

设计时代

环境艺术设计类

国内著名
艺术设计
创作意图
工作室告

包林·编著
河北美术出版社

艺术的转向

设计时代

国内著名
艺术设计工作室
创意报

环境艺术设计类

包林·编著

河北美术出版社

艺术的转向

策 划：张晨光
主 编：谭平
执行主编：包林
责任编辑：田忠
封面设计：田忠 王我
内文设计：朗色企划设计公司

(冀)新登字002号

图书在版编目(CIP)数据

艺术的转向/包林编著. —石家庄:河北美术出版社, 2002.6

(设计时代:国内著名艺术设计工作室创意报告)

ISBN 7-5310-1893-4

I.艺… II.包… III.环境设计 IV.TU-856

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第038214号

设计时代/国内著名艺术设计工作室创意报告

艺术的转向

出版发行: 河北美术出版社
石家庄市和平西路新文里8号
邮政编码: 050071

设计制作: 朗色企划设计公司

制 版: 朗色今彩图文制作有限公司

印 刷: 深圳华新彩印制版有限公司

开 本: 960mm × 1250mm 1/32

印 张: 2

印 数: 1-5000

版 次: 2002年6月第1版

印 次: 2002年6月第1次印刷

定 价: 19.8元

视觉传达设计类

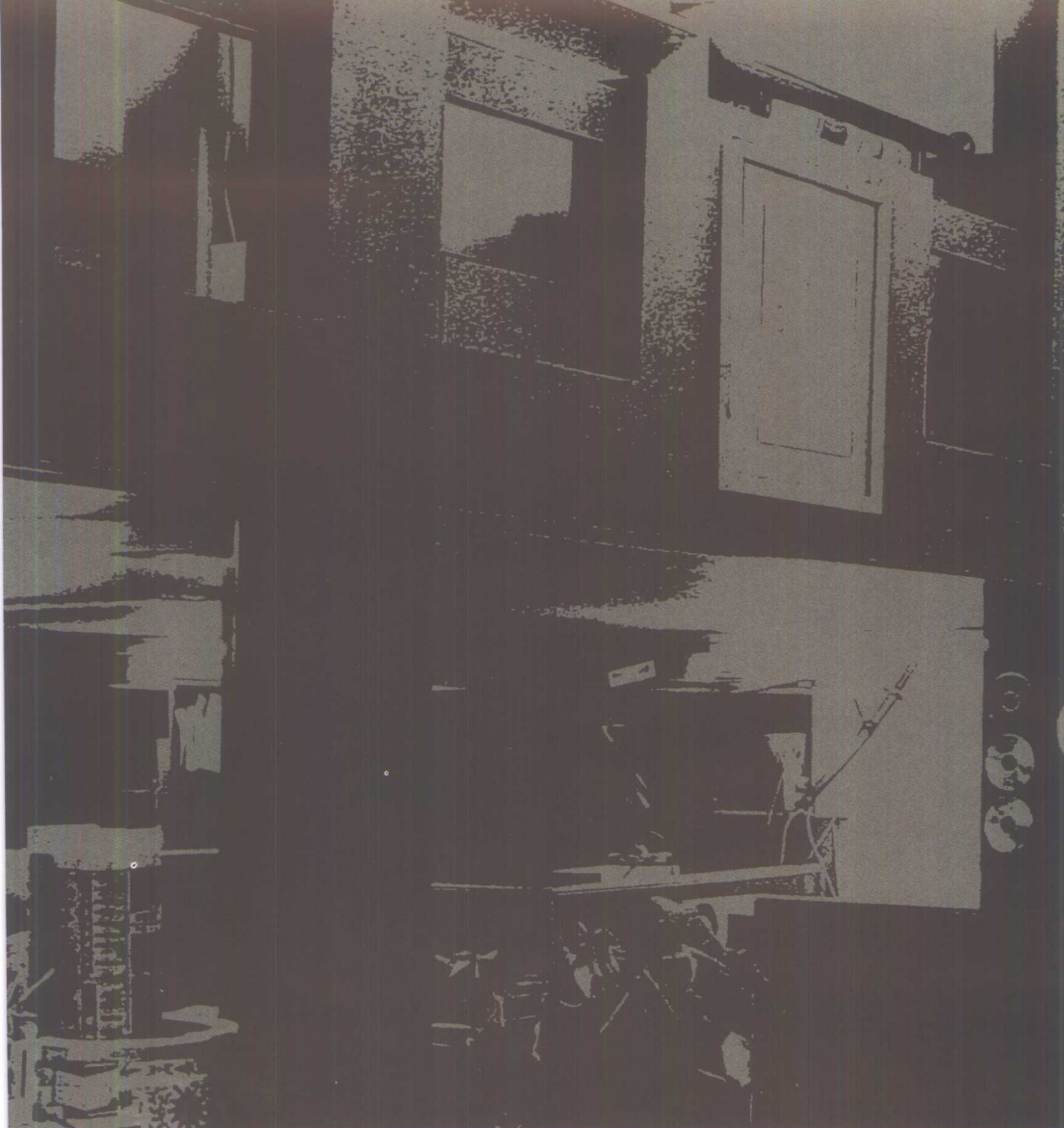
- 从装帧到BOOK DESIGN
- 一个重要时刻
- 有形事物一整合了的程序
- 用视觉语言说话
- 广阔的平面
- 寻找隐喻的设计师
- “商”也纯粹
- 完全互动
- 数码英雄
- 概念在设计中的运用

陶瓷艺术设计类

- 时间的声音
- 时代广场
- 世纪娃
- 超然自语
- 一体同观
- 不单纯空间

环境艺术设计类

- 土人景观
- 艺术的转向
- “附加”的设计
- 迷失的中国本土设计师

包林：

1956年10月出生，

1978～1982年就读于中央工艺美术学院；

1986～1988年公派留学，研修于法国国立高等工业设计学院；

1987～1989年就读于法国巴黎第一大学，获硕士学位；

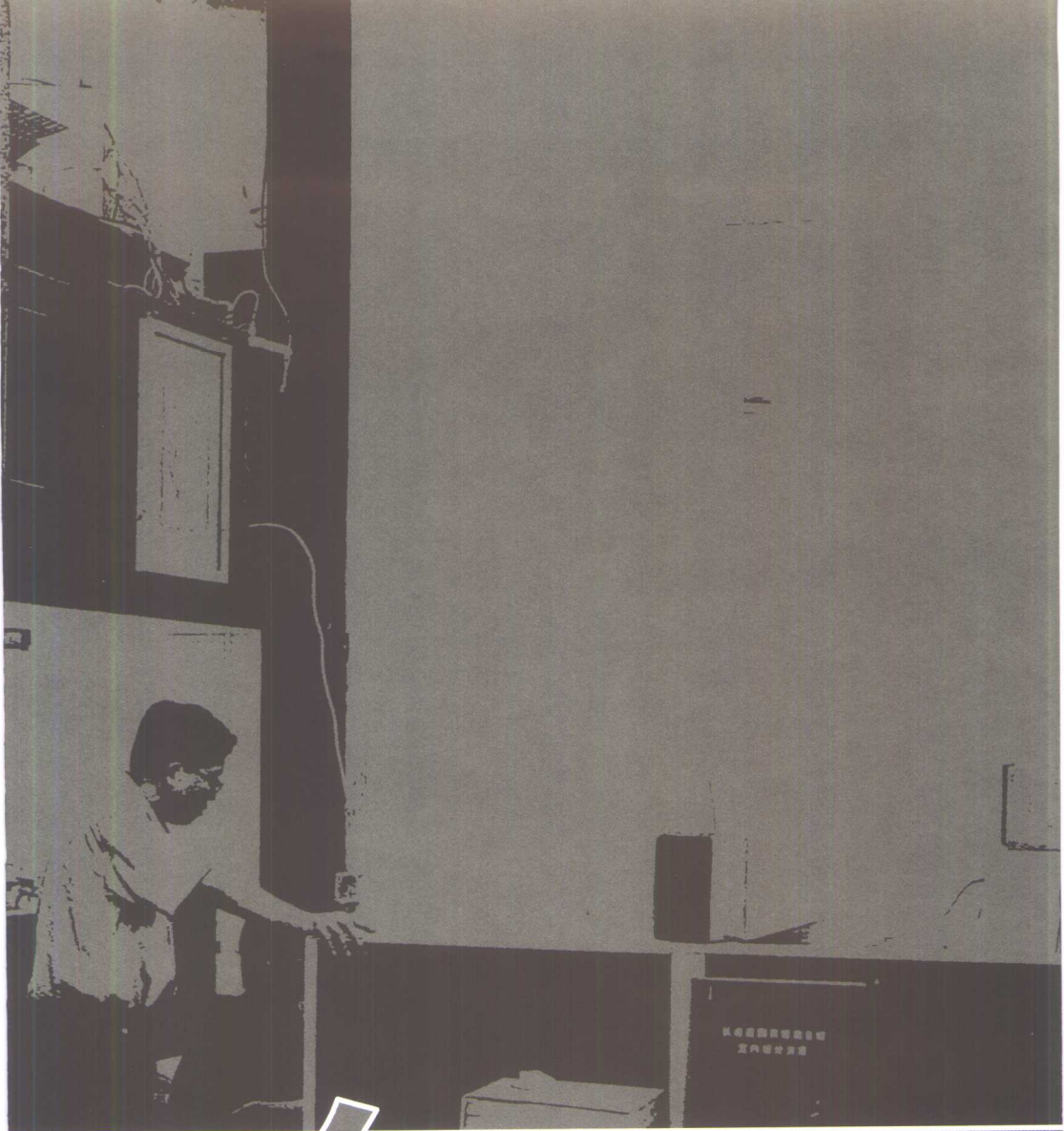
1989～1991年研修于法国巴黎高等美术学院及国立高等装饰艺术学院；

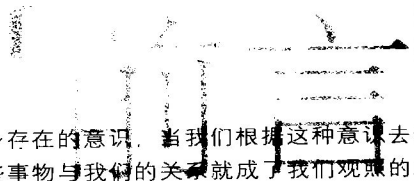
1991～1994年就读于法国巴黎第一大学，获博士学位；

1995～1999年任教于中央工艺美术学院，副教授，北京市人民政府
专家顾问；

2000～至今 清华大学美术学院研究所所长，教授，博士生导师。

包林

包林

我们对环境的感受来自我们对自身存在的意识，当我们根据这种意识去安排周边事物的秩序时，这些事物的秩序和这些事物与我们的关系就成了我们观察的对象——环境，而我们要将环境以某种既定的美学秩序来安排时，这种行为被称之为环境艺术。

环境艺术的起源与人类史一样悠久，我们今天所讲述的环境艺术则是工业时代以后的事，在人工环境的大规模扩张和自然环境的急剧萎缩之后，环境艺术开始扮演了一个协调的角色。

自20世纪以来，有关环境的艺术大概有两种类型：一种是艺术家通过构筑一定的物体样式来表述观念的艺术，如大地艺术、公共艺术等。另一种则是直接对环境的问题提供某种解决方案的艺术，如景观设计、园林设计、建筑室内外环境设计、公共设施设计等。前者将环境当作艺术家个体对社会和自然的观念表述或呈现的舞台；后者则作为设计师的群体，试图在人工与自然、秩序和杂乱、观念与现实、科技与文化之间的种种矛盾中做出协调，有点像社会学家那样，以现实可行的方式去平衡和解决关于我们如何“诗意地栖居大地”的问题。

这套丛书所介绍的是后一类型的环境艺术，通过对清华、北大部分设计师群体的作品，我们得以了解他们在作什么，想什么，在他们看来，艺术还不仅仅是反思和否定性的工具，它更多地是一种创新之法和解决问题之道。当然，不管怎样分类，各类环境艺术的共同魅力主要在于它对四维的构想，它除了对我们环境中的各种构筑物提供合目的性的秩序安排，同时还要对在这一环境中的各种未来所发生事件的预设，包括环境在未来的生成变异，以及人在环境中的自然归属等等，这应该是一切称之为“环境艺术”的出发点。

这几本小册子为我们提供的，不仅仅是一组组设计师们的作品，他们的工作空间或他们的谦虚务实态度，更重要的是他们对艺术、对时代和对社会的认知力，从而使我们产生了有益的思想碰撞、交流和借鉴。

艺术的转向——包林谈话录

田忠（本书责任编辑，以下简称田）：

我很想听听你对环境艺术的看法，这也是出这本册子的目的。

包林（以下简称包）：

就我理解，环境是人与其外在一切事物关系的“场”。我们今天所指的“场”包括了两个不同的地域，一是自然的“场”，二是人工制作的“场”，这两个“场”的大小、比例、位置及相互关系的变化都直接反映出我们的生存状况。在农耕时代，人与自然的关系是直接的、互动的，人对自然的注视包含着对天地的敬畏，对诸神的崇拜，传统的艺术已表达了这种人与自然的原始关系；而从工业时代开始，人与自然的关系发生了逆转，在上帝返回人间以后，人就变成了自然的主宰，其结果之一是人改变了生存状态之时也改变了自然的景观，这就是人工制作场的急剧扩大和自然场的急剧萎缩，人工制作的场已成为我们全部生活的“场”，而自然的“场”则成了陪衬。这大概就是我们的生存环境需要艺术的历史原因。

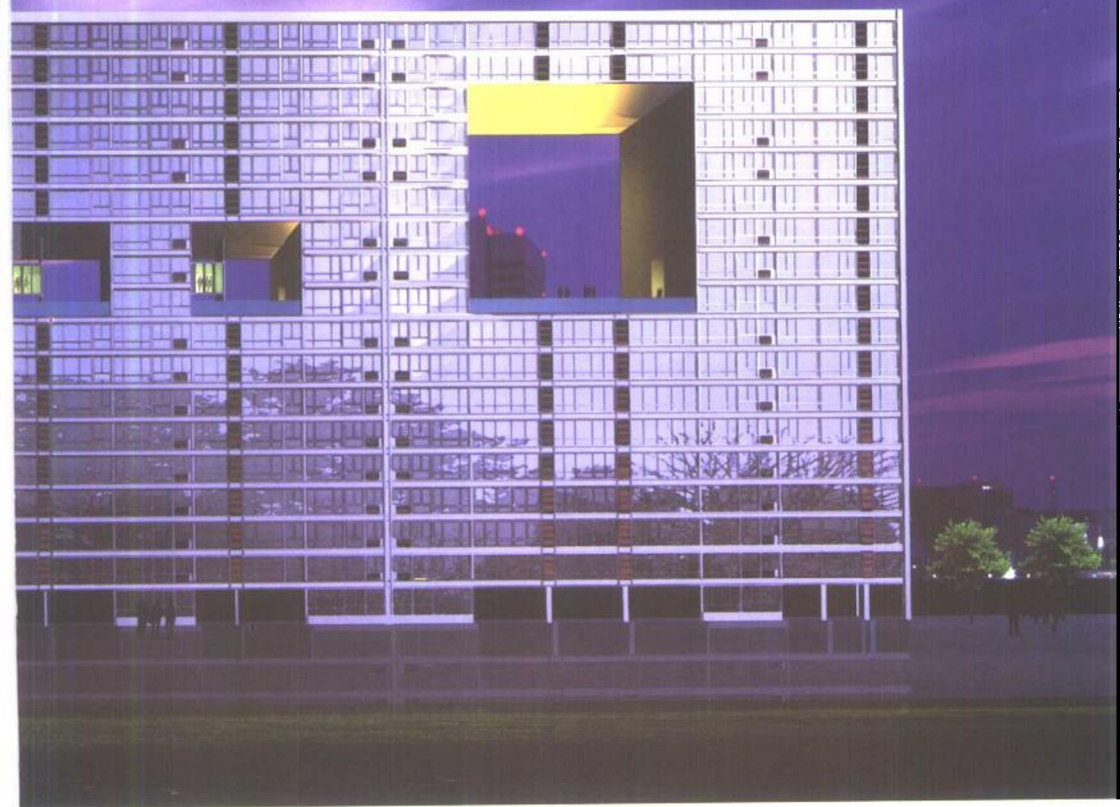

田：

那么当代环境艺术的基本特点是什么？

包：

如果建筑艺术是空间的艺术，那么环境艺术则是“场”的艺术，它是对“在场”的各种构成要素的协调和处理。不论“场”的用途是个人的还是公共的，“场”的构成是自然的还是人工的，从人的角度来审视“场”的构成，欧美园林学派称之为景观(landscape)。从字面上理解，景观由景象和对景象的观看所构成，它包含三层含义：

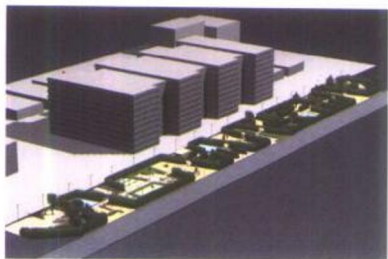
六角鬼丈 北京亦庄 东晶·国际 公寓楼设计 2000

一是景象本身；二是观者，即具有注视力的公众；三是景象与观者之间的对应关系。既然我们85%的知觉都来自于视觉，只有通过对象物的关注才会感受到我们所指的环境，因而，“场”的产生实际上是物与人关系互动的结果，而不仅仅是功能和形态的构成。从这一点上讲，环境应该是构筑物（包括作为道具的建筑）、人及其相互关系的

六角鬼丈 北京亦庄 东晶·国际 公寓楼设计 2000

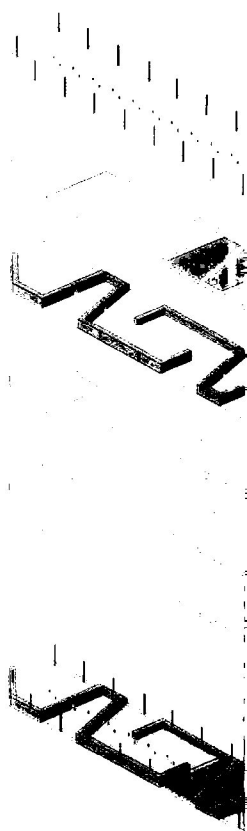

刘北光 菅根史郎 北京西二环绿化带景观设计 2001

活动的构成。由人与物的关系而产生的活动在这里是一种预设，是指

设计师对人与物在“场”中的互动关系所诱发状况的假定。例如，六角鬼丈在北京的第一个作品《东晶·国际》，作为住宅，建筑在一般意义上的造型不会获得视觉的特别关注，但其独特之处在于通过建筑对观者心理场做出了诱发式的预设，在矩形的玻璃盒子建筑上开辟了一大五小的方洞，它与由巴西建筑师尼迈耶和巴拉干在20世纪80年代初所设计的迈阿密大西洋住宅有着异曲同工之妙：在建筑所界定的人为空间里，有什么能阻挡视线从墙壁窗洞的框架穿越而过，探望充满自由的蓝天和飘逸的白云？正是这种结构形式的创新，使它赢得了视觉的关注，并又一次成功地诠释了环境和空间的意义。

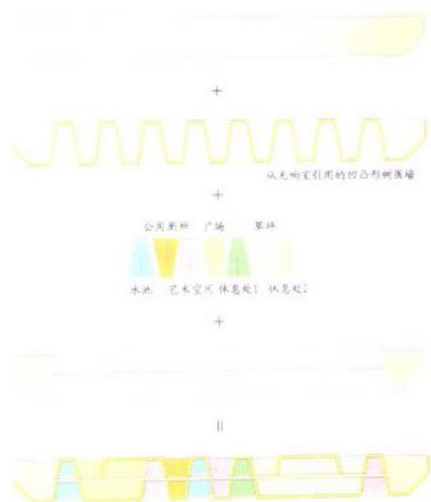

轴测分析图

图表

在轴测分析图中引入具有无响应的凹形树篱墙。根据轴测分析图的使用要求在凹形树篱墙的空间里分散插入如下的各种功能。通过轴测分析图，能体验到各种空间的趣味。

在轴测分析图中引入凹形树篱墙。插入各种功能。这些功能单元可以组合，能应付各种要求。从多种组合中选择满足甲乙双方要求的方案。

刘北光 曹根史郎 北京西二环绿化带景观设计 2001

田：

你认为环境艺术所指涉的内涵仅仅是你的景观概念所能界定的吗？

包：

“景”和“观”实际上是被分离的两个领域，“景”与“观”之间的连接往往要通过“场”中各类不同系统的组合搭配，并诱发人对“景”的注视才能建立这种连接，“景”才会变得有意义。当然这里需要一个被注视的理由：审美，从而导致观者心理场的衍生。按莱布尼茨的理论，物理场和心理场之间存在着结构的同一性：在物理场中，重要的自然物或人工构筑物所占据的位置也就确定了“场”的结构关系，由它所

产生的景观等级也就决定了对观者心理场的支配等级。例如北京警察博物馆不同的景观等级：警魂柱和英烈墙，这是整个博物馆最引人关注的场景。警魂柱以盾牌、凤凰涅槃和獬豸为隐喻，象征着首都安宁和平，而英烈墙则是强化献出生命之士的眼睛对你的永恒凝视，任何观者都逃避不掉这种净化心灵的眼光。这两个场都强化了“景”的叙事功能，对观众的心理场造成了具有支配力的震撼。

六角鬼丈 北京“丽城”住宅楼设计 2001

六角鬼丈 北京“丽城”住宅楼设计 2001

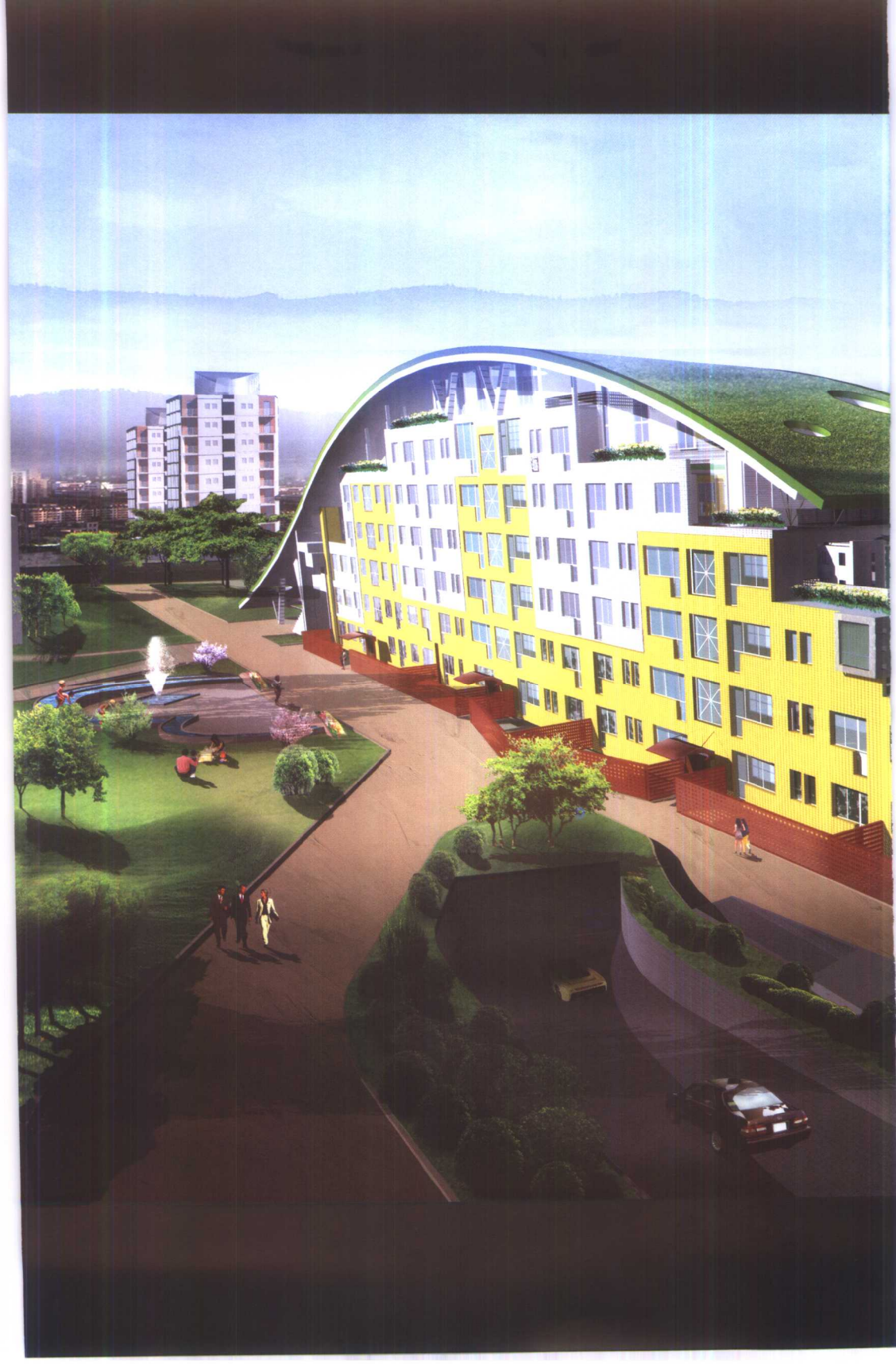
田：

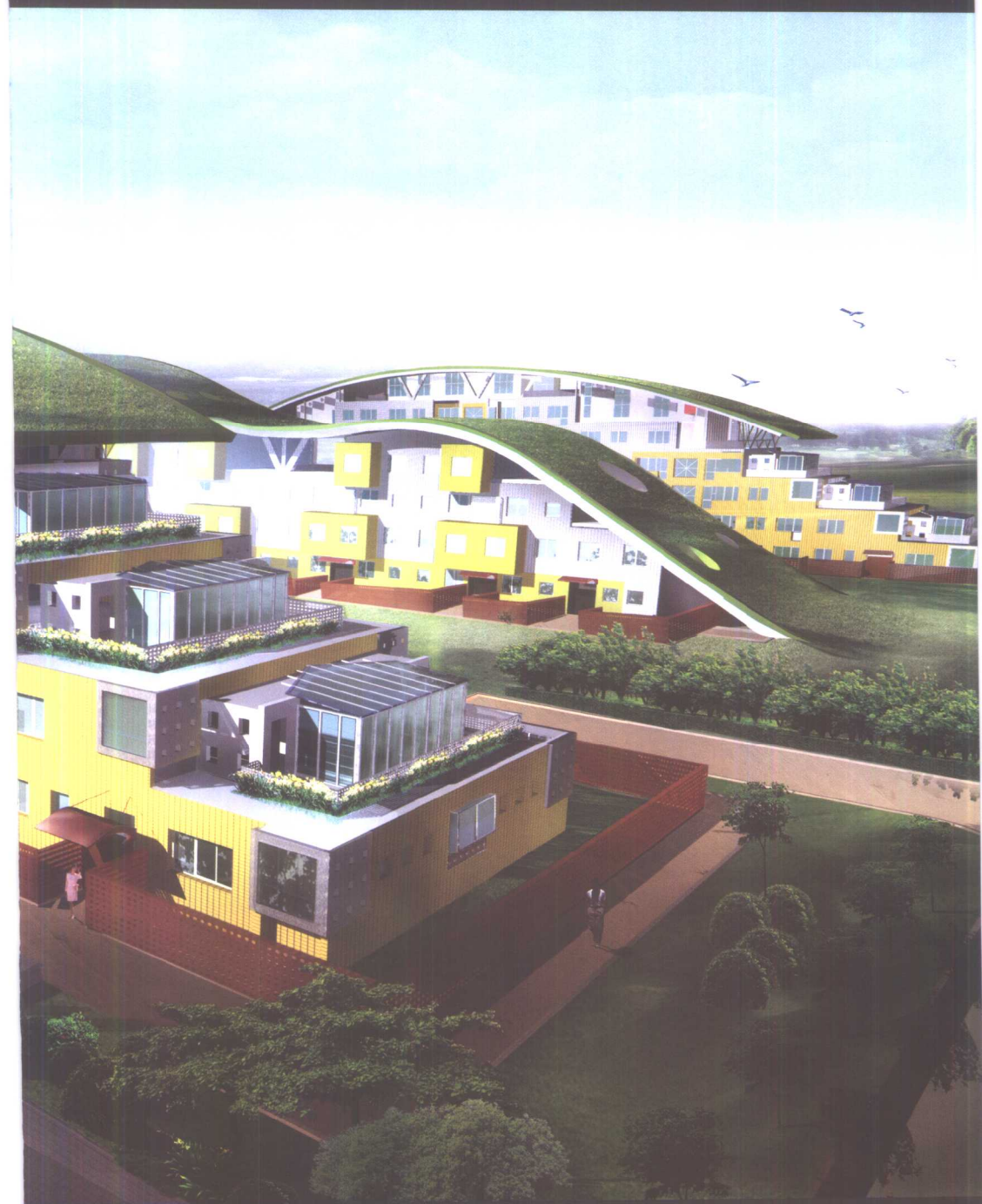
环境艺术设计师的角色定位与建筑师有何区别？在建筑艺术的历史叙事中，我们感到都是建筑大师靠他们的作品就完全界定了周边的环境，并以它为中心安排好了周围的秩序，环境艺术设计是否只是这一既定秩序的延续？

包：

在“场”的领域有规划师、建筑师、室内外设计师、园林设计师、雕塑或壁画等公共艺术家在一起工作，而环境艺术设计师则是一个定位不十分明确的概念。可

六角鬼丈 北京“俪城”住宅楼设计 2001