

学院环境艺术系指定教材

● 席田鹿
编著

环境艺术设计史导学

黑龙江美术出版社

环境 艺术

► 席田鹿 编著

设计史导学

黑龙江
美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

环境艺术设计史导学／席田鹿著．—哈尔滨：黑龙江
美术出版社，2004.3

ISBN 7-5318-1143-X

I . 环… II . 席… III . 室内设计—建筑史—世界
IV . TU238-09

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第014398号

责任编辑：咸泽寿

封面设计：程显峰

版式设计：金 梓

电脑制作：薛卫杰

环境艺术设计史导学

HUANJIING YISHUSHEJISHI DAOXUE

席田鹿 编著

黑龙江美术出版社出版发行

(哈尔滨市道里区安定街225号 邮编：150016)

全国新华书店经销

黑龙江龙美彩色制版有限公司制版

黑龙江新华印刷二厂印刷

2004年3月第1版

2004年3月第1次印刷

开本：850×1168毫米 1/32

印张：8

印数：1-3000

ISBN 7-5318-1143-X/J · 1144

定价：26.00元

序

环境艺术设计是近十多年在各高校迅速发展起来的一门艺术设计专业。这是一个具有典型时代特征的，富于学科边缘性，门类综合性，操作系统性的新兴专业。由于年轻，相关的理论研究还处于蒙昧的初期。即就是“环境艺术设计”这个词组的本身，也还存在着完全不同的多种解释。以至于国外的同行经常要就我们的专业称谓发出种种疑问。所以，当看到面前这部厚厚的《环境艺术设计史导学》的时候，不禁为作者的这种勇气所折服。

一般来讲：随着20世纪后期由工业文明向生态文明转化的可持续发展思想在世界范围内得到共识。可持续发展思想逐渐成为各国发展决策的理论基础。环境艺术设计的概念正是在这样的历史背景下从艺术设计专业中脱颖而出的，其基本理念在于设计从单纯的商业产品意识向环境生态意识的转换。在可持续发展战略总体布局中，处于协调人工环境与自然环境关系的重要位置。环境艺术设计最终要实现的目标是人类生存状态的绿色设计，其核心概念就是创造符合生态环境良性循环规律的设计系统。环境艺术设计所遵循的绿色设计理念成为相关行业依靠科技进步实施可持续发展战略的核心环节。

“环境艺术”这种人为的艺术环境创造，可以自在自然于自然界美的环境之外，但是它又不可能脱离自然环境本体，它必须植根于特定的环境，成为融会其中与之有机共生的艺术。可以说环境艺术是人类生存环境的美的创造。

“环境设计”是建立在客观物质基础上，以现代环境科学研究成果为指导，创造理想生存空间的工作过程。人类理想的环境应该是生态系统的良性循环，社会制度的文明进步，自然

资源的合理配置，生存空间的科学建设。这中间包含了自然科学和社会科学涉及的所有研究领域。

环境设计以原在的自然环境为出发点，以科学与艺术的手段协调自然、人工、社会三类环境之间的关系，使其达到一种最佳的运行状态。环境设计具有相当广的涵义，它不仅包括空间实体形态的布局营造，而且更重视人在时间状态下的行为环境的调节控制。

环境设计比之环境艺术具有更为完整的意义。环境艺术应该是从属于环境设计的子系统。

环境艺术品创作有别于单纯的艺术品创作。环境艺术品的概念源于环境生态的概念，即它与环境互为依存的循环特征。几乎所有的艺术与工艺美术门类，以及它们的产品都可以列入环境艺术品的范围。但只要加上环境二字，它的创作就将受到环境的限定和制约。以达到与所处环境的和谐统一。

“环境艺术”与“环境设计”的概念体现了生态文明的原则。我们所讲的“环境艺术设计”应该是包括了环境艺术与环境设计的全部概念。

不管怎么说环境艺术设计都是一个与人类赖以生存的自然、人工、社会三类环境发生关系的艺术设计专业，尤其是与建筑、园林、城市规划等这些构成人工环境的专业关系密切。从这样的概念出发，这本简约概括的导学还是具有研究环境艺术设计历史的现实意义。至少为我们提供了一份相对完整的专业导学概要。对于高等学校环境艺术设计专业方向的教学具有重要的参考价值。

清华大学美术学院环境艺术专业教授、博士生导师

郑曙暘

第一部分 中国古代环境艺术设计史	1
第一章 概论	1
第二章 故宫的建筑布局及民居设计	6
第三章 室内环境与家具设计	15
第四章 园林及园林布局	22
第五章 宗教建筑	36
第六章 中国古建筑环境装饰设计	44
第二部分 西方古代环境艺术设计史	52
第一章 古代希腊	53
第二章 古代罗马	57
第三章 拜占庭建筑设计	65
第四章 哥特式建筑设计	71
第五章 文艺复兴时期	74
第六章 17 世纪的意大利建筑设计	79
第七章 法国古典主义时期的设计	83
第八章 欧洲 18 世纪下半叶和 19 世纪上半叶	88
第九章 西方古典园林设计	90
第十章 西方古典家具设计发展概况	95
第三部分 西方近现代环境艺术设计史	98
第一章 概论	98
第二章 19 世纪的建筑	100
第三章 20 世纪的建筑环境的设计	113
图版目录	173

2015 / 01

第一部分

中国古代环境艺术设计史

第一章 概 论

中国古代环境艺术设计史我们将以宫殿建筑设计、民居布局设计、园林环境设计、陵墓建筑设计、宗教建筑设计、室内家具设计为主要线索，同时阐述与这些设计相关的整体的环境观念。从而，进一步来完整地认识和理解中国古代的环境艺术设计体系。

中国古代建筑环境设计体系在世界独具魅力。在各方面均相当完整、成熟、特色鲜明。是一个完整、成熟的体系，其中，封建社会是中国古代建筑设计体系形成和完善的重要阶段。中国古代建筑设计的发展毫不例外，同样受到中国社会政治、经济、文化、艺术等各方面的影响，经历了从萌芽到发展，从成熟又走向变革的各个时期。自夏朝建筑体系萌芽至明、清时期，中国建筑环境设计基本上处于一种稳定发展的状态，较少受到

外来的冲击和影响。因此，中国古代建筑环境设计体系的发展是一脉相承、延续不断的。

中国古代的建筑设计有几大特色，首先表现在材料和制作工艺上，众所周知，中国古代建筑以木材为主要建筑材料，木构体系成为其最大特点。中国建筑的一套体系：大木作（结构部分）、小木作（装修部分）构架形式、屋顶形式等。展示出丰富多姿的建筑成就，在这套木作体系中，中国古代建筑的典型构件是斗拱。当然，还有一些其他的建筑材料如砖石材料技术也有一定发展，但它们主要应用于桥梁、塔楼、陵墓少数建筑类型当中，未形成主流。其二，中国古代建筑有着明显的等级划分。从城市的规模到建筑的大小，从屋顶的形式到色彩，均有严格的规定。建筑做法方面有官式与民间之分，官式做法是中国建筑的主体，主要记载在《营造法式》一书当中。其三，作为一个建筑体系它最与众不同的设计，是在这个建筑体系当中融合了文学、书法、绘画、雕刻等多种艺术形式，是各种艺术成就的综合体现。书、画、匾、联、建筑不再是互不相干的独立艺术形式，它们相互依赖、相互协调，离开匾额和对联，离开字画和雕刻，中国建筑就会失去它应有的神韵，不同类型的建筑的独有气氛就无法体现。这是由中国特有的文化背景决定的。总之，中国建筑与整体环境共同发挥作用，使中国建筑在简单的单体造型，明确的结构关系基础上呈现出深远的意境、复杂的内涵和丰富的视觉效果和艺术感染力。可以说中国古建筑的设计成就是辉煌的，同时也是全世界重要的文化遗产。

但近代，随着鸦片战争的爆发，中国社会组织形式发生了

变化,封建的经济结构开始解体,国外的政治、经济体制和文化思想开始冲击长期封闭的中国,西方的建筑材料、建筑设计思想、建筑教育体制、建筑师等逐步进入中国,中国的建筑也开始发生急剧的变化。随着建筑功能的改变,建筑类型的更迭、建筑材料的多样化,中国的建筑体系进入了近现代阶段。而对于古代建筑体系而言,中国近现代建筑经历的时期较短,并以学习和吸收外来成就为主,自身的特色不够完整和系统化。

中国古代建筑设计体系在每个时代都有它自己的特征即它在技术、工艺、材料、艺术特色方面的成就。中国历史上第一个王朝是建立于公元前21世纪的夏朝,也是中国进入奴隶社会的标志,在此之前的原始社会,建筑活动主要局限于由穴居和巢居发展而来的居住建筑,在建筑构造方面出现了卯榫技术,这都说明当时的建筑发展处于萌芽状态。随着奴隶制度的确立,建筑活动的规模扩大,建筑类型增加,至夏商时期,已出现城市、宫殿、陵墓等多类建筑,并有了夯土技术和油漆,中国古代建筑体系开始成长起来。

进入周代,由于当时的时代背景,伴随着“周礼”的确立和春秋战国时期对“周礼”的冲击,建筑的发展也经历了重要的转变。这个时期出现了一个城市建设的高潮。由于铁质工具的日益丰富,以及砖、瓦等建筑材料的出现,中国建筑的施工质量和结构构造技术均有很大提高。

秦朝是中国第一个统一的中央集权的封建王朝,它带来了中国古建筑体系的第一个繁荣期。世界闻名的万里长城就是在这个时期建造的,同时砖石技术也得到了空前的发展。秦汉时

期, 建筑类型更加丰富, 除宫殿、陵墓、住宅外, 建筑规模也进一步扩大, 最重要的是在此时, 出现了宗教建筑和园林建筑。

三国、两晋、南北朝时期, 由于是一个社会动荡、战争频繁的时期, 这时的建筑活动突出表现在宗教建筑的大量涌现和山水风景式园林的发展方面, 建筑风格逐步形成南北两大体系, 同时室内家具和装饰材料琉璃的出现, 使建筑的空间尺度、室内设计和装饰设计等也有了较大的变化, 出现了崭新的面貌。

经过长期的战乱, 隋朝统一了中国, 为随之而来的唐朝成为中国古代文化和建筑发展的第二个繁荣期奠定了基础。隋唐时期, 中国建筑体系趋于成熟和完善, 这时的城市规划严整、规模庞大。唐长安是当时世界上最大的城市, 建筑风格宏伟壮观, 建筑技术达到了定型化、规范化的程度。

此后, 经历动荡分裂的五代十国时期, 中国北方先后为契丹族统治的辽代和女真族统治的金代, 南方则为宋朝, 这时, 建筑体系以南北两派平行发展为主。中国古代最完整的建筑技术著作《营造法式》在此时出现, 被称为东方建筑设计的宝典。《营造法式》为北宋李诫重编, 全书共 36 卷, 357 篇 3555 条。它记载和总结了当时木构建筑所采用的古典模数制, 并制定了相应的建筑规范, 为集中中国古代建筑理论与土木工程技术的许多成果的建筑专著。分分析名、名作制度、功限、料例和图样五部分。尤其反映了中原地区建筑设计、施工、装饰等技术与艺术水平, 为后世建筑发展提供了理论指导。对研究古代建筑设计, 具有重要参考价值。对后面各个朝代均有深远影响。

宋朝的城市布局也有较大变化, 出现了商业街, 当时的街

市布局与设计从张择端的《清明上河图》中可见一斑。宋都汴梁基本是商业城市的面貌。此时的建筑风格趋于精巧和秀美，色彩华丽。

元代为蒙古族统一中国，少数民族文化与汉族文化互相交融，宗教建筑非常兴盛。尤其以喇嘛教建筑最为突出。这可以说是元代的一大特色。

明、清时期是中国封建社会的后期，建筑体系的发展逐渐出现一些分化和变革，建筑的单体设计和结构关系有所简化，而群体组织关系和装饰水平不断提高，装修日益复杂和程式化。园林建筑经历了极盛时期，皇家园林和私家园林都出现了经典之作。民居建筑设计也由于地理环境、以及人文环境的不同而产生丰富多彩的类型和面貌。

第二章 故宫的建筑布局及民居设计

中国古代建筑设计以群体组织关系见长，将相似的单体建筑置于建筑群体之中，形成复杂多变的院落空间，体现出中国人独有的整体的环境观念。中国的古建筑采用木结构体系。因此与西方建筑相比，建筑个体的平面为简单的矩形，单纯而规整，体形也并不高大。为了满足各类建筑的不同的功能，不靠单体建筑的平面和体形，而是依靠它们所组成的不同群体组织关系来适应和满足。中国古代建筑的群体布局设计多采用中轴对称的方式，常以纵轴线为主，横轴线为辅，各轴线上布置多重院落，并可向纵横扩展，反映出简明严整的组织规律和礼乐相承的布局思想。明清时期的北京的紫禁城为典型的代表。可以说，紫禁城是中国最大的四合院。

第一节 紫禁城的建筑布局与中国传统文化

任何一栋建筑决定它的形式和规模是它的功能，紫禁城的功能主要满足三个方面的要求。第一、办理政务；第二、生活起居；第三、进行宗教活动，还有为满足以上三个功能相配套的设施，共计千余座。从历代的皇宫建筑群可以看出，帝王处理政务的殿堂是放在宫殿的前部称前朝。生活起居放在后面，成为后寝。从紫禁城的布局可以看出在规划与布局当中体现了五行学说。古人认为世间万物分阴阳，男为阳，女为阴，在方

位上,中前方为阳,后方为阴。因此前朝的中轴线上的是太和、中和、保和三大殿是皇帝举行重大活动的地方。不但有庞大的殿堂和广阔的庭院,还有做各项准备的配殿,后寝部分是属阴的地方,处于中轴线上的是乾清、交泰、坤宁三座宫是皇帝和皇后起居和处理日常公务的场所,在三座宫的两边是东六院和西六院,东六宫是供皇妃居住的。西六宫是供太后和太妃居住的,东西六院是太子居住的。后面是供皇帝娱乐的御花园。所有这些建筑按照他们的功能和性质分别组成一个又一个院落,前后左右并列在一起,相互之间既有分割,又有甬道相连,组成庞大规模的皇宫建筑群。在规划设计方面,还体现出中国传统的环境设计中的风水的观念。即:背山傍水的地形,因此在修紫禁城时,用挖护城河的土,堆了景山,从科学角度看,景山又有利于瞭望。又把护城河的水引进,从皇宫的西北角进,流经建筑群中的几座建筑的面前,造成人为的理想风水。这条金水河同时也起到了很实际的功能即防洪、灭火的作用,同时在审美上又使皇宫建筑群,平添了生动的情趣。使建筑设计充满了灵动。除了在规划上,故宫在色彩的设计方面,也体现了五行学说,五行五种方位分别是东青、西白、南朱、北黑中央为黄。土地为黄。中国是农业大国,黄色为五色中的中央色。因此在皇宫的色彩应用上,宫殿的屋顶都采用黄色。

在门的设计中,紫禁城也有严格的等级划分,反映出传统文化的一些结构体系,从位于中轴线上的各座城门、院门看,午门是整座宫城的最南端,是中国古代大门中最高级的式样。午门大殿用的是庑殿重檐式的屋顶也是屋顶中最高级的式样。中

央有九开间的大殿，在它的两翼各有13间的殿宇向南伸出，在这殿屋两端各有一座方形的殿堂。

紫禁城北面的大门是玄武门，这是因为从古代四个神兽方位上来讲，左青龙、右白虎、前朱雀、后玄武，玄武门用的也是最高等级的重檐式。但它只有五开间所以在形制上要比午门低一等级。午门的北面是太和门。太和门不是宫城之门而是一组建筑群体的大门，因此它没有采用城门楼的形式，用的是宫殿式的大门。大门坐落在白石台阶之上，面阔九间，进深四间上面是重檐歇山式屋顶，这种是仅次于重檐庑殿式。大门之前的左右各有一座铜狮子把门，铜狮子坐落在高高的石座上，形态十分雄伟。紫禁城的后宫部分也有一座大门称乾清门，它位于前朝保和殿的北面，也是一座宫殿式的大门。面阔大小、台基高低、铜狮子形态比太和殿要低一等级。

第二节 民居建筑与地域环境

民居按形式集合分为北京四合院、江浙民居、四川民居、云南一颗印民居、长方形土楼、环形土楼、福建民居、广东民居、蒙古包、藏族碉房、窑洞、朝鲜族民居、东北民居、湘鄂赣民居、皖南民居、晋陕民居、贵州石板房、井干式民居、白族民居等。

一、黄河中下游地区民居

1. 北京的四合院：

概念：是北方民居典型的代表，四合院顾名思义就是四面

有屋，中间合而成院。一般地说它采取的是单座建筑房屋由四周围合而成。在中国的古建筑中，不同类型的建筑功能的满足都是由这种四合院的组合方式完成的。

自然环境：河北、东北、山东等地均有这种住房。平面布局和建筑做法都考虑到适应北方比较寒冷干燥的气候。

格局设计：在设计中，若按“风水”的观念来讲，一般标准的四合院坐落在路北时它的大门一般偏离中轴线。开在住宅的东南角上，按八卦的方位为“巽”的方向为平安吉祥。坐落在路南时它的大门则开在住宅的西北角上。成井字形的布局。中间留有宽敞的空地。坐北朝南的北房是全宅中最高大、质量最好的，供家长起居、会客和举行礼仪之用。正房一般为三开间，两侧各有一间或两间较为低小的耳房，通常作卧房。正房和厢房前都有前廊，院落的四角有抄手游廊相连，便于雨天游人行走。四合院一般为中轴左右对称，形成井井有条的空间。院落内部分隔为井字形空地。

结构与装饰：四合院的房屋结构为抬梁式构架，屋顶背极厚，上铺阴阳瓦。山墙和后檐也是很厚的砖墙，前檐下部为坎墙，上部为窗，室内为青砖铺地。大门内外设影壁，具有遮掩回转和美化装饰的作用。

2. 山西民居

地理位置：以乔家大院为代表，多集中在晋中祁县、平遥及襄汾等地。

格局设计：一般院落为四合院，也有一连几进的套院，由正堂、过廊、门楼、厢房等建筑构成。正房有前廊，也有二层

楼阁。它有几个特点，一是外墙高，从宅院外看，砖墙的实墙高达数米，防御性极强，气势森严。二是主要房屋都是单坡屋顶，即由院墙向院内倾斜。三是院落多为东西窄，南北长的纵长方形，院门多数开在左手。

装饰设计：在砖石和木质构件上，常有人物花卉，飞禽走兽，雕饰都很精美。在照壁上还绘有生动鲜艳的壁画。

三、长江中下游民居

1. 江浙民居

自然环境：江浙一带气候湿热多雨，河网密布，人们普遍在水渠河道旁建造住宅，居住者既可以从前门步入街道，又可以从后门走下台阶漂洗衣物。由于地理环境的特点，房屋进深大、出檐深，广泛采外廊，房屋院墙开设高大门窗，并留有小天井以利于通风。

格局设计：住房一般为两层楼房，穿门式木构架，许多民宅还建有骑楼或过街楼等干阑式建筑的变体。建筑用料以硬木框架为主，现在也使用松木、杉木、竹料等，砖墙使用普遍，并用石块作地面。

民居外观：装饰朴素，粉墙灰瓦，前后绿水环绕，和自然环境相依相偎，构成一种水乡的画卷。

2. 徽派民居

地理位置：以皖南等地为代表的古徽州民居建筑。

格局设计：是以天井为中心的内向合院，有三合或四合院，但与北方四合院不同，徽派民居院落大多建有各种造型的二、三层楼房，梁柱步架结构，民宅大门一般很少正南朝向，因南

方属火，为避讳“火克金”的风水的概念，南向大门还要错位斜开。各室门窗都朝向天井，四周高墙维护，外面几乎看不到瓦，唯以狭长的天井采光、通风与外界沟通，置身其中犹如置身古堡。

装饰设计：徽派民居建筑往往以纯质地的材料如：砖、木、石等建造，不施丹青、琉璃因而徽派的民居的色调以黑白相间，以黑白灰的色调构成层次变化，组成单纯、统一的建筑风格。

四、西南民居

1. 云南民居

云南民居分为几种

一、云南“一颗印”民居概念：是形容该地区的建筑平面和立面尺寸接近正方形，故称为“一颗印”。为大门居中，整个建筑成对称式，墙用土垒筑，外表涂白灰，瓦顶用灰色，木制门窗，正房较大，坡屋顶，两侧屋脊偏后，前低后高，图形集中，十分紧凑。

二、云南的“三坊一照壁，四合五天井”：“三坊”就是三座二层楼的房子围合成一个正房加两侧厢房构成的三合院，加上正房对面的一个照壁，这就是“三坊一照壁”。

“四合五天井”是由四座两层的小楼围合一个大的四合院，再用院墙和辅助房屋围合院落的四个角落，形成四个小天井，其中一个小天井，还是院子的入口处。一个大院子（天井）加上四个小院子，所以称为“五天井”。

三、白族民居：它的大门是非常漂亮的，从大的类型上分，有厦门楼和无厦门楼两种形式。无厦门楼吸收了西方建筑以及