

第十三講 植物與藝術：庭園、景觀與藝術中的植物

摘要

藝術家表達對植物的創作大致可分為三方面，第一，繪畫上的，描繪植物的姿態，將自然中呈現的景緻濃縮於畫布上。繪畫不同的畫派中不乏以植物為主角的曠世奇作，其中，梵谷可說是田園畫家，而莫內畫筆下的睡蓮，如夢似幻，是藝術極致的表現；其次，還有在攝影世界中，以鏡頭捕捉植物的影像，將瞬間化為永恆，我們可以欣賞由國際知名攝影家楊雅祖貝童 (Yann Arthus-bertran) 所拍攝有關植物的空中畫面；最後，化腐朽為神奇的景觀師，在庭園組合具有不同質感調性的植物，透過有限的空間，安撫無限忙碌的心靈。各國家皆有獨特的造園風格。人特有的創造力與植物這樣神奇的元素，激盪出令人屏息的視覺效果。

目次

- 壹、各類庭園
- 貳、庭園景觀
- 參、植物藝術
- 肆、參考書目
- 伍、討論課題

壹、各類庭園

實際上，人類利用植物的歷史可說是非常久，最早庭園的開始可說是種在自家附近的糧食作物園。農業歷史從封閉式農業進步到開放式農業後，有一些人，像是領導階級，或是工人等，就不用從事農業生產，但是為了休閒美觀的功能，庭園因而興起，對人而言，植物所提供的不單單是溫飽，更是精神上的放鬆。而目前記載最早的庭園，出現在埃及金字塔內壁的圖案上，種植的植物大都是屬於實用性的植物，其規模之大，推測是屬於王宮貴族所有，此時的庭園設計已有基本的對稱設計概念，對稱的概念在歐洲也採用已久，在著名的火山幅蓋的古城，龐貝城的遺跡中可以觀察的到。最早的綠籬也出現在壁畫中，在英國，綠籬已經是一種不可或缺的庭園要素。

<中古回教庭園>

可寶芭的回教寺院，建於 785 年。其格局方正，樹木排成直線，強調秩序，可能是歐洲現存最古老的花園。回教花園的基礎是可蘭經中關於由四條河分隔開來的天堂景象的描述。可蘭經中，樹木皆有所象徵，柏樹代表纖細優雅，石榴比喻為聖潔愛人的胸懷。由於乾旱與沙漠化的威脅，因此在回教花園中，水是最重要的元素。成排的柏樹，水池、小徑、淺水泉、分支的灌溉水渠，等都是回教花園的特徵，常用四條水渠將花園分隔成四個區域，用以象徵天堂。而四周較高的圍籬，與外界隔絕提供較好的靜修環境。

<基督教庭園>

中古時期基督教修道院的花園與回教寺院的庭園有雷同之處，常用牆壁圍起來，區隔外界的狂暴及不安，並用十字架造型將花園分成四個區域，象徵天堂。如同回教花園，基督教花園中的植物也有其意含，玫瑰代表灼熱的渴望，用來象徵無邪、貞潔和美德的聖母瑪利亞，畫作上，格子上的花朵，紅玫瑰代表基督的血，白玫瑰代表聖母的純潔。位在瑞士的聖高爾修道院擁有可能是現存最古老的基督教堂庭園，包括花園、葯草園與墓園中的果園、菜園。花園的設計頗為實用，用以滿足味覺、嗅覺，以及葯用植物的來源。

<日本庭園>

日本花園也是從宗教寺廟起源，而設計的意涵可說是由中國的山水畫脫胎而出，

不論植栽、石頭皆極為豐富。日本著名的石芳寺，1339 年建造，由淑石設計（他也是京都天龍寺花園的設計者）。在使用植物素材上，青苔是一個相當重要的元素，青苔花園，園中青苔種類超過 50 種，青苔沈靜，可視為佛祖寧靜的足印。茶蘆也是日本庭園的一大特色，表千家就是其中的代表，園中只有一條小徑，落在成蔭綠叢之下，入蘆之前要洗手，茶蘆本身也相當簡樸，令人集中精神，一朵茶花更盛於滿室庸俗的鮮花。

日本在設計庭園時，因宗教的考量，在意境表現上將生命降到最低，沒有了欣欣向榮的花花草草，取代的是潔淨深穩的山水意象，以龍安寺最為代表，1480 年由僧人相阿彌建造。山水園由乾沙鋪成，中間再擺上 15 個奇石、若干小型植物點綴其中，石頭的擺設含意極為深遠，而僧侶也藉著整理白沙作為修行，曲線形成漩渦似的優美弧度，奇石幻化為山峰，或是浮雲，或是海中孤島，可說是比畢卡索早了幾百年的抽象藝術。

<中國庭園>

中國最早的庭園可能是山海經所載，傳說中的元圃，或是詩經中的靈臺。秦國的阿房宮在歷史上也是赫赫有名。梁王兔園，江淹：【青枝玉葉，彌望成林】的描寫中，讓人心神嚮往。上林苑為漢武帝所建，據言蒐集了 3000 多種的奇花異木，若是真實，可說是最早的大植物園。古書記載：【揚翠葉，抗紫莖，發紅華，垂朱榮，煌煌扈扈，照耀鉅野】，極其生動。

甘泉園則【種奇樹……，激上河水，銅龍吐珠，銅仙人銜杯受水下注】，景象也似乎歷歷在目，觸手可及。獨樂園為司馬光的文人庭園，強調由一滴水、一綠葉、一朵含苞花蕾看宇宙萬象的文人思想。蘇軾詩中讚嘆：【青山在屋上，流水在屋下，中有五畝園，花竹秀而野】。至於民間一般富家庭園，山水與建築是花園的要角，植物在此的功能與前二者相等，風景的成份表現在山峰、異石、湖泊流水，以及點綴在其中的植物。

<義大利(文藝復興)花園>

歐洲庭園從中古世紀進入文藝復興時期後，進入另外一種新境界。中古世紀著重在宗教的狂熱，漸漸轉變為對自然的讚賞。此時藝術家擺脫宗教控制，展現對自己能力的自信心及創造的自由。米開郎基羅可以說是此階段藝術發展的轉捩點的代表人物。庭園設計有別於中古世紀而成為專業，不單純栽種植物，更需要利用植物本身不同的特質呈現色彩質感，組合出一個充滿美感的空間。

<法國式花園>

歐洲受到文藝復興的影響，在法國宮殿旁的皇室花園，偏好廣闊視野，以低綠籬作幾何造型，其中種以若干種類的花卉。規模宏大，象徵皇室的權威，以及征服大自然的信念。但這樣的風格也受到某些人的批判，大文豪培根嘲笑這樣像餅乾上的圖騰樣式只適合貴族和寵妾們在高處眺望，落身在其中便無法欣賞這樣的美感，平民老百姓無緣一窺其奧妙。

<英國花園>

有別於法式幾何造型的庭園設計，英式風格則崇尚自然繽紛。在當時英國紳士崇尚義大利的藝術氣息，在遊覽途中購買義大利畫家的作品，帶回英國後，受到圖畫中古典優美的景觀影響，便吹起一股模仿畫中世界的風潮，地景花園：由義大利風景派，以及中國山水畫畫作得到的靈感。用人為的樹木栽培，經設計的湖水，以及種於樹下的義大利式建築，造出人為的天然景緻。百花園：由於帝國時代植物獵種家到全世界蒐集奇花異卉，加上偏好自然式庭園，因此將許多種植物依照其大小形狀，葉片枝條與花的四時顏色，當作顏色與畫筆，在一個小範圍內，構出優美的圖案。

貳、庭園景觀

Stourhead Garden

在了解各國庭園的設計特色後，不妨就幾個著名的庭園來一番紙上遊覽吧！在英國有二百五十年歷史的 stourhead garden，位於英格蘭東南方，是英國地主 Henry Hoare 模仿義大利風景畫的實地創作，其中湖水森林小橋皆是人工，被譽為是人類造景的最佳典範。遊客圍繞著湖（原為丘陵凹谷）慢走一圈約需 2 小時。小橋為義大利 Palladian 式；後方白色建築則是羅馬萬神殿的縮版，旁邊紅色的是杜鵑，約百年前引入，有人認為這樣鮮豔的色彩，破壞了濃淡不一的綠所呈現的景緻，有喧賓奪主之嫌。

Hidcote Manor

相對於 Stourhead Garden 的早遠，Hidcote Manor 的庭園是 1907 年才開始建樹的。本園離莎士比亞的故居 Stratford-upon-Avon 不遠，本園的特點在於利用綠籬將全園圍成若干小花園，而各花園皆有不同風貌，令人流連不已。植物種類多是英國花園的重要特徵，與該國在帝國主義時代從各國引進許多植物的風氣有關，使得植物愛好者可以駐足長留。這與凡爾賽宮後花園的氣派庭園大異其趣。據云法

式花園與當時皇室的專權思想有關。在另一個隔間，沿著路旁兩邊的 border 種的皆是當季的草花，後高前低，種類繁多加上顏色的調配，如同愛麗斯夢遊仙境中的世界。這區是白色花園，除了固定的綠籬與內部修剪過的 topiary 外，種的皆是各樣的白色花卉。原園主(Johnston)經常旅遊各地，帶回來的奇花異卉不計其數，才得造出這樣特色的花園。

Leonardslee Garden

講到杜鵑花，或許會想到育出很多盆栽品種而賺錢的比利時，這是「生產」的杜鵑花。不過也應該想到「生活」的杜鵑花，英國就是最好的例子。挾著帝國時代的威力，英國人在一百多年前大量引進西藏，尼泊爾與中國雲南的原生杜鵑，並進行雜交育種，成就很大。英國花園中有一種林下花園的設計，在森林下種耐陰的開花植物，落葉性杜鵑界是很好的材料。上圖為 Leonardslee Garden 的一景，可以看到黃花的杜鵑。該園原來是裸子植物林，百年前園主 E. Loder 引進杜鵑花品種，大量種於林下。該園位於倫敦東南方，不遠，但僅於五六月杜鵑花季時開放。

杜鵑花，或落葉或常綠，或需陽或耐陰，或高如樹或矮鋪地表，顏色由黃而紅到紫，甚至還帶有香氣者，種類繁多，在育種上有相當多的變化。台大校園號稱杜鵑花城，在 1970 年以前真是不愧此名。椰林大道兩旁的杜鵑高 2 公尺以上，底部枝葉茂盛垂地，花季一到，整條道路有如花海。後來花樹被大幅修剪，元氣大衰，病蟲害跟之而來。更有甚者，現在杜鵑花旁又種了整排樟樹，將來長大遮陰，杜鵑花城將不再盛況。

溪旁、湖畔的杜鵑花之所以迷人，在水中倒影。背後的綠林，則襯托出杜鵑之美。杜鵑之前種了一些矮性灌木，杜鵑花期不再時，可顯出顏色，這是用植栽來畫圖的四度空間藝術，典型的英國花園；足夠的景色則是其必要條件。

林下的杜鵑步道，最底層的草本球莖野花，每年春天就自行報到。在這裡，幽徑曲折，柳暗花明的人工意境，被植物的自然天成掩遮，斧跡絲毫不露。

Monet's Garden

1860 年代在法國興起的印象派畫法，藉著捕捉光影的技巧，給於人類極高的視覺享受，至今仍算是最全球受歡迎的繪畫風格。印象派大將莫內雖以「日出，印象」一畫闖出印象派名氣，睡蓮塘的諸多畫作則更常為人所樂道。莫內在 Giverny 起茨造園，園分兩邊，以五彩繽紛的花草為調色盤，用的是英國式花園的概念，另一邊則採日本庭園的風格，在一個睡蓮塘的周圍種了垂柳，日式木橋上則栽了紫藤。多少曠世奇作就在這樣的景緻下追光掠影畫出來。

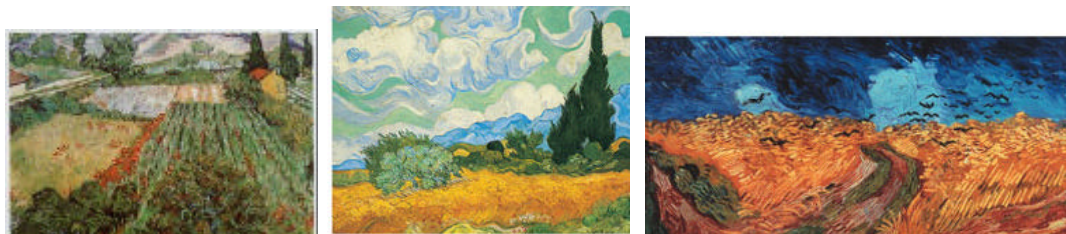
山芙蓉咖啡屋

讓人意想不到的是，我國第一個英國式的花園會落在偏僻的山城內：苗栗南莊蓬萊村山芙蓉咖啡屋的庭園。在一個小小的庭院內，將繁多的植物放在調色盤裡，使用細緻的植栽搭配當作畫筆，繪出如此動人的畫作。在不同的時候展現不同的風情。

參、植物藝術

農藝畫家—梵谷

除了景觀庭園，在繪畫、攝影、陶瓷器、木雕等應用，無論是造型繪製，或是利用植物本身來作為創造素材，植物在創意呈現上從未缺席。在繪畫這方面，不能不提梵谷(Gogh, Vincent van ,1853 — 1890)，這位十九世紀的荷蘭籍畫家，在間隙性精神疾病折磨下，呈現火焰般陰鬱的繪畫風格。在荷蘭時期的描繪對象多是農田景象或是忙於農務的農民，用色較為陰沉，可欣賞 (*Field with Poppies*)、(*Cornfield with Cypress*)、(*Wheatfield with Crows*)等畫。

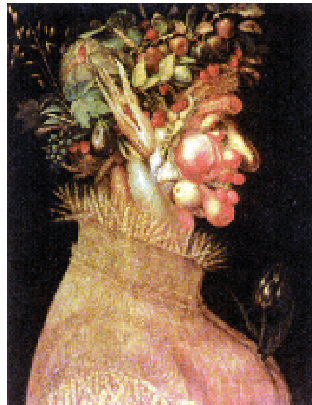
梵谷的繪畫風格到了巴黎時期，花卉成為他作畫的主題之一，此時色彩較為明亮，作品有：(*Irises*)、(*Sunflowers*)、(*Daisies and Poppies*)等，其中 (*Irises*) 是他生前唯一賣出的畫作。

而後在 1890 年，梵谷深受憂鬱症的折磨下，在麥田飲彈自盡，最後映入他眼中的畫面，不知是否就像他所繪的(*Wheatfield with Crows*)，那樣孤寂寧靜……

自然物集錦畫家 Giuseppe Arcimboldo

此外，現藏維也納國家歷史博物館，16 世紀義大利畫家阿爾欽博托 Giuseppe Arcimboldo (1527-1593) 的作品是自然物集錦畫，他將植物、花卉、水果、動物、機械等元素組成人像，寓意四季更迭或自然元素，帶有超現實的色彩。其作品 (*Summer*) 可說是他的代表作之一。

空中攝影家—Yann Arthus-bertran

國際知名攝影家楊雅祖貝童 (Yann Arthus-bertran) 在 1995 年接受聯合國教科文組織的贊助，而開始從事地球環保工作中拍攝，這些作品在 2000 年出版為「從空中看地球」一書。在二百張的空照圖中，有許多關於植物的精采畫面，其中(象牙海岸，科羅哥，多納卡哈，棉花工偷得浮生半日)這張作品中，拍攝象牙海岸北部科羅哥附近一個疲憊的工人躺在採收來的棉花堆上，攸黑的膚色在一片潔白的棉花海中形成有趣的對比。

用植物玩造型—綠雕

米開朗基羅利用大理石雕塑出著名的大衛像，然而，如果這位大師知道植物也能雕塑出種種立體造型，想必也會興奮得二眼發亮。在英國庭園設計裡，利用生長緩慢且分支較多的植物為素材，將原本不規則生長的植物修剪成簡單的幾何物體，稱為「綠雕」，這樣的設計手法已有一段歷史。在西班牙，綠雕在 17 世紀就已經被使用。如今在許多觀光景點的庭園中也可以看到可愛的動物或卡通造型的綠雕，甚至在南美厄瓜多爾北方 Tulcan 墓園中也有許多令人驚歎不已的作品。綠雕其顯著的視覺效果，讓人難以抗拒。

神秘的自然植物畫—麥田圈

「麥田圈」是指在農田中由於不明原因所產生的各種規律的「巨形圖案」，因主要出現於麥田中而得名。從高空俯瞰，可以發現它們是如此的美麗多變！造型之奧妙，簡直匪夷所思。圖案有單一的圓，或是由數個圓圈組成的連環，或者是其他幾何圖形和線條的組合，如啞鈴狀、新月狀、車輪狀等，面積與幾個足球場相若，千變萬化。不論他的出現是來自外太空智慧生物的創作，抑或某些人類的惡作劇，都無法影響他藝術上所帶來的視覺震撼。

植物素描欣賞

在中國古書典籍中植物的身影被忠實描繪紀錄，以下為本草綱目 1590 版中的玉米。

無論時空或表現手法，植物藝術多如繁星，值得大家去發掘，細細品味。

肆、 參考書目

- Fell, D. 1994 *The Impressionist Garden*. Frances Lincoln Ltd., London.
- Hadfield, M. 1985 *A History of British Gardening*. Penguin Books Ltd., Harmondsworth.
- Hulton, P. and L. Smith 1979 *Flowers in Art from East and West*. British Museum Publications, London.
- Huxley, A., 1983 *An Illustrated History of Gardening*. Papermac, London.
- Van Zuylen, G. 1994 *Tous les Jardins du Monde*. Gallimard, Paris. (幽石 譯 1998 世界花園。時報文化，台北)

伍、 討論課題

由個人的喜好比較各式庭園。