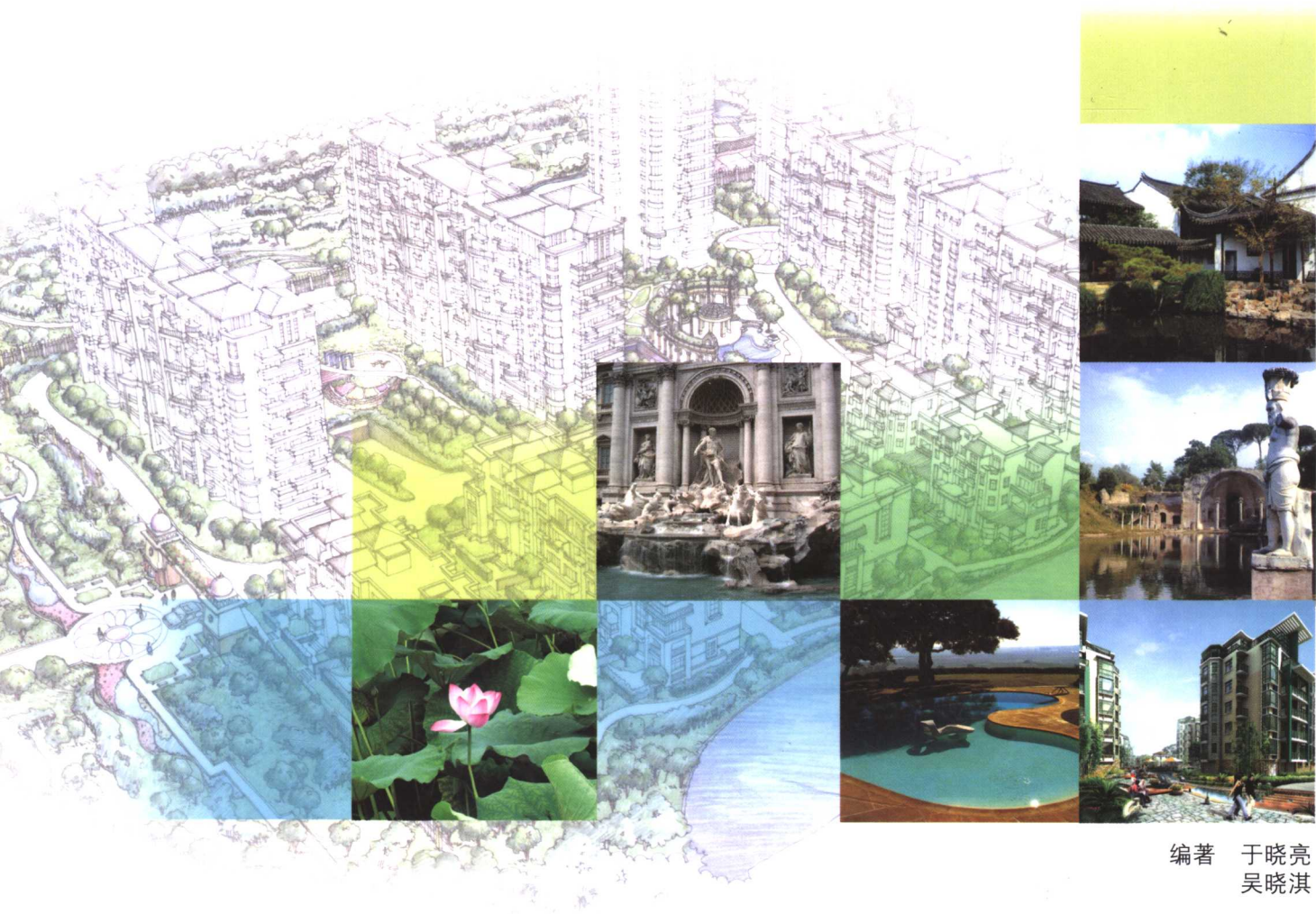

公共环境艺术设计

环境艺术设计教学与实践丛书
环境艺术设计专业考试用书

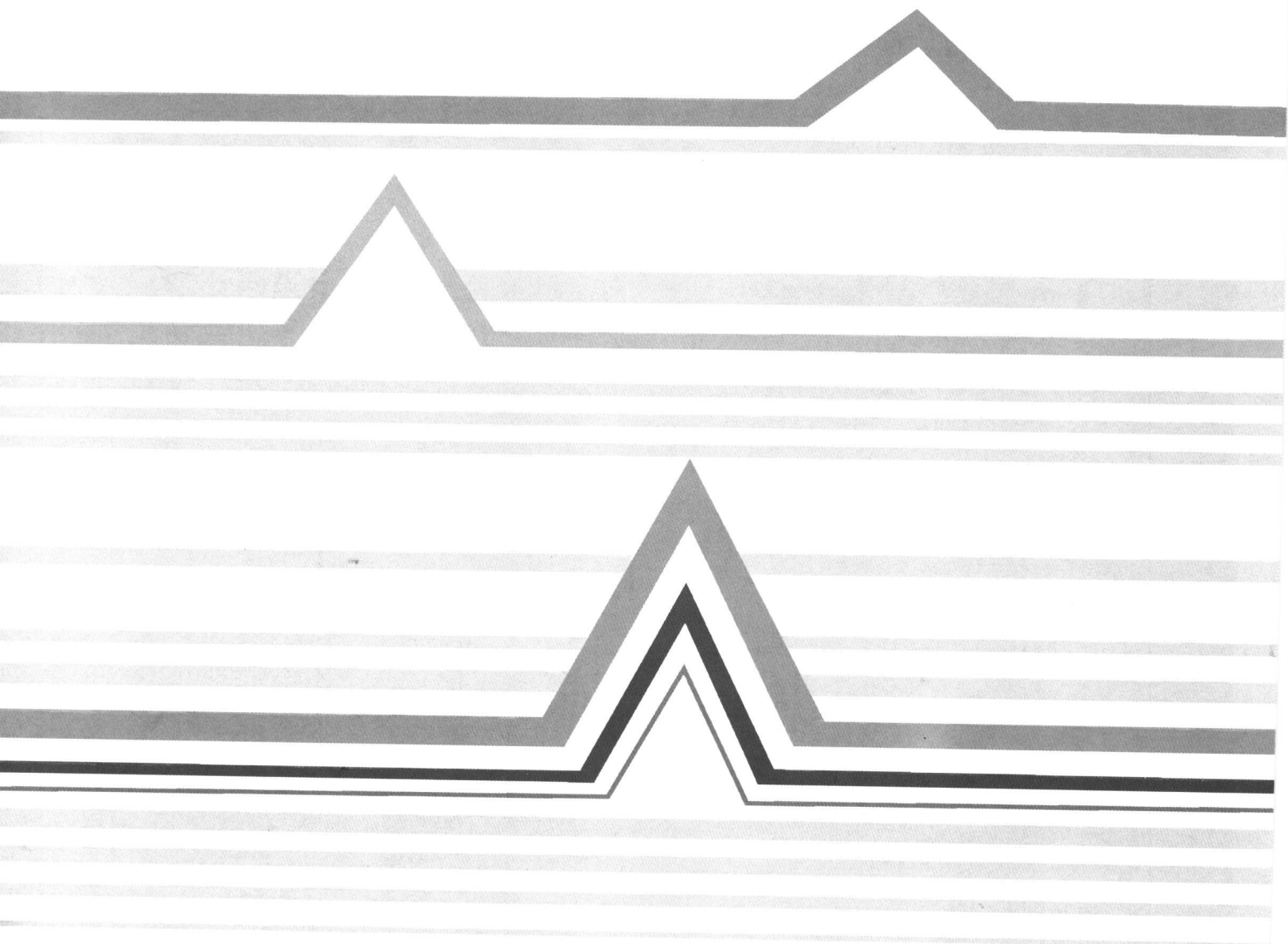
编著 于晓亮
吴晓淇

中国美术学院出版社

公共环境艺术设计专业考试用书
环境艺术设计教学与实践丛书

公共环境艺术设计

于晓亮 吴晓淇 编著

中国美术学院出版社

责任编辑 毛 羽
装帧设计 晓 亮 毛 羽
图片摄影 梁 宇 于晓东 朱优娟
方案制作 陈元甫 何毅俊 蔡示忠
图形设计 陈 磊 张笑岚 陈 丽
责任监制 葛炜光
责任校对 周 星

图书在版编目 (C I P) 数据

公共环境艺术设计 / 于晓亮, 吴晓淇编著. —杭州:
中国美术学院出版社, 2006.1
(环境艺术设计教学与实践丛书)
ISBN 7-81083-457-6

I. 公 ... II. ①于 ... ②吴... III. 公共场所—环境
设计—高等教育: 成人教育—自学参考资料
IV. TU—856

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 160010 号

书 名 公共环境艺术设计
作 者 于晓亮 吴晓淇
出版发行 中国美术学院出版社
(中国·杭州市南山路 218 号 / 邮政编码: 310002)
经 销 全国新华书店
印 刷 浙江兴发印务有限公司
开 本 889mm × 1194mm 1/16
印 张 6.5
版 次 2006 年 3 月第 1 版
印 次 2006 年 3 月第 1 次印刷
印 数 0001-3000
ISBN 7-81083-457-6/J · 438
定 价 35.00 元

出版说明

环境艺术设计随着我国城市化建设的发展已成为继建筑设计、室内设计之后,设计行业的重要服务内容,社会需求巨大。

环境艺术设计的性质要求从业者具备以建筑为母体的多学科知识,对于环境艺术设计专业的学生及刚从事相关设计的年轻设计师而言,急需了解环境艺术设计之过程,及相关联的专业知识及学习方法。

高等教育自学考试是我国高等教育基本制度之一,是对社会自学者进行的以学历考试为主的高等教育国家考试,是个人自学、社会助学、国家考试相结合的高等教育形式,也是我国高等教育的重要组成部分。

本教材作为高等教育自学考试环境艺术设计(独立B1050412本科段)、环境艺术设计的专业考试用书(课程代码06223),其专业课程设置,在总体上与全日制普通高等院校相同层次的专业要求相一致,故也可作为环境艺术设计专业和相关专业的参考教材。教材结合高等教育自学考试的特点,将教学的相关课程以真实的景观设计案例解析作为主线,并按类别性质分为五个章节,即概述、城市环境设施、广场景观、居住区景观、商业街区景观,注重培养应试者运用所学知识解决实际问题的能力。每章按教学计划,通过学时安排对理论、基础知识、设计理念分节教学,并附实例方案示范,最后以习题的方式考查教学成果。

公共环境艺术设计课程是环境艺术专业中综合性较强的专业必修课,要求学生掌握环境艺术的设计内容、过程和方法步骤。了解与环境艺术相关的专业知识,综合所学课程(中外建筑史、工程图学基础、材料与工艺、计算机辅助设计、形态与空间造型、园林艺术学等)进行某公共环境艺术的命题设计。

课程总学时 320 节,周学时 20 节。

编者
2006 年 2 月

目 录

第一章 概 述

第一节 教学计划	1
第二节 对环境艺术的界定	1
一、风景园林与景观设计	1
二、中外古典园林	2
三、现代景观	5
第三节 景观设计	6
一、景观规划与景观设计	6
二、景观的构成	6
第四节 景观投标方案	8
一、方案投标工作内容	8
二、方案投标程序	8
三、方案设计表现形式	10
第五节 思考与练习	10

第二章 城市环境设施

第一节 教学计划	11
第二节 何谓城市环境设施	11
一、定义与内容	13
二、发展阶段特征	14
三、计划原则	15
第三节 文脉与外部条件分析	16
一、文脉分析的意义	16
二、外部条件分析内容	16
三、课后要求	16
第四节 人机工程学	16
一、人机工程学基本内容	16
二、课后要求	19
第五节 细部设计	24
一、细部设计的重要性	24
二、课后要求	25
第六节 实例解析	25
一、西湖溯源	25
二、西湖与环境	25
三、西湖环境中的城市家具	26
四、城市家具的设计与思考	29
五、结束语	39

第七节 思考与练习	40
-----------------	----

第三章 广场景观

第一节 教学计划	41
第二节 广场概要	41
一、类型	41
二、城市广场的起源与发展	42
三、城市广场的规模与尺度	44
四、广场的构成要素	45
五、广场的功能分类	45
六、广场的设计	45
第三节 外部空间设计	48
一、外部空间的基本概念	48
二、外部空间的要素	49
三、外部空间的设计手法	50
第四节 方案设计文件编制内容	52
一、设计说明书	52
二、设计图纸	52
第五节 实例解析	52
一、现状概况	52
二、新城区的性质定位	53
三、自然环境条件	53
四、城市中心广场及周边功能	53
五、城市中心广场设计方案设计说明	53
六、抚州市行政中心建筑方案设计说明	55
第六节 思考与练习	58

第四章 居住区景观

第一节 教学计划	59
第二节 解读居住区规划	59
一、居住区结构模式	59
二、居住区用地构成	60
三、居住区规划设计的重要技术经济指标	60
四、住宅群体组合	61
五、公共建筑分级分类	62
六、道路	63
七、绿地	64

八、室外场地	65
九、住宅设计	66
十、居住区环境艺术构成要素	66
十一、小结	67
第三节 居住景观的风格取向	67
一、传统园林与现代景观	67
二、当前居住区景观的各种风格	68
第四节 手绘的意象表达	68
一、建筑图式思维理论	68
二、手绘表现图	77
第五节 实例节选	78
一、锦都国际花园（电脑表达）	78
二、昆山蓝波湾景观（手绘表达）	79
第六节 思考与练习	80

第五章 商业街区景观

第一节 教学计划	81
第二节 商业步行街	81
一、环境类型	82
二、环境构成	82
三、发展趋势	82
四、环境景观要素	83
五、环境设施分类及设置	84
六、街道边缘空间组织方式	85
七、建筑与街道空间结合方式	85
第三节 装饰元素	86
第四节 喷泉与景观照明设计	86
一、喷泉工程	86
二、景观照明设计	87
第五节 电脑虚拟再现	89
第六节 实例全案	90
温州欧洲城商业区景观投标	90
第七节 思考与练习	98

第一章 概述

第一节 教学计划

课程性质	环境艺术专业必修课		学时（节）	20
课程说明	环境艺术概念界定，对环境艺术主要内容景观设计的介绍，同时对环境艺术设计过程进行了解。			
教学目的与要求	1.通过对中西古典园林、当代城市景观等一些环境艺术作品的欣赏，使学生对环境艺术的内涵及外延逐步了解。 2.要求教师指导学生做好学习环境艺术设计的各项知识的准备。			
教学重点	环境艺术的范畴，环境艺术的相关专业。			
教学难点	环境艺术内容丰富，初学者易无从下手，需要掌握一定的基础知识及课前预习。			
课前准备	教 师		学 生	
	多媒体资料、考察地点		复习中外建筑史、园林史	
教学方式	内 容	学时（节）	教 师	学 生
	理论	20	教师讲授	听课、看幻灯

第二节 环境艺术的界定

环境艺术作为以建筑为母体,向界面内外两个空间拓展相互影响而形成的综合艺术,是涵盖建筑设计、室内设计、景观设计、公共造型艺术、规划设计各专业知识所构成的综合体。(图 1-1)

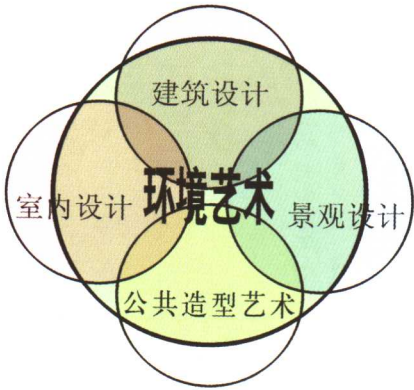

图1-1 环境艺术范畴示意图

一、风景园林与景观设计

作为合力之一的景观设计更有其发展中的外延,伴随人类社会的发展,从庭院、苑囿、园林、公园到生态规划,因其需解决的问题的日趋复杂,特别是工业化后其外延不断扩大,发展成为当代的景观设计,但景观设计已不可等同于“造园”“园林设计”“风景园林”等众人熟知的范畴,其内涵和外延是不断发展更新的,与当代其他学科一样,不断地细分、综合,再细分,再综合。当然其基本的知识与工作方法是具有延续性的,(如传统园林知识)是从业者所必须首先掌握的。(在英语中,传统园林 Garden 或 Park,landscape architecture 出现于 19 世纪下半叶,其相对应的中文名词有不同看法,这里用景观设计)。

二、中外古典园林

1. 中国园林

① 园林发展

黄帝时期的玄圃是世界造园史上最早有记载的，到尧舜禹时期，已有掌管“山泽园囿田猎津”的官员；至殷商周时期，开始筑土台，台上有建筑称“台榭”作为帝王游娱远眺之用；春秋战国，百家争鸣，以老庄为代表，亲近自然的思想，使诸侯造园普遍，称为“囿圃”；秦始皇，阿房宫更是收集了各地的珍奇果木禽兽；汉至南北朝，返璞归真、回归自然的思想兴起，清谈和玄学成为士大夫的风尚，激发了倾心自然山水的热情，孕育了有独立意义的山水审美意识，山水诗、山水画、山水园林也由此诞生；隋唐时，营造私家园林达到高峰，并有自然化、小型化的趋势，汉代以前盛行的畋猎苑囿，开始被大量开池筑山以表现自然美为目标的园林所代替，传世绘画作品中的大量山水画，不乏以当时园林为蓝本，两宋至明清，由社会上层少数帝王、贵戚、豪绅向一般官员士人推演，同时，江南园林以其数量多、规模大等优势逐渐成为中国园林风格的主流，并形成理景的普及化、园林功能生活化、造园要素密集化、造园手法精致化等几个特点。

② 明清皇家园林

历代帝王都在京城周围造园林，起居、骑射、观奇、宴游、祭祀、朝政、理事等活动尽可安排其中，清代帝苑赶超汉宫，规模宏大，如香山行宫、静明园、畅春园、承德避暑山庄、颐和园、圆明园等。

皇家园林设计思想是集仿各地名园胜迹于园中，所以祖国各地，尤其是江南一带的优美风景，是明清皇家园林的创作源泉，由于尺度巨大，在叠石置山、花木配植方面手法异于私家园林。宏大的规模使得皇家园林显得堂皇而壮丽，（图 1-2）

图1-2

中国古典园林—河北承德避暑山庄

③ 明清江南私家园林

明清时私家园林有了很大发展,几乎遍及全国各地,江南则以南京、苏州、扬州、杭州、湖州一带为多,园中或堆山叠石、辟池筑台造亭,或种植花草树木,与中国传统山水画有密切的联系,文人“乐在其中”的思想是中国造园思想的主流。园林因文人的介入而形成特别的风格与悠远的意境,多倾向于追求朴素的自然美,庭园建筑注重精巧,显现江南山川湖泽富饶、气候温暖、材料丰富的特点。丰富的实践也造就了一批从事造园活动的专家,如计成、周秉臣、张涟、叶洮、李渔、戈裕良等,计成所著《园冶》一书,是我国古代最系统的园林艺术论著。(图1-3 图1-4)

图1-3 中国古典园林—无锡寄畅园

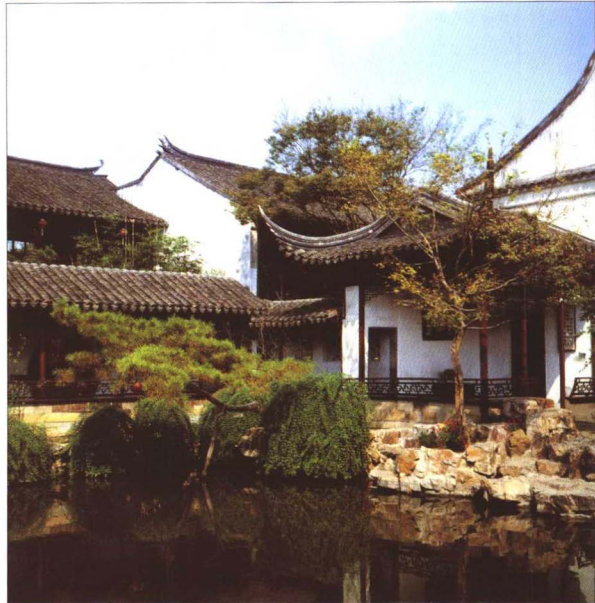

图1-4 中国古典园林—苏州网师园

2. 世界园林

在世界园林中各个国家因不同种族和不同民族传统而有不同的审美习惯和趣味,形成了不同的造园风格。

日本造园初期受中国的影响,后受禅家的影响,庭园多为闲静雅致;明治维新后,受西方的影响,形成日本本土特点的园林艺术风格。(图1-5)

古埃及人建造对称方形、平面几何形式的园林,他们将尼罗河水引入园林,有椰子树类的行道树,还有鸟鱼水生植物等,园林建筑以石材为主。

古巴比伦庭园多台阶状,每一阶筑有宫殿,并在台阶顶上栽植树木,称为空中花园。

古希腊、古罗马造园经验为西方历代园林建造奠定了基础,形式多为几何形,多以水池为中心,绕以柱廊,布置雕塑。古罗马全盛时代舍弃了古希腊中庭式而取材亚细亚宫苑式并利用自然山水景于郊外做大面积别墅。(图1-6)

图1-5 日本园林

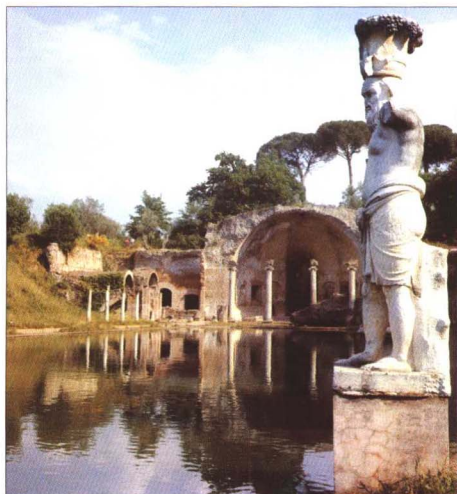

图1-6 古罗马—哈德里安庄园

中世纪造园颇具特色是西班牙，其有浓厚的东方色彩，用“天井”作为单元的中庭，以喷泉雕刻为中心，植以热带绿阴树木以及花果或植物盆栽。(图 1-7)

图1-7

西班牙—阿尔罕布拉宫狮子院

文艺复兴时期，人文精神是艺术的主导，各种艺术形式繁荣昌盛，意大利是文艺复兴时期文化艺术发展的中心，由于田园的自由扩展以及风景画的影响，建筑雕刻在造园中广泛运用，逐渐发展成为近代造园的渊源，直接影响了西方欧美各国的造园形式，在造园史上占有重要的位置。16—17 世纪是意大利式造园的黄金时期，17 世纪后，意大利造园趋向于装饰趣味的巴洛克风格，这一类型的园林景观以矩形、曲线应用较多，细部有浓厚的装饰，喷水池营造技巧高超，人工修剪绿化开始出现。(图 1-8 图 1-9)

图1-8 意大利文艺复兴时期—加贝阿伊阿

图1-9 意大利文艺复兴时期—朗特花园

意大利的造园形式传到法国后,法国结合本土地势平坦的环境特点,将洛可可式作为它的主要表现形式:园景呈平面铺展式发展,呈现宽阔的大草地、平面图案追求、主轴对称、植物修剪。闻名于世的凡尔赛宫是法国式景观的杰出代表,宫殿富丽堂皇,非常气派,几何式园景精致华丽,还有独具匠心的镜厅和音乐喷泉。(图 1-10)

16—18 世纪英国受自然主义的影响,英国风景式造园风行起来,这种风景式庭园尽量利用森林、河流和牧场,将庭园的范围无限扩大,主张要尽量发挥园林的天然美、园景境界不可太明显,这样会使视觉更为辽阔,人工湖应尽量自然化,庭园中的景物、装饰物需与环境配合。后又出现将中国式造园的拱桥、塔、亭台楼阁、石狮置于园中,成为中英折中式庭园。(图 1-11)

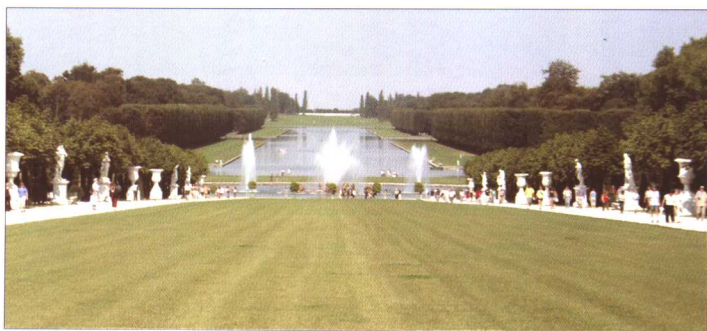

图1-10 法国古典园林—凡尔赛宫

图1-11 布朗设计的布伦海姆

三、现代景观

18 世纪欧洲爆发的工业革命,是人类社会从手工业时代进入工业文明的开端,蒸汽机的发明,火车的出现,电能的使用,内燃机、汽车、飞机以及其他许许多多的发明,推动着社会的前进,工业革命也带来了技术、社会和文化方面的巨大变化,作为文化的重要组成部分的艺术终于在 19 世纪末、20 世纪初产生了一场深刻的变革——“现代主义运动”。这一运动涉及到绘画、雕塑、建筑等领域,其结果是在 20 世纪初形成了现代绘画、现代雕塑、现代建筑。同样伴随产生的“现代景观”,它所表现的新的设计思想和设计语言,也表达了工业社会人们新的生活方式和审美标准。同时研究现代景观史也必须参考现代建筑史、现代绘画雕塑史。(图 1-12 图 1-13 图 1-14 图 1-15 图 1-16 图 1-17 图 1-18 图 1-19)

图1-12 美国纽约—中央公园

图1-13 当代城市景观—法国德方斯

图1-14 雕塑与环境—法国德方斯

图1-15 荷兰某景观

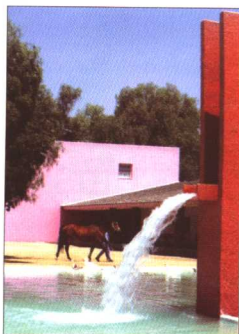

图1-16 巴拉甘设计某景观

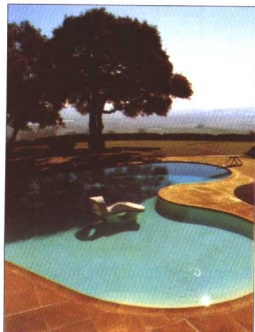

图1-17 丘奇设计的唐纳花园

图1-18 高迪设计的公园

图1-19 玻璃花园

第三节 景观设计

一、景观规划与景观设计

根据解决问题的性质、内容和尺度的不同，景观设计包含两个专业方向，即：景观规划和景观设计，前者是指在较大尺度范围内，基于对自然和人文过程的认识，协调人与自然关系的过程，具体说是为某些使用目的安排最合适的地方和在特定地方安排最恰当的土地利用，而对这个特定地方的设计就是景观设计。（当前国内景观规划的工作基本由规划师或建筑师完成，本书讲述后者景观设计的内容）。（图 1-20 图 1-21）

图1-20 西湖规划

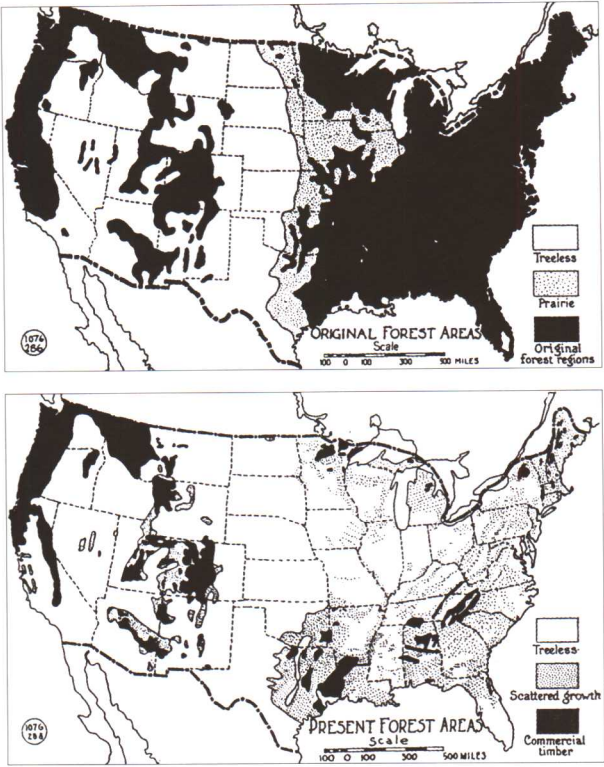

图1-21 美国国土规划（1932年）

达·芬奇式的全能艺术家不存在了，但从事景观设计工作却需要有建筑设计、规划设计、园林设计、公共造型艺术等其他设计艺术工作者所具有的交叉重叠的专业知识及工作方法。

当前国内的现实情况是，景观设计学正处于被社会认识、认可阶段。景观设计职业的形成先于景观设计学在国内确立，故中国景观设计学必定是大量设计师通过解决常规问题的实践而积累提炼和发展渐成的。

二、景观的构成

景观艺术设计是由众多要素构成并相互作用的综合体，主要包括自然景观和人文景观。

1.自然景观

自然景观是由自然地理环境要素构成,包括地貌、生物植被、水以及气候等,自然景观是自然地域性的综合体。
(图 1-22 图 1-23 图 1-24 图 1-25)

图1-22 美国黄石国家公园温泉

图1-23 美国—阿切斯国家公园

图1-24 植物景观

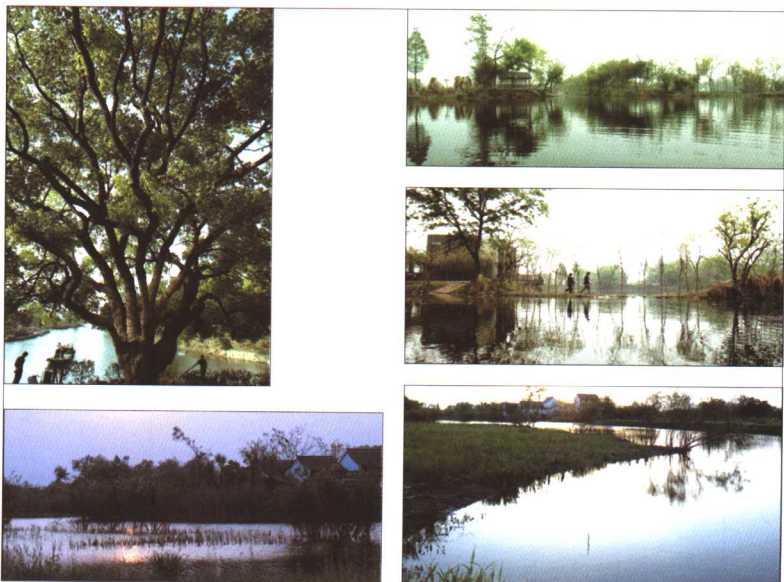

图1-25 中国杭州—西溪国家湿地公园

2.人文景观

人文景观是人们在长期的历史人文生活中所形成的艺术文化成果,是人类在自身发展过程中对科学、历史、艺术的概括,并通过景观、形态、色彩以及其他的整体构成表现出来,人文景观具有历史性、民族性、地域性和实用性的特点,是人类重要的文化遗产,故新建的景观艺术也因其设计品质决定着自己的历史命运。(图 1-26 图 1-27 图 1-28 图 1-29)

图1-26 中国乡村景观—江西婺源

图1-27 浙江兰溪诸葛村钟池

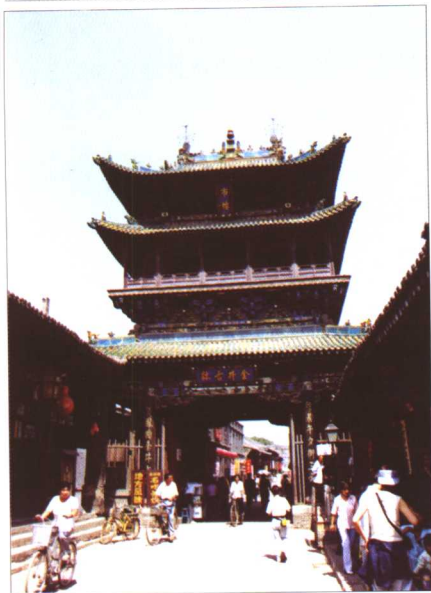

图1-28 山西平遥牌楼

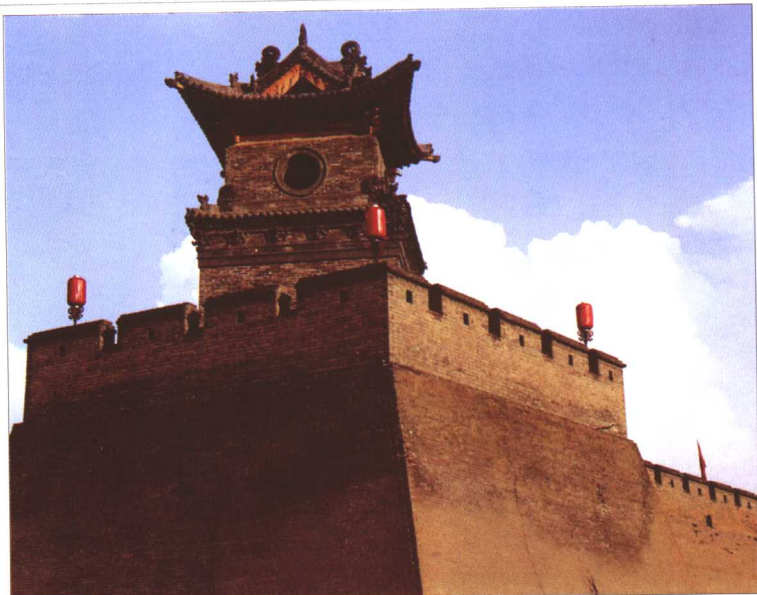

图1-29 中国城池角楼

第四节 景观投标方案

景观设计随着我国城市化建设的发展已成为继建筑设计、室内设计后,设计行业的重要服务内容,社会需求巨大。

景观设计的性质要求从业者具备以建筑为母体的多学科知识,对于环境艺术专业的学生和从事景观设计工作的从业者而言,急需了解景观设计之前期投标方案全过程,以及相关专业的专业知识、学习方法。

一、方案投标工作内容

- 1.被邀请或报名参加项目设计投标;
- 2.通过资格审查签定投标协议书,领取招标书、图纸资料;
- 3.研究招标书并参加项目答疑会;
- 4.收集相关资料;
- 5.构思方案、基本平面,确定设计初步方案;
- 6.制作投标书;
- 7.参加唱标,表述设计。

二、方案投标程序

1.首先与投资方、业主进行初步的沟通和了解。这是设计投标方案程序中重要的一步,即从投资方、业主的需要出发,配合、引导对方作出初步设计方案,估算设计费用并签订合同(这是避免日后误解而引发法律诉讼问题的保障),然后对设计问题作深入的沟通和讨论,加大中标的可能性,在这一阶段,设计者还应协助业主咨询,确定设计任务书,进行前期可行性研究,提出地段测量和工程勘察的要求并落实一些建设条件等具体工作。

2.设计阶段。这是景观投标方案程序中的关键阶段,也是整个景观设计构思基本成型的阶段,方案设计中要考虑景观的场所性景观的合理布局、空间和交通联系合理,景观的艺术效果等具体问题,在保证取得良好艺术效果的同时,还应考虑和结构的合理性与技术要求的可行性相统一等的技术问题,为今后的技术设计、施工图和详图的表现,作好准备。只有新颖合理、技术问题考虑周全的方案,才会在投标中胜出(业主是通过招标选择最好的方案和实力最强的设计者)。

设计方案动手之前,要充分了解景观的外部条件和客观情况,收集研究相关资料,比如自然条件、人文条件、现场条件等。资料全,分析研究的透,方案才能有的放矢。设计过程就是提出问题和解决问题的过程,问题提的多、细,主次矛盾分析得当,层次分明,就说明设计者解决问题的能力强,方案才能出众,设计师经常讲条件的限制处也就是灵感的得来源。(图1-30 图1-31 图1-32 图1-33)

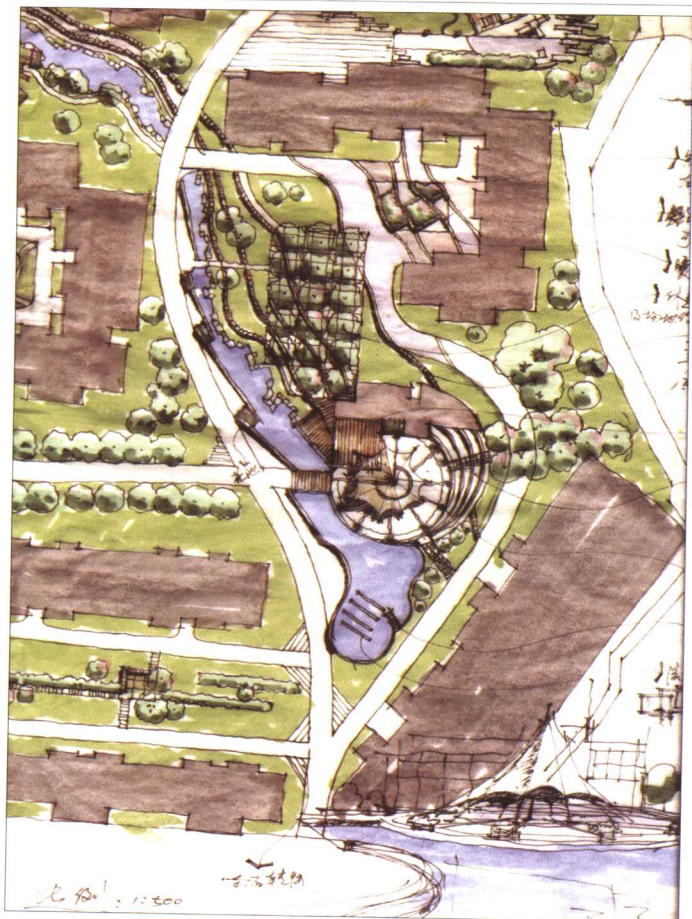

图1-30 方案草图

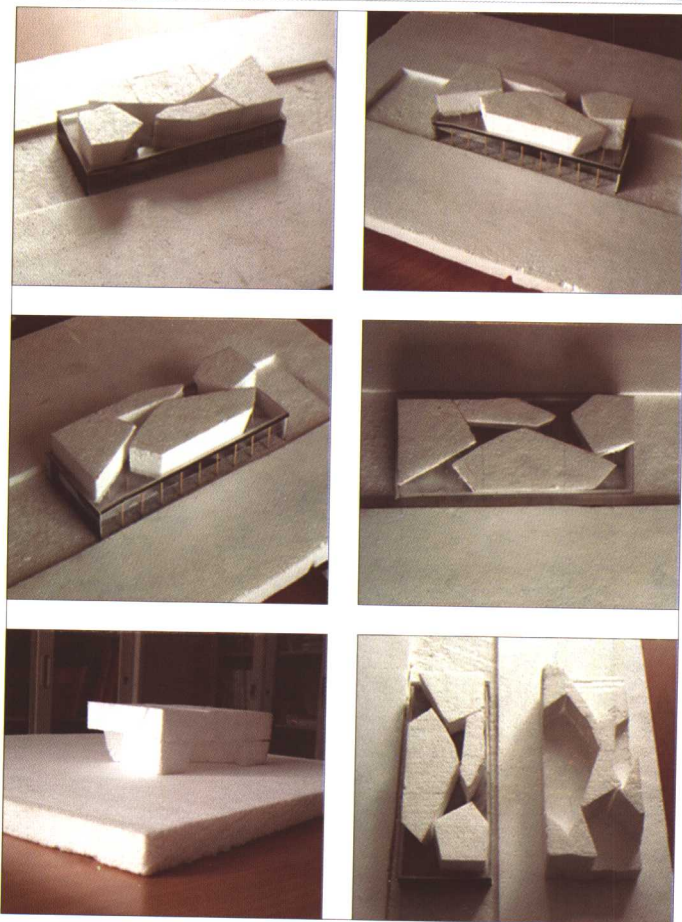

图1-31 工作模型

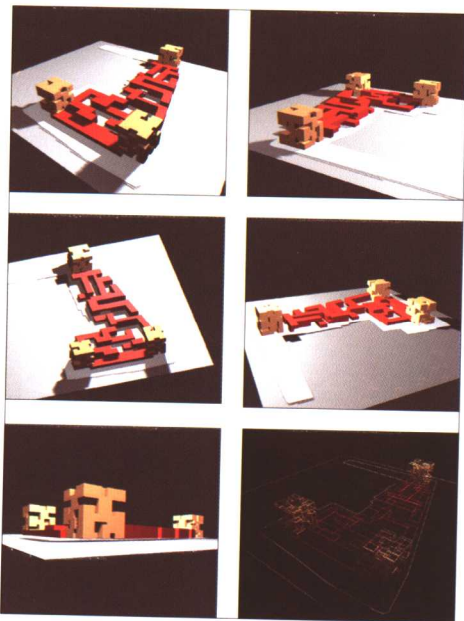

图1-32 3D模型

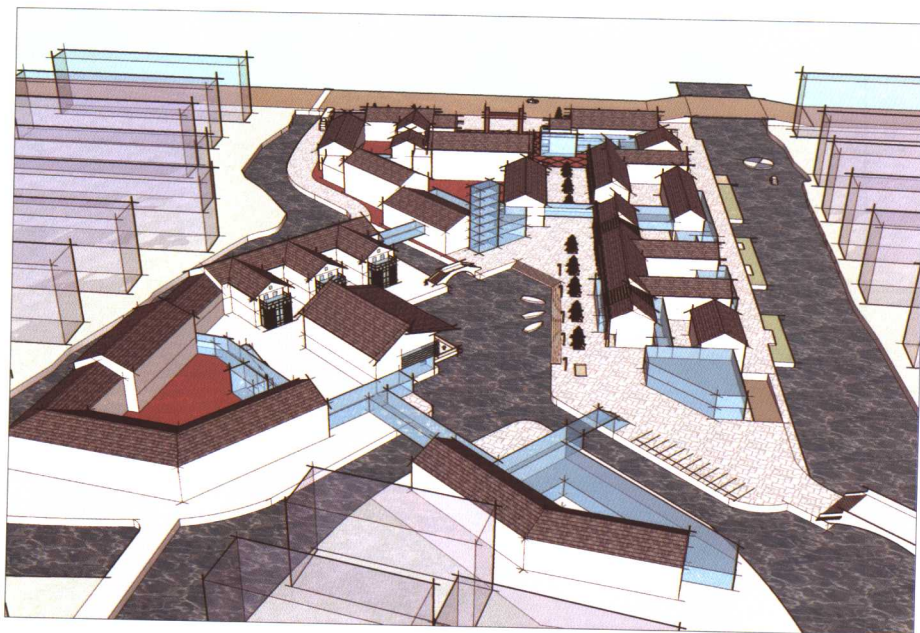

图1-33 Sketchup模型

3.制作标书。方案需要通过各种手段表现出来,将方案的构思、立意、理念、形态等诸多方面,淋漓尽致的传达给业主和评委。一份准确完整精彩的标书可以为方案增彩,提高中标率。(图1-34 图1-35 图1-36)

图1-34 手绘效果图

图1-35 概念模型

图1-36 商业推广模型

三、方案设计表现形式

表现形式多种多样，文字、图表、数据、分析图、平面、剖面、轴测、效果图、动画、模型、多媒体演示、精彩的解说，这些方面的人力、物力、时间均需提前计划。

第五节 思考与练习

- 1.为什么说环境艺术是一门多学科的设计？
- 2.景观设计与环境艺术的关系？
- 3.中西园林之同异？
- 4.简述你熟知的某自然景观（表达形式不限）。
- 5.简述国内环境艺术设计前期方案的三个过程。

选读书目

- 1.《园冶》 (明) 计 成
- 2.《中国建筑史》 潘谷西
- 3.《外国建筑史》 陈志华
- 4.《江南园林志》 童 寯
- 5.《中国园林》 沈从周
- 6.《美国景观设计的先驱》 (美) 查尔斯·A·伯恩鲍姆