

园林工程设计里艺术性展示与体现分析

牟 猛*

济南市市政工程设计研究院(集团), 山东 250000

摘要: 园林,是各种艺术的结合,具有很高的观赏性和艺术性。在现实中,园林艺术的传统人文价值受到商品化导向和学科教育的强烈影响,致使人才培育的错位。许多城市环境设计缺乏文化内涵和艺术创作,千篇一律,毫无艺术美感。随着时间的推移,社会上拜金主义横行,社会日益浮躁,这种现象有着逐渐严重化的趋向。在此基础上,探讨如何在园林设计里体现艺术尤为重要。园林设计师应研究设计的艺术表达,并将其有效地应用于园林工程设计里,以提高园林工程的艺术表现,满足人们的多样化需求。文章从空间布局、绿化配置、路面铺装、园林小品等方面分析了如何在设计里体现景观艺术。

关键词: 园林工程设计;艺术性;园林小品

一、前言

在园林工程中,人们经常将其作为一个非常合理、实用的工程活动,但实际上并不完全是这样。作为一种工程施工活动,合理性、准确性、严密性和及时性往往是判断工程要求的标准。在地面上,景观工程与艺术表现之间似乎缺乏共同的基础。园林设计与园林工程之间的关系就如同土木工程与建筑之间的关系:建筑是艺术与科学、理性和情感的结合,它与艺术思维有着密切的关系。土木工程似乎远离艺术本身,但土木工程是建筑艺术的延伸,在建筑设计最终的落实中起着至关重要的作用。景观工程也是如此,工程设计与设计的关系是密不可分的。园林工程,是园林艺术与市政工程相结合的工程设计。它的重要任务是要贯彻在设计里表达的思想。因此,它是艺术的一种映现方式,同时也是艺术的构成部分。

二、工程设计里艺术性内涵

任何一项工程项目,都是从实地勘察开始的。作为园林工程,也不例外。实地勘察开始,通过实际上的深入研究,设计师将在他们的头脑中形成一个初步的模型,一些问题的解决方案将逐渐出现。这是一种由现实决定的思维方式,从思维方式到具体的技术方式,以满足积累阶段的实际情况^[1]。同时技术的特点和现状,将影响设计者的整体技术和艺术思想。这种特定的思维、技术手段和艺术倾向在很大程度上影响着无形空间中艺术的具体设计理念。整个阶段受到技术手段的限制,技术支撑着艺术的表现全过程。现如今,人们对于园林工程的建设愈来愈注重艺术性。当今的园林设计,不仅有人与自然的和谐,还有可持续发展的理念,设计师通过这些理念,使园林建筑不仅具有实用性,还具有较高的艺术美感,使用功能与艺术性平衡。

三、艺术性设计的基本原则

(一)协调和对比原则

在园林工程设计里,协调的原则是使景观匹配,更好地融合搭配,让人感觉更加舒适、温暖,通过统一协调的布局和建筑材料,使整个景观更加和谐。对比的原则是指不同形状的材料之间的差异,突出了它们各自的特点和景观工程的艺术性。例如,一些不同的植物具有很大的对比度,并且使用差异来突出强烈的视觉刺激、使人形成兴奋和大胆的情绪、形成明暗互补的颜色、形成冷和热的互补以增强气氛等^[2]。设计师需要澄清对比与协调的关系,有效地处理两者之间的关系,以避免过度的对比,破坏整个园林的和谐氛围,致使园林的艺术美感大打折扣。

(二)整体和多元原则

在强调园林设计的艺术性的同时,我们还应遵循整体性原则和多样性原则。其中,整体性的原则是指秩序意识的变化和统一。随着场景的起伏、距离、密疏、光影,它反映了园林景观的庄严、有序的感觉。还使用柱和路边树等方面,也要注意园林的整体性、有序性^[3]。多样性原则是指在设计过程中对形式美的更多考量,从风格、形象、线条、运动、材料、纹理、比例、区域、完整性等方面的变化和统一。园林设计的多样性,实际上也是和谐的。设计师需要澄清多样性原则与完整性原则之间的关系,以避免植被、设计风格、布局等影响园林整体和谐。

*通讯作者:牟猛,1986年5月,男,汉族,山东济南人,就职于济南市市政工程设计研究院(集团),工程师,本科学历。研究方向:园林景观。

（三）生态舒适性原则

在园林的设计里，除了要遵循协调对比原则、整体多元化原则，还要遵循生态舒适原则。对于园林来说，最重要的是保障其生态性。只有拥有良好的生态环境，才能够让人感到舒适，贯彻净化心灵的作用。在园林的植物群落的布局设计时，对于其层次、结构以及功能的多样性应当进行考量。只有这样，才能真正的贯彻人与自然的和谐共生，体现园林的科学性、艺术和生态性。生态园林的建设可以充分改善城市的气候和空气质量，为人们创造愉悦的生活环境。生态园林也是美化城市景观的关键，它可以消除人们工作后的疲惫，抚平人们内心的浮躁，净化人们的心灵，促进社会的和谐。

四、现阶段原卡林设计存在的严重问题

（一）个性化缺失

目前我国园林设计里存在盲目模仿的问题，很多园林的模仿痕迹过重。有些园林一味地模仿西方国家的园林风格，且相似度极高。不可否认，现代西方园林风格具有一定的美感，园林设计师可以从有关的设计工作中学习到新的知识。但这并不意味着完全复制。这种园林完全再现了西方国家的景观，完全忽视了我国丰富的传统文化遗产和内涵，使园林缺乏自身的个性和特色，不能形成中国园林的独特风格。此外，很多的园林设计单调、缺乏个性。这样的园林不仅毫无艺术感，反而暴露了其严重的匠气。即使是模仿，也要因地制宜。如果不思考地点、气候、风土人情，仅仅只是照搬照抄，那么这个园林将是突兀的、不合时宜的^[4]。这种建筑不仅不会得到当地居民的欢迎，还会造成大量土地资源的占用，以及大量金钱的耗费。

（二）设计缺乏合理性

现阶段的园林，设计缺乏一定的合理性。园林设计是一项综合性的工作，涉及范围广泛的专业要求。除了确保最基本的经济效益外，我们还必须考量社会因素，此外还要考量园林整体设计。所以，保留自身的特点同时，也必须考量到生态因素的影响。目前，我国大多数园林设计师在这些问题上缺乏一定的专业性，其所涉及的园林工程，即缺乏科学性，有存在一定不合理。具体来说，一些城市园林盲目地在土地中种植昂贵的植物，以追求人们的进入。他们不考量植物对气候和土壤的适应能力，也不考量这些名贵植物是否与周围的景观融洽协调，仅仅只是想要借助名贵植物的名声，将人们骗入园林^[5]。这样的园林设计，园林成本将极大的增加，给未来的园林管理带来困难和不确定性因素。

（三）缺乏人性化

园林设计与建设应满足人民的基本需要和城市发展的需要。一些园林设计过度追求华丽以及大规模的效果，致使缺乏基本功能和人性化设计。例如，过度使用昂贵的大理石，这并不能令人愉快，并且在一定程度上增加了园艺的成本，这不利于确保经济效益。缺乏人性化的园林设计，注定不会受人们的喜欢。

（四）过度受经济效益因素影响

目前我国大多数园林设计单位受到经济利益的极大影响。在一定程度上，园林设计过程中不注重美学和生态，致使景观装饰设计不良，生态保护不足。园区建成后，其社会效益和价值难以发挥，直接致使国家和地方政府资源和资金的浪费。

五、不同尺度层面对园林工程效果的影响

（一）规划层面对园林工程艺术效果的影响

在园林的设计上，要求园林的设计人员要拥有规划思想，对于园林的层次、布局进行科学合理的规划。这种规划思想主要是指生态栖息地，基础设施等方面的规划，这些方面的规划对于园林的建设极为重要，关系着园林的整体艺术性，切不可疏忽。在此层面，我们是首先要考量土方问题、生态问题，甚至雨洪的管理，这个层面的工程技术出现差异，将会决定此层次的艺术水平^[6]。同时，也将决定随后下一阶段的园林施工状况。此层面如果完成的效果不尽如人意，那么下一阶段的工作也将受到影响，最终园林的整体质量受到损害，艺术美感被破坏殆尽。

由于这个层次的复杂性，我们只选择了两个有代表性的问题来解释。一是土方问题的艺术表现。中国古典园林中有许多土方作品的实例，在很大程度上解释了它们的艺术内涵。这方面，北京颐和园以及圆明园就是很好的例子。颐和园以及圆明园，是清朝时期的著名园林，以优美著称。颐和园的地形设计结合了城市水系和水库的功能，将不适合万寿山的小水面延伸到昆明湖。后溪河的开发不仅贯彻了景观效应，而且成为万寿山的排水水体。后溪河岸不仅发生了深刻的变化，而且与山形、地形、水系密切结合。整个设计是通过人工设计来贯彻的，但它更像是一种自然的艺术形式，艺术在自然界中得到了完美的诠释^[7]。二是生态问题的艺术表现。与生态问题有关的设计是一种与自然互动和协调的方式。它是自然过程的有效适应和组合，它需要全面衡量设计方法对环境的影响。生态工程技术的应用和选择

主要影响后世艺术效果的表现,主要表现在两个方面。首先,在工业时代,生态设计要求人们改变思维方式。在处理人与自然的关系时,只注重生产效率而不考量环境成本。这本身就是一种辩证的艺术思维;其次,生态设计是一种具有一系列方法和技巧的行为活动,是贯彻生态艺术表达的根本途径和手段。

(二) 设计层面对园林工程艺术效果的影响

园林设计层面涉及非常广泛,设计规模的形式与工程技术的应用密切相关。在设计层面考量的工程内容也比较复杂。土方工程、排水工程、水景工程、花园道路、假山工程、花草树木等绿色植物工程、照明工程、机械工程和其他工程内容等等,所涉及人员都要进行深入的思考,反复的推敲。在设计层面上,艺术和工程最突出的特征是设计的形式因素。形式对园林建设,有很大的影响。如果不能满足人们的舒适度,就不能称之为艺术,而工程技术的到来将在很大程度上决定着园林的质量。从另一个角度看,工程技术不仅仅是为了艺术的表现。在许多情况下,工程技术本身就是一门艺术。不同的工程方法带来了不同的艺术张力,例如某公园存在两处不同的水景设计,能够给人们带来两种不同美的享受。工程实践带来了不同的艺术效果,而不同的艺术效果又体现出了不同的美感。

(三) 细节层面对园林工程艺术效果的影响

细节显现了设计师细腻的艺术表现和施工人员的精湛工艺。项目与使用人之间最直接的沟通,从细节开始。使用人对颜色、光线、气味和组织细节的感知,也是最直接和最有意义的。任何园林设计项目,不论其整体规模如何,只要最终完成,都必然会考量细节。细节是直接反映设计中所表达的文化和艺术思想的因素。工程实践有时并不在于多么昂贵,但与周围环境能够很好地相结合,就能够真正体现设计师想要表达的文化内涵,使园林整体具有艺术性。

六、园林设计里体现艺术的方法

(一) 运用铺装材料体现园林设计的艺术性

随着现代科学技术的发展,园林路面材料越来越多样化。这些铺设材料都显示不同的样式,不同的颜色。在正常情况下,园林人行道将不是空间的主体,而是背景,并且要保证其不会出现喧宾夺主。其存在取决于各种图案和形式,以美化环境,并将景观添加到园林中。因此,它通常使用中性颜色作为主要颜色,并结合少量的冷色或暖色,使装饰图案达到拥有鲜明的特色的同时是不会出现俗气的感官,同时还要保障其沉稳而非沉闷。路面铺装的颜色,需要与整个园林空间的氛围一致。例如,在一些正式的地方可以使用给人感官更优雅的铺设材料、颜色,而在一些儿童的游乐场所应当使用更明亮、多彩的铺路方法。如果铺设图样相同,想要体现艺术性就需要根据位置进行更改。因为相同的纹样,如果位置摆放不同,也会显现出不一样的艺术效果。例如,如果要增强空间的方向,可以使用垂直于视线的直线进行铺设。铺路主要依靠材料的美反映其艺术之美。由于相同材料的纹理具有不同的分类,因此有必要根据空间的尺寸选择不同的纹理铺设材料。例如,在大空间中,可以选择具有明显线条和粗糙纹理的铺路材料;在狭窄的空间中,可以选择精细的、光滑的和精细的铺路材料。道路铺设虽然简单,但是也是一门学问,做好道路铺设,能够提升园林的艺术性。下图1为某园林地面铺设。

图1 园林地面铺设

(二) 运用绿化植物来体现园林设计的艺术性

植物景观在园林中也有着很重要的作用,可在景观空间中发挥丰富的作用。在园林建筑中,许多形成的景观直接或间接地与花卉和树木有关。如万紫千红等以鲜花和树木为主题的风景。只有将客观环境与人的主观感受相结合,才能创造出优秀的艺术作品。园林形式不同,其主题和风景也会不同。例如,提供休闲服务的公园和假日广场需要创造节日和快乐的气氛,这就需要以温暖的颜色作为主要颜色。对于一些主题公园和一些烈士陵园,因为它们应该表现

出严肃的色调,所以首先要选择代表肃穆的冷色调。除了植物的习性外,植物的艺术种植也反映在植物与外观的协调中。在保证每个园林的特点的前提下,我们必须考量植物材料的香味、魅力、颜色等方方面面,注重形式和内容的统一,使园林艺术能够贯彻情景交融,天人合一^[8]。下图2为某园林绿色植物搭配。

图2 园林绿化植物

(三) 运用空间布局来体现园林设计的艺术性

空间布局,是景观规划与设计过程中的一个重要环节。只要是一个好的园林作品,就应该对其空间布局认真分析,反复构思。这其中包括园林的使用空间、规划组织空间以及建筑物的分布。在现代城市,园林的建设必须要尽量运用每一块土地,使这些土地能够发挥其最大价值。因此,在这种情况下,空间布局的艺术性将变得更加重要。园林设计必须以人为本。因地制宜地调整措施的原则,使园林空间合理美观。设计师应重视园林空间的集成,遵循园林创作中的艺术美原则,使景观与艺术创造、比例、规模、平衡、稳定性、节奏、对比度、细微差异等进行比较和关联,尽量做到完美。

(四) 运用园林小品体现园林设计的艺术美

在现代园林设计里,园林小品的应用越来越广泛。园林小品在园林空间中的主要功能是欣赏和美化。它不仅可以分离空间,还可以连接空间。它可以营造空间氛围,而园林小品有一定的意识形态内涵,只有这样才能形成感染氛围。这些功能是园林小品的生命力和核心内容,以独特的语言讲述给读者一个感人的故事。好的园林小品就像一本没有文字的书,不同品味的人可以通过它得到不同的想象。园林作品的内在美往往隐藏在外在形式中,这就要求观赏者能够用心地交流和感受。下图3为某园林的一处园林小品。

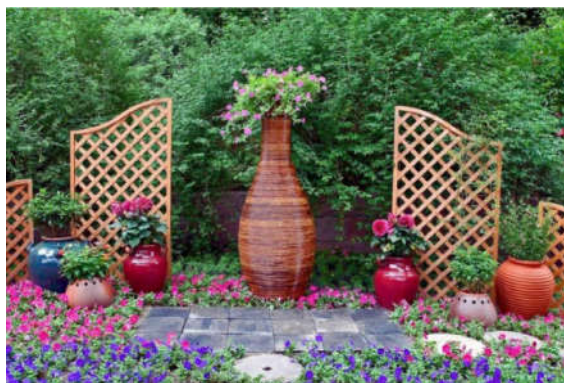

图3 园林小品

七、结论

总而言之,园林工程是城市建设和发展不可或缺的构成部分,是突出城市特色的重要途径。随着人们审美意识和精神需求的不断提高,对景观工程的艺术表现提出了更高的要求。因此,在景观工程设计的艺术表现中,应严格遵循对比与协调、多样性与整体以及生态原则。在兼顾园林生态效益的同时,也为人们提供了视觉享受和艺术体验。在实际设计工作中,应注重园林设计、植物配置和园林小品,从多个方面贯彻园林设计的艺术表现,达到园林设计的高标准。

参考文献:

[1]王伟平.现代风景园林设计里构成艺术元素的运用[J].现代园艺,2019(20):135-136.

- [2]徐鹤桐.浅析景观艺术美在园林设计里的应用[J].艺术科技,2019,32(12):74.
- [3]彭章华,江燕姬.现代风景园林设计里构成艺术元素的运用[J].现代园艺,2019(15):127-128.
- [4]宋文娟.构成艺术在现代风景园林设计里的应用[J].现代园艺,2019(13):143-144.
- [5]徐微.论园林工程设计里艺术性的表达[J].居舍,2019(12):88.
- [6]张文平.浅谈园林工程设计里艺术性的表达[J].现代物业(中旬刊),2019(03):235.
- [7]布音阿日布其胡.浅析如何在园林设计里纳入和谐观念[J].现代园艺,2017(20):108.
- [8]何水金.生态园林设计里植物配置的探讨[J].现代园艺,2017(14):59.