

基于图解思维的室内设计构思方法研究

史迪

北京市建筑设计研究院有限公司 北京 100050

摘要：创新是每一个设计师需要面对的问题，构思是设计创新的一个重要环节，它体现了设计师对项目的整体把控能力、分析能力和思维能力。本文以图解思维、建筑项目策划等理论研究为基础，结合室内设计的不同阶段，提出了问题探查图解、发散思维导图、视觉转化图解三种设计构思方法。

关键词：图解思维；问题探查；思维导图；形象转化

1 引言

设计师的创新能力是以科学的设计思维为基础的，图解思维作为设计构思的一个重要工具，可以帮助设计师全面地分析业主的需求、精准地定位设计的目标、多元地发散设计的创意，并最终提升设计原创力。

图解思维，又称“图解思考”，英文称为“Graphic Thinking”，是用速写草图帮助思考的一个术语。它将思维的过程以图形化的方式呈现出来，如用线条、几何图形、抽象符号、文字、数字等形式，画出思维导图，使思考过程更加形象化。^①保罗·拉索在《图解思考》一书中展现了多样的构思草图，它可以使我们在同一时刻看到大量的信息，并多层次地展示其相互关系。

室内设计也是如此，每一个项目都有不同地情境和问题，借助图解思维可以事半功倍，达到定位准确、构思恰当，创造性地满足业主需求。针对不同阶段解决的不同问题，本文将重点阐述三种图解思维，即问题探查图解、发散思维导图、视觉转化图解，分别针对设计定位、设计概念、方案设计这三个阶段^①。

2 问题探查——设计定位阶段的图解分析

在开始进行室内设计的具体项目时，我们首先需要明确设计要解决的核心问题和需求。每一个项目的环境场地条件、功能、业主需求、文化背景、经济投资、时间等因素都有很大差异，那么如何从纷繁的设计因素提炼出影响设计的关键信息就显得非常重要。在设计定位阶段，问题探查是设计的第一步，一个好的设计分析是一个好设计的开始^②。

关于问题探查的内容，我们可以借鉴美国建筑家威廉·A·培尼亚关于建筑策划的理论研究。他认为设计师

在着手解决问题之前应该看看整个问题，一个对整体问题都没有了解清楚的设计师是拿不出一个全面的解决方案的。他提出了建筑项目策划的“五步法”，即目标、事实、概念、需求、问题五个步骤，和每一个步骤下的“四项思考”，即功能、形式、经济、时间四项内容。^②

在室内设计领域，问题探查也可以解释为：从环境背景中解析“物”的品质。物，是指设计的对象，即一个建筑或室内空间，它所处的“环境”可以提供很多信息和线索。环境背景因素主要包含了两个方面：一是内部环境要素，针对“人”的需求而展开，如业主需求、心理偏好、审美倾向性、功能定位、目标人群的使用方式与行为模式、经济与投资、可用的技术手段等；二是外部环境要素，针对“环境”的特征而展开，如场地与周边环境、建筑空间逻辑的整理、地域环境中的自然、人文、历史、艺术特点、限制条件、社会环境中的政策、趋势等。这些要素是一个开放的体系，可以根据不同项目的特点有所侧重。在这里，我们可以借助图解思维工具来展开分析（如图1），其核心目的是明确设计需求，精准定位，确立目标，明确条件和限制。

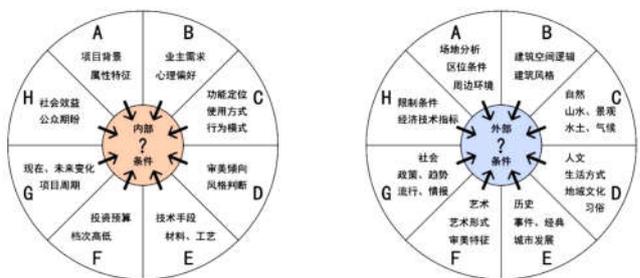

图1 内部条件要素和外部条件要素的图解分析（图片来源：作者自绘）

^① 图解思维的概念，（美）保罗·拉索著，邱贤丰、刘宇光、郭建青译.图解思考——建筑表现技法（第三版）

^② 项目策划的五步法和四项思考，（美）威廉·M·培尼亚，史蒂文·A·帕歇尔著；王晓京译.建筑项目策划指导手册：问题探查（原著第四版）

当我们将设计的多方面因素进行分析之后,就需要简化文字表述,提炼成设计目标关键词,并根据各影响因子的重要程度进行优先等级排序。在这可以采用聚类标签画“正”投票法^③,用不同颜色的标签进行分类,每一个标签上写一项关键词,越简洁的描述越好。贴标签的形式也体现了形象化思维的力量,将复杂的信息简化、归类,突出最重要的影响因素,从而明确了设计的目标和方向^[3]。

3 思维导图——设计概念阶段的图解分析

室内设计的第二阶段是设计概念阶段,这个阶段是让设计创意脱颖而出的关键环节,设计概念既能做到贴切、合目的性,又要做到独特、能让人记住,以达到点

击业主心灵按钮的目的。我们要根据设计目标,以思维导图为工具,充分发挥大脑的发散思维,探索设计创意。

思维导图的概念是由(英)东尼·博赞提出,它是用图解的形式和网状的结构,加上关键词和关键图像,存储、组织和优化信息。其中的每个关键词和关键图像都承担着特定的记忆、鼓励新的思维。^④图解给了我们启示:将思考问题的信息点都画在纸上,然后连线、圈点、联想、推导,进而形成了一个树状图形,将各个要素之间的关系、脉络直观地呈现出来。这就好像一个语汇联系的网络图,用放松的笔记方式让思考的信息像大树根一样有机地发展(如图2)。

图2 思维导图的形态特点

图片来源:笔者根据东尼·博赞的《思维导图宝典》绘制

一般思维导图是围绕中心图形而展开的,中心就是我们设计的对象,一个中心分支出几方面的要点,是一级分支,进而每一个小分支又可发散出若干个二级分支、三级分支,逐层生长。每一个分支上由一个图像或关键词构成,这样就形成了一些列的语汇联想网络。有时不同要点上的分支会产生语汇上的联系,进而推导出一个设计概念^[4]。

4 视觉转化“金字塔”——方案设计阶段的图解分析

明确了设计定位,找到了设计概念,那么第三步就是要进行视觉形象的转化,形成设计方案。我们可以将这一过程形象地描绘为“相由心生,心相无间”——“心”是指设计定位和设计概念,“相”是指设计最终

呈现的视觉形象,包含形态、色彩、材料质感、空间形式等。在视觉转化阶段,需要借助图解思维工具,将抽象的概念转化为具体的视觉形象。这个思维模型呈一个立体式发散的图形,宛如一个俯视的金子塔(如图3):中心的区域是设计的核心诉求及概念,笔者称之为设计的DNA,由此向外围不同的方向扩散,每一个边象征了构成整体视觉形象的不同要素,以室内设计为例,可以分成空间形态(S)、色彩搭配(C)、材料质感(M)、采光照明(L)这四个方面,每一个方面又可以继续向外围扩散,如S1、S2、S3, C1、C2、C3等,形成第三阶梯。这个思维图形工具可以非常系统地呈现创意的过程,设计师能够感受到创意的多元性,即同一核心

^③ 聚类标签画“正”投票法,鲁百年著.创新设计思维:创新落地实战工具和方法论

^④ 思维导图的定义,(英)东尼·博赞著;卜煜婷、陆时文译.思维导图宝典

诉求，多种表现形式。在这一过程中，我们需要综合运用发散思维与聚合思维，尽可能多的画出可能产生的各

种可能性，如草图1、2、3，模型1、2、3，并从中对比优选出最贴合目标定位和主题概念的方案^[5]。

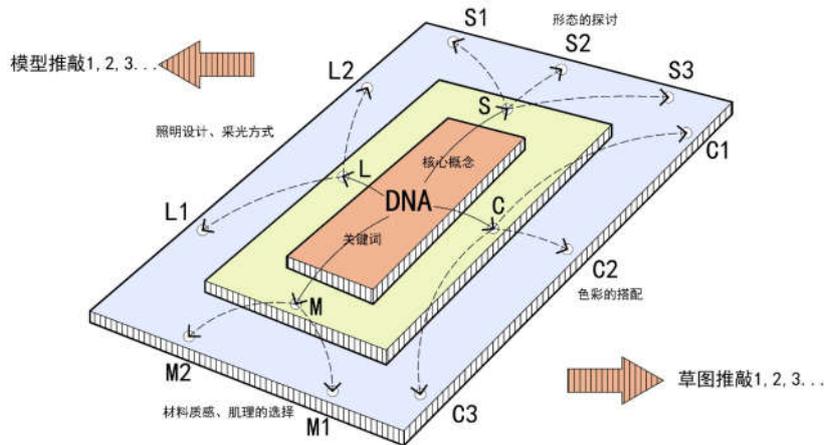

图3 视觉形象转化“金字塔”的思维图解（图片来源：作者自绘）

视觉转化的结果是室内设计方案的空间效果，它会给业主带来直观的感受。在满足功能需求的前提下，空间效果如何才能做到既符合目的性、又能让人看了过目不忘呢？这里涉及一个概念，即“有意味的形式”，它由（英）克莱夫·贝尔定义：“在艺术作品中，线条、色彩以某种特殊的方式和关系组成某种形式，激起我们的审美情感，这些线、色的关系和组合，称之为‘有意味的形式’”。^⑤

这种关系就是我们常说的视觉艺术的形式美法则，它包括了平衡、对比、韵律、对称、协调、方向、距离等方面。我们做室内设计也要学会处理这种关系，将构成空间形象的基本要素，诸如形态（点、线、面）、色彩、材质（肌理）、透视等，按照形式美的法则去组织和排布，结合空间的特点或主题的需要，强调某一种关系，就能够让设计语言单纯、独特、精致、充满力量感。

在实际运用中，对比的手法最常使用，它分为虚实、疏密、大小、轻重、粗细、曲直、简繁、明暗、色相、留白、材质的光泽与粗糙等种类别。除此之外，韵律的手法也很奏效，如渐变、动态、旋转、位移、分割、波折、同构、色变等多种方式。

5 结语

综上所述，图解思维是方案构思的好工具。从设计

定位到设计概念，探索设计要解决的核心问题，明确设计的目标，通过思维导图，找到概念创意的突破口。方案阶段的视觉形象转化，做到“相由心生，心相无间”，通过多种视觉形式的对比优选，找到“有意味的形式”，让设计语言单纯、独特、符合美学法则。

图解思维可以让分析更系统、让创意有依据、让思考过程更直观，相信通过长期的实践，设计师的创新能力和思维能力都可以得到很大的提升。

参考文献

- [1][美]保罗·拉索 著；邱贤丰、刘宇光、郭建青 译. 图解思考——建筑表现技法（第三版）. 北京：中国建筑工业出版社，2002
- [2][美]威廉·M·培尼亚，史蒂文·A·帕歇尔 著；王晓京 译. 建筑项目策划指导手册：问题探查（原著第四版）. 北京：中国建筑工业出版社，2009
- [3][英]东尼·博赞 著；卜煜婷、陆时文 译. 思维导图宝典. 北京：化学工业出版社，2014
- [4]鲁百年 著. 创新设计思维：创新落地实战工具和方法论（第二版）. 北京：清华大学出版社，2018
- [5]曹辉 著. 视觉形式的美学研究. 北京：人民出版社，2009.3

^⑤ “有意味的形式”定义：曹辉 著. 视觉形式的美学研究