

LANDSCAPE
DESIGN

THE BEAUTY OF CURVE

景观设计 之

曲线之美

蔡梁峰 吴晓华 著

中国林业出版社

LANDSCAPE DESIGN

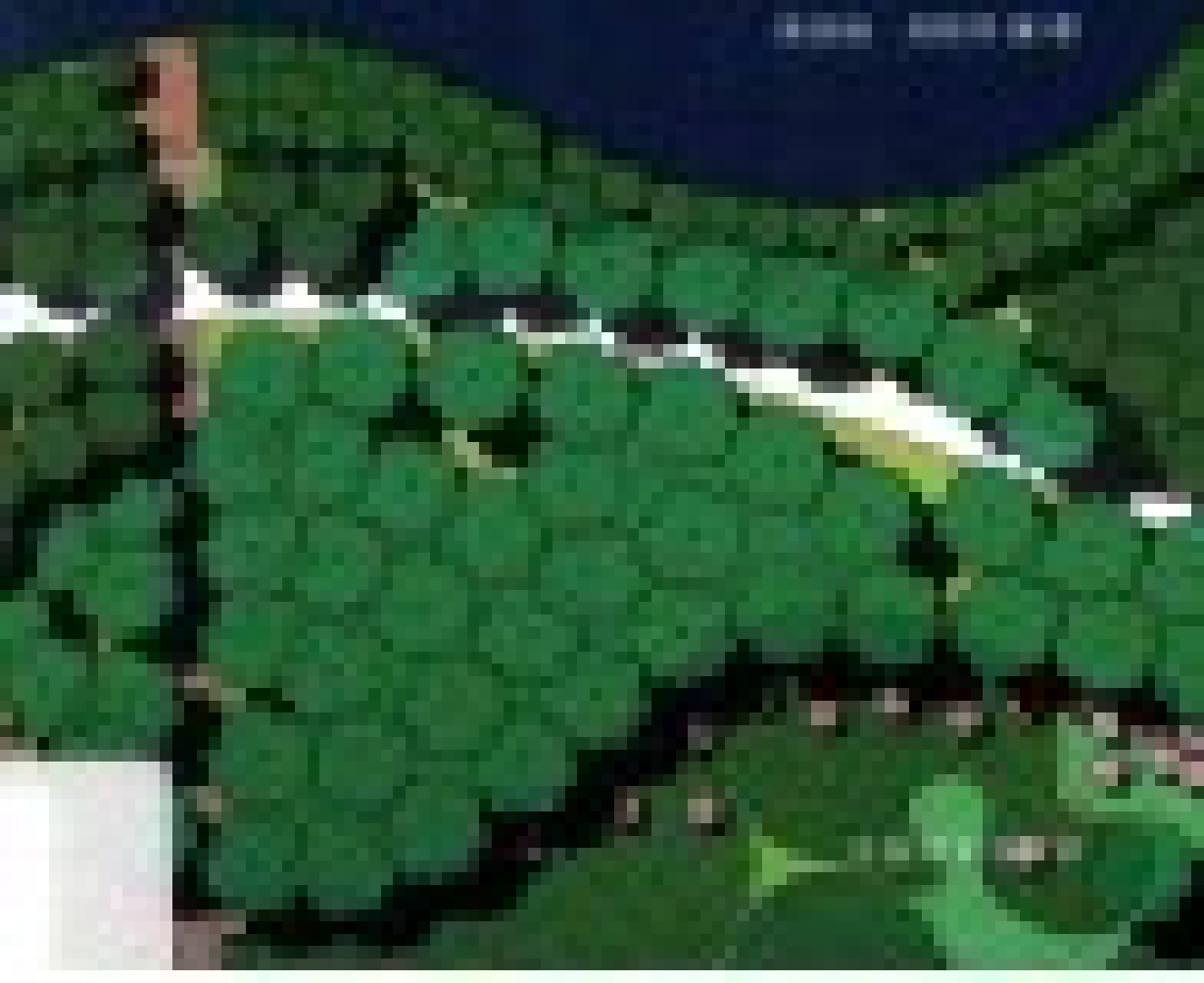
THE BEAUTY OF CURVE

景观设计

曲线之美

2008 2009 1000

LANDSCAPE DESIGN

THE BEAUTY OF CURVE

景观设计

曲线之美

蔡梁峰 吴晓华 著

中国林业出版社

图书在版编目(CIP)数据

景观设计之曲线之美 / 蔡梁峰, 吴晓华著. -- 北京:
中国林业出版社, 2014.12

ISBN 978-7-5038-7770-4

I. ①景… II. ①蔡… ②吴… III. ①景观设计—研究
IV. ①TU986.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第286034号

责任编辑: 张华 何增明

电话: (010) 83229512

出版发行: 中国林业出版社 (100009 北京西城区德内大街刘海胡同7号)

制版: 北京美光设计制版有限公司

印刷: 北京卡乐富印刷有限公司

版次: 2015年1月第1版

印次: 2015年1月第1次

开本: 710mm × 1000mm 1/16

印张: 12

字数: 266千字

定价: 49.00元

版权所有 侵权必究

线条是人类最古老的绘画艺术形式，无论地球的东西南北，从岩画到彩陶，无一不用线条来勾勒、模仿自然中的山川、日月、动物、草木，在中国逐渐演变成用线条来“画”字，从而产生了绵延数千年、不同于西方的象形文字——汉字，汉字书法不管如何演变依旧脱离不了线条，线条之美在乎力量、立体与节奏，毛笔运用之妙，存乎一心，然后通过书写日月山川才能传达书者的怀抱与心流。

虽然线条绘画是书法的起源，但书法又深刻地影响着中国绘画，以书入画是传统绘画的不传之秘，同样中国绘画艺术的核心就如书法的记事、抒情一样，绘画在于写意，它出于日月山川，表现的是绘者对大自然、人世间的主观感受。曲线白描画是我国传统绘画的最为重要的画种，东晋顾恺之勾勒轮廓和衣褶所用的线条“如春蚕吐丝”，也形容为“春云浮空，流水行地”，而形容唐代吴道子笔画有着“天衣飞扬，满壁风动”的效果，正是所谓的“吴带当风”。敦煌飞天正是借着这些“吴带当风”的水袖而有着御风而行的动人姿态。顾恺之与吴道子的线条有着传承关系但又截然不同，因为中国历代画家、书法家都凭借腕力赋予笔端挥洒的线条，是用来描绘个体心中的精神世界，线条也因此散发因人而异的独特魅力。通过简而又简的线条表达精神世界是东方绘画艺术有别于西方的最大特征。正如西方艺术大师马蒂斯所说：“东方的线画，是显示出一种广阔的空间，而且是一个真实存在的空间，它帮助我走出写生的范围之外。”胡兰成在《中国文学史话》中曾写道“西洋的古代文学没有写自然风景，近世的有写自然风景，如托尔斯泰写俄罗斯的大雪旷野中的马车、英国王尔德童话中的月光，但皆是只写了物形，没有写出大自然的象，那情绪也是人事的，不知自然是无情而有意，所谓天意。近世西洋的画家想要脱出物形，但亦还是画不得大自然的象。想要弃绝情绪，但亦还是画不得大自然的意思”。这当然有过于夸大中国传统审美高于西方之嫌，事实上，西方绘画艺术的理性、透视、色彩、光影亦是中国绘画所不及的，各有千秋。但传统西方艺术，无论在绘画、建筑、园林等方面往往只强调“人事”，而失去“自然”。比如绘画，传统西方大部分艺术作品主要表现宗教题材，而在中国流传于世的大部分名作多是溪流山川、花鸟虫草。美国美术史家菲诺罗莎，在谈到东西方绘画的比较时，说过这样一段话：“西画注重实物的摹写，但这并非绘画的第一要义，妙想的有无才是美术的中心课题。东方绘画虽无油画般的阴影，但可透过浓淡去表现妙想，东方绘画具有轮廓线，乍看似觉不自然，但线条的美感是油画所没有的；西画油彩色调丰富，东方绘

画则少而简约，但色彩的丰富浓厚，可能导致绘画的退步；东方绘画比较简洁，简洁反而易于表现凝聚的精神浓度。”东西方绘画艺术的差别也同样深远影响到其他艺术门类的差别，比如建筑与园林（东西方绘画艺术比较）。

中西方建筑与园林同样有着鲜明的“从属于自然”和“高于自然”的区别。虽然中西传统建筑都以方形格局为主，但中国传统建筑是以四合院为单体集群的水平发展结构，内敛于自然之中，天（自然）人合一；西方建筑是开放的单体的空间格局向高空发展，处处体现“人”的至高无上。至于园林景观则更甚，西方园林几乎是完全的、精确计算的几何构成，若脱离历史语境，就凡尔赛宫的园林而言，简直不值一观。而中国传统园林讲究园林山池的绵延不绝之美，或依据场地现状山水优势因地构物，或叠石堆山，曲水流觞。除了建筑，皆以曲线构成为基底，户外山水、步道、植物都从属于自然的绵延。

但真所谓物极必反，《红楼梦》第十七回《大观园试才题对额 荣国府归省庆元宵》对园林营建有详细的描述，蔚为大观，以至于贾妃看园内外如此豪华，默默叹息奢华过度，并劝道：“以后不可太奢，此皆过分之极”。讲究“天人合一”的中国园林最后到了明清之际却进入了小小的“壶中天地”，贵族士大夫寄情的“山水”，只不过是仕途受阻、朋党倾轧失败之后龟缩的“盆景”，借以自嘲和自我催眠，陷入在叶公好龙的两难之中，不惜金银，用奇珍异石、奇花异草堆砌的“自然山水”园，并非真正崇尚自然，热爱山水，他们的“拙政”与“退思”显得极其猥琐，国之将凋，其鸣也哀，中国园林的山池之美进入明清以后，就是千篇一律的重复，我并不知苏州的留园与网师园有何本质的不同，更甚的是有大量的园林专业的各种大师、专家毕其一生研究它们的欲扬先抑、透瘦漏皱、借景、框景、窗景……著书立说，我不知道对这些“盆景”的研究对当下生态危机，对雾霾是否有帮助，也不知道他们这样的一生是否有意义。这种畸形、病态的审美就如文学到了明清再未出现《诗经》的天真、汉乐府的清新、唐诗的雄阔，只剩下满篇的无所谓（自我放逐），以及哀怨与愤怒。由于这种近乎病态、畸形的审美以致国运衰敝，在各种灾难的近代史事实下，到20世纪“五四”新文化运动和文学革命的“全盘反传统”和“全盘西化”的激进主义思想，使国人不仅在物质、制度层面，更在精神层面几乎是全面地倾向于西方，中国传统文化根基基本坍塌，也包括人们对待自然中山川日月的审美文化。

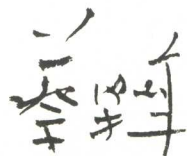
当今中国，科技日新月异，经济繁荣，社会安定，国力较之百年前已不可同日而语，但不合理地开发利用自然资源所造成的生态环境破坏也极为严重：山体破碎，河道渠化，农田、森林、湖泊消失，公路无序蔓延，割裂的斑块……这些问题并非仅仅是经济利益的驱使，从哲学角度讲，这源于当下的我们与健康传统文化的失联太久，我们已走得太远，忘记了出发的方向，自然之中的一切形体都是绵延起伏的曲线，曲线的本质是婉约和缓慢，但我们让绵延的山脉崩裂，让蜿蜒的河流取直，使柔和的湖泊变成平地，使散漫的村落变成划一的“美丽乡村”……我们使所有大自然奇妙婉约的曲线依照我们的想法变成生硬无趣的多边形！当下是我们需要重构“天（自然）人合一”的审美文化的时候了，天人合一并非狭隘的壶中天地，而是“出去到日月山川里”的广阔、简单、健康与欢喜，遵从自然全美或者自然至美的环境美学，才能让自然与人类相依为命，相濡

以沫。心理学家认为人类与自然越接近，心情越愉悦，现代社会人们更多地被科技所绑架，一部更好的手机或者更好的汽车带来的快乐并不能维持多久，更严重的问题是这种单纯以追求物质的生活方式不仅带给人们群体性焦虑，也是造成生态危机的根源。苏格拉底来到巨大的贸易市场的时候，惊叹道：“原来这个世界上有这么多我不需要的东西”。梭罗在瓦尔登湖垂钓鲈鱼道：“我们的生活都被耗费在细节上……简单，再简单”。当下的青年们日益严重地被智能手机文化所“殖民”，我们喜欢用手机去拍一朵花，却不是用“心”去看这朵花。

对于景观设计师而言，景观不是园林那么狭隘，景观是大地，是大自然。我们抱着乐观主义的精神，相信我们的“甲方”和受众终将会回归自然，我们也必须与自然相濡以沫，否则我们来自于自然，又将归于何处？因为自然形态的本质是曲线，要做到“天（自然）人合一”，我们需要做的就是抚平大地的创伤，让山脉绵延，河流蜿蜒，湖泊重现，村落掩映。简而言之：曲线之美即自然之美。作者在《景观设计之方块之美》一书中已讲到景观除了自然之美还有人类从人性出发的智慧之美，景观设计师可以通过曲线之美修复自然，但同样可以通过曲线之美营造为城市居民提供生态服务的人工景观，而这些着重体现自然之美的人工景观又能起到对城市居民感受自然美学的启智作用。本书正是有鉴于此，通过曲线构成的方法演绎各种形式的场地景观设计。中国传统绘画艺术的曲线白描源于自然，绘画又反哺于中国早期山水园林，因此山水园林是人类先民充分结合自然的一种诗意栖居的智慧，但如果我们脱离自然本身，以龚自珍《病梅馆记》中的病梅为美，我们终将失去我们的伊甸园，皮之不存，毛将焉附！本书虽然以曲线构成的角度来演绎各种曲线基底景观设计，但作者的根本思想还是：曲线源于自然，设计从属自然。

本书共分五章，第一章圆形，圆形给人以永恒圆满的意象，是曲线的极致，受景观设计师的偏爱，但往往容易流于形式，成了无趣的“大饼”，本章意在如何营造纯粹而生动的圆形景观。第二章曲线地形，主要从等高线的角度创造景观地景艺术以及艺术地解决坡度场地落差。第三章长袖善舞，以传统线描画中的飞天水袖曲线为原型，变化出无穷的场地景观设计。第四章曲线肌理。从自然中存在的曲线肌理形态，以及从绘画艺术作品的肌理形态应用于景观设计之中。第五章分形景观。本章将以该大型场地来分解景观曲线分形设计步骤，通过曲线的逐级分形从宏观、中观、微观分解空间和联系空间又统一空间。分形曲线景观不仅展示了数学之美，也揭示了世界的本质——一沙一世界。

本书是《景观设计之方块之美》的姊妹篇，两书殊途同归，第一，是希望景观设计初学者可以通过直线与曲线进行景观设计构成练习，培养空间变化能力。第二，希望读者能够明白景观设计不是故弄玄虚，不是忽悠吹牛，而是解决场地的实际问题，简约而不简单。第三，带着仁爱之心，工匠之心创作人性景观。第四，自然至美，景观设计师永远要亲爱自然、敬畏自然。

2014年8月5日

目录

C O N T E N T S

前言

第1章 圆

案例尺度	2	红飘带中的树	27
碎石倾置	3	肌理 + 等高线	28
树而成圆	4	流动的空间	29
漂浮草坪	5	异形曲面	30
林中之镜	6	上层与下沉	31
生长的绿球	7	高大与低矮	32
紫花地丁	8	花开花落	33
一个圆的舞蹈	9	高差场地	34
樱花与绿墙	10	斜坡分解	35
细节与完美	11	增加地形	36
四步成一图	12	缓坡步道	37
曲线泳池	13	大地艺术	38
大饼接大饼	14	两个椭圆	39
树荫之下	15	干净的树	40
局部一	16	薰衣草梯田	41
局部二	17	地形与微气候	42
局部三	18	综合因素的微气候	43
局部四	19	香樟与水杉	44
三个麦田圈	20	按下的琴键	45
		黑白变化	46
		铺装细节	47
		鱼鳞梯田	48

第2章 曲线与地形

异形曲面	22	第3章 水袖之变	49
铺装上的岛屿	23	飞天水袖	50
树的河流	24	一条水袖	51
柔和的正负	25	曲线中的直线	52
四种颜色	26	空中步道	53

细节	54
一半是水面，一半是向日葵	55
梅与海棠	56
细节	57
浮冰	58
冰峰	59
细节	60
石头曲线	61
苔藓石墙	62
青松与红墙	63
水袖坐凳	64
竹林樱花	65
细节	66
豌豆苗	67
地形围合空间	68
幽默空间	69
细节	70
曲线中的曲线	71
外柔内刚	72
细节	73
外刚内柔	74
紫色岛	75
四条曲线	76
交叉直线	77
细节	78

第4章 曲线肌理 79

一块宝石	80
肌理细节	81
一片树叶	82
分形学	83
裂缝之花	84
分形上的树	85

冰裂	86
细节	87
七色花	88
蟠桃园	89
丝绸	90
丝绸上的树	91
燃烧的陨石	92
吴冠中画意	93
波浪中的樱花	94
错觉	95
细节	96
流光	97
星空	98
星空下的萤火虫	99
细节	100

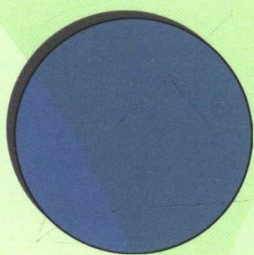
第5章 分形景观 101

大型场地	102
场地内外	103
中观分形	104
中观分形	105
咬合	106
形成道路	107
空间的缝隙	108
必要入口	109
主要入口	110
入口形式	111
内外联系	112
停车位	113
水系——平行分形	114
水系减法	115
微观分形——小岛	116
地形分形	117

地形分形二	118	局部九入口效果	152
轴线与节点	119	局部十	153
隐藏的轴线	120	局部十一	154
无乔木区	121	局部十一主入口模型及效果图	155
滨水乔木	122	局部十一主园路模型及效果图	156
岛上的无患子	123	局部十一亲水平台模型及效果图	157
水上森林	124	局部十二	158
桃花岛	125	局部十二陶艺馆模型及效果图	159
香樟林	126	垂直驳坎滨河场地	160
一时俱放	127	公园道路分形	161
乐昌含笑	128	地形及绿色分形	162
竹林	129	地形及绿色分形	163
较少的亚乔	130	乔木分形	164
统领的水杉	131	鸟瞰模型与效果图	165
空——地被	132	餐厅模型与效果图	166
分形逻辑	133	家庭农场模型与效果图	167
鸟瞰图模型	134	景桥模型与效果图	168
鸟瞰图	135	生态滨河场地	169
局部一	136	滨河生态消落带	170
局部一模型及效果图	137	绿色自行车道分形	171
局部二	138	步行系统分形	172
局部二入口模型及效果图	139	无障碍分形	173
局部二餐厅模型及效果图	140	立体交通	174
局部三	141	方圆分形	175
局部四	142	树的分形	176
局部五	143	细节	177
局部五入口模型及效果图	144	细节二	178
局部六	145	鸟瞰模型与效果图	179
局部六水上森林模型及效果图	146	栈道模型与效果图	180
局部七	147	入口及自行车道模型与效果图	181
局部七亲水平台模型及效果图	148	儿童空间及缓坡模型与效果图	182
局部八	149	自行车道模型与效果图	183
局部九	150		
局部九水上餐厅模型及效果图	151	后 记	184

第 1 章

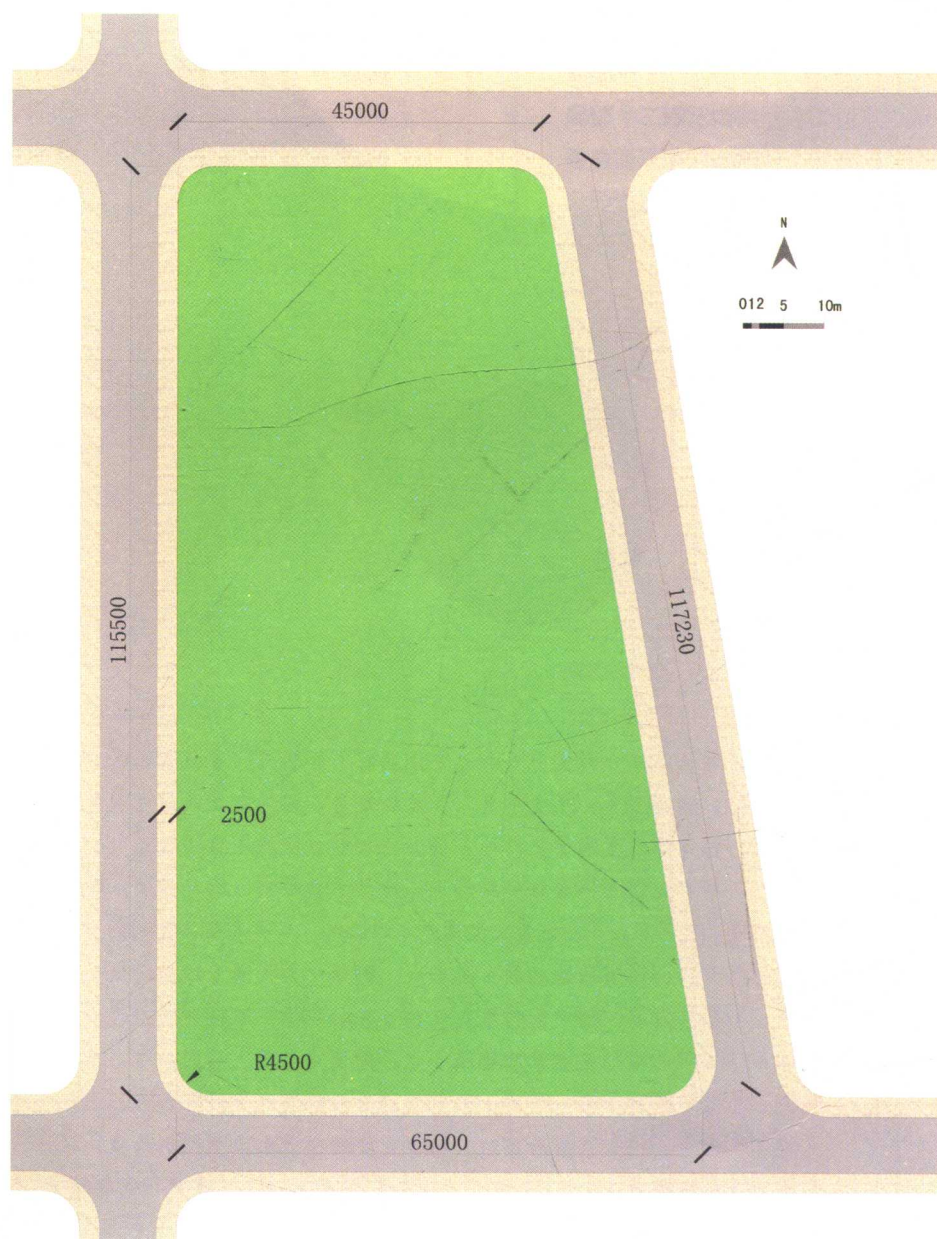
圆

中国传统文化对圆有一种近乎图腾符号的崇拜，象征着阴阳调和，吉祥圆融，循环往复，生生不息。在传统建筑、园林中处处都可以见到圆的影子，但是除了皇家祭祀场地，很少出现如古罗马斗兽场般庞大的圆形场地，一般都表现在一些细部结构上，比如木质雕式、园林铺装、圆洞门、拱桥等。究其原因，几何意义的圆是不存在的，只有无限接近圆的多边形，直径越大的圆所需的边的数目越庞大，因而中大型圆形结构场地必须基于严格的数学计算，而中国传统文化擅长经验积累，不擅逻辑推理，故而，在中国出现的圆形元素景观都属小型，即使《清明上河图》中，也很难见到中型圆形景观。另一方面，弧形景观对材料的浪费极为巨大，施工难度尤甚。当下国内在楼盘和市政广场中出现的硬质中大型圆形景观比较多，无非是表现奢华与豪气，失去人性的尺度与情感。所以，在现代景观设计中，圆形硬质景观依旧应该是宜小不宜大。

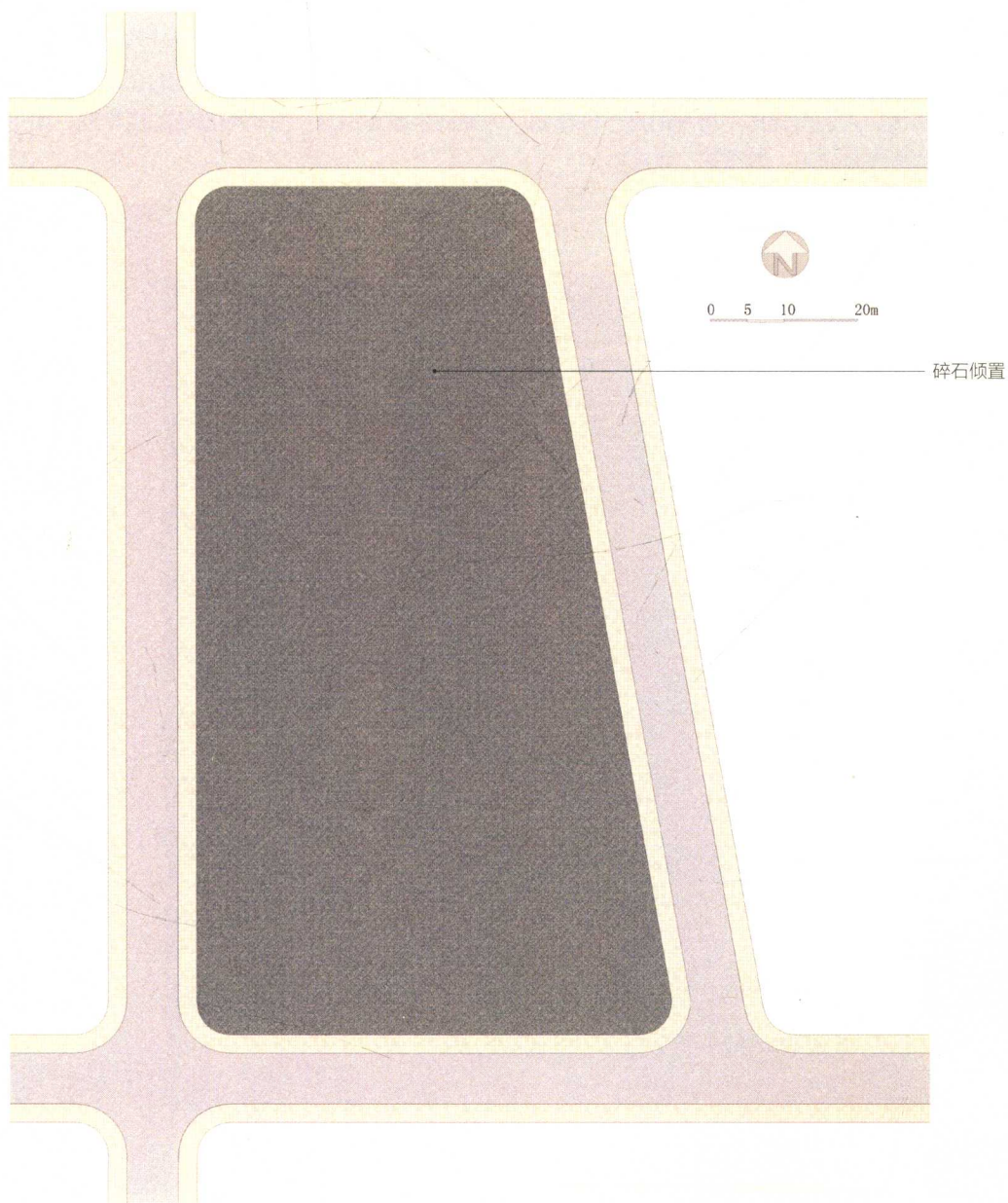
案例尺度

在本书前四章中我们将继续延续《景观设计之方块之美》一书中的场地尺度，演绎曲线景观设计变化。

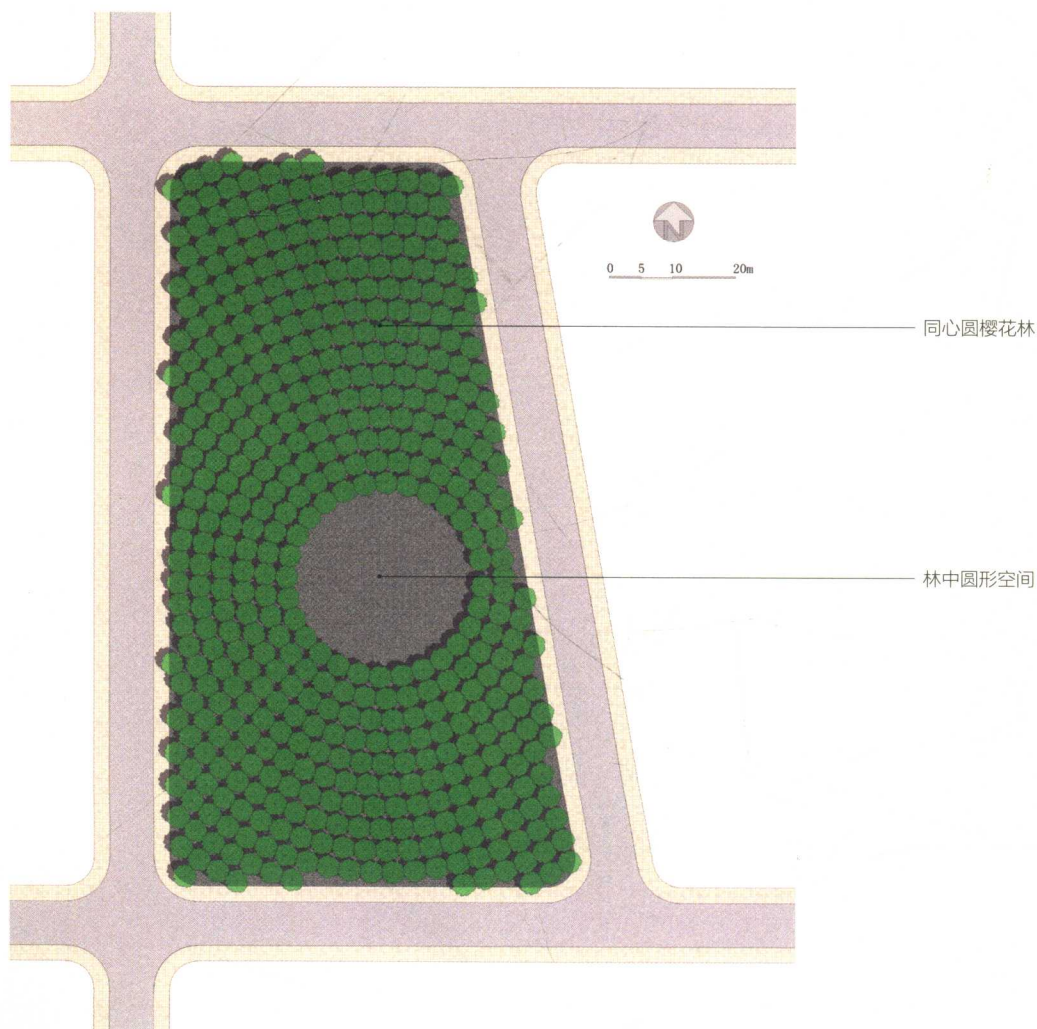
碎石倾置

孩子们都喜欢玩沙子、挖个洞、堆个山。对于景观设计师而言，碎石就如孩子手上的沙子，它有无穷的可能，能变化出怎样的景观呢？

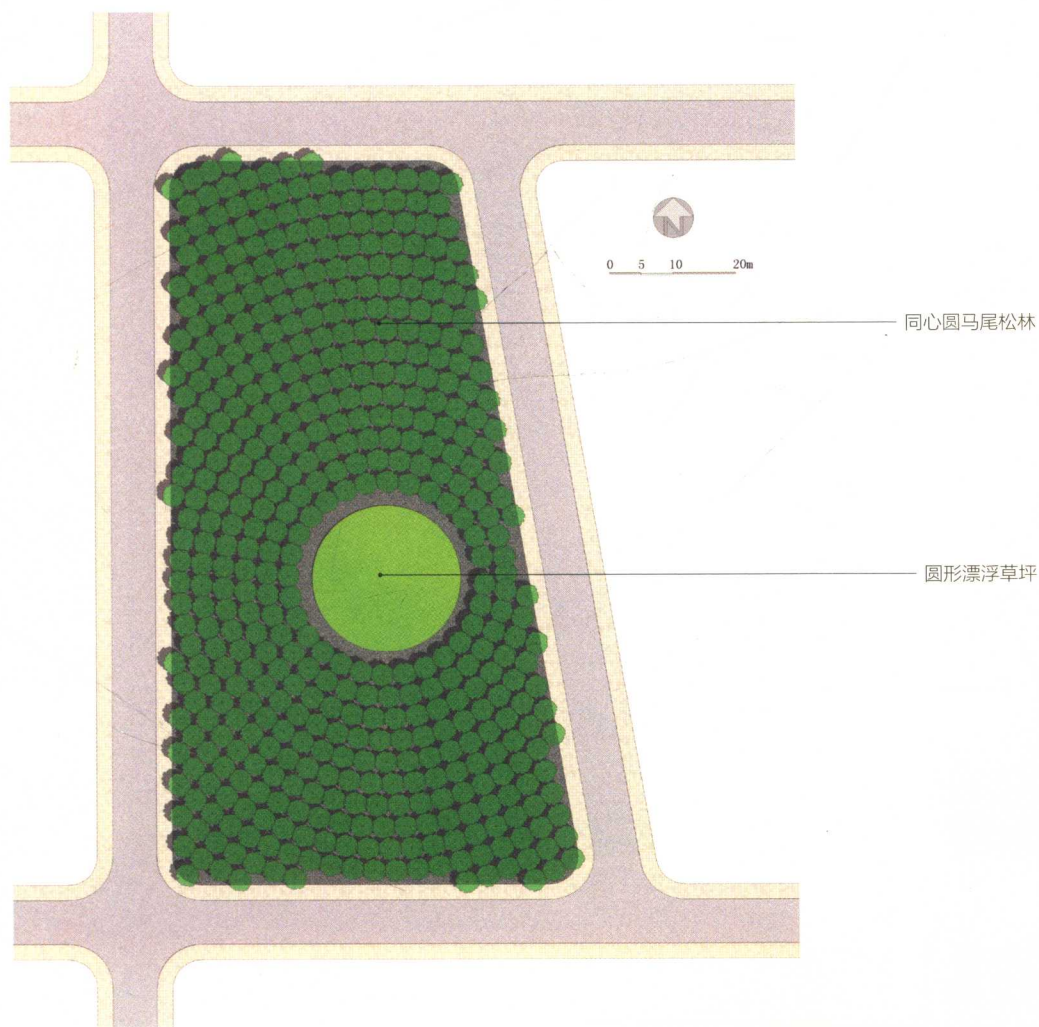
树而成圆

两千多年前的墨子给圆的定义是：圆，一中同长也。自古以来人们从日月的形态获得圆形的概念，由此而膜拜。岩画、玉器、青铜器、陶器等无不深深地留下圆形的烙印，并影响到中国传统阴阳哲学观，留下太极、八卦等东方哲学图腾符号，传承至今，圆也成了美好的代名词：圆满、圆融、圆润。以至于学生也好，设计师也好，业主也好，在景观设计中都强烈地、顽固地喜欢圆形构成形态，物极必反，圆的向心性演变成圆滑与集权，这也就是城市大广场中“大饼”如此多的原因，尤其是圆心中加一个雕塑千万需要杜绝。没有真正的圆，只有无限接近的正多边形，回到圆的本根，人们从圆形中得到的一种模糊、神秘的宇宙意识及东方阴阳辩证的哲学观，如下图因树围合而成的圆，因其无，成其有。

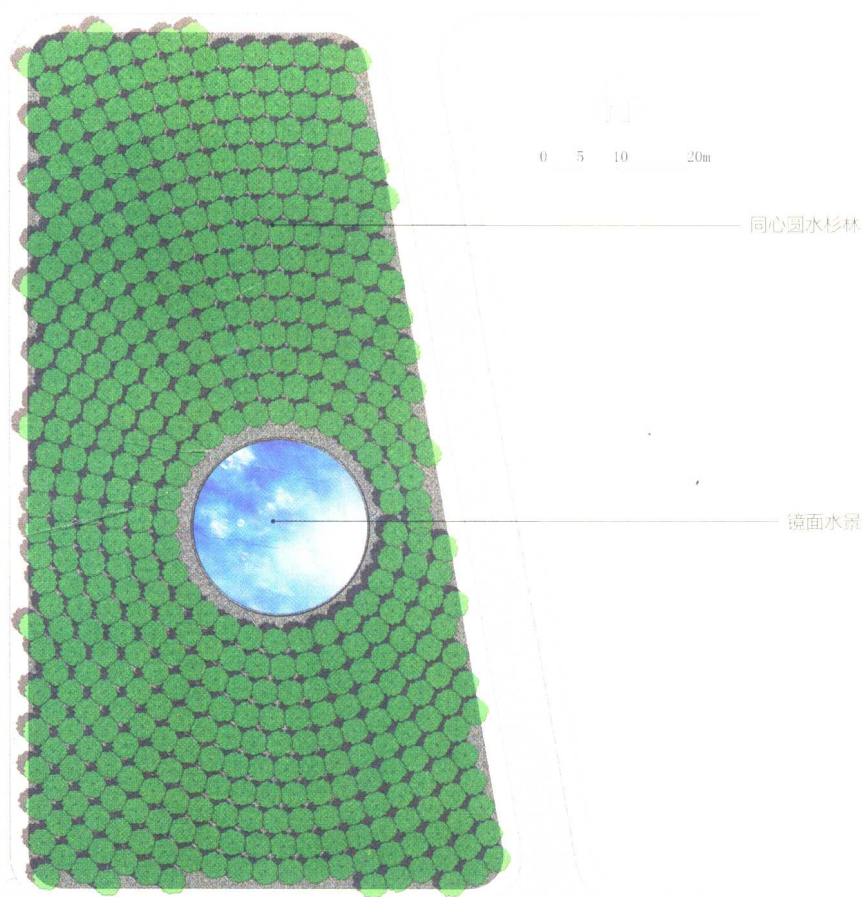
漂浮草坪

20 世纪，国外有很多神秘麦田怪圈的出现，大多被证明是自然雕塑艺术家的一种大地艺术。景观设计不同于建筑设计就在于我们可以使用自然中的元素进行创作，不仅仅是作为景观设计师，也是自然雕塑家和大地艺术家。就我而言，一堆泥土远比一个游戏好玩，不管走多远，我们终将回到土地。草坪该如何漂浮？树可以是哪种？

林中之镜

穿过水杉林，悠长的树干勾勒出林中空隙的穹顶，宛如镜子的水面微高于地面，倒映着天空、树和注视它的人，微风吹皱了水面，使反射的阳光在黝黯的林中摇曳起来。若是其中增加雾森，能使这片林子更加奇幻。如此简约的设计是否削弱了使用功能？它能否成为人们休憩、散步、太极或者瑜伽的理想场所？

生长的绿球

一个个绿色的球面仿佛水面上的肥皂泡，在那里生长，灰色碎石的粗糙与球面的圆润及生命的绿色形成鲜明的对比，碰到人行道被切掉的两部分需要考虑依坡而行的挡墙。

