

主编：滕学祥

现代
艺术
设计
专业
教材

环境 艺术

山东美术出版社

主编：滕学祥
编著：浦家红 王 滨
张声远 王奎东

现
代
艺
术
设
计
专
业
教
材

环境艺术设计

山东美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

环境艺术 / 滕学祥著. — 济南: 山东美术出版社,
2004. 9

现代艺术设计专业教材

ISBN 7-5330-1899-0

I. 环... II. 滕... III. 环境设计—教材
IV. TU-856

中国版本图书馆CIP数据核字 (2004) 第087193号

出 版: 山东美术出版社

济南市胜利大街 39 号 (邮编: 250001)

发 行: 山东美术出版社发行部

济南市顺河商业街1号楼 (邮编: 250001)

电话: (0531) 6193019 6193028

制版印刷: 荣成市三星印刷有限公司

开 本: 889×1194 毫米 大16开 7印张

版 次: 2004年 8 月第 1 版 2004年 8 月第 1 次印刷

定 价: 39.80 元

序

我们不知不觉地走进了一个信息化的、社会经济高速发展的新时代。

艺术设计已不再是可有可无的时髦词汇，艺术设计与社会文明、社会经济、居住环境、以及人的生活方式从来没有像今天这样息息相关，艺术设计已经缠绕在每一个人的周围，伸手可得、挥之不去。

留意艺术设计的人越来越多，想学艺术设计的人像潮水般的一波一波地涌向艺术院校，一时间，“艺术与科学”、“艺术与社会经济”、“艺术与设计”、“艺术=设计”、“艺术≠设计”等等变成了人们饭前茶后议论的话题，高谈阔论者甚众。姑且不论话题的浓淡深浅，只凭这般热闹，我们这些作为从事艺术设计的工作者就感觉到了欣慰与责任，于是，受压力的驱使，我们耗用半年多的时间，编写了这套艺术设计丛书。

本套书力求以新的视点、新的思考去揣摩传统的艺术设计与现代艺术设计之间的血脉关系，追寻传统沿袭，呼喊创新立意，我们做的仅仅是举例、提示、引导，而不是深层次的探究；苦于能力与篇幅所限，不能对艺术设计的创作原理在宏观上展开研讨，只能把描述的重点指向艺术设计的表现形式与表现方法，力求扩展形式的内涵，丰富手法的处理，在个例中找创意，在全局中找规律；作品介绍分层次、分类别、分阶段，精选之中附有点评，选择作品的角度抛弃了偏见和个人的喜好，特别值得一提的是选用了新世纪以来国际上发表的一些最新的优秀作品，供受众欣赏。

正确把握艺术与设计的脉搏，探求理顺艺术与设计的模糊概念是我们努力奋斗的目标，社会在变，人的思维、观念、习俗在变，艺术设计的理念、形式、方法也将随之改变，但我们确信唯一不变的是创新，人的创造力。

愿本套书的出版能受益于受众。

青岛科技大学文学与艺术学院副院长 滕学祥

目 录

现代设计风格与流派		虚拟空间	54
现代设计风格与流派	2	主题空间	55
现代主义运动前期	2	分隔方式	57
工艺美术运动	2	绝对分隔	57
新艺术运动	5	局部分隔	58
现代主义运动时期	10	象征性分隔	58
早期现代主义运动的设计及思想	10	弹性分隔	60
现代主义走向成熟期的设计及思想	12	综合手法的分隔	61
室内设计	17	室内与家具	
室内装饰的专业化	17	室内与家具	64
晚期现代主义运动时期	18	家具发展史	64
现代主义的发展与高潮	18	中国传统家具	64
消费文化与晚期现代主义风格的形成与发展	24	西方传统家具	66
后现代主义时期	28	现代家具	70
后现代主义初期	28	家具分类	71
多元主义时代的设计思潮	29	家具造型设计	74
室内空间构成		家具与室内设计	80
空间形式分析	34	环境设计	
室内空间构成	36	环境艺术	86
空间尺度感受	38	自然环境	87
空间的高度感受	40	人文环境	87
空间形状感受	42	建筑环境	87
空间的类别	44	光环境	88
结构空间	46	色彩环境	93
悬浮空间	47	室内绿化	96
交错空间	48	室内景观	98
迷幻空间	49	室内陈设设计	100
共享空间	50	环境中的材料	104
母子空间	51	生态设计	106
流动空间	52		

现代设计风格与流派

1

1889年 万国博览会 300m

现代设计风格与流派

设计就意味着创造。21世纪是设计的世纪。当今的设计形式是多元变化的。人们的观念、社会结构、价值观、审美观、生活方式都发生了根本变化。在城市化进程中，城市空间、环境、功能在商业主义的影响下正发生深刻变化，许多蕴藏文化与历史信息的遗产被人漠视，在迅速消失；而新城市的形象却出现了类同化趋势。工业文化的异化带来了能源、环境、生态危机。设计师遇到了前所未有的机遇和挑战。设计文化不仅要求我们孤立研究某一个体，更重要的是将设计置于完整的社会、历史、环境背景中进行研究。

环境艺术设计是时间与空间艺术的综合，包括自然环境、人工环境、社会环境的研究。设计的对象以建筑为核心，再从建筑空间进入到人类的生存环境中去。

今天我们有更多的自由，当代设计几乎没有固定的风格，它超越固有观念，超越社会和技术的考虑，超越风格之外。有人类居住历史的一百万年以来，建筑构筑空间来适应人类的需求，逐渐形成了不同风格。风格是不同时期文明要素演进的结果。新风格可以因袭旧风格，可以是对旧风格的一种革命，可以反映一种相异的文化；可以按年代顺序讨论，在一段时间内各种风格会交错重叠，也可以完全是派生。

设计的第一次革命是18世纪工业革命的产物。今天，设计的又一次革命因技术的发展而产生，它具有全新的形态、节奏与模式，改变了人们的生活与行为。现代设计十分强调分析性，只有了解近现代一大批先行者的创作与探索，才能使我们的设计成为一种真正创造，而不是某种思想的附庸状态和对过去的重复。

现代主义运动前期

1. 工艺美术运动

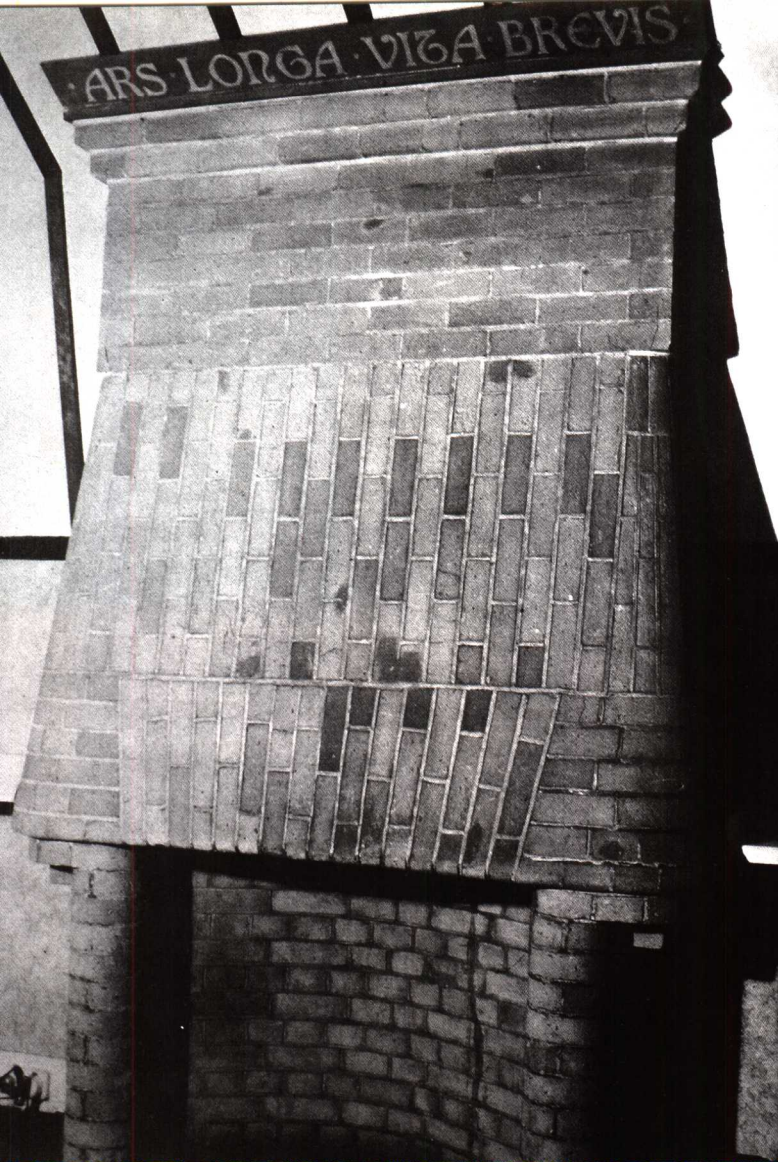
工业革命后机器化大生产带来艺术领域的冲突，引起了工艺美术运动 (Arts and Crafts)。该运动是对机器时代的反抗，为执行拉斯金的哲学思想所做的浪漫主义努力，力求恢复创造力。放弃了对19世纪的模仿，在装饰艺术和建筑装饰方面，为后来新艺术运动和青年风格派的创造性奠定了基础。

1862-1868 年巴黎国家图书馆铸铁框架

水晶宫 英 1851 年大博览会 joseph paxdon

红房子 韦布为莫里斯设计的室内
独创性的壁炉设计 1859 年

莫里斯 1876 年

19 世纪后半期到第一次世界大战，是欧洲设计的一个转折期。新兴的中产阶级成为艺术欣赏的主体。随着工业的发展，出现了机器制造的艺术品。传统的工匠阶层被趣味低下的制造商阶层所取代。敌视机器的艺术家、评论家抨击机器及理性科学和艺术的矛盾关系。从对机器、对模仿的憎恶，转到对手工艺时代哥特风格的怀念，发展了建筑和装饰艺术的新趣味。

现代设计先驱、艺术家兼诗人莫里斯（William Morris 1834 ~ 1896）领导了工艺美术运动。他提出了“**要把艺术家变成手工艺者，把手工艺者变成艺术家**”的口号。1859 年，韦布设计了“红屋”，莫里斯和拉斐尔前派的朋友设计了风格朴素的室内。1861 年，莫里斯建立了莫里斯马歇尔弗克纳商会。他亲手制作出色的手工艺品。工艺美术运动重视手工艺的新趣味，符合中产阶级审美趣味“艺术化”的要求。为艺术而艺术的唯美主义倾向占主流地位。

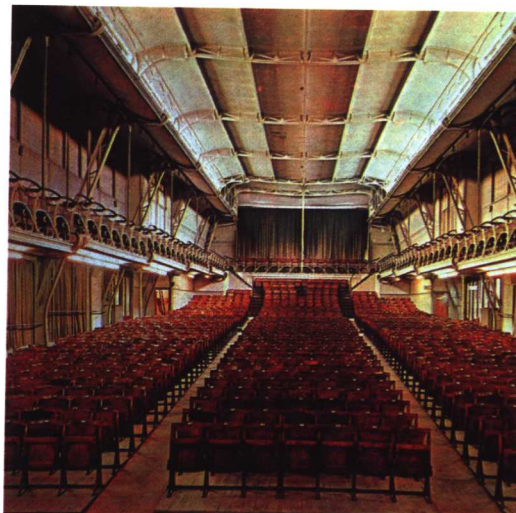
2. 新艺术运动（Art Nouveau 1880--1910）

“新艺术”一词源于 1895 年商宾在巴黎开设的一家商店，主要发展于法国和比利时。其特点是采用了流畅柔美有机而富动感的形式、回归自然的装饰，并严格杜绝历史性题材的出现，力图克服 19 世纪文化中的折衷主义。新艺术运动在德国称“**青年风格派**”，在奥地利叫“**分离派**”，在意大利称为“**自由式**”风格。新艺术运动具有非传统的精神，充分利用机器设备，对铸铁等新材料非常热衷。动态的曲线，模仿植物藤蔓，注重装饰效果，反映出工艺美术运动、后期印象派和日本艺术对它的影响。

霍塔 1897 年在比利时设计布鲁塞尔人民宫。裸露铁框架，将玻璃、石、砖、铁等材料结合在一起。霍塔另一代表作是塔塞尔住宅。铁制龙卷须把梁柱盘结在一起，天花板的角落和墙面也画上卷藤的图案，从楼梯栏杆延伸到灯具及马赛克地面。线条打破了室内的直角体系，把空间装饰成一个整体。比利时艺术家维尔德（Henri Van de Velde 1863 ~ 1957）设计的椅子，曲线强劲有力，用艺术的形式把力的概念显现出来。

霍塔 比利时 1892 年

霍塔 布鲁塞尔人民宫 1896 年铁框架暴露柔和的曲线结构

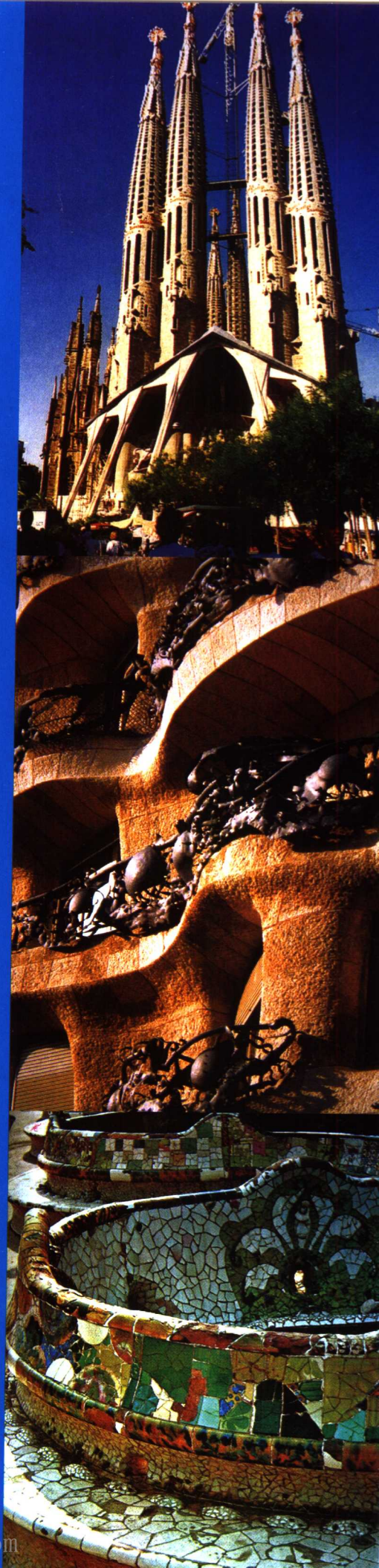
霍塔设计的铁制品细部 1900 年

盖玛德 1899-1904 年 巴黎地铁入口

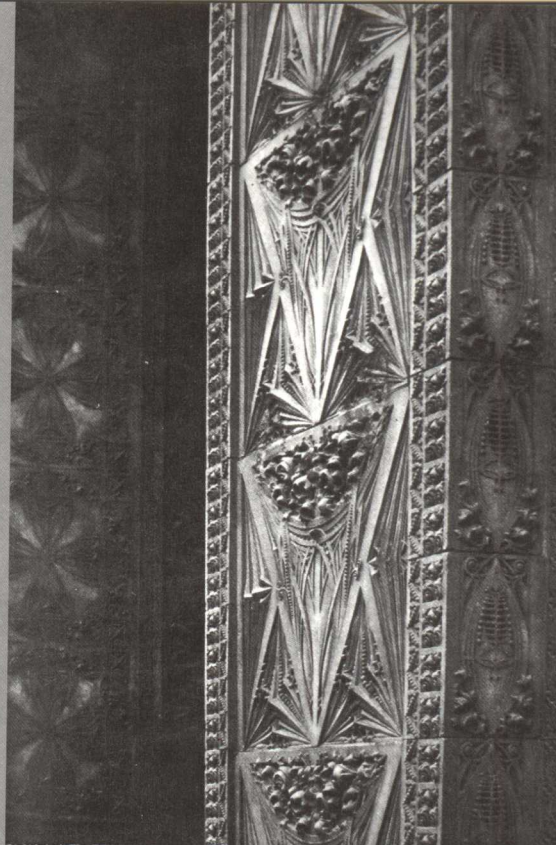
法国的盖玛德（Hector Guimard 1867 ~ 1942）也受到霍塔的影响。西班牙的“新艺术”运动带有浓郁的民族主义色彩。**高迪**（Antoni Gaudi 1852 ~ 1926）的作品以线形的膨胀和波动的有机体为母题。他继承了传统制作技术，并把技术艺术化，表现了对建筑形式和空间的反叛。

1897 年，旨在与传统隔绝的**维也纳分离派**（Sezession）产生了，装饰风格走向垂直线条，装饰和家具均很简朴。代表人物瓦格纳设计的帝国邮政储蓄银行的室内大厅，采用了椭圆筒拱铁架玻璃天窗，墙和柱都不事装饰，暴露工业材料。这与当时流行的复兴风格形成截然对比。分离派另一代表是霍夫曼。他反对工业化的批量生产，使他只能为少数富人生产昂贵的产品。在布鲁塞尔的斯托克列特宫（1905 ~ 1911）设计中，大厅四壁有分离派艺术家**克里木特**的作品。大理石饰面及金属接缝处理，并使转角弱化而墙壁的连续性加强。霍夫曼提出了“**整体的艺术**”的美学标准。

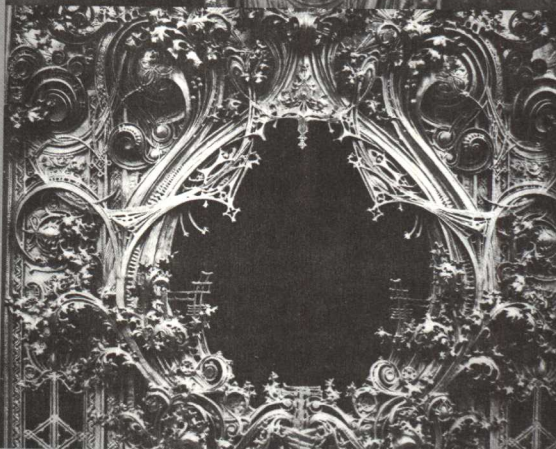

迪 圣家族大教堂 1883-1926 年

沙利文 纽约信托公司大厦 原创性的装饰 1895 年

沙利文 斯科特百货商店铸铁装饰 1899 年

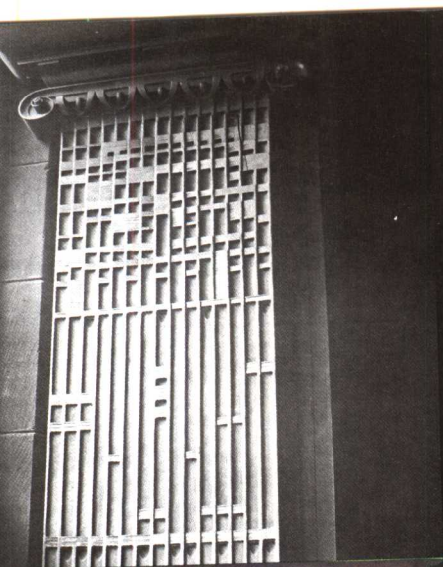

米拉公寓 阳台 与朱尔合作

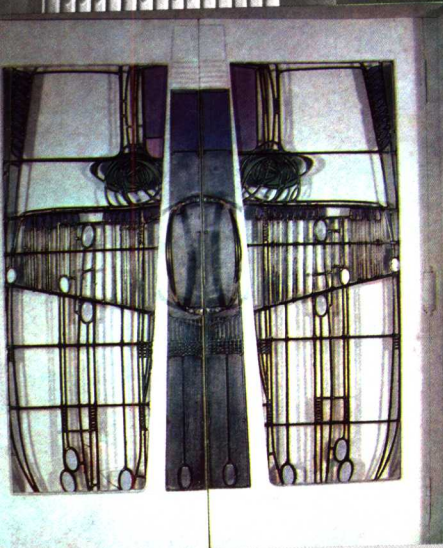
赖特 1906 年 橡树公园联合教堂

古尔公园长凳

格拉斯哥艺术学校会议室的壁柱 对爱奥尼亚柱式的全新阐释 1907-1909 年

麦金托什 1904 年柳树茶室入口

1902 年 卧室椅 麦金托什 英

孔雀室 1876-1877 年 惠斯勒 日本风格 瓷器藏品室 新艺术

沙利文 (Louis Sullivan 1856 ~ 1924) 是芝加哥学派的核
心。他提出了“形式追随功能”的口号。他的斯科特百货公
司的建筑装饰，是新艺术运动精神在美国的主要表现。沙利文
的学生赖特的早期风格作品也充满了这种精神。英国的**格
拉斯哥学派**，不同于欧洲大陆的新艺术风格。该学派的代表是麦
金托什 (Charles Rennie Mackintosh 1868 ~ 1928)，代表作
有格拉斯哥艺术学院校舍和格拉斯哥柳树茶室。他设计的高背
靠椅，成为现代设计运动的范本。

新艺术运动在装饰上，承袭了洛可可艺术传统，探索以线
条为基础的美学。应用现代技术和现代材料，包含高级的特殊
设计和匠师的技艺，不适应正在发展的大规模建筑，但为开辟
20 世纪早期实验性建筑做出了重要贡献。

维也纳分离派陈列馆 1898 年 约瑟夫·奥尔布里西

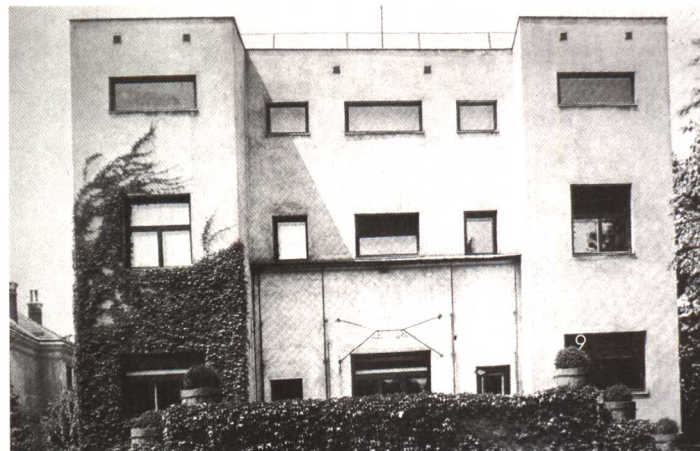

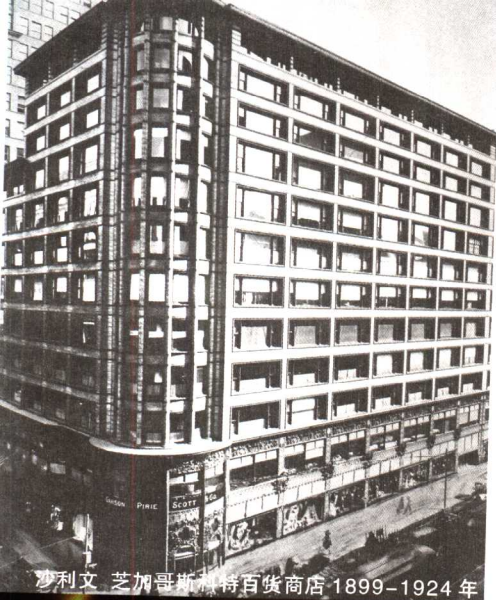
分离派 瓦格纳设计的帝国邮政储蓄银行大厅

霍夫曼 1905 年 布鲁塞尔斯托克莱宫 室内克里姆特设计马赛克壁画

阿道夫·洛斯 1910 年 维也纳施泰纳住宅 避免装饰

沙利文 芝加哥斯科特百货商店 1899-1924 年

草原典范式 1910 年 室内罗比住宅

现代主义运动时期

1. 早期现代主义运动的设计及思想

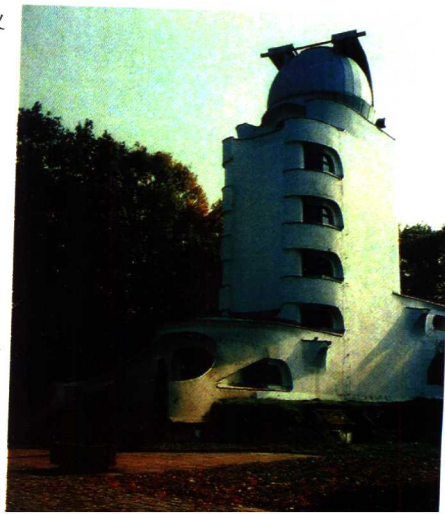
早期现代主义以功能主义为特征，并带有强烈的乌托邦色彩。

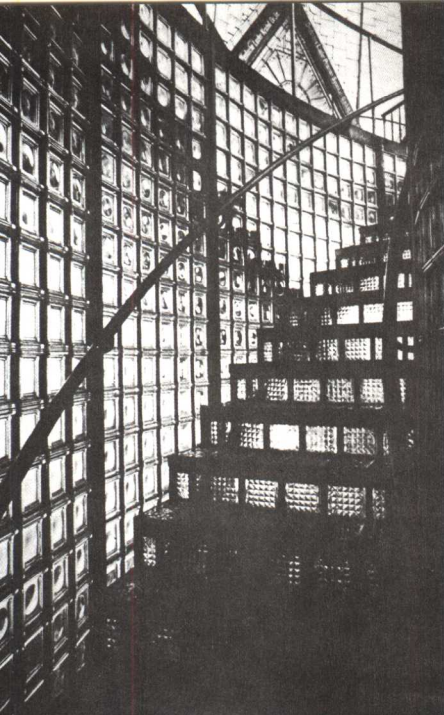
1851 年，伦敦举办的第一届世界博览会上，工业产品引起人们的震动。机器工业的发展使一切手工艺相形见绌。沙利文指出，“装饰是精神上的奢侈品，而不是必需品。”建筑需要表达新的形式。赖特在 1904 年指出，设计师要面对来自**机器**的挑战。

1907 年，“德意志制造联盟”在慕尼黑成立了。德国依靠高质量的产品来求得生存，手工艺被看作是保守的。设计师们努力坚持功能主义的原则。在官方支持下的新式艺术教育，为 20 世纪**机器美学**的形成和发展准备了力量。“一战”后德国涌现出表现主义（Expressionism）思潮。

1918 年，荷兰艺术家们发表了“**风格派**”宣言。风格派的核心是画家蒙德里安，设计师多斯堡（Theo Van Doesburg）、里特维尔德（Gerrit Rietveld）。风格派追求一种终极的、纯粹的，以长和方为基本母题的几何体，把色彩还原回三原色，用抽象的比例和构成代表绝对、永恒的客观世界。1917 年，里特维尔德设计了著名的**红蓝椅**，把蒙德里安的二维构成延伸到三维空间。1924 年设计的**许赫德尔住宅**是风格派的代表作。20 世纪早期，设计思想和创作异常活跃，主要艺术流派还包括俄国的构成主义、至上主义、意大利的未来主义等。

爱因斯坦天文台 1919-1920 年 门德尔松 德国表现主义

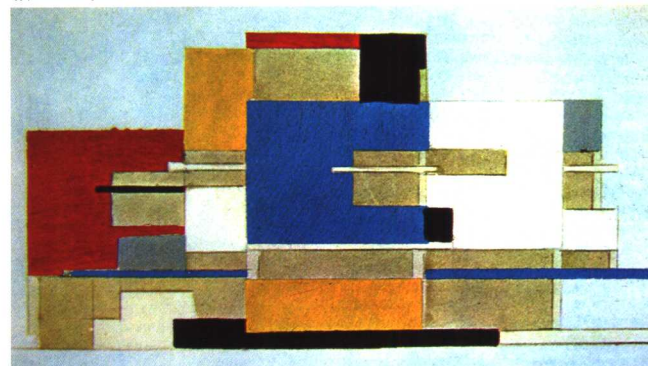

德国制造联盟 1914 年展览会 陶特 玻璃屋楼梯

格罗皮乌斯和梅耶 1911 年 法格斯制鞋工厂

多斯堡 1922 年 建筑方案研究

风格派 里特维尔德 许赫德尔住宅 1924 年

里特维尔德 红蓝椅 1917 年

包豪斯校舍 格罗皮乌斯 1925 年 德国德绍

2. 现代主义运动走向成熟期的设计及思想

“包豪斯”（Bauhaus）由格罗皮乌斯始创于 1919 年。包豪斯是功能主义的代名词，包豪斯学派创建了现代设计的教育理念，它的历程就是现代设计诞生的历程，展现了艺术与现代机械技术的结合。在《宣言》中确立了建筑的主导地位，强调“**一切造型艺术的最终目的是完整的建筑**”，并把工艺技术提高到与视觉艺术相等的地位，通过艺术家、工业家、手工业者的通力合作而改进工业制品。

包豪斯的课程包括三个阶段：学徒课程、工匠课程、初级师傅课程。在作坊里实践，每个作坊有两位导师，一位是艺人，一位是艺术家。1923 年，第一届包豪斯作品展展出了“校长办公室”，还有梅耶和莫希设计的霍思街住宅。**布鲁尔**（Marcel Breuer）设计了装配式的厨房组合家具和设备。展览会后，包豪斯学派成为功能主义美学的领路人。布鲁尔为康定斯基设计了钢管坐椅，被称为“**瓦西里椅子**”，体现了纯造型，避免了装饰的浪费，反映出德国理性原则、功能原则。

包豪斯的纳吉 格罗皮乌斯 康定斯基 克利等大师合影