

全国高等院校**环境艺术设计类**
应|用|型|系|列|规|划|教|材

室内环境设计

周长亮 冼 宁 编著

科学出版社
www.sciencep.com

全国高等院校环境艺术设计类应用型系列规划教材

室内环境设计

周长亮 冼 宁 编著

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书系统介绍了室内环境设计的基本创意理念、特征要素、设计方法、步骤程序和建筑技术与艺术相结合的知识结构。全书共分五章,包括:室内环境设计概述、室内环境设计知识、室内环境设计要素、室内环境设计程序及室内设计赏析和评价。

本书可作为普通高等学校建筑环境艺术类专业本科教材,也可作为大专院校、高职高专或成人函授教育等相关专业教科书及室内装修工程技术人员参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

室内环境设计 / 周长亮, 洗宁编著. —北京: 科学出版社, 2010
(全国高等院校环境艺术设计类应用型系列规划教材)
ISBN 978-7-03-027664-3

I. ①室… II. ①周…②洗… III. ①室内装饰-建筑设计-高等学校-教材 IV. ①TU238

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 092611 号

责任编辑: 任加林 / 责任校对: 耿 耘
责任印制: 吕春珉 / 封面设计: 耕者设计工作室

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号
邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

双青印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2010 年 9 月第 一 版 开本: 787×1092 1/16
2010 年 9 月第一次印刷 印张: 14 3/4
印数: 1—3 000 字数: 336 000

定价: 59.00 元

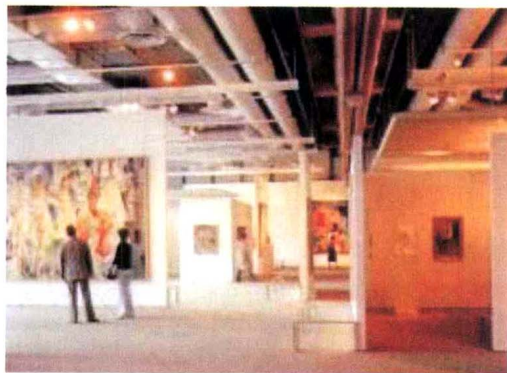
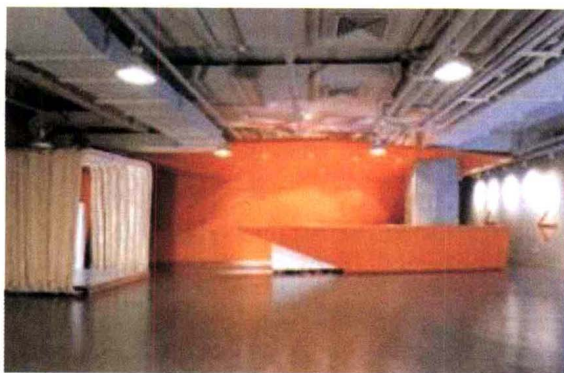
(如有印装质量问题, 我社负责调换〈双青〉)

销售部电话 010-62134988 编辑部电话 010-62137026(BA08)

版权所有, 侵权必究

举报电话: 010-64030229 010-64034315; 13501151303

前言

在教学改革培养厚基础、宽口径、高素质、重特色的复合型人才的形式下，作者根据教学实践并适应本科教学需要，编写了室内环境设计专业教材。

本书以室内环境艺术整体综合设计方法论的研究方法，从技术与艺术相结合之角度认识建筑科技与艺术设计并重的发展观，研究室内空间环境设计的理论导向、设计创意方法及表现表达，既环境的整体性（涉及环境设备设施）、空间的艺术性（包含艺术创意表现）等设计应用与实践方面的综合设计特点，具有实用性、科学性与艺术性的特点。

本书系统地介绍了室内环境艺术设计的基本创意理念、特征要素、设计方法、步骤程序和建筑技术与艺术相结合的知识结构。让学生在把握现代设计理论知识的基础上，注重空间环境的整体性和对空间的艺术性的分析。本书注重应用实践，以使学生能准确地了解室内环境艺术设计创意与实施过程。

本书作者具有多年的实践经验，并有前期相关研究成果，对环境艺术设计教学起到一定的应用实践指导意义和参考价值。

1) 室内环境设计概述：认识室内设计的概念和室内环境设计与审美观，室内设计的历史，人、建筑与室内环境（心理）设计的关系，室内设计师的必备修养等。认识室内设计的概念、定义、目的，分析室内设计的思维、要素和意境风格等室内设计的艺术。了解建筑技术知识与艺术设计的有机结合，发展绿色材料、环保和生态设计，以科学与艺术发展观念来审视室内环境艺术设计。

2) 室内环境设计知识: 介绍室内设计基础知识, 建筑与室内装修专业设计及施工专业知识, 分析了整体环境思路、功能布局和艺术处理的方法, 及室内环境设计的设备和电气设计等与室内设计紧密相关的技术等相关知识。

3) 室内环境设计要素: 分别从空间的形态构成、视觉层次、材料构造、光照色彩、家具灯具、织物绿化及陈设等多个方面进行基础创意设计, 探索室内环境设计的创意方法, 着重空间艺术设计的整体性和艺术性思维模式, 从而掌握室内环境艺术设计方法。室内家具与灯具是从家具与人体工学、光照与灯具设计两方面介绍室内设计构件构成, 介绍了家具与灯具设计技术与艺术, 室内织物与绿化, 分析室内设计的纤维织物和绿化及陈设的配置艺术。

4) 室内环境设计程序: 主要设计前的准备、方案构思、概念设计、起初设计和施工图的设计, 介绍了室内设计步骤与程序, 设计标准与规范以及施工图、构造大样图等画法。

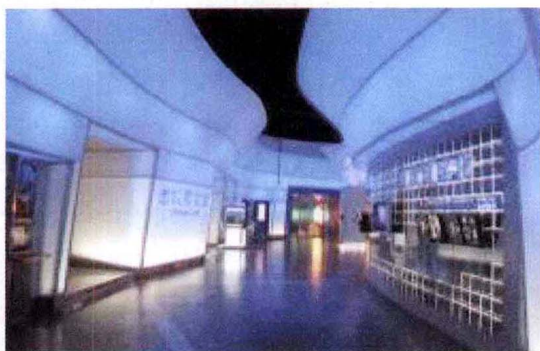
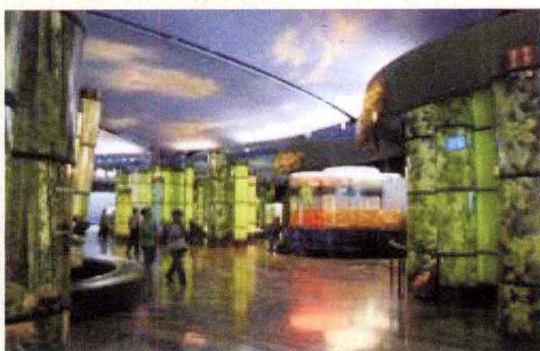
5) 室内设计赏析与评价: 进一步了解、点析各类室内空间设计的经典之作。

在编写教材过程中参考了有关作者的相关资料, 在此表示衷心的感谢。

周长亮

2010年3月 于泉城

目 录

前言

第一章 室内环境设计概述	1
1.1 认识室内环境设计	2
1.1.1 室内设计历史沿革	2
1.1.2 室内环境设计特征	7
1.1.3 室内设计师的职责与修养	9
1.2 室内环境设计概念	14
1.2.1 室内设计的定义	14
1.2.2 室内设计的目的	17
1.2.3 室内设计师的思维	21
1.3 室内环境设计审美	24
1.3.1 技术与艺术的结合	24
1.3.2 绿色环保与生态设计	26
1.3.3 室内环境设计风格	36
思考和练习题	45
第二章 室内环境设计知识	46
2.1 室内设计基础知识	47
2.1.1 美术装饰基础	47
2.1.2 装修设计知识	50
2.2 室内设计专业知识	59
2.2.1 环境的整体思考	59
2.2.2 适用的功能与形式	63

2.3 室内环境技术知识	74
2.3.1 环境设备系统	74
2.3.2 建筑物理知识	77
思考和练习题	83
第三章 室内环境设计要素	84
3.1 室内空间构成要素	85
3.1.1 室内空间构成	85
3.1.2 室内视觉层次	93
3.2 室内空间细部处理（光照色彩）	98
3.2.1 室内空间色彩	98
3.2.2 室内材质构造	105
3.3 室内家具与灯具设计	116
3.3.1 家具与家具设计	116
3.3.2 灯具与灯光设计	131
3.4 室内织物与陈设绿化	141
3.4.1 室内纤维织物	141
3.4.2 室内陈设绿化	149
思考和练习题	161
第四章 室内环境设计程序	162
4.1 室内环境概念设计	163
4.1.1 设计前期策划	163
4.1.2 方案概念设计	164
4.2 室内环境方案表现	168
4.2.1 方案的表现程序	168
4.2.2 手绘效果图表达	173
4.3 室内施工图设计	184
4.3.1 设计标准与规范	184
4.3.2 施工图深化设计	190
思考和练习题	200
第五章 室内设计赏析和评价	201
5.1 居住建筑室内设计	202
5.2 办公建筑室内设计	206
5.3 商业建筑室内设计	208
5.4 展示建筑室内设计	213
5.5 公共建筑室内设计	217
思考和练习题	220
附录 室内环境设计创意作品	221
主要参考文献	227

第一章

室内环境设计概述

本章要点:本章从室内设计的历史介绍缘起,人、建筑与室内环境设计的关系,以及室内设计师的修养等认识室内设计的概念,分析室内环境设计的思维、要素和室内设计风格等内容与目的。了解技术与艺术的结合,发展绿色环保和生态设计,以建筑科技与艺术设计的发展观念来审视室内环境艺术设计。

图 1.1 原始社会的建筑室内设计西安半坡集居遗址复原图

1.1 认识室内环境设计

1.1.1 室内设计历史沿革

室内设计的历史沿革是与建筑同步发展的,两者的发展过程是相互依赖、息息相关的,因而关系十分紧密。室内设计的历史发展是一个专门的研究课题,并与建筑科学技术、艺术、文学、哲学等发展密切相连,考查其史证浩如烟海,遍布世界各地,内容十分丰富。我们仅就从建筑设计技术与艺术的角度,探讨室内环境的设计与方法,对室内环境设计的沿革、演化做一概括的认识,有助于我们对当前室内环境设计的理解、分析与学习。

1.1.1.1 室内设计历史简说

史前,人类赖以遮风避雨的居住空间大都是天然山洞、坑穴或者是借自然林木搭起来的简陋的空间。这些天然形成的内部空间毕竟太不舒适,人们总是想把环境改造一番,以利于生存。于是,最早的室内设计活动便开始了。人类“童年”时期所做的“设计”显然是简单、幼稚的。不过,从现在观点来看,人类早期作品与后来的某些矫揉造作的设计相比,其单纯、朴实的艺术形象反倒有一种魅力,并不时激发起我们创作的灵感(图 1.1)。

自文明史开创以来,人类改造客观世界的能力在不断地提高。室内设计的历史画卷也随之越来越斑斓多彩了。宗教的出现,就需要有进行活动的场所,诸如圣殿、寺庙之类的内部空间。有了阶级差别后,就必然会产生不同等级的居室空间和从事社会活动的场所。人类要进行物质产品的生产与交流,就自然要求有各种各样的从事生产和商业活动的内部空间。然而,人类的活动空间绝不是简单的“容器”,而是更为抽象的室内空间的“精神功能”。所谓“精神功能”指的是那些满足人们心理活动的空间内容,人们往往用“空间气氛”、“空间格调”、“空间情趣”、“空间个性”、“空间创意”之类的术语来解释它。实质上这是一个空间艺术质量的问题,是衡量室内环境设计艺术的重要标准之一。

室内设计的历史发展过程,我们大体可分为三个主要阶段来研究。

早期,人类解决技术问题的能力和其所拥有的物质财富极为有限,室内设计的成就大多体现在那些无视人的生活感受,仅供奉虚无偶像及纪念性空间里。历史上遗留下来的大量墓葬和宗教建筑的内部空间,以其不近人意的尺度,震撼人心的规模,体现了那个时期的人们的室内环境设计观念。从感情上讲,这种对无视人生、崇拜神灵的纪念性室内空间的追求离现代人

的观念十分遥远。但是,从技术与艺术的角度来看,那个时期的室内空间在构造和处理手段上为后来的发展打下了基础。

后来,人生享乐的主张在室内设计活动中开始得到重视。在东方,特别是在封建帝王统治下的中国,宫殿、庄园、别墅等雕梁画栋,富贵奢华。西方的文艺复兴虽姗姗来迟,但此后的社会财富占有者们也后来居上,大兴土木,把教堂、宫廷、别墅也无不搞得外貌壮观,内部空间奢华。那个时期的室内空间设计往往追求面面俱到,特别是在眼睛近距离观赏和手足可及之处,无不雕梁画栋。为了炫耀财富的占有,为了满足感官的舒适,昂贵的材料、无价的珍宝、名贵的艺术品都被带进了室内空间。这类室内设计工艺作品精致、巧妙,大大地丰富了室内设计的内容,给后人留下了一笔丰厚的艺术遗产。但是,在另一方面,那些反映统治阶层趣味的,不惜动用大量昂贵材料堆砌而成的所谓豪华的内部空间,也给后人植下了一味醉心于琐碎的装饰而忽视空间关系的种子。

再者,在工业革命到来之前的几百年中,那些讲求功能,朴实无华的民居室内空间的艺术风格往往比那些百般造作的楼、台、亭、阁等要实用得多。问题的关键在于空间美的认识不同。民居室内空间的一些设计师们注意到了空间的渗透关系。他们的作品告诉我们,人们的任何生存空间都不是孤立的,装饰手法是摆布空间关系的补充而不是室内空间设计的全部。合理地、充分地利用空间,提高单位空间容量的效益是创造室内空间的重要原则。他们的作品还告诉我们,生活在地球上的人,不可能脱离自然,过分封闭的室内空间既不美观,又不实用,也不利于人们的生存。

经过不断实践与摸索,人们终于认识到室内空间环境,它是一种美化了的物质

环境,是艺术与技术结合的产物。随着生产力的发展,物质产品的相对丰富以及社会文化水准的提高,必然会影响室内设计的观念变化。

第一次工业革命开拓了现代室内设计发展之路,使用钢材、玻璃、混凝土和大批量生产的纺织品和其他工业产品,以及后来出现的大批量生产的人工合成材料,给设计师们带来了更多选择的可能性。新材料及其相应的构造技术极大地丰富了室内设计的学科内容和现代室内空间艺术的创作理论,随着实践活动的开展亦日趋完善。在20世纪20年代,一批勇于探索的设计师终于举起了现代室内设计的旗帜,同时,现代室内设计教育也在世界范围内得到发展(图1.2和图1.3)。

1.1.1.2 中国传统室内设计

中国传统室内设计的特征,是以华夏文明以来汉族为中心的,并始终保持着完整的体系和特征。中国建筑技术与艺术可以分成几个大的发展阶段。例如,商周(公元前1600~前256年)到秦汉(公元前221~公元220年)是其萌芽与成长阶段,秦朝和西汉是发展的第一个高潮,历经魏晋、隋唐到宋,是其成熟与高峰阶段。盛唐(公元618~907年)至北宋(公元960~1127年)的成就更为辉煌,是第二次高潮。元、明、清是其充实与概括阶段,明朝(公元1368~1644年)、盛清以前是第三次高潮。可以看出,每一次高潮都相应地伴随着国家统一、长期安定和文化交流等社会背景,室内设计的发展同样是遵循这样的规律。

室内环境设计的演化有两大因素,一是地理因素,包括地形、地貌、水文、气候等;二是文化因素,包括政治、经济、技术、宗教和风俗习惯等。

在上述两大因素中,明显影响中国传统

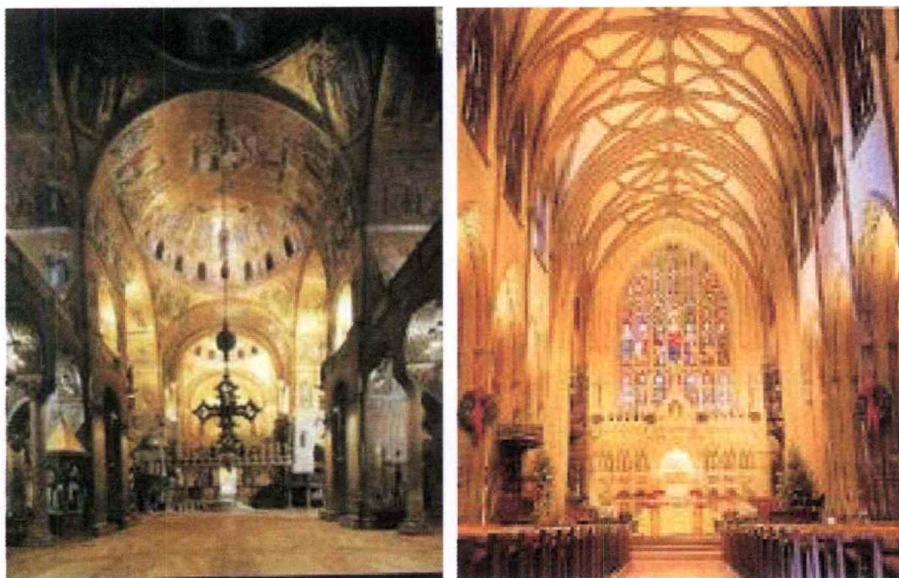

图 1.2 西方古典各个时期教堂室内空间设计

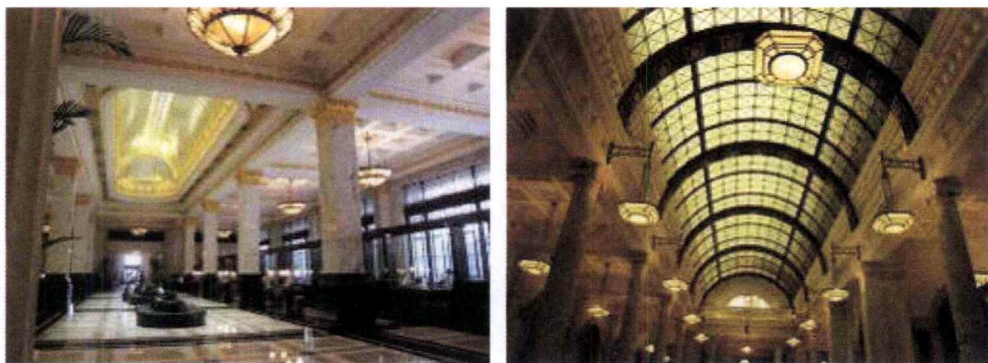

图 1.3 20 世纪 20~30 年代欧式建筑室内空间设计和现上海外滩银行建筑室内设计

室内设计演化的原因可以概括为三个方面：一是中国地大物博、面积广懋，但边缘环境相对恶劣，因此从社会发展的大方向看来还是过于内向和闭塞。二是古代中国的经济是重农抑商，这种经济及其相应的宗法制度直接影响着建筑和室内空间的形式。三是儒家思想影响广泛，儒家所倡导的伦理道德观念几乎渗透到了包括建筑在内的所有文化领域。在上述三点中，第一点是地理环境基础，第二点是经济基础，第三点是思想基础，它们从总体上决定了中

国传统建筑的室内设计的大方向，这就使中国传统建筑室内设计一直表现出浓厚的地域色彩、农业色彩和儒家文化色彩，表现出鲜明的地域性和民族性。

中国传统建筑体系中，单体建筑的室内空间较西方建筑要简单得多，一般是横向间接分隔为封闭式。外部空间较内部空间要丰富得多，明显的特征是单体建筑按轴线对称布局和园林式的自由布局构图，依靠建筑的组群组织而获得庭院的空间变化，但中国传统建筑在这方面显现出很高

的造诣和成就。虽然传统建筑内部空间表现出这种单一性,但没有阻止人的想象力和创造力,反而为室内设计提供了施展才华的条件。为了在单一的空间中取得丰富的景观效果,古人创造了如此丰富的内檐装修效果构件和多种装修手法,在设计实的实用空间的同时强调虚空间,以突出视觉序列变化,利用隔断、隔罩、门窗和家具陈设营造视觉美感。这些手法的运用,使空间组织与景观构想一致、空间视觉感受效果大大异于西方的风格,表现出本民族的传统室内空间的独特之美。

室内空间的组织首先是分割,利用墙体、板壁、格扇、各种罩等构件对室内空间做封闭的或通透的分割。封闭的分割是为了获得私密性很强的完整空间,利用罩所做的分割其用意是隔而不断,空间仍是流通的和互相渗透的。不同形式的罩有不同的趣味和效果,多个罩的使用为空间获得了层次感。

苏州园林屏风与隔断组成一道花罩格扇,分割了前后两个空间,中央屏风阻挡视线与家具组成视觉中心,两侧可透过花罩欣赏另一间的景色,故宫的金銮殿、储秀宫、漱芳斋都在小空间内使用不同落地罩、

栏杆罩、格扇花罩等,使景观丰富,空间流畅而更富有层次变化。

如果说中国古代室内设计有其独特风格和颇高的艺术成就,那么罩的运用是其中的重要因素。罩的运用使室内设计摆脱了呆板的气氛而活了起来,增添了许多生动活泼的趣味,使内部空间获得富有生命力和充满魅力的表现。虚实空间的运用、限定和视觉中心层次的强调,对空间的认识是在人们对空间有了更深入的了解而获得的。虚空间的构成,凭借装修构件、家具、陈设或色彩在既有的空间中限定一个不十分明确的空间界面,但能为人们所感到的是一定空间区域。

视觉中心强调的是装修构件、家具、陈设或色彩突出的重点部分,这两种手法的应用往往是互相结合。故宫养心殿正间是自雍正帝始,皇帝日常办公的地方,这个房间内在地面设有 20cm 高的地平台,确定了一个正方形的底部形状,偏后靠近墙面设御案、宝座、屏风,两侧有角端。这是一个颇具匠心的设计,后部有屏风做背景,地平台前端左右两角各置一个香筒,使台于前部两角的界限沿香筒向上伸延,天花藻井控制整个气氛(图 1.4 和图 1.5)。

图 1.4 中国传统建筑室内设计与装饰富丽堂皇

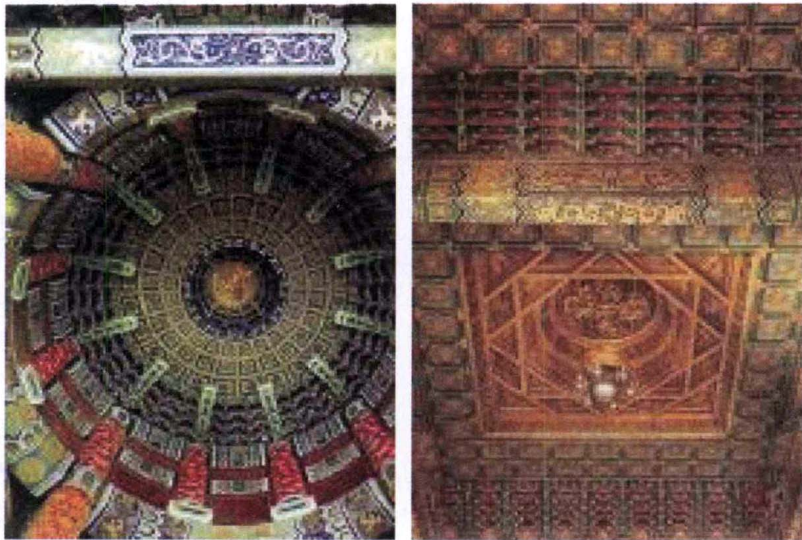

图 1.5 中国传统建筑室内设计藻井结构和彩画图案设计

在中国传统室内设计艺术中,相互影响和共溶的文学艺术所追求的意境,在室内环境艺术中同样为建筑艺术家所注重,无论是大型园林或小型的私园,在构思立意上,往往根据绘画和文学的描写造景,表现文学意境,或借书画、匾额引导人们深入领会自然景色。明清园林艺术的高度发展,又为室内环境设计带来了新的景观,透过花窗可借远方的景色,成为一幅山水画,由此得到启发,有意在窗外、门外栽树筑石,借入室内而成为别致的景观。苏州网狮园梯云室,透过长窗看园中奇石,透过花窗看室外芭蕉、石笋、竹丛。这种手法较之挂书画的墙面装饰,更富有空间层次和生动的自然景观,使欣赏者通过想象,进入情景之中,追求诗情画意之美(图 1.6 和图 1.7)。

室内设计中的书法作品不仅是欣赏的艺术品,而且成为墙面装饰的部分,中国是一个善用文字、文学来表达意念的国家,建筑物中的匾额和对联常常就是表达建筑内容的手段,引导建筑的欣赏者进入一个诗情画意世界。不同时代有不同的装饰样式

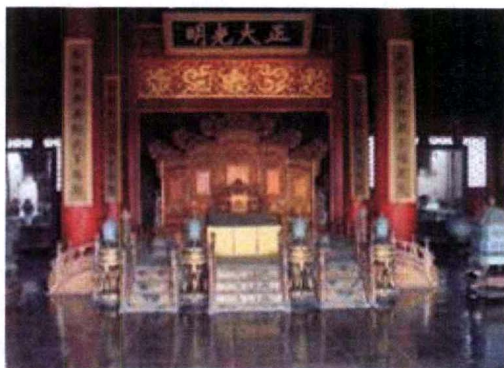

图 1.6 明代故宫金銮殿室内空间至上至尊

图 1.7 苏州拙政园“乐善堂”室内设计清雅自然

和美学风格,中国传统建筑室内富于装饰美的特点为人们所注重,这是中华民族独

有的天性。纵观中国古代艺术史,曾有过许多富有装饰意味的程式化很强的艺术形式,如绘画、书法、诗词、戏曲等。传统建筑的主要构架、内装修都以木材为主,所以木材的防虫、防腐、防火等便是技术上首要考虑的。审美的考虑基于这个发展起来的。木材易于加工的特点,使木雕艺术、彩画形式(和玺、旋子、苏式彩画),得到高度发展,门窗、格扇、罩、梁架之间,家具和其他装修构件上都有雕刻。视觉的观感是一个重要因素,由于传统建筑室内有其单一性,远不能满足视觉上的要求,所以大量的装饰应用弥补了空间变化的不足,丰富了视觉感受。

在中国古代建筑室内装饰中,大量使用吉祥图案,是其装饰艺术中一大特点。古代吉祥图案取材广泛,人物神仙、动物植物、自然器物等都有,传统家具造型端庄、丰富,用其谐音字和形象来寓意象征特定意义。例如,五福的福字,平安如意花瓶中的如意、万福等,长寿仙鹤、富贵牡丹、风竹亮节。这些有着富于幻想的浪漫色彩,更多的是反映了中国古代文明,在建筑室内环境设计上表现了它特有的道德观念,民俗文化和美的特征。

1.1.2 室内环境设计特征

建筑是人类环境的科学和艺术的过程,我们从空间环境艺术整体设计角度出发,以“人的空间”建筑特征来探析室内环境艺术设计的方法。室内环境设计的根本目的是给人们创造一个舒适的工作与生活环境。现代室内环境设计是集自然科学与社会科学等诸多方面的因素而作出的一种理性的创作活动即人工自然(或曰人化自然、第二自然)。

从人类对自然环境的基本意识,认识环境艺术的发展,现代室内环境艺术设计

的思维探索室内空间环境艺术的设计方法,树立人是主体,环境是客体,“以物质为其用,以精神为其本”的观点,探讨室内空间环境艺术设计的功能性与艺术性。室内环境艺术设计是建筑师与艺术家有机完美的统一整体,是技术与艺术的结晶。

1.1.2.1 室内环境设计的特点

设计概念是继 1981 年第十四届国际建筑师协会《华沙宣言》提出:“建筑是人类环境的综合艺术和科学的过程”的观点,它标志着“环境艺术”这一概念已经形成。把建筑视为人类环境艺术和科学创造过程,强调科学与艺术的结合,应是当今建筑思想观念的发展之路。的确,在当今社会多元主义时代,室内环境艺术虽然作为一门独立的学科专业存在,但它的思潮变化与建筑设计及其他艺术门类的思潮变化是同步的,而这些思潮的变化又不能仅仅局限于美学领域,它又与整个社会的变化和科学技术相协调,与人类对环境的意识深化是分不开的。因而,它促使环境艺术各个研究方向推向更高的层次。

从世界整体方面来看,现代建筑室内环境艺术的研究发展以北美洲、日本等为主要代表,理论与实践方面获得了长足的进展。从仅仅注重实用功能(第一代),注重造型(第二代),到注重整体环境设计(第三代),发展到了协调的机能组织,并注意到其综合性,兼容并蓄。这涉及了多种学科的交叉,如行为学、生态学、环境心理学、人体工学等加以综合考虑,尤其对人与自然环境做更多的思考。

室内环境设计不是纯欣赏意义的艺术,它始终和实用联系在一起,其实现与工程技术密切相关。我们可以把环境艺术广义的看作是建筑学、城市景观和城市规划等的组成部分,也可以把建筑学等看作是

整体的环境艺术中的组成部分。现代室内环境艺术是综合性的,多种学科的交叉与融合构成了其多层次的复杂性。我们可以再作进一步的理解:即环境艺术是创造人类生活环境的综合艺术与科学的过程。那么,从文化内涵上应更为深入,并应达到物质文明与精神文明的更高层次,更具有艺术性特征。

室内环境艺术设计,由于其复杂性且有别于其他艺术创作,一方面是有其现代丰富的技术、材料、工艺、灯光变幻等技术美手段的随心所欲的应用,一应俱全,并充分体现技术美的特点。另一方面,纯艺术作品是经过艺术家自己物化之后,依附于特定的环境之中而产生新的生命力,当 they 和环境结合的恰如其分时,则显得更加光彩夺目,如壁画、雕塑、挂在墙上或天花板上的艺术作品等,还有家具、灯具、织物、陈设等艺术设计,其中很多都来自于艺术家中的建筑师、雕塑家、画家、工艺美术家之手,并与建筑环境实用性因素结合的相得益彰。

所以,室内环境设计的艺术处理必须和建筑材料、结构技术、装修构造结合起来,这是环境艺术赖以生存、实施之必要条件,离开了工程技术就没有完整的室内环境艺术而言。正因为技术工艺过程自身的巧妙运用,达到了“技艺协和”,便升华为艺术,从属于特定环境之中。新的艺术创作极大地丰富了环境艺术的表现力与感染力,赖特(Frank Lloyds Wright)的作品之所以感人至深,是因为他的设计把建筑有机地富于构思之中,即整体建筑空间环境的创造,具有丰富情趣的空间序列。

室内设计应该是一个完整的室内“空间环境艺术设计”来加以理解,这应是建筑师、室内设计师、艺术家所重视的,实实在在的“虚”空间环境设计,因为这个“空间”

是最有潜力可挖的空间环境。当然,装修装饰及陈设固然也很重要,装修是指墙面隔断、吊顶、地面、门窗及设备面层修整设计等,依附在这个空间当中的固定部件,装饰是指室内家具、灯具(光照色彩)、织物、陈设、绿化设计等可搬动的部分。两者都是室内空间环境艺术设计的基本要素。他们各个方面都是相互依赖、不可分割的整体。当考虑空间主要部分时,放在首位的不仅仅是功能关系问题,而是引人入胜的整体空间环境艺术设计的分析。古人有道:“山不在高,有仙则名,水不在深,有龙则灵。”室内空间环境艺术设计也是一样,装修不在繁简,陈设不在多少,有空间环境特色则具有生命力。这或许应该是室内空间环境艺术设计的魅力所在。

1.1.2.2 建筑与室内设计关系

谈室内空间环境艺术设计,自然有必要搞清楚与建筑设计的关系。建筑设计是室内环境设计的基础,室内设计是建筑设计的延续、深化和发展过程,室内环境设计是建筑创作整体中不可分割的。它不仅局限于居住环境,而更多的是为人们提供各种舒适、优雅的公共活动空间环境。其实,自古以来室内设计从未与建筑设计脱离开过,远在意大利文艺复兴的黄金时代,名冠艺坛的巨匠米开朗琪罗(Miohelangdo Buoniroti),他即是一位伟大的建筑师,同时又是一位众口皆碑的画家、雕塑家,被世人称为三大杰出人物之一。美国建筑师赖特创作设计的“流水别墅”,注重室内外的整体有机联系,在他丰富的创作实践中,尤其室内环境设计都依据统一整体的空间构思,以光彩夺目的建筑室内环境设计语言创造了“有机建筑”——自然的建筑,谱写出了诗情画意的篇章,给人以完美的艺术享受。

室内环境艺术设计是在规划建筑空间

之中进行的。但这并不表明室内设计师只能被动地跟着建筑设计跑,应该是同步进行的,特别是在进行大的公共建筑环境艺术设计项目时,项目主持人更重视这一先潜设计的配合。这是一个建筑设计获得成功的关键,应引起人们的高度重视。从另一个角度来讲,即使在建筑设计完成之后,仍可发挥室内设计师主动性与创造性,运用灵活多变的设计手法,完成创造良好的室内环境设计的任务。我们可以发挥、增强内部空间的艺术表现力,深刻反映人与空间主题,略施小计来弥补建筑设计上的某些缺陷与不足,改善室内空间的视觉效果。

室内环境艺术设计与建筑设计的关系,确定了室内设计师与建筑师密切合作的必要性。从理论上讲,室内设计师应该知晓建筑设计的原则规范、方法步骤,以便更好地理解建筑师的意图。建筑师应该了解室内设计的特点,以便在建筑设计中为室内设计创造良好的条件。“室内环境设计反映建筑风格”,所以建筑师与室内设计师的合作,只有这样才能有可能使整体设计真正成为立意明确、空间合理,形象完美、环境宜人的有机整体。

室内设计与建筑设计的异同:

1) 相同的方面,都是同时考虑物质功能与精神功能,受材料、技术和经济条件的制约,都必须符合形式美的法则,考虑城市空间尺度感。

2) 不同的方面,与建筑设计相比,室内环境设计更加细致入微,更加重视触觉心理(生理)效应,人的空间尺度、强调材料的质感、肌理效果,灯光色彩的运用等艺术美感。

因此,通过室内环境设计之后的建筑环境更为细腻、深刻。室内环境设计所具有的这种特点,是因为与外部空间相比,内

部空间与人们的生活、工作关系更为密切直接。室内环境条件几乎全部为人们所感到,这足以表明室内环境设计不仅要非常注意空间环境的总体效果,还要仔细考虑所有触摸到的细部,精心处理每一个空间局部、材料、构造、饰物。

作为一名合格的建筑师应该对室内设计有深刻的了解,在建筑物的方案构思中对建成后的内部空间效果作充分的考虑,为今后室内设计师的创作提供条件。事实上,不少建筑师本身就是室内设计师,往往在设计时一气呵成,使建筑设计与室内设计成为一个有机的整体。

同时,一名合格的建筑师也应该具有相当的建筑设计知识。在设计之前,应该充分了解建筑师的创作意图,然后根据建筑物的具体情况,运用室内设计艺术的手段,对内部空间加以深化、丰富与发展,创造出理想的内部空间环境。

1.1.3 室内设计师的职责与修养

1.1.3.1 室内设计师的职责

室内设计师的称谓很多,有的称为装饰设计师,还有的称为美术设计师,作为专业工作范围称号,应为室内建筑师更为准确。因为室内建筑师所涉及的工作要比单纯的装饰广泛得多,他们关心的范围已扩展到生活的每一方面,尤其是人居环境,如住宅空间、商业空间、办公空间、公共空间(包括车船、飞机舱内)等的室内环境设计。最终目的是创造舒适的室内空间环境,提高劳动生产率和公共设施的使用率。总之,室内设计师是在室内环境设计中给予人们各种舒适与有效的安全和美感。

在欧洲一些国家,室内建筑师已经与建筑师、工程师、医师、律师一样成为一种职业。专业室内设计师应该受过良好的教

育,具有一定的经验并且通过资格考试,具备完善内部空间功能与质量的设计与实施能力。为了达到改善人们生活质量,提高工作效率、保障公众的健康、安全与福利的目标,专业室内设计师应该具有以下的能力与职责:

1) 分析业主的需要、目标和有关生活安全的各项要求。

2) 运用室内设计的知识综合解决空间计划各相关问题。

3) 根据有关规范和标准的要求,从功能、舒适、美学等方面系统地提出初步概念设计。

4) 通过适当的表达手段,发展和展现最终的设计建议。

5) 按照通用的无障碍设计原则和所有的相关规范,提供有关非承重内部结构、地面、墙面和顶面及家具、照明、室内细部设计、材料选配等技术设备的施工图和相关专业服务。

6) 在设备、电气和承重结构设计方面,应该能与其他有资质的专业人员进行共同合作。

7) 可以作为业主的代理人,准备和管理投标文件与合同文件。

8) 在设计文件的执行过程中和执行完成时,应该承担监督和评估的责任。

室内环境设计的工作性质决定了室内设计师职业修养的内容。室内空间是艺术化了的物质环境,设计这种空间要了解它作为物质产品的构成技术。同时,也要懂得它作为空间艺术品的创作规律。不切实际的或无视构造技术的设计只能是纸上画画,墙上挂挂的空想图画。如果硬要造出来,会令人不堪入目,并危及人的生命安全。所以,室内设计师的大量工作与相应的职业修养都应该集中到技术与艺术的结合上来。

1.1.3.2 室内设计师的修养

(1) 设计艺术修养

室内设计师业务修养的另一个重要部分是空间造型的艺术修养问题。室内空间艺术形态的审美内容不能简单地用形、色、肌理等一般美术语汇来加以概括。空间艺术作品的质量主要取决于空间关系的塑造处理。空间关系并不是完全抽象的。人们在某种特定的空间中所从事的特定活动制约着空间的构成关系。例如,连续性动作或者近似的动作要求空间的连续或序列关系,间断性或私密性活动则要求空间的隔离或封闭关系。现代工业化生产方式提出了模数化空间组织原则,室内空间的综合性功能要求提出了空间组合的主从关系,甚至特殊的几何形联系和空间序列等。

因此,从事室内环境设计就必须掌握一套描述各种空间关系,适应形形色色人群活动要求的空间形态的设计语汇。而这种职业语言既是技术性的、功能性的,也是空间艺术性的。

解决带根本性的空间组合问题,对于做室内设计来讲,犹如画画定大形、铺个大调子,像做雕塑有了个基本框架或大体轮廓,要进一步完善作品尚须有做“收拾”工作的能力。做设计进入了细收拾阶段,而最主要矛盾是转移到空间关系的进一步调整和深入细部的设计中去。

空间联系是靠许多构件来完成的。这些构件之间的联系又得靠许多的节点来体现。所以大小节点的艺术处理,在深入设计阶段时就变成了很敏感的空间的造型艺术问题。通常的构造技术知识只能满足做节点的合理性需要,但永远也不可能取代设计师在处理节点造型问题上的必要的抽象的造型艺术修养。所以,设计师又不得不从造型艺术的角度来研究抽象的空间形