

小园林设计与技术译丛

从艺术到景观

——在园林设计中释放创造力

[美] 加里·史密斯 著
余洋 胡尚春 译
裴钊 校

中国建筑工业出版社

小园林设计与技术译丛

从艺术到景观

——在园林设计中释放创造力

[美] 加里·史密斯 著

余 洋 胡尚春 译
裴 钊 校

中国建筑工业出版社

著作权合同登记图字：01—2013—5647号

图书在版编目(CIP)数据

从艺术到景观——在园林设计中释放创造力 / (美) 加里·史密斯著；余洋，胡尚春译. —北京：中国建筑工业出版社，2017.5

(小园林设计与技术译丛)

ISBN 978-7-112-20310-9

I. ①从… II. ①加… ②余… ③胡… III. ①景观设计—园林设计 IV. ①TU986.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第010580号

Copyright© 2010 by W. Gary Smith.

All photographs and other illustrations by W. Gary Smith unless otherwise credited.

Published by agreement with Timber Press through the Chinese Connection Agency, a division of the Yao Enterprises, LLC.

All rights reserved.

本书由TIMBER PRESS授权我社翻译、出版、发行本书中文版

From Art to Landscape/Unleashing Creativity in Garden Design/W. Gary Smith

责任编辑：戚琳琳 张鹏伟 费海玲

责任校对：王宇枢 李美娜

小园林设计与技术译丛

从艺术到景观

——在园林设计中释放创造力

[美] 加里·史密斯 著

余洋 胡尚春 译

裴钊 校

*

中国建筑工业出版社出版、发行（北京海淀三里河路9号）

各地新华书店、建筑书店经销

北京锋尚制版有限公司制版

北京利丰雅高长城印刷有限公司印刷

*

开本：880×1230毫米 1/16 印张：19 $\frac{3}{4}$ 字数：367千字

2017年7月第一版 2017年7月第一次印刷

定价：158.00元

ISBN 978-7-112-20310-9

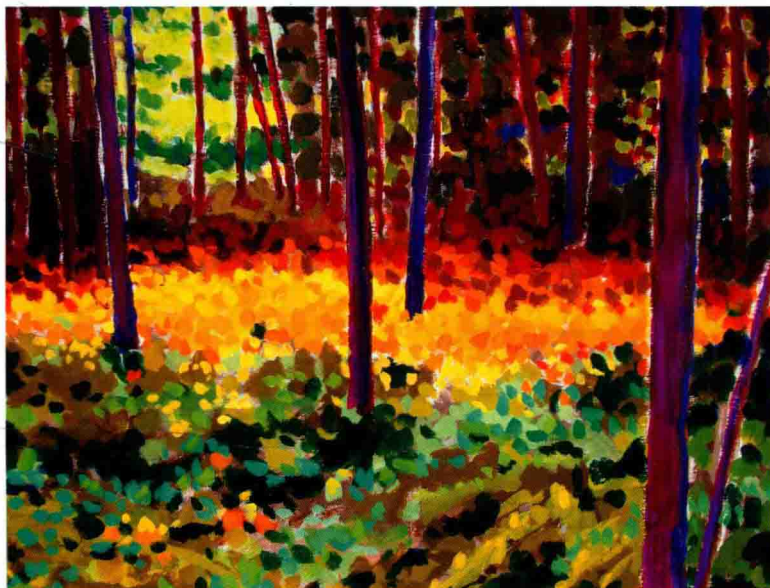
(29682)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题，可寄本社退换

(邮政编码 100037)

From Art to Landscape

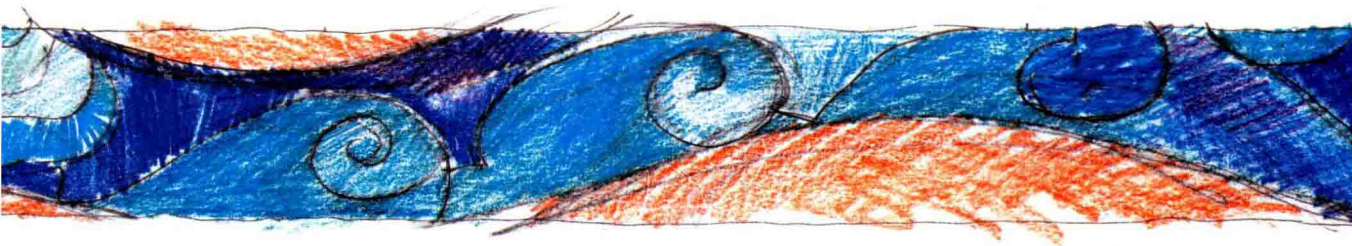
From Art

to Landscape

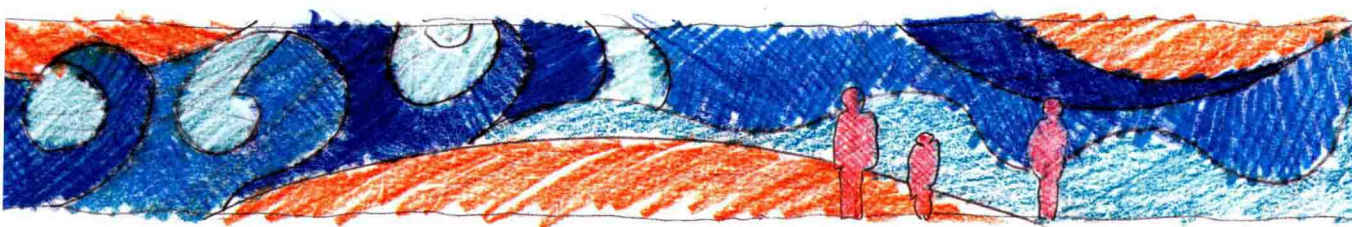
**UNLEASHING CREATIVITY
IN GARDEN DESIGN**

半标题（第1页）：西宾夕法尼亚植物园（Botanic Garden of Western Pennsylvania）里一块洪滩区的细部绘画。标题页：在游览香缇克利尔花园之后，我画了这幅幻想色彩版本的班纳西克·丹（Dan Benarcik）设计的花境。这里的植物有美人蕉“热带”（*Canna* ‘Tropicana’，又称为‘Phaison’），常绿大戟（*Euphorbia characias*），以及背景里的新西兰麻（*Phormium tenax*）。本页：那不勒斯植物园（Naples Botanical Garden）里热带马赛克花园（Tropical Mosaic Garden）中日出边界墙（Sunrise Border Wall）的草图。

致意外的新发现

目录

引言：艺术家在园林设计中使用的工具 1

第一部分：培养艺术家的眼光 5

- 第1章 创新的自我：从认识自我开始 7
- 第2章 建立视觉词汇表：形状、形态和模式 25
- 第3章 速写、颜料绘画和线条绘画：观察的方式 59
- 第4章 扩展的节目单：艺术家们的经验 91
- 第5章 作为艺术的园林：杜邦的温特图尔 119

第二部分：设计充满艺术感的园林 143

- 第6章 从自然中提取：长木花园中的皮尔斯林园 145
- 第7章 解读场所感：热带马赛克花园 187
- 第8章 与荒野合作：新英格兰野生花卉协会的林中花园 217
- 第9章 幻想和想象：温特图尔的魔法森林 229
- 第10章 园林中的艺术家之眼 269

参考文献 289

致谢 290

词汇对照表 291

译后记 305

译者致谢 306

在皮尔斯林园的长木花园中，蓝花山梗菜 (*Lobelia siphilitica*) 与红花山梗菜 (*L. cardinalis*) 混搭而成的花丛流入池柏树林 (*Taxodium ascendens* 'Prairie Sentinel'), 这里的核心设计主题是挺拔硬朗的树干与水平延伸的地被植物共生。

引言：艺术家在园林设计中使用的工具

这是一本关于园林设计创作过程的书。书中探索了艺术家用来培养个人与景观沟通的工具和技巧，以及如何使用它们来丰富园林设计的艺术。艺术家会使用一些使自己沉浸在一个场地从而发现其本质特征的媒介和方法，比如线条绘画、颜料绘画、雕塑实验、冥想、诗歌和舞蹈。我与各个领域的艺术家都有过许多的对话和合作经历，他们对我作为一个园林设计师的发展有着很大的影响。园艺设计师、有天赋的业余爱好者和专业人士一直提醒我园林最重要的内容是有生命的植物，以及它们给我们日常生活带来的灵感和快乐。

我发现，在与景观场地的沟通方式上，艺术家与景观设计师有着不同。我的

专业培训最初是在特拉华大学（University of Delaware）观赏园艺系，校区坐落于一个历史上有许多的商业苗圃和杰出花园的地方。之后在以生态设计为重点的宾夕法尼亚大学，我师从环境规划和景观设计大师伊恩·麦克哈格（Ian McHarg）。在后来的职业生涯中我开始学习绘画和雕塑。我从艺术家朋友以及宾夕法尼亚美术学院（Pennsylvania Academy of the Fine Arts）的正规教育中学到了很多。作为一名园林设计师，我一直很欣慰这些创意实践能够深化我的工作，尽管这些艺术方法与园林设计往往最初显得不太相关。

我的景观设计师教育教会我这样一个方法论：通过理性分析一块场地的生态和社会因素能够设计出一个完美和谐的设计方案。设计者的自我在这个过程中最小化，现有景观以一种被修改的方式呈现，以反映如何最大程度有利于该场地自然生态系统以及使用者意向活动。另一方面，艺术家被教导要将自我当作一种积极的力量。将直觉作为一种

能够在深层次与景观建立沟通、敏锐感知场地内在特质的方法来培养。他们可以创作出深深感动自己与他人的艺术作品。近年来，许多艺术家们将注意力集中到了有生命力的景观。

他们的工作不仅包括在作品里展示景观图片，也有对实际场地的修改。一些设计者比其他人更专注与自然生态系统的细微之处；而当艺术家与景观场地在一致的频率进行对话时，比起有任何一方沉默的情况，这时进行的沟通更有意义。在景观设计也是如此，特别是对于精致的园林设计。园林是最能体现景观和艺术强有力结合的地方，人们可以在这里找到与生命世界最深的联系。

空间变换的园林

春季的一天，我开车到宾夕法尼亚州韦恩（Wayne）的香缇克利尔（Chanticleer）公共花园。在兰开斯特大道（Lancaster Avenue）上，成行的樱桃和梨正值鲜花盛开。四月不同寻常的强劲阵风正将所有花瓣一次性吹落，空中大片的白色花瓣组团在我面前横飘过街。在这样的大风吹起之时，我希望当我到那个花园时，会有一些花留在树上。到了香缇克利尔，我与丹·贝纳西克（Dan Benarcik）见面，参观了别墅周围他设计的花园。

在别墅前面是一个环形的庭院，这里曾经被沥青覆盖，但是丹将它改为耙平的砾石面并维持到现在，其灵感源于古老的日本传统。每周一早晨他都会在红色砾石面上耙出一个新图案，然后一周内逐渐被淘气的孩子和心不在焉的大人们的脚步侵蚀。对于丹来说这没什么，因为他知道园艺是一个持续的过程，花园需要有人才能实现其目的。我在星期一去过了那，当香缇克利尔（Chanticleer）对公众关闭的时候，员工们可以进行园艺工作而不被打扰。在我拜访前的几个小时，他已经在砾石庭院耙出了一个完美的扇贝形图案。一圈开着粉色花的樱树将庭院围合，在丹耙完图案的短暂时间里，风吹落了它们几乎一半的花。尽管有这样强劲的阵风，大部分的花瓣了还是落到我们脚下的地面，牢固的镶嵌到了砾石的缝隙中。看到这些我赞叹不已，我很欣喜看到丹的扇贝形图案变得如此灵动，新鲜的粉色花瓣在狭窄的平行弧线中排列。

这就是我的朋友比尔·弗雷德里克（Bill Frederick）所称的一个“神圣的时刻”，即一个在超出你自己能力的事物面前你心中充满敬畏的时刻。是它让我一遍又一遍地回到同一个花园，因为你永远不知道何时会出现这样一个完美的时刻。在这个案例中，它是由于天气和生物的集合所带来的。或者更精确地说，是由风和脱落素带来的。但这仅仅是

这神圣经历的开始。在第一次看到樱花组成的扇贝形图案的喜悦之后，我注意到风在这圈树木里形成了一个微妙的涡旋，樱花瓣一圈一圈地在庭院里打转直至落到地上。幸运的是，在砾石与樱树之间有一个硬铺装散水台面。所以我们走进去，站在离涡旋中心更近的位置，这样空中飘落的樱花瓣在我们前后方飞过。我们被旋转的花瓣云团所包围。它是如此震撼和使人着迷，仿佛我们已经变小成微型尺寸而站在一个雪花玻璃球中。对我来说，能让人完全沉浸在这种神奇的魔法当中就是园林设计的真谛。

创建园林的联系

这是一本关于快乐、与他人共享和协作以及与场所建立联系的书。也是关于释放你内心的创造力，把个人故事与想象带到现实环境中的书。当你自己使用艺术家们所用的简单技巧来观察和记录场地独特属性的时候，你将会被引导出超出你想象的丰富表现力。当你创建一个设计词汇表来表达自己以及周围的区域景观时，你可以创作一个花园以展现你最内心深处的艺术情感。这是关于培养创造力的方式，它需要你理解自己的个人历史以及对你有意义的图片和故事，还有把自己的快乐带入有生命的树木与花草的世

界（连同所有服务和支持它们的雕塑和建筑元素）。这是关于制作一个与朋友和其他游客分享的园林，以及提供对他们来说有意义的经历和画面。园林可以是一个让人们去探索自己的故事的地方，一个他们可能会感到安全而抒发想象的地方，以及一个他们自己的内心可以被邀请到这个世界中的地方。

对我来说，园林主要是关于快乐。最令我难忘的，是那些能让我笑、让我可以迷失在他人创意精神中的园林。我想置身于这样一处园林：能让我停下来想，哇，是什么让设计者有这样的创意？是什么让他们把那些东西布置到一起？如果我有这样的反应，我知道我一定在一个自己的创新精神开始参与（或许甚至是唤醒）的园林中。也许它只是睡着了一会儿，需要被带回到生活中。对于这些能让我自己开怀大笑的园林来说，它们是我知道的空间变换发生的地方，是我想要一次次回来的地方。这样做不只是因为我想看看接下来园艺家想到了什么，而是让我自己得以体验更深程度的空间变换。

这本书的第一部分介绍了一些艺术家的技巧和工具——它们是在我鼓励自己与内在创造力源泉的联系，以及从艺术家的角度着手设计园林的过程中习得的。第二部分提供了一些实际的案例研究，展现创新精神和规律的艺术实践是如何丰富和补充园林设计过

程的。这些案例源于在全国范围内我与他人合作的经验。我希望你能允许自己去练习一些在之前页面中所描述的艺术家用过的技巧。对于这些技巧，有些是在幼儿园级别的（从技能水平和给游人带来欢乐的角度来说），有些则是更高的级别。请记住：不管你选择哪些技巧，你必须练习使用它们。实际上你需要不断练习才能充分发挥创造力。如果你不断在多种媒介上测试和开发各种艺术技巧，

你会发现自己在不断修改自己的常规设计程序。你需要养成不断发展新习惯的习惯。而最重要的是，以艺术家思维充分启动的状态，保持对新植物种类的学习以及对园林和自然景观的游览。你会发现这样做对个人的回报将是丰厚的，你与植物和大自然的联系，将会建立的比你原先设想的层次更深。你的园林将会反映出不断演进的艺术表达，你的朋友和家人也会一次又一次地被打动和受到启发。

第一部分： 培养艺术家的眼光

在完成这张“涂鸦书”草图后，它让我想起沉水植物在水中顺着缓缓水流柔和的摆动。我用计算机给原本黑白色的草图上色，使其更能唤起自然的感受。

