

园林文化与美学

项目二 园林美学思想与原则

主讲：李 帅

START

内 容 提 要

子项目1 园林美学的概念和含义

子项目2 园林美学的思想意境

子项目3 园林美学的原则和规律

子项目1

园林美学的概念和含义

一、园林美学的概念

园林美学是应用美学理论研究园林艺术的审美特征和审美规律的学科。

园林美是对生活（包括自然）的审美意识（思想感情、审美趣味、审美理想等）和优美的园林形式的有机统一，是自然美、艺术美和社会美的高度融合。它是衡量园林艺术作品表现力强弱的主要标志。

园林美学是应用美学理论研究园林艺术的审美特征和审美规律的学科。园林美学从哲学、心理学、社会学的角度，研究园林艺术的本质特征，研究园林艺术和其他艺术的共同点和不同点，分析园林创作和园林欣赏中的各种因素、各种矛盾，然后找出其中的规律来。

园林艺术是通过园林的物质实体反映生活美丑、表现园林匠师审美意识的空间造型艺术。它常与建筑、书画、诗文、音乐等其它艺术门类相结合，而成为一门综合艺术。园林艺术是一定的社会意识形态和审美理想在园林形式上的反映。它运用总体布局、空间组合、体形、比例、色彩、节奏、质感等园林语言，构成特定的艺术形象，形成一个更为集中典型的审美整体，以表达时代精神和社会物质文化风貌。

二、园林美学的含义

园林美是园林美学的基本含义，它和园林概念一样，在园林美学中占有重要的地位。园林美是园林思想内容的外在形式。具体地说，园林美是园林的思想内容通过艺术的造园手法用一定的造园素材表现出来的符合时代和社会审美要求的园林的外部表现形式。园林美不是园林的外在形式，而是园林的内在形式。它和园林的思想内容直接相关，是园林主要的、本质的形式。

美是对人而言的，自从有了人类和人类社会，伴随着人们的生产劳动，就有了美的意识和美的思想。

美与园林美

好的园林作品就是一件艺术品，禁得起时间的洗礼，禁得起历史的考证，禁得起不同时代的评论。

学会从美的角度，从艺术的角度欣赏园林艺术作品。

园林艺术与文学、绘画、雕塑、音乐、戏曲等艺术都有关系，所以，学会用美的角度欣赏园林，培养艺术眼光，会慢慢的学会欣赏其他艺术。

一 美与园林美

- 1.美
- 2.审美的方式
- 3.美的形式与形式美
- 4.园林的美

二 园林艺术与其他艺术的关系

- 1.园林艺术与文学的联系
- 2.园林艺术与绘画艺术的联系
- 3.园林艺术与雕刻艺术的联系
- 4.园林艺术与音乐的关系
- 5.园林艺术与实用工艺的联系

园林美的表达方式

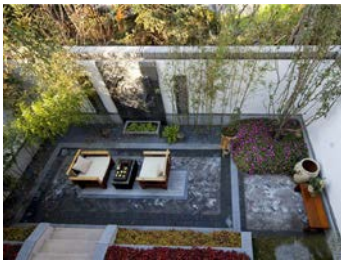
自然美

- 自然美是客观存在的，不以人的审美意识而转移。
- 天生丽质
- 自然界客观存在的花草树木。
- 山川、瀑布、化石、贝壳、蓝天、白云、鸟语花香、草原、沙漠、日出日落、雪花、玩石、大海、沙滩。。。。。

生活美

- 生活美依赖人类社会存在，出现在大家的日常生活中我们时刻感应着，也是客观存在的。
- 盆景、切花、行道树、绿篱、花坛。。。
- 食物、帽子、衣服、饰品、家具、鞋子、建筑、汽车。。。。。

艺术美

- 艺术是浓缩化、夸张化的生活，大多为满足主观与情感的需要，亦是日常生活进行娱乐的特殊方式；引起共鸣的娱乐方式。
- 绘画、书法、音乐、雕塑、舞蹈、影视、戏剧、时装、建筑。。。。。
- 艺术通过具体的形象反映生活的本质，引起人们对生活中某些人、景或事的联系。

优美的园林

丑陋的园林

子项目2

园林美学的思想境界

一、中国园林美学思想

中国园林美学思想深具空间意识、着意空间审美关系。中国园林属于特殊的建筑艺术、空间艺术。**特别注重美的创造，将空间艺术之美发挥到极致。**以江南园林为代表的私家园林十分讲究山水、花木、屋宇诸要素之间，各种要素纷繁的支系之间，园内之景与园外之景之间，通过巧妙的构思和方法组合成一个和谐精丽的艺术整体。局部看，“片山多致，寸石生情”；全局看，“境仿瀛壶，天然图画”；大观小致，众妙并包。

中国园林美学思想尊尚心灵净化、自我超越为最高审美境界。中国园林美学思想以传统士人**审美思想为主流**，不摒弃园林耳目声色愉悦，但要求由此更上一层楼，与心相会，体验到心灵的净化和提升，摆脱尘垢物累，达到自由和超越的审美境界。由此看来，**对山水环境、空间关系、生命超越的崇尚**，盖次三者构成中国园林美学思想的精核。

一、中国园林美学思想

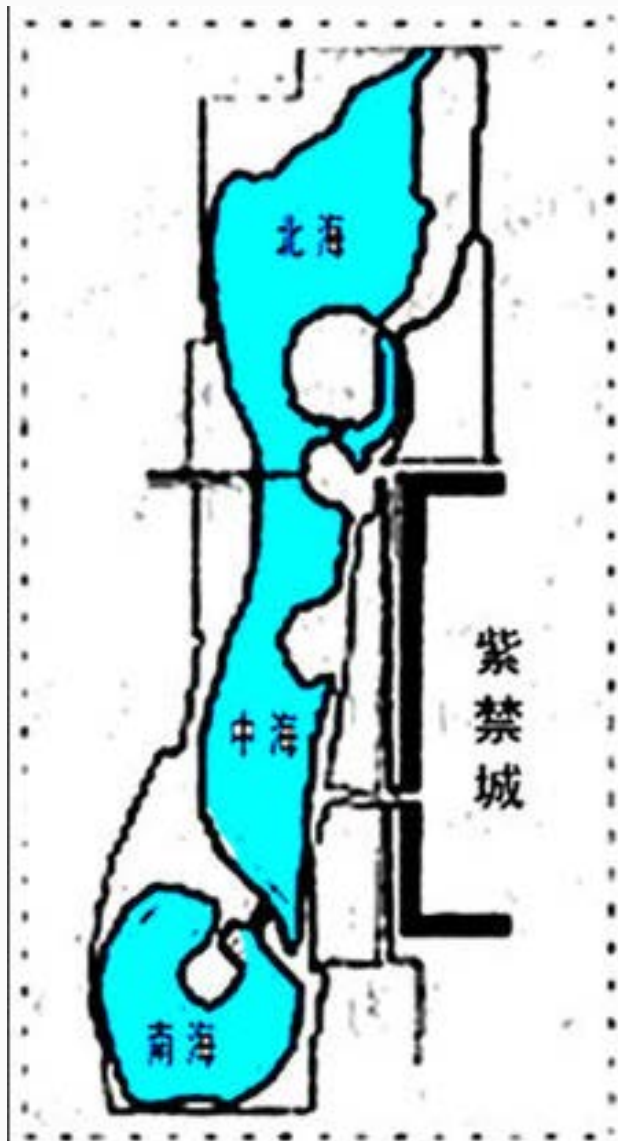
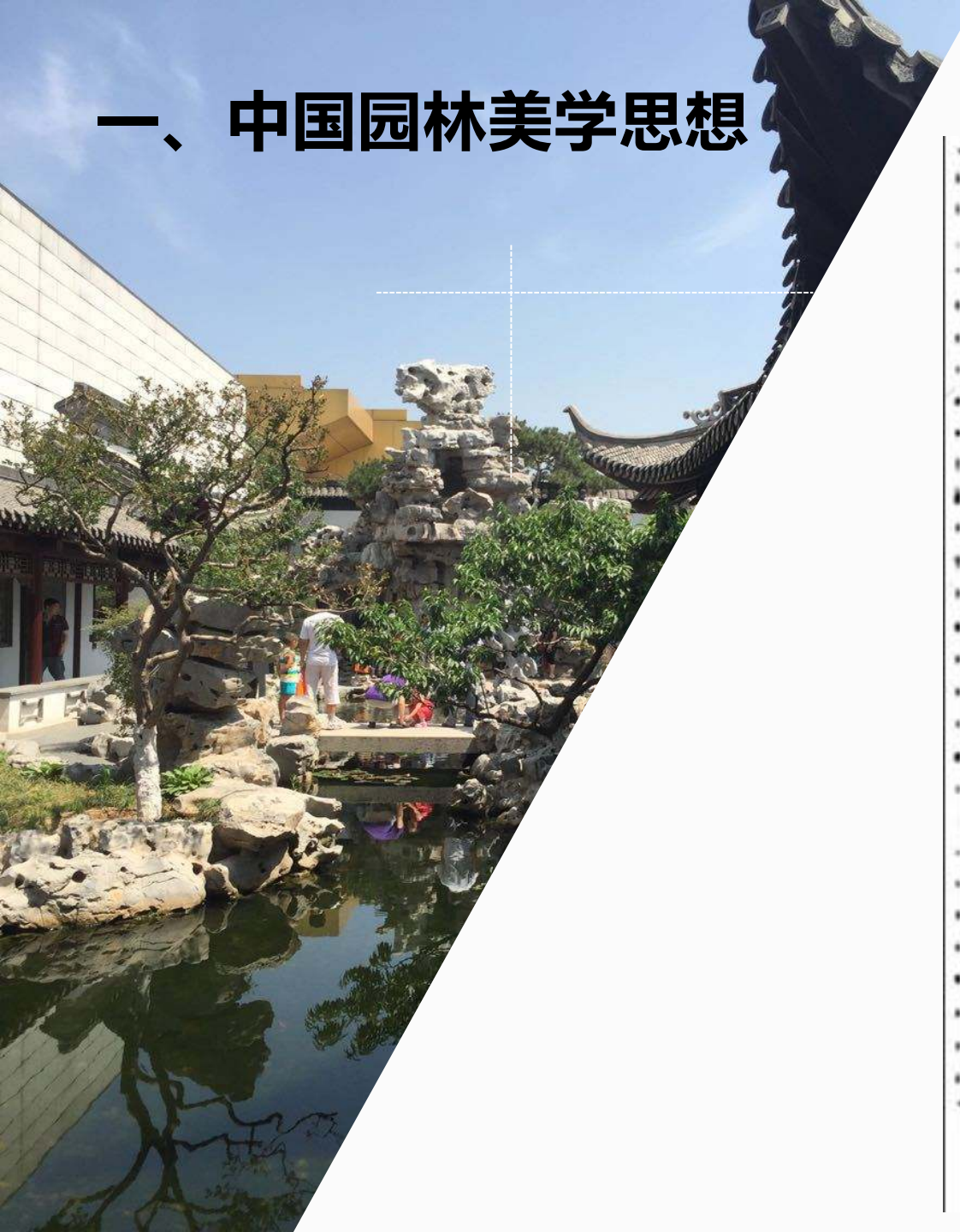

中国园林美学思想特别注重园林建筑与自然环境的共生同构。以万物同一、天人和一（合）的哲学思维关照天地山川，山为天地之骨，水为天地之血，山水是天地的支撑和营卫，是承载、含育万物和人类的府库和家园。人必有居，居而有园，园居必择生态良好的山水之乡。古昔帝王构筑园囿皆准“一池三山（岛）”模式已发其端，后世论园林构成要素也以山水居首，论造园家素养以“胸有丘壑”作为不可或缺的条件。山水精神是中国园林美学之魂，园林美学与山水美学，环境美学密不可分。

“一池三山”^{【注】}是中国一种园林模式，并于以后各朝的皇家园林以及一些私家园林中得以继承和发展。一池指太液池，三山指神话中东海里的蓬莱、方丈、瀛洲三座仙山，并有仙人居之，仙人有长生不老之药，食之可长生不老，与自然共生。

注：中国古典园林中的“一池三山”有着极其深刻的文化渊源，是与中国的道教是分不开的。道教是中国土生土长的宗教之一，它与儒教、佛教并称三教成为中国传统文化的重要组成部分。道教尊老子为教主，老子以“道”为最高范畴，认为“道”是宇宙的本原而生成万物，亦是万物存在的根据。他指出“道生一，一生二，二生三，三生万物”，同时主张“大地以自然为运，圣人以自然为用，自然者道也”。后来，庄子继承并发展了老子“道法自然”的思想，以自然为宗，强调无为。他认为自然界本身是最美的，即“天地有大美而不言”。

一、中国园林美学思想

附图3. 明代皇城内的
“一池三山”平面图

附图4. 承德避暑山庄内的
“一池三山”平面图

一、中国园林美学思想

《园林文化与美学》课程
项目二 园林美学思想与原则

中国园林美学思想深具空间意识、着意空间审美关系。中国园林属于特殊的建筑艺术、空间艺术。特别注重美的创造，将空间艺术之美发挥到极致。以江南园林为代表的私家园林十分讲究山水、花木、屋宇诸要素之间，各种要素纷繁的支系之间，园内之景与园外之景之间，通过巧妙的构思和方法组合成一个和谐精丽的艺术整体。局部看“片山多致，寸石生情”；全局看“境仿瀛壶，天然图画”；大观小致，众妙并包。论者认为，“位置之间别有神奇纵横之法”。经营位置是中国画论“六法”之一，也是园林家们经常谈论的命题，还提出与此相关的一系列美学范畴，如疏密、乱整、虚实、聚散、藏漏、蔽亏、避让、断续、错综、掩映等，议论精妙辩证。

中国园林美学思想尊尚心灵净化、自我超越为最高审美境界。中国园林美学思想以传统士人审美思想为主流，不摒弃园林耳目声色愉悦，但要求由此更上一层楼，与心相会，体验到心灵的净化和提升，摆脱尘垢物累，达到自由和超越的审美境界。栖居徜徉佳园，如临瑶池瀛台，凡尘顿远，既有“养移体”的养生功能，更具“居移气”的养心功能，故园林审美最高目标在于超尘拔俗，涤襟澄怀。由此看来，对山水环境、空间关系、生命超越的崇尚，盖次三者构成中国园林美学思想的精核。

二、西方园林美学思想

西方园林所体现的是**人工美**，不仅布局对称、规则、严谨，就连花草都修整的方方正正，从而呈现出一种几何图案美，从现象上看西方造园主要是**立足于用人工方法改变其自然状态**。

西方美学著作中虽也提到自然美，但这只是美的一种素材或源泉，自然美本身是有缺陷的，非经过人工的改造，便达不到完美的境地，也就是说自然美本身并不具备独立的审美意义。

西方造园虽不乏诗意，但刻意追求的却是**形式美**。西方人认为自然美有缺陷，为了克服这种缺陷而达到完美的境地，必须凭借某种理念去提升自然美，从而达到艺术美的高度。也就是一种形式美。早在古希腊，哲学家毕达哥拉斯就从数的角度来探求和谐，并提出了**黄金比例**。

二、西方园林美学思想

西方造园的美学思想是人工化自然化。既然是造园，便离不开自然。但中西方园林对自然的态度有很大不同。西方园林美学提到的自然美，只是美的一种素材或源泉，自然美本身是有缺陷的，非经过人工的改造，更达不到完美的境地，也就是说自然美本身不具备独立的审美意义。“美是理念的感性体现”，所以自然美必然存在缺陷，不可能升华为艺术美。而园林是人工建造的，理应按照人的意志加以改造和创造，才能达到完美的境地。

► 必然性

西方造园遵循形式美的法则，刻意追求几何图案美，必然呈现出一种几何制的关系，诸如轴线对称、均衡以及确定的几何形状，如直线、正方形、圆、三角形等的广泛应用。尽管组合变化可以多种多样前变万化，仍有规律可循。西方造园既然刻意追求形式美，就不可能违反形式美的法则，因此园内的各组成要素都。

中西相比，西方园林以精心设计的图案构成显现出他的必然性，而中国园林中许多幽深曲折的景观往往出乎意料之外，充满了偶然性。

► 明晰

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，而但凡规律性的东西都会给人以清晰的秩序感。另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，这种社会意识形态大大影响了人们的审美习惯和观念。

The background of the image is a dense, close-up shot of several large, heart-shaped leaves. Each leaf is a vibrant green and is covered in numerous thin, white, vertical stripes that run from the base of the leaf towards the tip. The leaves are arranged in a way that they overlap each other, creating a layered effect. The lighting is soft, highlighting the texture of the leaves and the contrast between the green and white stripes.

内容结束

THE END