

传统文化与现代风景园林设计的融合与创新

崔桂彬

甘肃省城乡规划设计研究院有限公司

摘要：传统文化是一个国家或地区的宝贵财富，它包含了丰富的价值观念、艺术表达和审美标准。然而，在现代社会中，随着城市化进程的加速和人们生活方式的快速转变，传统文化在风景园林设计中的影响和地位逐渐被边缘化。因此，本文意欲探讨传统文化与现代风景园林设计的融合与创新，以便于促进传统文化与现代风景园林设计的深度融合，推动创新发展，为城市化进程中的环境美化和人们的精神生活提供更好的解决方案。

关键词：传统文化；风景园林设计；融合；创新

【DOI】10.12254/j.issn.2096-6539.2023.20.114

引言

风景园林设计作为一门融合了艺术、工程和生态学的学科，在现代城市化进程中扮演着重要的角色。然而，随着城市化的加速和社会变革的不断推进，传统文化在风景园林设计中的地位逐渐受到冲击和忽视。传统文化是一个国家或地区宝贵的文化遗产，它代表了几个世纪以来积淀下来的智慧、价值观念和审美标准。本文旨在探讨传统文化与现代风景园林设计的融合与创新，深入研究如何有效地将传统文化元素、理念和方法应用于现代风景园林设计中，以满足城市化进程中环境美化和人们精神需求的双重目标。

一、传统文化与现代风景园林设计的融合的意义

（一）保护和传承传统文化

传统文化是一个国家或地区的独特财富，承载着民族的历史、价值观念和艺术表达。然而，随着现代社会的发展和城市化进程的加速，传统文化面临着被边缘化和遗忘的风险。因此，将传统文化与现代风景园林设计相融合，成了保护和传承传统文化的重要途径。

融合传统文化与现代风景园林设计，首先意味着对传统文化的尊重和保护。通过运用传统文化元素、符号和艺术表达方式，设计师能够展现传统文化的独特魅力和智慧。这样的设计呈现不仅使人们能够更好地理解和欣赏传统文化，同时也起到了传承的作用，将传统文化代代相传^[1]。其次，传统文化与现代风景园林设计的融合能够为传统文化注入新的活力和时代价值。通过将传统文化与现代社会问题相结合，设计能够创造出与时俱进的作品。传统文化所蕴含的价值观念和哲学思想，与现代社会对可持续性、自然环境保护和社会和谐的追求相结合，能够引领创新的设计理念和方法，为当代社会提供具有深度和智慧解决方案。

（二）强化地域特色和文化认同

传统文化紧密联系着地域，承载着地方的历史、人文风貌和独特的文化特色。在现代社会的全球化趋势下，地域特色和文化认同面临着被同质化和模式化冲击

的挑战。因此，将传统文化与现代风景园林设计相融合，能够强化地域特色和加深人们对自身文化认同的体验。

融合传统文化与现代风景园林设计，首先可以通过设计中的地方文化符号、传统建筑风格或景观元素，增强地域特色的表达。利用地方文化中独特的符号和形式语言，设计师能够创造出与特定地域紧密相连的风景园林作品。这样的设计作品通过地域特色的展现，使人们能够更加深入地感受和了解地方文化的独特之处，加深对地域的认同感。

同时，传统文化与现代风景园林设计的融合能够唤起人们对地域文化的情感共鸣。通过将传统文化元素融入设计中，设计作品能够勾起人们对自身文化背景和历史传承的情感回忆。这样的情感共鸣能够加强人们对自身文化认同的意识，增强对传统文化的自豪感和珍视之情，促进地域文化的传承与发展。

此外，传统文化与现代风景园林设计的融合还可以提升地域特色的知名度和吸引力。通过设计中传统文化元素的运用，设计作品能够成为地域的文化符号和标志，吸引人们的注意和关注。如我们在甘肃省白银市会宁县所设计完成的《会宁县祖厉河汉唐街二十四文化商业街》，就是这样的设计作品，通过传统文化与现代风景园林设计元素的融合，最终建成后，既能够成为当地的文化符号，同时也成为地域旅游的亮点和吸引力，吸引游客前来探索、体验地域独特的文化魅力，从而推动地域经济和旅游业的发展^[2]。

（三）丰富设计的艺术内涵和审美价值

传统文化承载着丰富的艺术内涵和审美观念，融入现代风景园林设计中，能够为设计作品注入深度和独特的艺术魅力。融合传统文化与现代风景园林设计，首先可以借鉴传统文化的艺术表达方式和技艺，丰富设计的形式语言和手法。传统文化所积淀的丰富艺术元素，如传统绘画、雕塑、园林建筑等，可以成为现代设计的灵感源泉。将传统艺术手法与现代材料和技术相结合，设计师能够创造出独特而富有创意的作品，提升设计的艺术内涵。

传统文化与现代风景园林设计的融合可以引领审美观念的创新和拓展。传统文化所倡导的审美理念，如和谐、平衡、自然等，与现代社会对美的追求相契合。通过将传统文化的审美观念融入设计中，设计师能够开拓审美领域的边界，创造出与众不同、令人赞叹的设计作品。这样的融合不仅能够丰富设计的审美价值，也能够激发人们对美的感知和欣赏，提升整个社会的审美水平。

另外，传统文化与现代风景园林设计的融合还可以让人们在设计作品中体验到深度的文化内涵。传统文化

中的哲学思想、民族精神和价值观念,融入设计中能够赋予作品更深层次的意义和寓意^[3]。这样的设计作品能够引发人们对文化的思考和探索,激发他们对传统文化的兴趣和研究,从而提升设计的文化内涵和社会影响力。

(四) 增加人们的情感共鸣和参与感

融合传统文化与现代风景园林设计,首先可以通过融入人们熟悉和喜爱的传统文化元素,引发人们的情感共鸣。设计作品中的传统文化符号、建筑风格或景观元素能够勾起人们对自身文化背景和历史传承的情感回忆。这样的情感共鸣可以加强人们对传统文化的情感联系,让人们更深入地感受和体验自己文化的独特之处。

传统文化与现代风景园林设计的融合能够增加人们对设计作品的参与感。通过设计中的传统文化元素,人们能够在设计中找到自己的文化认同,建立起与设计作品的情感连接。这样的参与感可以使人们更加投入和关注设计作品,产生对设计的强烈兴趣和参与意愿。同时,设计师也可以通过引导人们参与设计过程,如参与设计决策、参观互动等方式,促进人们对传统文化的深入理解和体验。

此外,传统文化与现代风景园林设计的融合还可以促进人们的文化参与和亲近。通过将传统文化融入设计中,设计作品成为文化传承的一部分,激发人们对传统文化的关注和热爱。人们参与到传统文化的保护和传承中,积极参与相关的文化活动和教育,从而推动传统文化的活化和延续。

二、传统文化与现代风景园林设计的融合与创新方式

(一) 景观元素的整合

1. 传统文化元素的挖掘和利用

传统文化蕴含着丰富的符号、意象和艺术表达方式,将其融入现代设计中,能够赋予设计作品深厚的文化内涵和独特的艺术魅力。一种创新的方式是通过整合景观元素来实现传统文化与现代风景园林设计的融合。设计师可以从传统文化中挖掘元素,如传统建筑、园林、装饰图案、文化符号等,将其融入现代景观设计中。通过整合传统文化元素和现代景观元素,设计作品能够在形式、材料、布局等方面展现出独特的风貌和魅力。

另一种创新的方式是利用传统文化元素进行创新性的重新诠释和运用。传统文化元素可以被重新演绎和解构,以创造出全新的设计语言和风格。设计师可以将传统文化元素与现代材料、技术相结合,创造出独特而具有现代感的景观形式。通过创新性地应用传统文化元素,设计作品能够呈现出新颖、独特的艺术形象,同时保持着传统文化的内在精神。

此外,传统文化元素的利用还可以在设计中注入故事性和寓意性。设计师可以运用传统文化中的寓意符号和象征意义,通过景观元素的组合和布局,讲述一个故事或传达一个特定的主题^[4]。这样的设计能够激发人们的想象力和思考,使人们在欣赏设计作品的同时感受到

传统文化智慧和情感。

2. 传统元素与现代设计元素的融合

传统文化与现代风景园林设计的融合与创新方式可以通过景观元素的整合,实现传统元素与现代设计元素的有机融合。这种融合与创新的方式能够创造出独特而富有艺术感的设计作品,同时兼顾了传统文化的传承和现代社会的需求。景观元素的整合是实现传统元素与现代设计元素融合的关键。设计师可以从传统文化中挖掘元素,如传统建筑风格、园林构造、装饰图案等,然后与现代设计元素进行巧妙的整合。通过整合的过程,传统元素与现代设计元素相互交融,形成独特的景观形象和空间布局。

传统元素与现代设计元素的融合需要注重平衡和协调。传统元素的应用要保持其原有的韵味和特点,同时融入现代设计元素的创新和实用性。设计师可以运用现代材料和技术,对传统元素进行重新诠释和表达,以满足现代社会对功能性、可持续性和舒适性的需求。这种融合能够兼顾传统文化的历史价值和现代设计的实用性,创造出具有时代特色和独特魅力的设计作品。

同时,传统元素与现代设计元素的融合还可以通过创新性的运用和演绎来实现。设计师可以以传统元素为灵感源泉,创造出全新的设计语言和形式表达方式。通过对传统元素的重新解构和再创造,设计作品能够展现出现代性与传统性的完美结合。这样的创新性运用能够吸引人们的注意力,激发他们对设计作品的兴趣和热情,同时推动传统文化的传承与发展。

(二) 设计手法的创新

1. 创造性的布局和造型设计

一种创新的设计手法是通过创造性的布局来实现传统文化与现代设计的融合。设计师可以利用传统文化中的空间概念、比例关系和序列感等特点,将其运用到现代风景园林设计中。通过合理的空间布局和序列安排,设计作品能够营造出具有节奏感和层次感的空间体验。这样的创新布局能够使人们在欣赏和使用设计作品时感受到传统文化的独特魅力。

另一种创新的设计手法是通过创造性的造型设计来实现传统文化与现代设计的融合。设计师可以从传统文化中汲取灵感,创造出独特的形式语言和造型表达方式。传统文化中的图案、符号和装饰元素可以成为设计作品的灵感源泉,通过现代的造型手法和材料运用,将其重新诠释和表达。这样的创新造型设计能够展现出传统文化的独特之美,同时体现出现代设计的时尚感和创新性。

此外,创新的设计手法还可以通过将传统文化元素与现代技术和材料相结合来实现。设计师可以运用现代科技手段,如数字化设计、虚拟现实等,将传统文化元素进行创新性的演绎和呈现。通过现代技术的运用,传统文化元素能够以全新的方式呈现,使设计作品更具时代感和前卫性。

2. 传统技艺在现代设计中的应用

传统技艺承载着丰富的工艺和技术传统,将其融入

现代设计中，能够赋予设计作品独特的工艺美感和文化内涵。一种创新的设计手法是将传统技艺应用于现代风景园林设计中。传统技艺包括木工、石雕、陶瓷、织锦等各种工艺技法，它们具有丰富的形式语言和独特的工艺特点。设计师可以利用传统技艺的工艺技法和材料，将其融入现代风景园林设计中的建筑、装饰、雕塑等方面^[5]。通过传统技艺的应用，设计作品能够展现出精湛的工艺水平和独特的文化韵味，为现代设计注入了独特的艺术价值。

另一种创新的设计手法是通过现代技术与传统技艺相结合来实现。现代科技手段如数控切割、激光雕刻、3D打印等，可以与传统技艺相结合，创造出更加精细和复杂的设计作品。设计师可以利用现代技术的精准性和高效性，辅以传统技艺的手工艺美感，创造出融合了传统与现代的独特风格。这样的创新手法能够推动传统技艺的创新和发展，同时为现代风景园林设计带来更广阔的表现力和创作可能性。

通过传统技艺在现代设计中的应用，设计作品不仅展现出工艺美感和文化内涵，还能够体现对传统文化的尊重和保护。传统技艺的应用使设计作品具有独特的地域特色和民族风情，同时传承了历史的积淀和人文的情感。这样的融合不仅满足了人们对美的追求，也促进了传统技艺的传承和创新。

（三）创造性的文化诠释

1. 传统文化故事的再现

传统文化中蕴含着丰富的传说、神话和故事，将这些传统文化故事融入现代设计中，能够为设计作品赋予深厚的文化内涵和情感共鸣。一种创新的方式是通过再现传统文化故事来实现传统文化与现代设计的融合。设计师可以选择传统文化中的传说或重要历史事件，通过景观元素、艺术装置、雕塑等形式，将这些故事生动地再现在设计作品中。通过再现传统文化故事，设计作品能够勾起人们对传统文化的记忆和情感共鸣，让人们更加深入地了解 and 体验传统文化的独特魅力。

另一种创新的方式是通过创造性的文化诠释来实现传统文化与现代设计的融合。设计师可以对传统文化故事进行诠释和演绎，将其与现代社会的背景和价值观相结合。通过创造性的诠释，设计作品能够赋予传统文化故事新的意义和表达方式，使其具有时代性和现代性。这样的创新文化诠释能够吸引人们的注意力，激发他们对设计作品的兴趣和思考，同时推动传统文化的传承和发展^[6]。

通过传统文化故事的再现和创造性的文化诠释，设计作品能够实现传统文化与现代设计的有机融合，并展现出丰富的文化内涵和情感共鸣。传统文化故事的再现能够让人们更加深入地了解 and 感受传统文化的智慧 and 情感，同时也激发了人们对传统文化的保护和传承的意识。创造性的文化诠释则使设计作品具有独特的表达方式和现代性。

2. 文化符号的重新解读和利用

文化符号作为传统文化的重要组成部分，具有丰富

的象征意义和文化内涵。将这些文化符号重新解读并巧妙地运用于现代设计中，能够赋予设计作品深刻的文化意蕴和独特的艺术魅力。一种创新的方式是通过重新解读文化符号来实现传统文化与现代设计的融合。设计师可以对传统文化中的符号进行重新诠释，赋予其新的含义和表达方式。通过重新解读文化符号，设计作品能够呈现出独特的象征意义和内涵，引发观者对文化的思考和共鸣。这种创新的诠释方式使得传统文化符号在现代设计中焕发出新的生命力和艺术价值。

另一种创新的方式是通过利用文化符号来实现传统文化与现代设计的融合。设计师可以将传统文化符号巧妙地融入现代风景园林设计中的各个要素中，如景观布局、建筑形式、装饰元素等。通过利用文化符号，设计作品能够展现出传统文化的独特魅力和时代感，同时突出现代设计的创新性和实用性。这样的创新利用方式既保留了传统文化的传承和价值，又使设计作品具有现代感和吸引力。

通过创造性的文化诠释，特别是文化符号的重新解读和利用，设计作品能够实现传统文化与现代设计的有机融合，并展现出丰富的文化内涵和艺术魅力。文化符号的重新解读使设计作品充满了深层次的象征意义和思想内涵，引发人们对文化的思考和感悟。文化符号的利用则使设计作品在形式和语言上体现出传统文化的独特特色和时代性。

三、结论

通过将传统文化元素与现代设计手法相结合，设计作品能够展现出丰富的文化内涵、艺术魅力和时代感。这种融合与创新不仅促进了传统文化的传承与发展，也推动了现代风景园林设计的进步与创新。同时，融合与创新也为人们提供了更丰富的文化体验和审美享受，增加了人们与设计作品的情感共鸣和参与感。因此，将传统文化与现代风景园林设计进行融合与创新，是一种有益的探索路径，既弘扬了传统文化，又推动了现代设计的发展。

参考文献

- [1] 丁若蕊, 张炯炯. 传统文化元素在现代风景园林设计中的融入与实践[J]. 梧州学院学报, 2022, 32(03): 53-58.
- [2] 余菁菁. 现代风景园林设计中传统文化的运用[J]. 现代园艺, 2022, 45(10): 128-130.
- [3] 何梦瑶. 中国现代风景园林历史进程及其分期研究[D]. 华中科技大学, 2021.
- [4] 林植, 高珊. 传统文化在现代风景园林设计中的传承与嬗变——评《传统文化语境下风景园林建筑设计的传承与创新》[J]. 世界林业研究, 2020, 33(06): 119.
- [5] 尹园园, 闫家海. 我国传统文化元素在现代园林景观设计中的应用[J]. 现代园艺, 2018(14): 144.
- [6] 邵熠, 汪彦辰. 中国古典园林对现代风景园林的启示[J]. 现代园艺, 2018(06): 140.