传统园林艺术在城市园林工程中的应用

冯建飞
青岛市即墨区林绿化建设发展有限公司，山东 青岛 266200

[摘要]传统园林艺术的脉络源远流长，承载着深沉的文化素养与独特的美学风采，其核心特点体现为自然与人文的和谐并存、空间布局的精巧设计以及植物配置的独特格调，在现代都市园林建设进程里，传统园林艺术借助与现代设计理念的精妙融合，不但增添了城市景观的美感，也提升了文化传承的效力，传统园林艺术在生态环保事业上发挥着重要作用，为城市绿化与可持续发展输送了有效的设计思路，把现代与传统园林设计加以结合，可打造更宜居、洋溢文化气息的城市空间。
[关键词]传统园林艺术；城市园林设计；文化传承；生态设计；现代化融合
DOI：10.33142/sca.v8i6.16841 中图分类号：TU9 文献标识码：A

The Application of Traditional Landscape Art in Urban Landscape Engineering

FENG Jianfei
Qingdao Jimo Shenglin Greening Construction and Development Co., Ltd., Qingdao, Shandong, 266200, China

Abstract: The traditional garden art has a long history and carries profound cultural literacy and unique aesthetic charm. Its core characteristics are reflected in the harmonious coexistence of nature and humanities, exquisite spatial layout design, and unique style of plant configuration. In the process of modern urban garden construction, traditional garden art not only adds beauty to urban landscapes with the help of modern design concepts, but also enhances the effectiveness of cultural inheritance. Traditional garden art plays an important role in ecological and environmental protection, providing effective design ideas for urban greening and sustainable development. Combining modern and traditional garden design can create more livable and culturally rich urban spaces.
Keywords: traditional garden art; urban landscape design; cultural inheritance; ecological design; modernization integration

引言

传统园林艺术源自古老的中国，将自然景观跟人文精神加以融合，看重“天人合一”的设计理念内涵，其主要特点呈现为精妙绝伦的空间布局、植物配置以及文化象征，稳固地扎根于中国文化的沃壤，在现代城市园林建设工程里，伴随城市化进程稳步推进，传统园林艺术日渐面临着跟现代设计理念融合的棘手问题，传统园林艺术可显著提升城市景观的审美水准，也能在生态环保及文化传承领域发挥特殊效能，发掘其在现代园林里的应用潜力，具备极为关键的现实意义与价值。

1 传统园林艺术的核心理念与表现形式

1.1 传统园林艺术的哲学思想

道家及儒家思想对传统园林艺术影响深远，于园林设计中，这两种哲学思想彼此交织，造就了独树一帜的文化内涵，道家看重自然所赋予的力量，认可“无为而治”的主张，园林设计聚焦于自然、简朴、自由的感觉塑造；儒家思想把重点放在秩序与和谐上，突出展现人与自然的和谐互存。在园林艺术的世界里，此理念体现成自然景观跟人工构造物的精巧融合，力求营造出“天人合一”这般境界，体现出人与自然，以及人与人之间的和谐共融，园林设计不单单是景观的打造，更是对自然的敬畏与哲理的吐露。

1.2 传统园林的空间布局与结构特点

传统园林的空间布局极具考究性，凸显空间布局的层次节奏，依靠精巧设计让不同区域在视觉及功能上达成和谐统一，园林空间一般会拆分成若干个区域，各区域分别有着不同的主题及功能，进而牵动游客的目光与脚步，增添空间的趣味元素与互动性。自然景观跟人工构筑物的结合，成为传统园林的另一特色，小桥流水、假山石雕、亭台楼阁等构筑物跟周围山水、植被相互辉映，造就了自然与人工彼此交融的独特美学景象，园林内小品及景点的布局设计精妙，往往存有隐秘的乐趣，依靠曲折小道、迂回的水系、错落分布的石雕等设计，造就了层次多样的空间体验感，使人沉迷其中，不肯移步。

1.3 植物配置与园林景观设计

在传统园林艺术领域里，植物的选定与布置往往有着深远的象征意义及审美价值，园林植物在种类选定上丰富各异，结合季节的变化、气候特点与园林风格差异，往往会选用像松、竹、梅这种四季常绿的植物，以此象征不屈、持久的生命能量，伴随四季的交替，园林景观也会呈现别样的景致，春开繁花、秋结佳实、夏呈翠色、冬覆素雪，构建起多姿多彩的视觉印象，在往昔传统园林，植物的安排不只是为了好看美观，还存有“以花牵引景致”的功能，时常采用植物的搭配铺排，营造特定氛围的景象与意绪，

Copyright © 2025 by authors and Viser Technology Pte. Ltd.

传达出吉祥佳兆、福祉满溢、节令交替等文化寓意。

2 传统园林艺术在城市园林工程中的历史与现状

2.1 传统园林艺术在古代园林设计中的体现

处于中国古代园林设计期间，传统园林艺术诠释了极高的艺术风采，尤其在皇宫以及寺庙园林中得到充分表露，往昔园林常常留意建筑与自然景观的融洽结合，突出对自然景观的雕琢及利用，就如同在皇宫园林里，池塘、山石、亭阁、小桥等景致的布置一般象征着权力、智慧与神圣。寺庙园林往往重视静谧与超然的氛围营造，园林中的设计一般以“清幽”体现佛教的理念，构建出一个实现心灵纯净、修身养德的空间，处于这些园林的设计进程中，文化传承及其象征意义极为关键，园林不单单是个景观空间，它们体现出皇权象征、文化信仰以及哲学的理念，北京颐和园跟苏州的那些园林，它们不只是传统艺术的代表范例，更称得上是展现中国古代哲学理念、自然观照及人文精神的珍奇。

2.2 传统园林艺术在近现代城市园林中的应用

在社会发展与城市化进程加速的背景下，于近现代城市园林中，传统园林艺术的应用慢慢呈现转型与创新趋向，诸如假山、曲水、亭台楼阁的传统园林元素，经由现代园林设计实施转化，呈现出更多样的形式与功能，于现代园林设计工作中，园林景观往往融入生态设计的相关理念，在保证传统艺术形式存续之际，增添诸多现代元素，诸如环保的用料、智能的灯光、绿色的房屋等，依然维持着传统艺术的韵味风采，又贴合了现代城市环境的需求。伴随人们文化认同感的回归，近现代园林中的传统艺术重焕活力，诸多城市的公共绿地再度拾起传统园林的设计特色，国内外若干经典实例，就如东京的代代木公园、上海世纪公园之类，皆巧妙地把现代景观设计与传统园林元素融合起来，充当城市文化与历史的承载载体。

2.3 当前城市园林中传统园林艺术存在的问题

即便现代城市园林中传统园林艺术得到较广泛的应用，然而依旧遭遇了一些挑战与难题，传统艺术于现代园林里的局限性不可忽视，伴随城市功能与使用需求的多样化发展，片面追求传统艺术风格也许会跟城市的现代功能需求产生矛盾，某些传统园林元素过分看重装饰性，说不定会造成在实际使用里实用性缺乏或维护成本过大，快节奏建设及商业化对传统园林艺术的影响也清晰可辨，在部分城市园林里，传统园林艺术要义往往被冷落，更多被当作招揽游客的“景观装饰”，却忽视了其背后所蕴藏的文化底蕴与哲学内涵。

3 传统园林艺术在城市园林工程中的应用模式

3.1 传统园林艺术元素的融入设计

在现代园林设计的实践里，把传统园林艺术元素融入，是提升景观质量及文化内涵的重要途径，旧有的造园技艺，诸如假山搭建、曲水迂回、花坛陈列等，经过现代化重塑，表现出更具多样及功能特性的样式，现代园林设计并非仅仅聚焦视觉效果，也将功能性与可持续性纳入考量，基于当前基础，传统技艺得到创新运用。假山石雕不再只作为景观元素看待，而是融入到环境里成为景观小品，成为水景里的一环，增添了园林的生态功效，园林小品跟建筑设计的契合，还让园林中的亭台楼阁及廊道等与现代建筑风格相融汇，既留存下传统艺术的隽永韵味，还让其契合现代城市空间的要求，园林水系的搭配堪称传统园林艺术里必不可少的元素，现代水景设计往往使雕塑艺术与自然水系相互结合，形成既具审美价值又有生态功能的景观架构。

3.2 景观设计中的文化传承

在现代城市的园林里头，运用传统园林艺术不只是停留在对美学的追求上，实则文化传承的主要途径，将地域文化与园林艺术结合，可令园林设计成为地方文化的寄托载体，彰显当地别样风采，传统造园的相关元素，就如中国园林里“园中有园”的结构形式、假山石和水池的设计等，可高效传递当地历史、文化以及风土人情。在部分以文化遗产为主题打造的园林设计里，设计师借助园林空间的搭建，使游客在游览此园林时体会到浓厚的地方文化韵味，处于现代园林设计的阶段，传统园林艺术不时与现代功能需求形成平衡，既能够给予休闲、娱乐等功能体验，也可以融入当地别样的文化特色，创建出带有“场所精神”的空间。

3.3 环境友好与生态设计

传统园林艺术于环境友好及生态设计方面，也起到不可小觑的作用，中国古代园林追求与自然融洽共生的理念，反映出生态层面的智略，众多传统园林的设计思路及构造样式，至今仍跟现代城市园林的生态需求相契合，诸如采用自然的水系循环、雨水花园等手段，缓解园林对自然资源的消耗压力，实现水与能源节约的目的。现代园林设计里，自然景观的恢复与保护是核心，众多城市园林项目把如本地植物、土壤和自然水域等原生态景观元素融入园林设计恢复工作中，以达成生态系统的平衡与永续发展，传统园林可持续设计理念把生态功能作为强调点，诸如环保建筑用材和雨水回用系统，促进现代园林往生态及可持续的方向发展变化。

4 传统园林艺术在城市园林工程中的实践案例

4.1 国内经典案例分析

诸多经典园林为传统园林艺术的应用给予丰富实践案例，作为古代皇家园林典型代表的北京颐和园，精妙地将传统园林艺术里的山水布局与人工构筑物相融合，诸如峻拔的假山、浩渺的湖泊、华丽的亭台等，呈现出和谐无隙的“天人合一”景象。苏州园林因独特的小桥流水与精巧的庭院布局而声名远扬，这些元素大量融入现代园林设计里，好比某些商业区、住宅区开展景观设计期间，采用有小桥且曲径通幽的布局形式，既留存了传统文化的真髓，

Copyright © 2025 by authors and Viser Technology Pte. Ltd.

也拥有现代景观的实用功能，上海世纪公园为现代园林与传统艺术结合的成功实例，公园内存在展现中国传统园林元素的景区，还存在融合生态理念的水系及绿地，呈现出传统园林设计在现代园林中的合理运用。

4.2 国外传统园林艺术的应用案例

国外传统园林艺术应用实例同样显示出传统文化跟现代设计的融合态势，在日本京都那儿，园林设计中普遍应用着传统园林艺术元素，尤其在古寺园林的范畴里，石庭、池塘、枯山水等设计元素流露出日本园林独特的美学风采，现代景观设计借鉴了此类设计理念，进而与日本传统文化达成有效结合。英国皇家园林设计的影响源自中国传统园林，尤其体现在园林里自然景观的布局与水系设计方面，展现出中国园林所追求的自然与人工和谐相融的理念，法国凡尔赛宫的园林设计借助精巧的植物搭配与几何形布局，采用了传统艺术的象征要义。

4.3 案例中的成功与不足

在刚才所说的案例里面，传统园林艺术设计元素及效果达成显著成功，北京颐和园、苏州园林运用的山水布局与园林小品，展现出传统艺术在美学与文化层面的价值内涵，日本京都园林与上海世纪公园的现代化过渡，同样出色地处理了传统与现代结合的矛盾。传统园林艺术的应用依然面临若干挑战，现代园林需求的急剧转变与城市功能的多元化，致使传统艺术元素在特定场合的应用受局限，尤其在应对和维护现代功能需求环节，传统园林结构说不定难以完全满足现代城市生活要求，怎样平衡传统艺术美学跟现代功能的需求点，仍是众多园林设计所面临的关键难题。

5 传统园林艺术在未来城市园林设计中的发展趋势

5.1 传统园林艺术与现代园林设计的融合

伴随现代科技的进步，技术创新慢慢给传统园林艺术添助力，尤其在智能化景观、环保材料和可持续设计的实际应用上，传统园林元素获得了更宽泛的现代化转化，依靠高科技途径达成，传统园林景观设计实现了更高精准度与多样化呈现，若提及智能照明、雨水收集系统等技术的引入，促使传统艺术应用更契合现代城市园林的功能目标，园林设计风格的多样变化推动传统与现代元素融为一体，传统园林艺术与地方特色及国际风格相汇，构建出更显丰富、带有层次感的现代景观。

5.2 社会需求与园林文化的双重推动

社会对园林景观需求的转变正在推进传统园林艺术的发展，尤其在文化旅游日渐兴盛这样的背景下，传统园林艺术正逐步成为吸引游客的关键要素，城市居民对生态、绿色、可持续景观需求日益高涨，传统园林艺术所蕴含的生态智慧和自然景观得到更多聚焦，依靠园林设计途径，传统园林艺术可更出色地与现代社会对生态文化需求相契合，又可提升城市的景观格调，还促进文化的传承跟发扬。

5.3 政策支持与园林教育的推动作用

因政府政策对传统园林艺术的扶持，其在未来城市园林设计的应用得到了有力保障，好些城市已启动出台相关政策工作，促进传统文化跟园林设计彼此结合，推动园林艺术实现创新拓展，普及园林艺术教育对传统园林艺术的传承与发扬大有益处，经由专业教育造就更多园林设计专门人才，提升全社会对园林文化的知晓与重视水平。

6 结语

现代城市园林工程中传统园林艺术的引入，既提升了景观的美学呈现与文化意义，又推动了生态环保与可持续的发展态势，依托现代技术与多样化设计风格相联合，传统园林艺术达成了创新式转化，为城市园林赋予了新的蓬勃活力，伴着社会需求的拓展及政策支持的不断深化，于城市景观设计，传统园林艺术将扮演更举足轻重的角色，凭借传统与现代设计的恰当融合，城市园林将更恰当地传承文化、契合功能设定，塑造更为宜居、文化气息充盈的环境。

[参考文献]

[1]李永红.中国传统园林艺术设计技巧在城市园林工程中的应用[J].海峡科技与产业,2019(7):70-72.
[2]王震.中国传统园林艺术设计在风景园林工程中的应用[J].现代园艺,2019(24):115-116.
[3]井菁,毕国栋.中国传统园林艺术设计在风景园林工程中的应用——以中国北京世界园艺博览会齐鲁园为例[J].现代园艺,2020,43(22):120-121.
[4]董子坚.传统园林艺术设计技巧在城市园林工程中的应用[J].现代园艺,2024,47(24):126-128.
[5]李建峰,张勇杰,付强.传统园林艺术在城市园林工程中的应用[J].绿色中国,2025(1):61-63.

作者简介：冯建飞（1987.3—），单位名称：青岛市即墨区晟林绿化建设发展有限公司，毕业学校和专业：青岛农业大学海都学院园艺专业。

Copyright © 2025 by authors and Viser Technology Pte. Ltd.