

空间设计形式与风格

SPACE DESIGN
THE FORM
AND STYLE

李泰山 / 著

高等教育“十二五”
全国规划教材
高等院校设计专业
系列教材

人民美術出版社

SPACE DESIGN
THE FORM
AND STYLE

空间 设计形式 与风格

李泰山 / 著

高等教育“十二五”
全国规划教材

高等院校设计专业
系列教材

人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

空间设计形式与风格 / 李泰山著. -- 北京:
人民美术出版社, 2012.6
艺术专业系列教材
ISBN 978-7-102-06004-0
I. ①空… II. ①李… III. ①空间-建筑设计-教材
IV. ①TU206
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 117301 号

著 者: 李泰山

选题策划: 左筱榛

空间设计形式与风格

出 版: 人 民 美 术 出 版 社
地 址: 北京北总布胡同 32 号 100735
网 址: www.renmei.com.cn
电 话: 艺术教育编辑部: (010)65122581 (010)65232191
发行部: (010)65252847 (010)65593332 邮购部: (010)65229381

责任编辑: 左筱榛
封扉设计: 杜羿纬
版式设计: 王 巍
版式制作: 朱 蓉 雷 萍
责任校对: 徐 见
责任印制: 赵 丹
制版印刷: 北京启恒印刷有限公司
经 销: 人民美术出版社

2012 年 7 月 第 1 版第 1 次印刷
开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16 印 张: 14
印 数: 0001-3000 册
ISBN 978-7-102-06004-0
定 价: 48.00 元

版权所有 侵权必究
如有印装质量问题, 请与我社联系调换。

总序

肇始于 20 世纪初的五四新文化运动，在中国教育界积极引入西方先进的思想体系，形成现代的教育理念。这次运动涉及范围之广，不仅撼动了中国文化的基石——语言文字的基础，引起汉语拼音和简化字的变革，而且对于中国传统艺术教育和创作都带来极大的冲击。刘海粟、徐悲鸿、林风眠等一批文化艺术改革的先驱者通过引入西法，并以自身的艺术实践力图变革中国传统艺术，致使中国画坛创作的题材、流派以及艺术教育模式均发生了巨大的变革。

新中国的艺术教育最初完全建立在苏联模式基础上，它的优点在于有了系统的教学体系、完备的教育理念和专门培养艺术创作人才的专业教材，在中国艺术教育史上第一次形成全国统一、规范、规模化的人才培养机制，但它的不足，也在于仍然固守学院式专业教育。

国家改革开放以来，中国的艺术教育再一次面临新的变革。随着文化产业的日趋繁荣，艺术教育不只针对专业创作人员，培养专业画家，而且更多地是培养具有一定艺术素养的应用型人才。就像传统的耳提面命、师授徒习、私塾式的教育模式无法适应大规模产业化人才培养的需要一样，多年一贯制的学院式人才培养模式同样制约了创意产业发展的广度与深度，这其中，艺术教育教材的创新不足与规模过小的问题尤显突出，艺术教育教材的同质化、地域化现状远远滞后于艺术与设计教育市场迅速增长的需求，越来越影响艺术教育的健康发展。

人民美术出版社，作为新中国成立后第一个国家级美术专业出版机构，近年来顺应时代的要求，在广泛调研的基础上，聚集了全国各地艺术院校的专家学者，共同组建了艺术教育专家委员会，力图打造一批新型的具有系统性、实用性、前瞻性、示范性的艺术教育教材。内容涵盖传统的造型艺术、艺术设计以及新兴的动漫、游戏、新媒体等学科，而且从理论到实践全面辐射艺术与设计的各个领域与层面。

这批教材的作者均为一线教师，他们中很多人不仅是长期从事艺术教育的专家、教授、院系领导，而且多年坚持艺术与设计实践不辍。他们既是教育家，也是艺术家、设计家。这样深厚的专业基础为本套教材的撰写一变传统教材的纸上谈兵，提供了更加丰富全面的资讯、更加高屋建瓴的教学理念，使艺术与设计实践更加契合的经验——本套教材也因此呈现出不同寻常的活力。

希望本套教材的出版能够适应新时代的需求，推动国内艺术教育的变革，促使学院式教学与科研得以跃进式发展，并且以此为国家催生、储备新型的人才群体。我们将努力打造符合国家“十二五”教育发展纲要的精品示范性教材，这项工作是有长期的，也是人民美术出版社的出版宗旨所追求的。

谨以此序感谢所有与人民美术出版社共同努力的艺术教育工作者！

中国美术出版总社
人民美术出版社 社长

序

在美术学院本科学习的课程中，美术史、美术概论、设计史、设计概论等理论课程是学生们的必修课。

然而，相对本科课程的学习而言，学生们往往把理论课作为沉重的学习负担。这给理论课的授课教师带来压力，毕竟抽象思维的理论教学相对于实际的美术和设计教学，不可能那么“生动”。

李泰山作为环境艺术设计专业的专业教师，能够投入十年八年时间潜心研究设计史，并在教与学与研究的关系及其视角上有所创新，实属不易。

史论研究所包含的内容很多。如西方的建筑史，仅从古埃及到当代纵横的数千年时间、数十个国家的发展历史，涉及各个时代社会的政治、意识、经济、生产、艺术、宗教、技术等方方面面。而要对数百件代表性的设计作品及其代表人物作分析，寻找它们的设计规律、创意特征等，所需的时间、精力和综合分析的工作量可想而知。

一直工作在教学第一线的李泰山，近些年还研究发表了不少设计论文及专著，包括有《室内环境艺术设计》《环境艺术设计——美院考王》《环境艺术专题空间设计》《环境艺术设计素描教学初探》《建筑与室内空间构成教学实验》《建筑水墨效果图实验》《构成与写实》等，其中，这部《空间设计形式与风格》专著就是他努力耕耘研究的成果。

这部《空间设计形式与风格》专著是从建筑设计史细分出来的关于建筑与室内空间设计形式与风格课题的研究，也是作者多年形式与风格教学实践的总结。它既是一本有关建筑设计史知识的精读本又是关于空间设计形式与风格的系统学习的简读本。由于本书紧扣各种空间形式与风格的设计概念、设计特征并且直接按形式与风格的设计特征指导学生作小空间设计习作，所以，学生既学习设计理论，又把设计理论知识尽快用于设计练习中。这对于非设计理论专业的学生面对厚重的设计理论学习是一种有促进意义的“减负”，而这种“减负”促使学生在有限课时内获得最佳学习效果。

我们期望更多的教学科研实践研究课题能结合中国设计教育发展需要展开。

广州美术学院院长 黎明

2012年2月8日

目录

第一讲 空间设计形式与风格概念 001

第一节 空间设计风格的概念 002

- 一、空间设计的概念 002
- 二、空间风格的定义 003
- 三、空间设计风格的成因和影响 003
- 四、空间设计风格的特点 004
- 五、空间风格的类型 005
- 六、空间设计流派的概述 006
- 七、空间设计思潮的概述 006

第二节 空间设计形式的概念 007

- 一、形式的概念 007
- 二、形式美的概念 007
- 三、形式美的法则 008

第二讲 空间设计形式与风格的空间构成因素 013

第一节 空间设计形式与风格的基本功能系统设计 014

- 一、空间物理功能 014
- 二、空间精神功能 014

第二节 空间形式与风格的基本结构设计 015

第三节 空间形式与风格的基本形态设计 015

第四节 空间形式与风格的基本造型手法 016

第五节 空间形式与风格的时空序列 017

第三讲 古埃及空间设计形式与风格 019

第一节 古埃及空间设计形式与风格的概念 020

- 一、古埃及空间设计形式与风格的概念 020
- 二、古埃及空间形式与风格的特征 020

第二节 古埃及空间形式与风格的代表作品之一

——埃及旧王朝时期的金字塔 021

- 一、金字塔的原型——马斯塔巴(Mastaba) 021
- 二、第一座石头金字塔——昭赛尔金字塔 021
- 三、大金字塔群 022
- 四、人面狮身石雕像——斯芬克斯(Sphinx) 022

第三节 古埃及空间形式与风格的代表作品之二

——埃及中王朝时期的石窟墓穴 022

- 一、哈齐普苏特墓 023
- 二、沙提一世之墓 023

第四节 古埃及空间形式与风格代表作品之三

——埃及新王朝时期的太阳神庙 024

- 一、卡纳克阿蒙神庙 024

作业与点评 027

第四讲 古希腊和古罗马空间设计形式与风格 029

第一节 古希腊空间设计形式与风格的概念 030

- 一、古希腊空间设计形式与风格的社会背景 030
- 二、古希腊空间设计形式与风格的发展历程 030
- 三、古希腊空间设计形式与风格的特征 031
- 四、古希腊空间设计形式与风格的代表作品 032

第二节 古罗马空间设计形式与风格的概念 034

- 一、古罗马空间设计形式与风格的社会背景 034
- 二、古罗马空间设计形式与风格的发展历程 034
- 三、古罗马空间设计形式与风格的特征 035
- 四、古罗马空间设计形式与风格的代表作品 036
- 五、对历史遗产的保护 038

作业与点评 039

第五讲 哥特式教堂空间设计形式与风格 041

第一节 哥特式教堂空间设计形式与风格的概念 042

- 一、哥特式空间形式与风格的概念 042
- 二、哥特式空间形式与风格的特征 042

第二节 哥特式空间形式与风格的代表作品

——石造的《圣经》·巴黎圣母院 043

- 一、巴黎圣母院空间的形式特点 043
- 二、巴黎圣母院空间的艺术设计特色 043

第三节 其他哥特式教堂空间简述 047

第四节 哥特式教堂建筑艺术形式尾声 048

作业与点评 049

第六讲 文艺复兴空间设计形式与风格 053

第一节 文艺复兴时期空间设计形式与风格的概念 054

- 一、文艺复兴时期社会背景 054
- 二、文艺复兴时期空间设计形式与风格的概念 055
- 三、文艺复兴时期空间设计形式与风格的特征 055

目录

第二节 文艺复兴时期空间设计形式与风格的代表作品 056

- 一、佛罗伦萨大教堂的穹窿 056
- 二、圣彼得大教堂 057

第三节 文艺复兴其他空间设计形式与风格的特点 059

- 一、公共建筑代表作品 059
- 二、广场建筑群代表作品 060
- 三、城市府邸代表作品 061
- 四、庄园府邸代表作品 062

第四节 文艺复兴伟大的建筑师 062

- 一、建筑师行业诞生 062
- 二、伟大的建筑师 063

作业与点评 066

第七讲 古典主义空间设计形式与风格 070

第一节 古典主义建筑空间设计形式与风格的概念 070

- 一、古典主义空间设计形式与风格的概念 070
- 二、古典主义空间形式与风格的特征 071

第二节 古典主义空间形式与风格的代表作品 071

- 一、卢浮宫 071
- 二、凡尔赛宫 072

第三节 洛可可艺术空间形式与风格的概念 074

- 一、洛可可艺术形式与风格的概念 074
- 二、洛可可艺术形式与风格的特征 074
- 三、洛可可艺术形式与风格的代表作品 074

第四节 古典复兴空间形式风格——新古典主义 075

- 一、古典复兴建筑空间——新古典主义 075
- 二、浪漫主义复兴建筑空间——新哥特式风格 079
- 三、折中主义复兴建筑空间 080

作业与点评 081

第八讲 中国古典宫殿空间设计形式与风格 083

第一节 中国古典空间形式与风格的概念 084

- 一、中国古典建筑空间的发展 084
- 二、中国古典空间形式与风格的特征 085

第二节 中国古典宫殿空间设计形式与风格 087

- 一、中国古典宫殿空间形式与风格的概念 087
- 二、中国古典宫殿建筑空间形式与风格的特征 087
- 三、中国古典宫殿空间形式与风格的代表作品——故宫 088

作业与点评 093

第九讲 中国古典民居空间设计形式与风格 095

第一节 中国传统民居建筑空间形式与风格的概念 096

第二节 中国传统民居建筑空间形式与风格的特征 097

第三节 中国传统民居徽派建筑空间形式与风格的代表作品 098

第四节 徽派建筑空间形式与风格设计特征 100

作业与点评 103

第十讲 中国古典园林空间设计形式与风格 105

第一节 中国古典园林空间设计形式与风格的发展历程 106

第二节 中国传统园林空间设计形式与风格的特征 107

第三节 中国传统私家园林空间设计形式与风格的代表作品

——苏州拙政园 107

- 一、苏州拙政园空间设计发展历程 107
- 二、苏州拙政园空间设计形式与风格的特征 108
- 三、苏州拙政园建筑空间设计形式与代表作品 109

作业与点评 115

第十一讲 伊斯兰空间设计形式与风格 117

第一节 伊斯兰教空间设计形式与风格的概念 118

第二节 伊斯兰教空间设计形式与风格的特征 119

- 一、伊斯兰建筑形制 119
- 二、穹顶结构 119
- 三、光塔 120
- 四、拱券结构 120
- 五、高柱、墩柱、柱廊 120
- 六、伊万 (Iwan) 120
- 七、庭院 (Sahn) 121
- 八、水池、拱廊和礼拜墙 121
- 九、“帕提”和钟乳 121
- 十、装饰手法 121
- 十一、纹样 122

第三节 伊斯兰教空间设计形式与风格的代表作品 122

- 一、伊斯兰教纪念性建筑空间形式与风格特征及代表作品 122
- 二、伊斯兰教清真寺建筑空间形式与风格特征及代表作品 123
- 三、伊斯兰教经学院建筑空间形式与风格特征及代表作品 125

作业与点评 126

目 录

第十二讲 工业革命时期空间设计形式与风格 129

第一节 工业革命时期空间设计形式与风格的概念 130

- 一、工业革命时期空间设计形式与风格的概念 130
- 二、工业革命时期空间设计形式与风格的特征 131

第二节 工业革命时期空间设计形式与风格的代表作品 131

- 一、伦敦“水晶宫”展览馆 131
- 二、巴黎埃菲尔铁塔 133
- 三、巴黎世界博览会机械馆 135

作业与点评 135

第十三讲 20 世纪新建筑空间设计 137

第一节 新建筑运动空间设计 138

第二节 英国工艺美术运动空间设计 139

- 一、英国工艺美术运动空间设计的概念 139
- 二、英国工艺美术运动空间设计的特征 139
- 三、英国工艺美术运动空间设计的代表作品 139

第三节 新艺术运动空间设计 140

- 一、新艺术运动空间设计的概念 140
- 二、新艺术运动空间设计的特征 140
- 三、新艺术运动空间设计的代表作品 141

第四节 芝加哥学派空间设计 141

- 一、芝加哥学派空间设计的概念 141
- 二、芝加哥学派空间设计的特征 142
- 三、芝加哥学派空间设计的代表作品 142

第五节 德国制造联盟空间设计 142

- 一、德国制造联盟空间设计的概念 142
- 二、德国制造联盟空间设计的代表作品 143

第六节 装饰艺术运动空间设计 143

- 一、装饰艺术运动空间设计的概念 143
- 二、装饰艺术运动空间设计的特征 144
- 三、装饰艺术运动空间设计的代表作品 144

第七节 维也纳分离派空间设计 145

- 一、维也纳分离派空间设计的概念 145
- 二、维也纳分离派空间的特征 145
- 三、维也纳分离派空间设计的代表作品 145

第八节 未来主义空间设计 145

- 一、未来主义空间设计的概念 145
- 二、未来主义空间设计的代表人物 146

第九节 表现派空间设计 146

- 一、表现派空间设计的概念 146

- 二、表现派空间设计的代表作品 147

第十节 风格派空间设计 147

- 一、风格派空间设计的概念 147
- 二、风格派空间设计的代表作品 147

第十一节 构成派空间设计 148

- 一、构成派空间设计的概念 148
- 二、构成派空间设计的特征 148
- 三、构成派空间设计的代表作品 148

作业与点评 149

第十四讲 现代主义空间设计形式与风格 151

第一节 现代主义空间设计形式与风格的概念 152

- 一、现代主义空间设计形式与风格的概念 152
- 二、现代主义空间设计形式与风格的特征 153

第二节 现代主义空间设计形式与风格的代表

——包豪斯与格罗皮乌斯 153

- 一、包豪斯与格罗皮乌斯 153
- 二、包豪斯的特征 153
- 三、包豪斯与格罗皮乌斯空间设计形式与风格的代表作品 154

第三节 有机建筑与赖特 154

- 一、有机建筑与赖特 154
- 二、有机建筑空间设计形式与风格的特征 155
- 三、赖特空间设计形式与风格的代表作品 155

第四节 机械美学与勒·柯布西耶 157

- 一、机械美学与勒·柯布西耶 157
- 二、机械美学空间形式的特征 157
- 三、勒·柯布西耶空间设计形式的代表作品 158

第五节 “少就是多”与密斯 160

- 一、“少就是多”与密斯 160
- 二、“少就是多”的空间形式特征 160
- 三、密斯空间设计形式的代表作品 160

第六节 “有机疏散”论 161

作业与点评 162

第十五讲 后现代主义空间设计形式与风格 165

第一节 后现代主义空间设计形式与风格的概念 166

- 一、后现代主义空间设计形式与风格的概念 166
- 二、后现代主义空间设计形式与风格的特征 167

目 录

第二节 后现代主义空间设计形式与风格的理论探索 168

- 一、简·雅各布斯的《伟大的美国城市的死与生》(1961) 168
- 二、查尔斯·詹克斯的《后现代主义建筑语言》 168
- 三、罗伯特·文丘里的《建筑中的复杂性与矛盾性》 168

第三节 后现代主义空间设计的代表流派——历史古典主义 169

- 一、历史古典主义代表人物及作品——罗伯特·文丘里与费城母亲之家 169
- 二、历史古典主义代表人物及作品——查尔斯·摩尔与新奥尔良市意大利广场 170
- 三、历史古典主义代表人物及作品——菲利普·约翰逊与美国电话电报公司大楼 171
- 四、历史古典主义代表人物及作品——迈克尔·格雷夫斯与波特兰市政大楼 171

第四节 后现代主义空间设计的代表流派——高技派 172

- 一、后现代主义空间设计的代表人物——理查德·罗杰斯与蓬皮杜艺术和文化中心及劳埃德大厦 172
- 二、后现代主义空间设计的代表人物与作品——福斯特与香港汇丰银行大厦 174

第五节 后现代主义空间设计的代表流派——新现代主义 175

- 一、新现代主义空间设计的代表人物与作品——贝聿铭与香港中国银行大厦及卢浮宫扩建工程 175
- 二、新现代主义空间设计的代表人物与作品——理查德·迈耶与罗马马槽教堂 178

第六节 后现代主义空间设计的代表流派——解构主义 179

- 一、解构主义空间设计的代表人物与作品——盖里与盖里的住宅及哥根翰博物馆 179
- 二、解构主义空间设计的代表人物与作品——屈米与拉维莱特公园 181

作业与点评 183

第十六讲 当代空间设计形式与风格的发展趋势 187

第一节 地域化空间设计形式与风格 188

- 一、地域化空间设计形式与风格的概念 188
- 二、地域化空间设计形式与风格的特征 189
- 三、地域化空间设计形式与风格的代表作品 189

第二节 生态化空间设计形式与风格 192

- 一、生态化空间设计形式与风格的概念 192
- 二、生态化空间设计形式与风格的特征 193
- 三、生态化空间设计形式与风格的代表作品 193

第三节 高技化空间设计形式与风格 194

- 一、高技化空间设计形式与风格的概念 194
- 二、高技化空间设计形式与风格的特征 194
- 三、高技化空间设计形式与风格的代表作品 195

第四节 新现代主义空间设计形式与风格 197

- 一、新现代主义空间设计形式与风格的概念 197
- 二、新现代主义空间设计形式与风格的特征 197
- 三、新现代主义空间设计形式与风格的代表作品 198

第五节 解构主义空间设计形式与风格 201

- 一、解构主义空间设计形式与风格的概念 201
- 二、解构主义空间设计形式与风格的特征 201
- 三、解构主义空间设计形式与风格的代表人物与代表作品 202

第六节 LOFT 空间设计形式与风格 204

- 一、LOFT空间设计形式与风格的概念 204
- 二、LOFT空间设计形式与风格的特征 205
- 三、LOFT空间设计形式与风格的代表作品 206

第七节 主题化空间设计形式与风格 207

- 一、主题化空间设计形式与风格的概念 207
- 二、主题化空间设计形式与风格的特征 207
- 三、主题化空间设计形式与风格的代表作品 208

第八节 新都市主义空间设计形式与风格 209

- 一、新都市主义空间设计形式与风格的概念 209
- 二、新都市主义空间设计形式与风格的代表作品 210

作业与点评 212

“空间、形式、风格”的永续进行时态 213

后记 215

参考书目 216

空间设计形式与风格课程建议课时:

1. 共72课时。
2. 每4课时中, 2.5课时由教师理论讲述, 1.5课时由师生互动讲评分析学生作业。

01

第一讲 空间设计形式与 风格概念

第一节 空间设计风格的概念

- 一、空间设计的概念
- 二、空间设计风格的定义
- 三、空间设计风格的成因和影响
- 四、空间设计风格的特点
- 五、空间设计风格的类型
- 六、空间设计流派的概述
- 七、空间设计思潮的概述

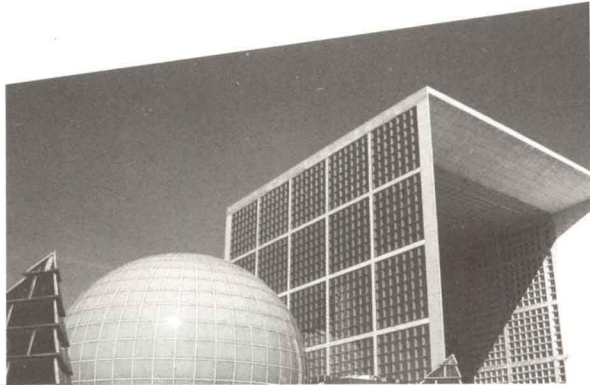
第二节 空间设计形式的概念

- 一、形式的概念
- 二、形式美的概念
- 三、形式美的法则

建议课时 4 课时

第一讲

空间设计形式与风格概念

空间设计形式与风格,是不同时代的思潮与不同地域特色的表现,受自然、社会、科技、文化等因素的影响,也受人们生活方式、宗教信仰、个性喜好及设计者的创作思路、艺术素养等影响。它是由不同时期的科学技术水平、社会观念、消费时尚、生活方式和审美情趣所决定的,是一个融合多种因素、多层关系的综合体,是社会文化的产物,是设计文化最直接的表现形式。同时,空间设计不同风格的产生、发展与变换,是深刻的社会历史发展和文化发展的反映。

第一节 空间设计风格的概念

一、空间设计的概念

空间,英文名“space”。它是能够包容所有物理实体和物理现象的场所,是具体事物的组成部分,是运动的表现形式,是眼睛可以看到、手可以触到的具体事物。空间本身不运动、变化,但却能包容其他事物的一切运动、变化。

一切具体的行为、现象、事情都在具体空间里发生、发展和结束,都以具体的空间规定作为表现形式。具体空间是有具体数量规定的认识对象,是有长、宽、高三维规定的空间体,是一般空间的具体存在和表现形式,是存在于具体事物之中的相对抽象的事物或元实体。

空间和时间是事物之间的一种次序。空间用以描述物体的位形,时间用以描述事件的先后顺序。空间和时间的物理性质主要通过它们与物体运动的各种联系而表现出来。近代物理学认为,时间和空间不是独立的、绝对的,而是相互关联的、可变的,任何一方的变化都包含着对方的变化,因此把时间和空间统称为时空。

在这里,我们论述的空间主要指城市空间、景观空间、建筑空间、室内空间。这类空间具有人们各种活动所需的空間功能与形式风格。我们重点探讨论述人类社会历史中最完整、最有代表性的建筑与室内空间的功能、形式与风格的设计特色与规律,以此继承延续前人的文化艺术成就并得到前人设计智慧的启示。

建筑与室内空间是物质存在的一种客观形式,由长度、宽度和高度表现出来。它们由面形态围合而成,通常呈六面体。这六面体分别由顶面、地面和墙面组成。建筑与室内空间是相对于自然空间、城市空间而言的。建筑与室内空间是人们为了满足生产或生活的需要,运

用各种建筑要素与形式所构成的内部空间与外部空间的统称。它包括墙、地面、屋顶、门窗等构筑的建筑内部空间,以及建筑物与周围环境中的树木、山峦、水面、街道、广场等建筑的外部空间。我们的空间设计的形式与风格都需围绕相关空间的形体、材质、建造、建构、环境、场地等因素构成。

二、空间设计风格的定义

风格是一种形式系统,是一个时代、一个流派或一个人的设计艺术作品在设计内容和设计艺术形式方面所显示出的格调和气派。东西方古代都曾把“风格”定义为独特的表达形式。在西方,风格(style)一词本源于古希腊文“雕刻刀”,比喻“以文字装饰思想的一种特殊方式”。歌德曾把艺术表现分为三个等级:单纯的模仿、作风、风格。风格的表现是最高境界。单纯的模仿是偏重于单纯的客观性,以物为主的表现;作风是偏重于主观方面的表现,以心为主;风格则是主客观和谐一致。在中国,汉语的“风格”一词在晋人的著作里就已出现(见葛洪《抱朴子》等),指人的风度品格。在南朝时期刘勰的《文心雕龙》中,“风格”亦指文章的风范格局。在唐代的绘画史论著作中,“风格”就被用作绘画艺术的品评用语。近现代以来,人们广泛地在设计、美学、文艺评论等领域使用该词。

空间设计艺术涉及经济、技术与美学领域,是一门交叉学科。空间设计艺术风格通过空间设计艺术作品表现出空间使用功能与审美形式的统一。它是由时代、社会、民族的经济、技术与美学的因素决定的,并在空间设计艺术作品中表现出空间设计艺术家的设计理念、审美理想、精神气质以及运用特有的空间结构方式、材料与工艺方式、空间形态构成方式等。具体来说,空间设计艺术风格即是一个时代、一个流派或一个人的空间设计艺术作品在空间设计使用功能与审美形式表现的一贯性和独特性,表现为空间设计艺术家对空间设计内容和空间设计艺术形式方面所显示出的格调和气派。

三、空间设计风格的成因和影响

空间设计风格的形成有其主、客观的原因。在主观上,空间设计艺术家由于各自的生活经历、思想观念、艺术素养、情感倾向、个性特征、审美理想的不同,所生活的文化圈子会给他生活性格、文化性格以决定性的影响。他会根据个人的生活阅历、文化经验、先天遗传气质和文化教育等主观条件去选择他的审美范型,形成他自己的哲学思想。他还根据自己的命运和生活经验形成自己的设计思想,探索自己的表达方式,而这些必然在个人气质、人格情操、审美理想、艺术志趣、创造才能和设计习惯中表现出来。他必然会在设计创作中自觉或不自觉地形成区别于其他设计师的显著特征的设计创作个性。在客观上,空间设计艺术作品的产生都是以其社会、政治、思想和经济力量及市场需求作为背景的,空间设计艺术家创作个性的形成必然要受到其所隶属的时代、经济、技术、生产方式、消费市场、国家、社会、地域、民族、思潮等社会条件的影响。而空间设计艺术品所属具体的使用对象,所涉及的建筑功能类型及空间结构、形态等,对于空间设计风格的形成也具有内在的制约作用。

建筑与环境艺术空间设计的风格是一个时期文明的诸要素向另一个时期文明的诸要素逐渐演变或变形的结果。从广义上来说,没有一种空间设计风格承袭另一种空间设计风格的简单模式。空间设计风格因具体的时间地点而产生变化。虽然我们现在能按年代的顺序来讨论建筑与环境艺术设计的风格,但在同一时间同时存在不同的空间设计风格,各种空间设计风格间也相互交融,当它们逐渐成熟之后,被传到其他国家,也会随之改变。也有一些空间设

计风格是派生的,即因其他空间设计风格的随意搬用而产生的。许多空间设计风格从他们前辈的空间设计风格遗迹中脱颖而出,对前辈空间设计风格的传播和延续还是有积极作用的。例如,中世纪的建筑空间从开始设计到最后完成需要很长的一段时间,所以哥特式的教堂空间以不同的风格完成,但又与其初始的风格有很大的联系。很多建筑由于地域性的影响,根据某种经典的标准把多种风格合起来进行建造,所有的这些建筑空间都是从某些共同的传统发展过来的,仅是由于特定的几何形式和材料才成为典范。

面对人们可以接受的生活趣味、经费预算、可用的建筑空间材料和建筑空间技术,这些综合因素使建筑空间产生了混合性风格。这可以从建筑物的尺度、比例、聚集性、形状、材料、肌理和装饰中得到启示。建筑空间有自己的生命力,它常发现新的形式,并在新风格中找到这些新形式。当代建筑空间几乎没有固定的风格。建筑空间能超出它固有观念的时期,可以超出它所有渊源的风格之外,而成为真正独特的创造。建筑与环境艺术空间设计风格,是结合不同时期思潮和地区特点,通过创作构思和表现,逐渐发展成为具有代表性的建筑与环境艺术空间设计形式的。空间设计风格虽然表现于形式,但空间设计风格具有艺术、文化、社会、经济及科技发展等深刻的内涵。从这一深层含义来说,空间设计风格又不停留或等同于形式。一种空间设计风格或流派一旦形成,它就能积极或消极地转而影响艺术、文化、社会、经济及科技的发展。

四、空间设计风格的特点

1. 空间设计风格的多样化。现实世界本身的多样性,空间设计艺术家各不相同的设计创作个性,以及空间设计艺术欣赏者审美需要的多样性,决定了空间设计艺术风格的多样化。即使是同一空间设计艺术家的作品,也并不排除具有多样空间设计风格的可能性。正是空间设计艺术风格的多样化极大地促进了空间设计艺术的繁荣和发展。由于多种因素的交互作用,形成了空间设计创作风格上的千差万别,无论哪种分法,都是不能穷尽的。从理论上说,空间设计风格的差异应该是无限的。对于任何一个设计艺术门类,我们都可以从中发现多种多样的设计艺术风格;对于任何一位出色的设计艺术家,我们都可以发现他与众不同、具有个性的设计艺术风格。空间设计艺术风格多样性的形成原因主要有三点:首先是空间设计艺术家独特的设计创作个性。空间设计艺术家作为空间设计艺术创作主体,他的性格、气质、禀赋、才能、心理等各方面的种种特点,会融入精神产品之中。空间设计艺术风格的形成反映空间设计艺术家独特的人生道路、生活环境、阅历修养和艺术追求。从空间类型的选择到空间设计主题的提炼,从空间结构到设计艺术语言,从功能体验到艺术构思,直到空间设计艺术的传达和表现,设计艺术家始终具有自己独特的审美体验、构思方式和表现角度,从而形成自己的空间设计艺术风格。其次是空间设计功能与审美需求的多样化。由于使用与欣赏主体处于不同的社会层次、文化层次,属于不同的民族、不同的地区,造成使用与审美需要的千差万别,反过来刺激和推动着不同空间设计艺术风格的形成。最后,各个时期、不同国家的艺术、文化、社会、经济及科技等因素都会成为造成空间设计艺术风格多样化的因素。

2. 空间设计风格的同一性。同一空间设计艺术家由于其设计创作个性的制约而在整体上呈现出一种占主导地位的设计风格特征;不同空间设计艺术家之间的风格区别也不能不受到他们所共同生活的某一时代、民族、阶级的审美需要和艺术发展的制约,从而显示出空间设计风格的一致性。从中外设计艺术史中我们可以看到:每个民族的空间设计艺术总是具有

某些共同的特征,形成空间设计艺术的民族风格;每个时代的空间设计艺术也常常具有某些相似之处,形成空间设计艺术的时代风格。这种民族风格或时代风格,体现出空间设计艺术风格的一致性,它与空间设计艺术风格的多样性一道,共同形成了辩证统一的关系,使空间设计艺术风格既有多样性,又有一致性。空间设计艺术风格的多样性与一致性,往往互相联系、互相渗透,呈现出十分复杂的现象。

时代风格——是一个历史时期的空间设计艺术所表现出来的共同特点,这个共同特点使这个时代的空间设计艺术与其他时代相区别。世间的一切事物无不处于变化之中,变,乃历史之必然,建筑与环境艺术空间设计的时代风格也必然要随科技的日新月异而变化。

民族风格——是由本民族的地理环境、社会状况、文化传统、风俗习惯等多种因素决定的,体现出本民族的审美理想和审美需要,是每个民族在建筑与环境艺术空间设计上所表现出来的与其他民族相区别的独特特点,但归根结底还是根源于本民族的社会基础与经济生活。从一个民族的范围来说,民族风格更多表现为相对稳定的一面,而时代风格则表现了这种民族风格发展的阶段性和历史性,更多地表现为变动性的一面。然而,无论民族风格、时代风格,还是流派风格,归根结底都要由这个民族、时代或流派的代表设计家的个人风格来体现。所以,对设计家个人风格的研究是风格理论的核心。

五、空间设计风格类型

类型是从各种特殊的事物和现象中抽出来的共通点。建筑与环境艺术空间设计风格可以大致划分为几种类型。在设计艺术的实际发展过程中,同一类型的空间设计风格往往会形成一种设计艺术流派。各种空间设计艺术流派的发展、演变不仅构成了空间设计艺术的发展历程,而且也反映了各时代社会思潮和审美理想的变化。空间设计风格构成一个系统。在空间设计风格系统中,分类标准和分类级别则有不同层次的划分。建筑与环境艺术空间设计风格类型,主要反映为空间平面布局、形态构成、艺术处理和手法运用等方面的特征,有时也以相应时期的绘画、造型艺术,甚至文学、音乐等为其渊源而相互影响,并和当地的人文因素和自然条件密切相关。建筑与环境艺术空间设计风格因受不同时代的政治、社会、经济、建筑材料和建筑技术等制约以及建筑设计思想、观点和艺术素养等的影响而有所不同。

建筑与环境艺术空间设计风格主要类别:

1. **按历史发展流派分类**,可分为古希腊、古罗马空间设计风格,欧洲中世纪空间设计风格、文艺复兴空间设计风格、新古典主义空间设计风格、现代主义空间设计风格、后现代主义空间设计风格。

2. **按国家民族分类**,可分为中国空间设计风格、日本空间设计风格、伊斯兰国家空间设计风格、英国空间设计风格、法国空间设计风格、美国空间设计风格等。

3. **按地域文化分类**,可分为地域空间设计风格、城市空间设计风格、乡村空间设计风格,如中国有岭南空间设计风格等。

4. **按地区概括分类**,可分为欧陆风格、欧美风格、地中海风格、澳洲风格、非洲风格、拉丁美洲风格等。

空间设计风格分类只是理论上的定性定位,在具体的设计现象中,空间设计风格总是兼融多种风格要素而生成的。时代空间风格、地域空间风格、民族空间风格、国家空间风格、社会空间风格等都融合在一起,互相联系渗透,体现在具体设计作品的空间设计创作个性、审美形象和设计格调中。空间设计风格一些类型的意义,决定于某一时代的社会生活,审美

理想,生产、科技和空间设计艺术发展的状况。因此,不能设想可以有某种适用于一切时代的空间设计风格类型存在。即使有些空间设计类型在各个时代都同样存在着,但它们所包含的空间设计个体内容在各个时代是不同的。

六、空间设计流派的概述

空间设计流派的形成与产生基于相同或相近的设计观念和审美理想。因为有这样的相近、相同、类似,空间设计师们才会形成一个志同道合的设计团体,通过空间设计创作活动、空间设计创作成果来推动某一种设计观念或设计思潮,从而产生较大的影响。当设计流派发展到一定的阶段,被大家所认可时,设计流派就发展为设计风格,设计流派尾随设计风格。设计风格类型也就是设计艺术流派。设计流派是设计师的群体化现象,设计创作繁荣、思潮流行、风格成熟就会产生流派。大致可以这样为设计流派定义:在一定历史时期中具有相近或相同的设计观念、设计倾向、艺术追求和美学风格的设计师群体。这个设计师群体是由思想倾向、美学主张、设计方法和设计表现风格方面相似或相近的设计艺术家们所形成的艺术派别。他们或者由于其设计创作主张上的共同点,或者由于其气质上的接近,或者由于取材范围的一致,或者由于表现方法、艺术设计技术方面的类似,从而与另一批风格的艺术设计师相区别。这些设计艺术派别的形成有时是自觉的,有一定的组织形式或共同宣言,有时是不自觉的,仅仅因为设计创作风格类型的相近而组合在一起。这些设计艺术派别有的局限于一种设计艺术门类或形式,有的则包括不同设计艺术门类或形式的设计艺术家。一个艺术设计流派可以包括从事不同种类和形式的艺术设计创作的艺术设计师,也可以是一个艺术设计种类或一种体裁内部的某些艺术设计师。它可以只存在于一个时代,活跃于一个时期,也可以有相当长远的继承性和延续性。

在空间设计历史中,对设计流派产生影响的还有设计大师。设计大师是指在设计创作总体上表现出来独特设计创作个性与鲜明设计艺术特色的设计家。设计大师,他必须具有以下的一些条件:他是某种设计思想或设计思潮的代表者,或者是某个民族、国家文化的集大成表现者,或者是某种审美理想、某种设计风格的杰出代表,在设计创作上有一批成熟的创作从而形成一种“设计范式”,产生极大的号召力或影响力,于是他以及他的作品成为同时代人或后代人学习、模仿、永远阅读的范本,他还往往开创了一个新的设计时代。这种影响必须靠其审美理想、风格和创作范式产生作用。所谓“设计范式”是指设计创作上典型的模式、范例。这些模式和范例对设计观念、理想、方法、风格具有一种定向作用,提供了可以被模仿的规则和典型的例子。它既是设计元素的集大成创造,又是新方向的指示,成为设计创作具有很多新的发展余地的领域。设计大家的价值就在于这种“设计范式”的开创性上。设计的发展就是在这种设计大家的带动下形成新的设计思潮、新的设计风格,在形成的新的设计流派中一步步演变的。可以说,凡是具有巨大影响的设计思潮、设计流派,都必然有它的开创者和代表人物。

七、空间设计思潮的概述

空间设计思潮是指在一定社会历史条件下,特别是在一定的社会思潮和学术思潮的影响下,设计艺术领域所发生的具有广泛影响的思想潮流和设计创作倾向。设计艺术思潮与设计艺术流派之间有着密切的关系,但又存在着明显的区别。一般来讲,设计艺术风格是设计创作主体独特个性的表现,设计艺术流派则是设计风格相近或相似的设计创作主体的群体化,

而设计艺术思潮却是倡导某种设计思想的几个或多个设计艺术流派所形成的一种设计艺术潮流。设计产生以来,人们无时无刻不在探索新的设计,但在这些过程中,仅有少数人的行为或成果成为“流派”。因为它们首先意识到了社会的发展方向并作出了顺应历史潮流的探索,这样,他们的成果才被人们接受,被历史承认。所以说,设计是时代的产物。同时代的设计和科技、经济、绘画、音乐,甚至于人的生活方式都是环环相扣的,新思想无论从哪个方面开始突破,都是代表未来思潮和发展方向的。设计先驱首先应该是思想先锋。

第二节 空间设计形式的概念

空间设计风格的形成,逐渐发展成为具有代表性的空间设计形式。一种典型风格的形式,形成风格的外在和内在因素。风格虽然表现于形式,但风格具有艺术、文化、社会发展等深刻的内涵,从这一深层含义来说,风格又不停留或等同于形式。

一、形式的概念

古希腊亚里士多德认为形式是物体性质的内在基础和根据,是物质内部所固有的、活生生的、本质的力量;培根·F.指称形式是事物的内在结构或规律。一般来说所有事物都有其形式与内容,形式是事物内在要素的结构或表现方式,内容是构成事物的一切内在要素的总和,内容也包括事物的各种内在矛盾以及由这些矛盾所决定的事物的特征、运动的过程和发展的趋势等。同一种内容在不同条件下可以采取不同的形式,同一种形式在不同条件下可以体现不同的内容。内容与形式互相联系、互相制约。

二、形式美的概念

从古希腊时代开始,建筑学家与美术家们就一直在探求形式美的规律和原则,并达成了一定的共识。建筑与环境空间形式美法则表现为点、线、面、体以及色彩和质感的普遍组合规律,产生了诸如均衡与稳定、对比与微差、韵律、比例、尺度、黄金分割等一系列以统一与变化为基本原则的空间构图手法。形式美法则表现于建筑与环境空间是生活空间与艺术形象的对立统一,它们互相依存。生活空间是形式美存在的依据,形式美是生活空间存在的表现,它们互相制约。设计师根据人们对物质生活和精神生活的各种需求设计出功能形态及形式美各异的实用空间,这些空间环境反映着人们的社会意识、生活方式、消费经济、科技生产等状况,表现出设计者的设计修养及设计追求。

具体说形式美是由构成形式美的感性质料的构成规律、形式美法则所构成,构成形式美的感性质料主要是色彩、形状、线条、声音等。色彩对人的生理、心理产生特定的刺激信息,具有情感属性,形成色彩美。形状和线条作为构成事物空间形象的基本要素,也具有情感表现性。声音本是物体运动产生的音响,其物理属性是振动。它的高低、强弱、快慢等有规律的变化,也可以显示某种意味。把色彩、线条、形体、声音按照一定的构成规律组合起来,就形成色彩美、线条美、形体美、声音美等形式美。形式美是独立存在的审美对象,具有独立的审美特性。形式美的法则主要有整齐与参差、对称与平衡、比例与尺度、黄金分割律、主从与重点、过渡与照应、稳定与轻巧、节奏与韵律、渗透与层次、质感与肌理、调和与对比、多样与统一等。这些规律是人类在创造美的活动中不断地熟悉和掌握各种感性质料因素的特性,并对形式因素之间的联系进行抽象、概括而总结出来的。所以,形式美不是自

然形成的,是由美的外在形式演变而来的。其中包含着具体的社会内容,经过人们长期重复、仿制,使原有的具体社会内容逐渐泛化成为某种观念内容。而美的外在形式的形成和发展经历了漫长的社会实践和历史发展过程而演变为一种规范化的形式,成为独立审美的对象。这个过程是一个长期的包括心理、观念、情绪与形式的历史积淀。社会实践的历史积淀使形式所涵盖的社会生活内容渐渐凝结在构成形式美的感性材料及其组合规律上,事物的形式或美的形式就演变为独立存在的形式美。

形式美是美的一种范畴,具有独立的审美特性。形式美所体现的是形式本身所包容的内容,它与美的形式所要表现的那种事物美的内容是相脱离的,形式美包含的意义、意味,总是概括的、普泛的。而美的形式不是独立的审美对象。美的形式所体现的是它所表现的那种事物本身的美的内容,是确定的、个别的、特定的、具体的,并且美的形式与其内容的关系是对立统一、不可分离的。美的形式是美的有机统一体不可缺少的组成部分,是美的感性外观形态。具体来说,形式美是单纯就形式本身来看,而美的外在形式则必须结合美的对象内容来看的。在人类的历史上,在社会、自然、艺术、科学的各种领域中,普遍存在着美。虽然它们的表现形态、状貌、特征都不相同,但是,美的本质却是同一的。而失去了具体社会内容制约的形式美,比其他形态的美更富于表现性、装饰性、抽象性、单纯性和象征性。希腊古典时期建造的巴特农神庙,虽然遗留下来已有两千四百多年,建筑物本身也已历尽沧桑,但是正因为它蕴涵着丰富的美学规律,至今仍被尊为世界建筑艺术的皇冠。它的主题突出,比例尺度恰当,构图均衡和谐,细部雕刻装饰精美,视差处理深入细微,不愧为建筑师学习的艺术典范。

三、形式美的法则

形式美的法则是人类在创造美的过程中对美的形式规律的经验总结和抽象概括。研究、探索形式美的法则能够培养我们对形式美的敏感,指导我们更好地去创造美的事物。掌握形式美的法则,能够使我们更自觉地运用形式美的法则表现美的内容,达到美的形式与美的内容高度统一。运用形式美的法则进行创造时,要领会不同形式美的法则的特定表现功能和审美意义,明确欲求的形式效果,再根据需要正确选择适用的形式法则,从而构成适合需要的形式美。形式美的法则不是凝固不变的,随着美的事物的发展,形式美的法则也在不断发展。要根据内容的不同,灵活运用形式美法则,在形式美中体现创造性特点。时至今日,探讨形式美的法则是所有设计学科共通的课题,形式美法则已经成为现代设计的理论基础知识。形式美法则主要包括:和谐、对比、对称、均衡、节奏、韵律、比例、尺度。

1. 和谐。古希腊美学家毕达哥拉斯认为“美就是和谐”。和谐是事物和现象的各方面相互调和与协调一致,在多样变化中求得统一。宇宙万物,尽管形态千变万化,但它们都各按照一定的规律而存在,大到日月运行、星球活动,小到原子结构的组成和运动,都有各自的规律。爱因斯坦指出:宇宙本身就是和谐的。和谐的广义解释是:判断两种以上的要素,或部分与部分的相互关系时,各部分所给我们的感受和意识是一种整体协调的关系。和谐的狭义解释是:统一与对比两者之间不是乏味单调或杂乱无章。和谐是对立面的协调和统一,产生于相互之间差别的融合。和谐是在差异中趋于一致,对比是在差异中趋于对立。单独的一种颜色、单独的一根线条无所谓和谐,几种要素具有基本的共通性和融合性才称为和谐,比如一组协调的色块、一些排列有序的近似图形等(见图1-1)。和谐的组合也保持部分的差异性,但当差异性表现为强烈和显著时,和谐的格局就向对比的格局转化。

知识链接

意大利文艺复兴时期的著名建筑理论家阿尔伯蒂在他的著作《论建筑》中写道:

“我认为美就是各部分的和谐,不论是什么主题,这些部分都应该按这样的比例和关系协调起来,以至既不能再增加什么,也不能再减少或更动什么,除非有意破坏它。”