

空间

ARTISTIC CONCEPTION AND SPACE
—COLLECTED PAPERS OF THE
SCHOOL OF ARCHITECTURE
AND LANDSCAPE DESIGN OF
SHANDONG UNIVERSITY OF ART
AND DESIGN

山 东 工 艺 美 术 学 院 建 筑 与 景 观 设 计 学 院 教 师 论 文 集

主 编 丁 宁

山东画报出版社

主编

丁宁

设计·空间

SHANDONG ART
DESIGN UNIVERSITY
JIAWEIHC YSDU YWU
YOHU DH YDWES PSR
WWWTDKJ

山东画报出版社

论文集前言

人类文明的创造总是从实践中找出规律，总结而形成理论，再用理论指导实践，周而复始，事物才会得以发展进步。

高等艺术设计教育虽然在我国高校普遍设置已有近二十年的时间，但对我们来说仍是很年轻的学科。设计实践和设计教学实践大多是在一种探索的状态中进行的。应该承认，这些年的设计学科的理论探索是卓有成效的，艺术设计学科基础理论建设也在近年来有了很大的发展，为艺术设计教育起到了重要的奠基与指导作用。同时，在艺术设计学术研究方面，国内设计界也呈现出重视专业学术探讨的良好氛围，这是一种可喜的现象，也必然会对设计教育和设计实践产生积极的指导和影响。

但实事求是地讲，目前我们设计界实践性的经验较多，在设计理论领域的学术研究还较薄弱，尤其是在当代文化宏观视野中，领悟设计的本质和理性对待设计理论研究的态度方面，我们还有较大的差距，由此也造成了设计教育的学科基础不厚实、设计专业学生设计理性思辨能力较弱、设计人员理论素养较差以至于无法对设计实践形成支持的局面。应该说，对设计理论研究领域的忽略，应是导致我们多年来视野狭窄、层次不高、设计盲从之局面的重要原因之一。对此，我们应保持清醒的认识，应在教学、科研、设计创作中，进一步加强对设计理论形态的研究，整体提升设计界的理论素养。如此，将对艺术设计教学和艺术设计实践从意识和观念方面解决问题起到本源上的作用。

山东工艺美术学院建筑与景观设计学院自1985年建立至今，在环境艺术设计的教学中，以及结合教学的设计实践中都积累了很多有益的经验。这本论文集，就是我院教师近年来所完成的设计理论研究成果的一个反映。论文集内的论文反映了我院所设专业的特点，主要是围绕着环境艺术——建筑与景观这个总的主题来展开的。涉及设计基础、室内设计、景观设计、建筑设计、城市规划、园林设计、家具设计等专业或专业方向的研究内容，它们既有侧重于技术与实践性方面的论述，也有侧重于设计方法和教学方法的理论研究，还有对生态学、心理学、设计美学及设计文化学层面的理念研讨。在论文集中可以看到，我院教师对建筑与景观设计理论研究方面多视角的关注和探索。从应用学科的角度看，丰富的教学经验和设计经验的积累与总结对于设计理论研究是非常重要的，它更能够将实践性与理论性有机地结合，对教学实践和设计实践形成有益的反馈。在本论文集中，我院教师结合自己的教学与创作设计经验，对许多问题进行了思考，并提出了自己的观点，有益于在学术研究方面的动态交流，也会对院校设计专业的师生、设计界的设计人员有一定的设计启发和借鉴作用。

不可否认，这本论文集也有很多不成熟的地方，有些观点也许会有些偏颇，许多论述也许还不够全面，但设计学科毕竟年轻，有很多问题需要通过我们不断地研究探索才能得出正确的结论和答案。籍此，希望与业内的专家学者多交流、多探讨，为我们在艺术设计领域的理论建设与学术水平的不断提升而共同努力！

山东工艺美术学院建筑与景观设计学院院长

丁宁

2006.6

FOREWORD

The creativity of human civilization goes round and round. People get the law of development of things from practice of common life and sum them up to theories, which will be used to direct practice. Thus the world is going ahead without stop.

Higher education of art design has been set up among universities of our country for 20 years, though it is still a very young subject to us. Design practice and design teaching practice have mostly been doing in a groping way. During these years the theory explore of design science has reached a certain level, and the construction of basic theory of art design subject has developed rapidly also, both of them are important to the development of art design education. It is a heartening phenomenon that there's a good atmosphere in the inner design circles, the specialty science research has been paid much attention, and this will influence design education and design practice very much.

Actually, most of the experiences we gained from design practice are perceptual knowledge, and research of design theory is still our weakness. This will cause series of problems, such as weak knowledge foundation of design education, inferior thinking capability of major students and poor theory attainment of designers. Thus, we should have a sober knowledge that to strengthen the design theory research and to advance the theory attainment of the whole design circles to a higher level.

Teaching staffs of school of Architecture and Landscape Design have gained many useful experiences from their environmental art design teaching practice since the school of Architecture and Landscape Design was established in 1985, and this paper collection can show you the design theory research productions for these years of teaching staff of our school. The main topic of this collection is architecture and landscape, including design basic, interior design, landscape design, architecture design, city planning, garden design, furniture design and other research aspects, it reflects major characteristics of our school. The articles emphasize particularly on technology and practice and also emphasize on theory of design method and teaching method. There are some discussion about ecology, psychology, design aesthetics and design culture also.

Papers of this collection discuss the architecture and landscape design theory research from different views. Rich teaching and design experience and conclusions are very important to design theory research, it can combine practice and theory together and thus benefit teaching and design practice. In this collection authors put forward their own ideas about many problems that they found out from their teaching experience, it is good for dynamic exchange about academic research and will play a reference role to students in this major.

There are still many limitations in this collection, may be some ideas are incorrect and some expressions are not complete enough. Since design science is a new subject, there are many problems should be solved through our constant exploration. Anyway, we are very glad to discuss and exchange ideas with artists and designers in this major. Let's make efforts together.

Director of School of Architecture and Landscape Design
Shandong University of Art and Design
Ding Ning
2006.6

目录

理论研究

001	关于环境艺术美学研究的理论构建	丁 宁
006	试论景观的审美特征	丁 宁
012	景观的操作	邵力民
022	建 筑	
	——技术与艺术的融合	王洪书
024	英国中世纪城堡的发展概况	段 爻
029	室内设计的视觉中心	段 爻
032	北京城墙的变迁	石媛媛
038	贝聿铭建筑设计研究	李玉德 耿明松
043	透过现代设计看中国书法艺术	孙 强 张 瑞
047	论生态园林及其设计的生态学原理	曹灿景
051	浅析新世纪我国建筑文化的发展方向	胡英盛
055	建筑的进化方向	
	——以自然观诠释生态建筑	胡英盛
059	共 融 · 共 生	
	——浅谈我国居住社区规划	王 芳

设计思潮

062	建筑设计中的“陌生化”景象	丁 宁
067	生态建筑漫谈	王洪书

教学研究

070	创造力的培养	
	——艺术类学生如何学习建筑	王洪书
073	由物象再现到空间想象	
	——基础素描教学法	周建华
076	色彩教学随想	
	——客观再现到抽象意象表现	周建华
079	设计专业学习中的动手能力	李玉德
083	建筑技术科学和人居环境科学对建筑教育的启发	黄晓曼
088	建筑设计教学改革的新焦点	黄晓曼
092	可持续发展的建筑观与建筑教育教学	谭文娟
096	论环艺专业建筑设计课程的教学	张 静

099	浅析计算机对现代环境艺术设计教育的影响	王 健
103	关于计算机辅助设计教学的几点思考	王 棋
	调研报告	
107	东京都大、丸、有地区的公开空地的调查研究	
	——高层建筑中公开空地网络化的创造	邵力民
118	日本绿地公园系统的功能	
	——福冈市绿地公园的调查研究	邵力民
127	城市居住区环境景观规划现状浅析	曹灿景
131	华北满族乡村民居现状调研	黎 明
	应用研究	
138	格式塔心理学与艺术设计	段 爻
142	空间心理及其设计	段 爻
147	色彩功能论	周建华
149	对工程建设监理与项目管理的几点探讨	尹春生
152	加强建筑工程施工成本管理有关问题的思考	尹春生
158	浅谈艺术设计中的黄金数与黄金分割图形	于秀欣
164	产品的传统设计和生态设计	于秀欣
168	尴尬生活	马 庆
170	浅谈产品生态设计方法的基本阶段	于秀欣
174	家具设计的造型法则	李文华
182	立象尽意	
	——家具设计的方法与步骤	李文华
185	居住建筑与环境浅析	李玉德
189	文化产业管理人才培养模式的探索	孙 强
194	浅谈城市广场的人性化设计	刘 宜
201	装饰工程的工程量清单计价	谭文娟
205	城市景观形象设计概述	
	——关于城市住宅与环境设施	朱 明
208	平面构成艺术之于园林设计	卜颖辉
215	生态·技术·自然	
	——药王仙庄规划设计与生态环境保护	王洪书
219	“绿染玉带, 韵润青州”	
	——青州南外环绿化景观设计	徐建林
221	山东省荣成市滨海广场设计	卜颖辉

关于环境艺术美学研究的理论构建

Theoretical Construction of Environmental Aesthetics Research

丁宁
Ding Ning

摘 要: 多学科、跨学科的美学研究是当代美学研究的当下态势与发展趋势,环境艺术作为一种科学与艺术交织共融的新学科,在这样的历史时期,迅速而广泛地进入人们的视野、意识与实践中。环境艺术美学对于环境艺术学科理论与实践发展具有积极的推动作用,需要通过探索和研究来解决这一课题。本文将就环境艺术美学研究的理论建设做一些必要的探讨,同时也为下一步的展开研究搭建一个比较科学和完整的研究框架做必要的脉络性、条理性的准备。

关键词: 环境艺术; 学科; 美学; 审美; 构建

Abstract: Contemporary study of aesthetics is developing towards multi-disciplinary and cross-disciplinary directions. During such a historical period, as a new discipline combining science and art, environmental art has attracting more and more attention of human beings. The aesthetics of environmental art plays an active role in the disciplinary development of theory and practice of environmental art, but it needs further exploration and researches. The article discusses theoretical construction of environmental artistic aesthetics. At the same time, it makes some necessary preparations for establishing a comparatively scientific and comprehensive research framework.

Key words: Environmental art; Discipline; Aesthetics; Appreciation of the beautiful; Construction

引言: 自20世纪80年代以来,现代美学体系的研究成果以崭新的面貌出现在我们面前。其特征之一是: 美学研究呈多学科局面。不仅是在美学基本方法的研究方面,同时也在以学科作为研究方法方面,从不同分支学科的角度进行美学研究,诸多相邻的学科向美学横向渗透,多角度、多方面、多层次地揭示了审美活动多样性的规律,极大地丰富了美学领域的内容,体现出突破性的进展。奥斯本说:“任何知识部门对于美学都有强烈的相关性。”这一点可以通过当代美学多学科相互交融、渗透的现象得到印证。杜夫海纳在谈到当代美学研究方法时曾提到多学科、跨学科、超学科的概念,这种现象是超越了传统美学的重要特征。其二: 理论

美学与应用美学并进。随着时代的发展,新兴的应用设计学科已经被人们所广泛接受,美学与应用设计之间的关系也成为美学领域所关注的课题。社会实践证明,美学在当今不仅仅需要思想成果,同时也要使美学的思想成果逐渐社会化,在现代化生活品质提升方面发挥作用。正如A·吉亚那拉斯在其主编的《今日美学》所说:“今日美学的目标应当是为改善人类的生存质量做出积极的贡献。”以上两个显著的特点表明了当代美学研究的当下态势与发展的趋势,也为我们从分支学科来进行美学研究提供了较大空间的理论与实践依据。

21世纪是全球日益关注环境的世纪,其原因是自60年代起反思人类文明的发展历程,特别是人类自进入工业文明以来,社会生产力和科学技术高速发展,人类通过改造自然,使生产和生活水平大幅度提高,但与此同时,这种大规模发展也为我们的生存环境带来了相当大的负面效应。由于大规模的开发建设在很大程度上改变了自然环境的生态结构,使环境状态发生了威胁人类生存性的退化,例如全球变暖、臭氧层被破坏、空气污染、水体污染、水土流失、土地沙漠化、森林面积减少、植被生态退化等现象,严重地影响了人类生存的环境现状与可持续发展的基础。

在这样的状况下,如何对待环境、设计环境是人们面临的严峻现实问题。我们应如何通过有效的途径和方法来解决这些问题?环境艺术设计作为一种科学与艺术交织共融的新学科,在这样的历史时期,迅速而广泛地进入了人们的视野、意识与实践中。它与环境科学、环境生态学、规划学、广义建筑学、可持续发展理论等学科与理论构建成了当代环境艺术设计的理论体系,对当代的环境艺术的设计与实践起到了巨大的指导意义。与此同时,我们也在环境艺术理论体系的构建中逐渐意识到,环境艺术美学对于环境艺术学科理论与实践发展的重要性。环境艺术美学就是在这样一个时期,基于这样一种学科发展的需求而成为我们需要探索和解决的一项课题。

环境艺术是艺术设计学科的范畴,环境艺术美学属于美学的一个分支学科,也是美学领域新的内容,为了便于展开论述,我们需要对其设定一个研究框架,在这样一个框架下,尽可能使得研究表述更清晰。下面从四个方面来谈:

1 环境艺术的含义

为了便于以下的讨论,我们有必要首先将环境艺术的含义再明确一下。

环境艺术是20世纪70—80年代开始在我国逐渐兴起的,到目前为止,已有二十多年的创建与发展期。但迄今为止,环境艺术仍然是一个很宽泛的概念,它不像涉及人工环境的建筑设计、园林设计、景观设计、室内设计等专业的概念,能够给人们明确的内容范畴界定。但从整个社会发展的状况与需求来看,“环境设计”又是一个很重要的综合性或指导性的概念,而且已经被现代社会所关注和认同。

我们首先来看一下环境艺术基础理论中的关于对“环境艺术”的基本定义:“人们从文化角度运用系统的观点探索环境与人的关系,赋予人类环境改造活动以完整的地位,进而发展出一门相对独立的艺术门类——环境艺术。”^①“环境艺术是指在特定的自然条件和生活条件下,根据一定的自然法则、工程技术和艺术规律,创造满足人的生存与生活需要的、符合美的规律的综合性空间艺术。”^②环境艺术理论家多伯(Richard P.Dober)解释说:“环境设计作为一种艺术,它比建筑更巨大,比规划更广泛,比工程更富有激情。这是一种爱管闲事的艺术,无所不包的艺术。环境艺术的实践与影响环境的能力,赋予环境视觉上秩序的能力,以及和提高、装饰人存在领域的的能力是紧密地联系在一起的。”

从以上关于对环境艺术的概念的论及中,我们可以大概勾画出环境艺术的基本轮廓,它的基本特征是:其一:它是人类文明

的物化形态；其二：它有特定的设计目的，既有功能要求也有美的形式的要求；其三：它是集多学科交汇而成的新的应用艺术学科，具有艺术与技术高度结合的特点。

那么，如果将“环境艺术”作为一个特定的研究概念，我们可以这样来理解：环境艺术是在生态、文化、艺术、科学、技术等多种因素条件的影响下，从一种更为宏观的角度来把握，对人类生存空间环境所进行的有目的性的艺术设计创造活动。

在这里，对环境艺术的基本概念的探讨，有助于我们对环境艺术美学研究的展开。

2 环境艺术美学的研究范畴

对于环境艺术而言，虽然它的基本概念已经可以得到比较一致的看法，但它毕竟只是一个对环境艺术较宏观的表述，对其涉及的范畴没有也不可能像建筑学等学科那样确定。但确定环境艺术美学的研究范畴是本课题首先要明确的问题之一，所以也需要在此作一下探讨。

作为“环境”，它的概念是比较宽泛的，大到无限的宇宙，小到一间居室，都可以纳入到“环境”的概念中。对于与环境艺术相关学科的美学研究的范畴一般比较明确，在以往的以分支学科作为方法的美学研究中，一般是按营造内容分类的，如：建筑美学、园林美学、景观美学、空间美学等，并以此分类来进行美学研究。从狭义建筑学的研究范畴上讲，建筑美学是以建筑物本身为研究对象；从广义建筑学的意义上讲，则是以建筑物——建筑物的组合及之间的关系——建筑环境——城市规划为研究对象。应该说是比较明确的，对于它的外延与内涵的把握条理上都比较清晰。如果将“环境”这个词作为本课题一个特定的研究概念的话，我们可以对它加以规定为：这个“环境”是指人类生存与生活的空间环境。但我们必须要认识到的是，这个空间环境类别的多样性。其次，作为“艺术”（Arts）一词，原为“人工”或“人工造作”、“人工技艺”之意。环境艺术的含义，一般是指除了自然之外，一切人工创造的具有技艺特质的环境事物。这样的一种范畴界定，就把纯粹的自然环境排除在外了，因为纯粹的自然环境是不存在“人工”、“技艺”等概念的，但我们如果从审美活动的观点出发，纯粹的自然环境又是审美活动中不可缺少的形态内容。自然环境中是否有“美”的存在，答案是肯定的，美国美学家吉尔伯特与德国美学家库恩曾说过：“宇航——美的源泉。”自然创化使环境蕴涵了无比丰富的审美潜能，因此，它是审美活动中的重要组成部分。我们在这里将环境艺术美学的外延扩展一下，将“美”的自然环境形态纳入环境艺术美学研究的范畴之中。如此，环境艺术美学的范畴便更适合环境审美的内在机理。

那么，环境艺术美学的研究范畴是否可以这样认定：

- A、纯粹自然的审美环境。
- B、具有人类文明介入的自然审美环境（如文化与自然遗产环境）。
- C、人工设计创造的审美环境。

我们在环境艺术美学的范畴内，在讨论过程中肯定会涉及到多种构成环境艺术美学的形态要素，但讨论的出发点（或是重点）还在于它们（各形态要素）之间的有机关系上。作为环境艺术美学研究而言，它的任务是宏观地将环境作为一个大的有机系统，其环境构成要素则作为有机系统中的若干子系统，来展开对环境艺术美学的研究。

3 环境艺术美学的意义

环境艺术美学是通过美学研究方法对环境艺术学科范畴的美学特征、美学要素、审美机制进行系统分析研究，而得出一个具有规律性的学科美学参照系。环境艺术美学的研究对于当代的环境艺术的意义可以归纳为以下几点：

3.1 对环境艺术美学的研究可以使环境艺术理论体系得到完善。

环境艺术是属于应用艺术设计学科,长期以来,一直是设计实践处于主导位置,而理论的建设相对滞后一些。从20世纪90年代开始,我国环境艺术开始逐步进入基础性理论研究阶段。近年来,随着环境艺术设计专业教育的扩展,环境艺术设计的大量实践性活动的开展,基础性理论研究的不断深入,对环境艺术理论的体系构架进行系统化的研究迫在眉睫。其中环境艺术美学研究在环境艺术理论体系中占有重要地位,是环境艺术意识形态中较高层面的研究领域。但目前该领域的研究性工作开展得不够,成果相对欠缺,急待通过设计师、建筑师、研究人员的参与研究来弥补环境艺术美学理论方面的不足,使环境艺术理论体系构架得到补充和完善。

3.2 通过对环境艺术美学的研究可以丰富学科性的美学研究领域,并从美学的视点拓展对环境艺术认知领域。

美学领域学科性的研究如雨后春笋,发展很快。如涉及环境艺术的就有建筑美学、园林美学、景观美学等研究成果问世。在这样的形式下,环境艺术美学的研究是当代艺术设计学科发展的必然。环境艺术美学将借鉴美学的研究方法和成果,从环境艺术的性质与特征出发,探讨环境艺术的美学特质与审美规律,从而丰富学科性的美学研究领域,并从美学的视点拓展对环境艺术的认知领域。

3.3 通过对环境艺术美学的研究可以为环境艺术设计提供具有理性的创作思维方式,使环境艺术的实践更具有指导性与评介性。

艺术设计理论是艺术设计实践积累的产物,同时,它也将能动地作用于与环境相关设计的实践活动中。环境艺术美学的研究成果将有机地融入设计实践活动的整个过程,并在环境创造意识、设计导引、环境艺术设计成果的评介与评论等方面发挥积极的作用。

4 环境艺术美学的研究对象与方法

4.1 环境艺术美学的研究对象

环境艺术美学的研究对象是什么,也必须是在环境艺术美学理论构建中所要明确的问题。从一般美学研究对象来看,有几种有代表性的设定:一、美学是研究美的本质或是美的规律的。这种设定属于美学本体论的研究,具有形而上的特点。二、美学是研究审美关系的,其中的审美关系又分为审美主体与审美客体的审美关系;艺术与现实的审美关系;审美对象的内容与形式以及形式间各部分的审美关系,它们的共同点是其终极目的是价值判断。三、美学是研究审美经验的,审美经验最大的特征是一种主观内在的主体形态。

以上三种的设定都属于美学研究对象,都具有其研究的逻辑系统,但同时也都有自己的局限性。作为环境艺术美学的研究对象,应该如何设定,我们还是从环境艺术美学的研究目的分析一下:一、环境艺术美学要涉及到环境美的本质。二、环境艺术美学是一项涉及多学科的应用美学,它要涉及物化的有目的性的环境与使用者(体验者)之间的关系。三、环境艺术美学要分析、考察、把握人在环境中的审美活动规律及审美体验。从以上分析看,环境艺术美学应从自身的研究目的出发,将美学的研究对象进行整合并加以系统化,应是包括要素、关系、规律、体验在内的整个审美活动。

4.2 环境艺术美学的研究方法

作为美学的研究方法,简单地说,可以分为两类:一类是基本方法,如归纳和演绎、实证和思辨、自下而上和自上而下的方法、科学主义的方法和人本主义的方法。第二类方法是以学科作为方法,如心理学方法、社会学方法、发生学方法等。这些方法把审美活动这

一整体对象分割成了既相对独立,又彼此联系的若干个分支。也就是说,在美学中又分出了若干个既相对独立又彼此联系的分支学科。美学理论研究的实践证明,纳入到美学体系中的这些分支学科有助于多角度、多方面、多层次地揭示审美活动。环境艺术作为艺术设计学科的内容,就是第二类以分支学科作为方法去进行美学研究的。

环境艺术美学研究是一个新的课题,从它的研究范畴、研究对象、美学特征、美学形态、审美规律来看,都较之其他学科要复杂和难把握。我们可举“园林美学”作为例子:“园林”是在一定的历史阶段形成的相当成熟且规范的概念,无论是在它物化技术营造方面,还是在对它的情感精神方面,园林艺术已有很深厚的文化积淀,并且已形成了系统完整的理论研究。如园林艺术与技术的论著与中西园林史等构建的理论体系,这些都为园林美学的研究提供了坚实的基础平台。但对于环境艺术美学的研究情况则有很大不同,原因其一:由于环境艺术形成的历史短,环境艺术基础理论的研究至今仍然是比较薄弱的,理论平台构建得不够坚实系统,这为其美学研究带来了一定难度。其二:环境艺术审美活动的表现形态类型较复杂,其中包括:(一)相对独立型的审美活动:1.自然美欣赏活动(自然环境中的景物、风光);2.纯粹的艺术欣赏活动(人工环境中的景观,如雕塑、水体、绿化等)。(二)相对依附型的审美活动:1.实用设计型的欣赏活动(环境规划、室内设计、家具设计、设施设计等)。2.依附于实用但装饰相对独立的欣赏活动(建筑装饰、景观装饰等)。因此,环境艺术美学的研究是涉及独立审美、艺术审美、设计审美等方面的内容与规律的,这也为我们的研究带来相当大的难度。

在研究方法上,我们要考虑到研究方法适用性、互补性、协调性等方面的问题,将人体工程学、环境心理学、设计美学、建筑学、生态学、规划学、材料学的研究方法与成果进行有机的整合,作为我们在环境艺术美学研究中的方法借鉴。

结语:以上我们就环境艺术美学研究的总体框架做了一些必要的探讨,同时也为下一步的展开研究做了必要的脉络性、条理性的准备。总之,环境艺术美学研究带有很强的探索性质,希望本课题能起到抛砖引玉的目的,希望各位专家学者与业内人士一起参与该课题的研讨,为环境艺术美学这一门新的学科搭建一个比较科学和完整的研究框架,并在不断的研究过程中逐渐充实和完善它的理论体系。

参考文献:

- 1.《环境艺术设计》,邓庆尧著,山东美术出版社,1995年第一版。
- 2.《现代环境艺术》,丘长沛编著,西南师范大学出版社,2000年第一版。
- 3.《现代美学体系》,叶朗主编,北京大学出版社,1999年第二版。
- 4.《当代美学原理》,陈望衡著,人民出版社,2003年第一版。

①《环境艺术设计》,山东美术出版社,1995年版,邓庆尧著,p5。

②《现代环境艺术》,西南师范大学出版社,2000年版,丘长沛著,p1。

试论景观的审美特征

On Aesthetic Features of Landscape

丁 宁
Ding Ning

摘 要：景观美学是一个较为复杂的研究课题，它要研究景观审美的概念定位、景观审美形态、审美主客体的关系、审美发生和审美活动等诸问题，以形成严密的逻辑体系，这样才能真正揭示出景观审美的规律所在。本文试图从景观美学的角度对审美特征进行分析，从一般规律上对景观的审美活动做出探讨、论述和判断。

关 键 词：景观审美；审美形态；审美特征；美因潜质

Abstract: Landscape aesthetics is a comparatively complicated research subject, because it needs research on conception orientation of landscape aesthetics, landscape aesthetic patterns, the relation between aesthetic subjects and objects, and aesthetic activities to form a well-knit logical system and disclose landscape aesthetic rules. The article attempts to analyze aesthetic features from the angle of landscape aesthetics, and make discussions, arguments and judgments of landscape aesthetic activities.

Key words: Landscape; Aesthetics; Aesthetic patterns; Aesthetic features; Beautiful potential

引言：近年来，对景观设计的理论与实践发展很快，究其原因，同人类生存环境生态意识的再一次觉醒有很大关系。人类对大地景观的认识由来已久，但景观规划与设计理论的体系化建设和发展在20世纪才有了质的飞跃和发展。在这样的背景下，我们还应该从跨学科的角度，对景观规划与设计进行进一步的理论研究，以完善景观理论体系，带动景观规划与设计的实践活动，达到其真正的认识、利用、改造、保护自然客观世界，实现和谐的生态、诗意栖居的理想。

本文试图从美学的角度对景观的审美特征进行分析，找出其中的某些规律性的东西，同时，希望问题的提出，也会引起业内同行的关注，以便对此课题展开更加深入的研讨。下面从几个方面来展开论述。

1 关于审美的景观概念

目前对“景观”（Landscape）的关注与讨论是一个热点，对于“景观”的含义，从不同的角度有多种的解释。在弗雷德里克·斯坦纳（美）所著的《生命的景观——景观规划的生态学途径》一书中，这样解释：“景观与土地利用相关。使某一区域的地表区别于其他区域的构成特征即是景观（landscape）。因此它是多元素的组合，包括田野、建筑、山体、森林、荒漠、水体以及住区。景观并不只是像画一般的风景，它是人眼所见

各部分的总和,是形成场所的时间与文化的叠加与融合——是自然与文化不断雕琢的作品。”俞孔坚在《景观设计:专业学科与教育》一书中对景观的界定是:“景观(landscape)是指土地及土地上的空间和物体所构成的综合体。它是复杂的自然过程和人类活动在大地上的烙印。景观是多种功能的载体,因而可被理解和表现为:风景,视觉审美过程中的对象;栖居地,人类生活其中的空间和环境;生态系统,一个具有结构和功能、具有内在和外在一联系的有机系统;符号,一种记载人类过去、表达希望与理想,赖以认同和寄托的语言和精神空间。”

应该说,这两种对景观的含义都从其本质和特征方面给予了概括。此外,地理学、艺术学、生态学、旅游学也都从自身学科出发,从不同的角度阐述了对景观的理解与定义。我想从审美的角度来对景观的含义进行一些分析,供大家讨论参考。

“景观”一词,从词意上看,分两层意义:“景”,有“景物”、“景象”、“景色”、“景况”、“景致”、“风景”等含义,是指物质世界的一种客观存在;而“观”则有“观看”、“观赏”、“观察”、“观照”等含义,是指人的视觉生理系统对客观物象的映射。但要指出的是,这种映射并不是纯粹生理性的,它既有人们认识客观世界的普遍性,也会带有很强的个体主观性。景观与风景的不同在于,风景只表述客观的景象存在,而景观既表述客观的景象,也表述主观的视象。“景”和“观”合为“景观”,就已不是一个纯粹的地理学的物质或物象概念,而是包含了“人的本质力量的对象化”主观认识的意义,是一个客观与主观有机结合的统一体。

从景观审美的角度分析,“景”是审美客体,“观”是审美主体。“景观”的价值意义,在于以景为审美客体的存在,是它必须具备其审美发生的美因潜质;而以人为审美主体的意识和能力作用于客观物象,构成了人对审美客体认识的不同程度,审美意识越强,能力越强,审美认知程度越高,“景观”的审美价值就越大。对景观概念和景观审美研究的进展,反映了人们对人与自然多重关系的认识不断加深的过程。

对于景观(Landscape)的含义,从审美学的意义上而言,应该是:土地及土地上的空间和物象要素所构成的综合体系,是复杂的自然演化过程和人类活动在大地上的印记,是具有审美发生美因潜质意义的物质景象,是人们对其不断认识和审美的动态过程,是人的本质力量对象化的审美观照。

2 景观的审美形态

景观的审美形态概括起来可分为两种形态,自然审美形态、人工审美形态。现分述如下。

2.1 自然审美形态

自然审美形态在这里有两层含义:第一层含义是它的物质构成的自然属性,自然审美形态是大自然的产物,不存在任何人类主观的创造性因素,具有原生的特质;第二层含义是它的美能够被人发现,是人的审美意识发生作用的结果,也可以说自然审美形态的实现是自然人化的结果。

应该说,自然审美形态的生成是自然性与社会性的统一,自然为审美提供了自然属性的物质基础,如适应人的生理、心理需要的场景、形体、色彩、声音、线条与和谐性。而审美主体的社会属性决定了自然物被确证为人的本质的力量的对象,合乎人的审美理想的精神需求。因此,自然审美形态是主观与客观、自然与社会、存在与意识的多样性的统一。

从广义上讲,自然审美形态是一个哲学概念,是指人类征服自然的历史尺度,是整个社会发展达到一定阶段时人和自然的关系所发生的变化。

MODERN · CHINA

2.2 人工审美形态

人工审美形态是同自然审美形态相对应的，是指通过人的创造性活动所物化产生的美。但要说明的是，人工形态是建立在自然形态的基础上的，它不可能脱离自然的某些规律而存在。同时，人工形态也会因介入自然的程度不同而不同。

人工审美形态同自然审美形态本质上的不同在于：人工美是人按照人本身的审美理想来进行创造的物质形态。如城市规划，是按照人们以聚居为基本功能而创造的人工形态。一所园林，是在一定的社会与文化背景下，人们对环境的精神审美需求的物化营造。

人工形态在创造过程中有较明确的审美指向，比如北京故宫建筑群和安徽黟县西递村的民居有着不同的审美指向，皇城故宫富丽威严而西递村的民居淳厚亲切。同时，人工审美形态也会有不同的审美侧重，比如：

艺术美——侧重于景观的艺术价值，如园林艺术、公共艺术中所表达的形象的艺术性审美。造型、比例、色彩的关系和谐，符合艺术形式美要素。艺术美的本质属于感性的美。

科学美——侧重于景观的科学价值，指环境中具有逻辑性、符号性、实验性等特征的景观要素对人审美的影响，如能源设施景观。科学美的本质属于理性的美，是人运用科学的创造物，或是把科学的力量体现在被认识或被改造的自然物中，给自然物打上了人的认知印记。

技术美——侧重于景观的技术性，例如建筑的技术、结构、工艺、材料对于建筑景观的影响占有主导地位，给人带来的技术特征的美感。

文化美——侧重于景观的文化性，如地域文化、传统文化、当代文化、民俗文化对景观的影响要素体现出的美。

功能美——侧重于景观的功能性。主要体现在景观与应用的关系上，在使用的过程中对功能的满足而产生的美感。如安全性、适用性、舒适、效率性等。

3 景观的审美特征

景观是一个弥散性的概念，这使得它与其他审美形态有许多方面的不同，如大地、河流、山脉、森林等自然生态形态；如城市规划、广场、建筑、道路等有明确功能指向的设计形态；还有如绘画、雕塑、装置等纯粹的造型艺术形态。我们所要做的就是从对景观的审美活动中，找出景观有别于其他审美形态的审美机制，又能典型地反映景观自身审美规律的特征来。

3.1 景观审美的泛指性

所谓泛指性，是指具有不特定或不确定的意义，从景观的含义来看，无论在其前面加上何种限定词，都无法特定或确定其单一的意义。比如：我们说“建筑景观”，并不是特指某一栋建筑的形象，“园林景观”，也不是特指园林中的园林植物或园林水体的形态。景观的泛指性的含义是：景观审美不是对单一的物象所做的关注，而是在一定的“场域”中完成的对一组对象群总和的审美，在这个总和中，它包含有审美对象群水平的宽、纵深、竖向以及时间的四维构成，同时还反映了审美对象群之间的某种构成关系。

当然，这一特性并不妨碍在景观审美中的对象群有主要对象和次要对象之分，但在审美观照中，这些对象是以相互的关系和总体印象作用于审美主体的。对泰山迎客松的审美前提是，这棵松树只能是在泰山上，它同时也包括了周边的山景环境和背景环境。如果我们把迎客松移到一个博物馆里，那么这棵松树就成为了一棵松树的标本，也就失去了其原本的审美意义。这一点是有别于其他审美形态的。比如我们对画架上的一幅绘画的审美，是内聚性的，观者只关注单一对象本身内在的审美指向，而对一个城市广场的景观审美，则是泛指的，是这一广场所有构成要素，如绿地、水体、雕塑、小品、设施等内容总和的印象。

景观审美的泛指性强调了场域、组合、关系、总和、印象等概念，是我们研究景观审美应该关注的。

3.2 景观审美的即时性

景观审美即时性的含义，一方面是指对于审美的客体景观所体现出的时间与状态因素的变化对人的审美的影响。

景观是在特定的空间和变化的时间下的状态，而时间或状态的变化对景观境况的影响特别大，同一景观在不同的时间或状态下，如四季的变化、昼夜的变化、光影的变化、天气的变化等等，都会对景观的审美带来不同的感受和体验。比如：夏季的大兴安岭郁郁葱葱，而冬季的景观则是白雪皑皑；漓江晴天的风光景色与雨天的景色完全是两种不同的审美情致；巴黎埃菲尔铁塔白天日光的景观效果与夜间的灯光景观效果也大不相同。由此可见，对于景观的这种特殊的审美客体，不同于其他单体性的审美对象，如对一辆奔驰轿车，你只需从它本身的形态和品质来进行审美，而不会因其他外在的因素而受到影响。这是由景观环境的动态特点所决定的。

另一方面，对于审美主体而言，观看景物的视点的位置、角度、移动的变化，是景观审美即时性的另一要素。在黄山脚下看黄山和在黄山上看黄山，感受是不同的；静止或步行、行驶中的车辆等不同的移动速度也会影响对景观审美的评介。作为审美主体的人也只能是在一定的即时条件下得出对景观的观察体验和印象。

景观审美的即时性表明：对景观的审美，是在一定的即时性的条件下来完成的，它并不能完全涵盖某一景观的全貌和本质，但却是某一景观动态多样性的反映。

3.3 景观审美的主观条件

景观的审美通过视觉来映射，并通过生理感官对景观的最初反馈，由视觉、听觉、嗅觉等生理功能器官感知。但这只是景观审美过程的第一个环节，即生理感知环节。要进入到审美状态，还需要通过景观审美的第二个环节，即主观心理体验环节的过程中才能完成。在这个环节中，有几个特征值得注意：

3.3.1 审美能力

审美能力是审美主体能否将景观的美因信息转化成自身审美效应的一种能力。由于每个人的审美能力是不同的，所以成为景观审美的主观的第一条件。

审美能力的来源有二：其一是先天的遗传，称之为审美本能。其二是通过后天的培养所获得的审美需求、审美经验和审美修养的心理机制。这二者共同构成了人的审美能力。

人在儿童时期审美能力先天遗传的因素比例较大，而所受到的审美教育以色彩、形体的认知为主，所以在观察景物时，多以幻想式、图像式、色彩化的审美心理去看。而一个成年人在观看景物时，由于后天的知识与经验对审美的培养，所体验到的可能会有更多的情景内涵。同理，不同的审美群体的审美能力是有区别的，受教育程度、生活经历、知识层面、职业、性格、情趣等因素都会对审美能力产生影响。

3.3.2 审美态度

审美态度是审美主体对审美客体、审美活动所处的状态，它对于景观审美的发生关系很大。只有在人处在一种对景观审美需求的状态下，才能与审美客体——景观的美产生效能关系。

景观审美态度的主要条件有：

① 对美的需求——对美的渴望。比如长期工作在楼群林立的城市中的人们渴望自然山水风景的美，而久居乡村的乡民们则向往繁华奇异的都市景象。这种现象说明，人们对常见到的景象会熟视无睹，而对新鲜、奇异、陌生的景观则充满兴趣。

② 景观审美的诱导——有时人们对美并无特别渴求，但面对审美潜能特别丰富与奇特的审美对象，也能够被激发起审美兴趣。如奇异的地质地貌景观、陌生化的建筑景观，都会令人加以探究和欣赏。

③ 审美的能力——在这方面，人与人差异很大。比如，无交响乐欣赏知识与修养的人则不具有交响乐的审美能力；一个对建筑艺术缺乏欣赏兴趣的人，对建筑景观的审美能力也不会太高。此外，年龄、受教育程度、职业等因素也是导致审美能力差异的重要因素。

④ 审美的目的——与审美的价值取向有关。价值取向不同，审美态度就会不同。比如地理学家、植物学家对地理或植物景观可能主要是从专业角度进行审美关注，而一般人则只从风景观赏的角度来欣赏。又比如，对于一片城市的老街区，文化学者的审美关注是建筑环境与社会、历史、人文的关系；画家的主要审美兴奋点是建筑的形态、样式、色彩、光影、质感、氛围等绘画艺术要素；而一般旅游者的审美兴趣则是地方性的、新鲜的建筑风光。由此可见，不同的审美态度决定了不同的审美反应。

因此，主观审美条件对于审美发生和审美活动起着非常重要的作用。它受到时间、地点、环境、对象与主体的关系等客观条件的制约，也受到个人主观的审美观点、能力、需要和情绪的影响。

3.4 景观审美的客体条件

要进入审美活动，首先要具备审美发生的客观条件——美因潜质。只有客观物象具备了美因潜质，才有可能发生审美。这是一个前提条件。“景观”这一概念是对其“审美资格”的认定，也就是说，“景观”是已具备了审美发生的客观条件——美因潜质的。

作为客观的物象，并非全部都具有审美的潜质和价值，也就是说不是随便任何景象都可以被称为景观的，比如：一个垃圾场就没有审美价值；一个被人为滥伐的林区只会给人留下令人心痛的生态劫难的痕迹；一个自然灾害留下的场景非但没有审美价值，还会给人留下视觉与心理的伤害。这些场景都不能被称之为景观。

那么，怎样才能认定客观的景象是否具有审美发生的美因潜质？可归纳为以下几点：

- ① 具有恰当、适度、和谐的尺度与比例的形体，并能使人产生视觉审美愉悦、情感审美联想的景物和景象。
- ② 具有自然生态特征，同时对人类不会构成生存危害的景物和景象。
- ③ 具备文化生态特征，能体现人类文明创造的景物和景象。
- ④ 具备人类对生存生态的觉醒意识，能反映人类对自然世界利用、改造并与其共处的景物和景象。
- ⑤ 具有人性的、伦理的、博爱的、理想的、美好的、诗意的等高尚行为引导和高尚情感联想与体验的景物和景象。

以上是对客观物象审美资格条件的概括与归纳。符合以上诸条件，则具备了审美发生的客观条件，即景观的特质，能够进入审美活动。审美客体的存在是审美活动发生的基础，审美主体的主观因素对于审美活动的发生起着非常重要的生理与心理作用。二者在相互的交流中会有多种组合变化，因此也就构成了景观审美在实践中的多样性和丰富性。

结语：综上所述，景观的审美学是一个较为复杂的研究课题，它要研究景观的审美概念定位、景观审美形态、审美主客体的关系、审美发生和审美活动等诸问题。每一层面、每一环节都要形成一个严密的逻辑体系，才能真正揭示出景观审美的规律所在。在本文中，只是试图从一般规律上对景观的审美特征做出框架式的论述和判断，对景观审美各环节、各要素的深入研讨，应在对

景观学科不断实践、积累的基础上逐渐加以完善。相信景观审美理论的研究,能够在景观学科的应用实践中发挥出其重要的意识指导作用。

参考文献:

1. 《当代美学原理》,陈望衡著,人民出版社出版,2004年第一版。
2. 《生命的景观——景观规划的生态学途径》,(美)弗雷德里克·斯坦纳著,中国建筑工业出版社2004年第一版。
3. 《景观设计:专业学科与教育》,俞孔坚、李迪华主编,中国建筑工业出版社,2003年第一版。

景观·生态·规划