

教育部高等学校高职高专艺术设计类专业教学指导委员会

“十一·五”规划教材

设计理论 设计基础 专业设计

实训
教材

公共空间 设计与实训

总主编 林家阳

金范九 许建均 著

河北美术出版社

教育部高等学校高职高专艺术设计类专业教学指导委员会

“十一·五”规划教材

公共空间设计与实训

总主编 林家阳

金范九 许建均 著

江苏工业学院图书馆
藏书章

河北美术出版社

总 主 编：林家阳
策 划：曹宝泉 田 忠
责任编辑：田 忠 赫 钧
封面设计：王 璐
装帧设计与制作：翰墨文化/脱琳琳 史 铮
校 对：曹玖涛

图书在版编目(CIP)数据

公共空间设计与实训/金范九等著. —石家庄: 河北美术出版社, 2008. 4
教育部高等学校高职高专艺术设计类专业教学指导委员会
“十一·五”规划教材
ISBN 978-7-5310-3078-2

I. 公… II. 金… III. 公共建筑—空间设计—高等学校: 技术学校—教材 IV. TU242

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第039652号

公共空间设计与实训 金范九 许建均 著

出版发行：河北美术出版社

地 址：河北省石家庄市和平西路新文里 8 号

发行电话：0311-87060677 85915060 85915009 85915045 (传真)

网 址：<http://www.hebms.com>

邮政编码：050071

制 版：翰墨文化艺术设计有限公司

印 刷：河北新华印刷二厂

开 本：889 毫米×1194 毫米 1/16

印 张：7.25

印 数：1~5000

版 次：2008 年 4 月第 1 版

印 次：2008 年 4 月第 1 次印刷

定 价：42.00 元

版权所有，侵权必究

编审委员会

顾问名单:

尹定邦	广州白马公司董事顾问
广州美术学院设计艺术学教授
林衍堂	香港理工大学产品设计教授
官正能	中国台湾实践大学产品设计教授
盖尔哈特·马蒂亚斯 (Gerhard Mathias)	德国卡塞尔艺术学院 (Kunstschule Kassel) 视觉传播学教授
王国梁	中国美术学院建筑与环境艺术教授
蔡 军	清华大学美术学院产品设计教授
肖 勇	中央美术学院视觉设计系副教授
陈文龙	上海/台湾浩瀚产品设计股份有限公司总经理
林学明	中国室内设计协会副会长
广东集美组设计有限公司总经理

成员名单: (排名不分先后)

尹小兵	申明远	李文跃	刘瑞武
刘境奇	向 东	陈 希	季 翔
吴继新	吴耀华	张小纲	张美兰
林家阳	赵思有	夏万爽	韩 勇
彭 亮			

学术委员会

成员名单：（排名不分先后）

韩乐斌	闻建强	戴 荭	王宪迎	徐慧卿	罗猛省
林 勇	张龙专	陈石萍	周向一	朱训基	杜 军
马牧群	薛福平	黄穗民	沈卓雅	崔午阳	肖利才
张来源	廖荣盛	苏子东	刘永福	刘 军	龚东庆
余克敏	卢 伟	胡拥军	许淑燕	陈玉发	张新武
关金国	丰明高	郑有国	谭浩楠	王联翔	王石礅
赵德全	王英海	陈国清	吴 迪	夏文秀	赵家富
何雄飞	张 勇	李梦玲	江广城	何 鸣	史志锴
莫 钧	陈鸿俊	漆杰峰	肖卓萍	李桂付	蒋文亮
陆天奕	张海红	杨盛钦	黄春波	陈晓莉	钱志扬
孔 锦	徐 南	毕亦痴	王建良	濮 军	吴建华
李 涵	薛华培	虞海良	江向东	李 斌	杨 扬
吴天麟	邓 军	周静伟	冯 凯	尹传荣	王东辉
赵志君	王贤章	朱 霖	戴 巍	段岩涛	侯生录
王效亮	刘爱青	王海滨	张 跃	李 克	乔 璐
王德聚	任光辉	丁海祥	梁小民	王献文	翁纪军
蒋应顺	陆君欢	李新天	颜传斌	洪 波	赵 浩
刘 剑	蔡炳云	赵红宾	孙远刚	潘玉兰	易 林
殷之明	胡成明	罗润来	陈子达	李爱红	沈国强
夏克梁	金志平	田 正	欧阳刚	李 俭	李茂虎
沈国臣	徐 飞	丁 韬	徐清涛	曹一华	秦怀宇
陆江云	钱 卫	洪万里	戴少鹏	项建恒	沈宝龙
过嘉芹	李 刚	杜力天	江绍雄	温建良	陈 伟
肖 娜	董立荣	王同兴	韩大勇	金范九	晏 钧
曹永智	郑 轼	康 兵	申明远	邢 恺	王永红
樊亚利	于琳琳	肖 斌	郭志宏		

序 言

艺术设计对于整个国民经济发展具有举足轻重的作用，它使产品的自身价值得到了提升，其附加值也不可估量。因此，如果没有这个概念和意识，我们的产品将失去应有的经济价值，甚至是浪费宝贵的物质资源。

我国的高职高专教育面广量多，其教学质量的好坏会直接影响国家基础产业的发展。在我国1200多所综合性的高职高专院校中，就有700余所开设了艺术设计类专业，它已成为继计算机、经济管理类专业后的第三大类型专业。因办学历史短，缺乏经验和基础条件，目前该专业在教学理念、师资队伍建设和课程设置和教材建设等方面，都存在着很多明显的问题。教育部高等学校高职高专艺术设计类专业教学指导委员会自成立以来，首先履行了教学指导这一职责，即从创新型骨干教师的培养、教材的改革开始引导教学观念、教学内容、教学质量的改进。这次我们同河北美术出版社合作，也是这项改革工程的又一具体体现。本系列教材由设计理论、设计基础、专业设计三部分组成，在编写原则上，要求符合高职高专教学的特点；在教材内容方面，强调在应用型教学的基础上，用创造性教学的理念统领教材编写的全过程，并注意做到各章节的可操作性和可执行性，淡化传统美术院校讲究的“美术技能功底”即单纯技术和美学观念，建立起一个艺术类和非艺术类专业学生的艺术教育共享平台，使教材得以更大层面的被应用和推广。

为了确保本教材的权威性，我们邀请了国内外具有影响力的专家、教授、一线设计师和有实践经验的教师作为本系列教材的顾问和编写成员。我相信，以他们所具备的国际化教育视野和对中国艺术设计教育的社会责任感，以及他们的专业和实践水平，本套教材将引导21世纪的中国高等学校高职高专艺术设计类专业的教育，进行真正意义上的教学改革和调整。

教育部高等学校高职高专艺术设计类专业教学指导委员会主任
全国高职高专艺术设计类“十一·五”规划教材总主编 林家阳教授

2008年4月1日于上海

《公共空间设计与实训》参考课时安排

建议96课时（4课时× 3天× 8周）

章 节	课 程 内 容		课 时
第一章 公共空间设计的基本 概念与基础 (12课时)	基本概念	公共空间的建筑学定义与功能	4
		公共空间的产生	
	公共空间设计的定义 和分类形式	公共空间设计的定义	4
		公共空间设计的分类	
	公共空间设计与相关 学科之间的影响	公共空间与相关学科的关系	2
		构成在公共空间设计中的应用	2
第二章 公共空间设计与实训 (78课时)	公共空间设计的创意 与构思	平面与创意	28
		功能与形式	
		空间与创意	
		创意与表现	
	公共空间设计方法	空间语言	18
		空间布局设计	16
		工程语言的表现与设计	16
		设计流程表	
第三章 优秀公共空间设计作 品赏析 (6课时)	国外公共空间设计作品赏析		6
	某银行网点系统设计赏析		

目 录

第一章 公共空间设计的基本概念与基础

一、基本概念	1
1. 公共空间的建筑学定义与功能	1
2. 公共空间的产生	1
二、公共空间设计的定义和分类形式	2
1. 公共空间设计的定义	2
2. 公共空间设计的分类	2
三、公共空间设计与相关学科之间的影响	6
1. 公共空间与相关学科的关系	6
2. 构成在公共空间设计中的应用	8

第二章 公共空间设计与实训

一、公共空间设计的创意与构思	11
1. 平面与创意	11
2. 功能与形式	16
3. 空间与创意	19
4. 创意与表现	26
二、公共空间设计方法	38
1. 空间语言	38
2. 空间布局设计	47
3. 工程语言的表现与设计	52
4. 设计流程表	63

第三章 优秀公共空间设计作品赏析

一、国外公共空间设计作品赏析	65
二、某银行网点系统设计赏析	86
写在后面	107

第一章 公共空间设计的基本概念与基础

一、基本概念

训练内容—以室内公共空间领域为研究对象，探讨公共空间设计的建筑语汇及室内设计的基本要素和一般规律。

训练目的—明确公共空间的设计是建筑物和建筑学的一部分，同时也是一个独立重要学科。

课题时间—4 课时

作业要求—理解公共空间的定义，通过社会实践活动，组织学生参观各类公共空间，结合案例和延伸阅读训练所列书籍内容，加深对公共空间建筑学定义与功能的理解。

延伸阅读与训练—柯布西耶 著，陈志华 译《走向新建筑》，陕西师范大学出版社

彭一刚 著《建筑空间组合论》，中国建筑工业出版社

王建国 著《现代城市设计理论与方法》，东南大学出版社

阿兰·德波德 著，冯涛 译《幸福的建筑》，上海译文出版社

[日本] 隈研吾 著《负建筑》，山东人民出版社

1. 公共空间的建筑学定义与功能

公共空间是建筑物和建筑学的一个部分，其功能更多的是体现在建筑物本身属性的基础上。例如：商业空间、居住空间和办公空间都有其不同的功能需求。

2. 公共空间的产生

由于工商业的发展产生了城市，“城市”的提法本身就包含了两方面的含义：“城”为行政地域的概念，即人口的集聚居地；“市”为商业的概念，即商品交换的场所。而最早的“城市”（实际应为我们现在的“城镇”）就是因商品交换集聚人群后而形成的。城市包括有城市规模、城市功能、城市布局和城市交通，而这几方面所发生的变化，都必然地会给城市的商业活动带来影响，促使其发生相应的变革。

科学技术的发达引起了社会经济的急剧变化，人们的生活环境受到了极大的威胁。建筑的集中原本是人类文明的标志，然而同时也给人类生活带来了负面影响：

人口过密、交通堵塞、气候反常等等。当今，人类在解决此类社会问题时便提出将城市区域化管理，在科学的范围内设立公共性空间，小到菜市场、便利店，大到机场、车站等等。由此使得居住空间、商业空间、办公空间三者之间既相对独立又有着联系。（图1-1）

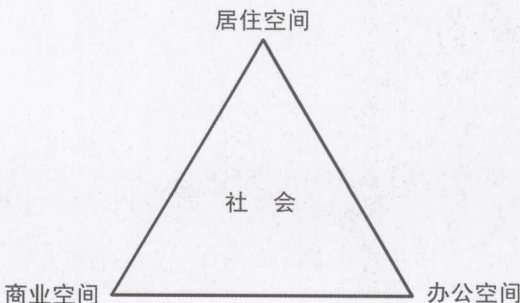

图1-1

二、公共空间设计的定义和分类形式

训练内容—按照建筑的功能和使用性质对室内设计进行分类。

训练目的—使学生能够明确公共空间的分类，并能够根据公共空间的使用功能进行针对性的调研和分析。

课题时间—4课时

作业要求—通过文本和图形的形式对公共空间进行规划。

延伸阅读与训练—郑曙阳 著《室内设计思维方法》，中国建筑工业出版社
张琦曼 主编《环境艺术设计与理念》，中国建筑工业出版社
赵国斌 著《手绘表现》，天津大学出版社

1. 公共空间设计的定义

按照建筑的使用性质和功能，大致可以将其分为两大类：居住空间和公共空间。因此，我们可以将其简单地理解为：一切非居住性质的空间均属于公共性空间。

2. 公共空间设计的分类

公共空间根据其使用性质的差别，又可以分为限定性公共空间（如学校、办公楼、教堂等）和非限定性公共空间（如宾馆、剧场、展览馆、图书馆、体育馆、火车站、超市等）。不同的公共空间又可依据其使用功能分为不同的公共部分（如大堂空间、过道空间、洗手间、会议室、休息室等）。不同类别的设计，在空间设计内容和设计要求方面有着共同点和不同点。以下列举公共空间中具有代表性的几个空间设计：

（1）大厅、廊道空间设计

共享大厅、廊道空间是公共空间中最常见、最典型的建筑空间形态，在整幢建筑物中，它起到人流、物流集散的重要作用。（图1-2）

图1-2

(2) 办公、演艺空间设计

剧场空间是进行艺术人文交流的重要场所，其设计更多的是关注于技术、物理要素的设计，如建筑声学、材料、灯光、音响、影视多媒体以及剧场安全、座椅、消防等要素。(图1-3)

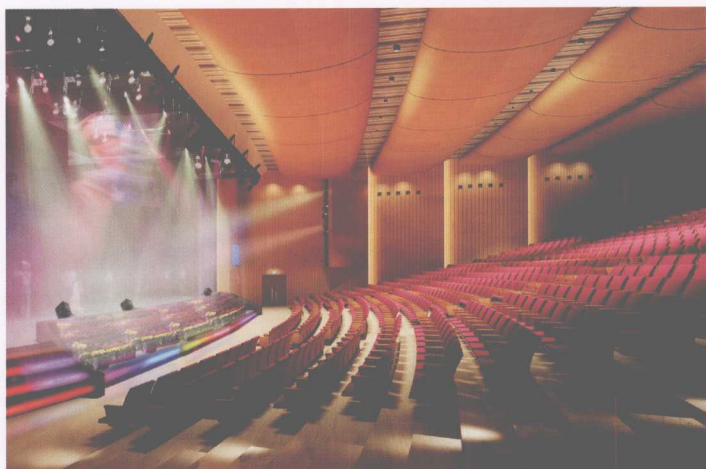

图1-3

(3) 文化类空间设计

文化类空间的设计更多的是在关注流线分布是否合理，其重点可转至对艺术形式、空间视觉享受的创造性设计。(图1-4)

图1-4

(4) 娱乐空间设计

娱乐空间的视觉冲击力,光影、气氛的烘托等方面是设计的关注点,因此其创造力和想象力显得更为重要。(图1-5)

(5) 医疗空间设计

医疗空间设计可将环保、节能、通风、采光、人性化等要素作为设计的重点。(图1-6)

(6) 酒吧、餐饮空间设计

餐饮空间的设计和娱乐空间设计有类似的地方,但更多的是以不同手法营造不同的商业氛围以及同市场需求相吻合的空间效果。(图1-7)

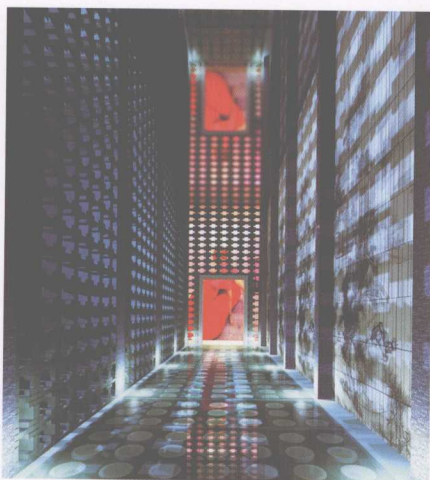

图1-5

图1-6

图1-7

(7) 展陈空间设计

展陈空间在关注陈列理念和展陈流线的大原则下,可虚化装饰要素,突出藏品,使其一目了然,使光影集中于所需展览的作品,不同的展陈空间又有其不同的空间需求。(图1-8)

图1-8

(8) 酒店空间设计

酒店空间可根据不同的市场需求进行不同的文化创意和功能的完美结合,此图为典型的江南风格酒店大堂空间设计。(图1-9)

图1-9

三、公共空间设计与相关学科之间的影响

训练内容—采用案例分析的方法，阐述其他学科在公共空间中的体现。

训练目的—使学生能够明确公共空间设计是室内设计的一个重要部分，和相关学科有着不可分割的联系。

课题时间—4课时

作业要求—通过具体案例进行分析，收集各类公共空间资料。文本格式分析相关资料，理解公共空间设计在功能和形式上与相关学科的关系。

延伸阅读与训练—翟墨 主编《人类设计思潮》，河北美术出版社

1. 公共空间与相关学科的关系

公共空间设计是室内空间的一个重要部分，是基于人的社会需求所产生的一个物化空间（场所），涉及社会学、民俗学、环境心理学、人体工程学、建筑学、建筑物理学、美学、信息科技等领域。从总体上看，其相对独立性日益增强，与其他学科的联系已日趋明显，且已形成了多维立体式的发展模式。

公共空间设计是研究大众美学的一门学科，需要研究社会群体对美的认识。一个很通俗的例子是，多数人都认为春节联欢晚会一年不如一年，其实“春晚”每年的设计和制作均比上一年有很大的提高。尽管如此，却仍无法跟上大众需求的脚步。同样，公共空间的设计也存在此类问题，“老土”、“陈旧”一类的词语经常被人们拿来形容某一件设计作品，设计的时效性开始逐渐被压缩。（图1-10至图1-12）

图1-10 以简约、细致的设计，使其符合现代办公空间对人们新的审美需求的满足。

图1-11 稍嫌烦琐的传统设计手段和工艺方法，其形式和手段，相比于图1-10，就略显逊色。

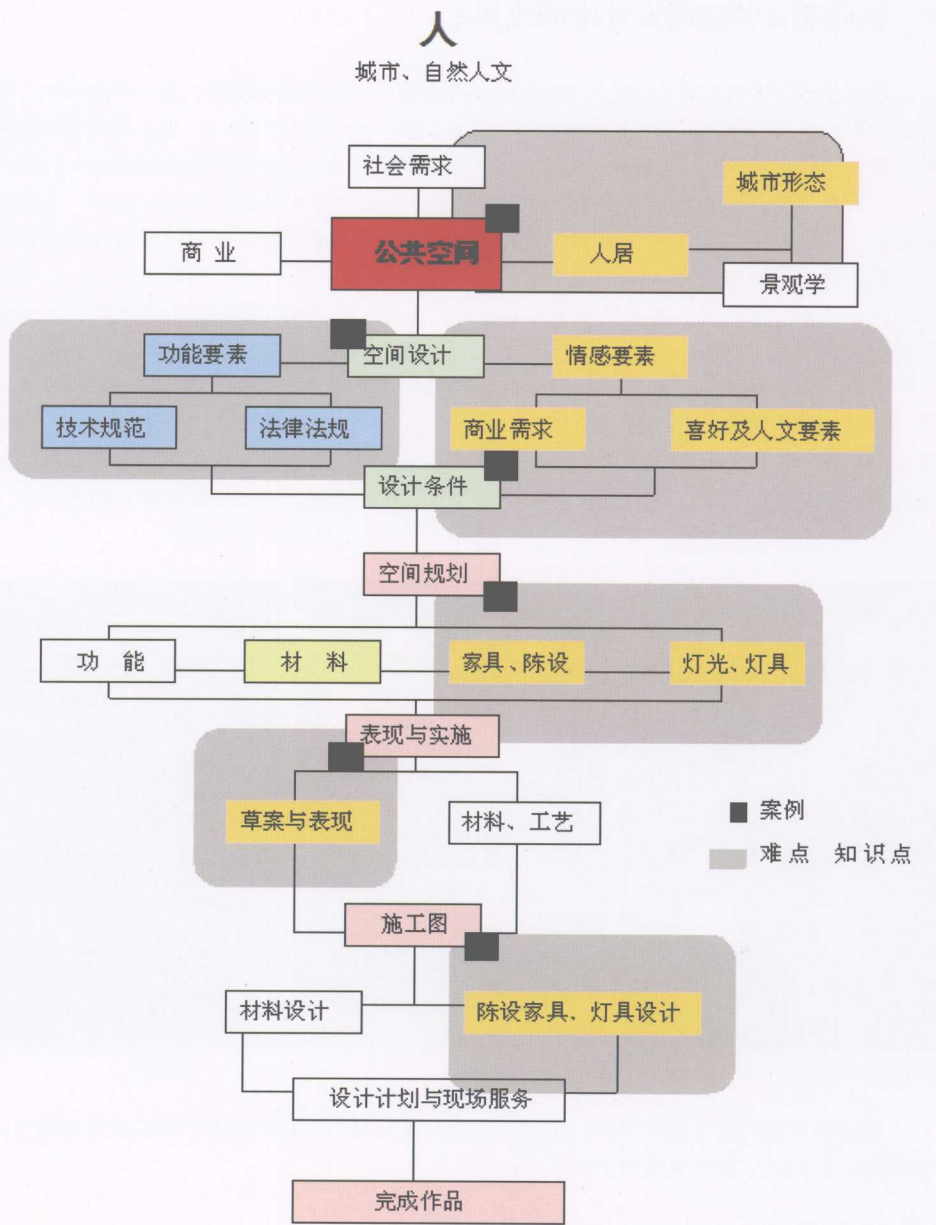

图1-12 设计要素及设计流程分析表

公共空间设计是建筑学的一个部分，同属工程技术和人文学科，是二者的有机结合，并始终受到建筑的制约。因此，在建筑初期，室内设计师与建筑设计师的密切合作，将有利于创造出更理想的室内空间环境。

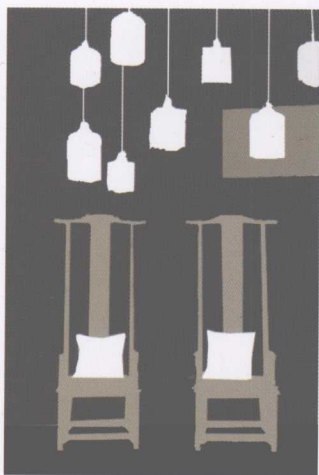
公共空间设计是一门艺术和技术相结合的学科，其作品不是一张效果图或是一个虚拟的空间，它是一个现实空间的设计，有着其深刻的文化内涵和功能需求，需要通过施工制作得以实现。此时，技术以及一切影响到技术的学科便显得非常重要，如：物理学、数学、工艺制造、灯光、信息技术等。

2. 构成在公共空间设计中的应用

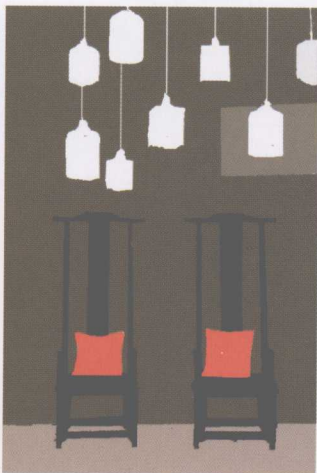
美学是研究人对现实的审美关系的科学。审美是一个人自身的素养,是一种主观的心理活动的过程,是人们根据自身对某事物的要求所作出的一种对事物的看法,因此具有很大的偶然性。但它同时也受制于客观因素、时代背景和社会环境会对人们的评判标准起到很大的影响。

公共空间设计过程基本是以美学原理为依据,无论是室内装饰的形式与造型,还是色彩的组合,以及材质的运用等,皆建立在美学原理的基础之上。进一步深化其设计过程基本围绕平面构成、色彩构成和立体构成进行(图1-13-1至图1-13-3)。室内设计是一门创造美的艺术。然而,室内设计师却不能像画家那样,由自己来实现并完成这个艺术作品,而是需要通过众多的施工人员,利用众多的材料,运用正确的施工方法来共同完成。

另一方面,装饰施工图不可能把所有结构都表现清楚,更不可能把各个表面的具体处理方法都表达得很完整,把各种材料都搭配处理好。因此,在室内装饰工程的施工中,有许多结构问题、饰面问题、材料问题、装饰效果处理问题等,需要施工人员根据设计意图和具体情况去处理解决。这个过程包含了艺术再创作的过程和完善设计思想的过程。同时,施工过程中造型处理和饰面方法,又必须在设计意图中,在现代美学的规范之中。

1-13-1 平面构成分析

1-13-2 色彩分析

1-13-3 最终效果

设计师在进行设计的过程中,主要从形式和色彩两个方面去考虑作品的视觉冲击力。通常围绕平面构成、色彩构成和立体构成进行。

(1) 平面构成在设计中的应用

平面构成是视觉元素在二次元的平面上,按照美的视觉效果、力学的原理,进行编排和组合,它是以理性和逻辑推理来创造形象,研究形象与形象之间的排列的方法。是理性与感性相结合的产物。

平面构成主要是运用点、线、面和律动组成,是结构严谨富有极强的抽象性和形式感,又具有多方面的实用特点和创造力的设计作品。室内设计中我们抛开具体的颜色、材质、功能、空间等因素,将所看到的物体平面化,通过总结提炼,平面构成便跃然眼前。

(2) 色彩构成在设计中的应用

色彩构成在室内设计中的色彩运用,主要考虑到色彩的协调和色彩的对比。

①原色对比。

②间色对比，由三元色中的两种颜色相混而得到的色——橙、绿、紫为间色，其色相对比略显柔和，对比感觉活泼、鲜明又具天然之美，属色相中度对比。

③补色对比，在色环直径两端的色为互补色，确定两色是否为互补关系，最好的办法是将它们相混，如能产生中性灰色，则为互补色，是色相的最强对比。

④邻近色相对比，在色环上顺序相邻的基础色相，如红与橙、黄与绿、橙与黄这类色并置，称为邻近色相对比，属色相的弱对比。

⑤类似色相对比，在色环上非常邻近的色，如蓝与蓝绿、蓝与蓝紫这样的色相对比，属色相最弱对比。

室内设计中色彩的体现也非常重要，除了色彩的合理搭配，室内功能空间和颜色也有着非常密切的关系。如：酒吧倾向于强烈的色调对比，强烈的色彩更能够体现酒吧的特点，使人兴奋。咖啡馆则偏向于温和，使人安静的色调对比。（图1-14至图1-16）

（3）立体构成在设计中的应用

体是实际占有空间的实体。它较之在二次元的空间中（即平面中）所表现出来的立体感，是两种截然不同的性质。

平面中表现的空间深度和层次，是单纯视觉的，它运用透视法来表现立体的效果。而立体，则是在空间实际占有位置的实体，我们可以围绕着它变换成任意角度，前后左右地观看。小的立体形态，我们还可以拿在手中翻来覆去地观赏，盲人还可以靠手的触摸体会到它的形象，所以立体的“形”与平面的“形”是不能相提并论的。它的形不是绘画平面中的轮廓的概念，而是从不同角度观看时产生的不同型体，是面移动的轨迹。面在移动时，不是顺着自身长或宽的方向滑动，而是必须朝着和面成角度的方向移动。另外，通过面的旋转也能产生立体。

图1-14 立体构成体现在整个空间中

图1-15 通过规律性的排列组合，可以使空间元素更加丰富多彩

图1-16 强烈的色彩使KTV的动感更加强烈