

“无用”工作室空间设计

环境设计专业室内设计方向 杨冬梅

指导老师 李晓燕

一、设计概念介绍

1、设计愿景：

本案为马可“无用”工作室空间设计。马可“无用”工作室是为使用者提供安静舒适方便的工作环境的同时，展示手工匠人的精湛手工艺的空间；该空间将是一个灵活多变的、可以不断更新、更换的场所；将展现“从传统工艺中创造出新的手工艺，来延续和传承传统工艺的精神和意义”；增加研究探讨或挽救已失传的手工艺的空间；将马可个人的“清贫观”“三个夜不能寐”及“三个责任”融入到空间中，体现马可个人的观念和精神价值观；不会让太封闭的空间来约束使用者；设计一个功能性强的空间（工作区），让使用者更好的与空间互动。

2、设计概念：

“无用”工作室是一个在传统手工技艺的基础之上加以艺术创新，为其注入鲜活的时代生命力的工作室，因此，其经营方式既是手工制作、作品展示、艺术创新，更是手工艺人与客户、爱好者之间的交流、学习。

以“璞”为概念：

（1）形态上采用大自然中的自然形态，例如：石头的纹理、形状，树木的纹理、质感，泥土的形态，水的波纹，植物的肌理等以及苗族、侗族等传统生活状态下精神的质朴，清贫做人的形态。

（2）颜色上采用自然中的颜色，例如：天空，土地，木材，绿叶，靛蓝等颜色。

（3）材质上也使用比较简朴的木材、铁、麻、石头、水、沙土、红砖、环保材料等来呈现空间的效果，将“璞”的概念在空间中表现出来，体现“无用”以手传心、以衣载道、大爱无界、天下一家的核心思想。

3、设计意义：

（1）无用作为一座连接城市与乡村的桥梁，尊重与珍惜各民族历经千百年来积累的传统生活智慧，多年来无用的足迹深入到全国各地偏远的贫困地区，发掘当地的特色技艺，帮助手艺人通过自己勤劳的双手脱离贫困、开创幸福美好的生活。同时，在传统手工技艺的基础之上加以艺术创新，为其注入

鲜活的时代生命力，为城市中热爱自然关注环保的人群带来富有艺术美感且经久耐用的生活必需品。

(2) 现有的珠海“无用”工作室的手工艺人大多数是马可去乡下调研结识的，来自贵州等少数民族地区，因此，本案选址位于贵州千户苗寨，手艺人农忙时可方便收割粮食，农闲时可方便做手工活。

(3) “无用”致力于保护和传承传统手工艺，必须让更多的人意识到传统价值观与传统手工艺流失消亡带来的遗憾。因此，本方案一是让更多的游客、顾客体验手工艺的乐趣，从而有意识保护甚至传承传统手工艺；二是让其他有手工艺的艺人也有意识重拾传统手工艺，让传承手工艺的队伍越来越强大，使传统价值观越来越深入人心。

(4) 马可对设计师提出的三大责任：生态责任（对于未来的责任）、道德责任（对于现在的责任）、文化传承责任（对于过去的责任）也是本方案的设计的意义，遵循这三大责任，是对“无用”的诠释。

二、设计的实现

1、方案的选址及建筑物分析：

本方案位于贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县东北部的雷公山麓，西江千户苗寨田园风光景区内。该方案位于千户苗寨半山腰处，离热闹的景区相对较远，环境清幽，离苗寨近，让住在苗寨中的手艺人方便工作与交流，加之建筑南方为梯田，离建筑物较近，取原料、农作方便，且景观好。

在选择建筑的过程中，考虑到苗寨的统一性，因而选取了吊脚楼作为原始建筑，与当地融合。苗寨吊脚楼，飞檐翘角，三面有走廊，悬出木质栏杆，栏杆上雕有万字格、喜字格、亚字格等图案。悬柱有八棱形和四方形，下端常刻有绣球和金瓜等装饰。大多数吊脚楼在二楼架设悬空走廊，作为进入大门的通道。堂屋外的悬空走廊，安装有独特的S形曲栏靠椅，人们称之为“美人靠”，这是因为姑娘们常在此挑花刺绣，向外展示风姿。

2、方案的整体规划及空间表达：

(1) 方案的整体规划：

“无用”工作室共有 389 平方米，空间围绕着“璞”这个概念，分为售卖展示区、染晒区、纺织区、研发区、行政区、设计区等几大块来表现。

售卖展示区部分是整个空间的主体部分，它最大的功能不仅仅是展示销售，更重要的是向大众传递返璞归真的概念，有意的将树桩高高立在空间中，成为大自然中的“林”朴质而有序，成为了晾衣的重要工具，展现了返璞归真的生活状态。地面上的竹筒也像是正在向上伸展的，顽强向上。

染晒区包括蜡染区、扎染区和晒区。晒区主要是在室外，将靠近室内染区的地方开了一道门，与室外染区相接，进出方便，流线比较合理。染晒区分为蜡染区和扎染区，蜡染区流程比较特殊，需要恒温蜡来进行制作，蜡染桌嵌着一个可以恒温的更加环保生态的融蜡器，体现“无用”的生态观。蜡染区需要精准的用蜡描图，利用层高让更多的光可以进入室内，由于层高的原因，将窗分成了两层，上半部分为透光不通风，下半部分为外开玻璃窗，以竹竿的形式，挂染布，既可以遮光视为窗帘，在起到装饰作用的同时控制了光的进入量。

纺织区的主要功能是绩麻、纺线、织布等等，其空间的家具及端景耐人寻味、有乐趣而不失严谨，朴素而又环保，整个空间不仅仅是手工艺人主要的制作区，也是顾客与手工艺人们交流的一个大空间。该方案设定了一项客户体验，目的是为了让更多的人热爱了解手工艺，在体验手工艺乐趣的同时，下意识保护甚至传承手工艺，而大大的开放的空间创造了有利的条件，让体验者亲身体会传统价值观的意义，在帮助手工艺人通过自己勤劳的双手脱离贫困、开创幸福美好的生活的同时，让传承手工艺的队伍越来越强大，使传统价值观越来越深入人心。

而研发区、设计区、行政区等归属于内部交流的空间，分布在建筑的负一层，定义为非对外的空间。研发区及设计区主要是为了在传统手工技艺的基础之上加以艺术创新，为其注入鲜活的时代生命力，使得传统手工艺经久不衰，对于创新，试验，制样等需要有安静的、可思考的空间；行政区是满足日常办公的区域。整个负一层空间虽小，但是空间与空间之间的流动性很强，看起来并不拥挤，并且体现了“璞”的概念。

（2）方案的空间表达：

根据“无用”以手传心，以衣载道，大爱无界，天下一家的品牌理念以及马可本人的“清贫观”“三个夜不能寐”及“三个责任”等思想，以“璞”为概念，以大自然的元素为线索，使用木材、石材、铁艺、水景、竹竿、水泥、绿植、麻布、砂石等环保材料通过不同的构造及形态出现在空间中，形成黛灰色的空间色调，在保证原建筑顶部不动的情况下加以电缆桥、轨道灯等现代工艺在做好隐藏的情况下，使得空间使用便利的同时不突兀；在保证“返璞归真”场景生活的同时，加入电磁炉、灶台、清洗区、恒温器等；在保证“璞”为概念的同时，利用了旧家具的特点进行家具改造。使得人已进入该空间不仅能感受到返璞归真的自然生活状态，也可以感受到以手传心，以衣载道，大爱无界，天下一家的核心精神，更是环保、自然、传统文化等其他精神层面的融合。

三、 教师评语

该同学的毕业设计作品（“无用”工作室空间设计）打造了以“璞”为设计概念，集售卖展示区、染晒区、纺织区、研发区、行政区、设计区等六大功能区为一体的空间。

该同学在方案设计的初期，对“无用”的核心精神及马可个人的“清贫观”、“三个夜不能寐”及“三个责任”等做了深入了解和研究后，以“璞”为概念，将大自然中的自然形态做设计元素，并将它们巧妙地融合到她的整个方案设计中，例如：售卖展示区有意将树桩高高立在空间中，成为大自然中的“林”朴质有序；空间中竹竿、竹筒、木材、中药柜的运用等等。在紧扣主题的同时，充分了解了不同的功能空间对手工艺人、消费者、爱好者等的使用心理，多样的功能场所体现出“璞”的概念，设计得比较到位。

该方案室内空间功能分区明确，规划严谨，流线合理、丰富，构思缜密，各设计细节表现全面、深入，是一套比较完整的优秀的毕业设计方案。

四、 作品展示

無用
WORKING
工作室空間設計

蜡染区

整个建筑光线最充足的地方就是这个空间了，没有墙体，但可以遮阳，可以通风，开阔而舒服，且与展厅区、织布间、刺绣间相同，是一个重要的交通空间。这里不仅仅是手工艺人主要的制作区，也是顾客与手工艺人们交流的一个大空间，该方案设定了一项客户体验，目的是为了让更多的人热爱了解手工艺，而大大的开放的空间是更加有利的条件。

织布区

蜡染区

室内设计
131080046 杨冬梅
指导老师：李晓燕

织布区

蜡染区需要精准的用蜡描图，因此，利用层高让更多的光可以进入室内，由于层高的原因，将窗分成了两层，上半部分为透光不通风，下半部分为外开玻璃窗，以竹竿的形式，挂染布，既可以透光视为窗帘，又可以起到装饰的作用竹竿也起到了控制光的进入量。

织布区

销售展厅

展厅部分是整个空间的主体部分，它最大的功能不仅仅是展示销售，更重要的是向大众传递返璞归真的概念，有意的将树桩高高立在空间中，成为大自然中的“林”质朴而有序，成为了晾衣的重要工具，展现了返璞归真的生活状态。地面上的竹筒灯像是正在向上伸展的，顽强向上。

销售展厅

洽谈休息区

13级室内设计
20131080046杨冬梅
指导老师：李晓燕

入口处

展厅以“璞”为概念，将整个空间以树桩的形式呈现，融入平面撑开衣裳的方式，即有大自然“林”的返璞归真感，也有传统晾衣的形态的生活上的质朴形态。地面的竹筒灯像是正在向上伸张的形态。休息洽谈区采用席地而坐的形式，使得人与空间有一种“接地气”的感觉，接近自然和淳朴。

裁剪区和样衣区二者相连，有趣的是裁剪区的线存放柜，将传统的中药柜改造成可推拉的线柜，透明的抽屉板将五颜六色的线展示出来。

茶水间的清洗区作为研发区和卫生间之间的小区域，将它当成端景展示满足功能的情况下，美观，不拖泥带水。

13级室内设计
20131080046杨冬梅
指导老师：李晓燕

研发区采用树干状的桌面，既可以当成是研发时的工作桌，也可以当成是开会讨论时的会议桌。树桩状的凳子与之相匹配，体现了返璞归真的特点和概念。