

项目名称 (或章节)	项目五：园林表现形式与审美方法					
授课类型	授课进度	班级	地点	周次	星期	节次
理论 ☐	符合 ☐	网络 1 班、2 班	505	13	二	1、2 节
实验 ☐	超前 ☐	网络 1 班、2 班	505	13	四	1、2 节
实训 ☐	滞后 ☐					
其它 ☐	停补 ☐					
教学目标 (知识/能力/素质)	知识目标： 1. 掌握园林景观的表现形式； 2. 掌握园林景观的表现手法； 3. 掌握园林造景的表现形式； 4. 掌握园林造景的鉴赏要点。					
	能力目标： 1. 能对园林景观空间进行设计与表现； 2. 能够灵活运用园林表现形式和手法； 3. 具备园林景观的审美能力与鉴赏能力。 4. 能运用园林造景手法和表现形式进行美学创作。					
	素质目标： 通过学习园林景观的表现形式和手法、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： 园林的表现形式。 难点： 1. 园林美学创作和评价； 2. 园林造景现场艺术效果把控。					
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

理论：学习园林表现形式、手法等内容，边观察，边分析。

实践：实训项目一：小场景园林空间方案设计——庭院方案设计（出图阶段）。

二、讲授内容

子项目 1 园林的表现形式与手法（2 学时）

1.1 园林的表现形式

园林意境的表达方式

意境是中国美学对世界美学思想独特而卓越的贡献，中国古典美学的意境说，在园林艺术、园林美学中得到了独特的体现。所以，就园林艺术而言，意境就是由物境（园景形象）和情境（审美感情、审美评价、审美理想）在储蓄的艺术表现中所形成的高度和谐的美的境界。

意境生于艺术形象，特定的形象是产生意境的母体，没有形象的意境一般来说是不存在的。造园必须达到一定效果才算有意境，应把握以下几点：

入题：就是要与主题相吻合

入情：选景融情则意境自生

入画：就是创造优美的自然风光

入诗：运用诗境造景，景中有诗

入典：运用历史典故的意境造景

入理：体现哲学、美学、文化理论

入时：就是要有时代气息，时代精神

直接表达方式：

在有限的空间内，凭借山石、水体、建筑以及植物等四大构景要素，创造出无限的言外之意和弦外之音。

形象性的表达

典型性的表达

游离性的表达

联想性的表达

模糊性的表达

间接表达方式：

托物言志，借景抒情，这种方法比直接表达手法更加委婉动人。

园林意境的创作体现

构建一池三山，向往海岛仙山

模仿名山胜景，诗化自然风光
借鉴文化古典，引用神话传说
情调比德思想，突出人化景物
运用优秀诗文，追求诗情画意

注：“比德”二字取意亲近自然、亲近山水之德性。“比德”充分体现着自然审美的丰富而又深刻的内涵，蕴含自然之美与人的精神相统一，尽显和谐之美。“君子比德”是孔子的重要思想。突出了自然美学观念，所谓“知者乐水，仁者乐山”这种“比德”的山水自然观，体现了儒家的道德感悟，实际上是引导人们通过对山水的真切体验，把山水比作一种精神，去反思“仁”、“智”这类社会品格的意蕴。

中西方园林的表现形式

西方园林：

西方人喜好园林建筑、雕塑，在园林中有着众多的建筑和雕塑。举例说明：在枯树上做造型和图案，用以观赏。西方人讲究品种多，数量大。法国园林大多种鲜花，凡尔赛宫苑就有二百多万盆花，而并不去欣赏其姿态，讲究的是品种和数量，以及各种花在植坛中编排组合的图案，注重欣赏的是图案美。西方园林则表现为开朗，活泼，规则，整齐，豪华，奢移，热烈。造园中的建筑，草坪，无不讲究完整性，以几何形的组合达到数的和谐。西方园林讲究的是一览无余，追求人工的美，是一种开放式的园林，一种供多数人享乐的“众乐园”。

西方园林表现形式方面：基本上是写实的，理性的，重人工，重规律。

中国园林：

中国园林喜欢在园内堆山置石。看树赏花看姿态，不讲究品种，赏花只赏一朵，不求数量。中国古典园林是以自省，含蓄，蕴藉，内秀，恬静，清幽，淡泊，循矩，守拙为美，重在情感上的感受。对自然物的各种形式属性如线条，形状，比例，在审美意识中占主要地位。空间上循环往复，峰回路转，无穷无尽，追求含蓄的藏的境界。是一种摹拟自然，追求自然的封闭式园林，一种“独乐园”。

中国园林表现形式方面：基本上是写意的，直观的，重自然，重想象，重联想。

1.2 园林的表现手法

源于织染、高于自然的手法

“自然”是园林艺术创作的基本原则和最高标准。山、水、植物是构成自然风景的基础要素，但在实际园林创作中绝非简单模仿这些构景要素的原始状态，而是在意识地通过改造、调整、加工等艺术手段进行再创造，从而表现一个精炼概括的自然。

建筑美与自然美相融合的手法

建筑美与自然美融合是园林艺术创作的另一个主要特点。园林为了适应人居、游憩等多方面的需求，建筑物较多，类型复杂。凡是殿、堂、亭、馆、轩、台等，不论其性质功能如何，都能与山水花木有机地组织在一起列风景画面之中，使建筑美与自然美融合起来，达到人工与自然高度协调境界。

美学与意境相结合的手法

美学首要是意境，同一意境可以通过不同形式的艺术手法来表现。园林的意境是比直观的园林景象更为深刻、更为高级的审美范畴，首先蕴含了造园者的人生态度，并通过精彩的园林景观打动游人，使游人在园林中驻足，感悟造园者所赋予景物的思想内涵。

抽象化与典型化相结合的手法

缩移摹拟是现代园林艺术创作的方法之一。无论摹拟真山的全貌或截取一角，都能以小尺度创造峰、峦、洞谷、悬崖、峭壁等复杂形象。从它们的堆叠章法和构图规则中，可以看到天然景观的构成规则中，可以看到天然景观的构成规律。这种真山抽象化、典型化的缩移摹拟是园林艺术创造的一个重要手法。

植物配置与艺术概括相结合的手法

园林植物配置尽管姹紫嫣红、争奇斗艳，但都以树木和花卉为主调，因为植物最能让人联想到大自然丰富繁茂的景观。栽植树木不讲究成行成列，往往三五一组，以扎枝古干予人蓊郁之感，运用少量树木的艺术概括表现天然植被的气象万千。

静态与动态相结合的手法

水体是大自然景观构成的重要因素，既有静止状态的美，又能显示流动状态的美。山水关系密切，“山水环抱”一向被认为是最佳的成景态势。园林内开凿的各种水体都是自然界河、湖、溪、涧、泉、瀑等的艺术概括。人工理水务必做到“虽由人做，宛若天开”，哪怕再小的水面也必须曲折有致。

园林离不开艺术，艺术使园林更生动，更能使人们对园林产生神奇和梦幻般的憧憬。园林艺术与人们生活密不可分，园林是一个城市的眼睛和名片，它是一个地方物质文明和精神文明的重要标志，也是人与自然融合的体现。

汀步的表现形式

植物的表现手法

实训项目二：小场景园林空间方案设计——规程部分（0.5 学时）

根据本项目课程实训任务书，针对学习者实训过程中集中出现的问题进行讲解和指导。

1. 文本格式：创建和储存的手绘稿、JPG、DWG 必须是源文件（分辨率 $\geq 150\text{dpi}$ ），A4 尺寸，可简单排版制作方案文本，不超过 6 张。

2. 成果汇报：对照方案文本以组为单位制作成果汇报 PPT，页数不超过 8 页。

3. 保存提交：将所有完成方案设计内容进行分类整理，文件夹命名为“班级+姓名”（如“园林 xxx 班+张三、李四等”），实训结束将作品提交任课教师并存档备案。

注：课程最终结束前，每个学习者必须提交一份实训报告（根据实训过程，以学习总结性内容为主），报告用图文表达，力求科学系统，简明扼要，字迹工整，不超过 800 字。

本项目实训操作部分在第 13 周末完成，可课后附加时间进行。

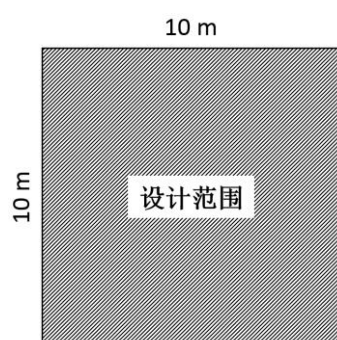
实训项目二：小场景园林空间方案设计——操作部分（1.5 学时）

本项目课程实训任务、内容和要求一览表

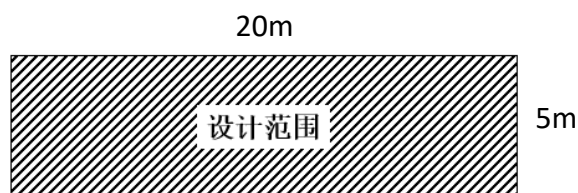
序号	实训任务	实训内容	实训要求	考评分值
1	选定园林景观的风格与主题	风格主题和构思创意	构思立意新颖，主题明确，符合用地特点	5
			风格独特，与时俱进，感染力强	5
2	设置园林景观的布局与功能	整体布局和功能分析	布局合理，空间形式丰富	5
			功能分区合理，流线安排正确	5
3	绘制园林景观图纸	总平面图	空间尺度和比例合理	5
			布局和组织形式合理，空间系统和关系合理	5
			园林建筑和景观小品数量体量适当	5
			植物配置合理（品种、数量、规格等适当）	5
			线条、图例、尺寸等符合制图规范标准	5
4	绘制园林景观图纸	局部效果图	能够全面反映方案设计表达意图	10
			节点具有代表性，视觉效果好	10
6	编写园林景观方案设计说明	文字表述	文字说明精炼、有条理、重点突出，与设计内容协调统一（不超过 300 字）	5
7	编排方案版式	版面设计	画面合理，美观协调	5
8	组织协调团队成员	团队合作	分工合理、配合默契	5
			高效开展、友谊和谐	5
9	素质拓展	精神和意识	具备创新意识与精神，体现专业水平，能举一反三	5
10	汇报成果	方案设计总结反馈	制作 PPT 汇报文件，全面反映成果，总结问题和经验	10
合 计				100
说明		1. 本实训项目的任务、内容要求与课程标准和授课计划相一致。 2. 本实训项目进度：第 10—11 周完成（可课后附加时间）。		

附件：方案设计用地示意图（范围：100 m²，可按照规定面积自行调整，如正方形、长方形、圆形或不规则形用地等）

图纸绘制比例： 1:50（A4 图幅）

举例一：正方形用地标准

举例一：长方形用地标准

学习者根据本项目实训任务、内容和要求，分部分项进行操作。任课教师在课程实训过程中进行系统性指导。

1. 实训操作注意事项讲解；
2. 方案文件整理与编辑（含文本制作）；
3. 方案文件整理与编辑（含汇报 PPT）。

内容小结

1. 园林造景的表现形式；
2. 园林造景的表现手法；
3. 园林空间的设计过程和方法；
4. 如何将专业知识运用于岗位工作中。

作业	小场景园林空间方案设计：文本制作+成果汇报+保存提交。
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和实训项目操作，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）