

环境艺术设计

ENVIRONMENTAL DESIGN 王朋

中国纺织出版社

艺术设计丛书

环境艺术设计

王 朋 编著

中国纺织出版社

453370

内 容 提 要

本书是《艺术设计丛书》之一，由室内和室外两大部分组成。具体包括：环境设计概论，环境设计的观念深化，设计中的地方性原则，城市“家具”和环境设施，环境绿化与观赏植物，从雕塑到环境的艺术；现代室内设计特征，传统审美与工业化构造，室内装饰图案设计，陈设的意义等。此外还有环境设计图说和室内设计图说，用大量实例和图片对环境设计艺术加以形象说明。

此书可供建筑装修人员、广大社会读者阅读、参考、欣赏。

图书在版编目 (CIP) 数据

环境艺术设计/王朋编著.-北京: 中国纺织出版社, 1998
(艺术设计丛书/刘丽主编)
ISBN 7-5064-1363-9/J · 0034

I.环… II.王… III.生活-环境-装饰美术-设计-世界-图集 IV.J535

中国版本图书馆CIP数据核字(97)第28441号

中国纺织出版社出版发行
北京东直门南大街4号
邮政编码: 100027 电话: 010—64168226
精美彩色印刷有限公司印刷 各地新华书店经销
1998年6月第一版 1998年6月第一次印刷
开本: 787 × 1092 1/16 印张: 10
字数: 243千字 印数: 1—8000
定价: 45.00元

2401/02

前言

随着科学技术的发展和国民生活水平的提高，人们对艺术设计的欣赏水平亦在不断提高。这就对不同专业、不同层次的设计人员提出了新的要求。为适应社会需要，拓宽艺术设计教育的领域，满足装潢、广告、建筑装饰、服装等专业公司设计人员提高设计水平的需要，我们组织中央工艺美术学院、中央美术学院从事多年专业教学、研究的专家教授，编写了这套艺术设计丛书。

本丛书的撰写完成，既包含了老一辈设计家和教育家长期探索研究的经验总结，亦有中青年业务骨干在专业教学和设计实践中的建树；既注重借鉴国外有益的理论和方法，也注重弘扬本民族的传统文化。在编写过程中，力求具有鲜明的时代特色，同时注意科学性与系统性，做到资料详实，查阅方便，图文并茂，实用性强。希望这套丛书能够帮助读者全面掌握和了解艺术设计的新方法、新动向及新趋势，进而在业务水平上有所提高。本丛书为艺术设计人员参考的工具书，也可作为高、中等艺术院校的参考教材。

这套丛书特聘请有关专家袁杰英、梁世英、罗真如、白山教授审定，在此一并表示谢意。

由于水平有限，挂一漏万之处恳请广大读者及同行指正。

刘 丽

1998年元月

目 录

1 环境设计概论	(1)
2 从环境设计的总体发展看观念的深化	(6)
3 环境设计中的地方性原则	(11)
3.1 地理地貌特征	(12)
3.2 材料的地方化特征	(14)
3.3 环境空间的地方化特征	(15)
4 城市“家具”和环境设施	(18)
5 环境绿化与观赏植物	(25)
6 从雕塑到环境的艺术	(34)
7 环境设计图说	(50)
7.1 特拉维夫的阳光与柠檬树(以色列)	(50)
7.2 三联广场(加拿大)	(53)
7.3 哈佛校园里的蒸汽泉(美国)	(56)
7.4 开港广场(日本)	(58)
7.5 花岗石的“语言”(加拿大)	(59)
7.6 工商大楼前的下沉花园(韩国)	(62)
7.7 威廉姆斯广场(美国)	(64)
7.8 博物馆上的绿洲(美国)	(67)
8 现代室内设计特征概论	(69)
9 传统审美与工业化构造	(72)
10 室内的装饰图案设计	(78)
11 论陈设的意义	(81)
12 室内设计图说	(86)

目 录

12.1	Edic工作室（日本东京）	(86)
12.2	影城的工作间（美国洛杉矶）	(88)
12.3	办公室·展厅·住宅（英国伦敦）	(91)
12.4	屋顶新貌（奥地利维也纳）	(93)
12.5	Silicon Graphics 计算机公司（美国）	(96)
12.6	柏林科学中心办公楼（德国）	(98)
12.7	Valentino时装设计所（意大利罗马）	(100)
12.8	洛杉矶的意大利餐馆（美国）	(103)
12.9	Fred's俱乐部（英国伦敦）	(104)
12.10	Esprit时装店（比利时安特卫普）	(106)
12.11	Marcel发廊（西班牙巴塞罗那）	(107)
附录		(111)
室外环境图例		(112)
室内环境图例		(128)

1 环境设计概论

从设计角度看“环境”二字，主要是指人们在现实生活中的各种空间场所。广义来说，空间与场所可以涵盖我们所生存的整个世界。随着社会的进步，人的生活方式日益丰富，可以毫不夸张地说，现实世界的每一个角落都已打上了人类活动的烙印。因此，规划生活、安排环境，就成为生活在这个世界上的人们所必然从事的工作。

在没有设计师的年代里，人们对环境的安排更多是出于无意识的习惯，对环境对象的把握也只是基于浅显的认识。随着认识的深化，人们对环境的对象逐步形成了清晰明确的把握。按照对生活层次的组织关系，环境设计逐渐分化成对不同研究对象的分类：建筑、室内、园林、城市……这些现代学科研究的分类成果是人们的认识由混沌走向明晰的演变结果，同时也是人们对外部环境实施改造的一种深化过程。即使如此，现有的认识仍然具有粗放的一面。依照这种思想进行环境建设

越来越显现出不足,其效果往往是正负参半:不是解决了主要问题而忽略了次要问题,就是解决了一种问题又带来了另一种问题。现在,当时间走到20世纪末期时,人们所面临的环境已经变得相当丰富而复杂了。这样,在“经典”的建筑学、城市规划学、园林学等学科之下,又产生出许多模糊的、边缘的亚学科,甚至全新的研究视点。由于环境的多样性、复杂性,使原有的简单分类已经难以适应。多样化的环境形态,多边参与的建设方式,构成了当代环境的背景条件。特别对那些区别于建筑学、城市规划学等“经典”学科的内容和对象,在现代生活的价值观念中引起了超乎以往的重视。这一方面表明人们对居住环境的认识具有更加丰富的设想,另一方面又反映出对环境品质的主动控制。

出于上述认识,本书所确定的研讨和图解对象,主要包括两大类:一是关于室内设计的现代潮流;二是除建筑设计以外的有关城市和聚居区环境的设计方法,简称“建筑外环境设计”,或狭义地称“环境设计”。

所谓建筑外环境,并不是指笼统而言的室外环境,而是特指像都市、城镇、乡村等建筑聚集区,即人类聚居区域内部及附近周边范围里的环境。它有别于泛论

“环境”这一概念,而应包含更广泛的内容,例如大地景观、国土规划等归于风景园林学科的研究内容。那么,建筑外环境具体包括哪些内容呢?举例来说,城市广场、道路、桥梁、公共建筑四周及入口、厂矿企业属区大门和内部道路及空地、居住区空地、城市不同时期开发区域的衔接地段、城市中地势地貌产生变化的区域,以及古迹古建筑周围的环境更新与保护,等等。这些与建筑相伴又时时与人们日常生活相接触的空间,都是室外环境设计所应处理的内容。

与建筑设计相比较,外环境设计具有跨学科的性质和多元经营的特征。可以想象,建筑设计是要在一无所有的平地上搭建一座为人所用的“体量”,不论是自觉的还是无意识的,都要处理好材料、形式、结构、功能等之间的关系。它们所建设的是实现人们生活内容的基本物质条件,也是一种“基础”的设计。其它一些涉及到人生活方式的设计范畴,也大体具有同等的性质,如城市规划、园林设计等。这些设计的产生较为自发,也直接影响人们认识中形成的印象,进而左右着专业教育的条块划分和研究方式,甚至影响社会总体对环境的行政管理方式和投资方式。从上述各个角度来看,建筑外环境都

处于“边缘地带”，属于研究和管理的“边角”。因为它不是人们衣、食、住、行所必须的东西，也无法构筑庞大的理论。随着场所的不同，设计的内容会有迥异的变化。在我们所能见到的教科书和专业论著中，很少有人把怎样铺地、怎样绿化、怎样修整设施和建立艺术品当作独立的对象去研究。于是，这个“边缘地带”为生活中的人所忽略也就不足为奇了。但这恰恰是人们构筑精致生活，提高生命趣味的关键所在。否则，即使我们得到了庞大的建筑和街道，也只能使所生存的都市、城镇和乡村总体上停滞在一种简陋的状态中。那是一种设置了功能却没有舒适的状态，一种只知满足物理而不知满足心理的状态。重要的是人们必须理解，对我们周围环境的有序控制是不应留有空白的，任何遗漏都表明人们对生活质量的追求还不够完善，对外部世界的体察还存在“盲点”。

从设计方法上看，建筑外环境设计具有其“公共性”的一面。除建筑师外，城市规划师、园林设计师和雕塑及现代艺术家都纷纷涉足这一领域。他们各自有其独特的侧重点和处理方法。比如建筑师对营造的技术感兴趣，他们研究的是砌筑、搭建和形式，对于与建筑设计一体化的室外

空地尤为热衷；园林设计师精通绿化，对植物种类和季节、土壤的适应性研究则非他莫属，同时他们还可以设想各种时令的景致变化。艺术家们最擅长的是抓取题材，用人文历史中的情节去反射城市生活的面貌，而现代艺术的手法则更富于想象力和整体意义。由于场所的不同，每一具体环境在城市和街区景观中所赋予的作用各异，再加上资方顾主自身趣味的影响，一个项目的设计走向会具有某种侧重点，小品的设置也会有多种选择的可能性。总的来说，好的室外环境设计应该是各方协商、多专业的配合的结果。这首先需要参与者整体的观念更新，跳出栽绿篱、埋栅栏的泛泛处理方法，放弃狭隘的唯我独尊的行业偏见。这是发挥想象力，创造场所特征与整体环境相应生辉的基本前提。

要提醒人们对建筑的外环境给予更多的关注，我们还必须从探讨人的生存所需和生活方式出发，对这个主题作进一步的分析。

回顾久远的人类文明史，聚居环境的发展可以看成是从自然向人工发展的过程。这个发展过程的主体有两个基本点：一是聚居环境的功能由简单向复杂演化；二是建筑环境的手段由低级向高级演化。现今都市化的人居方式，典型地代表着上

述两个基本点共同作用的结果。它最大限度地避免了人在自然界中可能受到的伤害,尽可能地解决人的不便,甚至忽视了人的另一个根本属性,即人本是自然的人。人们过分专注于自身的技能,以为它可以取代一切。现代都市病对人造成的危害是对这种错误认识的警示。大都市作为人类聚居的一种形式有其必然性,但这并不意味着城市就应是远离自然的彻底的人工产物。倘若人们从宏观上对人类生存环境作一理性的认定,就不难看出,环境的构成有一个从人工到自然的递次变化。这是人对外界施加影响的结果,也是人自身的需要。在这个过渡中,自然界的原生形态居于主体,而人工环境只是其中的一小部分。如果将自然界中的山脉河流、旷野平川等实体视为环境中的一极,那么建筑则是轴心上的另一极。作为人居群落的城市,从理论上说是构成由人工向自然过渡的各中间层次的实体。至20世纪90年代,在城市环境中更多地引入自然的成分,为忙碌于室内的人们提供享受阳光、绿色和新鲜空气的条件,已成为世界性都市化的研究课题。我们在此阐述的所谓建筑外环境设计,承担的正是这样一种角色。它一方面将绿荫、草地、鲜花等自然因素直接引入城市,以缓解人造硬件的生硬和冰冷,

为人提供物理的和化学的呵护;另一方面为人的室外活动提供方便、舒适、合理的使用设施。当然,建筑外环境设计还有创造人文景观,整理地段地貌,显现大自然天然品质的作用。

然而,在中外城市环境设计的发展中都经历过曲折的过程。有两种倾向是需要改善的。一是用现代技术生产的“硬件”将城市严严实实地包裹起来。尽管这样,城市可能显得规整有序,甚至还不失环境的整洁,但从根本上说却有违人性。它将生命的活力置于机器一般的程序之中,使人与自然的本性隔绝而置身于只有金属、玻璃和砌块的环境里。西方早期工业化新兴城市的发展,就是以这样的环境为典型的。人类按照这样的方式来改造自己的生活是可悲的。二是与上述“人造的环境”并列的另外一种环境,其潜在的观念认为,城市只是由那些“显性”的功能构成,房屋、道路、桥梁是城市的标志与核心,其它一切都是从属的,甚至是可有可无的。七扭八歪的小街和里弄,铺面凹凸不齐,地面黄土裸露,街上垃圾飞扬,锈铁栅栏,残墙破壁,人人都想圈地划界但又疏于整理。马路常常像做手术的肚皮一样被剪开,不是今天装管道,就是明天埋电缆。这也是一种人工的环境,是非现代

意识的自觉所为，是重“硬件”轻“软件”，重建设轻管理的结果。而这种环境的形成缘于完全失去有序的指导，一切只听凭自发，这又是非常可怕的。

建筑外环境的设计方法必定源于诸多观念的协同作用。在具体地解释那些方法之前，有一点需要全社会达成共识：虽然优美宜人的生活环境必须要有好的设计，但仅此一条还远远不够，决定环境最终结果的原因是复杂的。除了设计的水平，首要的是取决于人们对生活方式的认识和选择。产生于农业社会的认知模式，更多地将人的思维引向家庭化的小团体组织方式，在物质资料匮乏的情况下，获得衣食就等于满足了全部。这样的思想基础带来的是“家庭建设”的膨胀和对基本生活资料的过分关注。而社会意识、社会分工及与之相互配合的系统性思维却相当缺乏。当20世纪下半叶来临的时候，新文明的轰炸式冲击使人们的原有观念难以应付了。它要求国家、群体、城市是组织有序和互为支撑的；它还要求人们将生活满足的视野扩大，勿使财富成为生命的唯一驱动力，进而将任何现代文明的新素材都仅仅视为富裕的象征。否则，人们虽有可能建起城市中的高楼大厦和立交桥，却无力阻止乱占土地和分治割据，也无力阻止黄尘

漫天，灰沙遍地。缺乏舒适的户外休闲生活环境必然是一种畸形的环境。

城市环境建设首先是思维和观念的建设。本书的编写正是为了体现这样的宗旨：系统的理论认识是创造优质环境的先决条件。任何一个好的设计都是精确地实施理论认识的结果。换言之，依靠似是而非、模棱两可的感觉，或者缺少系统思考的教条，其结果都会事倍功半。从国内的实际情况来看，建立科学的设计思维方法是我国环境设计中有待解决的一个问题。有鉴于此，我们更需要认真地研究先进国家的理论和实践。这也是为什么本书的图例资料全部选自国外作品的原因之一。这种研究对于时下规模化的城市建设是极有意义的。一旦土地占尽了，房屋就位了，再想改造就不那么容易了。

453370

2 从环境设计的总体发展看观念的深化

建筑的外环境设计既是局部的也是总体的工作。从根本上说，室外环境的空间形式是由城市和区域规划决定的，即总体的规划为局部的环境预设了条件。当我们理解和认同了“环境服务于人”的观念后，城市的规划就应该看作是实施这个观念的第一步了。除去设置交通、居住、工作和消费性娱乐场所之外（这些场所通常是通过规模性建筑来实现的），规划设计有必要为人的日常“非主流性”活动创造条件。这里，我们将日常活动中的交通、居住、工作、消费性娱乐、购物等定义为“主流性”活动。无论从时间还是空间上说，非主流性活动永远是构成人的日常生活的重要组成部分。它既是主流性活动的串联、补充和过渡，同时对一定阶层和年龄段的群体来说，甚至是生活的主要组份。例如，我们的某些大城市中曾经讨论

过老年秧歌队扰民的问题，对此行政命令轻率地倒向了在职阶层的一方，意欲取消或限制老人们活动的权力。这里面价值取向的功利性权衡是显而易见的。但追究起来，规划工作中的非人性化设计应首当其责。由此不难看到，粗放的功能设定，重有形的硬件需要，轻无形的生命体验的思想对城市规划的影响还根深蒂固，需要引起广泛的关注。类似现象表露出社会的人际关怀被淡化的倾向，是社会冲突与矛盾得以酝酿的温床。

深化环境设计的基础有赖于总体规划。在城市建设的起步阶段，非主流性活动就应该被明确地当作未来城市的重要功能加以考虑。像晨练、沿街漫步、夏日纳凉、工间休息、候车、街边闲谈与观景，以及各种与民俗习惯相伴而生的节庆活动和自娱自乐等等。这些活动是构成城市风景的有机部分，与大众的生活最贴近，发生得最频繁，对人的心理与情绪具有持久而深远的影响。以我们当代所司空见惯的休闲娱乐形式来看，那些需要投入金钱的

这是加拿大某地的一项河岸景观发展计划，20世纪60年代末至70年代初，官方认识到该河流对城市生活的重要性，决定实施保护和休闲设施建设(但不是建饭馆和卡拉OK厅)

卡拉OK厅和保龄球馆，到底为大众生活的愉悦提供了多大的保障，又具备怎样的普及性？任何体验过都市生活的人都不难得出

公正的结论。通过对现实的观察、对照，人们不难理解“为人服务”、“人性化”等字眼的含义，从而避免使它们成为空洞

概念。由此我们也应该对现行的城市规划和管理的反省，并明确许多“占地运动”造成的后果。

要使城市的环境设计与人的活动产生有机的对话，成为人们安居的场所，首要问题是认识那些边缘需要的存在。将环境设计的概念推上日程，本身意味着社会的价值观开始潜移默化地朝着人本主义的方向转移。它需要城市、社区规划在考虑主流性活动的同时确立非主流活动的地位。这样，城市的配置除去设计楼宇、道路、桥梁之外，还应更多地考虑广场、街心花园、小区绿地、步行街以及人行便道的层次，为意在停留和徒步的人们提供尽可能多的方便。

我们不妨看一下发达国家在环境建设中走过的观念深化的历程。

像现代主义建筑一样，城市在西方也曾被理解成居住的机器。这时的道路交通成为规划的主要依据，强调连通和运转的一面。房子不过是在道路圈定的地段里填补空白。此种设计的弊端不用再赘述，然而它的另一重要作用却是导致了新的、更完善的设计方法的产生。20世纪60年代，城市设计的概念诞生了。起初是从城市规划专业分支出来。参与研究和实践的人员限于规划师和建筑师，以后从业人员的范围

不断扩大并逐步形成专业独立。随着所谓后现代主义文化思潮的渗透，城市设计的研究对象逐渐丰富起来，其目标是追求城市环境变迁的历史连续性、自然界要素的渗透和人情化。通过强调建筑街区的整体形象设计和环境设计，弥补现代的城市规划与建筑设计分工之间的空白。它一方面在规划设计所做的图表、数字性分析的配合下，研究整体的形象特征和具体的环境组成；另一方面亦为单体建筑的形式提供设计导向。城市设计的要素可分为两类：一类是建筑方面的，涉及建筑的形象、传统意义、地方化特征等。这些内容将在具体的空间体量、立面效果、材料和结构的特点上得到体现。特别是那些对城市文化表征具有特殊作用的公共建筑(剧场、博物馆、市政厅等)及其周边环境(这种情况下，环境与建筑大多是一体化的设计)则更具代表性。另一类是城市空间的要素，即广场、便道、步行街等。对它们的正确筹划将直接决定城市空间使用的方便性和舒适性。

显然，基于广义而现实的环境观的城市设计概念，实际上涵盖着通常所说的建筑外环境设计的概念，即由室内到建筑再到环境的认识。毋庸置疑，城市设计的认识更为深入完善，具有宏观的科学性。鉴

于本书是一本普及性入门读物，这里暂且沿用“室外环境”、“建筑外环境”等说法，并对城市设计中涉及建筑的内容作一些省略。

日本东京城市社区中的河道与交通布置，旨在充分利用水的“地利”，为市民提供欢娱之所

后现代以来的城市环境，在首先满足功能性、技术性指标的前提下，强调了设计对文化观念和生活方式的表达，其特点可以概括如下：

(1) 注重追求城市空间的趣味性。

(2) 与地方景观特征和环境特征相呼应，使当地特有的风土文化价值得以保持和彰扬。这样产生的新环境才能自然地溶入地方生活中去。

(3) 强调步行街的设置，为行人提供舒适和便利。步行街包括专用的和与城市干

道同向的步行便道。后者则在保障一定宽度的同时，要求有绿色屏障与车行道相隔。另外，建筑底层的细部设计亦是为步行街创造情趣的重要手段，需要予以重视。

(4) 强调设施多样化和完善程度，注意使技术的细节在应用中得到鲜明而有趣的表現。

(5) 重视环境艺术作品的创作实施，使艺术与现实生活的界线变得模糊，从而表达出生活艺术化的理想。

日本东京一条通向住宅区的步行道被造成“桥”的样式，从绿丛中穿插而过。路面是天然取材，用碎石子铺砌的

对照上述特征，我们似乎能够窥见到发达国家在研究环境设计理论时所遵循的思想脉络及其美学原则。这些发展有历史进程的必然结果，更是思辨和深化认识的产物。回归精神的建设，不走物质炫耀的歧途，极尽周到而得体地为人的生存服务，为人的生

活方式服务。这些规范现代环境设计(甚至包括其它领域的设计)的原理,有助于我们建立正确的评价标准,进而有能力识别现有环境中的不足和设计思维中的偏差。反观我们头脑旧有的或仍然固执坚守的那些模棱两可的感觉,其作用于设计的出发点无不是围绕着人类思维中自古即有的幻想:追求终极的形式美(古希腊时代的黄金分割就是这么做的),以理想图案形式设定构图的框架,追求吉祥数字的对应或以文字谐音作为吉凶祸福的隐喻,机械呆板地强调所谓中心、气派和宏大规模,在纪念性场所对人物事件的原型做简单的概念化处理,雕塑被捧上基座,姿态整齐划一,人性的正面品质、社会的闪光之处与现实拉开了距离……。要找到类似的例子并不困难。尝试对观念与造物的对应关系作出解释,则更是现实改革的当务之急。否则以固有的思想模式去理解现代环境设计的成果,可能会事倍功半,甚至走向反面。

以下将简要阐述一些设计的要素,其观点均以西方当代设计所反映的特征为背景。它们一方面表现出处于这一时期的人们为摆脱单纯追求技术和秩序化环境的框框所做的努力;另一方面也可以为拓展人们的设计思路找到一些参照。

3 环境设计中的地方性原则

地方性原则的提出是肯定环境文化多元化的结果。它从哲学上把环境形态与自然界中的物种多样性作了类比，认同不同气候、不同地理特征等因素所造就的环境差异的合理性。这些先天性差异原本是各个民族和地域的人们在历经漫长的适应性发展后所形成的自然选择，它为如今我们所看到的千姿百态的文化面貌、生活方式和建造样式奠定了基础。

如果说现代社会的工业化进程到来之前，人对客观世界的改造还停留在消极适应的被动水平上，从而使环境建设经历着缓慢演变的话，那么自工业化开始以后，突飞猛进的制造能力彻底冲破了自然演变的发展态势，一夜之间赋予了环境以崭新的样式。确立新的生活方式，肯定工程技术成果对现实的重大影响，一度成为环境创造的主题。最鲜明的特征反映在建筑上。混凝土、钢结构比现代建筑的出现要早百年以上，只是它们最初都披上了古典