

中国风景园林学会 编

中国风景园林学会2012年会

论文集

(下册)

风景园林让生活更美好

Better Landscape, Better Life

CHSLA 2012

中国建筑工业出版社

中国风景园林学会 编

中国风景园林学会2012年会

论文集

(下册)

风景园林让生活更美好
Better Landscape, Better Life

CHSLA 2012

中国建筑工业出版社

目 录

(上 册)

风景园林遗产与文化景观

南宋杭州恭圣仁烈杨皇后宅院园林

遗址续考 鲍沁星 张敏霞 (003)

诗画与礼乐意境同在,自然共人文声景并存

——广州白云山声景资源调查研究

..... 蔡 宁 吴嘉慧 纪 绵 李佩玲 郑宇晨 (007)

江南稻作文化景观初探 曹清琰 斯 震 (012)

古典园林保护——原真性原则 陈灿龙 (015)

隋唐洛阳城洛南里坊区遗址保护与开发

策略研究 陈如一 孙冰颖 杨 桦 (018)

“因借论”对工业废弃地改造的指引效用 董晨露 (022)

浅谈传统纹样在现代园林中的运用 段 妍 杨 鑫 (025)

视错觉构图:沃克斯-勒-维贡府邸轴线

分析 范 炜 金云峰 (030)

数字化系统在杭州西湖世界遗产保护管理中的应用

..... 房 城 包 静 吴长虹 黄忠恩 (036)

风景名胜区分文化景观价值研究的理论框架

初探 韩 锋 徐 青 (040)

白居易在杭期间山水园林诗文考析 洪 泉 唐慧超 (043)

历史名园对历史文化名城的重要影响 ... 胡承江 李 雄 (047)

记忆的苏醒,和平的延续

——侵华日军第731部队遗址公园的保护与更新

..... 黄 颖 邵 龙 冯 珊 (051)

回首岁月言仓西 沧桑古韵话龙沙

——齐齐哈尔仓西公园(回顾龙沙公园建园百余年)札记

..... 姜来成 (056)

绍兴越城区现存古桥调查与保护研究

..... 乐振华 徐晓民 王 欣 (059)

风景名胜与城市历史文化的衔接与保护初探

——对北京陟山门历史街区的改造 李沛颖 (064)

“画”与“神”

——《园冶》与《浮生六记》中“画”的含义对造园

影响比较探究 梁 洁 (068)

《圆明园四十景图咏》中的荷景 梁 爽 杜 雁 (072)

扬州个园“冬山”景窗声景效应

仿真研究 梁素馨 袁晓梅 李 琼 (076)

风景园林遗产保护领域及演化 林广思 萧 蕾 (082)

中国诗词的景观感受时空转换机制

..... 刘滨谊 戴 睿 陈 威 (087)

石门桥考 龙松亮 王丽娟 (092)

荷香泉城润古今

——市花荷花在泉城济南的应用

..... 马小琳 王珍华 房立彬 (097)

近代广府广雅书院、岭南大学与国立中山大学校园规划比较研究

——兼论西学东渐背景下的近代校园规划沿革

..... 毛祎月 李 雄 (102)

“川谷型”城市

——兰州历史文化景观调查研究

..... 孟祥武 周 琪 叶明晖 (107)

羌族聚居区小城镇景观特色研究 唐 琦 (113)

梁山下的小镇

——城镇化与文化遗产共生的思考 ... 滕晓漪 张 蕾 (117)

大明湖景区明瑟园植物配置 ... 王珍华 马小琳 王 雪 (127)

初探我国工业遗产的景观改造 温少如 (132)

丘园养素

——明代园林题材绘画表现的文人生活与审

美理想 徐桂香 (136)

园林中“精神家园”研究初探 杨 丹 金云峰 (139)

“通过文化推动转型”

——当前德国鲁尔区域更新经验 易 鑫 (143)

百年公园的保护与传承

——济南中山公园扩建改造项目文脉分析

..... 张宝迎 宋 凤 何长新 (147)

大遗址保护与展示规划初探 赵文斌 褚天骄 (151)

借景的意义 周宏俊 (156)

风景园林规划与设计

浅谈乡村生态旅游的景观规划 安春云 (163)

近自然河道理论的景观多维度研究 毕 婧 杜永安 (166)

产业园区绿地系统规划探讨

——以营口沿海产业基地(二期)为例

..... 蔡丽敏 殷柏慧 (170)

乡村景观思想

——对风景园林中文化传承课题的探索性回答

..... 陈秋实 (173)

北京昆玉河滨河绿带交通组织设计初探

..... 崔少征 魏 氏 (177)

浅析公园绿地无障碍环境建设的一般策略 杜 安 (181)

源于自然、适于生态、立于岭南

——江门新会小鸟天堂景区规划设计 ... 方小山 蔡伟明 (184)

《城市园林绿化评价标准》中有关公园绿地规划的

评价体系研究 冯 佳 潘 良 张青萍 (189)

城市中水在白浪河景观工程中的应用研究 冯敬奎 (193)

不良场地在城市大事件中的复兴

——以2012伦敦奥林匹克公园为例 冯 璐 (198)

岭南园林建造思想对广东住区环境建设的启示 ... 冯娟慧 (202)

从画论“六法”到造园“六式”

——以重庆园博园为例 冯一民 刘轩好 (206)

论旅游区内少数民族乡村的生态旅游建设

——以新疆喀纳斯景区图瓦人乡村为例 冯艺佳 (213)

露天矿生态系统服务价值原理在复垦规划中

的运用 符婵娟 (217)

景观的自然与自然的景观

——浅论中法城市公园绿地景观设计之差异

..... 顾 朦 陈 蓉 (221)

拙政园造景手法分析 郭 杨 杨维菊 (225)

我国当代城市河(道)湖(体)绿地园林规划设计

理论与实践 韩 毅 (229)

隋唐时期江南古典园林植物景观风貌及其特色

..... 郝培尧 董 丽 (233)

儿童康复景观设计案例分析与启示 郝文爽 王云才 (236)

沾源县文体广场景观设计 何 苗 (241)

牌匾标识系统在景观设计中的应用初探

——以唐山开平区荣盛道牌匾标识改造项目为例

..... 侯 芳 (246)

打造具有地方特色的园林景观

——以湖海塘公园景观设计为例 侯 伟 (250)

绿色廊道适宜性评价方法探究

——以综合功能、生态保护和遗产型绿色廊道为例

..... 侯晓蕾 郭 巍 (254)

山水城市理念

——旅顺临港新城景观规划设计

..... 胡 洁 杨翌朝 Jesse Rodenbiker (259)

天津城市广场体系规划研究 胡一可 (263)

初探滨水景观生态健康的多元化设计方法

——以哈尔滨马家沟滨水景观设计为例

..... 江 畔 邵 龙 冯 珊 (269)

雨水景观化利用的量化设计初探

——以青岛市东山公园为例

..... 姜 昕 刘 颂 刘悦来 (272)

城市与乡村绿地协调与规划研究 金云峰 俞为妍 (277)

景观疗法在风景旅游度假区的运用

——以升钟湖疗养度假区规划设计为例

..... 康川豫 董 靛 (281)

露天煤矿生态景观恢复规划框架初探

——以呼伦贝尔宝日希勒露天煤矿为例 康晓旭 (286)

园艺疗法在疗养院花园中的应用 雷艳华 金荷仙 (291)

水绿相融,水绿相映

——构建以“蓝绿”结合为核心的北京生态网络

..... 雷 芸 (295)

营造生长的风景

——景观材料的时间语言

..... 李华君 卜祥度 李险峰 (299)

城市设计的空间与运动要素 李 慧 姜雪娜 (304)

城市道路景观设计研究

——以宜兴经济开发区科创新城道路景观设计为例

..... 李慧生 张 玲 (308)

小议中国与澳大利亚当代景观设计之差异给我们的启示

..... 李 伦 (313)

天津城市公园特色景观文化营造探究

..... 李鹏波 孙静丹 吴 军 张 敏 (318)

浅议城市街道步行者空间 李 然 (321)

生态与文化的交融

——甘肃省民勤生态文化园景观设计解读

..... 李 伟 曹 然 吴祥艳 张 洁 (326)

生态与人文价值视角的广东省绿道网选线规划

..... 李颖怡 何 昉 (335)

日本现代公共建筑外环境设计研究 李 煜 李 雷 (341)

北京市住区户外空间发展历程初探(1949~2012)

..... 李长霖 李 雄 (346)

“中国古典山水意境”在风景区规划设计中的实践

——重庆武隆天生三桥景区景观规划设计 厉 玮 (353)

筑岛营园,构建城市生长脉络

——以环境品质为前提的广州国际创新城规划

..... 林楚燕 刘 雷 (357)

农业景观,诗意田园

——和晟生态农业观光园规划

..... 林方喜 张燕青 潘 宏 李章汀 (360)

城市湖泊对中国城市周边地区发展影响研究

——以苏州、南京、杭州三个典型为例

..... 刘安棋 钱 云 (364)

城市绿地系统规划编制

——保育子系统研究

..... 刘佳微 金云峰 (369)

轨道交通景观设计初探

——以北京西郊线为例 刘 静 (373)

校园文化景观建设的若干思考

——以广东广雅中学为例看中学校园文化景观建设

..... 刘圣维 周 曦 (376)

浅析中国近代(1911~1949)“田园城市”实践

——兼论中国城市绿地规划实践的源头

..... 刘 颂 肖 宇 (382)

色彩在舒压性景观设计中的应用研究 刘 洋 (387)

质朴自然动静皆宜

——节约型园林中的观赏草

..... 刘 媛 哈新英 刘红权 (391)

生态水质净化技术在湿地公园景观中的应用

——以长广溪国家城市湿地公园一期景观设计为例

..... 吕 娜 王小璘 (396)

关于城市滨水景观营造的思考

——辽阳河东新城起步区景观规划设计 潘芙蓉 (403)

北京海淀公园绿地植被生长季负氧离子特征研究

..... 潘剑彬 董 丽 李树华 (408)

基于生态旅游的保护地社区可持续发展策略研究

——以马头山国家级自然保护区为例

..... 潘金瓶 吴承照 (413)

长株潭云龙两型社会示范区景观生态安全格局构建

..... 彭重华 王 丽 (420)

融古汇今的中国现代山水广场

——山东省长山镇范公广场景观设计 齐 玲 (426)

基于游人行为的清华东路带状绿地规划设计探讨

..... 秦 仲 (432)

寒地城市公园水体斑块的声景研究

..... 任欣欣 刘晓光 康 健 (436)

基于河道淹没区中的场地空间思考

——以辽阳衍水公园为例 孙百宁 (442)

浅谈现代医院景观规划设计 ... 孙冰颖 陈如一 万子昂 (447)

北方滨海区盐碱地生态改良园规划设计研究 孙 帅 (453)

结合人工湿地净水工艺的寒地植物景观建构模式

..... 孙苏晶 刘晓光 吴 冰 (457)

城市公园游憩服务质量评价研究 孙媛婧 吴承照 (462)

(下 册)

“废墟”原型的表征

——探究英国自然风景园林中的浪漫

主义审美的内涵 陶楠 金云峰 (467)

步入梦幻

——西方现代“非理性”景观研究 汪在先 (471)

雨水花园

——雨洪生态化管理的理论与实践 王春晓 (478)

城市慢行系统及慢行空间景观营造 王菁菁 (483)

基于生态承载力分析的城市总体规划环境影响评价

——以涿州市城市总体规划为例

..... 王静文 (487)

生态设计的理念与艺术化的表达

——美国奥斯汀约翰逊总统夫人野生花卉中心的

雨水利用设计研究 王沛永 张新鑫 (492)

北大河绿色计划

——西北干旱地区城市河道生态景观营造模式

..... 王霜 (498)

浅析经济适用房景观设计

——以航头镇6#地块经济适用房景观设计为例

..... 王硕 (503)

基于差距模型视角的儿童参与校园景观规划设计研究

..... 王玮 董靓 王喆 (508)

浅析生态湿地中水生植物的选择与配置

——以潍坊白浪河上游生态湿地工程为例 王霞 (512)

海纳百川 山水融城 在自然中激发科技创新

——记北京未来科技城景观规划设计实践

..... 王晓阳 崔亚楠 (517)

节约型戈壁城市郊野公园种植工程技术研究

——以克拉玛依市森林公园为例

..... 王亚南 潘昊鹏 马兰 (522)

人工湿地污水处理工艺的景观形态构建方法

..... 王影 刘晓光 吴冰 (526)

北京市生态环境发展战略的思考 魏民 (531)

浅谈城市景观小品体系构成及其与城市意象形成的关系

..... 吴军 孙萌 李鹏波 袁小峰 (535)

公共性拓展

——城市公共绿地规划设计的必要途径

..... 吴宜夏 (538)

基于城市用地分类新标准的城市绿地系统规划编制研究

..... 夏雯 金云峰 (542)

开放式公园边界空间景观设计分析

——以北京的开放式公园为例 谢佳 (547)

城市新区生态型城市游憩公园打造

——论马鞍山秀山生态园景观规划设计 徐婕 (552)

基于生产性农业景观建设的北京郊区都市型现

代农业发展研究 徐姗 刘晓明 张玉钧 (558)

海纳百川,上善若水

——2013中国锦州园林博览会展园设计 徐悦 (564)

GIS在大规模滨水区规划中的应用

——以镇江谷阳湖区规划为例 许浩 吴蔚 (570)

城市农业景观的理念与实践初探 阳烨 (574)

浅析地域文化影响下的哈尔滨城市雕塑

..... 杨滨章 范长喜 周月 (577)

城市公共空间景观设施的现状问题及对策研究

..... 杨建华 林静 陈力 (581)

新中式景观在居住区设计中的初探

——以临港书院景观设计为例 杨静 (587)

水库型水利风景区滨水景观的适应性设计研究

——以升钟湖风景区滨湖景观带景观设计为例

..... 杨璐 董靓 (591)

适合中国的特色城郊休闲旅游研究

——以北京国际汽车露营公园为例 杨忆妍 李雄 (596)

城市与山水边缘空间“情景相融”的景观规划

——以宁波东钱湖核心区滨湖带景观概念规划为例

..... 杨展展 (601)

浅谈山地公园的规划设计

——以河北迁西东山公园为例

..... 杨震 王欣 (607)

基于低碳理念的园林规划设计

..... 于杨 丁绍刚 王娟 (614)

RBD规划开发与城市旅游

——以纽约曼哈顿区为例 余剑歌 邵龙 冯珊 (618)

城市绿地与雨水管理系统 袁敬林 菁 (623)

基于生态网络理论的城市内河景观连接问题对策研究

——以哈尔滨马家沟为例 原煜涵 刘晓光 (630)

城市森林公园建设实践与探索

——以重庆照母山森林公园为例

..... 曾珠 令狐克清 李淙钰 (634)

城市林荫道历史演变、特征和发展对策研究

..... 张建宇 新思佳 车生泉 (639)

奥林匹克森林公园健身步道系统的评述与思考

..... 张婧雅 魏民 (645)

荒漠旅游资源资本化的机制研究 张琳 (650)

论“以水为核心”的北京市生态环境发展框架 张晓佳 (654)

基于生态旅游的城市湿地公园开发综合评价研究

——以聊城九洲洼湿地休闲公园为例

..... 张秀华 郭春景 (658)

从“人居生态环境”建设解读北京市平原造林工程发展战略

..... 张雪辉 李雷 (664)

天津市中心城区绿地的发展、现状及分析 赵迪 (668)

重启沉淀的历史

——传统乡村建筑墙皮的文化价值和保护修缮浅析

..... 赵瑞斯 震杨辉 朱毅 (673)

“绿色综合体”

——当代城市公园特征与发展战略研究 郑曦 (679)

浅谈现代建筑屋顶花园的景观设计

..... 周莉 宋启坤 兰彩辉 (684)

与城市开放空间耦合的慢行系统规划

——以青龙湖示范区为例 周卫玲 沈丹 梅娟 (687)

红色旅游景区可持续发展战略与主题化设计方法探究

——以福建龙岩“中央苏区”主题公园为例

..... 周向频 刘曦婷 (691)

绿地系统的规划目标及指标研究 周煦 金云峰 (696)

弃奢扬俭,道法自然

——由低成本景观探索场地的原真性

..... 周叶子 (700)

城市滨水区景观规划设计控制因素与评价指标体系研究	朱琳祎 (704)
中国泉州五里桥文化景观保护与周边环境恢复研究与实践	朱祥明 方尉元 卞欣毅 (711)

风景园林工程

风景园林工程风险评估与安全管理探讨	陈 动 罗小艳 (721)
新技术、新材料、新工艺在城市园林广场中的应用	——武昌首义广场景观工程运用实例
	方新阶 白 刚 (725)
不同地区的滨海盐碱地园林绿化技术对比研究	宫 宾 (732)
浅谈城市河流的生态修复	贾 昆 (737)
科技进步在“深圳紫荆山庄”园林景观工程中的实践	李广清 吴 斌 林 娟 (740)
投标阶段工程造价控制	陆 佩 (745)
浅析强台风对广东海陵岛银滩滨海园林植物景观的灾害影响	谭广文 谢驰宇 莫海莲
	黄少玲 曾非凡 胡传伟 刘 斌 (748)
一个精心打造的精品别墅园林工程	——牧马山蔚蓝卡地亚项目工程介绍
	王西武 廖任超 (753)
生态修复技术在城市河道治理中的应用	——以迁西滦水湾公园景观整治为例
	王玉磊 高怀军 陈 超 (764)
镜水流连	——薄水面在三河市文化中心广场景观设计中创
	新性应用探讨 吴祥艳 (769)
建筑玻璃幕墙植物种植技术研究	肖湘东 董 丽 谢立群 毕 瀛 (775)
交播草坪技术的应用实践	——以湖南株洲神农城生态景观公园一期工程为例
	闫海峰 (779)
以园承水, 借水成园	——浅析北京清代皇家园林在城市雨
	洪管理利用方面的借鉴意义 张 洁 王沛永 (784)
人工生态湿地在现代城市园林中的应用	——以北京经济开发区凉水河滨河景观河道绿化工程四
	标段工程为例 张 涛 (789)
滨海盐碱地乡土植物原土生态修复	——天津海河教育园区生态修复技术总结
	钟江波 葛韩亮 王 森 陈晓斌 (796)
公园铺装材料的选择和运用	——以重庆北部新区公园铺装为例
	周顺丽 曾 珠 邓林华 (802)

风景园林管理

中国的绿色基础设施	——研究和实践 付彦荣 (813)
裸露地质坡体生态复绿系统构建技术研究	——以沪渝高速公路安徽段坡体生态复绿为例

济南市主要公园及道路绿地土壤肥力特征及综合评价研究	刘 毓 王 震 刘红权 韩 冰 赵凤莲 (823)
意大利埃斯特别墅庄园若干造园要素分析	杨 桦 王沛永 陈如一 (829)

风景园林教育

中西方景观设计教育对比浅析	陈 蓉 (837)
哈尔滨工业大学景观设计课程教学研究与实践	冯 瑶 刘晓光 吴远翔 (841)
中国台湾地区园艺专业设置研究	吕英民 罗 乐 宋 平 (845)
对当代社会如何实现科学化、高效化园林绿化管理的思考	孟清秀 周志文 刘乃利 (852)
风景园林教育改革探讨	王洪磊 刘 毓 汪金花 (855)
问题推进式的案例微格教学实验	——庭院景观设计课程札记 谢明洋 (858)
城市园林绿地教育功能的类型及其实现	张 媛 (863)
对中国风景园林教育发展的思考	周 燕 王江萍 张 明 (867)

风景园林植物

城市风景园林树木天牛类害虫管理对策	黄大庄 (873)
校园植物景观空间特点及其探讨	黄德明 (878)
群落生活型谱与种群空间分布格局	姜雪娜 李 慧 (882)
风景园林中植物景观规划设计的程序与方法	李春娇 贾培义 董 丽 (887)
把握园林植物景观空间的脉络	李冠衡 (892)
北京紫竹院公园地被竹应用现状调查与分析	李美蓉 杨秀珍 李铁群 (897)
我国西南热带亚热带城市园林苗木生产研究	——以云南红河哈尼族彝族自治州为例
	梁 辉 曹继红 (901)
种樟科树种苗木生长规律的研究	梁 柯 吴 冬 (908)
灰色系统理论应用于茶梅新品种综合评估初探	齐 鸣 章丹峰 (911)
浅析垂直绿化中植物的色彩搭配	仇淑芳 (916)
合肥主要绿化树种最佳移植季节及关键技术研究	——兼论“反季节”植树及合肥树种应用主要问题
	童效平 (921)
《诗经》中的植物意象及其影响	王艳芳 (925)
潍坊市园林植物吸汁类害虫的危害及防治方法	谢广科 (930)
浅析园路的种植设计	闫 晨 (934)
从上海世博会临时绿化建管浅析当前园林绿化养护管理	余 敏 (937)
浅谈彩叶植物在园林造景中的应用	——以潍坊植物园为例
	张忠信 (940)
浅谈草本芳香植物在北方园林中的应用	朱志兰 (945)

“废墟”原型的表征^①

——探究英国自然风景园林中的浪漫主义审美的内涵

Representation of the Ruin Prototype

——The Deep Connotation of Romantic Aesthetic in English Landscape Garden

陶楠 金云峰

摘要:“废墟”景观是18世纪英国自然风景园林中最独特的景观语言,它在物、情、境三个空间层次中的表征,传达了历史文化影响下的18世纪英国社会思潮,并且折射出了英国风景园林哲学思想根源——浪漫主义的深厚内涵。同时浪漫主义在英国社会的广泛流传也加速了废墟在园林中的主景作用。透过“废墟”原型这枚变形镜,我们可以更具体形象地分析出浪漫主义审美是如何影响英国自然风景园林的发展;了解浪漫主义审美的内涵,有助于我们更深入地了解英国园林的全貌。

关键词:废墟;原型;英国自然风景园林;浪漫主义审美;内涵

Abstract: “ruins” is the most unique landscape language in 18th century English landscape garden, its representation translates information of prototypes into landscape space from three levels which are physical level, emotion level, and spiritual level. So it reflects the social ideological trend and the philosophy thought source of the English landscape garden—the deep connotation of the romantic aesthetic. Through the “ruins” prototype-deformable mirror, we can better analyze the influence of romantic aesthetic on the development of English landscape garden and better understand the full picture of the English landscape garden.

Key words: Ruin; Prototype; English landscape garden; Romantic aesthetic; The deep connotation

1 背景

在欧洲的文化史里,文学、艺术、建筑有过许多次的变革,但是像18世纪英国风景园林艺术那样激烈的变革,却是绝无仅有的。短短几十年里,英国的自然风景园林完全代替了规则的几何式园林。园林史学家 Tom Tuner 说:“英国风景园”这个术语在艺术史分类中并没有提出新思想,于是我们把关注点转向为园林设计新运动提供的最适合的标签——18世纪浪漫主义。

从1780~1830年期间,随着欧洲广泛的社会变革而展开的浪漫主义的潮流泛滥,在世界的心灵上留下了永久的坐标。浪漫主义作为一种思想倾向,而非风格样式,深刻地影响着英国风景园林的发展。

而在英国自然风景园林的各类景观语言中,“废墟”景观是不同于其他园林要素的景观体,伴着野草、荒丘,它以凋零、沧桑,却又神秘、崇高的独特形象,成为18世纪英国自然风景园林中不可或缺的景观原型之一。

“废墟”原型在表征的过程中蕴含了英国造园思想浪漫主义审美的内涵。本文将“废墟”原型的表征为变形透镜,来观察英国风景园林中的浪漫主义审美,挖掘其内涵,以及浪漫主义对英国造园艺术的影响。

2 “废墟”原型的界定

在瑞士心理学家卡尔·荣格的原型论中认为:每个人的内心深处都携带着来自远古祖先的记忆或者原始意象。原型是人类精神“集体形象”的反映。当符合某种特定场景的原型出现时,这原型就能被激活,唤醒人们的集体记忆,产生与之共鸣的感情。

“废墟”景观作为一种历史原型意象,是历史经验沉淀的产物,它所凝聚了历史记忆下的感受、认识和情感。根据荣格提出的原型的可逆双重性:一方面,人们按照集体潜意识或记忆的原型去创造“废墟”艺术,另一方面,在艺术的外化过程中,人们又在“废墟”艺术中发现了原型。

从这个意义上来讲,“废墟”原型不仅仅是英国自然风景园林中景观语言的载体,它把时代潜在的历史记忆外显;并且,它更是历史文化影响下浪漫主义审美范式的物质实体,即“废墟”原型的表征就象征着人们潜意识中的浪漫主义。

原型的表征即把原型包含的信息全面转译到景观空间中。包括以下三个层次:物质空间、情感空间和精神空间。

① 基金项目:上海市教委重点课程建设项目资助;项目编号:沪教委高[2009]42号。

基金项目:同济大学2009—2013教改项目资助;项目编号:0100104146。

3 “废墟”原型的表征——层次性空间的营造

3.1 物质空间的导入

物质空间的导入表达是指从原型中撷取意象元素,然后进行意象重构。英国自然风景园林中的“废墟”(Ruins)景观主要有两种物质形式:一种是古代遗留下来的建筑废墟或残垣断壁;另一种是18世纪后期风景园林中人工模仿古或者发挥想象力所修建的废墟建筑。

3.2 情感空间的转译

构建物质空间的意义在于提供一个背景环境,而情感空间强调的是将空间与其承载的情节作为一个整体来考虑。英国18世纪著名的园林评论家吉尔平高度评价说明沧桑的“废墟”原型带给人们感情上特殊意义的愉悦美和悲凉美的享受,从而成为人们情感的寄托品,人们从中找到心中的慰藉,并由此产生触景生情,由物及人的心灵共鸣。

3.3 精神空间的重构

经过对物质空间的体验,情感空间的感性认知,从而引发了无限的联想,这就是原型表征的最高层次——象外精神空间。18世纪,英国理论家爱迪生曾经说过:“视觉形象给人产生的愉悦是因为它能够激发和满足想象”,面对“废墟”景观,场所随着时间和空间的转变轮回,想象插上了翅膀,思古幽情及感叹时光飞逝的悲剧性,最终触及到人的心灵深处的愉悦抑或忧伤。所以,“废墟”原型的重构产生了无限的精神空间,超脱物质空间的局限性,继而获得人对人生、历史、宇宙无限的感慨。这种精神空间的重构,正是浪漫主义所关注的心灵空间和宇宙空间。

4 英国自然风景园林中浪漫主义审美的内涵

通过“废墟”原型表征的分析,我们来探究英国自然风景园林中浪漫主义审美的内涵。

4.1 追求诗意和理想的人生

“废墟”原型在物、情、意空间上的表征,使得人们产生的无限审美联想,进而上升到了对诗意和理想的人生的追求境界。它体现了在浪漫主义审美内涵中的诉求自由解放,张扬主观思想的个人主体意识,但在这种狂热追求的背后也蕴藏着浪漫主义的矛盾感伤的心理和那个时代人们的逃避心理。

4.1.1 诉求自由解放,张扬主观思想

在物质空间的表征中,“废墟”景观通过多种多样的形式,无论是辉煌华丽残存的希腊罗马神庙、神秘衰破的中世纪哥特教堂、或是迷雾荒草中古老的磨坊、凋零阴冷的城堡…都以沧桑的外表勾起人们对“古代”与“过去”

的联想,对东方建筑夸张的模仿更是以其奇幻异域色彩及激起了个体的狂热幻想和向往。在英国自然风景园林设计中景观设计师为了满足人们的这种浪漫主义审美情趣,在特定的景观创作中,将废墟的形象夸张,从而激发人们丰富大胆的形象。

在情感空间和精神空间的转译和重构性表征中,景观设计师运用“废墟”景观的离奇怪诞的“陌生化”手法,尽情发挥主观想象力,编织理想中的奇迹来对抗生活的平庸与无味,诉求人生的自由解放。英国浪漫主义诗人雪莱说:因为现实“显得一团混乱”,就要“在我们的人生中替我们创造另一种人生,使得我们成为另一种世界的居民。”想象的奇迹来超越“常态”的平庸生活,是浪漫主义美学的一个标志。浪漫主义最乐于表达主观感受,充分发挥想象力且为所欲为地抒发自己的强烈感情。它是一种程度上的放纵自我,追寻自由,及主观心灵的“自我”表现。这种诉求自由解放,张扬主观思想的浪漫主义激情正是追求诗意和理想人生的表现。

可以说浪漫主义带来的诗意人生是浪漫者精神的向往和渴求,是一种精神的超越,然而现实的平庸依然存在,这使得他们的诗意理想人生难免带上了一种矛盾和一层感伤。

4.1.2 理想背后的矛盾感伤心理

挖掘这种矛盾感伤的深刻之处,我们看到,浪漫主义者意识到自身的生命生存注定必然是有限的,但人的使命却注定必然会追求无限,然而以有限之物质生命却追求无限之精神生命,以无限的精神生命超越有限的物质生命,这正是浪漫主义美学的精神核心所在,但它也正是总是无来由的感伤和哀愁之所在。

就像面对“废墟”,景观原型的表征引发人们在情感空间和精神空间的共鸣,“逝者如斯”,人只能叹息自身的有限与渺小,一个人要想拉住奔跑的时光之车的感伤,不仅仅是由于对现实的不满和厌恶,而是对整个人生生存的有限性的无奈与感伤。生的有限而思却无限,这中间无限的深渊就是在浪漫主义审美过程中人常常莫名忧伤的渊源。以有限总是希冀着无限,这是浪漫的痛苦,这是人生的痛苦。所以,浪漫主义者总是抗争,总是希望,也总是躁动和焦虑。

4.1.3 理想背后的逃避心理

在“废墟”景观中,安逸和孤独是景观原型表征在情感空间的共同主题,这其实上也是浪漫主义深刻的审美意识。那些“废墟”景观所激发的奇幻世界和卓越的激情,是设计者为了逃避现实的平庸而在自己的头脑中编织出来的一种理想慰藉,一种能带给欣赏者在个体主观世界里遨游的自我精神旅行。总之人们的逃避心理是为了追求无限的新奇和无限的自由。“逃避主义带有一种历史性的趣味,因为这种观念使人在不稳定的环境中较为容易地获得心理的平衡。从道德观念出发,逃避现世常被看作一种不负责的行为,然而,它为逃避者提供了审视生命意义的机会,生命中的许多乐趣被重新发现,这种返璞归真的过程因此也可以看作是对自然美的重新认识过程。”

所以浪漫主义美学强调主体自身内在的情感自由,以自身为目的的自由解放就是浪漫主义的一个精神实质,这种思想直接启发了现代西方思想家更多地关注和直面人自身的生存,更多地对现代社会中自身的生活环境展开反思和批判。

4.2 崇尚自然

17 世纪英国的政治斗争和社会的无序状态,英国资产阶级革命后的 20 年里,英国政局动荡,战火连绵不断,人们渴望去寻求一个能够获得政治安全和心灵平静的庇护所。而退隐乡间,回归大自然,远离世俗的纷扰正是最好的选择。从这一点来分析,英国风景园林中所倡导的“回归大自然”,提出了浪漫主义的又一精神内涵“诗意地栖居”的概念。

以“诗意地栖居”为旨意的自然风景园林创作依赖从柏拉图的“形式理论”,即“艺术应当模仿自然”提取出的原理来进行设计。在英国自然风景园林中把自然事物当作某种精神境界的象征,投入大自然的怀抱,寻找渐渐消失的纯朴情感和人性化的温情,并且借以寄寓对自由的向往和宣泄对革命的渴求。

废墟就是这样一种“诗意景观”的原型,它不仅仅在物质空间的表征中,作为一种 18 世纪英国自然风景园林自然化和人文历史的完美结合,在精神空间层次最终完成了“以想象的艺术创造力来恢复自然的神性”的使命。“废墟”原型具有自然荒野的强大力量,它是自然魅力下的“梦幻”景观。在卢梭倡导的“返回自然”的浪漫主义思想影响下,“废墟”不仅仅给场所营造多样化的景观,更融入了大的自然景观环境中,成为“诗意栖居”的一部分。所以,“废墟”原型这种 18 世纪英国自然风景园林中特有的景观形式,充分体现了其造园思想浪漫主义审美中的崇尚自然的精神内涵。

“崇尚自然”其实质是在高扬个体情感的同时,对理性知识和传统文明道德的激烈尖锐的质疑,它是浪漫主义审美革命的直接源泉。

4.3 民族意识感

“废墟”原型是历史原型意象,它延续了沉淀下来的历史语言。它在物、情、意空间中的表征都是历史的佐证。无论社会如何动荡变化,它都提供历史信息,抒发时代情感。1688 年“光荣革命”之后,由于在资产阶级和贵族相互妥协下建立了君主立宪制,政局稳定,资本主义经济持续发展,从而使得英国国力强盛,在世界各地称霸建立殖民地。这种持续增长的财富和国家荣誉感,使得“英国人开始以不同的眼光看待自己的风景。”“废墟”原型被当作一种英国人建立的自己文化同古典传统之间联系的历史原型景观。“废墟”景观中的罗马“废墟”被崇敬。罗马希腊神殿其原有的象征性内涵依然被人们把握着,浪漫主义影响下的英国人借助古罗马和古希腊人相似的感受来理解它们,在英国人的深层意识里“废墟”遗迹是对过去辉煌的象征,是“一种不断增加并被重新发现,重新衡量和崇拜的国力标志”。

18 世纪的英国风景园林是英国艺术发展中的一个自

发的、影响深远的流派,它离开了古典主义之路,“踢开了独裁主义,从诗歌、绘画、理性、自然和民主中得到高级理想的激发”,自己开创出了一条浪漫主义的景观设计途径。这种浪漫主义的设计方式可以看作是一种民族意识的表达,一种对故土的热爱。正如英国风景园林之父肯特设计的奥古斯都风格的英国风景园林,一方面引入“造园中的自然风尚”,另一方面通过运用奥古斯都大帝时期的罗马风景(包括废墟神殿),让英国自然风景园林作为反应文学、历史和实时的场所。

总之,透过“废墟”原型的英国表现方式,我们可以看到这个时期的英国风景园林的浪漫主义包含强烈的英国意识,彰显自豪的民族意识感。

5 结语

“废墟遗址是神圣的东西,植根于年代的土壤,并成为它的一部分”。“废墟”原型以其独特的形象表征,从物、情、意三个空间层次上把 18 世纪影响英国风景园林发展的浪漫主义审美转译到了景观空间中,并以其独特的景观语言传达给了人们。

通过分析“废墟”原型的表征,能够更加具体形象地剖析浪漫主义的深层内涵:在追求诗意和理想人生中体现的诉求自然解放张扬主观思想,其理想背后的矛盾感伤心理和逃避心理;倡导“回归自然”崇尚自然的思想;及强烈的民族意识感。与此同时,我们看到了作为英国自然风景园林思想哲学根源的浪漫主义审美对英国造园艺术的发展有着不可或缺的影响,实现了英国风景园林从理性主义到经验主义,从新古典主义到浪漫主义,从规则到不规则,从正式(古典的感觉)到非正式(浪漫的感觉)的发展和转变。这也验证了园林史学研究中的思想哲学影响形式风格这一观点,分析一种形式风格的产生,需要研究其背后的思想哲学和文化历史背景。

参考文献

- [1] Tom Tuner. 林菁, 南楠, 齐黛蔚等译. 世界园林史. 中国林业出版社, 2011. 1
- [2] 金云峰, 项淑萍. 基于原型的设计. 和谐共荣——传统的继承与可持续发展: 中国风景园林学会 2010 年论文集(上册). 中国建筑工业出版社, 2010 年: 264-268.
- [3] COFFIN, DAVID. R. The English garden. meditation and Memorial. Princeton University Press, 1994.
- [4] 陈志华. 外国造园艺术. 河南科学技术出版社, 2001.
- [5] JOHN DIXON HUNT. The Picturesque Garden in Europe. N. Y.; Thames & Hudson, 2002.
- [6] 滑寒冰. 存在的空间: 浪漫主义. 天津科学技术出版社, 2011. 7.
- [7] 寇鹏程. 古典、浪漫与现代: 西方审美范式的演变. 上海三联书店, 2005. 6.
- [8] 吴家骅. 叶南译. 景观形态学. 中国建筑工业出版社, 1999.
- [9] Elizabeth Barlow Rogers. 韩炳越, 曹娟译. Landscape Design: A Cultural and Architectural History. 中国林业出版社, 2005. 1.
- [10] LAURENCE FLENNING, ALAN GORE. The EnglishGar-

den. Joseph, 1979.

[11] 陈春红,王蔚. 解读英国园林废墟建筑. 哈尔滨工业大学学报(第10卷). 2008. 7.

金云峰,教授,博导,同济大学建筑与城市规划学院景观学系,高密度人居环境生态与节能教育部重点实验室,研究方向为风景园林规划方法与技术,中外国林与现代景观等。

作者简介

陶楠,1988年5月生,女,汉族,云南昆明,同济大学硕士研究生。

步入梦幻

——西方现代“非理性”景观研究

Walking into the Fantasy

——Study of the Western Modern Irrational Landscape

汪在先

摘要: 现代主义艺术的出现,从某种程度上刺激了现代景观的诞生。其中,西方现代“非理性”景观的形成正是艺术家们在梦幻与非理性艺术上探索的间接体现。通过对相关艺术家和景观设计师作品的研究,分析了西方现代非理性艺术,特别是梦幻绘画和超现实主义对现代景观设计的影响,以及西方现代“非理性”景观的特征与意义。

关键词: “非理性”景观; 梦幻; 非理性艺术

Abstract: The appearance of modern art stimulated the birth of modern landscape in some degree, and the western modern irrational landscape can be viewed as an indirect reflection of the efforts that the artists made on the fantasy and irrational art. This essay studies the works of several related artists and landscape architects, and analyses how the western modern irrational art, especially the fantastic paintings and surrealism influenced the modern landscape design. Finally, it expounds the characteristics and significance of the western modern irrational landscape.

Key words: Irrational landscape; Fantasy; Irrational art

景观作为艺术,一直以来与其他艺术形式保持着密切的联系。然而由于其自身受社会环境、文化背景及科学技术等多方面因素的影响与限制,景观并不能像绘画、雕塑等艺术一样进行自由和即时的实验性创作尝试,因而其发展相对滞后和缓慢。因此,向其他艺术学习,从中获取一种面向未来的视野,反映所处时代的精神和需求,进而促进景观本身的发展是极其必要的。现代景观从它诞生的那一刻起,便深受现代主义艺术的影响,从中汲取了很多新颖的思想理念和形式语言。其中,有一部分景观作品富有强烈的梦幻和神秘气质,强调人在景观中的独特体验,与景观学专业通常所依赖的基础——逻辑的和理性的思维方式相对立,这些“非理性”景观作品从某种程度上可以说是现代艺术在梦幻和非理性上探索的间接体现。

1 西方现代主义艺术中的两大趋势

基本上,若要对西方现代艺术的发展做一个系统并准确的描述,那么应当包括其在两个方向上的努力:第一,对新形式和造型手法的探索;第二,对新内容和综合原理的探索。其中,前者引出了立体主义和抽象主义,而后者则主要体现在梦幻绘画、达达主义以及超现实主义等对非理性和梦幻艺术的探索,这些运动又都可以说是19世纪浪漫主义和象征主义的序曲。其实,在18世纪,

这类艺术所做的尝试,就已经在布莱克^①的神秘幻象和戈雅^②笔下令人毛骨悚然的梦魇世界中达到了顶峰(图1)。随着浪漫主义在19世纪的发展与传播,梦幻以各种各样的形式出现在了文学、绘画,以及雕塑等多种艺术领域之中。20世纪之后,从苏黎世达达开始,和随之而来的超现实主义,艺术家们的梦越做越大,并更加乐意地将他们的梦境和内心世界展现在人们的面前。

图1 布莱克作品,“但丁和维吉尔在地狱之门”(左)和戈雅作品,“你不会逃脱的”(1799)(右)

(<http://www.wikipaintings.org/>)

^① 威廉·布莱克(William Blake, 1757~1827年),18世纪英国第一位重要的浪漫主义诗人、版画家。主要诗作有诗集《天真之歌》、《经验之歌》等。早期作品简洁明快,中后期作品趋向玄妙晦涩,充满神秘色彩。

^② 弗朗西斯科·戈雅(Francisco José de Goya y Lucientes, 1746~1828年),西班牙浪漫主义画派画家。画风奇异多变,对后世的现实主义画派、浪漫主义画派和印象派都有很大的影响,是一位承前启后的人物。

2 梦幻和非理性艺术与西方现代“非理性”景观

2.1 梦幻绘画与杰弗里·杰里科 (Geoffrey Jellicoe) 的景观作品

西方现代艺术中的梦幻绘画,是从表现主义绘画逐渐发展而来的一个分支,深受表现主义的影响,展现画家们疯狂的幻想和一种较个人的梦幻精神。梦幻绘画的表现形式和作品性格非常多样,有的艺术家使用相对天真和原始的技法,比如卢梭 (Rousseau)^①、马克·夏加尔 (Marc Chagall)^② 等,而有的则体现在对物体一种形而上的观察和探索世俗物体表面状态之后的情感意义,例如乔尔乔·德·契里柯 (Giorgio de Chirico)^③ 等。他们都是技法娴熟的艺术大师,有意识地利用天真视觉幻象的效果,去强调新性质、新方向,或者看待事物的梦幻方法。

瑞士著名画家保罗·克利 (Paul Klee) 是梦幻绘画的先驱,他的作品对现代景观的直接影响可能比其他所有现代主义画家都要巨大。现代景观领域的先驱、英国景观发展史上最具影响力的人物之一——杰弗里·杰里科 (Geoffrey Jellicoe, 1900~1996 年) 认为克利是他的导师,从他的景观作品中能看到克利对其设计思想的深刻影响。

克利是一个既浪漫又神秘的艺术大师,他将艺术创作看作是难以想象的体验和直觉行动,在这种行动中,艺术家的有意识和潜意识相互作用,并将内心的幻象和对外部世界的理解结合起来,最终形成作品。克利的绘画始终有一种颤动的活力 (图 2)。他的创作步骤通常是:刚开始的时候他像儿童那样画画,任由线条去“散步”,直到形象出现为止,这里潜意识起了主要的作用。之后,他需要回过头来使用他有意识的经验,将最初的知觉形象转变为满意的结果。克利的艺术总是扎根于自然,但他又同时强调“自然应该在绘画中重新诞生,我创作的并不是自然的一面镜子,而是自然的象征。美术并不重视人们已经看到的东西,而是通过创造使人们看到东西。”

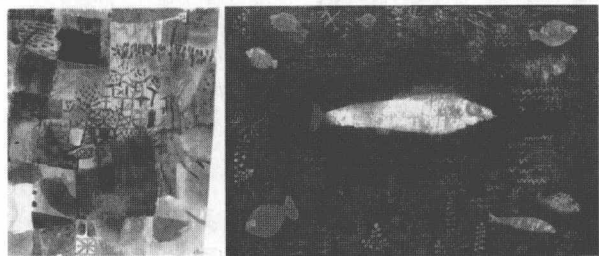

图 2 克利作品,“一个花园的回忆”
(1914) (左) 和“金鱼”(1925) (右)
(<http://www.wikipaintings.org/>)

杰里科在 1991 年撰写的文章“荣格与景观艺术” (Jung and the art of landscape) 中,强调了荣格的潜意识和“集体无意识”理论对其的影响,并阐述了潜意识如何在设计过程中发挥作用。其中,他提到的第一个景观作品便是他在 1957 年到 1961 年设计完成的赫默尔亨普斯特德水花园 (Water Gardens in Hemel Hempstead),他的妻子苏珊·杰里科 (Susan Jellicoe) 帮助完成了种植设计,这也是他们自己感觉最成功和最喜欢的设计项目之一,杰里科认为克利的作品为自己完成该设计提供了很大的灵感与启发。这个面积为 3.5hm² 的水花园是杰里科为英国赫默尔亨普斯特德新城所做的总体规划设计中的一部分,在当地是一处非常重要的战后城市景观。当时规划的原则是希望将河道环境作为城市的线性公园,遮挡周边的居住区,为市民建造一个相对私密和快乐的场所。河道上精致优雅的小桥将人们从一边的停车广场引向另一边的购物中心,河边的长步道和伸向水面的平台又为人们提供了亲水的机会。生长繁茂的植物和优美的河道环境吸引了很多的野鸭、天鹅等鸟类和野生小动物,给花园蒙上了一层浪漫的童话色彩。(图 3) 由于受到克利绘画的影响,杰里科在整个设计之中隐藏了一条巨型海蛇的形象和一些富有象征意义的符号和雕塑,并运用了潜意识的设计手法,为整个水花园营造了一种神秘而静谧的氛围,因而该设计成为了英国景观和花园设计的一个标志性项目。在他看来,这是他从抽象现代主义设计转向富有寓意和象征的后现代设计的一个转折点。然而该花园如今却因维护不善而显得没落,当地市民正在呼吁政府和相关机构对其进行修复,希望场地能早日恢复到昔日的辉煌。

在杰里科的许多其他景观设计作品中,同样存在与克利的绘画一般梦幻与神秘的气氛,以及克利所坚持的“自然主义”:艺术来源于自然,但其目的并非镜像自然,而是创造新的环境与空间让人们陷入沉思并领会其中的

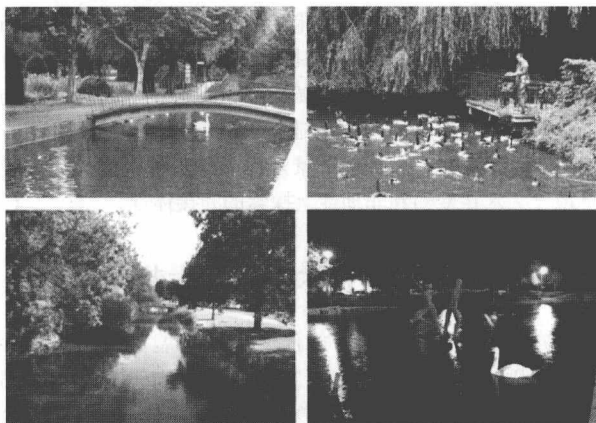

图 3 赫默尔亨普斯特德水花园
(http://www.gardensvisit.com/garden/the_water_garden)

① 亨利·朱利安·费利克斯·卢梭 (Henri Julien Félix Rousseau, 1844~1910 年), 法国卓有成就的梦幻画家。他用那纯真无瑕的眼睛去观察世界和感受生活的真谛, 使他的画具有强烈而鲜明的个性。

② 马克·夏加尔 (Marc Chagall, 1887~1985 年), 白俄罗斯裔法国画家、版画家和设计师。他的作品依靠内在诗意力量而非绘画逻辑规则把来自个人经验的意象与形式上的象征和美学因素结合到一起。

③ 乔尔乔·德·契里柯 (Giorgio de Chirico, 1888~1978 年), 他的作品表现十分丰富, 但荒诞离奇, 给人们留下的印象是焦虑和不安。他对 20 世纪初产生的超现实主义绘画以强烈的影响, 代表作有《一条街的忧郁与神秘》、《占卜者的报酬》、《不安的旅程》、《扰乱人心的艺术女神们》等。

象征涵义。肯尼迪纪念园(The Kennedy Memorial)中那长长的象征苦难的“朝圣者之路”，使参观者能够在心理上经过一段伟大而长远的里程，从中感受生命与死亡的深层含义；莎顿庄园(Sutton Place)中迷幻而又神秘的鱼形湖面和链式瀑布又通过变化丰富的水环境隐喻了宇宙、人类以及存在等更加神秘的事物和思想；而在其晚年事业的又一顶峰——亚特兰大历史学会花园中(Atlanta Historical Society's Gardens)，洞穴、溪涧、丛林、喷泉、环形路径以及冥想空间，为游客提供了一系列不同空间的感官体验，犹如一组交响乐曲，同时展现了他“穿越时空的宇宙运动”这一设计概念，让人回味与思考。

2.2 有机超现实主义与罗伯特·布雷·马克思(Roberto Burle Marx)的景观作品

巴西现代景观设计师罗伯特·布雷·马克思(Roberto Burle Marx, 1909~1994年)，被誉为20世纪最有天赋的设计师之一，他的景观设计作品极具艺术感染力。他从小接受绘画的训练和植物知识的学习，因而也是一名优秀的画家和植物学家(图4)。

图4 布雷·马克思绘画作品

(LauroCavalcanti, Fares El-Dahdah, Francis Rambert.
Roberto Burle Marx_ The Modernity of Landscape. 2011)

从布雷·马克思的绘画和景观作品中那大胆的色彩搭配以及有机的、富有动势的形式组合中可以看到有机超现实主义对其的影响。有机超现实主义属于超现实主义绘画中的一个分支，又称绝对超现实主义(Absolute Surrealism)，以汉斯·阿普(Jean Arp)^①和胡安·米罗(Joan Miró)^②的作品为代表。该分支的倾向是：让“不受意识控制的思想指令”的无意识行动占主导地位。有机超现实主义来自于早期的达达主义者们做作的偶然机遇和无意识行动方面的试验。阿普创作过很多彩色的木质浮雕和拼贴作品(图5)。其中那些有机抽象的流动色块，自由没有逻辑的搭配组合，以及其中蕴含的依赖于机遇和自然的思想，都与布雷·马克思的景观作品有着相似的形式语言和美学内涵。阿普常通过抽象有机的形状和

随意涂抹以及非描绘性的色彩去创造一个超然于可见世界之外的梦幻国度，这正是其超现实性的精髓，也暗示了布雷·马克思的创作理念。

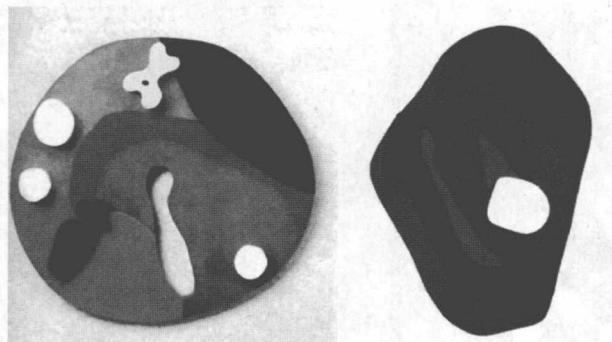

图5 阿普的彩色木质浮雕作品，“闹钟”(左)和“陆地上的森林形式”(1917)(右)
(<http://www.wikipaintings.org/>)

布雷·马克思的设计中那些跳动的色彩和充满活力的几何与有机形态，也常让人联想起米罗的超现实主义绘画。米罗作品中的空想世界非常生动，他的那些有机体、小怪物、甚至无生命的物质，都饱含着一种热情的活力，带给我们比日常所见事物更加真实的感觉，其代表作“哈里昆的狂欢”和“猎人，加泰隆风景”就是典型(图6)。

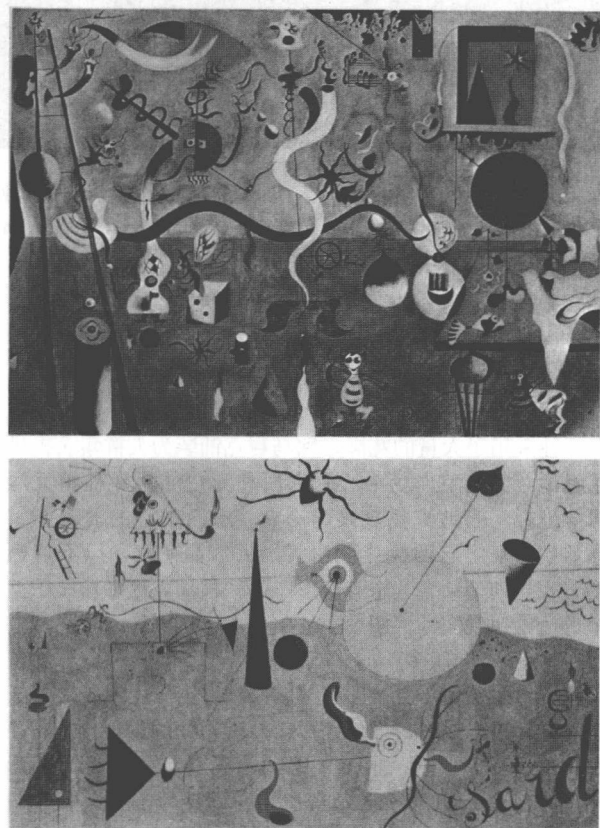

图6 米罗作品，“哈里昆的狂欢”(1924~1925年)(上)和“猎人，加泰隆风景”(1924)(下)
(<http://www.wikipaintings.org/>)

① 汉斯·阿普(Jean Arp, 1887~1966年)，德/法双重国籍的雕塑家、画家、诗人和抽象艺术家，他经常使用撕裂和粘贴来创作。他是1916年开始的达达运动的创始人之一。

② 胡安·米罗(Joan Miró, 1893~1983年)，西班牙画家、雕塑家、陶艺家、版画家，超现实主义的代表人物。是和毕加索、达利齐名的20世纪超现实主义绘画大师之一。

图7 巴西利亚军事部三角庭院平面

(<http://ditu.google.cn/maps?hl=zh-CN&tab=wl>)

同样，布雷·马克思的景观也是充满生气的，以他于1970年在巴西利亚军事部设计的三角庭院（Triangular Garden）为例，整个占地 10hm^2 的场地使用了色彩对比和质地对比强烈的植物和铺装材料，通过构成其典型的绘画风格图案，形成了极富动感的平面及空间效果（图7）。他采用了大量的花岗岩和马赛克铺装为人群集会提供了场地，而庭院广场中心的水面和周边的大片种植又尽可能地减弱当地炎热气候的影响。水面中心的混凝土水晶雕塑象征了巴西伐亚斯州富饶的水晶矿藏，以不规则的方式排列，结合其中有机形态的种植岛，更加增添了整个场所的超现实性（图8）。

在其长达60多年的景观实践中，布雷·马克思尝试了将其自身流动自由的、有机舒展的绘画风格带入到景观设计，也尝试了开发巴西本土热带植物的景观价值，并都取得了巨大成功。他多次强调绘画对其景观设计的影响，并曾在1954年美国景观规划与设计师学会（ASLA）的演讲结尾提醒听众：“艺术之间没有隔阂，因为我们使用相同的语言。”他的景观设计注重色彩、和谐、结构、空间、形式、体积和表达，也强调植物的季节性和本土性。其设计语言如曲线形的彩色植物种植和马赛克的抽象图案拼贴地面深受欢迎和效仿，在现代景观的发展中有着巨大的影响力。

对布雷·马克思来说，植物和其他景观材料就像他

图8 巴西利亚军事部三角庭院

(<http://www.mraggett.co.uk/rbm/index.htm>)

调色板上的颜料，通过色彩质地的对比、生态习性的不同等性质去选择并描绘其心中理想的图画。他在1962年撰写的文章“花园作为艺术形式”（The Garden as Art Form）中谈到他所理解的花园景观的目的与本质：“在这里，人们能够找到超越一切理解的和平，那是一种已经慢慢从地球上消失的和平。我们或许无法再回归到伊甸园中的那种平静，但是至少我们可以努力尝试创造宁静的和使人开心的环境，这并不容易……”布雷·马克思就是这样一位强调植物和其他材料的美学价值为人们提供快

乐与愉悦的超现实主义“植物画家”。

2.3 自然主义的超现实主义与路易斯·巴拉甘 (Luis Barragán) 的景观作品

与布雷·马克思的景观中所提供的超现实不同,墨西哥建筑与景观设计师路易斯·巴拉甘 (Luis Barragán, 1902~1988年) 的作品给予人们的是庇护与祥和的超现实主义体验。从他的作品中,我们似乎能看到超现实主义的另分支——自然主义的超现实主义的影子。

自然主义的超现实主义 (Naturalistic Surrealism), 又称超级现实主义 (Superrealism), 将一种现实主义的绘画方法看作是主观地描绘人的内心和梦境的复杂性的最好手段。以萨尔瓦多·达利 (Salvador Dalí)^① 和雷尼·马格利特 (René Magritte)^② 等人为代表,他们精致地刻画细部和可以辨识的场景与物体,甚至采用透视法去展现逼真性。这些物体与场景脱开了平常的组成方式,以梦幻的方式加以变形,并相互搭配结合形成梦境中的画面。该分支的来源即是卢梭、夏加尔和契里柯等梦幻画家,以及19世纪的浪漫主义艺术家们的作品。它受现代心理学创始人西格蒙德·弗洛伊德 (Sigmund Freud)^③ “潜意识”理论的影响,试图创作不受有意识的理性控制的潜意识形象。

巴拉甘曾通过上世纪20年代在墨西哥兴起的电影、照片等媒介接触了超现实主义。其中一些场景在契里柯的绘画中似乎都可以看到,那同时也是巴拉甘在他设计的环境中希望唤起的朴素情景剧。不同的是,契里柯作品中的背景通常是不平静的,比如说那些呼啸而驰的火车,而巴拉甘所尽力营造的却是静谧与安详的氛围,因此显得更加圣洁与纯净。在他的代表作圣·克里斯多巴尔 (San Cristóbal) 住宅的庭院中,玫瑰色和土红色的墙体交错排列在一个巨大的方形水池周围,水池是马匹饮水的地方,边上有一丛密集的高大乔木,侧面有一排马房。色彩浓郁的墙体上有一个落水口向下喷落瀑布,产生的水声被巴拉甘称为“景观的音乐”,虽然打破了具有极简风格的墙体和建筑组成的庭院的一分宁静,却为受墨西哥炎热气候影响的场地带来了一丝清凉。和契里柯的绘画一样,他通过空寂的透视空间、光与影的强烈对比、简单的几何要素等景观语言创造了现代景观设计中最值得纪念的一幕超现实主义图景,这也是影响了很多现代“非理性”景观的超现实主义户外“舞台场景”作品之一 (图9)。

巴拉甘常以马为主题来代表热情和自由的墨西哥精神,这更体现了他作品中那种特别的超现实氛围。墨西哥有着悠久的骑马历史,马象征着运动的自由,象征着人与自然的联系,同时在马匹的喂养和训练中也体现了人类驾

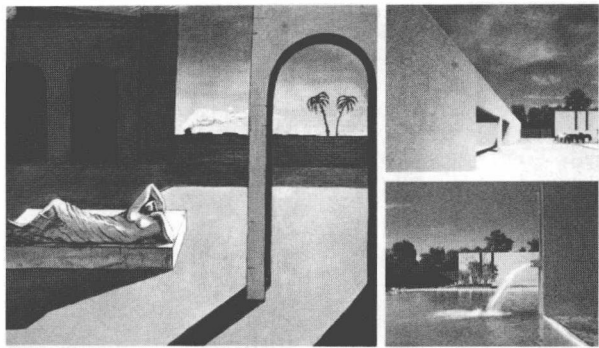

图9 契里柯的绘画,“占卜者的酬报”(1913)
(左)和巴拉甘的圣·克里斯多巴尔住宅庭院设计(右)
(<http://www.wikipaintings.org/>与<http://designmuseum.org/design/luis-barragan>)

驭自然的能力。他年轻的时候曾是一名骑士,本人也非常喜欢马,在他的设计项目中多次出现马的形象,不论是其景观的摄影照片中那些真实的马,或是像他位于墨西哥城 Calle Ramírez 的私宅屋顶平台中那只经典的白马形象的雕塑,在紫红色墙体的衬托下显得极具梦幻和浪漫的味道 (图10)。

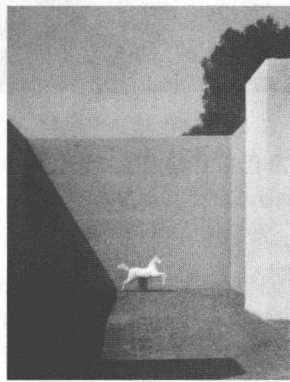

图10 巴拉甘 Calle Ramírez 私宅屋顶平台景观
(<http://designmuseum.org/design/luis-barragan>)

而在1957年他和雕塑家戈埃里兹 (M. Goeritz) 合作设计的墨西哥卫星城入口标志物中,一组巨型的,高低错落的红、白、蓝、黄的塔体矗立在一块网格状的混凝土平台上,直插蓝天,显示出对周边环境的强大吸引力和新城发展的勃勃雄心,这和玛格丽特著名的作品“风暴”中的景象具有十分相似的象征涵义 (图11)。

巴拉甘曾在1980年获得的建筑普利策奖的获奖感言中说:“有一些事情很令人担忧,现在许多关于建筑的书籍都放弃了一些深植在我的意识当中的基本语汇与基本概念的使用:美丽,灵感,魔幻,着迷,平和,宁静,私密,惊异。虽然我意识到我并没有在我的作品中完全的体

① 萨尔瓦多·达利 (Salvador Dalí, 1904~1989年),一位具有卓越天才和想象力的画家。他把梦境的主观世界变成客观而令人激动的形象,对超现实主义和20世纪的现代艺术做出了巨大的贡献。

② 雷尼·马格利特 (René Magritte, 1898~1967年),比利时超现实主义画家。他对波普艺术的影响十分重大。作品有《夜的意味》、《袭击》、《白纸委任状》等。

③ 西格蒙德·弗洛伊德 (Sigmund Freud, 1856~1939年),奥地利精神病医生及精神分析学家。精神分析学派的创始人。他认为被压抑的欲望绝大部分是属于性的,性的扰乱是精神病的根本原因。著有《性学三论》、《梦的释义》、《图腾与禁忌》、《日常生活的心理病理学》、《精神分析引论》、《精神分析引论新编》等,他的心理学理论对现代艺术的发展有着重要而深远的影响。

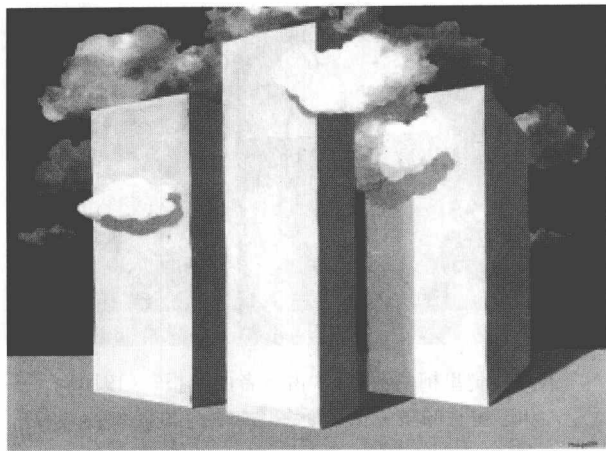

图 11 玛格丽特作品，“风暴”（1932）

（左）和巴拉甘的卫星城塔设计（右）

(<http://www.wikipaintings.org/>与 <http://designmuseum.org/design/luis-barragan>)

现他们，但是他们将是我创作道路上永不停息的指路明灯。”这些思想反映他在作品中不断追求的一种难能可贵的品质——情绪与精神的共鸣，而这种品质在他看来，是同阳光和空气一样都是必不可少的。巴拉甘的景观和建筑作品，都使用最平常的几何形态，并通过变化的色彩避免了极少主义作品中常有的冰冷感，它们温暖近人，毫无羁绊地向人们表达自己的各种情感与精神。他创造了一个宁静和治愈的围合天地，抵御了现代文明的负面侵袭。

3 西方现代“非理性”景观的形成与特征

任何艺术都有其背后形成因素的作用，景观也不例外，而通常最根本的原因，其实都可以归纳为社会中人们的一种普遍的新思想的产生。历史上，建筑与景观艺术都会受当时社会文化的影响，反映特定时期人们普遍存在的意识形态。例如，在 17 世纪的法国，由于君主集权达到巅峰，整个社会封建制度等级森严。在这种形势下，法国文化中形成了古典主义潮流，在哲学上体现为由于科学进步而产生的唯理主义，而在建筑和景观艺术中形式便展现为绝对的秩序、组织和永恒，因此诞生了世界景观史上著名的法国古典主义园林。之后，到了 18 世纪的英国，由于资本主义经济的快速发展和君主立宪制的确立，新的园林同古典主义园林的纯粹理性相反，转而力求表现情感，园林的艺术形式需要能够培养和反映人们所追

求的精神和感情，从而出现了自然式的风景园林。同样，西方现代“非理性”景观的产生也和当时特定的历史时期密切相关：世界大战的爆发、城市蔓延和人口的无限增长、科技给环境带来的负面影响……这些现实中的残酷问题都推动着艺术向抽象和非理性的方向的发展，也可以说是艺术对动乱现实不由自主的躲避。不少艺术家认为，理智和逻辑导致了世界战争的灾难，而艺术应当成为拯救灾难的表现工具，关心人们的精神状态。克利曾在 1915 年的日记中写道：“这个世界愈变得可怕（像这些日子一样），艺术也就愈变得抽象；而和平时期的世界则产生现实主义的艺术。”20 世纪初出现的弗洛伊德的精神分析学关于潜意识、梦幻象征主义、人类行为中直觉和情感的重要性的研究，更是对探求新的表达方式的艺术家们有很大的启发，因此产生了诸如达达和超现实主义这样具有非理性美学思想的现代艺术流派。而随之出现的现代“非理性”景观，作为一种实际存在的三维空间，比起相对单纯和静止的绘画、雕塑等艺术形式，更能从感知的根本带给人们梦幻的精神漫游和行为体验，因而在制造幻觉空间和表现非理性的精神内涵上具有更大的感染力。

在这些“非理性”景观中，“非理性”并不仅仅在于作品的形式与空间，而且还体现在对现代生活的不连续性和偶然性的含蓄与暗示。这些作品多采用受现代主义艺术影响的抽象的形式语言，创造在现实生活中并不常见的景象，营造神秘与幻觉，不仅仅从视觉上，更从精神和情绪上感染人们，引发思考。在这些景观中我们可以明显地感受到设计者的精神和感性追求。它们之所以如此动人，正是因为他们是在用情感营造空间，而这种用情感营造出的环境显然更加具有生命力和亲和力。“非理性”景观赋予了人们身处的物质世界以精神归宿，设计师通过情感为媒介来工作，所创造出的空间无论内外都是让人体验与思考的环境，它们唤起了人们内心深处的、幻想的、怀旧的和来自遥远世界中的纯粹情感。

4 结语

景观是服务于人类的伟大艺术，西方现代“非理性”景观从人的精神和内心世界出发，它们具有超凡的新意、力度、神秘和美，常常摆脱了传统和实用目的的束缚，考虑抓住一种体验的方法，让现实中的人们“真正”步入梦幻，暂时逃离纷纷扰扰的现代生活，踏进心灵上的一片喘息之地。布雷·马克思曾说：“生命在每一天中流逝，如果，至少能有一个人，在我们的创作前停留哪怕仅仅是短暂的一刻，向外看去会觉得有所回报，我们的努力就没有白费。”或许，这即是西方现代“非理性”景观的意义所在。对西方现代“非理性”景观的研究，实际上是探索现代景观设计中更加多样化的可行途径，为景观反映现代社会的本质以及体现和关心现代人的精神世界做出一定的努力。

参考文献

- [1] (美)H·H·阿纳森·邹德侬等译. 西方现代艺术史. 天津人民美术出版社, 1994.

- [2] (德)保罗·克利. 周丹鲤译. 克利与他的教学笔记. 重庆大学出版社, 2011.
- [3] Simon Swaffield. Theory in Landscape Architecture _ a reader. University of Pennsylvania Press, 2002.
- [4] 王向荣, 林箐. 西方现代景观设计的理论与实践. 中国建筑工业出版社, 2002.
- [5] 刘滨谊, 王敏. 景观园林规划设计领域的首席人物杰弗里·吉利柯. 中国园林, 2001(02): 53-57.
- [6] 彼得·沃克, 梅拉妮·西莫著, 王健, 王向荣译. 看不见的花园——探寻美国景观的现代主义. 中国建筑工业出版社, 2008.
- [7] 张晋石. 布雷·马克思. 东南大学出版社, 2003.
- [8] LauroCavalcanti, Fares El-Dahdah, Francis Rambert. Roberto Burle Marx _ The Modernity of Landscape, 2011.
- [9] 马克·特雷布著, 丁力扬译. 现代景观——一次批判性的回顾. 中国建筑工业出版社, 2008.
- [10] 何文文. 用情感营造诗意空间——解读景观建筑师路易斯·路巴拉甘. 中华建设, 2009, (05): 71-73.
- [11] 陈志华. 中国造园艺术在欧洲的影响. 山东画报出版社, 2006.
- [12] (德)保罗·克利. 克利的日记. 重庆大学出版社, 2011.

作者简介

汪在先, 1989年2月生, 男, 汉族, 安徽绩溪人, 北京林业大学园林学院在读硕士研究生, 主要研究方向: 现代景观规划设计与理论。