

设计广场 系列基础教材

室内设计

S H I N E I S H E J I

程瑜怀 著
上海市教育委员会 组编
广西美术出版社

个人简历

姓名：程瑜怀

籍贯：江苏常州

出生年月：1976年11月

教育背景：

2003年3月—2005年3月 硕士，韩国东西大学数字设计研究生院多媒体设计专业，

现为亚洲艺术科学学会会员

1995年9月—1999年7月 本科，中国美术学院环境艺术设计专业，毕业时获“中国

文化部优秀毕业生”称号

工作经历：

1999年9月至今 上海工程技术大学艺术设计学院

展览：

《Environmental Design——环境设计》参加2003年韩国大学生设计展示会

《Website Design about Chinese Movie for Cultural Inherit——传承中国文化的中国电影网站设计》及设计作品《Open wide, Being free——开放，自由》参加2004年韩国BEXCO“image cosmos”设计展

发表论文：

《VR与多媒体在空间设计教育中的运用研究》曾发表在2005年亚洲艺术科学学会论文集

序

21世纪是一个体现完美设计的时代。对今天的人们来说,设计不再是仅仅局限于造物、造型和设色,或只是为了人类自身的行为。设计的根本是合理。我们必须面对现实、面向未来,对全人类和世界上所有生灵的和谐生存进行全方位的、立体的、综合的设计。因此,对设计含义的提升和设计内容的扩展,当是今日设计教育和研究中最为重要的课题。

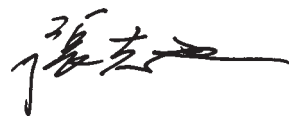
随着全球经济一体化的进程,我国经济也进入了一个高速发展的时期。国力的不断增强,文化艺术和教育事业的大力发展,必将有利于提高和强化国人的文化素养和审美情趣,有利于促进当下及未来人们生活方式的改良和优化人们的生活环境,进而让人们的生活臻于极度的合理与完善……今天,设计已成为创造新生活,改变、推进社会时尚文化发展不可或缺的手段。构建人文日新的和谐社会,已逐渐成为设计人的共识和设计教育的宗旨。

高等专业教育是一个国家实现设计高水平的重要保证,而教材与教学参考书则是这一保证体系中重要的一环。上海市教育委员会针对目前艺术设计教育界设计参考书繁杂、水平良莠不齐、教材面对的学生层次不明等问题,专门组织具有优秀设计能力和丰富教学经验的教师,编写了这套“设计广场”系列设计教材。笔者对上海市教委的这一重要举措感到欣慰和钦佩的同时,对这套专业教材的成功付梓,表示由衷的祝贺!

这套设计教材作为上海市教育委员会高校重点教材建设项目,具有相当强的知识性、指导性、实用性和针对性,是专门为艺术设计专业在校大学本科生而编写的系列设计教材。全套书共设10个独立单行本:工业设计、染织设计、服装设计、VI设计、室内设计、图形创意、现代陶艺设计、新多媒体设计、基础图案设计、色彩构成。每本教材的理论论述全面而精要,简洁而准确,表述深入浅出,分析透彻明了,并配有大量国内外最新的图片资料和学生优秀作业辅助说明,力求具有鲜明的专业性和时代性,是艺术设计院校和设计专业理想的学习教材,对广大设计人员和设计爱好者来说,也是一套很好的设计参考读物。

相信这套设计教材的问世,会对推动上海乃至我国的设计事业和设计教育的长足发展产生积极的作用。它的重要价值,将在未来不断地显现。是为序。

张夫也 2005年春于北京松榆书斋

(张夫也博士,清华大学美术学院艺术史论学部主任、教授、博士生导师,《装饰》杂志主编)

目录

第一章 室内设计的含义、基本观点及流派	1
一、室内设计的含义	2
二、室内设计的基本观点	4
三、室内设计的风格与流派	6
第二章 室内设计的方法和程序步骤	21
一、室内设计的方法	22
二、室内设计的程序	23
第三章 室内设计要素	27
一、线条、形态、色彩和质感	28
二、设计原理	40
三、细部设计——设计的灵魂所在	45
第四章 室内人体工程学的应用	53
一、人体工程学的含义和发展	54
二、人体工程学在室内空间中的运用	54
第五章 室内设计中的照明运用	57
一、均匀照明	58
二、局部照明	60
三、重点照明	62
第六章 室内设计的表现	67
一、室内设计制图	68
二、室内设计手绘透视与快速制图法	69
三、室内手绘效果图速写技法	70
四、室内手绘效果图的多种表现技法	73
五、室内设计电脑效果图的表现	78

第一章

室内设计的含义、 基本观点及流派

一、室内设计的含义	2
二、室内设计的基本观点	4
三、室内设计的风格与流派	6

第一章 室内设计的含义、基本观点及流派

概 述

人的一生，绝大部分时间是在室内度过的，因此，人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。室内环境的创造，应该把保障安全和有利于人们的身心健康作为室内设计的首要前提。

由于人们长时间生活、活动于室内，因此现代室内设计，或称室内环境设计，主要体现环境设计中和人们关系最为密切的环节。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。室内设计从设计构思、施工工艺、装饰材料到内部设施，必须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、平面布局和装饰处理等方面，从总体说来，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。至于各个单项设计最终实施后成果的品位，又和该项工程具体的施工技术、用材质量、设施配置情况，以及与建设者的协调关系密切相关，即设计是具有决定意义的最关键的环节和前提，但最终成果的质量有赖于设计、施工、材料与业主关系的整体协调。

基本要求：掌握室内设计的含义，了解室内设计的目的，建立完整的室内设计观点。

领会：室内设计的基本观点和发展流派及其相关的设计特点。

一、室内设计的含义

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需要的室内环境。这一空间环境既具有使用价值，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室内环境”作为室内设计的目的，即设计以人为本，一切围绕为人的生活生产活动而创造美好的室内环境。

所以，室内设计中，从整体上把握设计对象的依据是：

功能——指依据何种功能而设计的建筑物和室内空间；

场所——指这一建筑物和室内空间的周围环境状况；

经济——指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，这是因为室内设计的艺术性，除了有与绘画、雕塑等艺术之间共同的美学法则之外，作为“建筑美学”，更需

要综合考虑功能、材料、结构、施工、设备以及造价等多种因素。这也是它有别于绘画、雕塑等艺术的差异所在。(图1-1-1、图1-1-2)

现代室内设计既有很高的艺术性的要求,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。现代室内设计已经在环境设计中发展成为新兴的独立学科。

室内设计“是建筑设计的继续和深化,是室内空间和环境的再创造”;是“建筑的灵魂,是人与环境的联系,是人类艺术与物质文明的结合”。现代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1-1-1

图1-1-2

二、室内设计的基本观点

室内设计，从创造出满足实用功能、符合时代精神的要求出发，强调确立下述的一些基本观点。

（一）以人为本

“为人服务，这正是室内设计社会功能的基石。”室内设计的目的是创造室内空间，进而优化室内环境。设计者始终需要把人对室内环境的要求，包括物质和精神两方面，放在设计思考的首位。由于设计的过程中矛盾错综复杂，设计者需要清醒地认识到以人为本的重要性。

从以人为本这一“功能的基石”出发，对人体工程学、环境心理学、审美心理学等方面应给予特别的重视，用于科学地、深入地了解人们的生理特点、行为心理和视觉感受等方面对室内环境的要求。

针对不同的人，不同的使用对象，相应地应该考虑不同的要求。例如：幼儿园室内的窗台，考虑到适应幼儿的尺度，窗台高度由通常的900mm—1000mm降至450mm—550mm，楼梯踏步的高度也在120mm左右，并设置适应儿童和成人尺度的二档扶手；一些公共建筑顾及残疾人的通行和活动，在室内外高差、垂直交通、厕所盥洗等许多方面应作无障碍设计。

在室内空间的组织、色彩和照明的选用方面，以及对相应使用性质室内氛围的烘托等方面，更需要研究人们的行为心理、视觉感受方面的要求。例如：教堂高耸的室内空间具有神秘感，会议厅规正的室内空间具有庄严感，而娱乐场所绚丽的色彩和缤纷闪烁的照明给人以兴奋、愉悦的心理感受。

（二）环境整体观

现代室内设计的立意、构思，室内风格和环境氛围的创造，需要着眼于对环境整体的考虑。室内设计，从整体观念上来理解，应该看成是环境设计系列中的“链中一环”。

室内设计的“里”和室外环境的“外”，可以说是一对相辅相成、辩证统一的矛盾，正是为了更深入地做好室内设计，就愈加需要对环境整体有足够的了解和分析，着手于室内，但着眼于“室外”。环境整体意识薄弱，就容易就事论事，“关起门来做设计”，使创作的室内设计缺乏深度，没有内涵。当然，使用性质不同，功能特点各异的设计任务，相应地对环境系列中各项内容联系的紧密程度也有所不同。但是，从人们对室内环境的物质和精神两方面的综合感受来说，仍然应该强调对环境整体给予充分重视。

（三）科学性与艺术性的结合

现代室内设计的又一个基本观点，是在创造室内环境中高度重视科学性和艺术性，并使之相互结合。从建筑和室内发展的历史来看，具有创新精神的新的风格的兴起，总是和社会生产力的发展相适应。社会生活和科学技术的进步，人们价值观和审美观的改变，促使室内设计必须充分重视并积极运用当代科学技术的成果，包括新型的材料、结构构成和施工工艺，以及为创造良好声、光、热环境的设施设备。现代室内设计的科学性，除了在设计观念上需要进一步确立以外，在设计方法和表现手段等方面，也日益予以重视。

一方面需要充分重视科学性，另一方面又需要充分重视艺术性，在重视物质技术手段的同时，高度重视建筑美学原理，创造具有表现力和感染力的室内空间和形象，创造具有视觉愉悦感和文化内涵的室内环境，使室内设计是科学性与艺术性、生理要求与心理要求、物质因素与精神因素的平衡和综合。

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。追踪时代和尊重历史，就其社会发展的本质讲是有机统一的。在室内设计中，在生活居住、旅游休息和娱乐等类型的室内环境里，都有可能因地制宜地采取具有民族特点、地方风格、乡土风格，充分考虑历史文化的延续和发展的设计手法。应该指出，这里所说的历史文脉，并不能简单地只从形式、符号来理解，而是广义地涉及规划思想、平面布局 and 空间组织特征，甚至设计中的哲学思想和观点。

(四) 动态和可持续的发展观

“与时变化，就地权宜”，“幽斋陈设，妙在日新月异”，即所谓“贵活变”的论点是我国清代文人李渔在他室内装修的专著中曾提到的。他还建议不同房间的门窗，应设计成不同的体裁和花式，但是具有相同的尺寸和规格，以便根据使用要求和室内意境的需要，使各室的门窗可以更替和互换。李渔“活变”的论点，虽然还只是从室内装修的构件和陈设等方面去考虑，但是它已经涉及了因时因地的变化，把室内设计以动态的发展过程来对待。

现代室内设计的一个显著的特点，是它对由于时间的推移，从而引起室内功能相应的变化和改变，显得特别突出和敏感。当今社会生活节奏日益加快，建筑室内的功能复杂而又多变，室内装饰材料、设施设备，甚至门窗等构件的更新换代也日新月异。总之，室内设计和建筑装修的“无形折旧”更趋突出，更新周期日益缩短，而且人们对室内环境艺术风格和气氛的欣赏和追求，也是随着时间的推移而在改变。

“可持续发展”一词最早是在20世纪80年代中期欧洲的一些发达国家提出来的，1989年5月联合国环境署发布了《关于可持续发展的声明》，提出“可持续发展系指满足当前需要而不削弱子孙后代满足其需要之能力的发展”。1993年联合国教科文组织和国际建筑师协会共同召开了“为可持续的未来进行设计”的世界大会，其主题为各种人为活动应重视有利于今后在生态、环境、能源、土地利用等方面的可持续发展，联系到现代室内环境的设计和创造，设计者必须不能急功近利、只顾眼前，而要确立节能、充分节约与利用室内空间、力求运用无污染的“绿色装饰材料”以及创造人与环境、人工环境与自然环境相协调的观点。动态和可持续的发展观，即要求室内设计者既考虑发展有更新可变的一面，又考虑到发展在能源、环境、土地、生态等方面的可持续性。

综上所述，现代室内设计的基本观点可以归纳为：科学性、时代精神、动态人、环境艺术、艺术性、历史文脉、可持续发展。

室内设计就是在建筑内进行室内空间的规划、布局与设计。这些在物质上的安排要满足我们对遮蔽防护的要求；它们影响到我们活动的形式，并为之安排一个表演舞台；它们充实我们的抱负，表达出伴随着我们活动的意愿；影响着我们的外观、气质与个性。所以，室内设计的目的，乃是对室内空间进行功能的改进，在美学方面加以优化和丰富。设计是连接精神文化和物质文明的桥梁，人类寄希望于通过设计来改善人类自身的生存

环境。

创造具有文化价值和生活环境是现代室内设计的出发点。因此，优秀的室内设计师必须了解社会、了解时代，应对现代人类生活环境及其文化艺术发展趋势有一个总体认识。

三、室内设计的风格与流派

风格即体现创作中的艺术特色和个性；流派指学术、文艺方面的派别。

室内设计的风格和流派，属室内环境中的艺术造型和精神功能范畴。室内设计的风格和流派往往是和建筑以至家具的风格和流派紧密结合；有时与相应时期的绘画、造型艺术，甚至文学、音乐等的风格和流派紧密结合；有时也以相应时期的绘画、造型艺术，甚至文学、音乐等的风格和流派为其渊源和相互影响。例如建筑和室内设计中的“后现代主义”一词及其含义，最早出现于西班牙的文学著作中，而“风格派”则是具有鲜明的特色的荷兰造型艺术的一个流派。可见，建筑艺术除了具有与物质材料、工程技术紧密联系的特征之外，也还和文学、音乐以及绘画、雕塑等门类艺术之间相互沟通。

（一）风格的成因和影响

室内设计风格的形成，是不同的时代思潮和地区特点，通过创作构思和表现，逐渐发展成为具有代表性的室内设计形式。一种典型风格的形式，通常是和当地的人文因素和自然条件密切相关，又需有创作中的构思和造型的特点，形成风格的外在和内在因素。

风格虽然表现于形式，但风格具有艺术、文化、社会发展等深刻的内涵；从这一深层含义来说，风格又不停留或等同于形式。

需要着重指出的是，一种风格或流派一旦形成，它又能积极或消极地转而影响文化、艺术以及诸多的社会因素，并不仅仅局限于作为一种形式表现和视觉上的感受。

20世纪20—30年代早期俄罗斯建筑理论家M.金兹伯格曾说过，“‘风格’这个词充满了模糊性……我们经常把区分艺术的最精微细致的差别的那些特征称作风格，有时候我们又把整整一个大时代或者几个世纪的特点称作风格”。当今对室内设计风格和流派的分类，还正在进一步研究和探讨，本章后述的风格与流派的名称及分类，也不作为定论，仅是作为阅读和学习时的借鉴和参考，并有可能对我们的设计分析和创作有所启迪。

（二）室内设计的风格

在体现艺术特色和创作个性的同时，相对地说，可以认为风格跨越的时间要长一些，包含的地域会广一些。

室内设计的风格主要可分为：传统风格、现代风格、后现代风格、自然风格以及混合型风格等。

1. 传统风格

传统风格的室内设计，是在室内布置、线形、色调以及家具、陈设的造型等方面，吸取传统装饰“形”“神”

的特征。例如汲取我国传统木构架建筑室内的藻井天棚、挂落、雀替的构成和装饰，明、清家具造型和款式特征。又如西方传统风格中仿罗马风、哥特式、文艺复兴式、巴洛克、洛可可、古典主义等，其中如仿欧洲英国维多利亚或法国路易式的室内装潢和家具款式。此外，还有日本传统风格、印度传统风格、伊斯兰传统风格、北非城堡风格等。传统风格常给人们以历史延续和地域文脉的感受，它使室内环境突出了民族文化渊源的形象特征。(图1-3-1)

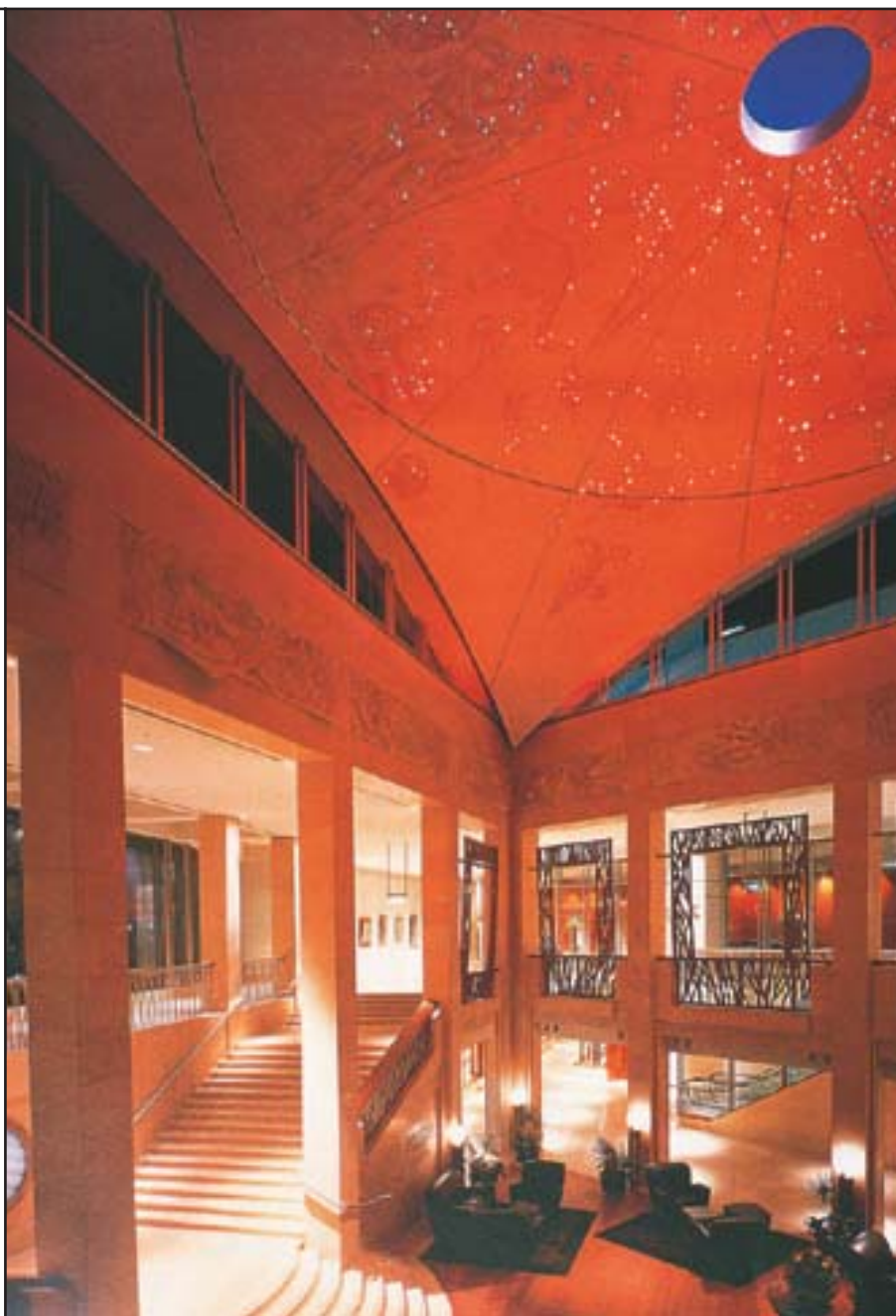

图 1-3-1

2. 现代风格

现代风格起源于1919年成立的鲍豪斯学派，该学派处于当时的历史背景，强调突破旧传统，创造新建筑，重视功能和空间组织，注意发挥结构构成本身的形式美，造型简洁，反对多余装饰，崇尚合理的构成工艺，尊重材料的性能，讲究材料自身的质地和色彩的配置效果，发展了非传统的以功能布局为依据的不对称的构图手法。鲍豪斯学派重视实际的工艺制作操作，强调设计与工业生产的联系。

鲍豪斯学派的创始人W. 格罗皮乌斯对现代建筑的观点是非常鲜明的，他认为“美的观念随着思想和技术的进步而改变”，“建筑没有终极，只有不断的变革”，“在建筑表现中不能抹杀现代建筑技术，建筑表现要应用前所未有的形象”。当时杰出的代表人物还有Le. 柯布西耶和密斯·凡·德·罗等。现时，广义的现代风格也可泛指造型简洁新颖，具有当今时代感的建筑形象和室内环境。（图1-3-2）

3. 后现代风格

后现代主义一词最早出现在西班牙作家德·奥尼斯1934年的《西班牙与西班牙语类诗选》一书中，用来描述现代主义内部发生的逆动，特别有一种现代主义纯理性的逆反心理，即为后现代风格。20世纪50年代美国在所谓现代主义衰落的情况下，也逐渐形成后现代主义的文化思潮。受20世纪60年代兴起的大众艺术的影响，后现代风格是对现代风格中纯理性主义倾向的批判，后现代风格强调建筑及室内装潢应具有历史的延续性，但又不拘泥于传统的逻辑思维方式，探索创新造型手法，讲究人情味，常在室内设置夸张、变形的柱式和断裂的拱券，或把古典构件的抽象形式以新的手法组合在一起，即采用非传统的混合、叠加、错位、裂变等手法和象征、隐喻等手段，以期创造一种融感性与理性、集传统与现代、糅大众与行家于一体的“亦此亦彼”的建筑形象与室内环境。对后现代风格不能仅仅以所看到的视觉形象来评价，需要我们透过形象从设计思想来分析。后现代风格的代表人物有P. 约翰逊、R. 文丘里、M. 格雷夫斯等。（图1-3-3、图1-3-4、图1-3-5、图1-3-6）

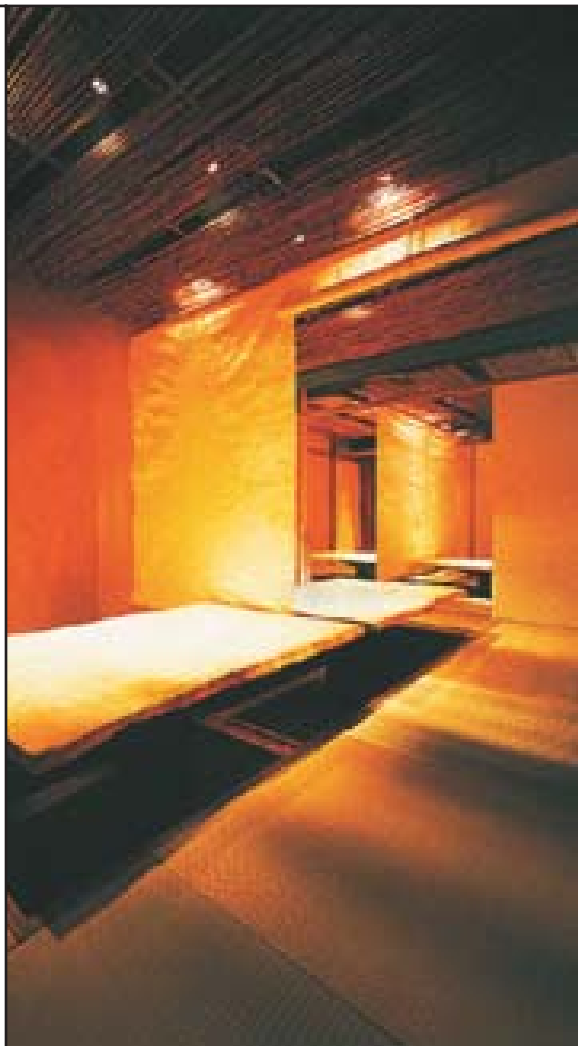

图1-3-2

图1-3-3

图 1-3-4

图 1-3-6

图 1-3-5

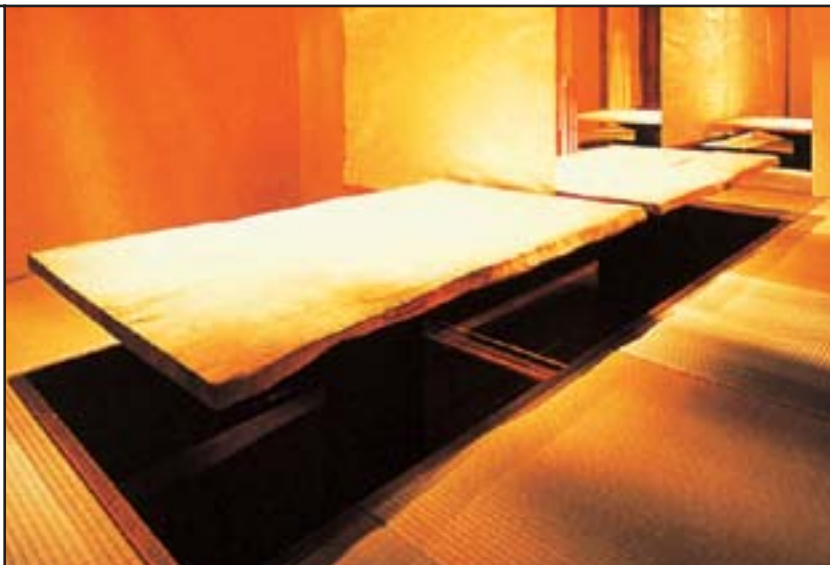

图 1-3-7

图 1-3-8

4. 自然风格

自然风格倡导“回归自然”，美学上推崇自然、结合自然，才能在当今高科技、高节奏的社会生活中，使人们能取得生理和心理的平衡，因此室内多用木料、织物、石材等天然材料，显示材料的纹理，清新淡雅。此外，由于其宗旨和手法的雷同，也可把田园风格归入自然风格一类。田园风格在室内环境中力求表现悠闲、舒畅、自然的田园生活情趣，也常运用天然木、石、藤、竹等材质质朴的纹理，巧于设置室内绿化，创造自然、简朴、高雅的氛围。(图1-3-7、图1-3-8、图1-3-9)

此外，也有20世纪70年代反对千篇一律的国际风格的设计，如砖墙瓦顶的英国希灵顿市政中心以及耶鲁大学教员俱乐部，室内采用木板和清水砖砌墙壁、传统地方门窗造型及坡屋顶等，称为“乡土风格”或“地方风格”，也称“灰色派”。

图 1-3-9

5. 混合型风格

近年来,建筑设计和室内设计在总体上呈现多元化、兼容并蓄的状况。室内布置中也有既趋于现代实用,又吸取传统的特征,在装潢与陈设中融古今中西于一体。例如传统的屏风、摆设和茶几,配以现代风格的墙面及门窗装修、新型的沙发;欧式古典的琉璃灯具和壁面装饰,配以东方传统的家具和埃及的陈设、小品等。混合型风格虽然在设计中不拘一格,运用多种体例,但设计中仍然是匠心独具,深入推敲形体、色彩、材质等方面的总体构图和视觉效果。(图 1-3-10)

图 1-3-10