

舞的精神:关于中国传统建筑的思考*

谷健辉

(山东大学 土建与水利学院, 山东 济南 250061)

[摘要] 和谐是中国传统文化的根本精神,这一根本精神表现在中国古代社会的各个方面。研究中国传统建筑可以借助于相关的艺术形式,如舞。中国传统建筑的空间构成表现出了和舞共通的方面,诸如多样的形态变化、丰富的表现内涵。对传统建筑进行深入考察,对于我们发掘传统建筑文化的内涵,引发建筑空间意识的思考,展现传统建筑的魅力方面会有很大的价值,对于当前的建筑创作也是十分必要的。

[关键词] 舞;传统建筑;和谐

[中图分类号] TU-8

[文献标识码] A

[文章编号] 1005-2909(2004)02-0097-04

The spirit of dance: A careful consideration on Chinese traditional architecture

GU Jian-hui

(College of Civil Engineering, Shandong University, Jinan 250061, China)

Abstract: Harmoniousness is the fundamental spirit of Chinese traditional culture. It exhibit in many aspect of the ancient society. We can study the Chinese traditional architecture well by virtue of other arts, such as dance. The arrangement of Chinese traditional space shows many homology with dance. They all have diversification in showing and complexity in meaning. Having deep study in traditional architecture will help us on understanding it's meaning and help us on today's architecture design.

Key words: dance; traditional architecture; harmoniousness

“中国传统文化的根本精神,就是和谐。和谐精神渗透了中国传统文化的每一个细胞,包含了传统文化一切特征的胚芽。就文化的深层结构来说,中国古代的思维模式、价值观念和社会心理习惯,都具有鲜明的民族特色,也都合乎逻辑地体现了和谐的根本精神。”^[1]

《论语》上载,子曰:“予欲无言!”子贡曰:“子如不言,则小子何述焉?”子曰:“天何言哉?四时行焉,百物生焉,天何言哉?”四时运行,世间一切的生长流动,都具有其内在的规律,向世人展示着自然的神奇造化,表现出和谐的运动节奏。古人将音乐里的五声配合四时五行,把十二律分配于十二月(《汉书·律历志》),使我们一岁中的生活融化在音乐的节奏中,从而感到生活充满了意义和价值,充实而愉

悦。不但孔子,老子也从他超然的眼里观照着世界的旋律,他说:“致虚极,守静笃,万物并作,吾以观复”!庄子也说他自己“静而与阴同德,动而与阳同波”,将精神生命体合于自然的旋律。孟子说能“上下与天地同流”。荀子歌颂着天地的节奏:“列星随旋,日月递照,四时代御,阴阳大化,风雨博施。万物各得其和以生,各得其养分以成”。在此,我们已见到了中国古代哲人是“本能地找到了事物的旋律的秘密”。而把这获得的至宝,渗透进他们的现实生活,使他们的生活表现在“礼”与“乐”里,来创造社会的秩序与和谐;又把这旋律渗透到日用器皿上、建筑上、服饰上和他们的行为上(歌、舞)、文字上(书法、诗、词、赋)、绘画里……使形下之器应和着形上之道(即生命的旋律)^[2]。艺术的境界,既使心灵和宇宙

* [收稿日期]2004-03-17

[作者简介]谷健辉(1967-),女,北京人,山东大学讲师,从事建筑历史与理论研究。

净化,又使心灵和宇宙深化,使人在超脱的胸襟里体味到宇宙的境界,体味到人与天地的和谐。在古人的各种各样的创造物中,从整体到细部,都反映出了中国古代艺术这一追求和谐的特色。在这许许多多的形下之器中,最能体现传统精神的当属“舞”了^[3]。

在众多的佛教造像中,飞天(乾闥婆)是最美的一种形象^[4]。我们从敦煌壁画中的飞天形象所传达的自足、轻盈、飘逸的状态,就可以体会出“舞”是最高的韵律、节奏、秩序、理性,同时也是最高度的生命、旋律、力、热情,它不仅是一切艺术表现的极至状态,而且是宇宙自化过程的象征。在舞中,人与自然、人与宇宙进行着和谐的对话。舞是中国一切艺术境界的典型^[3]。庄严的建筑也通过它独特的表现手段——空间/实体、虚/实,表现着舞的精神——天地人的和谐。

中国传统的建筑空间组合和表现如同舞的翩跹,形成了序列的流动空间观念。以有形的表现,用“实与虚”的手段,创造多层次的,有意趣的空间,传达着对和谐的理解。

空间是依靠实体所限定的,建筑空间的构成离不开诸多有形的要素,如墙、柱、门、窗、屋顶、台基、栏杆……这些要素在围合空间时所起的作用会因围合方式和限定程度的不同而产生不同的效果:或实或虚、或隔或透。实,并非绝对的封闭;隔,也仅仅是相对人的尺度而言,并非绝对的隔绝。这种或隔或透产生的实实虚虚的空间,使人享受到了丰富的空间层次和意趣,这正是我们传统建筑中的精粹。

层次空间是对空间有组织的布局,而空间环境内含的特性,就需要从物质空间转化为感觉空间的艺术加工。《浮生六记》有“大中见小、小中见大;虚中有实、实中有虚;或藏或露、或浅或深”这样精辟的论述。大小、虚实、藏露、深浅就是创造感觉空间的几种基本对比手法,通过对比,使空间的尺度、气势、层次、深度被强调出来。建筑空间中运用对比手法,欲扬先抑、欲露先藏,使空间感觉随着景物、材料、色彩、光影以致声响的对比,有层次地展现出来,把人们引入一个感觉空间之中,这就使建筑的序列空间注入了艺术生命而变得生机勃勃。

优美的自然怀抱是人们生活的理想家园,同样也表现了丰富的空间层次。山环水抱的亭台楼阁,“小红桥畔小红亭,小红亭外,高柳万蝉声”,使建筑与自然环境取得最完美的协调。高耸天际的层楼飞檐及柱廊、栏杆台阶的虚实节奏,昭示出山水里潜流的旋律。在最能表现传统中国人空间意识特征的中

国园林建筑中,也表现这种空间意识的层次,每一个空间层次如同一个个透明的“层”相互渗透与套叠,如园林中的桥、榭等与后面的亭子的套叠(图1);游廊的“回”字栏杆,既限定了游人的行走,又仍然保持空间的相互通透。

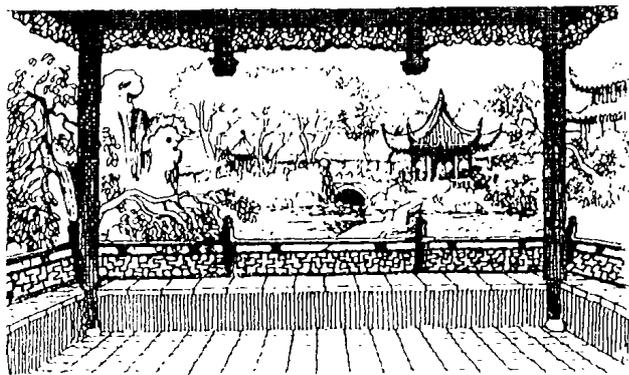

图1 空间的层:相互渗透与套叠

园林建筑讲求借景,追求“透”的效果,以造成无边无际的效果。建筑的界面往往处理得很通透,如檐下挂落、门窗、隔扇、花窗、栏杆等,用有限的限定手段,造就了无边无际的空间效果。这也是我们传统空间意识的一个表现。(图2)

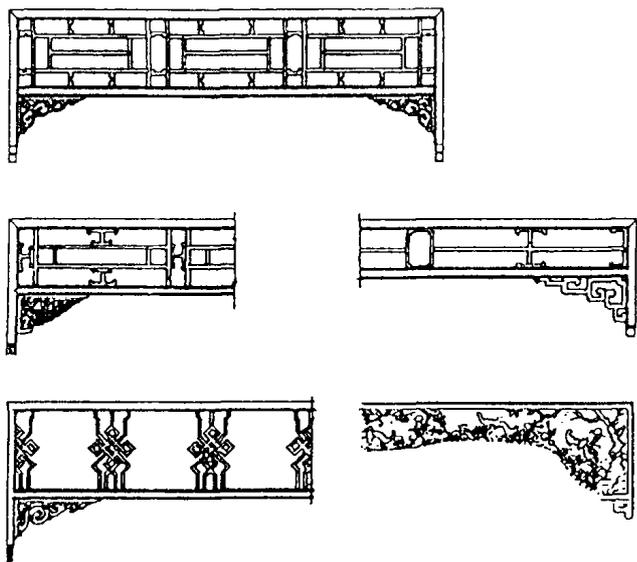

图2 檐下吊挂的檐子:限定了通透的空间

再如亭,中国人爱在山水中设置空亭一所,它是中国建筑环境中常用的一个要素。亭表现了隔与不隔的美学思想,大空间中隔出小空间,内外交流沟通。戴醇士说:“群山郁苍,群木荟蔚,空亭翼然,吐

纳云气。”一座空亭竟成为山川灵气动荡吐纳的交汇点和山川精神聚集的处所。倪雲林每画山水，多置空亭，他有“亭下不逢人，夕阳澹秋影”的名句；张宣题倪画《溪亭山色图》诗云：“石滑岩前雨，泉香树杪风，江山无限影，都聚一亭中”。苏东坡《涵虚亭》诗云：“惟有此亭无一物，坐观万景得天全”。唯道集虚，中国建筑也表现着中国人的宇宙情调^[3]。中国的亭、楼，都是镂空的空间，反映了中国人与天地自然和谐共生的空间意识。

若将希腊的庙宇、中国的亭、天坛的内外空间作比较，我们会发现，希腊的庙宇是封闭的小室，只有门来透光；中国的亭，与大宇宙的空间相沟通；至于天坛，是中国人祭祀天神的地方，它是一种超大型的空间。那是因为，一般的人的空间根本容纳不下天神，只有用有形的建筑、用具体的造型来表现漫无边际的空间，以象征中国人的宇宙观念，才能使天坛的空间意识表现出来。

颐和园结冰的昆明湖湖面上，令人想起中国园林虚实布局的方法。水面是空，是虚，万寿山、排云殿、排云门、云辉玉宇坊是实。中国园林艺术与其它艺术作品一样，是虚实结合，化实为虚。颐和园的前山区是全园的中心，建筑物自山顶那琉璃砖瓦的无梁殿智慧海，到佛香阁，逐渐下来，在云辉玉宇坊构成一条中轴线，以直达湖面，这就是化实为虚，形成了雕缋满眼之美向芙蓉出水之美的转化。

我国传统建筑中，常把墙作为环境空间一种审美景观因素对待。墙在建筑实体中是构成房屋形态的基本因素，但确切地说，它更是组织室内外环境空间的重要手段。它以其不同的长短、高低、曲直、转折、虚实、断续等形态组合及简繁、素丽、精粗、雅俗等壁饰文化，通过围合、分隔、屏蔽、穿透、延伸、界栏、借托、映衬等等展现方式，却能营造出千姿百态、景象纷呈的室内外环境并取得实用功能和审美需要的统一(图3)。因而也在组织室内外环境空间方面留下了一些令人移情动性的实例。苏州留园中就有常为人乐道的环境空间，一是园门入口段的狭长而封闭的巷道空间，长不足50米，利用墙、廊的空间变化，三弯九转，却营造出了十多个虚实而富意趣的小庭天井，神秘却又感亲切。二是那五峰仙馆与林泉耆硕之馆之间由鹤所、石林小屋、揖峰轩、还我读书处几幢斋馆的山墙、庭院、廊墙、洞墙等等围成的一组庭院，大大小小的12个小庭天井中，配置些峰石翠竹、梧桐芭蕉，赏游其中，令人流连忘返，使人恍惚神迷。

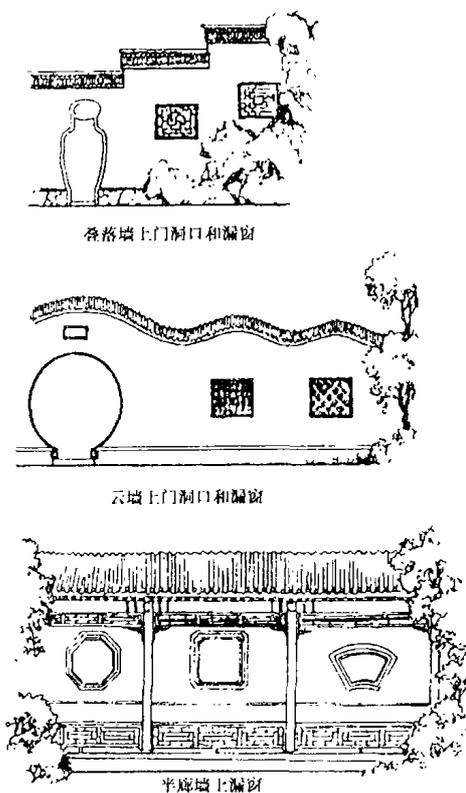

图3 多种形态的墙

至于在我国传统的古典园林中利用墙而取得多层次、有意趣环境空间效应的就更是别出心裁了。诸如漏窗花墙、复廊隔墙、蜿蜒云墙、花形灯墙、洞窗景墙、框景门墙、半掩廊墙等都各具异趣，构成园中有园、景中藏景之妙。成都杜甫草堂花径内的一段刚过人高的夹墙，人行其中，但见两侧墙内树木参天，可闻两厢笑声不断，而不能见其人。北京颐和园后山中轴线上的“松堂”，东、西、北三面围以高不过人肩的界墙，闻其声、见其影，但却不能速对其面，则又是一番意趣。这一矮墙将此一场地围成松柏浓荫而极富情意的环境空间。

围而不死，隔而可通，界域两分，富有变化，这些都是墙在空间中作用的巧妙创造。

中国楼阁亭台桥的雕镂美、虚实的节奏美，与大自然紧密结合，而又总结了大自然中的节奏和谐、骨法与气韵，故中国画中，山川与亭台楼阁桥极相和谐。同时也与中国画以线为主的表现相应和，化形体为皴皱，破实为虚，与其它线纹相和谐。而西洋的花园，为几何形体圆雕的境界，不镂空，与西洋绘画雕刻建筑相比，一为综合的，体积的，一为分析的，皴皱的。中国的“形”字，“乡”在旁边表形，也以皴皱为主，这是很有趣的事。

郑板桥曾这样来描写自己的小天井,“十笏茅宅,一方天井,修竹数竿,石笋数尺,其地无多,其费亦无多也。然风中雨中有声,日中月中有影,诗中酒中有情,闲中闷中有伴。非唯我爱竹石,其竹石亦爱我也”^[3]。人在自己所创造的环境中与自然的和谐共生之状跃然纸上。

我们对中国传统文化的魅力若从传统文化的大背景中去体会,借助于其它相关的形象艺术如舞蹈、书画、篆刻等,对传统建筑的认识会更加透彻一些。这样在发掘中国传统建筑与文化的内涵,引发建筑空间意识的思考,展现传统建筑的魅力方面会有很大的价值,对于当前的建筑创作也是十分必要的。

[注 释]

① 本文的部分图片选自:1. 冯建途,杨令仪. 中国建筑设计参考资料图说[M]. 天津:天津大学出版社,2002. 2.

彭一刚. 中国古典园林分析[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2001. 在此对这些图书的编著谢意.

[参考文献]

- [1] 杜道明. 中国古代审美文化考论[M]. 北京:学苑出版社,2003. 1-2.
- [2] 宗白华. 宗白华全集[M]. 合肥:安徽教育出版社,1994. 403-404
- [3] 宗白华. 美学散步[M]. 上海:上海人民出版社,1981. 81;81;85;64.
- [4] 刘凤君. 美术考古学导论[M]. 济南:山东大学出版社,2002. 241.

(责任编辑:周虹冰)

(上接第 68 页)布的《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)和国际咨询工程师联合会发布的《FIDIC 施工合同条件》。针对合同条件开展专题研究,是企业提高中标概率和增强盈利能力的重要保证。如针对合同条件,制订出可操作的工程索赔实施方案,将有助于企业合理计取合同履行阶段的合同外消耗和工程变更价款。

此外,在工程量清单招标模式下,开展对报价技巧的综合研究,有助于企业提高合同价款的财务折现值,最大限度地获取经营性利润,提高中标概率。国际工程承包市场常用的不平衡报价法、突然降价法、增加建议方案法、多方案报价法等报价技巧应成为承包商应对工程量清单招标模式的重要工具。

3. 强化企业核心技术引进与开发

在新的招标模式下,承包商之间的竞争除了人才的竞争和管理的竞争之外,更重要的竞争应是企业核心技术的竞争。众所周知,工程量清单招标奉行低价中标原则,在相同的市场竞争环境中,企业在保证合理利润的前提下要谋求低价中标,唯一的出路就是积极引进和开发核心竞争技术,不断降低企业完成单位建筑产品的工料机消耗水平。因此,承包商应加大技术开发和技术引进力度,加快技术进步步伐,增加投入,坚持技术开发和技术引进并重,加强与高等院校和科研院所的联合,通过技术进步

不断提高企业综合竞标能力,以适应日益激烈的市场竞争环境。

三、结语

本文主要从企业定额数据库的构建、合同条件和报价技巧的研究以及加强企业核心技术引进与开发等三个方面提出了作者的若干构想和思考。在新的竞争条件下,摆在承包商面前的任务远不止本文所述的几点,还需要广大理论工作者和承包商一道共同努力,从体制、观念、方法等不同层面开展研究,探索出一条适合工程承包企业可持续发展的道路。

[参考文献]

- [1] 方俊. 《招标投标法》执法实践中的若干问题[J]. 重庆建筑大学学报,2003,25(5):97-100.
- [2] 蒋红焰. 浅谈工程量清单报价招投标的评审[J]. 工程造价管理,2003,69(1):36-38.
- [3] 周才志,顾莉莉,胡家明,方俊. 武汉市建设工程清单计价模式探索[J]. 工程造价管理,2003,69(1):41-44.

(责任编辑:周虹冰)