

跟建筑大师 学室内设计

—— 近现代建筑大师的室内空间设计思路解析

主 编 谯凤莲 副主编 李 力

山东大学出版社

跟建筑大师学室内设计

——近现代建筑大师的室内空间设计思路解析

主 编 谌凤莲

副主编 李 力

西南交通大学出版社

· 成 都 ·

内容简介 本书对建筑大师的设计思想与设计作品做了简要的分析,阐述了室内设计与建筑设计的内在关联,并对近现代室内设计创新做了直观而全面的总结。本书呈现了近现代建筑史中著名的建筑师的相关作品,对他们的室内设计也有较深入的分析。希望本书能对学习建筑设计和室内设计的人有一定的帮助。

图书在版编目(CIP)数据

跟建筑大师学室内设计:近现代建筑大师的室内空间设计思路解析 / 谌凤莲主编. —成都:西南交通大学出版社, 2015.3

ISBN 978-7-5643-3808-4

I. ①跟… II. ①谌… III. ①室内装饰设计 IV. ①TU238

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第050784号

跟建筑大师学室内设计

——近现代建筑大师的室内空间设计思路解析

主编 谌凤莲

责任编辑 杨勇

封面设计 本格设计

出版发行 西南交通大学出版社
(四川省成都市金牛区交大路146号)

发行部电话 028-87600564 028-87600533

邮政编码 610031

网址 <http://www.xnjdcbs.com>

印刷 成都勤德印务有限公司

成品尺寸 170 mm × 230 mm

印张 20.75

字数 296千

版次 2015年3月第1版

印次 2015年3月第1次

书号 ISBN 978-7-5643-3808-4

定价 65.00元

图书如有印装质量问题 本社负责退换
版权所有 盗版必究 举报电话:028-87600562

自序

在许多建筑师的眼中，建筑既是实实在在的物质产品，也是人类天马行空的智慧的结晶。建筑既是实体又包含着虚有空间。对于建筑的虚实，可以从多个角度来分析。

1. 有机理论对建筑虚实的分析

《道德经·无之为用》篇章中有关建筑虚实的一段话流传极广。这段话原文如下：“三十辐共一毂，当其无有车之用。埴埴以为器，当其无有器之用。凿户牖以为室，当其无有室之用。故有之以为利，无之以为用。”翻译过来，意思是：三十根辐条凑集到车毂的周围，正是因为它们拱成一个空壳，才成就了车的用途；糅合黏土制作陶器，正是因为它的中心是空的，才成就了容器的用途；开凿门窗建造房屋，正是因为它的中间是空的，才成就了房屋的用途。总而言之，“有”可得利，“无”可为用。

这一章老子讲的是“无”和“有”的相互关系问题。“无”和“有”并无矛盾，它们相互依存而统一，如同人的手心和手背，成为同一事物的两个方面，不可分离，它们统一而不对立。老子举了三个例子来说明问题。车轮中间空无，可以用来放车轴，从而发挥车子的功用；瓷器中间空无，可以用来盛东西，从而发挥了瓷器的功用；房子中间空无，可以用来住人，从而发挥了房子的功用。老子通过这三个简单易懂的例子说明了一个道理：任何一个物体，它有形的地方只是为了实现某一目的而设置的便利而已，而真正起作用的正是它虚无的地方。

设计每一座建筑，都应该根据各自特有的客观条件，形成一个理念，把这个理念由内到外，贯穿于建筑的每一个局部，使每一个局部都互相关联，成为整体不可分割的组成部分。他认为，建筑之所以为建筑，其实质

在于它的内部空间。着眼于内部空间效果来进行设计，“有生于无”，屋顶、墙和门窗等实体都处于从属的地位，应服从所设想的空间效果。这就打破了过去着眼于屋顶、墙和门窗等实体进行设计的观念，为建筑学开辟了新的境界。

这种思想的核心是“道法自然”，就是要求依照大自然所启示的道理行事，而不是模仿自然。自然界是有机的，因而取名为“有机建筑”。

这个流派主张建筑应与大自然和谐，就像从大自然里生长出来似的；并力图把室内空间向外伸展，把大自然景色引进室内。相反，城市里的建筑，则采取对外屏蔽的手法，以阻隔喧嚣杂乱的外部环境，力图在内部创造生动愉快的环境。

赖特的主张引发了近现代建筑界对建筑的有无、建筑的虚实等问题的热烈讨论。

2. 从心理学的角度来分析建筑的虚与实

人本主义心理学家认为：人类从事各项活动，都是为了满足某些需要。首先要满足生理需要，而后依次为安全需要、社交需要、爱与归属的需要，最终达到自我实现的需要。如果把建筑满足人们的生理需要和安全需要方面的设计视为务实，应该可以把满足其他需要的设计视为务虚。人本主义心理学认为生理需要和安全需要是人类较低层次的需要，而自我实现是最高层次的需要。如果对应建筑设计的务实与务虚，应该可以得出这样的结论：务虚的建筑设计要比务实的建筑设计高级。但同时人本主义心理学又有这样的论断：人们只有实现了较低层次的需要才会生发出较高层次的需要。此理论对应到建筑设计中，则是建筑设计首先要很好地务实，之后才能去务虚。务实是基石，务虚是支柱。

建筑师出于职业敏感，对建筑外观与建筑室内空间的研究是比较深入的。对于设计需求上的务实与务虚，则只有学养与技巧都属顶尖的建筑大

师们，才能游刃有余地穿行。为了更好地学习建筑师们的建筑内部空间设计精髓，本书选取了近现代建筑史上的部分建筑大师及他们的作品进行分析与解读。本书共有两大线索，第一条线是试图理清建筑实体与内部虚空间的关联，第二条线就是尽力解读每位建筑大师的设计精髓。希望这两条线索相互作用，最终能够构筑起一些建筑大师与环境设计史之间的关联。

本书通过对建筑大师的设计思路与设计作品的分析，了解室内设计与建筑设计的内在关联，并对室内设计创新有一个直观而全面的认识。本书呈现了近现代建筑史中较知名的建筑师的相关作品，对他们的室内设计也有较深入的分析。希望能对学习建筑设计和室内设计的人们有一定的帮助。

在本书的编写过程中，笔者得到了许多人的帮助。首先要感谢笔者授课的2011级建筑学专业的全体同学，他们在原始资料的收集方面做了大量工作。然后要感谢出版社的编辑们为本书出版所做的努力。在书中，李力老师负责编写整理的内容超过了8万字，在此一并表示感谢。最后要感谢互联网，因为本书所用图片均下载自互联网，感谢这些图片的原作者，同时要感谢书后所列参考文献的各位作者。请允许笔者真诚地说一句：谢谢你们！

本书中如有疏漏不足之处，是因为编者能力有限，加上时间仓促，只望读者海涵，并多提宝贵意见和建议。

谌凤莲

2014年7月20日

目 录

第一部分 建筑大师对室内设计的影响……1

第二部分 建筑大师与他们的设计……7

居斯塔夫·埃菲尔……9

威廉·莫里斯……15

蒙德里安……21

里特维尔德……27

彼得·贝伦斯……36

格罗皮乌斯……42

柯布西耶……48

密斯……54

路易斯·沙利文……61

赖特……67

高迪……76

阿尔瓦·阿尔托……84

弗兰克·盖里……90

罗伯特·文丘里……97

戈登·邦夏……102

-
- 查尔斯·柯里亚……108
让·努维尔……114
伍重……123
理查德·迈耶……129
伯尔拉赫……136
汉斯·霍莱因……142
雅克·赫尔佐格……147
丹尼尔·里伯斯金……153
路易斯·巴拉干……161
斯蒂文·霍尔……167
库哈斯……173
彼得·埃森曼……178
迈克尔·格雷夫斯……183
彼得·祖索尔……189
扎哈·哈迪德……196
彼得·沃克……203

丹下健三……	212
佐佐木英夫……	217
伊东丰雄……	223
安藤忠雄……	229
矶崎新……	239
隈研吾……	246
坂 茂……	258
妹岛和世……	264
贝聿铭……	272
莫伯治……	278
梁思成……	287
王 澍……	292
张智强……	298
高文安……	304
梁志天……	311
参考文献……	317
后 记……	321

建筑大师对室内设计的影响

1. 我国建筑设计和室内设计的关系现状

在我国的设计行业，建筑设计和室内设计是分开进行的。建筑设计由建筑设计研究院或建筑设计公司完成，室内设计则由室内设计公司完成，他们分属于两个不同的行业协会，建筑设计与室内设计几乎完全分离。建筑设计与室内设计及其他艺术领域分开，最初是为了提高社会生产效率，但这也造成了室内设计与建筑本身脱节，同时也造成了资源的浪费。建筑与室内原本是不可分割的整体，这种分工破坏了建筑室内空间的整体性与艺术性。许多国家的建筑师都主张：由建筑设计师自己来做建筑的室内设计，大到空间组织，小到室内陈设装饰品。这样能够尽可能地体现出设计师的独特风格和设计理念。随着设计师队伍的日益国际化，这些理念必将被业界认可，因此会有越来越多的设计师重视建筑室内与外观的统一协调。建筑与室内的整体设计也将成为设计师们的共识。

2. 建筑大师对室内设计的影响

(1) 建筑大师的设计作品对室内设计的影响

建筑大师对社会的影响一般是从他们的建筑作品开始的。建筑大师通过自己设计建造出的建筑物来展示自己的才华、传扬自己的主张。唯有建筑作品才是建筑师的宣言。通过建筑作品，人们能直观地看到建筑大师的思想，能真切地体会到空间的创意和美感。

建筑师在做建筑创新设计的同时，也在做室内空间的构建与创造。当一种全新的建筑设计理念产生的时候，也往往意味着一种全新的室内空间出现了。后来者会不断地复制或模仿这种建筑设计，而相应的室内空间也被不停地复制和模仿，因此就有了许多种室内设计风格。这些室内设计风格与建筑设计风格是密不可分的。

（2）建筑大师的设计思想对室内设计的影响

历史上有各种类型的建筑界天才，他们中的一些人擅长设计并建造恢宏的建筑，有的人虽没有出色的代表作，却擅长设计理论研究，还有一些建筑大师，他们不仅设计了极富创意与灵感的建筑作品，还总结出了大量的设计理论和设计思想，并完成了相关的学术著作，给后世留下了宝贵的财富。建筑大师的设计思想与设计理论对室内设计的影响也是巨大的。无论是建筑流派还是建筑设计思潮，都带动并促进了室内设计的发展。

3. 建筑流派与室内设计的关系

在我们的建筑史和设计史当中，总是先把建筑师归类到某一个建筑流派，而后再来分析这些流派对后世设计者的影响。在介绍单个的建筑大师之前，我们也有必要了解以下几种常见的建筑流派和它们的主要特征。以便有此归类习惯的人在读书时比对和参考。

（1）现代主义对室内设计的影响

现代主义主要在功能组织和空间组合上对现代室内设计有巨大的影响。

现代设计产生于20世纪20年代，并在欧美等国家流行发展。“现代设计”作为设计的信条一直繁荣到20世纪70年代。在现代主义的影响下，从建筑设计上发展起来的“国际主义”风格在20世纪50年代晚期达到发展的鼎盛时期。

现代主义的建筑大师格罗皮乌斯、密斯和勒·柯布西耶，是现代主义建筑的领军人物。格罗皮乌斯是20世纪最重要的设计师、设计理论家和设计教育的奠基人之一。他在德国魏玛创建了国立建筑学校，简称包豪斯，目的是培养新型设计人才。学校重视基础训练，逐渐形成了以平面构成、立体构成和色彩构成为特色的基础课程。学校主张艺术与技术的统一，建筑与室外环境，包括室内和家具设计，都应由建筑师来完成。

包豪斯校舍在当时确立了现代主义建筑的若干原则，开启了现代建筑的新纪元。该校舍由教学楼、实习工厂和学生宿舍三部分组成，将建筑根据使用功能组合成既分又合的整体，由高低不同的形体组合在一起，既表达了建筑相互之间的关系，又体现了现代主义的设计特点：重视空间设计，强调功能与结构效能，把建筑美同建筑的目的性、材料效能、经济性与建筑的精美相联系。

勒·柯布西耶是20世纪现代主义建筑大师中的另一位重要人物。他在《走向新建筑》一书中提出了关于新建筑的五大特点：底层为独立立柱，底层全部或部分腾空；屋顶设置花园；利用钢筋混凝土形成的自由平面布局；建筑立面上横向开设窗户；自由的立面。这种追求机器般的造型艺术的趋向被称为“机器美学”。柯布西耶在别墅设计中大胆地将大片的空间留给自然。开放与半开放的空间相结合使空间结合不会显得太突兀，充分体现了乡村住宅的风格。螺旋形的楼梯和折形的坡道来回组织空间。在传统的三维角度上增添了人在空间位置上连续移动产生的时间因素，使建筑空间呈现出更多的空间变化。在对建筑的功能形体进行设计的同时，他还对别墅室内的家具进行设计，使得别墅的自然简约的风格由内而外地展现在人们面前。

（2）后现代主义建筑师对室内设计的影响

后现代主义建筑出现在现代主义建筑之后，是相对于现代主义的挑战。对于后现代主义来说，毫无装饰的室内和理性的简洁是让人无法忍

受的。在《建筑的复杂性与矛盾性》一书中，美国建筑大师罗伯特·文丘里在肯定了现代主义对建筑发展的贡献的同时，提出了现代主义建筑千篇一律的平庸的风格已经不再适合时代发展的需要，无法使建筑师的才能得到充分的发挥，提出了建筑的设计要有“杂乱的活力”的理论观点。这一理论导致了设计界对现代主义建筑风格的挑战，在早期引导了后现代主义的发展方向。后现代风格的代表建筑大师有约翰逊、文丘里、格雷福斯等。

后现代主义主要有三大特点：强调形态的隐喻、符号、文化和历史的装饰主义；主张新旧融合、兼容并蓄的折中主义立场；强化设计手段的含糊性和戏谑性。文丘里在他的第一个重大作品《母亲的住宅》中就充分体现了这些特点。

自然派

自然派倡导“回归自然”的设计风格，认为只有结合自然，才能在高速发展的社会生活中使人们取得生理和心理上的平衡，与田园风格有相似之处。自然派代表建筑大师有赖特、贝聿铭等。受到自然派建筑大师的影响，自然风格的室内设计，室内多用木料、织物、石材等天然材料，显示材料的纹理，给人亲近自然的感觉，表现出悠闲高雅的生活情趣。

高技派

高技派反对传统的审美观，主张建筑反映工业技术的成就，崇尚机械美，常常将内部构造外翻，强调工业技术特征、表现过程和表现程序，如将电梯、扶梯作透明处理，强调透明和半透明的空间效果。探索各种新型的高质材料和空间结构，着意表现建筑框架、构件的轻巧。室内局部管道通常涂以鲜艳的原色，以增强室内的现代感，多用在公共性建筑室内设计。高技派建筑大师越来越多，代表作品也很多，如迪拜的帆船酒店、法国巴黎的蓬皮杜文化艺术中心、中国香港的汇丰银行等。

白色派

白色派在设计中大量运用白色，形成了室内的简洁明朗的基本基调，代表建筑大师有纽约五人组（埃森曼、格雷夫斯、格瓦斯梅、赫迪尤克和理查德·迈耶）。美国建筑大师迈耶设计的史密斯住宅即属此类。白色的室内，并不仅仅停留在简化装饰、选用白色墙面等表面处理上，而是具有更深层次的构思内涵，室内环境只是作为活动场所的背景，室内活动的人以及彩色的家具陈设和透过门窗可见的室外景物，形成室内环境中完整的时空效果。由于白色给人以纯洁美好的联想，又能增加室内亮度，点缀其中的色彩给人强烈的节奏感，因此白色派室内设计风格广受人们欢迎。

新洛可可派

洛可可派原本是18世纪盛行于欧洲宫廷的一种建筑装饰风格，受中国和印度输入欧洲的室内装饰品的影响，装饰多运用贝壳的曲线、褶皱和弯曲形构图分割，装饰极尽华丽、繁琐之能事，色彩绚丽，以及大量运用中国卷草纹样，具有轻快、流动、向外扩展以及纹样中的人物、植物动物浑然一体的特点。如法国巴黎的卢浮宫、凡尔赛宫等。新洛可可继承了洛可可繁复的装饰特点，但是装饰却运用现代的工艺，既具有洛可可风格的华丽与浪漫，同时拥有时代气息。现代室内设计中新洛可可风格可体现出业主的地位与财富，一般用于高级奢华的建筑。

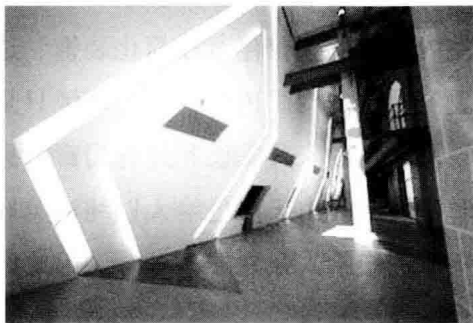
风格派

20世纪初诞生于荷兰的风格派，是由一些年轻艺术家组成的造型艺术团体，由画家蒙德里安等为代表，强调“抽象与简化”，提倡实用艺术应吸收纯艺术的养料，认为简单的几何图形组合与构图以及颜色的把握就是“最好的艺术”，应当把日常生活中的用品提升到艺术的层次。他们在室内设计中常常将家具和装饰灯物品用三原色，伴以黑、白、灰作为点缀。最能体现这一设计特点的是里特维尔德设计的施罗德住宅。风格派存在的时

间不长，但是对室内设计的发展起到了重要作用，现代也有不少热衷于风格派的室内设计师。

解构主义

解构主义是20世纪60年代，以法国哲学家J·德里达提出的哲学观念。在建筑和室内设计中，运用现代主义的词汇，从逻辑上否定传统的基本设计原则，追求从建筑以外的元素中寻找设计的灵感和毫无关系的复杂性与矛盾性，并且热衷于肢解理论。强调

解构主义室内空间

以打散、重组、重复交叉、叠加等手段来打破传统构图的平衡，设计具有自由性和任意性，往往能造成给人或震撼，或悲伤，或有危机感的效果。如丹尼尔·里伯斯金设计的柏林犹太人博物馆，扎哈设计的维特拉消防站等。解构主义风格的室内设计特点主要表现在：用不规则的空间形式和颜色来营造某种特定的空间氛围。

室内是人生活和活动的空间，室内设计不管怎么发展，永远应当以人为核心。许多建筑大师对室内设计的影响形成了室内设计的各种风格，今天流行的风格到了明天也许就会被摒弃，但必然会形成新的适应时代发展需要的风格。建筑设计与室内设计是同根同源的，随着时代的发展，二者再次合而为一是必然的发展趋势。

建筑大师与他们的设计

有人说：建筑是凝固的音乐。还有人说：建筑师是人类居所的缔造者。无论是何种流派的学说，都不能否认建筑作为人类栖息之所的职能，也不能掩盖建筑大师作为空间梦想的缔造者的光彩。在今日，人类赖以生存，并借以避免自然风雨侵袭的室内空间，多是由建筑大师缔造的。建筑大师的才华不仅仅体现在他对建筑外观的塑造上，更多时候是体现在他们对室内空间的创新方面。

建筑大师对后世的影响，不仅是在地球表面留下了或恢宏、或新奇的建筑物，更多的时候是改变了人类心中某些旧有的对建筑内部空间的认知与经验。建筑大师的设计甚至在许多方面改变了人们的生活理念，这些设计对人类社会的文明进程起到了巨大的推动作用。近现代建筑大师在科学技术飞速发展的时代，把自身经验与科学技术紧密结合，创造出了极为丰富的建筑形态，也开启了人类关于室内栖息空间的全新梦想。

我们在分析解说建筑大师的作品时，不仅仅要了解建筑物本身，还要结合建筑大师的生平来了解建筑大师的设计意图。我们要从更深的层面去分析建筑大师所构建的室内空间对空间使用者的身体与心理上的影响。建筑大师对后世的影响不仅存在于建筑行业，也存在于其他设计领域，同时他们对社会生活的影响也是巨大的。比如一座由建筑大师们设计或主持设计的地标性建筑的存在，在许多时候会对这座城市的整体形象产生影响，它也会对城市居民产生微妙的心理暗示。

我们罗列出近现代历史上最为人所熟知的建筑大师，满怀敬佩之心去研究他们的设计作品。本书既研究建筑设计本身，也努力去发掘建筑大师们的室内设计的奥妙。我们满怀希望，希望能从这浩瀚的创意海洋中汲取营养，希望众多的后来者能把建筑大师们的创意精神继承并发扬光大。