

城市是人性的产物 / 反过来它又塑造人性 / 如果我们不想随波逐流 / 将本性迷失在都市中的话 / 除了回归自然 / 保持与生态的心理和生理平衡外 / 还有其他路可走吗?

城市景观 艺术设计与精神生态

URBAN LANDSCAPE ART DESIGN &
ECO-SPIRITUALITY

王丽君 著

本著作作为教育部人文社会科学艺术学研究项目《城市景观艺术设计与精神生态》
(项目编号: 09YJC760004) 的成果

中国建筑工业出版社

本著作作为教育部人文社会科学艺术学研究项目《城市景观艺术设计与精神生态》
(项目编号: 09YJC760004) 的成果

城市景观艺术设计与精神生态

王丽君 著

中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

城市景观艺术设计与精神生态 / 王丽君著. —北京:
中国建筑工业出版社, 2013. 5
ISBN 978-7-112-15238-4

I. ①城… II. ①王… III. ①城市景观—景观设计—
景观生态环境 IV. ①TU-856②X21

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第051449号

责任编辑: 张幼平 费海玲
责任设计: 赵明霞
责任校对: 张 颖 王雪竹

城市景观艺术设计与精神生态

王丽君 著

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

中新华文广告有限公司制版

北京云浩印刷有限责任公司印刷

*

开本: 787×960毫米 1/16 印张: 12½ 字数: 230千字

2013年7月第一版 2013年7月第一次印刷

定价: 38.00元

ISBN 978-7-112-15238-4

(23318)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

前言

《城市景观艺术设计与精神生态》这一课题源于十年前我在天津大学建筑学院的硕士论文题目，当时导师董雅教授从鲁枢元先生的《生态文艺学》中提炼了“精神生态”一词，希望我能把这一新的概念运用在当代艺术设计研究中。只是当时由于时间仓促，自己在大龄读硕欲提前毕业的浮躁心态下草草完结论文，辜负了这个题目。之后几年我到京工作又辗转攻读了北京电影学院的电影美术设计方向的博士学位，出版了专著《物之银幕狂欢——当代电影美术先锋设计及其美学思维》，转攻影像造型设计领域。博士毕业到北京交通大学建筑与艺术学院工作后，重新回头审视这个课题，又幸运地申请到教育部人文社会科学艺术学研究项目的资助。于是，开始孕育这本《城市景观艺术设计与精神生态》。

“生态”（Eco-）一词源于古希腊字，意思是指家（house）或者环境，但现在，其范畴所指已远超原含，含义越来越广，人们常常用“生态”来定义许多美好的事物，如健康的、美的、和谐的事物。生态学者的聚焦点也慢慢地从自然生态学、社会生态学扩展到人类的文化生态、精神生态。文艺学家鲁枢元先生用“三分法”划分了这个概念：以相对独立的自然界为研究对象的“自然生态学”，以人类社会的政治、经济生活为研究对象的“社会生态学”，以人的内在的情感生活与精神

生活为研究对象的“精神生态学”。在环境设计中，自然生态学可以说并不新鲜，已经是设计必须考虑的因素，而精神生态似乎还鲜为人知。

精神，作为一个哲学名词，指人的意识、思维等心理活动和心灵状态，为物质运动的最高产物，是符号化了的现象世界。《史记·太史公自序》：“道家使人精神专一，动合无形，赡足万物。”清刘大櫟《见吾轩诗序》：“文章者，古人之精神所蕴结也。”孙中山在《军人精神教育》中谈及：“至于精神定义若何，欲求精确之界限，固亦非易，然简括言之，第知凡非物质者，即为精神可矣。”中国大陆著名老诗人公刘先生说：“精神就是人的精、气、神，是物质发展进化到尖端的产物。它是生命的元气，是人格的结晶，是一种充沛、强壮、亢奋、开放的生命状态。”香港报刊专栏作家王一桃先生说：“精神是心灵对存在的沉思默想，是内在生命的形而上活动。”历史学博士张三夕概括出，精神是与人的生理、心理和心灵相关的状态，其中包括“神经系统的状态、情绪感觉的状态、道德信仰等状态”。作为一种心灵的意向，“精神为生命的本能指明方向”。在这个物欲横流的时代，精神的力量变得更加可贵。社会的发展使得人类超越了生存最初的物质需求，精神需求成了这个时代的主题。精神生态作为生态文明的一种内在生态形式，是人类内在精神与自然环境、社会环境和文化环境的相互关系，是人类对待自然所呈现出来的道德态度和价值理念，它与人的生理、心理和心灵息息相关，直接关系到人类身心的健康发展。

党的“十八大”报告提出把生态文明建设放在突出地位，而精神生态是生态文明之魂。在科技文明高速发展给人们提供生活便利的同时，人口聚居于远离自然环境的都市，密集的人群造成了自然环境的破坏与日趋严重的污染，继而越发疏离了人与自然的的关系以及人与人之间的关

系，造成了严重的生理、心理和社会文化等多方面的生态失衡与精神污染。建设城市环境的过程中，必须考虑影响环境变化的一切生态因素，将生态平衡与人类活动需求达到有机的统一，而精神生态问题，由于具有独特的“隐蔽性”而不易被人们关注。

人类以及自身全方位的需求是研究公共环境和改善城市景观的先行条件，因为人类的行为表现和心理、文化活动正是城市景观艺术设计的有机组成部分。获得更高社会价值和大众认可的，都是首先充分尊重并努力体现人的全面需要的设计形式。城市景观艺术设计以城市环境为中心，指在一定的公共区域空间中，利用雕塑、建筑、公共设施等诸多要素进行综合布局的艺术行为。许多城市景观艺术设计充分运用各种生态视知觉因素，不同形式感的城市景观能够给人以不同的心理反应。一旦人因处于不良环境而产生心理失衡现象时，丰富具象的艺术形式所构成的环境因素可以通过视觉与感觉的冲击来对人的内心进行调节和改善，补偿心理生态环境的不平衡，充分展现其优化功能并将之无限放大。作为环境设计师来说，则需要进行更深层次的探索，以创作符合时代精神和人类需求的艺术设计作品。

基于城市景观设计和人的内在精神关系，我把精神生态大致划分为心理精神生态、文化精神生态以及精神生态变异三方面的内容，这里将从精神生态学的角度出发探索其与城市景观艺术设计的关系。本书把精神生态学作为一门研究作为精神性存在主体的人与其生存的环境之间相互关系的学科，通过大量实例从心理精神生态和文化精神生态两大方面分析了精神生态与城市景观艺术设计的密切关系，论述了城市景观艺术设计在改善人的精神生态方面的巨大作用，进而针对城市景观设计与精神生态变异之间的关系进行深入分析，从艺术家“变态”心理和公

众“变态”心理两方面探讨了城市景观“变态”设计的造型设计方法和设计题材。

本书绪论和第一章简单分析了现代人面临的精神生态失衡现象，介绍了现代生态学内容扩展到精神生态层面的学术背景。

第二章重在分析城市景观艺术设计与心理精神生态的关系，主要介绍城市景观艺术设计如何运用生态视知觉各要素，如形态感、色彩感、空间感、尺度感、节奏感、质感、光感、错觉和信息处理等，来让人产生不同的心理反应，通过丰富、动感、软化、联系、假象、弥补、引导和虚实等具体艺术形式，对不良环境所导致的心理失衡现象进行心理调节和补偿，以优化心理生态环境，营造完形、夸张、含蓄、愉悦、趣味、轻松、神秘、隐喻和幽默等不同的心理生态环境。

第三章从城市景观艺术设计与文化精神生态的关系出发，阐述要解决文化上的精神生态危机，城市景观艺术设计必须加强艺术化、人情化和多样化，创造出人性的精神空间，以达到艺术对人的文化精神生态失衡的治疗和人、自然、艺术、精神的有机整合。文化精神“生态场”影响着大众的价值观念，推动着历史的发展。

优秀设计作品的存在，潜在地表达着设计师的设计理念和精神，是“能引起诗意反应的物品”，是设计追求的一种无目的性的抒情价值。众多的优良设计组成一个宜人的物态环境和生活场景，不仅可以给人带来各种生活的便利，而且给人以美的甚至是高尚的享受。这一现象实际上表明：优美的物态环境的情感设计改变和塑造着人美和善的心灵，辅助精神的治疗。城市景观艺术设计应面向这样一个新的生态学时代，加强精神生态价值观，使精神生态与自然生态同样和谐，引导人获得一种诗意的都市栖居，真正实现城市景观艺术设计对人的终极关怀。

第四章从城市景观艺术与精神生态变异方面，分析精神生态的失衡、变异等因素如何加速了城市景观艺术的多元化发展方向。设计师需要从更多的维度去探索符合社会发展和人们需求的艺术作品，变态设计以更加本真的面貌在探求艺术与生活、艺术与生态真正价值关系的过程中展示了其独特的魅力，“变态”设计过程中所独有的自由和非理性的造型方法正是艺术家创新所需要的。通过心理学中的禁果效应与答布效应，设计师将公众的“变态”心理进行运用，产生了裸露的性、叛逆的幻想、本能的死亡、好奇的异形、露骨的讽刺、时光的记录、趣味的互动等慰藉人们精神的城市景观艺术设计题材。最后利用案例对于“变态”设计与环境的关系进行分类研究——大到城市的依从关系，小到街道的合离关系，以及“变态”设计与广场、公园、建筑和自然无形体等，并对中外城市景观艺术的非理性设计进行了对比研究，提出了差距存在的根源所在，并希望以此拓展城市景观艺术与精神生态的研究领域。这些所谓的“变态”设计从不同的维度展现了一些非主流、非常规的设计手法，传达出相对非理性的超前思维方式，为景观提供了无限的创造潜能和审美视野，使景观艺术呈现出差异性、多元性和自由性，同时也加强了景观艺术的包容性，对于抵制审美惰性和专制、激活主体创造、改变审美意识也起到了积极作用。

本书稿完成得到了北京交通大学建筑与艺术学院多位硕士研究生的帮助——尤其是作者指导的研究生徐炎炎同学对于变态设计的思考。李娅同学帮忙检查整理了绪论和第一章的文字，王佳慧同学帮助检查整理了第二章的文字，姜雨雯同学帮助检查整理了第四章的文字，王立蒙同学不仅帮助检查整理了第三章的文字，而且帮助作者完成了全书的统稿工作，在此对他们不遗余力的帮助致以衷心的感谢！

特别感谢中国建筑工程出版社的张幼平编辑和费海玲编辑，没有他们的倾力相助和宽容相待，这本书是不可能问世的。

作者期望本书可以给读者提供一些精神生态和艺术设计之间多种联系的思路和启发，为我国设计专业创新思维的建立发挥一点作用，希望有更多的年轻学者对这个领域进行更加深入的探讨和发掘。日常教学和行政管理工作任务繁重，使得我力不从心，致使此书编写时作时辍，难以殚心竭力达到理想境界，所以面对读者和相助的众多朋友，我心存惭愧，在此诚恳地希望同行专家与广大读者不吝指教。

王丽君

2013年2月于北京交通大学

目 录

绪论 现代人的精神病症

第一章 精神生态与艺术

第一节 现代生态学的人文扩展 / 008

第二节 精神生态 / 010

第三节 艺术与精神生态 / 012

第四节 艺术在未来生态社会 / 015

第五节 城市景观艺术设计中的生态观 / 017

第二章 城市景观艺术设计与心理精神生态

第一节 城市景观艺术设计与生态视知觉 / 029

第二节 城市景观艺术设计与心理生态环境 / 069

第三章 城市景观艺术设计与文化精神生态

第一节 文化精神生态的内涵 / 090

第二节 城市景观艺术与文化精神生态境界 / 100

第三节 余论 / 108

第四章 城市景观艺术与精神生态变异

第一节 精神生态变异的设计——“变态”设计 / 112

第二节 基于艺术家“变态”心理的城市景观设计 / 121

第三节 基于公众“变态”心理的城市景观设计 / 138

第四节 景观艺术“变态”设计与城市环境 / 163

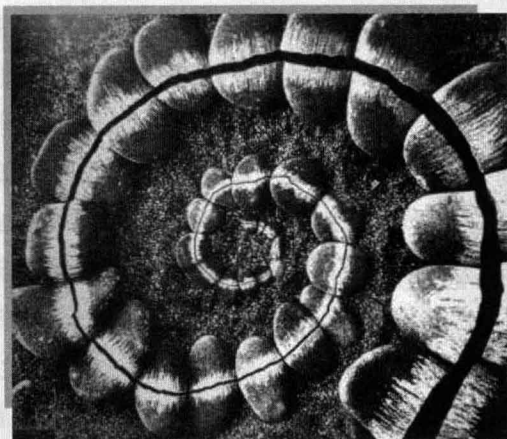
第五节 中外城市景观艺术“变态”设计性格倾向 / 176

第六节 余论 / 185

参考文献及图片来源

绪 论

现代人的精神病症

人只有远离家园，
沉入无家可归之境，
才能体认自己的本真故乡。

——荷尔德林

工业社会和后工业社会的迅速发展让人类沉迷于科学技术的高超和美妙，但“水能载舟，亦能覆舟”，科技带来的不仅是福祉，也有难以抗拒的灾难；当灾难深重的生态危机频频出现之时，人类才意识到自然存在的多样性和科学技术所带来的负面影响，才觉察到运用技术手段和理性思维摆布自然的方式造成了怎样的生态异化。类似的哲学理念、价值观念、道德意识和伦理导向已经引导人类社会走上了一条满是生态危机的凶险之路，大气污染、地面塌陷、水体污染、电子产品垃圾污染、温室效应、臭氧层破坏、土地沙漠化、海洋生态危机、绿色植被锐减、物种濒危和人口增长过速，这一系列的问题都危及着地球上每个生命的生存和发展。人类创造的远离自然的城市环境，对人类生理、心理产生了很多负面影响，人与自然在疏离，人与人在疏离，人与自己的内心世界也在疏离。现代人面临着严重的生理、心理和社会文化等多方面的生态失衡。

城市中很多设计师单纯为了环境外观的新颖独特，刻意创造一些近乎奇形怪状的设计形态，以此来博取大众的眼球，却忽视了为“人民”服务这一绝对性理念，舍弃了环境中有利于人生存的元素。这既造成了各种资源的不合理运用，又降低了城市的审美品位，如在建筑设计中大量使用辐射高又不隔热的玻璃幕外墙和空调。依赖巨大能源消耗来应付不必要的冷热负荷的建筑，不仅形成了不健康的内部环境，而且还造成了城市病、高楼症，同时也产生了很多心理上的不适：单调死板的现代主义建筑外观造成的单质视野和玻璃幕墙造成的有害视野，会使人产生视觉饥渴和烦躁心情；建筑物彼此相似、重复

性的街道模式以及封闭无窗的建筑内部空间等单调乏味的城市环境，易造成人们无聊和寻求刺激的心态，在一定程度上会诱发犯罪和破坏行为。此外，在现代城市中还充斥着粗俗的“波普气”，商家为了增强商业效果，使人们被动而茫然地接受那些粗野的建筑装饰色彩、刺目的广告，再加上拥挤的人流，嘈杂的声音，所有这些将造成信息超载，使人疲惫不堪。工作压力、赶路、拥挤、噪声、空气污染等背景应激物持续重复干扰着人的日常生活，潜移默化地影响着人们正常的情绪状态和原本良好的个人心境。长期不良的心境会干扰人的正常思维，损害人的免疫功能，形成事故或重大疾病的隐患。

此外，大多数的现代人选择把自己封闭在有空调的室内，隔绝了与自然的接触，很少能够与大自然中的一片生机进行对话和交流，看不到“小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上头”的美好画面，只是在代替森林的钢筋水泥高楼中独自做着自我的独白。他们体验不到自然的温度，感受不到明媚的阳光，呼吸不到新鲜的空气，一年四季的变化体验基本上也无法存留，失去了四季的概念。大自然对于人类来说有着无可替代的重要意义，是人类社会的精神家园。我们所生活的城市发展迅猛，楼房一天比一天高，这是人类的一项伟大成就，但是当你走到自然中去，尤其是到了沙漠、草原和戈壁之后，才会发现大自然的伟岸和人类的渺小。只有我们真正懂得了大自然的美好，才会感悟到在城市中生活的人群离大自然还有多远的距离。自然界中春夏秋冬四季的变换都有代表的特征，在自然中可以充分感受温度的变化、湿度的变化，可是城里的人因为空调或一些高科技产品已无法充分体验这一切，他们会把温度调成夏天的温度或者冬天的温度，不像牧民或者戈壁滩上的农民，完全通过自身感受来体验大

自然的魅力。人是从自然中来的，也要回到大自然中去，要去体验大自然的生活，彻底地、放松地、全身心地感受大自然，因为人是大自然的一部分。

更严重的是，激烈的社会竞争环境简化了人们的精神生活，物欲文化严重地侵害着人的健康心态，使人迷失了精神家园，人与自我内心世界疏离，人性无法全面发展。当上帝和神灵从世上消失时，社会的本质就清晰可见了，我们的地球演化成了一颗“迷失的星球”，而本来仅仅附着在大地上的人则被连根拔起，遗忘了精神与灵魂的存在。生态危机正在从自然领域、社会领域逐渐侵入人类的精神领域，人类的精神正一步步走向污染和病态的深渊。

精神污染，指由物欲文化所导致的人性的变革和扭曲、人与人的疏离、精神世界的抽空、信仰的丧失、现代社会中科技文明环境对人的健康心态的侵扰等。这些冲击造成了社会关系紧张，心理问题激增，社会道德观、价值观混乱等问题。金钱成了衡量价值意义的唯一标准，每个人每天都在重复着同样的生活，为生存和致富不停忙碌着，很少有闲暇停下来认真思考人生的真谛。纯洁心灵的拜物演化，给人类社会的精神世界蒙上了一层物质色彩，在竞争和拼搏的社会气氛中，友爱、团结、同情、信仰、梦想丧失，人际间真诚无私的合作精神、自我审视能力也在丧失，取而代之的是人的感悟能力的贫瘠，记忆想象力的迟钝，审美能力的退化以及对人生价值追求的迷茫。

拼凑式的生活、程序化的工作、支离破碎的文化，使现代人忘记了对理想和个性的追求，遗失了追求人生终极价值的目标。精神中心的失衡，致使人们的自信心严重不足，轻易地舍弃自我的立场，在社会生活中随波逐流，成了这个时

代的精神流行病。现代人那些富有想象力、创造力的思维形式已经被瓦解得杳无踪影，只剩下无处安放的惆怅、寂寞、软弱、空虚，表现出来的症状便是抑郁。人类的困惑，进而带来焦虑、烦躁和不安，这些情绪在当代都市人中广泛蔓延。人们在隔膜中失去了交往的价值及亲情的价值，都市人精神上患上了忧郁症和精神分裂症。在都市的文明“碎片”中，如雨后春笋般兴起了各式各样的心理咨询服务机构，人们不愿向亲朋好友倾诉衷肠，而选择与陌生人进行心灵沟通。网络交友、电话交友的人越来越多，广播电台的交友热线节目收听人数暴增，在这些数字背后隐藏着一个又一个心灵备受压抑、倍感孤独隔膜的都市人，他们只能选择这种方式作为无处宣泄的精神寄托处和爆发点。在开放化、多元化的浪潮中，城市人之间共同的追求和规范所剩无几，人们面对的是不断的分离：人的分离、信仰的分离、家庭的分离。种种的分离导致亲情、友谊、理解与共识成为都市人普遍渴求的稀缺资源。填补精神空虚的途径往往是吸毒、自杀和暴力犯罪，还有一些人借助宗教寻求空虚绝望中的解脱，却很容易成了被封建迷信和邪教组织利用的工具。

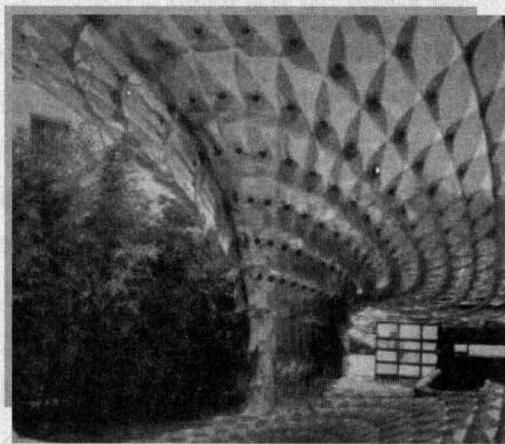
美国政治家、环境专家阿尔·戈尔（Albert Arnold “Al” Gore，1948年～）^①在他的《濒临失衡的地球》一书中指出，环境危机从本质上说就是都市文明和生态环境之间的冲突，我们似乎日益沉溺于技术、文化、媒体和社会迅速发展的表面繁荣中，但付出的代价是丧失了自己的精神生活。我们对地球以及社会生活的体验是由一种心灵内在的需求来控制的，凭借这种内在需求，我们把自己的感受、情绪、思维与我们周围的事物组成一个新的“生物链”。在科学技术高速发展的冲击下，人类的这种“生物链”彻底失去了平衡，人们在物质生活的提

① 戈尔，美国政治人物，曾于1993年至2001年间在比尔·克林顿掌政时担任美国第四十五任副总统，其后成为一名国际上著名的环境学家。戈尔经常以全球暖化问题作为公开场合演讲的主题。2006年，戈尔推出了自己参与制作和演出的纪录片《难以忽视的真相》（An Inconvenient Truth），主要讲述了工业化对全球气候变暖和人类生存的影响。此片在西方国家引起了极大反响，并获得第79届奥斯卡金像奖的最佳纪录片与最佳电影歌曲奖。在他的组织下，全球于2007年7月7日举行了Live Earth全球抗暖化明星接力演唱会，深获好评。戈尔在环球气候变化与环境问题上的贡献受到国际的肯定，与政府间气候变化专门委员会共同获得2007年度诺贝尔和平奖。

高中迷失了精神的向往，更深层的生态危机已经侵蚀到人的精神领域。人类必须转向一种对环境和生命的新的态度——重视精神生态。

第一章

精神生态与艺术

艺术使我们想起动物活力的状态；它是生命感的高涨，也是生命感的激发。分子内部的精神能量运动，大脑皮层神经细胞的能量活动，个体人的感觉、知觉、情绪、情感、意向、思维、言语活动以及个体人的机体行为，乃至群体的社会的精神活动、文化运动联结成一个整体，一个运动着、绵延着、相互作用着、不断更新创造着的系统。

——尼采