

现代艺术视野中的现代园林景观设计探述

邱旭东

甘肃省城乡规划设计研究院有限公司

摘要：本文主要简单介绍了现代艺术的发展，阐述了现代艺术视野对现代园林景观设计的影响，探讨了现代艺术视野中现代园林景观的有效设计，以转变传统的园林景观设计方式，从现代艺术角度出发，融入现代元素，提高现代园林景观设计水平，丰富现代园林景观设计手段，拓展现代园林景观设计表现方式，保障现代园林景观设计的美观性，推动园林景观设计的可持续发展，加快城市建设进程。

关键词：现代艺术；视野；现代园林；景观设计；有效

【DOI】10.12254/j.issn.2096-6539.2022.01.075

近年来，随着我国社会经济的高速发展，人们的生活水平逐步提升，对生活环境质量的要求越来越高，城市现代化建设工作受到广泛关注，其中现代园林景观设计是重要组成部分，必须予以高度重视，不容忽视。现代园林景观设计并不是一项简单的工作，其具有一定的复杂性，涉及多方面内容，应当顺应时代发展潮流，转变陈旧的设计理念，实施系统化管理，有效融合现代元素，以提高现代园林景观设计水平。与此同时，还应当基于现代艺术视野，坚持现代艺术创新思维，实现现代园林景观设计效益最大化，从而打造出别具一格的园林景观。

一、现代艺术的发展

20世纪的西方现代艺术有了极大的发展，不同于三千年前的西方艺术观念，其在思维、形式上有着较大的突破和改变。传统艺术的写实性、唯美性、叙述性被推翻，开始了新的与之相反的艺术观念，非写实、非叙述、反唯美已经成为当时的主流。现代艺术中的歌德主义思维形成，基于秩序法则，具有一定的形式逻辑性，其能够在立体主义分解、重组之后，获取更多不同角度的观点，其能够真实反映出社会大众的生活，可通过拼贴、融合各项元素对象，来提高其艺术客观性，在思想表达上更加深入，能够梳理出现代艺术和传统艺术的异同之处。西方现代艺术的大力发展，为现代园林景观设计提供了重要指导，增加了设计素材，丰富了设计灵感，提供了大量的实践案例，予以有效启发，有利于呈现出极具现代特色的园林景观设计效果，提高现代园林景观设计水平^[1]。

二、现代艺术视野对现代园林景观设计的影响

（一）现代艺术之抽象主义美学思维的影响

抽象主义美学思维是现代艺术中的一项重要思维，

其指的是在设计的时候，要区别于现实，利用现代艺术语言表达方式来呈现设计效果。这一思维的应用，不仅突破了传统的再现性形象，还对现代园林景观设计产生了较大的影响，使得传统园林设计思维不再单一，在进行设计构图的时候，充分发挥了抽象的几何图形，打造出不同于传统园林景观设计的设计风格，予以人不一样的视觉效果。

（二）现代艺术之非理性主义美学思维的影响

抽象主义美学思维是一种理性注意思维形式，其有明确的秩序性、规则性，这在某种程度上也限制了设计师的创造力和想象力。随着时代的变迁，思维日益开放，艺术的创作也一直在前进，基于此叔本华提出了非理性主义的美学思维。不同于抽象主义美学思维，其具有一定的否定性、反正统性、多元性，不再是连续性设计，或是中心性设计，能够突破抽象主义美学思维的束缚。在现代园林景观设计中，使用非理性设计思维，虽未取得较大的变革，但为其设计发展提供了重要平台。在基于非理性主义美学思维，设计现代园林景观的时候，应当注意以下几个方面：一方面，需摆脱综合观念，坚持分解观念，应当将传统使用和形式相统一，叠合设计；另一方面，需强调片段、重合，突破分解的力量，提出新的设计意义^[2]。

三、现代艺术视野中现代园林景观的有效设计

（一）平面设计

现代艺术视野中现代园林景观平面设计，需遵循以下几大原则：首先，要遵循秩序法则。指的是在进行现代注意景观设计的时候，设计人员要科学处理平面设计问题，可利用抽象的几何、简洁的线条来进行组合设计，需遵循平面构图的内在秩序。这种设计方法来自现代艺术中蒙德里安的抽象画。这种抽象画带有一定的浪漫主义色彩，不同于其他类型的几何抽象画风格，其在形式表达方面更加纯粹。将这种现代艺术形式融入于现代园林景观设计中，能够起到较好的设计效果。以剑桥中心屋顶花园为例，其设计师便是采用了这种抽象艺术设计方式，将屋顶花园设计为矩形，并予以艺术性平面构成布置，将紫色砂石作为底部，淡蓝色预制混凝土方砖作为中心部分，采取网格形式进行点缀，与此同时在屋顶花园的东西两侧，还利用低矮带状花坛来进行几何线条图案设计，以彰显园林景观的艺术风采^[3]。

其次，要遵循动态构成原则。指的是基于现代艺术视野，设计现代园林景观平面的时候，除了静态处理之外，还需要维持平面设计方案的动态平衡性。这种设计

手法最初来源于马列维奇的至上主义绘画。马列维奇绘画在创作中采用的是动态布局设计，其充分展现了自由感，不同于蒙德里安的绘画方式，其呈现的是一种直接流露的自由感，在形式上有着较好的律动性，平面构成设计较为独特。将这种设计手法融入现代园林景观平面设计中，可利用几何对称图形、动态隐形中轴，来进行相应的对置设计，以实现平面构图的平衡性。在现代园林景观设计过程中，还可以融入托马斯·丘奇的艺术表现形式，这种平面构成设计手法，受立体主义、表现主义的影响较大，其利用钢琴线、阿米巴曲线、锯齿线等构造出如具有动态性、流动性的平面。以唐纳花园为例，在进行花园平面设计的时候，用锯齿线来勾勒庭院的整体轮廓，并将其和曲线相连接，泳池则采用肾形设计，线条和池中雕塑线条相协调，并且和远处海湾的S形线条照应，使之平面构成具有动态性，使之形态表现更加多样化。

（二）立体空间设计

从现代艺术视野出发，进行现代园林景观设计的时候，应当采用立体空间设计手法。需从以下几个方面着手：第一，要有效设计空间的流动。以巴塞罗那德国馆设计为例，建筑师密斯便是采用了立体空间设计手法，运用了空间的流动。在实际设计过程中，墙体的结构作用由柱子承担，可自由设计墙体，这使得景观空间不再呆板，更具流动性。米勒花园设计同样也应用了这种设计手法，其利用树干、绿篱的对比设计，表达了自由思想。这种具有独特风格的景观空间设计，深受现代园林设计师的青睐，能够满足现代空间需求；第二，需做到自由变构和穿插。现代艺术中德里达认为自由变构指的是，基于优先构成封闭体，实施多样性的置换替代。这是一种具有不确定性的冒险活动，有着一定的随机性、偶然性。常见的自由变构和穿插设计手法有连结、移位、叠加、包含、旋转、穿插和变形等，大多数情况下并不是某一种手法的应用，而是多种手法的组合运用。在现代园林景观设计中，应用自由变构和穿插设计手法，主要体现在空间设计方面。在实际设计过程中，不对称图形成为其中的主流形式，线性组合愈发灵活，设计中的轴线设计，也不再是完全对称布置，可用折线边缘来打破对称均衡性，使之空间更加自由。以拉·维莱特公园为例，其在设计中便遵循了自由变构和穿插构思原则，改变了传统的设计方式，是对主流审美的一种创新，通过机械的几何结构设计，来彰显其中的矛盾性，给人带来不同的视觉效果；第三，采用拼贴手法。拼贴手法指的是用组合、拼接的方式来处理所有引用对象。在园林景观设计中，运用拼贴手法，可根据实际情况来选择适宜的拼贴方式，常见的有多元拼贴法、一般拼贴法。其中一般拼贴法指的是在进行拼贴的时候，对象单一，大多是历史符号、地方符号等；多元拼

贴法则是指在设计时拼贴的对象有多种，而且类型有所不同，主要是景观符号等，呈现出一种特别的风格。例如，美国新奥尔良的意大利广场采用的是一般拼贴手法，澳大利亚国家博物馆景观设计则采用的是多元拼贴手法。

（三）网格空间设计

所谓的网格设计手法，就是指把特定的对象整体框架入网格体系当中的一种设计思路。这种设计手法最早始于20世纪中叶建筑结构主义大师范·埃克。他最早提出了网格以及秩序的概念。后面则因为建筑设计大师迈耶的偏爱，甚至被人以为“方网格”是迈耶的独立词汇。和传统的对称观念不一样的是，方网格空间划分不一定需要整齐划一的矩阵，比例大小也不一定需要严格遵守黄金分割率，形状不但有矩形，还有三角形等多种形状。但是网格本身作为当前现代园林的一个最为关键的表现形式，已经在当前的现代主义设计师当中吸引了众多拥护者，同时广泛吸收抽象主义、极简主义以及文脉主义等等精华部分，最终成了简约园林网格空间风格。

园林网格空间的构建主体是矩形或者三角形这种拥有整齐边界的节点集合，因此从设计学角度上来说，具有无限扩展的特点。即使是单一固定的纯粹空间也可以在这种风格的加持下进行自由以及多项的发展，在巧妙的设计思路下可以形成永无止境的水平透视扩展效果。整个空间无论是哪一个方向进行扩展，无论是怎么进行扩展，其结果都是单一、均匀以及各向同性的结果。这种设计的思路恰好迎合了在当前信息时代下民众的权力透明，以及信息共享平均。园林的网格空间设计和建筑的空间设计有异曲同工之妙，巧妙的网格设计会让整个园林场所的空间具有逻辑性和无限性，并使得场景呈现出均质的特点。这种特点经过后现代主义的再次扩大以及转译之后，就会被旋转变形，最终消解为类似传统罗马柱一样的非理性抽象符号。后现代结构主义对其进行消解之后，景观的本身就呈现出了多种层次上的变化，比如立体、层叠以及错位等等。对应的，园林网格空间景观也就变得更加丰富多彩，而这种多层次的景观设计也就给多种文化激烈交织冲突的现代文明建造了一个适合休憩放松的空间。在这种空间当中，我们可以利用网格本身所带来的透视空间，利用墙壁进行空间的分割，用类似墙壁的东西，比如花卉、绿篱或者是乔木等构建绿墙，最终在多种元素的配合下进行空间的针对性网格分割，并在矩形、三角形、平行线这三种简单规则的构建下进行最终的空间组合。

在景观设计当中，建筑设计师丹·凯利是最早进行网格园林景观设计的。他利用网格分割的手法先后设计了比如达拉斯联合银行喷泉广场以及费城独立大道第三街区等著名的景观作品。丹·凯利的结构主义网格空间

一般都是多种属性的平行叠加，加上随意但并不盲目的植物搭配，使得空间本身具有某种时空交织同步进行的属性，或者也被称为透明性。这种透明性的来源就是直线本身向着网格以及周边进行发展的趋势，而这种趋势又在网格的自身属性加持下得到了更进一步的强化和调整。直线、树阵、方形水池、平台等这些元素被设计师有机统一起来，对结构性进行了统一的强化，对空间进行了和谐连续，材料的本身运用非常简洁和直接，尽量控制使用装饰性的细节。简单的网格和几何形式的重合叠加对于空间和时间的限制进行了躲避，原有园林景观设计的无意义单一性转化逐步就变成了传统意义上的复杂性层叠。园林设计当中，空间属性下被无视的结构特征可以通过被体验而进一步聚集，当游览者在提示的帮助下看透第一层意义之后，也会对后面几层意义大感兴趣，产生人和园林互动的乐趣感。

（四）简洁空间设计

和上面网格空间设计当中对于形状的简洁异曲同工的设计思路就是园林设计的简洁化。简洁思维在进行园林造型处理的时候强调园林本身的光线处理和空间的渗透，对于线条本身的浓缩概括以及色块的单纯简洁发散进行了强化，并且对各个相关元素当中的相互关系以及布局打磨提出了更高的要求。

园林设计大师皮特·沃克利用这种简洁特性设计出了大量的震撼时代的作品：首先是他强调几何体的形状感和设计感，因此大量采用具有鲜明特征的主体形状，比如正方形、三角形、正圆形或者是椭圆形这些设计基底来进行园林形态变化。在园林的广场当中使用方格网框架，再配合和常人理解不同的古典设计语境，把各种设计要素直接加入到人工影响干预下的整洁结构当中。这种形态就和当前的科技背景下的工业秩序产生了内核上的共鸣。他在园林处理上的“可视品质”给我们解读了什么叫在现代艺术视野下的传统古典园林设计精神。得克萨斯州的IBM索拉纳园林是他的得意之作，他利用条块清晰的草坪把红色的支线道路进行了强化处理。整个规划基于大型综合环境的实践功能，把整个园区的水体部分进行道路内外的分别镶嵌，并且在S形状水渠的引导下对河岸进行自然石材的堆积。在夕阳的照射下，这片自然水域拥有一种田园牧歌式的诗情画意，再伴随着大量精心设计的水雾喷泉，形成一种自然之美。

而墨西哥设计师路·巴拉干则走的则是另外一种简约风格园林设计思路。在他的设计作品里，必备的几个元素就是具有明亮色彩的风景墙、传统风格构建下的欧洲植物设计，以及具有优美镜像构建下的现代规整水池。在晴朗天气下，水面的倒影配合附近的植物，完美

地把墨西哥的风情和欧洲的传统进行了结合。巴拉干一方面对墨西哥著名壁画家的传统立体派和印第安风格融合画风进行了充分的研究，同时还对摩洛哥的本地建筑装饰和服装装饰进行了融合和加工。巴拉干为墨西哥城重新设计了拉斯阿博雷达斯居住区的园林景观框架，在这其中，饮水槽广场的桉树所组成的浓密树阴下，巴拉干设计了三种纯净颜色——蓝色、黄色、白色——的墙体，这些墙体的颜色在水槽中组成倒影，然后水流顺着水池的边缘直接跌落到两侧狭窄的沟渠当中。溅起的水花声音被人称为“景观的音乐”。除此之外，墨西哥城的“俱乐部”住宅区当中，巴拉干设计了著名的“情侣泉”。四周的红色墙体围着一个安静的水池，水池上有一个水槽直接架在迎风而立的混凝土板上，高于竖墙，然后流水倾斜到水池当中。这种关于流水的运用方式还被搬运到圣·克里斯托巴尔的庭院当中。紫色的围墙矗立在水中，红色的墙体上方伸出水槽，在墨西哥炎热的氛围下制造出一份属于当地人的宁静和清凉。在巴拉干的设计概念中，墙壁本身具有非常重要的意义，通过不同颜色的墙壁跟周围不同颜色的附属物的颜色对比，表现出一种神秘的宿命感。巴拉干的作品当中表现出了强烈的不可知神秘论，而这种神秘论所映射出的人类潜意识、梦幻感和思乡情结的综合结果也映衬出简约风格表层下的丰富多样的情感展现。尽管巴拉干的设计形式属于简约的风格，但是这种简约风格当中又灌注着人类对自己内心需求的直接倾诉。

结束语

从现代艺术视野来看，现代园林景观设计受现代设计思维的影响较大，现代艺术予以现代园林景观设计一定的启发，设计师们改变了传统的园林景观设计风格，开始引入抽象主义美学思维和非理性主义美学思维。建筑风格的动态化平面设计，以及基于流动空间理论的立体空间设计，都取得了重大突破。为提高现代园林景观的观赏性，打造具有现代化特色的园林景观环境，则必须坚持现代艺术理念，创新园林景观的表现形式，拓展设计思维方式，以推动现代园林景观的长远发展。

参考文献

- [1] 谢龙安. 探析现代园艺技术同园林景观设计的结合[J]. 当代教育实践与教学研究(电子版), 2017: 212-213.
- [2] 付妮. 现代园艺技术同园林景观设计的结合研究探讨[J]. 现代园艺, 2019: 83-84.
- [3] 俞明海;. 现代景观设计中园林艺术的融入——评《园林艺术》[J]. 中国食用菌, 2019: 192-193.
- [4] 代胜. 现代园艺技术与园林景观设计结合探讨[J]. 绿色科技, 2018: 47-48.