

屋顶空间扮靓花园城市

韩丽莉 曹晓蕾

近年来,作为建筑“第五立面”,常被忽略的屋顶,逐渐被纳入城市景观规划。屋顶空间的有效设计,不仅为城市天际线增添丰富的层次和美感,更在优化城市空间布局、改善城市生态环境、提升城市整体形象、推动城市可持续发展等方面,展现出独特的潜力和价值。随着推进屋顶绿化等相关政策出台,越来越多的灵感创造在各地城市屋顶上“生长”,让城市建筑变得多姿多彩,让城市空间变得开放且充满活力。

在城市空间立体绿化建设中,“屋顶花园”成为城市空中景观的重要组成部分。营造有生命力的城市“第五立面”,提升建筑美感和综合价值,成为屋顶空间设计的显著特点。以地处商业繁华地带的北京红桥市场屋顶花园设计为例,设计团队采用新型屋顶绿化技术进行花园式景观营造,不仅设计种植了适于屋顶生长的40余种观赏植物,还打造了水景并设置了一座浪漫的艺术红桥,充满诗情画意,与相邻的天坛公园景观相呼应。绿化后的屋顶成为生态优美的户外休闲空间,从单一的硬质景观衍生出休憩、游乐、登高远眺等多元功能,同时还是寓教于乐的“自然课堂”,未来还将加入更多满足现代生活需求的功能,实现生态效益、景观效益和功能使用的完美结合,为老建筑注入新活力。

从建筑风格、屋顶结构、屋顶荷载和生态环境等方面出发,以一体化设计营造屋顶景观,不仅能够活化建筑空间,更能展示建筑美学风格。位于北京市的中国标准科技集团办公楼的屋顶花园,便致力于实现审美、技术与品质的和鸣。设计团队利用特殊的轻质材料、借助巧妙的布局设计,打造出低荷载的中式园林景观花园,既呼应整体建筑风格,又凸显文化内涵。新中式园林设计风格方正规矩、典雅大气,充分讲究空间层次和移步换景,不仅是一道亮丽的风景,也为建筑增添一处亲近自然的休闲之所,更助力减缓城市热岛效应,展现了屋顶花园对城市生态环境建设的重要性。

提升城市功能品质,是当前城市发展建设的重点要求,屋顶空间设计也向着这一方向延伸。设计师以巧妙的设计,通过线路优化、布局构建等手段,试图让屋顶有限的空间发挥最大的效能。在浙江省温州市,设计团队通过对地上、地表和地下不同竖向空间进行多维立体开发利用,将桃花岛片区的污水处理厂屋顶打造成现代体育休闲公园,激活了片区活力。在广东省深圳市,设计团队根据周边居民不同的生活和运动需求,在地铁2号线南航站楼和车厂大楼的屋顶上建设了深圳湾体育训练基地,丰富了周边居民生活。从安全性和功能需求出发,以艺术设计提升空间利用率,在优化城市功能品质的同时,也能更好满足人民群众对美好生活的向往。

人文关怀彰显城市温度,屋顶空间的品质反映着城市空间的温馨度。当下,很多设计师以融合理念,将屋顶打造成供人们沟通交流的新型社区活动场所,广东省深圳市南山区南园绿云屋顶共建设花园的探索便是其中一例。该建筑是一栋公寓,设计团队结合“屋顶绿化”和“共建花园”两种理念,将其屋顶打造成新型社区空间——通过出租农场、举办活动等形式,增强邻里间的凝聚力和情感连接。设计后的屋顶,如一片“绿云”为人们带来审美享受,也弥补了周边空间的功能短板,让社区生活形成良性互动。

屋顶空间还成为创意设计的舞台。不少设计师通过多元手法,解锁屋顶露台新玩法,为城市注入更多传统与现代融合共生的文化因子。比如,北京市的乐成四合院幼儿园的“漂浮屋顶”,其设计立足四合院文化,借助现代化的设计手法,将不同建筑间有限的空间最大限度地转化为一个室外平台,满足了孩子们的户外运动需求。这个“漂浮屋顶”,让老建筑与周边现代建筑相连接,展现出多重城市历史和谐并存的空形态。上海市张江科学会堂的屋顶花园,一步一景,四季之美尽收眼底,雕塑之美润人心田,与张江科学城“环境人文生态、充满新活力”的文化内涵相应和,彰显这座城市蓬勃向上的活力。

作为城市上空的美丽花园,城市屋顶空间设计正在不断优化建筑“第五立面”的利用,既刷新建筑“颜值”又提升建筑“价值”,为推动城市高质量发展注入生机。屋顶还有广阔发掘空间,进一步加强各方合作,运用新技术、新材料、新理念,更好助推“第五立面”立体绿化,将为花园城市建设厚植美的底色。

(作者单位:北京市园林绿化科学研究所)

广东省深圳市深圳湾体育训练基地局部俯瞰图。徐俊摄(影像中国)

▲中国画《山亭纳凉图》,作者为明代周臣。台北故宫博物院藏

玩;榻榻上的人身穿着燕居服,背靠阴影而卧。画家似乎有意将体现主人公修养的要素在画里“一网打尽”。画中琴、书、画、茶一应俱全,主人公右手握麈尾、左手执卷轴,身后放置乐器阮,都似乎是为了彰显品格而有意设置,塑造了画家心目中理想化的人物形象和生活。

适当午睡,调养心神是夏日养生的关键。宋代佚名《槐荫消暑图》中,矮榻上的高士怡然而睡,他衣衫松垮,左手放于腹上、右手扬起随意放在头边,赤足而双腿交叠,姿态放松而生动。此画用丝滑连绵的“高古游丝描”勾勒人物和衣纹,刻画细致入微,行笔飘逸柔美。画作真实反映了古人闲适的夏日生活。

消暑纳凉,最佳位置在临水之处。宋代的李嵩《水殿招凉图》以及佚名画家《荷亭听雨图》《纳凉观瀑图》等作品,都描绘了古人在临水而建的台阁中消暑的场景,或近湖面,或伴池塘,或傍山溪,意境清幽。譬如,《荷乡清夏图》近景处,长桥连接两段杨柳堤岸,桥上之人或眺望远方、或正在闲谈;中景处,湖面开阔浩渺,几艘小舟徐徐前行;远景处,荷塘用墨加花青点出,继而柳堤、烟云、远山和绵延的水岸线。此画之妙,一在视野宏阔,将旷远的景色尽收收入画,可见画家高超的驾驭能力;二在以少胜多,无论是大面积留白,还是几叶扁舟,皆言有尽而韵无穷。

从纳凉休憩、赏荷泛舟,到观瀑避暑、友人雅集,古画中的夏日生活丰富多彩。一件件作品,亦折射出历代绘画图式与技法的演变,为当下美术创作提供启示。

清塘荷韵 翰墨生香

夏至时节正是荷花盛开之际。荷花以其清丽姿容和浑身是宝而深受大众喜爱,又因“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”在中国文化中被赋予“香远益清,亭亭净植”的君子品格。历代画荷的佳作不胜枚举,工笔、没骨、写意等表现手法多样,可以说荷花题材浓缩了中国花鸟画艺术语言的变迁,既有精雕细琢、富丽典雅之作,也不乏豪迈洒脱、野逸通达之风。

传为南宋吴炳所作的《出水芙蓉图》是颇负盛名的荷花题材作品,物象简洁、技法得当、含蓄蕴藉。画中,粉红色荷花呈盛开状,画家以细墨线勾勒花瓣,再以粉彩层层渲染,如同五代黄筌一派画法“以五彩布成”,最后色彩几乎掩盖墨线。花瓣上用淡红色勾勒纹络,两条长线中间夹一条更淡更细的短线,依托线的组织和流向精准表现出花瓣微蜷曲的形体关系,技法高超。荷叶的翠色和荷秆的灰绿不再反复渲染,而是运用积色法较快点染而成,厚重而松弛,衬托出明艳动人的花朵,使画面丰富而有节奏感。此画难能可贵之处在于一朵荷花几乎占满画幅,却不显空间拥挤,反而显得花瓣轻薄、花朵饱满,高洁清雅。

莲子养心,莲须生津止渴,荷叶清暑利湿……除了单枝荷花,大面积的荷塘也是古代画家笔下常见的艺术意象。南宋冯大有《太液荷风图》便描绘了荷塘一隅,像轻伞一样的荷叶顾盼生姿,每一片叶的阴阳向背都在画法和色彩上有微妙差异,于统一之中形成节奏和层次。另绘有野鸭双栖、蝴蝶双飞、莲蓬结子等意象,寓意吉祥。南宋佚名《荷亭消暑图》中,一亭台建于水面之上,连廊人影攒动,主人公高卧于亭心,水中荷影摇曳。清代王翬《水阁延凉图》中,同样有一邻水而建的楼台,一人坐于其中望向远方,身后是一片荷塘。此二图均表现了古人喜植荷花、闻荷香、感薰风、得凉爽的情境,正是“荷亭微风,暑气晚来退”的艺术写照。

二十四节气是古人顺天时、明物理的经验总结,它体现着自然的规律,即顺应天地之气韵,成就万物之生动。古人将自己对自然的观察、感悟描绘成画,传承千百年。画品夏至,品的是多样情绪,品的是点一点心,品的是物华天宝,品的是生意盎然。夏至已至,不妨走进那可行、可望、可游、可居的夏景图中,与荷香墨香同醉,与文心童心共情,开启一场跨越时空的古今对话。

(作者为北京师范大学艺术与传媒学院教授)

美術

版式设计:蔡华伟

画中品夏至 境中纳清凉

王鹏

▲中国画《出水芙蓉图》,作者为南宋吴炳(传)。故宫博物院藏

▲中国画《山居纳凉图》,作者为元代盛懋。美国纳尔逊-阿特金斯艺术博物馆藏

案、床榻;值得玩味的是,作品采用了屏中屏、画中画的重屏手法,屏风上绘有一高士坐榻的画面,画面上亦有屏风,屏风上亦有画,增添了画面的纵深感,极具欣赏趣味;桌上有简册、珍

万物生长、山水氤氲,夏至悄然来临。在中国古代绘画中,有许多与夏至相关的“夏景图”“消暑图”“纳凉图”等。画家以巧思妙笔表达有关夏至的物华万千、生活意趣、养生智慧、超然情怀,营造出如诗如梦、饱含自然人文意蕴的意境。

寄情山水 丹青溢彩

画夏至,重在画出草木蓊郁、葩华秀茂之美。就客观物象而言,夏至时雨水充足,百卉草木生机盎然;就主观情志而言,可借画中树荫、薰风得清凉之感。

元代盛懋《山居纳凉图》是一幅构图饱满繁密的山水画,只见重峦叠嶂、浓荫蔽日,溪流流淌,山川清凉之气扑面而来。此画写树用七八种笔法,勾填点染,密密匝匝,表现出树种繁多、草木葱茏的盛夏光景,展现出此地钟灵毓秀之美。此画写山虽继承北宋中轴线式构图,气势磅礴,但山势回旋婉转,又在中景处增添云霭,于肃穆中多了些灵动通透之感。在技法上,画家以擅长的披麻皴来表现山石结构和南方山水的秀润多姿,再敷以赭石与青绿,将山石与林木统一在沉稳的绿色调里。画台中阁屋舍背山面水,在树木掩映中半藏半露,侧面反映了古人选址追求依山傍水、藏风聚气的观念。

夏至时节,鲜美的荔枝已成熟。在南宋赵大亨《薇亭小憩图》(又名《荔院闲眠图》)中,前景两株高大的荔枝树亭亭而立,成为画面主体;荔果或红艳或粉白,绿叶簌簌,荫下凉亭之中闲眠之人想来必有甜梦。夏日摇曳的竹林,总会让人联想到雨水穿林打叶后的清凉,南宋佚名《草堂消暑图》中,草堂便建在竹林前,翠竹劲挺,观者通过画面可以感受微风绕竹林的清幽雅境。

北宋画家郭熙形容夏山“苍翠而如滴”。“夏景图”用墨用色大多较为浓重,既是呼应万物繁盛之景,亦是因为夏日多雨,空气潮湿,有水汽便显色重。南宋马麟《荷乡清夏图》便表现了夏日水汽氤氲之景。近景处,画家将柳叶细致勾勒,又晕染成浓重的绿,那似被微风吹拂晃动的迷离之感生动传达夏日神韵。传为唐代李思训所作的《九成避暑图》,以界画手法描绘避暑行宫,翠瓦红柱点缀在青绿山水间,色彩艳丽,营造出夏日热烈浓郁之氛围。

夏至时地面温度高,空气对流强,午后至傍晚易形成急雨,唐代诗人刘禹锡“东边日出西边雨”描写的便是这种情境。清代董邦达的长卷《夏山欲雨图》把山雨欲来之状表现得很是传神。中间一组山林分割画面,左半天天空留白,右半天天空染墨,山间云气层层叠叠,显然一场大雨正在酝酿。画中,远山山头色重而下方面色浅,必是画家悉心观察过夏山欲雨的景象和光感,才能画得如此概括、形象。

炎炎夏日,品读古人笔下丰富的夏景,既可借画中清凉消散心头酷热,亦可领略千年文脉传承之生生不息。

风雅生活 涉笔成趣

古人如何过夏?诸多传世“消暑图”为研究者提供了图像依据。这些画作不仅记录了古人在夏天的生活方式,也为今人了解古代社会风俗及其蕴藏的文化观念提供参考。

古代“消暑图”中多见悠闲高士,他们或置身园林,或隐于山水。这些人物形象,寄托着画家超越世俗、寄情自然的理想。明代周臣《山亭纳凉图》中,奇石屹立,数株芭蕉掩映其间,一位高士正于亭中席地纳凉。他手持羽扇,身旁放有书卷,目光望向亭外,凉亭四面通风,观者似乎能感受到画中的闲适惬意。元代刘贯道《消暑图》则集中展示了高士讲究的生活品位和学问修养:庭园中种有翠竹和芭蕉,设有屏风、桌