

20 世纪现代园林发展系列丛书

英国现代园林

British Modern Garden

尹豪 贾茹◎著

英国园林是继意大利园林和法国园林之后，欧洲园林史上第三个发展高峰，对世界园林的发展产生了重要影响。肇始于工艺美术运动的英国现代园林的发展，亦然有着重要的历史地位，既风云一时地引领了现代园林的发展潮流，又固守着自己深厚的园林传统。

中国建筑工业出版社

20世纪现代园林发展系列丛书

英国现代园林

尹豪 贾茹 著

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

英国现代园林 / 尹豪, 贾茹著. —北京: 中国建筑工业出版社,
2016.8

(20世纪现代园林发展系列丛书)

ISBN 978-7-112-19493-3

I. ①英… II. ①尹…②贾… III. ①园林艺术—研究—英国
IV. ①TU986.656.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第128815号

责任编辑: 杜洁 兰丽婷

责任校对: 王宇枢 张颖

20世纪现代园林发展系列丛书

英国现代园林

尹豪 贾茹 著

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京海淀三里河路9路)

各地新华书店、建筑书店经销

北京嘉泰利德公司制版

北京画中画印刷有限公司印刷

*

开本: 787×1092毫米 1/16 印张: 9 $\frac{1}{4}$ 字数: 187千字

2017年3月第一版 2017年3月第一次印刷

定价: 38.00元

ISBN 978-7-112-19493-3

(28798)

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)

前言

英国园林是继意大利园林和法国园林之后，欧洲园林史上第三个发展高峰。对世界园林的发展产生了重要的影响，具有很强的研究意义。然而在国内，英国在近百年来的资料是分散且不具有系统性。特别是 20 世纪现代主义设计思潮席卷美国和欧洲的这段时期，对于英国是否也受到了现代主义运动的影响一直是众说纷纭。

国内对于现代园林发展的介绍，最为全面的是美洲的发展，其次是欧洲大陆，英国的介绍多是作为现代园林发展的起源提及。现代园林的发展在英国有着代表性的事件——工艺美术运动，有着代表性的人物——格特鲁德·杰基尔、克里斯托弗·唐纳德和杰弗里·杰里科。但是，英国现代园林究竟是如何脱壳于经典的英国自然风景园？工艺美术运动对于英国现代园林的影响究竟有多深？为何更多的观点认为英国现代园林的发展受到了迟滞？本书梳理了 20 世纪英国园林的发展，粗略地勾勒出英国现代园林的发展脉络，将标志性的事件、重要的人物呈现于连续的英国园林发展历程之中，以飨读者。

对于英国现代园林的关注起于自己博士阶段的研究，当时迷恋于现代园林的新奇形式，醉心于美轮美奂的英国花园，执着地想探究其中的奥妙。也是在植物园工作的经历，自认为研究以植物景观为特色的工艺美术花园是当仁不让的职责。2013 年急切地前往英国做访问学者，依然是这种执念在作祟。计划访学英国之前，王向荣教授为自己指点迷津，可以扩展研究英国现代园林的发展脉络。回国之后，因循导师的指引，开始着手整理 20 世纪英国现代园林的发展脉络。适逢指导贾茹同学做毕业论文，就与其共同研究整理，补充完善了很大一部分内容，加上之前的研究成果，终成初稿。

虽有雄心壮志，满怀激情，今日成书出版，却是心中惴惴不安。作为一个外国的学者研究英国现代园林的发展，且不说语言文字上的障碍，就资料的充足性而言就是很大的问题。管窥之见，望业内专家学者指正批评。

本书出版得到中央高校基本科研业务费专项资金资助（项目编号 TD2011-27），北京市共建项目专项资助。

尹豪

北京林业大学学研大厦

2016年4月29日

目 录

释义现代主义园林 /001

现代、现代园林与现代主义园林 /002

现代主义园林产生的基础 /002

现代主义园林的特征 /007

19 世纪英国奢华、迷乱的造园取向 /009

维多利亚时期迷乱的造园风格 /010

19 世纪末 20 世纪初涌动的造园思想 /018

秩序重构与园艺盛典——工艺美术花园 /029

工艺美术花园与工艺美术时期的花园 /030

英国工艺美术花园的形成与发展 /031

英国工艺美术花园实例 /037

英国工艺美术花园的特征 /058

进退两难与建筑试验——现代园林设计思想的探索 /079

国际园林设计展 /080

建筑师对现代主义园林的探索 /082

建筑及艺术教育的影响 /090

先师经典与领域拓展——现代园林的全面发展 /093

英国现代主义园林设计先锋——克里斯托弗·唐纳德 /094

从“园林设计师”到“风景园林设计师”的转变 /104

受现代主义影响的园林作品及其设计师 /112

异彩纷呈——20 世纪后期的英国园林 /121

现代主义园林设计成为主流 /122

英国后现代主义园林 /126

传统与创新——刍议英国现代园林发展 /129

风格与传统 /130

怀旧与创新 /131

图片来源 /133

释义现代主义园林

现代、现代园林与现代主义园林

想要探索现代主义园林,首先要对“现代”、“现代园林”和“现代主义园林”有所了解。“现代”作为一个具有时间概念的词汇,在学术界,通常是指从17世纪开始到现在的这段时期^①。“现代园林”同样是对一段时期的园林设计进行描述,但不及“现代”一词所涉及的范围广,主要是指从19世纪中叶奥姆斯特德开创美国城市公园以来这段时期的园林设计。这段时期,城市受工业革命的影响出现了一系列的问题——脏乱的街道、污染的水源、污浊的空气,为了解决这些问题,园林被纳入到了城市体系之中,倡导“尊重人性、尊重自然”、“人与自然之间动态平衡”以满足人类渴望回归自然的愿望,因而通常表现为自然式的风格。而“现代主义园林”是指在现代主义思想影响下产生的一种设计语言。它有别于以往任何一种传统的设计风格,具有全新的特质,例如:简洁的线条、非对称的动态平衡以及对功能性的重视等等。三者相似却又完全不同,特别是“现代园林”与“现代主义园林”,以奥姆斯特德的城市公园运动为开端的“现代园林”虽然使用了全新的手段来处理城市内部关系,但是从形式上来说,并没有像“现代主义园林”一样使用全新的设计语言,仍然保留有传统的特征。这就是为什么汤姆·特纳(Tom Turner)在撰写《英国园林》(*British Garden*)和《世界园林史》(*Garden History: Philosophy and Design 2000BC-2000AD*)时,直接使用抽象现代园林(*abstract modern garden*)一词,这一方面避免了与现代园林的混淆,另一方面则充分表现出现代主义园林的特质——运用抽象的设计语言。

现代主义园林产生的基础

现代主义思想从各个方面影响着我们,改变了我们的思维形式与价值观^②。与园林相比,建筑与艺术领域要更早的受到来自现代主义的影响。现代绘画起始于1864年;现代主义雕塑从罗丹(Auguste Rodin)晚期作品中成长而来,但是受到立体主义的影响其在1906年有了新的倾向;现代主义音乐起始时间大约在1890~1910年,现代主义文学是在1900~1920年。至于现代主义建筑则稍晚,起始于20世纪20年代。园林设计是在这之后才受到影响,加之园林设计师多数都曾受到艺术的熏陶,而建筑则与园林联系紧密,因而我们可以认为园林从现代主义艺术和现代主义建筑中获得了灵感,提炼了设计语言。

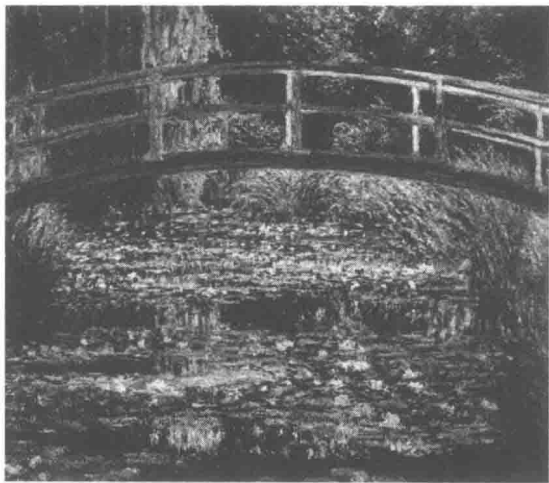
① 罗枫. 现代主义和现代园林——现代主义对西方现代园林影响初探[D]. 南京: 南京林业大学, 2003.

② 王受之. 世界现代建筑史[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2012.

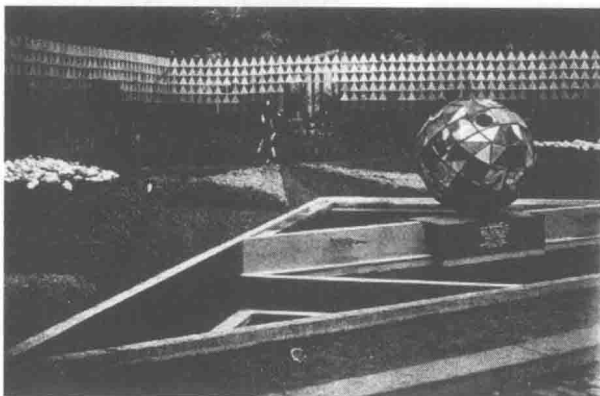
（一）现代主义艺术与园林

18 世纪末 19 世纪初德国哲学家康德 (Immanuel Kant, 1724~1804 年) 曾经说道:“园林艺术是绘画艺术的一个变种。”可见现代主义艺术对现代主义园林有着很深的影响,这种影响最早可以追溯到 19 世纪 60~90 年代产生的印象派。印象派注重对光线和色彩的揣摩,其作品将色彩与光感美表达到了极致,对当时的园林种植产生了很大的影响。印象派画家莫奈 (Claude Monet, 1840~1926 年) 曾在法国吉维尼小镇设计了一座私家花园,他将大地作为调色盘,将形形色色的植物点缀于其上,表现出色彩的协调性。不同于传统的法国园林,这里的植物不会被修剪,而是以展现其自然生长的形态为美。

1907 年,立体派画家毕加索 (Pablo Picasso, 1881~1973 年) 和布拉克 (Georges Braque, 1882~1963 年) 在二维空间中表达了三维甚至四维的效果。这种绘画方式对现代主义建筑和园林都产生了巨大的影响,同时还影响了装饰设计。立体派园林中比较具有代表性的是盖伍莱康 (Gabriel Guevrekian, 1900~1970 年) 在 1925 年设计的“水与光之园 (Garden of Water and Light)”,这个园林是为巴

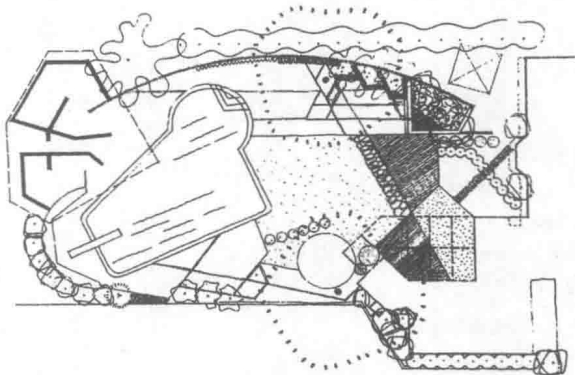
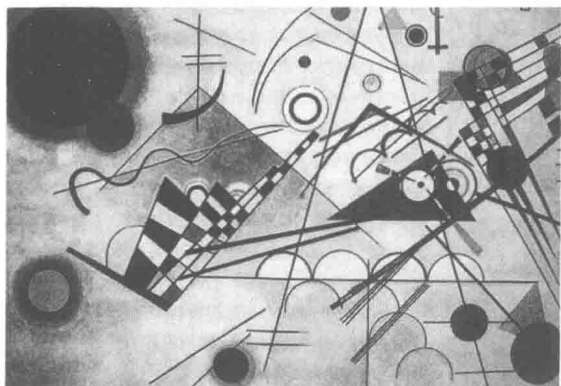
莫奈的《日本桥》(左)
毕加索的《弹曼陀林的少女》(右)

盖伍莱康“水与光之园” (左)
盖伍莱康在依荷设计的立体派园林 (右)

黎装饰艺术博览会所设计。一个大的等边三角形被划分成若干个小三角形。园子中间放置了四个水池，其上有一个可以内部发光的球体，每至夜晚，其发出的光芒都会给整个设计带来生气。次年，盖伍莱康又在法国南部的依荷地区设计了一个立体派园林。设计主体由几个几何方块组成，带有绚丽的色彩。两个园林都因其全新风格而在当时受到人们的喜爱。

1910年前后，以康定斯基（Vasily Kandinsky, 1866~1944年）为代表的抽象艺术登上了舞台。其绘画成为了日后许多现代主义园林的设计语言。例如阿克博（Garrett Eckbo）设计的金石花园（Goldstone Garden, 1948年）就参考了康定斯基的《构图8号》（*Composition VIII*, 1923年），在平面构图上借用了其中的圆、半圆、三角和网格等语言符号。随后在1913年，马列维奇（Kasimier Severinovich Malevich, 1878~1935年）的《白底上的黑色方块》问世，成为至上主义的第一件作品。至上主义主要运用方块、三角形、圆形等集合图形作为“新的象征符号”来进行绘画创作。与康定斯基、马列维奇同为第一代抽象艺术大师的还有蒙德里安（Piet Mondrian, 1872~1944年），他将抽象主义发挥到极致，创立了风格派。风格派旨在探索设计的“抽象化与简化”，倡导最简单的几何形式以及最纯粹的色彩组成。其绘画往往运用正交直线将图面简化成一

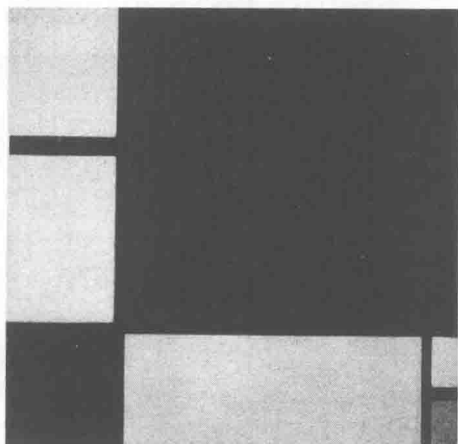
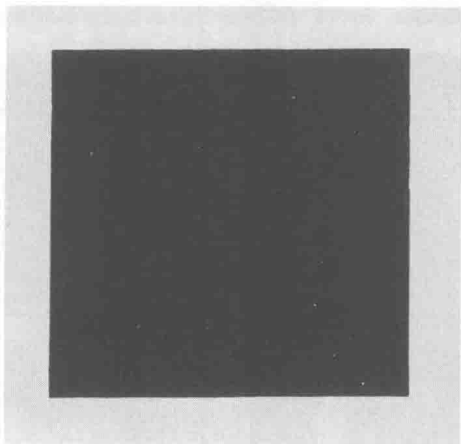

康定斯基《构图8号》
(左)

阿克博设计的“金石花园”
(右)

马列维奇《白底上的黑色方块》
(左)

蒙德里安《红黄蓝构图》
(右)

个个立体方格，并表现出不对称的形式。这种绘画风格也对园林产生了很大的影响，很多现代主义设计师会在空间组织和平面构成时参考风格派的绘画。例如丹·凯利的米勒花园以及约翰·布鲁克斯为企鹅系列丛书设计的花园。

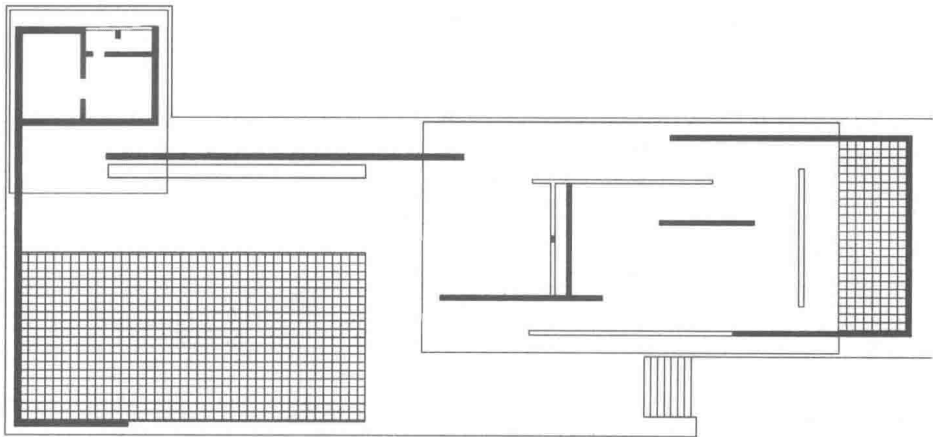
对日后园林产生影响的还有在 20 世纪 30 年代出现的超现实主义，代表性的当属胡安·米罗（Joan Miro, 1893~1983 年）。其作品往往神秘而生动，并包含了大量的有机形体例如肾形、卵形、阿米巴曲线等等^①。这些形体给日后许多园林设计师提供了设计语言，例如托马斯·丘奇和布雷·马克思等，他们的作品中经常会用这种形式语言来创造出简洁而流动的平面。

（二）现代主义建筑与园林

在现代主义思想中，园林是建筑的延伸，是室外的屋子，因而要服务于建筑，所以往往会从建筑中提取艺术符号作为园林设计的依据。而许多现代主义建筑大师在进行建筑设计的探索 and 实践中，对建筑与环境的关系以及景观的设计都有着自己的思想和理念。这些理念对现代主义园林设计产生了积极的影响。现代主义建筑从空间理论和设计形式两个方面对园林产生了影响。

现代主义建筑一个很大的成就就是形成了全新的空间概念。例如密斯·凡·德·罗在 1929 年巴塞罗那世界博览会上设计的德国馆。整个设计包含了三个展示空间和两部分水域，建筑外观没有任何多余的装饰，材料选取了钢材、玻璃以及大理石，整个设计给人以简洁高雅的感觉。内部由 8 根十字形的柱子支撑着，不同空间相互分隔却又能够相互渗透、交错，室内外的空间也相互穿插融合，体现了空间的流动性。该设计所表现出的空间处理关系对日后的景观设计影响深远。

现代主义建筑的外观也对园林的设计形式产生了影响，因为园林和建筑是息息相关的，建筑的外观发生了变化，与之搭配的园林也会受到影响。所以

巴塞罗那世博会德国馆平面图

① 付倩. 新的乐章——立体主义之于现代景观设计的启示[J]. 现代园林, 2010, (10): 11-15.

当建筑受到了现代主义的影响,脱离传统的束缚,形成具有新风格的建筑形式的时候,园林也必然会形成与传统园林截然不同的风格和形式。例如现代主义园林追求简洁、明快的构图风格或多或少就是受到建筑“少即是多”这一思想的影响。此外,表现主义也对园林构图产生了影响,表现主义最早出现在绘画领域,重视视觉效果的艺术通过强烈的扭曲变化来产生一种视觉的冲击力。建筑领域则表现为夸张的外观、流线的造型以及运动感。比较具有代表性的是门德尔松,他的设计中往往会有大量弧线和曲线的运用。他设计的爱因斯坦天文台被认为是表现主义的典型代表。门德尔松后来又前往英国和荷兰以及美国,对这些国家的建筑和景观都有着很深刻的影响。

(三) 工艺美术运动与新艺术运动

在工业革命之后,机械工艺逐渐代替了手工业,从此技术与艺术分离,机器大生产出现了。很多商家不惜以功能作为代价,借助矫揉造作、奢华烦琐的维多利亚风格来提高身价。这种脱离生活的做法遭到了拉斯金(John Ruskin)和莫里斯(William Morris)等人的反对^①。被设计界称为“现代设计之父”的莫里斯提出:“不仅要还生活以艺术,还公众以艺术,并且要将艺术与功能结合起来。”在他的影响下,很多建筑师和艺术家都进行了设计上的改革,这段时期的改革被称为“工艺美术运动”^②。

工艺美术运动反对华而不实的维多利亚风格,强调功能性并提倡哥特风和中世纪风,反对烦琐的装饰,追求简洁、朴实无华的图案;取材于自然,图案上往往有着对称的结构以及缠绕的曲线;强调手工创作,反对低劣的工业制品^③。这个时期最具代表性的园林设计师当属格特鲁德·杰基尔(Gertrude Jekyll, 1843~1932年)和埃德温·路特恩斯(Edwin Lutyens)。他们深受工艺美术运动的影响,主张设计源于自然,并将一些乡土材料及建筑方法运用到了园林设计中去^④。二者的出现,终结了园艺师和建筑师关于自然式园林和规则式园林的争吵,并创造了规则式布局自然式种植。其开创的园林设计风格在英国乃至整个欧洲大陆都产生了深远的影响。

而后兴起的新艺术运动则是工艺美术运动在欧洲大陆的延续与传播,两者之间有着一定的不同。后者认为工业化的生产是社会发展中必然会经历的一环,因而没有表现出对工业化的排斥。同时新艺术运动抛弃了一切传统装饰风格,主张彻底地回归自然。

新艺术运动引导欧洲抛弃了写实性转而向抽象性发展,主要对建筑和绘画产生了比较大的影响,其对于园林的影响要远远小于工艺美术运动^⑤。尽管

① 沈宇云. 现代景观设计思潮[M]. 武汉: 华中科技大学出版社, 2009.

② 段拥军, 阿牛阿且. 工艺美术运动中的风景园林[J]. 井冈山医学学报, 2009, 16(5): 60-61.

③ 张禹, 王德平. 对现代设计源头的再思考[J]. 吉林工程技术师范学院学报, 2006, 22(4): 69-72.

④ 高亦珂. 格特鲁德·杰基尔的作品与著作[J]. 风景园林, 2008, (6): 98-100.

⑤ 张斌. 现代哲学、美学影响下的西方景观设计解读[D]. 武汉: 华中农业大学, 2003.

如此，它对日后的园林设计产生的影响仍是不可否认的。其对自然曲线与直线几何形式的强调为日后现代景观奠定了形式的基础，是现代主义到来之前有益的探索和准备^①。

现代主义园林的特征

现代主义对景观的贡献就在于它为当代景观提供了一系列新的设计手法和设计理念，使其脱离了传统的束缚。事实上在 20 世纪之前，很多设计师在进行园林设计的时候总强调“风格”。简言之，就是将某种风格、某种固定的模式套用到园林中去，再加以改进。虽然这是对传统的继承与发展，却难免会对设计师的思想产生束缚。而现代主义的到来让设计师得以不局限于过去的条条框框，根据自身的经验创造出最符合场地需求的设计。

现代主义对于园林的影响最明显的体现在形式上，它为园林带来了抽象的设计语言，利用如同现代主义绘画中那样优美的曲线或是干净利落的几何图形来产生活泼与明快的空间，而不像古典主义园林那样只局限于用轴线和视线来组织空间。此外不同于以往设计的还有对非对称构图的追求，现代主义园林强调动态平衡。

功能主义也是现代主义园林的特征之一。它强调以人为本，园林服务于生活，重视经济可行性与空间的多用途性。依照现代哲学的观点，园林的作用在于休憩、娱乐和欣赏美景，园林设计师的工作就是要在经济下滑和生活方式变化的背景下提供这些功能，在人的需求与自然之间寻找和谐，设计有实际功能的空间。

现代主义建筑中的典型特征——新材料的使用也同样被现代主义园林吸收。谢菲尔德曾担心“现代主义园林能否成为现代主义建筑的忠实伙伴”，因为“像玻璃、钢材和混凝土这样的现代材料天生就不适合应用在园林设计中”^②。早期的庭院设计对于新材料的使用确实具有局限性，但由于园林设计对象变得更广泛，设计尺度也不断增大，技术的提高也让新材料的运用变得更加纯熟，这一时期新材料的使用就很常见了。

① 王向荣. 新艺术运动中的园林设计[J]. 中国园林, 2000, 16 (03): 84-87.

② (英) Tom Turner 著. 林菁等译. 世界园林史[M]. 北京: 中国林业出版社, 2011.

19世纪英国奢华、迷乱的造园取向

20 世纪现代园林的发展总要溯源到工艺美术运动的影响,而这一运动就发生在 19 世纪的英国。受其影响 20 世纪的英国出现了独领风骚的工艺美术花园,开启了英国现代园林的探索之路。工艺美术花园的形成深深地扎根于传统,是在传统园林的基础上慢慢转变而成,但是 19 世纪的繁华是工艺美术花园萌生的肥沃土壤。那时的英国涌动着各种各样的造园思想,呈现着迷乱的造园风格,奢华的维多利亚时期造园昭示着“日不落帝国”的辉煌。

维多利亚时期迷乱的造园风格

(一) 高度繁荣的经济与光辉灿烂的文化

英国女王维多利亚在位的时期(1838~1901 年)在历史上被称作“维多利亚时代”。维多利亚时代中期,英国达到强盛的顶峰。当时,英国的生产能力比全世界的总和还要大,处于自由贸易的鼎盛时期,对外贸易额超过世界上任何一个国家。英国的经济持续增长,英国的富庶为世界所瞩目。

19 世纪是一个科学成果辈出的世纪,英国科学家几乎在每一个领域都做出了杰出贡献。比如约翰·道尔顿在原子理论方面,迈克尔·法拉第在电磁学方面,J·R·焦耳在热力学方面,詹姆斯·赫顿在地质学方面等等。崇拜科学是当时的社会风尚,普通百姓也相信科学的伟大,力图用科学的方法去思考问题。达尔文进化论是其中的杰出成就之一,有力地推动了植物学的研究。

这一时期也是文学和艺术作品辈出的时代。有著名的作家查尔斯·狄更斯、萨克雷、勃朗特姐妹、托马斯·哈代,以及世人所熟知的侦探福尔摩斯形象的塑造者科南道尔。诗歌方面有田尼森,在美术方面最应该提到的是特纳和康斯特勃尔的浪漫主义绘画,以及世纪中期出现的“拉斐尔前派”(pre-raphaelite)。而开始现代设计探索之路的工艺美术运动出现于 19 世纪下半叶。

维多利亚时代经济上的高度繁荣与文化上的光辉灿烂,为英国花园的发展奠定了基础。随着经济的发展,日益壮大的中产阶级推动了乡村住宅的建设和村舍花园理想的兴起。在科学发展的帮助下,人们对于植物的收集、研究的情绪空前高涨。受田尼森诗歌和拉斐尔前派绘画的影响,整个 19 世纪对老式花园有着持久的兴趣。^① 绘画理论和色彩科学的发展也深深地影响了英国花园的设计风格。

(二) 维多利亚设计风格

维多利亚时期在欧洲和美国曾经一度风行的建筑和装饰风格被称为“维多利亚风格”(Victorian style)。维多利亚风格是英国和美国 19 世纪建筑、室内

^① Richardson, Tim. English Gardens in the Twentieth Century [M]. Aurum Press, 2005: 20.