

HUANJIANG YISHU SHEJI

Ji Zhongguo Bentu Teshuxing Yanjiu

环境艺术设计 及中国本土特殊性研究

李艳华 著

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

环境艺术设计 及中国本土特殊性研究

李艳华 著

中国水利水电出版社

www.waterpub.com.cn

· 北京 ·

内 容 提 要

本书首先探讨了当前环境设计涌现的理念、中外环境设计面临的问题、全球化对环境艺术设计的影响,以及我国现代环境艺术设计本土化现象缺失;重点论述了环境设计的要素、内容展开探讨;最后分析了中国环境艺术设计的建构,如空间组织、内界面装饰、视觉符号、历史人文因素、本土植物等的本土应用。全书逻辑清楚,叙述语言简洁,内容详尽,实用性强。

图书在版编目(CIP)数据

环境艺术设计及中国本土特殊性研究/李艳华著
—北京:中国水利水电出版社,2018.9
ISBN 978-7-5170-6930-0

I. ①环… II. ①李… III. ①环境设计—研究—中国
IV. ①TU—856

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 221675 号

书 名	环境艺术设计及中国本土特殊性研究 HUANJING YISHU SHEJI JI ZHONGGUO BENTU TESHUXING YANJIU
作 者	李艳华 著
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路 1 号 D 座 100038) 网址:www.waterpub.com.cn E-mail:sales@waterpub.com.cn 电话:(010)68367658(营销中心)
经 售	北京科水图书销售中心(零售) 电话:(010)88383994、63202643、68545874 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京亚吉飞数码科技有限公司
印 刷	三河市元兴印务有限公司
规 格	170mm×240mm 16 开本 17.75 印张 230 千字
版 次	2019 年 3 月第 1 版 2019 年 3 月第 1 次印刷
印 数	0001—2000 册
定 价	86.00 元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

前 言

当人类开始注重筑巢掘穴时,人类对于环境的“设计”就已经在逐渐形成,虽然这仅仅是为了寻求一处遮风挡雨的栖居场所。在漫长而又极为艰辛的生存发展过程中,人类也在不断地探寻自身和环境之间最和谐的关系。从最原始朴素的功能需要,到更高层次的精神层面的诉求,都始终贯穿了人类不变的美好愿望——探索并进一步创造出比较合理且美好的生存空间,这同时也是环境设计产生与发展的一个最根本目的和原动力。

人类在设计层面的探索之路并不是一帆风顺的,人类也曾经一度误入歧途。工业化大生产所带给社会的高效率和巨大经济利益,使人们全部沉醉在驾驭自然的力量之中,从而滋生起“人定胜天”的错误观点。随着全球城市化、工业化进程的迅猛发展,工业革命的负面影响——由人类中心论和唯科技主义引发的生态危机也已经愈演愈烈。人类依赖对自然资源的掠夺搭建了强大的工业帝国,而这种发展模式是以损耗生态环境为代价的。同时,随着文化自信建设以及中国话语体系建设的推进,中国传统文化传承与应用也提上日程。在环境设计领域,其语境也发生了根本性的变化,较多集中于环保、生态、科技以及本土化缺失现象的反思等。

本书撰写重点突出以下特色。

学术性。社会需求的变化对专业建设的推动作用非常大,知识的更迭和交融也非常迅猛,对环境艺术设计的开展提出了新的要求。本书不仅以自然环境、科学发展、社会需求等层面的转折点为背景,探讨 21 世纪新人文精神所追求的核心价值,改变现有

的人生观、世界观、生态观。同时,还探讨强大思想能力的中国文化,将其置身于环境艺术设计领域,展开人与自然的和解,调节理性思维与精神信仰、物质追求与审美情趣、自然科学与人文关怀之间的断裂。更重要的,则是将中国文化固有的基因与现代设计诠释相结合,面向当代多元化的世界,创造出新的概念体系、话语体系,与其他文化一起,共同构建人类命运共同体。

结构性。本书综合探讨了现代环境设计领域发展最为迅速的两翼——景观设计、室内设计。即本书不仅论述以建筑、雕塑、绿化等诸要素进行的空间艺术设计,称为外部环境艺术设计,也探讨以室内、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。

启发性。本书通过图文并茂的形式阐述了环境设计方法、表达、内容等,其中选取了一些经典作品,以及一些具有代表性的国家的环境设计案例,从中不仅能体会出设计理念,也能感悟到创作心迹。

此外,本书的撰写还借鉴和参考了部分专家学者的文章与书籍,从这些文章和书籍中作者受益匪浅,在此,对这些专家们一并表示感谢。由于作者水平有限,著作难免存在不足之处,恳请老师、同道们斧正。

作 者

2018年6月

目 录

第一章 绪 论	1
第一节 现代环境艺术设计的概念	1
第二节 我国现代环境艺术设计的现状与反思	10
第三节 国外环境艺术设计本土化研究	15
第二章 现代环境艺术设计	23
第一节 环境艺术设计的发展历程	23
第二节 全球化背景对环境艺术设计的影响	43
第三节 现代环境艺术设计的特点与设计原则	51
第四节 环境艺术设计的发展趋势	61
第三章 环境艺术设计的影响因素	71
第一节 自然因素	71
第二节 人文因素	92
第四章 室内环境艺术设计	118
第一节 室内环境设计的内容与评价	118
第二节 室内环境要素与设计	139
第五章 室外环境艺术设计	167
第一节 室外环境设计的内容与趋势	167
第二节 室外环境要素与处理方法	190

第三节 室外环境设施与设计	217
第六章 中国环境艺术设计的本土特殊性	223
第一节 中国传统风水理论与环境艺术设计	223
第二节 天人合一的哲学思想与环境艺术设计	225
第三节 中国禅宗思想与环境艺术设计	234
第四节 地域环境与文化的特殊性	239
第五节 民族文化与习俗的特殊性	240
第七章 中国环境艺术设计的本土化建构	242
第一节 空间形态的本土化	242
第二节 视觉符号的本土化	244
第三节 本土历史人文因素在环境艺术设计的运用 ...	247
第四节 本土建筑装饰材料在环境艺术设计的运用 ...	258
第五节 本土植物在环境艺术设计中的运用	269
参考文献	274

第一章 绪 论

人类从最初的本能适应自然环境,逐渐发展到主观能动地利用环境、改造环境,再到目前有意识地对自然环境进行保护、与环境和谐共生,人类的环境保护意识正在不断进步,人们对环境设计所承载的核心价值的认识也正在逐步由混沌走向明晰。

第一节 现代环境艺术设计的概念

一、环境艺术设计的概念及范畴

(一)环境艺术设计的概念

环境设计(Environmental Design),也叫环境艺术(Environmental Art),是一种尚在发展之中的综合性学科。对于它的定义与学科知识体系构架以及内容,也仍然没有形成一定的定论。著名环境艺术理论家多伯(Richard P. Dober)曾这样说:“作为一种艺术,它比建筑艺术更巨大,比规划更广泛,比工程更富有感情。这是一种重实效的艺术,是早已被传统所瞩目的艺术。环境艺术的实践与人影响其周围环境功能的能力、赋予环境视觉次序的能力,以及提高人类居住环境质量和装饰水平的能力是紧密联系在一起的。”

通常而言,作为设计对象的环境,主要是指人们从事生活、工

作、娱乐、交往等多种活动所处的多个空间场所,以人工环境为主,但是同时也和自然环境、社会环境之间存在着千丝万缕的联系。它主要源于人们对自然环境的有效改造,同时改造的方式与途径也会受到人们所处的社会环境在集体意识、文化价值以及技术层面等多个方面的引导与制约,如图 1-1 所示。

(a) 中国香港中环街景

(b) 日本东京涩谷街景

(c) 中国无锡鼋头渚公园

(d) 中国香港中环公园

图 1-1 不同地区的环境类型

环境设计涵盖的范围十分广、综合性比较强,基本上涉及了城市规划、城市设计、建筑设计、园林设计、室内设计、公共艺术设计、工业设计等专业设计领域所有内容,是一门交叉性的、边缘的新兴学科。它通过艺术的理念和手法去改造客观环境,但是却又离不开工程技术方面的有力支持,是一门发展前景比较好的、艺术和科学结合在一起的综合设计门类。

(二)环境设计的范畴

环境设计有着十分广泛的适用范围,人们日常生活工作的各种空间场所都属于环境设计的内容。在人们现实聚居的环境中,建筑是数量最多而且规模最大的人工构筑物,它不仅给人类提供了一个有遮蔽的室内空间环境,而且还带来了一个不同于原生态的外部空间。如果要以建筑空间的内、外作为分界的话,我们能够将可以将环境设计分为两大类:一是和建筑实体相关联的、建筑实体之外的外部环境设计,也就是室外环境设计;二是建筑实体内部的环境设计,也就是室内环境设计。

1. 室外环境设计

日本著名建筑家芦原义信把有无“顶界面”视为室内、外空间的重要标志。室外环境相对于室内环境的最大区别就在于“露天”。对室外环境进行设计,其主要的目的就是为人们的室外活动和行为提供一种方便、舒适与合理的活动场所。针对空间的“露天”这种特性而言,能够对原有的环境,特别是自然环境做出整理并充分利用,创造自然和人文相互辉映的新环境景观,更能够把植物、水体等一些自然因素引入到城市的空间设计中去,以此来缓解建筑构成的人工环境带给人们的生硬和冰冷感觉,如图1-2所示。

图 1-2 马来西亚百盛购物中心公园

室外环境设计的涵盖面比较广,而且内容十分复杂,从宏观到微观,都能够涉及(图 1-3 和图 1-4)。为了和现在已经存在的设计门类划分相联系,并能够更好地实施室外环境设计,可以大体上将其设计的内容分成以下几个相互联系、相互影响的部分。

图 1-3 中国香港特首府

图 1-4 英国伯明翰维多利亚广场

(1)关于城市规划、城市设计的部分

室外环境设计中关于城市规划、城市设计的组成部分,主要缘于城市是一个大背景对设计对象的要求与控制,主要包括对如地形、气候、水体等城市自然环境进行比较合理的利用,空间布局组织和城市整体空间的结构相互贯通协调,视觉形象方面和城市的整体形象风格保持一致或者关联,文化内涵方面也需要体现出城市传统或者地方文化的特点等。尽管室外环境设计通常都是对某一个特定的区域进行细致化处理,但是却不能只是停留于微

观层面的装饰和美化方面,应该符合其相关城市规划、城市设计的具体要求。

(2)关于建筑设计的部分

建筑是室外环境设计过程中的主体部分。室外环境设计涉及建筑设计的部分,其主要指在设计过程中需要充分考虑到:建筑的布局对室外空间形态产生的多种影响,如是由一座主要的建筑限定外部的空间,或通过几座建筑围合而成的多种外部空间;建筑的立面对于室外环境的视觉形象产生的影响等,例如建筑的立面能够作为室外环境设计的主体或者背景,以其造型的形式、色彩、材质来增强室外环境的美感、主题以及气氛等;建筑物和室外环境之间的尺度处理以及建筑物和室外环境场地的组织设计之间的关系等。

(3)关于园林设计的部分

上述的城市规划、城市设计以及建筑设计的有关内容,对室外环境的设计来说,更多的是表现出了一种设计依据与设计限定。而关于园林设计的部分主要是指运用与借鉴园林设计的理念和方法对室外环境的设计,可谓属于室外环境设计的点作品,是其中十分重要的组成部分。在满足了功能需要的基础上,能够最大限度地采用一些比较合理的手法组织空间、安排流线、运用水体、种植植物等。在现代的环境设计过程中,园林设计的手法常常被运用于各类的空间环境设计过程中。

(4)关于公共艺术设计的部分

在室外环境的设计中,充分运用公共艺术品来装点环境,如装置艺术、雕塑、壁画等渲染气氛,体现出了文化的艺术内涵,已经发展成了一种比较常见的设计手法。这些公共艺术品自身就具有很高的艺术性,通过其主题、造型、材质、色彩等多种要素,极大地丰富了室外环境的视觉效果,进一步提高了环境设计的艺术内涵,并且也极大地满足了人们的精神文化需要,有助于最大限度地提高公众的审美趣味。

(5) 关于工业设计的部分

室外环境设计中的关于工业设计层面的内容,主要体现在环境设施的设计与选用方面,如座椅、垃圾桶、照明设备等。这些设施通常都具有一定的实用功能,在室外环境中发挥了不可缺少的作用;它们自身的造型、色彩等也同样具有一定的审美及文化意义。怎样设计和选择与环境协调的环境设施,使其能够充分发挥功能作用,为环境设计增添色彩,是室外环境设计的另外一项极为重要的组成部分。

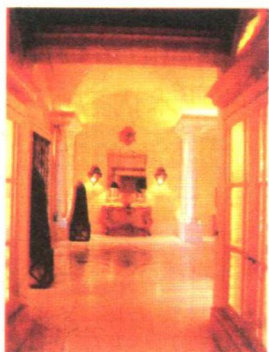
2. 室内环境设计

室内环境设计主要是对建筑内部空间做出的再创造,是对空间、视觉艺术、生活方式等多个方面做出的整合,其主要目的是使其能够满足使用者的有关要求,并且也具有较为良好的视觉美感。室内环境和人们的日常生活、工作、学习都存在着十分密切的关系,对人的生理以及心理感受产生十分强烈的影响。随着现代人的生活水平不断提高,人们对室内环境的要求也逐渐提高,不但要求其具有实用性和安全性,而且更多地去追求舒适与健康,讲求环境氛围与空间品质,如图 1-5 所示。

图 1-5 舒适宽敞的室内环境设计

室内环境设计的内容主要涉及三个方面,即室内空间与界面、家具及其陈设,声、光、电、热等的设计,以及精神、心理、文化等人文层面的设计,如图 1-6 所示。

(a) 中国香港会展中心大厅 (b) 中国日本阪急酒店通道

图 1-6 室内环境设计

(1) 功能方面的设计

功能方面的设计,其主要目的是围绕供人们使用的“空间”而进行的,主要包括依据功能确定空间的有关性质,对室内空间加以组织,使空间的平面布局、人流动向适应使用的有关需要,在这一基础上对空间加以完善、调整或进行重新分隔、围合等。此外,具有实用性的家具、陈设、绿化、灯具等一些众多的内含物设计与布置,也都是室内环境设计需要涉及的有关内容(图 1-7)。

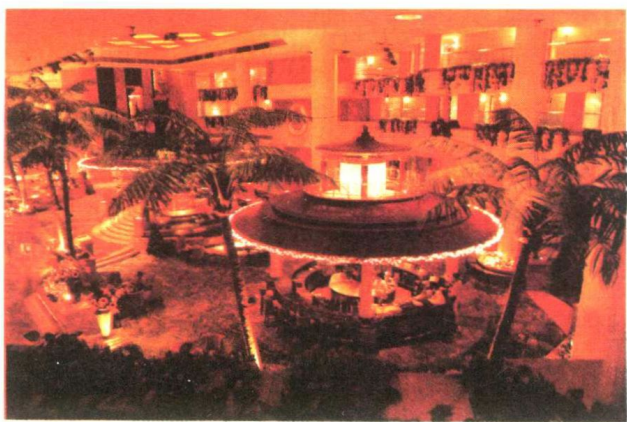

图 1-7 香港黄金海岸酒店

(2) 技术方面的设计

技术上的设计主要指的是室内空间中的采光、照明、温度、通风等多种物理环境的设计,这些因素也都对人在室内环境中的生理和心理舒适程度起到直接的影响,同时也关系到能否给人们的各项活动提供一个合适而舒适的条件。随着现代科技的不断发

展,人们能够充分利用人为的手段获得符合自身需求的室内环境。同时,坚固的结构体系、环保且耐用的材料等,也是在设计中需要考虑的技术内容。

(3)人文方面的设计

室内环境的设计需要承载并且传递十分丰富的社会人文信息,不管是追求一种比较独特的品位、个性化,还是为了适应群体的需要、体现社会的审美等,抑或是为了传承文脉历史、发扬地方文化等,都需要带有深刻文化内涵的室内环境,以此来满足在高节奏社会生活条件下的精神诉求。室内环境设计可以运用空间、色彩、质感、灯光等多种设计手段,渲染空间的气氛,营造出种种空间意境,使人能够产生舒适愉悦之感,同时还能赋予人各种各样的体验。

二、现代环境艺术设计理念阐释

全球自然生态资源的枯竭和生存环境品质的恶化,促使人们环境意识的觉醒。加拿大建筑师阿瑟·埃利克提出:“环境意识是一种现代意识。”西方建筑师也普遍认为:“80年代的重要发展不是这个主义或那个主义,而是对环境设计和景观设计的普遍认同。”现代环境设计理念的提出,是人类文明与社会进步的结果。

(一)现代景观设计理念的产生

一方面,随着欧洲工业城市的出现和现代民主社会的形成,传统园林的使用对象和使用方式发生了根本的变化,使其开始向现代景观空间转化。城市公园作为一种面向公众开放的公共园林形式应运而生。其中,由被誉为“美国造园之父”的奥姆斯特德于1857年设计建造的、面积约为350公顷的纽约中央公园(图1-8),是美国的第一个公共公园,成为现代公园的典范。“奥姆斯特德式”的城市公园具有这些设计特征:以自然环境为背景;在场地图中心设置草坪;主园路贯通全园,曲线型的园路组织顺畅;大

量运用当地乡土材料;等等。此后,政府为市民修建公益城市公园的运动在欧洲以及美国很多大城市展开。城市公园运动可谓拉开了西方现代景观发展的序幕。

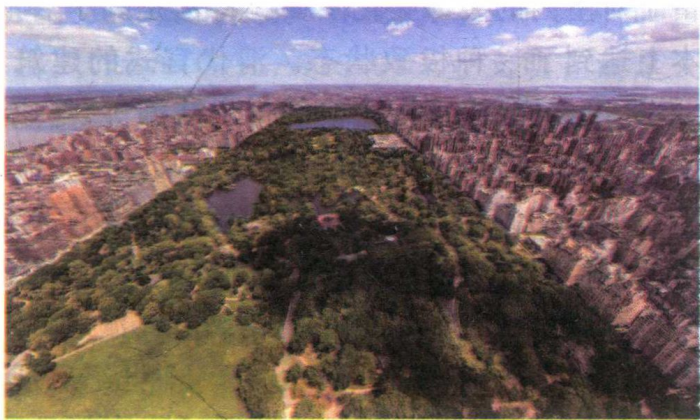

图 1-8 纽约中央公园

另一方面,到了 19 世纪后期,随着现代工业的快速发展,城市的规模以及人口的数量都在不断扩大,城市的居住环境也随之变得恶劣。为了改善城市的生活环境,许多学者都提出了各种城市规划的理论与方案。其中,发源于美国的“城市美化运动”作为一种城市规划和设计思潮,不同程度地影响了几乎所有美国和加拿大的主要城市。“城市美化运动”强调规则、几何、古典和唯美主义,尤其强调把城市的规整化形象设计作为改善城市物质环境和提高社会秩序及道德水平的主要途径。但是,这种设计理念主要是让参观者感到惊叹,忽略了其实用性与社会性意义。所以,城市美化运动很快就遭到科学的城市规划思潮淘汰。从积极的一面来讲,城市美化运动极大地促进了城市设计专业与学科的快速发展,在一定程度上改善了城市的形象,也极大地促进了景观与城市规划设计队伍的形成。

此外,造型艺术和建筑艺术中的各种思潮与流派,对西方现代景观设计思想及方法的产生也起到了十分重要的作用,如讲究自由的布局与空间穿插,建筑、山水以及植物等都讲究体形、质地、色彩的抽象构图等。

(二)从“室内装饰”到“室内设计”

不管是在中国还是在西方设计发展史上,传统的室内设计大多都是停留于对室内的装饰美化层面。特别是到了后期,对装饰的追求基本上达到了一种极致状态。清代官式的建筑上浮华繁复的雕饰,欧洲巴洛克、洛可可风格的室内装饰等,都成了极尽地追求装饰美感、堆砌华贵材料的典型代表。

随着工业革命的到来,机器化的大生产代替了手工操作,强调造型的理性,摒弃装饰。机器美学价值观使人们对过度装饰的美学观念产生了疑问。19世纪初的维也纳分离派运动,使建筑装饰构件从建筑主体中分离出来。而发端于19世纪后期的现代主义建筑运动,更是对建筑装饰进行了批评:“装饰就是罪恶。”“形式追随功能”的口号,强调了建筑形式应与功能的结合,反对多余的装饰。现代主义建筑还将空间本体的意义和价值提升到了前所未有的高度,空间是建筑的主角,建筑的美在于空间的合理性和结构的逻辑性。此外,钢筋混凝土、玻璃等建筑材料的广泛使用,使得建筑室内空间可以灵活自由地分割。这些从理论上和技术上促进了现代室内环境设计的诞生。

另一方面,在传统概念中,室内设计依附于建筑学科而存在。随着现代室内环境设计理念的产生,现代室内环境设计于20世纪六七十年代成为一门独立的学科专业领域。学科专业领域的确立促进了现代室内环境设计在理论和实践上都趋于完善,并有了更大的发展和更深的内涵。

第二节 我国现代环境艺术设计的现状与反思

一、我国现代环境艺术设计本土化缺失现状

随着全球城市化、工业化进程的迅猛发展,工业革命的负面