

现代艺术语境下的 室内设计研究

张
丹
著

中国水利水电出版社

www.waterpub.com.cn

非
外
借

现代艺术语境下的 室内设计研究

张 丹 著

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

· 北京 ·

内 容 提 要

《现代艺术语境下的室内设计研究》是一本关于室内设计研究的学术著作,其主要涉及到的内容包括绪论、现代室内艺术设计、现代室内设计的影响因素、现代室内空间设计、现代室内软装设计、现代室内设计优秀案例解读六个方面。其中,重点论述的是现代室内艺术设计、影响因素以及空间设计软装设计,同时,在最后一章中将理论用于实践,重点论述的是优秀的室内设计案例。本书理论与实践相结合,结构合理、内容详实,可作为室内设计人员的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

现代艺术语境下的室内设计研究 / 张丹著. —北京:
中国水利水电出版社, 2018. 7
ISBN 978-7-5170-6743-6

I. ①现… II. ①张… III. ①室内装饰设计—研究
IV. ①TU238. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 185592 号

书 名	现代艺术语境下的室内设计研究 XIANDAI YISHU YUJING XIA DE SHINEI SHEJI YANJIU
作 者	张 丹 著
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路 1 号 D 座 100038) 网址:www.waterpub.com.cn E-mail:sales@waterpub.com.cn 电话:(010)68367658(营销中心)
经 售	北京科水图书销售中心(零售) 电话:(010)88383994、63202643、68545874 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京亚吉飞数码科技有限公司
印 刷	三河市元兴印务有限公司
规 格	170mm×240mm 16 开本 18 印张 233 千字
版 次	2019 年 3 月第 1 版 2019 年 3 月第 1 次印刷
印 数	0001—2000 册
定 价	86.00 元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

前 言

随着现代社会的不断发展,人们的生活水平有了极大提高,同时对周围环境也提出了更高的要求。今天,大众对室内设计的要求早已不只是对使用功能的简单要求,而是更多地体现在对文化内涵、艺术、审美的个性追求上。这无疑极大地促进了室内设计行业的发展。

当前,随着新技术、新材料、新设计理念的不断涌现,现代空间设计已经形成了规模的产业化发展。进入 21 世纪以来,世界已经呈现出了多元化发展的趋势,这就为室内设计的发展提供了广阔的施展空间,同时也进一步促进了室内设计发展的多样化。

室内设计体现出一定的艺术和社会特质,因此,离不开潮流观念的融入和现代艺术内涵的支持,这就加大了设计难度。因此,室内设计师应结合各种艺术形式,丰富自己的设计手段和方法,提高自己设计水平,从而使自己设计出的作品能够提供给人们良好的审美体验,符合当下的设计理念,实现一定的商业价值。当前的室内设计师基于现代艺术语境的发展,设计出了很多比较经典的室内作品,进一步促进了艺术设计朝着新方向迈进。基于上述的一系列变化,作者撰写了《现代艺术语境下的室内设计研究》一书。

本书分为六章内容,其中,第一章是绪论,第二章是现代室内设计,第三章是现代室内设计的影响因素,第四章是现代室内空间设计,第五章是现代室内软装设计,第六章是现代室内设计优秀案例解读。

本书在撰写过程中力求突出以下优点。

首先,内容翔实,书中涉及室内设计的历史、元素、设计师、室内造型等多个方面的内容。

其次,结构完整,从历史到实例,做到结构合理、图文并茂。

最后,本书的适用范围较广,既能为设计专业的学生提供有效帮助,也可以为设计工作者提供有效的参考依据。

本书在撰写的时候参考了一些同仁、学者的著作,在这里表示真挚的感谢,由于本人时间和精力有限,书中难免存在不足之处,望广大读者批评指出。

作 者

2018年5月

目 录

第一章 绪论	1
第一节 现代室内设计的概念	1
第二节 现代室内设计的现状与反思	22
第二章 现代室内艺术设计	27
第一节 室内设计风格的演变	27
第二节 现代室内设计的发展趋势	59
第三章 现代室内设计的影响因素	76
第一节 环境与人文因素	76
第二节 室内设计师及造型表现	105
第四章 现代室内空间设计	125
第一节 室内空间设计的内容	125
第二节 室内空间设计的策略	155
第五章 现代室内软装设计	173
第一节 室内软装设计及其意义	173
第二节 室内软装设计的内容与实施	177
第六章 现代室内设计优秀案例解读	218
第一节 居家室内设计案例	218
第二节 商业室内设计案例	238
参考文献	277

第一章 绪 论

设计是人类思想的能动反应,室内设计是人们对室内的光、空间和装饰品完美结合,是对建筑的诗化。室内设计的目标是创造出令人愉悦的空间,在满足客户的功能需要的前提下,提供生理和心理的舒适感。现代室内设计不断发展成为一个新兴职业,设计的每一个环节都针对客户的需求来设定。本章论述现代室内设计的概念、现状及反思。

第一节 现代室内设计的概念

一、设计的本质

设计的本质在于创造,创造的能力来源于人的思维,对客观世界的感受和来自主观世界的知觉,成为设计思维的原动力。

(一)艺术与科学

设计的整个过程就是把各种细微的外界事物和感受,组织成明确的概念和艺术形式,从而构筑起满足人类情感和行为需求的物化世界。设计的全部实践活动的特点就是使知识和感情条理化,这种实践活动最终归结于艺术的形式美学系统与科学的理论系统。

1. 艺术的发展

艺术作为满足人们多方面审美需求的社会意识形态,是一个

为公众所普遍理解的概念,具有美学的含义。伊曼努尔·康德第一次使用“造型艺术”一词,以区别于其他艺术。

从此艺术品本身成为供人享用的精神产品,成为不需要外力来实现其目的之终极产品。在这之后的几个世纪,“艺术”一词的意义逐渐界定为专指文学、音乐、绘画、雕塑等审美专业的创作。艺术成为人类以不同的形式塑造形象,具体地反映社会生活,从而表现作者思想感情的一种意识形态。

在东方,艺术的理论博大精深,艺术的风格璀璨辉煌。东方艺术以其独有的特色,构成它自成体系的根基。在古代中国,艺术理论完全融汇于哲学、伦理学、文艺批评和鉴赏中,虽然没有上升到抽象的狭义艺术美学专著,但是其精神内涵已深深地植根于中华民族悠久的文化传统之中。

2. 科学的发展

科学是在人们社会实践的基础上产生和发展的。提到科学,在社会公众的概念中总是指自然科学,即使是学术界,在涉及艺术与科学的关系时,也总是以自然科学作为讨论的对象。因为自然科学的研究方法所代表的是人类思维方式,最集中地反映了科学工作方法的实质。对于设计来讲,具有十分重要的现实指导意义。

科学技术的发展史与人类的文明史同样久远,当人类第一次使用石斧,第一次学会用火,就标志着科学技术的开端。随着时间的推移,人类所获得的技术越来越全面,掌握的规律也越来越普遍。科技的曙光最早照亮的是世界的东方,古埃及的金字塔、古巴比伦的占星术,创造了最初的科学奇迹。两河流域的文明成为人类科学文化进化的序曲,承继其巨大的遗产、成就了古代世界并大放异彩的希腊科学,成为西方科学的母体。中国的四大发明显示了东方文明古国科技的实力。希伯来人熔东西方文化于一炉,从印度和希腊科学中汲取营养,创造的阿拉伯文明成为近代科学产生与发展不可或缺的条件。

近代,科学技术在西方取得了长足的发展,这时的科学已经从哲学和神学的领域脱颖而出,观察、实验、分析、归类成为科学的工作方法,形成了分支细密而庞大的学科体系。

近代科技的突飞猛进促使社会生产力得到极大提高,随之而来的工业文明改变了世界的经济结构与产业结构,引起了生产关系的变革,传统的农耕时代随之瓦解。科学的进步促进了人类社会的进步,世界进入了一个全新的时代。

回顾了艺术与科学发展的历史,分析了艺术与科学工作的特征,就不难发现“设计”其实就是处于艺术与科学之间的边缘学科。艺术是设计思维的源泉,它体现于人的精神世界,主观的情感审美意识成为设计创造的原动力;科学是设计过程的规范,它体现于人的物质世界,客观的技术机能运用成为设计成功的保证。

(二) 内容与方法

了解设计的内容,明确设计的方法,是作为室内设计理论基础最重要的方面。

1. 艺术设计

在汉语中,“设计”是作为表示人的思维过程与动作行为的动词而出现的。显然与我们在这里讲的设计在含义上有很大不同。

设计是源于英语“design”的外来语。在“design”中除了汉语“设计”的基本含义外,“艺术”的含义占了相当的比重。我们很难在现代汉语中找到一个完全对等的词汇,人类社会的发展需求,促使社会生产力的不断提高,生产力的发展又促使社会分工的加剧。

时代的要求呼唤着艺术与技术的全面联姻,从而诞生了现代艺术设计——一种艺术与科学、精神与物质、审美与实用相融合的社会分工形态。

然而艺术设计在它的发展道路上依然延续了社会分工演进

的基本模式,即从整到分越来越细。从最初的实用美术专业,扩展到平面视觉设计、工业设计、室内设计、染织设计、服装设计、陶瓷设计等一系列门类。

2. 环境艺术设计

环境艺术设计专业的产生与发展,实际上正是社会分工由分到整的必然。打个形象化的比喻,环境艺术设计师担当的正是影视导演的任务,虽然本身并不扮演角色,但所起的作用却是不言而喻的。

环境艺术设计所起的正是一种指挥、协调、创造的作用。新加坡是一座花园般的城市国家,规划建设和环境艺术设计有口皆碑,关键就在于国家的规划部门是一个集审批权力和执行具体环境艺术设计的机构。在这个机构中,拥有一批具有相当水平的专业设计人员,这些设计师均享受国家公务员待遇,因此保证了规划的权威性和设计的可行性,从而使整个国家的环境达到了世界前列的水平。

环境艺术设计是人类步入信息时代诞生的绿色设计系统,是艺术与艺术设计行业的主导设计体系,是一门具有全新概念而又刚刚起步的艺术设计专业。

(三)形式与功能

这里的形式具有美学的含义,即符合特定审美意识的空间构成形式。这种空间构成的形式,是人对空间形态外观的感觉,主观的空间形态感觉反映于大脑产生形象,形象所表达的形、色、质,以及形、色、质本身状态的变化,组成空间形式美的内容。

功能一般指功效、作用。功能是特定结构的事物或系统在内部和外部联系以及关系中表现出来的特性和能力。

1. 美感

就设计对象的内容而言,形式与功能是不可或缺的两个方

面。形式作为设计对象外在的空间形态,必须具备相应的美学价值功能;作为设计对象内在的物质系统,必须具备相应的实用价值。

外在的空间形态所具备的美学价值体现于人的美感。美感即人对于美的主观感受、体验与精神愉悦。美感的获得来自人的心理因素,即感觉、知觉、表象、联想、想象、情感、思维、意志等。由于人处于不同的时代、阶级、民族与地域,因此形成了人与人之间在观念、习惯、素养、个性、爱好等方面的差异,对同一事物形成的美感自然也就不同。

由于设计对象表现为多种空间形态,不同的空间形态所体现的审美取向具有相对的差异,传达给人的美感自然各不相同。

以产品设计为代表的三维时空造型设计,以视觉和触觉传达为其主要知觉的特征,主要以形体与线型的样式、质地和色彩进行创作,因此产品设计成为多元感官接受美感的设计项目。以室内设计为代表的四维时空造型设计,以视觉、触觉、听觉、嗅觉、温度感觉传达为其综合感觉的特征,主要以空间整体形象的氛围体现进行创作,因此室内设计成为人体感官全方位综合接受美感的设计项目。

2. 空间形式美

内在的物质系统所具备的实用价值取决于人的生理需求,人的自身尺度与对环境尺度的感受对实用功能具有决定意义。

人的生理需求以生活中衣食住行的外在表象对应于设计的门类:单一需求构成专项功能的设计门类,如服装设计、家具设计。多样需求构成综合功能的设计门类,如平面设计、染织设计。

室内设计的空间形式美主要体现于建筑界面实体与围合虚空所呈现的空间氛围。从专业的角度出发,室内设计是由空间环境、装修构造、装饰陈设三大部分构成的一个整体。空间环境的氛围是由建筑的地面、梁柱、墙体、天花、门窗等基本要素构成的空间整体形态及人的尺度感受,加上采光、照明、供暖、通风等设

备的设计与安装,共同营造完成的。

由家具摆放、灯具选用、织物选择、绿化样式、日常生活用品、各类艺术品组合的陈设装饰构成了营造空间美的主体。装修与陈设装饰,一个犹如舞台,一个犹如演员。它们相辅相成地影响着空间环境的气氛。

赏心悦目的空间氛围是室内设计艺术处理所追求的理想标准。要达到这样一种境界,空间限定要素本身的形态、比例、尺度、色质必须符合一般的审美标准。在我们目前的室内设计中,这样的艺术处理主要是通过界面的装修来实现的。

3. 功能分区

室内使用功能所涉及的内容与建筑的类型和人的日常生活方式有着最直接的关系。按照人的生活行为模式,室内空间可分为三个大的类型,即居住空间、工作空间、公共空间。每类空间都有明确的使用功能,这些不同的使用功能所体现的内容构成了空间的基本特征。这些特征决定了室内设计的审美趋向以及设计概念构思的确立。

具体到每一个有着明确使用功能的空间,其建筑平面的划分又因人的体位运动尺度特点表现为“动”与“静”两种基本类型。人以不同的体位与速度移动,构成不同的行走动作,以不同行走动作特征出入特定空间的行为体现为“动”。这种以“动”为主的功能空间,在建筑平面上就是交通面积。人以站、坐、卧相对静止的动作特征停留在特定空间的行为体现为“静”。这种以“静”为主的功能空间,在建筑平面上就是使用面积。划分空间动静位置的工作就成为室内功能设计的主要内容,称其为室内设计的功能分区。功能分区的设计是构成室内空间形态的基础。

4. 室内物理环境

与建筑空间结构相匹配的是室内物理的环境系统。所谓环境系统实际上是建筑中满足人的各种生理需求的物理人工设备

与构件。环境系统是现代建筑不可或缺的有机组成部分,涉及水、电、风、光、声等多种技术领域。这种人工的环境系统与建筑构造组成了室内设计的物质基础,是满足室内各种功能的前提。两者的结合构成了空间构造与环境系统。

尽管今天的建筑结构形式比过去有了相当大的进步,但是还没有达到随心所欲创建内部空间造型的地步,受经济、材料、技术的制约,室内设计依然要充分考虑结构对空间造型的影响。

二、室内设计的概述

(一)室内设计专业

室内设计专业在中国短短的几十年历史中,名称曾有过几次变化,先是中央工艺美术学院在1957年将此专业正式命名为室内装饰系。这时的设计重点仅仅是室内界面的表面修饰。

1977年,“室内装饰”系改名为“建筑装饰”,成为“工业设计”系的一个专业方向。人们对这个专业的认识,也由传统的手工艺向现代工业设计转变。此后不久,“建筑装饰”更名为“室内设计”,并从“工业设计”系中独立出来。

1988年,随着社会的进步、科技的发展和人们生活水平的日益提高,“室内设计”系的名称又被扩大为“环境艺术设计”系。而“室内设计”则成为“环境艺术设计”专业的一个学习方向。从“室内设计”名称的一系列变化上我们不难看出,人们对室内设计概念的认识和理解随着时间的发展而不断深化。“室内设计”正是在实践—理论—再实践的反复和探索之中产生、嬗变和发展起来的,是一门融科学性、艺术性、技术性为一体的综合性学科。

(二)室内设计定义

从以上分析可知,室内设计作为一门相对独立的专业,其涵盖的内容不仅有一定的特殊性,而且涉及许多相关理论与学科。

对于室内设计的概念,许多学者从不同的角度、不同的侧重点做出了不同的分析。

清华大学的郑曙阳教授给出了这样的定义:“室内设计是建筑设计密不可分的组成部分,在建筑构件限定的内部空间中,以满足人的物质与精神需要为目的进行的环境设计称为室内设计。”

也有学者是这样解释的:“室内设计是运用技术手段和美学原理,创造满足人们物质和精神双重需要的室内环境的学科。”

中国台湾的设计教育家王建柱在其《室内设计学》一书中指出:“室内设计是人为环境设计的一个主要部门,主要是指建筑内部空间的理性创造方法。精确地说,它是一种以科学为机能基础,以艺术为形式表现,为了塑造一个精神与物质并重的室内生活环境而采取的理性创造活动。”

美国的约翰·派尔(John F. Pile)在其所著的《室内设计》一书中认为:“室内设计是一种职业手段,与装饰的概念相比,它更强调建筑内部的基本规划和功能设计。在欧洲,室内建筑师(interior architect)专指处理空间的基本组织、房间的布局、技术配备(如光学、声学等方面)的人。在美国,‘建筑师’一词有着法律上的限制,而室内设计师已成为在实践上可以接受的词汇。”

综上所述,尽管专家给出的定义不尽相同,但都指出了室内设计与建筑的紧密关系,同时强调物质性与精神性,即实用功能和人们的审美需求。这里给出如下定义:室内设计是根据建筑的使用要求,在建筑的内部展开,运用物质技术及艺术手段,设计出物质与精神、科学与艺术、理性与情感完美结合的理想场所,它不仅要具有使用价值,还要体现出建筑风格、文化内涵、环境气氛等精神功能。

(三)室内设计师职责

1. 国际室内设计协会的规定

国际室内设计协会对室内设计师的职责做出了规定。

专业的室内设计师必须经过教育、实践和考试合格后获得正式资格,其工作职责是提高室内空间的功能和居住质量。为了改善生活质量、提高生产效率和保护社会大众的健康、安全以及公共福利,室内设计师的职责如下:

- (1)分析客户的需求、目标以及对生活和安全的具体要求。
- (2)把了解到的情况与室内设计专业知识相融合。
- (3)最初的设计理念符合客户的要求,满足客户功能和美学上的需求。
- (4)深入设计并通过适当的表现媒体把最终的设计方案展现出来。
- (5)制作施工图纸,准备非承重室内构造、材料、表面处理、空间规划、室内陈设、配套设施的详细说明;按照规定的要求,与机械、电气和承重设计等技术领域的专业从业人员合作。
- (6)作为客户的代理人,准备和管理招标以及制定合约。
- (7)在实施过程中,检查并评估设计方案直到工程完工。

室内设计师的职责是多方面的。设计师一方面必须能随机应变,富于创造,具有艺术才能,另一方面必须能高效工作,具备良好的商业技巧。

2. 室内设计中的其他从业者

室内设计师不可能在任何室内设计项目里展开单独行动,需要做结构调整的工程项目用得着勘测员,以确定建筑物的建筑结构状况,或许还需要他与受到施工影响的左邻右舍进行友好协商。在某些情况下,为顺利取得必要的许可证,勘测员可以代替室内设计师与建筑规划局的官员进行联络。即使不需要规划许可,地区勘测员也需要告知他们当前含有建筑结构调整的工程项目。

如果是大规模重建、改造或者扩建,室内设计师必须跟政府官员取得联系,比如建筑规划局的规划干事或者消防局的消防事务员。室内结构需要做重大调整或者既存建筑物扩建时,还用得

着建筑设计师。

另外,如需计算建筑结构中的所有荷载是否已安全合理,工程中还应引进一名结构工程师或者设备工程师,以协助设计各种设备和电气装置,比如电梯、供暖系统、通风设备、空调、音响或者计算机系统等。

通常,一位明智的设计师会找来一位专业的照明顾问,为项目的照明设计方案出谋划策。其他方面的专家,如供暖、通风、空调、计算机和音响系统等专家,也可能参与到室内设计师的工作当中来。同样,浴室设计和厨房设计方面的专家也应该受到雇佣。一旦工程取得了进展,设计师将和各行各业的从业人员一起工作。

三、室内设计的历史沿革

近年来,室内设计教育界对关于室内设计历史研究的价值讨论甚嚣尘上。现如今达成普遍共识的是,主要的建筑和室内设计风格的发展历程很值得室内设计专业学生去研究。众所周知,室内设计师理应通晓室内设计发展史,熟知叱咤风云的历史人物并能辨识主要的室内设计风格。然而,如能对风格的演变轨迹有真正的理解,其作用也是不可低估的。并且,只有具体的政治、地理和历史背景才能推动风格的发展与变迁,这正是历史研究的魅力所在。理解这一点,有助于理解国际文化交流的脉络和全球影响的相互作用。

室内设计作为一门职业仍然较为新鲜,原因在于历史上建筑师、手艺人、家具装饰商和室内装潢师的区分向来模糊不清。如果我们来看一看几个世纪以来这几个不同职业的相互作用,就能看见一条有趣的演变轨迹。

(一)中世纪室内设计

中世纪,拜占庭文化体现出强烈的波斯王朝的特色,色彩斑

斓的马赛克(图 1-1)、发达的丝织品用来装饰空间、分割空间,哥特时期的室内环境受哥特建筑的影响,以基督教堂最具代表性,尖券、束柱、基督教题材的绘画等元素出现在家具样式和室内帷幔装饰中(图 1-2)。文艺复兴时期,室内设计从宗教回到了人们的世俗生活,绘画艺术作为重点被装饰在墙面和天花板中,家具和悬垂的帷幔更多地反映了以人为本的观念(图 1-3)。

图 1-1 马赛克拼贴壁画

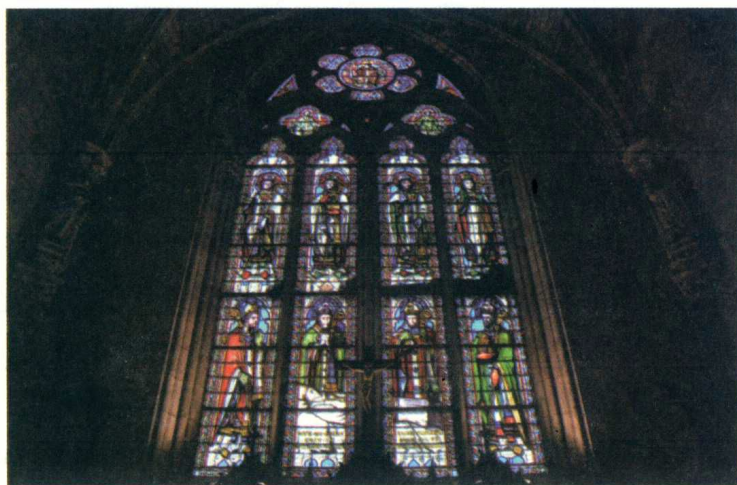

图 1-2 巴黎圣母院