

著名设计师学术丛书

主编 / 杭 间 张晓凌

3

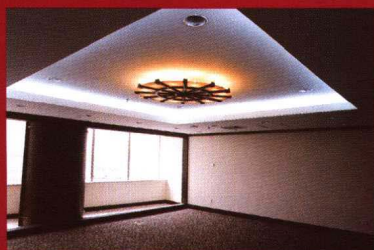
张绮曼环境艺术设计
Zhang Yiman's Environment Art Design

吉林美术出版社

张绮曼环境艺术设计

Zhang Yiman's Environment Art Design

编 / 陈六汀

中国当代著名设计师学术丛书

Chinese Contemporary Famous Designer Series

主编 / 杭 间 张晓凌

吉林美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

张绮曼环境艺术设计 / 张绮曼编著

——长春: 吉林美术出版社, 2002.1

(中国当代著名设计师学术丛书 / 杭 间, 张晓凌主编)

ISBN 7-5386-1241-6

I. 张… II. 张… III. 建筑设计: 环境设计-作品集-中国-现代 IV. TU206

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 091861 号

中国当代著名设计师学术丛书

主编

杭 间 张晓凌

张绮曼环境艺术设计

编著

陈六汀

责任编辑

李功一 朱 循

装帧设计

潘映熹 朱 循

出版发行

吉林美术出版社

地址 = 130021 长春市人民大街 124 号

电话 = 0431-5637183

印刷

深圳华新彩印制版有限公司

地址 = 518029 深圳市八卦岭工业区 615 栋 7-8 层

电话 = 0755-2428168 2409765

制版

长春吉美雅昌彩色制版有限公司

地址 = 130021 长春市人民大街 124 号

电话 = 0431-5637197

版次 / 二〇〇二年一月第一版第一次印刷

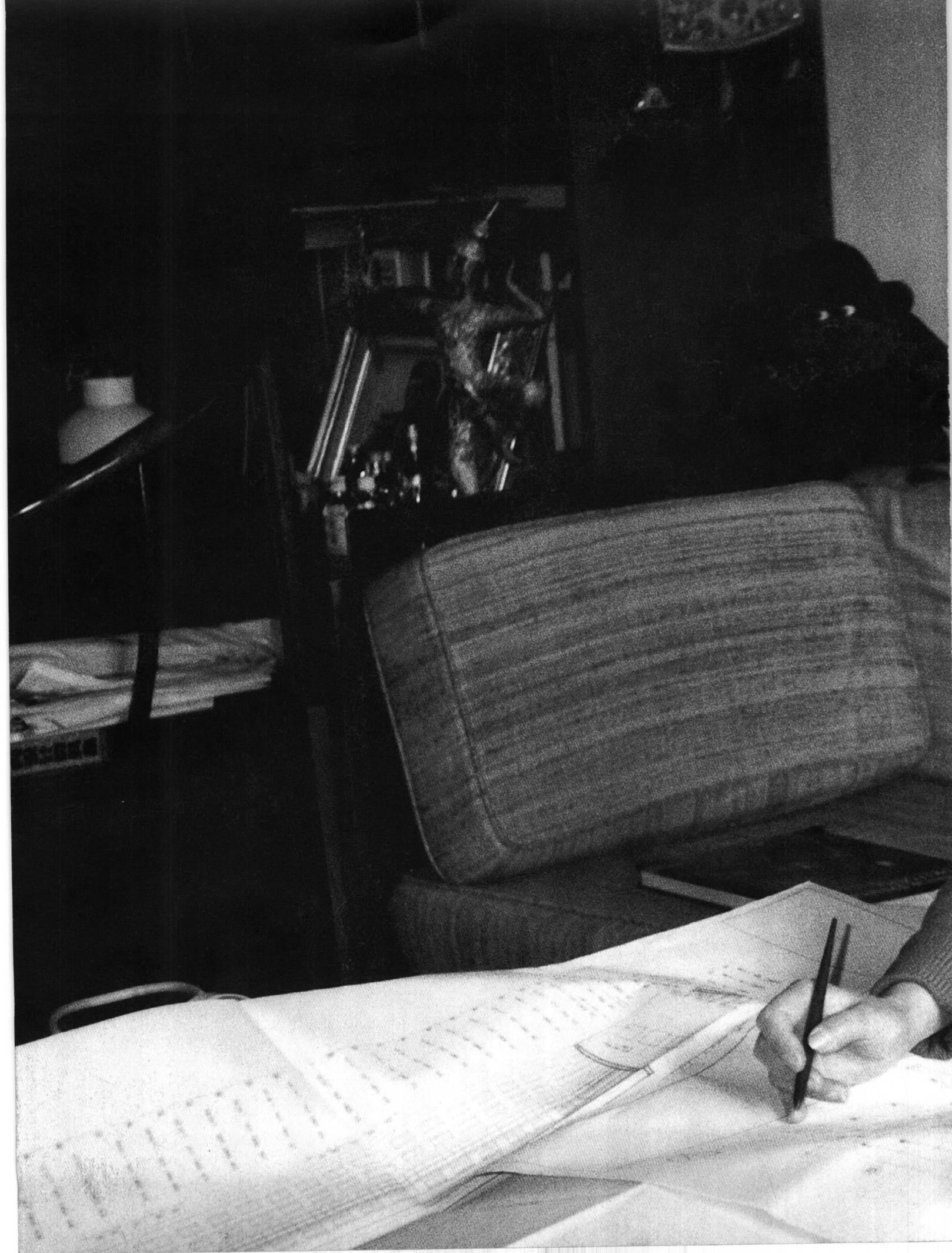
开本 / 大 16 开

印张 / 7.25 印张

印数 / 1-4000 册

书号 / ISBN 7-5386-1241-6/J · 948

定价 / 56.00 元

张绮曼

ZHANG YI MAN

著名环境艺术设计师

清华大学美术学院教授 博士生导师

1941.10.30 出生于西安

主要兼职:

1995.5 至今 中国室内装饰协会副理事长、

工程设计委员会主任

1995.6 至今 中国工业设计协会常务理事、

室内设计专业委员会主任

1996.5 至今 中国建筑装饰协会常务理事

1994.2 至今 北京市政协委员、

政协城建委委员

主要学历:

1959.8 —1964.7 中央工艺美术学院建筑装饰系

本科五年

1978.8 —1980.10 中央工艺美术学院室内设计专业

硕士研究生

1983.1 —1986.6 日本东京艺术大学环境造型设计室

访问学者

主要工作经历:

1964.8 —1970.4 建工部北京工业建筑设计院

从事建筑设计,任技术员

1970.5 —1978.7 北京建筑设计院

从事建筑设计,任技术员

1980.10 始 研究生毕业留校任教

1983.1 —1986.6 日本东京艺术大学

任客座研究员及非常助讲师

1986.8 至今 中央工艺美术学院(现清华大学美术学院)

任室内设计系主任

1988年经教委批准改为环境艺术专业、

任环境艺术设计系主任,副教授、教授。

人 诗意地栖居

Man: Who Stays In Poetic Quality

共生和谐的 艺术设计

Harmonious Design Art

绿色设计 创新设计

Green Design, Creative Design

总序

杭间

孙晓凌

21世纪是艺术设计的时代——这句话的预言和占卜性质越来越为它的现实性所取代。的确，艺术设计正日益成为我们生活不可分割的一部分。环境艺术、服装、书籍、广告乃至各类工业产品无不诞生在设计理性的温床上。可以说，不经过设计理性洗礼的社会不能称之为现代社会。艺术设计的核心是理性，但其本质却是人性，目的是为了让人类在大地上“诗意地栖居”。从这个意义上讲，艺术设计师的创造性劳动远远超越了其职业的范畴，它不仅是我们的日常生活方式的决策者之一，而且，在某种程度上，它甚至影响了我们的思维、想象力、生活情趣以及价值观。这就是我们以设计师为主体来编撰这套丛书的理由。

中国之所以能产生自己的著名设计师，和几代设计家的努力奋斗，以及由此形成的优良传统是分不开的。建国初期，由一些成就卓越的美术家和工艺美术家组成了中国第一代设计队伍。正是由于他们在设计创作上筚路蓝缕、辛勤工作，才奠定了中国艺术设计的基础。其后，他们培养出的学生和留学回国的设计家合流为中国设计队伍的主力。在这个阶段，艺术设计已成为艺术教育的主要学科，同时，它还积极参与了国家的经济建设和意识形态生活。改革开放后，第三代设计师登上设计舞台。他们或从欧美日留学归来，带回先进的设计理念和技术；或毕业于国内高等院校，对本土文化经验和设计价值观有着独到的认识，而市场经济的空前繁荣则给他们提供了广阔的设计空间和机遇。由此，艺术设计的一系列特征应运而生：和国际接轨的工作室体制，丰富的信息和图像资源积累，全新的设计思想与价值观，多元化的风格与个性，多样化、多层次的表现手法与技巧，以及令人赞叹的高工艺和高技术。这一代设计家真是生逢其时。经过十几年积累，他们中的佼佼者已脱颖而出，成为有影响力的设计家。本套丛书旨在展示他们近年来的著名作品及卓越成果，并以此为基点进一步检视中国艺术设计的整体成就，估量艺术设计在当前经济和精神生活中的位置与价值。

本套丛书对设计家的选编标准很简单，即，入选者均是国内一流的设计家。何谓一流？在我们看来，它首先指设计家所具有的一流学术水准——性格鲜明的设计风格，机杼独出的艺术设计理念，以及作品中表现出来的浓厚的人文含义等等；其次，它还指设计家作品对经济生活所产生的重要作用。在市场社会主义时代，真正成功的艺术设计作品不可诞生在市场之外；第三，一流的含义也同时包括设计家在社会和业内的影响力。入选的设计家都是不同的设计领域的学术带头人，他们的学术水准基本反映出他们所在专业的最高学术水准，因而影响巨大。

本套丛书另一个重要价值是文献性。丛书翔实记录了每一个设计家的奋斗足迹，从艺术设计观念到作品的风格追求，从作品的构思到作品的最终成型，从设计创作体会到设计现状的价值判断，从设计语言到工艺、技术的把握，均娓娓道来，舒卷自然。人们可以在其中领略设计家的内心世界和设计智慧。丛书以此为当代和后世留下了一部值得信赖的艺术设计文本。

在新的世纪，中国设计家们将面临新的挑战。如何在吸收西方现代优秀设计成果，继承和发扬中国的设计传统，有效地调动和利用本土文化资源的基础上，创建出中国当代设计话语体系，将是设计家们需要解决的课题。我们坚信，经过设计家们的奋斗，中国的艺术设计体系将会自立于世界设计艺术之林。

共生和谐 的艺术设计之路

——张绮曼学术思想及艺术设计

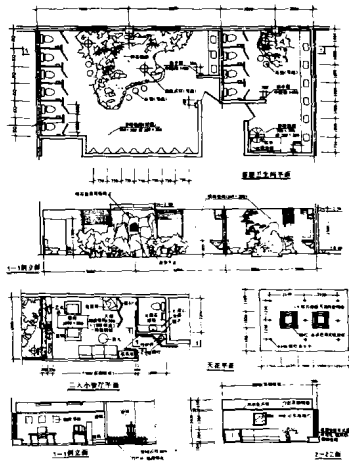
陈六汀 清华大学美术学院环境艺术系博士研究生

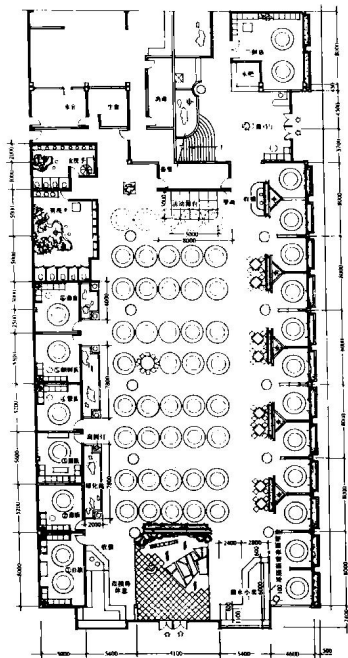
黑川纪章在《从机器原理时代到生命原理时代》一文中指出,人文主义在中世纪时期起过重要作用,当时它将人类从神的时代中解放出来。但在机器时代,人类使自己陷入这样的妄想之中:由于机器的使用,人类已经担当起了神的角色,能够统治整个世界,整个宇宙。今天,人文主义已经变得与人类至尊以及理性中心主义一样,机器原理时代的这种人类至尊在生命原理时代是反生产力的,因为生命原理时代重视环境和生态。黑川纪章先生对于20世纪与21世纪的不同时代特征的明确划分,道出了21世纪强烈的生命和生态整体属性。一切人类文明的享受者也是人类文明的继承者与创造者,人类及人类文化与人类赖以生存的自然环境的伦理关系都已备受人们关注。文化反思也并不是什么新鲜的话题,每个有社会责任感的人都在寻求各自不同的理想途径以满足社会的整体诉求。张绮曼在她这么多年的环境艺术设计及教学体系里也同样在努力探索并走出了她独有的符合生命原理时代设计原则的绿色之路。

1987年从日本留学归国刚刚担任中央工艺美术学院室内设计系主任的张绮曼,将设计教育的改革放在首位,率先在国内室内设计领域引入大环境概念,经国家教育部批准成立中国艺术院校首个环境艺术设计系,它的成立预示着国内该领域将有一个全面的变革,大环境意识开始普及并逐步深入到设计界的不同层面。虽然在当时,人们普遍对环境艺术概念与它的观照对象存在诸多疑问,但对环境艺术关注的热情在建筑界、室内设计界、工业设计界,以及美术界甚至文学界都日渐升温,以至于全国几十所院校相继成立了环境艺术设计系(其中包括许多工科类院校),可以说真正显露出张绮曼在艺术设计中的苦苦追求。数十年的求学与教学、研究与开发使张绮曼成为既重理念又重实践,并行发展的著名环境艺术教育家和设计师。她主编的《环境艺术设计与理论》一书对环境艺术设计的观照对象进行了详细的论述;她与郑曙暘共同主编的大型工具书《室内设计资料集》在国内外影响十分广泛并多次获奖,《室内设计经典集》以及与潘吾华共同主编的《室内陈设艺术》等大型工具书都在环境艺术设计领域产生了重要影响。在她看来,只有谋求共生与和谐的设计哲学为基础,人类的生存环境才可能得以良性的发展。

可持续发展理念是张绮曼环境艺术设计及思想的一个主要部分,对工业文明也即是20世纪以机器原理时代所形成的欧洲精神时代所进行的反思,面对当前工业社会与知识经济为主体的信息时代的许多问题,张绮曼有着她自己的思考:

■ 寻求艺术设计中的文化本土性。张绮曼在研究一般意义上的现代设计的同

时,也在寻求中华民族几千年建筑文化中值得保留和继承的精髓。她的《地域·风土和住宅空间》一文,对我国不同地域的住房空间及环境进行考察并作归类 and 论证,从地理学、民俗学、形态学和美学等几方面都进行了详尽论述。她提到古代中国人在大自然中选择住所时有“相其阴阳,观其流泉”之说,就是在选宅地时注意选择有太阳、流水以及空气流动之处所,即民间风水学说的“山水聚会,芷风得水”之处。另外,中国古代著名思想家孔子也提过“里仁为美”的理论,“里”即居住区,“仁”是指人与人之间的感情、情意,在这里反映邻里、街坊之间的友爱。也就是说,有着人与人之间友爱的居住区则是世上最为美好的居住区了。他的以“仁”为中心的居住思想对当今住房建设和生活区域形成仍有极好的参考价值。安徽徽州民居四周高墙围起的内部空间在其中轴线上布置的半开放的堂屋,并以堂屋和天井为中心形成封闭生活空间,从小小的天井采光、通风,很像是“坐井观天”的感受。在考察这种民居时,张绮曼认为它有着原始人类“穴居”的遗风;如在分析徽商“发财”思想在建筑造型和室内选材等方面的反映,她讲道:“为了防盗与聚财,外墙很少开高,采光、通风全靠天井,设天井也图‘财不外流’的吉利。晴时太阳光自天井泻入堂前,称为‘洒金’,雨时雨水落入,称为‘流银’,四面屋顶均向天井倾斜,四面雨水流入堂前时又称为‘四水归堂’。中国人认为‘水’就是‘财’,按照‘肥水不流外人田’的风俗,有‘四面财源滚滚流入’之意。另外她对徽州民居的家具、木窗花格、匾额,民间传说为题材的梁架木雕,以及砖雕、石雕和吉祥图案都有很深的研究。

在对西部地区黄土高原的土类建筑尤其是窑洞建筑考察中,张绮曼总结了其突出的特性,也提出了不足。她指出:“中国窑洞住宅因其突出的特性不断地吸引着众多外国学者前来考察,有结论说窑洞居民普遍长寿,原因很多,如洞内温度约在 10°C —— 29°C 之间,湿度为30%——75%,这样的温湿条件最适合人类居住,因为免受外界噪音干扰,以及厚土对大气中放射物质对人体损害的隔离,许多疾病都较其他地区少,窑洞民居的开凿基本上不破坏地层原貌,它随地形而建造,既省资源,又省能源;她还对西南地区的民居,如少数民族居住环境作了深入考察,对“构木为巢、编竹为壁”的傣族“竹楼”的形成原因、使用功能的合理化,与周边环境的有机协调性都做了一一分析;对华北地区、东北地区的四合院为主要特征的民居以及它们的室内外装饰语言都有着独特的认识。

在张绮曼的设计作品中,我们可以领略到她对于本土文化的象征性语言的表达魅力。在珠海“宝胜园”酒家中,有着一系列的以民族居住形式语言提炼的餐厅,如彝族餐厅、蒙古族餐厅、藏族餐厅等,不仅运用了各民族建筑的特有语汇,同时还将各民族的服饰图案、色彩加以了充分吸

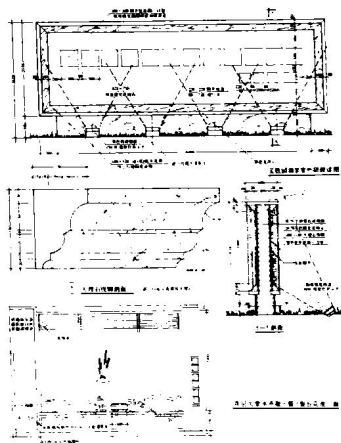

收与抽象化,强烈地渲染出既具有现代意识又具有民族本土文化特色的空间氛围;她所设计的以“蝶”为主题的家具及陈设,也可以从中深深感受到西南少数民族服饰图案的浓烈气息。

■ **“绿色设计”情怀。**共生和谐最显著的一个色彩特征就是对“绿色”的向往。从诺亚方舟放飞的鸽子衔回来的第一枝橄榄枝叶开始,生命的意义几乎就和绿色联系到了一起。张绮曼的《绿色室内设计》一文,阐述了她情感和理智有机统一的生态设计倾向。前面提到黑川纪章划分的机器原理时代与生命原理时代,其文都在讲求一个寻求人类生命及文化的良性发展途径。城市化进程中的初期城市化阶段、城市发展的“郊区化”阶段、“塑城市化”阶段以及“再城市化”阶段,其实均是自然资源、能源与人类聚合关系的不同层次组合,城市化的必然结果是使人类逐步远离自然,虚妄的“自然之主”的意识驱使人类把城市化进程独立于生态系统和自然环境之外去加以考虑、规划和设计。城市居民因远离大自然产生的心理压迫感和精神桎梏感,使他们对日渐恶化的“城市病”越发感到沮丧,城市热岛效应、空气污染、光污染、噪音污染、水环境污染,迫使人们不断地降低生存品质而适应城市的独特的高度人工化的生态系统,人们不断被驯化,也不断地异化。于是早在1898年,英国的霍华德就提出建立“明日的花园城市”,主张将大城市外围建立起宽阔的绿带,使之与大城市融合为一。1935年在美国马里兰规划建设的小城市格林贝尔特(Greenbelt),就是绿带的意思,并罩上了“花园城市”的色彩,后来出现的“城市森林”学派,包括钱学森提出的中国山水田园城市的发展道路等都是加强城市的纯自然化,以补偿人们对绿色世界的渴望与憧憬。

张绮曼在她的《绿色室内设计》文章中,提出了“绿色设计”的概念,并实质性地总结了绿色设计的具体手法:如将室内外空间一体化,创造出开敞与流动空间,让更多的自然景观、阳光和新鲜空气进入室内;在城市住房、商业服务的内部空间追求田园意味气氛,运用有生命的造型艺术包括中国咫尺千里、移天缩地的传统盆景艺术等;用全景的绘画手段来营造室内的室外化艺术氛围;使用可再生性自然材料,让使用者从材料的色泽、肌理和特殊的气味等方面充分体验怀乡之情;运用生态学规律建设利用自然能源,废弃材料的再生利用,包括将传统的如“黄土窑洞”等生土建筑的设计原理加以研究和重新使用等,可以从她看出她对绿色设计的追求是何等用心良苦。在她1992年设计的珠海金怡酒店大堂中,那几棵金属棕榈树,植根于鹅卵石铺成的枯沙地里所呈现出的勃勃生气,到她为金太阳大厦大堂所设计的一棵充满沧桑历史感的金树,以及她的家具设计——“林”,还有许多环境设计作品中都有有力的例证。

■ **在传统中创新。**张绮曼的艺术设计和思想中的另一个侧面就是对传统的充分继承

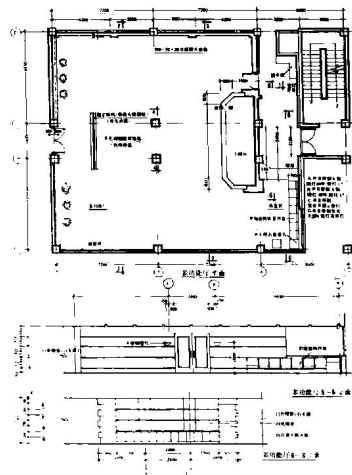

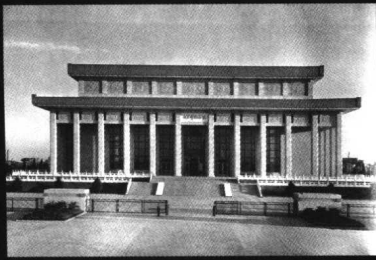
和在传统中创新。她认为传统其实都是不同时代的不同层面创新的积累所形成的,今天就是明天的传统,人类文化是不断发展的。创新也是传统,历史上每个时期都有新的工艺用于建筑和室内,国外现代设计也善于将新的科技用于现代环境设计,传统也是在世代相传中不断有新的观念注入新的生命。张绮曼早年参与的人民大会堂会厅的室内环境设计,北京饭店设计、毛主席纪念堂的建筑外立面设计及建筑细部,外环境设计以及北京民族文化宫大小舞厅的改建设计中都对中国传统建筑中的设计语言有着优秀的把握和运用,甚至对中国传统图案的运用也十分娴熟,游刃有余。她讲道:学习研究传统不应仅仅以皇宫为学习对象,传统样式也不仅以皇宫作为参照,民间的民居也留下了许多因地制宜、纯朴素雅,有着强烈地域风土特点的传统作法,都值得挖掘学习和借鉴。贝聿明的香山饭店设计吸取中国江南园林建筑的处理手法,把建筑空间、室内空间与自然融为一体,典雅朴素。它不取宫廷气派,而要中国传统诗情画意。她还谈到:在中国现代化的进程中,人们的生活方式已经改变,新的环境建设项目要以解决现代功能要求为主,若用古代形式去套用则很难成功。如中国传统建筑的平面设计大多平面铺开,然而,现代城市建设中不少项目是高层建筑,向上发展,就不可能按传统作法平面铺开。所以不要仅从表面形式去继承传统,套用传统样式,而要认识到传统不是一种固定样式,是一种精神,包括各民族精神的不同传统样式。

在张绮曼的北京市政府外事接待大厅、天津天信大厦、新加坡中国银行营业大厅、中国工商银行山东银工大厦大堂、珠海金太阳大厦大堂等众多室内外环境艺术设计项目中,几乎都可以看到运用现代设计手段所创造出的具有特定历史传统文脉的空间氛围,充分体现了她既是传统的又是现代的艺术品质。

以知识经济为社会主体的21世纪,人类文明面临着又一次重大变革,网络时代对人类原有时空观念的彻底改变,一切新技术都将伴随新的社会组织结构而重组并产生意义。如何更好地解决高技术与人类高情感的有机结合,解决资源、能源的合理利用与再生,解决21世纪许多国家的高龄化社会问题,对新经济形势下的传统文化的保护,张绮曼都寄予了深层次的关注并继续寻求理想的哲学性思考和美学探求。多年的学术追求和艺术设计活动已在她身后留下了一条十分明晰的谋求共生和谐的可持续发展的设计之路。

2000.8.8

张绮曼环境艺术设计

目录

总序 ————— 一

共生和谐的艺术设计之路 ————— 三

张绮曼教授访谈录 ————— 16

关于创新设计 ————— 43

【天信大厦】

主要设计人员 / 葛非 邓轲 李鹰

年代 / 1998-1999 年

地点 / 天津

一层大厅 [右图]
 一层大厅后职工门厅 [右图]
 三层营业厅 [左下]