

Exploration on the Development Trends of Contemporary Flower Border Art from the Perspective of Art History

Miao Zong

Beijing Jiaran Agricultural Technology Co., Ltd., Beijing, 101204, China

Abstract

Flower border art continuously draws nutrients from the process of artistic development and advances with it, and this progress will not stop and will maintain a high degree of correlation with the development of art. Flower border art has undergone changes with the changes in human history. In the process of human urbanization, flower border art has highlighted the characteristics of thematic, urbanization, segmentation, miniaturization, and automation. It has many artistic means, such as pocket park, installation artwork flower border and container flower border.

Keywords

flower border art; development history of flower border culture; classic flower border; contemporary flower border; container flower border

---

从艺术史角度探讨当代花境艺术的发展趋势

宗森

北京加自然农业科技有限公司, 中国·北京 101204

摘要

花境艺术不断从艺术发展过程中汲取养分, 并且伴随着艺术进程而不断前进, 并且这种进步不会停止, 并且会和艺术的发展保持着高度的相关性。花境艺术伴随着人类历史变迁而发生着变化, 在人类城市化的进程中, 花境艺术已经突显出了主题化、城市化、分割化、小型化以及自动化的特点。其已经拥有了如口袋公园、装置艺术花境和容器花境等多种艺术手段。

关键词

花境艺术; 花境文化发展史; 经典花境; 当代花境; 容器花境

---

1 引言

花境是以开花植物作为设计元素的花卉花园, 是人类使用有限的空间, 对自然进行再设计再创作的时间与空间的艺术, 其源于自然以自然为原型, 又高于自然的存在。是融入了人的观念以及审美与表达为目标的重塑自然的创造。其伴随着人类艺术发展不断地发展。我们不妨以艺术史为时间轴, 探讨与剖析花境艺术的发展历程及展望其未来的发展趋势。

2 花境的起源

关于花境起源更早的说法, 主要依据是“border”一词用于种植床边缘的花卉种植出现在中世纪^[1]。而现今所表述的花境一词大多源自英式花境, 这也就是为什么英国著名园艺大师 Russell Page (1906—1985 年) 能说出“当人们提出

想要一个英式花园时, 其实往往是指要一个英式的花境”。

当欧洲正在经历近 200 年的文艺复兴时期时, 这一场思想解放文化运动的中心佛罗伦萨也被称为文艺复兴的心脏。作为文艺复兴运动的核心“人文主义精神”得到了极大的推广, 人文主义精神的核心是提出以人为中心而不是以神为中心, 肯定人的价值和尊严。主张人生的目的是追求现实生活中的幸福, 倡导个性解放, 反对愚昧迷信的神学思想, 认为人是现实生活的创造者和主人。当时的人们认为, 文艺在希腊、罗马古典时代曾高度繁荣, 但在中世纪“黑暗时代”却衰败湮没, 直到 14 世纪后才获得“再生”与“复兴”, 因此称为“文艺复兴”。正是有了此种人文主义的思想的基础, 艺术逐渐从服务于宗教的目标中解放出来。文艺复兴时期的学者在研究中采用了人本主义的方法, 并在艺术中寻找现实主义和人类情感^[2]。这一切改变了艺术的目标。花境经过了中世纪, 来到了文艺复兴时期, 服务于宗教这个目标的淡化, 审美与表达成为新的目标。

在文艺复兴晚期, 15 世纪到 17 世纪一个特殊的历史时

【作者简介】宗森 (1982—), 女, 中国北京人, 花境师, 从事花境艺术理论研究。

期“地理大发现”又称大航海时代到来了，这是一个人类开辟新航路、新大陆的时代。一方面，无数的植物新物种被发现被带回欧洲，英国的本土花园内花境的目标更像是一种稀有开花植物品种展示，为了便于观察植物的特征植物们更多的被种植成整齐的行与列，叶剑秋先生在自己书中将此一时期的花境称之为古典式花境。另一方面，此时期也出现了以英国村舍花园为蓝本的自然风格花境。

3 现代主义艺术时期的花境艺术

经过 17 世纪的古典主义文艺思潮，它是由于学习古代、崇尚古代、模仿古代，以古代的希腊、罗马文学为典范而得名的。当时间进入了 19 世纪晚期随着现代主义艺术的出现，即“为艺术而艺术”的理念的出现，艺术家通过一步步将自然物象分解后再将其重新以简化的抽象的方式，创造出来一种相对独立于现实客观世界的艺术世界。“有些人可能认为印象主义者是第一批现代派，因为他们不承认学院里教授的一些绘画规则。然而最好还是记住，印象主义者的艺术目标与跟文艺复兴时期发现自然以来建立的艺术传统并无二致。他们也想把自然画成我们看见的样子，他们跟保守派艺术家的争论在艺术目标方面少，在达到艺术目标的手段方面多。他们探索色彩的反射，实验粗放的笔法效果，目的是更完美地复制视觉印象。事实上，直到出现印象主义，才完全彻底地征服了自然，呈现在画家眼前的东西才样样可以作为绘画的母题，现实世界的各种方面才能成为值得艺术家研究的对象。大概正是由于他们的方法获得了这种彻底的胜利，一些艺术家才不肯贸然予以接受^[3]。”

随着这种艺术思想的发展，以抽象的几何形式对称花园成为当时的皇家花园的主要形式。城市化是这一时期的重要特点，当人们开始在城市定居，花境也伴随着人们的居住环境发生了转变。然而在这个现代主义艺术设计打下了深刻印记的时代，此时期出现的一位伟大的女性园艺家可以被认为是现代花境艺术开创者的花境大师格特鲁德·杰基尔。

1861 年住在布莱姆雷时，她进入了位于南肯星顿的艺术学校学习绘画。这一年，威廉·莫里斯在红狮广场创立了莫里斯·马歇尔·福克纳股份公司，距离英国博物馆半步之遥。莫里斯对杰基尔的思想产生了深刻的影响。他有着广泛的兴趣，喜爱绘画、纺织、染色、印刷、雕刻和诗歌。总的来说，他借助自己的公司促进了彩色玻璃、手工家具和室内设计材料的生产。他学习和翻译了冰岛的英雄传奇故事，深刻地对比了中世纪手工主导的贵族时代和在非人性的工厂条件下生产粗糙、劣质产品的工业化大生产。所有这些被归结为一种哲学观点——阐释艺术对生活的重要性以及审美上的统一和心、手和眼在创造过程中相结合的重要性。这也被称之为工艺美术运动的根本原则。所有这些都对格特鲁德·杰基尔产生了影响：她节俭而富于创造性的生活方式中包含着工艺美术运动所提倡的思想。

作为一个学生，她结识了莫里斯，并在他的指引下去参加约翰·拉斯金的讲座。拉斯金是前拉斐尔派和工艺美术运动的首位宣扬者。在肯星顿，杰基尔小姐学习了色彩理论。她颇费时日地在国家美术馆学习特纳的绘画，拉斯金演讲中描绘了“特纳的秀丽风景”，和谐而强烈的色彩和印象主义的色彩运用给予了她灵感。格特鲁德·杰基尔摒弃各种质疑，证实了将设计和种植一分为二的做法是愚昧无知的，这是一个对造园最伟大的贡献。花园设计不能脱离翻土、支撑和去除残花等脏乱的实际工作空谈理论风格，而是要付诸所有可自由支配的精力、耐心和技艺去寻求美与和谐。为什么杰基尔小姐的影响力如此广泛，主要的原因就在于她在园林和园艺方面的造诣不仅深入而且宽广。她视造园为艺术，就像 18 世纪的绘画、诗歌、音乐和雕塑一样。但是，她也意识到将一个花园的艺术概念转化为现实需要大量的园艺实践技艺。她兢兢业业地研究着自己进行艺术实践的这些材料^[4]。

这位伟大的花境先驱者在其最初的两本书中《森林花园》与《家和花园》中阐述了她进行花境设计和庭院设计的实验场地以及她所尝试的不同风格形式的花境设计以及色彩搭配，不得不说这位伟大的先驱者从现代艺术中汲取了大量的营养，其花境设计的诸多元素受到了她在绘画以及其他艺术学习的影响。此时可以视为现代花境已经从原本的模拟自然界林缘地带的方式，演变成以观赏美学为目的的艺术设计作品。既已经从模拟自然演变成“为艺术而艺术”的设计创作。此时花境已经具备了艺术的属性，可以认为从此时开始，花境艺术成为花园艺术的一个新分支就此诞生。

19 世纪末 20 世纪初随着现代主义艺术的发展，此时的花境艺术散发着，怀旧的设计风格，并未完全跳出威廉姆·鲁滨孙的野生花园理念，但是此时的野生花园概念已经不是对于自然的简单模仿，而是提倡脱离温室环境建立野生花园。此一时期，花境艺术已经以人为设计为手段，实现了设计美学为目标的质的飞跃。以格特鲁德·杰基尔为代表的花境艺术家已经为花境奠定了基础。无论从色彩、形态、结构以及质感等多方面建立设计体系，这些经典的体系沿用至今，所以将这一时期的花境艺术手段称之为经典花境。

4 后现代主义艺术时期的花境艺术

随着二战的结束，当现代主义艺术按照形式化思想和纯粹的极端行为方式走到无可复加的境地后，产生了物极必反的产物“后现代主义艺术”。当抽象主义走到极简主义的时候，从这个逻辑的角度来观察世界，已经走到了尽头。具象的回归将人的心灵与社会的内容重新带回到艺术中。其中新表现主义作为对观念艺术和极少主义艺术的反叛，将具象以自我为主旨的表现方式呈现在大众面前。此时的花境艺术也伴随着后现代主义艺术运动，进入了一个全新的时代。在现代主义艺术中作为抽象物的形式化与现成品的观念化的

几何性质或是思想性质的草本植物花境概念,在此一时期逐渐出现了拥有明确主题的组合花境的新的艺术手段。

在此一时期著名的德国园艺大师卡尔弗瑞思特在花境中应用了蕨类植物和观赏草,在现代主义经典花境所具有的草本植物花境概念基础上,做出进一步的创造,推动了花境艺术的前行。此时花境设计中所使用的植物的品种已经从构成几何构图或是印象主义的草本植物以及多年生植物扩充了更多的品种,单个植物的叶形叶色以及自身纹理的作为整个花境的质感特点也成了设计元素,这也正是后现代主义艺术的具象回归的特点。这一时期伴随着花卉培育技术的快速发展,使得更多的大花观赏植物出现,使得花境设计的新时代即将开启。仅仅十年的时间,随着一股更加强大、更加成熟的观念主义浪潮就将席卷而来。

5 花境艺术进入当代艺术时期

作为人类历史的分水岭,1989年前后全球艺术有着完全不同的性质。在经济全球化的快速进程中,当代艺术伴随着这样的历史背景逐步形成。正如斯塔拉不拉斯在《当代艺术》艺术中所言:“现代主义线性、单向、白人和男性原则彻底崩溃了,取而代之的是一种多元、多向、彩虹般多色人种、由各种实践和语言组成的碎片般的复杂景观。^[5]”当代艺术不再需要国家、民族或是地域的属性,而是以全球化为基础的史无前例的无国界的艺术时期。

当代艺术的一个主要的特点是审美再一次作为艺术的重要属性回到了重要的地位。“什么都是艺术”“人人都是艺术家”等口号与观念都已经过时了,当代艺术家不会使用粗陋的材料来创作艺术装置作品。除了对于材料的考究,当代艺术家尤其重视作品的冲击力,各种创新性的艺术形式层出不穷。伴随着20世纪90年代以来数字化的飞速发展,极大程度上丰富了当代艺术的创作方式。艺术的感觉方式不再局限于视觉、听觉。

朱狄在《当代西方美学》中所指出,现当代艺术“粉碎了每一种艺术已往所具有的,为多数人所认可的那种传统尺度和界标。这一变化首先带来的是人们不再像过去那样,在传统标准的意义上对各门类艺术进行分类,而不得不去重新研究各门艺术的特征究竟发生了什么变化,继续对某一种艺术形式的独特本质进行研究,或在此基础上转入对构成各种艺术的最共同的本质加以研究”^[6]。花境艺术随着这股新的观念主义审美复兴的浪潮,再一次被推向了新的时代。

6 当代花境的装置艺术表现形式

花境艺术将会伴随着这股力量发展成为一种以审美为目标的拥有复合型艺术手段的艺术形式。在继承了经典花境以及后现代主义的特点的同时,如今花境艺术借助21世纪的培育技术加之声、光、电,甚至是味觉手段,来营造出花境创作者所要表达的观念、思想乃至感受,将成为一个独立的艺术形式。花境艺术将会继续保留着园艺的属性,当代

花境艺术借助着现代技术呈现出小型化的特点借此拓展自己的展示空间。这些拓展也仰仗着现代技术的支持,通过使用无土栽培、假植、节水灌溉、物联网乃至AI智能化技术,可以实现当代花境艺术作品脱离泥土、脱离野外环境,在人工提供的,光、水、空气、温度的环境中进行展示,这样可以将花境作品搬入钢筋水泥的都市,乃至将花境搬入殿堂楼阁之内。无论是室外、室内乃至桌面上的微缩景观都可以作为当代花境艺术的表现手段。当代花境艺术不再受到空间以及时间的限制,可以在脱离自然环境在更多更广泛的空间环境中展示自己。

6.1 当代花境艺术在城市“口袋公园”的应用

随着城市化发展,城市中建筑是整个环境的主角,在城市中荒野花园或是乡村花园很难获得足够的空间来展示出自己的特性。依据城市的小型化以及分割化的园艺空间特性。这样的造园需求催生了一种园艺方式“口袋公园”。而花境的特性正是可以满足这种园艺需求。花境是一种以花卉为审美目标的小型花卉花园,由于花卉的体积较乔木或是灌木偏小可以适应更小设计空间。花卉的特性使得花境设计可以在整体被分割的空间内通过色彩与形态的设计实现空间的整体性与和谐感。花境在口袋公园内所展现的色彩、形态、结构以及质感方面更为丰富的表现张力,可以为城市增加更多的艺术审美,为生活在城市内的人们增添更多的生活情趣。

6.2 当代花境艺术与装置艺术的结合

当把花境艺术看作是一种观念的表达方式时,它将拥有装置艺术的属性。花境艺术将会是一个依据特定的空间,借以花境作品作为媒介与观众进行对话的艺术美学手段。虽然在当代艺术花境的创作过程中花境艺术家不会在使用杜尚的现成品装置艺术来展现反美学与反艺术的表现形式,但是观念主义的特征被继承,当代艺术花境的创作目标,是以表现花境艺术家脑内的思想为起始点,并与特定的空间、时间内的观众进行交流的一种艺术手段。是将无形无相的纯概念具象化的过程,使得创作者与观众间的处于平等的地位交流,是一种思想的载体。

从空间与时间两个层面当代花境艺术家可以与观众实现交流。从空间角度来观察当代花境艺术将不再局限于一个边境的二维空间感而将是一件可提供360度视角的立体艺术作品,依据艺术家的设定,作品可以将观众置身其中形成三维空间。观众可从作品的外部、内部去感受作品通过视觉、听觉、触觉、味觉等感官感受,所传达的设计思想。

从时间角度来观察当代花境艺术将不再以年为周期进行造园规划,而是依托复合式的假植快速成景技术,及时呈现作品展示效果,实现短期展览;在展览期间改变,也可以在异地再现展览,随着及时需求对现有作品进行增减或是再创作,这些使得当代花境艺术成为一种更具开放性的艺术手段。有效增强了作品的展览展示空间以及范围,可以适应短

时间展览的需求,或是在异地展览的需求。这样使得当代花境作品更具有展览展示特性,甚至可以实现快闪式的艺术效果。

6.3 容器花境艺术

室内环境是一个非常特殊的空间,但对于这个自然审美需求是一直存在的。容器花境作为一种拥有生命的环境装饰拥有着独特的存在感。以笔者多年从事的多肉花园设计为例,多肉花园的设计利用多肉植物的形态、色彩、质感等特质,结合花器所带来的文化内涵,通过对于多肉植物的形态搭配、色彩搭配、层次搭配的特定的设计方式,将多肉植物安置在花器中,形成一个整体多肉花园,最终呈现出要表达的观念。让观者可以体会出作者想要传递的情感和思想,无论是小型置于桌面还是大型立于庭院,都能与观众产生共鸣。

7 结语

综上所述,花境艺术从艺术中不断地汲取营养,借助

现代技术手段获得了更广阔的展览展示空间。这一特点使得当代花境艺术与外部关系变得更为紧密,当代花境艺术与经济、商品、市场、时尚、生活的方方面面都可以发生不可估量的化学反应。然而当代花境艺术尚在路上,它的未来具有无限的可能性,它必然会伴随着人类艺术的发展而不断前进不断更新。

参考文献

- [1] 叶剑秋.花境全典[M].北京:中国林业出版社,2022.
- [2] Perry M. Humanities in the Western Tradition[Z].Michigan: CENGAGE Learning,2002.
- [3] [英]E.H.贡布里希.艺术的故事[M].范景中,译.南宁:广西美术出版社,2008.
- [4] [英]贝斯格娄乌.格特鲁德·杰基尔的花园[M].尹豪,译.北京:中国建筑工业出版社,2013.
- [5] [英]斯托拉布拉斯.当代艺术[M].北京:外语教学与研究出版社,2010.
- [6] 朱狄.当代西方美学[M].武汉:武汉大学出版社,2007.