

中国古典园林的设计哲学与美学思想

李心睿

山东农业大学, 艺术学院, 山东 泰安 271000

摘要: 中国古典园林以自然山水作为主题思想,用花木,水石和建筑作为物质手段在有限空间内,营造一个自然精神境界很高的氛围。中国园林风景如画,它融合了建筑、园艺、书画、文学等多种艺术之精华,达到了极高艺术境界。中国古典园林在中华民族传统文化中占有重要地位,既凝聚着中国古代园林设计师精湛的技艺,又包含着博大精深的哲学思想与美学追求。本文旨在通过对中国古典园林设计哲学及美学思想进行探究,并对背后所蕴含的文化内涵及艺术价值进行剖析。

关键词: 中国古典园林; 设计哲学; 美学思想

The Design Philosophy and Aesthetic Thought of Chinese Classical Gardens

Li,Xinrui

College of Arts, Shandong Agricultural University, Tai'an, Shandong, 271000, China

Abstract: Chinese classical gardens take natural landscapes as their central theme, utilizing flora, water features, stones, and architecture as physical elements to create an atmosphere imbued with a profound sense of natural spirituality within a confined space. These gardens are picturesque, blending the quintessence of architecture, horticulture, painting, calligraphy, literature, and other arts, achieving an exceptionally high artistic realm. Occupying a significant position within the traditional culture of the Chinese nation, Chinese classical gardens not only embody the exquisite craftsmanship of ancient Chinese garden designers but also encompass profound philosophical thoughts and aesthetic pursuits. This paper aims to explore the design philosophy and aesthetic ideology behind Chinese classical gardens, and to analyze the cultural connotations and artistic values they embody.

Keywords: Chinese classical gardens; Design philosophy; Aesthetic thought

DOI: 10.62639/sspse04.20250102

前言

中国古典园林是中华文明瑰宝中的一个重要部分,其中所蕴含的设计哲学和美学思想有着悠久而深刻的历史。本文在论述中国古典园林设计哲学及美学思想,并通过分析园林设计理念来揭示园林设计理念背后所蕴含的文化意蕴及审美追求。中国古典园林既融汇了儒家、道家和禅学的诸多哲学思想,又反映出中华民族崇尚自然,和谐相处的思想。中国古典园林自皇家园林之恢宏瑰丽至私家园林之小巧玲珑,都因具有独特艺术风格与审美价值而成为世界园林艺术中的一颗明珠。

一、中国古典园林的历史背景与文化意义

中国古典园林产生的历史背景是深刻而丰富的,它所蕴含的文化意义也同样是博大精深。从历史背景上看,我国古典园林渊源可上溯到先秦,历经秦汉,唐宋,明清几个历史阶段演进,逐步形成独特的艺术风格。殷商西周时代园林呈“囿”状,多供帝王、奴隶主猎奇娱乐。汉代园林由自然山林原始状态逐步发展成为带有“园林”色彩的“苑”或“苑囿”。^[1]例如汉武帝时的“上林苑”等。唐代,造园之始重视游乐与赏景之功,布局关系趋向和谐,构成

优美之境,起到休憩,游赏乃至宴乐之效。宋代造园艺术与文学,绘画相结合更把中国古典园林提高到新水平,比如宋徽宗修建的“艮岳”等。明清时期中国古典园林发展到全盛的程度,功能完善,形式各异,艺术化程度很高,造就了我们今天所看到的许多经典园林。从文化意义上看,中国古典园林在中国古代文化中占有重要地位,它是中国古代劳动人民聪明才智与创造力的结晶。该作品遵循“虽被人做,宛自天开”的艺术准则,成功地将传统的建筑、文学、书画、雕刻以及工艺等多种艺术形式融合在一起,从而形成了其独特的综合特质,在全球园林历史中具有非凡的地位。中国古典园林既反映着人们对于美的追求,又融合着儒释道中国传统哲学和“天人合一”、“寄情山水”的理念、“崇尚隐逸”这样一种文化要素成为中国古代文化鲜活的形象。^[2]除此之外,中国的古典园林也肩负着生态保护的重大责任,通过科学合理的植物布局和水体设计,成功地改善了城市的微气候条件,并净化了空气质量,生物多样性的提高给城市生态系统带来生机。现代快节奏生活下,中国古典园林更给人们带来了休闲和贴近自然的空间,有利于减轻压力,增进身心健康。

(稿件编号: SE-25-2-1011)

作者简介: 李心睿(2003-),女,汉族,籍贯:山东省泰安市,本科,学生,环境设计(景观设计方向);环境心理学。

二、中国古典园林设计哲学与美学思想的现代价值

中国古典园林设计哲学和美学思想经历了几千年的沉淀,显示出其特有的韵味和现代价值。它在设计哲学上强调从自然中来,到自然中去,在造园理念上追求人与自然的协调统一,与现代园林发展方向是高度一致的。在现代,随着城市化进程的加速,人与人的关系日益紧张,中国古典园林所倡导的天人合一思想,为现代园林设计提供了宝贵的启示。中国古典园林在设计上讲究曲径通幽,追求诗意,借助地形,植物,水体等要素,创造文化内涵深刻,意境优美的景观空间。这一设计理念在提高园林艺术价值的同时给现代人以精神寄托与审美享受。借鉴中国古典园林造园手法进行现代园林设计,能够创造出既有自然美又有丰富文化韵味的景观,从而满足人民群众对于美好生活的追求。^[3]除此之外,中国的古典园林设计也注重根据地理环境进行定制,强调景观设计与基础设施现状之间的和谐融合。这一思想对于现代园林设计也是如此。合理运用自然资源并结合地域文化特色能够创造出独具魅力的园林景观并推动地域文化继承和发扬。从美学的思想上看,中国古典园林所追求的意境美含蓄,凝练和隽永,并通过借景,对景和分景来创造富有层次和多变的景观效果。这一美学思想对现代园林设计仍有指导意义,能指导设计师创作时重视景观层次感与空间感,增强园林整体美感。^[4]

三、中国古典园林设计哲学与美学思想在现代景观设计中的应用策略

(一)融入古典园林的“顺应自然”思想
中国古典园林在设计理念上,尤其强调意境的创造与表现,这是深具哲理的艺术追求之一。园林设计师巧妙运用山水,植物,建筑等自然及人文元素营造了富有诗意的画意空间。这些要素在设计师手里,并不只是一种物质形态,而是赋予其更深的内涵与符号,体现着园主们的理想,志向与对美好生活的憧憬与追求。设计师利用象征,隐喻等来使这些要素人性化,使其成为传达情感与观念的介质。古典园林所追求的造园艺术是师法自然,划分空间融于一体,园林建筑遵循自然,树木花卉展示自然。现代景观设计也是对自然的尊重与追求,努力将人造景观与自然景观有机地结合起来,创造出一种和谐而又远离嘈杂的情调。同时现代园林需要妥善处理生态,自然和人的关系,符合古典园林“顺应自然”的理念。^[5]因此,在现代景观设计中,设计师们通过模拟自然地形、采用本土植物、保护原有生态等方式,使人工景观与自然相互融合,形成和谐共生的空间。另外,设计师注意运用自然元素,如光影,风和水等创造出更生动逼真的自然景

感受。这些设计手法在提高景观观赏价值的同时,也体现出对自然环境的尊重与保护,符合古典园林“顺应自然”的理念,共同促进着现代景观设计向前发展。在景观设计的具休实践过程中,设计者经过观察与研究,把自然界的形,律,韵融于设计当中,从而使园林景观呈现出充满活力的美感。比如利用水体的流动性营造水景、通过地形起伏变化来设计层次丰富的植物景观等。在植物选择与配置方面,较趋向于模拟自然生长状态,利用各种植物混交栽培,以构成近于自然生态之植物群落。^[6]除此之外,现代园林设计不仅吸收了古典园林中“顺应自然”的设计理念,同时也融合了可持续发展的思想。设计师在策划中充分考虑到了资源节约及循环利用问题,例如雨水收集系统,太阳能照明等等,这都是古典园林理念在当代的演绎和拓展。现代园林通过这些手段既是人们休闲游憩的良好场所,又是环境教育和增强大众环境保护意识的舞台。

(二)借鉴古典园林的空间营造手法

古典园林中通常采用借景和造景的表现手法来达到多种景物之间的有效配合,使得园林景观达到浑然天成的效果,增强了园林艺术美感。在现代景观设计中可参考这些技巧,比如通过借景来拓展视野和加大空间深度等,并通过曲径通幽的路径设计来指导游览者寻找新的景观和丰富空间层次感。同时,古典园林的框景和障景的手法也可以对现代景观设计起到不可忽视的影响。框景可通过门框,窗框的布置,巧妙地将远处景物带入视线,构成一幅栩栩如生的图画,增加了景物的趣味性与观赏性。而障景就是运用植物,山石,建筑等要素,挡住视野,构成视觉障碍,指引游览者绕道而行或探险,以增添游览乐趣与神秘。这些空间营造手法在现代景观设计中的应用不仅让现代景观设计变得更加绚丽多彩,而且还体现出对古典园林智慧的继承与发展。^[7]将古典园林空间营造手法与现代景观设计相结合,设计者也能巧妙运用地形变化来营造高低不平,错落有序的空间效果。通过高低错落的地形,可模拟出自然山川之形,使整个园林景观既具有平坦的草坪、山丘、水池等景观,创造一个自然但不失设计的氛围。另外,现代材料及工艺的引进使园林在空间营造上更多样,现代感更强,比如采用现代雕塑,装置艺术结合自然景观等方式来打造充满创意及现代气息视觉焦点。最后,古典园林对空间节奏与顺序的掌握在现代景观设计中同样具有借鉴意义。通过合理地安排不同尺度,明暗,开合等空间序列可营造节奏与韵律美,使游览者体验由紧张走向轻松的行进历程、心理上由幽暗转向开阔,由此得到更丰富的感受。

(三)运用古典园林的色彩设计理念

现代园林景观视觉冲击和景物色彩之间有着紧密联系,这就要求在古典园林色彩设计理念中融入其中。加强色彩对比与协调,对建筑

物,植物等要素进行合理搭配,使其符合人们审美需求并优化色彩效果。设计者需要有用坚实的色彩应用理论和多种色彩的灵活运用来设计独特的现代园林景观。^[8]古典园林对色彩的应用常常追求自然与和谐,以绿色,红色,黄色,白色等自然色彩为主要表现手段,经过巧妙的配搭,创造了恬静,淡雅,清新的气氛。在现代园林景观设计中融入这一色彩设计理念,能够营造出一种既具有古典韵味,又不丧失现代感。如在建筑外墙,景观小品中,可使用淡雅的颜色,和周边环境和谐;在植物配置方面,强调颜色的层次感与季相变化,以不同颜色的植物搭配形成韵律感强烈的景观效果。同时也可利用色彩心理学原理通过利用色彩来创造一种不一样的情感氛围来满足人对景观的情感需要。另外,现代园林设计师也应该对不同文化下的色彩象征意义以及情感表达进行深入的研究,使得色彩应用更富有文化深度与地域特色。例如,在中国的传统文背景下,红色象征着欢庆和好运,绿色则代表着生命的活力和大自然。合理地运用这些色彩不仅能丰富景观的文化深度,还能激发游客的情感共振。与此同时,设计师还应该考虑不同光照条件对色彩的改变,以保证不同时段内,园林景观均能够呈现最优视觉效果。在具体设计中,设计者可运用渐变色彩植物搭配,层次清晰,花境安排,并运用反光材料提高颜色亮度与对比度,从而丰富园林景观色彩层次。^[9]另外,随着季节的转换,适时地更换植物种类可以使园林景观在一年四季中呈现出不同的色彩主题,从而增加景观的吸引力和观赏价值。

(四) 结合现代元素进行创新

借鉴古典园林设计哲学和美学思想,现代景观设计也需要融合现代元素不断创新。比如利用现代材料与工艺,做到古典与现代,传统与创新相交融,创造出既有中国特色,又能满足当代审美需要的园林景观。与此同时,强调将历史文化底蕴融入其中,将园林景观打造成历史文化的集中体现,展现文化背景,为园林艺术增添意味和内涵。比如可利用现代雕塑艺术将古典园林的山,水,花,鸟等要素用抽象或者具象方式表现出来,从而使园林空间获得全新的艺术生命。另外,利用现代的光影技术,例如LED灯光和激光投影技术,我们能够创造出变化多端的光影效果,从而增强园林空间的层次感和立体感,使得古典园林意境被现代景观重新演绎。同时结合现代人们生活方式与审美需求可设计出互动性与参与性强的园林景观,例如亲水平台,健身步道等、儿童游乐区等等,让人既可以饱览园林美景,又可以尽享现代生活带来的方便与快乐。现代景观设计借助这些创新手法既可以传承与发扬中国古典园林美学传统又可以适应现代社会对绿色生态,休闲娱乐,文化教育等多元化功能要求。设计师既要尊重传统,又要大胆打破常规、尝试全新的设计理念与表现形式。如通过现代植物配置技术、

引进外来植物品种、结合本土植物形成丰富多彩的植物景观等,给园林以全新的视觉冲击及生态平衡。另外,将声,光,电等多媒体技术相结合,能够创作出具有动感的园林艺术,并通过声,光,像等元素的改变来诉说园林背后所隐藏的历史,传达园林设计深层意义。通过这些融现代科技和传统文化于一体的创新实践,使园林景观不再是一个静止的呈现,而变成一个能够和人们进行互动并引起情感共鸣的生动空间。在进行这类设计时,设计者也要考虑到可持续发展这一概念,以保证园林长期生态效益以及环境友好性。其中包括利用再生木材和生态石材等可持续材料和设计雨水回收系统来降低水资源浪费。通过建设生态走廊、绿色屋顶等能在净化空气、减少城市热岛效应的前提下,为野生动植物提供栖息环境。最后,在这些创新与科学管理方法的作用下,园林景观既可以呈现其特有的美学价值,又可以作为城市生态系统中不可分割的一部分,推动人与自然的和谐相处。

四、总结语

总之,中国古典园林设计哲学及美学思想在中国传统文化中占有重要地位,有着深厚历史底蕴及特有艺术魅力。现代社会要对这一珍贵的文化遗产进行深入发掘与继承,并融入现代城市规划与园林设计之中,给人们营造一个更美好,更舒适的居住环境。与此同时,还应吸取中国古典园林设计理念及手法,促进现代园林艺术不断创新发展,使古典和现代在园林艺术上相互映衬,共同发展。

参考文献:

- [1] 韩悦恒. 中国古典园林中环境美学思想的运用及发展研究[J]. 艺术科技, 2023, 36(21): 213-215.
- [2] 韩悦恒. 中国古典园林中环境美学思想的运用及发展研究——以拙政园为例[J]. 艺术科技, 2023(21): 213-215.
- [3] 金萍. 园林美学体验课程探究——以南京古典私家园林空间调研为例[J]. 装饰, 2024(6): 139-141.
- [4] 李婉钰. 苏州园林设计中的“留白”——基于《园冶》的解读[J]. 美术教育研究, 2022(24): 106-108.
- [5] 秦芳, 陈耀华, 李路平. 近现代以来西方学者对中国传统山水价值的探究[J]. 园林, 2022, 39(11): 99-106.
- [6] 韩悦恒. 中国古典园林中环境美学思想的运用及发展研究[J]. 艺术科技, 2023, 36(21): 213-215.
- [7] 刘珂. 古典园林理法下的风景建筑实践[J]. 中国园林, 2023, 39(z1): 6-10.
- [8] 范琨, 赵小芳. 中国古典园林艺术的历史存续与审美转化[J]. 艺术与设计, 2023, 2(8): 49-51.
- [9] 尹齐, 李俊河, 王凤珍. 共生思想指导下的中国古典园林留白空间的研究[J]. 美术文献, 2023, 204(10): 136-138.