

室内设计与应用

INDOOR DESIGN AND ITS APPLICATION

黄 凯 王 芳 著

合肥工业大学出版社

现

代

设

计

艺

术

丛

书

安 徽 省 十 一 五 规 划 教 材

INDOOR DESIGN &
ITS APPLICATION

室内设计与应用

III黄凯 王芳 III著

合 肥 工 业 大 学 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

室内设计与应用/黄凯,王芳著. —2版. —合肥:合肥工业大学出版社, 2009. 8
ISBN 978-7-5650-0046-1

I. 室… II. ①黄… ②王… 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150436号

《现代设计艺术丛书》 指导委员会

主 任: 于 洪

副主任: 汤 斌 叶常林

委 员: (按姓氏笔画为序)

方新普 毕松梅 朱文藻 伊长文 江 明 孙宇峰 李长龙 陆 峰
赵雪松 侯大寅 柴阜桐 徐达奇 陶庭先 黄 凯 蔡昌凤

《现代设计艺术丛书》 编撰委员会

主 任: 黄 凯 陆 峰

委 员: (按姓氏笔画为序)

丁 薇 卫 国 王 芳 王小元 王小路 王淮梁 田恒权 史启新 朱 鸣
鄢红芳 孙玲玲 杨 林 吴君绣 何建波 张国斌 承 杰 易 忠 季益武
孟梅林 项 宁 班 石 顾 梅 钱 涛 高 原 康 英 盛 容 程晓玲

安徽省十一五规划教材

室内设计与应用

著 黄凯 王芳 责任编辑 方立松

出 版 合肥工业大学出版社

地 址 合肥市屯溪路193号

邮 编 230009

电 话 总编室: 0551-2903038

发行部: 0551-2903188

版 次 2009年9月第2版

印 次 2009年9月第4次印刷

开 本 889×1194 1/16

印 张 5.5

字 数 193千字

发 行 全国新华书店

印 刷 安徽联众印刷有限公司

网 址 www.hfutpress.com.cn

E-mail press@hfutpress.com.cn

ISBN 978-7-5650-0046-1

定价: 39.00元

如有影响阅读者印装质量问题,请与出版社发行部联系调换

序言

FOREWORD

设计教育伴随着社会经济的不断增长而不断地提出新的要求。符合知识经济时代的需求，强调设计具有国际化视野、中国传统文化的特色，是我们今天的工作中心和培养目标。

设计艺术已进入多元化的发展时期，如何更好地搞好设计学科建设，突出教学特色，具有创新意识、宽泛的知识结构和坚定的市场服务意识，是今天我们教育的社会使命和责任。可喜的是，这套由安徽工程科技学院艺术设计系组织编写的现代艺术设计丛书的出版，结合大量的教学成果，不仅能理论联系实际，而且强调创新意识与工作能力培养相结合，无疑对今天的设计教育发展起到促进作用。

教材建设工作是我们积极配合教育部精品课程建设的一个举措，也是一项较艰难的系统工程，我们要给予关心和鼓励，从理论和学术上给予切实的帮助。没有理论的支撑，就无法进行深度研究，更谈不上创造；没有新的观念、新的思维和新的举措，设计教育将失去导向。

德国卡塞尔大学哥哈特·马蒂亚斯在考察中国设计教育时留下了这么一句话：“中国设计艺术类的学生是世界上最有希望的一代，因为这个潜在的市场为他们提供了一个巨大的舞台……”中国的设计艺术教育要在五千年文化和艺术历史的基础上形成自己的教育体系，我们应该思考这个问题。希望我们更多的人来参与中国特色的设计教育理论的研究，不断地思索，认真去做，使我国的设计学科更加成熟，为培养创造性的人才作出自己的贡献。

同济大学 林家阳教授

前言

FOREWORD

室内设计是人与环境、人与自然和谐发展的产物，与人们日常生活紧密相连。提高室内设计的科学性与艺术性，改善人们的生活质量，是室内设计师的历史使命。

室内设计又是一门交叉性学科，是现代科技与艺术的综合体现，是实用、审美和文化的结合。辩证地认识中国传统与地域文化，并运用于室内设计之中，保持和发展民族特色，体现时代性，将民族特色与现代风格相结合，是高等设计教育的研究方向。

本书着重阐述了室内设计基础、应用和创意思维等方面的内容，注重理论联系实际。本书由黄凯、王芳主编，杨林、程晓玲参与编写。所选用的实际工程设计方案，由上海金钟国际设计工程公司、安徽长城装饰公司、杨林设计工作室提供，还选用了安徽工程科技学院艺术设计系学生的部分作品，在此一并表示诚挚的感谢。

由于学术水平有限，不足之处，希望得到专家与同行们的批评指正。

目 录

Contents

序 言

前 言

001

002

003

004

005

第一章 室内设计概述

第一节 室内设计的主要任务和基本观点

第二节 室内设计学科与内容

第三节 室内设计的发展趋势

第四节 室内设计师的素质要求

007

008

009

013

019

025

031

第二章 室内设计基础

第一节 室内设计与建筑的关系

第二节 室内设计的风格类型

第三节 室内设计与中国传统文化的关系

第四节 室内空间环境设计

第五节 室内色彩设计中的基本原则

第六节 室内采光与照明设计

038

039

039

040

040

042

第三章 住宅室内设计的应用

第一节 住宅室内设计内容

第二节 住宅室内设计的关联因素

第三节 住宅室内设计的色彩运用

第四节 住宅室内设计程序

第五节 住宅室内设计的种类及设计方法

046

047

048

第四章 公共室内设计的应用

第一节 公共室内设计的分类

第二节 公共室内设计的主要步骤

052

053

054

058

第五章 室内设计的创意思维

第一节 思维与创造

第二节 室内设计思维

第三节 设计思维的训练方法

060

061

062

062

072

第六章 室内设计的构思与表达

第一节 设计构思

第二节 设计草图

第三节 设计制图

第四节 设计方案图的表现方法

082

参考文献

第一章

室内设计概述

第一节 室内设计的主要任务和基本观点

第二节 室内设计学科与内容

第三节 室内设计的发展趋势

第四节 室内设计师的素质要求

第一节 室内设计的主要任务和基本观点

室内设计是建筑内部空间的环境设计。它根据空间使用性质和所处环境,运用物质技术手段创造出功能合理、舒适美观、符合人的生理和心理要求的理想场所。也是为了满足人们生活、工作的物质和精神要求所进行的内部环境设计,是与人的生活密切相关的一门专业性和实用性都很强的新兴边缘学科。

一、室内设计的主要任务

1. 创造合理的内部空间关系。主要对现有的室内空间进行规划、调整和再创造。
2. 创造舒适的空间环境。主要对室内的设备、陈设、家具、照明和音质效果进行设计,对室内的空间界面、门窗和建筑构件进行装修设计。
3. 创造室内空间的艺术气氛。主要对室内造型、色

彩环境等生理和心理环境进行有创意的设计,力求创造出高品位、有艺术性并且具有鲜明个性的室内空间环境。(图101)

二、室内设计的基本观点

1. 注重体现以人为本、表里如一,不要牵强附会。文教类室内设计要体现文化气质;办公类要体现效率和速度;商业类要体现吸引魅力;居住类要体现宜人气氛;观演类要体现科学和艺术等。
2. 注重整体环境。现代室内设计要充分考虑整体环境,包括室内空间环境、视觉环境、空气质量环境、声光热物理环境以及心理环境等方面。
3. 注重创造具有表现力和感染力的室内空间形象。在重视技术手段的同时,创造具有视觉美感和文化内涵的室内环境,采取具有地方风格和民族特色的设计手法。(图102)
4. 注重节能和充分利用室内空间。运用无污染的绿色装饰材料,强调和谐的整体艺术效果,创造人与环境相协调的亲合关系。(图103)

图 101 王琮

图 102

图 105

图 103 贝聿铭

图 104

第二节 室内设计学科与内容

室内设计不是单一的学科,而是横跨多个学科的新型学科,广泛涉及艺术与建筑等领域。室内设计的作品实际是艺术与科学技术相结合的产物。

一、室内设计的学科发展

室内设计学科在我国真正开始于20世纪50年代。1958年北京国庆工程之前,室内设计专业还没有从建筑设计中分离出来,还主要依赖于建筑设计。

1. 侧重于为政治性建筑服务。20世纪50~70年代初我国室内设计的装饰风格带有强烈的政治色彩。国庆工程主要是人民大会堂室内设计空间与造型处理,在全国产生了广泛的影响。

2. 室内装饰行业的兴起。20世纪80年代改革开放以后,旅游业的迅速发展直接推动着旅馆的建设发展,室内设计水平有了很大的提高。一大批高标准的宾馆、酒店的建成,为室内设计师提供了较多的实践机会。

3. 生活环境质量的提高。改革开放的深入促使经济快速发展,人们掀起了住宅装修热;三资企业的不断增加,形成对办公环境的高标准要求;商业发展和竞争,又形成了商业环境不断提高档次的装修热。

4. 独立的新兴学科已逐渐得到发展。90年代人们对装饰和装修的热情一度高涨,使室内设计学科逐渐得到发展。这一学科既包含有很高的艺术性,又有很高的技术性,所涉及的设计内容与一些新兴的交叉学科关系密切,如视觉艺术学、设计美学、人体工程学、环境心理学、环境物理学等。

5. 强调以人为中心,为人而设计。在经济快速发展的今天,人们对室内空间的要求已不再满足于低水平的使用功能设计,而是追求高质量的生活环境、更高的艺术设计要求,力求满足精神生活的需求。室内设计由此也成为今天高等艺术设计教育中最热门的学科之一。

6. 室内设计教育的高度扩展。目前,全国已有600多所高等院校先后设立了与室内设计相关的专业。以室

图 106

图 107

内设计或装饰为主要概念的室内装修行业也成为国民经济的支柱产业之一。

二、室内设计的工作内容

室内设计工作包括室内空间环境、室内视觉环境、室内物理环境和室内配套等方面的内容。

1. 室内空间环境设计。它包括空间形态设计、室内空间的组织、室内平面功能分析和布局。它对所提供的建筑内部空间进行处理,调整空间的尺度和比例,解决相互之间的衔接、对比、统一等问题。(图104)

2. 室内视觉环境设计。它包括室内空间各界面使用特点的分析及各界面的色彩处理,比如说室内的墙壁、地面及顶棚等,也包含界面线型、图形、肌理、质地等视觉因素的设计与处理。(图105)

3. 室内物理环境设计。它包括室内采光、照明设计、声学环境设计及水暖设施等方面的设计,具体表现为室内气候、采暖通风、温湿度调节和视听音像效果等物理因素给人的感受。

4. 室内内含物配套设计。它包括对室内家具、灯具、陈设、织物的配置与设计,室内绿化、景观小品等方面的设计,体现在家具及设施的配套设计与选择,对灯饰照明、观赏艺术品及室内绿色植物等综合的艺术处理。(图106)(图107)

第三节 室内设计的发展趋势

室内设计的发展具有多层次和多风格的趋势。不同层次、不同风格的现代室内设计都将更加重视室内空间环境中的精神因素和文化内涵。据有关方面资料显示,随着人们对居住环境消费的持续升温,室内装饰业的市场空间将进一步扩大。目前我国室内装饰工程的市场需求量每年增长幅度很大,近几年全国完成室内装饰工程量已达到6000亿元,带动装饰材料和用品的产值也达4000亿元。

一、重视提高室内设计水平和装饰工程的文化品位

1. 逐步实现由“量”到“质”的转变。我国室内设计行业将走出沿袭、模仿的初级发展阶段,更加重视室内装饰行业的规范和管理,以设计为主导,带动室内装饰材料 and 用品等相关产业的快速发展。

2. 逐步建立具有中国特色的室内装饰行业体系。大量应用民族传统、地方风格,体现中国特色的现代设计,强调简约主义风格,渗透中国特色;注重室内空间及装饰细部处理,体现和创造中国现代空间设计的文化特色,创造出独具特色的现代中国室内装饰文化风格。

(图108)(图109)

图 108

3. 强调室内设计与理论的创新。理论是指导室内设计水平发展的基础,是评判的根据。比如北京钓鱼台国宾馆某项工程的设计招标,新加坡的设计方案仔细、深入,但因对中国文化理解较浅,表现手法一般而落选。美国人从国际化角度感受,理解中国宏大宫廷建筑的文化神韵和氛围,结合了钓鱼台的园林特点而获得成功。双方的差距是理论和设计观念上的差距。

二、重视环境保护和建立新的生态节能观念

1. 贯彻循环化原则,开发和选择无污染、能循环使用的材料。在室内环境的建造、使用和更新过程中,注重对常规资源、不可再生资源的节约和回收利用,对再生资源也要尽量低消耗使用,有效利用自然资源,调整人们的行为方式,保证资源合理使用,不被浪费。

2. 强调天然材料和自然色彩的应用。最大限度地发挥材料固有的特性,重视室内外统一的环境设计和绿化布置,避免使用产生有害射线和气体的材料,防止室内环境污染,营造具有健康、宜人、自然、亲和特点的绿色空间和环境。(图110)

3. 强调真正发挥设计的魅力。提倡适度消费思想的节约型生活方式,重视发展现代服务设施,提高效率,崇尚简洁典雅,打破同一化,追求个性化,使生产和消费维持在资源和环境承受能力的范围内,保证可持续性

图 109

图 110

图 111

图 112

的发展,体现一种崭新的生态文化观、价值观。

三、提高建筑室内智能化的科技含量

1. 重视现代科技与艺术的结合。在室内设计中采用一切现代科技手段,最大限度地达到声、光、色、形的匹配效果,充分体现空间、形体、色彩、虚实关系和意境创造的把握,与周围环境相协调。(图 111)(图 112)

2. 重视各种室内智能控制的利用。智能化是利用现代化4C(即计算机、通讯及网络、自控、IC卡)技术传输各种信息,智能化实现电子信息邮件、电子公告接受提示及各种辅助功能,是未来建筑及室内设计的发展方向。

(1) 智能化的初期阶段包括红外线周边报警设备,车辆出入管理,住宅防盗、家庭紧急救助、巡夜的管理,煤气泄露报警,互联网的快速连接,弱电的综合布线,水电气三表的中远程数据传输,有线电视、卫星电视等公用无线的接入,紧急广播和疏散等等。

(2) 住宅自动化,即住宅电气设备经过编程之后,自动依据环境变化而变化,为住宅小区的服务与管理提

供高技术的手段,以实现快捷高效的超值服务与管理,提供安全舒适的家居环境。

第四节 室内设计师的素质要求

设计创造是以综合为手段,以创新为目标的高级复杂的劳动过程。我国室内设计市场近几年空前繁荣,在很大程度上提高了人们的工作和生活质量。尽管设计行业发展得很快,但在实践和理论上要避免急功近利的浮躁情绪,还必须经过一个认真思考的发展过程。作为设计创造主体的设计师不仅要掌握相关的专业知识与技能,还要不断提高自己的文化艺术修养,充分了解国内外装饰设计行业发展动态和趋势,树立一个专业性强、水准高的设计导向,使自己的设计更好地服务于市场。

一、充分掌握艺术与设计的基本知识与技能

1. 掌握造型基础、专业设计技能及相关的理论知识。造型基础训练以设计师的形态、空间认识及表现能力为

核心。设计速写是快捷方便的设计表现语言,具有记录视觉笔记和分析设计功能的作用,是不可缺少的重要技能。(图113)

2. 熟练掌握计算机辅助设计。具备绘制效果图和表现施工制图的能力;具备建筑装饰材料、建筑装饰结构与构造、施工技术方面的知识;熟悉室内声、光、热、风、水、电等物理和设备的基本常识。

3. 掌握艺术与设计理论知识。具备较好的艺术理论素养和设计表达能力,如设计史论、设计方法论、创造性设计思维等。学习并吸收民族传统、民间艺术特色,不断拓宽自己的创作思路,提高创作能力和制作技巧。(图114)

二、具备其他交叉学科的相关知识

1. 了解一定的经济和市场营销知识。具有较强的社会实践技能和组织能力,能够处理各种公共关系,善于发现问题、分析问题和解决问题。一个优秀的设计师,能够在无法改变各种制约因素的条件下,最大限度地发

挥自己的创造性,运用各种设计手段来达到甲乙双方的共同满意。

2. 熟练掌握并充分利用计算机网络工具。通过网络及时掌握专业技术的学术进展动态,及时更新自己的知识结构和设计手段,勤于思考,勇于实践,激发新的创作灵感。

3. 掌握新动态和新技术。及时了解和掌握行业标准的变化动态,掌握装饰材料的更新动态、装饰工艺的新技术、新方法动态;具备有关建筑和室内环境设计的法规知识,如防火、安全、招投标法、工程管理与合同标准等。

三、具有团结与协作的团队精神

1. 具有高度的社会责任感和良好的社会伦理道德。

2. 具备守纪、尊重原则与协作的精神。每项设计与工程案例,都受到经济、材料、经营、基础条件和人为干扰等多种因素的制约,是一个集体行为。成功的设计师都是成功的合作者。

图 113

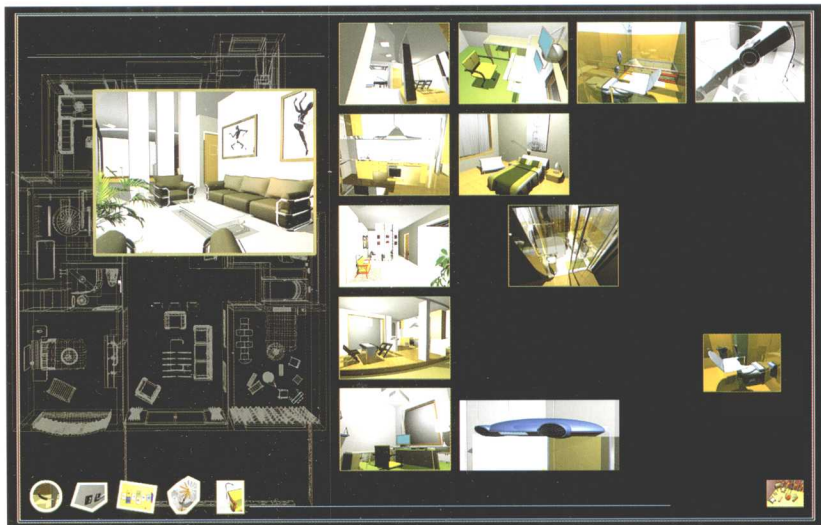

图 114

第二章

室内设计基础

第一节 室内设计与建筑的关系

第二节 室内设计的风格类型

第三节 室内设计与中国传统文化的关系

第四节 室内空间环境设计

第五节 室内色彩设计中的基本原则

第六节 室内采光与照明设计

第一节 室内设计与建筑的关系

建筑设计与室内设计是两个相互关联而内容不同的技术名词。广义上讲,室内设计是建筑设计的一部分。就是说,室内设计是建筑物在土建设计完成后紧接着的后续设计。可以说,室内环境设计是以建筑设计为基础,对建筑设计的空间环境进行局部改造、深化、充实、完善和再加工,按具体对象的要求,进行装修、装潢、装饰,使建筑物内部空间更富有艺术表现力并充分体现空间的性格和主题。

一、室内是构成建筑的基础

1. 室内设计的创意依赖于建筑空间。一幢建筑包含许多不同功能的室内空间,相互间既依赖又各有特点。从空间设计的角度来看,建筑设计构成一个立体的体量关系,室内设计形成了空间分割关系。每个室内空间都是由六个空间界面围合而成,没有这些界面也就不存在室内空间。室内空间是构成建筑物的基础,室内空间设计脱离了建筑的框架和空间分隔的界面因素。只有首先了解结构

形式,才能做好室内设计。(图201)(图202)

2. 室内设计受建筑的制约。建筑是向外扩张空间、占领空间,室内设计是在建筑约束的空间内分割或分配空间。一方面建筑空间结构尺度直接影响室内设计的功能、布局和采光,比如室内的尺寸、高度和结构的柱网等;另一方面,建筑室内的各类管线位置,如上下水、闸阀和电路等,都影响着室内设计的布局。优秀的建筑设计必然给室内设计创造条件,而优秀的室内设计也可以更加完善和丰富建筑设计的意念。

二、室内设计是建筑设计的延伸、继续和发展

1. 室内设计是功能、空间、文化的延伸和发展。具体来说是使用功能及功能分区,空间沟通外环境和内环境的问题。另外,建筑本身是一种文化,室内设计应是最集中和最容易让人感悟的一种文化现象。

2. 室内设计与建筑设计的理论体系是相同的。在构图规律、美学法则、空间比例、尺度概念和对比统一等方面都是相通的。不同的是建筑设计创造总体关系,解决建筑的使用功能,处理内外部形式及建筑构造问题;

图 201

图 202 依瑞
克·麦瑟施密特

图 203 王琼

图 204 程刚

图 205

图 206

室内设计是通过空间界面、具体时空关系的处理,重视人的生理和心理效果,强调材料的质感、色彩和灯光的运用,也注重细部的处理和形态的塑造,是更加具体化的设计。(图203)

3. 室内设计对建筑设计具有一定的推动作用。从设计程序上看,建筑设计在先,室内设计在后,但并不等于说室内设计是处于被动地位。从空间上来讲,建筑设计师关心的是空间体量、尺度、衔接和过渡这些大关系,而室内设计师则关心空间感的问题。空间感及室内设计中的形、色、光、材料的质感都涉及人的心理,要靠室内设计师去营造。(图204)

第二节 室内设计的风格类型

室内设计风格是不同的地域文明经过历史的积累而形成的一种文化现象。它是社会制度、生活方式、文化思潮、风俗习惯、宗教信仰、经济环境以及地理气候等诸多因素结合的产物。在多元文化并行发展的信息时代,室内设计风格流派也发生频繁的变化。

室内设计的风格往往在很大程度上与建筑设计的美学观点一致,在表现形式和表现手法上也有许多近似之处。另外,其他各种艺术形式(如绘画、造型艺术甚至文学、音乐等)、艺术流派的主张与观点也会在室内设计中有所体现。同时,室内设计又由于更具灵活性和适应性、相对周期短而呈现出自身独特的特点和内容。

一、比较典型的风格种类

1. 古典欧式风格。欧式风格主要分为文艺复兴式、巴洛克式、洛可可式等三种类型。其主要构成手法有三类,第一类是室内构件要素,如柱式和楼梯等;第二类是家具要素,如床、桌椅和几柜等,常以兽腿、花束及螺钿雕刻来装饰;第三类是装饰要素,如墙纸、窗帘、地毯、灯具和壁画等。它们都具有一定的设计法则,注重背景色调,重视比例和尺度的把握。(图205)(图206)

(1) 文艺复兴式:文艺复兴运动开始于公元14世纪的意大利,15~16世纪进入繁盛时期。文艺复兴式风格强调人性的文化特征,有意识地模仿古典风格,具有古典艺术再生和充实的现实意义,表面雕饰细密,外观

效果呈现一种理性的华丽,在家具、陈设和装饰纹样等方面表现出纯朴与和谐,影响了欧洲各国逐步形成的室内设计独特样式的发展。意大利的家具多不露结构部件,强调表面雕饰,多运用细密描绘的手法;法国室内和家具雕饰技艺精湛;英国可见哥特样式的特征,室内工艺占主要位置。

(2) 巴洛克式:巴洛克建筑发端于罗马城,产生于公元17世纪,强调线型的流动变化,装饰繁琐精巧。巴洛克式风格17世纪盛行欧洲,打破文艺复兴时期整体的造型形式,以浪漫主义为基础,强调线形流动的变化,将室内雕刻工艺集中在装饰和陈设艺术上。色彩华丽且用暖色调加以协调,变通的直线与曲线相互作用构成室内华美厚重的气氛,并且带有一定的夸张性装饰,显示

出室内和家具豪华、富丽的特点,充满了强烈的动感效果。这种风格反映了当时向上的艺术思想和浪漫的现实精神。

(3) 罗可可式:产生于公元17~18世纪,以贝壳状的曲线、折皱和曲折进行表面处理,绚丽细致,常采用不对称手法,多用弧线和曲线,柔媚细腻,以贝壳、花鸟、涡卷和山石为主要纹样题材,是皇宫贵族为得到舒适、私密的室内空间而追求典雅、亲切的室内装饰效果而形成的。室内色彩明快、装饰纤巧,家具的造型和装饰精致复杂,墙面常用粉红、嫩绿和玫瑰红等色,线脚多用金色,还采用了大量中国式装饰和陈设,使室内具有过多的繁复装饰和过多的华美效果。(图207)(图208)

现代的欧式风格实际上是继承古典风格中的精华部

图 207

图 209

图 208

图 210

图 211