

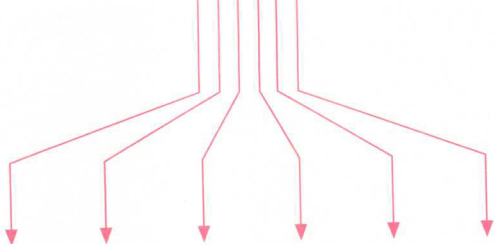
安勇◎编著

室内设计创意

The Creativity of Interior Design

湖南大学出版社

室内设计创意

THE CREATIVITY OF INTERIOR DESIGN

安勇◎编著

湖南大学出版社

内容提要

《室内设计创意》一书针对当下室内设计创作和教学中普遍关注的焦点,以详尽的文字和大量的图例,依据创造学原理,分析了创造性思维,深入浅出地阐述了室内设计创意方法论。全书围绕室内设计与创意、室内设计师与创造力、室内设计创意方法论、室内设计创作实践四个篇章展开,通过大量设计案例的剖析,揭示了室内设计创意的全过程。对于培养与提升读者的室内设计创新能力具有启示作用。

本书可作为高等院校建筑学、环境艺术、艺术设计等专业的教材,也可供从事相关专业的艺术设计、工程技术人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

室内设计创意/安勇编著. —长沙:湖南大学出版社, 2010. 6

ISBN 978-7-81113-838-2

I. 室… II. ①安… III. ①室内设计—教材—教参 IV. TU238-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第120415号

室内设计创意

Shinei Sheji Chuangyi

编 著: 安 勇

责任编辑: 李 由 刘 旺

责任印制: 陈 燕

整体设计: 周基东设计工作室

出版发行: 湖南大学出版社

社 址: 湖南·长沙·岳麓山 邮编: 410082

电 话: 0731-88822559(发行部) 88821174(艺术编辑室) 88821006(出版部)

传 真: 0731-88649312(发行部) 88822264(总编室)

电子邮箱: liuwangfriend66@126.com

网 址: <http://press.hnu.cn>

印 装: 长沙市精美彩色印刷有限公司

规 格: 889×1194 16开

印 张: 13.5 字数: 450千

版 次: 2010年7月第1版 印次: 2010年7月第1次印刷

印 数: 1~4 000册

书 号: ISBN 978-7-81113-838-2/J·179

定 价: 78.00元

版权所有, 盗版必究

湖南大学版图书若有质量问题, 请直接与本社发行部联系

序

安勇是我二十年前的学生，天性好乐，不见其愁。记得那时候还没有电脑，图案设计课总是手绘，别的学生一丝不苟地画着，他往往不见踪影。等到交卷时，他的东西却让人印象深刻：手印+脚印，色彩绚丽，合情合理。亏他想得出！

小时候，家庭给了他宽松的成长环境。祖母爱戏，总是带着他走，以至于他儿时最熟悉的记忆就是台前幕后，上学后自然也成为学校的文艺骨干。作为教师子女，他还可以大大方方和年青教师一起画画唱歌。这也许就是基础训练的开始。

二十年来，安勇做设计、施工、监理，也做管理和教学，熟悉室内设计的各个流程。他的作品多次在国内外获奖，他三度当选“全国优秀室内设计师”，他的团队还当选为“全国十佳室内设计企业”。他担任中国室内设计学会理事、多所学校客座教授，还担任全国室内设计大赛评委，对设计创意是有发言权的。

目前的室内设计行业，偏重于表现技术，而创新思维不足，虽然短时间内培养了大量的设计人员，但与设计可持续发展理念难相适应。作为设计师，安勇看到了这些不足，作为教师，他更是感觉到肩负的责任。因此，结合这些感受来谈创意，他是有感悟的，更难得的是能将理论与实际结合得这样好。

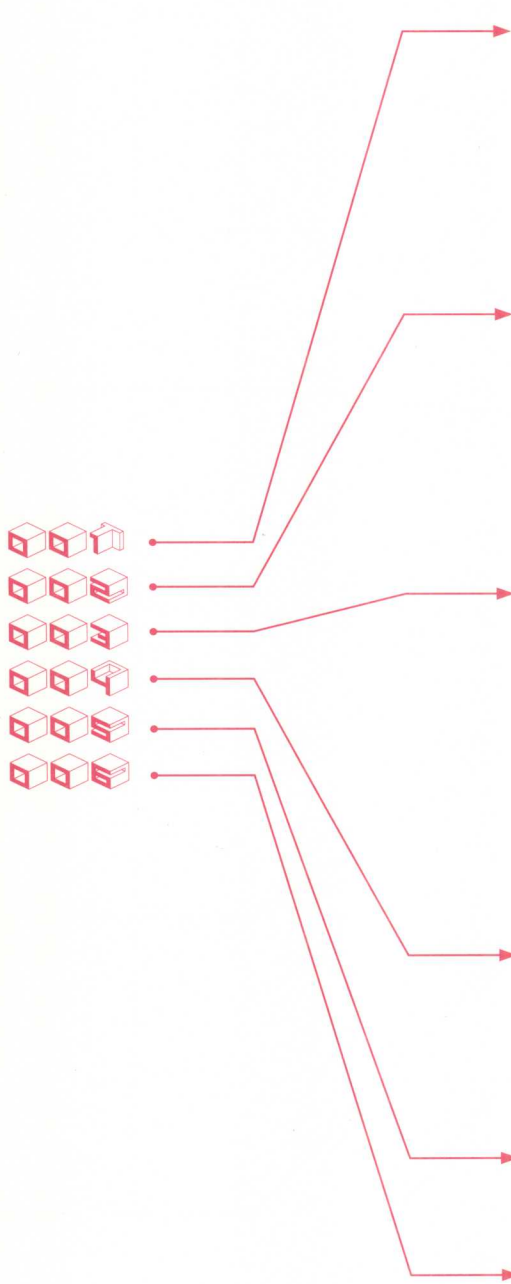
本书依据创造学原理，从室内设计的视角分析了创造性思维，并结合实际案例，深入浅出地阐述创意的方法论。书中若干观点的提出，对设计思维的培养具有积极的推动作用。

中央美术学院院长潘公凯指出：“文化和工业制造业相结合，中间的环节就是设计产业，设计产业是创意产业的核心。”设计创意的问题不只关乎设计产业化问题，更关系到我国创意产业的振兴与发展。

设计创意是个大话题，涉及的层面也较广，本书是一个良好的开端。期待安勇在未来取得更大成绩，愿中国的室内设计更上一层楼。

朱 力

中南大学艺术学院教授
中国美术家协会环境设计艺委会学术委员
2010-2-15

第一章	室内设计与创意
1	创意是设计的灵魂 → 003
2	室内设计概述 → 008
3	室内设计评价体系 → 037
4	室内设计创意的局限性 → 041
第二章	室内设计师与创造力
1	室内设计师 → 044
2	设计师的角色 → 046
3	创新是设计的生命 → 049
4	培养设计创新能力 → 057
第三章	室内设计创意方法论
1	室内设计的思维概述 → 060
2	创造性思维方法 → 067
3	设计思维面面观 → 070
4	找寻创意的途径 → 075
5	室内设计基础 → 080
6	设计创意的表达方式 → 116
第四章	室内设计创作实践
1	创作内容和形式 → 126
2	创意案例解析 → 147
	参考文献
	后 记

第一章 室内设计与创意

The chapter 1: Interior design and creativity

→ 创意是以创新为主体，将抽象的文化理念直接转换成高附加值，将原创性、变化性带入生产和服务过程，使其发挥创造为具有实用功能、审美价值和精神需求的产品。而且这种创造产值的活动改变了过去必须依赖实体才能生产与制造的传统观念，将一个抽象的、无形的思想变成产品和产品的升华。

→ 室内设计是建筑设计的延续，是空间对人的关怀，是多学科的整合。创意具有多样性，首先是物质层面（技术类）的创意：空间、界面、构成、工艺、材质、结构、尺度、细节等等；其次是精神层面（艺术类）的创意：主题、内容、风格、意境等等。两者都是创意的内涵，密不可分，两者之间是可以相互转化和制约的，创意将贯穿于设计始终。室内设计具有艺术的美学功能和技术功能语言的双重标准，具有从物质到精神升华的特质。

→ The creativity takes the innovation as the main body, which will transforms the abstract cultural ideas into the high added value directly, and leads originality, mobility into the production and the service process, enables to create the products of the utility function, esthetic value and spirit demand. Moreover this kind of creation output value's activity changed the traditional ideas that produce and make have to rely on the entity in the past, and turns the invisible thought into the products and the product sublimation.

→ The interior design is the extension of architectural design, which is the space concerns to person, and the multi-disciplinary conformity. The creativity has the multiplicity. The first one is the material stratification plane, technology class, creativity: space, contact surface, constitution, craft, material quality, structure, criterion, detail and so on; The other is the energetic stratification plane, art class, creativity: subject, content, style, prospect and so on. Both of them are the creativity connotations, inseparable, and can transform and the restriction mutually. The creativity will pass through in the design throughout. The interior design has double standards: the artistic esthetics function and the technical function language, has the special characteristic that the material sublimates to the spirit.

图1-1 《阿凡达》

詹姆斯·卡梅隆导演的影片《阿凡达》，是一部极具创意的3D科幻大片，以超越想象的题材和手法演绎了未来与人性。

来源：百度

我们生活在一个充满创意的世界：创意书、创意菜、创意食品、创意首饰、创意玩具、创意词汇、创意标语、创意发型、创意店铺、创意空间、创意婚礼、创意公司、创意文化、创意经济、创意产业……甚至每个人的名字就是一个创意，或祝愿或希冀，具有深层含义。

每个人都离不开创意生活，享受设计带来的美好。创意、创造、创新、创造性这些名词所赋予的含义构成我们这个时代特征。

【创意】

《现代汉语词典》对“创意”的解释有：①名词，有创造性的想法、构思等。如：颇具创意。②动词，提出有创造性的想法，构思等。如：这项活动由工会创意发起。

英文：originality

由此引出了一组关联词：创造、创新、创造性……

【创造】

《现代汉语词典》对“创造”的解释有：动词，想出新方法、建立新理论、作出新的成绩或东西。如创造性、创造新纪录、劳动人民是历史的创造者。

在《韦氏英文大辞典》中，对创造（creativity）一词的解释为：①无中生有（make out of nothing）②“首创”（for the first time）。在《辞海》中，创造的解释则是指“首创前所未有的事物”。

【创新】

《现代汉语词典》对“创新”的解释有：①动词：抛开旧的，创造新的。如勇于创新、要有创新精神。②名词：指创造性、新意。如那是一座很有创新的建筑物。

【创造性】

《现代汉语词典》对“创造性”的解释是名词：①努力创新的思想与表现。如充分调动广大群众在劳动中的积极性和创造性。②属于创新的性质。如创造性的劳动。

……

以上词汇是本书的关键词，是设计创作的基础，更是打开设计创意大门的金钥匙。

图1-2A 创意广告：老街咖啡

小杯中容五洲，寓意深刻。

来源：www.oldtown.com.my

图1-2B 创意酒具

作为Bling·Bling和Second绝对舞动Skin的后续产品，用最具有设计感的瓶身包装出一款全新的饮品：ABSOLUT。

来源：www.absolut.com

图1-2C 创意家具

FABIO NOVEMBRE设计的创意家具，设计灵感来自于圣经故事，在造型上运用了人体曲线，再没有比这种线条更符合人体工程学原理了。

来源：《缤纷SPACE》第106期

图1-2D 奇奇文具

人们对于未来世界的好奇，正是学习的初衷。

来源：《现代装饰·家居》第155期

图1-2E 创意T恤

创意图案在T恤这一类快速更新的应用设计中常令人目不暇接。

图1-2F 创意包装

ARES盒（ARMANI CASA），黑白灰一统天下的局面，深沉雅致的几何图案，石质镶嵌工艺与黑色磨漆交互融合。不禁想起ARMANI的名言：“优雅并非被注意，而是被记住。”

来源：《缤纷SPACE》第102期

1 创意是设计的灵魂

人们常常把“创造”和“创新”混为一谈,或者在使用中不加严格区别,当作同义词使用。比如:“创新精神与创新能力”可以说成“创造精神和创造能力”。一般说来,创造是创新的基础,创新是创造的灵魂。从广义概念出发,二者区别不大;从狭义概念出发,或者在特定研究领域,创造与创新是有区别的,甚至区别很大。在艺术设计领域,创造侧重于“原创”、“首造”,侧重于一个个具体的新成果;创新更侧重于“再造”,侧重对创造成果的拓展应用,侧重于创造性。

创意是设计的灵魂,是创造性思维的体现。因此,艺术设计活动是“创造性”的劳动。设计创意可以将意念转换为设计成果,带给人物质与精神的满足。

1.1 创意案例

【案例一】

在日本有一种“能长出花草瓜果的书”出售,这就是“瓜果书”。诸如“番茄书”“黄瓜书”“茄子书”等应有尽有。

这些貌似书本的产品表面包装有防水纸,其内塞有石绒、人造肥和种子等。人们购回后按照书内附赠的种植说明,只要每天浇水,便能长出手指粗细的黄瓜、弹丸似的番茄、拳头大的黄瓜等;一般情况下,一本“番茄书”经培育可长出150~200个迷你果,一本“黄瓜书”可结出50~70条袖珍瓜。这种时尚新颖的创意产品一度在日本成为最为畅销的工艺创意产品。其本质上是结合了工业设计的先进理念和无土栽培的成熟技术,是一个极具创新意识的设计案例。

【案例二】

贝聿铭先生设计的香山饭店,最显著的一个特点是具有传统特色的形式重复出现。从建筑到室内,方形、菱形“语汇”的反复运用,以及传统影壁、水池、池中叠石这些中老元素都反映了中国传统文化和天人合一的境界,可称弘扬中国传统文化和民族精神的典范。

设计吸收中国园林营建特点,对轴线、空间序列及庭园的处理都显示了建筑师良好的中国古典建筑修养。贝聿铭指出:“我企图探索一条新的道路:在一个现代化的建筑物上,体现出中国民族建筑艺术的精华。”

【案例三】

国外设计师曾提出过办公空间的景观要求。所谓景观办公,其实是给人提供一种相对自由的环境,在空间上创造一种自然轻松的气氛,从人的需求出发,创造一种人与环境的对话关系。还有设计师提出了“徘徊空间”的概念,这里的“徘徊空间”多指办公空间的休息交往时间,现代办公空间中往往设有一些廊或较大的前厅,里有椅子、茶几及盆栽等,意为减少职场的冷漠枯燥感,而增强人性化的交流氛围。

类似的创意设计案例层出不穷,本书中将有详尽分析与解答。

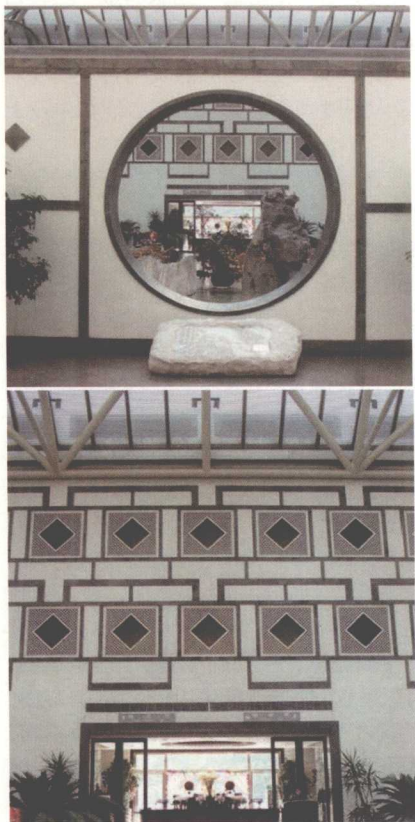

图1-3 北京香山饭店
来源:筑龙网

图1-4 正和恒基北京总部办公区的休闲茶水间
设计: 陈宪淳 石玉冰
来源:《室内设计与装修》第181期

图1-5 中南大学图书馆
设计: 安勇 滕树俊
为学习工作之余的人们设置的休憩区。

1.2 设计创意的本源

设计创意的本质在于创造,创造的能力来源于人的思维。一般说来,一种反映事物本质属性和内在、外在的有机联系,具有新颖的广义模式且可以物化的心理活动就叫创意思维。它贯穿于设计之中,设计师在设计作品时利用它来实现对已有形式的突破和创新,目的是为了求得最大限度满足空间使用者心理和生理上的不同要求。

创意是以创新为主体,将抽象的文化理念直接转换成高附加值,将原创性、变化性带入生产和服务过程,以便创造出具有实用功能、审美价值和精神需求的产品。这种创造价值的活动改变了过去必须依赖实体才能生产与制造的传统观念,将一个抽象的、无形的思想变成产品和产品的升华。

车尔尼雪夫斯基指出:艺术美来源于生活,是现实美的升华。同样,创意来自于生活的细节,所以说,生活才是设计的本源。古希腊哲学家赫拉克利特说:“人不能两次走进同一条河流”。德国哲学家莱布尼茨说过:“世界上没有两片完全相同的树叶”。莎士比亚名言:“一千个读者就有一千个哈姆雷特。”

鲁迅在《〈绛洞花主〉小引》中写道:“《红楼梦》是中国许多人所知道,至少,是知道这名目的书。谁是作者和续者姑且勿论,单是命意,就因读者的眼光而有种种:经学家看见《易》,道学家看见淫,才子看见缠绵,革命家看见排满,流言家看见宫闱秘事……”

马克思主义哲学认为,物质第一性,意识第二性。物质决定意识,意识具有能动作用。物质决定意识表明,意识是物质世界长期发展的产物;意识又是客观事物在人脑中的反映,人脑是产生意识的物质载体,意识的内容源于客观事物。在设计创意中,创意的本源是物质的,而创意是意识的。由此得出:世间有万物,万物有着纷繁复杂的变化,即为创意提供了取之不尽的源泉。再者,因视角不同,设计师看待同一事物也有着千差万别的见解和收获,这就是设计创意的本源与创意的丰富性。具体到室内设计领域,制图、施工生产流程等都是属于技术层面的因素;而只有创意,才是抽象的思维,是人类智慧的产物,是创造性的体现,是提升设计价值的产物,同时也是设计的灵魂。

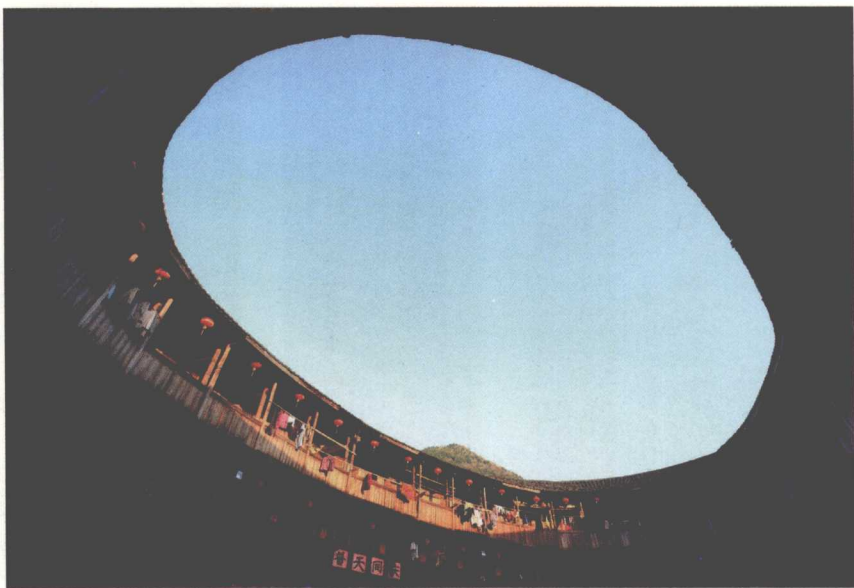

图1-6 上海“海上海”创意园区的不锈钢雕塑,
镜像的人物
摄影:张塔洪

图1-7 福建土楼内景

除了防御外敌外,具有抗震、防火、防盗、通风采光、隔热保温、冬暖夏凉的建筑特点,并形成了独特的客家建筑文化。

来源: 百度百科

1.3 室内设计的创意

室内设计创意具有多样性。中国室内设计学会首任会长曾坚先生指出:“室内设计分成四个层次。第一层次是六个面加门窗,第二层次是固定家具(如壁柜等),第三层次是活动家具,第四层次是陈设”。首先是物质层面(技术类)的创意,如空间、界面、构成、工艺、材质、结构、尺度、细节等;其次是精神层面(艺术类)的创意,如主题、内容、风格、意境等。两者都是创意的内涵,密不可分,两者之间是可以相互转化和制约的,创意将贯穿于设计始终。因此室内设计具有艺术的美学功能和技术功能语言的双重标准,是从物质到精神的升华。

同济大学来增祥教授认为:“创意”意味着一种创新,没有创新,设计就没有灵魂,而创新的源头就是文化底蕴。创新可以从“节能、科学、环保”入手,同时,也要讲求人文文化,追求一种人文精神。

室内设计的创意,是一项极为复杂的思维和实践的过程,是一项系统工程。它涉及设计师的专业素养和艺术品味;团队的合作和经营理念;业主的经历、喜好,投资控制和设计、施工进度要求;室内工程所在建筑和周边环境的整体“处境”与“气质”等多方面的因素。最为关键的依然是“社会需求”,也就是当今社会存在的主要问题、主流取向、社会认同的价值观和审美观。

(1) 室内设计创意具有三个要素:环境、人文、方法

我国正处于经济发展转型期,全面倡导“资源节约型、环境友好型”社会,室内设计创意既关注外观,更着重于环境与人文内涵的体现。建筑与室内设计更注重通过功能布局和外观形象和人们的沟通,同时设计的理念和创意则更多地基于环境和人文内涵。

对当代室内设计说来,环境理念有着宏观的考量层面,即重视生态平衡、环境保护以及“天人合一”的设计理念。这里涉及环保与节能理念,即与充分利用室内空间,珍惜与合理选用装饰材料,把简约和淡化装饰与节约资源、可持续性联系起来。中观理念着重于室内设计与建筑和周边环境的“整体意识”。而微观的,即不仅重视视觉形象环境,也重视生理环境、心理环境、声光热等物理环境以及其他自然环境(如空气)等的建设。对当前说来,淡化装饰、节能与节约室内空间,

图1-8 三希堂

三希堂是清高宗乾隆皇帝的书房,面积仅 8m^2 ,几案左首是玉如意,右首是铜暖炉。墙壁上有一副对联,上联是“怀抱观古今”,下联是“深心托豪素”,为乾隆皇帝亲笔。联语平起仄收,天然古朴,彰显作者博古通今、有会命笔的高怀逸兴。

来源: 百度

图1-9 犹太人纪念馆

丹尼尔·里伯斯金（Daniel Libeskind）是一名犹太建筑师，他设计的柏林犹太人纪念馆其中一条走廊通向一个沉重的金属门，打开后是一个黑暗的、有回声的塔的基层，里伯斯金为塔取名“屠杀塔”，以纪念成千上万被屠杀的人。沉重铁门，头上是阴冷黑暗的狭长空间，微弱的光线；脚下是犹太死难者成堆的头骨。

摄影：陈志斌

图1-10 流水别墅 设计：[美]弗兰克·劳埃德·赖特（Frank Lloyd Wright, 1869-1959）

位于美国匹兹堡市郊区的熊溪河畔，共三层，面积约380m²，以第二层（主入口层）的起居室为中心，其余房间向左右铺展开来，别墅外形强调块体组合，使建筑带有明显的雕塑感。两层巨大的平台高低错落，一层平台向左右延伸，二层平台向前方挑出，几片高耸的片石墙交错着插在平台之间，很有力度。溪水由平台下怡然流出，建筑与溪水、山石、树木自然地结合在一起，象是由地下生长出来似的。流水别墅在空间的处理、体量的组合及与环境的结合上均取得了极大的成功，为有机建筑理论作了确切的注释，在现代建筑历史上占有重要地位。

来源：百度

充分重视室内声、光、热环境和室内新风量供给，以绿色建筑的要求与构思相结合是当务之急。此外人文关怀是一个宽广和综合的含义，指人类社会的各种文化现象。室内设计与人文内涵涉及当代设计中重视室内环境空间组织和造型风格处理的人性化，关注人际交往中人情味的体现，在创意中重视时代精神，同时注入地域文化的设计理念。

除以上谈及的生态环境概念外，人文内涵还涉及使用者对室内环境的审美、身份地位的诉求，比如有所谓书香门第、现代简约、北欧现代、中西合璧等偏好，也有喜好清水混凝土或纯情浪漫等这些基于满足实用功能之上的偏好。这些偏好就是“由内而外”的内心表达，涉及消费者个人的见识、美学修养与价值取向；也是设计师“由外而内”思想的集中表达，体现了设计师极强的表现能力。

提及设计表现能力，就不可不提及围绕环境与人文内涵而表现的方法：混搭、直线、曲面还是装饰陈设？这不是多余的，重装饰轻装修就是一种答案。装饰的内容很多，变化很大，能围绕着使用者的愿望进行多样性和变化性选择。

（2）室内设计创意的四个方面：

在现代室内设计创作中，存在着许多议论。如作品的主题性问题、作品设计风格的问题、装饰与装修的关系问题，因而影响到设计教育的诸多方面，如是培养技能型人才还是培养研究型人才问题等。本书并不能提供准确答案，仅针对设计创意从以下四个方面进行思考：

①装修与装饰的关系。装修是指对建筑界面的修饰、美化；而装饰则是指利用家具、陈设品对建筑空间进行美化。业界普遍推崇“重装饰，轻装修”。“装修”实际上是指对界面的维护、修饰。“轻装修”就是把界面做得简单、简洁。其室内风格、个性通过后来的陈设品来表现，这就是“重装饰”，这点是可取的。但是在一些作品中，如主题性酒店、功能性场所当中，界面是反映作品的个性和风格的重要内容，因此其装修同样重要。故不能一刀切，应区别对待。所以我们认为装饰与装修并重。

②空间与场所问题。空间是指以界面和构件围合或提示构成的三度空间。场所指由空间和环境共同构成，具有一定精神内涵的区域。场所包含空间，但空间不等于场所。

诺伯格·舒尔茨（Norberg-Schulz）认为，场所是存在空间的基本要素之一。场所是具有清晰特性的空间，是由具体对象组成的生活世界。场所是空间这个“形式”背后的“内容”。建筑师的任务就是创造有意味的场所，帮助人们诗意般地栖居。

在建筑设计中，由界面构成的空间具有场所性，可产生场所精神，但不是所有的空间都能很好地表现场所精神。场所精神中的核心问题除了要有空间外，还要有环境特征，而环境特征的产生很大程度上需要依靠室内设计来实现。

东南大学高祥生教授指出：“我们并不否认像犹太人纪念馆、朗香教堂、流水别墅等建筑室内空间具有很强的场所性，但不是所有建筑都能做到这一点，而任何一个稍加设计的室内设计都会产生一种场所精神。”比如一个展厅，它的空间是确定的，但一旦布置了展品、道具、灯光等，这空间就会构成一个场所，那么

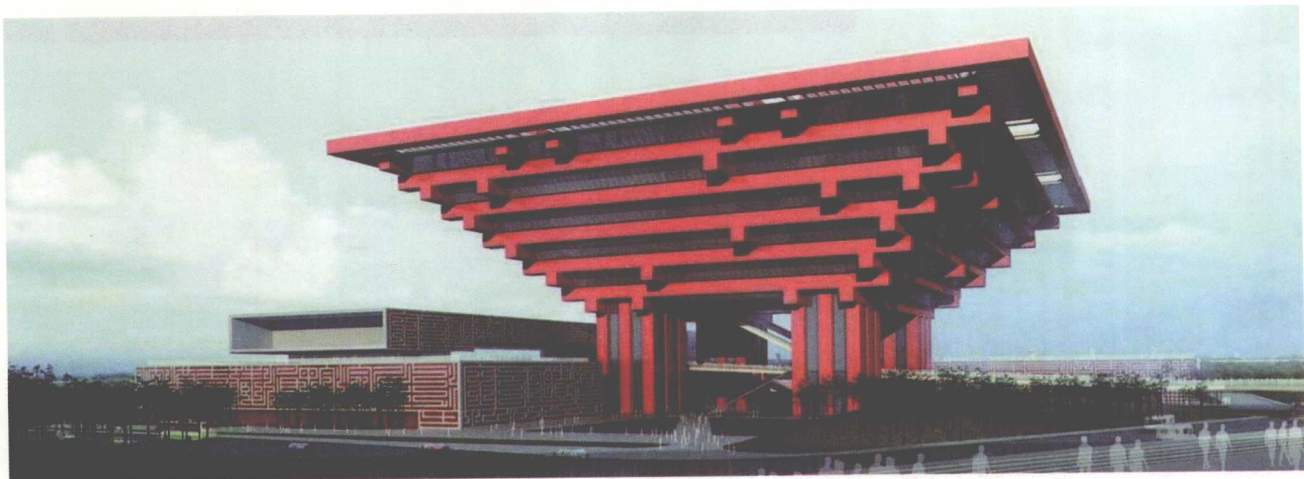

图1-11 2010年上海世博会中国馆

中国馆建筑外观以“东方之冠”的构思主题，表达中国文化的精神与气质。

来源：百度

这种场所会由于布景、道具、灯光的不同，形成各种各样的具体的场所，可以细无声地感染人，也可以激荡起伏地震撼人的心灵。在这里，相同的是空间本身，不同的是展品、道具、灯光等构成的场所。因此在大多数情况下，场所是由室内设计深入完成的，场所中构成场所的因素，可以是建筑的因素、空间的因素，更可以是陈设的因素。因此，在设计中关注场所精神的塑造是室内设计创意的重点。

③形式与功能的关系。在室内设计中，是形式重要还是功能重要？早在20世纪50年代，我国就对建筑设计提出了“实用，经济，在可能情况下注意美观”的原则。上海世博会中国馆总建筑师何镜堂院士指出：“我认为建筑的功能永远是它的第一性，离开了使用功能，那这个建筑就失去了存在的意义。”许多室内设计师一直侧重对形式的追求，而忽视功能和技术问题，这是值得反思的。

室内设计首先应解决功能的问题，即保证功能的合理性，然后再解决技术和形式问题，因此我们赞同“功能先导、技术支持、形式配合”的说法。形式固然重要，因形式对功能具有巨大的表现作用，但是对于一般性建筑而言，功能具有独立的价值，而形式只是为了体现功能的价值。形式是可以多变的，而功能却是相对稳定的。只有精神功能要求很高的建筑，其空间形式才有独立价值。本章提出功能与形式的关系问题，旨在提醒大家，在设计创意中不要片面地追求形式，而要更好地关心其形式背后是否是以牺牲功能作为代价。

④共性与个性的问题。唯物辩证法认为，“共性”即普遍性，“个性”即特殊性，两者密切联系，不可分割，是辩证统一的关系。一方面，共性寓于个性之中，并通过个性表现出来，没有个性就没有共性；另一方面，个性也离不开共性。

世界上的事物无论如何特殊，它总是和同类事物中的其他事物有共同之处，总要服从于这类事物的一般规律，不包含普遍性的特殊性是没有的，即特殊性也离不开普遍性。恩格斯曾指出：文艺批评的最高标准是“这一个”。“这一个”说明了作品的创作在表现上的“唯一性”，也就是说一件优秀的设计作品，它只能适合于这一个特定的时间、地域、环境、人物，而离开了这些具体因素，作品所表达的语言就不明朗了，即会无的放矢。毫无疑问，作品应表现个性，当作品的个性具有时代性、社会性时，它就同时具有共性及普遍性。

室内设计的个性是作品的个性、唯一性，而不是表现个人的个性。有些室内设计师往往把设计只当作艺术品，只表现自我意识，这就是误区。室内设计有许多须大家共同遵守的游戏规则，如大量的技术规范、功能的基本要求、设计的普遍规律、正确的表现方法，特别是大众的审美情趣等。不能越过这一问题来谈个性、谈创造。室内设计跟其他学科一样，都应该先了解共性问题，后谈个性、谈创造。

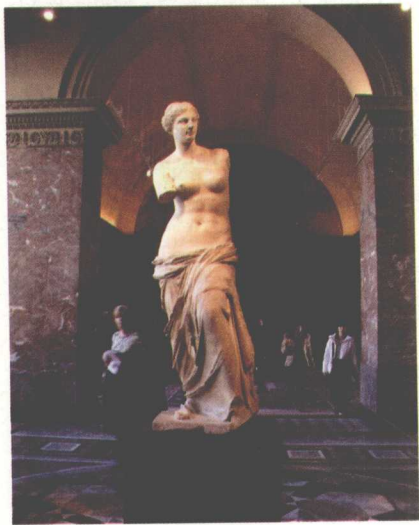

图1-12 《维纳斯》

卢浮宫珍藏的雕塑《维纳斯》，艺术品使空间产生了强烈的场所感。

摄影：殷昆仑

图1-13 岩画
记录了远古时期人们的生产活动。
来源：百度

2 室内设计概述

当远古时期的古人类将手中的石块砸向另一石块打造有着某种用途的工具时，设计就在这一瞬间诞生了。同样，当他或他们折下树枝、用石块和茅草搭建遮风避雨的居所，用树叶、兽皮包裹身体时，建筑设计、室内设计、服装设计等雏形就在这个时刻出现的。

古往今来，大千世界，我们所能看到的、所用到的、所创造的，无一不是设计的产物，无一不在体现着人类自身的理性和感性的特质。马克思在《1844年经济学哲学手稿》中说：“动物只是按照它所属的那个种的尺度和需求来建造，而人却懂得按照任何一个种的尺度来进行生产，并且懂得怎样处处把内在尺度运用到对象上去；因此，人也按照美的规律来建造。”这一创造的过程就是设计。

由此可见，设计是人类生物性和社会性的生存方式，其渊源是伴随着人的行为产生而产生，伴随着人类社会的进步而进步。当室内设计成为一门新兴学科——尽管还只有短短数十年的历史，但是人们有意识地对生活、生产活动的室内环境进行安排布置，甚至美化装饰，赋予室内环境以美的氛围，却早在人类文明伊始时期就存在了。

2.1 室内设计的定义

从字面上分析，“室内”（interior）是指建筑内部环境，包括围合界面和空间的划分。而“设计”源自英文（design），包括策划、企图、思考、设想、计划、预想、预计、计算、构思、制图、造型、工艺等多重意思，是指人类为实现某种特定目的而进行的创造性劳动。

室内设计（interior design）即是人们在建筑设计的框架内，根据空间的使用性质、功能以及审美情趣，运用物质技术手段和建筑美学原理改造空间和利用空间，从而满足人们物质与精神追求的室内环境的活动。室内设计是建筑设计的再创造，是空间对人的关怀，是多学科的整合，具有艺术与技术乃至科学的多重标准。

室内设计既有很高的艺术性，又具有很高的科技含量，并且与一些新兴学科，如人体工程学、环境心理学、环境物理学等关系极为密切。现代室内设计已经在环境设计中发展成为独立的新兴学科。

室内设计是艺术与科学的结合，是功能、形式、技术的总体协调，通过物质条件的塑造和精神品质的追求，以创造人性化的环境为最高理想和终极目标。

图1-14 风的教堂 设计:[日]安藤忠雄

在这里,十字的表达降到了最低,充其量只是为光影服务,挂在圣坛前的十字架也不过是功能性指示罢了。宗教被淡化,建筑在此成为通灵的媒介。没有偶像,没有符号,却能感动人。

来源: 百度

2.2 室内设计的特点

(1) 室内设计是建筑设计的再创造

室内设计所遵循的技术标准,大多是建筑设计的技术标准,室内设计对空间的改造、创作都建立在对建筑知识的了解之上。室内设计是整体环境设计中的一个子系统,从本质上讲,是从建筑设计中派生出来的;但是由于空间尺度与概念的差异,并不能完全照搬建筑理论。而且它与建筑、景观又不是分隔的个体,是整体与部分的关系,并与建筑设计、景观设计有着很多交叉的部分。因此,在国外,早期的建筑师在设计时已经考虑到室内空间设计的重要性,在建筑物完成后,室内的建造也随之完成。然而,大量的建筑与室内是分离的,室内设计更多的是

作为一门独立的专业门类来体现其价值,如建筑师规划好相应的功能,室内设计师根据适时的社会定位和功能用途进行内部空间的划分,进行内部界面的处理,从而满足人们生理和心理的基本需求。

高祥生教授认为:“室内设计是建筑设计的延续、完善和再创造”。室内设计的独立性和价值,在于室内设计对原建筑设计的再创造。室内设计不仅仅是对建筑界面的美化,更多的是对于室内功能、空间形态的改善。从功能上说,建筑设计提供了一个既定的空间,此空间的功能要求可以是明确的,也可以是不明确的。对明确的空间,需要在微观方面进行再深化、完善,对不确定的空间则要先确定其功能,而后再深入细化设计。有些建筑虽然功能确定,但后来由于业主的更换或者经营内容、生活形态的变化,其功能也会发生很大的改变。比如办公楼变成娱乐场所或者餐饮场所,娱乐场所或餐饮场所改变成办公场所,像这种改造功能的情况,在室内设计中约占有一半以上的比重。就形态而言,室内设计对空间、色彩、材质、灯光以及陈设的要求与建筑设计都是大相径庭的。比如内墙和外墙的涂料有着不同的特性,应用起来有很大的差异;建筑设计与室内设计的灯光照明设计的侧重点也是不一样的。从表现内容上说,建筑设计是表现即将建成的建筑物的外部形象和空间状态,室内设计是在既定的空间内表现界面和环境的状况,它是对于原形态的深化、改善。

中国现代环境艺术开拓者及学术带头人、中央美术学院张绮曼教授指出:“室内设计以人在室内空间的行为为出发点,去塑造建筑,而不是传统意义上的先盖房子后装修”。这为室内设计师开创了一条更为宽广的道路。很多建筑师或者业主要求室内设计师在建筑方案阶段参与优化的案例已层出不穷。

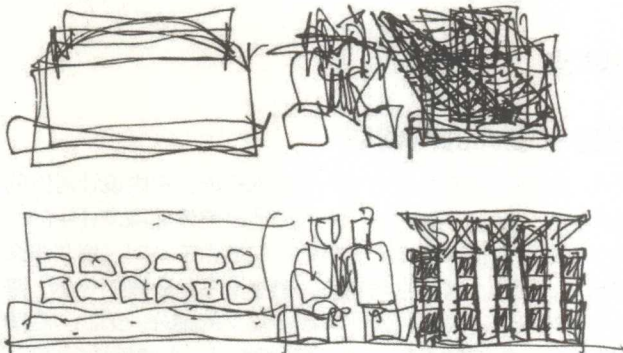

图1-16 弗兰克·盖里(Frank Gehry)手绘草图

来源:《波普建筑》天津大学出版社 2004-1

图1-15 chait day广告代理公司的西海岸总部大楼入口

设计:[美]弗兰克·盖里(Frank Gehry)

建筑入口为逼真的巨大望远镜,意为“远瞩”。望远镜的筒式小会议室和研究室,上部目镜部分是采光天窗。室内外设计结合完成。

来源:《波普建筑》天津大学出版社 2004-1

图1-17 有着夸张蛇形吊灯的小会议室。

来源:《波普建筑》天津大学出版社 2004-1

图1-18 四合院室内外完整统一 设计：陈志斌

图1-19 四合院室内场景，与室外通透交融 设计：陈志斌
2008年金指环全球室内设计大奖会所类银奖作品

图1-20 开放的巢居 设计：汪晖 黄海华
室内设计为人们创造舒适的环境，更是营造精神的愉悦。
2008年第四届海峡两岸四地室内设计大赛金奖作品

（2）室内设计是空间对人的关怀

相对于外部空间来说，室内环境与人的生活和各种行为有着更加密切、更加直接的关系，人们通过视觉、触觉、听觉、嗅觉感受到室内环境质量。室内设计是在空间里考虑人的行为正常发展及其相互关系的和谐。

首先室内设计要适应现代生活的秩序，其意义不在于容纳生活，而在于安排生活直至引导生活。其次，室内设计要重视人的生理与心理需求。室内设计必须以人及其活动为中心，以满足人的生理机能和心理要求为目的进行设计创作。室内环境中的家具设计必须符合人体各种动作形态特征和生理要求，无论椅、桌、床，还有柜、橱、架等，都必须以人体工学为指导，使之符合人体的基本尺度。再如展厅要避免眩光，保证视觉的舒适度；剧场要保证声学效果，以满足听觉舒适的需要。因此，在各类型建筑的室内设计中，为了达到高水准的生活设计目标，室内设计不但要满足人体的舒适性，而且要为感觉器官的适应能力创造良好的环境条件，这就涉及对色彩、光线、温度、湿度、声音等软环境要素的设计思考。同时，现代生活一向保持物质生活与精神生活的和谐统一，因此两者都应得到正常发展。室内设计如果是单纯讲物质生活享受的设计，必将导致平衡的生活状态失调。因此，室内设计在人类生活中更应重视精神生活的创造。这就是高水准的生活要体现在室内环境气氛的创造上，以便让人的精神生活得到满足。

最后，室内设计要考虑生活的多层次性和文化性。室内设计师在环境设计中不但要以空间的用途、性质为依据，而且要从不同的心理特征出发，分别研究使用对象的个性、气质、性格、兴趣、爱好、生活方式、起居习惯、职业特点等因素，力图创造适合不同使用对象的室内情调。因此，现代生活设计又要突出个性，进行深层次的思考，就不能不涉及文化问题。其中，生活方式是文化的内涵之一，它的实质就是人的习俗、信仰、文化、历史等诸因素的合成。在餐饮空间中，大众餐饮仅从经营角度力图最大限度地容纳顾客，因此，家具配置比较紧凑，款式简单，室内环境仅从一般效果进行装饰，而顾客到此消费只为充饥，消费层次属温饱型。而在酒店餐饮中，不但注重提高烹调技艺，讲究佳肴的色、香、味、形，更重视餐饮环境气氛的营造，力图将用餐环境的文化氛围提高到与美食同等重要的地位。因此，在这一类的餐饮建筑中，会重视环境与氛围的创造，从经营特色出发，进行有个性的室内设计，使食客能享受舒适温馨的环境，体验到一种独特的饮食文化氛围。

图1-21 北京希尔顿逸林酒店 设计：梁景华
酒店的所有艺术作品均由世界各国著名艺术家共同打造，与店内整体设计风格相得益彰，将酒店内的艺术氛围烘托得无以复加，为客人带来高品质享受。
来源：《室内设计与装修》第171期