

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

MEISHUZHUYANYE
YINGSHIZHIDAO
CONGSHU
HUANJING
YISHU

美术专业应试指导丛书

环境艺术

薛义 著

Huan Jing Yi Shu

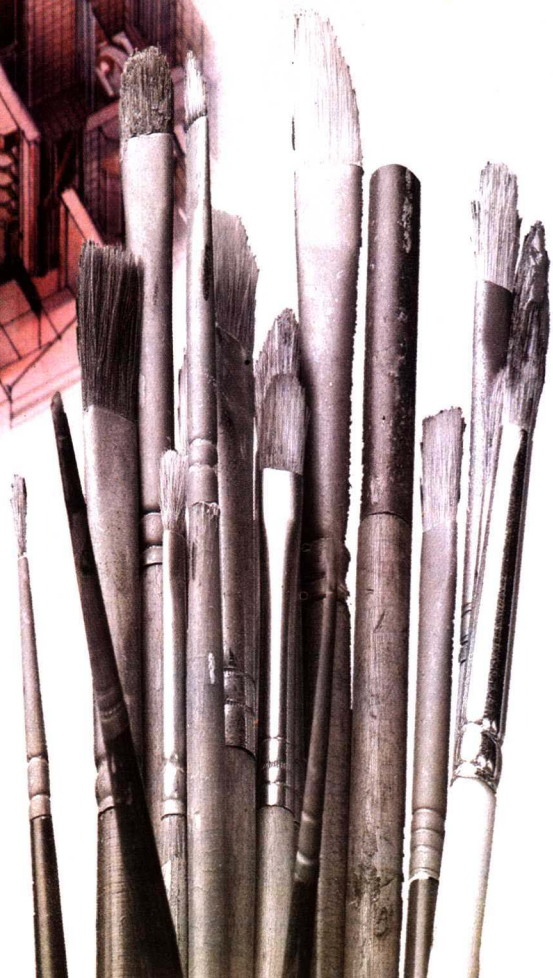
meishu zhuan ye

yingshi zhidao congshu

美术专业应试指导丛书

环境艺术

薛义 著

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

责任编辑:魏志刚
技术编辑:郑福生
封面设计:陈侃
校 对:郑士金

图书在版编目(CIP)数据

环境艺术 / 薛义编. — 天津: 天津人民美术出版社,
2000.7
(美术专业应试指导丛书)
ISBN 7-5305-1261-7

I. 环... II. 薛... III. 环境-建筑设计
IV. TU98

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第29380号

天津 人民美术出版社 出版发行
天津市和平区马场道150号

邮编:300050 电话: (022) 23283867

出版人:刘建平

山东滨州新华印刷厂印刷

新华书店天津发行所经销

2000年7月第1版

2000年7月第1次印刷

开本:889×1194毫米 1/16 印张:2

印数:1-3000

版权所有,侵权必究

定价:22.00元

目 录

- 环境艺术设计“暴热”寻源/1
- 环境艺术设计范围·任务/2
- 专业发展前景/2
- 高校开设环境艺术设计专业概况/3
 - 培养目标 课程设置/3
- 专业应试内容·命题方式/4
 - 考试内容·要求/4
 - 专业设计考题采撷/5
- 考生应具备素质·专业基础/6
 - 你适合学环境艺术设计专业吗/6
 - 应具备良好的造型基础/6
 - 应具备基本的环境艺术设计基础/6
- 专业设计方法/7
 - 设计要点/7
 - a 功能因素/7
 - b 环境因素/7
 - c 审美因素/7
 - 设计概念/7
 - a 空间概念/7
 - b 尺度概念/7
 - c 心理与行为概念/8
 - 设计步骤/9
 - 构思原则/9
 - a 空间形式与风格/10
 - b 色彩与材料/11
 - c 联想与意境/12
 - 方案设计/13
 - a 思维与草图表达关系/13
 - b 平、立面图配合关系/14
 - c 细部设计/15
- 设计表现技法/16
 - 平、立、剖面图画法/16、17
 - 透视效果图画法/18-20
- 考前准备/21
- 试卷评析/22-25
- 学生优秀作业/26-30
- 有必要再提醒的话/31

开 头 话

环境艺术是在国家经济建设快速发展、城市环境大规模改造建设、国民整体审美品位提高的基础上兴起，而在社会广为扩展，其含义已超出学科分类属性，成为体现当代人追求审美理想和美好生活的象征。但作为一个有志投身此门类的考生对“环境艺术设计”专业的概况、发展方向及专业设计应试等问题却往往一脸茫然，自己是否是学环艺的“料”，应该具备什么样个人条件，如何准备专业考试等等，是每一个家长及考生关心的问题。本书愿成为你们的朋友，把多年的教学感受、综合经验、相关考试事宜告诉考生，帮助未来的设计师根据自身的条件和能力，把握时机，正确地选择你所热爱的事业，合理、具体、有效、有重点地做好专业应试的一切准备。

●环境艺术设计“暴热”寻源

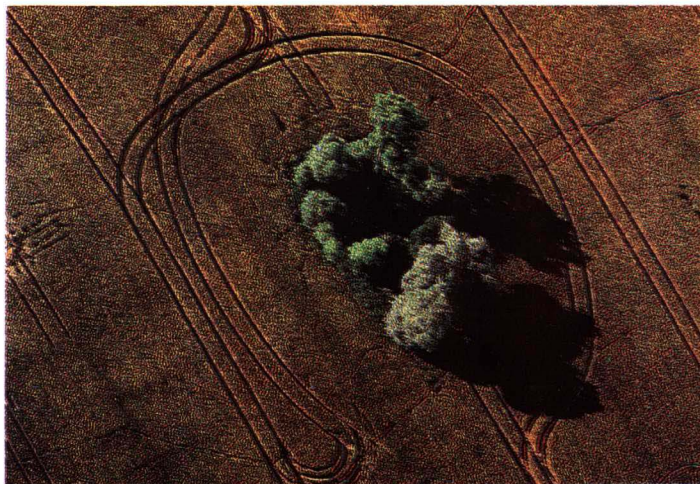
环境设计是一个既古老又崭新的课题，说其古老是因为一切生灵出现在混沌世界之始，为了能生存，平安地活下去都在本能地营造存身之地。人类所具超群的思维创造力，更决定了追求完美生存环境的一往无前。

从早期人类的穴居、帐篷、茅舍及用人造材料建造遮蔽风雨、祭祀神灵、延续生命繁衍的空间环境，寄托了祖先对自然、对美好生活崇拜与向往。同时也体现着生产方式的变化和生产力的发展过程。

现代工业化生产的发展，加速了社会的进程，但也打破了人与自然的和谐相处，迅速增加的各种工业、城市人口无情地吞食着各种有限资源，使土地沙化，江河干涸、污染，人造的水泥城市，更使自然景观，清新的空气远离自己，生态平衡受到前所未有的破坏，人类生存环境品质出现了危机。现实迫使人们不得不重新反思我们的发展与生存问题。1972年联合国召开第一次国际环境会议，并把每年6月5日定为“世界环境日”，环境意识觉醒，环境设计概念的崛起，使通过综合设计，改善环境质量与可持续发展问题成为现代和未来研究发展的战略课题。

我国近些年经济高速发展，城市与环境建设在不断变化中，也带来了严重的开发与生态平衡，建设与综合功能完善，环境美化与文化品位，现代与文化遗产、地方特色等诸多棘手矛盾出现。大江南北顺应生存发展需要，改善人居环境质量已成为当今社会发展的必然趋势。

在以“信息论”“系统论”为理论先导，“信息革命”电脑技术为标志的第三次发展浪潮推动下，现代设计观念以人为本，回归自然，强调“生态学”“环境工程”“艺术美学”等相关学科的整体架构从根本上规划设计人类赖以生存的环境，使开发拓展与生态关系，物质建设与文化传承有机结合，再创人类文明的辉煌。

●环境艺术设计范围·任务

广义的环境设计主要是指人们在现实生活所处的各种空间场所、大地、天空、海洋等自然环境和城镇、乡村、建筑等一系列的人工环境的总和。

设计是人类有目的、主动改造世界的重要手段，是文明智慧的象征。几千年社会进步，特别是近百年文明的发展，人类根据现实环境和生存需要，不断地深化对环境设计的理解和研究，逐渐出现不同门类的研究方向和学科，如建筑设计、园林设计、规划设计等学科，推动了社会的进步，但随着经济的发展人们生活方式日益丰富，特别是进入现代发展期，世界的每个角落都踏遍人的足迹，人们面临的环境问题已变得相当复杂、多样性。这样在已成熟的原有学科之外又产生许多模糊、边缘的也是急需解决的环境问题，或称亚学科，甚至全新的研究视点，原有简单学科分类已很难适应多样化的环境形态。综合架构多边参与设计与建设的方式已成为现代环境设计的特点。

从客观看，环境艺术设计是综合、系统的工程设计，包括生态学、工程学、信息与管理学，城市设计、园艺设计、建筑设计、美术学等相关学科，而就环艺设计专业主要研究、工作的方向是人工环境部分，即是以建筑为核心的室内外环境设计、装饰设计，目的是规划设计功能合理，设施完善，环境优美，体现时代精神的人居环境，通过设计使纷繁的世界在“知识爆炸”时代变得和谐和美丽。

●专业发展前景

环境艺术设计是满足基本生活需要后的高品质发展阶段，体现时代的物质文明和人们审美理想品位。未来社会的高速发展必然要以高消费做为其运行机制，而提供完善、合理、舒适的环境，是人们生活、消费的重要前提和目标。

中国幅员辽阔，城镇、乡村星罗棋布，每一个地区环境、城市建设，在发展中都需要不断地完善和扩展。据权威部门预测，中国有四十年的建设发展期，那么建筑的内外环境品位，也同样需要不断提高，加上因功能主人变换，需要的设计使环境设计市场更具潜力。有长远的发展前景，高级专门环艺设计人才需求量大，当然设计水平随着功能不断复杂和现代化，审美水准不断地提高，对设计师也将提出更高的要求，对环艺设计行业的运行管理也将更规范和法律化。

● 高校开设环境艺术设计专业概况

环艺设计专业在我国虽起步晚,但发展迅速。巨大的市场需求,已由过去几所专业美术学院独家开设,发展到近几年各类综合大学纷纷增设环境艺术设计专业。毕业生由过去全国百十人到目前几千人或万人,他们为社会不同层面的环境艺术设计,做了大量建设性的工作。(中等专业学校增设更多。)在庆幸国家大发展,环境意识增强,注重培养高级专业人才的大好局面下也为因一些学校,教学条件、师资力量水平等问题造成的专业不能正常健康的发展而忧虑,学生受教育不完善,综合能力弱,设计格调不高,加上设计市场的不规范运行,使许多设计项目不尽如人意,甚至造成新的城市垃圾。

环境艺术设计特殊的范围、体量、时间性、使用价值与审美感染力是其它任何类型设计无法比拟的。人们在享受生命的过程中不知不觉享受了设计带来的种种合理、舒适的方便与好处,也正因为这种美好的设计所带来的全新氛围使人类更珍爱生命、关爱世界。反之将影响人的生理与心理发展。因而社会需要高素质环境设计人才投身此行业,考生在选择学校时必须对所报学校情况加以了解以做出正确选择。

目前高校一般开设环境设计专业均以室内环境设计和室外景观设计为教学方向,但侧重有所不同。

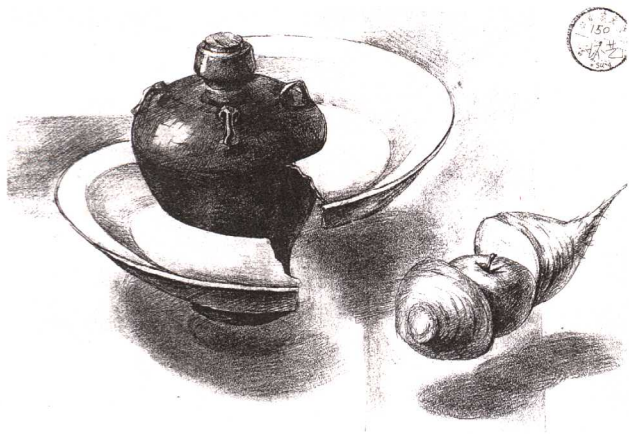
培养目标

主要培养高级应用型环境艺术设计专门人才(包括室内环境设计和室外景观设计),注重文化素质艺术修养、审美水平的综合发展。强调严格扎实的基础训练与创新设计思维的培育,强调理论与设计实践结合:创意与完整的表现技能的结合,一定的实施方案设计能力,组织管理能力,学生毕业后可从事环境艺术的整体规划设计,室内环境设计,园林景观设计,家具配套设计,各类装饰设计以及教学科研和专业组织管理工作。

课程设置

人文社科、英语、造型基础、专业基础、中外史论、设计理论、建设设计、室内环境设计、园林景观设计、公共艺术设计、表现技法、计算机辅助设计与表现、专业考察、实习等课程。

●专业应试内容·命题方式

报考环境艺术设计专业，除参加国家规定的文化课统考外须提前参加专业考试，在专业成绩超过所报考学校规定分数线后通知参加文化课考试，一般比例为 1: 4 左右，在两项成绩均超过所报学校规定分线后，依名次择优录取。

考试内容·要求

专业考试一般在每年的 4 月进行，具体时间请查阅所报学校简章。

专业考试内容为素描、速写、色彩、专业设计。
有些学校还进行面试。

具体要求：

1、素描：主要考查学生对物体造型的基本能力，包括对物体形状、结构特征的感觉理解能力，构图与空间处理能力以及表现程序和方法。

2、速写：主要考查学生在短时间内用概括提炼手法，表现对象的形体特征，强调形体的准确和生动，以及构图能力。

3、色彩：主要考查学生对物体的色彩感受和表现能力，包括用色彩塑造形体，表现空间和质感的能力。强调画面色调与整体氛围效果。

4、专业设计：主要考查学生基本的设计思维能力和观察分析、创造能力，考查学生对使用功能的理解和基本的构思以及对尺度、主体风格、材料的应用和表现能力。

5、面试：了解学生对专业的认识，思维方式，文化素养，语言表达能力及气质、状态等。

对于素描、速写、色彩的应试方法及命题形式在许多书里已有介绍。本书不再赘述。主要谈一下专业设计应试的相关问题。但高考是考查学生综合素质与能力。希望有志者不要放松或轻视对任何一个门类的努力，力争都有好成绩。

这些年 95%以上的学校进行专业设计考试，个别学校或考区因各种原因或原因不考专业设计或只考图案设计。我个人认为设计艺术既有共性更有其独立的个性层面，我们培养的是高级应用型专门设计人才，那么考查学生对专业设计的认识程度，对专业的热爱程度，以及对相关知识掌握能力，既是对学生负责，防止入错门一辈子痛苦，也是对学校教学质量负责，发现人才、因材施教，为国家培养真正的栋梁之材。

专业设计考题采撷

纵观近年一些重点学校专业设计命题方式和要求基本可归纳两大类:

①以室内设计为主, 给出一个条件做平面布置图和效果图, 并写出简短设计说明。

②室外小景观设计: 包括小景观、店面等设计, 要求同上。下面摘录几组近两年典型命题方式和要求, 以使考生能对专业设计考试有初步的认识和借鉴作用。

一、室内类:

1. 试题: 某设计家的工作室

要求:

①按设定条件画出 1: 50 室内平面布置图。

②按所画平面布置图画出室内主要部分透视渲染效果图。

③设计必须具备使用功能的要求 (必须画出四种以上家具)。

④写出 100 字以上设计说明。

⑤所用工具: 水彩、水粉、钢笔淡彩、马克笔。

⑥卷面横幅布局。(设定条件平面图略)

时间: 180 分钟。

满分: 100 分。

(鲁迅美术学院)

2. 题目: 室内家具 (含灯具) 或室外环境小品设计

时间: 四个小时。

内容: 画出平面图、正面图和效果图, 并写出简短设计说明。

要求:

①在基本保持正方体形状基础上略作体块增减。使其构成若干件室内家具 (含灯具) 或室外环境小品, 尺寸、材料自定。

②学生自带丁字尺、三角板、比例尺绘图板及一般绘图工具。

(中国美术学院)

3. 条件: 房间 4m×4m, 室内净高 2.7m

要求:

①将该图设计成书房、起居室各一方案。

②功能合理。

③画出室内着色效果图各一张 (表现方法: 钢笔、铅笔、淡彩)。

④透视种类不限。

⑤每个方案附平面图。

(天津美术学院)

二、室外景观类:

1. 题目: 某中学校道旁的告示栏设计

要求:

①要求栏内张贴或所写出的内容不易被风、雨或人为破坏, 但又易于更换。所用材料适用于户外。

②告示栏拟建 3m 宽、2.5m 高、2m 深空间范围内, 形状、形式不限。

③不少于三个款式的设计草图, 选其一按一定比例表达形状尺寸、主要材料, 并画出彩色透视图。

④附简单的设计说明。

(广州美术学院)

2. 设计一个独立的四面可用的文具货架

要求:

①设计尺寸: 长、宽、高在 2 米以内。

②画三视图 (1: 20)。

③画效果图, 写设计说明。

(湖北美术学院)

3. 题目: 20m×20m 街心绿地设计

要求:

①在用地范围内, 四周为步行环境, 可选设公用电话亭、报亭、小卖部亭。

②绿地视觉中心应设计一个体现文化性艺术性的单体造型。

形式: 平面图 (1: 100)、渲染图 (表现手法不限)。

纸张: 8 开素描纸、水彩纸各一张。

时间: 4 小时。

4. 题目: 店面设计

要求:

①设计一个小型文化用品店的店面。

②造型要有特点。

③在同一张试卷上画出透视渲染图及平面图 (标注主要尺寸)。

工具: 绘图工具。

时间: 3 小时。

纸张: 水粉纸 8 开一张, 备用草标纸 8 开一张。

(西安美术学院)

5. A: 小区绿地环境设计效果图

B: 记忆中最喜欢的建筑街景局部 (徒手)

6. 题目: “繁衍” “克隆”

要求: 用二维及三维表现皆可。

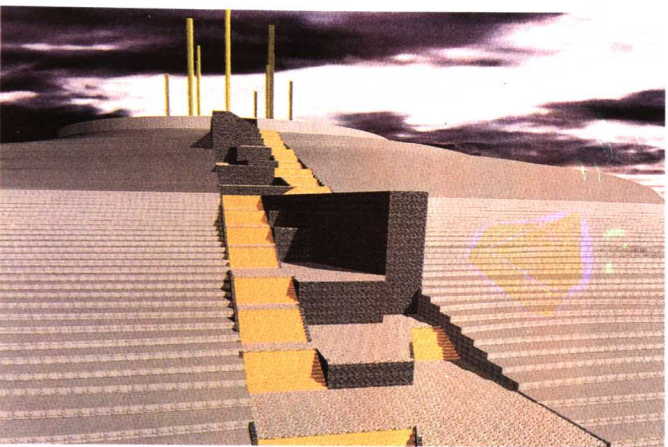
注: 此题与平面设计考题同。

(中央美术学院)

以上罗列的考题, 尽管能归纳大类, 且还是五花八门看得眼乱心躁。按此考生压题背图能考出好成绩实属不易。但有两个办法能助考生取得好成绩, 第一对报考的学校深入了解。找有关老师辅导咨询, 摸清命题规律对症下药, 认真准备。第二必须掌握环艺设计方法、构思规律和表现方法, 练真功夫, 以正确设计思路独特形式风格和艺术表现从容应考。

●考生应具备素质·专业基础

你适合学环境艺术设计专业吗?

现代社会的竞争机制使每个人感到生存和就业的危机。而面对如潮的竞争对手、众多的专业分类,许多家长、考生已无暇考虑自身的条件是否适合学某一专业,只要能考上大学就行。在近年美术考场热闹得像游园会的火爆场面已成平常之事,但有幸者跨进这一专业后,也常常发现许多人入错行,一些学生已入学了,还不知环艺专业是学什么,毕业后干什么?还有些学生的思维方式与性格、素质不适合学环艺设计专业,更有甚者从一入学就没想干这行等等。给教学和学生主动创造性学习都带来了不利影响,甚至影响学生今后正常的发展。

环艺设计专业是综合性学科,不是一般意义的美术专业,仅有些绘画技能即可,也不是考文理科专业成绩不够,补几个月美术就可学设计专业。环境艺术设计是艺术创造与工程科学的有机结合,其基础是深厚的文化底蕴,三者缺一不可,从多年的教学体会及学生毕业后的专业发展情况看,理想优秀的环境艺术设计学生应具备的基本条件是:

①有良好丰盈的文化素质,勤于思考、善于广博精取。目前各校为适应发展需要,均在提高文化课的考试分数。一般为普通文科录取线 80%,并限定语文、外语的最低分数线。有些院校计划达到普通文科录取线,摈弃过去低文化、低素质带来的许多学习负担和低层次的专业发展趋向。

②有画家的气质,对事物有敏锐、细致观察力,想象力,能根据自己的感受,统筹计划,统览全局地直抒胸臆。

③应具备科学工作者严谨、推理、研究问题的能力。能将美好的创意理性地变成具体、科学完善的工程图示。

④热爱生活,对自然对人充满爱,体悟入微。艺术来源于生活,设计也同样来源于生活。

⑤环艺设计是一项集体合作而成的作品。良好的沟通与处事能力是完成设计创意的重要保证。简言之环境艺术设计专业需要高素质,文、理型思维与能力兼具者为最佳学子。缺一者将会痛苦一生。(环艺专业招生今后会文、理科兼收。)

应具备良好正确的造型基础

掌握素描、速写和色彩严格扎实的观察方法及表现方法,既是考试之必须,也是考生获得审美体验的重要部分,试想没有良好的造型基础、表现技法,你的设计美学法则从何而来?(绘画是直接感悟审美法则的最好途径。)你的设计构思又如何表达出来?所以要请有经验的老师指导你的造型基础。注意:正确的方法、步骤是你快速提高的前提。

应具备基本的环境艺术设计基础

环境艺术设计构思是一个复杂而综合的过程,从一张白纸到呈现出设计方案,整个过程需要考生立体、全方位考虑运用相关的各种知识,考生只有学习掌握基本的设计方法,才会有目的、有兴趣地开始构思和设计过程。一定的设计感受和 experience 积累能使你应变临场出现的各种难题,这是你成功的重要基础。

●专业设计方法

设计要点

环境艺术设计范围十分广泛,大到整体的城市街区、风景区等的规划设计,小到一般居室设计、公共环境的铺地设计,每一个内容都有许多具体复杂的关系问题需要协调统一,以找到设计的要点,做出有个性的设计,不论内容如何不同,以下三方面是解决环艺设计的重点。

a 功能因素

功能就是使用者的需要,大千世界,人的物质与精神需要,千差万别,设计的目的就是了解这种不同的需要,把相应的环境设计的功能合理,系统完善,最大限度地满足人的使用功能。

b 环境因素

人的活动离不开具体的环境(或器物),而具体的环境从地理到民俗,从历史到现代,也是千差万别,具体到室内环境,也有朝向、房型、结构、采光的不同。设计师要全面地了解具体环境情况,扬长避短,发挥环境的特点,把设计做得有个性有特色。

c 审美因素

审美既抽象,又是人们生存不可缺少的支柱,其含义标准更是仁者见仁,智者见智。设计师为了设计出不同品位格调的作品,必须研究不同人的审美心理及需要,其目的是将这种审美感悟营造在环境的意境氛围里面。

对于环境设计师另一个重要的审美活动,是在设计中如何使用调动形式美法则,诸如对称、均衡、韵律、节奏、点、线、面的构成,以及色彩与材料的美感,来提高环境的功能品位,使人在平常中见神奇,简单中有丰富的联想,使设计既满足人的物质需要,更满足人的心理精神需要。

设计概念

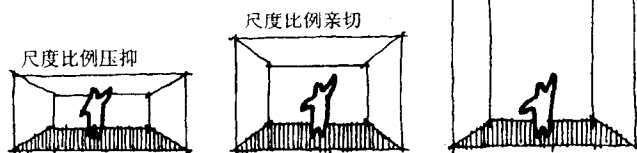
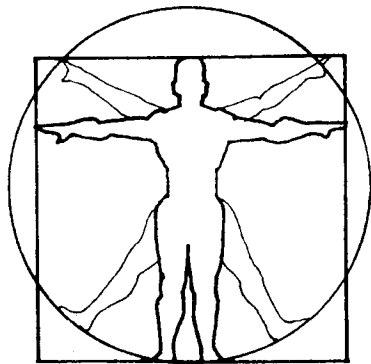
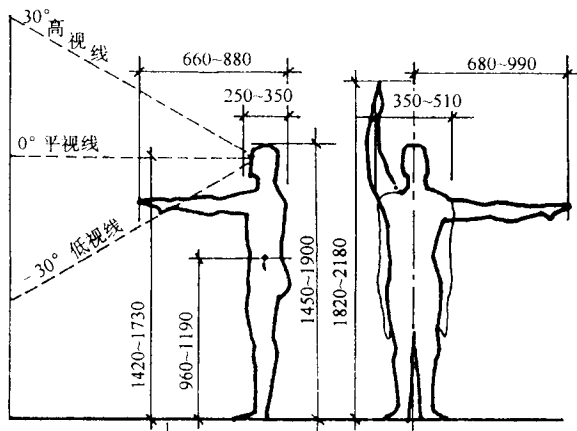
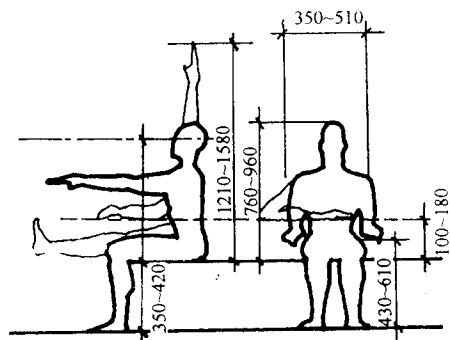
空间、尺度、心理与行为是考生必须了解和树立的概念。

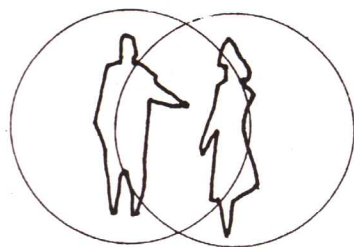
a 空间概念

空间是无限的,但对于环艺设计的空间是有限的,因为每一个设计都会提供你一个具体的室内位置和功能要求:不论室内外,空间的产生一定是有围合体、面,或限定面,专业称界面。(如房间四壁顶与地面是典型界面空间。)而设计师要做的工作就是考虑在这特定围合空间,限定面的空间范围内,设计人在其中或周围的切实活动感受,整体格调及独特氛围是设计的重点和意义。

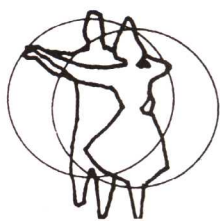
b 尺度概念

设计的标准是按人的活动尺度而定,人对空间尺度很敏感。不了解人和肢体各部的尺度、活动范围,以及与空间物体之间的各种尺度比例关系,就不可能做出合理的环艺设计。如常用的桌椅,在考查测定众人尺度、习惯后设计成现在的高度与面积百年不变,享用至今。而人在空间的活动是无限的,因而熟知各种尺度概念尤为重要。

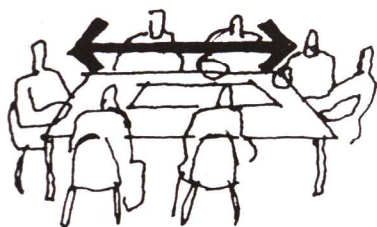

一般交往尺度

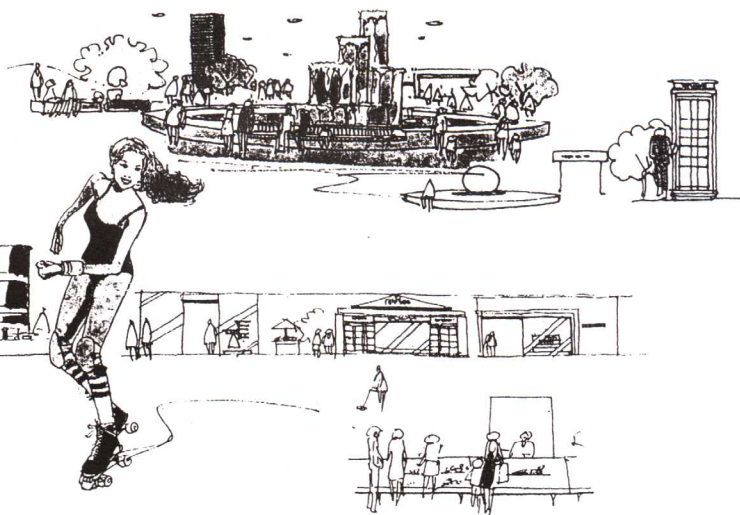
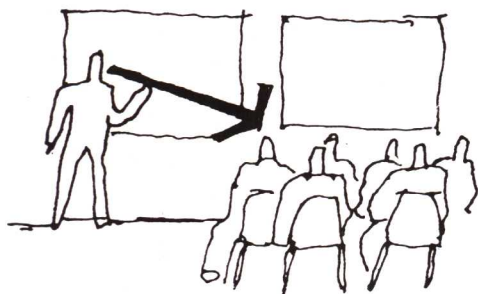

亲密交往尺度

双向交流

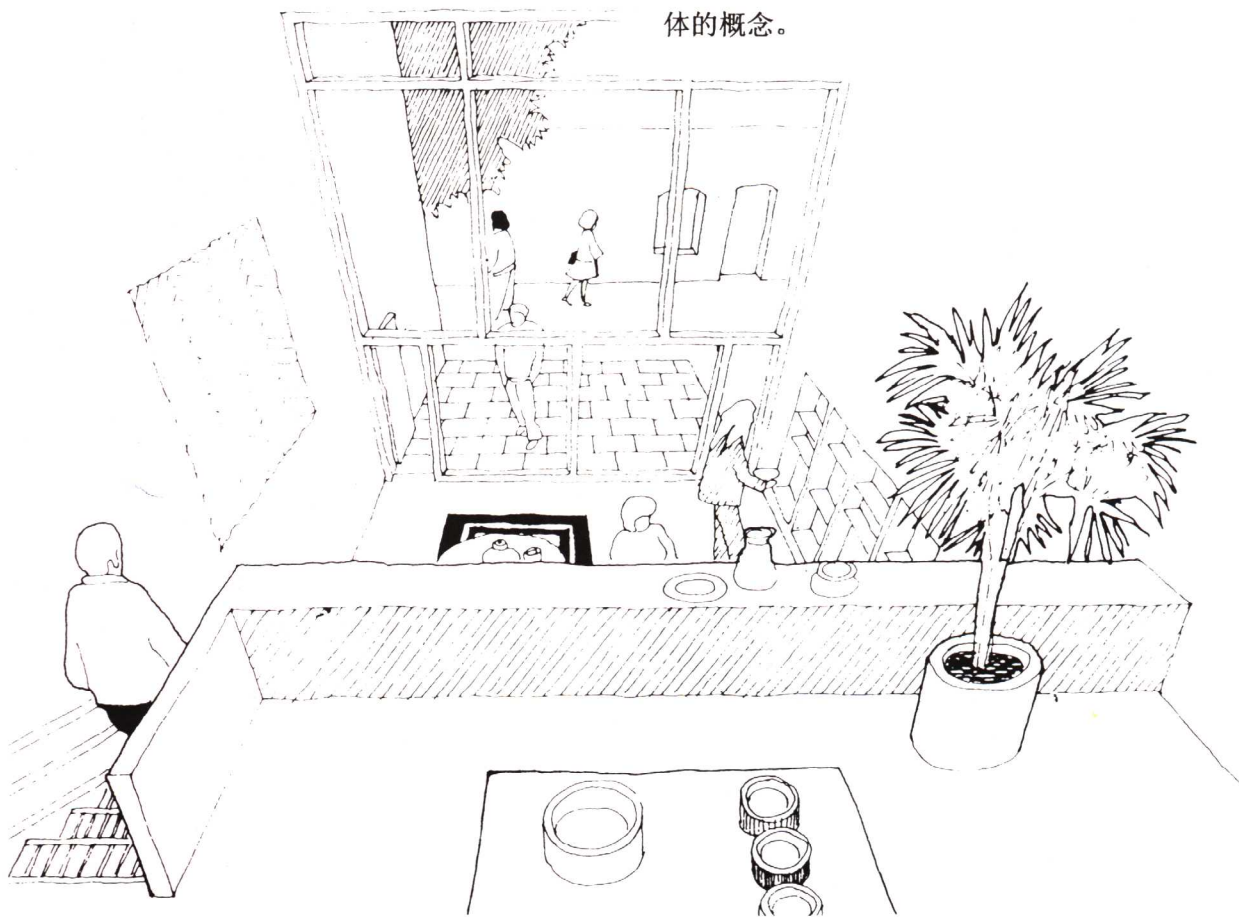
单向交流

c 心理与行为概念

环艺设计是为人而设计，就应考虑人的心理活动与行为反映，也称精神需求。设计中出现的各种问题都与人的本质需要相关，如卧室的设计需要温馨私密性，商店的设计要明快而通透，便于观赏购物等。深入了解不同层面人的心理与行为需要是合情合理设计的重要基础。

以上三方面在设计构思中常常交叉在一起，因而设计的思维是综合的思维方式，设计概念也是整体的概念。

设计步骤

1) 甲方提供设计任务书后, 分析、研究功能、使用者层面要求, 确立设计构思和设计方向。

2) 到现场环境或相类似的环境调研考察, 找到设计要点, 进一步明确设计构思。

3) 开始草图推敲、完善构思阶段, 并选定设计方案, 制作平面图、效果草图。

4) 制作平、立面图, 效果图。

5) 甲方审定后, 完成施工图。

6) 施工阶段, 还需不断修正完善设计。

构思原则

设计构思, 因人、环境、功能的不同没有一定的模式可套用, 但应符合基本的使用和审美原则:

a 空间形式与风格

环艺设计是空间的艺术, 主要是指: 平面空间布置解决 功能分区, 人流、物流、形状序列等问题。

立体空间设计主要解决: 整体风格、材料、氛围营造等。

空间布局形式:

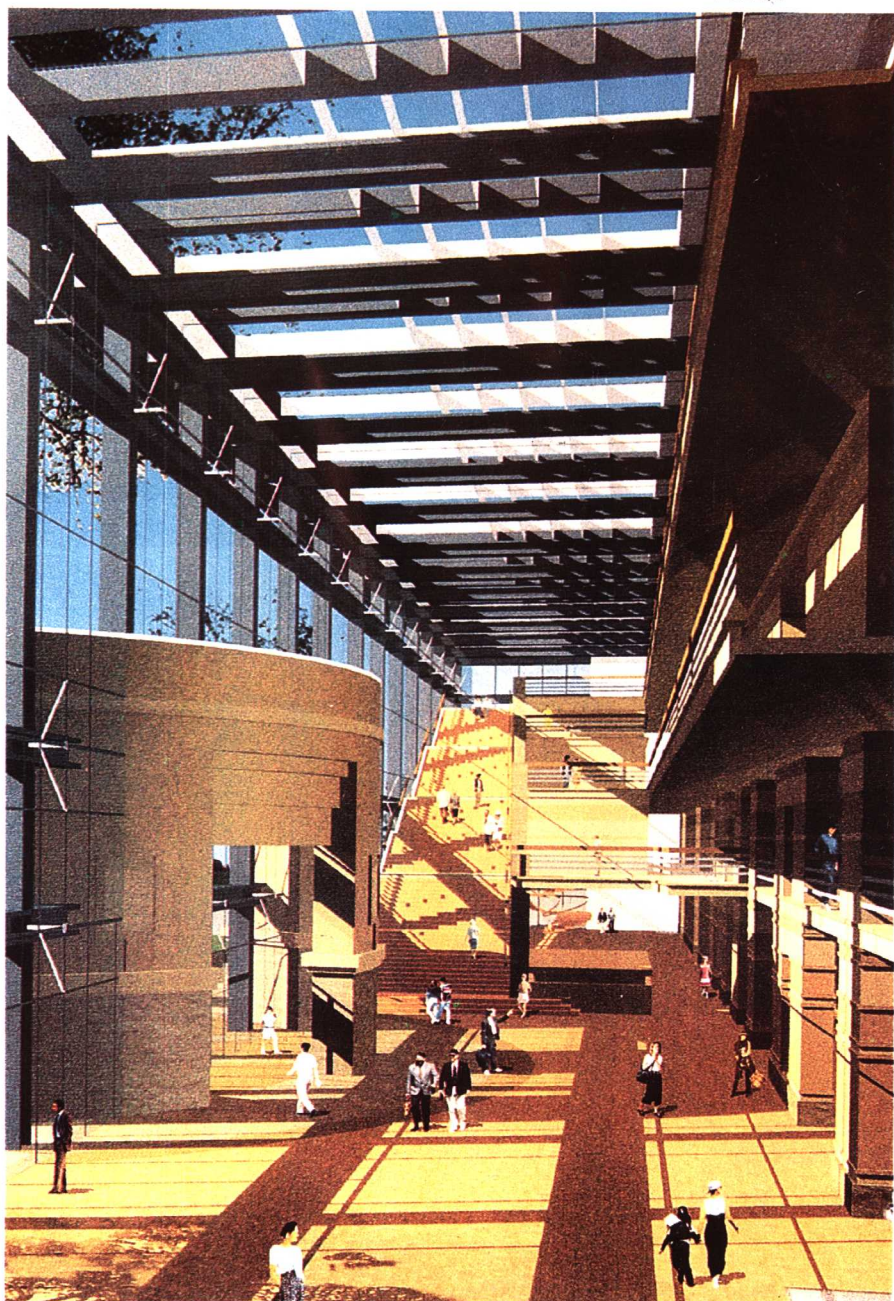
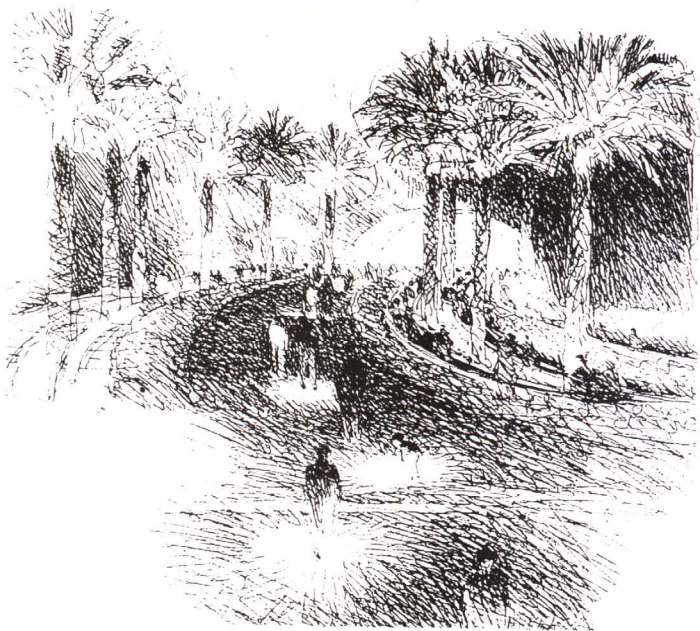
①封闭空间: 独立成空间私密性强, 如卧室。

②开敞空间: 里外某些界面相同或相透, 室间与空间互为敞开或相连, 扩大空间感受, 如商店。

③虚拟空间: 空间中的空间, 隔而不断, 自成空间又与整体空间贯通。如公园亭廊、饭店大堂设置。

④动感空间: 空间有序排列引导使用者的活动和工作。

设置动感景物或装饰活跃空间气氛, 整体空间有节奏和韵律变化。如大厅的喷泉、流水、闪动的灯光。

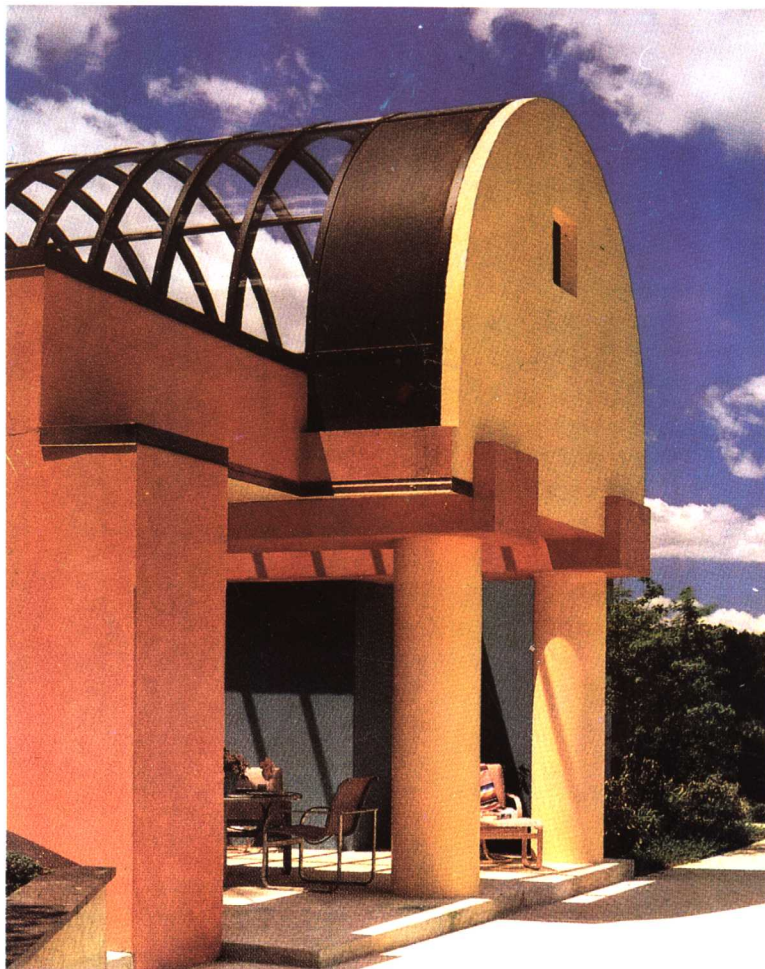

空间风格形式

适合功能需要强化个性特点，整体格调谐调、高雅。

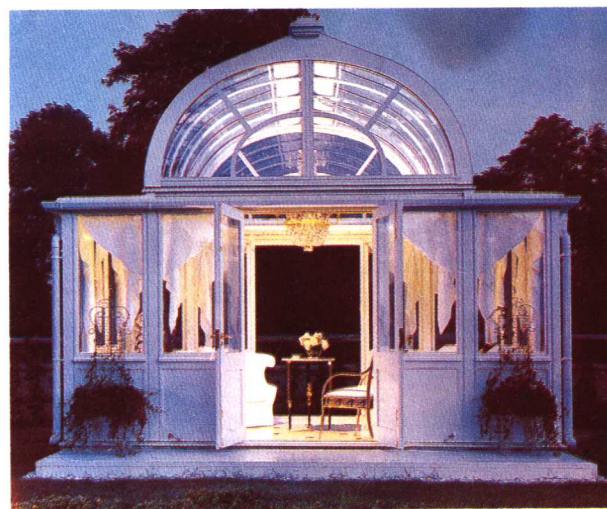
1. 现代简洁风格：简洁时尚
2. 中式传统风格：古雅温馨
3. 欧式传统风格：典雅华贵
4. 自然天趣风格：回归自然

以上各种形式风格根据功能需要可溢满整体空间，也可在现代简洁中，带有古典韵味，古典雅趣中带有现代的时尚。重要的是其风格在整体中占的比例、比重不同，效果感受也不同。

b 色彩与材料

色彩是设计中最经济的奢侈品，不同的颜色就会产生不同的视觉现象和心理反应，要有很高色彩文化修养营造空间气氛。环境艺术又是材料与施工的艺术。材料直接体现色彩的美感，但更应注意在此基础上最大限度发挥材质的美感。色彩的选择要有主色调再辅以少量其它颜色，一个空间不要超过三种色为宜；材料的应用也同样要主材料，如一个房间主材料是白色墙，局部辅以木饰线、木饰面，整体明快又有变化。

◦ 联想与意境:

人的联想是通过某一现实事物引起的，因此，注重发挥材料、颜色、装饰物或形体某一细部个性魅力，使人产生联想，是营造整体空间意境的最佳手法。

