

中西景观设计对比研究

陈子豪¹ 郭圣杰²

1. 上海师范大学 上海 200234

2. 武汉生物工程学院 湖北 武汉 430415

【摘要】系统的景观设计是非常重要的文化载体与艺术形式,其背后凝结着一个民族对宇宙、自然、世界、人生的综合理解,蕴含着特定的哲学观念、人文精神和审美情趣。中国与西方社会都有着源远流长的包含园林在内的景观设计发展过程。深刻认识中西景观设计的外在表现形式和深层内涵差异,对于促进二者的交流互鉴、共同发展,有着重大而深远的现实意义。

【关键词】景观设计对比;形式与内涵;自然与理性美

1 中西景观设计的发展脉络

1.1 中国景观设计发展脉络

大多数学者认为,先秦到秦汉时期是中国古典景观园林设计的萌芽期。从殷商时期开始就有景观园林设计的记载,距离现在已经三千多年历史。“囿”是中国园林的最初形式,统治者圈定一定范围的地域,用来提供给王公贵族们打猎玩耍,园林基本保持自然景观的原始状态,在功能上集审美与实用于一体。到了汉代,“囿”有了新的发展,形式上从原始化转为了日常化景观构造上增添了宫殿楼宇等园景布置,既满足了王公贵族的狩猎享乐需要,又可供其商议朝政,初步具有了“园林”的性质。中国古典园林艺术在魏晋南北朝初步形成,当时的社会,人民淳朴,欣欣向荣,官吏或较有声望、地位的知识分子他们追求自然之美,游山玩水享受自然成为社会上层的流行风尚。

文人、画家纷纷将山水画所特有的意境和审美情趣融入到景观园林创作中,他们纷纷沉醉于山水之间,将造园景观设计中的艺术风格由自然山水园林阶段推进到了写意山水园林阶段。在唐朝的鼎盛时期,群星璀璨,繁华盛世,人们开始更多频繁地进行文化艺术交流,这也促使中国古典景观园林设计进入高速发展期,园林景观的社会功能由观光逐渐发展到居住,宫廷御苑的设计越来越精致文学、书画艺术与景观造园技艺的完美融合进一步强化了写意山水园林的创作意境,建筑设计逐渐地成为了造景的重要方式,雕栏玉砌、亭台轩榭、奇花异石等造景元素广泛得到运用。景观设计师还注重将道家、儒家文化所具有的独特审美情趣和道德追求融入景观园林的建设中力图体现出与天地万物和谐共处的意境之美,这是中国古典园林设计的鼎盛时期,私人花园在这一时期大量的出现。清代康熙到乾隆时期,兴建皇家园林最为活跃,如北京“圆明园”、“颐和园”等。值得强调的是,明代《园冶》一书的问世具有划时代的意义,是对历代造园艺术成果的系统总结,反映了明代景观园林设计的特色和水平,对后世景观造园设计的发展具有重要指导意义。

1.2 西方景观设计发展脉络

人类最早的景观园林出现于公元前十六世纪的古埃及,从其遗留下来的古代墓画中可以看到规整的水槽

和栽植物,以及狩猎的场地。这一时期,古希腊和古罗马时期则进一步发展了古埃及时期规则式景观园林的特点,建造了许多大型别墅园,园内有供居住的房屋、水池、草地和树林等,传统景观园林初具模型。

中世纪是西方景观园林的形成时期。此时期的景观园林设计与宗教活动联系密切,其中最具代表性的是伊斯兰式的景观园林设计。阿拉伯人征服西班牙后将伊斯兰文化带到欧洲大陆,继而通过与本有的基督教文化相结合形成了特有的景观园林风格。在阿拉伯文化中,水有着象征生命的意义,所以伊斯兰式的景观园林构造大多以十字形水池或水渠为中心,建筑大都通透敞亮且装饰精美华丽,住宅周围种植花卉,园内还有果园和休憩园地。

文艺复兴时期是西方传统景观园林的快速发展期。艺术家们深入探讨了几何学、透视学在景观园林设计中的运用,并确立了体现理性人文主义精神的“形式美”原则。基于这一理性原则,园丁们进一步发展了古罗马别墅花园的艺术风格,力求将人类意志和主体性置于景观园林设计建造的中心地位;建筑位于别墅园中轴线上,采用规则对称的格局;笔直的道路,修剪成形的树木;几何式的植坛,精巧的艺术构图;白色的大型雕塑群;可供观赏者俯瞰花园全貌的大型观景平台。

十七至十八世纪是西方传统园林艺术发展的高峰期,主要有三种园林形式,即意大利的台地园、法国的古典花园和英国的景观花园。其中,意大利园林追求巴洛克风格,强调对活泼线型的运用、景色充满戏剧性以及园区整体的透视效果,花坛、渠池等多采用多变的曲型线条,树木造型轻松,雕像主题多样。法国古典园林更注重平衡布局、轴对称和精致的几何构图,从而把“形式美”原则发挥到了极致,充分体现了“唯理”的美学思想。英国风景式景观园林在浪漫主义运动的影响下体现了一种全新的形式:强调人的感性认识,认为自然是主体,景观园林是自然的一个组成部分;造园过程中淡化人工性和规则性;对绘画、诗歌等艺术形式的运用,强调感性色彩与浪漫情调,注重保持自然的原有形态。

2 中西景观园林的设计形式对比

2.1 中国古典景观园林的设计特征

在造园方面,中国工匠将建筑美与自然美相结合,达到了一种源于自然又高于自然的境界。园内的造景不仅为游客提供视觉体验,还能通过听觉、嗅觉等激发其内心的情感,从而化实景为虚境,产生意境之美。中国传统文化的深厚底蕴使得景观园林、建筑别具一格,充满诗情画意。中国古典景观园林是一种复杂的艺术,既充分运用了山石泉瀑等众多自然景观要素,同时又将诗歌、书画等人为艺术形式融入景观园林的创作中。含蓄是中国古典景观园林的绝妙之处,在于它的一花一木、一山一石都是那么的耐人寻味。

造园景观设计是指建造景观园林的手法,例如,协调园林的整体和局部的布局、处理园林间各要素的关系,以及通过对景物的布置来营造氛围。中西方在不同的文化环境中形成了不同的造园方式。例如,中国山水园林多用假山和假水来模拟真实的水山,而西方山水园林则擅长在真山真水之间营造人工景观。中国传统造园手法讲究“有法无式”,即有具体的造园方法但无样式之分,常采用“抑景”“障景”“添景”“漏景”“借景”等多种方式来表现其韵味。并且,中国的造园艺术强调以小见大,力求达到神似胜于形似、既来源于日常生活却又高于我们日常生活的艺术效果。

就造园要素而言,中西景观园林都是以自然要素为主,但所表达的意境却互不相同。中国古典园林崇尚自然之美,建筑的造型、位置和结构都是为了与自然融为一体。水景多以开阔、小范围的水面为主要展示空间,重在表现其静态美。石景不但具有观赏价值,还具有区隔空间、营造景深的造景功能,例如,在苏州拙政园中,园林整体布局疏密自然,以水作为园林的主脉络,水面广阔,沿池修葺亭台楼阁,假山奇石林立,不同区域之间隔漏窗、回廊相连,给人一种“不识庐山真面目,只缘身在此山中”的诗意感受。

2.2 西方景观园林的设计特征

西方传统景观园林设计追求以形式美为根本旨趣,讲求规则性以及造园景观规模宏大。形式美是指自然界中的各种因素按一定规律结合后,其外在形式所产生的美。西方园林景观设计受理性主义美学影响,力求体现严谨并且理性,强调包含几何与数学关系的设计思想。

遵循人是世界的中心这一主旨,推崇“秩序之美”,主张改造自然,以几何的美学形式体现人对自然的征服。西方美学传统认为人的意志高于自然,自然之美是存在缺陷的,只有在人为改造后所形成的艺术美才是无瑕的。所以,西方设计的布局、建筑、景观都讲究秩序感,要求严格按照形式美法则设计,始终保持中轴对称。此外,西方景观园林设计多为公共性、开放性园林,景观开阔、规模宏大。

在造园景观要素方面,源于对理性、秩序和规则的追求,西式景观园林大多以人造建筑为主体,并强调建筑造型的几何特征。在水景方面,西方人强调展示其动态美,多以跌瀑、喷泉的形式来表现。山石在西方景观园林中则多以雕塑形式出现,以体现西式的理性之美,以法国代表作维贡特府邸花园为例,其布局呈鲜明的几何结构,充分体现了造园家对精确性和逻辑性的艺术追

求,笔直的道路和精心修剪成型的草木都凸显着人对自然的改造。

3 中西景观园林设计的内涵对比

景观园林设计是人类借助各种自然造物展示主体性的文化载体,其背后凝结着人类对宇宙、自然、社会、历史和人生的理解和想象,是一种包含着丰富的哲学意识和审美情趣的艺术形式。不同的文化传统孕育着不同的景观园林形态,中西景观园林的外在艺术形式差别,根源于中西文化传统——哲学、宗教、道德和美学观念的差别。

3.1 中国景观园林设计的文化源起

中西园林景观设计风格差异首先源于哲学思想和宗教信仰的差异。中国传统哲学的基础是由儒、释、道三大家构成的。道家的老庄哲学对传统造园的影响最大,其核心是强调顺应自然的古典浪漫主义美学观念,强调在造园过程中尊重自然规律,以“道法自然”“天人合一”作为景观园林设计的最高境界。在经过了这个思想的熏陶之后,作为有闲阶级的文人士大夫阶层形成了淡泊清高的人格特性,“诗意地栖居”成为其理想的生活境界,其对超尘脱俗境界的追求,深刻影响了造园艺术中对“意境”的追求。

中国古典园林最初是文人士大夫阶层表达情感、寄托精神的场所,因此它通常也被称为文人园林。作为文人阶层人理想和审美情趣的具象化表达,中国古典景观园林强调源于自然、又回归自然的原则,强调与感性和经验对应的非规则和随机性原则,而不是秩序严谨的必然性原则。换言之,中国人造园景观设计讲究的是“重情”,追求的是意境美。而西方造园景观设计则尊崇的是“唯理”,重形式美。中国人认识事物多凭借直观感受与经验相结合,善于形象思维,而不是靠推理得出结论,这也与中国人所推崇的含蓄、内敛的人格特质息息相关。景观园林的设计者强调将诗词歌赋、琴棋书画等文学形式融合到造园技艺中,力图达到自然之美与人为之美、审美情趣与人文关怀的和谐统一,从而奠定了中国景观园林艺术发展特有的文化基调。

3.2 西方景观园林设计的文化源起

西方景观园林的哲学思想渊源可以追溯到古希腊。毕达哥拉斯学派提出的著名的“黄金分割定律”,即数学是科学与艺术的源泉、艺术之美源于比例协调的思想,对西方景观园林设计的发展产生了深远的影响。此外,在近代“唯理”哲学思想的影响下,几何学和数学被广泛运用于包括景观园林设计在内的几乎所有的知识领域。由此,西方景观园林形成了遵从“主客二分”规则、强调建筑式样的几何式构图、体现人的理性意志和形式美的设计风格。

宗教对西方园林设计的影响也很重要,例如,作为欧洲文明的摇篮,古希腊时期的神话为西方园林的设计者提供了许多重要的艺术灵感。此外,与中国古典景观园林一样,西方景观园林艺术最初也是统治阶层意志的体现,其不同的是,西式景观园林强调借助几何式对称的构图形式以及开阔的景观视野来表达统治者的政治抱负和秩序观念。

4 结语

总之, 中国古典景观园林与西方传统景观园林是在不同文化土壤上成长起来的两株艺术奇葩。文化内涵的差异带来了二者在设计表现形式方面的不同, 文化内涵的差异致使两者在设计表达上的不同, 深化对这种文化差异的认识, 将有助于促进中西景观园林设计的交流互鉴与共同发展。

【参考文献】

- [1] 朱建宁, 郦芷若. 西方园林 [M]. 郑州: 河南科学基础出版社, 2002.
- [2] 彭一刚. 中国古典园林分析 [M]. 北京: 中国建筑出版社, 1986.
- [3] 陈从周. 说园 [M]. 上海: 同济大学出版社, 2007.
- [4] 张小溪. 中国古典园林的发展阶段及其美学探微 [J]. 华中建筑, 2006.
- [5] 高峰, 万艳. 中西古典园林之差异 [J]. 古建园林技术, 2007.
- [6] 陈展川. 诗意与理性——中西古典园林风格比较 [J]. 华南农业大学学报, 2007.
- [7] 王健. 东西方园林建筑的差异 [J]. 安徽建筑, 2002.