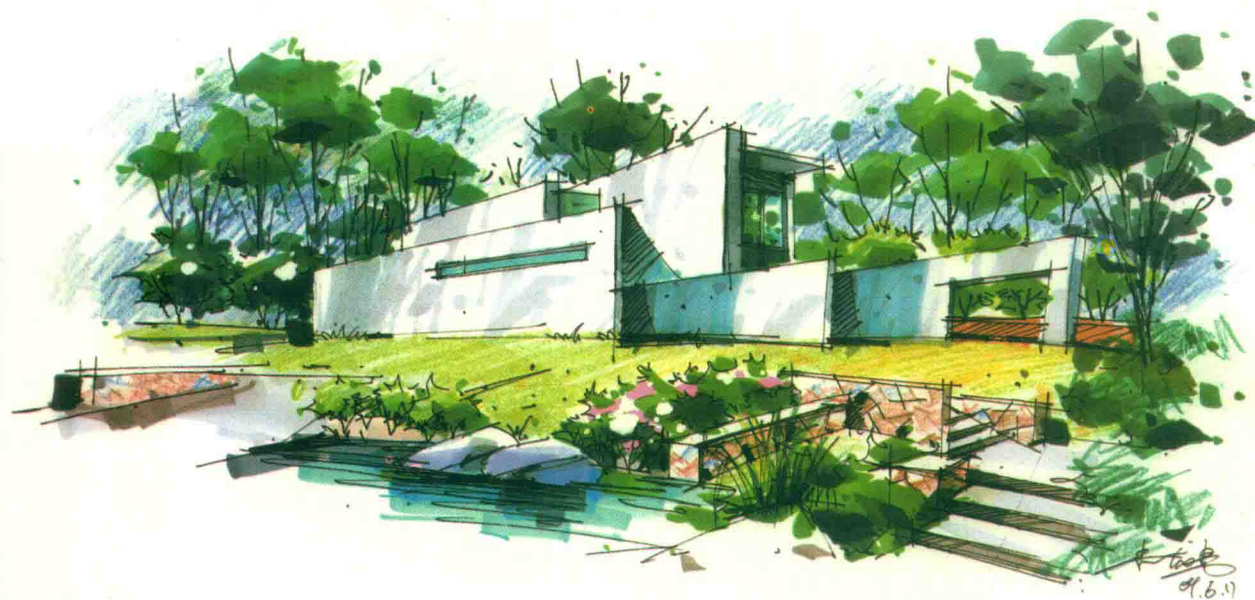

环境 艺术设计的实践与创新

胡卫华 著

 江苏凤凰美术出版社
全国百佳图书出版单位

环境艺术设计的实践与创新

胡卫华◇著

■江苏凤凰美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

环境艺术设计的实践与创新 / 胡卫华著. -- 南京 :
江苏凤凰美术出版社, 2018.12
ISBN 978-7-5580-5775-5

I. ①环… II. ①胡… III. ①环境设计—研究 IV.
①TU-856

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 014585 号

责任编辑 曹 昌 虹
封面设计 卞 迪
责任监印 唐 虎

书 名 环境艺术设计的实践与创新
著 者 胡卫华
出版发行 江苏凤凰美术出版社(南京市中央路165号 邮编: 210009)
北京凤凰千高原文化传播有限公司
出版社网址 <http://www.jsmscbs.com.cn>
印 刷 北京旺鹏印刷有限公司
开 本 787mm×1092 mm 1/16
印 张 13.375
版 次 2018年12月第1版 2018年12月第1次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5580-5775-5
定 价 35.00元

营销部电话 010-64215835-801

江苏凤凰美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换 电话: 010-64215835-801

随着我国经济迅速发展,社会不断进步,人们的生活水平得到了显著提高。但是伴随着社会发展,环境日益遭到破坏,资源被恶意开采,人们的生存环境越来越恶劣。现在人们对于环境越来越看重,对居住环境和生活环境的要求逐渐在提高。由此产生了一门新的学科即环境艺术设计学科,它的产生和发展能更好地为人们设计出适宜的生活工作环境,为人们营造更优质的生存环境,满足人们对品质生活的追求。

作为一门新兴的学科,环境艺术设计正在蓬勃发展。特别是最近几十年,随着世界范围内对人类生存环境的普遍担忧和看重,环境艺术设计迎来了发展的黄金时期,涌现了一大批优秀的设计师。但是环境艺术设计是一门综合性很高的学科,它是多种艺术的结合体,有很多专业的知识需要设计师学习并掌握。而且环境艺术设计领域又可以划分为室内环境艺术设计领域、建筑环境艺术设计领域、园林环境艺术设计领域等。这无疑加大了人才培养的难度。尽管课程改革已经进行了很长一段时间,但是环境艺术设计教学体系仍不完善,学校教育与社会生产脱节是限制我国环境艺术设计专业发展的重大障碍。每年我国的高校都会有大量的环境艺术设计专业的学生毕业走向社会,但是很多企业找不到可用的设计人才,造成了设计人才的假饱和状况。

本书对环境艺术设计实践与创新进行了探究,对我国环境艺术设计专业的发展现状进行了总结分析,并且对环境艺术设计实践与创新的方法方式进行了研究。旨在为我国环境艺术设计行业的发展提供参考,对高校环境艺术设计教育提供指导。本书可以让读者了解环境艺术设计的概念、作用、注意点以及方式方法;可以更好地帮助其进行环境设计;可以让高校在进行学生环境艺术设计教学时更加得心应手,提高教学质量和学生的环境艺术设计能力,为我国环境艺术设计行业的发展输送更多的高素质人才。

contents

目录

第一章 环境艺术的概述	1
第一节 环境艺术的概念	3
第二节 环境艺术的广义内涵	6
第三节 环境艺术的功能	10
第二章 环境艺术的表现形式	17
第一节 城市公共环境艺术	19
第二节 壁画与环境艺术	23
第三节 绿色建筑与环境艺术	25
第四节 陶艺与环境艺术	31
第五节 地景与环境艺术	35
第六节 景观雕塑与环境艺术	39
第三章 环境艺术设计的概述	43
第一节 环境艺术设计的概念	45
第二节 环境艺术设计的风格	52
第三节 环境艺术设计的原则	55
第四节 环境设计中的美学应用	60
第五节 环境艺术中的光学应用	64
第六节 环境艺术设计中的空间规划	66
第七节 环境艺术设计中的装置运用	74

第八节 环境艺术设计中的色彩运用	76
第九节 环境艺术设计中的生态理念	82
第十节 我国环境艺术设计的发展现状	87
第四章 环境艺术设计的现实应用	97
第一节 绿化城市环境建设	99
第二节 园林环境建设	101
第三节 居住区环境设计	109
第五章 环境艺术设计教育的发展	115
第一节 环境艺术设计学科的特征	117
第二节 环境艺术设计的教学概念	120
第三节 环境艺术设计的教学的方法	125
第四节 我国环境艺术设计教育现状	131
第五节 中外环境艺术设计教育对比	139
第六章 环境艺术设计实践	145
第一节 环境艺术设计实践的意义	147
第二节 环境艺术设计实践环境的营造	152
第三节 环境艺术设计实践教学改革	155
第七章 环境艺术设计创新	161
第一节 环境艺术设计的创新思维	163
第二节 环境艺术设计的创新原则	173
第三节 居住空间设计中环境艺术的创新	175
第四节 环境艺术设计的继承与创新	178
第八章 环境艺术设计实践与创新的意义	185
第一节 培养未来环境艺术设计人才	187
第二节 加快我国环境艺术设计国际化发展	200
参考文献	205

第一章

环境艺术的概述

第一节 环境艺术的概念

21世纪,随着社会的进步与发展,我们越来越重视环境艺术的作用。环境艺术的应用具有重要的意义。环境艺术最大的特点是环境的艺术化和艺术的环境化,是环境与艺术的互动。它需要设计师利用自然的或人工的具有象征意味的元素进行创作,但又不能脱离自然环境本体。而必须植根于特定的环境,成为融会其中与之有机共生的艺术。环境中的“艺术”是指人为创造的艺术环境,是各种艺术的表现形式在环境中的融合体现,用以美化环境,并使人们的工作和生活获得愉悦。

一、环境艺术的特质

近现代人们环境意识的觉醒,很大程度取决于生态危机向人们发出的警示。然而地球是人类所共有的,必须通过对环境艺术的基本概念分析,对公众进行普及性教育,才能有效地控制对环境的破坏行为,建立起共同维护人类共有的空间,科学地、自觉地与自然相处,并使其为人类更大限度地服务。保护我们的环境已经是每个人应尽的义务了。

(一) 历史性

纵观人类发展历程可知,人口聚居或城市化的发展是每个国家社会发展的必然历史进程,是不以人们意志为转移的客观规律,是人类走向更高文明的表现。世界发达国家所走过的城市化历程,有不少是艰难甚至是痛苦的过程。诸如人口问题、交通问题、居住问题、环境保护问题等都要在一定的生存环境中解决,我们应尽量避免他们所走的弯路,在研究创造出新的生存空间的过程中,探求量和质的尺度与标准,建立新的环境意识。人居环境体现时代风貌,也反映一个时代的科技进步水平。设计观念的更新代表一个国家和地区的文化价值取向。一个时代的建筑、雕塑等所有艺术门类的审美情趣、材料及加工工艺不可能超越自身的历史背景。城市是载体,这个客观存

在是人类聚居最基本最重要的组成形式，是物质和精神因素的反映。随着城市的生存和发展，人们在不断建造适应人们生活的人工环境的同时，又不断改造所形成的环境，这是国家和社会的群体行为。人居环境的改变也随着城市的发展而得到变迁。于是，一些在历史发展过程中的遗留物便被保存下来，而另一些则被更替了，如此循环往复。所以，当人们游览一座城市时，这个城市便会物态地展现在人们面前。这种物态的空间标志着自身的时代所能解释的物质和精神的躯壳。这种有文化价值和科技价值的深层含义使人们得到了人类活动的印记。人类共同的文化情感将先辈们经过创造性劳动获得的时代科技发展的标志凝结成某个城市的永恒标志。雅典卫城的帕提农神庙、罗马的斗兽场和水渠、北京的紫禁皇城等无一不是当时物质和精神的最高凝结，展现了当时人们的物质和精神的发展。

(二) 客观性

环境与人类的关系是密不可分的，人类赖以生存的环境是人类创造的，反过来它又影响、规范着人的生活行为和质量，这是主、客体矛盾双方相互依存的基本关系。既然环境空间是客观存在的，那么必然会时时影响着作为主体的人。就是说客观环境对人有一定影响，而且是客观的经常性的影响。它们各以对方为自己存在的前提条件。人为的空间环境好比是艺术家创造的艺术品，艺术家一旦创造出艺术品，其审美心理过程已消融、凝聚于“结果”，却又由欣赏者承续于欣赏心理过程之中。社会美、自然美较之艺术美，各有其自身的特殊现象与特殊本质，但既然社会、自然艺术均为认识的客观对象，或作为审美主体的感受对象，这些客体之间也具有一般本质。种种艺术现象、社会现象、自然现象，当然包括空间环境，它们的美与不美，不以审美者的主观感受为转移。因此，这种客观的空间环境，每时每刻地、实实在在地影响着人们。

(三) 参与性

参与性是环境艺术区别于其他艺术门类的特点之一。随着社会的发展，科技、文化水平的不断提高，人类自身的发展必将建立在文化价值的取向上。要建立一种环境设计的价值观，就要求我们确立文化的价值观。这是

维系社会发展的重要条件。人类生存条件的提高,除了物质条件外,还需要有精神文化的不断交流,而人的精神文化的素质直接或间接关系着环境的艺术化处理,关系到物质环境的管理和使用。从某种意义上说,它形成了地域性的民俗、习惯以及社会伦理。行为和价值观,这种地域的文化特点具有某种历史的延续性,它积淀到一个时期的社会观念文化上,于是“观念的环境艺术设计”便打上观念的印记。更因为人类的聚集、社会、形态、经济、技术具有层次性,是由具体的人来把握,并由此产生行为作用,使得公众参与环境艺术构架已成为定式,并发挥持续的影响。

二、环境艺术对人类社会的积极作用

也可以说,一个城市的空间环境改善和建设的实施是一种意志和决策的结果,同时也是群众参与的结果。“人民城市人民建,人民城市人民管”,并不是空洞的口号,因为群众的参与,共同价值意识的相互作用,推动了城市环境空间的不断改善。现在,每个城市的执政者每年都提出为市民做几件实事,达到几项目标,都是社会群众参与,产生共同意志和计划的结果。应该看到,对人类所共有的空间环境的改造,有群体的参与、公众的参与,都是在一定历史时期群众文化的影响下进行的,离开这个群众共同的文化约定,个体就不能有所作为。群体的参与最重要的是创造文化。群体参与是个人不断接受经验和价值意识的过程。当一个新的群体共同价值意识开始形成,任何个人都希望了解别人,了解社会,了解新的文化意义,这些因素反映在环境设计的过程中,正是孕育新的规定与规范的过程。在新的环境中,群体会根据社会经济物化的形态即生存环境,按照新的群体关系和新的生存方式修正自己。人们在新的群体关系中,在群体参与中,不断创造和丰富新的文化。

在人类社会,由群体共同构建的社会价值意识,体现了社会群体共同的经验、知识、情感和意识。它既是价值的共同认知,又是价值的取向。作为群体文化和积累的价值心理倾向和观念倾向,是一种历史价值意识。如社会共同认可的建筑模式,反映出群体对这种模式的价值态度和价值标准,也是群体一个时期共同参与和文化积累的结果。由于社会的存在和发展,任何群体参与,不论是自觉的或非自觉的,都具有共同认可的一个价

值系统。当今之时代，人们对空间的改善和提高会产生许多不同的价值认可，但当我们面对新的建筑物、新的环境艺术的时候，应该意识到，我就是参与者。这种参与意识的形成需要一个过程，这与社会物质文明和精神文明的提高、全民素质的提高有密切关系。因此，群众和个体的参与，其程度愈深，其内涵的凝聚力和价值也愈显突出。城市规划和环境空间的改善，在一个地区来说，越是开放，全社会参与程度也愈高，其渗透作用也愈大，城市规划的层次就愈高。这也正是目前普及环境艺术教育之根本所在。城市人群对居住环境的认可，反映了该城市的文化品味的提升，而城市文化品味的提升，对居住在该城市的民众和谐生存至关重要。因此对我国社会发展的现阶段而言，创造高尚、和谐、舒适的生存环境也是社会发展的重大课题，是我们社会发展的一个前进方向。

环境艺术是一个有机的整体。它是由多种艺术组成的，是一种贯穿于整个环境艺术设计始终的广义的艺术观念，不是人为物质环境诸如建筑、室内空间、室外空地等的补充设计。环境艺术在对象、空间、时间上的广泛性，决定了它具有许多其他艺术门类不具备的特点。它不同于某种单一艺术，也不是单纯的建筑艺术、园林艺术、雕塑、绘画等的机械合成，具有与环境相互依存的循环特征，受到环境的限定和制约，对环境的艺术化加工处理并使之更加适宜人们工作生活。

第二节 环境艺术的广义内涵

虽然环境艺术在国内虽然广泛熟悉和被广泛应用，但在学科的定义和研究方向上具有较大的模糊性。环境艺术作为一个行业和学科名称，在我国尚没有统一的科学行业标准、规范，更没有进行相应的学科理论建设，这是当前困扰从事此领域事业工作的一个重要问题。随着人民生活水平、居住水平的提高，人们对各类环境艺术质量的要求越来越高。中国环境艺术专业是随着社会而发展的，即面临着机遇又面临着考验，是摆在我们面前一个重要课题。利用科学发展观的观点和方法，推动城市环境艺术的全面协调可持续发展，但究竟什么是环境艺术，如何来定义环境艺术，这是

当前困扰我们的一个重要问题。

一、中国现实环境下对环境艺术的认识定位

目前全国大多数院校都开设有环境艺术设计专业,简称“环艺”专业,院校类型涵盖理工类、综合类、师范类、艺术类,甚至是农医类、财经类等,培养层次涉及专科、本科和研究生。在全国开设环境艺术设计专业的职业院校已近百所。从目前学科调查来看:中央美术学院分别设有设计学院和建筑学院等,其中设计学院包括视觉传达、数码媒体、工业设计、摄影艺术、时装设计、首饰设计六个专业方向;建筑学院设有建筑设计、室内设计、景观设计三个方向,目前还没有环境艺术这个专业方向;天津美术学院的艺术学院设有环境设计专业,但环境设计与环境艺术又存在很多的差异。伴随着环境艺术设计的发展,对这一专业领域本身内涵的认识模糊,导致其发展的相对混乱和落后。无论是学校中的专业教育,还是社会中的行业建设,都存在着涵盖范围广、专业化程度较低等问题,这是我国环境艺术教学需要注意的一个方面。

郑曙暘提出环境艺术是由“环境”与“艺术”相加组成的词,在这里,“环境”词义的指向并不是广义的自然,而主要是指人为建造的第二自然即人工环境。“艺术”词义的指向也不是广义的艺术,而主要是以美术定位的造型艺术。虽然环境艺术作品的体现融合了艺术内容的全部,但创作者最初的创作动机,还是与“造型的”或“视觉的”艺术有着密切的关联。庄岳编著的《环境艺术简史》中讲到,“环境艺术广义上讲是人类创造生活环境的综合科学与艺术;狭义地讲,是在科学技术进步的基础上人类对环境的艺术化创造”。在我国,经常将环境艺术与环境艺术设计等同,但是,“环境艺术实际上是一个艺术设计的概念,而环境艺术设计是基于环境意识的艺术设计”。环境艺术作为现代艺术设计学科中的一种,它具有很多专业的综合性。关于环艺学科对象研究和设计的理论范畴以及工作范围,包括定义的界定都没有比较统一的认识和说法。对于这一专业领域的认识还存在许多盲点,需要学术上的规范,并加以确认。

二、目前导致环境艺术学科定义模糊的原因

广义的定义是相对而言的，环境艺术的广义性是针对狭义而言。事物定义适用的范围有大有小，大者为广义，小者为狭义。环境艺术的广义性是指环境艺术不是一个独立的专业门类，它具有学科的边缘性，涵盖面广，综合性强。狭义上的环境艺术，是依存于环境的一种艺术表现形式，属于单性体。但它又不是单独存在的，它强调与周围环境的依存和融合关系，并且强调艺术理念的表达与传播，所以环境艺术在空间方面又具有交叉性。环境艺术从广义来讲，与多学科都有较大的联系。如环境艺术设计表现要涉及到消费者心理学、人体工程学科等。可以说环境艺术不仅具有艺术领域的多门类艺术还具有多学科交叉性和综合性，这种状态下导致今天对环境艺术学科的定义和研究方向的模糊，不利于人们对环境艺术概念的把握。

三、环境艺术的历史和现象

近代以来，人类逐渐从农业社会向工商业社会发展，文学艺术思维不断进步，环境的艺术性需要自然的要素，也需要人工的参与来实现。环境艺术与人的生活空间是结合在一起的，在功能使用上我们要结合它的科学性，以科学美为前提，表现功能美，以功能美为基础来完善科学美，以创造出某种艺术氛围或艺术境界，从而使环境艺术实用功能与科学审美功能达到统一。环境艺术能够有效地结合各种元素。环境的艺术性它具有多学科的多变性和融合性，伴随着各个学科的不断成熟，也促进了环境艺术观的形成和发展。环境艺术在不同时期因认知、经济、出发点、研究对象等不同，导致所偏向的研究内容不同，名称定义不同，对环境艺术的定义一直没有确定的说法，也没有公认的科学行业标准、行业规范可以参考。

四、环境艺术的广义性研究

相比于其他专业，环境艺术专业作为一个新兴专业，在国内艺术设计学科建设中，发展历程较短，正处在蓬勃向上的成长期。环境艺术涉及面广，与多个学科领域都具有交叉点，但也不能将环艺专业的发展建设依附于某个学科，因为环境艺术设计并不是哪个学科的分支，应注重其自身建

设和发展的研究。环境艺术需要建筑设计师、城市规划师、雕塑家、画家、美术理论家。只有把这些相关文化、艺术、技术与环境完美地有机地融为一体，才能是真正的环境艺术，否则，不仅不能达到美化环境，提高人们居住环境质量的目的，还会破坏自然资源，造成环境污染。

《中国大百科全书》有载，“建筑学是研究建筑物及其环境的科学”“建筑学是艺术和技术相结合的学科”。在现代，建筑的表现形式包括人们居住的房屋、游憩和社交的场所等。《城市规划编制办法》曾对城市规划如此定位：“在编制城市规划的各种阶段，都应当运用城市设计的方法综合考虑自然环境、人文因素和居民生产、生活的需要，对城市空间环境做出统一的规划，提高城市的环境质量，生活质量和城市景观的艺术水平。”这就是说，城市规划也要考虑自然环境、人文因素和居民生活的需要，要求得三者的统一。由于科学技术与工业生产的迅猛发展，人们对于精神文化和物质生活的要求越来越高，室内设计是对室内环境的形态、功能、艺术美感进行总体设计的过程，使人们的居住环境更加的适宜。

五、艺术的广泛延伸和放射性渗透

众所周知，环境艺术存在许多问题和不足，学科本身和课程体系建设还处在开拓和建构之中，环境艺术教育的诸多问题我国内各高等院校感到了压力和危机。在我国，环境艺术同环境设计、环境艺术设计概念的定位模糊，艺术的概念同设计的概念定位模糊，从而导致环境艺术具有系统协调各专业行业的综合性。我国虽然有大量环境艺术的实践，但是，没有一个完整的理论体系，这就导致环境艺术处于尚未成熟状态。其概念应这样阐述：环境艺术设计是一门创造人类生活环境的综合的艺术和科学。因此，环境艺术是许多学科的交汇，包括建筑学、城市设计学、景观建筑学、室内设计学等，又是交叉性、边缘性的学科，是关于自然、人工环境与人的生活整合的系统学科，集成性和跨学科是环境艺术的基本特征。

第三节 环境艺术的功能

一、环境艺术的功能分析

功能不是一个单一的作用，它是一个复杂的概念。到目前为止对功能已经开展了很多的相关研究，得到了多种不同的定义。环境艺术的功能是指环境艺术项目能满足工作或生活在其中的人们需求的属性。环境艺术是个复杂的系统，不同的项目及其不同的利益相关者对环境艺术的功能需求和侧重点的不同，所以不能机械地理解功能的含义，需要因地制宜地根据项目的实际情况进行理解、取舍或侧重。为了便于理解环境艺术的功能，有必要从不同的角度对环境艺术进行功能分类。从实用与美学的角度分为实用功能与艺术功能，从作用发挥的角度分为基本功能和辅助功能，从质与量的角度分为功能类型与功能水平。

二、环境艺术的实用功能分析

(一) 环境艺术的实用功能

实用功能是指环境艺术的实际用途、特定用途或使用价值，也是用户最关心的问题。实用功能是环境艺术项目设计里最基本的层次，环境艺术的实用功能与社会制度、传统历史、民族习惯、科学文化、经济发展水平及地理环境等有密切关系。环境艺术包括软质景观和硬质景观两大类。软质景观以植物配置与植物布局为主要内容，硬质景观包括地坪、地面铺装和环境小品设施。因此，环境艺术的实用功能主要体现在硬质景观设计上，即环境景观设施给人提供的实际用途或价值。

比如休闲座椅多位于步行街、凉亭、林荫道，实用功能是满足行人休息。它必须通过与环境精心的配合，安全地服务于人的行为，在特定的环境中满足人的需要。交通管理设施包括交通标志和导向性的中央分隔绿化带，以实用功能为主，在城市交通管理中占据重要位置。安全设施包括护栏、护柱、路墩等，实用功能是对车辆进行拦阻。夜间照明设施的实用功能是保证车辆和行人的安全通行。路灯是城市中心环境中一个重要的景观

设置，它不仅为夜间照明提供了方便，也能反映城市中心的面貌。卫生设施以卫生箱、垃圾箱为主，实用功能是收集垃圾，美化环境。

(二) 环境艺术实用功能类型

环境艺术包含内容极其丰富，实用功能类型只能针对具体项目进行讨论。此处以我国城市中的环境艺术为例，其实用功能一般包括日常游憩、文化教育和生态保护三大类。

首先是日常游憩功能。城市园林绿地中的游憩活动一般分为动、静两类，动的活动又可分为主动和被动两种。通常，青少年多喜欢动的游乐，老年人多喜欢静的游憩活动。但随着人们物质生活水平的提高及身体素质的增强，中老年人选择动的游憩活动也不少，例如散步、太极等。在进行环境艺术设计时，就要充分考虑多方用户的使用功能的需求，设计出令人满意的方案。这也是为什么功能分区要在进行详细设计之前的原因。

其次是文化教育功能。环境艺术注重文化宣传、科普教育等实用功能的设计。在人们游览园林绿地时，通过各种不同类型的景点，可以普及各种科学文化知识和使人们受到爱国主义教育，寓教于乐。例如，园林中的纪念性雕塑等以纪念某个时代为中华民族做出贡献的人或有纪念意义的事。如杭州西湖的岳庙、南京中山陵、上海虹口公园的鲁迅墓等。同时还可以使人们了解植物学动物学方面的知识，并展览书法、绘画、摄影等以提高人们的艺术素养，陶冶情操。园林绿地同时是开展旅游及休闲、疗养地的重要基础及组成，是人们休闲娱乐常去的地方。

最后是生态保护功能。在环境生态问题日益严重的情况下，环境艺术为了改善自然环境的人为破坏而产生，环境艺术设计是为人类更好地生存与发展创造良好的生态环境条件。环境艺术生态功能的核心载体包括两个方面，一方面是绿化植被，另一方面是通过景物设计规范人类的行为。环境艺术中绿化占有很大的比重、它可以浓缩自然、引入自然，满足人们对大自然的倾心热爱。按照可持续发展的原则，绿化不仅仅满足人们的心理需求，还可以满足生态平衡的需要。人类为了追求舒适生活，其许多行为是不断破坏生态平衡。因此，一方面要改变生产生活方式，减少对自然生态的破坏，另一方面还要尽力做出对生态的补偿，人工绿化可以算是补偿