

中国建筑学会室内设计分会
China Institute of Interior Design

2007年长沙年会暨国际学术交流会

2007 Changsha Annual Conference & International Academic Exchange

论文集

中国建筑学会室内设计分会 编

CHINA INSTITUTE OF INTERIOR DESIGN CHINA INSTITUTE OF INTERIOR DESIGN

CHINA INSTITUTE OF INTERIOR DESIGN CHINA INSTITUTE OF INTERIOR DESIGN

CHINA INSTITUTE OF INTERIOR DESIGN CHINA INSTITUTE OF INTERIOR DESIGN

CHINA INSTITUTE OF INTERIOR DESIGN CHINA INSTITUTE OF INTERIOR DESIGN

CHINA INSTITUTE OF INTERIOR DESIGN CHINA INSTITUTE OF INTERIOR DESIGN

CHINA INSTITUTE OF INTERIOR DESIGN CHINA INSTITUTE OF INTERIOR DESIGN

TU238-53/2

2007

中国建筑学会室内设计分会
CHINA INSTITUTE OF INTERIOR DESIGN

2007 长沙年会暨国际学术交流会

2007 CHANGSHA ANNUAL CONFERENCE &
INTERNATIONAL ACADEMIC EXCHANGE

论文集

中国建筑学会室内设计分会 编

华中科技大学出版社

湖北·武汉

图书在版编目(CIP)数据

中国建筑学会室内设计分会 2007 长沙年会暨国际学术交流会论文集/中国建筑学会室内设计分会编. —武汉:华中科技大学出版, 2007 年 10 月

ISBN 978-7-5609-4284-1

I. 中...

II. 中...

III. 室内设计—国际学术会议—文集

IV. TU238-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字[2007]第 0160647 号

**中国建筑学会室内设计分会
2007 长沙年会暨国际学术交流会论文集**

中国建筑学会室内设计分会 编

责任编辑:陈丽君

封面设计:张 璐

责任监印:张正林

出版发行:华中科技大学出版社

武昌喻家山 邮编:430074 电话:(027)87557437

录 排:天津市南智科技文化发展有限公司

印 刷:昌黎县第一印刷厂

开本:880×1230 1/16

印张:19.25

字数:660 千字

版次:2007 年 10 月第 1 版

印数:2007 年 10 月第 1 次印刷

定价:45.00 元

ISBN 978-7-5609-4284-1/TU·229

(本书若有印装质量问题,请向出版社发行部调换)

前言

纵观今年的论文,虽然题材各不相同,设计观点也有差异,但大多数文章都有一个共同的主题,那就是设计与创意。设计是一个创作过程,设计创作需要“意在笔先”。意即指创意,创意是设计的目标,是创新的前提和基础。创意不仅体现在艺术、技术、功能、经济、材料、环境等诸多方面,它还是一种社会需求、社会责任的反映。创新是将创意所规划的目标物化的亮点、新鲜点、让人感到与众不同的陌生点。如果做设计老是采用自己过去做过的方案,这叫“重复”,不叫设计;如果套用别人做过的方案,这叫“抄袭”,更不能叫设计。所以应该设计一个自己从未做过,别人也从未做过的方案,也就是根据当时当地的要求而提出全新方案,设计应与“重复”和“抄袭”严格区别开来。在这个意义上说设计必须是创新,创新是设计永恒的主题,因为只有创新才能使问题不断深入,也只有创新才能使设计随着形势变化而变化,不断适应新的形势。

我们高兴地看到今年论文突出了风格方面的创新、实用方面的创新和节约型方面的创新,以达到高质量低造价方案的设计目标。

不能否认我们的设计人员在风格、实用和节约方面做出过不少成绩和贡献,但是风格、实用和节约理念的目标是随着客观形势和主观认识的不断变化在不断提升的,而且是永无止境的。

我们正在进行的是一场学术上的长征,在征途中存在着不少高山险峰,这个长征没有止境,没有终点,走完一段征途发现前面还有更长的路要走,攀登一个高峰发现前面还有更高的山峰要攀登。从《论文集》可以看到我们的设计人员勤于长征,勇于攀登,正不断地把我们室内设计的学术水平推向前进。

学坚

2007.10

目 录

“遥知不是雪 为有暗香来”——现代茶艺空间设计中的东方文化元素创意	李宪锋 1
从“工作坊”到“设计工厂”——创意产业语境下艺术设计人才培养的实践教学模式演变 ...	丁继军 俞一青 杨列辉 4
浅释室内设计中的女性装饰风格	段然 8
营造符合通用设计(universal design)的城市开放空间	朱小军 周家栋 12
科学与艺术发展观——室内设计的技术、艺术与创意	周长亮 胡国锋 赵素坤 15
从心理学角度来设计医院室内环境	王婷 胡伟 21
创意的魅力——环境艺术概念设计及其创作要点的探索	辛艺峰 23
论设计语言的文化传承与创新	全进 30
论可持续室内设计的创新	滕学荣 33
环境与人文,会成为当代室内设计创意的新亮点吗?	来增祥 37
飞天春唐梦——浅谈“春唐墅”获奖方案设计的创新构思	李琼 叶红 39
创意,设计的原动力——浅谈高校室内设计专业学生的创新能力培养	陈岩 胡沈健 邓威 43
论关中农村民居庭院型制的研究在社会主义新农村建设中的重要性	李媛 46
尊重地域特质的新农村居住环境设计——以关中地区新农村居住环境为例	张豪 50
设计管理视界下的室内设计	董治年 56
室内设计专业构建工作室学习体系	王兆明 59
生活在艺术中——艺术收藏与艺术陈设	黄艳 64
怎样平衡环保意识	刘卫军 李凤 68
今天你思考了吗?——浅谈室内设计中的创意思维	邓威 王静雯 陈岩 70
视觉文化语境中的建筑设计——好莱坞影城随感	朱爱霞 74
参观美国部分酒店大堂的启示	康延朴 79
感性与理性的碰撞与和谐——对美国现代主义建筑成长过程的镜鉴思考	王玲玲 83
厕所革命——公厕篇	孙一鸣 90
面对未来的艺术设计教育	刘凯 96
设计之风——论人居环境的简约回归	李骏 98
刘熙载美学思想与室内设计创意的方法	张超 刘琪英 102
视觉心理学在住宅室内设计中的应用浅谈	朱红丽 李晶源 107
从创意设计到创意拯救	陆蕾 郭明 111
从室内自然采光设计看建筑的节能减排	王波 李宪锋 113
中国乡土建筑的当代价值与设计借鉴	颜红影 李宪锋 116
创意产业背景下博物馆发展的思考	丁继军 唐智国 杨利辉 119
营造室内光与影的视觉艺术环境	马蓓蓓 123
探索室内设计中的空间分割	魏晗 叶凯 127
公共建筑入口集散空间设计探讨	梁锐 131
窑洞涅槃——人文生态的理想	屈伸 134
室内空间的风水意识	海继平 138
浅析室内新古典主义设计文化的传统审美背景	王娟 141
浅议现代设计及其发展趋势	周靓 144

消费文化背景下的大众符号化商业室内设计	董治年	147
浅谈现代居室灯具的设计与创意	冯道刚	151
地铁空间也需要设计创意	李朝阳 周丽霞	154
室内设计的整体性研究	史洪	158
从模仿到发现——浅谈设计创意的来源	王颖	160
场所精神的营造——谈室内设计专业的独立价值	高祥生	163
中国少数民族建筑文化多样性透视	计红梅	166
室内设计专业教学方法新思路	王兆明	171
论生态建筑与室内环境设计中的高技术	周洁明	175
近代历史上的“未来创意住宅”	韩彦	181
地域文化特色与度假酒店设计——兼论岛派风格度假酒店的设计原则与手法	谭晓东	190
现代艺术运动对室内设计创新思维的影响	张琦	193
注意力与橱窗设计	郑瑾 朱翔	196
现代纤维艺术设计与创意	丁立芳	200
逆工业化与中国工业建筑遗产保护性再利用	刘利剑	203
对空间装置艺术的一点思考	管龙	207
现代室内设计的自然意象	齐宛苑 矫苏平	210
设计无形——谈谈室内空间艺术设计	薛爱遐	214
白贲——居住空间设计的美学观照	郭利芳 周立名	216
重要的不是“设计”	刘向	221
浅谈地下商业空间中的照明设计	朱丽凯 牛青舟	223
老年人住宅卫生间的室内设计	王婷 胡伟	226
文化校园教学建筑室内环境设计的构思创意	尹丽	228
对高品质住宅小区创新设计的探讨——以武汉“巢 NEST”及长沙“诺亚山林”住宅小区为例	余奕	232
室内光环境的计算机模拟设计	王文玲 胡伟	236
关于北京四合院再生的“原型”建构问题	李程成	239
边缘的复兴——“国六条”下室内空间设计的几点新创想与实践	姚蕾	242
从历史文化看当今中国文化古城的改造	陈薇薇	245
发生在都市边缘的改造与新生——以北京城中村住宅改造为例	张欢	248
中国古典园林对城市环境的影响和作用	李相闽	251
反思“设计与创新”	李相闽	254
也谈设计与创新	芮钧	256
感观与体验——中西方古典园林设计比较	芮钧	259
建筑时装——时尚化的建筑表皮设计	谷杰	262
石之美——浅谈日本古典造园艺术中的“石”	魏炜	267
理想照进现实——试析居住建筑室内环境中的创意设计	徐文	270
“小户型”工业化住宅建筑室内空间协同设计探讨	臧艳 陈静勇	274
形式创意 vs 功能创意	胡沈健 陈岩 于辉	279
谈建筑标准化、部件化体系在室内工程的应用	高丕基	282
以可持续发展理念引领居住环境设计的创新	吕勤智 于雅男 夏彩虹	285
基于导师工作室制下的环境艺术设计教学体系研究	王治君	288
“漂流一族”的新爱——创新、时尚、便携、环保的纸质家具	孙宁 周浩明	292
创意之思	朱晓玲 胡伟	297

“遥知不是雪 为有暗香来” ——现代茶艺空间设计中的东方文化元素创意

李宪锋

(中国矿业大学艺术与艺术学院)

【摘要】西方强势文化伴随着现代化的进程日益渗透到当今社会的每一个领域,特别是在建筑和室内装饰设计的领域。茶楼作为中国特有的地方建筑和文化载体经历了上千年,其中国元素是最典型、最浓郁的。传统氛围与东方文化的底蕴使茶艺空间充满了自然、古朴、典雅、祥和的气息。中国的传统历史文脉作为一种文化的传承应该在当今的空间设计中占有重要的一席之地。

【关键词】茶馆设计 文化价值观 中国元素创意

“墙角数枝梅,凌寒独自开。遥知不是雪,为有暗香来。”梅花的香味确实别具神韵,和中国的茶香异曲同工,那清逸幽雅的味道是一种“着意寻香不肯香,香在无寻处”的感觉,其意蕴深远,被历史文人墨客称之为“暗香”,成为中华文化内涵的一种写照。作为传统文化精神的保留和继承,茶馆空间为现代超负荷劳作的人们提供了一个静谧的怀旧空间,现代茶艺空间的设计正是解读了中华传统建筑文化的文脉:曲径通幽、小桥流水、粉墙黛瓦,是过去与未来、艺术与现实、抽象与具象而升华的一个综合表现形式。

一、茶艺空间的中式设计思想

恰如梅香,中国传统室内设计的装饰手法是中国文化含蓄、内敛的体现,近年来,室内设计师一直努力探索将中式元素运用到现代空间的设计中来。有时是纯粹的中式文化符号的组合,有时是将中式传统文化符号以现代视觉语言和现代建筑装饰材料构建出来。中国的传统文化博大精深,建筑装饰历史悠久,应运用中式元素,发展中式文化精髓,使之成为一种独立的表现手法,并延续到我们现代生活中来。在这方面的探索中,方兴未艾的城市茶艺馆设计对此进行了很好的实践。

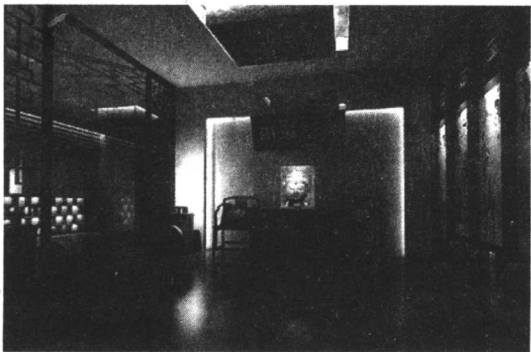

图 1

中国传统文化理念对空间环境的研究和追求,其主导思想之一就是“宜设而设,精在体宜”。这和当今流行的所谓简约主义的设计不谋而合。“宜”在中国传统室内陈设中是核心概念和价值标准。“宜”为因地因人制宜,宜简不宜繁,宜自然不宜雕琢。其二是删繁去奢,绘事后素。“删繁就简三秋树,领异标新二月花”。删繁就是去除复杂的装饰,去奢就是回归本源,这是中华文脉的根基所在,也是人性回归自然的法则,饮茶品性正是体现这一归源思想的具体体现。孔子所讲的“绘事后素”是他对美的一种判断。孔子认为绘事是那种装扮出来的美丽,而素则是自然的美,内在气韵的美。孔子认为“素”要比“绘事”更美。这体现了中国传统价值观的“大美无言,大象无形”的审美理念,而这些体现在茶文化和茶馆空间的正是“香在无寻处”、“素木透窗棂”的无言与无形。其三是因景互借,这种设计思想体现了中国文化和中国建筑设计的一个重要理念,那就是整体观。中国文化历来讲究“九九归一”大一统的文化脉络,山、水、人、物、志,小环境和大环境相依相符,你中有我,我中有你,其终极的目的就是营造一个天人合一、体现自然的艺术化的生活环境,这些在苏州的古典园林建筑中表现得淋漓尽致,这种天人合一的文化理念和茶馆里采自山岭丘壑之间、吸收了大自然之万千灵气的茶有着千丝万缕的渊源,茶馆中式风格的空间设计成了这种文脉相连的最恰当的载体。

二、茶艺空间中式元素的运用

空间形态是一个建筑的性格表达,内涵丰富、审美高尚的中式元素进入茶馆的空间规划与设计之中,是一种审美的需求和文化归属感的体现,而空间的形式是由不同形体的不同分割相互作用而形成的。而这些在空间形态中存在的体块就是传达空间性格的要素。茶馆的设计在满足功能的前提下采用水景、自然石木、文化符号等彰显中国传统文脉。水体和墙体、墙体和构件的交汇、穿插

引升立体空间形态上的相互交错,若即若离来突出体块自身的形态语言。传统元素的廊桥、半月门、屏风、影壁等体块的相互错位营造出更为丰富的宜人空间。使人产生身处古典园林中移步易景的写意感受。通过这些不同元素的体块直接或间接的对话,使传统元素符号在现代的空间中获得了新的意念和重塑。

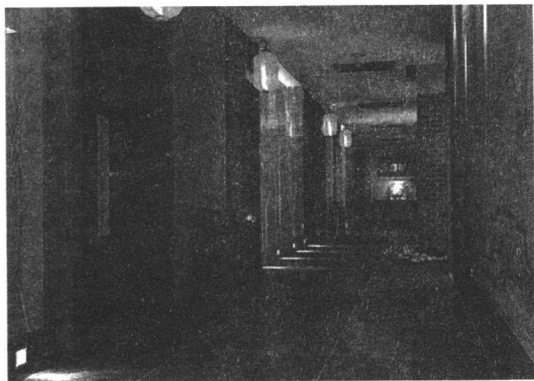

图 2

材质是体块表达的更细腻的语言。在茶馆的设计中装饰材料多是最普通、取自天然的石材、木材,但精心的设计和表面肌理的处理正如不同形体体块的互相对话,在古朴原始中去追求自由、追求个性,体现现代美感中缺失的风土、传统、文脉,传承在现代都市中失去已久的记忆。朴素的材质以自然、简单却内涵丰富的符号元素铺陈出清雅的茶艺空间,花窗、砖雕、屏风、帷幔、在每一层空间的推进中展现出中国传统艺术的永恒美感。桌、椅、案、牌、匾每一件中式家具及器物就像一首经典的老歌,在每一个流动的音符中都蕴含着深深的韵味。石桥、流水、卵石小径、竹帘、古磨、羊皮挂灯,这些散发着似曾相识的古韵不只是继承了传统文化的一些具体形态,更重要的是延续了其根本的精神内涵。

三、中式元素与现代审美价值观的结合

现代茶艺空间既是当今社会发展的需要,也是中国几千年茶文化的演变和继承。室内设计是建筑设计的延伸,室内设计服从并丰富建筑设计的语言并与之相和谐。中国传统的室内装饰艺术正是传统的东方文化与古典建筑艺术的精髓组成部分。茶艺空间作为满足现代人的工作与休闲的生理和心理需求,在空间设计中除了“个性化”、“国际化”的表达之外,民族文化、地域文化等传统文脉的文化元素的研究与融入,成为现代室内设计中文化元素的切入点,使传统文化元素在更广泛的空间设计中得到应用,并能和现代文化理念相互融合,这种理念的设计越来越得到现代人的接纳和肯定。

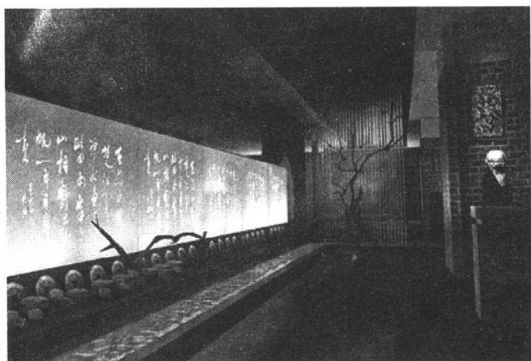

图 3

在高速发展的现代社会,西方文化几乎成了现代文明的代名词。中西文化的碰撞和交融是历史发展的必然,人类文明的进步也有赖于人类优秀文化的相互融合,所以在室内设计中汲取中西文化元素的精髓并在空间构建中寻找中西文化的最佳结合点是当代茶艺空间设计的努力方向。所谓中国元素就是中国基本文化定位与特定文化符号提炼和应用的概念,即对中国文化元素的提炼与浓缩后的一种再简约、再深刻、再升华、再具代表意义的文化元素符号,所以在茶艺空间设计中的元素符号应用,应强调对其文化精华的吸收与提炼,提倡室内设计中浓郁的文化元素与鲜明的时代特征相结合。

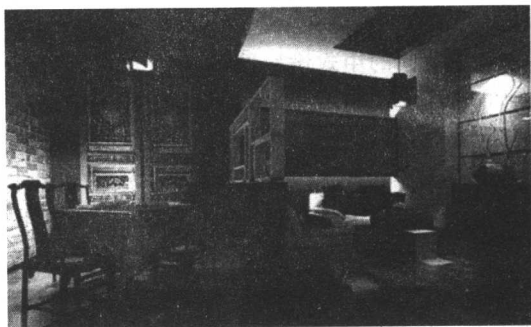

图 4

现代审美价值观的趋向是现代生活方式的一种文化缩影和情绪的表达,作为设计师在中国元素完美体现的茶馆空间中现代元素导入其中,形成具有特色的现代中式设计,是我们设计师追求的目标。西方与东方、现代与传统、国际与地域,潮流总是在两个极端中摇摆不定。传统设计中的对称均衡,中规中矩,朴素稳重,在现代材料和现代设计手段的介入下不但丰富了空间的变化,同时也赋予空间与环境中独特的文化内涵及外显特征。在整体空间的营造中达到协调中有个性,平淡中有韵味,熟悉中有新意。

四、结语

中式元素的风格以及设计理念,对同时期的其他文化领域的设计都有着深远的影响。作为一种极具历史文脉的设计手法,中式风格包容着深厚的文化内涵,与传统的佛、道文化有着历史的渊源。室内设计师将中式元素与传统符号以现代的文化视角和审美观念与现代的科技材料相融合,对茶艺空间予以时代的诠释,正是顺应了时代的需求。随着时代的发展和我国国力的增强,国际设计界也开始越来越重视对中式元素和东方文化的研究和应用。如今我国茶文化的复兴和室内设计作品中中国元素的广泛应用,正说明了古老的东方中国元素总有着一种神秘的力量,给我们带来宁静与祥和,这种文化的力量必将并且永远会在设计领域占据重要的位置。

参考文献

- [1] 冯友兰. 中国哲学简史[M]. 北京:北京大学出版社,1985.
- [2] 陆元鼎. 中国传统民居与文化[M]. 北京:中国建筑工业出版社,1992.
- [3] 陈书禄. 中国文化通论[M]. 南京:南京师范大学出版社,2000.
- [4] 骆自强. 传统文化导论[M]. 上海:上海文艺出版社,2000.
- [5] 梁思成. 中国建筑史[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2003.

从“工作坊”到“设计工厂” ——创意产业语境下艺术设计人才培养的实践教学模式演变

丁继军^① 俞一青^② 杨列辉^③

(^①浙江理工大学艺术设计学院 ^②浙江理工大学艺术设计学院

^③浙江科技学院艺术设计系)

【摘要】文章通过对包豪斯的“工作坊”、“德州骑警”的“设计实验室”、现代设计院校的“工作室”和创意产业基地的“设计工厂”等艺术设计人才培养的实践教学模式的研究,结合当代设计教育的理念,提出在创意产业背景下教育的理论与实践相结合是一种培养社会发展所需艺术设计人才的模式。要真正能与社会发展接轨,就必须在实践教学环境的营造上加以创新与研究,创造一个具有学科特色、能培养创新型的艺术设计人才的实践教学环境。

【关键词】创意产业 艺术设计 实践环境

一、引言

创意产业(Creative Industry)或译“创造性产业”,是一种在全球化的消费社会的背景中发展起来的,推崇创新、个人创造力、强调文化艺术对经济的支持与推动的新兴的理念、思潮和经济实践。作为一种国家产业政策和战略的创意产业理念的明确提出者是英国创意产业特别工作小组。1997年英国大选后首相布莱尔的第一件事就是提出“新英国”构想,希望改变英国老工业帝国的陈旧落后的形象。作为“新英国”计划的一部分,艺术设计、工业设计等领域有着崇高的地位。布莱尔成立了“创意产业专责小组(Creative Industry Task Force)”,并亲任主席,推进文化、个人原创力在经济中的贡献。英国创意产业专责小组先后于1998年和2001年分别两次发表研究报告,分析英国创意产业的现状并提出发展战略。两份报告成功并快速地使创意产业成为英国经济发展的重要角色。创意产业观念自英国正名后在几年内快速地被美国、日本、韩国、新加坡、澳洲、新西兰、中国台湾与香港等国家和地区调整采用。创意产业已成为当今国际产业发展新亮点和城市经济新形态,而创意能力也成为国际上新兴城市崛起的重要动力。

2003年以来,有关创意产业的理论研究和社会实践在中国大地风起云涌,作为创意产业重要组成部分的艺术设计的学科发展和人才培养面临新的挑战和机遇。艺术设计教育的教学内容和教学方法必须适应这种要求。加强实践教学场所的建设,是培养动手能力强的重要物质条件,是培养创新型的应用型艺术设计人才的重要途径。从现代艺术设计教育在德国包豪斯诞生起,设计人才培养的实践教学环境大致出现了包豪斯的“工作坊”(workshop)、“德州骑警”的“设计实验室”(design laboratory)、现代设计院校的“工作室”(studio)和当代创意产业基地的“设计工厂”(design factory)等几种重要模

式。

二、从包豪斯的工作坊(workshop)到设计工作室(design studio)模式

1. 包豪斯的工作坊(workshop)

现代设计教育的发展,传承了德国国立包豪斯(1919—1933)的设计教育理论体系。包豪斯十分注重对学生综合能力与设计素质的培育,为了适应现代社会对设计师的要求,他们建立了“艺术与技术新统一”的现代设计教育体系,这就是教学、研究、实践三位一体的现代设计教育模式,而工作坊(workshop)与作坊大师正是包豪斯设计教育体系的实践教学具体体现。包豪斯的首任校长格罗皮乌斯在1919年采用了中世纪的包贺特(Bauhütte)作为包豪斯课程大纲的原型。包贺特是由工人石匠和艺术家所组成的施工组织,它训练匠人的制度共有三级,学艺的人需要在大师的工作坊通过学徒(apprentice)、初级学徒(journeyman)和匠师(master craftsman)的三个阶段才能成为符合资格的匠人。格罗皮乌斯有关将艺术和技术相结合的理念,在工作坊(workshop)里得以以“手工艺课程”和“艺术形态课程”的方式机构化。包豪斯时代的工作坊(workshop)是根据在教学中要求掌握的技能所决定的,如金工工作坊是要求学生掌握各类金属的加工工艺技术;陶艺工作坊是培养学生的造型艺术及陶瓷玻璃的烧制成形技术等。通过工作坊(workshop)这个特殊的实践教学场地,不但使学生掌握各种生产技术、技能,提高学生的实际动手能力,而且使教学的成果直接以产品的方式展现,作品通过展示取得企业生产的订单,通过社会这个渠道使教学的成果产生经济效益,为教育经费的投入作补充。包豪斯的工作坊(workshop)里所生产的产品如墙纸、灯具等曾经是当时流行一时的畅销产品。在我国真正的设计教育走过的二十多年中,基

本上遵循了包豪斯的教育体系。包豪斯的工作坊模式是适应当时社会发展需要的,但在完全不同于工业社会的当今信息时代,在创意产业背景下包豪斯的工作坊(workshop)发展有其时代局限性。

2. “德州骑警”的“设计实验室”(design laboratory)

“德州骑警”是美国德克萨斯州立大学建筑系一群强调设计,有敏锐的空间感和形式感,有高超设计才能的年青激进教师,他们在系主任哈里(Harris)的领导下,以柯林·罗(Colin Rowe)的《论透明性》为理论基础,以现代建筑大师的作品分析为知识的源泉,建立和完善了以空间思维为核心的现代建筑设计教学体系。设计实验室(design laboratory)是大学校园内与建筑系的设计工作室最为接近的一个机构设置,它包含了包豪斯的工作坊(workshop)的基本理念,即强调实际动手制作,体现了一种实验和探索的精神。“德州骑警”通过特定的设计教学法将有关设计的知识具体化为一个设计训练的体系——教学大纲。在设计实验室(design laboratory)的教学实践中“德州骑警”坚持一种近乎实验室内科学实验式的严格操作程序。不仅在教学之前有充分的准备,要对教学的细节作详细的规划,设计恰当的练习课题,而且在教学中对学生的行为作细微的观察和记录,对学生的作业整理归档。“德州骑警”所体现的教育理念和教学法有鲜明的特色,是认识现代大学架构下设计教育的典范,是着力于建立设计知识体系的典型,为当代艺术设计实践教育研究提供了有益的借鉴;具有很强可操作性的设计实验室(design laboratory)的具体规程体系——教学大纲可以提供直接的指导,尤其在我国艺术类院校艺术设计学科教学中可以在很大程度上弥补原来明显的个人化、不确定性和随意性等偏纯艺术教学的倾向和缺点。

3. 设计工作室(design studio)模式

当代的设计工作室(design studio)基于艺术设计特别重视“创新”实践的学科特色,要求艺术设计教育应该具有开放性和个性化的特点从包豪斯的工作坊(workshop)和“德州骑警”的设计实验室(design laboratory)两种模式中吸取营养而形成一种完全开放式的,具备现代设计公司的基本特征的新模式。如在硬件设备条件和环境功能使用适应等方面均与现代设计公司基本相似。不同的是它不仅具有直接服务于大众和工业界的作用(如设计公司),更重要的是它是一个具有现实意义的教育场所,肩负着人才培养的责任。特别是工作室的人才培养模式,它将理论研究与实践,课堂教学与社会实际应用紧密联系,有效防止了现代设计教育模式变成一座象牙塔式的虚壳;它使学生充分具备了直面现实生活的能力而被当今设计教育机构广泛认同。应用设计工作室教学是

现代设计教育经长期摸索而形成的较为科学的一种设计教育形式,其主要构筑框架通常是以某个学科专业的研究方向为基础,由该学科领域和方向的专家、教授为核心,组成学科研究方向的创新团队,因此工作室的教学模式在原有工作坊的模式上更具活力。工作室(design studio)形成了集研究、设计、市场开发为一体的综合设计人才培养的科学系统,它充分利用教学资源,进行教学、科研并行工作。工作室的任务是专业方向研究、教学内容、教学计划、常规教学任务和实践任务、学术研究、经济收益、设备补充、师资优化组合。工作室(design Studio)的模式在国内高校中有很多实践;甚至可以说是当代我国艺术设计教育中最普遍的实践教育模式。例如中央美术学院设计学院设立多个由海归派教师组成的工作室(如从赫尔辛基艺术设计大学毕业的肖勇组建的视觉传达工作室等),通过丰富灵活的训练课题,启发和引导学生创造性的理解艺术与设计的关系,注重学生整体素质培养和思维方式的训练,培养学生的创造性思维和全程设计与思考的能力。

包豪斯的工作坊(workshop)解决了学生的实践问题,提高了学生的实际动手能力,也解决了在当时特定时代背景下的经济问题,更注重的是学生的技能训练,但显然与现代设计教育的目标有一定的差距。“德州骑警”的设计实验室(design laboratory)坚持科学理性和严谨的教学方法,对教学过程甚至学生行为进行直接有效的控制,近乎实验室内科学实验式的严格操作程序,是着力于建立设计知识体系的典型。这对在当今金钱、物欲、浮躁社会背景下,在高等学校环境中扎扎实实地进行艺术设计实践教育具有积极的借鉴意义。而设计工作室(design studio)在吸收了以上两种模式优点后正成为目前我国艺术设计院校普遍推进的人才培养的实践教学模式改革的主要内容。就现阶段而言,设计工作室(design studio)的制度是符合社会及高校发展需要的,目前多数院校多是采用这种模式。但是展望未来,在国家战略由“中国制造”转变为“中国创造”的历史时刻,在举国上下大力发展创意产业的宏观背景下,艺术设计教育的人才培养模式正在经历质的蜕变。

三、创意产业基地的“设计工厂”(design factory)

1. 创意产业和产业建筑遗产更新的有机结合

佛罗里达在其城市利便理论(urban amenity theory)中提出,在社会发展到后工业时代时,创意经济将逐渐取代传统的农业经济、工业经济和服务业而发展成为世界的主导经济,并将引领世界经济社会发展向创意时代过渡。在发展创意产业的过程中,城市历史建筑遗产尤其

是因工厂破产倒闭而遗留下的大量工业建筑如仓库、厂房、码头等,因其特有的历史底蕴、文化内涵而成为吸引创意人才、集聚创意产业的新载体。产业建筑大跨度易切割的空间有助于企业展示个性文化,丰富的想象空间也有助于创意灵感的激发,同时优越的区位条件和低廉的租金也是吸引创意产业集聚的重要因素,而创意产业对产业建筑遗产的再利用,不仅有利于保护城市中的老建筑,延续城市文脉,而且有利于激活历史建筑的文化和经济价值,从而推进创意产业的发展。

2. 创意产业基地——“设计工厂”

设计工厂是在上海市经委、徐汇区经委、上海师范大学的共同关心、支持和努力下,由上师大美术学院利用原上海面包厂内历史性产业建筑更新设计改造成集产、学、研为一体的设计创意产业园区和设计创意产业人才培养基地。这是近年在经济发达地区由政府提出“创意产业”的背景下出现的一种新的艺术设计教学模式。以前在高校“象牙塔”内培养创意设计人才,教学落后市场,设计滞后产业。2004 年上师大校长俞立中推出了“创意”:走出校门搭建平台育人才。在政府支持下,10000 平方米的原上海面包厂废弃厂房被改造成了“创意设计工厂”,2005 年列为上海市第一批创意产业集聚区。

3. “设计工厂”园区特色

上师大美术学院在“设计工厂”建立了设计中心,向中小企业提供品牌、产品、会展乃至环境等诸多创意设计服务;校内不少设计专家、教授也纷纷“进厂”组建工作室。同时引来了包括西门子等在内的跨国企业创意机构洽谈进驻。目前入驻企业 16 户,主要是创意理念领先的上海意大利设计中心、设计行业的多家平面设计公司和影视动漫设计产业链上下游公司,已经成为区校合作“产、学、研”相结合的典范。园区内设有上海师范大学美术学院下属视觉传达、环境艺术、展会设计、工业造型、数码艺术、动画制作、装饰艺术、现代陶艺、版画制作等多个专业的教育及教学实践基地,并设有城市公共形象设计及城市建筑与遗产保护研究中心及学生的创意产业孵化中心、美术学院设计中心、企业产前研发中心及人才培训中心。“设计工厂”(design factory)已经成为国内独一无二的集“产学研”为一体的专业创意产业(艺术设计)人才培养基地,并直接面对社会,建立起公共设计服务、公共设计教育及公共设计研发的平台。它的建设对于强化实践教学,培养学生的实践能力、动手能力所起的作用是毋庸置疑的。它使学生能“真刀真枪”地投入到实际训练中,体会到生产实际的现场气氛,将通常传统艺术设计实践教学的场所——校内工作室(design Studio)与校外实践基地整合在统一的平台上。

学生在这里同时得到了两种不同的实践教学体验:

①在校内工作室(design Studio)中建立的对相关行业、企业的深入调查、包括对设备技术要求、企业环境、工艺流程、操作规范等一系列第一手资料的了解与掌握。②在校外实践基地得到的着重于对学生综合的职业素质和职业能力培养的实践教学(实习)。企业设计师、工艺师及生产第一线的师傅们的直接指导,“真刀真枪”的实训,不仅能在生产线上进行实际操作,更有机会直接面对客户,了解市场需求,熟悉和经历从设计到工艺流程,从工程图纸到材料选用,从成品的实现到产品的营销推广等全过程。因而“设计工厂”(design factory)更成了当代海内外创意灵感、创意人才和创意产业的集聚地。“设计工厂”(Design factory)实践教学场所的模式对于艺术设计创新人才的培养无疑将具有十分重要的意义:①它可以使多学科的专业知识通过企业、专业教室、资料室、模型室、设计工作室、创意孵化器等专业平台,在设计小组成员之间的相互交流与探讨,以交叉、融合、渗透的方式为学生所掌握,从而大大拓展学生的思维空间和提高学生的创新能力;②它有利于提升学生的整体意识和团队精神;③它有利于培养学生的实际动手能力和综合运用能力。在这样的环境里学生们不仅要与机器设备、图纸材料打交道,还要与企业老总、部门主管及现场工人师傅们进行沟通与交流,这一切,对于他们专业技能、动手能力以及人际沟通能力、团结协作精神的培养都将产生积极的影响。但这种艺术设计人才培养模式还处在探索阶段,由于它需要学校和政府巨大人力财力的投入,对大多数艺术设计院校来说并不具有普遍的现实意义。

四、结语

艺术设计教育的终极目标,是使学生真正获得解决实际问题的能力。在当代教育改革中,以适应时代为方向,需要逐步建立起教学、研究、实践三位一体的教育模式,这符合创意时代对人才培养的客观需要。笔者认为创意产业基地的“设计工厂”(design factory)模式,紧紧结合国家提出的“中国创造”的理念,借助具有国际化特征的创意产业基地这一平台,通过知识教育、能力培养、综合素质塑造,达到创新精神和创新能力的培养,是适应新时代的要求,培养创新型艺术设计人才的崭新模式,它与传统艺术设计人才培养模式有本质的区别。因此,有条件的高等院校可以积极采用“设计工厂”(design factory)模式,通过这个特定教学实践窗口与社会接轨,了解社会的需求,使教学、研究、实践一体化,真正创造一个能快速提高学生的适应能力、实际动手能力、创新能力的实践环境,培养符合创意经济社会要求的艺术设计人才。

参考文献

- [1] 弗兰克·惠特福特. 包豪斯. BAUHAUS[M]. 北京:生活·读书·新知三联书店, 2001.
- [2] 宁绍强, 穆荣兵. 设计教育人才培养模式及教学

改革[J]. 桂林:桂林电子工业学院学报, 1998.

- [3] 顾大庆. 图房、工作坊和设计实验室——设计工作室制度以及设计教学法的沿革[C]. 北京:二十一世纪建筑教育基本问题国际研讨会论文集, 2000: 27—35.

浅释室内设计中的女性装饰风格

段 然

(浙江理工大学硕士研究生)

【摘要】近年来装饰风格在室内设计行业的流行趋势中逐渐占据主体地位,而其中具有柔美浪漫特征的女性主义风格又独具特色,这种风格的形成可溯源自人本主义意念设计和女性文化中呈现出的“母性”情结,在多元化的社会环境下,其营造出的温馨浪漫的室内氛围获得多数业主的青睐,也成为设计师追捧的设计潮流。

【关键词】女性 文化 家居 装饰

美国著名的女艺术家弗洛琳·斯蒂海默曾经在她的绘画《家庭画像第2号》中传递了一个她所钟爱的被繁华织锦与鲜花包围着的住所,画面中的室内空间和女人们以极其艳丽的姿态占据了整个视觉中心。一切正如她诗歌里描述的那样“韦罗内塞绿的蕾丝紧身衣,深色花纹的长裙还有针织荷叶边,丝质珠宝盒里装满串串罗马珍珠;非常喜爱的淡色水洗丝窗帘,带有轻快罗马条纹的缎带,满布花束的地毯,塞夫尔瓷花瓶和镀金饰边的桌子上洒满清晨的光辉;母亲为我们朗读的童话故事,还有花园繁华盛开和梅拉德的甜点和沃尔特·迪斯尼的卡通……”在这些文字里,跳跃性的细节描述和纯感官的认知特征解读了女性的感知体验特性,而所叙述的鲜花、织物、摆设、童话正是女性对于家的最温柔、最甜美的期待,这所有的一切也都是女性装饰风格最完美的诠释(见图1)。

图1 洛可可时期的绘画与室内陈设

古往今来由于女性特殊的生理本能,女性风格的装饰艺术在历史上一直占有很大的市场空间,尤其是17~18世纪在意大利文艺复兴发展起来的具有强烈女性特征的巴洛克艺术(BAROQUE ART)装饰风格更是风靡

和影响了整个欧洲,其艺术语言多少影响了紧跟其后的新艺术运动的产生与发展。然而,作为一种爱好和时尚风格,巴洛克也只局限在奢华的宫廷和达官贵人的居室装饰中流行,装饰风格的概念局限,从而与女性装饰风格的内涵上产生了偏离。

今天,社会经济飞速发展,女性的地位也因其教育和收入水平的提高达到了一个相对合理的高度,一个崭新的女性话语世界正在全面构建。就如人类学家海伦费希认为的那样,21世纪的女性将是“第一性”。由于她们的介入,直接或间接地影响了现代的审美意识和消费观,一种独特的以女性为代表的消费文化和审美思潮正潜移默化的流行于时尚消费层。这就是我们称之为“她”时代的女性消费文化,依照国际广告协会主席卡波尔对“她”时代的内涵的解释:“今天,以男性为主的消费主义正在向以女性为中心的消费主义平衡。”女性意识的设计也越来越占上风,甚至有学者将女性设计意识作为人性化设计的体现。预言世界的“她”时代已经到来。

一、女性装饰风格的科学性

室内设计中突现的女性文化现象并不源自对女性平等追求的呼声和善意的尊重,这里有着更多客观的因素。国外的科学家们通过测试研究发现,女性身体器官构造比男性更为复杂,由此导致女性的植物神经系统发达,女性的触觉、味觉、视觉和听觉反应大都比男性敏感,情感表现更为明显和细腻。有调查报告显示,现今女性出于各种原因,对建筑、室内空间和装饰艺术的喜恶态度上比男性反应的更为分明而坚决,在需求态度上更为积极而有主见。同时,就心理特征分析比较,男性是外向的,女性多表现含蓄;男性是公众性的,女性则偏向私密;男性是理性化的,而女性细腻感性;男性体现刚强,女性展示柔美;男性是社会性的,而女性更多体现为自然性。因此,以女主人的眼光来决定家装风格更能营造和谐的家庭环境。在这种实际需求的影响下,女性风格应运而生。

二、室内装饰中女性装饰设计的表现

“女人心，海底针”是一句耳熟能详的老话，其实，女性的行为与其生理构造互为表里，具有一定的共通性和规律性。通过对女性生理、心理以及社会历史原因的分析，不难发现以下几个方面的特征深刻的影响着女性装饰的风格。

1. 女性生理所具有的敏感和善变因素

从生理心理学角度来看，女性生理平衡不断发生变化的周期性生殖循环使得她们虽强于观察体会、感受敏锐但却不擅于保持长久的精力集中与情绪的的稳定。这些都不是女性主观的选择而是与生俱来的特性。因此她们因为在生活中发生问题或审美疲劳而常常把情绪发泄转换给周围的事物，对居室环境空间装饰作不定期的更换与室内陈设不断的以旧换新。这种特性，决定了风行一度的传统务实的固定式实木家具为装饰主体的装修手段逐渐被淘汰，活动式、便携式家具和易更换的软性装饰材料将成为设计的主流(见图2)。

图2 布艺是女性最爱室内软装饰

2. 女性的神秘主义倾向

从人类起源开始，无论处于被崇拜还是被压迫地位，女性与宗教巫蛊仿佛有着千丝万缕的联系。毫无疑问，女性比男性迷信，女性由于长期的弱势使她们更需要找寻心理的安定和依靠。而女性与自然天生的息息相关使得她们更能够感悟其中不可名状的神秘性，而感性先于理性的思维方式让她们更愿意以“心”而非“脑”去理解一切玄异。因此，她们易于受到神学与宗教的影响。抛开理论研究的结论，在现实生活中也可以很容易地发现，女人更乐于钻研星座，重视风水，相信命运。因此在室内设计中，不用说她们更喜欢采用一些有宗教意象或自然气

息很浓的装饰物(见图3)，也很乐意接受关于纳吉避凶的建议。这些都是她们追求安定幸福生活的地愿望的体现。

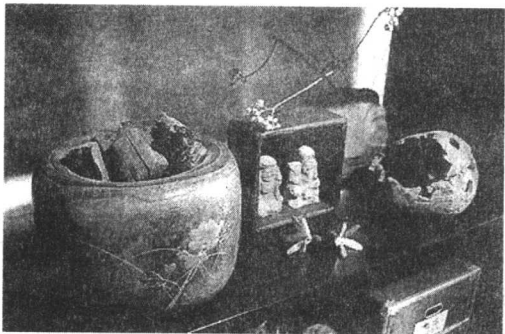

图3 具有神秘气息的装饰品饰

3. 女性的身体健康需求

在这个讲求生活品质的年代，健康正成为人们越来越重视的话题。由于女性的生理构造远比男性复杂，因此受到疾病侵害的可能性和衰老的速度大大高于男性。相比从前为悦己者容，现代女性更乐于用有情调的生活善待自己。她们阅读美容书籍，烹调养颜食品，参与健身训练，购买化妆用品，添置时尚衣饰，一切的一切只缘于对青春与健康的爱惜。此外，越来越多的女性向男性一样走向了职业的舞台进行公平竞争，为了工作的需要，她们花费更多的精力与时间在超市购物，在商场血拼，在居室烹饪美食，在咖啡厅里享受细心畅谈的乐趣，在旅行的酒店里感受大自然给予的快乐时光，在健身房里体验流汗的舒畅……种种迹象证明设计中必须充分满足这些需求，为女性消费者营造自我关照的需求空间(见图4)。

图4 饰品专卖店的橱窗陈设

4. 女性的“洛丽塔”公主情结

“新性感主义”是当今女性时尚界最流行的话题,洛丽塔式的天真性感一派无疑是其中最具诱惑力的。现实生活中的男性往往需要在情感中超越年龄对自己的束缚,体验着长辈、哥哥和情人相互混杂的角色。女性则通过与比自己年长许多的男性交往,享受着一种永远的依靠与信赖。具有洛丽塔情结的女人乐意“以小博大”,借着天真幼稚包裹成熟,扮演着被支配的主角,从而获得依赖和安全感。近年来在服装界掀起的韩流就是一个很好的例证,小圆领、公主袖、蕾丝掐边、玩具熊造型的耳环和项链,以及各类粉色系布料等不同元素相互组合,从娴静中透着活泼,于优雅处展露纯情。这种风格受到一个年龄跨度很大的女性阶层的喜爱。同样在家居装饰中,明艳的墙壁,色彩浓烈的团花地毯,缀有花草藤蔓图案的装饰柜,玻璃雕花屏风,断断续续坠落的流苏灯饰,缀满亮片、珠珠的靠垫,镂空的纱质窗帘等饰品以及富有夸张色彩的装饰物仿佛呵护了女性小公主似的童心,随着新性感潮流风行在时尚家庭中(见图5)。

图5 洛丽塔风格装饰陈设

三、居家中女性装饰风的主要特征

就像美国艺术家弗洛琳·斯蒂海默所描绘的场景一样,正是女性在童年时代对家的最甜美的期待,以及儿时沉醉于王子公主美妙的童话世界里带来最最美好的回忆,因此或多或少都会诱发女性最温柔、最美好的一面,也是女性装饰风格最完美的诠释。不同于男性,女性几

乎是一种情绪化的动物,内心的纤细与敏感使她们除了要求空间有基本的实用功能之外更为注重自身与空间中所蕴涵的情绪、文化的精神交流,更在意家庭氛围的营造。因此重装饰轻装修是女性装饰风格不变的定位,柔性主题是设计的重点。

1. 柔性的材料大量运用

布艺是女性装饰风格中用的最多的一种元素,它不但能从实用性上满足女性需求,在很大程度上甚至是女性气质的物化品。从窗帘、纱、幔、床上用品、布艺沙发到地毯、壁挂,无论是嗅觉、味觉还是触觉,无不透着女性的柔情和温馨(见图6)。布艺品总是以它特有的图案和柔软的质感,呈现在居室空间内,起着联系家具与人之间的纽带和模糊空间的划分作用,体现着物的人性化,弥补了室内现代建筑中大量使用钢筋、水泥、玻璃等硬性材料所带来的冷漠感;进而,也满足了人们渴望宁静和向往自然与温馨的需要。并且,布艺虽然依附于硬装修器物之上属于从属地位,但却能以柔克刚的决定整个装修风格,这正是当今女性家庭角色的最佳诠释。

图6 海边沙滩酒吧的布艺靠垫是女性的最爱

2. 粉色系列的色彩

颜色温暖、手感舒适,带有个性化的装饰材料,成为当代女性装饰选材的重要选择倾向。甜甜蜜蜜的色彩是女性感性的特征,近年来流行的粉色、粉蓝色、粉绿色,这些带有透明感觉和糖果感觉的色彩逐渐在女性室内环境中流行开来(见图7)。甜蜜的颜色多用于窗帘、隔断用的帷幕、床上用品、桌布、椅垫等,柔性色彩营造一个甜蜜的生活氛围,带给人工作一天后的放松。由于女性装修和装饰对个性化材质的需求,符合女性审美风格的材料在市场上越来越受到欢迎。

图7 甜蜜色彩的居室

3. 曲线造型的图案

女人如花似水,在室内女性风格装饰中,花鸟和鱼水的主题都是最鲜明的特征。无论是织物器皿上的图案还是家具墙体中的曲线造型,无论是地面上的图案还是天花板上吊顶的样式,都是营造女性氛围的最佳元素(见图8)。

图8 安娜苏专卖店曲线与花卉的装饰元素

女性风格的室内装饰纹样拥有与时代符合的雍容、柔美之感。一方面,曲线的形态是受外界支配的线形,外界压力的大小可以使线形发生变形,产生丰满、优雅、柔软、和谐等审美特点,而许多卷草纹、缠枝花纹等正是利

用流动的曲线创造了层层叠叠、圆润饱满的艺术效果,突现女性的魅力。另一方面,从纹样构图结构来看柔性纹样生动变化中寻求一种规范,布局由紧密变得更开朗,形态有概括有写实。不管是饱满的团花组合方式,还是散花和小折枝花都或含苞欲放,或蓓蕾初绽,或昂首怒放,姿态各异,花草鸟蝶,富于民俗趣味;情爱祥瑞,表达美好愿景;运动舞蹈,描画日常生活虫鸟相嬉,鹦鹉双追,则传第出一种韵味十足的女性的自然景象。

4. 无处不在的镜面空间

曾经有男性慨言:女人不能五分钟不照镜子。这个论断有点夸张,但可以肯定的是女性在意自己的外表,乐于欣赏自己的体态。基于这个原因,在女性主义装饰中必须重视镜子的摆设和照明的计算,通过科学设计的镜子可以帮助女性增长自信,增添动力。另外,玻璃材料营造出的熠熠生辉的镜空间也同样暗示着女性的珠光宝气(见图9)。

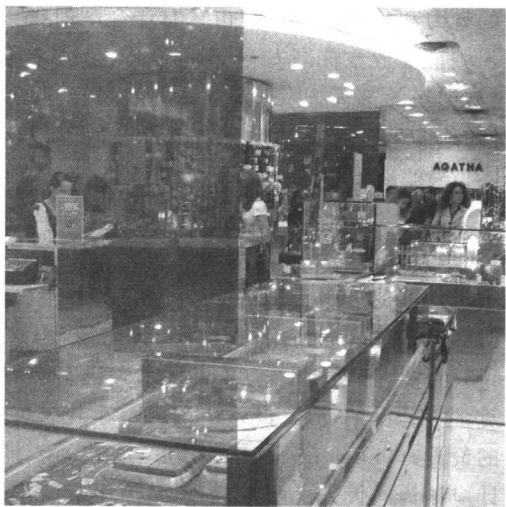

图9 法国化妆品店玻璃元素的运用

时随境迁,新女性风格的装饰让室内私人空间成为女主人的衍生体,一个既充满活力,又具有柔美细腻新女性风格的公共场所,同样会使工作压力繁重的男人们心中充满生机和活力。现今,以女性特有的温暖细致营造着时尚温馨的室内氛围,已经成为一种风尚。

参考文献

- [1] 梁克珊. 潜隐的女性设计意识[N]. 聊城大学学报(社会科学版), 2004年(6).
- [2] 刘月蕊. 浅谈室内软装饰[N]. 中国纺织大学学报, 2006-6(3): 26.