

《林泉高致》山水画论指引下的园林空间转译与美学意境营造

赖成发

中城科泽工程设计集团有限责任公司 上海 200438

【摘要】：基于《林泉高致》山水画论的园林空间转译与美学重构研究旨在探讨北宋画家郭熙所著的《林泉高致》对现代规划建筑景观设计的影响与启示。论文首先概述了《林泉高致》的创作背景与理论内核，强调了其“三远法”（高远、深远、平远）及山水意境营造理念的重要性。随后，论文深入分析了《林泉高致》山水画理论对园林造园的影响，包括山水画构图原则在园林设计中的转译、山水意境的营造与园林审美的关联，以及画论中的自然观与园林生境理念的契合。研究发现《林泉高致》中的山水画理论不仅为宋代园林设计奠定了理论基础，也为现代景观设计提供了文化传承与创新路径。通过挖掘其理论价值，研究为现代景观设计注入了“中国基因”，推动了传统美学的当代转化应用。

【关键词】：《林泉高致》；三远法；山水意境；园林设计；现代转译；情景交融

DOI:10.12417/2811-0536.25.10.053

1 引言

北宋时期是中国文化艺术发展的黄金时代，社会经济的繁荣与文人阶层的兴起共同推动了自然美学与人文情怀的高度融合。

通过文献梳理与实例分析，论文试图回答以下问题：山水画理论如何通过具体技法影响园林的空间布局？

宋代文人阶层的哲学思想如何通过园林设计体现人与自然的

当前，全球化的设计浪潮中，许多项目因缺乏文化独特性而流于形式。

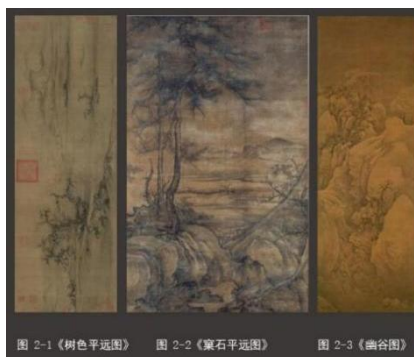
通过挖掘《林泉高致》的理论价值，本研究希望为现代景观设计注入“中国基因”，推动传统美学的当代转化。

2 《林泉高致》的创作背景与理论内核

2.1 北宋文化与山水情结

宋代社会经济繁荣与文人阶层壮大，推动山水画至理论高峰。《林泉高致》于北宋神宗时期成形，折射士人“以艺载道”思想：山水不仅是自然摹写，更承载“道”之宇宙观与“辅君济世”的政治抱负^[1]。

官方画院体系完善促进技法革新，诗画融合拓展意境表达。士人借山水隐显之韵（如藏露、曲直）构筑“可游可居”的精神空间，将个体生命体验与天地秩序相连，实现“外师造化，中得心源”的艺术哲学，最终形成中华民族特有的自然审美范式。

2.2 《林泉高致》的理论体系

《林泉高致》的理论体系以“山水训”为起点，强调画家需“身即山川而取之”。郭熙认为，只有深入自然、观察四时变化，才能捕捉山川的内在生命力^[2]。理论架构主体内容图 2-4 所示。

图 2-4 林泉高致主要内容

3 《林泉高致》山水画理论对园林造园的影响解析

3.1 山水画构图原则在园林设计中的转译

《林泉高致》山水画构图原则在园林设计中的转译是一个综合性的过程，需要充分理解山水画构图原则的内涵和精髓，并结合园林设计的实际需求和特点进行灵活应用和创新实践。如图 3-1,图 3-2,图 3-3。

(1) “三远法”与园林空间层次：北宋郭熙《林泉高致》所创“三远法”（高远、深远、平远），将山水画空间观转化为造园法则。通过仰视层峦、俯察幽谷、平眺烟波的视角切换，造园师在方寸之地构建多维空间体验：叠石成峰引高远之势，曲水藏径现深远之趣，疏林借景拓平远之境。这种“画意入园”的实践，既满足“咫尺山林”的视觉感知，更以人工写自然之“真”，达成“天工意匠”的辩证统一，成为古典园林空间美学的核心范式。

(2) 画面经营与空间布局：郭熙关于山水画创作中蕴含的美学思想和创作原则，尤其是对画面的经营布局，对后世的园林设计产生了深远的影响。

①自然美的追求与再现：其强调了画家应深入自然，观察山水的真貌，捕捉其内在的精神和韵律。这一理念与园林设计追求的“虽由人作，宛自天开”异曲同工。园林设计者同样需要精心选择和布置山石、水体、植被等元素，力求达到与自然和谐共生，重现自然山水的意境和情趣。

②布局的经营与节奏：在《林泉高致》中，郭熙提到山水画的布局要讲究“起、承、转、合”，这种结构安排在园林设计中同样适用。园林中的景点布局、路径走向、开阖变化都需精心设计，以引导游人的视线和行进路线，营造出节奏感和序列感，如同一幅缓缓展开的山水画卷，图 3-4 所示。

③借景与框景：郭熙强调在画中要善于“借景”，即将外部的景色巧妙地纳入画面之中。在园林设计中，借景和框景技巧被广泛应用，通过门窗、洞口、框架等设计，将远处的自然或人工景观“借”入园中，扩大了视觉空间，增添了景观的深度和广度，图 3-5，3-7 所示。

3.2 山水意境的营造与园林审美

《林泉高致》作为宋代画家郭熙的山水画论，其核心在于探讨如何通过艺术手段表现自然山水之美，并创造出深邃的山水意境。这种山水意境的营造不仅影响了绘画领域，也深深渗透到了中国古典园林的设计与审美之中。以下是几个方面说明《林泉高致》中的山水意境如何与园林审美相互关联。

(1) 情景交融与意境传达。①情境交融：郭熙的山水画论重视情境的营造，认为山水之美在于其能够引起观者的共鸣，激发人们对于自然的热爱与向往。园林设计亦追求情境交融，运用借景、对景、框景等手法，引导游人的情思，使人在移步换景中体验不同的情感与意境，如静谧、悠远、壮阔等，从而达到心

灵上的洗涤与升华。②可游、可居的意境：郭熙提出山水画应具备“可行、可望、可游、可居”的特性，这一理念直接影响了园林设计。古典园林在布局上力求让游人仿佛置身画中，通过曲折的小径、隐现的亭台、错落的山水布局，营造出既可供游赏又适宜居住的环境，使人在现实中体验画中游的意境。郭熙认为山水画不仅是自然景物的再现，更重要的是传达画家的情感与意境。③山水精神的体现：《林泉高致》中提出的山水不仅是自然之美的体现，更是文人士大夫逃避世俗、寄情山水的理想寄托^[3]。园林作为一种文化和哲学的载体，通过山水布局与建筑、诗文、碑刻等元素的结合，传达出超脱尘世、归隐自然的文人情怀，体现了士人阶层的审美追求和生活理想。

(2) 自然与人工的和谐统一。①自然与人工的和谐：《林泉高致》强调山水画应“外师造化，中得心源”，即在尊重自然的基础上融入个人情感与艺术加工。园林设计也遵循此道，通过精心规划，将自然山水的元素如山石、水流、植被等引入园林之中，并加以艺术化的处理，使之既保持自然的韵味，又符合人的审美需求，实现自然美与人工美的完美融合。如图 3-6 相石处理。②四时变换的美学：郭熙在画论中对四季山水的表现有独到见解，园林设计亦模仿自然界四时更替的美景，通过种植不同季节开花的植物，设置春夏秋冬各具特色的景点，使得园林在不同的时间里展现出多样的风貌，强化了时空流转中的审美体验。

总之，《林泉高致》中所倡导的山水意境营造，不仅丰富了中国山水画的艺术表达，也为古典园林设计提供了理论基础和审美导向，两者共同构成了中国传统文化中独特的自然观和艺术观。

3.3 画论中的自然观与园林生境理念

郭熙在《林泉高致》中所阐述的自然观，深刻影响了中国古典园林的构建与审美理念，与园林生境理念有着密切的联系。

(1) 巧于因借景，精于体宜量：在《林泉高致》中，郭熙强调观察自然的重要性，提出“远望以取其势，近看以取其质”，这意味着在创作时既要把握山水的大势，又要关注细节的真实，这与园林借景中远借、近借，以及如何选择和突出景物的要点相契合。

“巧于借景”这一概念虽然不是《林泉高致》直接阐述的，但郭熙对于山水之美的理解和表达方法，启发了后世园林艺术家在设计园林时如何巧妙利用自然和人造景观之间的关系，通过借景、对景、框景等方式，使园内的景色与园外的自然环境或远处的景致

相互映衬，达到扩大空间感、丰富视觉层次的效果，体现了“巧于因借”的造园智慧。图 3-8。

因此，可以说《林泉高致》中关于山水画创作的深邃见解，间接地促进了园林艺术中借景手法的发展，强调了在设计中对自然的尊重与利用，以及在人工构建中追求与自然界的和谐共生。

(2) 静之可望与动之可行可居可游：山水画作中所呈现的静谧之美，能够让观者在静态的画面前感受到深远的意境，引发内心的共鸣与向往。“造园之可行可居可游”则涉及到了园林艺术与山水画的互动，以及如何在画中营造一个既符合自然法则又能满足人活动需求的空间。郭熙认为，山水画不仅要追求视觉上的美感，还要能够激发人们对自然的亲近感和参与感^[4]。“四可”画论中提倡的“可行、可望、可游、可居”，在虚构的画面追求一种仿佛置身其境的真实感与体验感，反映了人与自然环境的亲和与互动。画境与园境的共通追求强调了人与自然环境的互动，指出一个理想的山水空间应当既可供人行走探索（可行），又能够远眺赏景（可望），还能供人游玩体验（可游），最终达到心灵的栖息之所（可居）。

(3) 虚构与现实的因借互成：郭熙在《林泉高致》中提出山水之妙在于“模糊掩映”与“水必曲流”，强调非完形之美^[5]。他认为“藏露相生”：露为空间连贯，藏则创造分隔，二者虚实互映。景致若一览无余则失韵，需借山石林木遮掩，使空间断裂而层次迭现，游人步移景异，于遮蔽处窥见新境，方生“意远境深”之趣。图 3-9~10 所示。

中国山水画与古典造园艺术共同构建了“虚实共生”的美学体系。山水画通过提炼自然意象，以虚实相生的笔墨将真实山水转化为理想化的精神图景；造园则运用“因借”手法，在有限空间内借假山、竹石重构自然韵律，形成“咫尺山林”的意境空间。二者皆遵循“外师造化，中得心源”的创作逻辑：郭熙提出的“林泉之心”强调主体对自然的诗性感知，画家以笔墨定格心象，造园家则通过空间叙事将情感物化，

如蜀南竹海项目中，通过蜿蜒水系与竹林掩映的设计，实现“行望居游”的沉浸体验。这种艺术思维突破物理真实，以意象重构连接客观景致与主观情志，使观者在“可行可望”的实景中体悟“可游可居”的虚境，最终达成“天人合一”的审美理想。图 3-11~12 画作理论在中华非遗宜宾体验中心的转译运用。

4 总结

综上所述，《林泉高致》作为北宋时期山水画理论的集大成之作，其对现代景观设计的影响深远而持久。通过对其“三远法”及山水意境营造理念的深入剖析，我们发现这些理论不仅为宋代园林设计提供了理论指导，更为现代景观设计带来了丰富的文化内涵和审美启示。在全球化设计浪潮中，面对文化独特性的缺失，《林泉高致》的理论价值更加凸显。通过将其山水画理论与现代规划建筑景观设计相结合，我们不仅能够创造出具有中国特色的现代设计，还能够推动传统美学的当代转化与创新发展。未来，我们应继续加强对传统山水画理论的研究与应用，为现代规划建筑景观设计注入更多文化元素与创新活力。

图 3-12 蜀南竹海-中华非遗宜宾体验中心效果图

参考文献：

- [1] 郭熙.《林泉高致》[M].北宋:书画出版社,1080.
- [2] 弗兰克·理查德·高维尔.《从古代到现代的园林艺术》[M].伦敦:剑桥大学出版社,2005.
- [3] 威廉·钱伯斯.《东方园林论》[M].爱丁堡:苏格兰学术出版社,1772.
- [4] 托恩·勒迈尔.《以敞开的感官享受世界》[M].阿姆斯特丹:荷兰人文出版社,1998.
- [5] 黄亮.《宋代山水画理论与现代园林设计》[J].中国园林,1985(3):45-58.