

普通高等教育“十一五”环境艺术设计专业规划教材
ENVIRONMENT ART DESIGN

室内设计概论

INTERIOR DESIGN INTRODUCTION

周长亮 编著

中国电力出版社

<http://jc.cepp.com.cn>

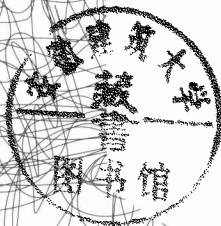
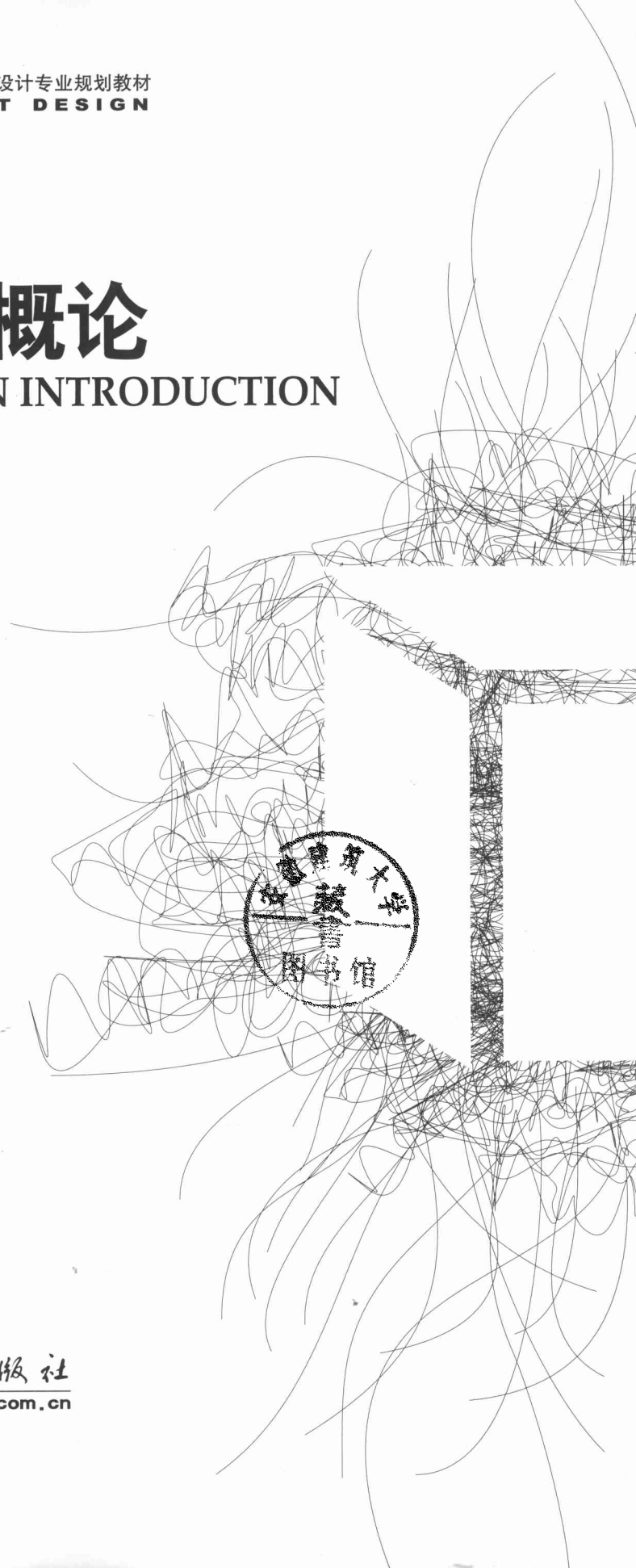

普通高等教育“十一五”环境艺术设计专业规划教材
ENVIRONMENT ART DESIGN

室内设计概论

INTERIOR DESIGN INTRODUCTION

编著 周长亮

中国电力出版社

<http://jc.cepp.com.cn>

内 容 提 要

本书为普通高等教育“十一五”环境艺术设计专业规划教材,全书共八章,主要内容包括:室内设计知识,室内设计空间创意,室内家具与灯具,室内织物与绿化,室内设计步骤与程序,室内设计技法与表现,室内设计实践案例等。书中系统、全面地介绍了室内环境艺术设计的创意理念、基本特征以及相关内容、方法、设计步骤和程序,还有效果图表现等相关知识,并收录了室内设计实践案例。全书图文并茂、浅显易懂。

本书主要作为普通高等院校环境艺术设计、建筑学、城市规划、园林景观等专业教材,也可作为高职高专及函授教育等相关专业教材,还可作为室内装修工程技术人员的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

室内设计概论/周长亮编著. —北京:中国电力出版社, 2009
普通高等教育“十一五”环境艺术设计专业规划教材
ISBN 978-7-5083-7243-3

I. 室 II. 周 III. 室内设计-高等学校-教材 IV. TU238

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第195708号

责任编辑:熊荣华
责任校对:丁秋慧
责任印制:郭华清

书 名:室内设计概论

编 著:周长亮

出版发行:中国电力出版社

地址:北京市三里河路6号 邮政编码:100044

电话:(010) 68362602 传真:(010) 68316497

印 刷:北京博图彩色印刷有限公司

开本尺寸:184mm×260mm 印 张:14.75 字 数:363千字

书 号:ISBN 978-7-5083-7243-3

版 次:2009年2月北京第1版

印 次:2009年2月第1次印刷

印 数:0001—3000册

定 价:45.00元

敬告读者

本书封面贴有防伪标签,加热后中心图案消失

本书如有印装质量问题,我社发行部负责退换

版 权 专 有 翻 印 必 究

编 委 会

顾 问：张绮曼 林家阳 周长积 王 铁

主 任：陈华新 段邦毅

副主任：孙继国 丁 宁 张 伟 郝赤彪 荆 雷

委 员：（以姓氏笔画为序）

于 峰 于宏伟 于修国 马 飞 马文娟

马品磊 王 湘 王大海 王宏飞 王志强

王美芬 王晓林 王淑媛 史建海 田 原

乔继忠 任世忠 任光辉 刘大亮 刘昱初

吕 红 许 丽 许从宝 初敬业 宋春艳

张 炜 张玉明 李 远 李荣智 李倩茹

杨冬丹 汪明强 邵力民 邵静涵 周长亮

孟天真 孟光伟 罗云平 俞 洪 姜 玲

姜广宇 姜晓樱 胡天君 胡海燕 赵厚辉

侯 宁 郭晓兰 钱品辉 脱忠伟 逯海勇

程正渭 韩 飞 解旭东 颜克勇 薛 娟

序

在经济高速发展的 21 世纪，环境艺术设计作为城市规划和建筑设计的延伸和拓展，已越来越受到各方面的重视。环境艺术设计是根据人类对室内外空间的生理与心理、物质与精神的多重需求，对室内与室外环境加以利用、调节、充实和发展，为人类建立一种适合生存并促进自身发展的生活环境和空间。

然而，环境艺术不同于其他工商业产品，无法大量地重复制造，而是需要不断地与时俱进、开拓创新。这不仅因为其自身具有的艺术属性，而且也是由于社会发展和人类科技、文化的进步，使得环境艺术设计的内容得以不断扩展和更新。因此，环境艺术设计的任务是丰富多变的，这就需要培养大量知识面宽、综合素质强、具有实践能力和创新思维的环境艺术设计人才。

环境艺术设计人才的培养是一项系统工程，它涉及艺术和科学两大领域的许多学科内容，具有多学科交叉、渗透、融合的特点，非常需要有与之相适应的教育内容体系。

正是基于培养符合新时代要求的环境艺术设计人才的目的，我们组织编写了这套教材。本套教材的编写者都是各个高校有着多年教学经验和实践经验的教师。本套教材将传统的人文观念、环境美学与现代艺术表现形式相结合，具有一定的时代特征和时尚导向。它强调理论与实践并重，突出了以设计实践案例来验证理论的思想。

本套教材立足于实际教学，着眼于行业发展，力求最大程度地提高读者的理论水平和实践能力。简言之，本套教材具有以下特点：

- (1) 内容全面、系统。覆盖了环境艺术设计专业所涉及的全部内容。
- (2) 实用性强。在立足于实践的基础上，将本专业知识点浓缩成一个个具有极高参考价值的知识点，由专业教师编写成册，并配有习题和训练方向，同时还配备了完整的电子教案。
- (3) 实践性强。本套教材集理论教学和实践训练于一体，重视对学生实际操作能力的训练和培养。通过编写教师在实际工作中积累的许多经典实例来深入地讲解相关专业知识点，使学生在短时间内掌握专业知识的要点。
- (4) 具有权威性。本套教材集合了众多知名院校的骨干级教师，在本套教材编审委员会的指导下联合编写，充分发挥了各位参编教师的特点，在充分讨论的基础上，既保留了个性化的特点，又具有广泛的普遍性。

本套教材既可以作为本科教育和研究生的教材，也可以作为专业人士的参考用书，还可作为其他相关人员的自学教材。

本套教材由于面广量大，不完善之处在所难免，希望有关专家和广大读者提出宝贵意见，以求本丛书臻于完美，对环境艺术的发展起积极的作用，给读者带来更多帮助。

张绮曼

本书系统地、全面地介绍了室内环境艺术设计的创意理念和基本特征,以及相关内容、方法、设计步骤和程序,还有效果图表现等相关的知识。本教材罗列了大量的室内设计实践案例,力求图文并茂。在把握现代设计理论知识的基础上,认识到科学与艺术并重的发展观,同时注重空间环境的整体性(适用功能)、空间的艺术性(风格形式)和心理、视觉、情感的分析,以便准确地了解室内环境艺术设计的创意过程。

本教材主要内容概括如下:第一章,室内设计概述。室内设计的概念和室内环境设计与审美观。从室内设计的历史介绍,人、建筑与室内环境设计的关系,和室内设计师的必备修养等。认识室内设计的概念,分析室内设计的思维、要素和室内设计的内容与目的。了解技术与艺术的结合,发展绿色、环保的生态设计,以科学与艺术相结合发展观念来审视室内环境艺术设计。第二章,室内设计知识。介绍了室内设计的基础知识,建筑、装修专业设计及施工专业知识,分析了整体环境的设计思路、功能布局和艺术处理等方面的思考。还有室内环境设计的技术,设备和电气设计等与室内设计紧密相关的技术知识。介绍设计基础、专业设计知识和室内环境技术设计及设备等相关知识。第三章,室内设计空间创意。分别从空间的形态构成、视觉层次、材料构造、光照色彩、装饰品位、意境风格等六个方面进行基础创意设计,探索室内设计的创意方法,着重空间艺术设计的整体性和艺术性的思维模式,从而掌握室内环境艺术设计。第四章,室内家具与灯具。从家具与人体工学、光照和灯具设计两个方面介绍室内设计的构件,分别介绍了家具材料、人体工学和家具艺术设计等方面。家具与灯具是一种生活器具,具有实用功能和一定的艺术美感,能够很好地烘托空间气氛。灯具讲述了分类和材料使用特点,以及照明光源的区别,使设计师在家具、灯具设计和选择上,具备一定的认识。第五章,室内织物与绿化。分析室内设计的纤维织物和绿化及陈设的配置艺术。第六章,室内设计步骤与程序。本章从设计前的准备、方案的构思、初步设计和施工图的制作,介绍了设计步骤与程序,以及设计标准和规范还有施工图、构造大样等画法。第七章,室内技法与表现:分别从手绘艺术效果图和计算机辅助设计图两大部分,介绍效果图基本技法与表现,和设计风格与流派中的不同特点,例如传统风格、地域风格、绿色风格、现代风格等表现形式。第八章,室内设计与实践案例。本章进一步介绍、赏析各类室内空间设计的经典之作。附录为单元课程用时安排表及知识点分析。

在当前教学改革、培养宽口径、厚基础、高素质、重特色的复合型人才的形式下,根据教学实践并适应本科段教学需要,特别编写了本教材。本教材可作为普通高等院校建筑专业、环境艺术专业教材,也可作为大专院校、高职高专或成人函授教育等相关专业教材,还可作为室内装修工程技术人员的参考用书。

在本教材的编写过程中得到了丛书专业指导委员会专家的帮助,在此表示衷心的感谢。对资料中凡注明或未注明到的参考资料的原作者,也表示衷心的感谢。部分插图深圳维业装饰工程公司济南分公司和山东师范大学美术学院环境艺术设计专业学生的作品,在校研究生李娜等同学也参加了部分插图的整理和校对工作,在此一并表示谢意。

周长亮

2008年12月8日于山东师范大学
美术学院

目 录

序

前 言

第一章 室内设计概述 1

- 第一节 认识室内设计 1
 - 一、室内设计的历史沿革 1
 - 二、人、建筑与室内环境 6
 - 三、室内设计师的必备修养 8
- 第二节 室内环境设计的概念 12
 - 一、室内设计的思维 12
 - 二、室内设计的要素 14
 - 三、室内设计的内容与目的 16
- 第三节 室内环境设计审美观 21
 - 一、技术与艺术的结合 21
 - 二、绿色、环保与生态设计 22
 - 三、科学与艺术发展观 25
- 本章要点、思考和练习题 31

第二章 室内设计知识 32

- 第一节 室内设计基础 32
 - 一、装饰美术基础 32
 - 二、建筑与装修知识 36
 - 三、施工工艺知识 41
- 第二节 室内设计专业知识 44
 - 一、环境的整体思考 44
 - 二、适用的功能布局 48
 - 三、空间的艺术处理 50
- 第三节 室内环境技术知识 58
 - 一、了解相关知识 58
 - 二、建筑物理问题 58
 - 三、环境设备系统 61
- 本章要点、思考和练习题 64

第三章 室内设计空间创意 65

- 第一节 室内设计的空间构成 65

一、形态塑造	65
二、形象设计	66
第二节 室内设计的视觉中心	72
一、视觉层次	72
二、视觉中心	73
第三节 室内设计的材料构造	79
一、材料选择	79
二、构造设计	80
第四节 室内设计的光照色彩	89
一、光照特征	89
二、色彩设计	91
第五节 室内设计的装饰品位	96
一、壁画与壁饰	96
二、壁画设计	97
第六节 室内设计的意境风格	104
一、当代室内环境艺术设计概论	104
二、中国传统室内设计特征	105
三、从传统而来,向时代中去	107
四、风格流派	108
本章要点、思考和练习题	113

第四章 室内家具与灯具..... 114

第一节 家具与家具设计	114
一、家具的材料与分类	114
二、人机工学的应用	121
三、家具设计艺术欣赏	124
第二节 灯具与灯光设计	129
一、灯具材料与分类	129
二、灯光色彩的应用	134
三、灯具设计艺术欣赏	136
本章要点、思考与练习题	140

第五章 室内织物与绿化..... 141

第一节 室内纤维织物	141
一、常用室内纤维织物	141
二、织物配置艺术欣赏	146
第二节 室内的绿化陈设	149
一、常用室内植物	149
二、室内陈设	153
本章要点、思考和练习题	159

第六章 室内设计步骤与程序 160

第一节 室内构思概念的设计	160
一、设计的前期准备	160
二、方案的概念设计	161
三、方案的程序设计	166
第二节 室内施工图的设计	168
一、设计标准与规范	168
二、施工图平、立、剖面图	169
三、施工图构造大样	175
本章要点、思考和练习题	177

第七章 室内设计技法与表现 178

第一节 室内设计与表现	178
一、手绘艺术效果图	178
二、计算机辅助设计效果图	187
第二节 室内设计风格与流派	193
一、传统风格与流派	193
二、地域风格与流派	194
三、现代风格与流派	196
四、绿色风格与流派	198
本章要点、思考和练习题	199

第八章 室内设计实践案例 200

一、居住建筑室内设计	200
二、办公建筑室内设计	204
三、商业建筑室内设计	209
四、公共建筑室内设计	215
本章要点、思考和练习题	222

参考文献 223

第一章

室内设计概述

第一节 认识室内设计

一、室内设计的历史沿革

室内设计的历史沿革是与建筑同步发展的,二者在发展过程中是相互依赖、息息相关的,因而关系十分紧密。室内设计的历史发展是一专门的研究课题,与建筑艺术、科学技术、文学艺术、哲学和美术等发展密切相连,考查其历史浩如烟海,遍布世界各地,内容十分丰富。我们仅从设计艺术的角度来探讨室内环境的设计与方法,对室内设计的沿革、演化作一概括的认识,这有助于我们对当前室内环境设计进行分析与学习。

(一) 室内设计的历史简说

早期,人类赖以遮风避雨的居住空间大多是天然山洞、坑穴或者是借自然林木搭起来的简陋的空间。这些天然形成的内部空间毕竟不舒适,人们总是设想着把环境改造一番,以利于生存。于是,最早的室内设计活动便从此开始了。人类“童年”时期所做的“设计”显然是简单、幼稚的。不过,以现在的观点来看,人类的早期作品与后来的某些矫揉造作的设计相比,其单纯、朴实的艺术形象反倒有一种魅力,并不断地启发我们创作的灵感。

自文明史开创以来,人类改造客观世界的能力就在不断地提高。室内设计的历史画卷也随之越来越斑斓多彩了。宗教的出现,需要有进行活动的场所,诸如圣殿、寺庙之类的空间。有了阶级差别后,就必然会产生不同等级的居室空间和从事社会活动的场所。人类要进行物质产品的生产与交流,就自然要求有各种各样的从事生产和商业活动的内部空间。

然而,人类的活动空间决不是简单的“容器”,而是需要更为抽象的室内空间的“精神功能”。所谓“精神功能”指的是那些为了满足人们心理活动的空间内容,人们往往用“空间气氛”、“空间格调”、“空间情趣”、“空间个性”和“空间创意”等类的术语来解释。实质上,这是一个空间艺术质量的问题,是衡量室内环境设计艺术的重要标准之一。

对于室内设计的历史发展过程,我们大体可分为三个主要阶段来研究。

首先,早期人类解决技术问题的能力和其所拥有的物质工具极为有限,室内设计的成就大多体现在那些无视人的生活感受,仅供奉虚无的偶像和纪念性空间里。历史上遗留下来的大量墓葬和宗教建筑的内部空间,以其不合理的尺度和震撼人心的规模,来体现那个时期的人们的室内设计观念。从感情上讲,这种对无视人性、崇拜神灵的纪念性室内空间的追求离现代人的设计观念十分遥远。但是,从技术与艺术的角度来看,那个时期的室内空间在构造和处理手段却为后来的发展打下了基础。

后来,享乐人生的主张在室内设计活动中开始得到重视。在东方,特别是在封建帝王统治下的中国,宫殿、庄园和别墅等内部空间的雕梁画栋,尽现富贵奢华。西方的文艺复兴虽姗姗来迟,但此后也大有后来居上之势,社会财富占有者们开始大兴土木,把教堂、宫廷、别墅均建造得外貌壮观,内部空间也极尽奢华。那个时期的室内空间设计往往追求面面俱到,特别是在可观赏的

近距离和手足可及之处，无不雕梁画栋。为了炫耀财富，为了满足感官的舒适和昂贵的材料以及无价的珍宝，众多名贵的艺术品都被带进了室内空间。这类室内设计工艺作品精致、巧妙，大大地丰富了室内设计的内容，给后人留下了一笔丰厚的艺术遗产。但是，在另一方面，那些反映统治阶层趣味的，不惜动用大量昂贵材料堆砌而成的，所谓豪华的内部空间，也给后人植下了一味追求琐碎装饰而忽视空间关系的种子。

再者，在工业革命到来之前的几百年中，那些讲求功能、朴实无华的民居室内空间的艺术风格往往比那些百般造作的楼、台、亭、阁等要实用得多。问题的关键在于对空间美的认识的不同。一些民居室内空间的设计师们注意到了空间的渗透关系，他们的作品告诉我们，人们的生存空间不是孤立的，装饰手法是空间关系的补充，而不是室内空间设计的全部。合理地、充分地利用空间，提高单位空间容量的效益是创造室内空间的重要原则。他们的作品还告诉我们，生活在地球上的人们，不可能脱离自然，过分封闭的室内空间既不美观，又不实用，也不利于人们的生存。

经过不断摸索与实践，人们终于认识到室内空间是一种被美化了的物质环境，是一种艺术与技术结合的产物。生产力的发展，物质产品的相对丰富以及社会文化水平的提高，必然会影响室内设计的观念变化。

第一次工业革命开拓了现代室内设计发展之路，钢材、玻璃、混凝土的使用和大批量生产的纺织品和其他工业产品，以及后来出现的大批量生产的人工合成材料，给设计师们带来了更多的选择可能性。新材料和相应的构造技术极大地丰富了室内设计的学科内容和现代室内空间艺术的理论创作，随着实践活动的开展而日趋完善。在本世纪二十年代，一批勇于探索的设计师终于举起了现代室内设计的旗帜，同时，现代室内设计教育也在世界范围内得到发展。

（二）中国传统室内设计之美

中国传统室内设计的特征是以华夏文明的汉族为中心的，它始终保持着完整的体系和特征。中国建筑技术与艺术可以分成几个大的发展阶段；例如，商周（公元前17世纪～公元前11世纪）到秦汉（公元前221～公元8年）时期是其萌芽和成长的阶段；秦朝和西汉是发展的第一个高潮；历经魏晋、隋唐到宋，是其成熟与高峰阶段；盛唐（公元618～907年）至北宋（公元960～1127年）的成就更为辉煌，是第二次高潮；元、明、清是其充实和概括阶段；明朝、盛清（公元1368～1644年）以前是第三次高潮。可以看出，每一次高潮都和伴随着国家的统一，长期安定和文化交流等社会背景，室内设计的发展同样也遵循着这样的规律。

决定室内设计演化的两大因素，一是地理因素，包括地形、地貌、水文和气候等；二是文化因素，包括政治、经济、技术、宗教和风俗习惯等。在上述两大因素中，影响中国传统室内设计演化的主要原因可以概括为三个方面：一是中国地大物博，面积广袤，但边缘环境较为恶劣，因此从社会发展的大方向来看还是过于内向和闭塞；二是古代中国的经济重点是重农抑商，这种经济及其相应的宗法制度直接影响着建筑和室内空间的形式；三是儒家思想影响广泛，儒家所倡导的伦理道德观念几乎渗透了包括建筑在内的所有文化领域。在上述三点中，第一点是地理环境基础，第二点是经济基础，第三点是思想基础，它们决定了中国传统建筑室内设计的大方向，这就使中国传统建筑的室内设计一直表现出浓厚的地域色彩、农业色彩和儒家文化色彩，表现出鲜明的地域性和民族性。

中国传统建筑体系中，单体建筑的室内空间较西方建筑要简单得多，一般是横向间接分隔为封闭式。外部空间比内部空间要丰富得多，明显的特征是单体建筑按轴线对称布局和园林式的自由布局构图，依靠建筑的组群组织而获得庭院的空间变化。中国传统建筑在这方面显现出很高的造诣和成就。虽然传统建筑内部空间表现出单一性，但并没有阻碍人的想象力和创造力，反而为室内设计提供了施展才华的条件。为了在单一的空间中取得丰富的景观效果，古人创造了如此丰富的内檐装修效果构件和多种装修手法，在设计实的实用空间的同时强调虚空间，以

突出视觉序列变化，利用隔断、隔罩、门窗和家具陈设营造视觉美感。这些手法的运用，使空间组织与景观构想一致，空间视觉感受效果大大异于西方的风格，表现出本民族的传统室内空间的独特之美。

室内空间的组织首先是分割，利用墙体、板壁、格扇、各种罩等构件对室内空间做封闭的或通透的分割。封闭的分割是为了获得私密性很强的完整空间，利用罩所做的分割其用意是隔而不断、空间仍是流通的、互相渗透的。不同形式的罩有不同的趣味和效果，多个罩的使用为空间获得了层次感。

苏州园林屏风与隔断组成一道花罩格扇，分割了前后两个空间。中央屏风阻挡视线与家具组成视觉中心，两侧可透过花罩欣赏另一间的景色，故宫的金銮殿、储秀宫、漱芳斋、都在一个房间内使用不同落地罩、栏杆罩、格扇花罩等，使景观丰富、空间流畅而富有层次变化。

如果说中国古代室内设计有其独特风格和颇高的艺术成就，那么罩的运用是其中的重要因素。罩的运用使室内设计摆脱了呆板的气氛而活了起来，增添了许多生动活泼的趣味，使内部空间获得富有生命力和充满魅力的表现。虚实空间的运用、限定和视觉中心层次的强调，这些对空间的认识是在人们对空间有了更深入地了解后获得的。虚空间的构成，凭借装修构件、家具、陈设或色彩在既有的空间中限定一个不十分明确的空间界面，但却能让人们感到是一定的空间区域。

视觉中心强调的是装修构件、家具、陈设或色彩突出的重点部分，这两种手法的应用往往是互相结合的。故宫养心殿正间是自雍正帝始，皇帝日常办公的地方，这个房间内在地面设有二十公分高的地平台，确定了一个正方形的底部形状，偏后靠近墙面设御案、宝座、屏风，两侧有角端。这是一个颇具匠心的设计，后部有屏风做背景，地平台前端左右两角各置一个香筒，使台于前部两角的界限沿香筒向上伸延，天花藻井控制整个气氛。

在中国传统室内设计艺术中，相互影响和共融的文学与艺术所追求的意境，在室内环境艺术中同样为建筑艺术家所注重，无论是大型园林或小型的私园，在构思立意上，往往根据绘画和文学的描写造景，表现文学意境，或借书画、匾额引导人们深入领会自然景色。明清园林艺术的高度发展，又为室内环境设计带来了新的景观，透过花窗可借远方的景色，成为一幅山水画，由此得到启发，有意在窗外、门外栽树筑石，借入室内而成为别致的景观。苏州网狮园梯云室，透过长窗看园中奇石，透过花窗看室外芭蕉、石笋竹丛。这种手法较之挂书画的墙面装饰，更富有空间层次和生动的自然景观，使欣赏者通过想象进入情景之中，追求诗情画意。

室内中的书法作品不仅是欣赏的艺术品，而且成为墙面装饰的一部分，中国是一个善用文字、文学来表达意念的国家，建筑物中的匾额和对联常常就是表达建筑内容的手段，引导建筑的欣赏者进入一个诗情画意的世界。不同时代有不同的装饰样式和美学风格，中国传统建筑室内富于装饰美的特点为人们所注重，这是中华民族独有的天性。纵观中国古代艺术史，曾有过许多富有装饰意味的程式化很强的艺术形式，比如绘画、书法、诗词、戏曲等。传统建筑的主要构架、内装修都以木材为主，所以木材的防虫、防腐、防火等便是技术上首要考虑的。审美的考虑也是基于这个发展起来的。木材易于加工的特点，使木雕艺术、彩画形式（和玺、旋子、苏式彩画），得到高度发展，门窗、格扇、罩、梁架之间，家具和其他装修构件上都有雕刻。视觉的观感是一个重要因素，由于传统建筑室内设计有其单一性，远不能满足视觉上的要求，所以大量的装饰应用弥补了空间变化的不足，丰富了视觉感受。

在中国古代建筑室内装饰中，大量使用吉祥图案，是装饰艺术中的一大特点。古代吉祥图案取材广泛，人物神仙、动物植物、自然器物等都有，传统家具造型端庄、丰富，用其谐音字和形象来寓意象征特定意义。如五福的福字，平安如意花瓶中的如意、万福等，长寿仙鹤、富贵牡丹、风竹亮节等。这些富于幻想的浪漫色彩，更多地反映了中国古代文明，在建筑室内环境设计上表现了它特有的道德观念、民俗文化和美的特征。如图 1-1-1 ~ 图 1-1-11 所示。

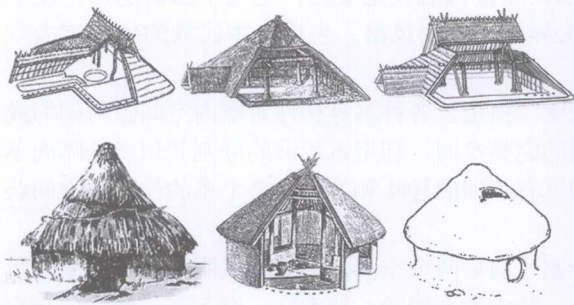

图 1-1-1 原始社会建筑室内设计, 西安半坡集居遗址

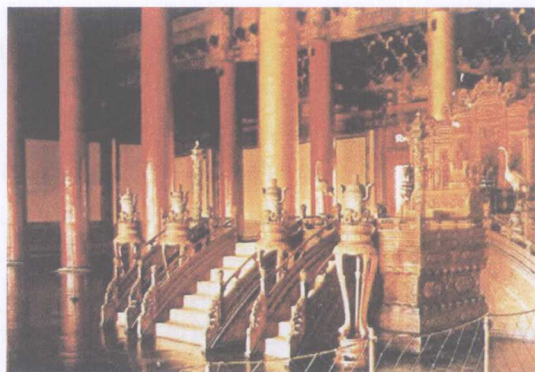

图 1-1-2 明代故宫金銮殿室内设计

图 1-1-3 故宫金銮殿室内设计

图 1-1-4 苏州拙政园“乐善堂”室内设计

(a)

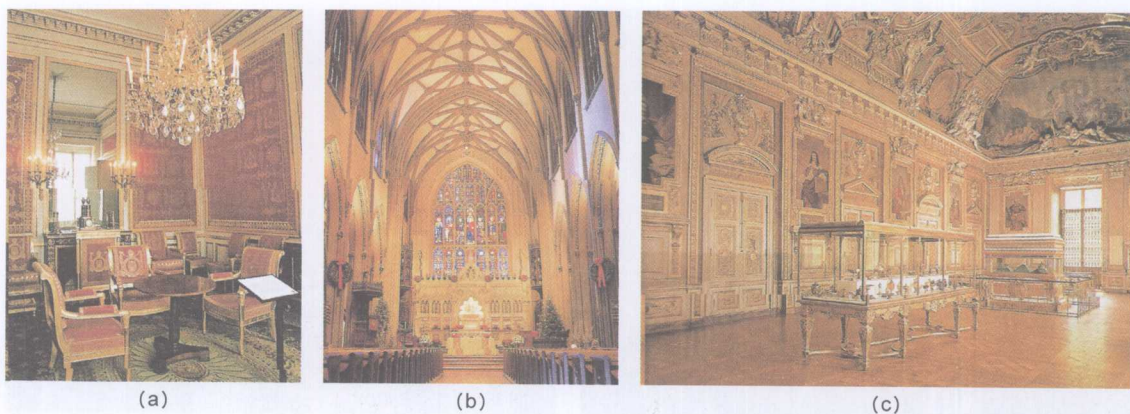

(b)

图 1-1-5 中国传统室内设计藻井结构和图案设计

图 1-1-6 中国传统室内藻井设计局部

(a)

(b)

(c)

图 1-1-7 西方古典各个时期的室内设计

(a)

(b)

图 1-1-8 西方古典室内顶棚结构和图案设计局部

图 1-1-9 20 世纪 20 ~ 30 年代欧式建筑室内设计, 现上海工商银行室内设计

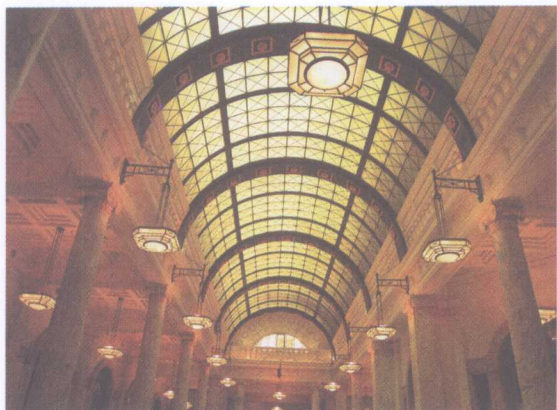

图 1-1-10 上海中国银行室内设计

图 1-1-11 上海外滩商店室内设计

二、人、建筑与室内环境

建筑是人类环境的科学和艺术的过程,我们从空间环境艺术整体设计角度出发,以“人的空间”建筑特征来探析室内环境艺术设计的方法。室内环境设计的根本目的是给人们创造一个舒适的工作与生活环境。现代室内环境设计是集自然科学与社会学等诸多方面的因素而作出的一种理性的创作活动即人工自然(或称人化自然、第二自然)。

从人类对自然环境的基本认识到环境艺术的发展,现代室内环境艺术设计的思维探索,室内空间环境艺术的设计方法及室内环境设计程序与表现等方面,树立人是主体,环境是客体,“以物质为其用,以精神为其本”的观点,探讨室内空间环境艺术设计的功能性与艺术性。室内环境艺术设计是技术与艺术(建筑师与艺术家)完美的有机统一整体,设计是技术与艺术的结晶。

现代室内环境艺术设计特征

1. 设计概念

一九八一年第十四届国际建筑师协会《华沙宣言》提出:“建筑是人类环境的综合艺术和科学的过程”的观点,它标志着“环境艺术”这一概念已经形成。把建筑视为人类环境艺术和科学创造过程,强调科学与艺术的结合,才是当今建筑思想观念的发展之路。的确,在当今社会多元主义时代,室内环境艺术虽然作为一门独立的学科专业存在,但它的思潮变化与建筑设计及其他艺术门类的思潮变化是同步的,而这些思潮的变化又不仅仅局限于美学领域,它又与整个社会的变化和科学技术相协调,与人类对环境意识的深化密不可分。因而,它促使环境艺术各个研究方向迈向更高的层次。

从世界整体方面来看,现代建筑室内环境艺术的研究发展以北美洲、日本等为主要代表,其理论与实践方面获得了长足的进展。从仅仅注重实用功能(第一代)到注重造型(第二代);再到注重整体环境(第三代),发展了协调的机能组织,并注意到其综合性,兼融并蓄。涉及了多种学科的交叉,如行为学、生态学、环境心理学、人体工学等,尤其对人与自然环境作了更多的思考。

室内环境设计不是纯欣赏意义上的艺术,它始终和实用联系在一起,其实现与工程技术密切相关。我们可以把环境艺术广义的看作是建筑学、城市景观和城市规划等的组成部分,也可以把建筑学等看作是整体的环境艺术中的组成部分。现代室内环境艺术是综合性的,多种学科的交叉与融合构成了其多层次的复杂性。我们可以再作进一步的理解,即环境艺术是创造人类生活环境的综合艺术与科学的过程。那么,从文化内涵上应更为深入,并应达到物质文明与精神文明的更

高层次,更具有艺术特征。

室内环境艺术设计具有复杂性且有别于其他艺术创作,一方面有现代丰富的技术、材料、工艺、灯光变幻等技术美手段的随心所欲的应用,一应俱全,并充分体现了技术美的特点;另一方面,纯艺术作品是经过艺术家自己物化之后,依附于特定的环境之中而产生了新的生命力,当它们和环境结合得恰如其分时,则显得更加光彩夺目,例如壁画、雕塑、挂在墙上或天花板上的艺术作品等,还有家具、灯具、织物、陈设等艺术设计,其中很多都来自于建筑师、雕塑家、画家、工艺美术家之手,并与建筑环境的实用性因素结合的相得益彰。

所以,室内环境设计的艺术处理必须和建筑材料、结构技术、装修构造结合起来,这是环境艺术赖以生存、实施之必要条件,离开了工程技术就没有完整的室内环境艺术可言。正因为技术工艺过程自身的巧妙运用,达到了“技艺协和”,便升华为艺术,从属于特定环境之中。新的艺术创作极大地丰富了环境艺术的表现力与感染力,赖特的作品之所以感人至深,是因为他的设计把建筑有机地富于构思之中,即整体建筑空间环境的创造具有丰富情趣的空间序列。

室内设计应该是一个完整的室内“空间环境艺术设计”来加以理解,这应是建筑师、室内设计师、艺术家所重视的,实实在在的“虚”空间环境设计,因为这个“空间”是最有潜力可挖的空间环境。当然,装修装饰及陈设也很重要。装修是指墙面隔断、吊顶、地面、门窗及设备面层修整设计等,是依附在这个空间当中的固定部件;装饰是指室内家具、灯具(光照色彩)、织物、陈设、绿化设计等可搬动的部分。二者都是室内空间环境艺术设计的基本要素,它们各个方面都是相互依赖、不可分割的整体。当考虑空间主要部分时,放在首位的不仅仅是功能关系问题,而是引人入胜的整体空间环境艺术设计的分析。古人有道:“山不在高,有仙则名,水不在深,有龙则灵。”室内空间环境艺术设计也是一样,装修不在繁简,陈设不在多少,有空间环境特色则具有生命力。这或许就是室内空间环境艺术设计的魅力所在。

2. 建筑设计与室内设计

谈室内空间环境艺术设计,自然有必要搞清楚与建筑设计的关系。建筑设计是室内环境设计的基础,室内设计是建筑设计的延续、深化和发展过程,室内环境设计是建筑创作整体中不可分割的重要组成部分。它不是局限于居住环境,而是更多地为人们提供各种舒适、优雅的公共活动空间环境。其实,自古以来室内设计从未与建筑设计脱离过,远在意大利文艺复兴的黄金时代,名冠艺坛的巨匠米开朗琪罗(Michelangelo Buonroti),就是一位伟大的建筑师,同时他又是一位众口皆碑的画家、雕塑家,被世人称为三大杰出人物之一。美国建筑师赖特创作设计的“流水别墅”,注重室内外的整体有机联系,在他丰富的创作实践中,尤其是室内环境设计都依据统一整体的空间构思,以光彩夺目的建筑室内环境设计语言创造了“有机建筑”——自然的建筑,谱写出了诗情画意的篇章,给人以完美的艺术享受。

室内环境艺术设计是在建筑规划的大空间之中进行的。但这并不表明室内设计师只能被动地跟着建筑设计跑,而应该是同步进行的,特别是在进行大的公共建筑环境艺术设计项目时,项目主持人更重视这一先潜设计的配合。这是一个建筑设计获得成败的关键,应引起人们的高度重视。从另一个角度来讲,即使在建筑设计完成之后,仍可发挥室内设计师的主动性与创造性,运用灵活多变的设计手法,完成良好的室内环境设计创造任务。我们可以发挥、增强内部空间的艺术表现力,深刻反映人与空间主题,略施小计来弥补建筑设计上的某些缺陷与不足,改善室内空间的视觉效果。

室内环境艺术设计与建筑设计的关系确定了室内设计师与建筑师密切合作的必要性。从理论上讲,室内设计师应该知晓建筑设计的原则规范、方法步骤,以便更好地理解建筑师的意图。建筑师应该了解室内设计的特点,以便在建筑设计中为室内设计创造良好的条件。“室内环境设计反映建筑风格”,所以只有建筑师与室内设计师合作,才有可能使整体设计真正成为立意明确、

空间合理, 形象完美、环境宜人的有机整体。

室内设计与建筑设计的异同: 相同方面, 都是同时考虑物质功能与精神功能, 受材料、技术和经济条件的制约, 都必须符合形式美的法则, 考虑城市空间尺度感; 不同方面, 与建筑设计相比, 室内环境设计更加细致入微, 更加重视触觉心理(生理)效应, 重视人的空间尺度、强调材料的质感、肌理效果以及灯光色彩的运用等艺术美感。

因此, 通过室内环境设计之后的建筑环境更为细腻、深刻。室内环境设计所具有的这种特点, 是因为与外部空间相比, 内部空间与人们的生活、工作关系更为密切直接。室内环境条件几乎全部为人们所感到, 这足以表明室内环境设计不仅要非常注意空间环境的总体效果, 还要仔细考虑所有触摸到的细部, 精心处理每一个空间局部、材料、构造、饰物。

室内设计师与建筑师, 如前所述, 建筑师创造的是建筑物的总体时空关系, 而室内设计师创造的是建筑物内部的具体时空关系, 两者之间有着十分密切的关系。

作为一名合格的建筑师应该对室内设计有深刻的了解, 在建筑物的方案构思中对建成后的内部空间效果作了充分的考虑, 为今后室内设计师的创作提供条件。事实上, 不少建筑师本身就是室内设计师, 往往在设计时一气呵成, 使建筑设计与室内设计成为一个有机的整体。

同样, 作为一名合格的室内设计师也应该具有相当的建筑设计知识。在设计之前, 应该充分了解建筑师的创作意图, 然后根据建筑物的具体情况, 运用室内设计艺术的手段, 对内部空间加以深化、丰富与发展, 创造出理想的内部空间环境。

三、室内设计师的必备修养

(一) 室内设计师职责

室内设计师的称谓很多, 有的称为装饰设计师, 还有的称为美术设计师, 作为专业工作范围称号, 应为室内建筑师更加准确。因为室内设计师所涉及的工作要比单纯的装饰广泛得多, 他们关心的范围已扩展到生活的每一方面, 尤其是人居环境, 例如住宅空间、商业空间、办公空间、公共空间(包括车船、飞机舱内)等的室内环境设计。最终目的是创造舒适的室内环境, 提高劳动生产率和公共设施的使用率。总之, 是在室内环境设计中给予人们各种舒适、安全和美感。

在欧洲一些国家, 室内设计师已经与建筑师、工程师、医师、律师一样成为一种职业。专业室内设计师应该受过良好的教育, 具有一定的经验并且通过资格考试, 具备完善内部空间功能与质量的设计与实施能力。为了达到改善人们生活质量, 提高工作效率、保障公众的健康、安全与福利的目标, 专业室内设计师应该具有以下能力:

- (1) 分析业主的需要、目标和有关生活安全的各项要求;
- (2) 运用室内设计知识综合解决空间计划的各相关问题;
- (3) 根据有关规范和标准的要求, 从功能、舒适、美学等方面系统地提出初步概念设计;
- (4) 通过适当的表达手段, 发展和展现最终的设计建议;
- (5) 按照通用的无障碍设计原则和所有的相关规范, 提供有关非承重内部结构、地面、墙面和顶面及家具、照明、室内细部设计、材料选配等技术设备的施工图和相关专业服务;
- (6) 在设备、电气和承重结构设计方面, 应该能与其他有资质的专业人员进行共同合作;
- (7) 可以作为业主的代理人, 准备和管理投标文件与合同文件;
- (8) 在设计文件的执行过程中和执行完成时, 应该承担监督和评估的责任。

室内设计的工作性质决定了室内设计师职业修养的内容。室内空间是艺术化了的物质环境, 设计这种空间要了解它作为物质产品的构成技术。同时, 也要懂得它作为空间艺术品的创作规律。不切实际的或无视构造技术的设计只能是纸上画画、墙上挂挂的空想图画。如果硬要造出来, 会令人不堪入目, 并危及人的生命安全。所以, 室内设计师的大量工作与相应的职业修养都应该集