

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 ☐ 超前 ☐ 滞后 ☐ 停补 ☐	网络 1 班、2 班	505	7	二	1、2 节
		网络 1 班、2 班	505	7（双）	四	1、2 节
教学目标 (知识/能力/素质)	知识目标： 1. 掌握园林美学的原则； 2. 熟悉园林美学的规律； 3. 掌握园林美学的审美特征。					
	能力目标： 1. 能梳理园林美学的原则； 2. 能运用园林美学原则进行作品鉴赏； 3. 能运用园林美学规律进行作品鉴赏。					
	素质目标： 通过学习园林美学的规律和原则、完成实训任务和熟练技术技能，掌握园林美学的基本内容，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. 园林美学的原则； 2. 园林美学的规律。 难点： 园林美学的原则和规律应用。					
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

学习园林美学的原则和规律、审美特征等内容。

二、讲授内容

子项目 3 园林美学的原则和规律（2 学时）

3.1 园林美学的原则

美学的概念

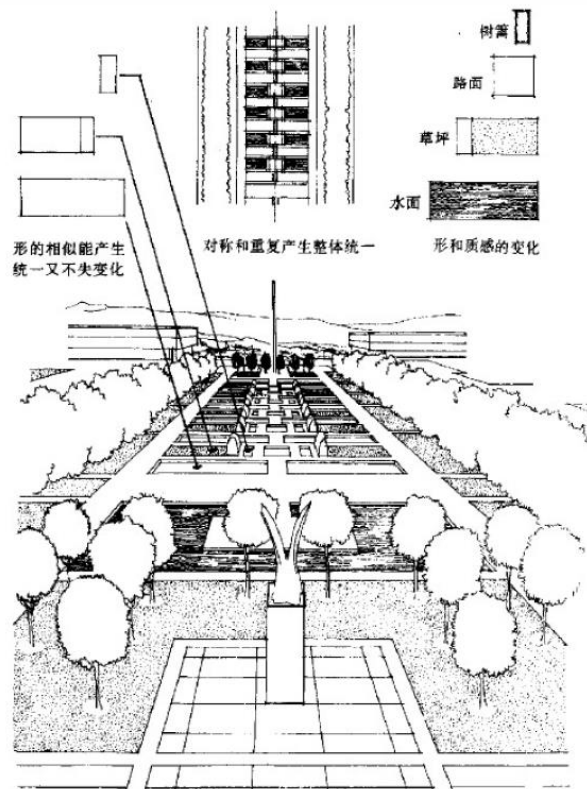
美学的概念是德国哲学家鲍姆加登在 1750 年首次提出来的，是研究人与世界审美关系的一门学科，即美学研究的对象是审美活动。审美活动是人的一种以意象世界为对象的人生体验活动，是人类的一种精神文化活动。

园林美：是以自然形态的物质材料为主题（山、水、植物等）创造而形成兼具再现、表现特点的三度空间的风景美。游赏者的审美活动必须在这一风景空间中完成。

变化（多样）与统一原则

变化与统一

变化与统一的法则是指构成艺术形式美得最基本的法则，也是以一切造型艺术形式美的最主要的关系。变化是一种对比的关系，是指画面**构成**中讲究形体的大小、方圆等变化；在**色彩**上讲究冷暖、明暗、色相等对比关系；在设计中讲究画面**肌理**的光滑、粗糙、轻重等对比关系；在**线的运用**上讲究粗细、曲直、刚柔等变化。对比关系的运用使画面生动活泼，但过分变化容易使人产生混乱感。因此变化也应具有其统一的特征。

对比与调和原则

对比与调和

对比与调和法则是形式美中的重要手段之一。对比包括色彩的对比、明暗的对比、质感的对比、虚实的对比、聚散的对比等。对比可产生醒目、生动的艺术效果，使画面富于生机，具有强烈的视觉冲击力。调和与对比相反，它是由视觉的近似因素构成的。对比是指造型要素之间显著的差异，调和是指保持差异的同时强调共性，一般来讲对比强调差异，而调和强调统一。对比与调和也就是美学上的“统一中求变化，变化中求统一”，这样才能获得高层次的审美。缺少对比变化会使人感到单调、缺乏美感，可是过分的强调对比变化就会失去景观的协调一致性，会给人造成视觉上的混乱。正确运用对比与调和可以使各种要素相辅相成，互相依托，活泼生动，而又不失于完整。

在景观设计中常用对比的手法来突出主题或引人注目，用得好，可以突出主题，烘托气氛。我国造园艺术中的万绿丛中一点红就是对比手法的一种运用方法。在景观设计领域中，无论是整体还是局部，单体还是群体，在大与小、曲与直、虚与实、动与静、以及形状、色调、质地等等要素中都要巧妙的结合。

尺度与比例原则

尺度与比例

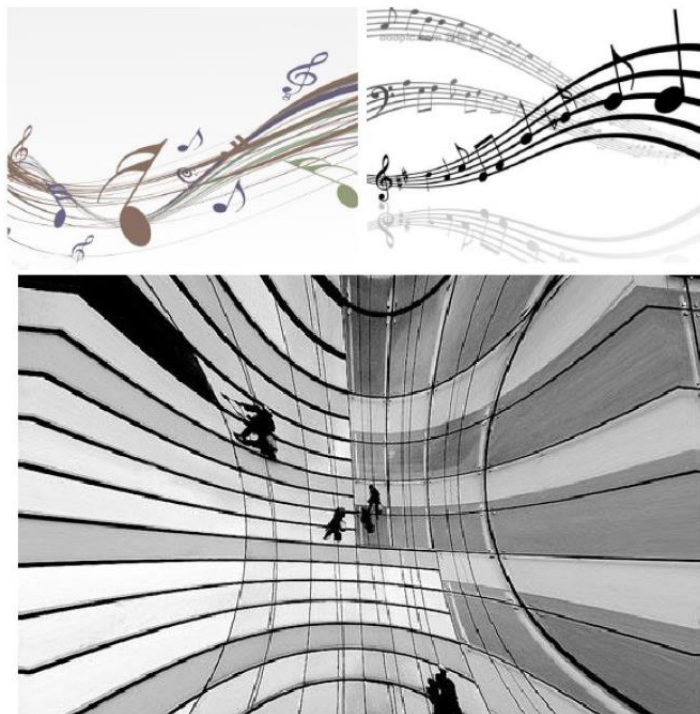
景观设计主要尺度依据在于人们在建筑外部空间的行为，人们的空间行为是确定空间尺度的主要依据。无论是广场、花园或绿地，都应该依据其功能和使用对象确定其尺度和比例。合适的尺度和比例会给人以美的感受，不合适的尺度和比例则会让人感觉不协调。以人的活动为目的，确定尺度和比例才能让人感到舒适、亲切。

节奏与韵律

节奏与韵律是音乐中的词汇。节奏是指音乐中音响节拍轻重缓急有规律的变化和重复，韵律是在节奏的基础上赋予一定的情感色彩。景观要素的节奏与韵律是通过**体量**大小的区分、**空间**虚实的交替、**构件**排列的疏密、**长短**的变化、**曲柔刚直**的穿插等等变化来。

同一种或同一组造型要素的连续反复或交替反复能够在视觉上造成一种具有动势的丰富的秩序视觉效果，给节奏带来了多样性，使其具有视觉感强烈的韵律美。在单一造型要素重复出现的情况下，可以通过插入截然不同的新形态来寻找突破，可以产生强烈冲击力的视觉效果。

对称与均衡原则

对称与均衡

对称与均衡是一切设计艺术最为普遍的表现形式之一。对称构成的造型要素具有稳定感、庄重感和整齐的美感，对称属于规则式的均衡的范畴；均衡也称平衡，它不受中轴线和中心点的限制，没有对称的结构，但有对称的重心，主要是指自然式均衡。在设计中，均衡不等于均等，而是根据景观要素的材质、色彩、大小、数量等来判断视觉上的平衡，这种平衡给视觉带来的是和谐。对称与均衡是把无序的、复杂的形态组构成秩序性的、视觉均衡的形式美。

西方古典园林及其讲究对称和几何图形化，也就是规则式均衡，一般是指具有中轴线的几何格局，最有代表性的是巴黎的凡尔赛宫，整个布局以东西为轴，南北对称，以静感为主导，满足其追求排场或举行盛大宴会、舞会的需要。中国皇家园林故宫也是典型的对称格局。对称常常给人一种严肃庄重的感觉，增加崇高的美感，但是对称由于过于完美而缺少变化，处理不好就会显得呆滞、单调，均衡则弥补了对称状态的单一化，使景观生动活泼富于变化，具有变化美。自然式均衡则常用于花园、公园、植物园、风景区等较自然的环境中。

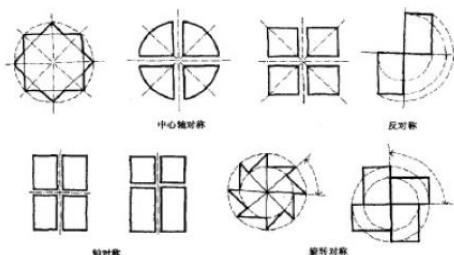

图 5-44 对称平衡的几种形式

3.2 园林美学的规律

园林给人们以美或不美的感受，在心理上或情绪上产生某种反应，存在着某种特定的规律。按照园林美学的原则，一般遵循的规律：

变化与统一

形式的统一；材料的统一；线条的统一；花木的多样化的统一；局部与整体的统一。

对比与调和

对比和调和，是事物存在的两种矛盾状态，它体现出事物存在的差异性，所不同的是，“调和”是在事物的差异性中求“同”，“对比”是在事物的差异性中求“异”。

“调和”是把两个相当的东西并在一起，使人感到融合、协调，在变化中求得一致；“对比”则是把两种极不相同的东西放在一起，使人感到鲜明、醒目，富于层次美。在园林构图中，任何两种景物之间都存在一定的差异性，差异程度明显的，各自特点就会显得突出，对比鲜明；差异程度小的，显得平缓、和谐，具有整体效果。所以，园林景物的对比到调和统一，是一种差异程度的变化。

韵律与节奏

简单韵律 同种因素等距反复出现；

交替韵律 两种以上因素等距反复出现；

起伏韵律 一种或数种因素在形象上与规律的起伏、曲折变化；

拟态韵律 既有共同因素，又有不同因素反复出现的连续构图；

交错韵律 某一因素规律的纵横穿插或交错变化，但变化是按纵横或多方向进行。

比例与尺度

比例：景物本身的比列；与周边景物的比例。

尺度：尺度是景物的整体或局部大小与人体高矮、人体活动空间大小的度量。

主从与重点

在一个有机统一的整体中，各个组成部分是不能不加以区别的，它们存在着主和从、重点和一般、核心和外围的差异。为了达到统一，从平面组合到立面处理，从内部空间到外部体形，从细部处理到群体组合，都必须处理好主和从、重点和一般的关系。

园林美学评价的三种模式

■客观考评模式

将美视为纯客观的认知对象，或者是通过对景观美的基本要素的特征来分析，进行评价。比如形体、构成、线条、色彩、肌理这些要素之间的结构关系或者是通过景观的空间结构分析和功能稳定性两个方面来评判景观的生态价值。这种美学评价模式，从美的品质及与自然环境的关系中，体现美的价值。

■主观认知模式

将美视为人的主观感觉，或以人的情感需求为出发点，考察景观与生存的意义，或将人对景观的评判与其知识背景、个人背景相关联。这种评价法，多采用问卷访谈或考

证法进行。这种美学价值，主要通过专家评价法获得。

■心理反应模式

考察了美的主体与客体两方的关系，对主客体都进行研究，探索主客观之间的关联，并通过寻求两者的心理变化获得规律性认知。

中外园林鉴赏（西方古典园林）（2 学时）

在英语中，传统园林称为 Garden 或 Park。从 14、15 世纪到 19 世纪中叶，西方园林的内容和范围都大大拓展，园林设计从历史上主要的私家庭院的设计扩展到公园与私家花园并重。园林的功能不再仅仅是家庭生活的延伸，而是肩负着改善城市环境，为市民供休憩、交往和游赏的场所。在西方，园林（Garden 或 Park）概念自此开始逐渐发展成为更广泛的景观（Landscape）的概念。19 世纪下半叶，“Landscape Architecture”一词出现，现在成为世界普遍公认的这个行业的名称。

1. 意大利园林

意大利园林（The Italian gardens），通常以 15 世纪中叶到 17 世纪中叶，即以文艺复兴时期（意大利文艺复兴建筑）和巴洛克时期（巴洛克建筑）的意大利园林为代表。意大利的台地园被认为是欧洲园林体系的鼻祖，对西方古典园林风格的形成起到重要的作用。

意大利园林的特征

意大利园林一般附属于郊外别墅，与别墅一起由建筑师设计，布局统一，但别墅不起统率作用。它继承了古罗马花园的特点，采用规则式布局而不突出轴线。园林分两部分：紧挨着主要建筑物的部分是花园，花园之外是林园。意大利境内多丘陵，花园别墅造在斜坡上，花园顺地形分成几层台地，在台地上按中轴线对称布置几何形的水池和用黄杨或柏树组成花纹图案的剪树植坛，很少用花。重视水的处理。借地形修渠道将山泉水引下，层层下跌，叮咚作响。或用管道引水到平台上，因水压形成喷泉。跌水和喷泉是花园里很活跃的景观。外围的林园是天然景色，树木茂密。别墅的主建筑物通常在较高或最高层的台地上，可以俯瞰全园景色和观赏四周的自然风光。意大利园林常被称为“台地园”。

16 世纪中期是意大利园林的全盛时期。这时期普遍以整个园林作统一的构图，突出轴线和整齐的格局，别墅渐起统率作用。基本的造园要素是石作、树木和水。石作包括台阶、栏杆、挡土墙、道路以及和水结合的池、泉、渠等，还有大量的雕像。树木以常绿树为主，经过修剪，形成绿墙、绿廊等。台地上布满一方方由黄杨或柏树构成图案的植坛。花园里常有自然形态的小树丛，与外围的树林相呼应。水以流动的为主，都与石作结合，成为建筑化的水景，如喷泉、壁泉、溢流、瀑布、叠落等。注意光影的对比，运用水的闪烁和水中倒影。也有意利用流水的声音作为造园题材。这个时期比较著名的有埃斯特别墅（建于 1550 年，见彩图）和朗特别墅（建于 1564 年）。

意大利的造园艺术

在欧洲古典园林中，意大利园林具有非常独特的艺术价值。不管是其丰富多变的园林空间塑造，还是其独巨匠心的细部设计，都反映出耐人寻味的造园特质，而这种特质是其他欧洲国家的那些气势轩昂、规模庞大的皇家贵族园林所无法比拟的。特别是意大利文艺复兴园林在世界园林史上的影响更为深远，在欧洲园林设计中，依旧可以在许多地方找到意大利古典园林的痕迹。

意大利的造园艺术就是它的文艺复兴和巴洛克的造园艺术。巴洛克艺术号称师法自然，园林却更加人工化了，整座园林全都统一在单幅构图里，树木、水池、台阶、植坛和道路等的形状、大小、位置和关系，都推敲得很精致，连道路节点上的喷泉、水池和被它们切断的道路段落的长短宽窄都讲究很好的比例。因此说，意大利花园的美就在于它所有要素本身以及它们之间比例的协调，总构图的明晰和匀称。这与中国园林追求自然写意的风格有很大的差别。

2. 英国园林

英国园林是近、现代西方园林艺术的主流。到了 18 世纪，绿色雕刻、图案式的植坛、几何式的规则格局被干净利落地抛弃了，取而代之的是一派自然风貌。英国园林的发展主要经历 3 个时期：“庄园园林化”时期、“画意式园林”时期和“园艺派”时期。

英国园林的特

英国自然风景园林指英国在 18 世纪发展起来的自然风景园。这种风景园以开阔的草地、自然式种植的树丛、蜿蜒的小径为特色。不列颠群岛潮湿多云的气候条件，资本主义生产方式造成庞大的城市，促使人们追求开朗、明快的自然风景。英国本土丘陵起伏的地形和大面积的牧场风光为园林形式提供了直接的范例，社会财富的增加为园林建设提供了物质基础。这些条件促成了独具一格的英国式园林的出现。这种园林与园外环境结为一体，又便于利用原始地形和乡土植物，所以被各国广泛地用于城市公园，也影响现代城市规划理论的发展。

英国的造园艺术

欧洲的造园艺术，有过三个最重要的时期：从 16 世纪中叶往后的 100 年，是意大利领导潮流；从 17 世纪中叶往后的 100 年，是法国领导潮流；从 18 世纪中叶起，领导潮流的就是英国。英国造园艺术可以说是西方艺术中的一个例外。英国早期园林艺术，也受到了法国古典主义造园艺术的影响，但由于唯理主义哲学和古典主义文化在英国的根子比较浅，英国人更崇尚以培根为代表的经验主义，所以，造园上，他们怀疑先验的几何比例的决定性作用。

进入 18 世纪，英国造园艺术开始追求自然，有意模仿克洛德和罗莎的风景画。到了 18 世纪中叶，新的造园艺术成熟，叫做自然风致园。全英国的园林都改变了面貌，几何式的格局没有了，再也不搞笔直的林荫道、绿色雕刻、图案式植坛、平台和修筑得整整齐齐的池子了。花园就是一片天然牧场的样子，以草地为主，生长着自然形态的老树，

有曲折的小河和池塘。18 世纪下半叶，浪漫主义渐渐兴起，在中国造园艺术的影响下，英国造园家不满足于自然风致园的过于平淡，追求更多的曲折、更深的层次、更浓郁的诗情画意，对原来的牧场景色加工多了一些，自然风致园发展成为图画式园林，具有了更浪漫的气质，有些园林甚至保存或制造废墟、荒坟、残垒、断碣等，以造成强烈的伤感气氛和时光流逝的悲剧性。

视频播放与讲解（英国最美的后花园：Britain's Best Back Gardens）。

内容小结

1. 园林美学的原则和规律；
2. 园林美学的主要特征；
3. 如何将专业知识运用于岗位工作中。

作业	中西方园林美学原则与特征比较。
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）