

INDOOR CIRCUMSTANCE ART

晋洁芳 王启照 编著

室内环境艺术设计 创意指南

上海科学技术文献出版社

The cover features several large, stylized, orange curved shapes that resemble abstract leaves or petals, arranged in a way that frames the title and adds a modern, organic feel to the design.

晋洁芳 王启照 编 著

室内环境艺术设计

创意指南

上海科学技术文献出版社

图书在版编目(CIP)数据

室内环境艺术设计创意指南/晋洁芳编著.-上海:上海
科学技术文献出版社, 2009.4

(现代设计创意丛书)

ISBN 978-7-5439-3848-9

I.室… II.晋… III.室内设计:环境设计-指南

IV.TU238-62

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第013206号

总 策 划: 吴亚生 钱永宁

编 著: 晋洁芳 王启照

责任编辑: 胡德仁

书籍设计: 策人堂设计工作室

版式设计: 钱永宁 覃旭瑞

图片编辑: 朱卫平 李从梅

出版发行: 上海科学技术文献出版社

社 址: 上海市长乐路746号(邮编 200040)

网 址: <http://www.sstlp.com>

发行电话: 021-54039725

编辑电话: 021-54037672

印 刷: 江苏常熟人民印刷厂

开 本: 889×1194 1/20

印 张: 6

版 次: 2009年4月第一版

印 次: 2009年4月第一次印刷

书 号: ISBN 978-7-5439-3848-9

定 价: 35.00元

前言

设计师是一个特殊的称谓，这个称谓属于未来构筑文明与梦想忠实的执行者；她的成就形成一个明晰的人类文明发展的特殊符号，成为历史、文化、民族的代言人。设计师们以自己优异的工作成就为一个时代、一个地域、一个民族标记出清晰的文化烙印；我们编纂这套系列丛书就是想从不同的设计领域，呈现出设计师们不同的创意观念、思路和方法，从而进一步分享丰盛的“创意大餐”。

我们这套系列丛书的编纂旨在：从设计思维方式入手，通过对材料、表现技法等方面进行系统整理，呈现艺术设计中创造性思维的关键点，并着重在创造性思维的特点和对象，以及如何依靠创意思维的方法与手段进行创造力的充分发挥，从而达到创新设计之目的。

艺术设计思维不仅仅是单纯的形象思维，而是实现设计成果制作流程与设计成果美学价值提升的艺术思维定向，科学设计方法与创造性思维辩证统一、相辅相成的有机结合。科学的设计思路将有利于创造性思维的发挥，从而提升创造能力，不断增长创造能力，同时又可促进更多方法的形成与逐渐成熟，进而形成创造思维主要、基本和典型的形式。

由于受时间所限，编纂中难免有疏漏之处，恳望各位同仁斧正为盼！

《会展设计创意指南系列丛书》编委会

CONTENT

目 录

01	引论：室内环境艺术设计是系统创意的过程
29	第一章 室内环境艺术设计概述
30	一、室内设计概念
31	二、室内环境设计的演变
38	三、现代室内环境设计的特点
41	第二章 室内环境艺术设计思维创意
42	一、室内设计的思维模式
43	二、解决室内设计创造性问题的方法
51	第三章 室内环境艺术设计要素创意
53	一、室内设计的空间形体语言
78	二、室内设计的材质语言
82	三、室内设计的色彩语言
87	四、室内设计的陈设语言

93	第四章 室内环境艺术设计表现创意
94	一、表现创意的界定和作用
94	二、设计创意表现图的特点
95	三、设计创意结果表现图的绘制程序
108	第五章 室内环境艺术设计理想创意源
108	一、积累的环境
109	二、意念转化
110	三、原创的动力

引论：
室内环境艺术设计
是系统创意的过程

引论：室内环境艺术设计 是系统创意的过程

——以“中心大酒店日式料理店”为例，认识室内环境艺术设计创意的程序

一、室内环境艺术设计创意的基本程序

室内环境艺术设计是一个相对复杂的设计系统，具有科学、艺术、功能、审美等多元化要素。在理论体系与设计实践中涉及相当多的技术与艺术门类，因此在具体设计运作过程是一个系统创意的过程，也可称之为创意程序。这种设计创意程序，是从设计概念构思到工程实施完成的全过程内容。

室内设计整个设计过程，会呈现出各种设计要素、多层次穿插交织的特点。从概念到方案，从方案到施工，从平面到空间，从装修到陈设，每一个环节都会接触到不同

专业的内容，只有将这些内容高度统一，才能在空间中完成一个符合功能与审美的设计；协调各种矛盾，是室内环境艺术设计一个要点。因此，遵循创意的基本程序，是室内设计项目成功的一个重要因素。

二、室内环境艺术设计服务的范围

满足社会需要，满足服务对象的需要，是制订每项设计工作的前提条件，就基本综合服务的内容而言，包含以下几个阶段：① 设计前期阶段；② 初步方案设计阶段；③ 扩大初步阶段；④ 施工文件阶段；⑤ 其他服务。

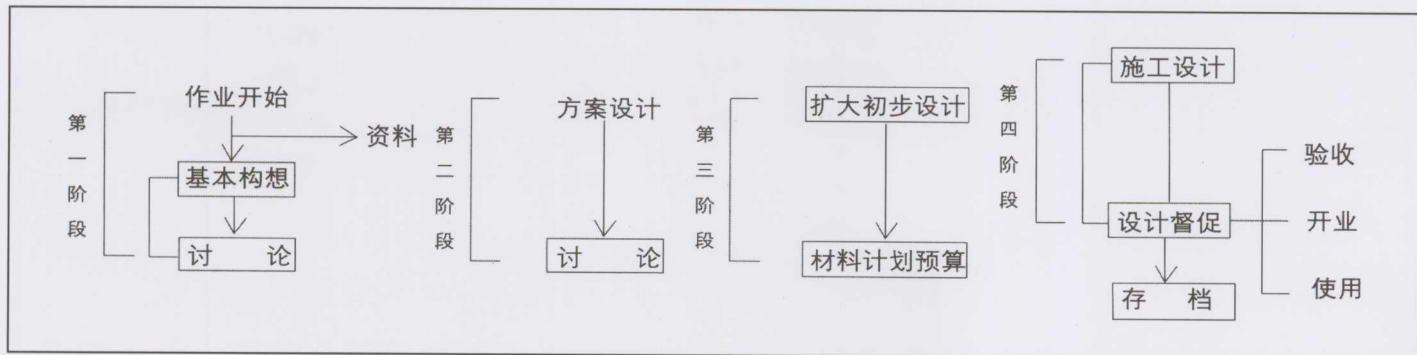

图0-1

三、室内环境艺术设计创意的流程

室内环境艺术设计创意是设计服务起点到终点全过程的内容,在设计创意流程中,设计师将设计对象的外型及内容计划等详细内容,以具体的图画、文字、符号、数据、图表和模型等,把一些概念性的理念予以系统化、具体化的作业,通过环环相扣的工作,完成所有的设计工作内容,从而形成一种有序的内容关系和工作整体的框架。

1. 设计前期阶段

设计前期可称为设计准备,是整个设计工作展开的基础,进入设计前期阶段有

以下几方面内容:

A. 设计准备

① 设计的目的、任务; ② 项目计划书; ③ 设计资料 and 文件; ④ 项目管理。

B. 现场分析

① 资料分析; ② 场地实测; C. 设计咨询。

C. 设计咨询

① 有关内容的情况咨询; ② 市场分析; ③ 业主的了解。

2. 初步设计阶段

① 图纸(方案性空间计划、平面、立面); ② 计划书; ③ 概括设计说明。

3. 扩初设计阶段

① 设计大样图; ② 水、电、空调等配套设施设计; ③ 材料计划; ④ 概括、详细说明。

4. 施工图阶段

① 施工图; ② 施工详细说明; ③ 设计更改要求; ④ 合同规定。最后将所有设计合同文件汇总编辑成册。

四、案例分析

以“中心大酒店日式料理店”为例,通过设计图解和设计过程实景拍摄,进一步认识室内环境艺术设计创意程序。此案

例曾荣获“2005中国上海第四届建筑装饰室内设计大奖赛”公共建筑一等奖。

1. 设计前期阶段

- 设计准备;
- 现场勘测;
- 设计咨询。

● 设计任务书:

“中心大酒店日式料理店”设计

总面积: 约240平方米

预计总造价: 25~30万元

该项目在建筑中的位置: 底层

设计的范围与内容: 日式料理店室内

及门头设计

图0-2 料理店外部环境

图0-3 料理店门面现状

图0-4 料理店所在大堂环境

图0-5 料理店所在大堂环境

基本功能要求：吧台、烧烤区、和式就餐区、高座就餐区

艺术风格：既不失日本传统文化特点，又具有江南地域特色，还要具有现代气息。

● 现场勘测

在室内设计实际案例中，有70%左右案例为旧楼改造或二次装修项目，因此现场实地勘测非常重要。只有通过现场勘测才能取得最为准确的项目实际数据，了解现存各项设施状况。通过现场勘测还可以帮助设计师增强实地空间感受，使设计方案在实际施工过程中得以较好实施。

■ 图为室内详情

6

■ 图0-6 料理店现有空调及电路现状

■ 图0-7 料理店西立面现状

■ 图0-8 料理店北立面现状

■ 图0-9 料理店南立面现状

■ 图0-10 与料理店业主勘查讨论现有厨房设备

■ 图0-11 与料理店业主勘查讨论现有隔墙使用

■ 图0-12 江南水乡的“水弄堂”

2. 设计初步阶段

- 基本构思阶段;
- 初步图纸作业 (空间规划、面、立面);
- 计划书、设计说明书。
- 基本构思阶段;

“水弄堂”的启示

■ 图0-13 “水弄堂”中的交通工具——乌篷船

■ 图0-14 “水弄堂”中的石埠

■ 苏州私家园林的启示

苏州古典园林应用中国的造园手法，在城市住宅旁有限的空间里，通过叠山理水，栽植花木，配置园林建筑，形式充满诗情画意的文人写意山水园林，在都市内创造出人与自然和谐相处的居住环境。作为苏州古典园林以其意境深远、构筑精致、艺术高雅、文化内涵丰富成为江南古典园林的典范和代表。灵活多变的园林空间处理，形成了中国古典园林特有的经典布局。

中国园林造园的主旨是表现自然美，这是崇尚自然的中国古代老庄哲学思想的体现，苏州古典园林在设计构筑中，采用因地制宜，借镜、对景、分景、隔景等种种手法来组织空间，表现出具有中国民族传统特点的空间意识和空间美感。当景物被嵌于框内或透过适当的空漏处来观赏时，常会显得更为美好。框景就是使空间景色以简洁幽暗的景框作为构图前景，使人的视线高度集中于画面的主景上，给

■ 图0-15 苏州古典园林

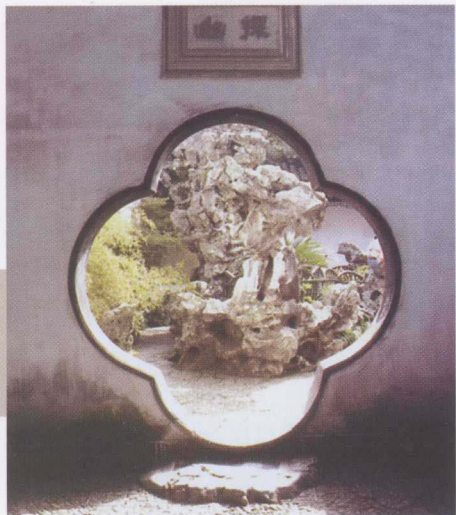
图0-16 园林中以卵石瓦片铺地组成图案，是既节约又美观的做法

图0-19 传统园林建筑顶的做法图

人以强烈的艺术感染力。漏景是由框景进一步发展而来，苏州古典园林中，在围墙及廊的侧墙上，常开有许多造型各异的漏窗，来透视园内外景物，使景物时隐时现，造成“犹抱琵琶半遮面”的含蓄意境。漏景的构成可以通过景窗、花墙、通透隔断、石峰疏林等造景要素的处理来实现。疏透处的景物构造，既要考虑视点的静态观赏，又要考虑移动视点的漏景效果，具有丰富景色的闪烁变幻情趣。

精巧典雅的建筑群体表现出江南古代精湛的建筑艺术。苏州古典园林中保存有大量以木结构为主，各具特色的传统建筑。根据居住、读书、抚琴、弈棋、品茶、饮宴、憩游等功能要求，建造有厅、堂、轩、馆、楼、阁、榭、舫、廊等，这些建筑内雕刻精细的门窗、挂落、栏杆、纱、地罩等各式装修，古色古香的家具、陈设，室外变化多端的门洞、漏窗、铺地等，无不体现出建筑功能、结构、艺术美统一的民族特点。

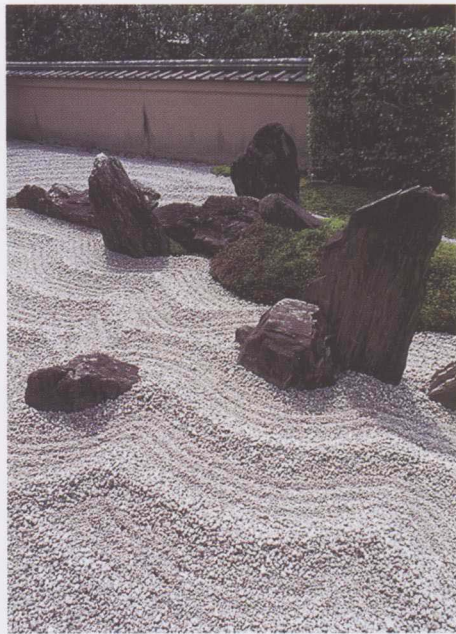
■ 图0-17 海棠门的框景借景功能

■ 图0-18 月洞门的框景借景功能

■ 日本枯山水园林的启示

岩石、耙制的沙砾和自发生长与荫蔽处的一块块苔地，是典型的日本枯山水庭园的主要构成要素。由古岳禅师在16世纪设计的大德寺大仙院的方丈东北庭，通过巧妙地运用尺度和透视感，用岩石和沙砾营造出一条“河道”。这里的主石，或直立如屏风，或交错如门扇，或层叠如台阶，其理石技艺精湛，当观者远眺时，分明能感觉到“水”在高耸的峭壁间流淌，在低浅的桥下奔流。江户时期，日本庭园中出现了以低矮灌木为主景的修剪式枯山水，其中，以17世纪滋贺县的大池寺庭园为代表作。它将杜鹃灌木丛修剪为几何形体，象征一艘“船”在波浪中航行，从而展现出一幅禅宗海景图。

■ 图0-20 白沙耙纹象征广博的湖海，石象征岛屿

■ 图0-21 日本传统建筑与枯山水园林