

园林文化与美学

项目五 园林表现形式与审美方法

主讲：李 帅

START

子项目2

园林的审美层次与需求

一、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。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。

一、园林的审美层次

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。

二、园林的审美对象

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

二、园林的审美需求

1.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。

2.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。

二、园林的审美需求

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：

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。

二、园林的审美需求

- 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：

只有进行生活实践活动，才能积累相应的审美经验。艺术来源于生活面又高于生活，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。

二、园林的审美需求

- 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。

子项目3

园林的审美方法

常用的审美方法

?

采风

参观

写生

实操

一、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。

一、园林的审美比较

1.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。

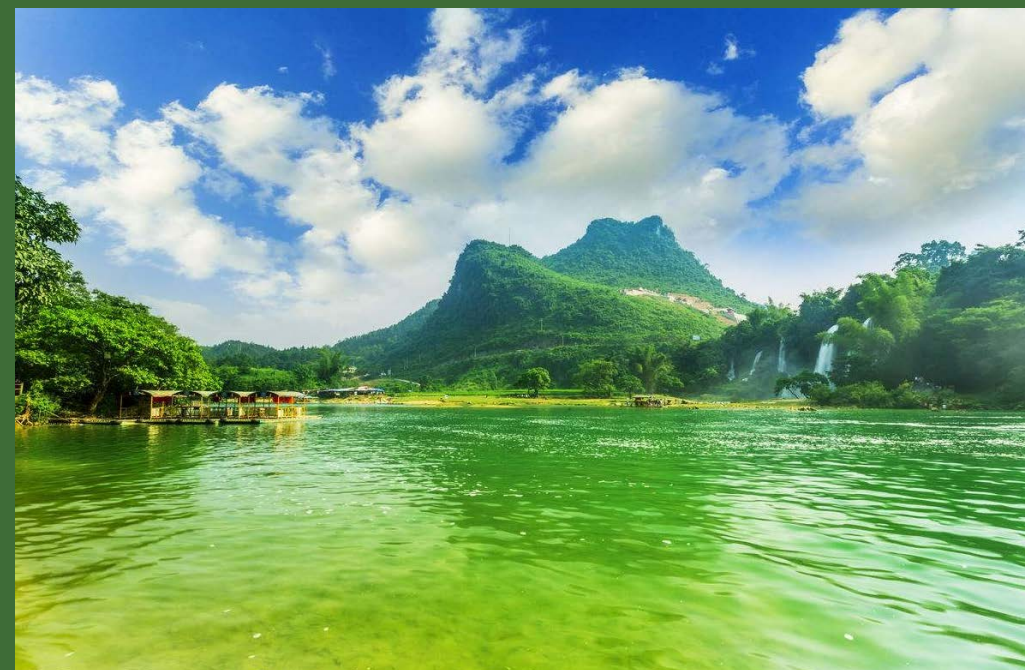

一、园林的审美比较

1.中国园林的审美标准

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。

一、园林的审美比较

1.中国园林的审美标准

天人合一思想：

“天人合一”的思想也深刻影响了中国古典造景风格，把天、地、人这个题三材看作是相互贯通的，以小见大、以景生情，以具体而缩微的景观来体现广阔的自然美景。例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园林景观。

一、园林的审美比较

1.中国园林的审美标准

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。

一、园林的审美比较

1.中国园林的审美标准

朦胧美：

中国造园讲究的是**含蓄、虚幻，即含而不露、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。

一、园林意境的表达方式

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

一、园林的审美比较

2.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。

一、园林的审美比较

西方园林的审美特征

“唯理”美学：

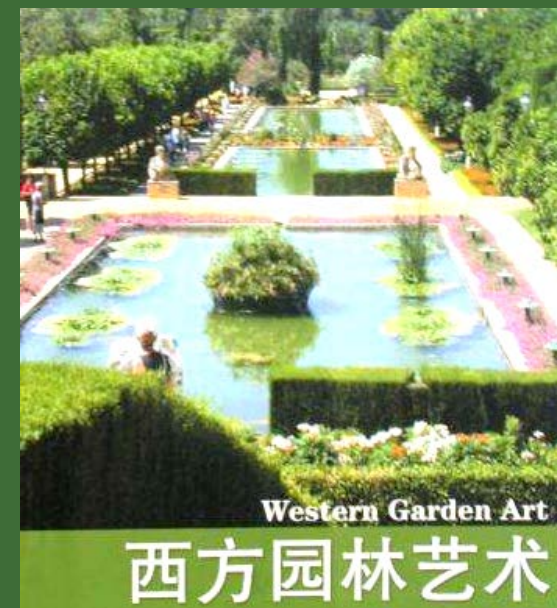
西方古代常以认识论作为处理人和自然关系的准则，人们每认识一点自然规律和法则就会用来改造自然。因而在园林的建造过程中，西方人会花大力气来磨平石块、修剪树木花枝，使其达到对称、均衡、整体化一的标准，并以此来体现人对自然的改造能力。这种美学思想强调整齐、秩序、均衡、对称，推崇圆、正方形、直线等几何元素的应用。

一、园林的审美比较

西方园林的审美特征

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。

一、园林的审美比较

西方园林的审美特征

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。

一、园林的审美比较

西方园林的审美特征

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。

二、园林的审美方法

园林审美方法的理解

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。

二、园林的审美方法

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。

二、园林的审美方法

1.中国园林的审美方式

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，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。
造园的过程中还非常强调借景。

二、园林的审美方法

2.西方园林的审美方式

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。

二、园林的审美方法

2.西方园林的审美方式

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、均衡和秩序是可以用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。

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