

中國音樂藝術與園林建築的研究

陸雲達

私立中國文化大學易學教授

綜合藝術，天人合一的概念

中國人的思維方法，屬於「綜合思維」，無所謂「歸納」與「邏輯」，因而富於「意象」與「聯想」的作用，同時它是由自然與人的生活經驗之整體自覺產生欣賞美的藝術觀念，由自然與人生發展想法，本屬於土生土長的，因此中華文化以「龍鳳文化」(圖一)為藝術基礎，各地的人為創造，「四域」配以「四靈」——「龍」、「虎」、「雀」、「龜」。文化之基的河圖洛書，以河馬為龍馬——「麒麟」、洛書以神龜——「白龜」(生鬚)為代表。而「龍」、「虎」與「雀」、「龜」，復分「陰」「陽」。在臺灣本土則以「龍馬」，「龍馬」本身象徵「麒麟」，遂以「麒麟圖徵」為文化的象徵。音樂文化藝術諧和「中外西方的音樂語言」，雖以廈門語韻或梅縣客家語言的兩大語韻系統所組合

而成，綜合為山嶺的音樂文化藝術，但仍稱為「同聲語言」，姑無論溫州、福州、廣東(粵語)、廈門，咸稱廈門語系。概稱樂藝為「同聲」，以南、北管匯流雅樂十三音(俗稱十三腔)為共同的聲氣音樂，固與中原、中州、驪珠的韻語相通。「八音和諧」，便以各地的「配樂」不同，應用「等差和弦」的方法來解決，具有十足的靈意，無法與西方的「物理和聲」相比。

自然美與生活美追求的 具體反應——天人合一

自然與人生，它以「物化」的空間形態，直接生化反映不同時代與地區的人們之生活方式與美的理想，由「神化自然」到「人化自然」的

圖一 西漢 軒侯妻墓帛畫，有象徵中華文化龍鳳呈祥的意味。（局部）

過程，例如中原人對天山、黃河、長江的崇拜，臺澎、金、馬的居民則以玉山為崇拜的對象，當然這「麒麟」文化是玉山的產物，雖跟天山、泰山出現的是同文、同種（以臺澎原康、江蘇常州（武進）的「大瓜洲」所分出的「小瓜洲」）因此保持原有的面貌，可是風土、人情卻稍有不同，必竟人是「主角」，「景」為「人」用是基本特點。如以中國音樂藝術為主題，「梨園」——「樂團」教習的建築空間與體重、建築尺度接近於人，應力求臺灣人的喜好，作為衡量的因素之一。而應該不同於大陸的南

方藝園建築的「操」為輕盈、靈巧，或北方藝園建築的較為平穩、持重，那麼與東南海上的玉山，其建築風格共同的模型，是於庭園前築一道萬仞宮牆，雕刻自己合適的模型標幟，例如「麒麟圖案」或「盤壺形」。其牆是一道屏風牆，也是擋風牆，牆外另有園門，可是時代進步了，如何結合固有的、本土的、外來的新藝術形式，則不妨在「同聲樂藝」的周圍，參以外來文化的藝術線條造形圖繪，然而有其「原則」可循，因為「園」、「院」、「圃」的甲骨文是字眼，中間虛靈可以「麒

四靈之一——青龍瓦當 漢

四靈之三——朱雀瓦當 漢

四靈之二——白虎瓦當 漢

四靈之四——玄武瓦當 漢

麟」為表徵，而「四周」則嵌以本土與現代「西方—東方(日韓)」的線條圖案。而本土文化，則以「嶺南園藝」為中心、注重「水面運用」和「花本配植」方面，呈現它的獨特風格與美感技巧。建築物要講究比例、尺度、和諧、均衡、秩序、力求美在「形」、「神」、「意」、「境」而合乎「常理」。例如「麟」的特徵是聖靈，意境在具有「性」如「鹿」、「趣」如「馬」與「麟」，「麒麟」便可由「十三音」的教「鐸」之「鑼鐸」為器形。「人趣」合乎「常理」者，例如「樂譜」有「律台」、「曲折」、「工尺」、「簡譜」、「五線譜」，甚至西洋的「吹樂器」都可依「參同契」的方式，組合在一起或分化在諸「堵」。所謂「常理」者，「窮理盡性、事絕言象」，「設想」與「設計」圖案，應描繪對象器物錦繡的性質，具有透視感。「合理」比「尚形」要求更有客觀事物存在的規律(機趣)。它的佈局，師法自然，創造意境，巧於因借(借題)，精在體宜(得體)，例如談「音樂」的，就在「樂藝」的主題上發揮。能具「題解」「標題」更為相宜，所以依「體宜」兩字來說明「構圖得體之宜」的意思，「巧」於用「因」在「借」，以「圖」喻「得」，而劃分風景區、壁飾，亦該圈中有圈。若是以特定的使用功能來設計圖案與材料，例如舞臺、工作室、辦公室、庭園、走廊與走道、大門、兩廂、習樂場地、講堂、能予個別的「點景」，便是「圈中有圈」。「交響樂團」不像「教坊」、「梨園」是風景式的建築，特備有「習樂」的場所，一切都應反映出音樂、舞蹈的景觀，至少要在調式上加以考究，使環境佈置，有一種音樂(中西合璧)的氣氛，那就是「造意」與「造勢」。園址的建築布局為「線」串「點」或「點」帶「面」。因勢而築壁作畫，宜與環境融為一體。突出重點，當以「演奏

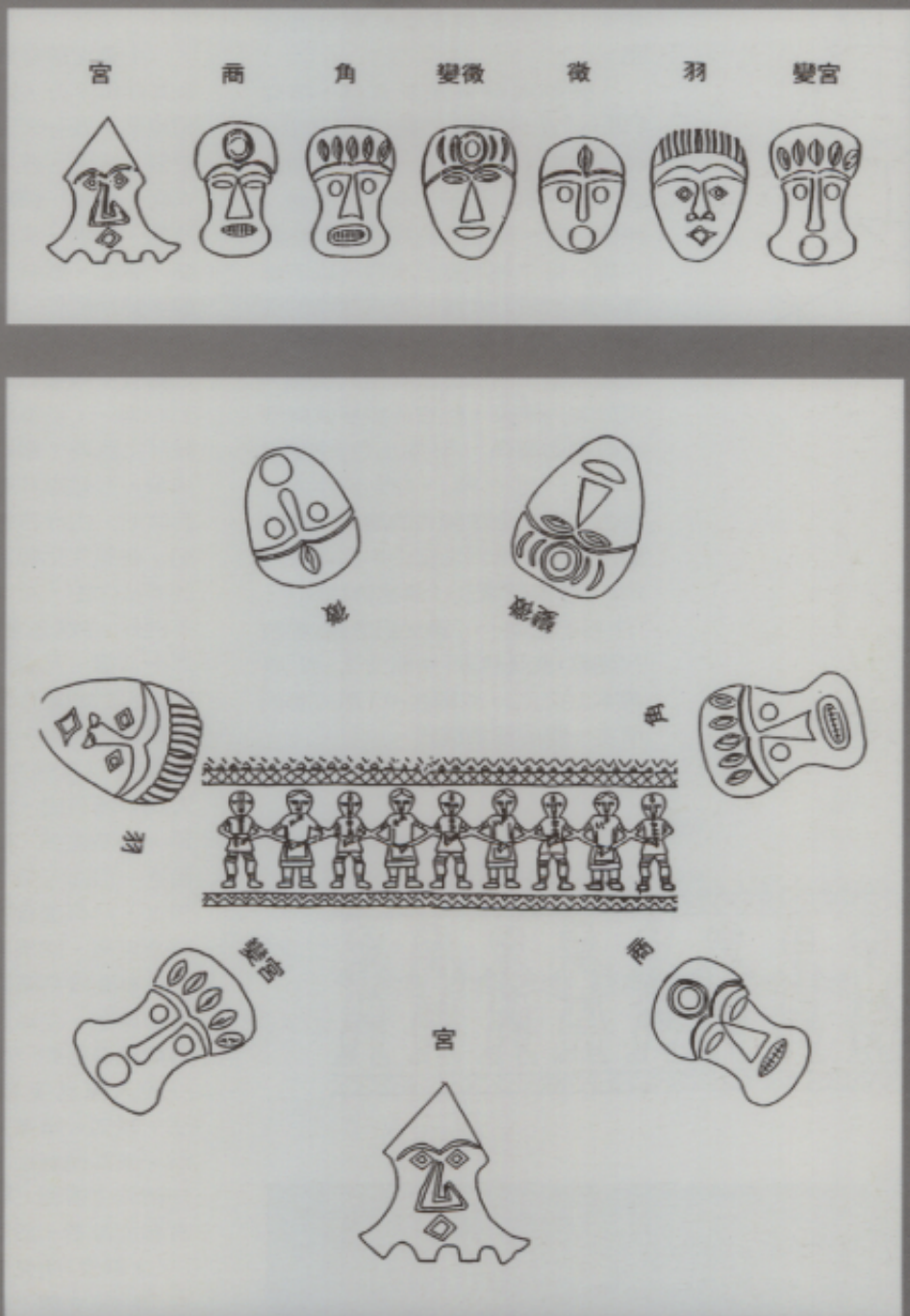
廳」、「集(習)藝場」為中心，向縱、橫面生長，顯示「樂藝」的性格特色，多少帶有幾分「含蓄」和「幽雅」的個性，使室內的光線，別太過強烈，先扶擇主與從、正與變，以顯示其生氣。此種隱與顯，靜與動，是一種觀點，組織藝術的「線」便做到靜「點」與動「線」的佈局方式。其在壁飾上同樣具有「景」「點」的藝術美。它的面壁、美化的藝術觀是「虛實相生、計白當黑」，例如壁飾無畫皆成妙境，表示塗壁是設計白色當黑色用，另有字、畫、掛對或器物來點「綴」，譬如「演奏」、「習樂」場地，滿壁都是「樂器」或「行樂圖」，會分散注意力，不能做到「注意力節省」的原則，好像一張白紙，要演習人員來著墨似的，這是中國人在空間藝術上的一種重要認識，往往虛實的變化在室內佈置與器物的擺設。設計、圖繪時，即需注意命意在空不在實，因為房屋的存在，不在於它的四面牆和屋面，而在於那供讀藝用的內部空間。顯示本土文物，端在室內的佈置，至於其他類型的建築藝術仿此，不過現代(西方式)建築，或是海峽兩岸的建築語言，具有多樣的形體，它的空間應該按照功能的需要和活動的實際情況來作選擇，難題在於如何「本土化」，多少要參照南管「漢唐樂府」與北管「潮州會館」、「道觀行宮」及「山胞」的房舍建築，另用油畫色彩輕描淡寫的襯托出西洋藝術的滙流，甫合「交響樂」式的要求。其壁色是大白中點混產生，以能達到散點透視的圖面效果，同時也按寢室、圖書館、會客室、演習場、辦公室，甚至餐廳、浴室、廁所，從動、靜的觀點，審視組成相對獨立安靜之活動場所，且有其共同性、個別性，劃分「進」、「庭」、「院」、「園」各種基本形式，而正面則以開敞性的外

向空間為著眼。本土化就是依臺灣的中國人最喜愛的顏色來配護壁面、門牆。當然要注意到下壁圍，隱藏有「井儀」「格子」的線條，上壁透，感覺與(上)牆(下)壁完全不同，同時兩壁所見成為內分隔空壁的藝術美，其所以不塗黑的原因，是以透為主。像「穿窗觀月」一般，但又必須獲致多樣統一的視覺效果，以符合「本土」合「外來」的要求。而且在某一角落，借用本土山地建壁的圖案。(如「七音圖」，係取材於山地文物與音樂有關)(圖二)而本土的廳堂、猶館、軒、齋、室、以淡紅的白色為底，其翠綠(盪漾狀為波紋)的壁色，原是江南的特色，因此間傳入「閩」、「粵」色彩為多，如高雄蓮花潭春秋閣的內外壁色，或是臺南市赤嵌樓的內部裝潢，其內層樓的壁色，猶有懷者之感。

園中有園的牆壁藝術

平直冗長的實牆，容易顯得呆板，故飾牆的造景，則依照牆的佈局、造型、窗戶、門扇、色彩與牆的開洞處理方面，找出縱橫、起伏的主體輪廓。有時為了增加活潑氣氛，如前所述「虛白作實」的做法，容有綠、白、灰、褐，但總的色調以清淡素雅為主，而作為室內文物佈置的背景襯托，以能形成多變的光影效果為著眼點。再則利用本土樂藝美術的圖像，如廟貌、鑼鐸、麒麟飾成花壁，以具音樂氣氛為趣。而尤宜注意壁紙的各種明暗對比和虛實變化，使日光射入成影，或早晚、或開燈、熄燈、霓虹燈，而賦有動光的色彩，乃見其多彩多姿。至於窗戶、門框可以拼搭成各種花紋圖樣的漏密，稱為「框景」，形成十分誘人的畫面。戶門、花窗

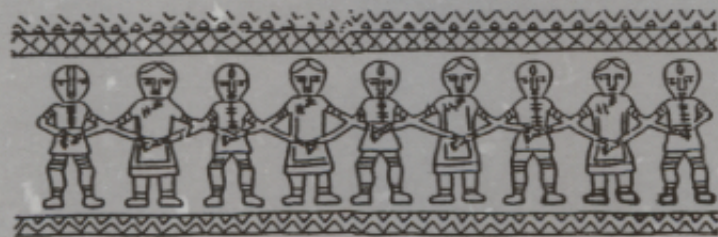
圖二 七音圖

此為「隨卦」舞蹈，用「七個人頭」是聆聽「七音」的感受記錄，剛柔明暗分明，圖形分析可活用。

中又裝飾香蕉、芭蕉、鳳梨等花果實物，形成一幅小圖畫，作為點綴。能有花紋圖案構成框框則更為合適。

裝飾與傢俱陳設有關係，須從「巧」、「宜」、「精」、「雅」四字著手。精細合宜，濃淡相當。涉及外檐裝修、門、窗、柵子、欄杆、匾聯、掛圖…等。而設計的雕花，井格的戶牖，可在玻璃窗上著色，以不影響光線者設計紋樣，或用透明的壁紙作精巧的窗圖，形成「玲瓏透巧」的壁紙窗，而別於碧紗窗的風味。至於室內陳設，也應先瞭解其與燈光設備的關係。而「本土色」也是以「巧」、「宜」、「精」、「雅」四字為其特色。事實上法國式的建築、裝飾藝術，是在十六世紀由中國傳去。例如「林家花園」、「故宮博物院」、「中正紀念堂」、「國父紀念館」等現代建築，就是代表「中原文化」與「臺灣本土文化」，並綜合中、西方藝術而為一體的建築模式。

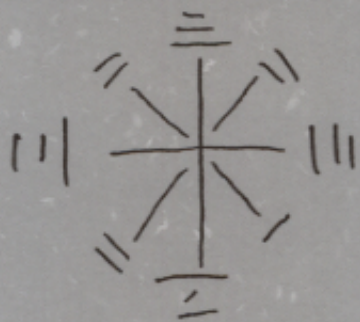
綜合性建築藝術的俱體

中華文學音樂藝術與圖書藝術及其建築不分，因此任何類型的藝術建築，區分天文、地理、人物、時價、宮室、器用、建築、身體、衣服、人事、儀制、珍寶、文史、鳥獸、草木。當然也包括經傳、樂藝、舞蹈、戲劇、書法、篆刻。就前者歸納於《三才圖會》者，「言」見於「六經」，「藝」見諸「六藝」，「藝術」之具有生命價值，在乎聞道心一，天心道一，以易陰陽，特用「圖」為設計之重點，圖繪輯意象，繫辭紀法象，形意志其義，文中之圖，圖悉其形，由形意悟觀合議而龜龍之秘。龍鳳文化藝術，盡在藝術表演的手法之中，故「技藝」、「藝能」亦不例外。故《三才圖會》凡例載三垣二十八宿、月令四季，詳繪為圖，天文自然的集合數理，推步各殊，地理神州赤府，星羅棋布，地理溝渠井田，人物動態，盡在寫圖之中。人物有圖有說，詩中有畫、畫中有詩，未易畫圖，則顯其特徵，仙釋兩家，信而可徵，僉兒帶江、雜見稗官，乃有圖會為書，以圖為神，時令宮室、建築、衣服、禮樂、文史人事圖繪刻篆其神，與夫器用草木、鳥獸、昆蟲之類，俱各有圖，乃能編導引製一切殊類的圖藝，故一般人僅見後者藝術，側重在書法、篆刻、繪畫、雕塑、音樂、舞蹈、或其他器物、文物、人物却不知精神在畫圖之中，人們之能否具有藝術數者，於茲可見。

《三才圖會》所見者：

(一)天文類：含天文總圖、太微垣圖、紫微垣圖、天市垣圖、天文藝術，有渾天、宣夜、蓋天、軒天、穹王、安天、方天、四天八類，都用寓言，描繪出天象的幽清、玄靜、

寂寞、冥默，不可為象者，予以靈惠、周髀(象數)、比擬、述論、執緒、儀度、道稽，以建道根，即成道德、道義之藝，故孔子欲「六經」游於「六藝」，明乎「術數」，即是以建設、建樹一切不悖於自然率性的藝術，其能塑造有物成體，表達精、氣、神、態、剛、柔、清、濁、圓動、方靜、方圓為用的地步，故凡體於陽，故圓以動，體於陰故平以靜，其對等、平衡，背反、奇偶、假借，從形、數、象度情性，作為藝術價值的評估標準，且驗於人與物而聞其氣色神態，經天緯地，開物成務，務通咸溥，自然相生，莫之能紀者，於是人之性靈，紀綱以經緯自然率性之美，將覈其數用，重句肱懸天之景，薄地之移，合人之情理，人氣左贏而形左繚，四房亦不失其中。天文、地氣、人脈、物用咸在「藝術能」之中。譬如建築，紫宮為皇極，太微為庭，明堂築房，大角有席，天市有座，四靈為飾，書象為宗。明明鳥有二足，而有三趾，鼎有三足，架有四柱，謂陽之精，其數三、五。陰之神，其數四、六，譬猶水、火，火則外光，水則含影，何嘗不配色香味采，而二十八宿，日月運行，歷示吉凶，德配五帝、人間禍福，則天心於是見矣。

終始五德，見於堯典「四仲中星之圖」、「中星歲會之圖」，逐月推移，七曜政紀運行，方見推步之移，考驗各種圖繪，無意間灌輸了天文、地理之精華所在。尤其繪色的地理圖，微見其長短影像，並有洞天福地之說，結果描繪者無一不合現代的天文地理學。而且從圖畫中注以建築物，然後為之傳，王制開用。所有禮、儀、政、教成本此義而設施者也。例如都邑之建設，宮方也，為「闕宮」以雉堞(圍堵)，方正也。「前殿」取眾屋擁從，如軍之殿，殿則有階陞，春秋謂之路寢，有丞相之坐屋、吉利、屋之高嚴，通呼為殿，不必宮中也。樓重屋即稱闕或阿闕，立臺方高，皇臺則所以望氣視察災祥。明堂，自半以前為虛，半後為室，乃有「明堂」之儀，如「周明堂圖」(圖三)。

「觀」樓等有重屋(圖四)重樓(圖五)，而樓有戶牖諸孔簷簷然也。門兩旁中間闕然(為道)、植樹，上畫雲氣、仙靈奇禽，懼獸，以示四方蒼龍、白虎、玄武、朱雀並畫其形(圖六)。亭則倚、集、休、息

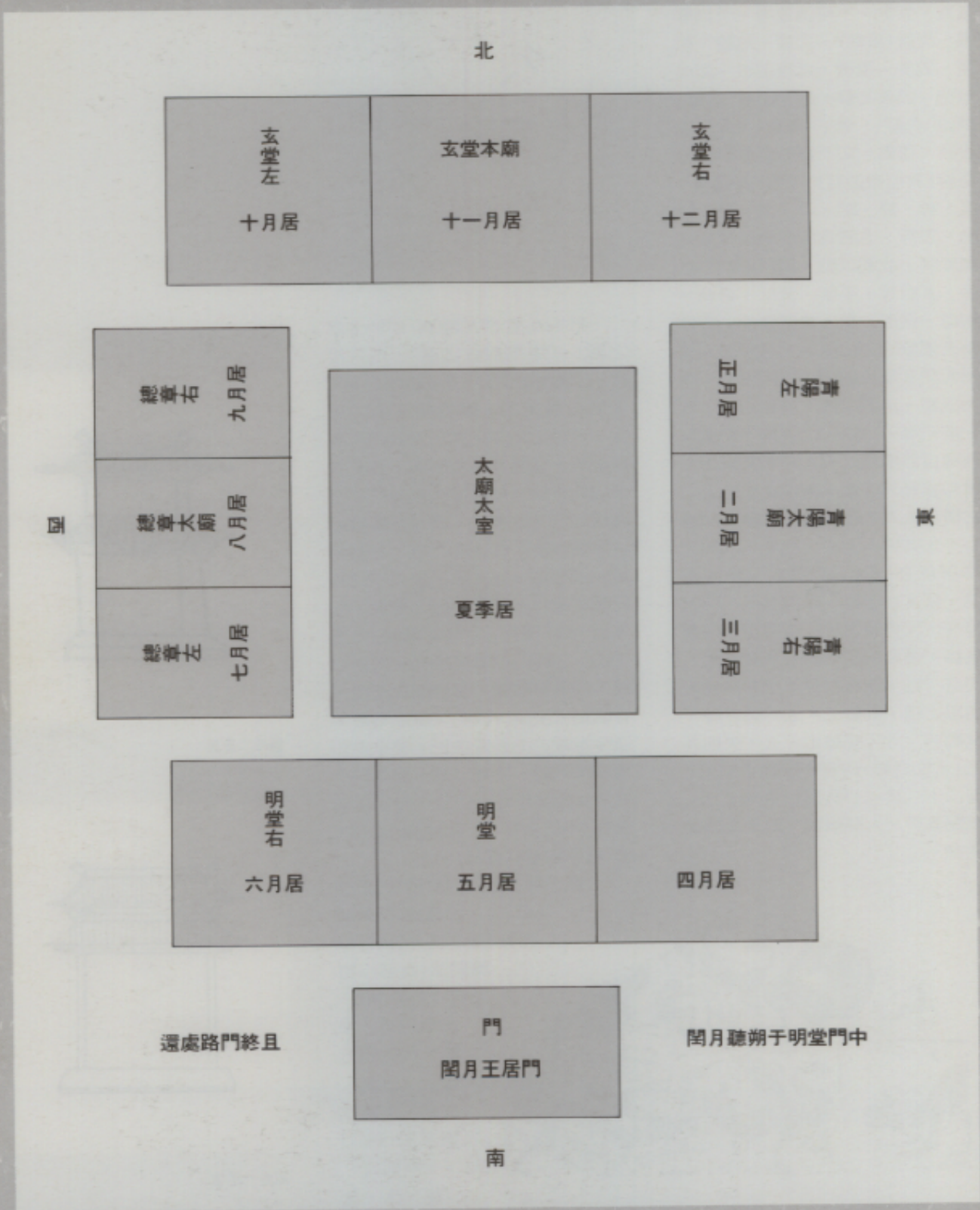

圖四 重屋

圖五 重樓

圖三 周明堂圖

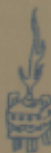
地二生火
位居南其
象為朱雀

天三生木
位居東其
象為青龍

地四生金
位居西其
象為白虎

天一生水
位居凡其
象為玄武

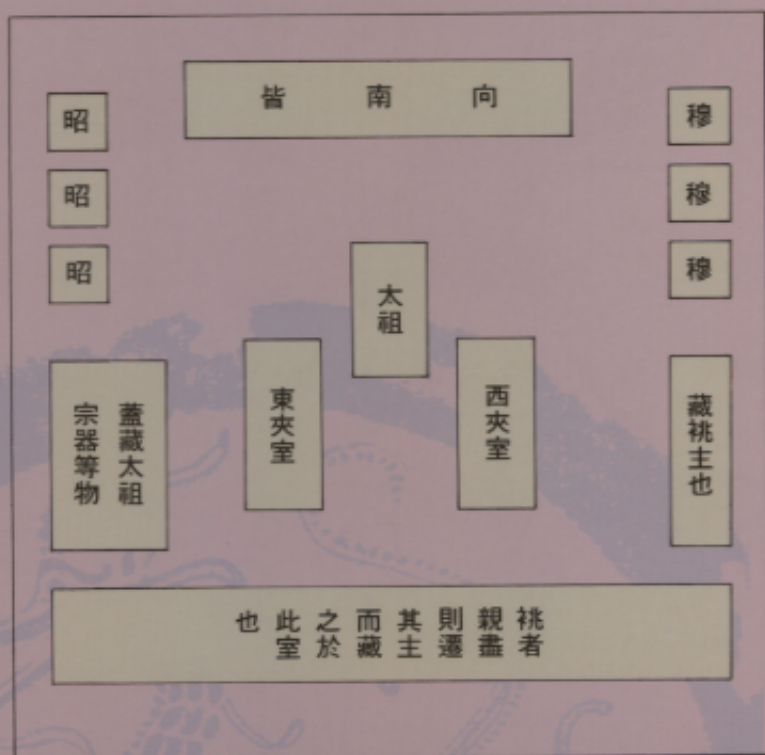
圖六 「四域」配以「四靈」

之地。館則為客舍也。庭是堂下至門謂之「庭」，在「宮」則為朝中也。宅，五畝之宅，外環以墻，謂之宮墻。合院的房舍，竇為小屋，讀書之齋也。墻者障蔽。「廡」則謂「府第」，百官之廡、邸驛、宿也。閭里以版圖，周禮五家為「比」，為「閭」，二十五家為「里」，五十家共居，止也。故「閭里」之建築，概同「宮府」

之「八城」。同時關塞、市井、交易之所，有關卷之閭。而市中室地謂之「廡」，供月朔望集市場地。另有所謂重廊，學府「成均」之學，分東序、西序，辟雍蓋上庠東序，左學瞽宗，右學東膠，四代所以養國者也。下庠西序，左學虞庠，所以養庶老也，然後有小學。《祭義》曰：天子設「四學」及「五學」含鄉學之

圖七 天子七廟之圖

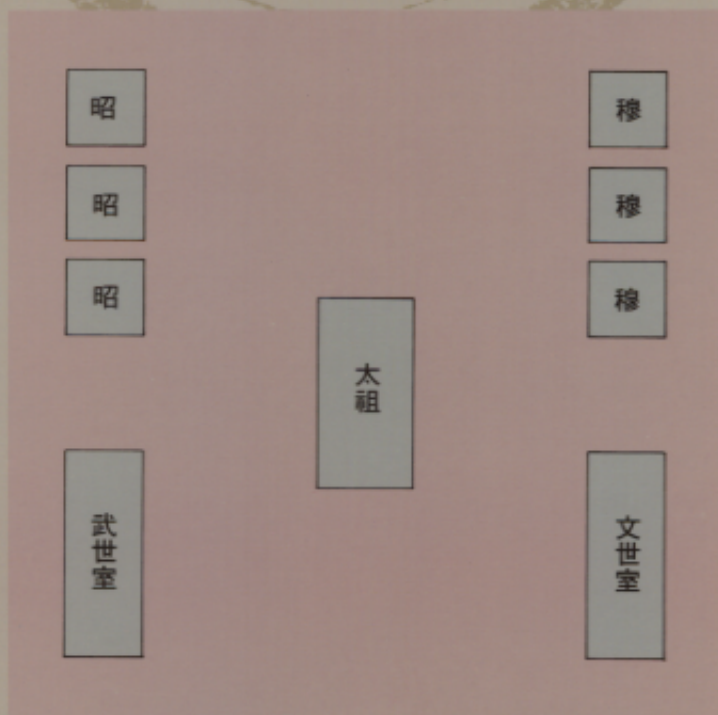
文，餘則為「坊」，宮有「九子坊」，「房」為方正之室，所以防風雨燥溼也，房室在旁，東房西房以迄暴室（工作房），傍戶之閭閣，小閭謂之閭，行馬名攔黨，取犧牲有庖厨，竈造火，而治朝綱，除路門外，更有外朝門的庫門外，及卑門、應門，則視「天子七廟之圖」（圖七）與「周九廟圖」（圖八）。

民間更有蠶室、繭館、先蠶壇、田廬、守舍、牛室、倉、廩、庫、農莊設廩（露積穀）、困（圓倉）、京

（方形廩倉），容穀之所在，置地中。寶，言穿寶窖者，入地穴藏，圓形之地下室。廄（馬）、圈（豬）、廁、「鋪首」亦具門戶，石礎砥於柱下，城郭猶京都之護皇城也，城圖、弩臺、敵樓、白露屋、圍樓具、橋均為方形，浮橋、吊橋猶守古蹟。更有所謂官壇、太學、大開行宮、皇城圖、官署圖、圖丘、方丘壇、廟制圖、社稷壇、氏社、朝日壇、夕月壇、先農壇、祠堂、與「陽宅九宮」、「東西四宅」，規模宏偉壯麗，

均賦有各自特殊之藝術建築，僅房舍之稱名，就有天井、卑月房、露星房丁字房、五行房、重陰房、四靈房、小家房、工字房、兩旁直、過頭、春射等數百餘種形式，宅形則講究吉、凶、悔、吝，有所謂「坵」、「沙」、「塘」、「山」、「水」、「桑」、「林」、「高」、「道」、「陵」、「池」、「崗」、「嶺」、「尖」、「炒」種種風水的講究。蓋陰陽宅風水之說，具有氣象與藝術建築之謂，蓋非盡為迷信之說，例所謂方福德門、正福德

門、定福德門、而十二福德門，本「八風」「八門」生、死、驚、傷、景、休、風、戰八字，含道、途、橋、梁、阡、陌、通衢、社稷、閭里皆得憑藝術觀點去評鑑者。而器用除作為儀制，禮信之物外，恒作裝飾之用，而食用器皿、亦以藝術雕塑為主，即使是禮樂儀仗祭品則除合律數、度量之外，亟求景觀，當然對羽絨、舟船、服飾更為講究。車制、風車、旂幟、馬飾等裝備齊全，甚至武備更具有文化藝術的價值。

圖八 周九廟圖

藝術建築的本質

天使行誼，象地理、人物、時令、器用、身體、衣服、人事。地以載物，象儀制、珍寶、文史、鳥獸、草木、人文，則以書法、篆刻、繪畫、雕塑、彩陶、綿繡、版築、瓷器、園林、傢俱，營造法式為極緻。

書法、篆刻則以版書、蟲紋、甲骨文、篆隸、章草為貴，藝術品質是在尚「韻」、「神」態，書「譜」、法「帖」、印「文」為其特點。

繪畫、雕塑，在表現形態、近遠、宗派、包裝，音樂、舞蹈，重在禮樂、律數、音譜、源流、性質、特徵、譜例、化裝、傳情、寓意……等等。我國古代建築的特性，在建築結構、組羣布局、藝術形象、城市、園林等方面。古代木結構建築的特徵是「牆倒屋不塌」，奧秘在柱子和樑架組合成的彈性框架結構。主要有抬梁式、穿斗式、和井杆式三種，其次是「斗拱」的構件，是營造形式之特徵。加以「布局」「方」「間」為單位，因此宮殿、衙署、祠廟、寺廟、住宅等建築，普遍採用平面布局，立體營造，設計時以縱軸為主，橫軸線為輔，通過暗示、烘托、對比等手法，含有微妙（玄觀）的虛實關係，具有「含蓄」的美學特徵，以完成富寓絢麗多姿的藝術形象。形式有廡殿、歇山、重檐、圍棚、硬山、懸山、攢尖等不下百數，各種屬頂具出檐深遠，翼角飛翅，輕巧活潑的動人形象。而王城的規劃，以宮室為主、官署為輔。與市民生活有關的建築，以及城垣、濠溝等防禦設施，或山野村落的堡壘，四疆之護城等防禦設施，規模宏偉、嚴整無以復加，而園林藝術在襯托自然美的樸素特徵，因而成

為世界所共有之珍貴文化遺產。限於篇幅，對城市、宮殿、陵寢、宗教、橋梁、營造與工程法式等種種，個別分類的敘述，恕免贅陳。總之，建築取「天人合一觀」的綜合藝術，富於「意象」與「聯想」的作用，具有自然人生觀的欣賞價值為準，斯為西方工程建築所難以理解的地方。

註釋

註一 「明」，王圻 王思義編集 上海
上海古籍出版社。

