

西方现代风景园林设计师丛书 王向荣 主编

张晋石

布雷·马克斯

东南大学出版社

西方现代景观设计师丛书 王向荣 主编

张晋石 布雷·马克斯

东南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

布雷·马克斯 / 张晋石编著. —南京: 东南大学
出版社, 2003.11
(西方现代风景园林设计师丛书 / 王向荣主编)
ISBN 7-81089-399-8

I. 布... II. 张... III. 景观 - 园林设计
- 作品集 - 巴西 - 现代 IV. TU986.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 094684 号

东南大学出版社发行

地址: 南京四牌楼 2 号

邮编: 210096

出版人: 宋增民

江苏省新华书店经销

南京京新印刷厂印刷

开本: 889 mm × 1194 mm 1/20

印张: 7.5

字数: 200 千字

2004 年 1 月第 1 版

2004 年 1 月第 1 次印刷

定价: 48.00 元

中国现在的景观设计状况,与西方国家几十年前的情况有许多相似的地方。由于文化背景、社会制度不同,研究西方现代景观设计,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,能够促进我国景观事业的发展。可以说,中国的现代景观的发展离不开对国外景观设计的研究和借鉴。

2002年8月,我和林箐共同完成的《西方现代景观设计的理论与实践》一书由中国建筑工业出版社出版。尽管我们有着更加坚实的研究基础和更为丰富的资料,但是限于时间、篇幅及体例,这本书无法涉及所有景观设计师的设计理论和景观作品,对于有兴趣进一步深入研究这些有影响力的设计师的思想和实践的读者来说,这或许会有一些遗憾。于是我们和研究生与东南大学出版社合作,将书中涉及的一些具有重要影响力的景观设计师或在景观设计领域中具有突出

特色和影响的国家提取出来,单独成册,以丛书的形式陆续出版,将更丰富的研究成果展现给大家。

本分册介绍的是巴西的景观设计师布雷·马克斯(Roberto Burle Marx),他是本世纪最有天赋的景观设计师之一,早期的艺术与园艺的学习为他后来的职业生涯打下了坚实的基础。

现代园林的产生,可以说很大程度上受到了现代艺术的冲击,并从现代艺术中吸取了丰富的形式语言,布雷·马克斯将现代艺术在园林中的运用发挥得淋漓尽致。从他的设计平面图中可以看出,他的形式语言大多来自于米罗(Joan Miro)和阿普(Jean Arp)的超现实主义,同时也受到立体主义的影响。作为优秀的抽象画家,他认为,艺术是相通的,景观设计与绘画从某种角度来说,只是工具的不同。他用流动的、有机的、自由的形式设计园林,一如他的绘画风格。“我画我的园林”,这正道出了他的造园手法,也使他

的作品给人耳目一新的感觉。

布雷·马克斯的园林扩展了古老的花坛的形式。他的曲线型的花床,如同一支饱含水分的画笔在大地上画出的鲜艳的笔道。他用花床限制了大片的植物的生长范围,但是从不修剪植物,这与巴洛克园林的摩纹花坛有着本质的区别。他用植物叶子的色彩和质地的对比来创造美丽的图案,而不是主要依靠花卉。他还将这种对比扩展到了其他材料,如砂砾、卵石、水、铺装等等。在他的眼里,这些造园的材料好像都是调色板上的一种颜料,任凭他在大地上挥洒自如。他的这种注重材料的整体色彩和质感的方式,被许多后来者所学习。

布雷·马克斯创造了适合巴西的气候特点和植物材料的风格,开辟了景观设计的新天地,与巴西的现代建筑运动相呼应。正是布雷·马克斯发现了热带植物的园林价值,并将其运用于园林中,使那些被当地人看作是杂草的乡土植物在园林中大放异彩,从而创造了具有地方特色的植物景观。他精通各种植物的观赏特性和生态习性以及如何在园林中创造适宜的植物生长环境,因此对巴

西植物的应用得心应手。他的研究和试验创造了园林中热带植物运用的范例,包括植物种类的选择和配植的方式,对于类似气候的国家和地区的景观设计产生了重大的影响。布雷·马克斯还是一位坚定的环境保护者,面对巴西环境被严重破坏的情况,他举办讲座,通过各种媒体呼吁环境保护,在其间接影响下,政府采取了一些更现实的措施,建立了一些自然保护地带。

布雷·马克斯的园林平面形式强烈,但他的园林绝不仅仅是二维的、绘画的,更是由空间、体积和形状构成。他的园林也继承了巴西的传统,并且他用现代艺术的语言为这一传统的要素注入了新的活力。

布雷·马克斯的成功来自于他大胆的想像力,来自于他作为画家对形式和色彩的把握和作为园艺爱好者对植物的热爱和精通,他的设计语言在全世界都有重要的影响。

王向荣

2003年10月19日

于多义景观

目 录

前 言	1
布雷·马克斯的景观设计	1
公共园林	13
1 小萨尔加多广场	14
2 弗拉门哥公园	20
3 现代艺术博物馆	24
4 科帕卡巴纳海滩	30
5 巴西石油总部	34
6 圣特雷萨有轨电车终点站	40
7 国家经济和社会发展银行大楼	44
8 里约热内卢大广场	48
9 达拉格医院(南美医院)	50
10 索萨·阿吉亚尔医院	52
11 布洛克出版社大楼	54
12 蔡默·维兹曼广场	56
13 塞夫拉银行	58
14 企业中心	60
15 CAEMI 基金会	62

16	塞夫拉银行总部	66
17	外交部	70
18	三角园	76
19	国家财政法院	78
20	秘鲁共和广场	82
	私家花园	85
21	奥德特·芒太罗花园	86
22	奥利沃·戈麦斯住宅	90
23	阿尔贝托·克朗福斯住宅	94
24	曼格卢·法森达住宅	96
25	大瓦格姆住宅	100
26	劳尔·德·索萨·马尔丁斯住宅	106
27	希提欧	110
	作品年鉴	124
	获奖及荣誉	139
	参考文献	144

布雷·马克斯的景观设计

布雷·马克斯是 20 世纪最有天赋的景观设计师之一,他的作品体现了巴西的文化传统与发源于欧洲的现代艺术思想的结合,创造了适合巴西气候特点和植物材料的崭新风格,开辟了景观设计的新天地,并与巴西的现代建筑运动相呼应。

巴西的文化传统可以追溯到哥伦布发现新大陆以前的印第安文明。印第安人是巴西及整个美洲古代文明的先驱和创造者,15 世纪末哥伦布发现新大陆后掀起了欧洲人海外殖民的浪潮,西班牙、葡萄牙、意大利、英国、法国、荷兰等国的探险家和殖民者很快踏遍了整个新大陆沿岸。到 16 世纪中叶,北起加利福尼亚湾,南至南美洲最南端的广大地区,几乎完全被西班牙和葡萄牙的殖民者所占领。18 世纪至 19 世纪,拉丁美洲绝大部分地区爆发了独立运动,独立运动结束了殖民统治,建立起一系列独立国家。巴西于 1822 年脱离葡萄牙的统治,宣布独立。3 个世纪的殖民统治,使得拉丁美洲的

文化被深深打上了殖民国家的烙印,拉丁美洲文化表现为印第安文化与西班牙或葡萄牙文化的结合,许多地区还加入代表了黑人奴隶的非洲文化。

历史上,西班牙和葡萄牙曾经被阿拉伯人征服,因而受到伊斯兰文化很大的影响,在西班牙的一些地区如格兰纳达,遗留了极其丰富的伊斯兰文化艺术遗产。由于受阿拉伯人统治的时间相对短一些,葡萄牙留存下来的伊斯兰痕迹并不多,在建筑和园林中,除了用马赛克或瓷砖作装饰的爱好,总体上还是追随了欧洲的主流风格。

同时,在拉丁美洲本土的印第安艺术中,鲜明的色彩和丰富的、充满幻想的装饰是一种传统。黑人奴隶所带来的非洲文化中,也有类似的特点。这些特点与西班牙和葡萄牙的艺术特点相结合,形成了拉丁美洲感性的、外向的、具有浪漫品质的多元文化特点。

20 世纪初,由于历史造成的等级社会

和相对落后的教育水平,拉丁美洲的知识分子群体数量不多,但很活跃,他们彼此之间大多认识,甚至有很深的友谊,因此各种艺术的交流常常在私人之间展开,很少受到专业之间的壁垒和学院式的条条框框的约束。建筑师是新兴的职业,而景观规划这个专业还没有建立,也就没有各种陈规旧律的束缚。因此,当来自欧洲的现代艺术和建筑传入拉丁美洲的时候,很快就被人们接受了。

巴西的现代运动的起源可追溯到以下的3件事:1922年在圣保罗组织的“现代艺术周”,举办了绘画和雕塑展览以及音乐会、朗诵和讲演活动,引起了很大轰动;1929年柯布西耶访问圣保罗和里约热内卢,并作了演讲,产生了很大影响,对以后的巴西新首都巴西利亚的发展也起到了决定性的作用;1930年,科斯塔(Lucio Costa)任里约热内卢国立艺术学校校长,继承包豪斯的办学思想,彻底改革了教学传统,培养了一批巴西现代运动的中坚力量。

在巴西,出现了以建筑师及规划师科斯塔、建筑师尼迈耶(Oscar Niemeyer)和景观设计师布雷·马克斯(Roberto Burle Marx 1909 - 1994)为代表的现代运动集团,在巴西的建筑、规划、景观规划设计领域展开了一系列开拓性的探索。在巴西建筑发

展的历程中,柯布西耶的影响是显而易见的,但是尼迈耶等人又添加了表现主义和超现实主义的因素,包括平面立面上的曲线和生物形态,并结合了拉丁美洲传统的丰富色彩。由于尼迈耶和布雷·马克斯等人作品中包含大量的曲线,也有人将这种风格称为“现代巴洛克”。

布雷·马克斯1909年8月4日出生于巴西圣保罗市,五岁时全家移居到了里约热内卢。他的父亲威廉·马克斯(Willem Marx)是一位德国犹太裔商人,热衷于文化事业,母亲塞西莉斯·布雷(Cecilie Burle)来自巴西东北部伯尔南布科州,爱好音乐和园艺。受家庭的影响和熏陶,他从小就表现出对音乐和植物的兴趣。布雷·马克斯家有兄弟四人和两个姐妹,其中的一个兄弟后来成为著名的乐队指挥。

1928年,由于视力出现问题,18岁的布雷·马克斯跟随父亲去德国看病,同时学习艺术。他在德国呆了一年半的时间,学习了音乐、绘画和表演。这是他人生的一个重要经历。那时,现代主义运动正在欧洲轰轰烈烈地进行着。

1919年格罗皮乌斯在德国魏玛建立了国立魏玛建筑学校,简称包豪斯(Bauhaus),旨在将美术与艺术及工艺技术

结合起来,寻求更好地满足工业社会需求的方法。在格罗皮乌斯的主持下,一些最激进的青年画家和雕塑家到包豪斯担任教师,一时间,这里成为欧洲先锋派艺术的据点之一。在欧洲,布雷·马克思初次接触了现代艺术,表现主义和立体主义艺术家的作品对他的触动很大,毕加索、克利、康定斯基、马蒂斯和凡高的作品也给他留下了深刻的印象。

在参观柏林的达雷姆(Dahlem)植物园时,布雷·马克思见到了引种在这里的美丽而充满生机的巴西植物,那雕琢般的外形、硕大的叶子、鲜亮的颜色深深地触动了。当时,巴西人对本国热带植物不屑一顾,而热衷于在庭院中种植从欧洲引入的植物,如玫瑰等。巴西的造园还保留着欧洲的传统,索然无味和千篇一律的对称设计是普遍的弊病。布雷·马克思意识到,巴西土生土长的植物在庭院中是大有可为的。德国之行,对他产生了深远的影响,随后的一些年里,他对巴西植物的兴趣变得日益浓厚,他经常与一些植物学家交往,获得了更丰富的植物知识。他本人也热衷于收集植物,发现了一些新的物种,有些植物后来就以他的名字命名。

1929年,德国的政治气氛开始变得污浊,魏玛脆弱的政权开始崩溃。1929年5月1日,

纳粹军队袭击了赫尔曼广场(Hermannplatz)的共和党人士,柏林血流成河。紧接着华尔街股市大跌,美国撤资,失业人口迅速增加,纳粹掌握了政权,文化先锋派因而遭到迫害。于是布雷·马克思决定返回祖国。

布雷·马克思回到里约热内卢的时候,巴西建筑师正摒弃传统主义和折衷主义。他们研究欧洲先锋派的设计,从未来派到表现主义,从包豪斯到柯布西耶,同时也关注18世纪葡萄牙巴洛克的遗产和巴西的本土建筑。1930年布雷·马克思进入里约热内卢国立美术学院学习艺术,此时学校在科斯塔的领导下,采用包豪斯的教学体系,将绘画、建筑、雕塑、工艺结合起来。俄国移民瓦恰奇坎(Gregori Warchavchikan)和德国画家莱沃·普茨(Leo Putz)都是他的老师,后者的绘画对布雷·马克思影响很大。布雷·马克思不仅在自己的专业上成绩优秀,而且与建筑系的学生和老师有相当的接触。他们中的许多人后来都成为巴西现代建筑的领导者,其中包括尼迈耶。而布雷·马克思的老师科斯塔,对他有重要的影响。一个偶然的机会,他与科斯塔居住在同一条街上。布雷·马克思邀请科斯塔参观了他为自己设计的庭院之后,得到了科斯塔的赞赏,并获得了为科斯塔和瓦恰奇坎设计的施瓦茨住宅设计庭院

的机会，这是布雷·马克斯和科斯塔长期合作的一个开端，也是他景观设计职业生涯的开始。这以后，他又陆续设计了一些作品，如共和广场公园、福尔特(Forte)的水上花园等。同时布雷·马克斯在艺术上也取得了一定成就，举办了一些画展。在他求学的时间里，布雷·马克思在知识分子圈里非常活跃，他与作家、画家、电影制片人、艺术评论家、布景设计师一起共同寻求本民族的艺术个性。

1934年，布雷·马克斯在伯尔南布科州举办了画展，他被邀请担任该州首府累西腓(Recife)园林部门的指导。在那里他开始了热带植物的景观试验。当时，那里大多数的热带丛林未被开发，欧洲后裔们对这些酷热地区的景观依然没有真正的认识。很多土地所有者和他们的园艺师都是欧洲移民，出于对故土的怀念，他们在美洲创造欧洲的环境，把欧洲的园林作为设计的范本，无论是公共的还是私人的园林，其中的植物几乎都是从欧洲进口的，本土的植物很少被应用在园林中。而布雷·马克斯设计的园林，无论何种性质，都强调使用当地的植物，以保证能适应土壤和气候。

1937年，布雷·马克斯辞去他在累西腓担任的职务，回到了里约热内卢，开始了对

绘画的研究。

20世纪30年代正是现代建筑思想向拉丁美洲传播的时期，1936年，柯布西耶受巴西一批建筑师的邀请来与他们共同设计教育卫生部大楼(The Ministry of Education and Health)。这座建筑是在柯布西耶方案草图的基础上，由科斯塔和尼迈耶、雷迪(A. E. Reidy)等人深入完成的，体现了柯布西耶在1926年所阐述的“新建筑的5点主张”：一层架空、屋顶花园、自由的平面、横向长窗、自由的立面。布雷·马克斯和他的老师波尔蒂奈里(Candido Portinari)合作完成了这座大楼的壁画设计。1938年布雷·马克斯又承担了屋顶花园和底层庭园的设计。屋顶花园是柯布西耶新建筑思想的组成部分之一，但布雷·马克斯没有采用与建筑统一的风格来设计花园，而是运用了自由的有机曲线和大块植物的色彩配置，初步显示了他的平面绘画式的设计风格。与柯布西耶的合作使布雷·马克斯受益匪浅，柯布西耶那清晰的设计理念、缜密的思维使他深为折服。

1941年布雷·马克斯在国立美术学校的展览上获得了金奖。这是他一生中所获得的各种奖项的第一个。这以后布雷·马克斯又完成了许多项目，像巴西国家保险公司屋顶庭园，庞普拉公园(Park of Pampulha)等

等。随着这一系列项目的成功,他的景观设计事业蒸蒸日上。

1943年,布雷·马克斯与植物学家巴瑞托(Mello Barreto)合作设计了一个公园,重现了当地的植物地理学特征。从巴瑞托那里,布雷·马克斯学到了现场进行植物种植研究的方法。他跟着巴瑞托一起探险,发掘珍稀物种,学会收集和运输它们,并将所有这些知识应用到园林设计中去。

1949年,布雷·马克斯在巴西内陆开始了自己的植物探险。他组织了一个由植物学家、地理学家和园艺学家以及物种专家组成的探险小组,他们收集的物种超过3500种,有20多种物种就是以他的名字命名的。后来,布雷·马克斯通过旅行不断地收集了许多物种,同时,这些旅行也影响了他的园林。他开始将本土的植物与外来的植物放在一个生态系统里种植,他称之为“人工的生态系统”。

布雷·马克斯懂得在园林设计中如何去寻求场所的精神,并与周围的景色相协调,而展示场所精神的一种方式就是使用当地的植物。但是由于需求极少,他所需要的特定色彩的植物在市场上没有供应。他最终决定自己种植而不通过商业渠道,他找到了一块能够适合巴西各个地方植物生长的土

地。1949年,他和他的哥哥在加拉提芭(Guaratiba)买了一块地产,包括一座古老的乡村住宅和咖啡及香蕉种植园,开始建造自己的住宅花园希提欧(The Sitio)。其中花园占地约250英亩,一半是坡地,一半是生长着红树林的沼泽地。前院的花园是几何形的水池和种植池,水池中生长着水生植物,高低错落、凹凸有致的种植池中栽种着美丽的热带植物。住宅花园周边的山坡上,点缀着大块岩石,石缝中种植着一些开花的植物,显得非常自然。在希提欧里面收集了大量的植物品种,有一些是很有特色的并且非常珍贵的,这些都是布雷·马克斯多年来在植物方面研究和引种试验的结果,它可以称得上是一处私家植物园。

1947—1955年,他陆续设计了许多著名的私人花园。1948年设计的奥德特·芒太罗(Odette Monteiro)花园是他最重要的私人花园作品之一。这座住宅的主人是他的朋友奥德特·芒太罗,花园坐落在一个宽阔的山谷中,自然景观构成了园林的一部分,弯曲的道路将人的视线引向远方壮丽的山景,大片的各色植物簇拥在道路的两旁,不同植物拼成了流动图案的花床。园内的小湖边栽种着水生植物,艺术的植物栽植形式同自然很好地融合在一起。芒太罗花园可以说

是他设计的最充满活力的私家园林之一。

达·拉格阿医院 (Hospital Da Lagoa) 是建筑师尼迈耶的作品, 布雷·马克斯为它设计了庭院。弯曲的园路的终端是圆形小广场, 小广场周围和道路两侧便是大片的植物种植床, 其线形自由简洁, 园子边上种着大王椰, 构成了垂直造园要素。

布雷·马克斯的大型设计始于 20 世纪 50 年代, 如加巴那斯岛的加勒机场 (Galeao Airport on Governors Island) 的景观设计、瓜纳巴拉湾附近的巴西大学校园及在里约热内卢的美国大使馆景观设计等。

里约热内卢滨海开发是这个城市发展中的一个重要项目, 从 1954 年开始直到 1970 年才完成。它包括弗拉门哥公园、现代艺术博物馆和科帕卡巴纳海滨大道 (Aterro de Copacapana) 的景观设计。弗拉门哥公园始建于 1954 年, 是一个滨水公园, 其树种大量选择了巴西当地的热带品种。现代艺术博物馆的景观设计工作也于 1954 年开始。布雷·马克斯受日本寺庙园林的启发, 设计了几组石柱, 博物馆周围以其惯用的手法设计了高低错落的种植池, 栽植着不同色彩、质感和高矮的植物材料, 或者布置着卵石。他还在其中一块草地上设计了双色曲线草坪, 图案生动流畅。1970 年, 布雷·马克斯

设计了科帕卡巴纳海滨大道。他用当地棕、黑、白的三色马赛克在人行道上铺出精彩图案。海边的步行道用黑白两色铺成具有葡萄牙传统风格的波纹状。人行道上的树木三五成组间隔种植, 树下设有座凳等休息设施, 形成阴凉的休息空间。在这个设计里, 布雷·马克斯用传统的马赛克将抽象绘画艺术表现得淋漓尽致。

20 世纪 50 年代, 科斯塔通过竞赛获得了新首都巴西利亚的规划工作, 他将主要建筑设计交给了建筑师尼迈耶, 而将环境设计的工作委托给了布雷·马克斯, 包括外交部、法院、国防部以及巴西利亚的许多银行和使馆的庭园设计。在外交部 (Ministry of Foreign Affairs) 大楼环境设计中, 布雷·马克斯用简洁的手法设计了大面积平静的水面, 不同形状的混凝土种植池如同小岛一样漂浮于水面上, 有的高出水面, 有的沉于水下, 适合不同习性的植物生长。建筑首层他设计了冬园 (The Winter Garden), 由自由的花坛、弯曲的马赛克园路和卵石、植物填充的种植池组成。

1954 年, 布雷·马克斯受聘成为里约热内卢巴西大学城市规划与建筑系教授。这一年, 他访问了美国和古巴, 并在华盛顿举办了个人景观设计作品展。1955 年, 他访问了

欧洲并在伦敦举行展览。在 1958 年的布鲁塞尔的世界博览会上,布雷·马克斯设计了巴西馆庭园,这些使他有了世界范围的影响。1975 年,布雷·马克斯设计了副总统官邸庭园 (Residence Vice President of the Republic)。到了 20 世纪 80 年代,晚年的布雷·马克斯仍坚持设计,甚至比以前更有活力。在长达 50 多年的设计生涯中,他完成了上千件设计作品。他的一生得到了大量的委托项目,不仅是在巴西的各大城市里,其范围还涉及其他的国家和地区,包括阿根廷、洛杉矶、圣地亚哥、约翰内斯堡等。1956 年,他还在委内瑞拉首都加拉加斯 (Caracas) 开设了事务所,在委内瑞拉设计了一些公共和私家园林。

布雷·马克斯是一个多才多艺的艺术家,收藏是他的一大爱好。除了植物,他还收集一些手工艺品、陶罐、艺术书籍、奇石和贝壳。1985 年 3 月,布雷·马克斯将他的希提欧连同所有的收藏捐献给了里约热内卢政府,包括艺术收藏、私人图书和当地的手工艺品,成立了布雷·马克斯基金会,并由一个 50 人组成的工作组分类和整理这些作品。布雷·马克斯并没有从此过起退隐的生活,他购买了一块土地,带着年轻的热情又开始了新的工作,准备去夏威夷或亚马逊流域寻

找吸引他的新物种。1994 年 6 月 4 日,布雷·马克斯去世。在生命的最后几天,虽然他几乎什么也看不见,行走困难,但他仍坚持作画,在去世的最后一秒还在工作。

他的一生创作了大量的作品,里约热内卢是展示他非凡作品的最好的户外纪念馆,如桑托斯·杜蒙特机场庭园 (Santos Dumont Airport), 弗拉门哥公园 (The Parque of Flamengo), 现代艺术馆庭院 (The Gardens of the Museum of Modern Art), 科帕卡巴纳散步场地 (The Copacabana Promenade), 里约热内卢商业中心 (Rio Business Centre), CAEMI 基金大厦环境, 国家经济和社会发展银行大厦环境 (The National Economic and Social Development Bank Building), 巴西国家银行 (The Bank of Brazil) 等等。

布雷·马克斯一生中获得了多项殊荣。1959 年,比利时政府授予他皇家骑士勋章,同年他在巴黎获得了荣誉证书。1963 年,巴西政府授予他圣多特蒙哥奖章,认为他是“园林设计师、画家、壁画家,现代园林的真正创始人”。1982 年 7 月 9 日,他被授予伦敦皇家美术学院的博士,荷兰女皇授予他荣誉博士学位,密苏里植物园董事会也授予他 Greensfelder 奖。

布雷·马克斯是位优秀的抽象画家,他的风格受立体主义、表现主义、超现实主义等的影响。事实上,他在景观设计的同时,一直没有停止绘画创作,他为许多重要的建筑物创作了壁画,在不同的国家举办过画展。

布雷·马克斯的视觉艺术作品的灵感一方面来源于巴西丰富多彩的自然,另一方面,又受到巴西多元文化的滋养。这些无穷尽的色彩、形式和声音的资源推动他抛弃了欧洲学院派的思想,致力于将本土的元素融合到他的园林设计中。布雷·马克斯的绘画与他的园林作品是相互影响的。布雷·马克斯观察自然,从中获得对美的领悟。他从观察现实出发,创造图案、形式和色彩,使绘画变得更加抽象。布雷·马克斯接着将他的体验作为一种视觉艺术应用到园林设计中去。在他的早期的绘画中,主题是视觉的焦点,他早期的园林也是如此。

20世纪40年代,他的注意力从描述性的事物转向纯粹的视觉体验。在他的艺术作品中,实物变得次要了,色彩的区域离开了描述性的轮廓。这些变化影响了他的园林设计:植物被大片种植成色块,追求一种流动的波荡起伏的图案。与此同时,他提高了他的植物学知识,不断地与植物世界的接触又反过来影响了他的视觉语言。在他的园林作

品和绘画之间有一个相互交融的过程:他的绘画使他能够将园林创造为一种视觉艺术,他的园林反过来又开拓了绘画的新的表达方式,丰富并且改变了它。布雷·马克斯并没有想模仿自然,他创造的抽象的空间表达了景观的抒情性,他的绘画揭示了被自然激发的情感。

1950年,布雷·马克斯被委托指导几个大型的城市项目,他与建筑师密切接触。受此影响,他的绘画和园林作品里开始引入了纯净的几何形式。他并不认为自然形式和几何形式是对立的关系。他认为,自然界的花、蜘蛛网或者是水晶,都揭示了自然界中的数学法则。布雷·马克斯认为:园林是建筑和自然之间的过渡,他的兴趣在于如何将自然、建筑和园林协调起来,所以在他的园林中既运用了建筑的元素,也运用自然的元素,是二者的综合。

从1960年开始,布雷·马克斯被委托设计了越来越多的城市项目。从加拉加斯、巴西利亚、圣安德鲁,到布宜诺斯艾利斯,他在整个拉丁美洲都开始了他对曲线和直线形式的探求。正是在这个时期,他的绘画才变得完全抽象。

布雷·马克斯的园林从巴西的传统中汲取了很多营养,如哥伦布发现新大陆以前的

图案和建筑、黑人艺术的韵律、伊比利亚半岛园林的特征。从葡萄牙的园林中,他学习了很多手法,如强调水的使用、黑白相间的马赛克地面和瓷砖贴面。他的园林与阿拉伯的园林都强调水,水在园林中扮演了重要的角色,也起到了降低温度的作用。阿拉伯的园林追求一种神秘的气氛,布雷·马克思的园林寻求一种民族特有的东西。在布雷·马克思的园林里,水是一种重要的元素。他知道如何运用自然形态的水、河流、泉水、小溪,当没有天然水体的时候,他就创造人工的湖、水池或者是瀑布。同时,在水下构筑种植池来限制植物的生长范围。

布雷·马克思非常喜欢英国风景园,他知道如何提取它的特征,强调景色本质的美。他的作品中也有一些借鉴了中国园林和日本园林的特点,如经济地使用材料,最大限度地运用材料的质感、雕塑般的岩石,更重要的是强调树根和树枝的形状。在一些城市的园林中,布雷·马克思还使用石材作为他构图的主要特征。

布雷·马克思的风格始于20世纪40年代的有机形式;20世纪50年代,他又引入纯几何形式,力图与现代主义建筑相吻合,但是他拒绝使用对称轴线;60年代曲线和垂直线穿插使用;70年代这种融合更加和

谐;80年代他仍然保持着表现性和生动的诗意,最后的作品达到了折衷的顶峰。

布雷·马克思是一位景观设计师、建筑师、音乐家、画家和雕塑家,同时也是一位哲学家。在生态意识变得时髦以前,他就开始以一种新的方式来思考自然。他的方式并不是去控制自然,而是理解和尊重自然。他的工作并不是完全地从审美的角度出发,而是去揭示自然的美丽,创造出自然环境和人类生活的协调关系。他认为只有达到这种交融的共生体,世界才能够变成一个美好的地方。

布雷·马克思认为,艺术是相通的,景观设计与绘画从某种角度来说,只是工具的不同。他用艺术的手法来设计园林,给人耳目一新的感觉。布雷·马克思用流动的、有机的、自由的形式设计园林,一如他的绘画风格。他在园林中主要使用色彩作为视觉语言,往往使用大量的同种植物形成大的色彩区域,如同在大地上而不是在画布上作画。他曾说:“我画我的园林(I paint my gardens)”,这正道出了他的造园手法。但是他同时也认为,景观设计是一个高度发展的、使用有生命的原材料、具有自身特点的艺术形式,体现了光、运动和时间的发展。

布雷·马克思的园林扩展了古老的花坛

形式。他的曲线的花床,如同一支饱含水分的画笔在大地上画出的鲜艳的笔道。他用花床限制了大片的植物的生长范围,但是从不修剪植物,这与巴洛克园林的摩纹花坛有着本质的区别。他用植物叶子的色彩和质地的对比来创造美丽的图案,而不是主要依靠花卉。他还将这种对比扩展到了其他材料,如砂砾、卵石、水、铺装等等。在他的眼里,这些造园的材料好像都是调色板上的一种颜料,任凭他在大地上挥洒自如。他的这种注重材料的整体色彩和质感的方式,被许多后来者所学习。布雷·马克斯的园林平面形式强烈,但他的园林绝不仅仅是二维的、绘画的,更是由空间、体积和形状构成。草地、砾石和水面提供了一个平坦的连绵不断的大空间,乔木和灌木的使用与低矮的植物形成对比,分割或限定了空间。棕榈、苏铁等三五一组,种植在园林中,将视线引向上方。

布雷·马克斯的作品开发了热带植物的园林价值。巴西地处南美洲,属热带气候,亚马逊河从中穿过,其植被丰富,世界上有20%的植物可以在这里生长。可是它的传统园林中却大量种植着从欧洲引种的品种,当地植物很少发挥作用。正是布雷·马克斯发现了它们的价值并将其运用于园林中,使那些被当地人看做是杂草的乡土植物在园

林中大放异彩,创造了具有地方特色的植物景观。他精通各种植物的观赏特性和生态习性以及如何在园林中创造适宜的植物生长环境,因此对巴西植物的应用得心应手。在钢筋混凝土的城市环境中建造园林,常常没有足够的土壤来种植大树。他发明了一些新的栽植方式,如用一些旱生植物种植在墙上做装饰,或使攀援植物爬在中心柱上,形成绿色的图腾柱,这些后来都被广为传播。由于在这之前,园林设计的优秀传统大多是在温带国家产生,因而,他的研究和试验创造了园林中热带植物运用的范例,包括植物种类的选择和配植的方式,对于类似气候的国家和地区景观设计产生了重大的影响。同时布雷·马克斯是一位坚定的环境保护者,针对巴西环境被严重破坏的情况,他举办讲座,通过各种媒体呼吁保护环境,在他的间接影响下,政府采取了一些更现实的措施,建立了一些自然保护地带。

布雷·马克斯的园林同时也继承了巴西的传统。作为葡萄牙从前的殖民地,巴西至今还保留一些漂亮的葡萄牙式建筑,瓷砖贴面装饰着院墙、商店和房子的入口,黑、白、棕色马赛克铺装着路面。布雷·马克斯的作品中,美丽的马赛克铺装屡见不鲜,但是他用现代艺术的语言为这一传统的要素注入