

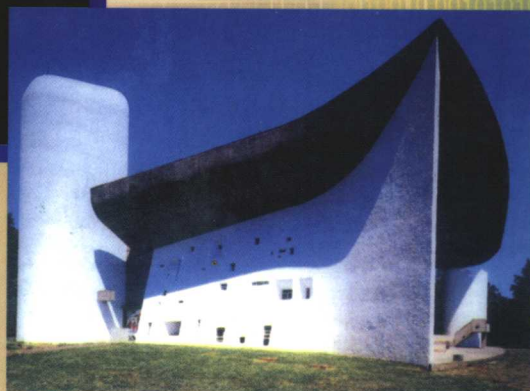
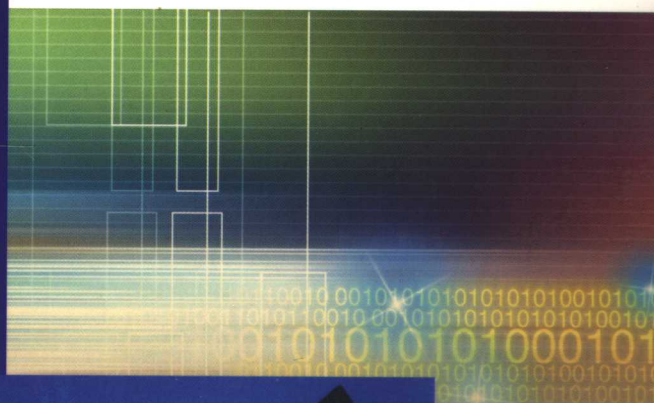
指南针系列教材

中国高等院校

美术·设计教研大系

艺术设计 赏析

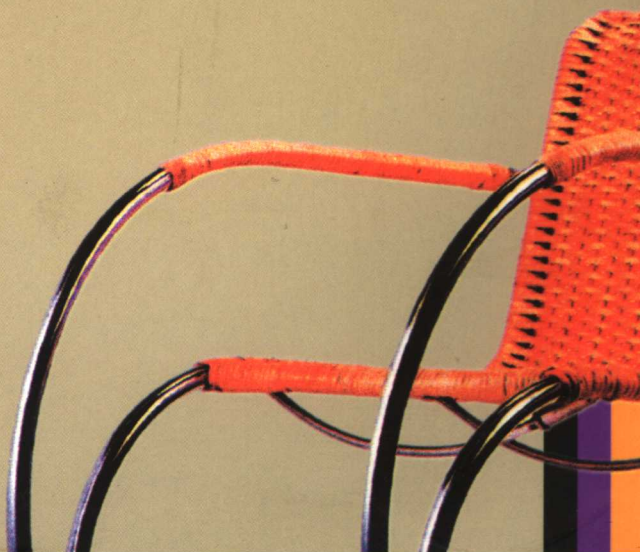
THE CHINESE UNIVERSITY
ARTS & DESIGN
A SERIES OF TEAC

主编 王宪玲
副主编 曹卫健
编著 王宪玲
崔云飞
刘骧群
唐殿民
李菲菲

辽宁美术出版社

联合编写院校

(排名不分先后)

哈尔滨师范大学艺术学院

哈尔滨学院艺术与 design 学院

哈尔滨师范大学呼兰学院艺术系

哈尔滨工业大学艺术学院

哈尔滨理工大学艺术学院

黑龙江大学美术学院

黑龙江工程学院人文科学系

东北林业大学园林学院

齐齐哈尔大学艺术学院

牡丹江师范大学艺术学院

牡丹江大学美术系

佳木斯大学艺术学院

黑河学院美术系

伊春职业学院美术系

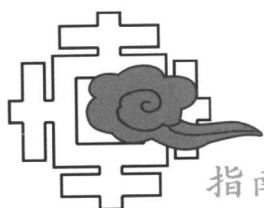
鸡西大学师范学院

绥化学院艺术系

鹤岗高等师范专科学校

黑龙江三江美术职业学院

艺术设计 赏析

指南针系列教材

THE CHINESE UNIVERSITY

ARTS & DESIGN

A SERIES OF TEAC

中国高等院校美术·设计教研大系

主 编 王宪玲 崔云飞 刘骧群

副主编 曹卫健 王 锐 唐殿民 李菲菲

编 著 王宪玲

辽宁美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术设计赏析 / 王宪玲编著. 沈阳: 辽宁美术出版社,
2005.8

(中国高等院校美术设计教研大系)

ISBN 7-5314-3332-X

I. 艺… II. 王… III. 艺术-设计-鉴赏-教学
研究-高等学校 IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 064376 号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

印 刷 者: 沈阳天择彩色广告印刷有限公司

发 行 者: 辽宁美术出版社

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 8

字 数: 110千字

印 数: 2001-3000册

出版时间: 2005年8月第1版

印刷时间: 2006年7月第2次

责任编辑: 姚 蔚

版式设计: 姚 蔚

责任校对: 张亚迪 方 伟 孙 红

定 价: 37.00元

邮购部电话: 024-23414948

E-mail: lnmscbs@mail.lnpgc.com.cn

http://www.lnpgc.com.cn

前言

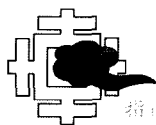
PREFACE

当我们把美术院校所进行的美术教育当作当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话，则非有“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从“经典”出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实包含了两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们需要做的，一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面，需要将艺术思维、设计理念等等这些由“虚”而“实”却属于艺术教育的精髓，融入到我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书实施以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是，同一个教师在同一个专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门、良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就很难避免。正是在这个背景下，我们根据国家对于美术教育的精神，在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学的并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《中国高等院校美术·设计教研大系》。教材是无度当中的“度”，是规范，也是由各位专家长年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。在这个意义上说，这套教研大系在国内具有填补空白的作用，是空前的。

《中国高等院校美术·设计教研大系》编委会

指南针系列教材

中国高等院校美术·设计教研大系

总 主 编 卢禹舜 哈尔滨师范大学艺术学院 院长
副总主编 高卉民 哈尔滨师范大学艺术学院 副院长
晁方方 哈尔滨工业大学艺术教育中心 主任
编 委 (以姓氏笔画为序)

马振庆	王同兴	王玉新	王宝成
王郁新	王宪玲	王英海	付颜平
曲 哲	刘福臣	刘文华	孙权富
朱进成	伊小雷	吴 迪	杨子勋
杨俊峰	杨浩峰	张建设	张作斌
张 力	宗明明	林学伟	金 凯
周伟国	恩 刚	戚 峰	程显峰

目录

CONTENTS

概 述

第一章 艺术设计源流及构成

- 第一节 艺术设计的概念·····009
- 第二节 艺术设计与历史发展·····009
- 第三节 艺术设计构成·····011
- 第四节 近现代设计流派·····011

第二章 环境艺术设计赏析

- 第一节 环境艺术设计分类·····013
- 第二节 建筑设计·····015
- 第三节 现代环境设施赏析·····035
- 第四节 中国家具史与欧洲经典家具赏析·····036

第三章 视觉传达艺术

- 第一节 包装设计篇·····047
- 第二节 企业策划篇·····050
- 第三节 广告艺术篇·····052
- 第四节 当代印刷技术篇·····060
- 第五节 网页艺术篇·····062

第四章 装饰艺术

- 第一节 现代陶艺篇·····067
- 第二节 纤维艺术篇·····072
- 第三节 装饰画篇·····077

第五章 服装设计赏析

- 第一节 服装设计的形态美法则·····084
- 第二节 服装色彩搭配·····088
- 第三节 服装分类赏析·····090

第六章 工业设计

第一节 工业设计释名·····	095
第二节 工业设计的发展概述·····	096
第三节 工业产品设计赏析·····	096
第四节 工业产品设计展示·····	106

第七章 数码艺术

第一节 设计辅助·····	117
第二节 游戏软件·····	121
第三节 动画·····	124
第四节 漫画·····	128

概述

OUTLINE

设计是一种对人类生活各方面进行规划和提出方案的创造性思维,是在创造性的思维过程中,了解和熟悉设计中各有关条件和限制因素,使设计结果符合于这些因素的有意识的行为。设计是融合人类物质文化和精神文化的一门综合性应用科学,它不仅是对生产技术与艺术结合的思考和研究,还涉及到自然科学和社会科学的广泛领域(包括物理、生理、心理、美学、数学、材料、工艺、人体工程、价值工程以及经济、管理、市场销售、广告宣传等方面的广阔知识)。而艺术设计作为其主要形式之一,更有其难以把握的倾向,这一切源于艺术本身的一些复杂特点,我们很难说一件设计作品是对还是错,评价它们只能用个性、特点、符合之类的文字。

艺术设计给教育提出的最大问题就是素质与能力,这里暂且不提我们培养的是艺术家还是“手工业者”,因为无论哪一种都好,我们都应该使学生们具有能在艺术设计道路上继续前行的能力——在他们走出学院大门之前。

很显然,对于任何一种层次的设计教学来说,为了达到高标准,都需要真正的职业才干。历史教学、理论教学以及艺术设计的教学都要求把知识与艺术家的想像力完美地结合起来。在设计教学中,美学知识与历史知识是互补的。设计史的教学作为学生自己创造性工作的入门也很重要。如果经常把历史上的作品与学生自己的设计作品加以比较,那么设计史将会是极有帮助的一门课。

但最好能以一种合理的、节省时间的方法,也就是教师在说明实例的同时,以不同于他们本学科的文化背景进行辅

助说明,而这些教师则要拥有艺术设计中特定的流派或风格发展的相关知识。年轻的设计者则应以这种方法向历史学习、向典范学习,这一点对于初学设计的人来说尤为重要。尽管他的设计应该是为了今天,甚至为了明天,但设计最终总要开始履行它的使命,因为设计必须满足设计者生存时代的社会要求。而他的作品一旦堪称上乘时,也会被同时代人以及后代理所当然地作为艺术的典范来评价。

为此,我们站在今日与历史的两大角度,倾力编写了这本《艺术设计赏析》,以各种具体门类阐释艺术设计的要素与概念,探索与之相对应的教育教学方法与内容,希望以评价赏析的方式树立学生们正确的审美观,培养对艺术作品美的感受力,提高对艺术作品的鉴别能力、欣赏能力,提高对美的创造能力。其意义不单单在于设计专业内的培养,更深层次的含义在于跨学科领域中的素质教育问题。

本着上述目的,本书用较详尽的文字阐述了工业设计、装饰艺术、环境艺术、视觉传达艺术、服装艺术、数码艺术等艺术设计的主要门类及它们的主要发展脉络和现状,并附有各领域的图片资料,努力做到图文并茂,希望能为广大艺术设计者提供帮助。

编者

2005年6月

第 1 章

艺术设计源流 及构成

本章要点

- 艺术设计的概念
- 艺术设计与历史发展
- 艺术设计构成
- 近现代设计流派

第一节 艺术设计的概念

艺术设计是英语“Design”的译名,它是指在现代工业批量生产的条件下,把产品的功能、使用时的舒适和外观的美,有机地、和谐地结合起来的设计。

“设计”,在汉语中最基本的词义是设想与计划。《新华词典》将设计解释为“在做某项工作之前预先制定方案、图样等”。“设”在汉语中作为动词,有安排、建立、构筑、陈列、假使等含义,由此复合为设置、设想、设法、陈设、设施、设计等词;“计”在汉语中动词名词兼用,名词有如计谋、诡计,动词如计算、计议、计划等等,计议、计划诸词又有名词的词性,因此,“计”作为动词有计划、策划、筹划、计算、审核等义。“设计”一词综合和包容了宽泛的内涵。

作为与英语“Design”对应翻译的词,设计主要指设想与规划。外语教学与研究出版社的《实用英汉辞典》对“Design”的解释是:作为动词有设计、立意、计划的含义;作为名词有计划、草图、风格、图案、心中的计划(设想)等义。“Design”为复合词,由词根“sign”和前缀“de”组成,在英语中“sign”含义广泛,具有方案、计划、标记、构想等语义,着重标识已成的状态;前缀“de”则含有实施、制作等的动态语义,强调组合、重复、肯定、否定等动作行为。因此“Design”一词的根本语义是“通过行为而达到某种状态、形成某种计划”是一种思维过程和一定形式、图式的创造过程。

“Design”与汉语原有词汇“设计”在本质上是—致的,与汉语中的策划、意匠、图案等相近,两者都随着时代和环境的变化不断增添新的涵义。

第二节 艺术设计与历史发展

一、古代西方艺术设计

艺术设计的历史是一部科学技术与艺术结合的历史,也是一部文化史。人类在创造第一件工具时,也就完成了第一件作品设计,在手工业时代,人们的设计与造物因手工生产方式而具有与大工业时代不同的艺术和设计特征,因此,设计的历史就必然地包括了两个方面:一是自原始社会以来至18世纪工业革命前的产品 and 设计即过去所谓的工艺美术类产品,如陶瓷、染织、青铜器、玉器、家具等;二是工业革命以来所设计的产品或设计品类,其中包括书籍、包装、广告等的平面设计、室内外的环境艺术设计、现代工业产品设计、服装染织品设计等。无论是手工业时代的产品还是大工业时代的产品,它们都是设计的产物。

在旧石器时代晚期,西方的狩猎民族已经制作出了动物形象的投掷武器,制作工具种类更加丰富,制作越来越精良。新石器时代欧洲已出现陶器,陶器的出现是人类社会发展史上的一个重要里程碑。距今约7500年的地中海沿岸和克里特岛的陶器,器形多样,经过磨光、绘制,有曲、直线和三角形装饰。公元前5世纪前后,古希腊的黑绘、红绘,不仅表现了高度的制陶技巧,而且表现出了高度的绘饰艺术成就,以米尼遗址为代表的彩陶装饰华丽、富于变化、色彩明快。古罗马的银器工艺也具有较高技巧,餐具上采用嵌刻方式装饰着复杂的画面,除餐具外还有耳环、戒指、别针等首饰以及梳妆用的镜子等。

文艺复兴时期,工艺造物空前地繁荣,如意大利、法国制造的家具。法国家具的设计制造注重整体性,装饰

的华美与造型的和谐成为显著特点。而此时英国的家具设计则趋于简单明快。文艺复兴时期的意大利陶器以“马略卡式陶器”著称,这种陶器成型后素烧,然后施白色陶衣、彩绘,经二次烧成,纹饰色彩以黄、青、绿、紫为主,早期纹饰以植物、鸟兽为主,晚期以神话故事、人物、日常生活场景为主。威尼斯是意大利文艺复兴时期的玻璃工艺生产中心,它一方面继承了古罗马以来的工艺传统,另一方面又受到了伊斯兰玻璃工艺的影响,如酒杯、碗、盘的设计,装饰以神话故事、人物为主,具有很强的绘画性。

文艺复兴时期,西方工艺设计得到了空前的发展。其在陶瓷设计、玻璃设计、染织、家具及室内设计方面都产生了突破性发展,其设计风格在继承的基础上,体现出人文主义倾向,对世俗生活的关注是这一时期艺术设计的主要特点。

二、中国古代的艺术设计

人类从早期的木棒、树枝及简单石器制作到对兽骨、石器、木材的细致加工,完成了从旧石器到新石器的过渡,并创造了制陶工艺和陶器,新石器时期的陶器工艺,是原始手工业的重要组成部分。据考证,中国最早的陶器距今已有一万年,在湖南道县、江苏溧水县、江西万年县都有出土,主要以炊具、食具、盛具为主,品类有灰陶、彩陶、黑陶、白陶等。在新石器时代中晚期,开始出现了纺织技术,用兽皮、植物加工成衣物、渔网等。

东汉时期在浙江余姚、上虞、慈溪等地出现了真正瓷器——青瓷,奠定了中国作为陶瓷大国的地位。

陶瓷主要有青瓷、白瓷、彩瓷三大类,以浙江越窑为代表的南方青瓷与北方邢窑为代表的白瓷代表了中国瓷器两大体系。

青铜器是中国古代又一重要的工艺和设计品类,人们把使用青铜材料作工具、武器的时代称作“青铜时代”。

中国青铜时代从公元前2000年左右开始形成,经夏、商、周三代,大约经过15个世纪,其特点之一是大量使用青铜生产工具、兵器、礼器,到商后期及西周早期为青铜工艺的鼎盛时期,商周时期“司母戊鼎”及“虢季子白盘”均反映了其制作工艺的精良。

1978年在我国湖北随县擂鼓墩曾侯乙墓出土的编钟,更是当时的工艺及设计的杰出代表。从设计上看钟体的大小、轻重、厚薄、铆钉的排列多少,纹饰和铭文的镌刻都经过精心的设计与计算。西周早期的龙纹五耳鼎,高122厘米,造型庞大,周正雄伟,鼎腹增设了三个板形耳以对应三足,上饰兽耳,并有扉棱。在装饰上,龙纹十分简练、明快,线条劲挺流畅,体现了青铜工艺的高超技艺。

距今7000年的河姆渡文化时期,在使用的木器上涂上采自漆树上的“漆”,从此写下了中国长达7000年的漆工艺设计史。至今发现最早的漆器出自浙江河姆渡文化。战国时代,处长江中下游的楚国因其得天独厚的自然条件,漆工艺十分发达。秦统一后,漆器在全国形成了几个制造中心,器类十分丰富。秦汉漆器以其轻质、形美、耐用和华贵的特点受到人们的珍爱,在造型设计上,有实用型设计、仿青铜器设计和仿动物造型设计。汉代漆器造型十分丰富,从实用出发,注重装饰效果,是实用和美观相结合的典范。唐宋时代漆器开始退出实用的领域,而向陈设欣赏方面发展,形成了以雕漆为主的工艺设计新模式。元代张成制作的《曳杖观瀑图》剔红盒,盒面上刻一老者曳杖观瀑,身后有二童子随侍,画中树石相倚,山青水秀,描绘了一幅静谧而格调高雅的生活场景。

汉代玉器量大,制作精美,大量玉佩采用镂空形式,更显玲珑剔透,湿润华美。

元代民间手工业产品极为广泛,由于各民族之间交流日益加强,也促进了手工业的设计与生产水平的提高。其中具有代表性的是织金锦,又称“纳石失”,就是在丝织物中采用加金织造技术。从出土文物来看,其技术水平已达到相当的高度。

我国古代家具以竹木为主,宋代以前以低矮型为主,有席、床、几、箱、屏风等,宋代起受西方家具影响,开始流行高坐型家具,家具品种基本齐备。明代设计和制造的家具因其独特风格被称为“明式家具”,被视为中外家具设计的典范。明式家具,以硬木为主,设计精巧,制作精致、严谨,装饰简洁,优美舒适,实现了样式与功能的完美结合,是中国家具的代表。明式家具大致分为五类:①椅凳、②桌案、③床榻、④柜架、⑤屏风类。

明清时期,纺织印染业进一步发展,品种增加,技术有所提高,促进了艺术设计的繁荣,由于采用了多层经纬织法,纹样非常丰富,色彩华丽。陶瓷业方面,景德镇是全国制瓷业中心,以民窑为主,瓷器大量外销,青花瓷烧制技术在明代已成熟,是瓷器生产主流。宜兴为制陶业中心,此时陶瓷设计水平达到了前所未有的高度。明清建筑在宫殿、坛庙、宗教建筑和园林设计等方面取得很大成就,最著名的建筑例如故宫,其规模宏伟,布局严整,主次分明,体现了皇权至高无上的思想。中国古代建筑在明清时期基本定型,形成了自己的民族风格。

明清时期也是中国古代园林设计的兴盛时期,著名的皇家园林有:颐和园、圆明园、香山静宜园等。私家园林主要集中在江浙一带,主要代表有:苏州拙政园、留园、怡园等。中国园林设计注重自然美,强调曲折多变,主次分明,变化丰富,步移景异的特点,在设计上追求

意境深远和诗情画意的氛围,在世界园林设计史上占有十分重要的地位。

第三节 艺术设计构成

艺术与设计原本都是一个单独的领域,在社会的各个时期,人们赋予两者的意义也是不同的,由原始社会的简单工具的制造,到原始社会后期人们对器具形式的关注,两者就不断地交叉渗透,直到工业革命的出现,两者已经密不可分,逐渐成为独立于其它基础领域(农业、工业、服务业)的产业。而随着生产力的发展,服务领域的细化,艺术设计这个相对新鲜的产业也逐渐呈现了细化的趋势。本章着重讲述的就是艺术设计领域的构成类别,从而使我们在社会发展背景、形式流派、服务领域上了解艺术设计发展的脉络,对具体设计进行指导。

1. 从时代背景和风格上划分

风格不能脱离于社会,也不是自然形成的,而是与同时代的设计和建筑、绘画、音乐等人类文明活动,尤其是人类社会的生产方式密切地联系在一起的,任何设计领域都应该顺从社会发展的脉络,符合生产力发展的水平,我们把首先意识到了社会的发展方向并作出了顺应历史潮流的少数代表单独提出来,称为流派。本书将他们划分为工业革命之前的艺术设计、二次世界大战时期的艺术设计、战后的艺术设计发展潮流三个部分,作为构成设计活动的着眼点。

2. 从设计的语言上划分

当一种表达方式附属于所认可的意识形态时,它就被称为好的表达方式。作为一个设计师来讲,他要通过设计作品来传达一定的设计意图和设计思想,然而,就象思想寓于在语言里,设计以不同的形式表达出设计思想,建筑师以建筑的体量阐述对于空间的理解,视觉传达者以不同形式的广告、招贴来宣传商业经营内容及理念,都代表了各自不同的设计表达的过程,因其表达方式的不同,将艺术设计领域分解,可以分为建筑设计、视觉传达设计、服装设计等领域。本书后面的章节将具体进行介绍。

第四节 近现代设计流派

1. 新艺术运动

约从1890年至1910年间,欧美流行着一种装饰风格的艺术。这种艺术在各国有着不同的名称。1896年巴黎开设了一家名为“新艺术”的商店,专售这种新风格的产品,后人就据此把这种新风格的艺术统称为新艺术。

2. 装饰艺术运动(Art Deco)

装饰艺术运动(Art Deco)是一个装饰艺术方面的运动,但同时影响了建筑设计的风格,它的名字来源于1925年在巴黎举行的世界博览会(Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes)。当其在1920年初成为欧洲主要的艺术风格时并未在美国流行,大约1928年,快到现代主义流行的1930年才在美国流行。

3. 现代主义

现代主义设计是从建筑设计发展起来的,20世纪20年代前后,欧洲一批先进的设计家、建筑家形成了一个强力集团,推动所谓的新建筑运动。这场运动的内容非常庞杂,其中包括精神上的、思想上的改革,也包括技术上的进步,特别是新的材料的运用,从而把几千年以来设计为权贵服务的立场和原则打破了,也把几千年以来建筑完全依附于木材、石料、砖瓦的传统打破了。继而,从建筑革命出发,又影响到城市规划、环境设计、家具设计、工业产品设计、平面设计和传达设计等等,形成真正完整的现代主义设计运动。

4. 包豪斯(Bauhaus)

包豪斯由德语 Hausbau(房屋建造)一词颠倒而成。该校在训练学生方面既注重艺术又注重工艺技术,主张各门艺术的结合。在莫里斯设计思想的影响下,它追求创造现代的综合建筑艺术,并认为工业设计应该服务于大量生产,现代设计家要为大多数人生产实用美观的物品,而不是为少数富有的特权阶层生产奢侈品。这种教学体系及指导思想,对欧美各国都具有很大影响。

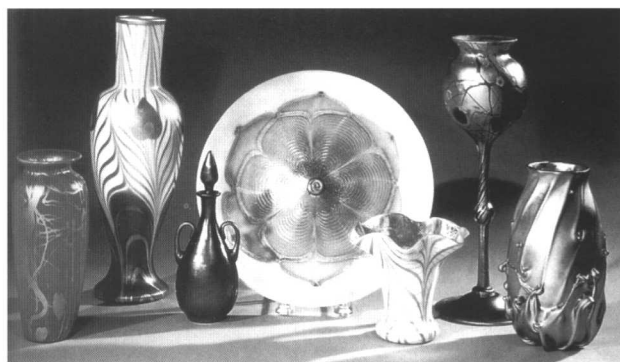
5. 战后现代设计

第二次世界大战后,在以欧美及日本为首的世界范围内,经济日益复苏,出现了日益活跃的设计活动与思潮,这一时期主要的领导意识是生产活动符合大众消费,出现了人体工程学以及一部分符合人类主观意识(波普艺术)的设计形态,是设计活动的黄金时代。

6. 现代主义之后的设计

(1) 现代主义的衰退: 受到密斯·凡德洛的“少则多”的影响,兴盛于美国,提倡反装饰,强调功能,高度理性化、系统化,后因藐视功能被时代淹没。

(2) 后现代主义: 后现代主义(Post Modernism)是20世纪50年代以来欧美各国(主要是美国)继现代主义之后出现的前卫美术思潮的总称。它是对现代主义的一种超越,其概念最早在建筑领域出现,而后扩展到文学艺术的其他领域。

第2章

环境艺术设计赏析

本章要点

- 环境艺术设计赏析
- 环境艺术设计分类
- 建筑设计
- 现代环境设施赏析

环境创造了人,人也创造着环境;环境具有支配人类意识的力量,人的意识也具有改变环境的积极因素。

工业化的发展,已被人们所普遍认同。然而,至今国际上并没有对环境设计确定统一的定义,也没有严格地规定其设计范围,环境艺术设计学是一门新兴的边缘性学科。

我们一般地理解是,环境设计是对人类的生存空间进行的设计。环境设计创造的是人类的生存空间。

所谓“环境”,从广义上看,是指围绕和影响生物体的周边的一切外在状态。所有生物,包括人类,都无法脱离这个环境。然而,人类是环境的主体,人类拥有创造和改变环境的能力,能够在自然环境的基础上,创造出符合人类意愿的人工环境。其中,建筑是人工环境的主体,人工环境的空间是建筑围合的结果。因而,协调“人——建筑——环境”的相互关系,使其和谐统一,形成完整、美好、舒适宜人的人类活动空间,是环境设计的中心课题。

建筑一直是人类根据自己的需要,用以适应自然,塑造人工环境的基本手段。古典时期的建筑,常常是联系人体的比例进行设计的,而到了工业革命时期,人类逐渐掌握了控制环境的材料与技术,人类竭尽技术之所能,把建筑也推向“革命”。

人们逐渐发觉,现在的建筑和其他人工因素塑造的环境,还远远不是他们希望的理想的生存空间,它还有太多的缺陷。因而有必要重新以人为中心对“人——建筑——环境”的关系进行科学化、艺术化的设计协调,也就是我们所说的进行环境设计。

环境设计的本质在于系统地、综合地、整体地认识和发展人类审美意识。作为现代环境设计,已经渗透到人类生活、文化各领域中,其目标是创造人类生活具体形

态的第二自然。

人是环境设计的主体和服务目标,人类的环境需求决定着环境设计的方向。当代人的环境需求,表现为回归自然、尊重文化、高享受和高情感的多元性、自娱性与个性化倾向。当代环境设计,理当以当代人的环境需求为设计创作的指导方向,为人类创造出物质与精神并重的理想的生活空间。

现实生活中,人是中心。现代环境设计的本质就是人类本身的设计,包括人类文明程度和素质、意识形态、道德观、生活方式等方面的提高,甚至于人的面貌、服饰、姿态等。设计要与人类社会进步相协调,并为人类社会的发展提供构想。现代设计随着各种科学的发展必将渗透到环境设计领域中。人类具有创造环境、改变环境的能力,因此,环境设计这一创造行为应赋予环境新的意义。

第一节 环境艺术设计分类

环境有自然环境与人工环境之分,自然环境经设计改造而成为人工环境。人工环境按空间形式可分为建筑内环境与建筑外环境;按功能可分为居住环境、学习环境、医疗环境、工作环境、休闲娱乐环境和商业环境等。而对于环境设计类型的划分,设计界与理论界都未有统一的划分标准与方法。一般习惯上,大致按空间形式,分为城市规划、建筑设计、室内设计、室外设计和公共艺术设计等。

1. 城市规划设计

作为环境设计概念的城市规划,是指对城市环境的建设发展进行综合的规划部署,以创造满足城市居民共

同生活、工作所需要的安全、健康、便利、舒适的城市环境(图2-1)。

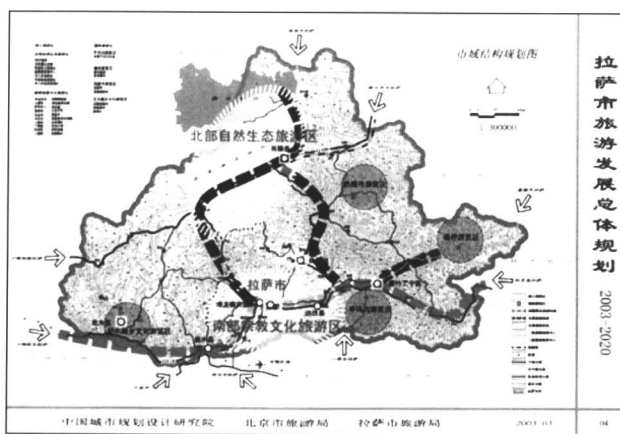

图 2-1

2. 建筑设计

建筑设计是指对建筑物的结构、空间及造型、功能等方面进行的设计,包括建筑工程设计和建筑艺术设计(图2-2、2-3)。建筑是人工环境的基本要素,建筑设计是人类用以构造人工环境的最悠久、最基本的手段。

3. 室内设计

室内设计,即指对建筑内部空间进行的设计。具体地说,是根据对象空间的实际情形与使用性质,运用物质技术手段和艺术处理手段,创造出功能合理、美观舒适、符合使用者生理与心理要求的室内空间环境的设计(图2-4、2-5)。

4. 室外设计

室外设计泛指对所有建筑外部空间进行的环境设计,又称风景或景观设计,包括了园林设计,以及庭院、街道、公园、广场、道路、桥梁、河边、绿地等所有生活区、工商业区、娱乐区等室外空间和一些独立性室外空间的设计(图2-6)。

图 2-2

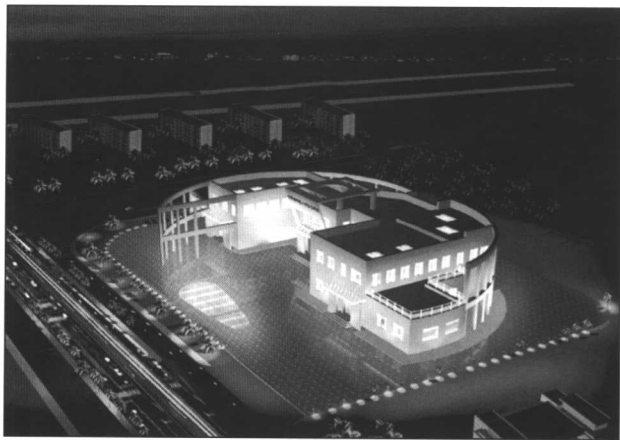

图 2-3

图 2-4

图 2-5

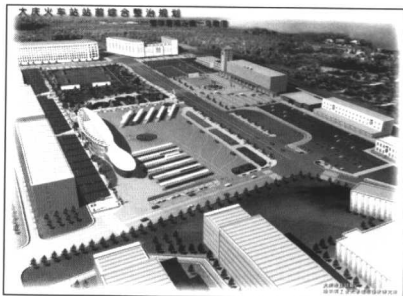

图 2-6

第二节 建筑设计

一、上古时期的建筑

1. 原始建筑

建筑起源于远古时期人类最初所造出的房屋（或自然的岩洞），如中国黄土高原一带的窑洞；或是用泥石垒砌房屋，如非洲土著用泥巴制成的房屋；或是冰屋，如爱斯基摩人把冰做成块来建房屋。

人类根据渔猎的需要，在不断的迁徙中，搭建简单的窝棚。目前已知最古老的房屋是1965年10月在法国尼斯河上特拉·阿马塔地方发现的21间棚屋，已确定它属于12万年前阿舍利文化遗物。自从人类诞生以来，建筑物就一直伴随着人类。人类对居室的需求是永恒的，它的历史比任何一种艺术的历史都要长久。整个人类的建筑历史，其发展是从简单到复杂，从低级到高级的。

中国的建筑是在黄河和长江流域开始的。在黄河流域发现的新石器时代的遗址就有7000多处。其中最早的是河南新郑裴李岗和河北武安磁山两处，距今已有7000—8000年。典型的村落遗址如仰韶村落遗址、西安半坡遗址、郑州大河村遗址，住房多为浅穴或地面建筑，以木龙骨架抹草泥成为墙壁和屋顶，晚期的龙山文化出现套间房址，普遍有石灰质的地面表层，光洁耐用。西安的半坡原始部落遗址就为人们展示了原始建筑的艺术形象。遗址平面或方或圆，挖地为穴，四周从穴口撑椽木交于中心立柱头，上面覆盖草筋泥灰，在顶端束之成结，形成一种不规整的方体或圆锥体。两坡地上交的雨篷形成门道，与其锥体前方部分连接。富意味的是，中国的半坡遗址就已经有了装饰。

长江下流的浙江余姚河姆渡村发现的建筑遗址距今约六七千年，这是中国已知最早采用榫卯技术构筑木结构房屋的一个实例，已发掘的部分是长约23米、进深约8米的木架建筑遗址，推算原是一座长条形的体积相当大的干栏式建筑。木构件遗物有柱、枋、板等，许多构件上都带有榫卯。根据出土的工具来推测，这些榫卯是用石器来加工的。这一实例说明，当时长江下流一带结构建筑技术水平高于黄河流域。

欧洲的一些国家的原始人群也是用石头来建造房屋的，如苏格兰的奥克尼群岛上的斯卡拉·布雷，房中有石台、石梳妆台等。欧洲还有一些国家的原始建筑是搭在湖中小岛上的木屋，一般用石板、木块和树枝筑成的。

综上所述，在旧石器时代，原始人群是利用天然的岩洞作为居住之地。到了新石器时代，已经有了简单的人工土穴或窝棚了。

2. 古埃及与巴比伦建筑

(1) 古代埃及建筑

古代埃及位于尼罗河的下游，既属于非洲东北部，又和亚洲西南角的西奈半岛相望，同时隔着地中海和南欧相望。贯穿埃及全境的尼罗河孕育了古代埃及的文明。埃及在公元前3500年开始形成国家，建筑以“金字塔”、石窟陵墓、神庙和国王宫殿为主。古代建筑不是一个人的创造，而是一个民族，一种文化的象征。金字塔是最典型的例子。因其形体呈四角尖锥形，与中文“金”字相似，故中国习惯上称之为“金字塔”。金字塔被称为“光明之丘”，象征着太阳的创世能量，也代表着埋葬其中的太阳的世间代表——法老的永世与不朽。埃及人对于死亡更重于生命，对于来世更重于今世。埃及人对于尼罗河有着一种特殊的崇拜，他们在自然中观察到太阳从东边出来而从西边落下，于是相信日落之处为亡灵之城，所以陵墓都建于尼罗河的西岸。尼罗河决定了埃及的建筑艺术的特点，隔着尼罗河，西岸是死人的住处，东岸是活人的城市。而尼罗河则是理想的黄金通道。

吉萨金字塔（Giza）：公元前2700～前2600年的第四王朝时期，在尼罗河的三角洲的吉萨造了祖孙三代的三座大金字塔，是古埃及金字塔的典范，它们都是精确的正方锥体，形式极其单纯。其中胡夫金字塔最高，被称为“古代世界七大奇观”之一。塔高146米，底边长230米，用大约230万块平均重2.5吨的石材砌筑而成；哈夫拉（Chephren）金字塔高143.5米，塔基四边长215.5米，塔的东边有一平面长方形的神庙，通常称上庙；靠近尼罗河谷建有下庙，上庙和下庙之间有一条长约496米的通道，闻名遐迩的狮身人面像即位于下庙的西北方。门卡乌拉（Menkaura）金字塔66.5米，底边各长108.5米，规模较小（图2-7）。

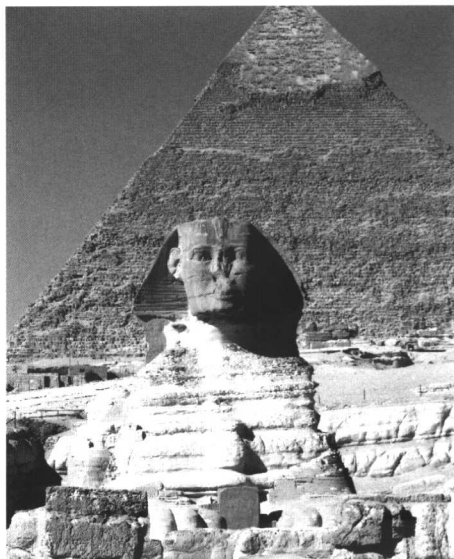

图 2-7

卡纳克阿蒙神庙始建于公元前1400年,庙内的多柱厅是公元前1000年建造的,六座塔门的最后一座则建于公元前400年,其间相隔居然上千年。“卡纳克”意为“城寨”。卡纳克阿蒙神庙,位于埃及中王国和新王国时期首都底比斯东城的北半部,即开罗以南约700公里的尼罗河东岸。神庙总长366米,宽110米,以西面的主神殿为中心,大殿南北长103米,东西宽51.8米,大殿密密麻麻排列着134根粗壮的石柱,分16排而立。中央通路两旁有12根带有伞形草花的柱头,高达23米,为现存的古代最大的石柱。这个神庙也是当今世界上仅存的规模最大的庙宇(图2-8)。

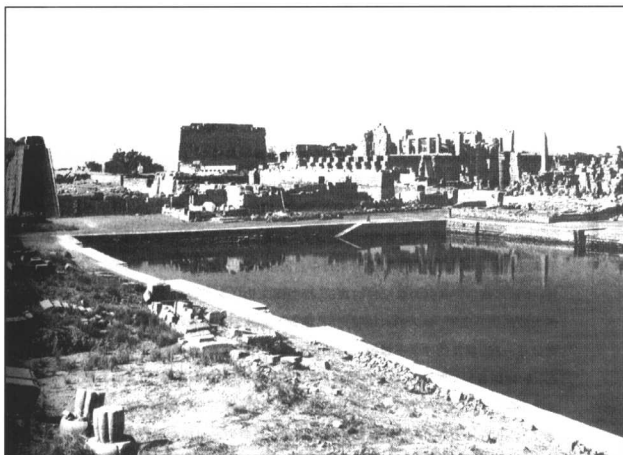

图 2-8

(2) 巴比伦建筑

巴比伦位于两河流域。两河流域指的是幼发拉底河和底格里斯河之间的肥沃平原,在历史上称为美索不达米亚。这片土地是十分富饶的冲击三角洲。人们曾经以“富饶的新月”来形容它。公元前19世纪初,巴比伦王国统一了两河下游,征服了上游并建立了巴比伦城。公元前16世纪初,巴比伦王国灭亡,巴比伦城被亚述国王所毁。在公元前7世纪后半叶,迦勒底人灭亚述帝国,又建立了统一的新巴比伦城,这一时期最著名的建筑有空中花园。

巴比伦“空中花园”建于公元前6世纪初,是新巴比伦国王尼布甲尼撒二世为他的妃子建造的花园。其实所谓空中花园只是各层土台屋顶花园。据说整体是金字塔形的台地层(约四层或更多),也有说是建有不同高度的越上越小的台层建筑组成剧场般的建筑物。其底边长及台高,一般推测为每边120米,呈方形,高约23米。每个台地用墙或拱廊支撑,内部有很多洞窟可做浴室,近台地的四边,种植各种花草,从整体上看,像是被树林覆盖着,呈小山的景观,高高耸立在巴比伦平原中央(图2-9)。

图 2-9

3. 古代印度和古代中国建筑

(1) 古代印度建筑

古代印度位于亚洲南部的印度次大陆。印度这一名称来源于印度河。印度的北方为喜马拉雅山脉所阻挡;西部是兴都库什山脉,是印度与西方的交通要道。印度的南半部三角形的半岛,东为孟加拉湾,西为阿拉伯海。南部的德干高原有森林和矿产,多沼泽草原。沿海平原区气候宜人。古代印度包括今巴基斯坦、印度、孟加拉和尼泊尔等国。

印度建筑最重要的是宗教建筑,印度建筑的基本主题就是对“中心”表现。每一座寺庙或宫殿都是一个宇宙轴心、一个神圣的中心,它是天、地,甚至冥世的交汇点。

图 2-10