

投稿類別：藝術類

篇名：

日式庭園的美與生活中的運用——以花蓮吉安鄉慶修院為例

作者：

簡婉宸 海星國小 六年仁班

張恬歆 海星國小 六年仁班

陳禹彤 海星國小 六年仁班

黃柏安 海星國小 六年忠班

指導老師：

何佳馨老師

壹、前言

一、研究動機：

日式庭園作為日本傳統文化的重要組成部分，其獨特的美學價值與設計理念吸引了全球的關注。這些庭園不僅是一種景觀形式，更是反映了深厚的宗教及文化意涵，具有豐富的象徵意義。然而，隨著現代化進程的推進，許多人對這些文化遺產的了解逐漸淡薄，或是走馬看花般忽略了其背後的歷史、宗教與美學思想。因此，希望透過此研究，分析其對當代社會具有的意義。

由於時間與地域的限制，本研究選擇了慶修院作為研究案例，這座日式庭園在傳統日式造景中具有代表性，其設計理念與藝術表現形式，展示了日本文化中對自然與人文和諧共存的追求。透過此案例，我們希望更深入的思考，如何在現代生活中運用日式庭園的美學來營造心靈的平靜與內在的和諧，並進一步試問其在現代城市環境中應用的可能性。

具體而言，我們的研究將著重於日式庭園的造景要素和設計理念，尤其是其如何通過簡約的布局、象徵性元素以及與自然的緊密聯繫，來傳達一種自然與人文的和諧。這種設計不僅體現了日本傳統的美學觀念，也有助於我們反思現代生活中對自然環境的理解與應用，並在快節奏生活中找到一種平衡與寧靜的方式。

藉由這項研究，本研究的核心問題是：慶修院庭園中日式造景元素如何體現傳統美學？又如何能啟發現代生活的應用？我們希望能夠揭示日式庭園美學在當代社會中的應用潛力，並思考未來的庭園設計可能的發展與啟發。

二、研究目的：

本研究旨在探討日式庭園的美學設計理念及其背後的文化價值，特別是慶修院庭園作為研究案例的應用。具體目標如下：

1. **分析日式庭園的設計元素與美學理念：**淺探日式庭園的核心設計理念，包括自然與人文的和諧、空間布局的簡約性、象徵性元素如水、石、植物等的使用，以及如何透過這些元素來表達日本傳統的哲學觀念。
2. **探討日式庭園對現代生活的影響：**了解如何將日式庭園的美學應用於現代生活中，特別是在現代都市環境中，如何利用日式庭園創造平靜、舒

參賽隊伍：114-027 參賽主題：日式庭園的美與生活中的運用——以花蓮吉安鄉慶修院為例

適的心靈空間，並促進精神層面的健康與和諧。

3. **發現日式庭園美學設計的現代應用可能性**：淺探日式庭園設計理念對當代建築、城市設計及個人空間的啟發，並提出其在現代社會中的具體應用模式與可能的發展趨勢。

貳、研究方法：

我們將結合文獻分析、案例研究和現場觀察等多種研究技術，具體方法如下：

1. **文獻回顧**：通過對日式庭園相關文獻的整理與分析，淺探日式庭園的歷史發展、設計理念及其文化背景，還有其美學思想、宗教影響與自然觀的核心內容。
2. **案例分析**：我們選擇慶修院庭園作為具代表性的踏查案例，進行實地觀察與分析。研究將對慶修院庭園的空間布局、植栽配置、石材選擇、水景設計等元素進行分析，並將其與日式庭園的傳統設計理念對照，以對比出其美學特徵和意象表現。
3. **現場觀察**：通過實地參觀慶修院庭園，觀察人們的行為與互動，了解庭園空間在現代社會中所產生的影響。

參、正文

第一章、慶修院的歷史背景

參考文化部文化資產局國家文化資源網¹整理慶修院之歷史沿革。明治 41 年(西元 1908 年)阿美族與日本警察發生衝突，史稱「七腳川事件」，為了更能掌握狀況，日本人在此開闢移民村，並依故鄉取名為吉野。慶修院最早建於 1917 年（日治大正六年），是當時花蓮平地阿美族（吉野村）日籍移民所興建的佛教真言宗的「吉野布教所」。寺院供奉不動明王與 88 尊石佛，旨在為日籍居民提供宗教活動的場所，也是精神寄託之地。

¹ 文化部文化資產局國家文化資源網。

<https://nchdb.boch.gov.tw/assets/advanceSearch/monument/19970401000001>。(檢索日期 2025/9/9)

參賽隊伍：114-027 參賽主題：日式庭園的美與生活中的運用——以花蓮吉安鄉慶修院為例

隨著 1945 年日治時期結束，真言宗吉野布教所更名為慶修院，廢棄原供奉之不動明王，改為供奉釋迦牟尼佛與觀音菩薩，隨著日本移民返國，寺院年久失修，逐漸破損。在地方人士的推動下，慶修院曾於民國 53 年(1964)與 61 年(1972)整修，但仍不足。直到經過多次整修，如今的慶修院既保留了日式建築的精髓，又結合了庭園藝術，成為兼具歷史價值與觀光特色的文化景點。這座寺院及其庭園，不僅是日治時期的文化遺跡，更是台灣多元文化融合的縮影。

「融合日本傳統節慶與臺灣在地多元文化的方式，發展出吉安慶修院特色文化節慶活動，藉此吸引更多民眾來造訪。目前為講堂及祭祀功能，委外營運，開放參觀。」²。目前吉安慶修院主要發展文化觀光，除了平日的參觀活動，在每年均搭配不同節慶來辦理各項文化活動，帶動當地產業與經濟。但是由於研究主題為日式庭園的應用，因此對於建築物及供奉之神祇並不會深入描述。

第二章、日式庭園常見的造景元素

日式庭園中的造景元素簡單而富有深意，每一個細節都蘊藏著對自然的尊重與禪意。以下是一些常見的造景手法：

1. 枯山水：枯山水組成元素簡單，以石組代表峰巒溝壑，用白砂石象徵水景，面積也小很多³。象徵自然景觀中的山水動態，通常出現在寺廟庭園中，用於禪修與靜思。
2. 池泉庭園：日本庭園中的水池，統稱為「池泉」，顧名思義許多庭園中的

² 文化部文化資產局國家文化資源網。

<https://nchdb.boch.gov.tw/assets/advanceSearch/monument/19970401000001>。(檢索日期 2025/9/9)

³ 吳兆水。台灣日式庭園空間構成元素之研究。大葉大學設計暨藝術學院碩士班碩士論文。2015。頁 32-33。

參賽隊伍：114-027 參賽主題：日式庭園的美與生活中的運用——以花蓮吉安鄉慶修院為例

水池是利用自然的湧泉所挖掘而成的⁴。池泉庭園以池塘為中心，搭配小橋、石燈籠和假山，營造水景的美感，象徵生命的流動與自然的豐饒。

3. 石燈籠：石燈籠是為防止風吹滅燈火的用具，隨著用途的改變，不斷的

創新設計，其樣式也就更加多樣化⁵。石燈籠除了作為裝飾品也具照明功能，常放置在池塘邊或小徑旁，為庭園增添了古樸與文化氣息。

4. 苔蘚與地被植物：苔特有的綠色，能美化庭園，以及給人祥和感，把苔

當作庭園地被植物使用，是日本獨特的風格，被廣為應用在禪庭之中，

苔蘚上綠的變化可感受寂靜的氛圍⁶。庭園中廣泛使用苔蘚和低矮的地被植物，象徵生命的頑強與歲月的沉靜，營造柔和而靜謐的氛圍。

5. 竹籬與流水：竹籬笆或流水裝置如笕⁷（蹲踞），不僅分隔空間，也象徵潔淨與自然的流動。

6. 庭石⁸：大小不一的庭石象徵山巒或島嶼，不僅象徵佛教思想及神仙思想，同時也具有自然意象及實用功能。使行走過程成為探索自然的旅程。

第三章、慶修院庭園中的日式造景元素

⁴ 吳兆水。台灣日式庭園空間構成元素之研究。大葉大學設計暨藝術學院碩士班碩士論文。2015。頁 32。

⁵ 吳兆水。台灣日式庭園空間構成元素之研究。大葉大學設計暨藝術學院碩士班碩士論文。2015。頁 52-53。

⁶ 三橋一夫、高橋一郎(2009)。築夢踏石打造現代日式庭園。台北：瑞昇文化。頁 50。

⁷ 「將竹節打通當作導水管的設置稱為「笕」、原本是山村居民為了導入山澗湧泉所採行的一種方法，這種具有荒陬野趣的引水設施與蹲踞石組配置的設計，應用在茶庭除了當作水碓的水源外，也因水流動的水聲產生幽靜感，增添茶庭深山幽谷的景觀意象。」吳兆水。台灣日式庭園空間構成元素之研究。大葉大學設計暨藝術學院碩士班碩士論文。2015。頁 55。

⁸ 「庭園用石稱之為庭石，庭石常以外型輪廓、紋路、皺褶、色澤、等為選用原則。依其外觀形狀不同，而作為石組搭配之使用的石頭，稱為庭石。」吳兆水。台灣日式庭園空間構成元素之研究。大葉大學設計暨藝術學院碩士班碩士論文。2015。頁 42-43。

參賽隊伍：114-027 參賽主題：日式庭園的美與生活中的運用——以花蓮吉安鄉慶修院為例

在了解了日式庭園的基本元素後，我們再來檢視慶修院庭園，看看它如何具體展現這些特色。日式庭園追求自然的和諧與縮景的意境，並以細膩的設計將大自然濃縮於有限的空間中。我們透過實地參訪慶修院，其庭園展現了典型的日式造景元素，並與寺院的建築風格完美結合。

1. 枯山水

慶修院庭園的一處核心景觀是枯山水，這是一種以沙石為主要材料模擬自然山水的造景方式。白色細沙被精心耙出波紋狀，象徵流水的動感，而幾塊形狀自然的岩石則點綴其間，模擬山巒與島嶼。枯山水的佈局簡單但富有意境，讓人站在一旁感受到禪意與靜謐，特別適合靜思與觀賞。

2. 池泉庭園

庭園中的池塘是另一個亮點，屬於典型的池泉庭園設計。池塘中點綴著幾塊自然石頭，石橋橫跨水面，與周圍的植物相映成趣。池水清澈，倒映出天光雲影，象徵自然的流動與生命的循環。

3. 石燈籠

石燈籠是慶修院庭園中不可忽視的裝飾元素，它們被巧妙地安置在池

參賽隊伍：114-027 參賽主題：日式庭園的美與生活中的運用——以花蓮吉安鄉慶修院為例

塘邊與步道旁，增添了一份古樸的氣息。這些石燈籠造型簡樸，與庭園的整體風格相得益彰，不僅是裝飾，也象徵著光明與指引。

4. 常綠喬木與竹

喬木在庭園設計中具有統整和組織景觀的功能。喬木的配置是決定庭園整體風貌的重要因素，竹子可單獨生長或成林，營造出優雅的空間感。原則上，在有限的空間內應避免選用過多樹種，以維持庭園的協調性與穩定感，防止產生雜亂無章的效果。

5. 手水鉢

手水鉢是設置於手水舍裡的洗手設備，石製手水鉢成為庭園中兼具實用與觀賞的景物，在參拜之前，做為客人清靜身心之用，具有深層的精神意涵與其設計理念。手水鉢以盛裝水為最大目的，不僅講求其外

參賽隊伍：114-027 參賽主題：日式庭園的美與生活中的運用——以花蓮吉安鄉慶修院為例

型的藝術性，水穴的挖掘形狀，也是觀賞重點。⁹

6. 曲徑與飛石

以實用為主體的石組，除實用性外因其組構特殊或具視覺美感也成為庭園景觀的一部分¹⁰。庭園中蜿蜒的小徑與鋪設的踏石引導遊客前行，讓人在行走的過程中體驗移步換景的樂趣。每一段路徑都設計得剛好錯開，增加了庭園的神秘感與探索性。

參訪心得與體會

1. 簡旻宸的心得

⁹ 吳兆水。台灣日式庭園空間構成元素之研究。大葉大學設計暨藝術學院碩士班碩士論文。2015。頁 53-54。

¹⁰ 吳兆水。台灣日式庭園空間構成元素之研究。大葉大學設計暨藝術學院碩士班碩士論文。2015。頁 49。

參賽隊伍：114-027 參賽主題：日式庭園的美與生活中的運用——以花蓮吉安鄉慶修院為例

「踏入慶修院庭園，我立刻感受到一種遠離塵囂的寧靜與和平。特別是枯山水區域的設計，簡約而不簡單，每一塊石頭、每一粒沙子似乎都蘊含著深刻的哲理。這樣的景觀讓我不自覺地放慢步伐，讓心靈在自然中找到平靜。枯山水的美，不僅是視覺上的享受，更讓我思考自然的永恆與深意。」

2. 黃柏安的心得

「在池泉庭園區，我最深的印象來自於水流聲和鳥鳴聲的交織。這些自然的聲音讓我感覺到生命的律動和流動，與庭園的靜謐氛圍形成強烈對比。水景的設計不僅是視覺上的美學體驗，也在無形中拉近了我與大自然的距離，讓我更加感受到生命的延續與流轉。」

3. 張恬歆的心得

「石燈籠和道路搭配是我在庭園中最喜愛的設計之一。它們不僅是景觀元素，更是日本文化中對光明與潔淨的象徵。當我站在燈籠旁，感受到微弱的光輝映照在小徑上，內心充滿了一種靜謐的力量。這些細節讓我明白了庭園設計中光與影的巧妙運用，並且深刻體會到日本人對自然美學的尊重。」

4. 陳禹彤的心得

「竹的景致是我在慶修院庭園中最為震撼的一部分。竹的綠意象徵著時間的沉澱，也反映了自然的包容與恆久。這樣的景觀不僅與寺院的禪宗氛圍相得益彰，也讓我在每一個細節中感受到設計者對自然的敬畏與巧妙運用。讓我更深刻地理解到日式庭園中對空間與自然細微的關懷。」

第四章、日式庭園在現代生活中的運用

日式庭園起源於古代，其設計理念和元素目前在現代生活中仍被廣泛運用。這些庭園不僅出現在歷史建築中，也逐漸對現代空間產生影響，尤其是靜謐氛圍與環境美化方面。以下列舉兩個具體的應用實例：

1. 公共空間的設計

許多現代城市的公園和公共空間融入了日式庭園的設計理念。例如，在京都的「東福寺」禪庭中，枯山水的設計理念被廣泛借鑒，成為現代公

參賽隊伍：114-027 參賽主題：日式庭園的美與生活中的運用——以花蓮吉安鄉慶修院為例

園的一部分。「精準的計算了無機質的石頭和生機勃勃的苔蘚的質感差別，從而賦予了庭園美感上的刺激。」¹¹結合現代技術與自然之美，營造出寧靜的氛圍，讓人們在繁忙的都市生活中找到一片心靈的淨土。

2. 家居與庭院設計在家居裝飾

家居與庭院設計在家居裝飾中，日式庭園的元素被運用於小型庭院、露台甚至室內空間。例如，在後院中設置一片小型枯山水，搭配幾顆造型簡約的石頭和一盞石燈籠，營造出簡單卻具有禪意的休憩空間。許多現代住宅的玄關或陽台也會使用竹子或苔蘚進行裝飾，讓居家環境更貼近自然。大阪和神戶的一些豪華住宅區甚至設計了整片的日式庭園，為住戶提供獨特的寧靜氛圍。

肆、結論

第五章、結語：

透過文獻分析與實地踏查，我們發現慶修院庭園完整呈現了日式庭園的核心特色，例如枯山水的象徵意涵、池泉庭園的生命流動，以及石燈籠與手水鉢的精神指向，同時也因應台灣氣候與文化而展現出在地特色。這種融合使慶修院不僅是日治時期的文化遺跡，更成為台灣多元文化交流的重要場域。進一步觀察可知，日式庭園「簡約、自然、和諧」的設計理念，仍能啟發現代生活，無論是在公共空間的營造，或是個人生活空間的規劃，都能幫助人們在繁忙的都市中尋得心靈的寧靜。由此可見，日式庭園不只是歷史的見證，更是一種能跨越時空、影響現代生活美學的文化資產。

伍、參考資料

¹¹ KYOTOMASTERS。 <https://kyoto-masters.com/zh-hant/otozururu-5/%E9%9D%9C%E5%AF%82%E7%9A%84%E8%A1%A8%E9%81%94%E9%9D%9C%E8%AC%90%E4%B9%8B%E7%BE%8E%E7%9A%84%E6%9E%AF%E5%B1%B1%E6%B0%B4%E3%80%8C%E6%9D%B1%E7%A6%8F%E5%AF%BA%E3%80%8D/>

。(檢索日期 2025/9/14)

參賽隊伍：114-027 參賽主題：日式庭園的美與生活中的運用——以花蓮吉安鄉慶修院為例

- 文化部文化資產局國家文化資源網。
<https://nchdb.boch.gov.tw/assets/advanceSearch/monument/1997040100001>
- KYOTOMASTERS。 <https://kyoto-masters.com/zh-hant/otozururu-5/%E9%9D%9C%E5%AF%82%E7%9A%84%E8%A1%A8%E9%81%94%E9%9D%9C%E8%AC%90%E4%B9%8B%E7%BE%8E%E7%9A%84%E6%9E%AF%E5%B1%B1%E6%B0%B4%E3%80%8C%E6%9D%B1%E7%A6%8F%E5%AF%BA%E3%80%8D/>。
- 吳兆水。台灣日式庭園空間構成元素之研究。大葉大學設計暨藝術學院碩士班碩士論文。2015。
- 三橋一夫、高橋一郎(2009)。築夢踏石打造現代日式庭園。台北：瑞昇文化。