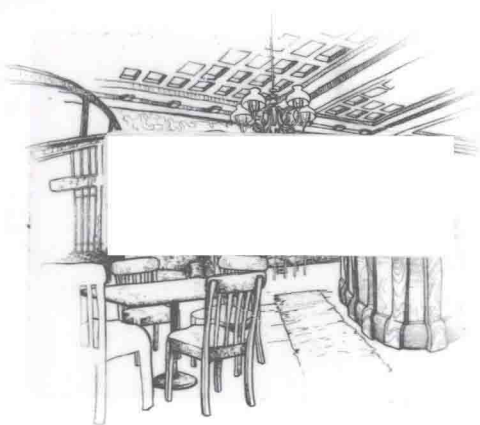
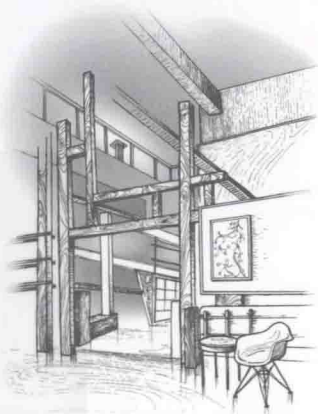

室内设计新思维

探究·体验·影响

【美】Joy H. Dohr Margaret Portillo 著

杨义宽 译

Design Thinking for Interiors

室内设计新思维

探究 · 体验 · 影响

【美】 Joy H. Dohr Margaret Portillo 著

杨义宽 译

電子工業出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京 · BEIJING

Design Thinking for Interiors: Inquiry, Experience, Impact

978-0-470-56901-6

Joy H. Dohr, Margaret Portillo

Copyright © 2011 John Wiley & Sons, Inc.

All Rights Reserved. This translation published under license.

No part of this book may be reproduced in any form without the written permission of John Wiley & Sons, Inc.

本书中文简体版专有翻译出版权由美国John Wiley & Sons, Inc.公司授予电子工业出版社。未经许可，不得以任何手段和形式复制或抄袭本书内容。

版权贸易合同登记号 图字：01-2012-8235

图书在版编目 (CIP) 数据

室内设计新思维：探究·体验·影响 / (美) 多尔 (Dohr, J. H.), (美) 波蒂略 (Portillo, M.) 著；杨义宽译. — 北京：电子工业出版社，2014.2

书名原文：Design Thinking for Interiors: Inquiry, Experience, Impact

ISBN 978-7-121-22366-2

I. ①室… II. ①多… ②波… ③杨… III. ①室内装饰设计 IV. ①TU238

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第010132号

策划编辑：胡先福

责任编辑：胡先福

文字编辑：白俊红

印刷：中国电影出版社印刷厂

装订：三河市皇庄路通装订厂

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编 100036

开本：787×1092 1/16 印张：17.25 字数：358千字

印次：2014年2月第1次印刷

定价：68.00元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：(010) 88254888。

质量投诉请发邮件至zlt@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至dbqq@phei.com.cn。

服务热线：(010) 88258888。

前言

室内设计思维涉及设计实践、设计进展和室内空间体验。设计具有鲜活的生命力，室内设计思维即体验生命活力之旅。在全球化的今天，设计也应超越本土思维，融入世界这一有机整体。设计师的工作大而繁杂，既需团队合作，又需批判性思维、创造性思维及因果探究。设计融合了独立的思想和相关知识与技能，其目的是促进社会的发展并创造对个人有意义的环境。在这种背景下，设计师可能会问，“什么是最佳设计？”“什么让人过目难忘？”他们想要彰显设计的重要性与体验的价值。此外，我们需要深入地探究设计师的想法，以揭示其战略思维方式与创新性解决方案。

叙事研究法为我们提供了一种研究设计思想的方法，展现设计思维和室内体验的动人之处。借助真实的故事，我们重申设计精益求精的本质，归纳出设计的六大影响因子：参与、情境公民性、移情、场所认同、创新和成熟。每个影响因子独立成章，逐一进行探讨。

本书将设计视为体验和过程。先进的理念经由叙事者娓娓道来，为复杂深奥的设计工作带来轻松愉悦感。这些推动了设计实践的发展，提供了教学的素材。叙事的作用远不止于此。基于研究的设计和叙事设计研究法正在蓬勃发展。

我们的心路历程

每个人都面临许多需要做出抉择的关键时刻，不同的抉择将产生不同的结果，或前进，或原地踏步，或倒退。对于这些事情，我们往往记得很清楚。作为作者，我们想借此机会与读者分享本书写作过程中的关键时刻，同时向合作方致谢。

十年前，室内设计教育与研究基金会（FIDER）“研究委员会”^①的六名成员需要做出决定。该基金会领导要求基金会对室内设计的现状进行研究，以引导设计教育的发展。其成员严肃认真地接受了这项挑战。研究团队花了数周时间阅读相关资料，并思考从整体性角度研究室内设计的方法。设计是一个动态的领域，所以研究方法必须跟进。该基金会主席与高校教员、国际建筑设计企业的执业者和总监、一位副院长和基金会董事齐聚肯塔基州勒星顿市，共同商讨和研究此事。^②这六方均为设计研究领域成果丰硕的专家和学者，致力于弥合教育和实践之间的鸿沟，因为这将影响未来高等教育中室内设计标准的认证。

自20世纪70年代^③以来，有人提出把设计产业、实践和教育更好地结合起来。这对于教育学、医学、工程学和商学等专业领域同样适用。

在了解整体情况后，六方开始思考：

此项研究如何以FIDER先前完成的“室内设计未来”^④研究为基础，并探讨下列趋势：

-
- ① FIDER is the acronym for the Foundation for Interior Design Education Research. It was the former name of the current Council for Interior Design Accreditation (CIDA). It is a regulatory nonprofit agency that sets standards for higher education in the field.
 - ② Council members: Ann Black, Christopher Budd, Sheila Danko, Joan McLain-Kark; Chair: Margaret Portillo, and FIDER board liaison Joy Dohr.
 - ③ Articles on accreditation, evaluation, NCIDQ, as well as articles by D. Fowles, A. Carll-White, A. Dickson, the Polsky Forum, D. Guérin, J. Thompson, B. Harwood, M.J. Hasell, P. Eshelman, and other scholar/educators document the interest.
 - ④ Mary Joyce Hasell and Suzanne Scott, The Future Is Now: FIDER Futures Report; also "Interior Design Visionaries' Exploration of Emerging Trends."

- 教育和实践中交流与合作的新方法
- 用户定制设计
- 全球化知识
- 生态保护
- 创新和创造力
- 新技术

如何在特定情境中进一步探讨这些调查成果，并挖掘其中的详细信息？

对以上问题的探讨将如何影响认证标准和高等教育？

因此，这项新研究是基于早期的研究成果，玛丽·乔伊斯·黑赛尔博士和苏珊娜·斯科特博士在其所著书中对此做过论述。这项针对未来设计趋势的研究，目的是为未来设计专业教育指明方向。六方专家考虑到了室内设计的复杂性和研究当中的复杂因素。他们明确了目标，即深入地了解某一设计趋势，理解某一特定趋势，并在设计教育和实践中加以考虑。他们希望设计师通过参与工作场所设计项目，了解其中的创新点、技术和合作方式。

在基金会总部和成员的办公室里召开了大大小小的会议，为研究做准备。在提出问题、交谈和分享相关报纸及读物之后，我们开始聚焦于主题。尤其是《哈佛商业评论》上的一篇文章论述了以故事的形式捕捉团队中一致认可的企业愿景，采用叙事研究法探讨了工作场所设计实践。因此，才诞生了“策略故事”研究。

在勒星顿举办的会议由基金会主席组织，受邀人员中有一位非设计领域专家，他是研究叙事研究法的专家，已使用这一方法完成了多项研究，并出版了一部相关著作。

研究的准备工作和成员培训确保了研究的顺利进行。基金会成员选取了最具代表性的案例加以研究并收集数据，经重新组合后用于分析他们八个月后的工作成果。基金会决定重点研究设计领域的三大趋势：创新和创造力、设计领导力和技术。他们认为，叙事性研究方法有助于我们理解交流与合作的新方式，同时设计执业者、教育者和实习生可以获得整体性体验。

叙事研究法提供了研究框架和分析方法。在会上，设计执业者介绍

了叙事性方法，并将叙事与综合研究方法（目前他正将此法应用于几个项目中）结合使用，这对于揭示客户或用户的价值观和紧张感，以及扩充设计师所收集的用于定量研究的信息非常有效。参与研究的六方人员都知道其他领域（如医学和法学）对丰富设计相关文献所做的贡献。此外，他们研究了用于艺术和人文社科等领域的叙事研究法模型。

他们还使用了多种信息收集技术，以揭示设计研究的成果，同时倾听客户、用户和场所的声音。他们把研究经验和基于研究的实践摆到桌面上。每位研究员都见证了采用这种方法研究战略性思维的潜能。设计师在把不相关的元素融入一个新的物理结构和形式时，必须对信息加以分析，以使室内设计内容和探究过程无缝契合。

相关研究终于完成了，《室内设计杂志》在2000年刊登了一篇谈论叙事研究法的文章，它分享了“策略故事”中有关领导力、技术和创新的论文，以及针对实践中的叙事应用和合作体验的报告。

室内设计教育与研究基金会的努力推动设计领域的进步。在该基金会的推动下，设计团队、执业者和大学教员们开始了新的研究，室内设计专业教学方式得到改进，营销和预设计研究呈现新的特点，并且室内设计的深层含义得以体现。

本书中有关设计思维、探究和室内设计体验的主题互相关联。任何一位读者都很有可能成为故事的主人公。随着设计思维、探究和体验的融合，对室内空间会有新的理解，并将产生新的主题。在本书中，室内空间的特点令我们拥有了难忘的体验，我们称之为影响因子。

本书中的叙事所涉及的影响因子和主题都将在结尾部分加以集中研究，以探讨与思维和体验有关的其他设计主题。最后一章讲述的是可应用于研究、教育和实践的原案分析。

本书的目标：

- 为室内设计思维出谋划策，明晰全球视野、创新和创造力、社区建设和服务标准，推动设计领域的发展。
- 帮助读者从不同的利益攸关方（如客户、最终用户、设计师、学生和公众）的角度，理解室内设计体验并倾听场所的声音。

- 通过设计参与框架，介绍叙事的作用，以指导设计思维并解决问题。

本书的内容反映了设计和室内空间的动态性和多维因素。借助故事，我们对室内空间有了新的发现。有的故事关注设计师的工作，有的关注客户或用户的室内空间体验，还有的关注场所或被忽略的声音。所有的故事均配有插图，以形象地展现场所的特征及其包含的情感要素。有关设计的文献和相关理论是叙事的基础。书中引用的有些内容源自过去40年来一直广泛使用的经典读物；其他最新的基于研究的叙事首次出现于本书当中。

这些叙事所提出的观点或独一无二，或行之有效，就让我们以全新的视角来看待设计过程、场所和体验。

致 谢

向那些不畏艰难的翻山越岭者，
向那些为他人铺平道路的越山者，
向那些正待攀登的勇士，
向所有热爱山峰的人们，
致以崇高的敬意！

——乔伊·多尔

我首先要感谢威斯康星大学麦迪逊分校设计研究院和相关学院的同事，以及国际设计界的同仁和朋友。他们用心聆听我的问题，赋予我灵感之泉。他们的建议被我们视为珍宝，他们的检验是我们工作的试金石。《室内设计新思维：探究·体验·影响》一书的出版离不开他们的付出和努力。此外，还少不了研究生、本科生、设计从业人员及企业领导多年来的鼎力相助。

我要特别感谢本书的合著者玛格利特·波蒂略。我们合作二十余载，每个项目的合作都非常愉快。我还要感谢“策略故事”项目的四位成员：希拉·丹科、克里斯托夫·巴迪、安·布莱克、琼·麦克莱恩·卡克，他们一直致力于叙事研究法的研究。我同样感谢本书中所有故事的作者和故事中所涉及到的客户、用户和设计师，叙事列表中详细列出了他们的名字。他们的意见和设计体验极具价值，促使我们从全新的视角看待室内设计，希望读者能从中受益。故事插图绘画者布鲁克·戈弗雷、宋智炫、希瑞普恩·科尼库龙、坎迪·卡梅尔-吉莉安和安德森插画公司，通过添加插图让叙事研究法变得完整。他们和我们一样，都致力于明晰设计思维，丰富设计体验。

感谢约翰威立国际出版公司，其书评当中的建议是我们的指路明灯。辛西娅·米洛塔、苏珊娜·斯科特和其他与叙事相关的人，为我们提供素材，丰富了本书的内容。我要衷心地感谢黛布拉·麦克法兰，在我碰到手稿技术细节难题且一筹莫展时，她亲自登门为我提供帮助。

我还要感谢约翰威立国际出版公司的编辑保罗·德拉格斯、资深制

作编辑南希·辛特恩、生产经理科斯丁·纳斯迪奥和整个团队。他们精通出版行业，对文字和图片做润色。能同他们一起工作是我的荣幸。

最后，我想对皮特说声谢谢，他不仅让书中的文字更加简明扼要，而且每天都慷慨无私地为我们提供帮助。此外，我要感谢黛博拉和保罗、朱莉和马克、雷和艾米等，他们让我的每一天都过得很充实，才不致迷失方向。

对我而言，此书是美好人生和富庶生活的体现。

——乔伊·多尔（Joy H. Dohr, JHD）

本书是我与乔伊·多尔及若干教师、同事和朋友合作多年的成果，在我的生活中能拥有你们是一大幸事。和乔伊·多尔一样，我也要感谢保罗·德拉格斯、南希·辛特恩和整个约翰威立国际出版公司的团队。我的丈夫诺曼一直陪在我身边，让我感觉很安心。他知道怎么正确地生活，我的孩子马克西姆和艾莉也知道这一点。同时要感谢一直支持我事业的父母阿诺德和雪莉·皮特森。其他同事和朋友把我引入叙事研究法这一领域，而叙事研究法是本书的基础。他们分别是：琼·马祖尔，他意识到室内设计领域中叙事的作用；凯姆·邓恩，她作为领导，推动了设计这门学科的发展；希拉·丹科，他是我的同事和朋友，写了许多与公益创业有关的叙事，我们从中获得了启发。同时我还要感谢本书中与我们分享故事和体验的个人，其中有我幼时的朋友艾米·米拉尼，还有许多新认识的人，包括学生、研究生、同事、设计从业者和书评家。我也想感谢给本书叙事配图的艺术家和设计师，是你们的插图让叙事变得鲜活生动起来。我还要感谢世界各地的设计从业人员和研究人员……这也是属于你们的故事。

——玛格利特·波蒂略（Margaret Portillo, MBP）

目 录

前 言
致 谢
叙事列表

第一章 设计参与简述 1

出发点 1
设计参与框架 4
 设计参与并非孤立的存在 6
 从框架到影响因子 9
各学派的观点 14
回顾与展望 18
小 结 19

第二章 为什么采用叙事研究法? 23

叙 事 23
 定义叙事研究法 25
 引导叙事结构 26
整体性系统研究方法 28
支持循证设计 30
叙事研究法的前提 31
设计叙事的类型 33
 趣闻逸事型叙事 34
 启发性叙事 36
 研究性叙事 38
 视觉传达叙事 41
设计学习、研究与实践中的叙事研究法 44
小 结 46

第三章 影响因子：参与 49

自我参与 57
 看待设计的方式 58
设计思维方式 58
 创造性思维 59
 批判性思维 60

	因果思维	61
	可视化、成形和建造	61
	设计团队参与	62
	致力于共同的目标	67
	互信问责	69
	理解设计中的紧张感	69
	小 结	72
第四章	影响因子：情境公民性	75
	情境公民性简介	75
	相关主题文献	82
	安全与保障	94
	社区服务、非营利性服务与服务学习	100
	情境公民性结语	104
	小 结	105
第五章	影响因子：移情	109
	移情的起源	110
	相关主题文献	123
	设计感知	127
	移情的结语	135
	小 结	135
第六章	影响因子：场所认同	139
	探究场所认同	139
	真实性的范围	145
	本土化设计	147
	相关主题文献	148
	超越地理情境的场所认同	150
	探寻历史名胜	153
	主题设计中的场所认同	159
	小 结	162
第七章	影响因子：创新	165
	探究创新	165
	相关主题文献	171
	跨越式创新与适应性创新	173
	创新参与形式	179

个人创造力和创新	180
团队创造力和创新	180
创造力环境和创新环境	182
小 结	185
 第八章 影响因子：成熟	 189
设计成熟的起源	189
用户和公众影响	203
新晋设计师的发展问题	206
小 结	209
 第九章 尾声：整合影响因子	 211
我们从这里去住何方	211
影响因子总结	212
拥抱反对者以实现平衡	214
新兴问题和空白	215
设计思维总结	218
推进设计学科的十大方法	220
小 结	221
 第十章 叙事研究法的应用	 225
叙事类型回顾	226
确定主题	232
案例筛选原则	232
综合应用多种方法	233
撰写有根有据的叙事	235
参考文献的作用	237
小 结	237
 尾 注	 241
参考文献	247
译后记	256

第一章

设计参与简述

回想你首次决定深入学习设计的情景。你对设计的兴趣是小时候就有呢，还是产生于学习了设计入门课程之后？或是徘徊于人生十字路口时萌发的职业新设想？兴趣产生之后，你是否开始以不同的视角看待周围的世界？是否对室内设计开始有了更多的评论，并开始思考其他可行的设计方案？在好奇心的驱使下，你是否会问下面的问题？“那是什么做的？”“它是怎样建造的？”“有没有室内设计师或教师引导你入行？”虽然各人情况不一，但总有人或事燃起了你的兴趣。新的专注点激发你去探求新知识，并收获意想不到的进步。

出发点

带着疑问，我们去学习。好奇心引我们发问。为了解答疑问，我们去搜寻信息，学习本领。无论是对于初学者还是资深专家，在学习的长河中疑问总是会不断产生。即使起初纯粹出于个人兴趣，但随着知识的积累，创造性思维和为设计事业贡献一份力量的潜能也随之增加。对设计的全面理解有助于事业稳中有升。

对室内设计的浓厚兴趣促成了本书的面世。兴趣是我们的出发点。作者和读者须对“设计的含义”达成共识。本书力求探究当代杰出建筑的功能与外形的完美融合。对设计及其意图的清晰理解，为后

面探讨建筑的六个影响因子、参与体验及案例讲解奠定了基础，也为故事的讲述铺平了道路。

我们致力于设计最令人满意的创新作品。虽然设计使用的材料和元素类似，设计目的也大同小异，但由于设计师个人理解差异及元素的不同组合，室内空间被赋予了一种独一无二的模样。设计的过程和成果给人以成功的喜悦和归属感。不同的设计理念、设计方式和体验给予了人类不同品位的生活。

长期以来，人们将设计描述为“产品”，作为名词或物体。从这个角度看，我们谈论的是设计的形式、空间或风格，关注设计材料的特性及其用途。设计同时是一个“过程”，作为动词，决定了室内空间的布局。从这个角度看，我们探究设计师对室内设计的组织方式和创新模式。在设计流程中，我们不仅要考虑到设计师的存在，而且要考虑到客户和用户的存在。设计流程包括设计思考和解决问题的创新方式，这些影响着决策制定和设计行为。许多职业都涉及设计，如工业和产品设计、工程设计、城市与区域规划、园林设计、建筑设计、室内设计、环境平面设计、通信设计、布景设计和纺织品设计。然而，设计师、教育家、客户和用户都把设计视为一种“体验”。段义孚¹认为，体验的定义涉及众多维度，如视觉、符号、行为、社会及文化，通过体验我们得以一瞥现实。多维的设计体验体现了设计的浑然天成、元素一体的精神实质，需要体能、智力、心理和精神的合力作用。

把设计定义成体验，赋予冰冷的物理实体以人情味。在这个意义上，设计是“互相关联的”，将各类元素、场所、角色与用户连接起来。设计体验是对设计整体的广义理解。换句话说，我们会问，“体验是什么？”“是怎样体验的？”“这种体验对设计师、客户和用户意味着什么？”“设计体验怎样改变人类的生活？”

要真正把握设计体验的精髓，必须了解个体与环境。设计师提炼设计知识、理论和技能，以更全面地了解室内设计。知晓环境心理学并不等同于了解如何将环境心理学应用于室内设计。懂得色彩学也不意味着能将其运用于室内空间改造。我们要探讨的是理论和实践的结合。

20世纪末的知名工业设计师比尔·斯通普夫曾写道：

“我要谈谈设计……即人类的建构活动。我认为设计是体力和脑力共同参与下的活动。设计让物件的摆放、社区和环境

的布局以及人类的行为都遵从一定的规则和秩序。如同许多难定义却十分重要的活动那样，设计既是门艺术，又是门科学。设计的目的是让我们的存在更有意义，把我们和自然及现实融为一体。设计似乎是给环境套上了枷锁，但实际上正是这种约束让环境更加优雅。设计让严肃的工作充满欢乐和幽默，拓展了人类的体力、脑力和精神力。借助设计师之手，设计理念得以实物化。”²

斯通普夫寓意深远的话语体现了设计工作的人情味，同时谈到了设计实物和设计思路。他提到，人类让物件的摆放和布局都遵从一定的秩序。他认为，设计思路、行为和体验是相关联的，是艺术与科学的融合。他把设计的目的看作为人类的工作服务，让人们心情舒畅、生活便利，同时拓展人类的能力。设计把处于同一环境中的人们联系起来，丰富了生活的意义。

确切地说，本书的框架基于以下观点，值得室内设计师思量：

- 设计跨越不同的领域，我们将室内定义为建筑内部及其构成元素。
- 室内设计的知识涉及多种学科，根植于艺术学、社会科学和商学。
- 室内设计是一个整体，需要相关知识和创造性思维及基于实践的分析。
- 室内设计让人类的生活更有意义，它影响建筑和自然环境布局及人类体验质量。
- 设计师和客户从设计流程、产品、场所和路径的投资中获益，因此让设计参与变得更有意义。
- 室内设计是一门职业，吸引着想学以致用和施展才华的个人。

室内设计师能够：

- 打造新视觉和新体验形式。
- 为客户和用户做设计和服务。
- 具备从文化、历史、社会和技术视角思考和理解设计的能力，并应用于工作当中³。

这些观点强化了设计的整体性，设计不仅仅是各部分的叠加。个

人、集体、社会 and 不同文化下的人们行为，都与所处的空间环境相关。当我们仔细研究这些关系时，也就更深入地欣赏了室内设计之妙。同样社会也获益。然而，要研究如此复杂的话题，需要了解其关键特征。这些特征形成了基本的联系，跨越时空、个体与背景的局限。

设计参与框架

鉴于刚才讨论的话题，我们开创了“设计参与框架”，以便从整体上研究这门学科。框架的水平方向（见图1-1）列出了设计的三个关键特征：设计师/团队、室内环境及其元素、客户/用户。其中任一特征都关乎重大，关系到个人和环境。设计师先后扮演各种角色：观察者、解读者、规划者、翻译者、传达者和空间创造者。客户和用户是居住者与欣赏者，设计正是为了他们才具有多种意义。

核心的环境背景——室内设计——扮演着重要角色。它为了一个共同的目标把两人或多人聚在一起，给予他们力量，而室内及其设计成了连接和团结他们的力量。设计师、用户和客户的角色分工清晰，一同致力于室内设计这个共同的目标，并努力做好。最后，设计好的作品供他人体验、评定或再创造。建造设计用不同的声音、非推论性的声音来传达。然而，它实现了有形和无形的判断和品位，塑造了具象的现实存在。一般而言，空间反映了设计师和客户优先考虑的事项、意图，以及连接空间与个人的能力。

框架的垂直方向为时间特征（见图1-2）。不同的时间节点贯穿项目的始终，期间想法成为现实。思考、研究和规划都需要时间；设计需要建筑安装时间；设计呈现与利益攸关方的评价也需要时间。在这个阶段，时间可能是个体的或公共的，取决于设计参与者的本土性或全球性。如果设计师、公司和客户都为个体参与者，则可自由选择项目的归档方式与评价机制。本土与全球栏反映了设计作品的水平、类型及范畴。如果只考虑设计师和设计团队这一列，本土和全球栏有助于评价设计技能、知识和领导力。若考虑室内设计这一列，设计成品是独立的，具备室内空间的个体和风格特性。它们成为一种社会文化，成为一种规范。它们也能反映历史各个时期的设计。它们留存至今，具有区域特色和意义，供世人探索。若考虑客户或用户列，人们