

高校艺术研究成果丛书
Series of College Research Results in Arts

环境艺术设计 理论与实际应用

主编 薛再年 吴昆 顾艳秋

Huánjīng Yìshù Shèjì Lǐlùn Yǔ Shíjì Yìngyòng

中国书籍出版社
China Book Press

高校艺术研究成果丛书
Series of College Research Results in Arts

环境艺术设计 理论与实际应用

主 编 薛再年 吴 昆 顾艳秋
副主编 尚 娜 王艳玲 孙中华 李中亚

Huanjing Yishu Sheji Lilun Yu Shiji Yingyong

90451302

南京工业大学
图书馆藏书

中国书籍出版社
China Book Press

图书在版编目(CIP)数据

环境艺术设计理论与实际应用/薛再年,吴昆,顾

艳秋主编.--北京:中国书籍出版社,2013.12

ISBN 978-7-5068-3896-2

I. ①环… II. ①薛… ②吴… ③顾… III. ①环境设计—研究 IV. ①TU—856

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 298771 号

环境艺术设计理论与实际应用

薛再年 吴 昆 顾艳秋 主编

丛书策划 谭 鹏 武 斌

责任编辑 张彩丽 牛 超

责任印制 孙马飞 张智勇

封面设计 崔 蕾

出版发行 中国书籍出版社

地 址 北京市丰台区三路居路 97 号(邮编:100073)

电 话 (010)52257143(总编室) (010)52257153(发行部)

电子邮箱 chinabp@vip.sina.com

经 销 全国新华书店

印 刷 三河市铭浩彩色印装有限公司

开 本 710 毫米×1000 毫米 1/16

印 张 29

字 数 520 千字

版 次 2014 年 9 月第 1 版 2014 年 9 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5068-3896-2

定 价 89.00 元

版权所有 翻印必究

前 言

21 世纪的中国将面临环境问题所带来的更为严峻的挑战。传统的城市设计、建筑设计、室内设计的方法已经很难应付目前日趋复杂、综合化的环境设计问题。当人们在找寻传统艺术设计的前途的时候,一个以生态美学为指引、以环境科学为基础、以人居环境质量的提高为目标的环境设计理论与实践体系悄然兴起,且成为艺术设计不可或缺的组成部分。因此可以说,环境设计将是 21 世纪的重点学科,而与之有关的学科与理论的研究势必成为其重要的学术基础。

本书有十一章的内容,系统讲述了环境艺术设计的本质与特征,环境艺术设计的起源与发展,环境艺术设计的要素、尺度与原则,环境艺术设计的思维和方法,环境艺术设计的实践与表现,城市规划设计与应用,建筑艺术设计与应用,园林艺术设计与应用,室内环境艺术设计与应用,公共艺术设计与应用,环境艺术设计师几个方面的理论课题,并进行了全面、系统的分析、阐述和研究。虽然其中有些课题已有专家、学者的论著,但专注于环境艺术设计理论与实际应用的著作却并不多见。本书是聚集了国内外最新的环境艺术设计理论与应用的研究成果,并结合了作者自身的艺术设计实践经验而创作完成的,很多课题都有其独特的见解和创新。

本书是以学科理论和实际应用为依据,坚持理论与实践相结合、国内与国外相结合、目前与将来相结合的原则;遵循环境艺术设计的基本规律,集设计的新观念、新理论、新技术、新材料、新工艺、新成果于一体,结构完整新颖,内容翔实,图文并茂,系统性、可读性强,并从教学实际需要出发,适用面广。通过对本书的分析和研究,我们能够了解我国环境艺术设计的教学趋向;了解国内外环境艺术设计的实践、组织管理的发展动态;掌握环境艺术设计专业各门类知识技能的一般规律和方法;进而熟练地配用、选用相关艺术设计技能,将理论应用于设计的组织与管理过程中。

由于我们的认识往往会滞后于社会发展的水平,所以本书只能边编写边修正,以跟上时代的发展步伐。在编写过程中,我们虽力求完美,但难免存在不足,望各位专家、学者、同行及研究者批评指正。

编者

2014 年 6 月

目 录

第一章 环境艺术设计概述	1
第一节 环境艺术设计的含义及目标.....	1
第二节 环境艺术设计的本质与意义.....	6
第三节 环境艺术设计的特征	16
第四节 环境艺术设计的基本议题	24
第二章 环境艺术设计的起源与发展	29
第一节 中国封建时期环境艺术设计	29
第二节 西方环境艺术设计的起源	40
第三节 西方现代环境艺术设计	59
第四节 西方后现代环境艺术设计	79
第三章 环境艺术设计的要素、尺度与原则	85
第一节 环境艺术设计的要素分析	85
第二节 环境艺术设计的空间尺度.....	106
第三节 环境艺术设计的原则.....	138
第四章 环境艺术设计的思维和方法	146
第一节 艺术设计思维与方法概述.....	146
第二节 环境艺术设计的思维.....	164
第三节 环境艺术设计的方法.....	167
第五章 环境艺术设计的实践与表现	171
第一节 环境艺术设计的基本事务.....	171
第二节 环境艺术设计的基本程序.....	183
第三节 环境艺术设计的表现.....	192

第六章 城市规划设计与应用	207
第一节 城市规划设计概述.....	207
第二节 城市广场规划与设计.....	219
第三节 城市绿化设计.....	229
第七章 建筑艺术设计与应用	237
第一节 建筑与建筑艺术设计概述.....	237
第二节 建筑艺术设计的类别.....	252
第三节 建筑艺术设计的准备与形式构图.....	265
第四节 建筑艺术设计的设计手法.....	268
第八章 园林艺术设计与应用	283
第一节 园林与园林艺术设计概述.....	283
第二节 园林艺术设计的构成因素.....	299
第三节 园林艺术设计的美学原则.....	327
第九章 室内环境艺术设计与应用	334
第一节 室内环境艺术设计概述.....	334
第二节 室内空间艺术设计.....	341
第三节 室内环境艺术设计系统.....	369
第十章 公共艺术设计与应用	394
第一节 公共艺术设计概述.....	394
第二节 城市雕塑与围栏艺术设计.....	395
第三节 城市壁画与照明艺术设计.....	417
第十一章 环境艺术设计师	433
第一节 环境设计师的位置及修养.....	433
第二节 环境设计师的创造性能力.....	449
参考文献	458

第一章 环境艺术设计概述

第一节 环境艺术设计的含义及目标

一、环境艺术设计的含义

所谓环境,是指人类赖以生存的周边空间,是人类聚集、栖居的空间场所构成的综合体。它包括自然环境、人工环境和社会环境在内的全部环境概念。从空间大小而论,有宏观环境、微观环境之分;从活动功能而言,有居住、生产、办公、学习、运动、通信、交通、休闲等环境;从分支学科而言,有社会环境、经济环境、生态环境、建筑环境、光环境、水环境等。

环境设计是指对人们的生存空间进行美化和系统构思的设计,是对生活和工作环境所必需的各种条件,进行综合规划的过程。在 20 世纪中叶的东京世界设计会议上,美国环境设计理论家理查德·道伯尔说:“环境设计是比建筑范围更大、比规划的意义更综合、比工程技术更敏感的艺术。这是一种实用艺术,胜过一切传统的考虑,这种艺术实践与人的机能紧密结合,使人们周围的事物有了视觉秩序,而且加强和表现了所拥有的领域。”

环境艺术设计是一门新兴的学科,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,如何取得相互协调、相互统一的创作,也可以理解为以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。现在的环境建设,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,所涉及的内容不仅是环境艺术这一单一学科,而且还涉及一系列人文科学、技术科学和文化艺术领域。

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、空山、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。也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,使人们获得审美享受的艺术环境。对环境进行艺术化的设计包括了艺术设计的系统工程,从人文、生态、空间、功能、技术、经济和艺术等方面进行综合设计。从对环境美的最终要求而言,艺术设计是贯穿其中的全面的、整体的设计(图 1-1)。

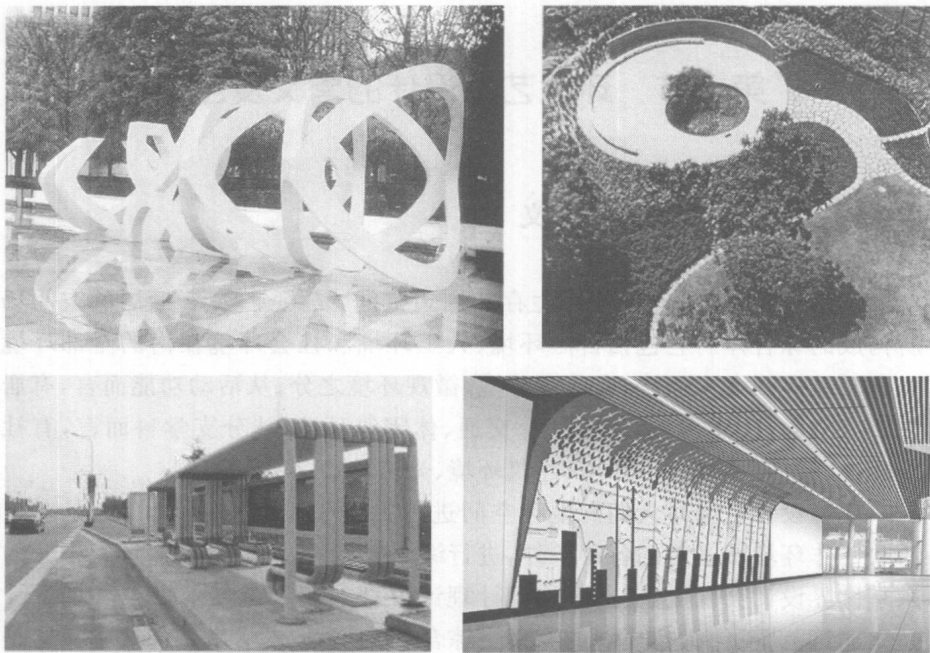

图 1-1 环境艺术化

环境空间设计的进步与发展,大体上经历了实用空间、行为空间(抽象空间)、符号空间(几何空间)、功能空间的历程。原始的空间观念,是寄托于直觉体验和生存本能意义上的,具有实用性;抽象与符号空间,人类则能以语言、天文、数学、宗教、象征等文化为参照架构,进行思维、描述、概括,是文明时代的象征;现代人的空间,是以几何图式、形态构成、视觉原理、现代科技和现代生活为依托而营造的理想空间(图 1-2)。

环境艺术设计总的来讲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,时至今日,人们更向往一种社会文化、历史文脉、未来世界、独处与交往相结合的多元化的现代空间,这是现代人综合的“心理空间”或“人性空间”。人在追求理想中生存,从谋生到乐生,理性的需求得到满足后,向着社会文明和自我实现的更高台阶迈进。

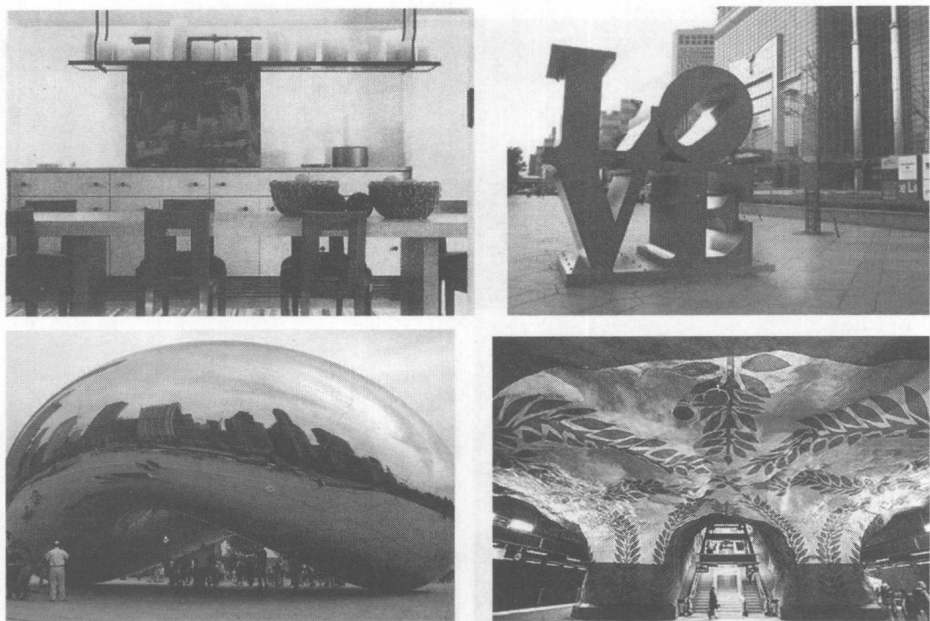

图 1-2 环境空间设计

二、环境艺术设计的目标

在包豪斯设计思想中有一个亮点：“设计的目的不是产品，而是人。”现代设计是以“人”为中心，是运用科学技术创造人的生活和工作所需要的物质和环境，并使人与物质、人与环境、人与社会相互协调，人具有生物性与社会性，所以“为人的设计”便拥有双重含义。这种双重属性，在共同建构的整体系统中实现着微妙的平衡。平衡过程，也影响了作为群体存在的物体的风格特征。当现代主义本着“功能第一，形式第二”的设计原则为世界创造了数以千万计的几何形的产品与建筑时，它所标榜的“国际化”和“标准化”带来的异化现象，打破了人类追求物质与精神互为平衡的要求，使人们在心理上产生了排斥、抵触和失落的情绪(图 1-3)。而人类与生俱来的对艺术、传统、装饰、民族等因素的关注，促成了一种新的观念和风格的诞生，这就是后现代主义(图 1-4)。这是设计自身受社会环境条件及人类精神需求的影响而产生的平衡选择，也是设计目的顺应时代特征的变化形式。

图 1-3 现代主义环境设计

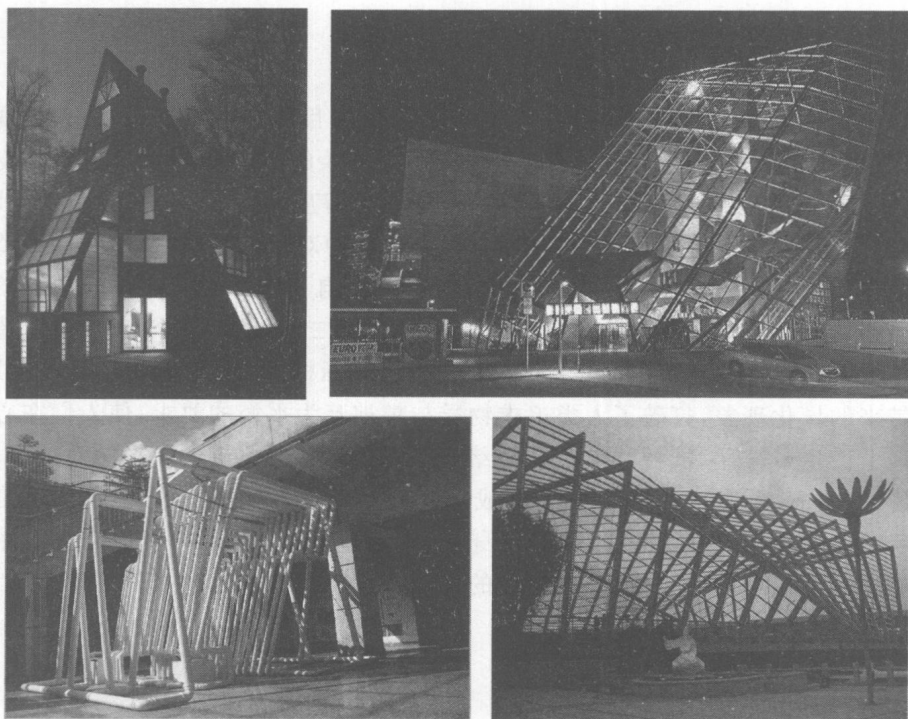

图 1-4 后现代主义环境设计

人要求通过各种形式的物质使用,满足生存的需要,体现了人类认识自然、改造自然的物质生产过程以及生存方式的更新变化过程。人是现代环境设计的核心要素,当代设计的任务是,考虑与人有关的一切活动,并为这些活动提供最佳的服务和条件。从这个角度来说,“为人服务”最基本的表现形式是环境设计要适应人的生理特点,满足人的生理愿望。因此,首先要充分考虑物质结构、处理好造型功能与人的关系,是现代设计环境的立足点。其次,人类的需求是不断发展的,“为人的设计”作为一个变化的动态体系,还存在于通过创造物质来引导需求的过程中。人类的环境需求决定着环境设计的方向,表现为回归自然、尊重文化、高享受和高情调的多样性、自娱性与个性化的趋向。营造一个从精神到物质都理想的空间是当代人新的需求,设计的过程就是满足这种需求的过程(图 1-5)。

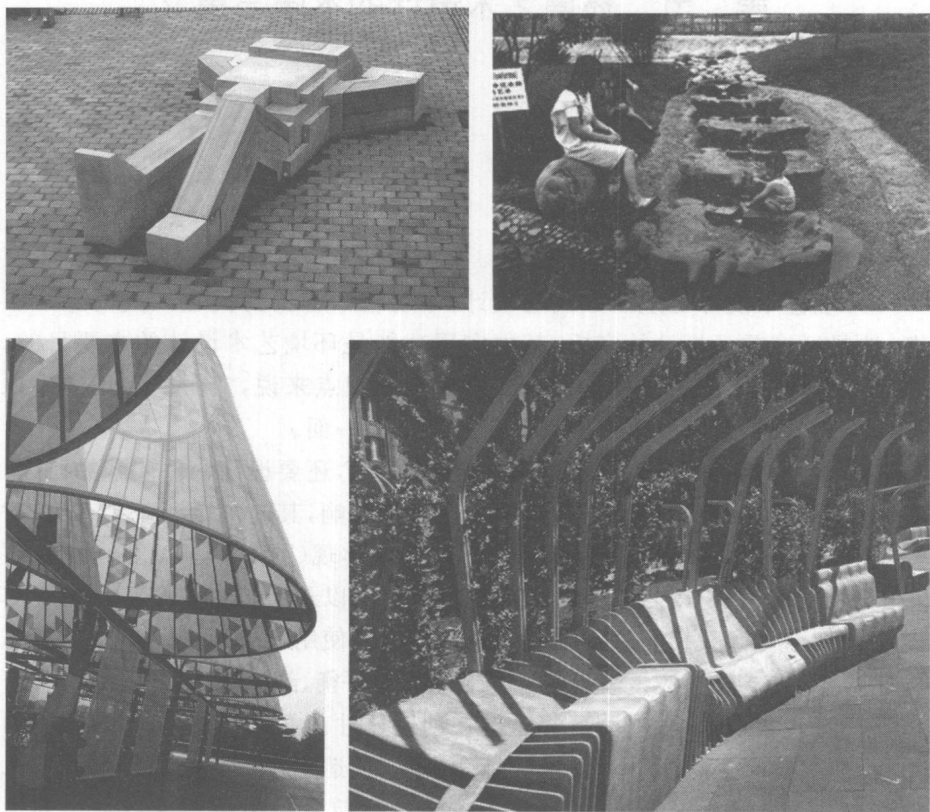

图 1-5 公共环境设计

环境设计作为协调诸多因素的人类改造自然和自身的主动行为,其内在的驱动力就是创造。“合理的生存方式”界定了设计创造的目的和原则,使创造活动在此前提下得以实现。“合理”是创造的审美标准,是评价“生存

方式”美与不美的原则。合理的概念中融会了主客观的统一,融合了真与善的协调,从而达到美的境界。合理是指合乎客观规律的过程就是美的形成过程。合理的生存方式作为设计目的的衡量原则,是一个动态的变量体系。各个时代不同的社会状况和审美标准等诸多因素决定了它存在的不同特征,现代设计要求创造合理的生存方式,具有进一步发展提高的意义,明确了设计目的在现阶段所追求的协调标准。

环境设计在很大程度上从设计为少数人服务的奢侈品转化为设计为大多数人服务的必需品,为人服务的设计目的表现为立足于满足绝大多数人的需求而完成设计。这种转化,促进了对“人”更加深入的理解,同时也促进了环境设计的商品化趋势,从而使设计成为全人类共同享有的财富。

第二节 环境艺术设计的本质与意义

一、环境艺术设计的本质

(一) 艺术与科学的统一

环境艺术设计是生活方式的设计,一切艺术都要为美化人类的生活服务,这是环境艺术设计的宗旨,其中实用功能是环境艺术设计的主要目的,也是衡量环境优劣的主要指标。从发生学的观点来说,实用功能是产生认知功能的基础,这就要求环境艺术中有科学的一面。

环境艺术不仅是要求设计一个实用的环境,还要设计一件艺术品,这与美学息息相关。环境艺术受很多艺术学科的影响,其艺术性涵盖形态美、材质美、构造美及意境美,这些往往通过形式来体现(图 1-6),形式的考虑主要在于各元素的统一,以便形成视觉上有力的群体,以及元素之间的变化,避免单调与乏味,还要顾及尺度比例,以便与周围环境及使用者搭配。除了以上这些,在环境艺术表现中还应该注意色彩、质感、重复、平衡、韵律、象征等要素。

环境艺术设计是一件艺术品,但在创造这件艺术品的同时,需要科学的力量,所以只有当科学性和艺术性结合,才能创造出好的环境设计作品。从设计这一大范围来说,设计就是使用一定的科技手段来创造一种理想的生活方式,科技对设计产生直接的影响,尤其是工业革命以后人们进一步思考设计与科学之间的关系,科技的进步创造与其相应的日常生活用品及环境不断改变着人们的生活方式,环境设计师就是把科学技术日常化、生活化的先锋,他们必须根据人机工程学、行为科学、心理学等要求在新的技术中发

现新的表现的可能性,进行创造性的设计。

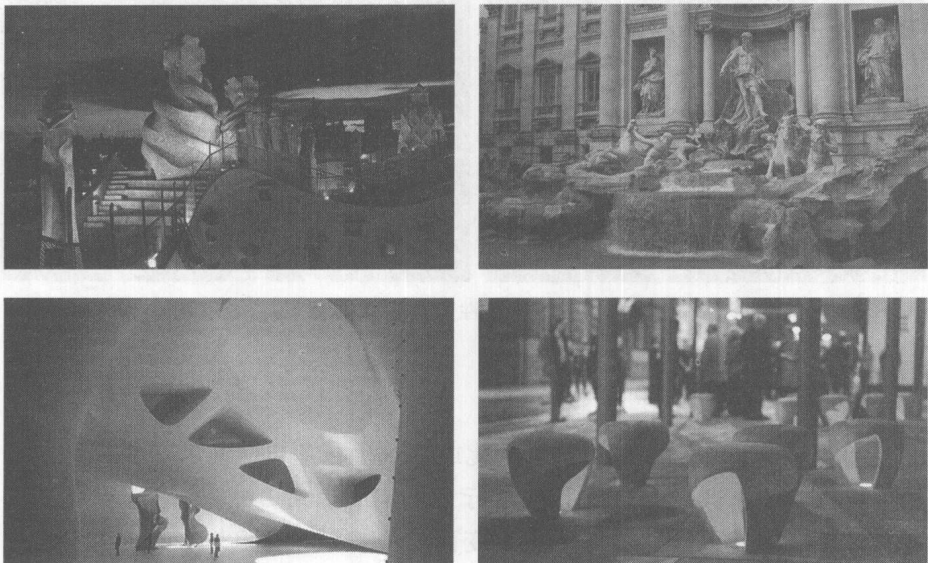

图 1-6 环境艺术设计

艺术科学化的同时科学也要艺术化,环境艺术的艺术性与科学性在设计上集中体现在形式与机能的关系上。机能是针对功能而言,主要反映在设计过程的各个阶段中,基地环境的配合,所使用材料的性能,空间关系与组织以及人在环境中行进的路线,可以称之为“动线”。各种结构系统使它得以建造起来(图 1-7)。

科学能够给美提供主要的根据,美能够把最高的结构建筑在真理之上。随着环境声学、光学、心理学、生态学、植物学等学科适用于环境艺术设计之中以及利用计算机科学、语言学、传播学的知识来对人与环境进行深入研究与分析,相信环境艺术设计会更加深化其艺术性,与科学性会结合得更为完美。

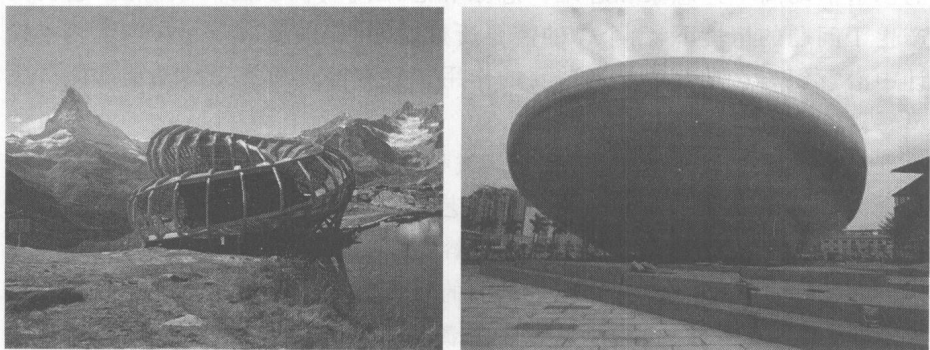

图 1-7 科学性与艺术性结合

(二) 感性与理性的统一

有很多动物在生存环境有所变化或遇到生存危机时能够以先天就具备的生物性机能来改变个体或群体的行为方式或生活方式,来适应变化了的生存环境。如蜥蜴会随着环境的改变而变换皮肤的颜色,关在笼子里的猩猩会利用竹竿来取放在远处的食物。这种天生的行为,让我们想到了,如果说设计是一种为达到预想的目的而制订的计划和采取的行动,那么人的设计行为显然不同于动物的先天行为。动物进行生产,为自己构筑巢穴,但它们只生产它自己或它的后代所直接需要的东西。动物的生产是片面的,它们只是在直接的肉体需要的支配下生产。而人的生产是全面的,是要摆脱肉体的需要才能进行生产。动物只是按照它所属的那个物种的尺度和需要来进行塑造,而人则懂得按照任何物种的尺度来进行生产,并且随时随地都能用内在固有的尺度来衡量对象。所以,人也按照美的规律来塑造,而且只有人类才能根据预想的目的,从事自觉的实践活动,也只有人类才有自觉的、创造性的设计行为。

感性主要是指从“创造性”出发来探索环境艺术。现代科学研究表明人的创造活动离不开想象和思维。想象和思维同属认识的高级阶段,它们均产生于问题的情境下,由个体的需要所推动,并能预见未来。在环境艺术设计中潜意识与直觉起着相当重要的作用。只有经过潜意识的活动才能产生灵感。

环境艺术的理性体现在,在设计过程中建立适当框架,对资料与元素进行全面分析理解最终综合归纳使环境艺术作品体现出秩序化、合理化的特征。环境艺术应具备理性容量与感性容量,是理性与感性的统一,是建立在对其艺术与科学双重性的认识基础上的。环境艺术作为艺术必须以个性反映本质,始终与个性、偶然性紧密联系着,而作为科学它却又不能沉迷于偶

然性、个性之中,它必须以逻辑反映本质。

环境艺术设计中的随意性是建立在理性之上的,它包括积累了丰富的生活经验,比如对空间类型及使用功能的体验,对各种自然环境及人文环境的体验,对城市各种机能的了解;积累了典型的设计图式特别是不同流派与风格的世界建筑名作的图式。人们在某一具体设计作品进行审美感知和审美评价的过程也是感性与理性的统一,而环境艺术体现出来的是多种思维的综合表现,设计者必须依靠高级复杂的创造性思维活动,才能创造出满足人们各种物质与精神需求的环境场所(图 1-8)。

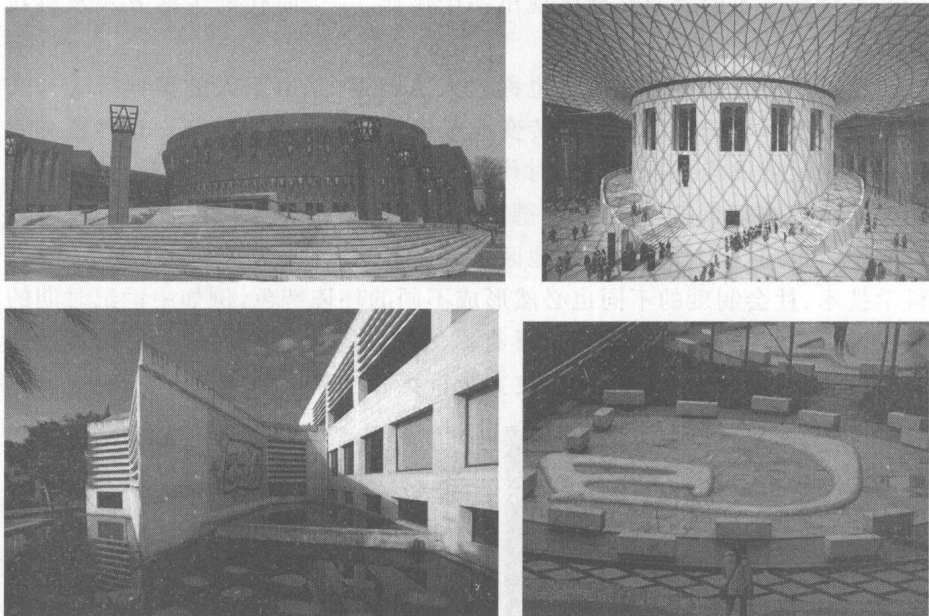

图 1-8 现代环境艺术设计

(三) 物质与精神的统一

在人类发展过程中的特定历史时期,由于认识自然社会的程度不同,所以改造自然社会的手段也不同,这也是人为事物的一个显著特征,就是具有限定性。限定性主要表现在不同的民族、地区、社会制度、文化传统、时代对适应自然、改造自然以求生存享受和发展时所用的材料、工艺、技术、生产方式、设计美学等是有所不同的,因而创造出来的人为事物就是多元的。所以不同的民族、时代、经济模式、社会机制等会产生不同的艺术设计。

在我们周围几乎每样东西都有人工技能的痕迹。我们的世界是由许许多多的人为事物组成的,是人化的自然,又称为第二自然。理想的人为事物并不是破坏自然、榨取自然,而是利用自然使人与自然和谐相处,使其更好

地为人的生存和发展服务。

作为人为事物的环境艺术具有物质和精神的双重本质,其物质性的表现有:第一,组成环境的物质因素,包括自然物和人工物。自然物是由空气、阳光、气候、山脉、河流、土地、植被等组成,由于自然物的不同特征而造成环境的不同性格是环境艺术的基本特点。人工物是指环境中经过人的改造加工制造出来的事物,例如建筑物、园林广场、道路、灯具、休闲设施、雕塑、家具等;第二,环境艺术的设计与完成且通过有形的物质材料与生产技术工艺进行的物质改造与生产,设计制作的结果也以物品场所的形式出现带有实用性。环境艺术的物质性能体现出—个民族、—个时代的生活方式及科技水准。

组成环境的精神因素通常也称为人文因素,是由于人的精神活动和文化创造而使环境向特定的方向转变或形成特定的风格与特征。这种精神因素贯穿在区域民族关系和历史时代关系之中。从区域民族关系上来说,不同地区民族的宗教信仰、伦理道德、风俗习惯、生活方式决定着不同的环境特征;从历史时代上来说,同一地区民族在不同历史时代,由于生产力水平、科学技术、社会制度的不同也必然形成不同的环境特色,例如中世纪时期的欧洲城市(图 1-9)和现代城市就具有截然不同的特征(图 1-10)。精神性能反映出—个民族、—个时代的历史文脉审美心理和审美风尚等。

图 1-9 德国中世纪时期的城市

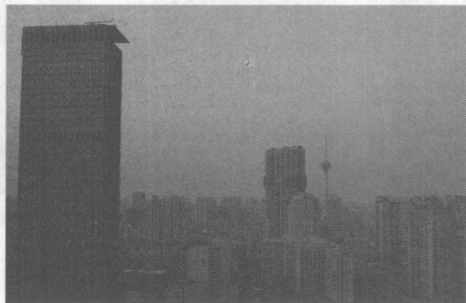

图 1-10 现代城市

二、环境艺术设计的意义

(一)环境艺术反映时代精神

环境艺术设计与人们的生活、生产、工作、休闲的关系十分密切,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。环境艺术是人与周围的人类居住环境相互作用的艺术。它的宗旨是以人为

主体,它引导人的行为方式和生活方式,并影响人的思维和情感。

各种风格,不论建筑、音乐、绘画,都代表某特定时代的生活和思想方式。恩格斯说过,他从巴尔扎克的《人间喜剧》中所学到的东西,比从当时所有职业的历史学家、经济学家和统计学家那里学到的全部东西还要多。例如文艺复兴时期的绘画,从乔托开始除了在技法上发展出符合人类视觉经验的透视法外,同时在时代精神上反映出脱离中世纪的束缚,而复兴古希腊、罗马的崇高艺术和人文风采。中国魏晋南北朝时期是书法、绘画、雕刻、园林等艺术形式及其理论发展的一个多元化的繁荣时期,当时造园之风极盛,私家园林、寺观园林得到了长足的发展。这些都反映出当时社会动荡,道教、佛教、儒学、玄学并存流行,思想十分活跃的时代现象(图 1-11、图 1-12)。在西方的中世纪,无论是早期基督教与拜占庭时期,还是后来的仿罗马时期、哥特式时期,纵深庄严、垂直向上的教堂建筑空间与虔诚、庄严的广场空间,还有雕刻与壁饰艺术都是当时宗教精神的直接反映(图 1-13、图 1-14)。

图 1-11 云冈石窟

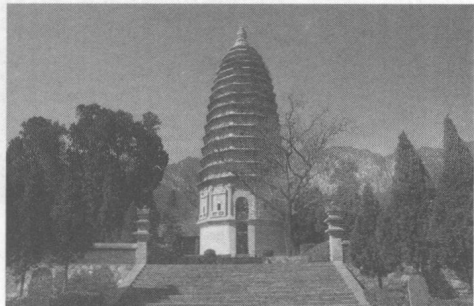

图 1-12 河南 嵩岳寺塔

图 1-13 圣马可教堂(拜占庭式)

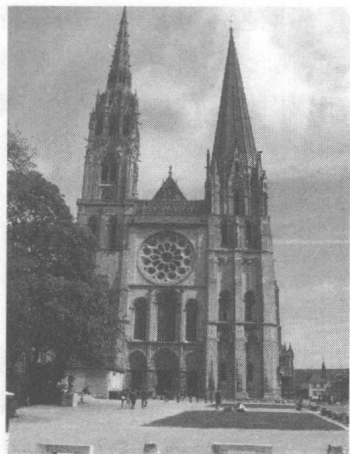

图 1-14 沙特尔大教堂(哥特式)