

教育部高等学校高职高专艺术设计类专业教学指导委员会

“十一·五”规划教材

公共空间设计与实训

总主编 林家阳

金范九 许建均 著

河北美术出版社

《公共空间设计与实训》参考课时安排

建议96课时（4课时× 3天× 8周）

章节	课 程 内 容		课 时
第一章 公共空间设计的基本 概念与基础 (12课时)	基本概念	公共空间的建筑学定义与功能	4
		公共空间的产生	
	公共空间设计的定义 和分类形式	公共空间设计的定义	4
		公共空间设计的分类	
	公共空间设计与相关 学科之间的影响	公共空间与相关学科的关系	2
		构成在公共空间设计中的应用	2
第二章 公共空间设计与实训 (78课时)	公共空间设计的创意 与构思	平面与创意	28
		功能与形式	
		空间与创意	
		创意与表现	
	公共空间设计方法	空间语言	18
		空间布局设计	16
		工程语言的表现与设计	16
		设计流程表	
第三章 优秀公共空间设计作 品赏析 (6课时)	国外公共空间设计作品赏析		6
	某银行网点系统设计赏析		

目 录

第一章 公共空间设计的基本概念与基础	
一、基本概念	1
1. 公共空间的建筑学定义与功能	1
2. 公共空间的产生	1
二、公共空间设计的定义和分类形式	2
1. 公共空间设计的定义	2
2. 公共空间设计的分类	2
三、公共空间设计与相关学科之间的影响	6
1. 公共空间与相关学科的关系	6
2. 构成在公共空间设计中的应用	8
第二章 公共空间设计与实训	
一、公共空间设计的创意与构思	11
1. 平面与创意	11
2. 功能与形式	16
3. 空间与创意	19
4. 创意与表现	26
二、公共空间设计方法	38
1. 空间语言	38
2. 空间布局设计	47
3. 工程语言的表现与设计	52
4. 设计流程表	63
第三章 优秀公共空间设计作品赏析	
一、国外公共空间设计作品赏析	65
二、某银行网点系统设计赏析	86
写在后面	107

公共空间设计的基本概念与基础

基本概念

公共空间的建筑学定义与功能

公共空间的产生

公共空间设计的定义和分类形式

公共空间设计的定义

公共空间设计的分类

公共空间设计与相关学科之间的影响

公共空间与相关学科的关系

构成在公共空间设计中的应用

第一章 公共空间设计的基本概念与基础

一、基本概念

训练内容—以室内公共空间领域为研究对象，探讨公共空间设计的建筑语汇及室内设计的基本要素和一般规律。

训练目的—明确公共空间的设计是建筑物和建筑学的一部分，同时也是一个独立重要学科。

课题时间—4 课时

作业要求—理解公共空间的定义，通过社会实践活动，组织学生参观各类公共空间，结合案例和延伸阅读训练所列书籍内容，加深对公共空间建筑学定义与功能的理解。

延伸阅读与训练—柯布西耶 著，陈志华 译《走向新建筑》，陕西师范大学出版社
彭一刚 著《建筑空间组合论》，中国建筑工业出版社
王建国 著《现代城市设计理论与方法》，东南大学出版社
阿兰·德波德 著，冯涛 译《幸福的建筑》，上海译文出版社
[日本]隈研吾 著《负建筑》，山东人民出版社

1. 公共空间的建筑学定义与功能

公共空间是建筑物和建筑学的一个部分，其功能更多的是体现在建筑物本身属性的基础上。例如：商业空间、居住空间和办公空间都有其不同的功能需求。

2. 公共空间的产生

由于工商业的发展产生了城市，“城市”的提法本身就包含了两方面的含义：“城”为行政地域的概念，即人口的集聚居地；“市”为商业的概念，即商品交换的场所。而最早的“城市”（实际应为我们现在的“城镇”）就是因商品交换集聚人群后而形成的。城市包括有城市规模、城市功能、城市布局和城市交通，而这几方面所发生的变化，都必然地会给城市的商业活动带来影响，促使其发生相应的变革。

科学技术的发达引起了社会经济的急剧变化，人们的生活环境受到了极大的威胁。建筑的集中原本是人类文明的标志，然而同时也给人类生活带来了负面影响：

人口过密、交通堵塞、气候反常等等。当今，人类在解决此类社会问题时便提出将城市区域化管理，在科学的范围内设立公共性空间，小到菜市场、便利店，大到机场、车站等等。由此使得居住空间、商业空间、办公空间三者之间既相对独立又有着联系。（图1-1）

图1-1

二、公共空间设计的定义和分类形式

训练内容—按照建筑的功能和使用性质对室内设计进行分类。

训练目的—使学生能够明确公共空间的分类，并能够根据公共空间的使用功能进行针对性的调研和分析。

课题时间—4课时

作业要求—通过文本和图形的形式对公共空间进行规划。

延伸阅读与训练—郑曙阳 著《室内设计思维方法》，中国建筑工业出版社
张琦曼 主编《环境艺术设计与理念》，中国建筑工业出版社
赵国斌 著《手绘表现》，天津大学出版社

1. 公共空间设计的定义

按照建筑的使用性质和功能，大致可以将其分为两大类：居住空间和公共空间。因此，我们可以将其简单地理解为：一切非居住性质的空间均属于公共性空间。

2. 公共空间设计的分类

公共空间根据其使用性质的差别，又可以分为限定性公共空间（如学校、办公楼、教堂等）和非限定性公共空间（如宾馆、剧场、展览馆、图书馆、体育馆、火车站、超市等）。不同的公共空间又可依据其使用功能分为不同的公共部分（如大堂空间、过道空间、洗手间、会议室、休息室等）。不同类别的设计，在空间设计内容和设计要求方面有着共同点和不同点。以下列举公共空间中具有代表性的几个空间设计：

（1）大厅、廊道空间设计

共享大厅、廊道空间是公共空间中最常见、最典型的建筑空间形态，在整幢建筑物中，它起到人流、物流集散的重要作用。（图1-2）

图1-2

(2) 办公、演艺空间设计

剧场空间是进行艺术人文交流的重要场所，其设计更多的是关注于技术、物理要素的设计，如建筑声学、材料、灯光、音响、影视多媒体以及剧场安全、座椅、消防等要素。(图1-3)

图1-3

(3) 文化类空间设计

文化类空间的设计更多的是在关注流线分布是否合理，其重点可转至对艺术形式、空间视觉享受的创造性设计。(图1-4)

图1-4

(4) 娱乐空间设计

娱乐空间的视觉冲击力,光影、气氛的烘托等方面是设计的关注点,因此其创造力和想象力显得更为重要。(图1-5)

(5) 医疗空间设计

医疗空间设计可将环保、节能、通风、采光、人性化等要素作为设计的重点。(图1-6)

(6) 酒吧、餐饮空间设计

餐饮空间的设计和娱乐空间设计有类似的地方,但更多的是以不同手法营造不同的商业氛围以及同市场需求相吻合的空间效果。(图1-7)

图1-5

图1-6

图1-7

(7) 展陈空间设计

展陈空间在关注陈列理念和展陈流线的大原则下,可虚化装饰要素,突出藏品,使其一目了然,使光影集中于所需展览的作品,不同的展陈空间又有其不同的空间需求。(图1-8)

图1-8

(8) 酒店空间设计

酒店空间可根据不同的市场需求进行不同的文化创意和功能的完美结合,此图为典型的江南风格酒店大堂空间设计。(图1-9)

图1-9

公共空间设计与实训

公共空间设计的创意与构思

平面与创意

功能与形式

空间与创意

创意与表现

公共空间设计方法

空间语言

空间布局设计

工程语言的表现与设计

设计流程表

第二章 公共空间设计与实训

一、公共空间设计的创意与构思

训练内容—根据建筑物的约定条件和场所的使用功能来进行公共空间的设计与创意构思。

训练目的—依据已有的建筑场所、设计条件、使用性质进行平面与创意、功能与形式、空间与创意、创意与表现的多种训练，以达到功能与形式的统一，并以此创造出物化空间的新境界。

课题时间—28课时

作业要求—以草图、CAD平面方案、草图大师SKETCHUP、3DMAX模型制作等表现手段进行平面与创意、功能与形式、空间与创意、创意与表现的多种训练。

延伸阅读与训练—原研哉 著《设计中的设计》，山东人民出版社
佰纳德·罗本等 著《设计与分析》，天津大学出版社
林家阳 著《设计色彩学》，中国出版集团东方出版社

1. 平面与创意

设计与创意需根据具体的空间使用功能进行创造，平面与创意即空间的平面构思，是空间创意的第一步，也是整个公共空间设计的关键。可以通过绘制草图的方式使立意构思逐步明确。（图2-1至图2-9）

项目课题：公共空间售楼处

实训案例：某售楼处案例和酒店大堂案例

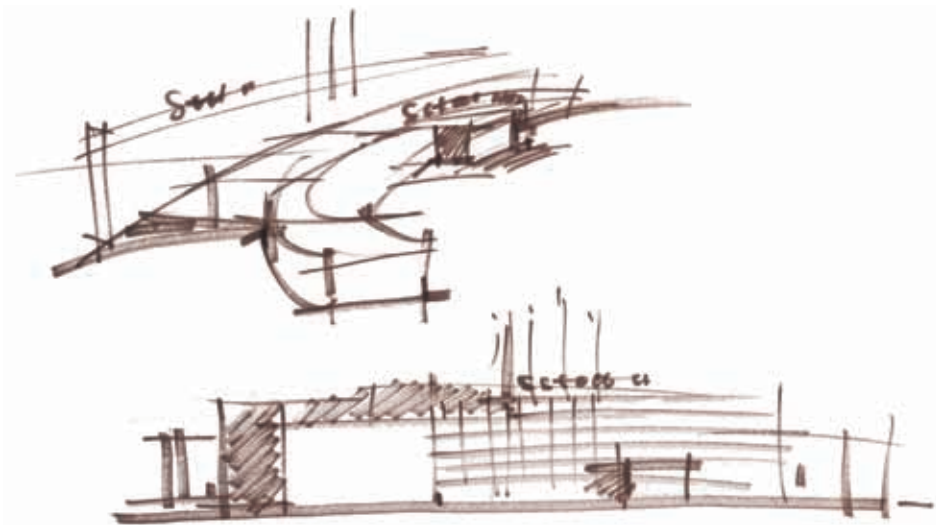

图2-1 外观草图

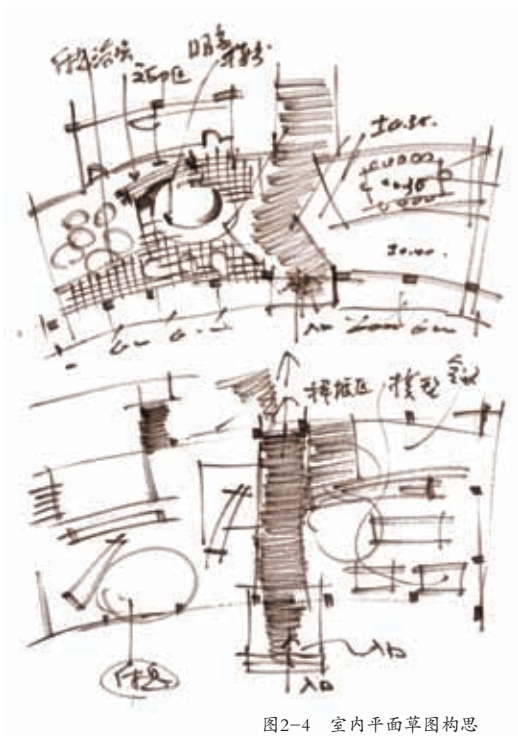

图2-4 室内平面草图构思

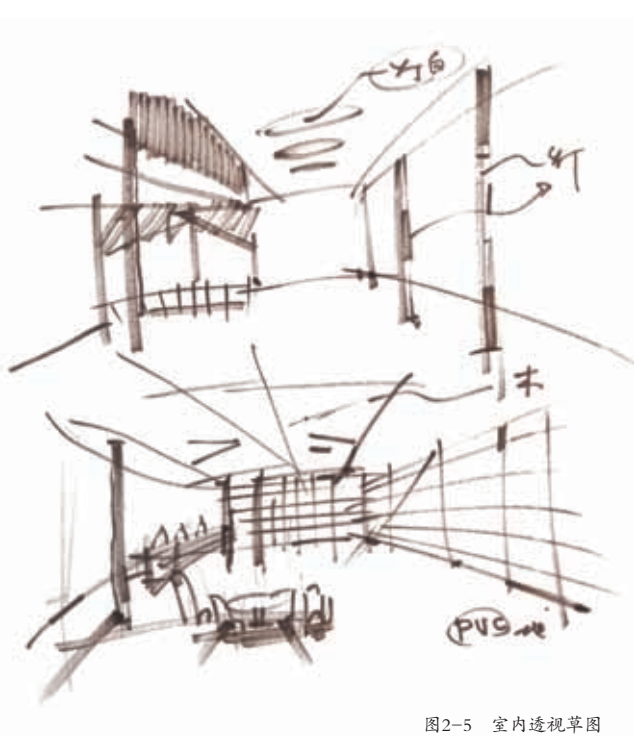

图2-5 室内透视草图

图2-6 室内效果鸟瞰图

图2-7 室内CAD平面方案 室内效果方案

图2-8 完成作品实景一

图2-9 完成作品实景二

优秀公共空间设计作品赏析

国外公共空间设计作品赏析

某银行网点系统设计赏析

第三章 优秀公共空间设计作品赏析

训练内容—通过对西方历代设计大师作品的学习，对室内公共空间的人文思想、风格来源能有系统的了解。

训练目的—了解西方公共空间设计的文化脉络、历史潮流，能够真正理解公共（室内）空间和建筑学之间的有机联系。

课题时间—6课时

作业要求—1.理解西方优秀作品的文化背景及风格要素；

2.结合本土文化，借鉴西方先进设计理念进行风格上的创意学习和实际运用。

参考书目—[美]约翰·派尔 著《全球室内设计史》（上、下册），香港建筑工业出版社

一、国外公共空间设计作品赏析

1. 希腊与罗马的设计作品赏析（图3-1至图3-9）

（1）希腊

希腊建筑具有相当严格的比例知识，就如古埃及建筑中黄金分割比的关系。如雅典的帕提农神庙，它是最完美的希腊神庙（约公元前440年）。它由两个内部空间组合而成，每一空间平面都是1:1.618的黄金比。柱子间的关系非常和谐，希腊神庙最成功的处理手法及特征被称为“视觉校正”。角柱与相邻柱子的间距要比其他正常的柱间距窄一些，正常的柱间距是按照规定的模数制造的，其基座面的水平线条有一点微微地向上弯曲，柱子则向内倾斜。这些美学的手法和特点使其更具人性化，避免了直截了当的机械化特征。

（2）罗马

古罗马的艺术设计绝大部分是吸收了希腊艺术的经验。在设计方面，罗马借用了希腊的美学概念。精致、典雅、对称，富有装饰韵味，尤其是所创作的巨大的室内空间更是其特征之一。

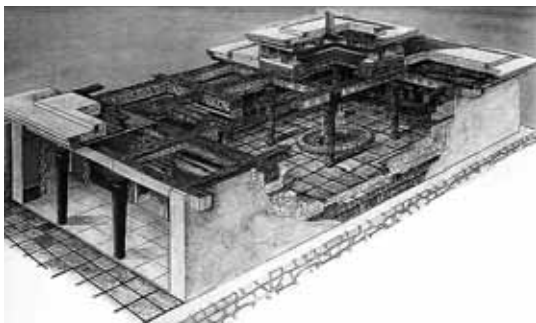

图3-1 希腊，迈锡尼宫殿的正厅复原图，建于公元前2000年左右。

正厅是一个巨大的长方形大厅，中央有一个火塘，在高起的屋顶下面；屋顶上有一个出烟的孔洞。入口处有一个门廊，前面有两根柱子，与内部柱子相同，上面有一个大的柱头，下面是一个小的柱础。虽然屋顶的形式还不得而知，但艺术家们认为内部装饰有复杂的、抽象的图案。

图3-2 希腊，雅典，帕提农神庙平面，建于公元前447-公元前436年。

1神堂，2前门廊，3背门廊，4宝库，5雅典娜神像基座，6周围柱廊，7实墙，8踏步（基座与台阶）。

正面与背面都是八根柱子，两侧也都有一排柱子，形成周围柱廊式。在正面和背面还增加有一排六根柱子在入口的前面，导向神堂和宝库。在神堂内，许多柱子支撑着上面的夹层，再上面还有柱子支撑着屋顶。雅典娜女神像在神堂内占据着统治地位。

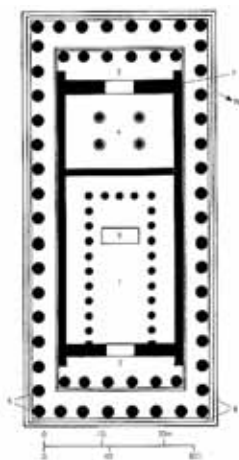

图3-2

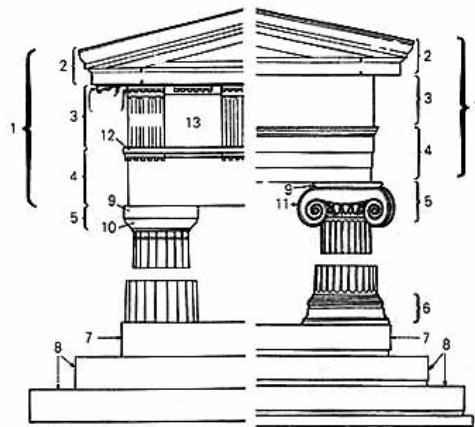

图3-3

图3-3

希腊的建筑柱式

1檐部，2檐口，3檐壁，4檐座，5柱头，6柱础，7基座，8台阶，9柱顶板，10托盘，11卷涡，12三陇板，13陇间壁。

多立克柱式是应用于雅典娜帕提农神庙的样式，造型简朴刚强，柱子没有柱础，只有一个简单的柱头。爱奥尼柱式柱子的典型特征是柱头上有一对卷涡。

图3-4

罗马建筑柱式

A檐部，B柱子，C檐口，D檐壁 E檐座，F柱头，G柱身，H柱底座，1柱底座，1柱头顶板，2卷涡，3托檐石，4饰带。

从左到右，爱奥尼柱式（与早期希腊的爱奥尼相似）；科林斯柱式（最精致的罗马柱式，与希腊的科林斯柱式很少有区别）；塔司干柱式（是一种简化的多立克柱式）；多立克柱式（与希腊多立克不同，它有柱础，还有较多装饰的柱头）；混合式柱式（一种试图混合科林斯与爱奥尼的形式——这是罗马发展的最后一种柱式）。

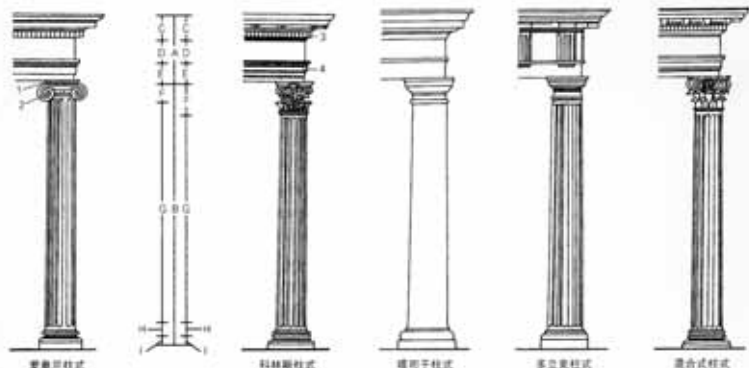

图3-4

图3-5

希腊，厄皮道拉斯剧场，约建于公元前350年。

希腊的剧场是露天的。它有着半圆形的台阶式座位，面对着下面圆形的乐池，歌舞团可以在那里唱歌跳舞。在乐池的后面有一个临时搭起的舞台供演员们表演。剧场通常建在风景秀美的山坡地上，依托天然背景。

图3-5

图3-6

图3-7

图3-6

意大利，帕埃斯图姆城，波塞顿神庙，约建于公元前460年。这座多立克柱式的神庙原来是有屋顶的，此图为向下看神堂内景（主要室内部分）。底层的柱子支撑着夹层，而上面的另一列柱子则支撑着上面的木屋顶。

图3-7

罗马万神庙内部，G·P·潘尼尼绘制，约作于1750年。

这是为罗马诸神建的庙宇，完成于公元118~128年，穹顶结构下有一个壮观的内部。穹顶直径达142英尺（约43m），高度与其相接近，使其共同具有几何规律，而阳光则从上面的圆形天窗倾泻而下，照亮整个内部空间。所有的壁龛（原来每一个圣坛都供奉着不同的神）、科林斯柱子以及墙的表面都用大理石和镀金铜装饰得五彩缤纷。

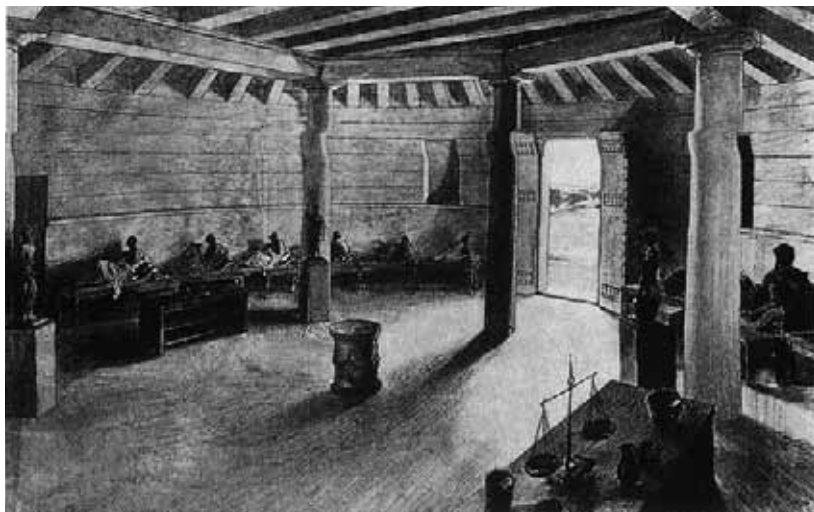

图3-8

希腊，雅典，市场中的“skias”的圆形建筑用做餐厅和会议室，在公元前5世纪，首领们每月一次的管理会议都在这里举行。这张室内图是一个复建，木柱支撑着木顶棚。光线只能从敞开的门洞里射进来。

图3-9

希腊，雅典，广场上的亚塔洛斯柱廊内部，约建于公元前150年。

雅典的广场（市中心或市场）现已修复，它有一部分是用柱廊环绕的，称之为敞廊。有一列多立克柱子在左边，另有一列爱奥尼柱子在中间支撑着木屋顶。右边的门通向房间，它是给商人做餐饮和贮藏用的，他们的货物都放在敞廊中销售。

2. 拜占廷与罗马风格的设计作品赏析（图3-10至图3-13）

公元400年左右，罗马的世界统治地位急剧下降，罗马帝国分裂成东、西两个帝国。集中在东罗马的艺术作品被称为拜占廷式。早期基督教设计是指西罗马帝国灭亡后，基督教登台后形成的欧风式设计风格。罗马风格设计最易识别的视觉元素是半圆形券，并采用简单的、固定不变的半圆形筒拱，形成较复杂的拱顶体系。

图3-10 法国，韦兹莱，马德莱娜修道院教堂，建于公元1104~1132年。

这是座高耸、明亮的教堂，自前厅至半圆穹形成一道连续景观。每三个开间上的一个交叉拱石穹顶由拱券来限定，拱券由对比强烈的深浅两种楔形石组成，如同中厅通向侧廊的连接上的拱券那样。中厅拱廊上的墙有高侧窗。柱头上还保留着原有精致而有趣的雕饰。远处的唱诗席是后来哥特时期加建的。

图3-11 罗马，圣科斯坦查教堂，约建于公元350年。

作为君士坦丁大帝女儿的陵寝而建，这座建筑后来被改造成基督教堂。中央穹顶空间被回廊环绕，廊顶覆盖着镶有马赛克画的筒拱。日光透过高侧窗照亮中央空间。同时，大理石墙面和马赛克镶嵌画使室内呈现出变化莫测的色彩。

图3-12 伯利恒，现在的伊斯坦布尔，基督教马赛克铺地，建于公元4世纪。

这个4世纪早期的马赛克铺地是在现有地面之下发现的。篮中的花卉和水果表现得非常真实，周围是抽象几何图案。

图3-13 土耳其，伊斯坦布尔，圣索菲亚大教堂，建于公元532~537年。

它是最大的也是最壮观的拜占廷教堂。圣索菲亚大教堂有一个巨大的中央空间，圆形的穹顶放在帆拱上，穹顶基部有一圈小窗，这些小窗使穹顶产生一种漂浮的感觉。墙面和穹顶上一些原有的马赛克镶嵌画已被保存下来。带有典型的拜占廷式柱头的立柱支撑着拱券，拱券向侧廊及其上部的楼座敞开。

3. 晚期中世纪的设计作品赏析 (图3-14至图3-17)

公元1250年以后,高大城墙包围的城市、宏伟的教堂及它们着色的玻璃、飞扶壁、滴水兽,所有这一切构成了12世纪至14世纪的欧洲印象,这一时代的特征形成了哥特式建筑的室内空间风格。

图3-14

图3-15

图3-14

法国,巴黎,圣丹尼斯修道院,约建于公元1135~1144年。

这张照片拍摄的是唱诗席左侧的回廊,画面的远景是低矮拱廊的哥特式尖券,其上部有带型长廊,另外还有镶着有色玻璃的大窗户形成的高侧窗层。九个私人祈祷室自回廊向外放射布置,构成法国哥特大教堂平面的后殿(东端凸出的圆形后殿,做礼拜之用),对光线的强调是哥特风格区别于罗马风格建筑的主要手段。

图3-15

法国,钱蒂利,孔德博物馆收藏,一幅中世纪的宴会图,兰布尔兄弟作,公元1413~1416年。

在这幅名为《一月》的插图中,公爵正出席宴会,威坐于餐桌旁,他的身后有一座高大的壁炉。餐桌是一张宽宽的板子,架在可以移动的支架上。壁炉正面及顶棚上的彩色装饰使人不难想到这是一个极尽豪华的空间。

图3-16

图3-17

图3-16

巴黎,圣夏佩尔小教堂,建于1242~1248年。

建造这座小型皇家教堂的目的是为了存放珍贵的遗物,它既是一座地下教堂,又是一座地面教堂。墙体减缩到最纤细的支柱,因而柱与柱之间的空间镶满了着色玻璃窗,结果创造了一个看似由光线和色彩构成的空间。上部拱顶的表面涂有蓝、金两种颜色。

图3-17

法国,布尔日,圣艾蒂安大教堂,建于公元1195~1275年。

哥特式交叉拱顶拥有外在的飞扶壁,这就可能在较高处的墙面上开大的高侧窗,中厅拱廊很高,使双侧廊体系具有开敞流通的特征。

写在后面

笔者从业多年，更多的是在设计事务堆中，此次写书深感责任重大。著书以来，在总主编林家阳的支持，出版社田忠主任的信任，以及许建均老师的帮助下，方才使此书得以出版。

历年来，我们的教学和设计实践，一直被东西方文化和一种概念上的冲突所困扰着。冲突的一方追求统一及标准的理念，另一方则注重艺术设计训练，设计本身的多样性与中国设计教育的现状和社会需求关系存在着很多矛盾。在环境设计教育方面，什么算是共同的特点，什么才是个别的特点及要素，是我们每一个教育工作者和有责任心的设计师应思考的问题。实际上，我们无须去彻底地把它弄清楚，重要的是要通过大量的教学及设计实践活动，让我们的学生能够在当今信息社会的感知条件下，真正理解设计的意义，而不是仅仅只停留在某一个空间、某一个狭隘的设计语境中去教、去学。当读懂了设计是基于社会行为本身的一种需求，使教者与学者都渐渐有种身为一名“设计者”的自觉，坚信只要生活中有设计的概念，自然就不会再惧怕于何谓公共空间的设计，何谓环境设计……

本书案例作品大部分出自本人及事务所同仁之作品，纯属“原著”且全部是“中国式”的设计。在此感谢许建均、高超一、吴纯、翁其恂等人的无私帮助。

金范九
2008年4月于苏州