

《现代设计创意与表现系列》丛书 顾问 余秉楠

现代设计创意与表现系列

现代环境艺术设计

创意与表现

濮苏卫 著

西安交通大学出版社

内容简介:

本书是从环境艺术创意思维的角度出发对环境艺术设计的思维过程与表达进行了全面的阐述,内容包括:环境艺术创意思维的概念、创意的思维方式、创意的思维因素、创意的素材来源、环境艺术创意的构思过程、创意的表现形式,环境艺术设计经典作品的评价。全书图文并茂,内容充实,对于环境艺术设计有一定的指导意义。

本书可供艺术设计教育工作者、环境艺术设计师、大专院校环境艺术设计专业的学生及考生使用;同时,对于装饰设计的从业人员和广大的设计爱好者的学习和研究亦有一定的参考价值。

图书在版编目(CIP)数据

现代环境艺术设计创意与表现/濮苏卫著。—西安:
西安交通大学出版社,2002.11

(现代设计创意与表现系列)

ISBN 7-5605-1598-3

I. 现... II. 濮... III. 环境设计
IV. TU-856

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第086879号

西安交通大学出版社出版发行

(西安市兴庆南路25号 邮政编码:710049 电话:(029)2668316)

西安卡多美彩色电脑制版公司制版 (029)7413427

深圳华新彩印制版有限公司印装 (0755)82428168

各地新华书店经销

开本:880x1194mm 1/20 印张:5.5 字数:150千字

2002年11月第一版 2002年11月第一次印刷

印数:0 001~5 000

定价:39.00元

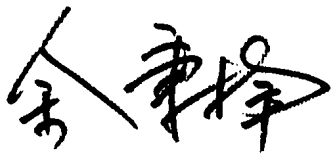
有人说21世纪是设计的世纪。这是很有道理的。经济在发展,社会在前进,人类在进步,由此决定的人们的物质消费和精神消费都在发生深刻的变化。求新、求异、唯美,是当今人们追求的时尚。现代社会,无论是物质产品,还是政治行为,抑或经济商务活动,甚至衣食住行,都很讲究“包装”、“设计”。从广义上讲,设计已涉及社会的方方面面,似乎整个世界都要将自己的本来面目隐去,披上一层精心“设计”的外衣。正是求新、求异、唯美的时尚追求,以及它提供的社会环境与人文氛围,促进了设计艺术的繁荣和发展,从平面设计到工业设计到环境设计,从营销策划到企业形象到CIS战略,各路设计高手大显身手,世界五彩缤纷,争妍斗胜。中国的这一时代性的进步,带动了设计艺术门类的文化产业的发展,培养造就了一大批从事设计艺术的新人。他们中的部分已经成熟,有的正在走向成熟,有的在向这个行业迈步。他们为中国经济文化艺术的繁荣做出了不可磨灭的巨大贡献。

编著《现代设计创意与表现系列》书的作者们,都是80年代末90年代初工美专业毕业的学生及他们的同行。他们有的从事艺术设计实践,有的从事艺术设计教育,或兼有二者。十多年的积累,他们已是成熟的一批,如今著书立说,将自己十多年从事艺术设计实践的经验体会及研究成果奉献给读者,这是一件十分有意义的事情。

设计艺术贵在创新、求异、凸显个性,满足人们的审

美需求。创意与表现是最重要的环节,丛书作者们抓住这一重要的关键的环节,总结自己多年实践的经验和感受,是颇有见地和体会的。设计艺术是个性化的艺术,雷同抄袭视之大忌。不同的个性,是艺术的生命。这些作者们的一个个富于个性的感悟与体会,正是他们立足于社会,取得成就的资本。我们相信,他们在书中所介绍的各有不同特点的灵感捕捉、创意激发、创意表现的思路与方法,对于后学和同仁是会有启迪和助益的。市场经济的大潮在使一切都商业化和市场化的同时,也给现代设计艺术提供了千载难逢的历史机遇。现代设计艺术的市场化,是艺术发展和繁荣的推动力。看看各大城市的成千上万的广告公司、设计公司、展示公司、企划公司……映入视觉的琳琅满目的各类大街招贴、媒体广告、物质产品、艺术展览……整个世界都艺术化了。

社会发展需要设计艺术,人类进步需要设计艺术。艺术化的社会、艺术化的人生是未来人类发展的方向。设计艺术在社会化推进的同时,并没有失去自己的本色,他仍遵循自身发展的内在规律。无论创意、表现、制作,必须以满足人们的审美需求为目标,必须以丰富多彩的现实生活为自己的力量源泉。离开生活,离开对美的不懈追求,现代设计将失去目标和动力。青出于蓝而胜于蓝,我们期待着后学超前贤,期待着数以千计万计的设计人才脱颖而出,期待着祖国设计艺术园地蓓蕾竞放,百花争艳。

《现代设计与表现系列丛书》顾问 清华大学美术学院教授 余秉楠

设计是一种鼓励创意的文化。

因此,创意的机制、过程、特征和方法,创造性思维的培养体系等问题的研究,始终是环境艺术学科的极为重要前沿课题,也成为众多设计师极为关注甚或毕生追求的目标。

设计创意,是整个设计活动中的起点、前提、核心和精髓。一旦注重了创意,就为设计打开了进入之门。

设计创意,是一种异常复杂的思维活动。

作为一个有思想的设计师,如能对涉及过程的逻辑思维,形象思维和灵感思维的规律有所了解,并能自觉地运用创意原理和思维方法去组织设计,那么,在设计中就有可能在诸多复杂的自然因素,文化因素,空间因素和概念体系中,更好地进行综合,解析出新的意象,新的形式语言,新的结构特征,从而使设计具有独特内涵,闪现个性的魅力,产生出独具匠心的作品。

设计师不但要重视技能、提升观念,更要加强综合素质和理论素质的培养。通过明理、启思、悟道和习法,不断提高自身的创造素质和创造方法。

研究创造性思维学、设计方法学、现代设计理论等,是使环境艺术设计作为一个科学体系发展的主要内容。

在我们的设计实践中,在设计文化价值观、审美观、社会观、技术观以及设计表现上,往往出现“思维定势”。许多早已成为习惯的设计概念和设计思维,用21世纪的时代要求看来,却具有“反自然”的倾向,或具有盲目的欺世媚俗倾向,成为一种消极性思维。所以,在生态文化的导向下,设计文化的创造性思维学,更是使环境艺术设计摆脱实践中的盲目性,摆脱实用主义、功利主义、形式主义等各种思维定势,重建设计理性的最有效的手段之一。

环境艺术设计师要不断突破定势、超越自我,为真正地建立人与自然和谐的生活环境而不懈地努力。

濮苏卫先生以建筑学科班出身,又在环境艺术设计领域从教十余年,平时善思寡言、积学甚勤。现在他以“设计创意与表现”为题,从环境艺术设计的思维特点和规律的角度,为“读者呈现一条清晰的环境艺术设计的专业脉络”。这无疑是填补了学科理论建设的一个空白。

本书行文,朴素无华而又严谨丰实,真是文如其人。乐为序。

西安美术学院 建筑环境艺术系教授 陆 楣

2002年11月1日

陆楣

前言

环境艺术设计作为新兴的艺术设计专业,在我国起始于上一世纪的80年代,短短的十几年时间已经发展为炙手可热的热门艺术设计专业。环境艺术专业历史不长但发展很快,相应的有关“环境艺术专业”的书籍相比其它专业就显得少了许多,特别是有关论述现代环境艺术“创意与表现”内容的书籍,几乎是空白。

《现代环境艺术创意与表现》一书的内容,凝聚了笔者从事环境艺术设计专业教学十余年的经验积累与教学体会:一方面,想通过本书的编写,以解目前市场上此类图书匮乏,难以满足教学、阅读需求的燃眉之急,为环境艺术设计专业的发展尽一份微薄之力;另一方面,本书力求为读者呈现一条清晰的“环境艺术设计”专业脉络来。

首先应感谢西安交通大学出版社的胆识与魄力,正是他们这种“敢为天下先”的进取精神使该丛书得以顺利出版;感谢清华大学美术学院教授余秉楠先生于百忙之中审阅书稿及给与的支持;感谢西安美术学院建筑环境艺术系主任、环境艺术专家吴昊教授、陆楣教授及秦东副教授,装饰绘画艺术系主任、公共艺术专家与画家任焕斌教授,他们为本书提供了宝贵的意见,并为本书慷慨地提供了自己的设计作品;还应特别感谢西安联合大学艺术学院教师、平面设计专家门德来先生为本书的版式设计所付出的心血。

本书可供教育工作者、环境艺术设计师、环境艺术设计专业的在校学生及考生参考。

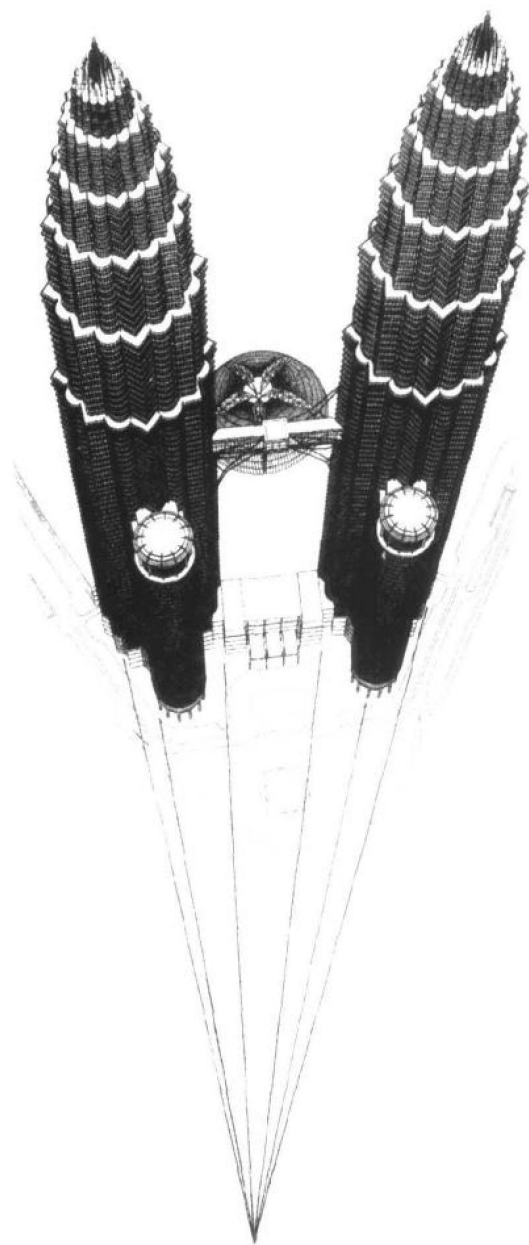

图0-1 PETRONAS, 世界上最高的建筑, 西萨·佩里设计

总序	3	A. “互为因果”的关系	49
前言	5	B. “内容与形式”之间的关系	50
1 环境艺术设计概述	8	C. 表达对设计思维的能动作用	50
2 有关创意思维的一般性探讨	14	5.4 环境艺术设计思维阶段性 的表达形式及其特点	51
2.1 人类的思维呈现的两个特征	14	A. 信息搜集, 处理阶段 表达形式及特点	52
2.2 思维方式的类型	14	B. 设计构思阶段表达形式及特点	53
2.3 创意思维的方式	15	C. 构思完善阶段表达形式及特点	56
2.4 如何更卓有成效地思考	15	6 环境艺术设计经典案例分析	58
2.5 创意思维的培养	17	6.1 富兰克·盖里的《荷兰国际办公大楼》	58
A. 观察能力的培养	18	6.2 赖特与《西塔里埃森》	63
B. 提高思维水平的途径	18	6.3 安东尼奥·高迪与 巴塞罗那的公共艺术	69
2.6 创意思维的途径	20	6.4 现代景观设计作品	78
A. 学会用辩证的眼光去观察与思考	20	7 现代环境艺术设计表现图例	82
B. 打破你为自己设定的思想牢笼	21	7.1 创意草图	82
C. 造就你自己的规则	22	7.2 平面图	84
D. 思维的“超导”状态	23	7.3 立、剖面图	87
E. 在不同事物之间产生关联的思维方式	23	7.4 透视图	89
F. 洞悉事物的本质	25	7.5 渲染图	91
G. 可视化图形语言对思维的促进作用	26	7.6 模型	98
3 环境艺术设计的创意思维	27	7.7 环境景观	100
3.1 环境艺术设计思维的范围及其特征	27	环境艺术设计思维过程图示	103
3.2 环境艺术设计思维的过程及其内容	29		
A. 资料搜集阶段的思维	29		
B. 信息处理阶段的思维	30		
C. 设计构思阶段的思维	30		
D. 构思完善阶段的思维	30		
3.3 环境艺术设计思维 对表达的依赖性特征	31		
A. 信息传达功能	31		
B. 对设计思维的能动作用	31		
3.4 环境艺术设计思维与 表达之间的相互关系 (一)	31		
4 环境艺术设计思维过程的 阶段性特征及其意义	32		
4.1 信息搜集阶段	32		
4.2 综合分析阶段	34		
4.3 设计构思阶段	37		
4.4 构思完善阶段	40		
5 环境艺术设计思维的表达	44		
5.1 环境艺术设计思维表达 的分类及其表达形式	44		
5.2 环境艺术设计思维表达的目的性	48		
5.3 环境艺术设计思维 与表达之间的相互关系 (二)	49		

概述
CONSPECTUS

1 环境艺术设计概述

我们人类的生产与生活,离不开我们生存的环境与空间。从山川湖泊到生活居室,我们目光所及,无一不可谓“环境”;简而言之,我们周围的一切,就是我们所说的“环境”。从属性上我们人类所生存的环境可分为:“自然环境”、“人工环境”与“社会历史人文环境”。“自然环境”就是自然界。从我们人类生存的地球,到遥远的宇宙星系,“大自然”为我们的生存提供着最基本的然而却是非常重要的“生存条件”,同时也是人类艺术灵感的“源泉”。“人工环境”是指人类为了满足一定的社会生活目的,而人为建造构筑起的空间环境。从上古时期人类生活的洞穴,到今天的摩天大楼、智能大厦,建造更舒适的人工环境的行为,几乎伴随着人类文明发展的整个历史。“社会历史人文环境”泛指社会制度,文明历史,民族风情,生产与生活方式等一切与社会意识形态相关的事物。从罗马的万神庙,到中国的故宫,这些作品无不留下深深的社会意识形态的烙印。在这里,种族历史文化的不同决定了建筑空间形式的不同。

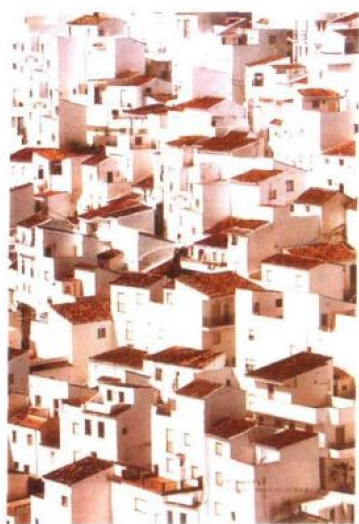

图1-1
地中海沿岸富有特色的民居

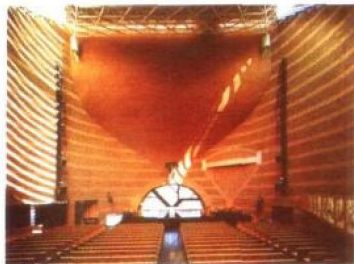

图1-2
艾弗利天主教堂
空间形式与光影的运用,
为人们带来远离城市喧嚣
的宁静与发自内心的祈祷

图1-3 (左图)

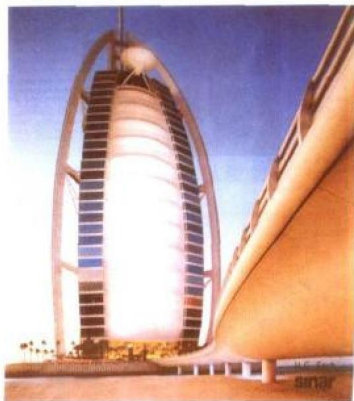

图1-3 (右图)
阿拉伯之塔 超豪华五星
级酒店,号称是目前世界
上最豪华的酒店

虽然环境艺术设计的主要对象是针对“人工环境”而进行的,但是要达到提升人类生存环境品质的目的,同样离不开对“自然环境”与“社会历史人文环境”深入的探讨与研究。客观上要求设计师具备较全面的综合素质。

环境艺术设计(Design of Environmental Arts)属一门新兴的艺术设计专业,作为一门独立的专业的历史还很短,只有短短的十来年的时间,环境艺术设计专业目前大都设立于美术院校之中。环境艺术设计所包含的学科相当广泛,它主要由以下四个“板块”的内容组成:(一)建筑设计;(二)室内设计;(三)公共艺术设计;(四)景观设计。专业所涉及到的主要课程有:建筑设计、室内设计、室内配置设计、展示设计、景园设计、公共艺术设计、城市设计、景观设计。从内容上看,除了平面设计与广告设计外,几乎包含了所有的艺术设计门类。虽然环境艺术设计是以建筑学为

图1-5
现代化的时尚高级寓所

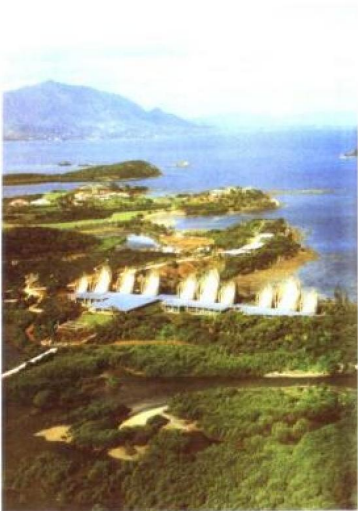

图1-6
新卡里多尼亚文化中心
一个回归史前的神话

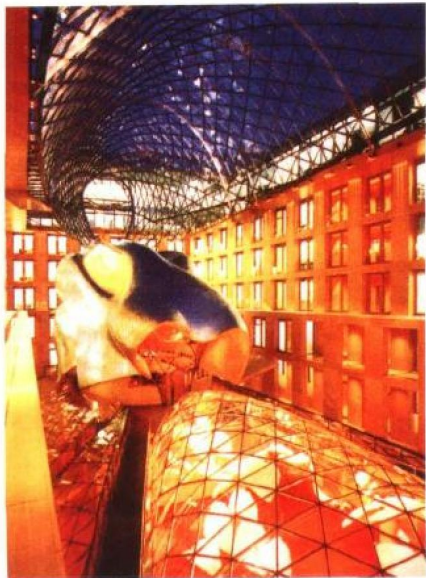

图1-8 柏林DG银行
(盖里设计)充满
活力与创造力的室
内空间设计

图1-7
尼德兰大厦 自由的曲线,
虚实对比的双塔,象征了
笔直坚实的男性与纤细
腰流动通透的女子

图1-9 伊亚雅克里与罗西设计的东京赤坂饭店海鲜面馆,设计元素源自古代武士的服饰

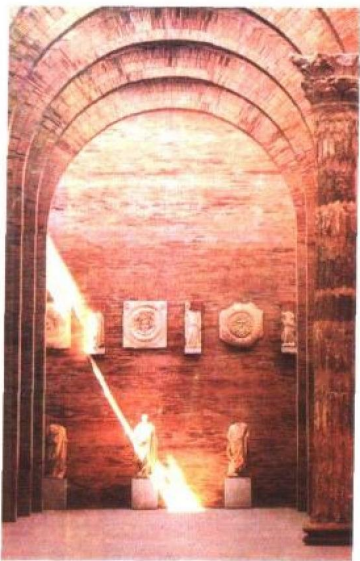
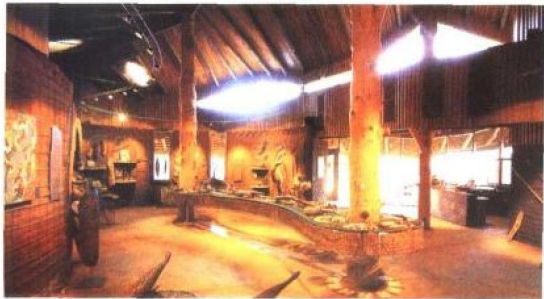

图1-10 罗马艺术国家博物馆(拉斐尔·莫尼欧设计)

图1-11 卡塔尼塔文化中心(澳大利亚)

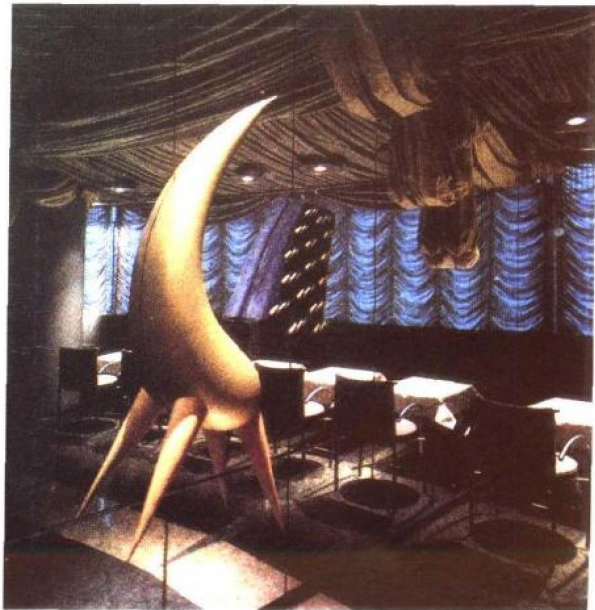

基础的, 但与传统专业如建筑学、城市规划设计、园林设计专业等又有许多不同。与建筑学相比, 环境艺术设计更注重建筑的室、内外环境艺术气氛的营造; 与城市规划设计相比, 环境艺术设计更注重规划细节的落实与完善; 与园林设计专业相比, 环境艺术设计更注重局部与整体的关系。

环境艺术设计要求设计师具备艺术家与诗人的想象力, 这是环境艺术设计的“立足点”, 也就是强调环境空间设计的艺术性; 另一方面, 与其它艺术门类不同的是环境艺术不能够离开科学与技术而独立存在, 环境艺术离开了技术的支撑, 设计便成了“空想”。因此, 我们说环境艺术设计是“艺术”与“技术”的有机结合体, 在这一点上, 它与建筑学是一样的。

环境艺术设计要求设计师具有更强的公共艺术设计能力, 它包括: 城市环境雕塑, 壁画及浮雕艺术, 纤维艺术等。对于一个具体的室内空间中的纤维艺术品, 一个纤维艺术家创作的思路与一个环境艺术设计师的创作

图1-12 丰田沙龙室内设计

的思路,在理念上会有很大的不同。

纤维艺术家的思路是以作品本身为中心而展开的,而环境艺术设计师的创作思路会以室内外空间环境为主线来思考,更加注重艺术品与整体环境的关系。艺术设计师应具有较强的综合表达能力。另外,环境艺术设计师还需具有较为广泛的社会、历史、人文方面知识的积累。

随着经济的发展,社会的进步,人们对自身生存环境艺术质量的要求也会越来越高,大到城市广场,小到路牌设计,环境艺术设计将会逐渐渗透于社会的各个方面;而环境艺术设计这门年轻的艺术设计专业也会随着时代的进步而得到长足的发展。

图1-15 盖里在东京的作品

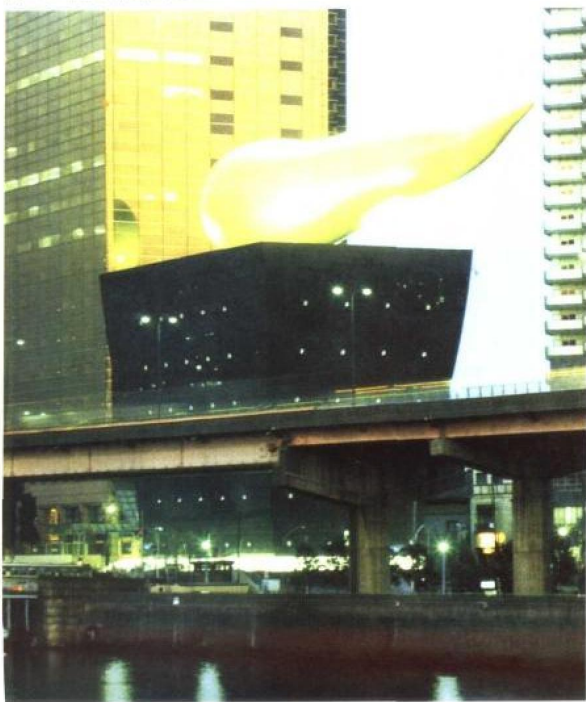

图1-13 K博物馆(日本东京) 凝固于空中的不锈钢“雨丝”

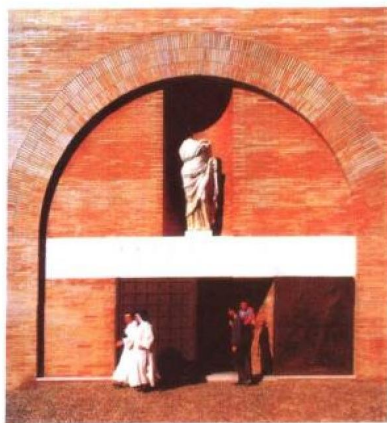

图1-14 罗马艺术国家博物馆入口设计

图1-16 纽约阿斯特广场的一座酒店设计,不同寻常的开窗形式。

图1-17 紫铜浮雕《唐韵》 吴昊作品

图1-18 公共艺术作品在环境中起画龙点睛的作用

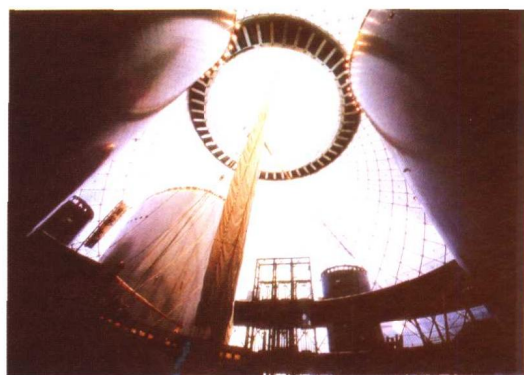
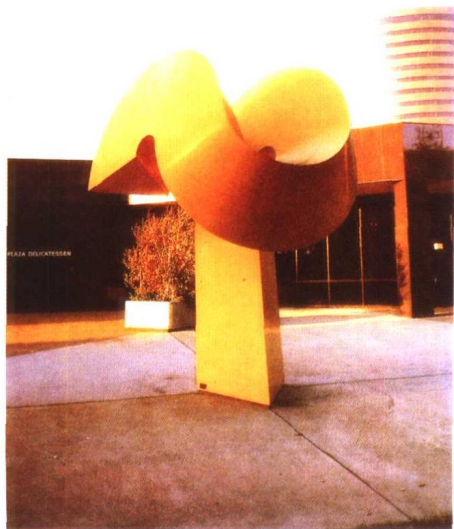

图1-19 保罗·安德鲁设计的大阪海事博物馆内景

图1-20 以公共艺术作品构成的城市景观

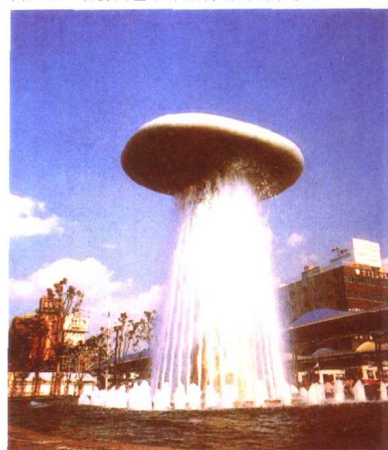
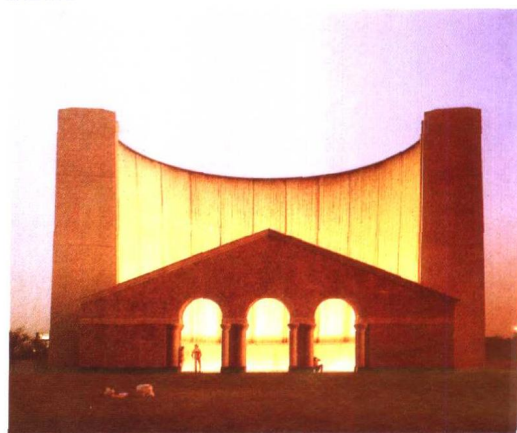

图1-21 特兰斯科大厦的景观设计, 18米高的瀑布径直倾斜下来, 巍巍壮观

创意思维
CREATIVE THOUGHT

图2-1 即使是在高科技飞速发展的今天,人类对其自身大脑思维的过程也还是知之甚少

图2-2 人类的创意思维离不开想象的“翅膀”

2 有关创意思维的一般性探讨

在我们深入地讨论“设计创意思维与设计表达”等方面的诸多问题之前,这些问题不能不涉及到“设计思维与设计表达”行为的主体:设计师的“头脑”。在这一章节中,我们要深入地探讨一下进行创造性思维的方式与方法。

大脑是动物的神经中枢,是动物都有脑袋,地球上生存过不下几十万种的脑袋中,只有人类的大脑是世界上唯一的“会思考的”脑袋。人类与动物的最大不同也在于此。行为学把人类的思维活动定义为一种“认知行为”;控制论与符号学把人类的思维活动定义为一种“符号行为”。认识论对思维活动的哲学定义是:人类大脑对信息的加工与处理的过程。

2.1 人类的思维呈现的两个特征

● 无序性

思维的不确定性

● “黑箱”特征

思维的不可见性

2.2 思维方式的类型

A. 感性思维

- 发散性思维
- 形象思维
- 直觉思维
- 创造性思维

B. 理性思维

- 收敛性思维
- 抽象思维
- 逻辑思维
- 常规思维

2.3 创意思维的方式

A. 模仿的思考

- 直接借用某一功能或者形式素材
- 将素材作适当的调整，或是将不相

关联的素材结合为具有新的功能的设计

B. 联想的思考

联想思考是在互无关联的事项之间，找出共同点，在本质上或是原理上产生新的事项。

- 内容相似的联想
- 内容对比的联想

C. 分析的思考

对事物加以分析，按照个人的操作来组织意念，将内在的组成因子，法则以至其结构予以更换、改变，重新加以组织，进而形成具体的构成因子以发展意念。

2.4 如何更卓有成效地思考

“思考”是我们每一个人每天自觉或不自觉一直在进行的行为：我们白天思考，晚上思考，甚至夜里梦中也在思考。我们从出生后有意识开始，直至生命的结束，思考将无时无刻地伴随着我们；我们每一个心智健全的人都具备思维的能力，但不是我们每一个人都“会”思考的；“能”说话与“会”说话之间的差异，无异于学龄孩童与博士生之间的不同。但是如何才能更卓有成效地思考，去激发一个人的内在潜能呢？我们要寻求的答案，其实本身就深藏在我们自己的头脑之中，但是我們都不了解自己，我們不知道自己的大腦是如何工作的。相對於思維而言，人類的各個生理器官包括大腦本身

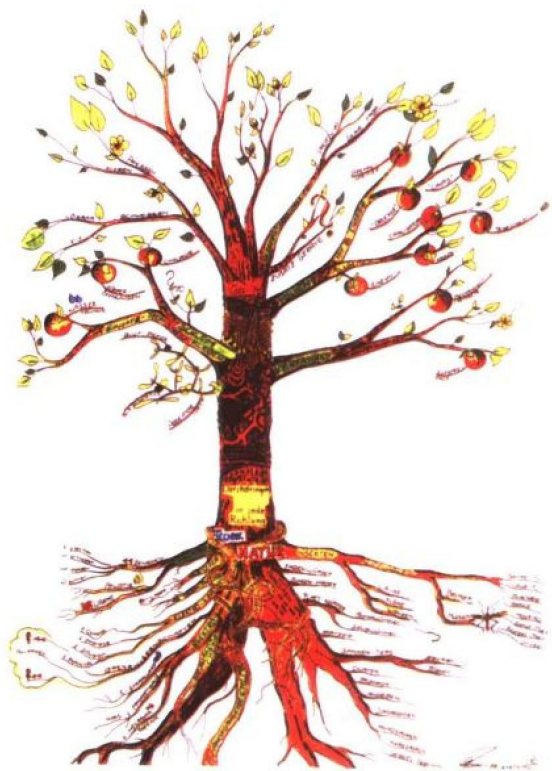

图2-3 可视化图形，创意思维的好帮手。抽象的概念用形象的“图形语言”表达出来

图2-4 可视化图形，将复杂的问题简单直观地表达

的生理结构，都属于“客体”，而思维本身可以称作“主体”。在科学技术高度发展的今天，纳米技术可以把照相机做得像分子一样小，把它注射到人的血液之中，通过遍布全身的毛细血管网，医生可以拍摄到身体任何部位的病变图像；今天的计算机技术，可以把当年建造“胡弗大坝”的工程师们用手工计算一年零六个月的工作量，在两天之内完成；在DNA技术的研究方面，人类面临即将完全破译人类自身遗传密码时刻的来临。人类对“客体”研究，早已形成了科学而严密的体系，可谓果实累累，而对自身“主体”的研究，并没有比“亚里士多德时代”进步多少；“灯下黑”是我们对人类“主、客体”研究失衡现象的“形象描述”，这也就不难理解，在计算机已经渗透到我们社会生活的各个“角落”的今天，科学家却始终造不出“会思考”的计算机来！人类可以完全破译自身遗传密码，但可能永远无法破译神秘如宇宙一般的思维的秘密，在高度智慧的人类面前，“思维的秘密”可能是上帝对人类能够守住的“唯一”的秘密！

我们无法探究人类思维的秘密，但我们可以寻求有效的思维的方式方法，进行富有创意的思维。改善思维的关键是如何进行更有效率与更富创意的思维。

人们常常用“天才”这个字眼来称谓极富创意思维的人。一个科学与数学的天才，能够敏锐地察觉自然界中未知的真理，比如物理学家牛顿从果园中苹果落地的现象中得到启发，从而发现了现代物理学基石“牛顿三大定律”；文学与戏剧

图2-5 约翰·吉辛克博士绘制的可视化图形，描述与探索爱的概念

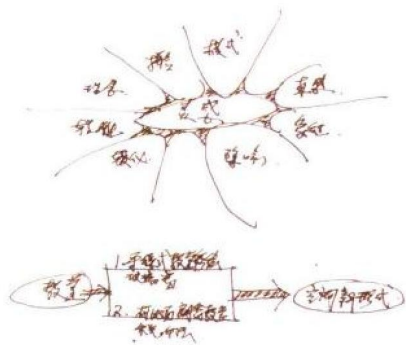

图2-6 设计思维的图形化表达

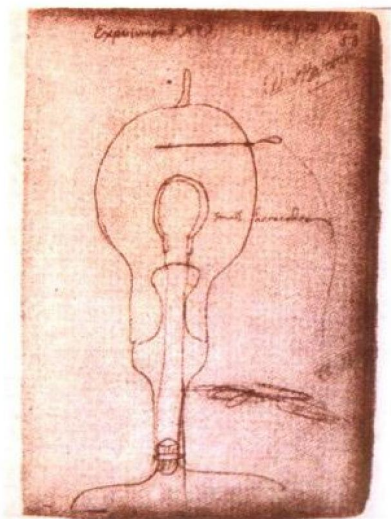
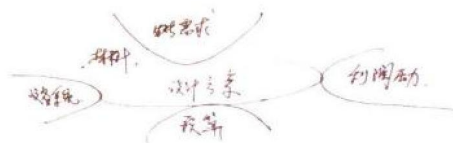

图2-7爱迪生构想中的电灯泡

天才能够从琐碎的日常生活细节之中“捕捉”有价值的素材，比如戏剧大师莎士比亚的戏剧作品，它有精彩故事情节与鲜活生动的语言，但透过热闹故事的背后，你又能发觉很深奥的生活哲理。所以，戏剧大师莎士比亚的作品既能吸引目不识丁的老太太，也能吸引“大文豪”。虽然说太阳底下无新事，但总还有无尽的“事”与“物”等待人们去发现与发觉。所谓天才，总能够在常人的眼皮底下发现意外事物，他们能够用以前没有人用过的方式思考，于不可能的事物中发现种种的可能性。

富有创意思维的人，具有将“复杂”的事物变得“简单”的能力。他们能够抓住不可把握的事物，从局部到整体，使未知的事物变得可知；他们具有洞察能力，以全新的方式重新整合信息，优化知识与经验，察“旧”而知“新”。

2.5 创意思维的培养

在设计构思阶段，我们将深入地探讨“草图”对设计思维的促进作用。设计草图对设计师设计思维的提升是不

图2-8 戈布西耶所绘的牛腩骨，其丰富的空间变化有着人脑难以想象的丰富，向自然学习，积累灵感

图2-9 武重 悉尼歌剧院构思草图

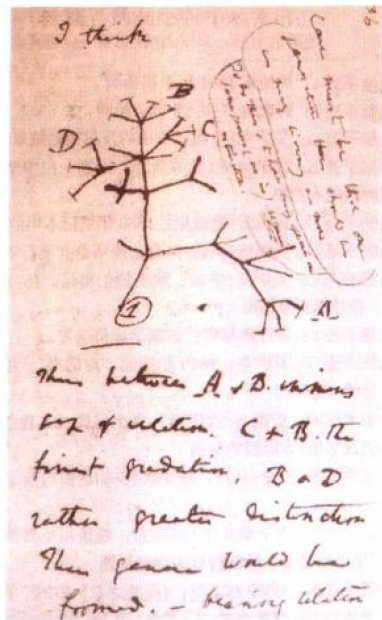

图2-10 达尔文研究进化论时的手稿