

• 肖勇 / 艺术顾问 • 蒋啸镝 杨君顺 / 丛书主编

张光俊 张晓川 / 主编

室内设计作为环境艺术设计的子系统，如今已经发展得十分成熟。室内设计逐渐脱离了建筑设计而成为一个相对独立的专业体系。无论是理论水平还是施工技术，都已经取得了长足的发展。然而，在充满同质化的室内设计“产品”面前，人们对设计开始了更为理性的思索。随着设计理念和技术手段的不断更新，以及人们对设计环境要求的不断提高，室内设计正在朝着多元化的方向发展，室内设计师也有了更为广阔的发展空间。

■ 21世纪高等院校艺术设计专业规划教材

丛书主编 蒋啸镝 杨君顺

 哈尔滨工程大学出版社
Harbin Engineering University Press

主 编 张光俊 张晓川
副主编 杨元高 李裕杰
 郑运娇 罗明建
参 编 陈 言 王丽娜
 焦立强 罗 雄

室内设计

图书在版编目(CIP)数据

室内设计 / 张光俊等主编. — 哈尔滨: 哈尔滨工程大学出版社, 2008. 8

ISBN 978-7-81133-154-7

I. 室… II. 张… III. 室内设计—高等学校—教材
IV. TU238

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第102834号

策划编辑 岳翠贞 徐 峰

责任编辑 张植朴

封面设计 肖勇设计顾问

出版发行 哈尔滨工程大学出版社

地 址 哈尔滨市南岗区东大直街124号

邮 编 150001

发行电话 0451-82519328

传 真 0451-82519699

经 销 新华书店

印 刷 北京市凯鑫彩色印刷有限公司

开 本 889mm × 1194mm 1/16

印 张 7

字 数 192千字

版 次 2008年8月第1版

印 次 2008年8月第1次印刷

定 价 40.00元

<http://press.hrbeu.edu.cn>

E-mail: heupress@hrbeu.edu.cn

对本书内容有任何疑问及建议, 请与本书编委会联系。邮箱 designartbook@126.com

艺术顾问 肖 勇

丛书主编 蒋啸镒 杨君顺

学术委员会 (按姓氏拼音排名)

陈杨明 陈鸿俊 陈 新 陈敬良 陈 耕 丰明高 弓太生 郭建国 郭振山
贺景卫 洪 琪 胡 膺 黄信初 黄效武 蒋尚文 李昀蹊 李立芳 李裕杰
李毅松 廖少华 林 军 刘中开 刘祚时 刘子建 刘英武 柳小成 柳 玉
龙建才 龙 飞 陆长德 鲁一妹 孟宪文 宁绍强 欧 涛 沈 浩 舒湘汉
帅茨平 谭和平 谭武南 唐凤鸣 田绍登 王幼凡 魏长增 伍 魏 吴汉怀
肖忠文 邹海霞 郁 涛 余随怀 袁金戈 曾 毅 曾 强 詹秦川 张阿维
张海洪 张宝胜 邹夫仁

编辑委员会 (按姓氏拼音排名)

曹大勇 陈 莉 陈庆菊 崔 岩 戴建华 邓水清 杜翠霞 胡 勤 黄喜云
黄 辉 吉斌武 江朝伟 李 珺 李 彦 梁 允 廖建民 刘永琪 刘铁臂
尚丽娜 沈 竹 石少军 孙舜尧 孙 淼 唐贤巩 汤 文 王犹建 王 可
文丽华 徐 峰 徐 晶 尹书倩 岳翠贞 张志颖 张光俊 张胜利 张英楠
张青立 郑超荣 周红惠 周朝晖 周友香 朱 成

事实已经完全证明,国民经济的迅猛增长,必然促进艺术设计事业的繁荣昌盛,而艺术设计事业的繁荣,必然带来艺术设计教育的发展。我国的艺术设计教育虽然较之发达国家和地区起步较晚,但经过人们的不懈努力,在这短短的20年里,却取得了举世瞩目的成就。当今艺术设计院校如雨后春笋般发展起来。办学规模不断扩大,办学层次不断丰富,师资水平不断提高,办学条件不断优化,招生人数不断增长,教学质量明显提高,办学效率日益显现,真可谓盛况空前。艺术设计教育反过来又对促进社会主义经济发展,促进社会主义精神文明建设起到了不可替代的作用。

诚然,我们还应该清醒地看到,我国的艺术设计教育还存在不少问题,就教材建设而言,也还有许多不尽如人意的地方。虽然各大出版社相继出版了同类的教材,其品类之多,数量之大,令人咋舌!但与此同时也难免会出现内容大量重复,水平良莠不齐的现象。由于客观的原因,直到目前为止,国内尚无一套真正的统编教材。但不可否认,我国现有的艺术设计教材中,也还有不少是经过精心打造的。它们在教学中发挥了积极作用。

当今的信息时代,知识更新相当迅速,如不顺应历史潮流,快速跟上时代步伐,就很容易被淘汰。青年学生绝不会满足于几年前或十几年前的教材,他们期待的、渴望的是具有知识性、创新性、前瞻性的教材不断涌现。

目前,我国艺术设计教材状况是:一方面多得出奇,一方面又难以找到更合适的教材使用。这是摆在我们艺术设计教育者面前的重大课题。

我们经过一段较长时间的酝酿和调查、研究,并深入到各相关艺术院校进行考察,邀请一些资深专家进行论证,觉得有必要立即推出一套新的较为完整的设计教材。力图在规范性、专业性、创新性、前瞻性方面多下工夫,使其特色鲜明,以适应当前艺术设计教学的形势。

由哈尔滨工程大学出版社牵头,决定在全国范围内组织相关专家动手编写这套教材。于是,我们成立了教材编辑委员会,组织全国各地70余所学校100余名专家、学者、出版家在长沙召开了研讨会。对当今艺术设计教育各学科的教学大

纲、教学计划进行了学习分析,对当今艺术设计教育的现状进行了探讨,确定了教材编写方向、内容、体例,提出了各项具体要求。著名学者肖勇教授还针对教材的编写作了高水平的学术讲座。会后,各书主编分头召集了参编者进行部署,接着大家都紧锣密鼓地开展工作。参编人员当中,有经验丰富的老一辈艺术设计教育家,有理论水平高、专业基础扎实的教学骨干,有思想解放、观念很新的年轻教师。大家激情满怀、夜以继日地工作。他们深入学校、访谈师生,广泛听取意见,了解教学大纲,深研教学计划,把握教材定位。他们跑图书馆、进书店、上互联网查阅资料,收集最新教学科研成果。他们打电话、发信息,在兄弟院校之间开展广泛交流,获取最新信息,交换师生优秀作品……这一切都是为了使编写的教材真正有自己的特色。经过不懈的努力和艰辛的劳动,在较短的时间内完成了教材的初稿。编委会立即组织相关专家,集中精力、集中时间,对每本书稿进行了认真的审阅,肯定优点,指出不足,提出了修改的意见,并及时反馈给作者。根据专家审阅的意见,各主编组织各参编作者对书稿进行了反复修改,使之更臻完善。

编写这套教材时,我们尽力做到内容丰富而不繁杂、信息量大而不累赘、观念更新而不脱离实际,既不空谈理论,也不专谈技法,力求使理论与实践密切结合。一旦进入课堂,老师用了好教,学生用了便于自学。书中安排的练习与思考,可让学生及时理解和消化所学知识,并启发他们的创新意识。书后的优秀作品欣赏,可让学生及时了解当前的最新艺术设计成果,学习当前最高水平的设计典范,深入了解国内本专业学生的设计水平,为自己的设计实践找到楷模和受到启发。

现在,我们还不敢说这套教材是最好的,它的好坏还需得到教学实践的检验。加之时间十分紧迫,水平有限,缺点错误在所难免,还请各位同行专家多加指教,以便再版时及时改正。

蒋啸楠 杨君顺

2008年6月

前言

Preface 室内设计

室内设计课程是目前国内艺术设计教学体系中非常重要的一门主干专业课，是一门实践性很强的课程。室内设计随着社会经济的发展不断发展并日趋完善。无论是设计理念、设计方法，还是装饰材料、施工工艺，都在不断地发展与更新。同时，室内设计市场也逐步走向规范化，对职业设计师的要求也越来越高。在教育面向社会的今天，为社会培养具有较高专业素质的实用型室内设计人才是高等艺术设计院校教学的一个根本目标。

本书以实际案例的操作为切入点，强调室内设计的理论和实践过程相结合，强调行业规范和标准，重视调研与分析，重视职业能力的培养。包括室内设计概论、室内设计基础、居住空间设计、公共空间设计、优秀作品欣赏等五章。第一章“概论”给出了室内设计的定义，专业室内设计师的定义，室内设计的发展概览以及室内设计程序等；第二章“设计基础”介绍了决定设计的适合性与取得成功的各种因素；第三章“居住空间设计”从各个功能空间进行分析和评估，针对不同需求进行设计；第四章“公共空间设计”从不同性质的公共空间的实际案例出发，进行专题训练；第五章为优秀作品欣赏。

编辑本书是众多编写人员共同努力的成果，大家在繁忙的教学之余，克服各种困难、相互鼓励、相互帮助和支持，终于完成了本书的编辑工作。在此，感谢湘南学院艺术设计系、郑州轻工业学院轻工职业学院、湖南涉外经济学院、广西英华国际职业学院艺术工程系、广西贺州学院、湖南艺术职业学院等多所院系的大力支持。另外，感谢为本书提供作品案例和在本书编写过程中提供支持的广州再现辉煌、广州集美组、宜嘉装饰公司以及徐壬戌、张波等专业设计团队、设计师。感谢专家组对整个编写过程的指导和帮助。他们横溢的才华和无私的精神使本书的内容增添了光彩。

由于时间仓促以及编者能力所限，本书难免有偏颇与不足之处，我们诚挚地期待各位专家的批评与指正，以期调整并修改。

编者

2008年6月

目 Contents 室内设计 录

7/ 第一章 室内设计概论

- 7 第一节 室内设计行业
- 9 第二节 专业的室内设计师
- 10 第三节 室内设计程序
- 11 第四节 室内设计历史概览

16/ 第二章 室内设计基础

- 16 第一节 理论基础
- 25 第二节 创意思维
- 30 第三节 表现形式
- 34 第四节 设计要素

40/ 第三章 居住空间设计

- 40 第一节 居住空间设计的人文因素
- 43 第二节 人居空间的功能分区
- 52 第三节 居住空间设计的程序

60/ 第四章 公共空间设计

- 60 第一节 酒店设计
- 70 第二节 商场设计
- 72 第三节 娱乐场所设计
- 77 第四节 办公空间设计

81/ 第五章 优秀作品欣赏

106/ 附录A 家庭居室装饰装修工程施工合同

107/ 附录B 室内设计常用符号

112/ 参考文献

第一章

室内设计概论

第一节 室内设计行业

一、室内设计

设计(design)一词源于拉丁语,是“画上記号”的意思,指的是把人们脑海里,思想中的规划、设想及解决问题的方法,通过视觉方式传达出来的过程。因此,我们应当将设计理解为一种创造、创新的行为,而非模仿。设计涵盖的内容十分广泛,包括家具设计、景观设计、建筑设计、服装设计等等,室内设计也属于设计工作的范畴。

室内设计(interior design)是对建筑内部空间进行的设计。它以满足人类生活、工作的物质要求和精神要求为出发点,根据空间的使用性质,处所环境的相应标准,运用物质技术手段和相应的美学原理,营造出功能合理,舒适美观,符合人类生理与心理要求的内部空间环境。(图1-1)

室内是一个相对于室外的概念,是供人们居

住、生活、工作的相对隐蔽的内部空间。随着时代的发展,室内的概念早已跳出了传统意义上的范畴,与人们日常生活息息相关的动态中的内部空间,如公共汽车、地铁、火车、飞机等也加入到室内的行列。人们不难发现,顶盖的使用使内、外空间有了质的区别,因此有无顶盖也可以作为区分室

图1-1 和谐的室内空间

内外空间的重要标志。(图1-2、图1-3)

《中国大百科全书·园林·城市规划卷》对室内设计做出了定义：“室内设计是建筑设计的组成

图1-2 室内外的过渡空间（一）

图1-3 室内外的过渡空间（二）

部分，旨在创造合理、舒适、优美的室内环境，以满足使用和审美的要求。室内设计的主要内容包括建筑平面的处理，自然光和照明的运用以及室内家具、灯具、陈设的选择和布置。此外，还有植物、摆设和用具的配置。”

二、室内设计行业

室内设计领域的广泛性与综合性，为人们提供了众多的就业机会。随着室内设计行业分工的不断细化我们完全可以将个人的兴趣和能力与各个室内设计领域结合起来。

室内设计主要包含四个方面的内容：即室内空间设计，室内建筑、装饰构件的设计，室内家具与陈设的设计，室内物理环境设计。各个内容之间是逐步深入、互相促进的协同关系，共同影响着室内设计的实践。

室内设计的实践可以分为三个主要的领域：住宅设计、非住宅设计或综合项目设计、产品设计。其中每个领域还可以再分为很多块。表1-1显示每个大领域下面的各个具体领域以及相关的各个行业，这些都与专门或集中于室内设计某一具体领域的设计教育相关。

表1-1 室内设计专业实践

1. 住宅设计	
改建、厨房设计、浴室设计、水电设计、度假屋设计、修复重建	
2. 非住宅项目设计	
类 型	举 例
办公室	财务、企业、商务、医疗
娱乐招待场所	旅馆、饭店、娱乐场、俱乐部
零售场所	超市、百货商店、销售中心
公共建筑机构	图书馆、美术馆、寺庙、政府机构
工业设施	工厂、制造厂、实验室
交 通	汽车、飞机、船舶、火车、售票处
修复/保护或适应性改造建筑	
3. 产品设计	
家具、织品、灯具、地板、厨卫设施、储存设施、门窗处理、墙面装饰、装饰品	
4. 其他相关领域	
景观设计师、通用设计专家、空间规划师、施工技术人员、采购代理人、平面设计师、历史保护修复专家、工程师、背景设计师、视觉艺术经济人	

住宅设计师把他们的专业知识应用于住宅设计,包括新建造的或改建的住房、纯居室或度假用的住宅、单个家庭居住的独立式住宅或多单元结构住房、固定的或可移动的房屋、自己拥有的或租赁的房屋等等。设计师的工作重点即是为住宅提供设计。具体的设计方向可分为房屋的改建及修复、电路及水路的布置、灯光设计、厨房设计、浴室设计等等。除此之外,为特殊人群如老人、儿童、残疾人设计他们专用的室内空间也是住宅设计师们的中心任务。住宅设计的客户一般会是该设计空间的长期固定使用者,因此他们往往会与住宅设计师们加强沟通、密切合作,以期创造一个个性化的居住生活环境。(图1-4)

图1-4 运用现代手法设计的室内空间

非住宅项目设计几乎包括所有非住宅类的各种室内设计。最初采用这一名称的原因是非住宅类室内装潢的所有部件等都是通过合同而不是通过零售方式获得的。非住宅项目中的公共空间设计要求符合有关建筑法规、安全规定要求,以及通行方便的标准,此外还包含

各种技术知识的应用。设计师有责任保护使用有关公共设施的公众的健康、安全和生活质量,这样的建筑包括工作、娱乐、休闲、餐饮、医疗、监禁等场所。

第二节 专业的室内设计师

一、设计师

从事设计工作的人可以统称为设计师。设计师工作内容十分广泛,复杂,需要设计师拥有丰富的知识和较强的理解力,并掌握一定的设计技巧和方法,才能完成相应的设计任务。

早期的设计师一般由艺术家或工匠代替,由于社会生产力的发展,“观念与制作的分离”造成分工的细化,出现了脱离生产操作的专门的脑力劳动者——设计师。他们不亲自制作产品或参加施工,但他们通过调查、分析具体情况,通过画图、制作模型等方式,指导实际生产和操作。今天,根据从事设计工作的具体内容,可以将设计师进行一定的专业划分,如建筑设计师、室内设计师、景观设计师、城市规划师、工业设计师、平面设计师、服装设计师、发型设计师等。

无论是哪一项专业设计,设计工作都是一项多学科交叉的综合性工作,是一种极其复杂的创造性的脑力劳动。因此设计师们需要具备和掌握多方面的知识和技能,既要有丰厚的艺术底蕴,又要掌握相关的专业知识、自然科学与社会科学知识以及伦理道德修养等。与此同时,丰富的经验也是成为优秀设计师的必备条件之一。

二、专业的室内设计师

室内设计这一行业多年来经历了许多变化,行业的经营范围在拓展,就业的机会在增加,而且专业的标准也在不断提升之中。这一专业的成熟与发展体现在室内设计师定义的变化中。室内设计师与建筑师、规划师一样是一种职业,是从事室内设计工作的专业人员,他们往往以个人或团队的方式进行工作,综合地解决空间的功能、形式、材料、结构构造以及声、光、热等技术层面的问题。

室内设计是一门跨越艺术与技术,融汇多种内容的综合性学科,单凭艺术家式的灵感的心血来潮,已经难以完成复杂的设计任务。因此专业的室内设计师既要学习室内设计的专业知识和历史,又要了解室内设计所涉及的众多边缘学科,如建筑、艺术、哲学、人体工程学、环境物理、经济学等内容,掌握材料以及人类的生理、心理等自然科学和社会科学方面的知识,熟悉与设计内容有关的规范和标准,科学地、合理地、高品位地完成设计任务。与此同时,专业的室内设计师必须具备很强的沟通能力。他们必须认清与工程公司、团队成员以及施工人员和客户之间的沟通交流的重要性。这是决定设计项目能否成功的关键所在。现在的室内设计项目一般由三方面的专业人员,即建筑师、工程师和室内设计师组成一个团队来进行具体的各项设计工作,保证设计的科学性、安全性和艺术性。

今天的室内设计师更注重提高自己的专业档次,努力取得正式的执照或专业资格证书,确定自己的专业领域,明确自己的社会职责。在设计中更多地考虑到公众的物质需求与精神需求。为了提高人们的生活质量,提高生产力,保护公众的健康、安全,专业的室内设计师必须做到以下几点:

- (1) 分析客户的需求、领会客户的意图。
- (2) 能识别、探索和创造性地解决有关室内环境功能和质量方面的问题。
- (3) 提出初步的、合理的、符合实用功能和美学原理的设计概念。
- (4) 能准备与设计项目有关的图纸与文件。
- (5) 在施工过程中和施工完成后对设计方案进行修改并做出评估。

值得一提的是,在承重结构设计和某些技术系统设计中,室内设计师的活动是有一定限制的。因此,这些方面的问题可以根据法律规定由注册或有执照的建筑师或工程师负责。

第三节 室内设计程序

设计程序是设计人员在长期的设计实践中逐渐摸索出来的,它是一种有目的的自觉行为,是

对既有经验的规律性总结,并会随设计活动的发展与成熟而不断赋予其新的内容。它帮助设计人员在繁琐的设计工作中从容应对,不漏掉任何重要的具体细节,使设计工作达到事半功倍的效果。因此即使是再简单的项目,合理地安排设计工作也是十分必要的。

虽然由于设计内容不同,设计的程序会有一些的变化,但从总体上来讲,室内设计主要可以分为四个阶段:前期准备阶段,方案设计阶段,方案实施阶段以及方案评估阶段。

一、前期准备阶段

1. 现场勘察与测量

室内设计工作大多始于建筑设计与施工之后,对既已形成的室内空间进行设计,往往为室内设计工作增添了不少的制约因素。因此,在有可能的情况下,应该让室内设计师介入建筑设计的初始阶段,这样不仅可以减少室内设计工作中的问题、降低工程成本,也为创造更加适宜人居的室内环境空间提供可能。

对于没有详细图纸的项目,设计师首先应该对现场进行细致的勘察与测量。应注意不能忽视室内空间的细节部分,如门、窗、楼梯、拐角等地方的尺寸和空间转换关系等。测量之余,设计师应在现场停留一段时间,认真观察项目现场的朝向、采光、通风和室外环境以及现场原有的水电配套系统等。可以通过文字、手绘草图、拍照、录像等多种形式进行记录,尽量避免对现场的重复勘测。

2. 采访客户

采访客户可以使设计师迅速地掌握设计项目的使用要求、性质、规模、使用特色以及工程造价等重要信息。在获得信息的同时,设计师应重视与客户之间的沟通,充分尊重客户的意见,并积极提出自己的意见与建议,提升项目的科学性与可行性。对于某些复杂的、特殊的项目,对于日后空间使用者的采访也是十分必要的(例如一些公共空间:餐厅、电影院、医院等)。设计师与客户的交流应该是随时进行的,以便及时发现问题、解决问题,避

免设计隐患及问题留到项目完成之后，增加工程造价，延误工程进度。

3. 收集相关资料

根据项目现场情况及客户提供的信息，进行相关资料的收集也是前期准备工作的重要组成部分。特别是对于一些性质特殊，工程复杂的设计项目，了解和熟悉与之有关的设计规范和标准，搜集和分析相关的资料和信息是十分必要的。查阅同类设计项目的资料，也是有利于项目设计的好方法。

4. 编制项目程序

在设计工作开始之前，依据前期准备工作的内容进行项目具体的实施程序编制。对项目的进度也应严格安排，保证工程质量。

二、方案设计阶段

1. 草图及概念拓展

对空间关系和活动关系，以图示方式进行进一步的分析和研究，结合文字及影像材料对有关概念和构思做出创造性的综合分析。

2. 确定初步方案

根据先前分析的结论，设计师结合自己的专业知识和工作经验，对室内空间进行创造性的规划组合，通过草图表达构思要点，包括室内功能分区、交通人流、空间形象、空间分割方法以及室内家具、摆设的布置等内容。

这些最初的设想经过进一步的评估、修订、发展，最后形成一个或几个成型的方案。当然，相应的初步工程预算是必不可少的。

3. 确定实施方案

通过与客户的再次交流，在拟订的方案中选择一套最适宜的方案确定为最后的事实方案。这个过程需要设计师有较强的语言表达能力、沟通能力以及快速的图像表现力，使二维的图纸内容变成三维的空间形态，有助于客户对于设计师意图的理解，也便于沟通，以免在方案施工后发现问题，产生矛盾或带来经济损失等不必要的问题。

4. 施工图绘制

确定方案以后，就可以绘制施工图了。施工

图是设计师与工程承包方、施工技术人员交流的重要参考资料。精准的施工图绘制，是保证工程成功的重要环节，因此必须严格遵守国家标准的制图规范，以保证图纸的可识别性。

施工图除了包括平面图、天花图、立面图，还有放大比例的细部节点图、大样图，图纸不能完全表现清楚的内容应通过文字进行解释说明。与之配套的还有水、电、暖、空调、消防等设施管线图。同时，还要提供给客户工程预算明细表以及工程施工进度表。

三、方案实施阶段

工程实施之前，设计师应与施工方进行技术交底，对于图纸中的疑难问题给予解释。施工中，建筑材料、室内配套设施的挑选、购买也是设计师义不容辞的责任。与此同时，设计师还应作为客户的代表，经常性地赴现场审查与技术和设计有关的细节，及时解决设计与施工之间的矛盾，监督方案的实施情况，保证工程的质量。

在施工任务结束后，设计师应陪同客户一起对工程进行验收。

四、方案评估阶段

方案评估是在工程交付使用后的合理时间内，由客户配合，对工程进行连续评估的活动。是针对设计及工程进行的总结性评价。可以通过问卷调查、口头询问及表述等方式进行。目的在于了解工程是否达到预期的设计意图，客户对于该设计及施工的满意程度，发现设计不够完善的地方，在可能的情况下进行修复。

第四节 室内设计历史概览

一、19世纪以前的室内设计风格

任何一种设计门类的发展都与社会经济以及地域文化的发展息息相关，室内设计也不例外。以欧洲为例，古希腊盛期的城邦保护神的建筑群及庙宇，古罗马的纯消费性大型公共建筑，中世纪的宗

教建筑等等都反映了当时的社会经济情况及其所处的地域文化特色。因此历史上也形成了室内设计特有的艺术流派与风格。

古代埃及以农耕为主,相信神明和来世的埃及人用石头建造了大量神殿和王坟墓室(上流阶层用砖建造宅,平民凿洞为居室,用树枝涂泥为墙)。王坟墓室中四壁和天花大多布满壁画和图案装饰。墓葬品中有大量的家具出土,例如扶手椅、折叠椅、凳、床、桌、台等。大多在椅的靠背、扶手、腿部施以彩色雕饰和镶嵌金银。家具的构造采用木条、木筋的连接办法,并已有榫等做法。反映了古埃及木工技术水平的高超。

古罗马共和制时期,罗马人好战,反映在文化艺术上具有朴素、严谨的风格。公元31年皇帝时代以后,由于物质丰富和奴隶劳动,贵族开始了奢侈的生活。典型住宅为列柱式中庭,有前后两个庭院,前庭中央有大天窗的接待室,后庭为家属用的各个房间,中央为祭祀祖先和家神之用,并有主人的接待室。从意大利庞贝遗址出土的古罗马金属家具和大理石家具,以及从壁画上可见到的各种旋木腿坐椅、躺椅、桌子、柜子等,可以看出,这一时期的古罗马家具与古希腊家具颇为相似。

5~6世纪的中叶初期,古罗马样式和地方特色相结合产生了罗马样式。十一二世纪时,宗教建筑盛行,罗马样式由欧洲长方形会堂的教堂发展而来,加厚了罗马拱形建筑的墙壁。建筑厚壁所产生的庄重美,以及教堂建筑窗少,室内很暗而造成内装修浮雕室内雕塑的神秘感,这也是其主要的艺术特色。

此后的12~13世纪初,欧洲的哥特样式建筑产生了。当时的新宗教建筑室内以竖向排列的柱子和柱间尖形向上的细花格拱形洞口、窗口上部火焰形线脚装饰、卷蔓、亚麻布、螺形等纹样装饰来创造宗教至高无上的严肃神秘气氛。14世纪末,欧洲经济发展富裕起来,一般室内装饰向造型华丽,色彩丰富明亮发展。英国富裕者增多,一般市民的住宅也追求华美鲜艳的效果和讲究的装修,配以模仿拱形线脚的家具为典型做法。

文艺复兴时期的风格具有冲破中世纪装饰的

封建性和闭锁性而重视人性的文化特征。将文化艺术的中心从宫殿移向民众,在对古希腊文化、古罗马文化再认识的基础上具有古典样式再生和充实的意义。文艺复兴开始于14世纪的意大利,十五六世纪时进入繁盛时期,在欧洲各国逐步形成各自独特的样式。意大利文艺复兴时期的家具多不露结构部件,而强调表面雕饰,多运用细密描绘的手法,具有丰裕华丽的效果。法国文艺复兴时期的室内和家具以技艺精湛的木雕饰为主要的装饰手法。英国的文艺复兴样式似可见哥特样式的特征,但随着住宅建筑的快速发展,室内工艺占据了主要位置。

17世纪为欧洲的巴洛克样式盛行的时代,是对文艺复兴样式的变型时期。其艺术特征为打破文艺复兴时代整体的造型形式而进行变型,在运用直线的同时也强调线型流动变化的造型特点,具有过多的装饰和华美厚重的效果。在室内,将绘画、雕塑、工艺集中于装饰和陈设艺术上,墙面装饰多以展示精美的法国壁毯为主,以及镶有大型镜面或大理石,线脚重叠的贵重木材镶边板装饰墙面等。色彩华丽且用金色予以协调,以直线与曲线协调处理的猫脚家具和其他各种装饰工艺手段的使用,构成室内庄重、豪华的气氛。

洛可可样式是继巴洛克样式之后在欧洲发展起来的样式。比起巴洛克样式的厚重特点,洛可可以其不均衡的轻快、纤细曲线著称,从中国和印度输入欧洲的室内装饰品曾对其产生影响。“洛可可”一词来自法国宫廷庭园中用贝壳、岩石制作的假山“洛卡优”,意大利人误叫成“洛可可”而流传开来。其特点为造型装饰多运用贝壳的曲线、皱折和弯曲形构图分割,装饰极尽繁琐、华丽,色彩绚丽多彩,加之中国卷草纹样的大量运用,具有轻快、流动、向外扩展以及纹样中的人物、植物、动物浑然一体的突出特点。

二、19世纪以后的现代室内设计的发展

当今的家庭居室的装饰布置始于19世纪后期的建筑和装饰方面的革新。20世纪初是这次革新的重大转折点,而且自此以后它一直在不断深化和提高。

在这两个世纪里，西方文明所经历的变化比起过去任何时候都更为迅速和全面。进化论和相对论的提出使人类对于宇宙本原的固有认识发生撼动。但对社会文明影响最大的仍然莫过于工业革命，它在创造无限财富和巨大权力的过程中，摧毁了社会的旧秩序，改变了国际关系，而且大大影响和改变了世界各地人们的生活。很自然，这些人类文明所经受的洗礼也反映在家庭装饰艺术之中。19世纪后期和20世纪，室内的装饰风格展示了丰富多彩的成就和变化。总的来说，建筑和家具开始渐渐抛弃了简单模仿过去风格的做法，充分利用了工业发展所带来的新材料以及新方法。

现代设计运动的开始源于人们在流行风尚浪潮中的觉醒。这一时期工业的迅猛发展对传统的手工艺带来巨大的冲击。早在19世纪80年代，中世纪的推崇者、维多利亚时代风格的捍卫者约翰·罗斯金(1819—1900)就把用机械制造的装饰品和用一种材料充当另一种材料的做法斥之为不道德的“欺骗”行为。

19世纪后期出现的艺术和手工艺运动就是在这样的情况下产生的。这一运动的代表人物是威廉·莫里斯(William Morris)，他同罗斯金一样，把艺术与道德联系起来，拒绝现代的文明，把中世纪视为社会和艺术的典范楷模。他提出，居室中使用的家具，应真实展现制作手工艺和材料的质地等，而不是追求风格的模仿、具体的细节和引起错觉的效果。

在设计大师拉斯金的影响下，威廉·莫里斯揭开了新工艺美术运动的大幕。威廉·莫里斯是英国艺术与手工艺运动的领导人，也是世界知名的壁纸花样和布料花纹的设计者。同时，他还对书籍装帧设计产生了重大的影响。

威廉·莫里斯深受伦敦世界工业博览会的刺激，对于流行于世的各种新兴工业品感到厌恶，希望通过自己的努力，扭转设计颓败的状况，恢复中世纪设计手工艺精湛的局面。他强调设计的服务对象为大众，希望振兴工艺美术的传统，一方面否定机械化、工业化风格，另一方面否定装饰过度的维多利亚式风格，认为哥特式、中世纪的设计才是诚

实的设计。他反复强调设计的两个基本原则：第一，产品设计和建筑设计是为千千万万的人服务的，而不是为少数人的活动；第二，设计工作必须是集体的活动，而不是个体劳动。这两个原则在后来的现代主义设计中发扬光大。他开设了世界上第一家设计事务所，其设计的产品采取哥特式和自然主义风格，强调实用性和美观性结合，具有鲜明的特征，同“工艺美术运动”的基本风格完全吻合，促进了英国和世界的设计发展。

尽管工艺美术运动中，威廉·莫里斯竭尽所能为大众设计，然而由于思想方面的一些错误而导致运动的最终失败。由于它对于工业化的反对，对于机械的否定，对于大批量生产的否定，一直没有可能成为领导潮流的主流风格。过于强调装饰，增加了产品的费用，也就没有可能为低收入平民百姓所享有，因此它依然是象牙塔的产品，是知识分子的一厢情愿的理想主义结晶。工艺美术运动虽然在1880~1910年间形成了一次设计高潮，并以英国为中心波及欧美许多国家，但由于该运动从思想上缺乏对工业社会基本特征的认识，最终还是以失败而告终。工艺美术运动的设计实践，为现代主义设计的产生与发展提供了经验上的教训。(图1-5)

自法国洛可可风格以来，“新艺术”是第一个真正具有独创性的风格。新艺术运动开始于18世纪80年代，1892~1902年达到顶峰。新艺术运动的名字源于萨穆尔·宾(Samuel Bing)在巴黎开设的一间名为“现代之家”(La Maison Art Nouveau)的商店，他在那里陈列的都是按这种风格所设计的产品。它几乎于18世纪90年代同时在欧洲各地出现，尽管它只不过是19世纪和20世纪的过渡性产物，但它与盛行一时的“1900前后风格”作品相比，几乎很少有共同之处。

新艺术运动是在20世纪之初，位于大众文化最高点的艺术和设计风格。当时，它只是被简单地称为现代风格，就像洛可可风格在它那个时代的称呼一样。另一方面，很多小范围团体的互相聚集，稍微改良了当时矫饰的流行风格，形成20世纪现代主义的前奏。其中包括：因时髦的先锋派期刊《青年》(Jugend)而得名的德国青年风格；维也纳的维也纳分离运动，那里高瞻远瞩的艺术家和设计师脱离

图1-5 简洁明快的现代室内空间

主流的(一年一度在巴黎举行)沙龙画展, 而把风格一致的作品集合在一起展览。在意大利, 以伦敦商店的橱窗为来源的工艺美术运动, 体现了自由风格的现代设计。其既包括新艺术运动的商业外观, 同时又保留了意大利的重要特色。(图1-6)

新艺术运动最重要的特性就是充满活力、波

图1-6 田园风格的室内空间

浪形和流动的线条。玻璃制造使这种风格找到一个可以展示惊人表现力的领域, 例如路易斯·蒂凡尼(Louis Comfort Tiffany)在纽约的作品、艾米里·加利(Emile Gallé)和法国南西市的Daum兄弟。

新艺术运动在建筑风格和室内设计方面, 避开维多利亚时代折中的历史主义。通过新艺术运动设计师的挑选和“现代化”, 某些洛可可风格中萃取的元素代替从历史衍生的维多利亚风格的根本结构或写实自然主义的装饰。新艺术运动主张运用高度程序化的自然元素, 使用其作为创作灵感和扩充“自然”元素的资源, 例如海藻、草、昆虫。

相应的, 新艺术运动开始广泛使用有机形式、曲线, 特别是花卉或植物等。日本木刻画以其曲线、图案外观、强烈对比的空间和平坦的画面, 同样启发了新艺术运动。自此以后, 从来自世界各地的艺术家作品中, 都能发现其中某些线条和曲线图案成为绘画中的惯用手段。一个重要事实是新艺术运动没有像某些运动(例如工艺美术运动)那样否定机器的作用, 而是发挥其所长。根据材料的使用(主要是使用玻璃和锻铁), 使建筑风格方面也能找到像精雕细琢般的品质。

新艺术运动中好的一面, 是其考虑了完整的风格。这意味着它无论是在建筑风格、室内设计、家具和织物设计、器皿和艺术品、灯具等方面, 都有了一个等级尺度。

新艺术运动发展的最高峰是1900年在巴黎举行的世界博览会, 现代风格在各方面都获得了成功(图1-7至图1-9)。在此后十年, 新风格因为在最普通的大批量产品中迅速普及, 导致新艺术运动在大约1907年以后就开始被忽视, 就像表现主义、立体派、超现实主义和装饰主义运动那样。如今, 新艺术运动被视为20世纪文化运动中最有创新力的先行者。

后现代主义的装饰主义派与乡土风格、地方风格有所区别, 在环境艺术的表现上更具有刺激性, 往往使人有舞台美术的视觉感受。

今天, 室内设计的内涵更加广泛, 设计风格也相互渗透。室内设计人性化、科学化、自然化的特点逐渐突出, 给现代的室内设计师留有广阔的创造空间和展示舞台。

图1-7 舒适的现代室内空间

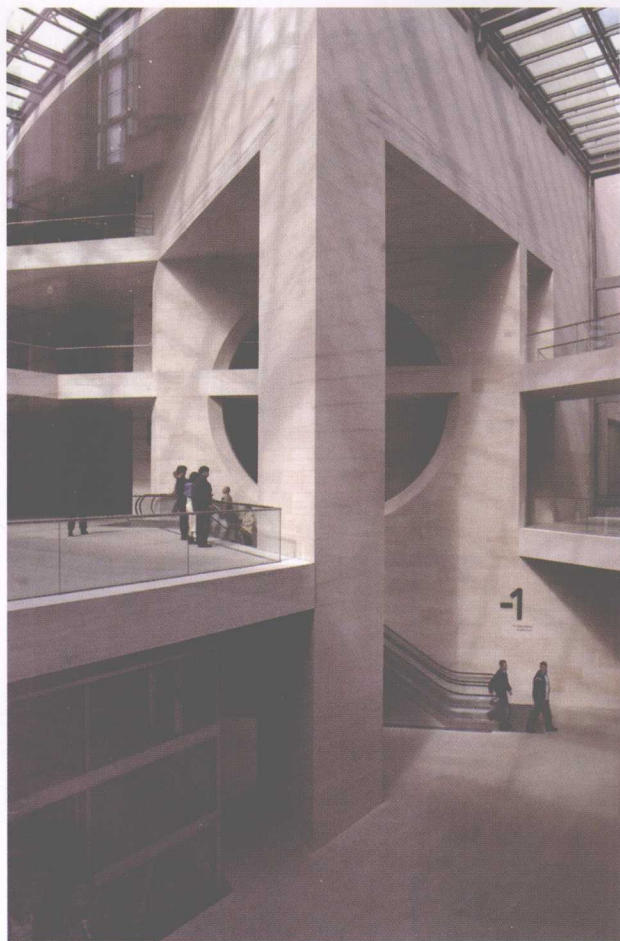
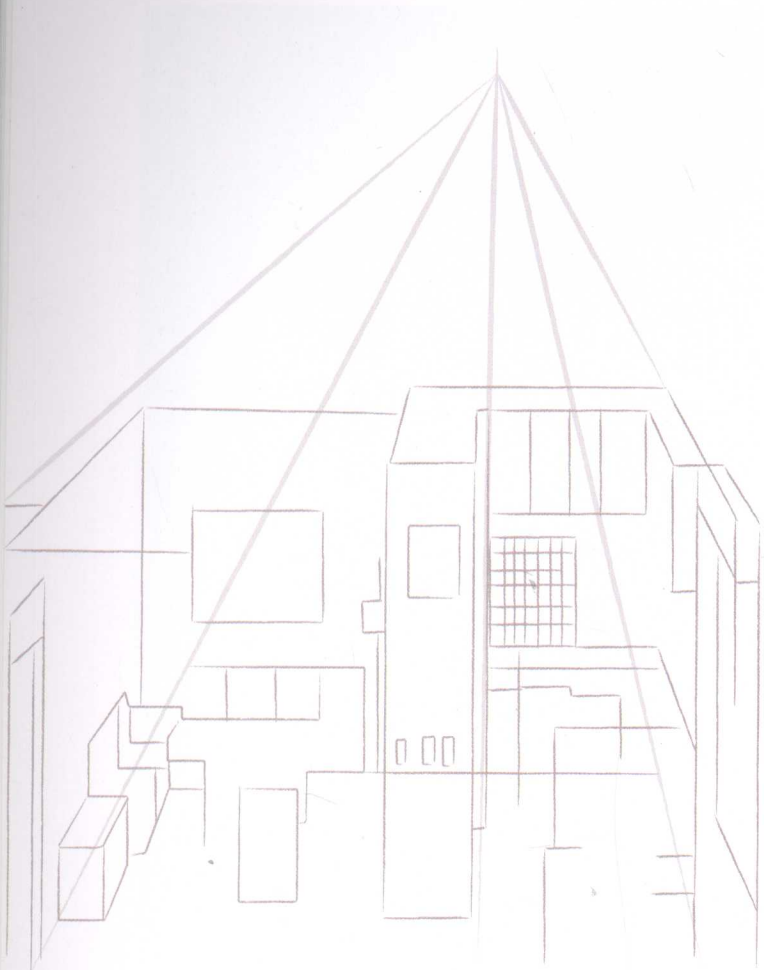

图1-8 现代风格室内设计

图1-9 现代风格室内设计

第二章

室内设计基础

第一节 理论基础

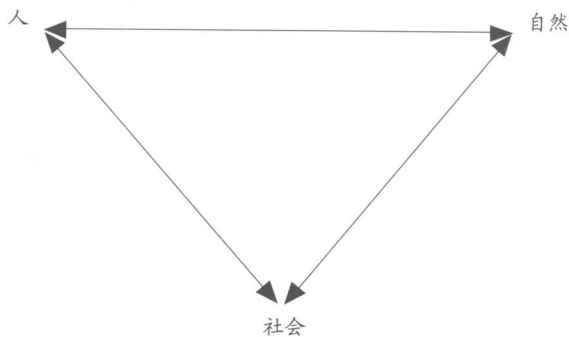
一、环境与行为心理

随着人们生活水平的日益提高,生活空间的环境品质越来越受到关注,室内设计作为一个与人们生活密不可分的设计领域也逐步得到广泛重视。设计是通过人的思维创造以满足人们的物质生活需求和审美需求为最终目的;以改善环境、提高生活质量为最终宗旨的行为活动。因此环境与行为心理的关系在室内设计中成了一个不可回避的问题。

设计具有对自然的认识性和改造性,它主要解决人与自然、人与社会的关系。

人与社会的关系:视觉传达设计体系,主要包括海报设计、书籍装帧设计、广告设计、CI企业形象设计等。

人与自然的关系:生产产品的设计体系,主要包括工业产品造型设计。

社会与自然的关系:环境艺术设计体系,主要包括城市规划设计、室内设计、建筑设计、园林规划设计、雕塑设计等。

1. 环境与行为心理的关系

加拿大建筑师阿瑟·埃利克森说过:“环境意识就是一种现代意识”。环境是指在人或生物周边具有相互影响相互作用的外部世界,环境因素是行为心理产生的首要条件。行为心理是指人在环境中所形成的心理效应。在完形心理学中,强调人的心理首先把握的是事物整体形象。只有当心理感知结