

高等院校美术专业系列教材

◎艺术设计类

总主编：
林钰源 汪晓曙

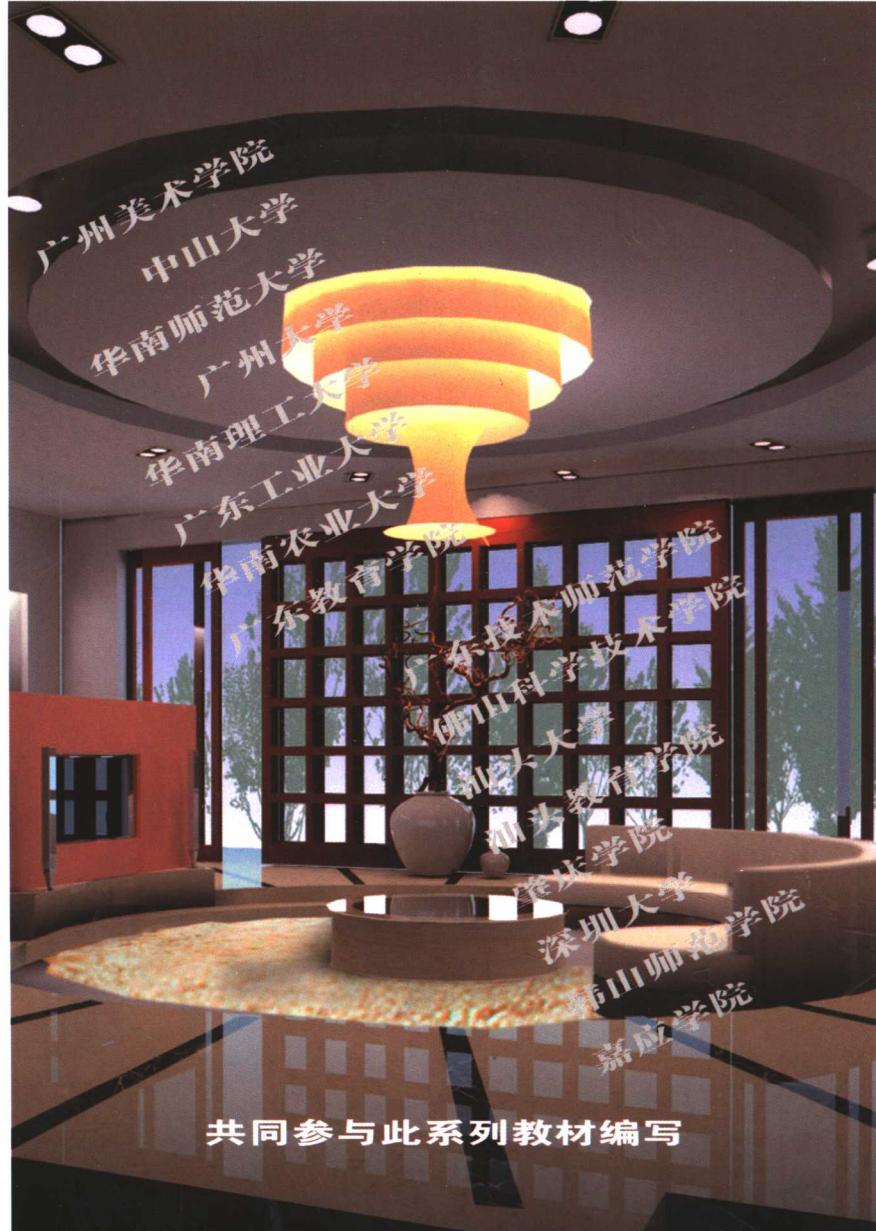
室内设计

□ 主编 / 陈长生

Shinei Sheji

岭南美术出版社

Arts

高等院校美术专业系列教材

室内设计

岭南美术出版社

高等院校美术专业系列教材编委会

主 编：林钰源 汪晓曙
编 委：林钰源 汪晓曙 叶家斌 张 弘 钟 曦
刘颖悟 孙 黎 谢 锏 罗一平 谢恒星
薛国庆 陈长生 郑 杰 吴正彬 童燕康
鲁 顺 洪少丹 方少华 陈 渐 陈 延
汤重熹 陈志民 缪 鹏 林小燕 熊绍庚
阎义春 刘向上

策 划：阎义春

责任编辑：阎义春 刘向上 李 颖

总体设计：阎义春 刘向上 缪 鹏 林岸威 万东兵

责任校对：虞向华 梁文欣

责任技编：谢 芸

室内设计

出版、总发行：岭南美术出版社

(广州市水荫路11号9、10楼 邮编：510075)

经 销：全国新华书店

印 刷：广州市岭美彩印有限公司

版 次：2005年7月第一版

2005年7月第一次印刷

开 本：889mm×1194mm 1/16 印张：15.25

ISBN 7-5362-2740-X

定价：48.00元

总序

中国美术源远流长，历代美术遗产十分丰富。当然，其中包括了历代美术匠师留下的宝贵的美术创作经验和美术教育经验与方法。然而，具有中国现代意义的美术教育，也即有别于传统师徒相授的学校系统施教的新型教育范式，却只有近百年的历史。

中国现代美术教育与“西学东渐”关系密切，甚至可以说是受“西学”影响的直接结果。

自明中叶开始，江南一带出现了资本主义生产关系的萌芽。西方传教士也于明末万历年间，在带来了西方宗教的同时，也带来了西方的文化和科技，西方文艺复兴艺术也随之传入中国。明万历七年（1579年）意大利耶稣会传教士罗明坚，明万历十年（1582年）意大利传教士利玛窦，带来了立体感很强的西方写实绘画，令当时的中国人感到十分新鲜，画像“望之如塑”，“其貌如生……脸之凹凸正视与生人不殊”。其后，比利时传教士南怀仁，葡萄牙传教士罗如望，德国传教士汤若望接踵而至，清初更有西方传教士供职于宫廷，其中意大利传教士郎世宁由于影响较大其地位煊赫，曾任宫廷首席画师。

自1840年和1857年两次鸦片战争，帝国主义用坚船利炮轰开了中国大门，西方文化、宗教、经济、政治伴随着列强军事强行输入，中国一步步沦为半封建半殖民地。国人在震惊、觉醒的同时，积极探求真理，开始寻求富国强兵之路，洋务运动、改良主义运动、维新运动随之而起。

“师夷长技以制夷”，是中国有识之士思考的结果，“向西方学习”成了许多知识分子的共识。1872年（同治十一年），曾国藩采纳容闳建议，“拟选聪颖幼童赴泰西各国书院学习军政、船政、步算、制造诸学。”向西方学习先进的自然科学技术已经成为一种强国的要求，目的很显然无非还是“以夷攻夷”。在试图通过派留学生的同时，中国也开始着手办实业学校培养不同于封建士大夫的新式人才。

在美术教育方面，19世纪下半叶，我国政府已向海外派遣大批留学生，陈师曾、何香凝、李毅士、李叔同、高剑父、陈树人、陈抱一、汪亚尘、朱屺瞻、关良、陈之佛、丁衍庸、许幸之、倪贻德、傅抱石、阳太阳等人留学日本，他们从经过明治维新的日本接受西方式的近代美术教育。

1887年，先赴美国后转英国学习的李铁夫是专修油画专业的人。稍后，周湘于1900年赴欧洲游历，学习西画。1904年，又有李毅士赴英国学习西画，这些留学生回国之后，或开办美术学校，或从事美术教学，开启了中国美术教育史的新里程。

与传统师徒相授不同，由学校系统施教的新型美术教育模式，肇始于晚清的新式学堂。1898年在北京成立京师大学堂，是现代形态的综合大学在中国产生的标志。创建于1902年的南京两江师范学堂，最先开设了美术课。差不多同时，天津北洋优级师范学堂、稍后的浙江高级师范学堂、广东优级师范学

堂、天津北洋女师学堂，都相继开设图画手工专科。辛亥革命后，随着西方文化和学术思想、教育思想的输入，各种私立新式学校蓬勃发展。随着一批留学国外的美术青年学者的归国，和国内有志于美术教育的同仁纷纷办起艺术学校。1912年，“上海图画美术院”在上海虹口诞生，创办人之一的刘海粟时年仅17岁。1918年设立国立北京美术学校，1927年设立杭州国立艺术院，使中国美术教育渐具雏形。

中国美术教育从传统走向现代的风雨历程中，一批思想先驱和开拓者起了十分重要的历史性作用，他们当中蔡元培的地位尤显突出。

新中国成立后，北平艺专更名为国立艺专，后又改为国立美术学院，毛泽东题写了校名。1950年1月更名为中央美术学院，徐悲鸿任院长。与此同时，杭州国立艺专改名为中央美术学院华东分院，刘开渠为院长，江丰为党委书记。建国之初，由于与前苏联的紧密关系，全国都在开展学习前苏联运动，前苏联社会主义成为新中国学习的榜样。从50年代初开始，全面引进前苏联的美术，俄罗斯和前苏联的美术对中国现代美术的影响始于30年代，鲁迅在推广和介绍俄罗斯美术方面曾做了大量工作。建国以后，美术采取请进来和走出去这两种方式，前苏联的美术作品更是大量被介绍到中国来。前苏联美术家、美术教育家也相继来中国访问、作报告。前苏联苏里柯夫美术学院教授康斯坦丁·麦法琪叶维奇·马克西莫夫更作为前苏联政府委派的第一位美术方面的专家来中国出任中央美术学院顾问，期间在中央美术学院举办了具有深远影响的“油画进修班”，参加者有侯一民、詹建俊、靳尚谊、任梦璋、王流秋、俞云阶、秦征、王德威、高虹、何孔德、谌北新、魏传义、武德祖、汪诚仪、袁浩、王恤珠等人，马克西莫夫在中国美术界产生了巨大的影响。

同时，于1952年开始，国家通过严格挑选，先后派出罗工柳、李天祥、林岗、萧峰、全山石、邓澍、郭绍纲、冯真、张华清、徐明华、苏高礼、李骏等人到俄罗斯历史悠久的列宾美术学院学习油画。

在学习前苏联的热潮中，华东分院杨成寅译介了契斯恰柯夫素描教学体系，契氏体系是前苏联当时一个完备的素描教学体系，基于西方文艺复兴学院教学体系，基于科学主义、自然主义和现实主义的美学，这个体系具科学性、系统性，而且行之有效。体系后来由朱金楼推荐给文化部向全国推广，在我国美术教育界产生了巨大影响，进而处于一统天下的地位。契氏素描教学法，从思想体系、课程设置、教学要求、作画方法直至作画工具，几乎全被我国美术院校作为规范加以推行。新中国的美术教育基本采用了苏式美术教育模式，尽管20世纪60年代初期中苏关系破裂，但前苏联油画对中国的影响却没有因此而中断，致使我国美术教育、美术创作在后来长时间明显出现单一化倾向。这种影响之深，时至今日我们仍可以在许多院校的教学中找出“苏派”影响的痕迹。

20世纪60年代初，从德国留学归来的舒传曦引进了不同于契斯恰柯夫体系的结构素描教学法，曾在全国各院校产生一定的影响。同时，60年代初罗马尼亚画家博巴在浙江美术学院举办了为期两年的“油画训练班”，对中国油

画强调结构、概括和表现力，这一流派也产生了重要作用，这无疑对前苏联模式作了一些有益的补充。

自 1966 年 5 月“文革”开始，在“横扫一切牛鬼蛇神”的运动中，美术教育界的“资产阶级学术权威”相继关进“牛棚”。全国美术院校几乎全面停课，教学处于停顿状态，高考招生暂时被取消，广大教师被派到工厂、农村去接受“再教育”。“文革”期间曾一度恢复招收工农兵学员，但在“结合战斗任务组织教学”，跟着政治运动跑的情况下，教学质量大大下降。

经历“文革”十年之后，1977 年全国恢复高考入学制度。美术教师和老干部重新回到自己岗位，教学秩序得以逐渐恢复正常。

随着“文革”的结束和“实践是检验真理的唯一标准”的思想解放运动的展开，美术教育界先后展开了对契斯恰柯夫素描教学体系的激烈争论。艺术的个性问题，风格多元化问题，“形式美”，“抽象美”等一度成为热门话题。紧随改革开放，萨特的存在主义，弗洛伊德精神分析学，特别是西方现代主义艺术对重新打开国门的年轻一代的中国青年学生产生了重大影响。随着改革开放的深入，随着市场经济建设的进展，特别是随着中国现代艺术创作的推进，中国美术教育也在不知不觉中发生着惊人的变化。为适应市场经济的发展，美术专业除传统的国画、油画、版画、雕塑和传统工艺美术之外，迅速地发展了现代设计类专业，工业产品造型设计、视觉传达设计、服装设计、环境艺术、公共艺术、电脑美术、展示设计、广告摄影等专业，随着新专业的发展，课程体系也发生了重大变化，课程内容改革也随之而至。

跨入 21 世纪，中国美术教育走过了很不平凡的发展历程。随着国家对教育的重视，教育在现代化建设中具有先导性、全局性作用，而被摆在优先发展的重要战略地位。在深化教育改革，优化教育结构，合理配置教育资源，全面推进素质教育，教学内容的更新，教材建设自然被摆到议事日程上来，广东省“高等院校美术专业系列教材”应运而生，岭南美术出版社聘请了华南师范大学美术系、广州美术学院教育系、广州大学艺术学院、中山大学艺术设计专业、华南理工大学、广东工业大学、华南农业大学、广东教育学院、广东技术师范学院、汕头大学、深圳大学、深圳职业技术学院、肇庆学院、韩山师范学院、汕头教育学院、佛山科学技术学院、嘉应学院的部分教授、专家近百人参与本套系列教材的编写工作，队伍阵容之大、层次之高，在广东乃至全国可谓空前，正如国家教育部体卫艺司艺术处章瑞安处长看过书稿后说：“广东多所高校合作，完成一套十几册的美术教材，很有魄力，也很有敬业精神，是集体努力的结晶。”广东省“高等院校美术专业系列教材”的编写过程得到各界领导、专家、学者的关心、支持和爱护，在此一并致以崇高的谢意。

高等院校美术专业系列教材总主编

华南师范大学美术系教授

林钰源

目 录

CONTENTS

室内设计

第一章 室内设计导论	1
第一节 室内设计的内涵	1
一、“环境”的内涵	2
二、“设计”与“环境艺术设计”	4
三、室内设计的概念和特征	6
四、室内设计的本质	7
第二节 人工环境的历史与现代室内设计的形成	8
一、原始时代的人工环境	8
二、农业时代人工环境	9
三、工业时代与室内设计的形成	12
第二章 室内设计构成要素	17
第一节 室内设计的内容要素	17
一、室内设计的功能要素	18
二、室内设计的实质要素	18
三、室内设计的关联要素	22
第二节 室内设计形式要素	26
一、室内设计形式构成的概念	26
二、室内设计的形式语言要素	26
三、室内设计形式构成的组织要素	27

四、室内设计形式的观念要素.....	27
第三节 室内设计的分类.....	27
一、按空间使用性质区分.....	27
二、按生活和行为方式区分.....	28
三、按空间构成特点区分.....	28
四、按空间环境系统区分.....	28
第四节 室内设计的要求和原则.....	28
一、室内设计的基本要求.....	28
二、室内设计的基本原则.....	30
第三章 形态构成的基本原理.....	33
第一节 视知觉与造型形态构成.....	33
一、视知觉的基本特性.....	33
二、视知觉的组织原则.....	34
三、室内设计与形态构成学.....	36
第二节 形态构成的基本要素和原则.....	38
一、形态语言的基本要素和属性.....	38
二、形态语言的组织要素和方法.....	41
三、形态构成的基本原则.....	44
第四章 室内材料及应用.....	47
第一节 室内材料的性质、分类.....	47
一、材料的性质.....	47
二、材料的分类.....	51
第二节 材料应用原则与工艺发展.....	52
一、材料应用的要求原则.....	52
二、材料应用工艺及其发展.....	53
第三节 室内材料分析.....	54
一、木材.....	54
二、石材.....	56
三、陶瓷.....	59
四、清水砖墙.....	62
五、金属材料.....	62
六、玻璃.....	64
第五章 室内设计色彩.....	67
第一节 室内色彩构成的基本原理.....	67
一、色彩与空间环境.....	68
二、色立体与室内设计.....	71
三、“色彩效应”与室内设计.....	71
四、色彩与材料和工艺.....	74
五、色彩与室外环境.....	74

第二节 室内色彩设计的要求和原则	74
一、室内色彩设计的基本要求	75
二、室内色彩设计的方法和原则	75
第六章 室内采光与照明	77
第一节 室内照明的基本概念	77
一、光的特性与视觉效应	77
二、光源、照明器	78
三、照明的三要素	82
第二节 室内采光部位与照明方式	83
一、采光部位	83
二、室内照明的方式	84
第三节 室内照明设计应用	89
一、室内采光与照明设计的原则	89
二、室内照明的手段、方法和实际应用	91
第七章 室内设计思维与设计方法	93
第一节 室内设计方法与室内设计思维	94
一、室内设计方法	94
二、室内设计创造性思维	94
第二节 室内设计过程	98
一、室内设计程序的概念和特点	98
二、室内设计程序的构成	99
第八章 室内空间组织	113
第一节 室内空间的特性	113
一、室内空间的语言	113
二、室内空间的特性和空间的基本形态	115
第二节 室内空间组织	117
一、室内空间组织的内容和要求	117
二、空间组织的基本方法和方式	118
三、空间的界面、界线和建筑构件设计	124
第九章 室内人体工程学	131
第一节 室内人体工程学的概念和内容	131
一、室内人体工程学的基本概念	131
二、室内人体工程学的内容	132
第二节 室内人体参数	132
一、人体基本参数	132
二、人与建筑尺度	137
三、人与家具尺度	138
第十章 室内设计与环境心理学	141
第一节 环境心理学的基本内涵	141

一、环境心理学的概念、内容和特点	141
二、环境心理学的理论和基本观点	142
第二节 室内设计与人的知觉和行为	145
一、感觉要素	145
二、室内环境中的感知觉和行为	149
三、室内环境心理学的基本原则	158
第十一章 室内设计与家具、装饰和绿化	161
第一节 室内设计与家具	161
一、家具在室内环境中的作用	161
二、家具造型与色彩、质感	162
三、家具的分类	163
四、家具的布置与组织空间	163
第二节 室内装饰与陈设	169
一、室内装饰、陈设的内涵	169
二、装饰设计方法	170
第三节 室内绿化和水体	173
一、室内绿化的意义和作用	173
二、室内绿化、水体的基本形式	174
三、室内绿化和水体的基本方法	175
第十二章 设计实践	177
一、设计实践的目的	177
二、设计实践课题的要求	177
三、设计实践课题结题评估	177
四、实例一	178
五、实例二	191
主要参考文献	222
附图	223
后记	231

第一章 室内设计导论

马斯洛在《调动人的积极性理论》一文中把人的需要分为生理的需要、安全的需要、归属与爱的需要、尊重的需要和实现自我的需要等五个方面，这五种需要是需求和欲望的低层次向高层次发展的过程。就人的社会共性而言，人的个体与个体之间在生理、心理和行为方式上具有共同的特征；而人类个体之间在社会背景因素上的不同，则决定了不同的人对需要的选择程度和实现其需要所采取的方式的不同。因此，人类的基本需要和所具有的基本特征，为我们在室内艺术设计中寻找到一个社会所认同的文化背景与生活规律，作为满足人类室内环境需要的设计基本模式；而个体之间在认识上的差异和不同的需求，则为室内设计提供了更加丰富的内容和提出了更高的要求。

第一节 室内设计的内涵

室内设计作为一种艺术设计形态，它涉及环境和艺术设计两方面的基本内容。因此，对室内设计的内涵的探讨，首先是对“环境”概念的清晰认识，其次是从“艺术设计”的角度对它进行了解和把握。

图 1—1 室内设计是社会文化科学与经济技术条件下的产物，它与人的物质生活水准、精神生活追求有密切关系。只有研究社会的文化科学与经济技术状况，掌握现代生活与室内设计有关的各方面信息，才能正确地认识现代人对生活需求的实际内容，创造满足人们多方面需要的室内环境空间。

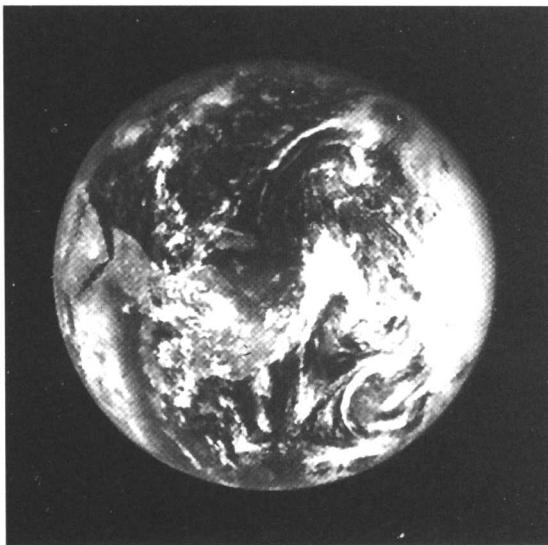

图 1—2 自然环境——五彩缤纷的地球。

一、“环境”的内涵

就人类赖以生存和从事生活、生产的外部客观世界而言，“环境”包括我们生活、工作的地球“自然环境”、我们建造的“人工环境”和由我们人与人之间关系构成的“社会环境”，人在改造环境的过程中改造了自己，人也是环境的一部分。

“环境”是一个整体的概念，它是特定的社会历史和社会文化的反映，也是一个社会生产力水平的衡量尺度。“环境”是一定社会组织结构的外化或物化，反映着人们的社会制度、伦理观念、风俗民情和审美趣味；不同时代、不同民族、不同地域，构成了不同的，纷繁多样的“环境”形态；“环境”本身具有一定的秩序、结构和模式，是一系列有关的元素和人的关系的综合；

“环境”不同层面之间的分合消长，推动着环境的不断发展和演变；同时，人是“环境”的一部分，并且处在环境的中心，人们的劳动物化了“环境”，而物化了的“环境”反过来对人产生影响。

(一) “自然环境”

一般认为，“自然界”也即是“自然环境”。《辞海》对“自然界”作了这样的描述：“自然界指统一的客观物质世界。是在意识以外，不依赖于意识而存在的客观实在。自然界的统一性就在于它的物质性。它处于永恒运动、变化和发展之中。在时间和空间上是无限的。人和人的意识是自然界发展的最高产物。人类社会是统一的自然界的一个特殊部分。从狭义上讲，自然界是指自然科学所研究的无机界和有机界。”

自然环境就是指由山川、平原、海洋、河流、树木、草原，人和动植物，以及阳光、风雨、霜雪、云雾、温度等自然现象所构成，包括生存、生活形式等在内的自然生态系统。

地球是一个巨大的具有圈层结构的扁球形物质实体，从外向内由地壳、地幔、地核逐层构成。厚达70km的地壳岩石圈；以占据地壳表面积51100万km²，71%的海洋为母体的水圈；地壳外层高达2000km的大气圈。三个圈层在太阳光的作用下，逐渐形成了维持生命过程相互渗透制约的自然平衡生态圈。

自然环境是人类社会赖以生存和发展的基础，对人

图 1—3 人工环境——现代都市。

文化生态学深入分析了环境与人的关系，把人类的文化创造活动与自然环境的关系纳入了一个整体进行考查。它认为，人与自然环境之间具有一个多层次的结构。其中，与自然环境关系最为直接的是物质文化；其次是科学技术构成的智能文化；再次是经济、政治体制构成的制度文化；最后是宗教、艺术、哲学之类的观念文化。文化是人适应外界环境的调节器，人通过文化的中介来适应环境，改造环境，由此构成了人类社会赖以生存、发展的文化生态系统。

类有着巨大的社会价值、经济价值和生态价值。同时，时间与空间是构成自然环境的两大要素，也是认识一切事物的尺度。因此，自然环境的概念是建立在科学客观的时间与空间概念之上的。

(二) “人工环境”

一般来说，依靠人的力量，在原生的自然环境中建成的物质实体，包括各种建筑物、构筑物，以及它们所围合和限定出的外部公共空间等构成的次生的环境系统就是“人工环境”。

人工环境的发展经历狩猎采集、农耕、工业化三个时期。人工环境的发展，尤其是工业化之后是以破坏自然环境为代价的。

无论是城市还是村落，建筑都是人工环境的主角，它不但为人们提供了一个遮掩的场所，同时带来了不同于原来的外部空间的，为人们的工作、学习、休息、娱乐活动提供了多种多样的内部场所。

(三) “社会环境”

人类社会是以共同的物质生产活动为基础而相互联系的人们的总体。在这个总体中，由于人类社会受到不同的原生自然环境与次生人工环境影响，形成了不同的生活方式和风俗习惯，造就出不同的地域民族文化、宗教信仰和政治派别。而在生活的交往中则组成了不同的群体，每个人都处在各自的社会圈中，从而构成了不同的人文社会环境，文化是“社会环境”中的重要要素。

“社会环境”的发展经历了原始社会、奴隶社会、封建社会和资本主义社会几个时期。“社会环境”的演变反映了人类与自然关系的演变，和自身精神意识的解放、“异化”的过程。

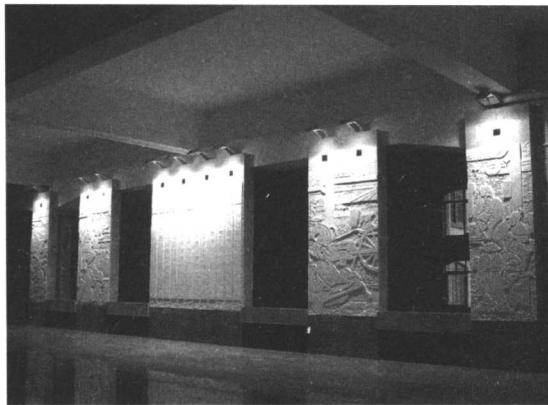

图 1—4 校园室内环境艺术——春秋“风”。

“环境艺术”不同于传统的雕塑艺术，它强调空间艺术氛围的整体感受，在环境的限定和制约下追求艺术作品与环境的对比，和谐与统一。

(四) 人与“环境”

人与“环境”是指人在改造环境的过程中形成的人与物和人与人的关系，包括人与自然物和人造物的相互关系、人与人之间相互的社会关系等，它们是一个有机的复杂和多变的关系。

我们知道，人类的实践活动不仅在原始自然环境之上建立了一个新的“人工环境”，同时还建立了一个无形的“社会环境”。人类就是通过生产劳动，逐渐超越了自然的限制与自然界相分离，从而形成了以文化色彩为背景的人类世界。也就是说，人在生产劳动中不仅创造了第二自然的“人工环境”，同时也创造了包括人自身的思维、情感、意志、生活方式等的“社会环境”，人也成为环境的一部分。人在不断改造自然的过程中也不断改造提高“异化”了自己，在“异化”过程中不断创造人自身的“本质力量”——人类文化。

二、“设计”与“环境艺术设计”

(一) “设计”

从哲学认识的角度看，“设计”是以创造性的方式和方法，以美的形象反映比现实更典型的社会意识形态。因为，人是在人和社会、人和自然以及自然和社会的诸关系中生活与工作着，“设计”是为了人而进行的创造活动，它必然应以人——自然——社会作为坐标去构建相应的设计体系。

就“设计”的文化本质来看，“设计”是独特的和美的创造活动，是通过语言、符号表达出来的文化形式，是艺术设计的创造者，包括使用者在内独特综合的审美和文化的创造活动。

而就“设计”的行为来看，“设计”（Design）是指为实现一定需求的目标而拟定的计划与方案的行为。它是谋略下的创造行为，是行动前预先制定的方向与程序，体现了由需求——谋略——实施——再次需求的整个过程。由构思计划、技术手段、视觉表现三个部分构成了设计的主要内容，在这三者中，构思计划是核心，它不但离不开运用技术手段，而且更依赖于视觉的表现。

按照我们国家目前对学科的划分，“设计”是我们通常所说的“艺术设计”，包括工业设计、视觉传达设计和环境艺术设计等基本学科和专业。

图 1—5 古代山林居士的理想环境。

(二) “环境设计”

“环境设计”是建立在客观物质基础上，以现代科学研究成果为指导，创造生态系统良性循环的人类理想环境，是人类生存空间的科学建设。“环境设计”是一个大的概念而不是一个学科或专业。“环境设计”的概念不仅指包括人工环境中诸形态要素在内的组合布局，而且更指人在时间状态下的行为环境的调节控制；“环境设计”包含了自然科学和社会科学涉及的所有研究领域，反映社会制度的文明进步和自然资源的合理配置。

“环境设计”是一项巨大的系统工程。在某种意义上，一座城市就是一件“环境设计”的大作品。“环境设计”往往体现在城市、屋村的建设规划上。

(三) “环境艺术”与“环境艺术设计”

“环境艺术”是指在特定的环境中设置特定的艺术品的艺术创造活动，它主要作为环境陈设艺术品而存在。

“环境艺术设计”则是着重环境及其功能因素在内的艺术创造。广义的“环境艺术设计”包括了“环境设计”与“艺术设计”在内的全部概念，是“环境设计”和“艺术设计”学科和内容的有机结合。狭义地讲，“环境艺术设计”的专业内容是以建筑的内外空间环境来界定的，其中以室内、家具、陈设等诸要素进行的空间组合设计，称之为“内部环境艺术设计”，也就是我们所称的室内环境设计，简称为“室内设计”；以建筑、雕塑、园林、绿化诸要素进行的空间组合设计，称之为“外部环境艺术设计”。

图 1—6 满足人对自然要求的室内环境。

图 1—7 为残疾人设计的公共厕所。

室内设计具有一般艺术设计的普遍特征——以人为本，一切围绕人的生活和生产活动。室内设计的目的在于提高人类的生活质量，创造新的美好的生活观念、生活方式和生活结构的目的本质。

三、室内设计的概念和特征

(一) 古人对“室内设计”的认识

“凿户牖，以为室，当其无，有室之用。故有之以为利，无之以为用。”春秋时期思想家老子在《道德经》中清晰地阐述了空间的形成道理，而且以有形与无形的哲学观充分论述了“有”与“无”，也是相互依存，不可分割地对待的辩证关系，揭示了室内空间的围合、组织和利用是建筑室内设计的核心问题。文献如《考工记》、《样人传》、《营造法式》等均有涉及室内设计的内容。我们的先人“观鱼翼而创橹”，“师蜘蛛而作网”，“见朽木雕知舟”，“见飞反转而知车”……这些都为室内设计的发展起着重要的作用，奠定了室内设计基本形式的基础。

(二) 现代“室内设计”的概念

“室内设计”(Interior Design)，是根据建筑物的使用性质、所处环境和相应标准，科学地运用物质和技术手段，按照美的原理创造满足人们物质和精神生活需要的室内环境。

(三) 室内设计的基本特征

特征是一事物区别于他事物特殊性的外在表现。从学科分类和设计方法学的角度，室内设计既具有作为从属于艺术设计学科的共性，又有室内环境的自身特性。同时，室内设计与其他学科之间的关系密切，有强烈的学科边缘性特征。所有这些共同构成了室内设计区别于其他艺术设计专业的特殊特征，具体表现在以下四个方面。

1. 功能特征

室内设计是以满足功能环境而进行的设计活动。室内设计同其他艺术设计门类一样，离开了特定的设计需求就丧失了目的性，同样也就失去了它存在的价值；室内设计活动特定的需求也由设计的完美实现来得到满足，是按照“美的规律”来创造美的环境形象，从而感染人、动人的形态创造活动。

2. 条件特征

室内设计是设计要求、设计限定和设计限制条件下的自由和理性的艺术创造，是条件下的审美形态创造活

动。室内设计进行艺术创作的构思，其思维活动首先是感性和自由的，但同时它又不能不受特定建筑条件、所在场所和相应标准的限定，受到时间或空间、材料与技术以及经济等因素的限制与束缚。而最主要的是，任何设计师都不可能超越具体的时间和空间范围展开设计。

3. 关联特征

室内设计是按照美的规律，在特定条件下的创造美的环境，由于限制的条件和设计内容要求的多面性，室内设计必然与多学科产生联系。

首先，室内设计是建筑艺术和工程技术、社会科学和自然科学的结合；其次，它是设计美学、设计材料学、人体工程学、环境物理学、环境心理和行为学等学科的交叉学科；再次，它是技术因素，如结构形态的构成、室内设施和设备、施工工艺和工程经济、质量检测以及计算机技术等多学科、多门类的相互融合。室内设计的活动过程不能离开对这些相关的因素关系的仔细推敲。

4. 独创性审美特征

室内设计活动是按照美的规律来创造美的环境，是在一定条件下的审美形态创造活动，因此，审美创造的独创性必然是设计的一个本质属性。

第一，室内设计的审美创造，具有求异性、散发性、独创性、突变性等创造性思维的特点；

第二，从以创新的思维、理性的程序、科学的方法来创造性地处理多种情况与问题和追求新颖独特、标新立异等角度看，室内设计具有个性化的和与众不同的审美创造特点。

四、室内设计的本质

室内设计的本质也是指室内设计作为设计文化的最内在的本质要素。

(一) 室内设计是创新生活观念

创新生活观念是指人类在改造自然的过程中改变自己，自身创造自己新的生活意义的行为观念。

新生活观念首先体现在创造新的“生活方式”。

“生活方式”是阶段时间里人们的生活理想和生活追求的方式，一切文化的精神层面、行为层面、制度层面、器物层面最终都会在人的特定生活方式中得到体现。也就是说，随着社会政治经济技术的进步和发展，以及人

图 1—8 空间中的强烈技术和艺术感染力。