

光影在风景园林中的艺术性表达研究

陈 磊

北京京华顺达园林绿化工程有限公司 北京 102401

【摘 要】：一年四季，伴随着光线的变化，身边的一景一物，总在不觉间发生着曼妙的变化，也许，正是这些变化，针对风景园林中光影设计生活更多了几分温情与美好。

【关键词】：光影设计；风景园林；艺术性

光是一种电磁辐射能是能量的一种存在形式，人们可以通过太阳的位置来定义时间和季节。通过用各种悬挑的格栅系统，将节气的概念重新引入日常的公共空间。在一天的不同时刻，格栅的位置和入射角的细微变化会产生一系列光条纹，这些光条纹会在中午逐渐变成圆形。圆形随着时间的流逝逐渐变化。比如，在“谷雨”中午时分，墙壁上会出现一个完美的圆圈，类似于现代的月球门，将光与时间变化联系起来，午后的天空并照亮极简的白墙，祭坛在黑暗的木皮长凳前发光。颜色将变为红色，粉红色和橘黄色，并在真实天空的色调与室内霓虹灯人造照明之间产生视觉上的错觉。对园林中光影的设计与应用进行探究，提高我国风景园林中光影艺术性表达的内涵。

1 光影的艺术性

一束光影的仪式感永远不会过时，喜欢日落，当黄昏落在身上，没有烟火，没有杂尘，只有光和希望，日出之美便在于它脱胎于最深的黑暗。园林坐清影，雕窗透斜阳。悠廊蝉音密，庭溢繁花香。总在忙碌的生活中更加珍惜美景，殊不知，在古代人的建筑智慧里，已经将所有的美好，都放在一扇扇门窗之中，记载流年的交替轮回，云来月去，门窗楼阁上光影交替的景致流露着万千佳韵。中国门窗，常常是园林风景的重要的一部分。半遮半掩之间，光影交替的虚实之间，含情脉脉，便将角落的景色变作诗情画意。窗格作为可以触摸的具体物象，还有着比平面更真实有感受，不仅是平面空间上的分割，在光线的映照下，有着更立体的空间感。当阳光透过窗格依稀投下斑驳的影子，还留下了时光漫过的味道。夕阳西下，独自凭栏，沏一壶香茶，宁静悠然。时光就如此这般，缓缓的从窗格里流过，摇进而今的窗外、摇进而今的流年。

2 光影设计

利用光影可以不管是风园专业还是建筑及其他，表现光影的平面图就是把投影强调出来，让一些物体呈现得更立体。其中，各种东西的高矮不一样，影子投下来的形状不一样，可以简单的大概的在平面上表现，也可以精细的表现。再者，强调调块感还是质感也有技法上的区别，在平面图上

要会取舍。好的平面图，观者会第一时间被你所强调的方案特点吸引，并不需要全貌很逼真很精细，跟绘画一个道理。最初级的光影处理用自带的加阴影功能处理树木、楼座、水池的投影，给裙房、雕塑、坡道、架空层大致画一个阴影。全图都是色块，平面感强一些，突出方案的流畅性，线条美感，适合喜爱此类风格。

2.1 光影设计需要考虑的因素

在进行光影设计的过程中，给建筑与实际相符的四边形投影，坡屋顶的受光、背光面做了色彩区分。部分树木、树丛、塔、亭子、河道用自带功能做投影，部分树木做了个圆柱似的投影，草地地形、河水用笔刷、渐变做出了光感。细节上用了接近实际树冠的贴图、铺装贴图和一些街道小人，反正是力求还原现实，图面的色彩不太协调，美感欠佳。立体感有了，尤其是表现建筑物，适合需要明确建筑位置、入口位置的工业园项目。较好的光影处理简单处理建筑、附属构筑物的阴影，精细处理树木、绿篱、景墙、雕塑、沙坑、坡地的阴影，虚实有度，与小清新的画风协调。整个平面主题很明确，建筑不重要，景观最突出。植物贴图符合实际，铺装贴图符合实际，活动场地和水池采用色块和贴图结合的手法，总之也是虚实结合。比上一幅图会显得更协调一些，非常适合深化方案的项目、居住区方案的表现。逼真的光影处理，以复杂建筑设计为中心的一张图。精细处理建筑及构筑物的每一处细节。又加了一些延长线，小瑕疵，以景观方案为中心的一张图。灰度冷感的外部环境与五彩生动的设计方案进行拼贴，形成一种对比。而景观方案在极力弱化边线，也是对比手法，总之是想方设法把方案凸显出来。一般以表现建筑、道路空间为主，景观为辅。高层、裙房、架空一目了然。平面化，而且树圈的比例会夸张一些，行道树、片林点到而已。虽然方案内容比较平，比较呆，但有了实景光影的衬托也生动起来。最后加一些对比色、图形、符号等。

2.2 光影设计中存在的不足

园林进行光影设计过程中，对光影设计存在的缺陷进行一定的弥补，设计者需要根据园林本身存在的艺术质感进行深入研究与分析，对光影设计起到积极推进的使用性。在设

计过程中,设计人员不仅要对园林景观营造出自然美感,以及运用夜间灯光和光影设计,使整个园林处于优质的艺术氛围与文化气息之中。夜间光影使用较为单一,需要使优质的光影平台体现出园林美感。园林设计过程中如果与灯光照明格格不入,不仅影响了园林氛围,也对整体园林的艺术性,带来较差的视觉影响。我国地域面积广阔,文化差异较大,南方与北方存在着较大的审美文化,东部与西部存在着一定的审美差异。正因如此,人们对照明的喜爱程度不同,文化影响不同,使光影设计中会出现多重构造多元素文化的影响。如果在设计过程中使用光影设计的手法较为复杂,会降低整个园林景区的美感及艺术性。

2.3 光影设计难点

光影在设计中,设计人员会根据其自有的亲身经历,对自然光与灯光进行合理化部署。由于天气原因,日出日落的光影难以进行有效控制,对四季阳光的把控难以规划。因此,对景观渲染,需要由设计人员经多重因素的综合考量,利用自然光对整个园林的景色氛围做出优质化渲染,使自然光呈现出优质的美感。光本身没有实质的特质,只是通过反射建筑物身形体现建筑物美感。因此,园林设计过程中需要利用光本身对设计物的影响和投影过程,使风景园林得到优质化的美感与体现自然光线。设计使设计人员难以进行优质把控,无法进行优质化捕捉。对复杂的外部情况,光影设计与艺术需要进行多重考量与优质化,结合对建筑物本身的实际应用与建筑形态提出更高的要求。

3 光影设计在风景园林中的艺术表达

光影设计的园林夜景景观照明设计不仅仅是照亮这么简单,照明设计首先要保证安全,其次要注重氛围的营造,打造沉浸式的光影体验,通过巧妙的灯光设计,让观赏者有更多的互动体验。园林景观照明设计方法,中艺光影的景观灯光力图使灯光设计更上一层楼。色彩光线上更加绚丽耀眼。但是更多的还是要根据不同情况靠自己不断的实践和摸索领会。

3.1 风景园林光影设计自然美的艺术表达

我国任何地区建造的风景园林景观所要表达的诉求相对统一,都是要贴近自然美,使人们能够更好地感受自然气息以及文化特点。因此,风景园林在建造过程中需要有人工设计,再人工设计过程中需要降低人工设计表述的诉求。使设计人员需要利用合理的光影达到原有自然景物的优质化呈现。在园林设计过程中,设计人员要对园林风景的价值以及光影设计进行一定的体现遮盖人工痕迹。对人工痕迹较重的区域需要进行优质化部署、合理化分析以及专业化设计,体现出园林自然美的气息。

3.2 风景园林光影设计的艺术效果

在进行风景园林设计的过程中,把上面这些问题想清楚,这个设计就有了一个大概的框架。景观设计的逻辑思维,是一种工作习惯和思考方式。从前期的抽象思维到后期的图面成果,整个工作过程融汇主观与客观,兼具理性与感性。在设计过程中,概念设计必不可少。概念设计是项目的灵魂,具有极高的原创性。在前端,是对现状条件的解读,了解场地的环境、历史、文化等。是客观分析,在场地特质与客户需求之间建立起一座桥梁。过程思考,寻找切入点。从某种意义上说,亦是专业积累的呈现:匹配度设计者自身的审美与直觉对项目基地的初级想法,特定时期的设计喜好,个人情感表达,心理完型;找出关键矛盾,比如地块本身的限制性条件与营销对客群定位之间的偏差,从而提出场地思考的切入角度或解决方法。当然,所说的原创性,指的并不是开创某种风格,某种独特造型。这是建立在以往积累之上的原创。比如说,巴拉甘的水景,在许多项目中都能看到它的影子。但是,在经历一系列理性分析与重组之后借鉴,亦是经过思考的原创。这一过程,便是通常意义上的概念设计。概念形成的过程,呈现思考的全面、严谨、理性。此时,景观设计师承担类似导演的角色,推导空间,引导情绪,创造记忆点。初期的概念设计往往有几个方向,多角度论证和推演,找到最适合项目的方向,并完善它。一个合适的概念正是这个项目区别其他同类的关键所在。最后,选择恰当的表现方式呈现设计成果。图纸表现、材质、色调、尺度关系等,背后是其代表的质感、性格和情感意味。优秀的产品背后,一定会从满足用户情感需求的角度出发。好的设计必然是强调用户体验,以人为本的设计。好的作品是磨出来的,需要持续的互动过程。

4 风景园林光影设计方法

通过光影设计在风景园林形式是主导风格的重要元素。景观作为建筑的后端专业,很多时候,往往是建筑决定了光影设计景观的风格取向。从立面色调到示范区建筑形式表现,光影设计景观一直与建筑保持密切的互动影响。

4.1 风景园林光影设计均衡性光影

在进行风景园林设计过程中,光影效果可以说是园林建筑的灵魂,不论是小巷的民居,抑或飘逸的亭子,因为光的作用就拥有了灵魂,造型艺术、视觉艺术之本就是用光与影来造型。白色石膏体在光纤下显示出了非常丰富的光影效果和变幻莫测的明暗效果,立体感和质感都出来了。建筑艺术的造型同样有赖于光与影,出檐、线脚、墙面的凹凸、门窗洞口、镂空的梁架等都是建筑重要的造型要素,而所有这一切都是有赖于光影显现的。光的背后是影壁,传统的中国园

林与建筑十分注意光影的运用。粉墙为纸，树石为画，便是光影的生动表现，深深的出檐掩饰了檐下空间的构件，大出檐产生浓重的阴影，从而使建筑屋面更加飘逸。光与影不仅在于表现物质实体，而且营造出特有的建筑氛围、意境。相对于自然界的花草树木而言，建筑物一旦落成，便意味着基本不变，唯有光与影随着一年四季、一日四时在不断地变化着，为建筑增加神韵。光影是建筑的精神功能与物质功能的有力保障。建筑中的光与影成了营造气氛、丰富空间形式的妙笔。有了光影，就有了空间，有了形体，有了生命。

4.2 风景园林光影设计集中性灯光

在光影设计过程中，五层建筑体量，通过形态消解，藏匿于自然一隅，不同于其他标志性公共建筑追求一个焦点式的视觉形象，而是以消解体量的片层形式呈现。主楼实际为三层，为保证更好的景观视野，将整个建筑体量由高向低逐层下挂。顶层地面标高与后山平齐，与村落相接，底层通过两层毛石垒砌的灰空间与滨水道路相连，有效减少行人对使用空间的干扰。

4.3 风景园林光影设计柔和灯光

柔和的灯光设计能给人一种安逸舒适的氛围，中式庭院植物配置讲究运用中国传统植物，外来植物引用较少；植物形态上追求自然，很少修剪整齐；植物应用中注重乔灌木的合理搭配体现出植物立体空间层次感。英国人喜欢自然的树丛和草地，尤其讲究借景与园外的自然环境相融合，注重花卉的形、色、味、花期和丛植方式，出现了以花卉配置为主要内容的花园。现代简约主义风格被越来越多的人喜欢，并

广泛运用庭院景观设计，这也与现在快节奏的生活相契合。

4.4 风景园林光影设计对比灯光的应用

为了提高光影设计的美感与艺术性，设计人员对灯光的使用，根据自身经验以及对美的感悟和灯光结构调整对光的强光、弱光、明光、暗光进行综合对比调试，使风景园林的事物，通过光的运用得到更好的氛围渲染，在渲染过程中对艺术性的体现更具完整与实用使亭台楼阁之间由灯光处理的完整性阐述优质化艺术体现。设计人员应利用优质的灯光体现亭台楼阁的伟岸。亭台楼阁矗立园林之中，运用灯光的渲染，使整个园林分为错落有致，不但能体现亭台楼阁的伟岸，又能使园林区域的其他建筑物更加柔和形成强烈对比。如对湖面平静的衬托。需使用柔和的灯光，使园林风景更加有艺术性、对比性、柔美性、综合性的价值体验，使游人置身于园林之中，仿佛置身在优质的艺术气息与文化氛围渲染的优质化享受之中，使游人得到视觉的冲击、文化的感受以及周围环境的美感，提高整体风景园林光影设计的艺术价值和综合美感。

5 结语

综上所述，园林里面包含大量的园林光影设计的艺术性是了解古典园林很，对于园林空间的表述非常的棒。而表达的空间感受人的眼睛是最精妙的仪器——目之所及，明暗、光影、空间的层次变化，而相机受制于角度、视距、视野，有其局限性，所以，要了解园林的空间感受，通过光影在风景园林中的艺术性表达研究可以得知，我国风景园林的光影设计略显不足。

参考文献：

- [1] 卓秋玉,陆文静.光影在风景园林中的艺术性表达研究[J].房地产导刊,2016(33):181-182.
- [2] 吴澄琦.西蜀园林自然光影的艺术性表达初探[D].成都:四川农业大学,2016.
- [3] 吴鸣晓.探究光影在风景园林中的艺术性表达[D].咸阳:西北农林科技大学,2017.
- [4] 蒋天浩,吴文君,孙馨宇,等.智慧校园景观中的光影设计[J].山西建筑,2016,42(25):1