

第2章

环境艺术设计的基础知识

环境艺术设计是一项综合性的艺术与科学，包含若干子系统，涉及范围广泛。按设计范围可以将其分为室内环境艺术设计和室外环境艺术设计两大类。在设计的过程中，通过设计元素的整合与设计技巧的衬托，打造人性化、合理化、美观化的环境艺术空间效果。

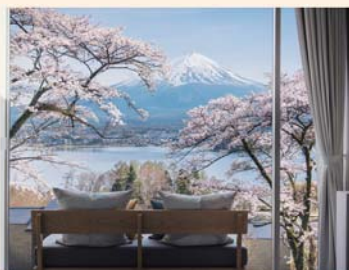
但综合来看，在设计的过程中，我们应该着重考虑以下四点要素。

◆ 环境艺术设计色彩：在设计的过程中，可以通过色彩与色彩之间的搭配与结合，凸显出空间的风格与氛围。

◆ 环境艺术设计布局：环境空间的合理布局是对空间合理划分的基础，能够有效突出空间的特点与内涵，增强空间的实用性、合理性与美观性。

◆ 视觉引导流程：环境艺术设计的视觉引导流程是一种结合技巧与美观的综合性设计方式，通过有效的视觉引导提高受众接受信息的效果。

◆ 环境心理学：在设计的过程中，要能够充分理解受众的心理变化过程，研究环境艺术与受众心理、行为之间的紧密关系，通过以人文本的设计理念，提高空间的功能性与可塑性，依次来提升受众对环境空间的体验感。

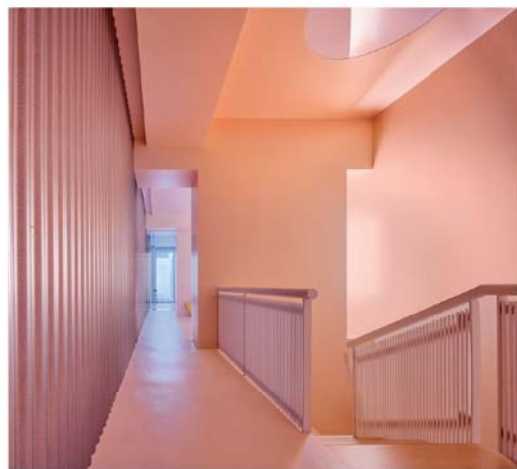

2.1

环境艺术设计色彩

色彩是环境艺术设计中，多元化的重要构成元素之一，有着先声夺人的装饰作用，能够对受众的感官和心理产生重要的引导与影响作用。因此在设计的过程中，可以通过色彩与色彩之间的组合与搭配，运用色彩的明度、纯度、色相等属性，对环境空间进行合理的设计与规划。

我们可以大致将色彩分为温度的冷与暖、重量的轻与重、位置的进与退和风格的华丽与朴实。

2.1.1

环境艺术设计的冷色调和暖色调

色彩温度的冷与暖是由色彩的冷色调和暖色调所决定的。冷色调是指在运用色彩的过程中能够让受众产生寒冷、凉爽、理智感受的颜色,如绿色、蓝色、青色等;反之,暖色调则是指能够给受众带来温暖、热情感受的颜色,如红色、橙色、黄色。

冷色调的环境艺术设计赏析:

暖色调的环境艺术设计赏析:

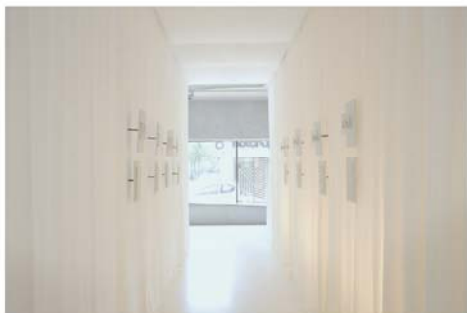

2.1.2

环境艺术设计色彩的“轻”“重”感

色彩的“轻”与“重”主要体现为颜色明度的高低。高明度的色彩能够营造出轻快、清新、纯净的视觉效果；而低明度的色彩则会给人一种沉重、稳定、沉稳的视觉效果。

视觉效果“轻”的环境艺术设计赏析：

视觉效果“重”的环境艺术设计赏析：

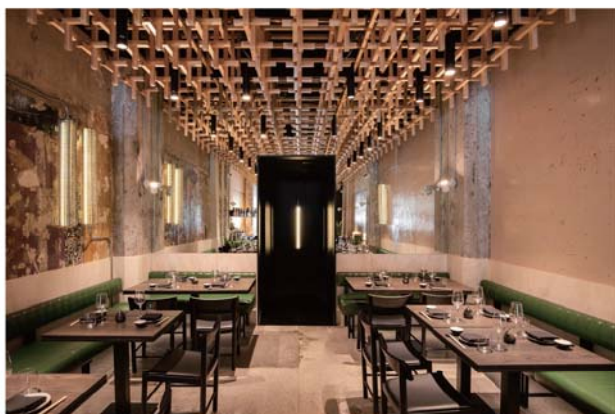

2.1.3

环境艺术设计色彩的“进”“退”感

在环境艺术设计中,色彩的“进”“退”感是相对而言的,通常情况下,冷色调和明度较低的色彩会使人们产生后退的感觉,而暖色调和明度较高的色彩则容易使人们产生向前、突出、接近的视觉效果。

“进”“退”感的环境艺术设计赏析:

2.1.4

环境艺术设计色彩的“华丽感”“朴实感”

“华丽感”与“朴实感”是由色彩的明度和纯度共同营造出来的，明度和纯度较高的色彩在空间中更容易产生华丽、耀眼的视觉效果；反之，明度和纯净较低的色彩在空间中更容易营造出朴素、厚重、踏实的视觉效果，使空间看上去更加低调、沉稳。

“华丽感”的环境艺术设计赏析：

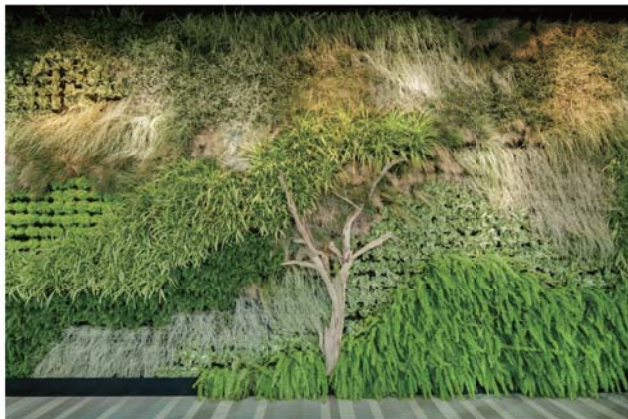
“朴实感”的环境艺术设计赏析：

2.2 环境艺术设计布局

布局方式是环境艺术设计的基础要素。在设计之初,结合空间的比例和属性等因素,通过精心的规划争取使空间的利用率最大化。

环境艺术设计布局主要分为直线型、斜线型、独立型和图案型四种。

2.2.1

环境艺术设计直线型布局

直线型：直线具有较强的视觉张力，直线型布局是一种被广泛应用的布局方式，可分为有序直线型布局和无序直线型布局两种。有序直线型布局方式会为空间营造规整、平稳的秩序感；而无序直线型布局方式则会为空间营造流畅、畅通的空间氛围。

直线型环境艺术设计空间布局赏析：

2.2.2

环境艺术设计斜线型布局

斜线型：斜线型的环境艺术设计布局方式是以对角线的形式对空间的区域进行划分，最大限度地提高空间的可见度，相对于直线型布局来讲更具设计感。

斜线型环境艺术设计空间布局赏析：

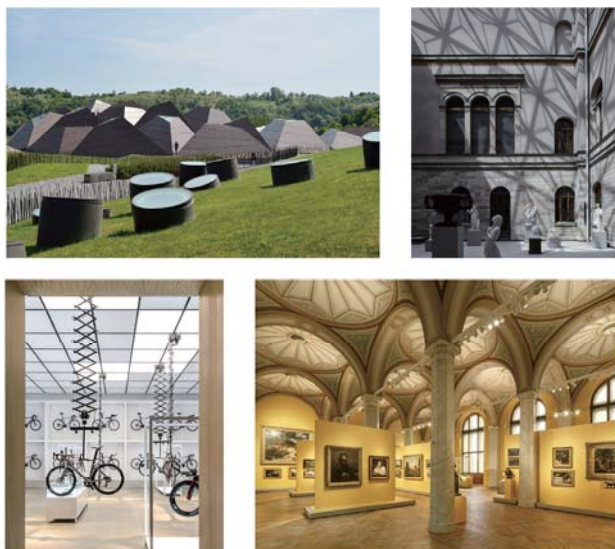

2.2.3

环境艺术设计独立型布局

独立型：独立型的布局方式，可以使整体环境艺术空间看上去更加活泼生动，摆脱了规则与束缚，元素之间既互相搭配与衬托，又互不干扰。

独立型环境艺术设计空间布局赏析：

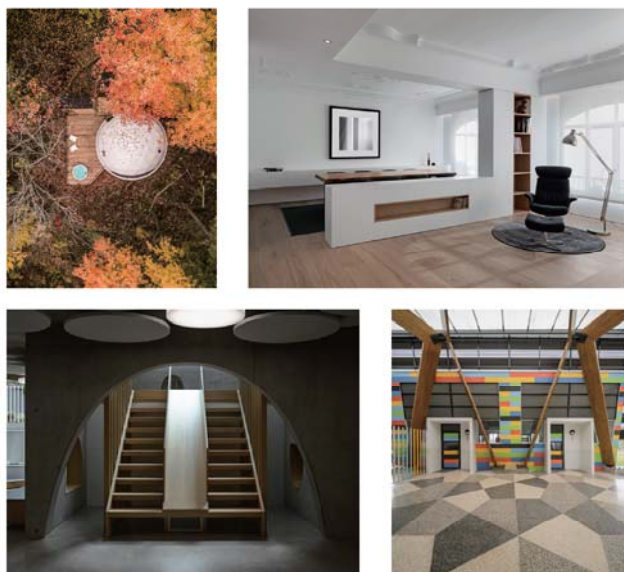

2.2.4

环境艺术设计图案型布局

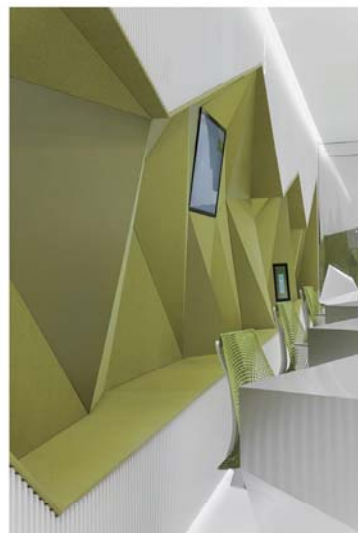
图案型：图案型的布局方式使空间的氛围更加活跃生动，通过元素自身的样式或是相互组合而成的造型创造出不同寻常的视觉效果。

图案型环境艺术设计空间布局赏析：

2.3 视觉引导流程

视觉引导流程是指在空间中,选取一个最佳视觉区域,或最容易捕捉注意力的位置,通过各种元素的展现,引导受众的视觉流向。

2.3.1

通过空间中的装饰物进行视觉引导

装饰元素的设计与使用是环境艺术设计中重要的环节之一,其既能够起到美化空间的作用,又可以将空间的区域和模块进行划分,进行有效的视觉引导,提高装饰元素在艺术环境设计中的有效性。

这是一款高端椅子制造企业工作室的环境艺术设计。在空间的中心区域设置一

个造型独特的白色展示台,并将椅子元素陈列在其上,使其具有划分空间、展示元素、装饰空间、引导视线的作用。

■ RGB=147,129,112 CMYK=50,51,55,0

■ RGB=224,197,150 CMYK=16,26,44,0

■ RGB=235,235,235 CMYK=9,7,7,0

■ RGB=248,64,49 CMYK=0,87,78,0

2.3.2

通过符号进行视觉引导

符号是我们日常生活中常见的引导元素,简约且具有易识别性,在环境艺术设计过程中,符号元素的使用会使空间的主体与属性更加明确。

这是一款服装店内通往试衣间的环境艺术设计。其以最常见、最具有识别性的直线箭头符号作为空间主要的设计元素,风格统一且具有指向性。灯光元素的应用使其在低饱和度的空间内更加抢眼。

■ RGB=209,161,137 CMYK=22,43,44,0

■ RGB=161,119,95 CMYK=45,58,63,1

■ RGB=127,92,70 CMYK=56,66,74,13

■ RGB=251,148,159 CMYK=0,56,24,0

这是一款商业空间大厅指示区域的环境艺术设计。通过简单的文字和简约风格的箭头指示,表明空间的分类,简洁明了。指示牌整体采用黑白配色方案,鲜明的对比色彩使其效果更加明显。

■ RGB=100,127,52 CMYK=69,44,99,3

■ RGB=217,226,225 CMYK=18,8,12,0

■ RGB=94,67,44 CMYK=62,71,86,33

■ RGB=44,52,52 CMYK=82,73,72,45

2.3.3

通过颜色进行视觉引导

色彩是环境艺术设计中最为直观、有力的展示元素，将其作为空间的视觉引导，在明确划分空间区域的同时，还能够将空间的氛围进行渲染。

这是一款室内食品市场的环境艺术设计。通过色彩将空间的区域进行明确划分，不同的商家各选择一种作为其代表颜色，多种色彩的结合使空间充满了视觉冲击力。

■ RGB=244,199,73 CMYK=9,27,76,0
■ RGB=151,144,140 CMYK=48,42,41,0
■ RGB=187,199,193 CMYK=32,17,24,0
■ RGB=42,37,32 CMYK=79,76,81,59

这是一款系列家具的展示环境艺术设计。采用无彩色系的黑、白、灰色将空间区域进行明确划分，对比强烈的色彩让空间的左、中、右空间进行碰撞，从视觉上让空间变得具有动态感。

■ RGB=26,26,28 CMYK=85,81,77,65
■ RGB=184,186,185 CMYK=32,24,24,0
■ RGB=232,232,234 CMYK=11,8,7,0

2.3.4

通过灯光进行视觉引导

灯光是环境艺术设计中常见的装饰元素之一，其种类繁多、样式多变，在设计的过程中，可以通过空间中灯光元素的大小、长短、形状、位置、明暗、颜色等属性对受众进行视觉引导。

这是一款精品服饰店的商业环境艺术设计。将精致的商品陈列在展示架之

上，利用白色的灯光元素将展示区域照亮，通过空间的明暗对比效果对受众进行视觉引导。

■ RGB=205,163,139 CMYK=24,41,43,0
■ RGB=194,144,138 CMYK=30,49,52,0
■ RGB=132,104,85 CMYK=55,61,67,7
■ RGB=30,23,19 CMYK=81,81,84,68

2.4 环境心理学

环境心理学是一门研究环境与人的心理和行为之间关系的学科，又称人类生态学或生态心理学。以此来充分平衡环境与人之间的关系。

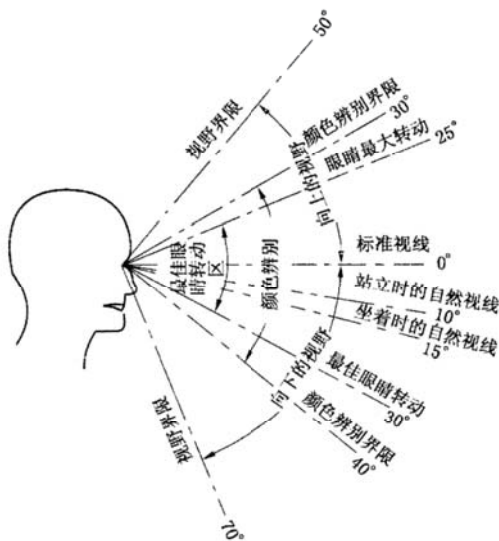
在环境艺术设计的过程中，要秉持以人为本的设计理念，将人作为环境的主体，遵循人的心理活动规律。

2.4.1

人在环境中的视觉界限

要想知道环境对人们内心的影响，我们首先要了解人们在空间中的视觉范围，知道哪些范围内的元素能够对人们产生最直接的影响。人眼的视觉界限是有限的，在环境艺术设计的过程中，要根据人眼对周遭环境的感受能力，将元素根据其重要程度进行合理的设计。

2.4.2

注重环境艺术设计的系统性

环境艺术设计虽然具有较强的综合性，但在一定范围的空间内，若干子系统之间要相互交叉、渗透、融合，增强空间彼此之间的关联性，避免突兀、尴尬的空间氛围，使整体氛围更加和谐、统一、系统。

2.4.3

空间图形传递给人的视觉印象

空间图形是环境艺术设计中重要的表现形式，不同的图形样式能够使空间呈现不同的艺术效果。例如：

矩形、三角形、直线等，能够使空间更加规整、稳固、流畅。

圆形、曲线、波浪线等，能够使空间的氛围更加柔和、欢快、生动，富有动感。

不规则图形，能够带来前卫、时尚且生动的视觉效果。

2.4.4

环境对人的心理影响

人的心理和情绪是随环境的变化而变化的。环境艺术设计可以通过视觉、听觉、触觉、嗅觉等元素的塑造，影响受众的心理活动。

