

【英】 Catherine Dee 著

陈晓宇 译

设计景观

艺术、自然与功用

电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

Routledge
Taylor & Francis Group

To Design Landscape

Art, Nature & Utility

设计景观

艺术、自然与功用

【英】 Catherine Dee 著

陈晓宇 译

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京 • BEIJING

To Design Landscape: Art, Nature & Utility

978-0-415-58505-7

Catherine Dee

© 2012 Catherine Dee

All Rights Reserved. Authorized translation from the English language edition published by Routledge, a member of the Taylor & Francis Group. Publishing House of Electronics Industry is authorized to publish and distribute exclusively the Chinese (Simplified Characters) language edition. This edition is authorized for sale throughout Mainland of China. No part of the publication may be reproduced or distributed by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of the publisher. Copies of this book sold without a Taylor & Francis sticker on the cover are unauthorized and illegal.

版权所有, 侵权必究。本书原版由Taylor & Francis Group出版集团旗下的Routledge出版公司出版, 并经其授权翻译出版。中文简体翻译版授权由电子工业出版社独家出版, 并限定在中国大陆地区销售。未经出版者许可, 不得以任何方式复制或发行本书的任何部分。本书封面贴有Taylor & Francis公司防伪标签, 无标签者不得销售。

版权贸易合同登记号 图字: 01-2012-8802

图书在版编目(CIP)数据

设计景观: 艺术、自然与功用 / (英)迪(Dee,C.)著; 陈晓宇译.

—北京: 电子工业出版社, 2013.8

书名原文: To Design Landscape: Art, Nature & Utility

ISBN 978-7-121-21088-4

I. ①设… II. ①迪… ②陈… III. ①景观设计 IV. ①TU986.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第171000号

策划编辑: 胡先福

责任编辑: 胡先福

印刷: 北京盛通印刷股份有限公司

装订: 北京盛通印刷股份有限公司

出版发行: 电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编 100036

开本: 787×1092 1/16 印张: 17.25 字数: 440千字

印次: 2013年8月第1次印刷

定价: 98.00元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题, 请向购买书店调换。若书店售缺, 请与本社发行部联系, 联系及邮购电话: (010) 88254888。

质量投诉请发邮件至zltts@phei.com.cn, 盗版侵权举报请发邮件至dbqq@phei.com.cn。

服务热线: (010) 88258888。

献给我的父母亲

致 谢

感谢Marc Treib无私地与我分享丰富的景观设计和当代艺术知识。你的支持、一针见血的建议和意见，对本书的完成至关重要。

感谢我的朋友们。感谢《欧洲景观设计杂志》的合作编辑们，Bernadette Blanchon, Malene Hauxner, Karsten Jorgensen和Martin Prominski。创刊过程中，我们一起经历的那些漫长的会议，不仅让人乐在其中，而且受益良多。

感谢Anne Spirn，我志同道合的伙伴。接触景观设计之始，你就一直启发我，给予我灵感。

感谢我的学生们，与你们一起教学相长，实属有幸。

感谢亲人John和Will对我的包容，希望著书的过程对家庭生活没有产生过多的影响。

感谢劳特利奇出版社的Alex Hollingsworth和Louise Fox 对我的支持与耐心。

谢谢你Oliver Kleinschmidt，你是最棒的平面设计师。这本书我们付出了同样多的心血。你既精于设计，又一丝不苟，与你这样的设计师合作，实在妙不可言。

目 录

基本思想

1 设计景观	3
2 工 艺	6
3 形 式	8
4 节俭的美学：艺术、自然与功用	10

原 则

5 雕塑时间	14
6 形尽可能	24
7 自然、文化或二者兼备	36
8 软性、硬性和韧性时间	48
9 元素标记	56
10 手工与机械	68
11 艺术的忠实性与创造性	80
12 节俭行事	90
13 功利主义形式	98
14 背景决定一切	110
15 平整土地	118

策 略

16 抽象化	128
17 微乎其微	140
18 介 入	148
19 保 留	156
20 清 除	168
21 碰运气	178
22 相互作用	188

元 素

23 绿 化	196
24 地 形	208
25 水	220
26 装 饰	232
27 土	240
28 风	248
29 天 空	254

参考文献	262
------	-----

案例分析（按设计师排列）	266
--------------	-----

案例分析（按地点排列）	267
-------------	-----

基本思想

1 设计景观

我必须告诉你们，景观设计是一门简单的艺术。你们或许已经对设计与自然的互动有所了解。任何人都能创造美的景观，种下一棵树就是造景。没有人类的介入，自然本身也能形成景观。但同时，我也必须阐明这样一种理念：景观设计也是一项多元化、复杂而综合的事业。设计景观的综合性在于自然与文化两种属性，其深刻性也源自于此。同时，人们心中的景观设计往往是一种不谙世故、货真价实且无处不在的实践。不谙世故是因为居住就意味着设计，货真价实是因为设计针对客观事物，而上述两个原因让景观设计几乎无处不在。

如今的职业景观设计师很难将自身事业范围与地位归入艺术学科范畴。环境危机频发背景下，健康、贫穷和人权问题成为设计的第一要务，任何对美学的倾斜似乎都是不负责任之举，甚至完全没有必要。我希望能向世人展现景观设计被忽视的美学特征。

本书的使命是确立实用美学在景观设计中的地位，并以此为手段赋予景观实用性、道德感及环境优化等功能和角色。这种理念并不新颖，但值得反复强调。“节俭的美学”是衡量当代设计工艺的工具，意在勾勒实用性与美学之间唇齿相依的关系，并试图展示这种关系中的道德感，以及理念本身如何通过实践最终化身为各种不同的形式。这里提及的实用性不仅要满足社会与生态需求，而且是一种含义丰富的艺术，即康德口中的“看似有意，实则无心”。尽管谦卑之心与广泛认可的“创新”设计的定位与特性不符，却是必不可少的。谦卑之心需要将创新与忠实性结合起来，如此景观设计才能如前所述，成为一门不谙世故、货真价实且无处不在的艺术。这样一种艺术化的实践足以满足各种需求。

景观设计

景观建筑设计学是一门宽泛的综合学科，包含规划、设计和户外环境管理，并且自然、自然系统与人类对土地的各种使用都囊括在内。它既是学术研究的阵地，又是一系列实践的乐园。规划、管理、设计这三个分支分别对应景观建筑三个不同的范畴：物质尺度、实践方式和时间标度。

本书的重点是“设计”中的美学实践，即景观设计师制定关于植被、水体、结构、土壤和地形等不同元素的物质形式与处理过程方案。规划师和专家常用的社会政策与立法等大规模景观规范工具，不在本书论述范围之内。

本书第4章会给出“美学”一词的定义。与此相关的“艺术”，在本书中指代设计中以美学鉴赏为宗旨的设计活动，以及意在提供美学体验的设计景观。“工艺”是对上述艺术实践细节的定义。“道德感”与“道德”也是本书的关键词，这里与“社会”一词画等号，或者宽泛地等同于生命维持，而“高尚”在本书中亦是此意。“实用性”意味着功能，即景观必须满足的各种用途，而艺术也属于这些用途之一。

读者与受众

任何对景观改造有兴趣的人，都可以尝试阅读本书。

手绘插图与案例

手绘是设计交流的主要途径，设计构思与认知都是通过视觉媒介实现的。手绘插图效果与速写本类似，希望带给读者身临其境的感觉，唤起类似于实地欣赏的美学感受。插图周边的留白意在营造一种让人浮想联翩的延续感。案例是用元素对原则、策略和行为进行解读，所选取的案例均取自我亲身经历的温带地理环境与文化。同时，手绘插图还是对本书主旨的注解：“节俭的美学”。从这个角度说，它们本不需图释，但为了强调重点内容，仍然配上文字说明。有些图释是情感抒发的散文，但更多的是对实际状况的描述。本书的最后为案例编排了索引，读者可按照景观设计师与景观名称进行查找。

阅读

简洁起见，本书的主体部分没有标注引文出处，但在每章的结尾会列出对本书和相关理论富有启发与启示的书籍或论文目录。相关信息也可在参考文献中获得。

读 物

Bye, Arthur E. 1983. *Art into Landscape: Landscape into Art*. Mesa, AZ: PDA Publishers.

Fairbrother, Nan. 1974. *The Nature of Landscape Design*. London: Architectural Press.

Krog, Steven R. 1981. 'Is It Art?', *Landscape Architecture* (May).

Krog, Steven R. 1991. 'Whither the Garden?', in Stuart Wrede and William Howard Adams (eds.), *Denatured Visions: Landscape and Culture in the Twentieth Century*. New York: Museum of Modern Art.

Serra, Richard. 1994. 'Verb List' (1967-68), in *Writings, Interviews*. Chicago: University of Chicago Press.

Simonds, John Ormsbee. 1961. *Landscape Architecture: The Shaping of Man's Natural Environment*. New York: F. W. Dodge.

基本思想

本书的第一部分（包含本章）为全书的设计哲学与方法打下基础，并给出“符合节俭美学的工艺形式”定义，接下来的“原则”、“策略”与“元素”部分将围绕这一定义展开详细阐述。

原 则

原则高于尺度、地理位置、设计要义与背景。精心设置每一章节共同组成了设计的基础：阐释如何实现“节俭的美学”。

策 略

策略可根据具体的项目状况进行适应性改造，各种策略本身不会相互排斥。策略与设计原则密不可分，可以通过任意组合应用于设计的任何层面。虽然“相互作用”是一种设计原则（即适用于任何设计项目），但这里将其作为一种必备策略展开论述，意在强调融合的必要性。

元 素

植被、水体、地形、土壤和结构，甚至天空与当地气候，都是设计的媒介。这部分没有散文般的叙述，而是在每一项案例之前列出与这些元素相关的行为动词。这种做法源自艺术家理查德·塞拉的启发。1967年，塞拉发表了与雕塑材料相关的动词列表，在他的描述中，处理过程既是雕塑的根源，又是最终美感的一部分。景观设计亦然。本书的动词列表仅仅只是个开始，希望能够由此引出更多的设计策略。动词列表之所以放在本书的末尾，是为了强调不论如何，景观设计最终还是要落实到行动上。

2 工 艺

设计在实践中更像工艺：不是怀旧的手工艺，而是一种经过加工、体现景观复杂性与不确定性的当代回应，既包含最前沿的知识，又采用经过验证的处理方式。

工艺的传统构成源自实践经验中方法的灵活性和日积月累的技能。这种回应，以及追求美学质量与改良功能的加工过程，似乎是对设计比较恰当的一种描述。

设计工艺中，谦卑与创新的互动，不仅必要，而且从某种程度上来说更是“设计之天性”。没有对人性与环境的尊重，就无法实现设计的功能性；没有创新，则设计不过是怀旧之举，缺乏时代感、新鲜度与实际功用。

设计实践既包含绘画与种植这样的物质创造行为，又有头脑风暴和语言交流等非物质过程。从工艺的角度来说，设计本质上并非知识与技能以及理论与实践的二元论。设计过程中，上述两对概念之间的鸿沟渐渐填平，最终被遗忘。人们心中的工艺往往不会过时，也不缺乏知识的严谨性与实践基础，并且更多的是将两者融入行动之中。

工艺包含常识。设计的质感与长处源自非语言行为和前语言审美。非语言的实践是构思、表达和评价设计的手段。语言对设计理念的开发与分享来说必不可少，但若单独来看，则没有意义。

尽管工艺实践远非物质与精神层面的二元化构成，但物质层面不可轻视。景观理念需要落实到形式。设计师必须了解景观构成的形式。这看似理所当然，但有种倾向不容忽视，即过度依赖非物质理论基础来解决设计问题，这在学术界尤为盛行。假如缺乏对物质现实的深入理解，再多论述也无法实现想法。

设计即工艺还可以从另一个角度得到论证。工艺一方面是个人的，另一方面也是集体行为。它是一种历经岁月的集合，因为专长本身即是通过一代又一代的努力获得，景观就是这种努力的成果。话说回来，个人获得的技能最终也为个人所有。这不是一种遗憾，相反，很值得尊重。而之前提到的谦卑与创新，正是个人伦理的指南针，这将在第11章进行详细论述。

不管好与坏，一处景观最终都要被人们创造、管理、改造和影响。此

读 物

Polanyi, Michael. 1967.
The Tacit Dimension.
New York: Anchor Books.

Schön, Donald. 1983.
*The Reflective Practitioner:
How Professionals Think in
Action*. New York: Basic Books.

Sennett, Richard. 2008.
The Craftsman. New Haven and
London: Yale University Press.

See also chapter 11.

时，这种工艺就不再只属于设计师，而是所有景观变化参与者的集体行为。

这种集合性，加上户外环境的大尺度与公共特质，决定了景观设计不同于手工艺制作等小规模设计。景观设计要集聚所有人、事、物的力量。除此之外，在长时间的互动中，自然既影响设计、又被设计影响，所以设计师的实践实际上是针对一个不断变化的媒介客体。景观设计没有固定不变的终端产品，不过是某个场所在某个时间呈现的某种具体形式。

设计的知识主要通过行为来累积。工艺的施展与最终的景观都能催生知识。设计师可借鉴的知识范围很广，但只有将其融入工艺或者某种集体行为，才赋予知识以价值和意义。

3 形式

设计也可以看作一种适应某种背景的空间构成，而构成的目的在于开发土地的新功用，以维持人类与自然功能。设计师对土地用途的具体形式、实施与管理方式做出选择，就是景观规划与广泛的景观设计的功能性体现。

尽管景观本身是一个变化万千的系统，但我本人依然赞成基于形式的设计。因为没有形式的推动，再好的设计意图也不过是空中楼阁。其次，变化的景观依然要承担人类居住等功能，而这一点是相对不变的。换种说法，物质形式、理念、实用性与自然进程浑然一体。形式实践或许可以看作带着对时间的思考去雕塑空间。

构筑景观的过程，不只是一种形式化艺术活动。设计者在自然与文化之间摇摆不定，是常有的状态。过分强调艺术性，是以生态进步为代价，忽视了人类在自然系统中形成的错综复杂的关系。

这其中不仅有自然变化，人的景观体验也都是瞬时性的。这就意味着单一物体的设计称不上景观设计策略。相反，形式的序列则必不可少，设计也就成为结构改造，以营造生命流动与景观相遇的场所。我们不仅要关注树木等潜在的功能个体，而且要着眼于构成景观的复杂结构，比如混合林地、城市绿地网络与水文系统等。现有的环境和发展构成设计媒介。设计中，形式一方面被改造，同时被激发。每一个设计项目的开始都是对场地环境的回应，但新颖的形式依然必不可少。

形式必须有其功能。设计的好坏往往通过实用性体现，而实用性则因时间与文化氛围不同而迥异。本书对实用性的讨论主要从实际需求出发，即符合伦理并体现文化诉求的需要。而艺术与景观的其他功能，如健康等，不仅密不可分，而且同等重要。设计形式的美学维度不但不是奢侈品或附加物，甚至可以看作一种功能需求，是景观形式进化中不可分割的一部分。

不论何种背景下，实用性都可以说是形式的动力与支持。这与现代主义经典的“形式服务功能”理念不同，更倾向于功能服从形式——文化与科学让形式变得更为丰富，并且具有实践功能的潜力。而设计师的职责就是寻求新的功能化形式，来展现时代的文化与伦理。

如何选择形式？这是设计的一大挑战。在物质限定范围内，一切形式皆

读 物

Dee, Catherine. 2001. *Form and Fabric in Landscape Architecture*. London: Routledge.

Olin, Laurie. 1988. 'Form, Meaning and Expression in Landscape Architecture', *Landscape Journal* 7 (2): 149-68.

有可能。数字化视觉媒介让我们领略了形式愈发丰富的表现。当代设计实践的兴奋点在于我们受到的文化影响。设计的挑战是尽管任何形式都有可能，但并非所有形式都能满足功能与伦理需求。

尽管认可设计教育中浸淫于形式美学的必要性，但我认为若缺乏伦理认知与功能落脚点，则形式永远是一时兴起之作，难成大器。

围绕基于形式的景观设计衍生出的伦理问题同样值得关注。在何种层面上，形式可以构成策略？如果物质结构能够解决问题，引发伦理变革，并满足功能性，则基于形式的途径即便在区域层面上也是可靠的。但在城市规划和景观规划领域，仍有很多例子是形式主义的灾难，凸显与形式相关的潜在问题与风险。通常，我们需要在区域范围内结合社会、经济立法和科技手段开展小尺度的形式革新。

处理复杂景观应当考虑基本的形式元素组成，包括地形（土地本身）、植被和土壤、水体、建筑结构、天空和当地气候等。针对上述元素的设计，往往是对自然形式系统及文化相关对应物的调和。

设计就是对这些形式元素的改造行为，而衍生出的原则与策略是工艺实践的不同方式。

4 节俭的美学：艺术、自然与功用

“节俭的美学”有两层含义：一是从艺术实践入手，来判断景观的实用性与优点；二是对设计景观具体呈现品质的定义。这两个方面构成设计哲学。

节俭一词意在体现实践的谨慎与精准性，以及“轻质生活”的环境伦理。

考虑到艺术实践机制，这里有必要区分美学经历和美学判断。判断是一个反复实践与反馈的系统，美学经历则是思考启动之前一个或一连串的瞬时感官体验。

体验过程中会产生美学判断。设计师通过绘画或摆石头等身体力行的工艺展示，形成此时此地交互的艺术回应。美学判断一方面需要借鉴之前的经历，但其核心依然是构成过程中对形式的即时回应。

对景观和艺术美学经历的定义与描述，众说纷纭，莫衷一是。我的观点是：美学经历是与非二元性的邂逅。不管是对艺术、自然，还是对日常生活的回应，这种经历可以意义深远，可以稀松平常，或两者兼有。这里无意引用愉悦至上的快乐美学原则。简单说来，美学经历不过是对现实的认可，即在我们与其融为一体（非二元）的纪念性瞬间，发掘事物本身的样子。这样的现实往往看上去刻骨铭心，意义深远，甚至干净纯粹，只不过因为人生就是在干扰中度过。而现实往往被种种当务之急所蒙蔽，美学经历就是要揭示现实的本质。这样的体验中，我们不再是一个个孤立的“自我”，而是不断变化的广泛存在的一部分。景观之美不再是一种理想，而是活生生的现实。

设计不仅促成人的现实遭遇，而且兼有其他功能，这些功能可以说是设计美学的使命与源头。然而，美学与功能之间发生关联，不过是因为功能以现实状况为前提，维持生命而非阻碍生命。这种融入道德基础的实用性就是“节俭的美学”。需要设计师决定的是有利于现实状况的方案，而这其中不包含理想之美。

接受世界景观原本的样子（现实），将其作为一种确实利于生命维持的发现与形成，两者的结合是设计中目的性艺术与自然驯化的必经之路。节俭的美学即源自这样的一种认同，并落实到发掘与塑造真实功能的实践活动上。说来容易，现实中的美学回应或者某种程度上的美学判断，绕开了计划