

高等美术院校系列教材

环境艺术设计概论

主编：陈飞虎

湖南美术出版社

856
2

「高等美术院校系列教材」

环境艺术设计概论

主编：陈飞虎

湖南美术出版社

高等美术院校系列教材

丛书策划: 左汉中 李 松
主 编: 朱训德
副主 编: 郑林生 胡师正 谢 雳
编 委: 朱训德 郑林生 胡师正 谢 雳 陈和西
曲湘建 姜松荣 李蒲星 李荣琦 洪 琦
坎 勒 杨国平 严 明 陈飞虎 苏广元
曾宪荣 许 彦 唐凤鸣 何 辉 蒋尚文
戴 端 孙湘明 何人可 文 术 焦成根
田绍登 舒湘汉 吴建陵

图书在版编目(CIP)数据

环境艺术设计概论 / 陈飞虎主编. —长沙: 湖南美术出版社,
2003

(高等美术院校系列教材)

I.环... II.陈... 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(2003)第123934号

环境艺术设计概论

主 编: 陈飞虎
副主 编: 周叔昭 龚震西
参与编写: 付志毅 刘湘东 易 奕
陈金陵 陈奕斌 童 茜
责任编辑: 李 松
出版发行: 湖南美术出版社
(长沙市雨花区火焰开发区4片)
经 销: 湖南省新华书店
印 刷: 长沙化勘印刷有限公司
开 本: 787 × 1092 1/16
印 张: 10.75
印 数: 1-3000册
版 次: 2004年4月第1版 2004年4月第1次印刷
ISBN7-5356-2005-1/J · 1866
定 价: 34.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-4787105 邮 编 410016

网 址: www.arts-press.com

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题,
请与印刷厂联系调换。

前言

著名环境艺术理论家多伯 (Richard P. Dober) 曾作过如此评介: “环境艺术”作为一种艺术, 它比建筑艺术更巨大, 比规划更广泛, 比工程更富有感情。这是一种重实效的艺术, 早已被传统所瞩目的艺术。的确, 环境艺术是人与居住环境相互作用的艺术, 它与人们的生活、工作、学习的关系十分密切。随着社会的政治、经济、文化水平的不断发展, 人们对环境艺术品质的要求越来越高。环境艺术的理念和实践, 就是在这样的背景基础上迅速崛起和发展的。

无论哪个国家或区域, 当其现代化和城市化达到一定的高度时, 都将对宏观意义上的环境品质予以极大的关注, 而非此不能改善和提升都市居民的生存质量和精神品味, 非此不能营造出有利于增强大众之人格的自我完善、相互认同的积极而开放的文化氛围。而这种氛围的营造显然不是仅依靠几座博物馆和专业美术馆就能实现的。我们应该看到当人们对其周围生存环境质量的要求越来越高时, 也正说明民众的文明程度和艺术修养在提升。这是一个值得让我们引以自豪的时代。近20年来, 我国城市化的速度和规模空前地加大, 城市广场、街区、公共建筑、私人住宅非常重视环境设计, 环境设计与施工每年的产值高达数百亿甚至上千亿之多。然而, 巨大的市场与从业人员的整体水平却很不协调。要提高我国整体的环境艺术水准, 首先要培养新世纪环境艺术设计的专门人才, 而培养人才最重要的是要从观念、理论上解决问题。

本书是作者在总结了多年环境艺术专业教学和设计

实践经验的基础上编写的。作为一本环境艺术设计的基础教材，本书试图为读者搭建一个较为全面的知识框架，从室内环境设计到室外环境设计，从最基本的制图原理到最终的设计实施都有较为系统的论述，在阐述理论时，尽可能做到理论与实践相结合。相信这本书能够为大家在环境艺术的学习中提供较为实用的参考价值。由于篇幅的限制，本书在某些章节的内容没有作较为深入的讲解，读者可根据自己的实际情况，通过其他参考书籍对知识框架进行完善。

由于本书所涉及的内容广泛，疏漏之处恐难避免，欢迎广大读者提出宝贵意见。

目 录

1	第一章 环境艺术的含义
2	一、环境艺术是空间的艺术
3	二、环境艺术是场所的艺术
4	三、环境艺术是综合的艺术
4	四、环境艺术是关系的艺术
5	五、环境艺术是变化的艺术
7	第二章 环境艺术设计的发展溯源
7	第一节 发展概况
14	第二节 环境艺术设计的主要风格流派
15	一、传统风格样式
22	二、现代风格样式
31	第三章 环境艺术设计的基本要素
31	第一节 构图原理
31	一、统一与多样
32	二、均衡与稳定
34	三、韵律与节奏
34	四、对比与类似
35	五、比例与尺度
36	第二节 环境艺术设计中的色彩运用
36	一、注重环境色调的和谐统一
36	二、注重环境色彩的地方性、民族性
37	三、注重环境色彩与空间的关系
37	四、注重环境色彩与心理、生理的关系
38	第三节 环境艺术设计中的质感和肌理
38	一、质感和肌理
38	二、视觉肌理和触觉肌理
39	三、肌理的尺度
39	四、肌理的创造
41	第四章 环境艺术设计方法
41	第一节 室内环境设计
41	一、室内环境主要构成要素
52	二、室内主要功能空间的设计

97	三、室内设计的基本空间形态
103	第二节 室外环境设计
103	一、室外环境的主要构成要素
116	二、室外环境设计的基本步骤与方法
122	第五章 环境艺术设计的表现技法
123	第一节 线描表现法
126	第二节 水彩表现法
127	第三节 水粉表现法
129	第四节 喷绘表现法
129	第五节 马克笔表现法
131	第六节 彩色铅笔表现法
133	第七节 丙烯、色粉笔表现法
133	第八节 电脑效果图表现法
134	一、作图程序
135	二、几种常用软件介绍
138	第九节 装饰施工图表现
138	一、室内装饰平面图
140	二、顶棚平面图
141	三、立面图
142	四、装饰详图

环境艺术实例欣赏

第一章 环境艺术的含义

环境艺术 (Environmental Art) 是一门新兴学科,形成于 20 世纪 60 年代。“环境”与人的生存有着密切的关系,它包括自然环境、人工环境和人文环境。自然环境指阳光、空气、水体、土地、植被等自然因素;人工环境指经过人为改造过的自然,或经人设计与建造的建筑、小品、道路、桥梁、花园等适合人类自身生活的环境;人文环境是指由人类社会的政治、经济、宗教、哲学等因素形成的文化与精神环境。本书所涉及的对象主要是自然环境和人工环境(图 1-1)。

图 1-1 凡尔赛宫
“阿波罗之车”

环境是一个极其广泛的概念,它不能孤立地存在,它所研究的范畴涉及艺术和科学两大领域,并借助于自然科学、人文科学的各种成果而得以发展。所涉及的范畴包括建筑学、城市规划、美学、绘画、雕塑、造型艺术、气象学、地理学、植物学等等,所以人们把它称作“综合艺术”。因此,对“环境设计”这一概念的涵义,至今尚无定论。

理查德·多伯(Richard P.Dober)在《环境设计丛书》中曾这样描述过环境设计:“环境设计是比建筑设计范围更大、比规划意义更综合,比工程技术更敏感的一门艺术。这是一门实用的艺术,胜过一切传统的考虑。这种艺术实践与人的机能紧密结合,使人们周围的事物有了视觉秩序,而且加强和表现了所有的领域”。

一、环境艺术是空间的艺术

环境艺术是通过空间的形式而实现的。小到一件雕塑、一个建筑小品、一个指示牌;大到一幢高楼、一个广场、一个公园、一个乡村、一片城镇,它们都有前后左右、上下高低的形态范围,它们都具备一定的面积或体积,这就是常说的空间。所以环境艺术是空间的艺术。

环境空间包含自然空间与人工空间。自然空间是指自然界的宽广空间,如天空、大地、高山、森林、江河、湖泊、大海等。人工空间是指通过人为设计、人为改造或人为建造的空间。作为人为建造的建筑空间又分室外空间和室内空间,人工空间是环境艺术设计的主要对象(图1-2)。

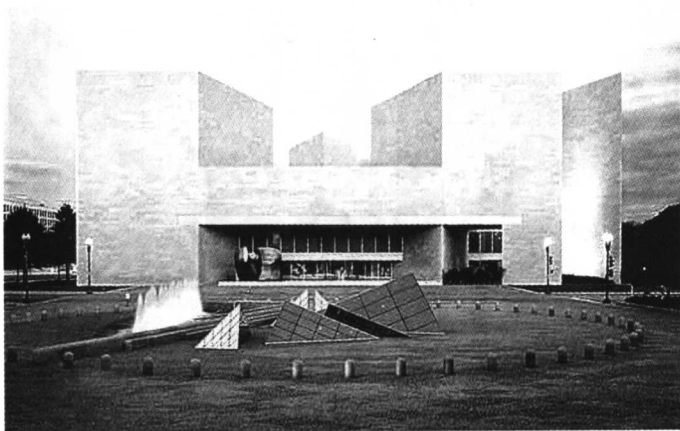

图 1-2 美国国家艺术馆

作为环境空间,一般分为规则形和不规则形两种空间,规则形空间如一些方形广场、方格的街市、垂直形的交叉道路、对称的庭园、明确的中轴线等,凡尔赛宫花园就是采用这种对称形式和明确的中轴线进行设计的典型实例(图1-3)。规则形空间给人以严谨、理性、有序、庄重的感觉。不规则空间如一些因势造型的水池、湖面,高低起伏的小路、坡地,曲折延伸的深巷、小街,层层下落

图 1-3 凡尔赛宫规则花园

的叠水、瀑布等，不规则的空间给人随意、自由、轻松、自然的心理反应（图 1-4）。

图 1-4 因势造型的叠水

空间的₂艺术还表现在空间质感的处理上。空间的质感有两方面的含义：一是空间的界面质感，如建筑的外墙材料质感、铺地材料质感等；二是指整个空间形成的整体质感气氛，如建筑群的色彩搭配、疏密安排、明暗对比、轻重缓急等。

二、环境艺术是场所的艺术

确切地说，环境艺术是创造良好场所的艺术。我们生存空间的拥有以及生存活动的展开必然与场所的质量有关。这里的场所并不指纯粹的自然场所，而是融进了人文精神的场所，故环境艺术设计就是建立人、物、天、地之

间的“共生意识”的过程。

假如将环境艺术作为一种创造的过程,那就是人们按照自身对环境的生理和心理的需要并通过设计手段有意识地物化自己的审美追求的过程。在环境艺术中,物化形象和美的创造是与场所并存的。所谓物化形象,指的是赖以构成环境的物质元素,如建筑、绿化、水面、广场、道路等。所谓美的创造,就是将物质实体按照美的规律去赋以艺术审美因素。那么,环境艺术就是将场所的物化形体加以美的创造,使场所成为更有利于人们生活、学习、工作的环境。例如在巴塞罗那博览会德国馆庭院中,为了使场所更加具有美的艺术效果,在庭园内设计了一女孩雕像(彩图1),使缺少变化的空间产生了优雅和令人遐想的气氛。

我们现实生活中的各种场所不是孤立的,“场所”的好坏要按环境艺术的法则来评价:一要看场所本身是否符合设计原则(即实用、经济、美观的原则);二要看场所是否存在可持续发展的可能。

三、环境艺术是综合的艺术

环境艺术是综合的艺术,主要是指该学科所涉及的科学领域具有综合性。一个环境艺术设计师,他必须了解艺术学、建筑学、城市规划学、园林景观学、美学、哲学、经济学、材料学、地理学、文学等,必须具备综合的修养。环境艺术和建筑学一样,同样是技术与艺术的结合,是自然科学和社会科学的结合。人们通常所说的21世纪呼唤学者型的设计师,也就说明人们已经意识到环境艺术所具有的综合性。

四、环境艺术是关系的艺术

就像我们把其他艺术门类(如绘画)称之为关系的艺术一样,我们将环境艺术同样比做关系的艺术。环境艺术所谈到的关系,就是指环境中的人与环境的关系;从广义的角度说,就是指从自然环境与人工环境及人文环境之间的关系,即环境中所包含的各因素内部组成之间的关系等;但是,环境中的各种关系,人是所有关系中的核心。

我们研究环境艺术中的关系诸如材料关系、结构关系、色彩关系、质感关系、尺度关系等等。如何使各造型因素按照美的规律结合起来，是环境艺术研究的本质内容。如在室内环境的设计中，天花、地面、墙面的质感关系、色彩关系、造型关系的协调处理，室外广场的小品、绿化、喷泉、雕塑关系的统一处理，室内环境和室外环境关系的过渡与处理（彩图2），近期环境与远期环境关系的处理等，这些基本的关系若处理得不好，设计中就会导致不协调、不统一，甚至杂乱无序的组合效果（图1-5）。

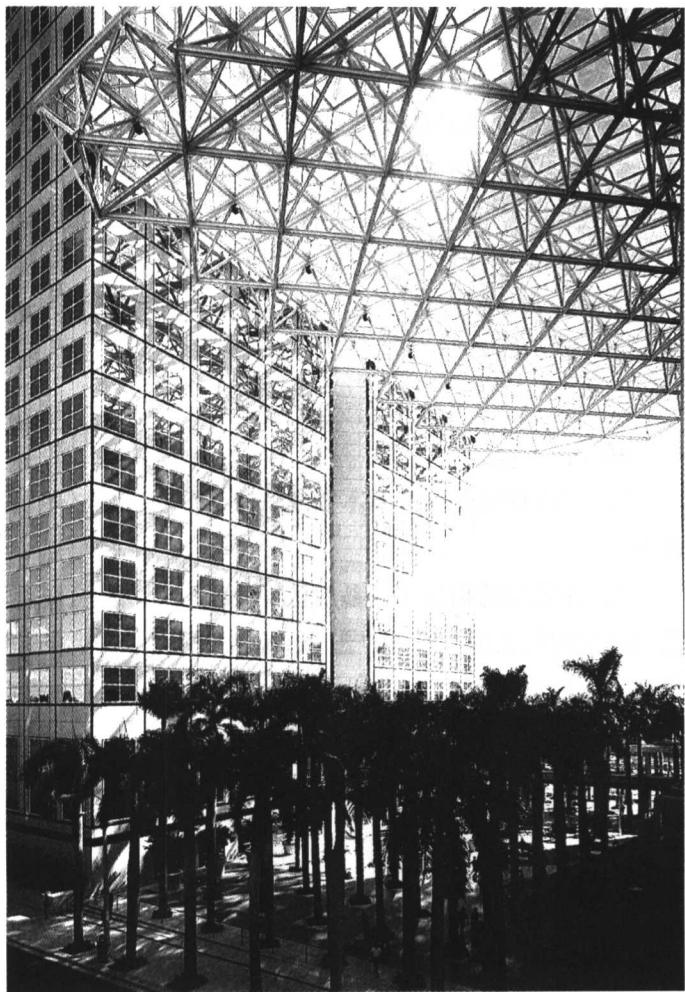

图1-5 室内环境和室外环境的过渡处理

五、环境艺术是变化的艺术

环境艺术是变化的艺术，主要是说环境艺术成果具有可变性。这种可变性主要体现在三个方面：

1. 材料改变

材料改变主要体现在每种材料有一定的耐时性,有的耐时长,有的耐时短。这种耐时性体现为各种材料在使用过程中的逐步老化,诸如油漆剥落、木材变形、金属生锈、玻璃受损、色泽退化等。所以当材料产生了这些变化时,为了保证环境艺术质量,一般会重新设计和制作。

2. 周边环境改变

周边环境改变主要体现在被设计的环境主体的周边因素发生改变。如道路改向、广场移位或因自然原因造成的环境因素改变等,在这些情况下,原环境设计主体需作相应的调整。

3. 功能改变

环境的可变性还体现在原主体环境功能改变。如原饮食空间改作学习空间,或某些商业空间改变了其经营方向,或由于空间雇主的更换使其内部功能意图发生改变等。所以,在这种环境功能发生变化的情况下,其原环境主体应作重新设计,以便创造新环境而适应新的功能要求。

练习

1. 运用环境艺术的基本概念,谈谈你对环境艺术的认识。

2. 在老师的指导下,参观认识校园环境,体会环境艺术是空间的艺术、场所的艺术、综合的艺术、关系的艺术及变化的艺术。

第二章 环境艺术设计的发展溯源

第一节 发展概况

自从有了人类,就有了人类赖以生存的环境。人类发展的历史,可以说是人类用自己的力量构造理想的生存环境的历史。从古埃及沙漠中的金字塔到雅典卫城的帕提农神庙(彩图 3),从巴比伦的空中花园到中国的古典园林,从法国凡尔赛宫到澳大利亚的悉尼歌剧院,可以说,人类的文明史也是人类改造自身环境的历史(图 2-1~3)。

图 2-1 帕提农神庙

环境设计的发展,经历了“利用、改造、创建”三个阶段或过程。在生产力十分低下的远古时代,人类没有改造环境的足够能力,那时,人类的生存环境相当严酷,自然界的各种恶劣气候、毒虫猛兽和人类自身的疾病瘟疫等都对人类的生存构成威胁。在这种情况下,远古时期的人们意识到,人类的生存面临的最大问题是如何创建一个使

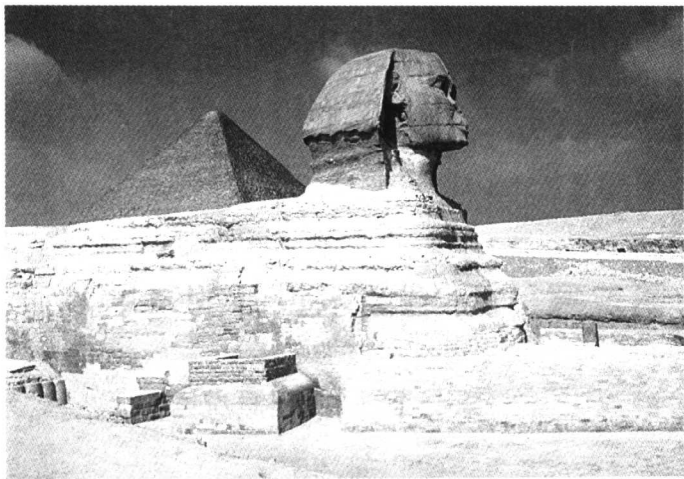

图 2-2 古埃及狮身人面像

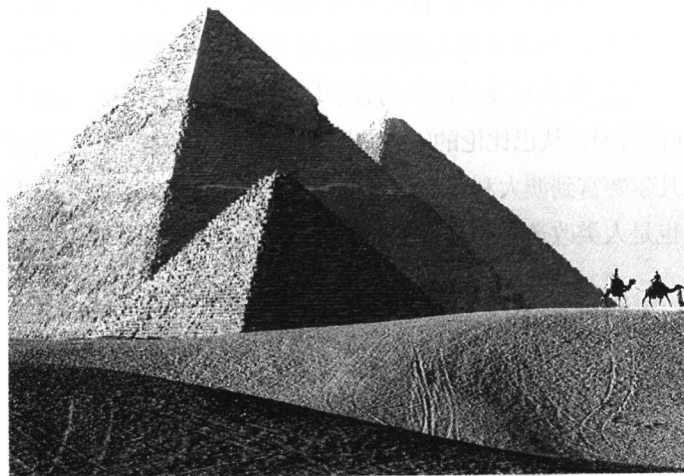

图 2-3 古埃及金字塔

自己安全的环境。人类作为自然界的物种,其生存取决于适应自然的能力,人类进行环境设计的主要目的就是创造使自己能适应自然的生存环境,我们的祖先最早都是将天然洞穴作为自己的居住环境。原始人在漫长的对生存环境的改造过程中,发明了各种建筑的构造方式,发现和发明了各种用于建造的材料。在《诗经》中描写的美好环境应是地势高亢,背山面水,竹松成林,阳光明媚,如果在如此环境中居住,定是生活美满幸福。在诗中说周代的先祖笃公刘,带领部族到处寻找理想的地方,建立自己的根据地,并在这样的环境中生活度日,绵延不息。

在公元前4000年至公元前2000年间,由于气候的变化,森林在某些地区曾一度蔓延,对农耕者形成了严重的威胁,同时,撒哈拉变成了贫瘠荒芜的沙漠,失去了昔日

的繁荣,地中海沿岸则成了哺育西方文明的摇篮。虽然埃及和美索不达米亚当时完全跨越了石器时代,但在其他文明中仍然沿用巨大石构来自我表达,布列塔尼的卡尼克(Carnac)遗址和英格兰史前巨大石环的遗址(彩图4)都分别可追溯到公元前2500年和公元前2000年。

公元前3000年,人类社会逐渐进入青铜时代,公元前3000年到前2000年,西亚两河流域、印度河流域、黄河流域、爱琴海地区的部分地区完全进入青铜时代,阶级社会逐步形成。公元前1000年,铁器开始了广泛使用,随之,商品交换机制与构筑物应运而生,生产效率的提高,使人们有更多的精力改善自己的居住环境。各地的人们都依照不同的地域特点,创造各种居住建筑的型制。

在奴隶社会和封建社会阶段,不论在东方或西方,由于生产力水平的限制,形成了以农业经济为基础的社会结构和形态。封闭的、孤立的、自给自足的自然经济所造成的小而全的城镇和乡村模式,形成了一个个由独立的居民点构成的封闭型的环境特征,被高大的城墙和堡垒包围起来的居住地,形成一个个完整的生活区,人们在这样的环境里,过着封闭的生活。那时在很长一段时间里,没有货币,没有商业来往,再加上基督教的残酷统治,整个欧洲经济被压到最低水平。

对西方中世纪的文化、建筑及环境具有深远影响的是中世纪的基督教修道院制度。修道院制度不仅具有一种独特的宗教功能,而且有其独特的补赎理念和组织形态,这正是当时欧洲环境特点形成的重要因素。基督教的信念与表达是与现实的古典的宁静和罗马人对土地的立场相对立的,轮廓线在光线单调的北方是很重要的。除了那些有城堡的地方外,其他地方以指向天空的塔楼和教堂的尖顶作为城镇与村庄视觉上的标志(图2-4、图2-5)。花园是种植蔬菜和药材的地方,它和建筑往往连在一起,对当时被围墙包住的封建庄园形成相对开敞的空间环境起了很重要的作用。当时的修道院常在院中方形庭园里栽种玫瑰、紫罗兰、金盏草以及各种药草,并在四周建起传统的罗马柱廊,从而奠定了修道院“寺园”的形式。中世纪的“寺园”也是宗教的工具,其艺术上是有

图 2-4 中世纪哥特式教堂

图 2-5 中世纪封建城堡

象征和寓意的，所有与花园有关的艺术都呈现着浓郁的宗教气氛。中世纪的花园艺术还体现在有围墙的家庭院落花园，人们在花园中种植各种灿烂的花卉，追求一种优雅、和谐的环境气氛。

欧洲的文艺复兴运动起源于意大利，文艺复兴对于西