

室内外设计快速表现

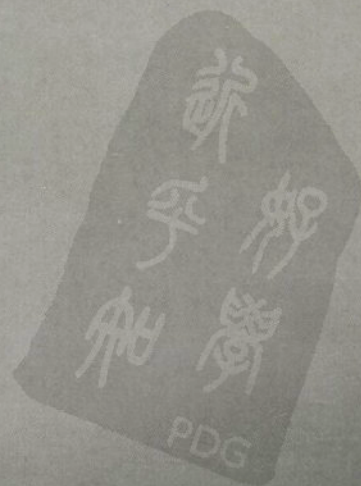
SHINEIWAISHEJIKUAI SUBIAOXIAN

么冰儒 / 编著

上海科学技术出版社

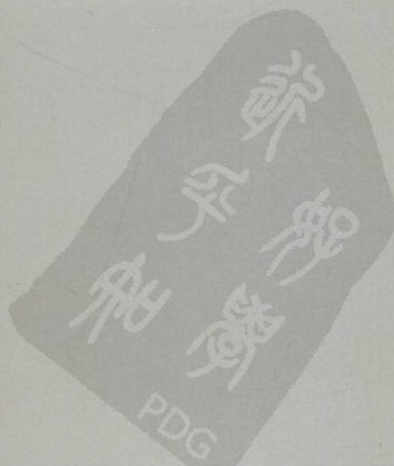
计 设 表 外 速 内 快 室

Shineiwai Sheji

么冰儒 1973年生于北京，从踉跄学步至高中一年级一直随父母生活居住在沈阳鲁迅美术学院内。受了些艺术熏陶，沾染了点儿艺术的“铜锈”。1996年获取广州美术学院环境艺术专业学士学位，后又攻读武汉理工大学艺术学院硕士学位，1996年就职于集美设计工程公司任设计师，参与并独立完成了多项工程任务。同时兼授广州美术学院教育系的部分环境艺术设计课程。现任教于广州美术学院继续教育分院。

序言

茶余饭后的闲聊中，“家”始终是个热门的话题，人们常常会评说新建小区的地段、房型与房价。我们画画人比较关心建筑物的本体造型与色调及建筑群间的整体空间环境，且更注重室内。因为我国的现状是新建住房的室内空间是留给购房者自己安排的。交流中部分难以言状的地方往往会借助于简捷的钢笔描画。有时甚至在纸面上勾勒出较为具体的空间调查，使构思形象具体地得以体现。无意之中这些解释性的涂画时而酷似设计师们的徒手快速表现绘画的最初草稿。

一个环境艺术和室内装饰艺术设计的专门人士，应该经常记录自己瞬间的灵感。一时的突发奇想有时也可能成为创作最初的雏形。再者，也许快速说明性勾画能成为设计者与施工者深入沟通的最好途径与方法。

快速表现绘画一般来讲不是真正意义上的设计蓝图，还只是建筑设计师表达自己构思的最便捷方式。绘制中，研讨中发现存在缺憾的构思往往被推翻，新闪现的思绪亮点往往会产生和被接纳。可随时修改，可与设计者的思路同步渐进。

此刻，我认为快速表现绘图与人们通常所称的速写或慢写是不同的。速写与慢写是对物快速或短时间内的写生，目的是抓住画者本人的最初感受。根据时间长短分清层次进行取舍。在完成画面建立的同时，追求艺术性的表现。快速表现绘图则是设计者的想像，对未来建筑物内外的理想化的与可行性的构想。所谓设计即在正式做某项工程之前，根据一定的目的要求，预先制定方案与图样的工作。因而设计师不能如同画家那样地随意与无羁。他们必定要既考虑艺术性，而又不失其实用性。世上不少著名建筑物几乎全产生于建筑设计大师最初的寥寥数笔。美国与西欧的部分设计师的最终预想图均出于其本人之手。细致精密的绘制，可谓是色调和谐，空间幽远与技艺高超的绘画作品。

今天，我国绝大多数设计师以电脑替代手工，电脑绘图的效果如同机器下的产品。规格化的依赖必定会造成生命力的匮乏，会失却创造力的体现。手绘的随意趣味往往会形成不可预测的偶然因素，体现带有激情的活力。

青年环境艺术设计师么冰倩总结了南方建筑设

计前沿部分新锐的绘画经验及集其本人多年的快速表现绘图的作画技巧，编著成书。透过书中全部设计师的画作，不难发现他们均有近似的设计理念。即形式随顺功能，不仅仅满足于画面色彩、构图形式与意境上的视觉感受，而更重要的是必须注重实用性思考。么冰倩认为，设计与绘画间存在着不可分割的关系。

我认为，此书不仅为专业设计界同道间的交流筑造了研讨与争鸣的平台，也应该成为大学环境艺术设计专业教学内容中极其重要的一部分，它是专业手册，也是教科书。

上海师范大学美术学院院长

徐圣耀

序 言

手绘快速表现图概述 / 1

1 手绘室内空间概念设计草图 / 3

功能分布的表达——平面功能布局的最便捷手段 / 3

立面基本效果的表达 / 3

平面功能分析图与空间概念设计分析图 / 4

2 从快速表现到淡彩线描 / 9

平面功能的详细布置 / 9

细部造型的表达 / 9

立面造型的研究 / 10

透视预想图的绘制 / 10

3 关于局部造型的描绘 / 12

建筑室内的基本造型要素——柱的表现 / 12

室内空间的基本单体形态——家具的表现 / 13

4 各种局部图形的组合与构成表现 / 16

从展示设计案例看组合与构成 / 16

重归细部表现 / 32

室内设计主要的单体表现——灯具的描绘 / 33

5 大型室内空间的表现 / 35

大型商业空间的描绘 / 35

酒店空间的描绘 / 37

大型公共交通空间的描绘 / 44

大型办公空间的描绘 / 45

6 中型室内空间的表现 / 46

中型餐饮空间的描绘 / 46

中型展示空间的描绘 / 53

图书在版编目(CIP)数据

室内外设计快速表现/么冰儒编著. —上海: 上海科学技术出版社, 2004.1

ISBN 7-5323-7237-5

I. 室… II. 么… III. ①室内设计②室外装饰—建筑设计 IV. TU238

中国版本图书馆CIP数据核字 (2003) 第076918号

责任编辑: 成良
装帧设计: 房惠平
装帧制作: 邵文慧

上海世纪出版股份有限公司 出版、发行
上海科学技术出版社

(上海钦州南路71号 邮政编码200235)

上海精美彩色印务有限公司印刷

新华书店上海发行所经销

开本 787×1092 1/12 印张12 1/2

2004年1月第1版 2006年5月第2次印刷

印数 3101—4350

定价: 128.00元

本书如有缺页、错装或坏损等严重质量问题,
请在本社出版科联系调换。

中型休闲娱乐空间的描绘/54

中型办公空间的描绘/59

7 小型室内空间的表现/61

小型办公空间的描绘/61

家居空间的快速表达/78

小型酒店餐饮空间的表现/87

酒店客房空间的描绘/88

8 复合小型室内空间的表现/92

家居复合空间的描绘/92

复合小型办公空间的描绘/98

9 建筑外观及门面的表现/102

徒手线描与淡彩的描绘/102

精细线描与淡彩的描绘/109

建筑与园林配景的描绘/130

10 设计教学的针对性与自主性研究/137

基础篇/137

基础 海拔 正负零/137

基础随媒介的变化而发展/137

基础不仅变化着,而且多元化/137

基础应有不同的倾向性/138

基础是为设计,而不是为测绘/138

基础与规范化/138

基础 近期展望/139

应用篇/139

应用设计产生于社会需求/139

应用与个案需求/140

应用型设计与应用型教学尝试/140

应用性设计的思辨/141

思考篇/142

关于家居设计和餐饮环境设计教学的思考过程/142

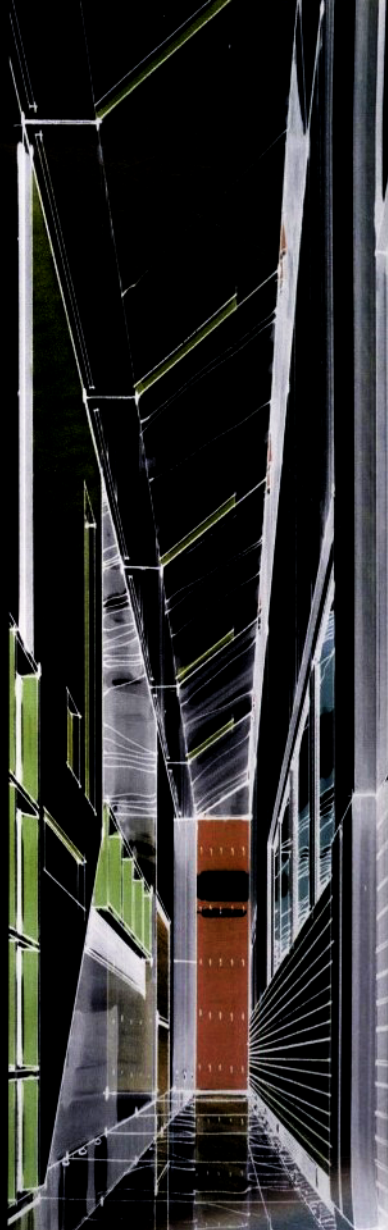
关于设计定位与设计手段相辅相成的思考/143

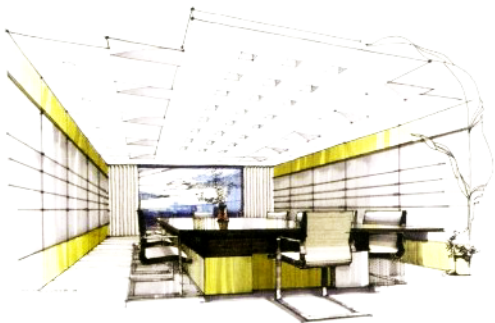
关于以“洋”衬“土”的设计方法的思考/144

从硬性的设计教学到软性的教学思考/144

注释/145

后记/146

基础·近期展望

结合自己的制图教学实践,我还认为,在电脑辅助设计普及的今日,院校的制图教学今后将分解成两大环节,它们分别是徒手画练习(不用绘图工具)和电脑制图软件练习这两个方面,结合到教育体系和继续教育分院的教学,如果今后实现了这“两大环节”,我认为还是应明确这两大环节的最重要的基础教学法内容,其中:

徒手画练习的基础是“手与脑的联动”。

电脑制图软件练习的基础是“驾驭技术”。

当然,它们只能是可预见的一段时期,而有关制图学的基础,是不可能一成不变的。

因为,设计的基础教学应该是动态的和发展的,“造型基础技能是通向专业设计技能的必经桥梁。造型基础技能以训练设计师的形态——空间认识能力与表现能力为核心,为培养设计师的设计意识,设计思维乃至设计表达与设计创造能力奠定基础。造型基础技能包括手工造型(含设计素描、色彩、速写、构成、制图和材料成型等)、摄影摄像造型和电脑造型,手工造型是基础,但有一部分已属“夕阳”型技能,逐渐被新兴技术淘汰,电脑造型就是基础,又是发展的趋势,属“朝阳”型技能,客观上已成为设计师必须掌握的最重要的基础造型技术,有着无限广阔的应用与发展前景。”④

应用篇

关键词:应用 社会需求, SHOW, 个案需求, 应用型设计, 应用型教学, 异同, 辩证。

科技的发展在为设计提供新的工具、技法、材料的同时,带来了学科的综合、交叉以及各种科学方法论的发展,同时也引起了设计思维的变革,从而引发了新的设计观念与设计方法学的研究。现代设计以讲求多元化、动态化、优化及计算机化为特点,故必须依靠现代科学方法论,解决愈来愈复杂的设计课题。现代科学的发展趋势是综合整体化,各种科学理论互相联系、渗透、逐步推广,运用到其他学科,因此设计无论从实践上、理论上还是教育体系上都大受裨益。”⑤

设计教学尤其是应用设计教学,应以案例教学为主,因为每一个成功案例无论是其规模大小,它均包含了设计的完整过程,而且,设计教育与设计一样,不可能有完全相同的和一成不变的。

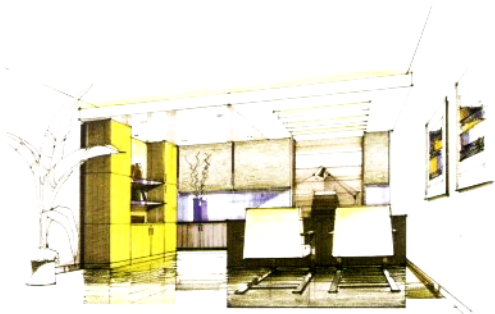
案例教学,虽然算不上是老生常谈但也不是什么新鲜的话题了。今天重提此话,是因为个案教学法目前仍未受到应有的重视。长期以来设计教学常用之法——先是讲规律,讲要素,讲设计方法、程序等,总之是先讲一通大道理,而后由学生自己去套具体的东西,把共性的外衣生硬地穿在特殊性的身上。这种从理论到实践的顺序,不仅违反认识规律,同时,没有感性认识作基础的理性认识,也决不可

能清晰、深刻、牢固,不仅如此,共性的认识也解决不了特殊性的问题。因此,只有共性的认识是不完整的认识。就设计而言,只有在具体的特殊性中才蕴藏着创新,而只有共性的认识,则不免千篇一律,永远似曾相识。在设计领域里,是不允许存在“克隆”的。我决不是贬共性重特殊性之意,要说的是要共性更要强调特殊性。共性好讲,就那么几条几十条,特殊性可是无边无际,于是难免有人要问:无边无际怎么讲呢?甚至连讲者自身所知也不是无边无际的呀。我说,这个问题的本身是不对的,我们讲的是方法论,个案教学的方法在于使学生学会全面了解每个具体设计的全部内容问题——既有共性的更有特殊性的。唯此,才有可能使设计没有疏漏。有人说,设计就是在限定当中求生存,这是十分精辟的。

应用设计产生于社会需求

在我内心深处觉得,作为高等教育的方向,应根据市场的需要,为市场培养人才,否则就会落后于社会的发展。特别是一旦进入WTO以后,我们更要有创新观念。如果没有这种观念,我们只能沿袭人家的设计,不断地抄袭。”⑥在广州美院继续教育分院的教学实践中,我对于案例教学以及以案例教学为中心,导入应用设计有一定的心得。这里,我想以自己执教的《展示设计》教学为例,来表达这应用教学。

以我看来,展示设计这一课题(或教学内容)本

身,就是设计教学在发展过程中针对实际需要而派生出来的一个案例,是应用教学的需要,是应用设计发展的必然。

○ 在过去,尽管英文中“DISPLAY”这个词基本已说清展示所包含的广泛设计门类,但在我国,“展示”曾只是“展览”,而展览则等于狭义的文化展,例如事迹展、作品展等。充其量,它的涵义还包括了博物馆——展览历史文物、古董等。在过去的若干年,从事设计和从事展览的人,谁都默认上述概念,谁也没有认真去审视一下DISPLAY到底为何,更没有谁想过,它与商业、与促销等有何关系。

○ 当然,如果社会对设计应用的要求仅限于此,那么展示也就可以停留于展览的范围内。

○ 是经济的改革和国门的开放,使社会增添和扩大了对展览的需求,是社会的需求迫使从事设计的人们根据需要而开辟了DISPLAY具有的更广泛意义的展示。大家都会注意到,近年来,无论人们是否懂得英文,都至少从字面上认同了那个被音译过来的中国汉字“秀”的基本含义,可以这么说,对这个“秀”字的认同,可谓全民对展示的意义的一次最具应用意义的大普及。

○ 没有对“秀”的需求,就不大可能有对“展览”的认识的提高;而没有这些需求,在中国的设计教育辞典上,也就很难出现“展示设计”课程。而由于有了这门课程,“展示”一下子从狭隘的文化艺术展览的层面扩展到浩瀚的经济活动的海洋中,正如展示设计也因为有了对经济的全面介入,而更显示出如尹定邦教授所言的艺术特征、科技特征以及经

济特征等。

○ 应用设计多以案例设计的形式表现,展示设计作为设计的一个门类,它并非是人们坐在办公桌前凭空“规划”出来的,而是因为有这种需求,需求亦可视为“案例”,因此,在设计应用中出现展示的需求,才有了对展示设计案例的关注和再整理,才有了展示的分类教学,进而才有了展示的课程。可见,展示课的出现本身就包含了很具体的应用性。

应用与个案需求

就“设计”这个大门类(大学科)而言,展示设计其实就可以看作是它的一个“案例”,一个“个案”——因它区别于环艺、景观、广告、产品、服装等,它只是一个具有前述“秀”的性质的“个体”内容,正因为它是“个体”的,因此诸多展示内容肯定就各不相同,关于这一点是显而易见的——展示都有限定性,例如:时间限制、主题限制、展示空间限制、展示媒体限制,当然,更重要的限制则是由展示物决定的,展示的受众是人,而人的尺度是先决而不可改变的,这一点限定至关重要并容易理解,例如手表、戒指的展示,大都会“在扩大展示品”上做展示设计的文章,因观众与它的比例过于悬殊,相反,对于房地产、小区建设做展示的话,大概都会“在缩小展示”上动脑筋,因为等大的尺度将让观众难以把握,前述的戒指、手表也好,房地产、小区建设也好,将它们放在同样规格(大小)的纸面上,即使标注了比例,也难以准确地向观者

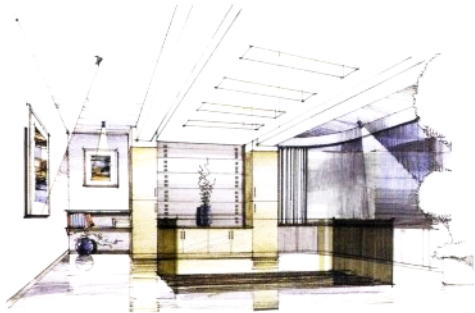
展示,观者无法通过相同规格的画面对展示物加以确认,展示必须真实,展示在相当程度上是为经济建设、为物质文明服务的,从这一点上,足见它与绘画和其他视觉艺术不同,然而,展示本身又在利用多种艺术形式,例如人们熟悉的装潢、广告、视觉传达、立体艺术造型、高科技(声、光、电)等,可人们熟悉的这一切,又如何分门别类地组合于特定内容的展示设计之中呢?这就是展示设计的一个焦点问题,确切地说,展示手段,是对设计各门类的综合利用,如何利用而不雷同,这就是展示的个体性所决定的,个体的区别充分反映着展示设计的强烈应用性。

应用型设计与应用型教学尝试

○ 在广州美院继续教育分校的《展示设计》课程教学中,我对这类应用型设计的案例作过一点尝试。

○ 这门课程的课时很少,学生的学习背景参差不齐,他们对每门课的要求,都不是简单的了解与认识,而是希望获得实际处理问题,掌握设计、控制全局的本领,因此,一般教学意义上的循序渐进不适用于这样的班级,空谈的启发式教学也解决不了问题,“设计”是一门更多的包含了科学与技术成分的艺术,设计最终是通过技术手段来实现,来批量生产的,它有准则和规范。^①展示设计的本质就与“产品设计”不同,它均为单一项目,不具批量性和标准化,因此,在实际教学中,我将特定的个案视为一个整体,将这个整体中的大小问题和盘托出,综合处理。

图 10-2-10 展示空间的特性与主题研究

我以“现代个人通讯器材展示”为题，开始了展示课的教学。

在执教该课的几年前，我参与过“广东邮电信息时空展示厅”的展示设计。对于该项目的前前后后均比较熟悉。这次教学开始时，我即带学生到现场参观。在参观过程中，详尽地向学生们介绍当年这个项目设计的过程。当然，主要介绍的是实际设计中解决问题、处理问题，满足甲方需要的有关情况。这看似普普通通的参观，其实将这个“个案”完整地端到了学生们面前，由他们站在应用的立场上进行学习和消化。

我继而要求学生默写在现场参观的具体内容。例如：电视屏幕是怎么摆的？小尺度的电话机是如何符合站立着的参观者的触摸需求的？电视屏幕是如何掩藏机身的？文字展示是如何配合实物展示的？高重心的展示构架是如何不经特殊固定而安稳地置放着等等。学生们通过对这些问题的回答，加深了对展示设计中处理实际问题办法的了解，印象深刻。在回答（通过形象默写与文字说明）上述问题以后，我进而要求同学们作进一步的练习。例如，当同学们通过对参观现场相关部分的回忆，回答了“电话机是怎么摆的”等问题后，我又要求他们做下述作业。例如，“你还能将电话机摆出其他方式吗？”等。这样，同学们的设计是基于对应用例子的切身认识之后，而非凭空想像，因此基础牢固，处理问题实际而有创新的可能。

除了直接与被展示物（例如前述的电话机、电视机等）相关的设计问题外，同样，参观结束后，我

还向同学们提出关于展示空间的问题。例如，某处空间的宏大效果产生的因素是什么？某处空间的特别处理表现在哪里？某处是如何以少胜多的？某处是如何无中生有的等等。同样，同学们通过回忆归纳问题，并用图形加以还原，还配以文字说明等。与前面一样，我又会以“如果是你，还有其它方法吗？”为题，使同学们在此基础上又有扎实稳妥的发展……

“在追求一些形式上的细节，是在追求美学上的细节，而没有追求创意上的不同！这违背了设计原则和设计功能的，而这样的弊端，恰恰就根基在我们以往的设计教育中。”⑧

以上的教学方式，没有纯而又纯的唯美设计，没有不中用的所谓艺术。它们都是在解决问题，都是在寻求多种解决问题的办法，同时，结合着继续教育分院学生的特性和教学时数之限制，这样做能短期见效。在整个学习过程中，学生们脑子里一直保持着原参观场地的整体形象，在其后的发展设计作业中，这种整体性反映得也不错。在此，“整体”即是一个“个案”，而前述的向学生们提的问题又都是关于应用的。这种有针对性的教学，也就反映了“应用”。

应用性设计的思辨

如前所述，展示设计与产品设计不同，每一内容的展示设计都是个体的，从此意义上说，它有点像室内设计。这些特性，决定了展示设计及展示设计教育不可能有相同的和一成不变的做法。

然而，相同与不同又是辩证的。以室内设计而言，相同的元素（例如椅子、沙发、花盆、地毯等）摆放在不同空间（室内）里，它们就有不同的面貌，展示设计也是如此。正是为了使展示手段有较大的可变性和应用性，因此，在展示设计教学中，又应将标准化、模数化的设计方法提取出来，作为另一个个案，加以整理，并带入教学之中。同样以先前的“广东邮电信息时空展示厅”的设计以及继续教育分院同学参观后所作的后续设计为例，“包裹电脑主机而形成的新外形尽管各异，但内在的结构在设计上是一致的。例如，都做成上下两个部分，以区分显示屏和主机的不同空间，两个部分的箱体与面板的连接均采用四粒装饰性螺钉连接，以便于检修与拆换；这上下两部分，必然有一个部分的色彩及用料是所有电脑包裹造型统一的，而另一部分则相对自由变化……”对这些相同的部分，作相同的处理，使用相同（或相似）的材料，使之模数化或标准化。

○在后续的设计主题——冰箱专营店货架设计专题中，同学们对于模数化与标准化设计在展示中的应用有了进一步的认识，他们从自己的生活经验中体会到，对于这类专营店展示设计来说，看起来似乎标准化的做法会失之单调。然而由于各处专营店的展示空间（店铺、场地）是不相间的，加上标准化的设计是单元设计，个体设计而非整体设计，它们就像家具一样，能随摆放方式的不同而发生变化，因此它就不仅不单调，相反由于反映了“专营”的性质和专营品牌形象的一致性，而显现出设计的

细致和完善。何况,随着店铺空间的各异,这些标准的单元展示装置,有的为线状排列,有的为岛状排列,有的为点式,有的为转角式,从而变化万千,在整齐中显现出个性。

○通过广州美院继续教育分院的展示设计课程实践,体现出应用设计教学应以案例教学为主的重要性。如果能在应用设计教学的各门类课程中,都选取合适的案例,通过对案例产生过程的分析模拟、追踪和发展来推进教学,是会大有收获的。我自己的实践也说明了这一点。

○“科学技术是一种资源。但是,人类要享受这一种巨大的资源,还需要某种载体。这种载体就是设计。新的科学技术、现代化的管理、巨额的资本投入,都需要经过这一媒介才能转化为社会财富,设计不仅是科学技术得到物化的载体,尤其是科学技术商品化的载体。因为物质形态的科学技术也只有在被社会接纳、被社会消费的情况下,才能转化成巨大的社会财富。科学技术是通过设计向社会广大消费者进行自我表达的。设计使新技术的‘可能’转变为现实。科技资源需要设计加以综合地利用,变成优质的新商品,被市场大量的吸收,才完成了科技的社会财富化,发挥了科学技术的作用。”⑨

思考篇

○关键词:交融关系、地域文化、设计定位、设计手段、地域性、国际化。

“就设计的功能性而言,设计学要对相关的数学、物理学、材料学、机械学、工程学、电子学、经济学进行理论研究。就设计的审美性而言,设计学要对相关的色彩学、构成学、心理学、美学、民俗学、传播学、伦理学等进行研究。由于旧有学科规范的桎梏,大多数设计学研究者都还无法横跨自然科学与社会科学之间的鸿沟。对设计学进行立体的研究,绝大多数的情形仍然是研究和科技史的成果需要等待设计史研究者给予青睐才得以成为设计史研究材料。众多的心理学成果仍然无法进入设计理论研究者的视野。这种情形只有等到我们不再为设计学究竟应该划为文科或理科而争论的时候,只有等到我们意识到设计学本身横跨文、理两科的时候,才会得到根本的改变。”⑩

○有关设计教学的思考,应是基于对设计的理性范畴和感性范畴的较完整的把握,基于对它们两者间的交融关系的通盘兼顾。在教学中,当我们教给学生一门门单一的“硬知识”的同时,也要帮助他们建立起这些知识间的软性联系,或者使学生树立这种联系的自觉性。

关于家居设计和餐饮环境设计教学的思考过程

○小时我曾用心练过字,应该说还算有所心得(至今不少人从我的字中难以辨认是出自女性之手)。其中,字的“间架结构”使我受益很深。今日,我无论是从事设计学习、实践还是教学,都觉得“间架”在帮助我作一些有益的思考,甚至在帮助我有效地

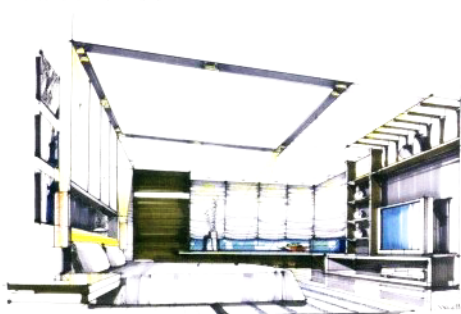
解释很多设计现象。

面对广州美院继续教育分院交给我的《家居设计》和《餐饮设计》课,我常常在思考,这些课程该怎么上……

我简要地对这些课的教学作过以下的回顾:在我读大学的那个年代,中国尤其是我们所处的广东地区,随着经济的发展,家居和饮食的条件需求较以前发生着很大的变化。在那个时代,这种变化最大的特征反映为空间各方面的形式处理上——无论是当时的老师还是我们的师兄同学们,都全神贯注地捕捉着有关形式的各种元素。例如,柱,是圆的还是方的,是多边形还是异形;墙基应是哪一类的形式,墙身又该如何;天花更是让人费尽心机,一心求变化。所有这一切,看起来是设计师们对材料的选择与处理,对空间的改变和造型,而实际上反映的是当时人们(包括设计者和使用者)的一种价值观。这种价值观反映着人们求多变、求家居和饮食环境的特殊的心境。当然这一切,还伴随着对初入门的新材料的向往和好奇,对各种造型形式的新鲜感和选择的不成熟性。回想起来,那时的家居和餐饮设计教学,真有点“给室内穿花衣服”的感觉。当然这件“花衣服”是有所依据的——有时是民族特色,地域文脉;有时是前卫语汇、时尚流派等。包括我在内,那时的学生对形式的关注和理解力似乎较强。客观上反映着教学中艺术性所占的较大比重。

大学毕业后,我在校办公司有着一段不短的设计实践过程。这时,时代也发生变化。例如,间为家

图 1-1-10 家具的功能性设计(局部)

居和餐饮空间,过去被装修“包”了的那些项目,如家具的设计与制作、窗帘的设计与制作、天花的设计与制作等,都随着社会的发展和市场的细化,分别被家具企业、纺织品等的深加工分化,带来了专业化和精品化。回想起来,装修工往墙上进行木工作业时,木板木方是用钉子和黏胶固定上墙的,而家具厂的制作,则是按产品的方式,用机器来完成这一切的。其他亦然。这一来,原先的家居与餐饮的设计中,有相当部分,性质发生了改变——由过去的全面装饰向部分装饰改变,由过去的立面装饰向空间的调整转变。由事无巨细的设计,变成多种发展趋势来打造着自己的设计项目。当时我在思考,假如有一天,我从事家居和餐饮方面的设计教学的话,我该教学生们干什么。我想,也许我该分门别类地向学生们教授家居和餐饮空间的功能特性,然后,再将每一功能对应上每一具体化的实物。例如,家居中的客厅,也许是与餐厅合二为一的,那么,在同一空间中就至少有了起居和进餐这两大功能。过去,这两大功能的分区,也许得靠“墙”来解决。靠墙的概念来设计诸如高墙、矮墙、实墙、透明墙、朴素墙和花样墙等艺术形式。而今,也许两大功能的分区可不再用墙的概念,或许,起居区域的一个沙发靠背,就足以起到前面所说的墙的作用。从此意义上出发,那些形成家居的单体(例如家具等),它们具体是用何材料制作、采用何种工艺、结构形式如何、尺度的可移动性、可保洁性等,以至于安装、运送的方便的考虑等才是设计中最为重要的。同样,在餐饮环境中,结合着经营的需求与

变化,家具是否符合人们的习惯,是否有多种选择(例如8人台、10人台、4人台、2人台等),空间是否可综合利用(例如椅子能重叠,台子能拆卸,以腾出空间进行其他活动等),同样是家具,对它的造型、要考虑的主要不再是有无元素和形式的问题,也许更重要的是使用功能和制作新技术的利用等问题。说到使用,那不仅是指书桌用于学习,餐桌用于吃饭这样的功能概念,应该更多地包括书桌的抽屉应有多深多高,例如,放笔与尺子的抽屉也许应该尽可能浅,以符合笔的放置状态并便于寻找与拿取,而放书的抽屉就一定要按照书的开本尺寸,同时通过面积的控制以保证装一定数量的书后,仍然可以靠人力方便地开启而不至于过于沉重。过去的餐饮环境设计中,设计者主观和想当然地安排各局部环境,例如,固定的柜台,固定的卡座,固定屏风墙等,而较少照顾和考虑日后经营需求的变化。同样,天花上的造形和灯具的配置也太具区域指示性,以至于一旦变化,非常不协调。至此,我觉得,在设计公司的这段实践,对我来讲收获很大,它使我开始对设计和设计教学有了比过去较深层次的思考,以及在感性和理性之间的跳跃思考,还有兼顾看得见的硬件设计和看不见的软件设计的思考,而这一切,都作为一部分内容,贯穿于今天广州美院继续教育分院的“家居设计”和“餐饮设计”教学之中去。

然而,设计教学就如同设计一样,它没法一成不变地进入设计教育课程的专门化阶段。我越来越觉得现行教学和课程中那样的简单分课方式不科学和

不够用了。

在耶鲁,教师一般不布置作业,做怎样的课题都由学生自主确定。教师会在作业接近完成时提示教师对这个作业的看法。”⑧

关于设计定位与设计手段相辅相成的思考

有时,设计的定位是解决造价问题,可解决的办法则可能是艺术造型的办法。我曾经在餐饮的教学课程中,以一个餐饮环境为实例,向学生们讲述我的这个思考。

这个实例是位于广州天河区的一家新开的四川味餐厅。源远流长的四川菜,本身就具传统的“土”的意味。那么,把这个“土”与“传统”的功夫做足,不但能反映特色,而且也正因为“土”,可用大量廉价装饰材料,就能完成设计的定位,把造价降下来。

在这个项目具体的设计中,地面用的是最一般的地砖,由于它尺寸小,制作可粗糙,价格自然便宜,设计者用同一类种的多种色别的这类地砖加以拼砌,以丰富的色彩来压倒质地的缺陷。古拙和天然去雕饰的感觉油然而生,人们似乎也不再计较这由于材料粗糙而造成的拼缝不齐了;其天花是用亚光深色调油漆过的木格栅作成,它们只是简单地掩盖着天花板上的空调管道和其他设施,没有多余的灯饰,没有多余的细节。同样的深调亚光漆统一了天花;墙面的大部分由涂料的喷涂和玻璃镜面构成,施工简单,粗细分明;柱面与窗柜也采用极便宜的木材和简单

的亚光深漆……由于设计者很好地控制了色彩的节奏和材料的对比,整个餐饮空间的大效果就展现出来了。设计者精心选用了几个“零件”作为各处的点睛之细节。这些零件分别是:粗彩陶小方砖、方形小木雕、竹帘、彩色马赛克等。例如,在大片的玻璃墙面上贴上小木雕造型,在粗糙的吸涂墙壁面上缀以粗彩陶砖。在窗柜上部饰以局部的竹帘等,再加上墙面的协调的水墨画、书法、桌面上菜谱牌、桌布、茶具等,看起来那么漫不经心的布置,却使整个环境“活”了起来,“神”了起来。面对这个环境谁也不会注意到它只花了很少的钱。人们只会觉得这是一个典范般的四川餐厅!

关于以“洋”衬“土”的设计方法的思考

○ 同样是美院继续教育分校的餐饮课程教学,我向同学们讲述了这样一个餐饮设计的成功实例。

○ 这一餐厅坐落在越秀公园附近,它实际上是一家24小时营业的典型的广东式酒楼。既然是粤式酒楼,既然具有典型性,那么可以想像,其中少不了雕漆画栋、红木家具、海鲜鱼缸等。确实,无论是在此环境中还是离开此地后留在观者心底的印象,上述的广东酒楼特征好像都面面俱到,一样也不少的。可仔细观察,这家餐厅有更多让你耳目一新而又立即认可的新形象,例如,它的门厅粗一看是纯粹的酒楼门厅,可这个纯粹的“门厅”却整个被玻璃墙和相关的金属连接件包裹起来,令人在欣赏其粤式风格的精美的同时不得不赞叹其高技术的新形象。

餐厅内的墙面上保持着粤式酒楼的丰富和多彩,可这么多彩的效果却是大幅的印刷照片,而且,照片中的内容不是传统的山水字画,而是尺度巨大得令人惊异的独枝花卉,它的视觉震撼力既具有现代的冲击性,同时又相当地亲和与温暖。同样的设计方法,还出现在餐厅内的柜台立面上。当然,这里的形象更具亲和力与生活感觉——因为这些形象都是“家常便菜”,都是萝卜、青菜、蒜头等。再看它的包房,其所有隔墙完全采用的是现代办公空间的隔断墙材料——不锈钢和玻璃。然而,玻璃的表面上,镶嵌着精致的潮州小木雕,既简洁舒展,又细腻入微……餐桌上中式的餐碟与西式的桌布相得益彰,传统的家具造型与现代聚光灯式照明相映生辉……这一切,都在诉说着传统与现代的交融,诉说着地域与国际的联系,诉说着时间与空间的对话。

从硬性的设计教学到软性的教学思考

“我应该教给学生什么?我能教给学生什么?”是的,我可将家居或餐饮的各种设计要素拆开来,一件件地告诉他们。例如,色彩、形象、天花、柱面等。然而,这分解的一切片断,学生们将以什么样的秩序和理念加以组织,加以构成,加以应用呢?在技术进步的今天,每一局部的设计和制作,都已可进入专门化和细分化,而设计的内容又转移到何处去了呢?我想将我的思考告诉给我的学生,将我的不断的思考带入教学,以期学生们也会思考,使学生们设计的作品是为现在,未来的社会生

活而设计。强调参与性与互动性,所有的设计思想不是让设计师完全控制着整个设计,而是通过接受者与参与者来产生变化多样,不能完全预料的视觉效果……②

从前面的例子中,我希望我的学生们意识到,环境设计已开始从以使用功能为主导的硬性设计,逐渐转移到以包含人们多种功能需求和兼顾设计多重定位的软性设计中去。学生们需要这样思考,我需要通过这样思考,我们的教学体系也应该有相关的思考,设计教育由初级走向成熟,更需要这样的思考。

“在行将进入21世纪的今天,我们对设计的看法已经趋于相同。设计的终极目的就是改善人的环境、工具以及人自身。这么一种认同感使我们对设计学的任务有了新的认识。设计的经济性质和意识形态性质,即设计的社会特征,使设计学研究必须从传统的单纯对设计师传统研究和设计宣言的研究中分离出来,给予其研究对象的经济特质、意识形态特质、技术特质和社会特质以应有的重视。正是由于这么一种情形,才出现了令人感兴趣的景象,对当代设计学有着十分重要影响的诸多观念,都不是直接来自设计领域。由此可见,设计学研究是一个开放的系统。除了从自己的种学科——美学那里继承了一套较完善的体系之外,它还要广泛地从那些相关的学科,如哲学、经济学、社会学、心理学那里获得启发、借用词汇、吸收观点、消化方法。这便是当今设计学研究的现状。”③

注释

①引自尹定邦主编的《设计学概论》第193页。湖南科学技术出版社, 1999年8月第一版。

②引自《艺术与设计》杂志2002第6期29页《设计教育随感——思考中国的设计教育》, 作者: 林家阳。

③引自《艺术与设计》杂志2002第6期31页《设计教育随感——思考中国的设计教育》, 作者: 林家阳。

④引自尹定邦主编的《设计学概论》第194页。湖南科学技术出版社, 1999年8月第一版。

⑤引自尹定邦主编的《设计学概论》第56页。湖南科学技术出版社, 1999年8月第一版。

⑥引自《艺术与设计》杂志2002第6期32页《设计教育随感——思考中国的设计教育》, 作者: 林家阳。

⑦引自《艺术与设计》杂志2002第6期33页《设计教育随感——思考中国的设计教育》, 作者: 林家阳。

⑧引自《艺术与设计》杂志2002第6期32页《设计教育随感——思考中国的设计教育》, 作者: 林家阳。

⑨引自尹定邦主编的《设计学概论》第56页。湖南科学技术出版社, 1999年8月第一版。

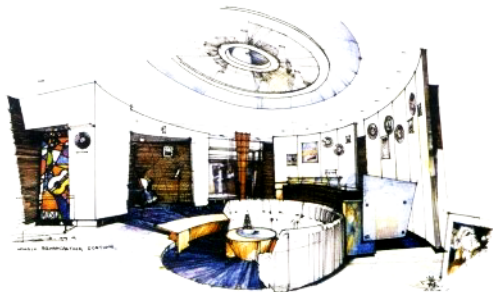
⑩引自尹定邦主编的《设计学概论》第2页。湖南科学技术出版社, 1999年8月第一版。

⑪引自《艺术与设计》杂志2002年第3期第67页《访美四记》, 作者: 钱竹 胡小惟。

⑫引自《艺术与设计》杂志2002年第3期第57页《访美四记》, 作者: 钱竹 胡小惟。

⑬引自尹定邦主编的《设计学概论》第14页。湖南科学技术出版社, 1999年8月第一版。

后记

○ 书的价值在于记录，希望这一记录能给予需要它的人一点帮助。

○ 当今世界已进入数码时代，人的能力因机器的帮助而得已巨大的扩展，许多预想成为虚拟的真实，人在这样的空间中行走和体会已变成一件平常事，设计已不仅是匠心，取而代之的是等待——对机器的等待和对机器速度的信赖和期盼。

○ 建筑是文化中的一环，建筑来自于心对光和影的认知，人有着对美追求的本能以及对光的向往，用心去创作的建筑充满着美感和力量，建筑在用光和影叙述着形体与空间的故事。

○ 怎样用心去创作，表现和体会建筑及室内，在方案设计时我们寻求的是不同阶段的体验，一般而言，在方案成熟阶段电脑表现图的应用比较广泛，在国外（如美国）尤其是扩大初步设计当中，手绘效果图仍被普遍应用于这个电子时代，原因是建筑师们在告诉客人和公众，设计是艺术，它通过心、手和眼，以达光、影和色，而不单纯是机械的操作和精确的电脑运算。

○ 概念设计（包括完成阶段）其工作量最多也只占总设计量的50%，但它是整个设计的基础和灵魂，其作用如路与车的关系，没有路的存在，车就谈不上是车，更没有方向与速度的概念了。

上，更没有方向与速度的概念了。

○ 大部分设计师与建筑师会采用手绘形式去表现他们的设计概念。（当然它区别于初阶段的严谨的效果图）此时通常运用的是草图，或者称徒手快速表现图，草图轻松、简练而富于情感性，有趣的是当我问及我遇到的设计师和建筑师“电脑图、手绘效果图和草图，哪一种是心头最爱”时，答案几乎百分之百是“草图”，我想原因在于草图出自设计师之随笔，是意念的表现，手绘快速表现图是一种简化了的思想表现，以求行笔的速度跟不上思想的风暴，一气呵成。

○ 手绘建筑画的高峰期是八十年代的中期到九十年代的早期，那时正逢中国改革开放后的大规模基础设施建设时期，大量的建筑工程为院校学生提供了充裕的建筑表现图的实践机会。么冰儒是我大学同学，回想起在那段风华年月，那段尚无电脑辅助设计和表现的时代，建筑手绘表现自然成了包括我在内的学生辈们的第一爱好，尝试不同风格成了大家在摸索建筑画风时的最大兴趣。那时的冰儒尽管还是个女孩，但她对于建筑表现图的执着探索和对自我的高要求，同学们已深感敬佩。通过自己的天赋以及多年的追求和学习（实践和求索），她对建筑表

现图的研究已经有了相当程度的心得。作为老同学，我为她所编著的这本建筑表现图书的出版感到高兴。目前身在美的我，对于冰儒在她的出版物中能选用我的作品并邀请我写“后记”，深感被信任的愉快。同时，我也为自己能给予她的遥远的支持而感到自豪。

二零零二年六月十六日 李小霖于三藩市
MASTER OF ARCHITECTURE

SHINEIWAISHEJIKUAISUBIAOXIAN