

家居环境犹如饮茶：解渴，是一种境界；品尝，是一种境界；悟道，又是一种境界。

人文家居设计

——家居环境构思个案分析

罗玉明 黄雪贞 吴秀青 编著

广东科技出版社

人文家居设计

——家居环境构思个案分析

罗玉明 黄雪贞 吴秀青 编著

广东科技出版社
· 广 州 ·

图书在版编目(CIP)数据

人文家居设计 / 罗玉明, 黄雪贞, 吴秀青编著.
广州: 广东科技出版社, 2006.6
ISBN 7-5359-4068-4

I. 人… II. ①罗… ②黄… ③吴… III. 住宅—
建筑设计 IV. TU241

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 158085 号

出版发行: 广东科技出版社
(广州市环市东路水荫路 11 号 邮码: 510075)

E-mail: gdkjzbb@21cn.com

<http://www.gdstp.com.cn>

经 销: 广东新华发行集团股份有限公司

印 刷: 广东九州阳光传媒股份有限公司

(广州市增槎路西洲北路 7 号 邮码 510435)

规 格: 889mm × 1194mm 1/16 印张 5.75 字数 160 千

版 次: 2006 年 7 月第 1 版

2006 年 7 月第 1 次印刷

印 数: 1~3 000 册

定 价: 43.00 元

如发现因印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。

前言

随着国民经济水平的不断提高,我国人民的生活水平发生了巨大的变化,人们在追求居住条件的物质满足的同时,伴随着对身心健康的精神需求越来越大、范围越来越广、标准越来越高;从而对家居的功能要求具有相当的独特性、功用性与细分性,因此,“人与家居环境”的关系将成为21世纪研究的重点学科之一。所以现代的环境科学不应只局限于物质性、自然性的生态环境研究,还应包括精神性、人文性的生态环境研究。

我觉得,我们与其絮絮不休地争论诸如“什么是文化”、“什么是艺术”等概念问题,倒不如多去探讨一下“文化怎样与人为善”、“艺术如何应用”等来得实际。例如当我们在热论电视节目《超级女声》现象的时候,却鲜有听到关于日本电视节目《超级变、变、变》的效应……

本书的写作目的,在于倡导当设计家居环境时,除了要不断满足人的物质性需求,还必须运用科学的、以人为本的设计手段,把人文艺术有机地融入环境设计中,把这些构筑元素依附于物质和空间中。使家居环境从基本的生态意义上升到美学境界,成为一个可居、可赏、可游、再生的生态系统,体现出家居的真、善、美三位一体的综合功用。

人文艺术通过“艺术物化”、“艺术人化”的手段作用于环境中,把艺术交织于生活与生命中,将具有探索意义和应用价值:其一是人在环境中所产生的心理变化,影响着该人的态度并指导其在该空间的行为;其二是人通过环境产生自我评价的社会属性感,以及被公众认同的社会属性感;其三是个体家居的精神文明传播被赋予了普及社会精神文明的意义,对提升全民的精神素质具有积极的作用。

人文艺术在家居环境的应用,不在乎家居空间的大小,也不在乎人的社会地位层次,它应该是“有教无类”,同时也是“山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨”,从而使家居环境达到“人杰地灵”的因果效应。

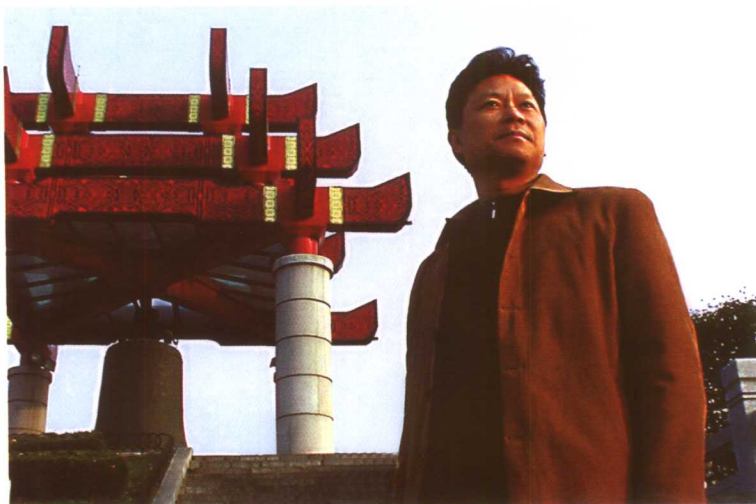
本书正是顺应广东省关于“建设文化大省”、广州市关于“文化立市”等倡导的一个具体应用,即把“文化”通过设计的手段具体应用到家居及其成员中。

鸣谢本书中所列各个案例之业主提供给笔者的设计探索机会,以及广东科技出版社和广州大学同事们的大力支持。

罗玉明

2005.10.1于广州

作者简介

罗玉明：

1960年生于广州市。广州大学艺术设计学院副教授。多年来致力于把自然科学和社会科学糅合并应用于环境设计、工业设计中，率先主张关于人文生态环境的研究与设计。曾主持多项室内外环境设计项目，并上升为理论。同时还研发了多款家具，如：人体工学书桌椅，三用多功能设计桌，聪明椅等多项国家专利产品。

黄雪贞：

1960年生于广州市。任职于广州大学艺术设计装饰工程研究所。致力于用现代科学的理论，结合多元化的学科，推动环境艺术设计的发展与创新。曾参与完成多项室内外环境设计工程和产品设计工程。

吴秀青：

1974年生于河南省。基于对艺术设计的热忱和务实的态度，参与完成多项室内外环境设计工程。参与本书的撰写与整理。

目 录

一、概述	1
二、清风明月本无价 近水远山皆有情	9
三、日月星云河	35
四、乐韵悠扬	50
五、四季歌	61
六、一片孤帆日边来	64
七、与谁同坐 明月清风我	67
八、海边印象	69
九、叩开艺术之门	72
十、中西合璧	74
十一、彩云追月	76
十二、行为与创意空间	80
十三、家具与人文关怀	84

图 1-1

图 1-2

概述

(一) 什么是现代的家居环境

什么是家居？简单地说，蚂蚁有穴、飞鸟有巢、人类有屋，家居就是提供人休养生息、养精蓄锐、唯我所有的建筑空间。

家居很讲究其环境对人的作用和意义，它不仅有物质性的生理功能，而且还包括了精神性的心理功能。生理功能与心理功能在家居环境中相互依存，对人的整体健康起着重要作用，都存在着“循环、转化、再生”的规律。由此可见，一个小小的家居，才是属于个人所拥有的；人生最基本的生活场所，其实就是自己的家；同时，人生最重要的享乐场所，其实也只就是自己的家。因为在自己的家，人们才可以在很微细的事情上显示自己；因为在自己的家，人们日常不敢表白的东西，在这里可以得到充分的展现；因为在自己的家，人们才发现它是自我实现的最佳舞台（图 1-1，图 1-2）。

(二) 精神功能与生存环境的关系

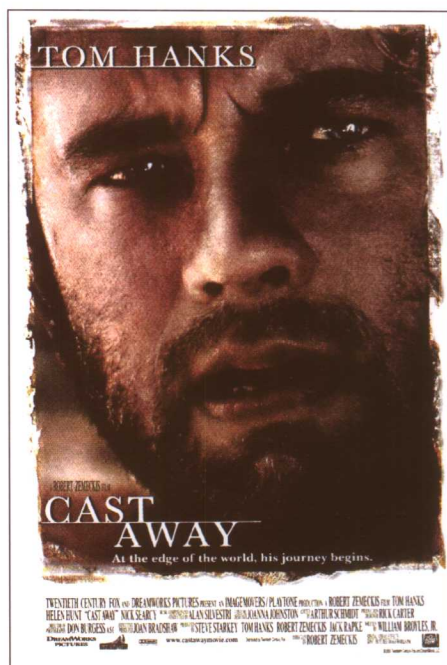
家居，作为人们必需的生活条件，其环境在不断满足人对物质性生理需要的同时，如何满足人对精神性心理的需求？首先关注家庭成员的感受与思维活动，通过环境的营造表达出一定的理念、氛围、情感、趣味、教化、导引等功能作用，从而使“人—人居—社会”成为有效的生态系统，是实现家居现代化的最重要环节，也是社会经济与文化高度发展的体现。

关于精神与生存环境的关系，美国电影《劫后重生》所讲述的故事就很让人回味。其主角卢卓克曾经经历过“鲁宾逊漂流记”式的遭遇，但卢卓克作为 20 世纪的现代人，却在某些方面与 17 世纪的鲁宾逊有着明显的区别，这就是电影《劫后重生》的高明之处（图 1-3）。

卢卓克因为飞机失事而孤身幸存于荒岛上,他首先面临的当然是最基本的生理上的生存问题,然后再就是心理上的生存问题了。从失事飞机剩余下来的所有物件中,没有任何能提供生理以及心理生存所需的物质,所以他唯有像原始人般饥餐动物生肉,渴饮苍天雨露。当他屡次钻木取火屡遭失败并在受伤绝望之际,他无意中在失事飞机中找到的一个排球上,用带血的手掌印出了一个假人像,并被他的幻想为爱妻姬莉。对真姬莉的期盼是如此的遥不可及,于是假姬莉(排球)便成为他天天对话倾诉的对象,并且成为卢卓克眼前唯一的“精神伴侣”,寄予了喜怒哀乐,无处不伴其左右。正是有了假姬莉的精神支持,卢卓克最终钻木取火成功,生存环境大为改观,然后他又成功扎制木筏,带着假姬莉渡海。卢卓克重新回到了文明社会的怀抱,但假姬莉却在渡海过程中被海浪冲走了。在家乡,真姬莉已改嫁别人。显然物质上的富足并不能满足卢卓克精神上的缺失,现实社会中的商业化的人情冷暖,使卢卓克重新陷入了精神无助的境地。

于是,他眼前时时浮现出排球做的假姬莉。他准备再次出海,去寻找那曾陪伴他度过绝境的假姬莉……

图 1-3

电影故事似乎在说明一点:无论是生活在最原始最恶劣的荒岛,还是生活在现代物质文明的世界,人都离不开精神方面的需求!

图 1-4

(三) 什么是人文艺术的生态环境

什么是文化?在中国,其原意是指“文治教化”,即礼义之教、道德之化,所以叫文化。凡是人之美德,人之创造,人之教行,人所感之自然,都可以属于“文化”之列;在西方,文化是指包括知识,艺术,信仰,道德,法律,习惯以及其他人类作为社会的成员而获得的种种能力、习惯在内的一种复合整体。

中国的文化观,把道德放在第一位,着重于人和世界的亲善和谐关系,提倡人伦的教化;西方的文化观,则把知识放在第一位,着重于人对世界的认识,提倡人类的科学化。中国人主张“天、地、人”三位一体,西方人主张人道、人权、人性。其实无论是中国人还是西方人的文化观,其本质都是主张人由于“知”而“行”(图 1-4,图 1-5)。

图 1-5

人与文化的结合是谓“人文”，“人文”强调个人的尊严和人格的实质及充分的自我发展，认为人应对自己的生活和行为负责，并且在意识到真相并具备决心时，便可改变自己的态度和行为，即个体的人按照其自身的经验来感知世界，“这种感知影响着其人格并指导其行为以满足全部自身的需求”^①。

“人文科学突出人的独特性、意向性、复杂性和创造性……人文科学是想象的产物，使用现实与实在、命运与自由意志等概念并用感情和目的性的语言表达”^②。

人文以艺术的形式来作用于对象，就是把人文从基本的功能意义上升到美学境界（图1-6，图1-7）。

生态学是研究生物与环境交互关系的学科，侧重于人与家庭、人与社会、人与自然的直接关系，认为人—社会—自然作为一个复合的生态系统，都是相互制约、相互依赖，都存在物质循环、转化与再生的规律。

人文、艺术、环境三者合一，是关于人与环境的整体交互关系中具有文化性的应用研究，它关注人在环境中的感受与思维活动；它涉及到社会学、心理学、哲学、历史学、风俗学、文化学、宗教学、伦理学等学科内容，并发展为能以语言、文学、艺术、伦理、宗教等文化为参照架构，结合到环境设计中的几何图式、形态结构、视觉原理、科技手段、使用功能等的具象空间中；使家居环境通过人文艺术的方式，向人们传输一种审美价值观，使人在家居中得到有益的启迪与享受，从而改善人的生活素质（图1-8，图1-9）。

“人因宅而立，宅因人得存，人宅相扶，感通天地”；“人因思而变，环境则因人而化”。人—人居—社会—自然等组成为一个复合的生态系统，体现了一种于个人、于家庭、于社会的良性循环生态关系。

图 1-6

图 1-7

图 1-8

图 1-9

(四) 人文艺术、家居环境的因果关系

人文艺术在家居环境的作用，不在乎家居空间的大小，也不在乎人的社会地位层次，它应该是“有教无类”，所以是“山不在高，有仙则名。水不在深，有龙则灵。斯是陋室，惟吾德馨”^③，从而达到“人杰地灵”的因果关系（图 1-10，图 1-11）。

古时江南一带因有众多的人文景观与私家园林，以及城市是“古书建就的城市”，还有众多的诗书世家、学术世家、艺术世家，因而使江南具有了浓厚的文化底蕴、文脉相承的沿习，从而不断衍生出了众多的才子佳人：陆游、李清照、西施、范仲淹、吴承恩、罗贯中、施耐庵、文征明、祝枝山、沈周、唐寅、阮英、曹雪芹、冯梦龙、龚自珍、吴昌硕、鲁迅、梁实秋、张大千……国际建筑大师贝聿铭的出生地就是苏州名园“狮子林”，据说江苏省中等城市宜兴就有院士 28 人之多（图 1-12，图 1-13，图 1-14）。

图 1-10

广东因与其开放的地理环境及中西文化兼容的人文环境有关，在近现代也涌现出不少的时代俊杰：洪秀全、石达开、邓世昌、康有为、梁启超、孙中山、彭湃、冼星海、詹天佑、居廉、居巢、高剑父、李小龙、黄飞鸿……（图 1-15，图 1-16，图 1-17，图 1-18，图 1-19，图 1-20）。

图 1-11

图 1-13

图 1-12

图 1-14 苏州狮子林

图 1-15 广州西关大院

图 1-16

图 1-17 康有为故居

图 1-19 梁启超故居

图 1-18

图 1-20

到过沈阳故宫和北京故宫的人,就不难发现,连大清的皇帝也很强调人文艺术的教化作用:清兵入关前的沈阳皇宫,其建筑装饰、家具、陈设等的形制规格配备等虽然都是仿照汉人的,但却按捺不住其扩张侵略的品性而反映在那些艺术形式上——在柱子上、在斗拱上、在台基上、在檐脊上、在雀替上、在龙椅上,几乎无处不是张牙舞爪的特征。难怪一个只有几十万人口的少数民族却可以打败拥有几千万人口的大明王朝。清兵入关建立大清王朝以后的紫禁城,以上所列举建筑中的狰狞凶煞的艺术装饰特征不见了,取而代之的是被温驯内敛的艺术装饰,因为孔武有力的马上皇帝已经过时,国家更需要的是圣明贤德的君主。所有这些,似乎都能得到历史的验证(图1-21沈阳故宫、图1-22北京故宫、图1-23沈阳故宫、图1-24北京故宫、图1-25沈阳故宫、图1-26北京故宫、图1-27沈阳故宫、图1-28北京故宫)。

可见,人因思而变,环境因人而化!

注:

①《大不列颠百科全书》6~760页(中国大百科全书出版社)

②《大不列颠百科全书》6~760页(中国大百科全书出版社)

③ 唐朝诗人刘禹锡《陋室铭》诗句。

图 1-21

图 1-22

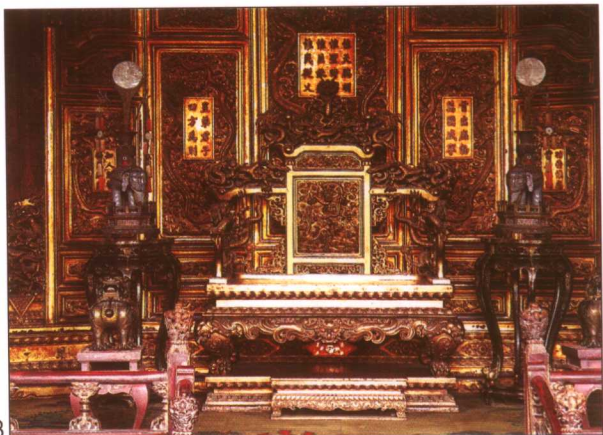

图 1-23

图 1-24

图 1-25

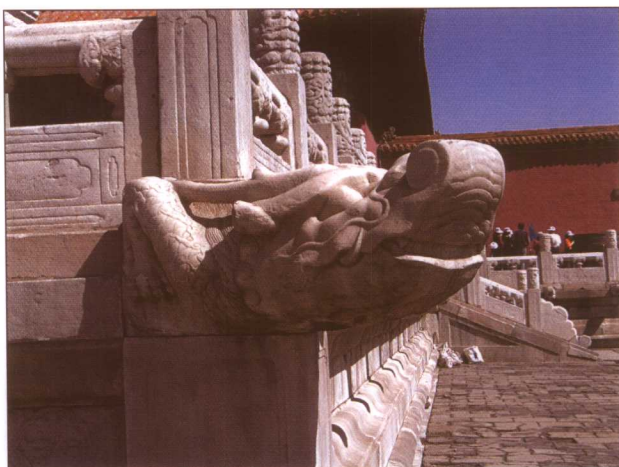

图 1-26

图 1-27

图 1-28

二、

清风明月本无价 近水远山皆有情

家是社会的一个缩影，家居就是社会的载体，人在其空间内产生着相互的关系。中国人特别相信个体存在于家庭背景中，人群共处于同一社会中，家人共聚于同一居室中，都会存在着人际之间的交往关系。人际距离越近关系就越密切，而相互之间的影响就会越大。怎样维系“家”的结构，人与人、人与物和谐共处，共度天伦之乐，既相互关怀激励，又能让每个人都能在家庭中充当必要的角色，承担一定的义务与权利，家居的人文艺术环境往往发挥着重要的作用（图 2-1，图 2-2）。

（一）人性与人情

屋主经历了人生几个阶段：市郊农民之子——知青——20 世纪 80 年代大学生——政府行政人员——商人。屋主的性格是亦儒亦商，虽然他日常忙于

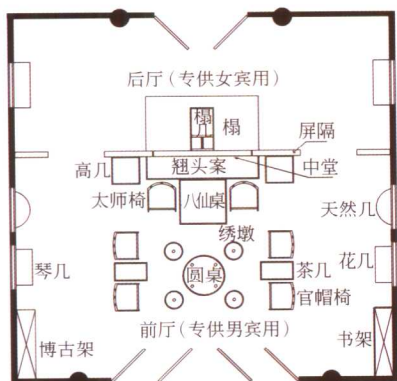

图 2-1

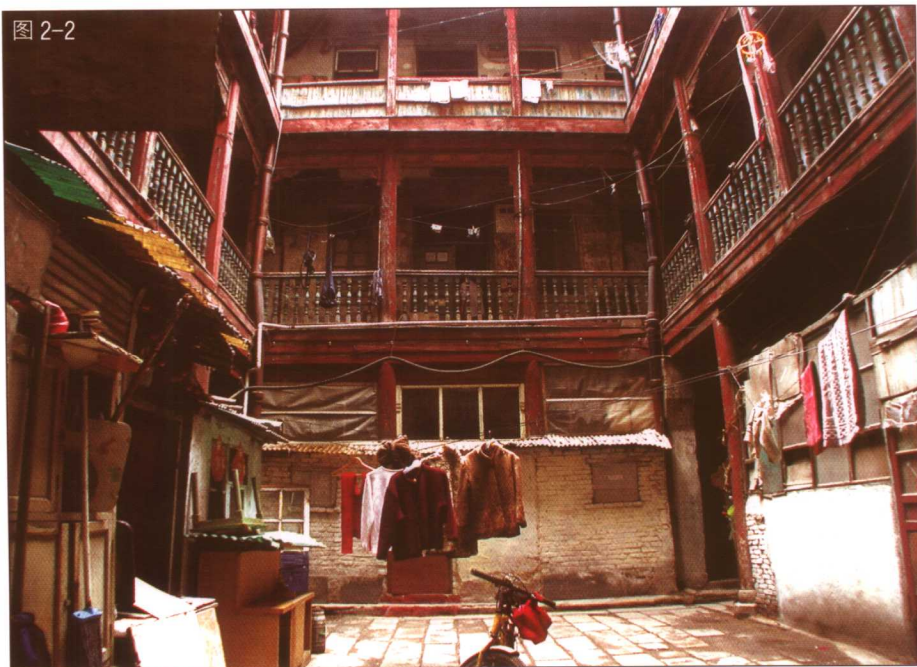

图 2-2

生意经营之事，但他更看重家庭的作用。在他看来，家居中存在着人与人之间的交往距离及层次的效应，存在着人与物的接触，存在着时间及序列的感应，所以家居环境就需要有秩序感。如何建立有效的家庭人际关系，维护其秩序感至关重要，家中成员的关系因为相互尊重而显得稳定。所以家居环境就要有相应的布局功能和协调功能，能充分地体现出“情”的关系（图 2-3）。

设计师领会了屋主的心思后，结合该屋主所处的户外自然环境条件：照月、清风、远山皆有，但独缺“近水”，于是在设计时运用了楹联的文学艺术手法，给室内景观补上了“近水”——大型水族箱。于是，“清风明月本无价”，“近水远山皆有情”^①的整体意境就成为了该家居环境的创作根据（图 2-4，图 2-5，图 2-6，图 2-7，图 2-8）。

图 2-4

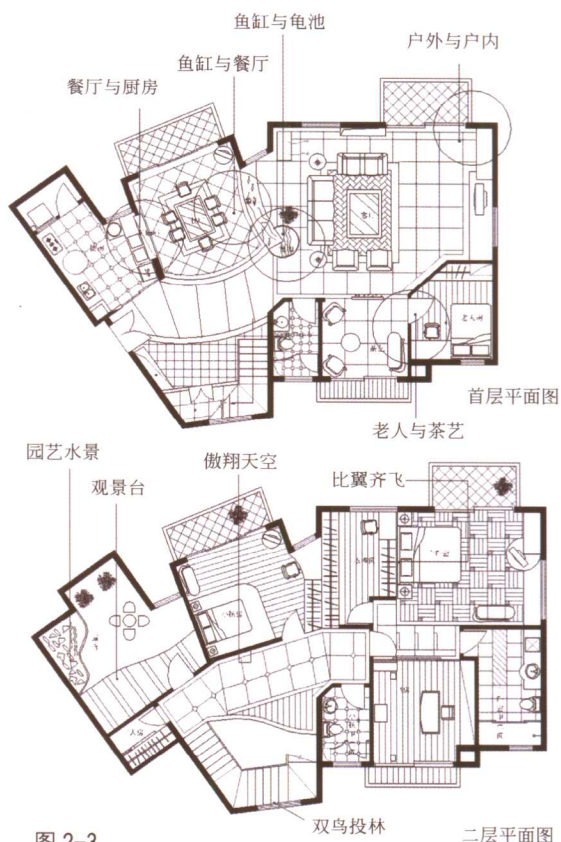

图 2-3

图 2-5

图 2-6

图 2-7

【点评】所谓家居之“情”，屋主是这样理解的：通过有效的空间环境，建立起有效的各种双边关系，处理好个体与群体的联系，维护其秩序感至关重要。

图 2-8

