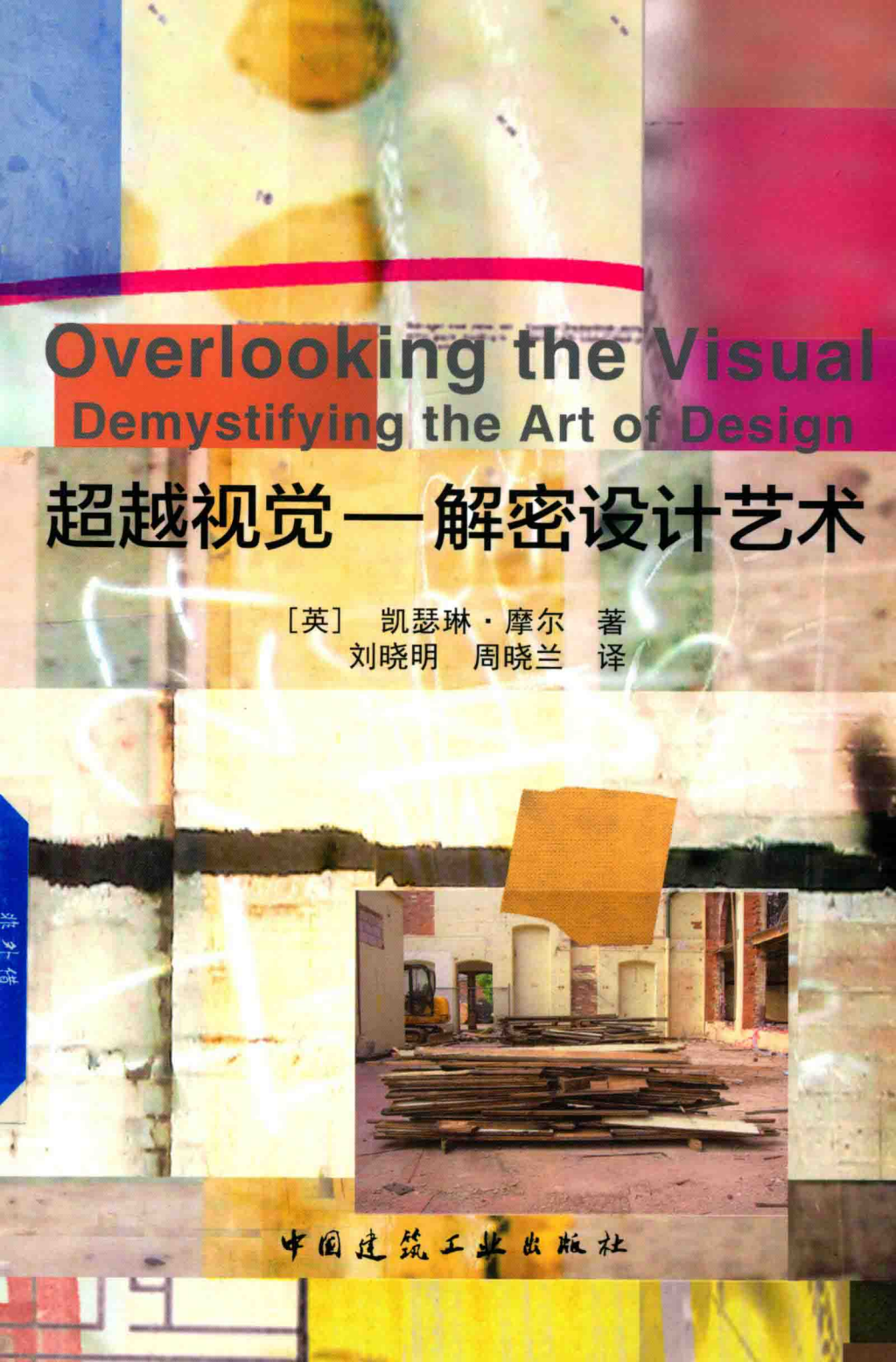

Overlooking the Visual

Demystifying the Art of Design

超越视觉——解密设计艺术

[英] 凯瑟琳·摩尔 著
刘晓明 周晓兰 译

中国建筑工业出版社

Overlooking the Visual Decoding the Art of Design

超越视觉——解密设计艺术

（美）詹姆斯·韦伯·洛威尔 著
王受之 译

中国美术学院美术考级教材

超越视觉——解密设计艺术

Overlooking the visual

Demystifying the art of design

[英] 凯瑟琳·摩尔 著

刘晓明 周晓兰 译

中国建筑工业出版社

著作权合同登记图字：01-2010-8158号

图书在版编目(CIP)数据

超越视觉——解密设计艺术 / (英)凯瑟琳·摩尔著;刘晓明,周晓兰译. —北京:中国建筑工业出版社, 2017.9

ISBN 978-7-112-20841-8

I. ①超… II. ①凯… ②刘… ③周… III. ①艺术—设计 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第130781号

Overlooking the Visual: Demystifying the Art of Design / Kathryn Moore, ISBN 13 978-0415308700

Copyright © 2010 Kathryn Moore

All rights reserved. Authorized translation from the English language edition published by Routledge, a member of the Taylor & Francis Group.

Chinese Translation Copyright © 2018 China Architecture & Building Press

China Architecture & Building Press is authorized to publish and distribute exclusively the Chinese (Simplified Characters) language edition. This edition is authorized for sale throughout China. No part of the publication may be reproduced or distributed by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

本书中文简体字翻译版由英国Taylor & Francis Group出版公司授权中国建筑工业出版社独家出版并在中国销售。未经出版者书面许可,不得以任何方式复制或发行本书的任何部分。

Copies of this book sold without a Taylor & Francis sticker on the cover are unauthorized and illegal. 本书贴有Taylor & Francis Group出版公司的防伪标签,无标签者不得销售

责任编辑:杜洁 李玲洁 董苏华

责任校对:李美娜 芦欣甜

超越视觉——解密设计艺术

[英]凯瑟琳·摩尔 著

刘晓明 周晓兰 译

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京海淀三里河路9号)

各地新华书店、建筑书店经销

北京京点图文设计有限公司制版

北京利丰雅高长城印刷有限公司印刷

*

开本:880×1230毫米 1/32 印张:8¼ 字数:214千字

2018年1月第一版 2018年1月第一次印刷

定价:65.00元

ISBN 978-7-112-20841-8

(30496)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题,可寄本社退换

(邮政编码 100037)

译者前言

《超越视觉——解密设计艺术》是国际风景园林师联合会（IFLA）主席、英国伯明翰城市大学教授凯瑟琳·摩尔女士的一部力作。本书从哲学、美学和艺术的角度切入实践中，来探讨设计的艺术理念和手法，其视角独特而多样，思想深刻，给人启迪，具有很高的学术价值。本书的主要特色如下：

一、把对形而上学领域的神秘和不可知的讨论引入设计研究的领域中来；

二、对理智、感知、视觉思维与设计过程的关系进行了诠释；

三、提出设计理论教育的新途径，并证明了设计专业技能的价值。

在风景园林领域，凯瑟琳教授既是出色的教育者又是成功的实践者，难能可贵的是，她亲力亲为教授设计课，这本书也是她设计教学优秀成果的综合展示。

本人依然清晰地记得 2010 年，国际风景园林师联合会（IFLA）第 47 届世界大会在苏州召开期间，凯瑟琳教授把她这部新作赠予我，由此触发了我计划翻译此书以向国内同行介绍国外先进理念的想法。然而，一旦开始动笔翻译之时，却发现这是一次举步艰难而又令人惊喜的学习之旅。难的是，书中有不少哲学和美学概念不易翻译成中文；喜的是，字里行间凝聚了凯瑟琳等众多著名学者和设计师的智慧。

毋庸置疑，本书是一座沟通设计创作和设计教育的桥梁，是从事

风景园林、建筑和城乡规划以及环境艺术人士的教学和设计实践的重要参考书，也是提升本科生和研究生的设计理论水平的指导书。由于译者学识有限，文字错误在所难免，敬请读者批评指正，以便再版时加以完善。需要说明的是，本书里有些哲学和美学概念的翻译参考了国内有关学者的译著，并加有注明。另外，本书中少量观点并不适合我国国情，请读者在阅读时加以甄别。

最后，本人真诚感谢我的硕士生周晓兰为本书的翻译工作所付出的辛劳，真诚感谢责任编辑杜洁和李玲洁的耐心帮助和大力支持。

刘晓明

国际风景园林师联合会（IFLA）中国代表
中国风景园林学会副秘书长、常务理事
北京林业大学园林学院教授、博士生导师

2016年12月15日

序

当我第一次与凯瑟琳·摩尔谈论这本书的时候，她还在写作过程之中。当时她在伯明翰城市大学任教，同时也是英国风景园林师职业机构——英国风景园林协会主席，所以她真的很忙。当我们在尤斯顿火车站一个咖啡馆的简短会面中，她在一张纸的中心画了一条线，开始在线的一边列出唯心论，然后在另一边列出对立的唯物论。在线的底端，她写上“体验”一词。摩尔说：“哲学家对抗性的辩证法会使人产生误解。我们所做、所知以及对这个世界的所想均来自我们的体验。”

现在，众所周知“经验”的反义词就是“天真”。当时，我也在写一本书，书名叫《如何去喜欢万物》。我留意到我的小儿子睁大了双眼欣赏着他周围的一切，这似乎给我提供了某种解答，告诉我如何去喜欢万物。我对摩尔说，儿童是怎么样呢？什么是天真呢？

“不，不，不”她说道，“儿童并不是天真，那是形而上学的垃圾。儿童只是无知。”

“无知”！这才是“体验”的反义词，而不是“天真”。一直以来这让我很吃惊。米兰·昆德拉所写的有关捷克独裁者的笑话让我产生了共鸣，捷克独裁者喜欢与小孩合影，因为小孩代表着未来。昆德拉说道，他们之所以这样做，是因为整个国家使它的民众都处在这么一种无知的状态下，最好是这些民众也都是小孩。而当我了解到 W·H·奥顿的观点时，又再次让我产生了共鸣，他认为儿童其实是一个陷阱，而成

长正是学会打开枷锁而逃跑。我又一次有了自己的想法，但略有不同，即“无知”是表达希望的另一个词——我们对未来都感到无知，倘若不是这样，我们何以能继续生活下去？

然而我再次迷失在形而上学的领地。但这里不是解决这个问题的地方。本书的主旨是对创造性活动的条件进行持续地再评估。摩尔的反对形而上学和唯理主义论的源泉来源于实用主义论著。20世纪初，威廉姆·詹姆斯在美国创造了“实用主义”这个术语，并明确地对唯理论 and 唯物论进行了批判。唯物论当时是现代科学不可宽容的逻辑，即所有物质都是原子构成，然而唯物论并非是对所出现结构的精细追踪，他认为这种方法太僵硬。唯理论过去是，现在还是古希腊唯心论者的遗产，基督教使其超验，笛卡儿又将其锤炼到心灵与肉体的伟大辩证当中，詹姆斯认为这种方式过于柔性。如何将唯理论变得理想化一些？如何去柔化它呢？我认为，唯理者信仰绝对真理，相信自然法则。而要使绝对真理成为主导必须要有基础。既然自然界是随着进化论在运动，就我们拥有的来讲，我们只有很古老的上帝之说。

我想澄清这些词汇，因为在通俗意义上，实用主义是政治家所做之事。他们会折中、自理并在讨价还价后达成协议，他们会采用任何适合处理手头的问题方式进行工作。所以他们采取根本不柔性的唯理论去找到解决问题的方法，他们不受人的情绪和激情的干扰而进行操作，冷酷而又冷静。对于唯物论者呢？他们仅考虑金钱和地位，这是常见的观点，听起来有点像是一个堕落世界里居民的观点。但是，对这些术语的日常感知和哲学家通过它们表达自己的意图之间存在着很大的分歧，就如同哲学家们自己对这些术语的感知存在很大差异一样。特别是对设计学的哲学家们而言，他们为不同的读者写了特别且又激进的言辞，当你试图融入他们时，你会发现你已经与斗士们融入在一起了。一边是哲学家们的咆哮，一边是批评理论家们的讽刺。在画廊，

则可以听到现象学家的叹息，但在那里却又有如阿司匹林一样抚慰人心的、传统的唯心论者。他们会说：“当尼采说没有真理的时候，他是在让你不要相信他”，他们说“所以不要相信他”。但是尼采是当代唯理论思想的引擎之一，他不是让你去相信他，而是告诉你如何去相信自己。

步入强调朴实话语和个人诠释的“健身房”，正如本书所为，是一个重要的离别。重要的是摩尔并非拿着扫帚把垃圾清理到一边，而是用灯照亮了一种事物碎片的复杂性。她不是一位基要主义者，而是一名激进分子，她一再地坚持，放弃所见和所想、理智和感觉、形式和功能之间的区别，从而万物皆有可能。在经历了一个世纪的辩证冲突、困难和矛盾以及失败的乌托邦不断解体之后，这显然是件好事。唯理论的真理、美丽和善良是抽象的，是不存在的、非物质的东西。有意义的是行动。你追求真理、寻求美丽、广做善事，所有的这些都如此接近艺术和建筑教育的主题，这使我对实用主义论不该更多地涉足该领域的想法而感到非常惊讶。仅这一点就足以让本书具有非同寻常的意义。正是由于本书将设计理念和美学理念从象牙塔中拯救出来，并将其引入日常实践中，因此本书愈加显得意义重大。

过去，实用主义论的构建旨在解释我们所知与我们所想之间的鸿沟。这是一个世俗的世界，包含着我们工作的所有对象。我们受自身脆弱所迫，渴望对此做出改变，但是也只能在我们体验的基础上进行。我们的体验是复杂、易错、善变和难以交流的。如何在这些困境中继续下去正是本书的关注点。尽管本书针对所有的设计师和所有的艺术家，但摩尔却是一名职业风景园林师，因此这是我想强调的一点。令人信服的是实用主义论适用于风景园林的主题，这可能是在一百年前某个春天的早晨，当人们与土地的关系是如此亲密时就已经很清楚了。当下我们正享受着抽象和实在所带来的诸多乐趣，但是，风景园林设

计是最有可能的综合学科，也是预测世界极端变化的最佳领域。它是融合历史、地理、空间和时间、动力和自然的学科。《超越视觉——解密设计艺术》带您走进风景园林的世界。

保罗·谢菲尔德

(Paul Shephard)

建筑师兼作家

伦敦，2009年6月

前言

在布莱顿大学学习艺术和设计之后，我又在曼彻斯特大学获得地理和风景园林的学位。后来，我在英国西北部的萨尔福德市议会的废弃地再生小组工作，那个区域一片混乱，到处都是废弃地，我感到似乎需要用一生的精力才能做完这项工作。6年之后，我开始领导议会里大型的而忙碌的风景园林团队。我们从事的项目很多，主要有城市更新和内城土地的再生，包括大批住房修缮规划和大规模的视觉项目如萨尔福德码头和一个47公顷的林地管理方案，在这里烧毁的汽车比兔子、鹿和荆棘还要令人头疼。当我开始领导团队的时候，我决定把工作重点从关注如何在财务预算结束之时花完经费转移到关注设计质量方面来。这样做确实有效果，这也是为何我选择在伯明翰城市大学执教的主要原因，因为这是唯一的通过教育提高设计质量的途径。在伯明翰城市大学我找不到如何教设计的书籍，我感到纳闷的是为何我们可以教授数学和英语，却不能教授对空间的、感知的视觉技巧呢？我获得了Leverhulme基金会的资助金，从而研究了我所知道的顶尖设计师和教师的设计作品，还得到他们的同行和朋友的帮助。因此，我要感谢所有回复我、并给予我时间和鼓励的人们。

使用Leverhulme基金会的资助金得到的成果就是有必要很好地重新定义感受和理智的区别。我最早的一篇论文是1999年在柏林举办的欧洲风景园林院校的会议上发表的，它探讨了视觉思考是否存在。

2000年2月,我又受邀到柏林的艺术大学研究生院,在艺术材料会议上探讨这种假设对于绘画作用的可能的结果,并于2002年发表在新西兰出版的《风景园林研究》;2005年我在荷兰阿姆斯特丹建筑学院和英国上议院作了关于“设计中的美学作用”的学术报告,2007年在丹麦的哥本哈根国际住房和规划会议上作了关于“城市中美学和自然的作用”的报告。与此同时,在英国及其他国家的学术、职业和教育层面发表了大量与之相关的论文,涉及设计过程、场所精神、设计经验和设计艺术,包括在伊朗基什岛召开的全国城市绿色空间和景观会议、在美国弗吉尼亚大学作为托马斯·杰斐逊访问教授以及哈佛大学设计学院2008年的秋季系列讲座。在2004~2006年期间作为英国风景园林协会的主席,我有宝贵的机会得以向非学术界、非职业界、非专家的听众介绍这些观点。重要的是,这个研究的所有成果来自我在伯明翰城市大学的教学经验和本科生、研究生的学位设计课和风景园林学位,以及我在英国及其他国家的教学和讨论会。

致 谢

我感谢 Leverhulme 基金、景观基金会和芝加哥艺术学院高级研究的 Graham 基金会在不同时间支持我写这本书。此外，还要感谢很多对此书提供帮助的人。我还有感谢吉弗瑞·杰里柯、希拉里·伯特纳姆和理查德·罗蒂对我的鼓励和支持。

还有要感谢的人有，最早参加研究的有来自伯明翰城市大学的 Glyn Thomas、拉夫伯勒大学的 Ken Baynes、阿斯顿大学的 Ian Richard、设菲尔德大学的 Bryan Lawson。接受采访的 Martha Schwartz、Gary Hilderbrand、Ben Meyer、George Hargreaves、Alistair McIntosh 和当时在哈佛大学设计学院的老师们，还有弗吉尼亚大学的 Harry Porter、Warren Byrd、Nancy Takahashi 和 Elissa Rosenberg，宾夕法尼亚大学的 James Corner 和 Anuradha Mathur，北卡罗来纳州立大学的 Fernando Magallanes 和 Art Rice，罗德岛设计学院的 Leonard Newcombe，大不列颠哥伦比亚大学的 Doug Patterson 和 Moura Quayle，加州大学伯克利分校的 Chip Sullivan、Elias Torres (Martinez Lapena-Torres Arquitectos)、Enric Batlle (Battle x Roig)、Enric Miralles (EMBT)、Robert Camlin (Camlin Lonsdale) 以及来自爱丁堡艺术学院的 Bridget Baines 和 Marcy Eaton。还要感谢一直支持我和对此书有贡献的朋友。

此外，感谢 Atelier Carajoud、Claude Cormier、Hal Moggridge (Colvin Moggridge)、Scott Dyde (GALA)、Benedetta Tagliabue (EMBT)、

Beth Gali (BB+GG Architectes)、Brian Goodey (Grant Associates)、Bridget Baines 和 Elco Hooftman (Gross Max)、Kathryn Gustafson (Gustafson Porter)、Jeppe Aagard Andersen (JAA)、Juul | Frost、Juurlink [+] Geluk、Andy Williams 和 James Harrison (Capita Lovejoy, Birmingham)、James Hayter、Oxygen、Frits Palmboom (Palmboom & van den Bout Stedenbouwkundigen bv.)、David Patten、Kim Wilkie (Kim Wilkie Associates)、Beata Corcoran (Michael Vergason Landscape Architects) 和 Thijs Verburg (VHA)。因为我不能采用所有的图片和文字，所以我对认为有必要的部分做了删减，如果因此产生的错误都由我个人承担。此外，还要感谢 Malcolm Nugent、John Hawes 和 Nick Harrison 拍摄的相片。还要感谢 Adept Scientific 的 Dave Woodward、伯明翰城市大学的 Norman Ashfield 和 Alex Lazarou。

感谢 Martha Schwartz 公司 Capita Lovejoys、Birmingham 和哥斯达尼加大学的 Carlos Jankilevich 对本书所述理念在实践中运营结果进行的调查。特别感谢 Matilda Palmer、Ruth Morrow、Richard Weston 和 Paul Shephard 的建议和友谊。我感谢伯明翰城市大学的 David Tidmarsh、Peter Knight、Phil Walkling、Jim Low 和 Tom Jefferies 支持我的研究，以及我教过的学生。特别感谢 Alan Middleton 对我的全面支持，还有 Jennifer Corcoran。感谢伯明翰市议会以及 Philip Singleton 和 Bharat Patel。

感谢我耐心的朋友、家人和罗尔 (Lol)，正是他的审读、耐心和幽默促成了此书的完成。

献给罗尔

大海随着天气、潮水和月亮，
每一天、每一小时、每一分钟都在变化……

目 录

序	viii
前 言	xii
致 谢	xiv
第一章	引 言 1
第二章	感知界面、神话和传说 17
第三章	教授不可知 35
第四章	美学：真理、全部真理和普遍真理 45
第五章	非中立的客观性 71
第六章	探索无知 105
第七章	眼见为实 153
第八章	践行理论 197
	参考文献 237
	图片来源 245