

高等学校艺术设计专业课程改革系列教材

文 健 编著

SHINEI SHEJI JIAOCHENG

室内设计教程

清华大学出版社
<http://www.tup.tsinghua.edu.cn>

北京交通大学出版社
<http://press.bjtu.edu.cn>

高等学校艺术设计专业课程改革系列教材

室内设计教程

文 健 编著

清华大学出版社
北京交通大学出版社

· 北京 ·

内 容 简 介

本书的主要内容包括室内设计的基本概念和风格、流派、室内空间的类型、造型要素和设计技巧、人体工程学、室内家具、陈设、色彩、照明与材料设计,以及居住空间设计和商业空间设计等。本书系统地介绍了室内设计的基本理论,并通过大量的案例图片,形象而直观地阐释室内设计的表达方式和设计技巧。

本书内容全面、图文并茂、理论结合实践、紧接专业市场、实践性强。本书可作为应用型本科院校和高职高专院校室内设计、环境艺术设计和建筑装饰设计专业的教材,还可以作为行业爱好者的自学辅导用书。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,翻印必究。侵权举报电话:010-62782989 13501256678 13801310933

图书在版编目(CIP)数据

室内设计教程 / 文健编著. —北京:清华大学出版社;北京交通大学出版社, 2010. 11
(高等学校艺术设计专业课程改革系列教材)

ISBN 978-7-5121-0383-2

I. ①室… II. ①文… III. ①室内设计-高等学校-教材 IV. ①TU238

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第208146号

责任编辑:吴嫦娥

出版发行:清华大学出版社 邮编:100084 电话:010-62776969

北京交通大学出版社 邮编:100044 电话:010-51686414

印刷者:北京蓝图印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:210×285 印张:11.75 字数:398千字

版 次:2011年1月第1版 2011年1月第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-5121-0383-2/TU·61

印 数:1~4000册 定价:39.00元

本书如有质量问题,请向北京交通大学出版社质监组反映。对您的意见和批评,我们表示欢迎和感谢。

投诉电话:010-51686043, 51686008; 传真:010-62225406; E-mail: press@bjtu.edu.cn。

前言

室内设计是人们根据建筑空间的使用性质,运用物质技术手段,创造出功能合理、舒适优美的室内环境,以满足人的物质与精神需求而进行的空间创造活动。室内设计是建筑设计的延续和深化,是室内空间环境的再创造,其主要目的就是创造舒适美观的室内环境,满足人们多元化的物质和精神需求。

室内设计是一门综合性学科,其内容涉及美学、环境学、声学 and 光学等多个学科。同时,室内设计又是一门非常重视实践的学科,其学习和认知过程与设计实践紧密相连。本书编写的初衷就是在系统地介绍室内设计基本理论的基础上,通过大量的图片案例资料,让学生全面地掌握室内设计的方法和技巧,并能对不同的室内空间进行功能设计和美化装饰。本书从室内设计的基本概念、特点和发展史,室内空间设计与人体工程学,室内家具、陈设、色彩、照明、材料设计,居住空间设计和商业空间设计等方面全方位、系统地对室内设计的理论、表达方式和设计技巧进行了清晰而细致的讲解。本书内容全面,条理清晰,理论结合实践,图文并茂,紧接专业市场,实践性强,对在校学生有很大的指导作用。本书的图片和案例都是通过精挑细选的,能帮助学生更加形象直观的理解理论知识。这些精美的图片和优秀的设计案例还具有较高的参考和收藏价值。本书可作为应用型本科院校和高职高专类院校室内设计和环境艺术设计专业的教材,还可以作为行业爱好者的自学辅导用书。

本书在编写过程中得到了广东白云技师学院艺术系广大师生的大力支持和帮助,在此表示衷心的感谢。由于编者的学术水平有限,本书可能存在一些不足之处,敬请读者批评指正。

文 健

2010. 10. 18

目 录

第一章 室内设计概述	(1)
第一节 室内设计的基本概念	(1)
第二节 室内设计风格与流派	(11)
第二章 室内空间设计	(38)
第一节 室内空间设计概述	(38)
第二节 室内空间的类型	(40)
第三节 室内空间的造型要素	(51)
第三章 人体工程学与室内设计	(66)
第一节 人体工程学概述	(66)
第二节 人体工程学与室内设计的关系	(70)
第四章 室内家具与陈设设计	(77)
第一节 室内家具设计	(77)
第二节 室内陈设设计	(93)
第三节 室内绿化设计	(103)
第五章 室内色彩、照明与材料设计	(108)
第一节 室内色彩设计	(108)
第二节 室内照明设计	(121)
第三节 室内装饰材料	(123)
第六章 居住空间设计	(136)
第一节 客厅设计	(136)
第二节 卧室设计	(146)
第三节 餐厅设计和书房设计	(156)
第四节 厨房和卫生间设计	(163)
第七章 商业娱乐空间设计	(169)
参考文献	(182)

第一节 室内设计的基本概念

一、室内设计的概念和特点

室内设计是人们根据建筑空间的使用性质,运用物质技术手段,创造出功能合理、舒适优美的室内环境,以满足人的物质与精神需求,而进行的空间创造活动。室内设计所创造的空间环境既有使用价值,又满足相应的功能要求,同时也反映了历史文脉、建筑风格、环境气氛等精神因素。“创造出满足人们物质和精神生活需求的室内环境”是室内设计的目的。现代室内设计是综合的室内环境设计,它包括视觉环境和工程技术方面的问题,也包括声、光、热等物理环境以及氛围、意境等心理环境和文化内涵等内容。

关于室内设计,中外优秀的设计师有许多好的观点和看法。建筑师戴念慈先生认为“室内设计的本质是空间设计,室内设计就是对室内空间的物质技术处理和美化”。建筑师普拉特纳则认为“室内设计比包容这些内部空间的建筑物要困难得多,这是因为在室内你必须更多地同人打交道,研究人们的心理因素,以及如何能使他们感到舒适、兴奋。经验证明,这比同结构、建筑体系打交道要费心得多,也要求有更加专门的训练。”美国前室内设计协公主席亚当认为“室内设计的主要目的是给予各种处在室内环境中的人以舒适和安全,因此室内设计与生活息息相关,室内设计不能脱离生活,盲目地运用物质材料去粉饰空间”。建筑师 E·巴诺玛列娃认为“室内设计应该以满足人在室内的生产、生活需求,以功能的实用性为设计的主要目的”。

室内设计是一门综合性学科,它所涉及的范围非常广泛,包括声学、力学、光学、美学、哲学、心理学和色彩学等知识。它也具有鲜明的特点。

1. 室内设计强调“以人为本”的设计宗旨

室内设计的主要目的就是创造舒适美观的室内环境,满足人们多元化的物质和精神需求,确保人们在室内的安全和身心健康,综合处理人与环境、人际交往等多项关系,科学地了解人们的生理、心理特点和视觉感受对室内环境设计的影响。

2. 室内设计是工程技术与艺术的结合

室内设计强调工程技术和艺术创造的相互渗透与结合,运用各种艺术和技术的手段,使设计达到最佳的空间效果,创造出令人愉悦的室内空间环境。科学技术不断进步,使人们的价值观和审美观产生了较大的改变,对室内设计的发展也起了积极的推动作用,新材料、新工艺的不断涌现和更新,为室内设计提供了无穷的设计素材和灵感,运用这些物质技术手段结合艺术的美学,创造出具有表现力和感染力的室内空间形象,使得室内设计更加为大众所认同和接受。

3. 室内设计是一门可持续发展的学科

室内设计的一个显著特点就是它对由于时间的推移而引起室内功能的改变显得特别突出和敏感。当今社会生活节奏日益加快,室内的功能也趋于复杂和多变,装饰材料、室内设备的更新换代不断加快,室内设计的“无形折旧”更趋明显,人们对室内环境的审美也随着时间的推移而不断改变。这就要求室内设计师必须时刻站在时代的前沿,创造出具有时代特色和文化内涵地室内空间。

室内设计欣赏如图 1-1~图 1-3 所示。

二、室内设计的程序

室内设计水平的高低、质量的优劣与设计者的专业素质和文化艺术素养紧密相连。而各个单项设计最终实施后成果的品位,又和该项工程和具体的施工技术、用材质量、设施配置情况,以及与建设者(即业主)的协调关系密切相关,即设计是具有决定意义的最关键的环节和前提,但最终成果的质量有赖于:设计—施工—用材(包括设施)—与业主关系的整体协调。

室内设计的程序是指完成室内设计项目的步骤和方法,是保证设计质量的前提。室内设计的程序一般分为 4 个阶段:设计准备阶段、方案设计阶段、深化和施工图绘制阶段、设计实施阶段。

1. 设计准备阶段

(1) 接受委托任务书,或根据标书要求参加投标。
(2) 明确设计期限,制订设计计划,综合考虑各工种的配合和协调。
(3) 明确室内设计任务和要求,如室内设计的使用性质、功能特点、等级标准和造价等;
(4) 了解室内设计项目所在建筑的基本情况,熟悉室内设计的相关规范和定额标准,并进行现场勘测。

(5) 在家装设计项目中,还应明确业主的设计意图和要求,并通过与业主的深入交谈,了解业主的性格、年龄、职业、爱好和家庭人口组成等基本情况,再根据这些掌握的信息,对室内空间布置做出适当的分析和构想,满足业主的愿望和要求。作为一名优秀的室内设计师,既要虚心听取业主对设计要求和看法,又要通过自己的创造性劳动,引导业主接受自己的设计方案,提升业主的设计审美水平。

(6) 明确室内设计项目中所需材料的情况,掌握这些材料的价格、质量、规格、色彩、防火等级和环保指标等内容,并熟悉材料的供货渠道。

(7) 签订设计合同,制定进度安排表,与业主商议确定设计费率。

2. 方案设计阶段

(1) 进一步收集、分析和运用与设计任务有关的资料与信息,构思设计方案,并绘制方案草图。
(2) 优化方案草图,制作设计文件。设计文件主要包括设计说明书、设计意向图、初步平面布局图和主要空间的效果图。如图 1-4~图 1-7 所示。

3. 方案深化和施工图绘制阶段

通过与业主的沟通,确定好初步方案后,就要对设计方案进行完善和深化,并绘制施工图,施工图包括平面图、天花图、电路图、立面图、剖面图、大样图和材料样图等。

平面图主要反映的是空间的布局关系、交通的流动路线、家具的基本尺寸、门窗的位置、地面的标高和地面的材料铺设等内容。如图 1-8 所示。

天花图主要反映吊顶的形式、标高和材料,以及照明线路、灯具和开关的布置,空调系统的出风口和回风口位置等内容。如图 1-9 所示。

立面图主要反映墙面的长、宽、高的尺寸,墙面造型的样式、尺寸、色彩和材料,以及墙面陈设品的形式等内容。如图 1-10 所示。

剖面图主要反映空间的高低落差关系和家具、造型的纵深结构;大样图主要反映家具和造型的细节结构,是剖面图的有效补充。如图 1-11 所示。

4. 设计实施阶段

设计实施阶段是设计师通过与施工单位的合作,将设计图纸转化为实际工程效果的过程。在这一阶段,设计师应该与施工人员进行广泛的沟通和交流,及时解答现场施工人员所遇到的问题,并进行合理

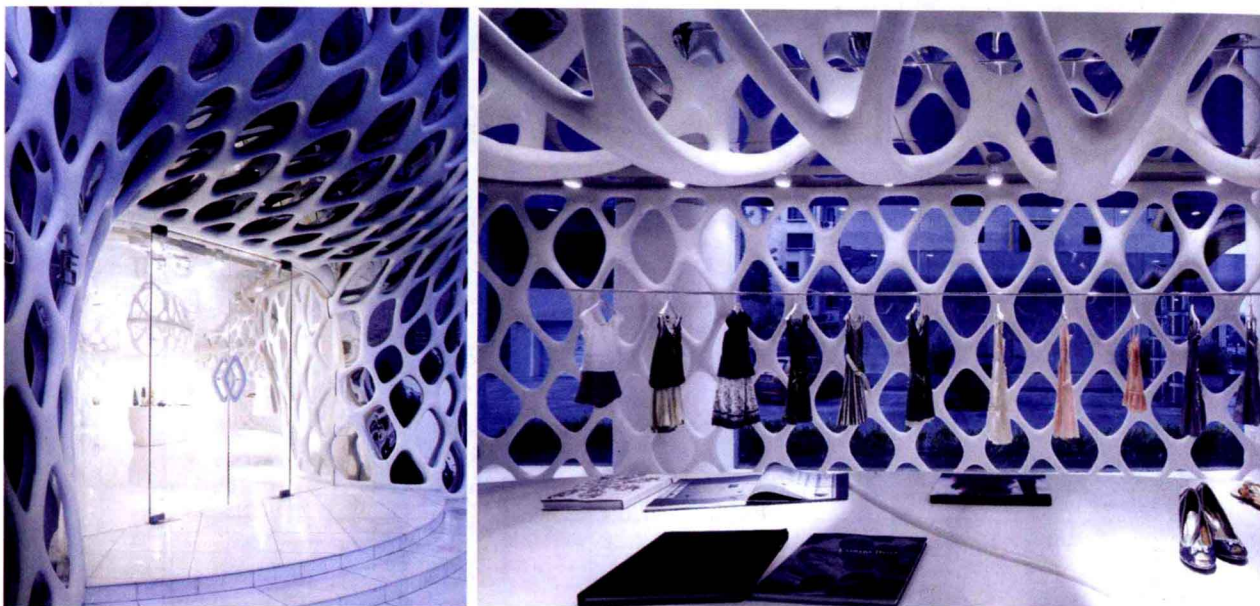

图 1-1 室内设计欣赏 (1)

图 1-2 室内设计欣赏 (2)

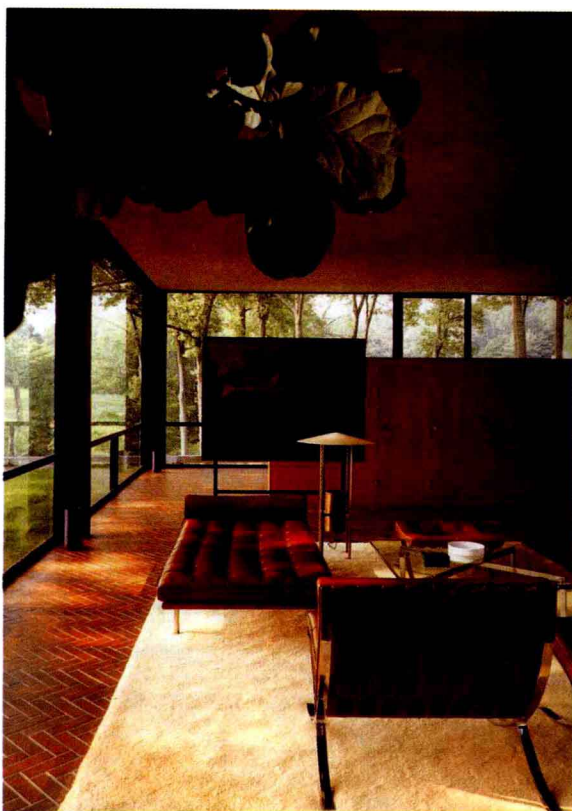

图 1-3 室内设计欣赏 (3)

样板房设计意向图

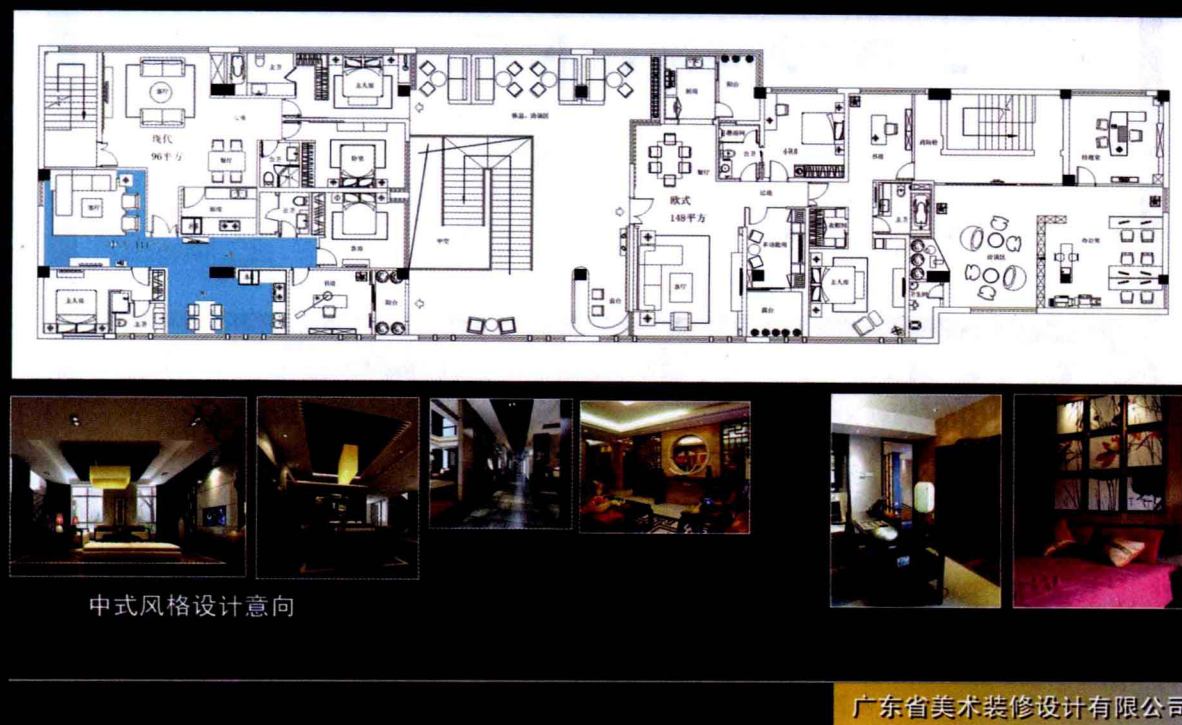

图 1-4 样板房设计意向图 (1) 文健 赵成余 设计

样板房设计意向图

图 1-5 样板房设计意向图 (2) 文健 赵成余 设计

样板房设计意向图

图 1-6 样板房设计意向图 (3) 文健 赵成余 设计

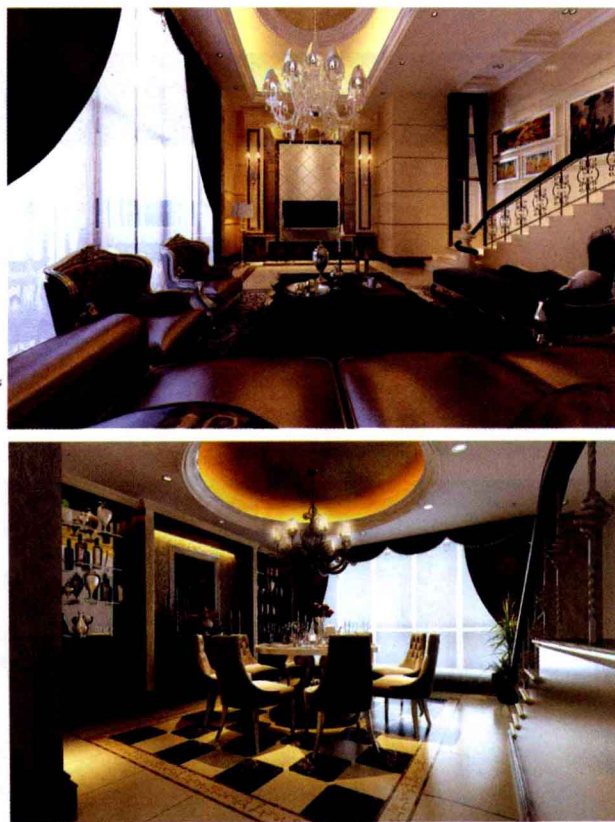
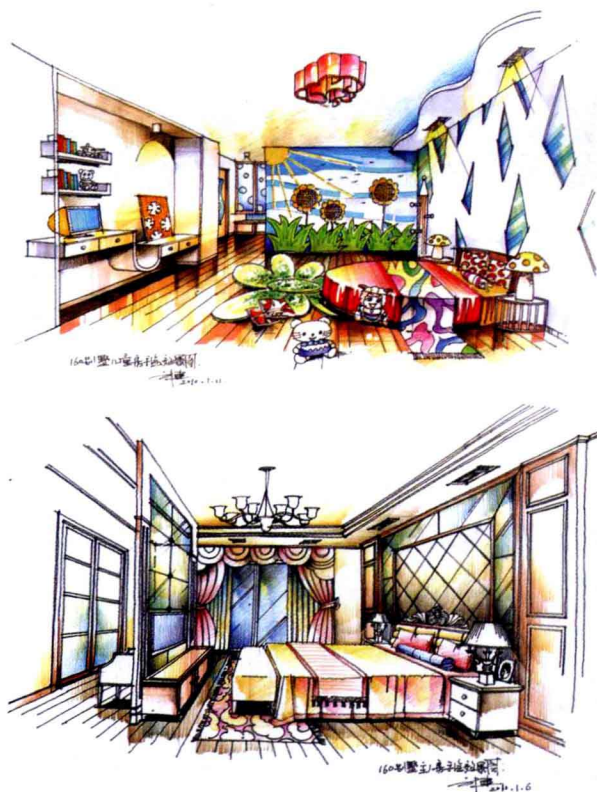

图 1-7 别墅设计效果图 文健 赵成余 设计

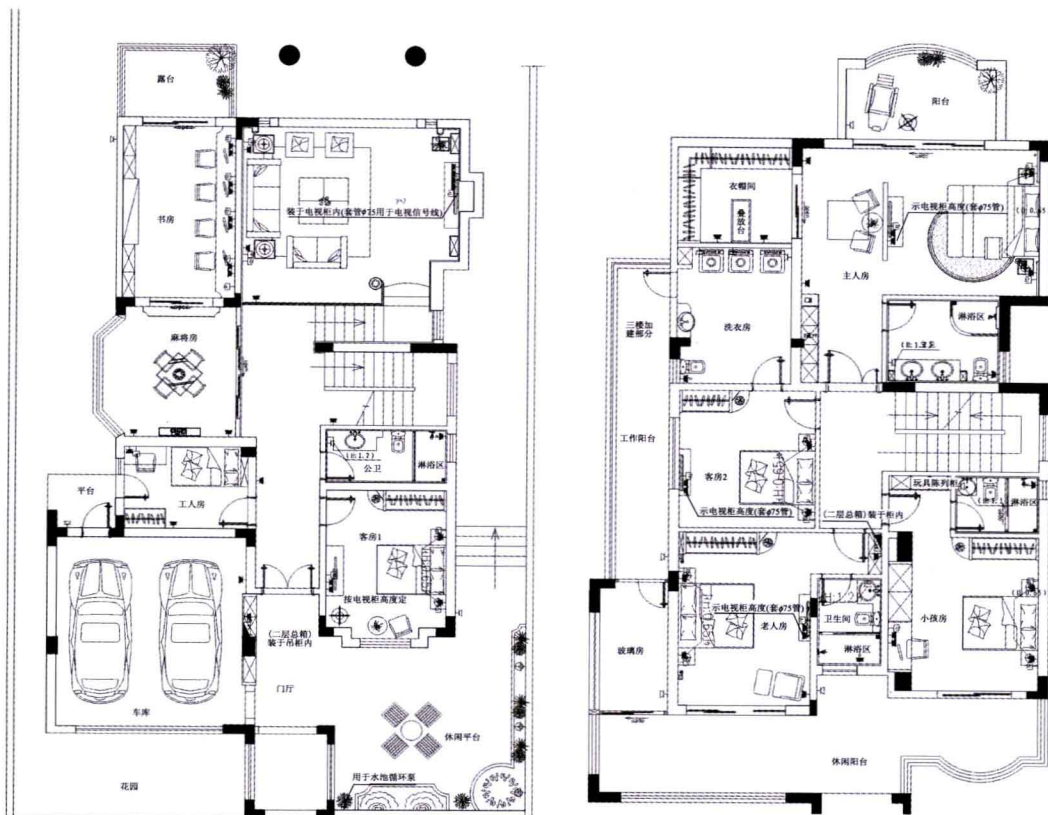

图 1-8 别墅设计平面图 文健 赵成余 设计

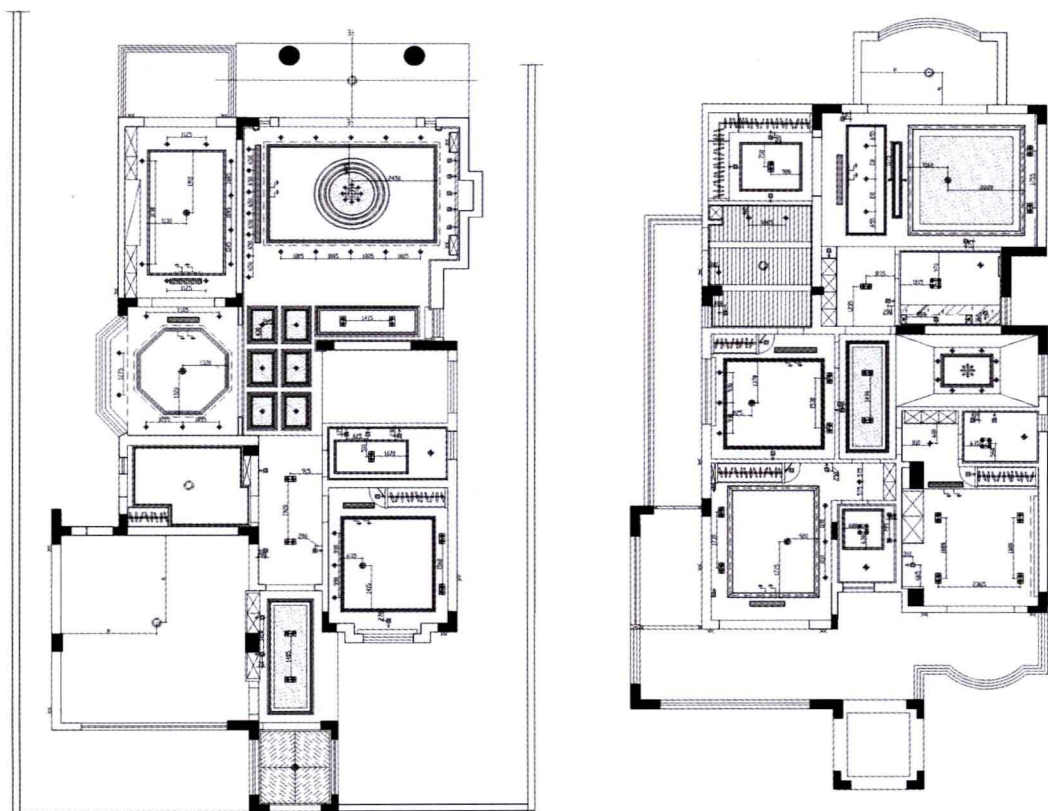

图 1-9 别墅设计天花图 文健 赵成余 设计

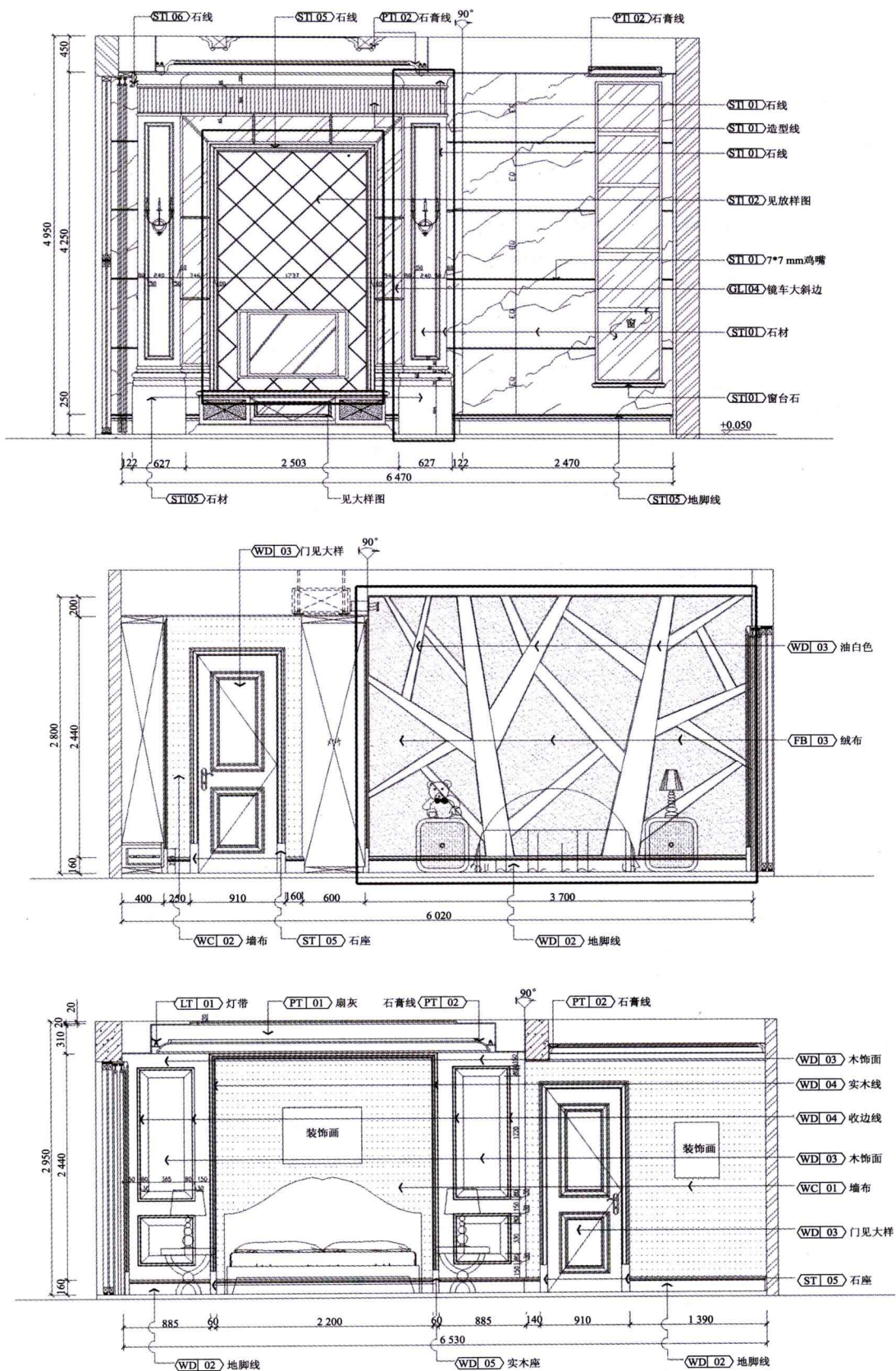

图 1-10 别墅设计立面图 文健 赵成余 设计

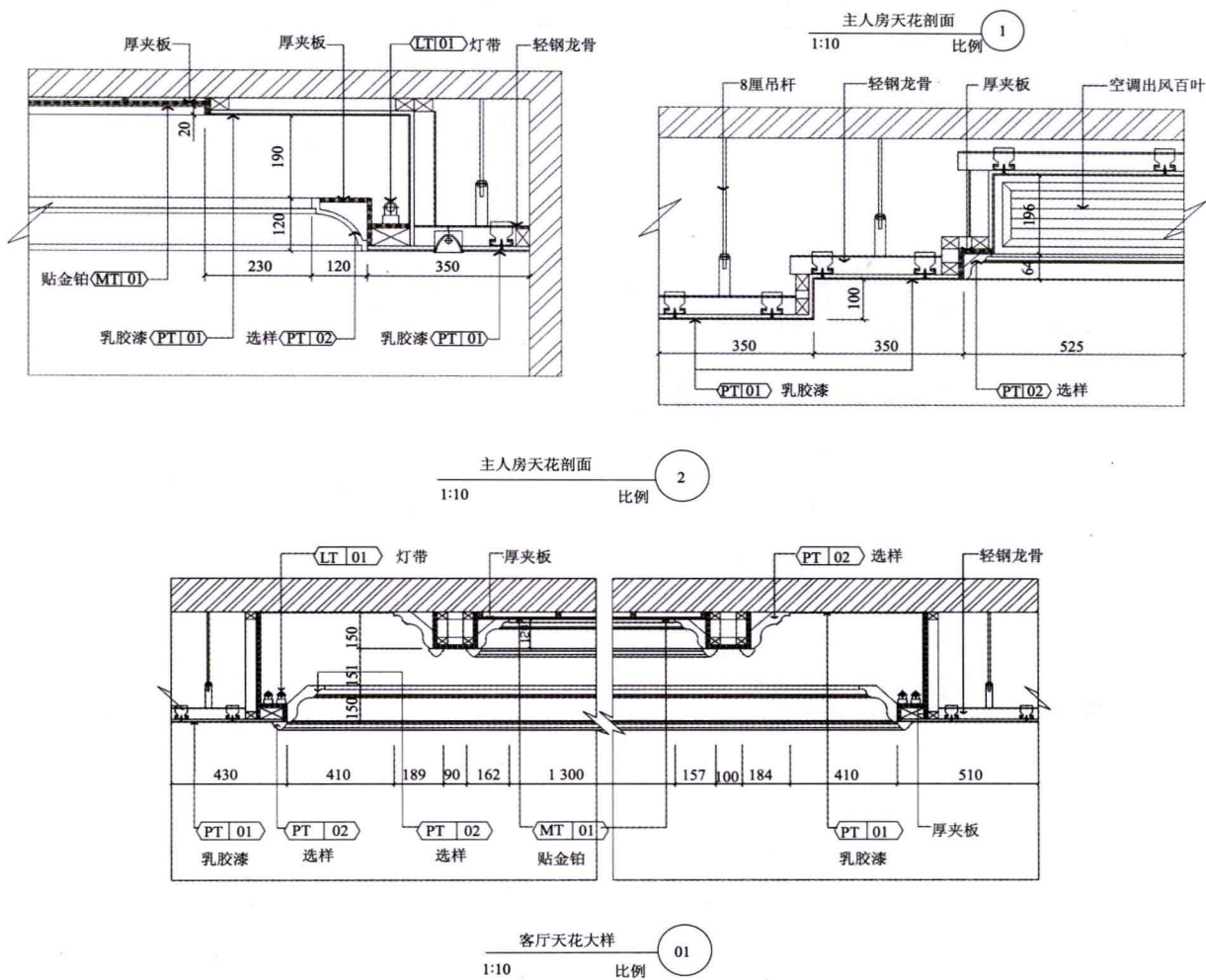

图 1-11 别墅设计剖面图和大样图 文健 石树勇 设计

的设计调整和修改，在合同规定的期限内保质保量地完成工程项目。如图 1-12 和图 1-13 所示。

三、室内设计师的职责与素养

室内设计师的职业是为人们创造舒适、美观的室内环境，这种职业特点决定了室内设计师所服务的对象主要是人。因此，人的不同年龄、职业、爱好和审美倾向等因素制约着室内设计师的工作。室内设计师的职责就在于必须满足不同的人对室内空间的不同审美要求，有的人喜欢古典风格，雍容、华贵；有的人喜欢简约风格，休闲、轻松；有的人喜欢现代风格，时尚、激情；有的人喜欢乡土风格，自然、野性。客观上，人人都满意的设计是不存在的，室内设计师必须善于把握主流性的审美倾向，全面系统地分析客户的实际情况和提出的要求，设计出具有共性的、能够为客户接受的室内设计方案。归纳起来，室内设计的职责主要包括以下几方面。

(1) 创造合理的内部空间关系。主要是根据空间的尺度对室内空间进行合理的规划、调整和布局，满足室内各空间的功能要求。

(2) 创造美观、舒适的空间环境。主要对室内设备、家具、陈设、绿化、造型、色彩和照明等要素进行精心的设计和布置，力求创造出具有较高艺术品位的室内空间环境。

图 1-12 施工现场图片 (1) 文健 摄

图 1-13 施工现场图片 (2) 文健 摄

(3) 注重体现“以人为本”的设计宗旨，创造出文化品位高、个性特征鲜明的室内空间环境。

为了满足不同客户对室内空间的要求，室内设计师必须具备过硬的专业知识和良好的职业素养。首先，室内设计师应该具备较强的空间想像能力、空间思维能力和空间表现能力，熟练掌握人体工程学知识，了解装饰材料的性能、样式和价格，并能够将大脑中初步的空间设计方案，通过手绘制图或电脑制图的方式准确而真实地展现在客户面前。只有处理好这些专业上的问题，才能创造出更加完美的空间形式，并最终使自己设计的方案为客户所接受。

其次，室内设计师应该具备较高的艺术修养。绘画是艺术的重要表现形式，绘画能力的高低在一定程度上体现着设计师水平的高低，优秀的室内设计师应该具备较深厚的美术基本功和较高的艺术审美修养。还应该善于吸收民族传统中精髓的部分，善于深入生活，从生活中去获取创造的源泉，不断拓宽自己的创作思路，创造出具有独特艺术魅力的作品。

最后，室内设计师应该具备全面的交叉学科综合能力。如了解一定的经济与市场营销知识，处理好各种公共关系，掌握行业标准的变化动态、装饰材料的更新、新技术新工艺的制作技术等。

1. 什么是室内设计？
2. 室内设计有哪些特点？
3. 室内设计的程序包括哪些？
4. 室内设计的职责主要有哪几方面？

第二节 室内设计风格与流派

一、室内设计风格与流派的含义

风格即风度品格，它体现着创作中的艺术特色和个性。流派指学术、文艺方面的派别，这里指室内设计的艺术派别。室内设计的风格与流派体现着特定历史时期的文化，蕴含着一个时代人们的居住要求和品味。将各时期室内设计风格与流派中精华的部分，合理有效地运用到当代室内装饰工程设计中，将使室内环境更加丰富多彩。同时，通过室内设计风格与流派的学习还能对相关室内设计人员的设计分析和创作带来有益的参考与借鉴。

室内设计风格与流派的形成，是不同的时代思潮和地区特点通过人们的创作构思逐渐发展而成的具有代表性的室内设计形式。室内设计风格与流派的形成与当时的人文因素和自然条件密切相关，不同的历史时期蕴含着不同的历史文化，使得室内设计风格与流派呈现出多元化的特点，与艺术史、文学史和家具史紧密联系。

伴随着我国经济的飞速发展，人民生活水平不断提高。室内设计改造了人们的生活方式，创造了新的生活理念，越来越受到人们的关注，成为人们生活中的一个热点。人们会根据自己的喜好，提出各种各样的要求，也就是要求室内空间有自己独特的风格和品味，设计师应根据业主要求定位自己的设计，设计出既符合业主意愿，又具有历史文化积淀、有特色、有品味的室内环境。历史上众多的室内设计风格与流派，为室内设计师提供了大量的案例和素材，丰富了室内设计师的设计思维。

二、室内设计风格与流派的分类

目前室内设计的发展已相对成熟，在对空间形态、陈设艺术和装饰艺术等审美要素的不断更新过程中，出现了众多的经典样式，也出现了极盛一时的风格和流派。室内设计风格主要分为传统风格（包括西方传统风格和东方传统风格）、现代风格和后现代风格等；室内设计的流派主要有解构主义派、高技派、光亮派、风格派、白色派和自然主义派等。

1. 西方传统风格的建筑与室内设计

西方传统风格的建筑与室内设计以欧洲历史的发展进程为主线,包括古埃及时期的室内设计风格、古希腊时期的室内设计风格、古罗马时期的室内设计风格、罗马式室内设计风格、哥特式室内设计风格、文艺复兴时期的室内设计风格、巴洛克室内设计风格、洛可可室内设计风格、新古典主义室内设计风格和折中主义室内设计风格等。其中尤以巴洛克和洛可可室内设计风格最具代表性。

巴洛克室内设计风格兴起于16世纪下半叶,后风靡整个欧洲。巴洛克室内设计风格反对僵化的古典形式,追求自由奔放的格调和美好的世俗情趣。它具有以下一些的特点。

- (1) 在造型上以椭圆形、曲线和曲面为主要形式,强调变化和动感。
- (2) 将建筑空间设计与绘画和雕塑相结合,营造出富丽堂皇的室内效果。
- (3) 室内色彩以红、黄等纯色为主,并大量饰以金箔、宝石和青铜等材料进行装饰,表现奢华的效果。

巴洛克室内设计风格的代表作品有意大利的耶稣会教堂、法国的凡尔赛宫和奥地利的麦尔克修道院等。如图1-14和图1-15所示。

洛可可艺术是法国18世纪的代表艺术样式,它起源于路易十四时代(1643—1715年)晚期,流行于路易十五时代(1715—1774年),以纤巧、精美、浮华和烦琐为特点,又称“路易十五式”。

“洛可可”一词来源法语,是指岩石和贝壳的意思。法语rocaille常用以称谓岩洞(也有一说即文艺复兴时代传到意大利的中国假山设计)和庭园中的贝壳工艺,洛可可即由岩状工艺和贝壳工艺引申而来的,指室内装饰、建筑、绘画、雕刻和家具等方面的一种流行艺术风格。

洛可可风格是在巴洛克风格基础上发展起来的一种纯装饰性的风格。18世纪初法国君权衰退,在贵族统治阶层开始流行“及时行乐”的思想,崇尚妖媚奢靡、逍遥自在的生活方式,洛可可艺术便应运而生。

洛可可艺术在设计上追求华丽、精致和繁复的艺术效果,其装饰特点如下。

- (1) 室内装饰呈平面化,注重曲线的使用,常用C形、S形和漩涡形等曲线作为装饰图案。
- (2) 装饰题材趋向自然主义,常用千变万化的卷形草叶,此外还有贝壳、棕榈等。
- (3) 室内色彩以鲜艳的颜色为主,如靛蓝、嫩绿和玫瑰红等。
- (4) 喜欢闪烁的光泽,大量镶嵌镜子,悬挂晶体玻璃的吊灯,墙面多用磨光的大理石,喜爱在镜前安装烛台,造成摇摆的迷离效果。

洛可可风格的代表作品有巴黎图鲁兹府邸的“黄金大厅”、巴黎苏比兹公馆和德国的阿玛林堡别墅等。如图1-16所示。

2. 东方传统风格的建筑与室内设计

古代东方传统风格的建筑与室内设计主要是以中国为中心的东亚文化、以印度为中心的佛教文化和以阿拉伯地区为中心的伊斯兰文化影响下所形成的传统风格样式。其中,尤以中国传统室内设计风格最具代表性。

中国是世界四大文明古国之一,有着悠久的历史 and 辉煌的文化。中国的古建筑是世界上历史最悠久、体系最完整的建筑体系。从单体建筑到院落组合,从城市规划到园林设计,中国古建筑在各个方面都在世界建筑史中处于领先地位。

中国传统风格的建筑与室内设计以汉族文化为核心,深受佛、道、儒三教的影响,具有鲜明的民族性和地方特色。中国传统风格的建筑以木建筑为主,主要采用梁柱式结构和穿斗式结构,充分发挥木材的性能,构造科学,构件规格化程度高,并注重对构件的艺术加工。中国传统风格的建筑与室内设计还注重与周围环境的和谐、统一,室内布局匀称、均衡,井然有序。

中国传统建筑的室内装饰,从结构到装饰图案均表现出端庄的气度和儒雅的风采,家具、字画和陈设的摆放多采用对称的形式和均衡的手法,这种格局是中国传统礼教精神的直接反映。中国传统室内设计常常巧妙地运用隐喻和借景的手法,努力创造一种安宁、和谐、含蓄而清雅的意境。这种室内