

传统文化的时代表述 现代需求的文化体现

——景观建筑设计教育的基础理念

孟晓鹏, 林 波

(厦门大学 嘉庚学院, 福建 厦门 303105)

摘要:景观(园)建筑学是一个跨越多重学科的综合交叉型新型学科领域,与社会、经济、生态、文化等诸多方面联系紧密、影响深远,因此,景观建筑教育应该从社会责任、文化积累、学习能力等多角度立体化进行。在教学中,设置以“时间穿越”为基调的课程体系,强调以中国传统文化为导向,通过对课题的过去、现状和未来的深入探讨,完成景观建筑教育的培养目标,即“传统文化的时代表述、现代需求的文化体现”,使学生在学习到从业的全过程中,能够具备较深厚的具备地域文化特色的专业能力,从而在国际竞争中处于优势地位。

关键词:景观建筑教育;文化基础;时代需求;教学模式

中图分类号: TU985; G640

文献标志码: A

文章编号: 1005-2909(2010)05-0001-06

一、景观建筑设计方向的由来及定位

建筑是人类文明的一道门槛,伴随着人类社会的发展印刻着文明进程的每一个脚步。相对于建筑学历史的源远流长,景观(园)建筑学^①作为一个相对独立学科从建筑学中分离出来,还只有近一百多年的历史。“1863年,纽约公园委员会将官方设计委托书签给‘景园建筑师’欧姆斯特,象征着‘景园建筑师’和‘景园建筑学’的正式诞生。1899年,美国景园(观)建筑师协会(ASLA)在纽约成立。1900年,欧姆斯特的儿子在哈佛大学第一次将景园建筑学作为一门课程进行讲授。^[1]”

而中国大陆地区将景观环境作为一门学科独立出来的历史就更短了,仅仅是在20世纪90年代后,随着社会财富积累到一定程度并摆脱了长久以来的精神束缚后,环境可以作为一种可欣赏、可享受的艺术品才从建筑学中独立出来,于是环境艺术专业开始在许多院校设立,其主要定位在于除建筑物设计以外的室内、室外的空间环境景观艺术探索。但是进入21世纪后,伴随着经济的高速发展,人们对环境艺术认识的深入和需求的提高,渐渐地需要建筑与环境更多的交融和对话,在建筑和环境结合紧密区域,建筑设计与环境设计如以往通常进行的一前一后的工作程序,时常无法取得最佳效益,而是更需要两者同时进行的

收稿日期:2010-08-17

作者简介:孟晓鹏(1967-),女,厦门大学嘉庚学院副教授,主要从事景观建筑设计研究,(E-mail)welly-uki@xujc.com。

交换运动。因此,景观(环境)+建筑→景观建筑学必然会随着社会的发展日益独立而完善,成为一个跨越多重学科的整合交叉型学科领域。正是基于中国环境设计现状的需求以及对景观建筑学科前景的认定,明确景观建筑设计教育的基础理念,对景观建筑的教育发展和行业前景都具有重要意义。厦门大学嘉庚学院艺术设计系因此设置了景观建筑设计方向,并于2010年被福建省教育厅确定为“特色专业建设点”。

美国景园建筑师协会为这门学科概括出的简要定义:“利用文化和科学知识的手段,考虑资源的利用和管理,为达到使环境成为可以利用和享受的最终目的而进行设计、规划、土地管理和安排自然要素与人工要素的艺术。”^[1]这一定义也成为学校景观建筑设计方向的专业定位。对于专业领域所涉及的内容,除了美国景园建筑师协会所确定的如景园设计、总图规划或基地规划、都市和城镇规划、区域景园规划、公园及休闲场所规划、生态规划设计、历史保护与复兴、景园设计的社会和行为等9项内容外,我们又根据中国建筑环境特点及需求增加了一项:具有环境特色和艺术表现价值的建筑设计。这10项内容成为学校景观建筑设计方向的专业教学定位基础。

二、以实践性为导向的景观建筑教育的原则

从以上景观建筑专业定位中可以看到,景观建筑学由于它对社会资源管理、环境资源利用的更加关注,使得它成为较之建筑学与社会、经济、文化、生态关联更加紧密,社会环境影响力更强的学科。因此,在完善的理论教育基础上,我们也更强调教育的实践性。景观建筑实践性教育不仅是景观建筑教育自身的需求,也是作为厦门大学嘉庚学院这样一个以实践性教学为特长的大学重要的教学培养方向。

对于实践性教学的标准,我们认为,学生实践能力的培养决不应该仅限于在校期间能够得到实际工程锻炼,离开学校能很快地适应工作环境,立足于能够承担设计任务的层面上,更为重要的是在学生掌握设计技能的同时,能够在当前快速发展的社会环境中,明确自己和专业的发展方向,使学生在从业生涯中从学科认知到专业素养都具有可持续前进的动

力和终身学习的能力,具有成为专业领域佼佼者的意识和潜力。因此,长远意义上的实践性培训,无论对学生个人还是对社会都具有重要的意义。要做到这一点,就需要在学生进入这个专业的起步之初,从以下2个方面进行引导,使学生建立起对这个学科的职业道德与尊严的认识。为此,我们要探求出一条适合中国国情与未来发展需求的景观建筑专业人才培养道路。

(一)培养学生建立健康完整的审美意识和思维习惯

自工业革命以来,科学技术的飞速进步带给人们思想的高度变化,同时也带来了艺术思维的快速变化,各式各样的艺术理论和现象轮番上演,尤其是在近十年的中国,外国建筑师打着不同的艺术旗帜充分展示他们的艺术想象力,从国家大剧院到CCTV大楼再到广州大剧院……各种极具视觉刺激的建筑形态在中国大地上尽情表演,使中国成为世界建筑的试验场。在中国建筑业经受着巨大冲击的同时,更给我们从业者带来了思想上的迷惑:建筑及景观艺术是否只是一个观感问题,产生于艺术家的灵光闪现?建筑及景观艺术是否具有一个相对稳定的评价标准?在艺术与科学、感官冲击与精神需求之间如何寻求平衡?对于这些问题的思考与解答,是作为建筑与景观艺术体现的本质,自然也成为我们必须面对的教学目标设置的基础。

伽达默尔在《真理与方式》中告诉我们:“艺术也是揭示真理的重要途径,这种真理可以与科学的真理不同,但它并不低于科学的真理。”由此可见,艺术作为真理,它的表现虽然不能同科学一样用精确的方程式表达出来,但它也决不会仅仅是单纯个人观感的表达和体验,必然具有一个相对稳定的评判标准,这个评判标准应该就是一切艺术的最高目标:真、善、美,即用建筑、景观艺术的形式展现出对社会、对人类、对自然的关怀和爱。因此,在纷繁的设计思潮和杂乱的建设现象中,使学生能够在学校建立起对景观建筑行业健康完整的审美意识和价值判断力是景观建筑教育中最为重要的基础。

景观建筑艺术是否应该与其他艺术一样,完全是艺术家自我感受的表达?是否应该以观受者得到

强烈体验为主要目标?无论这样的争论结果如何,景观建筑艺术与其他艺术有着无法否认的最根本的区别:其他任何艺术家的艺术表现可以随性而发,不会占有什么社会公共资源,受众们有接纳或者拒绝的选择权。因此,不论其艺术作品是否被社会所接受,是被冷落还是被追捧,其结果都会由艺术家自己来承担,不会对社会和环境造成本质的影响。然而,景观建筑艺术却是一种有能力占有巨大社会资源、调配社会行为能力的实用性艺术。在建筑师自我艺术体现的同时,他的艺术结果却是由他人或社会来承担的,对他人的社会行为、生活方式都具有强制性要求,并对建成后的社会环境、生态环境产生巨大的影响。因而,经济、文化、社会、心理以及艺术构思和表达必然都是景观建筑的组成部分。因此,我们更注重培养学生对建筑艺术(尤其是景观建筑艺术)的特质有一个全面而准确的认知,在此基础上建立起健康完整的审美意识和思维习惯。只有这样才能够拥有正确理性的判断力,能够冷静全面的认识、评判景观建筑艺术发展中的各种思潮和现象,明确自身努力的方向。

(二) 确立社会责任感和职业荣誉感

“建筑师是能够梦想一个美好世界,又能设计路径以通达目标的人们。”这是一个光明的职业界定。景观建筑对社会与环境能够产生巨大的影响,因而建筑师也同样应当承担巨大的责任。然而,在现实中,中国建筑师工作方式却使其几乎不用承担什么风险:用着别人的地,花着别人的钱,生产出成果无论品质好坏还需要业主自身承受。由此,我们也就理解为什么许多所谓国际“大师”可以无所顾忌地在中国大地上展现他们的“艺术想象力”。对于改革开放后中国建筑所呈现出的众多非理性现状,作为参与中国城市规划和设计工作已有十余年之久的美国规划协会秘书长、院士级注册规划师苏解放(JEFFREY L. SOULE)指出:“缺乏城市设计培训或经验的中国官员,通常会把现代性和盛气凌人、古怪异常的设计混为一谈。结果,一些因幼稚的设计会被本国拒绝或嘲笑的外国建筑师,却在中国找到了富有同情心的听众。而国内的一些学者和专家,由于经常受益于与这些外来者的经济关系,用以提高

他们的政治和专业地位,以致不能发出客观和诚实的声音来抑制这种体制的盲动。^[2]”由此可见,中国建筑领域现状不仅仅是一个艺术审美问题,而是由政治、经济、文化相互交织而展现的复杂社会现象。正是由于建筑领域涉及面广,影响深远,才更需要景观建筑师如医师一样,具有基本的社会责任感,以及由于社会责任感所带来的职业荣誉感。

1972年7月15日美国炸毁了圣路易斯城的普鲁埃格(Pruitt Igoe)的集合住宅,因而被建筑评论家誉为“现代主义葬礼”。这件事深刻说明:如果缺乏社会和人文关怀的基本理念,缺少对社会问题的责任思考,即使是著名建筑师所做,即使是建筑界认可的获奖作品,仍然无法逃脱被抛弃的命运。从建筑师的社会影响能力方面来讲,建筑师必须意识到他的艺术表达对社会、环境、文化、人们心理等等所起的作用,“需要将自我表达的强烈愿望限定在整体的利益当中”。因此,培养学生具有明确的社会责任感和职业荣誉感是景观建筑教育贯穿始终的基本原则。

景观建筑设计的本质是追求人与自然和谐相处、现代与传统平衡、科技与文化交融,因此,在职业教育的过程中,培养学生健康完整的审美意识和思维习惯,能够带给学生的是成熟冷静的判断分析能力,而社会责任和职业荣誉又将使学生体会到巨大的成就感,能够具有在专业道路上不断探索的热情和动力。

(三) 以艺术为标杆,以文化为基石

在美国景观建筑师协会为这门学科概括出的简要定义中我们可以看出,景观建筑最终是一个能够提供不同功能、活动内容的艺术产品,设计构思的艺术表达是专业展现的最终结果,因而,艺术的创想和艺术的展现必然成为景观建筑体现的标杆。

就艺术性而言,文化应该成为景观建筑艺术的基础。具有丰富而优美的艺术想象力,学会自如地运用各种图示语言,有效的艺术表达手法展现设计思想的能力,是景观建筑教学培训的基础。但是仅仅如此是不够的,就如同作家把一个段落描写得顺畅而优美是其基本功一样,把一个景观建筑做得好看或有趣,也只是对一个合格建筑师的基本要求,好

的设计技巧只是表达理念和思想的工具和手段,而不是结果。“文化是艺术的内涵,艺术是文化的外观,没有一定深度的文化内涵,建筑顶多也只能到达美观,不能上升到真正艺术的高度^[3]”,一个好的建筑作品应该有文化和思想的支撑。

对于艺术与文化的认识和积累,我们希望在广度和深度两方面完成。1898年前后,张之洞先生曾提出“中体西用”理论:中学为内学,西学为外学。中学治身心,西学应世事。这一思想对于我们当今教育的发展原则也同样具有重要的指导意义。在广度方面,以量为主,希望学生广泛地了解国内外各类艺术信息,特别是对艺术构思活跃、技术表达先进的“西学”的学习和吸收,这是“应世事”的重要手段。这一问题,在当今媒介和展现方式多样化的条件下,对学生进行有针对性的技术和思维方向训练相对容易完成。在深度方面,以质为主,希望学生深入而细致地熟悉一个文化体系,尤其是对中国传统文化的理解和把握,这是“治身心”的根本。中国传统文化博大精深,在中国具有相对稳定而长期的影响力,在现代纷乱的社会环境中,能够构建出稳健的思想构架和艺术情感,使我们内心充实,目光深远,使景观建筑艺术创造能够在—个坚实、浑厚的基础上发展,成为今后中国景观建筑师在市场发展中立足的根基。这一问题,需要一个相当长的积累过程,除了学生在课外的自身努力之外,我们通过不同年段的课程设置,在教学中进行循序渐进的引导,推进对中国传统文化的认识和理解。

三、以“时间穿越”为基调的课程设置体系——以厦门大学嘉庚学院景观建筑专业为例

虽然景观建筑需求在中国处于快速发展的阶段,但在当今现实社会,中国的景观设计状态却不容乐观:中国的景观设计师在国际招标中十分被动,境外设计师纷纷进驻国内大型景观项目,长此以往,中国的景观设计界将损失大量的机会和成长的经验。朱馥艺在《景观设计中建筑学教育背景的意义》一文中指出:这使我们不得不认真思索,景观设计应当怎样结合中国的国情(包括市场需要和现有教育系统资源),规划其长远发展,使我们的设计师既能与国际接轨,又具备深厚的地域特色^[4]。面对现实,作者

所提出的问题也是我们在实践教学中必须回答的问题,作者的期望也与我们的教学宗旨不谋而合。因而,在教学课程设置及教学要求中,帮助学生能够较系统地掌握正确、有效的设计思维方式和设计技能,能够尽快地适应社会现状及发展趋势,以达到“传统文化的时代表述、现代需求的文化体现”的境界,成为景观建筑教学的主体目标。

基于前述“以文化为基石”的基础理念,在“中体西用”的思想指导下,我们确立了以“时间穿越”为基调的专题课程培训内容,即在4年的学习中,每—年段都在普适性的建筑教学课程中,选取—门课程进行专题研修。在该课程中,强调以广博的中国传统文化为向导,通过对课题内容的过去(传统文化)、现状(现实需求)和未来(发展趋向)的深入探讨,使学生既能够相对深入地了解某—方面的传统文化特质,又能在现代需求中体验到它的继承现状,并学习、探求其未来变化、发展的趋向。要求学生完成—个具有时间跨度特质的专题设计,使他们能够由浅至深地体会到传统文化在现代需求中的继承和发展的探求过程,初步掌握“既能与国际接轨,又具备深厚的地域特色”的设计思维方式。具体内容依据学年段分为以下4个部分。

(一)—年级形式美学基础阶段

在平面构成课程中,引进了平面设计中的传统纹样设计内容。纹样作为中国传统文化中重要的表现形态,贯穿于文化发展的始终,覆盖于生活阶层的全部,是具有中国文化特色的艺术分支。纹样自身表现既相对独立又能连接贯通,是—个非常有效的平面切入点。传统纹样的引入,使学生在接受节奏、韵律、夸张、重构等常规平面构成美学规律训练的同时,能够较系统地了解中国传统纹样的常识,细心体验传统纹样的结构美感,从而使平面构成的学习有线索可寻求,降低入门难度,学生也会更方便、更有效地探求形式美的变化法则与表达方式。

(二)二年级设计原理入门阶段

在景观建筑模型课程中,我们强调对传统木结构建筑的剖析。中国传统的木结构体系(尤其宋代以前)是世界建筑史上一支奇葩,但与当今的建筑结构形态渐行渐远,对于大多数人来说都已陌生了。

因此,在该课程中,学生需要在模型制作过程中细致解剖、重构传统建筑的结构体系,深入了解传统建筑的构件形态、受力传导方式、辅助装饰特质、不同形制的建筑整体比例形态和群体组合关系。这使学生对于看似陌生而复杂的中国传统建筑有一个直观体验,理解其精髓所在。同时该课程中也包括一部分现代建筑中较成功的园林建筑模型的制作,希望学生在传统与当代的对比中,体会到传统建筑的形态特质,在今后的设计中,除了具有完好继承传统建筑建造意识外,还具有在新的建筑材料和结构体系下,能够把握传统建筑的美学本质,为以后的设计储备“形变而神似”的能力。

(三) 三年级设计理念构成阶段

我们开设了古典园林(建筑)设计课程。虽然景观建筑学科在西方被确认的时间不长,但在中国,由于“天人合一”传统思想的指导,中国建筑发展历程实际上一直是在做着景观建筑的实践活动。尤其是在私家园林系统中,由于有文人的大量参与和评判,“文以载道”,私家园林自然蕴含了丰富的文化内涵。中国古典私家园林是将建筑—艺术—文化—心理和谐统一的景观建筑典范,因此,这是一门把握中国建筑传统文化核心的设计课程。但在课程设置上,我们不是简单地仿制一个传统园林设计,而是将设计背景放在国外,作为中外友好合作项目而建设的能够体现中国传统习俗文化、展现中国园林艺术独特魅力的一个中国园林(园中园)来展开。由于课题是一个具有完全现代生活背景的公共园林,因此,学生在学习中国古典园林设计理念和空间处理手法的同时,还需要站在更高的位置来总结和诠释中国园林文化,更精妙地展现中国古典园林的风采,寻求现代功能与中国传统文化的相互交融:一方面中国传统造园文化如何用现代语言表达出来,另一方面在满足现代公共需求的同时如何体现中国传统文化的魅力。通过该课程的训练,能够较系统地培养学生对传统文化的提炼和升华能力,以及对传统文化的思维拓展能力。

(四) 四年级设计实践提升阶段

我们开设了历史风貌区域改造课程。传统历史风貌区域对社会文化、生态、经济、环境的发展有着

重要的、不可替代的意义,对它们的保护和复兴已成为当代城市建设无法回避的重要理论与实践领域之一。

这门课程最重要的目的是引导学生面对社会、面对现实,对构成社会发展的政治、经济、历史、文化、心理、民生等因素能够进行较深入的了解与思考,对历史性城市和区域价值有一个正确的理解,对保护的内容和方式有明确的认识,并在自己对典型的历史风貌区域的理解和分析的基础上,提出保护和发展的规划纲要和具体措施。这是一个在时间上、空间上、社会运转环节上的大跨度课题,需要站在现实社会的角度,从承接传统到改善民生直至城市可持续发展全方位的思考,能够很好地帮助学生建立起正确、完整的设计思维方式,因此,该课程对学生建立健康完整的审美意识和思维习惯、拥有实践能力和社会责任感的培养目标起着极为重要的作用。

通过以上1-4年每一年针对性的专题课程培训,从一年级的“点”(传统纹样)、二年级的“体”(传统建筑)、三年级的“空间”(古典园林)直至四年级的“社会”(历史风貌区域),是一个由浅入深、由表及里的培训过程。在每一个课题设计的过程中,都需要针对课题所涉及文化的过去(传统文化)、现状(现实需求)和未来(发展趋向)进行深入学习、整理和探讨,使学生学会有效地获取知识和运用知识,完成对未来自我学习、自我成长能力的培养。通过这样时序贯通的专题研讨,一方面相对系统地推进学生对中国传统文化的认识和积累,另一方面引领学生建立起传统文化与现实形态和未来发展需求紧密联系的良好思维模式,从单纯景观建筑设计方法的“求器之学”到能够吸收、选择、融合、发展的“求道之学”,从而达到景观建筑教育的培养目标——传统文化的时代表述、现代需求的文化体现。

四、结语

总之,以实践性教育为特色的大学,教育定位要高,关切人类,推进社会进步。治学报国应是大学的使命,这不仅因为其所培养出来的学生能够直接参与社会发展进程,拥有深刻的社会影响力,而且因为如果教育目标仅限于适应现实社会,教育方式也极

易走入单纯职业技能培训方向,使学生能力和教育模式都缺乏上升空间。尤其对于与现实社会诸多方面紧密联系、影响深远的景观建筑教学来说,更加需要在深厚的中国传统文化的基础上,不断探求传统文化与时代需求之间的相互交融、相互推进,使培养的人才能够在较高的人文精神境界之下,具备带有深厚地域特色的从业能力,从而在国际竞争中处于优势地位。

注释:

①“景园建筑学”一词来源于早于大陆地区进行景观设计的台湾学者的翻译。而在大陆地区习惯于用“景观”一词。

有学者认为“景园”较之“景观”更为科学合理。故现在众多文章中,“景园”与“景观”都在使用,本文中由于所参考文献不同,所以两个词都会出现,其所表达的本意、内涵应该基本相同。

参考文献:

- [1] 杨北帆,张斌. 景园设计[M]. 天津:天津大学出版社, 2002.
- [2] 传统建筑让位权力—600多个城市已基本失去个性[EB/OL]. <http://pop.pcpop.com/061108/2691982.html>.
- [3] 萧默. 萧默建筑艺术论集[M]. 北京:机械工业出版社, 2003.
- [4] 朱馥艺. 景观设计中建筑学教育背景的意义[A]. 建筑与文化论集(全国第八次建筑与文化学术讨论会)[C]. 2006.

Basic idea of landscape architecture education: epochal explicit formulation of traditional culture and culture embody in modern demand

MENG Xiao-peng , LIN Bo

(*Xiamen University Tan Kah Kee College, Xiamen, Fujian, P. R. China*)

Abstract: Landscape architecture is a new interdisciplinary subject. It interrelates with the society, economic, ecology and culture closely. Therefore, the landscape architecture education should be carried out in a multiple three-dimensional process with consideration of social responsibility, cultural accumulation, and learning ability. In the teaching, the curriculum system should be established based on the development process, emphasizing on Chinese traditional culture and discussing the situation of the subject in the past, at present and in future to achieve the training goal. In this way, students will have professional abilities with characteristics of abundant regional culture, which is helpful in the international competition.

Keywords: landscape architecture education; culture base; modern demand; teaching schema

(编辑 欧阳雪梅)