

环境艺术审美文化研究

Environmental Art

张向荣◎著

“国家一级出版社”

中国纺织出版社

“全国百佳图书出版单位”

环境艺术审美文化研究

张向荣◎著

内 容 提 要

环境设计是以艺术设计的视角对人类生活、工作环境的一种创造性活动,是艺术设计领域的新拓展。环境设计是以城市建筑空间为核心的整体设计,本书分析了环境设计的概念、构成要素以及历史发展与趋势,并融合城市设计、城市规划、住宅庭院、中庭景观、园林设计、社会学、心理学、生态学和生态美学等学科与专业领域的设计理念以及设计价值观,提出并阐述了环境设计的内容和方法。本书论述严谨,结构合理,条理清晰,内容丰富新颖,是一本值得学习研究的著作。

图书在版编目(CIP)数据

环境艺术审美文化研究 / 张向荣著. — 北京: 中国纺织出版社, 2017.11

ISBN 978-7-5180-3749-0

I. ①环… II. ①张… III. ①环境设计—审美文化—研究 IV. ①TU—856

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 155172 号

责任编辑:姚 君

责任印制:储志伟

中国纺织出版社出版发行

地址:北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码:100124

销售电话:010-67004422 传真:010-87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@e-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 <http://www.weibo.com/2119887771>

虎彩印艺股份有限公司印刷 各地新华书店经销

2017 年 11 月第 1 版第 1 次印刷

开本:710×1000 1/16 印张:17.25

字数:224 千字 定价:65.50 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

前 言

环境艺术设计作为一门交叉性的学科,它包括了自然科学和人文科学等,是把建筑、设计、技术、艺术与工艺结合而成的整体的艺术学科。近十年来,随着城市化进程快速而持续地推进,一方面,城市功能和形象实现的物质载体——城市的户外环境设计(或称景观设计)得到空前的发展,几乎所有城市建设项目都把景观设计放到了十分重要的位置;另一方面,建筑的室内环境设计(或称室内设计)更因房地产的热潮和个性化的需求得以凸显,亦脱去了其在 20 世纪 80 年代一直披着的“高贵”而“神秘”的外衣,变成了一种社会认知度很高的、非常大众化的文化消费行为。

本书运用系统论的分析方法,从环境美学(含生态美学、城市美学)发展观趋势下的环境艺术设计、传统美学下推动环境空间的延续性、环境艺术设计中的“艺术”价值等几个层面对环境艺术设计的研究领域做了深入细致的分析,希望得到相关专业人士的足够重视,从而共同创造出良性循环的环境空间。

本书共六章分三个部分,第一部分探讨环境艺术设计的内涵与表达,及环境艺术设计的相关维度、目标、沿革、方法、程序、要素、表达技法等,为本书第一、二章;第二部分为环境艺术设计领域的核心内容,如建筑环境设计、城市环境设计、公共环境设计、景观设计等,为本书第三、四章;第三部分探讨环境生态美学、环境传统美学在环境设计中的应用,为本书第五、六章。

本书的撰写重点突出以下特色。

学术性。社会需求的变化对专业建设的推动非常大,知识的更迭和交融也非常迅猛,对环境艺术设计的开展提出了新的要求。本书不仅探讨以城市建筑为核心的整体设计,同时对生态美学、传统美学在环境设计中的应用展开探讨。

结构性。本书综合探讨了当代设计领域发展最为迅速的两翼——景观设计、室内设计。即本书不仅论述以建筑、雕塑、绿化等诸要素进行的空间艺术设计,称之为外部环境艺术设计,也探讨以室内、家具、陈设等诸要素进行的空间艺术设计,称之为内部环境艺术设计。

启发性。本书通过图文并茂的形式阐述了环境设计方法、表达、内容等,其中选取了一些经典作品,以及一些具有代表性国家的环境设计案例,从中不仅能体味出设计理念,也能感悟到创作心迹。

本书的撰写参考并引用了大量相关资料,部分内容来自网络,尽管大部分引用的内容均采用脚注的形式进行标注,但难免有遗漏之处,对于原作者的辛劳,本人在此特致诚挚谢意。

由于作者的理论水平有限,加之时间仓促,书中难免出现一些疏漏不足之处,希望老师及同仁予以批评指正。

编 者

2017年5月

目 录

第一章 环境艺术设计的内涵	1
第一节 环境艺术设计的相关维度	1
第二节 环境艺术设计的目标	20
第三节 环境艺术设计的沿革	28
第二章 环境艺术设计的表达	57
第一节 环境艺术设计的方法	57
第二节 环境艺术设计的程序	91
第三节 环境艺术设计的要素	100
第四节 环境艺术设计的表达技法	107
第三章 建筑环境与城市环境设计	110
第一节 建筑环境设计	110
第二节 城市环境设计	119
第四章 公共环境与景观设计	134
第一节 公共环境设计	134
第二节 景观设计	157
第五章 环境生态美学文化与环境设计	192
第一节 环境生态美学文化释义	192
第二节 环境生态美学在环境设计中的应用	203
第六章 环境传统美学文化与环境设计	253
第一节 传统美学文化释义	253

第二节 传统美学在环境设计中的应用	256
参考文献	267

第一章 环境艺术设计的内涵

环境艺术设计是一门综合性的学科,其牵涉到很多门类,在当前社会发展中占据设计学科的重要位置。同时,随着现代文明的不断发展进步,人们也对环境有了更高的要求。因此,也进一步促进了环境艺术设计的发展。想要弄清楚环境设计的相关知识,就需要了解环境设计的内涵,本章在这里主要论述的就是这方面的相关知识。

第一节 环境艺术设计的相关维度

一、环境艺术设计的概念

(一)环境的含义

环境属于一个相对的概念,它主要是针对一个中心体来说的。这个中心体既可以是人,也可以为物,所以,不同的学科对环境的定义具有不同的出发点。就建筑学科的研究角度而言,环境是以人为中心的,是人们赖以生存的外部客观环境,包括自然环境、人工环境和社会环境。山川河流、森林湖泊、花开鸟鸣、四季更替等都是自然环境;而以人工构筑物作为主体的城市、建筑物、街道以及公园等,都属于人工环境;社会环境主要是指地域的生活文化、社会习俗等。三者共同构成了人类的有效生存空间。

通常而言,作为设计对象的环境,主要是指人们从事生活、工作、娱乐、交往等多种活动所处的多个空间场所,以人工环境为

主,但是同时也和自然环境、社会环境之间存在着千丝万缕的联系。它主要源于人们对自然环境的有效改造,同时改造的方式与途径也会受到人们所处的社会环境在集体意识、文化价值以及技术层面等多个方面的引导与制约,如图 1-1 所示。

(a)香港中环街景

(b)日本东京涩谷街景

(c)无锡鼋头渚公园

(d)香港中环公园

图 1-1 不同地区的环境类型

(二)环境设计的定义

环境设计(Environmental Design),也叫环境艺术(Environ-

mental Art),是一种尚在发展之中的综合性学科。对于它的定义与学科知识体系构架以及内容,也仍然没有形成一定的定论。著名环境艺术理论家多伯(Richard P.Dober)曾这样说:“作为一种艺术,它比建筑艺术更巨大,比规划更广泛,比工程更富有感情。这是一种重实效的艺术,是早已被传统所瞩目的艺术。环境艺术的实践与人影响其周围环境功能的能力、赋予环境视觉次序的能力,以及提高人类居住环境质量和装饰水平的能力是紧密联系在一起。”

通过多伯对环境的阐述我们能够看出,环境设计是人们为了获得一种更加适宜人类生存、生活的空间,通过运用科学与艺术的手段对人类当前的聚居环境做出的创造性活动。它涵盖的范围十分广、综合性比较强,基本上涉及了城市规划、城市设计、建筑设计、园林设计、室内设计、公共艺术设计、工业设计等专业设计领域的所有内容,是一门交叉性的、边缘性的新兴学科。它通过艺术的理念和手法去改造客观环境,但是却又离不开工程技术方面的有力支持,是一门发展前景比较好的、艺术和科学结合在一起的综合设计门类。

(三)环境设计理念的发展

就像新石器时期的原始人类学会制作工具是设计的萌芽一样,当人类开始注重筑巢掘穴时,人类对于环境的“设计”就已经在逐渐形成,虽然这仅仅是为了寻求一处遮风挡雨的栖居场所。在漫长而又极为艰辛的生存发展过程中,人类也在不断地探寻自身和环境之间最和谐的关系。从最原始朴素的功能需要,到更高层次的精神层面的诉求,都始终贯穿了人类不变的美好愿望——探索并进一步创造出比较合理且美好的生存空间,这同时也是环境设计产生与发展的一个最根本的目的与原动力。

人类在设计层面的探索之路并不是一帆风顺的,人类也曾经一度误入歧途。工业化大生产所带给社会的高效率与巨大经济利益,使人们全部沉醉在驾驭自然的力量之中,从而滋生起“人定

胜天”的错误观点。人口的飞速增长,全球自然生态资源趋于枯竭,生存环境也在持续恶化,人们现在已经逐渐意识到了对自然的无限掠夺与过度开发,很可能造成对人类自身生存环境无可挽回的破坏。1992年,在巴西里约热内卢召开了联合国环境与发展大会,其间提出了“可持续发展理论”这一概念,其核心内容是:在不危及后代人需要的前提下寻求满足我们当代人需求的发展途径。这给环境设计带来了新课题——建立一种人类与环境之间互动发展的关系,环境的规划、设计、使用和管理必须建立在对人与自然之间相互作用的、最大限度的理解之上。

人类从最初的本能适应自然环境,逐渐发展到主观能动地利用环境、改造环境,再到目前有意识地对自然环境进行保护、与环境和谐共生,人类的环境保护意识正在不断进步,人们对环境设计所承载的核心价值的认识也正在逐步由混沌走向明晰。

二、环境设计的分类

环境设计有着十分广泛的范围,人们日常生活工作的各种空间场所都属于环境设计的内容。在人们现实聚居的环境中,建筑是数量最多而且规模最大的人工构筑物,它不仅给人类提供了一个有遮蔽的室内空间环境,而且还带来了一个不同于原生态的外部空间。如果要以建筑空间的内/外作为分界的话,我们可以将环境设计分为两大类:一是和建筑实体相关联的、建筑实体之外的外部环境设计,也就是室外环境设计;另外一类主要是建筑实体内部的环境设计,也就是室内环境设计。

(一)室外环境设计的内容

1. 室外环境的定义

日本著名建筑家芦原义信把有无“顶界面”视为室内外空间的重要标志。室外环境相对于室内环境的最大区别就在于“露天”。对室外环境进行设计,其主要的目的就是为人们的室外活

动和行为提供一种方便、舒适与合理的活动场所。针对空间的“露天”这种特性而言,能够对原有的环境,特别是自然环境做出整理并充分利用,创造自然和人文相互辉映的新环境景观,更能够把植物、水体等一些自然因素引入到城市的空间设计中去,以此来缓解建筑构成的人工环境带给人们的生硬和冰冷感觉,如图 1-2 所示。

图 1-2 马来西亚百盛购物中心公园

2. 室外环境的组成

室外环境设计的涵盖面比较广,而且内容十分复杂,从宏观到微观,都能够涉及(图 1-3、图 1-4)。为了和现在已经存在的设计门类划分相联系,并能够更好地实施室外环境设计的执行,可以大体上将其设计的内容分成下列几个相互联系、相互影响的部分。

图 1-3 香港特首府

图 1-4 英国伯明翰维多利亚广场

(1) 城市规划、城市设计部分

室外环境设计中关于城市规划、城市设计的组成部分,主要缘于城市是一个大背景对设计对象的要求与控制,主要包括了对如地形、气候、水体等城市自然环境进行比较合理的利用,空间布局组织和城市整体空间的结构相互贯通协调,视觉形象方面和城市的整体形象风格保持一致或者关联,文化内涵方面也需要体现出城市传统或者地方文化的特点等。尽管室外环境设计通常都是对某一个特定的区域进行细致化处理,但是却不能只是停留于微观层面的装饰和美化方面,应该符合其相关城市规划、城市设计的具体要求。

(2) 关于建筑设计的部分

建筑是室外环境设计过程中的主体部分。室外环境设计涉及建筑设计的部分,其主要指在设计过程中需要充分考虑到:建筑的布局对室外空间形态产生的多种影响,如是由一座主要的建筑限定外部的空间,或通过几座建筑围合而成的多种外部空间;建筑的立面对于室外环境的视觉形象产生的影响等,例如建筑的立面能够作为室外环境设计的主体或者背景,以其造型的形式、色彩、材质来增强室外环境的美感、主题以及气氛等;建筑物和室外环境之间的尺度处理以及建筑物和室外环境场地的组织设计之间的关系等。

(3)有关园林设计的部分

上述的城市规划、城市设计以及建筑设计的有关内容,对室外环境的设计来说,更多的是表现出了一种设计依据与设计限定。而关于园林设计的部分主要是指运用与借鉴园林设计的理念和方法对室外环境的设计,可谓属于室外环境设计的重点作品,是其中十分重要的组成部分。在满足了功能需要的基础上,能够最大限度地采用一些比较合理的手法组织空间、安排流线、运用水体、种植植物等。在现代的环境设计过程中,园林设计的手法常常被运用于各类的空间环境设计过程中去。

(4)关于公共艺术设计部分

在室外环境的设计中,充分运用公共艺术品来装点环境,如装置艺术、雕塑、壁画等渲染气氛,体现出了文化的艺术内涵,已经发展成了一种比较常见的设计手法。这些公共艺术品自身就具有十分高的艺术性,通过其主题、造型、材质、色彩等多种要素,极大地丰富了室外环境的视觉效果,进一步提高了环境设计的艺术内涵,并且也极大地满足了人们的精神文化需要,有助于最大限度地提高公众的审美趣味。

(5)关于工业设计部分

室外环境设计中的关于工业设计层面的内容,主要体现在环境设施的设计与选用方面,如座椅、垃圾桶、照明设备等。这些设施通常都具有一定的实用功能,在室外环境中发挥了不可缺少的作用;它们自身的造型、色彩等也同样具有一定的审美及文化意义。怎样设计与选择和环境协调的环境设施,使其能够充分发挥功能作用,为环境设计增添色彩,是室外环境设计的另外一项极为重要的组成部分。

3.室外环境设计的特征

(1)多层次性

室外环境设计呈现的多层次性主要是源于设计对象的多层次性。室外空间是一个十分庞大且极为复杂的系统,其中同时还

包含了很多或大或小的子系统空间在内,彼此之间相互依存、相互影响。室外环境设计也由此具备了多层次的特点。设计过程中,应该充分考虑系统间的协调,以及同整个城市环境系统之间的契合度,建立起一种有机的联系。同时,多层次性还表现为设计的内容呈现多层次。室外环境设计不但需要创造出一个满足使用功能要求的物质环境,同时也需要创造出一个能使人产生愉悦的感官信息环境,还应该创造出一个具有文化内涵、满足精神追求的精神意境。多层次的室外环境设计的不断发展,是人类在生理、心理活动层面的需求所致,也是环境设计中复杂性的直接体现。

(2) 自然与人工结合

相对于室内环境设计来说,室外环境的设计更加接近自然,也更依附于自然。不管是对自然进行加工,还是纯粹的进行人工创造,都一定要充分尊重自然环境,强调自然和人工之间的和谐结合。所以,室外环境的设计主要源于自然,同时也是建立于尊重自然环境的基础上的一种设计创造,是对自然进行有意识的取舍、组织与加工,使其更加符合人类生产生活的需求。

(3) 动态性

室外环境中的自然环境自始至终都处在一种不断变化与发展之中。日夜交替、季节转换、植物形态等的变化,都要求室外环境从动态发展的角度来充分考虑相关的设计。

空间的层次与序列,会随着时间不断推移,沿着原来的观赏路线展现在观者的眼前,给予观者一种持续不断的视觉上的刺激与体验,这就是室外环境设计中时空变化带来的动态性。

(4) 公共性

室外环境的使用涉及每一位城市居民,城市居民是使用者与评判者,更是规划者与建设者。所以,室外环境设计的主要服务对象就是公众群体,而并非艺术家的“架上”个人创作,它具有十分突出的公共性,代表了公众的价值判断与社会意识。城市中的公共环境设计需要充分运用“公众参与”的决策和管理方式,调动

所有的社会因素,参与到室外的环境建设和发展中去。

(二)室内环境设计的内容

1.室内环境的定义

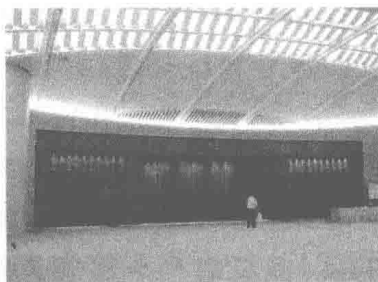
室内环境设计主要是对建筑内部空间做出的再创造,是对空间、视觉艺术、生活方式等多个方面做出的整合,其主要目的就是为了让其能够满足使用者的有关要求,并且也具有较为良好的视觉美感。室内环境和人们的日常生活、工作、学习都存在着十分密切的关系,对人的生理以及心理感受产生十分强烈的影响。随着现代人的生活水平不断提高,人们对室内环境的要求也逐渐提高,不但要求其具有实用和安全性,而且更多的去追求舒适与健康,讲求环境氛围与空间品质,如图 1-5 所示。

图 1-5 舒适宽敞的室内环境设计

2.室内环境设计的组成

室内环境设计的内容主要涉及三个方面,即室内空间与界面、家具及其陈设,声、光、电、热等的设计,以及精神、心理、文化等人文层面的设计,如图 1-6 所示。

(a) 香港会展中心大厅

(b) 日本阪急酒店通道

图 1-6 室内环境设计

(1) 功能方面的设计

功能方面的设计,其主要目的是围绕供人们使用的“空间”而进行的,主要包括了依据功能确定空间的有关性质,对室内空间加以组织,使空间的平面布局、人流动向适应使用的有关需要,在这一基础上对空间加以完善、调整或进行重新分隔、围合等。此外,具有实用性的家具、陈设、绿化、灯具等一些众多的内含物设计与布置,也都是室内环境设计需要涉及的有关内容(图 1-7)。

图 1-7 香港黄金海岸酒店

(2) 技术方面的设计

技术上的设计主要指的是室内空间中的采光、照明、温度、通风等多种物理环境的设计,这些因素也都对人在室内环境中的生