

认识与准备

第一章 设计概念原理

公共空间室内设计

致力于改善人与社会环境关系的设计，我们称之为公共艺术设计，也叫公共环境艺术设计。公共艺术设计大体上包含家具、展示、室内、户外景观四大部分的设计。在公共环境中，专门针对室内空间所展开的艺术设计思维与表达过程，一般称为公共空间室内设计。公共空间室内设计是对建筑内部空间的规划、布局和设计。根据功能、美学和行为导向等因素重组内部空间，结合多个专业达到满足空间需求，提升空间的美感及心理舒适度的目的。

Concept principle

第一章

设计概念原理

本章概要

第一节 空间设计概念

一、公共空间的分类

二、公共空间的营造

1. 空间美化 \ 2. 空间界面 \ 3. 空间组织 \ 4. 空间构成

三、室内设计趋势

第二节 空间环境原理

一、空间环境审美

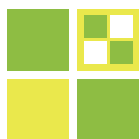
1. 环境心理美学 \ 2. 设计的最初本质

二、空间尺寸尺度

1. 空间比例 \ 2. 空间尺寸 \ 3. 空间尺度

三、空间环境内容

1. 色彩与物料 \ 2. 采光与照明 \ 3. 家具与陈设

第一节

空间设计概念

在空间设计领域，室内指代内部空间环境概念。室内设计是指在内部空间将一定的形态装饰元素按照视觉规律、力学原理、心理特性、审美法则等进行创造性的关联组合。

1919年，德国包豪斯设计学院（见图1-1）的创始人格罗皮乌斯先生（见图1-2）最早倡导的“通过对新的造型方法理念进行探索，以求达到‘艺术与技术的统一’”的理念，对设计领域影响深远。换言之，空间构成不是简单的在内部空间装修搭建，而是针对点、线、面、体等抽象艺术元素进行揣摩，具体表现在形、色、质对应的空间形态与界面塑造的推陈出新。

图1-1 德国包豪斯设计学院

图1-2 格罗皮乌斯

在我国春秋时期，老子在《道德经》（见图1-3）中已有关于“内部空间”的精辟论述：“埏埴以为器，当其无，有器之用。凿户牖以为室，当其无，有室之用。故有之以为利，无之以为用。”形象生动地论述了有与无、围护与空间的辩证关系。“真空而妙有”的思想，从哲学高度朴素地揭示了空间内外的围合、组织和利用是空间设计的核心问题。

空间环境设计得好与不好，众说纷纭。从整个装饰设计历史观察，其也是从简洁走向繁复，又从繁复回到简洁，螺旋式地上升变化。这些变化取决于生活形态、物质水平和生产关系的变化，反映出受时尚文化思潮的影响，偶然因素有时也会导致一种格调的流行，甚至一部艺术作品的受宠，也会导致某种风格的受宠。

同样，技术的革新也是推动空间环境艺术发展的重要因素之一。设计以科学技术为起点，以艺术形态为终点，最后的目标在于借此来改善人与公共空间环境的关系。所以，未来设计师应培养敏锐的公共空间环境意识，懂得空间运作规律原理，具备从“无中生有”到“真空妙有”的空间设计创作思维。

图1-3 中国哲学智慧——《道德经》

一、公共空间的分类

公共空间设计是一种独特的设计方式，其使命具有印证社会文化现象更迭、信息资源新陈代谢的特征，对社会发展与进步具有推波助澜的效应。社会生活习俗在一定程度上仍然制约着人们的审美、观念等，一个成功的公共空间室内设计作品背后蕴含着敬畏当地文化、尊重当地风俗的内在引力。

了解公共空间活动背景及室内设计的常识、熟悉设计过程中必备的知识，是空间环境设计不可或缺的学习内容。室内设计行业的构成十分复杂且种类繁多，就公共空间（不含住宅类）室内设计而言，公共空间大体上可以划分为以下几类：

1. 酒店、会所类公共空间

酒店、会所类公共空间包括宾馆、旅店、民宿、俱乐部等。

2. 餐饮类公共空间

餐饮类公共空间包括酒吧、茶室、咖啡厅等。

3. 休闲娱乐类公共空间

休闲娱乐类公共空间包括舞厅、游乐场、KTV、SPA 会所等。

4. 零售商业类公共空间

零售商业类公共空间包括专卖店、售楼处、样板间等。

5. 办公类公共空间

办公类公共空间包括商业办公楼、行政办公楼、专业工作室等。

6. 文化、展览类公共空间

文化、展览类公共空间包括图书馆、博物馆、纪念馆、陈列室、影剧院等。

7. 市政、交通类公共空间

市政、交通类公共空间包括邮政局、电力局、媒体大楼、体育馆、健身房等。

8. 教育、医疗类公共空间

教育、医疗类公共空间包括科研楼、早教园、国学馆、私塾院、美容院等。

以上公共空间分类是以主体功能定位来划分的。如果以策划功能定位来划分，公共空间也可能会以综合体的空间形式同时呈现。特别是在商业综合体中，商场、影院、餐饮空间、娱乐空间、休闲空间、展厅空间、商住空间、办公空间等可以同时存在。无论对于哪一类别的公共空间，其基本思路都是研究人与空间环境之间的“隐秘关联”行为。

二、公共空间的营造

1. 空间美化

公共空间的营造是在装修、装饰、设计的有序配合下共同完成的。空间氛围体现在功能满足“以人为本”的行为需求上，这是设计的终极目标。

1) 室内装修

室内装修主要针对的是内部空间的组成、构造和结构上的装与修，以完成室内空间形态的搭建为任务。它着重解决的是物与物之间结构安装的关系，如图 1-4 和图 1-5 所示。与室内装修相对应的具体人员有工程师、项目总、建造师等。

2) 室内装饰

室内装饰主要针对的是内部空间表象、视觉上的搭配与陈设，如图 1-6 和图 1-7 所示。广义的装饰包含

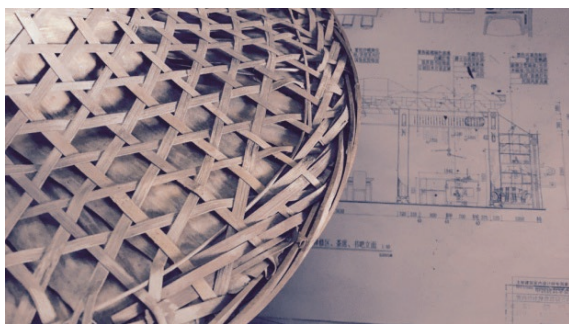

图 1-4 室内装修施工图

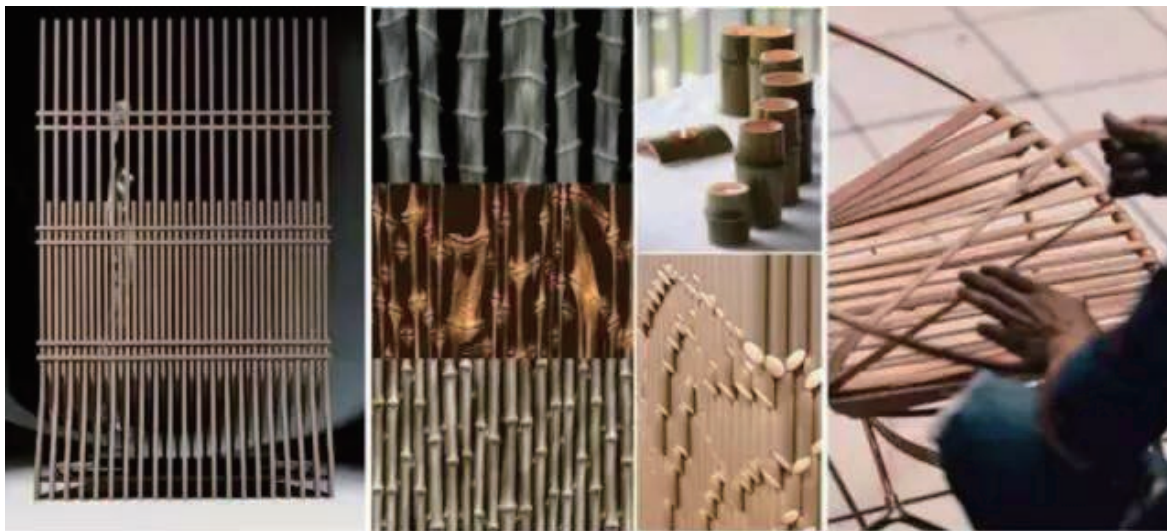

图 1-5 室内装修 / 解决物与物之间的关系

图 1-6 室内陈设 / 表象视觉

图 1-7 室内搭配 / 情感交互

硬装和软装。硬装主体包括空间界面的统一与美化工作；关于软装范畴有个形象的戏说——把一个室内空间倒置过来之后凡是会垂下、落下的，都归于软装配置。装饰搭配既是一个空间的灵魂，也是最适合表达空间情绪的方式，空间设计中越来越重视硬装与软装综合的暖实力合一呈现。总而言之，室内装饰的目标是完成以建筑内空间美学为主导的整体配饰任务，着重解决人与人之间情感交互的关系。与室内装饰相关的具体工种人员繁多，有生活美学家、当代艺术家、工艺美术师、陈列设计师、软装布艺师、工艺饰品员等。

3) 室内设计

室内设计主要针对的是整体、综合地解决人的情感心理需求与内部空间环境方面契合尺度的问题，注重解决的是空间里人与物之间的关系，如图 1-8 和图 1-9 所示。与室内设计相对应的具体人员是室内设计师。空间如天然身材，“设即是空”的过程就是整个“塑身”的过程（骨骼全隐藏在身材里），它可使空间具备灵魂，这是设计的首要任务。装修如内在骨肉，是“塑身”后的身体与皮肤，增添血肉与肤色；装饰似外在皮囊，如同为贴身的服饰与妆容做整体搭配。一名成熟的室内设计师是一个在装修空间形态搭建与装饰空间美学搭配之间游走调度的人，调度的载体就是室内空间环境整体营造。烘托气氛、创造意境、强化风格、丰富空间层次、调节色彩等，都需要室内设计师悉心观照。

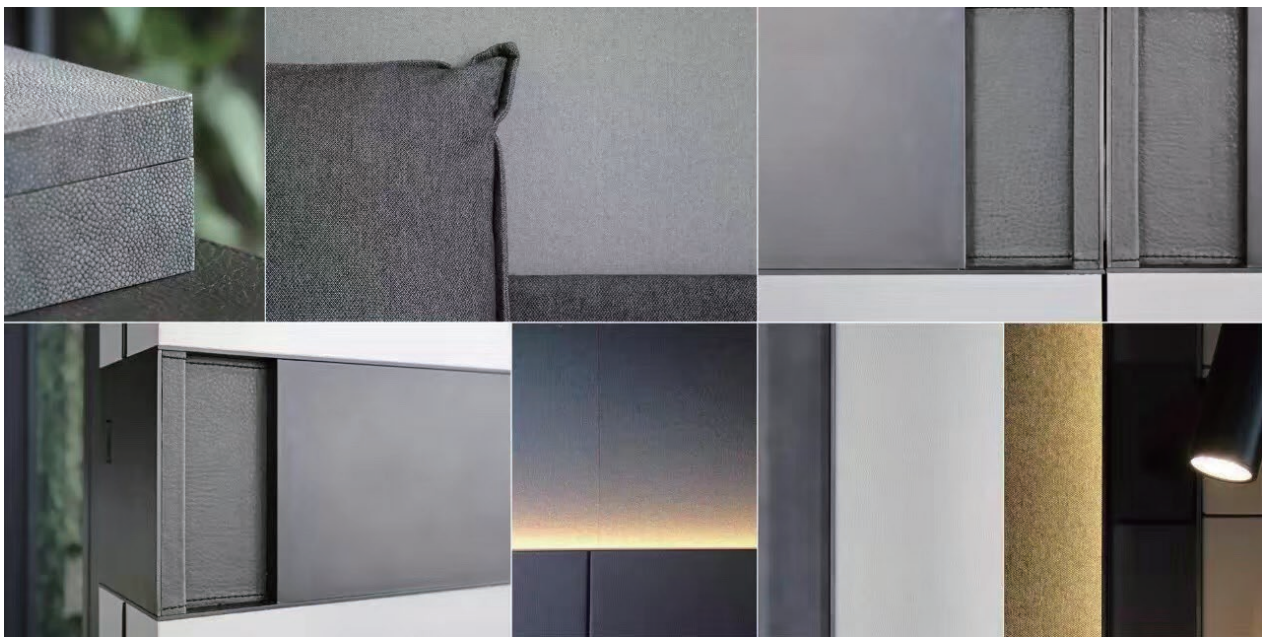

图 1-8 室内设计 / 综合空间环境的营造

图 1-9 室内设计 / 解决人与物之间的关系

公共室内空间是受众聚集的场所，是人们参加社会活动的空间，室内设计师首先要考虑所面对的对象是人这一重要的因素。设计时，只有符合人体工程学的特点，以创造满足人的最佳行为方式为目的，并按照人的活动规律从空间界面、空间组织、空间构成等方面进行综合考虑，才能获得室内空间环境设计的理想效果。

2. 空间界面

室内空间是人们为实现某种功能目的，采用一定的物质技术手段，从自然空间中围隔而成的。抽象空间要素（如点、线、面、体等）在环境艺术设计的主体建筑中表现为客观存在的限定要素，即地面、柱、梁、墙面、顶棚等，称为界面，如图 1-10 所示。室内空间就是由界面围合而成的空间，就像一个个形状不同的空盒子。

1) 地界面

地界面是室内建筑空间限定的基础要素，它以存在的周界限定出一个空间的场，如图 1-11 所示。

2) 柱、梁界面

柱、梁界面是室内建筑空间虚拟的限定要素，它们之间存在的场构成了通透的平面，可以限定出立体的虚空间，如图 1-12 所示。

图 1-10 空间界面（剖面）/ 理顺限定要素

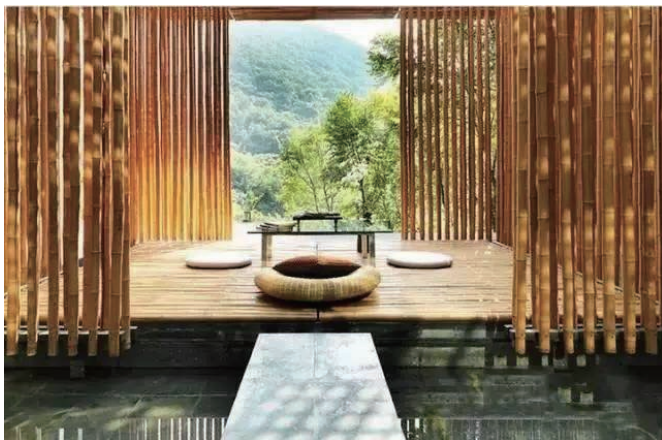

图 1-11 地界面 / 空间限定基础

图 1-12 柱、梁界面 / 立体的虚空间

3) 墙界面

墙界面是室内建筑空间存在的限定要素，它通过以物质实体形态存在的面在地面上分割出纵、横两个场，如图 1-13 和图 1-14 所示。

图 1-13 墙界面 / 实体形态纵与横

图 1-14 墙界面 / 虚体形态隔与断

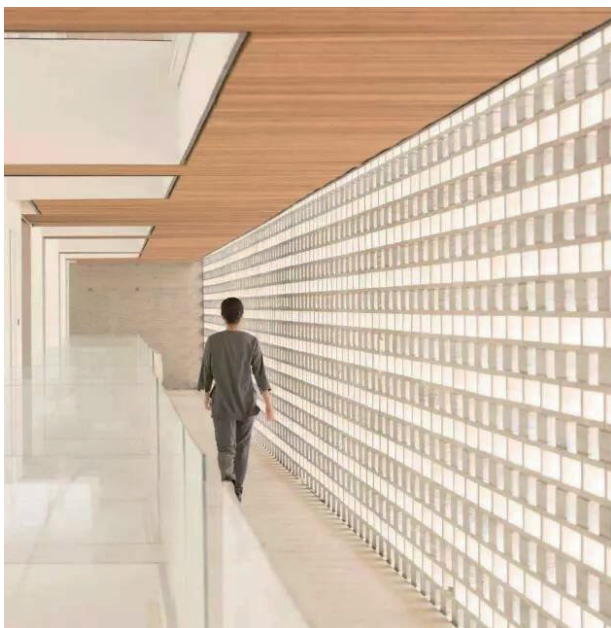

图 1-15 顶棚界面 / 空间的终极限定

4) 顶棚界面

顶棚界面是室内建筑空间终极的限定要素，它以向下放射的场实现室内建筑完整的防护和隐蔽性能，使建筑空间成为真正意义上的室内，如图 1-15 所示。

室内空间形式通过这些限定要素在界面构成上的变化，让空间呈现出了丰富的多样性。也正是基于人们对丰富多彩的物质和精神生活方式上的需求与变化，设计师才有可能通过自己的智慧，根据空间构成的性质和特点，让空间呈现出统一而丰富的多样特性。

在公共室内建筑中，界面的背后隐藏着实现空间组织设计的重要环节。

3. 空间组织

空间组织是指对场所内部空间整体行进次序及心理感受所做出的最佳布局安排，如图 1-16 所示。这种整体行进次序由建筑空间的功能决定，人在空间中是处于活动状态的，人的每项活动都表现为一系列的时间与空间过程，而且具有一定的规律性。

公共室内空间的组织规划设计，是进行公共空间室内设计首要解决的问题。可以说，一个公共室内项

目空间设计成功后,室内设计也就成功了一大半。在塑造空间时,设计师应该始终持有这样的理念:当某个事物与它存在的场所空间产生情感联系时,人们才会真切感受到建筑是人造的,同时也是为人而造的,这个场跟“我”有所关联。

空间组织设计是在公共室内空间中通过空间序列、空间引导、空间暗示等设计手段,组织最佳且灵活多变的空间环境,以方便引导人流在空间内流动,感受空间形象的变化,引发受众心理情感的转变,并确保主题明确、格调统一。

1) 空间序列

空间序列主要指空间环境先后活动的顺序关系。空间序列是隐性的行为及环境心理的规划,着重解决的是主体与支脉的情感串联关系。与空间序列相对应的具体设计连接包括起(起始阶段)、承(过渡阶段)、高潮(趣味中心)、转(转换视觉)、合(终结阶段)。

2) 空间引导

空间引导主要是指在室内建筑中指引人流行动方向的场所处理方式,也称为空间的导向性。空间引导考虑的是怎样在场所中创造出显性的指示,着重解决的是人与空间的转换提醒关系。与空间引导相对应的具体设计连接包括趣味中心、视觉中心、对景、端景。

3) 空间暗示

空间暗示的主要作用也在于指引,但更多的是营造出隐性的暗示,包括积极的空间暗示和消极的空间暗示。空间暗示着重解决的是人与空间的吸引寻觅关系。与空间暗示相对应的具体设计连接包括隔而不断、以实养虚、以虚养实。

公共场所与室内建筑幸福地“联姻”,可产生自然且有情感的空间关联性。特别是在大型公共空间的室内设计中,空间组织就像骨架一样在场所中为室内建筑起到分隔与联系的关键作用,所形成的基本“骨骼”间接地为空间构成提供了整体布局上的可能。

4. 空间构成

进行公共空间室内设计时,由于室内建筑丰富多样并且不同方位空间存在相互渗透与融合,因此要使空间临界范围选择得合适,就需要运用空间构成的理解寻找出空间形态的典型特征及空间渗透的规律,使空间之间依功能需求分区,有机地组合成另一种新的整体空间状态,如图1-17所示。

常见的空间形态有下沉式空间、地台式空间、凹凸空间、回廊与挑台、交错穿插空间、母子空间、灰空间、虚拟与虚幻空间、共享空间等。

如前所述,空间构成的主要作用在于对

图1-16 空间组织 / 布局功能关系

图1-17 空间构成 / 形成空间的有机联系

图 1-18 “9·11”纪念馆

空间场所的分区与贯通布局，着重解决空间与空间的有机联系问题。相应的设计思路包含因地制宜、功能分区、结构形式创新、布局与结构统一变化等，通过空间的再构成使各功能分区以所需的形态呈现出来，并实现空间与空间在层次、审美、亲切、贯通、自由组合等方面的再造。

总之，“设即是空”，空间设计就是综合运用对比、过渡、衔接、引导等一系列针对空间形态的构成处理手法，把相对独立零散的空间组合成一个有序、丰富、变化统一的完整空间集群。

三、室内设计趋势

公共空间室内设计着重强调人们对生活方式的理解和社交活动中的隐性需求，先有最佳生活方式理解，后有隐性格调选择。在全球化的背景下，所谓风格的时代持续时间在明显地缩短。需求的变化引发设计思路的变化，设计思路的变化让生活的品质更加丰富。

进入 21 世纪后，人们发现这个世界突然变得不可捉摸，任何偶然事件都可能强烈地改变未来。变化是人类生存的不变主题，谁能预料纽约会发生“9·11”事件（见图 1-18）？谁能预料中

国的汶川会突发地震（见图 1-19）？谁能预料尼泊尔也被地震无情所伤？就连四川美丽的九寨沟风景区也于 2017 年 8 月 8 日惨遭震荡，如图 1-20 所示。

这些无常的事件对设计趋势是否有影响？答案是肯定有影响。危机意识在东、西方社会猛然抬头，让人们开始回到保守内观的情境，开始崇尚简朴与享受，开始注重家庭感受、亲情互慰和亲友间的小规模聚会，这就慢慢带动着公共空间内的装饰设计向更加亲切、更加家庭化的方向偏移。与过去相比，人们显然会更加强化对温馨、舒适、安全的“人道栖居”的需要，追求更加便于彼此沟通的和睦环境。这样内在的环境需求正在公共空间内慢慢显露。

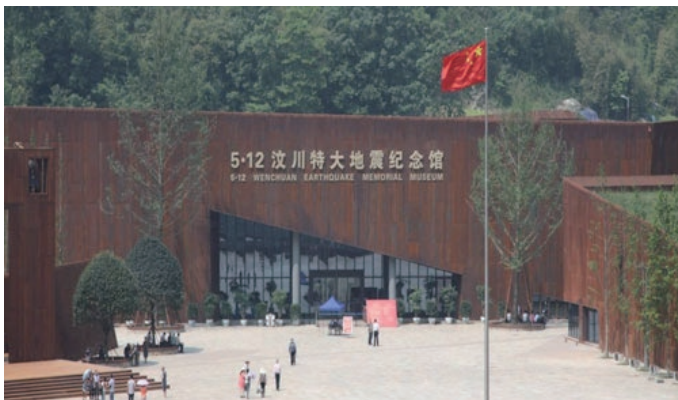

图 1-19 “5·12”汶川大地震纪念馆

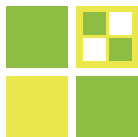

图 1-20 四川九寨沟风景区地震现场

另外，此前多年被过度渲染、推崇和追捧的一些风格，如简约主义风格、现代主义和后现代主义风格等，正在渐渐失去原有的凌厉攻势，慢慢被一些更亲情、更贴近自然、更传统的风格所消磨，生活美学之风似乎正在复苏。

当前社会正从工业社会逐渐向后工业社会或信息社会过渡，人类进入了一个强调个体情感诉求与生活方式相融合的时代。空间形态的视觉表现只是一种技术手段，而不是设计创作的目的。未来很长时间公共空间室内设计会更加趋向于注重舒适温馨、聚集人情趣味、感受文化内涵、体验生活美学，这样的公共空间室内设计将成为主流。

第二节

空间环境原理

公共空间室内设计是精神层面和物质层面结合最为紧密的一种创作。室内环境设计是把“人”对历史文化的理解、对时代潮流的感受和当下时代的社会风尚发展水平等，通过空间载体全面直观地表达出来，然后在情感上获得一种多重的享受和欣赏的愉悦的一种方式。

一、空间环境审美

1. 环境心理美学

有人戏称，人有三层皮肤：第一层是身体上的皮肤，第二层是所穿的衣服，第三层是所处的环境。环境即人所处周围的境况。环境是以场所的生活景观通过综合的感知体验反映其审美价值的。在设计应用时，先有对环境体验的理解：环境的对象是广大的整体领域而不是特定的艺术作品（整体观）；环境的欣赏不是局限于某一感官，而是需要用全部的感觉器官去感受（体验感）；环境始终是变动的，不断受到时空变换的影响（可持续）。

环境的审美是动态中的人积极参与的结果，是人的主观时间印象积累所形成的对特定场所、阶段性、空间形态、信息集成的综合感受。因此，空间场所环境需要通过设计表达出生活的欢愉、政治的庄严及文化的亲和。公共空间室内设计作品则是把政治、历史、民俗、自然、现代科技和流行时尚等诸多因素紧密结合在一起的样

本，而不是单纯为功能性而作的。

环境心理美学以心理学的方法对环境进行探讨，因此它还是心理情感的再现，带有生活的情趣性、娱乐性和审美性，是一种对文化传播及生活方式的理解与表达。中国人自古常论风水，所谓藏风聚气、风生水起，其实与环境心理学关联紧密，“风”就是气氛和场能，“水”就是流动和变化。风水的原理是什么呢？以非常简单的四个字“心生万法”为核心，大道至简。这与环境心理美学提倡以心理学的方法对环境进行探讨不谋而合。

我国几千年文化造就的文化心态可归纳为“围城”心态，即围城里面的人想出去，围城外面的人想进来，这山望着那山高，总想生活在别处，总觉得别处风景独好。为了调动人们的探奇欲和满足他们不满现状的心理习惯，故意设计制造出一个个“围城”空间，该隔则隔，可露则露，当显则显，需遮必遮，让人寻门找路，踏古探幽。设置隔障的目的实际上成了另一番“心理勾引”，如图 1-21 所示。

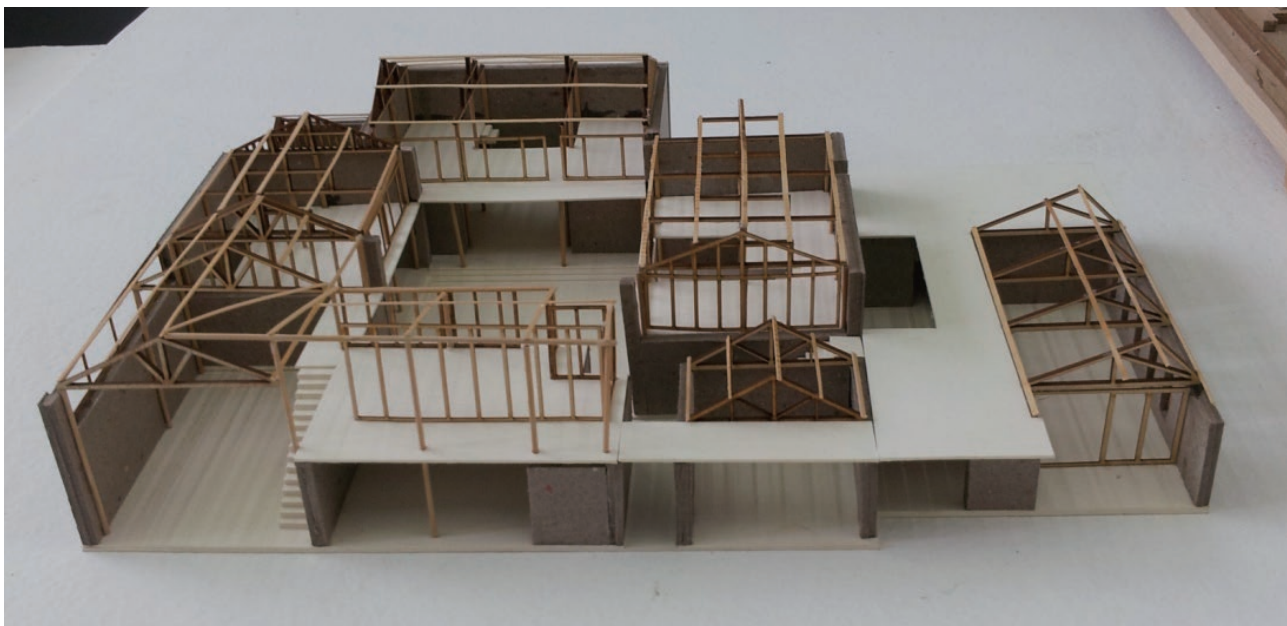

图 1-21 “围城”心态 / 遮与显的“心理勾引”

东方美学文化中涉及的环境审美，就空间而论常常离不开以下三种特定的关系：

一是空间与空间的关系，其审美核心为“隔而不隔，界而未界”，即将一个大空间分割成不同功能的小空间，将东方文化融在各个空间里，应用传统形态理念使空间生发层次感，布局讲究自然之趣，呈现东方性情与空灵，注重空间的对话与视线，类似“灰空间”，没有非此即彼的绝对性。

二是人与空间的关系，其审美核心为“步移景异”，即人在空间行走时伴随视点的转换，叙述中的空间故事、景观对象也在移步换景，形成有序且有趣的空间游记，条理明了，重点突出，元素生动，体验感强。

三是空间与环境的关系，其审美核心为“扑风捉影”，风与影，无实无虚，无法捉摸，伴随着环境光线对空间的自然影响，其表情都镌刻上了时间与光阴的变化，所有映射到空间里的风与影都摸不到、抓不着，进行着悄然变幻，静静地诉说着对空间更深层次的自然表述方式。

2. 设计的最初本质

公共空间室内设计首先要考虑的是什么呢？应当是在不同环境、不同时间、不同条件下，人对于公共空间场所依赖的心理情感诉求。在公共空间室内场所中，解决特定外因下的需求才是设计的最初本质，而不是单纯的视觉或功能。公共空间室内设计所进行的就是室内环境心理情感诉求的设计，即在不同场合、不同人、不同

条件下,解决人、事、物与需求的关联性。室内建筑本身不是目的,需求、仪式感、符合场所、体现身份才是目标。

设计的价值应不仅仅在于其功能和材质。室内建筑外观的显性表达是设计最初的层次,发现隐性的本质问题并解决它是设计的价值。所谓的先“事”后“物”,设计表达方式本身并没有高下之分,“怎样观察决定了你怎样表现”,通过“物”进行表现的终极目标是为了更好地解决场所设计中的“事”,即本质需求。而人的心理情感则是关联空间环境的润滑剂,因此设计时不要过早被外观和物欲迷惑。

正如彼得·卒姆托(Peter Zumthor)所言:“我喜欢如此定义设计:引人联想、狂野、自由、有秩序,并且有系统地思考意向,包括建筑、空间、色彩与感官性的画面。”空间设计师不要被限制在风格里,要让自己的感受决定选择,如人怎样举止、怎样行动才会最美。这种精神的美意识是人最重要的东西,这是任何时代、任何社会都不变的。设计会涉及某种生活方式,如“衣、食、住、行”方面的习惯,设计者应关注生活,引发对生活的热爱。所谓设计灵感,在某种程度上也代表了设计者去观察与发现生活美的能力。发现问题、解决问题的方式方法,也真切地反映出了一个设计师的心性与修为。

在公共空间室内设计中,千万不要认为室内设计师是万能的,光靠设计师一个工种显然不行。设计是把各专业、工种整合在一起解决问题的,需要一个相关专业项目团队,不是某一个人就能独立完成的。

二、空间尺寸尺度

任何室内空间都表现为一定的形态,不同的空间形态会使人产生不同的心理感受。了解空间形态心理有助于更好地把握室内设计师的设计意图,并在视觉设计中将其进一步深化或采取有效措施改善空间体验上的心理感受。

设计中常常会提及人体工程学概念,其本质上是指物件、工具的使用方式尽量适合人体的自然形态。这样人在工作时,身体和精神并不需要任何主动适应,从而减少使用物件、工具所造成的疲劳。图1-22至图1-33是由保罗·格斯伯克特制作的空间衡量/人机尺寸图。在人的审美活动中,设计作品的功能决定了其比例,而人的使用功能常常是确定物件尺寸、尺度等比例关系的决定因素。另外,比例也更多见于人的心理感受,是人类长期实践的产物。

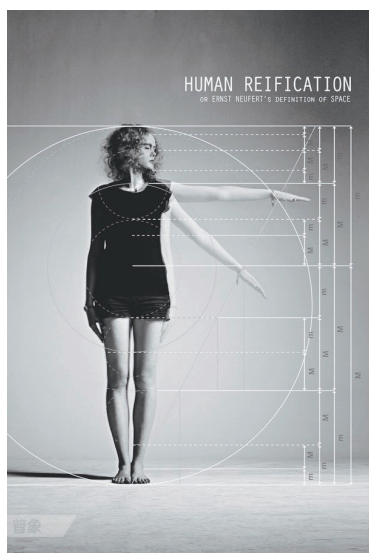

图 1-22 空间衡量/人机尺寸图 1

图 1-23 空间衡量/人机尺寸图 2

图 1-24 空间衡量/人机尺寸图 3

图 1-25 空间衡量 / 人机尺寸图 4

图 1-26 空间衡量 / 人机尺寸图 5

图 1-27 空间衡量 / 人机尺寸图 6

图 1-28 空间衡量 / 人机尺寸图 7

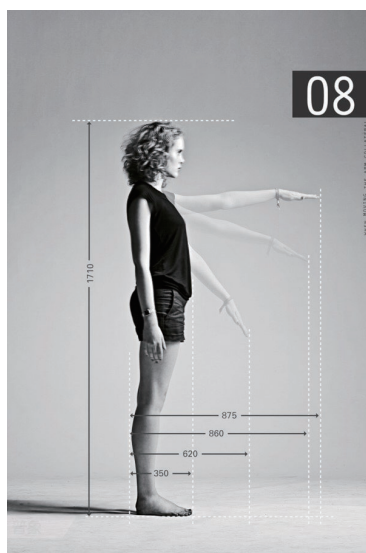

图 1-29 空间衡量 / 人机尺寸图 8

图 1-30 空间衡量 / 人机尺寸图 9

图 1-31 空间衡量 / 人机尺寸图 10

图 1-32 空间衡量 / 人机尺寸图 11

图 1-33 空间衡量 / 人机尺寸图 12

1. 空间比例

比例关系影响人的心理感受，空间比例关系的变化会使人产生不同的感受。例如，同为矩形空间，长、宽、高的比例不同，形状发生了变化，给人的感受就不一样：一般阔而低的空间使人感觉广延、博大，但也易产生压抑、沉闷之感；小而高的空间易使人产生向上的感觉；窄而长的空间具有向前的导向性，使人产生深远、期待的感受。

2. 空间尺寸

比例不直接涉及具体的尺寸，但比例有其绝对的一面，称为尺寸比例关系。尺寸更多是用以标记物件的真实数据，可借助工具测量得出。在室内设计中，首要的就是对空间场地进行勘测，这时现场的测量必不可少，可借助工具标明空间场地在长、宽、高上的具体细节尺寸，如图 1-34 所示。空间尺寸为进一步的空间设计分析提供了框设和依据。

3. 空间尺度

比例也有其相对的一面，称为尺度比例关系。尺度是指各物件要素给人感觉上的大小印象与真实大小之间的关系，无法用工具测量得到。尺度是物和人之间发生关系的产物，通过视觉感受后，考虑更多的因素就是人对此比例的心理接受程度，设计中凡是与人有关的物件或环境空间都存在尺度问题。

一般情况下，空间体量的大小是根据房间的功能和人体尺度确定的。借助尺度既可以调节物件的相互关系，也可以给受众造成一定的错觉，产生特别的艺术效果。例如，一些精神功能要求高的建筑，如纪念堂、教堂等，体量往往要大很多。大小空间会给人不同的感受：大空间可以获得宏伟、开阔、宽敞的效果，但过大的空间也会使人产生空旷、不安定之感；小空间使人感觉亲切、宁静、安稳，但过小会让人产生局促、压抑的感受。

三、空间环境内容

曾有人做过如此形象的描述：“如果说室内建筑决定空间的身段、体格，室内设计决定空间的容貌，那么家具与陈设就是空间的五官，甚至是空间的言谈举止，它决定了空间的气质魅力，直接影响空间使用者对设计感受的评价。”如图 1-35 至图 1-37 所示。这些贴切的内容描述，正是空间环境的内容所在。

图 1-34 空间尺寸 / 现场勘测

图 1-35 室内设计决定了空间的容貌

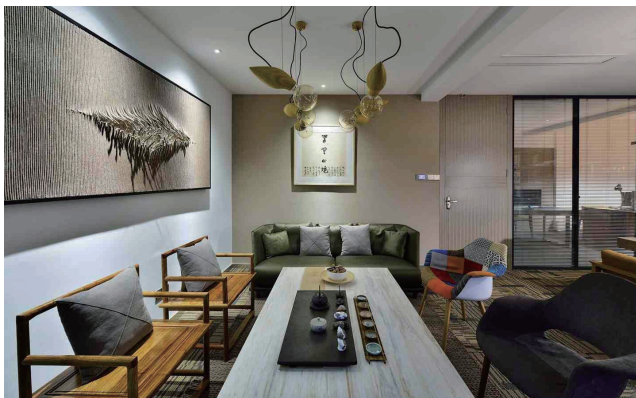

图 1-36 家具与陈设决定了空间的气质

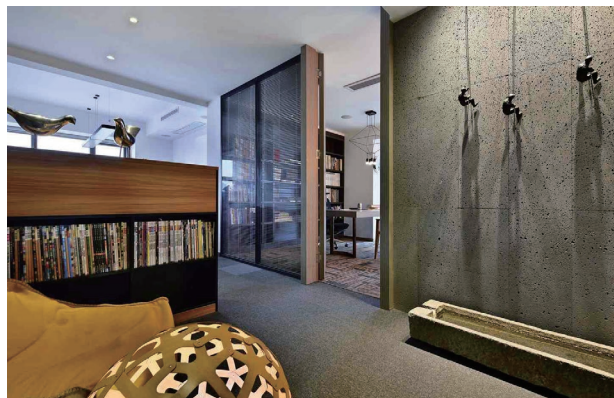

图 1-37 细节布置透露空间情趣

空间环境中人始终是设计的核心。人与人之间的和谐状态决定了公共空间的环境效益。人与人的协作精神、人员流动的需求、人与人的交流过程、人与人形成的集体领域感，这四部分内容是和谐状态的集中体现，也成为公共空间设计研究的核心。

对于公共空间室内设计项目，迄今为止理想的工作方法仍是主要设计管理者与团队助手们合作完成，主要设计管理者即总设计师及创意总监。

一般来说，由创意总监负责提出概念策划创意，总设计师给出大小主意，如造型和空间安排、材料的选择、灯光和色彩的确认等均由总设计师给出和确定，如图 1-38 至图 1-41 所示；团队助手们的工作主要是帮助深化与实现。实现的效果常常是衡量一个项目的关键，公共建筑项目的实施很多时候需要在现场不断整改和完善，因为在图纸上看到的和感觉到的与现场的协调是非常不一致的。

图 1-38 概念空间创意 1

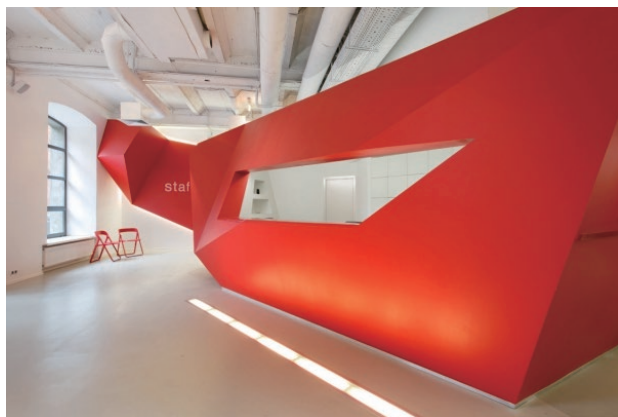

图 1-39 概念空间创意 2

图 1-40 概念空间创意 3

图 1-41 概念空间创意 4

如开篇所述：“设计以科学技术为起点，以艺术形态为终点，终极目标在于改善人与公共社会空间环境的关系。”室内空间设计由场地技术和空间艺术两大部分组成。其中，场地技术主要解决装饰构造、水暖电、设施设备等问题，此处不做介绍。空间艺术主要侧重情感概念设计、空间界面设计和室内装饰设计（设计者需重点研究）。空间艺术最终以受众易于接受的环境体验方式，在主体功能空间里视觉化呈现而来。这种呈现具体涵盖了色彩与物料、采光与照明、家具与陈设等需要设计落实的内容。

1. 色彩与物料

一个没有经过色彩规划的场所常常杂乱无章，甚至会平淡无奇。室内空间就像一幅画，要想画好这幅画，首先要确定这幅画的色彩基调，这样接下来进行的所有细节描绘均会被调控在一种调性当中，协调而统一。空

间色彩搭配不仅要重细节，更应做好整体色彩上的规划，通过色彩营造出层次感、节奏感，甚至不断制造出惊喜，唤醒人们对空间环境的审美，强化环境体验感受。

色彩规划以“大调和，小对比，统一中见变化”作为设计准则。空间设计师应以“让色彩歌唱”作为工作核心理念，了解并熟识一些必备的色彩原理基础知识，掌握色彩规划的运作方法和规律，这也是开展空间设计工作的基本技能。

1) 认识色彩

(1) 三原色、色相、明度、纯度。

① 三原色。三原色是指红、黄、蓝三色，是色彩最基本的单位，如图 1-42 至图 1-44 所示。三原色互相混合后分别产生橙、绿、紫三个二次色，三原色等量混合后变成黑色。

图 1-42 里特维尔德的作品《红蓝椅》

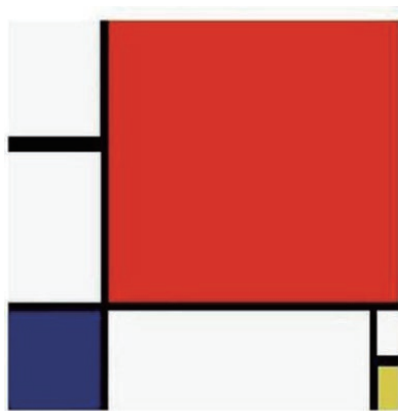

图 1-43 蒙德里安的作品《红黄蓝的构成》

图 1-44 三原色在室内空间设计中的应用

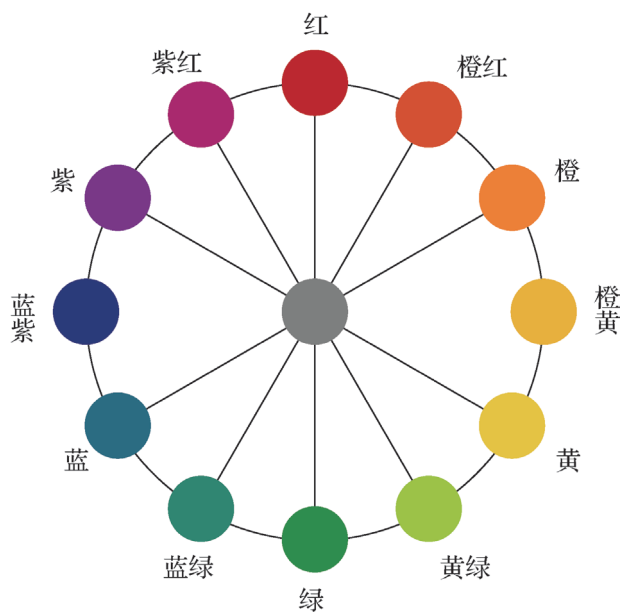

图 1-45 色彩的相貌简图

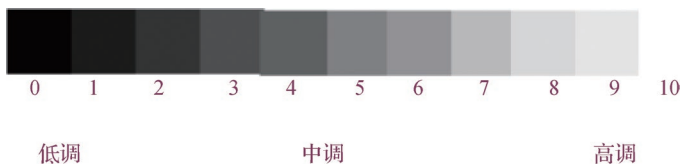

图 1-46 明度 / 色阶调性简图

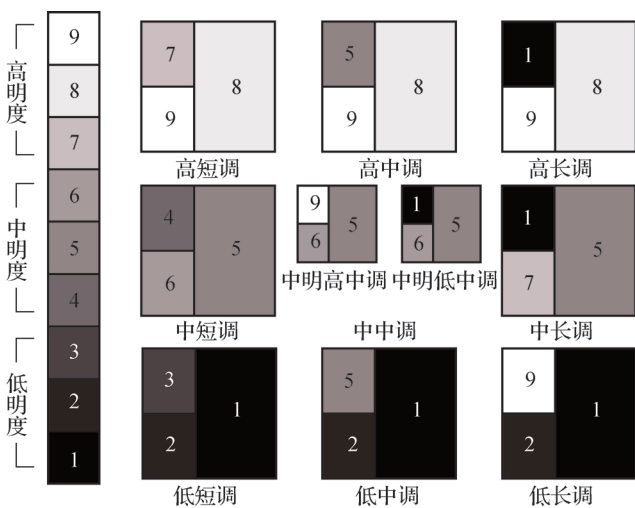

图 1-47 明度 / 色阶调性搭配简图

② 色相。色相是指色彩的相貌名称，如红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等，如图 1-45 所示。

③ 明度。明度是指色彩的明亮程度，换句话说就是指色彩的（黑白）深浅度。例如，白色比黑色浅，明度就高；黄色和紫色相比，黄色比紫色明度要高。另外，明度的搭配是空间色阶调性的前提基础，如图 1-46 和图 1-47 所示。

④ 纯度。纯度是指色彩的纯净程度。色彩越调和，纯度越低。

（2）冷色、暖色和中性色。色彩的冷暖会带给人不同的心理感受。色彩感受分为冷色、暖色和中性色（见图 1-48），黑、白、灰是常用的中性色。

① 冷色。冷色是指给人清凉或冰冷感觉的色彩。冷色外，还有中性冷色。

② 暖色。暖色是指给人温暖或火热感觉的色彩。暖色外，还有中性暖色。

③ 中性色。中性色也称为无彩色系，主要由黑、白、灰、金、银五种颜色组成，如图 1-49 至图 1-51 所示。中性色在色彩中常常起到间隔和调和的作用，在装饰陈列中运用得非常广泛。在空间装饰陈列中，由黑白调和出各种深浅不同的灰色系列，当善于运用中性色营造出如绘画般的莫兰迪色场氛时，将会起到事半功倍的效果。莫兰迪色既是流行的“高级灰”，也是传说中的“性冷淡”风格颜色，画面平和自然，舒缓雅致，有一种静态的和谐美，如图 1-52 所示。

图 1-48 冷色系和暖色系简图

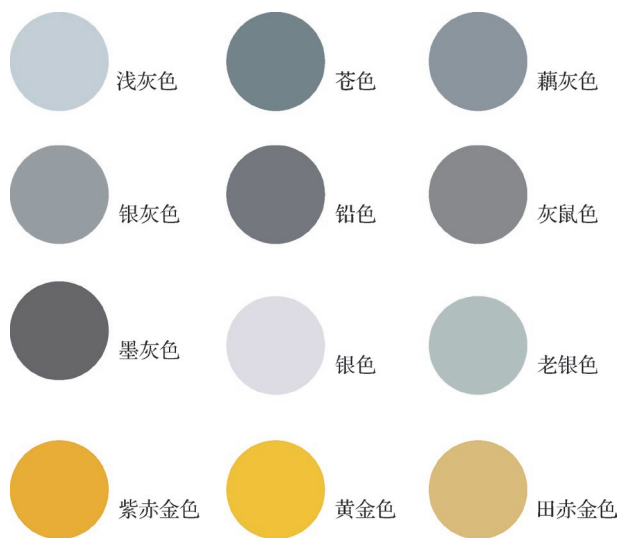

图 1-49 中性色（无彩色系）

图 1-50 中性色（无彩色系）/黑白灰空间

图 1-51 中性色（无彩色系）/黑白灰陈设

图 1-52 运用色谱调性营造出偏中性的高级灰场氛

(3) 类似色和对比色。依据色彩在 24 色相环 (见图 1-53) 上相邻位置的不同, 为实际运用方便, 一般只将色彩分为两大类——类似色和对比色。24 色相环中在 60° 之内的色彩统称为类似色, 在 $120^{\circ} \sim 180^{\circ}$ 范围内的色彩统称为对比色, 如图 1-54 所示。如果再细分, 则可分为六类色彩——对比色、类似色、同种色、互补色、中差色、邻近色, 如图 1-55 所示。

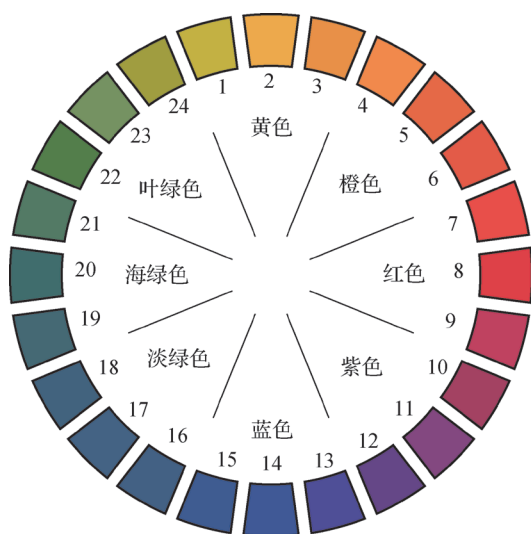

图 1-53 24 色相环

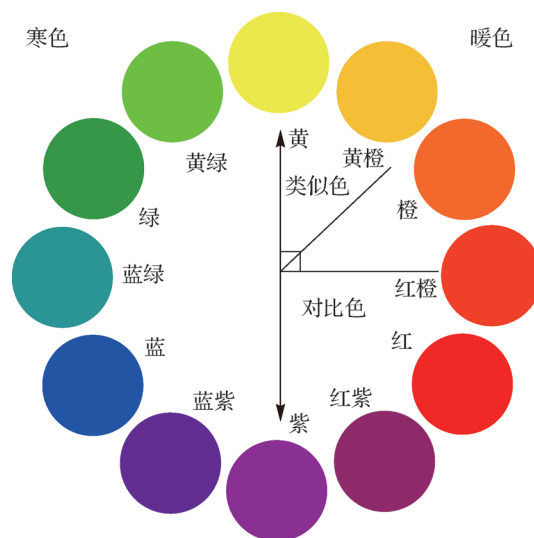

图 1-54 两大类色彩简图 / 类似色和对比色

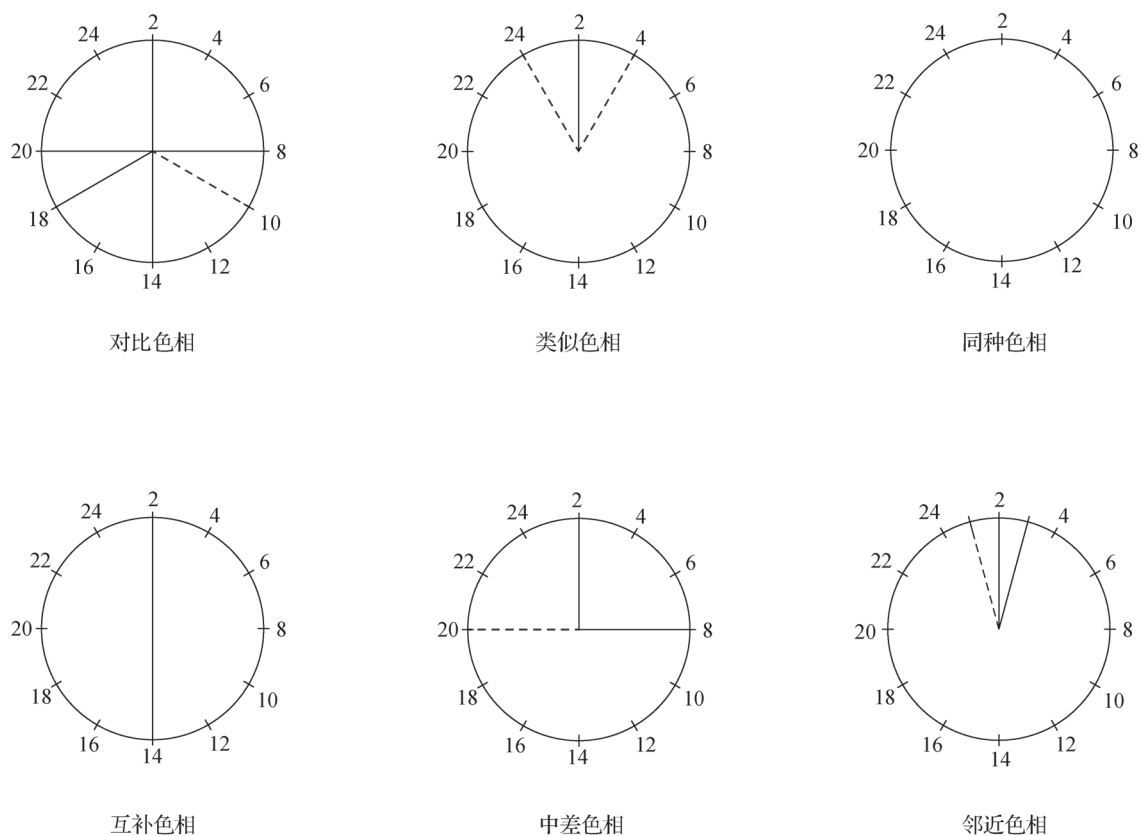

图 1-55 六大类色彩简图 / 色相环相邻位置不同

2) 色彩原理

色彩明值是色彩一个重要的专业术语，英文为 VALUE。简单地理解，色彩明值就是指一个色彩的灰度。图 1-56 所示为由 12 种纯色（没有加入任何黑、白、灰的颜色称为纯色）组成的色轮，图 1-57 所示为无色干扰状态下的 12 色色轮。

图 1-56 12 纯色色轮

图 1-57 无色干扰状态下的 12 色色轮

对图 1-56 和图 1-57 进行仔细观察和对比可以发现, 位于色轮顶端的纯黄色接近白色, 而黄色对面的紫色则接近黑色; 位于色轮上半端的绿色和橙色灰度非常相近, 但蓝绿色与红橙色则开始拉开距离。通过将色彩与无色彩干扰状态下的色彩进行对比可以发现, 每个色彩都有自身的“明度值”特性。将这样的发现灵活运用至空间配色方案阶段, 将起到事半功倍的神奇效果。

假设做中性色配色方案时, 先将完成的效果图转化成黑白照片, 在没有其他颜色分散注意力的状态下, 可以全身心地关注空间中光与影的互动关系, 以及察觉色彩构建的各级维度。例如, 发现空间里某个区域的光影

图 1-58 色彩搭配 / 大调和对比, 统一中见变化

(或图案) 太纷乱或区域的明暗对比度过于悬殊, 令人的视觉感到不舒服, 最便捷的方法便是运用织物或涂层(饰面)材料进行转变, 可以将一面墙涂刷成中间明度的中性色, 也可以使用沙发布包材料, 还可以加上一块中性色的大块地毯, 以此为悬殊的明暗对比架起过渡的桥梁。试想, 为什么不用小块地毯呢? 因为那样容易增加视觉的杂乱性。

总之, 色彩搭配设计要在统一主色调的基础上展开相应的变化, 变化主要依靠在空间环境中的背景色与固有色之间展开对比衬托, 呈现出丰富的视觉意境特色, 如图 1-58 所示。不同的色彩搭配可以营造出不同的空间感受。掌握好色彩搭配的调性规律, 可以吸引受众进驻, 调节受众的互动情绪, 在空间中营造出丰富的体验氛围, 如图 1-59 和图 1-60 所示。

(1) 类似色和对比色。类似色搭配有一种柔和、秩序、和谐的感觉; 对比

色搭配具有强烈的视觉冲击力。类似色比较擅长制造一种柔和、温馨的感受; 对比色比较容易制造兴奋和刺激的感觉。

(2) 冷暖色。暖色系会使人产生热情、明亮、活泼、温暖等感觉; 冷色系会令人产生沉稳、稳重、消极等感觉。

(3) 明度。明度高的色彩会给人一种轻松、明快的感觉; 明度低的色彩则会令人产生沉稳、稳重的感觉。

(4) 纯度。纯度高的色彩显得比较华丽; 纯度低的色彩给人一种柔和、雅致的感觉。

(5) 色彩的轻重感。在体积相同的情况下, 明度高的色彩会使人觉得较轻、有膨胀感; 明度低的色彩会使人觉得较重、有收缩感。

(6) 色彩的前进感与后退感。明度高的色彩会使人有前进感; 明度低的色彩会使人有后退感。

3) 色彩规划

色彩是最廉价的奢侈品, 空间设计中的色彩往往是靠材质和物料呈现出来的, 所以通过色彩规划与感受, 先确立好色彩搭配, 再归类到具体的材质和物料类别选项中, 有助于解决色彩材质统一搭配上的设计难题。室内色彩变化规律是建立在色彩基本原理基础上的(见图 1-61), 只有扎实地掌握色彩的基本原理, 才能根据公共空间的特殊规律, 灵活地解决室内材质应用问题。

图 1-59 中国颜色组合感受简图

图 1-60 色彩调性统一与变化空间应用简图

色彩在界面物质上的应用体现在物料选材上，需要结合使用功效考虑防火、防潮、防静电等安全因素。通常从设计角度，只按设计思路在图纸表达上进行搭配，或是在图纸上标注色彩、材料、规格、工艺及构造等，设计师很难做到在现场实地选看。可是，界面的各类材料产品总是在不断地升级换代，不断有新品种、新花色、新工艺、新制作、新概念产生，而且材料的颜色和质感很难独立评判好坏，完全需要考虑搭配以后的效果，还要考虑其与周围其他材料的互动关系，这样材料或物料与整体设计的格调才可能相融，如图 1-62 和图 1-63 所示。

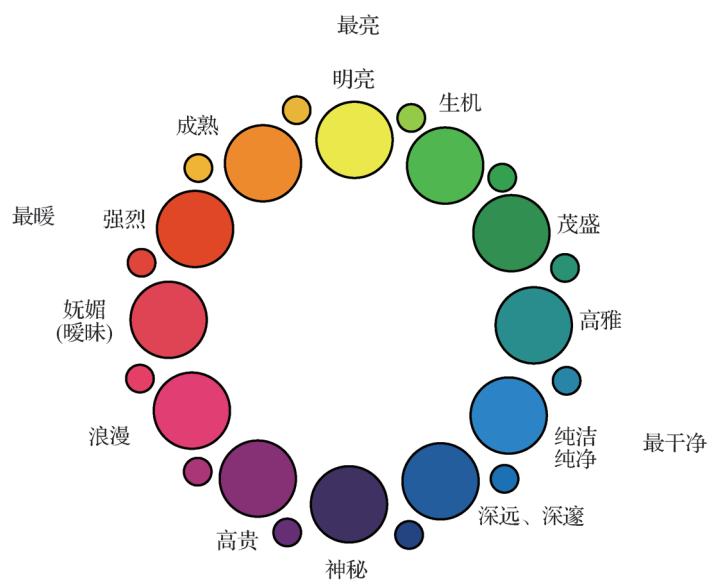

图 1-61 色彩规划与感受简图

图 1-62 室内整体调性设计 / 色彩材质物料搭配

图 1-63 同一感受(温暖)/色彩在界面物质上的应用体现在不同物料选材上

此外,同一种材料,因面积、光线、视线角度和肌理表面凹凸明暗不同,可以产生完全不同的装饰层次效果(见图1-64),更别说还有一些材质或物料本身具备某些历史文化或功能上的含义,选择时必须考虑周全。因此,选材搭配会呈现什么效果,常常需要设计师在现场进行考察比对,如在阳光下看、在灯光下看、拉平了看、捏成褶看、横纹或竖纹铺贴,等等。对材料、肌理、光泽在不同状态下的视觉与组合效果做出设计分析与判断,这种烦琐的淘选工作需要设计师主动并亲自完成,最后汇总形成材料样板(见图1-65),为空间界面装修提供可靠的参照。

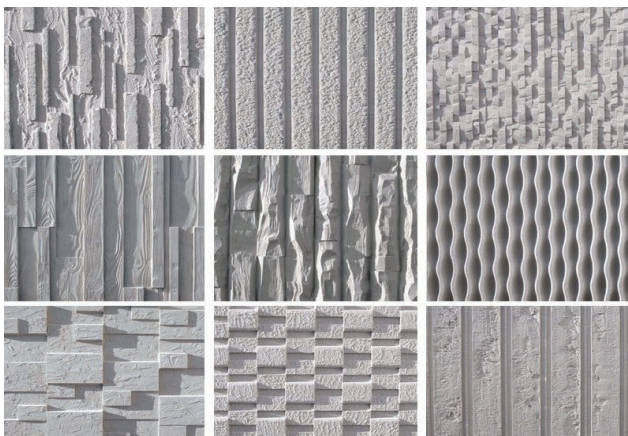

图 1-64 同一色调(石材)/单一材料不同肌理应用实例

图 1-65 同一色系/最终石材选样并形成材料样板

2. 采光与照明

公共空间室内设计离不开光的作用,光是视觉表现的一种存在形式。室内光环境包括自然采光和人工采光两种。

自然采光是一种比较优质的空间情感表达手段,设计师常利用它来表达与自然的联结或光与影的层次交流等,如图1-66至图1-68所示。人工采光有着形式多样、灵活变化、易于控制、相对稳定等照明优势,如图1-69至图1-71所示。

公共空间室内设计在环境营造方面,通常更多地会依赖对人工照明艺术的设计来表达场所中的空间格调与氛围层次。例如,运用洗墙的灯带来突出材肌面的饰面表皮,将筒灯等与天花吊顶结合形成向下的主照明,或是通过水池的反光和树影形成闪耀的光斑等,如图1-72至图1-76所示。

图 1-66 自然采光/光与影的交流

图 1-67 自然采光/表达与自然的联结

图 1-68 自然采光在室内空间的应用

图 1-69 模拟自然光的人工采光设计

图 1-70 空间情感元素——水墨痕迹

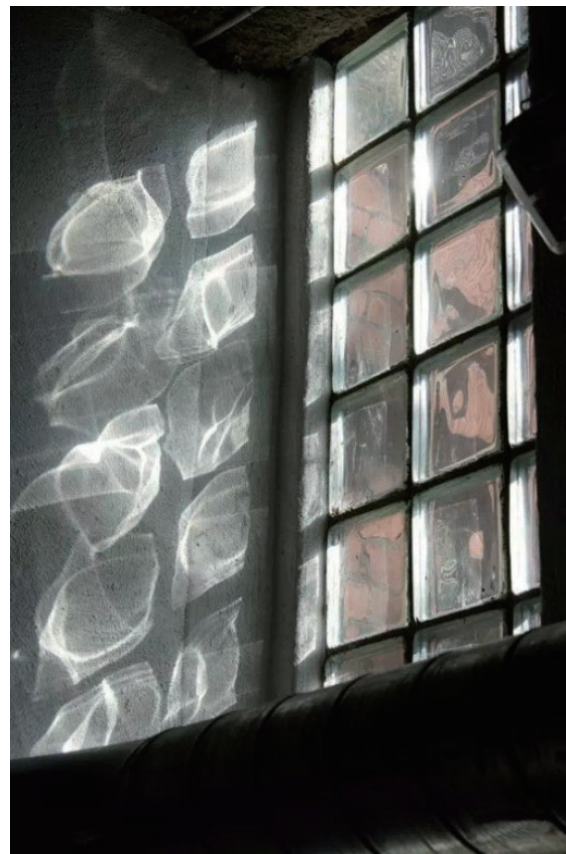

图 1-71 空间情感元素——自然光韵

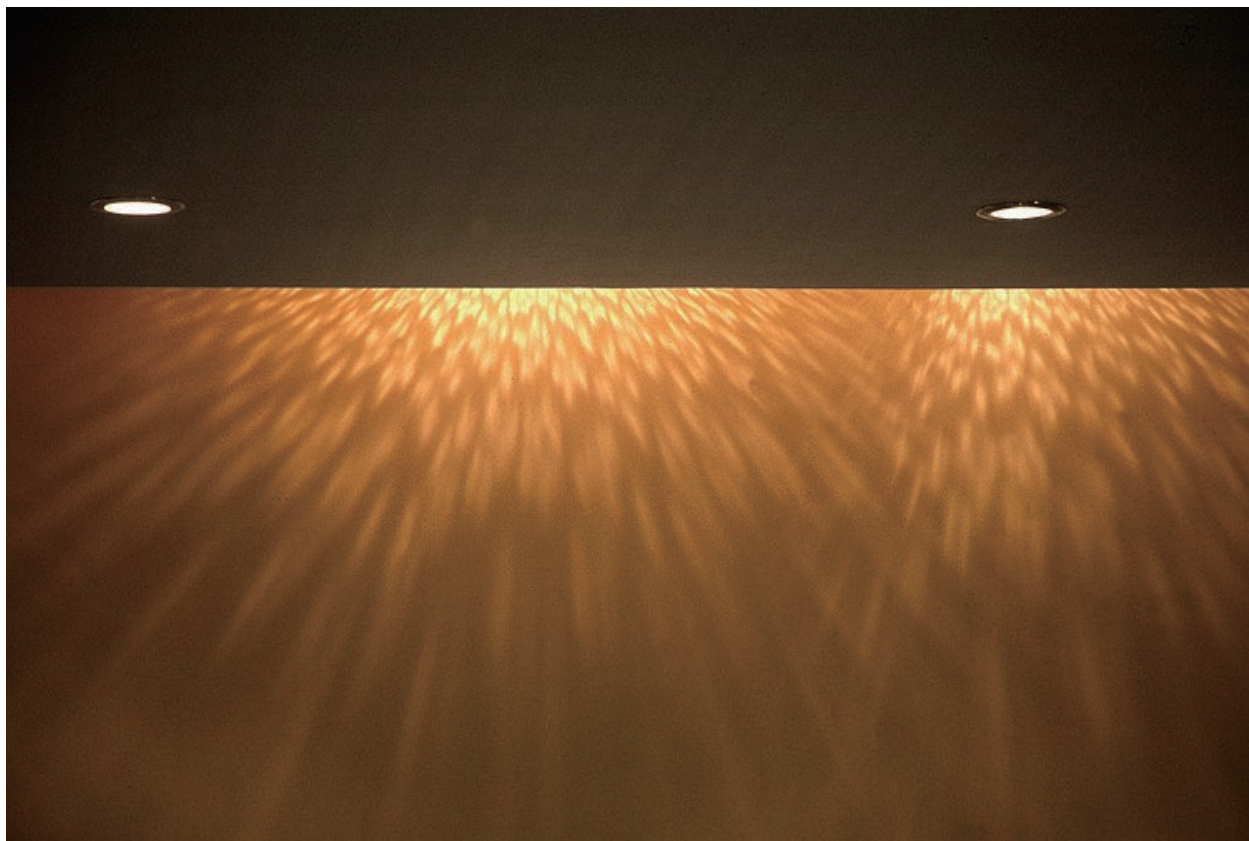

图 1-72 人工采光 / 运用洗墙灯带营造情感光韵

图 1-73 照明艺术 / 表达空间格调与氛围层次

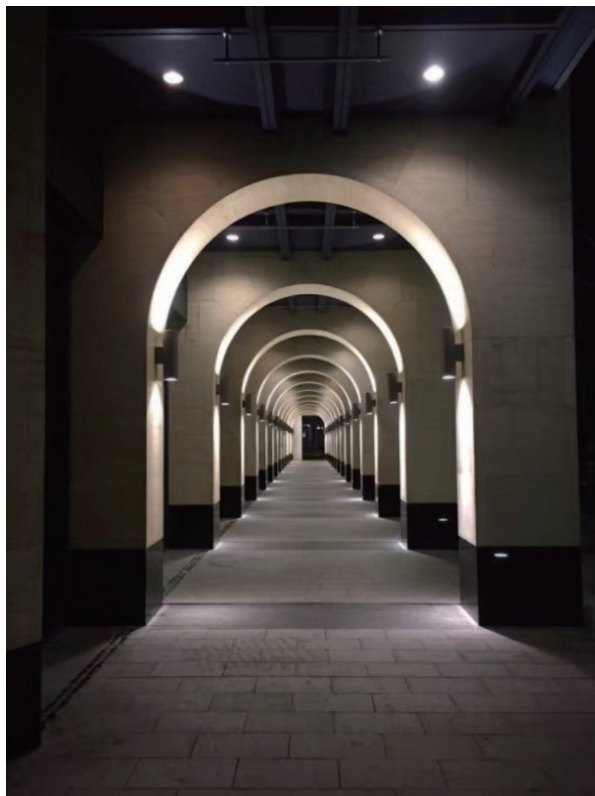

图 1-74 人工照明 / 筒灯、洗墙灯

图 1-75 自然反光下的水韵光影

图 1-76 人工照明里池水的闪耀光斑

公共空间的照明设计要根据场所性质、场所功能、场所气氛营造出适合场所内容的照明效果，这非常重要。灯光师必须了解光的亮度（照度、功率）、光的性质（显色性、扩散性）、光色（色温度）、经济性（效率、寿命）等照明设计的基本要素，从科学的角度来看待色彩与光，色就是光，光就是色，没有光就看不见颜色，此处略过专业性细述。除此之外，在光环境呈现上，应重点理解光的概念，通过光的作用进行视觉表现，同时运用光效来突显主题。此外，还要了解光线这个特殊视觉元素在视效呈现上是如何达到与空间层次和谐的。

关于灯光营造，可借鉴灯光师理查德·凯利（Richard Kelly）的用光三原则，即 focal glow（焦点发光）、ambient luminescence（环境发光）和 sparkling of brilliants（闪耀的光辉），来形成基本灯光布景。成长中的设计师，不应只是做一个灯位图，说明哪儿该亮，哪儿不该亮，这仅仅只是灯作为照明的基本功能而已。图 1-77 至图 1-80 所示是浙江省文物保护单位——宁波逸仙楼室内空间改造方案，笔者在担当主创设计师时特别邀请了专业灯光师一起进行重点的照明光效预想设计，后来在真实的投入使用中，整体预想的室内灯光现场效果受到一致好评。总之，艺术化的照明设计应该以“灯光的使命”呈现在设计里，焕发出光的情感与特效。

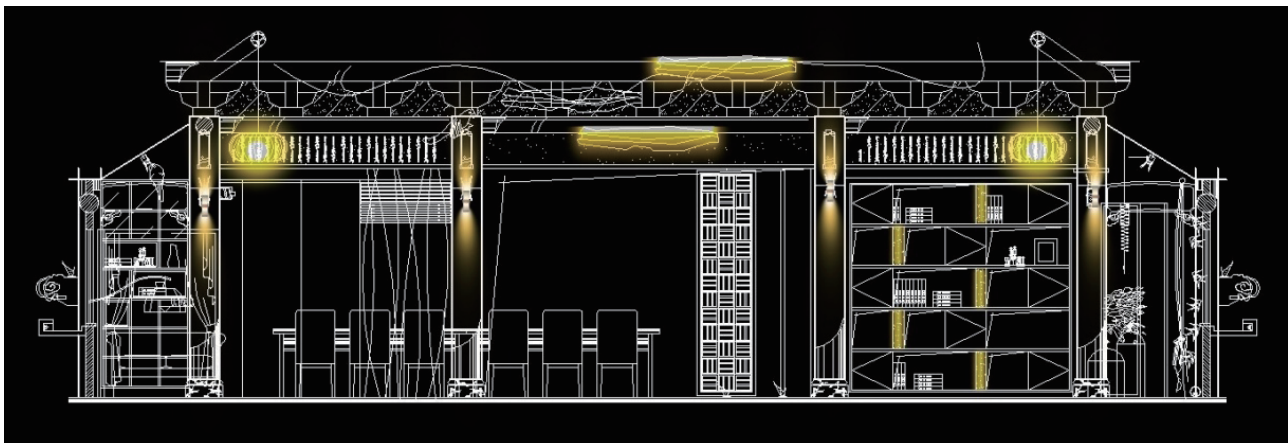

图 1-77 宁波逸仙楼室内空间改造 / 照明光效 1（总设计：胡曦）

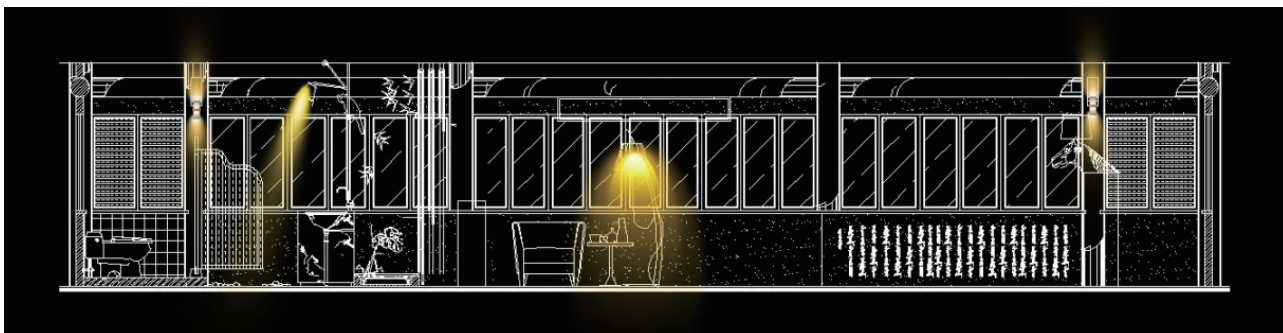

图 1-78 宁波逸仙楼室内空间改造 / 照明光效 2 (总设计: 胡曦)

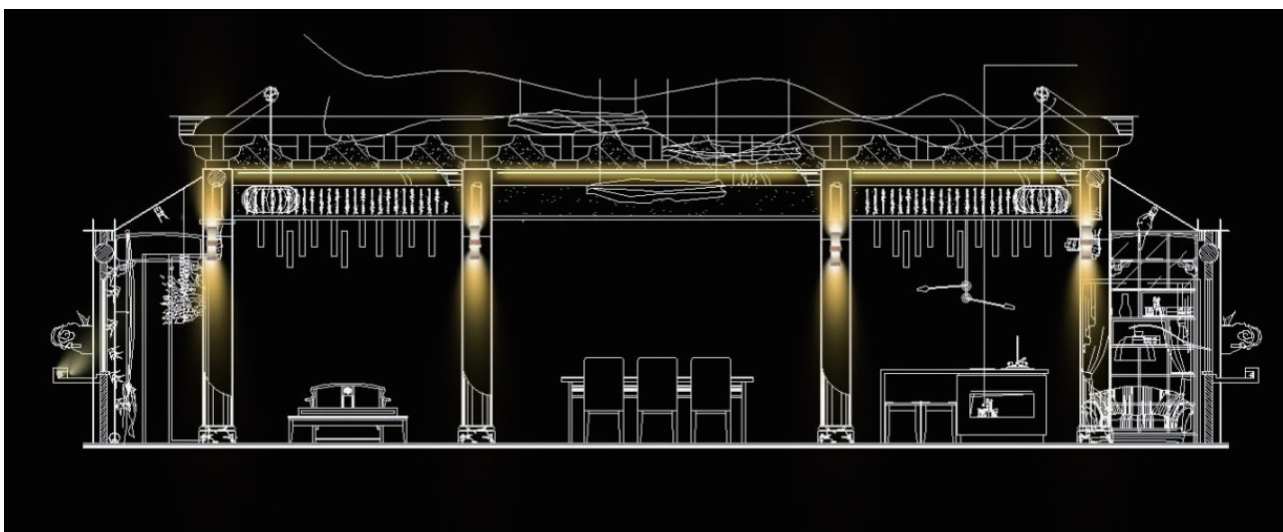

图 1-79 宁波逸仙楼室内空间改造 / 照明光效 3 (总设计: 胡曦)

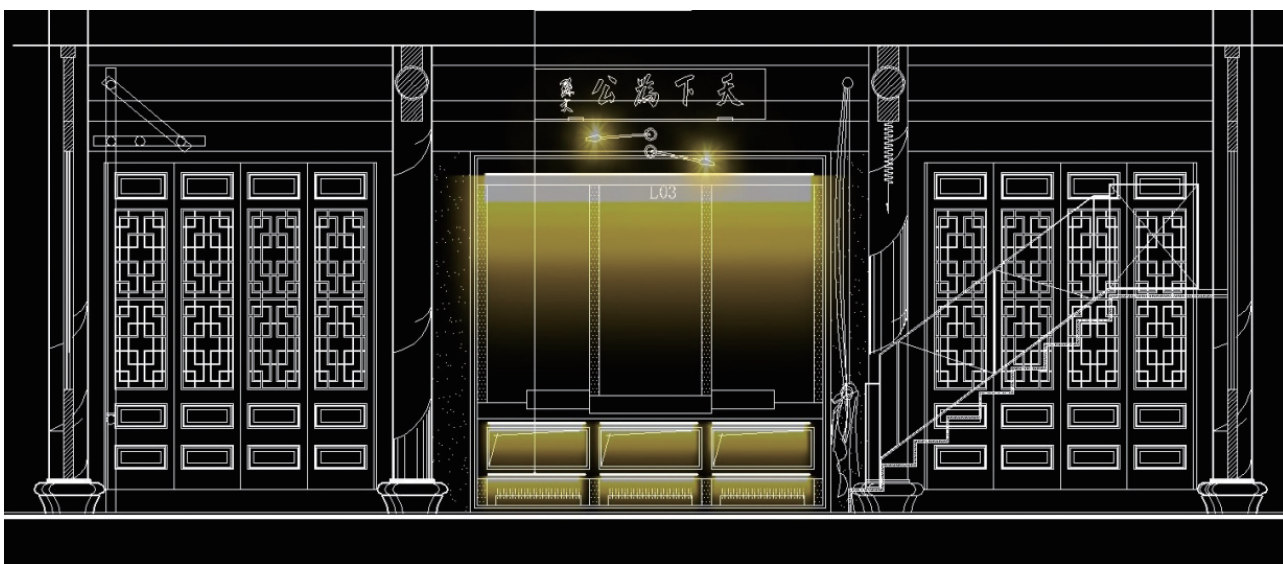

图 1-80 宁波逸仙楼室内空间改造 / 照明光效 4 (总设计: 胡曦)

1) 照明的表情——光雕

虽说光是无形的, 但光的形态表情可以通过灯具形式或发光体塑造成有形态、有立体感的“光的雕塑”。这种经过设计后具有形态塑造的光线被称为光雕, 如图 1-81 至图 1-83 所示。

图 1-81 照明的表情——光雕

图 1-82 立体形态的光雕

图 1-83 光的形态塑造

在光环境营造中,设计者运用丰富的想象力、不同的照明方式和不同的光效来追求与塑造不同的主题氛围。通过“光雕”形态的设计可以进行渲染照明,产生与场所相适应的氛围。从此,空间不再是冷漠的,它因为照明而有了视觉感官的表情。在公共空间室内照明设计中,一般可分为直接照明、间接照明、半直接照明、半间接照明、漫射照明五大类表现形式。

2) 照明的情感——光影

“光影”的概念源于电影及舞台美术的灯光设计。光影艺术在空间照明中被大量应用,成为不可分割的一个整体,两者都极具丰富的艺术表现力。形态、亮度、角度、透明度和透过物料反射出的材质、肌理等诸多因素,都会影响光影的表现程度。光影设计中,照明情感体现有两个目的:一是为受众带来不同的体验氛围,呈现不同的心理感受;二是塑造界面的体积、质感与色彩,如图1-84至图1-86所示。

3) 照明的眼睛——灯具

我们知道,光的形态是通过灯具塑造而成的。灯具一般分为功能型灯具、装饰型灯具、功能与装饰集合灯具等,如图1-87所示。

灯具风格的整体选配在空间室内照明设计中成为外显设计的一道风景,人们把灯具形象地比喻成照明的眼睛。灯具依功能性可分为筒灯、射灯、豆胆灯、隔栅灯等;依装饰形式可分为台灯、落地灯、洗墙灯、房灯、吊灯、壁灯、吸顶灯等。

总之,灯具样式的选配,因在照明设计视觉效果中常常起到画龙点睛的作用而被设计师越来越重视,如图1-88至图1-91所示。另外,灯具选配还有与光源、材质上的区分等,在此不一一细述。

图 1-84 照明的情感光影氛围

图 1-85 运用光影塑造界面的体积与质感

图 1-86 运用光影塑造界面光韵

图 1-87 照明的眼睛——灯具

图 1-88 中式端景台常见的对灯陈列形式

图 1-89 张扬个性的西式悬挑式壁灯

图 1-90 精巧时尚的小壁灯

图 1-91 野趣横生的立灯

3. 家具与陈设

家具作为独立的设计门类归类和应用于公共环境艺术设计体系。

图 1-92 所示的这些经典家具，正是利用独特的视觉效果感染环境，帮助营造室内艺术氛围的。家具设计主要从两方面入手：一是材料的选择和新材料、新工艺的应用；二是利用家具本身的语言和文化结合室内装饰风格的文化，使家具富有内涵，更具观赏性。

图 1-92 经典家具荟萃

1) 家具格调选配

家具陈设也可称为家具摆设与装饰。家具风格的定调是实现家具摆设的首要任务。在进行室内设计时，一般会依公共空间的功能分区来区分家具整体配置的风格基调。家具风格用来美化空间场所环境的视觉效果，具有观赏价值，能够强化文化意义，如图 1-93 和图 1-94 所示。

换一个角度说，家具风格选配需要在统一中呈现变化。统一首先是指总色调的色彩方面，再有就是肌同质的物料方面，最后是理有序的款式方面，如图 1-95 所示。在三者实现统一和谐的前提下寻求变化，既要具备被摆设观赏时的陈列条件，又要有被频繁使用时的功能条件。该家具风格的选配与空间界面需求相配合，才能借由设计发挥出添补空间效果的作用。

图 1-93 中性色系 / 沉稳大气的内敛格调

图 1-94 对比色系 / 气场十足的“闷骚聚气”格调

	仿羊绒粗绒布	总高92 总宽65 侧宽92 坐高38 坐深50	1650*1
	实木面板	长120 宽60 高60	650*1
	PU皮	总高96 总宽87 侧宽80 坐高40	880*1
	墨绿 韩皮	总高73 总宽65 侧宽40 坐高40 靠背高48 坐深48 扶手高50	298*1

图 1-95 宁波逸仙楼 2 层室内空间 / 家具陈设选样表截图部分

2) 家具组合关系

家具组合关系的设计既是对家具陈设上的调配，也是关于人隐逸需求上最起码的尊崇。在某种程度上，家具与人具有紧密关联性，甚至一件家具就代表具体一个人的感受。家具与家具之间的组合关系决定了人与人之间的交流关系，如图 1-96 所示。有了这样的理解，在利用 AutoCAD、3ds Max 等进行设计时，才会明确家具需要组合搭配形成空间互动关系（见图 1-97），而不是简单地利用现成家具模块填充，这样的室内空间设计方案才具备实施的可能性。

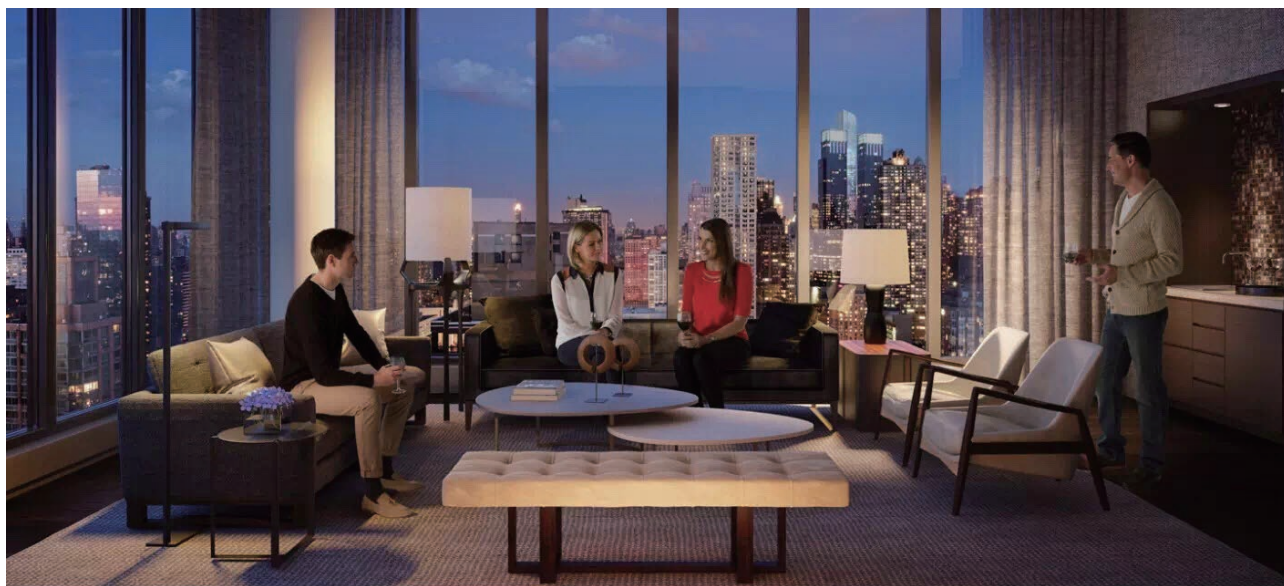

图 1-96 家具组合关系 / 反映人与人的情感交流关系

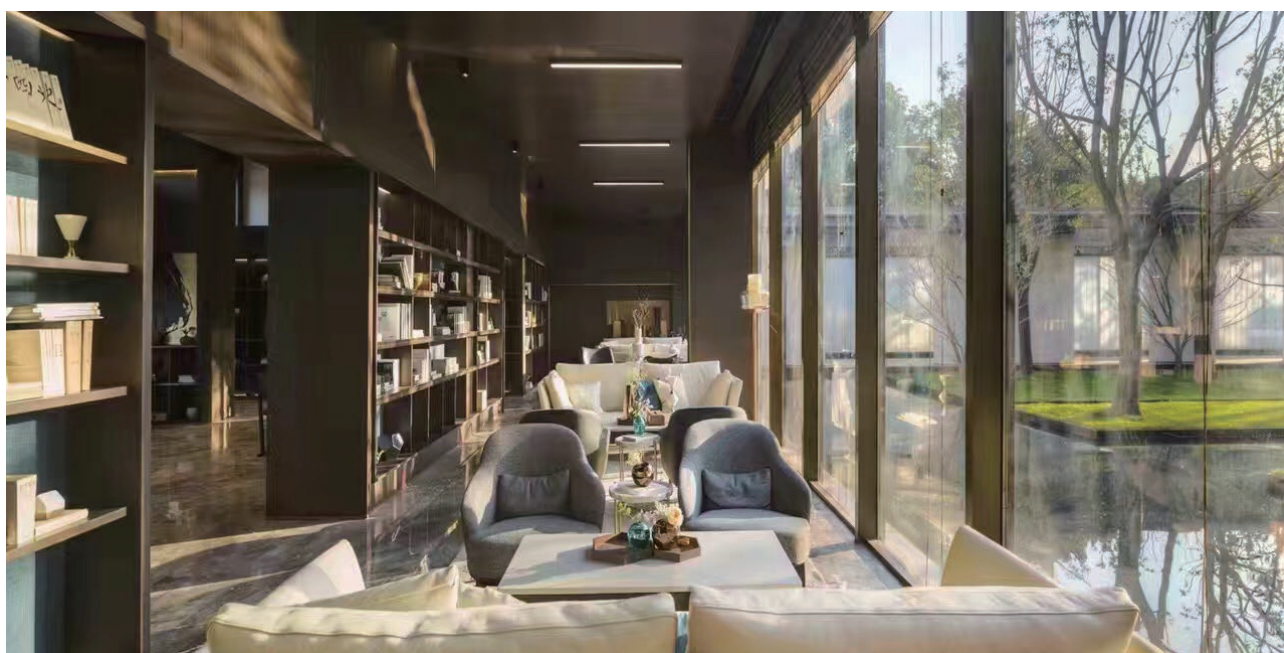

图 1-97 家具组合搭配形成空间互动关系

3) 家具情感舒适度

家具的每个细节也需要在现场商量,从功能、使用者心理方面反复权衡。有时连每把椅子的大小、宽窄、靠背的角度、与桌子的关系、坐垫的厚薄软硬都要反复试、反复调整。

图 1-98 家具使用效果评判在于人体舒适度

图 1-99 家具元素与空间界面的对话

家具使用效果的最终评判，以适应人体体验舒适度为标准，如图 1-98 所示。同时，人会以各自的感官与当下使用的家具元素发生情感交流，这些家具元素再反作用于空间界面（见图 1-99），是产生有情感空间的重要部分。

总之，在室内设计体系中，家具更多扮演陈设的角色，被承载在空间里，俗称“屋肚肠”，是陈设设计中占据比例最大的物件。空间中的家具是与人体活动及心理感受联系最紧密的功能型物料，对改善、优化室内环境具有非常重要的作用。

4) 陈设仪式感营造

室内陈设品布置主要通过轴线的设计来实现，并以构建空间视景点为设计目标。因此，了解和掌握陈设布置与构景的通用规律，将有利于在设计中快速营造空间仪式感。如图 1-100 至图 1-109 所示，一般构景布置的方位包括视线的汇聚处，平面轴线的交汇处，规则平面的中心，平面的中轴线上，平面中轴线的端点，平面中轴线两侧，平面转折的阴角处，平面和立面的起伏处，空间的过渡处，异形空间中。另外，在感觉空旷的界面上，同样可以实现布置。

5) 突出陈列主景的方法

公共室内空间里的陈列主景被称为视觉的趣味中心。突出陈列主景的方法主要有主景升高或降低法、轴线对称法、视景线交点和终点法、对比衬托法、动势集中法、中心和重心法、意境引导法、园中之园法、多样统一法、尺度突出法，如图 1-110 至图 1-119 所示。

公共空间室内设计

陈设布置与构景方位

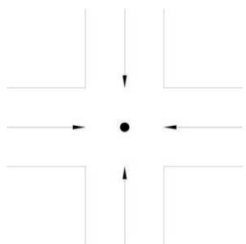

图 1-100 视线的汇聚处

陈设布置与构景方位

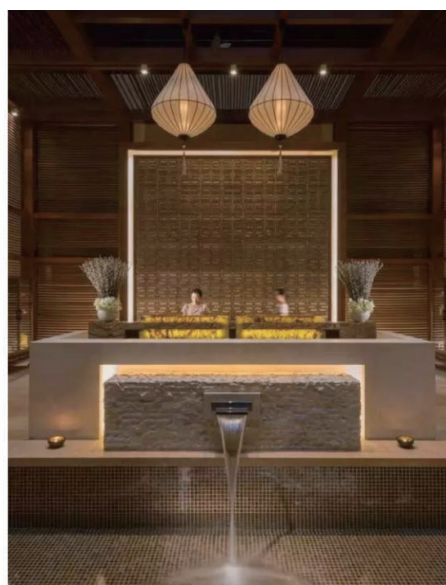
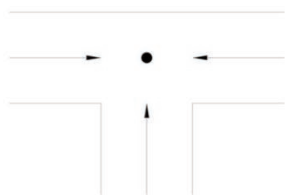

图 1-101 平面轴线的交汇处

陈设布置与构景方位

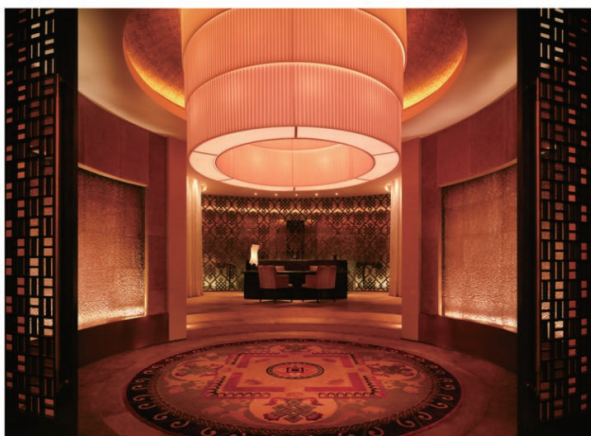
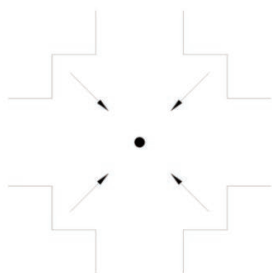

图 1-102 规则平面的中心

陈设布置与构景方位

图 1-103 平面的中轴线上

陈设布置与构景方位

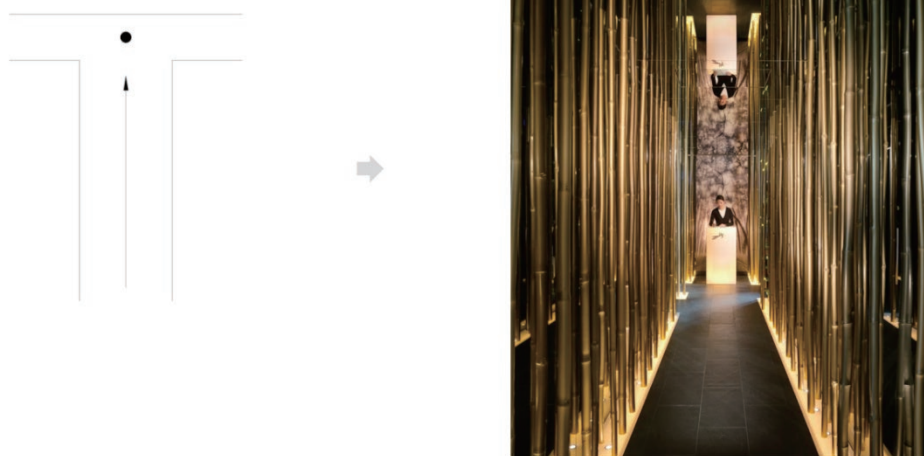

图 1-104 平面中轴线的端点

陈设布置与构景方位

图 1-105 平面中轴线两侧

公共空间室内设计

陈设布置与构景方位

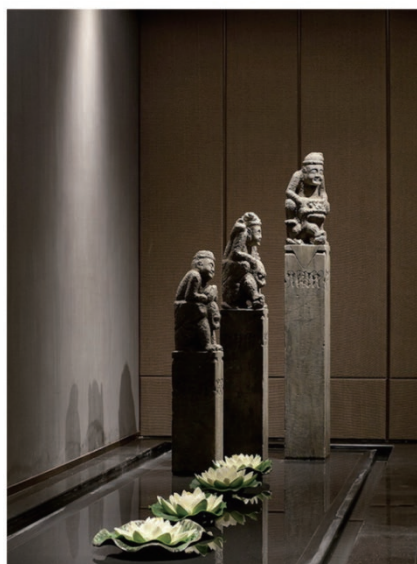
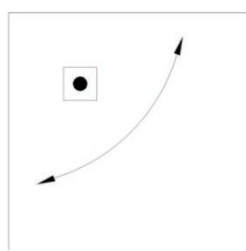

图 1-106 平面转折的阴角处

陈设布置与构景方位

图 1-107 平面和立面的起伏处

陈设布置与构景方位

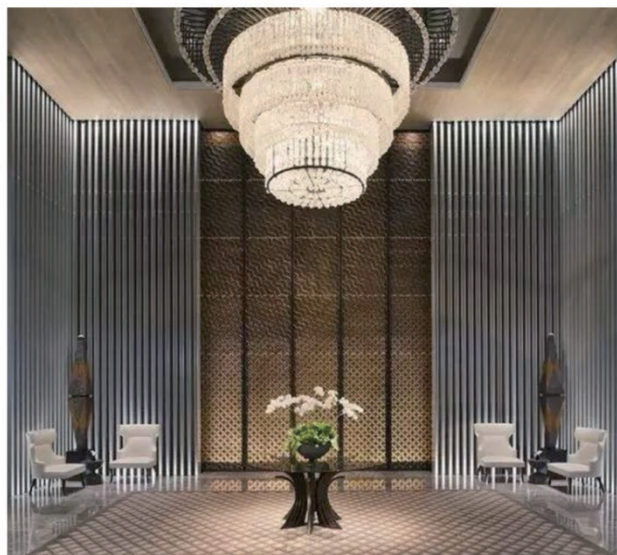
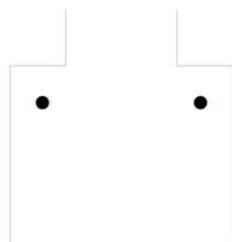

图 1-108 空间的过渡处

陈设布置与构景方位

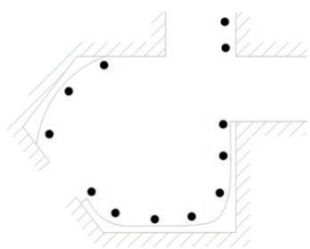

图 1-109 异形空间中

突出陈列主景的方法

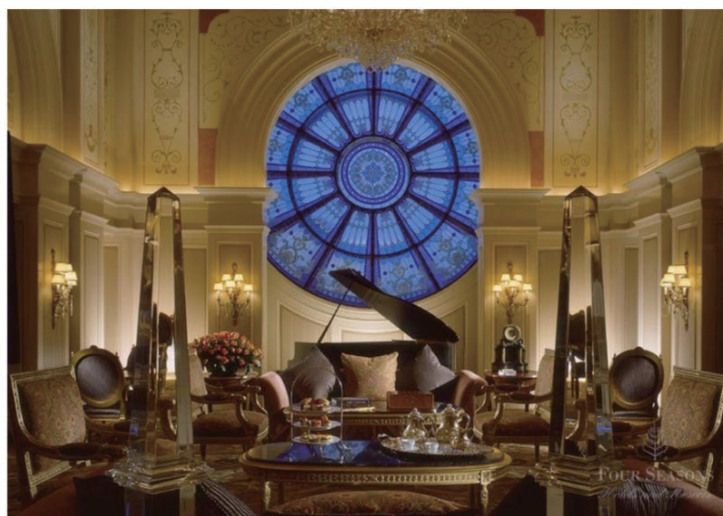

图 1-110 主景升高或降低法

突出陈列主景的方法

图 1-111 轴线对称法

突出陈列主景的方法

图 1-112 视景线交点和终点法

突出陈列主景的方法

图 1-113 对比衬托法

突出陈列主景的方法

图 1-114 动势集中法

突出陈列主景的方法

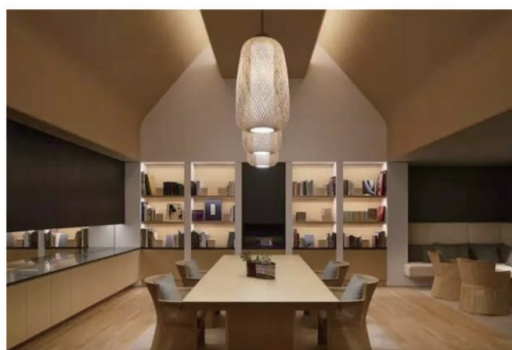

图 1-115 中心和重心法

突出陈列主景的方法

图 1-116 意境引导法

突出陈列主景的方法

图 1-117 园中之园法

突出陈列主景的方法

图 1-118 多样统一法

突出陈列主景的方法

图 1-119 尺度突出法

综上所述，当下的公共空间室内设计师正是通过对以上空间承载的内容进行整体、综合性的调配来解决“人”与“物”之间的关系，并在这种关系里营造出有情感故事的环境体验空间的。在具体项目中，设计师既作为一名医生整治空间里的不良结构，又作为一名导演拍摄一场空间视觉情感上的“闹剧”。

设计与实务

第二章 设计创意表达

公共空间室内设计实务

由于公共空间室内建筑（以下简称公建）种类繁多，体量也大小不一，涉及的工种及工作部门也有相应的要求与规范，因此设计委托时为了综合解决这些烦琐的设计任务，对具体公建项目的开展，委托方（甲方）需要提出设计问题，而设计方（乙方）则需要解决设计问题，双方关注的焦点在于设计问题，即以设计任务书的形式，结合该公建项目所在的场所体现出来。

Creative expression

第二章

设计创意表达

本章概要

第一节 室内总体规划设计

- 一、规划任务的设计理解
- 二、设计项目的任务要素
- 三、设计项目任务的落地

第二节 室内设计方法和装饰要点

- 一、室内设计方法
 - 1. 结构整治了 \ 2. 功能合理了 \ 3. 空间改善了 \ 4. 设计完美了
- 二、室内装饰要点
 - 1. 界面营造场所背景 \ 2. 家具展现空间温情 \ 3. 吊顶归纳空间存在 \ 4. 规避繁复营造焦点

第三节 室内设计步骤

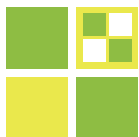
- 一、设计承接过程
- 二、设计消化过程
- 三、设计追踪过程

第四节 设计师的初心学养和项目方的最佳匹配

- 一、设计师的初心学养
 - 1. 静心养成 \ 2. 整合提升 \ 3. 善于学习 \ 4. 回归初心
- 二、项目方的最佳匹配

第五节 公共空间设计案例

- 一、设计案例——银泰理想城
- 二、设计案例——万里国际学校
- 三、设计案例——国研科技

第一节

室内总体规划设计

公建项目的设计过程，更像一次在内部空间里营造户外庭院的造园过程。特别是大型项目，以空间构园的创作状态推进，可以更容易捕捉到相关信息，并对其进行筛选，以留下有用的设计素材。

一、规划任务的设计理解

公共空间室内设计的首要任务在于对室内建筑总体规划的钻研。完整的设计任务书主要包括以下相关内容：

- (1) 明确规划设计的原则。
- (2) 弄清室内建筑的结构特征、功能要求、面积大小及对（不同）人的容纳量。
- (3) 涉及功能分区的设计。
- (4) 确定室内建筑的结构及对材料的要求。
- (5) 拟定设计在艺术、风格上的要求，以及设备和卫生要求。
- (6) 提出近期的投资测算及单方造价定额。
- (7) 制定地坪、隔墙装修及拆建水、电工程的处理方案。
- (8) 拟定分期实施的程序。
- (9) 拟定室内陈设（包括家具陈设、软装陈设、陈设小品）的配置计划及供货方、供期、价格等。
- (10) 制订室内灯光、灯具的配置计划。
- (11) 对室外庭园、露台配置的规划安排。
- (12) 对标识、logo 的设计要求。
- (13) 对立面设计的要求（形式、结构、用材、展示）。
- (14) 与消防、城建、街道、卫生防疫等相关部门的对应规范要求及应对措施。
- (15) 特殊需求的提请注意（如风水、佛像、伤残关怀等）。

由于公共空间室内设计是某种商业或行业态式的综合表达，因此项目工作以“先有了解，再有理解”的方式进行思考，后以“先有策划，再有设计”的方式进行落地，是行之有效的工作落实方法之一。特别是对于一些大型公建项目，根据设计任务书的内容，就法规、规范、投入预算、产出预测、场所定位等相关因素进行策划，以约束设计定位及设计内容，从而使设计创意更加有效地达成。

二、设计项目的任务要素

明确了设计任务书的内容后，对该设计项目进行调研及进行设计资料的收集，是设计艺术工作获得先行创意和感知素材的途径。该项工作主要从室内建筑构成要素入手展开，包括五大要素，分别是室内人文景观要素，室内工程景观要素，室内美学要素，室内尺度要素，室内自然、文化、时代要素。

1. 室内人文景观要素

- (1) 名胜古迹。这里所指的名胜古迹包括古建筑遗址、古建筑、古工程、古战场等。

(2) 文物景观。这里所指的文物景观包括石窟、壁画、碑刻、石刻、雕塑、诗词、楹联、字画、出土文物及工艺美术品等。

(3) 民间习俗与节庆活动。这里所指的民间习俗与节庆活动包括生活习俗、地方节庆、民族歌舞、民间技艺、民间服饰、神话传说等。

(4) 地方工艺、工业、生产观光及地方风味风情等。

2. 室内工程景观要素

(1) 室内水景工程。室内水景工程(多与室内装饰工程结合,形成造景)包括落水、跌水、小喷泉等。

(2) 室内人流、交通景观工程。室内人流、交通景观工程包括通道、走廊、集散空间、楼梯、道口、共享空间等。

(3) 室内装饰、陈设景观工程。室内装饰、陈设景观工程包括家具陈设、灯具陈设、绿化陈设、织物陈设、工艺小品陈设等。

(4) 室内色彩、材质、灯光工程。室内色彩、材质、灯光工程包括构成手法、肌理营造、漫反射和重点照明、光色性的调和等。

(5) 室内建筑小品工程。室内建筑小品工程包括室内家具、平面展示牌、标识、景墙、景窗门洞、栏杆、隔断、小雕塑、其他。

① 室内家具。室内家具的配置要点如下:

- a. 供人坐息、赏景,一般布置在需停歇的地方。
- b. 在满足美观和功能的前提下,结合室内装饰而设置。
- c. 必须与周围环境相协调,点缀景观,增加趣味性。

② 平面展示牌、标识。平面展示牌、标识是进行精神文化交流和对人的视觉传达产生深层影响的设施。

③ 景墙。景墙具有隔断、引导、强化、装饰等作用。

④ 景窗门洞。景窗门洞具有组织空间、采光、通风、为室内增添景色等作用。

⑤ 栏杆、隔断。栏杆、隔断可起到防护、分隔、装饰美化、隔而不断、景断意连等作用。

⑥ 小雕塑。小雕塑一般可分为主题性雕塑、纪念性雕塑、装饰性雕塑等,具有表现室内意境、点缀装饰美化、丰富景观内容等作用。

⑦ 其他。这里其他包括仿真花艺、假山置石、花池、树池、果壳箱、特艺等。

3. 室内美学要素

室内艺术也是呈现各类美学状态的综合性艺术,包含室内空间美、再现情境美、装饰艺术美、工程设施美、文化景观美、色彩音响美、造型艺术美、体验生活美、联想意境美、借用景物美十大美学要素形式。

4. 室内尺度要素

室内尺度要素包括单位尺度的引进、人的习惯、尺度与环境的协调、模度与模数的设定等。

5. 室内自然、文化、时代要素

与室内相关的自然要素包括光照、风向、空气、地形、生物等；文化要素包括信仰、价值观、规范和法令、符号、技术、语言等；时代要素包括知识、生产、经济等。

三、设计项目任务的落地

明确室内设计任务书的要求，并以室内建筑构成要素为切入点，可以方便有序地完成调研资料的前期收集、准备工作。之后为确保设计任务从构思直至方案的落地完成，需要以团队合作的方式进行项目任务分化。

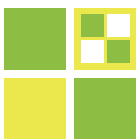
1. 简要概述，设计呈现具体落地的方法考量

- (1) 空间层次。理顺现场结构关系，设想场景化生活与“我”的关系。
- (2) 生活方式。营造场氛，建立空间环境与人的黏性。
- (3) 主体色调。统一界面基调，区分空间色彩的层次（明度）。
- (4) 灯具选配。注重形－质－色，传达的信息可从类别、品类、男女、轻重、简奢、禅尚等方向展开关联性。
- (5) 家具混搭。从风格、感受、体验、身体的承载、材质面料触感、成为什么样子等方向展开关联性。
- (6) 景观庭院。从互动性、室外的交融、混搭参与性等方向展开关联性。
- (7) 必要出现的陈设。从生活方式、场景化、人与物的情感交流、交互等方向展开关联性。

2. 简要概括，常见的设计项目服务程序步骤

- (1) 沟通设计需求。设计师一对一沟通，倾听设计需求并确定设计概念和改造方案。
- (2) 规划平面布局。根据需求对场地户型进行合理规划、专业改造，并做出平面布局规划图。
- (3) 展示空间效果。把平面布局制作成三维立体效果图，根据客户需求提前感受新空间的营造效果，优秀的空间设计师往往是客户主观意愿的最佳表达者。
- (4) 制作施工图纸。双方达成共识后，制作非常详细的施工图纸，工人可根据图纸轻松完成装修，实现新空间的完美落地。
- (5) 软装陈设搭配与摆场。为新空间的场所落成精心制作软装搭配呈效表，并详细罗列家具及陈设供货商的地址及价格，最终配合完成设计现场的摆场场氛呈现。

项目制体系下的设计管理模式是项目分析—项目分解—项目合成，这也是当下有效解决大型公建（招投标）项目设计的常用工作模式。

第二节

室内设计方法和装饰要点

一、室内设计方法

公共空间室内设计的前半段是测量、分析、思考方面的设计思维过程，后半段是归纳、取舍、整合方面的设计表达过程。在设计表达过程中，设计方法是有规律可循的，可以归纳为一句简短的口诀——结构整治了、功能合理了、空间改善了、设计完美了。借用这样的方法准则，可随时检验设计的过程是否达标。

1. 结构整治了

一般而言，当建筑物内部的空间结构分割基本完成后，室内各框架区域就已界定。但是不可否认的是，这样的空间分割结构于设计界定而言还存在许多的不确定性。最初的建筑内部格局在室内设计师的眼中多多少少存在不同程度的缺陷。因此，有必要重新进行空间结构上的规划布局，为室内进行“塑身”至合适，这既是对空间结构的整治，也是对空间关系的梳理。

2. 功能合理了

功能和使用要求的变化与发展带有自发性，它是一种最为活跃的引导因素。在文化创意背景下，功能对于空间形式既有规定性又有灵活性，功能如何合理地融入特定的室内空间是至关重要的。这里强调的功能是综合性的，既有使用生理上的，也有情感心理上的。

3. 空间改善了

室内空间规划一直是设计师需要面临的问题。可以说，出色的空间布局几乎使设计成功了一半，余下的工作更容易进行；空间布局失败的话，以后无论如何补救，该方案都不会完美。空间未改善，不仅达不到预期的效果，还会破坏整体环境，对设计格调的界定也会产生负面影响，容易使空间氛围零乱。

4. 设计完美了

并没有百分之百的好设计，设计完美是一种综合表达上的极致诉求。人们开阔的视野及对生活、生活方式的充分理解，让他们更加强调自然、健康、舒适，以及与人团聚的室内社交氛围，其装修目的也从“我喜欢这种样子、那种形式”的被动接受转到了“我喜欢的生活方式，让我选择这样的设计装修风格”的主动选择。对室内设计归根溯源上的完美追求，正是对人在空间里情感交互的极致追求。

二、室内装饰要点

1. 界面营造场所背景

除了必要的界面分隔，室内应尽量减少固定而笨重的装修，柔软而隐性的处理容易腾挪出灵动的空间，使人流动线自然且通畅，为公共空间营造出活络舒畅的交流气场背景。例如，在墙体界面处理上，通过在材质、颜色方面挑选得宜，能做出拉大空间的视觉效果，而小的空间忌用太多布饰、花色壁纸等，容易显得累赘。

2. 家具展现空间温情

公共空间中以家具合理陈列配置为首要重点。如果说空间界面是室内的表情，那么家具就是在这表情

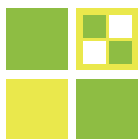
下直观带给客人的温情体验，用来承载人们的秉性、喜好和情绪。所以，应慎选家具陈设搭配，多思考怎样利用家具陈设组合来接近人的心理活动范围。家具能产生一种力量，家具越多、越杂，越不可能表现其独特美。

3. 吊顶归纳空间存在

天花吊顶是对室内界面的归纳。从环境的角度来讲，天花吊顶是对空间范围的心理限定。从装饰上谈吊顶的功效，单纯只为“遮羞”，将杂乱的线路、管道整理于其间，可营造出具有高低层次的视觉设计效果。当然，故意保留或裸露线路、管道，通过设计控制标高或统一灯具的标高，这样处理天花也不失为一种装饰趣味。吊顶处理不在于手法，天花设计只源于界面归纳。

4. 规避繁复营造焦点

焦点也叫视觉中心，其目的在于聚焦和集散。例如，灯具本身就是视觉焦点，能够迅速营造视觉趣味中心。空间转换当中，应避免塑造多个焦点，更要避免繁复的装饰，但太过简单直白也容易产生单调、呆板的效果。视觉焦点的营造在于情趣与回味，如当下流行“无印”类的性冷淡风，清淡、单纯而有情趣、有回味。

第三节

室内设计步骤

公共空间室内设计的步骤大略可分为三个，分别是设计承接过程、设计消化过程和设计追踪过程。

一、设计承接过程

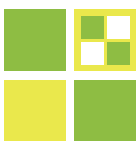
设计承接主要是指室内设计单位与设计项目的商务对接。设计承接过程为：初步了解项目—与业主进行初步意向沟通—业主设计委托意向的成立—确认设计佣金—确认设计过程的时间—生成双方认可的正式设计委托合同。

二、设计消化过程

室内设计单位依据设计委托合同，按约定的时间节点逐步完成各阶段设计任务，依次将空间平面设计、设计方案（文字、效果表现图）、方案深化、施工图深化（线框图、平顶地立面图、节点大样）、主材料呈现、软装配套等设计成果递交业主委托方，作为施工单位工程施工的重要依据。

三、设计追踪过程

室内设计单位依据设计成果，对项目施工过程进行有效追踪把控，修正施工单位施工过程中的施工工艺偏离现象，确保施工材料的准确性，并在这个过程中与配合单位进行协调（建筑结构、消防、水暖、弱电等），把控软装部分的落实（家具、装饰灯具、布艺、艺术品），直至项目施工及各个配套工作按时按质完成，整个项目结束。

第四节

设计师的初心学养和项目方的最佳匹配

一、设计师的初心学养

设计师的职业使命反映着时代的特征与变化，对社会的发展进步具有推波助澜的效应。随着设计信息与资讯的发达，设计行业越来越趋于成熟与细分。

当下设计师的工作类似导演，设计师拥有导演的调度思维，才能真正胜任复杂设计系统下的项目实施落地。成熟的室内设计师需要有综合性素养——敏于时事、善于思考、勇于表现、乐于分享。终身学养才可能在行业里走得长久，形成自己的独到设计理念，从而去阐释好的设计作品。

1. 静心养成

设计是创作型的工作，既离不开生活，更绕不过商业，在两者间平衡游走（工作即生活，生活即工作）是设计师的常态。学贵以专，静心以待。静心是一种基本的职业素养，心入境才能事半功倍，尽量避免过度设计，合适的才是最好的，才有可能在繁复中看见和再现设计的本质。

2. 整合提升

设计创作的过程就是整合的过程。通过对应的设计要素，在人、事、物之间发现其关联性，把必需的、合适的留下，把不相关的放弃（哪怕再好）。懂得节制，之后按照选择—破坏—组合—缔结的过程把节制整合到极致，不断培养出“导演”的视野，逐步培养把文字描述转化成视觉概念的能力。

3. 善于学习

“三人行，必有我师”，以谦卑的心态来学习是值得敬仰的。除人之外，所有能带给我们不一样感受的，都是最佳的学习方式。对设计而言，常用的三种学习方式包括向自然学习、向传统学习、向大师学习。学会敬天爱人，懂得格物致知，学习知行合一，带着敬畏之心学习，多思考“为什么”，容易快速地开阔视野。

4. 回归初心

回归初心即回归设计的本源。空间设计不要被限制在风格里，让自己的感受决定自己的选择。设计涉及一种生活方式，一种关于对生活艺术的空间感受。一个善于设计思考的人，也是懂得生活的人。要回归初心，善于沟通交流，时刻保持初学者的心态，做一个懂得通过空间去体谅别人的设计师。

二、项目方的最佳匹配

设计项目最终与有此需求的人群（称为甲方、业主或客户）相关联。对业主来说，并非舍得花钱就一定会得到好的设计项目回报。真正会找专业设计师的，通常是以下这样的群体：

（1）懂得一些设计常识，想通过设计来改善生活质量的人。

（2）虽然不懂设计知识，但能敏锐感受到设计能提高生活质量的人。

（3）认可“看不见的劳动过程有时比有形的劳动更有意义，并且能够用其来换取金钱作为报酬”这一说法的人。

(4) 有强烈的自我追求但又能尊重专业知识的人。

(5) 有一定的经济基础的人。

总之,往理想化说,室内空间设计的是室内建筑场所,平、立、剖面等图纸都只不过是设计的表达途径,而不是创意思维方式。所以,建议业主委托专业设计时,只需向设计师提出方案需求、格调方向、功能布局、定位档次等,而不宜过度干预具体设计的实现。同样,设计师为了理想中的业主,也应历经千锤百炼,成为不止于“像”的优秀设计师。你,准备好了吗?

温馨提示:公共空间室内设计的相关设计依据与规范

《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222—1995)

《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210—2001)

《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》(GB 18580—2001)

《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》(GB 18581—2009)

《建筑照明设计标准》(GB 50034—2013)

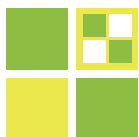
《民用建筑工程室内环境污染控制规范(2013版)》(GB 50325—2010)

《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》(GB 18582—2008)

《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》(GB 18584—2001)

《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》(GB 18583—2008)

国家及地方颁布的其他相关规范、标准和规定。

第五节

公共空间设计案例

一、设计案例——银泰理想城

空间类型: 酒店式商务综合楼 / 概念方案 (节选办公公寓部分)

项目名称: 银泰理想城 / 杭州

主创设计: 胡曦

在设计师看来,银泰理想城的这款酒店式办公公寓更应该是一类产品,且具备自身的品牌属性。我们不单纯是在设计这样的空间,同时还是在围绕着客户的关注度去开发这款产品的新颖性、可能性,寻求产品销售的价值突破点,如当产品成为艺术空间的时候、当产品融入生活形态的时候。

成熟而持久的品牌,其产品总是聚集着可识别的特性,而众多奢侈品牌也往往摒弃过度的设计,强化节制的价值,这样的理念同样适合银泰理想城酒店式办公公寓的产品价值开发。

银泰理想城酒店式办公公寓设计定位的特色是什么呢?那就是有态度(爱自然)、有尺度(爱自己)、有温度(爱他人)的品牌价值。让传统文化更时尚,最重要的是视野,一种对传统文化+ARTDEC生活方式的解读,营造出游园享生的时尚空间方程式,如图2-1至图2-16所示。

项目理解 PROJECT UNDERSTANDING

该项目位于杭州市余杭区临平新城，雄踞世纪大道与迎宾路交汇处的地铁1号线临平首站地块，坐拥临平新城中央商务核心区。

区域分析

银泰理想城·酒店式办公室内设计

图 2-1 银泰理想城 / 酒店式办公公寓项目理解

平面分析 PLAN ANALYSIS

平面方案 --- 办公部分

○ 单身公寓房型选取

办公A座5F. 平面房型分类图 ■ 单身公寓房型选取

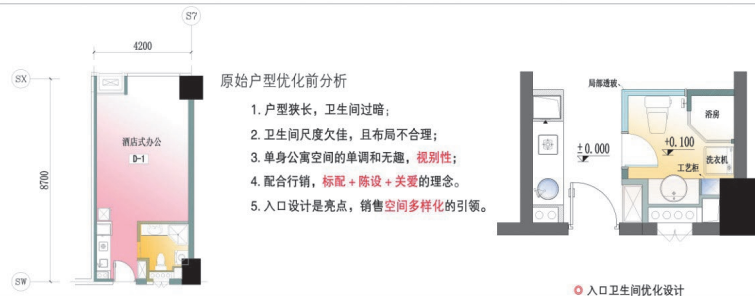
银泰理想城·酒店式办公室内设计

图 2-2 酒店式办公公寓平面分析 / 单身公寓房型选取

平面分析 PLAN ANALYSIS

平面方案 --- 入户房间

○ 优化前分析 + 入口设计

户型分析·单身公寓房型

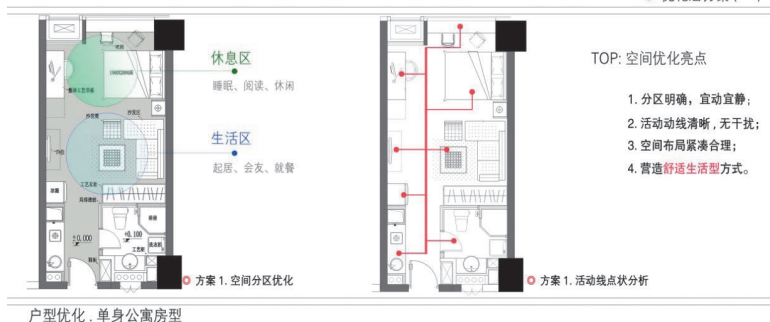
银泰理想城·酒店式办公室内设计

图 2-3 酒店式办公单身公寓房型分析 / 设计定位

平面分析 PLAN ANALYSIS

平面方案 --- 入户房间

优化后方案 (一)

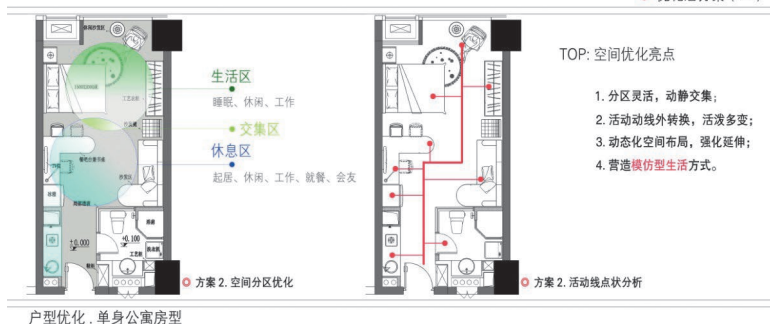
銀泰理想城·酒店式辦公室內設計

图 2-4 酒店式办公单身公寓房型设计 / 优化解决方案 1

平面分析 PLAN ANALYSIS

平面方案 --- 入户房间

优化后方案 (二)

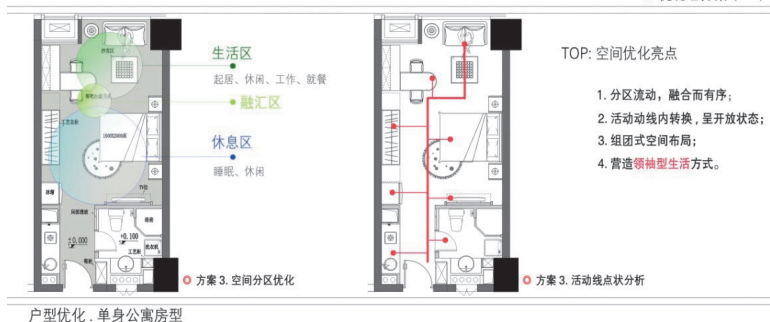
銀泰理想城·酒店式辦公室內設計

图 2-5 酒店式办公单身公寓房型设计 / 优化解决方案 2

平面分析 PLAN ANALYSIS

平面方案 --- 入户房间

优化后方案 (三)

銀泰理想城·酒店式辦公室內設計

图 2-6 酒店式办公单身公寓房型设计 / 优化解决方案 3

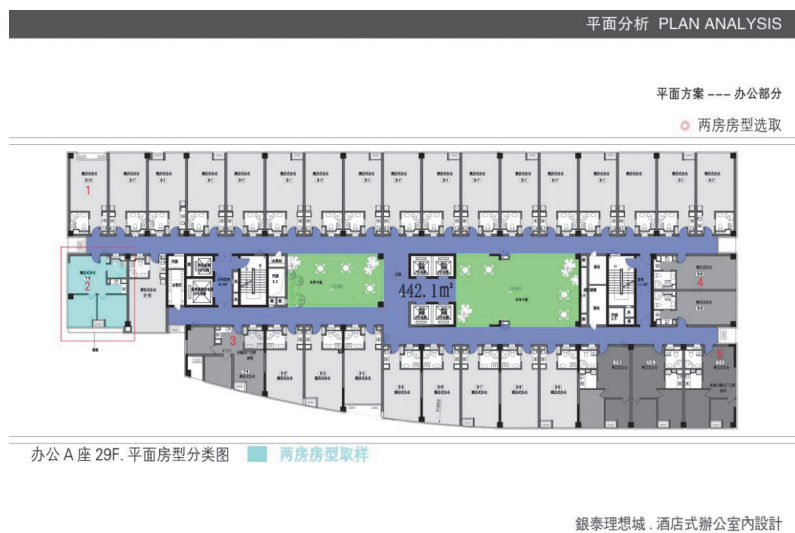

图 2-7 酒店式办公平面分析 / 两房房型选取

图 2-8 酒店式办公两房房型分析 / 设计定位

图 2-9 酒店式办公两房房型设计 / 优化解决方案 1

图 2-10 酒店式办公两房房型设计 / 优化解决方案 2

图 2-11 银泰理想城建筑风格分析 /ARTDECO 设计探寻

图 2-12 酒店式公寓 ARTDECO 风格设计解析 / 价值定位研究

图 2-13 酒店式公寓 ARTDECO 概念引导 / 新现代 + 简约

图 2-14 酒店式公寓 ARTDECO 概念引导 / 新现代 + 低调

图 2-15 酒店式公寓 ARTDECO 概念引导 / 新现代 + 高调

图 2-16 酒店式公寓 ARTDECO 概念引导 / 新现代 + 高技

二、设计案例——万里国际学校

空间类型：教育类 / 整体改造方案（节选教学校舍部分）

项目名称：万里国际学校 / 宁波

主创设计：胡曦

知名教育机构万里国际学校，隶属浙江省万里教育集团，在教育事业方面的发展及取得的成绩有目共睹。一个完善的校园环境，对学风、教风乃至校园人文的形成，有着不可估量的潜在影响。越是卓有成效的历史名校，为了提升具有特色的校园环境，越是在影响教育的各个层面不断地开展人文校园建设。

作为设计者，结合学校现有的环境条件，从可持续发展的理念出发，提出整体环境改建设计的主体思路，将以下三个层面全程贯穿设计思路：向传统学习的思路，向生活与大自然学习的思路，向大师学习的思路。这里所指的校园环境是广泛意义的，有别于其他任何一种场所的环境设计。校园的主体是学生和老师，校园的主体活动是教与学。最终，设计主题确立为“和谐的校园，我的家”。其中，幼儿园为“七彩炫目家”，小学部为“温馨梦幻家”，中学部为“亲亲舒适家”，如图 2-17 至图 2-32 所示。

从某种意义来讲，校园环境的不断建设是学生各方面健康成长与发展的必要措施，而对细节的重视，正是校园环境可持续发展的基础。因此，在校园环境的营造中，在概念导入的同时注重设计里的各个细部，一些细节可以对学生们的学习成长产生平凡而深远的影响。

关联信息

伦敦时间 2017 年 9 月 4 日，百年名校英国诺丁汉大学将一幢综合楼命名为“徐亚芬楼”以示尊崇，这也是英国诺丁汉大学建校 130 余年来首栋以华人女性命名的建筑。徐亚芬女士是浙江省万里教育集团、宁波诺丁汉大学创始人，宁波诺丁汉大学是中国第一所中外合作大学。

宁波万里国际学校改造工程方案设计

学校大门夜景效果图

INTERIOR DESIGN

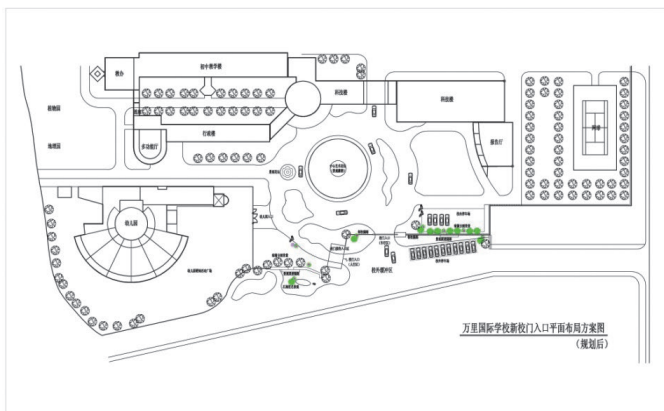
学校大门夜景效果图

图 2-17 万里国际学校 / 大门夜景方案

宁波万里国际学校改造工程方案设计

开放式校园平面图

INTERIOR DESIGN

万里国际学校新校门入口平面布局方案图
(规划后)

图 2-18 万里国际学校 / 开放式校园平面方案

宁波万里国际学校改造工程方案设计

开放式校园鸟瞰图

INTERIOR DESIGN

开放式校园鸟瞰图

图 2-19 万里国际学校 / 开放式校园鸟瞰方案

宁波万里国际学校改造工程方案设计

幼儿园外观透视图

INTERIOR DESIGN

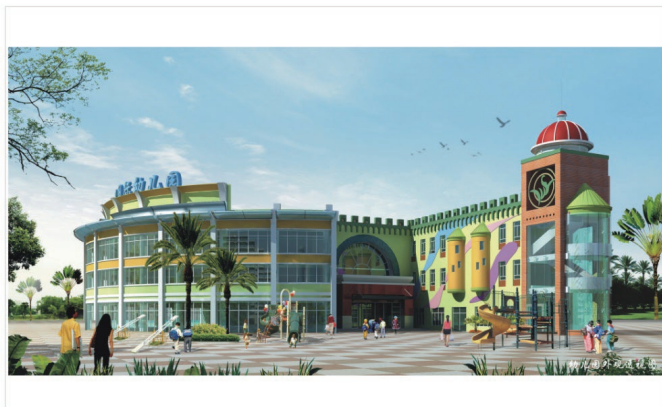

图 2-20 万里国际学校 / 幼儿园外观方案

宁波万里国际学校改造工程方案设计

幼儿园入口改造平面图

INTERIOR DESIGN

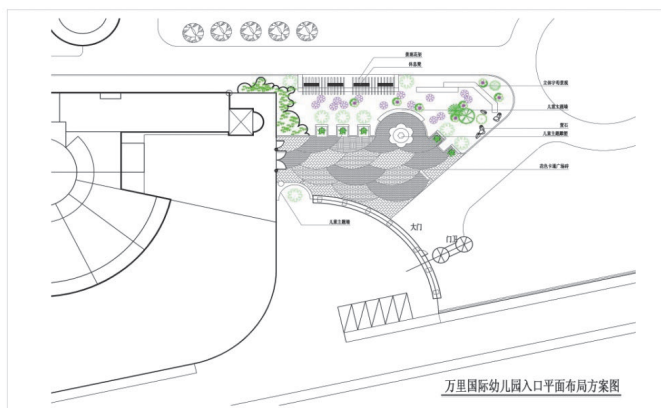

图 2-21 万里国际学校 / 幼儿园入口平面方案

宁波万里国际学校改造工程方案设计

幼儿园入口改造鸟瞰图

INTERIOR DESIGN

图 2-22 万里国际学校 / 幼儿园入口鸟瞰方案

图 2-23 幼儿园中庭 / 传统效果方案

图 2-24 幼儿园中庭 / 现代效果方案

图 2-25 幼儿园教学区 / 标准教室平面布局方案

图 2-26 幼儿园标准教室 / 学习区效果方案

图 2-27 幼儿园标准教室 / 休息区效果方案

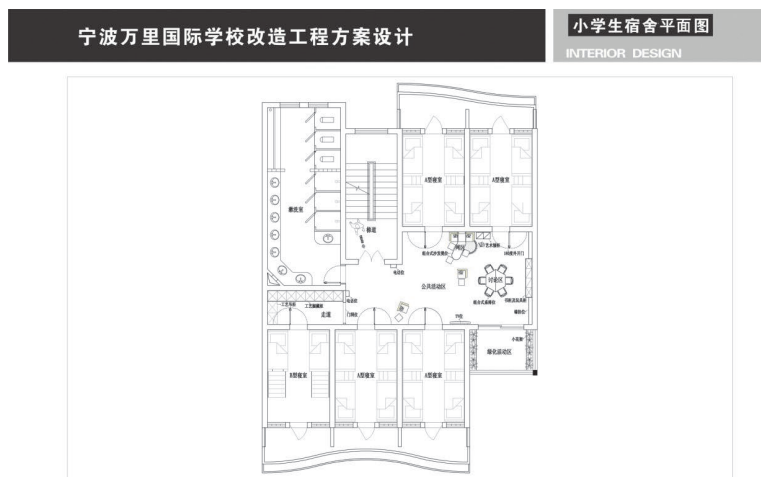

图 2-28 小学生标准宿舍 / 平面布局方案