

江南园林文化在“松”沙发设计中的应用研究

邹 愿, 乐星玲, 赵丽娟, 徐 伟*

南京林业大学家居与工业设计学院, 江苏 南京

收稿日期: 2024年5月8日; 录用日期: 2024年6月18日; 发布日期: 2024年6月25日

摘 要

江南园林, 作为中国古典园林的瑰宝, 蕴含着丰富的文化内涵和艺术价值。本文以江南园林文化的起源与发展为起脚点, 从立意与布局、空间布局、建筑风格装饰、理水叠石造园技法等角度分析江南园林文化中的设计特点, 并从实际园林案例中分析其精神表达, 以植物元素为切入点, 研究“松”元素在江南园林中的作用与含义, 并以此为设计元素, 将其应用在“松”沙发设计中, 探索江南园林的文化基因如何细致入微地融入现代家具设计中, 旨在为现代家居环境注入独特的江南风情。

关键词

江南园林, 植物元素, “松”, 沙发设计

Research on the Application of Jiangnan Garden Culture in the Design of “Pine” Sofa

Yuan Zou, Xingling Yue, Lijuan Zhao, Wei Xu*

College of Furnishings and Industrial Design, Nanjing Forestry University, Nanjing Jiangsu

Received: May 8th, 2024; accepted: Jun. 18th, 2024; published: Jun. 25th, 2024

Abstract

Jiangnan gardens, as the treasures of Chinese classical gardens, contain rich cultural connotations and artistic values. This article takes the origin and development of Jiangnan garden culture as the starting point, analyzes the design characteristics of Jiangnan garden culture from the perspectives of conception and layout, spatial layout, architectural style decoration, water management and stacked stone gardening techniques, and analyzes it from actual garden cases. Its spiritual expression uses plant elements as the starting point to study the role and meaning of the “pine” element in Jiangnan gardens, and uses this as a design element to apply it in the design of the “pine”

*通讯作者。

文章引用: 邹愿, 乐星玲, 赵丽娟, 徐伟. 江南园林文化在“松”沙发设计中的应用研究[J]. 设计, 2024, 9(3): 907-916.

DOI: 10.12677/design.2024.93399

sofa to explore the cultural genes of Jiangnan gardens. It is meticulously integrated into modern furniture design, aiming to inject unique Jiangnan style into the modern home environment.

Keywords

Jiangnan Gardens, Plant Factors, "Pine", Sofa 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. 引言

江南园林以其精巧的布局、典雅的建筑、清幽的景观和深远的意境而闻名。松树作为江南园林文化中的一部分，以其独特的造型美感和深厚的文化含义赋予江南园林不可或缺的审美和精神追求[1]。本研究以“松”植物元素为设计原型来设计沙发，通过详细剖析江南园林的文化基因，并探索如何将部分基因巧妙地融入现代家具设计中，以期为现代家居设计带来全新的家具和审美体验。

2. 江南园林文化

2.1. 江南园林文化的起源与发展

江南园林，作为璀璨的中华文化瑰宝，承载着数千年的历史与文化底蕴。从西周至春秋时期，皇家苑囿作为统治者享乐和狩猎的场所，为园林艺术奠定了基石。随着时间的推移，园林逐渐从皇家专属转变为文人雅士的私家领地，在东晋时期，辟疆园等私家园林的兴起，标志着园林艺术开始向更深层次的文化、审美领域拓展。在历史的长河中，江南园林不断与时俱进，吸收并融合了各种文化艺术元素。六朝时期，由于社会动荡和战乱，中原的文化和艺术南迁，为江南园林注入了新的活力。园林设计开始模仿自然山水，以山水诗画为灵感，营造出更加贴近自然、富有诗意的环境。这种趋势在隋唐时期得到了进一步的发展，皇家园林与私家园林相互影响，共同推动了园林艺术的繁荣。到了明清时期，江南园林达到了前所未有的高度。拙政园、留园等享誉中外的名园，以其精湛的工艺和深厚的文化底蕴，成为中华文化的重要载体。这些园林不仅注重自然景观的营造，更融入了丰富的文化内涵，展现了中华民族独特的审美追求和生活情趣[2]。如今，通过加强保护、开展旅游开发、文化传承和艺术展览等方式，让更多人有机会领略江南园林的独特魅力，具体时间脉络请见图1。

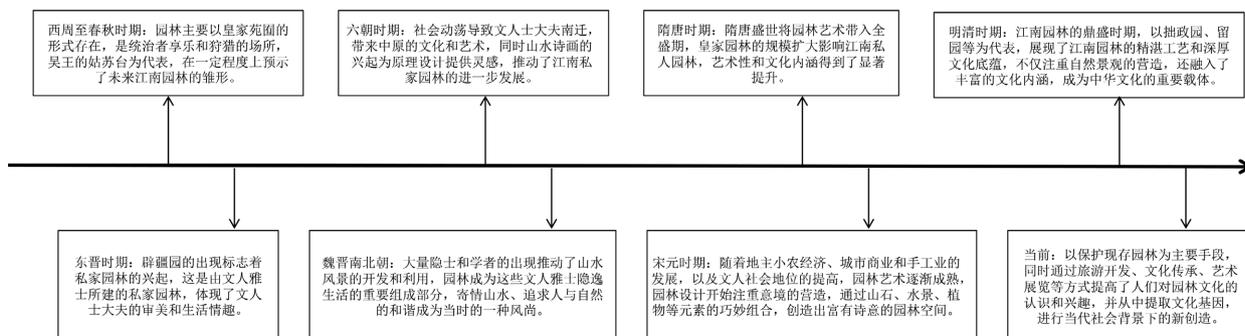

Figure 1. Tracing the historical development of Jiangnan gardens

图1. 江南园林历史发展溯源^①

2.2. 江南园林文化的精神表达

2.2.1. 天人合一的哲学思想

江南园林的设计深受中国传统哲学，尤其是道家、儒家思想的影响，追求人与自然的和谐统一。集居住与游览欣赏双重目的为一体，因地制宜，掘池凿造山，布置建筑、花、草，并利用自然环境组织借景，构成富于自然情趣的、具有中国独特风格的自然风景式园林设计[3]。在设计上往往模仿自然山水，但又超越了自然的原貌，通过艺术加工和提炼，形成了一种独特的园林美学。这种美学不仅体现了设计者对自然的敬畏和尊重、本身艺术创造力和审美追求，更体现了天人合一的思想。

2.2.2. 诗情画意的艺术追求

江南园林以诗情画意为最高境界，通过精巧的布局、细腻的植被配置和水景设计，营造出一种超凡脱俗的美感和意境。这种美感和意境往往通过匾联、题刻等方式得到进一步的强化和表达。如“拙政园”中的“荷风四面亭”，匾额上的题字不仅点明了亭子的特色，也让人联想到夏日荷花盛开的美丽景象。

2.2.3. 精湛的工艺和审美

江南园林的建筑、雕刻、书法等艺术形式展现了精湛的工艺水平和独特的审美观。苏州的拙政园中的“荷风四面亭”，如下图2所示，此亭四面通透，立于池畔，与周围的荷花、池水相映成趣。其设计既考虑了实用性，又体现了极高的审美价值，展现了工匠们的精湛工艺[4]。沧浪亭中的石雕，每一处都经过精心雕琢，细节精致，人物、花鸟、山水等图案栩栩如生，留园中的“活泼泼地”匾额，其书法苍劲有力，寓意深远。这些艺术元素与园林的自然景观相融合，共同构成了江南园林文化的独特魅力。

Figure 2. Four-Side Pavilion of Lotus Breeze in the Zhuozheng Garden
图2. 拙政园荷风四面亭^②

2.2.4. 隐逸文化的体现

江南园林常作为文人墨客隐逸生活的场所，体现了他们远离尘嚣、追求心灵宁静的愿望。园林中的建筑、植物和景观元素承载着这种隐逸文化的精神内涵。正如前文提到的退思园，园名取自《左传》的“进思尽忠，退思补过”之句。以示自己反省己过，韬光养晦之意。此主题贯穿于整座园林营造中，园中许多景物的取名中也能窥见踪迹，构成了退思园的文化主基调。再如拙政园西部的扇面亭，仅一几两椅，但却借宋代大诗人苏轼“与谁同坐？明月、清风、我”的佳句以抒发出一种高雅的情操与意趣。

2.3. 江南园林文化的设计特点

2.3.1. 立意与布局并重

江南古典造园中，根据具体的时间与空间特征，真实的景象被转化为概念化的艺术形式。人们通过园林这种形式来表达自身的情感和意义。在这个阶段中，道家思想产生了微妙的影响力，清钱泳曾指出：“造园如作诗文，必使曲折有法、前后呼应”，强调了中国古典园林更加注重的是追求诗的意境美。例如网狮园中的待月亭。其横匾曰“月到风来”，则取自唐代著名文学家韩愈的诗句“晚年秋将至，长月送风来”，在这里秋月赏月，对景品味匾联，确实可以感到一种盎然的诗意。著名退思园的立意体现在其园名“退思”之上，园主人任兰生在因镇压捻军不力而被革职后，以此名来反思自己的过错，并以此为人生新的起点。如下图3所示，整个园林不仅是他韬光养晦、修身养性的地方，同时也体现了他对于人生进退的深刻理解和谦逊低调的处世态度[5]。

Figure 3. Landscape in the Tuisi Garden

图3. 退思园中景观[®]

在布局手法上，江南园林善于运用平面布局与空间组织，然而受长期封建宗族法统的深刻影响，中华逐渐形成了以内向为主要特征的民族性格，这种性格对江南私家园林的建筑布局也有很大的影响，诸如半圆、畅园、退思园等典型江南园林，其显著特点便是将建筑物、迴廊、亭榭等元素精巧地沿园周布置，所有建筑背朝园外而面朝园内，围合出一个宽敞而集中的庭院空间[6]，如下图4所示。

2.3.2. 空间组织与延伸并行

江南园林宛如山水画卷，空间布局精巧多变。以苏州同里的退思园为例，它采用园宅并行、宅园相间的布局，且宅园之间设有过渡性空间——庭院，形成西宅、中庭、东园三部分，逐步从人工走向自然。住宅包括门厅、茶厅、正厅和小楼，展现园主人的生活空间；中部庭院作为过渡，以回廊环绕，内设早船与花木，增添空间层次与美感；花园占宅园大半，以荷花池为核心，辅以假山、建筑和各式花木。整体空间运用延伸、渗透与分隔手法，营造出含蓄且层次丰富的园林景致。

2.3.3. 建筑风格与装饰协调

受到中国传统文化和地域环境的影响，江南园林注重空间布局的艺术感和自然形态的模拟效果。其建筑通常以亭、台、楼、阁等为主要类型，善于利用空间和视觉效果，营造出千姿百态、恬静雅致的园林景观，将人工之物与自然之景完美融合。厅堂的设置随和自然，结构不拘泥于固定的形式。亭台、水

榭、长廊与栏杆在其中蜿蜒穿梭，打破了宫殿、庙宇和住宅那种严格的对称性，反而以清新洒脱的姿态脱颖而出。园林的色泽则以淡雅朴素为主，颜色搭配清新，与自然环境相协调，营造宁静、舒适的感觉。建筑材料多选用传统的砖、石、木，经过传统手工技艺加工，流露出别致的雅致韵味。

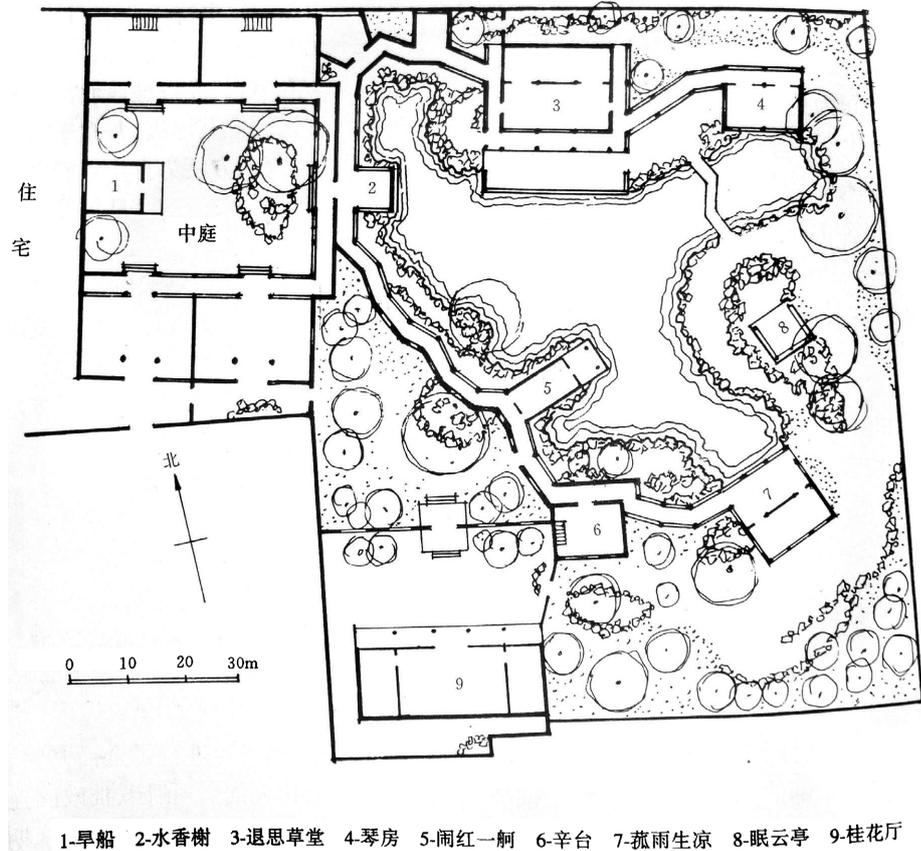

Figure 4. Floor plan of Tuisi Garden
图4. 退思园平面图^④

2.3.4. 理水叠石双技艺精妙应用

水者，天地之灵也，山因水而活，园得水而动，园林之水贵在曲折，形曲则意深。江南园林中，水景是不可或缺的元素，常常以水面为中心形成庭院空间，增强了向心和内聚的感觉。在古代，中式园林常被唤作“园池”、“林泉”[7]。理水，作为中国园林的重要主题，与叠石并称两大造园技法，西山相府在造园过程中，通过对现代人居的切实考量，于园林中形成流动内湖，池水相聚，辅以分流的水系景观形式，使得亭、台、楼、榭、阁间融为一体，成就一方灵动景韵。叠石作为另一种造园技法，通过巧妙堆叠和组合，可以形成各种独具特色的山石景观。这些山石景观不仅丰富了园林的空间层次，还为园林增添了自然之美。在有限的空间内，叠石能够模拟自然山体的形态，创造出高耸、雄奇、变化多端的山石造型，仿佛置身于自然山水之中，如下图5所示。

2.3.5. 植物元素的巧妙运用

植物作为山水园林的主要造园要素之一，不仅增添了园林的自然气息，也起到了遮阳、美化空间的作用，植物的高低配合，避免了过度遮挡周边风景，也保持了空间的通透性，下图6可见植物在园林景观中的重要性。古人在画论中将植物比之为山之毛发，山“得草木而华”。古时智慧先辈将植物的审美

属性与人的思想巧妙连接，寄情于景与物，从而植物不仅仅是观赏的对象，还成为古人表达情感、祈求幸福的一种载体。“万壑松风”、“松鹤情樾”、“青枫绿屿”、“远香堂”、“玉兰堂”等富有诗意的园景命名，充分体现了植物元素在园林设计中的重要地位，每一处都蕴含着深厚的文化内涵与人们的美好愿景[8]。

Figure 5. Schematic diagram of water management and stone stacking
图 5. 理水叠石示意图[®]

Figure 6. Plant elements in the “Liuting Pavilion” in the Zhuozheng Garden
图 6. 拙政园“留听阁”中植物元素[®]

3. 江南园林植物元素的意义和重要性

3.1. 江南园林文化基因中植物元素的意义

植物景观的丰富性和多样性在江南园林文化基因中扮演着至关重要的角色，不仅为园林增添了生机与活力，更深刻体现了园林的文化内涵和历史底蕴。

江南园林之植，寓文化深意，彰主题之象征。通过对植物的精心选择和配置，江南园林体现了儒家文化的中庸思想、道家文化的自然观以及佛教文化的禅意。这些传统文化的融入，使园林具有了深厚的历史积淀和文化底蕴，成为中华民族历史文化的见证和瑰宝。同时不同种类的植物往往具有特定的文化内涵，如荷花象征着清廉，松树象征着坚韧不拔，竹子则象征着文人雅士的高雅谦虚。这些植物的配置与园主人的身份、地位和思想相呼应，通过植物的特性来传达出园林所要表达的主题和意境[9]。植物还

展现了江南园林的地域特色。在江南园林中，选用了许多当地的特色植物，如竹子、松树、杜鹃等。这些植物不仅容易生长和繁衍，还具有当地特色和乡土气息，使园林更加具有地域特色。

植物因素在江南园林文化基因中起着举足轻重的作用。它们不仅是园林的重要组成部分，更是园林文化表达和主题营造的重要载体。通过植物的配置和选择，江南园林得以展现其深厚的文化内涵、历史底蕴和地域特色，成为中华民族历史文化的重要代表和体现。

3.2. “松”元素在江南园林文化中的重要性

在江南园林中，松树作为一种重要的植物元素，承载着丰富的文化内涵和象征意义，从以下几个方面可以看出松树在江南原园林文化中的重要性：

3.2.1. 松树的象征意义

在中国传统文化中，松树被赋予了多重象征意义。它代表着坚韧、长寿和忠贞等美好品质。在江南园林中，松树常常作为重要的景观元素出现，不仅为园林增添了绿意和生机，更通过其象征意义，传达出园主对于高尚品质的追求和对生活的美好期许。

3.2.2. 松树与园林意境的营造

江南园林注重意境的营造，而松树在其中扮演着重要的角色。通过与山石、水体的巧妙组合，松树能够营造出一种静谧、深远的园林意境[10]。松树的挺拔身姿和常绿特性，使得它在四季中都能保持鲜活的生命力，为园林带来持久的美感。

3.2.3. 松树与文人情怀

江南园林多与文人墨客紧密相连，而松树作为文人喜爱的植物之一，常常成为他们抒发情感、寄托怀抱的对象。许多文人墨客都曾以松树为题材进行诗词创作，留下了丰富的文化遗产。这些诗词不仅表达了文人对松树的喜爱和赞美，更通过松树这一载体，传达出他们的人生态度和价值追求。

3.2.4. 松树与造园技艺的结合

在江南园林中，松树的种植和养护需要精湛的造园技艺。园艺师们需要根据松树的生长习性和形态特征，进行合理的布局和配置，才能使其在园林中发挥出最佳的美学效果。松树与造园技艺的结合，不仅体现了江南园林的精湛技艺，更彰显了园林文化的独特魅力。

4. “松”沙发设计及其江南园林文化体现

4.1. “松”沙发设计理念

在“松”沙发设计中，致力于将江南园林文化基因以现代设计手法重新诠释，打造出一款兼具古典韵味和现代感的家具产品。“松”沙发的设计理念源于中国传统园林中的松树元素。松树，以其坚韧、长青的特点，在中国文化中象征着长久、稳定和繁荣。园林中的松树，无论是孤植还是群植，都以其独特的形态和气质，成为园林中不可或缺的景观。本设计从园林中的松树汲取灵感，将其融入现代家居设计，旨在打造一款既富有中国传统文化韵味，又不失现代简约风格的沙发。

4.2. “松”沙发设计中的江南园林文化体现

4.2.1. 空间布局与造型的细腻融合

“松”沙发的整体布局借鉴了江南园林的错落有致，通过不同高度的扶手、靠背和坐垫设计，营造出一种空间上的层次感。沙发的造型灵感来源于松树的形态，靠背部分采用曲线设计，模拟松树的枝干弯曲，展现出一种自然、流畅的美感。同时沙发采用模块化设计，有单人位、双人位、三人位等多种组

合方式，这种结构方式，与江南园林中常见的植物搭配手法孤植、群植有着异曲同工之妙。单人位可以凸显产品本身的形态之美，又能自成一景。三人位组合，则增添视觉上的高低错落感，形成独特的视觉效果，见图7。

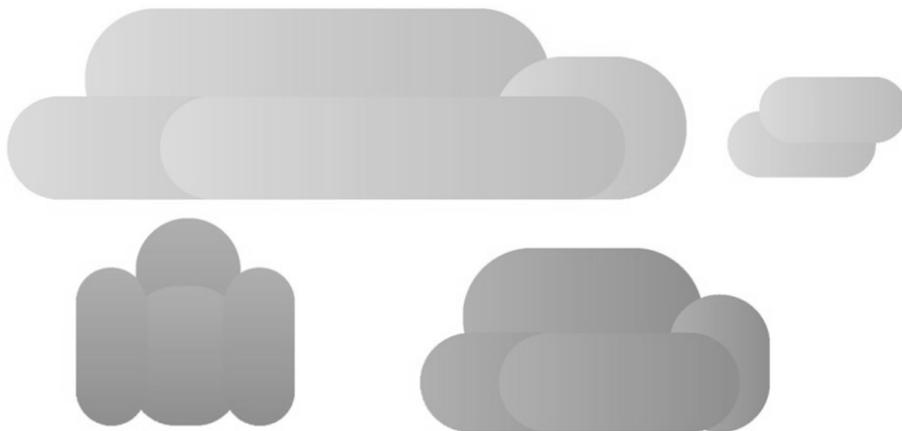

Figure 7. Extraction of pine sofa shape
图7. 松沙发造型提取^①

4.2.2. 叠石造园技艺的创新运用

在“松”沙发的设计中，巧妙地融入了江南园林的植物元素的同时，将江南园林中叠石造园技艺进行现代化的创新应用，改变传统沙发的结构模式，将连接结构改成上下穿插结构，扶手及连接件起到一个功能件作用，通过这种手法，写意地表达松树的生长结构方式和松树意象，将浑然天成的植物景观，放入日常的家居环境中，给空间带来一缕生机，见图8。

Figure 8. Modular diagram of “pine” sofa
图8. “松”沙发模块化示意^①

4.2.3. 色彩与材质的精心搭配

“松”沙发的色彩以松树季节颜色变化色调为主，如森绿、雪白等，这些色彩不仅与江南园林的清新浪格相呼应，还能为现代家居环境带来一种宁静、雅致的氛围。在材质的选择上，选用了高质量的榉

木和棉麻材质，既保证了沙发的耐用性和舒适度，又体现了江南园林中崇尚自然的哲学思想。沙发的坐垫部分采用松针纹理的布艺，不仅在触感舒适，更在视觉上形成了一种独特的江南园林风情，见图9。

Figure 9. Color and material matching of “pine” sofa
图9. “松”沙发色彩材质搭配^①

4.2.4. 文化符号的巧妙融入

“松”沙发不仅在造型和色彩上融入了江南园林的文化元素，更在细节上体现了对传统文化的敬意。“松”沙发的命名，不仅代表其设计灵感来源——松树和江南园林的“松石”意境，更寓意着坚韧、长寿和高洁的品质。这种命名方式使得沙发不仅是一种实用的家具，更是一种文化的传承和表达，具体请见下图10~12。

Figure 10. Schematic diagram of Qingsong sofa
图10. 青松沙发示意图^①

Figure 11. Schematic diagram of cedar sofa
图11. 雪松沙发示意图^①

Figure 12. Schematic diagram of sofa module combination

图 12. 沙发模块组合示意图^①

5. 结语

本研究通过深入挖掘江南园林的文化基因，并将植物元素松及叠石技艺创新巧妙地融入“松”沙发设计中，展示了传统文化与现代设计相结合的独特魅力和市场前景。成品最终效果表明，“松”沙发不仅具有高度的实用性和舒适性，更在视觉上呈现出一种别具一格的江南园林风情。未来将继续探索更多将中国传统文化元素应用于现代设计的方法，推动中国设计的创新与发展，让传统文化在现代生活中焕发新的光彩。

注 释

①图 1，图 7~12 来源：作者自绘

②图 2 来源：<https://www.huitu.com/photo/show/20210603/095850860050.html>

③图 3 来源：

<https://zh.m.wikipedia.org/wiki/%E9%80%80%E6%80%9D%E5%9B%AD#/media/File%3ATusi.JPG>

④图 4 来源：<https://zhuanlan.zhihu.com/p/55484566>

⑤图 5 来源：http://www.360doc.com/content/24/0118/17/76219487_1111499063.shtml

⑥图 6 来源：https://www.sohu.com/a/212118367_578495

参考文献

- [1] 童寓. 江南园林志[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 1984.
- [2] 周悠然. 浅析中国古典园林: 南京瞻园[J]. 园林, 2019(7): 31-35.
- [3] 郑昆. 中国古典园林对当代景观设计标准营造启示[J]. 中国标准化, 2016(17): 136.
- [4] 张安华, 张迪雅, 万璐. 江南古典园林文化基因在家具设计中的创新应用研究[J]. 家具与室内装饰, 2023, 30(9): 45-51.
- [5] 岳立松. 明清乌有园记的书写策略与意义探寻[J]. 海南师范大学学报(社会科学版), 2016, 29(12): 77-82.
- [6] 岳宇辉, 吴智慧. 宋代文人社会地位与生活方式对家具发展的影响[J]. 家具, 2023, 44(6): 91-94+46.
- [7] 沈沁滢. 江南古典园林造园元素手法在现代空间中的应用[J]. 美与时代(城市版), 2023(9): 80-82.
- [8] 徐岚. 瞻园园林艺术赏析[J]. 浙江工艺美术, 2000(Z1): 18-20.
- [9] 李萌萌. 苏州古典园林造园元素与手法在现代室内设计中的应用研究[D]: [硕士学位论文]. 西安: 西安建筑科技大学, 2016.
- [10] 伍珍妮. 南宋园林山水图样研究与阅古园复原应用[D]: [硕士学位论文]. 杭州: 浙江理工大学, 2021.