

建筑室内空间艺术设计

DESIGN

高金锁 编著

中国美术学院美术考级教材

建筑室内空间艺术设计

DEISON

中国美术学院美术考级教材

中国美术学院美术考级教材

中国美术学院美术考级教材

“十一五”全国高等院校艺术设计专业规划教材

建筑室内空间艺术设计

高金锁 编著

辽宁科学技术出版社

沈阳

图书在版编目 (CIP) 数据

建筑室内空间艺术设计/高金锁编著. — 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 978-7-5381-5959-2

I.建… II.高… III.室内设计: 空间设计—高等学校—教材
IV.TU238

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第149168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: 9.25

字 数: 222千字

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 978-7-5381-5959-2

定 价: 41.00元

联系电话: 010-88386575

邮购热线: 010-88384660

E-mail: lnkjc@126.com

http://www.lnkj.com.cn

本书网址: www.lnkj.cn/uri.sh/5959

前 言

改革开放以来,全国高等教育中艺术设计教育的发展速度很快,各高校纷纷开设此类专业,作为直接为国家经济建设培养艺术设计人才的学科,肩负着更大的责任。艺术设计已成为增强国家竞争力的一种重要手段,发展艺术设计教育,为国家建设培养高级艺术专业人才,是国家经济建设和社会可持续发展的需要。

随着社会的发展,艺术教育将面临前所未有的挑战和机遇,面对新的形势,更需要进一步深化教育改革。教育改革和学科建设的重要方面是抓好课程建设和教材建设。本项目系列精品教材涉及到环艺设计、平面设计、艺术史论及工艺美术等诸学科,反映了优良的学术传统和学术优势,体现了我们在建构有中国特色的艺术教育体系方面的不懈努力。

本书重视培养学生的原创能力和增强实践的经验。例如可加强学生的理论课程与实践的联系,尤其是概念化的课题设计。通过各种形式的引导来实现这一点。对于原创能力的培养教育,我在清华大学学习环境设计研究生的课程过程中深有感触。清华大学的教学体系完全秉承先进的教育体系,在教学中更注重学生的创意过程,在这种环境下,他们的内在创造力能够被充分调动。在本书中我也用一些篇幅来阐述这一点。

本书既吸收国外先进的设计理念,又符合国内的现实情况;既有理论的讲解,又有实战的练习;既有深刻的理论知识,又有通俗易懂的图形图解。

希望通过本项目系列教材的出版,为广大师生提供更多的选择和参照。教材中存在的不足之处,还希望得到大家的批评指正。

此外,本书的出版,还得到了苑军、孟磊、王泉、李玉洁的热情支持,在此表示感谢。

编者于天津浅水湾

2009年5月

“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	

目 录

第一章 建筑室内空间设计基本认识	1
第一节 室内空间设计概述	1
第二节 室内空间设计历史沿革	3
第三节 室内空间设计风格特征	11
第四节 室内空间设计流派	13
第五节 室内空间设计理念	17
第六节 室内空间设计趋势	19
第二章 建筑室内空间设计基础理论	22
第一节 室内空间设计理论	22
第二节 室内空间构造基础	30
第三节 室内空间设计原理	37
第四节 室内空间设计方法	43
第三章 建筑室内空间界面关系法则	54
第一节 室内装饰材料应用	54
第二节 室内环境色彩的应用	60
第三节 室内照明设计要求	63
第四节 室内空间家具设计	75
第五节 室内陈设设计布置	79
第六节 室内绿化设计关系	84
第四章 建筑室内空间设计图形表达	88
第一节 室内设计表达的特点	88

第二节 室内设计的制图画法·····	89
第三节 室内设计的透视图表达·····	101
第四节 室内设计表达技法·····	103
第五节 设计表达的不同技法·····	105
第五章 建筑室内空间设计课程要求·····	110
第一节 家居室内空间设计·····	110
第二节 商业室内空间设计·····	116
第三节 办公室内空间设计·····	121
第四节 旅馆室内空间设计·····	126
参考文献 ·····	141

第一章 建筑室内空间设计基本认识

人类劳动的显著特点，就是不但能适应环境，而且能改造环境。从原始社会的穴居，发展到具有完善设施的室内空间，是人类经过漫长的岁月，对自然环境进行长期改造的结果。室内空间是反映人类物质生活和精神生活的一面镜子，不同时代的生活方式，对室内空间提出了不同的要求。最早的室内空间见于3000年前的人类洞窟，从室内反映当时游牧生活的壁画来看，证明人类早期就注意装饰自己的居住环境。人的本质趋向于有选择的对待现实，并按着他们自己的思想、愿望来加以改造和调整，显示环境总是不能满足他们的要求。正是由于人类不断改造和现实生活紧密联系的室内环境，使得室内空间的发展变得永无止境，并在空间的数量和质量方面体现出来。

第一节 室内空间设计概述

一、室内空间设计概念

室内空间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需要的生活和工作场所。这一室内空间既具有使用价值，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。上述含义中，明确地把“创造满足人们物质和精神生活需要的生活和工作场所”作为室内空间设计的目的，即以人为本，一切围绕为人的生活和生产活动创造美好的舒适环境。可以说，现代室内空间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。人们对于室内空间除了有使用安排、冷暖光照等物质功能方面的要求之外，还常有与建筑物的类型、性格相适应的室内环境氛围、风格文脉等精神功能方面的要求。室内空间的营造，还应该把保障人身安全和有利于人们的身心健康作为设计的首要前提。

二、室内空间设计特征

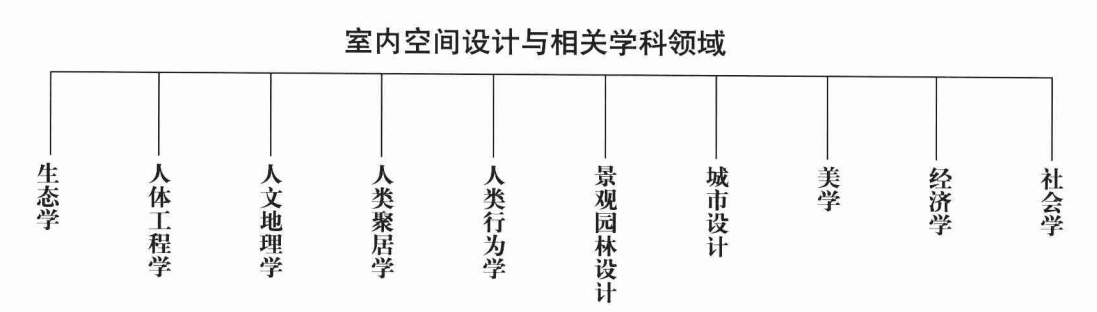
由于人们长时间地生活活动于室内，因此室内空间设计，或称室内环境设计，相对地是环境设计系列中和人们关系最为密切的环节。室内空间设计的总体，包括艺术风格，从宏观来看，往往能从一个侧面反映相应时期社会物质和精神生活的特征。随着社会的发展历代室内空间设计，总是具有时代的印记，犹如一部无字的史书。这是由于室内空间设计从设计构思、施工工艺、装饰材料到内部设施，必然和社会当时的物质生产水平、社会文化和精神生活状况联系在一起；在室内空间组织、平面布局和装饰材料处理等方面，从总体来说，也还和当时的哲学思想、美学观点、社会经济、民俗民风等密切相关。从微观的、个别的作品来看，室内空间设计水平的高低、质量的优劣又都与设计者的专业素质和文化艺术素养等联系在一起。

三、室内空间设计规律

室内空间设计中，从整体上把握设计对象的规律是：使用性质——为什么样的功能设计建筑物和室内空间；所在场所——这一建筑物和室内空间的周围环境状况；经济投入——相应工程项目的总投资和单方造价标准的控制。设计构思时，需要运用物质技术手段，即各类装饰材料和设施设备等，这是容易理解的；还需要遵循建筑美学原理，这是因为室内空间设计的艺术性，除了有与绘画、雕塑等艺术之间共同的美学原则（如对称、均衡、比例、节奏等等）之外，作为“建筑美学”，更需要综合考虑使用功能、结构施工、材料设备、造价标准等多种因素。建筑美学总是和实用、技术、经济等因素联结在一起，这是它有别于绘画、雕塑等纯艺术的差异所在。现代室内空间设计既有很高的艺术性要求，其涉及的设计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。可以说，现代室内空间设计已经在环境设计系列中发展成为独立的新兴学科。

四、室内空间设计观念

室内空间设计是一门相关城市规划、建筑学、社会学、美学、人体工程学、心理学、人文地理学、物理学、生态学、艺术学等多个学科领域。在室内空间设计范畴内，这些学科相互构筑成一个完整的学科（如下所示）。

室内空间设计不仅是门综合的艺术，而且是多种渠道传递信息感受的艺术。室内空间设计充分调动各种艺术和技术手段，通过各种渠道传递信息，综合利用环境要素及构成关系，以创造一定的环境气氛和主题，激发人们的各种感官，使之共同参与审美活动。室内空间设计是具有功能性的实用艺术，室内空间设计强调最大限度地满足使用者多层次的需求，既包括休息、工作、生活、交通、聚散等物质要求，也包括交往、参与、安全等社会心理需求。

室内空间设计是具有生态学特征的“时间艺术”。室内空间设计是和时代发展紧密相连的学科，既反映时代特征又体现民族特点及当地的历史文化，是以时间轨迹紧密相连的学科。室内空间设计语言中可以通过复古再现历史，也可以通过高科技的概念设计展望未来，是一门与“时间艺术”紧密相连的学科。因此每个设计师既要展望未来，又要尊重历史，以保证每个单体与总体在时间和空间上的连续性，在它们之间建立和谐对话关系。任何艺术学科都遵循一定的人文理念，室内空间设计作为一门综合的学科更加重视其理论性及实践性。

第二节 室内空间设计历史发展沿革

一、室内空间设计的历史发展

室内空间设计不仅是一门现代综合的艺术学科，也是有着悠久历史文化的一门学科。千百年以来，室内空间设计的历史与风格固然有它自己内部的发展机制，但同时，它与社会的发展息息相关，依托不同地域的历史及文化的发展进程，基本保持同步的发展。以欧洲为例，古希腊盛期为城邦保护神的建筑群及庙宇室内，古罗马为纯消费性大型公共建筑，中世纪为宗教建筑等等，因此，历史上也形成了室内设计特有的艺术流派与风格。本书分国外和国内两部分，分别介绍室内空间设计的历程及艺术流派与风格。

国外室内空间设计的发展

1. 古埃及时期

古代埃及以农耕为主，相信神明和来世的埃及人用石头建造了大量神殿和王坟墓室（上流阶层用砖建造住宅，平民凿洞为居室，用树枝涂泥为墙）。公元前古埃及贵族宅邸的遗址中，抹灰墙上绘有彩色竖直条纹，地上铺有草编织物，配有各类家具和生活用品王坟墓室中四壁和天花大多布满壁画和图案装饰。墓葬品中有大量的家具出土，例如：扶手椅、折叠椅凳、床、桌、台等。大多在椅的靠背扶手腿部施以彩色雕饰和镶嵌金银和象腿。家具的构造采用木条、木筋的连接办法，并已有榫等作法。反映了古埃及木工技术水平的高超。古埃及卡纳克的阿蒙神庙，宙前雕塑及宙内石柱的装饰纹样均极为精美，神庙大柱厅内硕大的石柱群和极为压抑的厅内空间，正是符合古埃及神庙所需的森严神秘的室内氛围，是神庙的精神功能所需要的（图1-1）。

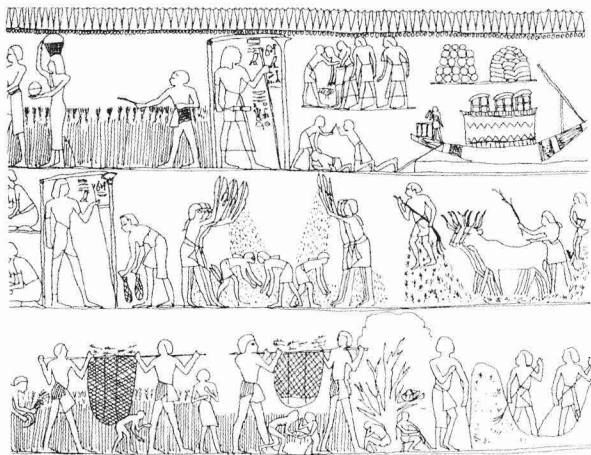

图 1-1 古代埃及室内壁画

古希腊和罗马在建筑艺术和室内装饰方面已发展到很高的水平。古希腊雅典卫城帕提隆神庙的柱廊，起到室内外空间过渡的作用，精心推敲的尺度、比例和石材性能的合理运用，形成了梁、柱、枋的构成体系和具有个性的各类柱式（图1-2）。

古罗马庞贝城的遗址中,从贵族宅邸室内墙面的壁饰,铺地的大理石地面,以及家具、灯饰等加工制作的精细程度来看,当时的室内装饰已相当成熟。罗马万神庙室内高旷的、具有公众聚会特征的拱形空间,是当今公共建筑内中庭设置最早的原型。

古罗马共和制时期,罗马人好战,反映在文化艺术上具有朴素、严谨的风格。公元31年皇帝时代以后,由于物质丰富和奴隶劳动,贵族开始了奢华的生活。典型住宅为列柱式中庭,有前后两个庭院,前庭中央有大天窗的接待室,后庭为家属用的各个房间,中央为祭祀祖先和家神之用,并有主人的接待室。古罗马的家具从意大利庞贝遗址出土的金属家具和大理石家具,以及从壁画上可见到的各种旋木腿座椅、躺椅、桌子、柜子等。类似古希腊主教的座椅,向外弧形腿的靠背椅。

5~6世纪的中世纪初期,古罗马样式和地方特色相结合产生了罗马样式。11~12世纪时,宗教建筑盛行,罗马样式由欧洲长方形会堂的教堂发展而来,加厚了罗马拱形建筑的墙壁,建筑厚壁所产生的庄重美,以及教堂建筑窗少,室内很暗而造成内装修浮雕室内雕塑的神秘感,此为其艺术特色。

2. 欧洲哥特时期

欧洲哥特样式产生于12~13世纪初,当时的新宗教建筑室内以竖向排列的柱子和柱间尖形向上的细花格拱形洞口、窗口上部火焰形线脚装饰、卷蔓、亚麻布、螺形等纹样装饰来创造宗教至高无上的严肃神秘气氛。14世纪末,欧洲经济发展富裕起来,一般室内装饰向造型华丽,色彩丰富明亮发展,英国富

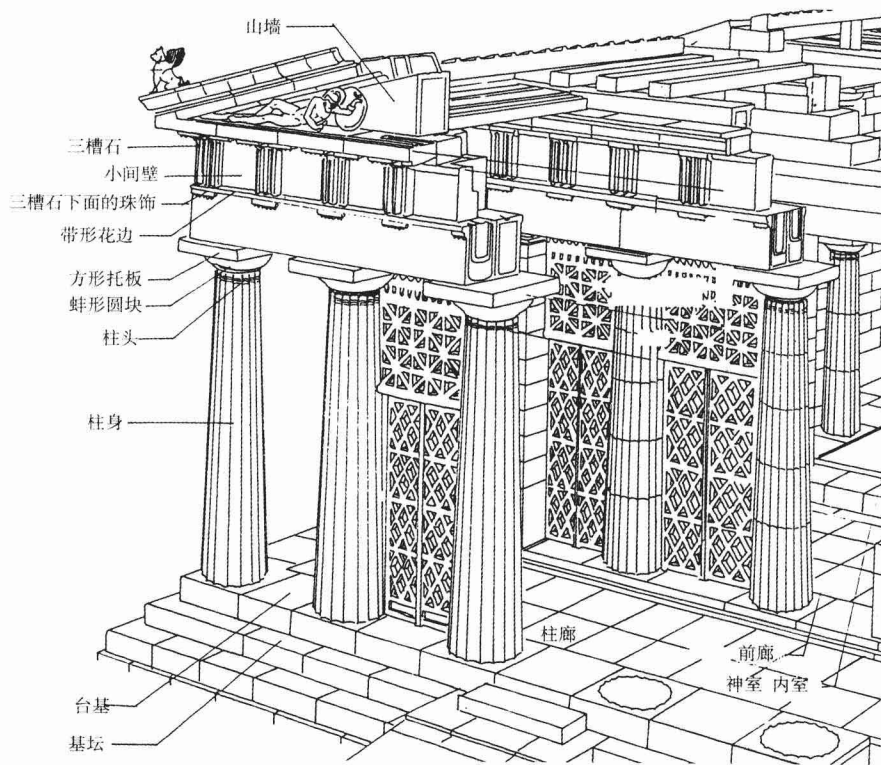

图 1-2 古希腊时期建筑装饰

裕者增多,一般市民的住宅也追求华美鲜艳的效果和讲究的装修,在配以模仿拱形线脚的家具为典型作法(图1-3)。

欧洲中世纪和文艺复兴以来,哥特式、古典式、巴洛克和洛可可等风格的各类建筑及其室内均日臻完美,艺术风格更趋成熟,历代优美的装饰风格和手法,至今仍是们创作时可供借鉴的源泉。

3. 欧洲文艺复兴时期

文艺复兴时期的风格具有冲破中世纪装饰的封建性和闭锁性而重视人性的文化特征。将文化艺术的中心从宫殿移向民众,以及在对古

希腊文化、古罗马文化再认识的基础上具有古典样式再生和充实的意义。文艺复兴开始于14世纪的意大利。15~16世纪时进入繁盛时期,又在欧洲各国逐步形成各自独特的样式。

意大利文艺复兴时期的家具多不露结构部件,而强调表面雕饰,多运用细密描绘的手法,具有丰裕华丽的效果。法国文艺复兴时期的室内和家具木雕饰技艺精湛为其主要的装饰手法。英国的文艺复兴样式似可见哥特样式的特征,但随着住宅建筑的快速发展,室内工艺占据了主要位置(图1-4)。

4. 欧洲巴洛克时期

17世纪为欧洲的巴洛克样式盛行的时代,是对文艺复兴样式的变型时期。其艺术特征为打破文艺复兴时代整体的造型形式而进行变态,在运用直线的同时也强调线形流动变化的造型特点,具有过多的装饰和华美厚重的效果。在室内,将绘画、雕塑、工艺集中于装饰和陈设艺术上,墙面装饰多以展示精美的法国壁毯为主,以及镶有大型镜面或大理石,线脚重叠的贵重木材镶边板装饰墙面等。色彩华丽且用金色予以协调,以直线与曲线协调处理的猫脚家具和其他各种装饰工艺手段的使用,构成室内庄重、豪华的气氛(图1-5)。

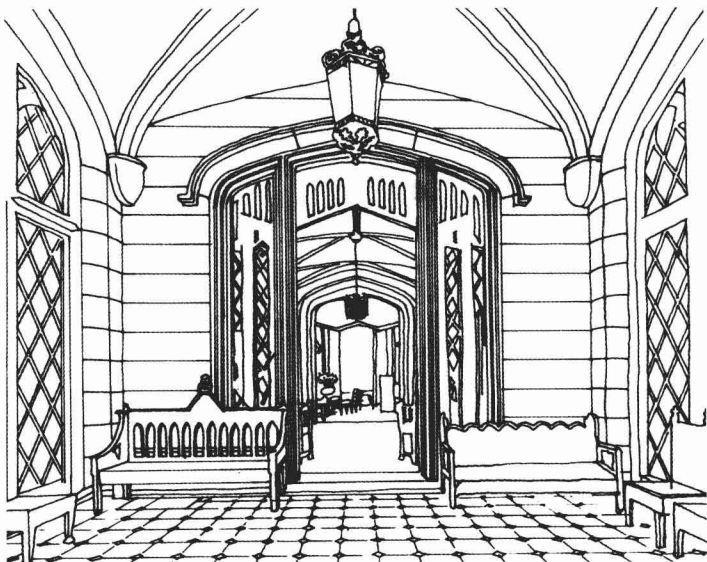

图 1-3 欧洲哥特样式建筑室内

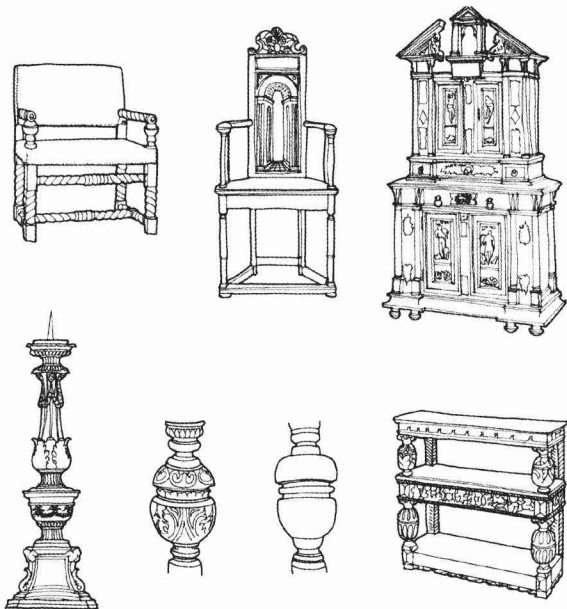

图 1-4 文艺复兴时期的家具风格

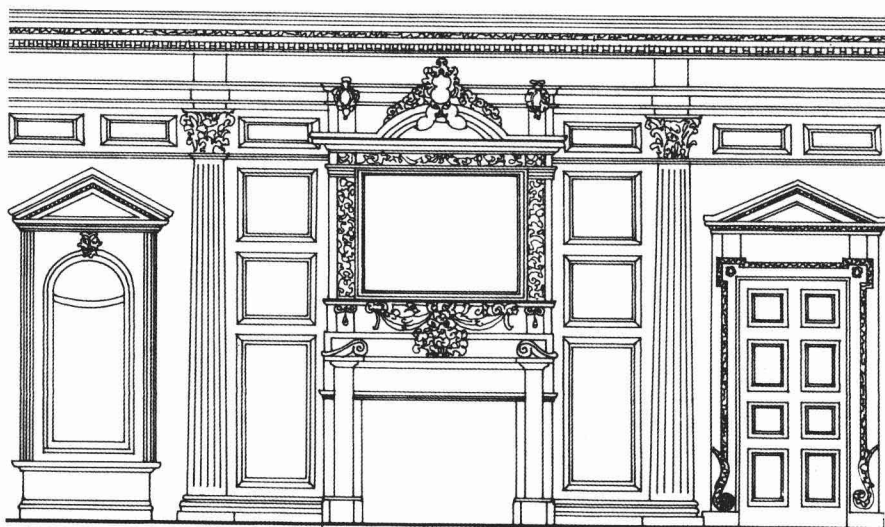

图 1-5 欧洲巴洛克时期装饰风格

5. 欧洲洛可可时期

洛可可样式是继巴洛克样式之后在欧洲发展起来的样式，比起巴洛克样式的厚重特点，洛可可以其不均衡的轻快、纤细曲线称著，从中国和印度输入欧洲的室内装饰品曾给予其影响。“洛可可”一词来自法国宫廷庭园中用贝壳、岩石制作的假山“洛卡优”，被意大利人误叫成“洛可可”而流传开来。其特点为造型装饰多运用贝壳的曲线、褶皱和弯曲形构图分割，装饰极尽繁琐、华丽之能事，色彩绚丽多彩，大量运用中国卷草纹样的，具有轻快、流动、向外扩展以及纹样中的人物、植物、动物浑然一体的突出特点(图1-6)。

6. 现代主义时期

1919年在德国创建的包豪斯学派，摒弃因循守旧，倡导重视功能，推进现代工艺技术和新型材料的运用，在建筑和室内设计方面，提出与工业社会相适应的新观念。包豪斯学派的创始人格罗皮乌斯当时就曾提出：“我们正处在一个生活大变动的时期。旧社会在机器的冲击之下破碎了，新社会正在形成之中。在我们的设计工作中，重要的是不断地发展，随着生活的变化而改变表现方式……。”20世纪20年代格罗皮乌斯设计的包豪斯校舍和密斯·凡·德·罗设计的巴塞罗那展览馆都是上述新观念的典型实例。

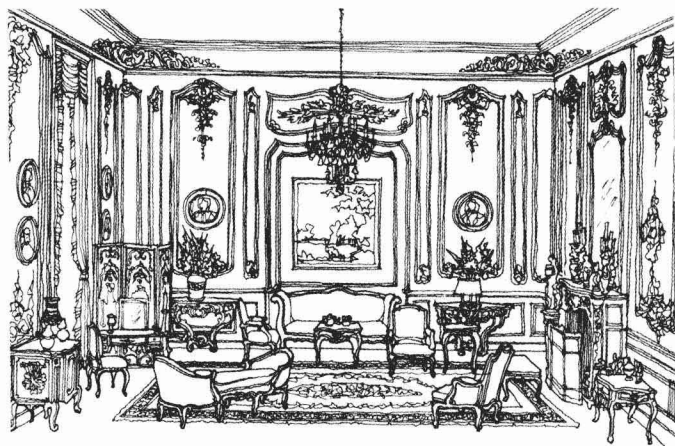

图 1-6 欧洲的洛可可室内风格

说到现代主义,不得不说到勒·柯布西耶和密斯·凡·德·罗。勒·柯布西耶是一位集绘画、雕刻和建筑于一身的现代主义建筑大师。他在1929年设计的沙沃伊别墅对新的建筑语言作了总结,成为现代主义建筑设计的经典作品之一。他关注中、下层民众的居住研究,倡导大量生产的工业住宅。1952年建造完成的“马赛居住单位”是现代主义公寓建筑的杰作。勒·柯布西耶对现代主义语言探索极广,对模数

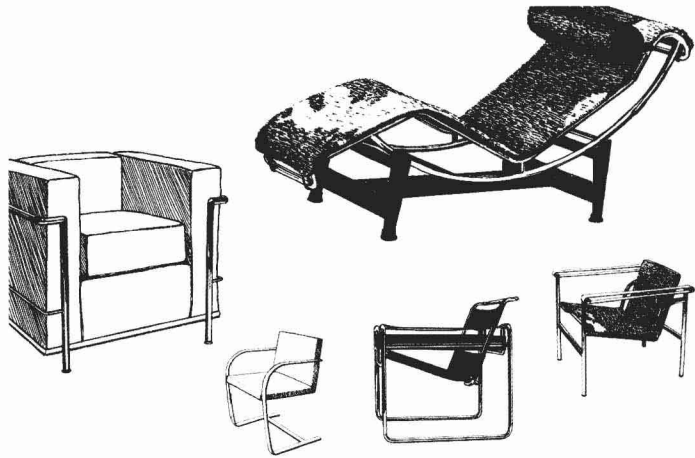

图 1-7 现代主义的家具设计

化和工业预制生产住宅的研究也很深入,并有著述和实践。他晚年设计的朗香教堂,其粗犷、隐喻的造型设计举世闻名,特别是室内深邃、神秘的意境和气氛给人创造难忘的体验。

密斯·凡·德·罗是一位既潜心研究细部设计又抱着宗教般信念的超越空间的设计巨匠。他对现代主义设计影响深远,设计上倾向于造型的艺术研究和广阔空间的观念,而不是把功能作为设计的注解。他在1929年设计的巴塞罗那国际博览会展览馆和1958年完成的西格姆酿造公司的38层办公楼,1968年设计的西柏林20世纪博物馆等是现代主义建筑设计的里程碑。他在室内空间设计上主张“灵活多用,四望无阻”,提出“少就是多”的口号,造型上力求简洁的“水晶盒”式样。他注重细部设计,对衔接和节点处理极为重视。使用材料讲究,多用名贵的材料。这些做法对六七十年代的晚期现代主义建筑及室内设计产生影响(图1-7)。

7. 后现代主义时期

后现代主义的装饰主义派与乡土风格、地方风格有所区别,在环境艺术的表现上更具有刺激性,往往使人有舞台美术的视觉感受(图1-8)。

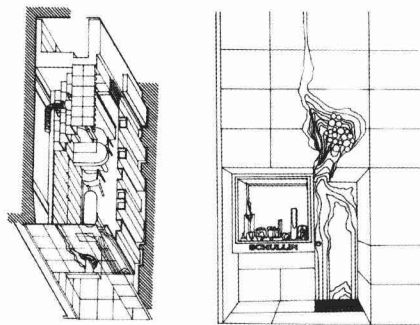

图 1-8 后现代主义的装饰风格

二、国内室内设计的发展

1. 原始社会时期

原始社会西安半坡村的方形、圆形居住空间,已考虑按使用需要将室内作出分隔,使入口和火炕的位置布置合理。方形居住空间近门的火炕安排有进风的浅槽,圆形居住空间入口处两侧也设置起引导气流作用的短墙。

早在原始氏族社会的居室内,已经有人工做成的平整光洁的石灰质地面,新石器时代的居室遗址里,还留有修饰精细、坚硬美观的红色烧土地面,即使是原始人穴居的洞窟里,壁面上也已经有兽形和围猎的图形。也就是说,即使在人类建筑活动的初始阶段,人们就已经开始对“使用和氛围”、“物质

和精神”两方面的功能同时给予关注(图1-9)。

2. 奴隶社会时期

商朝的宫室,从出土遗址显示,建筑空间秩序井然,严谨规正,宫室里装饰着朱彩木料,雕饰白石,柱下置有云雷纹的铜盘。及至秦时的阿房宫和西汉的未央宫,虽然宫室建筑已荡然无存,但从文献的记载,从出土的瓦当、器皿等实物的制作,以及从墓室石刻精美的窗棂、栏杆的装饰纹样来看,毋庸置疑,当时的室内装饰已经相当精细和华丽。

3. 春秋战国时期

春秋时期思想家老子在《道德经》中提出:“凿户牖以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。”形象生

动地论述了“有”与“无”、围护与空间的辩证关系,也提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。同时,从老子朴素的辩证法思想来看,“有”与“无”,也是相互依存,不可分割地对待的。室内设计与建筑装饰紧密地联系在一起,自古以来建筑装饰纹样的运用,也正说明人们对生活环境、精神功能方面的需求。

4. 秦汉时期

秦统一中国后,统一了文字、货币和度量衡,发展经济。具有悠久历史的漆器制造也有了很大的发展,漆器的应用日益广泛。

器种以日用品为主,有长方盒、双耳、长盒、圆盒、盂、樽、扁壶、耳杯、凤形勺等。图1-10为秦汉时期的室内空间。

5. 隋唐五代时期

唐朝的社会经济发展很快在文化艺术上丰富多彩,由于大兴宫室和贵族府第,家具产业也得到了空前的发

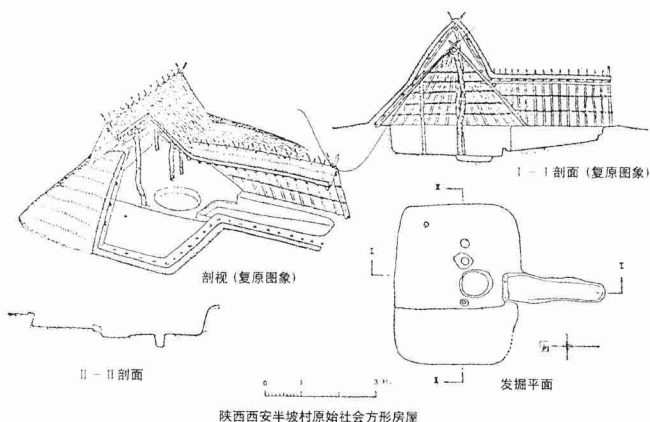

图 1-9 原始社会的居住空间

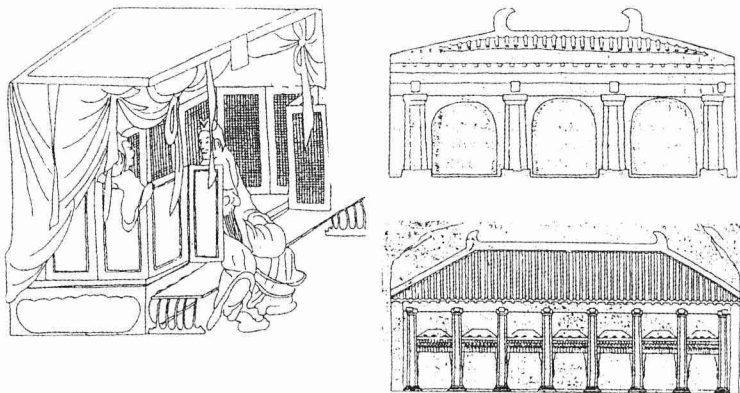

图 1-10 秦汉时期的室内空间

展,从出土的实物来看,墓葬壁画和传世绘画都显示出唐代家具的造型装饰风格,其箱形床榻表现出宽大、厚重、丰满华丽的特点,这与博大旺盛的大唐国风一脉相承。人们的起居习惯呈现席地跪坐、伸足平坐、侧身斜坐、盘足迭坐和垂足而坐同时并存的情景,高型家具在逐渐推广。

唐代床的造型雍容华贵又不失清新活跃,具有鲜明特色。在结构上,壶门结构开始盛行,遒劲古朴,曲直相济,不仅增加了装饰美,还特别强调了家具的刚度和防潮性能,因此壶门结构成为唐代家具的重要特征。盛行于唐、五代的高型床榻,吸取了传统建筑中大木梁架的造型和结构,梁架柱多用圆材,直落柱础。下舒上敛,向内倾仄。柱顶安榻头,以横材额枋、雀替等连接,成为无束腰家具。另一种是吸取建筑中的壶门形式和须弥座等外来形式,如唐敦煌壁画的壶门床、壶门榻,云岗北魏浮雕塔基和晚于唐的王建墓棺床都是须弥座,皆束腰。而且须弥座束腰部分与壶门床榻四侧旁板一样,平列壶门。唐后期床榻装饰趋简,壶门也由每侧面平列二、四个壶门简化为一个壶门。

隋唐时期的屏风主要有折屏和坐屏两种。折屏为双数,从两扇到十扇不等,但六扇居多,故又有“六曲屏风”之称。坐屏下有腿,边有牙,顶有帽,屏面以嵌宝石、雕刻、彩绘进行装饰(图1-11)。

6. 明清时期

清代名人笠翁李渔对我国传统建筑室内设计的构思立意,对室内装修的要领和做法,有极为深刻的见解。在专著《一家言居室器玩部》的居室篇中李渔论述:“盖居室之前,贵精不贵丽,贵新奇大雅,不贵纤巧烂漫”,“窗棂以明透为先,栏杆以玲珑为主,然此皆属第二义,其首重者,止在一字之坚,坚而后论工拙”,对室内设计和装修的构思立意有独到和精辟的见解。我国各类民居,如北京的四合院、四川的山地住宅、云南的“一颗印”、傣族的干阑式住宅以及上海的里弄建筑等,在体现地域文化的建筑形体和室内空间组织、在建筑装饰的设计与制作等许多方面,都有极为宝贵的可供我们借鉴的成果(图1-12,图1-13)。

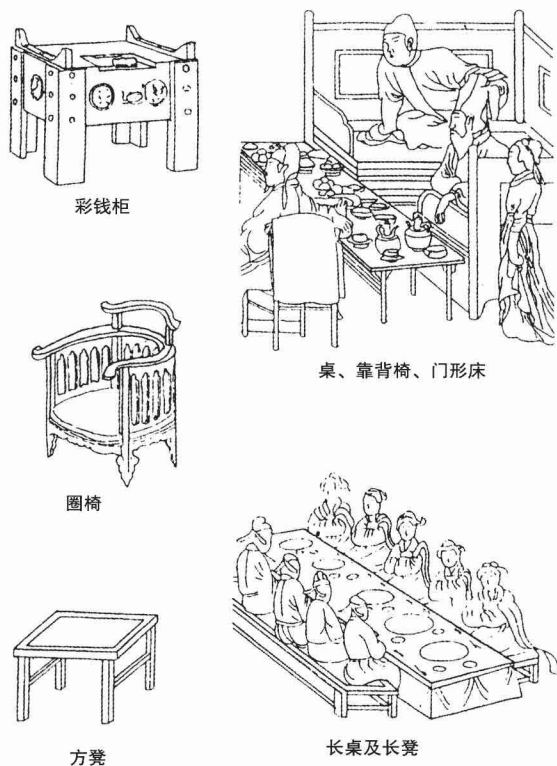

图 1-11 唐代时期的室内空间