

江南园林空间陈设设计研究

——以狮子林为例

朱诗佳，梁佳华

（南京林业大学 艺术设计学院，江苏 南京 210037）

摘要：目的：文章对江南园林空间陈设设计进行深入研究，探索其独特的艺术魅力和文化内涵。江南园林是中国古典园林艺术的瑰宝，以精巧细致的空间布局、自然和谐的建筑景观和深刻丰富的人文内涵闻名于世。它不仅是美的表现，更是中国传统文化为载体，具有一定的历史价值、文化价值和艺术价值。江南园林主要分布在江苏、浙江、安徽等地，其形成与发展深受中国传统哲学、文化、艺术的影响。在中国古典园林艺术中，江南园林占据重要地位。方法：文章采用文献资料、实地考察、案例分析等研究方法，对江南园林空间陈设设计进行深入研究。江南园林的空间布局注重自然与人文的和谐统一，其巧妙的空间陈设与装饰细节，彰显了江南文化的精致与高雅。结果：以狮子林的空间陈设设计研究为例，江南园林空间陈设设计不仅是美学追求的反映，更是文化传承和生活方式的体现。结论：江南园林空间陈设设计是自然与人文完美结合的产物，反映了中国传统文化深刻内涵和独特的美学追求。

关键词：江南园林；空间陈设设计；狮子林

中图分类号：TU986.1

文献标识码：A

文章编号：1004-9436（2024）06-0202-03

0 引言

江南园林作为中国古典园林艺术的杰出代表，以其精巧的布局、独特的景观和丰富的文化内涵，吸引了无数人的目光。空间陈设设计作为江南园林设计的重要组成部分，对营造园林的氛围和意境起着至关重要的作用。狮子林作为苏州四大名园之一，是中国古典园林的杰出代表。其空间布局巧妙，集山、水、石、植物、建筑于一体，形成了一幅天然画卷。本文着重研究狮子林的空间设计，阐述江南园林空间陈设设计的历史背景，探讨江南园林室内空间陈设，深入研究江南园林空间格局、陈设品类，以期在现代园林空间设计提供有益的启示。

1 江南园林空间陈设设计的历史背景

1.1 社会生活方面

在历史上，江南地区一直是中国的经济文化中心，人们的社会生活丰富多彩。狮子林的设计与当时社会的审美趣味和生活方式密切相关。明清时期，随着经济的发展，人们对生活品质的要求逐渐提高，园林成为士人阶层休闲娱乐的重要场所。狮子林作为私家园林，其空间陈设设计充分考虑了园主的起居、宴客、读书、赏景等需求，展现了当时士人阶层的雅致生活。

1.2 文化思想方面

江南地区开放多元，儒家思想、道家思想、佛家

思想等在这里交汇融合。这些思想在江南园林的空间陈设设计中都有所体现，形成了独特的美学风格。狮子林的空间陈设设计深受传统文化的影响。狮子林采用传统的对称式布局，这种布局方式体现了儒家哲学思想和尊卑、伦理、秩序观念。同时，园中的石雕、木雕等艺术品具有丰富的文化内涵，反映了园主对传统文化的热爱^[1]。

1.3 原主人背景方面

江南园林的原主人多为文人墨客或富商巨贾，他们大多受过良好的教育，有较高的文化素养和一定的审美情趣，狮子林深厚的文化底蕴便是对此的侧面反映。狮子林的每一处细节都经过精心设计，无论是家具的摆放、灯具的选择还是装饰品的布置，都体现了原主人的审美品位和文化素养。

2 江南园林室内空间陈设分析

2.1 江南园林室内空间陈设分类

江南园林室内陈设主要包括实用性陈设、装饰性陈设和主题性陈设三大类。在江南园林中，实用性陈设是最基础的元素，它们在满足基本生活需求的同时，也为空间的整体氛围营造奠定了基础。装饰性陈设是江南园林室内空间中最重要元素之一，它们以各种形式出现，如陶瓷器皿、书画作品、纺织品等，为空间增添了艺术气息，赋予了其美学价值。主题性

陈设则根据特定的主题进行布置,具有丰富的文化内涵和象征意义,常常被用于庆典、节日或特殊场合,渲染了园林空间的文化氛围。在狮子林中,主题性陈设主要为一些具有象征意义的物件和装饰品,如狮子雕像、松鹤图等,它们寓意着吉祥、长寿和幸福。

2.2 江南园林室内空间陈设摆放状况

江南园林室内陈设摆放非常讲究,遵循一定的美学原则和实用性原则。在狮子林中,室内陈设摆放充分考虑了主人的生活习惯和舒适度,布局合理,流线顺畅;同时,与整体空间风格相得益彰,既不显得突兀,又使室内充斥着艺术气息。游客在游览过程中既能欣赏到美丽的景色,又能在舒适和自然的氛围中获得沉浸式体验。例如,在狮子林中,一尊狮子雕像被摆放在大厅中央,寓意着勇猛、力量和独立。这些主题性陈设通过传达特定的文化信息,凸显了园林空间的个性。

2.3 江南园林室内空间要素

江南园林室内空间要素主要包括空间形态、植物、光线等。这些要素相互作用、相互影响,共同营造出室内空间的整体氛围和风格。在狮子林中,设计师通过隔断、屏风等创造出虚实相间的空间感,同时借助窗、门等元素使室内空间与外部环境相互渗透、交融^[2],不仅增强了视觉效果,而且让整个室内空间更加生动和立体。植物也被巧妙融入室内设计中,如盆栽植物、水生植物等,赋予了整个空间生机与活力。通过合理配置植物,江南园林室内空间呈现出自然、和谐的氛围。在狮子林中,光线也被巧妙地引入室内,与石雕、家具等元素相呼应,使整个空间更加生动有趣。光线的运用既能满足照明需求,又能营造出不同的氛围和意境。

3 江南园林空间格局分析

3.1 江南园林空间区域

江南园林的空间区域划分十分明确,各个区域都有独特的功能和特点。入口决定了人们对园林的第一印象,其设计常常具有很强的标志性。这个区域通常包括门楼、影壁、石狮等元素,以彰显园主的地位和园林的特色。建筑区域是园林的重要组成部分,包括厅堂、楼阁、榭舫等,这些建筑不仅满足了居住和休憩的需求,也是园林景观的焦点和构图中心。山水区域是江南园林最具特色的部分之一,运用假山、水池、溪流等元素,能营造出一种自然野趣^[3]。这些山水景观不仅具有观赏价值,同时参与了空间格局的构

建。花木区域的主要功能是观赏和休闲,通常种植各种名贵花木。合理配置花木,不仅能为园林增添绿意,还能为游客提供避暑、纳凉的好去处。道路区域包括游廊、曲径、小桥等,是连接各个区域的重要纽带。

3.2 江南园林空间要素

江南园林空间要素主要包括建筑、山石、水体、花木和道路五部分。狮子林整体呈现出江南传统民居的建筑风格,粉墙黛瓦、雕梁画栋,给人以古朴典雅之感。建筑布局精巧,或依山而建,或临水而筑,与周围环境相得益彰。这些建筑不仅满足了基本的生活需求,也与整个园林的氛围和意境相协调。山石是狮子林的重要元素之一。园内堆叠有形态各异的假山,或重峦叠嶂,或悬崖峭壁,给人以在崇山峻岭之间游览之感。山石的运用增强了空间的层次感和立体感,也增强了景观的多样性。水体在狮子林中扮演着重要角色。园内水池、溪流、瀑布等水景形态丰富多样,为整个园林增添了灵动之感。水体的运用不仅增强了视觉美感,还营造出一种清新宜人的环境氛围。狮子林的花木种类繁多,有牡丹、芍药、梅花、松柏等,四季皆宜观赏。由于注重色彩和层次的搭配,整个园林呈现出繁花似锦的景象。花木的运用不仅美化了环境,还满足了游客避暑、纳凉的需求。狮子林的道路设计精巧,曲折蜿蜒,能给游客带来不同的游览体验。道路两侧设有人文景观和自然景观,以引导游客深入感受园林的韵味和魅力。道路的设计不仅满足了游客的通行需求,还增强了景观的多样性和层次感。

3.3 江南园林空间文化意境

文化意境是江南园林的灵魂,也是其最具艺术价值的部分。狮子林作为江南四大名园之一,其文化底蕴尤为深厚。通过对空间布局的精心设计和对各种要素的运用,狮子林成功营造了一种充满人文精神和艺术气息的氛围。园内的山水、花木、建筑等元素都体现了文人对自然美景的追求和对清雅生活的向往,让游客获得了一种远离尘嚣、回归自然的感觉。狮子林的禅意体现在诸多细节上,如形状各异的石狮子,它们代表禅宗文化中的“醒狮”,象征着勇猛、力量和独立。禅宗思想与园林艺术的结合,赋予了狮子林超凡脱俗的气质,使其成为修身养性的理想场所。

4 江南园林陈设品类分析

4.1 陈设空间布局

狮子林的陈设布局,首先考虑的是园林整体的流

动性和层次感。通过精心布置,使陈设与周围环境和谐统一。一些大型的陈设,如雕像、花瓶等,通常被放置在建筑的入口处或中心位置,用以强调建筑的主题或吸引游客的视线。而一些小型的陈设,如壁画、挂饰等,则与建筑的内部装饰相结合,丰富了建筑的文化内涵。狮子林中的山石、水体也是陈设布局的重要参考因素。一些石雕或石碑会选择放置在靠近山石的位置,与自然景观呼应。而水体旁的陈设则更倾向于选择陶瓷器皿或水景雕塑,以强化水景的艺术效果。为了增强空间的层次感,陈设布局会考虑其通透性和遮挡性。一些需要重点突出的陈设,可能被置于一个半遮挡的空间中,需要游客走近观赏。而一些作为背景的陈设,则可能选择更为通透的摆放方式,以增强整体的视觉效果。

4.2 排列位置

排列位置直接影响陈设的展示效果和游客的观赏体验。陈设的排列位置会根据游客的主要观赏路线来设计,这样可以让游客在游览过程中自然地欣赏到每一件陈设,并获得更好的观赏体验。相关人员会根据不同陈设的特性调整其高度。例如,大型的雕塑或摆件可能被放置在较高的台面上,而一些小巧的饰品可能被放在较低的位置,以便游客近距离观赏。在设计排列位置时,也会考虑阳光的照射角度和室内的采光。一些需要突出颜色的陈设,可能被放在光线较好的位置;一些需要强调纹理或细节的陈设,可能被放在阴影下或特定的灯光下。陈设的排列也要与周围景观和谐统一。例如,一些与山石景观相呼应的陈设会被放置在较靠近山石的位置,而与水景相配合的陈设则会被放置在水边或水池中。

4.3 功能特征

江南园林中的许多陈设都有深厚的历史文化底蕴,为游客提供了学习的机会。例如,狮子林中的石刻、碑文等,可以让游客了解园林的历史和背后的故事。陈设在园林空间中起到了重要的划分作用,合理摆放陈设,可以使空间层次更加分明,让游客获得不同的空间体验。陈设的选用和布置能够有效营造出特定的氛围。例如,设置柔和的灯光和温馨的装饰物,可以营造出一个宁静、舒适的休闲空间。一些大型或特色鲜明的陈设可以成为园林中的景观焦点,引导游客的视线和游览路线。陈设设计也要考虑游客的互

动体验,如设置一些可以触摸的陈设,让游客参与互动,提高游客的参与度。

4.4 风格特征

狮子林作为典型的江南古典园林,其陈设风格充分展现了古典美学的精髓。同时,随着时代的发展,现代元素也被巧妙融入狮子林,古典与现代实现了完美结合。在狮子林的陈设中,可以见到多种材质的运用,如木材、石材、陶瓷、金属等,不同材质赋予了陈设独特的质感和视觉效果。狮子林的陈设注重艺术性和装饰性,无论是造型、色彩还是细节处理,都充分体现了艺术美感^[4]。陈设作为文化载体,在狮子林中充分体现了江南地区的文化特色,如雕刻、绘画、工艺品等都反映了江南文化的独特魅力和深厚底蕴。狮子林的陈设与江南地区的地域特色紧密相关,一些具有江南特色的材料、工艺和装饰风格,展现了江南文化的独特魅力。深入剖析和研究这些陈设,有助于更好地理解江南园林的空间布局、文化传承和美学追求。

5 结语

在江南园林空间陈设设计研究中,狮子林作为典型代表,展现出独特的美学魅力和文化底蕴。狮子林的陈设设计在空间布局、排列位置、功能特征和风格特征等方面都充分体现了江南园林的典型特点。深入研究狮子林陈设,可以更加深入地理解江南园林的空间布局、文化传承和美学追求。在未来的园林设计中,可以借鉴狮子林等江南古典园林的陈设设计理念,注重空间层次、文化内涵和艺术装饰性的表达,同时结合现代审美观念,创造出既有传统韵味又有现代感的园林空间。

参考文献:

- [1] 高丽华.苏州名园狮子林文化内涵浅析[J].广东园林,2002(4):5-9.
- [2] 王锐,周鸣鸣.浅析江南园林建筑空间营造[J].重庆工商大学学报(自然科学版),2010(5):504-508.
- [3] 戴旋.江南园林建筑美学意蕴探析:以拙政园为个案研判[J].华中建筑,2009(1):199-201.
- [4] 王璐璐,张杰.苏州园林的审美分析[J].园林,2015(5):61-63.

作者简介:朱诗佳(2003—),女,江苏启东人,本科在读,研究方向:生态景观设计。

梁佳华(2003—),男,广东梅州人,本科在读,研究方向:生态景观设计。