

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

中青新世纪高等院校环境艺术设计教材 环境艺术设计概论

黄艳 编著

清华大学美术学院环境艺术系

本书是环境艺术设计专业的基础理论教材,对环境艺术设计(包括室内与室外两部分)的相关知识作了较为全面和概括的介绍,对在本专业的各个工作岗位及工作阶段可能面临的问题作了深入的讲解,力图使学生在专业的层面上对本学科有较为清晰的认识。正是由于环境艺术兼具功能性与艺术性,所以在设计中不仅需要运用物质技术手段,综合考虑使用功能、结构施工、材料设备、造价预算等多种因素,还需要遵循美学艺术的原理,即绘画、雕塑、音乐等其他艺术门类共同的美学法则(如对称、均衡、节奏、统一等)。

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。本书正版图书封底均贴有“中国青年出版社”字样的激光防伪标签，凡未有激光防伪标签的图书均属非法出版物。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

短信防伪说明

本图书采用出版物短信防伪系统，读者购书后将封底标签上的涂层刮开，把密码（16位数字）发送短信至95881280，即刻就能辨别所购图书真伪。移动、联通、小灵通发送短信以当地资费为准，接收短信免费。短信反盗版举报：编辑短信“JB、图书名称、出版社、购买地点”发送至9588128。客服电话：010-58582300。

侵权举报电话：

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 010-65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-64069359 010-64015588转8002

Email: law@21books.com MSN: chen_wenshi@hotmail.com

图书在版编目（CIP）数据

环境艺术设计概论 / 常大伟主编；黄艳编著. —北京：中国青年出版社，2007

（环境艺术设计教材精编）

ISBN 978-7-5006-7457-3

I. 环… II. ①常… ②黄… III. 环境设计—教材 IV. TU-856

中国版本图书馆CIP数据核字（2007）第064710号

书 名：环境艺术设计概论

编 著：黄 艳 编著

出版发行：中国青年出版社

地址：北京市东四十二条21号 邮政编码：100708

电话：(010) 84015588 传真：(010) 64053266

印 刷：北京顺诚彩色印刷有限公司

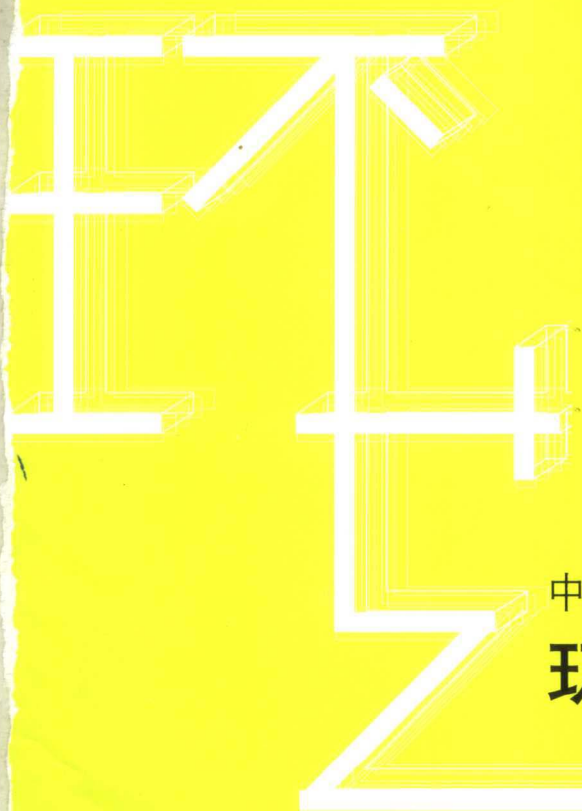
开 本：787×1092 1/16 印 张：9

版 次：2007年7月北京第1版

印 次：2007年7月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5006-7457-3

定 价：42.00元

中青新世纪高等院校环境艺术设计教材
环境艺术设计概论

黄 艳 编著

清华大学美术学院环境艺术系

常大伟 主编

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

目录

第1章 环境艺术设计 5

1 环境艺术设计的基本概念 5

1.1 环境艺术是多学科互助的系统艺术

1.2 环境艺术是多门类并存的关系艺术

1.3 环境艺术是多渠道传递信息的感受艺术

1.4 环境艺术是具有功能性的实用艺术

1.5 环境艺术是具有生态学特征的“时间艺术”

2 环境艺术设计的基本目的 9

2.1 以满足人的需求为核心

2.2 地域性与历史性

2.3 科学性与艺术性

2.4 整体的环境观

2.5 可持续的发展观

3 环境艺术设计的工作内容及执业范围 16

3.1 工作内容

3.2 执业范围

第2章 环境艺术设计的工作方法 19

1 设计文书 19

1.1 设计任务书

1.2 设计任务书的制定

1.3 针对任务书的分析

2 设计程序 22

2.1 设计准备阶段

2.2 方案设计阶段

2.3 施工图设计阶段

2.4 设计实施阶段

3 设计技法 34

3.1 从规划到设计

3.2 从设计到细节

4 设计表达 36

4.1 图形表达

4.2 文字与口语表达

4.3 空间模型表达

5 环境艺术设计的评价标准 39

第3章 环境艺术设计的要素(1) 41

1 尺度 41

1.1 尺度的意义

1.2 空间与尺度

1.3 尺度与比例

2 色彩 45

2.1 材料质地与色彩

2.2 色彩设计的基本要求与方法

2.3 室内色彩的分配

3 材料 56

3.1 材料与质地

3.2 材料的特性与运用

第4章 环境艺术设计的要素(2) 61

1 家具 61

1.1 家具与室内设计简史

1.2 家具与室内设计

2 艺术陈设 74

2.1 艺术品的陈设方式

2.2 艺术品的陈设原则

3 室内织物 79

3.1	窗帘		
3.2	地毯		
第5章	空间设计	83	
1	空间	83	
1.1	空间的概念与特性		
1.2	空间形式		
1.3	空间形态的启示		
2	空间类型	88	
2.1	固定空间与动态空间		
2.2	开敞空间与封闭空间		
2.3	虚拟空间与实体空间		
2.4	单一空间与复合空间		
3	空间组织	92	
3.1	空间的限定与分隔		
3.2	空间的组合与联系		
4	空间界面	96	
4.1	界面与材料构造		
4.2	界面与空间构图		
4.3	界面处理手法		
第6章	人体工程学、环境行为心理学与环境艺术设计	101	
1	人体工程学	101	
1.1	人体工程学的含义		
1.2	人体工程学的发展		
1.3	人体工程学在环境艺术设计中的应用		
2	环境行为心理学	108	
2.1	动作、行为的特性		
2.2	人的心理与行为		
2.3	环境行为心理学在环境艺术设计中的应用		
第7章	环境艺术设计技术	117	
1	结构与构造方法	117	
1.1	结构形式		
1.2	构造方法		
2	装修与收头	118	
2.1	装修与材料		
2.2	收头处理的原理		
3	墙面	121	
3.1	墙的分类		
3.2	墙的构造与装修		
4	顶棚	124	
4.1	顶棚的用途、种类及性能		
4.2	顶棚的构造		
5	洞口	126	
5.1	门		
5.2	窗		
6	室外环境设施	128	
6.1	地面		
6.2	独立式围墙		
6.3	水池		
第8章	生产、施工与维修管理	139	
1	生产、流通、监理	139	
2	工程施工组织	140	
2.1	工程与工种		
2.2	工程造价与工时		
3	维修与管理	141	
4	相关专业系统与协调	142	

第1章 环境艺术设计

1 环境艺术设计的基本概念

环境艺术设计是根据建筑及空间环境的使用性质、所处背景及相应标准,运用物质技术手段和美学艺术原理,创造功能合理、舒适优美、满足人们物质及精神生活需要的室内外空间环境。这使空间环境既具有使用价值,满足相应的功能要求,也可反映出历史文脉、艺术风格和审美取向等精神因素[见图1-1]。

环境艺术设计的对象是与人们生活活动最为密切相关的室内外空间。从艺术风格来看,其总体往往能从一个侧面反映相应时期社会物质和精神生活的特征,总是具有时代的印记[见图1-2]。这与当时的哲学思想、美学观点、经济发展等直接相关。另一方面,从微观的、个别的作品来看,设计水平的高低、施工工艺的优劣不仅与设计师的专业素质和文化修养等联系在一起,而且与具体的施工技术、管理、材料质量和设施配置等情况密切相关[见图1-3]。可以看出,设计是具有决定意义的环节,但最终效果及质量则有赖于设计、施工、采购、管理、维护等各种因素的整体协调。

正是由于环境艺术设计的功能性与艺术性,不仅需要运用物质技术手段,还需要遵循美学艺术原理[见图1-4],即除了与绘画、雕塑、音乐等艺术门类之间共同的美学法则(如对称、均衡、节奏、比例、同一等)之外,还需要综合考虑使用功能、结构施工、材料设备、造价投资等多种因素。因此,环境艺术设计是一门涉及人体工程学、环境心理学、物理学、建筑学、城市规划等多门学科的专业[见图1-5]。

因此,我们这里所指的环境是包括建筑空间环境、视觉环境、生态环境、空气质量环境、声光热等物理环境、心理环境等诸方面的含义。其专业内容主要是指以建筑和室内为代表的空间设计。其中以建筑、雕塑、绿化等诸要素进行的空间艺术设计,称之为外部环境艺术设计[见图1-6];以室内、家具、陈设等诸要素进行的空间艺术设计,称之为内部环境艺术设计[见图1-7]。前者也可称为景观设计;后者也可称为室内设计。这成为当代设计领域发展最为迅速的两翼。

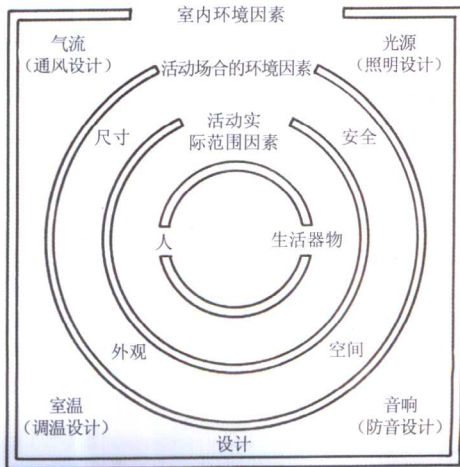
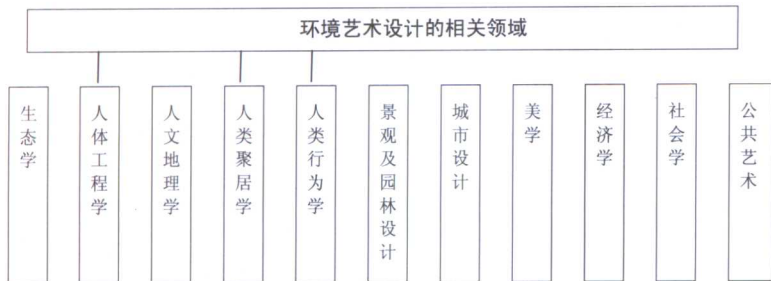
总的来说,环境艺术具有以下特征:

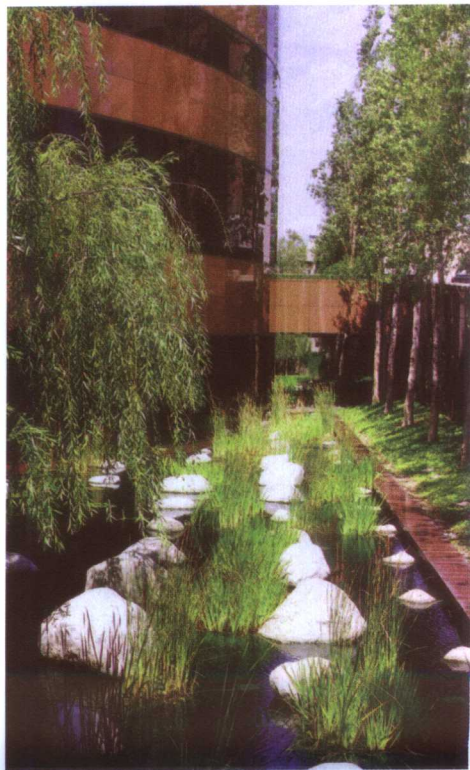
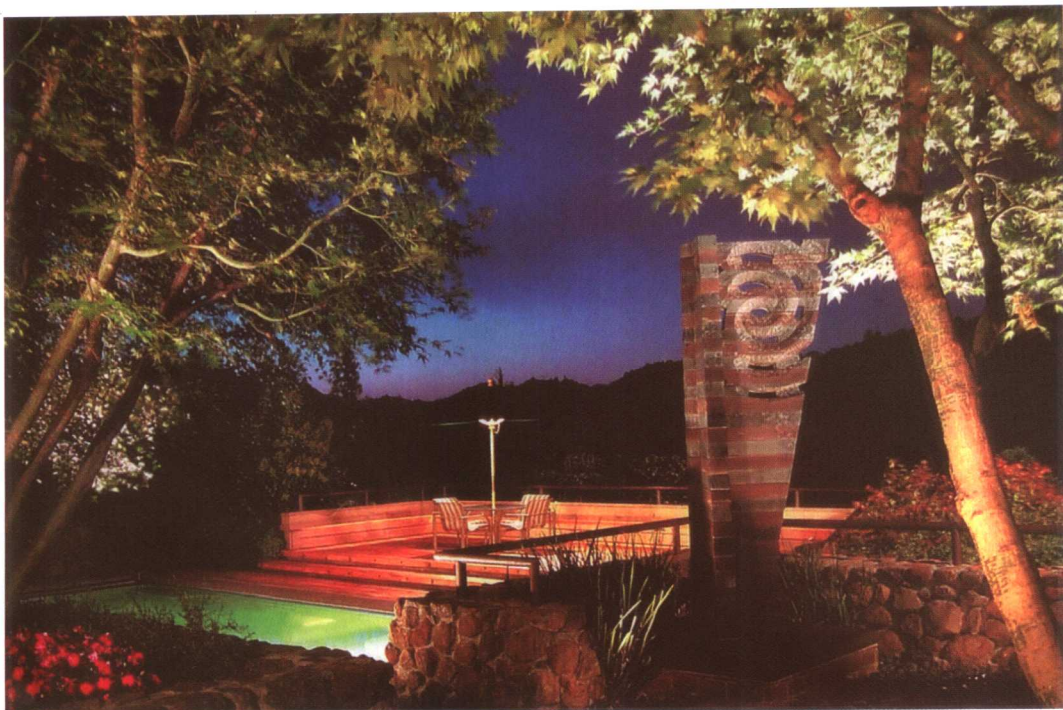
1.1 环境艺术是多学科互助的系统艺术

与环境艺术相关的学科有城市规划、建筑学、社会学、美学、人体工程学、心理学、人文地理学、物理学、生态学、艺术学等多个学科领域。在环境艺术设计的范畴内,这些学科相互构筑成一个完整的体系。

1.2 环境艺术是多门类并存的关系艺术

环境艺术设计将城市、建筑、室内外空间、园林、广告、灯具、标志、小品、公共设施等看成是一个多层次、有机结合的整体[见图1-8],它面临的虽然是具体的、相对单一的设计问题,但在解决问题时还是要兼顾整体环境。

2	6
3	8 7
4	
5	

1.3 环境艺术是多渠道传递信息的感受艺术

环境艺术设计充分调动各种艺术和技术手段,通过多种渠道传递信息,综合利用环境要素及其构成关系,以创造一定的环境气氛和主题,激发人们的各种感官,使之共同参与审美活动[见图1-9]。

1.4 环境艺术是具有功能性的实用艺术

环境艺术设计强调最大限度地满足使用者多层次的需求,既包括休息、工作、生活、交通、聚散等物质要求,也包括交往、参与、安全等社会心理要求[见图1-10]。

1.5 环境艺术是具有生态学特征的“时间艺术”

具有生态学的“时间艺术”特征就是一个渐进的过程,每一次的设计,都应该在可能的条件下为下一层次或今后的发展留有余地,强调设计是一个连续动态的渐进过程,而不是传统的、静态的、激进的改造过程,这也符合培根所说的“后继者原则”。因此每一个设计师既要展望未来,又要尊重历史,以保证每一个单体与总体在时间和空间上的连续性,在它们之间建立和谐的对话关系[见图1-11]。

2 环境艺术设计的基本目的

2.1 以满足人的需求为核心

环境艺术设计的首要目的是通过创造室内外空间环境为人服务,始终把使用和精神两方面的功能放在首位,以满足人和人际活动的需要为设计的核心,综合地解决使用功能、经济效益、舒适美观、艺术追求等各种要求。这就要求设计者具备人体工程学、环境心理学和审美心理学等方面的知识,科学地、深入地研究人们的生理特点、行为心理和视觉感受等因素对室内外空间环境的设计要求。

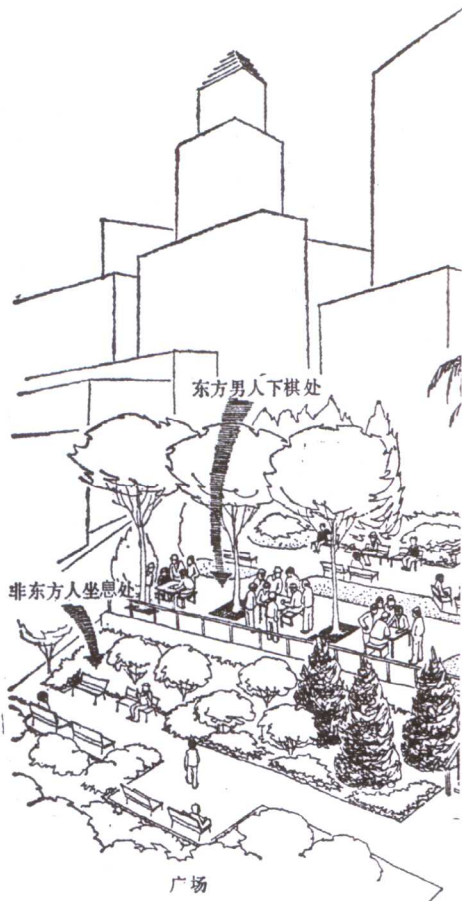
1943年,美国人文主义心理学家马斯洛在《人类动机理论》一书中,提出了“需要等级”的理论。他认为,人类普遍具有五种主要要求,由低到高依次是:生理需求、安全需求、社会需求、自尊需求和自我实现需求。在不同的时间、不同的环境,人们各种需求的强烈程度会有所不同,总有一种占优势地位[见图1-12]。

这五种需求都与室内外空间环境密切相关,如生理需求——空间环境的微气候条件;安全需求——设施安全、可识别性等;社交需要——空间环境的公共性;自尊需求——空间的层次性;自我实现需求——环境的文化品位、艺术特色和公众参与等,都可以发现它们之间的对应性[见图1-13]。只有当某一层次的需求获得满足之后,才可能使追求另一层

次的需要得以实现。当一系列需要的满足受到干扰而无法实现时,低层次的需要就会变成优先考虑的对象。因此,环境空间设计应在满足较低层次需求的基础上,最大限度地满足高层次的需求。随着社会的日新月异,人的需求亦随之发生变化,使得这些需求与承担它们的物质环境之间始终存在着矛盾。一种需求得到满足之后,另一种需求又会随之产生。正是由于这个永不停息的动态过程,才使得我们建设空间环境的活动和研究也始终处于不断延续和发展的过程当中[见图1-14]。

2.2 地域性与历史性

既然城市空间总是处于一定地域和时代的文化空间,就必然离不开地域的环境启示,也不可能摆脱时代的需求和域外文化的渗透[见图1-15]。各个不同地区的文化差异,必定会存在不同的原则。虽然在功能性、合理性方面,各地区是会有共同点的。但是,在历史、传统和地区文化方面,必须承认其多样性。可以说,地域差异是永远存在的,不同区域的文化差异同样应得到尊重。外来的力量 and 影响相互混合,它们的冲突与协调,对于推进城市空间文化的发展同样重要。由于地域主义是地方文化传统与世界性文化模式这一矛盾的对立统一,所受文化和传统的影响千差万别,时代背景也不同,因此现代城市空间环境也带有各个时期和不同地域范围的特征[见图1-16]。

我们也看到，当今世界，尽管各民族都有自身的利益，但不同民族的存在和文化正受到比以往任何时候都更多的尊重；同样，在每个民族内部，不同的价值选择也应受到更多的尊重[见图1-17]。因此，在发展中国家，虽然现代模式适应快速发展，但复兴民族传统文化的愿望使得地域主义表现出非凡的活力。而且，在不同民族、文化与价值观念的交往中，艺术可以显示出特有的宽容，因而自然地充当了交流的纽带，使不同的文化交织在一起。这就要求我们不仅要提高对相同文化的研究和总结，还要对陌生文化具备跨文化的沟通、思考与交融的能力。积极发展多元文化与地域文化，以自己的文化成就，构建新时代的具有文化内涵的环境空间[见图1-18]。

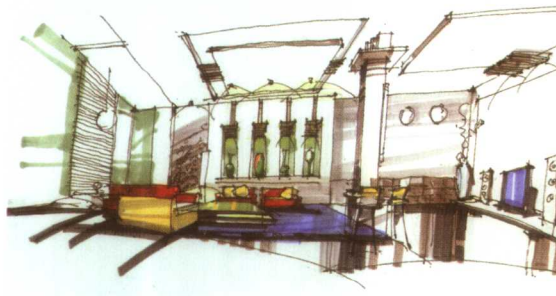
2.3 科学性与艺术性

从建筑和室内设计的发展历程来看,新的风格与潮流的兴起,总是和社会生产力的发展水平相适应的。社会生活和科学技术的进步,人们价值观和审美观的转变,都促进了新型材料、结构技术、施工工艺等在空间环境中的运用。环境艺术设计的科学性,除了物质及设计观念上的要求外,还体现在设计方法和表现手段等方面[见图1-19]。

环境艺术设计需要借助科学技术的手段,来达到艺术审美的目标。因此人性化的科技系统将为更多的设计师所掌握,它说明了环境艺术设计科技系统渗透着丰富的人文科学内涵,具有浓厚的人性化色彩。自然科学的人性化,是为了消除工业化、信息化时代科学对人的异化、对情感的淡忘。如今节能、环保等许多前沿学科,已进入环境艺术设计中,而设计师设计手段的电脑化,以及美学本身的科学化,这又开拓了室内设计的科学技术天地[见图1-20]。

建筑和室内环境正是这种人性化、多层次、多向度的大综合,是实用、经济、技术诸物质性与审美的综合,受各种条件的制约。因此,没有高超的专业技巧,同样难以实现从物质到精神的转化[见图1-21]。

23
22
19
20 21

LOBBY RECEPTION

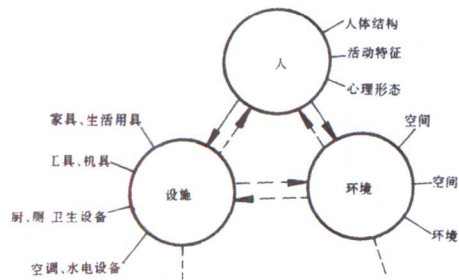

2.4 整体的环境观

现代环境艺术设计需要对整体环境、文化特征及功能技术等多方面进行考虑,使得每一部分和每一阶段的设计都成为环境设计系列中的一环[见图1-22]。

“整体设计”注重能量的可循环、低能耗/高信息、开放系统/封闭循环、材料恢复率高、自调节性强、多用途、多样性/复杂性、生态形式美等。实际上,整体化和立体化也是环境艺术设计的重要观点。

建筑室内外空间环境就是一个微观生态系统,也是生态的环境和生态活动的场所,这是一个整体的问题。我们应该从室内外空间扩展到整个城市空间,把构成空间和环境的各个要素,有机地协调地结合在一起,把人类聚居环境视为一个整体,将它“作为完整的对象考虑”,从政治、文化、社会、技术等各个方面,系统地、综合地加以研究,使之整体协调地发展。把这些具有恒久价值的因素以一种新的方式和现代生活相结合,对空间环境中各种宏观及微观因素的创造性利用,以个体环境促成对整体环境的贡献[见图1-23,西班牙小镇]。城市是由建筑、景观、人等多种要素综合地、立体地构成优美的艺术环境。作为个体的建筑形象当然要求它具有本身的完整性和表现力,但构成建筑组群时每幢建筑的形态又作为群体组合的一部分而存在,我们需

要进一步考虑个体与群体的完整性[见图1-24]。不同内容的建筑物和景观、环境构成有序的系统的组合,既有各具表现力的物象形态,又有内在的有机的秩序和综合淳美的整体精神,给人以整体之美[见图1-25]。这就要求我们恰当使用技术耐心地推敲构造,使环境形式以恰当的、有节制的、在技术上可被理解的、可行的形式呈现出来。组合不是各种要素简单地堆砌,而是挖掘出各要素之间的共通性,找出它们的契合点,科学地、合理地、动态地对其进行组合,从而创造出适合人们生活行为和精神需求的情境[见图1-26]。

2.5 可持续的发展观

城市环境本身就是一个运动不止的体系。只要人群存在,社会发展,生命不止,运动就不会停息。这也使得城市空间环境具有成长的特性。正是这种成长性,要求设计师在规划设计之前对环境未来的可能发展进行科学的预测,预想到其多种可能性和灵活性,使城市的环境既具有历史文化传统,又保持着鲜明的时代特征[见图1-27]。

我们对于城市空间环境既要从整体上考虑,又要有阶段性分析,在环境的变化中寻求机会,并把环境的变化与居民的生活、感受联系起来,与环境景观的构成联系起来。将空间环境看作是一个不断适应

24 | 27
25 | 28
26 | 29

城市功能和结构的持续发展过程，而这种持续发展过程是以城市的识别性与历史文脉的延续性作为基础。强调环境艺术设计是一个连续动态的渐进过程，而不是传统的、静态的、激进的改造过程。而环境艺术设计的阶段性特征就是一个渐进的过程，每一次的设计，都应该在可能的条件下为下一层次或今后的发展留有余地 [见图 1-28]。而且，如果我们想通过人工的手段来达到目的，就要使美丽的景观变成自然的而不是某个人的作品，这样所付出的努力才没有白费。艺术和审美、自然都是有生命的东西，有生命的事物倾向于聚合，相互之间建立联系，以求共生，这是大千世界之道，也是艺术和审美的根本原则。只有当文化体系和生态环境同步、同构、同态时，才能获得长期持续发展的可能性。

这就要求我们努力将自然系统与人工系统并举，在融合、共生、互荣中去塑造城市空间环境的文化特色，体现人从赖以生存的社会和自然环境中获得的特质，从环境整体和伦理道德的平衡点上去认识自然与人工环境的辩证关系 [见图 1-29]。