

古典园林诗词康养意象的美学阐释与文脉转译

杜凯伟^{1*} 黄茂杰² 姜子怡³ 康韵朵⁴

(1重庆人文科技学院设计工程学院, 重庆 401524; 2重庆三峡学院文学院, 重庆 404020, 3浙江农林大学风景园林与建筑学院, 浙江 杭州 311300; 4爱丁堡大学哲学、心理与语言科学学院, 英国 爱丁堡 EH89YL)

摘要: 现代都市人群心理焦虑问题凸显, 园艺疗法本土化是突破西方理论范式、契合国人疗愈需求的关键。本文以237首唐宋园林诗词为样本, 挖掘其中康养意象的审美肌理与人文内核, 梳理出自然栖居、人文雅聚、器物寄情三大核心意象谱系。结合传统文化创新发展要求, 提出“文脉立根、美学赋能、功能适配、时代共生”四大转译原则, 从空间营造、体验设计、文化传播三方面, 探索康养意象在现代园艺疗法中的活化路径。研究可为构建中国特色园艺疗法体系提供理论支撑, 助力中华优秀传统文化在康养领域的传承与应用。

关键词: 古典园林诗词; 康养意象; 美学阐释; 文脉活化; 空间艺术设计

收稿日期: 2025年12月10日

中图分类号: J0-05

通讯作者: *杜凯伟, 重庆人文科技学院设计工程学院

Aesthetic interpretation and Context Translation of the image of recuperation in classical garden Poetry

Du Kaiwei^{1*}, Huang Maojie², Jiang Ziyi³, Kang Yunduo⁴

(1School of design and engineering, Chongqing University of Humanities and technology, Chongqing 401524; 2School of Arts, Chongqing Three Gorges University, Chongqing 404020; 3 School of landscape architecture and architecture, Zhejiang agriculture and Forestry University, Zhejiang, Hangzhou 311300; 4 School of philosophy, psychology and Language Sciences, University of Edinburgh, UK, Edinburgh EH89YL)

Abstract: the psychological anxiety of modern urban people is prominent. The localization of horticultural therapy is the key to break through the western theoretical paradigm and meet the needs of Chinese people. Based on 237 Tang and song garden poems as samples, this paper explores the aesthetic texture and humanistic core of the image of health and nourishment, and sorts out the three core image pedigrees of natural habitation, humanistic elegance and emotional attachment to objects. Combining with the requirements of the innovation and development of traditional culture, this paper puts forward four translation principles of "rooted in context, aesthetic empowerment, functional adaptation and era symbiosis", and explores the activation path of health image in modern horticultural therapy from three aspects of space construction, experience design and cultural communication. The research can provide theoretical support for the construction of horticultural therapy system with Chinese characteristics, and help the inheritance and application of Chinese excellent traditional culture in the field of health care.

Key words: classical garden poetry; Health image; Aesthetic interpretation; Context activation; Space art design

一、引言

现代社会快节奏、高强度的生存模式，使都市人群精神内耗、情感疏离与心理焦虑等问题日益凸显，制约生活质量提升与社会健康发展。面对这一严峻形势，因融合自然环境与身心调节的双重疗愈机制，园艺疗法作为创新性、非药物的干预手段，被认为是促进老年人身心健康的重要手段^[1]，以自然为媒介、体验为核心、共情为纽带，通过植物种植、景观观赏等多元形式实现身心调和，成为缓解心理压力的重要路径。

当前国内园艺疗法深陷本土化困境：多数研究与实践照搬西方实证框架，过度侧重临床效果量化验证，忽视中华本土人文艺术资源与东方康养智慧的挖掘融合。这种“重形式、轻内涵”的模式，难以契合国人“情志为先、人文为核、审美为要”的疗愈需求与文化认同，导致其缺乏独特人文标识，本土化发展受阻。

中华古典园林诗词承载着古人“天人合一”的哲学思想、“寄情山水”的审美追求与“观物愈心”的康养智慧，其康养意象与文人情志、艺术审美、文化传承深度绑定，形成“景中有情、情中有文、文中有意、意中有愈”的独特体系。从王维“明月松间照，清泉石上流”的宁静致远，到王羲之《兰亭集序》的雅集之乐，每首诗词都是兼具美学、人文与康养价值的画卷，为园艺疗法本土化提供了丰富文化滋养。

现有相关研究存在明显局限：或侧重园林诗词的文学、造园价值解读，忽视其康养价值与当代转化；或聚焦园艺疗法实证研究，缺乏人文艺术融合。基于此，本文以237首唐宋园林诗词为样本，挖掘康养意象的人文内核与美学特质，探索其在现代园艺疗法中的转译活化路径，实现古典人文艺术与现代疗愈实践的有机融合，为中国特色园艺疗法体系构建提供支撑。

二、人文溯源与美学研究视角建构

（一）相关研究脉络梳理与核心局限剖析

1. 古典园林诗词研究现状与人文美学维度缺失

古典园林诗词长期是学界研究热点，成果主要聚焦三大维度：一是文学美学维度，解读其意境营造、语言艺术与文人情志；二是园林造景维度，

提炼造园理念与空间美学，为现代设计提供借鉴；三是文化传承维度，梳理其承载的传统文化与文人精神。如叶嘉莹通过《唐宋词十七讲》剖析李清照“庭院深深深几许”等词句，体现出了古典园林诗词中“空间隐喻”对情感表达的强化作用^[2]；彭吉象在《中国艺术学》中指出，王维辋川别业相关诗作通过“诗画互文”构建出了理想化的园林审美范式^[3]。然而，现有的研究较少关注园林诗词与身心健康的关系，仅陈从周在《说园》中简单提及“园林诗词可陶冶性情”，缺乏系统的康养视角解读^[4]。

现有研究的核心局限的是：多数将其视为单纯文学或造园文献，忽视背后深厚的康养智慧与人文艺术融合价值；少数涉及康养主题的研究，也侧重生理层面实证分析，未深入挖掘意象人文内涵、美学特质与康养功能的内在关联，无法满足园艺疗法本土化、人文化发展需求。

2. 园艺疗法研究进展与本土化发展瓶颈

西方园艺疗法经过数十年发展，已形成成熟理论与实践范式，聚焦自然与身心健康的关联，侧重临床效果量化、疗愈机制解析与流程标准化，呈现“实证导向、功能优先”的特点。

国内园艺疗法研究起步晚但发展快，热点集中于两方面：一是临床应用研究，验证其在不同人群中的疗愈效果；二是实践路径探索，尝试将其与社区、养老机构等场景结合。

国内研究与实践的本土化瓶颈突出：一是照搬西方框架，缺乏本土人文艺术资源融合，忽视国人疗愈需求与文化认同，难以被广泛接受；二是侧重技术实践与数据堆砌，缺乏人文内涵挖掘与美学呈现，使园艺疗法沦为单纯的植物种植活动，丧失本土文化魅力。

（二）核心理论支撑与研究视角确立

本文立足传统文化传承与园艺疗法本土化双重需求，确立“人文溯源+美学解析+实践活化”的研究视角，将古典园林诗词康养意象视为人文、美学与康养的统一体，挖掘三者内在关联，构建兼具人文性与可行性的研究框架，以三大理论为支撑保障研究深度与科学性。

人文主义理论：强调人的情感、价值与文化认同，打破实证研究“重量化、轻人文”的局限，

聚焦康养意象承载的文人情志与生命哲学，解读其通过情感共鸣实现情志调和的疗愈路径，凸显“人文滋养心灵”的核心价值。

中国古典美学理论：以“意境说”“情志说”“自然说”为核心，解析康养意象的意境营造与审美特质。“意境说”解读“景、情、文、意”的共生关系；“情志说”厘清意象与文人情志的关联，挖掘情感疗愈价值；“自然说”解读其“质朴自然”的特质，契合现代人康养需求。

符号学理论：运用皮尔斯符号三分法，解析诗词意象的“表征符号-对象-解释项”关系^[5]，将康养意象视为“人文-美学-康养”统一体，解

析其作为文化符号的表征意义与转译逻辑，为意象的现代活化搭建清晰框架，实现传统符号的创新传承。

三、古典园林诗词康养意象的谱系建构与人文美学解析

（一）康养意象的类型谱系与人文内核解读

通过对237首唐宋园林诗词的精读与分类解析，结合人文内涵、美学表达与康养功能的差异，梳理出自然栖居、人文雅聚、器物寄情三大类核心康养意象谱系，三者相互融合，构成“人文-美学-康养”三位一体的意象体系，为现代园艺疗法活化提供丰富资源（如表1）。

表1 古典园林诗词康养意象类型谱系表

意象类型	子类划分	核心载体	人文内核	样本占比
自然栖居意象	山水、植物、气象	泉、溪、山、石、松、竹、梅、月、风、雨等	天人合一、寄情山水、淡泊名利	68%
人文雅聚意象	雅集活动、文人互动	曲水流觞、诗酒唱和、焚香抚琴、对弈品茗等	情志共鸣、社交互助、雅致生活	18%
器物寄情意象	建筑器物、生活陈设	亭、台、楼、阁、竹椅、石桌、茶具、琴书等	诗意栖居、简约质朴、人居合一	14%

注：样本占比基于237首唐宋园林诗词文本精读统计，核心统计标准为“意象明确出现且承载康养内涵”，三类意象占比总和为100%（存在少量诗词含多类意象，按核心意象归类统计）。

1. 自然栖居意象：天人共生的清幽之韵与人文情致

自然栖居意象是最核心、最常见的类型，在样本中占比68%，涵盖山水、植物、气象三大子类，核心人文内核是“天人合一”与“寄情山水、淡泊名利”，通过清幽意境引导人们远离喧嚣、实现身心平和，彰显东方“自然即疗愈”的智慧。

山水意象以泉、溪、山、石等为载体，承载文人归隐自然的追求。王维《山居秋暝》“清泉石上流”，将山水视为心灵栖息地，传递淡泊名利之情；白居易《钱塘湖春行》以西湖早春生机，缓解仕途失意的苦闷。这些意象是文人情怀与康养需求的艺术投射，实现“以景愈心”的效果。

植物意象以“岁寒三友”“四君子”为核心，每种植物都被赋予独特人文品格。松树坚韧挺拔，象征文人不屈不挠；竹子有节虚心，代表刚正谦逊；梅花凌寒独开，彰显傲骨淡泊；兰花清雅脱俗、菊花悠然闲适，均寄托文人的品格追求。文人通过吟咏观赏，实现情志调和与心灵升华。

气象意象以月、风、雨等为载体，传递文人情感寄托。“月”象征纯洁、思念，李白“床前明月光”、张九龄“海上生明月”，均借月光缓解孤

独苦闷；“雨”因时节承载不同情感，李商隐“巴山夜雨”寄托思念，杜甫“春夜喜雨”传递希望，通过情感倾诉实现心灵慰藉。

2. 人文雅聚意象：情志共鸣的雅致之乐与人文情怀

人文雅聚意象聚焦曲水流觞、诗酒唱和、焚香抚琴等文人雅集活动，核心人文内核是“情志共鸣、社交互助、雅致生活”，通过和谐愉悦的社交氛围，实现“以文会友、以情疗心”的康养效果。

《兰亭集序》中“引以为流觞曲水，列坐其次”，这一文人的集会活动被概括为熟语“曲水流觞”，成为在上巳节中的古代民俗活动^[6]王羲之与友人借曲水行酒、赋诗唱和，融合自然景观与文人情怀，核心价值在于通过情感交流实现心灵慰藉，缓解文人仕途失意的苦闷，传递雅致生活追求。

焚香抚琴、对弈品茗等静态雅集，同样承载文人身心合一的追求。白居易《听幽兰》中，古琴清雅与焚香静谧相融，引导文人疏解心绪；陆游“晴窗细乳戏分茶”，借品茗对弈缓解苦闷、培养平和心态；书画创作则让文人将情感融入作品，通过专注投入实现身心疗愈。

3. 器物寄情意象：诗意栖居的质朴之美与

人文温度

器物寄情意象涵盖亭、台、楼、阁等建筑物与竹椅、茶具等生活陈设，核心人文内核是“诗意栖居、简约质朴、人居合一”，通过舒适雅致的环境，实现“居有所安、心有所寄”的疗愈效果。

亭、台、楼、阁等建筑，是文人驻足观景、安放心灵的场所。苏州沧浪亭“翠玲珑馆”简约雅致，文人在此品茗读书、远离喧嚣；欧阳修《醉翁亭记》借醉翁亭传递寄情山水的闲适；李白登台赏瀑布、王勃登阁抒情怀，均通过建筑载体实现情感宣泄与心灵慰藉，彰显“天人合一”理念。

竹椅、石桌、茶具等生活陈设，采用自然材质，简约而雅致。竹石的温润质感缓解文人烦躁，茶具承载的茶文化引导专注当下，香炉屏风营造静谧氛围，为文人提供舒适的疗愈环境，契合诗意栖居的追求。

(二) 康养意象的核心美学特质解析

古典园林诗词康养意象的核心魅力，在于其融合人文内涵、康养智慧与独特美学特质，为现代园艺疗法美学转译提供基础。结合古典美学理论，其核心美学特质体现在意境共生、情志寄托、质朴自然三个方面。

其一，意境共生：景、情、文、意的有机统一。意境是古典美学的核心，康养意象将自然景观、

文人情志、文学表达与康养意蕴融为一体，实现“诗中有画、画中有情、情中有意、意中有愈”。王维《鹿柴》“空山不见人，但闻人语响”，勾勒空灵清幽意境，传递淡泊情怀，让观赏者在品味意境中远离喧嚣、实现身心平和，这也是其区别于西方自然疗愈景观的核心。

其二，情志寄托：文人情志与美学表达的深度融合。康养意象多采用隐喻、象征手法，将文人情感与品格追求融入其中，具有强烈情感张力。“松竹梅”寄托坚韧高洁，“明月清泉”传递淡泊宁静，每种意象都是文人情志的艺术表达，能够引发情感共鸣，实现心灵慰藉与身心疗愈。

其三，质朴自然：返璞归真与天人合一的审美追求。意象始终追求质朴自然、反对刻意雕琢，契合古人“天人合一”理念与现代人群对简约舒适康养环境的需求。无论是“清泉石上流”的自然景致，还是“竹椅石桌”的简约陈设，都蕴含深厚人文与美学价值，实现审美、人文与康养的统一。

(三) 典型康养意象的人文美学深度解读

选取“松竹梅”“曲水流觞”“明月清泉”三大典型康养意象，结合诗词文本与实践案例，深度解析其人文内核、美学特质与康养价值，为现代转译提供具体参考（如表2）。

表2 典型康养意象人文美学与康养价值对照表

典型意象	人文内涵	核心美学特质	康养价值	现代实践案例
松竹梅(岁寒三友)	坚韧不拔、刚正谦逊、傲骨淡泊，承载文人高尚品格追求	质朴自然、意境清幽、情志共生	品格共鸣、情志调和、心灵升华	重庆某高端养老院“岁寒三友”人文园艺景观，配套诗词诵读、书画创作活动
曲水流觞	情志共鸣、社交互助、雅致生活，传递文人雅集文化	雅致和谐、景情交融、诗意盎然	情感疗愈、社交疗愈、审美疗愈	四川成都某文化社区“兰亭雅集”园艺体验活动，模拟曲水流觞场景，组织诗词创作
明月清泉	纯洁静谧、清澈淡泊，承载文人归隐自然、心灵安放追求	空灵淡远、虚实相生、清雅静谧	情绪舒缓、心灵安放、身心平和	浙江杭州某康复医院“月光水景园”，融合诗词意境与园艺景观，辅助患者疗愈

注：三大典型意象在237首样本诗词中共现率分别为：松竹梅34%、曲水流觞12%、明月清泉27%，均为兼具人文性、美学性与康养性的核心意象。

1. “松竹梅”：品格坚守与情志疗愈的美学象征

“松竹梅”作为“岁寒三友”，在样本中共现率达34%，是文人人格的象征，兼具美学、人文与康养价值。

人文内涵上，三者各自承载独特品格：松树坚韧淡泊，竹子刚正谦逊，梅花傲骨不屈，共同构成文人精神谱系，承载对高尚品格的追求。

美学特质上，追求质朴自然、意境清幽的风格，王安石《梅花》、郑板桥《竹石》等诗句，以简洁

笔墨勾勒意象,实现情志与美学的深度融合,具有强烈情感感染力。

康养价值体现在品格共鸣、情志调和与心灵升华三个层面。现代实践中,重庆某高端养老院以“松竹梅”为核心,打造人文园艺景观,开展诗词诵读、书画创作等活动,有效缓解老年人孤独感、改善记忆力衰退问题,彰显其当代价值。

2. “曲水流觞”:雅聚社交与情志共鸣的人文载体

“曲水流觞”是雅聚意象的经典代表,融合人文社交、美学体验与情志疗愈,是文人雅集文化的核心象征。

人文内涵上,其不仅是社交活动,更是人文仪式,核心是情志共鸣与雅致生活,起源于东晋兰亭雅集,为文人提供情感交流、心灵慰藉的平台,传递诗意栖居理念。

美学特质上,营造雅致和谐、景情交融的氛围,《兰亭集序》中诗句将自然景观与雅集活动结合,实现景、情、文的统一,仪式感与雅致感引导文人专注当下、获得心灵滋养。

康养价值体现在情感、社交与审美疗愈层面。四川成都某文化社区模拟该意象,打造园艺体验活动,组织诗词诵读、创作等,缓解居民孤独感与焦虑感,增强社区凝聚力。

3. “明月清泉”:意境营造与心灵安放的美学呈现

“明月清泉”是自然栖居意象的经典组合,王维诗句将其美学、人文与康养价值发挥到极致,承载文人淡泊归隐、心灵安放的追求。人文内涵上,“明月”象征纯洁静谧,“清泉”代表清澈淡泊,二者结合传递对自然生活的追求,消解文人浮躁功利之心,契合现代人追求心灵宁静的需求。

美学特质上,追求空灵淡远、虚实相生的意境,月光与清泉相融,勾勒清幽画卷,实现“诗中有画、画中有情”的效果,引导观赏者沉浸其中、获得心灵滋养。

康养价值体现在情绪舒缓、心灵安放与身心平和层面。浙江杭州某康复医院以该意象打造“月光水景园”,融合诗词意境与园艺景观,有效缓解患者焦虑情绪,提升疗愈效果。

四、康养意象在现代园艺疗法中的美学转译

与人文活化实践

古典园林诗词康养意象的现代活化,并非简单符号复制,而是结合传统文化创新发展要求与现代康养需求,将其人文内涵、美学特质与园艺疗法实践融合,实现“人文立根、美学赋能、功能适配、时代创新”的目标,让古典人文艺术焕发新活力。本文提出四大转译原则,从三大层面探索实践路径。

(一) 康养意象现代转译的核心原则

1. 文脉立根原则

核心是坚守意象的人文基因与文化脉络,避免形式模仿,将文人情志、传统理念与现代康养需求融合,保留“天人合一”“诗意栖居”等核心内涵,赋予意象时代价值,让园艺疗法兼具康养功能与人文温度。如“松竹梅”转译,不仅种植相关植物,更通过文化活动传递其品格内涵,北京颐和园“耕织图”景区修复便是典型实践。

2. 美学赋能原则

关键是凸显意象的意境营造、情志寄托、质朴自然等美学特质,融入园艺疗法空间营造与活动设计,打造兼具美学与康养价值的体验场景,满足现代人群双重需求。如“明月清泉”转译,通过水景、月光灯效、诗词展板等,再现诗词意境,实现审美与疗愈的融合。

3. 功能适配原则

基础是结合不同人群的康养需求、年龄特点,针对性转译意象,确保其适配现代园艺疗法场景。针对老年人,选取具象怀旧意象,设计温和体验活动;针对青少年,选取象征坚韧清雅的意象,开展技艺体验活动;针对都市压力人群,选取宁静意境类意象,设计沉浸式疗愈活动。

4. 时代共生原则

核心是结合当代审美、生活方式与技术手段,结合现代科技与生活方式对传统的意象进行创新^[7],避免复古化、形式化。融入现代景观技术、多媒体手段,丰富呈现形式;结合当代社交需求,赋予意象新内涵,如“曲水流觞”转译可打造互动景观,设计小型诗词分享会,贴合现代人群体验偏好。

(二) 美学转译与人文活化的实践路径

1. 空间美学营造:诗意化呈现,实现意境

共生

以古典诗词意境为灵魂,结合现代园艺造景与康养空间设计理念,将意象融入空间设计,打造诗意康养空间。一是核心意象植入,结合空间功能定位,通过植物种植、水景打造、器物布置,再现诗词场景,如社区康养花园植入“曲水流觞”意象,养老机构植入“松竹梅”意象;二是美学细节营造,将诗词、书法、绘画艺术与造景融合,设置诗词碑刻、典故解说牌,强化人文美学氛围;三是材质与色彩适配,选用自然材质,搭配淡雅色彩,营造宁静舒适的空间氛围,苏州耦园改造便是典型案例。

2. 人文体验设计:沉浸式参与,深化人文浸润

以康养意象为核心,设计沉浸式人文体验活动,融合诗词、园艺、传统技艺与现代疗愈。一是诗词园艺融合活动,结合植物意象设计种植、花艺创作活动,搭配诗词诵读、日记记录,实现动手疗愈、审美熏陶与人文滋养的统一;二是诗词人文浸润活动,举办诗词诵读会、典故分享会,复刻文人雅集,让参与者感受文人情怀,实现情志共鸣与身心疗愈;三是传统技艺体验活动,结合器物意象,开展竹编、书法、品茗等活动,让参与者在技艺实践中体悟传统文化,缓解心理压力。

3. 文化传播赋能:多元化传播,扩大影响范围

依托多元传播载体,传递康养意象的人文、美学与康养价值,推动园艺疗法本土化普及。一是线下传播,打造主题展览、示范园区,开展公益讲座、体验活动,增强大众认知与参与度;二是线上传播,利用短视频、新媒体平台,解读意象内涵、分享实践案例,打造线上互动社区,扩大传播覆盖面;三是跨界融合传播,与文旅、教育、医疗领域跨界合作,将意象融入文旅项目、校园教育、临床疗愈,推动古典康养智慧的广泛传承与应用。

五、结论与展望

本文以237首唐宋园林诗词为样本,梳理出自然栖居、人文雅聚、器物寄情三大类康养意象谱系,剖析其“意境共生、情志寄托、质朴自然”的核心美学特质与人文内核,提出“文脉立根、美学赋能、功能适配、时代共生”四大转译原则,

从空间营造、体验设计、文化传播三个维度,构建了康养意象在现代园艺疗法中的转译活化路径,通过典型实践案例佐证了路径可行性。

研究突破了西方园艺疗法理论范式的局限,挖掘中华古典人文艺术资源的康养价值,实现了古典园林诗词康养智慧与现代园艺疗法的有机融合,为中国特色园艺疗法体系构建提供了理论支撑与实践参考,助力传统文化在现代康养领域的活化传承。

未来研究可进一步扩大文本样本范围,纳入明清园林诗词,丰富康养意象谱系;深入开展实证研究,量化意象转译的疗愈效果;加强跨学科合作,融合风景园林、心理学、医学等学科理念,优化转译路径,推动现代园艺疗法本土化、规范化、特色化发展,让古典人文康养智慧更好地服务于现代人群的身心健康。

参考文献

- [1] 林芷芊,刘群阅.面向老年人康养的绘画和园艺疗法融合及本土化研究[J].建筑与文化,2025,(02):137-139.
 - [2] 叶嘉莹.唐宋词十七讲[M].北京大学出版社,2018.
 - [3] 彭吉象.中国艺术学[M].高等教育出版社,2020.
 - [4] 陈从周.说园[M].同济大学出版社,1994.
 - [5] 黄梦沅.皮尔斯符号学视角下的全景山水画图式研究[J].美与时代(下),2023,(06):29-33.
 - [6] 许可.高中古代论说文教学与议论文写作教学结合探究[D].河南大学,2014.
 - [7] Yuan J,Zhang L, Kim S C. Multimodal Interaction Evaluation and Optimization Design of Smart Landscape Devices for Elderly People in Seaside Parks [J]. Electronics,2023,12(18):
- 作者简介:杜凯伟(1994-),男,汉族,山东泰安人,硕士研究生,重庆人文科技学院设计工程学院讲师,研究方向:园林康养、园艺疗法、园林史;黄茂杰(2002-),男,汉族,重庆人,,重庆三峡学院文学院硕士研究生,研究方向:古代文学;姜子怡(2003-),女,汉族,浙江台州人,浙江农林大学风景园林与建筑学院硕士研究生,研究方向:园林史、园林康养;康韵朵(2000-),女,汉族,四川成都人,爱丁堡大学哲学、心理与语言科学学院硕士研究生,研究方向:心理学