

基于脚本理论的叙事性空间设计

陈月浩¹, 阮菲²

(1.上海视觉艺术学院, 上海 201620; 2.上海域菲装饰设计工程有限公司, 上海 200072)

摘要: **目的** 研究脚本理论的跨专业应用, 在叙事性空间设计中发挥其对行为的预测能力, 指导脚本的撰写, 从而构建空间并营造情景。 **方法** 首先介绍了叙事性空间设计和脚本理论的基本含义, 阐述了脚本在叙事性空间设计中的重要作用, 并结合普陀山国际佛教交流中心的实践案例, 说明脚本理论在叙事性空间设计中的指导作用和重要性。 **结论** 一件优秀的空间设计作品不仅要有出色的空间、形式、色彩和材质, 更在于它“叙述”的故事。空间设计是一种叙事方式, 而叙事也是一种设计方法, 因此, 在设计之初, 根据脚本理论对行为的预测, 将空间中即将发生的故事撰写成脚本, 并通过叙事性设计手法, 将脚本转化成情景丰富的空间, 是空间设计的重要方法。

关键词: 脚本理论; 叙事性; 空间设计

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2018)04-0007-04

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2018.04.002

Narrative Space Design Based on Scripting Theory

CHEN Yue-hao¹, RUAN Fei²

(1.Shanghai Institute of Visual Arts, Shanghai 201620, China;

2.Shanghai Philippine Decoration Design Engineering Co., Ltd., Shanghai 200072, China)

ABSTRACT: It aims to study the multi-disciplinary application of script theory, to predict the human behavior in the narrative space design, and to guide the script writing, so as to build space and create scenarios. First the narrative space design and the basic meaning of script theory are introduced, the important role of script in the narrative space design is expounded, and combined with the Putuo Mount International Exchange Center of the Buddhist practice cases, the guidance and importance of script theory in narrative space design is discussed. An excellent space design, not only has the outstanding space, the form, the color, the material and the lighting and so on, but also lies in the story that the space narrates. Space design is a narrative way, and narrative is also a kind of design method. Therefore, at the beginning of the design, according to the script theory of behavior prediction, writing the story that will take place in the space into script, and transforming the script into scene and space through narrative design is an important way of space design.

KEY WORDS: script theory; narrative; space design

自 20 世纪以来, 空间设计经历了现代主义、后现代主义、新现代主义等时期, 最后呈现出如今的多元化状态。在现代主义时期, 空间设计以包豪斯的设计思想作为主流, 强调功能决定形式, 国际主义风格盛行, 在设计中对历史、文脉的关注很少; 在 20 世纪 60 年代, 出现了后现代主义思潮, 空间设计以文丘里的《建筑的复杂性和矛盾性》为宣言, 用复古和戏谑

的设计手法讲述了建筑的故事, 这是叙事性设计的萌芽; 在以贝聿铭为代表的新现代主义中, 历史、人文、地域等因素作为设计的灵感来源^[1]。日本的美秀博物馆就是根据中国古代“桃花源记”的故事进行设计的, 人们可以先走过山谷的拉索桥, 然后穿越隧道, 最后进入到博物馆中, 这给了参观者独特的体验。如今, 叙事性设计成了当代设计理论与实践领域的重要命题。

收稿日期: 2017-10-11

作者简介: 陈月浩 (1978—), 男, 浙江人, 博士, 上海视觉艺术学院副教授, 主要从事室内设计方面的研究。

1 叙事性设计

叙事是人们将各种经验组织成有现实意义的事件的基本方式,也是人们形成日常经验的重要途径。法国哲学家罗兰·巴特曾指出,任何材料都适宜于叙事^[2],这种观点在过去 20 多年的设计实践与设计研究领域得到了印证。1983 年,英国 AA 学院的建筑师奈吉尔·柯特斯和建筑批评家布里安·哈登创立了名为 NATO 的激进组织,树起了叙事性建筑的大旗;2003 年,伦敦的中央圣马丁艺术设计学院创立了名为“叙事性空间与室内设计”的硕士专业方向,将叙事设计的概念引进设计院校的课堂。从此,叙事性设计与设计的叙事性成为越来越多的设计师与设计研究者关注的新课题与新方向。

当代设计界对叙事问题的关注,在一定程度上受到了 20 世纪 60 年代兴起的叙事学的影响。所谓叙事学,就是关于叙事作品、叙述、叙述结构以及叙述性的理论。叙事学对于设计学的意义,可以从故事和话语两个层面加以分析。以罗兰·巴特、兹维坦·托多罗夫为代表的结构主义叙事学,着力于故事层面的事件功能、结构规律、故事的深层、表层结构、行为者、环境等因素的分析,或着力于叙事的表达,主要涉及叙述者、受述者、叙述视角等。90 年代兴起的后经典叙事学,在关注故事、文本、话语的基础上,更注重文化语境以及写与读之间的关系^[3]。

在叙事性空间设计中,叙述的故事通常可以分为已经发生的事情和想象中的事情这两类。已经发生的事情是明确而肯定的,例如在博物馆的展示空间设计中,需要根据信息之间的连续性和相关性,将庞大的信息以讲故事的方式展示出来,从而有利于展示信息的传达和观众对信息的读取与理解^[4]。而对于想象中的事情将如何发生,则需要借助脚本理论进行预测,通过撰写脚本以指导空间构建和情景生成。

2 脚本理论

1977 年,计算机科学家尚克和·埃布尔森首先提出了脚本的概念,他认为人们在进行特定活动时,会遵循时间规律和标准化的状态序列。他们到饭馆吃饭、到医院看病时,都会涉及到常规的活动格式。脚本是生活经验的浓缩,在具体的情景之中,人们能够意识到自己的言行举止^[5]。

1978 年,心理学家西尔万·汤姆金斯创造了脚本理论,假设人类行为大体符合脚本模式。在脚本理论中,分析的基本单位被称为“场景”,是由经验所引发的一系列事件。汤姆金斯认为,人们的情感体验是根据一定标准所组织的模式,其中涉及的人物和场所共同构成了脚本。

脚本理论不仅常被语言翻译工作者用来研究工作,在空间设计领域它也能发挥作用。根据脚本理论,每个人都能利用脚本来组织环境中的信息,脚本通常会提供关于预期行为的信息,帮助预测人们的行为,做出如何行动、如何与他人进行互动的决定。这有助于对人们可能会发生的事情进行叙述,因此,大家可以采用脚本理论来撰写脚本,从而指导叙事性空间设计。

3 设计流程

3.1 撰写脚本

脚本撰写是叙事性空间设计的基础工作,它决定了设计的成败。脚本以文本或图解的形式描述了空间中发生的故事和与故事发生时相对应的空间特征及空间关系,从而生成设计概念。根据脚本理论,脚本由特定情境和相对固定的行为序列组成。脚本能根据空间情境进行预测,包含了一系列次事件,这些次事件存在着序列关系,按照时间或空间的先后顺序连接在一起^[6]。

普陀山素以佛教圣地著称,其国际佛教交流中心的总面积约一万平方米,集居所、养生、论道为一体,依山而建且临水而立。在广泛的商业空间设计中,它是一种特殊的创作题材。其对于自然生态及事物做到了充分的理解,同时留了一处地方,使人们能与景物相交流,最终有所感悟。设计师与行修之人在多次巡游中,深感随形而作的乐趣,从而确立了“绘景达意”的设计手法,并为此写下脚本“绘意十二章”,使建筑与室内的设计除了满足空间的功能性要求以外,还具备了叙事性的体验。除了文字,示意图是设计师的另一种重要语言,因此,在撰写脚本的同时,设计师还绘制了大量的示意图,以强化对脚本的理解,见图 1。

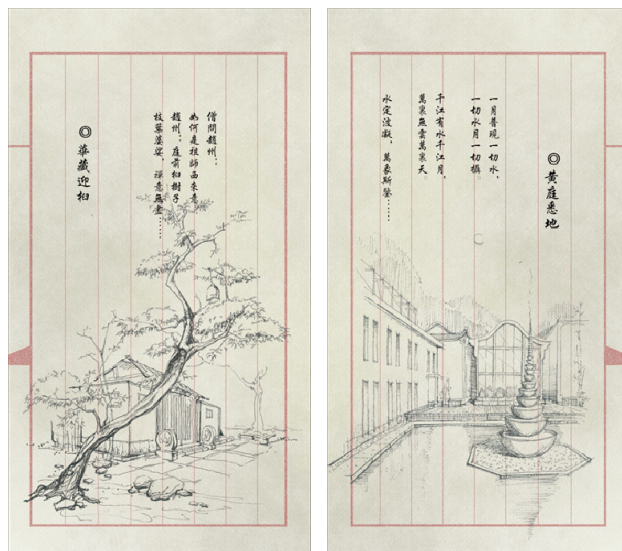

图 1 脚本的示意图
Fig.1 Diagram of script

例如在普陀山国际佛教交流中心的空间设计脚本《绘意十二章》中，“逸居依山而作，登台望山，清风拂面，观日升日落，平心中沉浮”这句话便是设计师的语言表达^[7]。

3.2 构建空间

故事在时间中发生，又在空间中发生。完成脚本撰写以后，还需要进一步物化为空间，这是叙事

性设计中最重要的一环。在这一阶段中，设计师首先要解决空间的功能、动线等问题，使之满足实用需要；其次应根据脚本交代的故事内容和结构，做好空间的分析工作，包括空间的形态、空间与空间之间的关系等，要与脚本中的故事场景寻求对应^[8]。空间是故事发生的承载地，构建空间也就是组合脚本中的故事情节。空间的实用性与叙事性见图 2。

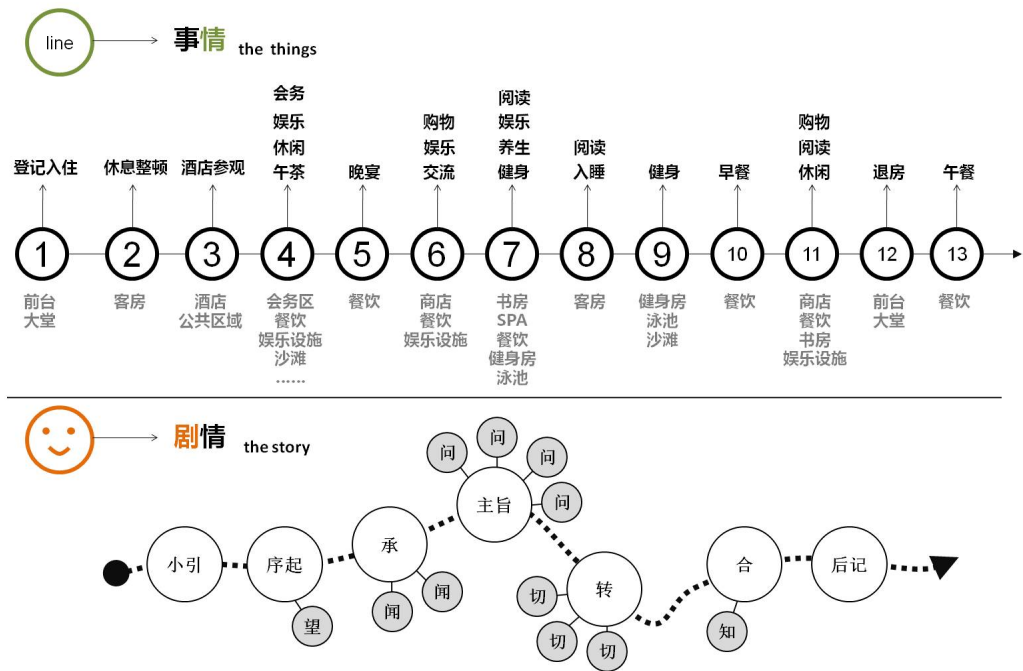

图 2 空间的实用性与叙事性
Fig.2 The function and narration of space

脚本是共性和个性的统一，在空间设计中，既要使共性符合故事发生、发展的需要，又要给予足够的留白，以便空间使用者自我发挥，在统一的基调中创造出不同个性的故事。

3.3 营造情景

故事的发生，除了需要结构合理、功能舒适的空间布局外，还要注重情景和气氛的营造，即空间能否真正关注人们的行为和心理，这才是设计的终极目的。一件优秀的空间设计作品，并不在于其比例、材料和工艺性，而在于该作品能否表达理念和感受，能否使人们产生与意境相关的情感。叙事性空间设计不仅能通过各种技术手段来组织空间，满足行为功能的需要，还能利用被组织好的空间去表达符合人类心理需求的情景，使人们的心灵产生呼应^[9]。设计不能只是关注物质空间，还要注重情景的营造，创造具有精神气息的场所。

在普陀山国际佛教交流中心的设计中，设计师对已经建成的建筑空间进行梳理和调整，同时调动各类

设计元素，以隐喻等叙事性设计手法营造情景^[10]，创造出交融达意、正气所合的空间设计，例如树影，见图 3；莲池，见图 4；灯堂，见图 5。

图 3 树影
Fig.3 The shadow of tree

图 4 莲池
Fig.4 The lotus pond

图 5 灯堂
Fig.5 The candle lamp hall

4 结语

在脚本理论的指导下,基于文化语境和人的行为模式所撰写的脚本,才是合乎情理的。在叙事性空间设计中,只有将人与空间紧密结合,令两者具备物质和精神的双重特征,才能使设计作品更具有生命力。

参考文献:

- [1] 董建. 试析中国与国外室内设计发展与实际解析[J]. 装饰装修天地, 2016(4): 28.
DONG Jian. Analysis of the Development and Practical Analysis of Interior Design in China and Abroad[J]. Decoration Refurbishment Chntre. 2016(4): 28.
- [2] 尤迪勇. 图像叙事与文字叙事——故事画中的图像

与文本[J]. 江西社会科学, 2008(3): 28—43.

YOU Di-yong. Image Narration and Text Narration: the Image and Text in the Story Painting[J]. Jiangxi Social Sciences, 2008(3): 28—43.

- [3] 张积家, 吴梁婵. 文化生活脚本理论及其研究进展[J]. 心理学探新, 2010(3): 11—14.
ZHANG Ji-jia, WU Liang-chan. The Theory of Cultural Life Script and Its Research Progress[J]. Psychological Exploration, 2010(3): 11—14.
- [4] 赵凌. 基于空间叙事理论的博物馆展示设计教学研究[J]. 美术教育研究, 2017(13): 106—107.
ZHAO Ling. Study on the Teaching of Museum Display Design based on the Space Narrative Theory[J]. Art Education Research, 2017(13): 106—107.
- [5] 杨仕章. 脚本理论视角下行为文化的翻译[J]. 中国俄语教学, 2012, 31(2): 72—77.
YANG Shi-zhang. Translation of Behavioral Culture from the Perspective of Script Theory[J]. Russian Language Teaching in China, 2012, 31(2): 72—77.
- [6] 吴峻. 叙事——一种室内设计的手法[J]. 室内设计与装修, 2003(6): 65—67.
WU Jun. Narration: a Method of Interior Design[J]. Interior Design Construction, 2003(6): 65—67.
- [7] 阮菲. 普陀山国际佛教交流中心设计脚本[J]. 第十章, 2013(10).
RUAN Fei. The Design Script of the Putuo Mount International Buddhist Exchange Center[J]. The Tenth Chapter, 2013(10).
- [8] 杨岩. 论空间的叙事性设计[J]. 艺术百家, 2007, 23(3): 90—91.
YANG Yan. On the Narrative Design of Space[J]. Hundred Schools in Arts, 2007, 23(3): 90—91.
- [9] 赖亚楠. 论空间“一体化”的设计原则——物境、情境、意境的营造[J]. 艺术百家, 2011(6): 155—160.
LAI Ya-nan. On the Design Principle of "Integration" in Space: the Creation of Material Environment, Situation and Artistic Conception[J]. Hundred Schools in Arts, 2011(6): 155—160.
- [10] 邱海东. 室内空间设计之隐喻性与叙事性手法研究[J]. 美术大观, 2013(4): 94—95.
QIU Hai-dong. A study of Metaphorical and Narrative Techniques in Interior Space Design[J]. Art Panorama. 2013(4): 94—95.