

艺术学研究丛书

景观艺术史略

朱淳 张力 著

上海文化出版社

景观艺术史略

朱 淳 张 力 著

上海文化出版社

图书在版编目(CIP)数据

景观艺术史略/朱淳,张力著. —上海:上海文化出版社,2008.5

ISBN 978-7-80740-282-4

I. 景… II. ①朱…②张… III. 景观-建筑史
IV. TU-098.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 050628 号

出品人 陈鸣华
责任编辑 黄慧鸣
特约编辑 田国忠
装帧设计 许菲

书 名 景观艺术史略
出版发行 上海文化出版社
地 址 上海市绍兴路 74 号
电子信箱 csbcm@publicl. sta. net. cn
网 址 www. slcm. com
邮政编码 200020
印 刷 上海市印刷十厂有限公司
开 本 890×1240 1/32
印 张 9.5
字 数 222 千字
版 次 2008 年 5 月第 1 版 2008 年 5 月第 1 次印刷
国际书号 ISBN 978-7-80740-282-4/J·211
定 价 32.00 元

告读者 本书如有质量问题请联系印刷厂质量科
T: 021-65410805

导言	/ 1
第一节 景观的历史	/ 1
第二节 景观的艺术	/ 2
第一章 人类的始初(远古人类生存环境)	/ 3
第一节 人类溯源	/ 3
第二节 早期人类生活与景观遗址	/ 7
第二章 西亚的曙光(古代巴比伦与波斯)	/ 14
第一节 美索不达米亚文明	/ 14
第二节 自然与历史	/ 15
第三节 新巴比伦的伊甸乐园	/ 17
第四节 波斯君王的宫殿	/ 21
第三章 法老的世界(古代埃及建筑与景观)	/ 25
第一节 尼罗河的赠予	/ 25
第二节 古代历史开篇	/ 26
第三节 埃及人的知识	/ 27
第四节 建筑与景观	/ 28
第四章 古典的源泉(古代希腊建筑与景观)	/ 36
第一节 爱琴海文明	/ 37
第二节 柱式与建筑	/ 42
第三节 黄金时代	/ 45
第四节 辉煌的遗产	/ 49
第五章 帝国的荣耀(古代罗马建筑与景观)	/ 57
第一节 自然和历史	/ 57
第二节 传承与革新	/ 62
第三节 荣耀的表征	/ 68
第四节 享乐的花园	/ 78
第六章 东方的虔修(古代印度与中国的景观)	/ 82
第一节 古代印度	/ 82
第二节 华夏艺匠	/ 88

- 第七章 逝去的文明(哥伦布前美洲建筑与景观) / 96**
 - 第一节 玛雅人文明 / 96
 - 第二节 特奥蒂瓦坎 / 99
 - 第三节 墨西哥谷地 / 105
 - 第四节 印加人文明 / 107
- 第八章 圣灵的天堂(欧洲中世纪建筑与景观) / 114**
 - 第一节 基督的胜利 / 115
 - 第二节 自然与地理 / 119
 - 第三节 传承与遗产 / 120
 - 第四节 耶稣的圣殿 / 121
 - 第五节 上帝的花园 / 127
- 第九章 真主的花园(伊斯兰建筑与景观) / 130**
 - 第一节 西亚伊斯兰世界 / 130
 - 第二节 西班牙伊斯兰风格 / 136
 - 第三节 莫卧儿人的景观 / 139
- 第十章 古典的复兴(文艺复兴建筑与景观) / 146**
 - 第一节 意大利文艺复兴 / 146
 - 第二节 华美的修辞 / 151
- 第十一章 专制的奢靡(法国古典主义园林) / 156**
 - 第一节 帝国法兰西 / 156
 - 第二节 意大利的经验 / 157
 - 第三节 法国古典主义官苑 / 159
 - 第四节 凡尔赛的荣耀 / 161
- 第十二章 欧陆诸流派(西班牙、英国、荷兰、德国) / 168**
 - 第一节 从专制走向民主 / 168
 - 第二节 意、法等国的影响 / 169
 - 第三节 欧洲诸国的发展 / 171
- 第十三章 寄情山水间(中国、日本的山水园林) / 177**
 - 第一节 道法自然 / 178

第二节	经营有道	/ 181
第三节	日出扶桑	/ 187
第十四章	综合的趋势(18 世纪的西方景观设计)	/ 195
第一节	理性与开放的时代	/ 195
第二节	宏伟壮观的古典主义风格	/ 198
第三节	兼收并蓄的中国学派	/ 201
第四节	逶迤起伏的英国学派	/ 203
第十五章	走向大众化(19 世纪的欧洲景观设计)	/ 211
第一节	19 世纪的社会背景	/ 211
第二节	19 世纪的欧美园艺与景观	/ 213
第十六章	崛起新大陆(美国的近代景观艺术)	/ 227
第一节	19 世纪的美国景观艺术	/ 227
第二节	有机建筑的叛逆宣言	/ 233
第十七章	革新与激进(20 世纪景观与环境设计)	/ 240
第一节	毁灭与自省交织的新世纪	/ 240
第二节	现代主义艺术的推动	/ 243
第三节	西方现代景观的万千思绪	/ 248
第四节	美国现代景观设计的摇篮	/ 260
第十八章	发展与展望(当代景观艺术展望)	/ 269
第一节	我们所处的时代	/ 269
第二节	现代主义之后的发展	/ 271
第三节	多元与理性的对抗	/ 277
	后记	/ 289

导 言

在中国,“景观学”,或“景观建筑学”是一门新兴的学科,它的英文对应词是“Landscape”,或者为“Landscape Architecture”。景观,作为专业学科虽然是新兴的,可是它在每个国家都有其古老历史和前身。可以说,人类有史以来,就一直与景观打着各种不同的交道。景观作为一门学科在中国正式出现的时间非常短,它在当代中国的设立和成长主要是受到现代西方景观建筑学科设立及其教育的影响,以及中国自身早已极其丰富的景观传统在现代情境中的延伸。即使在西方国家,Landscape Architecture 这个专业也只有百年多的正式历史,但是它的前身和来源却非常复杂,它所涉及的问题和基础学科也非常广泛,这一学科的源流是如此的深邃和广泛,以至于无法用很短的定义来明确和界定。我们需要进一步明确的是,在奥姆斯特德确立现代意义的景观学科之前,它的前身是什么呢?这也就是本书要解决的一个最主要的问题。

第一节 景观的历史

虽然我们生存的环境中存在着许多人为的疆界,然而,我们的世界仍是个整体。人类共享着天空、海洋和为数不多且不能再生的自然资源。人类以自己的力量适应自然环境,同时又不甘心受自然的支配,总是梦想成为能支配自然的主人。人类用了几万年的时间,摆脱了与动物相似的树栖洞居的生存方式;又用了几千年的时光,构筑了城市这样的生存形态。在人类进化的历史中,人类学会了使用工

具、制作器物、构筑房屋,以此去适应自然,谋求生存;同时,也创造了宗教、哲学和艺术这样的精神产物,使人类拥有丰富的精神生活。

人类创造景观的历史,也正是一部用自己的力量、意识和审美趣味去构筑理想生存环境的历史。在这个过程中,人类的创造意识和审美思想总是相互影响、不断交流的。也正是这种相互间的交流与影响,进一步促进了人类景观设计活动的进步。

景观设计史是一部综合性的设计历史,一部人类栖居形态演变、营造技术进步、生存环境优化和景观思想发展的历史。古老而深邃的东方文明和富有进取精神的西方文明共同创造了景观艺术的典范,千百年来人类的城市化进程和建筑中获得的成果,也为景观设计提供了相应的经验和教训。

第二节 景观的艺术

人类的生存空间和活动的展开必然与一定“场所”的质量相关。这种质量不仅包含着物质方面的内容,如构筑方式、营造技术、材料特点等;也涉及文化方面,如审美趣味、宗教习俗和历史文化等。这种质量的评价还都牵涉到了动物、植物、山川、大地与人的情感。因此,对场所的研究与创造活动中,一个人、物、天、地之间的“和谐共生”意识的建立也是必不可少的。因为,环境质量的提高正是这种共生条件的改善,是天意与人意的双重满足。而景观之所以存在的理由就在于它实现着人们对其生存条件不断改善的理想。确切地讲,景观的艺术就是创造良好场所的艺术,也就是用艺术的手段来优化、完善我们的生存空间。

第一章 人类的始初(远古人类生存环境)

第一节 人类溯源

人类诞生

浩瀚宇宙之中,地球只不过是一颗在太阳系中,在各恒星的引力作用下不断旋转的小小行星,是宇宙之中的“沧海一粟”,而宇宙环境的变化远远超出了人类的想象能力。整个太阳系也只不过是漂浮于无垠太空中的众多星系之一。地球的体积仅仅只是太阳 125 万分之一,地球距离太阳 15,200 万公里。其实,远在传说中的盘古开天地之前,气候与物种群体生存条件的变化就已存在。据说,47 亿年前,地球表面是一片云团笼罩的荒芜与火山,混沌无序,温度奇高。那时,地球上没有海洋,没有大气层,也没有生命。随着地表层的冷却,水汽凝聚,大气层产生,生命伊始。

有了光和水,植物得以进化,拥有了自身的蓄水和供水系统,从此能根植大地。最早的植被出现在浅水湖区与泽地,有苔藓、蕨类植物和针叶树森林(今天煤炭资源的前身)。此后,动物生命相继出现,并逐步分为两栖。由于气温巨变,大型爬行动物因酷寒而灭绝。随着大陆板块运动,陆地分开,形成海洋;或由于板块之间的冲撞、挤压而形成山脉,造成现实地貌。植物也逐步适应了干燥的气候。此后,地球上花木繁茂。不同的植物种群构成了森林,也养育了动物世界。

与地球演化的时间相比,人类文明史是极短暂的。在哺乳动物

中,一种介于猿和猴之间的生灵比其他动物更为聪颖,大自然塑造了它们的形体和本能,使其在森林中幸存了下来。公元前 500000 年,这种高级的生灵发明了劳动工具,开始了调整环境以适应自身或者调整自身以适应环境的伟大任务。按达尔文的说法,古猿从“攀树的猿群”逐步学会直立行走,以至能使用工具:木棒与石块。人类就是从这种已绝迹的古猿进化而来的。

在漫长的地质历史演变过程中,人类的出现是最晚的,假如把地球历史比喻成一卷厚厚的书,新生代只是这卷书的最后几页,而人类出现的描述只能在最后一页才能找到。从猿到人的长期演变历程中,劳动是一个重要的因素,劳动也是人类为了适应环境求得生存的直接结果。所以,劳动创造了人类,劳动创造了世界。而劳动工具便成了衡量进化程度的标志。于是便有了旧石器时代、新石器时代、青铜时代……

旧石器时代

旧石器时代开始于大约 250 万年以前,在大约一万多年前结束。其主要特征是人类的生产工具主要为打制石器,更为先进的细石器和磨制石器尚未出现,故称之为旧石器时代。旧石器时代的人类发展了狩猎技能和基本的御寒能力。约距今 35,000 年前,人类的祖先完成了自己的整个进化过程,成为能思维的人。

在旧石器时代的晚期(约公元前 3 万~前 1 万年)原始人类制作的器物中,不仅有精致的石器,还有为数颇多的装饰物。17,000 多年前的北京周口店的山顶洞人已经利用石头、兽骨和海贝等物,用钻孔、刮削、磨光和染色等方法来制作装饰物,它是原始人类审美意识的反映。

一旦最基本的生存需求得到了满足,其他方面的各种需求也会

不断产生。随着生存危机的缓和,渴望更舒适的生活、显示更高的营造技能与更复杂的构造方式,并在这个过程中,达到自身更细致的情感等方面的要求就会变成对环境的新追求。同时原先对环境的基本需求也会要求以一种比先前方式更高层次的形式加以体现。

对于在生命背后的神秘力量的猜测,以及对这种力量强大威力的恐惧和敬畏,形成了原始的信念和艺术思维。在法国和西班牙洞穴里保留下来的壁画艺术中,我们就能切身体会到人类的这一本能和创造力。

新石器时代

这个时代是石器时代的最后一个阶段。它是以使用磨制石器为标志的人类物质文化发展阶段。年代大约从1万年前开始,结束时间从距今5,000多年至2,000多年不等。大约在公元前8000年至公元前4000年,人类经历了新石器时代的革命,开创了人类与环境关系极其重要的篇章。

一直以狩猎为生的人类成了农耕者。人类制造更为精巧的燧石工具,使之能清理森林,平整土地。人类驯化了山羊、绵羊和猪,并且开始学习种植谷物。在发明了陶器的同时,人类已从食物的采集者转变成了生产者。开始栽培植物、畜养动物。在东南亚,人们已开始种植小麦、大麦;在中国已开始种植水稻与小米。在中美洲的秘鲁人已开始种植玉米和马铃薯。

由于食物的相对充足,人口随之增殖。母系氏族社会形成。起初,人群大多聚集在肥沃的江河流域,因为,只有江河带来的淤泥才能使土壤再生,养育大量的人口。新石器时期的农耕文化从美索不达米亚(Mesopotamia)——两河之间——沿地中海沿岸和大西洋向

西传播。随着人类的聚落从密林中移出,头顶苍穹的人们将原有的日夜节奏扩展成为年岁节奏。同时,上天神灵的观念逐渐占据了人们的心灵。石构与土筑的纪念性景观是早期建筑文化的主要表达,也是我们所要研究的景观现象最初的历史形态。

青铜时代

公元前 4000 年至公元前 2000 年间,由于气候的变化,森林曾在某些地区一度蔓延,对农耕者形成了严重的威胁。同时,撒哈拉变成了贫瘠荒芜的沙漠,失去了昔日的繁荣。地中海沿岸则成了哺育西方文明的摇篮。冶金技术的发展丰富了战争与和平环境中的各种技艺,促进了文明的发展与传播。在繁荣的农业地区中没有发现金属,而是在偏远、贫穷的土地上才能找到。探勘者到达布列塔尼(Brittany),进入克伦威尔(Cornwall)找到锡矿,到威尔士和爱尔兰采掘到金矿,并且取土著而代之成为主人。

公元前 3000 年,人类进入青铜时代。公元前 1000 年,铁器已开始广泛使用。公元前 4000 年至公元前 2000 年,西亚两河流域、印度河流域、黄河流域、爱琴海地区的部分地区进入青铜时代。阶级社会逐步形成。农业与畜牧业的发展,促进了手工业的形成。金属工艺,制陶工艺,纺织工艺,酿酒、榨油工艺从农牧业中分离出来。随之,商品交换机制与构筑物应运而生。此后,奴隶占有制打破了原始氏族社会关系,社会结构的规模更大,脑力劳动与体力劳动开始分工。

生产效率的提高,使人们有了更多的精力改善自己的居住环境。各地的人类都依照不同的地域特点,创造了各种居住建筑的型制。从美索不达米亚地区发现的迄今最原始的人类居住地(那只是在泥土地上挖开的一个空洞,经日晒风干如砖一样坚硬),一直到印第安

人的“长房”(其规模大到 30 米×15 米)。中国的居住建筑也开始从“穴居”一直发展成为“干阑”、“碉房”、“宫室”等建筑类型。渐渐地,随着氏族家庭的繁盛,一些由家庭结成的小群体出现了。原始的村落出现了它的雏形。此后,出现了最初的公用建筑设施,最早大概是公共的墓场,后来可能是其他的公用设施。

随着社会结构的不断庞大,人们开始最初的城市建设。以地域关系取代了血缘关系;以公共建筑来体现权力关系;大兴土木,兴建象征中央集权的宫殿林、圣祠。甚至为表达对死者的敬畏之情,不惜花费巨资兴建坟地陵墓,并以极大的艺术创造能力来表达对逝者和神明的敬意。城市形态的主要特征开始出现:人口稠密,功能分区,构成商贸、交通和权力的中心。渐渐地,区域间的贸易出现了,并且开始呈现出远程贸易趋势,甚至出现了横跨欧亚大陆的固定贸易线路。就欧洲而言,贸易呈现出向东发展的趋势,形成了通向印度、蒙古甚至中国的固定线路,铺垫了后来的丝绸之路。

此时的人类已经被自己往日的荣耀陶醉,不自觉中唤起了征服自然的雄心。他们要在与自然相处的日子里,成为世界的主人。对自己的生存环境,人类已经踌躇满志。

第二节 早期人类生活与景观遗址

早期洞穴艺术

旧石器时代,我们的原始先民以狩猎和食物采集为生。他们追逐着兽群,或随着季节的更替,从一地迁徙到另一地,他们无须建造

房屋,更无暇欣赏自然或人为的景观。在这样一种居无定所的状态下,自然界中现成的洞穴便是最好的居所。伴随着凄风苦雨,先民们在这些洞穴中度过了漫漫长夜,也在他们最早的居所中留下了自己的痕迹:在法国和西班牙北部一带,考古学家发现了 200 多个史前的洞穴,其中最著名的便是拉斯科洞穴(Cave at Lascaux)和阿尔塔米拉洞穴(Cave at Altamira),它们描述的内容主要是许多腾跃的公牛以及各种马匹。它们的活动给人一种强烈的撼人心魄的生命力。特别是诸多兽类与人类的搏击,形象生动,体现得淋漓尽致。这些欧洲代表性的岩画完成于距今 3 万年到 1.2 万年期间。欧洲的原始岩穴绘画著名的还有库姆巴列尔洞、芬尔泰洞等,它们都位于法国和西班牙境内。西班牙是欧洲原始岩画分布最多的地域。

图 1-1 西班牙阿尔塔米拉洞窟内奥瑞纳时期的壁画。

这些洞穴的岩壁上所绘的壁画,为我们展现了人类艺术史上最初的篇章——洞穴艺术。这也是人类用自己的才智留下的最早的环境艺术作品,尽管对于这些壁画的创作动机一直众说纷纭,但是我们不得不承认这些遗址是原始人类留下的有意识行为的痕迹。

西亚的人类早期聚居地

距今约 1 万年左右的新石器时代,人类社会的发展在西亚地区产生了一个重大的转变,这就是人类的生活方式从狩猎采集的经济

形式开始向以食物生产为主的经济形式过渡。人们放弃漂泊不定的游牧生活,开始了依山傍水的定居生活。于是,原始人类聚居点或原始的村落出现了。

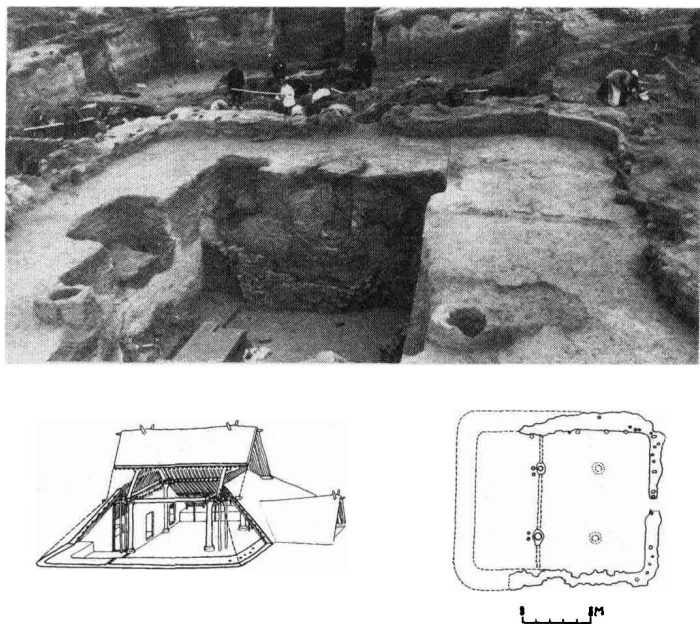

图 1-2、3 西安出土的原始住宅遗址及复原图,约公元前 3600 年。

位于约旦河谷西侧的杰里科(Jericho)是人类最早的聚居点之一。它的历史可以追溯到新石器时代的早期,约在公元前 9000 年前后,以狩猎为生的原始先民便到达了那里,他们的后代便在当地长期定居下来。大约一两千年后,便出现了最初的农业,并形成了有组织的村落社区。村落中最古老的房屋的平面是圆形的,表明当时人们是依照游牧部落的帐篷来建筑最初的房屋的。约公元前 7500 年,人们环绕着杰里科的四周,建立了一道石头垒成的高墙,墙上建有瞭望

塔,这是最初具有防御功能的城镇的雏形。村民使用锋利的石制镰刀收割谷物,过着典型的农业耕作生活。而这些在当时不知何故曾一度中断。

一批新的迁徙者在原住民消失多年之后,来到了历经沧桑的杰里科。风沙、气候,以及土壤的腐蚀作用,使这个较早的部落遗址完全被覆盖,后人也几乎不能辨认出原来的城墙和房屋。这些后来者一致的建筑风格、相似的家庭格局,都表明他们不是游牧部落,而是有着丰富定居生活经验的人群。他们用泥砖修建矩形的房屋,泥砖是手工塑型,经日光晒干的,很像面包片的形状;他们用灰泥垒砌泥砖,在那个时代,是一个新发明,灰泥是用沙子、水与被加热的石灰石混合而成。杰里科的制砖工人,在砖的上表面印上一排排呈鲐骨形的拇指印。修建房屋时,建筑者将灰泥浇入凹印痕中,直到浇满溢出为止,然后在上面积压上另一块砖,这样的墙体砌造方法比过去有了更高的强度。作为细心的持家者,杰里科人用坚固的、表面坚硬的石灰石灰泥地面替代了原来的土地面,并把地面涂成米色或红色。很明显,杰里科人对室内设计也很有发言权:灰泥地面与墙并不是成直角相接的,而是有一向上的、光滑的、曲线形的衔接处,这样灰尘和泥土就不会留在拐角处,使人能够用扫帚和皮刷彻底地清除灰尘和泥土。

1961~1965年,英国考古学家梅拉特(James Mellaart)发掘了位于土耳其中部的科尼亚盆地安纳托利亚(Anatolia)的加泰土丘(Catal Huyuk),发现了一处城镇遗址,这是迄今世界上最早的城镇遗址。据考古推测,当时的城镇居民约有7,000多人,城镇占地约30英亩,12个建筑层涵盖了公元前6500年至公元前5650年之间的一千年。早期农业城镇的加泰土丘的规模异乎寻常,因为当地有珍贵的黑曜石可以开采,加泰土丘便成为方圆300千米内的石器制造中

心。公元前 6000 年,加泰土丘已拥有几百座紧密相连的土坯房。公元前 5000 年,当地人掌握了冶铜术,成为最早使用该技术的人群之一。

加泰土丘的几座建筑里设有圣祠,这是人类最早的神庙建筑。神庙内装饰有绘画、牛角、女性及生育形象的雕像。从这些装饰中可以看出加泰土丘的宗教是以农业丰收、人类的生殖和繁衍生息为中心。加泰土丘城镇的房屋是用砖砌成,整座城市呈蜂窝状排列,整齐划一。房屋没有门,但有窗子,人们从屋顶进入室内。由于房屋是相连在一起,所以需要经过彼此的屋顶才能到自己的家。这类住屋大约有 1,000 多座,屋内涂抹灰泥,十分整洁,有些房间以壁画为装饰。

西亚地区虽然有着充足的人口和发达的农业,但是他们的建筑材料和建筑形式决定了他们的居住环境并不能达到一个相对长久的稳定状态,也很少有更为完整的遗址被保留下来。西亚的人类早期聚集地遗址中的建筑大多是以泥砖为主要的建筑材料,这种建筑的方式延续了很长时期,并成为后来地中海东部地区最常见的建筑材料,而有限的石材则被用作房屋的地基和防御工事的材料。与此形成鲜明对比的,是在地中海和欧洲大西洋沿岸则发展起另一种石造建筑的传统。

欧洲的史前巨石建筑

新石器时代,欧洲的人口稀少,也没有出现过西亚的那种城镇社区。但是,从新石器时代晚期至青铜时代早、中期,西欧、北欧却出现了大量的以巨大石料构成的建筑物,考古学界称之为“巨石建筑”(Megalthithic Architecture)。这些建筑用巨石或大型卵石垒叠而成,年代大多在公元前 4500~前 1500 年间。许多专家都将这些建筑的出现视作欧洲的原始先民走向定居生活的标志。