

中国高等院校建筑学科系列教材

室内设计原理

梁 昊 胡筱蕾 著

上海人民美术出版社

中国高等院校建筑学科系列教材

室内设计原理

梁 昱 胡筱蕾 著

上海人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

室内设计原理/梁曼, 胡筱蕾著, —上海: 上海人民美术出版社,
2010.03

ISBN 978-7-5322-6593-0

I . 室... II . ①梁... ②胡... III . 室内设计 IV . TU238

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第229483号

中国高等院校建筑学科系列教材

室内设计原理

著 者: 梁 曼 胡筱蕾

责任编辑: 姚宏翔

封面设计: 孙豫苏

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号 邮政编码: 200040)

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16 印张 9

版 次: 2010年3月第1版

印 次: 2010年3月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-6593-0

定 价: 45.00元

目 录

前言 /4

第一章 室内设计概述 / 5

- 一、室内设计的定义 / 5
- 二、室内设计的内容及基本特征 / 8
- 三、室内设计行业与室内设计师 / 11
- 四、室内设计程序与过程 / 14
- 五、参考阅读文献及思考题 / 16

第二章 室内设计简史 /17

- 一、19世纪以前的室内设计历史概览 /17
- 二、工业革命引发的设计思潮 /38
- 三、现代主义之前的形式化运动 /41
- 四、早期现代主义与装饰艺术风格 /46
- 五、现代主义的传播 /51
- 六、后现代主义思潮与多元风格 /54
- 七、21世纪的室内设计新探索 /59
- 八、参考阅读文献及思考题 /60

第三章 室内设计基本原理 /61

- 一、现代室内设计的基本观点 /61
- 二、室内设计的依据和原则 /67
- 三、室内设计的要素 /73
- 四、参考阅读文献及思考题 /85

第四章 居住空间的室内设计 /87

- 一、认识居住空间 /87
- 二、居住空间室内设计的前期工作 /91

三、方案的形成与设计表达 /92

- 四、设计细化与施工准备 /97
- 五、硬装施工过程中的设计服务 /100
- 六、建成后内含物的选配 /100
- 七、参考阅读文献及思考题 /105

第五章 公共建筑空间的室内设计 /106

- 一、公共建筑空间的室内设计要点 /106
- 二、入口空间的设计 /115
- 三、交通空间的设计 /117
- 四、主要功能空间的设计 /121
- 五、特殊要求的公共建筑室内设计 /123
- 六、参考阅读文献及思考题 /125

第六章 装饰材料和构造 /126

- 一、装饰材料的选用原则 /126
- 二、常用的室内装饰装修材料 /128
- 三、装饰构造的设计原则 /139
- 四、参考阅读文献及思考题 /140

第七章 室内设计职业教育 /141

- 一、职业准备 /141
- 二、职业道德 /142
- 三、职业前景 /142
- 四、参考阅读文献及思考题 /142

附录 课程教学大纲 /143

前 言

室内设计作为一个设计专业方向在我国高等教育中从无到有、从新兴到成熟的发展已有二十多年的历史，这期间随着国民经济和城市建设的发展，大量的新建筑拔地而起，其室内空间需经过规划、设计而获得使用功能和审美价值；同时也有大量的建成建筑由于使用功能的改变，或是因原来的室内环境陈旧、设施设备的落后而无法满足新时期的要求，而需进行重新设计和改造。这种情况为室内设计的从业人员提供了众多的机会，也带来了可观的经济效益，因而吸引了大量的生源报考室内设计以及与此相近的专业（例如环境艺术设计等）。而各大高校曾经也不论是工科、理科、文科，还是商科，甚至医科，开办室内设计或环境艺术设计专业蔚然成风。反思多年来国内室内设计的高等教育的得失，以及室内设计从业人员整体素质的现状，同时借鉴国外室内设计教育体系相对完整和成熟的高校的课程设置和教学大纲，我们认为是时候，也有必要对现有的教学计划和课程内容进行适当的修改。本书就是我们结合教改而撰写的一本室内设计专业教材，与以往国内的专业教材相比，本书除了系统介绍室内设计的定义、内容、基本原理、历史发展等内容以外，更注重特定空间室内设计的要点分析、设计思维的训练和方案过程的引导，旨在通过具体案例使学生掌握和领悟室内设计全过程中各步骤的具体思考和设计方法，培养针对不同设计任务和不同的业主要求而进行个性化设计的能力。同时本教材也加强了设计与施工环节之间的联系，通过装饰材料选择与施工工艺的介绍，使学生掌握常用的装饰构造设计原则。

室内设计行业的发展非常迅猛，专业教育也需要不断推陈出新，我们希望在此次撰写的这本教材中能充分体现出当前室内设计教育最新的观点和方法，引入最新的有代表性的案例，让学生了解室内设计的发展趋势，掌握行业动态。

当然，本教材中有些观点还未经过时间的检验，如有疏漏和缺陷还请谅解并指正。

第一章 室内设计概述

现代生活中，人们的行为无时无刻不与周围的环境产生联系，大到自然环境、城市环境，小到居住环境、工作环境、娱乐休闲环境等。人的一生中有超过三分之二的时间是在建筑的室内空间中度过的，室内环境由此成为整个环境体系中不可或缺的重要组成部分，直接影响着人们的生活品质（图 1-0-1）。

一、室内设计的定义

人类社会从原始部落发展到具有高度文明的今天，对自身的生存和生活环境品质的改善总在进行孜孜不倦

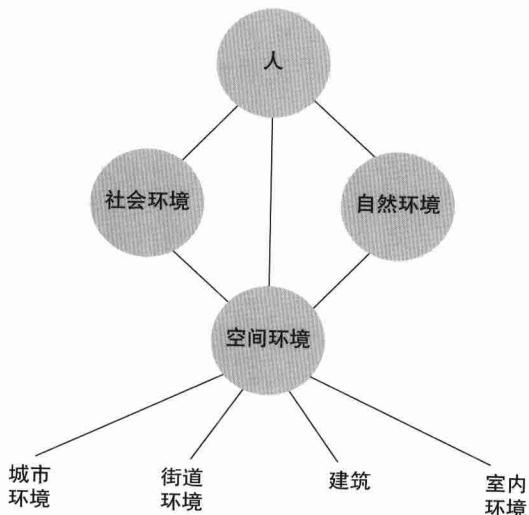

图 1-0-1 图中所示为现代人与环境的相互关系，整个环境体系包括社会环境和自然环境两大部分，而它们又与空间环境不可分割，室内环境是空间环境的重要组成部分。

的追求。考古学向我们揭示了早在旧石器时代晚期原始人居住的洞穴里，先民们就会选择和利用天然形成的高低大小不等的石头来充当简陋的桌、凳、床，满足生活的基本功能需要；另外，还在石壁上作画，不仅记录生活状态，同时也起到美化石穴内部环境的作用（图 1-1-1）。而从现存的古埃及、古希腊、古罗马的石砌建筑遗迹、古印度的石窟建筑和中国古代木构建筑遗迹中，我们也不难发现，当先民们学会为自己建造遮风挡雨的居住建筑或为敬奉的神灵建造祭祀宗教建筑时，装饰就和建筑主体紧密地结合为一体，以绘画、雕刻、雕塑等形式存在，而且多与建筑结构构件融合在一起，这些装饰主要是由建筑师、画家、雕塑家或是匠人来完成的（图 1-1-2）。在欧洲，到 17 世纪初的巴洛克建筑时期，出

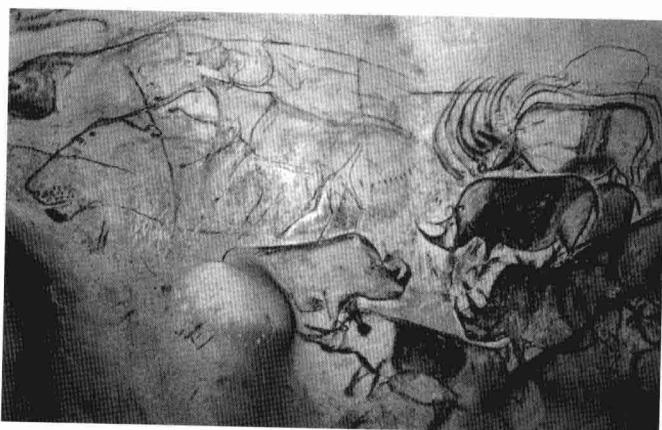

图 1-1-1 “狮子受困图”位于法国阿尔代什省的肖威特洞穴里，此岩洞壁画记载着原始人类的生活场景，同时把天然洞窟变成了人工空间。

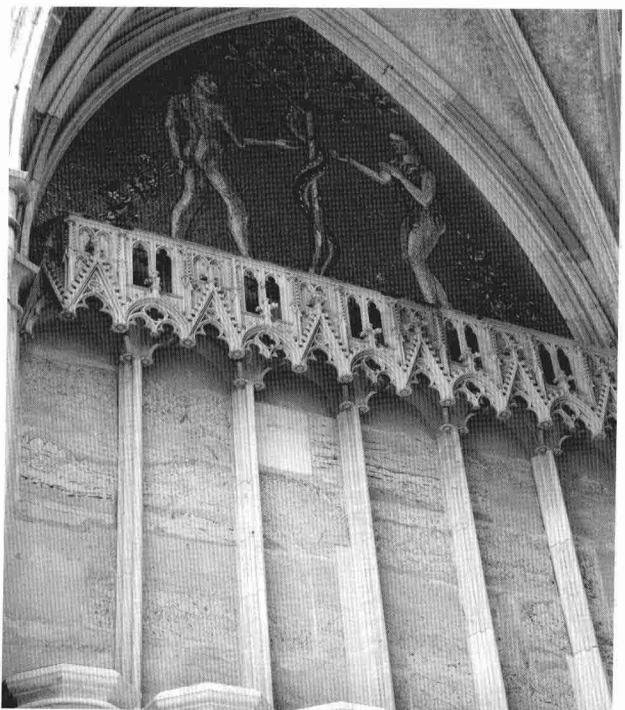

图 1-1-2 捷克首都布拉格的圣维特大教堂（始建于 929 年）西入口处的建筑和装饰细部。哥特风格的发券、雕刻和描绘创世纪圣经故事的壁画融为一体，既是建筑结构，又是建筑装饰，同时具有宗教意义，是由建筑师、艺术家和匠人共同完成的作品。

图 1-1-3 巴黎苏必斯府邸的客厅（1735 年），由勃夫杭设计。

^①《室内设计资料集》张绮曼、郑曙暘主编，中国建筑工业出版社，P3。

现了室内装饰与建筑师行业的分离。建筑和营造技术的成熟，使得大量建筑的使用所限大大延长，而室内环境的使用周期相对较短，需要每隔一定年限就对建筑内部进行重新粉饰或改装。“装饰工匠”名称的使用出现在法国宫廷建筑和贵族宅邸的营建活动中，他们按照雇主对样式的要求，在不改动建筑主体结构的前提下，对室内空间进行改装，从而推动了室内装饰风格的流变（图 1-1-3）。近代工业革命引发的对建筑新形式、新技术、新材料的探索，推动了混凝土建筑的发展。这种建筑方式“不仅使室内装饰从建筑主体中脱离开来，而且发展成为不依附于建筑主体而相对独立进行生产制作的部分”^①。19 世纪下半叶至 20 世纪的折中主义、19 世纪下半叶起的工艺美术运动、19 世纪末到 20 世纪初的新艺术运动、德国的“青年风格派”、以维也纳为中心的“分离派”、美国的芝加哥学派、20 世纪的 20 年代到 30 年代的装饰艺术运动等，伴随着各种新的建筑类型的涌现，众多的建筑师在他们所设计的建筑内部空间里演绎着与建筑风格一脉相承的精彩，在历史上留下了珍贵的范例（图 1-1-4）。室内装饰行业作为一个被社会承认的、为他人提供装潢设计的行业，应从 19 世纪末算起。美国有位曾经是演员的公众人物埃尔西·德·沃尔夫（Elsie de Wolfe，1865—1950 年）被认为是第一位成功的职业室内装饰师，她不仅熟谙各个时期的传统风格，能娴熟地将多种设计元素加以合理布置和安排，为客户提供色彩或织物搭配的意见，也擅长搭配家具、地毯和其他装饰品（图 1-1-5）。1913 年她出版了《高品位住宅》一书。有趣的是以沃尔夫为代表的早期室内装饰师多为一些“有品位的女士”，她们没有受过系统的建筑设计或是艺术设计教育，这使她们的服务停留在个人经验上，并且多以表面装饰为主。随着包豪斯学派“形式追随功能”的建筑设计观念引领着现代主义建筑走向全球，“室内装饰”逐渐衰落，而与建筑空间和结构相关的“室内设计”站到了历史舞台的前沿，在强调使用功能而把造型单纯化，装饰简化甚至摒弃装饰的设计思想影响下，室内设计把使用功能以合理性与逻辑性的形式表现放在最重要的地位，即空间规划、功能和结构设计，以及室内音响、灯光等技术要求，设计更实用，也更平民化。从业人员被称为“室内设计师”或“室内建筑师”，他们在设计中更多地考虑如何运用新材料、新技术，表现新创意（图 1-1-6）。室内设计的发展极大地受到建筑设计的影响，当现代主义建筑走向极端，由于缺乏人情味和千篇一律而引起人们的厌倦时，在室内空间中，人们也开始重新在历

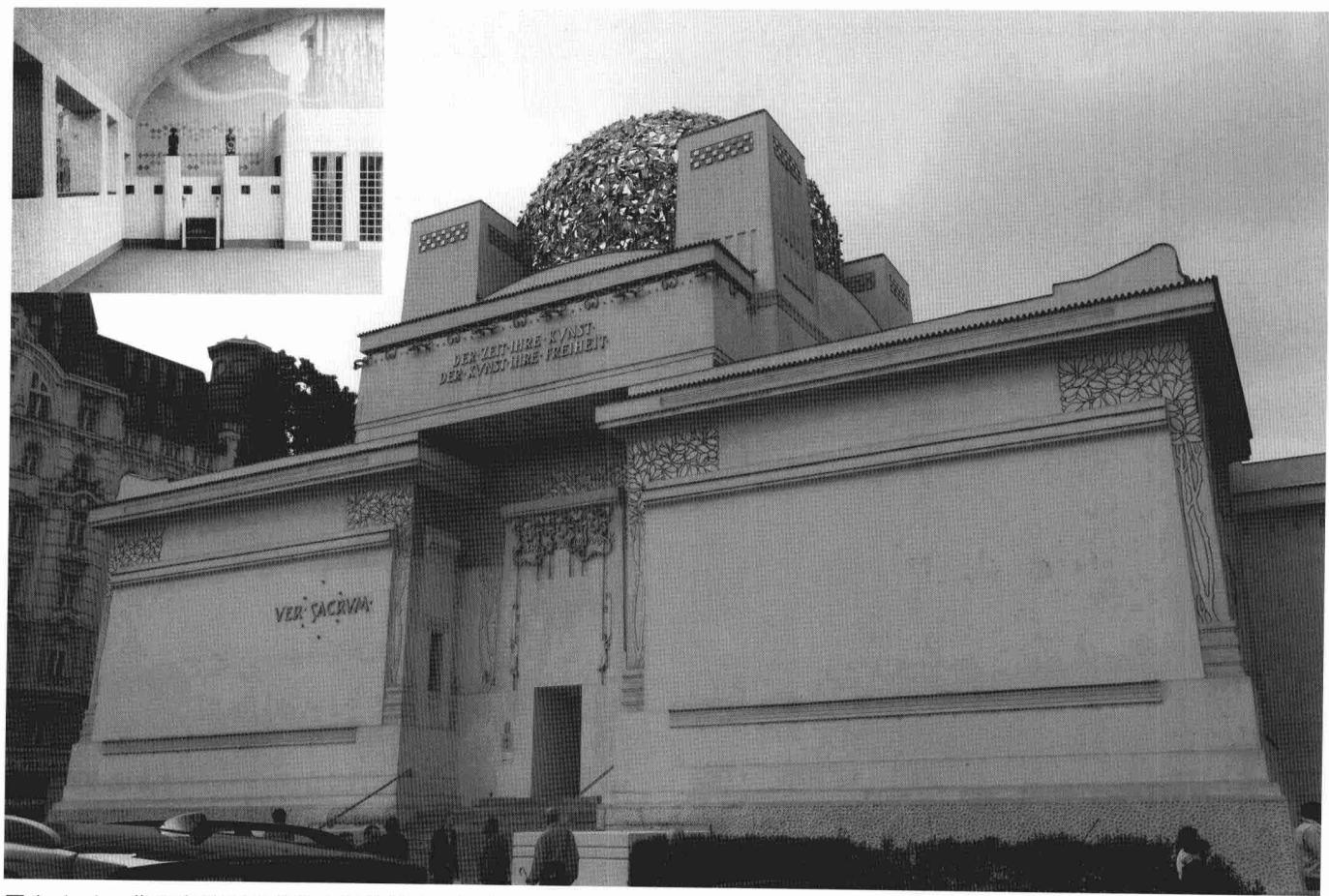

图 1-1-4 位于奥地利首都维也纳的分离派美术馆 (1897 年), 建筑和室内都是由约瑟夫 · 奥尔布里奇 (Joseph Olbrich) 设计的, 建筑外观和室内空间以具有古典韵味的现代形式体现了直线与曲线的平衡。

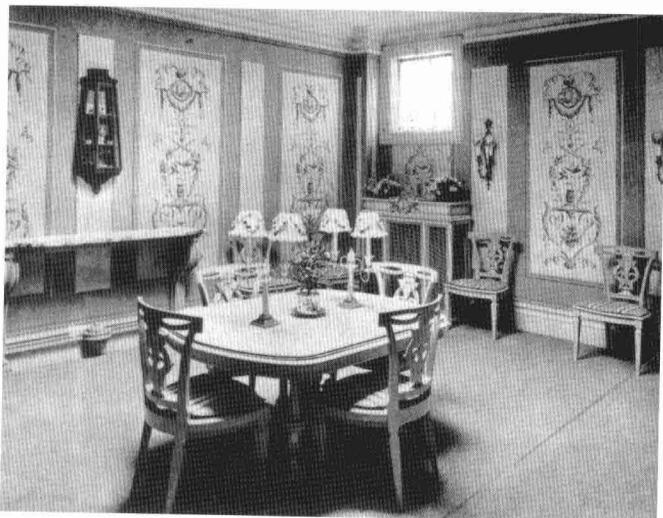

图 1-1-5 位于美国纽约的侨民俱乐部 (1905—1907 年), 由埃尔西 · 德 · 沃尔夫设计, 她运用鲜亮的色彩和简洁的造型来创造历史形式的新变革。

史样式中寻求寄托, 对各种多元的、复杂的、甚至是矛盾的形式和装饰表现出越来越浓厚的兴趣。渐渐的, “室内装饰”重新又获得生命。近年来, 室内装饰和室内设计的界限在淡化, 更为公众和专业人士所接受的室内设计师不仅需要对客户需求进行分析和确定, 对建筑的室内空间进行合理规划, 对各界面及装饰进行处理, 对室内物理环境进行设计, 而且也需要根据客户对生活品味的追求来把握整体装饰风格, 搭配色彩, 选配家具、照明灯具、装饰织物、艺术陈设品, 绿化等, 同时还需要在整个装饰工程实施过程中提供特殊节点作法指导, 监督施工质量和确保最终装饰效果的服务 (图 1-1-7)。

现代室内设计, 亦称室内环境设计, 是根据建筑物的使用性质、所处环境、使用人群的物质与精神要求、建造的经济标准等条件, 运用一定的物质技术手段、美学原理和文化内涵来创造安全、健康、舒适、优美、绿色、环保, 符合人的生理及心理要求, 满足人们各方面生活需要的内部空间环境的设计, 是空间环境设计系统中与人关系最直接、最密切和最主要的方面。

图 1-1-6 凭借后现代主义的作品反对现代主义的建筑师菲利普·约翰逊 (Philip Johnson) 于 1949 年为自己设计的位于康涅狄格州的住宅，以当时的合作者密斯·凡·德·罗 (Mies van der Rohe) 的范思沃斯住宅为蓝本进行设计，钢和大片玻璃的运用使建筑形式和室内空间追求纯净和流动感。

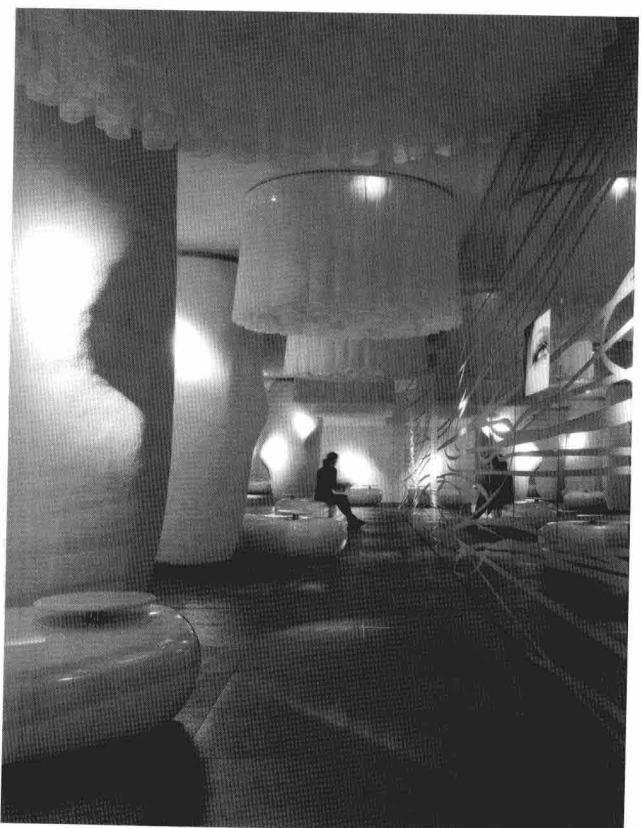

图 1-1-7 位于意大利米兰的旅游信息和接待处，最初在 2008 年 4 月的米兰设计周作为与创意世界相关的米兰各院校的文化信息收集枢纽。该室内设计项目集空间设计、界面装饰设计、升降地面设计、灯光设计、家具设计、软装饰设计、多媒体设计、通讯技术设计等于一体，充分体现出当代室内设计的复杂性，以及对设计师专业细分和团队合作的要求。

二、室内设计的内容及基本特征

现代室内设计是一门跨学科的综合性较强的专业，其涵盖面很广，可以归纳为以下几个部分：

第一，室内空间的组织、调整、创造或再创造。即对所需要设计的建筑的内部空间进行处理，组织空间秩序，合理安排空间的主次、转承、衔接、对比、统一；在原建筑设计的基础上完善空间的尺度和比例，通过界面围合、限定及造型来重塑空间形态（图 1-2-1）。

第二，功能分析、平面布局与调整。就是根据既定空间的使用人群，从年龄、性别、职业、生活习俗、宗教信仰、文化背景等多方面入手分析，确定其对室内空间的使用功能要求及心理需求，从而通过平面布局及家具与设施的布置来满足物质及精神的功能要求（图 1-2-2）。

第三，界面设计，是指对于围合或限定空间的墙面、地面、天花等的造型、形式、色彩、材质、图案、肌理等视觉要素进行设计，同时也需要很好地处理装饰构造，通过一定的技术手段使界面的视觉要素以安全合理、精致、耐久的方式呈现（图 1-2-3）。

第四，室内物理环境设计。即为使用者提供舒适的采暖、

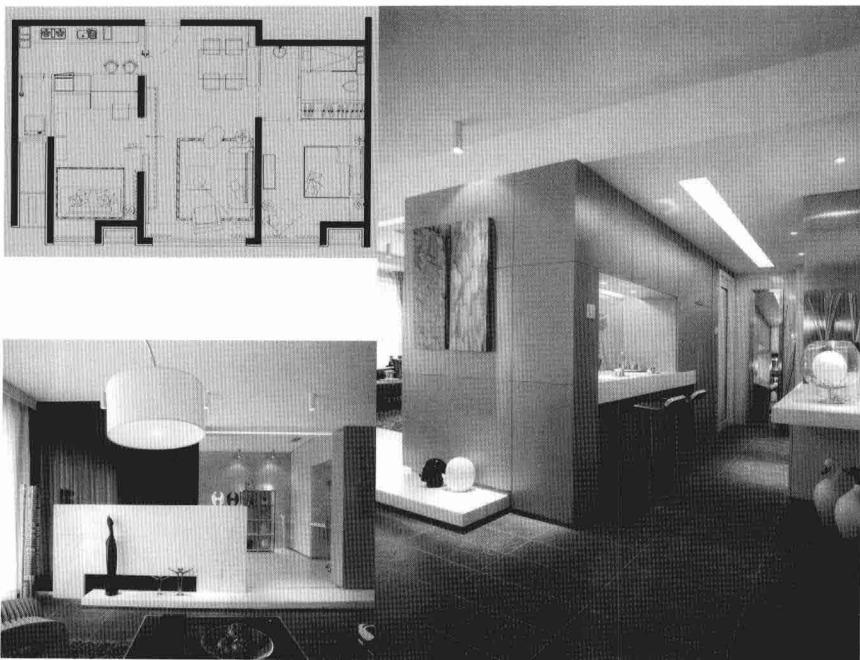

图 1-2-1 为一单元式住宅的室内，设计师通过扩大门洞、门洞两边墙体材料和造型差异化处理、局部抬高地面、设置凹入空间形成体块感的墙体等手段，重新塑造了空间形态，打破了原来较为呆板的两房两厅的建筑格局，增加了空间的流动感和利用率。

通风、空气调节等室内体感气候环境，采光、照明等光环境，隔音、吸声、音质效果等声环境，以及为使用者提供安全的防盗报警、门警、闭路电视监视、安保巡更系统、火灾报警与消防联动系统、紧急广播、紧急呼叫等系统，为使用者提供便捷性服务的结构化综合布线、信息传输、通信网络、办公自动化系统、物业管理系统等。这是现代室内设计中极其重要的一个内容，是确保室内空间与环境安全、舒适、高效利用必不可少的一环。随着科技的发展及在建筑领域的应用拓展，它将越来越多地提高人们生活、工作、学习、娱乐的环境品质（图 1-2-4）。

第五，室内的陈设艺术设计，包括家具、灯具、装饰织物、艺术陈设品、绿化等的设计或选配、布置等。在当今

的室内设计中，陈设艺术设计起到软化室内空间、营造艺术氛围、体现个性化品味与格调的作用，并且往往是整体装饰效果中画龙点睛的一笔（图 1-2-5）。

以上五个方面的内容对于室内设计来说并不是孤立存在的，而是相互影响、互为依存的。例如，在研究室内空间的组织、塑造其空间形态时，应该同时进行功能分析，并使室内空间在满足一定的使用要求的同时，尽可能地体现艺术审美价

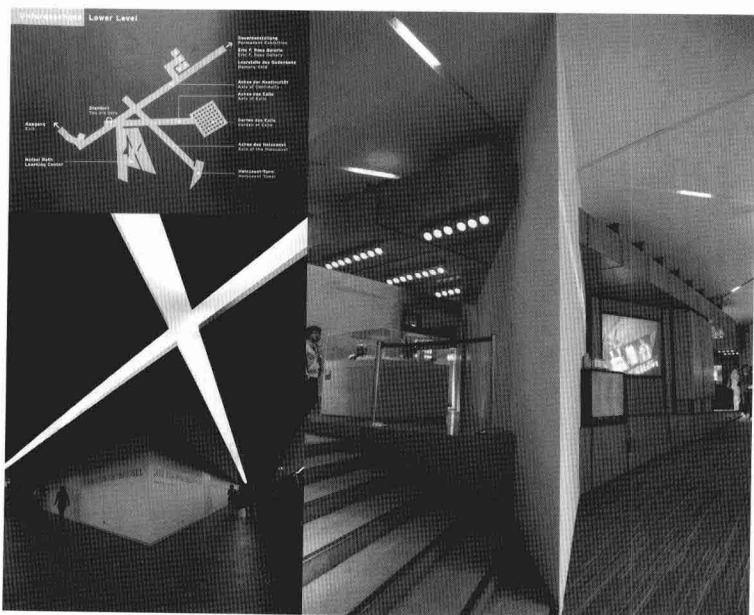

图 1-2-2 位于德国柏林的犹太人博物馆（1992—1998 年），由丹尼尔·李伯斯金（Daniel Libeskind）设计。从地下展厅的平面示意图可以看出，设计师通过斜向交叉形成锐角的参观通道获得锋利的墙体棱线，具有强烈的被撕裂的视觉冲击力；而长长的通道尽端则安排了具有纪念性和唤起冥想作用的特殊空间。整个室内空间的平面布局、功能分布和造型处理，完全是出于缅怀二战中犹太人惨遭灭绝人寰大屠杀的历史，警示世人以史为鉴的需要。

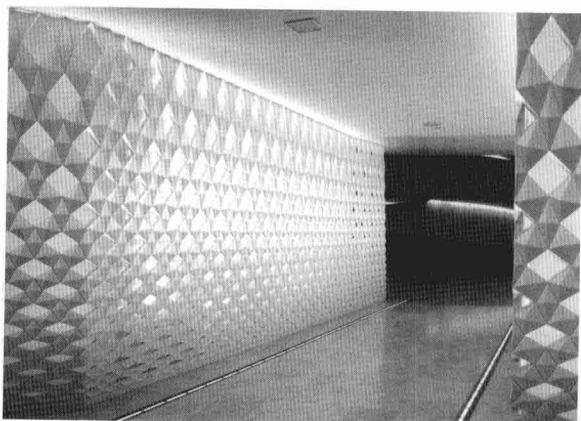

图 1-2-3 某一公共建筑的走道空间，其墙面设计运用了立体构成的手法，用特殊的立体渐变肌理给该空间带来一定的引导性。

图 1-2-4 上海浦东国际机场东方航空的头等舱候机厅，为了给旅客提供舒适安全的休息候机服务，室内的空气质量、灯光配置、背景噪音控制、有线电视、无线上网、火灾报警与消防系统、紧急广播、紧急疏散指示等都通过结构化综合布线，来满足智能化的控制要求。

值和文化内涵。又如，空间的立体造型是靠地面、墙面、顶面等界面围合或限定而成的，所以界面的设计直接影响到整个空间的视觉形象。再如，空间的色彩设计是以装饰材料为物化介质来表现的，光环境又会改变色彩的真实感和表现力，对空间感又能起到扩大或缩小、活跃或压抑、温暖或冷静等改性作用。因此，室内设计无疑是对建筑内部空间所涵盖的众多元素的综合设计和再创造。

从室内设计与装饰的历史发展，以及现代室内设计所涉及的内容，我们可以归纳出其基本特征：

①目的性——以满足人的需求为出发点和目标，“以人为本”的理念应贯穿设计的全过程（图 1-2-6）。

②物质性——室内环境的实现是以视觉形式为表现方式，以物质技术手段为依托和保障，特别离不开材质、工艺、设备、设施等的物质支持，科技的进步为设计师和业主提供了更多的选择，从而有可能带来室内设计的变革（图 1-2-7）。

③艺术性——室内设计的过程和结果均通过一定的艺术表现形式来体现一定的审美情趣，创造出具有艺术表现力和感染力的空间及形象，视觉的愉悦感和文化内涵是室内设计在心理和精神层面上的要求。现代室内设计由于得到科技和物质手段的支持，在艺术领域的尝试与探索变得有更多的可能，有更多的设计作品以前所未有的艺术造型与形式呈现在我们面前（图 1-2-8）。

④综合整体性——室内设计各要素相互影响、互为

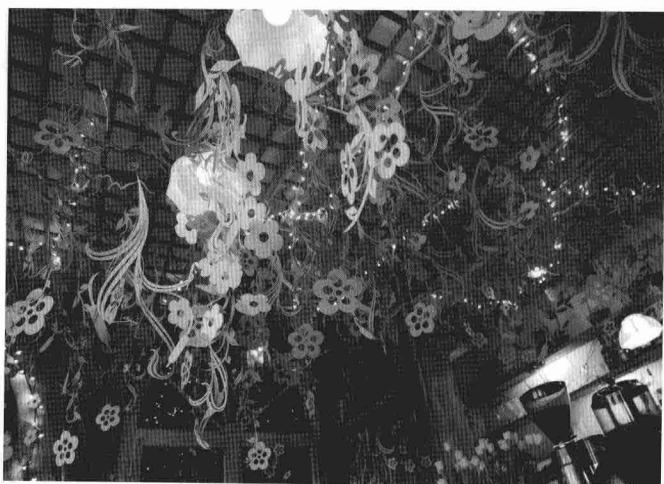

图 1-2-5 波兰波兹南的一家小咖啡店，虽然装修并不豪华，但悬挂的艺术剪纸和摆放在餐桌上的鲜花相映成趣，营造出非常浪漫而有个性的品位。

依存、共同作用，既要考虑人与空间、人与物、空间与空间、物与空间、物与物之间的相互关系，又要把握技术与艺术、理性与感性、物质与精神、功能与风格、美学与文化、空间与时间等诸多层次的协调与整合。这就要求室内设计师不仅仅具备空间造型能力，或是功能组织能力，更需要多方面的知识和素养。同时，室内设计是环境艺术链中的一环，设计师应该培养并加强环境整体观（图 1-2-9）。

⑤动态的可变性——建筑的室内环境随着时间的推

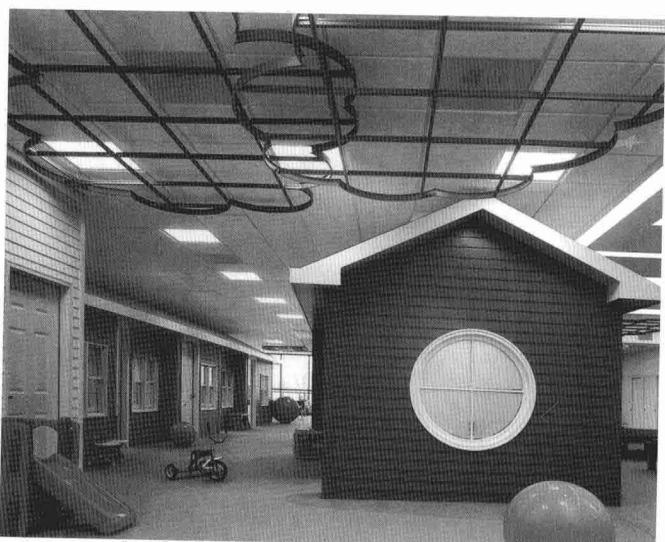

图 1-2-6 美国某儿童医院候诊区，用屋中屋的概念、云朵的造型、鲜艳的色彩为受疾病折磨的孩子提供了一处暂时忘却病痛的游戏世界，体现了对使用人群的关怀，饱含“以人为本”的设计理念。

图 1-2-7 德国慕尼黑的宝马世界(2001—2007 年)室内展厅，用金属材料做成巨大的弧形，突显科技的力量。

图 1-2-8 2007 年 9 月竣工的德国科隆 Kolumba 艺术博物馆建筑里包含着一个利用旧教堂遗址新建的小教堂，设计师用富有感染力的艺术形象创造出与传统宗教空间不同的艺术形式。

图 1-2-9 赖特设计的流水别墅，其室内环境因建筑设计而生，与周边的茂密树林、潺潺流水、错落岩石形成一个整体，堪称环境整体观的典范。

移在使用功能、使用对象、审美观念、环境品质标准、配套设施设备、相应规范等多方面都有可能发生变化，因而室内设计呈现出周期性更替的动态可变性。

三、室内设计行业与室内设计师

正如我们前文提到的，室内设计作为一个行业正式被社会公众认同，始于 19 世纪末的美国的室内装饰师。室内设计行业在发达国家已经经历了一百多年的发展，逐渐建立起较为完善的行业规范、行业准入规则、职业培训体系。我国的室内设计行业发展至今有二十多年的历史，虽然在时间上与国外相比非常短暂，但通过“走出去，请进来”，向国外同行进行学习和交流，以及系统的高校专

业人才培养与行业协会定期地组织培训和研讨，由此在经济较发达地区也逐步建立了相对较完善的行业体系。

室内设计行业主要可以分为两类：住宅类设计（亦称家庭装潢设计，简称家装设计）、非住宅类室内设计（亦称公共建筑装饰装修设计，简称公装设计）。而非住宅类室内设计又可按建筑的使用性质分为：办公建筑、商业建筑、展览建筑、旅游建筑、医疗与保健康复类建筑、文化教育建筑、观演建筑、体育竞技与休闲运动建筑、交通建筑等类别（表 1-3-1）。不同性质的建筑及使用人群对其室内空间的具体使用和审美要求存在显著的差异，“术业有专攻”，它就造成了室内设计行业的从业单位及个人在市场上有细分，而且在本单位内部或在某一项目实施过程中也存在分工与合作的关系。就整个市场

细分来说，住宅类室内设计主要是以家庭为单位的客户提供市区住宅或公寓、别墅、度假屋，抑或兼有家庭办公功能的Loft等的室内设计及装修服务，以直接面对特定的、少量的、结构相对稳定的使用对象为特征，设计过程中需要与客户保持密切的联系，力求设计满足客户的具体需求，体现其生活方式和情趣。非住宅类室内设计的业主多为公司、团体，空间的使用人群虽然一般在范围上有所指向，但相对是模糊的，存在很大的不确定性和可变性。因此除了必要的与业主沟通外，设计师需要更多地运用专业知识和创意为使用人群进行规划和

设计，此类设计更大程度地依赖设计师的能力来塑造内部空间环境的品质，整个工程实施过程中的质量与效果控制也更受关注，结合国家和地方的各项相关法规和规范也更密切。非住宅类室内设计项目由于投资造价一般较高，业主都希望尽可能多地比较设计方案与设计团队的业务运作能力，往往采取设计招投标的方式，进行方案的公开遴选和项目实施计划、设计费用等方面的比较。通过竞标，最终确定设计单位和设计初步方案。

对于室内设计公司内部而言，人员的分工与协作，是保障设计项目的各个环节有序展开，提高工作效率，强化专业知识和能力积累的必要方式。室内设计公司中的部门划分，可以反映出项目的运作和人员分工协作方式（见表1-3-2）。

鉴于项目本身对室内设计师的要求以及室内设计行业的分工状况，现代室内设计师应该具备以下基本的专业知识和技能：

①与业主的沟通能力：要求通过交流，一方面能领会业主的需求、掌握业主的审美倾向和价值观，另一方面能用语言、专业图纸和专业绘画向业主清晰地表达设计方案、预想效果、用材、用色、设计细节（图1-3-1）。

②理性分析、优化设计方案的能力：要求设计师在前期调研、方案设计过程中能及时整理归纳各种信息，通过理性分析，在功能布局、空间造型、动线组织、界面处理、色彩与材质搭配、光环境塑造等方面，进行可行方案的比较，从而获得最佳方案（图1-3-2）。

③协调各设备工种的能力：当代的建筑体系早已超越了仅为使用者提供遮风挡雨、有安全性的功能空间的阶段，而是更关注建筑使用者的身心健康、卫生及安全，建筑的使用效能和内部环境品质，以及建筑内外部环境的关系，因而当代建筑，特别是公共建筑和大体量建筑都有着众多而复杂的设备系统。这就要求室内设计师应

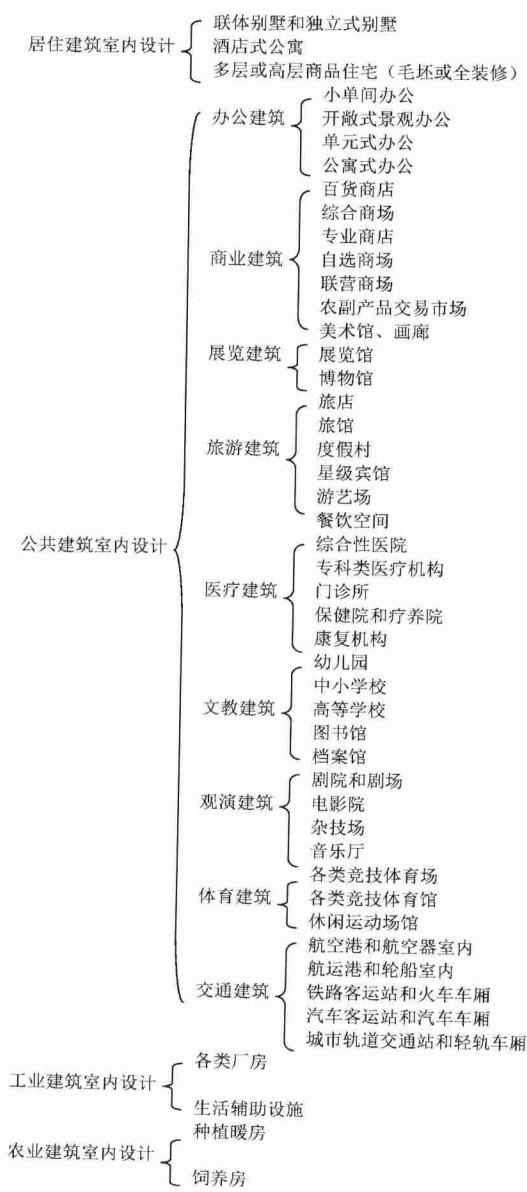

表1-3-1 室内设计行业分类

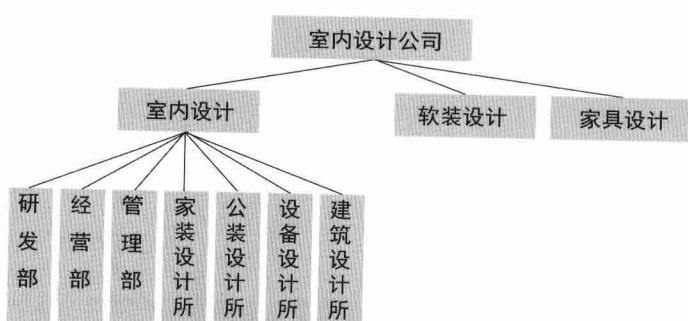

表1-3-2 典型的室内设计公司构架组织

了解各种建筑设备系统的运作原理，掌握它们对建筑空间的要求和影响，能够从全局上协调暖通、给排水、电气各设备工种的设计方案，提出优化造型的建议，帮助合理化各设备系统，从而获得更多的空间设计灵活性（图 1-3-3）。

④熟悉建筑和装饰材料，掌握创造性运用材料来表现空间、赋予界面意义的能力：材料不再仅仅是室内环境客观存在的一种物质载体，而是已经成为设计师的一种富有表现力的创作语汇。任何一个设计方案最终要被建造出来，必须落实到具体的材料选用上。现代材料科学的发展，带来建材新品层出不穷，给设计师和业主更多的选择余地。设计师应该主动扩大对新型建材的了解，掌握各种建材的特点、适用条件、装饰效果、大致的价

格范围和相应的施工工艺要求等，根据业主的预算和既定的设计风格来选择搭配合适的材料，赋予空间特定的表情。当然，设计师对建材的运用还不能仅仅停留在传统的、程式化的方式上，对建材运用方式的合理再创造，也许能带来令人惊喜的空间新意（图 1-3-4）。

⑤指导施工队伍、监督施工质量的能力：设计的理念和效果最终要靠施工人员依据施工图纸和现行的施工工艺标准来实现的，施工人员的素质良莠不齐，对设计单位提供的施工图纸的理解能力有强弱之分，施工技术和经验也因人而异。虽然很多项目的质量控制主要由项目经理、监理来负责，但设计师也扮演着至关重要的角色。

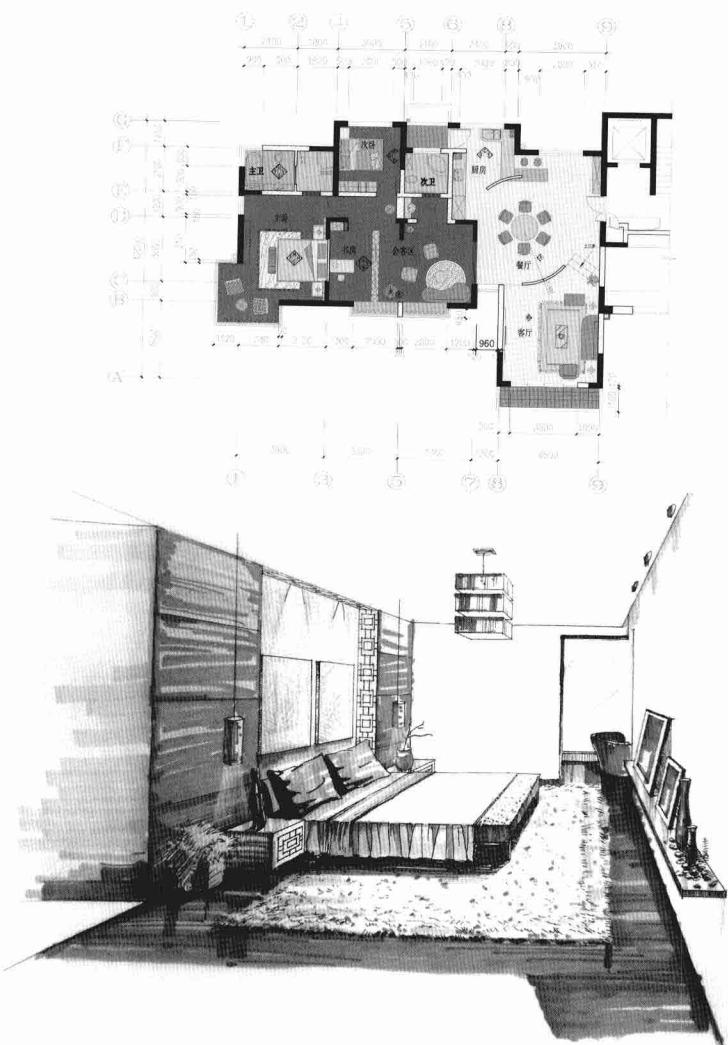

图 1-3-1 某住宅的平面布置图和卧室的手绘快速表现图，虽然并不完整，但可以清晰地向业主传递功能布局、空间关系、家具布置、主要空间的装饰风格和主要装饰用材、用色。设计者黄佳祺。

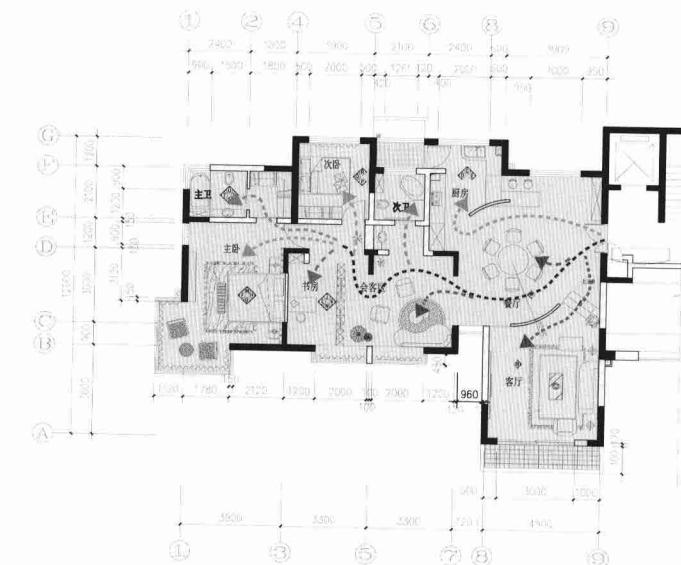

图 1-3-2 居住空间的设计分析图之一，通过室内的动线分析来理性判断空间组织是否合理。设计者黄佳祺。

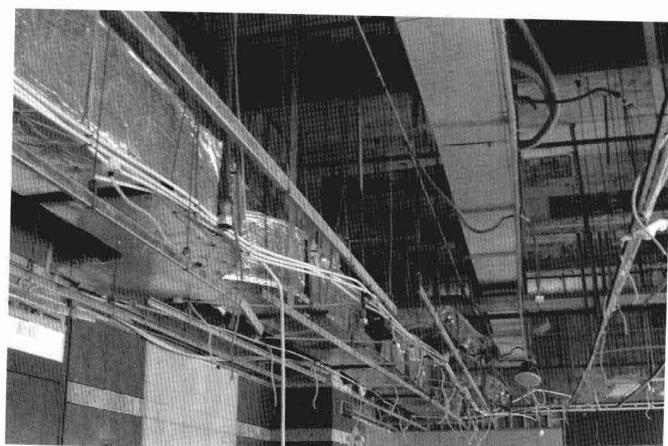

图 1-3-3 现代建筑多包含复杂的设备系统，该照片所示为上海浦东国际机场 VIP 候机厅的吊顶之上的各种设备系统管线和末端，将影响到整个吊顶的界面造型处理和空间形象。

图 1-3-4 北京的 Song 餐厅酒吧，设计师充分利用木材这一传统的装饰材料切割成薄片后可以弯曲的特性，营造了有“梯田”效果的空间。

图 1-3-5 某一住宅的餐室空间中，家具、灯具、雕塑、壁画、花卉的选配突出深色和金色的对比，体现出内敛的奢华风格。

设计师应经常深入到施工现场，把设计意图向施工人员做详细介绍，帮助他们理解施工图纸，就重要部位的节点构造做法进行交流，确保从工艺上达到高品质。有时现场实际情况和设计图纸会出现偏差，这也需要设计师来及时调整，而不能由施工队伍自行解决。

⑥运用软装饰来营造一定的室内氛围，改善或美化整体视觉效果的能力：软装饰设计包括家具或灯具的设计和选配，窗帘布幔的造型设计与材料选用，地毯的选配，软包织物及床上用品的选配，装饰、陈设品的选配，室内绿化及景观小品的设计和搭配等。当代室内设计已把绿色设计、低碳设计等可持续发展观融入其中，并作为

一项重要内容加以大力推行，从而推动“轻装修，重装饰”观念为越来越多的业主和室内设计师所接受。大多数的软装饰是可以随主人的搬迁而被运到别处加以重新利用的；同时，软装饰在很大程度上有助于形成一定的风格，使得哪怕是同一标准装修的全装修房最终呈现出个性化品味和特征（图 1-3-5）。

⑦综合各种艺术与设计门类，“为我所用”的能力：室内设计是艺术和技术相结合的行业，从业的设计师不仅需要具备各种专业知识和技能，还应该具有较高的综合艺术素养，有敏锐的感知和捕捉艺术信息的能力，能从平面设计、产品设计、数码动画设计、服装设计、首饰设计、油画、雕塑、版画、国画、书法等各种设计与艺术学科的积淀和发展中汲取养料，创造性地把艺术的感染力渗透到室内空间环境艺术设计中去，这样设计才是真正有血有肉的。

总之，要成为一个室内设计师不容易，而要成为一位成功的室内设计师就更加困难了。系统的专业教育不仅是为了培养合格的从业人员，更重要的是培养专业学习者具备较高的综合艺术素养和发展潜能，增强帮助业主发现问题、分析问题、解决问题的能力，并能探索和引领新的有益的生活方式。

四、室内设计程序与过程

室内设计是为委托设计的业主创造实用与美观的室内空间环境而提供的服务，由于设计内容涉及面广，因此需要通过一种系统化的工作步骤与设计程序来解决在此过程中可能会遇到的每一个问题，科学合理的设计程序是最终设计质量达到预期目标的保证。表 1-4-1 所列的是室内设计项目从签订委托设计合同开始，到工程竣工交付业主使用的整个过程中，应完成的环节和程序。其中列出的六个阶段，有着各自不同的工作重点和目标。

1. 设计前期

这个阶段需要为以后的设计和施工工作能有条不紊地展开而进行各方面的准备。首先，为了保障建设单位或个人（即业主）与设计单位及其设计师的双方利益，就委托设计的工程性质、设计内容和范围、设计师的任务职责、图纸提交期限、业主所应支付的酬金、付款方

表 1-4-1 室内设计程序

①设计前期	签订工程设计合同(协议) 明确设计任务书 现场勘察与测绘、外部条件分析 设计内在因素调研分析
②初步方案阶段	草图和设计概念拓展 初步设计方案提交与比较 确定方案 初步概算方案的递交
③扩大初步设计阶段	修改深化设计方案 家具设备与主要材料的预选 配套设计设备与结构图纸 工程预算
④施工图设计阶段	提交完整的可供施工的设计图纸与相应的配套工种设计图纸 明确主要材料与家具设备选型要求 制订详细的工程预算
⑤施工实施阶段	施工图纸技术交底 现场指导与监理 参与选样、造型、选厂 软装饰、绿化、陈设等的设计与选配
⑥竣工阶段	参与验收 提交用户有关日常维护和管理的注意事项 追踪评估

式和期限等以合同条文的形式加以约定。双方签字后就成为规范和约束各方行为的具有法律效力的文件。有时这个合同也可能会晚些时候签订，即当设计项目属于较大投资时（一般投资额大于 100 万元），会先以设计招投标的方式出现，只有经过初步设计方案竞标后中标的单位，才能与业主签署委托设计合同。

不论是不是设计招投标项目，在着手进行初步方案设计前，都应该有明确的设计任务书，即明确设计范围和内容、投资规模、室内环境的使用人群、主要的功能空间需求、建筑内部空间现状与未来使用情况之间的矛盾点等。有时业主在委托设计时并不十分清楚他对室内空间的功能需求，或者不确定室内风格的偏好。如果是这样，设计师就应和业主进行良好沟通，加上以自己的专业知识为背景的判断，帮助业主一起回答一系列有关设计定位的问题，从而拟定一份设计任务书。实质上，设计任务书的制订过程就是使业主和设计师明确设计目的、要求，在问题与限制条件及相应的解决方案上基本达成共识的过程。

在设计前期阶段还有一项必须进行的工作就是现场勘察。虽然在大多数情况下，业主会提供给设计师相应的建筑及配套工种的原始图纸，但现场的勘察复核仍是不可省略的，通过现场的实地勘察，设计师可以有更直接的空间感，也可以通过测绘和摄影记录下一些关键部位的实际尺寸和空间关系。有时，特别是一些住宅类室

内设计的业主只能提供给设计师没有尺寸的房型图，于是现场测绘也就成为设计师获得精确空间尺寸的唯一途径。这些现场资料和数据将成为设计师下一步开展设计工作的重要依据。设计师应运用专业知识理性分析这些收集来的有关设计外部条件的数据，找出存在的问题或矛盾，以及相应的解决问题的方向。

环境空间条件是客观存在的影响设计的外因，而使用者的因素也是必须在设计前期进行深入研究的，因为室内设计的目的是“为人提供安全、美观、舒适、有较好使用功能的内部空间”，研究内容应包括空间主要使用人群的年龄、职业特征、文化修养、价值观、对私密性要求、对颜色和装饰风格的喜好、使用空间的行为模式等。设计师可以通过问卷调查、实地观察、面对面交流沟通等方式获得信息，并整理汇编成文件资料，作为设计的另一项重要依据。

2. 初步方案阶段

经过设计前期阶段的工作，设计师应对设计目的和要解决的问题有了较为清晰的认识，明确了设计定位。在此基础上，应采用“集智”和“头脑风暴”的方式来尝试各种可能，快速绘制出草图，加上少量的文字，把对构思立意、各种理性分析、功能组织、空间布局、艺术表现风格等的思考表达出来。这一阶段应尽量少考虑条条框框的限制，而尽量多地提出各种方案，才可能经过充分的方案比较而获得最佳选择。

初步方案正式提交之前，应把前期的资料、本阶段的过程草图和最终较为清晰的方案成果整理成册，其中的图纸内容应包括功能分区分析图、流线分析图、景观视线分析图、平面布置图、顶面图、主要立面展开图、彩色透视效果图和设计说明等。业主在得到一家设计单位的多个初步设计方案或多家设计单位的多个方案以后，应邀请相关专家和将来的使用者一起进行方案的比较，从中遴选出最佳方案，并以此为依据确定最终的设计单位。对于非住宅类项目，设计单位应在汇编初步方案成果的同时，根据所提出的方案编制初步的概算供业主参考。

3. 扩大初步设计阶段

对于投资规模不大、功能并不复杂的住宅类项目，这一阶段可以省去而直接进入到施工图设计阶段。但对于大多数非住宅类项目来说，尤其是经过设计招投标过

程的项目，需要有方案进一步调整、优化的过程。在此阶段，应进一步对有助于设计的资料和信息进行收集、分析和研究，借鉴其他竞标方案中得到认可的内容，在此基础上修改、优化、深化方案。编制更为详细的文本，应包括设计构思和立意说明、设计说明、主要装修用材和家具设备表、室内门窗表、平面布置图、顶面图、立面展开图、重要的装饰构造详图和大样、彩色效果图等。同时，应与结构（如果有改建、扩建分项时需要结构工程师的配合）、暖通、给排水、用气等配套工种设计师进行协调，解决好设备系统选型、管线综合等问题，设备对空间的要求应给予最合理的解决方案，并通过配套专业扩大初步设计图纸的形式呈现出来。另外，设计单位的预算员应根据该阶段的图纸计算并编制一套较为详细的工程预算书，一并递交给业主以供确认。

4. 施工图设计阶段

扩大初步设计阶段的图纸经过会审确认后，就应进入到施工图设计阶段。设计师应清楚地认识到这一阶段的图纸是下一个环节——施工全面展开的依据，图纸的详细程度、完整性、准确性、可读性、规范性等因素将直接关系到施工人员对图纸的理解，并影响施工的最终效果和质量。图纸应包括设计说明、家具设备和主要装修材料表、室内门窗表、墙体定位图、平面布置图、地面材料铺设图、综合顶面图、顶面灯位布置图、立面索引图、立面展开图、有特殊工艺要求或指定施工做法的所有构造节点详图和装饰细部大样图，以及相应配套专业的完整的施工图纸。同时，设计单位的预算员还应根据最终的整套施工图纸编制一套详尽的工程造价预算书。

5. 施工实施阶段

这是设计得到具体实施的阶段。虽然这一阶段主要由施工单位来执行，但设计师仍需扮演非常重要的角色。首先，在业主通过施工招投标的形式来选择施工队伍时，设计师需要给竞标的施工队伍解释关于图纸上的疑问；当业主确定下施工队伍时，在施工人员进驻施工现场开始正式施工前，设计师需要向施工单位进行图纸技术交底。接着，在整个施工过程中，设计师应定期到现场进行指导，及时处理图纸与现场实际情况不相符的情况，协调各设备专业管线发生的冲突、出具修改通知；同时也应参与质量的监督工作，参与主要装饰材料、设备、

家具、灯具的选择、选型、选厂；到施工末期，还应主导进行软装饰、绿化、陈设等的设计和选配，对于公共建筑中需要设置标识系统的，室内设计师应从环境的整体出发，给平面设计单位一定的意见或建议，例如标识的色彩、材质、位置、大小、形式、构造措施等。

6. 竣工阶段

施工单位完成了施工作业，需要经过竣工验收，合格后才能把场地移交给业主使用。竣工验收环节，设计师也是必须参加的，既要对施工单位的施工质量进行客观评价，也应对自身的设计质量做一客观评估。设计质量评估是为了确定设计效果是否满足使用者的需求，一般应在竣工交付使用后6个月、1年，甚至2年时，分四次对用户满意度和用户—环境适合度进行追踪测评。由此可以给改进方案提供依据，也能为未来的项目设计增进和积累专业知识。另外，设计师应在工程竣工验收合格、交付使用时，向使用者介绍有关日常维护和管理的注意事项，以增加建成环境的保新度和使用年限。

由上可知，一个室内装饰装修项目从立项到竣工，设计在其中起了龙头作用，设计师是项目成败的核心，因此设计师的专业能力和敬业精神对项目都是至关重要的。

五、参考阅读文献及思考题

- 1.《世界现代建筑史》王受之 著，中国建筑工业出版社。
- 2.《世界室内设计史》约翰·派尔 著，中国建筑工业出版社。
- 3.《室内设计原理》陆震纬、来增祥 著，中国建筑工业出版社。
- 4.《美国室内设计通用教材》卢安·尼森、雷·福克纳、萨拉·福克纳 著，上海人民美术出版社。
- 5.《美国大学室内装饰设计教程》卡拉·珍·尼尔森、戴维·安·泰勒 著，上海人民美术出版社。

思考题：

1. 室内设计的目的是什么？
2. 现代室内设计的主要内容有哪些？