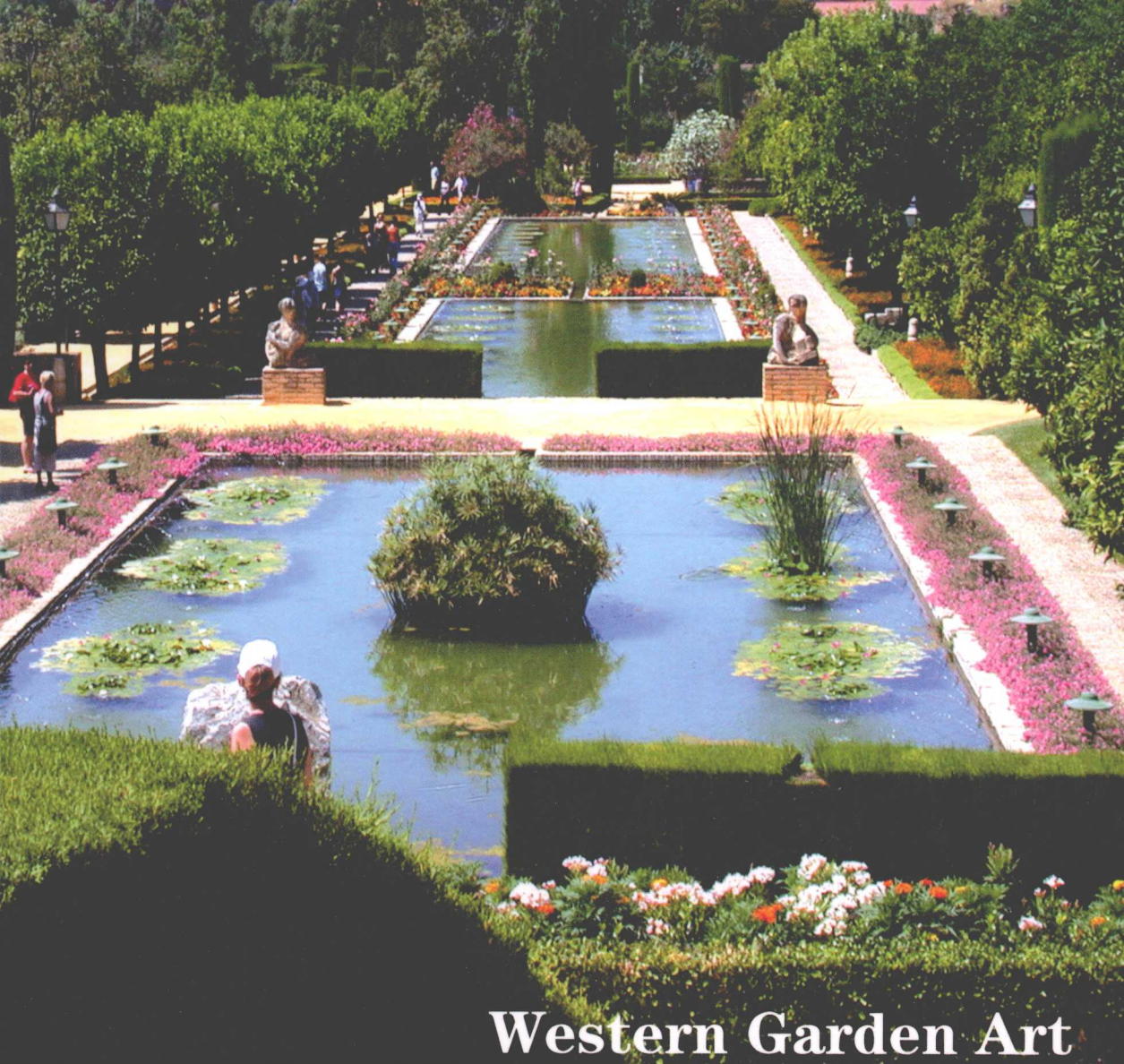

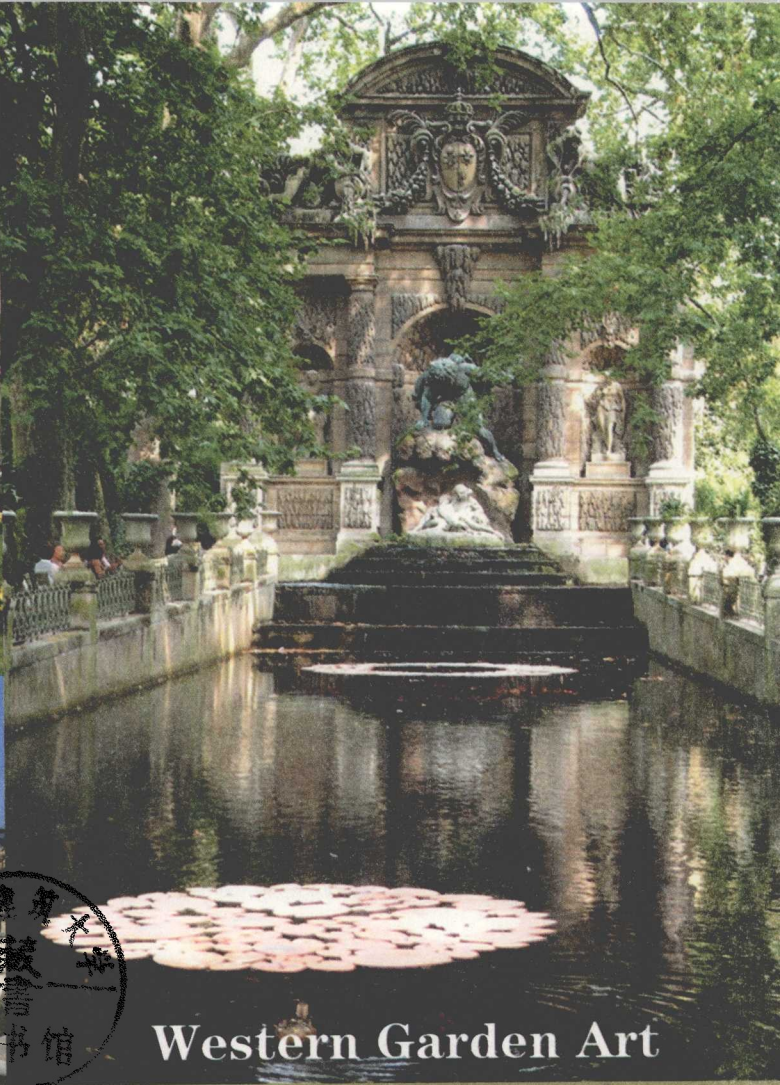
Western Garden Art

西方园林艺术

陈奇相 著·摄影

百花文艺出版社
BAIHUA LITERATURE AND
ART PUBLISHING HOUSE

Western Garden Art

西方园林艺术

陈奇相 / 著 · 摄影

百花文艺出版社
BAIHUA LITERATURE AND
ART PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

西方园林艺术 / 陈奇相著. —天津: 百花文艺出版社, 2010.1

ISBN 978-7-5306-5498-9

I. ①西… II. ①陈… III. ①园林艺术—西方国家
IV. ①TU986.61

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 230757 号

艺术家出版社授权出版

天津市版权局著作权合同登记章 图字:02-2009-59 号

百花文艺出版社出版发行

地址: 天津市和平区西康路 35 号

邮编: 300051

e-mail: bhpubl@public.tpt.tj.cn

<http://www.bhpubl.com.cn>

发行部电话: (022) 23332651 邮购部电话: (022) 27695043

全国新华书店经销

河北省三河市宏达印刷有限公司印刷

※

开本 787×1092 毫米 1/16 印张 12.5

2010 年 1 月第 1 版 2010 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1-5000 册 定价: 43.00 元

自序

本书是一本对西方绚丽园林艺术探讨的书,这也是笔者旅居巴黎二十年来“欧洲散步”出来的成果。巴黎素有“艺都”及“花都”之美名,自有其充满魅力的特色,是人们寻幽访胜的绝佳空间,不只是艺术爱好者的朝圣天堂,更是园艺爱好者的世外桃源。在这花花绿绿的世界里,逍遥遣兴是多么愉悦,而散步就成为我旅居巴黎日常生活的一部分。

巴黎都会的绿洲及大庭院——卢森堡公园及杜乐丽花园,是巴黎人大小老少,及来自世界各地的观光客或朝圣者们的最爱,是花都家喻户晓的遣兴空间。晒晒太阳、看看花、观观草、听听虫鸣鸟叫或听听都会的其他声音、懒洋洋地欣赏花都里的

雕刻与喷泉是西方园林艺术中常用的元素

缤纷的花朵绽放,洋溢出生命的丰采,鼻尖似乎也嗅到了花香吧

视野宽广的园林,令人神清气爽

红男绿女,都是巴黎人的一大享受。我也不例外,而且慢慢地发现西方园林之美感,也渐渐地体验出何为人间乐园。爱上生机盎然的园艺,就开始探究花都,成为一位“探花使者”,走遍花都大小缤纷园林。如果说巴黎的博物馆、美术馆及画廊,都像我家的厨房,那么,花都的大小园林,就宛若我家的后花园了。

于是开始认识花草植物、园林故事及其属性,并且研究花园及都会绿化空间的形式、空间及美感。从巴黎再推至整个欧洲,从中古世纪至当代园林,从地方性的园艺展到国际性的园艺展。每当外出旅行,优先选择之处是现代美术馆、博物馆、画廊、当代艺术中心、传统市集、观光景点,但总不忘记探访各地草木如茵的园林和绿化空间,并认识一些区域性的花草植物。

近十几年来走遍欧洲,也寻幽探访过不少著名园林及绿化空间,每次都有一种惊喜,一种时空神游,笔墨所难以形容的领受,这种身临其境真是愉悦万分。这让我想到哥德写的:“理论是灰色的,只有生活之树才是常青的。”就这样拍摄、收集不少园林资讯(包括四千多张幻灯片),每次重新整理资料,或者撰写这本《西方园林艺术》时,都有旧地重游的喜悦。

然而,身为一位造型艺术家、西方艺术史研究者(尤其是文艺复兴艺术和现代、当代艺术),对西方文明存有追根究底的好奇心,在如此学识及美学背景下,要了解西方园艺并不是那么难,因为它就是艺术史的一部分。园艺本身就是自然建筑(或建筑自

然),意大利文艺复兴及法国园林都在知性严谨的建筑结构中,雷翁·巴迪斯达·亚尔贝堤(Leon Battista Alberti)于十五世纪末写道:“把花园视作在建筑构造及自然风景之间,它必须考虑次序、严谨、对称及理智……”诗意的英国园林则在感性中建构自然风景,现代园林也不例外。

确实园林艺术是绘画、雕塑及装置艺术的综合体,也是实质的建筑艺术。它的基本元素就如同造型艺术:形式、色彩、建筑结构及造型、实质的空间、动线,其中包含时空背景。例如文艺复兴园林中,以众多充满寓意性及象征性的雕像作为园林装饰,当然在这更新古文化中,它召唤古希腊及罗马神话,并展现在意大利文艺复兴园林剧场中,甚至法国园林中,尤其是凡尔赛宫花园里也略可见。仿佛没有这些充满象征性的神话或隐喻的雕像展演的话,这些园林就丧失它们应有的气氛及实质的感觉,将成为一个空壳子。

启蒙时代的英国自然风景园林里,它不只解放了被压制的自然,更解除神话及寓意,被赏心悦目的风景意境所取代,体现图画中希腊三女神,也就是诗、画及园林。诗意“美感”成为今后园林探讨的核心,十九世纪法国著名风景学家阿尔芬(Alphand)对园林下了评语:“花园是形式与色彩的一种旋律。”园林艺术的进展就像造型艺术般,例如印象派画家莫内曾说:“我最完美的杰作,就是我的花园。”的确,草木如茵、如诗如画的花园,就成为艺术本身的化身。现今世纪的园林艺术,就成为赏心悦目的纯粹视觉造型,以及实质空间和动线的探讨,完美纳入都会环境里。那引人注目的是过去园林从横向(也就是说从土地的面积)发展,近代则是从立面空间开展(例如巴黎蒙巴纳斯车站上的“大西洋空中花园”)。后现代里,机能性建筑充分发挥功效,立面空间的营造更为杰出,而

观赏花草是现代人忙碌生活中希求的福分,也是让人忘忧的良方

层层花架下形成一条长形步道,在西方园林艺术中屡屡见到

广阔的实质空间更加重要,组构多元化的主题性园林,多样化的老少遣兴空间,近十几年来更强化自然生态的重要性。

本书系统及明确地阐述“西方园艺美学”的进展,从《圣经》里的伊甸园观念起,谈中古世纪修道院里的实用与美观园林,经意大利文艺复兴之生活美学、驾驭自然的法国花园、如诗如画的英国园林、都会空间里的现代及当代园林,到当今各式实验性的园艺探讨,每个单元都还包括其最具典范的园林。之后还有十一座不同风格的主题性园林介绍,从中古世纪园林至当代实验性园林,介绍其属性、典故、形式、布置、观点及描绘。精彩的图文都将带给人们神游的喜悦,并提供知性的见地,甚至可作居家园艺的参考。

愿将此书献给园艺爱好者,分享这二十年来我于欧洲园林的散步成果,希望藉以“声东击西”,提升公共花园、私家庭园及都会绿化空间的品质。

陳奇相

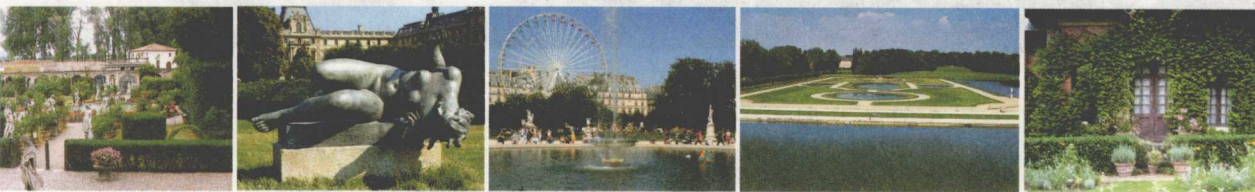
2003.5.4 于巴黎

林园 目录

* 自序 / 001

* 实惠与美观的中古世纪园林 / 002

* 生活美学的意大利文艺复兴园林 / 014

* 花园统摄自然的法国园林 / 034

* 诗情画意的英国园林 / 058

* 与自然对话的现代园林 / 070

* 都会遣兴的后现代园林 / 076

* 主题性园林

1. 郁金香花园——荷兰昆克诺夫花园 / 086
2. 玫瑰花园——法国巴黎巴葛蒂尔公园 / 096
3. 中古世纪园林——法国伊瓦“迷宫:五种感官花园” / 104
4. 文艺复兴园林——法国罗亚尔河维龙提城堡花园 / 110

5. 国王花园——英国康特耶维堡花园 / 116
6. 帝王花园——法国巴黎凡尔赛宫花园 / 128
7. 画家花园——印象派画家莫内花园 / 150
8. 诗意花园——德国黑森林马诺岛花园 / 156
9. 现代园林——百花园 / 164
10. 后现代园林——雪铁龙公园 / 174
11. 实验性园林——法国罗亚尔河休蒙的国际园艺节 / 182

实惠与美观的

中古世纪园林

中世纪是从公元 476 年至 1400 年,北方蛮族大举进犯意大利后,大罗马帝国灭亡,欧洲大陆进入黑暗时期,不再有大一统的帝国,因封建时代里天灾人祸,使人们陷入恐慌,狂热地寄托于宗教。艺术明显地远离古代的美感,进而发展出一种原创性的基督教文明。将一切艺术都奉献给“基督”,特别是在这些神圣的宗教题材上。中世纪的园艺也不例外,从《圣经》的伊甸园理想世界中,寻求象征性的人间天堂,而和谐完美的园林就成为中世纪另一种精神的展现。中世纪的艺术终结于十四世

法国圣-米雪修道院上面由回廊围成一处封闭的花园

中世纪修道院的花园具有实惠的功能

纪伟大的教堂时代——哥特式艺术，其最负盛名的是教堂里“精致绚丽的彩色玻璃”，它是色彩、光线和空间的神秘结合。

西方园艺的发展，建立于中古世纪两大类型的园林：一种是实惠功能的，就像修道院里象征形式的菜园与药草园；另一种为美观、具有娱乐遣兴功能的，就像封建制度下的诸侯和诗人们感性的花园。

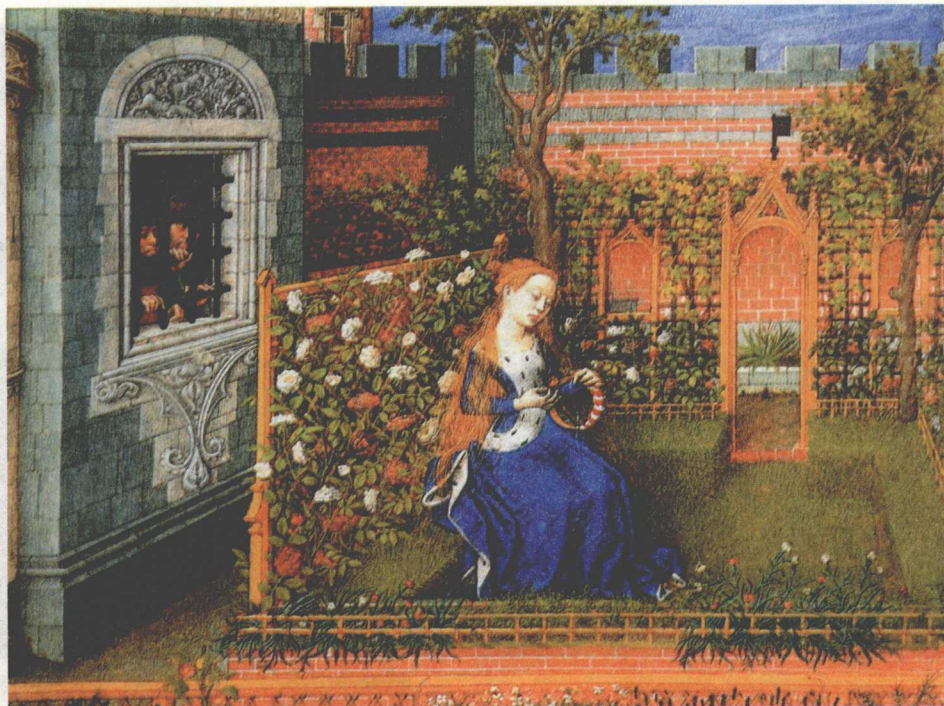
在十二世纪《亚当的神秘》一书中有如此的描绘：“天堂位在高处的地方……在那儿绿意盎然，长着各式各样的花草，馥郁芬芳，并有充满生机的果树，长满各式各样的水果，成为最迷人的地方。”^①约1130年，多尔(Dol)的红衣主教波迪(Baudy)写道：“终于，有幸地生活在诺曼底菲宫浦(Fécamp)修道院。我曾听不少朝圣者们说过这儿，它就像一座天堂般，确立在优美的山谷中，环绕于可耕种的一边，另一边则是一座令人愉悦的小

Maugis 与 Orlande 在花园里 1462~1470 年
巴黎军械图书馆藏

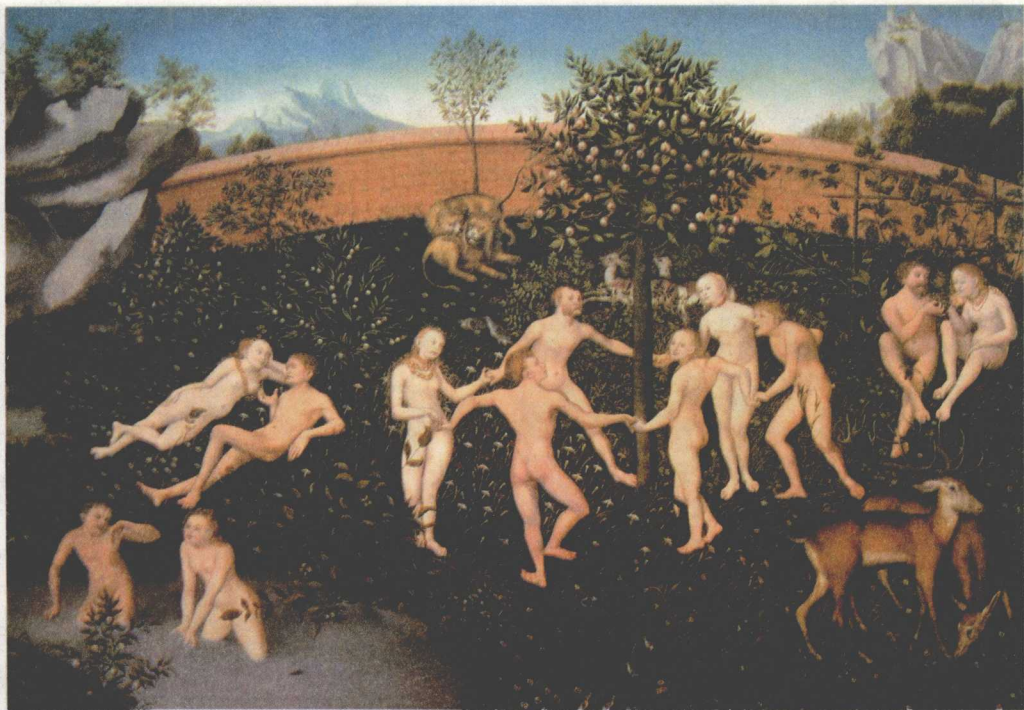
小天堂 haut-rhenan 师父 中世纪园林 约1410年
法兰克福博物馆藏

Maître du Cour La Teseida 中世纪园林 约 1460 年 维也纳国家美术馆藏

中世纪园林爱之园(局部) 约 1400~1401 年 伦敦英国图书馆藏

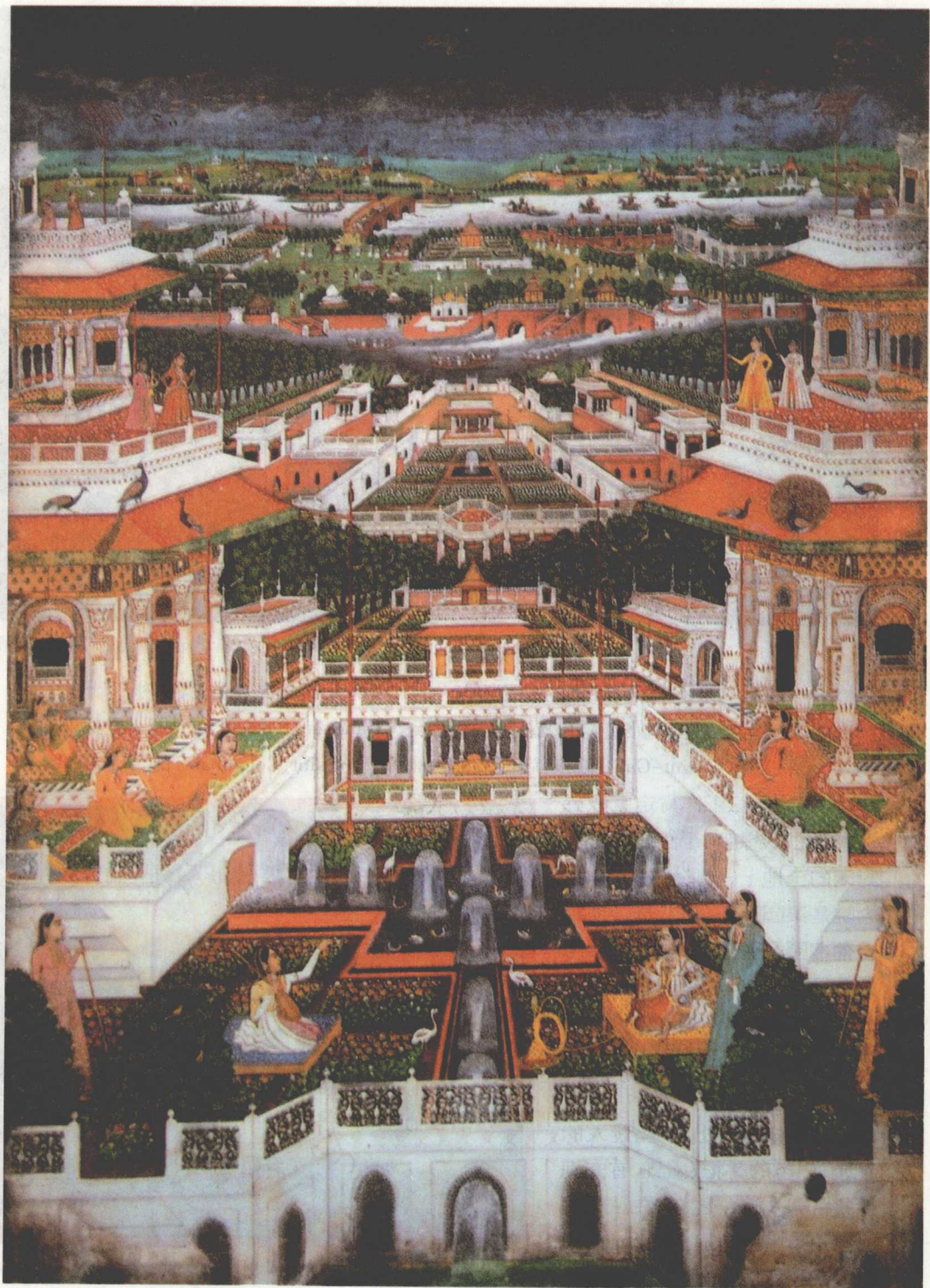
Cranach 黄金岁月 16 世纪 德国慕尼黑美术馆藏

森林……清澈的泉水,生机盎然的葡萄园及果园,在那儿长着漂亮的苹果树。”^②

西方园艺史里首座修道院庭园,是由伊宏达 (Irlandais) 的修道士们于七世纪时建立于圣-葛尔 (Saint-Gall) 修道院里。在圣·哥伦巴 (Saint Colomban) 的谨严纪律下,他们的耕耘工作肯定就像祈祷或沉思默想般。于修道院一块封闭的土地上,划分成四等份:内院是菜园及药草园,奇妙地组合葡萄园及墓园,并以十字架为核心,中央则是一座充满生机的喷泉。另一个案例是十世纪的雷伊仙诺 (Réichenau) 修道院,对它有如此的形容:“在圣玛利亚房前,远离门口处,一座迷人的花园,出色的耕耘、灌溉,有充满生机的果树环绕围墙,在炫耀的光线下,简直是一座人间天堂。”^③这种实惠功能于信仰的

印度 Rona 别墅 18 世纪 Stuart Cary Welch 收藏

印度 Harem 园林 约 1765 年 哥本哈根私人收藏

理想天地,和谐完美地在实质与形而上之人间乐园里,那么,中古世纪的花园是双重的反映,是寓意及宗教的花园。“圣母玛丽亚的花园”的每朵花都有象征性(例如百合代表纯洁),另外是反映情人的花园——谦恭的花园——玫瑰罗曼蒂克文学花园,这两种都是想象的园林,然而,正是中古世纪花园事实的体现^④。

封建制度下诸侯的花园,人们可以从十四世纪 *Le Décameron* 一书描绘中得知。当 1348 年鼠疫横扫意大利时,佛罗伦萨的中产阶级们都逃至地主波卡斯(Boccace)父亲的阿尔比集(Albizzi)宫庭园里避难:“在一个风景优美的小丘陵上,宫的侧翼是座封闭的花园,浏览通过一条漂亮的林荫径,途中有生机盎然的葡萄、白或粉红玫瑰蔓延成的绿廊:中央绿意盎然的草坪是绿油油的一片,和五彩缤纷的花圃形成对照。近看围绕着柳橙树及枸杞树,在成果前花枝招展,馥郁芬芳。整座园林以一座洁白的大理石喷泉为核心,上面是令人赞

农舍 瓷片 4 世纪 突尼斯 Bardo 博物馆藏

叹的雕刻。在这意大利庭园里,到处都有小动物(兔子、孔雀及野兔等等)。”^⑤而更令人惊讶的是君王阿尔托·罗伯二世(Robert II d'Artois)建于西西里(Sicile)的亚斯丹(Hesdin)花园,简直是一座“充满趣味性”的游乐园,其中有透过水力的。这种观念是他于十字军东征时从突尼西亚所引进的,这些“趣味性”是绝无仅有的,特别是跳动的机器游廊里,水花或面粉横飞喷溅参观者。当弥撒经本一打开,就会散发黑黝黝的烟雾,一座桥当人们踩上去就倒塌,并开始雷雨交加。一具被打扮成隐士的机器人,当人们从其面前经过时就拿着棍子敲打人们,此时大家会匆忙地跑进一袋装满羽毛的袋子里面去……多神奇有趣!可惜这座远近闻名的花园或乐园于 1553 年被查理·昆特(Charles Quint)军队摧毁^⑥。这种游乐园的观念岂不就是当今的迪斯尼乐园吗?

法国国王查理五世(Charles V)在巴黎的圣-保罗(Saint-Paul)别馆花园,也是相当著名,尊称为“豪华隆重嬉戏客栈”,里面有:养鱼池、院子、绿廊、棚架、澡亭、一

中世纪修道院花园基本元素是“方格子图形”，草坪上点缀五彩缤纷的花草，如果扩建花园时，就在周围加上方块，这样就成为棋盘状（英国康特里芝堡中古世纪园林）