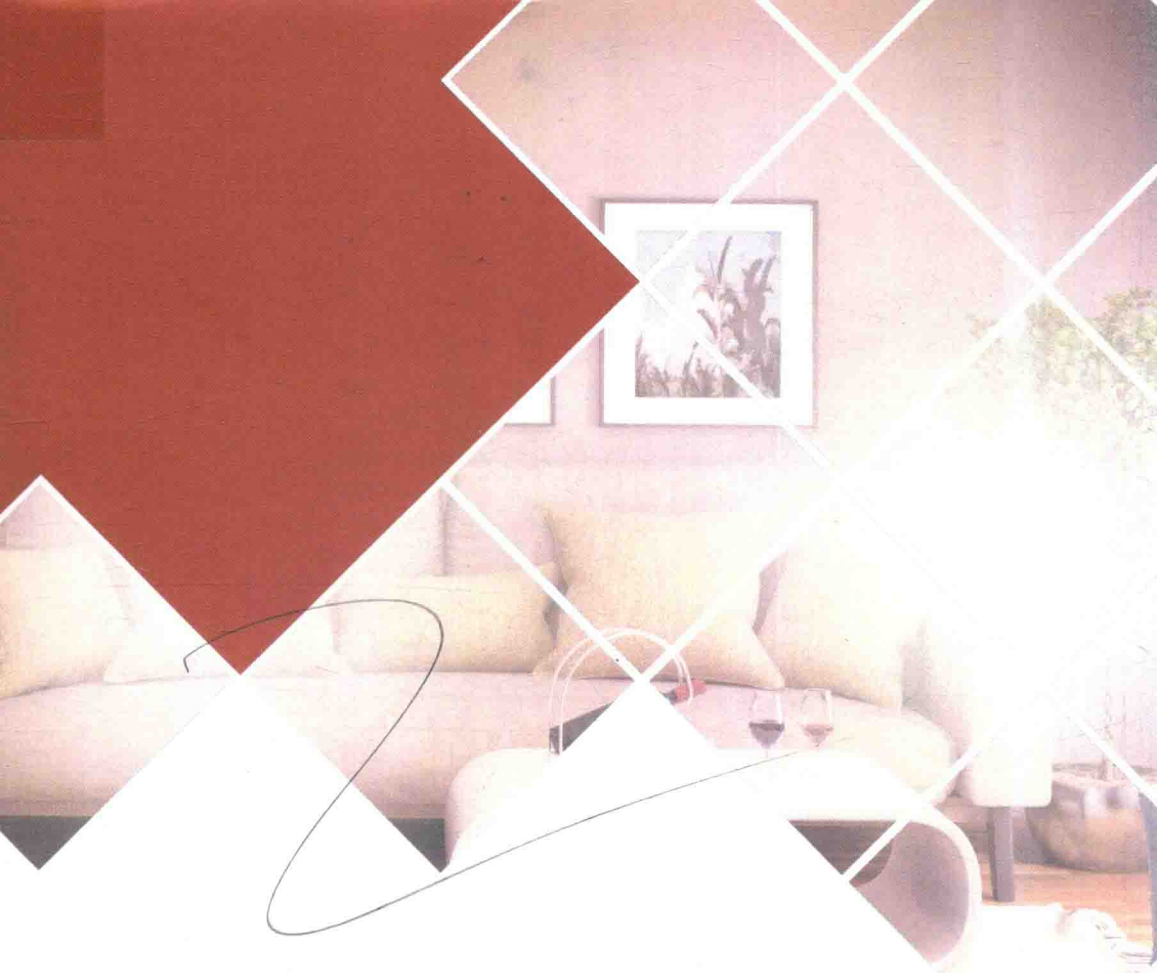

室内设计与平面艺术

蔡汉忠 牛笑一◎著

“国家一级出版社” 中国纺织出版社 “全国百佳图书出版单位”

室内设计与平面艺术

蔡汉忠 牛笑一 著

 中国纺织出版社

图书在版编目(CIP)数据

室内设计与平面艺术 / 蔡汉忠, 牛笑一著. -- 北京: 中国纺织出版社, 2018.7
ISBN 978-7-5180-4559-4

I. ①室… II. ①蔡… ②牛… III. ①室内装饰设计
IV. ① TU238.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 001365 号

责任编辑: 汤 浩

责任印制: 储志伟

中国纺织出版社出版发行

地 址: 北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码: 100124

销售电话: 010-67004422

传真: 010-87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 <http://weibo.com/2119887771>

北京虎彩文化传播有限公司 各地新华书店经销

2018 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

开 本: 787 × 1092

1/16

印张: 14.125

字 数: 230 千字

定价: 64.00 元

凡购买本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

前 言

随着我国经济的不断发展,人民物质与文化生活水平不断提高,对建筑内部环境的改善和美化已成为新的消费需求。这个新的消费市场散发出巨大的经济能量,近些年,中国建筑装饰行业蓬勃发展,行业产值年年提升,年平均增长率大部分都在10%以上。随着科技的发展,室内设计行业也呈现出高技术、高附加值等特点,并且创意设计产业与实体经济的融合不断加速,现在正在迅速发展。室内设计行业经过长时间的发展,迅速完成了由建筑业的一个细分领域向一个相对独立的行业演进的过程,并已经形成了居室建筑室内设计与公共建筑室内设计齐头并进的格局。据不完全统计,现在国内大大小小的室内设计企业有几十万家,从业人员将近两千万。

设计是有目的的策划,平面设计是这些策划将要采取的形式之一。平面设计作为艺术设计范畴中的一个重要组成部分,几乎无处不在,无时不在。平面设计以“视觉”作为沟通和表现的方式,通过多种方式来创造和结合符号、图片与文字,传达想法或讯息。在平面设计中,需要运用视觉元素来传播设计者的设想和计划,用文字和图形把信息传达给受众,让人们通过这些视觉元素了解设计师的设想和计划。不论是广告设计、书籍设计、标志设计、包装设计、企业整体形象设计,还是当代影像、电子读物、网页等视觉媒介设计,在其画面中,充满智慧的图形创意,画龙点睛的字体效应,和谐、悦目的色彩视觉,灵活多变的形式魔方。

现代室内设计追求的是舒适,更具有人文性。在这样的大环境下,室内设计与平面设计逐渐融合,为人们的生活、工作、娱乐等活动创造出更加舒适的环境。

本书着眼于当前受人们普遍关注的室内设计与平面艺术两个领域,从多方面探讨和介绍了室内设计与平面艺术的基础知识与实践。本书将这两个方面的内容分为上下两篇进行论述。上篇室内设计讨论了其界面设计造型的

原则、采光和照明艺术以及室内设计对色彩和材料的要求和布置，现在的社会需求中健康、环保是非常重要的组成部分，所以，本书就室内的绿化设计进行了介绍，并给出了绿化设计的建议。下篇介绍平面设计艺术，在介绍平面设计的基础知识理论的同时，重点介绍了平面设计艺术的应用实践，并讨论了平面设计艺术在室内设计中的应用。

本书内容由浅入深，理论与实践相结合，非常适合室内设计以及平面艺术领域的学习者参考学习，室内设计以及平面艺术领域的工作者、研究者以及爱好者也可以从本书中获益。由于篇幅和作者知识有限，本书难免会有谬误，欢迎广大读者指正。

作者

2017年7月

CONTENTS

目录

上篇 室内设计

第一章 室内设计概述	2
第一节 室内设计的含义	2
第二节 室内设计的发展	8
第三节 室内设计的基本理论	13
第二章 室内空间界面设计造型原则	21
第一节 室内空间组织	21
第二节 室内界面处理	29
第三节 室内空间界面设计具体造型原则	35
第四节 室内空间界面设计具体形式法则	36
第三章 室内采光与照明设计	42
第一节 室内采光照明的基本概念与要求	42
第二节 室内采光部位与照明方式	48
第三节 照明灯具及其附件的应用	53
第四节 室内照明作用与艺术效果	59
第四章 室内色彩与材料质地设计	63
第一节 室内色彩构成的基本原理	63
第二节 色彩的物理、生理与心理效应	69
第三节 室内色彩设计的要求与原则	73

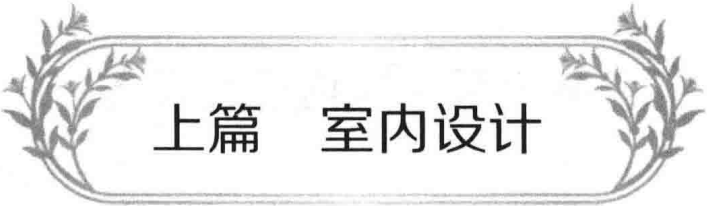
室内设计与平面艺术

第四节 室内装饰材料的性质与分类	75
第五节 室内装饰材料的应用原则与发展	82
第五章 室内家具与室内陈设设计	87
第一节 家具的发展	87
第二节 家具的尺度与分类	95
第三节 家具设计的布置与组织空间	100
第四节 室内陈设的意义与设计原则	104
第六章 室内绿化设计	108
第一节 室内绿化的原则与类型	108
第二节 室内绿化材料的选择	120
第三节 室内绿化设计的主要方法	124

下篇 平面设计艺术

第七章 平面设计艺术概述	130
第一节 平面设计艺术的概念和原则	130
第二节 平面设计艺术的分类	134
第三节 平面设计的发展与演变	142
第八章 平面设计艺术的要素	151
第一节 文字与平面设计艺术	151
第二节 图形与平面设计艺术	161
第三节 色彩与平面设计艺术	166
第九章 平面构成艺术原理与应用	174
第一节 平面构成艺术的基本技巧	174
第二节 平面构成艺术的主要类型及应用	180

第三节 数字化视角下的数字构成艺术	190
第十章 平面设计艺术的应用实践	194
第一节 书籍装帧设计的应用实践	194
第二节 标志设计的应用实践	199
第三节 招贴海报设计的应用实践	205
第四节 包装设计的应用实践	207
第五节 平面设计艺术在室内设计中的应用	210
参考文献	213

上篇 室内设计

现代室内设计是人类科学技术和文化艺术高度发展的产物。它既是一门为人类创造良好室内环境的特殊艺术，又是一门融合着美学的科学技术，是功能实用性和审美艺术性的统一体。现代室内设计既能反映出一个国家的经济文化发展水平，也能反映出一个民族的历史文化传统。

对于室内设计来说，总的立意和构思十分重要，这样才有可能按照一定的指导思想和预期目标，以及形式美学的根本法则（包括统一、对比等基本法则，对位、对应、均衡等一般法则），对设计的不同部分进行统筹安排。本篇就对室内设计的相关元素进行论述。

第一章 室内设计概述

室内设计以创造满足人们物质和精神生活所需的室内环境为目的，它是建筑设计的继续和深化，也是对室内空间环境的再创造；是人类创造并美化自己生存环境的活动之一，也是物质文明与精神文明有机结合的具体体现。室内设计从一个侧面反映出相应时期社会物质和精神生活的特征，具有鲜明的时代特征。

第一节 室内设计的含义

一、室内设计的定义

人类社会从原始部落发展到具有高度文明的今天，对自身的生存和生活环境品质的改善总在进行孜孜不倦的追求。考古学向我们揭示了早在旧石器时代晚期原始人居住的洞穴里，先民们就会选择和利用天然形成的高低大小不等的石头来充当桌、凳、床，满足生活的基本功能需要；他们在石壁上作画，不仅记录生活状态，同时起到美化洞穴内部环境的作用。而从现存的古埃及、古希腊、古罗马的石砌建筑遗迹，古印度的石窟建筑和中国古代木构建筑遗迹中，我们也不难发现，当先民们学会为自己建造遮风挡雨的居住建筑或为敬奉的神灵建造祭祀宗教建筑时，装饰就和建筑主体紧密地结合为一体，以绘画、雕刻、雕塑等形式存在，而且多与建筑结构构件融合在一起，这些装饰主要是由建筑师、画家、雕塑家或是匠人来完成的。

在欧洲，到17世纪初的巴洛克建筑时期，出现了室内装饰与建筑师行业的分离。建筑和营造技术的成熟，使得大量建筑的使用年限大大延长，而

室内环境的使用周期相对较短,需要每隔一定年限就对建筑内部进行重新粉饰或改装。“装饰工匠”的名称出现在法国宫廷建筑和贵族宅邸的营建活动中,他们按照雇主对样式的要求,在不改动建筑主体结构的前提下,对室内空间进行改装,从而推动了室内装饰风格的流变。近代工业革命引发的对建筑新形式、新技术、新材料的探索,推动了混凝土建筑的发展。这种建筑方式“不仅使室内装饰从建筑主体中脱离开来,而且发展成为不依附于建筑主体而相对独立进行生产制作的部分”。19世纪下半叶至20世纪的折中主义,19世纪下半叶起的工艺美术运动,19世纪末到20世纪初的新艺术运动、德国的“青年风格派”以维也纳为中心的“分离派”美国的芝加哥学派,20世纪二三十年代的装饰艺术运动等,伴随着各种新的建筑类型的涌现,众多的建筑师在他们所设计的建筑内部空间演绎着与建筑风格一脉相承的精彩,在历史上留下了珍贵的范例。室内装饰行业作为一个被社会承认的、为他人提供装潢设计的行业,应从19世纪末算起。

美国有位曾经是演员的公众人物埃尔西·德·沃尔夫(Elsie de Wolfe)被认为是第一位成功的专业室内装饰师,她不仅熟谙各个时期的传统风格,能娴熟地将多种设计元素加以合理布置和安排,为客户提供色彩或织物搭配的意见,也擅长搭配家具、地毯和其他装饰品。1913年,她出版了《高品位住宅》一书。有趣的是,以沃尔夫为代表的早期室内装饰师多为一些“有品位的女士”,她们没有受过系统的建筑设计或是艺术设计教育,这使她们的服务停留在个人经验上,并且多以表面装饰为主。

随着包豪斯(Bauhaus)学派“形式追随功能”的建筑设计观念引领着现代主义建筑走向全球,“室内装饰”逐渐衰落,而与建筑空间和结构相关的“室内设计”站到了历史舞台的前沿。在强调使用功能而把造型单纯化、装饰简化甚至摒弃装饰的设计思想影响下,室内设计把使用功能以合理性与逻辑性的形式表现放在最重要的地位,即空间规划、功能和结构设计,以及室内音响、灯光等技术要求,设计更实用,也更平民化。从业人员被称为“室内设计师”或“室内建筑师”,他们在设计中更多地考虑如何运用新材料、新技术表现新创意。

室内设计的发展极大地受到建筑设计的影响,当现代主义建筑走向极端,由于缺乏人情味和千篇一律而引起人们的厌倦时,在室内空间中,人们

也开始重新在历史样式中寻求寄托,对各种多元的、复杂的,甚至是矛盾的形式和装饰表现出越来越浓厚的兴趣。渐渐地,“室内装饰”重新获得生命。近年来,室内装饰和室内设计的界限在淡化,更为公众和专业人士所接受的室内设计师不仅需要对客户需求进行分析和确定,对建筑的室内空间进行合理规划,对各界面及装饰进行处理,对室内物理环境进行设计,而且也需要根据客户对生活品位的追求来把握整体装饰风格,搭配色彩,选配家具、照明灯具、装饰织物、艺术陈设品、绿化等,同时还需要在整个装饰工程实施过程中提供特殊做法指导,监督施工质量和确保最终装饰效果的服务。

现代室内设计,亦称室内环境设计,是根据建筑物的使用性质、所处环境、使用人群的物质与精神要求、建造的经济标准等条件,运用一定的物质技术手段、美学原理和文化内涵来创造安全、健康、舒适、优美、绿色、环保,符合人的生理及心理要求,满足人们各方面生活需要的内部空间环境的设计,是空间环境设计系统中与人关系最直接、最密切和最主要的方面。

二、室内设计的分类

室内功能所涉及的内容与室内的类型和人的日常生活方式有着最直接的关系,每一类空间都有明确的功能,这些不同的功能构成并决定了室内设计概念的确立。也就是说,室内设计造型风格的确定,材质、色彩和照明的考虑以及装饰的选用,无不与所设计的室内空间的使用性质、审美需要等设计功能紧密联系在一起。

(一) 按空间使用性质区分

按空间使用性质区分包括居住空间、工作空间、公共空间。

居住空间在建筑类型上有单体平房、平房组合庭院、单体楼房、楼房组合庭院,以及综合群组等样式;在使用类型上有单间住宅、单元住宅、成套公寓、景园别墅、成组庄园等形式。

工作空间的建筑类型相对简单,一类为管理人员工作的办公楼,一类为功能性较强的厂房车间,其使用类型则由以功能为主进行分区的不同空间来界定。

公共空间是内容最为丰富的一类,建筑形式变化多样,使用类型复杂

多元,如商场、饭店、餐厅、酒家、娱乐场、影剧院、体育馆、会堂、展览馆,等等。

(二) 按生活和行为方式区分

按生活和行为方式区分包括:

动态空间:娱乐空间、运动空间、餐饮空间、购物空间、劳作空间,等等;

静态空间:睡眠空间、休息空间,等等;

中介空间:会议空间、洽谈空间,等等。

按生活和行为方式来区分内容,便于明确把握空间的行为要求和确定空间的总体布局和各功能空间位置。

(三) 按空间构成特点区分

按空间构成特点区分包括:静态封闭空间、动态开敞空间、虚拟流动空间。按空间围合形式的差异特点构成的这三种形式区分,让我们能够从空间的本质特征来营造符合功能与审美要求的环境。

(四) 按空间环境系统区分

按空间环境系统区分包括:照明系统,电气系统,给、排水系统,空调系统,信息系统,声学系统,消防系统。

针对自然界本身的变异以及人造的环境而设置的空间物件与设备,它们组成了不同的室内环境系统,使我们能够有目的按部就班地考察各个系统,从而为设置满足人在空间中的这些生理需求做出合理的计划。

三、室内设计的内容

现代室内设计是一门跨学科的综合性较强的专业,其涵盖面很广,可以归纳为以下几个部分:

(一) 室内空间的组织、调整、创造或再创造

即对所需要设计的建筑的内部空间进行处理,组织空间秩序,合理安排空间的主次、转承、衔接、对比、统一;在原建筑设计的基础上完善空间

室内设计与平面艺术

的尺度和比例,通过界面围合、限定及造型来重塑空间形态。

(二) 功能分析、平面布局与调整

就是根据既定空间的使用人群,从年龄、性别、职业、生活习俗、宗教信仰、文化背景等多方面入手分析,确定其对室内空间的使用功能要求及心理需求,从而通过平面布局及家具与设施的布置来满足物质及精神的功能要求。

(三) 界面设计

界面设计,是指对于围合或限定空间的墙面、地面、天花等的造型、形式、色彩、材质、图案、肌理等视觉要素进行设计,同时也需要很好地处理装饰构造,通过一定的技术手段使界面的视觉要素以安全合理、精致、耐久的方式呈现。

(四) 室内物理环境设计

即为使用者提供舒适的采暖、通风、空气调节等室内体感气候环境,采光、照明等光环境,隔音、吸声、音质效果等声环境,以及为使用者提供安全的防盗报警、门警、闭路电视监视、安保巡更系统、火灾报警与消防联动系统、紧急广播、紧急呼叫等系统,为使用者提供便捷性服务的结构化综合布线、信息传输、通信网络、办公自动化系统、物业管理系统等。这是现代室内设计中极其重要的一个内容,是确保室内空间与环境安全、舒适、高效利用必不可少的一环。随着科技的发展及在智能建筑领域的应用拓展,它将越来越多地提高人们生活、工作、学习、娱乐的环境品质。

(五) 室内陈设艺术设计

室内的陈设艺术设计包括家具、灯具、装饰织物、艺术陈设品、绿化等的设计或选配、布置等。在当今的室内设计中,陈设艺术设计起到软化室内空间、营造艺术氛围、体现个性化品位与格调的作用,并且往往是整体装饰效果中画龙点睛的一笔。

以上五个方面的内容对于室内设计来说并不是孤立存在的,而是相互影响、互为依存的。例如,在研究室内空间的组织、塑造其空间形态时,应

该同时进行功能分析,并使室内空间在满足一定使用要求的同时,尽可能地体现艺术审美价值和文化内涵。又如,空间的立体造型是靠地面、墙面、顶面等界面围合或限定而成的,所以界面的设计直接影响到整个空间的视觉形象。再如,空间的色彩设计是以装饰材料为物化介质来表现的,光环境又会改变色彩的真实感和表现力,对空间感又能起到扩大或缩小、活跃或压抑、温暖或冷静等改性作用。因此,室内设计无疑是对建筑内部空间所涵盖的众多元素的综合设计和再创造。

四、室内设计的基本特征

从室内设计与装饰的历史发展,以及现代室内设计所涉及的内容来看,我们可以归纳出其基本特征:

(一) 目的性

以满足人的需求为出发点和目标,“以人为本”的理念应贯穿设计的全过程。

(二) 物质性

室内环境的实现是以视觉形式为表现方式,以物质技术手段为依托和保障,特别离不开材质、工艺、设备、设施等的物质支持,科技的进步为设计师和业主提供了更多的选择,从而有可能带来室内设计的变革。

(三) 艺术性

室内设计的过程和结果得通过一定的艺术表现形式来体现一定的审美情趣,创造出具有艺术表现力和感染力的空间及形象,视觉的愉悦感和文化内涵是室内设计在心理和精神层面上的要求。现代室内设计由于得到科技和物质手段的支持,在艺术领域的尝试与探索变得有更多的可能,有更多的设计作品以前所未有的艺术造型与形式呈现在我们面前。

(四) 综合整体性

室内设计各要素相互影响、互为依存、共同作用,既要考虑人与空间、人与物、空间与空间、物与空间、物与物之间的相互关系,又要把握技术与

艺术、理性与感性、物质与精神、功能与风格、美学与文化、空间与时间等诸多层次的协调与整合。这就要求室内设计师不仅仅具备空间造型能力或是功能组织能力,更需要多方面的知识和素养。同时,室内设计是环境艺术链中的一环,设计师应该培养并加强环境整体观。

(五) 动态可变性

建筑的室内环境随着时间的推移,在使用功能、使用对象、审美观念、环境品质标准、配套设施设备、相应规范等多方面都必然发生变化,因而室内设计呈现出周期性更替的动态可变性。

第二节 室内设计的发展

人类社会的发展是从低级向高级逐渐演变的,各门学科也是从初级向高级发展的。了解历史不仅使我们知道过去,还可以为现在提供经验和教训,更可以为人类创造未来服务。

一、中国室内设计的发展

在原始社会,人们主要是穴居、巢居,后来有方形或圆形草庐、高出地面的干阑建筑,有了石砌墙和夯土墙,房内摆放陶器、骨器和石制的工具,居住环境主要解决生存问题。

在商周时代(公元前17世纪起),我国进入奴隶社会。住宅是先挖地基再填土夯实,为防潮,地面采用石灰层、填土层交替夯实五六层。墙是版筑的,留有版的痕迹。生产工具以铜质的为主,石器、骨器逐渐变为装饰品,陶器仍大量使用。房屋顶部为木构架,两坡顶,有木柱支撑,柱下为石础(垫石),有的地基为石砌。到了晚期(周代),屋顶已为瓦顶,建筑物布局有明显的轴线,士大夫的住宅则用“前堂后寝”的格局,而且用色有严格的等级制度。这个时期的家具是矮形的,因为人们是以席地跪坐的方式生活的,主要的家具有俎、禁、床。俎是几、案、桌的雏形;禁是箱、柜、橱的原型。这时出现了屏风。

春秋战国时期(公元前770年~前221年),是奴隶制向封建制转化的时期,铁工具出现并在生产中被广泛应用,地主土地所有制确立。从当时的遗址上发现的文物可知:屋顶用筒瓦覆盖,铺地、砌墙用砖,用木柱,还有陶制的下水管,建筑基址有长方形、曲尺形和圆形。当时的家具品种有俎、案、几、床、屏风、格架与箱等,有长短、大小和高矮多种。案有长方形和圆形;几有玉几、雕几、漆几等,主要是作凭倚之用,所以叫“凭几”,后来又有其他用途。

从秦汉时代开始,由于国家统治有方,经济得到发展,封建社会开始,少数大地主、贵族和官僚居住在豪华的宅第里,房子很多,又有园林。而广大农民则居住在简陋的农舍(草顶土房或平顶泥房)中。富家房子平面左右对称,祖堂居中,多用四合院或几重的四合院组成“前堂后寝”的布局,房子(正房、厢房)的布局形式有一颗印式和分散式两类。建筑材料为砖、瓦、木、石、灰土、竹、草等,帝王宫殿则多用琉璃庑殿式或歇山式屋顶,梁枋斗拱施彩画,门窗为菱花雕刻,玉石栏杆有雕饰,基部采用须弥座形式。秦汉时使用最多的是床和榻(床略高、宽于榻),其次是几、案(床前、榻侧设几,案有长方、圆等形状,有的带冰盘沿儿,还有翘头案,用来进食、饮酒、读书或祭祀)、胡床(可折叠的马扎)、柜、橱、衣架和屏风等。在魏晋至隋唐五代时期,受外来文化的影响,出现了新的造型与装饰手法,如建筑与家具中的须弥座等,出现了向后倚靠的弯曲凭几、隐囊(软靠垫)、筌蹄(用藤或草编成的高型坐具)、椅子、带屏的床、双人胡床等新型家具。隋唐五代时,高型家具【扶手椅、靠背椅、圆椅、凳(方、圆、腰圆形及长条形)、高桌、高型床(案形或意门台座形)、立柜、墩等】较普遍采用,矮型家具(榻、案等)也在应用。这反映了席地跪坐、盘足叠坐与垂足而坐同时并存,说明是由矮型家具向高型家具过渡的时期。唐朝的螺钿镶嵌、木画、漆绘与拨镂工艺都达到前所未有的成就。

公元10世纪中叶,北宋建立,垂足而坐的起居方式取代了席地跪坐的起居方式。为适应新的生活需求,产生了折叠桌、交足柜、曲足盆架、交椅、琴桌等新型家具,特别是桌和柜橱上开始用抽屉。而且很重视装饰,加花牙子、云头雕刻、金属饰件。榻有壶门榻、托泥榻等多种。屏风有独扇式、三叠式,屏风上多用水波纹作装饰。建筑上有《营造法式》做出各种