

当前位置: 景观中国 >> 景观文章 >> 理论研究 >> 从抽象主义到现代景观

标题\作者\刊物关键字
标题 搜索

从抽象主义到现代景观

作者: 张丽梅 发表: 《中国建筑装饰装修》 2008年第4期 评论(2) 打印
景观文章·景观中国 <http://paper.landscapecn.com>

摘要: 作为艺术形式的建筑在近现代得到了迅猛的发展, 尤其是从现代艺术中汲取了充足的营养, 并且也出现了反对传统观念——“功能决定形式”的革命。著名建筑师密斯先生则提出了“功能追随形式”, 路易·康也认为: “形式是建筑的基础”。那么同样作为艺术形式的景观, 我们又该如何从现代艺术中获取属于我们的营养, 去更好的发展现代景观呢?

本文主要对一些受现代艺术形式影响的一些设计做简要分析, 希望能起到抛砖引玉的作用, 让我们从艺术中获取更多的灵感, 设计出更多有创意的作品。

关键字: 抽象主义; 立体主义; 现代艺术; 建筑; 现代景观

1 现代艺术思潮的产生

在20世纪初期, 西方出现了一系列的艺术改革运动, 运动的结果是从思想方法、表现形式、创作手法、表达媒介等方面对传统艺术进行了全面的、革命性的改革, 这场艺术运动也就被称为了“现代主义艺术”。它不仅改变了艺术的目的、价值观、服务对象、创作理论和艺术的思想内容, 还彻底改变了艺术的表现形式。抽象主义是其中影响深远的艺术形式。

1. 1抽象主义的产生

西方探讨抽象艺术造型的观念, 可溯源到立体主义, 因为当时许多抽象艺术的前驱如康定斯基、蒙德里安、马列维奇、塔特林、库普卡及德洛内等, 均是由立体主义逐渐转向抽象艺术的。因此, 立体主义也可以说是20世纪初期现代主义艺术运动的核心和源头。立体主义抛开传统艺术再现性的表现方式, 强调艺术家对具体对象的分析, 然后从新构成组合。在立体主义的影响下, 1910年左右德国出现了以康定斯基为代表的抽象表现主义, 就是通常所说的“青骑士”, 在康定斯基的绘画中所有描绘性的、联想性的要素都不见了, 只有色彩和线条穿插组成的构图以完全非客观化的形式表现绝对的“真实”, 康定斯基也因此被称为第一位真正意义上的抽象画家。

现代抽象艺术大致可分为两类: [1]

(一): 抒情抽象型

它是感性的、直觉的、有机的、生态的、表现的、曲线的抽象, 具有明显直接的情感表现性质, 如W·康定斯基、J·米罗的许多作品都是这种创作抽象的代表。

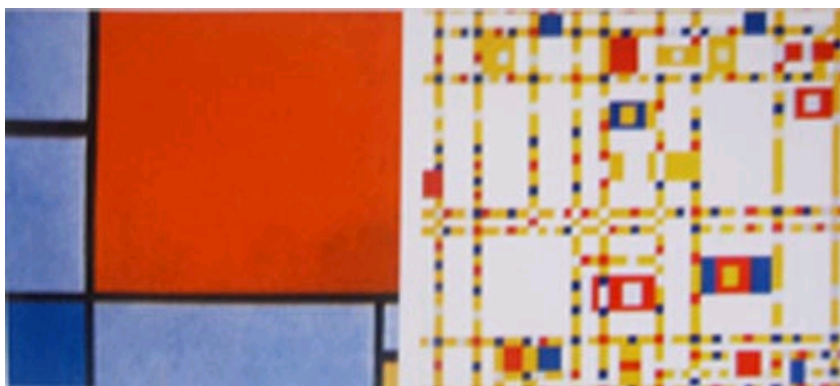

图1 蒙德里安的红黄蓝构成

(二) 几何抽象型

它是知觉性的、冷漠的、几何的、结构的、直线的抽象, 由立体主义发展而来, 作品中展现的是一些冷静、规则的几何构成, 以K.C马列维奇和蒙德里安为代表。(图1, 图2)

1. 2风格派艺术和构成主义艺术

在1917年都斯伯格与蒙德里安共同创作《风格》刊物, 创造新造形式主义的美学理念, 并组成“风格派”, 他们将自然的形象概念化, 以至抽象的境界, 这与蒙德里安摒弃一切具有重现元素的形象、追求纯粹色彩与正方形、长方形等几何元素构成的几何抽象理论有异曲同工之处。同时, “风格派”也认为抽象绘画与建筑有密切关

专题 Topic

分类 Class

- 景观综述 学科教育 理论研究
- 设计实践 人物/事务所 作品赏析
- 景观生态 园林绿化 园林文化
- 景观工程 城市研究 保护与更新
- 人文地理 随笔杂谈 演讲实录
- 城市规划 建筑设计 景观艺术
- 设计史 风水研究 旅游规划
- 城市设计 技术应用 水景观

本周热点 Hot

没有论文排行

期刊导航 Magazine

- 城市环境设计 中国园林 景观设计
- 风景园林 国际新景观
- 国际城市规划 规划师 城市规划
- 建筑学报 新建筑 城市建筑

文章统计 Stat

文章总数: 2342
 文章浏览: 9090544
 网友评论: 2483
 文章下载: 2199

特别说明 Explain

由于目前国内不同专业背景的人士对 Landscape Architecture 的中文译名存在差异, 所以就导致相关文章中会出现诸如景观设计(学)、景观建筑(学)、风景园林等不同叫法。此处特别提示, 以免读者混淆, 不做争论!

截止2006年7月26日全部文章列表

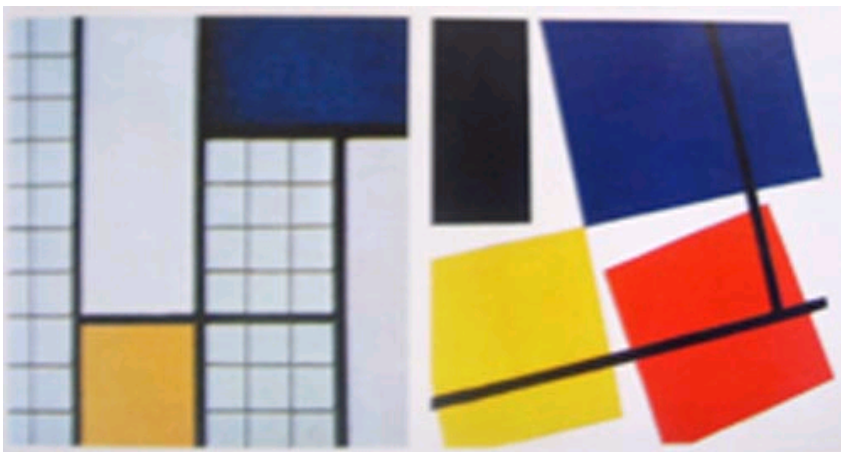

图4 凡·杜斯堡的“构成”

1921年,塔特林、佩夫斯纳和其弟加波在俄国发表《构成主义宣言》,并推展构成主义的创作理念。其基本创作观念是抽象的,他们扬弃了一向用于表现个人情感的绘画颜料,改用与时代`需要和人民生活有密切关系的非传统性的绘画材料,象铁丝、金属、玻璃、木材、石材等,因与工业技术组合成“空间构成”而甚具特色,他们高唱“把现实物构成现实空间”,故其新空间观念系由平面构成迈向立体构成,对建筑、机械设计和包豪斯的理念产生了深远影响。

2 现代艺术形式对建筑设计的影响

在1998年10月30日,日本的东京大学建筑学院正进行着一场安藤忠雄先生对贝律铭先生的访谈,其中在谈到现代建筑的历史起源问题时,贝律铭先生发表了自己独特的观点。他说:“我认为它开始于立体主义,我之所以认为立体主义是现代建筑的开端,是因为正如大家所知,立体主义是一场非常广泛的运动,它渗透到各种艺术形式中,如绘画、雕塑、文学和建筑,立体主义是现代艺术史上非常重要的一场运动,所以我个人倾向于认为,现代建筑并非始于赖特,也不是始于密斯,而是始于立体主义,我认为这一点是非常重要的。你们肯定知道毕加索,知道布拉克或者格里斯,正是他们为建筑开启了大门”。^[3]由此,我们可以看出,现代艺术尤其是立体主义、抽象主义等艺术形式对现代建筑起到了很大的促进作用。

现代艺术中的风格派和构成主义的影响更多的表现在了现代主义建筑先驱的身上。密斯在1923年设计的乡村住宅,(图5)借用了风格派纯粹抽象的绘画手法和穿插交叠等构成主义雕塑的处理,使其平面图就具有绘画般的效果。“很多人分析这个方案时,就认为它在很大程度上是受陶爱斯堡名作“俄罗斯舞蹈的韵律”的绘画(图6)作品影响^[4]。在这个方案中密斯应用许多独立的墙,仿佛这些墙是随意布置的,平面非常自由。

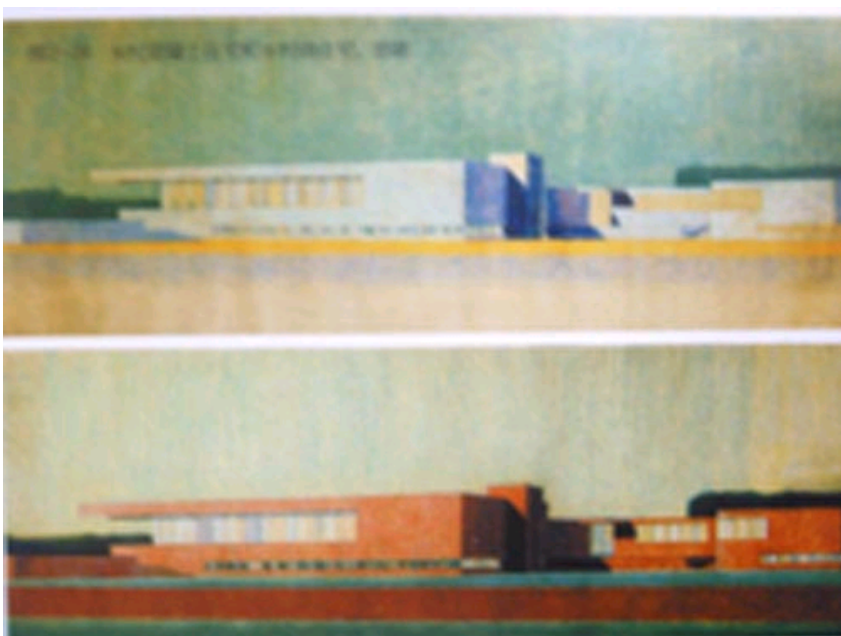

图5 密斯的乡村住宅立面

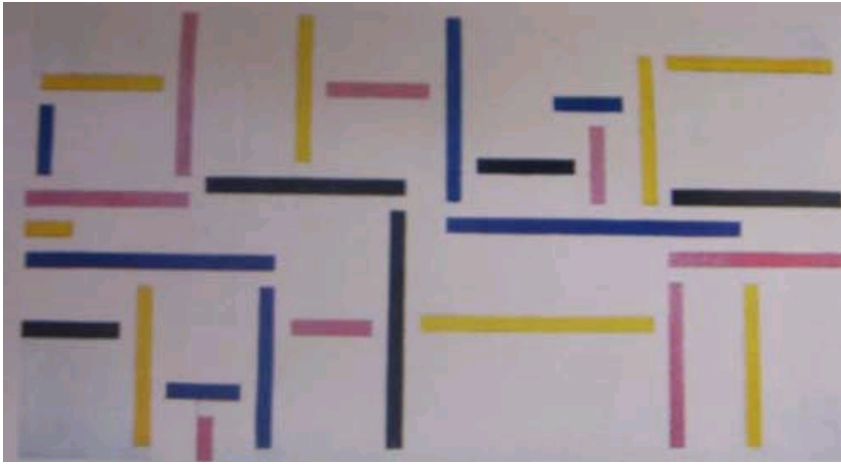

图6 俄罗斯舞蹈的韵律

同时在其作品巴塞罗那德国馆由展览主厅（图7，图8）和两间附属用房组成，主展厅采用8根十字形的断面钢柱承重，支撑着上部四面悬挑的无梁钢筋混凝土顶板，然后用纵横交错的大理石墙和玻璃隔断在这个独立的支撑结构中自由分割空间，所有的钢柱和隔墙都脱开泾渭分明，在这里，我们明显可以看到来自荷兰风格派艺术的影响。密斯再一次诠释了全新的空间概念——即建筑空间并不象人们习惯的那样由六个面封闭而成，而是由一系列互不牵制、可以随意布置的墙板隔断，通过衔接穿插形成丰富多变的空间。在这个方案里，密斯把自由平面的想法发挥的淋漓尽致，是其流动空间的代表杰作。

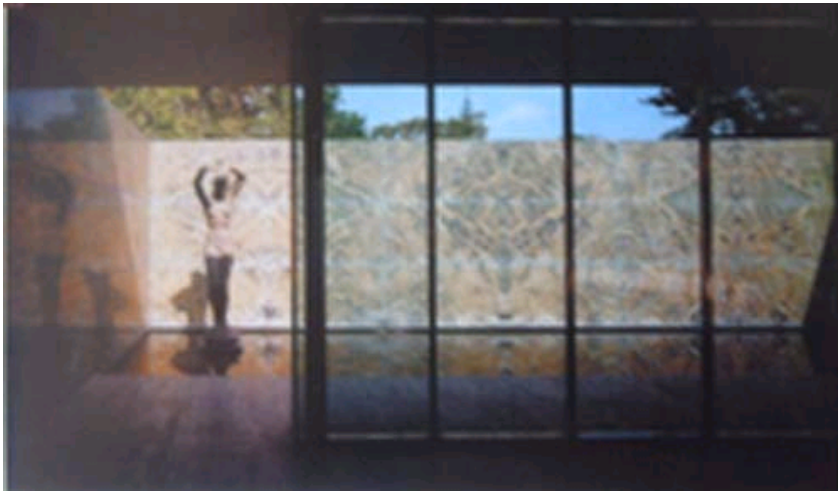

图8 密斯的巴塞罗那德国馆

2. 2 柯布西耶与萨伏依别墅

柯布西耶于1929年在布瓦西设计的萨伏依别墅（图九）代表了当时他对新建筑受现代主义影响后的畅想，同时也表达了他的美学观念。它“如同一个镂空的几何体，又好似一架复杂的机器……柯布西耶追求的并不是机器般的功能和效率，而是机器般的造型。”这里的支柱、墙面、窗洞、坡道、院子等等失去了原来的功能含义，而是彻底地转变成了形式构成的要素（图10）。

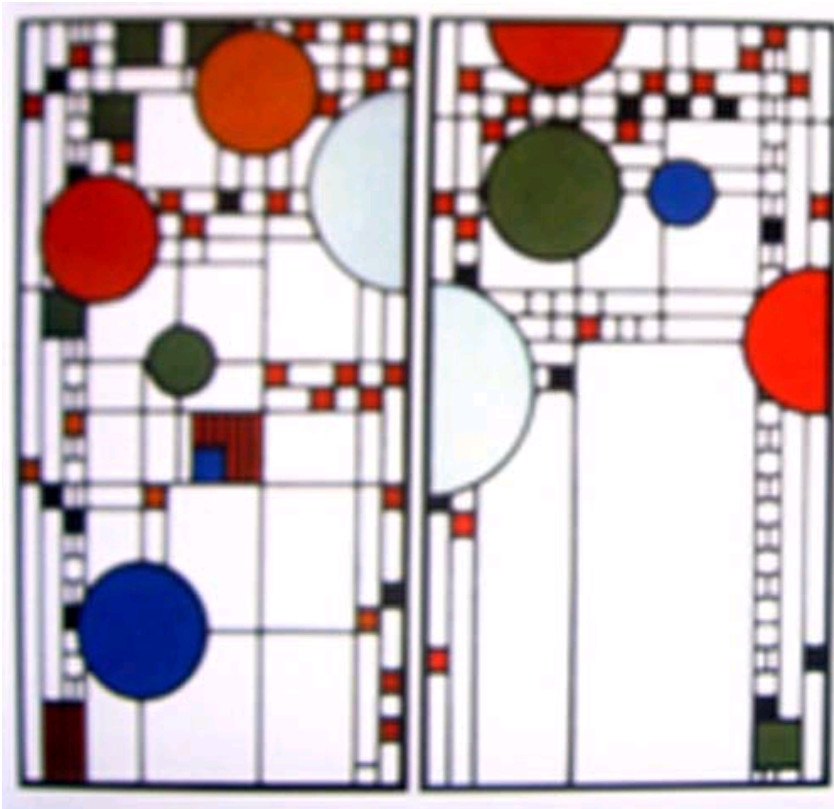

图10莱特的康恩利幼儿园的窗子

关于功能与形式这一问题，建筑师沙里文提出了著名的“功能决定形式”的言论，而密斯先生提出了“功能追随形式”，他认为建筑本身要比它的功能更长久。作为密斯的追随者约翰逊甚至比密斯更进一步，他说：“在我看来，形式总是跟随形式，而非功能。”路易·康认为：“形式是建筑的基础”，并进一步补充：“形式不服从功能，形式指引方向，因为它保持了基素之间的关系”。也许正是受这些大师言论的影响，才出现了后来的各种形式的现代建筑或超前建筑。中国的国家体育馆“鸟巢”、中央电视台CCTV大楼等也许都属于这种建筑。

在柯布西耶的另一著名建筑马赛公寓（图11）中，我们也同样可以看出这位建筑大师深受风格派和构成主义影响的痕迹。

3.3 安藤忠雄与狭山水库历史博物馆

安藤忠雄先生是现代日本著名的建筑设计师，从他的建筑中我们也能深深的看到抽象主意、风格派构成主义作品的痕迹。

受风格派和构成主义的影响，现代建筑最早抛却了墙、柱、窗等作为建筑元素的含义，而完全代以构成的概念这里只有作为形式的点、线、面体的建筑，本质上建筑就是这些形式元素的拼合构成。（图12）

图12 康定斯基的抽象绘画

图13 狭山水库历史博物馆

从安藤忠雄先生的狭山水库历史博物馆（图13中，我们明显的感受到抽象主义、构成主义的形式。在这里，现代建筑的形式语言与传统建筑的形式语言在语法体系和语言要素等方面有着本质的区别。柱子或方或圆，但都是细长的一根，不分头尾；墙面就是平平的，没有任何多余的线脚；窗子不管圆方大小几乎只是个洞而已，整个可能就仅仅是一方块儿，至多在上面挖几个洞，或者干脆就是几面穿插的墙板。在日本建筑设计师伊东丰雄的御木本珠宝旗舰店中，我们也能明显看到构成主义的痕迹。（图14，15）

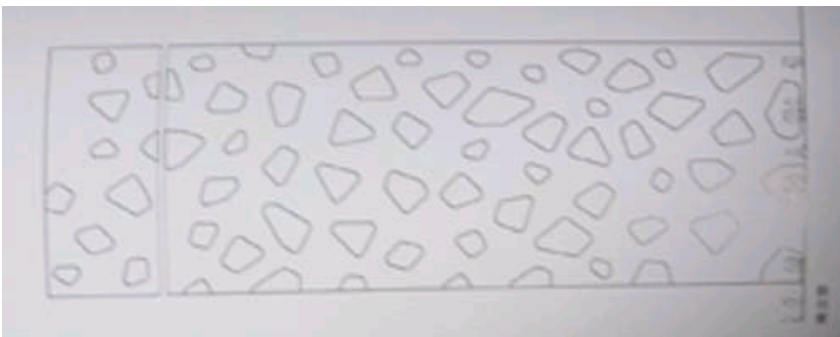

图14 日本御木本珠宝旗舰店立面

3 现代艺术与现代景观

欧美有不少学者与理论家认为，在与文学艺术和建筑领域所取得的成绩相比，现代主义对风景园林几乎没有太深远的影响。柯布西耶在《明日的城市》一书中选了墨仙公园作为理想的开放空间类型，而城市的建筑区块则可以嵌入其中，在这位现代主义建筑旗手的脑海中，布朗式的缓坡草坪与英国自然风景园的景象仍具有难以抗拒的魅力。而马尔克斯与丘奇等现代主义园林设计师将抽象艺术的形式引入公园设计中，实际上，现代主义对园林的贡献是巨大的，因为现代主义毕竟为当代园林开辟了一条新路，使其真正走出了传统园林方式，形成了丰富多样的设计手法^[5]。同时还因为景观既是一门科学又是一门艺术，因此现代景观与现代艺术是密不可分的。

3.1 现代景观与立体主义

最早受现代艺术影响形成的景观也许就是建筑师古埃瑞克安为Noailles设计的法国南部Hyerres的别墅庭院（图16）设计了。在设计中，设计师采用以铺地砖和郁金香花坛的方块划分三角形的基地，沿浅浅的台阶逐渐上升，至三角形的顶点以著名的立体派雕塑家普希兹的作品“生活的快乐”作为结束^[6]。强调了对无生命的物质（墙、铺地等）的表达，与以往植物占主导的传统有很大不同。当它初次展出的时候给人以耳目一新的感觉和很强的视觉冲击力。在设计中，明显的可以看到该作品吸取了风格派特别是蒙德里安的绘画的精神，充分利用地面并进入第三维的构图设计。

图16 Hyeres的别墅庭院

图17：瑞勒斯花园

而另一个著名的设计作品是由费拉兄弟与莫劳克斯设计的瑞勒斯花园（图17）。在设计中吸取了立体派的思想，以动态的几何图案组织不同色彩的低矮植物和砾石、卵石等材料，围篱上还安了一排镜子，使花园的空间无形扩大。

3.2 构成主义

在屈米的拉维莱特公园（图18，图19）中，我们也能感受到现代艺术对这个作品的影响，以至于拉维莱特公园一度使屈米成为整个建筑界的焦点。它最大的特点就是采用“横断程序设计”，所谓“横断程序设计”，正如屈米自己所说：“抛弃一切已有的比例，从中性的数字构行或理想的拓扑构成着手使其成为未来转换的出发点，设计出三个自律性的抽象系统——点系统（物象系统）、线系统（运动系统）、面系统（空间系统），他使三个中性数的系统相互叠合气起来，形成相互冲突，最终从这种叠合冲突中得到一种程序、一种形式，在此作品中，我们明显的感受到构成主义对屈米构思此次设计时的影响是很大的。

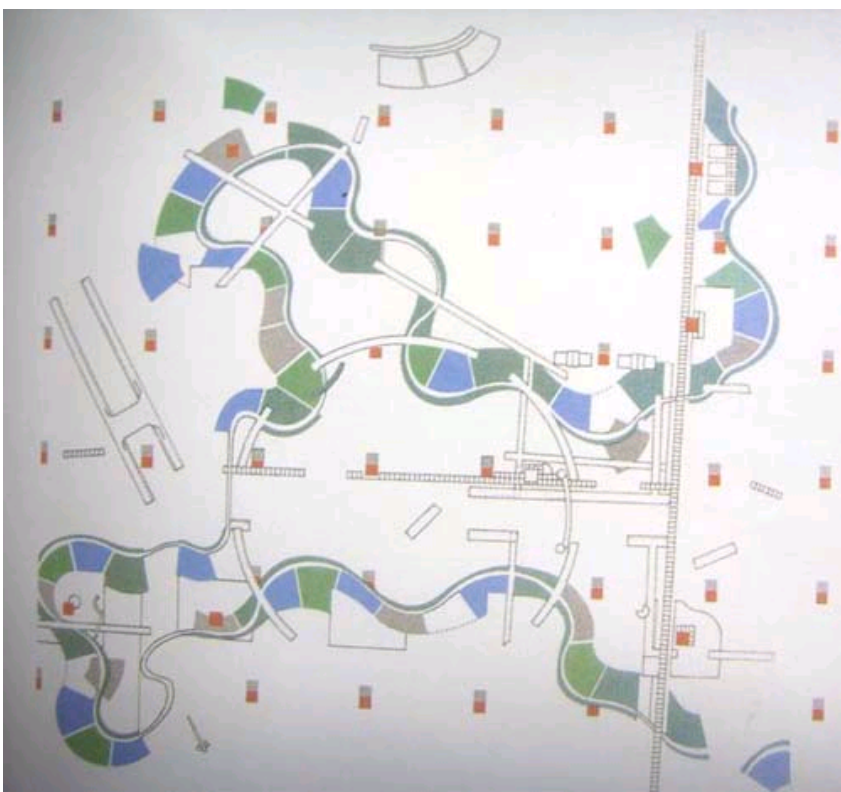

图19 拉维莱特公园平面图

3.3 极简主义

彼得·沃克被称为景观设计大师中极简主义的代表。其实从其作品中我们还是能够看出其作品是深受现代艺术中“极限主义”影响的。

极限主义艺术开创于20世纪初，1913年，俄国前卫艺术家卡西米尔·马列维奇创作了一张新油画，画面是白色的，底色上面画了一个规整的黑色正方形，马列维奇说：“艺术不再为政府或者宗教服务了，艺术已不再是用来描述行为历史了，它将仅仅用来表达客观对象，表明简单的客观对象可以存在，并且能够单独存在，不依赖于其他任何东西”，这段话基本奠定了极限主义的理论基础。（图20，图21）^[7]

沃克在哈佛大学的谭纳喷泉（图22，图23）景观设计是其极简主义的代表。^[8]谭纳喷泉位于建筑、构筑和篱笆围墙环绕的人行道交叉口，由159块砾石围成一个直径60英尺的同心但不规则的圆圈，构成了一个开放的几何图形。谭纳喷泉的设计，很好地把这块场地变成了一个人们休息聚会的场所，并且每个季节都形成不一样的景观，给人以不同的美妙体验。

图20 贾德的混凝土永久装置

图22 谭纳喷泉秋景

图23 谭纳喷泉冬景

秦皇岛汤河公园“水墨画”景观

俞孔坚，一位不遗余力推动中国景观设计事业不断前行的斗士，在短短的六年时间内，五次获得美国景观设计师协会的专业荣誉奖，创造了世界景观行业的一个“神话”。

透过其作品——中山岐江公园、沈阳建筑大学稻田校园、浙江永宁公园和秦皇岛汤河公园等案例，我们发现其倡导的最少干预和“白话文”景观的理念得到了完美的体现。

在土人办公室的墙壁上，悬挂着俞孔坚亲自题的设计“四大宝典”：宝典一：种树、种树再种树；宝典二：注意设计场地的边缘；宝典三：注意细节；宝典四：少就是多。从这里我们也能看出其尊重人性、倡导寻常景观的决心。

当有人将他的极简作品与彼得·沃克的极简作品想比较时，他对此发表了自己独特的见解：“我们探讨的这种“极简主义”与彼得·沃克、玛莎·施瓦兹的极简主义完全不一样，我认为他们的极简主义不是以生态为核心内容。而我们探讨的是生态学意义上的简约，是有生态学内容的简约。彼得·沃克的极简主义更多的是从建筑的形式上来考虑的，从建筑学构图与艺术角度考虑，他以形式上的简约为设计的首要目的，而不是生态上的简约。在彼得·沃克风格成熟的时代并不特别强调与生态有关的内容，这是时代的产物。而我认为我们这个时代的简约是生态实质上的简约，对自然的最少干预但又获得最大的收获。”

从形式上的极简到生态学上的极简，景观设计的“极简主义”已经有了质的飞跃。

3.4 波谱艺术

波谱艺术萌芽于20世纪50年代的英国，50年代中期鼎盛于美国，波谱为popular 的缩写。〔9〕就词义而言，波谱是大众或者流行的意思，它打破了1940年以来抽象表现主义艺术对严肃艺术的垄断，消除了艺术创作中高雅、低俗的分立，突破了现代主义艺术运动以来新权势力量对艺术的控制，开拓了通俗、庸俗、大众化、游戏化、绝对客观主义创作的新途径，它与立体主义一样，是现代艺术史的转折点之一。

图26 轮胎糖果庭院

受波谱艺术影响的景观设计师施瓦兹是其中的一个典范。她用平凡的材料创造着不一样的景观。比如她的瑞欧购物中心庭院（图25），这是位于亚特兰大市中心的商业环境。设计师施瓦兹在设计时为了吸引道路上行人的注目，在纷杂的商业区道路环境中给人以耳目一新的感受，在色彩上采用了强烈夺目的红、蓝、黄、绿和黑色，在形式上则设计了一个具有高度视觉刺激和动感的空间，中间由草坪和涂色的碎石带相间组成，而整个庭院的水池与坡地上都布置了约2米间隔的镀金色青蛙点阵，水池中的每只青蛙都与水面相平齐的底座支撑，就像浮在水面上一样。在整个设计中，设计师深受波谱艺术的影响，将现实生活中的青蛙作为了一个造园要素放在了设计的场地中，最终形成了视觉冲击力很强的景观效果。

有人说施瓦兹这是对景观的叛逆，但是她自己有对景观独特的思考：“景观是一种变化的意象，是用有形的方式对周围环境进行再现、提炼及象征，这并不是说景观是非物质的，它们也可以利用各种材料展现于不同的界面上——可以是画布的画、纸上的文字以及大地上的泥土、石块、水体和植物，她说，园林的营造，并不仅仅是为了满足功能的需要，园林的空间与形式也应能够表达、体现和代表人们看待世界的方式。”（图26）〔10〕

3.5 大地艺术

在现代艺术的发展过程中，在极限艺术盛行了不长的一段时间后，很快就消退化，仅仅成为一种艺术上强调比较简单、统一的艺术形式而存在。这时，另外一种艺术形式“大地艺术”逐渐走进人们的视线。所谓“大地艺术”就是把极限艺术的一系列方法和构思在大自然中进行大体积的再造。最早的大地艺术家则可能就是罗伯特·史密森先生了，他以一个巨大无比的作品《漩涡》赢得举世瞩目。这个作品是在美国的犹他州大盐湖城市建设的庞大的螺旋形土石堤坝（图27），这个巨大的作品从刚刚完成的那个时刻开始，就成为艺术界的传奇，也成为大地艺术开始的象征，它宣告了极限主义在大地、环境中得到新生，并且具有自己非常独特的面貌。

图29 闪电的原野

闪电的原野（图29）为著名设计师德玛利亚的作品。在新墨西哥洲大片的土地上用400根每根长6.27米的不锈钢杆按杆距67.05米的标准摆成宽列为16根、长列为25根的矩形排列，在有雷电的季节，这些钢柱就会变成原野中的电极。

4 反思

我们的现代景观一方面在追求良好的服务功能的同时，还应该追求设计手法的丰富性，立体主义、构成主义、抽象主义、折衷主义、裂解与拼贴、极少主义、波谱艺术、隐喻与象征等都可以成为景观设计师设计灵感的源泉。

设计如同文学写作一样，同样的元素，如同同样的几个单词，怎么合理地组织元素就如同怎样地组词造句，一个好的形式是必不可少的。现代艺术在现代景观设计中，不应该成为最后的摆设和点缀，艺术对景观设计而言，也不只是一种形式语言借鉴的来源，而是一种思维方式。^[11]

一些学者认为当代园林一直缺乏内在充满激情的艺术原创力的推动，主要是我们受囿于传统太多，因为我们大部分都是希望将传统刻意延续，希望能从那获取设计的灵感，而这种没有激情的思想的结合是碰撞不出灵感的火花的。希望我们在注重传统的同时还应改将目光更多的转向现代，去努力推动促进现代景观的发展（图30，图31）。

参考文献：

- [1] 陈正雄著. 抽象艺术论[M]. 北京：清华大学出版社，2005
- [2] 宋立达著. 艺术种源. [M]. 金城出版社，2006
- [3] 安藤忠雄研究室编，王静、王建国译. 建筑师的20岁. [M]. 北京：清华大学出版社，2005
- [4] 汪江华著. 形式主义建筑. [M]. 天津大学出版社，2004
- [5] 王晓俊著. 西方现代园林设计. 南京. 东南大学出版社. 1999
- [6] 王向荣，林箐著. 西方现代景观设计的理论与实践. [M]. 北京：中国建筑工业出版社，2002
- [7] 王受之著. 世界当代艺术史[M]. 北京：中国青年出版社，2002
- [8] 王晓俊著. 彼得·沃克——极简主义庭院. [M]. 南京：东南大学出版社，2002
- [9] 宋立达著. 艺术种源[M]. 金城出版社，2006
- [10] 王晓俊著. 施瓦兹——超越平凡[M]. 南京：东南大学出版社，2002
- [11] 廖生安 杨柳 著. 中国建筑装饰装修[M]. 2006 (03):220-225

注：图片1、2、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13载自汪江华著《形式主义建筑》；图片14、15载自清华大学建筑学院60周年院庆报告；图片16、17载自王向荣、林箐著《西方现代景观设计理论与实践》；图片18、19、20、21、25、26载自王晓俊著《西方现代园林设计》；图片3、22、23、24载自王晓俊著《彼得·沃克——极简主义庭院》；图片27、28、29载自《艺术种源》；图片30、31载自<http://www.turenscape.com>。

作者简介：

张丽梅：山东农业大学林学院2007级园林植物与观赏园艺硕士。

有奖上传

浏览:2574 评论:2 上传:[lixianjun](#) 时间:2008-8-4 编辑:[lixianjun](#)

【声明】 本文不代表景观中国网站的立场和观点。转载时请注明文章来源，如本文已正式发表请注明原始出处。

相关文章

所有相关文章

【现代艺术(2)】

- 现代设计理论与园林规划设计 2005-11-23
- 区域和时代的错位：中国的现代性和前卫性 2007-7-17

【建筑(208)】

- Landscape Architecture是“景观/风景建筑学”吗? [评](#) 2002-6-26
- 拓展与流变——美国现代景观建筑学发展的回顾与思索 2002-6-26

上一篇：解说系统在现代景观中的应用

下一篇：成都宽窄巷子历史文化保护区落成开街

 读者评论

所有评论

景观中国网友 发表时间：2008-8-4 13:46:44

[回复本贴](#) 回复数：0

很高的评价呀

景观中国网友 发表时间：2008-8-4 13:33:31

[回复本贴](#) 回复数：0

【×CLOSE】 【↑TOP】

[设为首页](#) | [加入收藏](#) | [关于我们](#) | [征稿说明](#) | [内容合作](#) | [网站地图](#)

[^ TOP](#)

主办：北京大学景观设计学研究院 北京土人景观规划设计研究院

电话：010-62745826 Email: webmaster#landscapecn.com (发邮件请把#换成@) 客服QQ: 200896180

办公地址：北京市海淀区上地信息路12号中关村发展大厦A103 邮政编码：100080

Copyright © 景观中国 2003 - 2006 landscapecn.com All rights reserved