

国家精品资源共享课配套教材

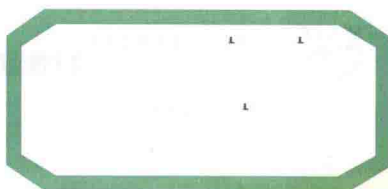
环境艺术 综合设计

陈华新 薛娟 张炜 吴志锋 编著

高等教育出版社

国家精品资源共享课配

环境艺术 综合设计

陈华新 薛娟 张炜 吴志锋 编著

HUANJING YISHU ZHONGHE SHEJI

高等教育出版社·北京

内容简介

本教材基于我国环境设计专业的发展特点,从学科发展和人才培养的视角,明确了环境艺术综合设计课程的目的,界定了环境艺术综合设计课程的知识框架,并以理论讲授、原理分析、程序方法及案例解析为主线,遵循学以致用原则,旨在训练学生独立发现问题、解决问题的综合能力,帮助学生系统地掌握相关知识与技能。

在理论讲授的基础上,本教材针对方案设计提出了切实可行的设计方法与程序。该教材覆盖了环境艺术综合设计的全部核心内容,从人文理念出发到设计创意与表达,对案例分析和设计实践都做出了翔实的讲述。本教材分为五章,包括设计概述、人文理念与作品赏析、方法与程序、创意与表达以及设计指导(设计实践)等。

本书可供普通高校本、专科建筑学、环艺、景观、园林等专业的师生使用,也可供同等学力教育及广大设计爱好者使用。

图书在版编目(CIP)数据

环境艺术综合设计 / 陈华新等编著. -- 北京: 高等教育出版社, 2015.7
ISBN 978-7-04-042489-8

I. ①环… II. ①陈… III. ①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(2015)第 078673 号

策划编辑 梁存收 责任编辑 杨小兰 封面设计 张楠
版式设计 张楠 责任校对 刘莉 责任印制 朱学忠

出版发行 高等教育出版社	咨询电话 400-810-0598
社址 北京市西城区德外大街 4 号	网址 http://www.hep.edu.cn
邮政编码 100120	http://www.hep.com.cn
印刷 北京信彩瑞禾印刷厂	网上订购 http://www.landraco.com
开本 787mm×1092mm 1/16	http://www.landraco.com.cn
印张 14.5	版次 2015 年 7 月第 1 版
字数 320 千字	印次 2015 年 7 月第 1 次印刷
购书热线 010-58581118	定价 45.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物料号 42489-00

编委会成员

陈华新 薛 娟 张 炜 吴志锋 吴 江 吴 璟 杨巳思 赵琳洁 卢 珊
宋 斌 关 钊 陈阳博 丁吉辰 樊 迪 白 洁 姜 静 常 莹

教育部2012年颁布的《中国教育信息化发展规划(2011—2020)》，要求高校深化课程体系改革、创新教学方法和人才培养机制，提升高校教师教学能力和课堂教学成效，推动信息技术在高校课堂的有效应用。“环境艺术综合设计”课程组按照教育部相关文件精神，在“国家精品课程”的基础上，进一步优化与改革了课程体系，创新了教学模式，该课程于2013年被评为“国家精品资源共享课”，现已在爱课程网正式上线。

“环境艺术综合设计”作为环境设计专业的主干课程，既是一门专业设计强化训练课程，也是连接专业课程和设计实践的一个重要环节，是对学生所学专业知识的一个全面、深入的综合检验。该课程力图训练学生扎实的环境设计专业知识，培养学生从建筑室内空间到室外环境的综合设计能力，并建立开放的知识结构和综合的思维理念，着力提高学生在设计中的主动性、创造性、综合性，并强化设计表达能力和实践能力。

目前环境设计专业的教材大多数是讲解基础知识、设计原理，或者以某个特定空间环境设计内容为主，尚没有针对环境设计展开的全面讲解教材。本书作为国家精品资源共享课“环境艺术综合设计”的配套教材，将课程的内容全部呈现其中，并结合该课程列出了有针对性的思考练习题。

全书以综合设计为主线，从课题内涵到外延做了详尽的讲解，从人文情怀到空间刚性要求，从审美特征到空间功能都作了分析与实例说明，是当前较为符合环境设计学生需求的一本教材。本书遵循学以致用原则，旨在训练学生独立发现问题、解决问题的综合能力，帮助学习者系统掌握相关知识与技能。

作为参与这门课程教学的教师，我们深感编写一本符合新形势发展需要的教材的迫切性及重要性，在此旨在向广大学子呈现我们总结的些许经验及体会。

在本课程的建设中，感谢张炜、景璟和刘良江老师所做的大量录制、编辑等工作，在编纂中研究生杨思已、赵琳洁、卢珊、宋斌、关钊、陈阳博、丁吉晨、樊迪、白洁、姜静、常颖等同学参与了全书编写及资料收集、整理等工作，对于这些帮助，我

们的感谢难以言尽。本书的出版,得到高等教育出版社编辑的大力支持与帮助,对此,我们表示由衷的感谢!

此外,为了保证此教材的品质与资料的丰富性,作者团队收集了大量的图像资料,其中文没有标注出处的图片皆为作者实地拍摄,特此说明。

由于时间仓促等原因,书中难免有疏漏之处,敬请读者批评指正。

编者

2015年1月

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任；构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话 (010) 58581897 58582371 58581879

反盗版举报传真 (010) 82086060

反盗版举报邮箱 dd@hep.com.cn

通信地址 北京市西城区德外大街4号 高等教育出版社法务部

邮政编码 100120

001_ 第一章 环境艺术综合设计概述

002_ 第一节 环境艺术综合设计的教学理念与方法

002_ 一、环境艺术综合设计的教学理念

005_ 二、环境艺术综合设计的教学方法

006_ 三、环境艺术综合设计的教学环节

008_ 第二节 环境艺术综合设计的本质和特征

008_ 一、环境艺术综合设计的本质

016_ 二、环境艺术综合设计的特征

019_ 第三节 环境艺术综合设计的要素与原则

019_ 一、环境艺术综合设计的要素

039_ 二、环境艺术综合设计的原则

043_ 第二章 环境艺术综合设计人文理念

044_ 第一节 环境艺术综合设计的相关理论

044_ 一、建筑环境艺术的实质

045_ 二、建筑环境艺术的基本属性

046_ 第二节 环境艺术综合设计的现代理念

046_ 一、生态理念

051_ 二、人文理念

054_ 三、多元化理念

057_ 四、智能化理念

059_ 第三节 环境艺术综合设计的人性化关怀

060_ 一、环境设计应具备的人性化因素

064_ 二、环境设计人性化关怀的具体体现

071_ 第三章 环境艺术综合设计的方法与程序

072_ 第一节 环境艺术综合设计的设计方法

072_ 一、实际空间——现场勘察阶段

073_ 二、文字空间——设计文案阶段

079_ 三、形象空间——方案设计阶段

088_ 四、精神空间——方案提升阶段

090_ 第二节 设计方法与程序实例分析

090_ 一、西班牙美洲之门酒店——19位设计师和一个酒店

109_ 二、中国国际建筑艺术双年展作品——凤凰城公寓样板间

119_ 第三节 环境艺术综合设计的实践程序

119_ 一、扩初设计阶段

121_ 二、施工图阶段

128_ 三、施工预算阶段

129_ 四、施工监理阶段

130_ 第四节 设计实践的实例分析

130_ 一、某办公综合楼设计

136_ 二、“非常食客”餐饮酒店

143_ 第四章 环境艺术综合设计创意与表达

144_ 第一节 环境艺术综合设计创意思维方法特征

144_ 一、综合多元的思维渠道

146_ 二、图形分析的思维方法

146_ 三、对比优选的思维过程

148_ 第二节 环境艺术综合设计的图形思维方法

148_ 一、从视觉思考到图解思考

150_ 二、基本的图解语言

152_ 三、图解语言的运用

153_ 第三节 图形思维方法的创意表达

153_ 一、优秀案例

154_ 二、课堂训练

161_ 第五章 环境艺术综合设计指导

162_ 第一节 方法论的意义

162_ 一、整体设计方法

163_ 二、功能论方法

165_ 三、多样性统一方法

165_ 四、总结

165_ 第二节 设计实践

166_ 一、下达任务与调研

172_ 二、范例研究与构思

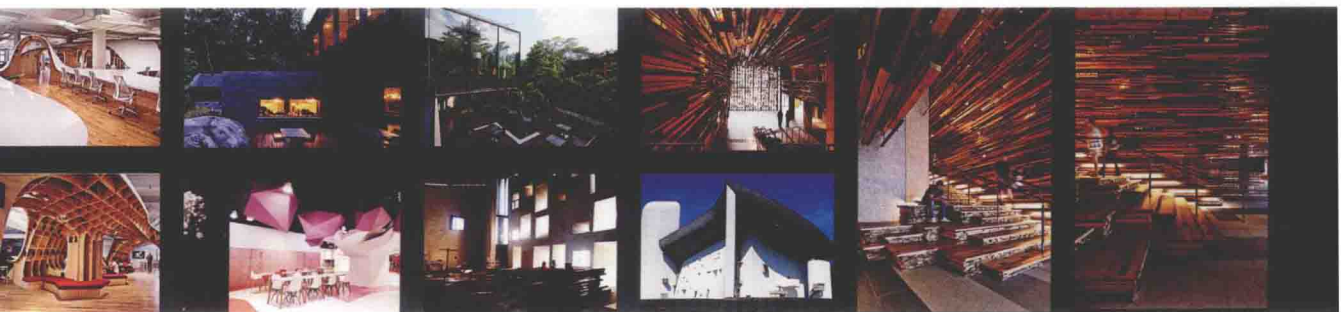
183_ 三、构思发展与设计

190_ 四、草图设计与深化

195_ 五、细部设计与表达

200_ 六、作业讲评与完善

221_ 参考文献

第一章

环境艺术综合设计概述★-1

★-1 环境艺术综合
设计概述

图 1-1-1 (1)

图 1-1-1 (2)

图 1-1-1 (1), 1-1-1 (2)

度假酒店室内与室外环境的一体化设计，使建筑内部、建筑外观与周围环境更加统一协调。

图片来源：www.goood.hk

图 1-1-2 (1), 1-1-2 (2), 1-1-2 (3)

成千上万根回收木材排布组成阵列，形成了环保又崭新，质朴又炫酷的酒店大厅。

图片来源：www.goood.hk

第一节

环境艺术综合设计的教学理念与方法

环境艺术综合设计是环境艺术设计专业教学的主干课程，它不仅是一门专业设计强化训练课程，也是连接专业课程和设计实践的一个重要环节，是对学生所学专业知识的一个全面、深入的综合检验。本课程遵循学以致用原则，旨在培养学生独立发现问题、解决问题的综合能力；在学生拥有较扎实的环境设计专业知识基础之上，重点培养学生掌握现行行业法规和先进的设计理念，并灵活运用各种设计手段、设计方法，对建筑外观、建筑内部与外部环境进行综合设计。

一、环境艺术综合设计的教学理念

环境艺术综合设计课程，主要是培养学生从建筑室内到室外环境的综合设计能力，本课程立足于建立学生开放的知识结构和综合的思维理念，着力提高学生在设计中的主动性、创造性、综合性，强化其设计表达能力和实践能力。

(一) 系统性

首先，环境艺术综合设计本身具有系统性的特点，课程重在培养学生项目整体设计的能力，使学生依据课题任务，根据具体的功能要求，综合考量空间的区域分布、交通流线等因素，努力做到建筑内部空间与建筑外部环境协调统一(图 1-1-1)。同时要求学生具备合理运用各种设计手段、设计方法、先进的设计理念及工程技术的能力，并熟练运用多种表现手法，对建筑内外空间环境进行综合性系统设计。

其次，环境艺术综合设计课程的教学环节也具有系统性，区别于以往的基础专业教学，此课程不再局限于课堂理论知识教授和课程作业的形式，而是对学生进行知识、技法、能力三位一体的综合训练和指导，循序渐进地提高学生的设计能力，使其能综

合运用所学知识,增强其对课程学习的主动性、积极性。环境艺术设计综合设计课程从理论知识、设计理念、设计程序与方法几个环节进行系统性讲授,使学生了解从设计构思到设计实施的整个过程,以增强学生对设计全局的掌控能力。

(二) 前沿性

环境设计是一个与时俱进的专业,在文化、科技发展迅速的当今社会,环境设计集专业新理念、新文化、新技术、新方法、新材料为一体,具有前沿性。在环境艺术设计综合设计课程中,着重讨论了关于生态化、情感化、智能化以及地域文化传承等设计理念和 trends,并结合案例分析其在现今环境设计中的重要性。引导学生从“以人为本”的核心出发,在科技迅猛发展的时代大背景下,坚持可持续性原则,注重文化传承与创新,做出符合现代社会、满足人类需求且富有文化底蕴的优秀设计作品。在环境设计教学中,及时引入相关信息,向学生传达前沿的设计理念与方法,讲评优秀设计案例激发学生的创造性,旨在让学生走在先进设计思想浪潮的最前端,激发学生求知欲,培养学生发散性思维,开启设计新思路(图1-1-2)。

(三) 开放性

打破了原有的单一专业知识的教学,鼓励学生依据自身情况多方涉猎相关学科知识,关注前沿的设计思想、文化和理念,引导学生以不同角度思考和解决问题,从而为环境设计提供新思路、新理念(图1-1-3);在教学模式上,改变传统的讲授形式,激发学生的主动性,教学环节中有意识地引导学生表达自己的设计思想,并采用多媒体等教学手段将自我对设计意图的图解表达及时传达给老师和同学们;突出课程的互动性,重视设计课的反馈环节,细化教学阶段目标,鼓励学生之间讨论,培养学生分析能力,增强思维敏捷性;在设计方法教学中,通过鼓励学生运用不同的设计表现形式,培养学生运用已掌握的设计表现知识的能力,并结合设计美学的观点、方法去重新审视和看待环境设计中出现的新的设计理念。

本课程以启发式教学为主,大力挖掘学生的创造性思维,以

图 1-1-2 (1)

图 1-1-2 (2)

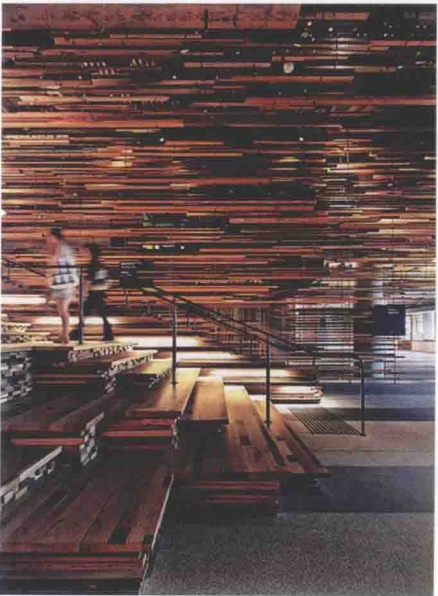

图 1-1-2 (3)

图 1-1-3 (1)

图 1-1-3 (2)

鼓励创新、多元、个性化为核心,通过开放的教学思想和现代设计理念,使学生获取新信息、新观念、新知识,培养学生独立思考和独立创作的好习惯。

(四)实践性

在教学过程中,该课程注重实践与理论的结合,明确和加强理论与实际的联系,这有助于巩固专业理论教学,丰富和拓宽学生的专业知识面,达到从理论到实践,再从实践到理论的升华;课程初期的现场调研环节,通过实地勘测、参观体验、调查访谈等实践环节,实现学生由感性认识到理性认识的过渡和转化,为接下来的设计奠定了基础;强化设计实践环节,使设计与工程接轨,加深学生对结构体系、细部构造、装饰材料、施工工艺、施工组织管理、工程预算等内容的理解,掌握从设计

图 1-1-3(1)、1-1-3(2) 服装设计与环境设计有共通之处,环境设计可以从不同领域作品中寻求灵感,拓展思维。

图片来源:www.gooood.hk

到施工的全过程；普及专业规范与法规，使学生了解常用规范的内容，熟悉主要数据，为理论与实践学习做好衔接。

环境艺术综合设计课程着力培养学生从理论到实践、从构思到实现以及对工程实践的全面掌握的能力，通过学习使学生能够较全面了解设计实践过程，鼓励学生积极参与实践，尽早适应社会科研生产活动，达到学以致用。

二、环境艺术综合设计的教学方法

（一）注重思维拓展训练

在教学中，改变过去“无保留式”授课的弊端，抓住常见问题等主要环节进行详细讲解，尽量让学生学会自己发现问题并解决问题；努力把具有前沿性的设计理念引入课堂，引发学生思考，将设计范畴的内容、形式、相互关系以及历史上的不同发展过程，从宏观的逻辑演绎中，逐渐深入到美学、艺术范畴中；在方案设计阶段鼓励学生超前的设计理念和开放性思维，把重点放在拓展学生的思维广度上，在创作前期弱化限制条件，鼓励学生敢于想象和创造；注重“思维工具”的训练，引导学生徒手绘制草图与草模，这有利于建立空间概念，对引导创造性思维的展开十分有益。

（二）注重案例分析与经验归纳

在教授理论知识和设计方法的同时，该课程结合相关案例进行讲解与分析，使学生清楚了解设计的思维过程、思考角度和设计表达的一些基本方法和原则。课程重点引入具有划时代意义或鲜明风格特点的设计作品，以及具有开创性和代表性的设计师作品，从设计理念和设计风格的角度激发学生的创造性思维；通过对实际案例的分析使学生更加清晰地了解到设计方案的形成过程以及在一些实际工作中应该加以注意的问题，从而达到从宏观到微观的推进；学生作品的讲评，有助于学生彼此间发现自身的优势与不足，达到学生互相学习和促进的目的。

在分析案例的过程中，使用“经验归纳法”，即从概念设计、方案设计到某一具体设计作品开始，指导学生去分析设计作品的基本理念、特征、表现风格、民族地域、时代气息和精神。激发学生学习兴趣，培养和锻炼学生运用逻辑、形象、情感、想象、直觉等多种思维方法去分析、判断、理解问题的能力。

（三）注重理论与实践结合

将课堂教学与实践教学相结合，书本上的间接经验与实践中的直接经验相结

合。环境设计专业教学应加强专业领域的情况分析,采取研究专业市场、设计调研、综合研讨等方式进行训练。环境艺术综合设计课程安排了实践性学习环节,使学生通过接触与课程设计题目相关的工程项目,进行现场调研、工地考察,认识材料种类与施工工艺,加强对设计实施过程的了解,并熟练掌握施工图的绘制。该课程加强了学生对环境设计业务全面深入的了解,增强了学生动手能力和创新研究能力,使学生从图纸到施工等各个环节都进行了深入了解,拓展和深化了课堂所学内容,为独立实践做好准备。

(四)注重培养设计表达能力

从宏观的角度来看,设计表达可概括为设计计划、设计构思、设计成果等表达,它们在设计各个阶段能够把学生的创意构思和效果表达较为准确客观的呈现出来。从微观的角度来看,环境设计的具体表现形式包括设计表现(图纸、图样)、设计说明(文字表述)、模型及语言表述。学生熟练掌握各种设计表现方法,用恰当的方式准确表现出个人的设计思想,从而将设计意图顺利表达出来。在设计表达中,除了图纸、模型和文本形式的设计表现形式,还应注重设计构思过程的表现,即指头脑中抽象的创意和纸上草图式的创意之间的对话。

此外,在课程教学环节中,需注重学生作品汇报和师生讲评讨论的阶段,这有利于对学生语言表达能力的培养。根据设计思维的创作过程,利用图纸等其他手段(或PPT演示)进行讲述,是设计综合表达的重要训练内容和方式。采用讨论方式,有利于激发学生的设计灵感,锻炼表达能力,有的放矢地相互学习、取长补短,同时也活跃了课堂气氛,提高了学习兴趣。

三、环境艺术综合设计的教学环节

(一)主要环节

环境艺术综合设计课程采用教师讲授、分组讨论、个别辅导、专项训练等相结合的方式进行,形成理论知识指导设计实践,再从设计实践升华理论知识的优化过程。总课程主要分为三大环节,六个阶段。

1. 三大环节

一是理论讲授,主要是强化对建筑外观设计、室内设计、建筑外环境设计等相关知识的理解,并了解当前最新行业法规和先进的设计理念,重点掌握环境设计方法与实践程序,实现理论教学和实践教学的交叉渗透;

二是方案设计,依据实践设计任务,进行一次包括建筑内部环境、外部环境以及建筑外观的环境综合设计实践练习;

三是作业讲评,从草图及正式图等环节进行逐一评价讲解,强调反馈环节,针对不同层次、特质的学生因材施教,不断培养学生分析与解决问题的能力。

2. 六个阶段

第一阶段:课题布置、工程现场勘察调研;

第二阶段:设计文案构思、查阅资料、解析国内外作品案例;

第三阶段:设计意向图、设计主题汇报;

第四阶段:草图绘制、方案会审(平面布局、功能分析、交通流线等);

第五阶段:方案绘制(平面图、顶面图、立面图、节点大样图、效果图、设计说明等)、教师辅导;

第六阶段:方案汇报、讲评,修改完善方案、提交作业。

(二)进度安排

总课程中的六个阶段要求在五周内进行,每周16个学时,共计80学时:

第一周:第一、二阶段属于理论讲授环节,通过PPT多媒体授课方式,讲授包括专业基础知识、设计方法、资料图集分析、方案案例分析等基础知识点,其中建筑室内外环境设计以及环境设计方法等理论知识,以及对国内外优秀案例的分析和学习,是此阶段的重要环节,这项任务将集中在第一周内完成。

第二周:第三、四阶段属于学生方案设计的环节,也是本课程的主要环节,三、四阶段属于设计的前期工作,包括方案的设计主题确立、实际调研、文案创作以及草图绘制、功能分析等,应在第二周内完成,这一阶段主要针对学生草图及阶段性图纸完成情况进行讲评与分析,使方案不断完善,并增强师生互动,启发学生设计灵感。

第三、四周:第五阶段是图纸的绘制阶段,包括平面图、顶面图、立面图、节点大样图、效果图,以及整套方案的文案说明等资料的汇总整理,这需要两周时间调整完成。

第五周:第六阶段是方案评析环节,学生将最后方案进行汇报,教师予以讲评,并展开讨论,将方案进行最终修改并完善,提交作业,这项工作在本周内完成。