

中国高校艺术专业技能与实践系列教材

设计基础

——空间设计初步

SHEJIJICHU
KONGJIAN
SHEJICHUBU

翟幼林 主编

人民美術出版社

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

设计基础：空间设计初步 / 翟幼林主编. -- 北京：
人民美术出版社, 2022.8
中国高校艺术专业技能与实践系列教材
ISBN 978-7-102-08931-7

I. ①设… II. ①翟… III. ①艺术—设计—高等学校—教材 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2022)第070550号

中国高校艺术专业技能与实践系列教材

ZHONGGUO GAOXIAO YISHU ZHUANYE JINENG YU SHIJIAN XILIE JIAOCAI

设计基础——空间设计初步

SHEJI JICHU——KONGJIAN SHEJI CHUBU

编辑出版 人民美术出版社

(北京市朝阳区东三环南路甲3号 邮编：100022)

<http://www.renmei.com.cn>

发行部：(010) 67517602

网购部：(010) 67517743

主 编 翟幼林

策划编辑 王 远

责任编辑 沙海龙

装帧设计 王 珏

责任校对 朱康莉

责任印制 胡雨竹

制 版 朝花制版中心

印 刷 雅迪云印(天津)印刷有限公司

经 销 全国新华书店

开 本：787mm×1092mm 1/16

印 张：8

字 数：79千

版 次：2022年8月 第1版

印 次：2022年8月 第1次印刷

印 数：0001—3000

ISBN 978-7-102-08931-7

定 价：68.00元

如有印装质量问题影响阅读，请与我社联系调换。(010) 67517850

版权所有 翻印必究

高等院校艺术设计专业教材编辑委员会

主 任：陈小林

副 主 任：(按姓氏笔画为序)

向海涛 周靖明 徐伯初 董万里

委 员：(按姓氏笔画为序)

万 萱 吕 荔 刘春明 刘振武 许 亮 杨为渝

何 宇 张玉萍 陈 波 周 怡 郑晓东 项锡黔

赵新图 胡云斌 胡绍中 胡晓琳 钟林卡 费 飞

高 铁 黄 静 黄光强 龚 浩 梁 川 赫荣定

蔡 健 谭 欣 廖根生 潘红莲

总 策 划：陈小林

主 编：翟幼林

副 主 编：徐伯初

参 编：傅 璟 周炯焱 张铁青 刘 益 林雪松

模板设计：何 宇

中国高校艺术专业技能与实践系列教材

设计基础

——空间设计初步

SHEJIJICHU
KONGJIAN
SHEJICHUBU

翟幼林 主编

1

第一章
初识空间第一节
空间的意义

一 什么是空间	2
空间的产生 / 空间的体验	
二 空间的性质和分类	4
空间的性质 / 交流性 场所性 安全性	
空间的分类 / 外部空间 内部空间 灰空间	
经典案例：安藤广重博物馆	

第二节
空间的发展历程

一 西方空间发展的历程	6
二 中国空间发展的历程	7
三 中西方空间比较	8
功能与意境 / 逻辑与精神 / 内外关系	

第三节
空间理论

一 舒尔茨与空间的场所精神	9
二 空间体验	10
经典案例：淡路梦舞台	
知识链接：马丁·海德格尔 现象学	

本章小结
课后练习

2

第二章
形态第一节
认识形态

一 认识形	14
二 设计形态	15
三 设计中的点、线、面	16
设计中的点 / 点对视觉的定位 点的虚线性和 虚面性 点在空间中的点缀性	
设计中的线 / 直线的表情与特征 曲线的表情与特征	
设计中的面 / 面的类型 面的量感构成	
经典案例：中国民居	
知识链接：结构主义	
优秀作业：空间中的“点、线、面”	

第二节
理解形态

一 空间是一个整体	20
空间中的“图”和“底” / 借助实体表现虚空	
二 空间形式的特点	23
抓住空间“形”的特征 / 空间形态的相互关系	
三 形的抽象与意味	26
空间形的抽象 / 空间形的意味	
四 形式审美与变迁	30
专题研究：空间中的“正负形”	
经典案例：Blok K 住宅 Vitru 品牌家具展厅 Dzintari 森林公园 西班牙艺术展览馆	
优秀作业：平面形式关系 空间设计中形态与意味的表现 空间的意味	
知识链接：格式塔心理学	

第三节
设计空间的原型

一 如何理解原型	32
二 设计原型的形成与提炼	32
原型的来源 / 原型的形成 / 原型的运用	
专题研究：原型的提炼——柯布西耶“凸形”	
知识链接：织体 潜意识	

本章小结
课后练习

3

第三章
形态与材料第一节
材料——形态审美的物象

一 材料意象	36
材料携带的信息 / 从意象到物象	
二 材料的“视触觉”	39
视觉调动通感	
优秀作业：材料特性的挖掘与表达	
专题研究：意象到物象 材料多样化	

第二节
材料·色彩——空间的递进演绎

一 材料、色彩显明空间意图	41
二 打破束缚、创新空间	47
空间限定与选材用色 / 构造方式与创新	
经典案例：印度尼西亚巴厘岛 WOHA 度假酒店	
优秀作业：材料与形态 材料、色彩与空间	
专题研究：空间要素综合研究	

第三节
材料·光——赋予空间生命的要素

一 塑造空间形态的魅力	51
对实体材料产生的影响 / 对形产生的影响	
光的图案	
二 光的现实意义	54
知识链接：光与色 电光源	
专题研究：安藤忠雄设计中的光 开窗形式	
经典案例：大师作品赏析	

本章小结
课后练习

4

第四章
空间的组织结构第一节
空间组织的基本原则

一 功能是空间组织的核心问题	58
二 秩序是空间组织的本质意义	64
知识链接：凯文·林奇与城市形象五元素 马斯洛“需求层次”理论	
优秀作业：9平方米小巧的家 办公室空间组合练习	
专题研究：空间组织的可变性	
经典案例：柯布西耶的小屋	

第二节
空间组织的形式

一 单一空间的组织形式	66
二 多空间的组织形式	69
并列关系 / 序列关系 / 主从关系 / 综合关系	
群化组织的控制	
专题研究：多功能的单一空间 空间加减法	
优秀作业：展示空间 景观设计的空间分析	

第三节
空间组织的方法

一 功能与时间的关联性	74
二 环境或利用	75
三 寻找空间的流线	77
四 解构与重组	80
解构 / 重组	
五 内外结合，巧用灰空间	82
知识链接：四合院 七巧板	
专题研究：传统建筑空间的现代运用 七巧板的妙用	
灰空间在空间组织中的运用	
经典案例：香港赛马会 阿布扎比演艺中心概念方案	
优秀作业：第四巷	

本章小结
课后练习

5

第五章
空间创意与表达第一节
环境空间的创意

一 限定条件下的空间创意	86
并置 / 插入、相贯、附生 / 包裹、遮掩、分隔 / 植入	
二 设计从身边的体验开始	89
三 新异的创意与视觉心理	92
经典案例：让·玛丽·吉芭欧文化中心 明尼苏达大学魏斯曼博物馆	
知识链接：仿生建筑 立体主义艺术 悖论艺术作品 解构主义建筑	
专题研究：教学大楼内走道改良设计	
优秀作业：集装箱住屋设计	

第二节
表达工具的运用

一 常用图形的类别	94
透视图 / 工程制图 / 轴测图	
二 图形工具的应用与媒介	96
构思草图：各种工具绘制的草图	
方案阶段：建筑设计案例	
设计方案图：室内设计方案图册册页	
快题设计：小型建筑设计	
手绘的拓展意义	
三 模型的意义	101
手工模型的扩展意义	
知识链接：投影法与画法几何 综合媒介处理	
优秀作业：手绘练习 设计与模型 展墙小模型 展示策划 材料结构与空间形式	
专题研究：毕业设计模型	
经典案例：虚拟三维模型的意义 建筑设计模型	

本章小结
课后练习

6

第六章
案例——从草案到成品第一节
设计程序、设计思维与过程

一 为什么需要设计程序	106
二 设计思维的特点	107
三 从设计草案到成品	107

第二节
设计案例

一 期末作业汇报展场	108
1. 方案研讨与评选 / 2. 方案深化设计	
3. 实施 / 4. 布展 / 5. 成果	
二 室内设计方案与工程	
香浓西餐咖啡厅	111
1. 项目分析与草案的形成 / 2. 方案设计与深化	
3. 现场技术指导与质量控制 / 4. 工程竣工	
三 建筑设计空间形式的探讨	
杭州中能·浪漫和山会所	114
1. 制定建筑设计流程 / 2. 分析任务书	
3. 场地踏勘与分析 / 4. 设计创意 / 5. 形成草案	
6. 方案比较 / 7. 技术手段 / 8. 设计成果	
9. 工程成果	
知识链接：批判的地域主义	

附录一 国内外设计大赛赛事介绍	119
亚太室内设计双年大奖赛	
China—Designer 全国高校室内设计大赛	
四川省高校学生环境艺术设计大赛	

附录二 大师及作品介绍	120
勒·柯布西耶 / 路德维希·密斯·凡·德·罗	
阿尔瓦罗·西扎·维埃拉 / 扎哈·哈迪德	
雷姆·库哈斯 / 凯文·林奇 / 杨·盖尔	
约翰·奥姆斯比·西蒙兹 / 菲利普·斯塔克	
计成 / 李诚	

参考资料	121
------	-----

导读

如何阅读这本书？

本章重点
空间的基本概念
东西方空间发展的差异

本章难点
设计空间理论

建议
与建筑史、设计课程同步开展

建议课时
8 学时

本章小结
形态元素(点、线、面)的
力,理解设计中的元素能
认识形态、利用形态进行设计

课后练习
1、观察经典设计案例的
成手段。比较平、立面图“
2、分析大师们的作品。

本章重点:
开章设有“重点、难点、建议、课时”,便于把握学习的要点。

本章小结、课后练习:
章尾总结知识要点,并建议一些课后练习和思考题。

构造方式与创新
许多材料并非新材料,一些传统材料的本色展
现也会却焕发时代的气息,这正是通过转变材料
的构造方式和使用方式所获得的。从构造中寻找到
新点,会给设计带来意想不到的创意。

材料应用
结、融合,这
的家具都使用
现了完全不同
创新。同样,材
造方式的创新

正文与插图:
正文阐释主要的课程思想和专业概念。图片与正文紧密结合,诠释正文的观点,图文并茂。

经典案例

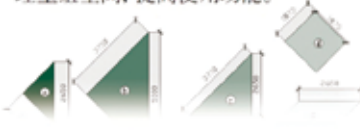
柯布西耶的小屋
勒·柯布西耶 (Le Corbusier) 是 20 世纪
之一,其建筑作品数不胜数。可是在人生的

结合各章节的重点内容,简明分析国际、国内优秀的设计案
例,使学生能够比较直观地理解知识的节点和设计方法。

专题研究

七巧板的妙用
内容: 解构住宅空间简单的矩形组合,利
理重组空间,提高使用功能。

根据章节中的关键知识理论或方法,展开专项目标的研
究,开拓创意思维,寻找个性化的设计方法。

优秀作业

材料与形态
内容: 研究材料对空间形态的影响

通过“优秀作业”提示练习题的内容、要求和意义,并展示
课程学习的成效,拓宽思考范围,增添学习情趣。

知识链接

光与色
光是以电磁波形式传播的辐射能。肉眼

穿插在书中的“知识链接”是与本课程相关的其他学科的知识,
了解关联知识有助于更全面、更深入地理解专业课程。