

全国高等院校**环境艺术设计类**
应|用|型|系|列|规|划|教|材

环境艺术设计基础

李蔚青 主 编

科学出版社

全国高等院校环境艺术设计类应用型系列规划教材

环境艺术

设计基础

李蔚青 主编

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书以环境艺术的基础设计为出发点,强调基础知识和基础设计及思维的训练,并以多样化的设计方略启发学生的设计能力。在图例的选编上既有初涉创意的学生作业,又有国际大师的经典范本;同时,不局限于基础理论或技能的讲解,并涵盖室内外环境设计、设计课题调研的方法、制作、步骤等,具有很强的实用性和可操作性。

本书可作为高等院校本科、高职高专的环境艺术设计、建筑室内设计等相关专业的教材,也可供环境艺术设计、室内设计、建筑装饰等行业的设计师及爱好者学习、培训和参考。

图书在版编目(CIP)数据

环境艺术设计基础/李蔚青主编. —北京:科学出版社,2010
(全国高等院校环境艺术设计类应用型系列规划教材)
ISBN 978-7-03-028627-7

I. ①环… II. ①李… III. ①环境设计-高等学校-教材 IV. ①TU-856

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 158610 号

责任编辑:任加林 / 责任校对:刘玉靖
责任印制:吕春珉 / 封面设计:耕者设计工作室

科学出版社出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

双青印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2010年12月第 一 版 开本:16 787×1092
2010年12月第一次印刷 印张:11 1/2
印数:1—3 000 字数:260 800

定价:46.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换〈双青〉)

销售部电话 010-62136131 编辑部电话 010-62137026(BA08)

版权所有,侵权必究

举报电话:010-64030229; 010-64034315; 13501151303

前言

环境艺术设计是随着改革开放的不断深入、经济发展水平的日益提高而催生的与人民群众生活密切相关的艺术门类。同时，由于多元文化的冲击、城市化进程速度的加快、建设和谐社会和小康社会的需求等因素，对我们的环境艺术设计提出了更高的要求。本书立足于环境艺术服务于社会大众的实用功能，对环境艺术的基础设计理论及实务进行探讨。在图例的选编上既有国内经典的基础课程，又有作者在美留学期间所学国外基础课程理念的融入；精选出遍布于美国、法国、日本、新加坡等发达国家或地区的有关环境艺术的经典图片或研究案例；同时，并不局限于设计门类的划分，涵盖了环境设计、平面二维到三维空间的设计、文案写作与调研、手绘与电脑设计等相关的基础学科，试图以广义的视角来审视基础教学随着新技术和新观念的更新而在当代环境艺术设计中呈现出的延展性，使环境艺术的基础教学以不断更新的设计思维满足当代基础教育的需求。本书中引用了东西方造型艺术中较有代表性的设计理论及原理，目的就是让学生在全球化的多元文化背景下获得更为广阔的设计视界。

此外，编者认为，环艺专业的学生在学习本专业的同时，还应注重从自然及身边的生活环境中广泛汲取视觉形态表现的语言及后现代思想的造型手法，以便开阔创意

思路、丰富造型能力和造型语言。因本书具有很强的针对性和可操作性，作为教材能适应正在持续升温的高校和社会对环境艺术设计专业学习的学生和人才的需求，从而将会受到广泛的社会效应与影响。

在编选本书的时候，作者希望能从不同的设计教学角度分析思索，力图以多角度、宽视野为立足点，启发学生的创意思路，并关注以启发性为主的指导思想，把学生的设计思维充分活跃和调动起来，旨在作一些尝试、探索，使学生能够以较开阔的视野对待所要解决的设计问题，目的是以更多的手段和途径达成最终的设计结果，使学生潜在的创造力和独特的造型意识能够得以挖掘和激发。

编者殷切地希望本书的出版，有助于环境艺术设计专业学生的学习并通过学习能适应新的社会环境的变化和要求，提升学生的基础理论水平及创新思维能力，在保持传统基础教学思想的同时，能为推广设计文化、服务广大民众、贴近市场经济、提高创作水准有所裨益。

本书主要由李蔚青副教授拟定基本框架。本书具体编写分工如下：第一章第一节及第二章由东北林业大学王丹编写；第一章第二、三、四节，第三章第一、二、三节及第四章第二节由南阳理工学院屈梅编写；第三章第四节由厦门大学艺术学院李蔚青编写；第四章第一、三、四节由华北水利水电学院刘延琪编写。同时，感谢厦门大学艺术学院环境艺术设计专业由编者指导的2006级的本科生及2008级、2009级的研究生提供的作品、附图，特别感谢赴法国埃克斯昂普罗旺斯艺术学院交流学习的广州美术学院的李慧丰老师及法国卡昂大学（L'Universite de Caen Basse-Normandie）的胡男兮同学提供的图片资料。

限于编者的水平，无法将基础设计的内涵全面阐述，书中不足之处在所难免，望业界专家学者批评指正。

李蔚青
于厦门大学艺术学院

目 录

前言

第一章 环境艺术设计基础概论	1
第一节 环境艺术设计的概念和范畴	2
1.1.1 环境艺术设计的含义	2
1.1.2 环境艺术设计的范畴	3
第二节 现代环境艺术设计的特征	3
1.2.1 现代环境艺术设计观念的特征	4
1.2.2 环境与人关系相适应的特征	4
1.2.3 环境艺术设计的文化特征	6
1.2.4 环境艺术设计的地域化特征	8
1.2.5 环境艺术设计的生态特征	11
第三节 现代环境设计的发展趋势	13
1.3.1 向自然回归	13
1.3.2 向历史回归	14
1.3.3 向现代科技结合人的深层次的情感需求发展	14
第四节 环境艺术设计的构成要素与设计原则	15
1.4.1 环境设计的原则	15
1.4.2 室内、外环境设计的构成要素	19
第二章 环境艺术设计与空间的关系	22
第一节 空间的属性	23
2.1.1 空间的物质属性	23

2.1.2 空间的精神属性	23
第二节 空间的组织	24
2.2.1 空间的基本关系	24
2.2.2 空间的组合	25
第三节 室内空间环境设计基础	29
2.3.1 室内空间环境的概念	29
2.3.2 室内环境设计的主要构成要素	30
2.3.3 空间的类型	45
2.3.4 空间的分隔	48
2.3.5 空间界面的处理	50
第四节 室外空间环境设计基础	54
2.4.1 室外环境的概念	54
2.4.2 室外环境设计的主要构成要素	54
2.4.3 室外环境设计的基本步骤和方法	64
2.4.4 室外环境设计案例分析	66
第三章 环境艺术设计方案的综合表达基础	73
第一节 环境艺术设计的表达基础	74
3.1.1 工具线条图	74
3.1.2 平、立、剖面图的配景图例表达	89
第二节 环境艺术设计方案表达的基本形式	94
3.2.1 环境艺术设计的推敲性表达基础	94
3.2.2 环境艺术设计的展示性表达基础	98
第三节 图纸设色的方法、绘图程序、要领及常见错误	106
3.3.1 图纸设色的方法	106
3.3.2 绘图程序	108
3.3.3 各类表现技法的要领及常见错误	109
第四节 环境艺术设计空间造型的基础练习	114
3.4.1 环境艺术设计的基础调研与设计展开	114
3.4.2 从简约空间到复杂空间的练习	140
第四章 环境艺术设计的程序与基本方法	152
第一节 环境艺术设计的程序	153
4.1.1 设计前期阶段	155
4.1.2 方案设计阶段	155
4.1.3 扩初设计阶段	155
4.1.4 施工图设计阶段	155
4.1.5 设计实施阶段	155
4.1.6 设计评估阶段	157
第二节 环境艺术设计的任务分析	157
4.2.1 对设计要求的分析	157

4.2.2 对环境设计条件的分析	160
4.2.3 资料的搜集与调研	163
第三节 环境艺术设计方案的构思与深入	165
4.3.1 环境艺术设计方案的思考方法	165
4.3.2 设计方案的构思	165
4.3.3 多方案比较方案阶段的重要环节	170
4.3.4 设计方案的深入	171
第四节 设计方案的模型制作基础	172
4.4.1 模型的种类	172
4.4.2 简易模型制作练习	173
4.4.3 工作模型	174
4.4.4 正式模型	174
主要参考文献	176

第一章

环境艺术设计基础概论

第一节 环境艺术设计的 概念和范畴

1.1.1 环境艺术设计的含义

“环境”二字,从字面上理解,其含义十分广泛。从广义上来讲,“环境”是指围绕着主体的周边事物、尤其是人或生物周围,包括相互影响作用的外界。我们通常所说的环境是指相对于人的外部世界,即主要是和人产生关联的环境,包括:自然环境、人工环境、社会环境。自然环境,是指自然界中原有的山川、河流、地形、地貌、植被等自然构成的系统;人工环境,是指由人主观创造的实体环境,包括城市、乡村建筑、道路、广场等人类生存与生活的系统;社会环境,是指人创造的非实体环境,由社会结构、生活方式、价值观念和历史文化传统所构成的整个社会文化体系。三者的共同作用与协调发展构成了我们的现实生活环境。随着人类社会的不断发展,“环境”这一概念的范畴也不断的发生变化,并随着人类活动领域的日益扩大而不断增添着新的内涵。

工业文明给人类带来了前所未有的社会发展。但伴随着工业化进程的同时,人们赖以生存的自然环境亦不断遭到严重的掠夺与破坏,自然生态资源日益枯竭,环境质量急剧恶化,污染日益严重。这时人们开始觉醒并关注自己周围的环境。因此,1992年联合国在里约热内卢召开了环境与发展大会,提出了“可持续发展”的理论,其核心思想是: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。可持续发展的思想在世界范围内得到共识,并逐渐成为各国发展决策的理论基础。在这样的背景下,现代环境艺术设计应运而生。

环境艺术设计是建立在现代科学研究基础之上,研究人与环境之间关系问题的学科。环境艺术它不同于纯欣赏的艺术,是借助于物质科学技术手段,以艺术的表现形式来创造人类生存与生活的空间环境。它始终与使用者联系在一起,是一门兼实用与艺术相结合的空间艺术。例如,人在空间中从事工作、学习、休息、娱乐、购物、交往、交通等一系列的活动,均属于空间环境设计中要研究的内容。

与建筑艺术一样,环境艺术的最终形成离不开各种结构、技术、材料、设备、工艺、资金等实施条件,离开这些条件真正的、完整的环境艺术就无从谈起。同时,随着社会的发展,人们价值观念的转变与审美意识的提高,需要更多元化的环境艺术表现形式来改变和提高自己的生活品质,这些都促使现代设计师须要更加注重科学技术与环境艺术设计的结合,并且积极地进行新技术、新材料、新结构等科学技术的开发与艺术美的创造,从这个角度来说,环境艺术亦是一门科学技术与美的创造紧密结合的艺术。例如,我国的“水立方”、“鸟巢”、“国家大剧院”等建筑设计,均是以其新结构、新材料、新技术结合完美的造型设计所呈现出独特的魅力震撼了国人,也震撼了世界。

环境艺术这种人为的艺术创造,虽建立于自然环境之外,却不能脱离自然环境的本体,它必须植根于自然环境,并与之共融共生。如果环境艺术的创造需对森林植被、气候、水源、生物等自然生态资源进行无节制的利用和破坏的话,不仅将重蹈机械文明时代的覆辙,也背离了现代环境艺术的科学性、艺术性及可持续发展的本质。因此,环境艺术设计要采取与自然和谐的整体观念去构思,以生态学思想和生态价值观为主要原则,充分考虑人类居住环境

可持续发展的需求,成为与自然共生的生态艺术。

环境艺术设计是以人为核心进行的设计,其最终的目的是为人提供适宜的生存与活动的场所,把人对环境的需求,即物质与精神的需求放在设计的首位。环境艺术设计注重对人体工程学、环境心理学、行为学等方面的研究,科学深入地了解并掌握人的生理、心理特点和要求,在满足人们物质条件的基础上,使人们心理、审美、精神、人文思想等方面的需求得以满足,让使用者充分感受到人性的关怀,使其精神意志能够得到完美的体现。它综合的解决人对空间环境的使用功能、经济效益、舒适美观、环境氛围等方面问题的要求。所以,环境艺术是“以人为本”的艺术。例如,在进行环境艺术设计过程中,通常会认真考虑使用者的特点和不同要求,即根据其不同的年龄、职业、文化背景、喜好等方面问题的研究作为设计的切入点。还要考虑当地气候、植被、土壤、卫生状况等自然环境的特点;另外,在一些公共环境中,常会看到盲道、残疾人专用通道等人性化的无障碍设计,为残障人士提供舒适、方便、安全的保证,这不仅是环境艺术设计,亦是现代社会文明的体现,即体现了对弱势群体的关怀。

任何一种艺术都不可能孤立地存在,环境艺术也不例外。它是一门既边缘又综合的艺术学科,它涉及的学科领域广泛,主要有建筑学、城市规划、景观设计学、设计美学、环境美学、生态学、环境行为学、人体工程学、环境心理学、社会学、文化学等,环境艺术设计与这些学科的内容形成了交叉与融合,共同构成了外延广阔、内涵丰富的现代环境艺术设计这门学科。因此,这就要求设计师,须具备系统扎实的专业基础理论知识及广博的相关学科知识底蕴作支

撑,具备良好的环境整体意识和综合审美素质,掌握系统设计的方法与技能,具有创造性思维和综合表达的能力,才能真正的为人们创造出理想的、高品质的生活环境。

1.1.2 环境艺术设计的范畴

环境艺术设计的范畴,微观到一件陈设品、一间居室的设计,宏观到建筑、广场、园林、城市的设计。如同一把大伞,涵盖了几乎所有的艺术与设计专业领域。著名的环境艺术理论家多伯(Richard P. Dober)认为:环境艺术作为一门艺术,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,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,赋予环境视觉秩序的能力,以及提高人类居住环境质量和装饰水平的能力是紧密地联系在一起的。

从狭义上讲,环境艺术设计主要包括室内和室外环境设计。室内环境艺术指的是以室内空间界面、家具、陈设等诸要素为对象进行的空间设计;室外环境设计指的是以建筑、广场、道路、绿化、各种环境设施等诸要素为对象进行的组合设计。在这里无论室内还是室外环境设计,设计师不仅要构成环境各要素进行单体的设计,更要对各要素之间彼此制约、互相衬托的整体关系进行合理的组织与规划,才能体现出设计者独特的创意与构思。

第二节 现代环境艺术设计

环境艺术是一门多学科互助的系统艺术,涉及城市规划、建筑学、社会学、美学、人体工程学、心理学、人文地理学、物理学、生态学、艺术学等多个学科领域。在环境艺术设计的范畴内,这些学科相互构筑成

一个完整的体系。由此,环境艺术设计的发展也受到诸多因素的影响,其特征如下:

1.2.1 现代环境艺术设计观念的特征

季羨林先生说“东方哲学思想重综合,就是整体概念和普遍联系,即要求全面考虑问题”;而钱学森先生也曾说过“21世纪是一个整体的量界”。实际上,整体化也是环境艺术设计的首要观点。

环境艺术观念发展的客观化水准往往取决于一件作品是否能与客观条件和自然环境建立持久的协调关系,这与艺术家从事单纯自我造型艺术的创作不同;环境艺术是多学科并存的关系艺术,环境艺术设计将城市、建筑、室内外空间、园林、广告、灯具、标志、小品、公共设施等看成是一个多层次、有机结合的整体,它面临的虽然是具体的、相对单一的设计问题,但在解决问题时还是要兼顾整体环境的统一协调。在进行整体设计时还需面对节能与环保、可循环与高信息、开放与封闭系统的循环、提高材料恢复率、强大的自动调节性、多用途、多样性与多功能、生态美学等一系列问题。相对于环境的功效方面和美学领域,社会经济因素则是重头戏,其最终将集中反映于环境效益问题。比如,大多数城市景观的设计都是在原有的基础上进行改进的,而环境的根本性变化则须由雄厚的资金来支撑,如果对环境综合效益缺乏研究和没有整体计划以及更高层次的思考创新,就会造成大量资金无价值的消耗,以及高昂的后期维护费用等问题,还会给环境的进一步改善带来沉重的包袱。

对于西方的现代主义思想影响下的环境设计,由于社会经济积累具有了相当的基础,可以把功能及造价的问题不放在首要的位置上进行环境艺术设计的考虑,但

中国今天的“现代主义设计”则必须在充分考虑功能及造价的前提下表现个性,并且综合地、全面地看待个性在营造环境中的作用,把技术与人文、技术与经济、技术与美学、技术与社会、技术与生态等各种因素综合分析,因地制宜地处理理想与客观条件之间的关系,以求得最大的经济效益、社会效益和环境效益;以动态的视点,沿着生命运动的轨迹,把这些相关因素科学地、合理地组合起来,是使环境艺术设计实现可行性的一种最佳途径。

因此,我们在设计时需要有整体的设计观念。无论是区域环境设计,还是建筑小品构想,都要放眼于城市整体环境构架,对其历史与现状,进行周密的计划和研究,权衡暂时与永久、局部与整体、近期与长期之间的利弊关系,找出它们的契合点,科学地、合理地、动态地对其进行综合设计,并要解决历史、未来及周边地带的衔接、计划与实施的差别控制等问题,最大限度地、最为合理地利用土地人文及现有景观资源,实现集生态美学、环境效益于一身,以创造出适合人们生活行为和精神需求的环境。

1.2.2 环境与人之间的关系相适应的特征

美国著名建筑理论家卡斯腾·哈里斯曾说“大部分时间中,尤其是在移动时,我们的身体是感知空间的媒介”。人们总是通过亲身参与各种活动来感知空间的,于是,人体本身也自然成为感知并衡量空间的天然标准。因此,可以说作为感知并衡量空间标准的人与环境之间的物质、能量及信息的交换关系,是室内外环境各要素中最基本的关系。

环境是人类生存发展的基本空间,广义上是指围绕主体,并对主体的行为产生影响的外界事物。对人类而言,一方面它

是一种外部客观物质存在,为人类的生活和生产活动提供必要的物质条件与精神需求(亲切感、认同感、指认感、文化性、适应性等);另一方面,人类也按照自身的理想和需要,不断地改造和创建自己的生存环境,包括根据人们认识的不同阶段对环境起到的创造、破坏、保全作用的内容。总之,环境与人是相互作用、相互适应的关系,并随着自然与社会的发展而始终处于动态性的变化之中。

1. 人对环境

现代环境观念的发展也具体体现在人对环境的“选择”和“包容”的意识中。如选择拆毁城墙、对古旧建筑“整旧如新”等城市建设思想,实际上等于斩断了城市生长的“根”,在本质上是同火烧阿房宫一样的在进行破坏。在从事研究和设计时,对那些即将消亡但并无碍于生活发展的、那些只属于承继先人和连接未来的东西,应有意识地加以挖掘、利用和维护。城市是人们长期经营和创造的结果,城市风格的多样性和独特性证明了其自身的生命力。实践已显示“保全”的城市建设思想亦会对城市风格的多样化再立新功。一座城市、一个街区乃至一个庭院(单元环境)都具有自己的共性和个性文化,它们世代相传,每个当时代的人们及社会都曾为此付出脑力劳动和经济代价。这些代价的后果可能使环境勃发生机,也可能导致环境的僵化和泯灭。创造、破坏、保全的城市建设思想,是相互联结的,其中并无截然的界限。由此,在人对环境这一问题上,必须同时兼顾创造与保全这两项目标的并行,在不破坏的基础上、着力保全的同时进行有意识的创造,才会使我们对城市环境的整治更接近于环境的本质属性——自然整体。

2. 环境对人

1943年,美国人文主义心理学家马斯洛在《人类动机理论》一书中提出了“需要等级”的理论。他认为,人类普遍具有五种主要需求,由低到高依次是生理需求、安全需求、社会需求、自尊需求和自我实现需求。在不同的时期和环境,人们对各种需求的强烈程度会有所不同,但总有一种占优势地位。这五种需求都与室内外空间环境密切相关,如空间环境的微气候条件——生理需求;设施安全、可识别性等——安全需求;空间环境的公共性——社会需求;空间的层次性——自尊需求;环境的文化品位、艺术特色和公众参与等——自我实现需求。因此,我们可以发现它们之间的对应性,即环境对人的作用,也是人对环境提出的多种需求。只有当某一层次的需求获得满足之后,才可能使追求另一层次的需求得以实现。当一系列需求的满足受到干扰而无法实现时,低层次的需求就会变成优先考虑的对象。环境空间设计应在满足较低层次需求的基础上,最大限度地满足高层次的需求。随着社会日新月异的发展,人的需求也随之发生变化,使得这些需求与承担它们的物质环境之间始终存在着矛盾,一种需求得到满足之后,另一种需求则会随之产生。这种人与空间环境的互动关系,就是一个相互适应的过程。

在现实中,空间环境的形成和其中人的活动是同一回事,犹如一场戏剧舞台中的布景设置与演出是相互补充的关系一样,而对于设计师来说,更需要关注的是静止的舞台在整场戏剧中的重要性,并通过它去促进表演。由此可知,从某种程度上而言,在环境对人的关系方面,人们塑造了空间环境,反过来,空间环境也影响着、塑造着人。

1.2.3 环境艺术设计的文化特征

芬兰著名建筑师伊利尔·萨里宁曾说“让我看看你的城市，我就能说出这个城市居民在文化上追求什么”。可见环境艺术在表现文化上的作用是多么的巨大。环境艺术是一个民族、一个时代的科技与艺术的反映，也是居民的生活方式、意识形态和价值观的真实写照。

第一、传统文化在环境艺术中的继承与发展。

德国的规划界学术巨匠阿尔伯斯教授曾说，城市好像一张欧洲古代用作书写的羊皮纸，人们将它不断刷洗再用，但总留下旧有的痕迹。这“痕迹”之中其实就包括传统文化。例如，在中国传统文化中，风水作为一种传统环境观在对中国及周边一些国家古代民居、村落和城市的发展与形成具

有深刻的指导意义。各种聚落的选址、朝向、空间结构及景观构成等，均受风水学的影响而有着独特的环境意象和深刻的人文含义。“风水具有鲜明的生态实用性”（美国生态设计学专家托德语）；“在许多方面，风水对中国人民是有益的，如它提出植树木和竹林以防风，强调流水近于房屋的价值”（李约瑟语）。它关注人与环境的关系，强调人与自然的和谐，表现出一种将天、地、人三者紧密结合的整体有机思想。《阳宅十书》“论宅外形”中说“人之居处，宜以大地山河为主，其来脉气势最大……”。风水的这些观念对现代环境艺术设计、建筑学和城市规划，对“回归自然”的新的环境观与文化取向至今仍有启示。风水的思想和风水现象及应用的广泛性，都使得风水无可争议地成为中华本土文化中一个引人注目内容(图 1.1)。

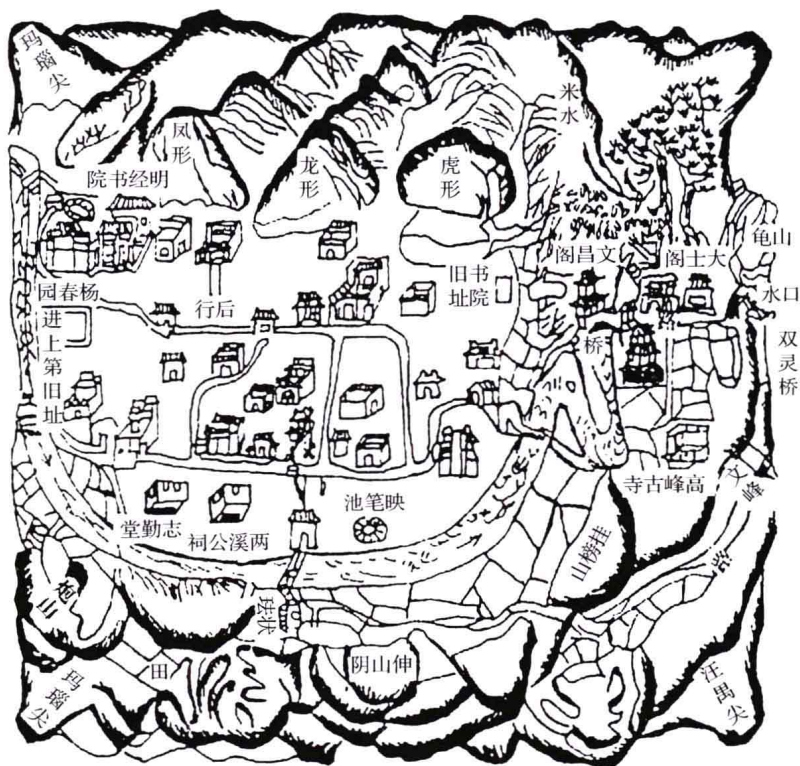

图 1.1 徽州老川水口园

注重传统的设计风格,并能有效地将其与当地的文脉和社会环境结合起来,通过良好的设计能建立历史延续性,表达民族性、地方性,有利于体现文化的渊源;如果生搬硬套,就会显得拙劣,令人厌倦。环境及其建筑物是特定环境下历史文化的产物,体现了一个国家、民族和地区的传统,具有明显的可辨性和可识别性。要继承和发展传统设计文化,就要注重历史环境保护。在标志性建筑和重点保护性景观的周围建立保护区(如天津、上海等城市把近代外来建筑设为专门的文化保护区域)。保护空间环境的完整性不被破坏,主要是有效控制周围建筑的高度、体量与形式等,根据不同城市、不同地段和不同的建筑物性质加以具体规定;同时,城市是受到新陈代谢规律支配的,作为有着强大的延续性和多样性的生生不息的有机体,也需要不断地更新。在此,德国剧作家席勒的观点虽有些偏激但有其道理:“美也必然要死亡,尽管她使神和人为她倾倒”。由此,不断地发展和变化是生活的法则。继承与发展传统文化正是为了新的创造,单一的、千篇一律的环境艺术设计不符合现代人的欣赏情趣和审美要求。

第二,地域文化在环境艺术中的挖掘与体现。

在20世纪70年代后的建筑设计领域,Bernard Rudolfskv 所著《没有建筑师的建筑》一书的问世,引起了很大的反响。一些以往被忽略的乡土建筑中的创造性方面的价值,重新被发掘出来。这些乡土建筑特色是建立在与该地区的气候、技术、文化及与此相联系的象征意义的基础上的,是长期的积累而存在并日趋成熟的。有人在研究非洲、希腊、阿富汗的一些特定地理区域的住房建筑之后表明:“这些地区的建筑不仅是建筑设计者创作灵感的源泉,而且其

技术与艺术本身仍然是第三世界国家的设计者们创作中可资利用的、具有活力的途径”。这类研究呈现两种趋向:①“保守式”趋向——运用地区建筑原有技术方法并在形式上的发展;②“意译式”趋向——在新的技术中引入地区建筑的形式与空间组织。乡土建筑、乡土环境受着生产生活、社会民俗、审美观念以及民族地域历史文化传统的制约,她置身于地域文化之沃土,虽然粗陋但含内秀,韵味无穷如大自然间野花独具异彩,诸多方面存在着深厚的文化内涵等待挖掘和予以推陈出新。

第三,环境艺术对西方文化的借鉴。

我们对西方文化经历了从器物到制度再到思想文化逐渐深化的认识过程,但始终主要侧重于“器物”这一最初引发冲动的层面,而对这三个层面缺乏整体意识以及清晰的区分认识。在向西方学习时,总是以最好最新为追求目标,以为新就是好,但西方的新观念、新技术层出不穷,结果是追还没来得及,更谈不上消化了。这种不求甚解、盲目崇洋崇新的心态背后,是一种潜伏的文化虚无主义的思想在作祟。从近些年相当一批的国内室内装饰的各种风格流派的设计作品中,便能感受到对西方环境文化的领受和吸取往往是停留在浮光掠影般的、得其形而忘其意的表面理解上,而对于其内含的、不同的人文精神的理解上,真正领会并发挥、创造出的优秀作品还远远不够。

第四,当代大众文化价值观在环境艺术中的体现。

随着公众主体意识的觉醒,在面对环境的日益均质化、无个性化甚至非人性化的今天,人们不再期望将自己的个体情感和意志纳入到一个代表公众趣味的、整齐划一的环境中,而是开始寻求一种多元价值观和真正属于自我意识的判断。人们越

来越强调创造和表现具有一定意义的空间、场所和环境,此时的“可识别性”、“场所感”等词汇的诞生,都表明了人们对价值或意义的关注;另外,在环境或场所在追求为正常人服务的同时,也应对儿童或残障人群予以关注,才是环境服务于人性的本质体现。例如,美国《1990年残疾人法案》的颁布为公共场所和商业场所制定了残疾人通行的标准,并要求在设计新的设施和对现有设施的改动中要核实相关法规并加以应用。这种体现在环境设计中的无障碍设计思想深得人心,也正是当代重视大众文化价值观念的重要反映。

环境艺术设计对文化地域性、时代性、综合性的反映是任何其他环境或者个体事物所无法比拟的。这是因为在环境艺术中包含了更多反映文化的人类印迹,并且每时每刻都在增添新的内容;而群体建筑的外环境更是往往成为一个城市、一个地区、甚至一个民族、一个国家文化的象征。上海的外滩、北京的天安门广场、威尼斯的圣马可广场、纽约的曼哈顿都是一些代表民族或国家形象的突出案例。在环境艺术的设计中,如何反映当地的文化特征,如何为环境增添新的文化内涵,是一个严肃的、值得环境创造者认真思考的问题,也是历史赋予设计师的责任。

1.2.4 环境艺术设计的地域化特征

现代环境设计的地域化特征主要表现在以下三个方面。

第一,地理地貌特征。

地理地貌是时间最为长久的特征之一。任何地区之间,只要细致观察,就会发现相互间的差异。更多的差异则是体现在宏观的特征上,像水道、河泽、丘陵、坡地、山脉、高原等。这些自然界固有的因素无时无刻不作用于环境塑造的过程。如山城

重庆与平原省会石家庄,西北城市西安与江南水乡绍兴,它们之间的地貌差异对一个敏感于这些特征的设计师来说,会产生极大的诱惑;而设计构思的一个重要思想就是要让那些特征彰扬出来,也就是说,对有助于生活舒适的素材都要加以利用;反之,对不利的条件要予以弥补。例如,在重庆的山坡道上择距修筑一些落脚的平地或是石礅,让跋涉的人们有择时而歇的机会。这种不同“使用”城市的设计方式,是源于地理地貌因素的直接反映。

水,是城市里一道独好的风景。一座有河道湖泊的城市是幸运的。大多数河水在人们聚居生存的历史上都起到过滋养生命的作用。在建筑聚集的市区,使一道河岸保持天然岸线形式,不失为一种独特的构想。自然中野生的芦苇、杂草与人工绿化有机共处,会令风景格外鲜明。但是,保持环境卫生是使野生地貌成为风景的基本条件,因此必须对之格外珍视。不同地域的水,形态也会具有截然不同的风格,或平坦广阔,或曲折蜿蜒,或围城环抱,或川流而过,其独有的面貌完全可能成为城市的重要标志之一。水的重要性及其历史地位,应成为人们认同其价值及强化其城市景观作用的原因。一条有代表性的河道,其重要性完全可以胜过一般的市级街道(当然科学并不赞同把环境分成三六九等,而是要全方位的一视同仁)。而现在的问题是,许多地方河水的静默与永恒反而成了人忽视它的原因。发展中国家的人们不要轻易地被那些花哨把戏所迷惑(比如由于对“丰田”、“宝马”的流畅曲线的膜拜而滋生了占有欲,从而得不断地扩充道路占有田野或水域),进而“迷失了心性”以致豁出生存的血本。实际上最珍贵的东西就在我们身边,它不可能由别人赠送,只能由我们科学合理的设计和运用。

对水的珍视只限于保持水面清洁和水质不受污染是远远不够的,还要能够理解水面在城市风景中不可替代的作用,其优化生活的能力远胜于任何人工造的景观。要强化这种认识,环境设计应首当其责。呵护水面的办法之一是对岸线予以整理,就像为心爱之物披上盛装一样。岸线的形态常常既决定于天然地貌特征,又包含有历史遗留或改造的痕迹。其中有的可临崖俯视,有的则浅滩渐深,有的齐如刀切,有的则参差有致,这是地貌与人文共同作用的结果。这也能为本节所解释的地方性特征提供佐证。此外,沿岸绿化和设置游览路线、活动场地等,不但是个普遍性原则,也应是深入挖掘地方化生活方式的着眼点。我们不妨看一看江南水乡重镇的例子,晚唐诗人杜荀鹤有诗言:“君到姑苏见,人家尽枕河。古宫闲地少,水巷小桥多。夜市卖菱藕,春船载绮罗。遥知未眠月,相思在渔歌。”它栩栩如生地描述了当地人民傍水而栖的独特生活方式。那种地方风俗的魅力令人何等陶醉,凡有此经验者便不难领悟什么是对水的设计了。

第二,材料的地方化特征。

追溯人类古老的建筑历史,就地取材则是最早的一种用材方式。就天然材料而言,使用的种类相当丰富,其中包括石料、木材、黄土、竹子、稻草甚至冰块等。如果再将同类材料中的差异加以分类,并考虑经初加工而得到的建材产品,其丰富程度则可想而知了。这种差异无不是由特定的自然条件天生塑就的。然而,将地方性材料提升到作为考虑设计的着眼点的地位,其由来还是从现代的建筑思想引发的。钢材、玻璃、混凝土这些材料是没有地方差异的,因为它们被“人造”得太彻底了。那些源于科学分析而发明的材料,完全摆脱了地域性自然特征的痕迹,最终导致材料质

感效果的趋同。这与文明发展对客观世界的原本认识相矛盾。当人们反思标准化的“现代主义”的设计思想所带来的弊端时,表现个性和人情味的理性思想便成为新一轮艺术思潮的追求目标。如果说传统的材质表现还处于含糊的无意识的状态中,那么现代人对材质特征的认识则更加明确主动了。材料被赋予从文化生态多样性的高度去表现地方生活的职责,便产生了比以往更强的表现力。

除了在建筑上发挥特定材料的工艺性能之外,环境设计中应用材料最多的地方当属地面铺装了。在中国,传统的皇家或私人园林庭院的铺装多有优秀的范例。苏州园林的地面铺装中对卵石的各种拼装方法所呈现的艺术魅力,简直是现代设计观念的活现。可是这种方法若搬到北方皇家园林中使用就要费些周折,因为材料并非源自本地土产。由此可见,使用地方化材料的原则,应是在更大范围里进行理性推论的结果。现代的地方化观念还向设计师提供了一个启发,即人们对材料的认识不应只局限于惯用的、已被前人熟练掌握的种类。许多不为人知却又是地方土产的材料,原本具有极好的使用性能,应成为设计师研究和尝试的对象。对于铺地材料的技术性能要求并不苛刻,何况还有现代技术条件下的水泥、砂浆等的辅料手段支持。此外,更新和开发一些新的加工方法,也是使旧料变新以及新材料走向实用化的有效手段。沥青、石子和水泥抹地是最简陋也是最没有特色的设计;而全国都铺一种瓷砖,应视为设计师的无能。现代设计中一个重要的课题是精致严谨的加工,材料加工则列为其中之一。地砖和各种壁面的拼花图形、质感对比,有时并不总要借助于材质变化去实现,同种材料的不同加工效果也是追求质感趣味的办法之一。在许多地