

黑龙江省社会科学学术著作出版资助项目
HEILONGJIANGSHENG SHEHUIKEXUE
XUESHUYUZHIZUO
CHUBANZIZHUXIANGMU

哈尔滨工业大学出版社

当代环境艺术的审美描述

朱逊
张伶俐◎著

DANGDAI HUANJIINGYISHU DE SHENMEI MIAOSHU
DANGDAI HUANJIINGYISHU DE SHENMEI MIAOSHU

“十二五”国家重点图书出版规划项目

黑龙江省社会科学学术著作出版资助项目
HEILONGJIANGSHENG SHEHUIKEXUE
XUESHIZHIZUO
CHUBANZIZHUXIANGMU

当代环境艺术的审美描述

朱逊
张伶俐◎著

DANGDAI HUANJIYISHU DE SHENMEI MIAOSHU
DANGDAI HUANJIYISHU DE SHENMEI MIAOSHU

哈尔滨工业大学出版社

内容简介

环境艺术审美研究是环境艺术领域中重要而基础的理论问题之一。本书从审美体验的角度出发,从感知、体验、意象、价值等方面对环境艺术审美进行系统的研究与论述,并结合环境艺术审美的动态发生过程,探讨环境艺术审美意象的审美结构、生成机制和美感体现,提出环境艺术审美价值评价的主体尺度和客体尺度,阐释环境艺术审美价值实现的基本途径。

本书的特色是建构了环境艺术审美发生的全过程,系统理论阐述和典型案例设计密切结合,具有较强的可读性。可供艺术设计、建筑环境、风景园林的专家、学者和相关从业人员以及高等学校师生阅读参考,也可供环境美学研究者参考。

图书在版编目(CIP)数据

当代环境艺术的审美描述/朱逊,张伶伶著. —哈尔滨:
哈尔滨工业大学出版社,2015. 12

ISBN 978 - 7 - 5603 - 5806 - 2

I. ①当… II. ①朱…②张… III. ①环境设计 - 研究 IV. ①TU - 856

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 308489 号

策划编辑 田新华

责任编辑 苗金英

封面设计 王凯宏

出版发行 哈尔滨工业大学出版社

社 址 哈尔滨市南岗区复华四道街 10 号 邮编 150006

传 真 0451 - 86414749

网 址 <http://hitpress.hit.edu.cn>

印 刷 哈尔滨市工大节能印刷厂

开 本 787mm × 960mm 1/16 印张 11.5 字数 218 千字

版 次 2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5603 - 5806 - 2

定 价 45.00 元

(如因印装质量问题影响阅读,我社负责调换)

前 言

用审美描述这样一个艺术层面的概念来阐述环境艺术问题,是因为审美描述本身作为一种艺术研究方法,在艺术评价的研究中具有广泛性和影响力。环境作为人类生存的空间,与人的生活息息相关,环境艺术的形成和存在的最终目的是为人类提供和谐美好的生存空间和活动场所。因此,现代环境艺术创造必须改变以往只注重实体的雕琢,即把注意力全部集中在外部环境的处理上,而应把审美关怀作为环境艺术创造的重点,将环境艺术的审美重心由审美客体转向审美主客体的融会统一。优秀的环境艺术是体验的艺术,是作为主体的人将强烈的感情色彩赋予作品生命价值与意义的感性把握,情感、生命、意义是环境艺术关注的核心。

环境艺术审美的发生依据审美过程的描述可分为三个阶段:首先是对环境物质特征,如要素、秩序、时间等许多复杂景观现象的感觉,多种感觉叠加生成具有愉悦性的知觉表象;然后,当知觉表象与原有的情感状态相符时形成环境艺术的审美意象;最后是审美结果的价值判断,这要通过主体评价和客体评价的综合才能被正确地认识和表达出来。

首先,环境艺术审美活动包括“感知过程—意象生成—价值评价”这样一个审美发生的全过程。环境艺术美感的形成和评价,是一个由欣赏者审美经验凝结、意象生成、审美价值判断并进行再欣赏的循环过程。

其次,环境艺术审美体验方式是能动的、渐次的、介入参与的过程。主体对环境艺术作品的体验过程是一个能动的渐次深入过程,从对景观环境的形式知觉到引起联想和想象,从对空间氛围的感官联觉到引发情感和反思,在这个能动的过程中,主体的介入和参与起到了引发想象和深化情感的重要作用。由于欣赏者背景和经验的差异,环境艺术审美的感知过程往往带有一定的主观性和差异性,但凝结于作品中的视觉秩序和唤情结构为感知引导了一定的方向,因此对于特定作品的体验也应该是指向作品所赋予的秩序和情感。持续的联觉

和参与是环境艺术审美体验的重要方式,这个过程形成了环境艺术的审美意象。

再次,环境艺术感知过程具有动态性的特征。这种动态性集中表现为昼夜的更替、四时的变换、时光的痕迹、短暂的体验、场所的记忆、景物的变换和时空的流转。无论环境艺术如何发展变化,感知过程中鲜明的时空痕迹并没有改变,人们总是通过不同的角度和不同的时间来欣赏环境。

最后,环境艺术审美价值实现的核心途径是开放性、对话性和特定环境背景的阐释。环境艺术作品的开放性引导着欣赏者各种心理机制的组合配置,其中感知和想象因素比较突出,反思和情感的因素相对较弱;欣赏主体不是处在与环境分离的静观位置,而是处于与环境之间的交互作用中;环境艺术是特定场所的艺术,这种对话还受到阐释语境的制约,即结合相应的环境背景才能恰当解释特定场所的环境艺术。

本书关于环境艺术审美的研究还仅限于对感知过程、意象生成和审美价值评价的分析与阐述,而审美学并非理性的逻辑思维结构,尚存在许多方面需要今后继续研究。

(1) 对于环境艺术审美各层结构相互关系的深入研究,对于意象生成过程中的异化问题的分析,使环境艺术审美整体理论更为完善。

(2) 依据环境艺术审美价值尺度框架实现量化评价或者接近量化评价方法的进一步探讨与挖掘,为环境艺术设计实践提供具体可行的参考依据。

(3) 中外环境艺术审美的比较研究,将对全球化趋势下的环境艺术审美的多元性、地域性、差异性探索产生积极影响。

随着 30 余年学科的变迁,环境艺术从最初的艺术思潮延展为一个设计专业,而后又辗转分散到从自然到室内各个尺度中去,再回头对其进行剖析,就不能不对以往的思路有所突破、有所反思。因此在写作过程中,我常常感到表达的艰难,加之自身学术视野和水平的局限,对不少问题的认识难免肤浅甚至存在谬误。正因为如此,我才特别希望学界的前辈和同行能够对这个不成熟的研究成果给予批评指正,以利于它的进一步深入和完善。同时,在此对书中所有列出的和没有一一列出的参考文献和案例描述的作者致以由衷的谢意。

当本书即将出版之际,早已没有了写作之初曾经设想过的那种激动或愉悦。本书写作过程完全不是一帆风顺的,好似茫茫的黑夜中,在波涛汹涌的江河里航行。时不时会碰上暗礁湍流,有时不知道前面会通向何方,有时甚至怀

疑航行的方向是否正确,有时走了很远才发现原来已经偏离了目标,还要折返重来。然而,每每经历这些困境的时候,总会有一丝光亮在指引着我前行,使我有勇气能逆流而上。这光亮正来源于我的老师、朋友、同事们的帮助与鼓励,是他们帮我完成了这次超越的历程,在此我要对他们表示由衷的感谢。

导师张伶俐先生对于我的引导绝不仅仅是学业上的,师者传道、授业、解惑,概括了导师对我的帮助。解惑与授业自不必说,导师所传授的做人之道、做事之道、做学问之道更使我受益终身。在本书撰写过程中,先生从宏观的把握到中观的章节结构,再到微观的措辞用句,乃至标点符号的使用都给予了细心的指导,修正了文中华而不实、夸夸其谈的部分,使我切身感受到了认真做事、严谨治学、踏实做人的真正含义。

感谢哈尔滨工业大学建筑学院的刘松获教授、刘大平教授、金虹教授、刘德明教授、林建群教授、赵天宇教授、周立军教授等提出的宝贵意见,对本文结构以及内容的修正起到重要的作用。感谢天作的黄勇、赵伟峰、夏柏树、袁敬诚、李辰奇、蔡新冬、刘万里、冯珊、王未、唐家骏、鲍英华、卜薇、莫娜等各位同门在本书写作过程中直言不讳的意见和对我的关心与帮助。

感谢黑龙江省社科联给予本书的出版资助,感谢哈尔滨工业大学出版社的田新华老师在本书的出版过程中无限的耐心与敦促,最终促成了本书的刊印。

最后还要感谢我的家人,年迈的父母,丈夫和亲爱的女儿,他们对我的期望与支持给了我无穷的力量。

朱逊

2015 年 11 月

目 录

第一章 绪论	1
第一节 研究背景与意义	1
第二节 国内外研究现状分析	7
第三节 研究内容	14
第二章 理论解析	15
第一节 理论基础	15
第二节 对象解析	25
本章小结	37
第三章 环境艺术审美的感知过程	38
第一节 主体表现	38
第二节 体验层次	46
第三节 动态性特征	52
第四节 引导与完善	61
本章小结	72
第四章 环境艺术审美的意象生成	73
第一节 基本结构	74
第二节 生成机制	86
第三节 美感体现	99
本章小结	114
第五章 环境艺术审美的价值评价	116
第一节 价值指向	116
第二节 主体尺度	128
第三节 客体尺度	136
第四节 价值实现	152
本章小结	167
参考文献	168

第一章 绪 论

第一节 研究背景与意义

由于人们对环境问题的关注和对自身生活空间质量的要求,有关环境艺术的理论与实践研究已成为迫切的问题。人们不仅在理性上认识到挽救环境的紧迫性,同时在情感上也认识到排除视觉污染,创造有人情味环境的重要意义。

一、社会背景

科技的发展极大地改善了人们的生存环境,人们追求现代物质生活的渴望空前高涨,城市环境也难逃商品社会的魔法,一时间传统的文化和规范受到极大的冲击。于是,当人们站在现代文化的高峰上俯瞰艺术,发现了各种艺术之间、艺术和人类生存环境之间的内在联系,就爆发了一种强烈的欲望:创立一种新的综合艺术——现代环境艺术。环境艺术是时代发展和文明进步的产物,是时代文化思潮的一部分,反映时代的精神特征。

随着人类对自身认识的不断深化,人们逐渐意识到优良的环境对于人类生存的重要性,从现代科学与现代艺术的角度来考察环境、创造环境,形成了一股国际性的新潮流。1972年联合国人类环境会议发表了《人类环境宣言》。1981年国际建筑师协会第十四届世界会议通过了《华沙宣言》,宣言指出,建筑学是为人类建立生存环境的“环境的综合艺术和科学”,首次把建筑的本质看作环境艺术。这种环境建筑学的观念,很快得到有识之士的认同和传播。

环境意识的觉醒和有关环境理论的传播,是环境艺术崛起的一个主要动因。我国的建筑界和美术界都重视环境思潮,出现了一批讨论环境问题的论文和著作。刘光华、项秉仁、布正伟、马国馨、程里尧、萧默、潘昌侯、罗世平等学者纷纷撰文,根据自己的创作经验,探讨并总结了环境艺术相关理论。在实践方面,从首都机场壁画到浙江大鹿岛岩雕,环境艺术也取得了丰硕的成果。从学科的角度来讲,中央工艺美术学院在1958年成立之初设有建筑装饰系,到20

世纪 80 年代正式命名为环境艺术系,不仅包含室内外环境设计,还包含家具设计、标志设计等相关的设计和研究。许多建筑院校、美术院校也相继成立环境艺术专业或办环境艺术(设计)专修班。这不仅从观念上认识到环境艺术的重要性,而且从体制组织上建立了保障机制。

我国环境艺术的开创与发展,还深受“八五美术新潮”的影响。它的出现是对纯艺术观念的扬弃,也体现了文化横向交流的趋势。当时的青年不满于长期制约艺术创作的政治意识、长官意志、社会伦理和道德规范,厌烦了传统文化中的一些价值观,试图从西方现代艺术中寻找新的血液,完成当代艺术本身先锋实践的使命,从而引发了全国范围内的艺术思潮。总的来说,它给中国当代艺术带来了新的生机、新的气象与新的文化方向。出于追求艺术现代化、多元化的目标,广大青年艺术家从批判“题材决定论”到提倡艺术民主,从批判创作模式单一化到强调创作个性,激励着自由创造的学术气氛。艺术家的眼光不再局限于自己眼前的小天地,不再孤芳自赏,而开始有了系统分析的思想。美术界与建筑界改变了不相往来的状况,有了横向交流,于是“环境艺术”应运而生。这些对形式语言、对自由、对人性的追求和勇于开创拓展的精神为我国环境艺术的发展起到了启蒙作用,并为其奠定了理论基础。

1985 年 12 月 27 日,中央民族学院美术系学生艾尼瓦尔、陈逸青和王能涛在本院展厅举办了“无题画展”。展厅内采用烛光照明,观众进入之后,突然被幽暗、神秘、温馨的整体气氛所吸引。24 支点燃的蜡烛是唯一的光源和整体气氛的主导,它们整齐地排列在地面上,围成一个长方形。长方形的边与悬挂画作的墙之间形成一条观赏单行线,在保持观众独立、孤绝心态的同时,画面在他们眼前一幅幅地逐渐显现。长方形内铺有与整体气氛相协调的传统京式地毯,上面摆着由我国民族乐器橡胶鼓、热瓦甫和竹笛组成的雕塑,与烛光中神秘的气息和墙上的现代绘画、软雕塑以及墙根堆积的秋叶构成一种一言难尽的复杂意味。展览还配有作者自己制作的音乐和经过处理的暖气的流水声,它们和着秋叶散发出的气味,在复杂的意味中又增添了大自然的气息。艺术家们想通过这样的展览,使观众“从习惯了的社会环境中解脱出来,进入一个理想的世界”。如此别出心裁布展的动因之一,就来自于他们对现代环境艺术的看法,“现代环境艺术的出现,改变了人们对传统架上绘画的看法,它强调对环境进行整体的艺术设计,以呼唤观众的审美参与和发现”。环境艺术观念的出现,标志着新潮美术不仅仅是艺术领域的活动,而且包含着创造新的生活世界的重要意义。

伴随着环境设计的拓展和 1985 年美术运动的高涨,现代环境艺术观念在中国诞生了。1985 年,中国建筑学会在北京召开了中青年建筑师座谈会。会

后,撰文探讨有关环境艺术问题。1987年,《中国美术报》专门召开了以环境艺术为主题的座谈会。与会的专家开始筹建中国环境艺术学会。1988年,《环境艺术》丛刊创刊号问世。1989年,中国环境艺术学会等举办“中国80年代优秀建筑艺术作品评选”,在建筑界引起很大反响。1992年,中国建设文化艺术协会环境艺术委员会成立,其宗旨为:建筑设计、城市规划、环境科学、美学、造型艺术以及社会科学和人文科学各界人士携起手来,为提高人民生活环境质量,创造中国当代环境艺术,保障人类健康永续发展而努力。

快速扩展的城市建设需求与市场导向推动了中国现代环境艺术的深化和发展。与过去的实践相比,当代环境艺术工程项目的类型、规模和工作深度均已大大拓展。中国的环境艺术,既不局限在建筑界的环境设计,又有别于国外的“环境艺术”。它是中国现代文化的产物,与反艺术思想有一定的联系,因其本身就是对贵族艺术的批判。它还包含着对艺术本体论的思考,大到国土整治,小到居室布置,究竟能否产生艺术,这正是现代美学视野扩张所带来的问题。环境艺术的广泛普及,新的生活模式和文化思潮也不断改善着人们对环境的审美观,环境艺术渗透到人们生活的每一个角落,成为城市环境特色塑造和城市文化发展的新动力。

二、当代困境

现代环境艺术,在中国的兴起也不过30余年。但在这并不太长的时间里,环境艺术对于社会、对于人类环境的贡献是巨大的。尤其是中国自改革开放以来,经济发展,社会变化迅速,城市化、土建量日益上升,对环境艺术的关注与需求日益增多,可以说,社会实践不断推动着、促使着环境艺术的快速发展。但中国的环境艺术理论研究工作距离本学科体系的成熟、距离社会的实践需求还存在着明显的差距。

(一) 审美泛化的困境

今天的社会的确发生了极大的变化,无论是用“审美化”还是“图像转向”来描绘它,都意味着这个社会正在发生由“硬”向“软”、由“实”向“虚”的转向。在一个柔软的社会里,艺术和审美将会超出它们的边界,渗透到社会的各个层面,而艺术和审美超越它的边界,在人们的日常生活中触手可及。随着人们生活空间的不断精致化,生活用品的不断精美化,环境艺术也向更为广阔的日常生活渗透。对于美的追求随处可见,从城市空间到个人的身体,从公共领域到私人场所,几乎所有的事物都在被重新修整、装饰。室内外空间环境工程翻新的周期越来越短,一种风格样式很可能转眼就被人抛入了垃圾堆,转而去

追捧新时尚。

这种审美的泛化,一方面让艺术和美学没有了判别的标准,使人们无法触摸到艺术的边界,鲍德里亚说:“世界上一切琐屑的事物都在审美化过程中转变。当一切都成为审美的时候也就无所谓美丑。”此种情况下,大量被不断仿制和丑陋的艺术品充斥着人们的眼球,结果只能是审美能力的丧失。另一方面,审美的泛化将导致审美价值指向的多元化,审美多元化是当代审美认识过程的重要特征。在这个多元化的世界中,多元并存的审美观念已是不争的事实。当代环境艺术既追求感官刺激的视像快感和享乐的休闲生活,又对人生和艺术的最终价值进行不断追问。人们往往乐于通过环境艺术的外在形式接受各种观念的熏陶,经审美情感转化而成伦理情感,由审美体验过渡到道德体验。如何在当前纷繁芜杂的审美趣味中找到环境艺术的立足之地,如何满足审美趣味多元化的前提下对环境艺术做出恰当的评价,创作出具有独创性和高品质的环境艺术作品,建构独具特色的城市环境?这些问题都亟待回答。

(二) 环境特色的丧失

在当代社会价值的多元化取向和城市建设的快速发展对环境艺术的影响下,暴露出环境艺术当中环境价值失衡、城市特色丧失和艺术品质下降等一系列的问题。当西方现代的、后现代的、解构的、生态的思潮一窝蜂地涌入中国时,以“天人合一”为中心的园林观和诗情画意的环境艺术理论已解释不了西方纷杂的景观现象。在缺乏批评意识和正确方法的影响下,很多环境艺术设计师无法消化这些优秀的作品,无法了解、掌握背后的思想和理论,使得很多当代环境艺术实践变得面目难辨,从“形式借鉴”走向“形式照抄”,照抄的结果又显得不伦不类,出现了令人瞠目结舌的西化风格和东拼西凑的怪异形式。

很多区域、城市环境失去了地方风格,既不与当地的自然环境发生关系,也没有历史文化的继承。更大的问题是,即使那些追求彻底西化的设计作品也没有建立在对西方园林文化的深入理解和系统把握之上,更显出了品位的低俗。这种西化不仅没有让中国现代环境艺术加入到国际现代化行列中去,反而暴露了设计师的民族自卑心理,造成了环境艺术价值取向混乱的局面。中国环境艺术陷入了迷乱,陷入了“特色危机”的状态之中。面临中西文化的冲突,当前国内的环境艺术理论已经无法解释丰富多彩的环境现象,环境艺术创作出现了目标混乱、价值失范等现象,暴露出设计师理论水平、批评意识和创造能力低下的状况。

(三) 理论危机出现的因素

理论危机出现的因素有多方面,从环境设计专业自身角度来讲,学科本身

的不成熟是重要原因。相关专业不成系统,也得不到应有的重视。作为一个行业,在我国尚没有公认的科学行业标准、行业规范,更没有进行相应的理论建设。在理论研究方面,中国现代环境艺术刚刚起步,还在进行对国外先进成果的介绍、引入以及对优秀的古典园林传统进行重新阐释、整合工作。这种理论研究的滞后性对中国环境艺术实践的正确发展无疑产生了不良影响。

从研究内容上看,在目前的研究中,设计方法、技术等实践性内容较多,资料集、作品集层出不穷,“拿来之风”盛行,但不分好坏学到的只是外在的形式与手法,缺乏内涵性研究。在理论研究中,环境艺术审美研究相对较少。生态问题是中国环境设计界目前最为关注的问题,具有极强的现实意义,正受到广泛重视,但是不能因此忽视了作为环境艺术基本属性之一的审美的研究。当今中国,不仅是人们的物质生存环境受到威胁,人们的精神生存环境同样受到威胁。当前环境艺术作品的粗劣肤浅,低俗泛滥,直接影响着人们的精神和情感的生活。

同时,目前的环境艺术审美研究较多地停留在形式美层面,体现在环境艺术教育中,形式美教育占据了全部位置。而对于环境艺术表现出来的意义超越和情感意境,虽然也有一定了解,但对于其生成机制以及三种美感体现的相互关系缺乏研究,更缺乏针对性课程训练。这是造成目前环境艺术创作形式主义泛滥、作品缺乏内涵与品位的根本原因。

在研究层次上,目前的环境艺术审美研究集中于表象与空间结构层面较多,而对其客体背后的生成机制及内涵特性、对其主体背后的体验层次和审美趣味研究不足。环境艺术审美的理论研究的不足,导致了环境艺术创作中的许多问题。因此,在今后的发展中还需要致力于理论与实践的结合,最大限度地满足人们对美好生活环境的要求。

三、研究意义

在当前的社会背景下,如何利用各种艺术方式和技术手段,运用相关美学理论来深化环境艺术的审美体验和提升环境艺术的审美品质,实现环境艺术审美的生活化、生态化和整体化,已成为环境艺术理论研究最为迫切的任务。

(一) 揭示环境艺术体验的规律

现代工业文明和技术理性的发展严重地压制了人的诗性和感受力,人们丧失了体验的能力,甚至丧失了对于体验的必要性认识。环境,作为人类生存的空间,与人的生活息息相关。环境艺术的形成和存在的最终目的是为人类提供和谐的生存空间和活动场所。因此,环境艺术设计中强调人们对于审美体验的

需求就具有特别重要的现实意义。优秀的环境艺术是体验的艺术,是作为主体的人对于环境的意义与价值的感性把握,环境艺术的体验和评价要依靠观者的感觉、想象、情感和对艺术的理解。

对环境艺术审美体验问题的深入探讨,有助于深入地感受环境艺术的美感,依据作品的提示进行重构的体验,依据自己的想象进行建构的体验,并能够通过提高自身审美能力的提高和审美趣味的引导,更好地鉴别环境艺术的审美品质。研究环境艺术审美体验的目的是揭示环境艺术创作和欣赏过程中主体的深层心理结构和机制,更全面地揭示环境艺术体验的整体性、动态性和对话性等规律。研究环境艺术审美体验是解决环境艺术美感内涵的根本性问题,同时也是研究环境艺术审美特征问题的关键所在。现代环境艺术创造必须改变以往环境艺术创造只注重实体的创造,即把注意力全部集中在外部环境的处理上,而很少研究人的心理感受的状态。把人文关怀作为环境艺术创造的重点,把环境艺术的审美重心由审美客体为主转向审美客体与审美主体的融会统一,这是环境艺术创造和评价追求的至高境界。

(二) 拓展环境艺术观念

环境艺术综合利用各种景观要素为人们提供一种生存的空间环境,使艺术成为人们生活中不可缺少的部分,它潜移默化地陶冶大众情趣审美修养。优秀的环境艺术作品突出环境的个性,把握环境整体之美,注重反映民族和地域的特色,具有更加深刻的文化内涵。优秀的环境艺术作品既可以为城市居民带来必需的物质环境,也可以使城市居民在对美的欣赏中获得丰富的审美享受、感悟人生。因此,对于环境艺术审美的讨论,有利于实现人与环境之间的理想关系,能够让人们对城市环境在情感上有认同感和归属感。拓展环境艺术观念,建设美好的城市环境,是使城市能够持久地吸引人、让人精神有所依托的重要因素。

本书通过对环境艺术审美价值评价尺度的分析,梳理当代环境艺术的审美理想、审美趣味及价值取向。影响人们审美认识、审美享受的环境艺术随处可见,也是无法回避的审美对象,因而必须树立正确的审美观念和审美评价尺度,才能更好地显示其社会功能和作用。可见,对于环境艺术的审美研究,从环境的美感如何生发和评价的角度来思考城市环境的建设与发展问题,对于环境的生态、社会、文化的可持续观念的拓展无疑是十分重要的。

(三) 深化环境艺术教育

优美的环境艺术为人们提供一种生存的空间环境,并在精神上长久地影响着生活在这个环境中的每一个人,成为城市居民为之自豪和骄傲的因素。在富

有美感的环境中,容易培养人们高尚的审美理想,实现艺术化的生存。美的环境艺术不仅给人感官的愉悦与享受,满足人的精神需要,还通过构筑整体艺术环境给人带来新的审美样式与审美体验,制约着人们的选择和趣味。这是环境艺术对城市居民广义上的艺术教育。

环境艺术的审美研究在更大意义上是指导环境设计专业教育。目前,中国艺术教育的观念中,还有相当一部分过于注重技巧教育,以培养专业技能和个人技艺的实现为目标,忽视了艺术素质的拓宽和培养。还有一部分环境艺术教育观念过于宽泛,以对人的素养追求为目标,这种艺术教育观念模糊了专业和非专业的界限,为实现环境设计专业教育带来了一定困难。

因此,需要精神文化意义上的正确的环境艺术观念,伴随着环境艺术的大规模实践,同时进行。需要正确认识环境艺术真正的价值指向,是为了建设人们生活环境的美好家园;需要正确认识环境艺术的感知和体验方式,在教育中指导学生真正做到对人化环境的设计;需要正确认知环境艺术审美意象多层次之间的关系、内涵和机制,要以不同程度美感的追求作为设计的目标。

第二节 国内外研究现状分析

一、国外研究现状

国外学者对建筑及其环境的美学研究,有一个清晰的线索,首先以形式和空间的秩序为起点,逐步深入到心理和知觉的经验分析,最后从意义和文化层面进行探讨。

其中,布鲁诺·赛维的《建筑空间论:如何品评建筑》和斯克鲁登的《建筑美学》都是建筑空间和秩序方面的经典著作。《建筑体验》和《建筑七感》从对建筑的知觉以及与此些知觉相联系的经验感受来体验建筑空间和环境,将建筑的形态要素和人的思考、想象和情感等心理因素连接到一起。格朗特·希尔德布兰德《建筑愉悦的起源》关于视野和避难所、诱惑、危险和复杂秩序的概念为建筑理论带来了一种用生物-文化的视角来理解空间经验的新观念,从而对建筑美学的理论进行拓展。普瑞茨·哥迈斯在《建筑的空间:作为表现和呈现的意义》一文中用现象学思想来阐述建筑的意义,认为知觉否定了建筑传达某种外在意义的作用,艺术品和建筑呈现了某种仅能在特殊情况中存在的意义。此外,美国学者拉波波特则从文化人类学和信息论的视角,认为“建筑设计(应)作为空间、时间、含义和交往的组织”,城市和建筑形式的塑造应该依据心理的、行

为的、社会文化的及其他类似的准则。

还有很多学者从城市设计的角度,对环境艺术做了有启发性的阐释。其中,凯文·林奇(Kevin Lynch)的《城市意象》(*The Image of the City*)中提出了一个新的评价城市形态的方法,通过视觉感知城市物质形态的理论,是对大尺度城市设计领域的一个重大贡献。书中把环境艺术当作一种“时限艺术”,他认为,人的活动是随着时间的推移而在不同场所不同环境层次中转换、贯通,环境本身也处于永恒的变化之中,所以环境艺术是一种极富动态的艺术门类。卢原义信从1960年起开始研究外部空间问题,在《外部空间设计》中通过对比分析意大利和日本的外部空间,提出积极空间、消极空间、加法空间、减法空间等一系列饶有趣味的概念;并对庭园、广场等外部空间的设计提出了独到的见解。他在《街道美学》中依据格式塔心理学的原则以及当代一些建筑设计的理论,对日本和意大利等西欧国家的街道、广场等外部空间进行了深入细致的比较、分析和研究,结合人的活动和心理、生理需求,阐述了街道构成、高宽比等美学原则,强调了街道的美学价值和社会生活价值。英国的戈登·卡伦(Gordon Cullen)在他的《城市景观》一书中,列举了许多欧洲历史上形成的好的城市空间案例及其设计手法,试图引导人们培养起良好的城市审美鉴赏力。书中把环境艺术称作“关系的艺术”,认为环境设计把环境的所有要素——房屋、树木、山水、道路、广场等,以戏剧性的表演方式编织在一起。另外,F.吉伯德在《市镇设计》一书中称环境艺术为“整体的艺术”,认为环境诸多要素和谐地组合在一起时,会产生比这些要素简单和更多的东西,即 $A + B + C = X > ABC$,新生成部分即为环境的美学价值。

环境美学的兴起为环境艺术审美的研究提供了新的视角,具有很强的指导意义。环境美学方面的专著见表1.1。从中可以看出环境美学的研究涉及生活美学、环境伦理学、景观美学等多个方面,并且向多学科交叉的方向发展。

表 1.1 环境美学方面的专著

作者	著作	出处	时间
Kaplan	<i>The Experiences of Nature: The Psychological Perspective</i>	Cambridge University Press	1989
Jack L. Nasar	环境美学:理论、研究与应用	The City Sage Publications	1998
Heik Strelow	<i>Art in Environmental Design: Theory and Practice</i>	Birkhauser Publishers for Architecture	2004

续表 1.1

作者	著作	出处	时间
卡尔松	环境美学——自然、艺术与建筑的鉴赏	四川人民出版社	2006
卡尔松	居住在景观中:走向一种环境美学	湖南科学技术出版社	2006
阿诺德·伯林特	环境美学	湖南科学技术出版社	2006
约·瑟帕玛	环境之美	湖南科学技术出版社	2006
迈克尔·柯南	穿越岩石的景观	湖南科学技术出版社	2006
阿诺德·伯林特	环境与艺术:环境美学的多维视角	重庆出版社	2007

环境美学理论的两个研究重点是环境感知和景观评估。加拿大学者艾伦·卡尔松对现代环境审美模式进行了梳理,以对自然环境的欣赏为例,分析了对象模式(Object model)、景观模式(Landscape model)、自然环境模式(Natural environment model)、参与模式(Engagement model)、神秘模式(Mystery model)、唤醒模式(Arousal model)等十种欣赏模式。卡尔松主张全部的自然世界都是美的,并强调科学知识在审美中的重要性,把审美欣赏建基于自然科学,科学知识则为自然欣赏的客观性和普遍性奠定了基础。

阿诺德·伯林特的观点与卡尔松不同,他围绕环境之中人们怎样生活以及能如何生活这一问题,通过“美学参与”与“环境连续性”的概念,提出了研究环境和生活意义的整体方法的范例,见表1.2。

表 1.2 环境美感的体验

环境类型	功能性环境	想象环境	形而上环境	宇宙环境
环境个案	帆船	马戏团	教堂	落日
审美体验	身体性	娱乐性	精神性	自然性
体验特征	各种环境的相互关联与经验的贯通和相互作用:连续性、参与性和过程性			

关于环境的审美批评,在环境美学中也得到了很大的重视。美国学者阿诺

德·伯林特和芬兰学者约·瑟帕玛都深入地论述了这个问题,环境批评涉及景观评估。对景观评估的实验途径主要是从环境心理学的角度进行研究,这主要依靠科学的研究、量化的数据和评估,多采用定量、试验的研究方法,如建立模型、验证假设、研究工具的标准化、数据的产生和分析等。在这种研究途径中,对环境变量的分析和对环境的人文因素的考虑是相互补充的。美国学者J. L. 纳斯(Jack L. Nasar)主编的《环境美学:理论、研究与应用》一书中提出环境美学是经验主义美学和环境心理学两个领域研究的一种融合,这两个领域都采用科学方法以解释物理的刺激和人的反应之间的关系。

在景观美学中,对环境美感和景观评估的观点,主要包括主观论和客观论两种。主观主义者认为景观的美存在于观察者的眼中,景观的美是观察者由眼到心判断景观美的价值的产物。景观美学客观主义者把景观看作是一种物化的特征。这些特征可以量化,与个人的好恶无关。他们认为景观的美学特征可以被分类评估并绘制成图,就如同土壤、地形和植物一样。当然,大部分的研究者倾向于把二者结合起来,提供一种同时考虑主客观两方面的景观美学研究模式。

第一类观点的代表,是丹尼尔的信息整理理论、吉布森的能供理论和卡普兰夫妇的信息处理模式理论。丹尼尔总结了四种容易引人注意的环境信息特征:信息的新颖性(Novelty)、信息的非协调性(Incongruity)、信息的复杂性(Complexity)和令人惊奇的信息(Surprisingness)。吉布森认为,环境中存在一种信息的秩序,引导人们迅速并直接地感知这个环境的特点。这种环境的内在实体信息(例如木头、钢和玻璃)和表层实体信息(如地面、墙体和天花板)的秩序提供了该环境元素的基本功能或“能供”(Affordances,潜在的功能)。他的理论解释了环境的基本功能与“能供”的关系,而这个关系使人们重新关注环境的多重功能和意义。卡普兰夫妇(R. Kaplan and S. Kaplan)的信息处理模式理论(Information processing model)总结了四个决定环境产生愉悦感的因素:一致性(Coherence)、易辨性(Legibility)、复杂性(Complexity)和神秘性(Mystery)。

第二类观点的代表,是诺埃的景观感知理论和阿普尔顿的瞭望与庇理论。诺埃总结了景观美学感知由浅到深的四个层面:感知层(Perceptual level),指感知者通过视觉、听觉和嗅觉等,从一个场景直接获得相关信息;表现层(Expressive level),所有的被感知的元素和结构都与感知者的感觉和情绪结合起来;表征层(Symptomatic level),被感知的元素成为一种符号或表达另一事物的含义;符号层(Symbolic level),所有景观中的视觉元素都代表了另一事物。阿普尔顿《景观体验》中的瞭望与庇理论(Prospect and Refuge Theory)认为,人和动物具有类似的从环境中感受愉悦的本能,例如躲藏或安全感等。该理论