

工艺美术设计丛书

现代环境艺术

2000年3月第1版	西南师范大学出版社	出版、发行
2000年3月第1次印刷	中国·重庆	邮政编码400715
	全国新华书店	经销
	重庆卡多美制版有限公司	制版
	都江堰九欣彩印厂	印刷
	开本:787×1092 1/16	印张:6.5
	字数	175千
		印数:00001~10000

ISBN 7-5621-2247-4/J·161	定价:28.00元
--------------------------	-----------

现代环境艺术

前言

环

境艺术包含的内容十分广泛,很难在一本书中表述清楚。它不单是指室内装饰环境艺术,更包含了室外广阔空间的环境艺术;它不仅涉及素描、色彩、透视等美术方面的基础知识,更涉及了城市规划、城市设计、建筑、园林艺术等方面的知识;它不仅需要运用绘画方面的语言,更需要运用规划设计与建筑、园林方面的语言。一句话,环境艺术具有综合学科的性质,它跨越了艺术与文理科的界限。

环境与人类生活有着密切的关系。人的生活一刻也离不开他所处的环境空间。大至山川、河湖、森林、城市,小至庭院与居室一角,都是环境艺术研究的对象。当代社

会的高速发展,城市人口剧烈膨胀,正改变着人们传统的城市观、环境观。地景学、城市规划学、城市设计学、建筑学、生态环境学等从各个不同角度支撑和丰富环境艺术的发展。

在我国传统的环境艺术(园林艺术)设计中,一些画家借鉴中国画的布局,参与造园,因画成景,以画入园,运用建筑、山石、水体、植物等造园语言,创造了富有诗情画意的环境(园林)艺术作品。现代环境艺术的内容、形式、规模、手段等错综复杂的因素是古代无法比拟的,其设计要求具有更广搏精深的知识及综合驾驭能力。

作为美术院校的环境艺术课程,如果仅在造型艺术狭小的范围内打圈子,始终

工艺美术设计丛书

现代环境艺术

前言

只能做表面文章而游弋于空洞无物之中。但如果掌握了除美术以外的多方面的环境艺术语言,就能弥补这个缺憾,充分发挥艺术想象力与表现力,从而真正进入环境艺术的创造。当然,因受专业局限,很难精通各门学科。就环境艺术而言,也有分工与侧重。环境艺术应在符合自然规律与工程技术的前提下,侧重艺术的表现。环境艺术应是艺术家与设计师的结合。

有人在建筑系环境艺术专业与美术学院环境艺术专业学生的设计作品之间作了尝试与比较,对两类学生出了同一道设计题,其结果明显看出思维方式不同,表现形式与手段不同,整体观念、细部刻划、平面表现与尺寸观念都显示出差异。为了弥补

各自的缺陷,环境艺术专业的基础课程应该拓宽,除了设计素描、色彩学、透视学等绘画课程外,学生还应具备建筑学、园林学、生态学、规划学方面的基础知识。只有这样,环境艺术设计的道路才会越走越宽。

本书综合地研究了环境因素与艺术规律,从艺术角度出发,触及了相应的自然与工程学科方面的知识。既可作为高等美术院校环境艺术(本、专科)教材,又可作为美术自考、函授教材,供环境艺术设计者自学之用。

由于环境艺术具有多学科性质,很难面面俱到,加上笔者水平有限,本书难免有错误,敬请读者批评指正。

现代环境艺术

目 录

前言

第一章 环境艺术概述 1

第一节 环境艺术的含义 1

第二节 环境艺术的发展概况与特点 2

第二章 环境艺术的构图形式与景观创造 6

第一节 环境艺术的构图原理

与设计形式 6

第二节 环境空间与景观创造 19

第三章 环境艺术设计 21

第一节 传统风格、现代风格与环境 空间的融汇 21

第二节 城市广场规划设计 24

第三节 回归自然的人工设计艺术 35

第四节 富有艺术感染力的 环境小品设计 43

第五节 室内环境设计的装饰手法 与文化底蕴 45

第六节 环境绿化设计 47

第四章 城市环境雕塑、壁画与户外广告 59

第一节 城市环境雕塑、壁画

与户外广告的意义

与作用 59

第二节 环境空间与城市雕塑 60

第三节 环境空间与壁画 61

第四节 各种类型的户外广告 与城市景观 61

第五章 环境艺术设计的表现技法与图样 63

第一节 线描表现法 63

第二节 水彩表现法 64

第三节 水粉表现法 65

第四节 喷绘表现法 65

第五节 电脑综合处理表现法 66

第六节 地形图、平面图与立面图 67

第七节 透视图、鸟瞰图、断面图 与剖面图 68

第八节 立体投影与三视图 69

第六章 环境艺术作品实例赏析 70

环境艺术练习作业 73

后记 74

作品赏析 89

环境艺术概述

人 与环境有着密不可分的关系。离开了环境,人类就失去了赖以生存的空间。作为对自然环境作出能动反映的有机体,人在选择营造适应自己生存的环境中作出过不懈的努力。无论过去、现在还是未来,人类总是在不断地改造环境,创造不仅实用,而且美观的环境空间。

第一节 环境艺术的含义

“环境”(Environment)一词在英语中有周围的意思。“环境”与人的生存有着密切关系,它包括自然环境与人工环境。自然环境是由阳光、空气、水体、土地、植被等自然因素构成的。人工环境则是人类改造过的自然,是人设计、营造的适合自身生存、生活的环境,包括人类自己创造的城市、乡村、道路和桥梁等。室内环境是人工环境的一部分。环境艺术是指在特定的自然条件和生活条

件下,根据一定的自然法则、工程技术和艺术规律,创造满足人的生存与生活需要的、符合美的规律的综合性空间艺术。

环境艺术就其含义来讲有广义与狭义之分。广义的环境是指人类生存的大环境,如山脉、河流、草原、森林、山地、平原、甚至包括地球、宇宙等;狭义的环境是指较小的环境,如一个居住区,一座公共建筑,一个庭院或一个居室。它又有宏观、中观与微观之分。宏观环境如一个城区、一个乡镇;中观环境如一条商业街、一个文化中心;微观环境如建筑的门厅、住宅的起居室、庭院角落等。

环境艺术包括两个方面的内容。一个是适合人的生存需要,另一个是符合美的规律。它在认识和研究适合需要的同时,发现了如何创造美的环境。

一、环境艺术是一门综合性学科

环境艺术是一门综合性学科,它是现代设计

的几大支柱之一。环境艺术以建筑学、地貌学、城市规划学、艺术学、民俗学、材料学、生态学、人体工程学为基础,达到人工环境与自然环境的融合。环境艺术是在符合自然科学、社会学的前提下对环境美学、环境艺术的研究,目的是创造具有高度美感的舒适环境。保护环境是人类生存最起码的要求,美化环境则是人类共有的高层次的精神需要,后者正是环境艺术家的崇高使命。

二、环境艺术是一种独特的空间艺术

环境艺术是在一定的空间中展现出来的,包含自然空间与人为空间。自然空间是指自然界的大空间,如高山、飞瀑、湖泊、森林等,它是自然形成的大空间。人为空间是人们在自然空间中的一种创造,如人工建造的建筑物就形成了建筑空间,它又包括外部空间与内部空间。内部空间又叫室内环境空间。室外环境空间与室内环境空间既有区别又有联系。有的建筑物采用庭院、回廊等形式,形成了室内与室外之间的过渡空间。

园林中的景墙起到了分隔空间的作用,其景窗通过半通透的花格,又把相邻的空间联系起来。这种视觉空间在创造意境,产生心理空间方面具有很强的艺术感染力。门把相邻的两个空间联系起来,并且有交通作用。而大厅内屏风的摆设又在大空间中划出小空间。建筑物的审美价值,要通过内外空间两个方面来体现。建筑空间是以人为参照系,它是生活与艺术,实用与审美,人与环境的结合体。

三、环境艺术要体现以人为本的指导思想

环境艺术是为人服务的,应该植根于人的需要。“美不自美、因人而彰”(柳宗元)。美需要人去发现、追求与创造。科学家要更多地付诸理智,艺术家要更多地倾注感情,环境艺术设计师则必须集冷静理智与热烈情感于一身,让理性与浪漫交织。在混沌的空间中寻找和创造舒适宜人的场所,在追求相对整体协调的情况下,创造有丰富自然景观和人文景观的人造环境(Euilt Environment),使之有利于人们的生活、工作和休息。

四、环境艺术重视艺术氛围的创造

环境艺术重视意境的创造,讲究整体气氛,忌讳繁琐,追求总体效果。通过环境美的展示,使人们从中获得高尚的情趣,受到美的熏陶。我国园林艺术强调在创造优美的环境中以诗画入园,

把建筑、山石、道路、水体与植物融为一体,追求意境创造,重视整体气氛,小桥流水,楼台亭阁、曲径通幽,追求以小见大,步移景异的艺术效果。北京古城的整体性,宏伟而庄严的布局,合理有序的道路系统,苦心经营的空间处理与造型风格的艺术表现,使它成为人类的杰作。景山与故宫,北海与中南海互为联系,颐和园借景西山,无论是平面总体布局,还是立体景观效果,都显示其独具的匠心。

环境艺术的创造要求从具体功能出发,取得与其相适应的有特色的环境气氛。如医院环境要有整齐的美感,学校环境要活泼而充满朝气,公园环境要宁静优美,儿童乐园要新奇诱人。如果是“千人一面”,这样的环境就谈不上什么艺术了。

现代社会生活拓宽了环境的内涵,环境艺术已渗透到人类生活的各个方面。作为伴随现代城市的发展而产生的新概念,环境艺术在我们的日常生活中正扮演着一个重要角色,潜移默化地影响着我们的生活感受和审美情趣,改变着我们的生活。

第二节 环境艺术的发展概况与特点

在社会发展的历史进程中,人类创造出了丰富多彩的环境艺术。从古埃及沙漠中的金字塔到雅典卫城上的神庙,从巴比伦的空中花园到中国的古典园林,从法国凡尔赛宫到澳大利亚悉尼歌剧院,从古朴、宁静的乡间小镇到汽车奔驰、高楼如林的繁华都市,可谓色彩斑斓,琳琅满目,人类在创造自身环境中创造出高度的文明。

一、我国的古典园林与民居艺术

我国古代的环境艺术主要体现在园林、宫殿、墓室及民居中。

我们的祖先最早都是利用天然洞穴作为自己的住所。随着文明的进程,奴隶社会的建筑技术得到很大的发展,殿堂建筑具有很高的水平。商代古城中的宫殿建筑“前堂后室”的布局,奠定了中国宫殿建筑“前朝后寝”的基本结构。殷商时期出现了“囿”。“囿”是园林的雏形,即在一定的

地域加以范围,让天然草木和鸟兽滋生繁育,并挖池筑台,供帝王贵族狩猎和游乐。秦在渭水之南建“上林苑”。秦始皇35年又建阿房宫。汉武帝对上林苑旧址加以扩建,扩大三百里,宫内有殿、台,池中有鸟,苑中养百兽,栽植珍果异木。唐代发展了前宫后苑的形式,著名的有西内(太极宫)、东内(大明宫)和南内(兴庆宫),并在骊山上建华清宫,城东南有“曲江池”,环江有观榭、宫室、紫云楼等。北宋以“寿山艮岳”为其宫苑的代表,具有山水建筑宫苑的特色。“艮岳”挖池堆山,周十余里,并引水入园,随不同地势造景,分为山景区、溪景区、湖沼平原区等。明代私家园林以江南园林最为著称,著名的有苏州的拙政园、狮子林(图1-1)、留园、沧浪亭等,无锡的寄畅园、扬州的个园、嘉兴的烟雨楼以及北京的勺园等。清代宫苑园林有北京的颐和园、圆明园和承德避暑山庄等。其数量之多,规模之大,超过了历史上任何朝代。圆明园在1860年10月为英法联军所毁,现仅存遗迹。

从环境艺术的创意与设计看,中国古典园林达到很高的境界。中国古典园林以

自然式特点著称,园林因画入园,以画造景。其园景不是纯天然的摹仿,而是将自然山水景物经过艺术提炼加工,创造各种不同的意境,再现于园林之中。中国园林采取“园中有园”、“小中见大”的布局手法,运用含蓄曲折的空间组景手法,创造咫尺山林,达到“虽由人作,宛若天开的”的艺术境界,形成了北方皇家园林,江南私家园林、

岭南园林以及少数民族地区风土园林的不同地方风格与民族特色。

除了宫殿、园林艺术之外,具有乡土风情的民居也是环境艺术的重要方面。北京的四合院采用对称布局,规模方正,空间组织为开敞的分进式,檐雕和门饰色彩绚丽,铺地简洁而颇具匠心。院内随意点缀花木,鸡犬随意嘻耍,具有一种人情味,洋溢着浓厚的乡土文化气息,被视为中国民间建筑文化的象征(图1-2)。西北黄土高原的窑洞,具有原始风味。作为一种穴居形式,与大自然浑然一体,冬暖夏凉,经济又舒适,体现出一种淳朴而原始的美。四川犍为罗城古镇神奇别致,场镇设计为“船形”,船中偏后为戏楼,街面由宽而窄,无形中把观众集中于戏楼前。船形场镇表达

出人与人之间的融融温情(图1-3)。

二、外国的宫苑园林

西方的环境艺术最早可追溯到《旧约》中所说的伊甸园。伊甸园是宗教神话中的一个虚构的景观,但从哥左尼的“乐园”图,布洛凯尔等的“人间天堂”、巴肯索的“伊甸园”插图看,是有历史根据的,并非完全虚构。西方

的环境艺术同样体现在西方园林中。

西方中世纪园林有城堡式和修道院式两种。城堡式由堡垒构成,城堡内有花坛、喷水池、草坪、庭园等,较著名的有伯里城堡和盖尔龙城堡等。修道院式的布局一般以回廊为中心。回廊园为一露天方形庭院,教堂和各类公用建筑在回廊

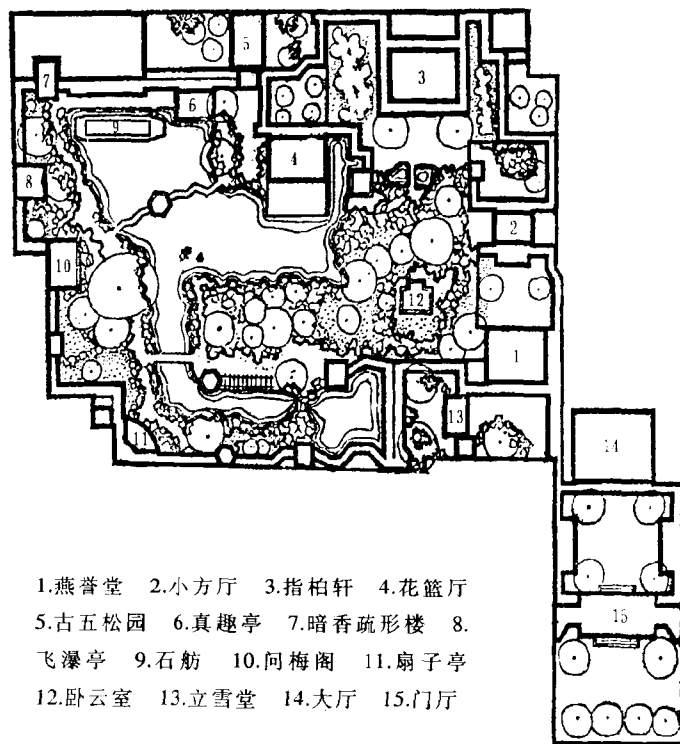

图 1-1 苏州市狮子林

周围。庭院内广植树木、设有水盘、喷泉等,较著名的有坎特伯雷寺院,圣高尔寺院等(图 1-4)。意大利是古罗马中心,到文艺复兴时期,出现了台地园。台地园依山就势,分成数层,庄园别墅主体建筑在中层或上层,下层为花草、灌木植坛。园林风格为规则式布局,强调中轴对称。意大利多

山泉,便于引水造景,因而常把水景作为园内主景之一,理水方式有水池、瀑布等。植物以常绿树为主,再配植整形的树坛、绿篱,以取得美的俯视图案效果。

法国地形平坦,吸收意大利台地园造园经验,根据自身自然条件,创造了具有精致而开朗的规则式园林。路易十四建造的宏伟的凡尔赛宫是 17 世纪、18 世纪宫苑园林的代表作。凡尔赛宫由宫殿,花园与宫前广场大道三部分组成。宫殿正中央是国王接待大厅,装饰豪华,镶在墙上的 17 面巨大镜子同时与

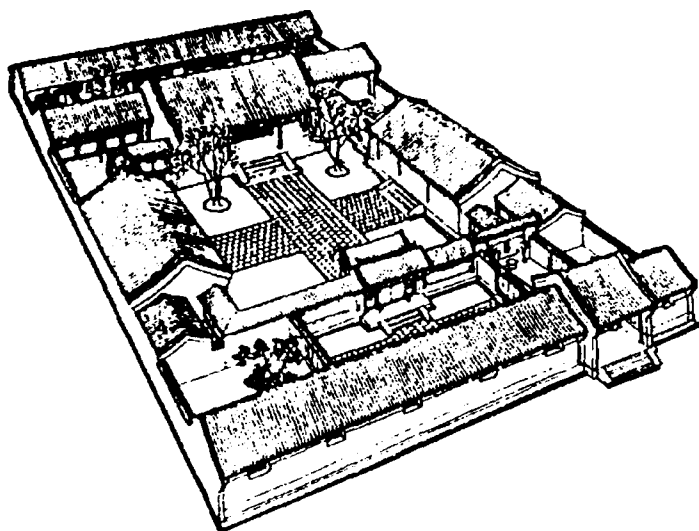

图 1-2 北京四合院

对面窗外优美的风景交相辉映,构成一种神秘莫测的镜像效果。花园内有水花坛、喷泉、迷园、柱廊等。外形均为几何形,常在水面周围布置建筑物、雕像和植物等,以取得倒影的情趣(图 1-5)。

日本的“山水庭”是在中国古代文化与唐宋山水园林以及日本宗教的影响下形成的。“山水庭”摹仿大自然,并缩景于一块不大的园址上,尺度较小,十分精致、细巧。植物高低错落,自由种植,陈设品石灯笼和洗手钵,极富特色。日本传统园林有筑山庭、平庭和茶庭三类,其景观、功能各异,筑造法有定规和程式。(图 1-6、7)

从东西方不同的园林环境设计中,我们可以看到各自不同的特点与审美意识。东方讲究回归自然,以画入园,因画成景,创造咫尺山林的情趣,采用自然式布局。西方讲究对称式布局,有明显中轴线,构图规整、严密。从总体

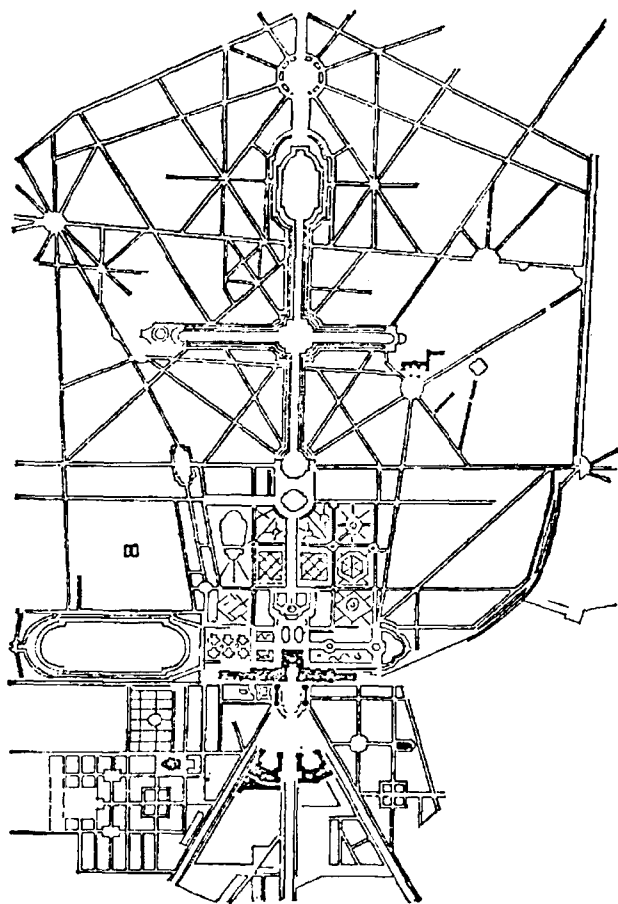

图 1-5 法国凡尔赛宫平面图

布局到草坪花木修剪,为了追求构图的规整、严密,不惜破坏自然固有的本性,把自然植物修剪成球形、矩形、圆锥形、梯形等。

三、现代环境艺术设计的趋向

矗入云天的高层建筑,蛛网般的高速公路,川流不息的车辆,瑰丽闪烁的城市夜景以及光怪陆离的商品橱窗,给现代社会绘制了一幅变幻万千的现代生活图景。今天,与其说人们生活在自然环境里,不如说生活在一个无所不包的人工世界里。这个人工世界,虽然以自然世界为物质依托,但已使人远离了原生自然,它启发人们深思这样一个问题:在工业社会条件下,能不能建造一个美好的生活环境,解决日益紧张的土地资源,日益拥挤的交通,日益恶化的城市环境等新问题。如何维护城市的风景线,是城市发展中的新课题。现代人工城市的环境空间,只有人工设计表现自然环境,寓自然于环境之中,才能使人类与环境和谐共处,才能建设人类美好的未来。随着城市的发展,高楼大厦林立,水泥建筑比比皆是,城市自然环境空间越来越狭小。为此,以浓缩的形式表现自然环境,正受到青睐。处于环境空间中的实体雕塑具有很强烈的艺术感染力。雕塑通过纯抽象的形体组织,获得一种生命感,人们通过环境雕塑获得回归自然的感悟。在世界各大城市环境中,以水为主题的设计受到重视。

水的飞溅和流淌,水的颜色与水的声音减弱了城市喧嚣,令人愉悦,产生回归大自然的亲和感。法国巴黎有一个花岗岩圆形装置,远看它像一张倾斜的唱片,水从圆形装置的高处流向低处,形成一个大的水盘。环形公路一带汽车川流不息,而汽车发出的噪音却被大水盘的流水所吸收。成都府南河东风大桥边水池内设计有梯形四方瀑布,瀑布沿细密的梯道珍珠般地滚滚而下,与周围的涌泉及杯状喷泉呼应,十分优美,又减弱了附近街道的尘埃与噪声(图1-8)。府南河另一处喷水池,池边建有高低不同、形态各异的石柱。石柱孔内喷出的水线与水池喷泉交相辉映,使人们感受到自然的温馨(图1-9)。美国女艺术家贝特西·达莫创意,由成都园林规划设计院设计的府南河活水公园“水”的作品构思新颖,处理大胆,把大自然引入城市,利用层层“梯田”对流水加以过滤处理,揭示环境保护与人类的生存关系。作品体现了创意精神,为城市环境景观增添了色彩(图1-10)。

现代社会,城市人口的稠密和空间的相对狭小,对环境设计提出新的要求。如何寓自然于环境之中,实现人与自然的和谐共处,这是环境艺术设计者的责任。环境艺术设计者在创造人类现代生活的同时,也设计着人类未来的文明。

环境艺术的构图形式与景观创造

第一节 环境艺术的构图原理与设计形式

一、环境艺术的构图原理

(一)环境艺术构图的特点

环境艺术的构图是以自然和第二自然(人工环境)美为特征的空间艺术的构想,因此,要善于利用地形、地貌、自然山水、建筑、道路、桥梁、植物、雕塑、壁画等要素,创造美的环境景观。环境艺术是综合的造型艺术,环境美是自然美、生活美、建筑美、绘画美、文学美的综合。环境艺术常借助各种造型艺术以加强其艺术表现力。环境艺术构图因受自然条件及时空的制约形成不同特色。如山城的宏大,海滨的节奏,庭院的宁静,寺庙的幽深,飞瀑的气势等。

(二)环境艺术构图的基本规律

统一与变化,均衡与稳定,比例与尺度等是艺术创作的规律,也是环境艺术构图的基本规律。

1. 统一与变化

环境艺术构图要求在统一中求变化,在变化中求统一。所谓统一,就是组成环境的各部分通过一定的规律组合成一个完整的整体。所谓变化,就是各部分的区别与多样。既多样变化,又整体统一,成为环境艺术表现形式的基本原则。具体表现在对比与调和、节奏与韵律、主体与属体、联系与分隔等方面。

(1)对比与和谐

对比是质与量差异较大的两个要素产生强烈对照的现象,和谐是指审美对象各组成部分之间构成融合协调、多样统一的状态。对比与和谐是一个事物的两方面。环境艺术要求既有对比又有和谐,对比中求和谐,和谐中又产生对比。如体量的大与小,线条的曲与直,色彩的冷与暖,材质

的粗与细,空间的开与合等,都构成对比与和谐的美。

在环境艺术布局中,不同形状的组合会产生对比效果,同一形状组合则产生协调的效果。如方形广场布置圆形花坛,庭院中布置自然式水池和道路,因对比而显现出差异。在圆形的立交桥上布置圆形转盘,因形状相同而取得协调效果。物体体量不同,也产生一种对比效果。用较小体量的物体来衬托较大的物体,能使主体更加突出。

在环境艺术的空间、形体和立面处理中,运用不同方向、不同明暗的对比,会给人以不同的感受。上海东方明珠及浦东高层建筑的垂直线与黄浦江平阔的水面形成方向的对比,丰富了景观层次,避免了单调感。南浦大桥铁绳的倾斜线与桥架、桥身的垂直水平线形成对比,给人的感觉十分壮美。景物的虚实对比能产生统一中有变化的艺术效果。实给人厚重感,虚给人轻松感。山是实,水是虚;建筑是实,草坪、树林是虚。广交会大厦的玻璃幕墙把天上的云,对面的街景反映到墙面,在视觉上又是虚的处理。不同质材的质地或纹理不同,给人感觉也不同。粗面的石材,混凝土、粗木给人稳定的感觉,细腻光滑的石材、细木给人轻松的感觉。四川美术学院图书馆,建筑下部分用粗糙的石条垒成,有坚实稳定的感觉;而建筑上部分则用细腻的面砖贴成,轻盈而富时代感。这种粗与细的质感对比,收到了很好的艺术效果。

(2)节奏与韵律

节奏是一种合规律的周期性变化的运动方式。韵律是一种和谐的格律美。形象的反复、连缀、排列、转换等,几乎都有严格的节奏和韵律。在建筑、园林中经常运用节奏与韵律,产生美感,增强艺术魅力。

韵律包括简单韵律、交替韵律、渐变韵律、起伏曲折韵律、拟态韵律、交错韵律等。建筑中的窗、栏杆及等距的行道树,由同种因素等距离反复出现的连续构图,构成简单韵律。当由二种以上因素交替等距反复出现时,这种连续构图就产生交替韵律,如景墙中的方窗、圆窗的反复等距交替,雪松与梧桐等距离交替栽植(图 2-1)。当连续重复的组成部分在某一方面作规则的逐步增

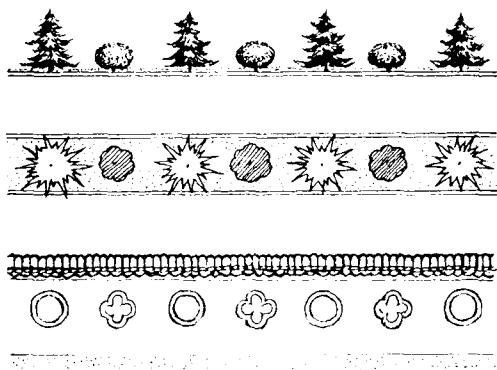

图 2-1 交替韵律

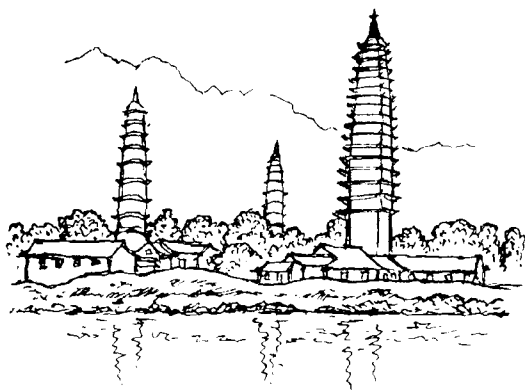

图 2-2 塔的渐变韵律

加或减少时,就会产生渐变韵律,如塔的体型从下至上,逐步由大而小,其间距也逐步缩小。(图 2-2)

(3)主体与从属体

在环境艺术布局中,应十分注意主从关系。主从之间既有区别,又有联系。如果把这种关系加以强调,便能取得宾主分明,突出主体的效果。在规则式的设计中,通常运用中轴线来安排各部分的位置,形成主从关系。一般把主要部分放在主轴线上,从属部分放在轴线两侧的副轴线上,形成主次分明的格局。如故宫的总体布局在南北中轴线上,主要由三大殿组成,轴线两侧是嫔妃居住的东西六宫等。在整个建筑群中,采取众星捧月的方式,突出太和殿(图 2-3)。在不规则布局中,通常用体量大小、高低的差异的对比手法,取得主次分明,主体突出的效果。

2. 均衡与稳定

(1)均衡 所谓均衡,是指布局中部分与部分的相对关系,如左右、前后的轻重关系。这种体量

均衡关系,要符合人们在日常生活中形成的平衡安定的概念。一般艺术构图都力求均衡,对称布局往往都是均衡的。对称、均衡的布局能产生庄重、严肃、宏伟、朴素的艺术效果。在规则式的环境布局中使用较多。例如中国古代皇宫和西方宗教建筑的布局,西方古典园林布局,多用对称形式显示其稳定及宏伟规模。不对称均衡显得轻松、自由、活泼而有变化。(图 2-4)

(2) 稳定

自然界的物体,由于受地心引力作用,为了维护自身的稳定,靠近地面部分往往大而重,上面部分则小而轻。底面积大可以获得稳定感,这就产生了重心靠下的概念。埃及的金字塔、西安的大雁塔,都是建筑体量上由底部较大而向上逐渐递减缩小的例子。建筑基部用粗石和深色表面处理,上部采用较光滑或色彩较淡的材料,也给人以稳定感。现代建筑利用框架结构的新技术,打破了传统的稳定概念,产生一种全新的感觉。(图 2-5)

3. 比例与尺度

比例是事物整体与局部,局部与局部之间的数量关系。比例之美,是在尺度中产生的。人本身的尺度,是衡量其他物体比例美感的因素。达·芬奇认为“美感应完全建立在各部分之间神圣的比例关系之上。”环境艺术构图的尺度是景物、建筑物整体和局部构件与人或人所习见的某些特定标准的大小关系,其构图比例与尺度都要以使用功能与人工及自然景观为依据。

正方形、圆形、等边三角形具有肯定的外形,有良好的比例,易于吸引人。北京天坛采用天圆地方的几何形布局,适应了功能及设计构思的要求。圆形的音乐厅产生一种向心力,有很好的视觉效果。(图 2-6)

比例尺度受多种因素变化的影响。苏州古典园林为私家山水园林,其造景把自然山水浓缩于园中,建筑小巧精致,道路曲折有致,大小相宜。由于是供少数人起居游赏,其尺度是合理的。但在旅游事业发展的今天,大量游人涌入,就显得狭小、拥挤,其尺度就不符合现代功能需要。

4. 空间组织

环境空间有室内空间与室外空间之分。环境构图从功能与审美出发,十分重视空间的组织及

空间的视觉效果。充分利用不同空间的特点,能创造丰富的景观,提高审美价值,满足人们生活需要。空间有以下几种类型:

(1) 开敞空间

四周的景物低于人的视平线,视线可延伸到无穷远处,这种开阔的空间是开敞空间(图 2-7)。开敞空间是外向性的,其心理效果表现为开朗、活跃、与自然环境融合,如登上黄鹤楼远眺长江大桥,可以极目楚天舒,给人心旷神怡之感。

(2) 闭锁空间

人的视线被四周屏障遮挡的空间是闭锁空间。闭锁空间是内向性的,具有很强的领域感。闭锁空间近景感染力强,但久赏令人感到闭塞、疲劳。若加人工景物,镜面等,可以增加空间层次,扩大空间感觉。(图 2-8)

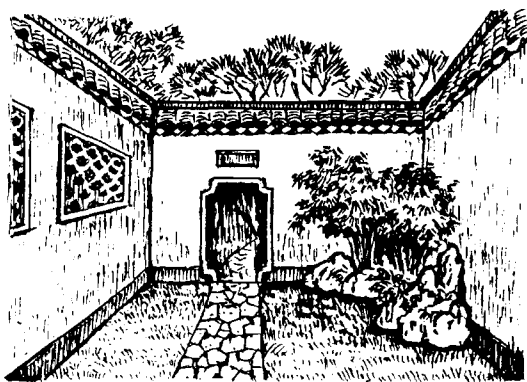

图 2-8 闭锁空间

(3) 动态空间

动态空间又叫四维空间,即三维空间加时间,指人经过一定时间,从一个空间向另一上空间运动,不断变换角度观察周围不断变化的环境。在园林中,随着游人视角的不断变化,景色从出现到消失,新的景色又出现,这种运动着的连续风景称为风景序列。风景序列要求有戏剧性安排,音乐般的节奏。即有起景、高潮、结景空间与过渡空间。

(4) 静态空间

人在静止状态下,在同一角度观察周围环境产生的空间是静态空间。在静态空间内,有平视、仰视与俯视之分。平视给人平静、安宁、深远之感;仰视使景物显得雄伟、高大;俯视有开阔、深

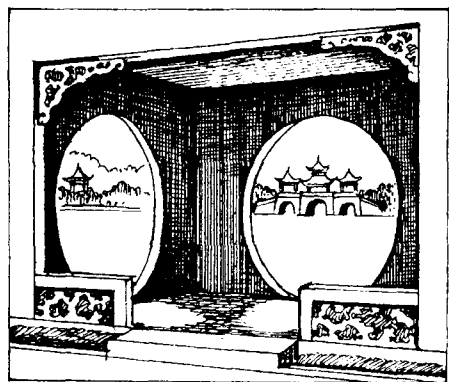

图 2-9 利用静态空间设计框景,创造景观

远的感觉。充分利用静态空间,可以创造出丰富多彩的环境层次和景观。(图 2-9)

叫共享空间。共享空间有的与室外空间融合,把自然景象引入室内,更增加共享空间的生气。(图 2-11)

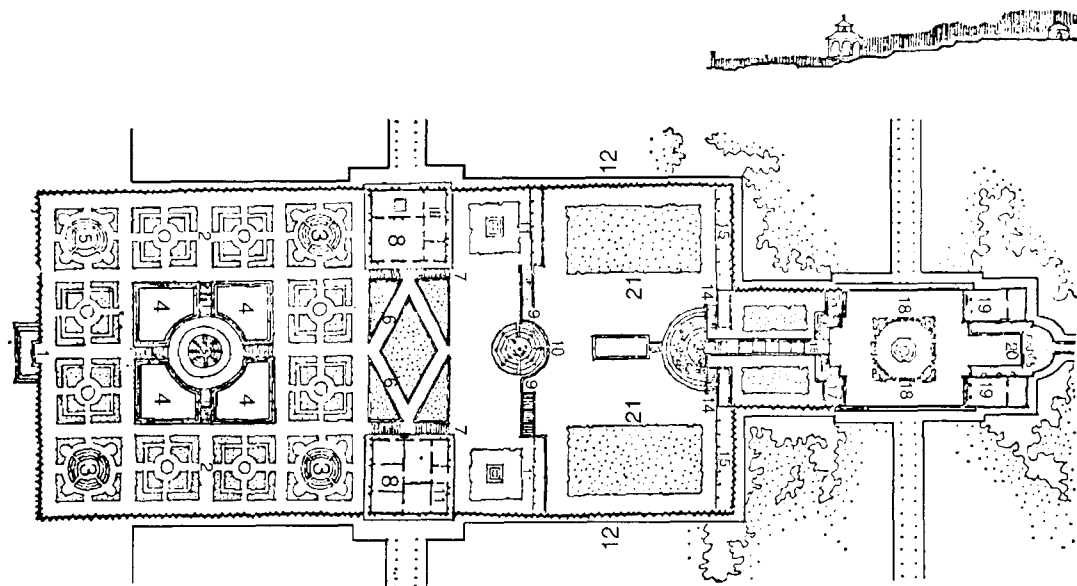
(7)下沉空间

地面局部下沉或抬高周围地面而产生的空间,其性格是内向型的。下沉的深度与阶数要根据环境条件和使用要求而定。(图 2-12-1、2)

(8)地台空间

地面局部抬高而产生的空间,其性格是外向型的。在地台上有居高临下的感觉,视野开阔。

两个空间之间要有过渡与转折,其转折有急转与缓转之分。在规则式布局空间中,用急转。在自然式布局空间中,常用缓转。缓转有过渡空间,

- 1.主要入口大门 2.花坛 3.矮丛林 4.水池 5.圆形岛 6.到第一层平台去的斜坡 7.石梯级 8.娱乐馆或陈列室 9.到第一层平台去的石梯级 10.石梯间的壁龛喷泉 11.在第二层平台挡土墙下的柱廊 12.花丛式花坛 13.人工水池 14.到第三层平台去的石梯级 15.圆柱廊 16.庄严的瀑布 17.到第四层平台去的石级 18.有回栏的花坛 19.陈列室或花房建筑 20.喷泉水池花园进水口 21.与地形配合的栽植部分

图 2-13 意大利白齐诺雅(Bagnaia)的朗俄脱别墅

(5)悬浮空间

悬吊物悬吊在空中,底面没有支撑结构,有一种“悬浮”之感。由此而产生的空间,有轻盈高爽、自由灵活的特性。(图 2-10)

(6)共享空间

大型公共建筑或公共活动中心的综合性多用途空间,用以适应各种社会交往和公共活动,

如在室内外空间之间,设置空廊、花架之类的过渡空间。两空间之间的分隔有虚分与实分。两空间干扰不大,相互通气者可用虚分;两空间功能不同,动静不同,风格不同,宜用实分。虚分是缓转,实分是急转。

二、环境艺术构图的设计形式

环境艺术构图,大致可以归纳为规则式、自

然式和混合式三种形式。现介绍如下:

(一)规则式

规则式具有整形式、几何式特点,常采用均衡对称的手法。我国的历史古城,有明显的中轴线,呈棋盘式布局,属于规则式一类。北京天安门广场,天坛公园,南京中山陵都属于规则式布局,西方园林基本上以规则式为主。法国的凡尔赛宫,意大利的白齐诺雅的朗俄脱别墅,采取中轴对称,均衡设计,也都属于规则式这一类。(图 2-13)

规则式的布局,常具有明显的中轴线,采用对称均衡的设计。单体建筑,建筑群和建筑组群也采用中轴对称均衡手法。广场、空旷地、水体外形轮廓均为几何形。广场空间为对称建筑群或规则式林带、树墙包围。水景的各种类型,如喷泉、壁泉、水池、整形瀑布为整形式。道路均为直线、折线或几何曲线组成,构成方格形状或环状放射形,中轴对称或不对称几何布局。喷泉,花坛常布

为直线所构成。雕像多设置在轴线的起点、终点或交点上,成为主要景物,基座通常为规则式。

(二)自然式

自然式具有不规则、变化多样、无中轴线和圆心,呈非几何性的特点。我国古典园林无论是帝王皇宫苑还是私家宅园,多以自然式布置为主。建筑群组多采用不对称均衡布局。整体布局不为轴线控制。水体的轮廓为自然曲线,其多为自然山石。水景以溪涧、河流、瀑布、湖泊为主。道路广场外形轮廓为自然形。道路平面和剖面由自然起伏曲折的平曲线和竖曲线组成。树木按自然群落组合种植,取得高低错落,丰富多样的效果。通常用孤立树或树群构景,花卉布置以花丛花群为主,不用模纹花坛,不用规则修剪的绿篱。雕像多置于造景线集中的焦点上,基座为自然形。其地形地貌,在平原地区,地形为自然起伏的和缓地形,断面为和缓曲线。在山地丘陵地区,除建筑和广场基地以外,不作人工阶梯和地形改造,利

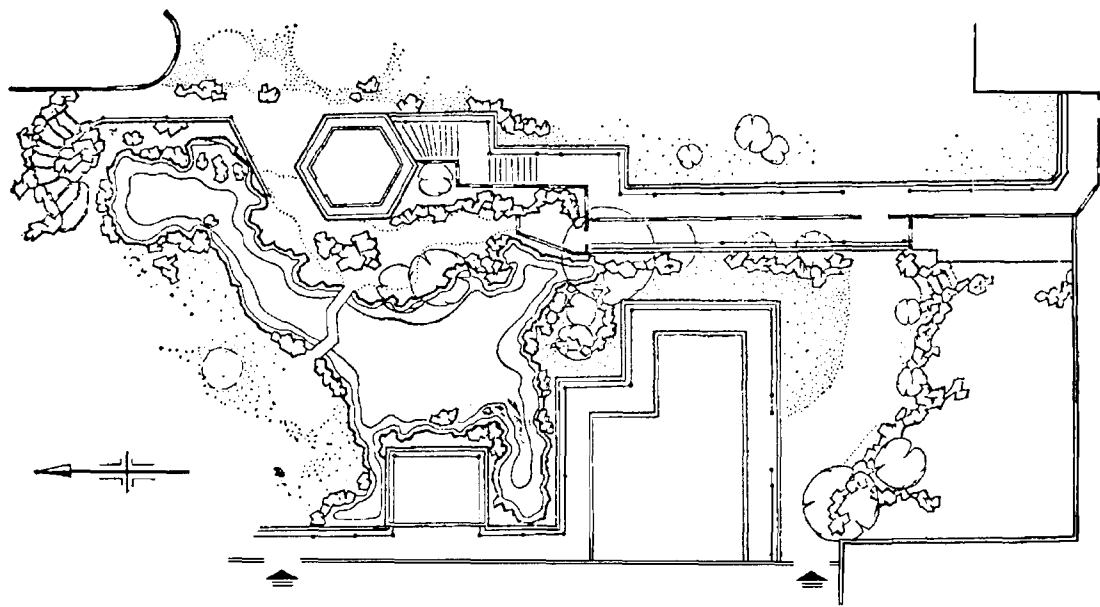

图 2-14 自然式布局 杭州小盘谷平面图

置在中心以突出主题,水体沿岸也采用整齐式处理。花卉布置以图案为主题的模纹花坛和花镜为主,树木以行列式和对称式为主。从地形地貌方面看,在平原地区由不同标高的水平面及缓倾斜的平面组成;在丘陵及山地,由阶梯式的大小不同的水平台地、倾斜平面及石阶组成,其剖面均

用自然地形地貌,不作人工修饰。(图 2-14)

(三)混合式

混合式既具有规则式又具有自然式的特点,是二者的有机结合。部分是规则式,部分是自然式,二者之间有一个自然过渡(图 2-15)。地形平坦的均可规划为规则式,地形起伏不平,丘陵、水面

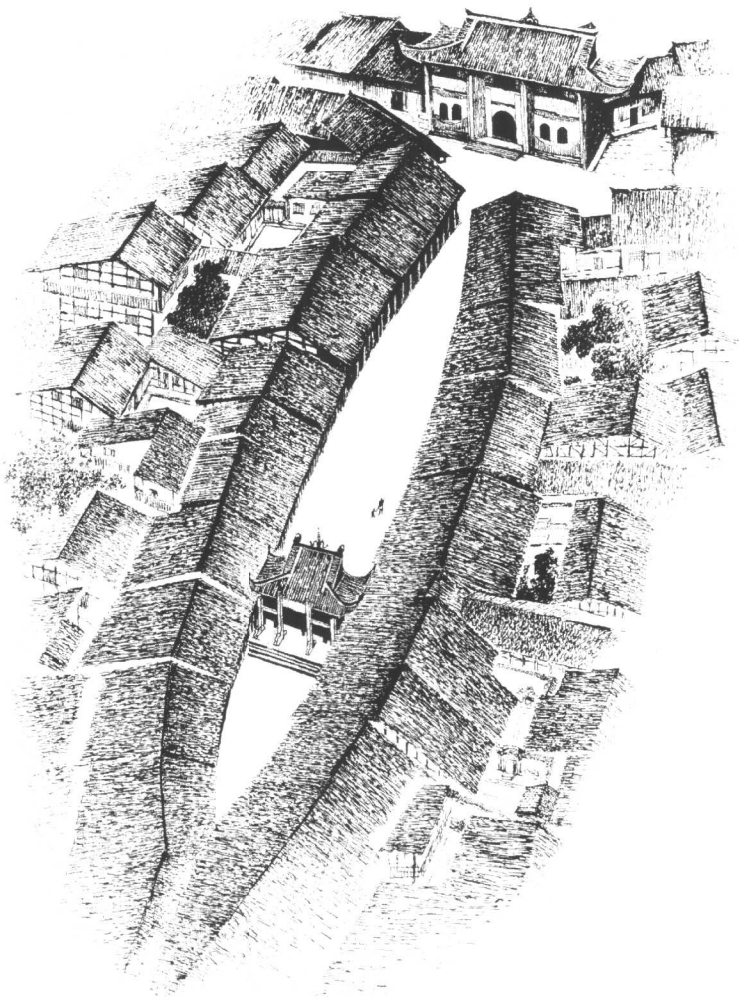

图 1-3 四川犍为古城罗镇 季富政

图 1-4 欧洲中世纪的城堡园林 邱长沛

图 1-6 日本的庭园一角 罗时永摄

图 1-7 日本的庭园一角 高宁摄

图 1-8 成都市府南河畔的珍珠瀑 邱长沛摄

图 1-9 成都市府南河畔喷泉 邱长沛摄

图 1-10 活水公园内的环艺作品“水”
美国贝特西·达莫创意 邱长沛摄