

欧洲景观及其理论与绘画艺术的渊源

The Origins of Landscape Theory and Painting Art in Europe

Jean Pierre Le Dantec

摘要: 本文论述了欧洲从古代到近代,景观概念伴随绘画等艺术及其他社会文明的产生及演变以及园林与社会、人与自然的的关系等。

Abstract: This article discusses the concept of landscape with the appearance and the evolution of arts such as painting and other kinds of social civilizations in Europe, and the relationships between garden and society, human and nature, from ancient to modern time.

关键词: 欧洲 景观 园林 绘画 自然 艺术

Keywords: Europe, Landscape, Garden, Painting, Nature, Art

从景观意向上来说,“景观”并不是一个自然化的概念,长期以来,社会学者和人类学家阐释着不同的人与自然之间的关系,然而实际上有时他们提及的“自然”,其本身的意思也是不同的。

当代社会中,人们认为景观存在于社会个体与“自然”之间。实际上,这种关于景观理论的最早认识是在中国,由中国古代文明首先提出的。地理文化景观学者 Augustin Berque 先生提出的比较完备的现代意义的“景观”理论,是在结合了不同的地理及文化等许多背景条件下产生的。在人类内心空间里,这种“再现”思想中,自然的“美”通过不同的方式方法再现、描绘,例如通过园林艺术、文学艺术等,同时, Augustin Berque 先生提出的观点也可以通过一个词来再现、描绘。作为东方及日本文明学者,他指出,所有这些再现自然的前提条件,首先在古代中国出现并汇集,随后,在近代,伴随着绘画及哲学等相关理论的诞生,这一再现、描绘自然的景观理论在欧洲也相继出现。

图 1 是 19 世纪在美国很有名的照片,它是第一幅彩色照片,照片内容是关于美国的一个山谷。美国人发现了这个峡谷时,有人认为这是一处没有任何人类活动痕迹的地方。很明显这是个错误的说法。历史学家认为,在美国开发者到来之前,印第安人曾经在这里生活过。之所以要讲述这些,是因为今天真正意义上纯的“自然”是不存在的。由于人类的工作、耕种等,自然已经发生变化,即使是一些我们看似微小的人类活动,也有可能引起很大的变化。比方说“蝴蝶效应”,澳大利亚的蝴蝶拍拍翅膀,或许就会影响巴黎的天气。所以说人类的活动对环境的影响很大,因此,当人们说到“自然”或者“地方”的时候,可以说它们都是历史及文明的一个产物。

如果一个“地方”已经是非自然的,是赋有文化精神的,那么,那里的景观将是一个明确的文化效应,景观不单是一个地方、一处场景、一隅风景,更是一个该地方保护、持有、使用者的意愿的表现,一种该地区持有、使用者的“解释、理解”的再现。这些现象在哲学、

现象学中有相关的思考,哲学家胡塞尔 Husserl 在“表象”及“表象以外”两者之间作了联系,我们可以说,现象性的、现实存在的一个地方,同时也是个历史的产物。

伴随着欧洲的历史发展,我们来看一下绘画及景观的演变。在欧洲,古罗马文明是欧洲文明的基础,在那里我们也找到了对于景观的再现、描绘的方式。在那时的拉丁语系里,古罗马或古希腊,还没有一个词能直接表达“景观”这个概念。但是存在着一种解释,这种解释不是完全对等的,大概意思是说“一个完美的地方”,因此,那时“一个完美的地方”就意味着“景观”。地图 2 所示的壁画中描绘的古罗马时期的富人别墅。

在欧洲的历史中,蛮族文明随后建立在罗马帝国的废墟之上,欧洲进入中世纪“黑暗时期”,但是罗马的基督教仍然想重新以自己的文化来教化蛮族,基督教称这一时期是“魔鬼世界”。人们不愿意去看世界,同时,也不会把自然作为一个好的风景或者景观。基督教历史中有一段时期是基督教去感化和教化蛮族,重新教化的尺度对于欧洲来说就是农业的再兴,于是,那时的绘画中出现了园艺师耕种的主题(图 3)。在这时期的景观及景观理论中,景观作为“一个完美的地方”,是完全不存在的。

景观在那个时期还存在,然而那时人们和自然之间的联系却发生了改变,例如在宗教的圣人画中(图 4),以往整个画面都是用金黄色的背景,现在这种颜色只占了一半,同时,画面中还带有许多自然的元素。稍晚一些时候,在意大利的一个城市的公共建筑中,其内部有一幅欧洲文明历史中重要的壁画(图 5),描绘了当时政府统治下的社会及其自然景观现象以及农业和经济。这一切当然是人为的。因为画面描述了村庄及田园,因此可以说是欧洲绘画史中第一幅风景画。在 14 世纪,该画家同时还画了很多类似题材的画,从这个时候开始,“景观”即进入了欧洲文明,通过绘画、文学,准确地说,绘画中表现了园林景观。

16 世纪,法语中出现了“Paysage”这个

作者:

Jean Pierre Le Dantec 法国巴黎拉维莱特建筑学院院长, 建筑师, 作家, 园林史学家

词,该词表达了两个意思,“Pays”和“age”,“Pays”意思为地方、自然,“age”意思为看的动作、意图,在字典中,第一次对该词的解释为:“Paysage”是绘画领域的一个词,是一种绘画形式。

随着历史的演变,意大利出现了一位著名的建筑师、建筑理论家——布鲁内莱斯基(图6)。他发明了透视画法。该图片是在佛罗伦萨的一个建筑(图7),用数学的透视方法再现建筑。今天,当我们设计、画图时,往往利用这种透视方法再现建筑立面。以前在欧洲的绘画中,人物以及周围环境、建筑物等是没有透视的比例和尺度的(图8)。透视画法发明以后,人的视角就自然而然变成了世界的中心,人的观念也发生了变化,人们把自己与上帝的世界区分开来,绘画的主题也就不再是宗教题材了,在绘画中我们也逐渐可以看到一些植物的出现。例如,该绘画的主题不再是前景的宗教人物(图9),而是后面的人物和场景;后面的人不再去关注、注视宗教性的东西,他们正在看河流上航行过来的一艘船,根据当时的商业往来也许是来自中国。从那时开始,欧洲就大量接触世界其他国家和地区文明。透视画法发明后,在欧洲,科技及资本经济都有了长足的进步,这些都为后来哲学上主体与客体区分开来的思想做了准备。

在意大利文艺复兴时期,景观在绘画领域得到表现,绘画中出现了农业耕种的场面(图10)。肖像画的题材也不再仅仅是宗教的圣人,通过窗户,看到了外面世界的风景(图11)。为了更好地理解今天我们生活的世界,认识景观,需要我们去了解以上这些历史。

图12是描述阿卡迪亚(世外桃源)牧人正在看一处废墟上的文字,同时,描述了周围的景观。我们说这时的欧洲“景观”概念已经真正产生,那么在历史进程中,它是如何演变和转化的呢?人们又是对什么样的景观感兴趣呢?

17世纪的法国,当时的路易十四国王修建了凡尔赛宫及园林,那时,美的景观的典范是“罗马乡村”(图12),但图13对于园林的

影响非常大,它可能直接导致了后来所谓“英国园林”的产生。

很长一段时期,对于欧洲来说,好的景观就意味着“罗马乡村”一样的浪漫。随后,这个观念有了转变,随着历史的演变,一些新的地方,风景主题作为新的景观形式被注意、重视。如图14所描述的暴风雨,暴风雨这时已经被作为一种风景入画,成为一种景观的审美动机、意图。从18世纪开始,欧洲与中国的往来越来越多,人们希望了解中国这个大的、不同的世界。在园林史中,中国的园林思想、景观理论及模式影响了那个时期欧洲对景观、园林的认识。

我们可以看到,那时绘画作品中景观主题的改变。如图15德国画家描绘了冬天的树、鸟。而图16描绘了海边悬崖。以前这些景观元素,在欧洲都被作为丑的东西不能入画。同时,我们也可以看到,艺术家的创作、审美思想可以影响景观的认识及发展。

与此同时,旅游及地理学也对景观产生一定的影响,改变着景观本身及其含义。19世纪中期,英国画家,以乌云和阴影的绘画方式作画(图17),作为一种风景画,同时期的一个作家评论到,“这不再是艺术在界定自然,而是自然界定了艺术”。为什么是自然界定了艺术,因为艺术允许了再现自然的景观价值。

19世纪的欧洲,法国的经济及技术得到很大发展。这时,铁路这种重要的交通工具出现了,这意味着在历史中重大的转变,使得人们能够很方便的出行,便利了人们去发现、开发新的地方。随后,在该地区建立起新的景观秩序。图18是法国南部地铁旅游的宣传图片,它介绍了该地区海边度假的一些风光,从那时开始一直到今天有的地方的景观,仍然还是像以前图片中介绍的那样,这些地方已经变成了很重要的旅游景点。由于铁路交通的发展,有些以前不知名的山也变成了摄影艺术中表现的主题(图19),城市也开始作为景观主题在绘画中开始表现。这就是法国巴黎当时的城市景观(图20),甚至巴黎的一个火车站也作为一种景观在绘画当中被表现出来

(图21)。景观的概念与范围涵盖的越来越广泛,工厂亦被作为一种景观在绘画当中得以表现(图22)。工厂烟囱里面的烟雾也被在绘画中描绘,变成了一种景观形态。一些煤矿在绘画作品当中出现,画名叫“黑色世界”(图23)。绘画当中逐渐多地表现那个时期劳动以及社会的发展演变,因此可以说是公众唤醒了另外一种景观的审美意向。

图24是美国的一个艺术家的大地行为艺术照片,一个卡车在倾泻沥青。要表达的主题思想是:今天我们可以去发掘发现新的“景观”,这些景观的组成元素并不一定都是我们认为好的、优美的东西,但它是一种意愿的表达。

景观源于自然,但不是一个完全由人类去“建造”的东西,它是人类注视的世界,随着历史的演变,它也在不断变化。现实的世界在不断变化,我们对这个世界的认识和想法也在改变,变得不同。欧洲世纪启蒙运动使人类社会无限进步,线性发展的观念深入人心,历史不再是循环往复。景观发展的历史也使我们进一步了解人类的历史发展,这也是为什么景观历史深入地、从根本上来说是哲学的历史。我们不能用别的现有模式来界定它,这个历史是一个远瞻性的去关注变化的历史世界。从整个欧洲景观绘画发展的演变历史来看,这些变化不能单说是一个绘画艺术领域的审美要求造成景观历史的演变,事实上,我们人类永远是这一切的创造者。

历史是人为的。

图片背景资料

图1 美国,Yosemite峡谷,19世纪彩色照片

图2 壁画,古罗马,livia富人别墅

图3 圣·非亚克,园艺师主管

图4 坐着接受抚伤的圣·弗朗索瓦

作者:乔托(Giotto 1266—1337),意大利。他将拜占庭艺术中人物与建筑的僵化形式,赋予自然与写实的立体感,并将热情与想象注入其中,这是西洋绘画史的重要转折点,因此后人称他为西方绘画之父。

- 图1 美国Yosemite 峡谷
- 图2 Iivla 富人别墅
- 图3 园艺师主管
- 图4 坐轮椅受扶伤的圣·弗朗索瓦
- 图5 好的和不好的政府统治
- 图6 布鲁内莱斯基
- 图7 Giotto 在佛罗伦萨的礼拜堂
- 图8 无透视的中世纪的绘画

图5 好的和不好的政府统治，壁画
作者：安布罗吉·洛伦采蒂 (Ambrogio Lorenzetti 1290—1348)，意大利锡耶那 (Siena) 派画家。

图6 布鲁内莱斯基 (Filippo Brunelleschi 1377—1446)，意大利，透视画法创始人。

图7 布鲁内莱斯基 (Filippo Brunelleschi 1377—1446) 通过观察和描绘 Giotto 在佛罗伦萨的礼拜堂，借助于镜子寻找透视画法的仪器、工具。

图8 中世纪的绘画，可以看出在那时还没有空间透视的方法。空间等于一些场所、地点的聚合。

图9 圣母与大臣
作者：凡·德·韦登 (Weyden, Rogier van der 1399—1464)，弗莱芒画家。(弗莱芒，比利时西部一省，曾在15—17世纪建国，领土跨越今荷兰西南部、比利时西部、法国北部一小块)。

图10 农学家描述农业生产
作者：(Crescenzi Pietro 1230—1310) 意大利 14 世纪有产者，农学家。

图11 老人和小孩
作者：吉尔兰达 (Domenico Ghirlandaio 1449—1494)，意大利画家。米开朗基罗曾在他的工作室学习。

图12 阿卡迪亚 (世外桃源) 牧人
作者：尼古拉·普桑 (Nicolas Poussin 1594—1665)，17 世纪法国最伟大的画家，亦是法国古典学校的创始人。

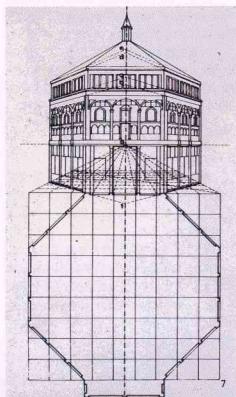
图13 法国风景画
作者：克劳德·劳伦 (Claude Lorrain 1602—1682)，又名 Claude Gelee，法国唯美风景画家。他的画比自然还要美丽和谐，由古罗马乡村得来的灵感，用典雅的笔法来阐释出。

图14 暴风雨
作者：福拉哥纳德 (Fragonard 1732—1806)，法国风俗画家。福拉哥纳德是法国风俗画、风景画、肖像画及历史画家；也是图案师、装潢家及蚀刻铜版画家。

图15 雪地狩猎
布勒哲尔 (Pieter Brueghel the Elder 约

- 图9 圣母与大臣
- 图10 农学家描述农业生产
- 图11 老人和小孩
- 图12 阿卡迪亚(世外桃源)牧人
- 图13 法国风景画
- 图14 暴风雨
- 图15 雪地狩猎
- 图16 白色海崖

- 图 17 海上着火的船
- 图 18 法国旅游图片
- 图 19 冰山远足
- 图 20 巴黎街景
- 图 21 巴黎圣拉扎尔火车站
- 图 22 克里仕工厂
- 图 23 黑色世界
- 图 24 大地艺术

1525—1569)，是佛拉芒画家（比利时西部一省，曾在15—17世纪建国，领土跨越今荷兰西南部、比利时西部、法国北部一小块），以地貌与农民景象的画作闻名。

图 16 白色海崖

作者：卡斯帕·大卫·弗里德利希 (Friedrich Caspar David 1774—1840)，德国画家，被称为是“浪漫主义开端”。可以说是欧洲风景象征绘画的代表人物。

图 17 海上着火的船

作者：泰纳 (Joseph Mallord William Turner 1775—1851)，泰纳与他同时代的康斯塔伯 (John Constable) 同被认为英国浪漫主义时期的绘画大师。泰纳喜欢从大自然产生的动人心魄的效果中汲取灵感，包括暴风雨、极端恶劣或美妙的天气，尤其是光的效果。

图 18 法国旅游图片

图 19 摄影，冰山远足

图 20 巴黎街景

毕沙罗 (Camille Pissarro 1830—1903)，生于安迪列斯群岛的法语殖民地圣汤姆斯。1855年，毕沙罗的父亲终于允许他到巴黎学画。

图 21 巴黎圣拉扎尔火车站

莫奈 (Claude Monet 1840—1926)，法国画家。19世纪60年代晚期至70年代早期印象主义 (Impressionism) 的创立者之一，而且只有他一人一生都坚持印象主义的原则。

图 22 克里仕工厂

梵高 (Vincent van Gogh 1853—1890)，出生在荷兰一个乡村牧师家庭。他是后印象派的三大巨匠之一。在巴黎，他与印象派画家相交，在色彩方面受到启发和熏陶。因此，人们称他为“后印象派”。

图 23 黑色世界

图 24 Robert Smithson (1938—1973) 大地艺术，是19世纪六十年代最具代表性的 Land Art 艺术家，他脱离画框、画廊，这种艺术的行为，将取材于自然的灵感回归给自然，并用介入的手段改变地理自然环境以达到艺术的目的。

参考资料

- 1 Augustin Berque, 法国巴黎高等社会科学院教授, 日本及东方文明学者, 研究领域涉及文化地理, 景观环境哲学等。
- 2 “蝴蝶效应” (Butterfly Effect) 是指在一个动力系统中, 初始条件下微小的变化能带动整个系统的长期的巨大的连锁反应。这是一种混沌现象。
- 3 Husserl, 德国哲学家 (20世纪现象学学派创始人。生于现属捷克斯洛伐克的普罗舍提城), 系统史其后裔。

(本文翻译整理: 张春彦)