

室内环境艺术设计指导

DESIGN

孙皓 刘东文 编著

“十一五”全国高等院校艺术设计专业规划教材

室内环境艺术设计指导

孙 皓 刘东文 编著

辽宁科学技术出版社

沈阳

图书在版编目 (CIP) 数据

室内环境艺术设计指导/孙皓, 刘东文编著. —沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2009.9

“十一五”全国高等院校艺术设计专业规划教材

ISBN 978-7-5381-5960-8

I. 室… II. ①孙… ②刘… III. 室内设计: 环境设计—高等学校—教材 IV. TU238

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第149166号

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路29号 邮编: 110003)

印刷者: 北京地大彩印厂

经销者: 各地新华书店

幅面尺寸: 185mm × 260mm

印 张: 8

字 数: 192千字

出版时间: 2009年9月第1版

印刷时间: 2009年9月第1次印刷

责任编辑: 高俊梅

封面设计: 吴 娜

责任校对: 侯立萍

书 号: ISBN 978-7-5381-5960-8

定 价: 36.00元

联系电话: 010-88386575

邮购热线: 010-88384660

E-mail: lnkj@126.com

http://www.lnkj.com.cn

本书网址: www.lnkj.cn/uri.sh/5960

“十一五”全国高等院校艺术设计专业规划教材

编写委员会

主 任：陈志莹

副主任：高金锁 苗延荣

编 委（按汉语拼音排列）：

安从工	陈志莹	高金锁	耿立新	侯 莹	李 军
芦红莉	罗来文	李凌恒	刘东文	刘 宇	刘 杨
苗延荣	孟祥斌	孙 光	孙 皓	孙 明	史 墨
孙文涛	汤 洲	王春涛	王俊琪	吴向阳	吴祥忠
王艺湘	苑 军	许烨鸣	张新沂	周雅琴	

前 言

本书作为普通高等学校本科艺术设计专业的参考教材，适用于环境艺术设计、室内设计、室内装饰设计、视觉传达设计等专业的教学用书。

此教材的编写，是因为在多年教学中发现，现在的艺术设计类学生在理解和掌握专业理论与设计技能上存在一种现象——当学生接到一个设计作业或方案后，往往不知道从哪些方面开始设计，设计过程中哪些因素影响设计效果也不知道。分析原因，是现在普通高校的艺术设计专业学生本身的艺术素养和设计体验相对比较薄弱，而且根据自己所学的专业知识，能够不断地在社会上进行设计实践来验证所学设计理论和方法的机会较少，导致理论与实践的脱节。在教学环节上，整体缺少一种设计实践方法的系统指导。

本教材的编写，在保持内容的广泛性上，以独立的章节，通俗易懂的语言，基础的专业理论，大量的图片案例作为教材的模式，易看、易读、易懂。而且，教材最重要的一点是向学生介绍设计的方法及检验设计的方法，使这本教材成为指导工具，引导学生由迷惘的设计思路迈进清晰的设计思路。

此书的编写目的不是追求学术理论上的某种高度，而是脚踏实地地将室内环境艺术设计专业所涉及的基础理论知识说清楚，将设计程序和方法讲明白。

教材编写过程中得到了很多朋友和同事的好建议，为教材的顺利编写提供了很大的帮助，在这里表示感谢。本书编者：孙皓（负责了本书第一部分至第五部分的文字和插图的编写）；刘东文（负责了本书第六部分的文字和插图的编写）。

由于编者水平有限，时间仓促，不足之处，请给予批评指正。

编者
2009 年春

目 录

第一部分 环境艺术设计概述	1
第一章 室内设计基本概念	2
第二章 室内设计工作方法与程序	3
第三章 室内设计的分类	5
第二部分 室内艺术照明设计	18
第一章 照明基础知识	19
第二章 室内照明与环境	26
第三章 室内艺术照明设计指导	31
第三部分 室内装饰色彩设计	39
第一章 色彩基础知识	40
第二章 室内色彩与环境	45
第三章 室内装饰色彩设计指导	48
第四部分 室内环境图形设计	59
第一章 图形设计基础知识	60
第二章 环境图形设计	66
第三章 室内环境图形设计指导	69
第五部分 室内环境配景设计	78
第一章 室内配景设计基础知识	79
第二章 配景设计与室内环境	83
第三章 室内配景设计指导	88
第六部分 室内装饰材料选择与应用	96
第一章 室内装饰材料基础知识	97
第二章 装饰材料与室内环境	107
第三章 室内装饰材料应用指导	113

第一部分 环境艺术设计概述

环境艺术设计是一门新兴的建立在现代环境科学基础之上的边缘学科。环境艺术设计是时间与空间艺术的综合，设计的对象涉及自然生态环境与人文社会环境的各个领域，这是一个与可持续发展战略有着密切关系的专业。

环境艺术设计从字面理解：

“环境”是包括自然环境、人工环境、社会环境在内的全部环境概念。

“艺术”是指狭义的美学意义上的艺术。

“设计”是指建立在现代艺术设计概念基础上的设计。

环境艺术设计从专业理解：

环境艺术设计是以人的主观意识为出发点，建立在客观物质基础上，以现代环境科学研究成果为指导，以艺术审美法则为目的，依据人的视觉、听觉、触觉、嗅觉的综合感受，营造具有审美情趣的人类生存环境。

环境艺术设计所涵盖的内容：

广义上说，环境艺术设计包含了当代几乎所有艺术设计领域，是一个艺术设计的综合系统。

狭义上说，环境艺术设计主要内容是以建筑的内外空间环境来界定的，其中以建筑的室内、家具、陈设诸要素进行的空间组合设计，称为室内环境艺术设计，以建筑、雕塑、绿化、水景诸要素进行的空间组合设计，称为室外环境艺术设计。前者常冠名为室内设计，后者常冠名为景观设计。

本教材所涉及的内容主要从室内环境艺术设计的方面来讲述。

第一章 室内设计基本概念

第一节 室内设计的含义

室内设计是对建筑物室内空间环境的设计，是建筑设计的延续、深化和再创作。人的一生，绝大部分时间是在室内度过的。因此，我们设计、创造的室内环境，必然会直接关系到室内生活、生产活动的质量，关系到人们的安全、健康、效率、舒适等。所以，保障安全和有利于人的身心健康是室内设计的首要前提。室内环境除了满足物质功能要求以外，还常与建筑的类型相适应，满足人的文化精神生活。

另外，室内设计的总体，包括艺术风格，从宏观来看，往往能从一个侧面反映相应时期社会物质和精神生活的特征。这是由于室内设计从设计构思、施工工艺、装修、装饰材料到内部设施，必然和社会当时的物质生产水平，社会文化和精神生活状况联系在一起。而且还和当时的哲学思想、美学观点、社会经济、民俗民风等密切相关。

室内设计是根据建筑物的使用性质，所处环境和相应标准，运用物质技术手段和建筑美学原理，创造功能合理、舒适优美、满足人们物质和精神生活的室内环境。这个空间环境既有使用价值，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。

现代室内设计既有很高的艺术性要求，涉及文化、人文及社会学科，其设计的内容又有很高的技术含量，并且与一些新兴学科，如人体工程学、环境心理学、环境物理学等关系极为密切。现代室内设计已经在环境艺术设计领域中发展成为独立的新兴学科。

第二节 室内设计的基本理念

一、环境为源，以人为本

现代室内设计是创造人工环境的设计，是从选材、施工，甚至延伸到后期使用、维护、更新的整个人为活动过程。整个过程应充分重视环境的可持续发展，环境保护、生态平衡、资源和能源的节省等现代社会的准则，这就是室内设计的以“环境为源”的理念。

“以人为本”的理念是在设计中以满足人和人际活动的需要为核心。现代室内设计需要满足人们的生理、心理要求，需要综合地处理人与环境、人际交往等多项关系，需要在为人服务的前提下，综合解决使用功能、经济效益、舒适美观、环境氛围等诸多要求。

二、系统与整体的设计观

现代室内设计的立意、构思、风格和氛围的创造，需要着眼于对环境整体，文化特征以及建筑物的功能特点等多方面的考虑。现代室内设计从整体观念上理解，应看成是环境设计的一部分。

三、时代感与历史文脉并重

建筑和室内环境总是从一个侧面反映当代社会物质生活和精神生活的特征,但是现代室内设计更强调自觉地在设计中体现时代精神,主动考虑满足当代社会生活和行为模式的需要,分析具有时代精神的价值观和审美观,积极采用当代物质技术手段。

同时,人类社会的发展,不论是物质技术的,还是精神文化的,都具有历史延续性,我们称为历史文脉。在设计中应从规划思想、平面布局、空间组织,甚至哲学思想等方面考虑历史文脉的作用。

四、动态发展观

室内环境由于使用功能变化,如住宅改办公,商店经营门类的转换等,都会让室内空间的分隔,室内装饰和设施配置相应变化。人们对室内环境艺术氛围、时尚风格等审美观的改变,也使室内环境需要作出相应的变化,这是室内设计与建筑设计不同的地方。因此,室内设计通常需要考虑给室内环境留有更新改变的余地,需要以动态发展的理念来进行设计。

第三节 室内设计的内容

- (1) 室内空间的组织、调整、利用和再创造。
- (2) 室内平面功能分析、布置和调整。
- (3) 室内各界面的使用特点分析,线、形、图案的装饰设计及构造设计。
- (4) 室内采光、照明、声学设计,考虑光影和音质效果及隔、吸声处理。
- (5) 室内色彩设计,确定主色调和色彩配置。
- (6) 根据使用要求、环境氛围和相应装饰标准,选用各界面不同质地的装饰材料。
- (7) 协调室内水、电、音响等设计要求,在空间和界面处理上要协调统一。
- (8) 对室内陈列品的布置和配景设计要与室内环境协调。

第二章 室内设计工作方法与程序

第一节 室内设计工作方法

一、室内设计的思考方法

1. 大处着眼、细处着手,总体与细部深入推敲

意思是设计时要有全局观念,对设计信息要全面分析。细节设计是从基本的人体尺度、人流动向、活动范围、家具设备、空间使用着手。

2. 从里到外、从外到里,局部与整体协调统一

设计时需要从里到外,从外到里多次反复协调,使其更完善合理。与建筑的性质、风格要融合。

3. 意在笔先或笔意同步,立意与表达并重

首先是对设计的整体有一个较成熟的构思,要有好的创意想法。其次是要有好的表达手段,也就是相关的图纸要完整、精确、漂亮。充分体现出设计者的设计内涵。

二、室内设计的具体工作方法

1. 调查和信息收集

多渠道收集与设计任务有关的信息,包括建筑图纸和实地勘察,并分析总结,确定设计方向。

2. 设计定位

这是信息调查、收集、分析后必须完成的工作。主要是:

- (1) 设计任务的地区、周边环境的研究。
- (2) 设计任务的使用功能、使用性质定位。
- (3) 设计任务的风格定位。
- (4) 设计任务的有关资金、造价的规模与标准定位。

3. 相关工种协调

主要是与室内环境相关的声、光、电、空调、消防、网络、设备安装等系统的工作协调。

4. 土建和装修的前后期衔接

如何合理地安排在土建过程中进行的装修施工。

5. 方案比较

多套设计方案的比较,取长补短,完善设计,得出最佳的设计方案。

第二节 室内设计工作程序

一、设计准备阶段

- (1) 接受设计任务委托书,签订合同。
- (2) 明确设计内容和要求。
- (3) 熟悉与设计相关的技术规范 and 标准。
- (4) 提出收费标准。

二、方案草图阶段

- (1) 确定平面功能布局。
- (2) 设计风格定位,绘制多种风格图纸。
- (3) 提出合理的建筑室内改造建议。

三、方案设计阶段

- (1) 平面图(包括家具布置)。

- (2) 立面图。
- (3) 顶棚图 (包括灯具、空调口布置)。
- (4) 彩色效果图。
- (5) 装饰材料实样。
- (6) 设计说明和造价预算。

四、施工图阶段

详细绘制施工工艺、使用材料、节点工艺,补充完善设计。

五、设计施工阶段

根据设计方案和施工图,完成装修施工,将图纸变为现实。

第三章 室内设计的分类

由于建筑功能的种类繁多,在室内设计中将建筑室内空间按使用性质的不同概括为两大类:住宅类建筑室内设计(私人空间)和公共类建筑室内设计(公用空间)。

图 1-1

图 1-2

第一节 住宅建筑室内设计

住宅室内设计根据建筑的性质可分为:别墅、高级公寓、普通住宅。

一、别墅

现代的住宅类别墅种类很多,依据建筑形式分为:独立式别墅、联体式别墅、立体叠加式别墅(图 1-1 ~ 图 1-3)。别墅的室

图 1-3

图 1-4

内空间是较大的, 各种功能空间完整, 而且有较好的户外环境和景观 (图 1-4), 这为设计提供了优越的条件。

二、高级公寓

这类住宅建筑多处于经济发达的城市中心或靠近城市中心, 多以高层的酒店建筑形式出现, 也称为“酒店式公寓”(图 1-5、图 1-6)。其户型设计多为紧凑型的小面积住宅 ($40 \sim 60\text{m}^2$), 有统一的物业管理。在室内设计上追求个性化设计, 注重空间功能的合理运用 (图 1-7)。

图 1-5

图 1-6

图 1-7

三、普通住宅

这类住宅建筑是目前拥有量最多的住宅形式, 基本以多层建筑和高层建筑为主 (图 1-8), 常常是多栋建筑组合在一起, 形成很大面积的住宅小区, 有统一的物业服务。户型形式变化不多, 基本以二室二厅、三室二厅的户型为主。设计上注重空间功能的合理性与舒适性。

图 1-8

第二节 公共建筑室内设计

公共建筑是我们日常活动不可缺少的一部分,其提供了除私人住宅之外的全部工作、学习、娱乐、交际、休闲、购物、饮食等人们活动的场所和空间环境,所以说公共建筑室内设计是室内设计行业中最重要、研究内容。公共建筑室内设计根据建筑的使用性质可分为以下几类:

一、办公建筑室内设计

办公建筑是现代社会不可缺少的建筑类型,是我们工作、学习的重要场所。其室内空间从使用性质上分为:行政办公、专业办公、综合办公等;从管理方式上分为:专用办公楼和出租型办公楼。办公空间根据工作方式分为:单间办公、开敞式办公、单元式办公等;根据使用功能分为:会议室、资料室、经理室、洽谈室、接待室、休息室、吸烟室等(图1-9~图1-11)。

图 1-9

图 1-10

图 1-11

二、商业建筑室内设计

商业建筑是城市公共建筑中拥有量最大、分布最广的类型,其规模、数量、装修水平能反映这个城市的经济发达程度。从经营形式上可分为以下几种:

1. 大型购物中心

经营的商品齐全,卖场空间巨大,装修高档,服务到位(图1-12、图1-13)。

图 1-12

图 1-13

图 1-14

2. 综合商场

此类建筑多处于繁华地段，内部除了卖场外，常设有娱乐、电影院、餐馆、银行、美容等多种商业形式，内部环境舒适（图 1-14）。

3. 专业商店

经营内容单一，如专卖店、手机店、书店、金店、钟表店、眼镜店、服装专卖等。这类卖场一般空间不大，但装修精良、高档，购物环境优雅，体现品位和档次（图 1-15、图 1-16）。

图 1-15

图 1-16

4. 自选商场

根据经营规模和管理模式分为：大型仓储式自选商场，如百安居、麦得龙、宜家等；中型连锁超市，如家乐福、乐购、世纪联华、易初莲花等（图 1-17）；小型便利店，如津工超市、华润万家超市等；专营性自选商场，如国美电器、苏宁电器、大中电器等。此类室内环境宽敞、明亮，装修简洁大方，充分突出商品的特征。

图 1-17

三、休闲娱乐建筑室内设计

休闲娱乐功能常存在于商业建筑之中，划分出一定的面积或几层楼面进行专门的休闲娱乐功能设计。还有就是利用旧建筑进行改造，变为专用的休闲娱乐建筑，如北京的“798”、上海的“新天地”。其根据经营内容分为：量贩式 KTV、夜总会、休闲会馆、洗浴中心、美容、SPA、歌舞厅、迪厅、电子游戏厅、网吧以及赌场、真人 CS 等（图 1-18 ~ 图 1-21）。此类室内环境多数装修豪华，富丽堂皇，甚至极尽奢侈。

图 1-18

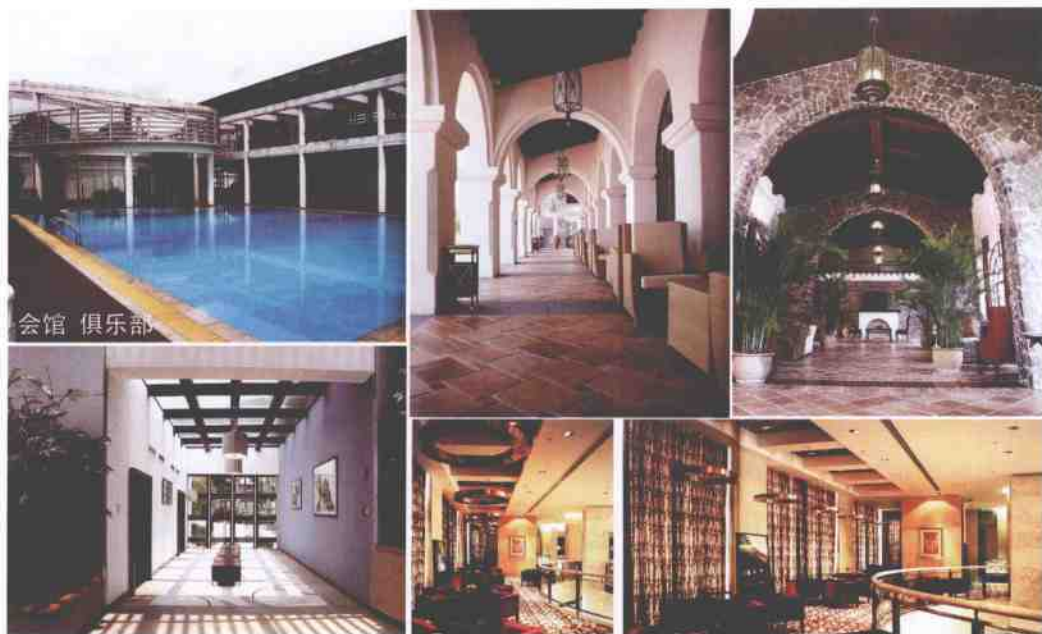
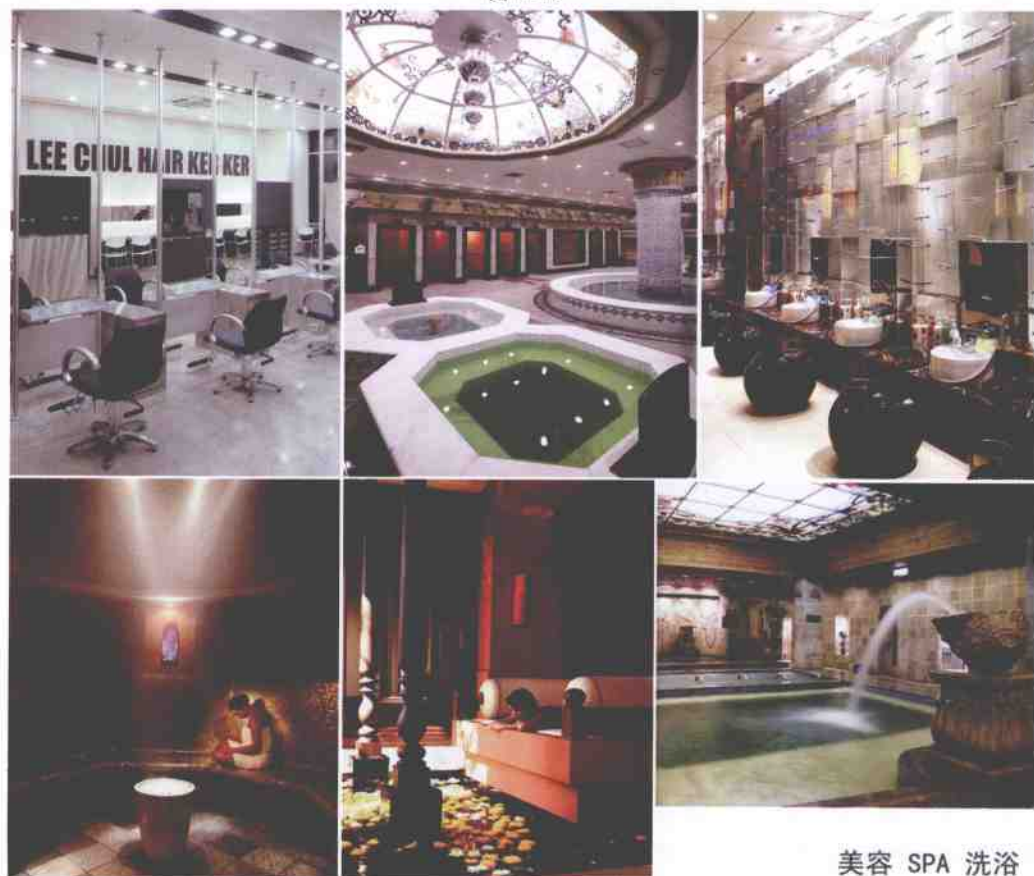

图 1-19

美容 SPA 洗浴

图 1-20

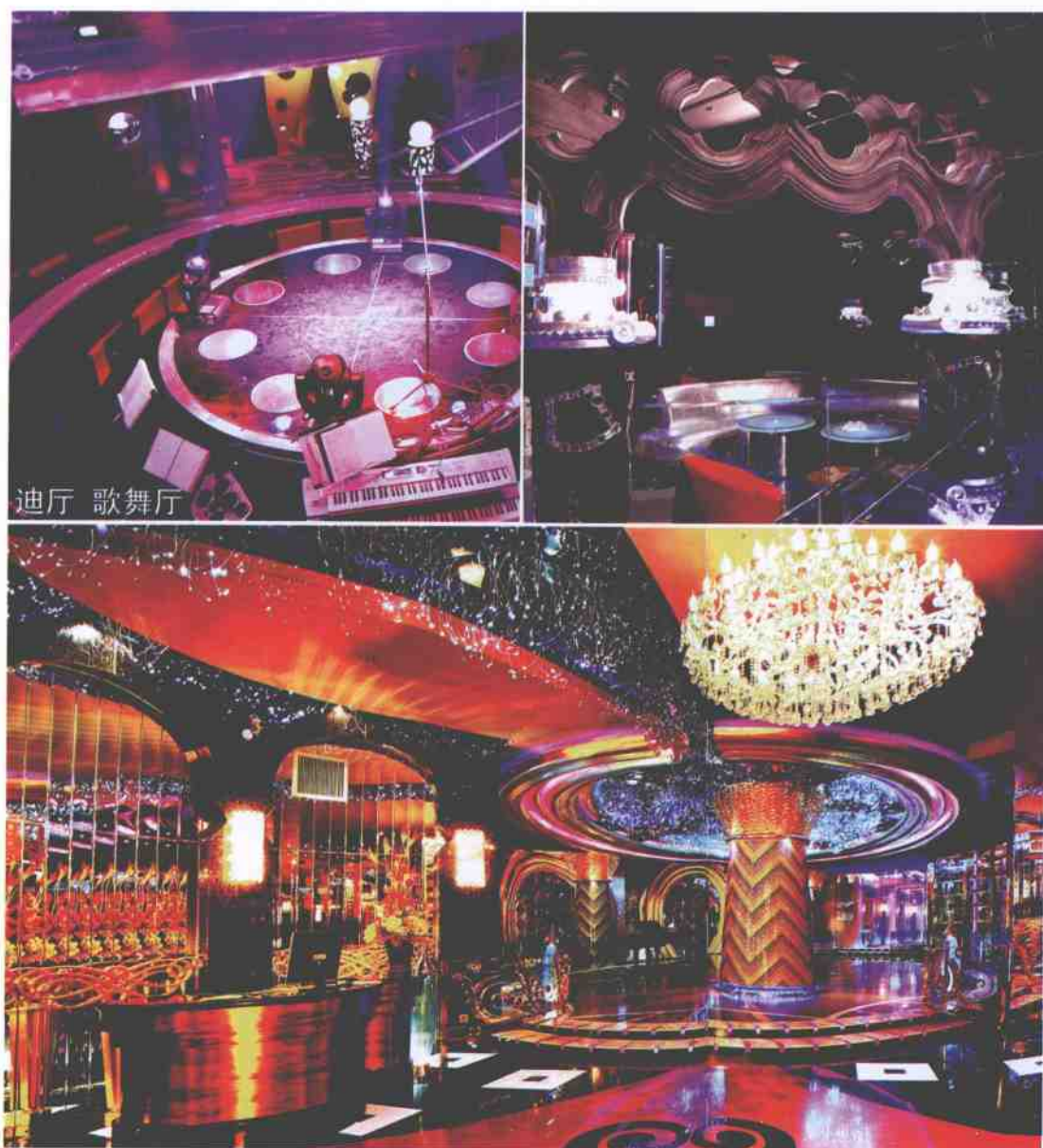

图 1-21