

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 ☐ 实验 ☐ 实训 ☐ 其它 ☐	符合 ☐ 超前 ☐ 滞后 ☐ 停补 ☐	网络 1 班、2 班	505	14	二	1、2 节
教学目标 (知识能力/素质)	知识目标： 1. 掌握园林景观的表现手法； 2. 掌握园林景观的审美方法； 3. 掌握园林景观的审美特征； 4. 掌握园林的审美评价方式。					
	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. 能运用审美方法进行园林美学创作和评价； 4. 具备园林景观的审美能力与鉴赏能力。					
	素质目标： 通过学习园林景观的审美方法、审美评价方式，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. 园林的审美方法； 2. 园林审美的评价方式。 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

理论：学习园林的审美方法、审美特征等内容，边观察，边分析。

二、讲授内容

子项目 2 园林的审美层次与需求（1 学时）

2.1 园林的审美层次

审美的层次是多方面的。从心里层面，可以将其分为距离美和朦胧美。从时代阶段划分，可以分为古典美和现代美。从美学领域又可将美划分为：自然美、社会美、艺术美、科学美、技术美等等。从审美范畴看，又可分为：优美与崇高、悲剧与喜剧、丑恶与荒诞、空灵与幽旷等等。无论美从何种层面划分，都离不开人的审美。

园林审美主体的组成：

- 园林艺术创作者

设计者、建造者、造园家、园林景观设计师等。

- 园林艺术欣赏者

是审美中最主要、最庞大、成分最复杂、审美感知、审美情趣、审美理想、审美经验差异很大。

- 园林艺术批评者

注解、评价、鉴定、鉴赏、指导、引导等。建立批评方法体系，传承和弘扬优秀园林文化。

园林的主要审美对象：

园林建筑美

假山置石美

园林水体美

园林道路美

园林植物美

园林小品美

2.2 园林的审美需求

审美需求：指人作为一种有生命、有意识的社会存在物所内在具有的，渴望在对象化的活动中能动地实现自己、肯定自己，并按照他的人生理想去自由而完整地发展自己的精神需求，是人的本质力量的一种新的充实和新的显现。

审美理想：是主体心目中关于完善的美的观念，是主体通过想象在头脑中构造出来的理想形态的美。

作为欣赏者（审美主体），优秀的园林景观需要欣赏者的积极心理活动才能产生相应

的美感效应。一个富有意境的园林景观要有能够感受这种意境的人去欣赏，而且欣者的气质、个性、美学趣味、受教育程度、个人修养、社会地位等都会影响其园林景观的感受。所以，欣赏者的个人条件对于园林意境的生成也是不可缺少的。

欣赏者要有身心感觉的必要条件：

也就是说园林景观作为审美对象要对欣赏者产生某方面的刺激作用，直接作用于欣赏者的感觉器官，使欣赏者产生感觉上的反应。

欣赏者要有一定的文化艺术修养：

伟大的艺术作品是为懂得这种艺术的人准备的，一个缺乏鉴赏力的人对于一部伟大的作品会无动于衷。一部意境深远的艺术作品要有能够感受这种魅力的欣赏者去欣赏。

欣赏者要有一定的生活实践经验：

一个人不是生来就会审美的，只有进行一定的生活实践活动，才能积累相应的审美经验。艺术来源于生活面又高于生活，艺术创作者没有生活经验就不能进行艺术创作，就不能实现从生活到艺术的转化。

欣赏者要进行必要的联想与想象：

联想是由一事物想到另一事物的心理过程，想象是人脑中已有表象进行加工改造和创造新形象的心理过程。欣赏者对于欣赏对象，不是被动地接受或消极地接受，而是进行能动的积极的再创造。

通过“采风”训练审美能力

通过“参观”训练审美能力

子项目 3 园林的审美方法（1 学时）

3.1 园林的审美比较

中西方园林文化象征

相同点：都是将美丽的园林看成人间天堂；都是将园林看作是权力的代表、地位的象征和精神的寄托。

不同点：造景思想、理念和模式的不同；风格、形式和表达的不同。

中国园林

● 中国园林的审美标准

在对园林审美的追求上，中国古典园林追求的是诗情画意和情景交融。它以自然界的

山水为蓝本，借景生情，托物言志，从而产生“意境美”。这种意境美不是简单的再现或模仿自然，而是在深刻领悟自然美的基础上加以抽象、概括与典型化的。

自然山水审美观：

自然山水园林最初产生于魏晋时期，从文字上可以追溯到《诗经》。天地自然、朴素、被奉为“大美”、“至美”而备受称赞。

天人合一的思想：

阴阳学说与天地人合一的思想都是中国美学思想最基本的特点之一。“天人合一”的思想也深刻影响了中国古典造景风格，“天人合一”把天、地、人这三材看作是相互贯通的，整个系统不仅具有整体性，而且还具有部分体现整体的自相似性，以小见大、以景生情的中国古典造景艺术就是从这一点出发，以具体而微的缩微景观来体现广阔的自然美景，如园林中广泛使用的叠石、盆景、小桥以小尺度的景物来表现大尺度的山水景观。

意境美：

意境美是我国特有的美学概念，起初用于诗词鉴赏和评价。“寓情于景”、“寓景于情”和“情中景”、“景中情”等美学思想成为评价艺术的最高标准，也成为评价城市园林景观的最高标准。

朦胧美：

中国造园讲究的是含蓄、虚幻、含而不露、虚实相生。风景时而开朗，时而隐蔽。犹如一幅逐步展开的画卷，让人回味无穷。这是中国人的审美习惯和观念使然。中国园林的造景借鉴诗词、绘画，力求含蓄、深沉、虚幻以求得大中见小。小中见大，虚中有实，实中有虚，或藏或露，或浅或深，从而把许多全然对立的因素交织融会，浑然一体。

● 中国园林的审美特征

师法自然，追求仿造自然之神韵

以小见大，聚天下之精华

造园要素密集化，手法精致高超

蕴含的诗情画意

西方园林

● 西方园林的审美标准

西方园林追求审美的本质，是因为他们认为客观世界是可认识的，并可以表达为一套明晰的逻辑性概念系统。主要的美学思想的核心是“美在比例”，并由推崇对称、和谐、规则等形式美的原则。

● 西方园林的审美特征

“唯理”美学：

西方古代常以认识论作为处理人和自然关系的准则，人们每认识一点自然规律和法则就会用来改造自然。因而在园林的建造过程中，西方人会花大力气来磨平石块、修剪树木花枝，使其达到对称、均衡、整体化一的标准，并以此来体现人对自然的改造能力。这种

美学思想强调整齐、秩序、均衡、对称，推崇圆、正方形、直线等几何元素的应用。

人工美：

西方园林的特点是讲求几何图的组织，在明确的轴线引导下作左右前后对称布置，甚至连花草树木都修剪成各种规整的几何形状。从现象上看，西方造园主要立足于人工方法来改变其自然状态，强调人工美或几何美，认为人工美高于自然美。

形式美：

西方园林轴线对称、均衡的布局，精美的几何图案构图，强烈的韵律节奏感都明显的体现出对形式美的刻意追求。

明晰美：

西方园林主从分明、重点突出、各部分关系明确、肯定。边界和空间范围一目了然，空间序列段落分明，给人以秩序井然和清晰明确的印象。主要原因是西方园林追求的形式美，遵循形式美的法则显示出一种规律性和必然性，而规律性的体现都会给人以清晰的秩序感。此外，西方人擅长逻辑思维，对事物习惯于用分析的方法以揭示其本质。

3.2 园林的审美方法

审美方法是感受、判断、创造美的方法和手段。中国传统园林美学多用体验，悟入、品味、意会等方法，提倡“活法”，随心所欲不逾矩。西方传统园林美学多用观察、分析、综合法等。可理解为：归纳法或演绎法，辩证法，统计法。现代信息论、系统论、控制论倡导从动态信息大系统中整体性地把握对象。

注重审美经验，通过多种手段调动审美主体的能动性是造园艺术家的不懈追求。创造无穷的空间效果是园林文化、美学和艺术三个方面特别注重并要最终达到的目标。审美方法一般都受到主体世界观、美学观的制约。审美不仅是个认识过程，而且是能动的创造过程，审美的具体方法有多种多样，有直观的、体验的、思维的、认识与创造相结合的方法等。

中国园林

中国古典园林具有非常突出的审美特征，是一种蕴含着非常丰富和谐而又具有自然韵致的景观体系。中国古典园林还被赋予了深致的精神内涵，中国文化中的人格精神、哲学思想、宇宙观念等等都可以通过园林这个艺术方式而予以表现。中国古典园林是把自然的和人造的山水以及植物、建筑融为一体的游赏环境。中国古典园林是一种综合性的空间艺术，为了达到突破视觉局限，与天地融通的要求，造园的过程中还非常强调借景。

西方园林

西方园林的造园艺术，完全排斥自然，力求体现出严谨的理性，一丝不苟地按照纯粹的几何结构和数学关系发展。“强迫自然接受匀称的法则”是西方造园艺术的基本信条，追求一种纯净的、人工雕琢的盛装美。西方园林的艺术特色突出体现在园林的布局构造上。体积巨大的建筑物是园林的统率，总是矗立于园林中十分突出的中轴线起点之上。西方园林以此建筑物为基准，构成整座园林的主轴。西方园林中的建筑、水池、草坪和花园等，

无一不讲究整一性，一览而尽，以几何性的组合而达到数的和谐，追求形似与写实。

西方园林艺术提出“完整、和谐、鲜明”三要素，追求严谨的理性。这种思维习惯表现在审美上就是对称、均衡和秩序，而对称、均衡和秩序是可以简单的数和几何关系来确定的。“决定美丽和典雅的是比例，必须用数学的方法把它制订成永恒的、稳定的规则”，是西方造园艺术的最高审美标准。

内容小结

1. 园林景观的审美需求；
2. 园林景观的审美方法；
3. 园林景观的审美特征；
4. 如何将专业知识运用于岗位工作中。

作业	如何运用审美方法对园林作品进行鉴赏和评价？可举例说明。
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)