

现代景观设计中的叙事性分析研究

李尔达

唐山市规划建筑设计研究院 河北 唐山 063000

[摘要]景观作为复杂的协同系统,其包含了丰富的对内运行机制和对外表达元素,交叉了工程学、生物学、生态学、人类学、社会学等多种学科。只有做到面面俱到,融会贯通,才能创造出优秀的景观作品。景观与人能否产生交流,是评价景观的重要标准。本文着力重点通过景观的叙事性表达来阐述景观的交流属性,从一个侧面来讨论景观设计中最具体验感的设计考量要素。

[关键词]景观;叙事;交流;体验

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.10.949

在很长的时间里,人们不得不进行训练才能从景观的各类形式中感受到设计者的意图,而这种不明确不直接的表达,使得信息传输中的扭曲消解非常严重。受众不得不被动学习设计语言,石材的运用代表什么,木材的运用代表什么,各类苗木有其独特的树语花语,这种表达将屏蔽多数修养并不出色的人群。对于当下的人们来说,他们需要更直白的表达,更迅速的反馈,满足他们当下实实在在的感受。

1 影响激素分泌比培养审美更容易

人在景观中的产生交流体验的标志,是人能够在景观中产生情感和情绪的波动,就如同看了一场电影,听了一段音乐一样,而景观可以全部利用人类的五感来传递信息,更加全方位的影响人多巴胺和肾上腺素的分泌。人的大脑对于具象的故事情节的反馈远比抽象的美学概念要直接明确。人天生对故事感兴趣,但要理解美学与艺术则需要相当的修养,甚至过人的天赋。这一点,对于国民修养极其不均衡的中国社会环境来说,更加突出。

心中有什么,看见抽象的东西就会联想到什么。单纯以艺术表达来表现景观,常常会令一些修养并不高的人曲解其背后含义,甚至招来诽谤与无端的指责。如果能增强其叙事性,则将令更大范围的受众最少偏差地感受到设计者本意与意图。所以营造景观,要如同写一部小说,拍一部电影那样,具有强烈的情感色彩以及明确的叙事表达,在此基础上再加上一分呼之欲出的艺术冲击力。

2 讲一个好故事比优秀营造手法更管用

在笔者对多种景观项目实际的观察中,大部分游客或使用者并不能注意到设计所使用的景观设计手法。中国传统园林设计中所应用的“借景”“对景”“框景”“障景”“漏景”……等传统手法,大多出自文人园林之中,这些园主人本身就有着极高的文化素质和审美修养,而且大多经过数百年的持续经营才呈现出美伦美奂的景观效果。但如今开放参观的古典园林中的游客也并没有去对设计手法和每处景观所包涵的丰富文化有深入探究,而是沉醉在导游讲述的轶事和并不高明的玩笑之中。而这其中的原因便是对于没有经过园林学教育的游客来讲,接受故事要比接受晦涩的设计手法容易的多。

相比与毕加索,普通人更加能够接受达芬奇,并且他们也无法区分出达芬奇和韦罗基奥的区别。在他们眼里,都是

画罢了。身在留园或拙政园之中,眼内不过是假山、池塘、古建、花木而已。游客在景区中几乎不会关心景观的营造手法以及其背后的美学规则,常常被景观背后的故事和“八卦”所吸引。可以说没有故事,对于最普通的大众来讲,景观的可游性几乎等同于没有意义,这也是为什么景观功能性以外的东西常常被严重忽视。

对于不同的景观赋予叙事性的手段也不尽相同,笔者总结为以下几种:

(一) 历史的馈赠

文物古迹、风景名胜本身因其具有长时间的历史变迁,本身就不乏故事。只要将其通过有效的方式传达给受众即可,甚至不必通过景观营造手法,就能够达到效果。

例如故宫,每个旅游者第一次到故宫之前都会记住一两处清宫剧里看到的宫殿,也会有不少游客为一座“珍妃井”所动容。乾清宫比太和殿更被人熟知,很大原因便是乾清宫比太和殿在清宫戏里的出镜率更高。人们甚至不清楚故宫的布局,但一定知道故宫内有一座养心殿。这就是历史对于景观叙事性的天然馈赠,600年皇家宫殿的历史,天然对民众有着持续的吸引力。一探古代帝王生活之地,深层次地满足了人类的偷窥心理。

(二) 项目的属性

这种方式比较多的应用景观主题特别强烈的项目上。项目本身就具备了强烈的精神色彩,通过对项目本身意义的提炼,采用合适的表达手法进行展现即可。排除具有独特历史属性的历史景观(该部分可归属与第一类),这种方式一般用在特色景区、主题乐园之中。庐山、张家界、长白山等景区有着独特的自然景观属性,泰山、峨眉山、武夷山等结合了人文、宗教等文化属性,狼牙山、井冈山等又包含也新中国的家国情怀。

(三) 地块的轶事

长城经历的硝烟战火,铁马金戈,恢弘壮丽,登上长城,尽显豪情……但终究不如一出孟姜女更引人入胜。铁马金戈的场面很遥远,具有中心人物的儿女情长却触手可及。小说与影视无论要表达多么宏大的主题,都必须刻画一个中心人物才能呈现其故事性。越具体,约有细节,越能产生心底的共鸣。

(四) 周边的风土

景观不只是死气沉沉的材料堆砌，将民俗活动和生活习惯引入景观，让人们实实在在感受到当下的生存状态，也是景观叙事的一种。北京的四合院，山西的晋商大院，福建土楼，上海弄堂，都是深深依附生活气息存在的，满满的都是风土人情，也正是这些风土的差异，吸引了大量客流。江苏乌镇就是将民俗生活气息融入景观的典型代表。民俗体验，非物质文化遗产，活动表演……增加景观的市井气息，致敬纯真质朴的年代，这都是现代城市生活中确实的部分，对市民来说有着极大的吸引力。

（五）作者的“杜撰”

对于没有现有条件可挖掘的景观项目，只能重新为其编写一套叙事情节。这往往是景观设计中最为困难的，这需要在策划阶段就开始营造故事，可以不完美，但一定要有吸引力。

（六）设计师的“威名”

对于出自成名的大师级设计师或知名设计单位之手的景观来说，大师设计本身就可以成为人们的谈资，对于大师们的拥趸来说，他们名号就等同于奢侈品牌一样令人毫无抵抗力，其知名度就可以成为景观的叙事性表达。贝聿铭的苏州博物馆，扎哈的银河SOHO，库哈斯的中央电视台总部大楼……都是由于建筑师的名气以及独特的设计而闻名。

3 景观如何“开口说话”

如何将故事放入景观，如何利用景观中的一切要素为叙事性表达服务，也是极其考验设计师功力的。景观的叙事性可以紧密结合游线形成连续的故事讲述，也可以通过结合点状的景点而塑造一个个桥段，并且通过逐步提升的概念来传达思想。这二种方式的差别就如同《水浒传》与《西游记》的差别，二者在剧情上大部分都是作者构想出来的，但在表达方式上却截然不同。前者以时间线为线索展开故事，虽然也存在一个有一个的故事情节，但本质上整个故事线索逐步发展，其叙事顺序不可改变。后者分别描写了与一个个妖魔对战的桥段，联系性并不强烈，很多桥段的顺序打乱之后并不会对全篇形成实质性的影响。但二者都充分表达了各自故事的精神内核。

在继承与发展传统手法的同时，笔者更加希望找到一种更为直接更为有力的表达方式，主张通过引入飞速发展的科技掀起一场景观叙事表达的“白话文运动”，尝试新的叙事方式。传统的景观表达由于技术手段的限制，要求受众不得不动接受和学习设计者的表述语言，而非运用最朴素、最天然的人类认识就能理解和欣赏。

我们也可以借助目前的一些高科技手段来实现这种表达，材料与构造技术、显示技术，数字传输技术等方面的创新使得某些表达更容易得以实现。柔性材料和曲面工艺使得景观造型更加富有变化；可装配的构件另景观更新更加容易；结构可以更大胆，富有冲击力；装饰可以更丰富，令感受更细腻。如果融入柔性屏幕，AI实时互动，面部表情识别等高科技手段，那么景观必将具有更加冲击的表现力，充满

吸引力。

4 景观如何“听懂人话”

这场设计表达的“白话文运动”得益于科技的进步。更优质的材料及工艺，更快的数据传输，更好的人机交互，这些都将使人与景观的交流更为直接。

目前人机交互技术的成熟，令人与景观的对话成为可能，语音识别，面部识别，动作捕捉，情绪分析，眼动捕捉……这些新技术可以让计算机比本人更了解自己，可以探知人自己都不曾感受的潜意识。可以想象有这么一天，景观中的某个装置甚至景观本身能够读取游人的各方面生理和心理的信息，能够自主判断游人的情绪，那么即便景观本身不做出任何反应，也可以为设计师和运营者提供大量的改进数据。如果配合信息反馈和机械传动装置，理论上可以让景观以人的意志“活”起来。通过精密计算所有参与者的相关数据，用以调节景观的外在表现形式，来满足大多数人的需求。其实在装置艺术中，这种想法已经得以实践，但如果在景观尺度上进行营造，复杂程度将大大增加，还需要更强大的运行系统和设备设施才能得以实现，但实现这种可能性目前看来并不遥远。

5 结语

这几年互动装置大量被运用在景观之中，但多数都停留在趣味和玩耍的层面，没有纳入整个项目的故事构架中去。这就像文学创作中一种文体的运用一定与其想表达的内涵相适应，而不是单纯为了写一种文体而写。反馈与互动是人在进化中保留下的最深层的天性。在长期的自然生活中，人为了生存，需要不停得到外在信息的反馈，才能时刻做出对自身生存和繁衍最有利的决定，而最有利的反馈就是实时的图像及感受。这种深层次的机制一直保留在人类的基因深处。“一千个人眼中有一千个哈姆雷特”，同样，景观也可以做到给每个不同的人不同的反馈，每个人都有不同的理解，但其最重要的内核却能传达出去。通过大数据算法及人工智能的应用，做到这一点并非天方夜谭。如果配合全息投影技术和虚拟现实技术，就可以让每个人心里所想都能投射在景观之中，形成为每个人定制的“虚拟景观”并反过来对人的感受形成更加深刻的影响。如果“虚拟景观”得以实现，或许可以大程度的降低景观造价。

参考文献

- [1] 刘斯荣, 王林洪. 纪念性场所表达人文精神的景观营造设计[J]. 建筑结构, 2020, 50(23): 153.
- [2] 王丽贺. 现代居住区景观设计中文化与意境的表达[J]. 中国民族博览, 2020(20): 198-199.
- [3] 周寅桥, 周建东. “本土文化景观”的设计与表达——以溧阳市城东大道为例[J]. 中外建筑, 2020(10): 176-178.
- [4] 杨闵敏. 地域文化元素在景观设计中的表达[J]. 世界林业研究, 2020, 33(05): 131.