

中国传统水墨元素在景观设计中的应用方法探析

◆林宇

(四川轻化工大学 四川省自贡市 643000)

摘要:随着时代在进步,中国的景观设计在加快进入国际景观设计领域的同时,也意识到了自身的欠缺,并开始不断挖掘中国的传统文化元素应用到景观设计中。水墨作为中国传统文化艺术领域具有举足轻重的地位,拥有着丰厚的文化内涵,其独特的意境美和神韵美,时刻影响着中国当代景观设计师的创作思维。本文通过对水墨与现代景观设计关系的阐述,分析水墨元素的审美意蕴及空间意象,从景观设计的角度研究探析水墨元素在现代景观设计中的应用,使其不仅能体现出民族特色,还能弘扬中国传统文化精神。

关键词:水墨元素;景观设计;传统文化;应用方法

一、引言

(一)中国传统水墨画的发展历史

中国历史传承了五千余载,其文化丰富深厚、博大精深,而作为中国传统绘画的典型代表的水墨画更是如此。作为中国绘画表现形式之一的水墨,它主要是靠水和墨来进行绘制。中国传统水墨画传承历史悠久,据记载,最早的水墨画由东晋时期的戴逵和顾恺之所作,他们的《吴中溪山邑居图》和《雪霁堂老五峰图》是出现最早的水墨画。后水墨从唐朝的王维起,开始主张“以水墨为”,崇尚水墨;经过五代的进一步发展,昌盛于宋元,明清也续有发展。到了近代随着西方文化的不断入侵,水墨画在齐白石、徐悲鸿、张大千等人的带领创新下,使中国传统水墨画迎来了一个全新的时代。

(二)水墨元素的诞生

在多元化文化发展的今天,很多设计师在寻求突破和创新时,逐渐意识到一味的模仿国外设计,不注重本土文化的设计,很难存活下去;所以设计师们开始注重对中国传统元素的开发和应用。中国的传统文化元素无论是内在文化素养上,还是直观形象上,都可以给设计师带来很好的设计灵感;而中国水墨画作为一个极富民族特色的艺术门类,备受设计师们的关注。许多优秀的设计师开始对水墨画进行探索挖掘和“跨界”交流,把中国传统水墨画进行提炼应用,形成了一种新的设计元素——水墨元素。

1.水墨元素的构成要素

水墨画有着独特的外在形式美和丰富的文化内涵,水墨在应用于设计中时,不会一成不变,都会经过设计师的提炼和加工,于是“水墨元素”一词也逐渐代替“水墨画”一词应用于设计中。而作为从水墨画中提炼出来的精髓,水墨元素有着水墨一切应有的特点。水墨元素的最基本要素构成也是点、线、面,不同的是,它们可以在笔与墨的控制下形成万般变化。水墨讲究笔墨神韵,用笔和墨的轻重多少形成万般变化;笔与墨彼此相成,或平、或圆、或重、或留、或变、墨迹飞舞,美丽的画面在笔和墨的点缀下渐渐形成。

2.水墨元素的美学特征

水墨是古人们在漫长的绘画过程中,对于天道和人道的感悟和理解,包含着中国五千年的历史涵养,它有着独特的美学特征,具体有着“气韵生动”、“水木清华”、“天人合一”的韵味美;“以一当十”、“计白当黑”的形式符号美。

二、水墨元素对现代景观设计的影响

简单的墨和水、黑与白,它传递出的意蕴、空灵、文化涵养却对中国的现代景观设计有着重要影响。如果把水墨元素蕴含的民族文化精神、审美意蕴、空间意象与现代景观设计融合到一起,将能让现代景观设计逐渐摆脱缺乏创新性、规划性和文化底蕴的窘状,从而走出属于中国现代景观设计自己独有的设计风格。

(一)现代景观设计中出现的问题

1.缺乏创新性

将一个区域的历史文化内涵在景观上体现出来,是作为一个优秀的景观设计师应具备的能力。作为城市区域核心之一的景观,有着美观和抒怀市民身心的作用,它的好与坏可以直接反应出这个城市的内涵程度。

2.缺乏长远规划性

对景观进行有效合理的规划设计,对促进城市的发展和建设具有重要意义。而近年来,很多设计师缺乏应有的专业设计理念和长远规划,只追求设计效率和设计外在形式,不去结合实际设身处地的思考,从而对于此区域的发展造成一定程度上的负面影响。

3.缺乏地域文化底蕴

景观作为我们生活的一部分,它不仅有着抒怀身心、美化环境的作用,还有着传承地方文化,突显地方特色文化的作用。随着生活节奏的加快,现在景观设计产生了许多未经过消化的、没有生命的景观垃圾,它们往往外表很不错,但是缺乏地方文化内涵,经不起推敲,生命周期很短,不具备传承地方文化特色的功能。

(二)水墨元素对现代景观设计提升具有重要意义

在古代,水墨就给古人造园提供着丰富的造园理念;而到如今,水墨元素给景观设计创作带来着重要影响。如丰富的民族文化精神可以提高景观的文化,突出地域文化性;直观的黑白视觉元素也可以与景观进行搭配,就像贝聿铭先生设计的苏州博物馆一样,以白墙为纸、以石画之尽显水墨黑白之美;充满神秘、空灵的意境可以使人在欣赏的同时得到心灵的净化,感受到景观之外的意境美;而虚实相生的应用可以使空间富有层次,不显尴尬。

三、水墨元素在景观设计中的应用方法探析

(一)水墨元素图案造型的应用

在进行景观设计时,把水墨元素直观的山石、枯松、翠竹等造型图案进行提炼处理之后,都可以为景观增加趣味性。就像苏州博物馆、宁波金地·风华大境一样,它们都把水墨中的山石进行的加工提炼,把一片片的石板切出山石的造型,在一块一块错位分开放置,最后加上古松或者是池水的搭配,一副充满韵味的景观就完成了,简单却不失内涵。

(二)水墨元素的空间意象在景观中的应用

对于水墨元素的应用,不能仅仅是对它原有的造型图案的生搬硬套模仿,更要对它所蕴含的深层次的空间意象进行探索,把它黑白空间、虚实相生、空灵的空间意象应用到景观设计中。苏州博物馆、宁波金地·风华大境建筑白墙黑顶的应用,使这个空间充满着画意,在应用加上水池应用,一实一虚与岸上的建筑景观形成对比,整个空间显得幽静而又空灵。

(三)水墨元素意境在景观中的应用

好的景观很讲究审美意境和文化内涵,自唐宋以来,不少水墨画家,就将他们的审美意境应用于园林的造景之中,追求“天人合一”、“水木清华”的造园意境。而到了现代的景观的建设中,同样可以把水墨元素所蕴含的意境使用到景观之中,意境用到景观设计中,可以使景观作品充满“景外之意”,使观赏者在观赏景观美感的同时,与设计师超越肉体心与心的交流,使观赏者置身于高远境界中切身感受景观意境美感。

结束语

到这里本文即将收篇,提出水墨元素蕴含着那些审美意蕴及对现代景观设计带来的启示。水墨元素的直观造型、空间意象、文化内涵等等可以使景观空间充满意境,使人在感受景观形象的同时使人的内心和精神得到满足。

作者简介:林宇,男,1997年08月,民族:汉,四川成都人,本科学位,四川轻化工大学,研究方向:景观设计。