

传统园林元素在现代景观设计中的创新

苏月卓

中土大地国际建筑设计有限公司，河北石家庄，050000；

摘要：传统园林是中国传统文化的重要载体，凝聚着古人的造园理念、空间智慧与人文情怀，为现代景观设计提供了丰富养分。在城市化加速与文化自信提升的背景下，传统园林元素与现代景观设计的融合成为行业发展趋势。本文聚焦传统园林元素的当代转译与创新路径，从造园理念、空间布局、物质元素等维度展开研究。旨在探索古典意境与现代生活需求的契合点，让现代景观既承载文化记忆，又具备实用价值与审美活力，为景观设计领域的文化传承与创新实践提供有价值的思路，推动传统园林文化在当代的传承与发展。

关键词：传统园林元素；现代景观设计；创新应用；文化传承

DOI：10.69979/3029-2727.26.01.067

引言

现代景观设计在满足城市生态与居民休闲需求的同时，文化内涵缺失问题日益突出，千城一面的景观现象普遍存在。传统园林是中华民族数千年造园实践的结晶，以“天人合一”为核心理念，孕育出山石、水体、花木等丰富元素，以及借景、框景等独特手法。这些元素不仅是视觉符号，更承载着国人对自然的敬畏与生活哲思。将传统园林元素创新性转化并融入现代景观设计，是对传统文化的传承与活化，也是破解景观同质化问题的有效途径。

1 传统园林元素的核心内涵与当代价值

1.1 核心构成与文化基因

传统园林元素包含物质与精神两个层面，二者相互支撑，共同构成了传统园林的独特魅力。物质层面上，自然景观类元素如形态各异的山石、灵动多变的水体、四季常青的植物，是园林的自然基底；人工建筑类元素如古朴典雅的亭台楼阁、蜿蜒曲折的廊桥轩榭，则为园林增添了人文气息。精神层面上，“天人合一”的造园哲学贯穿始终，强调人与自然的和谐共生；“诗画入园”的审美追求则让园林成为立体的诗、流动的画。

1.2 当代适配性分析

当代社会发展过程中，生态环保、文化认同、情感归属成为人们关注的重点，这与传统园林元素所蕴含的价值高度契合，使其具备了良好的当代适配性。传统园林“师法自然”的理念，强调对自然的模仿与尊重，与现代生态景观设计中注重生态平衡、保护自然的理念不谋而合。在文化认同方面，传统园林元素作为民族文化

的重要符号，能够唤醒人们内心的文化记忆，增强文化归属感。

1.3 传承误区与反思

在当前的景观设计实践中，部分设计师对传统园林元素的运用存在明显误区，影响了传承与创新的效果。最为突出的问题是简单堆砌与形式僵化，一些设计只是将传统园林中的山石、亭台等元素生硬地搬入现代景观中，缺乏对场地环境、功能需求的考量。这种做法未能把握传统元素的核心内涵与精神实质，仅仅停留在表面符号的复制层面。如此一来，不仅无法展现传统元素的独特魅力，反而导致景观与现代生活环境脱节，显得不伦不类。

2 传统园林元素在现代景观设计中的创新原则

2.1 文化性：坚守内核与时代解读

文化性原则是传统园林元素在现代景观设计中创新应用的首要原则，要求设计师在坚守文化内核的同时，做好时代解读。尊重传统园林元素的文化内涵是创新的前提，设计师需要深入挖掘元素背后的历史故事、文化寓意以及造园思想，了解其在传统园林中的功能与意义。不能脱离文化背景对元素进行随意改造，否则会失去其本质价值。同时，时代在不断发展，人们的价值观念与审美取向也发生了变化，传统元素需要结合当代社会特点进行解读。

2.2 功能性：意境与需求融合

现代景观设计的核心目标是服务于人的需求，因此功能性原则至关重要，要求传统园林元素的创新应用必须与现代需求相融合。现代人们对景观的需求呈现多元

化特点,休闲娱乐、体育健身、社交互动等都成为景观需要满足的功能。传统园林元素的运用不能脱离这些实际需求,不能仅仅追求意境营造而忽视实用性。设计师应将传统元素与现代景观的功能布局有机结合,在满足功能需求的基础上打造独特意境。

2.3 生态性: 智慧与技术协同

生态保护是当今社会发展的重要主题,生态性原则在现代景观设计中占据重要地位,传统园林元素的创新应用需遵循这一原则,实现古典智慧与现代技术的协同。传统园林在长期发展中形成了丰富的生态智慧,“因地制宜”强调根据场地的地形、气候等自然条件进行设计,“顺应自然”则倡导尊重自然规律,减少对自然的干预。这些理念与现代景观设计中注重生态平衡、节能减排的目标高度一致。在创新过程中,设计师可以将传统造园手法与现代生态技术相结合,实现优势互补。

3 传统园林物质元素的现代创新应用路径

3.1 山石元素: 师法自然与功能重构

山石元素是传统园林中的核心物质元素之一,在现代景观设计中,其创新应用需从“师法自然”走向“功能重构”,突破传统局限。传统园林中的假山多以观赏为主要功能,形态虽美但实用性不足。现代景观设计中,设计师可以将山石元素与实用功能相结合,提升其价值。选用本地石材进行设计是不错的选择,本地石材不仅成本较低,还能增强景观与地域环境的关联性。可以将石材加工成兼具坐凳功能的景观石组,供人们休息使用;也可以运用现代切割工艺,将传统山石的自然形态进行抽象化处理,把抽象后的形态融入景观墙、地面铺装等设计中。

3.2 水体元素: 曲水环流与多元表达

水体元素在传统园林中占据重要地位,“以水为脉”的理念贯穿始终,曲水环流的形态营造出灵动自然的意境。在现代景观设计中,对水体元素的创新应用应传承其核心理念,同时实现表达形式的多元化。传统园林中的水景多以观赏为主,形式相对单一,难以满足现代人们的需求。现代景观设计可以结合生活需求,打造可参与的互动水景。例如,将传统园林中“溪涧”的自然形态进行优化,转化为安全、有趣的儿童戏水区,让孩子们在其中尽情嬉戏。此外,还可以利用现代科技手段创新水景形式,如通过雾森系统营造出“烟波浩渺”的朦胧意境,模拟传统园林中的山水画卷。这些创新方式丰富了水体元素的表达形式,让水景更具吸引力与活力。

3.3 植物元素: 诗情画意与生态适配

植物元素是传统园林中营造“诗情画意”意境的重要载体,松、竹、梅等植物因蕴含特定文化寓意而被广泛应用。在现代景观设计中,植物元素的创新应用需在延续传统理念的基础上,注重生态适配性。传统园林“四季有景”的植物配置理念值得传承,通过合理搭配实现四季景观的变化,让景观更具层次感与观赏性。现代景观设计对生态性要求更高,植物选择需优先考虑生态适应性与功能性。乡土植物应作为首选,其对本地气候、土壤条件适应性强,易于养护,能够构建稳定的植物群落,提升景观的生态效益。将具有文化寓意的传统植物与现代彩叶植物、地被植物进行搭配,既保留了文化符号,又丰富了植物的种类与色彩,提升了景观的视觉效果与生态价值。

4 传统园林空间手法的当代转译策略

4.1 借景手法: 有限空间与城市联动

借景是传统园林中拓展空间意境的经典手法,通过巧妙地借用园外景物,让有限的园林空间产生无限延伸的效果。在现代景观设计中,借景手法的创新应用需突破传统园林的空间局限,实现与城市环境的联动。现代城市景观类型多样,社区景观、城市广场、公园等都需要运用借景手法提升品质。在社区景观设计中,设计师可以通过设置开窗、搭建廊道等方式,将城市公园、远山等自然景观引入社区内部,让居民在社区中就能欣赏到自然美景。在城市广场设计中,则可以借用周边的历史建筑、标志性构筑物等人文景观,增强广场的文化氛围与地域特色。这种与城市联动的借景方式,让景观空间与城市环境有机融合,提升了景观的整体价值。

4.2 框景手法: 园林小窗与多元载体

框景手法通过园林中的门窗等构件作为框架,将园内的山水、花木等景物框入其中,形成类似画卷的景观效果,是传统园林中极具特色的空间手法。在现代景观设计中,框景手法的创新关键在于拓展载体形式,实现多元表达。传统框景以木质或石质门窗为主要载体,形式较为单一。现代景观设计中,载体材料与形式都可以更加丰富。金属、混凝土、玻璃等现代材料都可以用于打造景观框,这些材料具有独特的质感与造型优势,能够营造出不同的风格氛围。可以根据景观需求打造几何形、不规则形等多种形态的景观框,框定园内的核心景观;也可以利用植物组团形成自然景框,通过植物的枝叶搭配勾勒出景观轮廓。多元载体的运用,让框景手法更具现代感,增强了其意境营造的功能。

4.3 漏景手法：花窗漏影与虚实相生

漏景手法在传统园林中通过花窗实现，光线穿过花窗的镂空图案，在地面或墙面形成斑驳的光影效果，营造出“虚实相生”的朦胧美感。现代景观设计中，漏景手法的创新需在传承核心审美效果的基础上，创新载体与形式。传统花窗的图案具有丰富的文化内涵，设计师可以将这些图案进行抽象化处理，提取核心元素，运用现代镂空工艺在景观墙、廊架、坐凳等多种构件上呈现。这些构件不仅是景观的组成部分，还能通过光影变化发挥漏景作用。当阳光照射时，构件上的镂空图案会投射出独特的光影，与周围的景物相互映衬，形成丰富的视觉层次。这种创新方式既保留了漏景手法的传统韵味，又使其与现代景观构件完美融合，营造出兼具传统与现代感的景观效果。

5 传统园林理念在现代景观中的精神延续

5.1 “天人合一”：融入生态景观构建

“天人合一”是传统园林的核心造园理念，强调人与自然的和谐共生，这种理念对现代生态景观设计具有重要的指导意义。在现代景观设计中，传承这一理念需将其全面融入生态景观构建的全过程。首先，在场地规划阶段，要尊重场地的原始地形地貌，避免大规模的土方工程，减少对自然环境的破坏。可以利用场地原有的高差、水体等自然条件进行设计，让景观与自然环境有机融合。其次，在景观元素配置上，通过植物、水体、土壤等元素构建人工生态系统，模拟自然生态的循环过程。植物的光合作用、水体的净化作用等都能得到充分发挥，实现景观的自我调节与可持续发展。这种将传统理念与现代生态设计相结合的方式，打造出的景观既符合自然规律，又能满足人们的生活需求。

5.2 “诗画入园”：转化为情感表达

“诗画入园”是传统园林的重要审美追求，通过将诗词的意境、绘画的构图融入园林设计，让园林成为富有情感的空间。在现代景观设计中，传承这一理念无需直接引用诗词画意，核心是将其转化为现代景观的情感表达。现代人们的生活方式与审美情趣发生了变化，直接的诗词引用可能难以引发共鸣，而意境营造与情感传递则更具普适性。设计师可以通过景观空间的合理布局，营造出开阔或静谧的空间氛围；通过色彩的巧妙搭配，

传递出温暖或清新的情感基调；通过光影的运用，增强景观的层次感与感染力。通过这些设计手法，营造出宁静、雅致、悠远等符合现代人情感需求的景观意境，实现“诗画”精神在当代的延续与传承。

5.3 “咫尺山林”：适配紧凑空间设计

“咫尺山林，多方胜景”体现了传统园林在有限空间内营造丰富景观的造园智慧，这种智慧在现代城市景观设计中具有极高的应用价值。现代城市土地资源紧张，景观空间往往较为紧凑，小户型庭院、屋顶花园、阳台景观等小型景观越来越普遍。在这些紧凑空间的设计中，就可以借鉴“咫尺山林”的理念。设计师可以通过微缩景观的方式，将山石、水体等元素按比例缩小，打造出微型的山水景观；通过植物的合理搭配，选用小型灌木、草本植物等，在有限空间内营造出丰富的植物层次；通过虚实对比的手法，利用镜面、镂空构件等营造空间延伸感。

6 结论

传统园林元素作为中华民族文化的重要组成部分，蕴含着丰富的造园智慧与文化内涵，为现代景观设计的创新发展提供了宝贵资源。在城市化加速与文化自信提升的背景下，将传统园林元素与现代景观设计相融合，是景观行业发展的必然趋势，也是文化传承的重要途径。本文从核心内涵与当代价值、创新原则、物质元素应用路径、空间手法转译策略以及理念精神延续五个维度进行了深入探讨，明确了传统园林元素创新应用的方向与方法。

参考文献

- [1] 宋秀丹. 中国传统文化元素在现代园林景观设计中的应用分析[J]. 佛山陶瓷, 2025, 35(03): 182-184.
- [2] 宋炳良, 张亚娜. 中国传统文化元素在现代园林景观设计中的应用分析[J]. 佛山陶瓷, 2024, 34(05): 174-176.
- [3] 梁雪冬. 传统文化元素与现代园林景观设计的艺术融合[J]. 文化产业, 2023, (24): 4-6.
- [4] 杨冬. 中华优秀传统文化元素在现代园林景观设计中的应用研究[J]. 房地产世界, 2023, (05): 166-168.
- [5] 闫效琴. 现代园林景观设计中传统文化元素的应用[J]. 现代园艺, 2022, 45(07): 113-114.