

中华传统美学融入园艺设计的路径研究

梅旺嫦

云南艺术学院 云南 昆明 650500

[摘要]园艺设计作为一门综合性学科，其目的是为了满足不同人类对于美好生活的追求。中国传统园艺文化注重对自然的把握与人文的升华，充分体现出中国人对于自然和社会的思考。以“天人合一”为指导思想，将中华传统美学融入到园艺设计中，通过对中国传统园林、古代园林、现代园林中优秀设计作品进行分析，总结出中国传统园艺设计中的优秀思想与方法，对园艺设计发展提供借鉴与参考。

[关键词]中华传统美学；园林；中国传统文化；现代园艺

[中图分类号] G641 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1647-9265 (2024)-0087-13 **[收稿日期]** 2024-02-08

在经历了工业化之后，人们开始反思现代文明中存在的种种问题。20 世纪末以来，伴随着城市化进程的加快，中国迎来了前所未有的高速发展时期，在此过程中所产生的一系列问题也逐渐显现出来。伴随着高速发展的工业化所带来的诸多问题，人们开始反思工业文明对人和自然关系的影响。这也促使人们开始重新审视人与自然、人与社会之间关系。在此背景下，如何营造一个符合当代社会发展需求和人自身发展需要、满足人们精神文化需求、促进人类可持续发展的生态文明环境成为当前人们所面临的重要问题。本文旨在通过分析传统园艺设计中所蕴含着中国传统美学思想和方法，探讨其对现代园艺设计发展提供借鉴和参考。

一、“天人合一”理念

中国传统美学的最高追求是“天人合一”，认为人与自然要和谐相处，彼此依存，人要遵循自然规律去改造自然，只有这样才能实现人类的可持续发展。在《大学》中有这样一段话：“物有本末，事有终始，

知所先后，则近道矣。”大意是说：万事万物都有一个起源，事物发展过程的开端和终结都在于它们的起源。如果我们能够认识到这一点，那么就可以近道了。可见“天人合一”在中国传统美学中占据着重要地位。

“天人合一”思想强调人与自然是相互依存、相互促进的有机整体。“天人合一”思想与传统美学中的“气韵生动”有异曲同工之妙。气韵生动是中国古代哲学中的重要概念，也是中国传统美学思想的重要组成部分。气韵生动强调艺术创作要符合自然的规律，要求在创作过程中应注重从自然万物中汲取灵感，做到形神兼备、生动传神。这种以气为核心的艺术观念不仅强调了艺术创作要遵循自然规律，也强调了艺术创作过程中所体现出的个人情感和精神诉求。因此可以说，气韵生动是中国传统美学中不可或缺的部分。

“天人合一”思想在中国传统园林设计中也得到了充分体现。在传统园林设计过程中，设计者们常常将“天”与“地”作为园林设

计的中心思想。从中国古代园林的建造过程来看，设计者们通常会将“天”与“地”作为园林设计中心思想之一，将其视为一个整体来进行设计和建造。例如：乾隆皇帝在修建圆明园时就是将“天”与“地”作为整个园林设计的中心思想来进行设计和建造的。在他看来，圆明园不仅是一个皇家园林，更是一个具有重要意义的建筑博物馆。因此在建设过程中其对于整体布局以及细节处理都要求非常严格。正是由于设计者们将“天”与“地”作为整个园林设计中心思想之一，才使得圆明园具有如此高的艺术价值和文化价值。

二、“以人为本”的设计理念

在中国传统文化中，“以人为本”是贯穿其中的核心思想。在传统园艺设计中，“以人为本”的理念贯穿始终，注重满足人类基本生活需求，从根本上满足了人们的精神文化需求。在传统园艺设计中，设计师总是把人放在首位，以人为出发点，从人的需求出发来设计，最终实现人类自身的解放。随着社会的发展和进步，“以人为本”理念已逐步深入人心。在园艺设计中强调“以人为本”是对传统园艺设计中“物我两忘”思想的继承和发展。在传统园艺设计中，设计师通过对植物、地形、山石、水体等元素的应用来实现设计效果。因此，在传统园艺设计中往往注重利用自然元素来营造景观效果，通过运用园林中的山水、植物、动物等自然元素来实现对生态环境的优化。另外，在传统园艺设计中也会注重植物之间的相互搭配和相互协调。以植物为例，在传统园林设计中往往会

选择不同类型、不同种类的植物来搭配成不同类型的园林景观效果，以此来满足不同人群的审美需求。

随着社会不断发展进步，人们对于生活环境和精神文化需求也在不断提高。在传统园艺设计中注重以人为本理念不仅仅体现在对人生理需求的满足上，同时也会对人心理和精神需求进行关注。随着经济社会发展和人民生活水平提高，人们不再仅仅满足于物质生活需求，更注重精神文化需求。在传统园艺设计中注重体现“以人为本”理念不仅有利于实现人们对于美好生活的向往和追求，同时也能实现人类自身解放和自我实现。

传统园艺设计中常常会借助自然景观来展现人与自然之间的和谐关系，将自然景观与园林景观完美融合。例如在中国传统园林中有很多将假山、岩石等自然景观与人工景观相结合的例子，例如“移步换景”、“远山近水”等手法。通过将自然景观与人工景观相结合来营造出一个充满诗情画意的园林景观。同时还可以通过不同地形来呈现不同的自然风景。通过这种方式不仅能让人们感受到自然之美和人工之美相结合所带来的独特魅力，也能够让人们获得精神上的愉悦和满足。

三、“诗书画印”的艺术表现形式

中国古代园林艺术是中国传统文化的重要组成部分，也是我国民族艺术的瑰宝。从设计理论到实践都体现着深厚的东方美学思想。园林设计与绘画艺术、书法艺术、建筑艺术和雕刻艺术等存在着千丝万缕的联系，

它是以空间为载体，以植物、水体、山石、建筑和园林小品等自然要素为载体，以审美理想为指导思想，通过艺术手法来表现审美意境的一门综合性学科。中国传统园林中所蕴含的美学思想与中国古代绘画中所蕴含的美学思想有着异曲同工之妙。中国古典园林从某种意义上说是一种写意式的绘画。其园林造景追求自然天成，意境悠远。在营造过程中，用点、线、面来构建空间层次和视觉效果。其色彩多为淡雅柔和的颜色，与自然景观相融合，给人以清新自然之感。在中国古代园林中，山水、花木、建筑等要素组合搭配得宜，高低错落，疏密有致，形成了和谐的整体景观效果。“诗、书、画、印”是中国传统文化的重要组成部分，也是中国园林设计中不可或缺的重要艺术表现形式。诗书画印四者中，“画”是指绘画；“诗”是指诗歌；“书”是指书法；“印”则是印章。其作为

中国传统文化艺术的载体，以其独特的艺术形式展示出中国传统文化精髓和灵魂。其所蕴含的意境之美同样也深刻地影响着现代园艺设计[2]。

四、结语

中华传统美学是中国传统文化的重要组成部分，蕴含着中国人独特的哲学思想和精神内涵。中国传统美学主张人与自然的和谐统一，这与现代园艺设计理念不谋而合，二者具有一定的契合性。中国传统美学思想与现代园艺设计理念相结合，对于丰富现代园艺设计理论、提升现代园艺设计水平具有重要意义。

参考文献：

- [1]赵子豪.找寻创新思维下的园艺设计理念[J].现代园艺.2016,(14).DOI:10.3969/j.issn.1006-4958.2016.14.071 .

Study on the path of integrating Chinese traditional aesthetics into horticultural design

Mei Wang chang

Yunnan University of Arts Yunnan Kunming 650500

Abstract: As a comprehensive discipline, the purpose of horticultural design is to meet the pursuit of human beings for a better life. Chinese traditional horticultural culture pays attention to the grasp of nature and the sublimation of humanity, which fully reflects the Chinese people's thinking on nature and society. With the guiding ideology of "the unity of man and nature", the traditional Chinese aesthetics is integrated into the horticultural design. Through the analysis of the excellent design works in Chinese traditional gardens, ancient gardens and modern gardens, the excellent ideas and methods in the Chinese traditional horticultural design are summed up, which provides reference and reference for the development of horticultural design.

Key words: Chinese traditional aesthetics; garden; Chinese traditional culture and modern horticulture.