

『十三五』高等院校
设计学应用型规划教材

主题空间设计

张琪 纪田园 主编

江苏凤凰美术出版社
全国百佳图书出版单位

『十三五』高等院校
设计学应用型规划教材

主题空间设计

张琪 纪田园 主编

江苏凤凰美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

主题空间设计 / 张琪, 纪田园主编. —南京: 江苏凤凰美术出版社, 2018.5
ISBN 978-7-5580-4544-8

I. ①主… II. ①张… ②纪… III. ①室内装饰设计
IV. ①TU238.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第093371号

责任编辑 韩冰
策划编辑 许晔
助理编辑 许逸灵
封面设计 焦莽莽
责任监印 殷莉

书 名 主题空间设计
主 编 张琪 纪田园
出版发行 江苏凤凰美术出版社(南京市中央路165号 邮编: 210009)
出版社网址 <http://www.jsmscbs.com.cn>
印 刷 南京新世纪联盟印务有限公司
开 本 889mm×1194mm 1/16
印 张 6.75
字 数 203千字
版 次 2018年5月第1版 2018年5月第1次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5580-4544-8
定 价 50.00元

营销部电话 025-68155790 营销部地址 南京市中央路165号
江苏凤凰美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换
(本书相关资料扫描封底微信号可查)

前言

当下环境艺术设计的学科前沿,是以培养应用型人才为主要出发点,主题空间设计不仅是设计文脉的核心诉求,也是设计手法积极运用的锐意创新。立足于当下城市建设、民用建筑与公共艺术等发展现状,把握主题精神与表现手段,以设计作品为主线,按不同的环境、不同的表现形式展开对主题空间的讲解,使设计理论在品读作品的过程中更能启发读者并引起共鸣。本书在吸收古今中外主题空间设计的优秀成果上,结合我们的教学实践,编写成册,望能成为设计学子的良师益友,并帮助环艺专业学生们的在未来的工作实践中轻松应对相应的课题。

主题源于文艺作品或者社会活动等所要表现的中心思想,在空间设计里将作为核心的精神内涵统领全盘。城市化进程的加速,赋予不同的地域各异的主题来昭示文化特色;而在设计阶段中,主题则是设计师以最初的“情感语言”来展开创作,借助“母题”来达到设计语言的共融。当代艺术的发展,将不同的艺术流派与表现形式以视觉张力丰富了城市空间的建构,小到一间卧房,大到一个展览馆,空间体量的大小并不阻碍主题的表达。虽然我国的城市化发展迅猛,但是就城市化水平而言尚不足40%,民众的审美意识、文化认同和设计师的主题性思维的建立仍有较大空间的发展提高。因此,确立、完善与丰富我国关于主题空间艺术设计的理论研究与设计教育实践,具有现实意义。“主题空间设计”这门课程的教学重点旨在提升学生对主题空间的认知能力、创新能力和表现能力。搭建主题的桥梁将是基于丰富的实践案例来推导出的一系列行之有效的方法。

教材编写以环境艺术设计专业本科应用型人才为主体,符合高校人才培养计划。将基本理论推导和实践相结合,以丰富的案例传达,强化技能型与应用型的专业知识。实际操作层面融合了跨界艺术的成功案例,促进不同艺术设计类学科交叉渗透。因此,以主题空间设计为研究课题,能透析艺术与文化、自然与技术相关的实际问题,并寻找解决的方法,总结出适用于该空间的设计手段,这是本书的基本定位和价值体现。

目前市场上并无该课题的高等艺术设计教材,大多数设计教材偏重公共建筑的室内设计,如餐饮空间、酒店空间、展示空间、住宅空间等,以作品集的形式呈现,因此亟需有以这样的课题为背景的高等院校艺术设计的教材来填补这个空白,以此作为研究性课题的提出,既是机遇又是挑战。本着对普通高校学科发展的前瞻愿望,在设计领域跨界交融的诉求中承担起对“主题空间”系统的知识架构,将前沿的设计理念通过具体可操作的设计方法,从设计前设计、设计表现到设计调整并实施,凭借艺术与技术的双重发力,相信能为学科教育及学子带来福音。

上述内容是我们探索和实践的初衷,在成书的过程中依然会产生出一些新的问题和想法,打破学科的壁垒和强化实践的目的不是为了展示成果,而是以成书的形式方便大家共同围绕相关的具体内容展开讨论和交流。愿我们的实践能给大家提供参考,并携手推进学科建设和开拓改革之路,砥砺前行,共勉之。

张 琪

于湖北理工学院艺术学院

目录

第一章 主题空间设计概论

- 1 一、主题空间的概念
- 2 二、主题空间的特点
- 3 三、主题空间设计的对象
- 5 四、主题空间的表达

第二章 主题空间的类型

- 7 一、主题餐饮空间
- 10 二、主题儿童活动空间
- 12 三、主题公共交通空间
- 14 四、主题展陈空间
- 22 五、主题酒店空间
- 26 六、主题家居室内空间

第三章 主题空间的色彩与照明设计

- 39 一、主题空间色彩设计原则
- 44 二、主题空间的色彩分类
- 49 三、主题空间照明设计原则

第四章 主题空间的装置与装饰设计

- 55 一、主题装置设计概述
- 60 二、主题装饰设计的基本知识

第五章 主题空间的形态

- 65 一、形态与空间的主题表现
- 69 二、主题形态的构成方式

第六章 主题空间的设计程序

- 73 一、主题空间设计的思维与特征
- 76 二、主题空间项目设计流程
- 83 三、主题空间设计方案与演绎
- 87 四、主题空间设计的学科交叉

参考文献

后记

第一章

主题空间设计概论

主题空间设计概论包含了主题空间的概念、特点、涉及的对象以及它与我们的生活之间的联系。将主题作为架构、传承和呈现的一种艺术思考,不单单是一种设计思维和方法,更是对艺术的一种全新阐释和品读。

一、主题空间的概念

主题,是某种精神内涵在设计中的具体表现,是一种具有深刻意义和文化象征的反映。任何设计表达都存在主体功能与艺术表现两大要素。功能的设计是为满足某种工作和生活的需要,是主体;艺术表现是一种具有潜质性的美学现象,它需具有深刻的文化内涵作依托,是主题,具有很强的延伸作用。

(一)主题

“主题”一词起源于德国的音乐术语,后被广泛运用于其他艺术领域。在文学领域,高尔基将“主题”定义为:“主题是从作者的体验中产生,由生活暗示给他的一种思想,但聚集在他的印象中还未形成。当这种思想用形象来体现时,它会在作者心中唤起一种欲望,赋予它一个形式。”日本将这个概念译为“主题”,我国从那时起就借用了过来。我国古代对主题的称呼是“意”“主意”“立意”“主旨”等。将主题应用于空间,就是设计者对现实的观察、体验、分析、研究以及对材料的整体把握和处理,从而提炼出具有特定内涵的思想结晶。它既包含所反映的现实生活本身所蕴含的客观意义,又集中体现了设计者对客观事物的主观认识、理解和评价。

(二)主题空间设计

主题空间设计作为一种思维模式与其他艺术领域中主题概念本质是相同的,无论是文学、音乐抑或是绘画创作,都离不开“主题”的主导作用和基调把控。作为一种

空间语言的构思方式,又有其独特性。它是一种当下设计创新思维模式,强调空间营造整体氛围,让使用者处于某种场景化的情境片段中,激发其潜意识和情感上的共鸣,最终目的是获得使用者的认同,满足其高层次的精神需求。无论是室内还是室外空间,“主题”立意是空间的思想 and 情感语言,没有“主题”的空间是失去灵魂的空间,而显现着文化内涵的主题创意又综合体现了现代时空设计理念与空间设计价值的重要特征。

何谓主题空间的概念设计?它是在满足功能需要的基础上富于艺术表现的空间设计。它除了功能的需要与划分之外,重要的是必须体现丰富的文化内涵。这种文化内涵就是我们经常讲的设计理念。可以说,一个装饰工程的设计理念形成后,其空间设计的主题便可确定。由此可知,主题空间的表现存在着一个主题定位的问题,主题明确了,主题空间的概念设计便有了依据。一般来说,主题是为主体服务的,反过来,主体又是为了满足主题的需要而存在的,没有主题就无法确定主体,没有主体也不可能形成主题。

那么,装饰设计的主题空间包含哪些内容呢?一般来说,大型的装饰工程包括外环境、主体工程的外立面、室内装饰的各功能区等。

所谓外环境,是指主体建筑之外的环境,它起着烘托和展示主题的作用。外环境某些展示主题的重点符号,可以渗透到主体工程的各个部分,甚至可延伸到室内的一些局部。这种设计思想的构架组合,可使主题更好地服务于主体。

其实,一个工程,它的外观设计、内部装饰,在用材、色彩等方面都要求大环境与小环境达到协调与统一,共同来表达一个主题思想。所以,大环境里所需要表现的东西,

其代表性的符号最好能在室内的某些局部也得到合理的运用,这样才能真正达到通过延伸更好地表现主题的目的。

(三) 主题设计的内在联系

建筑物是主题表达的主体,是以外环境为伴的,它的存在与外环境形成一个主题的共同体,因此,在设计上应全面地考虑与外环境的协调和视觉感受,不管格调或色彩是平静或跳跃,其主题形象必须鲜明突出。一般来说,可根据主题功能作用的不同来决定其外立面的色彩及其他方面的构成。比如,较为平静的设计,其外环境应如一湾平湖,外立面则好比一叶轻舟,这样可充满诗情画意;而动态的设计,其外环境的表现应该是姹紫嫣红,外立面的装饰表现就需要热情奔放,各种元素的构成应具跳跃性。无论是“静”与“动”的设计,无非是将室内的功能在外部表现上“情绪化”,是室内的功能在外观特征上的展示,这就是外延,而这种外延的表现其实是对室内功能的一种交代,它在情绪上有一种“引入”的作用,这便是主题与延伸的内在而有机的联系。

二、主题空间的特点

由以上这些概念,我们可以归纳出关于主题空间概念的特点。

(一) 主题发源的创意性

空间设计是围绕着以“人”为中心而展开的即表达功能性与艺术性完美统一的空间环境的创造活动,它必须满足随人类社会与文化不断地发展而产生的多元性的生理需求和审美欲望。在现代空间设计中,代表物质表象的功能设计是设计师所必须遵循的,而象征着精神表象的“主题内涵”又是设计师创意过程中最能体现其设计品质的重要环节。空间中“主题”立意是空间的“灵魂”的生成,由于“主题”的涉入,使得空间产生了“场域”效应并以此叙述着其空间的“思想”和“情感语言”;人们在这个“场域”之中体味、遐想着大自然美的凝练、地域文化、民俗情趣、都市的时尚,也充斥和传递着思想与情感,聆听美丽动听的故事,从而进行着人与“自然”、人与“空间”的无言对话。因此没有“主题”的空间是失去了“灵魂”的空间,而显现着文化内涵的“主题创意”又综合体现了现代空间设计价值与现代时空设计理念的重要特征。

既然设计是一种创造性活动,那么,创造的内涵又作何解释呢?空间“创意”即“创造意境”空间,创造出能够解析人的精神世界并赋予强烈艺术氛围的室内时空环境。

“创意”的生成源于主题的设定;而“主题”则源于基本元素概念;元素又源于设计师多元性的知识素养与专业潜能,以及对历史人文、自然生态、地域文化、科学技术知识的吸纳并通过设计语言转换为对物化空间形态的解析。

(二) 主题延伸的多维性

对某一特定的主题空间设计不能孤立进行,它要与外部环境形成一个完美的整体,以此来展示出一个丰富多彩的主题。要实现这一目的,在设计上,我们不仅要各种不同的系统(如水暖系统、照明系统、信息系统)在物理和逻辑上集成在一起,来实现信息、资源的综合共享,更重要的是要如何将分散的管理集成统一的管理,将不同的功能集成为整体的功能。

生活中一切设计都是以人为本的,若不能满足人们使用功能的需求,一个设计作品的美学含量即使再高,也是缺乏实际价值的。所以说,我们所谈的主题的延伸是多维的,既有思想上的、艺术上的,还有物质上的,这是我们装饰设计应顾及和追求的。只有这样,人们才能在装饰设计的空间里,不仅能有一种审美享受,而且能在一个静止的环境里产生一种动态的思绪,从而产生愉悦感,保持一种良好的心情。所以说,只要设计合理,强调美学修饰,这种思想将会在装饰设计的理念中形成一种新的意识延伸。

设计师常常为空间设计的“主题”创意而感到茫然和困惑,或者一味地效仿人们已熟知的某种风格、某种主义等,甚至是毫无顾忌地任意去抄录、剪辑式地搬到自己的“设计”之中,这样的“作品”显然缺乏原创性和鲜明的“主题”立意,必然是缺乏“场域”内涵的、品格平庸的室内空间设计。

现代建筑设计的先驱沃尔特·格罗皮乌斯说:“在我看来,所谓风格是指一段时间内,当某种特定的表现手段被确立为标准后,它对自身的不断重复。然而不幸的是,虽然将活生生的艺术建筑分类与阐述仍只是处于起始阶段,但人们宁愿一窝蜂地去研究诸如‘风格’‘主义’之类的问题,却很少有人愿意去切实激发一下建筑师的创造力。因此影响与决定我们建筑工作的不是未来可能会出现风格形式,而是不断前进的社会洪流,是与生活方式变化息息相关的表现方法的变化。”设计师既不能停留于崇拜大师们的设计风格、流派或是在设计作品中沿用了某“风格”“流派”而得以满足,又不能借此提升、标榜自己的设计作品之价值。人类的建造史及人类经济文化、科学技术发展的历程,无不说明人类文明处于不断发展变革过程

中,也随机改变着人们对生存、生活方式以及价值的观念。尤其在社会、文化、科学技术繁荣发展的今天,人们迫切地寻求和遐想着更能满足生存环境的多元的追求之欲望,以期待、呼唤着多元化的风格流派主题的空间“场域”的问世,向往着人与人、人与自然、人与世上万物的和谐并存的意境空间。

三、主题空间设计的对象

主题空间设计应用极为广泛,主题定位都是基于空间本身的自然环境、民族文化、历史渊源、人文景观、时代特征、文学艺术等。只有明确主题空间涉及的创作对象,才能针对性地展开主题空间设计思维并合理运用相应的设计表现方式。

(一) 自然环境

以自然环境为主题的空间由其所处的城市或地区决定,如周边为现代都市或海滨、山林景区、草原等。空间的内涵将随着这些自然环境的不同而创设出符合它的设计主题,让空间融入周围环境,让人们从空间的氛围到建筑的视觉都感受到地理环境给人的精神震撼和启迪,引入文化艺术元素则更增加其深远、别具一格的地理个性特征。关注环境、回归自然是21世纪人们的普遍共识,也是人本主义的核心。荷兰建筑大师基·考恩尼说过:“建筑绝不只是单一存在的个体。它与构成自然的许多秩序一样,也是庞大秩序中的一个。”建筑设计,归根结底是设计环境,即创造适合人类生活工作并能激发心智的新环境。因此,建筑环境不但要满足使用功能的要求,还要与周围的环境相适应,体现一定的“文脉”特色,这对保持城市空间环境的整体与和谐尤为重要。

自然环境与建筑融合的最成功案例当属流水别墅,这座建于1936年的度假别墅,是由美国建筑大师赖特设计的。别墅位于美国宾夕法尼亚州匹兹堡市附近的一片风景优美的山林之中。它坐落在地形复杂、溪水跌落形成的小瀑布之上。整个别墅利用钢筋混凝土的悬挑力,伸出溪流和小瀑布的上方。悬挑的楼板锚固定在后面自然山石中,主要的一层几乎是一个完整的大房间,通过空间处理而形成相互流通的各种从属空间,并且有小梯子与下面的水池联系。正面在窗台和天棚之间,是一金属框的大玻璃,虚实对比十分强烈。

整个建筑看起来像是从地里生长出来的,但它更像是盘旋在大地之上。它似乎全身飞跃而起,指挥着整个山

谷,超凡脱俗。这栋房子随着四季更替以“无声之声”作出反应和进行着自我的更新。建筑动势的性质与瀑布的流速动势之间的关系就是一个例子。冰雪消融,溪水上涨时的强大动势使建筑物看上去更像一组露出地面的岩石,而当夏日流水涓涓之时,倒像是让别墅进行一种动物冬眠前的肌体蜷曲动作;到了冬季,瀑布宛如冰帘般垂在北岩的花架与点缀出挑的冰凌之间。建筑本身疏密有致,有虚有实,与山石、林木、水流紧密交融。人工建筑与自然环境汇成一体,交相映衬。在这里自然和人的悠然共存,呈现了天人合一的最高境界(图1.1)。

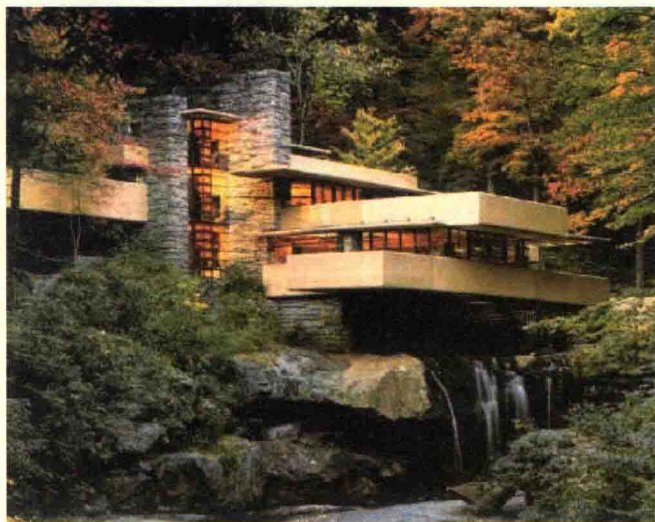

图1.1 流水别墅

(二) 民族文化

民族文化反映不同国度、不同民族灿烂的文化遗产,同样也是各地旅游观光者获得旅游知识的目的之一。以民族文化确定空间的主题,不仅可以触动人们的心灵,使传统文化发扬光大,保持纯粹的本土民族文化,同时也可以使文化艺术在可持续发展方面得到延伸。在幅员辽阔的中国国土上,有着众多不同民族,各民族所居住的生态环境、气候气象和民风民俗各不相同,这些不同决定了各民族民居在建筑的内外空间、平面布局、建造结构等方面的处理上呈现出丰富多彩、百花齐放的民族特征。其中,最具代表性的是蒙古包、徽居、苏居、岭南民居及黄河流域的四合院和窑洞,而其中最为人们津津乐道的就是不同形制的窑洞民居建筑。

中国传统文化是对中华民族共同精神、思维方式、心里状态和价值取向的高度概括和总结的一种文化,是我们

国家文化的核心。建筑与文化是紧密联系,相辅相成的。建筑体现文化,文化影响建筑。只有将两者有机结合在一起,才能更好地体现中国现代建筑的特色。艰辛的探索过程中涌现了不少优秀案例,可供借鉴。其中贝聿铭先生设计的苏州博物馆新馆在传统文化传承与创新上给我们提供了学习的范本(图1.2)。

图1.2 苏州博物馆

苏州博物馆新馆在传承文化和建筑创新上可谓“天衣无缝”,对于中国传统文化在现代建筑的应用上做到了“形神兼备”。

一方面,苏州博物馆新馆坐落于苏州最古老的平江历史街区当中,北侧是世界文化遗产拙政园,东侧是太平天国忠王府旧址,南侧隔河相望的则是著名的古典园林狮子林。庭院总体格局与四周的古城相似,立面类型延续苏州传统民居灰瓦白墙的形式;要素层次、建筑材料、细部结构运用现代新的技术,墙、窗、坡顶等传统要素更新组合,园林、建筑、水景三位一体展示出空灵淡泊的意境。贝聿铭先生创造性地将当地吴文化精神符号及周边传统建筑及园林语汇进行抽象整合,并且紧密结合现代发展技术,很好地呈现出了极具现代气息的“苏州味道”。

另一方面,苏州博物馆新馆所展示的中国文化意蕴是深厚的。建筑秉承了“天人合一”的理念,充分尊重场地现状及当地历史文脉,以人为本;建筑空间“虚实相生”,颇具中国传统园林古典意味;建筑形象“道法自然”,虽由天作,宛自天开;建筑风格温柔敦厚,充满诗情画意;建筑格局“和而不同”,有极大的包容性,包括地域的和民族的。

由此可见,对于中国传统文化的借鉴在建筑设计中需要“形神兼备”。“形”指承载文化的有形载体,如建筑布

局、建筑比例、建筑色彩、建筑材质、建筑细部构件等;“神”指无形可感的东方意蕴,如巨大的包容性、哲理感、人生感、历史感等。

(三) 时代特征

建筑体现着一个时代的物质和文化发展水平,同时也显示着那个时代的意识形态和美学观念,因此它总是具有时代标记的意义,反映时代的面貌。这正如意大利人布鲁诺·赛维在论艺术建筑的时代特征时,说古埃及的金字塔等体现了“敬畏的时代”,古希腊的神庙等体现了“优美的时代”,古罗马的斗兽场体现了“武力与豪华的时代”,中世纪哥特式教堂体现了“渴慕的时代”等等。以时代为定位的空间是根据社会政治、经济、科技发展时代特点或某一重大事件确立主题,具有深刻意义,给人们带来深远影响。现代科技的高度发达给现代建筑空间和生活方式带来无限的可能。

众所周知,建筑不是通过再现生活的具体面貌来反映时代。它的时代特征,当然与它的使用功能是分不开的,除了来自它在当时所实现的功能之外,就是它所具有的风格。比如气势雄伟的万里长城,当时是出于防御外敌的军事功能而修建的,而现在却成了中华民族的标志之一。再比如天安门过去是封建王朝的正门,今天却是国徽上的图案,伟大祖国的象征。当然时过境迁,原有的功能消失之后,但风格依然鲜明,时代所赋予的气息依然生生不息。

(四) 文学艺术

建筑是艺术,而且是综合性很强的艺术。它以砖瓦土木、钢筋、玻璃等为材料,融合工程技术,同时又将绘画、雕塑和工艺美术融为一体,在有限的空间内创造出各种各样精美的艺术类型。文学是以语言材料表现人的物质生活和精神生活的艺术品。文学与建筑虽是不同范畴的两个概念,但二者又常常互相渗透,相互融合,密切联系,成为姊妹艺术。

在中国古代,相当一部分建筑文化,尤其是士大夫阶层的建筑文化,被文学意向所控制。一篇《桃花源记》几乎代表了中国文人的理想环境观念,每个读书人都在梦中追寻自己心中的桃花源;而“竹林七贤”的典故更加具体,虽然对中国古建筑本体影响不大,却影响了后世文人的环境经营理念和园林设计方法。具体到每个文人设计自己的房屋,脑子里不是南山,就是竹篱,几乎都陷入了陶渊明“采菊东篱下,悠然见南山”的模式中。《兰亭集序》无疑能更好地说明文学对建筑的影响。自唐代以来,历朝都

喜爱以此题材入画,而越到近代,“曲水流觞”越来越被具体化;到清代,竟发展出直白的“流杯亭”,诗意的文学意向被建筑化之后成为生硬的图案。人们竖起一块石头,就如同在石头上刻下一个字母,每个字母是一个象形文字,每个象形文字托起一组思想:埃及的方尖碑中的崇拜、中国的城墙的防御、罗马的凯旋门的功绩,无一不是单一思想的具体象形。然后人们开始构词。石头上叠置石头,音节连接音节,它们构成了叫做建筑结构或者语言词组的事物。英格兰石环的楣梁体系,希伯来人墓穴的发券,以及伊斯兰教国家的尖券都可以称作人类历史上最美丽的词语。可是,简单的词组永远不能表达人们越来越复杂的思想,欧洲的宗教信仰者们开始用时间与耐心来一步步完善他们的建筑,直到他们可以用一种永恒的、可见的、可触摸的方式把那些漂流不定的象征固定在一块块石头中,造就了一个个美轮美奂的教堂;而中国人则在一步步发展他们的生命的建筑,因为在中国人的哲学里,生命的感觉永远比永恒来得更重要,他们伐木取材,翼角起翘,雕梁画栋,成就了一个个同样伟大的人本的建筑。

四、主题空间的表达

在设计领域,空间与文化属性的传达无处不彰显设计者对于城市的理解。例如城市空间主题文化、酒店空间主题文化、公园主题文化、家居空间主题文化等等。

主题空间的产生在国外已有几十年的历史,而在我国近几年才开始出现,正处于成长期和摸索阶段。“主题”实质是文化载体,空间主题的设定是建构空间“场域”内涵之必然,而设计作为延伸建筑空间的功能性与艺术特征,应理性地面对不同审美人群、不同文化的体验、不同的文化教育背景等个性因素。因而所创造出的室内空间“主题”必然反馈和映衬着该地域的自然生态、人文景观、历史文化内涵;又在空间设计的精神内涵上表达人的内在因素:包括思想、行为、价值观念等,并将其复杂的、多向的心理活动映射于空间之中,将人与环境达到真正合一。关于“主题”的表达体现在以下几个方面:

(一) “主题”与空间的塑造

主题创意确立之后,如何展开主题因素并将其融汇于室内空间之中便是主题表达的关键环节。空间的形态是依据主题而设定并采用与主题内涵相宜的造型形式的使然,随之赋予该形式特定的材料、色彩、陈设品以及与主题相宜的空间布局。(见图1.3)该室内用餐环境采用了借

景的手法,于室内的四壁绘制以自然为主题的宜人的田园风光,从而使狭小的空间得以无限扩展延伸并投身于大自然的怀抱之中,餐桌上“伞”的妙用又塑造了“空间”中的“空间”之妙趣。

图 1.3 “主题”与功能的融合

室内设计中依据功能的定位为塑造主题空间的主导基础,注重以装饰艺术品形式表达室内空间主题氛围,进而将特定的功能性升华超越其物化功能本身的鲜明的精神内涵,并以此渲染室内空间的主题性与功能性的完美统一。(图1.4)这是美国某医疗机构中的“静思室”,是专门为患者及亲属思考问题和短暂休憩的空间。其洗练明澈的功能特征渲染了“静”的主题,如此空间主题区域抽象的、表达哲理性的图形,颇具透射力色彩的艺术装置,使人们油然升腾起强烈的生活之欲望和建立征服病魔、恢复健康自信心的视觉感受。

图 1.4 “主题”装饰的表达

（二）“主题”与材质的表现

主题表达与材质的选择应用得当,是顺畅而准确地表现室内空间主题创意的重要因素。空间造型形态与空间中的任何物化材质的表象均反馈着该空间的主题内涵。(见图1.5)该教堂空间的造型形态浓郁、深情地拟造并传达着宗教信仰神圣的精神主题,而渗透着神圣主题并且同时显露现代技术美的钢结构空间造型形态,也在默默无声地传达着时代精神的特定含义。(见图1.6)此空间中几乎所有的选材均与自然相关联,如木制顶棚、沙瓷地面和木质楼梯的构造等,尤其依附楼梯而设的纵向排列的、疏密有致的“树干”,既是该楼梯结构承重形式又是其局部区域空间的围合界面,但它的本质意义,是要从自然中提炼出“林间”之概念主题,因此综合空间的材料选择再经相宜的绿化点缀,从而拟造了和谐、自然的主题空间。

“主题”表达的合度——空间主题的完善和保障主题的鲜明性依赖于空间形态、色彩组合、空间布局、材料选择以及陈设、装饰品等,构成了空间表达综合要素之间的权衡。即取决于室内空间中诸要素彼此之间主从呼应、有张有弛的协调因素,如果强调了某一空间元素在塑造主题氛围中占据主导环节,那么此时则更需要其他因素方给予有章有法的、合度的维系支持。针对设计师的更高标准而言,表达“主题”空间的“合度”与“鲜明性”是室内设计师对“主题空间”创意表达的控制能力以及综合文化素养的充分体现。

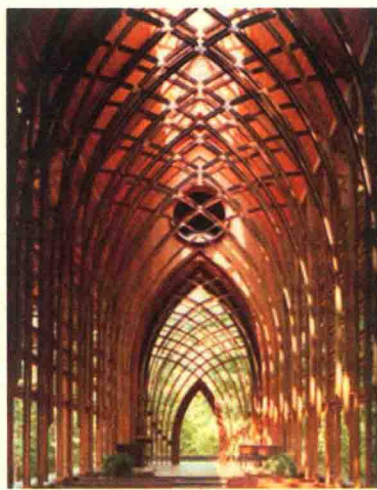

图 1.5 教堂局部

图 1.6 室内局部

习题:

1. 用200~300字简要归纳主题空间的内涵。
2. 主题空间与我们的生活有什么具体的联系? 分别用两到三个案例来说明。
3. 主题空间的发展有什么趋势? 发展程度如何?

第二章

主题空间的类型

一、主题餐饮空间

(一) 餐饮空间主题性设计的种类

餐饮类空间特指为人们提供各种食品及饮品服务的空间类型。主题餐厅是通过一个或多个主题为吸引标志的饮食场所,希望人们身临其境的时候,经过观察和联想,进入期望的主题情境,譬如“亲临”世界的另一端、重温某段历史、了解一种陌生的文化等。第一个“主题餐厅”的出现是在20世纪90年代。其餐饮新概念,别具一格的装饰布置,使前来就餐的顾客既可以品尝到美味佳肴,同时又能体会到某种文化氛围。

随着经济的发展,餐饮类空间出现了丰富的类型。根据经营特色可以大致分为三大类。第一类为餐厅,包括正餐厅、宴会厅、露天休闲特色餐厅、快餐厅等。第二类为饮品场所,包括大堂吧、咖啡厅、茶馆等。第三类为餐饮娱乐结合类,包括茶餐厅、歌舞宴会厅等。由于餐饮空间所涉及的经营内容非常广泛,按不同的民族、地域和文化背景或不同的饮食习惯又可分为中式餐厅、西式餐厅、宴会厅、快餐厅、风味餐厅、火锅酒楼、酒吧与咖啡厅、茶室等。因此,餐饮空间的主题性设计的类型可谓是品目繁多,不同的地理位置,不同的民族风俗和不同的地域文化都会派生出形色各异、颇具特色的主题餐饮空间。譬如再现某段历史场景的空间、糅合历史与当代的艺术效果的特色空间、反映单一浓厚地域文化特色环境的文化空间。随着人们消费习惯和个性的多元化发展,餐饮空间的主题性设计成为满足该形势下的空间诉求。“十里不同风,百里不同俗”,目前的餐饮空间主题性设计大致可以分为以下几种设计类型:

1. 以地域民俗民风为主题。如国内盛行的成都火锅、四川麻辣烫等。

2. 以艺术装饰、装置为主题。如橄榄树餐厅、巴厘岛印尼餐厅等。

3. 以怀旧纪念为主题。如成都列车餐厅、野味第一村餐厅、上海老站餐厅等。

4. 以动漫趣味为主题。如肯德基餐厅、麦当劳餐厅、“天空之城”餐厅等。

5. 以娱乐养身为主题。如素食餐厅、私房料理餐厅等。

这些餐厅的主题、特色决定了该空间的基调和氛围,也决定了其浓厚的空间人文、艺术和文化指向。

(二) 餐饮类空间的空间划分与处理

餐饮类空间的内部从功能上一般可分为等位区、用餐区(包括宴会厅、零点餐厅、包房、散座、卡座等)、操作区、服务区、管理区等。

1. 等位区

等位区主要是供客人等候座位时休息用,一般配有沙发、茶几及书籍报刊,是餐饮类空间最能体现人气的区域,其休息位的数量应根据整个餐饮空间的座位数量配比。

2. 用餐区

用餐区是顾客用餐的区域,包括宴会厅、零点餐厅、包房、散座、卡座等多种形式。宴会厅的就餐方式常分主宾循序渐进,程序性、礼仪性十分强。宴会厅的入口可设接待处、衣帽间和宴会前宾客聚集、交往、休息的活动空间;可设计活动隔断,灵活分隔空间以适用不同的使用需求。散座餐厅的空间应多样化,有利于保持各餐位之间的互不干扰。在需要举行仪式的餐厅内应考虑礼宾台的位置和餐桌的摆放形式,以零散的顾客为主的餐厅可以设卡座。包房一般为有私密需求的团体顾客而设,设计多考虑到顾客的私密性需求,以绝对分隔的形式分隔空间,可设置独立的传菜间、卫生间、衣帽间以及专用的会客区和休息区。

3. 操作区

餐饮类空间的操作区一般由厨房、配菜间、明档、水果房等组成,是设施设备最集中的区域,应充分考虑设备的安装尺寸和进料设备的通行尺寸。在厨房内,原料的装卸、储存、冷藏、加工至送出和餐具的回收、清洗、储存及送出都应设计方便有效的交通流线。厨房到餐厅的门和通道应有足够的宽度供服务员持送菜通行。一般来说,厨房面积与就餐区的配比为1:3~1:2。烹饪量、供餐量、配膳和供餐的复杂度是影响厨房面积的主要因素。厨房、配菜间、明档和水果房都需要良好的卫生条件,应采用简易清洁的材质,水果房可以配备小型库房。

4. 服务区和管理区

服务区的位置应根据顾客座位的分布来设置,尽量让服务区照顾到每一位顾客。总服务台应设在显著的位置上,服务台的周围应有宽敞空间,长度要考虑工作人员的数量和服务范围,有酒水服务功能的应配置酒水柜和酒水库房。每个出入口都应设置知客台,备餐台的多少应由服务形式和服务质量决定。管理区则需要能方便地进入餐饮空间,及时掌握和了解经营情况。

(三)主题餐饮空间的设计原则

主题餐饮空间是一种塑造餐饮环境主题性设计的空间方式。餐饮空间的主题性设计是围绕某一中心思想或以突出某种要素对餐饮空间进行整体环境空间规划,包括它的装饰材料、装饰色彩、陈设、空间造型以及服饰和菜品等皆可为主题服务,围绕一个特定的主题对餐厅进行装饰与气氛上的烘托,营造出一种或温馨、或浪漫、或欢快、或趣味的气氛,使主题成为顾客容易识别并产生联想的空间情境。餐饮类空间对于品牌与文化内涵的体现重要程度比较高,在设计风格上可吸收民族的、地域的或某一类型主题,并使之成为卖点。可从所在地的地域环境、自然条件、生活方式、人文景观及本土材料上考虑,为顾客提供一个别具一格的用餐场所,享受饮食文化,感受深层次的文化韵味。

1. 经营形式是主题餐饮空间创意设计定位的关键

内容与形式这一哲学原理是辩证统一的关系。在创意设计当中,餐厅内容表现为餐厅功能内在的要素总和,创意设计形式则是指餐厅内容的存在方式或结构方式,是某一类功能及结构、材料等的共性特征。在创意设计时,应该充分注意内容与形式的统一。运用空间设计手法表现主题空间装修设计是餐饮空间设计的根本。在主题餐厅

装修设计中,通常主要包括交通空间、使用空间、工作空间等。如果将主题的创意与这些空间的形态相融合,给人们的视觉冲击力是巨大的。可以利用不同的空间形式及空间的形态比例变化、大小变化给人们造成不同的感受。

2. 民俗习惯、地区特色是主题餐饮空间创意设计的源泉

不同民族,有着不同的宗教形态、伦理道德和思维观念。主题餐饮空间作为一种空间形态,它不仅满足着民族和地区餐饮活动的需要,而且还在长期的历史发展中,逐渐成为一种文化象征。如以佛教为主题的东南亚餐厅运用多层屋顶,尖塔闪烁佛学艺术之光;以巴厘岛为主题的印尼餐厅则是通过民族文化的展示和当地物件的陈列来反映其海洋主题;以老上海怀旧为主题的老站餐厅通过老式家居布置和火车的改装来彰显其怀旧氛围。因此不同的民族和地域文化都为这种别具一格的餐饮主题注入特色的能量,形成独特的空间意向识别性。

3. 时代风貌是主题餐饮空间创意的生命力

在主题餐饮空间的创意设计中,要考虑满足当代餐饮文化活动和人们现代行为模式的需要,积极采用新的装饰概念和装饰技术手段,充分体现具有时代精神的价值观和审美观,还要充分考虑历史文化的延续和发展,因地制宜地采用有民族风格和地方特色的创意设计手法,做到时代感与历史文脉并重。

4. 环境因素是主题餐饮空间创意设计的再创造

著名建筑师沙里宁曾说过:“建筑是属于空间中的空间艺术。”整个环境是个大空间,主题餐饮空间是处于其中的小空间,二者之间有着极为密切的依存关系。主题餐饮空间的环境包括有形环境和无形环境,有形环境又包括绿化环境、水体环境、艺术环境等自然环境和建筑景观等人工环境,无形环境主要指人文环境,包括历史、文化和社会、政治因素等。

5. 装饰材料和施工技术是主题餐饮空间创意的前提条件

由创意构思变为现实的主题餐饮空间,必须要有可供选用的装饰材料和可操作的施工技术。没有二者作为前提条件的保障,所有的创意构思只能是一纸空文、纸上谈兵。现代材料和结构技术的出现才使得超大跨度建筑空间的实现成为可能。装饰材料在这其中起到了非常重要的作用。装饰材料材质本身的美感和所产生的视觉感受是从多个方位重点体现的,其中装饰材料肌理美感是重要的因素。每种实体材料都有着与它固有的视觉、感觉特征

相吻合的表现,不同的肌理都有着不同的表现。

(四) 国内外优秀主题餐饮个案解析

1. 鱼莲山鱼文化主题餐厅

鱼莲山鱼文化主题餐厅位于中国湖南省长沙市奥克斯商业综合体内,室内面积400平方米,主要目的是通过创新设计实现背后的生意。设计与美学在中国不应该高高在上,它属于大众,这是一种责任,同样也是市场开始追求的目标。作为鱼主题餐厅,应该具有鲜明的个性,但中国商业综合体内环境基本是热闹与花哨,因此避免干扰并结合环境的过度十分重要。将标识纳入整体空间设计,简单又有特色,达到一目了然、过目不忘的效果。仅采用三种材料完成一个空间是个突破:水泥、竹、钢,包括空间、家具、灯具这三种材料同样达到创新设计要求(图2.1、2.2)。材料不仅具有环保节能性,并能满足快速安装的结构需要。

该餐厅的设计不仅仅体现在设计空间上,在品牌标识、家具、灯具、配饰、餐具也进行创新设计,形成独一无二的体验感。从中国民俗文化元素木鱼与鱼馒头中提炼符号,餐具成为就餐必备的视觉符号,以木鱼为原型设计大、中、小三种规格,同时又能套叠使用,适合盛放不同佳肴;就餐区墙面的壁灯也使用鱼的符号,和背景墙隔断的展示区鱼群形成呼应,局部灯光照明凸显主题氛围。通过这样的手法进行现代设计,满足了中国新的美学发展需求,为提升中国大众的美学素养提供可能。

2. 上海永久自行车主题咖啡馆设计

20世纪六七十年代,中国被称为“自行车的王国”,而有着70多年历史的自行车经典品牌——“永久”,也成为一代人心中共同的记忆符号。这家以骑行为主题的永久概念cafe,以一种小众、健康、环保的生活方式出现在人们

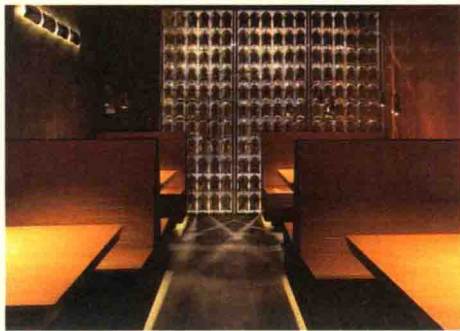

图2.2 鱼莲山鱼文化主题餐厅2

的视野中,倡导着“永久”推出的新潮单车轻客文化,也是陈峻佳设计参与品牌升级跨界营销设计的经典案例。单车总是让人回忆起关于童年与青春的美好故事。设计师陈峻佳自身就有很深的单车情结,而客户又正巧是自行车经典品牌“永久”,因而设计方希望保留住“永久”品牌符号的经典元素。它应该是既时尚又富有韵味,既生机勃勃又饱含岁月的质感(图2.3、2.4)。

150多平米的空间,要融合咖啡生活、自行车产品及周边售卖与自行车修理等多元业态,同时还要体现出一个经典品牌的现代时尚感。在空间设计上陈峻佳设计希望塑造出一种属于“永久”的经典场景,让人一旦置身其中,

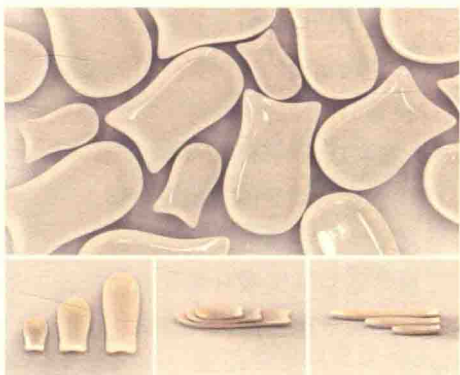

图2.1 鱼莲山鱼文化主题餐厅1

图2.3 上海永久自行车主题咖啡馆设计1

图2.4 上海永久自行车主题咖啡馆设计2

关于品牌的记忆就将永远镌刻于心,永不能忘。结合“永久”自身产品的变迁,将不同时代的永久牌自行车置入空间中,既能展示和售卖产品,又能与空间设计相映成趣,品牌的历史与传承感,新锐的生活态度与审美,和谐地变成一个空间的极佳体验感。整个空间以工厂常见的铁架及铁网为店中的主调,并配合品牌的蓝色调,代表其悠久的历史。空间里不同位置自行车装置的加入,加强了人们对永久自行车的品牌印象。原始自然的物料、现代化的演绎手法,使整个咖啡馆充满工业味之余,亦带有时尚感。来到这里的客人,除了交流自行车运动,享受生活,更能沉浸于空间之中,感受空间设计所营造的怀旧气息。自行车既是空间展示的产品,更成为空间设计的细节元素。以自行车轮胎作为装饰元素,将不同颜色车轮突出显示在白色砖墙上,“永久”品牌突出地展示出来,富有新意。在进行空间设计时,注意不同功能分区整体环境与永久自行车元素的融合。咖啡厅、自行车售卖展示、自行车修理,单车工业和休闲生活,二者互相融合渗透,让“永久”这个老品牌别具现代风味。咖啡桌上方的灯罩由三个自行车钢圈与轮毂拼接而成。

(1) 主题餐厅的视觉识别系统

主题餐厅的文化构建有物质表现和视觉表现两个环节,物质表现包括餐厅的产品配置、规格、设施、管理理念、社会价值等;视觉表现主要是针对餐厅文化定位而言,其范畴包括布局、装饰陈设、绿化、服饰、家具、灯饰等诸多视觉元素。在视觉表现中,契合主题的相关物件更能传达与之相关的文化脉络。永久自行车主题咖啡馆复古的车间设计,统一化的视觉识别系统,“蓝布大褂”“搪瓷杯”“车间标语”“铃铛”“车轱辘”……就地取材,设计师希望藉由这些符号形象地创新表达,不仅复苏和再现人们对品牌、对时代的记忆,也让人们从全新的视觉呈现中感受到品牌在不停进取创新的决心和精神。砖墙与地面、灯光色调与主体蓝色调的搭配,店内工作人员用品都配合空间主题做了设计。咖啡杯定制成上世纪国营工厂师傅们常用的搪瓷缸模样(图2.5)。

(2) 主题餐厅的外观

主题餐厅的建筑外立面设计通常会延续室内的建筑材料或品牌符号,其中包括色彩、造型、文字等相关导视设计,通过品牌形象建立起良好的室外观赏性和识别性。因此在设计过程中要考虑室外材料的防水、防潮性以及其灯箱的光源引导性。建筑外观是建筑本身极其重要的方面,

对于主题文化的传达更为直观。永久自行车主题咖啡馆从商标取材的品牌蓝色,用到店面设计上,成为专属永久的店面形象。浅褐色原木“永久”店招,简约的设计,店门两旁的灯箱,除了展示品牌商标外,还有一个代表着修理站的“修”字灯箱,指引着客人到咖啡店旁的单车修理区(图2.6)。

图 2.5 上海永久自行车主题咖啡馆VI设计

图 2.6 上海永久自行车主题咖啡馆外观

二、主题儿童活动空间

随着国民消费能力、消费意识的提升,以及中国“二孩”政策的全面放开,注重亲子交流和高质量陪伴带来了儿童产业链的发展。纵观商业体系发展,儿童业态成了购物中心的当红业态,体现了商业上的客观规律(相比于传统零售,休闲体验、家庭娱乐必然是购物中心的主旋律)。在现代大都市摩登都市里,儿童活动空间为儿童和家长提供了一个项目丰富、材质安全和主题明确的空间氛围。让大人和孩子有个共同话题,徜徉在童心所至的主题游乐场里,相约嬉戏,这就需要综合考虑儿童和成人的环境心理和活动属性。

(一) 主题儿童活动空间的类型与特点

1. 儿童活动空间主题性设计的种类

主题儿童活动空间主要针对儿童展开的一系列生活、娱乐和教育等相关业态空间,目前根据主题空间的划分有以下几种类型:

(1) 主题式儿童乐园。作为一种混合业态,往往是涵

(5) 儿童拓展乐园。包含室内拓展馆和户外拓展馆两种空间。通过引进国际流行的拓展理念,将运动、拓展、娱乐和教育完美地结合起来,将青少年置身于一个既惊险刺激又安全放心的游乐环境中,是一种创新性的青少年素质教育基地。

(1) 注重体验式和趣味性设计

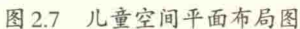
(2) 兼顾安全与环保型设计

(3) 注重交流和亲子陪伴式设计

现存的儿童活动空间真正所追求的并不是大面积儿童游乐,而是整个空间的家庭娱乐氛围,这样一种氛围的

(4) 色彩与光源的律动

颜色与光相互作用,无论是灯光还是自然光都是对颜色最好的呼应手法。在不同的功能分区和不同的结构流线上,光的对比和比例拿捏尺度到位,其本质是光的营造和二次设计。自然光的形式在整个建筑空间里的体现,也是童趣空间里一种氛围的营造。光和颜色,两个基本元素形成活动迹象的节奏性蔓延。如北京家盒子设计师迫庆一郎以敏锐的颜色感知作为分区的一种手段,用不同的主题色去区分和代表不同的空间作用。从空间认知的角度,每一次极简的手法表达对孩童世界的幻想和不同年龄段孩子的张力,给孩子充分的发挥空间(图2.7、2.8)。

（二）国内外优秀主题儿童活动空间个案解析

1. 北京银泰儿童中心

北京银泰儿童中心是由银泰裕盛设计团队协同韩国 line friends视觉形象共同打造的高端室内儿童乐园品牌，荣获建筑界奥斯卡奖项A+AWARDS商业室内娱乐设计类的最受欢迎奖(图2.9、2.10)。超过1 000平米的空间让

潮流界耳目一新。该项目坐落于北京CBD银泰中心的in01商场,秉承绿色环保的理念,强调空间的美观实用与安全健康并重,旨在繁华快节奏的商业中心里为孩子们创造一个温馨、特别的游乐场。在主题游乐场里,布朗熊的攀岩、可妮兔的蜘蛛塔、爱德华的滑梯、蛙里奥蹦床、莎莉泡泡池、馒头人天空网、明星派对屋,in Kids with Line Friends里的各种宝藏都期待儿童们去逐一开启。

设计概念发展以森林、海洋为主题,灵感来源于球体弹跳的曲线,设计师将拱形和曲线发挥到空间的各个区域。设计师希望整个空间干净、整洁,充满幸福感,区别于千篇一律一味追求效益的商业场所,因此对色彩和材质的把握有着极高的要求。配色方面用大面积的白色打造公共空间,将丰富的色彩融入其中。在材质上,温暖的原木地板、木质儿童道具以及纯棉类的玩偶更亲近自然。在道具的设计上充分考虑到儿童和成人的尺度,并让道具成为空间装饰构成的部分。孩子们的肢体所及之处,一切锐利的边缘都由软包保护,在呵护孩子的同时为家长提供一份安心。同时,设计师特别突出了呈现孩子们“脚下的世界”这一概念,通过网的搭建,使空间的利用率实现最大化,也为孩子们创造了一片特别的冒险空间。

白色作为公共空间主色调,网的搭建开阔了视觉空间,将拱形和曲线发挥到各个空间(图2.11)。

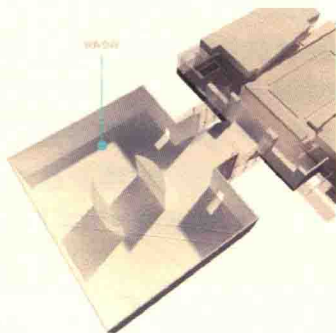

图 2.11 内部空间主基调

三、主题公共交通空间

城市化的快速发展和公共艺术的重视和效用,使得当今的公共交通空间不再是千篇一律的标准化建设,而是将设计与文化主题相融合。

(一) 主题公共交通空间的类型与特点

1. 公共交通空间的主题性设计的种类

根据目前的城市化建设的相关要旨,城市公共交通空间主要是方便人们出行的公共交通设施、工具和空间形态,早期以安全、便利和快捷出现在城市中。人们的精神品位逐渐提高,许多城市期望以国际化的姿态将城市公共交通空间纳入到城市形象和视觉名片的效果中来,于是出现了相关的主题性公共交通空间,主要有以下几种基本类型:

(1) 公共汽车、轻轨车站。

(2) 地铁(地下轨道交通空间)空间,包括地下站厅和地上风亭。

(3) 机场候机厅。

(4) 步行天桥。

2. 主题公共交通空间的意义

(1) 衡量国家经济实力及社会发展水平的标准。

城市的公共交通系统建设是衡量国家经济实力及社会发展水平的标准。伦敦在1863年建设了世界上第一条地铁,开创了地下铁道建设的先河。美国纽约在1865年建设了第一条地铁,紧随其后的法国、德国、西班牙和日本也都在20世纪初期建立起国家的第一条地铁道路。纵观早期的资本主义国家,都是不遗余力地发展本国的交通建设,使之成为衡量一个国家发展水平的有力依据。

(2) 交通空间的主题文化与城市文化交相辉映。

公共交通空间的主题文化一般来源于所在城市或地区的历史文化,并通过场所体验感勾勒出城市文化和历史

图 2.9 北京银泰儿童中心 1

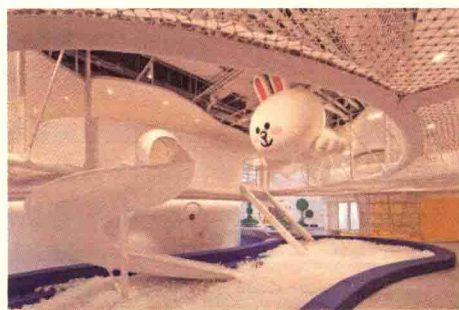

图 2.10 北京银泰儿童中心 2