

关于环境设计理念与艺术特征的思考

屈德印

(浙江科技学院 设计与艺术系,浙江 杭州 310012)

摘 要: 通过对影响传统环境设计理念形成的地理、政治、经济、文化等多种因素的分析,提出当今信息时代环境设计人性的、整体的、多方参与的、具有良好生态性与可持续发展的设计理念,并对现代环境设计的综合性、多层次性以及整体性和相互关联性的艺术特征和本质进行了探讨,进而阐明了环境设计内在的发展规律。

关键词: 环境设计;理念;艺术特征

中图分类号: TU985

文献标识码: A

文章编号: 1671-8798(2003)01-0018-05

环境设计的理念与艺术特征之间是辩证、发展的关系。人们的环境设计理念对于环境设计的特征有着决定性的影响,而优秀的环境艺术设计又可以引导人们的环境设计观念发生改变、提高人们的审美水平,进而达到陶冶情操、美化生活,提高人们的环境保护意识与可持续发展的目的。

环境设计的理念及其艺术设计形态与人类的可持续发展关系密切,尽管不同地区由于科学技术水平和经济发展水平的不同,人们的环境设计理念与艺术设计水平参差不齐,但目前环境保护与环境艺术设计已经受到了人们普遍的高度重视。因此,本文就环境设计理念与艺术特征的几个问题进行分析、探讨,以求斧正。

1 影响环境设计理念与艺术特征的主要因素

1.1 地理环境的影响

就我们中华民族而言,在气候方面大部分地区位于亚热带、暖温带和温带,气候适宜,四季分明,土壤肥沃,有利于农作物生长。因此,我国古代的文明也主要以黄河、长江流域为中心而孕育壮大,在环境设计理念方面表现出来的就是以农业文明为主导,期望与大自然和睦相处的“天人合一”的思想,并在此基础上形成了齐家治国平天下,在混乱中建立秩序的儒家思想。儒家重仕途经济,重进取,主张“达则兼济天下,穷则独善其身”。士人得志,多指点江山、激扬文字;仕途失意,多归隐田园、浪迹天涯或遁迹山林,深入大化之中,以大自然为其归宿。这些思想的形成,导致了中国人的艺术心境完全融合于自然,“崇尚自然,师法自然”的理念也就成为中国园林所遵循的一条不可动摇的原则。在这种思想的影响下,中国古典园林布局追求自然情趣,把建筑、山水、植物有机地融合为一体,在有限的空间范围内利用自然条件,模拟大自然中的美景,经过加工提炼,把自然美与人工美统一起来,创造出与自然环境协调共生、天人合一的艺术综合体。苏州沧浪亭的楹联“清风明月本无价,近水远山俱有情”就表现出园主视己与自然浑为一体,陶然于自然的闲适心情。所有这些都表现出人们对自然的態度是温和的与世俗的。也就是要将人的存在渗透到山、水、树、石的存在之中,并且通过对环境的优化,表达出自己的情感和智慧^[1]。

收稿日期: 2002-12-17

作者简介: 屈德印(1963—),男,河南灵宝人,副教授,主要从事环境艺术设计教学与研究。

同是农业文明的印度文化,由于印度地处热带、亚热带,东、南、西三面临海,北部巍峨的高山使冷空气不能南下,自然资源丰富,气候炎热,旱季气温高达40℃以上,因而产生了斋戒、沐浴、禁欲和森林哲学的思想,宗教等级森严并延续至今。他们信奉地灵、守护神以及人性化了的自然生命(树木、精灵、温泉、水源、动物与植物)^[2]。人对自然的態度是敬畏,一切艺术都笼罩着一层神秘的宗教色彩。如泰姬-玛哈尔陵,主体陵墓建筑的方与圆的简单形体对比以及建筑与静止水体的虚实对比,都使人产生一种肃穆、明朗而神秘的印象。

欧洲文明的发源地古希腊,由于地处地中海北岸,山峦起伏,气候宜人,有利于畜牧业和商业的发展,交通以海运为主。人们要在大海中航行,掌握航海技术,就必须在同大自然的搏斗中积累经验。因此,人们对大自然的態度是积极的和理性的。正是这种理性的环境观才创造出了强调整齐一律、均衡对称、严格按照数的和谐原则进行环境设计的具有明确轴线引导的规则式几何园林与雄伟优美的雅典卫城。毕达哥拉斯学派则把这一原则运用到了音乐、建筑、雕刻等艺术中。

1.2 生产力与经济基础的制约

环境设计观念必然要受到生产力与经济基础的制约。在我国古代,农业、手工业生产占据着主导地位,生产力低下,生活节奏缓慢,人们对于自然的態度,只能是敬畏与崇拜。人们希望天遂人愿、风调雨顺、五谷丰收。因此,“天上人间”便是最理想的境界,“天人合一”则是最高的追求。人们的环境观念则是将自我融于大自然中,享受大自然的恩赐。我们可以从古人对于自然描写的诗句中感受到这种思想观念。如:刘禹锡的“苔痕上阶绿,草色入帘青”;白居易“湖上春来似画图,乱峰围绕水平铺,拙排山面千重翠,月点波心一颗珠。碧毯线头抽早稻,青罗裙带展新蒲”等等,都反映出作者在大自然中的欢愉。反映在环境设计上则是建筑选址注重“背山面水”与小气候的创造,建筑结构与装饰的统一;规则的城廓是政治秩序与军事防御目的的体现;而不规则的自然式文人园林则反映了农耕文明的自省性与世俗性。而绘画、建筑装饰则多取材于动、植物,如鱼纹、鹿纹、莲花、牡丹等图案,都反映了人与自然的亲善关系。即使在现代,我们仍然可以从一些民间艺术中体味到农业文明影响下的环境观念与审美情趣。如:在剪纸、瓷器、刺绣等纹饰中多采用莲花、梅花、鹿、牡丹、鱼、松、鹤等吉祥图案,寓意着“连(莲)年有余(鱼)”、“富贵(牡丹)长寿(松、鹤)”。也就是说无论是居住的环境装饰还是穿的、用的,其设计观念都体现出世俗、浪漫、“天人合一”的环境设计观念。

19世纪随着蒸汽机的发明,人类社会生产开始进入集中大生产的工业文明。而大生产的高效率与高利润,则打破了封建社会人们那种恬静悠闲的生活。生活节奏加快了,“时间就是金钱”,人们沉醉于工业文明所强化的“人定胜天”的信念之中。而随着工业污染的日益严重,全球气温开始升高,洪水、旱灾等自然灾害的频繁发生,人们开始受到大自然的惩罚而逐渐认识到环境问题的重要性;尤其是在工业发达的国家,环境治理取得了很大的成就,并已从单一的治理转入对环境可持续发展的研究。

如果说在生产技术落后的时代,人们对于自然的依存是一种消极的 attitude,那么在高科技日新月异的今天,人们已进入创造自然(即人工与自然真正相融合)的时代。可以认为,一切艺术设计都应从创造第二自然的环境设计观念出发去美化生活。

1.3 社会制度与文化的影响

影响环境设计理念和艺术特征的因素是综合的,除了前二者外社会制度、宗教、哲学思想、民俗等文化因素对于人们的环境观、自然观和审美艺术特征都有着重要的影响,有时甚至还起着决定性的作用。如道教“道法自然”的思想认为,自然界本身是最美的,即“天地有大美而不言”。在老庄看来,大自然之所以美,并不在于它的形成,而恰恰在于它最充分、最完全地体现了“无为而无不为”的“道”,大自然本身并未有意识地去追求什么,但它却在无形中造就了一切。而中国古典园林之所以崇尚自然,追求自然,实际上并不在于对自然形式美的模仿,而是在于对潜在自然之中的“道”与“理”的探求。

古代皇权的专制也对环境设计理念和形式产生了重大影响。如古罗马帝国时期的象征“就是在地图上笔直划过的道路”,无论是建筑的形式、体量还是城市规划设计都是以壮观、雄伟的风格来体现大帝国的

威势与气度,在环境设计上采取一种试图去控制自然景观的理念。同样,17 世纪君权专制时期法国的凡尔赛宫则炫耀了以“太阳神”自居的路易十四的权威和财富,其设计目标是“以艺术的手段使自然羞愧”,充分体现了理性主义的设计理念^[2]。

2 现代环境设计的理念

2.1 环境设计的人性化理念

在古代,由于科学技术落后,人们的环境设计不是为神而设计就是为君权服务。工业时代人们大多围绕着机器生活,城市的公园也是收费的场所,生活在城市的人们难得享受到自然美。21 世纪已进入信息时代,人们的生活方式和环境意识也发生了重大的变革,网络化的普及使得一部分人家庭办公成为现实,而人口老龄化又使得人们进一步认识到居住环境的重要性,也就是说已进入真正的为人而设计环境的时代了。

因此,对于人性化环境设计理念的理解已不能停留在过去的城市绿化或人机工程简单的功能性、浅层次的认识上,应认识到生活中人的社会需求、生理需求以及人和自然、人和土地的关系。这里的人是指具体的而不是抽象的人,在环境设计过程中的人性化理念包括尊重人的生活习俗,尊重地方文化和历史,尊重土地与自然的历史,研究新时代背景条件下人与人的关系、人的行为和审美情趣,而不是设计者的“审美理想”。

2.2 环境设计生态的可持续发展的理念

1968 年在联合国教科文组织 16 届会议上提出了“人与生物圈计划(MAB)”,该计划对生态城市的建设规划推出了五项原则,即制定生态保护战略、建立生态基础设施理念、重建居民生活标准、将自然融入城市和保护历史文化。1999 年在北京召开的 UIA 大会是一次世界性的建筑师聚会,会议通过的《北京宣言》则明确提出了基于“人类生存质量及自然的人文环境的全面优化”的建筑学科发展的科学构想。

因此,环境设计生态理念的内涵就是对资源和环境的关注,是一种整体的、多样的、有机的自然观和环境观。其目标就是改善和提高人的生态环境、生命质量,并根据自然界生物学原理,利用阳光、气候、动物、植物、土壤、水体等自然和人工材料,研究如何保护或创造人与自然协调、舒适、良好的物质环境,也只有在此基础上才能实现人类生存环境的可持续发展^[3]。

2.3 环境的整体设计与多方参与的理念

现代环境设计是一门综合性跨学科的艺术,一个人不可能完成,需要建筑师、雕塑师、规划师、环境设计师等共同来完成。尽管这一点目前人们已有所认识,但是这种多学科的协作如何去组织,就成为困扰环境设计的一个突出问题。日本水户艺术馆在设计中采用一人主持多方参与的形式取得了较好的效果,其设计由建筑师矶崎新主持、艺术馆馆长兼音乐评论家吉田秀和先生,演出家铃木忠志先生、美术评论家中原佑介先生都参加了其综合性的规划设计。当然,对于环境设计而言,其复杂性远不止这些,多方参与只是一种组织形式,而期间所涉及到的业主意向、经济财力、使用者的意愿与要求、社会的、历史的、政治的以及审美经验与时代特征等等因素都是整体设计思考的问题。重要的是在项目计划之初就进行多方参与讨论与整体设计,努力改变过去那种规划师、建筑师各行其事,留下空间由环境设计师来装点的做法^[4]。

3 现代环境设计的特征

环境设计的概念,从宏观上看它涉及整个人居环境的系统规划,在某一区域方面则关系到人们生活与工作的不同场所的营造。而人们的生活、生产、社交等活动是复杂的,人们的需求又是多种多样的,因此,环境设计也是多学科的,具有复杂性、多层次性和统一的协调性。

3.1 环境设计的多学科性

环境艺术设计作为一门边缘学科,从文化内涵上来说属于精神文化的高层次范畴,它涉及的主要学科有:建筑室内外设计、建筑学、城市设计、园林设计、城市规划、美术以及工程结构技术等。多学科的交叉与

融合,共同构成了环境艺术具有广泛的外延和丰富内涵的特性。

3.2 环境设计的多层次性

首先,环境设计要能够满足人们的基本使用功能,在环境设计过程中,必须通过一定的物质手段来构成环境。这种物质环境在使用上要求本着便利、安全、舒适、美观、经济的原则。如卧室的设计,日照、通风要好,色彩要柔和,便于人们静卧休息;城市广场的设计则要依据其性质确定硬质景观设计的材质与面积、植物配置和造景等等。

其次,环境设计要为人们创造优美、舒适的感官环境。所谓感官环境,它包括人们的视觉、嗅觉、触觉等综合环境气氛。如人们的视觉最为敏锐、准确,接受信息量最大。因此,在设计中首先要强调物体的造型和点、线、面的关系及色彩搭配,其次要注意整体环境的格调以及观赏者距离与角度等。在环境艺术设计中不能简单地把各种感官因素相加,不同的设计对象感官环境要求各有侧重。如在室内设计中不仅要有良好的视觉感受,更要有舒适的触觉,不同质感的物体能够给人不同感受。因此,要视不同的设计风格与业主要求而选择相应的装饰材料。

当人们身临其境,置身于某一环境中时,往往还有一种超乎诸感觉的体验,即对于环境的直接综合体验,这种体验因人的修养、学识不同而仁者见仁、智者见智。同时还要善于利用人们的感官局限(视错觉)进行整体设计,使之小中见大,大得适中。如小空间采用明度高的色调则显得大,而明度低的色调则显得小。人们感官的局限性还包括疲劳度,因为感官在连续重复的刺激下存在着适应与疲劳的问题。“如入芝兰之室,久而不闻其香;如入鲍鱼之肆,久而不闻其臭”就是这个道理。因此,在工业仪表及危险场所色彩的设计宜采用纯度、明度高的色彩,而不用明度、纯度低的色彩。

环境艺术设计并不局限于舒适,还要求能够在美中陶冶人们的情操。好的环境艺术设计作品可以起到引导、启示、感召,使人们的思想境界在潜移默化中得到升华。世界著名建筑师沙里宁说:“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的是什么。”^[5]

3.3 环境设计要素的关联性与空间的整体性

首先,环境艺术设计对象的幅度变化巨大。小到一间居室,大到一个城市和区域风景规划。因此,每一个环境都是在另一个更大的环境之中,也就是说环境设计的空间特性是相互依存、相互关联的,呈多样性与整体性。

在环境艺术设计中要克服急功近利、不顾整体的毛病,否则将会带来巨大的经济损失。如杭州西湖风景区因周围建筑物体量高大而破坏了其原有的风景构图。北京故宫建筑群,布局严谨、宏伟高大,在原北京城的规划中处于人们的视觉和心理控制中心,今天虽然得到了较好的保护,但周围的高层建筑物使这一历史文化古迹的整体环境受到了一定的影响。

在空间关系处理方面,我国古典园林的一些设计原则很值得借鉴。如空间尺度与建筑尺度的处理,意境的创造,尤其是将书法、诗词、绘画等艺术引入环境中,起到了画龙点睛的作用。如无锡太湖鼋头渚摩崖刻大字——“包孕吴越”,不仅说明了太湖之广阔浩瀚,而且融进了数千年的历史等等,既描写了景致又点明了立意与审美情趣。因此,正确处理好各种环境的关系,把握住环境设计的空间整体性是关键的一环。

环境设计在本质上就是创造第二自然,并通过造型、色彩、材质把主题立意传达给人们。这种视觉传达的过程不仅是三维空间而且要有时间性,通过静态与动态的观赏来体味美感。因此,环境设计在空间的安排上要有特定的秩序,做到步移景异,四季各有不同,处处表现设计者的匠心独运。

3.4 环境艺术设计的实用性

环境艺术设计在创造美的同时,也有一定的使用功能。如室内装饰首先要满足人们的各种使用功能,做到安全、舒适、便利、有个性。室外空间中园椅、园凳等休闲设施的设计,既要造型美观有文化特色又要合理利用人机关系进行设计,起到组织景观、引导人们行为的目的。

3.5 环境设计的特征对环境设计教育的影响

从环境设计的多学科性来看需要像意大利“文艺复兴”时期达·芬奇式的“通才”。但目前在工科院校

环境设计大多只是风景园林、城市规划、建筑学专业的一门课程,在美学与艺术的人文教育方面与实际要求存在着一定的差距,同时还缺乏形象思维与艺术知觉。而美术院校或艺术设计系设立的艺术设计(环境设计方向)专业,还不是一级学科,且缺乏建筑工程与城市规划方面的知识 with 理性、逻辑思维。这也许正是环境设计学科的多层次性、多学科交叉的复杂性影响的结果。但是,作为环境设计师在设计修养上需要更深厚的文化与艺术修养则是共同的,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、行为科学、城市社会学、心理学等知识,就成为每个环境设计师的必修课了。

随着我国改革开放的不断深入和社会主义市场经济的发展,城市化、信息化速度的不断加快以及环境保护与可持续发展观念的深入人心,时代需要高质量的具有科学性、前瞻性与时尚性的聚居环境。对于环境设计者而言,既是机遇又面临着严峻的挑战。

参考文献:

- [1] 朱 铭,董占军.壶中天地[M]. 济南:山东美术出版社,1998.
- [2] 吴家骅.环境设计史纲[M]. 重庆:重庆大学出版社,2002.
- [3] 王建国.城市设计生态理念初探[J]. 规划师,2002:(4):15-16.
- [4] 章俊华,屈德印.90年代日本环境设计 50 例[M]. 郑州:河南科技出版社,1999.
- [5] 伊利尔·沙里宁(ELIEL SAARINEN). 城市 它的发展衰败与未来[M]. 顾启源译.北京:中国建筑工业出版社,1986.

Reflection on the concept of environment design and its artistic feature

QU De-yin

(Dept. of Design and Art, Zhejiang University of Science and Technology, Hangzhou 310012, China)

Abstract: Through analyzing the geographical, political, economic, and cultural factors which affect the formation of the traditional concept of the environment design, the article puts forward the environment design concept, which is humane, integrated, multilateral and food for ecology and sustainable development, for this information age. The article also inquires into the artistic feature and nature of the modern environment design, the quality of being comprehensive, multi-level, integrated and coherent, expounds the intrinsic rule of development of the environment design.

Key words: environment design; concept; artistic feature

(上接第 11 页)

On development of cowboy dress and its relationship with comfort

YU Xiao-qun

(Dept. of Design and Art, Zhejiang University of Science and Technology, Hangzhou 310012, China)

Abstract: This paper presents the reasonableness of cowboy dress in terms of the relationship between dress comfort and dress development, and shows that the psychological physiological comfort is the basis of thriving and prospering of cowboy dress.

Key words: cowboy dress; development; comfort; reasonableness