

探析中西艺术文化对城市景观设计的影响

程雨欣

南京林业大学艺术设计学院, 江苏 南京

收稿日期: 2024年1月27日; 录用日期: 2024年2月18日; 发布日期: 2024年4月9日

摘要

随着全球化的加深, 不同文化之间的交流与融合日益频繁, 城市景观设计作为一门综合性的艺术与科技交叉的领域, 受到了中西方传统文化的双重影响。中西方文化在艺术、哲学、审美观念等方面存在显著的差异, 这些差异直接影响了城市景观设计的创作思路和风格。因此, 深入研究中西艺术文化对城市景观设计的影响, 有助于理解其根本差异, 为我国城市景观设计的创新提供有益的启示。本文以比较中西方传统文化为出发点, 着重探讨了这两种文化对城市景观设计的深刻影响。通过分析中西方在文化背景、价值观念、审美理念等方面的异同, 揭示了中西方在环境艺术设计中呈现出的创作思维、创作观念、创意方法与风格上的差异。特别强调了中西方文化差异对城市景观设计所产生的重要影响, 旨在为我国城市景观设计的发展提供新的视角和启示。通过深入挖掘中西方文化在艺术领域的根本差异, 本研究有望为我国城市景观设计领域的创新与发展提供有益的借鉴和启示。

关键词

中西方文化, 艺术差异, 城市景观设计

Exploring the Influence of Chinese and Western Art Culture on Urban Landscape Design

Yuxin Cheng

College of Art & Design, Nanjing Forestry University, Nanjing Jiangsu

Received: Jan. 27th, 2024; accepted: Feb. 28th, 2024; published: Apr. 9th, 2024

Abstract

With the deepening of globalization, the communication and integration between different cul-

文章引用: 程雨欣. 探析中西艺术文化对城市景观设计的影响[J]. 设计, 2024, 9(2): 109-112.

DOI: 10.12677/design.2024.92190

tures are becoming more and more frequent. Urban landscape design, as a comprehensive field of art and technology, is influenced by both Chinese and western traditional cultures. There are significant differences between Chinese and Western cultures in art, philosophy, aesthetic concepts, etc. These differences directly affect the creative ideas and styles of urban landscape design. Therefore, the in-depth study of the influence of Chinese and Western art culture on urban landscape design is helpful to understand the fundamental differences and provide beneficial enlightenment for the innovation of urban landscape design in China. Based on the comparison of Chinese and western traditional culture, this paper focuses on the profound influence of these two cultures on urban landscape design. By analyzing the similarities and differences between China and the west in cultural background, value concept and aesthetic concept, this paper reveals the differences in creative thinking, creative concept, creative method and style between China and the west in environmental art design. In particular, it emphasizes the important influence of cultural differences between China and the west on urban landscape design, aiming at providing a new perspective and inspiration for the development of urban landscape design in China. By deeply exploring the fundamental differences between Chinese and Western culture in the field of art, this study is expected to provide useful reference and inspiration for the innovation and development of urban landscape design in China.

Keywords

Chinese and Western Culture, Artistic Difference, Urban Landscape Design

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 从中西方艺术文化特点比较景观设计的差异性

本文旨在探讨中西艺术文化如何影响城市景观设计，从而展示文化多样性在现代城市规划中的重要性，通过分析中西艺术的主要特征和城市景观设计的理论，探讨文化元素如何塑造和丰富城市空间。

1.1. 中式艺术文化的特点

文化作为社会现象，根源于人类长期的创造活动，是历史积累的产物。东方文化以其深邃和广博著称，经历了数千年的发展，形成了独特的中庸思想。这种文化强调人与自然、人与人之间的和谐相处，展现出极高的包容性。以“天人合一”为代表的中国艺术，体现了这种文化的精髓。中国文化历来重视含蓄美，强调道德和理智，更倾向于精神层面的满足，而非物质方面。中国古代哲学流派主要分为儒、道、佛三家，其中儒家强调人际关系和礼仪的重要性，以仁义为核心价值观。代表性的道家，以老子和庄子为核心人物，倡导顺应自然、追求内心的平静和超脱现实的生活态度。佛教则提倡修炼个人品德和智慧，实现自我与他人的救赎。尽管这些学派在某些观念上看似不同，但它们在推崇的道德和人生态度上有着共通之处，不存在根本的矛盾，反而在许多方面互为补充。受这些哲学思想的深远影响，中国的园林设计哲学与西方的理性主义截然不同，其特点是充满了生活的氛围和体现了人的主观情感^[1]。

1.2. 西式艺术文化的特点

相对地，西方文化更为直接和张扬，强调理性思考，以人类对自然的征服和改造为核心，重视物质层面的发展，特别是从文艺复兴到现代主义的演变，更加强调人的中心地位、科学理性和对新技术的运

用, 这些元素在现代西方城市景观设计中占据重要地位[2]。这种理性的追求体现在西方的设计哲学中, 其环境艺术设计强调物质和形式的重要性。

经研究可得, 中西方环境艺术设计各具特色, 彼此之间存在互补性。例如在园林设计上, 中国的设计追求自然、和谐而富有内涵, 强调与自然的和谐共生, 反映在其山水画和书法中的审美观念。而西方园林则偏重于物质和形式的表达, 注重人工和几何布局。这些设计上的差异, 根本上源于东西方不同的文化传统。城市景观设计以其跨学科的特性, 不仅关注城市空间的物理改善, 更重视生态平衡、社会福利及文化传承, 体现了对城市发展的全面和深远考量。通过对这些方面的综合规划和设计, 城市景观设计旨在构建一个更加宜居、可持续和富有文化特色的城市环境, 为应对城市化带来的挑战提供了创新的解决方案[3]。

2. 跨文化视角下的城市景观设计

城市景观设计的核心在于创造和维护既美观又功能性的公共空间, 这一目标的实现依赖于多学科的融合和综合性的规划方法。在设计过程中需考虑空间的实用性、美观性、环境的可持续性以及社会文化的相关性。这包括了对地形、气候、本土植被、历史背景和社会需求的深入理解和分析。设计方法也强调了公众参与和多方利益相关者的协商, 确保设计方案能够满足社区成员的需求和期望。

跨文化视角下的城市景观设计关注如何将不同文化背景下的设计元素和理念融合在一起, 创造出既具有全球视野又不失地方特色的城市空间。例如, 许多城市景观项目尝试结合西方的现代设计手法和东方的自然主义理念, 创造出既具有现代感又充满传统文化气息的空间。这种设计不仅增加了城市景观的美学价值, 也提升了空间的文化内涵和社会意义。

在实践中, 跨文化的城市景观设计需要对不同文化的审美偏好、生活方式和环境价值观有深入的理解。设计师需要通过研究和实践, 探索如何在设计中平衡和融合这些差异性。这可能包括对本地和外来植物的选择、空间布局的安排、使用材料的类型以及艺术装置的设计等。跨文化视角下的城市景观设计是一个充满挑战但又极具创造力的领域。它要求设计师不仅要具备广泛的技术知识和创新能力, 还需要对不同文化背景下的社会和环境问题有深刻的洞察力。通过这种方式, 城市景观设计不仅能够创造出美丽、功能性的公共空间, 还能够促进文化的交流和理解, 为构建更加包容和谐的城市环境提供支持[4]。

3. 中西艺术文化融合在景观设计中的价值与挑战

中西艺术文化融合的景观设计案例不仅展示了文化多样性在城市景观设计中的价值, 也揭示了在设计实践中融合不同文化元素所面临的挑战。通过具体案例分析, 笔者深入理解设计理念和实践中如何融入中式艺术文化元素, 以及这一过程中的创新与适应。

3.1. 文化多样性的价值

文化多样性在城市景观设计中的价值体现在几个方面。首先, 它丰富了城市的视觉和感官体验, 为居民和游客提供了多元的文化景观。其次通过反映和整合不同的文化传统和价值观, 文化多样性有助于促进社会的包容性和理解。此外它还城市景观设计提供了更广泛的灵感来源和创意解决方案, 有助于创造具有独特身份和记忆点的城市空间。

3.2. 设计与实践中的挑战

融合中西艺术文化元素在设计与实践面临着若干挑战。首先一大挑战是如何在尊重和保留传统文化元素的同时, 将它们与现代设计理念和技术相结合。其次, 保持文化元素的真实性和深度, 避免文化表面化或刻板印象化, 也是设计过程中需要克服的问题。此外, 设计还需要考虑到不同文化元素在空间

布局、材料选择和植被配置上的和谐统一。

3.3. 具体案例分析

上海新天地是一个典型的中西艺术文化融合的城市景观设计案例。该项目通过保留和改造上海的石库门建筑，将传统的中式建筑元素与现代商业和娱乐功能相结合，创造出既具有历史感又充满活力的城市空间。它的设计理念基于对地方历史和文化的深刻理解，通过对传统石库门建筑的保护和再利用，强调了文化遗产的活化和城市记忆的保存。同时，通过引入现代设计元素和功能布局，该项目也展示了城市更新和文化创新的可能性[5]。

在实践中，上海新天地项目成功地将中式的建筑风格与西式的生活方式相融合，不仅保留了建筑的外观和部分内部结构，还在周围空间中加入了现代艺术装置和景观设计。这种设计不仅吸引了大量的访客，也成为了城市文化交流的重要场所。

中西艺术文化融合的景观设计案例展示了文化多样性在城市设计中的重要价值，同时也指出了在融合不同文化元素时所面临的挑战。通过具体案例分析可知，尽管挑战存在，但通过创新的设计理念和敏感的文化适应，可以有效地将中式艺术文化元素融入现代城市景观中，创造出既具有文化深度又满足现代景观设计的实际功能价值。

4. 结语

设计的进展并非是独立存在的，它紧密地与众多因素交织在一起。作为反映民族和时代特征的文化表征，设计不只塑造了我们的生活方式，更是一个时代文明程度和多元水平的体现。中西方文化的差异铸就了两种迥异的环境艺术设计路径，其中建筑和空间布局成为了人们生活习惯和价值观的生动注脚。随着时代的演进和审美观的提升，设计师们面临着传承和创新的双重任务。他们不仅需要深入挖掘和继承民族文化的精髓、美学理念和哲学思维，还需在这个特定历史时刻通过景观设计艺术来映射当下的文明水平，并为未来铺垫影响。在这个快速变换的世界中，艺术设计师需要展现出非凡的适应力和创新能力。尽管中国艺术文化有时似乎沉寂，但它如同春天冰雪融化后的大地，潜藏着无穷的活力和创造潜力。融入全球文化潮流的努力，尤其是那些打破中西方界限的艺术设计作品，不仅为我们提供了灵感，更指明了文化交流和借鉴的重要性。中西设计艺术之间的根本差异归根结底在于各自文化传统的深层内涵。民族文化传统不仅仅是历史的积累，更是新文化的发源地。通过不同文化的交融、互相学习和相互启发，人类的文明发展才能持续前进。

参考文献

- [1] 吴余青, 朱奕苇. 中国传统园林审美意蕴内涵解析[J]. 湖南包装, 2022, 37(6): 1-6.
- [2] 周杰. 和而不同——中西园林景观设计思想的解析[D]: [硕士学位论文]. 南京: 南京工业大学, 2015.
- [3] 林诗雨. 中国现代风景园林规划设计知识更新研究[D]: [硕士学位论文]. 武汉: 华中科技大学, 2023. <https://doi.org/10.27157/d.cnki.ghzku.2021.006678>
- [4] 李泽厚. 谈世纪之交的中西文化和艺术[J]. 文艺研究, 2000(2): 24-31.
- [5] 丁广明. 泛“新天地”建筑怀旧思潮评析[D]: [硕士学位论文]. 南京: 东南大学, 2007.