

妙手夺天工 ——西方的 植物造型艺术

撰文·供图 崔娇鹏

随着海盗船长约翰尼·德普的走红荧幕，他的早期影片《剪刀手爱德华》也再度回到人们的视野。在这部略有忧伤的爱情片中，才华横溢的剪刀手，一身绝艺让人叹为观止。经其妙手，不仅庭院中的植物，甚至人们的发型，全都变得美轮美奂，富有神采和创意。影片中

这种通过艺术的构思和修剪技巧重塑植物的审美形式最初起源于西方，并具有非常悠久的历史。在美国园艺协会出版的《花园大百科全书》中，关于这门艺术还有一个专有名词叫植物雕塑(Topiary)，它完整的涵义可进一步阐释为：“通过对植物进行整形和修剪，创造生动的人

工造型的艺术形式。”这种融入人为设计的植物造型技艺是西方园林艺术中非常具有特色的组成部分，展现了植物的精美和园艺技艺的精巧，并一直深刻地影响着西方花园的面貌，即使在今天，不论在现代花园还是城市街区，它的身影依然，魅力依旧。

利文斯花园由著名的法国凡尔赛园林师——勒诺特的年轻弟子纪尧姆·博蒙特规划设计，是英国南坎布里亚郡最富丽堂皇的别墅。这里的植物雕塑作品无可争议地成为世界上保存最为完好、年代最为久远的古典花园遗迹，其年代可以追溯至1694年。在花园中，我们可以看到17世纪这种常将树木和灌木整形修剪成抽象几何图形的喜好与园林风格

这座模拟了多尔多涅河流域周边山峦景象的庄园由150 000余株黄杨木密植，花费了长达30年的时间修剪整形而成，它已经成为法国多尔多涅河上游山地的一处梦幻花园

历史溯源

早在古罗马时期,这种被加工过的植物造型艺术就在西方的花园中开始流行了,是名副其实的“绿色雕塑”。相对于东方“天人合一”的自然哲学理念,古代西方人更希望庭院中的装饰要素都能够有别于自然界中已经存在的形态,因此,未经园丁修饰和修剪过的植物被认为是没有美感和艺术性的。正是源于对自然美学不同的哲学认知产生了不同的审美取向,西方对于植物之美欣赏的视角与东方可谓大相径庭。整形修剪艺术在西方园林中占有非常重要的地位,在古罗马,

对造型植物于园林中的应用非常重视,当时那些从事植物造型修剪的园丁被视为真正的艺术家。最初,植物造型只是将一些常绿植物修剪成篱,之后发展成修剪为不同的几何形体、

这座具有意大利园林风格的豪宅位于英国的白金汉郡,别墅南面的规则花坛占地4英亩,是欧洲最大的花坛之一。花坛由黄杨矮篱围合,金字塔造型的紫杉树点缀在花坛的四角,花坛中种植了大量的球根花卉、一年生草花及杜鹃花,设计师为19世纪时期的园丁约翰·佛莱明

凡尔赛花园是17世纪法国园林师——勒诺特最伟大的作品之一。凡尔赛宫殿花园中的刺绣花坛是继文艺复兴之后的另一种花坛风格,精美的黄杨矮篱构成的复杂图样是俯瞰花园的绝佳装饰

法国协和广场公园一处卫生间门口的造型植物盆栽

代城市的公共绿地空间中保留了修剪得整齐划一的绿篱或者树篱，这种规整的几何图案式的种植与城市环境相协调呼应，成为古老植物造型艺术传统的传承，而那些精美繁复、美不胜收的“植物雕塑”景观则在一些留存下来的古典花园中得以保留。

造型植物与古典花园

造型植物与古典花园的发展变化密切相关，随着园林艺术的发展成熟，不同风格的格局渐成，植物造型艺术的造诣也达到了登峰造极的境界，与园林建筑、雕塑、水景等景观要素达到了几近完美的融合，创造了风格迥异的花园景观。

早期，罗马人最常采用矮篱围合，形成几何形状的花坛，并在花坛中栽植花卉，这种形式的花坛对后世的欧洲园林产

法国埃菲尔铁塔广场修剪成方形树冠的法国梧桐

协和广场公园中壮观的树墙林荫大道(左);矮篱花坛内八仙花盛开,同背景高篱一起围合出一处静谧而私密的庭院空间(右)

生了深远的影响,至今它的应用一直都非常普遍。进入中世纪以来,西欧花园则在矮篱的基础上,利用多组矮篱组合成图案花坛,这些图案有几何图形,也有徽章纹样与鸟兽图案,而空余的空间有些用花卉装点,有些采用的是不同颜色的碎石、土壤或碎砖等材料。这些较早期的古典花园中的造型植物还比较简单,步入文艺复兴,植物造景变得日趋复杂,相应的造型植物设计形式也更加多样,常绿植物不再局限于修剪为矮篱,密植后还被修剪成高低不一的绿墙,作为小剧场的绿色背景、侧幕及衬托雕塑的壁龛和绿色洞窟。花园中的植物已经成为替代金属、砖石等创造不同氛围空间环境或背景的建筑材料,且在花园角隅和道路岔口等处还充满被修剪成

几何形体和不同人物与动物的复杂造型。17世纪,以法国园林为代表的西方古典园林艺术达到了一个巅峰,成为最具有代表性的园林风格之一,其对欧洲乃至整个西方园林的深刻影响一直延续到今天。此时,植物造型艺术除了对文艺复兴时意大利台地园设计形式的继承外,还开创了诸如刺绣花坛、修剪林荫道树木等设计方式的先河。其中,刺绣花坛是采用黄杨模仿衣服上的花边来做花纹,替代原来采用的草花达到装饰的一种植物造型形式。古典花园的绿色雕塑艺术成就同古希腊的雕塑艺术、文艺复兴的绘画艺术一样成为后世难以逾越的高峰,它在造园史中体现着属于那个时代的特征和烙印。之后,随着自然风景园的流行,古典花园受到了不小的冲击,

很多花园被改建或者湮灭在历史的长河中,但从遗存下来的一些古老花园仍旧可以欣赏到植物造型艺术这种极为精巧的人工美景。

造型植物与公共绿地

从前面的古典花园作品中,我们简要地领略了不同时期、不同类型园林中造型植物的设计手法。这些精美的古典设计在现代花园中去繁就简,需要花费大量时间维护修整的造型已经越来越难觅踪影,相反那些简洁的几何式设计还在被大量应用,在公共绿地中更多地表现为高低不一的绿篱、树墙或是采用一些简单的几何体点缀在花坛中。除了花园、城市绿地,一些小型简单的造型植物也很适宜盆栽,往往可作为中心装饰物或摆在门口两侧。总之,这些植物造型在景观中多起到围合、分隔、装饰空间的效果。

通过上面这些生动的案例,可以发现不论是精致华丽的古典花园还是简约实用的现代园林,适合作为绿色雕塑的植物往往需要具备如下的特点:植株紧凑,枝条容易生长弯折,叶片小巧,耐修剪,生长速度较慢。其中最常选用的常绿植物有紫杉、黄杨、地中海柏木

小镇街边花坛中造型植物的搭配——绿篱形成绿色的背景,前景修剪成近球形的黄杨点缀在四季秋海棠地被中

瑞士苏黎世街头花坛——简洁的矮篱围合成矩形花坛,其中点缀了勋章菊、鼠尾草和一串红等草本花卉

法国巴黎, Bagatelle公园一处几何造型的绿篱矮墙分隔出若干独立的小空间

法国巴黎, Bagatelle公园月季园中高大的圆锥形紫杉树点缀在醒目的交叉路口处

和亮叶忍冬。一些落叶灌木也可以用来作为植物雕塑的材料,比如:卫矛属、女贞属、栒子属等,对于一些寒冷地区而言,除了耐寒的常绿植物之外,这些落叶树种也是不错的选择。

值得一提的是,现实中的植物雕塑艺术并非如《剪刀手爱德华》影片中那般神奇,瞬间便成就了一件作品。实际上,古典花园中看似简单的一个几何形体的塑造完成都耗费了园丁多年的心血,需要极大的耐心和高超的栽培修剪技艺。此外,由于植物总是在不断地成长,即便一个成型的作品也不能够一劳永逸,需要定期的修剪维护。

无论过去还是现在,植物造型艺术一直焕发着无尽的魅力。它的影响一直延续到今天,并渗透进不同的地域和国度,滋养了不同的园林文化和造园艺术,它同样体现了人类认识自然、改造自然的智慧,亦是人类对美追求的产物。

作者简介

崔娇鹏,北京植物园工程师,主要从事园林植物资源与品种选育的相关研究工作。

(责编 李瑄)