

高职高专“十一五”规划教材

室内 构成

范涛 主编 孟钺 副主编

化学工业出版社

高职高专“十一五”规划教材

室内 构成

范涛 主编 孟钺 副主编

化学工业出版社

· 北京 ·

本书是根据室内设计教学大纲的要求组织编写的,以独特的视角,通过对“室内构成”的分析和探讨,试图另辟蹊径,寻求构成艺术和室内设计的结合点,探索构成艺术在室内设计中的运用。

全书系统地阐述了室内构成的基本概念、基本原理和构成方法,在艺术、技术、能力和经济层面上阐述室内设计与构成的相互关系。强调通用性、新颖性和系统化,以新的观念和新的思想,将新的室内设计成果有机地贯穿于全书之中,以培养学生的创新能力为根本,注重理论联系实际和方法的应用。

本书可作为室内设计、建筑装饰、环境设计和美术设计专业学生的教材,也可供从事室内设计及其相关行业的人员阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

室内构成/范涛主编. —北京:化学工业出版社, 2007.7
高职高专“十一五”规划教材
ISBN 978-7-122-00358-4

I. 室… II. 范… III. 室内设计 IV. TU238

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 062185 号

责任编辑:王文峡
责任校对:顾淑云

文字编辑:荣世芳
装帧设计:尹琳琳

出版发行:化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印刷:大厂聚鑫印刷有限责任公司

装订:三河市延风装订厂

787mm×1092mm 1/16 印张16 字数402千字 2007年6月北京第1版第1次印刷

购书咨询:010-64518888(传真:010-64519686) 售后服务:010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价:28.00 元

版权所有 违者必究

前 言

随着室内装饰设计与室内装饰行业的快速发展,室内设计呈现出丰富多彩和推陈出新的景象。观念的创新,知识的更新,已成为其发展趋势。“室内构成”就是在室内设计实践中涌现出来的,并且得到广泛应用的重要的室内设计多元化内容。它把构成艺术融入室内设计之中,在室内设计中逐步发展形成新的知识体系,已成为室内设计和教学的重要组成部分。为了适应新的形势对室内设计的要求,我们力求实现理论性和实践性相结合,一方面注重知识的继承和创新,以及对整体结构的把握;另一方面在细节和深度上进行了深入的探讨。

本书是根据室内设计教学大纲的要求组织编写的。全书系统地阐述了室内构成的基本概念、基本原理和构成方法,在艺术、技术、能力和经济的层面上阐述室内与构成的相互关系,强调通用性、新颖性和系统化,以新的观念和新的思想,将新的室内设计成果有机地贯穿于全书之中,以培养学生的创新能力为根本,注重理论联系实际和方法的应用。本书可作为室内设计、建筑装饰、环境设计和美术设计专业学生的教材,也可供从事室内设计及其相关行业的人员阅读。

本书由范涛担任主编,孟钺担任副主编,其中第一章、第五章、第八章由范涛编写;概述、第六章、第九章由孟钺编写;第二章第一节、第三节、第四节由吴书雷编写;第三章第三节,第十章第二节、第三节、第四节由崔秀琴编写;第四章第一节、第二节和第七章由朱建国编写;第四章第三节、第四节由韩宏宾编写;第二章第二节、第十章第一节由周焕丽编写;第三章第一节、第二节由常艳霞编写。全书由范涛、孟钺统稿,图片的处理及修改由范涛完成。

由于编写时间仓促,编者水平有限,疏漏和不足之处在所难免,恳请广大读者特别是室内设计专家、同行给予批评、指正。

编 者

2007年2月

目 录

绪论	1
一、构成与设计	1
二、室内构成的基本观念	2
三、室内构成的目的、任务、内容与发展趋势	3
复习与思考题	4
第一章 室内的艺术构成	5
第一节 室内设计的艺术美	5
第二节 室内设计的环境美和意境美	6
复习与思考题	7
第二章 室内的技术构成	8
第一节 室内装饰材料的构成	8
一、装饰材料的特性	8
二、材料质感的运用	10
三、室内设计中材料构成与组合的把握	10
四、装饰材料的分类	12
五、各类室内装饰材料	13
第二节 室内装饰的基本构造和施工工艺种类	30
一、楼地饰面装饰构造及工艺种类	30
二、墙体饰面装饰构造及工艺种类	38
三、室内吊顶装饰构造及工艺类型	43
第三节 室内装修设备构成	52
一、装修常用机具设备种类	52
二、装修设备搭配构成与装修效果	57
第四节 人体工程学在室内设计中的应用	59
一、人体工程学在室内空间设计中的作用	59
二、人体尺度	60
三、人体尺度与家具	61
四、人体尺度与室内空间	62
复习与思考题	65
第三章 室内的平面构成	66
第一节 组成室内平面构成的基本要素	66

一、现代平面构成的基本要素	66
二、室内平面构成中点、线、面要素研究	68
三、点、线、面的构成和法则	71
四、肌理构成	75
第二节 组成室内平面构成的对象和范围	76
一、墙面的平面构成处理	76
二、地面	79
三、顶面	81
四、室内家具等的外观饰面	85
五、室内的平面布局	85
六、点、线、面在室内设计中的综合运用	87
七、室内设计运用平面构成处理时的注意事项	89
第三节 家具的布置和人流动线	91
一、室内家具布置和人流动线形成的关系	91
二、不同性质空间家具布置和人流动线的平面构成	92
复习与思考题	96
第四章 室内的立体构成	98
第一节 室内立体构成的基本要素	98
第二节 室内立体构成的原则	106
一、对比统一	106
二、对称与平衡	110
三、比例与尺度	112
四、节奏与韵律	115
第三节 立体感	118
一、量感	119
二、空间感	120
三、肌理	121
四、错视	122
第四节 立体构成在室内设计中的运用	124
一、空间形象的分割应用	124
二、内界面装修的应用	124
三、室内陈设的构成运用	125
复习与思考题	125
第五章 室内的色彩构成	126
第一节 室内的色彩构成与知觉	126
一、色彩的基本知识	127
二、视觉与色彩适应	128
三、色彩的视觉生理效应	129

四、色彩的感觉·····	129
五、色彩心理反应的制约因素·····	132
第二节 色彩与情感·····	133
一、色彩的好恶感·····	133
二、色彩的记忆与联想·····	134
三、色彩的象征性·····	134
四、色彩的形状及其感觉特征·····	135
五、色彩的表情·····	136
第三节 室内的色彩构成与材料和照明的关系·····	138
一、室内的色彩构成与材料的关系·····	138
二、室内的色彩构成与照明的关系·····	139
第四节 室内色彩的构成要素与配置方法·····	140
一、室内色彩的构成要素·····	140
二、室内色彩的配置方法·····	141
第五节 不同室内环境的色彩构成设计·····	142
一、居室环境的色彩设计方法·····	142
二、公共空间的环境色彩设计方法·····	143
复习与思考题·····	144
第六章 室内的空间构成 ·····	145
第一节 空间的构成与造型元素·····	146
一、空间的构成·····	146
二、空间的划分·····	148
三、空间构成要素·····	150
四、室内空间的构成·····	151
五、空间构成的形式美·····	152
六、空间的造型元素·····	153
第二节 室内空间的构成类型与特征·····	155
一、从使用功能上分类·····	156
二、从空间界面的形态上分类·····	157
三、从对空间的心理感受上分类·····	158
四、从空间的确定性分类·····	159
五、从分隔手段上分类·····	159
六、从空间结构特征上分类·····	160
七、室内空间形态构成的方法与创新途径·····	161
第三节 室内空间的构成与设计·····	162
一、单一空间·····	162
二、复合空间的构成·····	165
第四节 空间的调整与完善·····	172
复习与思考题·····	175

第七章 室内的光构成	176
第一节 采光与照明.....	176
一、采光.....	176
二、照明.....	180
第二节 照明的作用与艺术效果.....	184
一、光的种类.....	184
二、室内照明.....	185
复习与思考题.....	190
第八章 室内的环境构成	191
第一节 家具在室内环境中的作用.....	191
一、家具概述.....	191
二、家具的分类.....	192
三、家具在室内环境中的作用.....	193
第二节 陈设在室内环境中的作用.....	195
一、陈设品的种类.....	195
二、陈设品在室内环境中的布置原则.....	196
三、陈设在室内环境中的作用.....	196
第三节 绿化在室内环境中的作用.....	197
一、绿化在室内环境中的作用.....	197
二、室内绿化的方法.....	198
三、室内绿化的原则.....	199
四、室内植物的分类.....	200
五、室内植物的选择.....	201
第四节 庭园在室内环境中的作用.....	202
一、庭园在室内环境中的作用.....	202
二、室内庭园的构成方法.....	203
第五节 不同功能空间的绿化设计.....	205
一、公共厅堂.....	205
二、门厅.....	205
三、客厅.....	205
四、书房.....	206
五、卧室.....	206
六、餐厅.....	206
七、卫生间.....	206
八、厨房.....	206
九、阳台.....	206
复习与思考题.....	207
第九章 室内设计师的能力构成	208
第一节 室内设计师的职业道德、责任和素养.....	208

第二节 室内设计师的美学修养、艺术造型能力和思维表现能力	209
一、室内设计师的美学修养	209
二、室内设计师的艺术造型能力	210
三、室内设计师的思维与表达能力	210
第三节 室内设计师对建筑结构、物理环境和空间造型的把握能力	212
第四节 室内设计师的职业范围与责任以及综合能力	213
一、室内设计师的职业范围与责任	213
二、室内设计师的综合能力	214
三、对室内设计师综合能力的评定	214
复习与思考题	215
第十章 室内的经济构成	216
第一节 影响室内经济的因素	216
一、人的因素对室内经济的影响	216
二、物的因素对室内经济的影响	221
第二节 室内的经济构成	223
一、建筑装饰工程费用	223
二、设备安装工程费用	225
三、家具费用	226
四、陈设费用	227
第三节 装饰工程、设备安装工程费用构成	227
一、直接费	227
二、间接费	230
三、利润	232
四、税金	232
第四节 室内的经济构成实例	232
一、装饰工程费用	233
二、设备安装工程费用	236
三、家具费用	240
四、陈设费用	240
参考文献	245

绪 论

构成设计作为现代视觉传达艺术的基础理论,它的设计规律和法则对所有的艺术设计都有重要的指导作用。在室内环境中也存在着诸多的构成因素,需要不断地发现和有机地进行设计和利用,其中室内的平面构成、立体构成、色彩构成、艺术构成、空间构成、光构成和环境构成等构筑了室内视觉因素的主体;室内的技术构成、经济构成和设计师的能力构成等为实现室内环境的功能和形式提供了必要的物质和能力上的准备。在室内设计中深入了解和研究构成艺术,不仅能合理地解决很多现实中所遇到的设计问题,更重要的是通过对构成艺术的研究和探讨,发现和掌握构成艺术在室内设计中的发展规律,培养构成设计的意识,具有重大而深远的意义。随着构成艺术的原理和法则的不断应用,必将在室内设计中发挥重要的推动作用,把构成艺术融入室内设计之中,不仅是近年来的普遍现象,而且一定会在发展的过程中不断完善,并形成新的设计体系。

本书以独特的视角,对“室内构成”进行深入的分析 and 探讨,试图另辟蹊径,探索出一条求解室内设计之路。

一、构成与设计

探索构成与设计的创作规律,特别是在室内设计中的应用,应该从两个方面进行。一方面是对设计和构成艺术基础规律的研究和探讨以及对发展规律的了解;另一方面是将构成艺术融入室内设计之中,在新设计环境的条件下,了解和把握两者之间的相互关系和相互作用。在设计中将呈现出来新的现象、新的观念、新的思想和新的设计方法,从中探索一条创作的途径,开辟新的设计天地,从而使室内设计师和相关从业者主动地研究构成艺术,寻求构成艺术和室内设计的结合点,以及构成艺术在室内设计中的运用,从而提高自身的设计能力和艺术素质,掌握新的设计方法。

1. 构成的含义

构成是现代造型设计的用语,是一种造型概念,也是一种创造方法。这种方法是分析各种复杂的视觉表面现象中的形态要素,将不同形态的几个单元和单元的材料,按照一定的原则和规律,创造性地重新组合成一个新的单元,并赋予视觉化的、力学的概念。在这种改变或置换形态要素原有的元素的过程中,人所特有的综合性把艺术美学、逻辑思维和想象能力有机地结合起来,创造新的造型方式,发现新的造型规律。

构成设计作为造型设计的基础,打破了传统具象描绘的表达手法,从抽象几何形态的组合关系入手,将几何形态的点、线、面、色彩和肌理视为造型的元素,进行组合关系和产生新的形态的研究与探讨,注重理性的、逻辑的思维方式,着重启迪人们的形象思维能力,丰富想象力,锻炼设计者组织和创造形态、色彩的能力,以及养成良好的理性思维方式,逻辑的演绎能力。在构成的训练中,建立起自己对美的感应能力。

构成作为造型基础的主要内容,对夯实设计基本功,培养创造性的设计人才起着重要的

作用。构成的方法和原理的应用,不仅对艺术设计基础的学习至关重要,而且能够适应现代设计的发展需求,更加直接地应用到室内设计、建筑设计等领域,为构成艺术和室内设计的发展开创了更为宽广的空间。

2. 设计、艺术设计和室内设计的含义

设计是指根据一定目的的要求而预先制订方案、计划、图样等。设计在拉丁语中的意思是“通过符号把计划表示出来”。设计也可以解释为:构思、计划、草图、样本、素描等。设计是人的思考过程,是一种构想、计划,并通过实施以满足人类的要求为最终目的。设计是根据一定的社会需要,运用相应的科学和艺术的手段,进行有目的的创造性活动。就设计的本质来讲,设计是以人为本,为人服务的。在满足人的生活需要的同时又规定并改变人的活动行为和生活方式,体现在人类生活的各个方面,设计是人的行为,又为人类服务,这体现着人们为满足自身生存和发展的需要,有目的性地去认识和改造自然,既要充分发挥主观能动性,又要受客观规律的制约。

艺术设计是设计中的一个重要组成部分,有明显的目的性和预见性,是为了达到一个明确的目的的自觉行为,包含了艺术创造的诸多成分。因此,艺术设计是人类有目的的审美创造活动,它不仅是对物体外形进行美化,它也是一种创造,是有目的的视觉创造。

现代设计是一门科学,是生产力,是物质财富和生活方式的创造,是科学技术和艺术促进经济繁荣的催化剂,是推动社会发展进步的动力。现代设计已从产品设计拓展到环境设计,由生存意识发展到环境意识,而室内设计正是为了满足人们生活、工作的物质要求和精神要求所进行的理想的环境设计。

室内设计是以能够满足人们物质和精神生活需要为前提,根据建筑物的使用性质、所处环境和相应标准,综合运用现代的物质、材料和艺术手段,创造出功能合理、舒适优美、性格鲜明的室内环境。

3. 构成与设计的关系

构成与设计是密不可分的,概括地说,设计是一种创造,而构成就是这个创造的方法,是为创造所进行的基本训练,是设计的基础,是设计的基本功和对设计能力的培养。

4. 构成艺术与室内设计的结合

室内设计为构成艺术的发展和创新提供了广阔的舞台。室内的形态是由空间、形体、界面、色彩和肌理等构成,是室内客观存在的物质表现。构成艺术在室内的应用都是以室内的各种要素为依托,进行不同内容和形式的设计表现,室内设计的发展也必然引起构成方式的改变与创新,而设计与构成理念的进步也必然给室内设计带来新的景象。

构成艺术的基本规律、设计原则和方法在室内设计创作过程中,具有许多相关的因素,与室内设计相结合、相互作用,从而对提高室内设计的创造力和表达能力具有十分重要的意义。

二、室内构成的基本观念

“室内构成”的设计与应用,为室内设计开拓了新的设计思路,因此要更新设计观念,建立室内的构成意识,在满足室内的功能的前提下,最大限度地发挥构成艺术在室内设计中的作用,使室内设计更具有科学性和艺术性。

1. 简洁的设计观

构成设计从抽象几何形态的组合关系入手,将几何形态的点、线、面、色彩等视为造型元素,从而进行组合关系和产生新的形态的研究与探讨。其设计目标是简约地、本质地和纯

朴地表达点、线、面的各种组合关系,简洁就是把设计的思想、内容和所表达的形式进行高度凝练,使构成设计简化到它的本质,强调它内在的魅力,追求一种构成形式的现代化和简洁化,与当今快节奏的现代生活和社会进步发展相适应,在现代构成设计中,形象趋向简洁是一个必然的趋势。

简洁明快的点、线、面所构成优雅的空间环境,给人以美的享受,如何以最简洁的构成形式,以最少的材料组合和最概括的设计方式达到最完美的装饰效果和最完善的功能,就成为设计师追求的目标。

2. 发展的设计观

社会在发展,人们的生活方式也在不断的变化,生活节奏日益加快,从生活的层面对室内设计的要求,以及装饰材料、设施设备、构造方式的更新换代,还有审美要求的变化,都对室内设计不断提出新的挑战,这就是现代室内设计的一个显著的特点,所以无论是从构成艺术的发展,还是从室内设计的进步,都必须以发展的观念、前瞻的眼光加以把握。

(1) 坚持继承与创新的理念 发展具有物质和精神两个方面的意义,室内设计是一种文化创造,它既需要继承优秀的历史文化遗产,尊重历史和生活的印记,又应该丰富、充实人类的精神文化宝库,更要随着社会的进步不断创新。

(2) 坚持整体发展的环境观 现代室内设计应着眼于环境的整体因素来考虑,全面地理解和系统地研究,把“室内构成”纳入整个环境。首先,室内环境是由室内的平面、空间立体和色彩构成,同时室内构成由室内的艺术构成,技术构成,物理环境、心理环境的构成和室内设计师能力的构成等所组成。各部分对环境整体都有直接的影响,各部分之间要协调发展,确保各部分的设计与施工的质量,这样才能保障和体现室内设计的质量。其次,室内环境也是自然环境系列的有机组成部分,它们相互配合又相互制约,因此对环境因素的整体把握和理解体现了“室内构成”的整体发展的环境观。

3. 科学性和艺术性的结合观

现代室内设计的特点是科学性与艺术性的高度结合,在充分重视技术的同时,高度重视建筑美学原理,特别是形式美构成法则,创造出具有艺术表现力和深刻文化内涵的室内空间环境,室内设计必须重视并积极运用当代最新科技成果和最新的艺术设计观念,及时掌握新型材料,结合构成、施工工艺及设施设备,充分运用科学的方法和艺术表现手段,如数字技术极大地提高了设计效率,使设计更加直观真实。

三、室内构成的目的、任务、内容与发展趋势

“室内构成”是在室内设计中引入构成设计的观念,运用构成设计的规律、法则和方式给室内设计注入新的活力,使室内的设计从另外一个视角来揭示室内设计的真谛。

1. “室内构成”的目的和任务

(1) “室内构成”设计的目的 是将构成艺术融入室内设计中,从中研究新的设计特点,新的设计规律,以新的设计方式和观念、新的设计风格和形式,为人们的生活、生产活动创造美好的室内环境,满足人们物质和精神生活的需要,不断提高室内环境的精神品位,用有限的物质资源通过构成设计创造出无限的精神价值来。

(2) “室内构成”的任务 深入研究构成艺术自身发展的规律、过程 and 方向,掌握形式美的法则、规则及运用方法,具有扎实的构成设计基本功,不断了解和掌握构成艺术最新的设计成果。

对建筑及室内设计的专业发展历程和趋势有清晰的认识,并不断了解和掌握新的设计观念,寻求作为造型基础的构成艺术与建筑和室内设计之间的结合点以及具体结合的可能性,

从而使从事室内设计的人员主动学习和掌握构成艺术。

当把构成艺术引入室内设计之后,构成艺术的原理、法则和设计观念对室内设计具有很大的推动作用,但是各种问题和不同的矛盾会不断地显现出来,要善于在新的设计环境中解决新问题,进一步培养自己克服困难、解决具体问题的能力,从而根据室内的实际情况,综合运用物质技术手法和艺术处理手法,在全面掌握使用功能、材料设备、结构施工等多种因素的前提下,把室内装饰的功能与构成设计有机地结合起来,创造出满足人们使用功能和精神要求的室内环境,使构成艺术在室内设计中发挥越来越大的作用。

2. “室内构成”内容与特点

- ① 突出点、线、面、体的构成方式和表达氛围。
- ② 突出色彩与材料质地的相互配合,以点、线、面构成的形式来体现。
- ③ 突出简约明快的设计特色和互相呼应、相互联系的整体风格。
- ④ 突出室内立体感、空间感的表达,强调室内立体造型之间的相互连接、组合、穿插的构成形式,着重表现空间之间的相互连接等关系和互为映衬的设计效果。
- ⑤ 突出室内空间与光的不同构成表现,着重表现光在室内不同的构成效果,各种不同的光源和照明方式都会给人带来神奇的效果。
- ⑥ 突出构成艺术与整体室内环境的对比与统一。
- ⑦ 强调室内的构成方式与建筑的结构构造相协调。

3. “室内构成”的发展趋势

① “室内构成”作为一个新的设计思想和学科分支,其相对独立性日益增强,建筑学、环境艺术、构成艺术、工艺美术和工业设计很多理念和方法不断地被渗透到“室内构成”之中,为其注入了丰富的营养,极大地促进它的发展。

② 随着“室内构成”的发展日益明显地呈现出多层次、多风格的发展趋势,设计形式日益多元化。

③ 将有一部分设计师专业从事“室内构成”的理论研究和设计实践。

④ 坚持动态的可持续发展的室内设计理念,以最佳的空间构成关系,切实做到有效地利用空间,合理地节约空间、节约能源,利用先进的艺术和技术的手段,营造功能合理、环境优美、节约高效、使人身心健康的室内环境。

⑤ 室内构成形式将与室内高科技的发展紧密结合,设计中达到最佳的声、光、色、形的装饰效果,实现高功能、高效率,创造高度现代化的室内时尚。

⑥ “室内构成”注重挖掘本民族的优秀设计遗产,强调现代化与高度的民族化相结合的构成设计理念。

复习与思考题

1. 怎样理解构成与室内设计的关系?
2. 简述室内构成的基本理念。
3. 结合实际谈谈室内构成的内容与特点。
4. 什么是简洁的设计观?
5. 谈谈构成艺术在室内设计中的指导作用和发展趋势。
6. 怎样理解室内构成发展的设计观?

第一章 室内的艺术构成

室内设计是一种以科学为构造基础,以艺术为表现形式,为塑造一个精神与物质并重的室内生活环境而进行的理性创造活动。室内意境是在艺术构思中形成的最富有感染力的个性特征,是通过创造性想象,将已经存在的自然现象通过艺术手法的综合,以鲜明的风格再现于现实生活环境中。通过设计营造出的空间意境美感,使室内空间里各种造型、装饰、陈设等无一不表现着人们对美好生活的追求和愿望。

第一节 室内设计的艺术美

室内环境既有使用功能上的要求又有艺术审美上的要求。它为人们提供了生活的基本条件,也以其自身的美,潜移默化地影响着人们的精神生活。当环境艺术中的各门类艺术,每时每刻都展现在人们面前时,人们所面对的是艺术活动为人们提供的艺术产品。其设计目的在于一种室内意义的创造,它表现为室内环境在物质与精神两方面对人所产生的影响,是通过心理的双向交流而得以实现,即人对室内环境的认知和环境对人的影响,而设计就是以特定的设计语言或形式来促成这种表意的过程。所以,室内环境设计师在考虑使用功能要求的同时,必须思考精神功能要求(艺术感染、心理感受、生理感受等)。室内环境设计的艺术表现旨在组织和塑造空间,其形式含有两方面的属性:一种是内在的内容,另一种是事物的外显方式。内在内容包括室内气氛、室内心理感受、室内已经呈现出的美感等。事物的外显方式是指运用形式美法则——适度、均衡、韵律、和谐、对比,通过形式的外显方式呈现出美感。设计师要学会研究人的认识特征和规律,研究人的情感和意志,研究人和环境的相互作用,运用各种理论和手段去冲击、影响人的情感,使其升华以达到预期的设计效果。室内环境设计中应用联想的手法来影响人的情感思潮,以扩大环境对人的感受深度和丰富的层次内涵。

很多人对环境艺术化处理,也就是人居环境所涉及的各个领域的艺术性,认识尚有不完整。一提艺术品,不免就只与绘画、音乐、戏剧相联系,尚不知自己也处在一个艺术化的空间之中,环境艺术无时不在,无时不有,与人们生活休戚相关。人们在欣赏一座成功的建筑物时,称之为“凝固的音乐”,当人们漫步在城市园林的湖光水色之中时,会情不自禁地感叹:人在画中游。这些正是环境艺术的魅力所在。

环境艺术经处理即可视为艺术品的创造,就同其他艺术品一样,成为可接受或欣赏的对象,因而艺术创作与艺术欣赏就成为整个艺术活动过程的两个相互依存的侧面。无论是建筑、室内空间、雕塑、园林,还是陈设品、家具、灯具等,设计师构思形象并借助相应的物质媒介的传达而造出艺术品,就创作过程而言已经完成。但既然是艺术品,就有待于社会的检验和接受,形象需要“活”在欣赏者心目中,任何艺术品都必须有接受,或者叫做欣赏。

然而,纯艺术与室内环境艺术作品在接受社会检验也就是接受欣赏方面却有所不同。纯艺术品的接受,也可称之为欣赏,是有选择的接受。比如达·芬奇的一幅油画,未被欣赏之

前,艺术品这个客体与欣赏者这个主体之间,没有形成人对艺术的审美关系。当艺术品还没有引起人的审美注意和兴趣,还没能唤起人的审美感受时,它只是一个客体而已,这种客体与主体尚处在某种外在的僵立状态,尚不能实现某种交流。只有当艺术品不只是被人所接触,而且已经或正在被人所欣赏时,它们之间才进入了艺术交流的领域。况且达·芬奇的艺术作品对于接受者来讲也是有条件的,这就是主体的接受能力。由此看来,达·芬奇艺术的欣赏就有相当的局限性了。

而室内环境艺术涉及的空间、范围正与人类活动范围相一致,也就是说凡是人所到之处,皆为室内环境艺术所涵盖的范畴。当然,并不是说每个人都是室内环境艺术品的接受者,因为各种艺术现象、社会现象、自然现象,它美与不美,不以欣赏者的主观感受为转移。美是客观存在的,室内环境艺术的最大特点正是如此。城市、绿化、建筑、室内空间、雕塑、壁画……这是每时每刻都伴随人们的生活、工作的环境艺术品,需要人们去感受它的美、认识它的美,从而愉悦精神,陶冶情操,使人们的生活质量得到提高。

任何门类的艺术都不能脱离特定的时代。室内环境艺术是综合艺术的整合协调,体现着现代室内艺术的原则基础,其特征如下。

① 现代室内设计审美意识的重心,应从建筑的三维空间转向有人参与的时空环境的四维空间,强调以人为主体的以及对室内环境的参与和体验。

② 现代室内环境的审美层次应从形式美感转向对文化意识的追求,从过去的为装饰而装饰提高到讲究艺术风格、文化特色、美学价值和特定的意境创造。

③ 现代室内环境强调整体环境气氛的把握。法国启蒙思想家狄德罗说过:“美与关系俱生、俱长、俱灭。”这句话是至理名言。室内环境艺术是与相关门类艺术紧密相联系的整合艺术。它的诸要素之间关系的协调与把握是至关重要的。它应该是功能组合关系的把握,空间、形体、色彩以及虚实关系的把握,意境创造的把握和周围环境关系的协调。

④ 现代室内环境的气氛营造,应该遵从“拿来主义”,一切为我所用。充分发挥艺术家的想象力和造型能力,调动各种艺术的、技术的手段,使设计达到最佳的声、光、色、形的匹配效果,创造出理想的室内空间环境。

现代室内环境设计的一个基本观点,是强调科学性与艺术性的结合。科学技术是室内环境创造的基础与支撑,科学技术的进步必然带来社会生活的进步,同时又推动室内环境设计向前发展。科学性与艺术性在不同类型的室内环境中各有侧重,但从设计观念出发,仍然是并重,二者应协调统一。而且现代审美的内涵已大大丰富,现代科学技术成果已含有大量的技术审美因素。

第二节 室内设计的环境美和意境美

现代室内环境设计是为人而设计的,人是环境存在的主体,人不仅有生理需求更有心理需求。心理的满足,则需要与室内环境进行心的交流,以体验到舒适,感受到快乐。而满足人的心理情感需要,就必须创造出室内意境来。现代室内意境是室内环境所集中体现的创意构想、意图、主题,是室内设计中精神功能的高度概括,是一种蕴藏于感性形式外的,能引起人无限的、深邃的思索和联想,给人某种启示或感悟的设计艺术美。意境是室内环境设计所需要探索与追求的,是通过室内空间布局、家具、器物的样式选择、材料质感的搭配以及界面的造型等一系列环境的设计来形成空间的整体美。室内空间环境所营造出的意境美感,使人深深地感悟到设计内在的个性、情调、品位等内涵。它是设计师通过对文化、科学、技

原书缺页

第二章 室内的技术构成

艺术与技术是相辅相成、密不可分的，一定的艺术效果是要靠一定的技术手段来实现的。因此，室内的构成艺术效果也必然要靠一定的装饰技术手段来实现。这些技术手段主要包括：各种装饰材料的应用、各种装饰构造工艺技术的实施、各种装饰机具设备的应用以及人体工程学的应用等。这些技术手段之间又是密切配合的，具体来说，一定的室内环境艺术效果，是要借助各种装修机具设备的协调使用，并应用一定的装饰构造施工工艺方法，最终通过具有各种质感、肌理、颜色的装饰材料作为物质载体而实现的，传达给人们以一定的审美感受，当然，这其中人体工程学是室内空间尺度确定、物理环境创造、人的视觉要素设计等的科学依据。下面将主要针对室内材料构成（即材料应用情况）、室内基本装饰构造工艺种类、室内装饰设备构成（设备的种类及搭配）以及人体工程学等几个方面进行探讨。

第一节 室内装饰材料的构成

材料是室内环境设计的实体要素，是设计取得成功的物质载体。正确地选择和应用材料这种实体要素，并运用构成艺术规律去设计，就能“点石成金”，使完美的设计成为现实。在进行室内设计时，人们从最初的利用自然界的自然材料到能加工制作，从自然环境需要利用到对材料多方面的功能的认识和使用，经历了漫长的岁月。到了工业社会，大机器的生产使材料能成批加工生产成为现实，为改善人类的居住环境和条件提供了充分的物质材料。特别是到了现代社会，高新技术的发展和应用，现代建筑和室内材料的种类和性能愈来愈多，日益丰富，无论是对自然材料（木、石、泥等）的进一步的生产和加工，还是现代装饰材料（如金属、玻璃、塑料、石英等）的应用，都达到了前所未有的高度，为室内装饰材料的设计、选择和利用提供了丰厚的材料基础，为人类社会的居住环境创造了更好的生活条件。

一、装饰材料的特性

（一）材料的物理特性

在材料设计中，有时针对局部的设计缺陷和不足，相应地采用某类材料去弥补的手段，这其中更重要的依据就是此种材料的物理性能和指标如何。因此，对材料的三大物理特性（光学特性、声学特性、热工特性）和隔声、隔热、反射、透光等指标的掌握，是材料设计中十分重要的一环。如光学材料设计中，为消除眩光局部刺眼的缺陷，可利用磨砂玻璃、乳白玻璃和光学格栅形成反透射或漫反射，使光能均匀散布。

（二）材料的质感特性

构成室内空间的装饰材料，为人们营造了一个具体的生活环境，来供人们工作、休息，人们在有意或无意之中，身体各部分的感觉器官都会与此类装饰材料进行接触（触觉、视觉、嗅觉等）。不同材料的接触都会引起人们生理和心理的不同反应，在室内环境的装饰材