

引用格式: 徐俊辉, 黄蕾, 潘长学, 等. 邮轮内装的主题及其美学设计策略 [J]. 中国舰船研究, 2022, 17(2): 38–48, 155.
XU J H, HUANG L, PAN C X, et al. Aesthetic design strategy of interior decoration themes of cruise ships[J]. Chinese Journal of Ship Research, 2022, 17(2): 38–48, 155.

邮轮内装的主题及其美学设计策略

徐俊辉¹, 黄蕾¹, 潘长学¹, 徐博亚²

1 武汉理工大学 艺术与设计学院, 湖北 武汉 430070

2 招商局邮轮制造有限公司, 江苏 南通 226116

摘 要: [目的] 邮轮内装的主题设计是邮轮总体定位与立意的关键, 将影响后期邮轮产品推介、外观设计、功能组织及内装风格等的全过程美学设计。为此, 在满足当前消费者需求的前提下针对邮轮内装主题设计原则及美学设计策略展开研究。[方法] 基于 40 艘运营中的邮轮主题风格与美学设计特点的调研数据, 分析这些邮轮内装的主题倾向, 提出并讨论主题设计及其美学设计的原则和方法。以邮轮中各空间要素为切入点, 研究内装的主题设计与美学设计的关联性, 探讨邮轮内部空间与装饰的设计方法。[结果] 通过研究, 实现了将主题概念方案转化为在邮轮上可实施的功能布置及内装装修的目的。[结论] 该研究可为大、中型邮轮总体设计中的美学设计提供思路及实践参考。
关键词: 大型邮轮; 主题设计; 美学设计策略; 主题倾向
中图分类号: U674.11 **文献标志码:** A **DOI:** 10.19693/j.issn.1673-3185.02214

Aesthetic design strategy of interior decoration themes of cruise ships

XU Junhui¹, HUANG Lei¹, PAN Changxue¹, XU Boya²

1 School of Art and Design, Wuhan University of Technology, Wuhan 430070, China

2 China Merchants Cruise Manufacturing Co., Ltd., Nantong 226116, China

Abstract: [Objectives] The design of interior decoration themes in cruise ships is crucial for the overall orientation and conception of the product, and it affects the whole process of aesthetic design including the promotion of cruise products, appearance design, functional organization and interior decoration style in the later stages. Therefore, on the premise of meeting the aesthetic needs of passengers and consumers, this paper studies the design principles and aesthetic design strategies of interior decoration themes. [Methods] Based on an investigation of the theme styles and aesthetic design characteristics of 40 popular cruise ships in the international market, the theme tendencies of international cruise ships are analyzed, and the principles and methods of theme planning and aesthetic design are summarized and discussed. Based on the elements of each space in the cruise ship, the correlation between interior theme design and aesthetic design is studied, and the design methods of the interior space and decoration of cruise ships are explored. [Results] On this basis, the transformation of a thematic conceptual scheme into a realized functional layout and interior decoration can be implemented in the interior decoration of cruise ships. [Conclusions] This study provides substantial references for the basis, ideas and practices of aesthetic design in the overall design of medium-large cruise ships.
Key words: large cruise ships; thematic design; aesthetic design strategy; thematic tendency

0 引 言

邮轮作为西方的产物, 其所承载的西方人生活方式的内装设计风格与主题概念无法满足中国人民的审美取向与审美需求。随着中国邮轮产业需求的不断扩大, 船厂和相关方应提出更多符合

中国市场需求的邮轮设计方案。目前, 国内外在建筑内装的主题设计领域已取得了丰富的研究成果, 然而邮轮内装的主题设计研究却比较薄弱。为此, 国内学者在该领域开展了研究, 例如, 陆邵明等^[1]对品牌邮轮的主题定位、装饰风格设计进行了系统阐述, 以国外典型邮轮的中庭为研究对

收稿日期: 2020-12-04 修回日期: 2021-03-19 网络首发时间: 2021-05-12 16:44
作者简介: 徐俊辉, 男, 1976 年生, 博士, 副教授。研究方向: 邮轮舱室总体布置与空间设计研究。E-mail: 992135616@qq.com
黄蕾, 女, 1997 年生, 硕士生。研究方向: 邮轮舱室总体布置与空间设计研究。E-mail: 531933552@qq.com
潘长学, 男, 1965 年生, 博士, 教授。研究方向: 邮轮造型设计与内舾装理论及技术研究。E-mail: H531933552@163.com
*通信作者: 黄蕾

象,从邮轮内装的主题定位及其风格表征要素的角度,阐述了国际邮轮中庭主题的 5 种倾向:文化、自然、艺术、怀旧与时代。李毅等^[2]通过在邮轮内装设计中运用巴洛克、洛可可文化元素与现代艺术设计理念,探讨了古典艺术与现代艺术在豪华邮轮设计中互相融合的途径。而对于邮轮内装的主题研究都限于单一空间的内装形式研究或某一类型空间的设计风格分析,并未总结和具体提出内装的主题设计原则与方法。中华文明绵延数千年,使中国继承了丰富的文化遗产,并被赋予了深厚的人文内涵,其可挖掘度极高,若加以修饰、转化,则可广泛运用于我国邮轮的主题设计中。着眼于邮轮设计建造的本土化,为使邮轮内装设计更好地体现中国文化特色,有必要进一步加强邮轮内装的主题设计研究。

本文将基于大量的调研数据,针对邮轮内装设计方案的主题性,分析现有大、中型邮轮的主题倾向,提出大型邮轮内装的主题设计原则及美学设计方法,供国内邮轮设计人员参考,以提出体现中国文化内涵的邮轮内装主题设计方案。

1 邮轮内装主题认知

通过文献查阅与数据分析方法,主题设计主要运用于大型主题公园^[3]、旅游区和活动策划,并与营销策略产生关联。目前,国内对邮轮内装的主题设计研究尚未形成系统化的研究框架。邮轮的主题设计涉及多个领域,与邮轮品牌定位、邮轮总布置方案密切相关。

1.1 主题概念

主题设计是指将具有某个特色的主题概念作为主导,系统地构建出统一、协调及分类、分级的空间故事创作过程^[4],能够统率和贯穿设计的各个环节,例如功能布局、空间设计、家具设计等。对于邮轮内装设计而言,其应体现特定的文化理念与艺术风格,围绕此主题构建具有全方位差异性的空间氛围和经营体系,体现独有且不可替代性,营造一种具有独特的文化魅力与个性特征的内装设计,以进一步丰富游客在邮轮上的猎奇体验,让他们获得个性化的空间体验与文化感受,形成强烈的标识感。同时,以凸显邮轮品牌与定位为目的,在后期宣传推广环节易于体现产品优势,获得广告效应,赢得游客的广泛认同^[4]。

1.2 邮轮主题调研

根据相关网站的统计调研结果,从 20 世纪初期首艘大型豪华邮轮下水以来受欢迎度及满意度

最高的邮轮中抽取了如表 1 所示注册总吨位在 8 万吨以上的 40 艘大型邮轮作为研究对象^[5]。

从数据统计与案例研究可以发现,在 20 世纪早期,邮轮逐渐从运输工具向“海上浮动旅馆”的船舶概念转化,其后在 50~60 年代,邮轮营运方开始提供休闲度假游的服务项目,增加了船上公共空间^[6]。彼时,邮轮内装主题设计主要以体现精致生活为主要特征,内装设计向游客展示的是当时的设计工艺和艺术品,在与同行竞争中以设计质量和品质取胜。其中,在内装主题设计方面最具代表性的邮轮有“伊丽莎白女王 2”号、“鹿特丹”号邮轮。随着时间的推移,邮轮内装主题设计日渐向复古怀旧、经典艺术、现代科技等多元化方向发展。

在邮轮的品牌建设方面,皇家加勒比国际邮轮集团旗下的公司主营方向为大排水量的巨型邮轮,其内装设计以高科技为设计手段来体现超现代主义风格;嘉年华集团旗下的歌诗达系列邮轮内装主题色彩鲜明,以经典艺术为主要特征,其中,舞台表演是该系列邮轮的一大特色,而公主系列邮轮则以餐饮和服务体验为主营方向;云顶香港集团旗下的诺唯真系列邮轮近年来也开始迎合中国消费群体,设计了符合中国游客喜好的中式邮轮;迪士尼系列邮轮则将游客人群定位于含儿童、青少年同行的家庭出游群体和迪士尼产品的忠实用户,邮轮内装主题与迪士尼公司出品的动画影视作品的主题贴合紧密,从中可提取的元素丰富,主题概念鲜明,独特性强。

可见,不同邮轮品牌建设或系列的邮轮其内装主题设计存在着明显差异^[7]。以用户群体为例,中国游客存在打卡心理,喜欢寻求新鲜事物的刺激,更偏爱现代科技,或者含有主题性、中国元素且符合其喜爱和偏好的邮轮。其中,典型的邮轮包括歌诗达系列邮轮的“威尼斯”号、诺唯真系列邮轮的“喜悦”号。相反,西方游客出游的目的则主要以休闲度假为主,多数偏爱体现精致生活主题的邮轮。以主题倾向为例,大型邮轮的主题主要以大众熟知、接受度高的经典艺术、地域文化和与时俱进的高科技、新体验为主。

1.3 主题倾向

由表 1 可见,邮轮内装主题设计倾向中现代科技风格的占比最高,其次是精致生活风格,二者不相上下,而占比最少的是以经典艺术和地域文化为主题设计的邮轮。

1.3.1 反映经典艺术

经典艺术人文价值大、受众面广,艺术品本

表 1 40 艘受欢迎的邮轮调查分类

Table 1 Survey and classification of 40 popular cruise ships

邮轮系列	船名	主题倾向	首航/翻新年	空间比	乘客船员比	主题内容
歌诗达	“大西洋”	经典艺术	2000	31.91	2.81	“艺术之船”，以意大利当代电影之父弗洛尼的作品为设计主题，穿插了巴洛克艺术风格
	“幸运”	经典艺术	2003	29.68	3.04	“海上博物馆”，细节和摆设融合了艺术与航海元素，以体现文艺复兴和大航海主题
	“赛琳娜”	经典艺术	2007	30.29	3.93	“众神之船”，采用古罗马经典元素装修，还原古罗马神话传说，体现深厚文化渊源的“海上古罗马”之城
	“威尼斯”	地域文化	2019	28.16	4.11	世界首艘城市设计风格的邮轮，建筑特点、艺术氛围、船上产品都包含水城威尼斯的印记
迪士尼	“奇观”	经典艺术	1999/2004	34	2.59	迪士尼动画主题，体现美式复古风格
	“魔术”	经典艺术	1998/2005	34	2.59	迪士尼动画主题，结合古典美与现代科技
荷美	“科林斯丹”	经典艺术	2016	34	2.56	音乐建筑结构
	“阿姆斯特丹”	精致生活	1999	34	2.56	传承荷美邮轮高贵典雅的皇家设计传统，整体营造一种尊贵奢华的氛围
	“鹿特丹”	精致生活	1997	37	2.72	体现荷兰最好的设计概念与工艺，荷美纪念品、艺术品和古董点缀其中，营造奢华优雅的氛围，完美结合优雅的设施与无微不至的服务
冠达	“伊丽莎白女王”	精致生活	2010	36	2.76	“海上宫殿”，20世纪30~40年代艺术风格
	“玛丽皇后2”	精致生活	2004/2016	38	2.65	豪华、古典、优雅与摩登，体现英式绅士风格，重现航海黄金时代的浪漫与优雅
	“维多利亚女王”	精致生活	2007	48	2.51	传承高贵典雅的皇家设计传统，整体营造尊贵奢华的氛围
诺唯真	“喜悦”	地域文化	2017	34.24	2.65	新中式主题，体现中国地域文化，符合中国游客行为习惯
	“遁逸”	精致生活	2015		2.45	体现极致奢华和私密性
星梦	“云顶梦”	精致生活	2016	47.13	1.68	体现现代奢华生活
嘉年华	“微风”	地域文化	2012		3.37	加勒比海岸风情
	“精神”	经典文化	2001		2.21	欧洲传统宗教风格
皇家加勒比	“海洋自由”	地域文化	2015	36	3.22	体现希腊的经典之风
	“海洋和悦”	现代科技	2016	34	3.05	
	“海洋圣歌”	现代科技	2015	35	3.27	
	“海洋魅力”	现代科技	2010	34	3.02	
	“海洋自主”	现代科技	2007/2016	36	3.2	
	“海洋绿洲”	现代科技	2009	34	3.02	
	“海洋探险者”	现代科技	2000/2015	37	3.16	
	“海洋光辉”	现代科技	2002	34	3.02	体现豪华现代的高科技风格，提供甲板跳伞、“北极星”高空玻璃舱、机器人酒吧、剧院、海上碰碰车、攀岩墙、虚拟蹦极、声韵《奥德赛》表演等娱乐项目
	“海洋量子”	现代科技	2014	35	3.27	
	“海洋航行者”	现代科技	1999/2019	37	3.16	
	“名人尖峰”	现代科技	2001/2019		3.25	
	“名人季候”	现代科技	2009/2019		3.27	
	“海洋光谱”	现代科技	2019	35	3.26	
	“海洋交响乐”	现代科技	2018	36	3.05	
丽星七海	“七海领航家”	精致生活	1991	63	1.74	体现奢华现代
	“七海水手”	精致生活	2001	60	1.77	体现奢华现代
	“七海航行者”	精致生活	2003	51	1.74	体现奢华现代
公主	“盛世公主”	精致生活	2017	39.37	2.64	体现奢华唯美
	“至尊公主”	精致生活	1998/2019	35	2.84	体现豪华温馨
	“钻石公主”	精致生活	2004	35	2.92	体现豪华现代
地中海	“神曲”	精致生活	2012	33	3.03	体现超现代的优雅豪华
	“辉煌”	现代科技	2009/2015	36	2.79	体现尖端技术与豪华舒适的完美结合，展现经典的简洁和优雅气质

身具有美学价值及人文内涵,从艺术品中提取的元素丰富而独特,充满了设计美感,例如色彩、造型、图样、精神理念等,若加以修饰,便可运用到邮轮内装设计的不同环节中,其延展性极好。因此,能够被称之为经典艺术的作品一定是广为人知的,这也就便于游客探索经典艺术所体现的文化内涵,加深理解。例如,在歌诗达系列邮轮中,“幸运”号被称为“海上博物馆”,其主题设计与哥伦布及大航海时代、文艺复兴关联度高,通过延展主题,使游客能够了解到上述主题所处时代的城市建筑形式、宫廷贵族生活等;“大西洋”号被称为“艺术之船”,其以当代电影之父弗洛尼作品为设计主题,其中穿插了巴洛克艺术风格;“赛琳娜”号被称为“众神之船”,其以古罗马和古希腊神话为设计主图,以古罗马城市为载体,在海上打造出集功能与艺术为一体的大型邮轮。

可见,反映经典艺术的主题倾向盖因主流文化使然,这种主题倾向不仅要能够被大多数游客所接受,而且还需经得起时间的考验。

1.3.2 反映现代科技

目前营运的邮轮中,以现代科技为主题设计的邮轮内装所占的比例最大。在科学技术发展的带动下,内装设计也与时俱进,通过变化多端的超现代高科技设计手段,可以给游客带来新奇、刺激的海上旅行体验。例如,皇家加勒比集团旗下的邮轮已经利用LED显示屏创建了虚拟阳台,将海景带入内部舱室;公主系列和地中海系列的邮轮均开始使用了可穿戴技术,游客佩戴的设备可配合服务员提供更加个性化的服务;此外,地中海系列的邮轮还推出了虚拟智能管家来提供更全面的服务。

邮轮设计中的高科技运用更多地体现在娱乐设施上。例如,皇家加勒比邮轮公司运营的“海洋量子”号设计了悬浮移动酒吧、高空滑索、甲板跳伞、冲浪模拟器,以及距离海面300 ft(91.44 m)的高空玻璃舱(亦称“北极星”)等,以满足游客追求新奇和刺激体验的需求;“海洋和悦”号以自然为主题的生态酒吧和其中的机器人调酒师也吸引着众多游客;名人系列的邮轮上新推出的“魔毯”(一个可漂移悬浮、移动升降的甲板平台)与Le Petit Chef三维桌上投影的虚拟餐饮娱乐体验也备受欢迎;随着虚拟现实(VR)技术的广泛应用,“海洋光谱”号上推出了虚拟蹦极体验项目。由此可见,娱乐设施及其活动内容的丰富程度、新颖性和独特性是吸引游客的重要因素之一。

1.3.3 反映地域文化

地域文化复现和一定程度的还原,是未来中

国本土设计的邮轮内装的主题设计方向之一。主要原因在于:传统的城市复现可为游客提供时空错位的新鲜感;城市空间形态丰富,可适用于邮轮舱室内、外公共空间的塑造及室内装饰设计;城市不仅有丰富的空间,还承载了丰富和独特的文化生活形态,也可为邮轮上的活动策划提供话题。例如,歌诗达系列的“威尼斯”号上的空间设计特点、艺术氛围、邮轮纪念产品皆带有水城威尼斯的印记。具体而言,船上的大运河餐厅对应了威尼斯街头的场景,圣马可大堂对应了威尼斯的圣马可广场;对威尼斯凤凰剧院的复刻,还原了剧院金碧辉煌的内饰和贵族式的红丝绒座椅;另外,船上的假面舞会活动还体现了城市生活,尤文图斯博物馆体现了意大利足球文化。

对于地域文化的遴选,其大多数反映的是重要历史时期或是鼎盛时期的经典城市,具有国际知名度和广泛的接受度,承载了丰富且著名的建筑、雕塑等文化特色。而大部分具有地域文化主题倾向的邮轮都体现了多元文化融合,且以面向海洋的海港型城市居多。

对于中国文化特色的邮轮内装主题设计而言,挖掘地域文化内涵有着巨大潜力,是邮轮内装主题设计的发展方向之一。截至2021年3月12日止,国务院已将137座城市列为国家历史文化名城,其中六朝古都7个。地域文化代表了不同地域的文化特征,在文化研究方面成果丰硕,这些都是取之不尽的文化宝库。例如,唐长安的唐诗、唐三彩、长安牡丹等;明南京的景泰蓝、夫子庙、秦淮河、明制汉服等;宋汴梁的《清明上河图》、漆器、宋词、民窑等;清北京的《红楼梦》、釉彩大瓶等。中国历史名城中既有代表官方的宫城文化、书院文化、州府文化、祭祀文化,还有代表民间的庙会文化、市井文化、漕运文化、会馆文化等,可以满足各层次游客的猎奇心理。目前,陆地上各类文化形态通过与先进的数字技术结合,文化产品的呈现形式更加丰富。

1.3.4 反映精致生活

反映精致生活的主题倾向包括奢华的现代生活和含复古怀旧元素的贵族生活。通过调研发现,主题倾向反映精致生活的邮轮有一定的共性,即邮轮招揽游客倾向于面向高消费群体或商务人士。具有上述主题倾向的邮轮上的乘客船员比大多为1.50~2.50,空间比为45~60,尤其是在反映怀旧元素的贵族生活的主题倾向,以及少数反映奢华的现代生活主题倾向的邮轮上,乘客船员比为2.80~3.10,空间比为33~36。具有此类主题倾向的邮轮上的游客人均使用空间高于其他大型

邮轮,体现出的公共空间占比更大,活动场所更多,同时居住舱室中超过 25 m² 的舱室占比为 16%,远远高于其他大型邮轮 6% 的占比。

主题倾向于含复古怀旧元素及反映贵族生活的邮轮是所处时代生活的缩影。例如,20 世纪中、后期陆续建造的“阿姆斯特丹”号和“鹿特丹”号邮轮便是如此。这两艘邮轮的内装主题设计与建造工艺都与当时的时代潮流密不可分,并且还有所突破。其内装设计中所秉承的复古主义风格是指继古典主义建筑后流行于欧洲和美国的设计风格,它以模仿历史上的设计形式和格局为特征,包含了巴洛克风格、洛可可风格、新古典主义、工艺美术、折衷主义等设计风格,其中,折衷主义是将多种装饰风格混合运用、自由组合,讲究比例均衡,注重形式美。例如,“伊丽莎白女王”号采用古典与现代相结合的风格,延续了古典式酒店折衷主义(grand hotel eclecticism)设计形式。之后,许多该类型邮轮在后期翻新改造或重新打造时仍沿用复古主义风格或邮轮名称,从而形成了这种邮轮内装的主题倾向。

可见,反映精致生活的内装特点是其高贵典雅的棕金色调、严谨的构图、比例讲究的壁面装饰与雕刻,巨型穹窿顶设计的天花、金属雕花的楼梯、浮华绮丽的墙面壁龛与有明显洛可可风格的涡旋曲线浮雕等,这些都有着丰富细腻的内部细节和装饰处理,表现出了很强的形式感和立体感。

主题倾向于奢华的现代生活的邮轮出现于本世纪初期,其内装设计以现代主义为主,舍弃了以往重装饰的观念,转而采用简单的几何形状与现代工艺的轻盈装饰品,以营造出简洁、高效、舒适的环境。这种设计风格强调功能主义和实用价值,便于日后邮轮内装界面的翻修和部件的更新迭代。

2 邮轮内装主题设计应用原则

邮轮内装主题服务于游客,需满足当今游客的审美趋势,分析其行为习惯、喜好与消费活动,同时还应分析他们在生理、精神与环境体验方面的需求,以此为基础开展主题设计,并与空间布局的组织、空间设计相互关联。

2.1 主题故事概念化和趣味化

主题故事的概念化是指主题提炼,将无明显逻辑联系的故事内容、设计元素融合在一起,形成合理、可实现的设计逻辑和完整概念。主题文化的输出绝非枯燥的文化知识科普,应拒绝严

肃。主题的逻辑体系无需特别严谨,它只是作为领头羊、牵引绳以统筹全局,延展度宽泛,分片段地分布于船上不同空间内。主题故事的趣味化是指将当今游客的喜好及习惯作为主题设计的前提条件,通过挖掘游客的兴趣点,将主题元素与多样化呈现方式结合,使每个主题特色空间均含有一定的趣味性。这种故事的趣味化需要包含文化、消费、视觉及娱乐意义,其中又以消费娱乐的互动为主线,以及抓住游客的心理,例如探索好奇心理、享受型心理等。

以歌诗达系列邮轮中的“大西洋”号为例,这艘邮轮的设计很好地体现了主题故事的概念化原则,其主题不仅完整丰富,而且延展性高(详述见下文第3章)。此外,迪士尼系列邮轮在趣味化理解、总体空间设计与活动策划的互动性极高,它是通过提升游客的参与感,带给游客趣味化的船上体验。迪士尼系列邮轮的主题设计特点在于:它主要是针对亲子游客群体,内装设计配色丰富、符号图纹多样化、灯光色彩布置大胆,多采用迪士尼动画故事中的经典卡通人物形象作为元素,如图1所示,其中包括提取图样形成的主题家具(图1(a))、装饰立柱(图1(b))、铺装(图1(c))、雕塑(图1(d))等。此外,还有为体现主题而举办的“公主一日装扮与卡通人物形象合影”(图1(e))的互动活动等。

2.2 设计元素的符号化和类型化

设计元素的符号化是对主题元素的二次处理。在明确经典元素后,需对元素进行不同程度的抽象化处理,或者摘选可用的部分重现,将其分类处理分布于邮轮内不同层面、维度的设计中。

由于大多数传统中、西方古典建筑设计采用的形式语言(例如柱式、穹顶、玫瑰窗、浮雕)和空间构造较繁复,不符合大型邮轮轻量化设计的要求,因此需要将其简易化、符号化,提取典型形式和精华部分。以“大西洋”号邮轮为例,其内装中体现了罗马时期的古建筑、巴洛克艺术形式,立柱上的罗马柱装饰的形态进行了简化处理,咖啡厅的墙饰借用了罗马时期古建筑上复杂的浮雕纹样,但加上金属镶边,如图2所示。

2.3 空间营造标志化和模式化

根据调研,发现邮轮中运用的大部分纹理类、图样类装饰与主题高度呼应,并在不同空间内反复多次使用或对其重组,以形成新的视觉效果。其主要目的是满足如下需求:邮轮内装设计标志化;邮轮生产的模式化,以减少工作量和成

图 1 迪士尼系列邮轮“奇观”号的内装主题设计

Fig. 1 Series of interior decoration theme design for cruise ship aboard Disney Wonders

图 2 歌诗达系列邮轮“大西洋”号的弗洛尼花神咖啡厅
Fig. 2 The Florian cafe for cruise ship aboard Costa Atlantica

本以及管理的便利性; 强化游客对主题的印象与理解, 打造沉浸式空间。例如, 歌诗达系列邮轮“幸运号”大量采用了蓝色流线型纹理和带有海洋生物、船舶图案、地图的纹样, 这些纹样被广泛运用在了棋牌室的墙面(图 3(a))、吧台(图 3(b))、餐厅(图 3(c))、游泳馆、家具等部位, 以此体现出邮轮所反映的大航海时代主题。

3 邮轮内装主题设计应用方法

邮轮内装的主题设计难点在于主题方案与美学设计的关系, 以及概念设计方案如何落实到可见的功能布局、空间设计、装饰设计等环节。主题设计过程分为 3 个部分: 主题遴选与主题分析、主题转化与空间布局、空间分析与空间呼应。综合上述总结的 4 种主题倾向, 以下设计方

法可为经典艺术、地域文化与精致生活的主题倾向的遴选提供设计参考, 现代科技主题倾向的设计重心需更多地聚焦于探索前沿、新奇的科技产品, 并落实在邮轮产品中, 它们受到内装的影响较小。

3.1 概念方案

首先, 概念方案的提出需通过主题遴选, 然后, 对其进行主题分析评估, 最后, 形成明确的主题定位与主题概念方案。

主题遴选需在用户画像分析后展开, 遵循受众面广、延展性高、具有一定价值意义的基本原则, 所遴选的主题需尽可能挖掘其特有的故事、文化、元素等。主题定位是根据遴选出的特色主题, 收集大量的素材资料, 从中挑选可用素材, 提出市场调研评估报告, 其中涵盖确定邮轮产品的形象、定位、目标市场等内容, 以此为邮轮确定一个集独特性、文化性和体验性为一体的理念定位, 并从中凝练出独特的概念或者口号。主题概念方案是以邮轮为活动场地, 考虑场地的限制因素, 提取主题中的可利用部分, 对其进行充分发挥^[7]。在此环节, 需要充分考虑游客的衣食住行玩, 以及游客在邮轮上活动的合理性与趣味性。这好比像树枝生长一样, 应将主题延伸到各个细节、节点之中。

图 3 歌诗达系列邮轮“幸运”号内装设计中的图样运用

Fig. 3 The pattern application of interior decoration design for cruise ship aboard Costa Fortuna

邮轮主题设计面向的是休闲娱乐,有别于科教产品。如果邮轮内装的主题反映的是中国经典艺术或地域文化,主题概念方案不一定要完全贴合主题,可适当地添加现代元素,增加娱乐性和趣味性,以此吸引游客。

概念方案环节是建立主题资源库、整理筛选信息、明确经典故事与元素,最终形成完整的主题设计方案的过程。以“大西洋”号为例,它遴选的主题概念方案是弗洛尼电影作品反映的场景,以 18 世纪的意大利作为主题基调,延展到对意大利有代表意义的罗马城市的巴洛克建筑形式,从中提取主题中的梦境、马戏团、小丑、罗马帝国、巴洛克艺术、歌剧、18 世纪绘画作品等主要元素。主题概念也体现在空间和表演上,还包括罗马帝国时期神话故事相关的舞台表演和活动举办、剧院内的歌剧与马戏团表演等。

3.2 功能布局

功能布局是将提取的主题元素分配到合适的空间内,并根据游客的行为习惯合理分配到不同甲板,以及每层甲板的艏部、舯部和艉部不同位置^[8],以迎合当前游客需求。以中国游客为例,由于他们偏好聚集型环境,在空间设置时可将一些活动场所设计得更具多功能性和灵活性,空间功能叠加可以节约邮轮空间面积。此外,茶文化、中式棋牌娱乐也是中国人不可缺少的娱乐项目。为此,可增加面积配比。不仅如此,中国游客多数是家庭成员或情侣一起出游,娱乐场所的空间设计需多增加亲子互动娱乐、情侣参与感强的娱乐项目的设计^[9]。然而,游客和设计人员对主题设计的需求与邮轮运营方的盈利需求会在一定范围内影响到邮轮空间面积的配比关系,涉及到功能区划分、组织、衔接、人员流动路径等问题,且还要考虑邮轮内部自身的限制因素。

功能布局的方案设计环节不是主题设计的重点,但却是邮轮总体设计的核心内容。该环节与美学设计相辅相成,对美学设计起到了辅助作用,同时也是一个反复推敲的过程。因此,在邮轮功能布局的方案设计中,低层甲板的光线、视野较差,可以多设置适合室内活动且对光线需求小的公共空间(例如酒吧等);高层甲板开放度高,光线、视野较好,可以多设置适合户外休闲娱乐的公共空间(例如沙滩俱乐部、体育运动等);而中层甲板则以居住舱室为主。

以“大西洋”号船为例,其功能布局设计独具特色,12 层甲板皆由弗洛尼电影作品命名,为完美营造主题的梦境元素,在布局设计中选用了较

大的中庭空间、观景电梯和意大利最古老咖啡厅的布置。而且,意大利特有的产品售卖等皆在该环节的考虑范围。

3.3 美学设计

空间设计和装饰设计所形成的美学设计是主题概念方案在邮轮空间内的具体体现。美学设计需要分析不同空间的要素,并归类于空间的体块与装饰设计中。设计者可以将文化与观念、叙事与空间、场景与体验^[10]等设计方法运用到空间设计之中,将图像分析与再现、符号与媒介^[10]等设计方法运用于装饰设计中。

3.3.1 空间与装饰要素

美学设计要素的构成主要分为空间设计与装饰设计。空间设计要素包含墙体、天花、地面、立柱、楼梯和电梯等体块造型与家具等摆放的位置,而在特定空间中还需要考虑特定的要素,例如剧院舞台、自助餐厅的取餐台等,如表 2 和表 3 所示。

表 2 空间设计要素
Table 2 Elements of space design

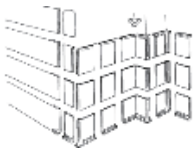
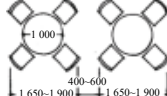
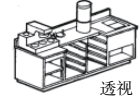
图例	要素	类别
	墙面分割	行为和视线遮挡
		行为遮挡, 视线不遮挡
	地面分割	平铺式
		组合式
	天花造型	平面式
		凹凸式
		悬吊式
	立柱	承重柱
		装饰柱
	楼梯	旋转楼梯
		直道楼梯
	栏杆	镂空栏杆
		实体栏杆
	桌椅摆放	有序摆放
		无序摆放

表 3 装饰设计要素
Table 3 Elements of decoration design

图例	要素	类别
	桌椅	1~2人
		4~6人
		8~10人
		卡座
	装饰品	墙面装饰画
		装饰小品
 透视	服务台	餐盘服务台
		取餐台
		水果沙拉自助站
	雕塑	主景雕塑
		雕塑小品
	主光源	吊灯
		吸顶灯
	辅助光源	壁灯
		落地灯
		地脚灯
		灯带
	色彩搭配	主色调暖
		主色调冷
	材质	金属
		玻璃
		布料
		木材

装饰设计要素包含视觉表达最直接的色彩、材质、灯光的搭配与运用。其中,家具风格样式对主题的整体影响较大,其样式的选定是装饰设计的重点;装饰品、小雕塑、艺术画、核心景观等展示品与展示空间,更易体现邮轮主题,通过这些要素可以提升主题的整体氛围,为游客打造沉浸式的体验。

邮轮的中央区与主餐厅的要素在空间设计层面基本一致。装饰设计层面主要以点状形式分布于空间内,中央区与主餐厅空间内所选装饰要素的尺寸、数量不同。中央区与主餐厅空间的承载功能不同,表达的重点也不同,而主要体现在表达方式与力度上。

中央区视觉导向更聚集化,游客视线会被引

导至中心区域,从而为游客带来更大的视觉冲击,起到打造邮轮核心亮点的作用,此时,装饰设计侧重于空间功能的设计。而主餐厅因需要在用餐高峰期容纳大量游客,要素分配更均衡化,视觉上也无明显导向,此时,功能导向位置、空间功能设计重于装饰设计。

3.3.2 空间设计中的要素体现

邮轮的公共空间分为开放空间和单一空间。根据空间现有面积和限制因素,分析主题存在的特色文化故事和场景,把文化故事和场景在空间内不同程度地复现和融入。以图 4 所示歌诗达系列邮轮为例,“大西洋”号的重点开放空间中央区采用叙事与空间设计方法,在此区域设计了 10 层甲板高的玻璃升降梯(图 4(a))和中央区周边悬吊的楼梯(图 4(c)),以此营造出一种隧道穿梭的氛围,契合了弗洛尼电影中所转达的梦境与现实、梦境通道的感觉;“威尼斯”号的大运河主餐厅采用了场景与体验设计方法,灵活运用船上空间要素,将这些要素转化为威尼斯街头场景(例如图 4(e)和图 4(f)所示的河道、船、两侧建筑立面、桥),使这些场景合理呈现在主餐厅的空间设计中。

单一空间体块的设计主题不会体现得过于明显,但会根据空间结构再造和重组,某些结构上还会暗示主题元素。例如,迪士尼系列邮轮的“奇观”号的儿童休闲空间结构就暗示了经典卡通人物形象米奇的外轮廓(图 4(g)和图 4(h))。

邮轮空间设计的要素主要包括墙面、地面、天花、立柱、楼梯、栏杆、功能与家具布局等,表 4 和表 5 所示的这些要素以不同形式展现,以贴合主题设计需求。例如,悬吊式天花强调集聚中心感,视线引导性强;凹凸式天花强调分割感,通过天花的凹凸分割来暗示地面功能或区块分割;平面式天花对主题创作限制较少,可通过彩绘、屏幕、投影等方式体现主题概念。然而,上述这些要素在空间设计中的具体运用与表现会受到邮轮本身条件的限制。例如,立柱分装饰柱与承重柱,其中起抗压受力作用的承重柱内包含了工字形与圆形钢柱,它们通常排列工整,不可轻易挪动,需要外部包装装饰隐藏钢柱。因此,钢柱和上、下甲板的净高在主题体现的空间设计中是较重要的限制因素。

3.3.3 装饰设计中的要素体现

邮轮对空间要素在装饰设计中的具体运用与表现限制较少,通过一定方法可以改善邮轮空间的限制条件。鉴于邮轮内部的走廊大多狭窄、低矮且无法开窗,为避免可能对游客造成心理不适

图 4 主题在邮轮空间中运用与对比
Fig. 4 Application and comparison of theme in the space of cruise ships

和迷路，通常会悬挂与邮轮主题相关的装饰画，将狭长的过道设计成艺术画廊一样的空间。邮轮的装饰设计是游客对主题理解感受最直观的方式，然而装饰设计中的要素（例如雕塑、灯光、艺术品、家具样式、色彩搭配、材质等）虽然丰富，但却显得零碎，因此在装饰设计过程中需要在主题概念之间保持和谐统一、相互呼应。

如表 6 和表 7 所示，“大西洋”号的中央区装饰设计就采用了彩色玻璃、镜子反射、灯光点缀、金属框架等方法，营造出了奢华梦幻的氛围；主餐厅内则展示了弗洛尼电影的剧照、装饰画等，其中灯光营造和敷材选择对主题设计的表达起到了辅助作用。“赛琳娜”号则采用图像分析与再现的设计方法，中庭空间以缤纷的彩色为主色调，圆形图案的大理石铺地为背景，云彩和古希腊和古罗马神话人物为艺术装饰，再配合巨型的穹顶，将中庭空间营造出罗马万神殿穹顶的氛围，这种再现古希腊和古罗马神话的画面，带给

游客无与伦比的视觉冲击；迪士尼系列邮轮的“奇观”号运用七彩灯光，呈现了活泼、梦幻的总体思想，“幸运”号采用符号与媒介的设计方法，多处运用大理石纹理，创造出水体流动的意境，以体现大航海时代的主题。

4 结 语

目前，大、中型邮轮的豪华内装已成过去，而标准化建造和个性化设计将成为未来邮轮发展的特点。我国邮轮设计应更重视主题设计、情境体验、故事叙事式体现。主题设计作为总体设计的灵魂，它是主题概念和美学设计的源泉，涉及了多个领域，贯穿于从总布置、内装设计到运营的多个环节，起到了树立邮轮品牌、打造个性化邮轮、运营宣传的重要作用。

本文基于大量的调研数据，将受欢迎度较高的现有邮轮内装主题设计划分为经典艺术、现代科技、地域文化、精致生活 4 种倾向，分析了主题

表 4 中央区空间设计中要素具体运用

Table 4 Elements in the space design of central district

图例	要素	类别	图例	要素	类别
	墙面分割	行为和视线遮挡		立柱	承重柱
		行为遮挡, 视线不遮挡			装饰柱
	地面分割	平铺式		栏杆	镂空栏杆
		组合式			实体栏杆
	天花造型	平面式		楼梯	旋转楼梯
		凹凸式			直道楼梯
		悬吊式		桌椅摆放	有序摆放
					无序摆放

表 5 主餐厅空间设计中要素具体运用

Table 5 Elements in the space design of main restaurant

图例	要素	类别	图例	要素	类别
	墙面分割	行为和视线遮挡		立柱	承重柱
		行为遮挡, 视线不遮挡			装饰柱
	地面分割	平铺式		栏杆	镂空栏杆
		组合式			实体栏杆
	天花造型	平面式		楼梯	旋转楼梯
		凹凸式			直道楼梯
		悬吊式		桌椅摆放	有序摆放
					无序摆放

设计需要满足的趣味化、符号化、模式化等原则。从邮轮空间设计的要素体现角度,研究了主题设计方案与艺术设计间的关联性,探索了空间

设计与装饰设计的步骤和方法,并从设计者角度,提出了将主题设计方案转化为在邮轮上可实现的功能布置和内装设计方案。

表 6 中央区装饰设计中要素具体运用

Table 6 Elements in the decoration design of central district

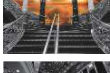
图例	要素	类别	图例	要素	类别
	雕塑	主景雕塑		辅助光源	壁灯
		小雕塑			落地灯
	桌椅	沙发			灯带
		椅凳		色彩搭配	主色调冷
	装饰品	墙面装饰画			主色调暖
		装饰小品		材质	金属
	主光源	承吊灯			玻璃
		吸顶灯			布料

表 7 主餐厅装饰设计中要素具体运用

Table 7 Elements in the decoration design of main restaurant

图例	要素	类别	图例	要素	类别
	桌椅	1~2人		主光源	吸顶灯
		4~6人			壁灯
		8~10人			落地灯
		卡座			灯带
	服务台	餐盘服务台		雕塑	主景雕塑
		取餐台			小雕塑
		水果沙拉自助站		材质	金属
	装饰品	墙面装饰画			玻璃
		装饰小品			布料
	主光源	承吊灯			木材