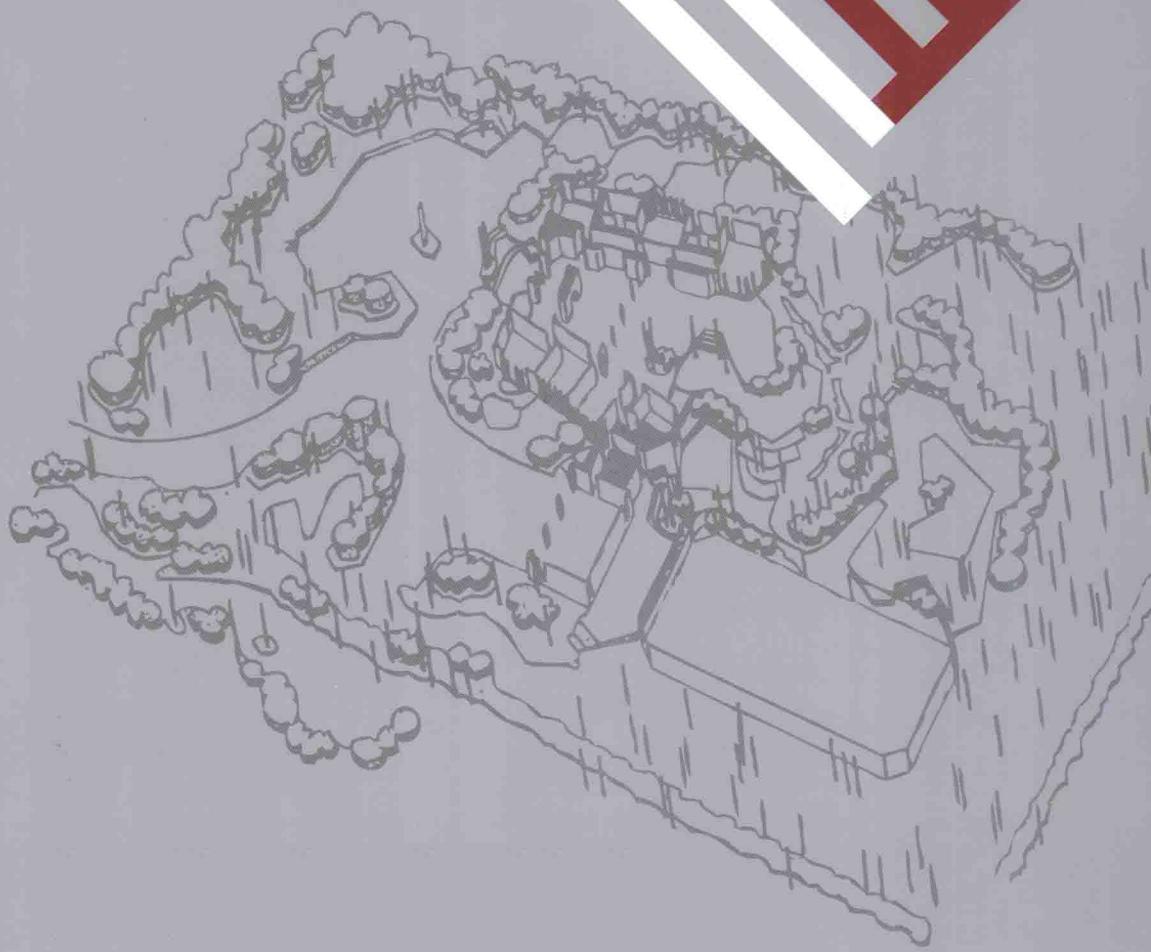

现代风景园林理论与实践 | 丛书

主编 | 成玉宁

曾伟 著

西方艺术视角下的当代景观设计

Contemporary Landscape Design Under The Western Perspective Of Arts

东南大学出版社
Southeast University Press

东南大学出版基金资助

现代风景园林理论与实践丛书

成玉宁 主编

西方艺术视角下的当代景观设计

曾 伟 著

 东南大学出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

• 南京 •

内容提要

景观不仅是科学、是技术,它在骨子里更是一门艺术。1950年,美国景观设计师协会(ASLA)会章就把“景观”定义为“一种安排土地及其地上物以适合人类利用和享受的艺术”。因此,对于当代景观而言,即便在科学和技术的道路上有了长足的发展,最终也无法回避其作为艺术的存在。纵观当代西方景观设计的发展,正是因为从绘画、雕塑、建筑等艺术门类中广泛吸收营养,才形成今天丰富多彩的创作思想和艺术形式。本书的研究正是希望站在艺术学的角度,通过将当代西方景观设计和同时期艺术思潮及其他门类艺术联系起来考察,探究西方景观设计是如何从艺术环境中进行吸收和借鉴的,以及当代的西方艺术又是怎样影响景观设计的,从而为探索景观艺术发展的内在规律、构建景观艺术理论体系、丰富和充实艺术学理论研究做出贡献。

本书可供艺术理论、景观设计工作者及相关领域的专业人员阅读,同时可作为高等学校相关专业高年级学生、研究生和博士生的教学参考书。

图书在版编目(CIP)数据

西方艺术视角下的当代景观设计/曾伟著. —南京:
东南大学出版社, 2014. 4

(现代风景园林理论与实践丛书/成玉宁主编)

ISBN 978-7-5641-4756-3

I. ①西… II. ①曾… III. ①景观设计 IV. ①
TU986.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 033329 号

西方艺术视角下的当代景观设计

出版发行 东南大学出版社
社 址 南京市四牌楼 2 号
邮 编 210096
出 版 人 江建中
网 址 <http://www.seupress.com>
电子邮箱 press@seupress.com
经 销 全国各地新华书店
印 刷 兴化印刷有限责任公司
开 本 787 mm × 1092 mm 1/16
印 张 11.25
字 数 240 千
版 次 2014 年 4 月第 1 版
印 次 2014 年 4 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5641-4756-3
定 价 48.00 元

本社图书若有印装质量问题,请直接与营销部联系。电话(传真):025-83791830。

丛书总序

现代风景园林开始于20世纪初的欧洲,之后其发展中心转移至美国。进入21世纪,随着城市化进程的加速,中国业已成为世界风景园林实践的中心。百余年来,随着人类科学技术的进步以及从业人员的探索与实践,现代风景园林与数千年的传统园林相比,发生了巨大的变化。从量上看,近百年来实现了跨越式的发展,大量的实践活动对土地形态和人居环境的改变产生了强大的推动作用,并呈现出多元化的发展态势;从质上看,无论是空间形式、工程技术,还是包括功能、意义等内在价值,现代风景园林发展均是空前的。然而在惊叹百年风景园林实践成就之余,从方法论的层面上加以反思做基于实践的理论总结却是相对孱弱的。风景园林发展初期,理论的阐述大多沿用美术、建筑等相关学科的概念,因而存在着对其他学科的“依赖性”,理论研究滞后于实践。突破通常以描述性议论为主的理论研究,基于风景园林学科的自律性,侧重于理论与实践的结合并以科学的方法建构现代风景园林理论体系,对于当代及未来风景园林学科的发展与实践具有深远的历史意义。

现代景观的百年发展尤其是近30年来中国的探索与实践盛况空前,与之相左,当代风景园林界正面临着实践与理论的游离,实践的量远远大于理论积累,由此导致“拿来主义与概念”盛行。然而理论与实践向来是一对孪生兄弟,相互映衬、伴生发展。理论以实践为基础,推动了实践的转化和发展,并预示未来的发展方向;实践离不开理论的指引,同时促进了理论研究的深化与完善。《现代风景园林理论与实践丛书》致力于集萃当代风景园林实践、理论及教育的最新成果,在全球化背景下思考当代风景园林的理论与方法。理性认识是认知过程的高级阶段,以事物的本质规律与内在联系为认知对象,具有抽象性、间接性、普遍性的特征,风景园林设计理论正是基于实践、合乎逻辑的理性总结。中国不仅仅是风景园林实践的大国,更应成为现代风景园林理论的研究中心,当代风景园林人有责任也有能力为新生的一级学科——风景园林构建理论体系。

我们在肯定现代风景园林百余年实践所取得成果的同时,也要勇于反思实践中所出现的问题。过往的风景园林理论研究大多侧重于描述,而当下的时髦理论研究又倾向于“宣言”与“主义”的建构,而鲜有触及风景园林学科本体意义与形式规律的系统研究。比较现代风景园林与传统园林,两者在本质和内涵上均发生了巨大的变化。传统的风景园林理论构建在感性认知的基础上,凭“感觉”的设计是其基本特征;现代风景园林的关注角度和尺度丰富而多元,它不再以唯美为主要取向,其关注的领域和责任超越于传统园林。现代风景园林具有多目标性,除了对文化与空间的表达,更多地着眼于现世的环境和社会意义,其设计尺度涵盖了从小尺度的社区绿地到大尺度的风景区乃至国土景观规划。不同的尺度所对应的规划设计策略不尽相同;尺度在一定意义上决定了风景园林设计所采取的原则与策略。

作为新生的一级学科,风景园林与建筑、规划有关联性,也有着鲜明的特异性。关联性表现在它与建筑、规划以及其他相关艺术一样具有时间、空间和艺术属性上;特异性则

主要表现在其建成环境的动态属性上,不断的变化和丰富是风景园林的基本特征。风景园林师运用有生命的材料,因此更多地兼顾材料本身的自然属性,除了需要娴熟运用形式和空间法则,还需尊重生物要素的自然规律。风景园林的特异性决定了其不可能照搬建筑和规划的理论与方法,也不能简单地沿用生物学的法则。感性与理性交织是风景园林的基本特征,离开了理性的感性如同失去枝干的叶和花一般,将衰败、枯萎;离开了感性的理性,犹如没有花和叶的枯枝,必然回归机械与教条。依据学科的自律性来构建风景园林的理论与实践体系,丛书旨在通过风景园林学科各领域的专项研究来逐渐实现对当代风景园林的理论覆盖。

《现代风景园林理论与实践丛书》坚持开放性、探索性与前瞻性的统一。开放性是丛书的理论架构特征之一。随着风景园林实践范畴与内涵的拓展,或重于实践、或理论思考,将会有更多不同方向与层面上的专著渐次充实到理论体系中来。探索性是丛书的特征之二。将要出版的有节约型园林理论与方法、现代风景园林的评价与适宜技术、景观空间色彩、现代风景园林实时交互式呈现系统等专项研究成果,都将从不同的方向、层面探讨现代风景园林设计的理论与方法。前瞻性是丛书坚持的方向。理论具有强大的引领作用,聚焦设计思维、设计手法、设计技巧、设计理念及适宜技术等专题;选题突出强调选题的前瞻性及其开创性。因此,开放的体系、灵活的架构、务实的研究是本丛书的基本特色。

丛书的作者大多是活跃在风景园林学科一线的中青年专家,或者是学有所成的青年才俊。他们与实践紧密结合,将自己开创性的研究充实到风景园林学科的理论体系建设中来。在倡导开创性精神的引领下,必然有更多的专家和学者将加入到风景园林理论的建设中,逐步形成具有学科自主特征的理论体系,实现对风景园林学科本体的认知和回归。理论建设是一个持续的过程,在不断实践中进行的理论思辨,将进一步推动风景园林学科的健康发展。

成玉宁

于逸夫建筑馆

2013年6月6日

前言

任何艺术形式的形成与发展都不可能是孤立存在的,必定与其周边相近或相似的事物存在着必然的联系,揭开事物表象找出不同艺术门类背后所隐藏的共性,是认识和把握艺术内在形式本质的重要途径,景观艺术亦不例外。绘画作为艺术门类中自由度最大的一种表现方式,无疑占据着艺术领域中“急先锋”的领导地位,并对其后的艺术形式产生了深远的影响。自古以来,景观艺术就与绘画艺术结下了不解之缘,所以从绘画艺术的视角审视和研究当代景观,可以向世人揭示景观艺术和绘画艺术之间相互承载、彼此影响的互动关系,应该具有本质的意义。

首先,通过分析传统绘画影响下的西方景观设计的手法以及典型特征,阐述了两之间由来已久的紧密联系;之后,以印象主义和立体主义为代表,分别讨论了现代绘画艺术的特征和有代表性的西方景观的艺术实践;最后,通过最典型的当代绘画艺术中的抽象表现主义、极少主义、观念艺术、图案与装饰艺术等探索当代景观艺术的发展,分析它们对景观领域和景观思维的拓展,以及这种拓展带给景观设计的种种启示,从而展开了西方景观在发展、成熟、不断完善的过程中,在外在表现形式、创作者思考切入点以及审美倾向等方面的探讨,说明了绘画艺术对西方景观在观念上存在的映射力和启发作用。从分析中不难看出,当代绘画艺术不仅推动了当代景观设计领域的变化和发展,而且从与景观形态的互动性而言,它们也有着十分具体的实践。抽象表现主义从艺术的自律性中融入强烈的具有表现成分和某种潜意识的理念;极少主义通过无特征的艺术形式来反抗以情感宣泄为目的的艺术形式;观念艺术从观念和思想上成为艺术的主体,物质形态只是一个呈现过程,强调思考的深度和观众的参与;图案与装饰艺术有意识地去展现一种反等级的、各种文化之间综合的、多元的创作态度。景观艺术虽然在各国表现不尽相同,但是它们普遍具有一些代表性的“当代性”思想,形成了多种多样的流派和风格。

有鉴于此,从当代艺术中的波普艺术和观念艺术入手,在分析它们主要艺术思想和艺术观念的基础上,指出其对当代景观思潮的影响。随后,根据个人的理解,对中国当代景观在发展进程和创作中存在的问题提出了一些想法,最后结合前面的讨论和分析,对绘画艺术与景观实践之间的联系作了归纳性的总结。

本书脱胎于我的博士论文,答辩委员会成员是:南京艺术学院奚传绩教授(主席)、南京艺术学院邬烈炎教授、东南大学艺术学院凌继尧教授、东南大学艺术学院王廷信教授、东南大学建筑学院成玉宁教授。诸位先生曾对本书的内容提出了中肯的学术评价,在此深表感谢。

衷心感谢周武忠教授和成玉宁教授多年来在学习、生活中对我的悉心关怀和指导。先生的教诲对学生而言不仅是本书得以完成的基石,更是终身受益的源泉。先生的博学、谦和、睿智、宽宏、执著、容通对学生为学为人的意义更是无可比拟。在本书即将付梓之际,我在这里对两位恩师致以最诚挚的谢意。

感谢东南大学建筑学院赵军教授,东南大学人文学院张天来教授,南京工业大学艺

术学院赵慧宁教授,他们都提出了诸多宝贵的意见和宽厚的批评,使我获益匪浅。

感谢同窗好友张健健、翁有志、郑德东、张中波、殷明明、邵杰、羊笑亲等同学,与他们的交流使我开阔了眼界,启发了思路。

感谢意大利博洛尼亚大学的 G. Prosdocimi Gianquinto 教授和 Francesco Orsini 博士,在他们的鼎力帮助之下,我参加了在意大利举办的第二届景观和都市园艺国际会议,并实地考察了意大利多个城市,为本书收集了大量的重要资料。

最后向默默站在我身后,永远支持我的父母和妻子,致以最深切的谢意。在多年求学生涯中,没有他们给予我生活和精神上的支持,就没有我今天的收获。此书特别献给我的儿子,愿他能够健康茁壮地成长!

曾 伟

2014 年 1 月记于南京校西宿舍

目 录

绪论	1
0.1 研究背景	1
0.2 研究的内容和意义	2
0.3 既有相关成果与不足	4
0.3.1 国外研究状况	4
0.3.2 国内研究状况	5
0.3.3 存在的不足	6
0.4 研究方法与本书体例	7
0.4.1 理论辩论与实例考察相结合的方法	7
0.4.2 运用社会学的方法	7
0.4.3 运用艺术史的方法	7
0.4.4 运用设计学的方法	7
第一章 景观艺术与其他门类艺术的历史渊源	9
1.1 文艺复兴时期绘画艺术的演变与发展	9
1.1.1 古典主义的艺术形态与景观风格	9
1.1.2 古典主义的几何式景观	11
1.1.3 古典主义绘画与景观	18
1.2 浪漫主义的艺术形态与景观风格	20
1.2.1 浪漫主义艺术的兴起	20
1.2.2 浪漫主义的自然式景观	22
1.2.3 浪漫主义绘画与景观	26
1.3 现代绘画艺术的视觉革命	33
1.3.1 个性化的印象主义	33
1.3.2 光与色的印象主义景观	37
1.3.3 印象主义绘画与景观	44
1.4 立体主义的形体革命	47
1.4.1 立体主义的表达	47
1.4.2 詹姆斯·罗斯的景观艺术	48
1.4.3 立体主义绘画与景观	53
1.5 本章小结	55
第二章 当代艺术的景观实践	57
2.1 当代艺术的成果	57

2.2 抽象表现主义艺术与景观形态	60
2.2.1 抽象表现主义艺术的兴起	60
2.2.2 抽象表现主义艺术家及其作品	62
2.2.3 艾米丽·梅森的绘画与景观	66
2.3 超越风格的极少主义	68
2.3.1 极少主义艺术家及其作品	68
2.3.2 极少主义艺术对景观的影响	69
2.3.3 当代景观的极少主义倾向	73
2.4 观念艺术与观念的景观	76
2.4.1 观念艺术的兴起	76
2.4.2 观念艺术家及其作品	78
2.4.3 观念化的景观	81
2.4.4 观念的绘画与景观	83
2.5 图案与装饰艺术和景观形态	88
2.5.1 图案与装饰艺术的兴起	88
2.5.2 图案与装饰艺术家及其作品	90
2.5.3 图案与装饰艺术对景观艺术的影响	92
2.6 本章小结	95
第三章 艺术观念与景观思潮	97
3.1 当代艺术中的主要艺术现象分析	97
3.2 波普艺术的介入	102
3.2.1 重新定义绘画	102
3.2.2 流行的艺术与生活	104
3.3 波普艺术的泛化	108
3.3.1 大众文化	109
3.3.2 景观作为表达大众文化的符号	111
3.4 造型中心主义的瓦解	119
3.4.1 观念艺术的反形体革命	119
3.4.2 观念与体验的延伸	120
3.5 观念艺术的景观实验	123
3.5.1 查尔斯·詹克斯——形式追随宇宙观	124
3.5.2 彼得·拉茨——重新理解自然	127
3.5.3 哈格里夫斯——人与自然的诗意对话	130
3.5.4 安德烈·高伊策——动态变化的过程	132
3.6 本章小结	136
第四章 当代中国景观设计的艺术学考量	138
4.1 当代中国景观设计的发展现状	138
4.1.1 混乱的中国当代艺术现状	138
4.1.2 景观艺术与科学技术之间的矛盾	142

4.1.3 景观专业学科的不完善	146
4.2 当代中国景观设计的选择与使命	148
4.2.1 坚持大美术观念	148
4.2.2 坚持艺术概念与景观功能相结合的原则	150
4.2.3 坚持艺术创新的宗旨	151
4.3 女性景观设计师的不断涌现	152
4.3.1 希普曼设计的理论背景	153
4.3.2 榆树别墅花园的设计研究	154
4.3.3 榆树别墅花园涉及的相关信件	157
4.3.4 中国女性景观设计师的发展展望	159
4.4 本章小结	160
结论	162
参考文献	165

绪论

0.1 研究背景

在西方艺术发展史中,传统的三大艺术门类,不同时期各有侧重。希腊罗马时代,雕刻最能体现西方造型技巧水平和审美追求原则;中世纪时期,建筑——主要是宗教建筑最能体现西方人的智慧才能;文艺复兴以后,随着油画颜料的发明改进,绘画逐渐占据了艺术领域的首要位置,并且在文艺复兴运动这场轰轰烈烈的历史大变革中充当主角,走在了运动的最前面。随之而来的风景画不仅向我们展示了某处风景的特色,而且其更深层的意义在于这些艺术作品对人们的观察、绘画和设计方式的影响。这时,设计的意义要比单纯的图像描绘更为重要,因为它将会影响人类生存的环境。由此,绘画逐渐削弱了建筑对于景观的影响,景观艺术也逐渐开始思索其自身的独立发展。

从文艺复兴时期到19世纪前,西方绘画总体上经历了两种风格,分别是古典主义和浪漫主义。它们影响了以意大利、法国和英国为代表的不同时期的景观艺术,并留下了许多伟大的传世之作。通过这些杰出的作品,可以清晰地看到绘画艺术和景观艺术之间共同具有的视觉元素,同时,一种影响到当代景观设计倾向的设计模式从中展现出来。

19世纪是一个重要的转折时期,特别是在绘画领域,印象主义和立体主义从根本上颠覆了西方传统的艺术形态,提出了新的观察和表现世界的方法。绘画领域中的这些探索在很大程度上也影响到了景观的变革,景观设计师的突破性创作改变了传统景观的形态世界。19世纪初,在工业革命之后,英国是最早受到工业时代所带来的种种遗憾和弊端的国家,作为调剂与缓冲,它最先接受了城市公园的概念、理论,并且开展了实践活动,揭开了西方现代景观发展序幕的欧美城市公园运动。19世纪末“美国景观之父”奥姆斯特德和沃克斯设计了纽约中央公园,开创了现代景观设计学之先河。景观设计突破了私家庄园、公共墓地及小规模场地的设计阶段,将服务对象扩大到全体社会,使其第一次成为真正意义上的大众景观,为城市自身与城市文明的需要开创了新纪元。自此,西方景观进入了快速发展时期,涌现出了众多风格的现代景观设计师和优秀的景观作品。

20世纪下半叶以来的绘画艺术,在漫长的艺术史中是以往的任何时期都无法与之相比的。当代艺术不断冲击事物的秩序,它以自身的丰富性打碎了美学范畴的界限,破除了文化的种种高低贵贱之分。当代艺术不仅推动了一个时代的整个设计领域的变化和发展,而且就与景观形态的互动性而言,它们也有着十分具体的实践。20世纪中后期以来,随着城市化的巨大发展与全球工业化进程的加深,世界各国都面临不同程度的景观危机。城市内的土地不断被造型凌乱、缺乏特色的建筑所覆盖,景观也趋向同质化,使得世界各国的地方特色和民族特色在不同程度上消失殆尽。在这种情况下,当代艺术领域

的各种流派,如波普艺术、极少主义、装置艺术、大地艺术等思想和表现手法纷至沓来,它们的出现在给予当代景观设计师无穷启迪的同时,也激起了一些当代艺术家亲自投身景观创作的热情,使得当代景观设计呈现出异常缤纷的风格和流派。

纵观西方历史,可以发现景观、绘画、建筑、雕塑、音乐、文学、诗歌等等都是有形或无形地相互影响、相互渗透的。如果企图通过单独论述景观而找到薄弱环节的症结所在,忽略与其他艺术门类之间的相互影响,许多现象则很难得到具有说服力的解释。本书针对当代艺术为景观设计的发展提供了设计灵感的丰富来源和审美旨趣上的某种倾向,通过在文化、政治、经济、社会的大背景下,论述景观形态与绘画艺术创作互动的关系,希望能够开辟出新的视野。

目前,随着中国城市建设的加速发展,城市景观环境越来越受到重视,众多知名的境外景观设计公司或个人也积极投入到建设的潮流之中,中国俨然成为了国际景观发展最前沿的实验场。量的积累总会伴随着质的变化,中国景观艺术的实践与理论都取得了长足的进步,但是在繁荣的背后仍然存在许多混乱和令人困惑之处。在丰富多样的表面之下,中国当代景观中充满模仿和抄袭的作品,还没有获得足以屹立于世界景观大家族的杰出作品。中国当代景观缺失的不仅仅是价值理性、技术手段和行业规范,更是独特的艺术表现力。艺术的不断进化与发展,是离不开一代代艺术家对艺术原创性的追求的,对于国内景观艺术的教育与实践而言,艺术观念层面上的思考迫在眉睫。正是基于这种角度的思考,本书从绘画艺术发展的角度来探讨西方当代景观在外在形式、设计思考等方面的问题,以求为当下国内的景观设计行业提供一定的借鉴意义。

课题研究和理解的绘画艺术与当代景观的关系,是两者之间的相互影响和交流,在许多情况下并不是“拿来主义”的直接挪用,而是在观念、形式、审美等许多方面的相互启发和借鉴。笔者认为,只有及时把握绘画造型艺术的变化规律及其价值特点,才能在当今快速变化的环境下创作出真正体现艺术价值的作品。因此,本书试图通过对绘画艺术和当代西方景观的研究,捕捉绘画艺术和景观作品的价值特点并探索其变化规律,为即将到来的新的艺术范式做好准备。

0.2 研究的内容和意义

在中国改革开放 30 年的快速经济发展下,当代中国城市景观建设发展迅猛,越来越多的人开始关心景观设计。如何在头绪纷繁、错综复杂的问题之中,从其他门类艺术的角度梳理出西方景观的深层次的设计思想和创作理论,探索建设有中国特色的城市景观建设之路既是当务之急,也是历史的重任。

首先,艺术视野下的当代景观设计的研究符合时代发展的需要。目前,随着世界范围内景观同质化问题的日益突出,创造具有独特艺术魅力的、能够与自然和谐相处的人类新文明,已成为不可阻挡的历史潮流。同时,我国也正处于前所未有的城市建设和发展的历史时期,在快速发展的同时如何满足人们的审美需求,实现人与自然的可持续发展,是时代给我们提出的重要课题。景观艺术恰好是所有艺术中最为关注人和自然关系

的一个门类,实现人和自然共同繁荣、和谐共生也是景观艺术追求的最终目标。因此,从艺术的视野下进行当代景观艺术的研究,无论是在国外还是在国内,都具有格外重要的时代意义。

其次,丰富和完善了景观艺术理论研究的需要。当代景观艺术的发展受到了来自绘画、雕塑、建筑等多种艺术的影响,是一个极为综合的艺术门类。景观的发展已成为全球化现象,与其共生的艺术是其整体化的一个有机的侧面,艺术使得人们对景观的认识已不再是个体的、三维的、四维的,而是环境的、群体的、城市的、大地的。只有从其他门类艺术和审美的角度来理解景观,掌握景观设计的思想,才能克服当前隔靴搔痒、囫圇吞枣式的借鉴和盲从心理,从而填补景观艺术研究的空白,丰富和完善景观艺术理论研究的领域。

第三,促进景观艺术理论与实践相统一的需要。景观艺术是和人类社会实践紧密结合的一个艺术门类,它的实践领域从城市道路、广场、公园、居住区一直延伸到更为广阔的森林、河流、废弃地以及各类自然和文化遗址等。与其他一些艺术门类不同,景观艺术作品不仅仅要满足人们的欣赏审美需求,还要应对更为复杂的功能要求和社会问题,因而在艺术思想和创作手法等方面都呈现出自己独有的特性,这种特性正是艺术社会实践性的有力表现。因此,从其他门类艺术研究景观,可以有助于将艺术学理论和实践统一起来,避免脱离实践的理论空谈。

第四,推动跨学科研究的需要。景观艺术既具有艺术学的特性,又具有景观学的特性,同时又与建筑学、农学等学科密切相关。作为艺术学分支,景观艺术与绘画艺术相比,表现出更强的社会实践性,对它的研究,可以为艺术学研究提供丰富的实证资料;作为景观学的分支,景观艺术的研究又可以为注重实践的景观学提供艺术理论指导,从而保证景观设计实践应有的艺术品质。因此,对景观艺术和绘画艺术之间的关系进行系统的整理,对于艺术学理论的实践和景观学的艺术理论补充都具有积极的意义,有助于形成学科间的互补和共同发展。

最后,提升我国景观艺术研究水平的需要。我国景观设计实践的蓬勃开展主要始于20世纪末,而我国的景观艺术研究则主要从21世纪初才开始。理论研究上的滞后,也直接影响到我国的城市景观水平。首先,景观设计评论缺乏主导性的评论原则。一部分文章偏离了景观本体的话题,而比较侧重经济、技术的决定作用,对景观理论建设的作用不大。景观设计师开展工作需要考虑到经济和技术的因素,但并不是将这些因素摆到主导的位置上。其次,我们的景观理论对当今景观各种主义或流派的观点虽作了很多的阐释,但往往停留在介绍和一般性的评论上,却很少去探索景观与其他门类艺术之间的联系,使我们经常在混沌中描绘景观,也在混沌中阅读景观,不少文章感性直觉的成分或经验总结的成分偏多,没能上升到逻辑思辨的高度。最后,景观理论的原则在实践过程中是需要艺术的手段来进行衔接的,这也是中国当代景观形态中普遍存在的问题,即缺乏艺术的手法来充分、完整地表达一种设计的理想。

综上所述,我们不禁要问景观与其他门类艺术的发展关系如何?艺术在景观创作中

起到了怎样的作用?西方景观设计是如何开拓创新的?西方景观设计师的思想来源又是什么?中国景观设计的未来在哪?这一系列问题需要我们对系统进行深入的研究。作为一个在艺术学院和建筑学院都求过学的探索者,我想在上述几个方面做一些肤浅的研究,试图针对当代景观设计中艺术被疏离的现象,讨论、分析绘画背景中的景观设计手法以及典型特征,从而展开景观在发展、成熟和不断完善的过程中,在外在表现形式、创作者思考切入点以及审美倾向等方面的探讨,进而横向说明绘画艺术对当代景观在观念上存在的映射力和启发作用,希望能够为国内景观学科更加多元化的发展尽自己一份微薄之力。

0.3 既有相关成果与不足

0.3.1 国外研究状况

从国外研究现状来看,西方国家对当代景观规划设计中一些知名设计师与优秀作品的介绍和相关理论的探讨,主要散落在各种专业期刊和一些专辑之中,例如美国的 *Landscape Architecture*, *Progressive Architecture*, *Landscape Journal*, 英国的 *Architecture Review*, *Landscape Design* 等。

从研究内容上看,主要包括三个方面:

第一,对景观与艺术之间的关系进行研究。1949年,肯尼思·克拉克(Kenneth Clark)在《景观成为艺术》(*Landscape into Art*)中通过对19世纪绘画的研究,探讨了景观与绘画之间的关系以及景观绘画是如何成为一门独立的艺术形式的。1980年,恩佐·卡莉(Enzo Carli)在《在艺术中的景观》(*The Landscape in Art*)中对景观与艺术的关系进行了分析,并且对比了东西方艺术中的自然哲学观。1993年,玛拉·米勒(Mara Miller)在《园林即艺术》(*The Garden as an Art*)中从艺术角度探讨了景观的意义,并且深入剖析了景观和艺术之间的关系。1998年,斯黛芬妮·罗斯(Stephanie Ross)在《花园意味着什么》(*What Gardens Mean*)中将视角主要对准小尺度景观,并通过对艺术本质和边界的研究,探讨了景观是否是艺术的问题。2000年,马尔科姆·安德鲁斯(Malcolm Andrews)的《景观与西方艺术》(*Landscape and Western Art*)研究了自从文艺复兴以来西方艺术中有关景观的各种思想和图像,从景观与绘画、诗歌、摄影等艺术门类的关系入手探讨了景观作为艺术的思想。2007年,雷切尔·德鲁(Rachel Z. DeLue)和詹姆斯·埃尔金斯(James Elkins)在《景观理论》(*Landscape Theory*)中汇集了五十多名来自不同学科的学者,共同探讨了景观和艺术之间的关系,并形成了从艺术角度思考景观的一些新方法。

第二,对景观艺术思想进行研究。1978年,弗兰克·理查德·科威尔(Frank Richard Cowell)的《园林作为艺术》(*The Garden as a Fine Art*)通过对景观发展历史的研究,探讨了景观在不同时期对于美的追求,分析了景观成为艺术的历史过程。2001年,伊丽莎白·巴洛·罗杰斯(Elizabeth Barlow Rogers)在《世界景观设计:文化与建筑的历史》(*Landscape Design: A Cultural and Architectural History*)中把景观作为对宇宙、自然、人性的态度来阐释,展示景观如何与绘画、雕塑、建筑以及其他艺术门类来共享艺术形式,从文

化和历史的视点探究了世界各地景观艺术的思想潮流。2004年,苏赞安·贝特格(Suzan Boettger)在《大地艺术:60年代的艺术与景观》(*Earthworks: Art and the Landscape of the Sixties*)中针对一些艺术家在大地尺度上进行的景观艺术实践进行了分析和评述。2007年,露西亚·因佩卢索(Lucia Impelluso)的《园林艺术》(*Gardens in Art*)从中世纪庭园到19世纪城市公园的发展历程出发,分析了各个时期景观的组成元素,并且揭示了它们在其所处文化中的含义。2008年,戈登·海沃德(Gordon Hayward)在《艺术和园林:绘画对园林设计的启示》(*Art and the Gardener: Fine Painting as Inspiration for Garden Design*)中通过绘画和景观的比较,研究了这两种艺术门类共有的视觉元素,从而为景观设计和欣赏提供依据。

第三,对景观艺术设计理念和手法进行研究。和国内一样,这方面研究成果较多,且良莠不齐,其中比较有影响力的包括:1988年,樋口忠彦(Tadahiko Higuchi)在《景观的视觉与空间结构》(*The Visual and Spatial Structure of Landscapes*)中模仿凯文·林奇研究城市设计的方法,研究了构成景观的边界、道路、节点、标志物等元素,探讨了如何使它们结合成让人印象深刻的景观形象。1991年,约翰·莫特洛赫(John L. Motloch)的《景观设计概念》(*Introduction to Landscape Design*)介绍了景观设计的一般性概念、原理、法则和过程,探讨了影响景观设计的各种因素。1999年,尼尔·柯克伍德(Niall Kirkwood)在《景观艺术的细节:基础、实践和案例研究》(*The Art of Landscape Detail: Fundamentals, Practices, and Case Studies*)中用大量建成的景观设计实例探讨了景观的细部设计在整个设计中的重要作用。2006年,雅各布·克劳埃尔(Jacobo Krauel)的《景观艺术》(*The Art of Landscape*)主要通过案例研究来揭示自然和艺术在景观中如何融为一体。以上资料中既包含了较为丰富的当代西方景观设计的研究内容,同时又是出自于西人之手,具有较高的可信度,因此将作为本次研究的重要参考资料。

0.3.2 国内研究状况

从国内研究现状来看,中国学者也较早地关注了景观与绘画的关系,其中具有代表性的论著主要有:1986年,彭一刚先生的《中国古典园林分析》立足于图文并茂的形式,运用建筑构图及近代空间理论的某些基本观点对传统造园手法作出了系统而深入的分析。1990年,周维权先生的《中国古典园林史》对中国传统景观的五个时期分别作出论述,并着重列举有代表性的作品加以分析评价。这些文章只是简单地介绍了景观与绘画之间的联系,主要还是对中国传统造园的思想理念和设计手法加以论述。

20世纪以来,景观相关从业者人数逐渐增加,体现为景观论著、学位论文的猛增,对西方景观的设计和理论进行了多方面的研究,并取得了一定的成果。1999年,吴家骅先生的《景观形态学》系统地提出了风景形态学的基本理论和历史沿革,并就风景形态学的基本概念和范畴等进行了系统的分析解剖。2000年,王晓俊先生的《西方现代园林设计》介绍了很多西方景观设计的经典作品。2001年,陈志华先生的《外国造园艺术》全面系统地介绍了西方造园艺术的三个主要流派及其代表作品,深入分析了各种造园艺术的内在规律,并对中国造园艺术在欧洲的影响做了开创性的穷根究底的研究。2002年,

王向荣、林箐先生的《西方现代景观设计的理论与方法》对西方现代景观设计的发展脉络做了详尽的阐述,对西方现代景观的发展历程、主要的设计师及其作品做了系统的研究。同年,周武忠先生的《寻求伊甸园:中西古典园林艺术比较》用以历史比较和平行比较为主的综合比较研究法,对中国古典园林和西方古典园林进行了比较研究,侧重于风格的分析和植物、假山与石景的比较,也涉及理水和建筑等其他造园要素。其后几年,陆续由东南大学出版社出版了几位东南大学建筑学院博士撰写的论文,其中2004年唐军先生的《追问百年:西方景观建筑学的价值批判》把对景观建筑学的解释作为论述的起点,从美与艺术、环境伦理和社会维度三个方面评判了西方景观建筑学一个世纪以来既分离又综合的价值追求。2005年,陈晓彤先生的《传承·整合与嬗变:美国景观设计发展研究》以时间为纵轴,以景观设计思潮和景观设计实践为横轴,建立了认识美国景观设计发展的历史框架,全面梳理了美国自殖民时期到20世纪80年代近400年间景观设计发展的脉络。可以发现,虽然上述文章都分别阐述了景观的组成要素和相关的艺术原理,但主要内容仍是以单独论述景观艺术门类来展开。

此外,在国内的专业期刊中,也有不少论述了当代西方景观设计的文章,如《詹克斯与克维斯科的私家花园》[《中国园林》1999(4)]、《新艺术运动中的园林设计》[《中国园林》2000(3)]、《巴西风景园林设计大师布雷·马克斯的设计及影响》[《中国园林》2000(5)]、《人与自然共生的舞台——荷兰景观设计师高伊策的设计作品》[《中国园林》2002(3)]、《一个离经叛道者——玛莎·施瓦兹作品解读》[《中国园林》2004(4)]、《重新理解自然,重新定义景观——彼得·拉兹和他的产业景观作品》[《规划师》2004(2)]、《从WEST8透视荷兰景观》[《华中建筑》2009(9)]等。这些论文主要侧重于对西方当代景观设计师和设计实例的介绍,也有少量是对景观与现代艺术思潮之间的关系进行研究。

0.3.3 存在的不足

这些年来国内外对当代景观的研究已经取得了一定的成果,积累了较为翔实的资料。但在这些研究成果中,相当一部分内容是聚焦于景观的功能、技术等方面的问题,而对其艺术方面的专门研究所占比重较少。

国外从现代艺术到当代艺术的发展历经了一个世纪,艺术流派和艺术现象纷繁多样,艺术理论和艺术主张层出不穷,取得的成果令人瞩目;与此同时,景观艺术也走过了一个多世纪的实践和探索之路,形成了当代多元共存的格局。纵观古今,艺术和景观在发展中都不断地相互影响、相互借鉴,很多优秀的景观设计师都从艺术中找寻创作的源泉和灵感,而一些艺术家本身又是景观设计师,他们的实践更加强了这两个领域的交流与联系。艺术对景观的影响和引导主要体现在长期的潜移默化中。目前,系统地研究现代艺术、当代艺术与景观的关系的理论很少,特别是专门针对其他门类艺术与景观互动关系的理论研究基本是空白。

国内自改革开放以来,当代艺术的发展也取得了一定的成果,但景观领域则要滞后很多,当代景观的探索基本上是从20世纪90年代初才刚刚起步。目前,随着城市化进程的加速发展,城市景观的艺术品质越来越受到重视,这是社会经济发展的必然结果,也是

人们日益重视环境品质的直接体现。当代中国景观设计实践中仍存在着很多问题,不仅缺乏艺术的手法表达独具特色的设计理想,更缺少系统的理论研究作为设计的指导。

由此可见,对景观与其他门类艺术之间的关系进行研究,在中国还是一个新兴的研究领域,具有广阔的研究前景。因此,本书从绘画艺术的角度研究当代景观设计,将有助于对当代景观的实践和理论有进一步的理解,并找出其基本理论和发展规律性的东西。

0.4 研究方法与本书体例

0.4.1 理论论辩与实例考察相结合的方法

景观是人心向往的自然,人类的栖居地,是人造的第二自然,反映了社会伦理、道德和价值观念。景观艺术涉及文化学、民俗学、生态学、建筑学、设计学、美术学等学科的相关理论,这些学科的理论对于研究景观艺术的形成、发展具有指导意义。景观是城市内在精神、文化的物化形式,景观的设计和建设在具体的实施过程中涉及城市规划、建筑工程、构造技术、公共艺术设计、材料技术等学科,具有鲜明的实践性特点。因此,采用理论论辩与实例考察相结合的方法是当前景观学研究的基本方法。

0.4.2 运用社会学的方法

景观是生活其间的所有的市民共同创造的,反映了社会政治、经济、文化的综合成就,还反映了城市之中的社会结构、关系、交往、生活方式以及大众审美取向,带有明显的社会学特征,运用社会学的相关理论和研究方法,能够探究文化的本土性、多样性、传统性对景观的影响。因此,运用社会学的研究方法可以从不同的角度去解读历史发展中景观艺术背后潜藏的文化含义。

0.4.3 运用艺术史的方法

景观设计广义上属于造型艺术范畴,是一种精神文化产品,历史上一直与艺术、文化、宗教联系在一起。随着时代的进步,景观设计融入了更多的造型艺术元素,如绘画、建筑、雕塑、工艺美术等。随着艺术理论研究不断地深化,艺术史的方法逐渐被应用于景观艺术研究,学术界也越来越关注景观作品的内容与形式、其在历史时空中的位置以及观众对这些作品的审美体验。艺术史对于景观艺术研究的意义在于,将图像“语言”融入历史与当代的文化“语境”,对作品的视觉语言进行有意义的分析和阐释,这历来被视为艺术史研究领域中的一个核心命题。

0.4.4 运用设计学的方法

设计学产生于20世纪三四十年代,是一门新兴的学科。设计学除了研究审美规律,还研究物质生产与科学技术的关系,使得其本身具有自然科学的客观性特征;而设计活动与所处社会的政治、文化、艺术之间所存在的显而易见的关系,又使得设计学有着某种意识形态的色彩。设计学是一门建立于实践基础上的应用性很强的学科,重在设计艺术的历史与理论及设计实践的研究,可以理解为“设计的学问”。设计是一种设想、运筹、预测与谋划,它是人类为实现某种特别指定的目的而进行的创造性活动,是对物品、器具、活动等进行目的性的设计,是人类特有的美化生活的有意识行为。现代设计学无处不