

高等学校艺术设计专业课程改革教材 普通高等教育“十三五”规划教材

M⁺ Book

建筑与室内设计的 风格与流派

JIANZHU YU SHINEI SHEJI DE FENGGE YU LIUPAI

(第2版)

◎ 主 编 文 健

◎ 副主编 毕秀梅 张增宝 胡 婷

清华大学出版社
<http://www.tup.com.cn>

北京交通大学出版社
<http://www.bjtup.com.cn>

高等学校艺术设计专业课程改革教材

建筑与室内设计的风格与流派

(第2版)

主 编 文 健

副主编 毕秀梅 张增宝 胡 婷

清华大学出版社

北京交通大学出版社

· 北京 ·

内 容 简 介

本书共分四章。第一章介绍西方古代建筑与室内设计,根据时间的先后顺序,按区域分类进行讲解,重点讲授对西方古代社会产生过重大历史意义的经典建筑及其室内设计。第二章介绍东方古代建筑与室内设计,其中重点介绍中国传统建筑和室内设计,结合大量的中国民居和中国古典园林设计图片,图文并茂地进行讲解。第三章介绍世界近现代建筑与室内设计,重点讲解现代主义运动和后现代主义运动时期影响世界的几位设计大师及其作品。第四章以图片的形式展示一些享誉世界的经典建筑和室内设计作品。

本书论述科学,内容全面,条理清晰,语言朴实,图文并茂,具有较高的参考和收藏价值,可供建筑学、室内设计、环境艺术设计和建筑装饰设计等专业的师生阅读使用,还可作为业余爱好者的自学辅导用书。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13501256678 13801310933

图书在版编目(CIP)数据

建筑与室内设计的风格与流派 / 文健主编. —2版. —北京:北京交通大学出版社:清华大学出版社, 2018.5

(高等学校艺术设计专业课程改革教材)

ISBN 978-7-5121-3533-8

I. ①建… II. ①文… III. ①建筑设计-高等学校-教材 ②室内装饰设计-高等学校-教材
IV. ①TU2

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第077094号

建筑与室内设计的风格与流派

JIANZHU YU SHINEI SHEJI DE FENGGE YU LIUPAI

策划编辑:吴嫦娥 责任编辑:崔明

出版发行:清华大学出版社 邮编:100084 电话:010-62776969 <http://www.tup.com.cn>
北京交通大学出版社 邮编:100044 电话:010-51686414 <http://www.bjtup.com.cn>

印刷者:艺堂印刷(天津)有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:210 mm×285 mm 印张:11 字数:414千字

版 次:2018年5月第2版 2018年5月第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-5121-3533-8/TU·167

印 数:1~5 000册 定价:59.00元

本书如有质量问题,请向北京交通大学出版社质监组反映。对您的意见和批评,我们表示欢迎和感谢。

投诉电话:010-51686043, 51686008; 传真:010-62225406; E-mail: press@bjtu.edu.cn。

第2版前言

《建筑与室内设计的风格与流派》一书自从2007年出版发行以来,历经十年时间,广泛应用于高职高专建筑设计与环境艺术设计类专业的教学,受到读者和学生的好评,销量一直很好。很多读者和学生通过阅读这本书提高了建筑审美素养,体验了建筑的美学和内涵,厘清了中外建筑发展史的脉络,完善了自己的建筑理论体系。经过十年的沉淀和积累,作者收集和整理了大量新的经典建筑图片,对一部分经典建筑风格也进行了新的诠释和阐述,并以此形成了新的文稿再版发行。

本书第2版的修订基本保留了原教材的框架和结构,其主要内容西方古代建筑与室内设计、东方古代建筑与室内设计和世界近现代建筑与室内设计三个主要章节未做大的改动,还是按照历史时间节点,依托重要代表性建筑风格,阐述建筑与室内设计的发展与演变。但是,在一些经典建筑图片的选择、经典建筑理论的诠释上做了一些更改和完善。这些修改,使本教材的理论讲解更加细致,内容更加全面,条理更加清晰,更适合职业类院校的学生学习和参考。

本次修订严格按照职业教育人才培养方案规定的培养目标进行编写,注重设计理论分析与设计实践价值的有机结合,将建筑设计、室内设计创新能力和设计想象能力培养作为训练的项目和任务,促进学生的设计创新思维的建立和设计创造能力的提高。在编写思路注重理论与实践的结合,实用性强,有明确的学习方法和思维拓展训练。本书修订完成后,语言朴实,深入浅出,图文并茂,学生如能仔细阅读和分析书中的图片和案例,可以形成较为系统的建筑与室内设计理论体系,为今后从事相关的建筑设计工作提供理论支撑。本教材所收录的大量精美图片资料具备较高的参考和收藏价值,可以提升学生的审美修养。

本书可作为高职高专类院校建筑设计、室内设计和环境艺术设计专业基础教材使用,也可以作为业余爱好者的自学辅导用书。

本书第2版在编写过程中得到了广州城建职业学院建筑工程学院广大师生的大力支持和帮助,在此表示衷心的感谢。由于编者的学术水平有限,本书可能存在一些不足之处,敬请读者批评指正。

为方便读者更好地学习“建筑与室内设计的风格与流派”,本书部分精美图片采用新媒体技术M⁺ Book,可扫描本书二维码通过加阅平台来欣赏。

文 健

2018年4月

前 言

“建筑与室内设计的风格与流派”是建筑学、环境艺术设计和室内设计等专业的一门必修课程。这门课程对于提高学生的设计理论修养起着至关重要的作用。本书从建筑史和室内设计发展史两个角度，详细地阐述了建筑与室内设计的风格与流派产生的历史背景、经典作品和代表人物。理论讲解细致，内容全面，条理清晰，深入浅出，有助于学生理清历史脉络，全面掌握建筑与室内设计的发展历程，为今后从事相关的设计工作积累大量的视觉经验和素材。本书的图片全部为彩图，且都是通过精挑细选而来，能帮助学生更加形象直观地理解理论知识，同时这些精美的图片还具有较高的参考和收藏价值。

实用是本书的主要特点之一。本书以历史发展进程为索引，展现了东西方各个历史时期的经典建筑和优秀室内设计作品。全书语言朴实，由浅入深，循序渐进，围绕经典建筑和代表人物进行分析和讲解，省去了不必要的旁枝末节，使学生学习时更容易掌握重点。本书可作为应用型本科院校和高职高专院校专业教材使用，也可作为业余爱好者和自学者的辅导用书。

本书在编写过程中得到了广州城建职业学院广大师生的大力支持和帮助，在此表示衷心的感谢。由于编者的学术水平有限，本书可能存在一些不足之处，敬请读者批评指正。

文 健

2007年3月

目 录

第一章 西方古代建筑与室内设计	(1)
第一节 建筑与室内设计的风格与流派概述	(1)
一、风格与流派的含义	(1)
二、风格与流派的成因和影响	(1)
三、建筑与室内设计的风格与流派在现代室内设计中的意义和作用	(1)
四、室内设计的风格与流派	(1)
第二节 古埃及、古希腊、古罗马和拜占庭的建筑与室内设计	(1)
一、古埃及的建筑与室内设计	(1)
二、古希腊的建筑与室内设计	(4)
三、古罗马的建筑与室内设计	(6)
四、拜占庭的建筑与室内设计	(8)
思考题	(9)
第三节 中世纪欧洲的建筑与室内设计	(9)
一、罗马式建筑风格时期的建筑与室内设计	(9)
二、哥特式建筑风格时期的建筑与室内设计	(12)
思考题	(23)
第四节 文艺复兴时期及以后的建筑与室内设计	(23)
一、文艺复兴时期的建筑和室内设计	(23)
二、巴洛克风格时期的建筑与室内设计	(27)
三、洛可可风格时期的建筑与室内设计	(33)
四、新古典主义风格时期的建筑与室内设计	(36)
五、浪漫主义风格时期的建筑与室内设计	(40)
六、折中主义风格时期的建筑与室内设计	(42)
思考题	(45)
第二章 东方古代建筑与室内设计	(46)
第一节 中国古代建筑与室内设计	(46)
一、徽派民居	(46)
二、江南水乡民居	(51)
三、巴蜀民居	(56)
四、中国其他地方的民居	(63)
五、中国古典园林与传统建筑的室内装饰	(67)
思考题	(73)
第二节 古代印度、古代日本的建筑与室内设计	(73)
一、古代印度的建筑与室内设计	(73)
二、古代日本的建筑与室内设计	(77)
思考题	(81)

第三节 伊斯兰传统风格的建筑和室内设计	(82)
思考题	(85)
第三章 世界近现代建筑与室内设计	(86)
第一节 现代主义运动时期的建筑与室内设计	(86)
一、工艺美术运动时期的建筑与室内设计	(86)
二、新艺术运动时期的建筑与室内设计	(86)
三、现代主义运动时期的建筑与室内设计	(94)
思考题	(111)
第二节 后现代主义运动时期的建筑与室内设计	(111)
一、后现代主义运动时期的建筑与室内设计大师	(112)
二、后现代主义设计流派	(126)
思考题	(147)
第四章 建筑与室内设计优秀图片欣赏	(148)
参考文献	(170)

第一节 建筑与室内设计的风格与流派概述

建筑与室内设计的风格与流派体现着特定历史时期的文化, 蕴含着一个时代人们的居住要求和品味。将各时期室内设计风格与流派中精华的部分, 合理有效地运用到当代室内装饰工程设计中, 将会使室内环境更加丰富多彩。同时, 通过室内设计风格与流派的学习, 还能为相关室内设计人员的设计分析和创作带来有益的参考与借鉴。

一、风格与流派的含义

风格即风度品格, 它体现着创作中的艺术特色和个性。流派是指学术、文艺方面的派别, 这里指室内设计的艺术派别。

二、风格与流派的成因和影响

建筑与室内设计风格与流派的形成, 是不同的时代思潮和地区特点通过人们的创作构思逐渐发展而成的具有代表性的建筑与室内设计形式。建筑与室内设计风格与流派的形成与当时的人文因素和自然条件密切相关, 不同的历史时期蕴含着不同的历史文化, 使得建筑与室内设计风格与流派呈现出多元化的特点, 与艺术史、文学史和家具史紧密联系。本书侧重于从建筑史的角度来探讨室内设计风格与流派的演变过程。

三、建筑与室内设计的风格与流派在现代室内设计中的意义和作用

伴随着我国经济的飞速发展, 人民生活水平不断提高。室内设计改变了人们的生活方式, 创造了新的生活理念, 越来越受到人们的关注, 成为人们生活中的一个热点。在为各行业的业主进行设计时, 人们会根据自己的喜好, 提出各种各样的要求, 也就是要求室内空间有自己独特的风格和品味。设计师应根据业主要求定位自己的设计, 设计出既符合业主意愿, 又具有历史文化积淀、有特色、有品味的室内环境。历史上众多的室内设计风格与流派, 为室内设计师提供了大量的案例和素材, 丰富了室内设计师的设计思维。

四、室内设计的风格与流派

目前室内设计的发展已相对成熟, 在对空间形态、陈设艺术和装饰艺术等审美要素的不断更新过程中, 出现了众多的经典样式, 也出现了极盛一时的风格和流派。建筑与室内设计的风格与流派主要分为传统风格样式和现代风格样式两大类, 传统风格样式按地域划分为西方传统风格和东方传统风格。西方传统风格主要包括 19 世纪以前形成的建筑与室内设计风格特征。

第二节 古埃及、古希腊、古罗马和拜占庭的建筑与室内设计

一、古埃及的建筑与室内设计

古埃及位于非洲北部的尼罗河流域, 这里是人类文明的发源地之一, 被称为世界四大文明古国。古埃及人创造了人类最早的、一流的建筑, 以及和建筑相适应的室内装饰艺术。他们制定出了世界上最早

的太阳历，发展了几何学和测量学，运用正投影作图法绘制建筑的平面图、立面图和剖面图，并且能熟练地使用比例尺。古埃及保留至今的主要建筑是法老的墓穴和太阳神庙，其中最著名的是金字塔和卡纳克阿蒙神庙。

金字塔是古埃及帝王法老的陵墓，被誉为“世界七大奇迹”之一，距今已有 4 500 余年的历史，由于它形似汉字中的“金”字，因而被称为“金字塔”。金字塔主要分布在开罗西南、尼罗河以西的古城孟菲斯一带。其中第四王朝法老胡夫的金字塔陵墓最大，它建于公元前 27 世纪，高 146.5 米，相当于 40 层高的摩天大楼，底边各长 230 米，由 230 万块重约 2.5 吨的大石块叠成，占地 53 900 平方米。塔内有走廊、阶梯和厅室及各种贵重装饰品，塔东南有巨大的狮身人面像，全部工程历时 30 余年才最后完成，凝聚了古埃及人无数的心血和智慧。金字塔和狮身人面像如图 1-1 和图 1-2 所示。

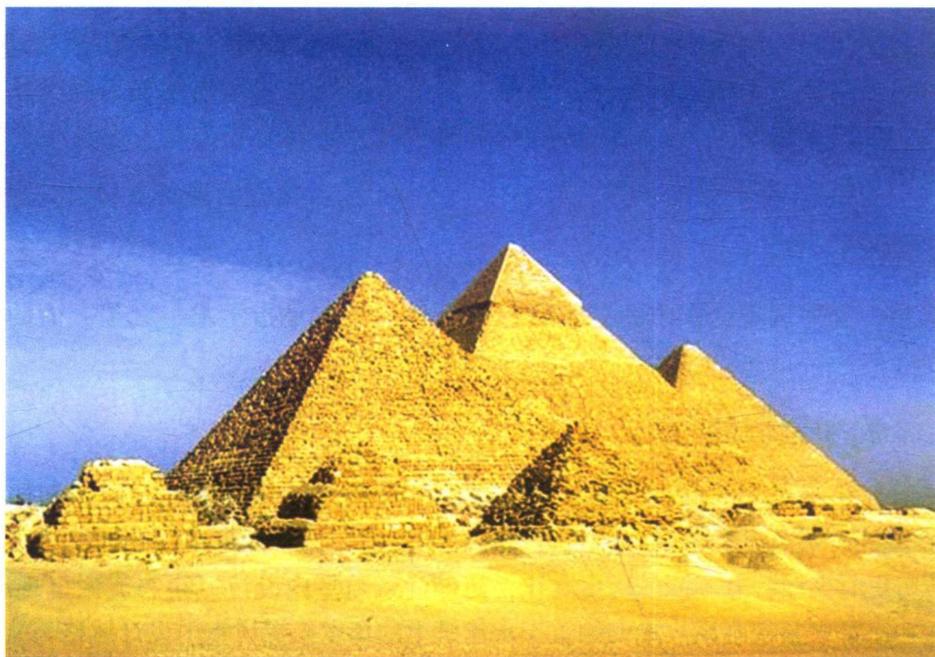

图 1-1 金字塔

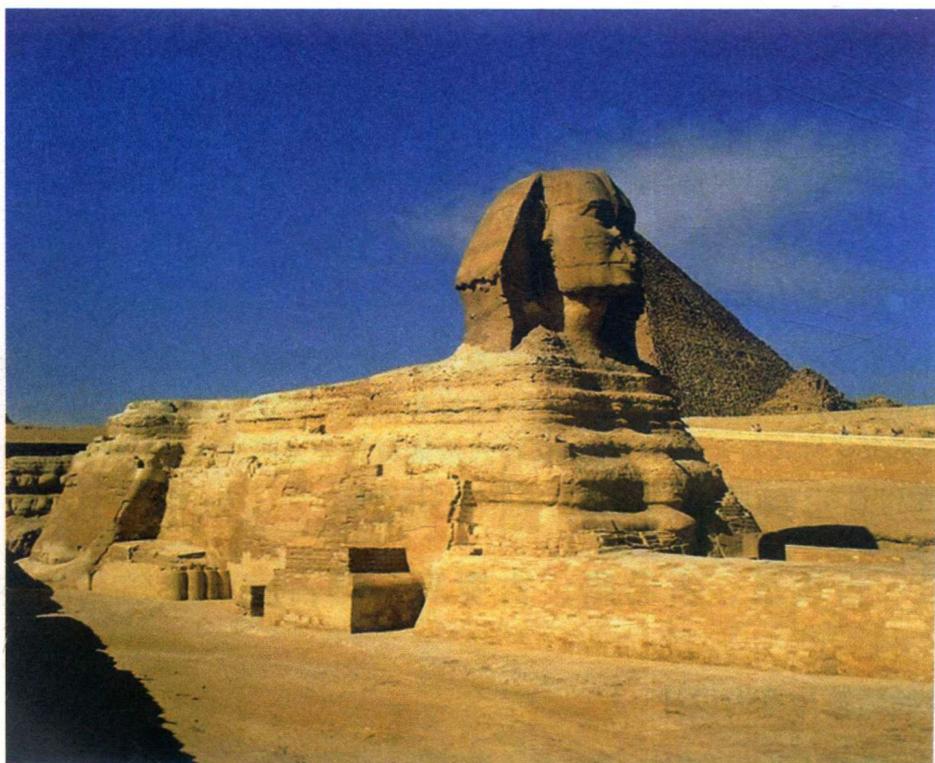

图 1-2 狮身人面像

卡纳克阿蒙神庙是古埃及人供奉神灵的地方，其内部的多柱厅是整座神庙最宏伟的部分，由 16 行 134 根柱子排列而成，柱子高大挺拔，表面刻有文字和彩色图案装饰。人置身于这些柱子中会感觉到自身的渺小和神的力量的强大，如图 1-3 所示。

在室内设计中，古埃及人以精巧的手艺将石头和木料制造成生产工具、家具、器具和装饰品，并以此来装饰室内空间。古埃及人还运用浅浮雕和绘制壁画的手法来装饰室内墙面，使室内墙面呈现出精美的艺术效果，画面内容以祭祀、狩猎和生活场景为主，反映了古埃及人的自然审美观，如图 1-4~图 1-8 所示。

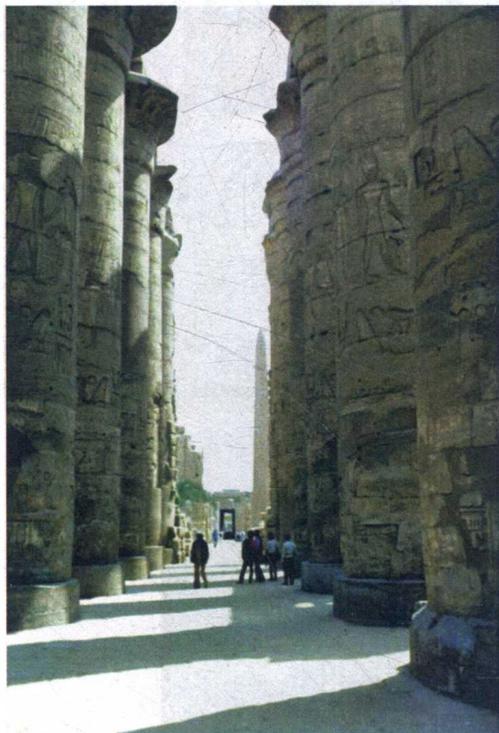

图 1-3 卡纳克阿蒙神庙多柱厅

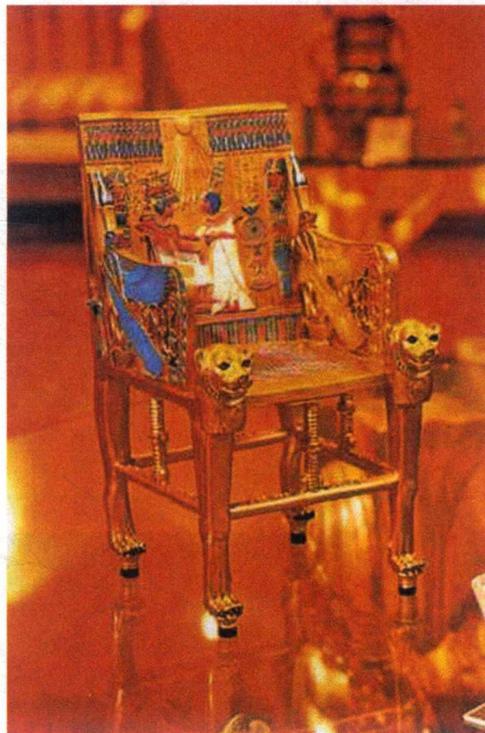

图 1-4 法老王座

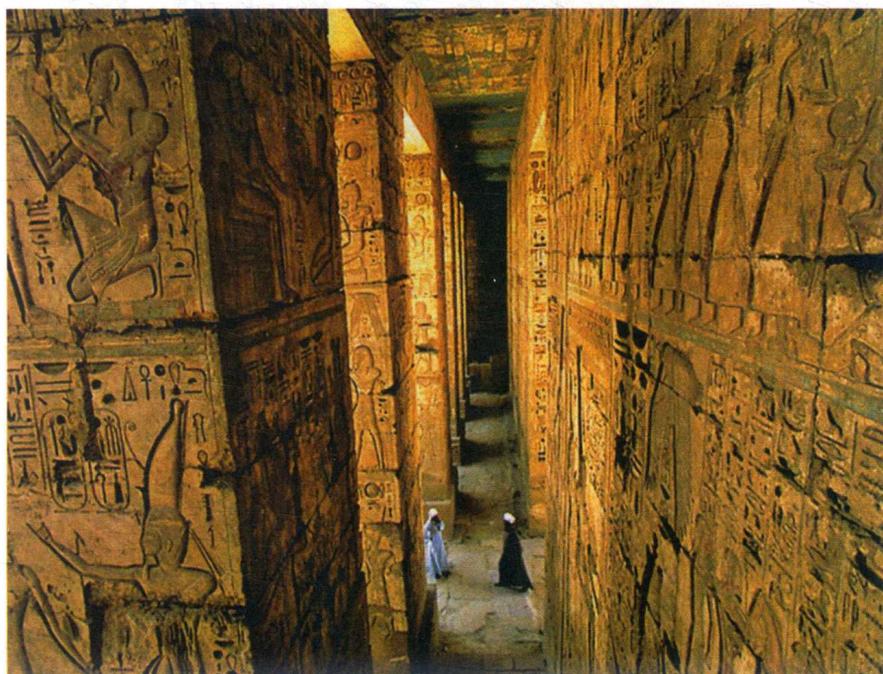

图 1-5 室内浅浮雕 (1)

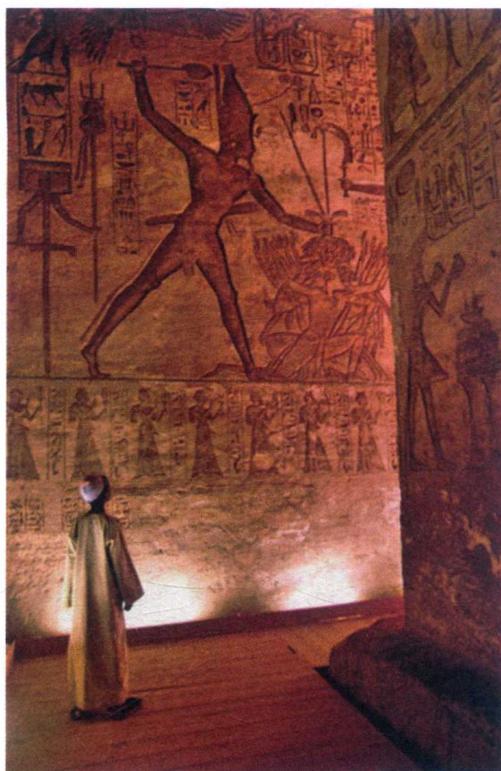

图 1-6 室内浅浮雕 (2)

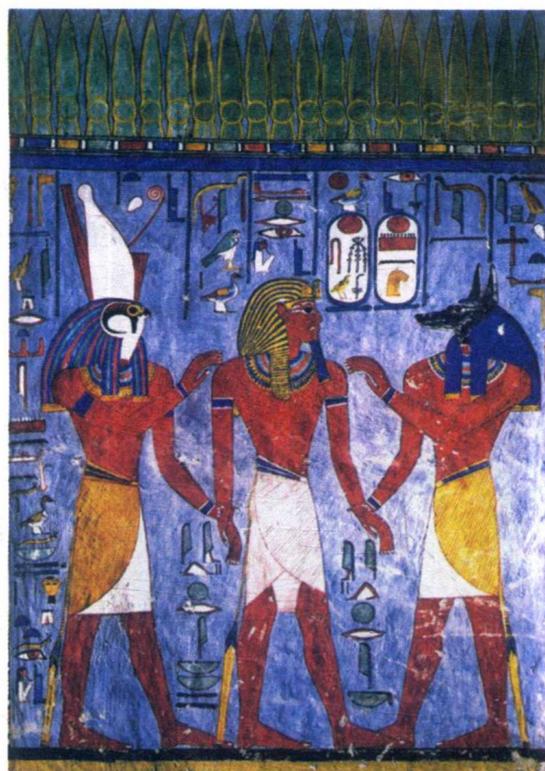

图 1-7 室内壁画

图 1-8 室内浅浮雕和壁画

二、古希腊的建筑与室内设计

古希腊包括希腊半岛、爱琴海及所属岛屿和小亚细亚西岸地区。古希腊人创造的爱琴文明对欧洲及世界都产生了深远的影响，被誉为欧洲文明的发源地。古希腊对建筑与室内设计贡献最大的是三种柱式，分别是多立克柱式、爱奥尼克柱式和科林斯柱式。

多立克柱式粗壮厚重，简洁朴素，比例完美和谐，柱子的高度为柱底直径的4~6倍，柱身下粗上细，有16~20条浅凹槽装饰。柱头由圆盘托着一块方石板，柱础直接置于石台上，没有基座。采用多立克柱式的经典建筑是位于雅典卫城的帕特农神庙。

帕特农神庙建于公元前5世纪，是为雅典城邦守护神雅典娜而建的祭殿。神庙背西朝东，长约69.49米，宽约30.78米，耸立于3层台阶上，玉阶巨柱，画栋镂檐，遍饰浮雕，蔚为壮观。整个庙宇由凿有凹槽的46根大理石柱环绕，柱间用大理石砌成的92堵殿墙上，雕刻着栩栩如生的各种神像和珍禽异兽。神庙有两个主殿：祭殿和女神殿，从神庙前门可进祭殿，踏后门可入女神殿。在东边的人字墙上的一组浮雕，镌刻着智慧女神雅典娜从万神之主宙斯头里诞生的生动图案；在西边的人字墙上雕绘着雅典娜与海神波塞冬争当雅典守护神的场面。传说她和海神波塞冬争夺这座城市的监护权，宙斯决定：谁能给人类一件有用的东西，城就归谁。波塞冬用他的三叉戟敲了一下这个城的岩石，一匹战马破石而出，这是战争的象征；雅典娜则用她的长矛敲了一下岩石，岩石上长出一株橄榄树，这被人们认为是和平的象征。结果，这座城归了雅典娜，从此她便成为雅典的守护神，希腊首都雅典就是以雅典娜的名字命名的。帕特农神庙是希腊全盛时期建筑与雕刻的主要代表，有“希腊国宝”之称，也是人类艺术宝库中一颗璀璨的明珠，如图1-9所示。

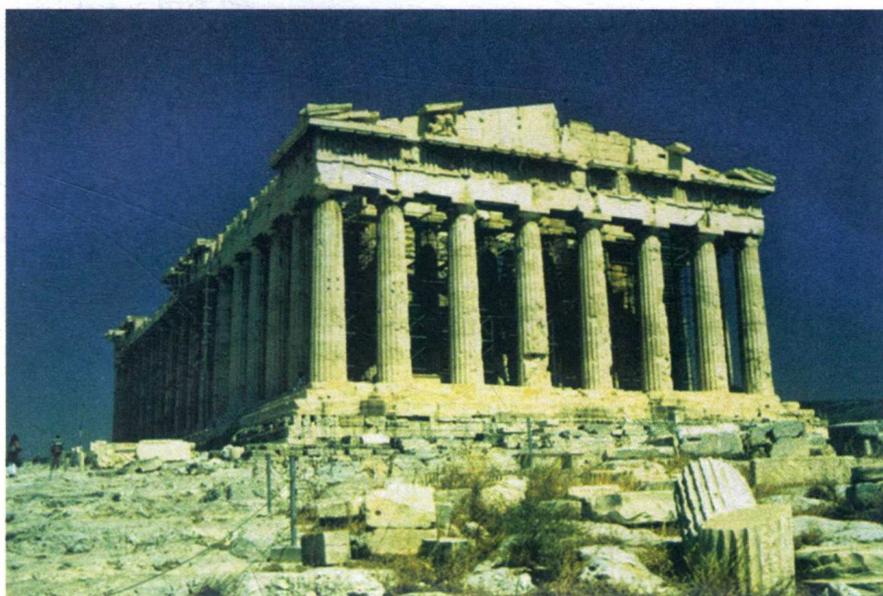

图 1-9 帕特农神庙

爱奥尼克柱式典雅清秀、精致华美，柱子的高度为柱底直径的8~10倍，柱身水平垂直，凹槽一般为24条。柱头是两对精致的旋转涡形花饰，柱础由两层凸形圆板和一层方形板组合而成，如图1-10和图1-11所示。

图 1-10 爱奥尼克柱式神庙

科林斯柱式精致华丽、美观大方，柱头是多层重叠的卷叶形装饰，好像盛满花草的花篮（如图 1-12 所示），柱身和柱础与爱奥尼克柱式相似。

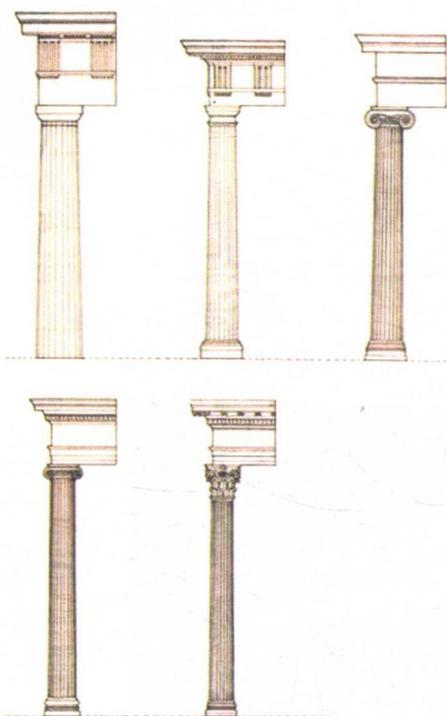

图 1-11 爱奥尼克柱式（手绘图）

图 1-12 科林斯柱头

三、古罗马的建筑与室内设计

公元前 2 世纪，古罗马人征服古希腊，古罗马文化得到飞速发展。古罗马人在建筑与室内设计中更加强组织性和技术性，这一时期开始广泛应用券拱和穹顶技术，并达到相当高的水平，形成了古罗马建筑的重要特征。从古希腊的基础上发展了 5 种柱式，即多立克柱式、爱奥尼克柱式、科林斯柱式、塔司干柱式和组合柱式。古罗马建筑有许多连续而有节奏的券柱式窗口，形成强烈的秩序感和韵律感。券洞套在两个柱式的开间里，形成优美的对称效果。古罗马建筑的室内倾向华丽、精致的装饰，广泛采用具有透视效果的壁画，这种装饰手法至今仍被应用于室内设计中。古罗马建筑的代表是万神庙和古罗马斗兽场。

万神庙是古罗马人祭祀神灵的场所，入口门廊处由 8 根科林斯柱子组成，显得大气、庄重。圆形正殿由一个直径 43.5 米的大穹顶围合而成，使整体空间有一种雄浑、协调之感。穹顶中间有一个大开洞，阳光通过此处照射进来，营造出一种神圣、崇高的气氛，如图 1-13 和图 1-14 所示。

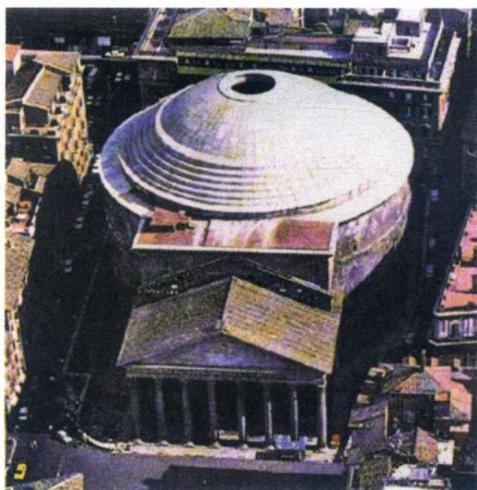

图 1-13 万神庙俯瞰

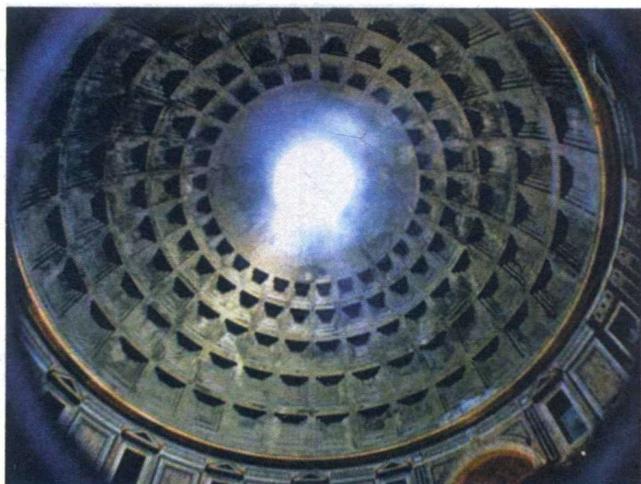

图 1-14 万神庙的穹顶

古罗马斗兽场位于意大利首都罗马市中心威尼斯广场的东南面，是古罗马帝国和罗马城的象征，也是古罗马建筑中最卓越、最著名的代表。这里曾是古罗马角斗士与猛兽搏斗、厮杀以取悦皇帝、王公和贵族的地方。斗兽场平面呈椭圆形，占地约2万平方米，外围墙高57米，相当于现代19层楼房的高度。该建筑为4层结构，外部全由大理石包裹，下面3层分别有80个圆拱，其柱形极具特色，按照多立克柱式、爱奥尼克柱式和科林斯柱式的标准顺序排列，第4层则以小窗和壁柱装饰。场中间为角斗台，长86米，宽63米，仍为椭圆形，相当于一个标准足球场的大小。角斗台下是地窖，关押猛兽和角斗士。角斗台周围的看台分为3个区，底层的第一区是皇帝和贵族的坐席，第二层为罗马高阶层市民席，第三层则为一般平民的坐席，再往上就是大阳台，一般观众只能在此处站着观看表演。场内看台共可容纳观众5万多人，底层地面有80个出入口，可确保在15分钟至30分钟内把场内5万名观众全部疏散离场。古罗马斗兽场是在建筑史上堪称典范的杰作和奇迹，以庞大、雄伟和壮观闻名于世，如图1-15~图1-17所示。

图 1-15 古罗马斗兽场外观 (1)

图 1-16 古罗马斗兽场外观 (2)

图 1-17 古罗马斗兽场内景

四、拜占庭的建筑与室内设计

拜占庭文化是受到古罗马遗风、基督教和东方文化三部分影响的独特文化。拜占庭的穹顶技术和集中式形制是在波斯和西亚的经验上发展起来的。同时，受到基督教的影响，拜占庭建筑在内部装饰上，墙面贴彩色大理石板，拱券和穹顶用马赛克或粉画。柱子与传统的希腊柱式不同，具有拜占庭独特的特点，柱头呈方锥形，并刻有植物或动物图案。拜占庭建筑的代表是位于土耳其伊斯坦布尔的圣索菲亚大教堂，它采用了穹隆顶巴西利卡式布局，教堂室内装饰极为华丽，柱墩和墙面用彩色大理石贴面，柱子大多是深绿色的，柱头都是贴着金箔的白色大理石，整个大殿空间高大宽敞，气势雄伟，金碧辉煌，充分体现了拜占庭帝国的宏大气势，如图 1-18 和图 1-19 所示。

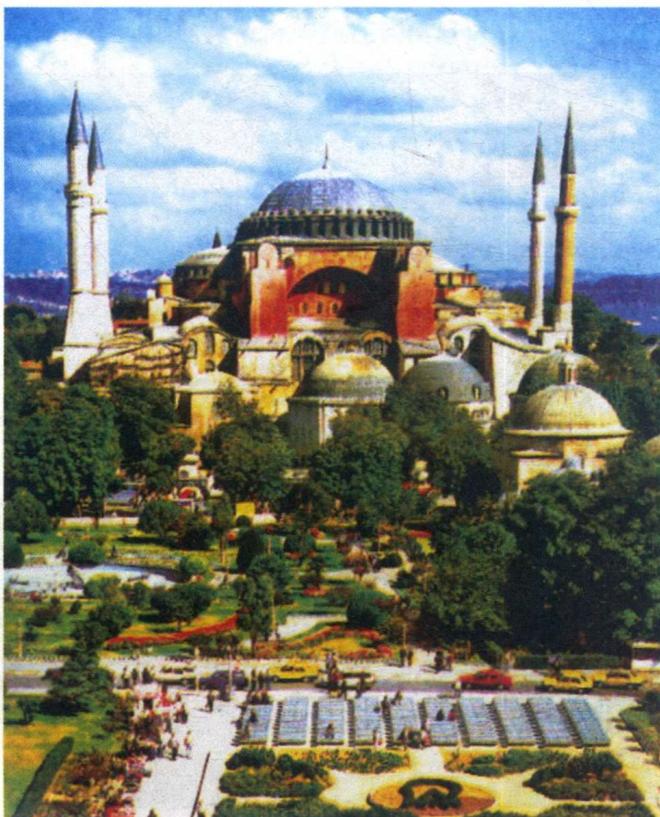

图 1-18 圣索菲亚大教堂外观

图 1-19 圣索菲亚大教堂室内

思考题

1. 古埃及最伟大的建筑是什么？
2. 古希腊建筑中使用的三大柱式是什么？
3. 古罗马斗兽场的建筑特征是什么？

第三节 中世纪欧洲的建筑与室内设计

中世纪欧洲的建筑与室内设计是伴随着基督教的兴盛和教堂的兴起而发展起来的。在中世纪的欧洲，基督教逐渐成为统治阶级服务的正统宗教，教徒越来越多。为满足教徒朝圣的需要，欧洲各地修建了许多宏伟、壮观的教堂，这些教堂建筑成为欧洲中世纪建筑与室内设计的代表。

中世纪欧洲的建筑与室内设计可分为两个代表时期：一个是罗马式建筑风格时期，另一个是哥特式建筑风格时期。

一、罗马式建筑风格时期的建筑与室内设计

罗马式这个名称是 19 世纪开始使用的，含有“与古罗马设计相似”的意思，它是指西欧于 11 世纪晚期发展起来并成熟于 12 世纪的建筑样式。这一时期的主要特点是其结构来源于古罗马的建筑构造方式，即采用了典型的罗马拱券结构和半圆形拱顶。在这一时期主要有简拱和十字交叉拱两种拱形，其中十字交叉拱成为罗马式的主要代表形式。这一时期的代表建筑有意大利比萨大教堂、圣马可教堂和英国的沃尔姆斯教堂等。

比萨大教堂位于意大利中部的托斯卡纳省省会比萨，从 1068 年开始花了 50 年时间才建成。教堂的主体建筑由洗礼堂、主教堂和塔楼三部分组成。

洗礼堂位于主教堂前面，与教堂在同一条中轴线上，塔楼在教堂的东南角，这两个圆形建筑在空间上与主教堂相映成趣，美观和谐。洗礼堂的穹顶用红色大理石砌成，色彩庄重、典雅；其外墙墙面用白色大理石，表面装饰华美，一圈精致的尖拱券环绕着红色的中央大圆穹顶，再经过周围绿草地的映衬，构成一幅精美的画面。

大教堂整体建筑呈十字形，纵深 100 余米，正面有 4 层圆柱装饰，正面和入口处的大门上有罗马风格的雕像，大门的样式采用古罗马的拱券式结构，墙面为白色大理石。

塔楼呈圆柱形，共有 8 层，高约 56 米，偏离垂直线 5.2 米，这就是著名的比萨斜塔。其倾斜的原因主要是由于地基不牢固，但这也使这座建筑具备了独特的魅力。

比萨大教堂、比萨斜塔和圣马可教堂如图 1-20~图 1-24 所示。

图 1-20 比萨大教堂洗礼堂

图 1-21 比萨大教堂主教堂