

修订版

RESIDENT DESIGN AND
ILLUSTRATION BY THE HAND

家居空间

设计与快速表现

杨健 编著

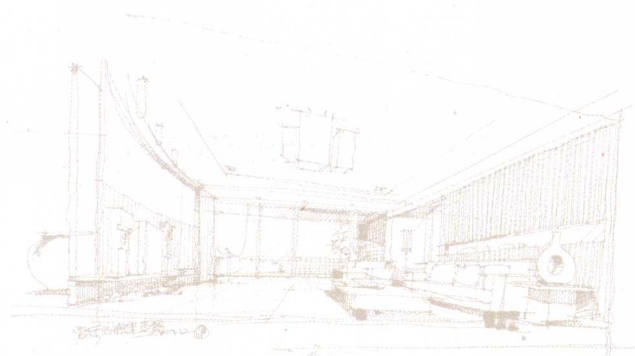

辽宁科学技术出版社

家居空间 设计与快速表现

修订版
杨健 编著

RESIDENT DESIGN AND ILLUSTRATION BY THE HAND

辽宁科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

家居空间设计与快速表现 / 杨健编著. —修订版. —沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2006.1 (2007.5重印)

ISBN 978-7-5381-4573-1

I. 家... II. 杨... III. 住宅—室内设计—图集 IV. TU241-64

中国版本图书馆CIP数据核字 (2005) 第111924号

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路25号 邮编: 110003)

印刷者: 沈阳天择彩色广告印刷有限公司

经销者: 各地新华书店

幅面尺寸: 210mm × 285mm

印 张: 10

字 数: 230千字

印 数: 23 001 ~ 26 000

出版时间: 2002年6月第1版

2006年1月第2版

印刷时间: 2007年5月第8次印刷

责任编辑: 符 宁

封面设计: 郑 红

版式设计: 郑 红

责任校对: 王春茹

书 号: ISBN 978-7-5381-4573-1

定 价: 80.00元

联系电话: 024-23284536 23284360

邮购热线: 024-23284502 23284357

E-mail: lkzsb@mail.lnpgc.com.cn

http://www.lnkj.com.cn

第一版序

Preface

室内设计是一门塑造空间环境氛围的综合艺术，同时也是一门难于表现和掌握的艺术。

比之于其他艺术设计门类，室内设计最为困难的工作在于如何把设计者头脑中的想象，通过一种能够为大众所理解的形式表现出来。

由于空间对人的包容特征，人们往往很难在瞬间理解空间形象的全部含义。

室内空间的这种时空运动特征决定了设计表现的难度。于是，在相当长的一段时间内，室内设计专业教学是以传授设计表现的技能作为其主要内容的。为了适应这种状况，有关设计表现的技法类书籍就成为了室内设计专业的主流教科书。在所有的这类书籍中，讲述透视技法的又占了绝大部分。

应该说透视在设计概念的确立过程中具有重要意义。通过透视图的绘制过程，设计者能够将头脑中预想的空间形态进行实际的图示验证，从而帮助自己确立最终的设计概念。但是，在方案确立后的表达过程中，透视主要是作为说服设计受众的工具，而非设计者确定室内空间中界面与物体比例尺度的工具。美国学者保罗·拉索在他的著作《建筑表现手册》(Architectural representation handbook)的透视图一节对这个问题的论述是耐人寻味的：“有趣的矛盾是，作为一种绘图方式，人们对透视图的论著最多，而实际上在设计工作中又使用得最少。通观无数有关透视的书籍，就会了解这些著作的绝大多数将重点放在绘制透视图的技巧上，使设计人或绘图人对之产生某种崇敬心理；但却很少论及透视图在设计过程中的效用。透视图通常被看成是经过精心渲染，专供业主欣赏，或供后者用于广告宣传的表现图。一般地说，这种图是在设计过程中已经完成，最后的方案业主已确定后才做的，是对所设计建筑物或空间环境的图像表达。”这种现象在计算机绘图成为透视图表现的主流之后表现得尤为明显。

实际上，真正的室内设计专业工作者都明白：体现设计者最初创意并进行图形思维的是手绘构思草图，它包括平面功能布局草图、立面构图与透视草图。至少在目前，计算机还不能在这个领域与人手一比高下。对于经过专业训练的设计者来讲，与眼脑的配合远高于与计算机的配合，至少是在图形思维的领域。

杨健显然是明白这个道理的。从他的设计作品中我们能够明显地感受到草图构思的魅力。设计者将自己头脑中一闪即逝的想法，迅疾地固化于纸面，这种功力是每一个立志成为室内设计师的人所必须具备的。看到像杨健这样非常有为的新一代设计者的成才，使我们对中国室内设计事业的明天充满了信心。

清华大学美术学院
环境艺术系主任、教授

2002年3月22日

写在前面(代修订说明)……

Some Previous Words (Explanation of Revised Edition)……

本书从2001年开始编写,于2002年6月由辽宁科学技术出版社出版发行。自本书发行之日起,受到了家居设计界不同层次读者的青睐,尤其是在被一些高校老师选为教材以后,在校学生就成了主要的读者群。时至今日,本书已重印5次。台湾新形象出版事业有限公司出版了中文繁体字版,销售情况非常好。由此可见,本书在一定程度上满足了读者的需求。

但必须坦言,本书亦存在着缺陷和不足。随着时间的推移,新的家居设计理念、新材料、新技术不断涌现,本书的部分内容已经显得落伍。因此,对于本书内容的修正和调整显得很有必要。另外,118元的价格对于在校学生也的确显得定价太高。综合以上两方面因素,本书的再版修订势在必行。在保留原版设计风格的前提下,我对该书进行了较大的修订;及时增设了崭新的设计案例,修改了部分表现图例,并规范了书中文字的叙述和表达的准确性;更为重要的是在保证图书质量的前提下,大幅度地降低了书的价格,以求能够被更多人,尤其是在校学生接受。希望我们共同努力,使本书在各个方面日臻完美。

现代家居设计无论是对于专业设计师还是对于家居的主人都愈来愈显重要了,但是,早期的家居设计还没有从真正意义上纳入专业研究、探讨的范围,也很少有人愿意花精力和时间来探讨家居设计,这并非表明家居设计无学术性,或许是认为它是一般空间设计而不必要来对它进行探讨和研究罢了。家居设计应属于整个室内设计中的一个类别,它也有其自身的要求和特点,我想,如果有一本比较专业、比较有指导性的家居设计书出现,对于设计界来讲无疑是一件很好的事情,这也就是我当时要写这本书的主要原因。

书中列举了大量的家居设计案例,并通过对这些案例一一进行分析和设计表现,试图传达一种对家居空间的处理方法、空间处理的技巧及对家居设计的理念和态度,并努力探

求家居设计的规律，书中还特别强调了空间的合理布置对于家居设计的重要性。在表现上也用了近乎草图的形式，快速地表达了对空间装饰的处理和运用，让读者能了解家居设计过程中的一般程序，掌握一种家居设计快速表现的方法，并能对此方法进行探讨和提高。

计算机辅助设计在当前已相当普及和发展，就表现图而言，大多数设计师已完全用电脑来制作，因为它能模拟出场景的真实性，也容易被业主所接受。但电脑效果图也受到其本身特点的制约，如：制作时间较长、成本较高、受设备和制作场地的限制等，因而，设计师要在很短时间内与业主进行交流与沟通，自由度和便捷性就显得不足。相比之下，现场徒手快速表现的方法在这方面就占有很大的优势，掌握这种表现方法也很有必要性，它有电脑不可代替的长处，用这种方法能与业主面对面，用笔来现场表达你的设计理念，并能够随时综合业主的意图，随意进行多幅创意表现，直至双方达成共识、问题完全解决为止。

手绘在设计过程中应是一种独特的表现形式和手段，也是设计师必须掌握的一种技能，如果因为有了电脑效果图的制作而摒弃它，必将有碍于设计思维的发展，因为电脑只是一个先进的制作工具，而不是有效的构思工具，它远不及笔来得快速和方便，人的创作思维只有和笔结合才会显得更加灵动和活跃。我也曾接触过很多年轻的设计师，特别是刚走出校园的学生，他们大多以电脑图示人，若让他们现场用笔表达，就感到十分茫然和生疏，不知从何处落笔，这应是他们过于依赖电脑图的结果。同时，我也觉得可能是学校在教学过程中对学生专业发展引导上还存在误区。所以，在此我也恳切地希望在校学生和同行们，在拿鼠标的同时也能拿起笔，通过徒手快速表现的方式，不断地训练自己的设计思维和表达能力，提高和锤炼自己的艺术修养，培养自己的艺术性情，真正地在专业上健全起来。

这本书的读者应该以在校的学生为主，他们都喜欢看书中的的一些图例，因为就当时来讲，这样的快速表现方法似乎还很少见，他们也能够赞同和接受这种表现方式，并希望在短期内学会并且掌握它。借此，我也想再特别地提醒一句，我的这些快速表现图多为现场之作，因而很“潦草”，其实也只可以“走马观花”地先看看，特别是在校的学生，不要只学我一些图的表面，如：所谓的构图、用笔、大气、豪放等，也不可单纯地把图例作为练习范本。据我所知，很多学生好像都是在这样学，其实这样没有什么坏处，但的确也没有什么好处，因为基础不好就会学得“歪歪倒倒”，怕是走偏了自己的路子。所以，我建议刚开始学还是要学那些较严谨的表现方法，之后再回头学习一些比较简练、快速的表现方法，这样也有了基础，看人家的草图也会看得明白，而且能领悟到人家在画快速表现的时候还有一些表现以外的东西，这东西或许也是设计师个人的一些所谓的“性情”流露。学习应注重基础训练，不可急于求成，先慢方可快，画表现图亦当如此。

希望这本书能给设计师和本专业在校的学生在今后的实践中带来一些启发和帮助，借以达到我编写这本书的目的。

本书在编写的过程中，曾得到了设计界有关人士的大力支持，在此我深表谢意！特别是要感谢郑曙暘教授为本书写序！由于个人水平有限，在此恳请同行对书中可能存在的不足予以指正。

杨 健

2005年深秋重记于上海

目录

Contents

综 述	8
第一章 整体设计与分析	10
第二章 深入设计与表现	72
第一节 玄关	72
第二节 客厅与餐厅	84
第三节 主卧室	94
第四节 小孩房	100
第五节 书房与客人房	105
第六节 厨房	112
第七节 洗手间与阳台	116
第三章 室内徒手画表现技巧	124
附 录 快速表现作品推介	131

综 述

Summarize

家是“港湾”，是“驿站”，是一个充满快乐的“围合空间”。记得英国有一个建筑文学家曾这样说：“对于每个人来讲，‘家’应该是他永远的城堡。”有关对“家”的理解虽各有其说，但都同时表达了人们对“家”的赞美、寄托和向往，也表明了“家”对于每一个人生活的重要性。

当人类进入了21世纪，社会文明的进步时刻都在改变着人们赖以生存的人居环境，人们的生活理念、道德观点都与以往不同，家居也早已不只是人们赖以“避风遮雨”的简单场所了，现代家居的生活方式已经在向“多元化”的方向延伸和发展，并逐渐地进入了高级阶段。现在家居的作用和意义至少涵盖了“功能”、“人文”两个层面，现代家居也以它独特的内涵和魅力展示在人们面前。同时，家居设计也向人们提出了许多新的课题，旧的设计理念、老的设计套路，再也难以适应现代家居生活的需求了，因而，也就迫切地需要现代家居设计与时俱进，与时代同步。

我国的装饰业从兴起到发展也仅仅有二十几年的时间，家居装饰的起步也只是近几年的事。记得孩提时代，对所谓装修的印象是：屋顶上用芦席铺平吊顶，再用旧报纸糊上，一根电线垂吊着一只白炽灯，这是最初的天花概念了；墙上再用白石灰粉来粉刷，或是用些旧报纸贴上，之后最多再挂上一张年画；地面用泥拌石灰渣铺平，有条件的再铺上一层青水泥，这时家装就算大功告成了。大约到20世纪70年代末期，一些家庭装修开始使用专门的手法处理天花、墙面和地面，如：天花开始用木龙骨、夹板做吊顶，然后再贴天花墙纸，这种做法当时甚是流行，大都是沿客厅四周做一圈天花，或是两级，或是三级，几乎是一种模式。墙面都以窗台的高度做一周墙裙，一般都是用木龙骨打底，用水曲柳胶合板或是宝丽板饰面，地面以一些小规格的瓷砖铺设。这种做法应该就是家庭装修的一种雏形了，也是家庭装修和设计初级阶段。那时的装修动机和行为，往往是盲从的，它只是简单地给建筑穿了一层外衣，也并没有改变原建筑空间的特性，更谈不上提高空间的品质了。家居应是一个时代的缩影，装饰材料的运用、高科技家电的配置、功能区的划分，都反映了一个时期的文明程度，代表着一种生活方式和态度。

家居设计也是一门与人打交道的学问，做设计时，你的专业投入充其量只有百分之五十，另一半则靠与业主交流、沟通来完成，也正因为有了与无数个不同需求、不同喜好的业主的沟通，才逐步形成并完善了设计师的设计理念，设计师只有真正地去了解社会、了解人群，多方面地积累，才能做好设计，若脱离了生活和人群，所谓“以人为本”只是空谈。目前，家居的主人约分为以下几种类型：一是普通经济型，他们大多是工薪阶层，购房面积多在60~80m²，越是面积小的空间，他们往往对功能要求愈高，这类设计难度最大；二是较有经济实力型，他们大多为政府公务员或是白领阶层，购房面积多在100~150m²，这类设计难度在于后期跟进，但从专业上较好沟通；三是富裕型，他们大多为商人，购房面积一般都在180m²以上，或是复式楼，或是别墅，这类的设计在空间功能上较好处理，但业主往往都较固执，设计师需要有很好的耐性和包容性，使自己的专业知识与

业主喜好相通融。以上类型的业主由于社会地位不同，因而对空间的要求也不尽相同。有时，设计师的理念与业主要求和习惯生活观念相矛盾，这也就是所谓的“差异性”，设计师应在两者之间找出异同，善于归类 and 总结，区别对待。现在人们对现代家居装修的概念和要求已经十分的明确，几乎每个业主坐在你的面前时，差不多都会说同样一句话：“简洁美观，经济实用”，这八个字的确给设计师指明了一个设计方向，说得直白点，按照这八个字去做是不会出什么错的，就看你怎样去理解，怎样去把握了。家居设计是个十分繁杂、十分严谨的过程，设计师应该要有良好、健康的心态，家居设计重要的是要设计出一份关爱和责任。

家居是家人生活、聚集、交流情感的重要场所，人们将有三分之一的时间在家里度过，有的还远远超过了这个时间，可见家对每个人来说显得是那么的重要。当代家居除了一些主要功能区，如：客厅、餐厅、卧室、厨房、卫生间等之外，又逐步增设了新的功能区，如：休闲区、健身区、饮茶区、读书区、钢琴区、储藏室、家庭办公区等。设计师应该对这些区域功能有很好的理解能力，若要真正将这些功能区域的内涵融会在空间里，就应该在实践中很好地去感受和理解生活，正所谓“功夫在诗外”。

究竟要赋予现代家居一个怎样的设计内涵？如何创造一个合乎对象行为规范、生活方式、心理要求、风水习惯、文化取向、审美情趣、性格特征的高品质的空间？如何让空间符合人自身的诸因素而存在？这些是我们在做室内设计时首先要考虑的问题，如果要达到以上要求，仅仅局限于原建筑空间做设计还显远远不够，应该对现有空间进行再次营造、对空间进行第二次补偿，让原有空间更加合理、完善。其实，做空间设计也就是对原建筑进行再次地优化和组合，其目的是让人与空间相处得更为“和谐”。有人在空间表层做的文章多些，只是很简单地考虑这个面墙、那个天花应怎样地装饰、处理，简单地拿些元素符号来充斥充间，这种方式是不可取的，如果那些装饰元素毫无意义、毫无情感，就会显得多余和累赘，有人十分形象而贴切地将其称之为“装饰垃圾”。有人在处理空间时，即使一些简约的装饰手法，也能给人一种心理上的愉悦、情绪上的激动、精神上的享受，这或许就是一种好的空间作用了，因为它达到了人与空间“和谐”的目的，它让人们很自然地、不知不觉地与空间友好相处，并能够感觉到一份安宁与祥和，也正如林语堂所说过的：“最好的建筑是这样的，我们居住其中，却不知道自然在哪里开始，也不知道艺术在哪里终了。”从室内设计本身来说，特别是现代家居的设计，如果能给家居主人一个高品质的空间、新的生活理念和健康快乐的生活方式，这个意义并不亚于对人的教育和培养，这应是从事家居设计的人所承载的使命和义务，也是要进行家居设计的根本意义所在。

家居设计理应是对所处时代的一种诠释，人类的进步和社会的发展也将改变着人们的生活方式，人们的生活方式与设计方式也会互为影响和改变，因而，某种方式只能与某个时代相适应，家居设计亦如此。

第一章 整体设计与分析

Integrate Design and Analysis

室内设计是一个较为复杂的过程，它受到了诸方面条件的制约和影响，因此，我们在进行设计之前，很有必要对设计对象的各方面因素一一进行分析、推断、归纳、整合，使之向具有使用功能和审美功能的目标空间迈进。就现代家居而言，其使用功能和要求已是十分的明确，设计师的任务是怎样使空间的处理更加合理化和条理化，怎样使建筑空间内部那些不利的因素转化为有利因素，使空间更加流畅、实用。

目前，房地产商都会根据不同的使用对象开发出不同的户型，以满足社会不同层次人士的需求，其中有些户型在建筑设计之前就已考虑空间设计的要求和因素，因而空间结构已经很合理，这样，空间设计的难度已减少了很多。相反有些户型建筑设计本身就很难达到使用要求，如：有的户型厅很大，但布置难，不实用，且闲置空间多，浪费很大；卧室也是如此，面积较大，但连一衣柜都难放到合理的位置，又如洗手间，常常遇到连洗手台都没有位置摆放的问题，因而，顾此失彼的情况时有发生。再如：有的户型出现不规则型，客厅窄而长，视听距离不够，厅为所谓“钻石形”，很难定位视听区和会客区等。设计师常常会花很多精力去处理这些问题，力求使空间能达到最为实用和完美的效果。

所谓整体设计是从对象全局着眼，全盘考虑、全面分析的一种方式 and 手段。做家居设计第一步从整体入手，是一个快速、合理、有效的方法。当业主坐在你面前时，你看到的是一张空白的建筑原平面图，设计师知道其使用功能后，应在短期内寻找出原建筑图的优势和劣势，首先，解决主要矛盾，快速进行整体设计，其过程应是综合分析的过程。这一步主要从建筑特点、外围环境、使用功能等诸方面入手。外围环

境即建筑空间之外客观存在的诸因素将来都直接影响居住者的心情，必须首先考虑，如：直接面临窗外的一片荒地或一片花园，则是两种截然不同的心境。有时我们为了让主人时刻能看到外面优美的风景，而做出一个不太顺畅的空间来，往往都感到值得，这是因为，要满足业主视觉上的需求，从而有了好心情；听觉需求也是如此，如：窗外是一条马路，车流量大，必定噪音大，这样应避免主卧室靠近它，以免给业主造成睡眠的不适；又如自然光照因素，通风及朝向因素，这些客观因素将会直接制约着空间的设计，如处理和利用不当，都将给居住者的生活带来极大的影响，甚至会给居住者带来一生的不幸。

原建筑结构也客观地限制着设计者的自由度，如窗位、梁位、柱位、剪力墙等，这些都是不可改动部分，有时因一条梁会让你感到力不从心。如：沙发或床顶上方有条梁，不管你的设计处理多完善，业主都会视之为不吉利，因此，影响了设计师的空间布置，此时设计师的沟通和设计能力，显得太重要了。关于功能问题，面积大的户型较处理好，但是小户型如70m²左右，业主的要求是功能多，这就要多从弹性空间去考虑，再则要给予业主一个新的生活观念，因为观念也是可以改变和更新的，如：书房也可兼客房等。

总之，整体设计需要做全方位的推敲考虑，虽然建筑的“物理空间”往往难以改变，但人的“心理空间”是完全可以再创造的，在遵循空间设计原则的同时，再给主人一个具有实用需求和审美需求的“家”。

我们一起将下面这些已经交付使用的设计案例一一进行分析，并与大家一起来探讨整体设计。

这是一个三层别墅样板房的设计(本案例第三层略),建筑面积约为 280m^2 ,外围有湖泊及大片的草地,景色宜人。按照要求设计主卧室、客人房、书房及客厅等。原建筑一层中的客厅空间很不理想,建筑中壁炉的位置占据了客厅的主题墙面,使电视机位置离厨房门很近,且不在客厅的中心位置(见图1-1)。作为样板房,一般不主张过多地更改原建筑,此设计只在原有空间基础上作适当的调整。但可假设:在建筑设计时,如果将壁炉向大门处仅移动 70cm ,客厅空间就比较理想了。

原建筑客厅空间不太完整,上楼梯处空间与左右空间贯

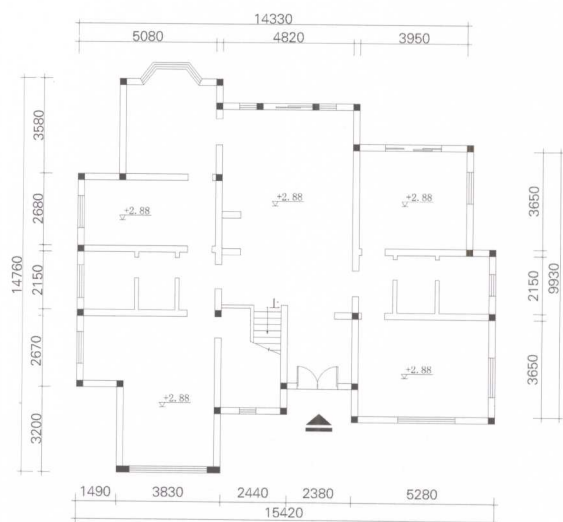
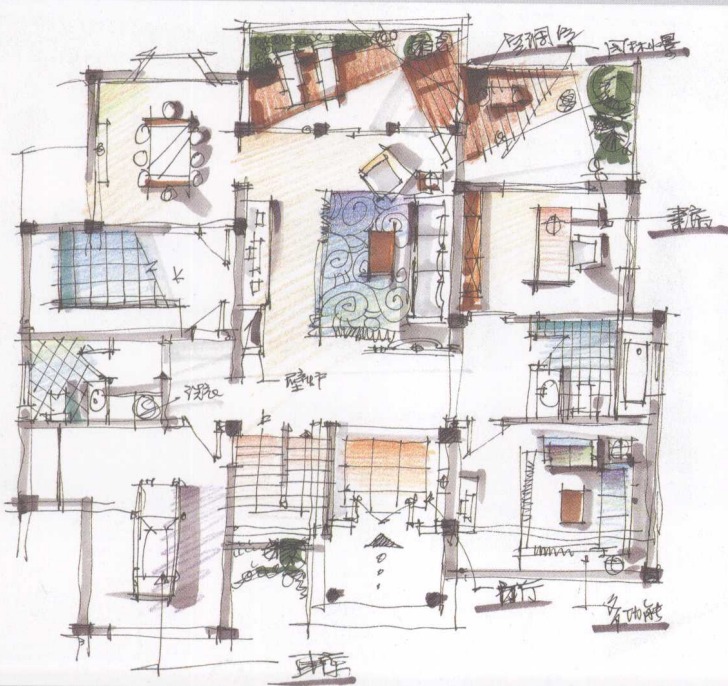

图 1-1

通,只能作一般过道使用,这样的局限已使空间没有了多样性。为了使客厅更加完整和稳定,因而设置了一道玄关,使门厅完整化。电视和沙发区在客厅已有顺理成章的摆放位置(见图1-2)。

图 1-2

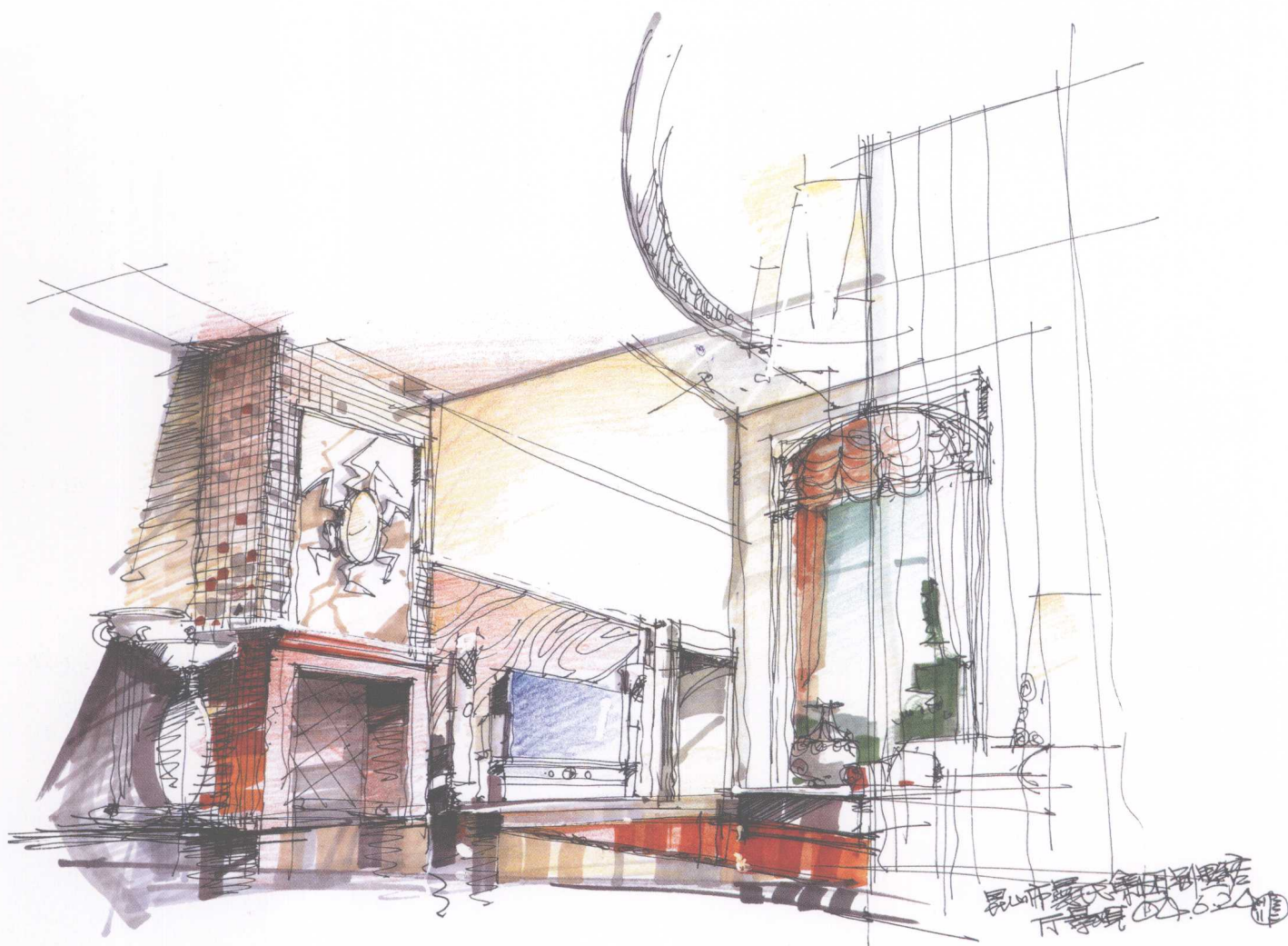

图 1-3

客厅的装饰设计并没有做过多的“渲染”，尊重和强调空间的建筑特性和空间各块面之间的呼应关系，以上是客厅壁炉及电视墙的装饰表现图（见图 1-3）。

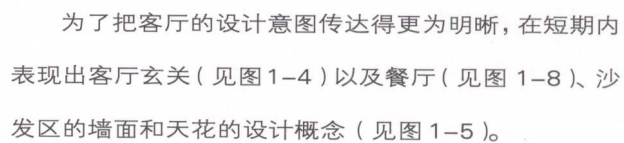

图 1-4

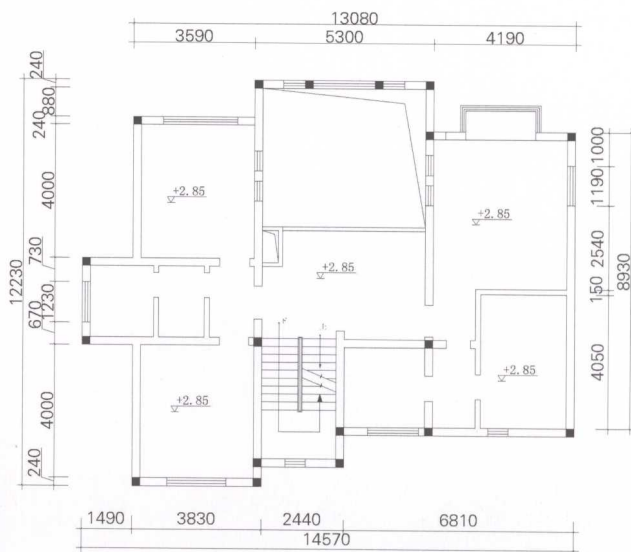

图 1-5

图 1-6

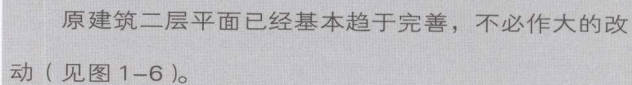

图 1-7

根据功能需要,设主卧室、一间小孩房和一间客房,在二层回廊位置设一钢琴区。二层主卧室的墙体改动较大,原建筑空间由于受窗户位置的限制,很难找到摆放床的理想位置,于是就封闭了挑空墙的原有窗户,使主卧室有了大面积的摆放空间,房间也比原来完整了许多,衣帽间卫浴空间面积作相应缩小。这样,主卧室就比原来显得大气了好多,小孩房和客人房则是按原建筑空间而布置的(见图1-7)。

图 1-8

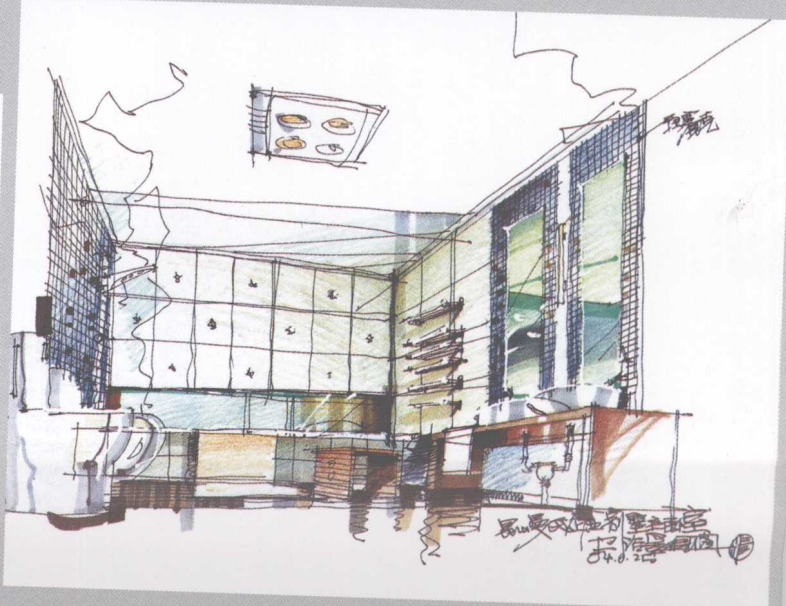
二层大体设计基本确定后,再大致表现出钢琴区及壁炉烟道的装饰意图(见图1-9)。

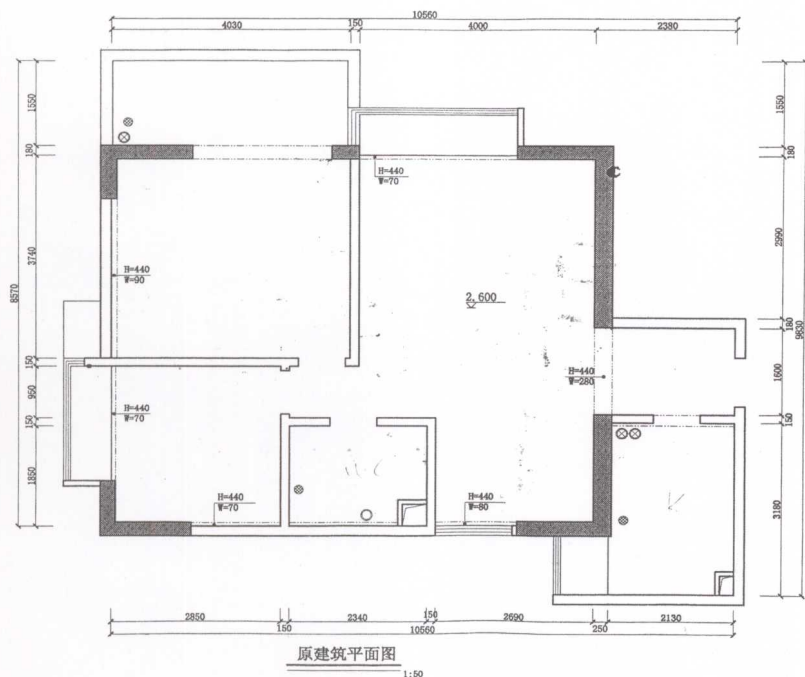
图 1-9

主卧室卫浴空间的主要景观(见图1-10)。

图 1-10

此案建筑面积约85m² (见图1-11), 主人要求装饰设计具有现代中式风格。功能要求: 客厅、主卧室和小孩房。原建筑的格局较好, 南北朝向, 自然条件理想。

由于门厅过道较宽, 确定电视位置后, 沙发区墙面长度略显不够, 于是设计了一道玄关, 以增加墙的长度。入门右侧做鞋柜及饰物、储藏柜, 既利

图 1-11

用了走道空间, 又使厅的感觉明显扩大, 沙发区的稳定性也随之增强了。原建筑洗手间墙角直对沙发区, 十分生硬, 因此, 再将墙角打斜, 这样也就使餐区与会客区的空间连接得十分自然 (见图1-12)。

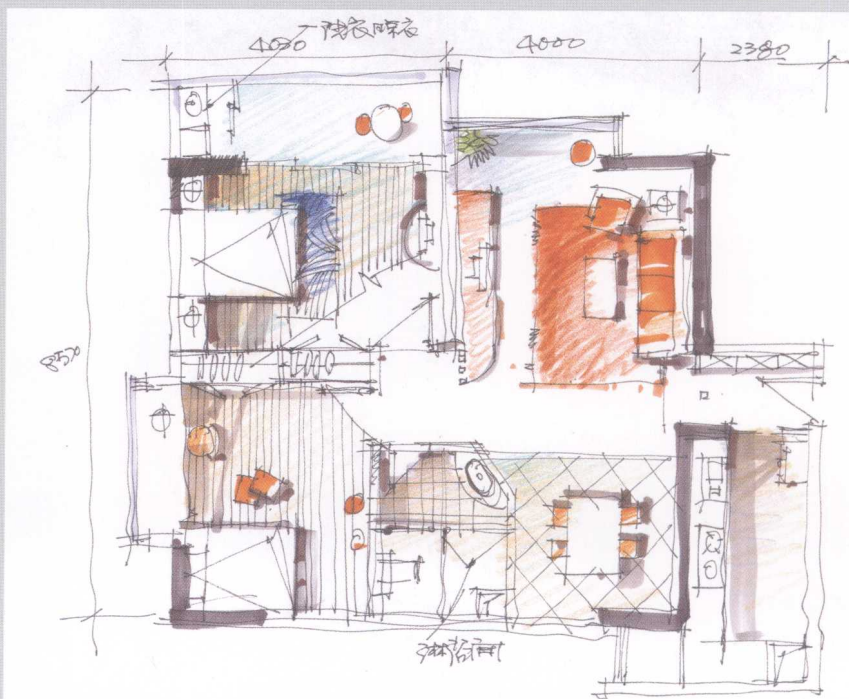

图 1-12