

音乐主题景观设计

Landscape Design with Music Theme

李敏等著

Li Min etc.

中国建筑工业出版社

音乐主题景观设计

Landscape Design with Music Theme

李敏等著

Li Min etc.

中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐主题景观设计 / 李敏著. — 北京: 中国建筑工程出版社, 2018.10

ISBN 978-7-112-22778-5

I. ①音… II. ①李… III. ①音乐欣赏 — 应用 — 景观设计 — 研究 IV. ①TU983

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第232198号

主要作者: 李敏 刘慕芸 魏忆凭 张文英

著作单位: 华南农业大学热带园林研究中心

协作单位: 广东美景园林建设有限公司

图片摄影: 李敏 刘慕芸 魏忆凭 张振光 童匀曦 李济泰 等

版式设计: 张希晨

责任编辑: 费海玲 焦阳

责任校对: 王宇枢

音乐主题景观设计

Landscape Design with Music Theme

李敏 等著

*

中国建筑工程出版社出版、发行 (北京海淀三里河路9号)

各地新华书店、建筑书店经销

北京点击世代文化传媒有限公司制版

天津翔远印刷有限公司印刷

*

开本: 787×1092毫米 1/16 印张: 13½ 字数: 263千字

2018年12月第一版 2018年12月第一次印刷

定价: 98.00 元

ISBN 978-7-112-22778-5

(32711)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

目 录

第1章 绪论	9
1.1 音乐与音乐主题景观	9
1.2 音乐主题景观的应用研究	13
第2章 相关概念与理论研究	19
2.1 相关概念	19
2.1.1 音乐与音乐形象	19
2.1.2 音乐形象的可视性	19
2.1.3 音乐主题景观空间	22
2.1.4 音乐公园与景区	23
2.2 相关理论	24
2.2.1 音乐美学	24
2.2.2 园林艺术	24
2.2.3 音乐心理学	25
2.2.4 环境心理学	26
2.2.5 声景观设计	26
2.3 音乐主题景观的理论成果	27
2.3.1 国内外相关理论成果概述	27
2.3.1.1 关于音乐主题景观设计	27
2.3.1.2 关于音乐形象景观表达	32
2.3.2 音乐形象的景观表达方式	36
2.3.2.1 计算机的音乐可视化技术研究	36
2.3.2.2 艺术设计中音乐元素视觉化研究	36
2.3.2.3 声学景观研究：声光一体化表现景观设计研究	36
2.3.3 展现乐韵的园林设计探索	37
2.3.3.1 音乐与园林艺术审美共性	37
2.3.3.2 风景园林中的声景观技艺	40
2.3.3.3 新型音乐主题公园的营造	41

第3章 音乐形象的景观表达	43
3.1 音乐艺术的关联形式	43
3.1.1 音乐与相关艺术之间的关联	43
3.1.1.1 音乐形象在文学、绘画、建筑艺术中的表达	43
3.1.1.2 园林与文学、绘画、建筑艺术的联系	45
3.1.1.3 音乐形象与景观形式的联系	47
3.1.2 音乐与园林共通的艺术特征	47
3.2 音乐的风景园林意象	48
3.2.1 古琴乐曲中的风景园林意象	48
3.2.2 传统戏曲中的风景园林意象	50
3.2.3 西方音乐中的风景园林意象	53
3.3 风景园林的音乐空间	56
3.3.1 中国古典园林的音乐意境	57
3.3.1.1 江南园林的音乐意境	57
3.3.1.2 皇家园林的音乐意境	58
3.3.1.3 寺庙园林的音乐意境	60
3.3.2 结合音乐的游憩空间景观	61
3.3.2.1 古希腊古罗马露天剧场	61
3.3.2.2 意大利花园中音乐水景	62
3.3.2.3 中国古代园林戏台琴室	63
3.3.2.4 欧式公园中的音乐亭台	70
3.4 音乐形象的景观表达	75
3.4.1 音乐雕塑	75
3.4.1.1 单体雕塑	75
3.4.1.2 场景雕塑	81
3.4.1.3 声光装置	82
3.4.1.4 景观小品	85
3.4.2 音乐空间	86
3.4.2.1 观演空间	86
3.4.2.2 展览空间	92
3.4.3 音乐水景	99
3.4.4 音乐活动	101
3.4.4.1 音乐表演	102
3.4.4.2 大众歌咏	105
3.4.4.3 园林音乐节	106

第4章 音乐主题景观要点	117
4.1 音乐主题景观表现类型	117
4.1.1 音乐主题公园	117
4.1.1.1 音乐名人园	117
4.1.1.2 音乐艺术园	121
4.1.1.3 音乐故事园	124
4.1.1.4 音乐产业园	129
4.1.2 音乐艺术景区	135
4.1.2.1 景观类型	135
4.1.2.2 规划分区	139
4.2 音乐主题景观营造特点	141
4.2.1 乐韵情思 相地构园	141
4.2.2 借景山水 天籁交响	141
4.3 音乐主题景观规划原则	143
4.3.1 园林规划分区融入音乐主题	143
4.3.2 园林造景设计体现音乐符号	143
4.3.3 游览活动内容培养音乐体验	144
4.4 音乐主题景观设计要点	144
4.4.1 设计目标与主题内容	145
4.4.2 园区选址与环境因素	145
4.4.2.1 音乐文化资源	146
4.4.2.2 音乐人才资源	146
4.4.2.3 游憩生活需求	147
4.4.3 景观形象与空间环境	147
4.4.3.1 规划分区	147
4.4.3.2 景观形象	147
4.4.3.3 景观序列	150
4.4.4 园林建筑与配套设施	153
4.4.4.1 道路广场	153
4.4.4.2 园林建筑	155
4.4.4.3 服务设施	156
4.4.5 游赏方式及娱乐活动	160
4.4.5.1 游赏方式	160
4.4.5.2 娱乐活动	161
4.4.6 审美意境和旅游产品	161

4.4.6.1	审美意境	161
4.4.6.2	旅游产品	163
第5章	实践案例：贝多芬森林公园规划设计	165
5.1	场地分析	165
5.1.1	自然条件	165
5.1.1.1	地形地貌	165
5.1.1.2	气象水文	165
5.1.1.3	土壤植被	165
5.1.2	用地条件	166
5.1.3	人文条件	166
5.1.3.1	城市环境	166
5.1.3.2	景观资源	166
5.2	景观规划	168
5.2.1	用地规划与功能分区	169
5.2.1.1	公园服务区	169
5.2.1.2	核心游览区	169
5.2.1.3	生态游憩区	169
5.2.1.4	后勤服务区	169
5.2.2	景区设置与主题内容	170
5.2.2.1	贝多芬音乐人生	170
5.2.2.2	贝多芬印象家园	171
5.2.2.3	贝多芬艺术天地	178
5.3	音乐园景	178
5.3.1	音乐雕塑	178
5.3.2	音乐地景	178
5.3.3	音乐喷泉	178
5.3.4	音乐空间	180
5.3.4.1	音乐观演空间	180
5.3.4.2	音乐聆听空间	181
5.3.4.3	音乐展览空间	181
5.3.4.4	音乐意境空间	181
5.4	游线设计	183
5.4.1	功能游线	183
5.4.2	主题游线	184

5.5 游园活动	185
5.5.1 主题音乐体验	185
5.5.2 特色大众游憩	188
5.6 配套设施	188
5.6.1 停车场地规划	188
5.6.2 基础工程规划	189
5.6.2.1 给水工程规划	189
5.6.2.2 排水工程规划	192
5.6.2.3 供电设施规划	193
5.6.2.4 弱电设施规划	194
5.6.2.5 环境卫生	194
5.6.3 旅游服务规划	195
5.6.3.1 规划原则	195
5.6.3.2 服务设施规划	195
5.7 生态植被	199
5.7.1 植被规划总则	199
5.7.2 应用植物规划	201
5.7.2.1 “贝多芬音乐人生”主题景区	201
5.7.2.2 “贝多芬印象家园”主题景区	202
5.7.2.3 “贝多芬艺术天地”主题景区	203
5.7.3 森林植被保育	203
5.7.3.1 现状问题	203
5.7.3.2 林相改造原则	203
5.7.3.3 林相改造策略	204
5.7.3.4 林相改造植物选择	205
5.8 分期建设	205
5.8.1 分期建设规划	205
5.8.2 建设投资估算	206
参考文献	210
后 记	214

音乐主题景观设计

Landscape Design with Music Theme

李敏等著

Li Min etc.

中国建筑工程工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐主题景观设计 / 李敏著. — 北京: 中国建筑工业出版社, 2018.10

ISBN 978-7-112-22778-5

I. ①音… II. ①李… III. ①音乐欣赏 — 应用 — 景观设计 — 研究 IV. ①TU983

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第232198号

主要作者: 李敏 刘慕芸 魏忆凭 张文英

著作单位: 华南农业大学热带园林研究中心

协作单位: 广东美景园林建设有限公司

图片摄影: 李敏 刘慕芸 魏忆凭 张振光 童匀曦 李济泰 等

版式设计: 张希晨

责任编辑: 费海玲 焦阳

责任校对: 王宇枢

音乐主题景观设计

Landscape Design with Music Theme

李敏 等著

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京海淀三里河路9号)

各地新华书店、建筑书店经销

北京点击世代文化传媒有限公司制版

天津翔远印刷有限公司印刷

*

开本: 787×1092毫米 1/16 印张: 13½ 字数: 263千字

2018年12月第一版 2018年12月第一次印刷

定价: 98.00 元

ISBN 978-7-112-22778-5

(32711)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

目 录

第1章 绪论	9
1.1 音乐与音乐主题景观	9
1.2 音乐主题景观的应用研究	13
第2章 相关概念与理论研究	19
2.1 相关概念	19
2.1.1 音乐与音乐形象	19
2.1.2 音乐形象的可视性	19
2.1.3 音乐主题景观空间	22
2.1.4 音乐公园与景区	23
2.2 相关理论	24
2.2.1 音乐美学	24
2.2.2 园林艺术	24
2.2.3 音乐心理学	25
2.2.4 环境心理学	26
2.2.5 声景观设计	26
2.3 音乐主题景观的理论成果	27
2.3.1 国内外相关理论成果概述	27
2.3.1.1 关于音乐主题景观设计	27
2.3.1.2 关于音乐形象景观表达	32
2.3.2 音乐形象的景观表达方式	36
2.3.2.1 计算机的音乐可视化技术研究	36
2.3.2.2 艺术设计中音乐元素视觉化研究	36
2.3.2.3 声学景观研究：声光一体化表现景观设计研究	36
2.3.3 展现乐韵的园林设计探索	37
2.3.3.1 音乐与园林艺术审美共性	37
2.3.3.2 风景园林中的声景观技艺	40
2.3.3.3 新型音乐主题公园的营造	41

第3章 音乐形象的景观表达	43
3.1 音乐艺术的关联形式	43
3.1.1 音乐与相关艺术之间的关联	43
3.1.1.1 音乐形象在文学、绘画、建筑艺术中的表达	43
3.1.1.2 园林与文学、绘画、建筑艺术的联系	45
3.1.1.3 音乐形象与景观形式的联系	47
3.1.2 音乐与园林共通的艺术特征	47
3.2 音乐的风景园林意象	48
3.2.1 古琴乐曲中的风景园林意象	48
3.2.2 传统戏曲中的风景园林意象	50
3.2.3 西方音乐中的风景园林意象	53
3.3 风景园林的音乐空间	56
3.3.1 中国古典园林的音乐意境	57
3.3.1.1 江南园林的音乐意境	57
3.3.1.2 皇家园林的音乐意境	58
3.3.1.3 寺庙园林的音乐意境	60
3.3.2 结合音乐的游憩空间景观	61
3.3.2.1 古希腊古罗马露天剧场	61
3.3.2.2 意大利花园中音乐水景	62
3.3.2.3 中国古代园林戏台琴室	63
3.3.2.4 欧式公园中的音乐亭台	70
3.4 音乐形象的景观表达	75
3.4.1 音乐雕塑	75
3.4.1.1 单体雕塑	75
3.4.1.2 场景雕塑	81
3.4.1.3 声光装置	82
3.4.1.4 景观小品	85
3.4.2 音乐空间	86
3.4.2.1 观演空间	86
3.4.2.2 展览空间	92
3.4.3 音乐水景	99
3.4.4 音乐活动	101
3.4.4.1 音乐表演	102
3.4.4.2 大众歌咏	105
3.4.4.3 园林音乐节	106

第4章 音乐主题景观要点	117
4.1 音乐主题景观表现类型	117
4.1.1 音乐主题公园	117
4.1.1.1 音乐名人园	117
4.1.1.2 音乐艺术园	121
4.1.1.3 音乐故事园	124
4.1.1.4 音乐产业园	129
4.1.2 音乐艺术景区	135
4.1.2.1 景观类型	135
4.1.2.2 规划分区	139
4.2 音乐主题景观营造特点	141
4.2.1 乐韵情思 相地构园	141
4.2.2 借景山水 天籁交响	141
4.3 音乐主题景观规划原则	143
4.3.1 园林规划分区融入音乐主题	143
4.3.2 园林造景设计体现音乐符号	143
4.3.3 游览活动内容培养音乐体验	144
4.4 音乐主题景观设计要点	144
4.4.1 设计目标与主题内容	145
4.4.2 园区选址与环境因素	145
4.4.2.1 音乐文化资源	146
4.4.2.2 音乐人才资源	146
4.4.2.3 游憩生活需求	147
4.4.3 景观形象与空间环境	147
4.4.3.1 规划分区	147
4.4.3.2 景观形象	147
4.4.3.3 景观序列	150
4.4.4 园林建筑与配套设施	153
4.4.4.1 道路广场	153
4.4.4.2 园林建筑	155
4.4.4.3 服务设施	156
4.4.5 游赏方式及娱乐活动	160
4.4.5.1 游赏方式	160
4.4.5.2 娱乐活动	161
4.4.6 审美意境和旅游产品	161

4.4.6.1	审美意境	161
4.4.6.2	旅游产品	163
第5章	实践案例：贝多芬森林公园规划设计	165
5.1	场地分析	165
5.1.1	自然条件	165
5.1.1.1	地形地貌	165
5.1.1.2	气象水文	165
5.1.1.3	土壤植被	165
5.1.2	用地条件	166
5.1.3	人文条件	166
5.1.3.1	城市环境	166
5.1.3.2	景观资源	166
5.2	景观规划	168
5.2.1	用地规划与功能分区	169
5.2.1.1	公园服务区	169
5.2.1.2	核心游览区	169
5.2.1.3	生态游憩区	169
5.2.1.4	后勤服务区	169
5.2.2	景区设置与主题内容	170
5.2.2.1	贝多芬音乐人生	170
5.2.2.2	贝多芬印象家园	171
5.2.2.3	贝多芬艺术天地	178
5.3	音乐园景	178
5.3.1	音乐雕塑	178
5.3.2	音乐地景	178
5.3.3	音乐喷泉	178
5.3.4	音乐空间	180
5.3.4.1	音乐观演空间	180
5.3.4.2	音乐聆听空间	181
5.3.4.3	音乐展览空间	181
5.3.4.4	音乐意境空间	181
5.4	游线设计	183
5.4.1	功能游线	183
5.4.2	主题游线	184

5.5 游园活动	185
5.5.1 主题音乐体验	185
5.5.2 特色大众游憩	188
5.6 配套设施	188
5.6.1 停车场地规划	188
5.6.2 基础工程规划	189
5.6.2.1 给水工程规划	189
5.6.2.2 排水工程规划	192
5.6.2.3 供电设施规划	193
5.6.2.4 弱电设施规划	194
5.6.2.5 环境卫生	194
5.6.3 旅游服务规划	195
5.6.3.1 规划原则	195
5.6.3.2 服务设施规划	195
5.7 生态植被	199
5.7.1 植被规划总则	199
5.7.2 应用植物规划	201
5.7.2.1 “贝多芬音乐人生”主题景区	201
5.7.2.2 “贝多芬印象家园”主题景区	202
5.7.2.3 “贝多芬艺术天地”主题景区	203
5.7.3 森林植被保育	203
5.7.3.1 现状问题	203
5.7.3.2 林相改造原则	203
5.7.3.3 林相改造策略	204
5.7.3.4 林相改造植物选择	205
5.8 分期建设	205
5.8.1 分期建设规划	205
5.8.2 建设投资估算	206
参考文献	210
后 记	214

图 1-1 广州二沙岛景区星海音乐厅前庭人民音乐家冼星海雕塑

第1章 绪论

在中外园林的发展历史中,音乐艺术与园林营造的关系十分密切。音乐元素与园林艺术的结合,创造了许多优美动人的园景空间和审美意境。在中国古典园林中,不论是“雨打芭蕉”“枯荷听雨”的自然声境,还是“琴瑟和鸣”“歌舞楼台”的音乐场景,都给游赏者带来了充满诗情画意的审美体验。随着现代科技发展和 社会进步,融入园林的音乐艺术也不再局限于传统的园林表现形式,出现了一些以音乐为主题的城市公园和艺术景区。这些融入音乐元素和表现音乐艺术的风 景园林景观,可以统称为“音乐主题景观”。本书有关的园林设计理论与实践研究, 均围绕该主题内容而展开。

1.1 音乐与音乐主题景观

在世界音乐发展历史上,出现过许多名垂千古、令人景仰的音乐大师,他们创作的 音乐作品经久不衰。西方古典主义时期,音乐代表人物有海顿、莫扎特、 贝多芬等;浪漫主义时期,代表人物有帕格尼尼、李斯特、肖邦等。我国近代音 乐史上作出杰出贡献的音乐家有华彦钧、冼星海、聂耳、马思聪、施光南、盛中 国、殷承宗等。这些音乐家通过音乐作品讲述故事、表达情感。一些地方为了纪

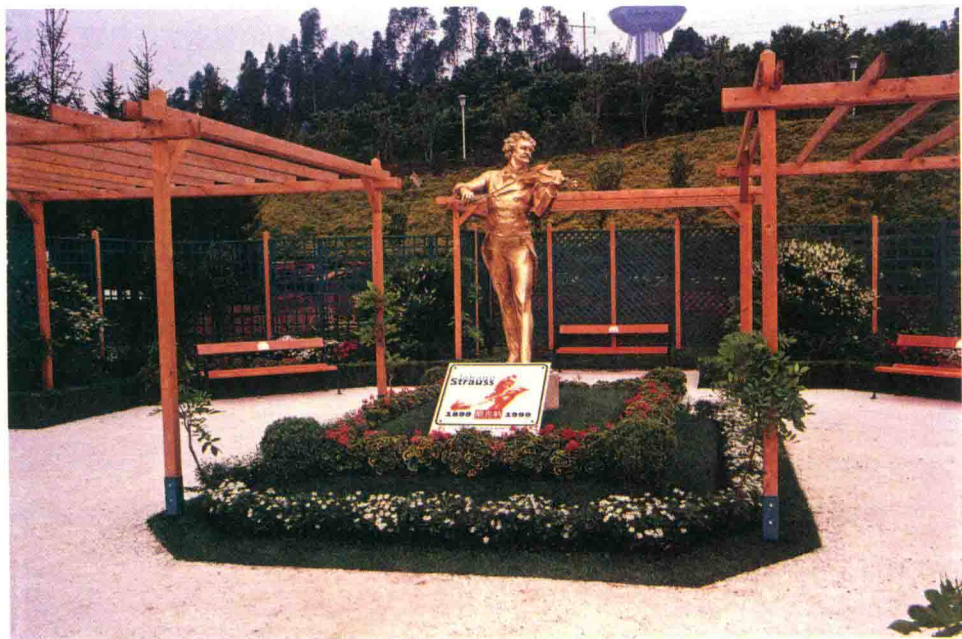

图 1-2 1999 年昆明世界园艺博览会奥地利园,主景为著名音乐家施特劳斯演奏小提琴的雕像