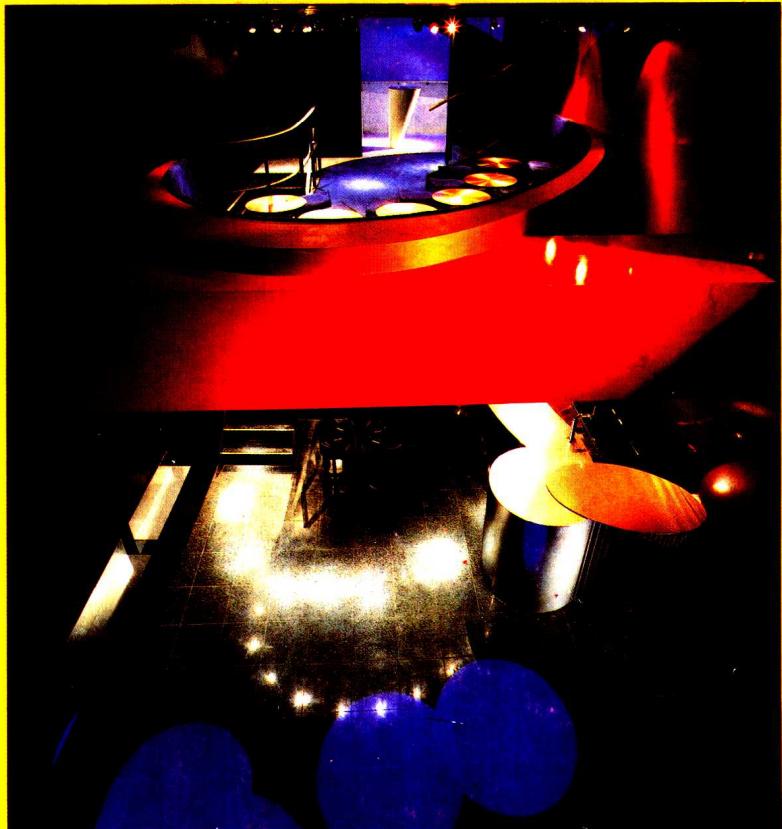

环境艺术入门

基础图案入门
装饰绘画入门
装饰色彩入门
环境艺术入门
包装装璜入门
CI知识入门

展示设计入门
书籍装帧入门
服装设计入门
设计透视入门
平面构成入门

ISBN 7-80625-123-5

9 787806 251232 >

责任编辑:姚震西 苏 旅

装帧设计:雨 田

(桂)新登字 07 号

环境艺术入门 黄文宪 著

设计基础入门丛书

广西美术出版社出版

广西新华书店发行

责任校对:林志茂

深圳当纳利旭日印刷有限公司印刷

开本 787×1092 1/16 3 印张

1996年11月第1版

1996年11月第1次印刷

印数:1—20000 册

ISBN7-80625-123-5/J·99 定价:10元

0429243

目 录

- 一、环境与设计/2
二、范围与特征/3
三、职责与素质/3
四、原理与法则/4
    1 环境空间布局/4
    2 环境空间构图/12
    3 环境空间造型/23
    4 环境空间照明/26
    5 环境空间色彩/29
五、准备与实践/34
    1 设计准备阶段/34
    2 设计实践阶段/34
设计作品欣赏/40

2003.7

期 限

一列

一、环境与设计

广义的环境是指人以外的空间存在，大地、天空、海洋等自然环境和城镇、乡村、建筑等人工环境的总和。狭义的环境只涉及到人工环境中之一部分，主要为建筑之内外环境。

设计，是人类有目的的创造行为，是一种构想和计划，并通过实施以满足人类需求为最终目标。设计的领域宽广，主要分为三大体系，以人和社会关系为目标的视觉传递设计；以人与自然关系为目标的生产产品设计；以自然和社会关系为目标的空间环境设计。环境设计的最终目标是改善人类的生存环境和创造理想的社会环境。目标宏大而深远，成为现代全球范围内人类文化活动的重点，而为其他类型设计所不可企及。

环境设计是一个古老而崭新的命题，穴居、帐篷、茅舍可以代表人类初始的三种环境创造活动，而对应着狩猎、游牧、耕作三种初级的社会形态。人们按生产方式创建环境，用以遮蔽风雨，祭祀神灵，延续着生命的繁衍，寄托着对自然的崇拜。自有建造活动至今六千年的历史

中，在工业革命之前，人类的活动与自然生态仍未曾超出对抗的状态，规模与范围并未构成对自然生态环境的直接威胁。随着工业化的进程，人类对森林资源的过度采用，引起了土地沙化，工业“三废”的过量排放，引起了江河污染，大气污染，生态污染，人类生存的环境出现了危机，迫使人们不能不正视这一严峻的社会环境问题。一九七二年联合国召开第一次国际环境会议，并把每年6月5日定为世界环境日。“环境设计象征着人类的觉醒”，在以“信息论”、“系统论”为理论先导，“信息革命”电脑技术为标志的第三次浪潮推动下，现代环境艺术设计进行了历史性的轮回、涅槃而出。以整合而不是以分析的理性的姿态，携“生态环境”、“环境工程”的科学理论，“回归自然”、“人性空间”的人文思想于一体，集建筑学、环境心理学、人体工程学、艺术构成原理各门学科于一身，综合整体优势，担负起了架构连接精神文明和物质文明的桥梁的历史使命，从而开始了艰难而辉煌的新的历程。

二、范围与特征

环境设计包含着建筑设计、室内设计、景观设计、园林设计、城市规划、国土规划各个学科,它设计的理论自然是这些学科设计理论的外延、扩充和发展。有着鲜明的共性和独特的个性。

社会上常把环境设计曲解为一种环境的装饰设计,如室内庭院的布置、街道广场的绿化、商店门面的装修等,诚然这是环境设计工作的一部分,但远远不仅如此。概括来说环境设计是用物质技术手段,对建筑内环境进行再创造的一种环境的空间设计。它的设计着力点在围合环境界面上,如天面、墙面和地面,但真正为人所利用,为人所欣赏的是围合环境的空间形态及空间气氛。先哲老子“埏埴以为器,当其无,有器之有;凿户牖以为室,当其无,有室之用;有之以为利,无之以为用”,说明了造陶器造房屋为的是用“无”,即用其内部空间的哲理。

精神和功能的双重需求使环境设计区别于其他艺术创作纯精神的表达,又区别于产品制作纯功能的追求。它的审美体验,亦以抽象的气氛、情调、意境来展现。如热烈欢快、庄严肃穆、清幽宁静、空灵超逸等。又按审美主体的社会经历、文化层次、职业性格,呈现出强弱、深浅、明朗、朦胧甚至风马牛心理效应。因其意象的无形、无限、无定的特点又超越了一般艺术具象、具形、具体的束缚,留存着历史与民族丰富的内涵和传统与文化持久的魅力。如雅典卫城和北京天坛,虽建于几百年前,至今仍魅力四射。前者表达了希腊建筑文化“热情激荡中的沉思安息”,后者表达了中华建筑文化“博大精深和空灵超脱”,又分别代表了古代西方石结构建筑体系和古代东方木结构建筑体系的高度成就,显示出东西方文明的异彩,又凝聚着东西方文化的能量。

三、职责与素质

环境艺术的设计是建筑学范围的扩展和深入,“建筑是环境的艺术与科学。”科学技术因素在环境设计上占有举足轻重的位置,建筑、结构、电气、设备等专业设计不可分割;材料、工艺、施工、安装等工程技术不可分割。离开了多工种、多专业的配合环境艺术设计只剩一个空壳。环境设计是一个整体的学科,是一项集体的创作。它的完成与实现需要大量的物质材料,大量的劳动力和高度的工业化。环境设计师必须有对各学科的专业知识的概括性了解,对施工技术知识的全面了解,才有可能在创作构思和实施建造中,充分调动各种技术手段、运用各种艺术手法,完整表达设计创意,顺利完成环境设计工程的建构。

环境艺术设计有物质文明建设与精神文明建设的双重责任,它的作品对城市建设的影响十分宽广、深远。环境一旦建成将长久地影响到人们的日常生活活动。一个整洁优美的环境,将大大提高人们的精神面貌。环境建造的公共性和社会性,要求设计师对一些城市建设法规、消防安全条例、建筑施工规范有所掌握,在具体设计时加以遵守。环境施工的物质性和技术性,还要求设计师对有关国家投资标准、技术指标规定、材料安全性能有所了解,而加以运用。这些方面都体现了设计师的职业道德和社会责任感。

环境艺术设计是全方位的设计工作,环境设计师是环境设计的总体策划者,充当着环境艺术的“导演”角色。设计师的知识构成、艺术修养、职业素质都可以从其作品中反映出来。材料日异月新,技术层出不穷,要求设计师走在时代的前列,不断丰富设计知识提高设计水平,创造无愧于社会和人民的设计作品。

四、原理与法则

面对着一项环境设计任务，我们如何开始我们的设计活动呢？又用什么来指导我们的设计活动呢。不妨了解一些环境设计的基本原理、构图法则作为入门引导。以便更好进入设计的领域。

环境艺术既然是空间的艺术，我们首先来研究一下空间设计的一些基本原理与构图法则及造型手段。

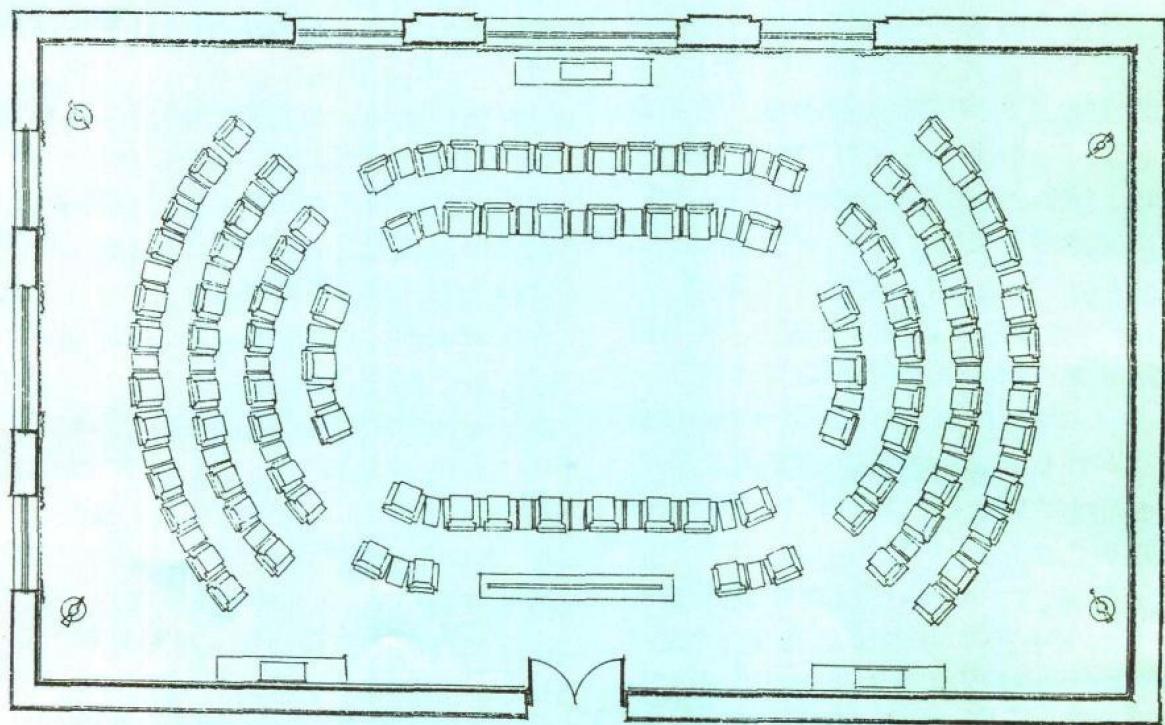
1 环境空间布局

环境空间布局包含两重意思，一是它的平面布置，二是它的空间组合。

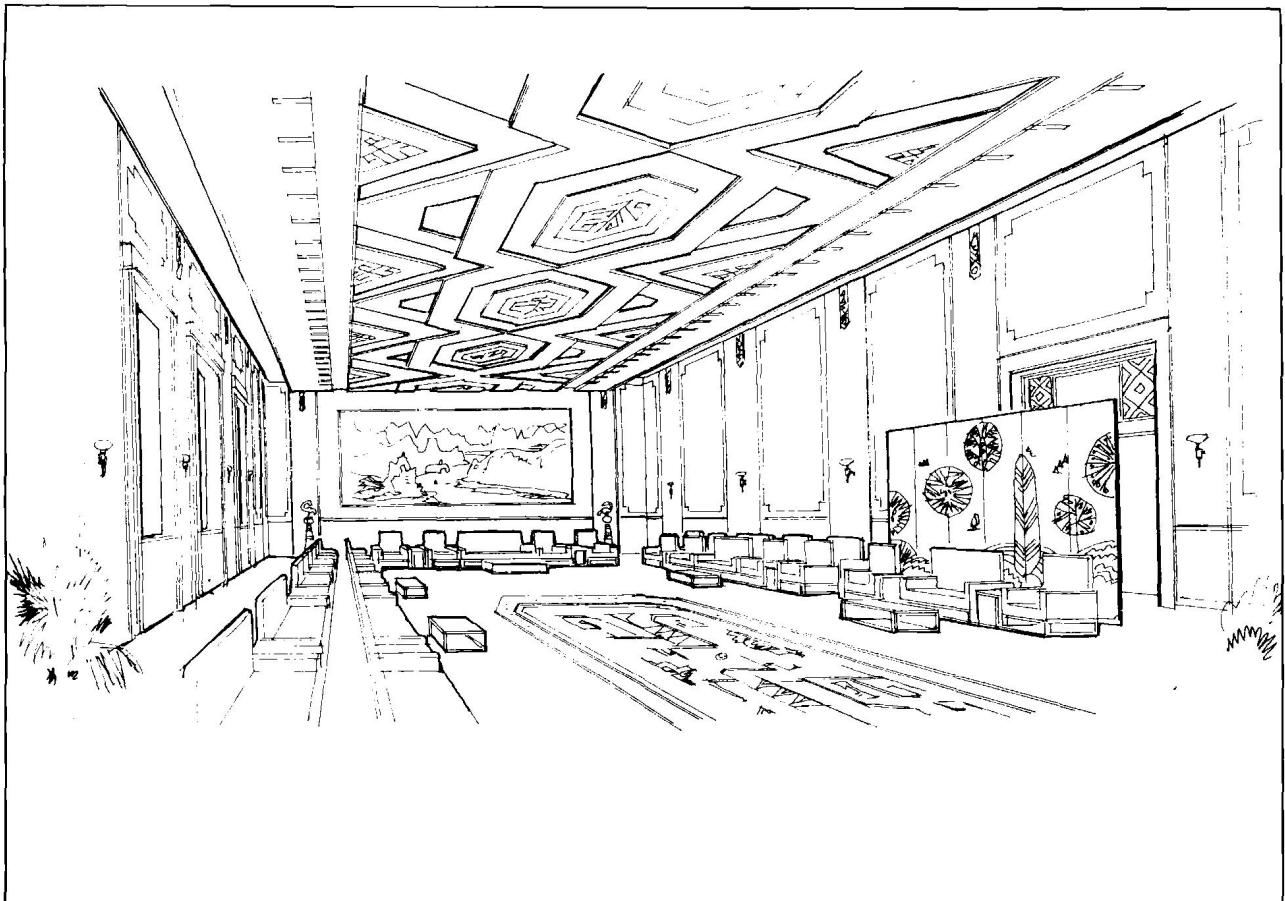
① 封闭与开敞

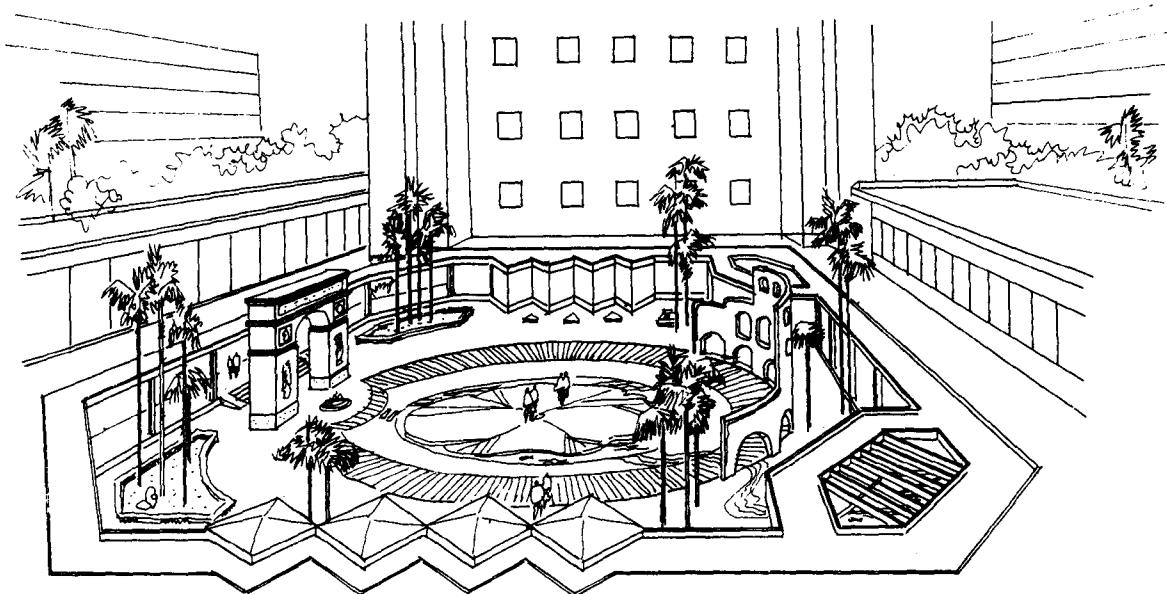
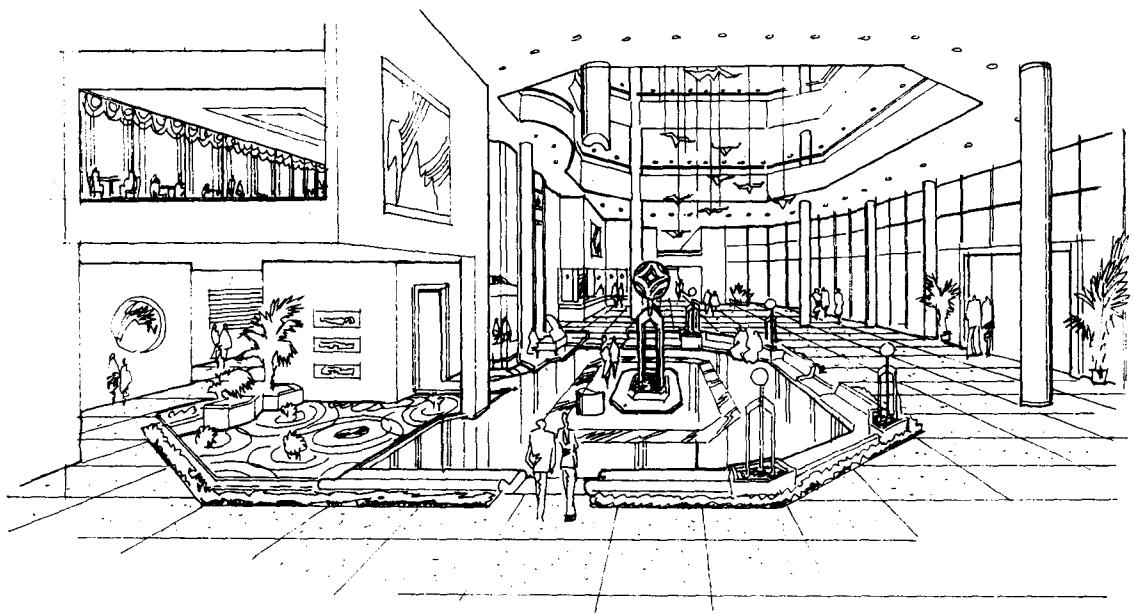
单体建筑内部空间是由地面、墙面、

天面围合而成的，而呈相对封闭的状态，建筑外部空间只有地面及限定空间的墙面，而没有天面，而呈基本开敞的状态；这就是环境空间中的两种基本布局形式，封闭与开敞都是相对而言的，建筑内部空间，如用玻璃作天面或墙面，与外部空间的联系就大为增强而呈开敞的形态。建筑外部空间范围过小，围合的墙面过高，如庭院天井，亦会产生封闭感。开敞与封闭是可以互为转换的，正是这种转换的原因，产生了封闭与开敞的结合部，一种似敞非敞、似闭非闭的空间形态，如园林的长廊、入口的飞檐、公寓的阳台等。

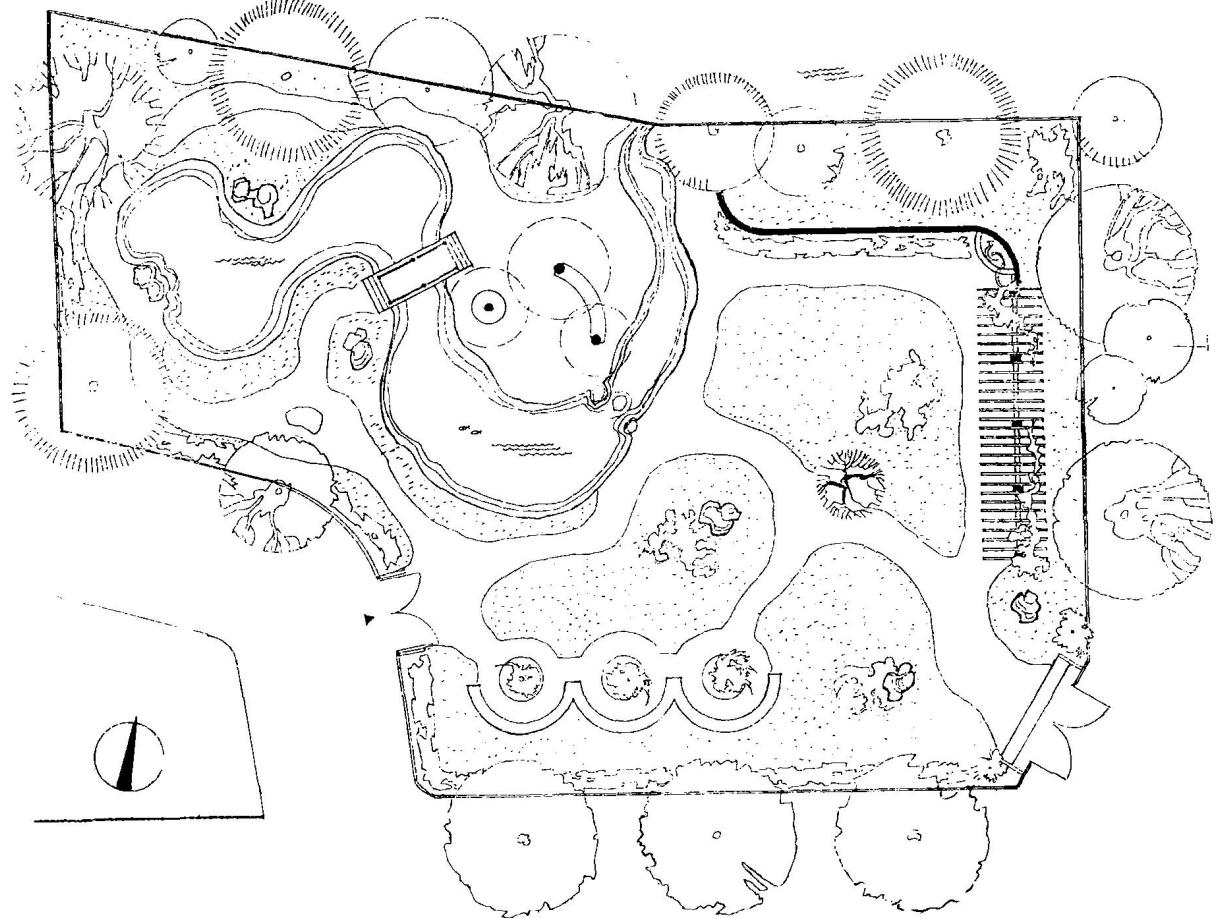

封闭式布局

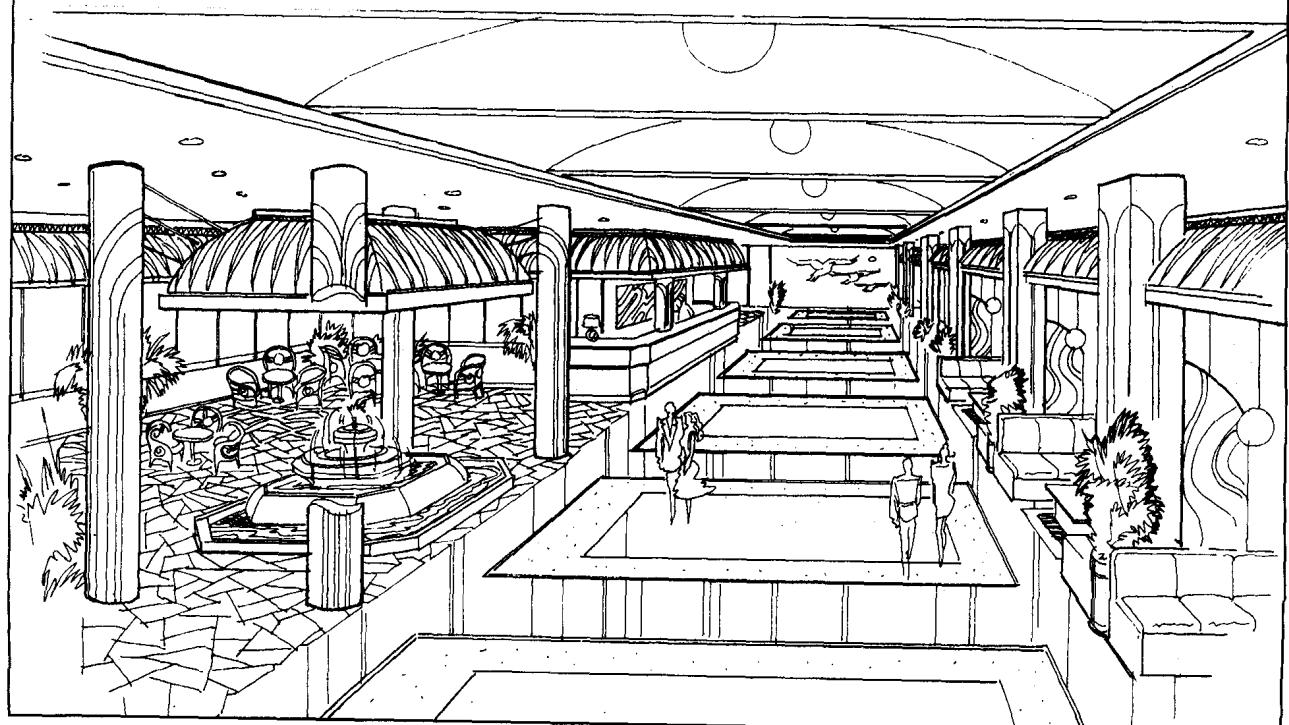
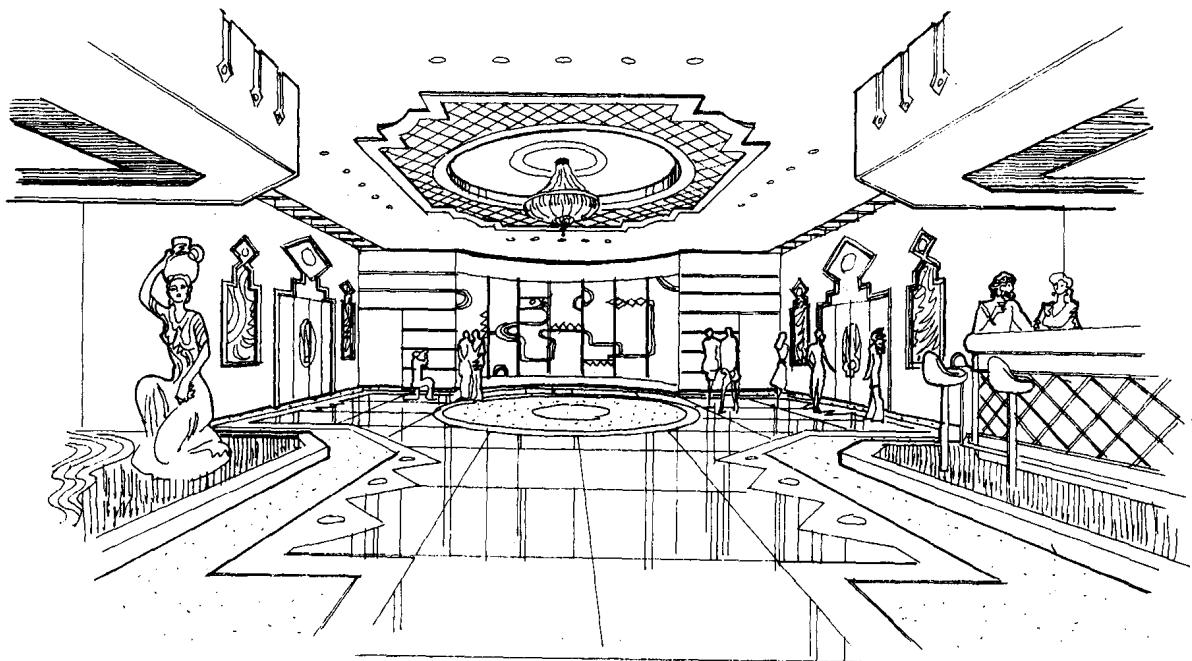
开放式布局

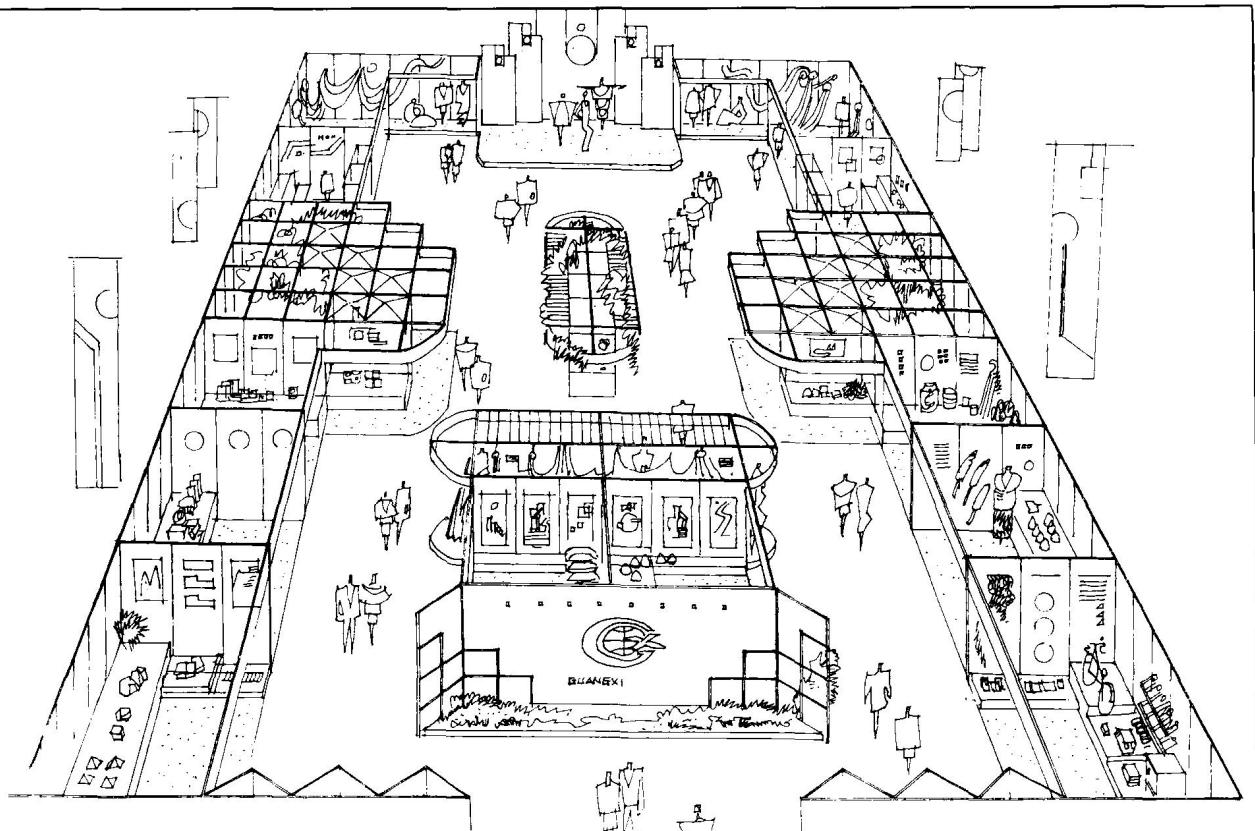

②规则与自由

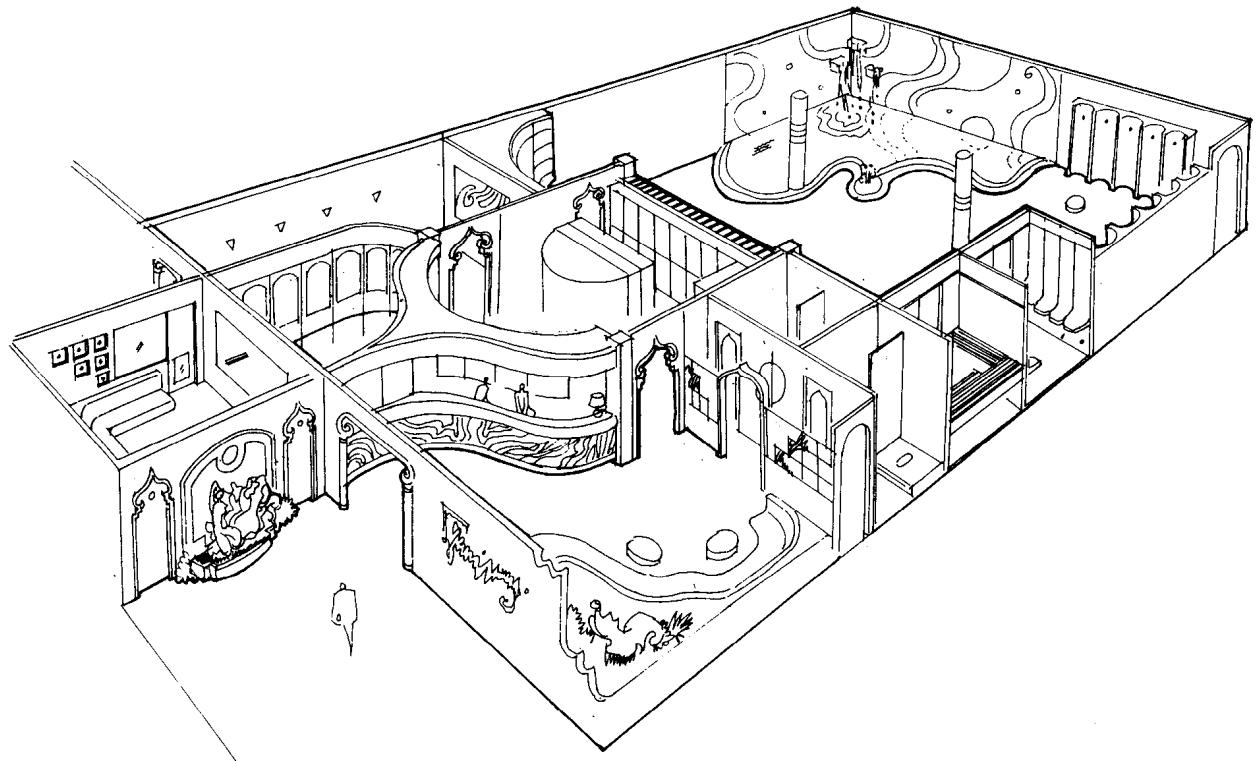
整体建筑环境布局，还有规则与自由之分。规则布局的环境呈明确的几何形状，如正方、长方、圆、椭圆、三角、五角、六角、八角等，自由布局的环境是各种形状空间的互相穿插和组合。由于环境的全方位面貌，有时不仅是平面的变化，还有高差的变化等，使自由布局的环境，呈现出丰富多彩的式样，规则布局和

自由布局，很大程度上是由于功能的要求或地形的限制。规则布局多见于政治性、纪念性建筑环境；自由布局多见于娱乐性、商业性建筑环境。这两种布局在环境中有时亦交替运用，以满足物质功能的不同要求，如一个旅馆环境中，客房部分多数是规则的布局，而公共部分大都是自由的布局。

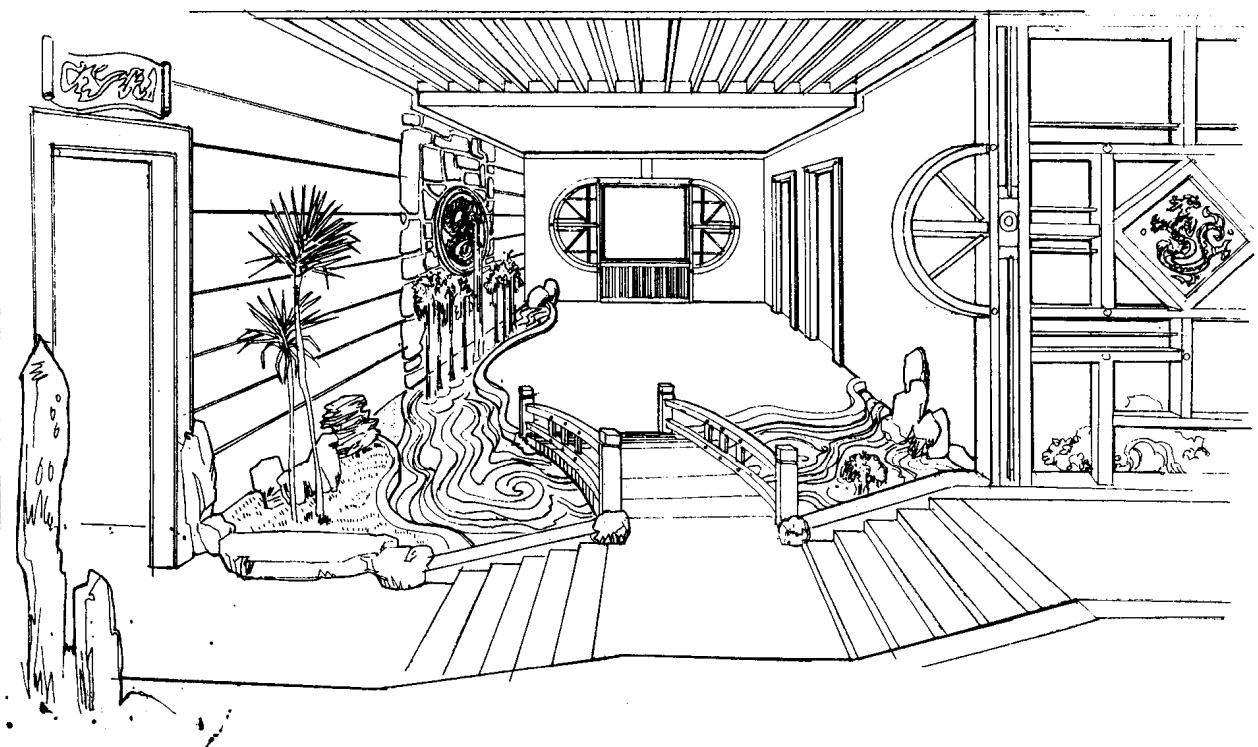

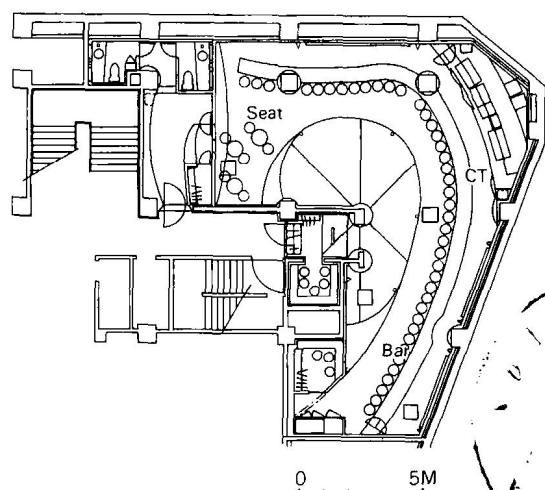
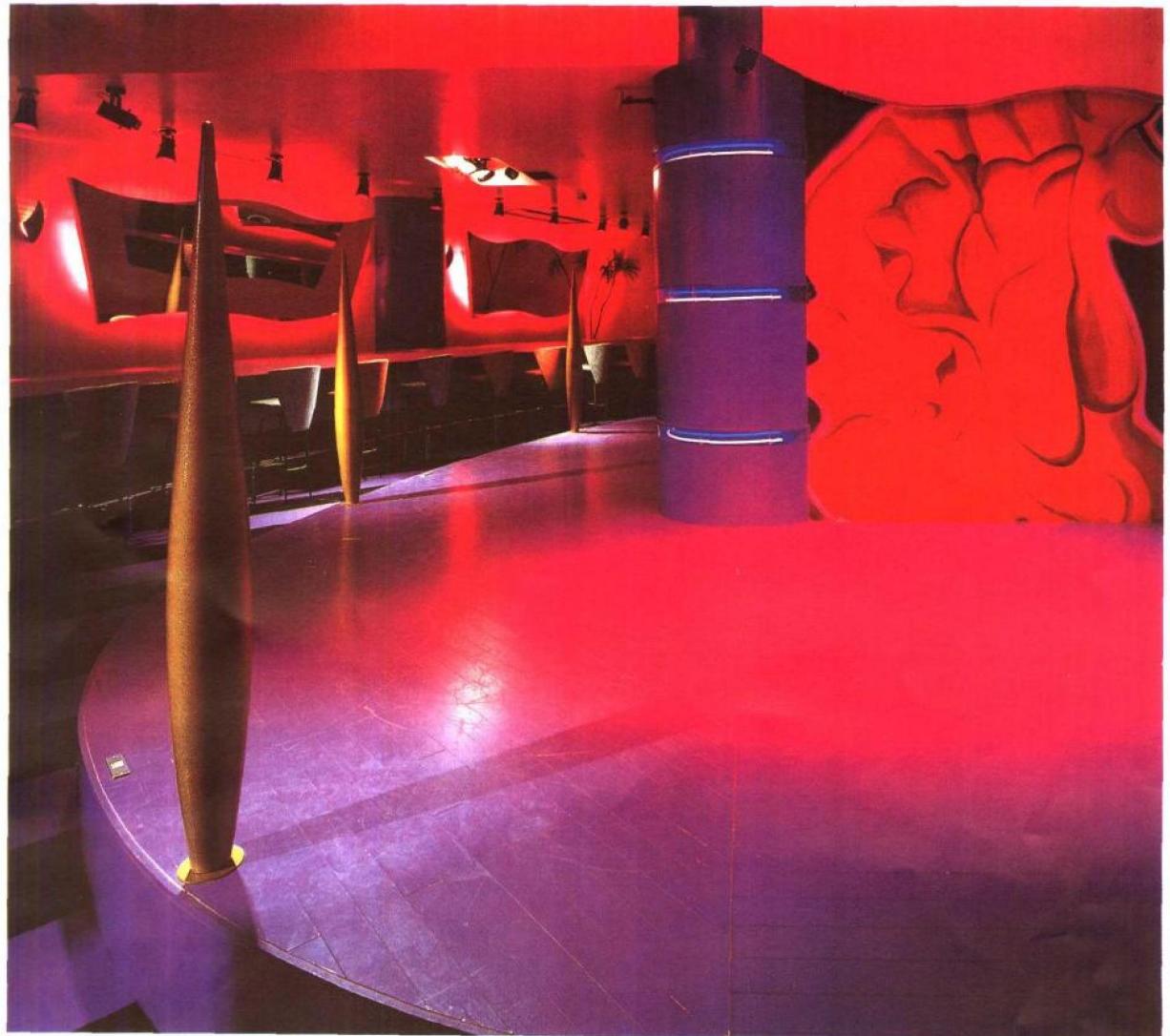
规则布局

自由式布局

自由式布局

自由式布局

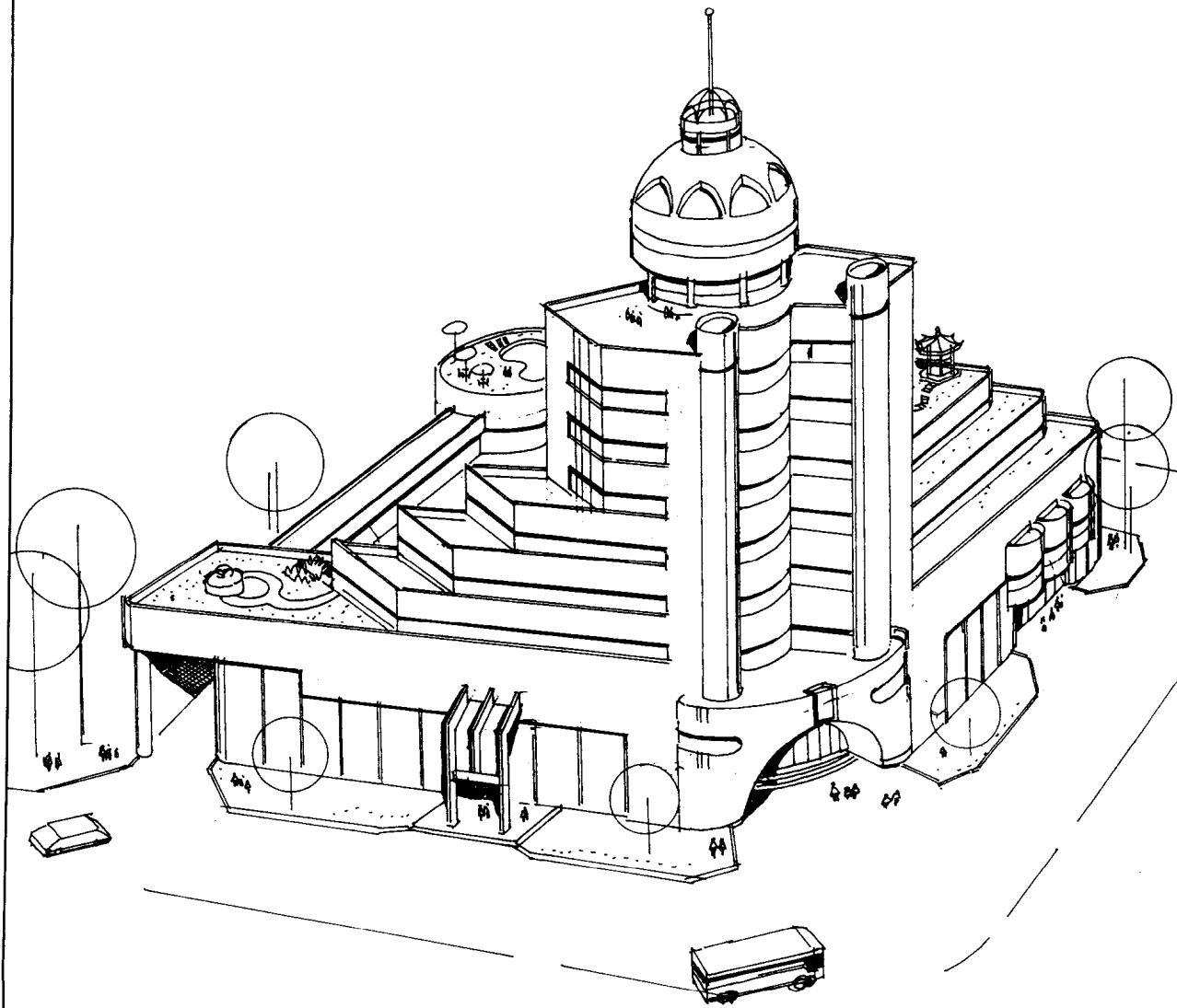
2 环境空间构图

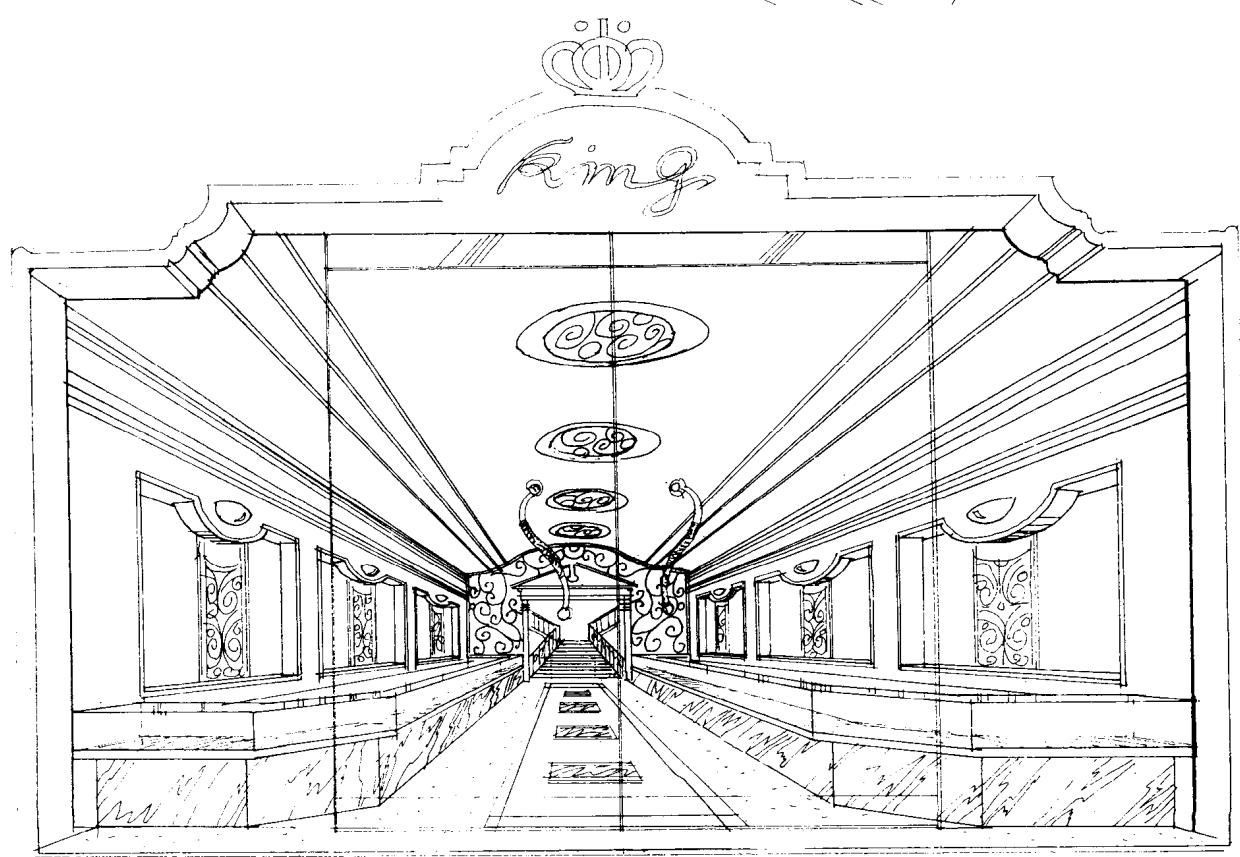
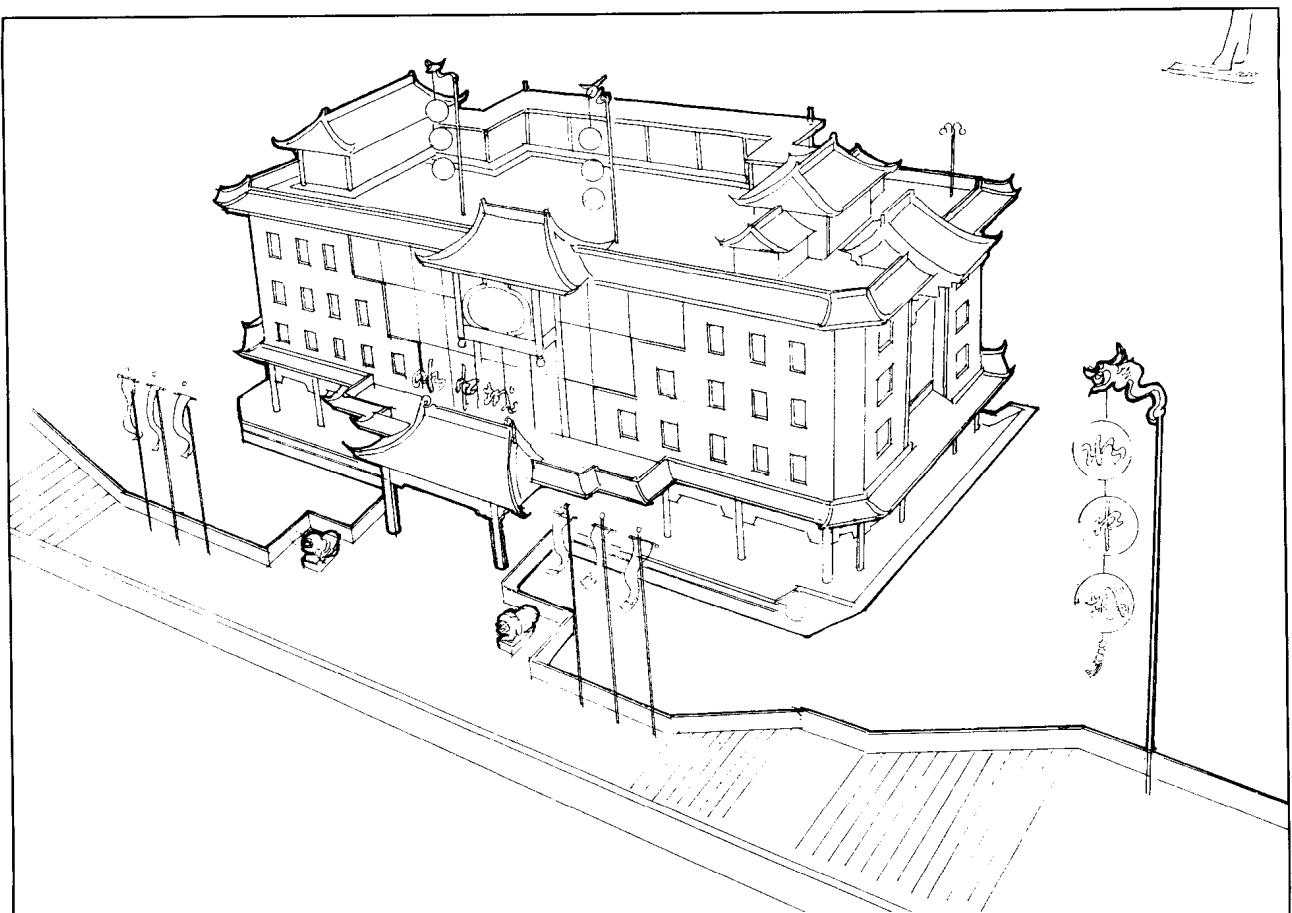
环境是由多种因素构成的,环境空间构图就是将这些因素综合起来的手法,这些构图法则除借鉴于一般艺术规律外,还有自身独特的内容和特点。

①整体形象

对环境整体形象的认识和把握,不能和其他艺术一样定点去完成,因为人们是活动在其内,必须通过视、听、触、嗅觉多种感觉在一定的时间动态中全频

道、全方位地认识和把握。一般来说,封闭的规则布局的环境,人们比较容易把握其整体的形象。它的空间构图完整、对称、肯定、趋于静止安定,给人平稳、安逸、端庄、肃穆的空间气氛。而一些开放的自由布局空间的构图,趋向于流动和延伸给人以开朗、亲切、轻快、活泼的空间气氛。环境的整体形象的创造,更多地要注意空间之间的连续性、和谐性,做到时空连续,给人完整的印象。

②重点处理

在环境空间中,由于功能的要求,常常要强调或明确某个部分而形成中心,如会议厅的主席台、广场绿地上的雕塑、商店门面等,常常要采取重点处理的构图手段,一般常用手法的是集中与反衬。

集中是利用环境自身的结构,如有规律的天花的走向,导向清楚的地面的图案明确高差的地坪,按设计的意图向某个方向集结,都可以形成一个明确的中心。如广场中心放射状的铺地,加上抬高的地坪和高耸的雕像,重点的地位就可以确立,会议厅跌级的天花,渐收的墙

面,明确朝向的座位,加上层层帷幕鲜明的色调,舞台成为空间的重要位置。

反衬是利用环境、构件的形状、大小、明暗、色调、虚实等的渐变和对比,使环境主题突出,有时有意简化其他部分,加强重点部分亦可以达到很好的反衬效果。如一个商店门面与隔邻的商店门面在色调上拉开距离,在造型上与众不同,在材料上高度反差就可能成为视觉的焦点而引人注目。反之,周围的门面都是用反光的材料如玻璃面、铝合金,而这个门面只用原木杉板一种质材,反而显得独特,而新颖出众。

