

DUOWEI LINGYU YU SHENGTAIHUA
——HUANJING YISHU SHEJI TANWEI

多维领域与生态化

——环境艺术设计探微

朱文霜◎著

中国纺织出版社

维领域与生态化

——
环境艺术设计探微

朱文霜◎著

中国纺织出版社

内 容 提 要

本书以环境艺术设计为主体,探讨其多维度领域及其生态化理念。全书共六个章节,以环境与环境艺术设计的内涵与特征、环境艺术设计的风格流派、设计师与环境艺术设计的任务、生态化环境艺术设计的表达技法的界定为开端,分别论述生态化材料与环境艺术设计思维方法,生态化视阈下的环境艺术设计形态及空间,城市规划与生态环境设计,公共环境设计与生态化研究和室内环境设计与生态化研究。本书不仅注重现代环境艺术设计理论的多维性、实践性,也注重环境艺术设计的生态性,论述深入浅出,逻辑严密。

图书在版编目(CIP)数据

多维领域与生态化:环境艺术设计探微/朱文霜著

—北京:中国纺织出版社,2017.2

ISBN 978-7-5180-3350-8

I. ①多… II. ①朱… III. ①环境设计—研究 IV.

①TU-856

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第038979号

责任编辑:汤 浩

责任印制:储志伟

中国纺织出版社出版发行

地址:北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码:100124

销售电话:010-67004422 传真:010-87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail:faxing@e-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 <http://www.weibo.com/2119887771>

永清县晔盛亚胶印有限公司 各地新华书店经销

2017年3月第1版第1次印刷

开本:710×1000 1/16 印张:16.25

字数:211千字 定价:57.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

前 言

生态设计即以生态学为原理来领导生存条件的艺术设计,从这个角度我们可以看出,生态设计的本质就是能够实现人与自然的和谐发展,保证人的生存空间与其他物种的生存空间能够和谐共处,通过多样化的技术手段以及各种先进材料的使用,能够进一步保证人类生活水平的提升,尽可能少地给自然环境带来危害。伴随着人类生态意识的觉醒,人们越来越多地将生态化的理念融入社会生活当中,生态化观念已经深得人心,并且在很大程度上影响了人们社会生活的方方面面。同时,对于生态设计理论的研究以及在设计技术的研究将进一步地引发人类生存空间的变革,将更深层次地引导人类进一步的发展。人们可以利用生态化的方式,最大限度地降低人类生活空间对自然的影响,并且更深层次地将这种方式应用于人们日常生活的方方面面。本书以环境艺术设计为主体,探讨其多维度领域及其生态化理念。

全书共六章,第一章界定环境与环境艺术设计的内涵与特征、环境艺术设计的风格流派、设计师与环境艺术设计的任务、生态化环境艺术设计的表达技法;第二章为生态化材料与环境艺术设计思维方法,论述环境与材料的关系、环境艺术设计材料与生态化、环境艺术设计的具体思维方法;第三章是生态化视阈下的环境艺术设计形态及空间,分析环境艺术设计形态要素、环境艺术设计空间的尺度与空间形态、环境艺术设计空间的组织;第四章为城市规划与生态环境设计,主要研究城市规划的要素与城市生态、城市绿地在中国的发展及其国际视野、城市生态与绿地系统的功能作用;第五章公共环境设计与生态化研究和第六章室内环境设计与生态化研究分别阐述公共艺术空间环境、公共环境装饰艺术解读、公共环境设施设计与生态化以及室内环境

简析、室内细部设计与生态化、室内光环境与生态化、室内绿化设计。

本书不仅注重现代环境艺术设计理论的多维性、实践性，也注重环境艺术设计的生态性，论述深入浅出，逻辑严密。环境艺术设计是一门发展十分迅速的设计学学科理论，涉及面很广，尽管作者在写作过程中尽了最大的努力，力求使本书具有新意和创意，但仍感能力有限，加之时间紧张，书中若有不妥之处，还请读者谅解，并不吝赐教。

本书得到了桂林理工大学专著出版资金资助，在编著过程中得到艺术学院经费支持以及同事、朋友的大力帮助，亦得益于前辈和同行的研究成果，具体已在参考文献中列出，在此一并表示诚挚的感谢！

作者

2016年12月

目 录

第一章 关于环境与环境艺术设计·····	1
第一节 内涵与特征分析·····	1
第二节 环境艺术设计的风格流派研究·····	6
第三节 设计师与环境艺术设计的任务·····	13
第四节 生态化及环境艺术设计的表达技法·····	29
第二章 生态化材料与环境艺术设计思维方法·····	47
第一节 环境与材料的关系论谈·····	47
第二节 环境艺术设计材料与生态化研究·····	50
第三节 环境艺术设计的思维方法·····	77
第三章 生态化视阈下的环境艺术设计形态及空间·····	83
第一节 环境艺术设计形态要素分析·····	83
第二节 环境艺术设计空间的尺度·····	100
第三节 环境艺术设计空间的组织探微·····	110
第四章 城市规划与生态环境设计·····	114
第一节 城市规划的要素与城市生态·····	114
第二节 城市绿地在中国的发展及其国际视野·····	135
第三节 城市生态与绿地系统的功能作用·····	146
第五章 公共环境设计与生态化研究·····	165
第一节 公共艺术空间环境·····	165
第二节 公共环境装饰艺术解读·····	169
第三节 公共环境设施设计与生态化·····	175
第六章 室内环境设计与生态化研究·····	197
第一节 室内环境简析·····	197

第二节	室内细部设计与生态化·····	216
第三节	室内光环境与生态化·····	240
第四节	室内绿化设计·····	250
参考文献	·····	253

第一章 关于环境与环境艺术设计

环境艺术设计是根据建筑 and 空间环境的使用性质、所处环境和相应标准,运用物质技术手段和美学原理,创造满足人们物质及精神需求的室内外空间环境。本章关于环境与环境艺术设计,探讨的是环境艺术设计的内涵与特征、环境艺术设计的风格流派、设计师与环境艺术设计的任务、生态化及环境艺术设计的表达技法。

第一节 内涵与特征分析

一、环境与环境艺术设计的界定

“环境”一词在《新华字典》里被定义为“周围一切事物”。英文里“环境”对应的有 surrounding 和 environment 两个词,两者都指一个人四周的生活环境,但后者更强调环境对人的感受、道德及观念的影响,而不仅仅是客观物质存在。本书中所讨论的“环境”应指围绕我们四周的、人们赖以生活和居住的环境。因此,环境艺术设计关注的是人的活动环境场所的组织、布局、结构、功能和审美以及这些场所为人使用和被人体验的方式,其目的是提高人类居住环境的质量。经过规划的人居环境往往组织规范空间、体量、表面和实体,它们的材料、色彩和质感以及自然方面的要素如光与影,水和空气、植物,或者抽象要素如空间等级、比例、尺度等,都会获得一个令人愉悦的美感。许多环境艺术设计作品还同

时具有社会、文化的象征意义。简而言之,环境艺术设计是针对人居环境的规划、设计、管理、保护和更新的艺术。

环境艺术设计是指环境艺术工程的空间规划和艺术构想方案的综合计划,其中包括了环境与设施计划、空间与装饰计划、造型与构造计划、材料与色彩计划、采光与布光计划、使用功能与审美功能的计划等,其表现手法也是多种多样的。

二、原则与特征分析

(一) 环境艺术设计原则

1. 场所性

所谓场所,是被社会活动激活并赋予了适宜行为的文化含义的空间。一个场所除了分享一些人所共知的社会背景和引导人的共性的行为外,还具有其独特性,没有两个场所是相同的,即使这两个场所看上去多么相似。这种独特性源自每个场所位于的不同具体位置及该场所与其他社会的、空间的要素的关联。尽管如此,场所与场所之间仍然在物质上或精神意念上紧密相连。此外,场所还有历史,有过去、现在和未来,场所随其所蕴含的场地、文化等背景信息一同生长、繁荣和凋萎。

2. 使用者参与和整体设计

(1) 使用者参与的原则

环境是为人所使用的,设计与使用的积极互动有助于提升环境艺术设计的质量。在某种程度上讲,建成环境从本质上应提供给使用者民主的氛围,通过最大的选择性为使用者创造丰富的选择机会,以鼓励使用者的互动参与,这样的环境才具有活力,才能引起使用者的共鸣。因此,我们的环境设计不仅要为机动车的使用者提供方便,也要为步行者提供适宜的场所,而后者直接体现在人性化的尺度和氛围里。

(2) 整体设计

环境艺术设计,尤其是城市公共环境设计,其使用者应包括各类人士、社会各阶层的成员,特别应关注长久以来被忽视的弱势群体。我国目前已进入老年社会,同时拥有基数庞大的残障人士,所以环境艺术的设计既要考虑到正常人的便利、舒适、体贴,还要考虑到使用这些环境的特殊人群,如残障人士、老年人和儿童等。

3. 尺度人性化

现代城市中的高楼大厦、巨型多功能综合体、快速交通网往往缺乏细部,背离人的尺度。今天我们建成的很多场所和产品并不能像它们应该做到的那样很好地服务于使用者,使其感觉舒适。相反,在现今的建成环境里,我们总是不断地受累于超尺度、不适宜的道路景观、建筑以及交通方式,等等。很多人在未经过现代设计和发展的历史古城里流连忘返,就是因为古城提供了一系列我们当代设计所未能给予的质量,其中的核心便是亲切宜人的尺度。江南水乡、皖南民居和欧洲中世纪的古城如威尼斯等,是人性化的尺度在环境设计上成功的典范。同样,平易近人的街巷尺度赋予了法国首都巴黎、瑞士首都伯尔尼现代化的同时保留了无比的魅力。

4. 可持续性

20世纪初开始,英文里的 environment (环境)一词通常用于表达“自然环境”或“生态环境”的语意,指人类及其他生物赖以生存的生物圈。关注这个自然环境的设计时常被称为环境设计,所以环境(艺术)设计也因此常被误解为“(生态)环境设计”,反之亦然。这种情形于新兴的环境艺术设计专业来说是限制亦是机会。

一直以来,有关(生态)环境的关注或设计被认为是环境专家或专门研究环境的设计师的事,有的认为这需要造价昂贵的新技术支持,有的干脆认为这是一种“风格”而予以抗拒。事实上,可

持续设计不是一种风格,而应是一种对设计实践系统化的管理和方法,以达到良好的环境评价标准。从空间布局到环境细部,可持续设计无处不在。传统的村落依山傍水,结合利用地形地势,民居建筑对当地气候的适应,都是人类有意或无意地利用可持续设计原则的范例。每一个设计师必须拥有可持续设计的常识和态度。原则性地理解可持续设计才能使科技与设计互通有无,相互支持。

正如许多设计领域正在努力适应生态、环境的要求这一新情况,如浙江民居,环境(艺术)设计可以从一开始就接纳这一新概念,并引领一个可持续发展的时代。

(二) 环境艺术设计的特征分析

1. 文化特征

环境艺术设计首先具有文化的特征。环境是人的情绪与情感的调节器,充满生活情趣的环境,可使人们在情感上得到愉快与满足,环境充满生活气息,成为喜闻乐见、愿意逗留的生活空间。

环境艺术和其他造型艺术一样,有其自身的组织结构,表现为一定的肌理和质地,具有一定的形态和性状,传达一定的情感信息,容纳一定的社会、文化、地域、民俗的含义,具有其特有的自然属性和社会属性,是科学、哲学和艺术的综合。

自然属性指环境构成要素中包括的物理元素,如阳光空气以及建筑材料的肌理质地等。而社会属性则是人为的,也称为“情感属性”,它以有形的和无形的两种形态产生刺激作用,通过人们的了解和认同,进入人的主观世界,构成意义,产生情绪和情感体验。有形的因素称为显性元素,多以明示和引导的方式起作用;无形的因素(词语、社会规范、风俗民情等)称为隐性元素,多以隐喻和暗示的方式起作用。

2. 形式特征

环境艺术设计的形式特性表现为,通过直觉体验到的环境所

具有的外在造型的色彩、形态、肌理、尺度、方位和表情等方面的构成特性。它与功能特性有着相辅相成的本质联系,外在造型形式是环境设计功能形式信息的最直接的媒介,它的产生受到实用功能的制约,同时又对认知功能的形成具有重要作用。

形态的创造离不开材料和技术手段,形态创造的过程,是变化与统一、韵律与节奏、主从与呼应、速度与均衡、对比与协调、比例与尺度、比拟与联想等多种造型手法联合完成信息传达目的的过程。

3. 动态特征

环境设计中的动态空间,并不是局限于人和物产生相对位移——真动,而应包括视觉对象所表现的一种力的倾向性运动,即势态,一种引起视觉张力的运动,属于静物所显示的、引起运动认知的“似动”。^①

环境艺术设计的动态特征,具体表现在其导向性、矢向性、诱发性、流动性、延伸性、节律性、序列性、虚渺性、变异性和期待性几个方面,见表 1-1。

表 1-1 环境艺术设计动态特征的表现

表现方面	含义阐释
导向性	具有线性的方向诱导,通过明示或暗示手段使人向指示方向运动
矢向性	力的作用方向,造成心理场和心理流向某一方向运动,无明确休止点
诱发性	借用景物,进行好奇驱力、完形压强,意义追踪、情绪唤醒、视觉探寻等心理倾向调动
流动性	景物具有的平滑性、流畅性、自由运动、不受较大的阻力和他物的牵制干扰
延伸性	由近到远、由小到大、由内到外,向纵横发展,向远方流动,透视线消失于一点
节律性	节律和韵律属于历时性,连续地进行,具有高潮迭起的阶段性的特征
序列性	相互邻接,前后相随,顺次展开,循序渐进

① 格式塔心理学认为,艺术形式与我们的感觉、理智和情感生活所具有的运动态形式是同构形式,物理世界表现的力和心理以及生理表现出的力是相互感应的。

续表

表现方面	含义阐释
虚渺性	随知觉产生互逆、过渡、联想等心理运动,在虚无缥缈中形成生动的视觉形象
变异性	含义、形态、合成元素的可变性、互动性,所谓运动,是一个姿态到另一个姿态的转变
期待性	由于目标期待而产生的不平衡,形成张力,目的地未表达,心理流不止

环境的艺术设计是创造一个人造的空间,其根本目的是人能健康、愉快、舒适、安全地生活。社会从低级向高级发展,而生物群落维系生存的基本条件是自然生态平衡。21 世纪,城市环境设计的主要目标应是在高科技条件下,向高层次的生态城市迈进。

第二节 环境艺术设计的风格流派研究

风格即艺术作品的艺术特色和个性;流派指学术方面的派别。环境艺术设计的风格与流派,是不同时代的思潮和地域环境特质,通过艺术创造与表现,而逐渐发展成为了具有代表性的环境设计形式。因此,每一种典型风格和流派的形成,莫不与当时、当地的自然环境和人文条件息息相关,其中尤以民族性、文化潮流、风俗、宗教和气候物产等因素密切相连,同时也受到材料、工程技术、经济条件的影响和制约。

在设计中把握环境艺术作品的特色和个性,使科学与艺术有机结合,时代感和历史文脉并重,这便是多元时代应有的格局。

一、环境艺术风格流派的影响因素

(一) 地理环境

不同的地理条件、气候环境造就了各式各样的建筑类型。如中

国各民族和各地域不同环境的民居形式,构成了多样的建筑风格。

(二) 工程技术与材料

每一种新构造技术、新材料的出现与使用,都演绎出新的环境艺术风格。

1. 古代建筑的工程技术与材料

结构是建筑的骨架,承受全部负荷,为建筑创造合乎使用的空间。

2. 现代建筑的工程技术与材料

(1) 框架结构

框架结构是由梁和柱形成受力结构骨架的结构体系,常见的有钢筋混凝土框架结构。

(2) 网架结构

网架结构是由有限的杆件系统组成的一种大跨度空间结构形式。

(3) 悬索结构

悬索结构是利用张拉的钢索来承受荷载的一种柔性结构,具有跨度大、自重轻等特点。

(4) 薄壳结构

薄壳结构是指壳体是屋面与承重功能合一的面系曲板结构。

(5) 充气结构

充气结构是利用膜材、人造纤维或金属薄片等材料内部充气来支撑建筑的结构形式。

(三) 文化传承的影响

历史的发展、宗教信仰和文化传统造就了东西方不同的环境艺术特色。

中国独特的木构造建筑体系代表了东方典型的传统样式。

源于古希腊、古罗马的石构造建筑体系代表了西方典型的传统样式。

二、环境艺术设计的风格流派分析

(一) 现代主义风格流派

1. 抽象美学的诞生

抽象美学的诞生源于工业革命带来的巨变。工业社会以前,建筑多因袭传统式样,19世纪以后,建筑创作活跃,传统的建筑观和审美观因适应不了时代的要求,已成为建筑进一步发展的枷锁。社会进步节奏的加快和对创新的追求,促进了建筑向现代化的迈进。

1851年,“第一个现代建筑”诞生,它就是采用铁架构件和玻璃装配的伦敦国际博览会水晶宫。埃菲尔铁塔(见图1-1),这座全部用铁构造的328m高的巨形结构是工程史上的奇观,是现代的美、工业化时代的美。抽象美学伴随着科学技术进步和社会发展的要求而形成,它从一开始就带有明显的开拓性。^①

图 1-1 埃菲尔铁塔

^① 如果说人类文明自存在以来只有过一次变化的话,那就是工业革命。全新的材料、全新的社会关系、全新的哲学在这个新的时代里层出不穷,全新建筑的出现也就不足为奇了。如果说工业革命前的建筑学是“考古建筑学”,工业革命后的建筑学就是“技术建筑学”,是围绕着技术的进步展开的。从水晶宫的建成到第一次世界大战这段时间,各种各样的全新风格的建筑纷纷崭露头角。

2. 现代主义的几何抽象性

20 世纪初,伴随着钢筋混凝土框架结构技术的出现、玻璃等新型材料的大量应用,现代主义的风格应运而生。抽象、简洁而且强调功能,追求建筑的空间感。钢结构、玻璃盒子的摩天楼将人们的艺术想象力从石砌建筑的重压下解放出来,以不可逆转的势头打破了地域和文化的制约,造就了风靡全球的“国际式”的现代风格。^①

这一时期,抽象艺术流派十分活跃,如立体主义、构成主义、表现主义等。抽象派艺术作品仅用线条或方块就可以创造出优美的绘画,这直接对建筑产生了影响。现代建筑的开拓者创办的包豪斯学校第一次把理性的抽象美学训练纳入教学当中。当时现代主义大师勒·柯布西耶在建筑造型中秉承塞尚的万物之象以圆锥体、球体和立方体等简单几何体为基础的原则,把对象抽象化、几何化。他要求人们建立由于工业发展而得到了解放的以“数字”秩序为基础的美学观。1928 年,他设计的萨伏依别墅是他提出新建筑五特点的具体体现,对建立和宣传现代主义建筑风格影响很大(见图 1-2)。

图 1-2 勒·柯布西耶设计的萨伏依别墅

1930 年,由密斯·凡·德罗设计的巴塞罗那世博会德国馆也集中表现了现代主义“少就是多”的设计原则。

^① 张朝晖,环境艺术设计基础[M].武汉:武汉大学出版社,2008.

现代建筑造型的基本倾向是几何抽象性。在第二次世界大战前后,几何体建筑在全球的普及标志着抽象的、唯理的美学观的确立。

3. 晚期现代主义的建筑学

晚期现代主义的建筑学是个性与关系的探索。

现代建筑对几何性和规则性的极端化妨碍了个性和情感的表现。都市千篇一律的钢筋混凝土森林与闪烁的玻璃幕墙使人感到厌倦和乏味,典型的“国际式风格”成为单调、冷漠的代名词。为克服现代建筑的美学疲劳,20世纪后半期的建筑向着追求个性的方向发展,从多角度和不同层次上突破现代建筑规则的形体空间。晚期现代建筑造型由注重几何体的表现力转向强调个性要素,比如:

(1) 一些建筑侧重于形状感染力的追求,如朗香教堂(见图1-3)、悉尼歌剧院的造型都有穿越时空的魅力,使抽象语汇的表达得以大大扩展和升华。

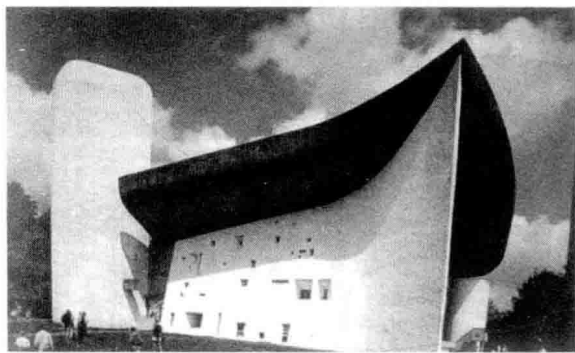

图 1-3 朗香教堂

(2) 很多建筑运用分割、切削等手法对几何体进行加工,创造非同一般的形象,华裔建筑大师贝聿铭的美国国家美术馆东馆(见图1-4)就是这种设计的杰作。