



环境艺术设计基础

屈德印 等编著

中国建筑工业出版社



图书在版编目(CIP)数据

环境艺术设计基础 / 屈德印等编著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2006
ISBN 7-112-08620-5

I. 环… II. 屈… 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(2006)第099625号

责任编辑: 唐旭
责任设计: 崔兰萍
责任校对: 张景秋 王雪竹

环境艺术设计基础

屈德印 等编著

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)
新华书店经销
北京天成排版公司制版
印刷厂印刷

*

开本: 787 × 1092 毫米 1/16 印张: 9¹/₄ 字数: 215 千字
2006年9月第一版 2006年9月第一次印刷
印数: 1-3000册 定价: 28.00元

ISBN 7-112-08620-5

(15284)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码: 100037)

本社网址: <http://www.cabp.com.cn>

网上书店: <http://www.china-building.com.cn>



前 言

《环境艺术设计基础》是环境艺术设计专业的一门专业基础课程。本书主要是依据环境艺术设计初步学习所必须了解的基础知识和必须掌握的基本技能,结合近年来综合类院校环境艺术设计专业学生的知识结构与艺术修养的状况有针对性地编写的。通过对环境艺术设计基本知识的学习,增加学生对该专业学习的兴趣,了解环境艺术设计的基本范畴、发展历程和设计对象的基本特征;初步掌握环境艺术设计的基本表现方法和设计方法,使学生具备环境艺术设计所必需的基本素养和技能。

目前,综合类院校的环境艺术设计专业的学生人数较多,绘画基础和理性逻辑思维相对较弱。各个学校对于环境艺术设计基础课程的教学内容也存在着差异,教学方法也不尽相同;大多数学校仍然沿用《建筑设计初步》教材,很难满足环境艺术设计基础学习的需要。为此,编者总结多年来该课程教学的经验编写了这本教材。作为专业基础教材,我们力求做到概念准确、简洁、通俗、重点突出,并以图文结合的方式,增强学生对概念的了解。由于实践经验和理论水平的限制,书中缺点错误在所难免,恳切希望大家给予批评指正。

本书在编写过程中,得到了浙江科技学院、浙江理工大学、平顶山工学院和中国建筑工业出版社的大力支持,在此表示衷心地感谢。

本书由屈德印编著,编写人员分工如下:

屈德印(浙江科技学院)——编写第一章、第二章、第五章的第一节、第二节和第三节。

王秀萍(浙江理工大学)——编写第三章的第一节和第三节。

王依涵(浙江理工大学)——编写第三章的第二节。

王蔚忻(浙江科技学院)——编写第四章。

傅隐鸿(浙江科技学院)——编写第五章的第四节和第五节。

李慧玲(平顶山工学院)——提供第五章第二节和附图的部分图。

屈德印

2006年6月于杭州



目 录

前 言

第一章 环境艺术设计概论	1
第一节 环境设计的概念和范畴	1
1. 环境设计的概念	1
2. 环境设计的范畴	2
第二节 环境艺术设计的特性	3
1. 环境艺术的场所与设计	3
2. 环境艺术的综合性与个性	4
3. 环境艺术的多学科性	5
第三节 现代环境艺术设计的特征	5
1. 现代环境艺术设计观念的整体性特征	5
2. 人与环境关系最适化的特征	6
3. 环境空间的地方化特征	8
4. 环境设计的文化特征	9
5. 室内环境设计的艺术特征	9
6. 室内设计与建筑设计	10
第四节 环境艺术设计的构成要素与设计原则	10
1. 建筑外部环境设计的构成要素	10
2. 室内环境设计的构成要素	11
3. 环境设计的原则	11
第五节 现代环境设计理念的发展趋势	13
1. 向自然回归	13
2. 向历史回归	13
3. 向高科技、深情感发展	14
第二章 环境设计的发展历程	15
第一节 中国传统的环境设计观的发展	15
1. 中国古代传统建筑与环境的思想基础	15
2. 中国古典园林的环境观与艺术特色	15
3. 中国古代城市建设的环境观及其特征	18
第二节 外国古代的环境设计观的发展	21
1. 古代埃及的环境设计观	21
2. 古希腊的环境设计观	21



3. 古罗马的环境与空间追求	22
4. 欧洲中世纪的环境观	22
5. 现实生活的场所——意大利文艺复兴时期的环境观	23
6. 法国古典主义与君权专制时期的环境观	24
7. 英国自然式园林	26
第三章 环境与空间	27
第一节 空间属性	27
1. 空间的物质属性	27
2. 空间的精神属性	27
3. 空间的构成方法	29
第二节 室内空间设计基础	31
1. 室内空间的类型	31
2. 单一的建筑内部空间特性	32
3. 多空间组合的处理	35
第三节 外部空间环境设计基础	44
1. 建筑外部空间的分类	44
2. 外部空间的布局	46
3. 空间的尺度	46
4. 外部空间的序列	47
5. 其他手法	48
第四章 环境艺术设计的程序与基本方法	50
第一节 环境艺术设计的程序	50
1. 设计前期	50
2. 方案设计	50
3. 扩初设计	50
4. 施工图设计	51
5. 设计实施	52
6. 设计评估	52
第二节 环境艺术设计的任务分析	53
1. 对设计要求的分析	53
2. 对环境设计条件的分析	54
3. 资料的搜集与调研	55
第三节 设计方案的构思与深入	56
1. 环境艺术设计的思考方法	56
2. 设计方案的构思	57



3. 多方案比较方案阶段的重要环节	62
4. 设计方案的深入	63
第五章 环境艺术设计方案的表达基础	65
第一节 环境艺术设计方案的表达的基本形式	65
1. 设计推敲性表达	65
2. 展示性表达	67
第二节 环境与景观设计徒手表达基础	70
1. 景观钢笔速写概述	71
2. 景观钢笔速写基础技法	80
第三节 环境艺术设计画图基础	91
1. 线条图	91
2. 平、立面图配景图例表达	93
第四节 钢笔淡彩表达基础	98
1. 色彩的基本知识	98
2. 水彩渲染的辅助工作	99
3. 水彩渲染的分法步骤	100
4. 建筑局部水彩渲染技法要领	102
5. 水彩渲染常见错误	104
第五节 模型制作基础	104
1. 模型的种类	104
2. 简易模型制作练习	105
3. 工作模型	105
4. 正式模型	105
图片来源	107
附图	108
参考文献	135



第一章 环境艺术设计概论

第一节 环境设计的概念和范畴

虽然我们生存的环境中有着许多人为的疆界，然而，我们的世界仍然是个整体。人类共享着同一个天空、海洋和为数不多且不能再生的自然资源。人类以自己的力量适应自然环境，同时又不甘心受自然的支配，总是梦想成为能支配自然的主人。人类用了几万年的时间，摆脱了与动物相似的树栖洞居的生存方式；又用了几千年的时光，构筑了城市这样的生存形态。人类进化的历史，也正是一部人类用自己力量构造理想的生存环境的历史。在这个过程中，人类构造生存环境的意识和思想应运而生、不胫而走、相互影响、不断交流、烁古恒今。正是这种相互间的影响，促进了人类环境设计活动的进步。

1. 环境设计的概念

“环境”原是生物学范畴的用语，可以理解为“被围绕、包围的境域”，或者是“围绕着生物体以外的条件”。

建筑规划师认为：环境可以定义为“场”，它是人类赖以生存的时空系统。环境就是时空，时间是流动的，空间是固定的。在时空中物质能量、信息、精神相互交流。

现代环境设计的概念犹如生物学上的生物群落的共生键，维系着自然万物的萌发，并处于动态平衡状态。这种状态恰恰是现代环境设计应追求的目标，其任务在于设计出最优的“人类—环境”系统，这个系统将展示人类与环境的共存，人类与环境在新的高层次的平衡和发展。

环境设计是个新概念。大，它能涉及整个人居环境的系统规划；小，它可关注人们生活与工作的不同场所的营造。环境的概念其内涵是一个动态的发展概念，不同的学科对于其认识也有其特定的意义，有生态的、景观的、政治的、经济和文化的。这些认识的产生与发展都与时代科学的进步和人们生活水平的提高以及受教育的普遍性有着极大的关系。

一个地区的地质、水文、气候、资源决定了生活习惯的基础，而生活习惯又反过来对人的行为、语言、文化产生影响。如，陕北的窑洞与黄土高原、秦腔、腰鼓以及方言的关系，江南民居与小桥流水、山清水秀环境以及越剧、吴侬软语的关系。所以说环境是抽象的，又是具体的和有针对性的。

另一方面，环境不是简单搞所谓的平衡，而是寻其自然共生的规律。我们今天无法让恐龙复活，如果复活的话自然生态的环境链将重新分配。有一点是肯定的，那就是科技的发展使人们对自然的认识更加深入，但同时由于人类欲望的无止境决



定了对自然的破坏也在加深、加快。如矿产、石油等不可再生资源的开采，不仅仅是对水土流失的影响，更重要的是对整个地球的破坏，其影响的程度我们今天是难以评估的。正如20世纪60年代制冷所用的氟利昂，当时的人们认为这是多么伟大的发明，效果好而且稳定，又便于控制；但谁也没有想到它是地球臭氧层的杀手，是造成今天气候反常的最主要的因素之一。而自然灾害所造成的损失到今天为止是无法统计的。

从建筑学领域研究环境，一般是指城市景观环境。它包括自然环境和人工环境，是城市内比较固定的物质存在物，是人们的视觉可以感受到的、身心能够体验到的室外空间。

城市景观环境具体是由建筑、街道、广场、树木、小品等基本的物质构成一个统一的有机体。在空间的形态上则表现为点（建筑）、线（街道）、面（广场）的有机组合。

城市景观环境设计的对象是居住其间的人，而人的行为才是真正的主体。因为所有的物质设施都是针对一定的人群而设计的，是为了满足人的某种行为需要而设置的。也就是说，城市景观设计不是设计者的主观臆想的结果，而是公众共同参与的结果，也只有这样才能够是合理的存在。

另一方面作为空间载体的城市环境景观是各种自然因素和人文因素的综合体。而建筑外环境实质上是一个过渡性空间，有私密性的一面也有公共性的特性，是针对室内环境而言的。

今天的环境概念已经趋向于综合。人们认识到任何片面的认识对环境都是有害的。环境应该是一个完整的统一体，既有生物的多样性，又有特定的地域性。

2. 环境设计的范畴

一般来讲，环境设计的工作范畴要涉及城市设计、景观园林设计、建筑与室内设计的有关技术与艺术问题，环境设计师的职责似乎有一点“文艺复兴”时期的设计师与艺术家的味道。环境设计师从修养上讲应该是个“通才”，除了应当具备相应专业的技能和知识，如有关城市规划、建筑学、结构与材料等等之外，他更需要深厚的文化与艺术修养，因为任何一种健康的审美情趣都是建立在较完整的文化结构之上的。因此，文化史的知识、行为科学的知识等等，就成为每个环境设计师的必修课了。与设计师艺术修养密切有关的还有设计师自身的综合艺术观的培养问题，新的造型媒介和艺术手段的相互渗透与结合问题。环境设计又使各门类艺术在一个共享的空间中向公众同时展现。作为设计师，他必须具备与各类艺术交流沟通的能力，既没有门户之见，又必须热忱而理智地介入不同性质的设计活动，协调并处理有关人们的生存环境质量的优化问题。与其他艺术和设计门类相比，环境艺术设计师更是一个系统工程的协调者。

环境设计活动中有不同的分工，但是，分工却不能分家，所有对环境的设计都离不开对整体人居环境质量的思考。

在现代设计的理论领域,空间概念问题往往是抽象的,或者说是“纯艺术”的。其实,现实生活与传统的空间理论是有一定距离的。空间往往在生活中是一种物质的存在,由一些具体的“东西”构成。同时,不同的空间之间还有一种所谓“空间关系”。而空间关系的构成可能是下意识的、长期的、有机的,也可能是极为理性地“生产”出来的。因此对于“空间结构”的分析方法也就多种多样,对于“空间效果”的感受也就因人而异了。从表面上看,现代设计运动将建筑设计从唯美的19世纪传统中“解救”了出来,而提出了现代的空间概念。然而,它又从另一方面将建筑设计活动推向了“理性”而冷漠的深渊,人类的理性力量得以极大发挥,而环境质量却未必得到提高,甚至在很大范围内环境由于设计而有所破坏。更令人忧虑的是由于所谓现代设计思想的推波助澜,人们开始肆无忌惮地“征服自然”;设计师也自以为是社会的“给予者”,环境设计的现状因此而呈现出长期亢奋、草率,其结果是无视环境的整体质量。

当代环境设计理论的提出,正是针对现代设计活动中产生出来的各种弊端,强调设计形态的动态变化而非僵死形式;强调设计的系统性而非单一项目的自我表现;强调“关系”而非孤立的构筑物;强调科学、技术与艺术结合而非对于人类成就的片面表达。

第二节 环境艺术设计的特性

1. 环境艺术的场所与设计

我们生存空间的拥有以及生存活动的展开必然与场所的质量相关。其间,有技术问题,也有艺术与文化问题。这一切还都牵涉到了动物、植物、山川、大地与人的情感。因此,在场所的研究与创造活动中,一个人、物、天、地之间的“共生意识”的建立确乎也是必不可少的。因为,环境质量的提高正是这种共生条件的改善,是天意与人意的双重满足。而环境艺术之所以存在的理由就在于它实现着人们对生存条件有着不断改善的理想。确切地讲,环境的艺术就是创造良好场所的艺术,就是用艺术的手段来优化、完善我们的生存空间。

自然环境是相对于人工场所或者说人工环境而存在的具体的自然造化。它存在的意义也在于它自身的空间结构的特征与属性:它们可能是相对独立的,或者是与人工场所相毗邻的。但无论如何它们是以自己的客观特点和人们藉此而赋予它们的意义为存在依据的。它是整个生态平衡的支撑,又是环境艺术整个文脉系统的重要组成部分。它也客观地制约着人工场所的形态构成与发展。因此,它是环境中最可宝贵的一部分,也是我们从事环境设计活动必须慎重对待的客体之一。若将环境设计作为一种艺术创作活动来看待,则有必要对艺术美及其表现进行若干探讨。□

环境设计也可以看成人类的艺术创作活动。人们通过设计手段有意识地物质化



自己的审美理想。在环境艺术中，物化形象和抽象功能与艺术空间是并存的。所谓物化形象，指的是赖以构成环境的界面和相关物品——广场、建筑、庭园、绿化、壁画、雕塑和特定的室内空间；所谓空间艺术则是物质形体的抽象的空间关系处理的艺术。两者便构成了环境艺术本身，并决定了这一艺术活动的质量。

环境艺术观念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，而不单纯的是造型艺术、形象艺术。孤立的或局部的美好设施不是环境艺术的全部。环境艺术美所包含的艺术美与人们的创造活动有直接关系。纯粹的自然美人们只能望之兴叹——往往无奈地称之为“上帝的创造”。环境艺术只能是人们根据自己的、有限的认识和需求对客观环境做一些可能的调整。其间，不可避免地有许多不完善的地方，尽管有一些人类精神的闪光点。因此，环境艺术的美不是绝对的。人们在审视人为造化的时候总是按否定之否定的原则调整着自己的审美尺度的。柏拉图式的固有审美模式在环境艺术领域中很难找到合理的地位、相对性与偶然性，即是说人们做审美判断的相对比较与调整，对于特定环境或特定文化的偶发审美联想和即兴创造是不可忽视的。

2. 环境艺术的综合性与个性

环境艺术审美的过程是一个多元化的感受与认识过程：个性离不开一般意义的、功能上的普遍性；现实性离不开历史上的延续性和发展上的未来性；诗兴离不开实用性。营造环境的艺术气氛有其特定的技巧。环境艺术作品作为一种综合性极强的艺术体裁，它的表现技巧是特殊的，考虑的内容很多，并且因地、因时、因人而异。作品必须按所表现的环境营造意图，明晰地用环境设计的语言表达出来。所表现的东西尽可能少地夹杂着不必要的内容。

环境艺术的表现不是拙劣装饰物的堆砌，而是准确地、经济地应用设计语言。那些与基本内容无关的饰物会破坏环境艺术本体，淡化环境艺术品的表现力度与鲜明的空间艺术个性。环境艺术作品的个性就是被定义的场所的特色，它是不可能为人所来来回回去拷贝的。独创性是美的起点。赝品一开始就丧失了个性，与美的创造无缘。个性的追求，尤其是在环境设计这个领域是个长期的过程。其间，经验的积累是最根本的事。虽说，有个性的设计师都很自信，对自己美感有把握，有执着的表达愿望。但是，他们并不一味自我欣赏，而往往做事谨慎，尊重客观工作环境。这里有一个共同点：无论环境设计作品的个性有多么强，只要是好的，必然是有条理、有秩序，与其文化和自然背景有着必然的联系。也就是说，环境设计师不仅要有聪颖的头脑，还要有宽广的胸怀。

环境设计是一个由若干工种结合的设计活动，它的实现还离不开物质材料和能工巧匠，只有艺术想像力与实在的技术、经济条件以及大众的审美情趣统一起来的时候，一件环境艺术作品才有可能被毫不造作地营造出来。环境艺术美感的实现有赖于观察者或使用者的体验；有赖于观察者或者体验者在环境经验过程中的联想。好的环境艺术作品能为人们的想像力留有余地，创造一种审美的自由境界。

3. 环境艺术的多学科性

环境艺术不是纯欣赏意义的艺术,它始终和人的利用结合在一起,并与工程技术有着密不可分的联系,是科学与艺术的结合体。在一定意义上也可以把环境艺术看作是广义建筑学的有机组成部分。如果说“建筑是一门创造人类生活环境的综合的艺术和科学”,那就可以说“环境艺术也是创造人类生活环境的综合的艺术和科学”。环境艺术与建筑学相比,从文化内涵上更为深入,达到精神文化的更高层次,从形式上更具有艺术品质。

环境艺术设计是融合了多门类的艺术学科,它不仅涉及艺术与技术两大方面,还与社会学、美学、人类工程学、行为学、心理学等学科有关,各种学科交叉与融合,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。

第三节 现代环境艺术设计的特征

1. 现代环境艺术设计观念的整体性特征

我们探究城市环境的景观创造,除开相关的社会经济因素,还侧重于功效和美学,这其中含有时间与空间、文化与个人等两重层面的内容。但是归结起来,其最终将集中反映于环境效益问题。所谓的城市景观创造,大多是在原有城市环境基础上进行的卓有成效的改进。大规模的建设必定以雄厚的资金和环境的根本变化为代价,可是如果缺乏对环境效益的研究,缺乏综合计划和更高层次的思考与创造,则使我们丧失掉无数宝贵的资财,并给环境背上沉重的包袱。它告诫我们:“利”和“益”并不是必合其一的终极,只有顾及暂时与永久、局部与整体、近期与长远的利,才会使整个城市乃至国土环境获取最大的益,同时有益于社会的进步和民族的发展。

这就要求我们的每一项设计都始于周密的计划和研究。在进行环境设计时,无论是区域环境、广场改造、街区更新、建筑设计还是建筑小品系统构想,都要首先放眼于城市整体环境构架,考查它们的现实与历史、今天与未来、地方与外邻间的过渡和衔接,力图解决计划与实施的差别控制问题。这就是环境设计和景观建筑学之所以越来越引起世界各国重视的缘由所在。环境设计首先应该讲求科学——最大限度、最为合理地利用土地、人文和景观资源,“并依据自然、生态、社会与行为等科学的原则从事计划和设计,使人与环境彼此建立一种和谐均衡的整体关系”^①;其次是技术和艺术——通过实地创造,以较小的代价获取较高品位的城市环境,并使城市景观中的一切存在物,哪怕是最细微最无足轻重的物件都必须有适当的功能,每件东西都应该满足美的要求。

人们会自然提出这样的问题:我们有城市规划工作者,有众多的建筑师、市政

^① 引自J·O·西蒙兹。landscape Architecture

工程师、园林师乃至各种专业美术家，他们已分担了城市环境建设的各项工作，那么还要环境设计干什么？事实上，城市规划工作主要侧重从社会学以及心理、行为的综合观念出发，宏观地解决土地利用和开发问题，很难涉及细致的功能与美学研究。而在以往的城市建设中由于传统行业的规限、专业教育的分工和设计思想的单一，各专业者只能从事“份内”的工作，最大限度的合作也仅是补充本专业的明显缺陷。由于设计人员缺乏横向的相关领域知识和宏观的技术视野，彼此不能广泛地协调；因此在解决现代城市的庞大、复杂且多变的综合问题面前，不仅顾此失彼、难于应对，而且把整体的城市环境独家经营得零落疏离。有的城市空间甚至成为设计师们竞相喧嚣、自我表现的自由市场。因此，把具有多专业纽带作用的城市环境设计提到建设的相应地位，将对城市实质环境水平和质量的提高起到至关重要的作用。环境设计不可能取代各门类的专业设计，但它以其全方位的理论与实践能力，将补充各专业间的空白和推动多领域的密切合作。另一方面，随着科学技术和文化观念的进步，人类对城市环境的认识在不断深入，现代城市的建设要求更广阔的视野和更高的专业设计水平，我们的建筑、城建、园林、环境设计工作者只有建立整体环境观念和新知识结构(这其中包括对社会学和未来学的了解)才能担负起今天和未来的重任。

2. 人与环境关系最适化的特征

人与环境关系的最适化包括：第一，人对环境的作用；第二，环境对人的作用。这两方面含有循环往复的内容。

1) 人对环境的作用——保全和创造。

(1) 保全：指人们为获取适宜环境，对原有环境中有价值有影响力的因素予以维护、发掘和补充。比如场所的空间、造型、色彩等视觉因素，以及民俗、宗教、政治等相关社会因素的物化。城市环境是个极其复杂的综合体，它是各种因素的集结，又是各种单位的总和。

人类生存空间的环境品质尽管有优劣差异之分，但综合而论不可能十全十美，也绝非一无是处。我们从事研究和设计，就是设法找出诸多因素中见长的方面及其缺憾所在，使之得以发扬光大或整治。特别是对那些行将消亡但并无碍于生活发展的东西，那些只属于我们自己、承继先人和连接未来的东西，更要有意识地挖掘、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其自身的生命力。实践已显示：“保全”也会对城市风格的多样化再立新功。现代环境观念的发展，也具体体现在“选择”和“包容”的意识中。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”，在本质上与火烧阿房宫大同小异。

(2) 创造：指人们进行环境更新过程中，对原有环境内容经过提炼，注入新的活力。在富有景观资源的我国城市中，以最小的代价获取最大的环境景观效益，则意味着最大的创造。创造，这一设计方向的确立是基于以环境慎重研究考察为前

提,同时也取决于设计群体的价值观念和高水平的专业素养。人们往往把“建设”与“创造”两个词义相混淆,就如同“大兴土木”=“环境美”、“美观”=“昂贵”一样。创造必须强调效益,尊重地方条件、历史、环境和人,激发整体环境的活力,并适于未来发展的需要。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,每个时代的人们及社会都要为此付出智力和经济代价。这些代价的后果可能使环境勃发生机,也可能导致僵化和泯灭。创造和保全是相互联结的,其中并无截然的界限,只不过“因循”所占的比重在程度上有所差别而已。城市环境设计必须同时兼顾这两项目标的并行。在着力保全的同时进行有意识的创造,才会使我们对城市的整治更接近于环境的自然整体性质,使人为扭曲环境意义的因素减至最小,使环境质量增至最高。

2) 环境对人的作用——亲切感、认同感、指认感、文化性、适应性。

(1) 亲切感——在环境处理上使人感到安全便利体贴入微和自尊自爱。它体现在环境功能、氛围以至细部构造的若干层面。

(2) 认同感——人们对环境感受的共识性和归属感。它体现于环境的性质、方向和领域等意象的明晰。

(3) 指认感——人们对环境感受的差异性和新鲜感。它体现于环境的个性,予人们以探索和期待的意识。

(4) 文化性——环境实体通过造型、色彩、质地以及空间处理、环境的过渡等,传达较高层次的文化价值和予人们以愉悦的美感。

(5) 适应性——以上各要素在环境不断变化过程中,或在尽可能长时间内满足人们不断发展的物质和文化需要。

这五个要素均取决于环境对于人的作用,反过来说就是人对生活环境的多种要求。对此,许多学者从不同视角进行过广泛的探讨,吴良镛先生在《城市美的创造》一文中所谈及的美好城市的形态(清晰、可达性、多样性、选择性、灵活性、卫生)和美好城市要素(邻里感、乡土感、私密感和繁荣感)对我们很有启发,他把美感的范畴向心理学、社会学等领域展开,其主要结论之一是:不能把城市环境美与单纯的美观悦目混为一谈。

无论是人对环境的作用,还是环境对人的作用,都反映人与环境的相互作用关系。环境影响人的行为,人也能改变环境以促进自身的发展。为增进人与环境关系的良性循环,我们须依照三个原则:

现实的整体性——力求与环境的统一和谐。它是一种宽容和谦逊,胜过自我表现的虚荣。

时空的连续性——力求与环境的历史和未来联结。它抛开任何主义和流派的形式标签,深入与我们血水交融的文化,追寻隐匿于环境造物中的本来面目。

意识的民众性——力求与环境的最广大的所有者沟通,并为之服务。环境设计的最终目的是运用社会、经济、艺术、科技、政治等综合手段,来满足人在城市环境中的存在与发展需求。它使城市环境充分容纳人们的各种活动,而更重要的是

使处于该环境中的人感受到人类生活的幸福与美好。

3. 环境空间的地方化特征

环境的空间构成是一个比较复杂的问题。一个具有历史的城市，其建筑群落的组织方式是相对稳定和独特的，已有状态的形成往往取决于下列几种因素：

- 1) 生活习惯。
- 2) 具体的地貌条件。尽管在一些相邻的地区，地貌的总体特征相同，但一涉及具体方面，还是存在一些偶发的差异。这种差异可能造成聚落方式的变化。
- 3) 历史的沿革，曾经发生于久远年代的变革与文化渗透等。
- 4) 人均土地占有量。

总的来说，我国大中城市人口居住密度比较大。客观地看，我国城市（包括乡镇等小聚居区）的现代化发展是在改革开放之后起步的，至今不过20多年。在这段不长的时间里，我们完成的是远远大于20年的建设量。本该精雕细琢的城市面貌，大多成为粗放型产品。其中有些原因是不可控的，如人口过度膨胀，现代化建筑技术手段单一等，导致了城市地方化特色的丧失。另外，环境文化意识的淡薄，设计者对地方情调和环境构成缺乏体验和观察，也是造成粗放结果的重要原因。

城市风貌的载体并非完全由建筑的样式所决定。这里不妨想像眼前有一个鸟瞰的城市立体图，如北京的胡同、上海的里弄、苏州的水巷，人们的实际活动都发生在建筑之间的空白处，即街道、广场、庭院、植被地、水面等等。将这些空白用“负像”的方式加以突出，再把不同地方的城市空间构成加以比较，就不难看出异地空间构成的区别。例如北京的胡同，通常宽度相同，略窄于街道，一般只用于交通，可供车马通行。每到一定深度，某座四合院的外墙会向后退让丈把距离，且与邻院的一侧外墙和斜进的道路形成一块三角地，那便是左右邻里聚会谈天的活动场地。当然，通常还要有一棵老槐树和树下的石桌、石凳。上海的里弄则不像北京胡同那样“疏密相间”、开合有致，而是显得更加公共化、群体化。弄堂里的路呈鱼骨式交叉，一般是直角，宽度由城市街道到弄堂到宅前过道依次变窄。与胡同体系比较而言，住宅与弄堂的关系更为贴近。这些道路形式规整，既用于通行又用于交往联络。

可以看出，在不同的地方，人们就是那样使用城市的。前几代的设计师们已经考虑过生活行为的概要，就空间的排布方式、大小尺度、兼容共享和独有专用的喜好上提出了地方化的答案，而后世的人们则视之为当然的模式并习以为常。虽然这些答案并不一定是容纳生活百川的最佳方式，但毕竟是经过了生活方式的选择与认同，在人们的心理上形成了对惯有秩序的亲和。在其后的设计追求中，并不存在什么绝对理想而抽象的最佳方式，新设计所能做的不过是模仿、补充，一切变化应是在保持原有基础上的改良。当然，新的室外空间在传统格局的城市里并非完全不能出现。它通常随着新功能的引入而产生，比如市政广场、文艺长廊等等。这些内容在传统城市中并不存在，也可以看作是随着文化的变迁而产生的必要的更新。

如果说城市的出现包含形式和内容两部分的话，那么建筑的外空间就是城市的内

容,而且空间的产生并不是任意的、偶发的,更不是杂乱无序的。它的成因深刻地反映着人类社会生活的复杂秩序,其中有外因的作用,也有自身的想像。一个环境设计师必须使自己具备明确感知空间特征的能力,并训练自己的分析力,以便判定空间特征与人的行为之间存在的对应关系。这种职业素养是创造和改善环境设计的基础之一。

4. 环境设计的文化特征

环境设计是由自然环境与人工环境共同构成的,因此就具有自然属性和社会属性,它是一种社会文化的反映;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。芬兰著名建筑师伊利尔·沙里宁曾说:“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。”

首先使用者是人,因此人的日常行为、习俗、价值观念和审美观念的文化与社会属性就是设计的构成部分。如作为城市公共空间的广场,在欧洲是与宗教的需要密切相关的,是宗教的需要,也是人们日常生活的内容所必需的场所;并在此基础上扩大到市政等公共设施的范畴,这也都是依据人的社会与生活需求而逐步发展的。中国古代城市空间中是没有广场的,这与中国古代城市作为“卫君”的军事堡垒功能性以及封建君权与布衣百姓的关系所决定的。因此一个地区的城市空间环境也往往是一个国家、地区文化的象征。上海的外滩、北京的天安门广场、威尼斯的圣马可广场、纽约的曼哈顿都是其中突出的例子。

另一方面特定的地理环境与自然环境也是某一民族的文化构成之一。如,阿拉伯文化与沙漠是密切关联的,缺水使得阿拉伯人特别珍惜水与绿色植物,创造了发达的庭院植物园艺和以游牧、经商为主的生活形态与文化等等。中国的文化的发源地之一黄河流域的仰韶文化与黄土高原肥沃的土壤以及宜人的气候密切相关,这就决定了中国古代文化是以农业文明为载体的。上海处于沿海口岸以及长江三角洲富饶地区的特定地理位置,使其在最近一百多年的发展中迅速发展并留下了过去殖民统治时期的历史见证等等。

5. 室内环境设计的艺术特征

所谓室内设计,简单地说就是为满足人们的生产、生活的物质要求和精神要求而进行的建筑内部空间环境的设计。它将使室内空间更理想地为美化生活、美化环境服务。

具体地说,室内环境设计包括以下几方面的艺术特征:

1) 创造合理的内部空间关系

所谓创造合理的内部空间关系,就是根据建筑的类型、性质和使用功能科学地组织室内空间,要尽量做到布局合理,交通便捷,空间层次清晰、明确。例如居住建筑的私密性,同时又要求能很方便地通向起居室、卫生间和厨房;工业建筑要符合合理的工艺流程;剧院建筑的剧场必须与门厅和休息厅连接,有便捷的路线等等。

2) 创造舒适的内部空间环境

所谓创造舒适的内部空间环境，就是要求满足人在生理上对室内环境的快适感。例如合适的室温、良好的通风、怡人的绿化、适度的采光等等，使人心旷神怡，快适相宜。

3) 创造惬意的室内空间的环境

所谓惬意的室内空间环境，是指要满足人的精神要求而言。要使人们在室内工作、生活、休息时感到心情愉快，特别表现为对环境的造型、空间的处理、色彩的搭配等方面，使人们对环境的情调和意境感到中情合意。

室内设计其主要特征表现为设计的空间性。也就是说，从形式上看它是在相对墙面、地面、顶棚的实体艺术设计，而本质上它的目的并不在这里，而是要通过这些手段达到创造理想的的空间的目的，即是以实造虚。这种造型设计从宏观上说，我们可以称之为“逆向设计”。像汽车的设计，其外部造型即属正向设计范畴了。

6. 室内设计与建筑设计

室内设计是建筑设计的有机组成部分，两者的关系为：建筑设计是室内设计的依据和基础，室内设计是建筑设计的继续和深化。从总体上看，室内设计与建筑设计的概念，在本质上是一致的，是相辅相成的。如果说它们之间有区别的话，那就是建筑设计是设计建筑物的总体和综合关系，而室内设计则是设计建筑内部的具体空间环境。一般地说，在建筑设计的过程中，建筑师对室内时空环境已经有了大体上的构思了；室内设计师则应在了解建筑师原有设计意图的基础上，运用室内设计手段来发展和深化，最后创造出理想的室内时空环境来。

不过，室内设计与建筑设计的这种总体和具体关系，并非意味着室内设计只能消极和被动地适应建筑设计意图。室内设计师完全可以通过巧妙的构思和丰富多彩的高超设计技巧去创造理想的室内时空环境，甚至在室内设计中，利用特殊手段改变原有建筑设计中的缺陷和不足。因此，我们提倡建筑师最好在建筑设计伊始就同室内设计师一起合作，共同探讨建筑和室内设计方案。当然，这是最理想的办法了，不过在实际工程中，却很难做到这一点。因此，最可行的途径还是室内设计师积极主动地与建筑师合作联系，这是目前可取的一种方法。

第四节 环境艺术设计的构成要素与设计原则

1. 建筑外部环境设计的构成要素

1) 景观的合成与并演：

自然要素——树木、绿地、山岳、江河湖海池以及地形和土地的肌理等；

人工要素——建筑、城池、道路、桥梁、塔等。

2) 活动物：行人、车船飞机、生物、机械和风电等推动物、闪电火光等。

- 3) 建筑和城市设施: 建筑、住宅、水塔、道路、桥梁、加油站、换气塔等。
- 4) 节点空间: 广场、公园、绿地、交叉路口、水面等。
- 5) 通道空间: 道路、江河、地下通道、桥面、铁道等。
- 6) 建筑小品: 座椅、花坛、喷泉、水池、城市雕塑、广告标识、候车廊等。
- 7) 地标: 电视发射塔、高层建筑、隧道和地铁入口等。
- 8) 城市鸟瞰。
- 9) 城市夜景。

10) 影响要素: 时间(季节、气候、时刻等)、日照、地理、水文、社会文化(如城市的精神面貌及素质)和经济等。

11) 控制要素: 建筑(构筑物)的造型、质感、色彩和空间形态, 有历史和社会意义的区域, 空间的构成和连续, 自然与人造物的谐调, 以及城市轮廓、天际线、边缘等。

2. 室内环境设计的构成要素

室内环境设计的构成要素包括: 合理的空间布局(各功能区域的划分与平面布置)、各界面的整体性(顶棚、各墙体立面的造型设计等)、家具陈设的功能性与装饰性设计、室内绿化小景、室内色彩、室内照明造型六个方面。这些要素是一个有机的统一体, 相互关联, 不能孤立地进行, 只有树立系统的整体的设计观才能设计出功能合理、具有较高艺术品位的作品来。

3. 环境设计的原则

1) 功能

这里所谈的功能是指人的利用而言, 也就是指室内外空间的舒适、安全、方便、经济和卫生等使用上的效能, 是人们由低级到高级的发展过程, 实际上就是一部不断地由逐渐增多的功能要求而创造出的建筑发展史。例如, 现代建筑为了要满足各种各样的复杂功能要求, 就产生了各种各样的建筑类型。所以说建筑的功能决定了建筑类型。而组成建筑的细胞就是房间, 或者叫“室”。不同功能的要求, 规定了不同的室, 像教室、居室、办公室、会议室、休息室、阅览室等等。甚至还可以说建筑的整体构成关系和形式都是由不同的“室”之间的关系来决定的。所以, 国外建筑界常流行一种“形式追随功能”的建筑格言。

就单个房间的室内设计而言, 各种必要的安排和布置也必须首先服从人的使用要求, 这也就是室内设计的实用功能。实用功能主要包括各房间关系的布置、家具布置、通风设计、采光设计、设备安排、照明设置、绿化布局、交通流线等内容。

外部环境设计同样要满足人们散步、休息、娱乐、认知、绿化等方面的需要。

上述各项均与工程的科学性密切相关, 它必须用现代科技的先进成果来最大限度地满足人们的各种物质生活要求, 进而提高室内外物质环境的舒适度与效能, 换