

传统园林艺术在现代城市公园景观设计中的应用探讨

罗忠华

上海现代建筑装饰环境设计研究院有限公司 上海 200030

摘要：本文探讨传统园林艺术在现代城市公园景观设计中的应用。开篇简述传统园林艺术历史、造园手法及元素，接着分析现代城市公园强调生态、智能、健康、文化的设计特点与趋势。进而阐述传统园林艺术在空间创造、色彩材质运用、植物配置、文化艺术融合等方面的应用策略，并以沧州园林博览会辛集园黛玉山堂为例，展现其在空间布局、建筑设计、文化融合的成果，为现代城市公园景观设计提供参考。

关键词：传统园林艺术；现代城市公园；景观设计；应用

1 传统园林艺术概述

1.1 传统园林艺术的历史与发展

传统园林艺术的历史可追溯至三千多年前的商周时期，那时的贵族们开始在庭院中种植花卉、树木，并建造亭台楼阁，这些庭院被称为“囿”，标志着中国古典园林艺术的萌芽。到了汉代，园林艺术得到进一步的发展，出现了“园林”的概念，园林开始具有了独立的建筑形态和艺术风格。隋唐时期，园林艺术达到了一个高峰，涌现出众多著名的园林，如洛阳白马寺、长安大明宫等，这些园林以其宏大的规模和精美的设计，展现当时社会的繁荣与文化的昌盛。宋代以后，园林艺术进一步发展，形成“山水田园”、“江南水乡”等不同的风格，更加注重园林的意境与人文内涵。明清时期，园林艺术达到巅峰，出现了如苏州拙政园、扬州个园等经典之作，这些园林以其精致的设计、细腻的构造和丰富的文化内涵，成为中国园林艺术的瑰宝。

1.2 传统园林艺术的造园手法与元素

传统园林艺术的造园手法多样且独特，主要包括借景法、塑形法、点景法和景物组合法等。借景法是利用周围的自然景观，如山水、河流等，将其纳入园林设计中，使园林与周围环境融为一体。塑形法则是通过对地形和植被的塑造，打造出各种形态各异的景观，如山峦、水池、假山等，以增强园林的美感。点景法是在园林中设置独特的景点，如亭、阁、楼、台等，以吸引游客的目光，并提供休息和观赏的场所。景物组合法则是将不同的景物进行组合，形成各种景观，如山水、花木、石头等，以增加园林的层次感和美感^[1]。此外，传统园林艺术还注重运用各种元素，如飞檐、花窗、连廊、青砖黛瓦等，这些元素不仅具有装饰作用，还能营造出独特的文化氛围和审美意境。通过这些造园手法与元素的巧妙运用，传统园林艺术实现了自然与人文的和谐统

一，展现出独特的艺术魅力。

2 现代城市公园景观设计的特点与趋势

2.1 强调生态修复与可持续发展

面对城市化进程中环境破坏和资源消耗的问题，设计师们开始探索如何在公园设计中融入生态修复技术，如雨水花园、生态湿地等，以恢复和增强城市生态系统的自我调节能力。同时，选择本土植物和生态友好的材料，减少对环境的影响，促进生物多样性的提升。此外，公园内的能源使用也趋向绿色和可再生，如太阳能照明、风能发电等，这些都体现了现代城市公园景观设计对可持续发展的承诺。

2.2 注重智能技术与数字化应用

随着智能技术的飞速发展，现代城市公园景观设计也开始融入各种智能元素。智能监控系统能够实时监测公园内的环境变化和人流情况，为公园管理提供数据支持；智能导览系统则能根据游客的需求提供个性化的游览路线和信息介绍，提升游客体验。此外，数字化应用也体现在公园的互动装置和艺术作品中，如AR（增强现实）体验、光影互动等，这些创新设计不仅丰富了公园的娱乐功能，也展现了科技与艺术的完美结合。

2.3 融合健康导向与无障碍设计

现代城市公园景观设计越来越注重人们的健康需求，通过合理的空间布局和设施设置，鼓励市民进行户外活动，如慢跑、健身、瑜伽等。公园内设置专门的健身区和运动设施，以及为不同年龄层设计的游乐区，满足市民多样化的健身娱乐需求。同时，无障碍设计也成为了现代城市公园的重要特征，设计师们致力于创造一个包容性的环境，确保所有人，无论年龄、身体状况如何，都能平等地享受公园资源。从宽敞的步行道到轮椅友好的设施，无障碍设计体现了对人性关怀的深刻理解。

2.4 弘扬文化与在地性表达

现代城市公园不仅是休闲娱乐的场所，更是城市文化的展示窗口。设计师们深入挖掘城市的历史、民俗和艺术资源，将这些元素巧妙地融入公园设计中，如雕塑、壁画、文化长廊等，使公园成为传承和弘扬城市文化的重要平台。同时，注重在地性表达，即结合当地的气候、地形、植被等自然条件，以及地方特色和文化传统，打造具有鲜明地域特色的公园景观^[2]。

3 传统园林艺术在现代城市公园景观设计中的应用策略

3.1 空间创造手法的应用

传统园林艺术中独特的空间创造手法，如借景、对景、障景等，能为现代城市公园景观设计带来丰富的空间层次和独特的观赏体验。借景是将公园外部的自然景观或人文景观引入园内，扩大空间感，如苏州拙政园借北寺塔之景，使园内景观与园外景色融为一体，突破了空间的局限。在现代城市公园设计中，可巧妙借助周边的山峦、河流、城市地标等，将其纳入公园的景观视野，丰富景观层次。对景则是在特定位置设置景观元素，形成相互呼应的对景关系，引导游客视线，增强景观的趣味性和吸引力。例如在公园的主入口与园内重要景点之间设置对景，让游客在入园瞬间便能捕捉到园内的精彩景致。障景通过遮挡、屏蔽部分景观，营造出“犹抱琵琶半遮面”的含蓄美感，同时引导游客的游览路线。在现代城市公园中，可利用地形、植物、建筑小品等进行障景设计，避免景观一览无余，增加空间的神秘感和探索性。

3.2 传统色彩与材质的运用

传统园林中的色彩和材质蕴含着深厚的文化内涵和地域特色，将其运用到现代城市公园景观设计中，能赋予公园独特的文化气质。传统园林色彩多以淡雅、自然为主，如江南园林的粉墙黛瓦，与绿色植物相互映衬，营造出清新雅致的氛围。在现代城市公园中，可借鉴这种色彩搭配，在建筑、小品、铺装等方面运用素色材质，搭配丰富的植物色彩，形成和谐统一的视觉效果。在材质选择上，传统园林常用的石材、木材、青砖等具有天然的质感和纹理，能传递出古朴、自然的气息。例如，使用天然石材打造园路、驳岸和小品，不仅坚固耐用，还能体现自然之美；木材则常用于建筑、廊架等，给人温暖、亲切的感觉。同时，结合现代工艺和材料，如新型环保材料、金属材料等，与传统材质相互搭配，既能满足现代功能需求，又能保留传统韵味，实现传统与现代的有机结合。

3.3 植物配置与生态友好的设计

传统园林的植物配置注重植物的生态习性、季相变化和文化寓意，这为现代城市公园实现生态友好设计提供了宝贵经验。在植物选择上，遵循适地适树原则，优先选用本地乡土植物，这些植物对当地气候、土壤条件适应性强，能更好地生长繁衍，同时有利于维护当地生态平衡。例如，在北方城市公园中，多选用杨树、柳树、槐树等乡土树种。注重植物的季相变化，通过不同季节开花、结果、变色的植物搭配，使公园在四季呈现出不同的景观风貌。如春季的樱花、桃花，夏季的荷花、紫薇，秋季的银杏、红枫，冬季的松柏等，让游客在不同季节都能欣赏到独特的植物景观^[3]。另外，传统园林中植物的文化寓意也可融入现代公园设计，如竹子象征君子品格，梅花寓意坚韧高洁，在公园中合理配置这些植物，能增添文化内涵。同时，运用生态种植技术，如雨水花园、生态护坡等，提高植物群落的生态功能，实现公园的生态可持续发展。

3.4 文化与艺术的融合

传统园林是文化与艺术的结晶，将其丰富的文化内涵和艺术表现形式融入现代城市公园景观设计，能提升公园的文化品位和艺术价值。挖掘传统园林所蕴含的历史文化、地域文化和民俗文化，通过景观符号、主题展示等方式进行表达。例如，在具有历史文化底蕴的城市公园中，设置与当地历史事件、名人故事相关的雕塑、壁画等景观小品，展示城市的历史记忆。利用传统园林中的建筑形式、园林小品等艺术元素，打造具有特色的景观节点。如在公园中建造传统风格的亭台楼阁，不仅为游客提供休憩场所，还能展现传统建筑艺术之美。举办与传统文化相关的活动，如传统节日庆典、民俗表演、书画展览等，让游客在游览过程中亲身感受传统文化的魅力，实现文化与艺术在现代城市公园中的深度融合。

4 案例分析

效果图——黛玉山堂

4.1 项目背景与概述

沧州园林博览会辛集园作为展示辛集地域文化与城

市风貌的重要窗口,在景观设计上力求创新与传承并重。其中,黛玉山堂凭借其独特的设计理念和对传统园林艺术的精妙运用,成为整个园区的亮点建筑。它不仅肩负着展现辛集文化底蕴的重任,还为游客营造出一个兼具传统韵味与现代舒适感的休闲游览空间,在现代城市公园景观的构建中,探索出一条传统与现代融合的特色之路。

4.2 传统园林艺术在黛玉山堂的应用体现

4.2.1 空间布局与传统园林的呼应

黛玉山堂的空间布局巧妙借鉴传统园林的造园手法,摒弃了常规建筑那种规整刻板的布局方式。它顺应全园蜿蜒曲折的曲线肌理,自然地融入整个园区环境之中,塑造出活泼、灵动且开放的活动空间,这与传统园林追求自然野趣、强调空间灵动变化的理念一脉相承。就如同江南古典园林中,以曲折回环的游廊、错落有致的亭台楼阁,以及蜿蜒的溪流和小径,营造出“虽由人作,宛自天开”的自然意境。在黛玉山堂周边,精心规划了蜿蜒曲折的小径。这些小径采用天然石材拼接而成,每一块石头的形状、纹理都不尽相同,却又和谐地组合在一起,仿佛是大自然随意洒落的拼图。小径两旁,精心种植各类花卉与绿植。春季,粉嫩的樱花、娇艳的桃花竞相绽放,繁花似锦;夏季,大片的萱草、鸢尾肆意生长,色彩斑斓;秋季,金黄的银杏叶、火红的枫叶交织成一幅绚丽的画卷;冬季,傲雪的腊梅在枝头绽放,暗香浮动。四季更迭,景色各异,游客漫步其中,仿佛置身于一个充满诗意的自然世界,每一步都能邂逅不同的美景,真正实现“步移景异”的独特游览体验。

4.2.2 黛色屋面与传统色彩传承

黛玉山堂主体建筑的黛色屋面,是对传统木构建筑色彩的传承。在中国传统建筑文化里,黛色寓意古朴、宁静,承载着历史沉淀。在现代城市公园中,其黛色屋面与葱郁绿植、水景相衬,形成鲜明又和谐的对比。屋面采用精心烧制、严格筛选的小青瓦,质地坚实、色泽均匀。阳光下,小青瓦与自然相融,保留古朴韵味,为公园添宁静典雅气息,无论早晚,都尽显独特美感,让游客感受传统色彩的宁静。

4.2.3 木屋架结构的继承与创新

木屋架结构是传统木构建筑的核心,体现古人精湛技艺与对力学的深刻理解。黛玉山堂完整继承这一经典结构,展现其精巧构造与力学美。为适应现代需求,设计团队大胆创新,融入现代材料与工艺。选材上,采用特殊防腐的新型木材,它兼具传统质感与更强耐久性,能抵御风雨和虫蚁,延长建筑寿命。连接技术摒弃榫

卯,改用先进金属连接件,确保结构稳固,简化施工、提高效率。外观造型上,去除繁琐装饰,保留基本形态,使线条简洁流畅,契合现代审美,还利用结构间隙进行光影设计,为建筑增添艺术氛围。

4.3 建筑设计对传统木构要素的创新表达

黛玉山堂借“黛玉”这一文化符号,把传统文学与现代园林景观相连接。《红楼梦》里林黛玉形象经典,其与园林关系密切。设计时,巧妙融入书中经典场景与文化元素,通过景观小品和文化展示,将书中诗意世界化为现实景观。堂内设有黛玉诗词书法展示区,陈列《葬花吟》《咏白海棠》等书法作品,展现黛玉才情心境,带给游客文学艺术享受。展示区用传统中式家具和装饰,营造古朴典雅氛围。堂外打造竹影小径,灵感源于潇湘馆。小径旁翠竹摇曳,与林黛玉形象契合。青石板地面雕刻金陵十二钗、大观园场景等图案,游客漫步其中,仿若穿越进《红楼梦》世界。园区还举办诗词朗诵会、戏曲表演等红楼文化活动,丰富游览体验,深化园林文化内涵,升华传统园林艺术。

4.4 应用效果与启示

沧州园林博览会辛集园的黛玉山堂,深度应用传统园林艺术,塑造出兼具深厚文化底蕴、满足现代居民休闲娱乐需求的园林建筑典范。自开放起,它便吸引大量游客,成为园区热门景点,为辛集园添文化魅力,也为现代城市公园景观设计提供经验启示。从黛玉山堂可见,传统园林艺术在现代仍具强大生命力与应用价值。未来城市公园景观设计,应深挖传统园林艺术精髓,有机结合传统元素与现代理念、技术,重视文化内涵挖掘表达,借园林景观讲城市故事、传地域文化。

结束语

综上所述,传统园林艺术为现代城市公园景观设计注入深厚文化底蕴与独特魅力。通过对黛玉山堂等案例分析可知,传统与现代融合切实可行。未来,城市公园景观设计应不断探索传统园林艺术精髓,结合时代需求创新,让传统园林艺术在现代社会持续绽放光彩,助力打造更多兼具文化内涵与时代特色的城市公园景观。

参考文献

- [1]梁杰.传统设计元素在建筑规划设计中的传承与发展[J].城市住宅,2021,28(04):161-162.
- [2]褚庆基.传统元素在园林景观设计中的体现[J].现代园艺,2021,44(06):74-75.
- [3]郭荣.探究如何对现代园林景观设计进行创新[J].现代物业(中旬刊),2020(5):168-169.