

● 国外景观设计丛书

景观的视觉设计要素

(原著第二版)

ELEMENTS OF
VISUAL DESIGN IN THE LANDSCAPE

[英] 西蒙·贝尔 著 陈 莉 申祖烈 王文彤 译

中国建筑工业出版社
CHINA ARCHITECTURE & BUILDING PRESS

国外景观设计丛书

景观的视觉设计要素

Elements of Visual Design in the Landscape

(原著第二版)

[英] 西蒙·贝尔 著

陈莉 申祖烈 王文彤 译

中国建筑工业出版社

著作权合同登记图字：01-2011-5816 号

图书在版编目 (CIP) 数据

景观的视觉设计要素 (原著第二版) / (英) 贝尔 (Bell, S.) 著; 陈莉, 申祖烈, 王文彤译.
北京: 中国建筑工业出版社, 2013.9

(国外景观设计丛书)

ISBN 978-7-112-15601-6

I. ① 景… II. ① 贝…② 陈…③ 申…④ 王… III. ① 景观—园林设计 IV. ① TU986.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 171070 号

Elements of Visual Design in the Landscape, second edition / Simon Bell, ISBN-13 9780415325189

Copyright © 2004 Simon Bell

All rights reserved. Authorized translation from the English language edition published by Taylor & Francis Group.

Chinese Translation Copyright © 2013 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大陆销售。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: 董苏华

责任设计: 董建平

责任校对: 肖 剑 党 蕾

国外景观设计丛书

景观的视觉设计要素 (原著第二版)

[英] 西蒙·贝尔 著

陈 莉 申祖烈 王文彤 译

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京嘉泰利德公司制版

北京建筑工业印刷厂印刷

*

开本: 787×1092 毫米 1/16 印张: 12³/₄ 插页: 4 字数: 300 千字

2013 年 8 月第一版 2013 年 8 月第一次印刷

定价: 48.00 元

ISBN 978-7-112-15601-6

(24134)

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)

致 谢

作为本书基础的原始结构是由我以前的同事敦坎·坎普贝尔 (Duncan Campbell) 和奥利弗·卢卡斯 (Oliver Lucas) 综合加工的。如果没有他们的工作, 本书是无法完成的。为此我要对他们表示最深切的感谢。还有很多人, 特别是林业委员会的工作人员, 他们学习过本书提出的设计原则, 多年来扮演着豚鼠般的无名角色, 值得感谢。他们人数众多, 无法一一提及, 但是他们看景观的方法已经改变了。

加拿大文明博物馆 (Canadian Museum of Civilization) 的工作人员和建筑师道格拉斯·卡迪纳尔 (Douglas Cardinal) 在第一个案例研究中协助我做计划并提供有用的资料, 而鲍威尔斯考特 (Powerscourt) 的萨拉·斯拉珍格 (Sarah Slazenger) 则在第二个案例中帮助我处理细节, 我非常感谢他们。

我也要感谢 Spon 出版社的工作人员, 他们为本书第二版的出版殚精竭虑, 特别是编辑卡罗琳·马林德和她的助手海伦·伊博森。

最后, 要感谢我的家人, 他们极为耐心, 特别是我的妻子雅基 (Jacquie) 十分辛苦地在文字处理机上工作, 并不时要费劲地辨认我的潦草字迹。谢谢大家。

原著第一版前言

乡村的专业人员——护林员、土地经纪人、工程师——都是非常熟悉自己工作的实践者，但是当他们处理视觉问题时就不那么得心应手了。我相信，日益重要的是要能以合理的结构化的方式去讨论和运用视觉设计原理。这些原理并不是全新的，是建筑师、景观建筑师和城市规划设计者所熟悉的。但是需要将这些通常应用于人工城市环境的原理扩展应用到更广泛的景观，其中三维视野更重要，涉及的规模更大，自然的格局和进程始终在支配着人造景观。

这本书最初源自于我和同事所做的工作。当时我们是英国林业服务机构，即林业委员会的首批景观建筑师。1975年，在敦坎·坎普贝尔（Duncan Campbell）的领导下，我们发展了英国人造森林——主要是在开阔的半自然高地上——的景观设计手段。我们早就认识到，为了让森林的经营者从视觉上以及在功能上充分理解他们所经营的景观，要求他们能欣赏已有景观的构成以及景观如何汇集在一起形成格局。随后他们就会理解在种植或管理一片森林时怎样有创造性地分析这些格局。

我对专业人员包括森林和乡村的经营者、城市森林和公园等景观设计师进行培训和咨询已经很多年了。这些方法十分成功，以致其他机构组织——乡村委员会、苏格兰自然遗迹管理局、丹麦森林和自然管理局、爱尔兰森林服务局、爱尔兰森林理事会以及美国森林服务局（西北太平洋地区）——都在利用我和我的同事们代表英国林业委员会为他们开设的课程或讲座中的结构方面的内容。我们授过课的其他组织也表现出对技术问题的兴趣。此外，定期为英国和国外一些大学的景观和林业专业学生讲课，也说明对这种方法有很普遍的需求。

虽然这种方法最初是为林业开发的，但是一开始就很明显，整个方法可以同样用于任何景观和任何规模。为了提高吸引力，本书应用了范围广泛的图例，包括景观、建筑、城市设计等各个领域。我希望它能为设计师，也能为非设计师、学生和实践中的专业人员提供共同的美学语言以便对我们环境的未来视觉管理开展更好更有见识的讨论。

——西蒙·贝尔
MIC For, ALI
邓巴

原著第二版前言

自从《景观的视觉设计要素》十年前第一次出版以来，我继续致力于和扩展运用书中描述的原理，我还把这些原理介绍给越来越多的人，因而这本书就成了系列教育机构许多课程中的标准读物。

在这十多年间，我的经历也增多了。从1999年以来，我一直作为爱丁堡艺术学院／赫里奥特·瓦特大学的高级研究员而更多地从事研究。我的研究工作使我对一些相关学科的理解更广、更深了。这些学科在景观美学上也起了作用，并且有助于给本书中提到的原理以莫大的支持。因此，在第二版中，我有幸重审了这一题材，并在大大扩充的导言中，提出了一个有关不同工作领域（如认知心理学和美学领域里的哲学）的框架，在主要正文中，介绍了这一题材的相关参考资料。

在第一版问世后的十年中，我也有机会到更多的地方去收集许多其他景观和文化的样例，这反映在更新的照片上，在这些照片里，几乎每个洲现在都有体现，也包含了许多文化。

同时令人高兴的是看到，好多原有的资料经得起时间的检验。尽管过去十年里，建筑、景观建筑和其他设计风格在发展，但这些原理的运用却并未改变。这就表明了它们作为一种基本设计语言的主要功能。

在我继续从事更大规模的森林景观设计的同时，我也有幸在其他设计领域里检验和运用这些设计原理。其中最新式的是风力涡轮机的发展，这反映了时下对景观规划和设计的关注，同时也表明需要开展新的运用。十年前，风力涡轮机并不起眼，但现今它们在许多场合下有着重大的影响力。

我希望新一代《景观的视觉设计要素》的读者，将和前辈一样，从中受益，我也希望本书更新了的风格和更新颖的外貌能吸引读者。

——西蒙·贝尔

FIC For, MLI

邓巴

序

西蒙·贝尔在景观建筑的理论和实践方面有很深的造诣。作为林业委员会的景观建筑师，他有机会从乡村的整体规模上观察景观结构，并探索把景观原理应用于解决生产问题的可行性。无论是林业还是农业，景观建筑面临的越来越多的任务是要使生产与创造、保护景观相协调，并且要像对人们自身的乐趣一样去同情当地野生动物的需求。

幸运的是，这些年来景观专业在前所未有的程度上协调着人们的活动和景观以及乡村的利益。森林委员会的态度是最明显且最有成效的。本书提供了支持这个目标的有价值的建议。

——戴姆·塞尔维娅·克罗
(Dama Sylvia Crowe)
DBE, PPILA

目 录

致谢	IV
原著第一版前言	V
原著第二版前言	VI
序	VII
导言	1
第一章 基本要素	17
第二章 变量	37
第三章 组织	89
第四章 案例研究	163
英中术语表	181
参考书目和更多阅读材料	185
索引	189

导 言

美学结构的框架

景观模式

视觉词汇的重要性

设计过程

如何使用本书

参考文献

导 言

本书是有关对我们周围世界的视觉结构的理解，并利用这种理解作为设计有吸引力的景观的根据。因此，它的主题关注视觉美学。“美学”这个词源自希腊语“aesthenesthai”，即感悟“业已认知了的事物”，在此情况下，意指利用我们的双眼。当然，我们常利用一系列官能去获取有关世界的信息——视觉、听觉、嗅觉、味觉和综合官能，包括触觉、平衡、温度和湿度的探知，这些合起来，被称之为“触觉”或“运动感觉”官能，其中视觉约占人类感知的87%，因此在比例上说更为重要。

对美学来说，最根本的是描述我们同我们环境关系的某一个方面。这一点从我们一出生，睁开双眼就开始了，并随着我们经历增多而发展开来。那么，我们同我们环境的美学关系的性质、特点和重要意义是什么？我们又怎样区分美学同其他事物——物质的、社会的或经济的呢？

在许多方面，我们可以说，美的体验好像过滤器，通过它，我们继续建立其他各种关系。美学这一主题，长期以来一直遍布各个学科，其中一个分支主要存在于哲学，并且也扎根于艺术和自然。对美的概念的理解一直是审美哲学的重点关注。另一个研究分支涉及感知机能，即通过眼睛和大脑认知景观，这就是环境心理学的范畴。设计师们更多关心的是为人们居住、工作和玩乐创建有吸引力的环境，他们的工作讲求现实、实用，而并不总是像哲学或心理学的学术研究人员那样深深潜心于理论和经验工作，尽管这方面现今在改变。

就如大多数设计师所熟知的那样，美学问题应有的重要性常常被贬低，这可能由于以下原因：

- 社会对风格和外观的关注，而不是美学的更深层面；
- 片面的和明显矛盾的审美主题；
- 将审美主题同艺术，而不是同自然和我们生活的环境相联系的倾向；
- 景观美学中盛行的传统风景模式，它把体验看作同日常生活相隔离。

有一件一直短缺的东西，那就是对不同的美学学派之间的关系的理解框架，因为它们属于景观范畴。产生这一需要，乃是因为，在我们能更深入探索视觉设计前，我们必须能展示出存在的一种合理根据。我们也要能利用环境心理学家提供的手段，例如，就美学关系而言，为了创造更多的认知机能。迄今为止，还没有在认知、美学和设计之间的任何牢固的联系，因为它们属于不同学科。

设计一个按逻辑结构展示不同美学学派的框架是可能的，这样，这些学派实际上就能彼此相连和互相支持。这样的框架也给设计师们提供了他们工作常常需要的理解力，以帮助他们维护自己的决策和宣扬优秀设计的重要意义。这个框架是围绕两种互补因素构建的，首先，是美学反应的方式，其次是美学反应的性质，这两者各自代表一个方面，它使常常明显对立的美学理论得以共存。从这个基本框架，就可能创建使不同因素关联一起的链接。例如对环境的认知作用、感知机能和全力寻找普遍的对景观的喜爱，还是对认知因素的喜爱的各种方法。这就为理性地探讨视觉设计原理创造了条件，也就是本书的主旨。

美学结构的框架

对待景观美学，存在许多明显对立的做法，这就在专业人员和学术界内部引发了某种程度的混乱，事实上，所有这些做法只不过是一种更大的图像的点面而已。

这个框架的第一个组成部分是美学反应的方式，第二个组成部分是美学反应的性质。下面的图解，展示了这种关系的骨架，并将被用作进一步扩展的基础。

图1显示从观察者离被观察的景物的位置（在风景绘图中总是如此，而在这种传统情况下，景物具有这样的特点）到观察者

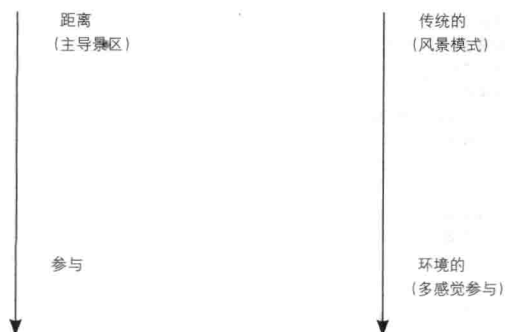

图 1 美学反应的方式

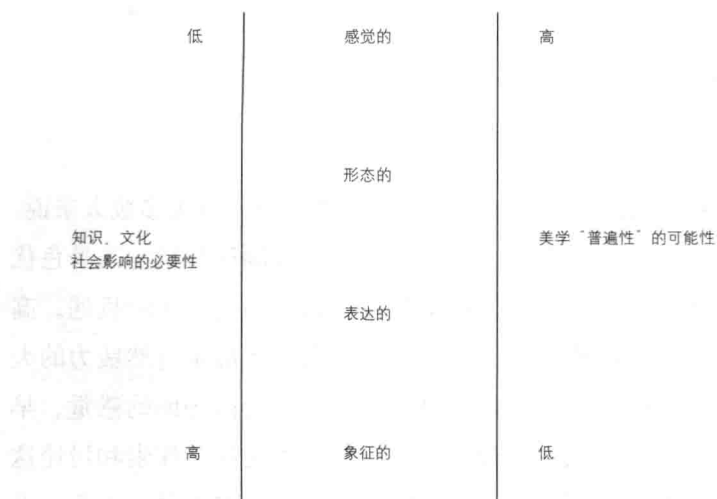

图 2 美学反应的性质

作为积极的景观参与者的位置。图 2 也显示趋势或倾向，但它们从两个方向行动，这一连串的反应可以作为一种下降序列，尽管尚不肯定，但这是发生在一个序列中的一种必然的实际进程。这些图解的每个部分都有一个或更多的与之相关的美学哲学或美学心理学学派。这些联系（如图 3 所详述）表明所提出的框架如何将这些对立的理论连在一起。

观察的远离模式包括观察者身体远离景物的感觉，因此，除了视觉，可能还有听觉或者“身体远离”即观察者生理上的隔离（常见于艺术的体验，但也适合某些景观），这种模式就不能利用别的感官了。

这类观察，就是我们在一个视点上眺望某个动人的远景或

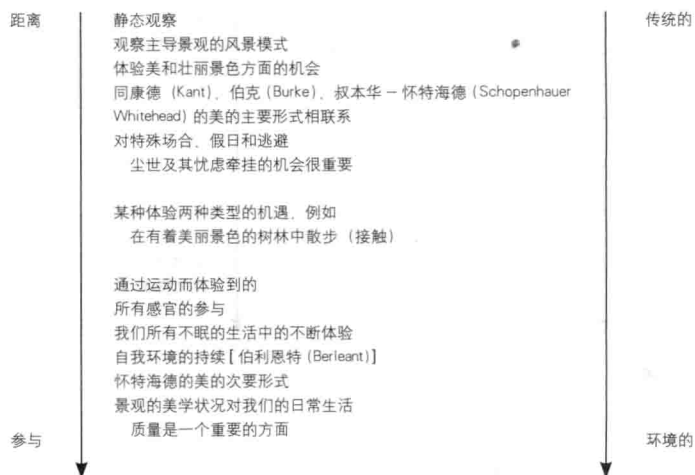

图3 美学反应方式的详解

前景时所经历的那种，但体验这一点的场合，对大多数人来说，并不每天都有。可以说，把许多自然景观确认和指定为景色优美的，例如国家公园，是由于获得了这样的美学体验机遇。高耸的山脉、莫测的深渊、雷鸣的瀑布和其他展示自然威力的大型景观，给我们提供了体验自然美或接触壮丽场面的感觉。早在康德、伯克、叔本华时代，就有着审美传统，探索和讨论这些理念。而在 20 世纪艾尔弗雷德·诺思·怀特海德的工作，发展成一种形而上学的美学理论，它基于有机体（例如我们自己）和我们的环境的互动，把诸如“硕大”、“强烈”和“力量”等概念确认为这种景观的特性，而这些景观的极致就形成了“美的主要形式”。

即使时下更多趋向强调问题的另一面，景物和这类景观美学仍然有许多可提供的东西，而不应低估。

参与美学专注非静态的认知模式 [已由心理学家 J·J·吉布森 (J·J·Gibson) 方式和他的视觉流理论所证实] 和所有感官的并用 (视觉、嗅觉、听觉、味觉和触觉或动觉)。这种多感官参与，就如其他许多日常经历一样，确保审美是一种经常的反应，这一方式的主要倡导者是美学哲学家阿诺德·伯利恩特 (Arnold Berleant)，他把我们同景观（或环境）的关系描述为一种自我环境的统一体，而不是传统反应型特有的分隔。从这得出的论点是：

我们日常环境的美学状况，是对我们日常生活质量的一个重要的促成因素。怀特海德的形而上学的理论在这儿也适应：即他的“美的次要形式”。

图 4 显示从观察景观初始时刻（那时感官信息极为重要）到我们通过知识、信仰和文化调剂而吸收它的演进变化。这些步骤从一种形态阶段而演进（这意味着一种形态和模式以及潜在的景物的发现）到我们自觉或不自觉地尽力和我们观察的东西保持一致并理解它，使我们以前所有的知识服从新的认知。最后，在这种模式中，我们把联想运用到所观察的事物上；这些也许很有意义和价值。

不同的人强调不同的方面。克里尔·福斯特 (Cheryl Foster) 强调初始感官印象，而本书则重点关注形式美学。阿伦·卡尔森 (Allan Carlson) 强调知识的作用，而历史学家西蒙·沙马 (Simon Schama) 聚焦象征符号。然而，这些反应类型中每一种都可以进一步同其他工作，尤其是在认知心理学领域内相联系 (图 5)。

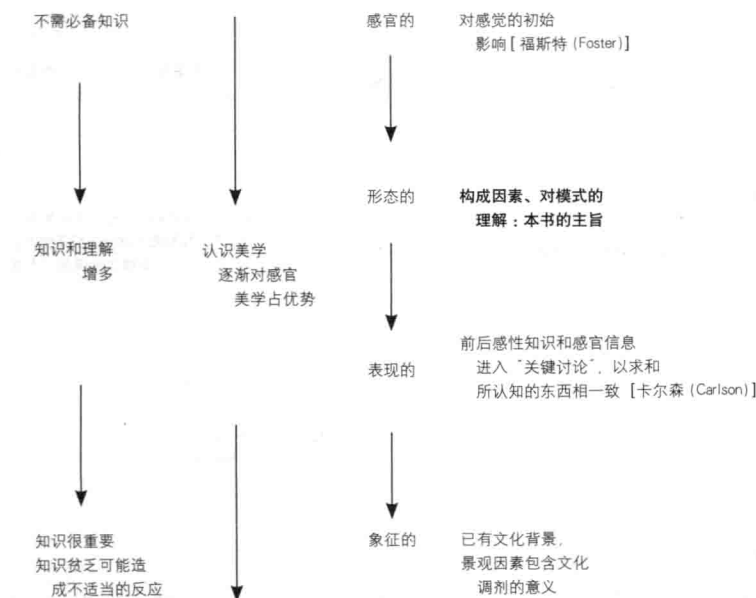

图 4 美学反应的性质详解 (1)

图 5 显示每个反应阶段如何直接同以前的或正在进行的研究相联系。克里尔·福斯特支持的感官美学同环境心理学相连，其中有些研究人员寻求共同的爱好或对某些环境类型的共同反应，因为我们人类的进化是作为一种物种进化。有些人则认为，开阔的热带稀树呈现出的草原般的景象，是人类进化活动在东非地区形成的典型景观，尽管这一点远未得到证实。

心理学和某种程度上的认知生理学证实，我们寻找和力求理解我们的环境模式。这一点由马尔 (Marr) 和他的“最初草图理论”就视觉认知得到了最大的发展，在这种理论中，他力图解释图像在大脑中是如何被处理的，因而我们就形成了对我们环境的真实结构的理解。格式塔心理学成功地描述了我们如何理解和反应模式的许多主要特征。要弄清我们可能对某些模式类型作出积极反应是因为它们比其他模式容易理解，做到这一点并不很费事。斯蒂芬和雷切尔·卡普兰 (Rachel Kaplan) 推断：一致性和易读性，复杂性和神秘性乃是一切吸引人的景观的主要特征。

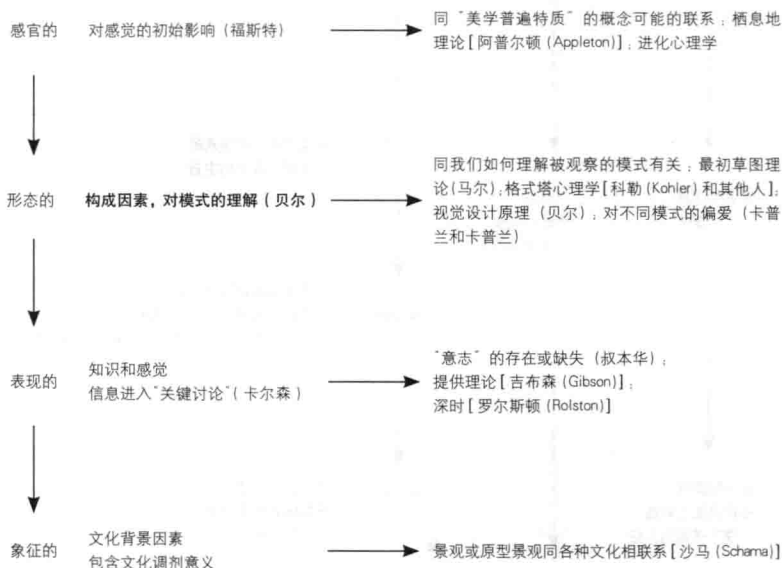

图 5 美学反应的性质详解 (2)

表现美学以各种方式被解释。伊曼纽尔·康德和艾尔弗雷德·叔本华两人都重视知识的作用，叔本华重视“意志”在我们美学体验中的存在或缺失，心理学家J·J·吉布森提出了一种“提供”理论，即我们以结构方式感知我们的环境，从实用的意义上说，寻找环境提供给我们东西。阿伦·卡尔森(Allan Carlson)极力坚持：知识对美学体验极为重要。

有一个对自然美学特别重要的方面，那就是“深时”，一种对景观的长生的赞赏和意识。霍姆斯·罗尔斯顿(Holmes Rolston)提出这一理论，而且可以看到适用于生命周期比人类长许多倍的树木和生态系统，在内部评论性讨论中(表现美学的一部分)时间意识和我们同景观的关系可能是一个深奥因素。

历史学家西蒙·沙马(Simon Schama)有力地论证了文化象征主义和景观，他考察了好多原型景观，诸如河流、山脉和森林。其他文化地理学家和考古学家也提出了相同的例证。象征主义可以用其他方式表现，例如，人工强加的景观可能显示某些坏东西，而自然性则能等同于优美。

这种结构表明，任何对景观的美学反应都是一种复杂的反应，它受到许多因素的影响，其中有些因素独特地被应用于每一个案中，另有一些则更多地同社会或文化群体相关联，但更多的是具有人情味的普遍流行的特征。我们每个人都含有这些因素不同的混合成分，但是有趣的是，你会发现，独特的和个别因素的影响力比多数人认为的要小，而普遍因素相应地有着更大的影响力，因此观者眼中出美景的说法，只对了一部分。

景观模式

不管我们的观点、文化背景还是我们对某些景观的评价如何，我们在最基本的结构层面上，把它们感知为各种模式。从最初对新环境的感官互动起，我们就着手美学反应，而且作为这种反应的一部分，我们力图理解它的结构和组成，因此，在我们周围环境里寻找易懂的模式，并且在某种程度上尤其是在连贯的样例中寻求美的享受。

我们不把这些模式看作仅仅是一种图像，或漂亮，或别的什么。相反，特别是如果我们是设计师，意在把它们改变成更