

景观艺术设计初探

张平¹,王世永²

(1.浙江科技学院 艺术与设计系,浙江 杭州 310012;2.浙江林学院 园林艺术系,浙江 临安 311300)

摘要:从几个方面对景观艺术设计进行探讨,以时空的概念看待景观,把景观视为视觉所触及的一切实体与空间的总和,它有自然景观及人为景观之分,人在时间的流动与空间的转换中实现对景观的审美体验.景观是存在于主体与客体之间的艺术,客体(景物)只有被主体(人)赋予了审美情感,它才能称其为景观艺术,人既存在于景观之中,同时又是景观的设计者和监护者,因此,笔者认为中国哲学中“天人合一”的思想,仍可视作现代景观艺术设计的最优观念.

关键词:景观;审美;艺术设计

中图分类号: TU986

文献标识码: A

文章编号: 1008-7680(2002)02-0052-05

随着我国社会经济的发展,中西文化的融合,科技教育的兴盛,综合国力的增强,国民生活水平的提高,人们对生存环境越来越重视,对人居环境的要求越来越高.在这种社会背景下,景观艺术设计作为艺术设计教育中一个具有较好发展前景的学科,势必要体现出它越来越重要的作用.本文从审美的角度,对景观的概念、特征、景观艺术设计的主旨及其任务分四个部分进行了论述.

1 景观是时空的概念

景观,是人类生存环境中一切视觉事物的总称,其实,“景观”是一个涵盖量很大的概念,它甚至可以与时空这个概念相比,因为凡是在时空中人类可见之景物都可称之为景观.上到“天上宫阙”,下到“深海龙宫”,大到星球之间的天文景象,小到案头盈寸的室内盆景,远及天际的河海山川,近在眼前的壁饰铺装,凡是人间视觉可见之景物,都可称之为景观.德国著名生物地理学家托尔(Troll)把景观看作是人类生活环境中的“空间的总体和视觉所触及的一切整体”.景观作为视觉景观,它既是指自然中存在的景观,又是指人类生活空间中存在的所有景观.相对而言,景观可以分为自然景观和人为景观.所谓自然景观是指那些不经人工雕琢、完全为大自然所造就的景物,如天然的山、水、树、石、云、日、月等以及与此类物体相关的空间,共同构成而成的整体关系.如安徽的黄山、浙江的瑞晶石花洞、桂林的七星岩溶洞;再如白天的日景、夜晚的月景、黄昏的日落、黎明的日出等等,不胜枚举.人为景观则多是指人为设计、人工材料构造的景物,如园林景观、建筑景观、城市景

收稿日期: 2001-03-05

作者简介: 张平(1963-),女,山东烟台人,浙江科技学院艺术与设计系讲师,文学硕士,从事艺术设计教学与研究;王世永(1963-),男,山东济南人,浙江林学院园林艺术学院讲师,从事艺术设计教学及广告设计.

观包括城市中的历史景观、人文景观、商业景观、娱乐景观等等。尽管人为景观中也有自然景物,但它们是被借用到人为景观之中的。自然景观与人为景观两者虽有区别,但又有相同之处,它们的共同点,都在于必须有人的参与。因为,时空中任何存在的景物,从客观的角度看,它们都是相对独立存在的,如果没有人的参与,它的审美意义等于零,只有在人的视觉与思维参与下,景物才生成意义,景物才成为景观,也就是说,景物只有被人们认知、理解、赋予功能及审美价值,它才能称其为景观。顾名思义,“景”就是客观存在的实体及与它相关的空间,“观”就是人类的视觉审美活动。两者缺一不可不能构成一个审美的整体关系,景观实际上诠释着一种人类审美思想与自然相生相合的关系。

2 有视觉审美意义的景物称为景观

英国规划师戈登·卡伦(Gordon Cullon)在《城市景观》一书中认为,“景观是一门‘相互关系的艺术’”,一座建筑是建筑,两座建筑则是景观,也就是说,实体及与之相关的空间共同构成的关系,是一种艺术的关系。因此,我们可以理解为景观是一门“虚实相生”的空间造型艺术,“实”是指有形状、有轮廓、可视可见的物体,“虚”则是围绕着这些物体所形成的空间,空间也是有形状、有轮廓、同样可视可见,所以说,景观造型的一半是实体的造型,另一半是虚体的造型,实体和虚体是一个“有无互生”的整体。在中国传统哲学中《老子》一书也谈到虚实空间的问题,“凿户牖以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。”房屋的用途正是因为物体之间存在的空间,因此,构建景物不是最终目的,重要的是景物与景物之间的空间。同时,景观又是存在于时间之中的艺术,因而它形成了景观发展的历史,使自然景观与人文景观得以延续和更替。所以说,景观的“相互关系”既是指空间之间的关系,也是指它在时间之中存在的关系。景观既有横向的、共时的关系,也有纵向的、历时的关系。

在景观的相互关系中,有一个很重要的关系不容忽视,那就是在主体(人)与客体(物)之间存在的关系。本来景物是独立存在的客体,无论它是自然创造还是人为创造,它原本都是相对独立的物体和空间,只有主体持以审美的眼光看待它时,才赋予了它美的含义,赋予了它人的审美情感,人在时间的流动与空间的转换中实现审美体验,获得审美享受;景物在主体的运动中发生变化,在人的审美过程中成为景观艺术。比如,人们常常会在观赏景物时说道:“步移景变”、“一步一景”,这就是因为人们的欣赏角度发生了变化,景物也随之发生了变化。因此,我们说景观也是存在于主体与客体之间的艺术。而且,它不仅是一门时间的艺术、空间的艺术,更有意义的是它还是一门运动的艺术。

人类总是从自身的生存需求出发去看待周围的事物,同样,人在生存环境中把景物也作为猎取美感的对象,以获取人类自身认为的“美景”,人们把普遍持有的审美观作为衡量景观质量与价值的标准,因此,景观,主要是视觉审美意义上的景观,它更加强调主体对客体的作用,客体从审美意义上满足主体,换句话说,具有视觉审美意义的景物才能叫做景观。景观中的审美要素包括点线面、节奏韵律、对比协调、尺寸比例、体量关系、材料质感及明暗、动静、色彩等等,审美要素以它们独有的特征对人的视觉感官形成刺激并产生心理上的反应,有质量的景观总是以它自身的某种审美特征呈现于人的视觉,使人身置于某种审美“境界”之中,因此,往往好的景观总能使人陷入到它所“设”的境界之中。如苏州园林景观的审美特征就是“妙在小、精在景、贵在变、长在情”,而希腊古典园林的风格则讲究“次序规则、排列整齐”。因此,景观的艺术风格不同,它们所体现的“境界”迥异,给人造成的审美感受也大不相同。

人类本能地追求事物的和谐、秩序和美,景物是在人的审美意识的参与下,成为了艺术的景观。

3 最优化的景观是“天人合一”

美国建筑师奥姆斯特德(Frederich Law Olmsted)在哈佛大学的演讲坛上说:“景观技术是一种‘美术’,其重要的功能是为人类的生活环境创造‘美观’,同时,还必须给城市居民以舒适、便利和健康.在终日忙碌的城市居民的生活中,缺乏自然提供的美丽景观和心情舒畅的声音,弥补这一缺欠的是‘景观技术’的使命”.

景观是一门设计,因为设计是一种主动的行为,是将人的审美意识体现在对景物的设想和计划中,是对自然景物和人工材料的主动利用.设计一方面是对物的设计,另一方面是对空间的设计,即对虚实关系的设计.实与虚的关系,实际上是物与人所占有的空间关系,“实”是物所占的空间,“虚”则是人所占的空间,所以,处理好了实与虚的关系,也就等于处理好了物与人的占有关系.

景物的存在与否不被人的意志所左右,而景物一旦被人们认知,它就成为人的意识中的景观;进一步对景物进行设计,则是人类对景物强加意志的行为.人们除了认知事物,同时还是为了把握事物、利用事物;人类作为高智能的动物既生存于自然环境当中,同时又是它的设计者和监护者.随着人类文明的进步、科学技术的发展,在人类生存的空间里,人为设计的景观愈加取代了自然景观,他们不会只满足于眼前已有的景观,还要利用景观去把握和探索未来的生存空间,尤其在城市景观中,人类几乎是生活在一个以人的意志为主导的景观之中,在人类主观能动的作用下,通过设计和利用,把自然景观与人为景观科学而有机地融合起来,实现对景观的最优化构合.在这其中,园林景观即是一个很好的例子.园林景观虽说是一种规范化的人为景观,它的造型体现出规则、精致、秩序化的审美取向,它选取人为材料、天然材料及天然景物,经过人为的“匠心”运作,体现出一种工艺的美,但是,它仍然参照了自然景观中所体现出的自由自在、天成无琢的审美取向,寻求一种轻松、和谐、回归自然景观的审美享受.应该说,园林景观首先是从自然中“借”来景观,然后又把自然景观升华为一种艺术的景观.

景观设计是一门艺术的设计,因为艺术中的审美形式及设计表现语言一直贯穿于整个景观设计过程中,使景观的设计成为艺术的设计.它是把景物当作客体,设计成为审美的对象,使视觉体验和心理感受,在对景观之美的审视中产生情感的愉悦,继而延伸、上升为人们优良的生活品质.也就是说,景观设计是为人的设计,是为改善人类生存空间的设计,是为提高环境质量和生存质量的设计,其目的是为人类设计一个自然生态与文化生态平衡的空间.

4 景观设计是现代最为综合的艺术

随着人们对生存环境意识的逐渐觉悟,更加意识到人类原本是属于大自然的一部分,只有与自然共生才能求得共存,才能改善工业化以来日趋恶化的生存空间.今天,人们面临的重大课题是“人居环境的可持续发展”.在生物圈中,自然平衡秩序和地球保护正受到人类活动的干扰和破坏,人类只有通过自身的努力才能恢复这种平衡,以保证人类生存空间的质量,由此引发了一场生态环境的革命,同时也是一场从视觉审美上要求的革命:绿色革命.这一革命正以历史上从来没有设想过的尺度和规模,推动着景观艺术设计的发展.景观艺术设计是涉及人居系统各个层面的综合学科,它是一个集艺术、科学、工程技术于一体的应用学科.国际景观师联盟荣誉主席杰佛瑞·加里柯(Geoffery Jell Coe)指出,景观设计是各类艺术中最为综合的艺术,它将景观规划、建筑、艺术设计彼此交融,与生态学、美学、文化学等多种学科彼此关联.景观艺术设计既是一种科学行为,也是一种文化行为,还有一种把握人类视觉经验和对视觉事件进行艺术处理的行为,目的是为人类创造高品质的

景观,使之生存于美丽的家园。

景观艺术设计的形成和发展,是时代赋予的使命。起初人类为繁衍后代而聚集起的村落,就存在着人与自然相互依赖的“共生”关系,然而随着文明的进步,村落逐渐与自然远离了,日益演化为城市,在城市人们更是变本加厉地改变自然景观,重新利用土地,重新构建人为景观。从此,人类失去了许许多多流淌着清泉、生长着繁茂大树和结着各样果实的乐园,其原因在于:人类总是想利用自己巨大的知识宝库在地球上创造一个人为的花园天堂,他们的设想是大胆的,他们的行为却往往做过了头,很多时候不是尊重自然,而是蔑视自然,忽视地形、表土,气流、水文,森林和植被,在绿色延绵的土地上用推土机思考,用脚手架说话,建成的道路、住宅、商业中心和工厂,使得许许多多的城市成为柏油、砖瓦、玻璃和钢筋水泥组成的大漠,人类努力建立起来的城市景观已经离自然景观相去遥远。

如果不去珍惜自然系统的整体性,人们将使自己陷入困境,这不是危言耸听,这是不辩的事实。西方人从“工业病”、“城市病”、“现代病”中吃过苦头,他们痛定思痛,深切认识到景观艺术设计的目的,除了具有美化环境的功能外,更为重要的是从根本上改善人类居住的环境,维护生态平衡和保持可持续发展。21世纪景观艺术设计的一个使命就是必须去弥补和挽救工业革命以来,因城镇的变革致使大量的自然景观、人文景观遭到破坏,生态环境急剧恶化的后果,为此,人类在努力找回失去的乐园,回归自然,乃至找回人工创造的“第二自然”。维护和重构人类生存的景观,促进恢复人类的优美天性。景观艺术设计的任务就是要为人类设计一个“可观可居可游”可供持续利用的美的生存空间。

景观艺术设计学科是以景观规划设计为主导,交叉结合建筑构造的理性知识,艺术设计的表现技法 and 美学知识,这个专业队伍的构架意味着对传统设计方法的重新整合,改变以往每个专业孤军作战的习惯,因为景观艺术设计需要的是一个整体的设计,不仅仅是在局部或细节的处理上,它必须把景观中所有的要素统一在一个艺术风格之下,而不是你搞你的建筑,我搞我的园林配景,他搞他的雕塑和导向牌,建筑师、园林设计师、雕塑家、广告设计师各做各的事,各说各的话,这种局部地处理景观,势必造成景观艺术风格的不协调,而景观艺术设计学科的组合,意味着团队作战、合力协作、共同设计出风格统一的景观,每一个设计者都必须是以景观设计师的角色介入,从根本上解决支离破碎的设计方法和观念。同时,对景观艺术设计的理解,不能只停留在表面现象的处理上。比如在现代建筑风格与民族风格的结合中,仅仅把“火柴盒式”的建筑造型贴上一条红色或灰色的瓦屋顶,就视其为融入了民族风格,这种理解过于表面化了,而且是千篇一律,缺乏艺术的创新精神。再比如有些城市雕塑,因为没有考虑到与景观整体风格的协调,而变成一个景观环境中的“另类”,受到了非议。如今,许多人居住在生硬的生存空间里,户户闭门而居,不相往来,这与我国传统民居中的“四合院”比较,失去了多少人气亲和的气氛。随着我国经济的发展,文明程度的提高,象现代设计体系中过分强调功能的倾向,已经被现代的许多设计典型加以矫正,设计师们已经认识到在功能与审美的结合上,人类的审美情趣和自然属性必须受到更多的尊重,改变人为的障碍,找回人性中的真善美,体现人类自然属性与社会属性完美结合的情怀。景观艺术设计的最终受益者是人类自己,让人们不仅生存于一个具有物质功能的空间,而且是一个自然生态良性循环的空间、一个贯穿历史文明的空间、一个体现人类文化与审美价值的空间。天生万物养育人,但愿人们把景观艺术设计作为回报自然的礼物,创造出天人合一的最优境地。

5 结 语

综上所述,景观艺术设计是一个时空的概念,这个时空之所以被看作是一个艺术的时空,最根

本的原因是人们审美意识的参与,因此,对景观时空的设计必须是具有视觉审美意义的设计,使艺术的语言贯穿于整个设计过程中,以求达到人与自然的和睦共处,创造出和谐的人居环境,景观艺术设计是现代艺术设计教育中最为综合的一门学科,它将在多学科不断渗透、融合中得到完善和拓展,最终体现出具有中华民族文化特征的一门艺术。

参考文献:

- [1] 俞孔坚.景观设计学[M].北京:中国建筑工业出版社,2000.
- [2] 苏柳海.德国景观设计 1[C].沈阳:辽宁科学技术出版社,2001.
- [3] 刘 蔓.景观艺术设计[M].重庆:西南师范大学出版社,2000.

On artistic design of landscape

ZHANG Ping¹, WANG Shi-yong²

(1. Dept. of Design and Arts, Zhejiang University of Science and Technology, Hangzhou 310012, China;
2. Dept. of Garden and Art Design, Zhejiang Forestry College, Lin'an 311300, China)

Abstract: The author of the paper attempts to discuss artistic design of landscape from several aspects: 1) viewed from the conception of space-time, landscape can be regarded as the sum total of substance and space which can be touched within vision; 2) landscape is composed of natural landscape and man-made landscape; 3) the aesthetic experience toward landscape can be obtained during the time flow and the space change. Landscape is an art that lies between subject and object. Only when an object (scenery) is given an aesthetic sentiment by a subject (person), can it be named as an art of landscape. Thus Man not only lies in the landscape, but also is the designer and guardian of the landscape. Therefore, the author argues that the thought that nature and human being exist harmoniously together in Chinese philosophy still can be the superior notion in modern artistic design of landscape.

Key words: landscape; aesthetic; artistic design