《环境艺术设计》培训大纲

课程名称：环境艺术设计（室内）

适用专业：园林、艺术设计类

一、本课程教学任务和课程性质

（一） 课程性质

    本课程的性质是作为专业教学的主干课程，承前启后，一方面将已学到的专业基础课加以归纳、总结、消化和提高；另一方面也是为今后的工程实践和毕业设计奠定基础，系统地掌握建筑室内外环境艺术设计的基本原理和设计方法。

（二） 课程任务

本课程的主要任务就是要综合运用装饰艺术设计的手法和装修技术的手段，理论联系实际，充分考虑建筑室内外环境条件和影响，设计出符合时代要求，符合生理和心理要求的理想环境，使环境更加舒适化、科学化、艺术化。

二、基本要求

教学要求：

1. 掌握环境设计的概念、范畴和体系、思维特征、表现方法。
2. 具备对环境景观的综合判断、分析能力和设计实施、管理能力。

（3）具有良好的环境整体意识和综合的审美素质。

三、课程内容及学时安排

第1章、环境艺术设计概论

1、环境艺术设计产生的历史背景

（ 1）主要内容：环境艺术设计产生的历史背景及生态环境与艺术设计；人类文明与艺术设计；地域文化与环境设计。

（ 2）基本概念和知识点：环境艺术设计的概念界定，环境艺术设计产生的背景，生态环境与艺术设计，人类文明与艺术设计，地域文化与环境设计。

（ 3）问题与应用：知道为什么产生环境艺术设计，环境艺术设计的作用，了解自然环境与人工环境对当今社会文明的意义。

2、环境艺术设计的相关理念

（ 1）主要内容：视觉艺术；文化遗产；相关设计专业。

（ 2）基本概念和知识点：人的感官与艺术形式，视觉艺术的时空观念，视觉与环境艺术设计，文化遗产界定的环境意义，城市规划专业。

（ 3）问题与应用：视觉艺术产生的原因，为什么要研究视觉艺术，文化景观与环境艺术设计的关系。环境艺术设计与城市规划、建筑学、造型艺术的关系。

3、环境艺术设计的实施内容

（ 1）主要内容：总体控制设计内容、选项控制的设计内容、空间形态过度的设计内容。

（ 2）基本概念和知识点：总体控制设计内容的目的，总体控制的对象与要素，城市设计的层面、建筑设计的层面、室内设计的层面。

（ 3）问题与应用：了解总体控制设计内容，掌握总体控制的对象与要素，掌握城市设计的层面、建筑设计的层面、室内设计的层面的控制方法。

4、环境艺术设计的工作方法

（ 1）主要内容：协调融通的工作方法、设计创意与设计表达。

（ 2）基本概念和知识点：协调融通的工作方法，主导设计概念的策划，技术因素融通，社会因素融通与社会价值的体现，设计创意与设计表达。

（ 3）问题与应用：设计创意的基础，设计创意的思维方式，设计表达的意义。

5、学习目的：

通过对环境艺术这个专业概念的系统阐述，让学生从专业角度对环境艺术设计专业有所认识，并通过对环境艺术设计专业领域中的各个学科内容的专业介绍，让学生能够对本专业各个学科领域专业知识有一定的了解和认识。通过学习，使学生了解环境艺术综合设计所涉及的内容及分类，掌握不同建筑空间与环境艺术的独特性，培养学生综合运用知识的能力。

6、授课时数： 3学时

第2章、环境艺术设计的空间尺度

1、空间尺度的基本概念

（ 1）主要内容：空间尺度的意义、空间尺度概念的分类、尺寸、尺度、比例、模数制 。

（ 2）基本概念和知识点：空间尺度的基本概念，空间尺度的意义，空间尺度概念的分类，尺度概念，人体尺度。

（ 3）问题与应用：整体尺度的把握、尺度的协调与对比 。

2、影响尺度的因素

（ 1）主要内容：人的因素、技术的因素、环境的因素 。

（ 2）基本概念和知识点：人的因素，人体尺度与动作空间，知觉与感觉因素，行为心里因素，材料的尺度，空间结构形态尺度 。

（ 3）问题与应用：人体尺度与动作空间的关系，知觉与感觉因素、空间结构形态尺度、视错觉的运用 。

3、不同范围的尺度

（ 1）主要内容：不同范围的尺度、不同范围的尺度观、规划与景观的空间尺度、建筑的空间尺度、室内的空间尺度

（ 2）基本概念和知识点：自然环境尺度，人工环境尺度，不同范围的尺度观、规划与景观尺度的分类、外部空间构成尺度、正常尺度、超长尺度、建筑的空间尺度

（ 3）问题与应用：了解不同范围的尺度内容，掌握在空间尺度上跨越了不同专业的尺度范围，掌握不同范围的尺度观、规划与景观尺度的分类、外部空间环境的度量、形成外部空间的尺度。

4、学习目的：

尺度是空间环境设计中众多要素中最重要的一个方面，它是我们对环境及环境要素在大小的方面进行评价和控制的度量。尺度在空间造型的创作中具有决定意义。在空间设计中如果没有对几何空间的位置和尺度进行任何限制性制定，也就不可能形成任何有意义的空间造型，从最基础的意义上说，尺度是造型的基本必备要素。

5、授课时数： 3学时

第3章、环境艺术设计的空间形态

1、空间形态的基本要素

（ 1）主要内容：概念要素，视觉要素，点、线、面、体，点的心理感受特征，线的心理感受特征，面的心理感受特征，体的心理感受特征。空间形态的实体要素、虚体形态——空间的创造及相关要素。

（ 2）基本概念和知识点：空间尺度的基本概念，空间尺度的意义，空间尺度概念的分类，尺度概念，人体尺度。

（ 3）问题与应用：掌握概念要素、视觉要素的具体内容，熟悉各种形的基本要素给人的心理感受特征。

2、空间形态的构成

（ 1）主要内容：几何形、自然形、非具象形 。

（ 2）基本概念和知识点：空间的两大特性：限定与导向，基本形态要素，面的构图作用，图底关系，线、面的空间限定，空间形态的基本构成 。

（ 3）问题与应用：限定与导向的特性，单一建筑空间的形成手法的应用、图与底的关系、空间形态如何设计。

3、空间形态的构成模式

（ 1）主要内容：静态实体构成、动态虚拟构成。

（ 2）基本概念和知识点：静态实体构成的内容，动态虚拟构成的内容。

（ 3）问题与应用：了解静态实体构成的内容，掌握动态虚拟构成的内容，会运用静态实体容、动态虚拟构成进行空间设计。

1. 学习目的：

环境艺术设计很大程度上要依托空间展开设计，在设计中，对空间形态的认识、了解对开展设计活动，具有重要意义和帮助作用；对空间形态类型及其不同形态的性格特征的了解，是学习的要点。

5、授课时数： 2学时

第4章、环境艺术设计的空间组织

1、功能与空间组织

（ 1）主要内容：环境艺术设计的空间组织特性分析、功能空间组织、交通空间的组织。

（ 2）基本概念和知识点：功能与空间组织，环境艺术设计的空间组织特性分析，环境艺术设计的空间组织特性分析，室内空间类型。

（ 3）问题与应用：掌握功能与空间组织、环境艺术设计的空间组织特性分析，熟悉环境艺术设计的空间组织特性分析，室内空间类型。

2、建筑外部空间组织

（ 1）主要内容：中心式空间组织、带状或流线式空间组织、放射式空间组织、星座式或组团式空间组织、自由散点式空间组织、棋盘格式空间组织、互动或借景式空间组织。

（ 2）基本概念和知识点：中心式空间组织，带状或流线式空间组织，放射式空间组织，星座式或组团式空间组织，自由散点式空间组织，棋盘格式空间组织，互动或借景式空间组织。

（ 3）问题与应用：中心式空间组织，带状或流线式空间组织，放射式空间组织，星座式或组团式空间组织，自由散点式空间组织，棋盘格式空间组织，互动或借景式空间组织的形成原因及适用环境。

3、建筑内部空间组织

（ 1）主要内容：集中式空间组织、线式空间组织、放射式空间组织、组团式空间组织、“浮雕式”空间组织 。

（ 2）基本概念和知识点：空间限定的方法、集中式空间组织、线式空间组织、放射式空间组织、组团式空间组织、“浮雕式”空间组织。

（ 3）问题与应用：下沉式空间，地台式空间，凹室与外凸空间、回廓与挑台等在室内空间中的应用。

4、学习目的：

空间中组织是设计的基本任务之一，了解功能与空间组织相互作用性是做好设计方案的基础；掌握室内外空间的几大类型空间组织对于设计有重要作用。

5、授课时数： 3学时

第5章、环境艺术设计的处理手法

1、形式美的处理手法

（ 1）主要内容：统一与变化、对称与均衡、节奏与韵律、对比与微差。

（ 2）基本概念和知识点：构图法则，形式美，风格，色彩和材料。

（ 3）问题与应用：掌握色彩和材料的统一和变化、风格的统一与变化，不对称均衡，动态均衡、连续韵律、渐变韵律 。

2、利用自然要素的处理手法

（ 1）主要内容：光、风、水、声、植物。

（ 2）基本概念和知识点：自然光环境设计，人工光环境的设计，开发和利用，声景，乔木、灌木、竹类、藤木、草本植物以及草坪的配置。

（ 3）问题与应用：掌握自然光环境设计，人工光环境的设计，开发和利用，声景，乔木、灌木、竹类、藤木、草本植物以及草坪的配置。

3、利用装饰要素的处理手法

（ 1）主要内容：色彩、图案、质感 。

（ 2）基本概念和知识点：整体统一的原则、人对色彩的感情规律、要满足环境空间的功能、力求符合空间构图需要、设计风格造型与色彩搭配。

（ 3）问题与应用：掌握人对色彩的感情规律、要满足环境空间的功能、力求符合空间构图需要、设计风格造型与色彩搭配。

1. 利用艺术品的处理手法

（ 1）主要内容：绘画、雕塑。

（ 2）基本概念和知识点：壁画和挂画、壁画主要有三种形式、雕塑。

（ 3）问题与应用：会灵活运用壁画和挂画、雕塑等艺术手法来设计室内空间。

4、学习目的：

环境艺术设计旨在建立环境的组织化和结构化的方法。环境的美化与装饰的首要原则在于将设计的基本元素整合为一个综合体。在本章学习中，要求学生对各种设计组合要素的分项内容及综合效果有一个基本认识与了解。

5、授课时数：2学时

第6章、室内设计

1、室内设计方法

（ 1）主要内容：室内设计思维、室内设计表达 。

（ 2）基本概念和知识点：设计思维渠道，对比综合分析过程，图解形象思维方式。

（ 3）问题与应用：掌握设计思维渠道，对比综合分析过程，图解形象思维方式，能独立的进行设计项目的构思和表达等方案的能力。

2、室内设计程序

（ 1）主要内容：室内设计一般工作程序、室内设计的方法步骤

（ 2）基本概念和知识点：协调融通的工作方法，工作程序，方法步骤

（ 3）问题与应用：掌握室内设计一般工作程序、能独立的完成室内设计的方法步骤。

3、室内设计类型

（ 1）主要内容：居住空间设计、工作空间设计、公共空间设计。

（ 2）基本概念和知识点：家居空间设计的基本理念 、家居空间设计的含义、室内设计六要素、家居空间的基本划分及要求、设计要求与措施、客厅、餐厅、卫生间、书房。

（ 3）问题与应用：掌握家居空间设计的基本理念 、家居空间设计的含义、室内设计六要素、家居空间的基本划分及要求、设计要求与措施、能独立完成客厅、餐厅、卫生间、书房等常见居室空间的设计。

4、学习目的：

环境艺术设计旨在建立环境的组织化和结构化的方法。环境的美化与装饰的首要原则在于将设计的基本元素整合为一个综合体。在本章学习中，要求学生对各种设计组合要素的分项内容及综合效果有一个基本认识与了解。

5、授课时数：3学时

1. **选用教材及主要参考书**

1、建议教材

《环境艺术设计》郑曙旸 主编， 中国建筑工业出版社，2010.9.

2、主要参考书

[1]《室内设计资料集》张绮曼著，中国建筑出版社，1991

[2]《环境艺术设计原理》（上）（下）董万里、段红波著，重庆大学出版社，2003.4.