

21 世 纪 素 质 教 育 系 列 教 材

高
等
学
校
美
育
教
材
系
列

李砚祖
主 编

环 境 艺 术 设 计 的 新 视 界

 中国人民大学出版社

21 世 纪 素 质 教 育 系 列 教 材

高
等
学
校
美
育
教
材
系
列

环 境 艺 术 设 计 的 新 视 界

李砚祖 主编

李瑞君 梁冰
张石红 涂山 编著

1602301/13

 中国人民大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

环境艺术设计的新视界/李砚祖主编.

北京:中国人民大学出版社,2002

(21世纪素质教育系列教材.高等学校美育教材系列)

ISBN 7-300-04028-4/G·844

I. 环...

II. 李...

III. 建筑设计:环境设计-高等学校-教材

IV. TU-856

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 008478 号

21 世纪素质教育系列教材

高等学校美育教材系列

环境艺术设计的新视界

李砚祖 主编

出版发行:中国人民大学出版社

(北京中关村大街 31 号 邮编 100080)

邮购部:62515351 门市部:62514148

总编室:62511242 出版部:62511239

E-mail:rendafx@public3.bta.net.cn

经 销:新华书店

印 刷:涿州市星河印刷厂

开 本:787×980 毫米 1/16 印张:21.5 插页:5

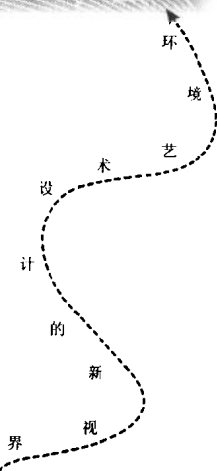
2002 年 6 月第 1 版 2002 年 6 月第 1 次印刷

字数:366 000

定价:29.00 元

(图书出版印装问题,本社负责调换)

丛书策划缘起

美育(亦称“审美教育”),是一个古老而又常讲常新的课题。说它古老,是因为人类自有教育的自觉以来,也便有了美育自觉的伴随;说它常讲常新,是因为,人类关于美的观念是不断发展变化的,人类的审美领域也是随着自身的进步不断扩展的,因而对美育目的意义的认识、美育的内容和实施的方法、途径也都是发展变化的。可以说,人类的认识扩展到什么领域,也就相应地出现对那个领域的美的追求与探索;一个领域的劳动创造每达到一个新的科学水平,也自然要求一个与之相应的美学水准;同时,也就必然要求教育具有相应的美育内容与水准。

世界文明史向我们生动地表明:真、善、美是人类文明的三大支柱,它们犹如鼎之三足,其中有一足不济,文明之鼎便会倾斜乃至坍塌。人类对自然美、社会美、工艺美、艺术美乃至人体美、人性美、人格美等等不断探索的历史证明,人在孜孜不息地追求着物质享受的同时,也孜孜不息地追求着美的享受;人不仅努力按照美的规律改造客观世界,也努力按照美的规律塑造自己。毫无疑问,缺少美的文明是畸形的文明,缺少美育的教育是不完全的乃至畸形的教育。无论是

一个人还是一个民族乃至一个国家的国民，其审美意识的强弱和审美水平的高低，不仅决定着其精神文明的水准，而且决定着其物质文明建设的水平；而国民审美意识的强弱和审美水平的高低，又决定着美育在国民教育中的地位与实施水平。

中国是一个富有美育传统的文明古国，在她发展的每个历史时期，美育都以其与社会发展相适应的内容及方法、途径，积极参与着人才培养与文明创造。但是，在新中国的教育史上，审美教育经历了一波三折。建国之初，国家对教育方针的提法是“德智体美”四育平衡发展，后来因为众所周知的原因，美育被砍掉了。然而，“野火烧不尽，春风吹又生”，至80年代又掀起了“美育热”。这次美育热潮是在我国实行改革开放后，社会主义现代化建设全面大发展、科教兴国战略付诸实施的背景下掀起的，带有很大的自发性，且具有空间的广泛性，它既反映了两个文明建设对提高国民审美素养的迫切要求，也反映着美的观念的多元并立，它像科技热一样引起了社会各方面的关注。

在这场美育热潮中，审美教育实施方式的丰富多彩，理论探讨的自觉程度和广泛深入程度，应该说都是空前的。人们都已看到，研究各种审美文化对社会发展的影响，阐发审美教育对提高国民素质的多重意义，探讨现代审美教育的不同层次以及新手段、新途径等等的论著不断问世；第七、八两个五年计划中，审美教育问题都被列入了社科研究的国家级重点项目；负责教育工作的国家领导人不断发表加强审美教育的指示；国家教委已将高等学校的美育作为综合文化素质教育的内容纳入了文科教学内容和课程体系改革的范畴，鼓励高校试编美育教材、试开美育选修课、开展丰富多彩的美育活动，直至国家以方针政策形式将美育在国民教育中的地位重新明确起来——贯彻“德、智、体、美”全面发展的教育方针……这一切都反映着社会各方面对迅速提高各种建设人才审美素养的迫切要求，也反映着现代人对美育的高度自觉。

对美育的意义及其在国民教育中地位的认识水平，无疑是正确有效地实施美育的最重要前提；然而，美育实施的内容与手段也必定制约着美育实施的水平与结果。为适应高等学校开设美育选修课以及广大建设者提高审美素养的需要，我社与各方面专家学者精诚合作推出了这一“高等学校美育教材系列”。

这套美育教材以其广博而深刻的思想内容和生动活泼的教育形式，体现着对当代美育的如下观点：

一、美育是传播美的知识，并用美的事物陶冶人的心灵的教育，它的意义在于完善人的知识结构，培养人的爱美情感和审美鉴赏能力，

以及追求美的精神和按照美的规律进行创造的自觉,从而提升人的精神,提高人的生活质量;美育绝对不仅仅是德育和政治思想教育的辅助手段,它同德育、智育、体育等一样都是完全教育不可或缺的重要组成部分。美育的上述目的意义,不是通过思辨美学的讲授和偏执的、单纯的艺术欣赏所能实现的,它必须将人类审美创造的历史知识、美学理论知识和具体生动、丰富多彩的审美鉴赏活动结合起来一炉共冶。

二、美育的内容和方法、途径,必须同当代关于美的观念以及审美创造水准相适应。我们必须看到,在现代文明建设中,人们关于美的观念已经从书斋、画室和各种艺术殿堂扩展到了机关、工厂、校园、街道、庭院、居室乃至城市规划建设、田园山川的规划美化,总之扩展到了每一件精神产品和物质产品身上。从某种意义来讲,现代物质产品的生产、社会环境和个人生活环境的营造均以满足人的审美需求程度来定优劣,这便是人们在解决了安全、温饱问题之后,于提高生活质量方面表现出的对美的饥渴。同时,有越来越多的科学发现向我们显示了微观世界和宏观世界真美合一的极境;在现代科学研究中,又往往是美引导人去追求、发现真理,实践进一步证明了马克思的论断:人类是“用不同的方式掌握世界”的。面对这样的时代,审美教育必须突破传统美育的历史局限,自觉更新观念,在重视其审美陶冶作用的同时,还必须自觉地传播与现代文明建设水准相适应的美的知识,并把审美作为人类“掌握世界”的一种重要方式来对待其教育与训练的问题,从而使现代美育从内容到手段,都与现代文明水准相适应。

三、审美教育既有它的普遍性,又有它的层次性。那种认为“只有对中小学生才能实施美育”,而在高等教育和成人教育中“不宜”或“不必”实施美育,或认为高等学校进行审美教育“只是文学艺术专业的事”,对非文学艺术专业的人来讲“无必要”等等的认识,都是错误的。因为,第一,审美作为人类“掌握世界”的一种方式,任何文明人的生活与劳动创造都需要美的知识和审美素养,只不过是艺术专业人才在审美创造方面应该有更高的修养和更深的造诣罢了;第二,人的审美素养的提高是无止境的,它同科学素养、道德素养、健康素质等的提高过程一样,也有不同的阶段、不同的层次、不同的水平。也就是说,无论什么年龄、什么文化层次、从事什么工作的人,其审美素养都应该同他的其他方面素养一起得到不断提高和全面协调的发展,只有这样,才能避免建设人才发展的畸形。正因为美育需要伴随教育的一切过程和各种各样人的综合文化素质提高,所以它必然是分成不同层次的。

该套美育教材以适应高等学校美育教学和广大读者提高审美素养

的需要为宗旨，特请有关方面专家将人类在各个领域审美创造的发展历程和重要成果，比较概括比较系统地介绍给读者，并对其中典型作品的审美鉴赏给予科学的指导，从而帮助这个文化层次的广大读者摆脱狭隘的审美经验和偏执的审美观念、审美情趣，自觉地用人类创造的美的知识来丰富自己的头脑，在对人类创造的丰富多彩的美的鉴赏中接受美的陶冶，提高审美能力，深入理解美的本质，掌握美的规律，不断调节、改造自己的审美观念，完善、健全自己的知识结构和提升自己的精神境界，以便更自觉更有效地按照美的规律生活与进行劳动创造，使自己的生活与创造在真、善、美的各方面均达到现代文明水准。

四、编写出版高等学校美育教材是一项开创性的工作，它必然要经历一个从无到有、从有到成熟完善的过程。目前将教材设计成这样一个系列，主要是适应当前高等教育中开设美育选修课的需要，同时兼顾社会上同一文化层次的人通过自学提高审美素养之用；选修美育（有的称“艺术教育”）的学分已有所规定（以后也可能修改），而每个人对选修内容的确定，主要有两个出发点：一是自己的爱好，二是有利于专业学习的加强和知识结构的完善。譬如人文社会科学各专业的人选修纯艺术的居多；选修纯艺术的人中又有的喜欢音乐，有的喜欢美术，有的喜欢舞蹈……而理工科或工商管理专业的有些人就希望选修工艺美术方面的产品艺术、装潢艺术、环境艺术等。

五、该套教材在以图书形式出版的同时，还配以相应的音像制品，以满足审美教育教学方式多样化的需要。

基于对当代美育意义、特点和目前高等教育中审美教育状况的上述认识，又考虑艺术教育是审美教育的重要途径和中心环节，以及目前高等学校开设美育选修课的情况，我们暂定每门艺术编一种教材，以供读者选修；而每一本教材都要做到史论结合，同时，要有适量的具体生动的作品分析与审美鉴赏内容，从而帮助读者了解该门艺术在人类文化史上的地位与意义，掌握该门艺术同其他艺术的区别与联系，进而从理论与实践的结合上，真正把握一门艺术的审美特质，并理解该门艺术中若干名作的审美价值。在此基础上，使读者更深入地理解美的本质，掌握美的规律，提高审美鉴赏能力。

目前，编写出版该类教材尚在初级阶段，我们这套教材，定存在很多待完善、待改进之处，望有关专家学者和广大读者多提宝贵意见。

目 录

环
境
艺
术
设
计
的
新
视
界

1 章

环境艺术设计概论

第一节 环境艺术设计的概念	1
第二节 环境艺术的缘起和变迁	4
一 手工业时代的环境意识	4
二 工业社会的环境意识的发展	6
三 后工业社会的环境意识	7
第三节 环境艺术的属性	8
第四节 环境艺术的艺术特征	10
一 环境艺术的整体之美	11
二 环境艺术的动态之美	12
三 环境艺术的特色之美	12
四 环境艺术的充实之美	13
第五节 环境艺术的复杂性与广延性	14
一 环境的多层次性	14
二 环境艺术要素的广泛性与空间的广延性	16
三 环境艺术的多学科性质	17

第六节	环境艺术的创作特征	17
一	环境艺术是艺术与技术的结合	17
二	环境艺术的使用特征	18
三	环境艺术的特定性	18
四	环境艺术是自然与人工的结合	19
五	环境艺术的时空感	19
六	环境艺术表现的含蓄性与歧义性	22

2 章	环境艺术中的空间、光与色	22
第一节	空间的构成与界定	22
一	空间的规划	22
二	空间的围合	30
三	空间的类型	35
四	空间的分割	38
第二节	光环境	42
一	自然采光	43
二	人工采光	44
第三节	色彩环境	48
一	色彩的基本知识	48
二	色彩的搭配关系	53
三	色彩的调节作用	56

3 章	环境艺术设计的材料与程序	60
第一节	材料的组合	60
第二节	材料的分类及性质介绍	64
一	木材	64
二	藤竹材	66
三	金属材料	67
四	砖材	68
五	瓦材	68
六	石材	69
七	水泥	70
八	墙面粉刷材料	71
九	玻璃	71
十	陶瓷	72
十一	塑料	73
十二	墙纸	74
十三	地毯	74

	十四 石膏板	74
第三节	环境绿化与环境景观	75
	一 绿色植物参与空间的组织	75
	二 作为陈设的绿化植物参与空间的点缀	76
	三 环境景观的配置与设计	77
	四 盆景与插花	81
	五 环境绿化的常见花木	84
第四节	陈设品与设计	84
第五节	家具与环境	88
	一 家具的分类	88
	二 家具设计生产的原则	90
	三 家具的造型设计	90
第六节	环境艺术设计的程序	91
4 章	从古希腊开始	94
	第一节 古典之风:古希腊、罗马时期的室内设计	94
	第二节 拜占庭和中世纪的室内设计	101
	第三节 文艺复兴时期的室内设计	111
5 章	巴洛克与洛可可时期的室内设计	124
	第一节 巴洛克时期的室内设计	124
	第二节 洛可可时期的室内设计	137
6 章	新古典主义与古典复兴时期的室内设计	150
	第一节 新古典主义的室内设计	150
	第二节 复古时代的室内设计	165
7 章	西方近现代室内设计	174
	第一节 工艺美术运动与室内设计	174
	第二节 新艺术运动与室内设计	182
	第三节 20 世纪的室内设计	190
	第四节 多元发展——后现代主义的建筑与环境艺术设计	213
	一 晚期现代主义	214
	二 高技术派	216
	三 后现代主义	219
8 章	中国古代的室内设计及陈设	224
	第一节 辉煌庄丽的宫殿及室内设计	224

第二节	民居室内环境设计	240
一	民居的产生与合院的定型	240
二	民风、民俗、民居	242
第三节	传统居住空间设计的分割手法	246
一	格门	246
二	罩	247
三	博古架和书架	248
四	屏风	249
第四节	传统室内空间的几种类型	250
一	厅堂	250
二	卧房	255
三	书房	258
第五节	中国传统环境艺术设计与设计艺术观	260
一	“宜设而设”与“精在体宜”	260
二	“删繁去奢”与“绘事后素”	263
三	因景互借与整体设计观	265
四	“能主之人”:设计与设计师	267

9 章

环境艺术设计的理论与设计原则 270

第一节	环境艺术设计的理论基础	270
一	技术生态学的意义	271
二	建筑人类学	272
三	环境行为学	274
四	心理学	274
五	环境美学	276
六	人体工程学	277
七	新的时空观的影响	278
八	信息化、智能化的时代的设计	279
第二节	环境艺术设计的美学规律	280
一	比例	281
二	尺度	282
三	均衡	285
四	统一	288
五	节奏与韵律	292
六	重点	297
七	质感与肌理	300
第三节	环境艺术的设计原则	303
一	尊重环境的自在性	304

二 发挥人的主体性	306
三 建构环境的整体性	307
四 创建时空的连续性	309
五 尊重民众意识	311

10 章 环境艺术设计的新视界 313

第一节 21 世纪的环境艺术	313
一 环境艺术设计的生态化	314
二 环境艺术设计的科技化	317
第二节 环境艺术设计的时代精神与民族化	320
一 民族化与本土化	320
二 环境艺术设计的时代精神	325

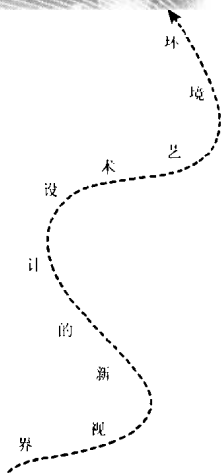
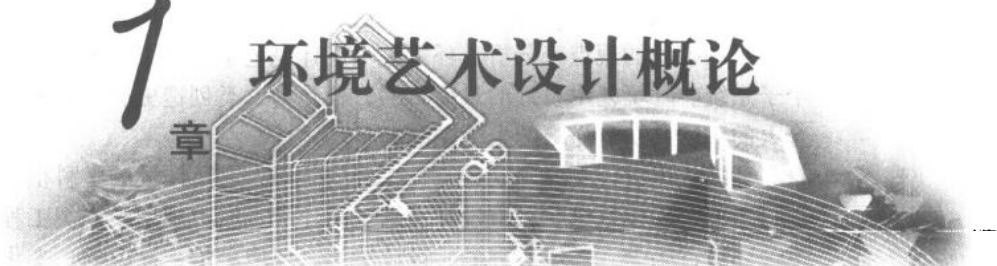
主要参考书目	327
--------	-----

后 记	329
-----	-----

1

章

环境艺术设计概论

第一节 环境艺术设计 的概念

“环境艺术设计”是指通过艺术设计的方式对室内外环境进行规划、设计的一门实用艺术。对于大多数人而言，注重的是环境的实际品质，并不关心这类概念，对其理解一般还都停留在凭经验和情绪化的描述上，环境艺术理论也没有引起设计师和理论家的足够重视。环境艺术作为现代艺术设计学科中的一种，它的艺术风格的形成、变化及历史变迁常与建筑学有着密不可分的关系，而且在某种程度上，极为类似，但它们还有着很大的差异。建筑是整个环境空间的主体，是环境艺术的载体，环境艺术的发生和发展都离不开建筑。

环境艺术不是纯欣赏的艺术，是人创造的、人类生活的艺术化的生存环境空间，它始终与使用联系在一起，并与工程技术密切相关，是功能、艺术与技术的统一体。因此，环境艺术与建筑学(指经典建筑学)有很多共同点，同样是一门具有实用功能与审美功能结合统一、在技术和艺术方面紧密结合起来的学问。在一定意义上，也可以把它看做是广义建筑学的一部分。

1981年国际建筑师协会将建筑学定义为：“建筑学是一门创造人类生活环境的综合的艺术和科学”^①。这条定义也完全适合于环境艺术，即环境艺术设计是一门创造人类生活环境的综合的艺术和科学。用系统论的观点来分析，环境艺术设计是艺术设计大系统中的—个子系统。环境艺术设计的最终目的，就是为人类创造更合理、更符合人的物质和精神需求的生活空间。

环境艺术设计是一门既边缘又综合的学科，它所涉及的学科很广泛，主要有：建筑学、城市设计、景观设计学、城市规划、人类工程学、环境行为学、环境心理学、设计美学、环境美学、社会学、文化学、民族学、史学、考古学、宗教学等方面。

广义上的环境概念的涵盖范围非常大。行为学上的环境是指人类赖以生存的、从事生产和生活的外部客观世界，一般分为自然环境、人工环境和社会环境。从设计角度看，环境主要是指人们在现实生活中所处的各种空间场所。

环境是个相对的概念，总是相对于某个中心事物而言。今天，环境系统的“整体性”在设计方法论中占据了越来越重要的位置，可以说整个宇宙，小至极微，大至无穷，都是按照个体与整体的互为结构组成的，即个体与个体互相协调而形成的整体所构成。因此，环境艺术的设计，大至建筑与城市、建筑与邻近区域的有机融合的整体客观层次，小至建筑本身的室内空间，光、色、质、绿化、陈设、湿度等微观层次，都明显地体现出整体设计、统一筹划、彼此渗透的指导思想。

环境艺术的存在和形成的最终目的是为人提供生存和生活的场所。因此，人是环境艺术设计的主体，人与环境艺术之间相互联系、相互作用、相互影响，构成相对立、相依存的统一关系。

基于上述的认识，本书中所涉及和研究对象，主要包括两大类：一是除建筑设计以外的人类聚居环境的设计，简称室外环境设计；二是建筑单体内部的空间划分、界面设计，以及陈设等设计，简称室内环境设计。

现代环境艺术设计在我国只有几十年的发展历程。时间虽短，但发展迅速，很快就形成了一个相对独立的专业体系，环境艺术设计教育也经历了四十余年的风风雨雨，建立起了自己的教学体系。

20世纪50年代，中央工艺美术学院建校时，曾参照国外高等美术院校专业设置的惯例，建立了室内装饰系。经过奚小彭等老一辈设计家的努力，为这个专业的发展奠定了基础。随后，为了适应我国社

^① 转引自张明宇：《环境艺术的缘起及创作特征》，载《建筑师》，1994(8)，北京，中国建筑工业出版社。

会主义建设事业的发展,曾数易其名为:建筑装饰系、工业美术系和室内(环境)设计系。十年浩劫时期,室内设计专业处于停滞的阶段。

“文化大革命”结束后,才给这个专业的发展带来新的机遇。改革开放初期,社会任务和要求接踵而来,原有的专业教学内容无法适应新的形式发展,奚小彭先生说:“用发展的眼光看,我主张从现在起我们这个专业就应该着手向环境艺术这个方向发展。”^①经过数年的努力,终于得到社会的普遍认同以及各级领导的重视和支持,环境艺术设计系(原室内设计系)和环境艺术设计中心(现更名为环境艺术设计研究所)先后在不同的范围内付诸实现。环境艺术设计专业从此走上不断完善和发展的道路。经过近十余年的建设和发展,环境艺术设计已从侧重于室内环境设计(Interior Design),走向室内环境设计和室外

环境设计(LandScape Architecture)并重的道路。教育体系逐渐完备,创作方法和设计技巧也不断提高。

现代环境艺术设计虽在我国起步较晚,但改革开放后蓬勃发展的社会经济局面给环境艺术设计带来前所未有的机遇。世界现代环境艺术设计逐渐从室内空间设计的装饰、家具陈设等方面(图1-1)伸展到更广阔的天地:建筑景观(图1-2)、庭园小景(图1-3)、小区区体环境(图1-4)、街道广场环境(图1-5)等。

图 1-1 居住环境空间的室内设计及陈设

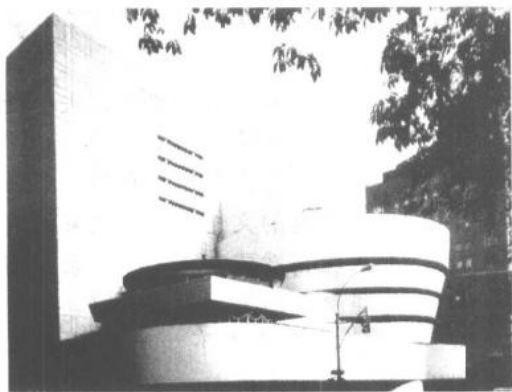

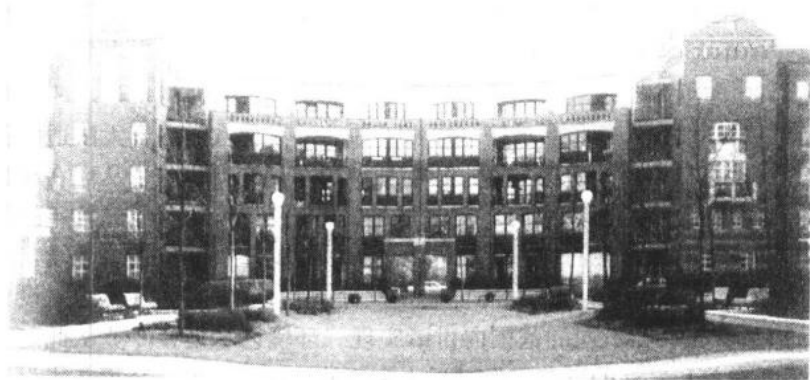
图 1-2 古根海姆博物馆(纽约 1959)

图 1-3
建筑内庭
景观设计

① 《中国室内设计年刊1997》,12页,北京,中国建筑工业出版社,1998。

图 1-4
德国柏林某住宅
小区设计(1987)

第二节 环境艺术 的缘起和 变迁 —— 手工业时代 的环境意识

这是一个没有专职设计师的时代，人们对待环境的态度大都是有意识地适应或无意识的安排(图 1-6)。对环境对象的把握也只是基于浅显的认识，人们畏惧自然、崇尚自然、向往自然。

在这样一个农业、手工业生产为主导的时代，社会生产力低下，生活节奏缓慢，人类与大自然抗争的力量薄弱，建筑类型无疑受到自然因素及经济技术发展水平的限制。人们主要是顺应自然环境，把

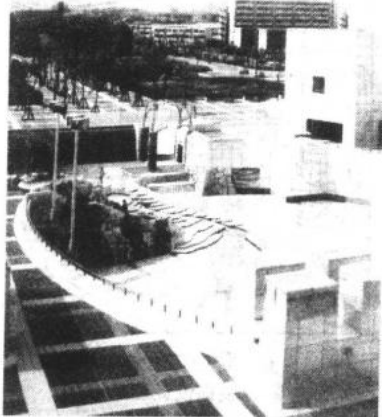

图 1-5 日本筑波中心下沉广场
(矶崎新设计)

自己融入到自然环境中，去享受大自然的恩赐。

我国古代文化具有儒、释、道相补充的文化特征。三家均主张人与自然建立密切的关系。儒家重仕途经济，积极进取，主张“达则兼济天下，穷则独善其身。”士人得志，多指点江山，激扬文字；仕途失意，多归隐田园、浪迹江湖或遁迹山林，深入

图 1-6 云南傣家民居，是人们适应自然条件的设计

大化之中，以大自然为其归宿。释教则主张：“色即是空，空即是色”，将自然实体与个人玄想世界相统一。道家则提倡“清静无为”，回归自然、顺应自然、师法自然。庄周梦蝶，分不清自然之蝶和自身所化之蝶，使本体与自然融合。

古人崇尚自然，十分注重情与景的关系。创作之时以情入景，以景寓情，观赏之时则触景生情、情景交融。辛弃疾的“我见青山多妩媚，料青山见我应如是。情与貌，略相似”^①。体现了情景交融、天人合一，融入大自然的意境。中国人一直把自己视为自然环境的一部分，与环境息息相通，这种自然观构成了中国传统环境艺术设计及室内设计的基本思想，如中国园林就是一种把自然的美与人工的美高度结合起来的环境空间，人工环境与自然融为一体，相得益彰。北京颐和园的自然环境中有一个人工仿效的自然，山是堆成的山，湖是围成的湖。然而，作为北京园林中“三山五园”之一的万寿山，同其他两山——玉泉山、西山的山脉融为一体，宛若天成，几乎看不出人为的痕迹。万寿山的存在，增加了西山景观的层次，丰富了自然景观，而玉泉山和西山则成为颐和园借景的对象(图1-7)。在颐和园内部，人工自然环境与建筑环境达到了完美的结合。在万寿山南坡中部的排云殿——佛香阁这组中央建筑群，可以说是中国园林中气势最大，建筑处理最突出的一组；但把这一组建筑群放在颐和园的前山前湖的整体环境中考虑，万寿山和昆明湖这一山、一水仍是园林艺术主

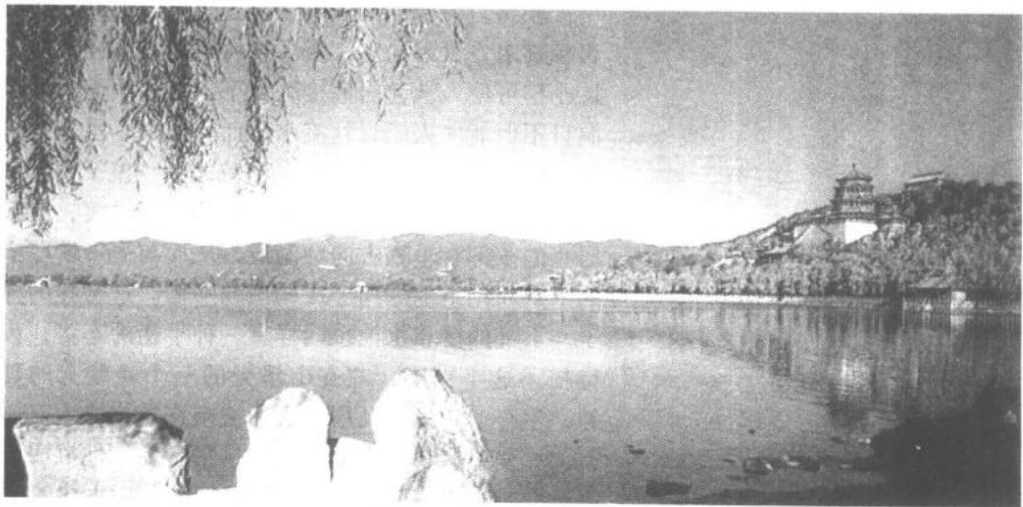

图1-7 北京颐和园

^① 转引自张明宇：《环境艺术的缘起及创作特征》，载《建筑师》，1994(8)，北京，中国建筑工业出版社。