

项目名称 (或章节)	项目二：园林美学思想与原则					
授课类型	授课进度	班级	地点	周次	星期	节次
理论 ☐ 实验 ☐ 实训 ☐ 其它 ☐	符合 ☐	网络 1 班、2 班	505	5	二	1、2 节
	超前 ☐					
	滞后 ☐					
	停补 ☐					
教学目标 (知识能力/素质)	知识目标： 1. 掌握中国古典园林的发展历史； 2. 掌握中国古典园林的产生和类型； 3. 掌握中国古典园林文化的主要特征； 4. 掌握中国古典园林的作用和影响。					
	能力目标： 1. 能运用园林文化内涵进行作品鉴赏； 2. 能运用园林文化特征进行作品鉴赏；					
	素质目标： 通过学习园林文化的内涵与特征、熟练技术技能和完成实训任务，掌握园林文化的基本内容，为今后在现场指导和操作过程中提升文化素养。培养学习者严谨细致、吃苦耐劳、语言表达、艺术审美、团队合作、工匠精神的素质能力。					
重点与难点	重点： 1. 中国古典园林发展的主要时期； 2. 中国古典园林文化类型与特征； 难点： 中国古典园林文化发展内涵和脉络梳理。					
主要教学方法 与教学资源	1. 课件演示（PPT）结合板书教学，教学以理论讲授和课后辅导相结合，并针对学习内容，灵活使用教学方式方法。具体采用任务驱动法、项目教学法、仿真教学法、案例教学法等； 2. 教学资源：投影仪、计算机、图书、网站、期刊、图纸、工程项目专项资料等。					

教学过程设计（主要教学环节、各环节要点、时间分配等）

教学过程设计

一、课程提要

中外园林鉴赏（视频播放与讲解）。

二、讲授内容

中外园林鉴赏（中国古典园林）（4 学时）

1. 江南私家园林

江南园林是中国古典园林的杰出代表，它特色鲜明地折射出中国人的自然观和人生观。江南园林分为江南古典园林和江南现代园林两种，而古典园林较为著名。

其中，江南古典园林是最能代表中国古典园林艺术成就的一个类型，它凝聚了中国知识分子和能工巧匠的勤劳和智慧，蕴涵了儒释道等哲学、宗教思想及山水诗、画等传统艺术，自古以来就吸引着无数中外游人。

江南古典园林中，以江南“四大名园”为代表，即南京瞻园、苏州留园、拙政园、无锡寄畅园。除此之外，上海豫园，扬州瘦西湖、个园、何园，苏州沧浪亭、狮子林等都是江南古典园林的典范。

主要风格：

明代宅园风格继承了唐宋写意山水园的传统，着重于运用水景和古树、花木来创造素雅而富于野趣的意境，因景而设置园林建筑，并巧于借景。清代乾隆以后，宅园中建筑增多，趋于繁琐富丽，和明代风格迥然不同。

明清时期，江浙一带经济繁荣，文化发达，南京、无锡、苏州、常州、湖州、杭州、扬州、太仓、常熟等城市，宅园兴筑盛极一时。这些园林都是在唐宋写意山水园的基础上发展起来的，强调主观的意兴与心绪表达，重视掇山、叠石、理水等创作技巧；突出山水之美，注重园林的文学趣味。

宅园布局受四合院建筑和宫苑影响，园林空间划分数量少而面积大，常用中轴对称布局。如恭王府的主要空间划分不过五六个，花园的布局有明显的轴线贯穿。

审美特征：

（1）叠石理水

江南水乡，以水景擅长，水石相映，构成园林主景。太湖产奇石，玲珑多姿，植立庭中，可供赏玩。宋徽宗营艮岳，设花石纲专供搬运太湖石峰，散落遗物尚有存者，如上海豫园玉玲珑，杭州植物园绉云峰，苏州瑞云峰。又发展叠石为山，除太湖石外，并用黄石、宣石等。明清两代，叠石名家辈出，如周秉忠、计成、张南垣、石涛、戈裕良等，活动于江南地区，对园林艺术贡献甚大。今存者，扬州片石山房假山，传出石涛手。戈裕良所叠山，以苏州环秀山庄假山为代表，今尚完好。常熟燕园黄石湖石假山经修理已失旧观。

（2）花木众多

江南气候土壤适合花木生长。苏州园林堪称集植物之大成，且多奇花珍木，如拙政园中的山茶和明画家文徵明手植藤。扬州历来以芍花而闻名。清初扬州芍药甲天下，新种奇品迭出，号称花瑞。江南园林得天独厚和园艺匠师精心培育，四季有花不断。

江南园林按中国园林的传统，虽以自然为宗，绝非丛莽一片，漫无章法。其安排原则大体如下：树高大乔木以荫蔽烈日，植古朴或秀丽树形树姿（如虬松，柔柳）以供欣赏，再辅以花、果、叶的颜色和香味（如丹桂、红枫、金橘、蜡梅、秋菊等）。江南多竹，品类亦繁，终年翠绿以为园林衬色，或多植蔓草、藤萝，以增加山林野趣。也有赏其声音的，如雨中荷叶、芭蕉，枝头鸟啭、蝉鸣等。

代表作品：

拙政园

留园

2. 北方皇家园林

皇家园林在古籍里面称之为“苑”、“囿（yòu）”、“宫苑”、“园囿”、“御苑”，为中国园林的四种基本类型之一。

中国自奴隶社会到封建社会这一阶段，连续几千年的漫长历史时期，帝王君临天下，至高无上，皇权是绝对的权威。像古代西方那样震慑一切的神权，在中国相对皇权而言始终是次要的、从属的地位。与此相适应的，一整套突出帝王至上、皇权至尊的礼法制度也必然渗透到与皇家有关的一切政治仪典、起居规则、生活环境之中，表现为所谓皇家气派。作为皇家生活环境的一个重要组成部分，形成有别于其他园林类型的皇家园林。

造园特点：

皇帝能够利用其政治上的特权与经济上的雄厚财力，占据大片土地面积营造园林而供自己享用，故其规模之大，远非私家园林所可比拟。中国最早皇家园林灵囿，方圆 35 千米，秦汉的上林苑，广 150 余千米。隋朝的洛阳西苑，周 100 千米，其内为海，周 5 千米。唐朝长安宫城北面的禁苑，南北 16.5 千米，东西 13.5 千米。北宋徽宗时的东京艮岳，是在人造山系——万岁山的基础上改建而成，“山周十余里”，北则俯瞰，有“长波远岸，弥十余里”的景龙江。元代大都西御苑太液池，“广可五六里，加飞桥于海中，起瀛洲之殿，绕以石城”，明代在此基础上，扩建成南海、北海、中

海。清代所建避暑山庄，其围墙周长 10 千米，内有 564 公顷的湖光山色；圆明园占地 200 多公顷，长春、万春二园 150 多公顷；最晚建成的颐和园，占地约 287 公顷。显而易见，皇家园林的规模是寺庙园林和私家园林所望尘莫及的。而且其规模大小，基本上与历史的向后延续成反比。皇家园林数量的多寡、规模的大小，也在一定程度上反映了一个朝代国力的兴衰。

皇家园林既可以包络原山真湖，如清代避暑山庄，其西北部的山是自然真山，东南的湖景是天然塞湖改造而成；亦可叠砌开凿，宛若天然的山峦湖海，如宋代的艮岳，清代的清漪园（北部山景系人工堆叠而成）。总之凡是皇家看中的地域，皆可构造为皇家园林。

艺术原则：

（1）构架山水。由于中国幅员辽阔，山川秀美多姿，自古以来，中国人就对大自然怀有特殊的盛情，尤其是对山环水抱构成的生存环境更为热爱，山与水在风水理论中被认为是阴阳两极的结合。而孔子曾指出：“仁者乐山，智者乐水；从而把山水与人的品格结合起来。中国独特的地理条件和人文背景孕育出的山水观对中国造园产生了重要的影响，难怪中国人如此狂热地在自然的山水中营造园林，或是在都市园林中构架自然的山水。

（2）模拟仙境。早在 2000 多年前，秦始皇曾数次派人赴传说中的东海三仙山——蓬莱、方丈、瀛洲去获取长生不老之药，但都没有成功。因此，他就在自己的兰池宫中建蓬莱山模仿仙境来表达企望永生的愿望。汉武帝则继承并发扬了这一传统，在上林苑建章宫的人液池中建有蓬莱、方丈、瀛洲三仙山，自此开创了一池三山的传统。

（3）移天缩地。中国传统的一个重要特点是以有限的空间表达无限的内涵。宋代宋徽宗的艮岳曾被誉为括天下美，藏古今胜。而清代圆明园中的九州清虽则是将中国大地的版图凝聚在一个小小的山水单元之中来体现普天之下莫非王土的思想。明代造园家文震亨也在《长物志》中强调“一峰则太华千寻，一勺则江湖万里”的造园立意。

（4）诗情画意。中国传统文化中的山水诗、山水画深刻表达了人们寄情于山水之间，追求超脱，与自然协调共生的思想。因此，山水诗和山水画的意境就成了中国传统园林创作的目标之一。东晋文人谢灵运在其庄园的建设中就追求：“四山周回，溪涧交过，水石林竹之美，岩岫暇曲之好”，而唐代诗人白居易在庐山所建草堂则倾心于仰观山，俯听泉，旁魄竹树云石的意境。在园林中，这种诗情画意还尤以楹联匾额或刻石的方式表现出来，起到了点景的作用，书法艺术与园林也结下不解之缘，成为园林不可或缺的部分。

（5）形式独特。中国传统园林在布局上看似并不强调明显的、对称性的轴线关系，而实际上却表现出精巧的平衡意识和强烈的整体感。中国传统园林之所以能区别于外国园林，其中一个重要原因正是其整体形式的与众不同。在这种自然式园林中，仿创自然的山形水势，永恒、奇特的建筑造型与结构，多彩多姿的树木花草，弯弯曲曲的

园路，组成了一系列交织了人的情感与梦想的、令人意想不到的园林空间。

(6) 造园手法高超。中国古代造园师在园林创作活动中，首要的工作是相地，即结合风水理论，分析园址内外的有利、不利因素；进而在此基础上立意，即所谓的构思，确定要表现的主题及内容，因境而成景。接下来就是运用借景、障景、对景、框景等手法对造园四要素进行合理布局、组织空间序列，最后对细节进行细致推敲。此时造园师要巧妙处理山体的形态、走向、坡度、凸凹虚实的变化，主峰、次峰的位置，水池的大小形状及组合方式，岛堤、桥的运用，建筑单体的造型及群体的造型和组合方式，园林植物的种类与种植方式，园路的走向及用材等等一系列具体问题。

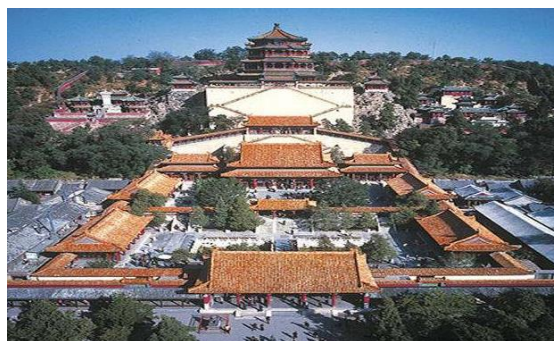
美学理论：

中国传统园林给人的美学感受是多方面、多层次的。如：全园被分成若干景区，各有特色又相互贯通，往往通过漏窗、门洞、竹林、假山等手段保持一种若断若续的关系，相互成为借景，也为游览中景区的转换做出铺垫。在诸景区中常常，布上几件盆景、花台，那历史的沧桑、人世的凄凉与生命的顽强等就都有了见证似的。

代表作品：

避暑山庄

颐和园

视频播放与讲解（CCTV 园林纪录片：仙境在人间）。

内容小结

1. 园林文化的发展阶段主要特征；
2. 如何将专业知识运用于岗位工作中。

作业	分析总结中国古典园林特点。
课后辅导要点	每周二、四晚修时间辅导和答疑；对学习反映较多的问题在班级进行讲解；对学习困难学习者，在其他时间进行单独指导。
课后记	本课程项目教学内容主要为基础知识学习，学习者能够全面掌握和应用。采用“理实一体化”教学模式，学习者在理论学习中注重和强化技术技能。

（说明：原则上每 2 节课撰写 1 份教案，可加页）