

走进新景观

思想、生活
与实验设计

刘华_著

设计五十话题 | 1. 造物和造型 002/2. 造型——文化信息的传递者 003/3. 人类分工之进化

004/4. 形象的符号化与符号形象的原始意义 005/5. 艺术的原生、滋生与断生 007/6. 变化的

艺术本体概念 008/7. 艺术的方程式 009/8. 艺术设计与方法 011/9. 设计语言的压缩、抽象、

简练 013/10. 标准件 014/11. 序列、装饰 015/12. 建构与解构 016/13. 设计意念上的“应和”

017/14. 场景 018/15. 匹配 020/16. 设计与黄缘 021/17. 设计——从整体到局部 023/18. 艺术

直字塔的运动 024/19. 寻求作品的四维空间 025/20. 说美 027/21. 文化价值的判断 028/22. 审

美意识的主动与被动 029/23. 审美意识的思想 030/24. 纯粹感性的批判 032/25. 美育从实用

艺术开始 034/26. 审美之历程 035/27. 从牛仔服文化看艺术样式的生存变化 037/28. 篇读

038/29. 话说模仿 040/30. 创意圈 042/31. 作品的故事与形式 043/32. 设计者，你最好是观者

045/33. 经典的设计师 046/34. 装帧、研究回到最原始：最基本的行为观察 047/35. 环境空

间设计的手段化 048/36. 折纸台历 049/37. 山水园林的山水观 051/38. 艺术上的虚拟性

052/39. 视觉的错觉 053/40. 平面、半平面、空间平面 054/41. 艺术生发的宏观与微观 056/

42. 时代的宣告 057/43. 漫游的中国现代艺术 059/44. 岭南文化 060/45. 景观未来国际主义

062/46. 创意走出旧观念旧意识的限制 063/47. 工业化与信息化，文化的地域性差异在消失

064/48. 文化生态的伴随性，生活中的两种人 065/49. 施工的即兴 066/50. 伟大的时代观念

067/51. 椅子在中国 068/52. 艺术百家乐 070/53. 设计作品中的矛盾、运动、平衡与人的视觉

心理进化 072



广东科技出版社



走进新景观

——思想、生活
与实验设计

刘华 著

广东科技出版社

图书在版编目(CIP)数据

走进新景观: 思想、生活与实验设计 / 刘华著. 广州: 广东科技出版社,

2005.5

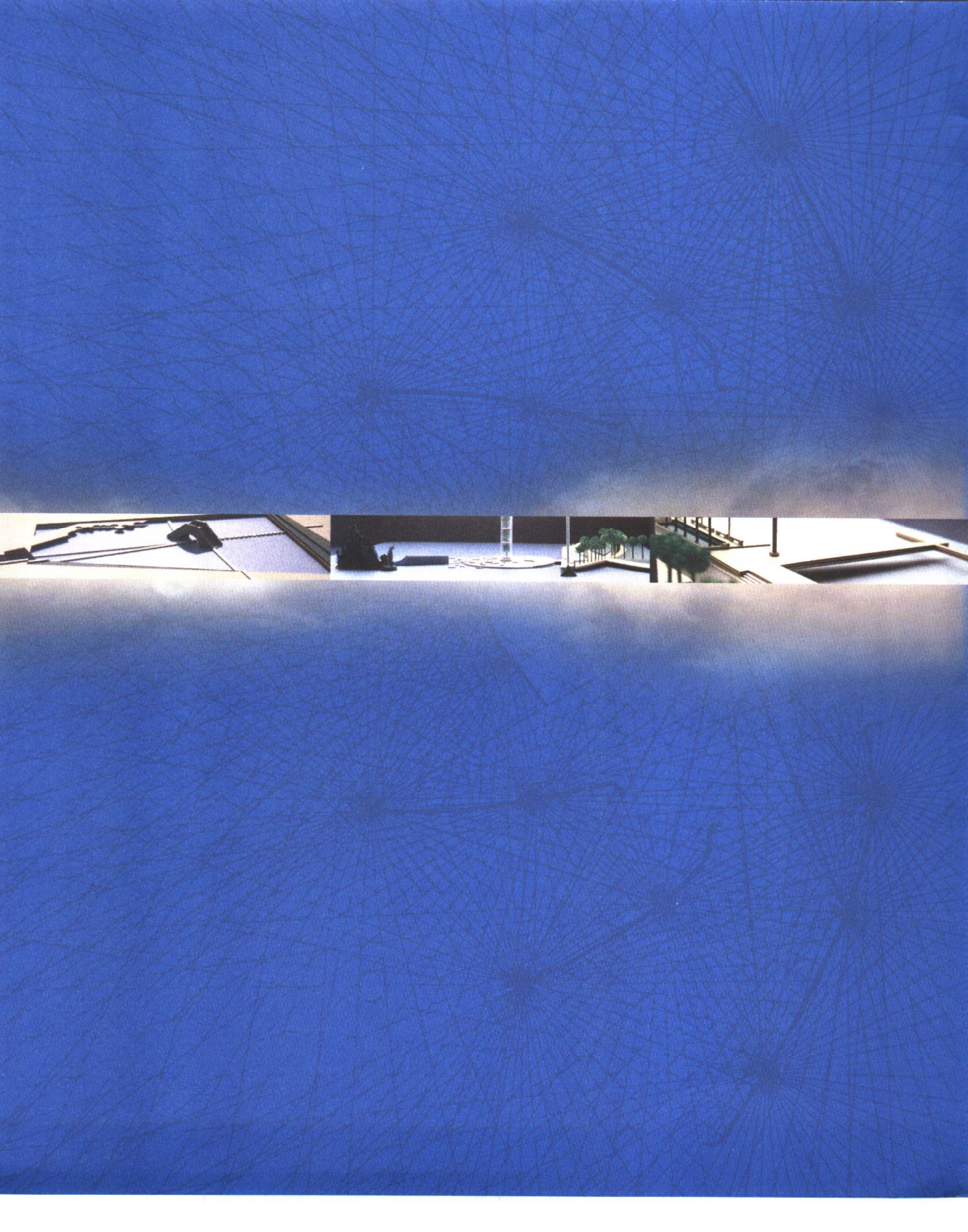
ISBN 7-5359-3886-8

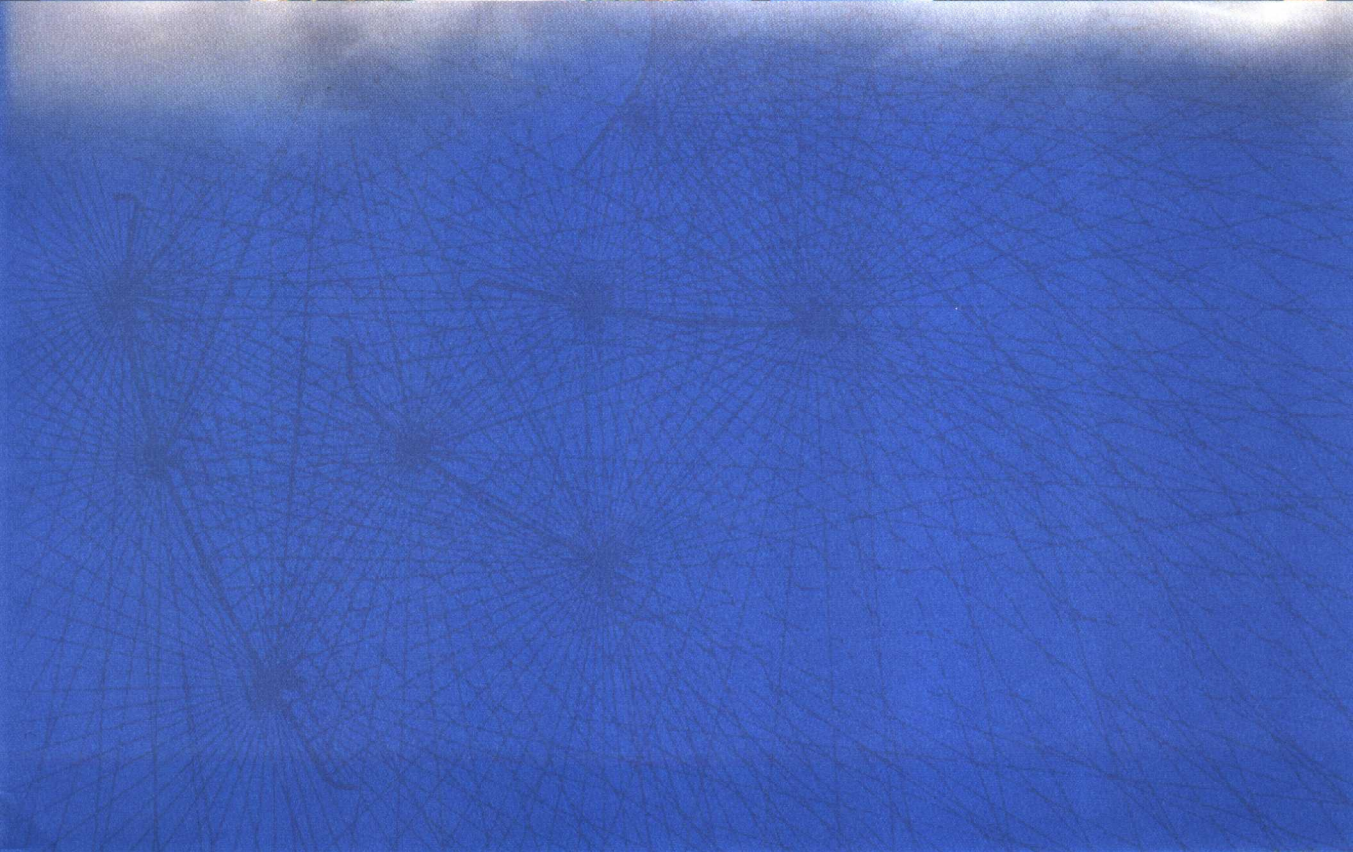
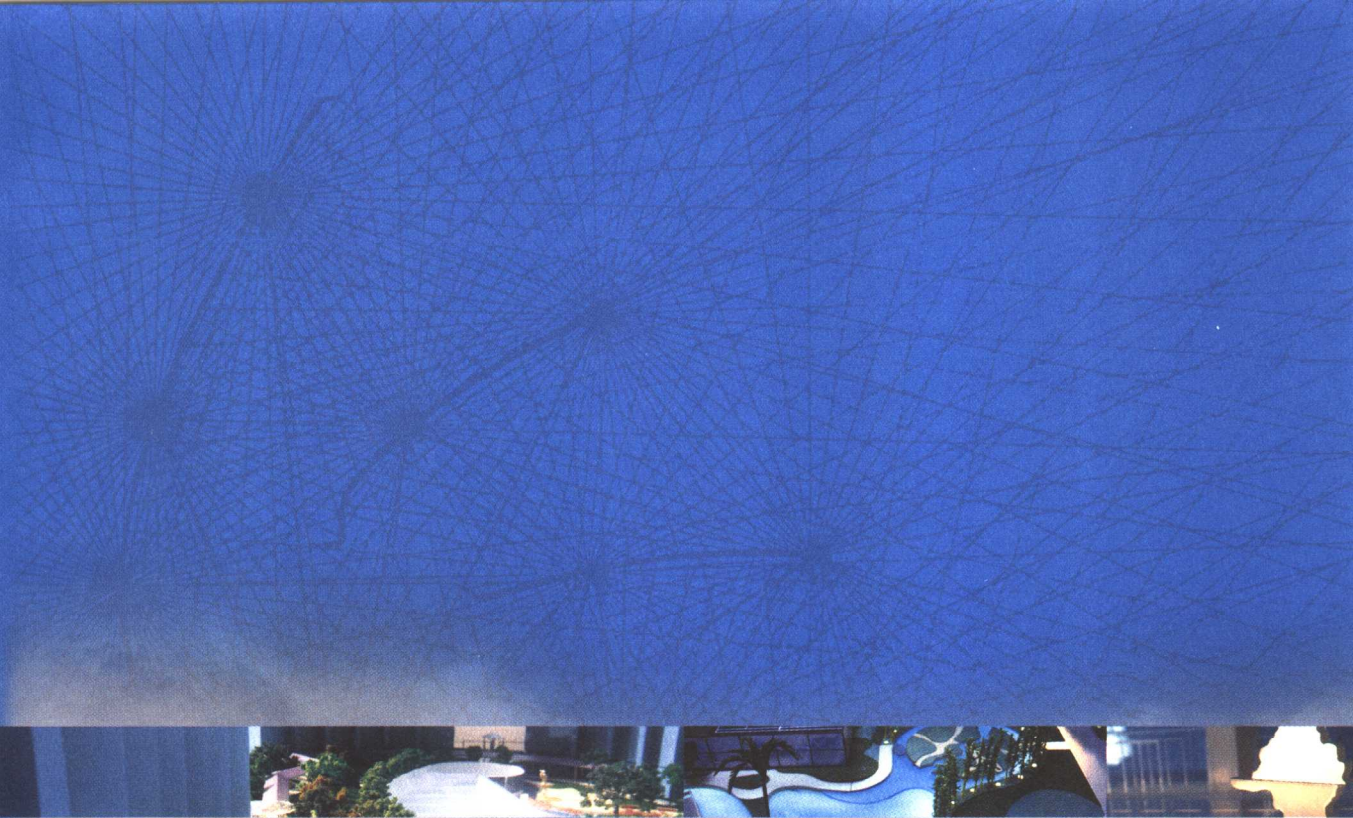
I. 走… II. 刘… III. 景观—园林设计 IV. TU986.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 035904 号

责任编辑: 区碧茹
特邀编辑: 戴晓莉
责任技编: 谭丽贞
书籍设计:  敬人书籍设计工作室 吕旻
出版发行: 广东科技出版社
(广州市环市东路水荫路 11 号
邮编: 510075)
E-mail: gdkjzbb@21cn.com
<http://www.gdstp.com.cn>

经 销: 广东新华发行集团
印 刷: 广州伟龙印刷制版有限公司
(广州市沙河沙太路银利工业大厦 1 栋 邮编: 510507)
规 格: 787mm × 1092mm 1/16
印 张: 15.75
字 数: 300 千
版 次: 2005 年 7 月第 1 版 第 1 次印刷
印 数: 1~2000 册
定 价: 120.00 元





内容简介

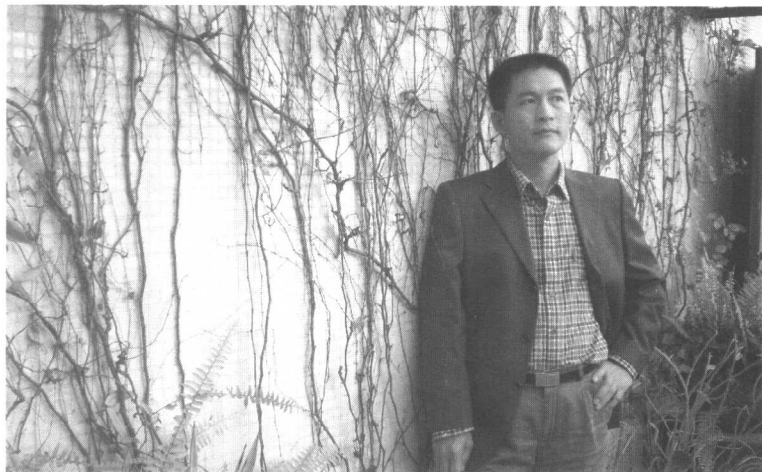
文化的模仿使得社会文化生活的外在表象得以迅速改观，但这只是文化发展的低级方式。过久停留在这种以模仿行为为特征的低级过程中，不仅有害于社会文化生活价值的实质，还容易使人们的思想和行为产生创造的情性，从而跌入急切功利投机心态的深渊。今天，中国文化的发展正在走入这险境的边沿。在不少所谓的设计师庆幸口袋里装满了以抄袭和剽窃手段获取的丰厚收获的同时，学术界的腐败之风也正在悄然盛行。

中国是历史悠久的文明古国，中华民族是个性独特的伟大民族。在文化现代化发展的进程中，中国人不应该，也决不会满足于走一条仅仅是进口文化外观的发展道路。一个真正的艺术家总是以个性鲜明的姿态参与社会文化发展的进程。出于对社会的责任感，他决不会对社会文化发展的逆流只作等闲观。在这个知识共享的时代，本书作者从跨越绘画艺术和景观设计两种专业的丰富的实践经历中，把自己有关景观设计美学的知识、见闻和技术手段，以通俗直观的图文语言告知于读者，表明设计既是设计家的文化生存手段，也是一种文化生活方式，即：思想生活在理性中，感性生活在观察中，设计在生活的实践中。

此书是作者继《现代园景设计创意详解》后的又一力作。书中将思想、生活和实验设

计三位一体，在一个有机联系的整体中述说。思想部分称之为《设计五十话题》，以自我思考、自我谈话的形式，在诸多层面上触及景观设计的理论与设计哲学问题。它们是作者平日内心思绪的直白和吐露。生活部分称之为《生活的甘泉》，以作者从生活中寻觅到的视觉信息材料，阐述设计意念产生的原始信息基础。艺术的思考与观察终需转化为设计实体，因此第三部分实验设计称之为《把思想做成模型》。作者从平时所经历和接触的设计任务与工程项目中，选择感兴趣的题材，走出现实不成熟的市场约束和条件限制，以一种更大、更宽松的自由意志、理念，也以更先锋、更纯化的设计艺术目标，通过虚拟、想像进行了一系列现代的、艺术的，也是科学的景观实验设计。本书的最特别之处是作者主要通过精心的自制模型来表达设计意念、展示设计效果，并运用摄影手段艺术地把模型的实体空间及形象呈现给读者；从而以全方位的视线角度，生动、直观、真实地传达出设计的概念和意境，展示以形象表达概念的独特魅力；再藉借文字，科学、客观、详尽地描述每一作品的前期分析构思、图纸设计、模型制作与摄影景观效果表现的各个方面，这也正是作者进行一个设计课题或项目的视觉效果预演的整个思维与工作过程。

书中所有论述、观点及设计意念均来自于作者的独立思考。作者希望以此来倡导原创、务实的设计作风，表率设计师的职业学术生活，激发现代景观设计一族创意的思想火花。因此，本书是一本适合现代景观专业的学生、教师、设计师、理论研究者以及各类对景观美学感兴趣的人士阅读的设计生活手册。



作者刘华摄于2005年元旦

序言

在好莱坞电影里，埃及金字塔是成千上万的奴隶在残酷的鞭笞下建筑而成的。令人难以理解的是，鞭笞下建成的金字塔却被列为世界十大文明奇迹之一。因此，某些学者持有不同观点，认为金字塔建筑得如此雄伟、精确而优美，建设者们应该是抱着极大的热情和爱投入到金字塔的筑造工作中。虽然这种看法难以证实，但也不无道理。至少，现代埃及人民都对先辈们建造的金字塔引以自豪。

工作的激情、兴趣才是创造事物的真正动力。并且很多价值都是人们在对工作的热情、对事物的热爱驱使之下创造的。我之所以走进景观设计领域，是因为景观设计艺术与人们的现实生活更为贴切接近。我羡慕服装设计职业，服装设计师的观念被那些美丽的女孩穿在身上，其作品在街上“来往行走”，招来众人观望。而我，愿意注视着人们快乐地“休闲”在我艺术审美的主张之上。

然而，求索的道路百般曲折。在我完成《现代园景设计创意详解》一书后的几年间，很少有新的设计作品能够付诸实施。作为设计师，我辛勤努力地工作，就是要向社会推出形式上有创意、构思上有深度的作品，期望有更理想、更完善的设计方案得以工程实现。每当接到项目委托后，我兴奋、紧张，在渴望成功的同时又带有一份失败的压力和忧虑。我以极大的热情、极其认真的态度投入到工作之中。繁重的设计任务让我彻夜不眠，为了使作品的艺术效果得到更直观的体现，还要经常到模型工厂指导设计方案的模型制作，以便于委托方对于设计意图的理解与认可。但往往却是事与愿违。不少费尽心血的设计都是止步于方案阶段。那些勉强得以实施的，要么是委托方让施工单位直接用方案图胡乱施工，要么委托方另找“枪手”篡改作品内容；或是借故建设经费不足，简化设计、削减项目；还有干脆以“莫须有”之理由中断设计进程。总之，原因各异，难以预料。最后得到实施的设计已是满目疮痍，非鹿非马。我想，即使一个再有斗志的设计师，遭此境遇也只能垂泪叹息。

我被评价为太古板、太迂腐。好心的人劝说道：“谁出钱就应该听谁的，按谁的意愿设计，干吗要去与钱作对呢？”但我以为，我所坚持的是一个设计者的职业道德准则，

遵循的是艺术逻辑规律。难道说病人付钱看病,就非得要求医生按病人自己的主意来下药治疗?可是,在目前的设计的现状是,几乎所有的委托方都要求甚至强迫设计者按自己的意愿进行设计。设计师甚至无奈地自称为老板们的床上“娼妓”。景观设计既是科学的,也是艺术的。而无论科学还是艺术,都有自身的逻辑、规律和原则。发展商不应把金钱当作体现自己无知的意志的武器,对社会的文化建设不负责任。作为设计者,也不应该向金钱与权力屈服,出卖自己的艺术和良知。美是需要斗争的。我执著的坚持是为美而斗争。就算众叛亲离,也在所不顾。

近年来景观建设之风吹遍五湖四海,各地追波逐流,只争朝夕。许多所谓的景观建设不顾科学与艺术价值,让人深感痛惜!它们不仅是对资源——物质、土地与空间,甚至包括视觉审美资源的极大浪费,也使艺术创作痛失良机,而真正意义的设计美学举步维艰。有职业道德的设计者不禁悲伤、失落、彷徨……造成景观设计界目前境况的重要原因:社会经济的转型阶段,委托者、投资者从政府机构向个体、私企转变,在社会文化的发展建设中,产生出设计目标与投资者金钱利益的冲突。经济发展的浪潮中,文化建设已沦为的一部分人获取丰厚经济利润的冠冕堂皇的手段。

很久以前,在湘江孤岛上一所残破尼庵的后菜地里,我遇见一位年愈八十的老尼。据当地人说她独守孤岛破庵几十载。我与风烛残年的老尼攀谈时问道:“世间到底是有无菩萨”,老尼笑笑答曰:“有啊!你信则有,不信则无。”“菩萨,是会飞的,无处不在。”事情已过去近二十年,我回忆起当时与老尼交谈的情景,至今还颇感寓意悠长。是啊,信则有,不信则无。信仰使人类把千里眼、顺风耳、飞天登月等众多古代的神话变成今日的现实。信仰不仅属于宗教,信仰也属于政治、科学、艺术,信仰存在于不同学科不同职业之中。没有信仰的民族是没有创造力的民族,没有信仰的国家就没有具创造力的人民。

也许有人会问,为什么论景观设计要谈论信仰问题?因为太多外行人,甚至连部分专业人士都认为景观园林无非就是栽树、种花或一二简单亭、廊的建造技艺,谈不上有什么艺术,更登不得大雅之堂。我曾经与一位国内名牌大学景观专业毕业的同行闲聊,没想到他言语中竟会透露出对自己专业的嫌弃和鄙视。可见,人们一旦失去一项事业的

理想与信仰是何其可悲。而不少业内人士，甚至业内高端，又仅以景观专业为发财谋生的途径。过于市场化的园、景设计艺术就更无学术的尊严。我以为，园景景观业界所有设计同人有责任向社会证明景观设计是一门艺术，也是一项科学。景观设计有其客观、科学和艺术的评判标准，景观艺术有着自己神圣的殿坛。任何人不得随意玷污。

审时度势，我开始重新思考影响景观设计的哲学和美学问题；重新观察今日景观艺术设计的理论、形式和技术动态；探讨当代城市景观中具有普遍意义的课题。对我本人而言，无论是对景观美学问题的思考，还是虚拟的景观设计研究，或是从生活中发现景观艺术创作的原始素材，都耗用了大量时间。它们不是迎合潮流的商业活儿，也不是作画（即使是那些现在看来是涂鸦之作，一旦被社会所认识，也可得到应有的价值回报）。这项工作劳心费时，只有付出，却无经济上的收益。另一方面，有人认为，设计就必须是现实的功用目的。所以在现在的景观设计的商业热流中，人们不屑涉足于这项工作，也就不足为奇了。

本书从设计的整体宏观认识到具体一些操作的细枝末节，纵观科学百家之长，广纳博取，提出当下设计上的过渡性经验，意在接近某种设计创意上的逻辑与规律。因而字里行间立足于知识的描述性、建议性和实践性。我尽量从不同学科角度来讨论设计的创意问题，但我不自觉地要过多地借助于绘画——我的原有专业来例证。我努力在绘画和景观艺术之间建立起相通的桥梁，探讨其共同点，同时也希望在新景观视觉艺术其理论教学和 design 实践之间构筑一条通达的道路。

那么，景观艺术是否存在具有普遍意义的设计命题？能否把某些景观空间关系抽象出纯粹的审美形式？景观的虚拟、实验设计研究能否有助于解决景观学科的教学和设计的实际问题？无须质疑，答案是肯定的。

我尝试描述一个设计文化形态构成之成分与功能，又希望解说个体与整体的有机关系。当然，像我这样一个科学知识极其有限的人，要想说明道清这样一个复杂深奥的问题，我愧于自不量力。但是，倘若读者能看重我的特殊身份和多重职业背景，而我所提出的各种感性与理性的问题，权当作局外人的一声振臂呼喊。也许歪打正着，会偶然发现到解决我国当前景观学问题的芝麻之门。很早我就对自然科学和哲学方法论感兴趣，

着迷于艺术上的数学问题，如关于奇数3的美学意义。甚至20年前我就已思考现代热门学科DNA功能成因，我称之为细胞苏醒定时的先天机制。有些人总是在审美学问上强词夺理，商业社会的时代更是以钱霸道，一旦理屈词穷便会一句“白菜萝卜各有所好”挡人口舌。夸大审美的主观理由，否定艺术的本质逻辑。其实，虽然艺术有其“浪漫”特性，然而艺术工作者在学术上丝毫也没有放松科学而严肃的研究。伟大的艺术家往往是锲而不舍地探索、发现和解答艺术上的科学问题，推动着艺术发展的进程。

人类的科学研究，从宏观到微观，分析、解构……从而发现了生命遗传的物质DNA，而生命存在的最基本要素是水、空气和阳光。那么，什么是艺术的最基本要素？我们能否解释艺术的最基本的运动方式？找到艺术运动的最基本动力？我陈述各种文化现象，并试图将之串连成能彼此关联的群组，看看是否能探究出或是说明设计上的一些道理、规则。但我认为，还是陈述本身所能给我们带来的深入思考更为重要。我想起学英语时老师告诫我们说：不规则动词反而多过规则动词。文章中，语法、词汇所产生的效果，往往是在情景之中动态变化的。

20世纪的中国学者，带着自己的主观想像，犹如盲人摸象般地猜测大量涌入的西方文化现象，因此难以从外来文化的渊源和宏观整体上去全方位解读，只能以信息到达的先后顺序来认知与判断。中国人过去很长一段时期都遵循相同的意识形态观点。物质第一、精神第二，物质决定意识的哲学口号阻止了人们意识的多元化，直到今天，开放的经济活动中还屡见商品广告词语中各自第一的叫嚣。人们又凡事以“一分为二，非此即彼”的观点来认识与分类。从基层群众到高层领导，都普遍地以机械、简单和片面的思想方法来分析和认识事物。而美学上，人们有意或无意地模糊了审美主体与客体之间的关系以及两者之间的相互影响，更无视审美客体的现代发展。因此，我试图在本书中引入文化的哲学层面思考，从美学问题生成的根本与动态关系以及生成的环境与背景来看现在纷繁复杂的景观设计现象。批判社会，也进行自我批判。把自我行为与思想的萌发、过程、结果、变异假设为问题成因的参照，透视出那些艺术思想上的肤浅、主观与无知。

“文化大革命”的教育背景，使得我知识浅薄，言词贫乏，难以用条理、章节分明、

整体系统的方式来表述我的所思所想。另一方面，因为本书的话题源自于我个人生活的体验，有感而发，所举问题自然是偶然多于一般。正统学术的研究，要从事物发生到结果进行全过程的观察才能作出系统分析，只有当研究了结后，才能下结论，这需要漫长的等待。而系统的学问，景观专业学院派人士比我写得更好。有朋友说现在的人们工作紧张繁忙，来去匆匆，无暇静心读书，因此我寻求一种三言两语的文体，能随时阅读，也能随时中止，在闲谈家常中探讨学问。又有朋友说你这样不成系统尤如厕所文学，我于是辩解道：“如能让人们在厕所中轻松地阅读、思索一二美学问题，我所做的工作又何尝不是一开心快事呢？”只怕是我费尽心机的拙作并不能达到如此效果。

在15岁那年，我创作了一幅山水画参加省儿童绘画比赛，此画取材于我姑姑工作所在的林场，位处广东与湖南交界的莽山。由于我的技巧形式仿效京陵画家宋文治先生，所以在评选中被认为是临摹抄袭之作。但了解熟知我的老师极力为我申辩，为验明事实，我被带去所在地区的文化馆当着评委们的面表演。记得当时我被大人们围在画桌中间，“众目睽睽”之下我拿着画笔的手有些颤抖，身上也泛出微汗，只凭着感觉行笔、落墨，哪里知道画的什么。看一个国画画家有无功力，只见其动手画几笔墨草便知深浅。我在纸上刚画下少许局部，负责的老师便说：“信了，我们相信你了。”儿时并不懂得抄袭的耻辱，自那次事件后，我作画十分谨慎地避免太像一家一派。以后我又拜欧名君先生为师习画，我见老师从来都是一纸一笔，一挥而就，佩服得五体投地，所以极力仿效，以后获益匪浅。此书的撰写过程也是如此一纸一笔，当然还有一电脑，再加上妻子的帮助。

我是艺术宗教的虔诚信徒。伏案造文，目的是提醒园景设计者关注设计的基本哲学问题；倡导探讨科学的设计方法与程序。倘若本书的出版，能在景观学术上敲响务实警钟，对今后景观设计及工程的艺术与科学评判有所裨益，那么，自己含辛茹苦付出的代价就没有付之东流。这里我将我的《现代园景设计创意详解》简介当中最后一句话再次借用作本文结尾：“该书全部使用作者自己的作品为例，所有文字论述都无任何经典引述。意在体现现代设计的独立思考与开创精神，也期望引发读者对书中的作品与论点作出思考与批判。”

设计五十话题 001-073

- 1.造物 and 造型 002
- 2.造型——文化信息的传递者 003
- 3.人类分工之进化 004
- 4.形象的符号化与符号形象的原始意义 005
- 5.艺术的原生、派生与断生 007
- 6.变化的艺术本体概念 008
- 7.艺术的方程式 009
- 8.艺术设计与方法 011
- 9.设计语言的压缩、抽象、剪裁 013
- 10.标准件 014
- 11.罗列·装饰 015

生活的甘泉 074-149

把思想做成模型 152-229

- 设计过程与程序 152
 - 意念构思 153
 - 图稿设计 153
 - 模型制作 154
 - 模型摄影 155
- 苏州住宅小庭院 156
- 现代景观中的古桥 164
 - 冥想的花园 172
- 漂来仙岛与淹没的文明 180
- 中肯广场景观设计 190
- 青岛数码港花园 202
- 山水住宅小区 214
- 金色的云山 222

- 12.建构与解构 016
- 13.设计意念上的“应和” 017
 - 14.场景 019
 - 15.装配 020
 - 16.设计与灵魂 021
- 17.设计——从整体到局部 023
 - 18.艺术金字塔的运动 024
 - 19.寻求作品的四维空间 025
 - 20.说美 027
 - 21.文化价值的判断 028
- 22.审美意识的主动与被动 029
 - 23.审美意识的思想 030
 - 24.纯粹感性的批判 032
- 25.美育从实用艺术开始 034
 - 26.审美之历程 035
 - 27.从牛仔服文化看艺术样式的生存变化 037
 - 28.解读 038
 - 29.话说模仿 040
 - 30.创意居 042
 - 31.作品的故事与形式 043
 - 32.设计者,你最好是观看 045
 - 33.玩物的设计师 045
 - 34.观察、研究回到最原始、最基本的行为对象 047
 - 35.环境景观设计的道具化 048
 - 36.拆除与新建 049
 - 37.山水园林与山水画 051
 - 38.艺术上的虚时间 052
 - 39.审美阶级论 053
 - 40.平面、平面画、景观平面 054
 - 41.艺术生发的宏观与微观 056
 - 42.时代的宣言 057
 - 43.漫游的中国现代艺术 059
 - 44.岭南文化 060
 - 45.景观未来国际主义 062
 - 46.创意走出旧观念旧意识的限制 063
 - 47.工业化与信息化,文化的地域性差异在消失 064
 - 48.文化生态的伴随性,生活中的两种人 065
 - 49.施工的即兴 066
 - 50.伟大的时代观念 067
 - 51.椅子在中国 068
 - 52.艺术百家乐 070
 - 53.设计作品中的矛盾、运动、平衡与人的视觉心理进化 072

设计五十话题 001-073

- 1.造物和造型 002
- 2.造型——文化信息的传递者 003
- 3.人类分工之进化 004
- 4.形象的符号化与符号形象的原始意义 005
- 5.艺术的原生、派生与断生 007
- 6.变化的艺术本体概念 008
- 7.艺术的方程式 009
- 8.艺术设计与方法 011
- 9.设计语言的压缩、抽象、剪裁 013
- 10.标准件 014
- 11.罗列·装饰 015
- 12.建构与解构 016
- 13.设计意念上的“应和” 017
- 14.场景 019
- 15.装配 020
- 16.设计与灵魂 021
- 17.设计——从整体到局部 023
- 18.艺术金字塔的运动 024
- 19.寻求作品的四维空间 025
- 20.说美 027
- 21.文化价值的判断 028
- 22.审美意识的主动与被动 029
- 23.审美意识的思想 030
- 24.纯粹感性的批判 032
- 25.美育从实用艺术开始 034
- 26.审美之历程 035
- 27.从牛仔服文化看艺术样式的生存变化 037
- 28.解读 038
- 29.话说模仿 040
- 30.创意居 042
- 31.作品的故事与形式 043
- 32.设计者，你最好是观看 045
- 33.玩物的设计师 045
- 34.观察、研究回到最原始、最基本的行为对象 047
- 35.环境景观设计的道具化 048
- 36.拆除与新建 049
- 37.山水园林与山水画 051
- 38.艺术上的虚时间 052
- 39.审美阶级论 053
- 40.平面、平面图、景观平面 054
- 41.艺术生发的宏观与微观 056
- 42.时代的宣言 057
- 43.漫游的中国现代艺术 059
- 44.岭南文化 060
- 45.景观未来国际主义 062
- 46.创意走出旧观念旧意识的限制 063
- 47.工业化与信息化，文化的地域性差异在消失 064
- 48.文化生态的伴随性，生活中的两种人 065
- 49.施工的即兴 066
- 50.伟大的时代观念 067
- 51.椅子在中国 068
- 52.艺术百家乐 070
- 53.设计作品中的矛盾、运动、平衡与人的视觉心理进化 072

生活的甘泉 074-149

把思想做成模型 152-229

设计过程与程序 152

意念构思 153

图稿设计 153

模型制作 154

模型摄影 155

苏州住宅小庭院 156

现代景观中的古桥 164

冥想的花园 172

漂来的仙岛与淹没的文明 180

中肯广场景观设计 190

青岛数码港花园 202

山水住宅小区 214

金色的云山 222