

玛莎·施瓦茨 &
天津大学建筑学院风景园林系

联合设计教学实验

主编 曹磊

玛莎·施瓦茨 &
天津大学建筑学院风景园林系

联合设计教学实验

主编 曹磊
编委 张春彦 刘彤彤 刘庭风 何捷
张秦英 胡一可 赵迪 王苗

图书在版编目 (CIP) 数据

玛莎·施瓦茨 & 天津大学建筑学院风景园林系联合设计教学实验 / 曹磊主编. — 南京: 江苏凤凰科学技术出版社, 2015.3

ISBN 978-7-5537-2624-3

I. ①玛… II. ①曹… III. ①园林设计—教学实验—高等学校 IV. ①TU986.2-45

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 035864 号

玛莎·施瓦茨 & 天津大学建筑学院风景园林系联合设计教学实验

主 编 曹 磊
项 目 策 划 凤凰空间/高雅婷
责 任 编 辑 刘屹立
特 约 编 辑 陈丽新

出 版 发 行 凤凰出版传媒股份有限公司
江苏凤凰科学技术出版社
出版社地址 南京市湖南路1号A楼, 邮编: 210009
出版社网址 <http://www.pspress.cn>
总 经 销 天津凤凰空间文化传媒有限公司
总经销网址 <http://www.ifengspace.cn>
经 销 全国新华书店
印 刷 北京博海升彩色印刷有限公司

开 本 787 mm×1 092 mm 1 / 12
印 张 8
字 数 71 000
版 次 2015年3月第1版
印 次 2015年3月第1次印刷

标 准 书 号 ISBN 978-7-5537-2624-3
定 价 35.00元

图书如有印装质量问题, 可随时向销售部调换 (电话: 022-87893668)。

项目借助天津大学建筑学院创新引智培育基地的平台，得到了学院领导张颀、张玉坤、宋昆、孔宇航、袁大昌、刘彤彤、许秦等老师的大力支持。

交流活动简介	3
玛莎·施瓦茨	4
序	6
学生作品	7
教师论文	68
玛莎·施瓦茨的演讲内容	79
案例赏析	82

玛莎·施瓦茨 &
天津大学建筑学院风景园林系

联合设计教学实验

主编 曹磊
编委 张春彦 刘彤彤 刘庭风 何捷
张秦英 胡一可 赵迪 王苗

 江苏凤凰科学技术出版社

项目借助天津大学建筑学院创新引智培育基地的平台，得到了学院领导张颀、张玉坤、宋昆、孔宇航、袁大昌、刘彤彤、许秦等老师的大力支持。

交流活动简介	3
玛莎·施瓦茨	4
序	6
学生作品	7
教师论文	68
玛莎·施瓦茨的演讲内容	79
案例赏析	82

交流活动简介

2013 年 4 月，哈佛大学终身教授、国际著名景观设计师玛莎·施瓦茨（Martha Schwartz）女士，以及 Martha Schwartz Partners 事务所合伙人马库斯·詹斯奇（Markus Jatsch）先生，受风景园林研究所邀请来我院就景观设计和创作中的可持续性展开交流。期间，曹磊、盛强、张春彦、胡一可、张昕楠等教师同玛莎·施瓦茨团队邀请天津风景园林学会、园林规划设计院、天大设计总院等一线工作者参与主题讲座与研讨，力求达到研究课题理论与实践的统一。双方还共同组织了为期三周的设计教学实验，旨在提升学生对景观艺术品质的认识。

本次玛莎·施瓦茨与天津大学建筑学院风景园林系的联合设计以艺术为切入点，超越风格和形式语言的借鉴，训练一种开放式的，但又不失逻辑性的设计思维方式。设计从参观 798 的作品开始，自选感觉印象深刻的艺术品并对其所表达的理念及手法进行讨论。“回到你选的作品中去，思考它何以能打动你”是联合设计前半部分的主要内容，成果为雕塑模型。而后半部分，将第一部分所选取的艺术作品进行转译，最终形成景观设计方案，其中涉及景观设计语汇的讨论。概念必须通过作品的材料、特性、组合等能被观者直接感受到的东西进行传达，让学生放弃惯用的从功能、流线和行为分析来切入设计的方式，而从一件与基地完全不相关的，但能打动内心的艺术品出发来开启设计。设计过程中也不强调功能理性对形式的影响，更关注对感受的传达是否直接、有效。

玛莎·施瓦茨

博士

哈佛大学终身教授

美国注册景观建筑师

英国皇家建筑协会会员

景观作为文化的人工制品，应该用现代的材料制造，并且反映现代社会的需要和价值，玛莎·施瓦茨一向以不走寻常路和挑战传统的设计手法而享誉国际景观建筑界。她认为用低档的材料创造不平凡的效果不再仅仅是一个选择，而是必要的。她对“设计和创作的可持续性”有着独到见解。

玛莎·施瓦茨女士作为景观建筑师和艺术家从业 30 多年。她在美国马萨诸塞州的剑桥和英国伦敦都拥有自己的设计事务所。她的作品充满着独特的艺术气息，在全球享有盛誉，并且已经赢得众多的国际设计大奖。2008 年前任伦敦市长肯·利文斯通任命玛莎·施瓦茨女士为“为伦敦设计”顾问团委员，与多位世界顶级著名建筑、规划和景观大师们一起为伦敦的公共空间建设提供专业意见和服务，努力为 2012 年伦敦奥运会创造一个美丽的城市面貌。自从 1987 年以来，玛莎·施瓦茨女士一直在美国哈佛大学研究生设计学院担任景观设计教授，并且在 2007 年被哈佛大学授予终身教授。在此之前她曾经分别在美国加州伯克利大学、美国罗德岛设计学院、俄亥俄州立大学和澳大利亚墨尔本大学任教。

授课教师

玛莎·施瓦茨、马库斯·詹斯奇

盛强、何捷、胡一可、张昕楠

评图教师

玛莎·施瓦茨
(Martha Schwartz)

马库斯·詹斯奇
(Markus Jatsch)

罗宾·沃克
(Robin Walker)

曹磊

盛强

张春彦

何捷

胡一可

张昕楠

张秦英

赵迪

序

玛莎·施瓦茨在天津大学建筑学院教授的景观设计课程结束了，师生们的反应不一，反响强烈：有的大赞新颖，也有称许有趣，个别持相反意见的认为生态性考虑较少……以往沉寂的设计教室一下子活跃起来。学生们的思维被调动起来，景观原来可以如此艺术、有趣，设计竟可以这样构思、畅想。以往我们的课程设置包括公共、技术、主干（设计）、人文等，课程体系完备，设计课题类型齐全，但如何教授和启发学生们创新确实是教学的短板，当然这也不仅是我们这个专业存在的问题，整个社会又何尝不是如此——创新动力不足。

玛莎·施瓦茨的作品和她的教学方法一样，

让人耳目一新，她是一位景观设计领域的拓荒者，不断探索景观设计新的观念和形式，希望将艺术思想融入她的作品和创作过程中。玛莎·施瓦茨无疑为我们开启了一个视角，从艺术中去探寻景观设计灵感，创作具有原创性的景观方案。创新是艺术的灵魂，当然也是景观设计的重要价值取向。

笔者曾著《中国当代的艺术观念与景观设计》一书，书中通过对现代艺术的源流、形态创新的特征进行分析总结，寻找当代景观创作的原创动力，丰富景观的形态世界；对后现代艺术的发展脉络以及艺术观念转变的特征与意义进行分析和论述，探求当代景观理论研究和创作观念的思路和灵感，丰富景观的

观念世界。其中一些思路和方法与玛莎·施瓦茨的有相似之处，但她无疑走得更远。

玛莎·施瓦茨的景观设计课程教学给学生们最大的收获是让他们的思想插上翅膀去飞翔。她给我们的启示有三：其一，景观设计要不断创新，而不是模仿，这是其重要的价值所在；其二，景观设计要凸显其艺术性，特别是让大众能够读懂和欣赏；其三，景观教学应该有方法可依，不是只可意会，不可言传。她已将创新方法言传给学生们的，而且不仅言传，还身教，谢谢玛莎·施瓦茨。

——曹磊

VISUAL ILLUSION

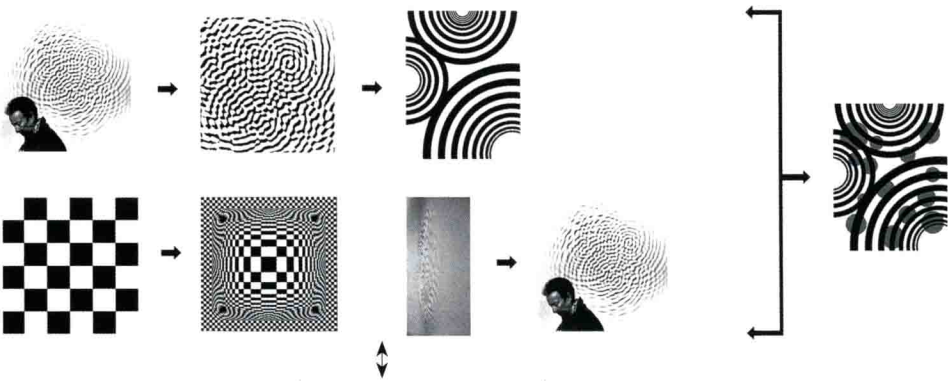
赵晶、李相逸、陈永辉

Zhao Jing, Li Xiangyi, Chen Yonghui

Design Diagram

This relief sculpture on the wall reflects the aesthetics of acoustic's ripple shape, which inspires us. We get the art image from the art work and redesign it to get the mutual interference.

At the same time, we set off from the way of thinking and the angle of viewing. In traditional way of design, people always use 2D image to show 3D image effect. By construct, we use the way to create this art work, which means using 2D image to show 3D image effect. From the 2D and 3D transition, we get the visual illusion.

Before
Few people step into the plaza because of the subsided design.

People often give a glance at the plaza when they walk on the road around it.

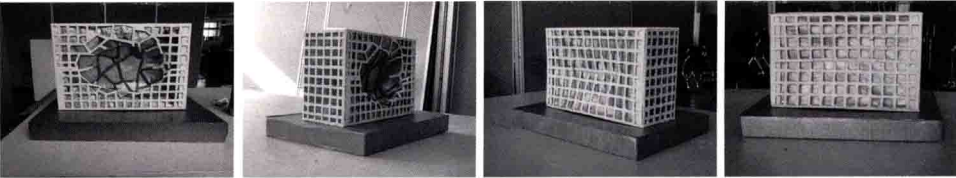
• Best Viewpoint

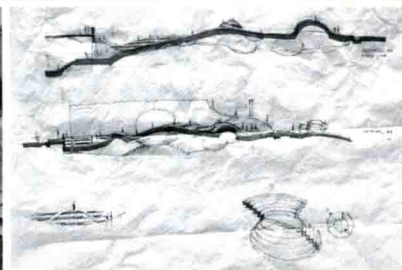
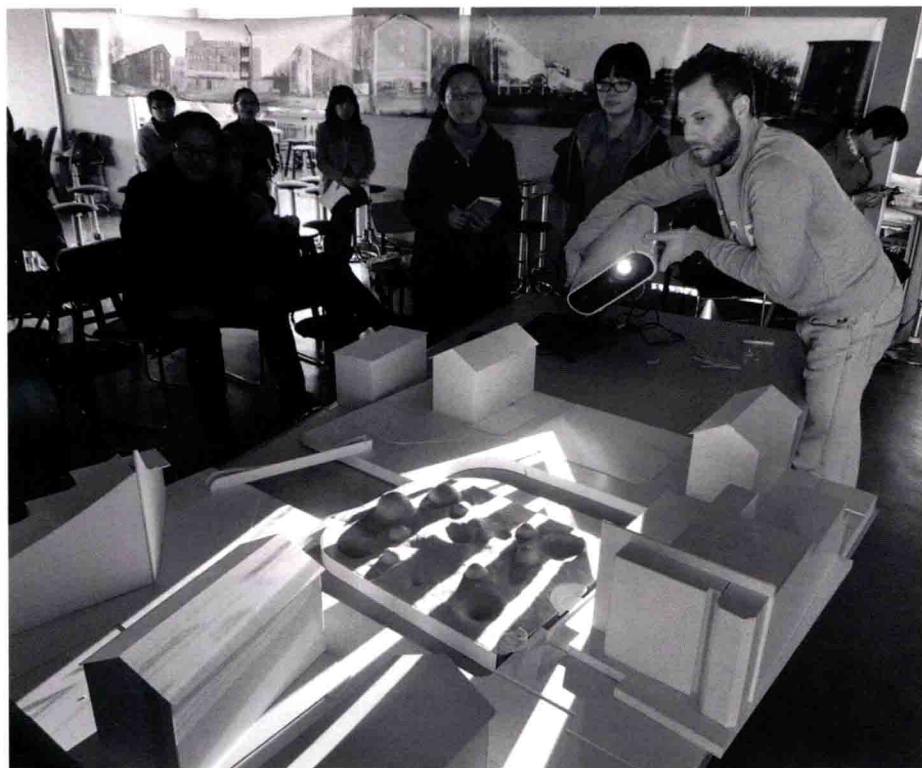
Site Analysis

After
People may go through the plaza to get to the grocery store.

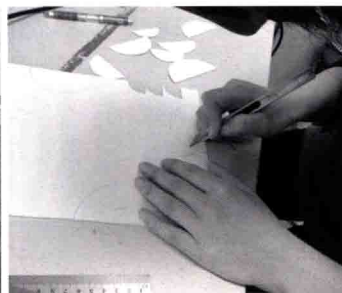
Because of the visual illusion design as well as various functions, people may have a good time in it.

Creative Model

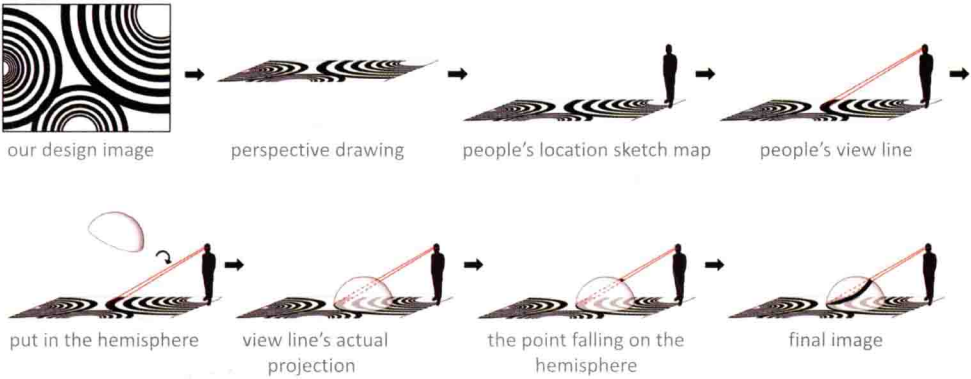
Design Progress

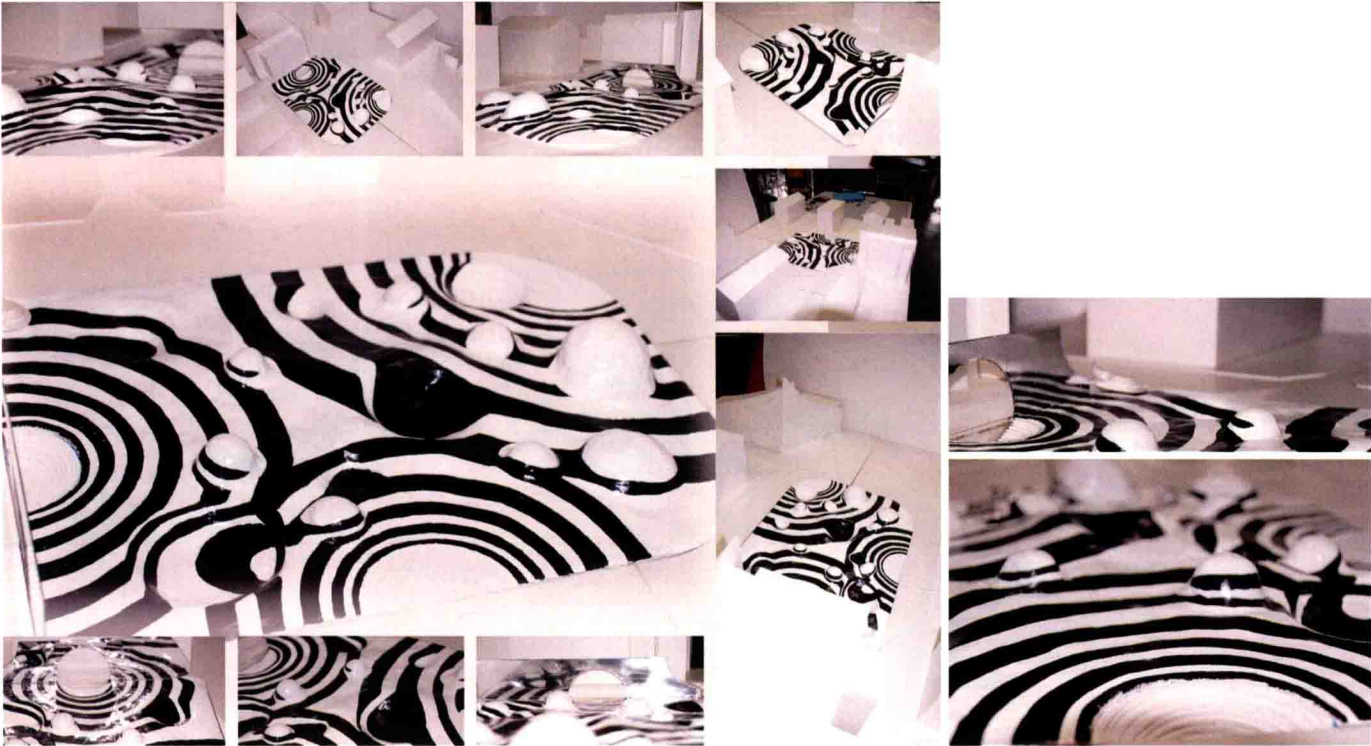

Site Plan

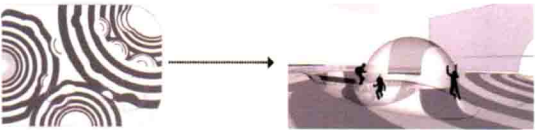
Design Principle

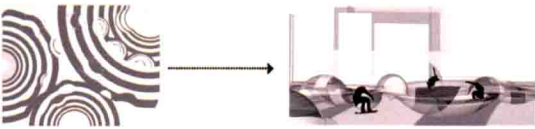
Manual Model Photos

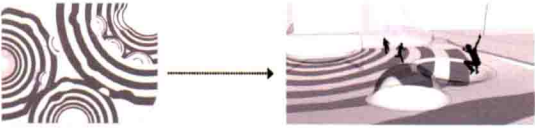
Functional Diagram

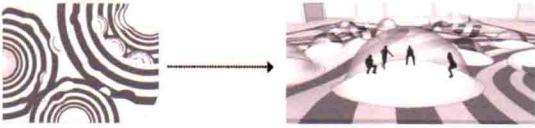
People can do some sports, like rock climbing.

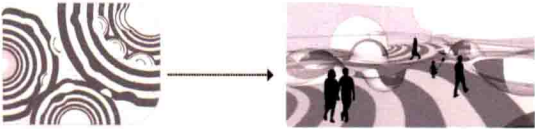
Skating

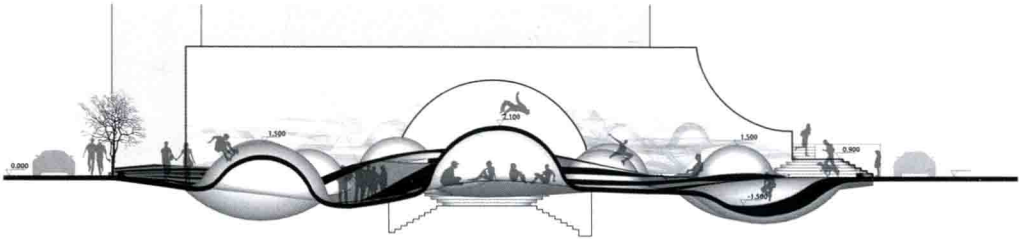
Parkour

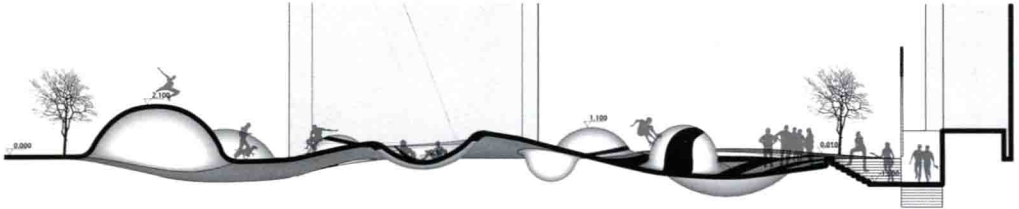
People also can rest and talk on the Plaza.

Hang out

Section A-A 1:100

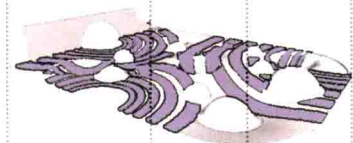
Section B-B 1:100

1 Plaza Paving 1

Mirror

2 Plaza Paving 2

Rubber

3 Plaza Paving 3

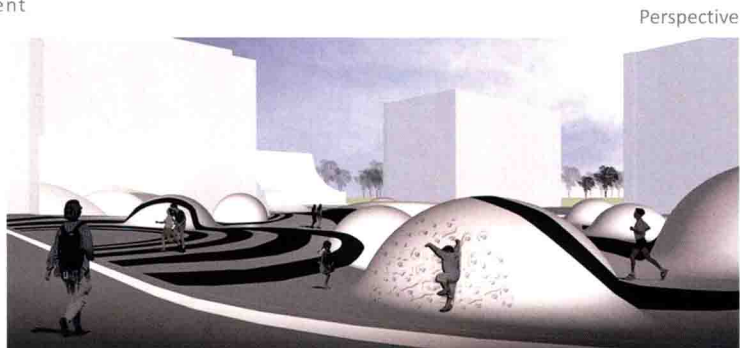
Fluorescent Material

4 Plaza Paving 4

Terrain

As the main place of activity, the plaza needs to meet the basic demand of doing sports and leisure for people. Therefore, the plaza paving mainly uses the rubber which is the most suitable material for the sports. The mirror at the entrance of the student canteen is good for widening space and makes the visual effect more perfect. In addition, in order to show the interesting effect of visual illusion in the night, part of the space uses fluorescent material to improve night's effect.

Perspective

