

教育部高等学校高职高专艺术设计类专业教学指导委员会

“十一·五”规划教材

设计理论 设计基础 专业设计

实训
教材

国家精品课程

居室空间 设计与实训

总主编 林家阳

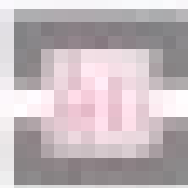
黄春波 黄 芳 著

河北美术出版社

中国美术学院美术考级教材 素描分册

中国美术学院美术考级教材 素描分册

中国美术学院美术考级教材 素描分册

居室空间 设计与实训

中国美术学院美术考级教材 素描分册

中国美术学院美术考级教材 素描分册

教育部高等学校高职高专艺术设计类专业教学指导委员会

“十一·五”规划教材

国家精品课程

居室空间设计与实训

总主编 林家阳

黄春波 黄芳 著

河北美术出版社

编审委员会

顾问名单:

尹定邦	广州白马公司董事顾问 广州美术学院设计艺术学教授
林衍堂	香港理工大学产品设计教授
官正能	中国台湾实践大学产品设计教授
盖尔哈特·马蒂亚斯 (Gerhard Mathias)	德国卡塞尔艺术学院 (Kunstschule Kassel) 视觉传播学教授
王国梁	中国美术学院建筑与环境艺术教授
蔡 军	清华大学美术学院产品设计教授
肖 勇	中央美术学院视觉设计系副教授
陈文龙	上海/台湾浩瀚产品设计股份有限公司总经理
林学明	中国室内设计协会副会长 广东集美组设计有限公司总经理

成员名单: (排名不分先后)

尹小兵	申明远	李文跃	刘瑞武
刘境奇	向 东	陈 希	季 翔
吴继新	吴耀华	张小纲	张美兰
林家阳	赵思有	夏万爽	韩 勇
彭 亮			

学术委员会

成员名单：（排名不分先后）

韩乐斌	闻建强	戴 荭	王宪迎	徐慧卿	罗猛省
林 勇	张龙专	陈石萍	周向一	朱训基	杜 军
马牧群	薛福平	黄穗民	沈卓雅	崔午阳	肖利才
张来源	廖荣盛	苏子东	刘永福	刘 军	龚东庆
余克敏	卢 伟	胡拥军	许淑燕	陈玉发	张新武
关金国	丰明高	郑有国	谭浩楠	王联翔	王石礅
赵德全	王英海	陈国清	吴 迪	夏文秀	赵家富
何雄飞	张 勇	李梦玲	江广城	何 鸣	史志锴
莫 钧	陈鸿俊	漆杰峰	肖卓萍	李桂付	蒋文亮
陆天奕	张海红	杨盛钦	黄春波	陈晓莉	钱志扬
孔 锦	徐 南	毕亦痴	王建良	濮 军	吴建华
李 涵	薛华培	虞海良	江向东	李 斌	杨 扬
吴天麟	邓 军	周静伟	冯 凯	尹传荣	王东辉
赵志君	王贤章	朱 霖	戴 巍	段岩涛	侯生录
王效亮	刘爱青	王海滨	张 跃	李 克	乔 璐
王德聚	任光辉	丁海祥	梁小民	王献文	翁纪军
蒋应顺	陆君欢	李新天	颜传斌	洪 波	赵 浩
刘 剑	蔡炳云	赵红宾	孙远刚	潘玉兰	易 林
殷之明	胡成明	罗润来	陈子达	李爱红	沈国强
夏克梁	金志平	田 正	欧阳刚	李 俭	李茂虎
沈国臣	徐 飞	丁 韬	徐清涛	曹一华	秦怀宇
陆江云	钱 卫	洪万里	戴少鹏	项建恒	沈宝龙
过嘉芹	李 刚	杜力天	江绍雄	温建良	陈 伟
肖 娜	董立荣	王同兴	韩大勇	金范九	晏 钧
曹永智	郑 轼	康 兵	申明远	邢 恺	王永红
樊亚利	于琳琳	肖 斌	郭志宏		

序 言

艺术设计对于整个国民经济发展具有举足轻重的作用，它使产品的自身价值得到了提升，其附加值也不可估量。因此，如果没有这个概念和意识，我们的产品将失去应有的经济价值，甚至是浪费宝贵的物质资源。

我国的高职高专教育面广量多，其教学质量的好坏会直接影响国家基础产业的发展。在我国1200多所综合性的高职高专院校中，就有700余所开设了艺术设计类专业，它已成为继计算机、经济管理类专业后的第三大类型专业。因办学历史短，缺乏经验和基础条件，目前该专业在教学理念、师资队伍建设、课程设置和教材建设等方面，都存在着很多明显的问题。教育部高等学校高职高专艺术设计类专业教学指导委员会自成立以来，首先履行了教学指导这一职责，即从创新型骨干教师的培养、教材的改革开始引导教学观念、教学内容、教学质量的改进。这次我们同河北美术出版社合作，也是这项改革工程的又一具体体现。本系列教材由设计理论、设计基础、专业设计三部分组成，在编写原则上，要求符合高职高专教学的特点；在教材内容方面，强调在应用型教学的基础上，用创造性教学的理念统领教材编写的全过程，并注意做到各章节的可操作性和可执行性，淡化传统美术院校讲究的“美术技能功底”即单纯技术和美学观念，建立起一个艺术类和非艺术类专业学生的艺术教育共享平台，使教材得以更大层面的被应用和推广。

为了确保本教材的权威性，我们邀请了国内外具有影响力的专家、教授、一线设计师和有实践经验的教师作为本系列教材的顾问和编写成员。我相信，以他们所具备的国际化教育视野和对中国艺术设计教育的社会责任感，以及他们的专业和实践水平，本套教材将引导21世纪的中国高等学校高职高专艺术设计类专业的教育，进行真正意义上的教学改革和调整。

教育部高等学校高职高专艺术设计类专业教学指导委员会主任
全国高职高专艺术设计类“十一·五”规划教材总主编 林家阳教授

2008年4月1日于上海

《居室空间设计与实训》参考课时安排

建议70课时（2课时× 5天 × 7周）

章 节	课 程 内 容		课 时	
第一章 居室空间设计的基础概念与基础 (24课时)	居室空间设计基本认识	居室空间设计的概念和特点	3	24
		居室空间设计的现状和发展趋势		
	居室空间设计程序	居室空间设计工作流程	3	
		居室空间设计中设计师的工作流程		
	居室空间设计要素	空间与界面	12	
		采光与照明		
		色彩与材质		
		家具与陈设		
	居室空间设计的 创新思维方法	主题与联想	6	
		置换与加减		
		分解与取向		
第二章 居室空间设计项目 与实训 (40课时)	居室空间设计项目构思	居室空间设计项目认识	10	40
		居室空间设计资料收集		
		居室空间设计构思		
	居室公共空间区域	门厅	15	
		客厅		
		餐厅		
		厨房		
	居室私密空间区域	卧室	15	
		儿童房		
		书房		
		卫生间		
第三章 居室空间设计优秀 作品赏析 (6课时)	“春” “冬” 设计作品赏析(梁志天)		2	6
	住吉长屋设计作品赏析(安藤忠雄)		2	
	流水别墅设计作品赏析(赖特)		2	

目 录

第一章 居室空间设计的基本概念与基础

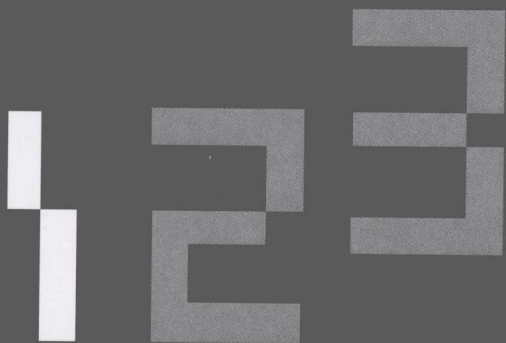
一、居室空间设计基本认识	1
(一) 居室空间设计的概念和特点	1
(二) 居室空间设计的现状和发展趋势	5
二、居室空间设计程序	10
(一) 居室空间设计工作流程	10
(二) 居室空间设计中设计师的工作流程	12
三、居室空间设计要素	17
(一) 空间与界面	17
(二) 采光与照明	22
(三) 色彩与材质	26
(四) 家具与陈设	33
四、居室空间设计的创新思维方法	39
(一) 主题与联想	39
(二) 置换与加减	44
(三) 分解与取向	46

第二章 居室空间设计项目与实训

一、居室空间设计项目构思	53
(一) 居室空间设计项目认识	53
(二) 居室空间设计资料收集	53
(三) 居室空间设计构思	55
二、居室公共空间区域	59
(一) 门厅	59
(二) 客厅	61
(三) 餐厅	66
(四) 厨房	68
三、居室私密空间区域	72
(一) 卧室	72
(二) 儿童房	75
(三) 书房	77
(四) 卫生间	79

第三章 居室空间设计优秀作品赏析

一、“春”“冬”设计作品赏析(梁志天)	83
二、住吉长屋设计作品赏析(安藤忠雄)	96
三、流水别墅设计作品赏析(赖特)	100
参考书目	110
写在后面	111

居室空间设计的基本概念与基础

居室空间设计基本认识

居室空间设计的概念和特点

居室空间设计的现状和发展趋势

居室空间设计程序

居室空间设计工作流程

居室空间设计中设计师的工作流程

居室空间设计要素

空间与界面

采光与照明

色彩与材质

家具与陈设

居室空间设计的创新思维方法

主题与联想

置换与加减

分解与取向

但现实与理想必然存在着差距，居室设计也存在着引导或迎合的不同价值取向。建设健康、和谐、进步、可持续发展的节约型、创新型社会，应是现代设计理念最高价值的导向。需要纳入的重要设计元素越来越多，不仅包括日常生存的物质功能条件的各方面元素，更包括积极、有益的精神生态和环境生态的构建元素。个人价值与社会价值，私人空间与群体空间，住户便利与社区服务，个性展现与公共规范，居住区的象征与建筑群体的意象等等，均是设计要综合协调进行优化解决的内容。

我国房地产市场的持续蓬勃发展，为居室设计提供了广阔的空间，但高档豪华居室畸形膨胀与大众经济适用廉价房严重短缺的矛盾，也对居室设计提出了严峻的挑战。大力发展以普通居民为主要消费对象的中低价商品房是国家政策的主流导向，居室设计要有“安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜”的崇高诗意境界，既要在功能设计和成本核算上让普通大众买得起、住得起；更要在实用舒适和个人意趣的设计上巧思创新；同时要致力于将地域民族特色的传统风格与现代文化互融，使二者相得益彰。

图1-3-1 意大利滨水别墅
具有地域、民族特色的传统风格与现代文化相融合

图1-3-2 图片表达出物质功能和精神功能的完美结合

图1-3-3 具有民族特色的彩色图案组成的“缎带”，连接了整个居室空间

图1-4 人们对居室环境质量要求越来越高

2. 居室空间设计的特点

(1) 空间多样化

居室设计因服务群体的文化层次、身份类别、收入水平、生活方式、生活习惯、性格爱好的差异,产生对居室空间功能和价值取向的不同,呈现居室空间布局多样化发展的趋势。居室空间设计要求合理分区的充分利用和居室空间的扩展补充,使之整体格局紧凑,虚实相宜,各功能区之间协调融洽。

法国室内设计师考伦说:“当今很难说室内设计有一个什么定则,因为在人们需求日益多样化、个性化的今天,再好的东西也会过时。新的风格不断出现并被人们所接受,这就使得今天的室内设计作品多姿多彩,千变万化。”

图1-5 洛杉矶别墅 马摩尔·瑞德兹纳联合事务所 万斯·伯克(Vance Burke)设计公司

图1-6 居室空间呈现多样化

图1-7 现代化的厨房

图1-8 当代艺术作品是居室的一大特色

(2) 色彩情感化

人们在感受空间环境时，第一印象是对整体色彩的感观，继而才向局部细节延伸注意力。色彩的魅力在居室设计中举足轻重，科学地配置色彩，营造符合居住者生活方式和审美情趣的室内色彩环境，让人产生安定感、舒适感和愉悦的美感，这有利于居住者的身心健康，是色彩设计功能的价值取向。

(3) 空间生态化

居室空间生态包括居室空间材料、采光、通风等要素，必须综合考虑、统筹布局、整体设计。现代居室以“视觉、呼吸、体感”的健康生态为第一原则，摒弃有碍健康，唯美、奢华的设计追求，崇尚返璞归真，回归自然的生态空间。

图1-10 居室空间呈现生态化

图1-9 粗犷的石墙和斑斓的阳光体现了返璞归真、回归自然的愿望

图1-11 墙面造型的处理

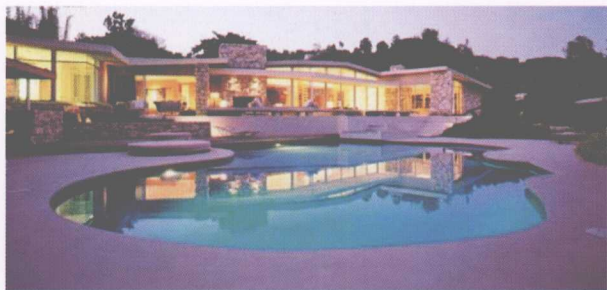

图1-12 别墅周边环境

图1-13 景观小品

图1-14 雕塑小品

图1-15 居室入口

(4) 风格个性化

现代精神生活的时尚化趋势,激发了大众对生活品位和情趣的多样化追求,依据居住者个性和爱好的差异,要求居室设计适应不同的审美意识和取向,并表现出时代特色,突出丰富多彩的个性化风格。

(二) 居室空间设计的现状和发展趋势

1. 居室空间设计的现状

(1) 现有的居住环境设计在民族文化、建筑风格、空间、功能划分上有待于探索可持续发展的居住环境新模式。

居住环境设计还不能充分反映现代居住环境发展的新趋势,不能充分体现民族文化、地域性、民族性的风格特色。建筑空间和功能划分在满足居室使用功能要求的同时,还应做到居室户型合理,间隔、开间舒适实用,空间的流动感使人赏心悦目,以满足使用者的心理需求,构建使用者展现个性与生活品质的可持续发展的居室环境新模式。

（2）居住环境设计设施不够健全

现代的居住小区应逐步配备健全的社区服务中心、农贸市场、超市、图书馆、运动及娱乐场所、幼儿园、中小学校、医院等设施，提供能保障残疾人、老人、儿童等特殊群体生活与娱乐的无障碍辅助设施。

（3）居住环境设计应达到环保标准，减轻对环境及人体健康的危害

居住环境设计在建筑及装饰材料方面的运用应以科技创新为支撑，加大对高性能、低能耗、可再生建筑材料的应用力度。由于城市能源结构不合理，天然气等优质能源和太阳能、地热、风能等清洁能源在建筑中利用率还很低，因此应重视生态环境建设，注重节约，合理利用自然资源，对小区的日照、空气质量、噪声等进行全面监测，形成良性再生循环系统。

图1-16 回廊上的艺术品

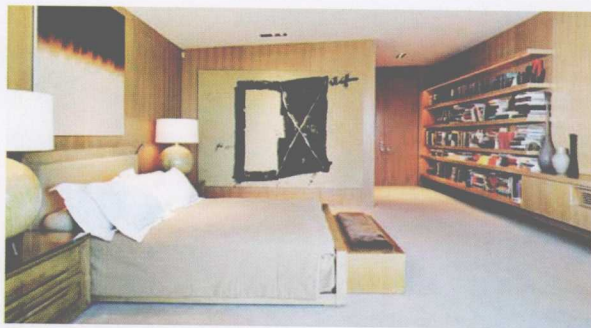

图1-17 卧室空间中可再生资源的使用

图1-18 客厅与餐厅采光的处理

图1-19 克里斯多弗山别墅

图1-20 内外穿透, 享受人文和谐的共生环境

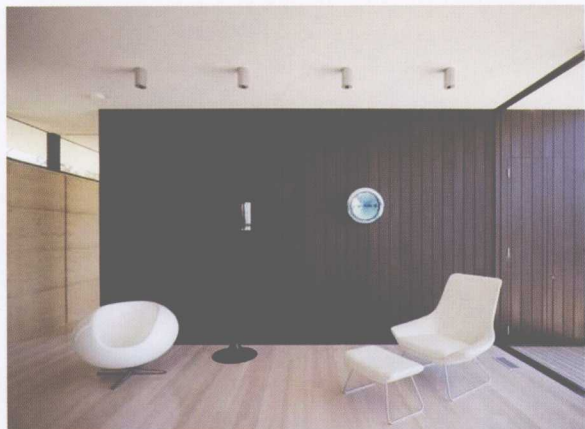

图1-21 高度概括的表现形式

(4) 居住环境设计需要充分应用当代科学技术, 体现信息时代的科技水平

现代智能建筑与现代科技设备的发展已进入信息时代, 人们对居住环境的安全性、舒适性和功能性要求越来越高。目前居室环境设计要解决的问题是家电控制、灯光控制、信息服务以及安防系统, 确保人们享受到因资讯科技进步所带来的更便捷和更优质的服务。

(5) 居住环境设计应当具有高尚的人文品位

提倡“以人为本”的环境设计理念, 倡导“诗意的栖居”, 提高人文品位。使人们不仅能追求舒适的居家生活环境, 同时更能在优美的户外空间环境中享受人文和谐的共生环境。

图1-22 无彩色调的使用体现出现代、时尚、简约的风格

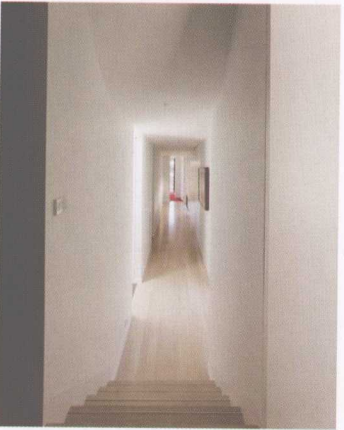

图1-23 光成了回廊空间中最活跃的因素

图1-24 卫生间的采光处理

图1-25 厨房空间的配套设计

2. 居室空间设计的发展趋势

从经济发展规律和居室自身发展态势来看，我国居室空间设计将呈现以下六大发展趋势。

(1) 环保发展趋势

绿色居住环境充分利用高科技手段，将污染减低到最小限度，并充分回收和利用资源，使自然与社会相协调，物质环境与精神生活相统一，以此推动居住产业可持续地健康发展。

(2) 规模发展趋势

随着城市化发展和城区人口密度的提高，大型社区的建设将成为主趋势，充分实现规模效益的提高，降低开发成本。建立全方位的物业管理系统，完善配套服务设施系统，营造良性循环的公共空间环境。

(3) 郊区延伸发展趋势

现代城市发展的趋势是向郊区拓展和延伸，可以大规模成片地开发各类居住区，实现规模型经济效益。配套的城郊交通和通信技术的基础设施建设，加上郊区环境相对城区的优越性，将改变居民置业的观念，使之到近郊以至远郊定居。

(4) 功能配套齐全发展趋势

居住小区的功能将进一步齐全，日常生存、家庭办公和社会交际的服务将呈现一体化趋势，小区内文化、体育、休闲等各类设施一应俱全，同时可以提供各种远程服务。

(5) 数字化发展趋势

高科技数字化技术发展的日新月异将推动智能小区的建设，居住环境中将配备各类智能化系统，充分利用系统集成方式将现代计算机技术、现代网络通信技术、现代智能仪器仪表技术、现代控制技术与建筑艺术、环境设计艺术有机地结合在一起，通过对设备的自动监控、对各种信息资源的处理、对使用者的各种信息服务的优化组合，构成一个安全、高效、便利、优雅的生活环境。但目前这还只是一个概念化的智能化住宅，因为它的全部实现有赖于社会分工的全体信息化实现，而在现阶段能够真正实现的只有“智能家居”。

(6) 多样化发展趋势

多样化发展趋势在未来会更加明显。由于居住者消费层次和类型的不同，居住环境的建设发展及特点也将呈现出多样化格局。不同的居室环境设计更关注使用者的个性，在设计风格、平面布置、户型结构、室内装修等方面将不拘一格，千姿百态，以此促成居住环境的多样性。

图1-27 国外居室空间设计

图1-28 居室空间的设计注重使用环保建材

图1-29 注重居室空间与自然环境的关系

图1-30 室内充裕的采光

图1-31 空间的迂回错落

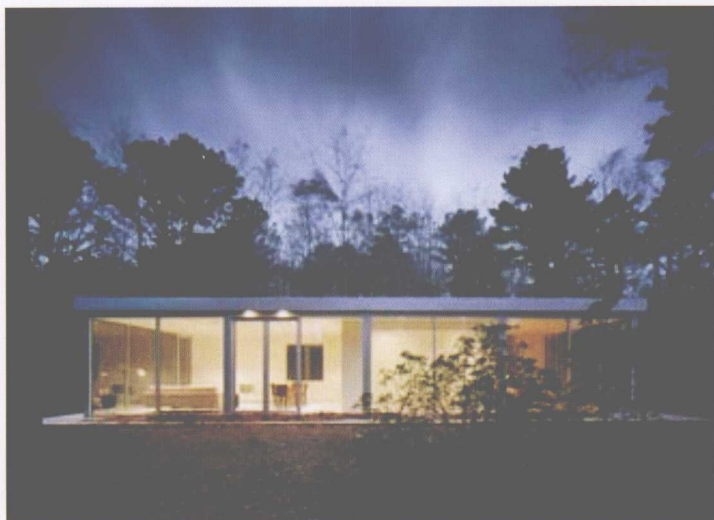

图1-26 现代居室区域趋于郊区化