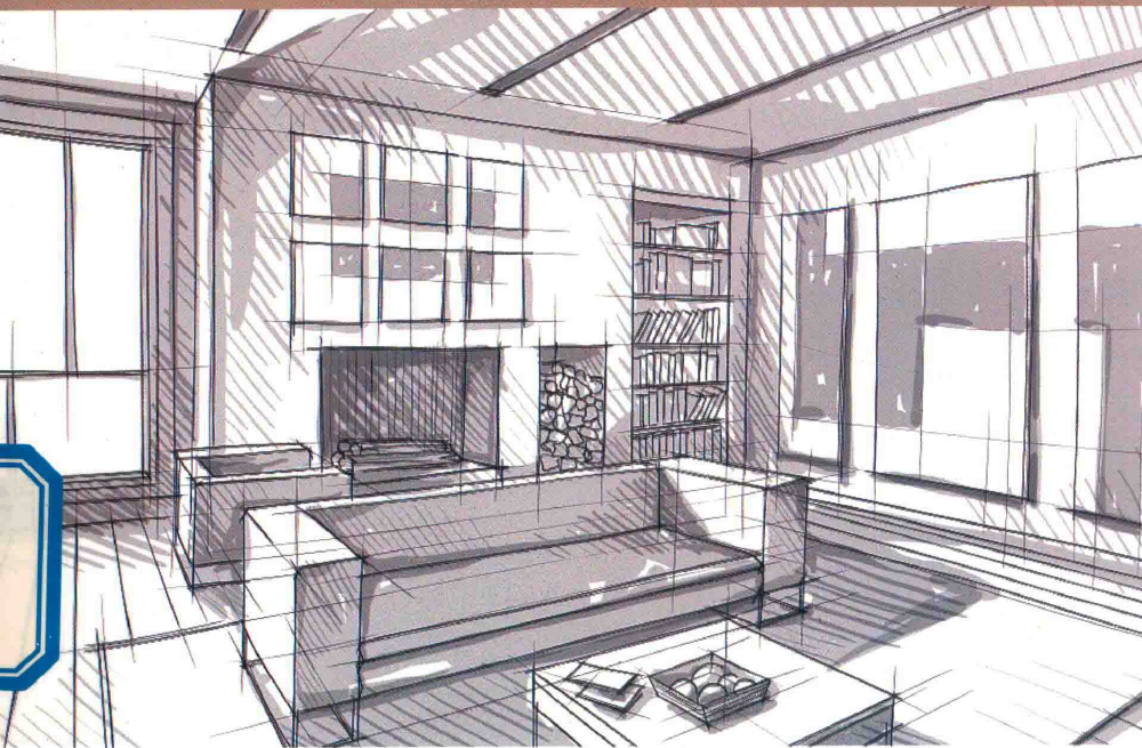

YISHUHUA SHINEI KONGJIAN SHEJI YUYAN JI
MEIXUE JIAZHI DE TANTAO

艺术化室内空间设计语言及 美学价值的探讨

赵伟 孙艳萍 刘迪 著

西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

黑龙江省艺术科学规划项目：水墨“意象”形式在室内设计中的应用与研究
项目编号：2016D091

艺术化室内空间设计语言及 美学价值的探讨

赵伟 孙艳萍 刘迪 著

西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术化室内空间设计语言及美学价值的探讨 / 赵伟, 孙艳萍, 刘迪著. -- 西安: 西安交通大学出版社, 2018.6

ISBN 978-7-5693-0756-6

I. ①艺… II. ①赵… ②孙… ③刘… 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155396号

书 名 艺术化室内空间设计语言及美学价值的探讨
作 者 赵 伟 孙艳萍 刘 迪
责任编辑 李迎新 贺彦峰

出版发行 西安交通大学出版社
(西安市兴庆南路 10 号 邮政编码 710049)

网 址 <http://www.xjtpress.com>
电 话 (029) 82668357 82667874 (发行中心)
(029) 82668315 (总编办)

传 真 (029) 82668280
印 刷 三河市华晨印务有限公司

开 本 710mm*1 000mm 1/16 印张 16.25 字数 315 千字
版次印次 2019 年 5 月第 1 版 2019 年 5 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5693-0756-6
定 价 58.00 元

读者购书、书店添货、如发现印装质量问题, 请与本社发行中心联系、调换。

版权所有 侵权必究

随着社会的发展，人们不再只是将室内设计理解为室内空间界面的装修设计，而是对空间设计各方面的需求特别是精神方面的需求提出了更高的要求。空间的范围决定了人类活动和生存的世界，而空间又受占据空间的形体的限制，艺术家要在空间里表达自己的设想，自然要创造空间里的形体。空间形态是如何利用语言来表达其内容的，为什么可以这样表达，它与空间中其他的构件是否有必然的联系，如果能够透析这些问题，那么在设计中运用空间形态语言的表达方式则会大大减少碰壁的可能。

由于人们需求的提高，设计师所拥有的能力，对空间的理解，对界面的塑造以及对色彩、灯光、陈设布置的理解更为深刻。室内空间设计的语言有很多，包括空间形态塑造语言、空间界面设计语言、色彩表现语言、照明及陈设设计语言等。只要完美地深入了解各种设计语言，才可以轻松地进行室内空间设计。

本书首先介绍了空间的概念与特性、空间的构成、不同层面的空间类型划分，然后论述了室内空间的造型语言、空间设计的方法语言、空间设计的表现语言，并根据设计风格阐述室内空间设计之美，主旨是为了让人更好地了解室内空间设置，体会其中的美学价值，使设计师更加深入地理解空间设计语言，更加完美地进行空间设计。

在本书编写过程中赵伟（牡丹江师范学院）负责统筹工作和第八章、第九章的编写工作，共 11.5 万字；孙艳萍（牡丹江师范学院）负责本书第一章至第四章、第七章第三节第四节的编写工作，共 10 万字；刘迪（牡丹江师范学院）负责本书第五章、第六章、第七章第一节第二节的编写工作，共 10 万字。

此外，在本书还参考、借鉴了国内外许多专家学者的专著、论文和研究报告，在此对这些学者表示衷心的感谢。同时，对于本书中未列出的引用文献和论著，我们深表歉意，并同样表示感谢。不过，由于时间及编者水平所限，本书难免存在不足之处，在本书出版之际，我们真诚地欢迎各位专家、读者对本书提出宝贵的意见和建议。

目录 CONTENTS

第一章	室内空间设计的历史与发展	001
第一节	室内空间设计的历史	001
第二节	室内空间设计的现状	007
第三节	室内空间设计的发展趋势	009
第二章	空间的特性与类型	012
第一节	空间的多元特性	012
第二节	空间的构成	015
第三节	空间的类型分析	018
第三章	室内空间设计的造型语言	028
第一节	空间的形状与尺度感知	028
第二节	空间的分隔	030
第三节	空间的组合语言	032
第四节	空间设计视觉要素及运用	036
第五节	空间形式表现手段	038
第四章	空间设计的方法语言	043
第一节	空间形态的创造要素	043
第二节	空间设计形式法则	047
第三节	空间围合界面设计	052
第四节	空间形态设计原则	057
第五章	空间设计的表现语言	065
第一节	空间色彩设计原则	065

第二节	空间照明设计	/	073
第三节	空间陈设设计	/	082
第四节	空间设计的美学体现	/	087
第六章	现代室内设计的风格与流派		094
第一节	风格与流派的形成和影响	/	094
第二节	现代室内设计的风格	/	096
第三节	现代室内设计的流派	/	109
第四节	室内设计中装饰画的美学价值及影响	/	115
第七章	国内外空间设计的对比研究		130
第一节	空间观点的原因	/	130
第二节	自然观与空间设计	/	140
第三节	美学思想与空间设计	/	148
第四节	科学技术思想与室内空间设计	/	156
第八章	室内空间设计实例——办公空间		165
第一节	办公空间概述	/	165
第二节	办公空间的分类及功能	/	173
第三节	办公空间设计	/	178
第四节	办公空间的设计元素分析	/	189
第九章	室内空间设计实例——展示空间		202
第一节	展示空间概述	/	203
第二节	展示空间的艺术处理	/	206
第三节	展示空间构成	/	221
第四节	展示设计与人体工程学的分析	/	237
第五节	展示设计的表现技法	/	246
参考文献			253

第一章 室内空间设计的历史与发展

第一节 室内空间设计的历史

自从人类有建筑以来,就有了室内空间。从主动地对建筑内部空间进行布局和装饰的角度来说,室内设计的历史可以上溯到史前时期。在漫长的人类发展史中,室内设计与建筑设计一起,成为人类生活、信仰、思想的最佳载体和诉求对象。下面我们将按照历史年代的顺序,系统地展现室内设计的脉络思路,将室内设计的演化历程完美呈现出来。

一、国内发展概况

在原始社会时期,我国西安地区半坡村圆形和方形的住所设计形式(图1-1),已经充分考虑到居住和使用需求,在室内合理地做出分隔,巧妙地布局火炕和入口,圆形住所在其内部入口处两边装置专门的短墙用于引导气流,方形住所则在近口处设置一个进风的浅槽。

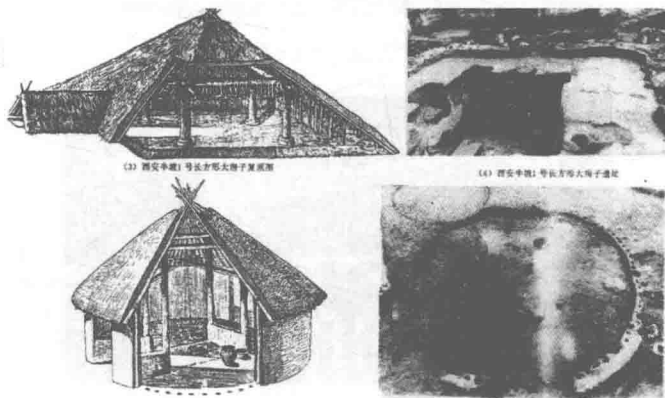

图 1-1 原始社会西安半坡村的居住空间

在原始社会居民的一些住所的设计中,已经有一些地面被设计为平滑整齐的石灰质,在新石器时代的探索中,还发现有精细装扮、美丽坚实的红色石灰地面。另外,在一些原始人的住所(多指洞窟)中,石壁上也发现有兽形、围猎等绘画。由此可以看出,在原始社会,人类就已经开始注重室内的构造、设计,同时追求实用价值和精神体验。

从古代遗址的探索、研究中发现,商朝的宫室,建筑结构分明、严谨、端正,宫室里装饰着朱彩木料,雕饰白石,柱下置有云雷纹的铜盘。再看秦时的阿房宫和西汉的未央宫,虽然两座庞大的宫殿早已消失不见,但以出土的瓦当、器皿等古物和文献的记载以及墓室石刻精美的窗棂、栏杆的花纹结构来分析,当时宫殿的室内设计、装扮相当华丽和美观。

春秋战国的建筑平面日渐多样,仅居住建筑就有圆形、方形、矩形、亚字形、回字形等,此时建筑中的中柱消失,开间已经变为奇数,而且空间的功能分区也越来越受到重视,回廊和庭院式布局已经普及,高台建筑又开始兴起。此时的“台”一般用夯土分层筑成,呈阶梯状,逐层收小,台顶建造建筑。

秦汉风格的代表主要是都城、宫室、陵墓和礼制建筑。其特点是:都城区划规则,居住里坊和市场以高墙封闭;宫殿、陵墓都是很大的组群,其主体为高大的团块状的台榭式建筑;主要的个体建筑物以采用轴线对称的设计风格为主,其特点是规模大、尺度大,有很强的形象设计感;俯视下,偌大的屋顶上曲线并不明显,但檐端已有了“反宇”;雕刻色彩装饰很多,题材诡谲、造型夸张、色调浓重;重要的建筑物注重内涵和形象,虽然渗透有宗教的色彩,但当时人们都很容易理解、接受。秦汉建筑是我国建筑理性主义思想的开端,布局明朗、架构整齐;同时表现出质朴、刚健、清晰、浓重的艺术风格。秦汉建筑规模宏大,类型繁多,风格朴拙、豪放,已初步具备中国传统建筑的特征(图1-2)。

图 1-2 未央宫复原图

三国两晋南北朝,是中国历史上少有的分裂、纷乱与复杂变革的时代。这个时期佛教建筑、石窟建筑发展迅速,砖瓦也应用得更加广泛。此时的建筑多在墙上、柱上及斗拱上面做涂饰,流行的设色方法是“朱柱素壁”“白壁丹楹”。这种设色方法背景平素、红柱鲜明,靓丽而不失古朴,故也为后来的建筑所沿用。魏晋南北朝时期,起居形式多样化。北方十六国时期,西北少数民族大量进入中原,垂足而坐的方式渐盛,也逐渐出现了一些垂足而坐的高坐具。

隋唐时期的建筑特点是都城宏伟壮观,建造整齐;宫殿、坛庙等大组群建筑序列广阔舒展,空间结构简单开阔;建筑造型浑厚,轮廓参差,装饰华丽;佛寺、佛塔、石窟寺的规模、形式、色调呈现多样化,体现出中外文化交错融合的特殊风貌(图1-3)。隋唐五代是我国家具史上一个变革的时期,它上承秦汉,下启宋元,既融合了国内各个民族的文化,又大胆吸收了外来文化的优点。唐代是我国高低型家具并行的时期,高型家具在原来的基础上又有较大的发展。隋唐五代的装饰纹样题材丰富、格调明朗、构图严谨,与此前的纹样相比,具有更强的生活气息。

图 1-3 大唐芙蓉园

在清朝昌盛时期,形成了一种很成熟的建筑风格。特点为:在规则整齐的城市布局中,将封闭的市场和街坊变成开阔的道路和开放的街巷,让街市整体氛围更加灵活、生动;在城市中增设风景名胜地和公共游览活动场所,丰富人们的生活;重要的建筑规则化、形式化,但是表现形式多种多样;民间建筑的设计水平大幅度提升,逐渐形成各地区化的建筑设计风格和样貌;大范围兴起建造皇家园林和私人官邸,造园的工艺手法和技术水平日趋繁荣并走向成熟。总而言之,清朝时期建筑设计风格在前朝理性主义基础上又添加了些许浪漫情调,形成我国建筑艺术成熟的典型风格——雍容大度、严谨典丽、肌理清晰,富有人情趣味(图1-4)。

图 1-4 乾清宫

在 1911 年至 1949 年这段时间内,建筑风格的变化极为迅速。其中,不仅有相似于西方发达国家建筑风格设计的大众化形态,还受到我国传统文化思想设计风格的影响。从艺术特征来看,后者无疑更具有典型的美学价值。也就是说,新内容、旧形式和中外建筑形式不断磨合发展,同时兼顾并达到更好的设计效果,是我国近代建筑风格进程的主脉络。而这种追求民族传统与时代发展完美结合的设计风格,一直是建筑艺术创作的主题。

1949—1978 年,人们的生活水平还很低,建筑理论和建筑创作几乎停滞,这个时期的建筑基本上是国计民生急需的,如 1952 年建造的北京和平宾馆、北京儿童医院等。直到 1978 年十一届三中全会以后,国民经济迅速地恢复和发展。伴随着大量住宅建筑的出现,住宅室内设计日益普及,这在我国室内设计发展史上有着重大意义,它标志着室内设计已不再为少数大型公共建筑所专有,而是深入社会的各个阶层,与广大人民群众的关系更加密切。

我国各类民居,如北京的四合院、四川的山地住宅、云南的“一颗印”、傣族的干栏式住宅以及上海的里弄建筑等,在建筑装饰的设计与制作等许多方面,都有极为宝贵的可供我们借鉴的成果。

二、国外发展概况

在公元前古埃及贵族宅邸的遗址中,抹灰墙上绘有彩色竖直条纹,地上铺有草编织物,配有各类家具和生活用品。古埃及卡纳克的阿蒙(Amon)神庙(图 1-5),庙前雕塑及庙内石柱的装饰纹样极为精美,神庙大柱厅内硕大的石柱群和极为压抑的厅内空间营造的空间氛围,正与古埃及神庙的庄严神秘之感相契合。

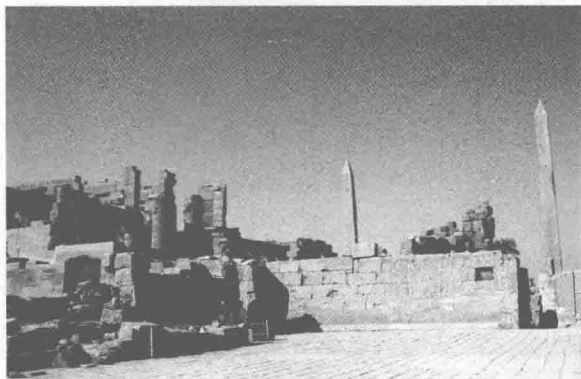

图 1-5 埃及阿蒙神庙

古代希腊和罗马创立的建筑艺术确立了西方建筑艺术的科学规范、力学形制和艺术原则，深深地影响了世界建筑设计风格和思想，直到今日一直被誉为世界建筑艺术中非常具有代表性的建筑作品。希腊和罗马在建筑工艺和室内设计上已经取得很高的成就。

古希腊雅典卫城帕提农神庙的柱廊，具有室内外承接的功能，用心设计的尺寸、比例和建筑材料的分配运用，形成了风格迥异的柱型设计和建筑构造（图 1-6）。在古罗马庞贝城的遗址中（图 1-7），从贵族居所的墙壁，大理石铺成的地面，及室内精美的家具和装饰品等看，当时室内设计已经形成一种较成熟的风格。古罗马万神庙室内偏向于民众集会形式的拱形建筑，是公共建筑内中庭设计能追溯到的最早的原型。（图 1-8）

图 1-6 古希腊雅典卫城帕提农神庙

图 1-7 罗马庞贝城遗址

图 1-8 罗马万神庙

从文艺复兴时期开始，哥特式、古典式、巴洛克和洛可可等风格迥异的建筑风格和室内设计日渐趋于完美和成熟，国内外历史成熟的建筑案例和 design 思想，直到现在我们仍具有学习和借鉴意义。

1919 年，在德国创建的包豪斯（Bauhaus）学派，摒弃因循守旧，倡导重视功能，推进现代工艺技术和新型材料的运用，在建筑和室内设计方面，提出与工业社会相适应的新观念。包豪斯学派的创始人格罗皮乌斯（Gropius）当时就曾提出：“我们正处在一个生活大变动的时期。旧社会在机器的冲击之下破碎了，新社会正在形成之中。在我们的设计工作里，重要的是不断地发展，随着生活的变化而改变表现方式。”20 世纪 20 年代，格罗皮乌斯设计的包豪斯校舍和密斯·凡德罗设计的巴塞罗那展览馆都是上述新观念的典型实例（图 1-9、图 1-10）。

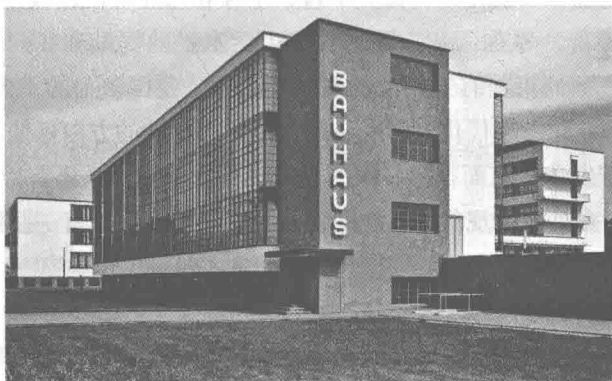

图 1-8 包豪斯校舍

图 1-10 巴塞罗那国际博览会德国馆

正因为现代空间有如此丰富的表现手段，才使人们认识到单纯装饰的局限性，才使室内设计从单纯装饰的束缚中解脱出来。与此同时，建筑物功能的日趋复杂、经济发展后的大量改造工程，进一步推动了室内设计的发展，促成了室内设计的独立。20世纪50年代，室内设计已经在概念上和室内装饰上有所差别，“室内设计师”的称号开始被普遍地接受。1957年，美国“室内设计师学会”成立，标志着室内设计学科的最终确立。

第二节 室内空间设计的现状

现代室内空间设计在中国已有了半个多世纪的发展历史，经历了很多演变，已经

越来越体现出综合性、多元化的特征。不过,也存在行业规范性较差,设计水平偏低,民族色彩不够浓厚等一系列问题。随着人民生活水平的提升和我国综合实力的壮大,人们在室内装饰方面的审美有了较大的改变和提升,我国未来的室内设计一定是越来越趋于科技化、产业化、现代化,同时又向兼具民族特性的方向延伸和发展。

目前,相对于发达国家而言,我国的室内设计水平和体系还有待完善,需要探索、改进的地方还有很多。我国现代室内空间设计和建筑装饰,尚有一些值得注意的问题。

一、环境整体和建筑功能意识薄弱

现代室内装饰与其他项目设计分散,对设计对象室内外特点和其所在建筑物的用处、类型、风格考虑不充分,易导致其在室内设计中受重视不够而出现偏差。在发达国家,优秀的建筑师大多也是一位优秀的建筑设计师,在家具及饰物设计上具备一定的知识和能力,其专业领域的联系性非常强。而我国在人才的培养上是相对独立的,高校的学科专业明确划分为建筑设计、室内设计、工业设计三类,这种人才培养机制割裂了专业领域的连贯性。建筑师、室内设计师、家居装饰设计师各自有明确的分工,将本身紧密相连的设计流程分割开来,在很大程度上制约了我国内外一体化室内建筑业的发展。

二、对大量性、生产性建筑的室内设计有所忽视

市场经济的一些负面影响,导致了设计公司最大化地追逐经济利益,而对社会公共建筑的内部空间考虑不足。当年我国从事室内设计的工作者,比较重视大型商场、酒店宾馆、高端餐厅等场所的室内设计艺术,却忽视了其他能容纳大量社会人员的建筑,如写字楼、医院、学校、职工集体宿舍等。

三、对技术、经济、管理、法规等方面重视程度不够

现代室内设计与结构、构造、设备材料、施工工艺等诸多方面的因素紧密结合,随着科学技术的发展和应用,现代室内设计者不仅要有基本的建筑艺术知识和素养,更需要广泛深入地学习、研究现代建筑装修的技术与工艺等有关内容。另外,我国相关部门应加强建筑工艺和室内装饰设计方面立法的完善和执行,将各项法律法规清晰化、细节化,落到实处。

四、应加强室内设计的创新精神

室内设计缺乏创新精神。任何一种真正意义上的创作活动,都离不开思想这个内

在的发动机。诚然室内设计可借鉴现有的优秀作品,但不能将借鉴演化为形式主义的抄袭,不应由对风格、流派的表面接受替代了自我创新,在不考虑内外环境特征和使用类型的情况下盲目地照搬,应结合实际情况,融入自身的智慧和设计理念进行创新。

五、设计师队伍发展与市场发展、教育改革不合拍

设计师队伍膨胀,素质普遍偏低。市场的发展、教育的改革使室内设计变得炙手可热,国内许多没有相应师资力量的大专院校都开设了这门专业,甚至社会上的室内设计培训班、电脑培训班也都加入了“制造设计师”的行列。在短短十年间,设计师队伍急剧膨胀,无法想象这样“制造出来的设计师”如何能设计出好的作品。这样打着“设计师”旗号的人加入专业设计师的行列,使整个设计市场形成恶性竞争,产生了许多粗制滥造的室内设计作品。这些设计师基础知识缺乏,艺术语言表达不清,设计水平偏低,缺少设计的逻辑思考,肤浅媚俗地追逐时尚,依赖材料、仿造风格,从而忽视实际情况。恶性竞争还使许多优秀的设计师因不能得到相应的回报而降低了创新的积极性。真正的设计师除了是专业的能手,还应该是自己思想的忠实执行者,是不被外在的意志所左右,将自己的文化品位、艺术素养,经过科学论证后付诸实施的人。

我国未来室内设计的发展前景,一定是在体现我国传统历史文化特征的前提下,最大限度地迎合新世纪人们的思想认知和审美方向的设计。时代的发展,社会的进步,伴随而来的是审美观念的不断改变,而中国的室内设计也从早期的以材料的档次来评价装修水准的误区中走了出来,不断地走向完善,向国际靠拢。虽然我国的室内设计发展相对落后,体系不够健全,但不能操之过急,由不规范到规范,从稚嫩走向成熟,需要一定的过程和时间。我们相信,室内设计行业一定会逐渐走向正规、成熟,最终形成一个健康的市场。

第三节 室内空间设计的发展趋势

在人类社会进入 21 世纪的今天,现代室内空间设计成长起来并逐渐成为独立的专业,也成为新兴的日新月异的行业,它的自身特色和丰富的内涵,在不断满足社会需求中获得发展。此外,更多的人以自身的审美建造和改变居所和内外环境,因此室内设计具有广阔的市场前景,它应加快前进的步伐,紧跟时代的潮流。室内设计的主旨要义是同时满足人们的物质和精神的双重需求。随着科技和工业的进步以及现代建筑的发展,国际室内设计界思潮叠起、流派纷呈,众多的设计名家和优秀的作品,推

动着建筑艺术和工艺水平走向高峰。现代室内设计更趋向于满足人们的精神享受,以设计彰显文化内涵。现代室内空间设计将更加重视人们在室内空间中精神因素的需要和环境的文化内涵。现代室内空间设计有以下几个方面的主要发展方向。

一、人工环境与自然环境的融合、协调

一方面,室内设计的产生是源于人类为了生活而进行的人工创造;另一方面,人类本身也属于大自然的一部分,本身具有很强的生物特性,二者间寻求平衡的有效方式是在人工环境的前提下,逐步引入部分自然环境的元素。随着人们环保意识的增强,在设计体验和风格上,人们会更加偏向于能体验到田园舒适的气息,钟爱绿色材料的应用和贴近自然的颜色搭配。以此为基础,设计师们持续地向回归自然的理念靠拢,运用新的设计手法和元素,让人们有身临其境的体验,感受到大自然所特有的温馨和舒适。此外,室内设计向绿色环保靠拢,注重低碳设计,充分考虑节能,拒绝高能耗,符合可持续发展的宏观要求。现代室内空间设计倡导人类在自身发展的同时,尊重和保护赖以生存的自然环境,确立“天人合一”的理念,维持生态平衡,返璞归真,回归自然,创建可持续发展的建筑和室内外环境,这也是目前现代室内空间设计的一种趋势,是人类在面临生存环境挑战情况下所做出的一种反映和探索。

二、专业设计与其他相关专业设计相协调

现代室内空间设计与许多学科的联系和结合趋势日益明显。现代室内设计在建设设计的基础上,还应适当融入工艺美术和工业设计方面的相关理念和思想。同时,设计、施工、材料、设施、设备之间的协调和配套关系加强,并对各部分进行有针对性的规划和完善。芬兰的阿尔托曾在一次讲座中说:“在过去十年,‘现代建筑’所谓的功能主要是从技术的角度来考虑的,它所强调的是建筑的经济性……现代建筑的最新课题是要以合理的方法突破技术范畴而进入人情与心理的领域。”这是因为室内空间环境的设计和创作源于日常生活,以及使用者的切实需要和真实感受,只有用心贴近生活,置身于其中才能创造出成功的作品。

三、物质环境与精神追求相协调

伴随着人们物质生活水平的不断提升,人们的需求层次开始转向丰富多彩的精神领域。现代室内空间设计是整体艺术,它应是空间、形体、色彩以及虚实关系的把握、意境创造的把握以及与周围环境的关系协调,很多成熟的室内设计作品都讲究艺术的整体统一。

四、功能完备与个性化设计相协调

在社会日新月异的变化中，人们对室内设计的个性化需求表现得越来越显著，然而我国的工业化环境让社会更具同一化的特性。为了改变同一化形态，室内设计会向满足个性化需求方向发展，即尝试使用多样化的设计手法打造个性化的室内空间，从另一个角度反映社会的多元化特征。

五、技术进步与地域文化相协调

社会进步也促进了室内环境的更新换代，因此在设计、施工技术与工艺方面往往优先考虑预制安装等集中化智能方式，替代大量传统的手工现场作业。此外，随着科学技术的进一步发展和应用，设计者在设计过程中会最大限度地借助科技力量，使之达到声光色形相和谐的地步，实现高效率、高质量、多功能的目标。除此之外，地域文化在空间个性化设计中表现出愈发重要的作用，将艺术和技术巧妙糅合为一体，做到科学技术与地域文化并重。

现代室内设计界流派众多，但从总体来看，大体表现出以上几种发展趋势。现代室内空间设计的发展趋势与当今社会、经济、文化和科技等因素紧密相关，反映了人们对生存环境的高度关注，反映了人们对人的价值的重视，反映了人们对环境整体性的追求，反映了人们对科学技术的热爱……相信随着人类对自身认识的不断深入，室内设计也将永无止境地不断向前发展。