

英国伦敦金斯顿大学风景园林硕士教育特色

Characteristics of the Master Program of Landscape Architecture in Kingston University London

李 滢 / Li Ying
高 翅 / GAO Chi

摘 要: 英国伦敦金斯顿大学是英国公认的教学质量卓越的高等学府之一, 该校的风景园林系以独特的培养方式, 得到了广泛的好评, 同时获得英国风景园林学会硕士研究生培养资格认定。从英国伦敦金斯顿大学风景园林系教育理念、课程设置、教育资源和教学环节及管理4个方面出发, 分析了其在理论教学、实践教学、设计表达培养、设计任务安排、设计展览、教学管理方法6个方面的特色, 旨在为中国建设国际认可的风景区系起到一定的参考作用。

关键词: 风景园林; 教育特色; 硕士研究生; 英国; 金斯顿大学

文章编号: 1000-6664(2011)增刊-0076-04

中图分类号: TU 986 文献标志码: A

收稿日期: 2011-05-31; 修回日期: 2011-06-13

Abstract: Kingston University in UK has been recognized very well because of its excellent quality of education. It is widely known that the School of Architecture and Landscape Architecture in this university also has unique education methods and the postgraduate education has been qualified by the Landscape Institute. This article will explore the education concept, curriculum, resources and management, discussing the characteristics of theoretical and practical education, communication teaching, project arrangement, design exhibition and teaching management in order to improve the international development of Chinese landscape architecture.

Key words: landscape architecture; education characteristics; postgraduate; United Kingdom; Kingston University London

金斯顿大学始建于1890年, 其前身是金斯顿艺术学院, 1970年与金斯顿艺术学校合并为金斯顿理工大学, 1992年正式更名为金斯顿大学。它是伦敦西南部最大的教育机构, 被公认为是英国教学质量卓越的高等学府之一, 英国政府质量保证机构(QAA)教学质量评定中被评为优秀。风景园林系隶属于建筑、艺术与设计学院, 在骑士公园校区。虽然建系历史不长, 却以其出色而富有个性化的教学方式, 广受学生和外界的好评, 并在强手如林的英国大学风景园林系中脱颖而出, 成为英国风景园林学会认可的10所大学之一^①。

1 教育理念: 独立思考, 海纳百川

金斯顿大学风景园林系主任布朗·帕夏特(Pat Brown)女士在研究生毕业设计展览的采访中所言: “在任何一位风景园林师的职业生涯中, 他最卓越的思想总起源于某个地方, 那么我们希望这个源头就是金斯顿大学风景园林系。”这体现出该系的教育理念是“激发个人设计思想的潜能”。在研究生入学的第一天, 老师就展示给学生一个简短的句子: Landscape is? (园林是什么?)旨在让学生知道: 风景园林专业的思想是多种多样的, 要勇于给出自己的答案, 形成自己独立的思想并包容多样的

思想^②。

金斯顿大学风景园林系的教育目标是培养精英: 学生既要掌握完备的专业知识, 为今后的职业打下好的基础, 更重要的是在与导师和同学的互相学习和交流中, 独立思考, 建立属于自己的风景园林思想。研究生阶段的学习, 老师为学生提供多种选择机会, 引导学生发现研究兴趣。因此, 除了提供英国风景园林学会要求的授课课目外, 老师非常注重每一位学生的兴趣和专业背景, 学生独特的潜质被看做是促进其学习的动力和推动专业发展的关键。此外, 大部分顺利取得直接入学资格的研究生要具有风景园林相关工作经验, 其中不乏具有AECOM、MSP等事务所实习及工作经验的学生, 这本身也是一种专业知识和经验的资源。因此, 该系提倡“海纳百川, 向你的同学学习”的口号, 由此构建了灵活、包容而平等的学术交流平台。

2 课程设置

金斯顿大学风景园林硕士分为风景园林与城市化学术型硕士研究生(MA in Landscape & Urbanism)和风景园林硕士专业学位研究生(PGDip in Landscape Architecture)^③。

① <http://www.wanitobeaandscapearchitect.com/becoming/courses/undergraduate.html>.

② <http://www.landscapeis.org/>.

③ <http://www.kingston.ac.uk/postgraduate/>, <http://student.kingston.ac.uk/Search.aspx?k=landscape%20architecture%20&s=StudentSpace>.

表1 课程周期: 全职型学习时间: 13个月

学期	课程名称	课程学分	学期总学分
秋季学期	风景园林与城市化设计—战略性 Landscape Architecture Project Strategy	15	52.5
	风景园林与城市化设计—地方性 Landscape Architecture Project Local	15	
	建筑环境科学理论研究 Research Concepts for the Built Environment	7.5	
	表达和创作技术 Communication and Making	15	
春季学期	风景园林与城市化理论 Landscape & Urbanism Theory	15	60.0
	风景园林与城市化设计—区域性 Landscape Architecture Project Region	15	
	风景园林材料与工程技术 Landscape Architecture Materials and Techniques	15	
	自然和历史保护 Conservation and Heritage	15	
夏季学期	风景园林毕业设计 Master's Project	60	67.5
	设计师研究方法 Research Methods for Designers	7.5	
总学分:	180		

表2 课程周期: 全职型学习时间: 9个月

学期	课程名称	课程学分	学期总学分
秋季学期	风景园林与城市化设计—战略性 Landscape Architecture Project Strategy	15	60
	风景园林与城市化设计—地方性 Landscape Architecture Project Local	22.5	
	建筑环境科学理论研究 Research Concepts for the Built Environment	7.5	
	表达和创作技术(一) Communication and Making Part 1	15	
春季学期	风景园林与城市化理论 Landscape & Urbanism Theory	15	60
	风景园林与城市化设计—区域性 Landscape Architecture Project Region	15	
	专业实践 Professional Practice	15	
	表达和创作技术(二) Communication and Making Part 2	15	
总学分:	120		

3 教学资源

3.1 师资力量

金斯顿大学风景园林系的专职教师都具有多个国家风景园林学习、工作和执教的经历,并且多位老师都在伦敦拥有个人事务所。与其他学校不同的是,这所学校的师资除了重视教师的学历之外,更加偏重于教师在风景园林专业个人独特的研究和工作经历。

例如,很多老师具有艺术家和风景园林师或是建筑师和风景园林师的双重身份,是伦敦著名的皇家艺术馆等世界知名艺术馆的展览嘉宾。除了校内的师资之外,风景园林系配有来自其他大学的兼职教授和讲师,他们也会定期来为学生做设计指导。由于教师本身就具备多学科的背景,且受到不同文化的熏陶,因此非常能够理解并尊重不同的思想和观点。如此精干而多元化的师资力量,是建立国际视野的一个非常重要的条件,也是塑造一流风景园林系的关键。

3.2 教学场所

金斯顿大学风景园林系的教学场所主要分为设计研讨室和专业教室、图书馆资料室、校内艺术馆、院楼走廊及展览大厅、三维模型工厂和计算机中心6个部分。1)设计研讨室:主要是设计项目讨论和交流的场所,也用于举办小型设计展览和集会,自由折叠的桌子可以适用于不同场合,活动座椅可以用来做金斯顿大学校友设计作品展示。2)专属于建筑艺术与设计学院的图书馆:研究生持有2张借书证,一张是本馆的图书证,用于本馆借阅,另一张是伦敦大学联盟的图书证,用于出入伦敦各所大学及大英图书馆和进行馆际互借(inter-library loan)。图书馆图书更新速度很快,以保证学生能够得到最新的阅读资料。3)校内艺术馆(The Stanley Picker Gallery):是艺术家 Stanley Picker于1997年捐助金斯顿大学建成的专业艺术馆,专属于建筑艺术与设计学院,主要用于建筑艺术与设计学院各个专业优秀设计作品的展览,其中也包括风景园林规划设计作品。4)院楼走廊以及展览大厅:学院楼共8层,走廊的墙壁是一道独特而亮丽的风景线,白色为基调,其上的装饰物大都来自学院老师和学生的作品,每周会有更新,学院主厅有钢琴和讨论席位,墙壁上是获奖作品的展览。每年毕业周时,这座高楼就“化身”专业的展览馆,场面非常宏大,准备工作由老师和学生共同完成。5)三维模型工厂(3D-Work Shop):三维模型工厂主要用于学生设计作品的模型制作,在专业教师指导下,学生可以找到所需要的材料(玻璃板、塑料板、木材、石膏等)。除非特殊材料需要学生另行购买,绝大部分材料都能在这里找到,并且在专人指导下免费使用。由于模型工厂的设备种类多,包括风景园林专业常用的切割机、穿孔机、镭射切割机,在正式进入工厂制作模型之前,学生要通过初级培训,然后会得到一个“绿围裙”,表示成为工厂的初级使用者(图1)。6)计算机中心:风景园林系拥有独立的计算机中心,苹果机中AutoCAD、Indesign、Photoshop、Arcgis等软件齐全,还配有晒图机、扫描仪、打印机等相关设备。

图1 三维模型制作工厂(3D workshop), 学生可以免费得到大部分的模型制作原材料
图2 研究生项目汇报, 讨论与评价。老师和学生同时参与作品的评判

4 教学环节以及管理特色

4.1 突出个人思想的理论教学

金斯顿大学风景园林系研究生的理论课程有学分的必修课程, 分别来自土地规划系、建筑系和风景园林系的4位老师讲授。由风景园林专业导师主讲的Landscape Urbanism Theory(风景园林城市化理论)是专业必修核心理论课, 这门课试图培养学生将风景园林设计与城市化相结合的思想, 并且融合建筑学、城市规划与设计 and 风景园林理论。教学大纲是这些理论的交叉重合, 课程以研讨和自主学习为主导, 要求学生在基于做研究准备的基础上, 提出“个人宣言”, 之后找出与此相关的关键词, 最终写出论文并做成汇报文本以供讨论。其重点在于从多学科角度来理解和思考“风景”, 不仅局限于建造出来的风景的形式。最终, 会举办学生论坛让学生表达自己的思想, 促进讨论, 其中也包含了少量的公开讲座, 但主要还是依靠学生独立阅读研究, 表达自己的想法。

与英国其他学校相比, 金斯顿大学风景园林系的这门理论课程更具有“个人思想”为主导的特色, 学生先确立自己的思想框架, 继而通过学习、研究和讨论, 在自己塑造的框架里面填充相关知识。这样, 当研究生再学习和探索别人的各种设计与实践理论时可以保持一种“警惕”状态, 不断思考和分析, 而不是全部接受, 这是培养其独立思考的有效方法。在理论研究过程中的收获和困难, 大家可以在研讨会上发言, 广泛听取意见, 这样反复多次后, 组织研讨论坛, 研究生带着自己的理论研究成果发言, 老师还会给这些理论进行归类, 因此学生能够很快地找到问题的解决方法, 继而再进行讨论, 补充与完善自己的思想。

4.2 实践任务安排

风景园林硕士研究生的设计实践任务书是多元化和个性化的。按照参与人员不同, 可分为: 个人设计和小组设计; 按照项目的不同尺度可分为: 大尺度的规划和小尺度的设计; 按照任务时间可分为: 长周期任务和短周期任务; 按照理性与感性的结合可分为: “保守”设计和“大胆”设计。当然这些不同的分类是会重合的。这样安排具有实践任务的设计项

目在很大程度上满足了对学生不同能力的培养的需求。

1)个人设计与小组设计: 风景园林系将两者结合起来, 设计任务都是从团队设计开始, 在其中探索出初步解决方案并做出首次汇报, 然后每个人选择自己的兴趣点进行设计, 以拓展更加感兴趣的部分, 整个过程都是在小组内进行, 全体研究生随机分成不同的组, 最终这些组的设计成果都各具特色。2)长周期和短周期任务: 为了使设计任务更加贴近实际情况, 同样的设计任务, 导师给出不同的周期, 短到一周, 长到一个学期, 这样的安排可以锻炼学生的设计反应速度和坚持完善的能力, 指导方法也根据不同周期要求而转变。3)大尺度和小尺度任务: 设计任务书通常都拥有一个大面积的用地, 从而培养学生理性规划的能力, 从宏观上认识土地的类型、性质、提出总体的理念, 接着每一位学生可以自主选择有感兴趣的小尺度做设计。4)“保守”设计和“大胆”设计(Daring Design): 部分设计任务严格遵守设计流程的“保守”设计, 相应的阶段, 也会提出“大胆”设计的主张, 思维可以不受局限, 这个时候学生的思维变得兴奋, 对于整个设计过程起到很大帮助。

4.3 多元化的设计表达培养

风景园林设计师的设计表达一般可以分为图面表达和语言表达2部分, 如何将两者很好地结合, 也是风景园林师必备的素质。金斯顿大学风景园林系为研究生设置了“图纸交流”的选修课程。“图面表达”不仅局限于电脑绘图和手绘, 任何可以充分表达自己的思想的途径在这里都是受到鼓励的。例如, 笔者所在的设计小组曾经使用数卷不同颜色的毛线作为设计理念表达的媒介, 同学寻找不同泥土来展示设计思想的来源。老师非常重视通过“手脑并用”来发展设计理念的过程, 这种通过实物表达的方法, 通常比单薄的图纸更具有说服力。

关于语言表达的锻炼途径: 演讲汇报, 课堂争论与讨论并存。考虑到提高学生设计项目的真实性, 每一次的汇报都请来真实的项目所在地负责人作为听众, 或者是导师带领研究生去与场地设计相关的部门做汇报, 这样做创造了全部真实的与设计委托方交流的过程, 学生在一次次的锻炼中, 克服紧张等诸多不利因素, 最终做到从容有效地表达设计理念与思

图3 2010年金斯顿大学风景园林硕士研究生毕业展, TENT 伦敦展览中心

路。此外,还会经常组织研究生走出学校,参加伦敦各种研讨会。风景园林系在全专业师生中倡导“设计是交流的过程,永远没有止境”。因此,定期邀请来自政府、企业、风景园林专家和市民,对设计的不同阶段提出要求,大力支持公众参与,使学生将自己的设计快速面向公众,得到公众的反馈,这样反复的训练,不仅可以提高研究生的职业水平,更能够使进一步完善自己的思想,在实践中检验自己的理念,从实践中得到知识,同时也为风景园林成为公众艺术的进程打下良好的基础(图2)。

4.4 充满艺术特色的设计作品展览

金斯顿大学风景园林系延续了学校百年来的艺术传统,在伦敦中心多家著名艺术馆设有展览席位,加之学院自己的设计展览馆,无疑为这所学校的风景区系创造了得天独厚的条件。由于风景园林系与建筑设计、美术、摄影、服装设计、产品设计等其他专业同在一幢庞大的建筑之中,不同专业的交流与渗透,形成了风景园林系“充满艺术特色”的特点。在笔者求学期间,风景园林系曾举办风景园林摄影展览和设计展览,展厅的布置由师生一起高效率完成,展览面向公众开放,并提供各种饮料和食品,在弥漫着香槟酒香的气氛下欣赏风景园林作品确实是一种享受。

最盛大的设计展览是每年设计类研究生的学位展览(MA Degree Show),通常在伦敦中心的艺术馆进行,展期约为一周。经过一年多的努力,研究生的设计作品可以与公众见面,这是风景园林研究生一年学习中最兴奋的时候。与此同时媒体也会到场,因此在这里学习风景园林设计,可以从研究生阶段就学会如何面对公众与媒体的评价,锻炼协调自身设计与社会反响的能力,为将来走向更高的平台打下基础(图3)。

4.5 研究生学习与实习相结合

研究生在学习期间除了校内授课之外,风景园林系与法国巴黎、西班牙巴塞罗那以及荷兰阿姆斯特丹的风景园林院系设有交换学习的名额,研究生的第一学期会有一周的实践旅行考察。在寒假期间,可以选择被交换到其他学校进行研讨学习。学生实习归来,风景园林系会请去过不同国家的学生进行汇报,不仅可以使学生拓宽视野,更能将世界各国的风景园林历史与文化发扬光大。此外,风景园林系每学期都会请来来自世界各地的风

景区园林与建筑界的知名教授和设计师进行系列讲座。

4.6 严格淘汰制的教学管理

英国风景园林硕士研究生学制大部分为一年时间,看似短暂的学习时间所要完成的任务却丝毫没有减少,这都得益于风景园林系老师高效率的管理方法。课程采用小班授课,每一节课上,每一位研究生都有机会和老师进行单独交流。每周的授课时长有严格规定:不少于15h,实际每周的授课时间远远超越15h。任务书和作业通过电子邮件的方式布置,不占用上课时间,课上完全集中在与老师、同学的单独讨论与交流上。这要求学生必须充分利用课余时间,甚至全部投入,否则就不能通过。作品评判分为“很好的通过”“通过”和“不通过”3个标准,除了得到“很好的通过”的研究生可以不继续做同样的一个设计任务,获得“通过”和“不通过”的研究生都要继续完善设计,平时的设计任务有一门没有合格,最后就不能按时毕业。每一次设计的通过率最高为2/3,往往从研究生学习开始到结束,全部达到通过的学生所占比例不超过2/3,一次性全部达到通过的学生就更减少。这样的管理制度促使学生必须主动投入很大精力,非常刻苦地学习,才能按时毕业。

对于风景园林硕士研究生毕业作品的评审,要通过“三次考验”。首先是接受校内老师的打分,接着是英国风景园林学会专职考官的打分,这2次分数不能出入太大,否则学生作品要从开始进行重新打分。最后是要积极准备,并参加全体研究生的毕业设计展览。如果毕业成绩合格,而且平时成绩全部合格,才能被授予风景园林硕士研究生学位。

5 结语

金斯顿大学风景园林系继承了百年艺术文化积淀,并在短时间内取得良好成绩,就业率在英国领先,这得益于它创新的教育理念和高效率的培养管理方法。中国风景园林硕士研究生教育目前处于改革和发展阶段,要想建立与世界接轨又保持本土特色的风景园林专业,吸取欧洲一流大学风景园林专业的办学经验是一个好办法,金斯顿大学风景园林系具有比较高的借鉴和学习的价值。

注:文中图片均由李滢拍摄。

致谢:本文在撰写过程中得到了金斯顿大学风景园林系主任Pat Brown女士,Ed Wall先生以及研究生柯硕、许云同学,华中农业大学风景园林系张斌老师和李天颖同学的热情帮助,在此对他们表示衷心的感谢。

(编辑/曹娟)

作者简介:

李滢/1984年生/女/天津人/华中农业大学硕士/英国伦敦金斯顿大学硕士,英国格林尼治大学在读博士研究生/研究方向为城市规划设计,可持续风景园林理论,风景园林教育(伦敦,SE9 2PQ)

高翹/1965年生/男/安徽合肥人/华中农业大学副教授,风景园林系教授/研究方向为可持续风景园林规划设计,园林历史与理论,风景园林教育(武汉 430070)