

环境艺术设计与地域文化融合的探究与运用

——以广州岭南书院·隔山书院为例

文 / 杨斌平 广东省集美设计工程有限公司

摘要：全球化与城市化导致城市环境趋同化。环境艺术设计作为传承地域文化、塑造城市个性的重要载体，其与地域文化的融合成为设计实践的核心课题。本文以广州岭南书院·隔山书院为研究对象，从空间布局、建筑形态、材料运用、景观营造、室内设计及数字辅助设计六个维度，探究地域文化元素的设计转化与实践运用。研究发现，隔山书院通过传统空间理念的现代转译、文化符号的形态重构、乡土材料的创新搭配及数字技术的辅助支撑，实现了岭南园林智慧、广府建筑文脉与画派艺术精神的深度融合。其构建了“文化解析—设计转化—实践运用”的完整运用体系，为同类文化空间的地域文化融合设计提供了可借鉴的设计范式。

关键词：环境艺术设计；地域文化；设计技术；融合运用；隔山书院

【DOI】10.12254/j.issn.2096-6539.2025.20.108

引言

在全球化与城市化快速推进的背景下，环境艺术设计面临“千城一面”的同质化困境，地域文化的独特性逐渐被消解^[1]。文化自信时代下，地域文化与设计融合成为重要课题。需通过系统设计技术转化实现文化共鸣。岭南文化在环境设计中的现代转译需求突出。广州岭南书院·隔山书院依托十香园打造，融合传统与现代，旨在创建教育文化空间。研究其设计技术融合路径，可揭示文化运用规律，提供现代传承方法，具有理论应用价值。本文采用“文化解析—设计转化—实践运用”路径：文献研究法构建理论框架；实地调研法考察书院空间形态、细节及文化表达；案例分析法解析元素运用转化逻辑。

一、地域文化与环境艺术设计融合的设计技术理论

（一）地域文化的设计基因解析

地域文化是特定地理范围内，由历史积淀形成的语言、习俗、艺术、建筑等文化复合体，具有独特性与传承性^[2]。

地域文化中的设计基因是环境艺术设计的创意本源。岭南文化核心设计基因分为三类：一是空间营造智慧，以“小中见大”理念营造丰富体验，体现空间美学；二是形态符号系统，包括建筑形态（如镏耳山墙、满洲窗）和装饰符号（如灰塑、砖雕），形成视觉识别；三是材料运用哲学，遵循“就地取材、因材施艺”原则，使用本地材料（如青砖、麻石）传递地域特色，体现“材美工巧”理念。

（二）融合运用的设计技术逻辑

地域文化与环境艺术设计存在双向互动的内在逻辑，地域文化为环境艺术设计提供了文化基因与创意源泉。设计通过对地域文化符号的提取、转译与重构，使空间成为文化传播的物质载体；同时，环境艺术设计以现代视角激活地域文化，赋予其新的时代内涵，实现“文化—

空间—人”的互动共生^[3]。这一逻辑在隔山书院的设计中得到了系统实践。

二、岭南文化核心元素的设计提取

（一）空间理念：岭南园林的“巧于因借”

岭南园林的空间设计理念聚焦“人与自然的和谐共生”，其核心设计技术包括：一是空间序列组织，通过“起—承—转—合”的空间节奏设计，引导游览体验逐步深入；二是视线设计手法，运用对景、框景、漏景、借景等设计技巧，通过门窗、廊柱、植物等元素组织视线，形成层次丰富的视觉体验；三是尺度把握原则，根据人体感知规律控制空间尺度，建筑与庭院的比例、路径的宽窄变化均以人的舒适体验为标准，营造亲切自然的空间氛围。这些理念为隔山书院的空间设计提供了核心指导。在诸多岭南园林中，可园就通过巧妙的空间序列与视线设计，展现出独特魅力^[4]。

（二）形态符号：广府建筑的“地域标识”

岭南书院自宋代起承担着教育、学术与文化传播功能，其空间布局讲究“礼乐相成”，体现儒家文化的秩序性；同时融入岭南民俗元素，形成独特的建筑文化体系^[5]。

广府建筑形态符号具鲜明地域识别性，核心设计包括镏耳山墙曲线轮廓与防火通风功能、趟栊门防护通风与通透形态；特色装饰如灰塑色彩题材、砖雕镂空技法、木雕精湛工艺；门窗系统有满洲窗光影效果和趟栊门安全采光设计，这些是地域文化表达重要载体。

（三）艺术精神：岭南画派的“创新理念”

十香园作为“岭南画派摇篮”，其艺术精神为书院设计提供创意源泉：一是岭南画派“撞水撞粉”技法形成的光影与色彩风格，可转化为空间光影与色彩设计；二是画派“折衷中西、融汇古今”的创新主张，启发设计融合传统与现代手法；三是以岭南花鸟、山

水等为主题的绘画题材，为空间装饰与景观设计提供丰富素材。

三、隔山书院地域文化融合的设计技术运用

(一) 空间布局：岭南园林理念的现代转译

隔山书院的设计不仅保留了传统书院建筑风格，还融入了现代功能需求，体现了传统文化的魅力与现代审美的结合。作为岭南画派的源起与祖庭，设计思路结合历史、传承、当下三个阶段，以“乐”为核心关键词，从过去、现在、实虚的设计视角对“乐”与园内各版块进行系统诠释。分别呈现六大章节：造园之乐、游园之乐、书画之乐、文人之乐、寓教于乐、当下所需。通过对瑶溪广场、岭南园林、十香园纪念馆、综合展览馆、隔山书院五大部分的共同提升营造，为这块人文宝地注入了新的活力。最终实现“绘一幅画，赏一部剧，听一堂课，拜二宗师”的设计总思路。（下图1所示）

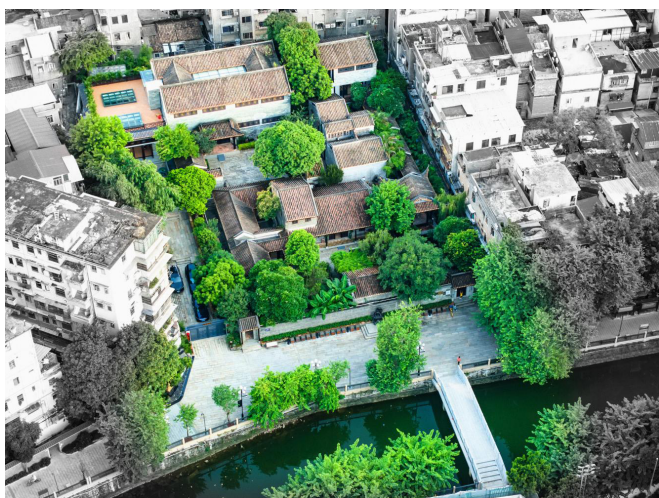

图 1

(二) 建筑形态设计：传统符号的创新重构

1. 标志性形态的现代演绎

隔山书院注重“形神兼备”的设计转化：在瑶溪桥头设置了广州岭南书院（隔山书院）与十香园纪念馆的路引导视。设计元素来源岭南镬耳墙与关山月的梅花。镬耳山墙保留基本轮廓，简化形态比例，去除繁复装饰，强化线条现代感；山墙高度协调整体比例，顶部融入通风设计，结合传统功能与现代需求。书院正门融合趟栊门精髓，采用钢木组合结构，门楣上的匾额“隔山书院”以及两侧的楹联，是典型的岭南传统文化元素。通过匾额和楹联来彰显文化底蕴和精神内涵。不仅具有装饰作用，还传递着儒家思想文化传承等意义，这是岭南文化崇文重教传统的直接体现。简化细节：外闸门金属格栅再现通透感，中间趟栊简化为横向装饰线条，传递传统形态意象，满足现代需求，实现文化符号创新转化^[6]。（下图2所示）

图 2

2. 门窗系统的设计创新

门窗设计同样体现传统与现代的融合：采用“满洲窗”与“趟栊门”的组合设计。满洲窗保留传统彩色玻璃纹样，但将木框替换为铝合金材质，提升耐久性；趟栊门简化为横向格栅，保留通风功能的同时，弱化防盗属性，强化装饰性^[7]。

(三) 材质与装饰：地域符号的细节渗透

1. 传统材料的创新运用

书院运用岭南传统材料时，青砖墙面保留自然肌理，采用传统“一顺一丁”砌法加现代勾缝，有斜铺乱铺变化，并嵌入玻璃或金属条形成对比。麻石用于基座、台阶、铺地，手工凿面保留粗犷质感，与青砖细腻对比；铺地用麻石青砖拼花，提取传统纹样，强化材质差异，传承并创新表达。

2. 现代材料的在地性转化

书院创新运用现代材料平衡文化表达与现代功能：门窗框架采用铝合金表面木纹，保留传统视觉意象并提升耐用性；屋顶覆盖灰瓦于防水卷材上，复刻传统样式和韵律；室内地面使用仿古混凝土砖，模仿传统纹理和色调，增强耐磨防水性；墙面局部清水混凝土与木饰面结合，满足现代简洁需求，不失文化温度。

(四) 景观设计：自然人文的共生融合

书院设计上充分利用了自然环境，如淙淙溪水和古木，营造出古朴典雅的氛围。进入十香园纪念馆，映入眼帘的是非常经典的岭南式园林。展览流线与内容依次从“今夕庵”序厅与起居及供佛诵经之所开始，经过左侧间“沉浸体验馆”格物象真“二居”的绘画艺术，再到“啸月琴馆”与“侧馆”偃仰啸傲“二居”的交游雅好，最后经园林小径至“紫梨画馆”十香归源居廉的门徒传人。园外广场的左右侧分别是隔山书院与十香园纪念馆的主门楼。瑶溪上横卧一座石桥，届时不单有瑶溪故事竖立桥上，而且将连接两岸居民，起到极大的便民作用。广场左侧是由刘斯奋先生创作的《羊城书院新记》艺术场景。“风教千秋闻道始”“书香一缕隔山传”，道尽了岭南书香的人文气氛。广场中央设置了《十香灯》的夜剧场，

其内容来源于十香花。在早晚时分，广场将成为市民感受与融入岭南文化的体验地与网红地。设计遵循“乡土优先、文化寓意”原则，实现生态与文化价值。

1. 植物配置的文化寓意设计

核心选用“十香”植物如白兰、含笑、鹰爪花，延续历史，营造芬芳氛围；重点种植木棉、荔枝，象征岭南精神。配置采用“乔—灌—草”结构：上层乔木提供浓荫，中层灌木增色，下层地被草坪，层次丰富且通透。形态注重美感如古榕、修竹、垂柳，增添自然意趣，与建筑对比，体现“刚柔并济”。

2. 水景与小品的意境营造

书院水景设计以“活水循环、意境优先”为核心，设曲形水池模拟自然水系，自然石边缘增添野趣，水面倒影拓展空间感，涌泉叠水营造水声，再现岭南意境。

（五）室内设计

整个十香园纪念馆小巧且精致。此次设计提升更为注重观众与展示内容的距离感，譬如将原来每一间展厅的护栏推至历史场景的最边缘，让观众尽可能最近距离感受“二居”的居住空间、创作空间、历史空间。十香园纪念馆的提升设计，从保护与软性设计的角度出发，以增强体验感与代入感为前提，通过动静结合的方式，尽可能在有限空间中进行展示陈列。

室内设计采用天窗采光的方式，随着日光变化，室内空间光影轮转。室内空间的左侧设置有珍品书籍墙，右侧则连接综合展览馆。空间中轴设置有讲堂讲台，家具选取偏向功能与现代感，让学员即感受到传统文化的经典感，又不觉沉闷。

（六）数字辅助设计：文化体验的增强设计

结合当下成熟的多媒体数字技术，在格物象真“二居”的绘画艺术这个章节进行沉浸式的空间营造。将“二居”作品中的内容进行数字场景的再创造，通过影像与实景的虚实转换，提升展览效果与内容代入感。又譬如设置红外线体感的“撞彩”体验设备，让观众在体验水墨色彩融合的无限美感同时，还能进行作品存储与转发。数字技术显著提升游客体验感^[8]。

四、设计技术融合运用的价值与启示

（一）设计价值：文化与空间的双重提升

隔山书院的设计技术运用实现了显著的双重价值：在文化传承层面，通过空间理念、形态符号、材料质感的系统转化，使岭南文化元素在现代空间中得到活态传承。沿曲径通幽的岭南水榭，十香园纪念馆的后面便是综合展览馆。该馆一层与“隔山书院”相连，设计通过半通透的方式进行室内空间的内容联系，届时可以实现空间展示的最大化，以及内容上的“书画同台”。展览馆二层为综合展示区，具备大型画展、会议、活动、讲堂等功能。整个综合展览馆以可变空间为设计目标，通

过空间随机组合的方式满足未来各类型的功能使用。综合展览馆的左侧便是“隔山书院”。“隔山书院”的建筑设计遵循岭南建筑的特征以及十香园建筑群的特点，在色调与形态上进行了整体融合；在空间品质层面，融合地域文化的设计使空间具有独特的精神内涵与识别性，避免了现代空间的同质化问题，营造出兼具文化底蕴与现代舒适性的高品质空间，提升了用户体验与空间价值。

（二）设计启示：地域文化融合的核心路径

隔山书院以“立德树人、格物致知、不拘一格、兼容创新”为核心精神，致力于传承发展优秀传统文化。实践提供三条核心启示：一是理念先行，符号跟进，设计理解地域文化精神内核并提炼符号元素，避免堆砌，如岭南园林；二是传统转译，形态简化、材质创新实现现代演绎，如镬耳山墙和满洲窗；三是全维度渗透，系统性融合，文化元素融入空间布局等维度，形成完整体系，实现“空间即文化”目标。

这些启示对于同类文化空间设计具有重要参考价值，尤其在城市化快速推进的今天，如何让地域文化在新建环境中扎根生长，隔山书院提供了可复制的实践经验。

结语

环境艺术设计与地域文化的融合，并非简单的符号叠加，而是一个从文化解读到空间转译的系统性创作过程。广州岭南书院·隔山书院的设计实践表明，环境艺术设计与地域文化的融合需以“基因提取—技术转译—价值落地”为路径，通过深入挖掘地域文化的精神内核，结合现代设计理念与技术手段，在空间布局、材料运用、景观营造等层面实现文化的当代表达。未来研究可进一步拓展至不同地域类型的文化空间，探索更具普适性的融合方法论，为构建兼具文化特色与时代精神的人居环境提供理论支撑与实践借鉴。

参考文献

- [1] 王受之. 环境艺术设计的理论与实践 [M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2017.
- [2] 费孝通. 乡土中国 [M]. 北京: 人民出版社, 2019.
- [3] 李泽厚. 美的历程 [M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2017.
- [4] 陆琦. 广东园林 [M]. 上海: 同济大学出版社, 2013.
- [5] 陈平原. 中国书院史 [M]. 北京: 东方出版中心, 2021.
- [6] 吴宇江. 岭南建筑学派设计思想研究 [D]. 广州: 华南理工大学, 2012.
- [7] 杨晓川. 满洲窗在现代环境艺术设计中的创新应用 [J]. 装饰, 2019(8): 112-114.
- [8] 胡迪·利普森. 3D打印: 从想象到现实 [M]. 北京: 中信出版社, 2013.