

艺术美学与城市景观设计课程的交叉融合实践

闫长浩

西安培华学院 陕西 西安 710125

摘要：本文聚焦艺术美学与城市景观设计课程的交叉融合实践。阐述了其理论基础，包括艺术美学核心概念理论及城市景观设计内涵要素。介绍了实践模式，涵盖课程内容、方法、资源整合。详述实践过程，从项目选题到方案评价展示。评估实践效果，学生设计作品质量、审美素养与综合能力提升，课程教学效果改善。为同类课程交叉融合教学提供参考。

关键词：艺术美学；城市景观设计；跨学科融合；课程实践

引言：在跨学科融合教育趋势下，艺术美学与城市景观设计课程交叉融合具有重要意义。艺术美学为景观设计注入审美灵魂，城市景观设计则为艺术美学提供实践载体。二者融合能打破学科壁垒，培养学生综合素养。本文深入探讨其理论基础、实践模式、过程及效果评估，旨在为课程融合实践提供全面指导，推动景观设计教育与行业发展。

1 艺术美学与城市景观设计课程交叉融合的理论基础

1.1 艺术美学的核心概念与理论

艺术美学是研究艺术创作、表现形式与审美规律的综合学科，核心围绕“美”的本质、审美体验及艺术价值展开，其核心概念涵盖审美意象、形式美法则、意境营造等。形式美法则中的对称与均衡、节奏与韵律、对比与和谐等，为各类艺术创作提供了基本审美准则；审美意象强调主观情感与客观物象的统一，是艺术作品传递美感与内涵的关键载体；意境营造则追求“言有尽而意无穷”的审美境界，注重情感表达与精神共鸣。其核心理论包括康德的审美无功利性理论、黑格尔的艺术美本质理论，以及中国传统美学中的“天人合一”“虚实结合”思想，这些理论既揭示了审美活动的内在规律，也为不同领域的审美实践提供了坚实的理论支撑，成为艺术美学与城市景观设计交叉融合的核心理论依据，为景观设计注入审美价值导向。

1.2 城市景观设计的内涵与要素

城市景观设计是一门融合工程技术、艺术创作与社会需求的综合性学科，其核心内涵是通过城市空间、自然环境、人文资源的合理规划与设计，打造兼具实用性、观赏性与文化性的城市公共空间，实现人与自然、城市与环境的和谐共生^[1]。城市景观设计的核心要素可分为四大类：一是自然要素，包括地形、植被、水体、气候等，是景观设计的基础载体，决定了景观的自然风貌与生态属性；

二是人工要素，涵盖建筑、道路、广场、设施等，是城市景观的核心构成，体现城市的功能需求与建设水平；三是文化要素，包括地域传统、民俗风情、历史文脉等，是景观设计的精神内核，赋予景观独特的身份标识；四是审美要素，即景观的形式、色彩、质感等视觉呈现，决定了景观的观赏价值与审美体验。

2 艺术美学与城市景观设计课程交叉融合的实践模式

2.1 课程内容的融合

课程内容的融合是艺术美学与城市景观设计课程交叉融合的核心，需打破两门课程的学科壁垒，构建“理论+实践、审美+技能”的一体化内容体系，确保内容衔接流畅、重点突出。在理论内容层面，将艺术美学中的形式美法则、审美意象、意境营造等核心知识点，与城市景观设计的内涵、要素、设计流程等内容有机整合，避免知识点的重复与割裂，例如在讲解景观布局设计时，同步融入对称均衡、节奏韵律等形式美理论，让学生理解设计背后的审美逻辑。在实践内容层面，围绕景观设计的全流程，融入艺术美学的审美分析与创作方法，增设“景观审美分析”“意境化景观设计”等实践模块，引导学生运用艺术美学理论解决景观设计中的审美问题，例如在景观小品设计中，要求学生结合地域文化，运用审美意象理论打造具有精神内涵的设计作品。同时，兼顾两门课程的核心重点，既保证艺术美学理论的系统性，又突出城市景观设计的实践性，让学生在掌握设计技能的同时，提升审美素养，实现“审美能力”与“设计技能”的同步提升，构建起兼具专业性与综合性的课程内容体系。

2.2 教学方法的创新

教学方法的创新是推动艺术美学与城市景观设计课程交叉融合的关键，需突破传统“理论讲授+案例分析”的单一模式，构建多元化、互动式、实践性的教学方法体系，适配交叉融合的课程特点与学生的学习需求。一

是采用“理论+案例+实践”的一体化教学法,在讲解艺术美学理论后,结合优秀城市景观案例进行分析,引导学生拆解案例中的审美设计思路,再通过小型实践任务,让学生将理论知识转化为实践能力,实现“学、思、练”结合^[2]。二是引入项目驱动教学法,以真实城市景观设计项目为载体,引导学生围绕项目需求,运用艺术美学理论进行设计构思、方案创作,在项目实践中深化对两门课程知识点的理解与融合运用。三是推行互动式与探究式教学,通过小组讨论、审美辩论、设计互评等形式,引导学生主动思考艺术美学与景观设计的融合点,鼓励学生大胆表达审美观点与设计思路。另外,借助线上教学工具,搭建虚拟景观设计平台与审美交流社区,拓展教学场景,让学生在自主探究与互动交流中,提升审美判断能力与设计创新能力,适配交叉融合课程的教学目标。

2.3 教学资源的整合

教学资源整合是艺术美学与城市景观设计课程交叉融合的重要保障,要打破课程、学科、校园界限,构建“校内+校外、线上+线下、理论+实践”的多元体系。校内资源整合上,梳理两门课程的教学课件、案例库等资源,融合知识点,制作一体化课件与案例手册;整合实验室、设计工作室等场地,为学生提供实践操作平台。线上资源整合方面,收集国内外优秀艺术作品、景观设计案例等,搭建线上共享平台,便于学生查阅交流;引入线上教学工具与设计软件,辅助教学与实践,提高教学效率。校外资源整合时,与景观设计企业、城市规划部门等建立合作,邀请行业专家讲座、指导实践,组织学生参观实习,让学生接触行业前沿,将课堂知识与行业实践结合,丰富教学内容,增强教学的针对性与实效性,全方位支撑课程交叉融合。

3 艺术美学与城市景观设计课程交叉融合的实践过程

3.1 项目选题与背景介绍

项目选题是课程交叉融合实践的起点,需兼顾实践性、审美性与针对性,结合城市发展需求、地域文化特色与学生的认知水平,确定合适的实践项目,确保项目能够有效衔接艺术美学与城市景观设计知识点。选题以“城市公共空间景观优化设计”为核心方向,结合当地老旧小区口袋公园、城市街头绿地等实际场景,确定具体实践项目,选题确定后,开展项目背景介绍工作,教师详细讲解项目所在区域的地理环境、人文背景、现状问题,包括景观布局不合理、审美价值不足、文化内涵缺失等,让学生明确项目设计的需求与目标。结合项目选题,梳理相关艺术美学理论与景观设计知识点,引导学生思考如何运用审美理论解决项目现状问题,明确实践

方向。组织学生分组调研,深入项目现场收集资料,了解周边居民的审美需求与使用需求,为后续的设计构思与方案创作奠定基础,确保实践项目贴合实际、具有意义,实现“理论联系实际”的实践教学目标。

3.2 艺术美学分析与设计构思

艺术美学分析与设计构思是实践过程的核心环节,需引导学生将艺术美学理论与城市景观设计需求相结合,完成从审美分析到设计构思的转化。首先,开展艺术美学分析工作,学生结合项目背景与调研资料,运用艺术美学中的形式美法则、审美意象、意境营造等理论,对项目现状进行全面审美分析,找出当前景观在形式、色彩、质感、文化内涵等方面的审美不足,明确优化方向。例如,针对口袋公园景观杂乱的问题,运用节奏韵律、对比和谐等形式美法则,确定景观布局的优化思路;针对文化内涵缺失的问题,结合地域文化,运用审美意象理论,提炼文化符号,融入设计构思^[3]。随后,进入设计构思阶段,学生结合美学分析结果与项目需求,分组开展构思讨论,明确设计主题、核心思路与整体风格,确定景观的布局、造型、色彩、植被搭配等关键内容,构建初步的设计框架。教师全程指导,及时纠正学生在构思过程中出现的“重形式、轻审美”“重设计、轻内涵”的问题,引导学生实现审美价值与实用功能的统一,形成科学合理、兼具审美性与实践性的设计构思。

3.3 方案设计与实践操作

方案设计与实践操作是将设计构思转化为具体设计成果的关键环节,需兼顾设计的科学性、审美性与可操作性,确保学生能够将艺术美学理论与景观设计技能灵活运用实践中。在方案设计阶段,学生根据设计构思,运用景观设计软件与绘图工具,绘制景观平面布局图、效果图、施工图等,明确景观各要素的具体设计细节,包括建筑小品的造型、植被的搭配、色彩的运用、设施的布局等,同时融入艺术美学的审美要求,确保方案的视觉效果与精神内涵。方案初稿完成后,小组内部进行互评修改,教师针对方案中的审美缺陷、功能漏洞等问题,给出具体的修改意见,引导学生完善方案。在实践操作阶段,结合校内实训场地与校外合作基地,组织学生开展小型模型制作、景观小品搭建等实践操作,将设计方案转化为实物成果,让学生在实践中检验设计方案的可行性,熟练掌握景观设计的基本技能。同时引导学生在实践中不断优化设计细节,调整审美表达,确保方案既符合艺术美学要求,又满足实际使用需求。

3.4 方案评价与展示交流

方案评价与展示交流是实践过程的收尾环节,旨在

检验实践成果、深化学生理解,促进学生之间的交流学习,提升学生的审美判断能力与表达能力。方案评价采用“学生自评+小组互评+教师点评”的多元化评价模式,评价重点围绕艺术美学融合度、设计创新性、功能实用性、文化内涵等方面展开,确保评价的全面性与客观性。学生自评重点阐述设计思路、美学运用方法与方案亮点;小组互评相互指出方案中的优点与不足,交流审美观点与设计经验;教师点评结合艺术美学与景观设计理论,肯定学生的成果与进步,针对方案中的审美缺陷、设计漏洞等问题,给出具体的修改建议,引导学生深化对知识的理解。评价结束后,组织方案展示交流活动,学生通过PPT讲解、模型展示等形式,展示自己的设计成果,分享设计思路与实践体会。通过展示交流,学生相互学习、相互启发,拓宽设计思路与审美视野。

4 艺术美学与城市景观设计课程交叉融合实践的效果评估

4.1 学生设计作品的质量提升

学生设计作品质量提升是课程交叉融合实践的直观成果。艺术美学与城市景观设计课程融合后,学生作品在多方面显著进步。实践前,作品多聚焦功能满足;实践后,更注重审美与精神内涵传达。学生能运用艺术美学理论,优化作品形式、色彩、质感搭配,提升视觉效果与审美价值。同时,结合地域文化提炼符号,避免同质化,增强独特性与文化底蕴。另外,学生设计思路开阔,突破传统局限,提出创新方案,实现创新性与实用性统一。对比实践前后作品,学生设计能力与作品质量全面提升,充分彰显课程交叉融合的实践价值。

4.2 学生审美素养和综合能力的提高

课程交叉融合实践不仅提升学生设计技能,还促进其审美素养与综合能力全面提高。审美素养上,系统学习与实践后,学生审美感知、判断与创造能力提升,能把握审美规律,识别缺陷,提出优化建议,形成正确审

美观念。综合能力方面,项目驱动与小组合作培养团队协作与沟通能力;方案设计等全过程锻炼问题解决、创新思维与实践操作能力,提升综合竞争力^[4]。此外,学生文化素养提升,注重地域文化传承表达,树立“以人为本、审美实用结合”理念,为专业学习与职业发展打基础。

4.3 课程教学效果的改善

艺术美学与城市景观设计课程交叉融合实践改善了教学效果,破解传统教学诸多问题。教学氛围上,多元方法与实践模式打破课堂枯燥感,激发学生学习兴趣与主动性,形成良好教学氛围。教学质量方面,一体化课程与多元资源确保内容系统针对性,助学生理解掌握知识点,实现理论与实践同步提升。教学目标达成上,有效实现提升设计技能、培养审美素养、促进全面发展目标,弥补传统单一课程教学不足,推动教学改革,为同类课程交叉融合教学提供有益借鉴。

结束语

艺术美学与城市景观设计课程交叉融合实践成效显著,提升了学生设计作品质量、审美素养与综合能力,改善了课程教学效果。这一实践不仅符合跨学科教育趋势,更为景观设计领域培养了兼具审美与技能的创新人才。未来,应持续优化实践模式,深化融合,为行业发展注入新活力,推动课程融合实践迈向新高度。

参考文献

- [1]林心茹.城市滨水区景观生态设计[J].美与时代,2024(20):72-74.
- [2]范盈莹.水景观在城市环境艺术设计中的应用[J].人民黄河,2023,45(11):后插1-后插2.
- [3]郑洁.地域文化与城市雕塑设计研究[J].鞋类工艺与设计,2025,5(14):123-125.
- [4]金怡波.园林景观设计中观赏植物的配置与季相营造研究[J].花卉,2025(21):49-51.