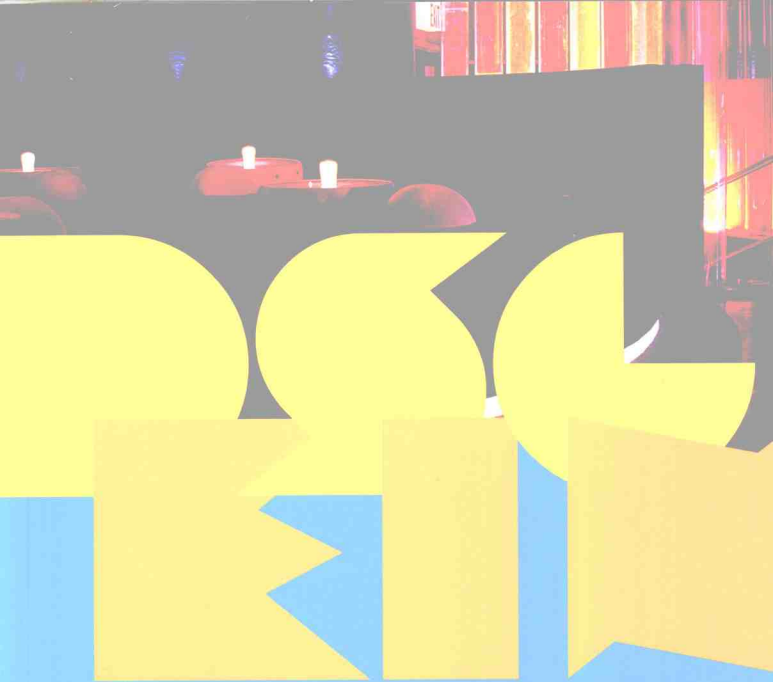

广西美术出版社

中国高等院校设计教程

钟云燕 编著

室内设计教程

图书在版编目(CIP)数据

室内设计教程/钟云燕编著. —南宁:广西美术出版社, 2009.6

中国高等院校设计教程
ISBN 978-7-80746-103-6

I. 室… II. 钟… III. 室内设计—高等学校: 技术学校—教材
IV. TU238

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第091742号

中国高等院校设计教程 室内设计教程

Shinei Sheji Jiaocheng

顾问: 黄格胜 教育部高校美术教育指导委员会主任 教授

艺术总监: 柒万里 黄文宪 汤晓山

主编: 陆红阳 喻湘龙

编委: 周景秋 陶雄军 黄江鸣 黄卢健 张燕根 林燕宁 江波 邓玉萍 李绍渊 卢菁菁
韦绮梦 莫敷建 熊燕飞 尹红 刘佳 杨志蓉 李德辉 唐胜天 李娟 林海
吴海立 钟云燕 吴昊宇 梁明亮 吴红梅 吴芳 梁新建 李梦红 利江 陈雷
农琳琳 李林森 邓海莲

本册编著: 钟云燕

总策划: 黄宗湖 苏旅 姚震西

编辑委员会主任: 杨诚

副主任: 钟艺兵 覃西娅

委员: 陈先卓 杨勇 林培雄 马琳 陈凌 吕海鹏 潘海清 方东 韦颖俊 黄烈

责任编辑: 陈先卓 马琳

责任校对: 尚永红 罗茵 肖丽新

审读: 林柳源

装帧设计: 熊燕飞

出版人: 蓝小星

终审: 黄宗湖

出版发行: 广西美术出版社

地址: 南宁市望园路9号

邮编: 530022

网址: www.gxfinearts.com

制版: 精一印刷(深圳)有限公司

印刷: 精一印刷(深圳)有限公司

版次: 2009年6月第1版

印次: 2009年6月第1次印刷

开本: 889mm × 1194mm 1/16

印张: 5

书号: ISBN 978-7-80746-103-6/TU · 29

定价: 35.00元

版权所有 翻印必究

中国高等院校设计教程

室内设计教程

钟云燕 编著

广西美术出版社

中国高等院校艺术设计教程

学术审定委员会

顾问: 黄格胜 教育部高校美术教育指导委员会主任 教授

主任: 戴士和 中央美术学院造型学院院长 教授

副主任: 张夫也 清华大学美术学院艺术史论系 教授

丁一林 中央美术学院油画系副主任 教授

杨参军 中国美术学院油画系主任 教授

祁海平 天津美术学院造型艺术学院副院长、油画系主任 教授

张 杰 四川美术学院副院长 教授

李 峰 湖北美术学院 教授

常树雄 鲁迅美术学院教务处处长 教授

郭北平 西安美术学院 教授

赵 健 广州美术学院设计学院院长 教授

邬烈炎 南京艺术学院设计学院副院长 教授

叶建新 中国传媒大学 教授

谢海涛 合肥学院艺术设计系主任 副教授

王庆斌 河南工业大学艺术与艺术设计学院院长 副教授

刘明来 安徽农业大学轻纺工程与艺术学院主任

委员: (以姓氏笔画顺序排名) 马 遥 马志来 孔祥翔 文超武 文海红 韦剑华

韦子鹏 韦静涛 韦锦业 韦联华 王善民 王诗洋 王士宏 王 倩 王庆斌

王剑丽 宁邵强 林 伟 林晓雅 平国安 史广达 左剑虹 左 芬 石承斌

叶 萍 叶隆萍 卢宗叶 卢和华 卢生繁 卢 珩 兰志军 甘 阳 孙远志

闭理书 闭宗庭 闭理由 江 浩 刘 军 刘志红 汤晓胤 邢福生 任 民

任留柱 农 家 农学诚 全 泉 伍贤亮 何平静 何婷婷 邱 萍 李裕杰

李 宏 李庭坚 李 腾 李达旭 李 茜 李 勇 李 伟 严 寒 张康贵

张耀军 张 锡 张寒凝 杨 杰 杨秀标 杨 帆 杨贤艺 杨 淳 陈家友

陈 良 陈毅刚 陈智勇 陈万哲 陈 旭 陈建新 陈木荣 陈立未 苏 朗

吴筱荣 吴容娟 吴 琼 陆众志 陆 瑜 沈 勇 余招文 肖祖文 邹 勤

孟远拱 易嘉勋 罗起联 罗 鸿 罗兴华 罗汉儒 金旭明 姚 远 侯建军

贺 雷 俞 崧 赵则民 赵相武 赵筱婕 胡元佳 将 兰 唐 华 唐 敏

唐承柱 容 州 秦旺才 秦夏明 秦 蕾 莫碧琳 莫 涛 桂元龙 徐 健

晏 琦 黄喜波 黄在猛 黄 巍 黄 河 曹庆云 曹之文 梁立新 龚立杰

章望圆 程建新 曾子杰 曾远峰 彭馨弘 董传芳 覃林毅 温军鹰 傅中承

赖 珺 襁旭扬

前言

室内设计是伴随着现代建筑的发展而逐渐成长起来的一门学科,20世纪的西方建筑经历了近一个世纪的波折与发展,终于打破了17、18世纪的传统图案样式,超越了19世纪到20世纪初期的混杂风格和新古典主义风格,逐渐形成了新的审美趣味与形式风格,并且在20世纪后期逐渐走向了多元化,其中有很多新的东西值得我们借鉴。

设计是科学与艺术相结合的产物,室内设计师的文化修养与其作品的质量是密切相关的,设计文化的核心是对如何实现设计目标的科学设计方法途径的探求,真正的设计应该是创造,而不是模仿,从这种意义上讲,设计的历史就是一部创造发明的历史,室内设计师一方面要有较全面的专业知识和不断进取的态度,另一方面要熟练掌握技能与表现技巧,才能使设计思维驰骋于思想与现实+科学与美学=抽象与具象的世界之中,把想象的东西转化为可视的形象符号,通过各种造型的手法和技巧传达室内设计师的设计思想,搭起理想与现实之间的桥梁,这就是艺术思维与设计表达的目的所在。

本书就室内装饰材料、灯光与照明、室内陈设等方面进行了一定的阐述,书中的实例与每课的内容密切结合并有简洁的分析,较好地將理论与实例结合起来,有益于提高读者的实际设计水平。

本教程的编写过程,也是学习过程,我们从有关专家、学者的研究著作和教材中受益匪浅,在此,向他们表示衷心的感谢。请各位同仁不吝赐教,多提宝贵意见。

目录

第一课 室内设计 007

第一讲 室内设计概述 008

第二讲 室内设计的原则 015

第二课 室内空间设计 021

第一讲 室内空间的类型 022

第二讲 室内空间的设计 026

第三课 室内设计的要素

035

第一讲 室内造型	036
第二讲 室内照明	040
第三讲 室内色彩	044
第四讲 室内材料	050

第四课 室内陈设艺术设计

055

第一讲 室内陈设艺术设计概述	056
第二讲 室内陈设艺术设计范围	061

第一课 室内设计

课程名称：室内设计。

授课时数：40 学时。

教学目的：通过讲授室内设计的专业基础理论知识，使学生掌握室内设计的专业基础知识，为今后的专业设计打下良好的基础。

教学重点：室内设计的基本概念、基本原理。

教学难点：理解和掌握室内设计的内容和设计程序。

第一讲

室内设计概述

一、室内设计的定义

室内设计是一门复杂的学科，它包括了人的生理、心理、物质、精神等许多方面的综合设计，它强调科学与艺术相结合，是人类社会的居住文化发展到一定文明高度的标志。室内设计是建筑设计的一个组成部分，室内设计是建筑物内部的环境设计，也是建筑设计的延伸、继续与发展，它依托于建筑设计和艺术设计，利用技术与艺术的手段，是在建筑设计基础上，对室内空间进行再创作，其本质是功能与审美的结合（图1-1、图1-2）。建筑内部的房间往往要受到结构的制约，各个房间由于使用功能不同必须对空间进行二次设计，以满足使用要求，随着社会生活发展和科技的进步，室内环境设计需要考虑的方面，还会有许多新的内容。

在当前的室内设计领域里，很多人把室内设计当作室内装修或室内装饰来理解，容易把这几个概念混淆。

“室内装饰”是一个非常古老的概念，是西方设计史中长期沿用的名词，它偏重对室内界面的艺术处理和空间中的二维装饰效果。在近代工业

图 1-1 建筑设计

图 1-2 室内环境设计是建筑设计的继续

图1-3 室内设计依附于建筑内部固定的表面装饰

图1-4 在顶棚进行绘画装饰

图1-5 对家具、地毯、窗帘等部分选用和配置

图1-6

图1-7

图1-8

图1-9

化大生产的发展以及混凝土建筑出现以前,建筑的室内设计始终是依附于建筑内部固定的表面装饰,对围护空间表面进行绘画、雕塑、涂沫修饰,具体指门窗、墙面、顶棚、地板等不能移动的部分;另外也对能搬动物体进行布置,同时包括家具、窗帘、地毯、陈设等可以移动的部分的选用和配置。(图1-3至图1-5)

“室内装修”一词有最终完成的含义。室内装修着重于工程技术、施工工艺和构造做法等方面,顾名思义,主要是指土建施工完成之后,对室内各个界面进行维护和美化装饰的行为。装修的目的更多的是满足人的视觉审美感受。(图1-6至图1-9)

图1-6至图1-9 广西图书馆报告厅 设计者: 全燕京

设计说明: 本馆为广西图书馆报告厅,主要功能是全国各地区图书行业的交流、学习。要求具有远程交流、会议、音响系统等功能和设备。

“简约、现代、创新、国际化”是本馆的设计理念,在单体空间的塑造中,大量运用白色异形铝板、吸音板、订制U形铝条、清玻等现代材料。整个设计中,环境照明是至关重要的一部分,在保留传统现代办公空间的明亮、均匀照明方式外还增加了暖色的点光源灯光效果。

图 1-10 酒店中庭文化味十足的巨幅中国山水画卷

“室内设计”的定义是根据建筑物的使用性质、所处环境和相应标准,在建筑构件限定的内部空间中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与精神需求为目的而进行的环境设计。室内设计是综合的室内环境设计,它既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。(图 1-10)

室内设计是建筑内部空间的思维创造活动,是策划与指令。装修是实现室内设计构想的实践,设计在前,装修在后,它们之间既是分离又

是互补的关系。室内设计概念范围比室内装修和装饰更为广泛,相关的因素更多,内容也更为深入。

二、室内设计的内容与分类

现代室内设计的内容涉及面较广,这些方面的内容,相互影响而又有一定的内在联系:室内空间组织,对建筑所提供的内部空间进行处理,在建筑设计的基础上组织、调整空间,解决空间与空间之间的衔接、对比、统一等问题,进一步创造或再创造室内空间(图 1-11);室内界面设计,对室内空间的各个围合即地面(图 1-12)、墙面(图 1-13)、天花(图

图 1-11 在建筑设计的基础上组织、调整空间

图 1-12 地面的装饰纹样引人注目

1-14)、隔断(图 1-15)等的使用功能和特点进行分析处理;室内陈设艺术设计,主要是对室内家具(图 1-16)、装饰织物(图 1-17)、陈设艺术品(图 1-18)、照明灯具(图 1-19)、绿化(图 1-20)等方面进行搭配设计。

室内环境根据建筑性质和使用功能的不同,各种类型建筑室内设计可以分为人居环境室内设计(图 1-21)和公共空间室内设计(图 1-22)。人居环境室内设计范围包括各种住宅、公寓和宿舍,在建筑类型上有单体平房、平房组合庭院、单体楼房、楼房组合庭院以及综合群组样式;在

图 1-13 手绘的墙面

图 1-14 天花呈现出发射线

图 1-15 隔断

图 1-18 陈设艺术品

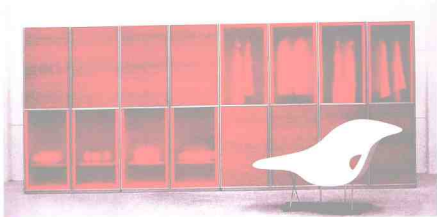

图 1-16 家具

图 1-17 富有异国情调的装饰织物

图 1-19 照明灯具

图 1-20 室内绿化

使用类型上有单元住宅、单元住宅、成套公寓、别墅、成组庄园等形式。公共空间室内设计是内容最为丰富的一类,建筑形式变化多样,范围包括学校、办公(图1-23)、交通、餐饮娱乐(图1-24)、旅店、商业(图1-25)、展览、影剧院等等。室内设计的规模、标准和相应的使用要求会有差异,在具体工程项目的设计任务中需要具体分析。

三、室内设计的程序

室内设计的程序是指从设计概念到工程实施完成全过程中接触到的所有内容安排。为了使设计取得预期效果,室内设计人员必须抓好设计各阶段的环节。室内设计根据设计的进程,一般分为四个阶段,即设计准备阶段、概念设计和方案设计阶段、施工图设计阶段和设计实施阶段。

1. 设计准备阶段

接到设计任务之后要做大量的准备工作。接受委托任务书,签订设计合同,或者根据标书要求参加投标。与业主或设计委托方交流,明确设计范围、规模、总投资、等级标准、功能要求、设计期限等具体要求,确定设计艺术风格的发展方向,设计方站在专业的角度对设计项目提出可行性的意见。在设计准备阶段,设计师必须大量收集和查阅与设计项目有关的各种数据、文字、图纸、案例等资料和信息,对它们进行分析、整理和选择。

2. 概念设计和方案设计阶段

通过前期的设计准备,设计方向逐步清晰起来,设计师建立初步的、合理的设计概念。概念设计阶段设计师通过徒手画的草图表达设计思维,徒手画主要用于平面功能布局 and 空间形象构思的草图作业,触发设计师灵感,帮助尽快确立设计概念。

方案设计阶段是在这些工作的基础上,进一步完善与设计任务有关

图 1-21 人居空间

图 1-22 公共空间

图 1-23 办公空间

图 1-24 餐饮娱乐空间

图 1-25 商业空间

《龙胤别墅家庭装修设计》设计者：黄文宪、徐东宁

图 1-26 餐厅设计

图 1-27 书房设计

图 1-28 卧室设计

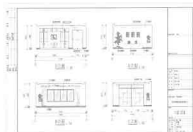

图 1-29

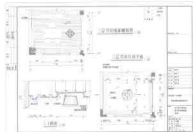

图 1-30

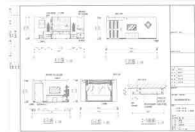

图 1-31

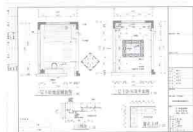

图 1-32

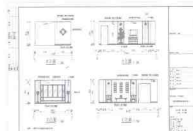

图 1-33

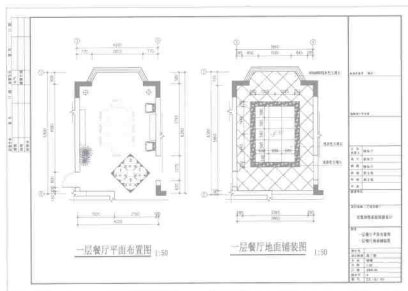

图 1-34

图 1-29 至图 1-34 龙胤别墅家庭装修设计主要图纸

的资料与信息，反复调查和比较，对设计概念思维进一步深化，确定初步方案设计并拿出室内初步方案的文件。确定初步设计方案需要提供设计文件，设计文件通常包括平面图、立面图、平立面、剖面图、透视效果图、设计说明、造价估算和室内装饰材料采样等。

3. 施工图设计阶段

初步设计方案经委托者审定后，

即可进行施工图设计阶段。设计师向施工单位提供设计意图说明、造价预算、门窗表、材料表及详细图纸，图纸包括表示界面材料与设备位置的平面图、细部尺度与图案样式的细部结点详图以及界面层次与材料构造的剖面图。施工图关系到工程的最终效果和质量，必须详细、准确、规范。

4. 设计实施阶段

设计实施阶段是工程的施工阶

段，这个阶段要求设计方与施工单位互相配合。室内工程在施工前，设计师要向施工单位进行技术交底，在工程施工期间到施工现场进行指导，核对施工实况。如果在施工过程出现图纸与现场的实际情况不相符，还需完善图纸，进行局部修改或补充。施工结束后设计师会同质检部门和建设单位进行施工质量验收。

《哈虎咖啡厅》设计者：林海、莫敦建

图 1-35

图 1-36

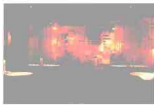

图 1-37

图 1-38

图 1-39

图 1-40

图 1-41

图 1-42

设计说明：“怀旧”与“邂逅”，是咖啡厅经营理念的定位。我们试图在设计中打破人们对于怀旧环境的固有印象，使用一种新的表现方法来体现空间浪漫的情怀，我们时代来陈旧的某些要素（粉末、花紋钢板）通过新的手法重新组合，这种新与旧的错位会使来者产生新的空间印象，仿佛时间在空间中不停地切换，人们在这说不清道不明的时空关系中，心情自由地驰骋，相遇时的感觉变得不再真实，形成恍若隔世的错觉。

整个咖啡厅以后现代的手法对工业时代的冷酷形式与欧式传统元素进行统一，其间又以粉末、墙纸等代表温馨、怀旧情愫的欧式复古风格进行调和，主要设计思路是通过各种对比来营造丰富多变的空间性格。

一、二楼大厅，主要用强烈的对比来造成既新奇又怀旧的空间效果。代表后工业时代具有强烈工业特点的花紋钢板、暴露的管道、带有粗犷纹理的石材地面和墙壁都在以较粗犷的表情来描述都市冷漠孤独的情绪，而带着优雅线条的欧式石膏柱头与象征温暖与怀旧的粉末条板又看似不经意地装饰着空间中尺度巨大的承重柱，这是一种在意义上而不是实体上对尺度感所形成的压力的削弱——柱子整体的温情效果对原本冷漠的空间构成强烈的嘲讽，隐喻着都市人内心对于冷漠其实压抑已久的抵触和对温暖及归属感的强烈渴望，人们走入这里，对于空间两种性格强烈冲突的瞬间不速意

及其后的兴奋和猜想都将弱化柱子体量上的沉重感，而序列感极强的立柱在光环境的烘托下一跃成为空间的亮点。我们将用这两种形式的强烈对比定位为大厅设计的基调，在大厅空间的各个细节上加以普遍运用，如造型优美的现代家具与代表情感温暖的暖色织物、粉末吧台与大理石台面、花紋钢板脚线、不锈钢吊架；欧式风格的酒柜与之通过无感体现的构成感极强的凹凸结构、巨幅的抽象壁画与整个空间的强烈对比；欧式的粉末楼梯在转角处与大面积花紋钢板、手扫漆肌理的强烈对比；二楼的矿石隔斯与空间温暖氛围的激烈冲突，沙帘与灯光与壁画之间如梦如幻的变……一切的元素都在以人们意料之外的方式组合着，空间中充满看设计风格之间、材质之间、色彩之间、光线之间、形态之间和装饰品之间的丰富对比。因为不断地使人产生新奇的感觉，空间便不再是枯燥乏味、单调压抑的，各元素都在空间中充满节奏地跳跃着，顾客的情绪也因此而被调动，又因为在节奏中若隐若现地对某一“欲往”（主要是材质运用上，如粉末、不锈钢等）进行着重复，空间又不是凌乱松散的。而最终的设计效果将使空间具有很强的包容性，这种包容也将使顾客的情感得到释放，精神得到舒解，空间性格最终将体现为含蓄与奔放并存，温情胜于冷漠。

大厅中的沙龙区与包厢的设计均采取以传统欧式花紋壁纸与经典现代家具对比的方式进

行设计，形成传统与现代的对比、华丽与简洁的对比，通过色彩或材质的调和，达到统一。同时又能营造一种时空错位的舞台效果。人们身在这样的场景中，既能醉心于壁纸或典雅或粗犷的美，又能享受现代家具在尺度上给人带来的舒适感。不同的包厢都有不同的情调，仿佛花样年华一般，却又都有着浓浓怀旧风情，缠绵的优雅着，让人如坠梦境……大厅中的沙龙由于在视觉上处于半开放的状态，其单体效果又与大厅的整体效果形成对比，使大厅空间层次效果更加丰富，时空感更为强烈。

我们将大包厢整体基调定位为欧式传统风格，通过家具、线条、壁纸、织物、灯具以及装饰画来营造一个稳重高雅舒适的空间，让人有宾至如归的感觉。

洗手间我们同样通过壁纸来强化了怀旧风格，而现代材料的综合运用又使空间具有极强的后现代风格。在一楼男洗手间我们引入的波普风格的马桶更使空间充满趣味。此外在细节上的各种处理都是为了增加使用时的惊喜，使空间不单具有使用功能，还具有新奇的视觉效果。

哈虎咖啡厅的设计，形式美是我们设计目标其次，我们更希望的是空间所营造的氛围能够让在其中享受美好时光的人们得到内心最真实的情感，成为都市人梦寐或是舒解压力的一个精神出口。

第二讲

室内设计的原则

当今社会环境发展日益受到重视,室内设计可以说是社会生活质量提高之后出现的一种新的大众渴求,如何创造理想的生活环境是当今世界的重要研究课题。室内设计与建筑是一个内在联系的整体,室内设计必须服从整体环境,设计者要有整体观念的设计意识,把设计中的重要构成要素紧密结合起来,才能创造一个能满足人类物质和精神需求的美好环境。

一、满足使用功能要求

室内设计最基本的要求是满足人们在室内进行的各种行为与活动,为人们在生产、生活、工作、休息中创造良好的室内空间环境。因此,在室内设计时应该明确所设计的室内空间的使用性质,要充分考虑使用功能要求,使室内环境合理化、舒适化、科学化。

室内设计主题及内容的选定应以人为本,根据不同人群的需求,营造室内独特的精神环境空间。每个人具有不同的性格、趣味、审美心理等因素,在造型、色彩、材料方面的选择是截然不同的。例如多彩的环境可促进儿童智力的发展,在设计儿童使

用的空间时可采用丰富的色彩(图1-43);大部分老年人喜欢安静,宜用稳重沉着的色系,这样老人就能感到平和、温暖,有益于身心健康(图1-44)。住宅空间的书房、卧室都要求安静,满足这些功能的房间或位置,应尽可能安排在里边一些,以不被室内活动穿越为宜;书房(图1-45)最好具有较好的采光,在照明上

明亮以便阅读,而卧室(图1-46)还需考虑私密性,灯光不宜太亮以保证睡眠。

二、形式美法则

室内设计从形式美的法则入手,形式美的法则是人类在创造美的形式、美的过程中对美的形式规律的经验总结和抽象概括,这个法则被大家

图1-43 多彩的环境可促进儿童智力的发展