

主编 曹瑞林

环境艺术设计

ENVIRONMENT DESIGN

新世纪课程改革设计专业系列教材

河南大学出版社

TU-856
C133

TU-856
C133.1

环境艺术设计

ENVIRONMENT DESIGN

新世纪课程改革设计专业系列教材

主编 曹瑞林

副主编 李天工 段勇

河南大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

环境艺术设计 / 曹瑞林主编. — 开封: 河南大学出版社, 2004.12

(新世纪课程改革设计专业系列教材 / 王彦发总主编)

ISBN 7-81091-296-8

I. 环 ··· II. 曹 ··· 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 (2004) 第 130763 号

书 名 环境艺术设计
主 编 曹瑞林

策 划 王四朋
责任编辑 侯惠娟
责任校对 合 众
封面设计 王四朋
版式设计 徐莹莹
责任印制 苗 卉

出版发行 河南大学出版社

地址: 河南省开封市明伦街 85 号 邮编: 475001

电话: 0378-2864669 (行管部) 0378-2825001 (营销部)

网址: www.hupress.com E-mail: bangong@hupress.com

经 销 河南省新华书店
制 版 郑州市今日文教印制有限公司
印 刷 河南第一新华印刷厂
版 次 2005 年 3 月第 1 版
印 次 2005 年 3 月第 1 次印刷
开 本 890mm × 1240mm 1/16
印 张 16
字 数 504 千字
书 号 ISBN 7-81091-296-8/J·87
定 价 49.00 元

总序

王彦发

20世纪90年代以来,随着国民经济的繁荣、人们精神文明和物质文明程度的提升以及教育体制改革的深化,我国学校艺术教育进入了一个新的阶段,美术教育得到快速发展。全国各大综合院校和一些专业院校抓住这一机遇,纷纷开设美术和艺术设计专业,扩大美术招生和办学规模,美术与设计专业在读人数逐年增长。为了适应这一新的发展形势,不少学校院系不惜投入巨额资金改善教学环境和设施。这几年,我们看到一座座高大漂亮的教学楼拔地而起,一个个功能齐全的展厅投入使用,禁不住为我国美术教育发展速度之快感到欣喜。但欣喜之余,我们又不能不承认,同这些最为直观的“硬件建设”相比,同样重要的教材建设却未免显得有些滞后了。

教材是实现一定教学目的的重要工具,是体现教学内容和教学思想的知识载体,也是深化教育体制改革、全面推进素质教育、培养创新人才的重要保证。教材建设的滞后,必然影响我国美术教育事业进一步快速健康的发展。

目前高校美术专业教材的状况,主要存在以下几方面的问题:一是内容陈旧,不能适应现代教育全面提高学生素质的要求;二是编写者各自为战,缺乏统一组织协调,因而不能形成一个完备的教材体系;三是使用混乱、盲目,用书单位抓到什么用什么,在教材和学生之间缺乏明确的对应关系。要想实现我国美术教育从量到质的全面提高,必须下大力气改变这种状况。这套高等学校美术专业教材的编写,就是我们为改变教材建设滞后状况所做的初步尝试。

在河南省高校教材委员会和河南大学出版社的大力支持下,我们于2000年3月在开封召开了高校美术专业教材编写会议,成立了编委会,邀请具有多年创作、设计和教学实践经验的专家参与编写美术与设计各科教材,拟向各高校美术、艺术设计等专业师生和社会上的美术爱好者推荐使用。

这套教材集中了河南大学、郑州轻工业学院、河南师范大学、杭州师范学院、宁波大学、中原工学院、洛阳师范学院等十多所院校的教授、副教授撰稿。他们多是在美术、艺术设计学科领域有突出贡献的专家和学科带头人。这些教材是他们长期以来从事教学与艺术实践的结晶。

与以往同类教材相比,这套教材在内容质量上有新的突破,其突出特点是注重基本素质教育,力求内容新、体系新、方法新、手段新,力求具有科学性、启发性和现代美术教育教与学的适用性。编写体例注重创新能力的培养,更有利于艺术院校学生知识、能力、审美悟性等在内的综合素质的协调发展。在选择大量图例方面,力求更新颖、更能代表时代特点,从而提高学生阅读兴趣并可供借鉴创造。我相信,这套教材的出版,将为培养具有创新精神和创造能力的复合型人才,为提高他们的审美能力和文化素养,开发自身的潜能,促进他们全面发展起到不可估量的作用。

这套系列教材的出版得到了河南省教育厅、河南大学有关领导的高度重视,得到了河南大学出版社的大力支持,在此,我谨代表参与编写的专家学者表示诚挚的谢意!

在美术教育教学不断改革发展的进程中,编写出版这套教材,一定会存在一些不足和有待改进、完善之处,我们期望同行、专家不吝指教。

2003年6月16日

001

新世纪课程改革设计专业系列教材 编辑委员会

总 顾 问 王明旨 王蕴强

总 主 编 王彦发

主 任 王彦发

副 主 任 赵振乾 马 岭

陈 克 李 勇

曹 阳 杨 刚

杨 伟 王四朋

编 委 李广安 汪俊林

郝文勉 张新词

李晓鲁 吴京培

王 雨 马公伟

王福祥 胡国正

宋荣欣 李 一

王令中 袁宝林

史 瑛 魏小杰

付中承 韩惠君

薄清江

本书主编 曹瑞林 李天工

本书顾问 盛养源

前 言

环境艺术设计专业从20世纪80年代后期被正式列入中国高等教育专业目录之中,并率先由清华大学美术学院(原中央工艺美术学院)成立环境艺术设计系至今,算起来才不到二十年时间。这一时期,正是我国改革开放后经济和城市化建设的快速发展阶段。解决城市发展过程中出现的种种问题,创建美好、和谐、符合科学生态观的理想生存环境,成为建筑师、室内设计师、艺术家们关注、研究、探索的重大问题。著名加拿大建筑师阿瑟·埃利克提出:环境意识就是一种现代意识。可以说,这是在世界范围内对于环境设计、景观设计的普遍认同。环境艺术设计专业就是在人类环境意识觉醒这样一种深刻的思想背景下产生的新兴专业,它与人类的生活密切相关,同时也为改善人类生存环境、提高人类生活质量提供了有效途径。

环境艺术设计是一个包容性很强的专业设计系统,涉及城市规划设计、建筑设计、园林绿化设计、装饰艺术设计等专业,在城市环境建设中起着一种协调、连接、完善并使之具有整体和谐的作用,所以,也有人把环境艺术称之为关系的艺术、对话的艺术。环境艺术设计具有艺术创作中的视觉审美特征和工程技术中系统、严谨、实施性的特征,具有其他专业不可替代的作用。

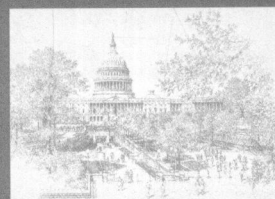
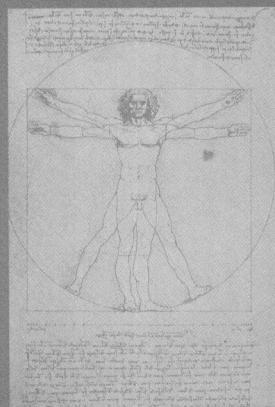
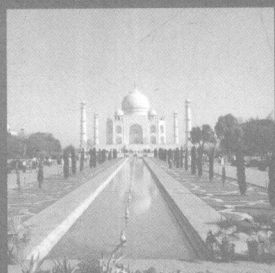
目前,国内许多院校都成立了环境艺术设计专业,但系统而较实用的教材仍感缺乏,本书正是为了适应这种情况,根据实际教学需要而编写的。在编写过程中,注重基础理论和实用性相结合,力求反映当代环境艺术领域的研究成果和新发展,尽量使教材作到系统、简明、实用。书的内容主要由建筑室内环境设计和建筑室外环境设计两大部分组成,章节的编排遵循了学科的系统性和课程单元的独立性。本书可以作为环境艺术设计专业、室内设计专业的教学用书,也可以作为设计人员和自学者的参考用书。

在本书的编写过程中,编者得到了河南大学出版社领导、编辑和王四朋先生的大力支持,在此一并表示衷心感谢。由于环境艺术设计是一门全新而又起步较晚的专业,学科理论体系需要在发展中不断深化和完善,加之编写时间仓促,书中肯定会有不足之处,敬请有关专家和读者批评指正。

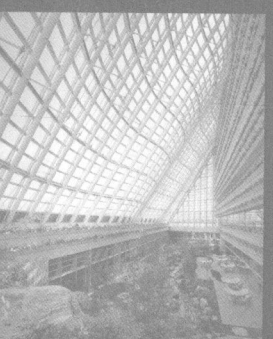
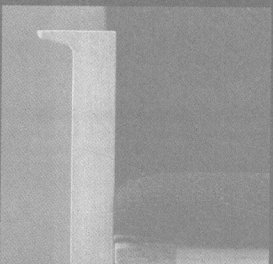
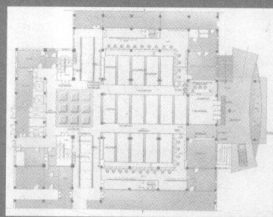
编 者

2004年4月

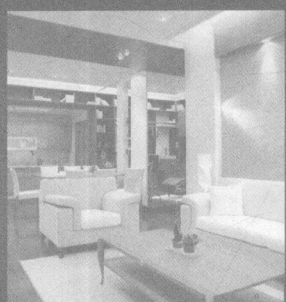
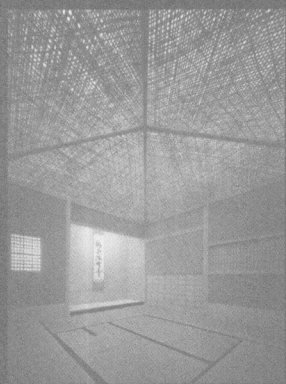
contents

目
录

总 序	1
前 言	2
第 1 章 环境艺术设计概论	1
第一节 环境艺术设计的含义和基本观点	2
第二节 中外园林与环境艺术的发展	6
第三节 室内环境艺术设计的风格与流派	11
第四节 环境艺术设计师的专业素质和工作程序	15
第 2 章 人体工程学和环境心理学与 室内设计	17
第一节 人体工程学的基本概念及发展	18
第二节 人体工程学与室内设计	19
第三节 环境心理学与室内设计	23
第 3 章 建筑初步	27
第一节 建筑设计的相关知识	28
第二节 建筑形态构成知识	29
第三节 建筑设计的步骤	31
附：小建筑设计总说明	38

第4章	建筑制图和室内设计制图	41
第一节	建筑制图与识图的基本知识	42
第二节	建筑施工图的图示特点	46
第三节	绘制建筑施工图的步骤和方法	48
第四节	室内设计施工图的内容和表达	49
第5章	室内环境与空间设计	53
第一节	室内空间的概念	54
第二节	室内空间设计的造型规律	61
第三节	空间环境功能设计	63
第四节	空间序列的设计	66
第五节	空间的分隔处理	68
第六节	空间界面的艺术处理	71
第6章	家具设计	75
第一节	家具的发展	76
第二节	家具的材料与构造	81
第三节	家具的尺度	83
第四节	家具的造型	86
第五节	家具设计的方法与步骤	89
第7章	室内外光环境设计	91
第一节	室内外光环境的基本概念	92
第二节	室内照明的艺术处理手法	96
第三节	室内照明的作用及其艺术效果	99
第四节	室外光环境设计	100
第8章	室内陈设与绿化	103
第一节	陈设在室内环境中的地位和作用	104
第二节	室内陈设的分类及其作用	106
第三节	室内陈设与环境的关系	109
第四节	室内空间环境的绿化	110
附:	常用的室内观叶和观花植物	115
第9章	室内外色彩环境设计	117
第一节	色彩基本知识	118
第二节	材料质感、照明与色彩	122
第三节	室内外色彩环境设计	124

第10章	环境艺术设计中的材料及其运用	127
第一节	装饰材料概述	128
第二节	装饰石材	130
第三节	建筑装饰陶瓷	131
第四节	玻璃	134
第五节	金属材料	136
第六节	木材装饰制品	139
第七节	石膏材料	140
第八节	装饰织物	141
第九节	装饰涂料	143
第11章	商业购物环境艺术设计	145
第一节	商业购物环境的概念	146
第二节	商业购物环境设计的目标意义	147
第三节	商业购物环境设计与设施	148
第四节	商业购物环境设计的形式与构成要素	154
第五节	商业购物环境设计的方法与步骤	161
第12章	住宅室内设计	163
第一节	住宅室内设计的要求	164
第二节	起居室、卧室与书房	166
第三节	餐厅、厨房、卫生间	168
第13章	展示设计	171
第一节	展示设计概述	172
第二节	展示设计的组成	173
第三节	展示设计的发展趋势	178
第14章	旅馆室内设计	179
第一节	旅馆的性质种类、等级和室内设计特点	180
第二节	旅馆大堂室内设计	181
第三节	旅馆客房室内设计	182
第四节	餐厅、宴会厅室内设计	186
第五节	娱乐和健身部分的室内设计	190
第六节	旅馆的照明和色彩	192
附:	旅游饭店星级的划分	194

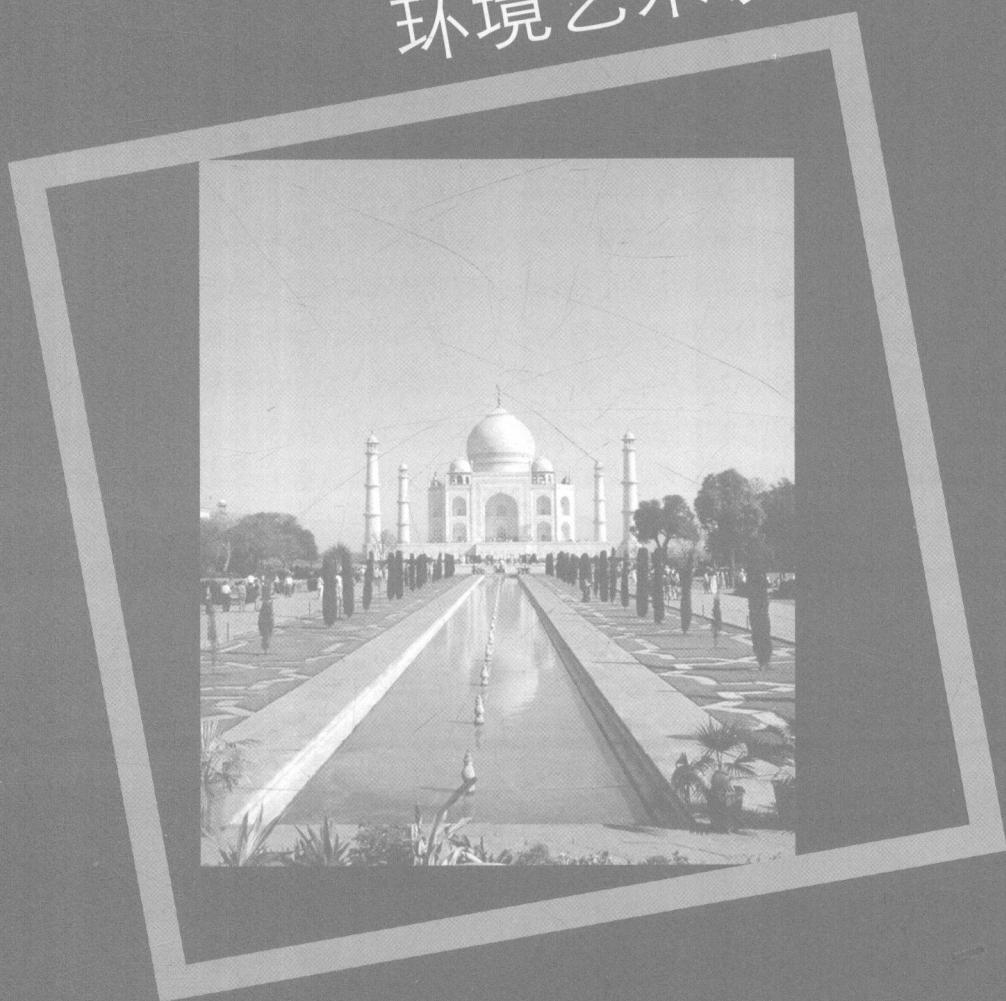
第 15 章	外部景观设计与装饰雕塑	203
第一节	外部景观环境的构成和空间类型	204
第二节	外部空间环境的尺度	205
第三节	广场空间环境设计	206
第四节	广场空间与建筑的关系	207
第五节	水环境	208
第六节	植物	210
第七节	园路、踏步及其他设施	212
第八节	环境艺术中装饰雕塑的设计与 制作方法	215
第 16 章	建筑小环境	219
第一节	建筑小环境概述	220
第二节	建筑小环境的构成要素和设计原则 ...	221
第三节	环境设施、小品的的设计	225
第 17 章	室内装饰工程预算	229
第一节	室内装饰工程预算定额	230
第二节	施工图预算的编制	234
附:	全国室内装饰设计取费办法	239
附:	装饰设计合同	240
	参考文献索引	244
	后 记	245

第

1

章

环境艺术设计概论

第一节 环境艺术设计的含义和基本观点

一、环境艺术设计的含义

“环境”(Environment)一词广义上指围绕主体的周边事物和周围的区域,尤其是人或生物的周围,包括具有相互影响作用的外界。“环境”的涵义十分广泛,依据构成因素的性质分类可以把环境分为自然环境、人工环境、社会环境三个组成部分。

自然环境是由山川、河流、森林、土地、植被等自然构成的系统;人工环境是由人主观创造的实体环境,包括城市、建筑物、道路、桥梁等人类生存、生活的系统;社会环境是人组成的非实体环境,包括社会结构、生活方式、历史传统等所构成的社会文化系统。我们所生存的环境是由以上三种系统共同作用所构成的。随着人类社会的不断发展和环境意识的加强,保持自然环境、人工环境、社会环境的可持续性协调发展已经成为时代的需求。在此基础上,对我们生存的环境进行艺术化设计是提高人们生存质量、创造理想生活的一种有效手段。

环境艺术设计(Environmental art design)是一门新兴的建立在现代环境科学研究基础之上的边缘性学科,也是一门尚在发展中的学科。关于环境艺术的定义,当代环境艺术理论家多伯(Richard P. Dober)有精彩的论述,他认为,作为一种艺术,它比建筑更巨大,比规划更广泛,比工程更有感情。这是一种爱管闲事的艺术,无所不包的艺术,早已被传统所瞩目的艺术。环境艺术的实践与人影响环境的能力,赋予环境视觉上秩序的能力以及提高人类居住环境质量和装饰水平的能力,是紧密地联系在一起。著名环境艺术设计师彼德·沃尔克认为,环境艺术不同于建筑、雕塑和绘画,它更像音乐,没有内部的独特秩序、没有旋律,它就会是无形的而湮没在自然景观的连续之中,自然景观就很可能是杂乱无章的,那样将不为人所知。当人们认识到环境艺术的时候,它不能仅仅使人们有适度的愉快,还需要引起人们的兴趣和欣赏。这就需要具备一种设计力量,使设计概念有力度并能物化出来让人们注意到。另外它必须得到认同,特

别是艺术范畴之外的认同。要让人们看到好的购物环境而有更高的销售额;好的工作环境能够留住人才,能有更高的产值;好的居住环境房地产会升值。环境艺术设计是通过艺术设计的方式对室内外环境进行规划设计的一门专业。对于环境艺术设计专业概念的界定,清华大学美术学院环境艺术设计系有比较详实的说明:“环境艺术设计是时间与空间艺术的综合,设计的对象涉及自然生态环境与人文社会环境的各个领域。”从广义上讲,环境艺术设计如同一把大伞,涵盖了当代几乎所有的艺术与设计,是一个艺术设计的综合系统。从狭义上讲,环境艺术设计的专业内容是以建筑的内外空间环境来界定的。其中以室内、家具、陈设诸要素进行的空间综合设计,称之为内部环境艺术设计;以建筑、雕塑、绿化诸要素进行的空间组合设计,称之为外部环境艺术设计。前者冠以室内设计的专业名称,后者冠以景观设计的专业名称,成为当代环境艺术设计发展最为迅速的两翼。

根据以上定义和说明,我们可以将环境艺术进一步理解为:环境艺术是综合各种艺术手段和工程技术手段,在人与其生存的环境之中创造出符合生态原则及人的行为需求,具有一定空间特征和氛围、意境及文化内涵,并保持与周围环境形成有机整体的综合艺术。

二、环境艺术设计的基本观点

1. 树立生态价值观和绿色设计概念

环境艺术设计是伴随着人们环境意识的觉醒而诞生的新兴专业。

一个多世纪以来,现代科学和工业革命给人类带来了前所未有的进步,产生了巨大的社会财富并使生活方式发生了全方位的改变。然而工业化进程又导致了资源的过度消耗、环境恶化、污染日趋严重,人类赖以生存

的自然环境和生态平衡遭到严重破坏。森林植被、生物物种、清洁的淡水和空气、可耕种的土地，这些人类生存的基本物质保障在急剧减少，地球上的非再生资源日见枯竭。如果按过去的工业发展模式不加节制的发展下去，地球将不再是人类的乐园。据有关资料统计，在建筑业对环境造成的污染中，有相当大的比例是因为装修材料的生产、施工与更新造成的。目前，用于室内外装修的投资在工程总投资中所占比例很高，以室内设计为主的环境艺术设计工程对资源和能源的高消耗越发严重，这些都应引起设计师的高度重视和认真思考。

首先，设计师要实现观念的转换。从维护和提高人类生存环境质量的层面来看待环境艺术设计，已不仅仅是装饰和装修的问题，而应把它看做一个复杂的系统工程。在这个系统工程中，除了人文社会科学和自然科学的参与外，生态学和绿色设计观念将成为整个设计思维过程中的主要因素。要用与自然和谐的整体观念去构思和策划项目，进行工程设计，以生态学思想和生态价值观为主要原则，充分考虑人类居住环境可持续发展的要求。提倡绿色设计的概念，贯彻高效能、高品位、高文化、低消耗的设计思想。生态设计是一个整体性设计，需要设计师和建筑师以及相关专业的工程师之间协调配合，请他们提供专业的咨询和帮助。法兰克福商业银行总部大厦成功地将自然景观引入超高层集中式办公建筑中，被称为世界上第一座“生态型”超高层建筑。（图1-1）

目前我国的生态建筑尚在试验阶段，环境艺术设计工作可以从以下两方面考虑：首先，设计师要建立环境保护意识。掌握好装饰对人的无害化和对环境的无害化原则，在设计中使用环保材料。解决好对自然能源的利用，如阳光、自然风、土地、植被、水资源等；同时考虑减少对能源和资源的消耗，减少有害气体、固体垃圾的排放，减少对自然环境的负面影响。在设计中要更多地注重外部环境的因素，结合地区气候日照特点，尽可能多的利用自然光、自然通风、太阳能等可再生资源，减少对人工照明和空调等高能耗设备的过分依赖。其次，在技术条件许可的情况下，设计师要积极地创造生态化环境。在室内环境方面，通过在设计中引入自然要素和户外景致，形成绿色自然景观，使人与自然相融合，并成为自然生态系统的有机组成部分。比如时下流行的“景观办公室”，根据交通流线、工程流程、工作关系等自由布置办公家具，让室内空间充满绿色，有效

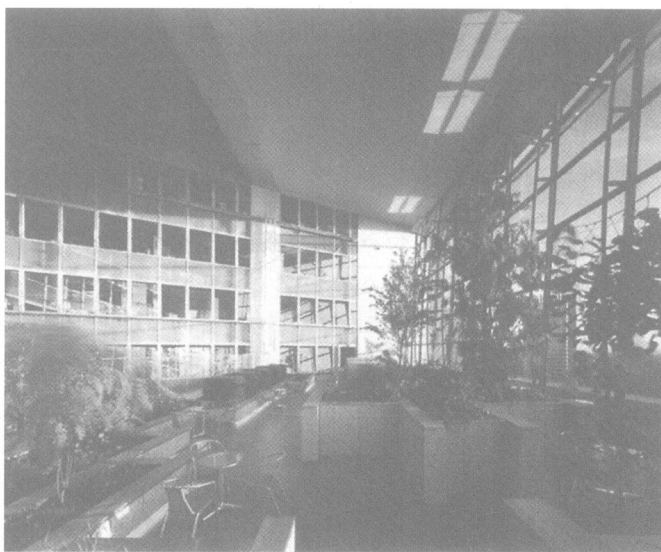

图1-1 法兰克福商业银行总部大厦

地改善了环境的小气候，营造出更加融洽轻松、友好互助的氛围。这无疑减少了工作中的疲劳，大大提高了工作效率，激发了积极乐观的工作态度。室外环境方面，针对中国城市化进程中存在的生态环境恶化和城市文化特色消失等问题，根据联合国计划倡导的国际城市发展模式，许多城市提出了建设“生态城市”的目标，用生态学的原理来进行城市规划和城市景观设计。按照生态美学的要求，基于人与自然的关系，对城市及其周围区域的各组成要素包括城市广场、城市居住区环境、城市园林和城市森林等等进行空间、形体、环境方面的设计。在设计中树立保护自然生态系统和文化生态系统的原则。战略性的保护好城市自然和文化生态景观，对于维护生物、生态自然美和文化的多样性，对于陶冶城市居民的高尚情操和精神文明建设，具有十分重要的意义。

2. 树立以人为本的环境艺术设计观

现代环境艺术设计“以人为本”理念中的人，是指广义的整个人类，其中涵盖了现代人的需求，将来人的永续发展。

环境艺术设计的目的是通过创造室内外环境提高人的生活质量，并始终把人对环境的需求，包括物质和精神两方面的需求放在设计的首位。以人为本的设计思想，就是在环境设计中充分地考虑人的安全与健康、人际交往等多项关系，满足人们的生理和心理需要，让使用者的意志得到体现，使用者的情感得到关怀。在此基础上，综合解决使用功能、经济效益、舒适美观、环境氛围等方面的问题。

美国建筑师芭芭拉·克里斯普说：“随着研究的不断深入，揭示出我们的环境的确能潜移默化地影响我们的行为，塑造我们的思想和情感，我们正在逐渐地理解意识与建筑世界的联系。这使得设计行业以全新的角度去认识设计、建筑和生存，重新构筑精神与肉体之间的联系，营造时空感和好心情。”

现代环境艺术设计特别重视对人体工程学、环境心理学、审美心理学等方面的研究，用以科学地、深入地了解人们的生理特点、行为心理和环境体验等方面对室内外环境的设计要求。在设计中细微地体察和理解人体和建筑空间之间的关系，尊重人对不同空间和文化氛围的内心感悟和体验，突出人在空间环境中的作用，而不是强调表现场所或设计本身。成功的设计往往以人的行为需求为核心，把环境中的人作为设计关爱的对象。

应该根据不同的人和使用对象，相应地考虑对环境的不同要求。比如，为了设计好老龄人群居住的室内环境，就需要研究老龄人群的住宅空间居住行为特征，对老年人的基本居住状况，在室内空间中的生活规律，使用室内空间的主观感受和心理倾向进行细致调查，通过对调查数据的科学分析，才能得出不同老龄人群对住宅空间的需求特点。在对老年人的居室环境设计中，可以通过很多细节设计为老年人提供方便：如尽量减少踏步、坡道和台阶；电梯的尺寸要考虑轮椅出入方便；楼梯踏步及人行坡道都应安装扶手栏杆，楼梯扶手要连续，不应在拐弯处中断；休息平台上要设椅子，供老人

中途休息；浴室、卫生间和卧室的地面不能用光滑的材料，洁具和浴缸处墙壁上要安装扶手等等。一些公共建筑应顾及残疾人的通行和活动，在室内外高差、垂直交通、厕所盥洗等方面应作无障碍设计，给残疾人提供方便。

在进行室外环境的景观设计时，同样需要把人的活动、人与人之间的交流、人在环境中的体验作为考虑的核心。(图1-2)

室内环境和景观设计除了应综合考虑周围环境、地形和植被、气候、地方文化历史外，使用者的参与因素也是不容忽视的。因为环境和景观不仅仅要强调美的形式，而且是供人使用的，要让人成为其中的一部分，因此离开了人的使用，环境和景观便失去其意义。

在室内外空间的组织、色彩和照明的选用等方面，更需要研究人的行为心理、视觉感受，包括环境的舒适度等方面的要求。充分运用物质技术手段和相应的经济条件，创造出更加人性化的室内外环境。以人为本的环境艺术设计应该是实用的、经济的、方便宜人的、符合人体尺度和比例的、符合美的规律的、令人感觉亲切和愉悦的。

3. 注重时代感、民族性和地域文化

优秀的建筑和室内外环境，可映射出当代社会的文化艺术特征，铭刻着时代的印记。现代环境艺术设计更注重运用现代设计观念与本民族的地域文化相结合，在

图1-2 北京中国银行大厦

设计中体现出时代精神和深厚的文化内涵。

在人类历史的发展进程中，物质技术和精神文化都有着历史的延续性。近十几年以来，由于世界经济一体化的快速发展，国际交往日益增多，对人类文明的珍惜与环境保护更加受到重视。在国际合作规划开发的设计项目中，民族风格和地域风格的文化往往以能显示不同民族的特色而受到青睐。多元化设计观念的兴起，使地方风格鲜明的设计作品更加受到尊重。中国有几千年的历史和灿烂的文化，应该从本民族和丰富的地方文化中吸取精华，并融入与国际接轨的前卫的设计观念，探索和创作出个性鲜明的设计作品。这里所说的民族性和地域风格，并不能简单地只从形式上去理解，而应广义地从创作思想、平面布局 and 空间类型以及更深层次的设计哲学等方面去理解和设计。

华裔建筑师贝聿铭 20 世纪 80 年代设计的北京香山饭店，就吸取了园林建筑和民居的特点，使中国式的地方风格与国际化语汇交融，在国内开创了现代建筑与民族文化结合的典范。2000 年贝氏设计的“北京中国银行”，在四季厅的大空间中运用竹林、山石、流水结合庭园绿化，开创了在一个现代风格的建筑室内环境中再现中国传统文化的丰富内涵。这些都是在设计中注重时代感并与民族和地域风格相结合的成功范例。

4. 注重科学与艺术相结合

环境艺术设计是建立在现代环境科学研究基础之上的边缘性学科。在创造室内外环境时要高度重视科学性，也要高度重视艺术性，更要重视二者的有机结合。随着社会的发展和科学技术的进步，人们审美观念和价值观的改变，促使设计师更加重视在设计中积极运用当代科学技术成果，包括新型材料、新的结构、新的技术以及新的设备等等。环境艺术设计除了需要设计师在观念上确立科学与艺术并重的价值观，在设计思维和表现手段上也需要予以重视。比如设计方法的科学化，用科学的方法评价和分析室内外环境的质量，包括视觉环境、物理环境和心理环境以及对于舒适性、健康性方面的研究等。(图 1-3)

在工程设计时，会遇到各种不同类型和功能特点的室内外环境，如商业环境、办公环境、娱乐环境等。在具体处理上对于艺术和科技的成分可能有所侧重，但从整体的设计观念出发，仍需要将两者很好的结合，才能设计出高品质和不同性格特征的空间环境。如新建的机

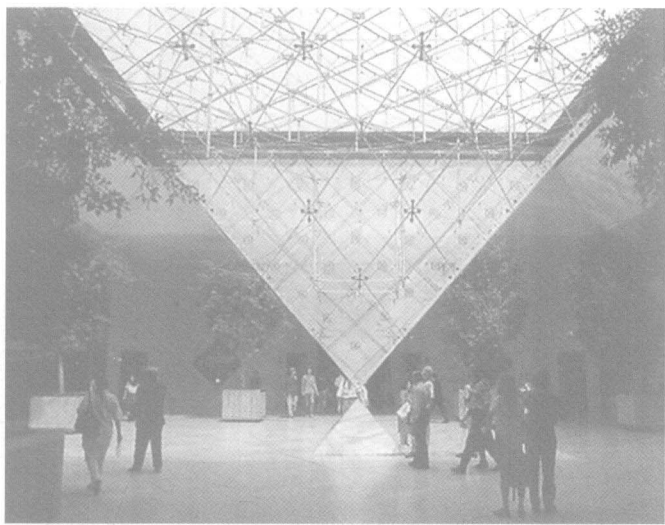

图 1-3 法国卢浮宫扩建建筑

场、体育馆等建筑，就很重视将最新的技术和材料运用到自己的设计之中，重视构件细部、节点大样的推敲和设计，表现出一种理性的结构美，扩展了建筑美学的概念，带来新的建筑理论和新的空间表现形式。设计师要善于和建筑师、工程师合作，共同创新，在设计中充分注重科学性，在运用技术手段的同时，又要充分重视艺术性，重视运用美学原理，重视视觉的愉悦感和文化内涵，以满足人的精神和心理需求。

著名科学家李政道说：“科学和艺术是不能分割的。她们的关系是与智慧和情感的二元性密切关联的。”当代环境艺术设计正在向着高科技和高情感方面发展，反映出科学性与艺术性、物质因素和精神因素的综合与平衡。

第二节 中外园林与环境艺术的发展

现代环境艺术作为一门学科在我国仅有二十多年的历史，但作为一种美化人类生存环境的思想、方法和手段，却可以追溯到人类文明的初始阶段，并伴随着人类社会的不断进步和发展，影响到历代的庭园、宫苑和民居的形态、建制和格局。中国古代文化中，儒家和道家“天人合一”的哲学思想占极大优势，他们主张人与自然建立密切的关系，认为人与天地万物是不可分割的共同体。受这种思想的支配和影响，人们积极的探求自然、亲近自然、美化和改善自然，并创造出了丰富多彩的环境艺术。

一、中国园林艺术

环境艺术起源于传统的园林艺术，中国古人把崇尚自然、喜爱自然、追求人与自然的理想境界集中体现于传统园林艺术的文化蕴涵中。

1. 中国园林的历史演进

中国的造园有着悠久的历史渊源，最早可追溯到西周时代的“灵囿”，3000年前的《诗经》中也有关于苑囿的记载。古代园林的出现，是与人们的定居生活同步的。最早的园圃、苑囿，都是周边围合，在其中种植蔬果、蓄养禽兽的地方，具有农业生产的性质。后来，渐渐的过渡到成为狩猎和游乐之类的场所。发展到秦汉，园林成为一个在圈定的广大范围内与宫室紧密联系的综合体，将居住功能和苑囿的形式结合起来，并辟有牧养禽兽专供狩猎、游乐的场所，称作“宫苑”。秦在渭水之南修建了上林苑。汉代在上林苑旧址上又加以扩建，以湖水为中心，堆山筑岛，修建宫室，这种有山有水“一池三山”的格局，成为以后皇家园林的传统样式。魏晋是中国园林发展的一个转折时期，田园诗和山水画的大量出现，使早期的自然审美观发生了变化，促进了造园艺术向自然山水园林的转变。士大夫文人参与造园活动，抛弃了以宫室楼台为主、禽兽充溢园圃的形式和

“一池三山”的传统，而以穿池构山的自然山水为本色，追求返朴归真、淡泊宁静的自然情趣，使园林不仅是观赏游乐的环境，而且被赋予怡情养性、寄托情怀的内涵。

唐代国家一统，国富民强，园林的发展也进入一个全盛时期。皇家园林发展了前宫后苑的形式，著名的皇家园林有大明宫、华清宫、兴庆宫，还出现了中国历史上第一座公共游览性质的大型园林——曲江。北宋时期，写意山水画派的理论和创作方法对造园艺术的影响很大，园林与诗、画的结合更为紧密，能够更精练、概括地再现自然并把自然美与建筑美相融合，创造出许多更富有诗情画意的园林景观。宋代园林艺术的代表作有都城东京的艮岳、金明池、琼林苑、玉津园等皇家园林。(图1-4)

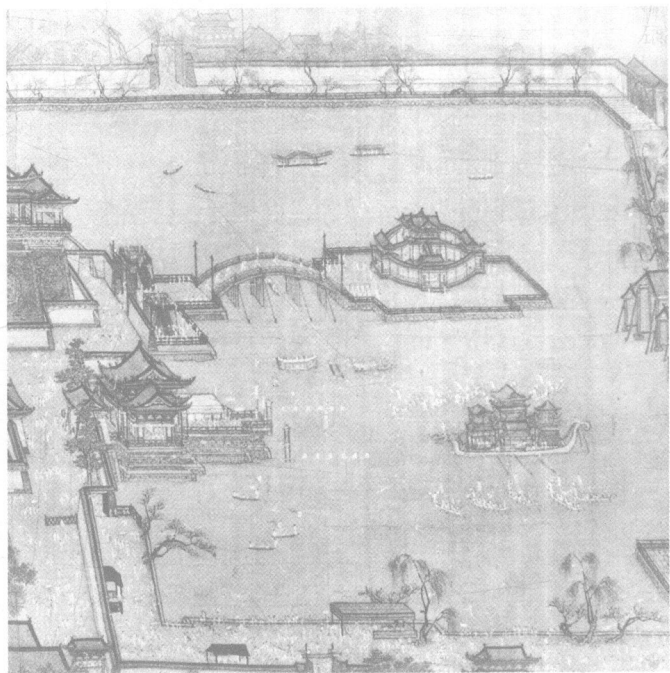

图1-4 宋代东京金明池

明清园林继承了唐宋的传统又加以发展，无论在造园艺术和技术方面都臻于成熟，并且逐渐形成南北地方不同的风格。北方园林以北京为中心，主要是皇家园林；南方园林集中于江南、岭南一带，主要是私家园林。北方园林气势宏大，风格华丽，利用自然地形，多依山傍水，使人工建筑环境与自然环境达到了完美的结合。

最具代表性的园林有北京颐和园、圆明园和承德避暑山庄等。南方园林多为江南地区私家宅园的一部分。由于当时江南一带经济文化比较发达，加之风景秀丽，气候温和湿润，花木易于生长，且河道纵横，盛产造山的石料，民间的建筑技术较高，这些都为园林的发展提供了得天独厚的自然环境和有利条件。私家园林虽占地有限，但善于在有限的空间内堆山垒石，理水开池，栽花植木，修建亭廊阁榭，并顺应地势起伏，组织不同层次的空间和景观，营造出通透、曲折、幽深的园林环境。由于造园艺术的兴盛，当时的一些著名文人和画家也积极投身造园活动，出现了一批专业的造园家和关于造园理论的著作。计成所著《园冶》、文震亨所著《长物志》、李渔所著《一家言》都是有影响的造园专著。著名的南方园林有苏州的拙政园、留园、怡园、网师园、沧浪亭以及扬州的个园、何园等，均建于明清时期。(图1-5)

两千多年来，中国的园林艺术从早期的生产性、实用性逐渐演变为以观赏游乐、寄情抒怀为主要功能，古人将宅园与园林、居住环境与人工自然环境和休闲环境紧密地联系起来，体现了人们对于理想生活境界的追求和向往。

2. 中国园林的审美特征及手法

从环境艺术审美的角度看，中国园林达到了很高的境界。中国园林以自然风景式特点著称，它的布局是不规则、不对称的，是用人工景观达到表现自然美的典范，这和轴线对称几何图形式的欧洲园林具有完全不同的风格。受“天人合一”、“道法自然”思想的影响，中国园林以表现自然之美为目标，凭借物质材料再现自然山水形态，无论园中叠石假山峰峦，理水湖池泉瀑，尽量使之保持天然情趣。同时，中国园林集中了建筑、绘画、书法、雕刻等艺术形式，具有浓厚的文化品格。古代的园艺家将文化的志趣和情操注入治园中，把诗情画意寄托于园林的山水草木之间，用绘画形式美的原则，创造出了富于诗画意境的园林空间。

在大型园林的布局中，一般依山就水、巧于因借，把山水风景作为园林表现的主题和背景，建筑置于风景之中，与山水融为一体，人工环境与自然环境达到了完美的结合。如北京颐和园中万寿山和昆明湖是园林艺术的主体和构图中心，山中部的建筑群与两侧建筑群能够顺应山势而起伏跌宕，与远处的西山、玉泉山及周围的湖光山色和谐地统一在一起，共同形成丰富的园林景

图1-5 苏州拙政园

图1-6 北京颐和园万寿山和昆明湖

图1-7 苏州网师园长廊

观，产生诗画般的意境。(图1-6)

在小面积的园林中，对自然山水不只是单纯地摹仿，而是将自然山水景物经过艺术提炼加工，结合不同的场地条件，运筹布局，匠心巧思，创造出咫尺山林，让“虽由人作、宛若天开”的写意山水画的意境再现于园林之中。在造园中，主要以亭台、楼榭等建筑与廊、墙的连接来营造空间，无论是采用分景、隔景、透景、