

西方现代景观设计的理论与实践

THEORIES AND PRACTICE OF MODERN LANDSCAPE ARCHITECTURE IN THE WESTERN WORLD

王向荣 林 箐 著
WANG XIANGRONG LIN QING

2

中国建筑工业出版社
China Architecture & Building Press

图书在版编目 (CIP) 数据

西方现代景观设计的理论与实践 / 王向荣等著. —北京: 中国
建筑工业出版社, 2002
ISBN 7-112-05043-X

I. 西... II. 王... III. 景观—环境设计—西方国家 IV.
TU-856

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 014018 号

责任编辑 郭洪兰
版式设计 刘向阳

西方现代景观设计的理论与实践

王向荣 林箐 著

*

中国建筑工业出版社 出版、发行 (北京西郊百万庄)

新华书店经销

北京新华印刷厂印刷

*

开本: 889 × 1194 毫米 1/12 印张: 25 字数: 750 千字

2002 年 7 月第一版 2002 年 7 月第一次印刷

印数: 1-2,000 册 定价: 210.00 元

ISBN 7-112-05043-X

TU · 4495 (10570)

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)

本社网址: <http://www.china-abp.com.cn>

网上书店: <http://www.china-building.com.cn>

前言

20世纪90年代,中国的景观行业开始了一个转型的时期,经济的繁荣和环境意识的提高使景观行业获得了前所未有的迅速发展,景观的内容和形式也在发生巨大的变化。随着对外交往的增加,各种信息频繁地出现在国内景观设计的领域,西方的一些设计作品也逐渐被介绍到国内,引起人们很大的兴趣,不少人从中借鉴了一些新颖的设计手法。不过,这种介绍大多是零散的,不够全面和系统,人们学习它多是从图片中了解一些表面的东西。那时国内完整地介绍西方园林的书籍还十分有限,而这些有限的研究到奥姆斯特德(Frederick Law Olmsted)的城市公园之后就更加稀少了,可以说,当时对19世纪中叶以后西方园林的研究基本上是一片空白。

正是在这个时期的广泛的欧洲旅行,激发了我们对研究西方现代景观的兴趣和热情。像当时许多同行一样,我们希望借此来开阔思路,提高自己的设计水平。然而,回国以后,看到当时国内外景观设计水平的强烈反差,我们发现,仅凭对西方景观设计零散的和表面的认识,对自己、对别人的帮助都很有限。为此,我们陷入了一段痛苦和迷茫的时期。思虑良久,我们终于认识到必须深入了解这些作品特定的背景和内在的思想,才能真正理解作品本身。也只有这样,才能接触到现代景观设计丰富多彩思想和手法。于是我们抛弃一切浮躁的念头,静下心来,安心读书。限于相关的中文信息的匮乏,我们不得不求助于大量的外文资料。日积月累,终有所得,加之后来有机会又去国外考察,补充了一些内容,我们对西方现代景观发展的大致脉络、它的主要思想、流派和重要的设计师以及它们彼此之间的联系逐渐有了些了解。这种了解也使我们对国内的景观事业有了更深刻的认识,对于自己的设计实践的前进方向也更明确了,信心更足了。

这期间,我们也完成了大量的设计项目,我们惊奇地发现,这些理论的研究对于我们的设计实践有相当大的促进和提高作用。可见,对西方现代景观设计的理论和实践的了解,将有助于我们开阔思路,吸取其中有益的经验。正是因为这些研究成果使我们自己受益匪浅,所以我们将其整理出来,是希望对更多的景观设计师能有所帮助。

在英语中,传统园林称为Garden或Park,Landscape Architecture一词出现于19世纪下半叶,现在成为世界普遍公认的这个行业的名称。但在现阶段的中国,对于和Landscape Architecture相对应的中文名词,大家有着不同的看法,甚至争论激烈,已成为行业的一块心病。已有的名称有园林、风景园林、景观、景观建筑、景园、造园等等。虽然我们无意陷于对一些专业名词的定义和争论之中,但是由于所涉及的内容的需要,不得不将Landscape Architecture与Garden有所区别,一个称作“景观”,另一个称作“园林”。这么写并不意味着我们认为景观一词就是一个理想的提法,我们以为,重要的不是名称,而是内涵。当然,我们也期盼着行业内大家尽早约定俗成,确定一个名称,这会为许多事情减少口舌之累。

18世纪欧洲爆发的工业革命,是人类社会从手工业时代进入工业文明的开端。蒸汽机的发明,火车的出现,电能的使用,内燃机、汽车、飞机以及其他许许多多的发明创造,以前所未有的速度,推动着资本主义社会向前发展。工业革命也带来了技术、社会和文化方面的巨大变化。作为文化的重要组成部分的艺术,终于在19世纪末、20世纪初产生了一场深刻的变革——“现代运动”(Modern Movement)。这一运动涉及到绘画、雕塑、建筑等领域,其结果,是在20世纪初形成了现代绘画、现代雕塑、现代建筑。比起这三者激动人心的史诗般的变革和无数才华横溢的先驱们来说,这一时期景观的变革要显得平淡一些,但是,它所表现的新的设计思想和设计语言,同样表达了工业社会人们新的生活

方式和审美标准。因此,许多西方学者把经历了“现代运动”之后,伴随着现代绘画、现代雕塑和现代建筑而产生的新型景观称为“现代景观”(Modern Landscape Architecture)。但是,对西方现代景观究竟起于何时这一问题也有不同的看法。本书无意陷于这些学术问题的争论,相信读者也不会由于一些名词和定义的原因而对本书的内容产生误解。

西方现代景观的产生和发展,有深刻的社会经济原因,涉及绘画、雕塑、建筑等其他艺术领域,范围也相当广泛。全面地介绍西方现代景观设计,是一个非常庞大的课题。在国内没有前人做过,我们阅读过的外文书籍中也没有类似可以借鉴的。由于不同的国家和地区有不同的现象,人们可以按照不同的观点和方法加以论述。在本书中,我们试图以时间为线索,寻找出各个单一现象背后的联系,把不同国家众多的设计思想、设计流派和设计师联系起来,构成西方现代景观设计产生和发展的脉络。全书主要分为三部分,1~2简述了西方园林发展的历史和西方现代景观探索的过程;3~8按地区和时间先后介绍西方现代景观的产生和发展,以及西方现代景观的主要流派;9~11介绍西方景观设计某些方面的发展。章节的这种划分是按照作者对西方现代景观的认识来确定的,这里面不免有主观的成分,如果读者有不同的看法,也是正常的。另外,这种划分并不是很严格的,有一些设计师活跃的年代很长,风格在不断地做出调整,但我们很可能在最初的几章就将他一生的创作都叙述完了;还有一些设计师,虽然年代较早,但为了跟某些内容连贯起来,我们有可能把他放在了后面一些章节才提到。本书第一、第二部分主要是按时间线索展开,第三部分主要是按不同的方面来论述的,中间也夹杂着时间的因素,因此,其内容与前面的一些章节实际上有一些交叉,体现了看问题的角度的不同。

我国现在的状况,与西方国家几十年前的情况有惊人相似的地方,景观行业也是如此。由于文化背景、社会制度不同,研究西方现代景观设计的理论和实践,并不意味着全盘吸收、照搬照抄。但是对这些内容的了解,无疑会帮助我们开阔视野,少走弯路,有意识地吸取其中优秀的方面,促进我国景观事业的发展。

在我国景观设计从传统走向现代的过程中,西方的经验有很多值得我们思考的地方。我们当然不能像早期的现代主义者那样完全忽视历史的价值,但也不应让传统成为束缚我们前进的枷锁。谈论继承、发扬一种传统,并不代表着对过去的拷贝,也不意味着对早期风格的单线轨迹的延伸;而是要触摸到那些超越时代的基本点,通过吸收早期答案背后的各种原理,把它们转换为适应于新的条件的合适的表达方式。最佳的追随者是那些吸收其精神但不是模仿其风格的人们。从西方古典园林到现代景观的发展历程,我们可以清楚地看到这一点。

我们写作这本书的目的并不是为了叙述历史,更不是为了汇编一些资料,从某种意义上来说,我们一直在努力,希望看清当今景观发展的整体轮廓,希望从中找到中国的坐标和寻找可能的发展方向。我们也希望这本书能为广大的读者带来一些思考和启发。

王向荣 林 菁

2001年2月18日

目 录

1 西方的园林传统	1	5.3 第一代现代景观设计师	57
2 西方现代景观设计的探索	8	5.3.1 托马斯·丘奇和“加州花园”	57
2.1 工艺美术运动中的园林设计	8	5.3.2 盖瑞特·埃克博	64
2.2 新艺术运动中的园林设计	11	5.3.3 丹·克雷	70
2.2.1 新艺术运动的产生与设计风格	11	5.3.4 詹姆斯·罗斯	83
2.2.2 新艺术运动中的设计师与园林作品	11	5.4 第二代现代景观设计师	84
2.2.3 新艺术运动中的园林的影响	18	5.4.1 二战后的景观设计的行业形势	84
3 西方现代景观设计的产生	19	5.4.2 劳伦斯·哈普林	86
3.1 19 世纪下半叶至第二次世界大战期间的 现代艺术的发展及对景观设计的影响	19	5.4.3 佐佐木英夫	97
3.2 现代建筑运动先驱与景观设计	23	5.4.4 泽恩	102
3.2.1 门德尔松	23	5.5 20 世纪70年代以后的变化	107
3.2.2 荷兰风格派	24	6 拉丁美洲的景观设计	108
3.2.3 包豪斯	25	6.1 布雷·马克斯与巴西的景观设计	109
3.2.4 勒·柯布西耶	27	6.2 墨西哥的景观设计	117
3.2.5 赖特	28	6.2.1 巴拉甘	117
3.2.6 纽特拉	29	6.2.2 里卡多·莱戈雷塔·比利切斯	125
3.2.7 阿尔托	31	7 斯堪的那维亚半岛的景观设计	127
3.3 巴黎“国际现代工艺美术展”和法国现代景 观设计	31	7.1 瑞典的景观设计	128
4 英国的景观设计	37	7.2 丹麦的景观设计	133
4.1 唐纳德	37	7.2.1 布兰德特	133
4.2 杰里科	40	7.2.2 索伦森	134
5 美国的景观设计	53	7.2.3 安德松	138
5.1 斯蒂里	53	8 德国的景观设计	143
5.2 “哈佛革命”	55	8.1 联邦园林展与德国现代城市公园	143
		8.2 工业之后的景观设计	153
		8.2.1 国际建筑展埃姆舍公园	153
		8.2.2 杜伊斯堡风景公园	154

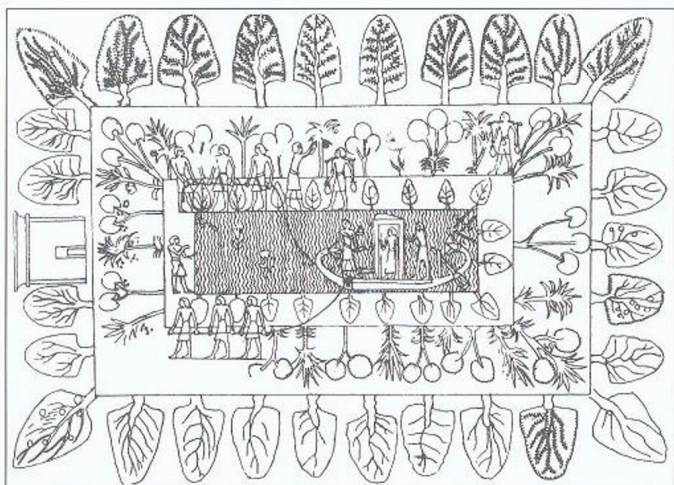
8.2.3 萨尔布吕肯市港口岛公园	157	10.2 生态主义原则指导下的景观设计	210
8.2.4 海尔布隆市砖瓦厂公园	159	11 70年代以来景观设计的新思潮	215
8.2.5 科特布斯露天矿区生态恢复	161	11.1 “后现代主义”与景观设计	215
8.3 景观设计师	163	11.2 “解构主义”与景观设计	220
8.3.1 格茨梅克	163	11.3 极简主义与景观设计	227
8.3.2 马汀松	165	11.3.1 极简主义	227
8.3.3 卢茨	167	11.3.2 彼得·沃克	228
8.3.4 拉茨	169	11.4 艺术的综合——玛莎·施瓦茨的景观设计	241
8.3.5 鲍尔	172	11.5 艺术与科学的结合——哈格里夫斯的景观 设计	254
9 现代雕塑对景观设计的影响	176	11.6 人类与自然共生的舞台——高伊策的 景观设计	267
9.1 雕塑结合景观的设计	177	12 结语	278
9.1.1 野口勇	177	主要参考文献	281
9.1.2 穆拉色	186	主要人物索引	284
9.1.3 其他	188	后记	287
9.2 大地艺术	193		
9.2.1 大地艺术的产生	193		
9.2.2 为艺术的大地艺术作品	194		
9.2.3 景观中的大地艺术	196		
9.2.4 大地艺术与废弃地的更新	205		
10 生态主义与景观设计			
10.1 《设计结合自然》与麦克哈格的景观规 划思想	207		

1 西方的园林传统

人类文化的发展与变革,总是在伴随着对过去的否定中进行的,但是这种否定决不是全部的否定。一种新的文化形式的产生,总是与它脱胎的母体有着千丝万缕的联系,这样才构成了文化的延续。因此要了解西方现代景观设计的产生,有必要回顾一下西方的园林传统。从历史来看,欧洲、美洲同属一个文化传统,其园林文化属于从欧洲园林发展而来的大的系统。欧洲园林作为世界园林系统中重要的一支,其传播的范围最为广泛,对今天的社会的影响也最为深刻。

园林是人们理想中的天堂,建造园林就是在大地上建造人间的天堂。如果我们按自然状况的不同,将自然划分为不同的类型:第一自然为原始状况的大自然,第二自然为农业生产状况下的自然……,那么就很容易理解中西园林的不同。中国山川秀美、人杰地灵,土地富庶,理想中的王国是这些秀美的山川湖泽。园林的起源是从模仿第一类自然开始的,这使得中国园林沿着自然式的形式发展了几千年。欧洲的园林文化传统,可以一直追溯到古埃及,那里的自然环境远不如中国,雨水稀少,没有大片森林,更无秀美的山川,人们理想中的天堂自然是适合农业生产的富庶的土地,于是园林就是在模仿第二自然开始的,这是经过人类耕种、改造后的自然,是几何式的自然,因而西方园林就是沿着几何式的道路开始发展的。

古埃及的园林一般是方形的,四周有围

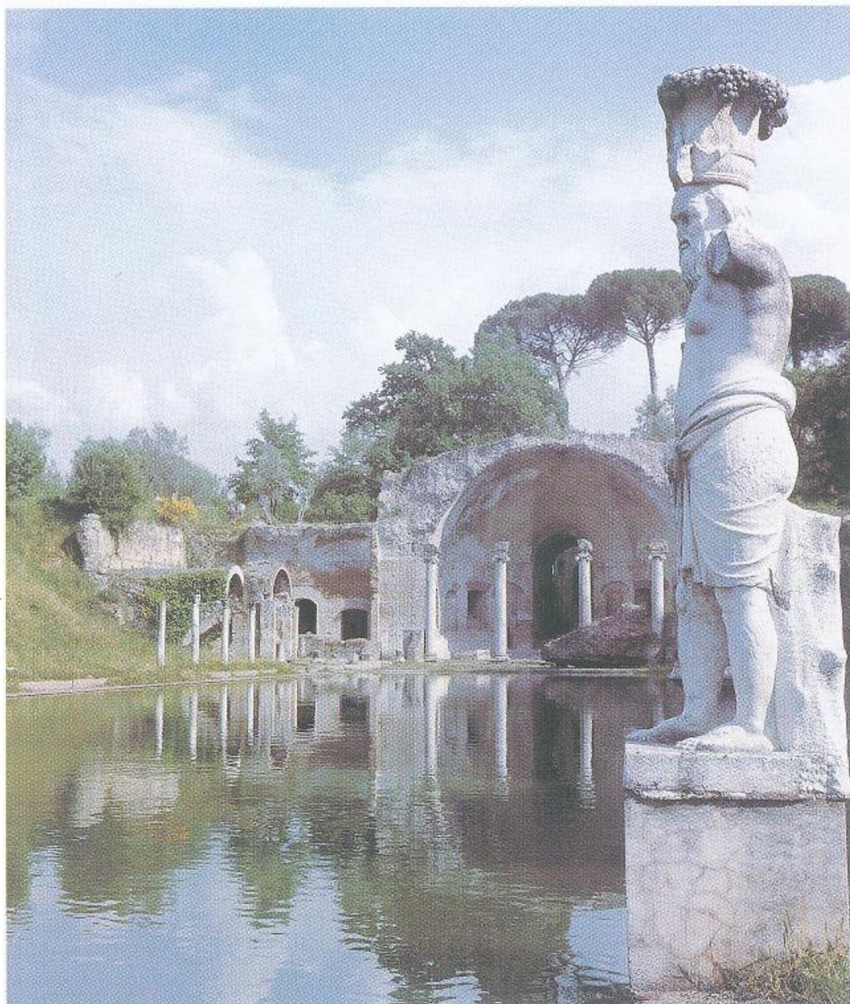
古埃及园林
派科玛拉
(Pekhmara)
平面图

墙,入口处建塔门,由于气候炎热、干旱缺水,所以十分珍视水的作用和树木的遮荫。园内成排种植庭荫树,园子中心一般是矩形的水池,池中养鱼并种植水生植物,池边有凉亭。园林是规则式的,并且有明显的中轴线。

古希腊的园林位于住宅的庭院或天井之中,园林是几何式的,中央有水池、雕塑,栽

位于德尔法 (Delphi) 的
古希腊的神庙

古罗马哈德里安庄园

植花卉，四周环以柱廊，这种园林形式为以后的柱廊式园林的发展打下了基础。另外，神庙附近的圣林中有剧场、竞技场、小径、凉亭、柱廊等，成为公众活动的场所。

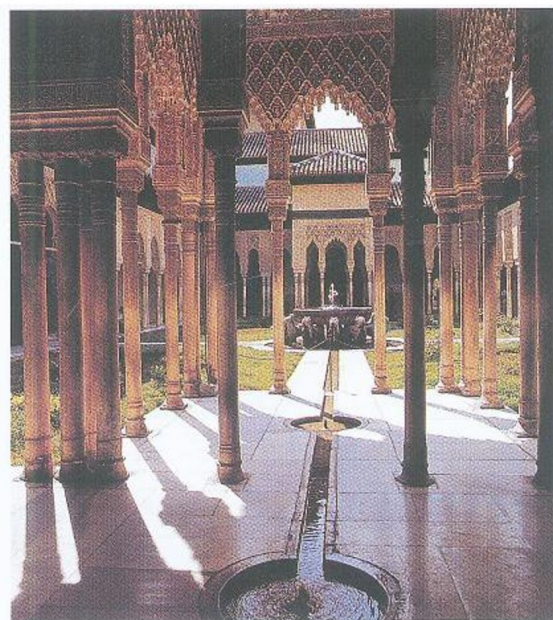
古罗马的时候出现了一些大型的别墅花园，为了夏季避暑，这些别墅庄园多建于郊外的山坡上，居高临下可鸟瞰周围的原野。建造于118~134年之间的哈德里安庄园(Villa Hadrian)至今还保留有比较完整的遗址。从哈德里安庄园的遗址可清晰地看出古罗马时期郊外大型园林的特点。园林因山而建，并将山地辟成不同高程的台地，用栏杆、挡土墙和台阶来维护和联系各台地。园中一系列带有柱廊的建筑围绕着一些庭院，每组庭院相对独立。水是造园的重要要素，在园中、室内或是敞厅中都有水的应用，如养鱼池、水井和喷泉。各种精美的石刻，如雕像、花钵、栏杆等，以及常

位于罗马的中世纪庭院
圣保罗·巴西利卡
(St. Paul Basilica)

绿植物如意大利松、紫杉等也是造园的重要要素，园林是规则式的，这些特点也为15、16世纪意大利文艺复兴园林奠定了基础。

公元500年，欧洲进入了近一千年的中世纪。中世纪城市的发展，为后来园林的营建建立了一个良好的基础。但是在整个中世纪里，欧洲几乎没有大规模的园林建造活动，花园只能在城堡或教堂周围及修道院庭院中得到维持，然而西班牙是一例外。公元8世纪，阿拉伯人征服西班牙后，为比利牛斯半岛带来了伊斯兰的园林文化，结合欧洲大陆的基督教文化，形成了西班牙特有的园林风格。后来，这种类型的园林又被西班牙殖民者带到了美洲，

西班牙阿尔罕布拉宫狮子院

影响到美洲的造园和现代景观设计。阿拉伯人在西班牙建造的阿尔罕布拉宫(Alhambra)是伊斯兰世界中保存比较好的一所宫殿。阿尔罕布拉宫是摩尔艺术的巅峰之作,其出奇的精致与均衡之美,是阿拉伯人超凡的想像力与艺术的缩影,它体现了伊斯兰宫殿与园林的特点:室外空间由曲折有致的庭院构成,狭小的道路串联每一个幽静的庭院,人们无法预知下一个空间的形态,这如同让人渐渐地步入一个天方夜谭的场景。水作为阿拉伯文化中生命的象征与冥想之源,在庭院中扮演重要的角色。它们常常以十字形水渠的形式出现,代表天堂中水、酒、乳、蜜四条河流。建筑与花园中的各种装饰变化细腻,特别是瓷砖与马赛克饰面色彩华丽,精致而堂皇。

15 世纪初叶,随着文艺复兴运动的兴起,欧洲园林进入了一个空前繁荣发展的阶段。由于工商业的发达,产生了巨商富贾,他们不为传统所束缚,支持哲学和文化上的新思想,争做一切艺术的保护人,导致文学和艺术的飞跃进步,引起一批人爱好自然,追求田园趣味。这样,大规模的园林庄园在意大利源源涌现。随

意大利文艺复兴花园朗特

意大利文艺复兴花园加贝阿伊阿

着文艺复兴的中心的转移,在托斯卡那、佛罗伦萨、罗马等地留下了众多的郊区庄园,著名的有朗特花园 (Villa Lante)、德·爱斯特花园 (Villa D' Este)、法尔尼斯花园 (Palazzina Farnese)、加贝阿伊阿花园 (Villa Gamberaia) 等, 15~16 世纪意大利的园林随着文艺复兴思想在欧洲大陆广为传播。文艺复兴园林继承了古罗马园林的特征,在视野较好的山坡上依山而筑,成为坡地露台花园,尽管园林是几何形的,有些还是中轴对称的,但是尺度宜人,郁郁葱葱,非常亲切。在轴线上及其两侧布置了美丽的绿篱花坛、变化多端的喷泉和瀑布、常

意大利巴洛克花园加佐尼

意大利“手法主义”
花园布玛簇

绿树以及各种石造的阶梯、露台、水池、雕塑、建筑及栏杆。

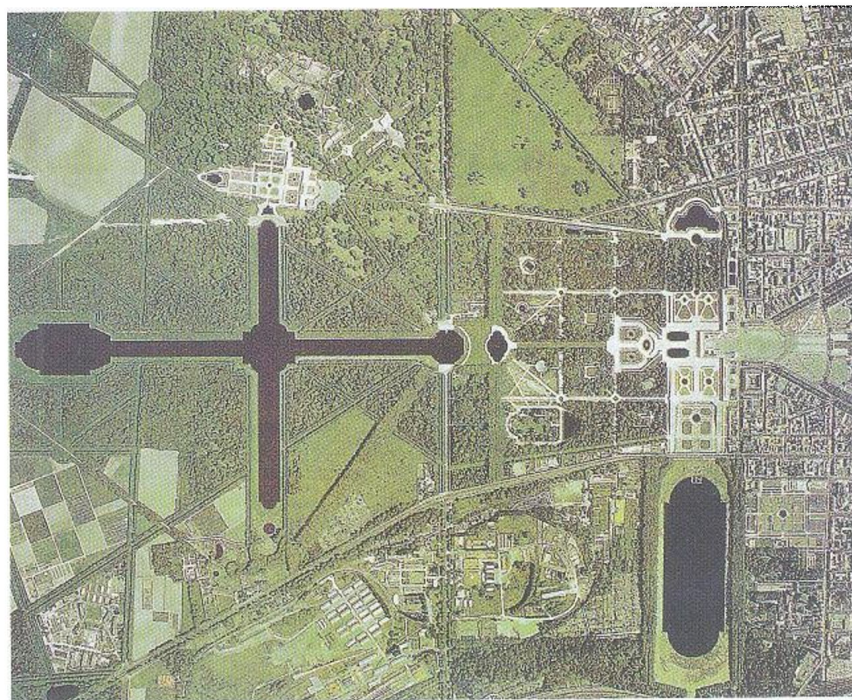
文艺复兴园林在16世纪下半叶表现出许多巴洛克艺术的趣味，园林追求活泼的线形、戏剧性和透视效果，如阿尔多布兰迪尼花园(Villa Aldobrandini)和加佐尼花园(Villa Garzoni)。文艺复兴晚期，“手法主义”艺术思潮也影响到园林，园林追求主观、新奇、梦幻般的表现，如布玛簇花园(Bomarzo)。

17世纪，园林史上出现了一位开创法国乃至欧洲造园新风格的杰出人物——勒·诺特(André Le Nôtre 1613~1700)，他在吸收了意大利文艺复兴园林许多特点的基础上，开创了一种新的造园样式。对于这种新的园林形式，各国称呼不一。他的家乡法国称之为勒·

维康府邸

诺特式园林，或法国园林，英语和德语国家称之为巴洛克园林，而中国现有的文献中多称其为古典主义园林。这种造园样式随即取代意大利露台花园，风靡整个欧洲。勒·诺特的造园保留了意大利文艺复兴庄园的一些要素，如轴线、修剪植物、喷水、瀑布等，又以一种新的更开朗、更华丽、更宏伟、更对称的方式在法国重新组合，创造了一种更显高贵的园林。这种园林是几何式的，有着非常严谨的几何秩序，均衡和谐。宫殿高高在上，建筑的轴线统治着园林的轴线，这条轴线一直延伸至园外的森林之中。轴线两侧或轴线上布置有大花坛、林荫道、水池、喷泉、雕像、修剪成各种几何体的造型植物。园林的外围是森林，浓浓的绿荫成为整个园林的背景。在森林与园林之间，

凡尔赛花园航拍照片

布置一些由绿篱围合的不同风格的小花园。整个园林宁静而开阔，统一中又富有变化，显得富丽堂皇、雄伟壮观。勒·诺特的代表作品维康府邸(Vaux-le-Vicomte)、凡尔赛(Versailles)和苏艾克斯(Sceaux)，一时间被欧洲各国君主和贵族竞相模仿，甚至在东方的圆明园，由于乾隆皇帝的猎奇，也建造了模仿法国园林的西洋楼。

肯特参与设计的斯托海德

17、18世纪，绘画与文学两种艺术中热衷自然的倾向影响英国的造园，加之中国园林文化的影响，英国出现了自然风景园。英国风景园一反意大利文艺复兴园林和法国巴洛克园林传统，抛弃了轴线、对称、修剪植物、花坛、水渠、喷泉等所有被认为是直线的或不自然的东西，以起伏开阔的草地、自然曲折的湖岸、成片成丛自然生长的树木为要素构成了一种新的园林，涌现了如肯特（William Kent 1684~1748）、布朗（Lancelot Brown 1716~1783）

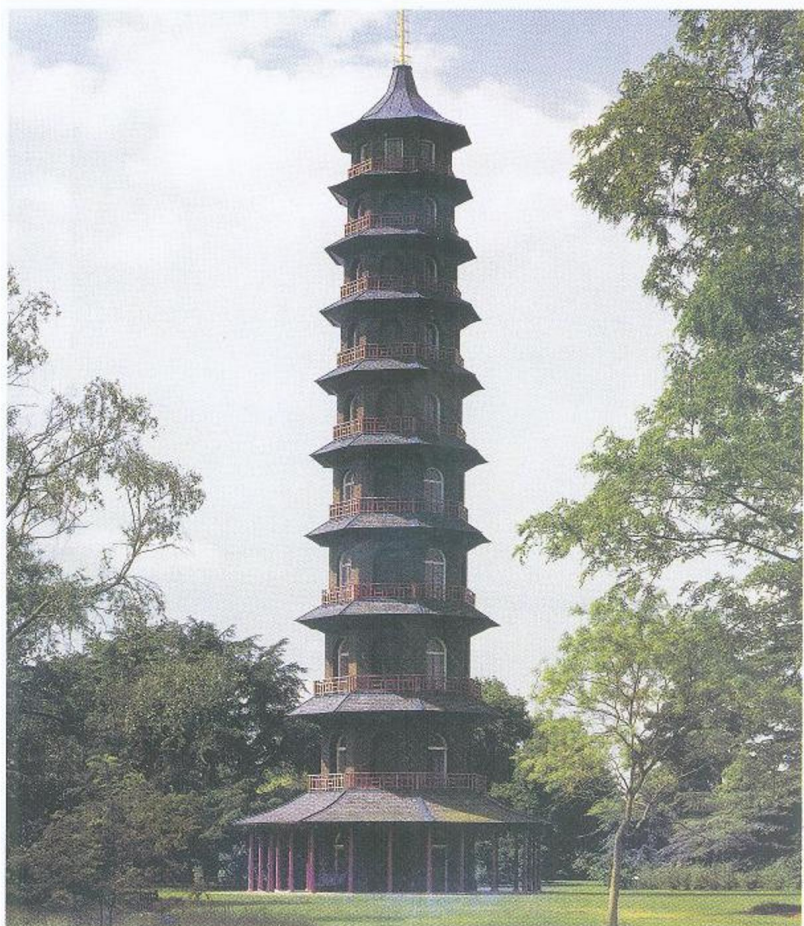
布朗设计的布伦海姆

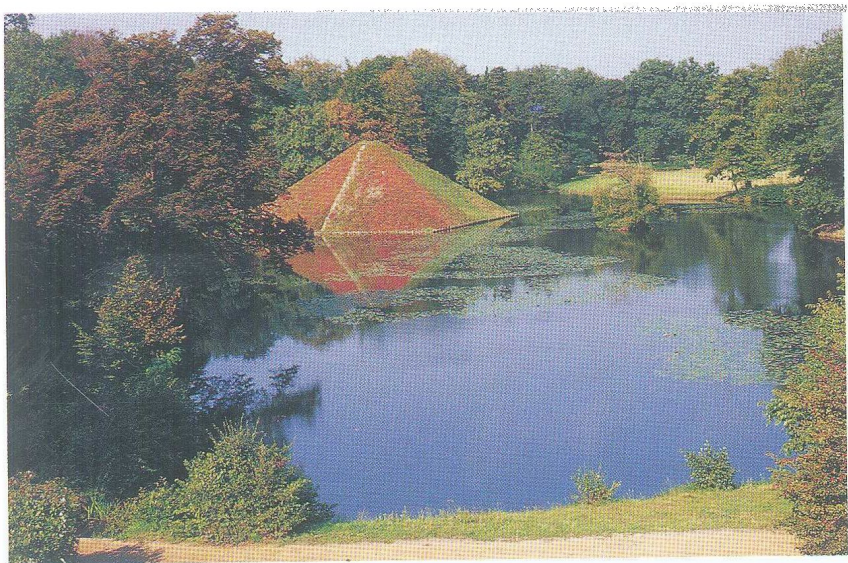

等一大批优秀的设计师，著名的园林有斯道园（Stowe）、布伦海姆（Blenheim）、切斯维克（Chiswick）、斯托海德（Stourhead）、罗斯海姆（Rousham）等园林。布朗的继承人是莱普顿（Humphry Repton 1752~1818），他设计的园林在建筑周围布置一些花架、花坛等装饰性的景物，作为建筑与自然的过渡，在风景园中又出现了一些几何式的构图。

18世纪中叶，当自然风景园在英国的发展达到高潮时，以钱伯斯（William Chambers 1726~1796）为首的园林设计师反对布朗式的风景园，认为这种园林过于单调，完全是模仿大自然的景观，以至于人们在园中分不清哪里是园内，哪里是园外。作为改进，园林中要建造一些点景物，于是中国的亭、塔、桥、假山及其他异国情调的小建筑或模仿古罗马的废墟等点景物开始大量出现于英国园林之中，人们将这种园林称之为感伤主义园林或英中式园林。这一时期，英国风景园的风尚，越过英吉

钱伯斯设计的丘园
(Kew Gardens) 中的中国塔

平克勒设计的
勃兰尼茨(Branitz)

利海峡，传遍了欧洲大陆。

欧洲大陆的风景园是从模仿英中式园林开始的，虽然最初常常是很盲目地模仿，但结果却带来了园林的根本变革。早期的风景园主要以两种形式出现，一是渐渐地侵入原有的几何园中，使之自然风景化；二是新设计的自然风景园。风景园在欧洲大陆的发展是一个净化的过程，自然风景式比重越来越大，点景物越来越少，到1800年后，纯净的自然风景园终于出现了，并且涌现出大批经典作品，如：德国的纽芬堡(Nymphenburg)、无忧宫的改建(Sanssouci)、慕斯考(Muskau)等。著名的设计师有德国的斯开尔(Friedrich Ludwig von Sckell 1750~1832)、莱内(Peter Josef Lenné 1789~1866)和平克勒(Ludwig Heinrich Fürst von Pückler-Muskau 1785~1871)。

19世纪上半叶，不少设计师重新提出在建筑与自然之间最好有几何式的花园作为过渡，同时园林植物也越来越丰富，并且越来越受到设计者和公众的关注。大量的植物种类特别是花卉的应用，彻底改变了自然风景园中宁静的气氛。建筑旁边多布置花坛，而花坛大多是几何形的，这些改变了风景园的面貌。诸多原因使得纯净的风景园在走过辉煌的百年后逐渐结束了。

由于中产阶级的兴起，18世纪中叶后英国的部分皇家园林开始对公众开放。随即法国、

德国和其他国家群相效仿，并且开始建造一些开放的，为大众服务的城市公园，较早的实例有1804年斯开尔设计的面积达366hm²的德国慕尼黑“英国园”(Englischer Garten)。在很长一段时间内，美洲大陆的欧洲后裔们的造园以殖民式为样板。自1850年起，随着美国大城市的发展以及城市人口的膨胀，城市环境越来越恶化，作为改善城市卫生状况的重要措施，在美国出现了大量的城市公园。1854年，继承道宁(Andrew Jackson Downing 1815~1852)思想的奥姆斯特德(Frederick Law Olmsted 1822~1903)在纽约市修建了360hm²的中央公园，传播了城市公园的思想。此后，美国的公园的发展取得了惊人的成就。奥姆斯特德的公园“给予国人休闲和居住的乐趣，这在以前只有特权阶级才享受得到”。城市公园的思想是崭新的，但园林风格上仍然继承了英国风景园的传统，不过也不回避几何式园林。

19世纪以后，公园日益引起大众的普遍关注，同时，小庭院的设计建造也颇为兴盛。由于植物知识的扩展和植物材料的丰富，为不同主题的小庭院的设计提供了丰富的素材，这些庭院更多地体现了造园者和园主人在园艺上的兴趣。

1804年斯开尔设计的欧洲
大陆最早的公园——慕尼黑
“英国园”

19世纪没有创立一种新的造园风格，园林设计风格在继承风景园传统的同时，几何式园林又逐步被设计师采用，园林或以自然式为主，或以几何式为主，停滞在两者互相交融的设计风格上，甚至逐步沦为对历史样式的模仿与拼凑。可以说，整个19世纪，尽管园林在内容上已经产生了翻天覆地的变化，但是在形式上并没有创造出一种新的风格，正如绘画、雕

塑、建筑等其他艺术领域在同期经历的类似徘徊一样。这时，一大批不满于现状、富有进取心的艺术家们，为了打破艺术领域僵化的学院派教条，创造出具有时代精神的艺术形式，率先探索，掀起了一个又一个的运动。这一变化，预示着一个新的艺术世界，包括新的园林风格即将到来，而工艺美术运动和新艺术运动正是这些艺术运动中的重要部分。

纽约中央公园

2 西方现代景观设计的探索

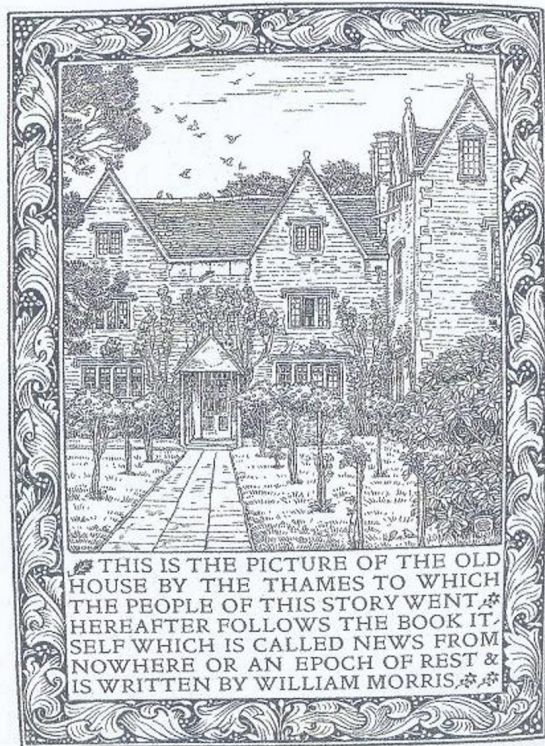
2.1 工艺美术运动中的园林设计

维多利亚时期,英国上下沉浸在一片平凡庸俗又自鸣得意、充满乐观情绪的气氛之中。英国的建筑、园林及其他装饰风格追求繁琐与矫饰,以华贵的装饰来炫耀自己的财富。然而1851年由园林师、工程师派克斯顿(Joseph Paxton 1803~1865)设计的英国伦敦的“水晶宫”却以简单的玻璃和铁架结构的巨大的阶梯形长方体建筑开辟了建筑形式新的纪元。水晶宫从建筑到展品都展现了工业设计的开始。这时,以拉斯金(John Ruskin 1819~1900)和莫里斯(William Morris 1834~1896)为首的一批社会活动家和艺术家对两者的风格都极力地反对,他们发起了“工艺美术运动”(Arts And Crafts Movement),提倡简单、

朴实无华、具有良好功能的设计,在装饰上推崇自然主义和东方艺术,反对设计上哗众取宠、华而不实的维多利亚风格;提倡艺术化手工工业产品,反对工业化对传统工艺的威胁,反对机械化生产。这些主张也是工艺美术运动的特征,它们同样反映在园林设计之中。

莫里斯认为,庭院无论大小都必须从整体上进行设计,外貌必须壮观。另外,庭院必须脱离外界,决不可一成不变地照搬自然的变化无常和粗糙不精。他尤其憎恨维多利亚时期装饰的恶习。在自己的庭院里,他选择了一种更加单纯和浪漫的形式,这种风格与他的住宅的室内相得益彰,园中有灌木丛、果园、花架、石径、栏杆等。

“水晶宫”室内

莫里斯设计的 Kelmscott 宅邸和花园的铜版画(1871)

真正影响了工艺美术运动的花园风格的是莫里斯的两位同龄人，才华横溢的植物学家和作家鲁滨逊 (William Robinson 1839~1935) 及艺术家、园林师和作家杰基尔 (Gertrude Jekyll 1843~1932) 女士，另外建筑师路特恩斯 (Edwin Lutyens 1869~1944) 也功不可

鲁滨逊设计的 Gravetye 宅邸入口花园 (1885)

没。尽管他们的设计也有着维多利亚式的烙印，但是他们的花园更加简洁、浪漫、高雅，用小尺度的具有不同功能的空间构筑花园，并强调自然材料的运用。鲁滨逊主张简化繁琐的维多利亚花园，园林设计应满足植物的生态习性，任其自然生长。对英国的乡村花园和自然景观的钟爱以及对园艺水平的注重，使鲁滨逊几乎完全抛弃了用建筑的原则和方法来设计园林，他喜欢简单的不规则式庭院风格，强调运用开花的多年生植物，反对一年生的草本花坛。

这一时期园林的风格还表现在规则式和自然式的争论上。实际上，从18世纪初英国风景园思想萌发之后，规则式和自然式就没有停止

过争论。19世纪上半叶，风景园在走过了近一个世纪后，规则式园林又受到重视，在莱普顿的设计中就已经出现了不少规则式的成分。19世纪30年代初，英国作家和园林设计师卢顿 (John Loudon 1783~1843) 的园林设计常常是几何式与规则式园林的综合。19世纪末，更多的设计师用规则式园林来协调建筑与环境的关系。艺术和建筑也在向简洁的方向发展，园林受新思潮的影响，走向了净化的道路，逐步转向注重功能，以人为本的设计。1892年，建筑师布鲁姆菲尔德 (R. Blomfield 1859~1942) 出版了《英格兰的规则式庭院》(The Formal Garden in England)，提倡规则式设计。他认为规则式庭院与建筑的结合更为协调。规则式园林与自然式园林争论的结果，使人们在热衷于规则式庭院设计的同时，也没有放弃对植物学的兴趣，不仅如此，还将上述两个方面合二为一。

园艺家杰基尔女士与建筑师路特恩斯长期合作，像工艺美术运动中的设计师一样，他们提倡从大自然中获取设计源泉。他们设计的花园面积都较大，充满了乡间的浪漫情调。整个园林由一些较小的，通常分布在建筑周围的小园组成，这些小园的类型和形式非常丰富，有

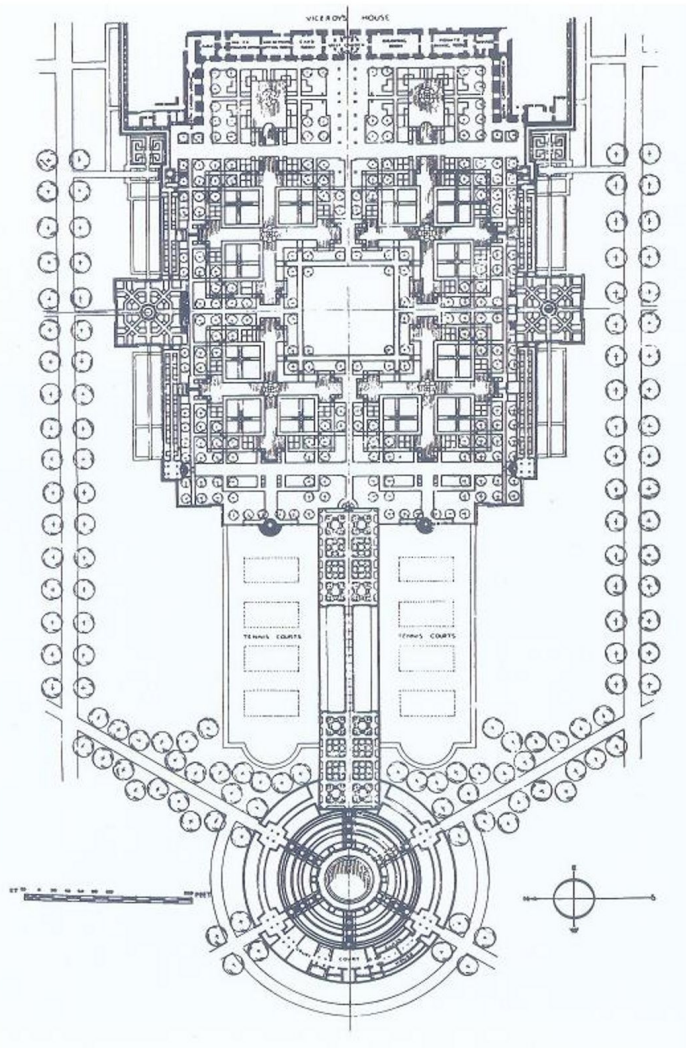
杰基尔设计的 Munstead Wood 花园 (1897)

路特恩斯设计的 Folly Farm 花园 (1912)

印度新德里莫卧儿花园平面图

自然式或规则式的岩石园、玫瑰园、菜园、药园、草坪、水花园，也有规则式的平台、游泳池以及富有装饰的园林家具和廊架。每一部分都有各自的使用功能，同时又成为别具特色的景观，色彩斑斓的植物软化了规则式的线条和平台。凭着对老住宅和乡村建筑的材料和质感的理解，对基地与乡村景观的敏感，他们找到了统一建筑与花园的新方法，他们的设计是规则式布置与自然植物的完美结合。这种以规则式为结构，以自然植物为内容的风格经杰基尔和路特恩斯的大力推广普及后，成为当时园林设计的时尚，并且影响到后来欧洲大陆的花园设计。这一原则直到今天仍有一定的影响。

后来路特恩斯有机会在印度设计一些项目。1911至1931年间他在印度新德里设计的莫卧儿花园 (Mughal Garden)，又称总督花园，也体现了自然式和规则式的结合。通过对波斯

印度新德里莫卧儿花园

和印度传统绘画的学习和对当地一些花园的研究,路特恩斯将英国花园的特色和规整的传统莫卧儿花园形式在这个园林中结合在一起。花园由三部分组成:第一部分为紧贴着建筑的方花园,这是一个规则式花园,花园的骨架由四条水渠组成,水渠的四个交叉点是独特的花瓣喷泉。以四条水渠为主体,再分出一些小的水渠,延伸到其他区域,外侧是小块的草坪和方格状布置的小花床。规则的水渠、花池、草地、台阶、小桥、汀步等的丰富变化都在桥与水面之间 60cm 的高差内展开。美丽的花卉和修剪树木体现了 19 世纪的传统,交叉的水渠象征着天堂的四条河流。这里,建筑师运用了现代建筑的简洁的三维几何形式,给予了印度伊斯兰园林传统以新的生命,创造了美丽的园林景观。第二部分是长条形花园,这是整个园中唯一没有水渠的花园。在这一部分,路特恩斯设计了一个优美的花架,上面攀爬着九重葛。在花架的旁边,是一些绿篱围合的小花床。花园的第三部分是下沉式的圆花园,圆形的水池外围是众多的分层花台,一排排花卉种植在环形的台地上,使人想起杰基尔设计的宁静、平和的台地式乡村花园。

工艺美术运动是由于厌恶矫饰的风格、恐惧工业化的大生产而产生的,这种心态也是当时欧洲大陆知识分子的典型心态。然而,工业化的进程是社会发展的必然趋势,艺术必须顺应这一趋势的发展。在工艺美术运动的影响下,欧洲大陆又掀起了一次规模更大、影响更加广泛的艺术运动——新艺术运动。新艺术运动虽然也强调装饰,但并不排斥工业化大生产,它以更积极的态度试图解决工业化进程中的艺术问题。

2.2 新艺术运动中的园林设计

2.2.1 新艺术运动的产生与设计风格

新艺术运动(Art Nouveau)是 19 世纪末、20 世纪初在欧洲发生的一次大众化的艺术实

践活动,是世纪之交欧洲艺术的重新定向,是一道受人欢迎的振奋剂。它的起因是受英国“工艺美术运动”的影响,反对传统的模式,在设计中强调装饰效果,希望通过装饰来改变由于大工业生产造成的产品粗糙、刻板的面貌。新艺术运动最早出现于比利时和法国等国家,分别称为“20 人团”和“新艺术”。自然界的贝壳、水漩涡、花草枝叶等给艺术家们带来无限灵感,他们以富有动感的自然曲线作为建筑、家具和日用品的装饰。后来,新艺术运动又发展出直线几何的风格,以苏格兰格拉斯哥学派(Glasgow Four)、德国的“青年风格派”(Jugendstil)和奥地利的“维也纳分离派”(Vienna Secession)为代表,探索用简单的几何形式及构成进行设计。新艺术运动本身没有一个统一的风格,在欧洲各国也有不同的表现和称呼,但是这些探索的目的都是希望通过装饰的手段来创造出一种新的设计风格,主要表现在追求自然曲线形和追求直线几何形两种形式。

2.2.2 新艺术运动中的设计师与园林作品

新艺术运动追求曲线风格的特点是:从自然界中归纳出基本的线条,并用它来进行设计,强调曲线装饰,特别是花卉图案、阿拉伯式图案或富有韵律、互相缠绕的曲线。曲线风格的园林最极端地表现在西班牙天才建筑师高

巴塞罗那居尔公园

