

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

The "Twelfth five-year" Excellent Curriculum for Major in The Fine Art Design of The Higher Vocational College and The Junior College in Twenty First Century

室内设计

Interior Design

编著 阮忠 黄平 陈易
辽宁美术出版社

21 世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

Interior Design

室内设计

THE "TWELFTH FIVE-YEAR" EXCELLENT
CURRICULUM FOR MAJOR IN
THE FINE ART DESIGN OF THE HIGHER
VOCATIONAL COLLEGE AND THE JUNIOR
COLLEGE IN TWENTY FIRST CENTURY

编 著 阮 忠 黄 平 陈 易
辽宁美术出版社

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

总主编 范文南

总策划 范文南

副总主编 洪小冬 彭伟哲

总编审 苍晓东 光辉 李彤 王申 关立

编辑工作委员会主任 彭伟哲

编辑工作委员会副主任

申虹霓 童迎强

编辑工作委员会委员

申虹霓 童迎强 苍晓东 光辉 李彤 林枫

郭丹 罗楠 严赫 范宇轩 田德宏 王东

彭伟哲 高焱 王子怡 王楠 王冬 陈燕

刘振宝 史书楠 王艺潼 汪俏黎 展吉喆 夏春玉

穆琳琳 王倩 林源

印制总监

鲁浪 徐杰 霍磊

图书在版编目(CIP)数据

室内设计 / 阮忠, 黄平, 陈易编著. — 沈阳: 辽宁
美术出版社, 2015.7 (2016.1重印)

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品
课程规划教材

ISBN 978-7-5314-6767-0

I. ①室… II. ①阮… ②黄… ③陈… III. ①室内装
饰设计—高等教育—教材 IV. ①TU238

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第146432号

出版发行 辽宁美术出版社

经销 全国新华书店

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

邮箱 lnmscbs@163.com

网址 <http://www.lnmscbs.com>

电话 024-23404603

封面设计 范文南 洪小冬 童迎强

版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴烨 高桐

印刷

辽宁北方彩色期刊印务有限公司

责任编辑 苍晓东

技术编辑 徐杰 霍磊

责任校对 李昂

版次 2015年7月第1版 2016年1月第2次印刷

开本 889mm×1194mm 1/16

印张 9

字数 220千字

书号 ISBN 978-7-5314-6767-0

定价 55.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话 024-23835227

目录

contents

序

前言

- 一、室内设计的内涵与特点 / 006
- 二、室内设计应解决的主要问题 / 006
- 三、课程设计的内容设置 / 007

第一章 室内方案设计的步骤与方法 009

- 第一节 室内设计的不同设计阶段 / 010
- 第二节 常用室内方案设计的步骤与方法 / 011
- 第三节 室内方案设计主要图纸的具体要求 / 014

第二章 课程设计——民俗博物馆门厅与部分公共空间室内设计 017

- 第一节 室内设计与建筑设计关系的再认识 / 018
- 第二节 民俗博物馆门厅与部分公共空间室内设计任务书 / 025
- 第三节 设计作业点评 / 026

第三章 课程设计——名家风范 037

- 第一节 近现代建筑与室内设计风格 / 038
- 第二节 名家风范作业任务书 / 055
- 第三节 设计作业点评 / 056

第四章 课程设计——行为心理 069

- 第一节 行为心理学与室内设计 / 070
- 第二节 行为心理作业任务书 / 074
- 第三节 设计作业点评 / 075

第五章 课程设计——材料·细部 081

- 第一节 细部研究 / 082
- 第二节 材料细部作业任务书 / 089
- 第三节 设计作业点评 / 089

第六章 课程设计——艺术沙龙室内设计 097

- 第一节 室内设计中的个性 / 098
- 第二节 艺术沙龙室内设计任务书 / 104
- 第三节 有关课程调研的基本说明 / 105
- 第四节 设计作业点评 / 106

第七章 课程设计——旅馆大堂室内设计 117

- 第一节 影响旅馆室内设计的因素 / 118
- 第二节 旅馆大堂室内设计 / 122
- 第三节 旅馆大堂室内设计任务书 / 128
- 第四节 设计作业点评 / 129

第八章 课程设计——毕业设计 132

- 第一节 设计任务书与教学目标 / 133
- 第二节 设计作业点评 / 135

后记

21 世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

Interior Design

室内设计

THE "TWELFTH FIVE-YEAR" EXCELLENT
CURRICULUM FOR MAJOR IN
THE FINE ART DESIGN OF THE HIGHER
VOCATIONAL COLLEGE AND THE JUNIOR
COLLEGE IN TWENTY FIRST CENTURY

编 著 阮 忠 黄 平 陈 易
辽宁美术出版社

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

学术审定委员会主任

苏州工艺美术职业技术学院院长

廖 军

学术审定委员会副主任

南京艺术学院高等职业技术学院院长

郑春泉

中国美术学院艺术设计职业技术学院副院长

夏克梁

苏州工艺美术职业技术学院副院长

吕美利

联合编写院校委员(按姓氏笔画排列)

丁 峰	马金祥	孔 锦	尤长军	方 楠	毛连鹏
王 中	王 礼	王 冰	王 艳	王宗元	王淑静
邓 军	邓澄文	韦荣荣	石 硕	任 陶	刘 凯
刘雁宁	刘洪波	匡全农	安丽杰	朱建军	朱小芬
许松宁	何 阁	余周平	吴 冰	吴 荣	吴 群
吴学云	张 芳	张 峰	张远珑	张礼泉	李新华
李满枝	杜 娟	杜坚敏	杨 海	杨 洋	杨 静
邱冬梅	陈 新	陈 鑫	陈益峰	周 巍	周 箭
周秋明	周燕弟	罗帅翔	范 欣	范 涛	郑祎峰
赵天存	凌小红	唐立群	徐 令	高 鹏	黄 平
黄 民	黄 芳	黄世明	黄志刚	曾传珂	蒋纯利
谢 群	谢跃凌	蔡 笑	谭建伟	戴 巍	

学术审定委员会委员

南京艺术学院高等职业技术学院艺术设计系主任
上海工艺美术职业技术学院环境艺术学院院长
南宁职业技术学院艺术工程学院院长
天津职业大学艺术工程学院副院长
北京联合大学广告学院艺术设计系副主任
湖南科技职业学院艺术设计系主任
山西艺术职业学院美术系主任
深圳职业技术学院艺术学院院长
四川阿坝师范高等专科学校美术系书记
湖北职业技术学院艺术与传媒学院院长
呼和浩特职业学院院长
邢台职业技术学院艺术与传媒系主任
中州大学艺术学院院长
安徽工商职业学院艺术设计系主任
抚顺师范高等专科学校艺术设计系主任
江西职业美术教育艺术委员会主任
辽宁美术职业学院院长
郑州师范高等专科学校美术系主任
福建艺术职业学院副院长
浙江商业职业技术学院艺术系主任

韩慧君
李 刚
黄春波
张玉忠
刘 楠
丰明高
曹 俊
张小刚
杨瑞洪
张 勇
易 晶
夏万爽
于会见
杨 帆
王 伟
胡 诚
王东辉
胡国正
周向一
叶国丰

学术联合审定委员会委员(按姓氏笔画排列)

丁耀林	尤天虹	文 术	方荣旭	王 伟	王 斌
王 宏	韦剑华	冯 立	冯建文	冯昌信	冯顺军
卢宗业	刘 军	刘 彦	刘升辉	刘永福	刘建伟
刘洪波	刘境奇	许宪生	孙 波	孙亚峰	权生安
宋鸿筠	张 省	张耀华	李 克	李 波	李 禹
李 涵	李漫枝	杨少华	肖 艳	陈 希	陈 峰
陈 域	陈天荣	周仁伟	孟祥武	罗 智	范明亮
赵 勇	赵 婷	赵诗镜	赵伟乾	徐 南	徐强志
秦宴明	袁金戈	郭志红	曹玉萍	梁立斌	彭建华
曾 颖	谭 典	潘 沁	潘春利	潘祖平	濮军一

序 >>

当我们把美术院校所进行的美术教育当做当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话，则非要“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从经典出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实有两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们更需要做的一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面需要将艺术思维、设计理念等这些由“虚”而“实”体现艺术教育的精髓的东西，融入我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书实施以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是，同一个教师在同一个专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门、良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就很难避免。正是在这个背景下，我们在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计摄影）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学的并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同全国各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材》。教材是无度当中的“度”，也是各位专家长年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。从这个意义上说，这套教材在国内还是具有填补空白的意义。

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材编委会

J

目录

contents

序
前言

- 一、室内设计的内涵与特点 / 006
- 二、室内设计应解决的主要问题 / 006
- 三、课程设计的内容设置 / 007

第一章 室内方案设计的步骤与方法 009

- 第一节 室内设计的不同设计阶段 / 010
- 第二节 常用室内方案设计的步骤与方法 / 011
- 第三节 室内方案设计主要图纸的具体要求 / 014

第二章 课程设计——民俗博物馆门厅与部分公共空间室内设计 017

- 第一节 室内设计与建筑设计关系的再认识 / 018
- 第二节 民俗博物馆门厅与部分公共空间室内设计任务书 / 025
- 第三节 设计作业点评 / 026

第三章 课程设计——名家风范 037

- 第一节 近现代建筑与室内设计风格 / 038
- 第二节 名家风范作业任务书 / 055
- 第三节 设计作业点评 / 056

第四章 课程设计——行为心理 069

- 第一节 行为心理学与室内设计 / 070
- 第二节 行为心理作业任务书 / 074
- 第三节 设计作业点评 / 075

第五章 课程设计——材料·细部 081

- 第一节 细部研究 / 082
- 第二节 材料细部作业任务书 / 089
- 第三节 设计作业点评 / 089

第六章 课程设计——艺术沙龙室内设计 097

- 第一节 室内设计中的个性 / 098
- 第二节 艺术沙龙室内设计任务书 / 104
- 第三节 有关课程调研的基本说明 / 105
- 第四节 设计作业点评 / 106

第七章 课程设计——旅馆大堂室内设计 117

- 第一节 影响旅馆室内设计的因素 / 118
- 第二节 旅馆大堂室内设计 / 122
- 第三节 旅馆大堂室内设计任务书 / 128
- 第四节 设计作业点评 / 129

第八章 课程设计——毕业设计 132

- 第一节 设计任务书与教学目标 / 133
- 第二节 设计作业点评 / 135

后记

在室内设计专业和建筑学专业的专业设计课程中,室内设计(即室内课程设计)占有相当重要的位置。作为室内设计专业的学生,此课程直接作用于其专业方面的能力的培养;对建筑学专业的学生而言,室内课程设计能促使其从内部空间的组织与再创造和具体的使用要求的角度,对建筑进行更深入的理解和认识。室内课程学习过程中,还要综合运用建筑学原理、室内设计原理、人体工效学、建筑技术和建筑照明等相关其他专业基础课的内容,它综合反映了学生的设计素养和创作能力。若对室内空间没有正确的认识,要想成为一个真正合格的建筑师也是困难的。所以,室内设计这门课程对于室内设计专业、建筑设计专业和其他相关专业的专业设计能力的培养和熏陶,具有举足轻重的作用。

在实际的教学工作中,我们发现学生对于设计的理解,往往比较热衷于表面的形式。这一方面是因为美感的确是室内设计主要解决的问题之一;另一方面是由于学生对现实生活中的不同性质的建筑缺乏深入的了解,对于不同生活和场合的人的要求缺乏真正的理解;对于影响室内设计最终效果的技术、材料等因素也未能引起真正的重视。这样的结果就是设计流于表面的形式,而深度不足。现在重温室内设计的内涵和其应解决的问题,有助于把握设计的关键因素和形成正确的设计思维方式;也有助于设计学习过程中开拓创意的多种途径。

一、室内设计的内涵与特点

“室内设计是根据建筑物的使用性质、所处环境和相应标准、运用物质技术手段和建筑美学原理,创造功能合理、舒适优美、满足人们物质和精神生活需要的室内环境。”(《室内设计原理》来增祥、陆震伟编著,上册P10)

从表面来看,室内设计涉及的是建筑的室内部分,是在建筑设计完成以后,或者建筑物已建成以后,室内

设计的工作才能开始。但事实上,现在大量建筑的方案初始阶段,建筑师对于建筑的公共部分的室内设计已经有所设想和规划。在一些建筑的招投标阶段,也明确要求同时出具某些空间的室内设计方案。建筑的根本目的是为人所用,倘若在建筑设计的方案阶段,对于内部的空间效果与形式风格没有一个基本的意向,那么设计的结果为什么是这样是好的就存一个疑问。建筑师的一个空间构架基本形成时,即要室内设计师提前介入,现在已成为新建建筑操作运作的方式之一。建筑语言也是室内设计语言的一部分,从这一角度来说,室内设计与建筑设计有一个相互整合的过程,它们的关系是交织在一起的。建筑设计与室内设计的界线是模糊的,这个模糊性反而能够导致空间更趋合理,平面功能更趋紧凑,建筑内外的关系更趋有机统一。因此,工作界限的模糊性是室内设计的第一个特点。

室内设计的第二个特点是关注整体秩序的控制。室内设计过程中,需要处理的元素和控制的因素是多样的。这些元素和因素包括:平面的布置、空间的处理、界面的细部、材料的选择、色彩的搭配、家具设计或选用、灯具的设计或选用、陈设设计和绿化设计等内容,还要协调这些元素与设备管线的关系。室内设计注重整体效果,从这个角度来说,设计师应该将工作一直延续到内部的标志设计,因为只要有一个方面的败笔就有可能对整体效果带来不良的影响。整体依赖于对设计元素和因素之间关系秩序的控制。这里所述的“秩序”即是对比与差别的视觉心理的强弱顺序关系。对于每一类元素或者某个因素来说,它本身就包含有秩序问题,比如空间有秩序,功能有秩序,细部设计有主从的秩序,色彩有强弱的秩序等等。对于这些秩序,一般还较易理解,但要理解和把握好这些秩序之间的秩序——整体秩序就不那么容易,需要仔细的揣摩

和长期经验的积累。

秩序不是依靠简单的处理就能得到,更不是把这些元素、因素放在一起就自然而然地能够产生。它需要设计师有意识地主观地加以控制和调整才能得到,这种有意识就是设计师心中的“理想化”。这样说来,室内设计也应是一种将理想转变为现实的过程。有了这么一种理想的模式,它就能促使或者启发设计师在不利甚至于苛刻的条件下,产生许多灵感的火花,不断调整秩序之间的关系,抑制那些对整体效果产生影响的元素,使之成为理想模式的一个有机组成部分。“理想化”并不是异想天开,它要求设计师深入分析项目的客观条件和有关规范的规定,再结合设计师的情感意识后才能形成。所谓设计的个性,也就是这种“理想化”秩序的具体表现。

室内设计的另一个特点就是“细致”。因为所有的设计依据和设计原则的出发点就是“以人为本”,没有细致的功能分析和平面推敲,就没有符合人的行为模式的平面布局;没有细致的立面设计,就没有赏心悦目的视觉感受;没有与其他设备工程细致的协调工作,就没有真正舒适的环境。室内设计这种细致的要求,迫使设计师必须了解不同空间中人的不同行为流程和行为心理,掌握艺术的视觉心理特点,了解最新的设计流行趋势和材料信息,对各种新兴的工艺和构造有钻研精神,只有这样才能使你的设计成果真正体现出“以人为本”的设计精髓。

二、室内设计应解决的主要问题

对一个具体的设计任务来讲,主要面临的问题可归结为两大类:物质层面上的功能与技术问题和精神层面上的设计表现的形式。

室内设计将为人的生活和工作创造合适的环境作为最基本的任务,首先应解决的是功能问题。因此,在平面布局和流线组织上必须满足人的基本活动

和业主的使用要求。要达到这一目的，须将设计师的设想、具体的空间设计条件和使用的要求有机相结合，不断地反复斟酌和比较。因为你面对的空间可能有很多的制约因素，有时你也可能对某个行业的服务流程不甚了解，这就要求设计师进行现场的调研和参观，把自己放在经营者和工作人员的角度来思考问题，这样，平面设计的成果才能真正符合实际使用的要求。

在功能技术方面要解决的第二个问题即是要协调好室内各种设备与设计效果之间的关系。对于一个大型的公共建筑室内设计来说，空调管线的布置、消防喷淋的位置有它们各自的技术要求和规范，这些设备管线又得占去一定的空间。所以，它们对于整个空间的设计有一定的制约作用，它们的位置对于相应的界面的形态和细部设计、色彩的搭配也会带来一定的影响。因此，在方案设计的初始阶段，将这些设备因素作为设计思索应对的问题，对于设计的深化是非常有必要的，也是提高工作效率的途径之一。

功能技术方面的第三个问题即应该对高新技术采取积极的接纳态度。日裔美籍建筑师雅马萨奇认为：“充分理解并符合我们的技术手段的特点，如此才能在重建环境的任务中保持节约，才能使我们的建筑建立在进步的基础之上，并成为其象征。”新技术能带来便捷和新的视觉体现。如使用自动闭门器，当人经过时，门能自动开启和关闭；自动照明调光系统随着季节和日夜光照的变化，自动控制照明灯具的亮度和艺术效果。这些智能化的技术，不仅给人们带来了方便，也是环保节能理念的具体表现，也似乎显得人与设备的关系更加紧密和融洽。由于使用了高新技术，也增加了环境的安全系数，如在一些高档宾馆和写字楼里的特殊楼层，电梯里设置了自动识别系统，不刷卡就无法进入某些楼层。高新技术是无形的手，提升了使用者对室内环境的评价指

数，也易使业主产生一种技术领先的自豪感，自然而然地就会使人们增加对设计的认同感。

室内设计仅达到功能技术方面的安全和合理的要求，还不能完全满足人们希望室内环境本应在精神上给予的关怀和认同，从这个角度来说，室内设计还必须具有与空间性质相适应的设计艺术形式。对于设计形式的创造，应以空间的性质为设计依据，以创造合适的室内氛围为目标；从平面限定、空间形态、细部、色彩、材料和照明等方面来推敲形式；以色彩、符号的象征和隐喻作用作为提升空间品质的方式。室内设计的形式是一种综合的效果，那么就应在学习过程中，逐步形成整体思维的方式。形式的创造有客观存在条件的一面，也有主观驾驭的一面，将此两个方面有机结合，才是创造设计形式的有效途径。

除了上述功能技术和设计形式两个主要需要解决的问题以外，还有一个造价控制问题。室内设计毕竟还是一个商业行为，一定的投资限额也决定了设计的标准高低。因此，设计师也必须以造价控制为依据，对所能运用的设计手法和材料的使用做出合理的规划，这样的设计，才能真正成为可以实现的项目。虽然说造价的控制对于我们目前的课程设计关系不太大，主要是为了使大家放开思路，教学要求不会在造价方面作过多的限制，但是，有这么一个意识，对于以后的工程实践还是非常有必要的。

三、课程设计的内容设置

一个合格的室内设计师既要能从建筑的宏观角度来考虑室内设计，也要善于从人的行为和视觉心理的方面来研究局部的细部设计；不仅能够用“大手笔”去表现建筑空间，而且也擅长用个性化的语言使空间赋予新的丰富的内涵。

室内设计课程以培养学生的基本素质为出发点，以形成正确的思维方式和掌握多样的研究手段为重点，以能适应今后的实际工作为目的。我们在日常的设计教

学中所采纳的课题主要包括：“民俗博物馆门厅室内设计”、“名家风范”、“行为心理”、“材料细部”、“艺术沙龙室内设计”、“旅馆大堂室内设计”和“毕业设计”等内容。

选择这些课题作为设计内容，不同的训练目的主要包括：有的侧重训练对某些设计方面的认识；有的强调对建筑与室内关系的认识；有的是关于设计的综合效果的控制；有的注重个性的张扬。通过这些不同的课程内容和目的，使学生真正地加深对室内设计内在规律的认识。

为了提高学生对设计的兴趣和分析设计的能力，在整个设计教学过程中，宜采用不同的教学模式。如对于“行为心理”和“材料细部”等课程，强调现场调研；对于“旅馆大堂室内设计”这类专业性较强的课题，则采用由专业管理人员以讲座的形式并结合现场参观来进行。在有的设计课题开展之始，也要求学生撰写读书报告或调研心得，进行小组范围内的讨论，这样既锻炼了他们的口头评说方案的能力，又使得设计案例的信息来源更加广泛了。

围绕提高学生综合的设计素质和能力，在这些课题具体的设计过程中，应要求采用不同的设计方法与手段。如在“名家风范”和“艺术沙龙室内设计”等课题，强调用模型的手段来进行辅助设计；在三年级阶段注重手绘能力的培养；在四年级阶段设计的表现方法以计算机绘图为主。实践证明，用手绘和模型的教学方式，对于培养学生的空间思维能力是相当有效的，这种方式也易激发学生的创作灵感的显现；而熟练掌握计算机的绘图软件，对于丰富表达的手段，提高设计的精确性和效率，也是其他方法无法替代的。只有将这些方式纳入到整个设计教学的体系之中，使学生在设计学习的过程中，接触不同的表现手段和思考方式，才能把他们设计方面的潜能和特长给真正地挖掘出来。

作者简介

阮忠，生于1964年11月。1989年9月入同济大学攻读建筑设计及理论专业研究生，1992年3月毕业，获硕士学位并留校任教。主要担任建筑设计、室内设计以及建筑环境表现的教学工作。著有《建筑画原理与创作》、《室内环境透明水彩表现艺术》等书籍，并在专业杂志上发表了多篇论文，主持或者参与了多个建筑、室内和规划的设计工作。现为同济大学建筑系副教授。

黄平，1971年生。1995年建筑学专业本科毕业，获建筑学学士。1996年就职于同济大学城规学院建筑系，现为同济大学城规学院建筑系讲师。主要从事建筑设计和室内设计方面的教学与研究。在工程实践方面主要从事办公大楼、图书馆等大型公共建筑的室内环境设计。

陈易，同济大学建筑系教授，博士，博士生导师，国家一级注册建筑师，高级建筑室内设计师，意大利帕维亚大学访问教授，加拿大城市生态设计研究院成员，上海市建筑学会理事，上海市建筑学会室内外环境设计专业委员会副主任。发表论文几十篇，出版有《室内设计原理》、《建筑室内设计》等书籍。

中國高等院校

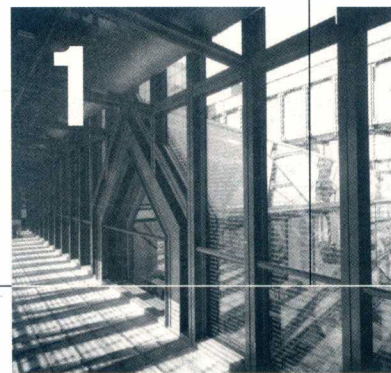
THE CHINESE UNIVERSITY

21世纪高等院校艺术设计专业教材

建筑·环境艺术设计教学实录

CHAPTER

1

室内方案设计的
步骤与方法

室内设计的不同设计阶段
常用室内方案设计的步骤与方法
室内方案设计主要图纸的具体要求

第一章 室内方案设计的步骤与方法

第一节 室内设计的不同设计阶段

与一般建筑设计过程一样，室内设计也可分为：方案设计、初步设计和施工图设计三个阶段。

一、方案设计阶段

方案设计是整个设计工作的基础，因为这个阶段的成果就是设计完成后项目的基本面貌。具体说来，这个阶段工作重点是要与业主进行沟通（或者通过设计任务书），理解和掌握业主对设计的基本意向和打算。在此基础上，设计师提出自己的创意和想法，明确设计风格的倾向。在综合分析了各种设计的条件以后，确定整个设计的平面布置，完成各主要界面的设计，并绘制主要室内效果图和制

作设计所选用材料的实样展板，并要附上设计说明和工程的造价概算。

二、初步设计阶段

初步设计阶段主要是在听取各方面的意见后，对已基本决定的方案设计再进行调整，并对照相应的国家规范和技术要求进行深入优化设计。协调设计方案与结构、相关设备工种等的关系。同时，应该确定方案中的细部设计，如不同材料之间的衔接、收边、板材分格的大小等在方案阶段中未经深入考虑的细节问题，并要补齐在方案阶段未出的相关平面和立面等的图纸。

三、施工图设计阶段

施工图的深度和质量是影响最后设计效果的重要因素之一。此阶段

的室内设计主要设计文件包括：详细的设计说明、施工说明、各类设计图表、施工设计图纸和工程预算报告等。施工设计图纸除了包括标注详尽的平面图、立面图和剖立面图以外，还应包括：构造详图、局部大样图、家具设计图纸等内容。另外，还须提供设计最终的材料样板。

对于一些规模较小的工程，为了缩短设计周期，往往由方案阶段直接进入施工图设计阶段，将初步设计需进行的深化调整工作与施工图设计阶段的工作一并进行，但在具体的工作步骤上，这种工作内容的区分还是存在的。

至于整个设计工作，并不是施工图设计的完成就意味着结束，设计师还需在工程进程中与施工单位进行设

计交底，遇到具体的问题还需对设计进行变更设计，并协助甲方和建设单位进行工程的验收工作。

在日常的教学工作中，学生们常轻视构造课的学习，以为这些都是工程技术上的问题，似乎与方案设计中的想法与创意没有多大的联系。这是一个非常有害的偏见。因为作为一个设计师，若工作的深度仅停留于方案阶段，对施工图设计不甚了解，那么，他（她）的方案设计往往得不到很好的实施。同时，由于有这么一个缺陷，对于设计师本人来说设计也不能做到非常自信。因为，对于材料性能的制约或者细部构造不熟悉会渐渐地形成设计的桎梏，束缚你的“手脚”，不利于展开创造的翅膀，这是其一。其二是现代设计很多形式的趣

味也来源于设计细部构造，构造也有比例和形式问题，忽略构造设计也就阻断了设计创意的一个重要源泉。

总之，对于一个学习室内设计的人来说，熟悉和掌握整个设计流程的每个环节是十分必要的，室内设计与其他相关辅助课程是一个有机整体，不能厚此薄彼，这样，才能有利于设计能力的真正提高。

第二节 常用室内方案设计的步骤与方法

凡做事都应讲究一个工作的方式和方法。在进行室内方案设计时，采用一定的方法与步骤有助于设计工作的开展，有利于设计思绪的展开；就设计本身而言，其有一个时间的限

制，故采用一定的方法，对于提高效率，控制设计周期，确保成果按时按质地完成，也是至关重要的。

从整个方案设计的过程来看，它大致可分为四个阶段：设计概念的形成、方案草图设计、方案深化阶段和方案完成制作阶段。

在设计上，不能说存在一个唯一正确合理的答案，作为设计师，只能追寻一个趋于合理的并使业主能够满意的方案。如果在设计的概念上无休止地修改和调整，而不在深化上下一定的工夫，不能很好地协调设计概念与工程的实际状况可能存在的矛盾，即使有很好的创意，同样得不到理想的设计成果。反过来讲，在方案的深化阶段，能够很好地处理空间形态、细部设计和色彩等的关系，但在设计

概念上没有创意,或者缺乏个性的特征,要使方案具有吸引力也是非常困难的。再进一步说,即使有了好的概念方案,也擅长解决具体的设计细节问题,但没有能力将方案表达好,那么,先前的工作也可能面临半途而废的窘境。所以,明确每个阶段的工作侧重点,采用合适的设计方式,合理分配作业时间,是方案能否顺利进行的关键所在。

一、设计概念的形成

概念是“反映客观事物的一般的、本质的特征”。所谓设计概念即是初步方案设计之前,设计师针对某个项目酝酿决定所采用的最基本的设计理念 and 手法。设计概念反映着设计者独有的设计理念和思维素质,它是对设计的具体要求、可行性等因素的综合分析和归纳后的思维总结。室内设计的设计概念涉及方案实施条件的分析、设计方案的目的意图、平面处理的分析、空间形态的分析和形式风格的基本倾向等内容。

一个成功的设计,这种设计的概念在最后的 design 成果中往往是清晰可辨的。如让·努维尔(Jean Nouvel)在瑞士设计的 Lucerne 旅馆,将大幅图像照片用于客房顶面的设计。他在这里的基本设计概念就是想通过顶面的图

像形成特定的客房氛围,乃至整个旅馆的设计风格,客房设计显得新颖别致,整个建筑的外立面在夜晚更具迷人的魅力。斯蒂文·霍尔设计的“艺术和建筑的临街展示厅”(Storefront for Art and Architecture),为了突破空间的局限性,他在空间的处理上采用破墙借景的设计概念,不仅产生了空间的对话,而且也形成了犹如“装置艺术”的立面效果。那么,如何才能形成一个项目的设计概念呢?除了依赖于设计师的天分和涵养之外,从室内设计的设计概念所涉及的内容来看,善于和勤于现场调研就是一个重要的途径。

现场调研的广度和深度可根据具体设计的内容而定。大到所设计项目周边的环境,如城市风貌的历史及其演变过程,小到设计对象现存的尺度和结构状况;既可对实施的项目进行实地考察,也可以对相关的项目设计进行比较和研究。结合具体设计的使用要求,分析、比较各种思路 and 想法,就有可能提出可进一步发展的设计概念。

作为初学者可能对某一类的设计项目较陌生,在较短时间内也没有机会参观相似的项目设计。那么,查阅相关书籍也是一个方式。重要的是不仅要看设计案例的成果图片,而且要理解设计

师的构思和想法,当然更加需要用所学的专业知识去自己辨别和分析,逐步形成作为室内设计师的设计思维方式,培养敏锐的感觉,这对于设计概念逐步的形成也必然是有裨益的。

要形成独特的设计概念,扩大知识面也是一个重要方面。如建筑师赫尔佐格和德梅隆在法苏霍兹(Ptáthenholz)体育场的设计中,在立面的混凝土和玻璃表面上采用了印刷的技术,从而使原本虚实关系差别很大的材料,因为印有图案之后,这种对比被削弱了,在室内形成了“含混不清的匀质光线的效果”。如果赫尔佐格和德梅隆不了解这方面的技术,也就不可能有这么一个设计效果。从这个设计项目也可以看到,有的设计概念是以某个项目为媒介表现出来,但它未必一定和此设计具体的设计条件和要求有关联,设计概念也是设计师设计思想发展的产物,从某种意义上来说,它超越了具体设计的本身。

设计概念形成阶段的设计图纸没有必要涉及过细的具体设计内容,而是将重点放在概念形成的分析之上,反映的是整体的设计倾向。图纸上一时不宜表达的内容可以用文字予以提示,用特殊的线形说明流线和视线等的关系,用色块表示功能的分区,还可以用一些相关的图片来表现设计效

果的意象。

设计概念的形成不是一蹴而就的，它是一个需要不断地反复斟酌的过程，一个由模糊至清晰的过程。安藤忠雄在论述建筑的构思时讲道：

“人如果满足现状就会止步不前，自己应该具有主动的思考能力，而且自己要能够冷静客观地思考，持有自我批评、自我否定的能力。”这么一种学习研究状态，对于概念设计阶段和接下来的方案草图设计阶段，都显得尤为重要。

二、方案草图设计

在设计概念的形成过程中，对于所要解决的具体问题还处于一个基本的估计阶段，当进入方案草图设计阶段，就要针对设计任务书上的具体要求进行设计。

在此阶段，应依照设计概念所定的基本方向对整个环境的平面、空间和立面等内容进行设计。设计是整体的效果，虽然是草图阶段，还是应对所选用的材料和色彩的搭配做出规划，甚至于有一些照明设计的内容，因为照明设计与最终环境气氛的效果和人对形式的知觉有密切的关系。

方案草图设计的成果要求：基本的平面设计和顶面设计、重要空间的小透视、主要立面图、分析图若干个

以及文字说明等内容。

方案草图设计并非对设计概念不做调整。因为当进入具体设计阶段，也会发现原先的设计概念存在不合理，甚至于不可能实现的问题，随着工作的展开，觉得有更好概念应取代原有的想法，这时，应对原有的设计概念做出及时的调整和修改，以不影响下一步工作计划的实行。

三、方案的深化阶段

设计思考的整体性在整个方案阶段应是一直强调的问题，也就是说，平面、立面、家具、照明、陈设等因素都是相互关联的整体。在设计草图阶段，不可能都考虑得非常周到，但它们都已被纳入到设计的整体思维之中，到了方案的深化阶段，就必须将已经思考过的这些因素用具体的图纸或电脑模拟的效果予以表现出来，这样即能较直观地检查设计效果。

深化设计的阶段也是一个方案不断完善的过程。在这个过程中，要对平面的铺地进行设计，因为铺地是一种空间限定和引导人流活动的元素；还应对面进行深入设计，顶面也是空间限定和形式表现的重要元素，顶面上的灯、风口、喷淋等设备不仅有使用上的具体要求，其形式和位置也有一个美观问题，特别是灯具的形式

和布置的方式对设计形式影响较大。

设计的深化不仅是将设计做得如何细致和全面，笔者以为还应从设计的某个侧面来思考元素之间的相互关系。“一个建筑要素可以视作形式和结构、纹理和材料。这些来回摇摆的关系，复杂而矛盾，是建筑手段所特有的不定和对立的源泉。”（摘自《建筑的复杂性与矛盾性》罗伯特·文丘里著）现在较盛行的旧厂房、仓库改建，将素混凝土、砖墙和型钢作为形式中的重要表现元素。随着这些改建而成的画廊、酒吧、艺术家工作室逐渐凝聚起的人气，使得这些材料成为先锋设计的象征，所以从设计元素的整合效果和多重角色来思考设计，也应是设计深化的重要方面之一。

深化设计的结果就是注重整体效果的前提下，在设计草图的基础上完善立面设计、色彩设计，完成家具的设计或者选型、绿化设计和陈设配置等工作。这个阶段的工作原则应是“宜细不宜粗”，因为只有这样，才能体现“以人为本”的设计精髓。

四、方案的完成制作阶段

方案的完成制作阶段，在课程设计中，也称作为“上板”，主要是依据设计任务书具体的图纸要求，完成正图的绘制。