

园林美学

一、名词解释

1、园林：在城乡建设中，借用天然形态的物质材料，来改造或改善环境的地方。

2、园林美：应用天然形态的物质材料依照美的规律来改造、改善或创造环境，使之更自然、更美丽、更符合时代社会审美要求的一种艺术创造活动。

3、比例：部分对部分、部分对全体在尺度间数据化的比照。

4、圃：划定一定的范围的植物领域，也是古代天子与诸侯的狩猎场所，而后了展成为划定区域养禽兽的地方。

5、园路：连接一景点到另一景点之间的通道。

6、优美：实践主体与客体现实的和谐统一所显示出来的美。

7、跌落瀑布：水流跌落底部硬石上，水花四溅，并发出震耳欲聋人心作用的瀑布形式。

8、对比：事物的对立双方的相互比较、相互影响的关系。

9、审美享受：在审美知觉初步形成的基础上，既愉悦感官的基础上，通过对比，想象和联想等手段，展开思维活动，与客体产生共鸣，产生出一种情景交融的境界。

10、均衡：造园作品中，各景物在左右、前后、上下等两方面的布局上其形态、质量、距离、价值等诸要素的总和处于对应相等的状态。

11联系：一要素与另一要素之间的相互影响 相互关联的一种关系

12黄金分割率 即一直线中取一点分为两段 以长段与整段长度之比 等于短段与长线之比 等于 1：1.618

13韵律节奏 是各物体在时间和空间中 按一定的方式组合排列 形成一定的间隔并有规律的重复

二知识要点

1在中国美学史上承前启后的人物是孔子 他提出文质彬彬 然后君子较好的说明了形式与内容的适度统一

2被推崇为西方美学史上鼻祖的人物是柏拉图

3美学基本范畴中的根本范畴为美

4世界造园系统大致可分为三部分 即西亚 欧洲 中国

5我国最早的关于园林艺术的专著是《园冶》

6车而尼雪夫斯基把唯物主义美学推到一个新阶段 提出著名的思想是美是生活

7连接一景点到另一景点之间的通道称为园路

8韵律节奏是一种运动中的秩序 具有流动性

9审美活动中的最初形式是审美知觉的形成

10造成园林美学和园林风格的民族特征的主要因素是园林风格的继承性

12美学研究的三大领域包括美 美感和美的创造

13优美最根本的美学特性是和谐

14中国古典园林富有诗情画意 叠山水要造成虽由人作 宛自天开的境界

15造园中最基本的原则是人天同构

16园林 园路 山石 园水 植物 建筑为造园作品的六大要素

17造园作品中 掇山有两大内容 一是截取真山 二是人工造山

18瀑布就其跌落的形式可分为三种 跌落瀑布 多叠瀑布和潜流瀑布

19在中国园林风景中数量众多而且几乎成为中国风景名胜标志的是塔

20西方园林讲究一览无余 追求人工美 为一种开放式园林 是一种供大多数人享乐的众乐园

21唐代诗人的辋川别墅是一座与自然山水风景相结合的宅园

22植物成行排列 遮蔽两侧 创造出透视空间 形成夹景使人产生景观深邃的感觉

23地形从形态上一般可分为凸形地 凹地形和平坦地形 24水是造园风景园林的一个重要因素 根据水的不同形态可分为静水和动水

25中国古典园林自隋唐以后由模仿山水发展到山水写意的表现方法

26公元前 800 年 郑国史官史伯提出美学发展史上十分可贵的观点是和谐是美

27孔子美学思想的核心是和

28 中国的古典美学是西方美学的高峰 代表人物有康德 黑格尔

29 西亚造园是由狩猎的圃发展成为游乐园 其源自古波斯

30 在中国传统园林风景中运用最为广泛的是塔

31 园林美学是一门综合艺术的美学 同一切文学 艺术一样 它具有继承性和时代性

32 承德避暑山庄应用了移天缩地在君怀的造园手法

33 欧洲美学思想的奠基人是亚里士多德

34 造园作品的和谐统一性 是其具有审美特性的基本原则

35 美学的根本范畴包括美 崇高 滑稽和优美

36 英国植物学家威尔逊称中国是世界园林之母

37 园林审美活动中的三个阶段分别为审美阶段的形成 审美享受 审美判断

38 北宋宋徽宗在下京的艮岳是非常著名的园林作品

39 中国古典园林是一种模拟自然 追求自然的封闭式园林 是一种独乐园

40 组合联系的表现手法主要是联系与分割

41 具有内向性给人封闭感和隐秘不公开感觉的是凹地形

42 由水面上的踏步组成的园路类型的汀步

43 灵台出现在殷末周初

44 匾额 楹联从点缀和装饰方面体现中国古典园林美

45 故宫属于中国古典规则式园林的类型

46 平坦地形给人平稳 安定的感觉

47 魏晋南北朝是我国古代美学思想的转折期

48 1750 年鲍姆嘉写了一本叫《美学》的书 标志着美学成为一门独立的学科

49 中国古典园林区别于欧洲古典园林的最大特征之一是造园意境美

50 植物是园林中最基本的要素

51 园林中构成空间的三面为平面 垂直面和顶面

52 均衡有对称均衡和不对称均衡

53 叠石的运用一般有叠石成山和叠石驳岸两种

54 对比是突出主景的重要技法之一

55 隋唐以后 中国美学思想出现儒 道和禅三家合流 的趋势

56 审美活动的实质是想象力的活动

57 园林管理要立足了解园林的美 这里的美主要是指设计者的创作意图与园林的整体风格和布局

58 厅台 楼阁 亭台 榭 廊 舫和塔是屋顶建筑的主要形式

59 喷泉可分为单射流喷泉 喷雾式喷泉 造型式喷泉和充气式喷泉

60 雕塑的主要形式有浮雕和圆雕

61 美是理性的感官想象是德国古典美学家黑格尔提出的

62 19 世纪俄国的美学思想家车而尼雪夫斯基提出著名的美是生活的思想

63 唯美主义的观点是从精神世界出发去探求美的本质 把美的本质归纳为绝对的理念或归结为人的主观意识 颠倒了物质和意识的关系

64 机械唯物主义观点的特点是从事物和意识的本质他带有明显的直观性缺陷

65 古罗马时期的郎吉弩斯最早提出崇高这一美的概念

66 悲剧的美学特征表现为人的本质力量的实践主体暂时被否定而最终被肯定 代表历史发展的实践主体暂时受挫折而终将获得胜利

67 作为美学范畴的滑稽亦可称为喜 喜剧 喜剧性

68 滑稽的本质特性 不是通过丑对没的暂时压倒来揭示美的理想 而是在对丑的直接否定中突出人的本质力量的现实存在

69 讽刺是以真实而夸张或真实而巧妙之类的手段 及其简练的把人生无价值的东西撕破给人看 引发人们从中得到否定和贬斥丑的精神和情感愉悦

70 幽默是喜剧的一种独特形态 它不像讽刺那样辛辣而是把内容和形式中的丑与美的复杂因素交合为一种直率而风趣的形式外现出来

71 采菊东南下 悠然见南山反映中国古典园林追求自然 淡泊 真实的意境

72 中国历史上曾出现过圃 苑 园等不同名称

73 圃在殷代甲骨文以及后来的石鼓文中都画成田字形方格 方格总填满各种各样的草木 从象形文字角度来看 他是指划定一定范围的植物领域 也是古代天子与诸侯的狩猎场地 而后发展成为划定区域养禽兽的圃

74 苏州留园中华步小筑一角 用砖砌地穴门洞 曲折幽深造成小中见大的意境 这便是中国园林的另一种特色

75 孔子说仁者乐山 智者乐水 这意味着自然与人精神相互感应的关系

76 凸形地的表现形式有山峰 山脊 丘陵 土坡等 是一种具有动态感和威镇感的地形 建筑楼台 寺塔等建筑物常常建在凸地形顶部

77 所谓高方欲就亭台就是利用凸地形称景 又称为赏景高地所的特性

78 苏州被称为东方威尼斯

问 答

园林的功能：园林的生态功能 园林的社会教育功能 园林具有提供人们休息和业余活动场所的功能 审美功能 发展旅游事业功能和体现国家 民族及社会精神面貌的功能

未来造园的趋势：古代造园经验依旧具有活力 神话变成现实 生活方式的巨大变化 生态效益居头等重要地位

园林美学研究的范围和内容 每一个时代的社会生活和历史 主要指已经存在的社会历史形态 包括原始社会后期 奴隶社会 封建社会 资本主义社会和社会主义社会 其中经济基础 政治制度及社会的历史演变对造园思想的影响较大。审美心理 审美意识 审美标准 审美理想等 园林史和园林艺术思想史 园林建筑学 与园林建筑材料学 园林的时代特征

中国古典造园艺术在审美方面有哪些内容？中国古典造园艺术在审美方面主要有：造园意境的体现 造园的风格 园林中内涵深邃的象征意义给人的联想与启迪

简述如何提高园林工作者的美学修养？总的来说可以归纳为 16 个字：因地制宜 多种用途 渐进积累 不断提高。因地制宜 多种用途指针对园林工作人员所具体担负的工作及其原有的文化基础采取不同的方针和不同的方法来处理 如设计人员的要求更高 应加强各方面的学习。渐进积累 不断提高指的是美学修养的问题不同于某些简单的操作技术 不能急于求成 也不可能一蹴而就 只能采取渐进积累的方法 逐步加深 用熏陶的方法不断提高

园林美的特征？园林美具有多方面的特征 大致可归纳为：1 园林美从其内容与形式统一的风格上 反映时代民族的特性 从而使园林美呈现出丰富多彩的多源性 2 园林美不仅包括树 石 山水 草花 亭榭等物质因素 还包括人文 历史 文化等社会因素 是一种高级的综合性艺术美 3 园林审美具有阶段性

简述静水与动水的美学效果？静水静止 动水流动有着不同的用途 产生出不同的效果 1 静水存在于园林风景中 有湖泊 池塘 湖潭及流动极为缓慢的河流 静水主要形成倒影而产生出优美如画的景观 具有悦目的作用 水面宁静而温柔使人的情绪得到安定 轻松 平和 故静水具有舒心作用 2 动水存在于园林风景中 有河流 瀑布 溪水 泉水以及完全人工的喷泉 由于水的流动性 撞击在其他物体上能发出响声 产生各异音响效果 使得动水具有聪耳的作用 波光闪烁具有引人注目的视觉效果 令人激动 兴奋 欢欣 心情舒展 胸怀开阔

简述园林审美活动的三个阶段及其特点？园林审美活动可分为三个阶段：审美知觉的形成，审美享受，审美判断。1 审美知觉的形成是审美活动的最初形式，审美享受是在审美知觉初步形成的基础上，通过对比，联想，想象等手段，展开思维活动与客体发生共鸣，产生情景交融的境界。2 审美判断是在前两个阶段的基础上形成的较高层次的美感活动，是人们在理解和评价社会实践活动生活中包括园林中各事物和现象的审美能力特点的能力，并且对现实事物和各种现象进行评价

简述欧洲园林美学的主要特色？1 欧洲古典园林的审美观首先要求在园林中制造人工美 2 欧洲古典园林在布局上都突出主轴线 3 欧洲古典园林风格追求简洁 豪放

简述造园作品的和谐统一具体体现在哪些方面。A 内容与形式的高度统一 B 外在形式上整体结构的和谐统一

表：1 要素与要素之间关系的和谐统一 2 材料要素自身的和谐统一 3 要素所组成整体空间布局的统一

简述造园思想的相对独立性体现在哪些方面？1 造园思想产生、发展和园林的产生、发展的不平衡性，造园思想的产生和发展与社会历史发展的不平衡性。2 造园思想的发展具有历史继承性。3 造园思想和园林之间是相互促进的。

简述当今园林审美需求变化主要体现在哪些方面？1 回归自然 2 美感熏陶 3 多功能综合意识

以中国古典园林为例，简述赏园的意义 1 因为中国古典园林讲究含蓄、追求意境 2 中国古典园林自隋唐以后，又由模仿山水发展到山水写意的表现手法，这种写意的布景与构思，要通过赏园才能达到其表现效果。3 从具体景观来说，中国古典园林中的山石、植物常用拟人化的象征手法，赋予山水、植株某种思想感情意义，这些方面只有通过赏园才能理解园林景观乃至整个园林的美学价值。4 中国古典园林中文学所占比重大，必须通过赏园才能理解其深奥含义。

日本古典园林的特征：愿向自然献出被动的爱，反映出自然是相当主观的自然，有爱好古木事务的倾向，擅长从低低的视点，对小的部分进行静止的观赏手法，擅长内部空间秩序的表现，但对外部空间秩序的表现则很生疏。

简述美学与园林美学的相互关系？美学与园林美学都与哲学圈密切的联系，特别是和哲学基本问题的联系尤为紧密，美学和园林美学的联系十分紧密的，但二者的区别也是比较明显的，美学以艺术为中心的，研究整个人类对现实的审美关系，美学研究的内容涉及到人类社会每个领域，美学是研究一般规律的，园林美学是研究具体规律的。

园林美学研究的任务？1 指导人们科学的、全面地认识园林这一社会现象 2 帮助人们树立正确地园林审美意识 3 培养和发展人们对园林的审美能力 4 认识继承，保护和发展的园林意义 5 使人们充分认识到继承，保护和发展的中国园林，就是继承，保护和发 展中国文化的优秀传统。

园林美学的研究方法？1 理论与与实践相结合的方法 2 历史与逻辑相统一的方法

园林管理的中心环节是什么？园林管理与美学的关系可概括为一句话：以美学思想来指导管理工作。凡是符合审美意义的美感体验的东西应保留和发扬，反之，则应去之。**现代园林的主要功效是什么？**园林工作美学修养与园林功效有怎样的联系？现代的园林主要是供人们休息的场所，是为满足人民大众多层次多角度的审判需求。园林工作者的美学修养水准将会有较大幅度的提高，而这对我国园林事业的进一步繁荣和发展必定会产生深远而广泛的影响。

简述明清时期园林美的特点？明代美学思想受市民意识的影响较大，对“化工”之美极为推崇，艺术上力求独创性，清代美学则追求情趣，一部分以民族地主阶级知识分子由于特定的社会条件对幽深孤幽的美产生兴趣

举例说明悲剧的美学特征？悲剧的美学特征表现为人的本质力量的实践主体暂被否定而最终被肯定，代表历史发展方向与实践主体暂受挫折而终获得胜利，如中国悲剧《赵氏孤儿》、《窦娥冤》等具有自己的民族特色，不宜用西文悲剧格式去硬套。

欣赏园林美要注意哪几个方面？1 园林美学主要不是研究什么样的园林是美的，而是要研究为什么这样的园林是美的，要研究隐藏在园林现象背后的东西 2 园林美学主要不是解决园林中美与丑的比较关系，而是要解决园林现象中为什么会出现美与丑的原因 3 园林美学中可以介绍一些不同流派的园林的美学特征，但要注意园林美学不是古今中外各种园林的比较学，园林美学的任务是要说明园林的不同流派的美学特征的原因何在。

四知识难点

1 试论述如何利用植物来创造园林美。植物是构成造园作品的最主要、最重要的材料要素之一。植物又是所有造园材料要素中最为特殊的要互，因为它是有生命的，能生长，使整个环境生机勃勃，产生出赏心悦目的审美效果。1 植物的大小和用途，是构筑造园作品最重要的因素，它是造园作品中的骨架，大小不等的植物合理的相互种植，能创造出层次丰富、画面深邃的空间环境。2 植物自身的形态、质地、颜色等，都肖有独特的审美价值。3 植物与其他景物相配合，可收到各种独特的审美效果 4 植物在视觉上具有一些美学特性外，在功能上还有一些美学特征。

2 试论述园林美欣赏与品鉴的方法。一、园林美欣赏的方法：1 把握时机，即所谓“良辰美景相得益彰”园林中的有些景观在审美要求方面需要与时令配合，因季节气候时间的不同达到不同的审美效应。2 选择不同的角度观赏园林美。从造园角度来说，变换风景观赏点的位置将得以不同的审美效果。3 在审美过程中想象力的活动。从一定的意义说，审美活动的实质是想象力的活动。二 园林品鉴的方法 1 采用比较分析法。纵横对比触类旁通，在比较中鉴别，得出结论。2 采用多层次多角度方法鉴赏。必须从各方面整体的品评才能作出较为客观的正确结论。3 品鉴和评鉴的标准要尽可能的客观，要尊重社会实践的基础上以实事求是的精神去品评

3 试论述园林造园的基本原则 园林造园一方面遵循自然界内在的发展规律，即客观规律，另一方面是人类在实践过程中满足改善自身生活的需要，即合目的性的。因此内容与形式统一，目的性与规律性的统一，就是园林造园的基本原则。1 天人同构；和谐统一 比例协调性 均衡的稳定性 2 因地制宜；对比的支配性 组合联系的完整性 韵律节奏的流动性

4 试论述承德避暑山庄的美学效果。承德避暑山庄比较全面的达到了中国传统造园艺术的美学效果 1 古朴素雅、自然天成的悠然境界；承德避暑山庄得名。山庄西北部，山峦重障，山的东南部是湖区，正好是一幅完整的山水画卷，自然天成。 建筑古朴与整体立意相配。与自然山水融为一体，相映成趣 2 多样化的造园风格；承德避暑山庄造园风格可谓集天下之大成者，选择普天下列最有代表性的园林名迹、风景通过剪裁移植于园中。3 深邃秀水的象征意义；承德避暑山庄用了“移天缩地在君怀”的造园手法，体现了“普天之下，莫非王土”的观念和深远的象征意义。

山庄的景观象征意义使人在山庄中吸取自然神韵，山水中融和了人的精神，使游人会体大到自然的美好和承德避暑山庄的神韵，从而使人的心灵得到升华。由上所述，承德避暑山庄充分体现了中国传统的园林艺术审美内容和特点，在世界上享有盛誉。

5 结合实例和美学观点，比较东西方园林的不同表现形式。一 中国古典园林以自省、含蓄、蕴藉、内秀、恬静、幽幽、淡泊、循矩、守拙为美，重在情感上的感受。自由、随意的各种形式组合如线条、形状、比例、组合，在审美意识中不占主导地位。空间上循环往复，峰回路转，无穷无尽，追求含蓄的藏的境界，是一种模拟自然，追求自然的封闭式园林，一种“独乐园”中国园林基本上是写意的、直观的、重自然、重联想。二，西文园林则表现为开明、活泼、直爽、规整、豪华、奢侈、热烈。造园中的建筑、草坪，并不讲究完整性，以几何形的组合达到数的和谐。西方园林讲求的是一览无余，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”西方园林基本上是写实的、理性的、重人工、重规律。

6 园林美的定义是什么？试论述园林美的特征有哪些？定义：园林美——应用天然形态的物质材料依照美的规律来改造、改善或创造环境，使之更自然、更优美、更符合时代社会审美要求的一种艺术创造活动。园林美具有多方面的特征，大至可归纳为：1 园林美从其内容与形式统一的角度上，反映时代民族特性，从而与园林美呈现出丰富多彩的多源性。2 园林美不仅包括树，石，山水，草花，亭榭等物质因素，还包括人文，历史，文化等社会因素，是一种高级的综合性艺术美。3 园林美具有阶段性。

选择题

1 古典诗词所谓“雨打芭蕉”是利用天然雨水特性，让水滴在芭蕉叶上发出声音，而产生一种审美感受。

2 有时人们把造园作品俗称为“花园”，可见其在造园作品中的地位。

3 在造园中，创造出“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”的储备丰富的意境，是充分利用了障景造园手法

4 由雷峰塔与西湖夕阳结合形成（雷峰夕照）景观，是杭州著名的十大名胜景观之一

5 以中国古典园林为例，赏园的意义历来在历史艺术活动过程中占十分重要的地位，古人称为（D） A 游园 B 读园 C 品园 D 看园