

- 918325

現代美工叢書⑤

王建柱 編著

室內設計學

TU228

1014

- 918325

室內設計學

作者簡介

王建柱 偽者

- 廣東人。民國廿年生。
- 民國四十二年畢業於台灣省立師範大學藝術學系。
- 歷任國立台灣師範大學助教，講師，副教授，教授。兼任私立文化大學，輔仁大學，實踐家專等校教授。並曾任台灣電視公司“家庭藝術”節目製作兼主持人。
- 歷任國家文藝獎，教育部文藝創作獎，台灣省展，台北市展，中華民國工業設計比賽，台灣省手工藝競賽等評審委員。
- 現任國立台灣師範大學藝術學院美術學系教授。兼任經濟部標準局新式樣專利審查

委員，台灣省手工業研究所顧問等職，並受聘於國立編譯館，擔任國中美術教科書編輯小組召集人兼總訂正。

- 重要著作包括：室內設計的探討，西洋傢具的發展，現代環境的命運，室內設計學，視覺美學，鹿港手工藝等專書；以及環境與空間，美術教育與國民生活素質等論文數十篇。此外，並曾受聘香港麒麟書局擔任編輯顧問，負責編譯設計與裝潢，居室設計，與美化居室全書等書籍之總校正工作。

TU238

1014

自序

室內設計，必須以“人屬於自然”的理念為依歸，結合藝術與科學的智慧，共同追求人為空間的合理與完美，使人類生活邁向於充實與幸福。

美國設計理論家格里羅（P.J.Grillo）說得好：「設計是衆人之事，人人賴以安身養生，人人據以娛樂祈福」。我們深信，從事室內設計工作者，唯有抱持這份理想，才能為人人塑造美好的生活環境。

今天，我們面對着自由世界由工商激發的富庶與豐饒，假若在設計上無法擺脫物質主義與機械主義的驅使，必將使人為環境陷入奢靡與僵固的絕境。其實，我國先賢對於這個問題早有睿智，清初李漁即曾提出如下諭論：「土木之事，最忌奢靡，……當崇儉樸。蓋居室之制，貴精不貴麗，貴新奇大雅，不貴纖巧爛漫。凡人正好富麗者，非好富麗，因其不能創異標新，舍富麗無所見長，只得以此塞責」。這種崇樸尚雅，戒奢止巧以求創新的卓論，正是今日從事室內設計工作者必須信守的最高準則。

筆者從事美術與設計教育逾三十年，領悟、執着最深的莫過於和諧對於人類幸福的重要性；嚮往、期待最殷的莫過於「文質彬彬」的人性環境的創造。今夏，藝風堂將我的舊作“室內設計學”略為刪節再版問世，謹以至誠藉此與同道共勉，並願共為現代中國室內設計而努力。

著者 王建桂

民國七十三年夏季於我耕樓

室內設計學 目 錄

2 • 作者簡介	34 • 第五節	新古典風格
3 • 自序	37 • 第六節	十九世紀風格
4 • 目錄	39 • 第四章	現代風格
6 • 緒論	39 • 第一節	現代風格的成長
7 • 室內設計的本質	41 • 第二節	當代風格的演變
7 • 第一節 室內設計的意義	42 • 第二篇	室內機能與形式
10 • 第二節 室內設計的目標	43 • 第一章	室內機能與形式的關係
12 • 第三節 室內設計的範圍	43 • 第一節	室內機能與形式的理論基礎
14 • 第一篇 室內風格	44 • 第二節	室內機能與形式的創造法則
15 • 第一章 室內風格的成因和影響	47 • 第二章	室內機能
17 • 第二章 中國傳統風格	47 • 第一節	室內機能特質
17 • 第一節 中國傳統風格的演變	49 • 第二節	室內人體工學
20 • 第二節 中國傳統風格的特色	63 • 第三章	室內形式原理
23 • 第三章 西洋傳統風格	71 • 第四章	室內造形
23 • 第一節 古代風格	71 • 第一節	室內造形概說
25 • 第二節 中世紀風格	75 • 第二節	室內造形計劃
26 • 第三節 文藝復興風格	81 • 第五章	室內色彩
28 • 第四節 浪漫風格	81 • 第一節	室內色彩概說

85 • 第二節	室內色彩計劃	184 • 第四篇	住宅室內
95 • 第六章	室內光線	185 • 第一章	現代住宅的特質
95 • 第一節	室內光線概說	185 • 第一節	住宅的設計觀念
103 • 第二節	室內光線計劃	189 • 第二節	住宅的社區條件
115 • 第七章	室內材料	191 • 第三節	住宅的家庭因素
115 • 第一節	室內材料概說	197 • 第四節	住宅的基本型態
117 • 第二節	室內材料分析	200 • 第五節	住宅的空間計劃
143 • 第三節	室內材料計劃	209 • 第二章	住宅室內的設計法則
148 • 第三篇	室內細部	209 • 第一節	住宅室內的設計程序
149 • 第一章	傢具	212 • 第二節	住宅室內的空間計劃
119 • 第一節	現代傢具的源流	221 • 第三節	住宅室內的形式計劃
155 • 第二節	現代傢具的特色	225 • 第三章	住宅室內的區域計劃
169 • 第二章	貯藏	225 • 第一節	群體生活區域
169 • 第一節	貯藏系統的規劃	240 • 第二節	私人生活區域
171 • 第二節	貯藏形式的設計	252 • 第三節	家務工作區域
177 • 第三章	擺設品	260 • 參考文獻	
177 • 第一節	擺設品的作用與範圍		
180 • 第二節	擺設品的選擇與陳列		

緒論

室內設計的本質

第一節 室內設計的意義

室內設計，是人為環境設計的一個主要部門，主要是指“建築內部空間的理性創造方法”。精確的說，它是一種“以科學為機能基礎，以藝術為形式表現，為了塑造一個精神與物質並重的室內生活環境而採取的理性創造活動”。

很明顯的，室內設計是文化與生活的共同產物。在我國的傳統觀念中，居室乃是修齊之所本，故有“一室之不治，何以天下國家為”的宏論。詩經的“斯干”篇頻頻詠讚：“君子攸芋”（安居），“君子攸寧”（靜修），可見數千年前我國即已兼重居室的物質與精神的雙重效用。清初李漁的論調更值得我們重視，他提倡居室要在儉樸平凡中有新意，以追求內心的怡情適志。尤其不要仿效他人，要自出心裁。他說“居室之制，貴精不貴麗；貴新奇大雅，不貴纖巧爛熳。凡人正好富麗者，非好富麗，因其不能創異標新，捨富麗無所見長，只得以此塞責。”這番精闢的議論，不僅充分說明了中國傳統居室的特質，對現代室內設計在創造表現的取向上更具有重大的啟示。

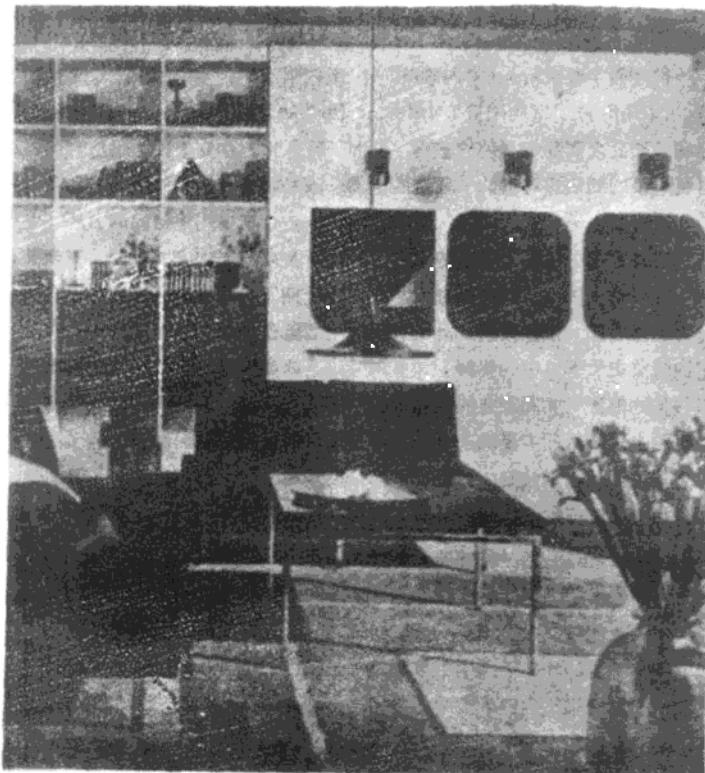
從表面字義來看，“室內設計”與“室內裝潢”、“室內裝飾”(Interior decoration)或“室內佈置”(Interior furnishing)，皆是同一實質的不同名詞，彼此之間並無具體的差異。然而，從嚴格的本質來說，這些名詞各自具有不同的內容和目的，籠統的混為一談必將造成無謂的混淆與誤導。

在實際上，“室內裝潢”是我國時下室內行業中約定俗成的名詞，尤其指專營窗簾、地毯、壁紙等室內工程的行業或施工內容。至於“室內裝飾”或“室內佈置”則是西方設計歷史上長期所沿用的名詞，而且兩者的分野非常明顯。根據英國設計史家雷治·塞維奇(George Savage)在“室內裝飾史”導論中的解釋：“室內裝飾是建築內部固定的表面裝飾和可以移動的佈置所共同創造的整體效果”。換句話說，傳統的“室內裝飾”在實際上包括兩個主要的部分：其中一個部分是指門窗、牆壁、和天花板等建築細部的固定裝飾；另外一個部分則是指傢俱、窗簾、地毯、和器皿等可以移動的佈置。同時，根據“韋氏國際新辭典”的解釋，所謂“裝飾”(Decoration)是指“純粹感覺要素的安排”；而所謂“佈置”(Furnishing)則是指“提供傢具或設備的行為或方法”。在這兩種解釋的相互印證之下，我們可以明確的說，“室內裝飾”是一個較為廣義的名詞，它汎指室內有關裝飾和佈置兩個主要問題：“室內佈置”則是一個較為狹義的名詞，它專門以室內陳設部分的選擇與安排為基本的範圍。

在西方的觀念之中，“室內裝飾”的定義是相當明確的。為了加深對

它的認識，實有進一步加以介紹的必要。根據一九七一年出版的“世界百科全書”的解釋，室內裝飾是“一種使房間生動和舒適的藝術，……當選擇和安排妥善的時候，可以產生美觀、實用、和個別性的效果”。根據一九七五年出版的“國際百科全書”的解釋，室內裝飾是“將一個或一組房間的建築要素，與陳設、色彩、和擺飾等有效的結合，而能正確的反映出個別的格調、需要、和興趣的一種藝術”。根據一九七五年出版的“美國百科全書”的解釋，室內裝飾是“實現在直接環境中創造美觀、舒適、和實用等基本需要的創造性藝術”。綜上所述，各家的解釋雖然略有出入，但在實質上的看法則是相當一致的，他們共同強調的皆是生活環境的實用性、藝術性、和個別性等基本生活原則的創造。

然而，自從現代設計運動展開以來，人為環境設計的觀念和方法已經完全擺脫了傳統的羈絆，進而邁向於一個嶄新的階段。在這種潮流的衝擊之下，古老的裝飾知識和技術已經無法完全解決社會和家庭的實際問題，因而富於現代創造性的「室內設計」乃告應運而生。根據一九七四年出版的「新大英百科全書」的解釋：「人類創造愉快環境的慾望雖然與文明本身一樣古老；但是，作為人為空間的自覺性計劃的室內設計卻相對的是一個嶄新的領域。……室內設計這個名詞意指一種更為廣泛的活動範圍，而且表示一種更為嚴肅的職業地位。」因而，它進一步的認定，室內設計是

現代室內設計強調「科學、藝術、與生活」的完美結合。

「建築或環境設計的一個專門性分支」是「一種富于創造性和能夠解決問題的活動」

在實質上，室內設計是「科學、藝術、和生活所結合而成的一個完美整體」。在現代工學、現代美學、和現代生活的共同激勵下，它已經發展成為最能顯示現代文明生活的環境創造活動。對於個人和家庭來說，它是體認生活和處理環境的基本修養；對於職業性的專家來說，它是建設環境和創造文明的有效方法。換句話說，室內設計是一種透過空間塑造方式以提高生活境界和文明水準的智慧表現，它的最高理想在於增進人類生活的幸福和提高人類生命的價值。

近百十年來，我國在蒙受西潮的猛烈衝擊之餘，室內設計正面臨著嚴重的危機。其中最值得我們警惕的問題有二：一是民族特質的嚴重式微；二是西方形式的盲目模仿。國人愈是盲目西化，民族特性必然愈形衰敗，在這兩種弊病的惡性循環之下，民族生活與文化實質勢將喪失殆盡。今日之急務，莫過於認清中國現代化的本質與需要，使室內設計學術真正有助於中國現代環境的創造，將現代中國生活與文化導向於正確光明的途徑。

現代室內設計你調人與自然的相處

第二節 室內設計的目標

室內設計包含物質建設和精神建設兩個相輔相成的結構層面，因而它同時具有下列兩個互為因果的基本目標：

- 改善室內環境的物質條件，以提高物界生活的水準；
- 增進室內環境的精神品質，以發揮靈界生活的價值。

室內環境的物質條件以自然的和人為的生活要素為主要範圍，若能善以運用理性法則以加強空間機能的作用，必能使人類生理獲得健康和安全的保障，並進而使生活活動發揮舒適而便利的效能。從原則上來說，室內的物質建設必須兼顧「實用性」和「經濟性」的共同效果。「實用性」的把握是解決室內問題的不二法門：「經濟性」的發揮是加強室內效率的唯一途徑。室內設計的「實用性」完全建立在物質條件的科學應用上面。舉凡室內的空間計劃、傢具陳設、貯藏處理、乃至於採光、通風、和管道等裝置，皆必須合乎科學的法則，始能求取完善的生活機能，並滿足多重的生活需要。在另一方面，室內設計的「經濟性」則完全建立在人力、物力、和財力的有效利用上面。室內有關工作和休閒的空間設備必須注重勞力節省和體力恢復的雙重作用，始能發揮人力資源的最大效果；室內所有物質設備必須加強充分利用和避免浪費的雙重原則，才能發揮物力資源的最大效用；同時，室內的一切物質設備必須重視精密預算和長期價值的雙重觀念，方能發揮財力資源的最大效益。總括的說，室內設計必須通過實用和經濟兩個主要原則，使有限的物質條件發揮最大的機能效果，藉以提高物界生活的水準。

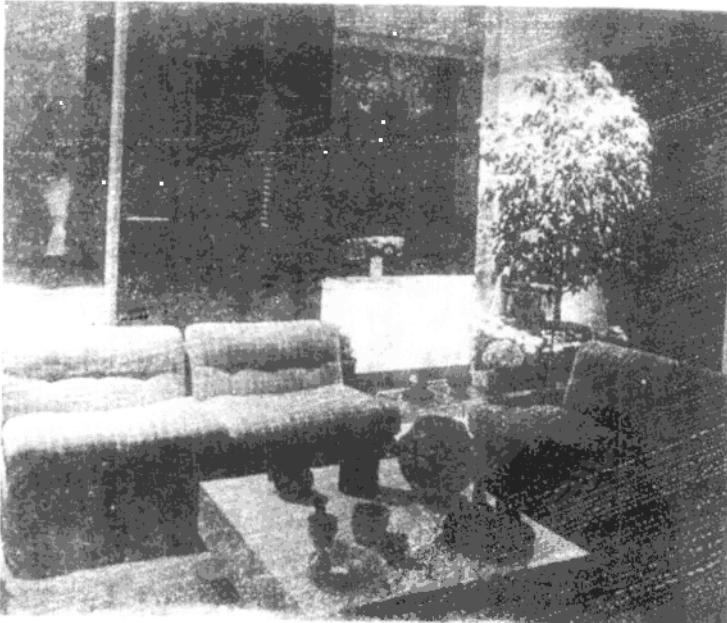
室內環境的精神品質以視覺的和性靈的生活內涵為基本領域，若能善以運用人性法則以加強空間形式的表現，必能使人類心理保持平衡，情感

和諧舒適的現代室內，透過奧普壁紙的處理，使室內在整然的秩序中產生活躍的節律感；加上現代雕塑的陳設，使室內更富於獨特的表現。

獲得抒解、心智得以發展。從原則上來說，室內的精神建設必須重視「藝術性」和「個別性」的兩個要素。「藝術性」的追求是美化室內視覺環境的有效方法；「個別性」的塑造是表現室內性靈境界的理想法則。室內設計的「藝術性」完全建立在形式原理與形式要素的共同基礎上面，無論是室內的造形、色彩、光線、和材質等要素皆必須在美學原理的規範之下，求得足以取悅感官和鼓舞精神的美感效果。同時，室內設計的「個別性」完全建立在性格型態和學養深度的不同因素上面，唯有透過室內形式反映出不同的格調，才能滿足和表現每個個體和羣體的特殊精神品質和性靈內涵。總括的說，室內設計必須通過美觀和個性兩個基本原則，使有限的空間因素表現最大的形式效果，藉以發揮靈界的生活價值。

在實質上，室內設計不是單純的生活科學，也不是單純的生活藝術，它不能以孤立的機能或形式為唯一的目標；相反的，室內設計的生活科學與生活藝術的共同創造行為，它必須以精神建設為體、物質建設為用，期能同時提高物界的生活水準和靈界的生活價值。很明顯的，人性生活環境的建立是室內設計的最高理想和最終目標，任何違反這個原則的做法皆將導致嚴重的弊害。而且，在相對的說法上，物質的為用是比較有限的，精神的價值卻遠為無窮。基于這個認識，室內設計必須充分發揮有限的物質條件以創造遠為無窮的精神價值。尤其是在這個物質崇拜和機械狂熱的時代之中，生活環境的品質已經逐漸陷溺于庸俗頹廢而僵固冰冷的非人性淵藪；加之于日趨嚴重的生態破壞、人口危機、和能源短缺等問題的威脅，盲目追逐物質和狂熱迷信機械的風氣勢必需急謀挽救。在這種覺醒之下，室內設計必須以更為冷靜的理性方法和更為含蓄的表現態度，充分發揮空間的物質和精神效用，期能創造一個合乎人性理想的室內生活環境。

現代而舒適的室內設計，並且強調表現個人的個性

第三節 室內設計的範圍

室內環境的類型相當複雜，依據使用性質的不同可以劃分為下列兩種主要的範圍：

- 住宅室內
- 公共室內

同時，根據「新大英百科全書」的分類，室內空間可以包括：「住宅室內」和「非住宅室內」兩種基本範圍。實際上，所謂「非住宅室內」與「公共室內」所涵蓋的領域並無二致。換句話說，這兩種分類方式是完全相同的。

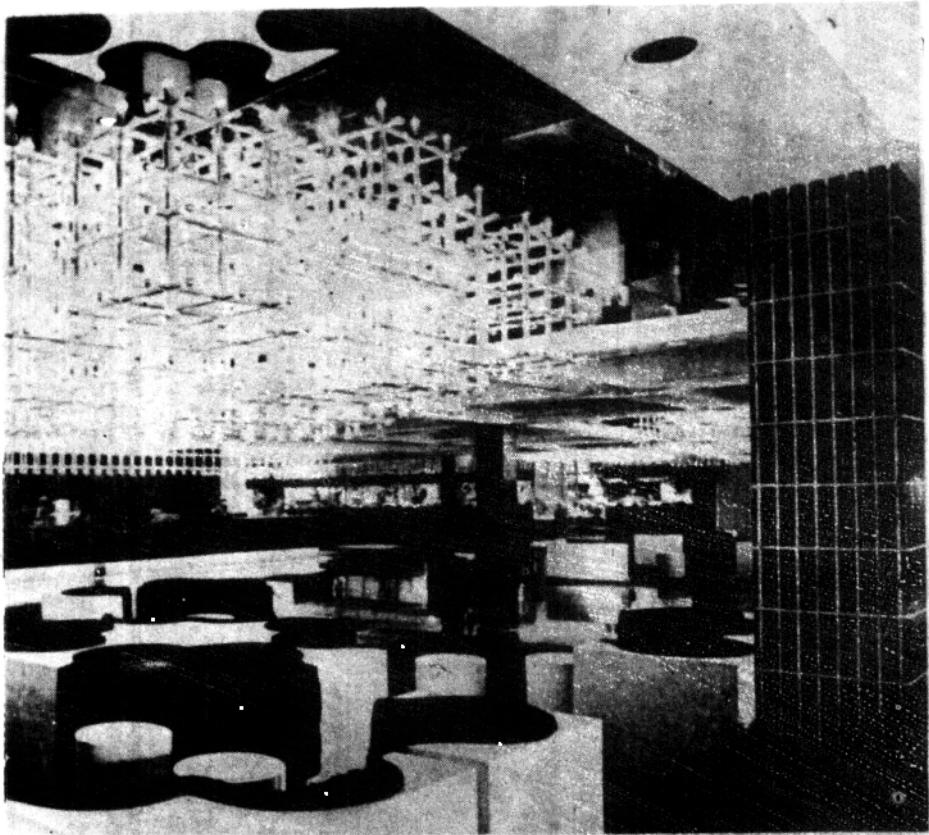
很明顯的，「住宅室內」的唯一對象是家庭的居住空間，無論是獨戶住宅和集建公寓皆歸屬在這個範疇之中。由於家庭是社會結構的一個基本單元，而且家庭生活具有特殊的性質和不同的需要，因而使住宅室內設計變成一種專門性的領域。它的主要目的是在解答家庭生活問題，為個別家庭塑造理想的生活環境。

在另一方面，「公共室內」是一種非常廣泛的名詞，它汎指除了住宅以外的所有建築物內部空間，舉凡公共建築、工商建築、乃至於旅遊和娛樂性建築等皆歸屬在這個範疇之中。在實際上，各種公共室內的型態不同而性質各異，必須分別給予充分的機能和適宜的形式，始能滿足個別的需要並發揮特殊的效用。

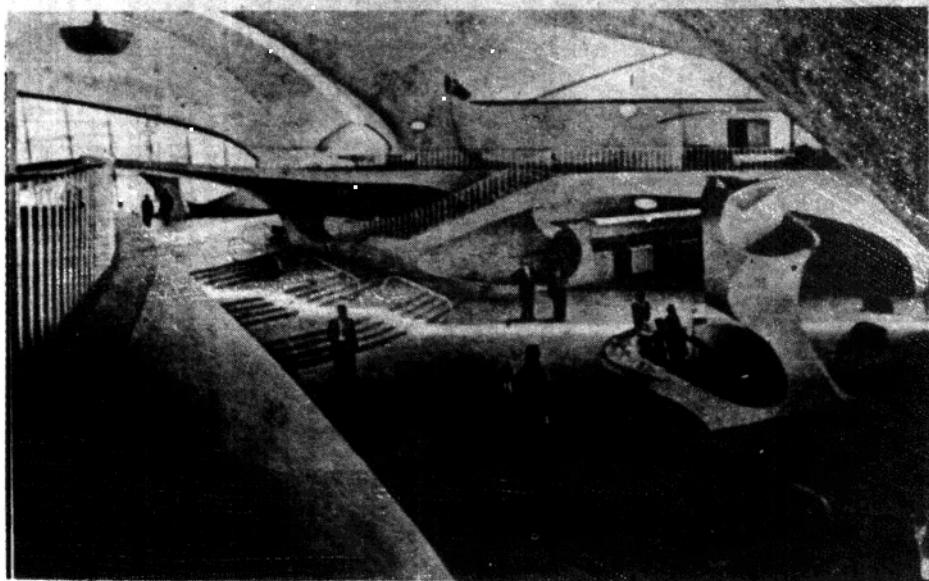
室內設計雖然劃分為上述的兩種主要範圍，但其設計原理在大體上是相通的。換句話說，只要我們能夠認清現代室內設計的本質，並且充分把握個別空間的特殊目的，必能創造出理想的環境形式。

U型的談聚室內對落地窗，使室內心理空間向庭園延伸。

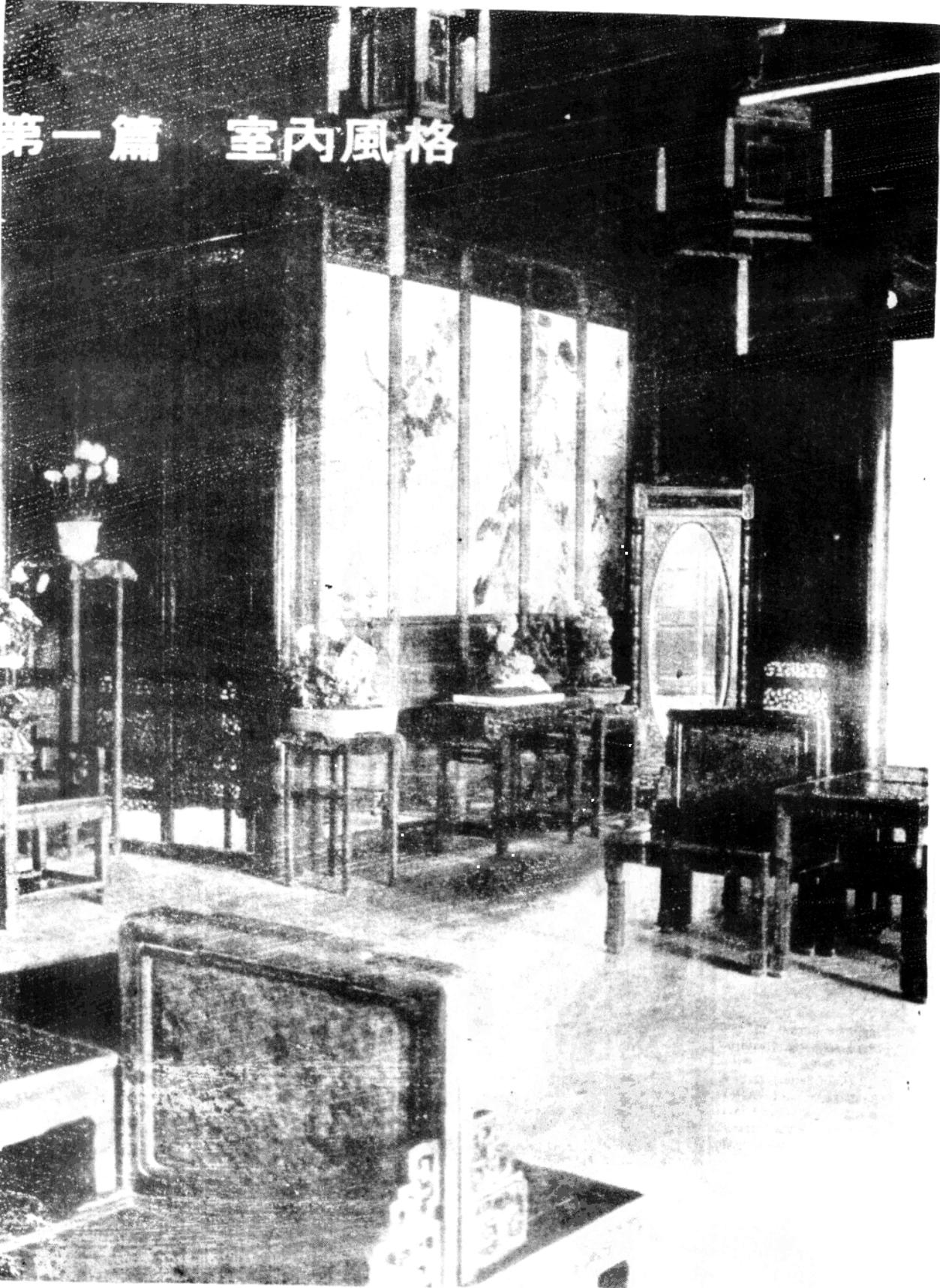
A

B

傑出的公共室內設計。圖A為倫敦機場赫斯洛旅館(Heathrow Hotel)接待室，李察·西法特(Richard Seifert)設計；圖B為環球航空公司(TWA)紐約終點站，沙利寧(Erro Saarinen)設計。前者富於幾何的理性意念；後者為有機形室內的代表作品。

第一篇 室內風格

第一章 室內風格的成因和影響

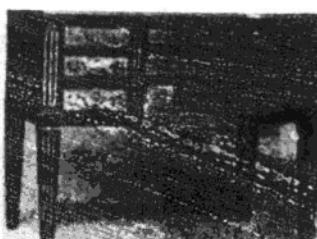

A 敦煌石窟中西魏藻井（A）與唐代藻井（B）
的不同風格。

浪漫風格（C）、路易十五式羅可可高腳椅；與
新古典風格（D、德國新古典時期梳粧台）為
不同時代背景的不同產物；同時期的法國羅可
可風格（C）與英國羅可可風格（E）的顯著
差異，則代表著地域性對於風格的影響。

C

D

E

室內風格，是不同的時代思潮和地域特質透過創造的構想和表現，而逐漸發展成的代表性室內設計形式。因此，每一種典型風格的形成，莫不與當時當地的自然和人文條件息息相關。其中尤以民族特性、社會制度、生活方式、文化潮流、風俗習慣、宗教信仰、和氣候物產等因素的關係更為密切。同時，各種不同文明的相互影響，亦復促使某種定型風格產生相當程度的變化，甚或進而演變成另一種新的風格。

現代風格是二十世紀的時代產物，由於交通發達和文化交流的結果，地域性的差異已經減少到最低甚至於消失的程度。事實上，現代風格雖然創始在西方，但已為整個世界所共同接受，可以說是一種名實相符的「國際風格」（International style）。然而，在另一方面，許多有識之士並不認為這種統一的國際風格是人類全體生活的理想形式；相反的，我們所冀求的是一種具有鮮明時代意識和豐富地方特色的風格。

人類文明的演進本是一種綿延不絕的連續發展，任何新文化的孕育和成長，無不直接導源于古文明的啟發，抑或間接承受著舊傳統的影響。假如能夠認識傳統風格的主要演進過程，並把握它的基本特質，勢必有助于加強現代室內設計的基礎，並增添現代室內設計的特色。

因此，傳統風格雖然在表面上已經完全為現代風格所取代；但在實際上，傳統風格的重要性却顯然並未隨之消失。不過，我們必須認清，傳統風格對於現代室內設計來說只是一種珍貴的資源，而並不是一種現成的素材。換句話說，盲目的抄襲或模倣傳統風格以建設現代生活環境，顯然是一種異常愚蠢落伍的行為；而妥善的保存和整理傳統風格的直接與間接資財，却無疑是一項極端重要而富于價值的工作。在許多情況之下，我們可以吸取傳統風格的歷史精神或地域特質，以塑造不同的室內性格；甚至在某種情況之下，我們必須擷取傳統風格的啓示，以開創更新的室內風格。

歷史的演進是急遽的，今日所謂的現代風格在轉眼之間即將演變成傳統風格。因而，無論是從傳統之中推陳出新，抑或是透過除舊佈新而現代化，其最終目的皆是在激勵日新又新的生活文明。只要不是標新立異，而是時勢使然，則人類將永遠擁有一個合乎時代需要的正確風格。

