

高等院校『十一五』艺术类专业精品课程系列教材

Interior Design

Foundation

室内设计基础

张岩鑫 编著

武汉理工大学出版社
Wuhan University of Technology Press

高等院校『十一五』艺术类专业精品课程系列教材

Interior Design

Foundation

室内设计基础

张岩鑫 编著

武汉理工大学出版社
WUTP Wuhan University of Technology Press

图书在版编目 (CIP) 数据

室内设计基础 / 张岩鑫编著. — 武汉: 武汉理工大学出版社, 2010.1

(高等院校“十一五”艺术类专业精品课程系列教材)

ISBN 978-7-5629-3078-5

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 (2009) 第 200223 号

整体设计: 杨 涛

责任编辑: 杨 涛

出版发行: 武汉理工大学出版社

社 址: 武汉市武昌珞狮路 122 号

邮 编: 430070

网 址: <http://www.techbook.com.cn> 理工图书网

经 销: 各地新华书店

印 刷: 武汉市至和彩印包装广告有限公司

开 本: 880 × 1230 1/16

印 张: 7.5

印 数: 1—3000 册

字 数: 285 千字

版 次: 2010 年 1 月第 1 版

印 次: 2010 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 42.80 元

项目策划: 杨 涛

电 话: (027) 87395219

投稿邮箱: yang91234@sina.com

发行电话: (027) 87394412 87384729

传 真: (027) 87397097

(本书如有印装质量问题, 由承印厂负责调换)

高等院校“十一五”艺术类专业精品课程系列教材 编审委员会名单

主任委员：杨永善 国务院学位委员会艺术学科评议委员会委员
中国教育学会美术教育专业委员会主任
教育部艺术教育委员会常务委员
清华大学美术学院教授、博士生导师
鲁晓波 教育部工业设计教学指导分委员会副主任
中国美术家协会工业设计艺委会副主任
清华大学美术学院党委副书记、教授、博士生导师
雷绍锋 武汉理工大学出版社社长、教授、博士生导师

副主任委员：(以姓氏笔画为序)

丁肇成(台湾) 王安霞 刘永坚 朱明健 张建翔
李炳训 娄宇 涂伟 夏万爽

委员：(以姓氏笔画为序)

丁晓 邓嵘 邓后平 王宏岳 王珏殷 王梦林
史瑞英 刘兰 朱华 刘博 刘辉 江锐
刘小林 刘亚莉 朱国栋 刘锦玉 李蕾 邱红
邹欣 陈峰 张健 张焘 杨翼 邱子庆
余庆军 张伟博 李学勇 张岩鑫 张朝晖 杨鲁新
金波 周燕 易西多 郑肖予 饶鉴 赵记同
龚唯 曹琳 舒湘鄂 蓝江平 熊承霞 蔡新元
薛勇 魏惠筠

目录

1 室内设计的含义及发展现状	1
1.1 室内设计的概念与范畴	4
1.2 室内设计的层面和条件	4
1.3 室内设计的构成与五个制约因素	5
1.4 室内设计的性质与特征	6
2 室内设计的学习方法与运作程序	8
2.1 室内设计的学习方法	8
2.2 室内设计的运作程序	9
3 设计的行为心理及人体工学	11
3.1 设计与行为心理	11
3.2 人体工学与室内空间	18
3.3 室内空间设计对空间与功能的研究	20
3.4 室内空间设计对界面与形式的研究	21
4 室内设计的历史流派与风格流派	30
4.1 设计与风格	30
4.2 室内设计对装饰与陈设的研究	44
5 室内设计装饰材料、工艺做法及相关配套设计	54
5.1 室内装修材料与常规工艺	54
5.2 室内电气设计	56
5.3 装修的防火规范、设计与构造	61
5.4 施工技术与管理	63
6 制图基础	65
6.1 室内设计的表现技法部分	65
6.2 正投影原理制图	65
7 透视学	74
7.1 透视效果图	74
7.2 室内设计表现的专业绘画基础	79
8 室内设计表现技法	80
8.1 透视效果图设计基本绘图条件	80
8.2 透视效果图徒手画材质表现	92
附录 装饰工程预算简例	99
作品赏析	101
参考文献	116
后记	116

1 室内设计的含义及发展现状

[教学要点]

● 本章从室内设计的概念出发,横向进行延展,就其范畴、层面、条件、构成、性质及特征等,对“室内设计”本身进行多方位的解读。本章内容为全书基本理论基础。

在我国当前环境建设的发展中,室内设计日益受到重视,工程量逐渐增加,然而,在近几年的发展过程中,明显存在着创作目的不明确的问题。这主要体现在创作思想的单向思维与封闭思维定式;对现代主义空间形式的模仿;以设计者主观的形式标准作为室内设计的评价准绳;只重视室内空间视觉形态创造,忽视了建筑空间的终极目的在于对人类生活空间品质的营造形式上。

正如周卜颐教授所说:“现代建筑没有在中国生根”。由于种种历史条件的限制,现代主义的精神实质并没有真正进入中国建筑界,而仅限于提供了一种可以借鉴、参考的形式依据。在世界建筑界反对现代建筑、推崇“后现代主义”建筑的声浪下,中国室内装饰也随之进入了“后现代主义”时期,符号、解构、历史、断裂等一系列抽象的哲学精神进入了室内设计领域,对传统符号的解构和拼贴成了时尚。受复古思想的影响,中国室内设计的传统情结非常深重。在新中国成立后的几十年里,各个时期都有复古风潮存在。在不同的意识形态下,复古思想总有它的一席之地。当然,在我们几千年的传统中,蕴涵着中华民族共同的人生观、伦理观,对传统精神的领会与借鉴,有助于我们的设计扎根于本土地域环境和人文底蕴。但是借鉴传统精神与借鉴传统形式毕竟是两个范畴,如何借鉴传统是近年来我国乃至世界设计界致力探讨的问题之一,这也从另一个角度体现了人们对人性化环境的探索。

设计含义 室内环境设计在我们的生活中是体现自我价值、表现完美世界的一种重要的情感传达手段。对“设计”一词的解释,不同的领域、不同的时代、不同的人都有差异。20世纪美国著名的有机建筑设计大师 F. L. 赖特对他所做的设计这样形容:“我热爱草原是出自本能,因为它有一种伟大的朴实。树木、鲜花、蓝天形成了震撼人心的对比。我领会到,在草原上一点点的高度就足以让人看上去很高。因此,这点高度的每一个细节都会变得无比的意味深长。而对于宽度,我有一个想法,那就是建筑物中的水平面属于大地。我开始把我的想法投入到我的工作之中。”美国设计师查尔斯·依姆斯喜欢将设计描述为“一种进行的方式”,一个动词而不是名词,一个适用于解决任何问题的方式手段。如果说具备多方面的才能正是对我们当今设计师的最新要求,那么依姆斯夫妇就是开路先锋。从现在的角度进行认同,即设计=艺术+科学+文化。可见,无论从什么角度,是否用语言对“设计”进行修辞和认识,设计都在我们的生活中发挥着重要的作用。

研究目的 室内环境设计是建筑与人直接交流的重要环节之一。从最原始的遮风避雨的洞穴开始,人类几乎所有日常行为、活动都离不开空间的参与。它凭借形态、光线、颜色、造型、材质直接与人接触对话,以其本身特有的形式与内涵为人提供生存的经历与体验。一方面,它具有能实现人类的生理需求等生态意义上的物质性功能,更重要的是,它具有能实现人类安全、文化的认同、归属等文化性的审美要求,体现了人类生活的意义,是直接构成人类生活环境与内容的建筑因素。所以,对室内空间环境设计的深入研究,是实现室内空间规划与建筑环境人性化的重要途径之一。

美学关系 人在改造自然、建立生存环境的过程中,对环境的价值判定不应仅局限于单纯的科学价值和实用功利价值,还要有审美价值。这三种价值都与人类的社会发展和科学进步有关。审美价值实际上是在实用价值得到满足的基础之上产生的归属心理及审美需求,是一种高于生理需求的自我价值的实现。它包含了人的行为、心理因素对室内空间的要求,是具有普遍性的问题。从审美价值的角度考虑问题,可以使我们的研究对未来的设计带有较大的包容度,并能反映出现今人们对环境的期望与理解。

室内空间环境是人创造的、为人所用的,它不单是顺应环境和形式美的附属产品,还应该是激发环境的活性要素。因而,在当前室内空间范畴的研究中,作为“空”的部分的空间及其与人类心理行为的关系越来越成为研究的主要内容,它成为真正容纳人类生活的容器与载体。

发展历程 自20世纪中叶以后,随着建筑设计科学的深入发展、人文思想的进步,人们意识到,对于环境的要求不能仅停留在对空气、阳光等生理需要的满足,更重要的是要能使人产生心理认同感、归属感,能营造丰富多样的环境场所。如何使环境营造产生有生气的生活?如何使环境具有亲切的感染力?建筑空间的审美取向究竟基于什么标准?自20世纪60年代以来,建筑理论界对建筑审美的本体进行了多方位的探索。针对社会学、语言学、感知心理学等相关学科的问题进行研究,为建筑美学提供了新的标准。在近代西方建筑思想发展过程中,出现了行为建筑学、建筑心理学等以人的生理需求为研究对象的建筑研究思想。例如,符号学、现象学、类型学、形态学等以建筑美学中的人文因素为研究对象的理论观点,为建筑审美提供了新的评价依据与标准,并提出“宜人的生活空间是建筑的根本目的与潜在功能”,从而确立了以人的生活体验为本体的设计理念,以此作为指导建筑设计理念。

结合我国国情与时代特色,对环境的人性化设计思想为室内设计的发展提供了科学依据。“人性化”的室内设计原则将提高人们的生活品质,深化人们的生活内涵,对人们的生活环境重新进行文化的、人性的建设提供理论依据与指导。改变盲目的设计现状,从人的角度探讨室内空间的表达方式,从室内空间的角度观察人的需要,是我们首先应该解决的问题。

室内空间及其环境设施因人的需要而生,不同的人群,不同的文化背景,不同的地理、气候条件使人们有着不同的生活习俗和审美情趣。在不同的经济条件下,人们会提出不同的“舒适度”要求。随着人类的生活方式、思想观念和科学技术的进步,在室内设计中,对服务对象的文化背景了解得越深入,设计师的决策便越有说服力,室内设计就不会千篇一律。这个设计阶段并不是孤立的,它要与设计准备阶段的资料准备工作挂钩。从资料中分析、提炼出形象的符号和有代表性的文化信息,以达到特有的人文氛围。空间环境与人的生活情结关系将越来越深。在室内设计中,主题“人性化”策划是设计中的灵魂,它需要对室内设计行业和其空间布局深入了解,运用空间设计的手段进行创新性的发挥,达到“人性化”设计的最大化。

环境生态 当今,室内设计面临的又一个迫切的课题是生存空间的生态、环境和可持续发展的问题。社会发展到今天,经济和社会都发生着巨大的变化,旧的世界格局仿佛在瞬间崩溃,而新的世界格局仍在迷离模糊之中,全球的文化格局也发生了巨大的转变。人们赖以生存的自然资源和生态系统也是如此,其因为人类的经济行为和科技进步而有很大的改变,一方面似乎变得更加适合人的居住和生活,另一方面又对原有环境造成了很大的破坏。在这个背景下,我们需要进一步探讨室内设计未来的发展趋势,如何尽可能地节省自然资源,保护人类赖以生存的环境,如何建造出适合居住的室内环境等问题。

评价标准 问题的提出是基于这样一种事实:到底什么样的室内环境设计是一个好的设计?未来的室内设计到底往何处去?虽然经过了多年的实践和探索,其艺术表现力和审美价值都得到提升和发展,但是现实中由于其他相关边缘学科(生态学、社会学等)的介入,室内设计的艺术设计到底能在未来的室内设计中占多大的比重?是否还继续唱独角戏呢?值得注意的是,这里论述的概念,与现在人们意识中传统的室内设计的概念不同。

调研分析 对现代人活动行为的调查表明,绝大多数人一生中有三分之二以上的时间是在室内环境中度过,室内设计中的生态环境问题对人的重要性是不言而喻的。设计师总的任务是,在合理安排人类正常的生活、工作、休息环境的前提下,尽可能减少对环境的负面干扰。室内生态设计的基本思想是以人为本,在为人类创造舒适优美的生活和工作环境的同时,最大限度地减少污染,保持地球生态环境的平衡。“生态平衡”是全球环境意识的重中之重,设计师要切合实际地考虑全球生态系统的平衡,用生态学基础原理去指导我们的正常设计,不能空洞地套用生态设计的概念。要脚踏实地地去解决,至少要减轻人的活动对全球环境的负面干扰,推动全球生态系统向稳定、协调和平衡的方向发展。

室内生态设计包含了建筑、结构、设备、自控、工艺美术、园林绿化等许多专业的内容。它需要建筑师、室内设计师不断更新知识,熟悉和驾驭新技术。室内生态设计毕竟是一个新课题,它所涵盖的领域、技术体系和美学思想等都需要研究探讨。

设计应该是艺术、科学与生活的整体性结合,是功能、形式与技术的总体性协调,通过物质条件的塑造与精神品质的追求,以创造人性化的生活环境为最高理想与最终目标。

未来的室内设计应该是绿色设计、生态设计和可持续设计。未来的室内设计就是利用科学技术,将艺术、人文、自然进行适性整合,创造出具有较高文化内涵,合乎人性要求的生活空间。这也必然会推动建筑业对地球资源的使用,从消费型向可循环使用型的转化。生态环保技术和工艺的发展,为实现室内生态设计的基本思想提供了越来越多的技术手段。(图1-1、图1-2)

图 1-1 新疆某商场(设计者:齐霖)

图 1-2 新疆某商场(设计者:齐霖)

1.1 室内设计的概念与范畴

室内设计对于众多人士来说,恐怕要把它移置到装修、装饰、装潢的概念上去。其实,装修、装饰、装潢和室内设计这几个词的概念是有区别的,对应的层面也不同。

室内装饰(或装潢)原义是指“器物或商品外表”的“修饰”,是着重从外表的、视觉艺术的角度来探讨和研究问题。例如对室内地面、墙面、顶棚等各界面的处理,装饰材料的选用,也可能包括对家具、灯具、陈设、小品的选用、配置和设计。

室内装修着重于工程技术、施工工艺和构造做法等方面,顾名思义,主要是指土建施工完成之后,对室内各个界面、门窗、隔断等最终的修整工程,含有一定的技术成分。

室内设计则不同于大众认知的装修、装饰、装潢对室内空间所指的工作内容。它不仅包含了这三个方面的全部内容,还包括对空间机能、行为心理、技术设备、环境秩序等系统的设计层面内涵,是对工程技术、工艺、建筑本质、生活方式、视觉艺术等方面进行综合营建的工程设计。

室内设计又是对建筑空间进行的二次设计,是建筑设计生活化的进一步深入,使环境能适应人的需要。它是对其构件围合的场域空间进行的再造与升华,使其能适合某一特定的功能场所需要,能符合使用者的目标要求,实现良好的人与人、人与物、物与物之间的机能营建关系,达到室内设计安全、健康、舒适的美好愿望。

室内设计是对人与可持续生存的生活环境之间关系问题的求解,是寻求合理的解决方法的过程。它依托物质、对应文化、抒发个性,寻求功能与机能的合理性,创造可持续发展的生活环境。

图 1-3 某别墅健身空间(设计者:周举)

图 1-4 某别墅客厅(设计者:周举)

研究室内设计还应在环境系统层面上去拓展。这一层面既有社会环境、自然环境、人为环境,也有物理环境、生理环境、心理环境、文化环境、机能环境等多层面的内涵。只有全方位、多角度去思考它,才能使这门古老而又年轻的综合学科走上科学发展的轨道,成为一门设计科学。因此,我们又可把它理解为室内环境设计或环境设计。室内设计,是人类生活的重要组成部分。衣、食、住、行和安居乐业,从另一方面充分表明,“住”与“居”在人类历史长河中的重要性,它不仅有物质功能需要,还有精神功能的需要。室内空间是由建筑构件限定的“容器”介质来满足人正常的物质与精神双重生活的需要为目的的场所,成为人类生存与生活的保障条件。室内生活的场域范围是室内设计物化再造的广阔空间。(图 1-3,图 1-4)

1.2 室内设计的层面和条件

从广义上看,室内设计是一门大众参与最为广泛的艺术活动,是设计内涵集中体现的地方。在家庭中,人们时常为空间的秩序调整着各个界定元素,在置物与装饰的过程中,充分体现出对室内空间协调的整体要求。在进行重要的活动时,主人们为室内空间的机能展现投入了更多的设计心智。因自身知识、修养、见识、审美、条件、施工能力的不同,以及对家居设计认知和理解存在差异,设计质量自然就会参差不齐。作为设计的普通群体是这样,而对专业的主群体——设计师来说也同样如此。

由此可见,室内设计的第一个层面就是,不同的人对室内设计有不同的解决方法。

第二个层面是室内空间功能、内容的种类不同,设计要求也不同。室内设计的分类,概括地说,可分为三大类,即人居环境室内设计、限定性公共室内设计和非限定性公共室内设计。不同类别的室内设计在设计内容和要求方面有共同点和不同点。人居环境设计有集合式住宅、公寓式住宅、别墅式住宅、院落式住宅、集体宿舍,它们包括门厅设计、起居室设计、书房设计、餐厅设计、厨房设计、卧室设计、卫浴设计。限定性公共室内设计有学校、幼儿园、办公楼、教堂,它们包括门厅设计、接待休息室设计、会议室设计、办公室设计、食堂和餐厅设计、礼堂设计、教室设计。非限定性公共室内设计有宾馆饭店、影剧院、娱乐厅、展览馆、图书馆、体育馆、火车站、航站楼、百货商店、综合商业设施,它们包括门厅设计、营业厅设计、休息室设计、观众厅设计、餐厅设计、游艺厅设计、舞厅设计、办公室设计、会议室设计、过厅设计、中厅设计、多功能厅堂设计、练习厅设计以及其他设计。以空间设计为中心,指挥室内所有部分的统一设计。对空间的大小形状、对室内环境的气候、采光、照明以及对其中生活的人所具有的物理、心理感受进行综合判断和选择,以满足人们生活、工作的物质要求和精神要求。

第三个层面是实体条件基础与设计表现。作为室内设计者,所做的设计大都是对原有建筑师设计的一次空间进行二次空间设计,这是为了人与人、人与物进行深入交流的场所需要。针对一次设计的框架界定实体,在定位与组合关系上逐步展开,有设计的基础问题和再设计新功能所需要的问题。因此,对于这一层面,我们也应给予足够重视。

室内空间的实体条件对最终的设计表现存在着一定的影响。一般体现在原设计存在不足,具体反映在房屋举架过低、柱距过密、空间窄小、交通不畅、管道零乱等方面。诸如家居住宅的室内,在某些户型中入口与客厅、卧室、厨房之间缺少严谨的思考设计,不满足现代日常生活中人们对科技产品的适用性要求。如有的大厅中各墙面被其他各室的入室门所占据,使你无法对其空间进行有效利用。

1.3 室内设计的构成与五个制约因素

人、空间场、使用物是室内空间构成的主要要素。

人,是空间中的主体,是使用者。由人所带来的功能需要不胜枚举,行为心理与生活方式是它的核心所在。人有男有女,有老有少,职业不同,风俗各异,文化高低,审美雅俗,经济强弱都存在着个体差异。

室内设计必须首先要研究作为使用者的“人”的构成层面,也就是为“谁”去做设计。这样,设计就能做到有的放矢,事半功倍。

空间场,是构筑空间介质的物质实体反映的界定场域,它可以是全封闭的,也可以是开放式的。界定形式与空间形状多样有别,无一定律。空间场所是生活秩序与环境设计的重要表现舞台。

使用物,是人行为方式的对应要素,是满足人的物质条件和精神寄托的实体形式。

研究空间场的构成和使用物的利用,一定要在实用功能的前提下,定位于环境使用方式、类型与体量,满足使用者身体活动尺寸要求、生理要求和精神要求。在有秩序地规划其行为方式的过程中,重新认识构成空间场所与使用物体的物质实体,完善好设计目标,更好地满足使用者的实用要求。

对于室内设计来讲,主要有这样几种制约因素应予以注意:人的因素;功能因素;环境条件因素;技术因素;经济因素。这些制约因素如果得到合理有效地解决,设计的水准会有有一定程度的提高。

1. 人的因素

人的因素对室内设计的制约是影响极大的一个条件。它体现在三个层面:业主、设计师和社会群体。

关于业主,他们的思想、偏见、爱好、审美、年龄、职业、文化、修养、风俗、创造力甚至是政治观念等条件的制约与限制是很重要的一个方面,而在一定时期,又存在着不同思想与社会群体的文化取向、心理和精神需要的形式,并反映于室内设计之中。既体现在大众审美中个性的表达,又引导着大众对审美秩序的欣赏口味。设计师更是这个内容中不可忽视的一个主要制约因素。这主要表现在对设计师的知识体系、创造力素质、造型能力、审美取向、个性体现和综合能力等艺术素养的要求。也就是说,一个设计师必须具备全面的功力,才能充分地表达创意过程中的高质量设计。

设计过程是一种动态的、受人的因素制约的,并需要不断地在社会环境中修正的创意活动。设计师与业主(或使用者)是最直接的互制互动者。因此,人这第一要素就成为制约因素中的重要部分。也就是说,人类将在心理、生理、知识结构、自身素质、审美品位、审美取向、环境条件以及文化价值观、社会环境、生产生活方式、法律法规等因素中,全方位、多层面地影响着室内设计的走向。

研究人的制约因素,也就是提高空间环境的物化功能以适应人的实用要求,以及心理与精神的对应程度。

2. 功能因素

反映在室内设计, 功能目标应有相适应的空间形式和条件来互动, 包括室内空间的大小、形状、高低、宽窄、序列等空间构造内容条件, 以及电气功能需要、暖通功能需要、给水排污功能需要、消防与安全需要等技术设施问题的制约因素。室内设计中, 当现有空间的现状与使用功能要求的目标相矛盾时, 就要对实质物现状进行界定, 或重建或调整。这样的环节贯穿于整个设计过程中, 不断地完善着功能的需要, 协调着人同环境之间的关系。因此, 这也是非常重要的因素。

3. 环境条件因素

环境条件因素主要是指来自相对概念的室外环境的影响与制约。自然界是我们生存的家园。人类的生存环境的设计是生存环境的一个有机组成部分。

水泥和钢铁在人与自然的系统中建立了一个个隔绝的场所, 我们丢失了许多东西的同时, 也产生了许多生理与心理甚至是生态与社会的问题。因此, 人们越来越多地认识到必须同环境和谐相处, 并且利用自然的恩惠为我们的生活服务的重要性。

作为室内设计, 自然也是大有作为的内容之一。敞开内外环境, 使其进行充分沟通, 让最好角度的阳光连同室外景观尽收眼底。通过室内的庭院化、水体的延伸界定或隔断噪音、防止眩光、控制污染、减弱不利环境的影响等形式来实现理想的设计。

4. 技术因素

技术因素, 是使构筑物化环境成为可能的方式方法。体现技术成分、技术水平、结构类型、实施方式等因素必然会影响到设计的形式和质量; 为表现技术、材料性能、力学规律的方式方法, 必须构建内在和谐统一的组合秩序。也就是说, 理想的室内设计、环境构成及界面形式, 需要完备的技术作为支持。

高质量的技术的表现是合理的和科学的, 它会使高质量的设计内容得以显现。它们隐藏于界面内部, 既表现了内部结构, 又显示在空间界定之中。

我们施工中常用的贴、粘、钉、挂、镶、结等处理材料的手法, 就是一类技术因素的表现。而声、光、热的室内生活设施质量的实现, 则是通过科学的技术因素来完成。因此, 实际操作中, 每一项目标的处理、设计都需要有合理的技术条件来支持和保障, 否则是不能得以完满呈现的。

5. 经济因素

经济因素是支持室内设计的导向。在工程的规模、档次、时间、条件等因素上, 经济因素的制约都有较大的影响。但是, 并不表明只有高投入才能取得高质量的室内环境。

1.4 室内设计的性质与特征

室内设计 (Interior Design) 就是对建筑物的内部空间进行设计的创意活动。室内设计作为独立的综合性学科, 于 20 世纪 60 年代初形成, 它是空间艺术、环境艺术的综合反映。

图 1-5 深圳海洋文献馆 (设计者: 张岩鑫、齐霖、艾春光、房亮、陈红)

图 1-6 新疆某商场(设计者:张岩鑫、齐霖)

室内设计学是隶属于建筑学与艺术设计学的交叉学科,是最具融合性的分支学科之一,是一门“实用的艺术”或“体验的艺术”,也是“观赏性的艺术”。它既是空间营建的艺术,又是创建历史文脉的艺术,专业性虽强,但也是大众参与最为广泛的一项艺术创作活动。它是人类自己创造和提高生存环境质量的的活动,是创造审美秩序的载体、传达功能的物质介质,同时也是一种心理需要。它体现着技术与艺术,乃至生存意境与时空生存环境的内涵,改变着人的生活方式、提高生活质量。它是物质与精神、科学与艺术、生理与心理要求之间的相互平衡,是室内空间环境设计中,高科技和人性情感所要挖掘并总结的问题。

室内设计的特征是活动参与者众多,条件复杂多样,适时、适地、适人地表现出丰富多彩的内涵。室内设计涉猎于建筑学、景园学、人机工程学、心理学、美学、社会学、物理学、生态学、色彩学、材料学、营造学、史学、哲学、设计学等众多学科领域,因此,它是一门多学科互制互动的艺术。各学科因素互相渗透,有机纳入,系统呈现,为室内设计铺垫出强大的文化支持平台。

室内设计能满足不同使用者多层面的需求,因而又是一种功能性较强的实用艺术。它能在物化的环境中,实现人们的心理和精神需要。

室内设计也是一个文化信息的承载中心,反映了技术条件、文化理念、价值取向、信息处理等特定时期、特定地域、特定使用者的追求,成为展现人类历史文化的一个层面、延续人类文化历史一个途径。

室内设计还是众多艺术创造活动的综合承受者及自身科学的延续者。

对于室内设计,不能只孤立地去研究内部的形式秩序,必须把它纳入到社会环境、自然环境、人为环境、心理环境、技术环境中去,系统地去认知、评价、决策和设计。(图 1-5、图 1-6)

思考与练习:

1. 写 1 篇室内设计行业调研报告并进行商业分析,1500~2000 字(以当地为准)。
2. 拍摄室内设计资料,并以不同形式分类。如商业空间、办公空间、公共空间、私人空间等。

2 室内设计的学习方法与运作程序

[教学要点]

● 本章对室内设计的学习方法和设计程序进行分解介绍,将态度放在首位,以“人性化”思想贯穿,着力设计理念与艺术修养的培养,引入“设计即解决问题”的观点,讲述设计思维的过程。

室内生活环境的空间设计,不是空间功能内涵与形式的简单叠加。在影响人类生活意识和生活行为、实现自我价值与精神充实、设计的物化或秩序化的基础上,兼顾着技术条件、文化平台、经济支持、环境健康发展、减少公害等方面,通过深入研究,才能创造出系统秩序的“人性化”生态环境。从发展的眼光看,它是一种统筹、一种协作,是一门多层面、多学科相融合的环境设计艺术。

“人性化”的设计思想是室内空间环境设计的灵魂,即为人而设计,为居住文化、文脉、美学而设计,为生态、环保、节能和可持续发展的未来居住环境而设计,为人类的情感、个性、精神世界及归属感而设计。这一切都是以对人类生存环境的优化为目的。挖掘人类的生活内涵、生存体验的特征才可以总结出设计空间的“人性化”内涵。

人类生存与生活环境的完善,促进了生活质量的提高。在保障、提高和发展的条件下,努力适应未来环境更多的挑战,是众多秩序组织者与创造者们的共同愿望。

“人性化”的设计思想是通过设计师选择室内空间环境设计中各种不同的自身需求及审美要素,来满足与承载肯定业主自我价值的心理愿望,从而达到令其身心愉悦的目的。其行为实质是一种审美体验。表现人类生活内涵与生存体验的特征,才能理解室内空间设计的“人性化”内涵。

随着城市生活节奏的加快和生活水平的提高,人类有目的的能动性与创造性活动把室内空间环境构想通过设计变成了有意义的实体,人的创造力量借助实体淋漓尽致地展示出来。人类的这一举动超越了有限空间的限制,促成了室内空间设计的“人性化”的视觉空间文化。但其概念总是随着时代的变化发展而更新替换。在如今生态环境问题受到全球性关注,可持续性发展观念被人们广泛接受,生态文化日益渗透人们日常生活空间的时候,建立以生态规划为前提的、“人性化”的设计观为基础的室内空间设计的系统概念显得尤为重要。

2.1 室内设计的学习方法

1. 学习目的

虽然室内设计工作是一项大众参与最为广泛的艺术活动,但它毕竟是一块独立的学科领域,内容繁杂,只有纳入系统的程序中去考虑,才能营建出高质量的空间环境来。

室内设计的目的,是在各种条件的限制内协调人与环境之间相适应的空间合理性,以使其设计结果能够影响和改变人的生活状态。

达到这种目的的依据是设计的概念来源,即原始的创作动力是什么,它是否适应设计方案的要求并且能够解决问题。这种概念的来源途径应该是科学和理性的分析,其目的在于发现问题,并提出解决问题的方案。整个过程是一个循序渐进和自然而然的孵化过程。设计师的设计理念,应在其占有可观的已知资料的基础上,自然合理地流淌出来,并不像纯艺术活动那样,是突发性个人意识的宣泄。当然在设计当中,对功能的理性分析与艺术形式的完美结合要依靠设计师内在的品质修养与实际经验来实现。这就要求设计师应该广泛涉猎不同门类的知识,对任何事物都抱有积极的态度和敏锐的观察。

2. 学习方法

首先,必须树立良好、科学的态度。建立严谨的治学思路 and 持之以恒的信心。

其次,必须广博纵览。把握设计的基本理论脉络,以文化作为发展的支持平台,去重塑生活的环境。

再次,积极地参加实践,在实际操作中学习。在实践中学习是十分必要的,其目的是为了提高自身素质,重点开发创造性思维,完善个性品质。

最后,是教育方法。这更是有它自身的规律性特点。主要有两类方法:一类是实际操作。如读书、听讲座和参观实际工程。另一类是接受正规、科学的专业设计课程训练。

参观实际工程。对新观念、新技术、新材料、新形式等工程内容增强了解,通过切身体验、操作等最直接有效的学习方法,去培养设计者处理问题的能力,并借助实践来反馈设计的利弊,扶正设计理念。

读书是设计者思维训练的重中之重。书籍是理论经验的来源,具有指导实践的价值。

设计理念修养积累范畴。可读书的种类很多,不过大体上可以这样收录它们:

①史学类 包括中外建筑史、室内史、家具史、美术史、工业设计史、家庭史、社会发展史、造园史、美学史、艺术史、心理学史等。

②设计理论类 包括环境艺术、设计程序与方法、建筑原理、结构构造、室内设计原理、规划、园林、装饰与陈设、家具灯具、人体工程学等。

③表现类 包括表现理论、透视、制图、字体、模型、摄影、电脑、装裱、美术理论、商用写作等。

④技术类 包括材料、工艺、配电、施工、通风、给排水和消防等有关建筑设备及相关服务性设备方面。

⑤修养类 包括哲学、文学、商企管理、写作、地方志、宗教、名人传记、语录、民间故事、电影、电视等。

所读书的类别很多,但是,读书要系统地读,要精读,有目标地读,不但看内容,还要看内容的前后承接关系,这样才能起到理想的学习效果。

听讲座、看展览可以了解到专业内外不熟悉的新知识层面、发展趋势、异知新解。作为系统教育的一部分,这种方法对提高自身的修养、见识、鉴赏力和兼容能力是极为有利的。

系统的理论学习是一个设计过程,是积少成多、融会贯通的质量保证,它体现在单元课题设置、知识结构、教学序列、教学方法、教学深度等方面,逐渐启发自身的能动性,形成创造力,达到量中的质变,使学习更加扎实,后劲常备。

无论是实践还是读书,都需注意一点,那就是设计师应带着问题去看、去读、去做,勤思、活学、多问,并以此为基础,把设计思维逐渐开发出来,形成“开放型”的思维方式。这也是学习的重要目的,只有这样才能获得理想的学习效果。

2.2 室内设计的运作程序

解决问题的方法是多种多样的,其过程表达也无一固定模式,但它是在有目的实施设计秩序基础之上进行的,其程序构成是有因果关系的,这一点,我们在设计过程中应给予战略性的重视。组织好路径,协调好关系,对理想的最佳方案筛选、决策、落实。

常规的室内设计过程主要有以下步骤:(图 2-1~图 2-4)

第一步,应明确将要设计的内容、目的。

如:什么类别的室内空间;功能、范围、档次目标是什么;有无上级审批文件;设计任务书;实地测量场地,了解其特征等。

第二步,针对目标进行可行性调研。

如:研究设计任务书;研究“条件”的因素;研究使用者需要什么;研究系统构成分解;研究有关资料;研究法律法规等。

第三步,目标定位。

为设计解决的主要承接者的目标落实,引出主题与框架、落实范围、方向与路径,作平面功能分析。如:达到什么样的设计目标细则(规模、档次、功能、风格);人际关系的定位;技术定位;预算定位、材料市场范围等。

第四步,设计介入。

按照目标定位的内涵,系统地、有目的地从总体规划、构思、联想、实施等方面发挥人的创造能力,完善对策,开发出几套创造性的解决问题的立意构想方案。如:从空间形象展开构想;采用何种技术来统构支持完善的构思;借鉴哪些其他成品及资料的构想;从风格上去定位构思;从民俗或职业上寻找利用点的构思;从地方材质上引申构思;从原状态因素的组合方面构思;从用途上有没有其他价值以及从平面上寻找关系等各个角度进行构思。

第五步,综合评价。

为使初步设计目标的制定更合理有效,还需要对方案本身与业主之间进行功能、心理、计划、设计、形式、材料、经济、技术等细节问题的对应与评价,以协调认定初步构思的计划。如:这样解决问题是否对人有益;是否符合功能需求;是否解决了希望与实际空间的矛盾;要素之间是否构成了新问题;空间中使用物组合与发展的机能怎样;成本如何;技术可行性;业主评价等。

第六步,展开设计。

这一步是设计再深入阶段,把分析、综合所得出的解决方法作为基础,再进行综合、系统的统筹,从构思草图转到个案。

如:这一空间场所界面造型的细节设计;物与物之间的结构与构造关系;顶面造型如何;灯具的分布与形式;采光窗的位置与开启方式;地面的材质和图案的落实;空间中重点装饰部位的范围与形状、色彩搭配的选定等。

第七步, 设计表现。

在灵感闪现时, 需要用一些方法把它记录下来, 而在草图设计阶段或分析设计细节时, 更是需要形象地表现出来。绘画的形式是直接而又易于接受的媒介, 尤其设计工作在几轮反复研究之后, 需要对各单元部分作透视表现, 使人直观了解未来空间或物像形象的形成条件, 而设计图表现就担当了这一角色。虽然, 设计表现的方式方法还有口头语言、图表、体势、模型、电脑等途径。但绘画类的表现功能, 是表现形式的代表功能, 其效果是一般常规表现形式所不及的。而电脑辅助设计表现是另一种表现方式, 制作的画质效果近似实际照片或影视作品, 给人以一种真实的印象。这两种主要形式的利用可谓相辅相成、相得益彰。如: 门面设计透视表现, 室内空间设计透视表现, 细部结构, 平面、立面、剖面设计分析说图, 模型, 动画等。

第八步, 落实详图。

设计构思经过设计定位、目标落实、展开设计、设计表现等过程, 方案被业主认同后, 需要进行大量的施工图设计和配套的相关专业的设计图纸。

利用正投影原理所绘制的平、立、剖面图, 科学地再现了空间界面的真实尺度与比例、材料的构成与做法用专业领域的制图规范来强化设计, 是准确交代、解决空间构思和施工问题的重要表现方法。因此, 详图的细部设计表现过程是十分必要的。作为设计师, 必须掌握这一能力。

第九步, 编制预算及其他。

编制预算: 预算是设计工作对工程总体造价进行的分析与目标计划, 编制预算工作应按国家有关法则与规则进行工作, 实事求是。

设计说明编写: 有关设计说明更是设计运作的一个不可缺少的内容, 让业主、技术人员、施工者了解有关设计的注解说明, 介绍优化了的方案设计的思维作为认知应用的指南途径。这一点是完整表达设计理念的重要手段。

材料手册是另一种对设计方案的细则说明方式。针对设计, 提供必要的各主要单元部分构成因素用料的样本, 让业主、技术人员及施工者一目了然, 对其特征、色泽、性能、图案、质地等方面产生直观的了解, 增强对方案空间形象的理解, 加深设计者与业主以及同施工者的交流。这也是提供符合设计过程系统状态模式的设计思想的表达。

总之, 关于设计的程度和方法, 前后统筹, 应因人而异。国内外方法很多, 相互借鉴、相辅相成, 有益于设计者潜力的发挥及创造力的培养。

思考与练习:

1. 阅读 6~10 本课外资料, 以授课教师推荐为主。
2. 学习室内设计与阅读后, 写读书笔记 5 篇。

图 2-1

图 2-2

图 2-3

图 2-4

3 设计的行为心理及人体工学

[教学要点]

● 本章注重对人的因素的研究, 透过探寻使用者心理行为规律和设计者心理、素质、智能等, 对人、物关系及物、物关系进行剖析。引导设计师以“一切设计都是为人服务的”为观念, 对空间、功能、界面、形式进行研究。

3.1 设计与行为心理

众所周知, 随着社会的发展, 环境设计问题被提了出来, 在以人的行为为研究对象的心理学中, 环境设计与心理问题已经成为设计过程中的重大课题, 进而产生了一门新的学科——建筑环境心理学。

建筑环境心理学是现代建筑学新概念中的重要一环, 是围绕着心理学研究与建筑学研究的一门边缘学科, 是研究人的行为和建筑环境间相互关系的科学。运用心理学的某些理论解决建筑设计的实际问题, 重点研究建筑环境中的人的心理现象及行为特点。基于格式塔心理学与建筑环境视觉原理, 提出人对环境的认知方式与个人空间的形成, 从人的心理角度分析环境的人性化特征。从空间和场域、感觉和知觉来进行人性化设计。

知觉的特征: 从空间知觉, 环境认知, 环境心理感受与个人空间等角度, 研究建筑环境与人的心理感知之间关联内容的方式。旨在了解业主如何和环境相互作用, 进而利用和改善人类环境, 以解决各种由环境设计产生的人类行为问题, 诸如建筑环境结构、色彩、空间等对人的行为的影响。它使对于建筑环境“人性化”的研究有了真正意义上的科学依据。

大部分的心理学研究都要考虑刺激和反应间的关系, 心理学中每一领域都涉及人工环境即建筑环境的作用问题, 因此有的心理学家认为, 建筑环境心理学家实际上是对所有心理学研究提供一种特殊的观点和研究角度, 对所有心理学都将产生重大的影响。在建筑环境心理学中, 建筑业主环境是多维的、多元化的, 研究重点是多维的环境和个体的心理间的关系, 是长时间组织起来的、与大规模的建筑环境有关的心理行为, 而不是某一个分离的刺激和反应的联系, 不是一个刺激的直接反应, 因此建筑环境心理学又是心理学中一个相对独立的分支。(图 3-1~图 3-7) 从它的研究范围来看是多学科的、交叉的, 除了和心理学的其他分支交叉外, 和建筑学、环境科学、生态学等也有交叉的关系。以下简述与设计有关的课题, 以便更好地从事设计工作。其中主要包括人与人、人与物、物与物及设计师的心理因素方面。

3.1.1 人与人

环境设计的目的是如何满足其客观物理功能和人的心理功能。人的环境体验是我们进行创新设计的原则依据, 它因人的行为心理需要而存在, 围绕人类生活的实际需要而成长, 并在满足这种需要的过程中变化。“设计必须为人服务”的思想成为环境设计人员普遍接受的原则。该原则要求设计工作重视人, 重视人的心理和行为需要。要达到以上目的, 必须研究人与人这一重要关系。在环境设计中, 这一关系体现在以下方面:

1. 人的层面

环境中的人是主体因素, 是使用者、创建者和顺承者。不同的功能领域、不同的环境条件, 都有不同的使用者在工作、学习和生活。层面繁多, 各不相同。既有来自老、中、少、幼, 又有体现男女之分, 还有健康的与残疾的, 民族的、民俗的、宗教的、风俗的、政治的, 职业的、经验的、文化的, 甚至是地域条件的, 层面种种, 体现了人文关系的复杂性。

研究人的因素, 是提高环境作用, 体现对人的关心, 为人而设计的关键一步。环境使用者成分的复杂影响着空间环境构成的复杂性, 以及舒适、健康、安全、便捷性, 等等。而这些又是人们行为活动中至关重要的需求, 自然对人的因素的研究也就成为室内设计中非常关键的环节。

2. 人的交往

人对与他人接近程度进行主动控制的心理需求称为私密性要求。人对私密性的要求表现为四个方面: 独处、亲密、匿名和保留。理想的私密性可以通过两种方式来取得: 利用空间的控制机制, 或利用不同文化的行为规范与模式来调节人际接触。由于私密性是控制与他人接触的双向过程, 所以空间环境设计不仅应满足物质占有、空间场、人的使用过程, 还应满足人的精神需求, 提供与公共生活相联系的良好善意的机能渠道, 并使其处于使用者的控制之下, 创造“社会促进空间”, 加强人与人的沟通, 促进人与人之间的相互吸引, 是设计师必须在其作品中反映的问题。

研究结果表明: 空间环境设计对人与人的关系的影响较大, 体现在交往中人们之间的距离定位、空间的有效利用与组

织、接触频率、时间控制、地点条件、功利目的等因素上。一个巨大的办公室，用桌子、书架、植物等分隔出个人空间，各空间汇集于办公室，在用物化条件和设计语汇的组织下使同事之间有更多的接触机会，可增进友谊和社会凝聚力，还可大大提高工作效率。住宅设计中，一梯两户式多层住宅由于每一户的独立性强，居民接触机会少，因此显得冷清寂寞；而一梯三户或四户的住宅，由于有户外短走廊，居民有较多的条件、机会与邻居相遇，所以交往与交流的频率高于一梯两户住宅。这样的实例在现实中有很多很多，表现在人类生存与生活的各个层面范围之中。交往是人们必需的生活基础，是群体与个体或个体与多体联系的基本要求。因此，交往条件因素的获得，行为心理的需要是空间环境设计的前提。

3. 领域与距离

领域是环境中个人所特有的感知控制、介质限定和占有的空间。当感知空间被侵犯时，空间拥有者会做出相应的防卫反应。它具有两个层面：第一个是实际限定的领域，第二个是心理感知限定的领域。领域是以场地形式存在的，既有实体形式，也有虚体形式，是具有一定动能的因素。人离不开社会，需要参加社会文化活动，这是人们精神和心理的需求。

个人心理需要是随着人的走动而不断迁移的最小的空间领域，可使人在空间中与他人保持适当的距离，这个距离称为人际距离。人际距离由近到远依次为亲昵距离、私交距离、社交距离、公共距离。进行环境设计时，就可以根据环境的性质、群体使用者的关系秩序与程度来为用户提供预知条件下的紧凑布局、功能合理且舒适的服务设施。如设计一个报告厅，讲演者与听众间的距离自然应该采取公共距离。在满足使用者要求的同时，设计者可以发挥创造性，对使用者施加影响，缩短人们之间的心理距离，促进相互间的交往条件，完善领域的结构关系。在公共室内、社区环境、家庭居住条件中完成人性化的层次要求，是满足室内环境中人的行为心理需要的必要因素。

3.1.2 人与物

人作为环境的主体，构筑了非凡的人为世界，在长期的物化过程中，自然也应依据人的心理和行为规律进行。因此处理好人与物的关系，同样也是一个关键的环节所在。

1. 空间设计与人的心理

经过设计的空间能诱发人们产生一种特定情绪或心理上的反应。一些空间之所以令人心身愉快，是因为这类空间在机能、大小、形状、比例、尺度、色彩、设计表现语言等方面适合它们所使用的目的和使用人的精神层面。设计特定功能的空间应根据它们的“功能方式”尽力去创造它们。诸如城市空间、人为景观、家具等。人、物和物围建筑的感知场所，成为认知环境设计的要素所在。功能会引起形式，形式又会强化功能。

功能空间设计是室内设计的主要内容。空间构成有自身的规律性和一定的几何构成原则，空间形体给人的直觉形态是第一性的、直观的。“格式塔”心理学中指出：人们喜欢有规律、有序列的几何形体。受这类认知的影响，大自然中随处可见的曲线形态序列，使人们有心胸舒畅、自由祥和、超脱呆板的感知：水平线形态宽广，垂直线形态伟岸，而折线给人以紧张突兀、忐忑不安之感。在满足机能要求和自然的条件下，对二次设计的艺术处理应认真地运用这一规律，营建设计语言的实体定位，使空间更能适应人的需要。

空间结构设计技术的发展，使大跨度的室内空间设计成为可能。采用不同的结构形式、不同的构筑原则、不同的秩序定位、不同的材料表现，就可创造出风格迥异的室内空间。而在现代建筑中，空间的功能定位越来越模糊，高密度型、综合型、复合体式的发展，再加上新的观念与生活方式的革命，更使形式内容繁杂多样。如在人们消费活动的空间中，它不仅仅需要满足人们一般简单的购物，还要在购物的同时考虑空间功能的机能性、趣味性、文化性和表现性。通过空间各类场所的畅通、内外的沟通、回归自然的表述、个性的定位，来构筑购物、社交、休息、观赏的综合理想环境场所。这样的环境不但可以实现功能的体现，还可以消除顾客的疲劳感和紧张感，在心理上、生理上起到一定的平衡作用。由于人的商业行为存在着个体差异，对于他们不同的心理层面需要，就要以类同的对应空间设计来考虑个体与整体的关系，调动积极因素，来吸引、留住人。再如，线性的序列从入口到大厅，从次要空间到主要空间，从水平交通到垂直交通，几何空间的组合构成应有主次秩序，“高潮”与“低潮”交替动作，就会在人的心理上不断引发情感，调动行为动机，增强空间实体序列对人的作用。对商业建筑的入口处的设计更应多下工夫，以便吸引顾客。

2. 陈设与人的心理

在现代环境设计中，人们越来越多地把环境设计成情感的场所，陈设是带来精神功能的重要媒介。秩序结构、植物、灯光、材质、艺术品、建筑小品、工业产品、布饰等要素的有效组织应用，或主或辅或调控或融入；文化性、地方性、园林式，把人们生活的环境个性化，既有指物抒情，又有美化环境、创建空间的机能。

陈设与装饰密不可分，互利互动成为一组别致的设计语言系列，装饰与陈设离不开对人的层面相应的考虑，万不可盲目