

教育部职业教育与成人教育司推荐教材
五年制高等职业教育园林专业教学用书

园林设计基础

周业生 主编

86.2
6

高等教育出版社

教育部职业教育与成人教育司推荐教材
五年制高等职业教育园林专业教学用书

园林设计基础

周业生 主编

郑淼 肖万娟 李福全 编

丁绍刚 李小川 主审

高等教育出版社

内容提要

本书为教育部推荐使用教材,是依据《2003—2007 教育振兴行动计划》和教育部“关于制定《2004—2007 年职业教育教材开发编写计划》的通知”精神组织编写的。

本书共分 7 章,第 1 至第 3 章主要介绍园林艺术发展简史,园林艺术构成,侧重对学生进行园林艺术的入门与对园林平面图、立体图形的基础训练;第 4 至第 6 章主要通过园林风景赏析、园林意境的创造和山、水、植物、建筑四大类造园要素的审美,使学生进一步理解和把握园林建设各要素的综合运用所创造的整体美;第 7 章综合前述知识,通过实例教学和深入分析,使学生能够完整地理解、赏析和表达园林艺术的形式与内涵。

本书适合高等、中等职业技术学院,大专函授,成人高校的园林专业,以及相关的风景园林、园林规划设计、环境艺术、园林绿化、花卉装饰等专门化方向使用,也可作为园林企业职工的职业培训教材和园林职工的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

园林设计基础 / 周业生主编. —北京:高等教育出版社, 2005. 7 (2007 重印)

ISBN 978-7-04-016842-6

I. 园… II. 周… III. 园林设计-专业学校-教材 IV. TU986.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 057423 号

策划编辑	薛 尧	责任编辑	李 澈	封面设计	于文燕	责任绘图	朱 静
版式设计	马静如	责任校对	杨雪莲	责任印制	韩 刚		

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100011
总 机 010-58581000

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 北京汇林印务有限公司

开 本 787×1092 1/16
印 张 11.75
字 数 280 000

购书热线 010-58581118
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

版 次 2005 年 7 月第 1 版
印 次 2007 年 8 月第 3 次印刷
定 价 22.40 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 16842-00

出版说明

随着我国社会经济、科技文化的不断发展,人们对社会的物质和精神需求愈来愈高,提倡人与自然的和谐统一,建立人与自然相融合的人居环境已成为人们的共识和发展趋势,这一趋势也促使园林建设事业蓬勃发展。园林建设事业的发展,需要大量面向城镇园林建设第一线,从事融园林艺术、园林环境改造为一体的园林设计、施工、养护管理的应用型专门人才。

为此,我社根据教育部《关于制定〈2004—2007年职业教育教材开发编写计划〉的通知》的精神,在国家林业局人事教育司教育处的指导下,依托林业行业教学指导委员会成立了“以就业为导向的园林专业核心课程设置及教学指导方案”课题组,由禹天安、贺建伟任组长,课题组成员有:关继东、陈岭伟、罗镭、刘永齐、周业生、向民、郑金兴、周兴元、薛尧。该课题深入探讨了新形势下园林专业毕业生的岗位对课程设置和教材建设的要求,制定了相应的五年制高等职业教育园林专业教学方案(含教学计划),并已通过教育部立项审定。该方案也可作为中等职业学校制定园林专业教学方案时参考。本专业教学方案可从以下网址下载:<http://sv.hep.com.cn>,供开设园林专业的职业院校参考。

在此基础上,我社组织编写了17种园林专业核心课程教材,分别是:《植物及生态基础》、《园林美术》、《园林植物》、《园林制图》、《园林设计基础》、《园林计算机制图》、《园林测量》、《园林植物病虫害防治》、《园林植物栽培养护》、《园林绿地规划设计》、《园林工程》、《园林工程招投标与预决算》、《花卉装饰技术》、《花卉生产技术》、《苗木生产技术》、《草坪建植与养护》、《植物组织培养技术》。

上述教材已通过教育部教材审定委员会所聘请专家的审定,是教育部职业教育与成人教育司推荐的教学用书,将于2005年7月至2006年1月陆续出版。

本套教材的编写特色是:

1. 教材体系体现职业教育特色 本套教材体系设置以“夯实基础,贴近岗位”为原则,贯穿职业教育“以就业为导向”的特色。新教材中,新设《植物及生态基础》,加强了生态知识和植物生理知识的学习;新设《园林设计基础》,重在培养学生对园林美的欣赏及表达。此外,《园林美术》、《园林植物》、《园林制图》、《园林植物病虫害防治》较以往教材更注重为专业课服务的实用性。专业课程教材《园林植物栽培养护》、《园林绿地规划设计》、《园林工程》、《园林工程招投标与预决算》、《花卉装饰技术》、《花卉生产技术》、《苗木生产技术》等,其教学内容紧密结合相关岗位的国家职业资格标准要求,融入职业道德准则和职业规范,着重培养学生的职业能力和职业责任。

2. 教材体例实用性强,方便教学 专业课程教材体例突破了以往惯常使用的学科型教材体例,以工作过程为主线,由浅入深,强调操作技能。为帮助学生轻松掌握课程内容,多数教材在每学完一处或几处知识技能点后,设置随堂练习题,及时巩固所学知识、技能,在记忆和

体验的基础上提高技能。每章后设有复习题,可帮助学生掌握本章学习的重点、难点。

3. 选择编写人员时注重行业经验 本系列教材编写人员,尤其是主编,大都是双师型,具有丰富的生产实践和教学实践经验,且都有编写教材的经历,使教材内容与生产实际紧密联系。

4. 教材形式多样,媒介立体化 版式设计清新,多数教材配图较多,适于阅读。《园林设计基础》、《园林美术》及《花卉装饰技术》为彩色版。《园林植物》、《园林计算机制图》等教材配有多媒体教学课件。

本套教材的出版工作得到了国家林业局职业教育研究中心、广东省林业学校、宁波城市职业技术学院、福建林业职业技术学院、山西林业职业技术学院、河南科技大学林业职业学院、江苏农林职业技术学院、苏州农业职业技术学院、南京森林公安高等专科学校、上海城市管理职业技术学院、云南林业职业技术学院、江西环境生态职业技术学院、甘肃林业职业技术学院、安徽林业职业技术学院、辽宁林业职业技术学院、山东潍坊职业学院、山东城市建设职业技术学院、天津财经大学艺术学院等单位的大力支持,并推荐了大量优秀作者,在此深表感谢!

以上教材既适合高职院校园林类专业选用,也适合中职学校园林、园艺专业更新教材时选用,使教学更贴近就业需要。欢迎各地在使用本系列教材过程中提出意见和建议,我们将认真听取,并及时调整、修订。

高等教育出版社

2005年3月

前 言

构成艺术设计基础、园林美学知识、园林艺术设计原理及其基本技能,是学习园林规划设计及施工管理必需的重要基础,是高技能型园林专业人才必须具备的基本职业素质。高等职业技术教育园林专业近几年发展迅速,在专业课程体系设置基本解决的情况下,拥有适用的教材是确保教学质量的重要条件之一,而现状是令人遗憾的。高等教育园林专业传统教学,通常是按园林美学、园林艺术和园林史分别授课,这对于职业教育来说,显然是不适用的,课程设置过多、过细,会带来时间安排上的困难而难于组织教学。在此背景下,高等教育出版社组织编写出版本书,为解决该问题提供了一条可资选择的途径。

本书以高职教育的人才规格和培养目标为基本原则进行编写,在内容上将高职园林专业人才所应具备的三大构成(即平面、立体和色彩构成)、园林史、园林审美及园林艺术造型与鉴赏等基本知识、基础技能训练进行了整合,不过多强调知识的深度与广度,同时注意吸纳园林研究取得的一些新观点、新成果;理论知识学习与基本技能训练并重,注意突出学生在园林审美、园林艺术修养等方面的培养需要;在构成原理的教学内容上,结合适当的园林景观形象进行讲解,专业特点明显。全书力求语言精炼,图文并茂,通俗易懂;在体例上每章均列出本章的知识点和学习目标,并附适量的思考与分析题,以便于教,易于学。

全书共分八部分,即引言、园林美学基础(第1章),中、外古典园林简史(第2章),园林艺术构图(第3章),园林风景赏析(第4章),园林意境的创造(第5章),造园要素及其布局(第6章),优秀园林作品赏析(第7章)。

本书具体编写分工:广西生态工程职业技术学院周业生编写引言、第1、5、6章和第7章的7.5;山西林业职业技术学院郑森编写第3章的3.4、3.5、3.6和第7章的前四节;广西生态工程职业技术学院肖万娟编写第3章的3.1、3.2、3.3和第4章;第2章由福建林业职业技术学院李福全和肖万娟共同编写。全书由周业生主编并统稿。

本书已通过教育部职业教育教材审定委员会所聘请专家的审定,主审人为丁绍刚、李小川。两位专家对本书提出了许多建设性的意见,为本书增色不少,在此特表示衷心感谢!

在编写过程中,我们还参考、引用了大量著作及园林作品,详见书中标注及书后的“主要参考文献”,在此谨向这些作者致以诚挚的感谢。同时,感谢高等教育出版社的编辑,正是由于他们的帮助,本书才得以顺利完成。

由于水平所限,书中不当之处在所难免,恳请师生提出宝贵意见,以资改正。

编 者

2005年3月

目 录

引言	1
一、怎样认识园林	1
二、世界园林体系概要	2
第 1 章 园林美学基础	4
1.1 美与园林美	4
一、美学的一般概念	4
二、园林美学与园林艺术	8
1.2 园林艺术与其他艺术的关系	11
一、园林艺术与文学艺术的关系	11
二、园林艺术与绘画艺术的关系	12
三、园林艺术与雕塑艺术的关系	12
四、园林艺术与音乐艺术的关系	13
五、园林艺术与戏曲艺术的关系	14
六、园林艺术与实用工艺的联系	14
思考与分析	14
第 2 章 中、外古典园林简史	15
2.1 中国古典园林	15
一、中国古典园林的类型	15
二、中国古典园林发展简史	16
三、中国古典园林的艺术特点	31
四、中国南北方古典园林的美学特点	35
2.2 外国古典园林	37
一、日本园林	38
二、欧洲园林	40
三、美国园林	42
2.3 古典园林特色比较及继承	44
一、东、西方古典园林的特色比较	44
二、中国南北方古典园林的特色比较	45
三、中国古典园林的继承和发扬	46
思考与分析	48
第 3 章 园林艺术构成	49
3.1 平面造型要素	49
一、点	49
二、线	56

三、面	61
3.2 立体构成	63
一、立体构成的基本概念及构成要素	63
二、立体构成的形式美	63
3.3 园林色彩的构成	66
一、色彩的基本知识	66
二、园林中的天然色彩与人工色彩	66
三、园林色彩的艺术处理	67
3.4 园林艺术构图	69
一、园林艺术构图的意义	69
二、园林艺术构图的特点	70
三、园林艺术构图的基本要求	71
3.5 园林规划形式与园林风格	72
一、园林内容与形式的关系	72
二、园林规划布局的基本形式	72
三、影响园林规划设计的因素	74
四、园林风格的形成	75
3.6 园林构图的艺术法则	76
一、统一与变化	76
二、调和与对比	78
三、均衡与稳定	82
四、比例与尺度	83
五、节奏与韵律	85
思考与分析	87
第4章 园林风景赏析	88
4.1 风景与对风景的感受	88
一、什么是风景	88
二、对风景的感受	89
4.2 风景的观赏	90
一、视距与赏景	90
二、视点高度与赏景	91
三、静态观赏与动态观赏	93
4.3 园林风景构成与赏析	94
一、主景与配景	94
二、景深层次	98
三、园林空间布局	99
思考与分析	105
第5章 园林意境的创造	106
5.1 园林意境	106
5.2 园林意境的表达方式	108

一、直接表达方式	108
二、间接表达方式	110
5.3 园林设计中的点题和意境表达	114
一、点题	114
二、意境表达	115
5.4 园林意境的设计	116
一、巧妙构思,情景交融	116
二、园林意境设计实例赏析	117
思考与分析	120
第6章 造园要素及其布局	121
6.1 园林山水的造型及布局	121
一、假山	121
二、园石	124
三、水体	127
四、园林山水设计的整体性	131
6.2 植物的观赏与造景	133
一、植物的观赏性	133
二、园林植物的景观设计及其配置	134
6.3 园林建筑的类型及特点	138
一、园林建筑的类型	138
二、中式园林建筑及其特点	139
三、西方园林建筑的风格及特点	143
6.4 园林小品及园路	148
一、园林小品	148
二、园路	149
思考与分析	153
第7章 优秀园林作品赏析	154
7.1 北京颐和园	154
一、概况	154
二、造园布局	155
7.2 苏州留园	160
一、概况	160
二、造园布局	160
7.3 1999年世界园艺博览会“北京万春园”	165
一、概况	165
二、立意构思	166
三、总体布局与造景	167
四、植物造景	168
7.4 1999年世界园艺博览会“广东粤晖园”	168
一、概况	168

二、立意构思	169
三、总体布局	169
四、建筑造景	170
五、雕塑点景	171
六、植物造景	171
7.5 韩国湖光公园	172
一、设计创意	173
二、空间布局和设计特色	174
思考与分析	175
主要参考文献	176

引言

一、怎样认识园林

提到“园林”二字，人们多半会在脑海中浮现出种种景致优美、风光无限的画面。实际上，“园林”是人类在自然环境和人的生活空间中创造出来的艺术，自古以来便受到人们的青睐。然而，要给“园林”一个确切的定义却非易事，尤其是对它的内涵，在不同的时期，不同的国家，不同的研究者，可能会有不同的理解，从而得出各式各样的表述。

早在 3 000 多年前的殷商时期，中国就已经开始了造园活动，当时的“园林”称为“囿”；随后的不同朝代，又有园、苑、圃、台、园囿、桑林、园圃、别业、山庄、草堂等称谓。而“园林”一词，始见于中国魏晋，广见于西晋，有文字记载则始于《洛阳伽蓝记》中“逾于邦君园林，有山池之美”的记述，其后在山水诗画中已较为常见。如当时的文学家张翰在《杂记》中有：“暮春和气应，白日照园林；青条若总翠，黄花如散金……”之句；东晋陶潜有“阶除旷游迹，园林独余情”诗句，北魏杨衒之有“高林对牖，青松绿怪，连枝交映……园林山池之美，诸王莫及”之内容。唐、宋以后“园林”一词的使用逐渐增多，如白居易在《雪夜小饮刘梦得》中有“同为漫步园林客，共对萧条雨雪天”；在《春尽归》中有：“春归似遣莺留语，好住园林三两声”。宋朝黄庭坚在《咏梅》诗中有：“雪后园林才半树，今春花鸟作边愁”等。明代造园家计成所著《园冶》对于园林更有诸多叙述，如园林“巧于因借，精在体宜”等，但也只停留在一般性的叙述，缺乏相对严谨的概念论述。

新中国成立以后，特别是 20 世纪 50 年代初在北京林学院（现在的北京林业大学）成立中国第一个园林专业（时称“城市与居民区绿化”专业）以来，众多专家学者对“园林”的内涵及外延进行了探讨和研究。在此借用《园林基本术语标准》（CJJ/T 91—2002）中的概念作为“园林”的定义：

园林——在一定地域内运用工程技术和艺术手段，通过因地制宜地改造地形、整治水系、栽种植物、营造建筑和布置园路等方法创作而成的优美的游憩境域。

以园林史的角度讲，从古代的囿、台、苑、圃、别业、山庄及宅园、寺观到现代的城市公园、街头绿地、国家公园、风景名胜区等，均属于园林。以广义的角度讲，城市公园绿地（综合公园、专类公园、街旁绿地等）、生产绿地（苗圃、花圃）、防护绿地、城市附属绿地（居住绿地、工业绿地等），以及包括风景名胜区、水源保护区、郊野公园、森林公园、区域性造林等，也都属于园林的范畴。

总的来说，随着社会的变革与经济的发展，园林无论是作为一个概念抑或是一项工作，其内涵及外延也在发生变化。目前，该专业理论研究的范畴与工程实践的领域，已远远超出了“一定地块”的空间，而拓展到了地域空间乃至地球空间协调人类与环境之间的发展问题。尤其是在 21 世纪的今天，人居环境问题已成为迫切需要解决的重大课题，人与自然之间要和谐

共处、协调发展已成为人类社会的共识,拥有生态健全、安全舒适、景致宜人的生存环境已成为人类社会的共同目标。这对于园林工作者,既是机遇,更是挑战;既要继承和发扬前人留下的优秀园林文化,更要与时俱进,不断拓展、丰富现代园林的形式与内涵。

二、世界园林体系概要

从学科体系来说,园林学属于建筑学科范畴,园林是建筑文明的重要组成部分。世界各地园林发展的历史脉络,与当地建筑文化(包括建造理念、技术及风格等)的发展脉络有着非常密切的联系。世界古代建筑文化大体上可分为七个独立的体系,即中国、欧洲、埃及、西亚、印度、美洲和伊斯兰建筑,其中一些或早已中断,或流传不广,唯中国建筑文化和欧洲建筑文化延续时代最长,流域最广。不同体系的建筑文化,不仅呈现出鲜明的阶段性发展的历史特点和民族特色,而且随着不同文化的碰撞与交融,还具有相互影响的一面。中国建筑文化以中国为中心,不但在中华大地上数千年一脉相承、代代相传,并每有发扬光大,取得了举世瞩目的成就。而且,其影响及于周边各国,以至朝鲜、日本和越南等广大东亚地区,使其成为世界建筑文明的重要组成部分。基于此,一般将世界园林划分为东方园林体系、西亚园林体系和欧洲园林体系。

东方园林体系包括中国、日本等汉文化圈诸国,而以中国古典园林为典型代表。中国古典园林植根于深厚的民族传统文化积淀之上,是世界园林中最为源远流长、博大精深、自成一体的园林。之所以“源远流长”、“自成一体”,是由于它是(有文字记载以来)起源最早、延续时间最长(自殷商时期至清末)的园林,期间虽也有起有落,但其发展一直连绵不断,并形成皇家园林、私家园林和寺观园林并举的格局,这在世界园林史上是独一无二的;而被喻为“博大精深”,则是对其造园理念、技法、形式,尤其是所表现出来的独特意境的高度概括。受土生土长的儒、道哲学思想的影响,中国古人创造了以“源于自然”而“高于自然”为理念,追求“虽由人作,宛自天开”、“天人合一”的景致为最高境界的自然式(或称风景式、山水式)园林,并将丰厚的人文精神内涵赋予其中而具有耐人寻味的意境。而日本、朝鲜等国家,历史上受中国文化的影响深远,其园林也体现为类似的风格。

西亚园林起源于古波斯,历史悠久,传说中的巴比伦空中花园是世界古代七大奇迹之一。西亚气候干燥,水和绿荫显得特别珍贵,这种环境使人们只能在自己的庭院里经营一小块绿洲。造园的主要特点是用由林荫路构成的纵横轴线把平地分作四块,形成方形的“田”字,在十字交叉处设中心喷水池,中心水池的水通过十字水渠来灌溉周围的植物。这样的布局是由于在古代波斯人心目中,天堂(即后来基督教所称的“伊甸园”)就是一个大花园,园中流水潺潺,鲜花盛开,绿树成荫。在古代西亚的园林中,轴线交叉处的中心喷水池就象征着天堂。后来水景的创作又得到不断的拓展,由单一的中心水池演变为各种明渠暗沟与喷泉(此理水方法后来深刻地影响了欧洲各国的园林)。这种方直、严整的规划方法,很快影响到所有伊斯兰地区而形成典型的伊斯兰风格的园林体系。

欧洲园林体系受到西亚风格的影响,与原来的风格互相渗透而形成了自己“规整和有序”的艺术特色。古希腊于公元前5世纪学仿波斯的造园艺术,后来发展成为四周住宅围绕中央绿地,布局规则方正的柱廊园。随后希腊的园林风格为古罗马所继承,并发展为大规模的山庄园林,不仅继承了以建筑为主体的规则式轴线布局,而且出现了整形修剪的树木与绿篱、几何形

的花坛以及由整形常绿灌木形成的迷宫。文艺复兴时期,欧洲的园林出现新的飞跃,以往的蔬菜园及城堡里的小块绿地变成了大规模的别墅庄园,园内景物突出表现人工安排,布局规划方整端正,充分显示出人类征服自然的成就与豪情壮志。至法国路易十四称霸欧洲的时代,随着1661年凡尔赛宫的开始兴建,这种强调几何图案美的欧洲古典园林发展到了极致。这一时期乃至随后数百年内,在欧洲大陆上到处可见这些闪现着皇室荣耀的灿烂光辉的园林。与此同时,欧洲私家园林的成就也较突出,如文艺复兴时期的意大利台地园大多数为私人庄园,其风格有异于凡尔赛宫等。18世纪以后,受中国古典园林的影响,欧洲园林开始出现以英国自然风致园和画意园为代表的偏向自然风物的园林,但总体上对中国园林的借鉴,也是形式上的模仿大于艺术上的吸收。

从园林总的风格上讲,东方园林以自然、含蓄、蕴藉、内秀、恬静、淡泊、守拙为美,重在情感上的感受和精神上的领悟;而包括西亚、欧洲园林在内的西方园林风格则表现为秩序、规则、整齐、开朗、活泼、豪华、热烈、激情,有时甚至是不顾奢侈地讲究排场。关于这一点,本书将在后续有关章节中作进一步的介绍。

第1章 园林美学基础

本章知识点

- 美的概念及其本质，审美活动及审美形式，美的表现形式及其内涵。
- 自然美、生活美的内涵，艺术美的概念及特征，艺术的分类。
- 园林美学的概念及其基本任务，园林艺术的基本特点。
- 园林艺术与文学、绘画、音乐、雕塑、戏曲和工艺美术的联系。

本章学习目标

- 初步掌握运用美学的基本理论知识与审美方法进行审美活动。
- 结合实例，对作为综合艺术的园林做初步的分析、认识。

园林美学是美学的分支，而美学又是哲学的分支。园林艺术既是静态艺术，又是动态艺术；既是造型艺术，又包含有无形艺术的形式。实际上，园林艺术是一门综合性很强的立体造型艺术。一般艺术美学较少研究艺术美的构成特点，只研究作品的内容特点和形式特点。但因园林艺术具有比其他艺术门类更为复杂多样的特征与内涵，特别是自然因素在园林美和园林艺术中表现出的特殊地位与作用，使园林不仅仅是一个审美空间，还是一个复杂的生态系统、一个现实的生活空间，并非仅仅以其内容、形式就能涵盖得了的，必须以客观、科学的态度进行分析和研究。

1.1 美与园林美

一、美学的一般概念

(一) 美与审美

1. 美的本质与形式 所谓“美”，是美学最重要的范畴之一，主要用以说明、评价事物和现象（包括人、物质产品、精神产品和艺术作品）具体的审美属性，如完美性、和谐性、表现力、最佳境界等。美是有客观性的，但不同的意识形态、经济基础、自然环境、风俗习惯和艺术传统等，均会产生不同的审美观。换言之，美是有客观标准的，它是产生于存在的特殊社会意识形态，是一种社会人的思想活动；美是按照社会运动的一般规律发展的，不同社会、不同历史时期对美有着不同的评价。事实上，不管如何定义、评价美，有一点是确定无疑的，即美始终与现实生活联系在一起。壮丽的山川，馥郁的花苑，纯真的友谊，崇高的行为，多姿的舞

蹈,悦耳的歌声,琳琅的画卷……都富于诱人的魅力而令人喜爱、赞赏、向往、追求。这些林林总总的美的事物,可以分为三大类:自然美、生活美(社会美)和艺术美,其中前两者又可合称为现实美。生活美和自然美是一切艺术的源泉,艺术美则是对它们的概括和反映。

自然美是客观存在的,它并不以人的审美意识而转移。如大海中美丽的贝壳,花纹奇特的菊石,它们远在人类文明出现之前就已经存在于地球上;今天的人类凭借先进的技术和仪器,在宏观和微观世界里同样发现了无穷无尽的美的存在(图1-1)。

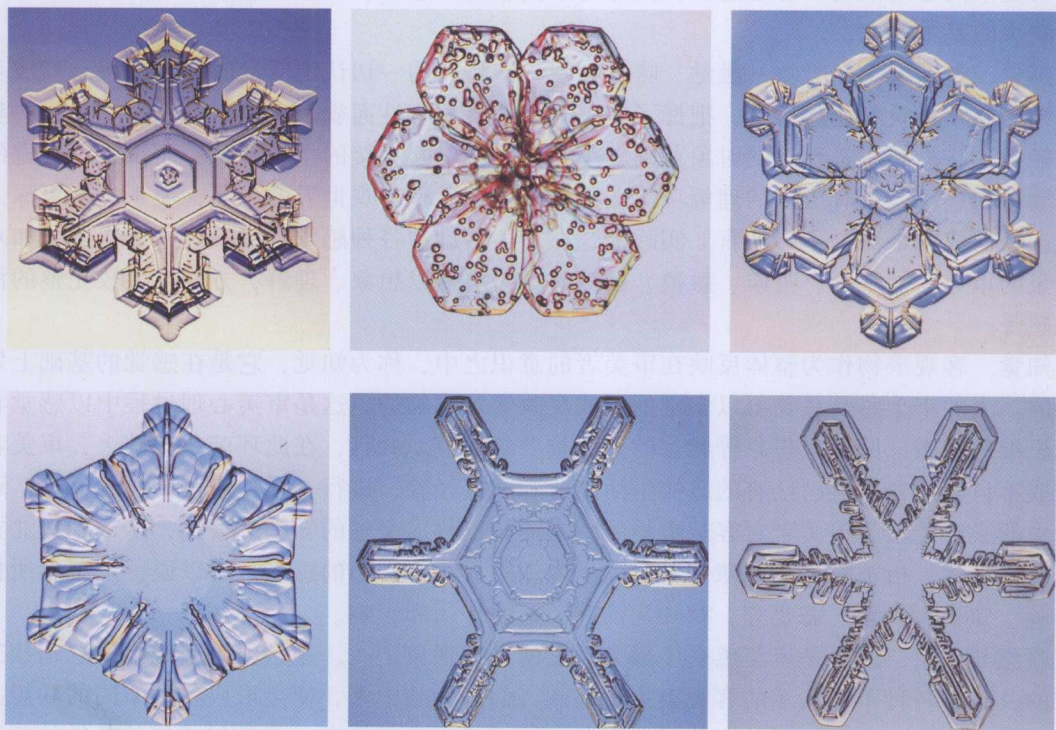

图1-1 体现多样统一构图规律的雪花结晶体

自然美的形式多样,其中有些是隐含于自然规律或现象之中而不易使人察觉。从生态学的角度来看,自然界表现为生物多样性——种类繁多的生物和复杂多样的环境,而且每种生物均与相应的环境相适应。地球上乃至宇宙间的每种自然体均有其存在的理由,也有其发生发展、直至消亡的自然规律,这本身就是一种自然之美。以树木生长为例,若以时间为横坐标,以树高的生长量为纵坐标作图,便可得出一条优美舒展的“S”形曲线。而以人的感官感受来说,自然之美则表现得更为具体:高耸伟岸的崇山峻岭、气势如虹的瀑布、大浪淘沙的江河、悦耳动听的鸟鸣、色彩缤纷的花草树木、心旷神怡的山林绿野、蓝天白云……。

生活美虽然依赖于人类社会而存在,但它也是客观的,并不依赖于个别欣赏者的审美意识而存在。譬如,被压迫者的抗暴行为虽不会为压迫者所赏识,却仍然是壮美的。从现实生活来说,人们对于生活美的需要与认识,首先体现在衣食住行等方面:丰足的食物、健康的身体、体面的衣饰、舒适的住房和便捷的交通等。随着经济社会的发展和水平的提高,人们对生存环境中的安全、舒适、健康等因素的关注程度及要求越来越高,尤其在因工业化带来人居环

境急剧恶化、“城市病”广泛流行的今天，祈求返璞归真、热望回归自然，享受明媚的阳光、呼吸清新空气的愿望也越来越强烈。而为此经种种努力所取得的技术进步，以及改善和创建的设施完备、生意盎然、空气清新、整洁卫生、风景如画的现实生活环境空间，不断满足人们多方面的生活需求，就体现出了实实在在的生活之美。

2. 审美方式 凡是与人构成一定的审美关系，能引起人的审美感受的客观事物，总称为审美对象。客观存在的诸审美对象在人们思维中能动的反映，称为审美意识。而由审美对象所引起的复杂的心理活动和心理过程，则称为审美感受。感觉、知觉、想象和情感是审美感受中不可缺少的基本因素。

感觉 包括视觉、听觉、触觉、味觉和嗅觉，是人的一切认识活动的基础，也是形成美感的基础。欣赏者只有通过感觉，把握了审美对象的各种感性面貌，才能引起审美感受。一般来说，触觉、味觉和嗅觉感受的对象范围较小，并往往引起直接的生理反映；而视觉、听觉的感受范围更为广泛，具有更多的理解功能，更善于把握反映客观世界的本质，便于达到更深入的认识，从而成为审美的主要器官。实际上，在审美活动中各种感觉均可发挥一定作用，如对家乡清泉的审美，需观形、听声、触摸、品味并重，再加以想象、理解，方能产生较完整的深刻审美感受。

知觉 客观事物作为整体反映在审美者的意识之中，称为知觉，它是在感觉的基础上发展起来的。人的审美感受总是要以知觉的形式反映客观事物的，这是审美心理过程中以感觉状态进入思维的联想、回忆、想象等状态的一个重要的环节。并且，在此环节或基础上，审美者会自觉或不自觉根据地自己已有的直接生活经验和间接经验，进行一系列的审美心理活动。若缺乏过去的必要经验，审美者对客观事物的感觉便难以构成完整的知觉。譬如，从未到过北方的人，对松、竹、梅被喻为“岁寒三友”的意境就不易产生真切的感受。所以说，审美者所拥有的经验、知识、兴趣、需要等，对知觉均有一定的作用和影响。

联想与想象 联想是审美感受中最为常见的心理现象之一。这是因为客观事物总是相互联系着的，具有各种不同联系的客观事物反映到人们的头脑中来，便会形成各种不同的联想。如“见景生情”，就是指曾被某种审美对象引起过情感反映的审美者，在类似或相关条件的刺激下而回忆起过去有关的生活经验和思想感情。联想的形式主要有类比联想和对比联想两种。

类比联想 即由一种事物的感受而引起与该事物在性质或形态上相似的事物的联想。譬如：竹子在形态结构上具有节间明显、枝干髓部中空等特点，而被形象地喻为“虚心有节”；由松树的长寿、孤傲立于绝壁的姿态，想到古雅苍劲、坚贞不屈，以及以梅比清高，以荷花喻出污泥而不染等。人们通过类比联想，可间接地感受到更多的生活意义和人生价值。

对比联想 指对某种事物的感受所引起的与其特点相反的事物的联想，是对不同对象对立关系的概括。在艺术创作中，形象的反衬就是对比联想的具体应用。如山水体系中，由水的柔和虚，联想并强烈地感受到山的刚和实。

人在反映一个具体的客观事物时，不仅能产生对该事物的直接感知，还可以因此产生其他形象。表现为因甲而乙、由乙而丙的想象，而且这种想象常伴随某种情感，并与之相互作用着。

联想和想象是唤起情感的必要手段，缺乏了这种手段就无法产生特定的审美感受。

情感 审美感受的一个非常突出的特点，是带有浓厚的情感色彩。简单来说，情感就是人

对审美对象是否符合自己所需而作出的一种心理反映。审美过程中,在感觉、知觉阶段就带有一定的情感因素,而在此基础上进行的联想和想象,对情感活动的自由扩张和抒发则起到了更进一步的推动作用。如人们在游览风景时,先是见景生情、触景生意,而后达到情景交融、物我相契共鸣的境界。

情感可分为理性情感和非理性情感。只有健康、高尚的理性情感,才能指导、支配、影响人们对审美对象进行正确的取舍和评价。

在具体的审美活动中,通常是先行感觉,产生知觉后才能进行联想与想象,最后方达到情景交融的境界。

3. 美的形式与形式美 自然界的山水花鸟、日月星辰,社会生活中的人物事件,作为审美对象经常给人以审美的感受。这些审美对象之所以能引起审美感受,是因为它们具有悦人的、具体可感知的美的内容与形式(而且两者是统一的)。美的内容或称内在美,是指美的内在要素的总和;而美的形式或称外在美、形式美,是指把美的内容诸要素统一起来的表现方式,并与事物外部材料的感性特征密切相关。

形式美可分为单个属性美和组合美。前者如直线、曲线、红色、绿色等,只是以某种单一形式方面的因素使人感到愉快,是较为单一的美。而生活中大量存在的则是组合美,譬如:桂花以其圆润如伞的冠形、色绿如墨的叶子、仲秋迷人的花香引发观赏者的情思;音乐作品则通过乐音高低强弱、快慢急缓的变化产生令人愉悦的声音美。

色彩、声音、形体是构成所有形式美的基本因素,这些因素必须按照一定的组合规律组织起来,才能产生一定的审美特性。属于各部分之间的组合规律,主要有匀称、比例、对称、均衡、反复和节奏;总体组合规律有多样统一、对比调和、均衡对称、节奏韵律,其中多样统一是最基本的美的规律。

(二) 艺术美

1. 艺术美的一般概念 艺术主要通过生动、可感知的具体形象的方式来反映生活中的本质,并表现出特定的艺术形象,通过这些艺术形象人们可引起对某些人、景或事的联想。因此,艺术美具有形象性、典型性和审美性的基本特征。

形象性 艺术对生活的表现并非是抽象的,而是用生动可感的形象或形式来作载体。不同的具体艺术形式,具有不同的形象性,如绘画、雕塑形象表现为视觉性,音乐、文学则表现为想象性等。

典型性 指艺术形象必须通过个别形象表现出某种普遍性或本质,从而具备充分的代表性。“以一当十”、“以少胜多”中的“一”和“少”就是典型,而“十”与“多”即指普遍。中国古典园林中“源于自然,高于自然”,“虽由人作,宛自天开”的造园理念,就是艺术创作中追求艺术典型性的最佳体现。

审美性 艺术品必须具有一定的审美价值,才能引发审美者的兴致,才能带来美感,得到美的享受。

从创作的角度,“艺术”是依据一定的审美理想的立场,对现实作形象、概括的反映,并借助某种无形或有形的媒介、造型加以表达;或者说,“艺术是为了生产出独一无二的、具有鲜明形象和巨大情感表现力的审美对象,而有意识地对媒介物进行加工的创造活动。”艺术的创作过程有四个基本特征:意识性——即目的性,指事先有构思;媒介物——即剪裁、加工的