

DESIGN

高等学校教材

室内环境设计原理

傅凯 主编

化学工业出版社

DESIGN

高等学校教材

室内环境设计原理

傅凯 主编

化学工业出版社

·北京·

本书除了系统阐述了建筑室内设计各个历史时期的风格，人体工程学，空间设计的构成、性格等设计序列，空间的组织、分隔等设计方法外，还对室内空间的各个界面设计及家具和陈设的设计方法，利用室内的采光照明、灯具，色彩的生理、心理、质感的设计营造空间环境氛围方面进行明确的讲解。本书列举大量图例和照片，资料丰富，简明实用，通俗易懂，好教好学，最大可能地将室内设计理论与实践紧密结合。

本书可作为建筑学专业、室内设计专业教材，也可作为设计人员、设计爱好者的参考书之一。

图书在版编目 (CIP) 数据

室内环境设计原理/傅凯主编. —北京：化学工业出版社，2009.1

高等学校教材

ISBN 978-7-122-04408-2

I . 室… II . 傅… III . 室内设计：环境设计-高等学校-教材 IV . TU238

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 200662 号

责任编辑：李玉晖 金玉连

装帧设计：尹琳琳

责任校对：李 林

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011）

印 装：北京市彩桥印刷有限责任公司

880mm×1230mm 1/16 印张 7 1/4 彩插 8 字数 194 千字 2009 年 3 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询：010-64518888(传真：010-64519686) 售后服务：010-64518899

网 址：<http://www.cip.com.cn>

凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：25.00 元

版权所有 违者必究

前　　言

人的一生绝大部分时间是在室内度过的，因此，作为室内设计的专业人士，为人们设计创造安全、健康、高效、舒适的室内空间环境是非常重要的。

室内设计是一门综合性很强的专业学科，是根据建筑物的使用性质、所处环境和相应标准，在建筑学、美学理论、艺术学、环境学等理论指导下，运用物质和技术手段，为人们创造出功能齐全合理，舒适优美，满足物质和精神生活需要的室内空间环境，所以室内设计又被称室内环境艺术设计。

在改革开放的今天，国民经济飞速发展，人们的生活水准和文化素质日益提高，对所处周围环境也提出更高的要求。但是人们对室内设计内涵的认识还存在各种各样的片面性。有人认为室内设计就是进行室内装饰，只注重界面的装饰而忽略了空间本身的塑造。有人认为室内设计就是用豪华的材料、珍贵的摆设、流行的装饰风格来装扮空间，其结果却令人产生凌乱、浮躁、乏味之感。因而有不少人对室内设计有莫衷一是的感觉，面对自己的空间设计与装饰，想请别人设计又怕花了钱和精力，也不一定达到预想的效果，自己动手却又束手无策。本书结合大量图例，介绍了室内空间设计、空间界面、色彩设计、照明设计、家具陈设与绿化设计等，并对室内设计的发展历史、空间环境心理学和环境的物理性质做了初步讲解。力图以系统的框架和形象生动的图例，深入浅出地传递室内设计的原理和相关知识。本书既可以作为各个艺术院校室内环境设计课程教材，也可以成为非专业人士和室内设计爱好者的一部比较实用的参考书。

由于编著者水平有限，一定有不足之处，请读者和专业人士不吝指正。

傅凯

2008年11月

于南京工业大学

目 录

1 概论	1
1.1 室内环境设计的意义	1
1.1.1 设计的定义	1
1.1.2 室内环境设计的定义	1
1.1.3 室内设计与建筑	2
1.2 人与空间环境	2
1.2.1 生理需求	3
1.2.2 心理需求	3
1.2.3 社会需求	4
1.3 室内装饰与室内设计的区别	4
1.4 室内设计的范围	4
1.5 室内空间设计与形式美	4
1.6 设计师应具备的修养	5
1.7 室内设计的历史回顾	6
1.7.1 工艺美术运动	6
1.7.2 新艺术运动	7
1.7.3 埃尔西·德沃尔夫	7
1.7.4 包豪斯——现代艺术设计教育的摇篮	7
1.7.5 后现代设计	9
1.7.6 解构主义	9
1.7.7 新地域主义	10
1.7.8 高技派	11
2 室内空间设计原理	12
2.1 空间设计构图原则	12
2.1.1 对立统一法则——设计艺术的基本法则	12
2.1.2 点、线、面、体在空间设计中的应用	12
2.2 空间的分隔与组织形式	15
2.2.1 空间的分隔	15
2.2.2 组织形式	16
2.3 空间设计序列	19
2.4 室内空间的流线	20
2.4.1 室内流线的作用和穿越空间的流线形式	20
2.4.2 室内流线的视觉感受	21
3 室内界面设计与材料	22
3.1 顶部造型与表现	22
3.1.1 封闭式吊顶	22
3.1.2 开敞式吊顶	24

3.2 地面造型与表现	25
3.2.1 整体性	25
3.2.2 材质的划分	25
3.2.3 地面常用材料	26
3.3 墙面造型与表现	27
3.3.1 平面墙造型	27
3.3.2 墙体分层造型	28
3.3.3 曲面与不规则造型	28
3.4 室内隔断造型与表现	29
3.5 室内界面的装饰手法	30
3.6 门窗造型与空间环境	31
4 色彩与室内设计	34
4.1 色彩在室内设计中的重要性	34
4.1.1 色彩的分类	34
4.1.2 色的混合	34
4.1.3 色的对比	35
4.2 色彩的心理感觉	36
4.2.1 色彩的心理印象	36
4.2.2 色彩的表情和象征意义	37
4.3 室内色调	37
4.3.1 单色调	37
4.3.2 相似色调	37
4.3.3 互补色调	37
4.3.4 无彩色调	37
5 室内环境与照明设计	39
5.1 室内照明与气氛营造	39
5.2 光源和照明方式	39
5.2.1 直射光与直接照明	40
5.2.2 反射光与间接照明	40
5.2.3 漫射光与漫射照明	40
5.3 室内照明的艺术性	41
5.4 灯具类型与特点	41
5.5 照明与环保	41
5.5.1 LED光源的前景	41
5.5.2 LED光源优点	46
6 人体工程学	47
6.1 人与空间尺度关系	47
6.1.1 空间布置的舒适性	47
6.1.2 尺度选择的合理性	47
6.1.3 选择尺寸的均衡性	47
6.2 室内设计与人体过程学	49
6.2.1 餐厅空间布置	49

6.2.2 厨房空间布置	51
6.2.3 卫生间布置	54
6.2.4 卧室空间布置	56
6.2.5 客厅空间布置	58
7 家具与室内设计	60
7.1 家具类型与空间造型	60
7.1.1 板式家具	60
7.1.2 插接式家具	60
7.1.3 支架式家具	61
7.1.4 组合家具	61
7.2 家具的配置和选择	62
7.2.1 家具的风格与款式	62
7.2.2 选择家具的种类与数量	65
7.2.3 家具的安全性考虑	65
7.3 家具设计的基本原则	65
8 室内生态环境设计	67
8.1 室内的绿化布置	67
8.1.1 柔化空间	67
8.1.2 改善室内的物理环境	67
8.1.3 绿化与空间的组合	67
8.2 装饰材料与环保	70
8.2.1 建筑装饰材料的定义及分类	70
8.2.2 建筑装饰材料的发展趋势	70
8.2.3 目前流行的环保材料	71
9 室内设计的程序	72
9.1 规划设计	72
9.2 程序设计	73
9.2.1 设计分析	73
9.2.2 设计构思	73
9.2.3 概念草图	74
9.2.4 递交设计方案	75
9.2.5 方案拓展	75
9.2.6 实施设计	76
9.3 设计管理	79
9.3.1 设计监理	79
9.3.2 控制成本	79
9.3.3 项目跟踪与评估	79
10 室内设计与表现	81
10.1 室内设计所涉及的专业系统	81
10.1.1 温度与湿度环境系统	82
10.1.2 通风与换气	82

10.1.3 环境声学	82
10.1.4 住宅自动化	83
10.1.5 给排水设备	83
10.2 住宅环境设计	84
10.3 餐饮空间环境设计	84
10.4 办公空间环境设计	84
附录 A 室内设计常用符号	98
附录 B 室内设计中常用电路符号	100
附录 C 电器平面图	101
附录 D 电器侧面图	102
附录 E 厨房电器平面图	103
附录 F 厨房电器立面图	104
附录 G 洁具平面图	105
附录 H 洁具立面图	106
附录 I 门窗立面图	107
参考文献	108

1 概 论

1.1 室内环境设计的意义

1.1.1 设计的定义

设计是连接精神文明与物质文明的桥梁，通过设计可以改善人的生存环境。

设计的定义，各类辞典中有不同的解释，大致可归纳如下：设计、设想、规划、草图、图样、素描、结构、构想、样本等。

因此可以说，设计是人的思考过程，是一种构想、计划、通过实施，最终满足人类需求的活动。

设计是艺术与科学相结合的产物，以满足人的生活需要为原则，以启发人的思维方式为契机，既规定了人们行为，同时又改变着人们的生活方式。因此我们有理由把设计界定为一种意识，它是20世纪物质消费世界的产物。设计是一种对有关要素的刻意安排，是设计师有目的的安排与创造去获得的特定效果。这种特定的效果是由设计的最终受益者生理与心理诸方面的综合要求决定的（参见图1-1）。

图1-1 巴塞罗那椅

1.1.2 室内环境设计的定义

室内环境设计是人类文化与生活的共同产物。早在我国的传统居住观念中，居室就是一个修身养性的地方，故有“一室之不治，何以天下国家为”的宏论。目前有“室内设计”、“室内装潢”、“室内装饰”或“室内布置”等不同的说法，从表面意义来看，它们是同一实质的不同名词，彼此之间并没有具体的差异。然而，严格来说，这些名词又各自具有不同的内容和目的，笼统地混为一谈必将造成对室内设计学科的误解。

室内环境设计并不单纯是艺术装饰。室内装饰的目的在于美化，在建筑师提供的内部空间中，对空间围护表面进行绘画、雕塑和涂脂抹粉般的装点修饰。现代主义按照工业化大生产的规范要求排除装饰，强调使用功能以及造型的单纯化，给予使用功能以形态表现的最重要地位，于是“室内装饰”开始衰落，代之以更为有计划性和理论指导性的“室内环境设计”。室内环境设计按照使用功能要求，从内部把握空间，设计其形态大小，为满足人们在这里舒适地生活和活动而整理环境，设置用具。其创造着丰富的空间造型，讲究科学，追求平和随意、率真自由的室内设计。现代室内设计是综合的室

内环境设计，它包括视觉环境和工程技术方面的问题，也包括声、光、电、热等物理环境以及氛围、意境等心理环境和文化内涵等内容。在现代工学、现代美学、现代生活的相互作用下，它已经发展成为最能显示现代文明生活的环境创造活动。对于个人各家庭来说，它体现了对生活和环境处理的基本修养；对于职业设计师来说，它是建设、美化环境和创造文明的有效方法（参见图 1-2）。

图 1-2 室内环境设计图

总之，室内环境设计是科学、艺术、生活结合而成的一个完美整体，是对一个或多个建筑内部空间环境，按照不同的功能需要进行空间规划、布置、装饰，并对相应结构、设备进行改造更新，是人为环境设计的一种创造行为。简单地说，就是对建筑内部空间环境进行理性创造。它是一种以科学为功能基础，以艺术为形式表现，为了塑造一个精神与物质并重的室内生活环境而采取的由感性和理性共同作用下的创造活动。

1.1.3 室内设计与建筑

室内环境设计与建筑是两个相互关联、相互依存而内容不同的名词。确切地说，室内环境设计存在于建筑之中，是建筑设计的重要组成部分。室内环境设计是建立在建筑设计的基础之上，是对建筑内部环境进行的改造、深化、充实，是建筑的延续和再完善。

同时，它与建筑设计不同的是，室内环境设计重点是建筑内部空间规划、功能和结构设计以及室内装饰的技术方面，如音响、灯光、家具以及装饰布置等（参见图 1-3）。

图 1-3 客厅空间

1.2 人与空间环境

作为室内空间环境的设计，首先要研究人与空间的关系以及与之相关的人的行为、感觉、尺度等

空间的环境问题。

人与空间的相互作用建立在建筑空间的设计基础上，同样，人也使得建筑空间变得有价值和意义。因此，确定了建筑空间的整体目标，就可以具体地预测，设定各种构成空间及在其中进行的行为，调整人—空间—行动的相互关系。以居住空间为例，不同的空间环境可以使人们的生活行为得到整理、归纳，并达到某种程度，使生活行为与生理的要求符合相对应的内容。虽然它们会有多种多样的内容和形式，设计师应从其重要程度的次序排列考虑，选取它的基本功能等方面因素，抓住包含各个因素之间有关联性的整体形象，考虑居住者所具有的各种特性和生活目的，设想其生活形态，去设计与其对应的空间。

因此，所谓优秀的室内空间设计，应该充分地捕捉生活行为和空间应有的方式，把它们有机地结合起来。也就是说，既是设计空间，更重要的还是设计生活，满足人们的各方面需求，如生理、心理、环境、社会等（参见图 1-4）。

图 1-4 室内空间设计图

1.2.1 生理需求

建筑最基本的功能，是提供一个可遮风避雨，并提供日常生活中各种活动、工作和休息的场所。过去，人们对空间的需求只是房间大一些，能有自己独立的卫生间、厨房、客厅等，所有这些只是要求从量上的满足自己。而今天人们对空间的需求，除了要求量的满足之外，更加注重“质”的满足，例如，“全民装修”的现象，表明了人们对生活、居住环境品质的追求。社会和经济的进步与发展，同时也给人们带来不同程度的精神压力。人们希望自己的居住环境除更加合理、舒适外，还应该具有一定的艺术性和趣味性，从而使这种压力得到一定的缓解，这是必要的。

1.2.2 心理需求

从空间更深的意义上来说，人们追求的是舒适、赏心悦目、趣味性、刺激感、与人共享、社会地位的象征等。人们对于空间环境的感知和心理需求，不单是视觉的满足。形与色的悦目效果虽然是人们追求的目标，但是它不是唯一的。今天人们往往把环境设计的全部精力放在形与色的组合上，而忽略了其他心灵方面的因素，例如温度、感觉、嗅觉、听觉、触觉静态及动态等。

在日常生活中，冬天盖着白天刚晒过的被子，似乎闻到太阳的气味，是不是感觉很温暖？虽然这些效果并不像视觉效果那般突出，但它给人们带来的心灵感受比视觉上的满足更重要。因此，空间的细微变化和感觉效果，往往可以使原来的设计水平和层次提高好几个台阶。

另外，在环境心理学中，心理需求因人、因文化的不同而对空间的感受也不同。譬如说，同样的感觉器官，因为文化的不同，生活环境的不一样，而对食物气味的接受度也有所差异，就像中国人喜欢的某种美食，而外国友人却不一定喜欢，反之亦然。对空间的感受也是一样，这就是文化和生活环境、个人素质、内心行为所带来的差异。

一般设计师在从事设计时，往往会在设计中表现出强烈的个人风格，而忽略了空间环境使用和客户感受。客户的心理与环境有着密切的联系，而且环境因素是多方面的，也是复杂多变的，这就要求设计者从客户的生活环境、内心行为和意愿等角度来思考设计并解决在设计中所遇到的问题。

1.2.3 社会需求

当今物质环境对人类行为的影响是巨大的，并且不断地影响着整个社会环境。室内设计作为人类生活不可缺少的物质基础，也是社会环境的重要组成部分。如何使设计的环境有利于人们的生活这一问题，已经不是简单的设计能解决的，该领域的专业人员把心理学、社会学、生物学、人类学、地地质学和生态学等学科同建筑学、城市和社区规划学、室内设计和园林设计等实用学科相结合。这种做法既具有人文特点又符合社会整体观念，而不是纯粹出于美观的考虑或一味的狭隘专业化体现。

1.3 室内装饰与室内设计的区别

室内设计行业经历了较长时间的实践与认识过程，在从“室内装饰”向“室内设计”概念的演进过程中，人们逐渐认识到了两者的本质区别。

(1) 室内装饰 (interior ornament)

装饰原意是指器物或商品外表的“修饰”，是以美化手段满足和调和人们的视觉需要，创造出丰富、舒适的空间形态及美的意境。装饰手段主要是在建筑空间内部，对空间围护表面进行绘画、雕塑等装饰以及门窗、墙壁、天花等固定的装饰和家具、窗帘、灯饰器具等可移动的陈设布置和装饰。

(2) 室内设计 (interior design)

现代室内设计是一门综合性艺术，它既包括视觉环境和工程技术方面的问题，也包括声、光、电、热等物理环境以及气氛、意境等心理环境和文化内涵等内容。室内设计是从建筑内部把握空间，根据空间的使用性质和所处环境，运用物质技术和艺术手段，创造出功能合理，舒适美观，符合人的生理、心理需求，令使用者心情愉快，便于生活、工作的理想场所的内部空间环境设计。

1.4 室内设计的范围

室内设计是一门综合性很强的学科，专业面较广，大致可以分为三大类：居住环境室内设计、限定性公共室内设计及非限定性公共室内设计。不同类别的室内设计在设计内容和要求方面有其共同点和不同点，如图 1-5 所示。

1.5 室内空间设计与形式美

人们对于建筑空间形象美感的发现和体会有着个体的差别，而且每个人的审美观念会随时代发展

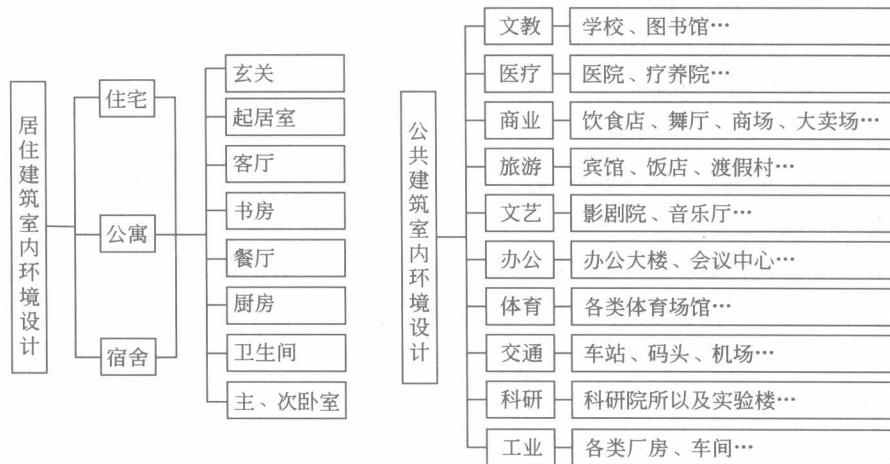

图 1-5 室内环境的分类

而变化，要确定统一的标准是困难的，但这并不是说建筑空间形式美没有规律可循。建筑美的内部因素和外部因素均可概括为形式美和意境美两个主要方面。空间形式遵循的规律同一般的构图原则或构图规律一样：统一与变化、对比与和谐、韵律、节奏、比例、尺度、重点、联想等。这些都是创造建筑空间形式美感必不可少的手段，同时由于人们审美观念的发展变化，总是在不断总结、调整、寻找新的构图规律。然而，符合形式美的空间，不一定能达到意境美的高度。就像一幅画像，作者可以在技巧上达到相当高度，但如果不能表现出人的风采神韵，就不能算杰作。假如一间卧室布置得很精美别致但缺少新婚气氛，就不能称作新房。所谓意境美就是要表现特定场合下的特殊性格，也可称为建筑个性或建筑性格。要创造意境美，应把握建筑的性格特点和设计的主题思想，并通过室内的一切条件如室内空间、色彩、照明、家具、陈设、绿化等形成一定的气氛、情调和神韵，还应注意时代、民族、地域的风格特征和文化传统。对住宅来说则体现个人文化特征更为重要。空间意境的营造如图 1-6 所示。

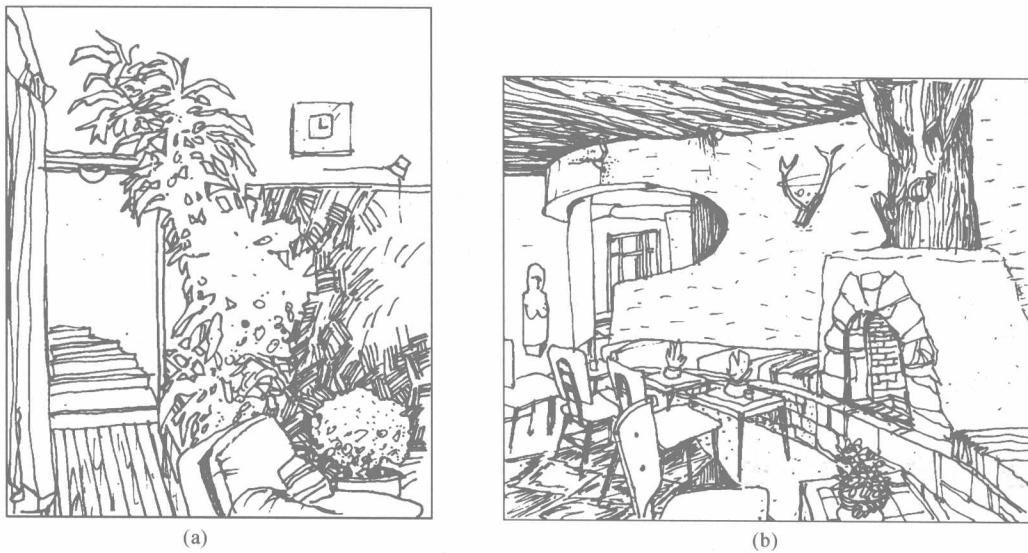

图 1-6 空间意境的营造

1.6 设计师应具备的修养

室内设计师的职责是创造一个物质化的，具有艺术、文化品位的室内环境空间，作为设计师而

言，不仅要有专业的技术知识，同时还要有丰富的文化知识和文学艺术修养。设计师的艺术修养，不仅仅是自身的专业，而且对于绘画、美学、管理学、文艺理论、艺术史、设计史、心理学、文学等知识的学习也是不可缺少的。概括起来，设计师应具备如下知识素养。

(1) 建筑构造常识

建筑是室内空间设计的基础，作为设计师，要对结构构造技术有一定的了解，只有这样才能对构成室内空间的技术问题有全面的认识，才能够根据具体情况，进行创造性的设计。在实际工作中，作为室内设计师，接触得较多的是建筑构造和细部装修构造等问题。在掌握一般的建筑构造原理的同时，室内设计师还必须深入了解材料的性质和构造特点。在各种具体技术问题上，在怎样从艺术的角度来处理结构和构造的问题上，以出人意料的独特形式创造出新颖的室内空间，是室内设计师的必备修养与基本功。

(2) 空间想象能力

室内空间艺术形态的审美内容不是简单地以形、色、肌理等加以概括的。空间艺术的质量主要取决于空间与空间、空间与人的行为、空间与环境等关系的处理水平。空间关系并不是完全抽象的，人们在某个特定的空间中所从事的特定活动制约着空间的构成关系。连续的动作或者近似的动作要求空间的连续活动渐变关系；间断性或私密性活动则要求空间的隔离或封闭关系；室内空间的综合性功能又要求空间组合的主从关系明确。所以，作为设计师必须具备空间概念。

(3) 设计语言表达

设计的表达体现了设计师对空间的认识和理解，同时它又是传递信息的手段，能够有效地将抽象的概念转化为具体的视觉形象，既把设计师的设计意图视觉形式传递给客户，又把客户的梦想从概念变成有可视性的图形概念，使客户对所设计的空间有一个更直观、具体的认识，对于施工人员来说，设计表达又是制作实施的依据和标准。

(4) 材料与加工技术

称职的设计人员，必须对各种材料和加工工艺了如指掌，通过实践，与生产第一线的工程师们学习、交流，逐渐了解各种材料的工艺性能，同时还必须懂得生产的各个技术环节、工艺流程，甚至要了解材料的出产地、价格和人工费用等。只有这样，才能使自己的设计不至于是不符合实际的空中楼阁。要充分利用生产工艺和原材料的一切有利因素来从事切实可行的设计方案，并随时注意不断出现的新材料、新工艺技术创造更新、更实用的新设计。

除此之外，一个优秀的设计师还必须不断地学习和了解相关的知识，应具有很强的综合素质：人体工程学知识；市场学、公关学、经济学等方面的知识，其中包括经济合同、材料预算、洽谈业务等；建筑学等专业知识；空调、电器、消防、卫生等方面的知识。

敏锐的设计师，是通过密切注视市场动态、流行趋势来推敲、研究和观测流行的演变及其规律的。设计师以个人的经验，找寻解决问题的途径，是别人无法代替的。优秀的设计师必须具备脚踏实地的精神、具有独具匠心的设计理念和强烈的创造欲望，只有这样，其设计才能立于不败之地。

1.7 室内设计的历史回顾

室内环境设计是 19 世纪后期建筑和设计进行革新的结果，并在 20 世纪初发生了根本性变化，以后它一直处于不断深化和提高之中。回顾设计百年的发展历程，对于今天的设计有重要的意义。

1.7.1 工艺美术运动

威廉·莫里斯是 19 世纪工艺美术运动的先驱之一，他反对工业化生产的机械产品，提倡手工艺。他认为资本主义只承认带来商业利润的产品是唯一的价值，制造商使用机器生产了大量的廉价产

品导致产品质量的下降；其次，为了追逐剩余价值导致劳动分工，丧失了劳动的创造性。

莫里斯用实践来证实自己的理论。1861年，他成立了艺术工业联合会。联合会的手工工厂主要从事室内装潢，制作壁画，生产织物、墙纸和家具等。用莫里斯工厂生产的墙纸和家具布置房间很快成为一种潮流。这些产品有很高的艺术水准，和机器生产的产品形成了强烈的对比（参见图1-7）。

1.7.2 新艺术运动

新艺术运动开启了第一个真正具有独创性的风格时代，它沿袭了工艺美术运动中流线和简洁的造型，然而，新艺术运动至少在一个方面比工艺美术运动要前进了一步。这就是它突出地反对向任何一个时代模仿或吸取灵感。

新艺术运动的明确目标是创造一种全新的形式语言，它把传统的痕迹全都抹去了。其最具有特征性的主题为波纹。它与几何图形不同，是一种以抽象的图案间接的方式体现自然生长过程的图形。它从大自然中汲取创作的灵感，以日常生活作为艺术的对象。观察自然中的昆虫、植物、动物的外在形态，从中提取设计元素，发展曲线美的设计（参见图1-8）。

图1-7 植物图案

图1-8 人物图案

1.7.3 埃尔西·德沃尔夫

1890年，坎德斯·惠勒发表了一篇名为“作为女性职业的室内装饰”的文章，促成了今天成为室内设计师这一行业的产生。埃尔西·德沃尔夫是19世纪美国的第一个专业装饰师。她既不是手工艺匠也不是商人或供应商，她是一位设计监理，她不依靠艺术家、制作者和收藏家，而是从美学和理性的角度，独立做出自己的判断评价。因此她成了一个从事室内装潢设计的专业人员。

1898年，她从自己在纽约的家开始改造美国人居室中典型的维多利亚室内装饰风格，将昏暗笨重、杂乱的居室变成了简洁雅致、轻巧和通风的房间，并配置了18世纪法国的新古典家具和舒适的英国乡村印花布。她把收集和展示的各种图案和艺术品搬走，消除了令人压抑的昏暗色彩，代之以朴实无华的饰面、统一的图案，明亮的色彩、镜子和玻璃。

德沃尔夫通过1910年的系列讲座在装饰领域确立了自己的权威地位，并扩大了自己的影响，而且推广了她的轻巧舒适的新古典风格。在以后两年里她继续发表文章，直至1913年出版了著作《高品位的居室》。德沃尔夫为室内设计专业的形成奠定了基础。

1.7.4 包豪斯——现代艺术设计教育的摇篮

(1) 格罗皮乌斯 (1883—1969)

格罗皮乌斯不仅是一位建筑家，而且是一位教育家和艺术设计师。他出任包豪斯的第一任校长。他于1919年在魏玛成立了包豪斯学校，包豪斯学校原来的艺术和手工艺课程基本上在建筑、家具、织物和家庭用品的设计中都使用机器制造。其主要的美学原理是简化所有产品的设计，使产品的功能、材料和工业制作过程得以正常发挥。在半个多世纪里，包豪斯学校的教育一直影响着设计的发展。包豪斯的成就，来自于它的理论指导。包豪斯的理论，集中体现在格罗皮乌斯起草的，1919年4月出版的第一份包豪斯宣言中，宣言后面附有学校的教学大纲（参见图1-9）。

(2) 密斯·凡·德·罗 (1886—1969)

密斯·凡·德·罗是德国最具创意的建筑师，是包豪斯建筑学校的第三任校长。他身上集中地体现了包豪斯学派的以机器为中心的美学观，并把这一理念传遍欧洲和美国，后来被称为“国际风格”。1919年他发表了实验性设计作品——带有玻璃幕墙的摩天大楼，该作品隐喻托马斯美学的主要价值——明亮。“少即多”的精辟理论概括了他的设计思想和工作方法，要求形式简洁单纯，摈弃装饰。20世纪50年代，他的风格成为国际上的时髦（参见图1-10）。

图 1-9 包豪斯校舍

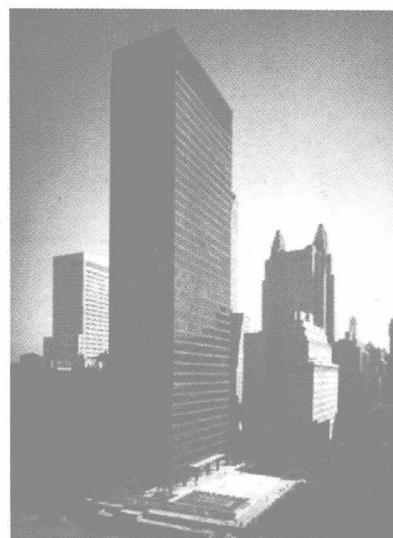

图 1-10 西格拉姆大厦

(3) 柯布西耶 (1887—1965)

柯布西耶把现代住宅称为“居住的机器”。他的现代建筑核心内容被总结为五个原则。

- ① 结构形式：柱子支撑结构，而不是传统的承重墙结构。
- ② 空间结构：底层独立支柱，房屋的主要使用部分放在第二层以上，下面全部或者部分地腾空，留出独立的支柱。
- ③ 屋顶花园：屋顶设计成平台结构，作为屋顶花园，供居住者休息娱乐使用。
- ④ 流动空间：室内完全敞开的设计，尽量减少用墙面分隔房间的传统方式。
- ⑤ 消除装饰：自由的立面，横向长窗，没有多余装饰（参见图1-11）。

(4) 赖特 (1867—1959)

赖特在20世纪初代表了手工艺运动设计的思想，也标志着现代居室设计的开始。他提出有机建筑理论，即整体性，由内向外，局部与整体统一；与环境有机结合，体现在布局、材料、造型上；在结构和材料上要表现自然本色，充分利用质感。

赖特的一生充满了旺盛的活力和创新精神，同时他也始终保持着对自然的浪漫的爱。他利用自然环境——山坡，设计建造了享誉世界的流水别墅（参见图1-12），堪称与自然达到了前所未有的融合。

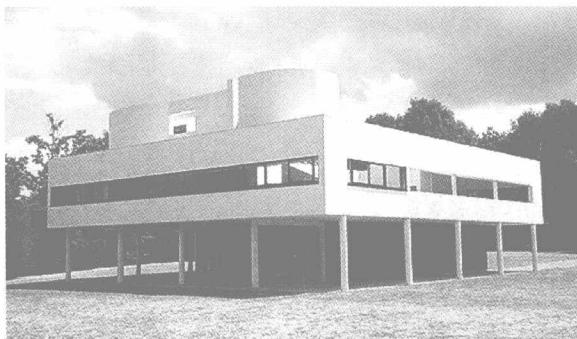

图 1-11 萨伏伊别墅

图 1-12 流水别墅

1.7.5 后现代设计

后现代作为一个特别的艺术运动和流派，触动了现代建筑和室内设计运动，尤其是在二十世纪六七十年代变得日趋激烈，一直主宰着西方发达国家的艺术文化舞台，成为西方乃至世界主要的艺术文化景观。后现代的主要特征是：为艺术而艺术，即艺术家们把艺术从社会生活与社会意识形态中剥离出来，把目光只集中到美学形式或自我情感表现手段自身。这种坚持为艺术而艺术自治的信念，最终把艺术目标的中心从再现和模仿显示转到对艺术形式本身的关注，专注于对新的形式、风格和模式的试验。其代表人物有：罗伯特·文图里、查尔斯·穆尔、菲利普·约翰逊等。

后现代设计还表现在对历史的借鉴，它将主要经典的样式结构用于室内和室外装饰设计上，复古的线条、三角装饰、立柱的装饰等无不体现出后现代设计风格。后现代主义强调建筑和室内设计的复杂性与矛盾性，反对简单化、模式化，讲究文脉，追求人情味；崇尚隐喻与象征手法；大胆运用装饰和色彩提倡多样化和多元化（参见图 1-13）。

1.7.6 解构主义

解构主义（参见图 1-14）是从结构主义中演化而来的。其形式的实质是对于结构主义的破坏和分解，是对于正统原则与正统标准的否定与批判，是针对现代主义、国际主义的标准和原则。就是说解构主义用分解的观念，强调打碎、叠加、重组，从传统的功能与形式的对立统一关系转向两者叠加、交互与并立，用分解和组合的形式表现实践的延续性。解构主义的特征大致可概括为：

- ① 艺术追求 刻意追求毫无关系的复杂性，无关联的片段与片段的叠加、重组，具有抽象的废墟般的形式和不和谐性。