

传统文化在景观设计中的创新表达与实践探究

杨玉圆

景德镇艺术职业大学 江西景德镇 333000

【摘要】传统文化作为景观设计的重要灵感来源，其在现代景观中的创新表达与实践日益受到关注。研究探讨了传统文化元素在景观设计中的创新应用方法，分析了其对提升空间文化内涵和地域特色的积极作用。通过案例分析和实践探索，提出了传统文化与现代景观设计融合的策略，为传统文化在景观设计中的创新发展提供了新的思路和方法。

【关键词】传统文化；景观设计；创新表达；实践探究；文化传承

引言：

在全球化背景下，如何在现代景观设计中传承和创新传统文化，已成为景观设计领域的重要课题。传统文化蕴含着丰富的哲学思想、艺术形式和生活智慧，为景观设计提供了独特的创作灵感和文化底蕴。然而，如何在保持传统文化精髓的同时，实现其在现代景观中的创新表达，仍面临诸多挑战。本研究旨在探讨传统文化在景观设计中的创新应用途径，分析其实践效果，并提出相应的设计策略，以促进传统文化与现代景观设计的有机融合。

1 传统文化在景观设计中的价值与挑战

1.1 传统文化对景观设计的意义

传统文化作为一个民族精神与智慧的结晶，在景观设计中扮演着不可或缺的角色。它不仅为设计提供了丰富的灵感源泉，更赋予了景观深厚的文化内涵和独特的地域特色。通过将传统文化元素融入景观设计，可以有效传承历史记忆，强化场所精神，增强人们对环境的认同感和归属感^[1]。例如，中国传统园林中的“借景”理念，不仅体现了人与自然和谐共处的哲学思想，还创造出了独特的空间美学体验。同时，传统文化元素的应用能够丰富景观的视觉语言，如江南水乡的小桥流水、北方四合院的严谨布局等，都成为塑造地域特色景观的重要手段。此外，传统文化在景观设计中的应用，还能促进文化旅游的发展，提升城市软实力，为经济发展和文化传播提供新的动力。

1.2 传统文化在现代景观中应用的困境

在现代景观设计中应用传统文化元素面临诸多挑战。首要困境是如何在全球化背景下保持文化特色。随着国际设计理念的广泛传播，许多景观项目呈现出同质化趋势，传统文化元素的应用常流于表面，难以体现其深层内涵。其

次，现代功能需求与传统文化表达之间存在矛盾。例如，高密度城市开发与传统园林追求的自然意境难以兼顾，现代交通系统的规划也常与传统空间格局相冲突。再者，传统工艺与现代施工技术的结合面临挑战。许多传统景观元素，如石雕、木构建筑等，需要精湛的手工艺，而这与当前追求高效、标准化的建设模式不相适应。此外，公众审美取向的变化也给传统文化元素的应用带来压力。年轻群体可能对传统文化元素缺乏认同，偏好更为现代、国际化的设计风格。这些困境综合作用，导致传统文化在现代景观中的应用常常陷入浅尝辄止或生搬硬套的窘境。

1.3 创新表达的必要性及可能性

面对传统文化在现代景观设计中的应用困境，创新表达成为破解难题的关键。创新不仅是对传统的传承，更是对其的发展和升华。通过创新表达，可以使传统文化元素与现代景观设计语言有机融合，既保留文化精髓，又满足当代审美和功能需求。例如，苏州博物馆新馆的设计巧妙地将传统园林元素与现代建筑形式结合，创造出既有传统韵味又富现代感的空间体验。创新表达的可能性体现在多个方面：一是通过现代技术手段重新诠释传统元素，如利用数字媒体技术展现传统山水画意境；二是将传统文化理念与现代生态设计相结合，如将中国传统“天人合一”思想融入海绵城市建设；三是跨文化融合创新，在保持本土特色的同时吸收国际先进理念。这种创新不仅能够解决传统与现代的矛盾，还能为景观设计注入新的活力，创造出既有文化深度又具时代特色的景观作品。

2 传统文化在景观设计中的创新表达方式

2.1 符号化表达：传统元素的提取与重构

符号化表达是一种将传统文化元素抽象化、简化的创

新设计方法。这种方法通过对传统元素进行视觉解构和重组,提炼出其核心特征和文化内涵,然后将其转化为现代设计语言中的符号或图形。这一过程涉及对传统元素形态、色彩、纹理等方面的深入分析和创造性转化。符号化表达的核心在于保留传统元素的文化识别度,同时赋予其现代审美特质。这种方法能够在有限的空间内高度凝练文化信息,使传统元素更易与现代景观设计融合。然而,在进行符号化表达时,设计师需要把握符号简化与文化内涵保留之间的平衡,避免过度抽象导致文化意义的流失^[2]。成功的符号化表达能够创造出既有文化底蕴又具现代感的景观元素,为传统文化在当代语境下的传承提供新的可能性。

2.2 空间化表达:传统空间概念的现代诠释

空间化表达是一种将传统文化中的空间营造理念和方法转化为现代景观设计语言的创新手法。这种表达方式注重对传统空间概念的本质理解和创新应用,而非简单的形式模仿。它涉及对传统空间序列、尺度关系、景观框架等要素的重新诠释和组织。空间化表达的核心在于捕捉传统空间营造的精髓,如动静结合、虚实相生、疏密有致等,并通过现代设计手法加以呈现。这种方法要求设计师深入研究传统空间理论,如风水学、园林学等,并结合现代空间学理论进行创新性转化。在实践中,空间化表达需要考虑现代人的空间需求和行为模式,将传统空间概念与现代功能要求有机结合。成功的空间化表达能够创造出既有传统韵味又适应现代生活的景观空间,为人们提供独特的文化体验。

2.3 意境化表达:传统美学思想的景观化呈现

意境化表达是一种将中国传统美学思想和哲学观念转化为具体景观体验的创新设计方法。这种表达方式注重营造特定的氛围和情感体验,让人们在景观中感受传统文化的精神内核。意境化表达的核心在于将抽象的文化理念,如“天人合一”、“物我相融”、“虚实相生”等,转化为可感知的景观元素和空间效果。这一过程涉及对传统美学理论的深入理解,以及在现代景观设计中的创新应用。设计师需要运用各种景观要素,如地形、水体、植物、建筑等,创造出能够引发联想和共鸣的意境空间。意境化表达还强调对时间维度的把握,通过光影变化、季节更替等自然现象增强景观的文化内涵。这种方法要求设计师具备高度的艺术感和文化素养,能够将抽象的文化概念转化为具体的设计

语言。成功的意境化表达能够创造出富有诗意和哲理的景观空间,为人们提供深层次的文化体验和精神享受。

2.4 功能化表达:传统生活方式的景观适应

功能化表达是一种将传统文化中的生活智慧和实用技术转化为现代景观功能设计的创新方法。这种表达方式注重挖掘传统文化中的实用性元素,并将其与现代景观的功能需求相结合,创造出既有文化内涵又富实用价值的景观空间。功能化表达的核心在于深入理解传统生活方式的精髓,并通过创新设计使其适应现代生活需求。这一过程涉及对传统生活习惯、民俗活动、环境适应技术等方面的系统研究,并结合现代景观功能学进行创新性转化。在实践中,功能化表达需要考虑现代社会的多元化需求,将传统功能元素与现代技术手段相结合,提升景观的实用性和适应性^[3]。这种方法要求设计师具备跨学科的知识背景,能够将传统智慧与现代科技有机融合。成功的功能化表达不仅能够提高景观的实用价值,还能增强人们对传统文化的认同感和参与度,实现文化传承与现代生活的和谐统一。

3 传统文化创新表达在景观设计中的实践探究:以苏州博物馆新馆为例

3.1 项目背景与设计理念

苏州博物馆新馆项目位于苏州历史文化保护区的核心地带,紧邻世界文化遗产拙政园和全国重点文物保护单位太平天国忠王府,占地面积约10750平方米。这一特殊的地理位置为项目带来了巨大的挑战和机遇。2002年,85岁高龄的世界著名建筑大师贝聿铭接受邀请,亲自担纲新馆设计。贝聿铭将这个项目视为“人生最重要的挑战”,强调设计必须既体现传统又富有创新。他提出了“中而新,苏而新”的设计思路,旨在创造一个既能与周围历史环境和谐共处,又能体现现代设计理念的建筑。贝聿铭的设计理念强调将博物馆置于院落之间,使建筑与周围环境相协调,同时通过创新手法重新诠释传统元素。这一理念体现了对传统文化的尊重和对现代设计语言的探索,旨在创造一个能够连接过去与未来、传统与现代的文化空间。

项目的背景还包括苏州市“十五”期间的重点建设规划,反映了地方政府对文化建设的重视。贝聿铭的参与不仅为项目带来了国际视野,也为苏州这座历史文化名城注入了新的活力。他的设计理念不仅考虑了建筑本身,还充分考虑了周边环境的整体性,包括如何与拙政园和忠王府在视觉上和文化上形成呼应。这种全局性的思考体现了贝聿铭

对城市肌理和文化脉络的深刻理解，为后续的设计实践奠定了坚实的理论基础。

3.2 传统文化元素的创新应用

在苏州博物馆新馆的设计中，贝聿铭巧妙地将传统文化元素与现代设计手法相结合，创造出独特的建筑语言。建筑外观采用传统的白色粉墙，与苏州古城的整体风貌相呼应，但屋顶和窗框却创新性地使用了灰色花岗岩，取代了传统的灰色小青瓦，追求更统一的色彩和纹理效果。屋顶设计汲取了苏州传统建筑飞檐翘角的灵感，但经过重新诠释，形成了新的几何效果。内部空间设计中，贝聿铭延续了中国传统建筑的庭院理念，设计了一个主庭院和若干小内庭院。主庭院的设计尤为独特，摒弃了传统的太湖石，而是采用片石假山，营造出如同水墨山水画般的意境。这种设计灵感来源于中国古代山水画，体现了对传统艺术的创新解读。此外，贝聿铭还在紫藤园中种植了嫁接自文征明手植紫藤的新株，巧妙地将历史文脉与现代景观相连。这些设计细节展现了贝聿铭对传统文化的深刻理解和创新诠释。

贝聿铭的创新还体现在对传统园林元素的现代转化上。例如，他设计的玻璃屋顶与传统建筑形成鲜明对比，却又通过精心设计的遮光系统，营造出类似传统园林中的光影效果。在水景设计中，贝聿铭摒弃了传统园林常见的曲折水系，而是采用了几何形状的水面，配合简洁的线条，创造出现代感十足却又不失传统韵味的景观。这种创新不仅体现在视觉效果上，还反映在功能设计中，如将传统的观景亭改造成多功能的休憩空间，既保留了传统元素，又满足了现代使用需求。

3.3 设计策略与实施手法

苏州博物馆新馆的设计策略体现在空间布局、材料选择和环境营造等多个方面。在空间布局上，贝聿铭将整个地块分为三部分：中心部分为入口、大厅和博物馆花园；西部为展区；东部包含现代美术画廊、教育设施和行政管理功能。这种布局既满足了现代博物馆的功能需求，又创造出丰富的空间体验。大厅采用八角形设计，是对传统建筑元素的几何重构，成为整个博物馆的核心和导向空间。在材料选择上，贝聿铭创新性地使用了玻璃屋顶与石屋顶相结合的方式，让自然光进入展区，同时通过金属遮阳片和木作构架控制光线。在环境营造方面，贝聿铭特别注重庭

院的设计，通过水景、假山、植物的精心配置，创造出既有传统韵味又富现代感的景观。他要求庭园中的树木姿态优美，线条柔和，以平衡建筑的刚性。这些设计策略和实施手法体现了贝聿铭对传统与现代、自然与人工之间平衡的追求。

3.4 项目成效与反思

苏州博物馆新馆自2006年开放以来，取得了显著的社会效果和文化影响。项目成功地在保护历史文化遗产和创新现代建筑设计之间找到了平衡，获得了广泛的赞誉。游客反馈显示，新馆不仅没有对周边历史遗迹造成伤害，反而实现了与周围环境的和谐融合，成为建筑设计领域的典范。新馆的设计成功地传承了苏州传统文化，同时又体现了现代建筑的先进性，在文化传承和创新之间架起了桥梁。项目的成功也提升了苏州的国际知名度，成为展示中国文化的重要窗口。然而，这个项目也引发了关于如何在现代城市发展中保护和创新传统文化的深入思考。它挑战了人们对传统与现代、保护与发展之间关系的认知，为未来类似项目提供了宝贵的经验和启示。苏州博物馆新馆的案例表明，通过深入理解传统文化，结合现代设计理念和技术，可以创造出既传承文化又符合当代需求的建筑和景观作品。

结语：

传统文化在景观设计中的创新表达与实践，是一个不断探索和发展的过程。通过对传统文化元素的创新应用，现代景观设计不仅能够传承文化精髓，还能赋予空间独特的文化魅力和地域特色。研究表明，成功的创新实践需要设计者深入理解传统文化内涵，善于运用现代设计语言和技术手段，并注重与当地环境和社会需求的协调。未来，应进一步探索传统文化与现代景观设计的融合路径，促进文化传承与创新的良性互动，为塑造富有文化底蕴的现代景观空间提供新的可能。

参考文献：

- [1] 何闻汐. 叙事学理论视角下地方文脉城市景观形态设计研究[D]. 鲁迅美术学院, 2023.
- [2] 贾飞. 论优秀传统文化在高校景观设计教学中的创新融合[J]. 中国民族博览, 2023, (08): 203-205.
- [3] 李晶. 中国传统菌文化在当代园林景观设计中的继承和创新[J]. 中国食用菌, 2020, 39(09): 153-155.