

21世纪 全国高等院校
创新教材

环境艺术设计概论

INTRODUCTION TO
ENVIRONMENTAL ART DESIGN

李瑞君 编著

中国电力出版社
www.cepp.com.cn

TU-856/165

2008

21世纪 全国高等院校
创新教材

环境艺术设计概论

INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ART DESIGN

李瑞君 编著

中国电力出版社
www.cepp.com.cn

环境艺术设计是一门综合性很强的专业,涉及空间、材料、美学等诸多领域,因此其专业内容也很庞杂。目前国内开设环境艺术设计专业的大专院校数以千计,非常需要一本系统、全面地介绍环境艺术设计专业内容体系的专业概论教材。本书作者长年从事环境艺术设计教学、研究以及环境艺术设计实践,具有理论和实践两方面的经验,更了解教学对此类教材的需求特点。本书是作者多年教学、研究、实践积累和总结的成果,内容全面,资料新颖,理论结合实例,有助于读者全面、系统地了解 and 掌握环境艺术设计的专业架构体系,适合作为各类大专院校环境艺术设计专业及相关课程的基础教材。

图书在版编目(CIP)数据

环境艺术设计概论 / 李瑞君编著. —北京: 中国电力出版社, 2008
(21世纪全国高等院校创新教材)
ISBN 978-7-5083-6617-3

I. 环… II. 李… 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(2008)第011025号

中国电力出版社出版发行

北京三里河路6号 100044 <http://www.cepp.com.cn>

策划编辑: 王海林 责任编辑: 王倩 责任印制: 陈焊彬 责任校对: 付珊珊

北京盛通印刷股份有限公司印刷·各地新华书店经售

2008年3月第1版·第1次印刷

787mm×1092mm 1/16·17.25印张·496千字

定价: 68.00元

敬告读者

本书封面贴有防伪标签,加热后中心图案消失

本书如有印装质量问题,我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

本社购书热线电话: 010-88386685

前言

20世纪80年代开始的改革开放,使中国社会的政治、经济、意识形态等方面都发生了巨大的变化,极大地提高和改善了人们的生活质量和生活环境。环境艺术设计作为人类最大的活动——建造活动的一部分,日益成为与广大人民群众生活休戚相关的一种设计活动。在当今以消费文化为主导的社会中,环境艺术设计不但成为改善我们聚居环境的重要手段,还成为了引导时尚潮流的一种重要方式。

随着城市化进程的加快,我们身边城乡建设的速度和环境的改变令人震惊。但与遍及全国城乡的大规模建设不相称的是,我们在环境艺术设计理论方面的研究还远远不够,环境艺术设计理论建设的相对滞后,在一定程度上影响到中国环境艺术设计教育和实践水平的进一步提高。普通大众的审美意识依然停留在比较初级的阶段,不清楚自己的真正需求,还处在盲从的状态;设计师们面对大量扑面而来的国外信息有些不知所措,为了应对市场的需要,往往盲目地抄袭和拼凑设计,很少有时间去思考和分析。

环境艺术设计在我国只有几十年的发展历程。时间虽短,但发展迅速,很快就形成了一个相对独立的专业体系。目前在全国综合性大学、农林大学、理工大学、艺术类学院的相关院系大都开设了环境艺术设计专业。根据2006年的统计,开设环境艺术设计专业(或与之相近的专业)的院校已多达622个。由于环境艺术设计专业的独特性,它具有建筑学、城市规划、景观设计等其他相近学科不可替代的特点和特殊性,尽管在1998年的教育部学科调整和规划中,把环境艺术设计作为二级学科艺术设计专业下的一个专业方向,但环境艺术设计专业作为具有中国特色的艺术设计专业还是在不断地蓬勃壮大。在有些建筑院校(包括中国传统的几大建筑院校),环境艺术设计专业已经形成与建筑学、城市规划专业分庭抗礼的局面。

在当前的发展状况中,环境艺术设计专业的教师中关注设计实践

的多，关注设计理论研究的少。目前出版的图书和杂志，也多是迎合市场需求的设计资料集和作品集，此类图书文字精美，文字却少得可怜，偶有一些文章，也大多都是工程介绍或设计说明。尽管如此，环境艺术设计研究经过几十年的发展，在理论和实践上均已达到了较高的水平，并具有了一定的深度。

在此背景下，作者对环境艺术设计进行了深入的思考，同时结合自己在设计实践中的体会，在书中力图从理论和实践两个方面对环境艺术的基本性质、特点和范畴，以及环境艺术设计的具体操作方法进行深入地探讨和表述，具有一定的实际操作价值和指导意义。同时，本书也可为环境艺术设计专业的学生，以及从事环境艺术专业教学和设计工作的人员提供一些有益的帮助。

目录

CONTENTS

前言

第一章 概述 1

第二章 空间设计 18

第一节 空间的概念与性质 18

第二节 空间的构成与界定 22

第三章 光环境设计 38

第一节 自然采光 39

第二节 人工采光 41

第四章 色彩环境设计 56

第一节 理解色彩 56

第二节 色彩的基本知识 73

第三节 色彩设计 74

第五章 材料与设计 89

第一节 材料与设计 89

第二节 材料的分类及性质 96

第三节 装饰材料 101

第四节 材料的搭配与组合 129

第六章 陈设与设计 134

第一节 家具设计 134

第二节 陈设艺术设计 157

目录

CONTENTS

第七章 室内绿化与庭园	169
第一节 室内绿化	169
第二节 理 石	179
第三节 理 水	182
第四节 园林建筑和小品	186
第五节 室内庭园	187
第八章 设计的程序与表达	191
第一节 室内设计的程序	191
第二节 室内设计的表达	196
第九章 环境艺术设计的理论与 设计原则	201
第一节 环境艺术设计的理论基础	201
第二节 环境艺术设计的美学规律	210
第三节 环境艺术设计的原则	232
第十章 环境艺术设计的新视界	242
第一节 21世纪的环境艺术设计	242
第二节 环境艺术设计与消费文化	253
第三节 环境艺术设计中的生态主义	259
后 记	267
参考文献	268

第一章 概述

一、环境艺术的概念

所谓“环境艺术”，是指通过艺术设计的方式对室内外环境进行规划、设计的一门实用艺术。对于大多数人而言，一般还都停留在凭经验和情绪化的描述上，环境艺术理论也没有引起设计师和理论家的足够重视。环境艺术作为现代艺术设计学科中的一种，它的艺术风格的形成、变化及历史变迁常与建筑学有着密不可分的关系，而且在某种程度上，极为类似，但它们也有着很大的差异。建筑是整个环境空间的主体，是一切艺术的载体，任何艺术的发生和发展都离不开建筑，环境艺术毫不例外。

环境艺术不是纯欣赏的艺术，是人创造的、人类生活的艺术化生存环境空间，它始终与使用联系在一起，并与工程技术密切相关，是功能、艺术与技术的统一体。因此，环境艺术与建筑学（指经典建筑学）有很多共同点，同样是一门实用功能与审美功能统一、在技术和艺术方面紧密结合起来的学科。在一定意义上，也可以把它看作是广义建筑学的一部分。

1981年国际建筑师协会将建筑学定义为：“建筑学是一门创造人类生活环境的艺术和科学。”^①这条定义也完全适合于环境艺术，即环境艺术是一门创造人类生活环境的综合艺术和科学。用系统论的观点来分析，环境艺术是人为事物创造大系统中的—个子系统。环境艺术设计的最目的，就是为人类创造更合理、更符合人的物质和精神需求的生活空间 and 生活方式。

环境艺术设计是一门新兴的边缘学科，它所涉及的学科很广泛，主要有：建筑学、城市设计、景观建筑学、城市规划、人类工程学、环境行为学、环境心理学、设计美学、环境美学、社会学、文化学、民族学、史学、考古学、宗教学及心理学等方面。

广义上的环境概念涵盖范围非常大。行为学上的环境是指人类赖以生存的、从事生产和生活的外部客观世界，一般分为自然环境、人工环境和社会环境。从设计的角度看，环境主要是指人们在现实生活中所处的各种空间场所。

环境是个相对的概念，总是相对于某个中心事物而言。今天，环境系统的整体性在设计方法论中占据了越来越重要的位置，可以说整个宇宙，小至极微，大至无穷，都是按照个体与整体的互为结构组成的，即由个体与个体互相协调而形成的整体所构成。因此，环境艺术的设计，大至建筑与城市、建筑与邻近区域的有机融合的整体客观层次，小至建筑本身的室内空间，光、色、质、绿化、陈设、温度、湿度等微观层次，都明显地体现出整体设计、统一筹划、彼此渗透的指导思想。

环境艺术的存在和形成的最终目的是为人提供生存和生活的场所。因此，人是环境艺术设计的主体，人与环境艺术之间相互联系、相互作用、相互影响，构成相对立、相依存的统一关系。

基于上述的认识，本书中所涉猎和研究对象，主要包括两大类：一是除建筑设计以外的人类聚居环境的设计，简称室外环境艺术设计；二是建筑单体内部的空间划分、界面设计，以及陈设等的设计，简称室内环境艺术设计。本书中的部分章节仍主要侧重在室内环境艺术设计上。

① 转引自张明宇. 环境艺术的缘起及创作特征. 建筑师, 1994 (8). 北京: 中国建筑工业出版社, 1994: 39.

现代环境艺术设计在我国只有几十年的发展历程。时间虽短,但发展迅速,很快就形成了一个相对独立的专业体系,环境艺术设计教育也经历了50余年的风风雨雨,建立起了自己的教学体系。

20世纪50年代,中央工艺美术学院建校时,曾参照国外高等美术院校专业设置的惯例,建立了室内装饰系。奚小彭等老一辈设计家通过努力,为这个专业的发展奠定了基础。随后,为了适应我国社会主义建设事业的发展,曾数易其名为:建筑装饰系、工业美术系和室内(环境)设计系。十年浩劫时期室内设计专业处于停滞的阶段,文革结束后,这个专业的发展才出现了新的机遇。改革开放初期,社会任务和要求接踵而来,原有的专业教学内容已无法适应新形势的发展。奚小彭先生说:“用发展的眼光看,我主张从现在起我们这个专业就应该着手向环境艺术这个方向发展。”^①经过数年的努力,其终于得到社会的普遍认同,以及各级领导的重视和支持,环境艺术设计系(原室内设计系)和环境艺术设计中心(后更名为环境艺术设计研究所)先后在不同的范围内付诸实现。环境艺

图1-1 杭州西湖新天地建筑环境景观

图1-2 杭州中国美术学院庭院设计

图1-3 香港理工大学校园环境

^① 饶良修主编. 中国室内设计年刊1997. 北京: 中国建筑工业出版社, 1998: 12.

图1-4 夏宫大殿河喷泉大瀑布俯瞰

图1-5 杭州西湖边上小型广场的设计

图1-6 巴黎·德方斯新区街边广场

术设计专业从此走上不断完善和发展的道路。经过十余年的建设和发展，环境艺术设计已从侧重于室内环境设计（Interior Design），走向室内环境设计和室外环境设计（Landscape Architecture）并重的道路。教育体系逐渐完备，创作方法和设计技巧也不断提高。

现代环境艺术设计虽在我国起步较晚，但改革开放后蓬勃发展的社会经济局面，给环境艺术设计带来了前所未有的机遇。环境艺术设计也逐渐从室内空间设计的装饰、家具陈设等方面伸展到更广阔的天地：建筑景观（图1-1）、庭园小景（图1-2~图1-4）、小区整体环境、街道广场环境（图1-5、图1-6）等。

二、环境艺术的缘起和变迁

1. 手工业时代的环境意识

这是一个没有专职设计师的时代，人们对待环境的态度大都是有意识地适应或无意识地安排（图1-7）。对

图1-7 云南傣家民居,是人们适应自然条件的设计

图1-8 西湖边上的公共卫生间

环境对象的把握也只是基于浅显的认识,人们畏惧自然、崇尚自然、向往自然。

在这样一个农业、手工业生产为主导的时代,社会生产力低下,生活节奏缓慢,人类与大自然抗争的力量薄弱,建筑类型无疑受到了自然因素及经济技术发展水平的限制。人们顺应自然环境,把自己融入到自然环境中,去享受大自然的恩赐。

我国古代文化是以儒家为主体,释、道相补充的。三家均与自然有着密切的关系。儒家重仕途经济,积极进取,主张达则兼济天下,穷则独善其身。士人得志,多指点江山,激扬文字;仕途失意,多归隐田园、浪迹江湖或遁迹山林,深入大化之中,以大自然为其归宿。释教则主张“色即是空,空即是色”,提倡四大皆空的观念。道教则提倡“清静无为”,回归自然、顺应自然、师法自然。庄周梦蝶,分不清金银化的蝶、自然界的蝶和自己化的蝶,也把本体与自然融合。诸葛亮素崇儒、道,出庐从政后身系重任,政务繁忙,日理万机,仍念念于“澹泊以明志,宁静而致远”,倾心于自然。

古人崇尚自然,十分注重情与景的关系。创作之时以情入景,以景寓情,观赏之时则触景生情、情景交融。辛弃疾的“我见青山多妩媚,料青山见我应如是。情与貌,略相似”^①,体现了情景交融、天人合一,渗入大自然的意境。中国人一直把自己视为自然环境的一部分,与环境息息相生,这种自然观构成了中国传统环境艺术设计及室内设计的基本思想,如中国园林就是一种把自然的美与人工的美高度结合起来的环境空间,人工环境与自然融为一体,相得益彰(图1-8)。北京颐和园的自然环境中有一个人工仿效的自然,山是堆成的山,湖是围成的湖。然而,作为北京园林中“三山五园”之一的万寿山,同其他两山——玉泉山、西山的山脉融为一体,宛若天开,几乎看不出人为的痕迹。万寿山的存在,增加了西山景观的层次,丰富了自然景观,而玉泉山和西山则成为颐和园借景的对象。在颐和园内部,人工自然环境与建筑环境达到了完美的结合。在万寿山南坡中部的排云殿——佛香阁这组中央建筑群,可以说是中国园林中气势最大,建筑处理最突出的一组,但把这一组建筑群放在颐和园的前山前湖的整体环境中考虑和观察,万寿山和昆明湖这一山、一水仍是园林艺术主体的构图中心。它没有压倒主体,破坏主体,相反却有助于丰富万寿山本身比较平淡、呆板的形象,帮助烘托、渲染皇家园林所需要的艺术氛围。整个建筑群顺应山势的起伏层层叠叠,除中间建筑群体较大外,两侧的建筑退晕般地向东西两侧分散开去,尺度也逐渐缩小,与整个山势完全融合在一起,与其他自然景观一起构造了园林的整体效果。

2. 工业社会环境意识的发展

在西方世界,尊重自然亦是环境设计所遵循的准则之一。建筑师弗兰克·劳埃德·赖特1936年的设计作品——

^① 转引自张明宇. 环境艺术的缘起及创作特征. 建筑师, 1994(8). 北京: 中国建筑工业出版社, 1994: 35.

图1-9 流水别墅

流水别墅(Fallingwater)是一首建筑与自然结合的赞歌(图1-9)。流水别墅的基地在匹茨堡南邻熊跑溪的上游,远离公路,密林环绕,气氛十分清幽。流水别墅占地380平方米,室内的阳台平台面也达到300平方米,可见赖特对室内外同等重视。建筑共三层高,底层直接临水,设起居室、餐厅、厨房等空间,一串悬挂小梯可使人从起居室拾级而下,直达水面,楼梯洞口不但能使人俯视到流水,而且引来了水上的清风。故而T·哈布林(T Hamlin)称之为“整个别墅的高潮”。这里还形成了一个微妙的空间过渡,使起居室的东部有垂直方向的沟通,从而与另一端厚实的壁炉和砌筑的烟囱形成构图的平衡。这悬挂的梯子与下部的瀑布水池也同样有一种平衡的态势,赖特描述这个别墅是“在山溪旁的一个峭壁上的延伸,生存空间靠着几层平台而凌空在溪水之上——一位珍爱着这个地方的人就在这平台上,他沉浸于瀑布的响声,享受着生活的乐趣。”他对业主考夫曼先生说:“我希望您伴着瀑布生活,而不只是观赏它,应使瀑布变成您生活中不可分割的部分。”别墅内部自然材质的使用,更使建筑的内外融为一体,自然成趣。人在其中,静卧听风雨,俯看流水潺潺,仰视白云飘浮,物我相忘。

但是,由于机械文明的崛起和迅速发展,大生产的高效率和高利润使人们在“时间就是金钱”利益观的驱使

下,随着机器的高速运转不仅告别了恬静悠闲的生活,加快了生活节奏,而且破坏了环境并对不断恶化的环境无暇以顾、熟视无睹、不管不顾。一方面,人们因驾驭机械的力量而滋生起改造自然、创造环境的空前信心,醉心于机械文明所强化的“人定胜天”的信条,似乎人类重新获得的力量可以对大自然为所欲为,形成了错误的自然观,几乎置自然于死地;另一方面,人类过快的自我繁衍使人口激增,导致了极大的物质需求,促成了对自然的掠夺性开发,人类对自然环境的破坏愈演愈烈,过于频繁的破坏自然的活动由于间隔短,自然界来不及调整适应和恢复平衡,使环境质量不断恶化并难以恢复。有的科学家甚至愤怒地谴责人口激增及人类对环境的破坏行为,把人类比喻为使地球窒息、致地球于死命的“癌细胞”。

3. 后工业社会的环境意识

随着全球自然生态资源的日益枯竭和人类生存环境品质的急剧恶化,人们开始清醒过来,认识到自己被扭曲的心灵,开始关注自己周围的环境。由于科学知识的普及和生活与消费水平的提高,人们对自身生活的环境空间质量有了更高、更宽泛的要求。

1992年联合国在里约热内卢召开的环境与发展大会,使人们的认识第一次趋于一致,“可持续发展理论”被共同接受,成为世界各国制定21世纪行动纲领中一项最基本的、也是最重要的内容和价值取向。这一思想的核心是:在不危及后代人需要的前提下寻求满足我们当代人需求的发展途径。与这种背景相呼应,人们进一步反思自己的行为,在城市规划、环境艺术和建筑界对“绿色建筑”、“生态建筑”、“生态城市”及“山水城市”、“生态环境”等概念和思想进行前所未有的研究和探讨(图1-10)。

图1-10 中国美术学院校园环境

历史发展到今天,环境已因人类的经济行为而恶化,也只能通过包括经济行为在内的诸多努力才能解决。如何能正确认识和处理好今天和未来人类社会发展与自然生态系统的关系,至今仍然是一个有待研究和解决的问题。

中国的环境艺术设计在改革开放后得到了极大的发展,虽然同发达国家和地区的环境艺术设计相比还有很大的差距,但我们正在以具有中国特色的方式向世界靠拢。马克思说过:“工业发达国家向工业较不发达国家所显示的,只是后者的未来现象。无论种族、地理或文化有多大区别,只要社会发展的层次达到我们那个开放的阶段,那么,一切变化大致向着历史预示的方向前进。”^①环境艺术设计在我国方兴未艾,而目前中国的环境问题却不容乐观,同样存在着发达资本主义国家在发展初期所经历过的资源掠夺性开发、环境破坏日益严重、人们的生存空间受到越来越严重威胁的状况。我们能否避免像西方国家那样因发展工业而给环境带来不良影响,这已成为所有人都必须面对和思考的问题。创造良性循环的理想环境,是我们设计师和设计理论家不可推卸的责任,我们应该责无旁贷地担负起历史所赋予我们的使命。

三、环境艺术的属性

环境艺术设计成为一门独立的学科其历史并不长,一般而言,人们对于环境及环境艺术设计的认识仅仅停留在表面上,甚至连设计师也在实际工作中仅仅关注表面装饰形式的推敲,很少研究隐藏在表面形式背后的更深层的内涵,以及在其中所应体现出来的人与人、人与环境、人与文化历史的关系,更难以进一步关注人们生活方式的层面。

设计是人们建立的一种与世界关联的方式,而设计所创造出来的一切则是我们与外界建立联系的媒介。这种联系不仅体现在物化的空间环境上,而且体现在物化环境中所蕴含的文化中。人能创造和改变环境,反过来环境也能塑造人的品性、改变人们的社会关系模式。美国建筑师埃罗·沙里宁(Eero Saarinen)曾说:“让我看看你的城市,我就知道你的居民在文化上的追求是什么。”^②

经过前工业社会、工业社会和后工业社会的发展,人们逐渐对环境有了清晰明确的认识,人与环境的关系也逐渐由受制于环境的前工业社会发展到与环境较量的工业社会,一直到今天人与环境互动发展的后工业社会。现实生活的世界中,任何一个角落都有人类活动的足迹,环境中科技和人文的含量越来越高。整个社会已不同以往,变成了一个文化的世界。人文环境也同人们所创造的物质环境一样,成为人们生活中不可或缺的一种需要。然而,现实生活中的环境往往不尽如人意,人们的实践依然有其粗放性的一面,人们还在为满足一时的需要和短期的利益盲目

冲动地行事,如解决了主要问题而忽略次要问题或解决了一种问题而又带来了新的问题。

物化环境作为一种自然生态系统而存在,人文环境作为一种社会生态系统而存在,都有其自身的特点和发展规律。环境艺术作为人工再创造的环境,是整个环境系统中的有机组成部分,它即是物化环境,又是人文环境。从这一点来看,环境艺术便具有了以下几个属性:第一,生态属性;第二,历史属性;第三,时代属性。

首先,环境艺术具有生态属性。人是环境的有机组成部分(图1-11)。作为自然人,

图1-11 云南昆明石林景区中公共卫生间

① 转引自李瑞君,共生的环境艺术,中央工艺美术学院硕士论文,第11页。

② 转引自张明宇,环境艺术的缘起及创作特征,建筑师,1994(8),北京:中国建筑工业出版社:38。

同其他环境要素一样,是自然界长期发展的产物,他生活在这个系统中,并与这一系统同发展;但是,人不仅是自然人而且作为社会的人,具有环境因素中其他任何一种因素所不具备的意识的能动力量,他不像微生物、植物和其他一般的动物那样,仅靠改变自己的生理状况消极地适应环境,而是依靠改善体外生态环境保障自己的生存,并促进其自身的发展。

人的心理行为、生理行为和社会行为都可以改变环境,而环境的好坏又将直接影响到人的心理行为、生理行为和社会行为。英国前首相丘吉尔曾说:“人创造了建筑,随后是建筑塑造了人”^①,这可以说是深刻地理解了环境的精神文化内涵和人与环境相互关系的至理名言。现代环境艺术是一门关于自然、人、人造环境与生活整合的系统学科,是人与环境之间互动发展的整合。

环境艺术,从系统论的角度来讲,是一个动态的、开放的系统,它永远处于发展的状态之中,是动态中平衡的系统。只要人类社会变化,变化就不会止息。每一次文化的进步、技术的发展,都会有新的突破,环境将在一个新的高度上达到平衡。

环境艺术是整个大环境系统中的一个子系统(图1-12)。如果把自然中的山川、河流等视为大环境中的一极,建筑等人工产品为轴线上的另一极,那么环境艺术则是这两极之间的过渡环节,是人工环境与自然环境相互融合、和谐共存的物态环境。因此,环境艺术是建立在大环境平衡之上的动态系统,它的平衡运动不能以破坏大系统的平衡为代价。如果破坏了自然界的自我调节机制和动态平衡,那么即使处于一定平衡态的环境艺术,也将是不稳定的,如同暂时静止地停在坡顶的一个圆球,随时都有可能滚下坡来,即没有大系统的平衡,就没有小系统的平衡。

其次,环境艺术具有历史的属性。环境艺术是人类文明的窗口,环境艺术的发展史,是人类文明发展史、科学技术和文化发展史的一个缩影。环境艺术的设计与成果,是自然环境与人文环境相互作用的结果。环境艺术的发展脱离不了人类社会的发展,它是社会文化和历史的表征。任何一个民族文化的历史特征,总要淋漓尽致地表现在那个时代的环境艺术中。继承是历史的属性之一,人类文明总是在继承中变革,在变革中延续,在新陈代谢中成长。在现存的人类生存环境中,必然积淀着具有历史传统特色的文化,新旧文化现实而合理地在环境艺术中共同存在,一同发展,形成环境艺术的时空连续性,使历史与未来相联结(图1-13)。

最后,环境艺术具有时代的特征。

每一时代都有自己时代的文化和艺术,在当代,多元化的发展趋势已是环境艺术设计中不可避免的选择。多种流派、各种风格共同存在已成为必然。但是,这些风格、流派的共存并不是毫无条件、毫无差异,其中必定蕴藏

图1-12 香格里拉的松赞林寺

图1-13 科隆大教堂与前面的新建筑共存共生

^① 转引自张明宇. 环境艺术的缘起及创作特征. 建筑师, 1994(8). 北京: 中国建筑工业出版社: 38.

图1-14 奥地利茵斯布鲁克街上新旧建筑共同存在

着一种潜在的、最具生命力的、起支配作用的东西，这就是时代精神，时代精神支配着多元化的发展方向。

纵观历史，任何时代、任何地点，凡是具有深远意义的艺术作品，总是千方百计地运用当代的材料和技术，脚踏实地地解决当代的问题满足当代的需要，并在新的历史条件下探索进一步满足人们不断提高的精神文化需求的新的艺术语言和形式(图1-14)。

四、环境艺术的艺术特征^①

环境艺术是具有实用功能和审美价值的一门实用艺术。在环境艺术中，既有人工的艺术创造，又有大自然的鬼斧神工，是自然与人工、科学与技术相结合的产物。草坪、树木、巨石、山川、河流、湖泊等这些“大自然的建筑物”和人工建筑物都容纳在这个载体中，交相辉映，相得益彰。环境艺术的实现一方面与技术有密不可分的关系，另一方面作为艺术设计中的一类，还具有独特的美学和艺术特征，具体表现在以下几个方面。

1. 环境艺术的整体之美

城市是由建筑、绘画、雕刻、园林、工艺美术多种要素构成的，宏观地看，各要素好像是镶嵌在整个大地上的艺术之花，又如立体的构成千姿百态。就城市中的每一艺术要素来说，既要求体现各自的个性，又要求同环境的完整性，例如，城市中建筑物数量最多，比重最大，作为个体的建筑形象不仅要求自身具有一定的完整性与表现力，而构成建筑群时又要求每幢建筑作为群体组合的一部分而存在。人们在大多数情况下看到的是建筑物的群体形象，即使城市中的重点建筑物，如航空港、火车站、航运站，在大片绿地中的博物馆等公共设施，它们的位置、体量都不同于一般，个性更强，更多地以其独特的形象受人注目，但它们也不可能完全脱离其群体环境而孤立存在。因此，建筑美总是建立在群体的完整性上的(不同地点、不同条件下的建筑美的创造方式与表现形式是不一样的)，城镇中不同内容的建筑物及其多种多样的形象构成有序的系统的组合，所以它给人的印象是统一的、整

^① 参见吴良镛. 广义建筑学. 北京: 清华大学出版社, 1989: 153-158.

图1-15 澳门步行街两侧的建于不同时期的建筑

图1-16 水城威尼斯

图1-17 荷兰的阿姆斯特丹

体的美(图1-15)。除此之外,大自然环境、人工园林、雕塑、绘画、工艺美术等还起着综合的作用。如城市的中心广场、街心园林、重点建筑物的周边等,总陪衬有雕刻、喷泉、树木、花坛,乃至座凳、灯柱、栏杆等小品,构成城市的精华地区。它有时是陆续添建而成,但设计时应相互契合,一气呵成,整体协调。这种整体的美,小到一个区域,大到整个城市,既有千百种不同的各具表现力的物象形态,又有内在的有机的秩序和综合的整体精神,环境艺术的最高境界正在于此。如世界历史文化名城威尼斯(图1-16)、阿姆斯特丹(图1-17)等,无不在整体上取得最高的和谐。我国古代的名都大邑到一些偏僻的村镇,也多具有这种特色。

2. 环境艺术的动态之美

人为设计和建造的环境(如城市等)都具有生活的特性和活性。城镇建筑物本身虽然静立在那里,但生活在其中熙熙攘攘的人群、多种多样的生活要求,促使城市也随之变化。人们都总是从不同角度来利用城市和欣赏城市的,如从不同的位置(街道的进出口,广场的不同角落)、不同的季节(树木的荣枯,景色的变化)、不同的时间