

设计解码

[环艺编] ② 兰和平 编著

江西美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

设计解码. 环艺编. 2/ 兰和平编著. —南昌: 江西
美术出版社, 2004. 5
ISBN 7-80690-402-6

I. 设… II. 兰… III. 环境设计—作品集—世
界—现代 IV. J534

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 027133 号

责任编辑: 刘熹奇

装帧设计: 沈卓娅

兰和平

■ 本书中选用的部分资
料, 因无法与作者取得直
接联系, 请作者见到此书
后与本社联系, 以便支付
稿酬, 并致谢忱。

设计解码·环艺编②

SHEJI JIEMA
HUANYIBIAN

兰和平 编著

江西美术出版社出版发行

(南昌市子安路 66 号江美大厦)

邮编: 330025 电话: 6566093

新华书店经销

江美数码科技有限公司制版

深圳华新彩印制版有限公司印刷

2004 年 5 月第 1 版

2004 年 5 月第 1 次印刷

开本 889 毫米×1194 毫米 1/16

印张 5.5 印数 1-4000

ISBN 7-80690-402-6/J·1174

定价: 40.00 元

Design Decoding

虽然艺术设计不能如斯蒂芬·霍金预言的那样：人类在21世纪将掌握一个“包罗万象”的理论，用一个简单数学公式揭示一切事物的规律。而人类的主观思维也不会随着科学家们编排的基因组合、按照既定的公式进行思考。

但因为我们所观看的是同一个世界，虽然是透过自己的眼睛；由于我们所居住的都市越来越同质化，虽然地处天南地北，而可接受的资讯却几乎是相同且同步的，麦当劳快餐店、可口可乐饮料、各类手机广告……

因此，我们试图借助这种感性的感受所具有的普遍沟通的能力，穿过感性的管道，去解读普遍意义上的感受。因为设计工作本身就是心理感受，是被圈定在既定的具体环境中、限定的条件下的真实的生活理想。

每个设计项目，不管是一枚标志、一幅海报，抑或是配合营销而做的艺术设计，其最终的目的都是以最快的速度将资讯正确地传递给受众。而设计师正是借助字体讲述故事，借助色彩创造情绪，借助版面释放信息，借助图象传达情感，来实现自己的生活理想。

这套丛书从多个方面收录了众多上乘之作，并为每件作品加释注解。让我们一起来解读这些作品，一起来体味设计师们透过纸面做成的船儿所承载的各式各样的信息吧！

透视景观

兰和平

一 概述

“环境艺术”一词是近十几年才出现的,环境在《辞海》中解释为“环绕所辖的区域”与“围绕着人类的外部世界”,在《现代汉语词典》中解释为“周围的地方”与“周围的情况和条件”。由此可见,环境是指人类生存与活动的空间,其中除社会环境为虚空间外,就实体环境而言,应包括自然的环境空间和人工的环境空间两大方面,自然环境空间包括天、地、日、月、星、辰、山川、湖泊、森林、花鸟等自然客观存在的,而人工环境空间则是指人类为了生存与活动,包括社交、集会、娱乐、体育、游览、休息、贸易、纪念等的需要而构建的设施和场地。就设计而言,对自然环境空间是利用的问题,即以自然界所提供的条件“为我所用”,而对人工环境空间则是创造的问题,即是依靠设计师的创意来构筑和开辟供人类享用的美好环境,它们包括建筑景观设计、绿化景观与水体设计、艺术景观小品设计、现代景观设施设计等。总之,环境艺术设计是为了满足人们生活、工作的物质需求和精神需求而对环境进行的一种创造性活动,它既要在物质上适应人们的需求,还要使人们在精神上获得艺术的陶冶和美的享受,因此说,环境艺术设计是一门

时空表现的艺术设计,设计师在设计过程中,不但要遵循环境科学的规律,而且要遵循环境艺术的规律,环境设计的作品不但应是合格的物质产品,而更应是优美的精神产品,即艺术品。

古代先民生存与活动的环境空间,主要是自然环境,而随着人类历史的发展,人工环境所占的比重越来越大,在经历了工业革命和工业化大生产的过程之后,由于盲目追求利润,而对自然资源的掠夺性索取,对环境污染的忽视而造成生态危机,对人类的惩罚,从而促进人们逐渐对环境的重视,为了改善人们所生存与活动的环境空间,环境艺术设计的重要性日益为人们所认识,它肩负着改善环境、创造环境的历史使命,正为推进社会的物质文明和精神文明贡献力量。

二 外部环境艺术设计的空间型

外部环境艺术设计的门类很多,归纳起来,则可分为两大部分,即开放空间和集合住宅的外部空间。

开放空间称为运动空间,可用于向某个目的前进、散步、游戏、比赛、队列行进或其他集体活动等。

集合住宅的外部空间也称停滞空间,可用于静坐、眺望景色、读书看报、等人、交谈、恋爱、合唱、讨论、集会、仪式等。

当然,以上两者既有完全独立的情况,也有浑然一体的情况,就个体场地而言,常见的则有以下类型:

(一) 广场空间

广场即面积广阔的场地,特指城市中广阔场址,它是为居民提供室外活动的空旷区域,是城市空间艺术设计的重点,对于体现城市的风貌和历史文化内涵具有重要的作用。而基于一座城市的自身特色和广场功能的特殊要求,又可分为集会性广场、纪念性广场、文化休息性广场、商业性广场、体育运动性广场,或以一种功能为主兼及其他功能的综合性广场等。为利

广州市火车站广场

日本东京六本木 HILLS 休闲广场

于体现城市的特色和历史文化内涵，广场最好有自己的主题，并据此配以相应的设施，例如，为纪念革命先驱历史名人和历史事件而设置的广场，应配以相关的碑刻、雕塑、陈列室、纪念馆、纪念馆等；文化休闲性广场应配以反映一定文化艺术特点并利于居民休闲和开展文体活动的相关设施等。

（二）街道空间

街道是两旁有建筑物的比较宽阔的道路，它既是居民的聚集区也是交通的要冲区，还是商业的贸易区，街道是城镇的构成基础。“纵横交织”的街道，堪称城镇的“框架”和“动脉”，它担负着联系建筑群，实现居民间沟通和区域间物资交流的任务，而同时它又体现了城镇的形象和风貌，在街道设计中，两旁建筑设计是其中重要环节，应予以认真对待，例如，广州地处亚热带，阳光照射强烈且多骤雨，其街道建筑的一个传统特色是“骑楼”，“骑楼”能遮阳避雨，方便行人，并使街道规范化，这应是广州街道设计中应予保护的一个项目。

广州上下九步行街

在街道空间中，日益引起人们重视的是步行街，步行街的设置免除了汽车等交通工具拥挤、堵塞的困扰，增强了行人的安全感和亲切感，居民的购物和休闲娱乐，能比较充分地体现城市的功能，为满足人群在步行街活动的多方面需要，应在商店布局、沿街座位、遮阳避雨设施、卫生设施、信息设施、照明安全设施等方面，进行精心设计。

（三）小区空间

小区与庭园是居民室外活动的场地，可供居民晒太阳、纳凉、交流、休憩、观赏、游玩之用，庭园应阳光充足，空气流通，既要幽静安宁，避免噪声干扰，又要视野开阔，使人赏心悦目，兴趣盎然，并有利于开展人际交流。

小区与庭园设计要适应住所居民的实际需要，因此在设

东莞市某花园小区

日本东京六本木 HILLS 后庭院

计前应对居民的状况进行调查了解,尽量适合不同群体的活动特点和兴趣爱好,对于老年人,要为他们提供悠闲的活动场所,有利于他们安度晚年;对于中青年人,要使他们在紧张的工作、学习之余有一个在精神上和体力上得以放松的机会;对于少年儿童,要使他们有游乐嬉戏的条件,并在活动中接受教育,得以全面发展,健康成长。

(四) 园林空间

风景园林是种植树木、花、草供人游赏休息的风景区,在设计中要利用自然条件,以园艺为基础,根据美学规律,运用变化与统一、对比与调和等手法,因地制宜地修饰园景和建设各园林绿地,关于园林设计,我国有悠久的历史 and 优良的传统并传承着独特的理论,我国“天人合一”的造园思想与古代道家“万物复归自然”的主张相吻合,追求一种理想的自然景观效果,因此,中国的园林蜚声世界,被誉为“虽由人作,宛自天开”,我们要继承与发扬优良传统,与时俱进地精心设计出既有深厚的历史文化底蕴又有时代精神的中国式的优秀园林作品。

三 外部环境艺术设计的构成要素

一处外部环境空间本身就是一个大系统,它由诸多要素构成,而这些要素又有各自的系列,即子系统,现择其要者简述如下:

(一) 建筑景观系列

所有人工构建的外部环境,都少不了各种建筑物,包括山亭水榭、台廊塔阁、桥梁堤坝等等,其中开放式建筑空间成为行人游乐、休憩的场所,至于大型建筑,其背景、中介主体要素内容往往是有相互转换的特征,建筑外观、绿化、公共设施标识和艺术品之间的关系随着人所处位置不同或者相互之间尺度与体量的变化,同一建筑可能在不同的视线观赏位置扮演不同的角色,它们之间互相呼应、互相衔接,形成外部环境设计的一个重要有机部分。

东莞市某花园小型建筑景观

(二) 绿化景观与水体系列

绿化是指除天然植物以外的,人们为改善环境而进行的树木花草的栽植,而环境绿化设计是根据特定的景观的空间视觉形象需求,采用绿化要素进行的艺术设计创作。古今中外的绿化手法,内容极其丰富,风格变化,各自不同,但从大的分类看,可分为人工规整绿化和风景自由式绿化两种,人工规整绿化讲究对称均齐的严整性,讲究几何形式的构图,强调在环境中的总体与局部的图案美。风景自由式绿化则完全自由灵活而不拘一格,或利用植物的天然形态进行人为的空间组合构图,或将天然绿化的景致缩移并模拟在特定的区域内,在环境绿化设计中,通常会采用以上两种手法进行设计。

东莞市某花园绿化景观

澳大利亚某花园喷水池

在环境水体的设计中，传统的东西方有着截然不同的风格特征，东方水景的处理，从形至神都追求自然的韵味，人工美与自然美和谐统一，既源于自然又高于自然。西方水景的处理则着重于人工美的体现，追求完整的几何形式，表现为一种人工上的创造，进入现代社会，随着技术条件的突飞猛进，声、光、电技术广泛应用于水景，使环境水体设计的形式与手法呈现出崭新的面貌。

因此，在构建人工外部环境空间时，设计师可以模仿自然环境的山水，创造出人工的山水景观来，使人与自然互相协调，融为一体，从中产生美与愉悦，感染人的心灵，孕育人类文化，例如：假山、奇石、人工瀑布、人工湖、人工岛及盆景。当然，在设计过程中，设计师也可利用原有的、自然的东西来进行加工，完善，再利用。例如：将洼地开挖深建成河道、湖泊，利用原有的泉眼建成瀑布，在原有高地上堆砌假山等，此外，还可以借用人工环境空间以外的山水作为远景或背景来衬托人工环境空间的景观等。

（三）艺术景观小品系列

主要指环境雕塑系列，各种碑刻或为碑刻设计的碑廊、碑亭、露天大型壁画及有特点的户外艺术品等。

环境景观雕塑作品的内涵与表现形式，不能完全脱离传统的雕塑概念，其表现特定环境景观的符号性与协调空间形体的中介性成为其存在的主要目地，在众多的情况下，它主要表

澳大利亚公园小型雕塑

现为一种空间的装置。因此环境雕塑的设计创作在主题的选择、空间的构成、材料的选用等方面要比传统的雕塑广泛很多，它包括在城市的纪念场所、游览区、陵墓、桥梁、交通主干道以及商场、宾馆、公园等公共场所等的环境景观雕塑。

环境景观雕塑按艺术手法分类：具象主题型雕塑、抽象喻义型雕塑、空间装置型雕塑；按空间形式分类：圆雕、浮雕、透雕；按使用材料分类：石雕、木雕、金属雕、砖雕、混凝土雕塑、玻璃钢雕塑等。设计师在进行艺术创作时，可从概念构思、形式构图、形体处理、形象塑造等设计要素出发，依据景观环境要求的特点来确定。

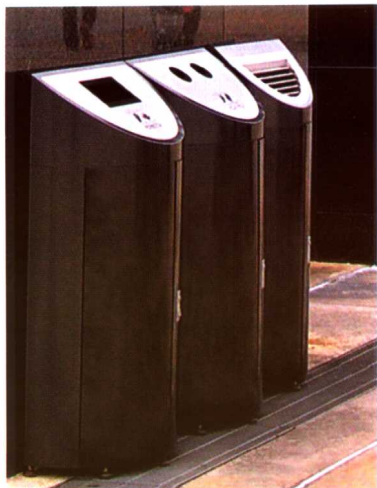
（四）现代景观设施系列

它包括照明安全设施、卫生设施、信息设施、交通安全设施、休息服务设施。这些各种功能的设施，为人们的户外活动提供了安全保障，也提供了各类服务，是城市的景观构筑必不可少的一部分，它们也反映了城市的经济实力与科技水平，反映了市民的精神面貌与文明程度，它们犹如符号，在人们的脑海中留下美好的记忆。

1. 照明安全设施：现代化的都市离不开高要求的照明系统，照明不仅有利于提高交通运输的效率，保障人们的生活安全，也美化了环境，给城市披上了一件耀眼的外衣。照明安全设施主要有：户外广场照明、住宅

广州珠江两岸的照明灯

日本京都火车站垃圾桶

日本某广场指示牌

澳大利亚街边自行车停放处

小区照明、园林照明、步行街照明、道路照明等。

2. 卫生设施: 卫生设施的设置有助于提高城市文明的形象。卫生设施主要包括户外的垃圾箱、烟灰缸、饮水器、洗手设备、公共厕所等。

3. 信息设施: 现代化的都市信息设施的作用不容忽视, 作为信息的媒介, 既提供了人们生活的方便, 又加速了信息的传递, 信息设施包括指路标识、导游图、电话亭、邮箱等。

4. 交通安全设施: 现代化的都市交通工具多种多样, 交通道路复杂多变, 因此交通安全设施必不可少。它包括公共汽车站、候车亭、自行车停放处、止路装置、人行天桥等。这些设施不仅改变了城市街道的混乱, 而且作为秩序、整齐为目的的环境

设施在都市的景观中显示了其巨大的作用。

5. 休息服务设施: 外部环境中的休息服务系统体现了社会对人的关爱, 是社会进步、国家发展的具体表现, 它不仅仅提供给人们体能的休息, 还为人们提供了思想交流、情绪放松等综合服务, 休息服务设施主要有: 公共坐具、桌子、售货亭等。

广州海印公园休息区

广州上下九步行街休息椅

现代景观设施设计要在功能合理与适用为基本要求的前提下, 具备较好的整体空间形象和与之相配套的设施系统, 设计应遵循整体到局部, 由点到面的设施方法, 并要时刻提醒自己是处在限定的环境要素、形态、风格、样式以及总体协调区域系统概念的位置上。

四 外部环境艺术设计的基本原则

外部环境设计是一个复杂的设施系统, 这个设计系统是由自然环境要素与人工环境要素组成的综合体系, 成熟的外部环境设计必须做到各类环境要素的协调统一, 有了这个共性, 设计师在对外部环境进行设计时要遵循以下几点设计基本原则:

(一) 功能主义原则

即从有利于人类的生存与活动的基本要求出发, 通过设

日本东京国际展示场小型建筑

计为人们提供安全、便利、舒适、健康、文明的环境空间，这就是外部环境设计的使用功能原则。安全、便利，就是要保护人们在室外环境空间活动时的人身安全，对于设计师，环境空间中有可能危及人身安全的各种情况，要事先预测，仔细分析，并加以切实的防范。例如设置扶栏、标志、绿化隔离带、止路装置等，为人们在室外环境空间的活动提供各种方便条件，以利于人们的集会、行走、游戏、活动等。舒适，就是使人们在室外环境空间活动时感到身心愉悦。健康，就是要有利于人们的生理健康和心理健康。文明，就是要有利于建设社会的物质文明与精神文明。总之，景观设计的功能性无论在何种环境下，呈现给人们的都是适宜人性的整合。

（二）艺术审美原则

艺术性是美学的一个标准，外部环境设计要使人们获得艺术上的享受，为人喜闻乐见。鉴于人们对艺术的要求不尽相同，因此，在设计时要照顾大多数人的需求，做到“雅俗共赏”，并能在普及的基础上有更高层次的设计体现，做到“来源于现实，而又高于现实”，不断地提高普通大众的审美情趣，也使设计者与普遍大众在艺术审美上相互交替前进。另外设计师在对外部环境进行规划和布局时，要时时把握美的设计法则：即变化与统一、节奏与韵律、均衡与对称，也要注意各种材质的特性、表面的质感，让设计作品发挥其最佳的效果。为人们生活增添美感。

情与景的交融，使审美主体与审美客体在发生相互感应和相互转换关系中，给人美的享受。优美的环境既利于人们情

怀的抒发，又让优美的造型陶冶人们的情操，各种自然景观与人造景观的有机结合、交替出现，使人们的情感在美的景观中得到升华。

（三）经济合理原则

进行外部环境艺术设计，既要做到功能合理，美的需求，还要做到经济实用，不应该为追求所谓的形式或固守的指标，而不切实际的铺张浪费，缺乏对场所的考虑，造成多而无用的尴尬境地。例如：主要交通道路，行人较为密集，公用电话亭的设计在形式感上、使用率上、材质上，就要区别于酒店空间的公用电话设施设计，另外对外部环境设施，还要加强管理，适时维修，并要求人们爱惜和保护这些设施，使它们更好地为人们服务。

（四）信息传递原则

外部环境空间作为人们生活的一部分，在与人们的接触中起着信息传递的作用，各种指路标识、标志、导游图、电话亭、候车亭等，城市识别系统会直接与人们产生信息作用，同样各种环境空间的多样性设计，也会传递给人们不同的心理感受，例如：纪念性的广场、主题性公园、休闲小区都会让人们体会到不同空间的各种内涵与文化，设计师在设计外部环境时，应通过潜移默化的方式影响人们的思想，帮助人们养成健康、文明风貌、积极向上等优秀品质和良好习惯。

21 世纪的环境设计是人类社会可持续发展的主题，绿色设计理念是外部环境艺术设计的重点导入，在我们赖以生存的空间中，尊重自然规律、尊重历史、尊重科学是我们营造自身活动的基本准则，我相信在走向未来的外部环境艺术设计将为人们创造出更科学和更美好的生活及生存空间。

[环艺编] ②

[环艺编] ② 兰和平 编著

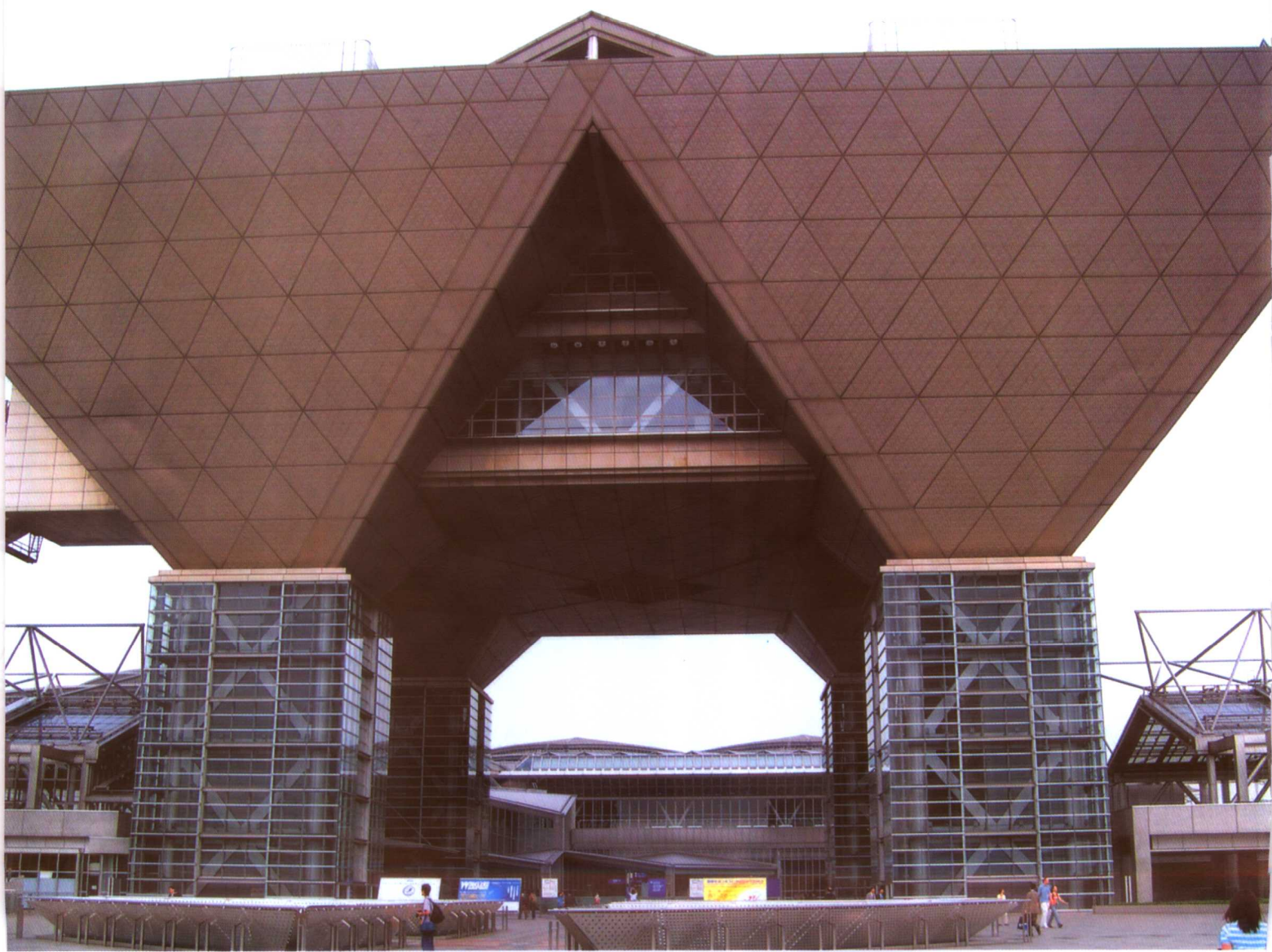
江西美术出版社

653064

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

■ 日本东京国际展示场

主建筑设计上以三角形为主要结构，却又逆反地将原本稳固的三角形倒置，造型奇特，富有张力，整体感觉稳重而又不沉重，而其周边辅助建筑也充分利用了三角形的特性进行分解、拆散、重组的构成设计，与主建筑遥相呼应。钢筋、水泥与玻璃是建筑的主要材料。

▲ 敞开式喷水池的设计,配以林立的树木,高墙的小小一角在别具匠心的设计下,已不再压抑,反而使人感到与自然的接近。

► 由于建筑的设计采用了生硬的三角形,所以周围的环境比较重视园林的设计,在连绵起伏的地面、郁郁葱葱的植物的衬托下,钢筋混凝土的建筑也不再让人感到冰冷,整个环境设计充分考虑了人们追求自然的心境。

■ 主建筑四周有架空过廊围绕，作为辅助性的建筑，同样以三角形为主要元素进行设计。

▼ 过廊中间的休息亭的设计近似而又不同，统一的锐角三角形支出的梁架给人一种宽广延伸的张力，不同几何形的顶棚的设计使众多的休息亭不再单调。

▲ 架空的过廊被巨大的三角形力臂托起，有力而壮观。

▼ 通往休息亭的通道为混凝土材质，设计成正方形的堆砌，与休息亭的护栏形成一体。

■ 不论是电话亭还是售货亭都不是孤立的,在设计
师精心的设计下与环境相融合。电话亭与售货亭设立
在环境区域的外围,纯矩形的结构,只采用了主建筑
体里的一个辅助形态,整个建筑群从中心的三角形过
渡到外围的矩形,使整体的环境融洽却又具有丰富的
层次变化。

► 电话亭
▼ 售货亭

◀ 工整地将大理石与不锈钢结合在一起，朴实的座椅静静地陪衬着周围略显张杨的建筑。

▼ 近3米高的哑光玻璃配以不锈钢的框架，指示牌醒目地屹立在广场中央，充分地起到了指示的作用，设计大方且时尚。

▲ 围绕植物的环形座椅，既对植物起到保护作用，还给人一种“大树下面好乘凉”的安全感。

▼ 正方形的石凳，两种不同的石材，三角形的分割结构，简单的造型，却有丰富的视觉效果。

▲ 仍然是三角形的运用，在这里成为“绿”漠中的金字塔，加上四边粗壮有力的立柱，神秘而庄重。虽是实用性的通风口，经过设计也能成为环境中的一景。

■ 在优秀的环境设计中，通常连通风口也不容忽视，在设计上也需非常讲究。

▼ 即使是咖啡厅也是配合整个环境设计的，屋内灰色的窗帘随机构成的三角形，屋外混凝土桥墩加以不锈钢缆的三角形装饰，两者相互辉映，给整体的环境设计再添一色。

▼ 这是人行道上的障碍护栏，在功能、造型上仍然经过精心设计。在小区开放时，可以防止车辆驶入，在不对外开放时，将锁链互相连接，可做围栏使用。不锈钢的材质，三角形的造型，精致、简洁，与整体设计融为一体。

