

建筑艺术·室内设计丛书

丛书主编 邵 龙

室内空间环境设计思维与表达

赵晓龙 邵龙 李玲玲

哈尔滨工业大学出版社

·哈尔滨·

内 容 提 要

本书以详尽的阐述和大量图例,结合国内外的最新理念,从室内设计的现状及发展出发,结合目前在室内设计创作中普遍关注的热点,着重从设计理论上提示了地域性、民族性、创新性、文化性以及主题性在空间环境创作中的实践意义。全书主要从创作思考、创作图解、方案创作设计及草图三部分阐述了室内创作思维的全过程。

本书可作为高等学校的建筑学、室内设计、艺术设计等专业的教材,也可供从事相关专业的工程设计、艺术设计的工作人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

室内空间环境设计思维与表达/赵晓龙,邵龙,李玲玲编著. —哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,2004.12

(建筑艺术·室内设计丛书)

ISBN 7-5603-2103-8

I.室… II.①赵… ②邵… ③李… III.室内设计-研究
IV.TU238

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 123803 号

出版发行 哈尔滨工业大学出版社
社 址 哈尔滨市南岗区复华四道街 10 号 邮编 150006
传 真 0451-86414749
印 刷 哈尔滨工业大学印刷厂
开 本 787×1092 1/16 印张 10 字数 300 千字
版 次 2004 年 12 月第 1 版 2004 年 12 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 7-5603-2103-8/TU·49
印 数 1~5 000
定 价 22.00 元

前 言

21 世纪是一个数字化时代,信息以更快的速度广泛传播,设计师被大量的信息包裹着;同时伴随着大众文化的迅速崛起,使艺术迅速地走下神坛,成为大众的消费对象。这些都使室内设计师本来的设计观念和审美取向受到冲击。

本书详细讲述了室内空间环境设计的基本概念及理论研究的最新前沿,分析了当代室内设计潜在的意义与价值,并选取了一些颇具代表性的设计作品进行分析与诠释。同时,本书也是黑龙江省自然科学基金项目(01305660)的阶段性的成果之一。

在现代室内设计强调加大艺术力度发展趋势中,室内空间环境的创造就必然被推到了非常重要的位置上,现代室内设计文化品位的高低,更多地由室内空间环境艺术的品位所决定。为此,我们在编写本书时就其内容而言,较注重理论的指导性与所选实例的艺术性和典型性;同时,对一些建筑环境的设计实例进行介绍,对于当前注重室内外空间的通透、流动的现代室内设计,也有一定的参考价值。这些设计实例充分利用了独特的建筑空间,加之设计者的巧妙构思、独具匠心的创造,使室内空间的功能性与艺术性达到了完美的结合。当然,本书侧重的不只是提供某种创作手法,而在于能展现一些新的艺术观念和在新的艺术观念影响下的室内空间环境的创造。

任何研究工作都不可能达到一劳永逸的终极,但愿本书能为室内空间的创造者和观赏者提供了一个全新的视角,对当代室内空间环境设计的发展能起到一丝绵薄的推动作用,倘若如此,我们将感到十分欣慰。

这本书的出版首先要感谢哈尔滨工业大学建筑学院的领导们,没有他们在工作中的大力支持和培养,就不会有这众多的成果和成绩,也就因此而没有了写作基础;要感谢我们的同事,是他们给予了我们许多灵感和帮助,鼓励我们能够一直沿着正确方向写作;也感谢哈尔滨工业大学出版社,特别是贾学斌先生对我们的信任,使我们合作非常融洽,也使我们有信心写好此书;更要感谢王未、张明杰、张羽、张荔蕊、郭永久、付燕、刘伊丹、杜心舒、刘金侠、周楠、孙立国等同学在本书的编写过程中对部分文字的编写工作,以及解峰、王剑锋、贾晶、刘卓、艾岩、韩睿彬、马靖宇、陆秋野、李伟、韩涛、刘世伟、李仿、胡建成、张磊、杨埜、张晨杰、苏万庆、李承文、环迪、昌盛、韩婷婷、由宗兴、张羽、王泽华、秦效庆、冯莹雪、马晓雯等同学为本书提供作品;同时也要感谢环艺 01、02 级同学在本书的撰写过程中提供了大量的素材。

由于作者水平有限,书中难免存在疏漏及不妥之处,恳请广大读者批评指正。

作 者

2004 年 11 月

目 录

绪论	1
第一部分 创作思考	
一、创作思维综述	7
(一)创作思维总括	7
(二)创作思维过程	8
(三)创作思维方式	11
(四)培养创作思维的知识架构	11
(五)创作思维的源泉	13
二、关注创作的生命力——创新意识	16
(一)创作现状中的不足	16
(二)创新设计的基础	17
(三)创新的设计思维	18
三、把握创作灵魂——主题性创作	21
(一)创作中的“主题性”	21
(二)挖掘主题	22
(三)“主题性”营造的表现手段	23
四、攫取创作源泉	33
(一)文化	33
(二)历史文脉	34
(三)地域文化	39
第二部分 创作图解	
一、环境方案设计的方法、步骤	51
(一)环境方案设计的方法、步骤	51
(二)设计的工作思路	51
(三)设计的表达	52
二、环境设计草图艺术结构	54
(一)表现性	55

目 录

(二)抽象性	56
(三)象征性	56
(四)环境设计实例分析	58
三、质感表现优秀作品赏析	67
四、建筑速写	77
第三部分 方案创作设计及草图	
序	91
一、某大学剧场方案设计	91
二、世和浴场室内方案设计	94
三、金鼎室内方案设计	96
四、江门会展中心室内方案设计	102
五、印度风情特色街方案设计	104
六、电视台室内环境方案设计	106
七、五星阳光大厦内外环境方案设计	111
八、某市国际会展中心方案设计	119
九、海云国际商贸城方案设计	125
十、室内环境设计 I	129
十一、室内环境设计 II	132
十二、环艺专业学生毕业设计(室内)	139
十三、全国环境设计参赛作品	144
参考文献	152

绪 论

基于 20 世纪科技的伟大进步,建筑文化产生了前所未有的世纪大改革与进步,新思想层出不穷,各学派异彩纷呈,令人目不暇接;结合新的工业技术与观念,建筑产生了前所未有的新形式,出现了标准化与预制化的建造方式;提出以功能作为建筑设计依据的原则,提高了建筑的经济性与实用性;以“国际式”为代表的建筑形式与方法风行世界,促进了建筑的大规模建设与技术的推广。人对自然的控制、改造能力得到空前的发展。

但是建筑技术的发展并不能涵盖人类生活中的所有价值内涵,人对于环境的价值判断并不仅限于单纯的科学价值和实用功利价值,还要有审美价值。这三种价值都与人的主体需要和目的有关。三者有统一的方面,即所有的科学价值和实用价值在某种程度上都体现了人类一定的审美价值,但是这种统一性是相对的、有条件的,审美价值实际上是在实用价值得到满足的基础之上对于人类认同心理、归属心理及审美需求的满足,是一种高于生理功能性需求的自我价值的实现。混淆了实用功能性需求与审美性需求的各自领域,无疑会使我们的设计目的变得模糊和偏离。

在现代主义的发展过程中可以看到,一方面,功能主义将建筑的功能数量化、物质化;另一方面,技术理性的进步虽然使自由流通空间成为可能,但并没有延续传统空间的人情内涵,使空间失去了以富有活力的生活为基础的审美价值。我们迫切需要认真考虑一下我们的技术层面发展的背后所忽视和抛弃的东西——夸张的技术审美取代了人文关怀;相同的精确空间取代了场所;传统建筑中充满活力的生活环境被均质的、

统一的建筑空间形式所取代。

在我国当前环境建设中,室内设计日益受到重视,工程量日渐增加。然而在近年我国室内设计的发展过程中,与建筑设计领域一样,也存在着创作目的不明确的问题。这主要体现在创作思想的单向思维与封闭思维定式,以设计者主观的形式美标准作为室内设计的评价准绳,只重视室内空间的视觉形态创造,而忽视了建筑空间的终极目的——在其中的人类生活。

20 世纪 80 年代以来,现代中国室内创作的总体的状况是:创作热情空前高涨,创作思想空前活跃,创作机会及工程项目的设计规模、数量、范围大大增加,好的和比较好的设计作品也逐年增多、不断涌现。但就室内创作的总体水平和质量而言,与社会需要和人们的需求还相差甚远,与世界先进水平也存在一定的差距。究其原因,一个重要的问题是对室内创作理论系统研究不够(不是说没有研究)。在中国,至今还缺乏我们自己直接架构而又符合中国国情的室内创作理论体系,这不能不使创作实践往往带有较大的盲目性。一般设计工作乃至许多重大的工程项目设计,常常忽视建筑及其艺术创作,忽视其在城市中的环境艺术质量,忽视对建筑文化和精神品位等更高层次的创作追求,可以说,创作意识比较朦胧和淡薄。因此,很有必要紧密联系创作实践,去探讨室内创作的思维过程及表达,旨在讲清室内创作的来龙去脉,讲清“其然”和其“所以然”,讲清它的哲理、原理、道理和方法,以便为当前我国室内创作直接提供一种可供参考的理论文本。

目前,室内设计创作存在的主要问题表现在:对现代主义空间形式的模仿。正如周卜颐教授所说:“现代

建筑没有在中国生根。”因为种种历史条件的限制，现代主义的精神实质并没有真正进入中国设计界，而仅限于提供了一种可供借鉴、参考的形式依据；对“后现代主义”的追求，在世界建筑界反对现代建筑的声浪下，中国也随之进入了“后现代主义时期”，符号、解构、历史、断裂等一系列抽象的哲学精神进入了设计领域，对传统符号的解构和拼贴成了一时的时尚；在我们的几千年传统中，蕴含着中华民族共同的人生观、伦理观，对传统精神的领会与借鉴有助于我们的设计扎根于地域环境和人文底蕴，但是借鉴传统精神与借鉴传统形式毕竟是两个范畴。如何借鉴传统，是近年来我国乃至世界建筑界致力探讨的问题之一，从一个角度体现出人们对人性化环境的探索。

由此可以看出，我国的室内设计界在近年来的发展中，还没有形成科学系统的理论体系；从深层寻找我国室内设计的发展规律与评价标准，改变现在价值观念混乱导致创作思维混乱的现状，是室内设计理论研究的当务之急。

从世界文化的角度来看，国际化、同一性的倾向越来越严重，一种“世界文明”正在悄然兴起。信息时代电子技术的普及以及交通的现代化使得各地的建筑材料、建筑技术及建筑审美有趋同的趋势，而造成各个民族与国家的传统、地域、个性及文化的差异不断的丧失，这就形成了当代室内设计发展中的“地方性”淡化的时代背景。21世纪的中国室内设计师所应肩负的历史使命——“如何在高度发展的经济文化建设进程中，为人民创造相对良好并能持续发展的生活环境，以及如何用创新的理念设计出具有中国特色的现代建筑”，从建筑室内环境设计来看，就是要在创作中注重继承和发扬中国优秀传统文化，并处理好设计中传统文化与现代科技、时代精神和地方特色的有机结合，走出一条有特色的建筑室内环境设计创新之路来。

室内创作中的高度相似是现代文明高度发展的结果，虽然体现了科技的进步，但导致了“国际式”的形成，从而割断了建筑室内设计的传统与地域性，使作品丧失个性而呈现出世界性的雷同。要摆脱这种局面就要引入地域与传统文化，走出设计走向国际化、现代化这一误区。20世纪80年代以来，世界范围内的“寻根”

意识正是作为全球意识的“心理逆反”，因为毕竟建筑活动又是文化现象，在漫长的发展过程中，其物质形态沉淀、升华，融入民族文化——心理的深层结构，它们在一定程度上将长久地影响特定民族的设计创作与接受活动，从而使其具有鲜明的民族性与地方性。

中国是一个具有五千年文字记载的历史文明古国，又是一个56个民族共同组成的大家庭，源远流长的中国传统文化无不值得我们去继承和超越。室内创作应该立足于本国的文化根基，超越传统并探索有中国文化特色的作品。

我们应该珍视传统建筑文化，应尽一切可能保护好文物建筑，并且要努力发掘传统建筑和建筑传统中有继承活性的成分及因素，激活之，吸纳到今天的室内创作中来。其实，传统本身并非一成不变，传统是活的东西。在历史进程中，传统与新的或外来的事物相遇而碰撞，碰撞中吸纳，新成分的加入引起传统的重组、更新与变异，于是进步。在室内创作中，除了能作视觉形象符号用的形象成分外，凝聚在传统建筑审美、观念、意欲等方面也可能被吸收到新建筑中来。

当今时代，室内创作的理论背景十分广泛，为室内创作提供了大量值得研读汲取的宝贵精神食粮。然而，就当前中国室内创作理论领域的总体状况而言，仍然是“引进”，“拿来”者多（作为向西方现代建筑理论学习的初级阶段，这是无可非议的），借鉴创造、独立建构者少；“分散”、“零星”研究者多，整体综合、系统分析者少；论及“表象”、“形式”者多，触及内涵和本质者少。创作思维和创作方法的提出，将能从一个重要方面填补室内设计理论空白。它能够通过广泛占有理论素材在宏观理论和具体创作实践之间建立广泛联系，又能自成一体，独树一帜，从而成为室内创作理论大家庭中的重要一员。

由于室内行业的蓬勃发展，对室内教育提出了更高的要求，过去主要培养“表现型”的人才，仅仅强调熟练的技巧与美感的把握，而忽视了设计成分与文化含量，室内创作“千篇一律”，各种符号的拼贴、堆砌，风格的模仿、抄袭把设计搞成了大杂烩。这种培养方案引导学生进入了过分注重表现技巧的误区，而对设计观念、专业技能、技术知识过于匮乏，导致了室内作品缺

乏个性,呈多元化趋势发展。一些“施金抹银”的室内环境层出不穷,不仅如此,一些清朝仿“古董品”和“欧陆风”盛行一时,室内环境越来越“装饰化”、“材料化”,缺乏内在精神与文化内涵。而今情况发生了变化,随着人类物质生活的满足,人们把注意力转向环境质量、艺术效果、文化含量等审美层面。除了功能上的人性化设计外,人们更加追求的是一种精神上的愉悦与满足。“明确地说,建筑就是人类受关注之处,人的本性的更高的表现形式”,建筑大师赖特使我们认识到,现代的室内设计师应该是有能力的艺术家,应该为人类创造有价值、有意义的精神场所。教育部门开始注重引导学生的创作意识,即培养“设计型”人才,引导学生设计有个性、有设计理念的作品。

本书将通过对室内创作思考的研究和分析,来探讨如何培养“设计型”人才,以及怎样提高他们的创作能力。同时,通过创作草图的训练过程的解析,探讨如何提高创作表达能力使之成为“设计型”、“表达型”的全面人才。总之,创作思维是设计科学的核心,设计家必须正确运用它,才能科学地营造有内在精神的场所。从设计本质上寻求教育动机,设计是寻求解决问题的方法与过程中的种种关系的问题的求解,室内创作中的思维特征是对科学的逻辑规律进行缜密思考与作为创造行为中的依据,因此,从这种意义上能理解对学生的教育和培养,其核心是“围绕学生怎样能够具备发现、分析、解决并创造的综合能力和获得新知识的方法。”

第一部分 创作思考

一、创作思维综述

(一) 创作思维总括

1. 创作思维总括

从马克思主义哲学认识论的角度,我们可以把思维概括为一种大脑对信息的加工过程。

人类有两种旨趣殊异的思维活动,一是认知,二是筹划。认知是为了弄清对象本身究竟是什么样子;筹划是为了弄清如何才能利用各种条件做成某件事。可见,建筑设计思维及室内设计的创作思维应被划入后者的范畴之内。因为建筑设计及室内设计行为的本质就是人们借助各种条件,依据现实中的各种成型的经验来塑造和改善人类生产、生活环境的的行为,而设计思维本身就是为了弄清如何才能利用以上这些条件以达到这种效果。

2. 建筑及室内设计创作思维与其他易混淆概念的比较

建筑及室内设计思维与一般性建造想法的区别在于是否借助于“模型”载体,即借助于草图、工作模型、图线、计算机辅助等来进行过程性的及人文性的创作过程,而一般性的建筑想法仅是通过建筑主体意识使固有的零散的、片面的表层经验的“物化再现”,没有加入过程性、人文性的推敲、取舍、发扬,进而升华。简而言之,它们之间的差别可用图示来表示人文性因素的加载。(图 1-1-1)

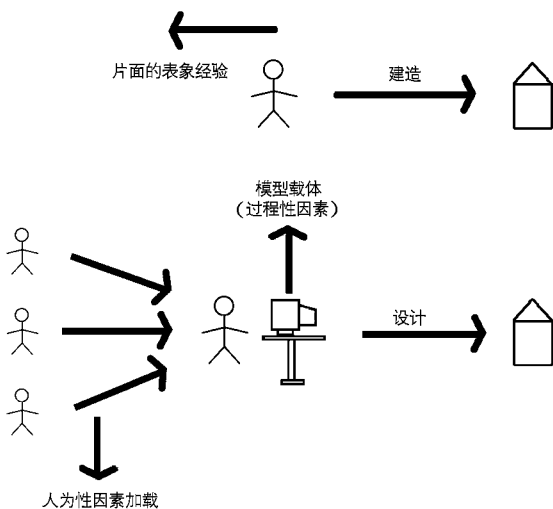

图 1-1-1 创作过程的两种思维模式

(1) 研究创作思维与研究风格流派的区别

选择创作思维与风格流派这两个问题来进行比较,是针对我们现今设计界的现状而得出的,这正是我们设计界共同认识的盲点。大家往往混淆了创作思维与风格流派的概念。首先,创作思维是一种研究宏观的设计主体本身的“思考”过程,是一种方法论的体系,它在某种程度上具有相对的稳定性,是人们对设计主体思维过程中程序性环节的关注;而研究风格流派,则是更偏重于一种方法和法则的相关研究,不同的风格流派及思潮在方法论层次上的思维过程基本是相似的,不同的是他们对设计程序中不同的要素有其不同的侧重,从而形成自己的设计创意的特点,进而形成自己的创作原则、思路风格,以及很多不同风格倾向的设计作品。例如,现代建筑中的高技派与典雅派,它们在创作思维的过程上、程序中,不会有过大的差别,差别仅是高技派注重的是技术元素及动态理念在室内设计中的直观表达,而典雅派则是追求内部空间尺度、色彩、构件等,是以浅雅为原则的。虽然他们在作品上的设计风格迥异,特别鲜明,但这种差别回溯到创作思维中仅仅是在思维过程中,例如,高技派注重的元素是用不同的视觉符号表达其不同的关注点,而形成不同的作品。从方法论层次看,它们是有相似的方法论观念。

(2) 创作思维研究与创作法则研究的区别

作为哲学素养不深的初学者,很多人会将创作思维的研究与创作法则的研究混为一谈,在此应从哲学的角度认识前者与后者的区别——方法论和方法的区别。创作思维的研究是一个动态全面的过程,它是以研究人在创作过程中的心理、生理、行为等手段,进而揭示和掌握人在创作过程中的规律性内容,从而提出和倡导更合理的设计思维方法。而设计法则是设计思维中的一个横断面,它是设计行为中的一个方法,如建筑学法则中的韵律(重叠、重复、多变等)法则,又如,建筑物理中的建筑力学法则等。

(二) 创作思维过程

1. 创作主体要素构成(静态组构)

思想观念:思想观念源于创作主体,是人类社会属性超过历史积淀的结果。室内设计师的思想观念是特定的历史文化传统、特定的时代风格、精神及设计师的

个人阅历等因素共同影响的结果。由于以上因素的不同,因而造就了设计师不同的思想观念体系,这种观念主要包括认识观、审美观及伦理观。思想观念决定了创作主体的思维方式;而思维方法的不同也会导致创作主体在实践认识及理论倾向取舍上产生明显的差异,这样又加大了思想观念的差距。可见二者是相辅相成的,不可分割的。作为“多元、兼容”为主题的21世纪,我们要变封闭单一的思维方式为开放多元的思维方式,只有这样,我们才能及时地更新自己的思想观念。处于后现代文明时期的当今社会,不再是“一招鲜吃遍天”的年代,现代社会分工的精确化,社会结构繁杂等现实因素,决定了创作主体必须时时刻刻更新自己的思想观念,用灵活、多变的思维方式去解决设计问题。

创作主体的思想观念不是对客观现实的机械反映,也不是简单、重复的映像,而是对客观事物再造的能动过程,其中就有主体对客观世界的认识过程。由外部移入的观念和由主体自己总结出来的经验经常发生矛盾,尤其是思维方式在定型后就会更加的明显。但它们却是主体统一的思想观念的两个方面。共存于头脑之中外来的成分是构成思想观念的主要部分,远远超过设计师自己概括的思想。

理论修养:学而不思则罔,思而不学则殆。如果仅想着前面所提到的如何转变自己的创作观念,而不在理论学习上下功夫,这种愿望也是纸上谈兵。在室内设计界普遍存在着这样的现象,即将创作观念的更新片面地理解为模仿,甚至抄袭前卫、新潮的式样,以为拥有了几处时髦的“语素”就完成了设计创新的任务,这是天大的谬误。而这种行为也不是认真踏实进行理论研究的结果。一个崭新的创作思想和观念是需要几进几出的过程才能转化为自己的创作观念的,也就是使外在的抽象形态的理论转化为创作主体内在的具体观念,只有这样,新理论才能成为创新主体的一部分,从而丰富创作者的创作思想。这种转化过程非常复杂。首先,设计师应将抽象形态的理论纳入到自己的领域中,吸收与自己领域密切相关的信息,并将其具体化;其次,有意识地将这种初步具体化的理论与主体的特性良好结合,只有经过这样的两个过程,外在抽象的

理论才能转化为主体的内在观念。

文艺素养:建筑大师程泰宁说过一句话“功夫在设计之外”，无论是建筑设计还是环境艺术，都不是单一的。“孤立”的创作活动与其他各类的学科都产生着千丝万缕的联系，其实涉及的领域是复杂的、极为宽泛的，而且还包括人文、社会、心理、美学、哲学等领域的意识形态门类。室内设计是建筑设计的细化与完善，是直接面对和调节人们微观心理情态的。因而，主体必须要有深谙人们意识形态组成的知识。关于文艺素养的提高，有很多的途径，但总体上不外乎多看书，多涉猎相关领域，多多地吸收现成的高品质的艺术作品和文艺理论的营养，补充自己，为我所用；另外，多在实践中有意识地提高自己的文化修养、艺术素养，这需要通过长期坚持不懈的探索。

禀赋个性:个性即是差异，即是与别人不同之处，在“共生”的今天，注重个性、注重个体差异的趋势越来越明显。20世纪60~70年代的现代主义建筑及国际风格的建筑语言，使一个个城市及地区变得越来越相似，我们生活的环境也变得越来越“平淡无味”。这种以人的自然属性和个性为代价的“创作”，在20世纪80年代走向死亡，今天，禀赋个性已经成为评价一位艺术创作工作者成败与否的重要标志；而人们也更为关

要反对程式化的模仿、抄袭，又要反对为了个性而个性的盲目倾向。总之，面对禀赋个性的培训要泰然处之，要客观地意识到这是一个人与生俱来的潜质加后天生活经历的结果，我们要客观冷静地分析它，并有意地在实践中逐步强化它，并建立自己的个性语言——经过设计师亲身体验，经过提炼加工所采用的建筑语言。其次，我们也要具有能精确把握设计中可变因素与不变因素的能力，努力抓住作品的可变因素，从而才能适度地表达自我的创作个性。

2. 创作思维的轨迹(动态组构)

准备期:这是设计者在进入构思创意阶段的必要环节，是一个认知的环节，即对工程项目有一个宏观的总体认识与把握，这是导向正确的设计定位的必要基础。这个阶段要注意信息及材料收集的广度与深度，因为只有对项目的认知达到了一定的广度，设计者才能抓住所要考虑问题的关键点。在准备阶段的信息及资料的收集要注意其直观性和多样性，只有这样，设计者才会对项目有一个主体思维视角的把握。根据资料及信息的表达方式不同，可将其分为文字、图片、录音等形式。

其过程可用图1-1-2表示。

图1-1-2展示出了设计师准备阶段的一般过程及

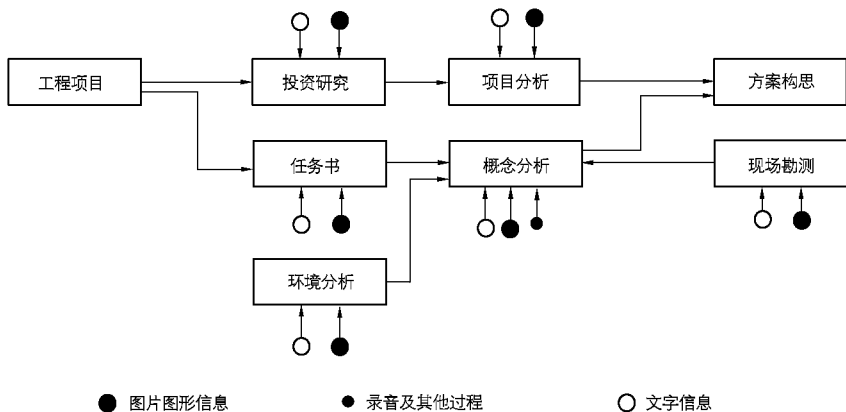

图 1-1-2 准备阶段的一般过程及工作图解

注建筑及环境的个性和品味的塑造。与此同时，我们也要极力避免矫枉过正，正如某些行为艺术展览，竞相地争勇斗狠，越来越倾向于视觉刺激，这都是个性塑造的误解，反而反映了创作境界的平庸和文化修养的低劣。可见，我们要鼓励那些有积极意义的创作个性，既

工作图解。从信息的主观方式来看，可大致地概括为文字信息、图片图形信息及录音或其他信息。由此可以看出，信息的内容大致包括以下几点：

任务书：空间使用功能要求；风格定位；地域文化的表达等（多以文字资料和现场答疑会的录音为主）。

环境分析:建筑环境的分析;城市地域文化、自然风貌的信息(多以文字、图形、图像信息为主)。

现场勘测:企事业的理念及特殊功能精神要求(文字、图形、图片信息为主)。

投资研究:工程经济估算依据及提供的资金、材料、工艺设施等(文字、图形、图表)。

项目分析:建筑空间特性要求,以及类型空间的特殊工艺或技术设备的要求。

概念分析:以上几部分信息收集的取舍及整合,是取得总体上的把握及宏观上的认识,另外还需加载个人信息进行概念分析。

由上图可以发现外部信息的补充与介入,是这一时期的重要特点,考验的内容是创作主体的权衡协调能力,也就是弃“粗”取“精”的能力。这种信息整合的能力是需要平时培养的。

这一阶段的思维特征更倾向于认知性的思维活动,思维特点较多地表现为理性思维为主,逻辑性思维的综合处理为辅的特点。

构思期:这是整个室内设计创作的主体阶段,在这个阶段中,空间意图逐步确定,思路及形式语言逐渐清晰,是将设计师胸中的构思逐渐清晰化、确定化的过程。

构思期的工作内容大致包括以下几个方面:对室内空间层次形成及功能布局有一个大的设想;考虑室内环境中的物理环境设计;空间限定要素的形、光、色、质的设想及选择,以及技术因素等,如设备、管线等协调,装饰工程费用等等。这些因素要求统筹考虑,客观把握,不要机械孤立地去看待每一个问题,要综合全面地把握及分析。

这个阶段的思维方式也是极为丰富的,因为设计方案的构思过程是极为复杂的过程;思维方式也是纷繁复杂的——既有理性思维与感性思维交织,也有逻辑思维与形象思维;既有分散思维,又有收敛思维;既有表现思维,又有制造性思维。从过程上来讲,这是信息资料后加工处理期,正如这个过程伴随着复杂丰富的思维方式一样,它的思维过程也是一个循环往复的上升过程;它的活动涉及感性思维、理性思维及灵感思维的各个层次的精神活动;在性智与量智之间循环往

返,螺旋上升的过程,最终通过多次的反复过程,直到将所接受的信息处理成完整适宜的空间形象为止。

可见,这是一个在发现问题、了解问题、解决问题之后,又在汇总问题的基础上重新发现问题,再周而复始螺旋上升的过程。

在这一过程中,感性思维与理性思维是相互交织的,很难将其完全在某阶段划分清楚,也很难具体讲清它们之间协调工作相互转化的细节,但我们可以将问题分次、分级地合理解决;在这个过程还需要理性思维严密,每一个循环上升中的重要环节,要靠感性思维的“直觉感悟”来调整,把握问题的大方向。

创作思维的一般过程性展示:为了动态全面地展示出室内创作中的过程性、及时性的特点,可以通过阿西莫的创作思维图解(图1-1-3)完善地表达其中的概念。

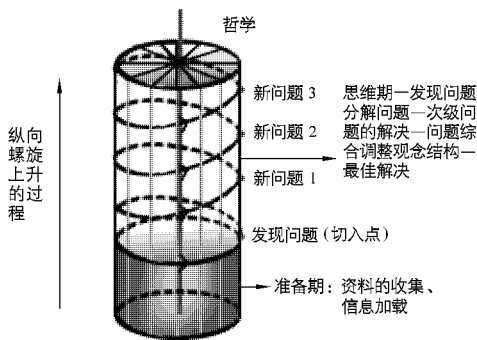

图 1-1-3 阿西莫创作思维图

图解中的底部即为创作过程的准备期(图中的点表示信息的含量及未经整理的自然松散状态),图形中的水平面、箭头是资料的整理综合过程,底部的圆点表示主体切入点或观念倾向,依次向上的点代表问题综合把握后新问题的发现及新的观念产生。点与点之间螺旋曲线代表思维过程中的轨迹。柱体水平面是系统形态要素的学科分类,不同的主体创作思维的起点不同,起点所在学科类不同,最终的构思元素的意向也不同,而位于轨心的部分都是哲学范畴,问题的解决轨迹就是围绕其不同的哲学体系。

但是也要看到,这只是创作思维过程中的一个理想化的模型,是对思维过程的一种推论。

(三) 创作思维方式

1. “道”法创作思维

“道”法创作思维即可称之为偏情的创作思维,这种创作思维的产生当然是受创作主体的各要素综合影响作用的结果。“道”法创作思维还受其他的思想观念影响,如中国传统文化中对写意表现性的青睐及文学艺术中象征性的倾向,以及几千年来“君子不器”的思想根据,都给予创作主体以新感性的创作涵构、理论修养、知识结构。不同的主体有不同的生活经历,从而产生了不同的知识结构,有的人偏于感性倾向,有的人偏于理性倾向。禀赋个性,这种先天的因素也是影响人今后思维方式的重要因素。

思维简图:所指(外延) - 能指(内涵),即是由大的意念涵构入手,逐渐缩小,最后具体到个别构件,总体上是一种自上而下的创作思维方式。(图 1-1-4)

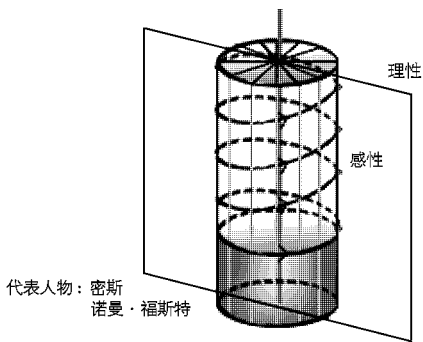

图 1-1-4 “道”法创作思维简图

2. “器”创作思维

“器”创作思维也可称之为理的创作思维,这种思维的思想观念体系是受其生活环境的影响,以及偏于性智学科的知识结构的影响,或由于其本身不同的性情所决定的。如演绎推论法是“西方”在理性思维上研究的成果,这种学科的积沉就直接导致了偏理的创作思维。

思维简图:能指(内涵) - 所指(外延),那是由具体问题入手,理性分析解决问题,并努力寻求可变因素,从而发扬其象征性或表现性,是一种自下而上的创作思维方式。(图 1-1-5)

总之,以上只是两种典型的创作思维模式,现实生活中的情况要复杂得多,大多数都是这两种思维方式

的交叠,不能明显地被确定为是哪种思维方式。我们在设计实践中也应针对不同类型设计,灵活运用不同的思维方式,同时,也要注意丰富完善自己的思维方式。

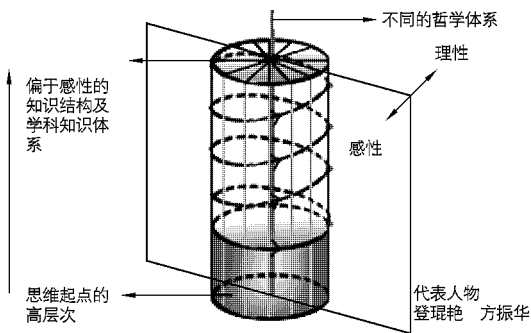

图 1-1-5 思维简图

(四) 培养创作思维的知识架构

1. 室内设计专业涉及的内容及相关学科

我们必须还要严格地界定一个合格的室内设计师所必须具备的专业背景:必须系统地掌握应用心理学、社会行为学、室内物理学;必须熟悉建筑学以及环境艺术学;必须不断跟踪世界范围内装饰材料与家具陈设的设计与创新动态;必须不断地从工地与实际生活中补充实践经验与实际生活体验的不足;必须对新的生活方式、人与环境的关系具有高度的敏感“心”。上述知识背景的要求是基础的,一切个性化的思想、风格、品味都应该是建立在这样一个共同的背景之上。对于一个刚刚从事室内创作设计的人员来说,如果希望成为一个直接面对客户的独立设计师,在一个拥有再教育机会的专业环境中学习几年的时间是合情合理的。

2. 室内设计专业的内容

(1) 设计理论

设计理论包括中外建筑史、中外美术史、设计史、建筑设计原理、环境艺术设计概论、室内设计原理及相关的建筑、艺术类设计等理论和知识。

中外建筑史:认识中国建筑体系的独特传统和历史局限,了解中国建筑的自然地理背景和社会文化背景;认识传统建筑的组群布局、平面构成、构架体系、外观形式、构件做法和细部装饰的基本形态和具体形制,

掌握中国建筑的主要术语;了解中国建筑的发展历程和演变脉络;了解和掌握以欧美国家为主线的外国建筑历史发展的过程和基本史实;了解世界建筑的多元性及相互影响和传承关系;了解和掌握近现代欧美各国主要建筑流派的基本理论和代表人物的主要作品的艺术特色;理解建筑中诸元素的相互制约关系,加深对建筑本质与特性的认识,把建筑历史的知识应用于研究和考察建筑,并用于建筑和室内设计。可以通过学习和了解外国古代建筑史、中国古代建筑史、外国近现代建筑史等内容达到上述的部分目的。

作为学习室内设计专业的理论,不但要多听一些行家、大师的讲座,而且要多看一些艺术作品,以及多读一些专家学者介绍和推荐的书籍,并要有适当的实践活动。

室内设计原理:通过学习室内设计的基本理论框架,应使从事室内创作的人员侧重于如何发现问题、分析问题,并以恰当的手段解决问题的科学方法,建立正确的设计观,加强培养综合能力,使设计者对室内设计概念,历史发展概况及风格样式、流派有基本的了解,以及对于室内环境设计程序中的空间设计、装修设计、陈设艺术设计等有较明确的认识和理解。

室内设计理论的掌握,可以通过学习室内设计概论、人体工程学及室内设计的尺度、室内空间设计、室内色彩设计、室内光环境、室内设计的材料、室内绿化设计、环境心理学、行为心理学等原理和知识来实现。

若要熟练掌握室内设计原理,就要多了解室内设计的基本概念,并通过实际工地参观实习,将理论应用于实践。

环境艺术设计概论:主要论述环境艺术设计的基本概念、设计思想及设计方法,培养设计者的创新精神,使其掌握环境艺术设计中各学科的特征、宗旨、人物、设计方法,为以后的研究方向打下良好的基础。

环境艺术设计概论涉及的内容主要有:环境艺术设计的概念、学科特征、学习内容和性质,环境艺术的起源和发展、环境艺术的形成及发展历程以及不同历史时期、不同民族国家及社会形态对环境艺术的影响,环境艺术的构成形态、环境艺术六种形态的构成关系、环境艺术的创作原则,室内空间环境设计、室外空间环

境设计、公共艺术设计等原理和知识。

通过对以上内容的学习,从事设计的人员对环境艺术的总体概念应有所了解,为以后的环境艺术设计创作打下基础。

(2) 设计思维

建筑设计基础:为了培养设计者创造性的思维,形成对建筑设计体系的初步认识,以及在设计过程形成感性认识和一般了解,对名建筑具有欣赏和评价的水平,应掌握建筑设计的基本知识和基础理论,即建筑功能空间、环境的概念,平、立、剖的含义以及规范表达,形式美的法则等。同时还要有对建筑表现技能的训练,包括建筑制图、渲染技法、模型制作、徒手表现等。

为了能够打下良好的建筑设计基础,作为刚刚从事室内创作设计的人应该多做一些实际练习,如二维图形设计,坐具设计,单一空间的测验与改造,内部空间的组合设计,建筑欣赏,外部空间的环境分析,场地环境与建筑小品设计等。在做这些设计的过程中要求应掌握草图的画法,能够使用草图表达多种构思,培养分析比较确定最佳方案的能力。

建筑方案设计:通过对建筑设计原理的深入理解,使设计者对建筑设计(主要是城市公共建筑与设施)的功能问题、室内外空间组织问题、艺术处理问题和技术经验等问题有更进一步的了解,并掌握基本的建筑设计方法;明白建筑的一次设计(建筑设计)和二次设计(室内空间环境设计)的相互配合、依赖关系,为建筑室内空间环境的设计打下基础。

室内创作设计思维的培养和锻炼应注重下列问题。

建筑的功能:空间组合,功能分区,人流交通,室内外空间联系和相互延伸,室外空间的构成;建筑的结构技术,设备技术,饰面材料,经济问题。

建筑艺术处理:室内空间造型及外部体型处理,建筑的风格体现与一般的建筑设计手法。

建筑设计尺度:正常尺度与超常尺度,绝对尺度与相对尺度。

通过设计训练,提高设计者在环境艺术设计方面的构思能力及整体意识,能够基本掌握复杂的室内外空间设计,而且能够抓住从草图构图、确定方案到正式

出图的全套建筑设计表现方法。

思维训练:室内设计是为了培养设计者树立正确的设计思想,理论联系实际,具有创新精神;掌握室内空间环境设计的基本规律;掌握如何利用设计草图和正式图纸来表达设计思想和理念;了解和掌握室内空间环境的构成要素及其相互关系,营造主题空间,了解认识常用的装修材料及构造做法。

室内设计思维训练的内容包括家居空间室内设计,餐饮空间室内设计,酒店空间室内设计,歌舞厅室内设计,办公空间室内设计。

室内设计思维训练要求设计者通过大量的阅读资料,配合固定的课题内容进行设计,鼓励其掌握不同的设计理念与方法,使设计者能够从独立构思、设计草图到完成建筑室内的平面图、立面图、剖面图、透视效果图等设计图示表达内容。

室内环境绿化设计:通过环境绿化设计课的教学,使设计者在识别常用植物品种的基础上,通过掌握中外园林绿化概况,即绿化在建筑与室内环境中的作用、植物培植及绿化工程,绿化材料及在制图中的表现方法,建筑与室内景观的环境绿化设计手法。进一步掌握植物培植的方法和绿化设计的基本原理,能够从事建筑与室内景观的环境绿化设计,并能够科学地选择合适的植物品种,合理地进行不同建筑与室内景观的环境绿化设计。

建筑室内照明设计:掌握日照、光学的基本原理、基本方法及计量,掌握日照计算和设计方法、采光计算和设计方法,掌握照明计算和设计方法。在掌握基本理论的基础上进行特定环境的照明设计,合理地进行不同建筑与室内景观的照明配置与灯具选型,并利用学到的光学知识确定构造措施,材料上应符合各学科的综合要求。

(3) 设计表现

创作者要使设计表现出良好效果必须具备一定的基础。这些基础包括美术基础(素描、色彩、速写)、摄影、方案图、施工图、效果图、模型制作、计算机空间模拟等。

美术基础:培养设计者的造型能力,训练其对立体形态的基本造型准确的表现力、画面的构图能力,掌握

形体的透视、比例,培养其审美能力;通过写生,临摹等训练过程,提高艺术修养和鉴赏水平,让设计者通过石膏几何形体素描练习,静物素描、色彩练习,石膏像素描、色彩练习,人物头部与半身像素描、色彩练习,建筑写生速写,建筑色彩写生等实践,能够掌握色彩学的基本知识,了解色彩的色相对比关系、明度对比关系、纯度对比关系、冷暖对比关系。在掌握结构素描的基础上,最终能够用铅笔或钢笔,熟练表现物体的明暗关系、结构关系。

专业制图:通过专业制图的学习,使设计者掌握基本的专业绘图技能,具有一定水准的绘画表现技能,培养初步的设计观念及思想方法。其具体方法是线型练习——房屋实测训练,建筑细部测绘训练,“我的家”——人居空间训练,名家名作空间分析。

专业设计表现技法:一切可以进行视觉传递的图形学技术:透视图、轴测图、色彩效果图都可以作为专业设计的表现技法。现阶段主要以透视图的方法,作为专业设计表现技法课的学习手段,通过效果图来表达设计者的最终设计理念。

设计者通过临摹景观的实景摄影作品,绘制不同类型的单体景物,掌握最基本的表现图绘制技巧、透视图效果图的多种表现技法,从准确的透视、严谨的构图、整体统一的色彩关系入手,以及包括多种工具的使用,达到细腻精致地表现艺术的目的。

电子计算机辅助设计:在掌握了电子计算机基本知识,学会使用 AUTOCAD 系列主要绘图专业设计软件系统(如 3DS、PHOTOSHOP、VIZ)的使用方法后,使设计者能够举一反三地掌握其他陌生的软件。通过实际操作练习,使计算机的应用能力达到一定水平。

相关学科:科学类、艺术类、功能类、审美类等多方面。

(五) 创作思维的源泉

“博、约、深、美”是古人对治学四种境界的高度概括。博,是博览群书、海纳百川,是对学问的广泛涉猎。约,是术业专攻,有明确的研究方向和领域。深,是读书破卷、深入研究,是对专业知识高度熟练的掌握。美,是闲庭信步、深入浅出,对知识的掌握与运用已达到炉火纯青的地步,是治学的最高境界。

1. 知识篇

能否用“博、约、深、美”这四个字作为环艺专业知识和能力培养的指导性原则呢?斟酌再三之后,答案是不置可否。原因有三,首先,在近现代人类经历了三大历史时期:蒸汽时代、电气时代、电子信息时代,在这个过程中,社会知识的积累与技术的进步是以变加速向前运动的。信息传递的模式不断变化,数量也不断拓展,但知识存在与联系的本质并未发生变化。其次,这四个字全面地涵括了知识的存在、联系、输入、输出等属性;广泛涉及深度、广度,动态与静态的含义。最后,这四字还体现了设计学科的特色。所以,它们对现代人的治学同样具有指导意义。明确了指导原则,在知识的构建中,我们要回答以下三个问题。

专业知识结构是对某学科某范围的定性、定量、定形态的知识体系,也是关于某个范围或对象的信息体系,它解决“是什么”的问题,也解决“为什么”与“怎么办”和“是非优劣”等问题。

(1) 专业知识结构的本质属性及特征

体系性:有特定对象与学科所决定的术语、概念、法则,相互补充联系构成一个信息系统。

涵括性:它涵盖了特定学科范围的所有信息。

开放性:既指导实践,又在实践中修正。

阶段性:随着科学技术的进步,知识体系不断地扩充与更新。

局限性:表现在很多方面(历史、社会)的局限范围(深度的局限)。

叠合性:随着时代的进步,不同的学科知识交织成新的学科知识系统。

(2) 专业知识结构的纵横框架

建立室内设计学科的知识结构框架要体现整体观、系统观、时空观与历史观,即所谓的纵横框架。按钱学森先生的科学体系构图原理,纵轴是学科理论的性质——哲学、桥梁、基础理论、技术科学、应用技术、前沿科学;作为横轴的是学科种类。由此可以看出室内设计学科是典型的综合性学科。横轴上的知识体系的重心偏重于性智的科学部类,纵轴上知识体系又是贯穿各个科学层级——上至高屋建瓴的意识形态,下至具象实际的应用技术。

(3) 专业知识结构的起点与终点

为什么要提到这个问题呢?答案很简单,知识体系的构建最终要落在个体上,要让个体知道它的来龙去脉,只有这样,我们才能依据自身特色能动地对自己的知识体系进行调整。源于实践又归于实践是知识体系的起点与终点,它在实践中构建又在实践中被检验和充实,作为一名设计者要在设计中多探索、多推敲,增强解决实际问题的能力。

上面的知识体系构架图已充分体现了四字原则。

博(知识框架)——体现为学科交织,缜密错综的知识网络。

约(横轴)——横轴上知识体系的构图重心突出清晰。学科体系集中在偏于性智的科学部类。

深(纵轴)——纵轴上高低层级结合紧密,高层级指导低层级,底层级反馈充实高层级。

美(纵横结合)——横轴情理互补,纵轴高低结合,体系高度协调。

2. 能力篇

通过以上的介绍,我们已经对室内设计学科的知识框架体系、室内设计师应具备的综合素质有了较全面的了解。但是具备这种知识结构并不代表具备了优秀的设计实力。首先,这种结构是建立在纯逻辑的、理想化的模式之上,忽略了许多因素(如设计学科特有的模糊性、相对性);其次,具备了一定的设计知识并不等于具备良好的设计意识(包括创新意识、哲学思辨意识等)。设计不是按照严密的逻辑思维进行的,设计的求解过程是一个由混沌含混的状态逐渐走向清晰的过程,其间伴随着逻辑思维与形象思维的交织;设计不是纸上谈兵,要考虑到经济性、可行性等现实性因素。

可见,知识结构的建立与“真刀真枪”的设计实践是有一定的距离的。这段距离要由大量的设计实践填补,本科阶段的毕业设计就起到了这种承上启下的作用。原哈尔滨建筑大学环境艺术九七级的毕业设计题目是“哈尔滨地宫影视城室内设计”,此选题的优势在于:①选题是真题,有利于学生为进入“实战”做充分的准备。②建筑面积8500m²,让学生尽早适应大空间设计。③复杂多元的功能、空间性质是影视为主体,其他相关功能为辅的综合文化空间,有利于检验学生综