

21 世纪应用型本科教材
上海市教育委员会高校重点教材建设项目

室内设计理论及应用

苗国青 朱敏芳 编著

上海市教育委员会组编

上海交通大学出版社

内 容 提 要

室内设计是一门综合性设计学科。本书根据室内设计专业教学大纲要求和本行业需要而编写的教材。本书以知识性、科学性和实用性为主,考虑到专业的特点,采用一定数量的图例,配合文字叙述以加深理解。本书共有九章,分别从不同的设计对象加以叙述,对本行业的设计、技术、管理人员及广大专业学生有指导和参考价值。

图书在版编目(CIP)数据

室内设计理论及应用/苗国青,朱敏芳主编. —上海:上海交通大学出版社,2004

21世纪应用型本科通用教材. 上海市教育委员会高校重点教材建设项目

ISBN 7-313-03805-4

I. 室... II. ①苗... ②朱... III. 室内设计—高等学校—教材 IV. TU238

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 065324 号

室内设计理论及应用

苗国青 朱敏芳 编著

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路 877 号 邮政编码 200030)

电话:64071208 出版人:张天蔚

常熟市文化印刷有限公司印刷 全国新华书店经销

开本:787mm×960mm 1/16 印张:14.75 字数:270千字

2004年8月第1版 2004年8月第1次印刷

印数:1-2050

ISBN7-313-03805-4/TU·054 定价:25.00元

目 录

第一章 室内设计概论.....	(3)
第一节 室内设计系统.....	(3)
第二节 室内设计的内容及其分类.....	(8)
第三节 室内设计专业的教学体系.....	(10)
第二章 室内设计与相关学科.....	(19)
第一节 室内设计与建筑.....	(19)
第二节 室内设计与人体工程学.....	(22)
第三节 室内设计与材料.....	(45)
第三章 室内设计的方法、程序及空间设计理论	(55)
第一节 室内设计的方法.....	(55)
第二节 室内设计程序.....	(59)
第三节 室内空间设计理论.....	(62)
第四章 住宅建筑空间室内设计.....	(75)
第一节 住宅的空间构成与设计原则.....	(75)
第二节 住宅空间的风格设计.....	(80)
第三节 门厅及起居室的设计.....	(82)
第四节 卧室设计.....	(86)
第五节 书房设计.....	(89)
第六节 餐厅的设计.....	(91)
第七节 厨房的设计.....	(93)
第八节 卫生间的设计.....	(103)
第九节 储存空间的设计.....	(108)
第五章 购物建筑空间室内设计	(113)
第一节 购物空间室内设计概述.....	(113)

第二节	购物空间的室内设计	(117)
第三节	购物空间室内照明设计	(121)
第四节	购物空间室内绿化	(126)
第六章	餐饮建筑空间室内设计	(131)
第一节	餐饮空间概述	(131)
第二节	餐饮空间店面设计	(137)
第三节	餐饮空间入口的设计	(142)
第四节	餐饮空间的室内设计	(142)
第五节	专业餐饮空间的室内设计	(155)
第七章	办公建筑空间室内设计	(167)
第一节	办公空间的分类及功能分析	(167)
第二节	办公空间的室内设计	(168)
第三节	办公空间家具设计与布置	(179)
第四节	办公空间室内陈设与绿化	(183)
第五节	办公空间设计的发展	(185)
第八章	休闲娱乐空间设计	(191)
第一节	休闲娱乐空间概述	(191)
第二节	运动类项目的室内空间设计	(192)
第三节	娱乐类项目的室内空间设计	(196)
第四节	保健美容类项目的室内设计	(201)
第九章	装饰工程施工工艺	(211)
第一节	装饰工程的配合问题	(211)
第二节	装饰工程施工工艺	(212)
主要参考书目		(230)

第一章 室内设计概论

第一节 室内设计系统

一、室内设计系统的概念和意义

我们知道？地球是一个以人类为中心的环境系统。人类生活在一个立体的空间环境之中。环境是人类赖以生存、生活和生产的基本条件，当然也是艺术设计研究的首要课题。人们习惯把大自然称为第一环境，把城乡规划称为第二环境，把实体建筑物称为第三环境，而把人们直接生活其中的室内空间称之为第四环境。

不同的自然环境和人工环境的发展，会对不同的人群产生不同的影响，形成不同的风俗习惯和不同的生活方式，造就出不同的民族文化、宗教信仰和社会结构，从而构成了特定的人文社会环境。反过来，社会的发展和变化又会对人文社会环境的发展和变化产生直接影响，呈现出完全不同的形态，进而影响人工环境的发展和变化。

由此可以看出，自然环境、人工环境和社会环境之间存在着错综复杂的关系，而作为环境艺术设计内容之一的室内设计，其目的就是要以科学和艺术的手段协调和处理好这三类环境之间的关系，并使之达到完美和谐的程度。

环境艺术设计具有相当广泛的涵义，几乎涵盖了当代所有的艺术和设计，是一个庞大的设计系统。就现代意义来讲，环境艺术设计至少应该包括城市规划、建筑艺术、园林艺术、公共环境艺术、室内环境艺术，等等。但一般而言，环境艺术设计的专业内容，则是按建筑的内、外空间环境来划分的。其中，以建筑、雕塑、绿化等要素进行的建筑外部空间环境设计，称为景观设计；以室内空间、界面、家具、陈设等要素进行的建筑内部空间环境设计，称为室内设计。由于人们绝大部分时间生活在室内环境之中，因此室内设计在环境艺术设计系统中与人们关系最为密切。

室内设计之所以称为系统，因为它既是环境艺术设计系统下的一个子系统，它本身又是一个复杂的设计系统。例如，物理环境是室内设计系统的构成要素，物理环境又是由热环境、光环境、声环境等子系统构成的，同时，光环境系统又可分为天然采光、人工照明、色彩等子系统。因此，室内设计必须建立在系统科学和系统工程的理论基础之上。

室内设计作为一门空间设计艺术，它无可置疑地被涵盖在广义建筑学的概念之中。它是建筑的一个重要组成部分，是在建筑设计基础上的继续、深入和发展。无论其理论体系还是设计实践，

都要涉及到相当多的艺术和技术门类。这就要求设计师在设计过程中更多地分析、研究人们的生理和心理因素,更多地强调人们对室内空间在物质功能和精神功能上的需求。所以,室内设计可以被认为是建筑环境中,为了实现某种特定的功能需求而进行的内部空间的组织和再创造,而且这种内部空间的组织和再创造,又必须和功能、技术、材料、美学、经济以及人们的生理需求、心理需求诸因素完美地结合起来,才能达到预期的效果。

众所周知,建筑是以空间为其主要物质形式的,而人们的各种日常生活都需要有与之相适应的室内空间。因此,室内空间设计的效果直接影响着人们的物质和文化生活质量,也就是说,“空间”是室内设计首要因素。室内设计的精髓就在于对室内空间整体艺术氛围的充分把握和营造,而主宰空间的核心就是“人”。尤其是在现在,人们对空间的理解已经打破了传统的三维空间概念,发展成为包含时间因素的四维时空概念和包括心理因素在内的五维空间概念。这就要求室内设计从更高的层面对空间进行再创造,并且根据物质功能和精神功能的双重要求,打破传统的室内外及层次上的界限,展现由简单向复杂、由封闭向开敞、由静态向动态、由理性向感性转换的空间态势,逐步形成一套比较完整的现代室内设计理论、观点和方法,从而使现代室内设计获得充分自由的发展空间。

现代室内设计由空间环境设计、装

修设计和装饰陈设设计三大系统组成(见图 1-1)。

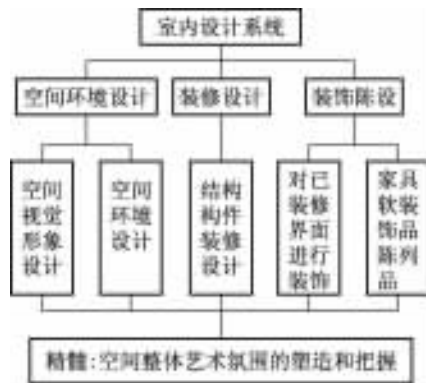

图 1-1 室内设计系统

室内装修偏重于从工程技术、施工工艺、造型构造等角度,利用不同的材料,按照一定的尺度和比例,对室内的地面、墙面、天花板等界面以及门窗等建筑构件进行处理。室内装饰陈设的目的则在于美化,主要是对建筑内部空间已经装修的围护面进行装饰处理,偏重于从视觉艺术的角度选择和配置室内的家具、软装饰品及陈列艺术品。室内装饰陈设和室内装修是现代室内设计的重要组成部分,但绝不是室内设计的全部内容。因为,室内空间环境设计远比室内装饰陈设、室内装修具有更加广泛的含义,它既包括空间视觉形象设计和空间环境设计的内容,也涉及工程技术的要求以及对建筑、社会、经济、文化、环境等因素的综合考虑。但是,构成一个完整的室内设计体系,三大系统中不可缺少任何一个系统。

现代的建筑和室内设计是以抽象的构成形式为其基本形态的,因此,室内的

附加装饰需要控制在一定的范围之内。自古至今,室内装饰与建筑一直关系十分密切,很多装饰集中地体现了当时的历史文化和时代背景。可是从建筑本体论上来讲,建筑只是一种使人类与自然相适应的容器。而满足建筑的实用功能才是建筑最基本的特征。

现代建筑的室内设计更强调从功能、空间的需求的角度来对室内空间进行组织和再创造。例如,上海浦东国际机场航站楼的室内设计就是一个非常典型的实例。在机场航站楼的室内环境设计中强调以人为本,在满足功能要求的前提下,力求流程简洁通畅、布局合理灵活,从而达到国际航空港的服务标准。航站楼作为机场陆空交通的转换点,它的功能是非常明确的,既要满足航空港的各种使用功能的要求,为旅客提供一个便利、快速、流畅、舒适的进、出港的空间环境,又要为航空港管理人员提供一个使工作效率处于最佳状态所需要的空间环境和设施。因此在机场航站楼的室内设计中,几乎没有任何多余的所谓“装饰”。例如,地面花岗石的深浅及色差,除了有从经济角度考虑的原因之外,主要用于向旅客显示功能分区和进、出港的导向。平顶和灯型的设计更是服从结构和功能的需求。大跨度的钢结构屋面造型构成出发层室内环境的主旋律,整个屋架钢结构是由刚性的上弦杆、腹杆和柔性的悬索组成像弓一样的形式,不论是白天还是夜晚,被阳光或灯光照亮的白色金属腹杆在深蓝色顶面的衬托下,犹如“浩瀚夜空、繁星点点”,极具装

饰效果和视觉冲击力(见图1-2)。但这绝不是为了单纯的“装饰”。其次,机场航站楼是从建筑空间组织的角度来设计室内环境的,对于旅客停留时间比较长的候机大厅,以大空间的方式来处理,高大、宽敞、明亮的空间会使顾客在心理上感到舒畅和愉悦;而对于旅客到达层的行走通道,旅客只是匆匆一过,这一部分空间只要高宽比例得当,人在行走时感觉舒适就可以了,因此不需要设计太高的空间。对于航站楼内部工作人员使用的空间,其尺度则以满足实际使用要求为主。

图1-2 上海浦东国际机场航站楼

美国著名的室内设计大师亚当曾经说过:“室内设计师的工作要比单纯的装饰广泛的多,他们关心的范围已扩展到生活的每一个方面,如住宅、办公楼、旅馆、餐厅的设计,旨在提高劳动生产率的设计,无障碍设计,编制防火规范和节能指标,旨在提高医院、图书馆、学校和其他公共设施的使用效率的设计。总而言之,给予各种处在室内环境中的人以舒适和安全”。

二、室内设计的发展

在社会经济和人类文明日益发展和提高的今天,人类的生存质量得到普遍关注。人们越来越清醒地认识到保持自然环境平衡的重要性。不断改善人类的生存空间,提高人们的生活质量,一直是当代环境科学研究的重大课题。而环境艺术设计就是建立在环境科学研究基础上的一门多学科交叉的边缘学科,设计的对象涉及自然环境、人工环境和社会环境的各个领域。人类社会经历了生活质量从生存、温饱到提高的漫长过程,充分体现了人的精神需求和物质需求交替提高的发展趋势。当前,社会上流行的“返朴归真”、“回归自然”的思想,就充分体现了人类并不完全满足于舒适的室内环境,始终留恋着在漫长岁月中曾经生活过的大自然。因此,人们总希望在他们居住的建筑和室内环境中引入自然景观。长期以来,人类对研究大自然倾注了大量的心血,充分认识到人与自然和谐的重要性。可是我们也要看到,现代社会日新月异,在工农业生产高度发达的同时,也带来了严重的资源浪费和环境污染等负面影响。现代文明在改造自然的同时也在破坏着自然生态环境。如果人类只是一味地向大自然索取,而不是保护性地开发和利用,自然循环系统的平衡将被彻底打破,那么自然环境对人类的报复也将是灾难性的和无可挽回的。这是需要引起我们高度重视和深刻反思的问题。在设计实践中,我们必须把环境保护意识放在首要地位,以现代

环境科学研究的成果为指导,努力创造自然生态系统良性循环的理想境界。

人类改造大自然的一个重要成果,就是人类依靠自己的力量,在原生的自然环境中建成众多的物质实体——建筑。而建筑、建筑内部空间和建筑排放物则质构成了次生的人工环境。随着历史的进步,尤其进入工业化时代,生产力水平的大大提高,人类改造大自然的能力变得愈来愈强大,城市化的趋势愈来愈迅猛,使建筑的体量和规模都达到前所未有的程度。人类的物质生活虽然达到相当高的水平,但是由于人类对大自然无限制的开发和利用,以致人工环境严重影响自然环境。大工业带来了环境污染,大城市带来了噪声干扰,高大建筑物带来了远离大自然的种种弊端,严酷的现实已经摆在人们的面前。展望未来,人工环境还将继续向前推进,人工环境与自然环境如何协调,将是一个相当重要的科研课题。追求人工环境和自然环境的协调统一,将成为人们追求的目标。室内设计的发展表现为一种复杂的、矛盾的运动形式;贯穿于室内设计发展中的各种矛盾因素,错综复杂地交织在一起。

现代室内设计的发展强调以人为本,强调人的参与和体验,强调人与空间、人与物、空间与物、空间与空间、物与物之间的相互关系,尽可能满足人们多元化的物质和精神需求;强调艺术创造和科学技术各门类的相互渗透,调动和使用各种艺术的、技术的手段,使设计达到最佳的空间效果,创造出令人愉悦的

室内空间环境。强调历史主义,弘扬民族传统,表现时代特征,都已经成为一种不可忽视的设计思潮;强调历史文脉与文化氛围,强调特定空间范围的环境因素与整体保持时间和空间的连续性,使我们创造的室内空间环境,能够表现出丰富多彩的文化氛围和时代背景。同时我们也要认识到,当今是科学技术迅猛发展、信息传播快速而频繁的时代,全世界在文化上呈现出一种交错互动的局面,这就要求我们不但要学习中国的历史和文化,也要学习和了解外国的历史和文化。当然,我们的立足点还是在中国,要走中国人自己的室内设计发展道路。我们也必须注意到,加强环境保护意识,强调“人·自然·建筑”的和谐,强调“绿色设计”和“生态建筑”设计的理念,将成为当代室内设计发展的主流。现代室内设计强调运用物理的技术手段来创造良好的室内环境,以避免声、光、电、风、热等对环境可能造成的污染;强调使用无污染的装饰材料和设备,减少污染环境的有害物质对人造成的伤害;强调可持续发展的观点,注意建筑节能和旧建筑的再利用。展望未来,环保意识将成为室内设计的主导思想。从发展的眼光看,任何一项没有环保整体意识的室内设计都只能是失败的设计。

总之,这些都是 21 世纪室内设计的重要设计原则,也是国际建筑与室内设计的发展趋势。

谈到 21 世纪室内设计的发展趋势,

我们不得不探讨一下科学技术对室内设计的影响。科技的发展日新月异,电脑信息技术不断地更新进步,科学技术正在有形、无形地深入到各行各业,影响着我们生活的方方面面。因此,室内设计如何与科技相结合并与之密切配合,已成为当务之急。

智能型住宅、智能型办公大楼在很多国家和地区已经相当普遍,这也将是 21 世纪的一种重要建筑形态。有人把智能型建筑做了一个非常生动的比喻:如果把建筑作为人体,建筑内部的设备就是器官,电路管线及其他管线就是血管,而信息设备就成了人体的神经中枢,整个系统结合成智能型建筑的体系。智能型建筑的许多功能都是经过信息设备发展出来的。例如,建筑的监控系统、消防预警系统、防盗系统、自动化系统等,还有利用电脑设备进行的财务管理、人事管理、档案管理、系统化管理等,涵括生活及工作中的各个细节,一切相关设备的运用都变得相当便利。从事室内设计的人虽然并不需要了解 and 掌握一些与科技相关的高深理论,但必须对科技的发展有最基本的了解,然后再把它利用到室内设计中去,如此才能使我们的设计思维变得多样化,才能激发出丰富多彩的创作灵感来。

我们必须要好好掌握和利用科技这个资源,以宏观的态度去吸收各种科技的新观念,创造出更多更新的设计,以满足人们日益增长的精神和物质需求。

艺术形式的主要特征之一。

2. 空间界面的处理

空间界面的处理就是对围合成室内空间的地面、墙面、隔断、顶面进行处理。从室内设计的整体出发,我们必须把空间与界面、虚无与实体有机地结合起来进行分析。在具体设计过程中,不同阶段是有不同的重点的,如在平面布局确定之后,对界面实体的设计就显得比较突出。

空间界面的处理既有功能和技术上的要求,又有造型和美观上的要求。同时界面的处理还须与室内的设备、设施密切配合,如界面与空调管道、风口的位置,界面与灯具、灯槽的设置,界面与消防、通信、音响、监控等设备的配置等,都需要认真考虑。

3. 色彩和质感的设计

色彩设计在室内设计中也是一个重要的环节,它主要利用构成室内空间关系的各种材料表面色彩的选择和搭配,构成整体的色调效果,形成和已定功能目标相匹配的色彩氛围。由于色彩对人的生理和心理有着很大的影响,因此室内设计师在考虑空间布局 and 空间组织时,不能不将色彩效果作为一个重要的因素加以考虑。他不仅要考虑各种色彩效果给空间塑造带来的选择,也可以充分利用色彩的特性来丰富空间的视觉效果,营造出不同风格的空间氛围。

材料表面除了具有色彩特征外,还具有肌理特征,也就是材料的质地特征。肌理可分为视觉肌理和触觉肌理,也就是说,材料本身不仅具有视觉效果,还具

第二节 室内设计的内容及其分类

一、室内设计的内容

室内设计的内容是多方面的,主要包括对室内环境的平面布局 and 空间组织,对空间界面的处理,对材料色彩 and 质感的设定,对采光和照明安排,对室内家具、软装饰品、陈列艺术品、绿化的选择和规划,以及对整体环境文化品味、艺术风格的总体协调 and 把握等。

1. 平面布局 and 空间组织

室内设计的主要任务是根据建筑提供的基础条件,组织和创造一个舒适、实用、符合某种既定氛围目标的空间形式,满足人在室内的活动需求。平面布局首先要考虑使用者的功能需求、文化背景、年龄结构、生活习惯、审美水平以及个人爱好等因素,如果是公共建筑空间则还要考虑特定人群的总体的需求倾向。在满足这些功能需求的前提下,充分发挥设计师的创造能力和空间品位的导向能力。

室内空间组织是通过合理而艺术性的空间处理,以富有变化的空间形式 and 有序的空间组织关系,充分满足人们在使用过程中的行为自由 and 精神愉悦。在室内空间使用过程中,行为自由 with 空间尺度、比例及序列性有关系,而精神愉悦则与心理感受有关系。突破原有建筑空间的限制,创造丰富的空间变化,是各类空间设计的基本主题,也是区别于其他

有触觉效果。因此,材料的质感不仅给人以美感,还能够给人以其他各种不同的感觉。材料的质地有粗糙与光滑、软与硬、冷与暖、灰暗与光泽、轻与重、透明与不透明之分,这些都是室内设计中可以充分利用的因素。

4. 采光和照明设计

采光和照明设计统称为光环境设计。它与色彩、材料质感设计有着密切的联系,但同时又是一个相对独立的设计领域。它在功能要求上不包括照明灯具本身的造型设计,只包括对自然采光和人工照明的处理,通过光的直射、反射、折射、漫射等各种照射效果的营造,创造出各种不同的空间意境来。根据设计的内容和要求的不同,照明设计又可以分为技术性照明和艺术性照明两大类型。技术性照明主要解决一般光能源的合理利用和照明效率的问题,而艺术性照明则要求通过各种艺术手法的运用,创造出普通照明之外的特殊光照效果。随着对室内照明效果要求的提高,隐形光源的使用也成为光环境设计中的重要环节。

5. 家具设计

室内设计中常用的家具分为固定式和移动式两类。根据家具的使用功能又可以分为坐卧式家具、凭依式家具和贮藏式家具三大类型。家具的结构有框架结构、板式结构、拆装结构、折叠结构、薄壳结构、充气结构和整体浇注结构等形式。家具除了本身具有坐卧、凭依、贮藏的功能之外,在室内环境中还具有特殊的物质功能和精神功能。如家具可以起

到组织空间、分隔空间、填补空间和间接扩大空间的作用,还可以起到陶冶人们审美情操、反映民族文化、调节室内色彩的作用,甚至还可以营造特定的环境气氛。在现代的室内设计中,即使大量采用定型化家具,设计师仍然需要承担更多的导演任务,即通过对家具的选择和使用来达到整体塑造与控制室内环境的目的。

6. 陈设品设计

室内陈设品设计是室内环境设计的一个组成部分,它不仅能够起到装饰美化室内空间、丰富空间层次、调节环境色彩、丰富视觉效果、创造和烘托环境气氛的作用,而且能够强化室内环境的风格,使室内空间更具有个性和特点,达到增进生活环境的品质的作用,进而满足人们观赏品味、陶冶情操的精神需求。室内空间的功能和价值也常常需要通过陈设品来体现。因此,室内陈设品设计不仅是室内设计中不可分割的一部分,而且也是对室内环境影响比较大的一部分。

7. 室内绿化设计

绿化是室内设计的要素之一。将绿色植物引进室内,不仅可以达到内外空间的自然过渡,还可以起到调整空间、柔化空间、装饰美化空间的作用,而且在调节室内空气以及在对空间的提示和导向方面也起着相当重要的作用。

二、室内设计的分类

室内设计作为一个综合的设计系统,概括地说,其设计内容可依据人们的

生活行为模式分为人居建筑室内设计和公共建筑室内设计两大类型。公共建筑室内设计又可分为限定性公共建筑室内设计和非限定性公共建筑室内设计。

1. 人居建筑室内设计

人居建筑室内设计在使用类型上有单间住宅、单元住宅、公寓住宅、院落式住宅、别墅住宅以及庄园住宅等建筑形式的室内设计。按其使用功能又可分客厅、门厅、餐厅、厨房、卧室、书房、浴厕等不同空间的室内设计。

2. 限定性公共建筑室内设计

限定性公共建筑室内设计主要是指其功能要求相对固定的公共建筑,如学校、办公楼、幼儿园等的室内设计。

3. 非限定性公共建筑室内设计

非限定性公共建筑室内设计类型较多,尽管如此,按使用类型仍然可以分为购物、宾馆、交通、餐饮、休闲娱乐、体育、展览等建筑室内设计。按其使用功能又可分为营业厅、办公室、大堂、餐厅、咖啡厅、酒吧、休息室、会议室、卫生间、客房等不同功能空间的室内设计。

第三节 室内设计专业的教学体系

室内设计教学的关键是要承前启后、前瞻未来,是要认识室内设计本身所具有的内在含义。由于室内设计具有多重属性,它的社会性和艺术性必然要表现出时代的风尚,而且室内设计又是在不断发展的,因此室内设计教学必定要紧跟时代的步伐,及时更新室内设计的

观念,注意反映时代的精神以及文化艺术的思潮。今天的室内设计教学,应该是人文与科学的凝聚与升华。

室内设计教学的目的是培养优秀的室内设计师和室内设计人才,其重点就是加强“素质教育”。加强“素质教育”,从某种意义上说,除强化技术手段的训练外,更主要的是注重智力的培养,如观念、人格、气质、潜意识、思维方式、审美情趣、艺术修养等。这一切都是建立在大量生活实践和专业实践基础之上的。室内设计师的素质提高关键还在于此后长期的自我塑造,但是我们绝对不能忽视学校教育这个重要的阶段。

室内设计包括的内容相当广泛,同时专业的发展又十分迅速,在不同的国家、地区和学校有着不同的教学模式。但归纳起来,完整的室内设计专业教学体系基本上是由设计理论、设计表现和设计应用三大类课程构成的。

一、设计理论类课程

设计理论类课程包括中外美术史、中外建筑史、建筑设计基础、室内设计原理以及相关的艺术理论和与室内相关的法规、法规等课程。

1. 中外美术史

中外美术史是艺术设计专业必修的一门理论课程。通过本课程的学习,使学生能系统地了解 and 掌握中外美术的历史及源流,扩大艺术视野,提高文化艺术素养,具备一定的对中外美术作品的欣赏和鉴别的能力,帮助学生认知、了解现代设计,明确现代设计与传统艺术的关系。

系。本课程主要以提高学生理论修养、拓展艺术视野和设计思路为目的。通过教学使学生能全面地熟悉与了解中外美术各个发展阶段的一般情况、美术活动的背景、时代风貌,掌握主要流派代表性画家和作品及艺术现象,分析每个艺术流派的风格特征及其对视觉艺术所做出的贡献,熟悉中外艺术发展中的各种理论、观念和主张,并进行对中外艺术与设计的关系的思考。

2. 中外建筑史

中外建筑史着重对古今中外不同时代的建筑艺术成就作系统的介绍,是室内设计、环境艺术设计专业的一门基础理论必修课程。通过本课程的学习,使学生能较全面地了解中外不同时期的建筑艺术风格,掌握建筑历史、建筑理论方面的基础知识;提高学生的建筑文化修养,加深学生对专业设计的认识和理解。本课程是建筑发展历史的框架体系,具有理论的系统性、资料的详实性等特点。通过教学使学生熟悉、了解中国古代建筑和西方古典建筑的基本特征,了解近、现代建筑的特征,理解东西方建筑风格与流派的演变及其特征,了解中外建筑史上的代表人物、代表作品,理解第二次世界大战后西方主要建筑思潮,认识建筑与自然、建筑与社会生活的密切关系,树立设计的环境整体意识。

3. 设计概论

设计概论是现代艺术设计教育中的一门理论课,用以提高学生艺术理论水平和审美能力。它将有关艺术各个领域的基础知识融为一体,并以大量中外优

秀设计为实例做出概括的解释,用抽象的设计原理阐释设计实践,它是设计专业的学生走向设计创作实践的重要的桥梁。通过对本课程的教学,要求学生全面了解设计的发展历程,了解重要的设计理论的产生和发展,了解设计史上主要的设计家及其作品,了解当代世界设计的动向及理论。开拓视野,使他们能以历史的眼光分析设计,以现代的意识进行设计。

4. 建筑设计基础

该课程是室内设计专业的一门专业基础课程。该课程的教学目标是使学生能系统了解和掌握建筑学知识,掌握建筑空间的构成及对室内空间设计的意义,理解建筑设计的方法与过程及建筑大师的设计手法,了解建筑是怎样发展、怎样由古代走向现代的,为今后建筑设计及室内设计课程的学习打下基础。通过该课程的讲授与设计实践,让学生全面熟悉和了解建筑的发展历史及有代表性的建筑和建筑师,理解建筑的基本构成要素及系统,掌握调研的方法、资料收集与分析归纳的方法,学会审题及初步的设计思想表达与图纸表达,具有快题设计的能力和通过多种方案比较以确定最佳方案的能力等。

5. 室内设计原理

该课程是室内设计专业的一门主要专业基础课程。该课程的教学目标是通过室内设计基础理论的讲授与设计实践,使学生了解建筑室内环境设计的一般原理,学习和掌握室内设计各个环节的理论和方法。通过讲授与形象资料的

观摩,让学生对室内设计概念、历史发展概况及风格样式、流派有基本了解,以及对室内设计所涉及到的专业基本内容和设计过程等有一个系统的认识 and 了解,为进一步学习室内设计课程打下基础;同时也进一步了解室内家具设计与室内陈设、绿化等内容,理解室内设计的基本理论,室内设计的内容、分类和特点,掌握室内设计的原理、方法和室内设计程序,室内的空间组织和界面处理,室内采光与照明、色彩与材质等知识。

二、设计表现类课程

设计表现类课程包括美术基础、专业制图、表现图技法、摄影、模型制作、平面构成、色彩构成、立体与空间构成、计算机辅助图形设计等课程。

1. 美术基础

(1) 素描

素描是造型艺术领域中最基本也是最重要的基础之一,是艺术设计专业的重要基础课程。其主要任务是通过对学生眼、脑、手三者密切结合的系统训练,使学生掌握正确的观察、理解和表现对象的方法,熟悉正确表现对象的步骤和程序;通过对物象的比例、动势、透视、结构、层次的研究,提高学生对形体结构的认识和理解能力,增强形体空间概念,训练学生运用素描手段来表达对象的造型、体积、空间、位置等,从而掌握素描造型中的科学规律与艺术手法,为从事室内设计打下造型基础,训练学生能够在平面上表达出具有三度空间的立体形象,解决平面与立体之间的关系;训练学

生理解直觉的表面形象并刻画出物体的结构和内在的精神世界,处理好表面与内在之间的关系;训练学生把看到的局部组成复合物象,要求其把局部统一在一个整体中,解决整体与局部的关系。

(2) 色彩

该课程也是室内设计专业的重要基础课程之一。它包括水彩画、水粉画等内容。教学目标是通过系统的理论与写生实践,由浅入深、循序渐进地使学生逐步掌握水彩画、水粉画的工具、材料、特性,包括色彩的基本规律和静物写生技巧,以及感染力、想像力、肌理等方面的运用;充分发散学生的个性与发挥性思维,最终为专业设计课程的学习服务。通过该课程的讲授与写生实践,要求学生首先了解色彩(水彩、水粉)的基本概念与色彩的基本原理,正确把握色彩的观察方法,提高综合分析 with 表现能力;其次要求学生了解、掌握色彩(水彩、水粉)画的技法、性能特点、构图的基本规律;要求他们能够根据学到的理论知识,在写生训练中开拓思路,充分发挥创造性和想像力,赋予设计作品新的意境和新的形式美感。

2. 专业制图

该课程是环境艺术设计专业的一门重要专业基础课程。在培养应用型艺术设计人才的过程中,该课程的主要目的是培养学生具有绘制和阅读建筑工程图的基本能力。具体地说,就是通过建筑制图基本理论的学习和作业实践,培育学生空间想像能力和构思能力,培养学生正确使用绘图工具和仪器以及徒手绘

图的能力,熟悉建筑制图国家标准,掌握并应用各种图示方法来表达建筑及室内工程,具备熟练地阅读建筑及室内工程图的能力,为以后的专业设计打下坚实的基础。精湛的制图技能是要通过严格的要求和长期的制图实践才能逐渐培养起来的。因此,学生一开始学习该课程,就应当在掌握有关基础理论和基本知识的基础上,按照制图的规范方法和步骤来制图,并且养成严谨、精确、规范、认真制图的好习惯。

3. 表现图技法

该课程是环境艺术专业的一门专业课程,是一门集绘画表现与工程技术为一体的综合性课程。课程目的有二:其一是作为表达和叙述设计概念的工具,为将专业思想转化为逼真的三维视觉作品提供专业手段;其二是作为帮助设计构思的有效方法,为设计师完成设计给予技能支持。通过该课程的讲授,让学生能较深入地地了解、掌握建筑及室内表现技法的具体理论与方法,掌握透视的一般原理,掌握建筑室内外表现的水彩、喷绘以及快速表现的技法与步骤,从而能够将设计概念通过三维的绘画形式表现出来。

4. 摄影

摄影课是环境艺术设计专业的一门基础课程,也是理论性和实践性都比较强的一门课程。本课程的教学目标是通过课堂讲授和摄影实践,让学生能在短期内了解和掌握摄影的基本概念,认识专业摄影器材的特点,从对相机及镜头的认识与对光和影的认识起步,练习不

同构图和光线的处理,来认识一张好的照片的基本含义,从专题拍摄入手,将拍摄的主观创意与实际拍摄结合起来。

5. 平、色构成

该课程包括平面构成和色彩构成两部分。平面构成是视觉元素在二次元的基础上,按照美学原理进行组合和编排,它以理性和逻辑创造形象,研究形与形的关系及结构。同时,平面构成又不仅仅是一种方法的变化,而是深刻地剖析了人对事物的美感,表现事物的量感、快感;它打破具体的、表面的、拘泥于外形的观察方法,把事物进行分解,重新组合,不仅看到事物的外表,而且看到事物的内部及结构,以基本元素表现事物的运动及生命。该课程引导学生在造型的过程中,主动地把握限制条件,有意识地去组织与创造,在大量的、反复的积累中获得能力的养成。色彩构成是在平面构成基础上的再发展,重点研究色彩与形态的相互关系,探讨形与色共同的表现功能,创造新的构成作品。两种构成教学的重点,在于方法的教学,能力的培养,从理论讲授、课题分析、案例讲解到构思方法,快速表达训练是教学的模式。采用启发式、提问式、讨论式、变异式等多种教育方法,让学生从被动性学习转化为主动地、自觉地学习。每个课题都包含思维方式、构成方法、表现技法等训练。另外,利用计算机完成平、色构成作业,也不失为一种好的训练方法。

6. 立体与空间构成

该课程是室内设计专业的一门基础课程。其教学目标是通过对学生的系统

空间能力的训练,逐步培养学生对空间形态的想像力和创造性,为室内设计的空间设计打下基础。要求学生从对空间感知入手,系统地进行空间构成训练,使学生掌握基本空间力度、内部空间构成、外部空间构成、内外空间的关系等几个主要方面的知识,进而准确熟练地运用于专业设计之中。

7. 计算机辅助设计

计算机科学与技术已是室内设计专业不可缺少的工具。学生除了需要掌握计算机基础知识和具有一定应用能力之外,还必须掌握用计算机绘制图形的技能,掌握 AutoCAD、3D studio MAX、Photoshop、Word 和 EXCEL 等软件的操作和应用。

(1) AutoCAD

AutoCAD 是当今世界上比较流行的一种计算机辅助设计软件。本课程从了解 AutoCAD 界面开始,讲述绘图基础知识、绘图命令、编辑命令、尺寸标注、文字书写以及图形输出的绘图全过程内容。要求学生熟练地掌握和应用该软件进行室内设计绘图。

(2) 3D studio MAX

3D studio MAX 是目前三维设计中应用最广泛的软件之一。该课程是室内设计专业的一门重要专业辅助设计课程。课程的教学目标是通过课堂讲授与设计实践,使学生能够运用当代设计方法,根据设计的需要,运用计算机进行辅助设计,并完整地表达设计内容。要求学生理解三维软件的基本概念及其应用的基本性质与特点,了解三维软件与平

面软件的结合应用,充分掌握三维软件的基本操作,确定设计表达要素,具有灵活运用三维软件进行设计表达的能力。

(3) Photoshop

Photoshop 软件的应用是计算机辅助设计绘图不可缺少的重要环节。该课程的教学目标是使学生能够运用该软件来修改、合成图像,进行效果图后期的处理。要求学生学会自如地使用该软件,并结合其他电脑辅助设计软件进行室内设计。

(4) Word 和 EXCEL

Word 和 EXCEL 办公软件主要用于制作设计文本和工程概预算。

三、设计应用类课程

设计应用类课程包括建筑设计、室内设计应用、家具与陈设、材料与构造、建筑装饰工程概预算等课

1. 建筑设计

该课程的教学目标是通过通过对建筑设计原理的深入讲授,使学生对建筑设计的功能问题、室内外空间组织问题、艺术处理问题和技术经验等问题有较深入的了解;通过课程设计训练提高对环境艺术设计方面的构思能力及整体意识,能够基本学会复杂的室内外空间设计,构思出性格鲜明而又具时代感的建筑设计方案;通过该课程的讲授与设计实践,了解当代建筑设计师的设计手法,理解建筑设计的形式与功能的关系,使学生初步掌握中小型建筑方案设计的原理和方法,具备解决实际问题的能力。

2. 室内设计应用

该课程是环境艺术设计专业的一门重要专业课程。主要通过对传统、现代风格的住宅、购物、餐饮、办公空间等设计典型实例的介绍、观摩、分析,对设计的艺术手段、材料、工艺及细部做法进行讲解,培养学生具备以上空间环境设计的综合判断、分析认知的能力。通过对设计程序的指导以及设计全过程的课堂练习,使学生掌握从方案设计到扩大初步设计,一直到最后的设计表现全过程的能力,重点让学生能够领会空间环境的整体设计以及完成该整体设计的室内各个要素的设计,为今后从事专业设计工作打下坚实的基础。室内设计能力要通过严格的要求和长期的设计实践才能逐渐培养起来。通过设计作业的练习,要求学生掌握室内空间造型、空间组织和界面处理、室内采光与照明、色彩与材质的处理的基本方法,能从物理、心理、环境出发,综合空间视觉审美的需求,并且通过各种表现技法的实际应用,掌握室内设计要领,逐步获得对室内空间整体进行综合设计的能力。

3. 家具与陈设

该课程是室内设计专业的一门专业设计课程,是室内设计中的重要组成部分,同时也是专业理论性较强的一门课程。该课程的教学目的是通过课堂讲授与设计实践,使学生较深刻地理解家具与陈设在室内环境中的重要作用;同时又必须在服从室内环境的总体要求的基础上运用现代设计理念与方法,创造出

符合功能要求、有鲜明个性特点的现代家具与陈设。通过该课程的讲授与设计实践,让学生熟悉和了解家具与陈设的发展历史与现状,认识家具与陈设在室内设计中的作用和地位,掌握家具设计的方法、程序和步骤。

4. 材料与构造

该课程是室内设计专业的一门专业课程。通过对该课程的学习,使学生能系统地了解 and 掌握室内装修的特点,掌握建筑与装饰的构造和施工工艺,为科学地选材和准确地体现室内环境意图打下坚实的基础。学生要熟悉和了解装饰材料种类以及各种材料的性能和特点,能合理选择和使用不同的装饰材料,准确完美地表达出设计意图,了解和掌握装修施工工艺。构造是室内设计的重要组成部分,要求学生掌握构造的基本理论和一般方法,并且要具有构造设计的作图表达能力。

5. 建筑装饰工程概预算

该课程是环境艺术设计专业的一门专业课程。随着建筑市场的日趋成熟和规范化,建设项目的设计概算、施工图预算和竣工图决算的编制和管理的重要性越来越为人们所重视,它已经成为工程建设经济管理工作的的重要组成部分,因此,它也是环境艺术设计专业学生必须掌握的一种专业知识。教学内容以建筑装饰工程预算为主,力求理论联系实际,深入浅出,在掌握有关基础理论知识的基础上,注重实际编制建筑装饰工程概预算能力的培养。