

主编 杨清平 邓政

环境艺术小品 设计

ENVIRONMENTAL
DESIGN

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

环境艺术小品设计

杨清平 邓政 主编

吴志强 戴维

副主编

苏振华 周超

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

本书把理论知识项目化、实践化，避免了理论与实践分割的现象，有利于教师教学的开展，更有利于提高学生掌握知识、理解知识、消化知识和自学知识的能力。本书可作为各类高校教学教辅教材，也可作为从事园林景观、环境艺术设计等工作的专业人员的参考资料，以及环境艺术设计、景观设计、园林设计等培训机构的专业教材。

图书在版编目(CIP)数据

环境艺术小品设计 / 杨清平, 邓政主编.—北京: 北京大学出版社, 2010.4

ISBN 978-7-301-17043-4

I. 环… II. ①杨… ②邓… III. 环境设计—高等学校—教材 IV. TU-856

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第046794号

书 名: 环境艺术小品设计

著作责任者: 杨清平 邓 政 主编

策 划 编 辑: 傅 莉

责 任 编 辑: 傅 莉

标 准 书 号: ISBN 978-7-301-17043-4/J · 0300

出 版 者: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62756923 出版部 62754962

电 子 信 箱: zyjy@pup.cn

印 刷 者: 北京大学印刷厂

发 行 者: 北京大学出版社

经 销 者: 新华书店

787 毫米×1094 毫米 16 开本 15.5 印张 377 千字

2010 年 4 月第 1 版 2010 年 4 月第 1 次印刷

定 价: 48.00 元

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版 权 所 有，侵 权 必 究

举报电话: 010-62752024; 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

前

言

园林、景观设计在我国有悠久的历史，但随着社会的发展，其原有设计内容和设计过程中的模式已不能满足社会发展的要求。随着我国城镇化的发展，城市和城镇建设的层次、品位的提升除了取决于建筑设计之外，还取决于景观、园林设计。在发达国家，景观、园林设计的分工越来越细。环境艺术小品设计就是随着分工的需求应运而生的。在我国，环境艺术小品设计处于刚刚起步阶段，在设计行业中还没有形成规模，在高校的教育中也仅仅是将之纳入景观设计或园林设计的范畴。在这种情形之下，环境艺术小品设计师的培养就成为环境艺术教育的当务之急。为此，我们编写了此书，并希望本书能起到穿针引线的作用，对我国环境艺术小品设计人才的培养有所帮助。

本书在编写中理论结合实际，突出设计实践的重要性，并在内容组织和知识结构上采用一种新的模式，使章节之间始终围绕设计主题而展开。同时，本书注重环境艺术小品设计的实效性，在每章后均配有训练项目。针对不同的空间环境，本书分章讲解室外与室内环境艺术小品设计，从而更有助于学生理解和掌握各类空间中的小品性质、要求及体现等。

本书把理论知识项目化、实践化，避免了理论与实践分割的现象，有利于教师教学的开展，更有利于提高学生掌握知识、理解知识、消化知识和自学知识的能力。

全书共分为6章。第1章为环境艺术小品的概述及其主要类别，第2章着重讲述环境艺术小品总的设计原则、设计特征及设计要素，第3章具体讲述室外环境中存在的主要艺术小品设计，第4章围绕室内环境中的艺术小品进行讲解，第5章讲述环境艺术小品设计的工作流程，第6章主要分析经典案例。

本书由杨清平、邓政主编，吴志强、戴维、苏振华、周超等为副主编。其中，第1章由湖南科技职业学院的吴志强老师主笔；衡阳师范学院的邓政老师编写第2章；第3、4、5章由湖南科技职业学院的杨清平老师编写，株洲工业大学的周超参与编写了其中的3.8节；湖南科技职业学院的戴维老师与株洲工业大学的苏振华老师编写第6章。本书在编写过程中得到了湖南科技职业学院艺术设计学院丰明高院长的大力支持，在此表示感谢。

本书可作为各类高校教学教辅教材，也可作为从事园林景观、环境艺术设计等工作的专业人员的参考资料，以及环境艺术设计、景观设计、园林设计等培训机构的专业教材。

由于作者水平有限，加之专业的分工发展变化迅速，同时环境艺术与各相关学科的联系越来越紧密，书中难免有不妥之处，敬请读者批评指正。

编者

2010年1月

目

录

第1章 环境艺术小品概论

1.1 环境艺术小品的概念、发展与特性.....	2
1.1.1 环境艺术小品的概念	2
1.1.2 环境艺术小品的发展	2
1.1.3 环境艺术小品的特性	3
1.2 环境艺术小品的分类.....	8
1.2.1 环境绿化	8
1.2.2 环境水体	10
1.2.3 环境雕塑与陈设	13
1.2.4 环境壁画与装饰画	17
1.2.5 环境亭榭	23
1.2.6 环境照明	24
1.2.7 环境护栏	29
1.2.8 环境庭院与内庭	33
1.2.9 环境公共设施	35
1.2.10 环境道路	37
1.2.11 环境赏石	39
本章小结	42
训练项目	42

第2章 环境艺术小品设计的原则、特征及要素

2.1 环境艺术小品的设计原则.....	44
2.1.1 与环境和谐统一原则	44
2.1.2 表现地域文化性原则	45
2.1.3 以人为本原则	45
2.1.4 体现时代特征原则	46
2.2 环境艺术小品的设计特征.....	47
2.2.1 功能特征	51
2.2.2 审美特征	51
2.2.3 时代特征	51
2.2.4 环境特征	53
2.3 环境艺术小品的设计要素.....	54
2.3.1 造型形态	54

2.3.2 材质特性使用	54
2.3.3 色彩情感表现	56
2.3.4 光影效果	57
2.3.5 经济与实用	58
本章小结	58
训练项目	58
第3章 各类室外环境艺术小品设计	
3.1 室外环境绿化小品设计	60
3.1.1 室外绿化小品设计概述	60
3.1.2 室外绿化小品设计常用植物	62
3.1.3 室外绿化小品设计的类型	65
3.1.4 室外绿化小品设计的原则	67
3.1.5 室外绿化小品的环境功能	70
3.2 室外环境水景小品设计	73
3.2.1 室外水景小品设计概述	73
3.2.2 室外水景小品的类型	74
3.2.3 室外水景小品的设计原则	81
3.2.4 室外水景小品的环境审美功能	82
3.3 室外环境雕塑小品设计	84
3.3.1 环境雕塑小品概述及分类	84
3.3.2 环境雕塑小品常用材料及特性	88
3.3.3 环境雕塑小品的设计原则	90
3.3.4 环境雕塑小品的环境审美功能	91
3.4 室外环境壁画小品设计	92
3.4.1 环境壁画小品概述及分类	92
3.4.2 壁画的材料	95
3.4.3 壁画的功能	95
3.5 室外环境亭、榭、廊、轩小品设计	100
3.5.1 亭	100
3.5.2 榭	101
3.5.3 廊	102

目

录

3.5.4 轩	103
3.6 室外环境照明小品设计.....	104
3.6.1 室外环境照明小品概述	104
3.6.2 室外环境照明小品设计原则及步骤	109
3.6.3 室外环境照明小品的使用范畴	111
3.7 室外环境护栏小品设计.....	113
3.7.1 室外环境护栏概述	113
3.7.2 室外环境护栏小品的使用范围	115
3.8 室外环境庭院小品设计.....	115
3.8.1 室外环境庭院小品概述	115
3.8.2 室外环境庭院小品设计的基本原则	121
3.9 室外环境公共设施小品设计.....	121
3.9.1 公共设施小品概述	121
3.9.2 公共设施小品的主要类别	122
3.9.3 公共设施小品的设计原则	132
3.10 环境道路小品设计.....	132
3.10.1 环境道路小品概述	132
3.10.2 环境道路小品的设计要点	133
3.10.3 环境道路小品的常用材料	133
3.11 室外环境赏石小品设计.....	135
3.11.1 室外赏石概述	135
3.11.2 赏石的基本特征	137
3.11.3 赏石的意境	138
本章小结.....	139
训练项目.....	139

第4章 各类室内环境艺术小品设计

4.1 室内环境绿化小品设计.....	142
4.1.1 室内绿化小品概述	142
4.1.2 室内绿化小品的设计原则	142
4.1.3 室内绿化小品的设计要点	143

4.1.4 室内绿化小品的设计方法	146
4.1.5 室内绿化小品的作用	148
4.2 室内环境水景小品设计.....	150
4.2.1 室内水景小品概述	150
4.2.2 室内水景小品的设计原则	152
4.2.3 室内水景小品的环境审美功能	154
4.3 室内环境陈设小品设计.....	156
4.3.1 室内陈设小品概述	156
4.3.2 室内陈设小品的分类	157
4.3.3 室内陈设小品的功能	163
4.3.4 室内陈设小品的设计原则	164
4.4 室内环境壁画小品设计.....	165
4.5 室内环境装饰画小品设计.....	167
4.5.1 室内环境装饰画概述	167
4.5.2 室内环境装饰画的分类	167
4.5.3 装饰画在室内环境的作用	170
4.6 室内环境亭榭小品设计.....	173
4.6.1 室内亭榭小品概述	173
4.6.2 室内亭榭小品的应用	173
4.7 室内环境照明小品设计.....	175
4.7.1 室内照明小品概述	175
4.7.2 室内照明小品的设计要点	177
4.7.3 室内照明小品的设计原则	178
4.8 室内环境护栏小品设计.....	179
4.8.1 室内护栏小品概述	179
4.8.2 室内护栏小品的设计要点	181
4.9 室内环境内庭小品设计.....	182
4.9.1 环境内庭小品概述	182
4.9.2 环境内庭小品的空间构成形态	182
4.9.3 环境内庭小品空间设计的基本特点	184

目

录

4.10 室内环境赏石小品设计	186
4.10.1 室内赏石概述	186
4.10.2 室内赏石的审美特性	188
4.10.3 室内赏石的审美原则	189
本章小结	191
训练项目	191

第5章 环境艺术小品设计的工作流程

5.1 设计准备阶段	194
5.1.1 信息收集	194
5.1.2 实地勘察	194
5.1.3 信息分析与研究	195
5.1.4 地域文化研究	195
5.2 设计创意阶段	195
5.2.1 组织设计团队	196
5.2.2 设计创意图稿	196
5.2.3 筛选并优化方案	196
5.3 设计制作阶段	196
5.3.1 施工图纸的制作	197
5.3.2 效果图表现制作	197
5.3.3 模型制作	197
5.4 设计表达	197
5.4.1 文字表达	197
5.4.2 图形表达	198
5.4.3 模型表达	198
5.4.4 口头表达	198
5.5 设计实施阶段	198
5.5.1 施工组织	198
5.5.2 施工管理	199
5.5.3 施工要素	199
5.5.4 施工原则	199

5.6 成品保护阶段.....	200
5.7 设计案例流程分析图片.....	200
5.7.1 设计准备阶段图片	200
5.7.2 设计创意阶段图片	205
5.7.3 设计制作阶段图片	208
5.7.4 设计表达阶段图片	217
本章小结.....	222
训练项目.....	222

第6章 环境艺术小品设计的经典案例赏析

6.1 环境雕塑案例赏析.....	224
6.2 环境壁画案例赏析.....	224
6.3 环境水景案例赏析.....	225
6.4 环境绿化案例赏析.....	225
6.5 环境亭、轩、廊案例赏析.....	227
6.6 环境庭院案例赏析.....	230
6.7 环境公共设施案例赏析.....	232
6.8 环境道路案例赏析.....	233
6.9 环境赏石案例赏析.....	234
6.10 环境陈设小品案例赏析.....	235
本章小结.....	236
训练项目.....	236
参考文献.....	237

第1章

环境艺术小品概论

教学目的：

通过本章的系统学习，使学生能够了解各类室内、室外环境艺术小品的概念与发展；懂得环境艺术小品涉及范围的多学科性、本身表达所具有的信息性、能传递出的艺术审美性、生态性、功能性；同时，让学生懂得各类室内、室外环境艺术小品的基本种类，从而为学习后面的章节打下坚实的基础。

教学重点：

在教学过程中，重点讲解各类环境艺术小品的多学科性、信息性，从而使学生系统、全面地认识环境艺术小品的整体性。

教学难点：

本章的教学难点是使学生懂得环境艺术小品的多学科性、所表达的信息性，以及所传递的艺术审美性、生态性、功能性。在教学中应给学生提供各种机会，使学生思想开阔，理解多样性，同时鼓励对新思想的探索，并在哲学体系和知识的基础上进行创造。

教学建议课时：

4课时。

教学建议场景：

- (1) 环境艺术设计工作室教学；
- (2) 多媒体教室。

教学建议方法：

多媒体讲授与现场分析实例相结合法，案例对比分析法等。

1.1 环境艺术小品的概念、发展与特性

1.1.1 环境艺术小品的概念

环境艺术小品一般泛指在建筑空间的室内、室外环境中为环境所需要而增设的一切具有一定美感的附加性构筑物。在国外，类似词汇有：sight furniture（园地装置）、urban furniture（城市装置）、street furniture（街道家具）、urban element（城市元素）等；在日本环境艺术小品被理解为“道的装置”或“街具”。

1.1.2 环境艺术小品的发展

(1) 国外的发展

近年来，随着世界各国有关城市环境问题以及各种形式的出现，有关环境设计的思维方法和理论也不断更新。在城市规划、建筑设计、环境营造中，环境艺术小品设计已被作为一项重要的环境设计因素加以考虑。著名建筑大师密斯·凡·德罗曾经说过：“建筑的生命源于细部。”20世纪70年代，日本率先制定了改善居住环境的方针政策，提出了居住环境设计的基本要求是“舒适、优美、安全、卫生、方便”。20世纪80年代，英国在新城市和居住区建设中提出“生活要接近自然环境”的设计原则，得到社会广泛认可，从此环境艺术小品逐渐成为一个新的课题为人们所关注。

在城市环境中，体量较小的环境艺术小品同样影响着城市的形象。人们在重视环境艺术小品设置的同时，更重视它的精神和文化内涵。环境艺术小品与城市建筑一起，为确立城市的良好形象发挥着越来越重要的作用。

(2) 国内的发展

20世纪80年代末，中国开始学习国外空间环境的集中绿地、规模绿化概念。20世纪90年代，尤其是近年来，随着人们环保意识和精神需求日益增强以及对生活质量要求的不断提高，越来越多的人开始重视住宅小区景观环境和城市环境的丰富、和谐和活力。现代消费更趋于时代性，人们追求的是高品位的家园，居住区及周围环境在人们的心目中占据了主导地位，居住区环境小品设计日益受到关注并进入稳步发展的阶段。

随着我国国民经济的高速发展，近年来房地产业迅猛抬头，园林景观行业也逐渐升温。作为园林景观的重要组成部分，环境艺术小品的设计与创作也发展很快，国内高校已把环境艺术小品设计单独分成学科。面向未来，中国环境艺术设计的发展方向也应该是更加多元化、生态化且与环境相结合。

20世纪90年代末，环境艺术小品设计逐渐成为有别于园林、景观设计而独立的行业之一。特别是随着环境空间设计的发展变化，独立的室内外陈设师、室内外绿化规划师、室内外雕塑等行业形成了自己独有的特色，立足于设计界。当然，环境设计是一个系统而庞大的工程，不管怎样分科、分类，都万变不离其宗。

总之，寻求结合中国国情的环境艺术小品设计是中国环境艺术小品设计的创新发展之路。

1.1.3 环境艺术小品的特性

(1) 环境艺术小品设计所涉及的多学科性

环境艺术小品范围十分广泛，它大体上包含了传统意义上的园林建筑小品和园林装饰小品两大类景观内容；特点是体量小巧，造型多样，内容丰富。在现代城市园林中，小品除去各类传统景观建筑、装饰小品外，还包括城市空间中许多功能性及服务性设施，如城市标志、街道家具等各类影响城市外在景观效果的元素。

环境艺术小品设计是一门建立在广泛的自然科学和人文艺术科学基础上的应用科学。只有通过多方面能力的培养，才能提高对综合类学科的把握能力。只有知识结构的宏观化、多元化，才能很好地把握环境艺术小品设计这个复杂与开放的巨大系统。

环境艺术小品设计的多学科性主要表现在以下三点：

① 创作环境艺术小品所涉及学科：包含东西方的哲学、美学、人体工程学等；

② 环境艺术小品工程施工所涉及学科：包含材料学、环境科学生态学、施工技术、施工组织、管理学等；

③ 环境艺术小品维护养护所涉及学科：植物培育、材料学等。

(2) 环境艺术小品设计所表达的信息性

多维视野是现代自然科学、社会科学、人文科学以及横向科学研究的一个显著特点，这一局面的形成是由于观察事物的多维视野造成的。任何一种小品设计都是环境的组成部分，在进行设计时必须考虑与整体环境保持统一性及所表达的信息性，使之最终成为一种超越本质的精神符号。作为环境中的艺术小品，应反映以下信息。

① 特定的社会审美情趣。

特定的社会审美代表了社会的精神需求，也就是说，环境艺术小品与其他设计作品一样，体现了整个社会结构群体的审美共性。

② 特定的地域审美情趣。

社会是由生态环境与人文环境构成。生态区域的变化最终将导致人文特征的差异。不同的民族具有不同的发展历程和文化结构；同一民族生活的环境不同，也存在着社会人文观差别。环境艺术小品能体现特定的地域审美情趣。

③ 特定的民俗审美情趣。

民俗是各个民族文化特征的重要表现形式，也是各个民族文化的重要组成部分。民俗表现形式的多样化也决定了环境艺术小品的多样性。

④ 特定的时代审美情趣。

社会是不断向前发展变化的。社会文化的组织并非一成不变。社会文化

的发展，需要不同的载体进行记录，环境艺术小品作为视觉艺术的表现形式之一，应能及时准确地记录时代发展的变化。

(3) 环境艺术小品设计所传递的艺术审美性

作为环境中的艺术小品，审美功能是其属性之一。环境艺术小品通过本身的造型、质地、色彩、肌理向人们展示其形象特征，表达某种情感。环境艺术小品的制作，也必须注意形式美的规律，在造型风格、色彩基调、材料质感、比例尺度等方面都应该符合“条件统一”和“富有个性”的原则，必须传达艺术的审美性。

① 环境艺术小品设计的建筑空间与尺度美学。

环境艺术小品设计是在城市空间或园林、景观等环境的基础上设计的。正因如此，我们在进行设计时就要满足主体环境审美的统一性。在此基础上，小品本身设计除了要符合空间环境的需求之外，还要对其本身的造型样式、大小、高矮等外在形式进行推敲，使其本身具备视觉审美要素。

② 环境艺术小品设计的造型与风格。

视觉艺术具有审美的引导性作用。环境艺术小品的造型与风格，在一定程度上会反过来影响人们的审美观。积极向上的造型与风格会熏陶人们的情操，反之，会误导人们。

③ 环境艺术小品设计的材料质感、色彩基调与肌理。

质感、色彩与肌理是构成环境艺术小品的基本元素。材料的选择在很大程度上能体现小品基本元素在环境中的审美倾向。

(4) 环境艺术小品设计的生态性

环境艺术小品设计应注重生态性，与自然融合的色彩处理，与地域环境

相关的设计考虑，“材美工巧”的设计手法等等，都给人以强烈的艺术享受。特别是室外环境绿化小品设计，应考虑到季节、气象的变化、环境生态性的重要等。

① 造型上体现设计的生态性。

环境艺术小品的设置是建立在整体环境需要的基础上的。环境，特别是室外环境，拥有更多的自然特性和生态环保性，所以，艺术小品的设计必定应与环境达到高度的统一，要体现生态性。（见图1-1）

图1-1 下象棋的老头人物雕塑在造型设计上体现和周围环境的生态性和谐

② 材料上体现设计的生态性。

一般而言，环境小品的设计可以选择不同的材质。但是，有些短暂性的、装饰性的小品以及绿化、水景小品等可以考虑更加接近自然的或者直接使用原生态的材质来进行造型设计。（见图1-2）

③ 色彩上体现设计的生态性。

色彩是材质的基本构成要素之一。在室内、外环境氛围中，环境是由多种材质构成的。小品设计是一种经过了艺术加工的作品，在其色彩的选种中，要符合环境的需求，体现色彩的生态感。（见图1-3）。

(5) 环境艺术小品设计的功能性

环境艺术小品无论是组景、成景，还是欣赏、被欣赏，其最大作用就是为人提供最好的服务。休闲性的环境小品充分体现了以人为本的设计理念，实际上是人们对空间环境的一种新的要求。环境艺术小品体现了环境对人的关怀，同时也是人们交流的需要。具有宜人的尺度、优美的造型、协调的色彩、恰当的比例、舒适的材料质感的休闲性环境小品，在供人们交流沟通、休闲活动的场所中发挥着重要的作用。比如一个坐椅无论其外形如何美观、新奇，它都是为人们提供休息之用的。所以衡量一个环境艺术小品的好坏，除了考量它能否满足人们的心理需求外，还要考察其是否满足人们最大限度的生理要求。如法国巴黎的拉维莱特公园中的栏挡，人们在长时间排队需要休息的时候就可以靠在栏挡上小憩。这种环境小品就是实用性较强的环境艺术小品。

就功能性而言，进行环境艺术小品设计时应考虑如下因素。

图1-2 采用植物造景在材料设计上体现和周围环境的生态性统一

图1-3 园椅座面木材及棕色的运用在色彩上体现和周围环境的生态性协调

图1-4 在进行环境小品设计时，首先要确定人的尺度、垃圾桶的高度、垃圾投口的尺寸及朝向，体现人体工程学的尺度要求

① 人体工程学的尺度要求。

艺术设计与人体工程学有着紧密的联系。实用性较强的设计作品都是人体工程学在实际设计领域的体现。在环境艺术小品设计中，其造型的尺寸不但要符合环境要求，还要满足人们的行走、观看、休憩、使用等要求。如垃圾桶的高矮、坐椅的大小、长宽、路道的宽窄等等。（见图1-4）

② 实用功能的体现。

环境艺术小品设计除了体现审美功能外，其最重要的一点，就是实用功能。任何一种设计作品如果忽略甚至没有实用性，就不是完整的设计。如绿化小品，除了一年四季给人们色彩变化的欣赏之外，还具有组织空间走向、缓解空间矛盾等作用。（见图1-5）

图1-5 设计必须“以人为本”，该电话亭就是实用性较强的环境艺术小品

③ 人性关怀下的安全保障。

“人性化”设计是21世纪的设计主题。“人性化”设计的内容主要包括：设计的合理性、科学性，设计的可持续性，以及能顾及不同年龄阶段、不同健康状态的人群。（见图1-6、图1-7）

图1-6 人性关怀下从人的尺度、行为、习惯出发是设计该栏杆时安全保障方面的考虑

图1-7 盲道、残疾人轮椅设施的设置，体现了对妇女、儿童、老人及残疾人群的人性关怀

