

高校艺术研究论著丛刊

College Treatise Series in Art

弘扬求是精神，打造学术研究精品

提升创新能力，促进学术交流发展

环境艺术设计主体 与方法探究

*Huanjing Yishu Sheji Zhuti
Yu Fangfa Tanjiu*

王 晶 著

中国书籍出版社
China Book Press

高校艺术研究论著丛刊

College Treatise Series in Art

弘扬求是精神，打造学术研究精品

提升创新能力，促进学术交流发展

环境艺术设计主体 与方法探究

Huanjing Yishu Sheji Zhuti
Yu Fangfa Tanjiu

王 晶 著

中国书籍出版社
China Book Press

图书在版编目(CIP)数据

环境艺术设计主体与方法探究/王晶著. —北京:

中国书籍出版社, 2015. 9

ISBN 978-7-5068-5142-8

I. ①环… II. ①王… III. ①环境设计—研究

IV. ①TU—856

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 213501 号

环境艺术设计主体与方法探究

王晶 著

丛书策划 谭 鹏 武 斌

责任编辑 张 娟 成晓春

责任印制 孙马飞 张智勇

封面设计 马静静

出版发行 中国书籍出版社

地 址 北京市丰台区三路居路 97 号(邮编:100073)

电 话 (010)52257143(总编室) (010)52257153(发行部)

电子邮箱 chinabp@vip.sina.com

经 销 全国新华书店

印 刷 三河市铭浩彩色印装有限公司

开 本 710 毫米×1000 毫米 1/16

印 张 16.75

字 数 280 千字

版 次 2016 年 6 月第 1 版 2016 年 6 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5068-5142-8

定 价 54.00 元

前 言

环境艺术是由“环境”与“艺术”相加组成的词。其中,“环境”指的并不是广义的自然,而主要是指人为建造的第二自然,即人工环境;“艺术”也并不是指广义的艺术,而主要是以美术定位的造型艺术。

人类营造人工环境的建筑历史已经非常久远了,但“环境艺术”却是 20 世纪近现代艺术发展的产物。环境艺术设计是随着改革开放的不断深入、经济发展水平的日益提高而催生的与人民群众生活密切相关的艺术门类。同时,多元文化的冲击、城市化进程速度的加快、建设和谐社会和小康社会的需求等因素,对我们的环境艺术设计提出了更高的要求。本书立足于环境艺术服务于社会大众的实用功能,对环境艺术设计进行了探讨。

本书与其他著作的不同在于,它以环境设计主体(环境设计师)与设计方法为主要切入点,对环境艺术设计进行分析。本书内容共分为七章,三大部分。

第一章为本书的第一部分,它对环境艺术设计的相关理论进行分析,包括环境艺术设计的概念、特征、本质、基本议题、目标等。第二章与第三章为本书的第二部分,它是以环境艺术设计的主体(即环境设计师)为主要研究对象展开论述的,包括环境艺术设计主体的要求、修养、创造性能力以及思维能力。第四至第七章为本书的第三部分,它对环境艺术设计的方法进行论述,内容包括环境艺术设计中的空间尺度、造型方法、空间组织、表现方法等。

本书在撰写过程中引用了部分图片,并参考了部分文献资

料,由于时间仓促未能及时与作者联系,在此表示诚挚的谢意及歉意。虽然作者力求完善,但书中仍不免有许多不足之处,希望广大专家、学者、业界同人给予批评指正。

作 者

2015 年 7 月

目 录

第一章 环境艺术设计概述	(1)
第一节 环境艺术设计的概念	(1)
第二节 环境艺术设计的特征	(21)
第三节 环境艺术设计的本质	(32)
第四节 环境艺术设计的基本议题	(37)
第五节 环境艺术设计的目标	(46)
第二章 环境艺术设计的主体——环境设计师	(49)
第一节 环境设计师的要求及修养	(49)
第二节 环境设计师的创造性能力	(54)
第三章 环境艺术设计主体的创造性思维	(59)
第一节 思维与创造性思维	(59)
第二节 创新性思维在环境艺术设计中的运用	(66)
第四章 环境艺术设计的空间尺度	(69)
第一节 空间尺度的概念	(69)
第二节 影响空间尺度的因素	(76)
第三节 环境艺术设计各领域的空间尺度	(89)
第五章 环境艺术设计的造型方法	(110)
第一节 环境艺术设计造型的基本要素	(110)
第二节 环境艺术设计造型的形式原则	(123)
第三节 环境艺术设计的处理手法	(139)

第六章 环境艺术设计造型的空间组织	(181)
第一节 空间的概念与类型	(181)
第二节 室内外空间环境的组织	(189)
第七章 环境艺术设计的表现方法	(206)
第一节 环境艺术设计的制图	(206)
第二节 环境艺术设计的模型	(244)
参考文献	(260)

第一章 环境艺术设计概述

环境艺术设计是随着改革开放的不断深入、经济发展水平的日益提高而催生的与人民群众生活密切相关的艺术门类。本书立足于环境艺术服务于社会大众的实用功能,对环境艺术的基础设计理论及实务进行探讨。本章针对环境艺术设计的基本概念、特征、本质、基本议题及目标等基本理论逐一加以论述,为后文做一个基础的铺垫。

第一节 环境艺术设计的概念

一、环境艺术设计的含义

所谓环境,是指人类赖以生存的周边空间,是人类聚集、栖居的空间场所构成的综合体,包括自然环境、人工环境和社会环境等全部环境概念。从空间大小而论,有宏观环境、微观环境之分;从活动功能而言,有居住、生产、办公、学习、运动、通信、交通、休闲等环境;从分支学科而言,有社会环境、经济环境、生态环境、建筑环境、光环境、水环境等。

环境设计是指对构成人类的生存空间进行美化和系统构思的设计,是对生活和工作环境所必需的各种条件进行综合规划的过程。在 20 世纪中叶的东京世界设计会议上,美国环境设计理论家理查德·道伯尔说:“环境设计是比建筑范围更大、比规划的

意义更综合、比工程技术更敏感的艺术。这是一种实用艺术,胜过一切传统的考虑,这种艺术实践与人的机能紧密结合,使人们周围的事物有了视觉秩序,而且加强和表现了所拥有的领域。”

环境艺术设计是一门新兴的学科,它属于艺术设计学科的一个分支。环境艺术设计是为人们的生活、工作和社会活动提供一个合情、合理、舒适、美观、有效的空间场所,所涉及的内容比较多元。

随着社会的发展,人们对人与自然的关系、建筑与人的关系、建筑与环境之间关系的认识的不不断调整与深化,加之人们对艺术的不断追求,完善的环境设计和计划被提升到了“艺术”的高度。它不局限于对建筑、空山、庭院和城市设施的美化与装饰,而是从城市整体,人的生存环境、艺术、功能及文化等较高层次来对我们的生活环境进行综合的创造,也就是通过艺术手段把建筑、绘画雕塑及其他观赏艺术结合起来,使人们获得可以享受艺术的美妙的环境。对环境进行艺术化的设计包括了艺术设计的系统工程,是综合性设计。从对环境美的最终要求而言,艺术设计是贯穿其中的全面的、整体的设计(图 1-1)。

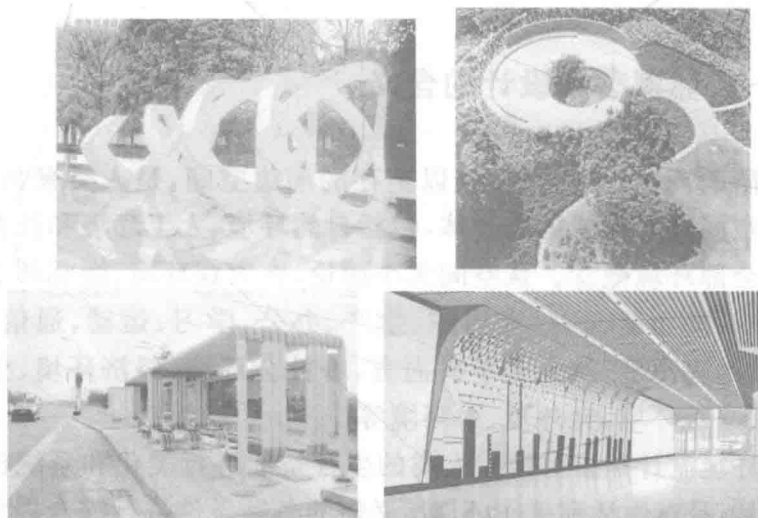

图 1-1 环境艺术化

环境空间设计的进步与发展,大体上经历了实用空间、行为空间(抽象空间)、符号空间(几何空间)、功能空间的历程。原始的空间观念,是寄托于直觉体验和生存本能意义上的,具有实用性;对于抽象与符号空间,人类则能以语言、天文、数学、宗教、象征等文化为参照架构,进行思维、描述、概括,是文明时代的象征;现代人的空间,是以几何图式、形态构成、视觉原理、现代科技和现代生活为依托而营造的理想空间(图 1-2)。

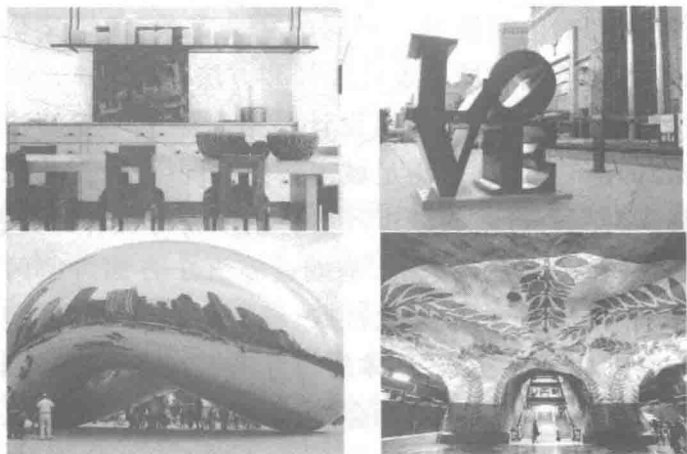

图 1-2 环境空间设计

环境艺术设计总的来讲是指在整体设计观念指导下的综合设计。它相对于单体、局部、一元化而言,是从整体的结构框架出发发挥艺术感染力的设计。

时至今日,人们更向往一种社会文化、历史文脉、未来世界、独处与交往相结合的多元化的现代空间,这是现代人的“心理空间”或“人性空间”。人在追求理想中生存,从谋生到乐生,理性的需求得到满足后,向着社会文明和自我实现的更高台阶迈进。

二、环境艺术设计的主要内容

(一)城市设计

从广义看,城市设计指对城市的空间环境的设计,即对城市人工环境的种种建设活动加以优化和调节。城市设计的主要目标是提高人们的生活质量。不同的社会背景、地域文化传统和时空条件会有不同的城市设计途径和方法。

在环境艺术范畴中,城市设计是指对城市环境的建设发展进行综合的部署,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。城市设计包含社会系统、经济系统、空间系统、生态系统、基础设施五个方面。前两种是隐性的,属于政府针对城市文化特点、经济发展规律而制定的决策型规划,后三种是显性的、具体的设计项目。在理工科院校中的城市规划是包括了经济学、社会学、地理学等,研究城市、城乡规划与建筑设计的综合性学科,倾向于城市的广义特征;在以艺术院校为代表的文科院校,环境艺术设计学科更关注城市设计的物质内容,即对城市社会的空间设计,更倾向于城市设计的狭义特征。

(二)建筑设计

建筑设计指在建筑物或构筑物的结构、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 1-3)。前者是通过技术手段以完善建筑作为人类赖以生存的栖息场所必须具备的承重、防潮、通风、避雨等功能,后者是通过艺术思想,研究建筑作为人类寄予生存理想的载体所展现的风格、气质和形态。

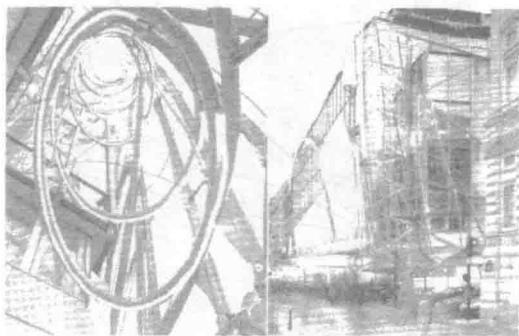

图 1-3 建筑设计

(三) 园林景观设计

园林景观设计指建筑外部的环境设计,包括庭院、街道、公园、广场、桥梁、滨水区域、绿地等外部空间的设计(图 1-4)。现代景观设计是针对大众群体,研究城市与自然环境协调发展的学科,包含视觉景观形象、环境生态绿化、大众行为心理三元素,具有规划层面的意义。呈现出城市规划、建筑、维护管理、旅游开发、资源配置、社会文化、农林结合等学科交叉综合的特点。

图 1-4 景观设计

(四) 室内设计

室内设计是建筑物内部的空间构成、功能要求、样式风格的设计,也包含家具的设计。一般来讲,室内设计按照使用类型分为居住空间、工作空间、公共空间、展示空间四大类型。

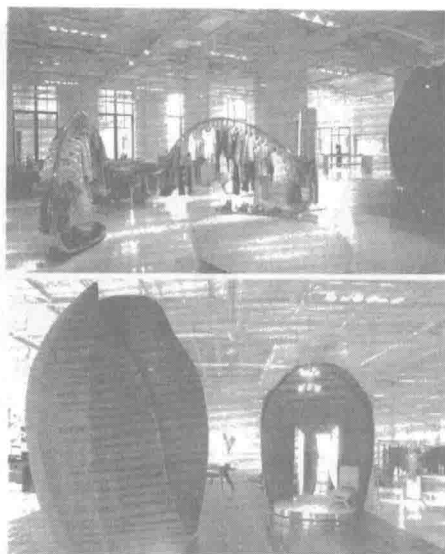

图 1-5 展示设计

(五)公共艺术设计

公共艺术设计指在开放性的公共空间中进行的艺术创造与相应的环境设计。这类空间包括街道、公园、广场、车站、机场、公共大厅等室内外公共活动场所。它的设计主体是公共艺术品的创作与陈设,也包括作为城市元素的市政设施设计。

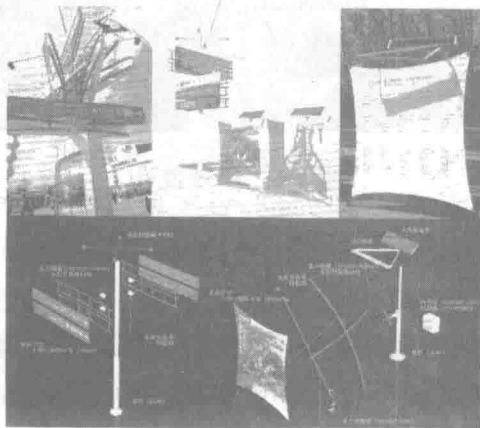

图 1-6 日本街头公共艺术设计

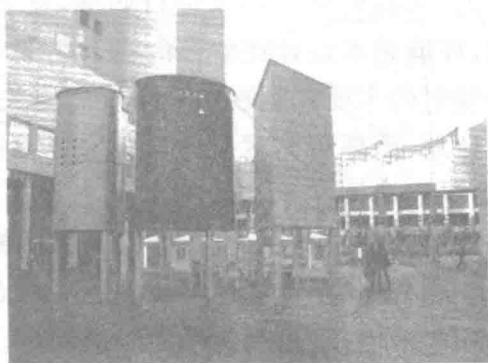

图 1-7 法国戛纳城市公共设施设计

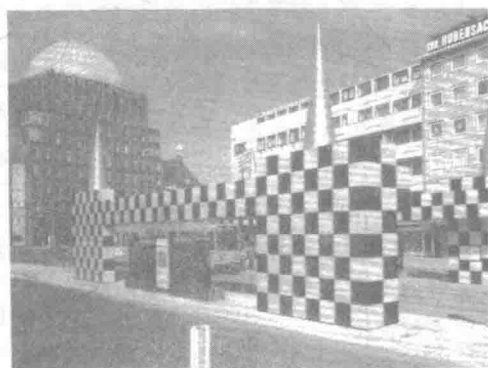

图 1-8 荷兰公共汽车站设计

图 1-9 法国巴黎地铁的环境装饰

总结以上内容,我们可以列表进行归纳,见表 1-1。从表中我们可以看出,环境艺术设计在学科内容上非常丰富,它与现代意义上的城市规划的主要区别在于城市规划更关注社会经济和城市总体发展计划,而环境艺术设计则侧重于具体空间形态的建构,比较偏重空间形体艺术和人的知觉心理。与景观设计不同的是环境艺术的设计门类更为广泛,在具体实施中,它需要借鉴景观学更善于综合地、多目标地解决问题等特点,鼓励设计师发挥艺术灵感和艺术创造,强调艺术地解决问题。

表 1-1

环 境 艺 术 设 计	城 市 设 计	广义:在理工科院校中的城市规划是包括了经济学、社会学、地理学等,研究城市、城乡规划与建筑设计的综合性学科	社会系统
			经济系统
			空间系统
			生态系统
			基础设施
		狭义:在以艺术院校为代表的文科院校,环境艺术设计学科更关注城市设计的物质内容即对城市社会的空间系统设计 完成对规划内容和建筑设计的引导,公共开放空间设计(开放空间、街道、人行道、建筑之间和围绕建筑的广场),关注与建筑相关的“公共利益”问题(集散、停放、日照、阴影以及湍流等)	城市交通与道路规划
			居住区规划
			城市公共空间
	建 筑 设 计	工科院校的主要目的:通过技术手段以完善建筑作为人类赖以生存的栖息场所必须具备的承重、防潮、通风、避雨等功能	城市历史文化遗产保护
			城市绿地规划
		文科院校的主要目的:通过艺术思想研究建筑作为人类寄予生存理想的载体所展现的风格、气质和形态	居住建筑
			公共建筑
			宗教建筑

续表

环 境 艺 术 设 计	园 林 景 观 设 计	传统风景园林设计;在城市中如何运用植物、建筑、山石、水体等园林物质要素,以一定的科学、技术、艺术为指导,充分发挥其综合功能,因地、因时制宜地选择各类城市园林绿地,进行合理规划布局,形成有机的城市园林绿地系统,以便创造卫生、舒适、优美的生产生活环境	住宅小区景观设计
			城市街道广场景观设计
			滨水带景观设计
			城市公园景观设计
			风景名胜保护
	室 内 设 计	居住空间	单体平房、跃层室内、别墅
		工作空间	办公空间、厂房车间
		展示空间	会场展示、会馆展示
		公共空间	商场、饭店、餐厅、酒家、娱乐场、影剧院、体育馆、会堂
	公 共 艺 术 设 计	公共艺术品	城市雕塑、游憩小品、装饰小品
		市政设施设计	休息设施、照明设施、水池、讯息设施、清洁设施

三、环境艺术设计的研究对象

(一) 实体

环境艺术设计是以满足某种实用功能为前提的,而实体是实用功能的载体。因此,它的第一个研究对象便是实体。狭义上讲,实体主要是指人能进入其内,解决避风雨与各种社会关系的围合体量。广义上讲,实体包含了人为环境中的所有建构,分为以下四大类:

1. 建筑实体

建筑为人所造,供人所用。建筑提供的空间是由物质材料构成的。所以,研究建筑就是对构成建筑的材料、技术、形式、功能的研究。建筑具有功能性、时空性,作为文化的一个重要表现体,具有民族和地域的特征,呈现出多姿多彩的面貌,在环境艺术中具有对场所进行定义的重要功能。一个建筑实体不仅要解决自身的功能问题,同时还要考虑环境中的场所形象的问题。

2. 构筑物

构筑物是指人们不直接在内进行生产和生活但却能为人们提供休憩、停留场所的人为构筑实体,如亭、廊、桥等,起到建构空间形态的作用,在景观设计中运用广泛。它与建筑最大的区别是它的围合程度远低于建筑实体,和环境保持充分的交流,具有通透性、互动性强的特点,在尺度、材质、造型上灵活多变,起到活跃环境的作用。