
图书在版编目 (CIP) 数据

空间剧情: 中国当代室内艺术新视觉 / 杨迅捷编著.
北京: 中国建筑工业出版社, 2004
ISBN 7-112-06239-X

I. 空… II. 杨… III. 室内设计—研究—中国
IV. TU238

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 111311 号

空间剧情

中国当代室内艺术新视觉

杨迅捷 编著

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

新华书店经销

制版: 北京利丰雅高长城印刷有限公司

印刷: 北京中科印刷有限公司

开本: 787 × 1092 毫米 1/16

印张: 9 字数: 220 千字

版次: 2004 年 3 月第一版

印次: 2004 年 3 月第一次印刷

印数: 1-2 500 册

定价: 82.00 元

ISBN 7-112-06239-X

TU · 5501(12253)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

本社网址: <http://www.china-abp.com.cn>

网上书店: <http://www.china-building.com.cn>

杨迅捷 编著

空间剧场

中国当代室内艺术 NEW VISION
CHINA CONTEMPORARY INTERIOR ART 新视觉

SPACE DRAMA

中国建筑工业出版社

中国当代室内艺术新视觉

／艺术顾问 郑曙暉／编著 杨迅佳／协编 杨迅捷／编辑 张彦／王波／Rice Yang(海外)／文杰／陈泽
美术总监 杨凌／美术指导 梁碧／摄影 Joseph Sy／Gary Chang／Almond Chu／Franco K. T. Cheung／Bobby Sum／Janet Choy
作品提供 JOSEPH SY&ASSOCIATES／Joseph Sy／洪钧慧／EDGE (HK) LTD.／Gary Chang／张智强／策划 北京四合院艺术文化中心

序

展现在我们面前的是视觉效果极为强烈的室内空间戏剧读本。所有空间的“剧情”选择，书籍版式的编排，文字的撰写与编辑，无不透射出唯美的情调。这是信息爆炸时代特有的平面设计方式。使用平面设计时尚的专业语言，来表现一门四维的空间艺术，其本身的含义就引人深思。毋庸置疑，室内设计是一门空间的综合表现艺术，也是一门以视觉感受为主要内容的设计艺术。实际上室内就是一个个平面的视觉传达在时间连续状态下的空间表现，本质上还是一种视觉艺术。视觉艺术本身强调主题概念，概念性强的作品才能给人留下深刻的印象。

中国的室内设计从最初的界面装饰概念，逐步走到今天重视于空间整体氛围的表现，然后再向未来的具有自身独特风格的概念性作品过渡。如果对比中外室内设计作品，我们会看到近年来差距在一点点缩小，但是模仿的痕迹依然十分明显，主题概念性强的作品依然风毛麟角。虽然大家都明白设计不是纯粹的艺术创作，功能问题始终是设计所要解决的首要本质内容，可是在一个具体的设计项目中，如果没有丝毫打动人的视觉美感存在，那么这还叫一件设计作品吗？答案当然是否定的。

艺术设计的本质内容体现于设计的对象即产品。在这里视觉的外在形式与使用的实际功能是不可

或缺的两个方面。形式作为设计对象外在的空间形态必须具备相应的美学价值；功能作为设计对象内在的物质系统必须具备相应的实用价值。

产品外在的空间形态所具备的美学价值体现于人的美感。美感即人对于美的主观感受、体验与精神愉悦。美感的获得来自于人的心理因素，即：感觉、知觉、表象、联想、想像、情感、思维、意志等。由于人处于不同的时代、阶层、民族与地域，因此形成人与人之间在观念、习惯、素养、个性、爱好等方面的差异，对同一事物形成的美感自然也就不同。然而人又具有共同的物质依据与生理、心理机能，以及在审美关系中的相同因素，又使美感形成共同性。在室内设计中我们还是要抓住这样的共同性，首先确立以视觉感受为主要内容的概念主题，以此为突破，去寻求与功能结合的最佳点，并最终实现设计项目形式与功能的综合价值。

概念是人的头脑反映对象特有属性的思维形式，然而这种反映只能是来自于不受任何羁绊的艺术思维，这一点恰恰是大多数室内设计者所相对欠缺的。应时出版强调视觉艺术效果的专业书籍，同时也具有专业学术方面的积极推动意义。

郑曙阳

2003.8.30 于荷清苑

目录CONTENTS

四序

八导言

十蓝

四十六元素

六十八聚形

九十二桎梏

一零四展势

引言

只要进入建筑物，我们就在与空间表达进行着沟通。人居与使用，是功能性的，也应是表达性的。各人的人居、使用环境，都会让我们显得那么的各不相同。室内设计，同时兼顾实用和美观这两种目的，它可以有效传达人居和使用的意义与背后的情绪感受。事实上，室内设计是一种与人沟通的差事，设计者的愉悦要让使用者也能感受和理解。而真正一流的室内设计，就取决于实际与美学的结合上：结合得愈是完美，设计就愈强而有力。

如果说理性认知功能用途，那么牵制各种表现形式的，一定是情绪感受了。表现形式是设计上的美学要素，它可以吸引大家的注意，让人产生参与感，甚而带来愉悦。环境中美学特质的不同会让我们的日常生活或丰富或贫乏。一栋被废弃的楼房，不仅令人不屑一顾，也让人感到消沉，对我们的心理也会造成影响。不良的设计，不仅影响我们的鉴赏力，也带来视觉上的污染。室内设计中的表现形式与功能使用，两者是密不可分的。就算是最简单的一个空间，除了用，它仍还会提供一些主观的线索，让设计师去体验诠释其中的内容。设计师在为形式的表达和功能使用这两者进行整合和平衡工作，设计师应该清楚这两者的同等重要性。光有功能没有形式，只会流于乏味；光有形式而不注重可行性，只会浪费资源。

室内设计是一种过程，也是一种创意，始终要达到使用的结果：它运用理性与创意把美学理论和四度空间两者结合。一开始的时候，为着目的功能和结果，选择和安排那些基本使用元素，再逐渐提升敏感度，在空间中进行着无剧情与剧情化的表达，再以物质与技术来完成作品。在体验中获取形式与功能的信息，在分析与思考中提升感受，这是室内设计师提高自己的必然途径。如果抛开这些，完

全以条件为本，就可能放任暧昧不明的见解，或者让一时兴起的直觉反应迷惑，或是让不合格的权威人士来作出决定，结果只会造成室内设计师和客户各说各话。对我们室内设计师来说，了解社会，清楚职责，认识观众以及沟通表达，都是非常重要的。同时我们也应该着重设计的体验过程，让我们在设计的表达过程中可以得心应手地处理各种情况。对任何设计来说，始终要注意客观的目标是什么，当然只是这样并不能确保一定会有好的作品出现，紧接着还要“聚形而展势”，以美感的形式创造出整体的和谐与深度，创造出知觉性的主观效果，换句话说，就是空间的愉悦表达。将这一切运用在整个环境背景下，这可不是简单的过程，因为不仅要考虑历史和文化的背景，也要考虑使用的材料和施工工艺、经济预算状况以及观众群的认知度等等方面。

室内设计不是一种按部就班的工作。在你面临到各种沟通实施的问题时，它没有什么固定的方法可以作为解决之道。只要碰到了问题，就要立刻评估眼前的状况，根据自己的视觉鉴赏能力、对设计原则的了解、空间的功能使用以及个人的观点来作适当的应变。就是这样的基础能力才使得室内设计师具备了灵活的变通弹性和足够的智慧，室内设计也因此变得生动有趣。

作为一位室内设计师，基本概念与行业规范必须了解。提升到设计而言，它具有某种无法量化的特质，如欲使创作的作品出类拔萃，不同于其他人，那就是源源不绝的灵感、体验与热情。

造诣不凡的室内设计师，不只会考虑到设计上的既定目标，也会顾及到技术与经济条件，这两种情况都可能会局限作品，但理性与创新，是他们实现作品的保障。

2003.10.25.北京香山

空间 & 蓝色表达

SPACE WITH BLUE SCENARIOS

无剧情蓝 / 运用光之极至 / 让光线舞蹈 / 赋予空间剧情

蓝 BLUE

蓝色鸣响

充盈漫空跳动的安谧

轮廓的寓意

在光与色的引领和推举中

凸现本真之外的刚性和柔情

浸出一种作风

弥漫天地之间再到

观众或主体或精神

物的形态给予物以向导

汇聚于可感知的实在意味

120019112

清华大学
图书馆盖章

颇有气势的长廊 / 笼罩在湛蓝的氛围下 / 灯光的迷幻 / 赋予空间富华与典雅的品质 / 在这独有的风格特征下 / 蓝 / 无可替代

凯悦酒家 THE DELUXE RESTAURANT

> 在空间中游走在光效中游走光线的体验刻骨铭心感受

> 品质在空间中体现思绪在空间中停留思想在空间容纳

> 物体硬度通过主体于蓝色背景光的流动穿插得以融化

> 疏密节奏和清晰简约感受得益于轻松娴熟的技巧运用

> 光线的柔情淡漠了影子的轮廓回荡缓慢音乐静谧祥和

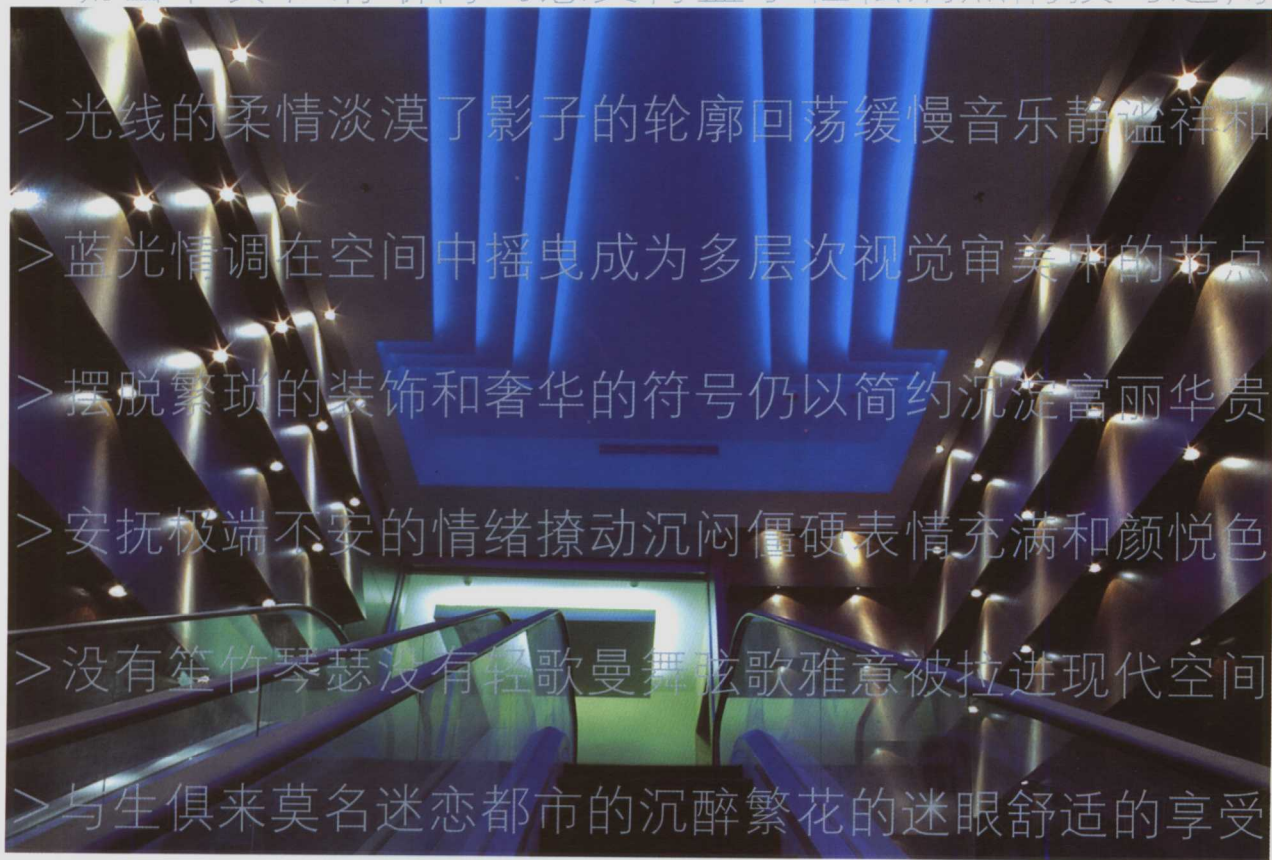
> 蓝光情调在空间中摇曳成为多层次视觉审美中的节点

> 摆脱繁琐的装饰和奢华的符号仍以简约沉淀富丽华贵

> 安抚极端不安的情绪撩动沉闷僵硬表情充满和颜悦色

> 没有笙竹琴瑟没有轻歌曼舞弦歌雅意被拉进现代空间

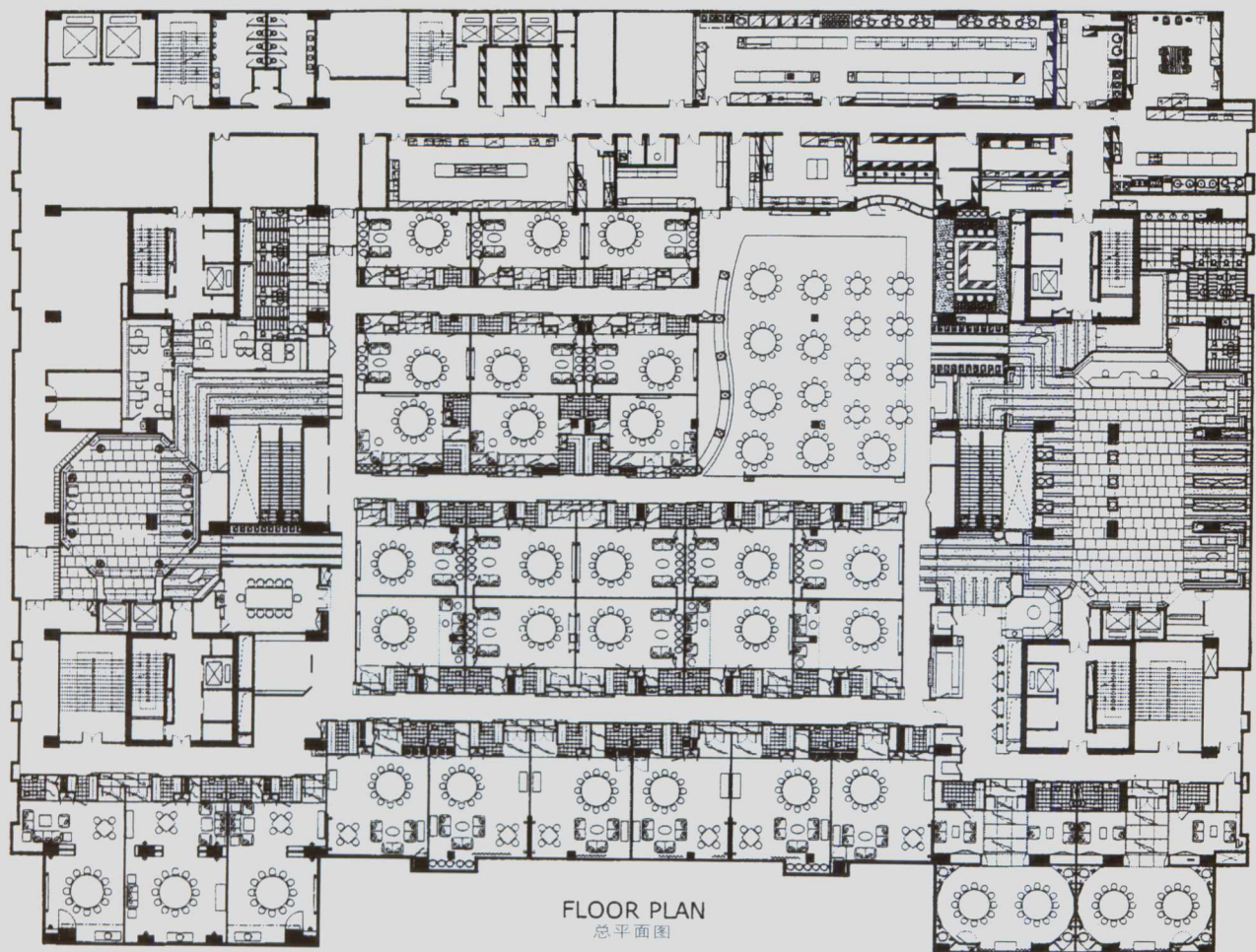
> 与生俱来莫名迷恋都市的沉醉繁花的迷眼舒适的享受

> 绚丽蓝如影随形恍惚中混淆了真实与虚幻欲望与需求

> 情感体验在光的舞蹈中激发了幻像是光是火是真是假

> 位于广州市的凯悦酒家，它的面积不包括厨房在内共有 4000m²，集私用、多功能使用、主会餐和日本料理室于一体，主要提供寿司等日本菜和粤菜。在这项设计中，设计师灵巧、生动地编排着各种灯光效果，蓝色成为主题，光线散落于各处，成为气氛的催化剂，神采万分。

> **左上**为酒家总平面图。

> **左下左**为酒家入口大厅，墙上斜纹的砂石材料；同样材料设计的花台；花台下藏入绿色的光源；顶棚上不锈钢材料的格子结构造型和蓝色光源，都增强了大厅看起来像购物广场的感觉。

> **左下右**为主会餐大厅，还可作为多功能厅使用。

> **右下左**为享有宽阔的空间和豪华装修的总统套房。

> **右下右**为风格保持简洁明快的餐厅包房。

谁到感受丰简约**火**色鲜有本看到焦主餐的V
都不极受与盛约的**的**亮的着厨到大点餐日本不
忍致致味热冷概念**光**橙非常艺大厨食客大堂料锈钢
错过就座。情性；暗色。的料在客中的理推
体被品富与材寓色与色室展们视室的拉
验推的视的的的水湛彩示可以觉为滑
推的视的的的水湛彩示可以觉为滑

