现代风景园林设计中传统文化的运用

王康介
大森（广州）景观规划设计有限公司，广东 广州 510000
DOI:10.61369/ETQM.2026080010

摘　　要： 研究从风景园林的基本属性出发，系统分析了园林设计的绿色生态性、社会功能性及地域文化传承性三大核心特征，阐明其作为城市基础设施与文化载体的综合价值。在此基础上，重点梳理新中式景观对中式古典园林造园思想、衍变逻辑及意境追求的继承与发展关系，揭示其在当代语境下实现传统与现代融合的内在机制。进一步地，研究从汉字、绘画、图案纹样、建筑元素及色彩体系五个维度，深入剖析传统文化元素在现代景观中的具体运用方式。
关 键 词： 现代风景园林；设计；传统文化

The Application of Traditional Culture in Modern Landscape Architecture Design

Wang Kangjie
Dasen (Guangzhou) Landscape Planning and Design Co., Ltd., Guangzhou, Guangdong 510000

Abstract: Starting from the fundamental attributes of landscape architecture, this study systematically analyzes the three core characteristics of landscape design: green ecology, social functionality, and regional cultural inheritance, elucidating its comprehensive value as an urban infrastructure and cultural carrier. On this basis, it focuses on sorting out the inheritance and development relationship between the new Chinese-style landscape and the Chinese classical garden design philosophy, evolutionary logic, and artistic pursuit, revealing its inherent mechanism for achieving the integration of tradition and modernity in the contemporary context. Furthermore, the study delves into the specific application of traditional cultural elements in modern landscape from five dimensions: Chinese characters, paintings, patterns, architectural elements, and color systems.
Keywords: modern landscape architecture; design; traditional culture

引言

风景园林作为承载日常生活与文化认同的复合空间，不仅承担着生态调节与社会服务的功能，更在潜移默化中传递着一个地域的历史积淀与审美取向。中式古典园林历经数千年演进，形成了以“天人合一”为核心的哲学体系与精妙的造景语言，成为东方智慧的物化典范。然而，面对当代功能需求、材料技术及审美观念的变化，传统园林的形式语言难以直接移植。因此，如何在尊重传统的基础上实现创新转化，使古典意境融入现代生活，成为新中式景观设计必须回应的核心命题。文章聚焦于此，力图系统阐释传统文化在新中式景观中的运用策略。

一、园林设计基本特征

（一）绿色生态性

在城市发展进程中，风景园林以其显著的生态效益，成为支撑城市可持续发展的重要组成。就其本质而言，风景园林属于城市绿色基础设施的核心范畴。因此，在景观设计实践中，为达成绿色生态的建设目标，必须遵循生态学基本原理，通过科学合理的设计手段，充分发挥场地的生态调节功能。以海绵城市建设为例，相关景观项目需统筹雨水管理、生态净化与美学表达，在该理念引导下，推动城市水系统的健康循环，促进人与自然和谐共生，进而优化人居环境质量。在科学框架的约束下，设计应注重维护生物多样性，增强生态系统稳定性，并以此为基础，合理释放景观的综合效益，使绿色真正成为城市发展的底色。

（二）社会功能性

从现实维度审视，风景园林的营造始终具有明确的社会指向，其核心任务在于构建功能复合的公共空间，以回应公众对优质生活的需求，提升居民的幸福感与归属感。随着社会文明程度的提升，公众的精神文化诉求日趋显著，这使得园林的社会服务功能愈发凸显，逐渐成为衡量城市品质的重要维度。通过富有意蕴的空间组织、地域文化的植入以及自然审美的渗透，园林可转化为滋养心灵的场所，在游憩过程中涵养公众的情操，促进社区内部互动，最终构建维系社会情感的网络，推动个体与群体、人

Copyright © This Work is Licensed under A Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

与环境的深度联结[1]。

（三）地域文化传承性

除生态功能与社会属性外，风景园林亦是承载地域文明、延续历史脉络的重要载体。广袤国土之上，不同区域受自然环境、历史进程与人文积淀等因素影响，形成了各具特色的文化景观。在园林创作中，为获得深层的文化认同与艺术感染力，应避免模式化的设计倾向，坚持因地制宜的营造理念。在此原则指导下，设计师需深入发掘场域所蕴含的历史信息，将地方建筑语言、传统造园手法及民间生活智慧有机融入现代景观体系。通过对地域风俗的提炼与再现，使园林成为叙述地方文化的载体，从而塑造具有识别性与归属感的空间特征。

二、新中式园林对中式古典园林的传承与发展

（一）新中式景观造园思想源于中式古典园林

新中式景观的美学根基与营造逻辑，深深植根于中式古典园林数千年的智慧积淀。其形成与发展，既是对传统的回望，更是对当代审美升级与功能需求的积极回应。通过这种创新性的转化，古典园林不再仅仅是深藏于高墙深院的历史遗存，而是以一种更开放、更亲民的姿态融入公共空间与日常居所，使中式美学与哲学能够被更广泛的群体所感知、体验与传承。中国古典园林历经三千余年的演进，早已超越了单纯的空间营造，成为儒家的“比德”山水、道家的“道法自然”、佛家的“空灵意境”等多元思想碰撞交融的结晶。这种深厚的文化浸润，使得中式园林在具备极高艺术欣赏价值的同时，更承载着丰厚的民族记忆与哲学思辨，逐步确立了以“天人合一”为核心、追求人与自然和谐共生的东方造园思想[2]。

（二）新中式景观对古典园林的衍变

新中式景观作为契合当代社会审美趣味与生活需求的产物，并非古典园林的简单复刻，而是一种基于现代设计语境重新演绎的景观形态。它在深入探究当下人们对视觉美感、空间功能、材质质感以及精神归属等多重诉求的基础上，对中式古典园林所蕴含的文化内核、经典的造园手法以及空间构成元素进行了系统的梳理与提炼。随后，借助现代的设计理念与表达方式，将这些传统基因进行艺术的再加工与创造性转化。

在这一转化过程中，设计者通常会运用一系列当代设计策略，例如对传统形式进行解构与重组，打破固有的空间组合模式，赋予其新的秩序；或是对繁复的古典符号进行抽象与简化，使其线条更为凝练，更符合现代人的审美习惯；亦或是在保留传统神韵的前提下，对其进行延展与衍生，发展出既有根源感又具有时代感的新形式。通过这些手法，新中式景观得以在消解古典园林时代局限性的同时，精准地捕捉并保留其最核心的精神气质与美学精髓，最终创造出一种既能唤起民族文化记忆，又能无缝融入现代生活方式，真正实现传统与当代和谐共生的景观体验[3]。

（三）新中式景观对古典园林意境的追求

在中国古典园林的营造体系中，意境被视为空间的灵魂所在。造园者通过对叠山理水、建筑经营、花木配置以及文学性极强的匾额楹联等多元要素的精妙调度，将广袤自然中的山水灵气与诗画情怀浓缩于方寸庭院之间，力求在有限的物理空间内营造出无限的精神想象，从而实现人与景的情感共鸣与心灵对话。新中式景观在延续这一核心追求时，并非简单地照搬古典的画面构成，而是在深刻领悟传统意境生成机制的基础上，结合现代生活的实际功能需求，进行一场关于空间体验的当代转译。它借助生态环保的设计策略、富有时代感的艺术表达以及深植于本土的文化叙事，将传统意境从具象的形式中解放出来，转而通过空间的节奏、光影的变化、材料的质感以及现代元素的隐喻来重新构建。

三、传统文化运用策略

（一）汉字文化的应用

在浩瀚的中华传统文化体系中，汉字占据着源头性的关键地位，其作为信息与精神的物质载体，所承载的历史厚度与美学价值不可估量。汉字的形体结构千变万化，从篆隶楷行草的各异风骨，到每个单字内部所蕴藏的象形、指事、会意之妙，都为现代景观设计提供了取之不竭的创作源泉。

这一文化符号在当代园林实践中已衍生出多元的介入方式。有的设计将不同书体的汉字直接镌刻于景墙、铺装或座凳之上，使平面的文字艺术转化为立体的空间语言，借助笔墨的力度与章法，为环境注入浓郁的书卷气与人文温度。有的则更为巧思，利用修剪整齐的灌木组字，或是在天然置石上因形就势地阴刻诗文，让文字与自然素材浑然一体，通过材质的对比与光影的参与，带给观者独特的视觉冲击与审美愉悦，仿佛将平面的书画卷轴展开于三维的现实之中[4]。

（二）传统绘画的应用

中国绘画艺术源远流长，其核心在于经营位置与气韵生动的布局哲学，这与风景园林的空间营造逻辑有着天然的契合。现代景观设计若想呈现出优雅从容的空间气质，必然要从传统绘画的构图中汲取养分，通过对景物关系的推敲与组织，提升环境的整体艺术格调。在实际操作中，深入剖析园林空间与传统画论的关联，能够实现艺术语言的跨媒介转换，将水墨丹青中的意境流畅而扎实地转译到现实的景观之中。为了达成这一目标，借鉴传统绘画智慧可以从两个维度展开。其一，在造景手法上，可依据空间需求进行疏密有致的布局。通过植物配置来界定南北景致的差异，例如北方园林常借松柏营造雄浑，南方园林则喜用竹蕉衬托清幽。在科学的空间认知指导下，利用地形的起伏、构筑物的穿插以及植被的层次，打破平面的单调，营造出深远而通透的视觉体验，使有限的空间生出无限之意。其二，还可以深入取法中国山水画的叙事逻辑。在意境营造的关键节点，不妨将山水画中的经典图式植入现实。

（三）传统图案纹样应用

在汉字与绘画之外，传统图案纹样同样是园林设计中不可或缺的文化语汇。在漫长的历史演进中，每一种纹样都被赋予了特

 Copyright © This Work is Licensed under A Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

定的象征意义与情感寄托。以凤鸟纹为例，其造型华美飘逸，不仅象征着吉祥如意与高贵重生，更凝聚着鲜明的民族识别特征，因而在漫长的历史进程中始终备受青睐，广泛渗透于建筑、织绣与器物等各类艺术载体之中。若能以开放的思维与精巧的构思，将历经岁月淘洗的图案语言融入高标准的现代景观营造，必将有效彰显东方美学的深厚底蕴，为空间增添独特的艺术韵味。

（四）传统园林建筑元素的提炼与重构

在传统文化的物质载体中，园林建筑以其显著的视觉形象与空间限定能力，成为传达古典韵味最直接的媒介之一。传统建筑中的亭、台、楼、阁、榭、舫、廊、桥，不仅具有遮阴避雨的实际功用，更以其独特的形态与比例，参与着园林意境的整体构成。新中式景观在对这些建筑元素进行应用时，通常采取的是“提其神、简其形”的策略。设计实践中，往往不再照搬明清官式建筑的繁复斗拱与艳丽彩画，而是提取其最具识别度的轮廓特征，如歇山式屋顶的舒展姿态、月亮门的圆融意象，或是漏窗的玲珑剔透。在材料的选择上，则大胆引入现代工业成果，以钢结构模拟传统木构的轻盈，用高性能玻璃替代部分实墙，既保留了通透感，又增强了建筑的现代感与耐久性。例如，在现代居住区的入口设计中，常可见以简化后的悬山顶搭配不锈钢格栅，传统的神韵与现代的利落并存。在廊架的处理上，借鉴传统“覆水椽”的意境，采用金属格栅与百叶，在光影的切割中重现“槛外低树木，窗间云月无”的深邃感[5]。

通过对传统建筑元素的解构与重构，新中式景观让那些曾经作为权力与等级象征的建筑语言，回归到纯粹的空间美学层面。它们不再是被瞻仰的标本，而是可以亲近、可以坐卧、可以穿行的现代生活容器，在延续木构建筑所特有的亲和力的同时，满足了当代建筑规范与功能需求，实现了从“形似”到“神似”的跨越。

（五）传统色彩的当代表达与意象延续

色彩，作为视觉感知的第一要素，在传统园林文化中承载着复杂的象征体系与情感密码。从皇家园林中象征皇权的红墙黄瓦，到文人私家园林里代表隐逸与素雅的白墙黛瓦；从寓意福寿的朱红廊柱，到寄托君子之风的青翠竹叶，每一种色彩都不是孤立的装饰，而是文化观念的视觉投射。新中式景观在色彩的运用上，摒弃了传统色彩中严格的等级规制，转而提取其最具感染力的情感意象，进行符合当代审美的调和与再分配。设计过程中，通常遵循“调低饱和度、保留对比度”的原则。对于传统中浓烈的朱红、金黄，通过降低明度与纯度，使其转变为沉稳的“中国红”或哑光铜色，既保留了喜庆与尊贵的心理暗示，又不至于在环境中显得过于突兀。而对于文人园林中经典的黑白基调，则进行强化与拓展，将水墨画中的“留白”意境引入铺装与墙面设计，以深灰色钢材或青石为“墨”，以浅色墙面或砂砾为“纸”，营造出素雅宁静的基底氛围。

此外，新中式还善于从传统工艺与自然材质中发掘色彩的可能性。如从汝瓷的“天青色”中提取青绿调性用于小品点缀，从大漆的深邃质感中获取灵感用于座椅饰面。这种色彩的当代表达，既延续了传统色彩所蕴含的吉祥寓意与哲学思考，又通过与现代材料的结合，形成了更加细腻、丰富的视觉层次。当人们置身于这样一个经过色彩精心调控的空间时，虽不见旧时宫殿的辉煌，却能感受到那份沉淀于基因中的东方审美定式，让色彩成为连接集体记忆的隐形纽带。

四、结束语

综上所述，新中式景观设计对传统文化的传承路径与创新机制。在传承与发展层面，研究揭示新中式景观从古典园林中汲取造园思想与意境追求，并通过解构重组、抽象简化等现代设计手法实现衍变。在具体策略层面，研究归纳了汉字、绘画、图案纹样、建筑元素及色彩体系五类传统文化资源的转化方式。未来可聚焦于乡土材料在现代工艺中的性能优化等，以推动新中式景观从经验描述走向科学支撑下的精准传承。

参考文献

[1] 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.

[2] 张慧娟 . 浅谈现代风景园林设计中传统文化的运用 [J]. 建材与装饰 ,2023,19(3):51-53.

[3] 宋丹 . 传统园林造园手法在现代风景园林设计中的应用与思考 [J]. 美与时代 ,2024(40):83-85.

[4] 肖淑洁 . 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 ,2019(16):129-130.

[5] 闫妍 . 现代风景园林设计中构成艺术元素的运用 [J]. 建材发展导向（上）,2021,19(4):208-209.

Copyright © This Work is Licensed under A Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.