

美术与设计教育教材

MEISHU YU SHEJI JIAOYU JIAOCAI

● 湖南美术出版社

HUANJIYING YISHU SHEJI

二十一世纪
中国高等院校
美术与设计教育教材

环境艺术设计

主编：吴昊

KIAO MEISHU YU SHEJI JIAOYU JIAOCAI

图书在版编目(CIP)数据

环境艺术设计/吴昊编著. —长沙: 湖南美术出版社,

2004

二十一世纪中国高等院校美术与设计教育教材

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 141158 号

二十一世纪中国高等院校美术与设计教育教材

环境艺术设计

主 编: 吴 昊

责任编辑: 彭本人

责任校对: 徐 盾

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段 622 号)

经 销: 湖南省新华书店

开 本: 889×1194 1/16

印 张: 8

字 数: 11 万

制版印刷: 深圳彩帝印刷实业有限公司

版 次: 2005 年 4 月第 1 版 2005 年 4 月第 1 次印刷

印 数: 1—5000 册

书 号: ISBN7-5356-2228-3/J · 2079

定 价: 45.00 元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-4787105 邮编: 410016

网址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

目 录

第一章 总述	1
第一节 环境艺术设计概论	1
第二节 环境艺术设计发展历程	2
第三节 环境艺术设计的基本原则	4
第四节 环境艺术设计的学科定位	7
第二章 景观环境艺术设计	10
第一节 景观环境艺术设计的现状及发展	11
第二节 景观环境体系的相关理念	11
第三节 中国传统景观理念	15
第四节 景观设计的程序	19
第五节 景观环境艺术设计的方法	20
第六节 室外环境的空间组织与限定	25
第七节 景观环境艺术设计要素	31
第八节 景观环境艺术设计案例分析	51

第三章 室内环境艺术设计	62
第一节 室内环境艺术设计的历史与发展	62
第二节 室内环境艺术设计的相关理念	64
第三节 室内环境艺术设计的程序	73
第四节 室内环境艺术设计方法	76
第五节 室内环境艺术设计要素	80
第四章 环境艺术设计表现	105
第一节 建筑绘画发展历程	105
第二节 环境艺术设计表现的功能与特性	108
第三节 环境艺术设计表现方法分类	109
第四节 环境艺术设计表现基本技法	110

第一章 总述

第一节 环境艺术设计概论

一、环境艺术设计的概念

所谓环境可定义为:围绕人类生存的各种外部条件或要素的总体,包括非生物要素和人类以外的所有生物体。环境包括自然环境和人工环境两大类;(图1)

随着社会的发展,人们对人与自然的关系、建筑与人的关系、建筑与环境之间关系的认识的不不断调整与深化,加之人们对艺术的不断追求,完善的环境设计和计划被提升到“艺术”的高度。它不局限于单纯建筑、室内、庭院和城市设施的美化与装饰,而是从城市整体、人的生存环境、艺术、功能及文化等较高层次来对我们的生活环境进行综合的创造。

环境艺术就是通过艺术手段,“把建筑、绘画、雕塑及其他观赏艺术结合起来”,创造出能够使人们获得审美享受的艺术环境。环境艺术是与人们关系最密切、接触最广泛、影响最深远的一门艺术学科。

环境艺术设计这门新兴的学科,由此应运而生。它属于艺术设计学科的一个分支。环境艺术,是以研究人与环境的关系为客体,研究它们在发生交互作用时,如何取得相互谐调、相互统一的创作手法与建设实践的一门学科。

“环境艺术设计”可以理解为用艺术的方式和手段对建筑内部和外部环境进行规划、设计的活动。环境艺术设计的目的是为人们的生活、工作和社会活动提供一个合情、合理、舒适、美观、有效的空间场所。

当前,我们的环境建设,目标不再是单一的建筑环境,而是综合的文化生态环境系统。因此,这里涉及的不仅是环境艺术单一学科,而且涉及一系列人文科学、技术科学和文化艺术领域。

环境艺术设计,总的说来,是指在整体设计观念指导下的综合设计。它相对于单体、局部、一元化而言,是从整体的结构框架出发发挥艺术感染力的设计。

二、环境艺术设计的特征

与其他设计学科(如:建筑艺术、实用艺术、工艺美术等)相比,环境艺术设计具有如下特征:

(1) 综合性

环境艺术是诸因素复合刺激的产物,因此它具有整体性、综合性特征,其特性不被个别事物所左右,而是全体事物共同作用的结果;其艺术形式不是等量齐观、数学总合,而是一种以主导因素为主的综合刺激。

(2) 多元性

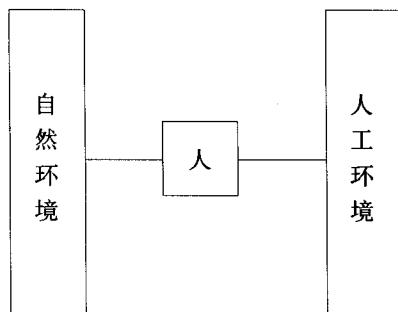

图1 环境的构成

由于环境艺术以多种因素复合构成,所以它具有多元性的属性:自然的、人工的;社会的;有形的(physical)、无形的(non-physical);虚空的、实在的;物境的、意境的;局部的、整体的;空间的、时间的。是表现与再现的科学、哲学、艺术的结合,是物理世界与精神世界的统一体。

(3) 多方位

环境的参照系,既有确定的,又有不确定的;既以自己为中心,又以他物为中心;相互依存,相互联系。它是人们在有限的时空运动中,获得无限的时空感受的时空艺术。可见,环境艺术参照系具有多方位的时空特性。

(4) 多因素(多要素)

建、构筑物:是环境艺术的主体,它泛指建筑物、构筑物、道路、铺地、广场、小品等人工构筑物,属硬质实体景观,是有形的(physical),看得见的,可触摸的。

环境景观:纪念碑、雕塑、绘画、自然地形地物、山水湖泊……以及名人碑刻、绿化植被、天象、气象……

环境文化:是构成环境艺术的精神要素,包括意蕴、风情、民俗、文学(诗词、匾额、题词)等。

环境标志:路牌、路标、引导物、符号等。

(5) 群集性

环境是多细胞的共生和共处,通过聚集、群集才能发挥整体效益。它既要表现要素之间一定的联系和依存关系,又需体现各自独立的特点。为了使环境艺术形成有机的综合体,必须在诸要素间建立一定的结构关系,使其组织具有有机、统一、和谐的特征。

(6) 整体性

环境艺术是诸要素整体上的有机结合,其结构严谨而有序,协调而统一。个体上的特性却因为依附于整体而更加突出。个体与整体,相互依赖、相互促进,形成彼此关照、相互结合的关系。失去个体的整体,因为没有整体性,因此也失去个性。

环境艺术是个体与整体的有机的和谐体,完善的统一体,而不是分散、无序、各自独立、机械拼凑、支离破碎的个体。

(7) 大众性

人人参与环境艺术,人自身即是环境艺术的一部分。大众行为是环境艺术设计的依据,大众的艺术欣赏判断是判定环境艺术美学的原则。大众的多层次、多方位需求的满足,生活品质的提升,是鉴定环境艺术质量的客观标准。

第二节 环境艺术设计发展历程

在以农业、手工业生产方式为主的古代社会,生产力水平低下,“靠天吃饭,听天由命”是大众最平常的心态,“天上人间”是最理想的生活境界,“天人合一”、“天人感应”则是最高的理想追求。人们的环境意识是将自我融入自然之中,享受大自然的恩赐,从中领略身心满足之感。

人类掌握了种植技术,学会饲养之后,在广袤的生活环境周边建立牧园和猎园。环境艺术一开始就植根于人类这些最早的造园活动之中,园林也慢慢地从实用型向观赏型过渡。

中西社会发展历程不同,生产力发展水平阶段各异,文化观念有别,这些都导致中西两种文化体系对环境艺术的认识存在着差异。这点体现在园林上,中西园林间最显著的差异是自然形态与几何形态的对比。

许多学者视波斯的四分园为西方园林早期的原型。四分园用方形的围墙围起园地,使园地与外界环境隔开。四分园的原始形制在古代遗留下来的园林遗迹中有许多现存实物,如印度的园林和陵园、西班

图2 法国 巴黎凡尔赛宫后花园采用轴线式布置的集合造型方式

牙阿尔罕布拉宫的狮子园、石榴园等等。四分园的中心是水源，从此处水渠向东、西、南、北延伸，将花园分成四块，每一地块内如此再分成四块，以此推进。当园林地处坡地的时候，水渠会顺坡流下，形成笔直的溪流。四分园可以被认为是西方园林最早的、自身的、非建筑因素导致的秩序。

欧洲文艺复兴时期，贵族可以拥有更多的财富，建造更多、更大的园林，并创造出新的艺术形式。文艺复兴时期园林的第一个显著特点是尺度广大，第二个特点是利用水渠、草坪、林阴道等组成园林的纵横轴，并且在轴线上安排布置了许多节点，这些都成为后来西方园林设计的创作原则和工作方向，对欧洲的造园艺术产生巨大影响。例如，法国巴黎凡尔赛宫后花园设计采用轴线式布置的集合造型方式(图2)。

中国的造园史与历史同样悠久，中国古代文化是以儒家为主体，释道相补充，均与自然有密切关系。中国传统文化崇尚自然，注重情与景的联系，体现天人合一，渗入大自然的意境。

园林作为一种环境艺术形式，它不是自然物质的照搬，而是理想化的自然。中国的园林从大到小都以师法自然为原则。因为面对中国的山水，人们容易产生的是幻想而不是逻辑。中国园林中的树、石、水都是以一种自然界中的典范形式出现，其经典的组合形式在自然界中是很少见的。树木花草需要修剪，石头需要精心地挑选，把它们组合成名山大川的缩影。这还体现了中国文化中各艺术类型的相互渗透。例如，中国苏州拙政园，典型的中国制造庭院手法(图3)。

与此同时，美国的环境艺术发展也值得关注。一方面，美国的发展历史短，城市与建筑资源不够丰厚，另一方面，美国领土广阔，这些都促使美国运用环境艺术手段改善生活环境。环

图3 中国苏州拙政园，典型的中国制造庭院手法

图4 美国加州郊区居民点，其环境完全融入到大土地景观之中

境艺术设计师从初始时造园，建公园、绿地，到后来参与城市设计，最终对整个国土自然环境负责，设计对象变为所有的国土。大到国家公园，小到私家庭院、街头绿地，从国土资源分析到项目开发评估，美国的环境艺术设计师发挥了独特的作用。在相对较短的时间内，不少美国城市的城市环境以及生活环境达到世界一流水平，尤其是美国的城郊住宅区，使美国除成群的摩天大楼之外，还拥有独树一帜的居住环境。郊野的高速公路、城区的大公司总部、大型超市等也均有环境艺术设计师参与创造完整的景观形式的活动。美国，加州郊区高速公路一侧居民点，其环境完全融入到大土地景观之中(图4)。

直到19世纪，蒸汽机作为动力机械广泛应用，使工业摆脱了对河道的依赖，可以在其他适宜的地方设置，机械的迅速发展强化了集中化、大生产的工业文明。人类过快的繁衍使人口激增，进一步导致对自然的掠夺式开发，人类对自然的破坏愈演愈烈，环境质量的恶化难以恢复。随着社会的发展，当代人开始更多地关注自己周围的生存环境。由于文化生活的普及和生活水平的提高，人们难以继续忍受单调乏味的生存条件，对自身生活环境有了更广泛的文化艺术需求，环境艺术在三个方面出现了出无前例的社会需求：

首先，人类历史上第一次实现了为集体、为公众共享而设计的公共性景观。皇家园林也好，私家花园也罢，除了那些历史上因个人意志而创造的“环境艺

术”之外,现代出现的更多的是为集体、为市民大众所需要而创造的环境艺术。其次,除了历史上那种刻意选取,人工创造的“风景”、“园林”等环境艺术之外,现代环境艺术设计所考虑的还包括所有人类聚居的环境景观。再次,除了传统概念上的景观环境设计之外,以土地为主的自然资源的保护与利用,以及由此引发的生态环境保护,成了现代环境艺术的又一重要工作。因此,由个体的主观感觉演进到群体的理性判断,原有的环境艺术的价值观念、判断标准、实践范围、专业背景、理论方法都发生了极大的扩展和变化。

第三节 环境艺术设计的基本原则

环境艺术设计的根本目的是为人们的生活提供一个理想的、符合生理和心理需求的高品质的生存空间,这个空间应该首先符合自然规律,包括建筑和设施的建构、人的行为方式、自然环境的利用等,还要尊重文化传统,顺应社会的发展趋势,注重人对精神文化的需求。

科技的进步,促使人类对自然资源利用的水平大为提高,给人类物质财富的创造带来了前所未有的繁荣,提高了人们生活的品质,这是积极的一面。不可否认,人在发展的同时,滥用自然资源导致了整个生态环境的失衡与破坏。尊重自然,保护自然,有节制地开发和利用自然资源,维护人与自然的和谐关系已经成为人类的共识。因此,有意识地增进人与环境的良性互动,创造共生的环境体系,是环境艺术设计的基本前提。

为此,现代环境艺术设计,从满足现代功能、符合时代精神的需求出发,强调需求,确立了以下基本原则和观点。

一、人本性原则

环境艺术设计的主体是人,环境艺术设计的客体还是人。人是环境中的主角。以往的设计大多把设计的注意力集中在环境实体的创造中,忽视了人的存在、“以人为本”就是尊重人类自身,创造符合人的生存模式的环境,并非把对人的认识停留在人的自身上,忘记了人对环境的依存关系。以人为本的观点有助于正确地诠释人的发展、生存规律及其在环境中的定位。现代人已经不再满足于物质方面的享受,充实的精神生活越来越成为人们所追求的目标,环境艺术设计也应从满足生理需要向满足心理需求方面转移,从客体(建筑物本身)转向主体(人),对从环境的单向思考转向对人与环境共生的全方位思维。

为人服务,这正是环境艺术设计的社会功能基石。环境艺术设计的目的是通过创造适宜的空间环境而为人服务,设计者始终需要把人对环境的物质需求和精神需求放在设计的首位。由于设计过程中矛盾错综复杂,问题千头万绪,设计者需要清醒地认识到以人为本、为人服务,确保人的安全和身心健康,满足人和人际活动的需要才是设计的核心。

现代环境艺术设计需要满足人们的生理、心理方面的要求,需要综合地处理人与环境、人际交往等多项关系,需要在为人服务的大前提下,综合解决使用功能、经济效益、舒适美观、环境氛围等种种要求。可以认为现代环境艺术设计是一项综合性极强的系统工程,其出发点和归宿都是为人和人的活动服务。

从为人服务这一“功能的基石”出发,需要设计者细致入微、设身处地地为人们创造美好的环境。因此,环境艺术设计特别重视人体工程学、环境心理学、审美心理学等方面的研究,用以科学地、深入地了解人们的生理特点、行为心理和视觉感受等方面对

图5 法国巴黎蓬皮杜文化中心入口广场环境设计

环境的设计的要求。

针对不同的人、不同的使用对象,相应地应该考虑不同的设计要求。例如,在空间的组织、色彩和材质的选用,以及环境氛围的烘托等方面,均需要研究确定人们的行为心理、生理方面的要求。例如,法国巴黎蓬皮杜文化中心入口广场环境设计,调动多种元素综合刺激,在满足使用需要的前提下,综合解决使用功能、经济效益、舒适美观、环境氛围等种种要求(图5)。

二、整体性原则

环境艺术是一个系统,它由自然系统、人工系统组成。自然系统又由地形、植物、山水、气候等多方面构成;人工系统更是多样复杂,如建筑、交通、水电设施、照明设施、绿化等。从环境艺术设计的组成上说,除实体的元素外,还有思想、观念、意识等非物质(non-physical)内容,涉及多门学科或领域,因此环境艺术设计必须依循系统和整体的观念。

环境艺术的立意、构思,需要着眼于对环境整体性、文化特征以及相应的功能特点等多方面的考虑。环境艺术是整体的效果,不是各种要素的简单、机械累加,而是各要素相互补充、相互协调、相互加强的综合效应,是整体和局部间的有机联系。因此,现代环境艺术设计的立意、构思、风格和氛围的创造,需要更多地着眼于对环境整体、文化特征等多方面的考虑。

首先,自然环境是一个客观存在的自在系统,有它自身的特点和发展规律,人类应该尊重它而不是随意改变它。人类自身也带有自然的属性,也是环境的组成部分,和其他元素一起构成自然环境的整体,破坏了自然也就等于伤害了自己。环境是一个复杂而完整的共生系统,对某一局部的随意破坏可能导致全局的变化。

其次,室内环境艺术设计的“里”,和室外环境的“外”(包括自然环境、文化特征、所在位置等),可以说是一对相辅相成、辩证统一的概念,无所谓绝对的内外之分。为了更深入地研究环境艺术,就愈加需要对环境整体有足够的了解、分析和把握,着手于局部,着眼于“全局”。当前环境艺术设计的弊病——相互雷同、缺乏创新和个性等现象均是因为人们对环境缺乏必要的整体性了解和研究,从而使环境艺术设计的依据流于一般,设计的构思局限封闭。

由此,在环境艺术设计工作中,可从不同侧面、不同角度和不同层面把握环境艺术设计的整体性原则。例如,可以从建筑、道路、绿化、设施等实体元素方面研究,从而构成环境的整体设计;也可从功能、科技、经济、文化、艺术等要素把握环境的整体设计。整体意识是环境艺术设计的重要原则,在做具体设计的时候必须考虑宏观、整体原则,用发散的思维、联系的方式思考和处理局部与整体的关系。

例如,卢森堡城市中心区景观设计,充分利用地形地貌,巧妙地将雕塑、设施结合成一体,既有较高的艺术追求,同时人们也乐于参与其中,充分体现了环境艺术的整体性原则(图6)。

三、地方性原则

从宏观上看,环境艺术从一个侧面反映当时、当地的物质生活和精神生活特征,铭刻着独特的历史印记。现代环境艺术更需要强调自觉地在设计中体现和强调地方特征,主动地考虑满足不同地域条件、气候特征条件下生活活动和行为模式的需要,分析具有地方性特征的价值观和审美观,积极采用当代的先进技术手段。

同时,人类社会的发展,不论是物质技术的,

图6 卢森堡城市中心区景观设计体现了环境艺术的整体性原则

还是精神文化的,都具有历史延续性。追随时代和尊重历史,就其社会发展的本质而言是有机统一的。在环境艺术设计中,在生活居住、旅游休息和娱乐等类型的环境里,都有可能因地制宜地采取具有民族特点、地方风格、乡土风味,充分考虑历史文脉延续和发展的设计手法。应该指出,这里所说的历史文脉,并不能简单地只从形式、符号来理解,而是广义地涉及规划思想、平面布局 and 空间组织特征,甚至涉及设计哲学、创作思想和观点等较抽象的精神层面。例如,日本著名建筑师丹下健三为东京奥运会设计的代代木国立竞技场,尽管是一座采用悬索结构的现代体育馆,但从建筑形体和空间环境的整体效果来看,确实可说它既具时代精神,又有日本和式风格的某些内在特征。又如,日本三名市一处城市景观设计,带有鲜明的地方特色(图7)。

四、生态性原则

人类开发和利用自然资源的目的是为了改善自己的生存环境,但是过度地无序开发和毫无节制地滥用导致了自然环境的破坏。许多环境具有不可再生的性质,一些原本植物茂盛的绿地,由于水土流失而成为荒漠,这种情形无论在我国还是其他一些国家都是相当普遍的,教训是深刻的。我们在进行环境设计时应该考虑未来,考虑生态的平衡,考虑可持续发展的可能。

“可持续发展”(Sustainable Development)一词最早是在20世纪80年代中期欧洲的一些发达国家提出来的。1989年5月联合国环境署发表了《关于可持续发展的声明》,提出“可持续发展系指满足当前需要而不削弱子孙后代需要而满足其需要之能力的发展”。1993年联合国教科文组织和国际建筑师协会共同召开了“为可持续的未来进行设计”的世界大会,其主题是:各类人为活动应重视有利于今后在生态、环境、能源、土地利用等方面的可持续发展,联系现代环境艺术设计与创作,设计者必须不急功近利、只顾眼前,而要确立节能、充分节约与利用空间、力求运用无污染的“绿色材料”以及保持人与环境、人工环境与自然环境相协调的观点。动态可持续的发展观,即要求环境艺术设计者既考虑发展有更新可变的一面,又考虑到发展在能源、环境、土地、生态等方面的可持续性。“可持续发展”的下一层面是“绿色设计”,它是抽象“可持续发展”观的具体化。

例如,意大利米兰市某石油公司(Arig)总部大楼利用多样化的立体种植方式有一定的生态效益,很具有讽刺意义(图8)。

“绿色设计”和“可持续发展”不应该仅仅挂在嘴上,而应变成具体的行动。可持续发展的原则在环境艺术建设中,具体体现在保持自然原本的生态,避免大面积地砍伐森林和铲除绿地,力图最大可能地保持建设地点的原始形态,尽量用可再生、再利用和低污染的建筑材料。总之,为了人类子孙后代的延续,对环境的开发和利用应慎之又慎。

五、科学性与艺术性的融合

环境艺术设计的另一个基本原则,是在工作中高度重视科学性、艺术性及其两者的密切结合。从环境艺术发展历史来看,具有创新精神的新的风格的兴起,总是和生产力的发展分不开的。社会生活和科学技术的进步,人们价值观和审美情趣的演变,促使环境艺术设计必须充分重视并积极运用当代科学技术的新成果、新成就,包括新材料、结构和施工技术,以及为创造良好声、光、热环境所使用的设施设备。

现代环境艺术的科学性,除了在设计观念上需要进一步确立以外,还需要在设计方法和表现手段等方面予以重视。设计者已开始认真地以科学的思

图7 日本三名市一处城市景观设计,带有鲜明的地方性特色

维和工作方法,分析和判定环境艺术的优劣,并运用电子计算机技术进行分析和辅助设计。电子计算机辅助设计技术的运用,可以精确地研究和表达形体与空间关系,极为细致、真实地表现了环境艺术设计的视觉形象特征。

一方面需要充分重视科学性,另一方面又需要充分重视艺术性。环境艺术设计在重视物质技术手段的同时,还需要高度重视美术学、艺术设计学原理的运用,重视具有表现力和感染力的空间形象的创造,创造具有视觉愉悦感和文化内涵的艺术环境,使生活在现代社会高科技、快节奏中的人们,在心理上、精神上得到安慰和平衡,即现代环境艺术的高科技和高感情问题。

在进行具体工程设计时,会遇到不同类型和功能特点的环境问题,在进行科学性与艺术性这

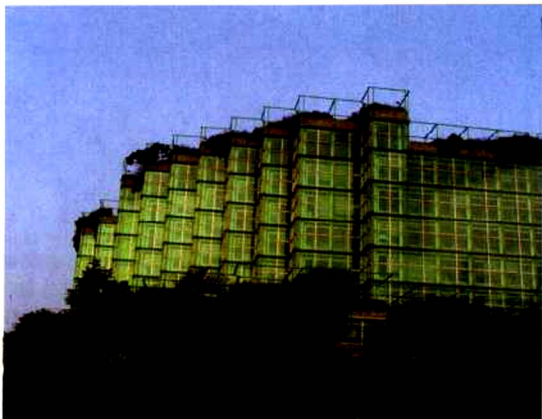

图8 意大利米兰市某石油公司 (Arig) 总部大楼利用多样化的立体种植方式,有一定的生态效益

两方面的具体处理时,可能会有所侧重,但从宏观整体的观念出发,仍然需要将两者结合起来。科学性与艺术性两者决不是割裂或者对立的,而是可以密切结合的,这方面成功的案例可谓不胜枚举。例如,卢森堡市街头景观小品设计,从整体环境出发,科学性与艺术性并重,令人耳目一新。(图9)

总而言之,尽管目前人类的科学技术已经达到了相当高的水平,但是还不能掌握自然和再造自然。只有与自然和谐相处才是真正尊重自然、尊重人类自身的最佳选择。除了对自然环境的保护外,还应注意对历史遗存的保护,尊重它们的自在性。

综上所述,现代环境艺术设计的基本原则可以包括:

人本性原则、整体性原则、地方性原则、生态性原则、科学性原则、艺术性原则。

第四节 环境艺术设计的学科定位

一、环境艺术的专业特征

如前文所述,由于人的物质生活和精神生活是多方位的、多层次的、动态的、复杂的,环境艺术设计要满足人的不同需求,因此环境艺术是一门知识范围广泛,既具有边缘性又具有综合性的学科,是一项系统综合的学科。

按照目前我国的学科分类目录,一般是将环境艺术设计归在艺术设计学科专业目录下,它包括室内设计、园林景观设计等学习方向。

由于环境是个相对概念,所以环境艺术设计可以大到一个城市、一条街道、一幢建筑与一个广场等区域性的环境,小到室内的空间、光、色、质地、绿化、陈设等微观层次设计。

环境艺术不是纯欣赏意义的艺术学科,它始终和人的使用要求联系在一起,其实现又与工程技术密切相关,是功能、艺术与技术的统一体。它和建筑学有一些共同点,同样是一门将使用功能和表现目的实体、空间及周围环境,在技术、艺术与文化等方面紧密结合起来的学问。“环境艺术”是创造人类生活环境的综合艺术和科学,环境艺术在文化内涵上更为深入,在形式上更具艺术特质,达到了精神文化的更高层次。

环境艺术设计的目的在于保护、开发、强化自然与人造环境,其作用具体体现在以下几个方面:

- (1) 环境规划,包括对工地作用和自然地貌的保护以及美学和功能上的改善、强化。
- (2) 场地规划,是除了建筑、城市构筑实体以外的开放空间,如广场、街道、庭院等。通

过美学感受和功能分析途径,对各类构筑物、交通道路进行营造及布局,并对城市风景区内步行道、城市人行道系统、植物配置、绿地灌溉、照明、地形等进行完整改造。

(3) 施工协调与运营管理。从目前环境艺术理论和实践的发展来看,环境艺术设计的几个基本方面均蕴含着三个不同层面的追求以及与之相对应的理论研究:

①文化历史与艺术层面。这包括存在于景观环境中的历史文化、风土民情、风俗习惯等与人的精神生活世界相关的东西。它直接决定着一个地区、城市、街道的风貌,影响着人们的精神。

②环境、生态、资源层面。这包括土地利用、地形、水源、动植物、气候、光照等人文与自然资源在内的调查、分析、规划、设计、保护。

③景观感受层面。基于视觉的所有自然与人工形体及其感受的分析。

环境艺术这三个层次,其共同追求的仍然是艺术的整体感受,且始终贯穿于环境艺术的三个层次。

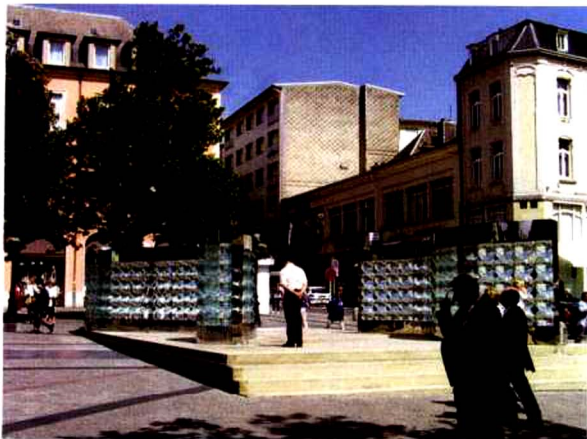

图9 卢森堡市街头景观小品设计,从整体环境出发,科学性与艺术性并重,令人耳目一新

二、环境艺术设计相关学科

现代环境艺术是融合了多种学科的艺术学科门类,它不仅涉及艺术与技术两大方面,还与社会学密切相关。环境艺术涉及的主要学科有:室内设计、建筑学、城市设计、景观建筑学、人体工程学、行为学、环境心理学、艺术设计、技术美学、环境美术、家具与陈设、工程技术知识等方面的学科。多种学科的交叉与融会,共同构成了外延广阔、内涵丰富、艺术与技术相结合的环境艺术。

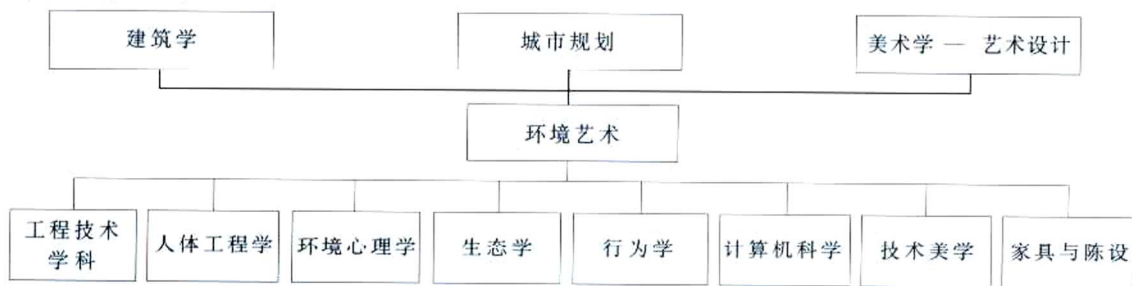

图10 环境艺术设计相关学科及相互关系

结合上面图示,“环境艺术设计”可以理解为用艺术的方式和手段对建筑内部和外部环境进行规划、设计的活动。建筑是环境空间中的主体,也是环境艺术的载体,因此,建筑学与环境艺术有着极为密切的关系,也可以说,环境艺术设计是建筑学的延伸和继续。建筑不是环境的全部,环境的要素包括宏观的自然山水、地理、气候、植物、动物以至微观的室内空间、家具、陈设等。从宏观角度看,环境艺术还与城市规划有相似的地方。环境艺术、建筑学、城市规划等都与使用功能相联系,都与工程技术相关,都有艺术的要素,是功能、艺术和技术的统一。环境艺术设计还与景观设计、园林设计等学科有相似和相通的方面,但是它们又有各自不同的侧重点,并且在整体环境系统下着重关注和研究自己的部分。

环境艺术与其姐妹学科建筑学、城市规划有异同之处,就相同性看,三个学科的目标都是

为人类营造适宜的聚居环境,三个学科的核心是将人与环境的关系落实到具有空间分布和时间变化的人类聚居环境之中。所不同的是,建筑学侧重于人的聚居空间的塑造,专业分工重在人为空间的设计;城市规划侧重于聚居场所(社区)的分析与建设,专业分工重在用地、道路、交通等为主的人为场地规划;环境艺术侧重于聚居空间内外的专项设计,专业分工重在聚居场所与人为空间之间的整合开发、规划设计。

当然,这样侧重和分工的区别是以所涉及的聚居环境客体而说的,而聚居环境的主体,从社会、文化、政治、经济等方面而论,三者又有各自的侧重和分工。三者有机地叠合构成了人类生活、世界领域的工程体系。

三、环境艺术设计工作必备素养——广博、深厚、融合

前文已述,环境艺术不是纯欣赏意义的艺术,不仅表达艺术家个性的作品,而且是一门综合学科,是多学科、多专业交叉与融合的产物。环境艺术设计的多学科特征表明了它有丰富的内涵和广阔的外延,这就反过来要求环境艺术设计工作者既要具备坚实的理论基础和广博的知识以及良好的艺术素养,又要掌握丰富的实践经验。简言之,可以概括为广、深、融,理论与实践、科学与艺术的融合。

广博——作为环境艺术设计师,首先应具备多方面的、广泛的专业知识,才能应对各种设计对象的需要,从而适应环境艺术设计工作不断发展的要求。不但需要具有深厚的艺术素养和敏锐的判断力,具备深厚的理论素养与扎实的专业技能,还必须积极地参与各种有意义的实践活动,增加自己处理问题的实际经验。就艺术素养而言,环境艺术设计师不但需要通晓各种艺术门类、主流艺术派别的特点及其区别,还需要在学习的基础上建立自己的艺术价值观,从而在环境艺术设计中将自己独特的艺术价值观表现出来,使作品赋有艺术的生命力。就理论素养与专业技能而言,需要环境艺术设计师广泛地学习、涉猎和掌握当代主流的思想理论和一切新观念新思维,例如控制论、系统论、模糊论、可持续发展论等等,借以提高设计师的理论水平,增强理解问题的高度与深度,同时还必须下功夫强化自己的专业技能,例如绘画表达技能、计算机操作技能、快速检索资料的能力等等,只有这样才能使环境艺术设计师在宏观层面与微观层面同步提高。

深厚——环境艺术设计师在广泛地扩大视野、拓展知识面的基础上,更应该着力理解和掌握专业知识和必备的业务技能,而这些专业知识技能正是环境艺术设计师所应具备的,有别于其他专业的核心问题。同时,它也是设计师工作中自觉使用的语言和工具。这些技能掌握的深度、熟练程度等直接关系到工作的成败,也是环境艺术设计师的谋生手段,所以应当强调需要具备深厚的专业知识技能。例如,对环境艺术设计师而言,娴熟的草图构思、图文交流和表现能力对于今后顺利地开展工作,其作用是尤其重要的。又如,在进行环境艺术空间创造时必须能够熟练地运用材料、色彩、绿化植物等元素,要做到心中有数,这样就必须强化练习,反复比对,使自己对设计元素有深层次的认识和理解。同样的,例如环境艺术设计中的功能问题、流线问题、尺度问题、空间组织等等,对于初学者而言显得十分复杂和难于掌握,但恰恰这些问题在实际工作中却是时时存在、处处出现的。如果对这些问题的解决不能做到庖丁解牛般的熟练,那么实际工作势必会很吃力,也就谈不上艺术创作、设计思想等更高层次的境界了。

融合——就专业学习而言,环境艺术是城市规划的微缩与物化,是建筑设计的外延;就学科特征而言,环境艺术是科学技术与文化艺术在有形世界的结合。因此,作为环境艺术设计师应广泛涉猎各个学科、领域,在此基础上具备将不同的实际需要、不同的审美爱好以及经济性、艺术性等各种要求融合为一体,协调解决各种问题的专业能力。

另一方面,环境艺术设计不是个人行为,它的实现需要多方面人员的通力合作,包括技术人员、管理人员以及政府官员等。环境艺术设计师应善于听取各方面的建议和意见,与相关专业的协作是环境艺术设计师必须具有的专业素质之一。从这个意义上看,环境艺术设计师应该具备良好的沟通能力,融合各方面的需求和利益,只有这样才能有可能成为一个成功的环境艺术设计师。

第二章 景观环境艺术设计

在上个纪60年代,环境艺术流派出现在艺术领域,并于80年代影响到中国。环境艺术流派的出现是社会的需要,是历史的必然,其基本动因在于人们现代环境意识的提高和对城市环境问题的普遍关注。

环境艺术就是通过艺术手段,“把建筑、绘画、雕塑及其他观赏艺术结合起来”,创造出能够使人们获得审美享受的艺术环境。环境艺术是与人们关系最密切、接触最广泛、影响最深远的艺术门类。纽约的自由女神像和澳大利亚的悉尼歌剧院(图11)等艺术精品就随时随地接受来自世界各地的观光人群的欣赏与体验。从宏观上讲,实际上整个城市就是一座艺术宝库,其中含有建筑艺术、园林艺术、雕塑艺术、工业艺术、广告艺术、服饰艺术等等,环境艺术就是这些艺术的综合,它们都与市民大众的社会生活密切相关,都在城市物质与社会环境中不时地传递着审美信息,影响着人们的精神气质和审美情操。(图12)

从理论和实践经验分析,环境艺术这一综合性艺术创作具有如下特点:

适应大众审美需求,为大众体验而创作,主要体现为实用艺术,但也有非实用的纯艺术部分。一般来讲,环境艺术创作不是任何个人所能独立完成的,而是需要众多的艺术家、专业工作者以至广大公众的参与。受具体时空环境条件所制约,要反映时代,反映地方特色,环境艺术注重与具体环境相协调,以所在环境为创作构思的基点。与社会公共生活紧密结合,人们就是在交往、观赏、休憩、娱乐、购物等生活活动的同时,受到艺术环境潜移默化的影响的。环境艺术创作的核心是追求构成艺术环境的诸元素相互关系的有机和谐。

由上,可以认为环境艺术是大众的艺术、时空的艺术、生活的艺术和“关系的艺术”。环境艺术通常在专业教学中,以建筑为分水岭,被分为室外环境艺术和室内环境艺术。室外环境艺术顾名思义即是指建筑外部空间的环境艺术。我国环境艺术的发展,自80年代起以室内环境艺术设计为根基发展起来,并逐步扩展至室外环境艺术领域。室外环境艺术与我国传统风景园林、旅游规划等外部空间学科理论形成交叉、相融的学科发展状态。而这种交叉、相融形成了现代环境艺术专业教学中室外环境艺术教育的定位——景观环境。

图11 澳大利亚悉尼歌剧院

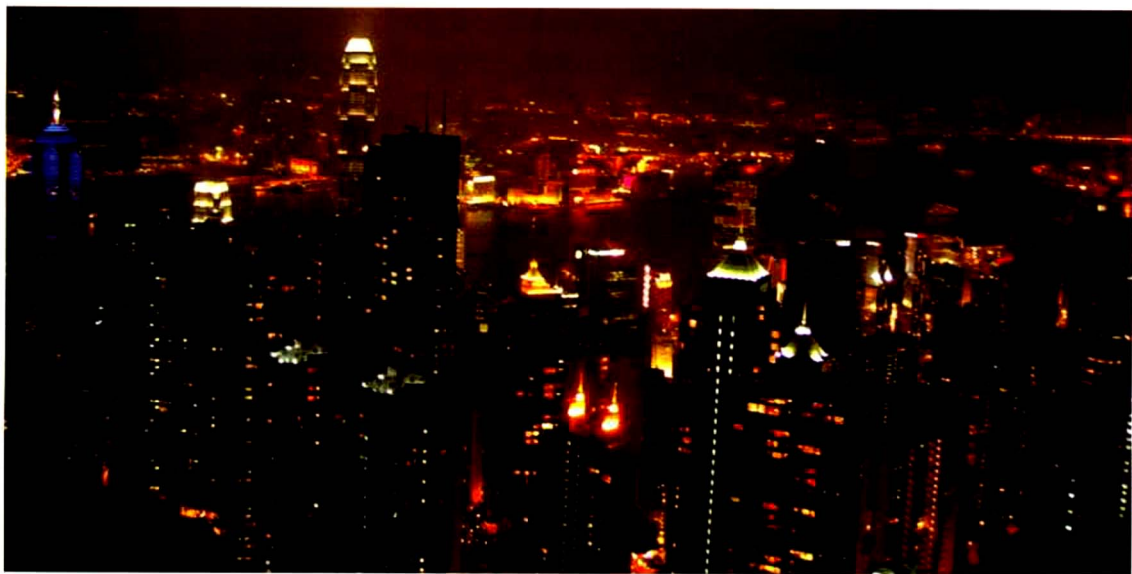

图 12 城市是环境艺术的集中反映

第一节 景观环境艺术设计的现状及发展

当今中国,景观设计作为一门新兴学科专业正在迅速扩展,传统园林学一统天下的局面正在被打破,代之而起的是风景园林、环境艺术、旅游规划三大专业分争景观设计天下的“三国格局”。不足为奇,现代景观规划设计,其核心就是这三大方面的综合。一是艺术,即以视觉形象为核心带动的景观艺术,在这方面,环境艺术专业最为擅长。二是物质环境的规划设计,即以环境绿化、水土整治为核心的园林绿化艺术与技术,这是园林专业的强项。此外,园林绿化也好,环境艺术也好,所营造的景观园林环境终究是为人类所使用的。这就涉及研究人的心理行为,什么样的环境为人们所喜爱,什么环境下会引发什么样的行为活动,等等。

在过去的十年间,中国景观规划设计正在从以古典园林为核心的传统园林设计转向以现代景观为核心的现代景观设计,研究、教育、实践,这三方面都发生着结构性的重大转变。历经百年,景观设计学(Landscape Architecture)在国际上一直是作为一个完整的学科专业而独立存在的,在中国,这一学科专业尚处萌芽时期,正在经历着结构分化、重组、转变。

第二节 景观环境体系的相关理念

一 景观

景观(Landscape):本义等同于“风景”“景色”,从中派生出“陆上风景”、“风景画”等概念和定义。在欧洲,“景观”一词最早出现在希伯来文本的《圣经》旧约全书中,它被用来描写梭罗门皇城(耶路撒冷)的瑰丽景色。这时,“景观”的含义同汉语中的“风景”、“景致”、“景色”相一致,等同于英语中的“scenery”,都是视觉美学意义上的概念。

15 世纪,欧洲一些画家沉迷于自然美景,热衷并大量描绘了许多以自然景观为题材的绘画。16 世纪,风景画成为独立的绘画类型,这段时间自然风景的描绘大多是作为肖像画的背景出现,但在整体构图上已占有非常重要的地位。17 世纪,风景画得到了广泛的发展,至此景观(Landscape)成为专门的绘画术语,专指陆地风景画。19 世纪,景观被引入地理学的概念当中,涵盖了地形地貌的内容。

而我国从东晋开始,山水画(风景画)就已从人物画的背景中脱离出来,独立门户。风景(山水)很快就成为艺术家们的研究对象,丰富的山水美学理论堪称举世无双,因此也才有中国山水园林的日臻完美。景观的这种含义(作为风景的同义词)一直为文学艺术家们延用至今。

二、景观环境

景观环境体系的核心是人与环境的相互作用关系。美国景观设计之父欧姆斯特德于1858年创造了景观建筑(Landscape Architecture)一词,并将景观的概念解释为:当人们对土地的自然地理与环境特征进行描绘或观赏时,土地就成为景观,景观会随土地特征和人类活动的影响而变化,是一个动态的、自然的和社会的系统反映。而景观环境,是指由各类自然景观资源和人文景观资源所组成的,具有观赏价值、文化价值或生态价值的空间体系(图13)。

因为景观学科的词义来源是英文的(Landscape Architecture),直译是“景观建筑学”,因此一部分学者认为景观设计是建筑学科的延伸,很多景观设计师也是建筑设计师,很多景观设计也是由建筑师完成的。而另一部分学者专家认为景观设计应是和雕塑、绘画、建筑在同一层次上的艺术学科门类。

“景观建筑学”究竟是一门什么样的学科呢?景观建筑学自创立之初就是一个极为综合、面向户外环境建设的学科,是一个集艺术、科学、工程技术于一体的应用型专业。因其核心任务是人类户外生存环境的建设,故涉及的学科专业领域极为广泛综合,包括区域规划、城市规划、建筑学、林学、农学、地学、管理学、旅游、环境、资源、社会文化、心理等。园林绿化、城市公园、风景名胜区仅仅是现代景观建筑学工程实践的一个组成部分,而非全部。景观建筑学的工程核心虽然是规划设计,但,所用的材料、考虑的问题,既不同于建筑学,也不同于城市规划,其关注的是建筑与城市内外“空”、“活”、“文”的那一部分。诚然,植树造林、城市绿化是该专业的一项重要工作,但从现代中国社会发展建设对该专业的实际需求来看,从国外已有的实践来看,该专业的工作已远远不止是“风景”、“园林”的规划设计,而是整个人类生存环境的规划设计。

景观建筑学与其姐妹专业建筑学、城市规划的关系就其相同性来看,它们的目标都是创造人类聚居环境,其核心都是将人与环境的关系处理落实在具有空间分布和时间变化的人类聚居环境之中,所不同的是,建筑学侧重于聚居空间的塑造,重在人为空间设计;城市规划侧重于聚居场所的建设,重在以用地、道路交通为主的人为场所规划;景观建筑学侧重于聚居领域的开发整治,即土地、水、大气、动植物等景观资源与环境的综合利用和再创造,其专业基础是场地规划与设计(图14)。

因此,以人类聚集的活动场所的规划设计为手段,寻求创造人类需求与客观环境的协调关系(图15),这即是景观建筑师的终极目标。

图13 中国园林自然景观中的水景水法,很早就被赋予了人文历史涵义。经周、秦、汉、隋、唐之后,这种观念已演变成园林水景手法设计的一套形制。如周文王时代的“灵沼”、秦始皇时代的“一池三山”、汉武帝时代的“太液池”、唐太宗时代的“瑶池”以及泮池、海池、泉池等等。“灵沼”、“瑶池”、“太液池”等是超帝王或帝主以上等级的形制。根据古文献记载,最早出现的瑶池是公元510年甘肃泾川县王母宫山阳的瑶池。到了唐代才命名新疆天池、泰山山阳王母池为瑶池。李世民即位皇帝后曾说:“有上林而不求瑶池。”可见瑶池形制最高,而且天下只有新疆天池和泰山山阳水池的自然水景名胜,才可赋予瑶池的美称。