

中国美术学院出版社

艺术设计专业系列丛书
“互联网+”新形态一体化教材

艺术设计专业系列丛书

- 设计概论
 - 文创设计
 - 品牌视觉识别设计
 - 卡通形象设计
 - 包装设计
 - 居住空间设计
 - 酒店空间设计
 - 室内设计全过程案例教程
 - 环境设计制图
 - 公共环境艺术设计教程
 - 环境艺术模型设计与制作
 - 漆艺
 - 民间美术
- 立体构成
 - 构成基础
 - 造型基础
 - 服饰品设计
 - 服装立体裁剪
 - 商业摄影
 - Premiere影视后期编辑
 - 影视后期特效制作与剪辑合成
 - 3ds Max建模项目与应用
 - 三维动画模型制作实践教程 (Maya版)
 - 三维角色建模实战教程
 - 三维动画制作
 - 定格动画短片创作

艺术设计专业系列丛书
“互联网+”新形态一体化教材

公共环境艺术设计教程

陈敏◎主编

GONGGONG HUANJING
YISHU SHEJI JIAOCHENG

公共环境
艺术设计教程

陈敏◎主编

扫描二维码关注
中国美术学院出版社官方订阅号

ISBN 978-7-5503-3457-1

9 787550 334571 >

定价：65.00元

中国美术学院出版社

中国美术学院出版社

艺术设计专业系列丛书
“互联网+”新形态一体化教材

GONGGONG HUANJING
YISHU SHEJI JIAOCHENG

公共环境 艺术设计教程

陈 敏◎主编

 中国美术学院出版社

责任编辑：孟海江
执行编辑：周 赞
特约编辑：张荣昌
图书制作：宏图文化
封面设计：唐韵设计
装帧设计：宏图文化
责任校对：杨轩飞
责任印制：张荣胜

图书在版编目（C I P）数据

公共环境艺术设计教程 / 陈敏主编. -- 杭州：中国美术学院出版社，2024.7. --（艺术设计专业系列丛书）. --ISBN 978-7-5503-3457-1

I. TU984.14

中国国家版本馆 CIP 数据核字第 2024Y0T005 号

艺术设计专业系列丛书

公共环境艺术设计教程

陈 敏 主编

出 品 人：祝平凡
出版发行：中国美术学院出版社
地 址：中国·杭州南山路 218 号 / 邮政编码：310002
网 址：<http://www.caapress.com>
经 销：全国新华书店
印 刷：北京荣玉印刷有限公司
版 次：2024 年 7 月第 1 版
印 次：2024 年 7 月第 1 次印刷
开 本：889 mm × 1194 mm 1/16
印 张：11
字 数：274 千
印 数：0001 — 3000
书 号：ISBN 978-7-5503-3457-1
定 价：65.00 元

著作权所有·违者必究

前言

党的二十大报告提出，“加快建设教育强国、科技强国、人才强国，坚持为党育人、为国育才，全面提高人才自主培养质量，着力造就拔尖创新人才，聚天下英才而用之”。作为培养基础研究人才的主力军，高校必须全方位谋划基础学科人才培养，建设一批基础学科培养基地，培养高水平复合型人才。

随着城市现代化建设的不断推进，大众对城市公共环境的需求不断提升，环境艺术设计领域也得到了长足的发展，并且衍生出室内空间设计、景观设计、环境设施设计、城市公共艺术等相关学科，而后，在环境艺术设计的基础上，又衍生出了公共环境艺术设计的概念，并在近年来引入中国。

公共环境艺术是城市形象与环境的重要影响因素。公共环境艺术设计指以城市特色为基础，通过环境艺术设计来营造和谐统一的人文环境，使置身其中的人们深刻体会到艺术美和环境美。基于此背景，我们通过查阅大量的资料并结合学生的实际需求，架构了本书的内容。

本书共五章：第一章为“公共环境艺术设计基本理论”，帮助学生理解设计基础中的构成要素及形式法则；第二章为“公共空间艺术设计——环境空间公共艺术设计”，通过五个典型环境空间公共艺术类型的讲解帮助学生理解和掌握环境空间公共艺术的设计思路；第三章为“公共空间艺术设计——景观公共艺术设计”，通过讲解雕塑、壁画及装置艺术，让学生掌握景观公共艺术设计的基础理论知识；第四章为“公共环境设施设计”，主要讲解景观建筑小品、公共座椅、候车亭及垃圾桶的设计，加深学生对公共环境设施的理解；第五章为“公共环境艺术设计作品欣赏”，介绍了几处典型的公共环境艺术设计作品，增强学生对公共环境艺术设计作品的理性认识和感性认识。

本书是一部具有鲜明特色的教材，在编写中突出了以下四点特色。

一、注重课堂创新，激发学生热情

本书在编写中注重对学生创新精神的培养，力图使学生在设计之初就能站在公共环境艺术设计的角度思考问题，从而调动学生的积极性，激发学生的学习热情。

二、内容条理清晰，方便学生理解

作为环境设计的专业教材，本书以城市公共环境设计基础理论框架为依托，对城市公共环境的设计原则、设计方法进行了概括性的阐述。通过学习公共环境艺术，学生对公共环境有进一步的了解，并培养自身的环境设计能力、提升审美品位。

三、引入案例教学，注重教学实践

本书注重理论与实践的结合，在文中插入大量的案例分析以及作品赏析，并进行详细的讲解，还在每节末尾加入思考练习以及项目实训，指导学生进行实践操作，以此来帮助学生掌握具有实用价值和审美价值的公共环境艺术设计能力。

四、融入思政内容，注重家国情怀

本书将思政融入授课内容，引导学生关注国家创新发展的政策导向，关注中华优秀传统文化创新转化的需要。此外，本书还注重把爱国主义、家国情怀融入教学中，帮助学生树立起文化自觉和文化自信。

本书在编写过程中参考、借鉴了很多文献和一些网络资料，融汇了很多专家、学者的研究成果，我们再次表示衷心的感谢！由于编者水平有限，书中难免存在不足和疏漏之处，敬请各位读者批评指正，以使本书更加完善。

此外，本书还为广大一线教师提供了服务于本书的教学资源库，有需要者可致电13810412048 或发邮件至 2393867076@qq.com 索取。

编者
2024.2

学时安排

章名	章节内容	学时分配	学时合计
第一章 公共环境艺术设计基本理论	第一节 公共环境艺术设计概述	3	6
	第二节 公共环境艺术设计原理	3	
第二章 公共空间艺术设计—— 环境空间公共艺术设计	第一节 大门	1	5
	第二节 广场	1	
	第三节 街道	1	
	第四节 商店门面	1	
	第五节 室内外过渡空间	1	
第三章 公共空间艺术设计—— 景观公共艺术设计	第一节 景观公共艺术	2	8
	第二节 雕塑	2	
	第三节 壁画	2	
	第四节 装置艺术	2	
第四章 公共环境设施设计	第一节 景观建筑小品	2	8
	第二节 公共座椅	2	
	第三节 候车亭	2	
	第四节 垃圾箱	2	
第五章 公共环境艺术设计作品欣赏	第一节 798 艺术区公共艺术设计	2	12
	第二节 合肥罍街雕塑艺术设计	2	
	第三节 校园公共艺术作品	2	
	第四节 上海黄浦区门面设计	2	
	第五节 上海徐汇区门面设计	2	
	第六节 上海其他雕塑设计	2	

目录

| 第一章

公共环境艺术设计 基本理论	第一节 公共环境艺术设计概述	3
	一、认识公共环境艺术设计	3
	二、公共环境艺术设计的分类	4
	三、我国公共环境艺术设计发展现状	9
	第二节 公共环境艺术设计原理	15
	一、构思布局法则	15
	二、均衡对称原理	19
	三、尺度比例要点	24
	四、光色搭配原则	28
	五、变化统一关系	34

| 第二章

公共空间艺术设计 ——环境空间公共 艺术设计	第一节 大门	43
	一、大门功能的表现形式	43
	二、大门实例分析	44
	三、学生作品赏析	45
	第二节 广场	49
	一、广场功能分类	49
	二、广场设计原则	51
	三、学生作品赏析	52
	第三节 街道	55
	一、街道的类型	55
	二、商业步行街设计原则	56

	三、学生作品赏析	57
第四节	商店门面	61
	一、门面设计的基本类型	61
	二、门面设计的原则	62
	三、学生作品赏析	64
第五节	室内外过渡空间	71
	一、室内外过渡空间的类别	71
	二、室内外过渡空间的设计原则	73

| 第三章

公共空间艺术设计 ——景观公共艺术 设计	第一节	景观公共艺术	79
		一、景观公共艺术中人的参与	79
		二、景观公共艺术与城市文化	79
		三、景观公共艺术与公共空间环境	80
	第二节	雕塑	83
		一、雕塑的类型	83
		二、雕塑的基本形式	86
		三、雕塑的设计原则	88
	第三节	壁画	90
		一、壁画的特点和分类	90
		二、壁画的意义	90
	第四节	装置艺术	93
		一、装置艺术的特点	93
		二、装置艺术的意义	94

| 第四章

公共环境设施设计	第一节	景观建筑小品	99
		一、景观建筑小品的设计要点	99

	二、景观建筑小品设计注意事项	99
	三、景观建筑小品实例分析	101
第二节	公共座椅	104
	一、公共座椅的设计要点	104
	二、学生作品赏析	106
第三节	候车亭	111
	一、候车亭的设计要点	111
	二、候车亭实例分析	112
	三、学生作品赏析	115
第四节	垃圾箱	121
	一、垃圾箱的设计要点	121
	二、垃圾箱实例分析	122
	三、学生作品赏析	123

| 第五章

公共环境艺术设计 作品欣赏	第一节	798 艺术区公共艺术设计	131
	第二节	合肥墨街雕塑艺术设计	138
	第三节	校园公共艺术作品	141
	第四节	上海黄浦区门面设计	143
	第五节	上海徐汇区门面设计	155
	第六节	上海其他雕塑设计	159

| 参考文献

| 后记

第一章

公共环境艺术设计基本理论

- 第一节 公共环境艺术设计概述
- 第二节 公共环境艺术设计原理

| 本章概述 |

本章主要介绍公共环境艺术设计概述与公共环境艺术设计原理。第一节讲解认识公共环境艺术设计、公共环境艺术设计的分类和我国公共环境艺术设计发展现状；第二节对构思布局法则、均衡对称原理、尺度比例要点、光色搭配原则和变化统一关系五个部分进行了阐述。希望学生通过学习本章内容，提升对公共环境艺术设计基本理论的认识，自觉传承和弘扬中华优秀传统文化，全面提高审美和人文素养，主动承担起时代赋予的使命和责任。

| 目标导航 |

知识目标

1. 了解公共环境艺术设计的基础知识。
2. 掌握公共环境设计原理以及把握知识的重难点。

能力目标

1. 能够将公共环境艺术设计原理运用到实际生活中。
2. 强化主观能动性，培养独立自觉的艺术表达能力。

素养目标

1. 树立文化自觉和文化自信。
2. 全面提高审美和人文素养，担起时代使命与责任。

第一节 公共环境艺术设计概述

公共环境艺术设计作为一门新兴的设计门类，综合了设计的现代公共意识、自然生态意识和文化审美意识等，体现着人类对自然美好生活的向往。公共环境艺术设计基于整个人类群体对生存环境的美好向往，立足于设计为大众服务的精神原则，是对人类的公共生存环境所必需的各种条件进行综合规划的过程。公共环境艺术设计的目的就是运用现代科学的方式方法和技术手段创造人类生活和工作所需要的和谐美好的可持续性公共环境，让人类拥有较为理想的公共生存场所。

一、认识公共环境艺术设计

（一）环境

《大辞海》中对环境的定义是指围绕着人类的外部世界，认为环境是人类赖以生存和发展的社会物质条件的综合体。环境可以分为两大类，即自然环境和社会环境。自然环境包括洒在地球上的阳光、养育生命的水体、坚实的陆地、无所不在的空气等自然元素。按组成要素的不同，自然环境可分为大气环境、水环境、土壤环境和生物环境等，包括在人类认识范围中的整个自然界和自然界的组成物质。

社会环境包括政治、经济、文化等元素，以及由人类创造的各种建筑聚居形成的村落、城市等物质社会元素。社会环境对人的形成和发展进化起着重要作用，同时人类活动给予社会环境以深刻的影响，而人类本身在适应改造社会环境的过程中也在不断变化。

现在，广义上的环境多指生物主体周围事物组成的环境，尤其是生存环境，即与生物主体相互影响的外部环境。公共环境艺术研究的环境多指人类所生存的环境空间，其范畴包括山脉、水文等自然型环境，也有乡村和城市的室内外空间等城市型环境，本书所讨论的公共环境特指城市型环境。不同环境，如图 1-1-1、图 1-1-2 所示。

▲ 图 1-1-1 南昌市狮子峰——自然型环境

▲ 图 1-1-2 南昌市双子塔——城市型环境

（二）公共环境艺术设计

“环境设计”原本是一个纯艺术概念，其实质是人们对生活的环境进行的设计。环境艺术设计是指对于建筑室内外的空间环境，通过艺术设计的方式进行整合设计的一门实用艺术。环境艺术设计所涉及的学科很广泛，包括建筑学、城市规划学、人类工程学、环境心理学、设计美学、社会学、文学、史学、考古学、宗教学、环境生态学、环境行为学等。

公共环境艺术设计的概念则是在环境设计的基础上加入了公共的概念。公共环境艺术设计的载体是人类生产生活的自然型环境或城市型环境，强调的是公众的介入性，这样的环境对大众的视觉、听觉、触觉、嗅觉等感官产生影响，让人能够感知到并能参与进来。

二、公共环境艺术设计的分类

公共环境艺术设计从宏观上可分为公共空间艺术设计和公共设施艺术设计，还可根据公共环境艺术设计的基本品类、表现内容、表现形式和手法、设计手法、展示空间、展示方式进行具体的分类。

根据基本品类，可将公共环境艺术设计分为广场环境艺术设计、公园环境艺术设计、大门环境艺术设计、街道环境艺术设计、商店门面环境艺术设计等；根据表现内容，可将公共环境艺术设计分为纪念性设计、象征性设计、标志性设计、陈列性设计、装饰性设计、气味性设计、商业性设计、寓言性设计等；根据表现形式和手法，可将公共环境艺术设计分为立体式设计、浮雕式设计、平面装饰式设计、复合形式设计等；根据设计手法，可将公共环境艺术设计分为具象性设计、抽象性设计、直观性设计、含蓄性设计等；根据展示空间，可将公共环境艺术设计分为室内空间设计、室外空间设计、室内外过渡空间设计；根据展示方式，可分为临时性设计和永久性设计。

（一）公共空间艺术设计

公共空间艺术设计大体分为环境空间公共艺术设计和景观公共艺术设计。公共空间艺术设计是一种当代文化的形态。简而言之，公共空间艺术设计指的是由艺术家为某个既定的特殊公共空间所创作的作品或者设计。它增加了城市的精神财富，积极地表达了当地的地域特征与文化价值观念。

1. 环境空间公共艺术设计

环境空间公共艺术设计有广场设计、大门设计、街道设计、商店门面设计、地面铺装设计等。环境空间公共艺术设计与人们的生活有着十分密切的联系，对于提升人们的使用体验以及塑造城市形象起到了一定的推动作用。

图 1-1-3 中艺术区商店门面设计十分具有创意，构思巧妙，整个建筑外立面用了深浅不一的红色墙砖来铺装，营造了一种复古的时尚感，让整个商店门面更有韵味，戏剧性十足。该设计给人朴实、闲适的感觉，打造了独特的环境氛围，体现了创新精神。

▲ 图 1-1-3 艺术区商店门面设计

南昌市滕王阁前的太极广场（见图 1-1-4）大气恢弘，广场中央地面是八卦太极图，颜色与滕王阁主阁外观一致，在视觉上显得和谐。伫立太极广场可以仰视滕王阁主阁，主阁位于正中，整体呈对称结构，与南北两亭组成一个“山”字，在太极广场的衬托下，更显雄伟，给人震撼之感。作为滕王阁的附属建筑，太极广场对整个环境空间公共艺术呈烘托作用，有利于塑造滕王阁整体形象，在使用上满足了人们的需求。

▲ 图 1-1-4 南昌市滕王阁前太极广场

南昌市建军雕塑广场(见图 1-1-5)的设计十分精巧,红色的五角星与描绘军队风貌的雕塑结合,体现南昌红色文化特色的同时又能体现出建军的不易和军人的风貌,张力十足。在充满时代气息的城市景观中,建军雕塑广场的设计具有创新精神,能够通过雕塑艺术弘扬“八一精神”,更好地激活红色基因、传承红色文化、提升城市形象,通过文化与旅游的结合来加深人们对南昌起义的印象,宣传这段红色历史的同时实现了文化传承与经济建设的双赢。

▲ 图 1-1-5 南昌市建军雕塑广场

2. 景观公共艺术设计

景观公共艺术是指通过艺术手段,结合特定公共空间的特点和人文历史背景创作的公共艺术作品。这些作品往往旨在表达公众意志、体现公众价值、呈现公共和城市文化,并在公共空间中发挥重要的艺术和文化教育功能。景观公共艺术可以是雕塑、装置、壁画等作品,通过设计使其成为城市空间的一部分并且可以满足人们的精神文化需求。它们不仅体现了公共空间所要传达的艺术文化精神,同时也带有独特的设计含义,通过不同的表现形式吸引广大民众来观赏,为公众提供文化认同、审美欣赏的需求,具有丰富的文化价值和美学价值。

下面的室内环境景观设计作品(见图 1-1-6)在室内一角的方寸空间中用白色鹅卵石铺满,在鹅卵石中插上竹子和枯荷叶,给人以静谧之感。该设计作品中间放置的一块大石又把入漂浮的心留住,让人感觉缥缈而安定、精致而优雅,让人流连忘返。该室内环境景观设计具有创新精神,体现出人文关怀。

▲ 图 1-1-6 室内环境景观设计作品

枯山水景观追求的是孤寂淡泊、脱尘离世的外在美，重视内在的永恒感、归属感、秩序感，这与中国山水园林中追求自然的千变万化、生机勃勃正好相反。如图 1-1-7 所示，此室内枯山水以块石为山、白砂为水的造景手法，辅以背景的灰白波浪纹理，富有禅意、意境深远，更有一种动态的韵律美。枯山水景观用沙与石来表现山水自然之景，以小见大，静谧而悠闲，给人无限的想象空间。

▲ 图 1-1-7 室内枯山水景观

（二）公共设施艺术设计

公共设施艺术设计按功能分为功能类公共设施设计和装饰类公共设施设计。公共设施艺术首先应满足使用者的需求，其次才是艺术设计的表现。公共设施是社会文明程度的一种显著标志，其美观程度直接影响人们对一个城市的印象。公共设施同时也是艺术设计的载体，体现了一个城市的文化气息和地域特色。每个环境都需要特定的设施，它们构成了氛围浓郁的环境内容，体现了不同的功能和文化气氛。

1. 功能类公共设施设计

功能类公共设施设计有卫生设施设计、体育设施设计、交通设施设计、通信设施设计、游乐设施设计、指示设施设计、休息设施设计、灯光设施设计等。

南昌市牛行车站是江西第一条客运铁路——南浔铁路通车初期在南昌的终点站，承载了南昌从近代到现代的历史记忆。如图 1-1-8 所示，这个六角形椅脚的公共座椅既有休息功能，又极具时代特色。人们坐在该座椅上能感受到历史的厚重感，获得身临其境的体验。该座椅的设计具有文化传承精神，彰显了地方文化特色。

▲ 图 1-1-8 南昌市牛行车站公共座椅

2. 装饰类公共设施设计

装饰类公共设施设计有景观建筑小品设计、景观设施设计等。景观建筑小品设计主要是城市、园林景观中体量较小，主要起点缀环境、活跃景色、烘托气氛、加深意境作用的建筑小品设计，如亭台、楼阁、廊桥、园墙、窗洞等。而景观设施设计则是绿景、水景、地景等设施设计，包括植物设计、公园设计、滨水绿地设计、风景区规划设计等。

如图 1-1-9 所示，南昌花博园廊架设计极为精巧，其与传统廊架最大的不同是把廊架分为几个独立的个体，独立个体又处在同一弧线上，形成一个有机的统一体。廊架下面又有座椅与之融合，有一定的休息功能。顶部和背部的刷漆钢板又能在一定程度上减轻风雨对木质廊架的侵

▲ 图 1-1-9 南昌花博园廊架

蚀，保证美观的同时增加了其耐用性。该设计具有独特的创新精神，散发出带有地域特色的文化气息。

如图 1-1-10 所示，南昌花博园小亭运用阳光房的设计理念，亭子用玻璃作为顶，具有很好的采光功能。入口为传统园林中常用的月洞门，古韵与现代感交融，复古又新潮。该设计具有独特的创新精神，将传统与现代进行完美的结合，用具有艺术美感的方式撑起一片新空间，不仅满足了居民的审美需求，而且在很大程度上美化了城市的环境。

▲ 图 1-1-10 南昌花博园小亭

三、我国公共环境艺术设计发展现状

改革开放后，伴随着中国经济迅速腾飞，人们的生活更加富足，人们对身边的环境也有了新的需求。随着这种需求的变化，我国的公共环境艺术也得到了飞速发展。经过 40 多年的发展，一方面，许多别具特色的公共环境艺术设计已经成为了当地城市的标志，体现着城市当地的地域特色和历史文化内涵，受到当地乃至外地游客的喜欢。但另一方面，在现有的公共环境设计理念和设计水平限制下，我国的公共环境艺术也暴露出一些问题，具体分为三个方面。

（一）造型及设计符号的滥用

外观造型本是公共环境设计中非常重要的一部分，因为整个环境艺术的外观造型是人们对一个公共环境艺术的最初印象。近年来，人们常常设立符号来表达整个建筑的含义。符号一般以比较简单的形式给大众以丰富的内涵和深层的意义，从而引起人们与某些事物之间的内在联想，进而引起某种共鸣。目前，我国一些地方在公共环境艺术设计中滥用或者套用设计符号和设计造型，最具代表性的就是较多城市都有的、与本地格格不入的仿古商业街和欧式建筑。套用的设计符号忽视了当地城市独特的历史文化特色，无法引起人们的共鸣。因此，滥用设计符号和设计造型就割裂了环境建设与文化内涵本身的联系，导致单一的创新失去了其原本应有的价值。

岳阳市汴河街是国内仿古建筑面积最大的明清古韵风貌商业街，历史上该地区被称为汴河区，因仿古街而得名，该商业街与岳阳楼毗邻，但部分设计造型和元素没有深挖这一地域和环境特色，做到了“仿古”而未能与岳阳楼形成风格相呼应的景观，如图 1-1-11 所示。

▲ 图 1-1-11 岳阳市汴河街

岳阳市君山岛石牌楼（见图 1-1-12）大量使用了龙这一元素。龙作为中华民族的精神图腾，本身是祥瑞的象征，该设计中龙如同蛇一般相互缠绕的造型，只是单一地使用了龙的形象进行堆叠，没有体现出龙的威严，缺少了象征的意义，失去了文化特色，可以进一步融合岳阳市的人文故事，深化设计。

▲ 图 1-1-12 岳阳市君山岛石牌楼

汕头市妈祖庙（见图 1-1-13）是潮汕地区用以祭祀神灵、祈求风调雨顺的神庙，其屋脊为龙船脊，屋脊上用广府地区常见的灰塑来进行装饰，使用嵌瓷工艺在灰塑上嵌入瓷片，让屋脊从整体看上去更加光彩夺目。嵌瓷装饰艺术的加入让神庙别具地方特色，但整体在装饰上有些繁复，可以选择妈祖文化中比较有特色的元素，进行重点设计，以区分设计的主次关系。

▲ 图 1-1-13 汕头市妈祖庙

（二）环境空间尺度比例过度

当前，一些地方仍存在追求更高更大工程的观念。比如在相对小的城区修建过大比例的广场、雕塑或建筑，这些公共环境艺术对当地人的生产生活没有很大的帮助，反倒给当地人的心理和生活都带来压力，甚至给人们出行乃至生活造成不便。在公共环境艺术设计中，设计者要避免“大工程就是好工程”思想，结合周边环境对尺度和比例做足考虑。那些公共环境艺术设计造型华美，但不能与周围的环境相得益彰，脱离了群众审美和品位，其存在的价值和意义并不突出。

在 798 艺术区休息区（见图 1-1-14），中间地面上的石质矮墙把路面分割成两条路，靠近建筑的路面供人们行走，另一边供各种交通工具通行，矮墙分割路面的同时在一定程度上阻隔了路面，这样的设计不便于老人和小孩的行走，尤其是需要穿过道路或者搭乘交通工具的老人。在设计的过程中，设计者应该更加全面地对设计进行考虑。该设计使人感觉整个空间中房屋建筑较低，身处这样的空间会让人有压迫感。

▲ 图 1-1-14 798 艺术区休息区

但并不是放大比例的公共环境艺术就会给人带来压迫感。同样位于 798 艺术区的苹果装置艺术，如图 1-1-15 所示，该作品描绘了两个儿童躺在苹果上悠然自得的场景。设计作品主体是色彩鲜艳的苹果，通过对苹果的原始结构进行演变，放大苹果的比例，变大的苹果与缩小的小儿形象产生对比，使作品更加抽象化，充满浪漫的色彩。在此环境空间中，苹果装置艺术放大了尺度比例，但适度的差异化处理却能够满足群体对艺术的审美和追求，使人们感受到艺术的魅力，体验到生活的美好。

▲ 图 1-1-15 苹果装置艺术

（三）追求特色，不考虑实际使用

在我国许多公共环境艺术的设计中，都存在建筑材料和资源浪费的情况，并且有些不计后果的设计还会给部分人群的安全带来隐患。不同的材料在不同的公共环境艺术设计中的用

法不同，起到的作用也自然不同，如果错误地使用了某些材料，就会带来不可预估的后果。比如，有些地方喜欢用光面大理石来铺装地面，这种光面大理石能让设计看起来既前卫又有特色，并且易于后期维护打理，但是这种表面光滑的设计容易让老人和小孩摔倒。有些地面上的人工喷泉也采用光面大理石铺装，光滑的表面加上水的润滑，能让年轻人都不小心摔跤。还有些地方栽种观赏植物时不考虑植物的习性，只考虑植物的珍贵程度和观赏性，有些植物到冬天就需要被重重包裹起来，有些植物需要经常浇灌，导致维护成本过高。出现这些现象主要是因为这些设计违背了基本的设计理念，没有秉承实用、经济有效的设计原则，在环境艺术设计中为了片面追求夸张的效果，一味地使用不切合实际的材料，导致物体缺乏美感，同时也是对资源的一种浪费。

在生活中我们可以发现采用不同颜色以及不同粗糙度的材质来铺装地面喷泉池面的案例。虽然不同质感的铺装造就了很好的视觉效果，但是如果有人在被水浸湿的光滑地面上行走，极易摔跤，有很大的安全隐患。喷泉主要是供人们观赏的，设计时应考虑便于人们观赏；而小孩子特别喜欢在这里玩耍，则要考虑将人们与喷泉分隔开，避免发生摔跤，甚至触电等安全事故。因此，设计者在设计喷泉池面的过程中，不能一味地追求视觉上的效果，应遵循以人为本的设计原则，考虑人们的需求。常见的喷泉铺装如图 1-1-16 所示，池面设计采用黑白两色马赛克拼装形式，在喷泉周围设计有座椅。从实用角度，这容易打湿观赏者的衣服。当观赏喷泉的人过多时，容易拥挤。由于座椅设计在喷泉附近，观赏喷泉的小朋友稍有不慎就有掉进水中的风险。设计者在设计中应该更多地考虑实际生活中人们的使用情况，不能一味地追求形式美。

如图 1-1-17 所示，该雕塑作品以莲花为形态进行整体造型设计，在色彩选择上采用了鲜艳的红色，凸显了城市积极向上的光彩风貌。通过不同角度的花瓣组合，不仅体现出一种欣欣向荣的城市面貌，而且彰显了南昌县“莲”文化的城市形象。该设计还从实际安全使用考虑，采用表面光滑的材料。

▲ 图 1-1-16 地面喷泉池面铺装

▲ 图 1-1-17 莲花雕塑

思考与练习

1. 分析图 1-1-18 至图 1-1-20 中公共环境艺术设计应用案例的功能特色，并指出有哪些方面需要改进。

▲ 图 1-1-18 公共设施（一）

▲ 1-1-19 公共设施（二）

▲ 图 1-1-20 商店门面

2. 公共环境艺术设计作品应该满足人们哪些需求？怎样设计才能更好迎合人们的需求？

3. 调研搜集你生活的区域及周边公共环境艺术设计作品，并对其进行分类。

4. 归纳分析不同类型的公共环境艺术设计作品的特色。

第二节 公共环境艺术设计原理

公共环境艺术设计作为一门综合性学科，在美化城市环境、提升城市文化艺术品位、宣传城市历史文化、提升城市居民认同感及归属感方面，也发挥着非常重要的作用。艺术不仅能够给城市发展注入新的活力，而且可以丰富市民的精神生活。随着我国经济的不断发展，人们对生活环境的要求也越来越高。城市公共环境艺术设计，通过运用构思布局、均衡对称、尺度比例、光色搭配以及变化统一的设计原理，来创造生活空间美，从而达到城市和自然的和谐统一的目的。

一、构思布局法则

(一) 艺术设计构思

艺术设计不是单纯的艺术，因此艺术设计并不能仅根据设计师的喜好来创作，设计师不能像艺术家那样随心所欲地创作。一个好的设计师必须对时尚潮流具有敏锐的洞察力，对受众的接受能力具有很强的观察力，对设计对象的需求具有很强的理解力，并将这些感受应用于设计当中。所以在构思艺术设计时，设计师应该明确表现的形式要为环境艺术设计的内容服务，使用最生动、最形象、最易被视觉接受的表现形式。公共环境艺术设计的构思十分重要，要充分了解环境的风格、内涵等，做到构思新颖、切题且有感染力。构思的过程与方法大致分为以下几种。

1. 创意思象

想象是构思的基点，是设计里最关键的要素，也是一种最为基础的思维方式。想象以造型的知觉为中心，能产生明确而有意味的形象。我们所说的灵感，也就是知识与想象的积累与结晶，它对设计构思来说是一个开窍的源泉。

2. 少即多

路德维希·密斯·凡·德·罗（Ludwig Mies van der Rohe）说的“少即多”是指建筑艺术要避免繁复的弊病。在艺术设计构思的过程中我们也往往是“叠加容易，舍弃难”，构思时想得很多，堆砌得很多，对多余的细节爱不忍弃，就容易造成臃肿且毫无美感的设计。张光宇先生所说的“多做减法，少做加法”就是真切的经验之谈。对于不重要的、微不足道的形象与细节，应该舍弃。

3. 象征

象征的设计手法源自现象又超越了现象，表现事物的本质又越过本质去表达相关的、更丰富的想象。象征是对事物原型的延伸，是超越性的存在。象征性的手法是艺术表现最有力的语言，用具象形象来表达抽象的概念或意境，也可用抽象的形象来表达具体的事物，这些都能为人们所接受。

4. 探索创新

一个好的艺术设计作品需要有创新点。在构思艺术设计时，对于流行的形式、常用的手法、俗套的语言，要尽可能避开不用；熟悉的构思方法、常见的构图、习惯性的技巧，都是创新构思表现的大敌。构思要新颖，就需要不落俗套、标新立异。要有创新的构思就必须有孜孜不倦的探索精神。

如图 1-2-1 所示，成都洞穴酒吧内部空间充分利用了原有洞穴的高低落差和结构特点，通过台阶和弧形顶面的设计，营造出一种层层递进、探索未知的感觉。该酒吧的设计风格独特而新颖，成功地将自然洞穴的元素与现代酒吧的设计相结合，创造出了一个充满奇幻与探险氛围的空间。

▲ 图 1-2-1 洞穴酒吧门店

上海某餐厅大门设计的独特之处在于支撑门的两根柱子：一根用了蓝白条纹设计，模仿理发店外的旋转花纹柱子；另一根柱子则与整体设计材质、颜色都保持一致。两根柱子形成的色彩与材质的对比强烈，极具冲击性，具有很强的设计感和观赏感，如图 1-2-2 所示。

▲ 图 1-2-2 上海某餐厅

上海某茶坊门面设计整体为红色，边上金属的支架和铁丝网与整体传统的设计形式又互相冲突，有创新点，设计意味与戏剧性表现非常得当。该设计体现了文化传承精神，在设计过程中运用中国传统文化元素，体现出满满的家国情怀，如图 1-2-3 所示。

▲ 图 1-2-3 上海某茶坊门面

（二）艺术设计布局

布局在艺术设计中的地位极其重要，布局是设计方法和设计技巧的核心。精巧的布局能让设计作品更好地表达其内容与含义；布局杂乱无章，即使有再好的创意和环境条件，也会让整个设计显得非常凌乱、没有章法。布局的内容十分广泛，从总体规划到建筑的处理几乎都会涉及。比如在庭院设计中，视觉上具有内聚的倾向，是借助建筑物和山水花草的配合来突出整个空间的意境，此时植被既是主景也是配景，通过植物的种植把空间分割开来，有疏有密，有主有次，点线结合。但是最主要的一点，这些布局都是为主体建筑物服务的。

重心是指物体内部各部分所受重力之合力的作用点。在环境艺术设计中，任何设计单元的重心位置都与视觉的稳定有紧密关系。人的视觉稳定与作品构图的形式美的关系比较复杂。例如，人的视线接触平面画面时，会迅速由左上角到左下角，再通过中心部分至右上角及右下角，然后回到画面最吸引视线的中心视圈停留下来，这个中心点就是视觉重心。整个设计区域轮廓的变化、设计单元的聚散、色彩明暗的分布等都会对视觉重心产生影响。因此，设计作品重心的处理是设计构图的一个重要方面，作品所要表达的主题或重要信息不应偏离视觉重心太远。设计方案的重心应在建筑主体上，并围绕建筑中心合理安排周围的绿化、配套设施等辅助环境，这样整个方案有虚有实，可算得上一份佳作。

如图 1-2-4 所示，南昌花博园的整体布局层次分明，利用原有地面形成高差，让整个公园显得错落有致。路边的植物与水畔植物也有高度差异，植物颜色搭配十分注重和谐，有一种强烈的秩序美。该设计运用古建筑元素，体现了南昌当地的地域文化特色，有利于文化传承。

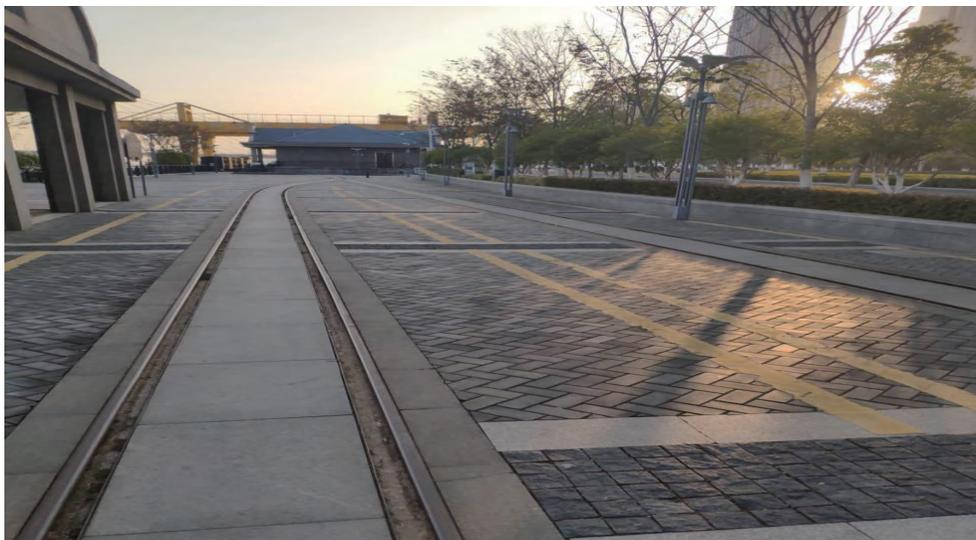
▲ 图 1-2-4 南昌花博园

南昌建军雕塑广场的设计主题十分明确，主要是为了突显革命军人雕塑。如图 1-2-5 所示，雕塑置于广场的中心，与周边建筑物形成对比，空旷的广场中间高耸的雕像更是突出了设计的重点，更加吸引人们的眼球。广场的星形门、路灯和小景都为中心主题景观服务，形成一种主次分明的格调。该设计形象丰富，体现了南昌的红色文化特色，具有文化传承的作用，提升了城市的文化内涵和形象。

▲ 图 1-2-5 南昌建军雕塑广场

南昌牛行车站街道的设计主题围绕牛行车站展开，所以路面在规划布局设计上，按照结合地域特点、彰显地方文化特色、打造魅力滨江景观的思路，形成三条脉络。第一条脉络是右边以流动的公共空间为特色的绿脉，第二条脉络即以流动的火车轨道为特色的动脉，第三条脉络即以沿江滨水大道为特色的河脉。该设计承载了南昌从近代到现代的历史记忆，彰显出悠久的历史文化遗产，以其独有的特质和文化内涵，鲜明地展现出地域特色和时代文化精神，如图 1-2-6 所示。

▲ 图 1-2-6 南昌牛行车站街道

二、均衡对称原理

均衡与对称是把无序的、复杂的形态组构成秩序性的、视觉均衡的形式美，是互相联系的两个方面。对称能产生均衡感，而均衡又包含对称的因素。然而也有以打破均衡、对称布局来显示形式美的作品。

在环境设计中，对称的形态布局严谨、规整，在视觉上有自然、安定、均匀、协调、整齐、典雅、庄重、完美的朴素美感，符合人们的视觉习惯。对称可以令人产生一种极为轻松的心理反应，给设计注入对称的特征，更容易让观者的神经处于平衡状态，从而满足人的视觉和意识对平衡的要求。在环境设计中运用对称法则，要把各设计元素运用点对称或轴对称进行空间组合。但也要避免由于过分追求绝对对称而产生单调、呆板的感觉，有时在整体对称的格局中加入一些不对称因素反而能增加作品的生动和美感。

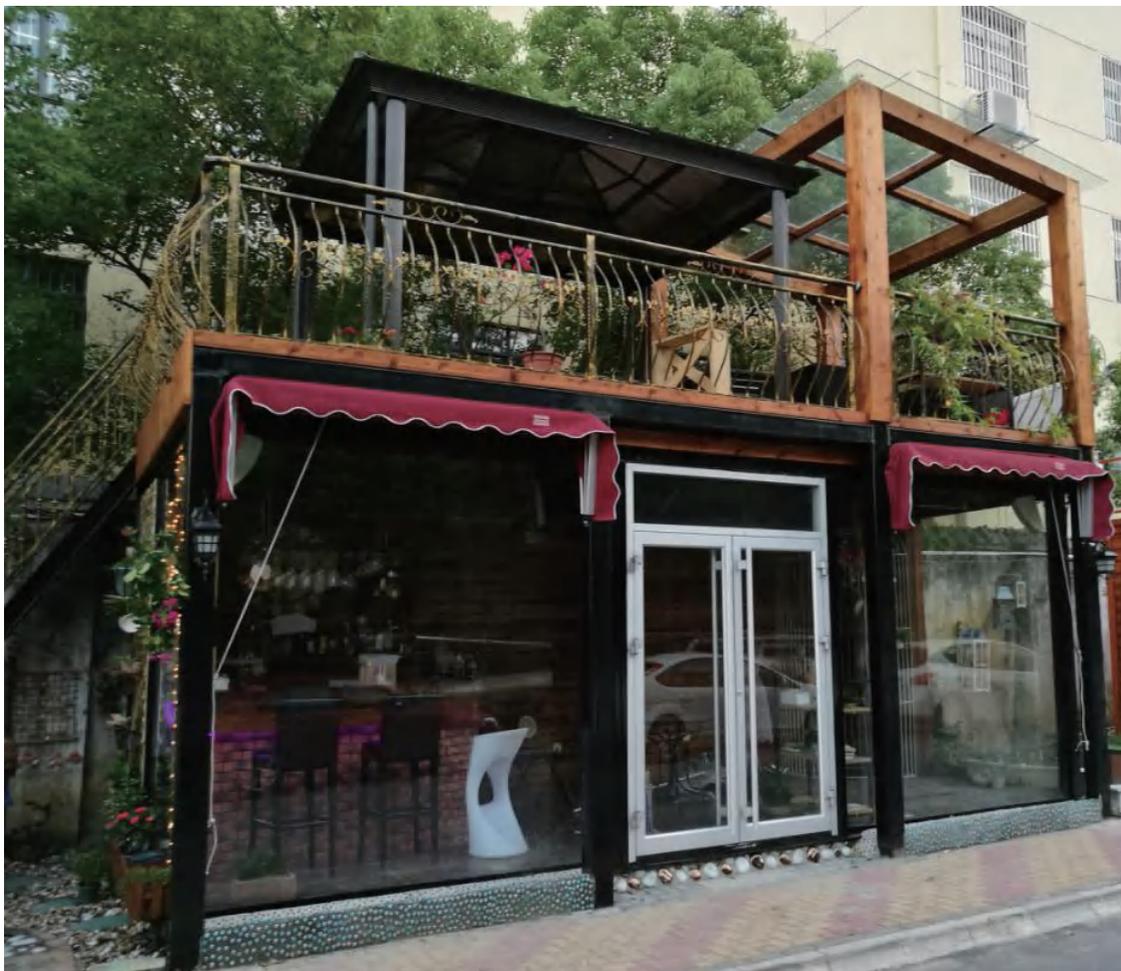
均衡也称平衡，它通过调整空间中各元素的位置、大小和色彩等因素，使整体空间呈现出和谐、稳定的状态。与对称不同，均衡并不追求两侧完全相同，而是强调在视觉上的平衡感。这种平衡感可以通过对比、呼应和过渡等手法来实现，使空间更具层次感和动态美。

均衡比对称形式更富有趣味和变化，随着时代发展，严格的对称形式在环境艺术设计中的使用有所减少。“艺术一旦脱离原始期，严格的对称便逐渐消失”，“演变到后来，这种严格的对称，便逐渐被另一种现象——均衡——所替代”。

（一）形式法中的“均衡”

均衡是指围绕均衡中心的构成元素（如体量、色彩、形状等）形成一种视觉或心理上的平衡。均衡通常给人以稳定平和、自由活泼之感。均衡中心是指为使构图均衡、避免零散和紊乱、用来统率全局以获得均衡效果的中心，它对于获得整个空间的视觉平衡具有控制作用。强调均衡主要有以下两种方法：一是强调均衡中心；二是强调靠近均衡中心的元素以平衡远离均衡中心的元素所造成的不均衡感，即杠杆平衡原理。可以通过加大靠近均衡中心元素的体量及减小远离均衡中心元素的体量，增加靠近均衡中心元素的高度及降低远离均衡中心元素的高度等手法来强调均衡。

如图 1-2-7 所示，该艺术区商店门面设计在第二层打破了固有的对称设计，将木质支架与铁质支架通过大小、色彩及空间的有机结合，让二层在视觉上给人以动态平衡之感，产生动态的美感，让整个建筑更为活泼，能更好地融入艺术区的艺术氛围。该设计具有创新精神，现代快节奏的都市生活使人们在工作和生活上感受到巨大的压力，门面设计通过其独特的表现形式，吸引广大民众的注意，给人们带来放松的感受。

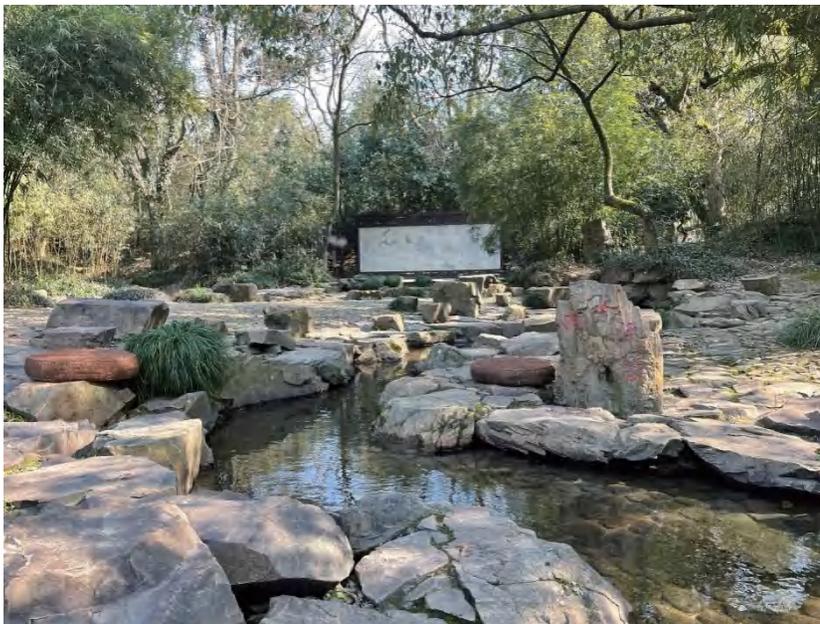
▲ 图 1-2-7 艺术区商店门面

如图 1-2-8 所示,该艺术区建筑的外立面设计也能很好地表现形式法中的均衡。建筑外观上整体形式美感强烈,通过不同的方格把外立面进行分割,虽然不对称,但在形式上保持均衡,在视觉上有典雅、庄重之美,同时又不失活泼、灵动之感。该设计具有创新精神,也是城市文化和现代城市生活理想的一种体现。

▲ 图 1-2-8 艺术区建筑

兰亭的曲水流觞景观布局用动静结合的形式达到均衡,动的是水和植物,静的是路面和景观。动静结合给人一种动态均衡之感,让人感到静中有动、动中有静,使整个环境氛围十分惬意,舒适的空间氛围也得以展现,如图 1-2-9 所示。

▲ 图 1-2-9 兰亭

如图 1-2-10 所示,该艺术区外墙立面主要是将一个城市的俯瞰图绘制在墙面上,整体中带有微妙的变化,统一而又有变化,有一种均衡之感。图案载体是老式红砖建筑的外墙立面,传统中又透露出一种现代感。该设计具有创新精神与文化传承精神,彰显了传统元素与现代艺术的结合。

▲ 图 1-2-10 艺术区外墙立面

(二) 形式法中的“对称”

对称指的是相同元素以相等的距离由一个中心点(或线)向外放射或向内集中所形成等距排列关系的图形,又称均齐。对称有着严格的格式和规则,具有强烈的规律性和装饰性,常给人以平衡、稳定之感。对称的基本形式可分为镜像式对称、回转式对称、旋转式对称和移动式对称四种。自然界中许多植物、动物都具有对称的外观形式,人体也呈左右对称的形式。因对称形式多样,还延伸出辐射对称,如自然界中的花瓣的相互关系,就是一种很普遍的辐射对称。

如图 1-2-11 所示,桥面亭设计严格遵守了对称设计要点,桥面围栏、桥面的小亭和远处的牌楼都处于同一中轴线并对称展开,从设计上可以看出完全的对称,体现出了一种秩序美,也可以感觉到一种古典美。该设计具有文化传承精神,是对传统文化精髓的传承。中式建筑具有对称美,给人安静的严肃与庄重之感。

▲ 图 1-2-11 桥面亭

如图 1-2-12 所示,七步莲花门设计是典型的对称设计,七扇莲花门都处在同一中轴线上,门上的白色花纹也是一一对应

的，秩序感十足，能很好地体现出庄严、肃穆之感。该设计具有创新精神，运用对称美设计原则，将中国传统文化元素融入其中，展现出落落大方、工整有序的形式美，给人以庄重、大气、和谐之感，同时也表达了中国文化的高雅与精美。

▲ 图 1-2-12 七步莲花门

如图 1-2-13 所示，校园绿植景观设计是典型的对称设计，在对称的基础上运用高低不同的植物使环境产生高低起伏的变化，特意营造出的高差让空间更加灵动。对称中含有变化，变化中带有秩序，这两者的完美结合正是此设计的亮点。该设计具有创新意识，在设计的过程中通过运用中式对称，给人一种错落有致的和谐感，呈现出独有的韵律与格调。

▲ 图 1-2-13 校园绿植景观

三、尺度比例要点

在进行公共环境艺术设计时应注意设计中的尺度比例，合适的尺度比例能够提高环境的舒适度。例如，在建筑物周边环境的设计中运用各种尺寸和不同形状的女贞植物来烘托主体建筑物，并采用细长的棕榈来衬托矮小的女贞。以景观建筑小品亭子为例，若是太小了，就会显得小家子气，容易让人忽略；若是太大了，就会给人很笨重的感觉，会产生很碍眼的反效果。其他的公共环境艺术设计也是同样的道理，只有尺度和比例正确了，才能给人亲切舒适的感觉，才能使环境具有灵动之美。

（一）环境艺术设计尺度设计

“尺度”是许多学科常用的一个概念，在设计活动中被用于处理物体的相对尺寸。在建筑设计中，尺度所研究的是建筑物整体（或局部构件）与人（或人熟悉的物体）之间的比例关系，及这种关系给人的感受。在建筑设计中，常以人或与人体活动有关的一些不变元素（如门、台阶、栏杆）等作为比较标准，通过人与这些元素的对比而获得一定的尺度感。

在环境艺术设计中，尺度是指空间内各个组成部分与具有一定自然尺度的物体的比较。一般尺度的大小与人体大小有相对的关系。因此，环境艺术设计中相关的尺寸应该符合人体的基本尺度。尺度是需要感知的，如果我们在大房间里摆放一套体量很小的沙发，那么沙发会显得更小；如果我们在一间很小的房间里摆放一套体量很大的沙发，则房间会显得更小。符合人体尺度和人们习惯的尺寸的物品可以给人以亲切感。但是，比如在景观建筑小品设计中，除了建筑物外，还有山石、花草树木、池塘等，它们并不是随便摆上去就可以的，因此，在做设计时要考虑这些景观是否与主体建筑物相协调，是否喧宾夺主，是否容易让人们接受它们的存在。

尺度是设计时不可忽视的一个重要因素。功能、审美和环境特点是决定尺度的依据，正确的尺度应该和功能、审美的要求相一致，并和环境相协调。环境空间为人们提供休憩、游乐、赏景的场所，空间环境的各项组景内容一般应该具有轻松活泼、富于情趣和使人回味无穷的艺术气氛，所以尺度必须亲切宜人。

南昌凤凰洲市民公园入口的大门以人的尺度看非常地高大雄伟，很好地体现了码头、船业在南昌乃至中国工业化进程中的作用，给人一种浓厚的历史感，令人肃然起敬。该设计具有文化传承的作用，在规划设计上，体现了结合地域特点、彰显地方文化特色、打造魅力滨江景观的思路，如图 1-2-14 所示。

▲ 图 1-2-14 南昌凤凰洲市民公园

校园景观长亭设计活泼、灵动，尺度把握恰到好处，给人一种连续的秩序感，方便人们休息与欣赏风景，无论在审美上还是在功能上都给人一种和谐的感觉。该设计具有创新思维，贯彻“以人为本”的原则，方便人们进行舒适的活动，如图 1-2-15 所示。

▲ 图 1-2-15 校园景观长亭

（二）环境艺术设计比例运用

比例是一个数学术语，主要用于反映总体的构成或结构，以及总体中各个部分的数量占总体数量的比重。在环境艺术设计中比例是指环境中任何视觉物体之间合乎一定数理规律的组合关系，它还涉及物体与所处环境的关系。

比例还是部分与部分、部分与全体之间的数量关系。它是比“对称”更为详密的比率概念。人们在长期的生产实践和生活活动中一直运用着比例关系，并以人体自身的尺度为中心，根据自身的活动总结出各种比例标准，体现于衣食住行的器用和工具的形制之中，成为人体工程学的重要内容。

南昌花博园景观建筑小品设计围绕中间的假山展开，其建筑和植物的比例大小十分考究，各种景观建筑小品互相依托、映衬，给人以亲切舒适之感，更显层次丰富。该设计采用明清时期的古典建筑风格进行设计，有利于文化传承和增强民族自信心与自豪感。在整体的设计中，整体与部分的比例关系非常协调统一，如图 1-2-16 所示。

▲ 图 1-2-16 南昌花博园景观建筑小品

如图 1-2-17 所示，南昌花博园滨水景观设计利用植物把草坪分割成两块，能看出左边叠水景观所选石材和周围草坪灌木的比例大小都进行了精心设计。植物墙、水岸线和叠水石材把空间划分成错落有致的几块区域，打破了空间的沉闷感，趣味十足。该设计从大局出发，使整体的比例趋于合理，对空间的比例进行了合理的设计，运用艺术美的形式法则，对历史文化进行创新和传承。

▲ 图 1-2-17 南昌花博园滨水景观

如图 1-2-18 所示,夫子庙人行道垃圾桶的设计对比例把握得十分精准,高度和大小都符合人体比例的设计,照顾到了各年龄层次不同身高的人的感受。传统中式风格的融入使得垃圾桶又带有浓厚的历史气息,传统而又不显呆板突兀,与该地氛围很好地融合在一起。该设计具有文化传承精神,有利于我国传统文化的弘扬与发展。

▲ 图 1-2-18 夫子庙人行道垃圾桶

四、光色搭配原则

(一) 公共环境艺术设计的光影运用

人之所以能用眼睛看到物体是因为有光的存在。由于公共环境空间一般都有着明确的功能,人们需要用光来照明,光影元素也随之成为公共环境空间设计的重要内容。光一般分为自然光与人造光两种。自然光主要是太阳直接照射在地球的光线和月球反射太阳光照射在地球的光线,这种光线随四季更迭,每天都在不断地变化。人造光则是人为创造出的光线,如火光、灯光等。人造光相较于自然光更加稳定,也更易控制,一般光影设计中还是以人造光线为主。光影不仅可以在视觉上分割空间,还能营造出特定的情感氛围,进而让设计作品表现出更为丰富的审美特性。光影对公共环境艺术设计的具体作用主要有以下两种。

一种是利用光影塑造公共环境艺术品质感。不同风格的造型术语有“挂光”“吸光”和“藏光”等。没有光线照射,形象就不明显,尤其是终年背光的背面小景,其体量和空间感亦差。人们通过光影来感知建筑的结构、形状和尺度,建筑空间的意境美也能由此得到呈现。在光照下,物体的影像会更加清晰,材质会更有表现力。合适的光环境能够让材料的色

彩、明度等方面的特性得到淋漓尽致的表现。

另一种是利用光影塑造公共环境的艺术作品形态。从很早以前开始，艺术家就认为光影的运用能够让死板的砖石变得富有生机，使空间充满情感。一般情况下，在自然光线比较强的地方，建筑的轮廓能够表现得更为清晰，此时光影将细部的特征凸显了出来，使得表面的肌理更具有可塑性。在光线比较弱的地方，宏观上的体积和形状能够得到更多关注，光影混合在一起，最终形成极具冲击力的视觉效果。应充分利用有利条件，积极发挥创作思维，创造一个既符合生产和生活物质功能要求，又符合人们生理、心理要求的环境空间。

如图 1-2-19 所示，南昌奥特莱斯通过各种灯光的交相呼应营造出了浓郁的商业氛围，加之其以绿色调为主题，让人想逗留在商业空间的时间更长，增加了交易成功率。该设计中不断变化的光影和反光设计，营造出一种光影流动、如梦如幻的艺术效果。

▲ 图 1-2-19 南昌奥特莱斯

如图 1-2-20 所示，南昌乐盈广场美食街的人工采光以暖色调为主，这样能让人们对美食街的食物更有食欲。街道周边商铺的门头采用各色光照，色彩斑斓，极大刺激人的购买欲，让人流连忘返。这些设计使整个空间展现出青春活力的个性，营造出动感、欢快的气氛。

▲ 图 1-2-20 南昌乐盈广场

南昌秋水广场音乐喷泉是亚洲最大的音乐喷泉群，在泉眼处设置五颜六色的人工光照，伴随着水柱的喷涌而展现在人们眼前，各色灯光让喷泉颜色变化显得异常丰富。随着音乐的节奏改变，水柱发生变化，灯光颜色也伴随着音乐和水柱在不断调节，使气氛更加和谐美妙。该设计通过高科技的组合，使声、光、电各项元素相互融合，变化万千。音乐也是采用积极向上的爱国歌曲，体现了中华民族爱国主义优良传统，具有较强的创新精神与文化传承精神，如图 1-2-21 所示。

▲ 图 1-2-21 南昌秋水广场音乐喷泉

（二）公共环境艺术设计的色彩搭配

人眼的结构能让人直观地感受到外界中的一些色彩，色彩不仅能够被人视觉感知，还能够一定程度上给人带来一些心理上的感受，它们在人们的社会生活、生产劳动及日常生活中的重要作用是显而易见的。现代的科学资料表明，一个正常人从外界接收的信息 90% 以上是由视觉器官输入大脑的。来自外界的一切视觉形象，如物体的形状、空间、位置的界限和区别都是通过色彩区别和明暗关系得到反映的，而视觉的第一印象往往是对色彩的感觉。在公共环境艺术设计的过程中对色彩的运用，除了功能合理以及美观舒适之外，还应考虑合理的程度。不同的色彩在不同的场景中应用的色调也不同，并且色彩是多样的，具有变化性，在不同的文化条件、地域环境之下，即使同一个色彩也会呈现出不同的效果。所以在公共环境艺术设计的过程中，需要对色彩合理地运用以及科学地搭配才能够产生适当的视觉效果，还要充分地利用视觉心理，最终设计出来的效果才能够符合公共空间的需求。

色彩在改变空间意境、创造空间格调、给予心理温度等方面都有重要的作用。

在空间意境氛围营造方面，暖色调色彩给人温暖的律动感，给人以联想；而大多数冷色调色彩会给人以清新静谧之感，让人感到宁静，感觉空间通透。

在空间中的时间感受营造方面，红色等冲击性强烈的暖色使人心情愉悦，但也让人激动，会加速空间中的人对时间的感知，让人觉得时间流逝得相对缓慢；蓝色等冷色让人感到安适、身心放松，可以缓解压抑，但也给人时间短暂的心理联想，在心理上具有放慢人对时间感知的效应，会让人觉得时间过得稍快，感觉时光易逝。

在空间给予人温度感受方面，光线昏暗阴冷的空间当中，应采用更多的如橙色、黄色等暖色调来增加反光点，给人以温馨、和煦、热情的联想，具有打破空间的灰冷感、增加空间的

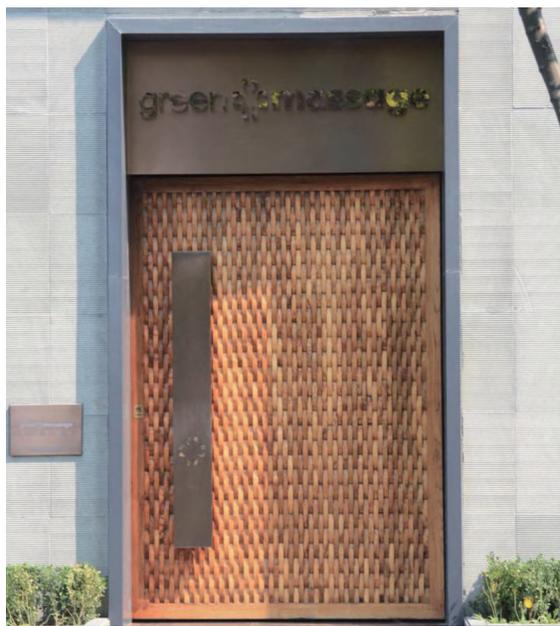
亮度和温度感的心理效应。在受阴面的空间中，则适合多用蓝色和紫色等冷色调。冷色调会呈现宁静、清凉、高雅的氛围，可以减少光线的反光点，从而降低明度和心理温度。

南昌花博园门雕塑设计用了红、绿、黄、蓝等不同的冷暖色调的颜色进行搭配，让整个空间有一种动态的韵律之美。穿行路面时抬头仰望，仿佛经过的是一道道彩虹，充满童趣，很适合亲子游玩，让人印象深刻。设计者具备一定的造型设计、制作和创新能力，并运用色彩的搭配使空间充满活跃的氛围，如图 1-2-22 所示。

▲ 图 1-2-22 南昌花博园门雕塑

上海某商店门面设计主体采用竹编门雕塑原木色，搭配门顶和把手的土褐色，给人一种返璞归真、回归自然的感觉，让人心情放松。该设计展现出传统风韵，用温馨简单的颜色，展现出以人为本、尊重自然的传统设计思想，用使人倍感亲切的设计元素创造出充满自然气息的艺术效果，如图 1-2-23 所示。

▲ 图 1-2-23 上海某商店门面

咖啡店门面（见图 1-2-24）整体色调偏冷，冷黄色门头、冷褐色墙面、黑色镜面都让商店门面既低调又氛围感十足，黄黑撞色也让门店的时尚感与品质感直线上升。冷色的运用让人感觉温度降低，有吸引顾客进去喝热咖啡的妙用。门面建筑的色彩对完善门面建筑的造型效果起着重要

作用，色彩能很好地创造气氛、表达情感，是最容易创造视觉效果的手法之一。

▲ 图 1-2-24 咖啡店门面

上海某商业建筑外立面大面积使用黄色，窗户辅以蓝色，蓝黄撞色设计让整个建筑时尚又奔放，很容易让人发现这栋建筑，给人的印象十分深刻。该设计在色彩的使用上具有大胆创新的精神，鲜亮的黄色给人以强烈的视觉冲击力，如图 1-2-25 所示。

▲ 图 1-2-25 上海某商业建筑外立面

上海某啤酒专卖店墙体大面积采用冷黄色，屋檐以绿色作为主色调，黄绿撞色设计使之活跃灵动，又能体现出啤酒的清爽。该设计的色彩搭配呈现出怀旧的气氛，房子虽然老旧，但却有一种古调韵味，从色彩上营造出了空间诗意的美感，充分体现了老上海独有的氛围，如图 1-2-26 所示。

▲ 图 1-2-26 上海某啤酒专卖店

五、变化统一关系

“变化与统一”是形式美中最基本的法则。设计中的统一一般是将性质相同或类似的造型并置在一起，形成一种一致的、统一的感觉。统一往往给人以严肃、庄重、整齐的感觉，使人感到干净、和谐、有秩序，形成“统一美”。但片面强调统一，则缺乏变化，会显得呆板单调、毫无生气，也不会产生美感。最主要的、最简单的一类统一叫平面形状的统一。任何简单的、容易认识的几何形平面，都具有必然的统一感，这是可以立即察觉到的。三角形、正方形、圆形等单体都可以说是统一的整体，而属于这个平面内的公共环境艺术元素，无论它是植物、装置、设施还是构筑物，自然就被具有控制能力的几何平面统一在一个范围之内了。

在视觉心理上，只有变化才有可能被感知。点、线、面的变化，包括抽象绘画在内的一切构图都是形的变化，形的变化包括抽象与具象之间、物象与空间和图形之间的变化。形的变化大体上有大小、方圆、繁简等不同形式。变化的特点是生动、活泼、有动感，但过分强调变化会让设计显得杂乱无章，缺乏整体感。

（一）功能表现的变化统一

变化是指相异的各种要素组合在一起时形成的一种明显的对比和差异的感觉。变化具有多样性和运动感的特征，而差异和变化通过相互关联、呼应、衬托达到整体关系的协调，使相互间的对立从属于有秩序的关系之中，从而形成了统一，具有同一性和秩序感。变化与统一的关系是相互对立又相互依存的统一，缺一不可。合理地组织功能空间是达到各方面统一的前提，这里包括在同一空间内功能上的统一以及功能表现的统一。同一空间内功能上的统一比较好理解，即在空间组织上应该将相同活动内容的设施及场地集中在一起，如儿童活动区内不应该掺杂商业活动内容，而在城市广场中不应该设置大量的游乐设施。功能表现方面的统一是这些特殊的使用功能需要与环境景观的外观统一。

如图 1-2-27 所示，蔬菜展示中心建筑外观简洁大方，玻璃幕墙让整个建筑色彩更显稳重，在建筑顶端采用另外的材质，营造了一种变化之感，但整体建筑又有机统一，统一与变化结合得很完美。设计师通过对建筑物整体设计的了解及协调处理，并对建筑材料加以合理利用，从而营造出了和谐统一的建筑外观装饰效果。该设计建筑外观的发展反映出社会的进步、科学技术的发展、人们精神世界的丰富、物质生活水平的提高以及审美观念的改变，具有较强的创新精神。

▲ 图 1-2-27 蔬菜展示中心

如图 1-2-28 所示,上海街角商店门面空间造型设计将古典与现代风格相结合,整体上显得大气,色彩也较统一。同时,一楼门窗的颜色又与建筑不同,橘色的塑料屋檐展现了整体设计的灵活多变,变化的同时又完全统一于主体之中,韵味十足。该门面设计展现了当地的海派文化,建筑形式也是文化特征在建筑领域中外化了的的表现。

▲ 图 1-2-28 上海某街角商店门面

如图 1-2-29 所示,上海某墨西哥餐厅门面设计整体复古风十足,深褐色建筑外墙与黄色门框形成鲜明对比,使现代与传统很好地结合在一起,让整个建筑装饰富于变化,但又统一于整体之中,趣味性与观赏性十足。该设计整体色调统一协调,色彩灵感来自对墨西哥城市的色彩印象,给人一种身处异空间的独特感受。

▲ 图 1-2-29 上海某墨西哥餐厅门面

如图 1-2-30 所示,上海某法式餐厅门面建筑外观设计整体为白色,辅以深色条纹装饰建筑外立面,入口的铁丝网又与建筑墙体材质有明显的对比变化,整体相对成熟的外墙上绘制有童趣十足的红白灯塔,让建筑统一中又有变化,立面造型独特,让人印象深刻。

▲ 图 1-2-30 上海某法式餐厅门面

(二) 设计风格的变化统一

不同的风格能为公共环境艺术打造不同的环境氛围,可以说设计风格更多的是为空间氛围服务的。变化与统一的设计原则是要求大统一、小变化,统一中求变化、变化中求统一。有变化而缺少统一则凌乱,有统一而缺少变化则呆板、没有生气。在公共环境艺术设计中一般要求总体风格统一,但是风格的统一不是单调,而是丰富而不凌乱。

在公共环境艺术设计中最难的是将不同的景观元素和设施等复杂的因素随意组织起来而整体又协调统一,主要有两种方法。

一是通过次要部位对主要部位的从属关系,以从属关系求统一。通过次要部位对主要部位的从属关系,是指次要协助主体使之具有控制地位的方法,通过利用向心的平面布局,以及能够衬托主体的元素来组成环境,这些元素能够把视线凝聚在主体上。如较小部位从属于较重要和占支配地位的部位、低处从属于高处。

二是通过景观中不同元素的细部和形状的协调一致,构筑环境整体的统一。假若一个环境中很多元素采用某一种几何符号,如圆形在门面、装置、设施等造型中出现,它们给人的几何感受一样,那么它们之间将有一种完美的协调关系,这就有助于使环境产生统一感。

如图 1-2-31 所示,上海某西装店门面外观整体用石质外墙来进行风格统一,石墙保证风格统一的同时,门口复古的柱子又对建筑进行点缀,统一而不单调,丰富而不凌乱。该设计在空间组合时进行合理的组织,从而形成有组织、有规律的完整统一体。

▲ 图 1-2-31 上海某西装店门面

如图 1-2-32 所示，上海某湘菜馆门面设计同样是色调风格协调统一，整体外观采用自然石材形式，展现出一种自然奔放之感。在建筑一层辅以红砖墙面，给建筑风格带来些许变化，绿植也很好地打破了建筑整体的沉寂，显示出了灵动之美。该设计符合中国人的传统观念，具有历史文化气息，还有现代文明崇尚的简约风。该设计的设计理念来源于中华文化深厚的文化背景，给人以历史的厚重感和文化感。

▲ 图 1-2-32 上海某湘菜馆

思考与练习

1. 分析图 1-2-33 和图 1-2-34 中设计作品是如何表现均衡对称的, 可借鉴的点有哪些。

▲ 图 1-2-33 上海某建筑外墙

▲ 图 1-2-34 798 艺术区门面

2. 在公共环境艺术设计中如何把握功能表现的变化统一与设计风格的变化统一? 如何把握变化统一的尺度?

3. 记录拍摄生活中有关变化与统一的设计作品。

4. 绘制一幅能体现变化与统一的公共环境艺术设计作品。

实训项目一

创意设计案例手绘作品设计

【实训目标】

1. 提升创新意识与观察能力。
2. 了解本地文化创意园的历史发展以及设计过程中保留的地方特色, 学习创新精神。

【实训任务】

参观本地文化创意园, 分组找四个比较有创意的公共环境艺术设计案例进行分析。然后对有创意的设计案例进行手绘作品设计, 运用线条、色彩和空间的组织, 准确地表达设计。可运用创新的设计手法, 提倡创新精神。

【实训要求】

通过本章课程的学习, 坚持理论联系实际的方法, 掌握作品的构图以及色彩关系, 能够应用设计基础理论知识准确表达设计创意。在设计思考的过程中, 选取地方有代表的文化, 融入设计作品, 能让市民喜闻乐见并接纳。

【实训要点】

分析比较有代表性的案例设计, 要体现创新精神。同时要多角度看问题, 利用发散性思维模式, 着眼于未来的设计。要符合当下的发展趋势, 进行融合与创新。

【实训准备】

马克笔、彩铅、针管笔、铅笔、橡皮、绘画纸等工具。

【实训步骤】

首先，参观本地文化创意园；然后，以小组的形式选择比较有创新的案例设计进行分析；最后，对选择的案例设计通过创新的方式进行手绘设计。

【成绩评定】

序号	评分标准	得分
1	调研是否全面（15分）	
2	设计制作过程是否结合所学内容（30分）	
3	设计成果是否达到预期效果（40分）	
4	设计说明是否清晰准确（15分）	
总分		