

高等院校艺术设计专业精品系列丛书
“互联网+”新形态一体化精品教材
林家阳 总主编

胡沈健 陈岩 邓威 主编

室内设计原理

SHINEI SHEJI YUANLI

扫描二维码，
了解
配套资源

 中国美术学院出版社

林家阳 总主编

胡沈健 陈岩 邓威 主编

室内设计原理

SHINEI SHEJI YUANLI

副主编

唐林 建飞
墨飞
臧慧
霍丹
王梓涵

都高 伟莹
宋季
李 蓉
晓 慧

 中国美术学院出版社

责任编辑：周翔飞
执行编辑：楼 芸
图书制作：宏图文化
特约编辑：张荣昌
艺术顾问：林家阳
装帧设计：张嬿雯
责任校对：杨轩飞
责任出版：张荣胜

图书在版编目（CIP）数据

室内设计原理 / 胡沈健，陈岩，邓威主编. — 杭州：
中国美术学院出版社，2019.9（2023.2重印）
ISBN 978-7-5503-1095-7

I. ①室… II. ①胡… ②陈… ③邓… III. ①室内装
饰设计—高等学校—教材 IV. ① TU238

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第033811号

室内设计原理

胡沈健 陈 岩 邓 威 主编

出 品 人：祝平凡
出版发行：中国美术学院出版社
地 址：中国·杭州南山路218号 / 邮政编码：310002
网 址：<http://www.caapress.com>
经 销：全国新华书店
印 刷：北京荣玉印刷有限公司
版 次：2019年9月第1版
印 次：2023年2月第2次印刷
印 张：12.25
开 本：889 mm×1194 mm 1/16
字 数：328千
图 数：334幅
印 数：3001—8000
书 号：ISBN 978-7-5503-1095-7
定 价：69.00元

著作权所有·违者必究

顾问团队

艺术设计专业（应用型）教材策划专家团队		
姓名	所在单位及职务	专业方向
林家阳	同济大学教授/博导 教育部高等学校设计类专业 教学指导委员会副主任 “上海市原创设计大师工作室”领衔大师 中国工业设计协会常务理事 原教育部职业院校艺术设计类专业 教学指导委员会主任	总主编/统筹/策划 设计教育研究/视觉设计/产品设计/ 空间设计著名专家
张夫也	清华大学美术学院教授/博导 世界艺术史研究所所长	工艺美术教育著名专家 原《装饰》杂志社主编
蔡军	清华大学美术学院工业设计系主任/教授/博导	工业/产品专业方向著名专家
陈文龙	中国台湾CIDA工业设计协会理事长/总工	工业/产品行业产业著名专家
吴海燕	中国美术学院设计学院院长/教授/博导	服饰专业方向著名专家
魏洁	江南大学设计学院教学院长/教授	视觉传达方向著名专家
顾逊	大连工业大学设计学院教学院长/教授	环境艺术专业方向著名专家
王效杰	深圳职业技术学院动画学院院长/教授	中国工业设计协会副会长 动画设计/数字媒体方向著名专家
王亦飞	鲁迅美术学院传媒动画学院院长/教授	中国美术家协会动漫艺委会委员 教育部高等学校教学指导委员会动画、 数字媒体专业教学指导委员会委员

序 言

FOREWORD

专业——高校根据社会的专业分工而设立的学业类别，是知识学习的边界。一个人要想把本专业的知识学精学通，需要有对专业的高度认识和对知识的熟练掌握。只有做到熟悉学习方法和路径，才能做到一通百通。在科技高速发展的今天，我们强调学科交叉、多才多艺，强调每个人都应该树立无边界学习的理念，即“进校前有专业，进校后要通学”。平面（视觉设计）、立体（产品和工业设计）、空间（室内、建筑、景观）、时尚（服饰、数字媒体）的交叉，只是同类专业的互补，而文、理、艺的交叉才能培养出全面发展的人才。

课程——学校专业教学的科目，包含专业的主体精神，是知识的具体体现。课程的合理性为个人专业知识的建构和实践能力的培养打下了良好基础。美国著名课程与教育专家格兰特·威金斯（Grant Wiggins）提出的“追求理解的教学设计（UbD）”理论，以及在课程体系中的“逆向设计法”，避开了教学设计中的聚焦活动和知识灌输这两大误区，致力于发掘大概念，帮助学生获得持久、可迁移的理解能力，而不是学了却不会用的知识。

该理论被广泛应用于美国大、中、小学的教育课程体系设计中，为人才培养目标进行课程体系的应用技能设计，以证明学生实现了预期的目标。一个好的专业须有课程知识能量的支撑。为什么教育部首先亮红灯的是动画专业？因为该专业的课程结构设置不合理，导致了学生知识的缺失，继而影响了他们的就业与发展。

教材——课程的意志体现并支撑着课程教学。“工欲善其事，必先利其器”，教材是教学最重要的元素，其优劣决定着教学效率的高低。直接影响教学效率的因素有三：一是教师的专业素养，二是教学的配套设施，三是教材的选择。其中，最具有提升空间的就是教材。好的教材，不仅能够使教师在教学过程中有行云流水般的顺畅感，更能确保学生在有限的时间内学到真东西，达到学习目标，让教学事半功倍。

好的教材应具备三种特质：一是课程知识点的科学性；二是教学案例、作业程序的合理性，让学生能创意出好的作品；三是突破纸质教材成本和页数的局限性，通过“相关信息”“相关链接”等拓展内容使学生得到无限的知识与信息。这些特质虽简单却包含着无限的知识能量。

教育部部长陈宝生先生、高教司司长吴岩先生在2018年11月1日的“教育部高等学校教学指导委员会成立大会”上强调了教育重心要重新回归到本科教学上来，并把教材视为教学质量中最为重要的环节。正是在这样的语境下，本套教材实现了教学精神的回归。

教育部高等学校
设计类专业教学指导委员会副主任
同济大学教授 / 博导 林家阳

2018年12月

前言

PREFACE

室内设计是指根据建筑的使用性质、所处环境和相应标准，运用物质技术手段和建筑学原理，创造出舒适优美、功能合理的内部空间，从而满足人们物质和精神生活的需要。随着经济社会的发展和生活水平的提高，人们对周围环境提出了更高的要求。今天大众对室内设计的要求早已不只是简单地使用功能，而是更多地体现在对文化内涵、艺术、审美、环保、绿色等的个性追求上。巨大的市场需求为室内设计专业的成长与壮大提供了沃土。同时，室内设计的教育和学术领域也出现了前所未有的繁荣。

室内设计原理是建筑学、环境设计等专业的必修课之一。当今许多建筑类大学、艺术类院校都开设了环境设计专业，以满足室内设计的发展需要。然而学校性质的不同，教学教育基础的不同，对于“环境艺术”的概念理解和认识的不同导致该专业在教学内容安排和建设定位上都存在着不同程度的差异。室内设计学科具有多元性构造的特征，具有艺术与技术的双重属性，研究领域涉及建筑、室内、园林、美术等多个学科。因此，室内设计师不仅在提升室内环境品质方面具有重要的作用，还应具有较强的组织协作能力。各方面素质均衡发展成了该学科对于室内设计师的基本要求。本书是针对我国室内设计的现状，从室内设计的内涵、室内设计的种类、室内设计的相关学科、人员构成、室内设计的风格流派等理论知识出发，深入探讨室内设计的基本原则、思维方法，以及造型与表现方法，并在此基础上分别详细介绍室内空间设计和室内软装饰设计的方法与策略，随后列举了一些案例进行解读分析，最后总结概括了室内设计的未来趋势。

本书以循序渐进、由浅入深为原则，力求以准确与专业的文字进行表述，尽量用理性和科学的态度取代感性和随意性。由于个人能力和精力有限，书中粗糙拙浅之处在所难免，是为抛砖引玉。作者从许多专家、学者发表出版的论文、专著中受益匪浅，尽管不能在参考文献中全部列出，在此一并表示诚挚的感谢！

此外，本书作者还为广大一线教师提供了服务于本书的教学资源库，有需要者可致电 010-60206144 或发邮件至 2033489814@qq.com。

胡沈健
2019 年 3 月

课程计划

CURRICULAR PLAN

章 名	章节内容	课时分配	
第一章 室内设计入门	第一节 室内设计的入门知识	2	8
	第二节 室内设计的基本规律	2	
	第三节 多元化背景下的室内设计	4	
第二章 室内设计的基础理论	第一节 功能与空间	2	12
	第二节 艺术与形式	2	
	第三节 陈设与设施	4	
	第四节 材料与构造	4	
第三章 室内设计综合实践	第一节 室内设计类型与程序	2	8
	第二节 文化内涵与专业定位	2	
	第三节 室内设计的评价与创新	2	
	第四节 创新设计的方法	2	
总结与复习	答疑解惑、自由支配	4	4

目 录

CONTENTS

第一章 室内设计入门	1
第一节 室内设计的入门知识	2
一、室内设计的内涵	2
二、室内设计的属性	4
三、室内设计学科概况	8
四、室内设计现存的问题	15
第二节 室内设计的基本规律	16
一、人一行为一空间	16
二、室内设计原则	16
三、室内设计中的美学规律	23
第三节 多元化背景下的室内设计	27
一、室内设计的起源与发展	27
二、古典室内空间设计	28
三、近现代设计流派	34
四、室内设计在我国的发展	42
第二章 室内设计的基础理论	47
第一节 功能与空间	48
一、室内设计与功能	48
二、人体工程学与环境行为	52
三、空间的调节与建构	59
第二节 艺术与形式	69
一、室内设计的形式要素	69
二、形式美法则	77
三、室内环境色彩与材质	82
四、光环境设计	86
第三节 陈设与设施	93
一、室内家具与陈设	93
二、室内绿化	97

三、装置设计	99
四、标识与导视设计	103
第四节 材料与构造	110
一、材料与环境	110
二、常规装饰材料及其应用	116
三、新材料的开发应用	125
第三章 室内设计综合实践	131
第一节 室内设计类型与程序	132
一、室内设计的定义和演化	132
二、建筑类型与室内设计	135
三、室内设计的程序	135
第二节 文化内涵与专业定位	143
一、室内设计中的艺术	143
二、室内设计的专业定位	145
三、室内建筑师的定位和修养	148
第三节 室内设计的评价与创新	151
一、室内设计的评估	151
二、室内设计的案例	157
三、设计创新	159
四、面对未来的室内设计	175
第四节 创新设计的方法	179
一、创新设计的原则	180
二、创新设计的一般程序	182
三、创新设计的基本方法	184
参考文献	186
后记	187

第一章 室内设计入门

第一节 室内设计的入门知识

第二节 室内设计的基本规律

第三节 多元化背景下的室内设计

第一章 室内设计入门

本章概述

室内设计是人们为了满足自身对生活、工作中的物质和精神需求所进行的内部环境设计，是空间环境系统中与人的关系最为直接的、密切的方面。也正是由于它不断地实现着人们改善生活环境和空间的愿望，才使之得以存在并发展。伴随着设计领域分工协作的深化，室内设计从建筑设计中分离出来，逐渐成为一门专业性很强、发展迅速的独立学科。在可持续发展和节约型社会的大背景下，如何创造生态的、人文的室内环境，为人们的生活、工作和社会活动提供一个符合当代人审美需求的空间场所，将成为室内设计的发展方向。本章通过对室内设计的内涵、基本规律，以及多元化背景下设计风格流派的变迁等相关知识进行介绍，使同学们理解什么是理想的室内环境。

学习目标

要求学生了解室内设计的基本属性及学科特征；掌握室内设计的入门知识及基础理论知识。

第一节 室内设计的入门知识

室内设计与人们的生活密切相关，其目的是在营造一个满足人类基本生活需求的室内空间环境的基础上，对其进行优化和美化设计。本节主要对室内设计的内涵、属性及学科概况进行深入探讨。室内设计的内涵包括室内设计的研究内容和时空概念；室内设计的属性包括多功能的综合、多要素的制约以及公众的共同参与三部分内容。本节通过相关概念及理论引导，多层面地分析和思考室内设计的基本特征，使学生对这门学科有初步的认识。

一、室内设计的内涵

对于室内设计的概念，许多学者从不同的角度、不同的侧重点，做出了不同的分析。专家们普遍指出了室内设计与建筑的紧密关系，同时强调物质性与精神性，即实用功能和人们的审美需求。室内设计是根据建筑的使用要求，在建筑的内部展开，运用技术及艺术手段，设计出物质与精神、科学与艺

术、理性与情感完美结合的理想场所。它不仅要有使用价值，还要体现出建筑风格、文化内涵、环境气氛等精神功能。室内设计的目的是创造出功能合理、舒适美观、符合人的生理和心理要求的理想场所的空间设计，旨在使人们在生活、居住、工作的室内环境空间中得到心理、视觉上的和谐与满足。室内设计的关键在于塑造室内空间的总体艺术氛围，从概念到方案、从设计到施工、从平面到空间、从装修到陈设等一系列环节，融会构成一个符合现代功能和审美要求的高度统一的整体。

室内设计是环境设计的一个重要组成部分。所谓环境（Environment）是指影响人类生存和发展的各种天然的和经过人工改造的自然因素的总和。室内空间属于经过人工改造的环境，由于人们绝大部分时间生活在室内环境之中，因此在环境设计系统中，室内设计与人们的关系最为密切。

1. 室内设计的研究内容

设计的服务对象是人,设计为人的需求而存在,室内空间是为人享用的,所以设计的过程是将人的生活方式和行为模式物化的过程。具体说来,室内设计首先要解决建筑内部空间的使用功能,其次要改善空间内部原有的物理性能(比如保温、隔热、节能、空调、采光照明、智能化等),还要塑造一个与使用者行为相称的生活与工作环境,从而改变人们的生活方式,创造新的生活理念。这就需要设计人员体验生活、体验空间、体验环境,制作出满足社会上各种人所提出的使用功能和精神功能的需求的空间设计。

(1) 物质功能的需求

室内设计要根据建筑的类型及使用功能安排室内空间,要尽量做到布局合理、通行便利、空间层次清晰、通风良好、采光适度等。使用功能反映了人们对某个特定室内环境中的功能要求,不同使用功能的室内环境其设计要求也不同,比如,卧室要求私密、舒适,书房要求安静,宜于工作和学习等。

(2) 精神功能的需求

单纯注重物质功能的室内设计,合理性是不够的,独特的设计所带来的心理和精神上的满足同样很重要。设计应通过外在形式唤起人们的审美感受并满足其心理需要。

室内设计必须满足人类情感的需求。情感是一种直觉的、主观的心理活动,主要通过视觉的体验来获得。每一个室内空间都能给人带来不同的心理感受。比如可爱的、浪漫的、整齐的、活跃的、宁静的、严肃的、正统的、艺术的、冰冷的、童趣的、个性的、宽敞的、明亮的、现代的、乡土的、典雅的、柔软的、未来的、高雅的、华贵的、简洁的等等。

在室内设计中,对待特定情感的追求与表现是十分重要的,从形式上看似是在推敲诸如对地面、顶棚、墙面等实体的设计,而实质上是要通过这些手段,创造出理想的空間氛围。所以对于不同的空间要有不同的设计定位,从而做出与之相应的设计方案。

2. 室内设计的时空概念

室内设计是建立在四维时空概念基础上的艺术

设计门类,是围绕建筑内部空间而进行的环境艺术设计。现今我们对室内设计的认识及其空间艺术表现的形式已不再是传统意义上的二维或三维概念,也不是简单的时间艺术或空间艺术的简单表现,而是两者综合的时空艺术整体形式,室内设计的关键在于塑造室内空间的总体艺术氛围。

室内设计的四维时空概念是建立在爱因斯坦的空间理论之上的。我们生存的世界是一个四维的时空统一的连续体。室内设计中时空的统一连续体是通过客观空间静态实体与动态虚体的存在和人的主观时间的运动相融来实现其全部意义的。因此,空间限定与时间序列成为室内设计空间系列最基本的构成要素。

(1) 室内设计的空间限定

为达到建筑功能的目的,需要在原始空间使用物质要素,即在未经加工的自然空间和原有空间中进行领域的设置。物质要素即是用来限定空间的并具有一定形状的物体,又称空间限定要素。由空间限定要素构成的建筑表现为两种室内空间形式:一是属于物质的实体空间,二是非实体的虚体空间。由建筑界面围合的内部虚体空间是室内设计的主要内容,并与实体的存在与使用之间构成辩证统一的关系。空间限定的效应最重要的因素是尺度,空间限定要素实体形态本身和另一些实体形态之间的尺度是否得当,是衡量室内设计成效的关键(图1-1-1)。

空间限定的基本形态有七种。

①围——创造人为空间的基本形态,其水平限定强度高,垂直限定强度低。

②覆盖——垂直限定高度小于水平限定高度。

③凸起——地面凸起有具体和抽象两种限定,顶部向下凸起只有抽象的限定作用。

④下凹——是与凸起相反的形态,类似于凸起的作用。

⑤子母凸起——与凸起类似,所不同处是其下方会产生一个从属空间。

⑥肌理——用不同的材质限定空间,是一种抽象的限定形态。

⑦设立——产生视觉空间的主要形态。

图 1-1-1 星巴克咖啡馆室内环境

（2）室内设计的时间序列

这里讨论的时间是一个物理学名词，它建立在现代物理学时空观念之上。在这里，时间和空间是不可分割的整体，它们是运动着的物质的存在形式。空间是物质存在的广延性，时间是物质运动过程的持续性和顺序性，时间和空间是有限和无限的统一。从有限时空概念出发，时间是可以度量的。我们把室内设计称为时空连续的四维表现艺术，主要在于它的时间和空间与艺术具有不可分割的特性。虽然在客观上空间限定是室内设计的基本要素，但如果没有以人的主观时间感受为主导，并以时间序列要素穿针引线，那么，设计景观就不可能展现。在室内设计中，空间实体主要是建筑的界面，界面的效果是人在空间的流动中形成的不同视觉感受，因此，界面的艺术表现是以人的主观时间延续观念来实现的。人在这种秩序中不断地感受到建筑空间实体与虚体在造型、色彩、样式、尺度、比例等方面的信息刺激，从而产生出不同的空间体验，人在行

动中连续地变换视点角度，这种移位就给传统的三维空间添增了新的量度，于是，设计在这里成了四维空间。

二、室内设计的属性

一个具体事物，总是有许许多多的性质与关系，一个事物的性质与关系叫做事物的属性。事物与属性共存，二者缺一不可，因为属性是事物的属性，事物也都是有属性的事物。两个事物的差异源于其属性的差异。正是由于事物属性的迥异才使得客观的世界中存在着不同的事物类。属性相同则被归为一类，反之，倘若属性不同则分别形成了不同的类。室内设计作为一门学科，尽管与其他学科，如建筑学等有着很多的相似之处，但是作为一个独立的学科，室内设计有它自身的特点、规律、研究范围和对象。由于室内设计内容广泛，因此，想要将室内设计的属性概括起来绝非易事，但是无论是理论还是实践，我们仍能对室内设计的属性进行大致的归纳。

1. 多功能的综合

对于室内设计功能的理解,人们往往仅停留在实用(使用)的层面,但是除去实用因素外,还有环境信息传递、多学科的交叉、审美欣赏、历史文化等因素。室内设计是一种用来解决多种功能需求的方式。人类对环境功能的要求是多方面的。首先是使用功能的需求,如室内空间的大小和形状都与具体的使用相关,声音、光照、热能、空气是满足使用的基本条件。使用功能的要素就是提供方便、有效、客观实在的环境。不同的功能要求源自活动和行为的性质不同,从而需要不同形式和物理条件的环境,这

是设计对使用功能考虑的变量范围(图 1-1-2)。

仅仅满足使用功能的要求是不够的,环境的另一个不可忽视的方面是信息的传播功能。环境以它特定的存在形式——形态、色彩、质地等,向周围传递着各种信息。信息传递的方式是领悟环境的基础。一个特定的空间形态、色彩组合、材料质地、家具、设施的配置给人以多种信息。墙上一定比例关系的开洞告诉人们这表示的是门还是窗,三维的一定高度和比例关系的台子很容易被辨识出是餐桌或办公桌。这类信息是与使用功能紧密关联的,也是最基本的信息。

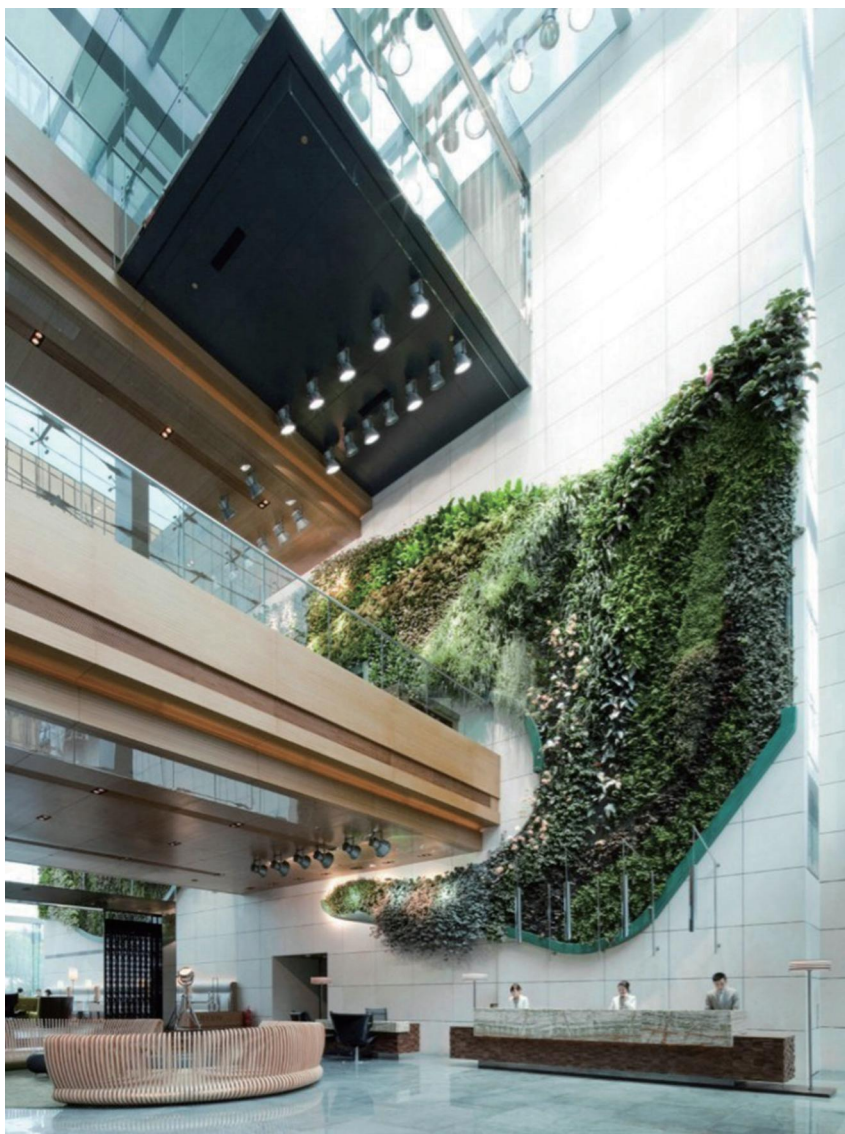

图 1-1-2 唯港荟酒店开敞中庭

除了基本信息外，环境还向人们传递着心灵感受的信息。如和谐、协调、杂乱、整齐、轻松等，这些信息是人类能够共同感觉的，艺术的形式美正是建立在这种感觉的基础上的，如图 1-1-3 所示。震撼、崇高、伟大、悲壮等意境联想和寓意等是深层次的信息表达，只有在一定的文化背景下，具有一定理解能力的人才能感受到。这类信息的传递和理解在不同的人群中差异很大，在设计中需要特别注意。室内设计中审美和精神功能是评价设计的重要方面。一项室内设计仅从满足使用要求上来说，相对比较容易做到，因为物理和生理上的满足有比较确定的数据和指标，而精神和审美意义上的标准却

有相当的不确定性。不同地区、不同时代、不同民族的人，甚至受不同教育的人对环境的理解和认识会有相当大的差异。所以如何满足精神需要往往是设计的关键所在，尤其是体现历史和时代精神、文化属性的设施、广场、纪念馆、博物馆等具有标志性和纪念性的建筑（图 1-1-4）和环境更是如此。

室内设计要满足各种不同的功能要求，而特定的环境对功能要求程度又不尽相同，有些强调使用功能，有些偏重精神功能。在设计中使用功能和精神功能是既矛盾又统一的关系，因此，协调、平衡和综合各功能之间的关系是室内设计的重要内容。

图 1-1-3 松烟小卖所古朴怀旧的风格勾起人的童年回忆

图 1-1-4 上海博物馆实景图

2.多要素的制约

使用功能、地理条件、艺术文化、经济水平、科学技术等多种要素的支撑，对于室内环境艺术的实现是必不可少的。每一个要素又对室内整体的环境提出具体的要求，指定一个范畴，对室内设计进行某种程度的制约。譬如，设计项目必须建立在特定的建筑环境中，建筑的楼层、结构等状况都会对室内设计造成某种影响、某种限制。经济也往往对室内设计形成很大的制约性。设计是在一定的投资范围内进行的，经济原则是花最少的钱达到最佳的效果。所有的设计都必须考虑经济承受能力。功能对设计的制约是最直接、最显著的。并不是所有的设计都是可以实现的，因为设计最终需要靠技术、施工来完成，技术上不能实现的设计就成了空中楼

阁。譬如，著名的悉尼歌剧院最初的设计就受到了许多人的批评和反对，因为这个设计没有很好地考虑建筑结构与技术的问题，经过多年的努力后，设计人员终于找出了解决问题的办法，但这个项目也因此拖延了许多年，并且花费了超出预算好几倍的金钱才使设计最终实现。艺术和文化同样也对设计形成一定的制约。艺术和文化的观念、思潮、风格等会影响室内设计的表现，艺术与文化水平的高低从某种程度上决定室内设计的最终质量。

3.公众共同参与

室内设计的另一个属性就是公众共同参与设计。室内设计从最开始的计划、构思到最终完成，需要经过一系列的程序和过程，这个过程会有各方面的人员对方案进行审定和提出各种意见，有些城市的

公共室内设计还需要经由全体市民的介入,征求市民的意见等。一般来说,一个室内设计方案要经过投资方的认定,投资方会对成本等方面进行严格的审核。有时设计方案还需要通过使用方的认可,他们会对功能和审美等方面提出具体的建议和意见。就施工的具体工艺和技术上的问题,工程技术人员或许会对设计方案提出一些具体的看法和建议。

笼统地说,室内设计具有突出的公共性质,这与艺术创作多属于个人行为有着明显的不同。环境艺术不只是个人的艺术,作为公众艺术的一种,创作过程中需要纳谏如流,聆听公众的心声,这是设计师实现创作的基本方法。总之,多层面的分析和考虑是室内设计的基本特征。室内设计,大到空间布局的整体规划,小到室内一个电器开关的造型、色彩,一件家具的摆放位置,一个门拉手的触感,等等,范围极其广泛,既有极为抽象的思考内容,如文化性、民族性、含义和意味等,还有非常具象的思考对象,如空间的形态、色彩关系、家具造型等。如此多的功能要求和各种层面的关系考虑给室内设计带来了难度,从某种意义上说,室内设计是一门受限制的设计艺术,也可以说室内设计是在多重复杂的关系中寻找一种平衡,而环境艺术设计的特点正是寻找这个平衡点。

三、室内设计学科概况

1. 学科含义

室内设计是一门新兴的学科,是综合的艺术系统的工程研究,涉及了有关美术、建筑、园林、人体工程学等多个领域,是艺术类跨学科的综合型专业。

室内设计的出现首先要依附于建筑物设计,其次是在建筑物的结构基础上进行规划和设计,以达到美的效果。建筑物作为室内设计的主体,是室内设计的基础,所以室内设计和建筑设计是密不可分的。中华人民共和国成立后,随着改革开放的号召、科学技术的发展和人们的生活审美水平的提高,中国的室内设计有了很大的发展。

2. 学科现状

室内设计是一门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设计原理等理论知识,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的学科。这一空间环境既具有使用价值,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;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。现代室内设计是针对室内环境的综合设计,它包括视觉环境和工程技术等方面的要求,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。

从发展的进程上看,我国艺术设计的教育是从美术教育、机械设计等发展而来,学科基础薄弱。当时正值我国经济发展的飞速时期,各高校一直忙于扩大规模,没有对理论知识进行系统化的梳理和整合,有些理论完全就是照搬照抄,没有一套系统的、理论化的环境艺术类学科的知识体系。理论知识的缺失,导致各高校对艺术类学科的定位不准确,使我国室内设计教育发展较缓慢。根据国情的发展,在当时大势所趋下,学生都面临着升学难、就业难的情况下,为了顺应国家的综合国力发展,各个高校普遍对学生进行统招,学生素质良莠不齐;在高校中,教师对学科认识不准确,专业性不强,有很多高校都是大班授课,致使很多人没有真正学到东西。

当下,社会的竞争越来越激烈,市场在这一方面所需要的人才供大于求,正是要求各高校对室内设计类学科进行准确定位发展的关键时期。国内环境(艺术)设计学科定位模糊的原因有三:其一,长期以来一直无法界定理论基础和研究对象;其二,无法明确与相关学科的关系;其三,与职业设置的脱节。目前,建筑师、室内设计师、景观设计师等已经成为得到社会普遍认可的设计职业,但室内设计师的职业定位却显得不那么明晰。

室内设计创作(图1-1-5、图1-1-6)的整个过程涉及学科范畴广,而且对设计的要求高。设计教育培养的是应用型人才,为了更好地适应市场需求

与竞争，设计教育必须密切结合本国国情。不同的国家在不同的社会经济发展时期，对设计教育的要求有所不同，这些都需要有很好的理论指导，正如张道一教授所说：“应用型学科固然在于实际应用，然而须有理论指导，没有理论指导的实践，不可能从根本上摆脱盲目性。”室内设计经过这几十年的发展，理论体系的完善得到越来越多的学者关注。虽然相关室内设计教学研究的学术论文逐年增多，但是在实践中，室内设计作为高等艺术教育中的一个

分支，专业教学理论仍然缺乏一个全面的、系统的理论体系的支撑，这是毋庸置疑的。一个没有坚定的“理论精神”做支撑的教育背后，其教育必定缺乏传统文化内涵，导致学生缺乏对中国传统知识的理解，也就不会在此基础上进行知识创新。所以，笔者认为在实践或是适应市场需求的不同要求下，一个缺乏全面的、系统的理论体系支撑的教育培养体制也必定不健全，存在着一定的隐患和弊端。

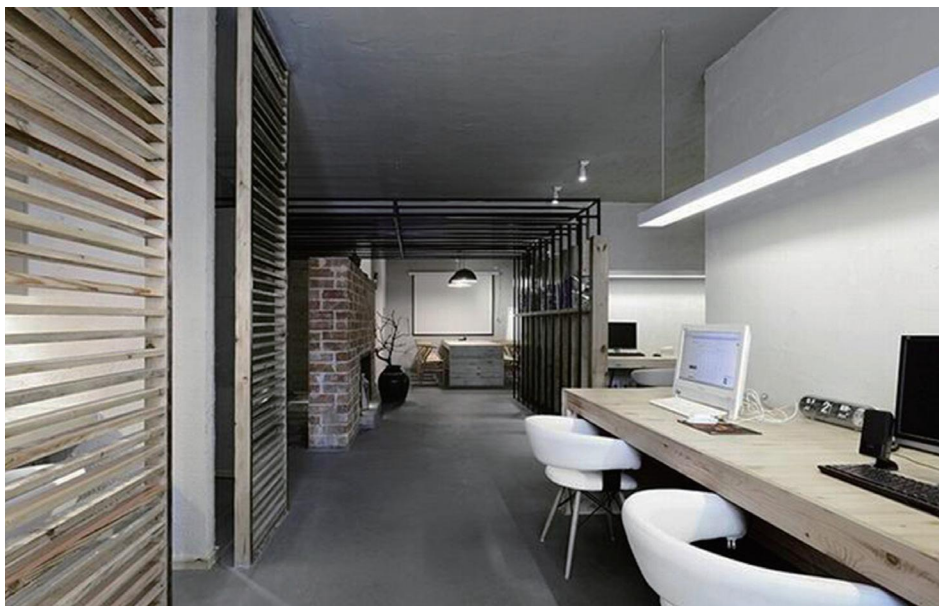

图 1-1-5 C&J 电影上海办公室

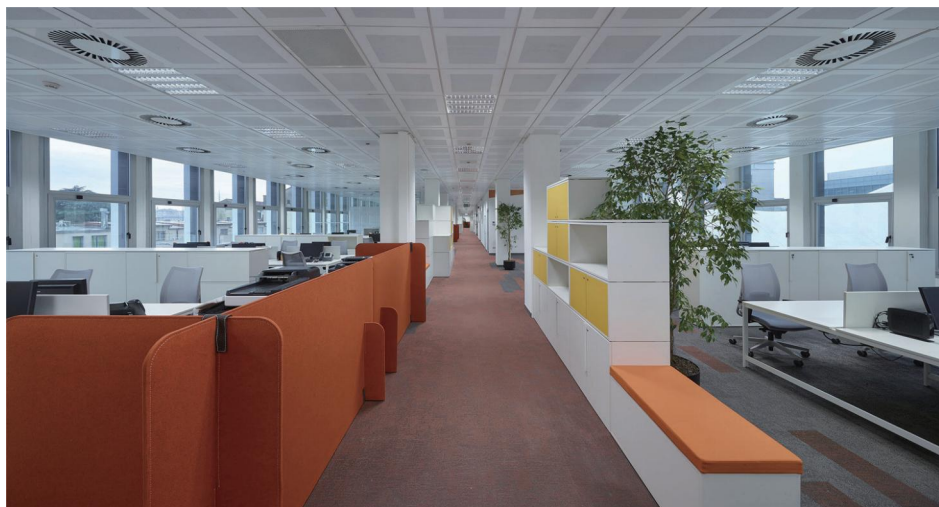

图 1-1-6 租赁计划（LeasePlan）米兰办公室

3. 学科定位

纵观各设计专业的发展历程, 尽管其研究领域可以不断拓展, 研究方法可以不断趋于多元化, 但是总有一个核心词可以概括其初始的或者是基本的研究对象。如今, 在室内设计不断发展壮大、学科规模不断扩张的同时, 人们越来越关注室内设计这个新兴学科的未来发展之路。如何让这个“新兴学科”持久、健康地发展下去, 成为室内设计研究的重要命题。

因此, 国内的室内设计还是应该立足于艺术设计领域, 寻求其定位。艺术设计中的室内设计, 应该是指有关环境的“设计”, 而这个设计是同于工业设计、视觉传达设计、数字媒体设计等设计学范畴的狭义的设计。同时, 一个学科的定义应该立足于当下, 应该在从当下到未来的某段时间的时空交集内去寻求学科发展的方向。因此, 对现代设计学科在过程 and 对象层面的讨论, 有助于室内设计学科的

清晰定位。

(1) 室内设计与其他学科的联系

室内设计是一门综合性学科, 既有明显的艺术性, 又有很强的科学性; 既有实践性, 又有理论性。作为一名合格的室内设计师, 应该掌握大量的信息, 不断学习其他学科中的有益知识, 以使自己的设计作品具有丰富的科学内涵。

① 室内设计与人体工程学

人体工程学 (Human Engineering), 也称人类工程学、人机工学或工效学 (Ergonomics)。“Ergonomics”源自希腊文 Ergo, 即工作、劳动和效果的意思, 也可以理解为探讨人们劳动、工作效果和效能的规律性。人体工程学即研究“人—机—环境”系统中人、机器和环境三大要素之间关系的学科。人体工程学可以为“人—机—环境”系统中人的最大效能的发挥, 以及人的健康问题提供理论数据和实施方法 (图 1-1-7、图 1-1-8)。

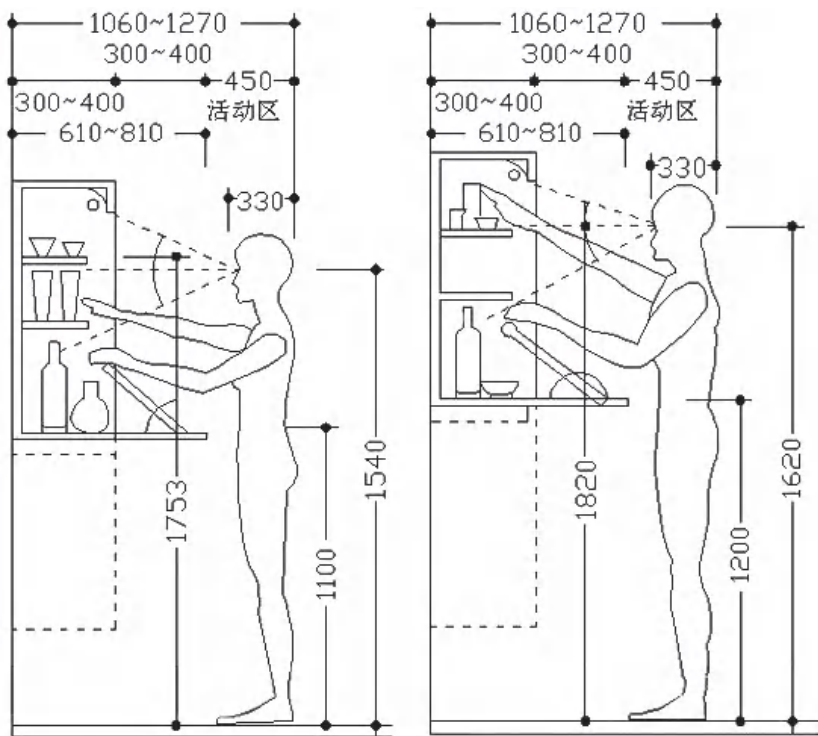

图 1-1-7 人体基本动作尺度 (单位: 毫米)

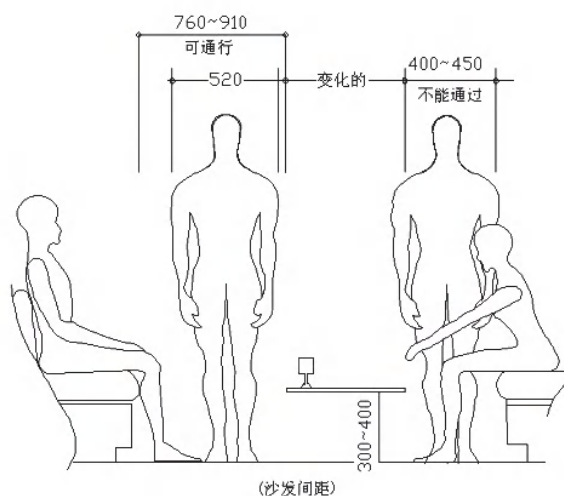

图 1-1-8 人体活动所占空间尺度 (单位: 毫米)

人体工程学在室内设计中的作用主要有以下几点。

一是为确定空间范围提供依据。根据人体工程学中的有关计测数据,从人的尺度、动作域和心理空间等方面,为确定空间范围提供依据。

二是为家具设计提供依据。家具设施为人所使用,因此它们的形体、尺度必须以人体尺度为标准。同时,人们为了使用这些家具和设施,其周围必须留有活动和使用的最小空间,这些设计要求都可以通过人体工程学来解决。

三是提供适应人体的室内物理环境的最佳参数。室内物理环境主要包括室内热环境、声环境、光环境、重力环境和辐射环境等。室内物理环境参数有助于设计师做出合理的、正确的设计方案。

四是为确定感觉器官的适应能力提供依据。通过对视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉的研究,为室内空间环境设计提供依据。

② 室内设计与心理学

心理学是一门研究人的心理活动及其规律的科学。为了营造安全、舒适、优美的内部环境,就一定要研究人的心理活动,需要借鉴很多心理学的研究成果。而在各种心理学中,与室内设计关系最密切的当属环境心理学。“环境心理学”是以心理学的方法对环境进行探讨,分析人与环境的关系,启发、帮助设计师创造最佳的室内人工环境(图 1-1-9、图 1-1-10)。

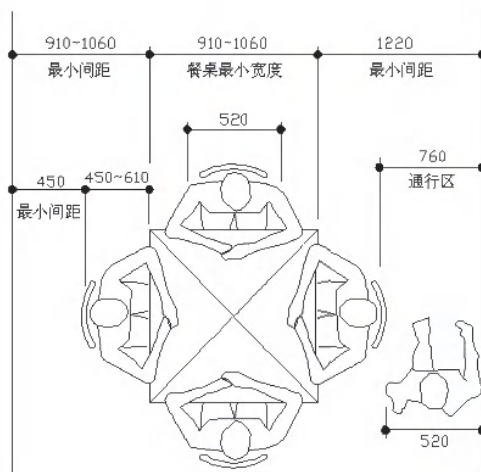

图 1-1-9 多人就餐时的空间尺度要求 (单位: 毫米)

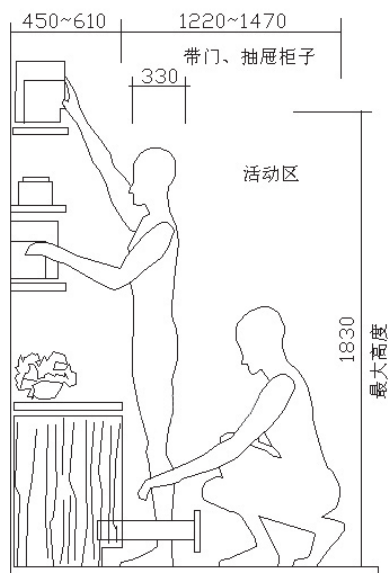

图 1-1-10 人体活动空间尺度 (单位: 毫米)

第一,人的心理与行为的共性。

人的心理与行为尽管存在着差异,但还是具有一定的共性。下面从以下两方面进行阐述。

首先阐述空间领域、私密性、安全感方面。空间领域是指个人或群体为满足需要,占有或拥有的“一块领地”。例如,公共办公室被分割成相对独立的个人办公区域,使办公室的每一个人都拥有自己不被外界干扰和妨碍的工作空间。私密性是指室内空间中人的视线、声音等的隔绝处理。住宅、影院对这方面的要求较为突出。住宅中的卧室要求有很

好的私密性,以满足主人休息的要求。因此,在空间安排上,应避免入口,以远离人的视线,同时还应有很好的隔音处理,这样才能为人们提供舒适、安静的休息环境。此外,不管是书房还是办公室,人们总愿意坐在能看见入口的位置,这个位置会使人感到安全。因为这样可以很容易观察到外界的环境变化,不会受到突如其来的惊吓。同时,在人流密集的大型集散地,多数人不会无故地停留在空旷的地方,大部分更愿意找一个有“依托”的物体,这里更具安全感。

再从从众与好奇心心理方面来阐述。

从众是指个人受到外界人群行为的影响,而在自己的知觉、判断、认识上表现出与多数人相一致的行为方式。这种心理现象提示室内设计师在布局公共的室内空间时,要有明确的导向性,避免当火灾或其他灾难发生时出现盲从的现象,可以利用空间的形态和照明等设计手段引导人群流向,还应设计辅助标识与文字。

好奇心是个体遇到新奇事物或处在新的外界条件下所产生的注意心理。设计师在进行室内设计时,可以采用新颖奇特的设计创意诱发人们的好奇心,这种设计可采用不规则性、多样性、重复性、复杂性、新奇性等手法。

不规则性。不规则性主要指布局的不规则。规则的布局能够使人一目了然,而不规则的布局则可以激发人们的好奇心。例如,柯布西耶设计的朗香教堂就运用了不规则的平面布局 and 空间处理手法。

重复性。重复性不仅指建筑材料或装饰材料数目的增多,而且也指事物本身重复出现的次数。当事物的数目不多或出现的次数不多时,往往不会引起人们的注意,容易一晃而过。只有事物的数量反复出现,才容易被人注意和引起好奇。如在商业空间的设计中,为了让消费者记住商品,设计师往往会使用大量的相同元素,加深顾客对这一空间的记忆。

多样性。多样性指形状或形体的多样性,亦指处理方式的多种多样,还包括空间形态、材料与处理手段的多样性。例如,娱乐场所,就可以运用形式多样的造型、丰富的材料、炫目的灯光等来设计室内空间,让人尽情享受快乐时光。

复杂性。运用事物的复杂性来增加人们的好奇心理是一种屡见不鲜的手法。特别是进入后工业社会以后,人们对于千篇一律、缺乏变化、缺少人情味的大量机器产品日益感到厌倦和不满,人们希望设计师们能创造出变化多端、丰富多彩的空间来满足人们不断变化的需要。设计师可以运用屏风、装饰物、家具再次限定空间,创造变化的空间形象。此外,设计师还可以运用混搭的设计手法制造复杂的室内情境,让人产生好奇心。

新奇性。在室内设计中,为了达到新奇性的效果,常常运用以下三种表现手法。

- 使室内环境的整个空间造型或空间效果与众不同,但这种手法一般造价太大,施工又不方便,只可偶尔采用。
- 把一些平常东西的尺寸放大或缩小,给人一种变形、奇怪的感受,使人觉得新鲜好奇,鼓励人们去探寻究竟。
- 运用一些形状比较奇特新颖的雕塑、装饰品、图像和景物来诱发人们的好奇。

第二,空间形状及其对心理的影响。

不同的形状会给人不同的心理感受。在室内设计中,整个空间的形态或方或圆、或高或矮,在出现不同视觉效果的同时,也带给人丰富的心理变化(表 1-1-1)。

第三,不同材料对心理的影响

选择材料是室内设计中的一项重要工作。选择材料有很多需要思考的因素,如材料的强度、耐久性、安全性、质感、观赏距离等,但是如何根据人的心理感受选择材料亦是其中的重要内容。不同材料给人的心理感受不同(表 1-1-2)。

表 1-1-1 室内空间形状及其心理感受

室内空间 形状	正向空间				斜向空间		画面及自由空间	
心理感受	稳定 规整	稳定 有方向感	高耸 神秘	低矮 亲切	超稳定 庄重	动态 变化	和谐 完整	活泼 自由
	略呆板	略呆板	不亲切	压抑感	拘谨	不规整	无方向感	不完整

表 1-1-2 色相、明度、彩度与人的心理感受

色的属性		人的心理感受
色相	暖色系	温暖、活力、喜悦、甜热、热情、积极、活泼、华美
	中性色系	温和、安静、平凡、可爱
	冷色系	寒冷、消极、沉着、深远、理智、休息、幽情、素静
明度	高明度	轻快、明朗、清爽、单薄、软弱、优美、女性化
	中明度	无个性、随和、附属性、保守
	低明度	厚重、阴暗、压抑、硬、迟钝、安定、个性、男性化
彩度	高彩度	鲜艳、浩瀚、新鲜、活泼、积极、热闹、有力里
	中彩度	日常的、中庸的、稳健、文雅
	低彩度	无刺激、陈旧、寂寞、老成、消极、无力里、朴素

③与纵向学科间的融合延伸

室内设计是在二级学科艺术设计之下设立的一个专业方向，它是与视觉传达设计、平面设计、装饰艺术设计等并列的。从学科设立的纵向发展来看，室内设计的基础理论知识与艺术设计的基础理论具有统一性，美术功底是基础，设计思维的基础培养也是共通的，并在艺术学的总体理论的指导下，针对各专业方向的差异化设计要求进行各自不同的专业学习。至此，室内设计的空间设计原则、设计手段、设计的表现形式等都凸现出来，尤其是对特定环境的设计有着不同的设计思路，这成为室内设计学习区别于视觉传达设计、平面设计等二维平面设计的

难点。

尽管从形式、内容到行为上均有所不同，但是从理论上上看，室内设计与艺术设计所具备的基本知识是相辅相成的，并且随着各个专业的协同发展，在室内设计创作中，尤其是与视觉导向设计元素的结合，专业间的差异并没有阻止两者融合，反而被纳入设计创作过程中形成系统的、全面的、细致的设计。当然，在相关学科交叉融合关系上，室内设计与艺术学、艺术设计、美术学等纵向学科总体上是统一的、融合的，它属于统一性中差异化的表现（图 1-1-11）。

图 1-1-11 室内软装

④与横向学科间的交叉渗透

根据不同的研究对象，室内设计存在两个不同的研究倾向：一个是倾向于建筑学，从建筑到室内装饰保持自始至终的整体设计，形成统一的设计风格；另一个研究倾向于艺术设计领域，更注重对内部空间，特别是商业空间及展示空间的设计等。现在，越来越多的发展趋向表明，在公共空间以外的领域，艺术设计发展倾向的影响正在不断地扩大。

更重要的是，现在室内空间的设计也已经逐渐延伸到了建筑以外的领域，尤其是对现在交通工具的内部空间设计，其设计原理性的知识与常规的室内设计是相通的，比如人体工程学、心理学等的应用，但在设计上所表现出的与传统建筑学的设计还有着很大的不同。室内设计发展到今天，研究领域的拓展将研究关注的对象从室内转到整个环境。城市设计、景观设计与环境艺术设计存在着很多的共性，三者与建筑学也有着千丝万缕的关系，不仅受到建筑发展的影响，而且还从建筑理论和实践中汲取方法论的养分。

现代环境艺术设计的产生和发展与社会、艺术和建筑的发展密切相关。工业革命之后，将传统园林和公园的设计发展到了景观这样一个大的环境概念中。现代艺术、建筑、工程技术及植物和环境学等学科为其提供了方法论的支撑。室内设计产生于艺术设计学科，因此，艺术设计、设计管理、建筑学、艺术学等成为室内设计的主要学科支撑。品牌文化和物质空间及设施与服务相结合，与社会文化的结合的理论基础等，是室内设计区别于其他学科的基本特征。

21 世纪全球经济一体化发展，知识经济融合传

播，理论知识体系不断完善。除了生态环境理念，未来室内设计的发展还需要面对另一个大课题，那就是科技的发展和应用。掌握更多的科技知识，才能有所收益，科技在室内设计中具有举足轻重的地位。知识经济时代的来临，科学技术是第一生产力，知识是第一生产要素，核心是科技发展，关键是人才，基础是教育。产业结构的变化必然使教育面临着结构性的调整，“整合”成为环境艺术设计发展的关键。学科与学科间的相互交叉创新，已成为现今学科理论发展的总体趋势。从专业设计到整合设计、可持续发展的生态设计理论，以及从封闭思维到开放思维是室内设计学科的发展方向。在保持学科独立性发展的同时，外延的拓展成为学者确立学科理论研究方向的中心思想。

（2）室内设计的多学科交叉特性与未来发展趋势

①室内设计的多学科交叉特性

信息全球化时代，人们研究对象的方法趋于多元化。单从字面上来说，“环境艺术设计”中，环境是前提条件。“环境”一词包含范围颇为广泛，分为自然环境和人工环境，自然环境是指自然生长而成的宽泛环境，人为环境是指某些空间设计经过人为的后期设计而形成的环境。而一些宽泛的词也可以统指环境，比如生态、物质、文化等。室内设计是一门立足于艺术设计的学科，是一门集艺术、科学、文化于一体的综合性发展学科。所谓多学科交叉，即可以用新的研究方法、新的眼光去研究问题，从而得到新的发现，使交叉学科得以蓬勃发展，使各个学科的文化知识得以融会贯通。艺术设计多学科交叉的发展是学科发展的必然趋势，学科之间的相互交叉创造出新内容。针对室内设计发展的特性，

还需要经过更多的实践发展来寻求方案。

对学科的交叉性研究,转换新的思想,实践探索出一条跨学科的新的理论体系,以满足社会多方面、多层次的社会需求,这对高校提高人才素质和质量的培养,是一个重要的突破,对各个学科之间相互联系,资源相互整合,具有重要的现实意义。

②室内设计交叉特性的未来发展趋势

随着科技的进步,人们对室内环境艺术设计也有了一定的理解,以前的为设计而设计的趋势已经演变成创造出美丽、舒适的室内环境而做设计。室内环境艺术设计,已经成为以“人”为主体的研究方向,人已经变成环境的协调者,随着时间的推移,人们对环境艺术设计的认识加强,使室内设计知识更加融合,理论知识更加趋于系统化,更能顺应国情的发展。未来我们将更加积极地走可持续发展的设计道路,为人们营建可持续的生活方式和人工环境。室内设计是在艺术设计理论的指导下,融合美术学、艺术学等学科所形成的表现形式多样、内涵丰富,同时与相关室内设计学科,例如建筑学、建筑设计、城市规划、城市设计、景观设计等学科外延交叉发展的综合型专业。

四、室内设计现存的问题

1.室内设计缺乏环境保护意识与建筑功能统一协调意识

目前我国的室内设计将注意力集中到提高室内的视觉感受上,室内设计人员将更多的精力放在如何提高室内装饰的视觉享受上,而忽视了建筑空间的功能发挥,以及对周围自然环境的利用。在室内设计的过程中,设计人员很少会将自然保护意识贯穿到整体的设计理念中,没有对自然资源与建筑整体功能统一相协调的优势进行考虑,结果造成室内设计都是以破坏自然资源环境为代价。比如室内设计中的灯具,设计人员只会考虑灯具的审美感以及灯具的层次感,而不会考虑灯具的实效性,更加不会考虑利用自然阳光因素。

2.室内设计缺乏创新意识

室内设计缺乏创新主要体现在设计理念上没有创新,我国室内设计的核心理念由最初起步阶段的实现设计功能,到以后的具备独特风格,再到现在的追求个性、自然的设计理念,可以说都是在遵循国外设计发展趋势而演变,我国的设计没有完全的自我发展个性。虽然我国的设计理念也在积极地追求民族化的因素,但是这种民族性的因素也是被人们滥用,没有真正领悟到室内设计的创新文化内涵。在室内设计竞争激烈的市场中,室内设计已经打破了地域的限制,因此室内设计公司要想获得市场的认可就必须要有创新。

3.室内设计人员专业素养不高

室内设计专业是目前社会的热门专业,我国高职院校都开设了设计专业,并且学习设计专业知识的人数也在逐年的递增,但人数的递增并没有为设计专业的学习带来积极的影响,而是在一定程度上造成了设计人员专业知识的匮乏,因此人数的递增会分割现有的教育资源。同时目前社会上的室内设计人员虽然经过了市场的历练,获得了相应的实践经验,但是他们的设计专业知识并没有提高,而是被社会中的不良风气所影响,导致他们不思进取,剽窃他人的设计作品。

4.室内设计行业制度不规范

室内设计属于高收益行业,室内设计的经济利益吸引了大批的人员从事室内设计工作,并且根据市场的要求,这些人相继成立了装饰公司,在这些装饰公司里面许多是没有专业知识的室内设计人员,最为突出的现象就是他们雇用一些基本上没有经过系统的训练和学习的人员进行室内装饰工作。面对市场的混乱,我国的室内设计行业机构却没有发挥任何的监管作用,造成现在的室内设计市场非常的混乱,可以说这与目前的室内设计行业制度不规范是有直接联系的。我国的行业协会制度虽然对从事室内设计人员的行为进行了规定与约束,但是并不包括强制措施。

第二节 室内设计的基本规律

室内设计以建筑为依托，是建筑空间设计的继续、深化和发展，在设计过程中，应以科学技术为功能手段，以艺术美感为表现形式。本节以人为出发点，分析了人—行为—空间的关系，从整体原则、功能原则、评价原则、人性化原则四个方面，对室内设计的基本规律进行总结，更详尽地介绍了室内设计中稳定与均衡、韵律与节奏、对比与微差、重点与一般等美学规律。通过学习，设计者可以把创作原理作为基础，变换处理各种设计要素，突出特定场所的特征和环境特色，在有限的空间内创造一个功能合理、美观大方、格调高雅、富有个性的室内环境。

一、人—行为—空间

从公共空间、室内空间、建筑，到人生活的所有空间，空间环境设计包罗万象，是一个将各类艺术统一协调的综合体。室内设计所涉及的空间范围，就是人的活动范围。

1. 人是空间活动的主体

不同种族、阶级、宗教、年龄、身份、意识形态、生活方式等都在对人群做出不同的划分，并进一步影响着人们对环境的审美诉求与意义联想。

而环境行为学关注“人类的多样性”，因为不同的人有不同的立场和需求，这种多样性的存在“构成了人类过去、现在和未来的全部世界”。具体问题具体分析，对作为对象的“人”做一些限定，平均各种人群的需求差异，是环境行为学中主要的方法和视角，否则，“为人而设计”（design for people）将成为一句空话。

2. 人的行为是设计的依据

建成的室内环境与人的行为会在潜移默化中相互影响。古典行为主义认为对行为的研究最终是为

了解动物——包括人在内——是如何适应环境的。心理学必须基于对暴露于外部的可观察事物的研究，即对由于物对物的刺激引起的生理反应以及由此而产生的环境产物的研究。新行为主义心理学派与近代的行为主义都认为，由于心理现象有别于物理现象，所以研究人的心理必须从人的行为，即人对于刺激的反应着手。

行为作为一种过渡状态下的行动，是一种为了达到某种愿望与目的而采取的方法，进一步形成的某种行动。广义的行为包含心理学的内容，它们相互作用，是一个整体。环境行为学研究应与视觉心理学、社会心理学、认知心理学、审美等研究有机结合。

空间是与时间相对的一种物质客观存在形式，但两者密不可分，空间由长度、宽度、高度、大小表现出来。室内空间是由面围合而成的，通常呈六面体形成，这六面体分别由顶面、地面和墙面组成，室内是与人最接近的空间环境，人在室内活动，身临其境。

由室内空间采光、照明、色彩、装修、家装、家具、陈设等因素综合造成的室内空间形象在人的心理上产生比室外空间更强的承受力和感受力，从而影响到人的生理、精神状态。室内空间的这种人工性、局限性是隔离性、封闭性、贴近性的体现，其作用类似蚕的茧子，有人称为人的“第二皮肤”。

二、室内设计原则

现代室内设计具有多样化的类型和风格，但它们在设计时需要遵循一些共同的基本原则。

1. 整体原则

室内设计的整体原则在很大程度上决定了设计作品最终的优劣。它包含两个方面的含义。第一，

整体原则是指室内环境与其他因素的协调。它包括外部环境、建筑物、环境定位、地域发展规划等。第二，整体原则也指室内设计的内容应当是对室内环境整体性的规划。

如图 1-2-1 所示，合理的功能空间分布、交通关

系、建筑设备、材质色彩选择、家具设置、灯光设计等等，都被良好地统一在室内空间，为使用者提供日常活动的最佳支持。室内与建筑、设备达成一致的设计，设计师将流线、展品展览、展品维护综合考量，形成简洁的高效空间，如图 1-2-2 所示。

图 1-2-1 荷兰经济大学教学楼室内环境

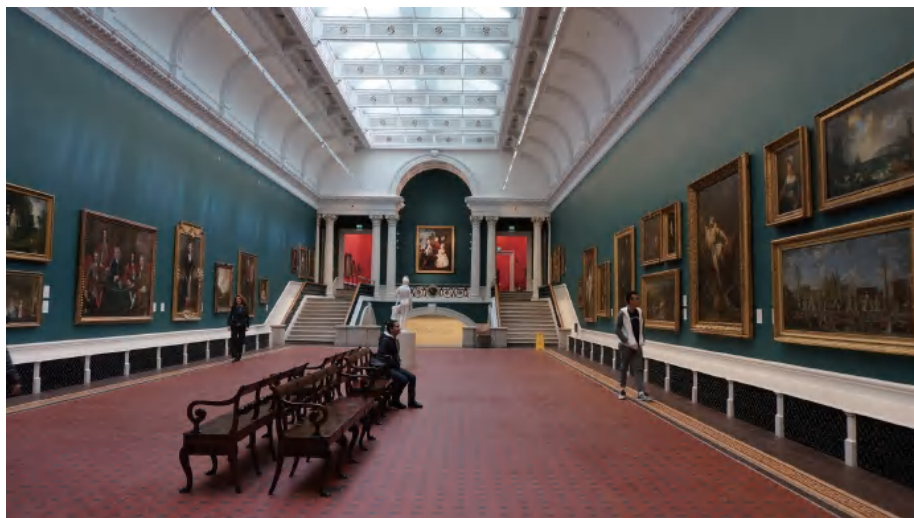

图 1-2-2 爱尔兰国家美术馆

2.功能原则

室内设计是对满足人生活与工作需要的建筑内部进行规划设计。为了创造并实现相对完善的空间功能,室内设计遵循功能原则,主要包含三方面的内容。

(1) 设计必须满足使用者对空间的物质需求。室内空间的存在是为了给使用者提供各种特定的“用途”。设计者选用的材料、技术、结构构造等都是为这些“用途”服务的。例如,会议室的设计,无论是其空间形状、色彩、灯光、家具尺寸还是电气设备,设计的原则都要满足会议室的功能和使用者具体行为的要求。会议的规模、会谈的类型,所需要的空间氛围及相关硬件配置是此类设计的根本。

图 1-2-3 中,植物良好的生长状态和生物的多样性是这个建筑的主题,参观者的观看可以是多种视角的,参观路线迂回婉转,使建筑主题得以完整呈现。

图 1-2-3 德国波兹坦生物花卉馆

(2) 设计应当物化空间的认知功能。空间的外在形式不仅为使用者提供生活的物质平台,也具备向使用者传递信息的精神功能。例如,仅仅采用密排的书架、明亮的灯光就可以向购买者指示出一个明确的购书场所;而采用角度倾斜的结构、纹理优美的木质做书架,加上舒适无眩光的光环境,则传达出温馨、尊重、文雅等象征意味。设计者有效地利用各种形式因素,不仅可以向使用者传达正确的信息,还可以增加使用者的认同感和环境的存在价值(图 1-2-4)。

图 1-2-4 韦尼雪多媒体中心图书阅览室

(3) 设计应当实现空间的审美功能。事实上,室内设计作品一经完成,就自然地具有了审美功能。设计完成其审美功能时,应当唤起人的健康的、和谐的美感情趣。因此,作为现代设计师,首先要全面地提高自身的审美素质,以健康和谐的人生观、价值观促进自身作品的审美体验。当设计师面对现代人类多元的、复杂的审美需求时,内心应当是自由的、充满生机的。图 1-2-5 中,材质、色彩、灯光共同展现了一个高贵、雅致、浪漫的空间;图 1-2-6 中,空间虽然简约,但在地面拼花、家具设计、服务台墙面设计等无处不体现着设计者的心思,空间表现出新现代主义理性中的温情。

图 1-2-5 彼得森商店珠宝廊

图 1-2-6 澳大利亚贝尔康纳 ABS 大楼

图 1-2-7 伦敦市政厅

3. 价值原则

室内设计的价值原则是指室内空间的设计在完成其必须满足的实际用途的同时，应在一定的投资限额下实现尽可能大的经济效果和额外价值。这可以从以下几方面来达成。

(1) 通过设计者的风格创造或适应地域的特有文化和习俗，增加作品的人文价值和社会影响。

(2) 通过形式语言（形、色、质、声等）的有效组合，给人以丰富的想象空间，在投资限额内尽可能扩大作品的审美功能。

(3) 通过对实现作品的物质手段（材料、工艺、结构、构造）的选择和调整，使设计与实施相协调，高效率地、安全地完成工程施工。

(4) 拓展设计满足人的需求发展变化的能力，在一定时期内适应人的生活及审美观念的发展变化。图 1-2-7 中，特殊的建筑空间给市政厅带来完全有别于传统的新意，建筑功能、技术与审美融为一体，表现出特别的文化价值。图 1-2-8 中是长谷川逸子于 1986 年设计的日本藤泽市湘南台文化中心，空间融合了后现代建筑价值观和日本传统符号，层次丰富、内容多元。

图 1-2-8 日本湘南台文化中心

4. 室内设计的评价原则

(1) 技术与室内空间形式

纵观建筑发展史，新技术、新材料、新结构的出现为空间形式的发展开辟了新的可能性。新技术、新材料、新结构不仅满足了功能发展的新要求，而且使建筑面貌为之一新，同时又促使功能朝着更新、更复杂的程度发展，然后再对空间形式提出进一步的新要求。所以，空间设计离不开技术、离不开材料、离不开结构，技术、材料和结构的发展是建筑发展

的保障和方向。

（2）技术与室内物理环境质量

人们的生存、生活、工作大部分都在室内进行，所以室内空间应该具有比室外更舒适、更健康的物理性能（如空气质量、热环境、光环境、声环境等）。古代建筑只能满足人们对物理环境的最基本要求；后来的建筑虽然在围护结构和室内空间组织上有所进步，但依然被动地受自然环境和气候条件的影响；当代建筑技术有了突飞猛进的发展，音质设计、噪声控制、采光照明、暖通空调、保温防湿、建筑节能、太阳能利用、防火技术等都有了长足的进步，这些技术和设备使人们的生活环境越来越舒适，受自然条件的限制越来越少，人们终于可以获得理想、舒适的内部物理环境。

（3）经济与室内空间设计

除了技术因素外，现代室内设计还与经济条件有着密切的联系。所有的新技术、新设备、新材料的出现，都是有雄厚的经济实力做支撑的。若没有经济实力，一切也就无从谈起了。经济原则作为室内设计的一条重要的，甚至是决定性的原则，要求设计师的设计必须根据工程的资金状况进行构思与设计，同时还要有节约概念。

总之，内部空间环境设计是以技术和经济作为支撑手段的，技术手段的选择会影响这一环境质量的好坏。所以，各项技术本身及其综合使用是否达到最合理、最经济，内部空间环境的效益是否达到最大化和最优化，是评价室内设计是否成功的一条重要指标。

早期的技术美学，是一种崇尚技术、欣赏机械美的审美观。当时采用了新材料新技术的伦敦水晶宫（图 1-2-9）和巴黎埃菲尔铁塔（图 1-2-10）打破了从传统美学角度塑造建筑形象的常规做法，给人们的审美观念带来了强烈的冲击，逐渐形成了注重技术表现的审美观。

图 1-2-9 伦敦水晶宫图

图 1-2-10 埃菲尔铁塔

高技派建筑进一步强调发挥材料性能、结构性能和构造技术，暴露机电设备，强调技术对启发设计构思的重要作用，将技术升华为艺术，并使之成

为一种富于时代感的造型表现手段，如中国香港的上海汇丰银行（图 1-2-11）和法国里昂的 TGV 车站（图 1-2-12）都是注重技术表现的实例。

图 1-2-11 中国香港的上海汇丰银行

图 1-2-12 法国里昂的 TGV 车站

早期技术美学与高技派均将技术等同于美学。但随着时代的发展,技术水平不断的提高,经济力量不断的增强,人们已不再简单地将技术等同于美学,而是将其作为一种审美情感的表达方式。技术、经济与设计进一步融合,并成为评价设计是否优秀的一条重要标准。

5.人性化原则

城市的快速发展往往忽略了对人的关怀,导致人的身体出现了亚健康状态。为了给人们创造出健康舒适的空间环境,室内空间设计者们应将人性化作为设计的重要原则。人性化原则涉及内容很多,这里简要地从强调以人为本的设计理念、多感觉体验、空间的场所精神,以及注重细节设计等方面进行论述。

(1) 空间意义与人的需求一致

能否在人与空间之间形成互动关系,关键在于其空间的意义是否与人的需求一致。因此,使用者对内部空间的态度是检验室内空间设计成功与否的最好依据。然而,目前有些设计人员一方面对使用者的需求考虑太少,另一方面则过分注意形式,片面追求自己的设计思想和风格,造成设计成果与使用者需求的脱节,难以体现“以人为本”的设计理念。

(2) 强调多种感觉体验

传统的内部空间设计比较强调视觉的形式美原则,然而,现代科学研究告诉我们,人们对环境的感觉、认知乃至体验其实调动了人体所有的感觉器官。在很多环境中,触觉、听觉和嗅觉体验可能更有助于形成对环境的整体感知。这就要求室内设计师在进行设计时,充分利用这种特性来强化对环境的认识。

(3) 强调空间的场所精神

“场所精神”是建筑空间理论中的一个常用名词,简单说来,场所是指在空间的基础上包含了各种社会因素而形成的一个整体环境。它的形成要通过地域文化与许多有精神关联的事物,它会使人们对某一场所产生归属感和认同感。室内设计利用“场所精神”可以创造出更为人性化的内部空间。

(4) 细节上考虑人的需要

室内设计人性化的设计原则应该体现在各个细节上,即室内设计师的每一处设计都应该认真考虑人的需要。这是因为人的每一次行为都是具体的,它所对应的空间与空间界面也是具体的。

(5) 生态与可持续原则

随着生态问题的日益严重,人们逐渐认识到人不应该是凌驾于自然之上的万能统治者,而是将自己当作自然的一部分,与自然和谐相处。为此,人们提出了“可持续发展”概念,发展生态建筑,减少对自然的破坏。因此“生态可持续原则”不但成为建筑设计,同时也成为室内设计评价中的一条非常重要的原则。

(6) 继承与创新原则

我国室内设计历史久远,不乏具有中国传统理念的上佳之作。中国室内设计需要继承传统的精髓,但同时更要着眼于创新,只有这样,才能走出一条具有中国现代风格的室内设计之路,因此,继承与创新应当成为评价当代室内设计的一项重要原则。目前在我国室内设计中关于继承与创新的评价标准可以从以下三方面入手。

第一,当今室内设计应该体现时代精神,把现代化作为发展的方向,这是时代所决定的。我们身处信息时代和生态时代,时代要求我们着重反映现代化建设的成果,要求我们着重反映综合效益(社会效益、经济效益和环境效益的统一)的最优化。

第二,当今室内设计应该勇于学习和善于学习国外的新概念和新技术。在学习国外新概念和新技术的过程中,既要具有魄力,勇于拿来为我所用,又要防止一切照搬,做到有分析、有鉴别、有选择地使用它。在设计创作上应当解放思想、鼓励创新,但又不能不顾国情、不讲效率、不问功能,要避免违反美学规律,片面追求怪诞的外观形象的设计。

第三,当今室内设计应该正确对待文化传统和地方特色。在设计中不应该割断历史,抛弃民族的传统;而应该经过深入分析,有选择地继承和借鉴传统文化和民族特色,研究地域性的恰当表达。设计评价是人类认识自身的重要手段,对室内设计师而言,

评价体系为其设计创作提供了参照尺度，两者的良性互动关系对设计师的创作具有重要的意义。

三、室内设计中的美学规律

室内设计具有能被人们普遍接受的形式美准则——多样统一，即在统一中求变化，在变化中求统一。具体又可以分解成均衡与稳定、韵律与节奏、对比与微差、重点与一般。

1. 均衡与稳定

自然界中的一切事物都具备均衡与稳定的条件，受这种实践经验的影响，人们在美学上也追求均衡与稳定的效果。这一原则运用于室内设计中，常涉

及室内设计中上下之间的轻重关系的处理。

如图 1-2-13，这是崇政殿内景，它采用了完全对称的处理手法，塑造出一种庄严肃穆的气氛，符合皇家建筑的要求；图 1-2-14 则为一会客厅内景，采用的是基本对称的布置方法，既可感到轴线的存在，同时又不乏活泼之感。图中石材装饰的墙面、美术挂画、艺术饰件、壁炉、绿化、铝合金落地窗等组合成现代氛围的会客厅。在室内设计中，还有一种被称之为“不对称的动态均衡手法”的设计也较为常见，即通过左右、前后等方面的综合思考以求达到平衡的方法。这种方法往往能取得活泼自由的效果。

图 1-2-13 崇政殿内景

图 1-2-14 会客厅内景

2. 韵律与节奏

现实生活中的许多事物或现象往往呈现出有秩序的重复或变化，这也常常可以激发起人们的美感，造成一种韵律，形成节奏感。在室内设计中，韵律的表现形式很多，常见的有以下几种。

(1) 连续韵律是指以一种或几种要素连续重复排列，各要素之间保持恒定的关系与距离，可以无休止地连绵延长，往往给人以规整的强烈印象。如图 1-2-15 中，人民大会堂顶部的灯光布置就是通过连续韵律的灯具排列而形成一种奇特的气氛。

图 1-2-15 连续韵律的灯具布置

(2) 渐变韵律是指把连续重复的要素按照一定的秩序或规律逐渐变化，如逐渐加长或缩短、变宽或变窄、增大或减小等。渐变韵律往往能给人一种循序渐进的感觉或进而产生一定的空间导向性。如图 1-2-16 中的布置，即为室内排列在一起的点状灯具所营造的渐变韵律，具有强烈的趣味感。

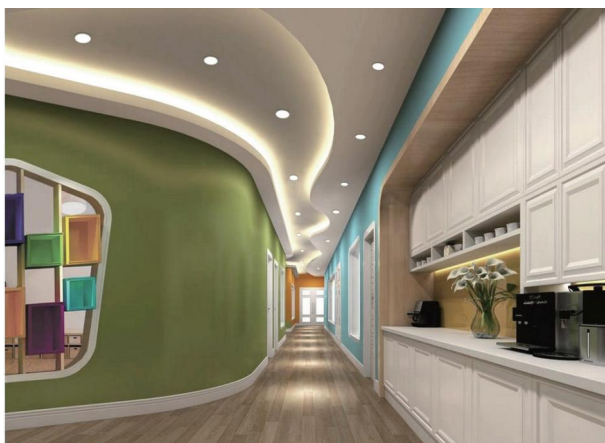

图 1-2-16 渐变韵律的灯具布置

(3) 交错韵律是指把连续重复的要素相互交织、穿插，从而产生一种忽隐忽现的效果。如图 1-2-17 中法国奥尔塞艺术博物馆大厅的拱顶，雕饰件和镜板构成了交错韵律，增添了室内的古典气息。

图 1-2-17 渐变韵律的灯具布置

(4) 起伏韵律是指将渐变韵律按一定的规律时而增加，时而减小，有如波浪起伏或者具有不规则的节奏感。这种韵律常常比较活泼而富有运动感。如图 1-2-18 为纽约埃弗逊美术馆旋转楼梯，它通过混凝土可塑性而形成的起伏韵律颇有动感。

图 1-2-18 美术馆旋转楼梯

3.对比与微差

对比是指要素之间的显著差异；微差则是指要素之间的微小差异。当然，这两者之间的界线也很难确定，不是用简单的公式就能说明的。图 1-2-19 中的织物软雕塑就是利用质感进行对比的范例。设计师采用织物巧制而成的软雕塑与硬质装饰材料形成强烈的对比，柔化了中庭空间。在室内设计中，还有一种情况也能归于对比与微差的范畴，即利用同一几何母题，虽然它们具有不同的质感、大小，但由于具有相同母题，所以一般情况下仍能达到有机的统一。图 1-2-20 中，加拿大汤姆逊音乐厅设计就运用了大量的圆形母题，因此，虽然在演奏厅上部设置了调节音质的各色吊挂，且它们之间的大小也不相同，但相同的母题，使整个室内空间保持了风格的统一。

图 1-2-19 莱昂诺尔·安图内斯设计作品“柔软的面”

图 1-2-20 加拿大汤姆逊音乐厅

4.重点与一般

在室内设计中，重点与一般的关系很常见，较多的是运用轴线、体量、对称等手法而达到主次分明的效果。图 1-2-21 为苏州网师园万卷堂内景，大厅采用对称的手法突出了墙面画轴、对联及艺术陈设，使之成为该厅堂的重点装饰。图 1-2-22 中酒店的中庭内，就布置了一个体量巨大的金属雕塑，使之成为该中庭空间的重点所在。

图 1-2-21 网师园万卷堂内景

图 1-2-22 酒店的中庭

从心理学角度分析，会对反复出现的外来刺激停止做出反应，这种现象在日常生活中十分普遍。例如，我们对日常的时钟走动声会置之不理，对家电设备的响声也会置之不顾。人的这些特征有助于人体健康，免得我们事事操心，但从另一方面看，

却加重了设计师的任务。在设计“趣味中心”时，必须强调其新奇性与刺激性。

如图 1-2-23 所示购物中心的共享大厅图，它由玻璃及钢架组成，内部有纵横的廊桥、购物小亭、庭院般的灯具、郁郁葱葱的绿化，宛若大自然的庭院，最吸引人的是空中悬挂的彩带和抽象的三角框架条，色彩明快鲜艳，仿佛雨后彩虹当空的感觉，非常吸引人。又如图 1-2-24 中的餐厅，大树外形的柱子布置有儿童熟悉的卡通动物及可爱的机器人，这样的动物世界大大诱发了孩子们的好奇心理，成为视觉的重点。

此外，有时为了刺激人们的新奇感和猎奇心理，常常故意设置一些反常的或和常规相悖的构件来勾起人们的好奇心理。例如，在人们的一般常识中，梁总是搁置在柱上，而且柱子总是垂直竖立在地面上的。但图 1-2-25 中的建筑，却故意营造梁柱倒置的场景，用这种反常的布置方式来吸引人们的注意力，并给人以深刻的印象。

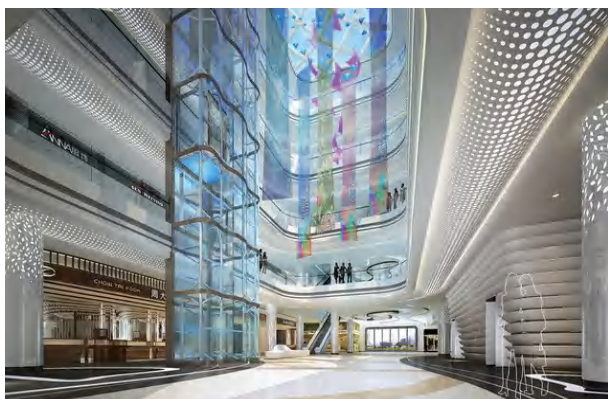

图 1-2-23 购物中心的共享大厅图

图 1-2-24 创意餐厅——南京小苹果

图 1-2-25 河南伊川北大门

▶ 第三节 多元化背景下的室内设计

室内装饰风格是以不同的文化背景及不同的地域特色为依据,通过各种设计元素来营造的一种特有的装饰风格。本节对室内设计的起源和发展进行了简要概述,并梳理了西方室内设计的演变和近现代设计流派。本节从古埃及艺术设计风格开始讲起,以时间为顺序分别对不同时期异国的室内设计发展进行讲解,一直讲到多元化的现代设计。

一、室内设计的起源与发展

尽管环境艺术设计是在 20 世纪 60 年代才逐渐形成的一门新兴学科,但环境艺术的产生和发展却一直伴随着人类发展的脚步,可以说是人类用自己的力量构造理想的生存环境的历史。在生产力十分低下的远古时代,人类的生存环境相当严酷,自然界的各种恶劣气候、毒虫猛兽和人类自身的疾病瘟疫等都对人类的生存构成威胁。

在这种情况下,人们意识到人类的生存面临的重大问题是如何创造一个使自己安全的环境。虽然当时人类尚没有大规模改造环境的能力,但已懂得有意识地选择和适应自然环境。一切事物都有自己发生、发展的规律,室内设计也不例外。影响室内设计发展的因素有两大类:一类是变化的因素,包括生产方式、生活方式及人的观念等;另一类是相对稳定的,包括民族习俗、地理气候等。前一类因素可使室内设计的发展变化表现出一定的阶段性,后一类因素可使室内设计表现出一定的风格和特征。

从某种意义上说,自有建筑以来就有室内设计。但是,人类的早期建筑主要目的还是在防御。时至奴隶社会后期和封建社会,建筑类型增多,功能也明显复杂化,宫殿、庙宇、官邸、民居、作坊、馆驿等相继出现,其功能显然远远超出防御的范围。从使用上看,它们已能为人们的审美、生产、生活

提供较多的保证;从形式上看,它们已能充分反映人们的等级、地位、思想倾向、审美趣味,有了供人欣赏的价值。

这个时期的室内环境设计以手工业生产为背景,其生产过程主要表现为工匠的活动。手工业生产方式是一种分散的、落后的生产方式,以这种生产方式为背景的室内环境设计大致有四个特征:因材制宜、讲究工艺、注重写实、个性较强。

大工业生产时期,建筑类型更加繁多,功能也更加复杂化。随着商品经济的发展,地区、国家的封闭状态逐步被打破,国际范围内的交流活动日益频繁,交通、文教、商业、娱乐、旅游等建筑大量出现,其功能也与传统的官衙、民居等大不相同。官衙、民居的使用者以家庭成员为主,私密性强。

在我国,我们的祖先最早是建造穴居和巢居,约六、七千年前,进入氏族社会后才开始在地面建造木结构建筑。仰韶时期的建筑,室内地面、墙面往往用细泥抹面或烧烤表面使之陶化,以避免潮湿;也有铺设木材、芦苇作为地面防水层。这些功能性的加工可以视为最早的室内装饰。

从上古到秦时期,建筑发展很快,出现了都城、宫殿、宗庙和陵墓等形式。由于史料保存较少,殷周战国以来的城市和陵墓遗址的位置虽然有多处被探明确定,但由于技术水平的限制,大部分没有开始发掘工作。陕西岐山凤雏村西周时期建筑遗址是我国已知最早最严整的四合院实例。

封建社会时期的历朝历代都沿用了严格的营造制度,主要是言传身授的方法,文字记载极少,仅有两部关于营造的书籍——《营造法式》和《工程做法则例》。我国传统建筑的显著特征是建筑构件和装饰和谐统一。木结构的主要构件,如柱、梁、枋、檀、椽都是露明的,这些构件在制作过程中进行了

大量的艺术加工,室内的装饰都蕴含着丰富的吉祥寓意。

1958年9月,为迎接建国十周年,中央决定在北京建设包括人民大会堂等10个大型公共建筑项目,被人们称为十大建筑。这十大建筑工程的实践,使我国第一代室内设计工作者得到了充分的学习和锻炼,推动了室内设计专业的发展。

二、古典室内空间设计

1. 古埃及

古埃及人建造了举世闻名的金字塔、法老宫殿及神灵庙宇等建筑物,这些艺术精品虽经自然侵蚀和岁月洗礼,但仍然可以通过存世的文字资料和出土的遗迹,依稀辨认出当时的规模和室内装饰的基本情况。

在吉萨的哈夫拉金字塔祭庙内有许多殿堂,供举行葬礼和祭祀之用。中国矿业大学教授矫苏平曾谈到:“设计师成功地运用了建筑艺术的形式心理。庙宇的门厅离金字塔脚下的祭祀堂很远,其间有几百米距离。人们首先穿过曲折的门厅,然后进入一条数百米长的狭直幽暗的甬道,给人以深奥莫测和压抑之感。甬道尽头是几间纵横互相垂直、塞满方

形柱梁的大厅。巨大的石柱和石梁用暗红色的花岗岩凿成,沉重、奇异并具有原始伟力。方柱大厅后面连接着几个露天的小院子。从大厅走进院子,眼前光明一片,正前面出现了端坐的法老雕像和摩天掠云的金字塔,使人精神受到强烈的震撼和感染。”^①

埃及的神庙既是供奉神灵的地方,也是供人们活动的空间。其中最令人震撼的当属卡纳克阿蒙神庙(大约始建于公元前1530年)的多柱厅,厅内分16行密集排列着134根巨大的石柱,柱子表面刻有象形文字、彩色浮雕和带状图案。柱子用鼓形石砌成,柱头为绽放的花形或纸草花蕾。柱顶上面架设9.21米长的大石横梁,重达65吨。大厅中央部分比两侧高,造成高低不同的两层天窗,利用高侧窗采光,透进的光线散落在柱子和地面上,各种雕刻彩绘在光影中若隐若现,与蓝色天花底板上的金色星辰和鹰隼图案构成一种梦幻般神秘的空间气氛。阵列密集的柱厅内,粗大的柱身与柱间净空狭窄,造成视线上的遮挡,使人觉得空间无穷无尽、变幻莫测,与后面光明宽敞的大殿形成强烈的反差(图1-3-1)。这种收放、张弛、过渡与转换视觉手法的运用,证明了古埃及建筑师对宗教的理解和对心理学巧妙应用的能力。

图 1-3-1 卡纳克阿蒙神庙

^① 陈易. 室内设计原理 [M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2006: 43.

2. 古希腊风格

古希腊人在建筑方面给人留下最深刻印象的莫过于希腊的神庙建筑。希腊神庙象征着神的家，神庙的功能单一，仅有仪典和象征作用。它的构造关系也较简单，神堂一般只有一间或两间。为了保护庙堂的墙面不受雨淋，在外增加了一圈雨棚，其建筑样式为周围柱廊的形式，所有的正立面和背立面均采用六柱式或八柱式，而两侧更多的则是一排柱式。希腊神庙常采用三种柱式：多立克柱式（Doric Order）、爱奥尼柱式（Ionic Order）、科林斯柱式（Corinthian Order）。

古希腊最著名的建筑当属雅典卫城的帕提农神庙（始建于公元前5世纪，图1-3-2）。人们通过外围回廊，步过二级台阶的前门廊，进入神堂后又被正厅内正面和两侧立着的连排石柱围绕，柱子分上下两层，尺度由此大大缩小，把正中的雅典娜雕像衬托得格外高大。神庙主体分成两个不同大小的内部空间，以黄金比例（1:0.618）进行设计。它的正立面也正好适应长方形的黄金比，这不能不说是设计师遵循和谐美的刻意之作。

1-3-2 帕提农神庙

3. 古罗马

古罗马在设计方面受古希腊美学影响，突出表现为舒展、精致而富有装饰性。这些特征被选择性地运用到罗马的建筑工程中，强调高度的组织性与技术性，进而完成了大规模的工程建设，如道路、桥梁、输水道等，以及创造了巨大的室内空间。这些工程的完成首先归功于罗马人对券、拱和穹顶的运用与发展。

古罗马的代表性建筑很多，神庙就是其中常见的类型。在罗马的共和时期至帝国时期先后建造了若干座神庙，其中最著名的当属万神庙。神庙的内部空间组织得十分得体。入口门廊由前面 8 根科林斯柱子组成，空间显得具有深度。入口两侧有两个很深的壁龛，里面有两尊神像起到了进入大殿前序幕的作用。圆形正殿的墙体厚达 4.3 米，墙面上上一圈有 8 个大券，支撑着整个穹顶。圆形大厅的直径和从地面到穹顶的高度都是 43.5 米，这种等比的空间形体使人产生一种浑圆、坚实的体量感和统一的协调感。穹顶的设计与施工也很考究，穹顶分 5 层，分别是逐层缩小的凹形格子，除具有装饰和丰富表面变化的视觉效果之外，还起到减轻重量和加固的作用。阳光通过穹顶中央圆形空洞照射进来，产生一种崇高的气氛（图 1-3-3）。

图 1-3-3 万神庙穹顶

4. 中世纪的欧洲

中世纪指西罗马帝国灭亡到文艺复兴这段漫长的时期，具体时间为公元 476 年到公元 1453 年，是欧洲历史上的一个时代（主要是西欧），由西罗马帝

国灭亡（公元 476 年）开始计算，直到文艺复兴时期（公元 1453 年）之后，资本主义抬头的时期为止。“中世纪”一词是从 15 世纪后期开始被人文主义者使用的。这个时期的欧洲没有一个强有力的政权来统治，封建割据带来频繁的战争，造成科技和生产力发展停滞，人民生活在毫无希望的痛苦中，所以在欧美中世纪的建筑风格普遍被称作“黑暗欧洲古建筑风格”。其主要建筑风格有：哥特式——尖、直，其代表作有科隆大教堂、西敏寺、巴黎圣母院等；巴洛克——着重于色彩、雕刻，给人一种奢华大气的感觉，其代表作有特里尔的选帝侯宫、圣苏撒娜教堂、圣保罗教堂；洛可可——浮华、大气，尤其是在室内设计上，洛可可风格的装潢设计会加以更多的雕刻，例如贝壳、植物、草的图纹等等。

（1）拜占庭式

东罗马帝国的版图以巴尔干半岛为中心，包括小亚细亚、地中海东岸、北非、叙利亚、巴勒斯坦、两河流域等，建都君士坦丁堡；拜占庭帝国以古罗马的贵族生活方式和文化为基础，由于贸易往来，使之融合了东方阿拉伯、伊斯兰的文化色彩，形成独自の拜占庭艺术，建筑特点为穹顶、方形平面、四个承重柱。

拜占庭建筑的代表是东正教教堂，它的主要成就就是创造了把穹顶支承在四个或者更多的独立式支柱上的结构方法和相应的集中式建筑形式，其中有众所周知的希腊十字式格局与马赛克砖饰。拜占庭建筑最光辉的代表就是位于君士坦丁堡的圣索菲亚大教堂，是集中式格局，内殿东西跨 77 米，南北宽 71.7 米，前面有两跨进深的廊子，供望道者行动，连廊子一起总长 100 米。廊子前面原来有一个院子，周围环着柱廊。

（2）罗马风

公元 1096 年开始的十字军东侵，使欧洲兴起宗教的热潮，封建主对宗教的狂热达到如醉如痴的境地，他们全力为自己的领地兴建规模壮观的教堂和修道院，建筑史上称这种新形制为“罗马风”。而这个时期的其他造型艺术如雕塑、绘画等都成为与教堂不可分割的装饰部分，因此在艺术史上统称为“罗

马风”。

罗马风特征：罗马式半圆形的拱券结构深受基督教宇宙观的影响，罗马式教堂在窗户、门、拱廊上都采取了这种结构，甚至屋顶也是低矮的圆屋顶，整个建筑让我们感到圆拱形的天空一方面与大地紧密地结合为一体，同时又以向上隆起的形式表现出它与现实大地分离；罗马风建筑还常采用扶壁和肋骨拱来平衡拱顶的横推力；罗马风建筑的另一个创新是钟楼组合到教堂建筑中，从这时起在西方无论是市镇还是乡村，钟塔都是当地最显著的建筑；罗马式建筑的窗户很小而且离地面较高，采光少，里面光线昏暗，使其显示出神秘与超世的意境，门窗上方均为半圆形。在艺术风格上，罗马式教堂表现为堂内占有较大的空间，横厅宽阔、中殿纵深，在外观上构成十字架形。

比萨大教堂是意大利罗马式教堂建筑的典型代表，位于意大利比萨。大教堂始建 1063 年，由雕塑家布斯凯托·皮萨诺主持设计。教堂平面呈长方形的拉丁十字形，长 95 米，纵向四排 68 根科林斯式圆柱。纵深的中堂与宽阔的耳堂相交处为一椭圆形拱顶所覆盖，中堂用轻巧的列柱支撑着木架结构的屋顶。

（3）哥特式

12 世纪后，欧洲兴起了哥特式的艺术。哥特本为欧洲的一个民族，但哥特式艺术却不是哥特民族独自创造的，其总体气氛是突出表现宗教的至高无上和神秘性。哥特式家具与哥特式建筑风格相似，靠背平直，多数都以尖拱、窗格等做装饰。

哥特式教堂的特点是：第一，使用骨架作为拱顶的承重结构，十字拱成了框架式的，其余的填充围护结构部分就减到 25 至 30 厘米，材料省了，拱顶大为减轻，侧推力也小了，连带着垂直承重的墩子也细了一点。第二，骨架券把拱顶荷载集中在每个十字拱的四角，因而可以用独立的飞券在两侧凌空越过侧廊的上方，厅中央每个十字拱四角在起脚抵住它的侧推力。飞券落脚在侧廊的拱顶外侧一片片横向的墙垛上。第三，全部使用两圆心的尖券和尖拱（图 1-3-4）。

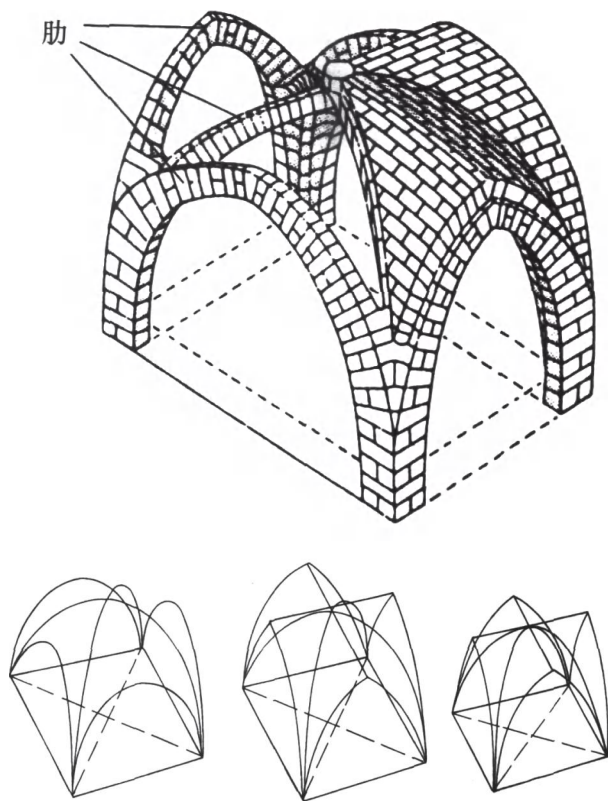

图 1-3-4 哥特式建筑的技术结构说明图例

乌尔姆敏斯特大教堂，长 126 米，宽 52 米，共有三座塔楼。东侧双塔并立，西侧教堂主塔高耸入云，十分壮观。乌尔姆建造一座大教堂的计划始于 1377 年，同年 6 月 30 日埋下基石。1392—1419 年当地建筑师恩辛格（Ulrich Ensinger）主持建造砖石结构的教堂主塔，设计高度 156 米，但经过恩辛格及其子孙三代人接力的努力，仍未能实现设计者的愿望。15 世纪末以后，该教堂的建造断断续续，几经反复，一代又一代留下姓名的建筑师和难以计数的石匠参与垒建教堂主塔，直到 1890 年，在建筑师拜尔（August Beyer）的主持下终于实现了恩辛格的设想。教堂主塔高度达 161.6 米，超出举世闻名的科隆大教堂 4.6 米。1944 年，一枚流弹将教堂主塔穿了个窟窿，战后教堂修复工程历时 10 年，到 1970 年基本恢复原貌。教堂主塔分别在 70 米、102 米、143 米高度设有环型平台，768 级台阶盘旋而上，通道仅一人多宽，两个胖子侧身也不能同时上下。

5. 文艺复兴风格

欧洲的文艺复兴以对生存环境舒适和美的巨大扩展,呈现出一派繁荣景象。古罗马的柱式、建筑形态和装饰,成为新创作的灵感来源。文艺复兴时期建筑空间的功效、舒适和家具的使用范畴,相比中世纪有显著的提高。在室内设计语言上,文艺复兴并非是对古罗马的复制,而是在理解罗马建筑的基础上进行大胆的创作。

早期的文艺复兴建筑,有一个典型的特征就是将罗马拱券(半圆拱券)落在柱顶一小段檐部的柱式上面,这种做法在早期基督教时期和拜占庭建筑中已经出现,但并非罗马风格的常规做法,在文艺复兴早期却成为典型特征。

随着对罗马建筑的深入理解,文艺复兴的建筑及建筑物室内呈现出更成熟自然的罗马气质,室内大量运用罗马建筑的语汇,壁柱、线脚、檐部特征都被引入室内用作装饰。另外,由于透视画法的进步,室内也常常通过绘画模仿表现进深的空间感和逼真的立体感。室内的细木镶嵌和石膏装饰线脚工艺越来越精致,对商人新贵而言,恰好是满足其求新心理和显示身份的最佳手段。

晚期的文艺复兴走向了手法主义,在更自由的创造氛围中寻找突破传统的可能。如米开朗基罗就是最具代表性的文艺复兴艺术家,他的室内设计往往雕塑感很强,寻找活泼并具有冲突感的个性风格。古典元素在手法主义设计师那里被非常规地应用,有时甚至是拥挤于一个空间中彼此冲突。设计师也喜爱运用绘画的方式制造空间的错觉,表现对古典语言变形、突破的渴望。

文艺复兴设计师从古典当中学会的最重要的设计原则,是严谨的比例所创造的和谐关系和美感。最具影响的文艺复兴建筑师帕拉迪奥就创造了创新古典的高雅内敛的审美情调。

(1) 巴洛克风格

“巴洛克”一词源于葡萄牙语“Barocco”,意为“畸形的珍珠”,这个名词出现最初略带贬义色彩。巴洛克建筑的表现非常复杂,历来对它的评价褒贬不一,尽管如此,它仍造就了欧洲建筑 and 艺术的又

一个高峰。意大利罗马的耶稣会教堂被认为是具有巴洛克风格的第一件作品,其正面的壁柱成对排列,在中厅外墙与侧廊外墙之间有一对大卷涡,中央入口处有双重山花,这些都被认为是巴洛克风格的典型手法。另一位雕塑家兼建筑师贝尼尼设计的圣彼得大教堂穹顶下的巨形华盖,由四根旋转扭曲的青铜柱子支撑,具有强烈的动感,整个华盖缀满藤蔓、天使和人物,充满活力。

巴洛克式样的室内设计在意大利的威尼斯、都灵,以及奥地利、瑞士和德国等地都有出现。例如,威尼斯公爵府会议厅里的墙面上布满了富丽堂皇的绘画和镀金石膏工艺,给参观者留下强烈的印象。都灵的圣洛伦佐教堂的室内平立面造型比圣伊沃教堂的六角星平立面更为复杂,直线加曲线,大方块加小方块,希腊十字形、八边形、圆形或不知名的形状均可看到。室内大厅里装饰复杂的大小圆柱、方柱支撑着饰满图案的半圆拱和半球壁龛,龛内上下左右布满大大小小的神像、天使雕刻和壁画,拱形外的大型石膏花饰更是巴洛克风格的典型纹样。

在法国,16世纪末路易十四登基后,法国的国王更成为至高无上的统治者,法国文化艺术界普遍成为王室歌功颂德的工具,王室提倡学习古罗马时期艺术,建筑界兴起了一股崇尚古典柱式的建筑文化思潮。他们推崇意大利文艺复兴时期帕拉迪奥规范化的柱式建筑,进一步把柱式教条化,在新的历史条件下发展为古典主义的宫廷文化。法国的凡尔赛宫和卢佛尔宫便是古典主义时期的代表之作,两宫内部的豪华与奢侈令人叹为观止。绘满壁画和刻花的大理石墙面、拼花的地面、镀金的石膏装饰工艺、图案的顶棚、大厅内醒目的科林斯柱廊和罗马式的拱券,都体现了古典主义的规则。除了皇宫,这个时期的教堂建筑有格拉斯教堂和恩瓦立德新教堂,它的室内设计特点是穹顶上有一个内壳,顶端开口,可以通过反射光看见外壳上的顶棚画,而看不见上面的窗户,创造出空间与光的戏剧性效果。这种创新做法,有人把它称作真正的巴洛克手法。

(2) 洛可可风格

“洛可可”风格的出现稍晚于“巴洛克”风格,

同“巴洛克”一样，“洛可可”（Rococo）一词最初也含有贬义。该词来源于法文，意指布置在宫廷花园中的人工假山或贝壳作品。法国洛可可艺术设计新时期在艺术史上称为“摄政时期”，巴黎苏俾士府邸公主沙龙室内装饰就是一例（图 1-3-5）。在那里看不见沉重的柱式，取而代之的是轻盈柔美的墙壁曲线框沿。门窗上过去刚劲的拱券轮廓被逶迤草茎和婉转的涡卷花饰所柔化。

巴黎苏俾士府邸椭圆形客厅是洛可可艺术最重要的作品，由法国设计师博弗兰设计。客厅共有 8 个拱形门洞，其中 4 个为落地窗，3 个嵌着大镜子，只有 1 个是真正的门。室内没有柱的痕迹，墙面完全由曲线花草组成的框沿图案所装饰，接近天花的银板绘满了普赛克故事的壁画。画面上沿横向连接成波浪形，紧接着金色的涡卷雕饰和儿童嬉戏场面的高浮雕。室内空间没有明显的顶立面界线，曲线与曲面构成一个和谐柔美的整体，充满着节奏与韵律。三面大镜子加强了空间的进深感，给人以安逸、迷醉的幻境效果。

在英国，从安妮女王时期到乔治王朝时期，建筑艺术受早期受意大利文艺复兴晚期大师帕拉迪奥的影响，讲究规矩而有条理，综合了古希腊、古罗

马、意大利文艺复兴时期以及洛可可的多种设计要素，演变到后期形成了个性不明朗的古典罗马复兴文化潮流，其代表作有伦敦郊外的柏林顿府邸和西翁府邸。它们的室内装饰从柱式到石膏花纹均有庞培式的韵味。乔治时期的家具陈设很有讲究，各种样式和类型的红木、柚木、胡桃木橱柜、桌椅及带柱的床，制作精良；装油画和镜片的框子，采线和雕花也都十分考究；窗户也都采用帐幔遮光；来自中国的墙纸表达着自然风景的主题。室内的大件还有拨弦古钢琴和箱式风琴，其上都有精美的雕刻，往往成为室内的主要视觉元素。

中世纪后期的西班牙，宗教裁判所令人胆寒，建筑装饰艺术风格也异常的严谨和庄重。直到 18 世纪受其他地区巴洛克与洛可可风格的影响，才出现了西班牙文艺复兴以后的“库里格拉斯科”（Churrigueresco）风格，这种风格追求色彩艳丽、雕饰烦琐、令人眼花缭乱的极端装饰效果。格拉纳达的拉卡图亚教堂圣器收藏室就是其典型代表。它的室内无论柱子或墙面，无论拱券和檐部均淹没于金碧辉煌的石膏花饰之中，过分繁复豪华的装饰和古怪奇特的结构，形成强烈的视觉冲击和神秘气氛。

图 1-3-5 巴黎苏俾士府邸

三、近现代设计流派

1. 建筑设计流派

西方的建筑设计和室内设计，从古代的埃及、希腊、罗马样式，到中世纪时代的拜占庭、罗马风、哥特、文艺复兴样式，再到近世纪的巴洛克、洛可可，乃至近现代的现代主义、后现代主义、解构主义等，经历了一个漫长的发展演变过程。

(1) 现代主义

现代主义建筑思潮产生于 19 世纪后期，成熟于 20 世纪 20 年代，是 20 世纪中期在西方建筑界居主导地位的一种建筑思想，并风行全世界，因此也被称作“国际主义”。其核心内容是大众的、民主的，并且极力摆脱帝王贵族的影响，这种建筑的代表人物主张建筑师摆脱传统建筑形式的束缚，大胆创造适应于工业化社会的条件，具有鲜明的理性主义和激进主义色彩，又称现代派建筑。

现代主义建筑的代表人物提倡新的建筑美学原则，包括：表现手法和建造手段的统一；建筑形体和内部功能的配合；建筑形象的逻辑性；灵活均衡的非对称构图；简洁的处理手法和纯净的形体；在建筑艺术中吸取视觉艺术的新成果。在 20 世纪 20 至 30 年代，持有现代主义建筑思想的建筑师设计出

来的建筑作品，有一些相近的形式特征，如平屋顶、对称的布局、光洁的白墙面、简单的檐部处理、大小不一的玻璃窗、少用或完全不用装饰线脚等等。“现代主义建筑”强调建筑要随时代而发展，现代建筑应同工业化社会相适应，强调建筑师要研究和解决建筑的实用功能和经济问题。现代建筑主张积极采用新材料、新结构，在建筑设计中发挥新材料、新结构的特性，主张坚决摆脱过时的建筑样式的束缚，放手创造新的建筑风格，主张发展新的建筑美学，创造建筑新风格，因此，最终开创了以功能为主导的设计风格。

格罗皮乌斯在他设计的包豪斯校舍的实验工厂中充分地运用了玻璃幕墙（图 1-3-6）。这座四层厂房，二、三、四层有三面是全玻璃幕墙，成为后来多层和高层建筑采用全玻璃幕墙的先声。把大量光线引进室内是当时现代主义建筑学派主张的现代功能观点的一个主要方面。欧洲传统建筑大多室内幽暗，阳光很少，而现代主义建筑派设计的房屋有较大的窗户，有阳台。在总体布局上，为了保证阳光照明和通风，他们摒弃了传统的周边式布局，提倡行列式布局，并提出在一定的建筑密度要求下，按房屋高度来决定它们之间的合理间距，以保证有充分的日照和房屋之间的绿化空间（图 1-3-7 至图 1-3-10）。

图 1-3-6 包豪斯校舍

图 1-3-7 布鲁塞尔都灵路 12 号住宅

图 1-3-8 西班牙巴塞罗那国际博览会德国馆

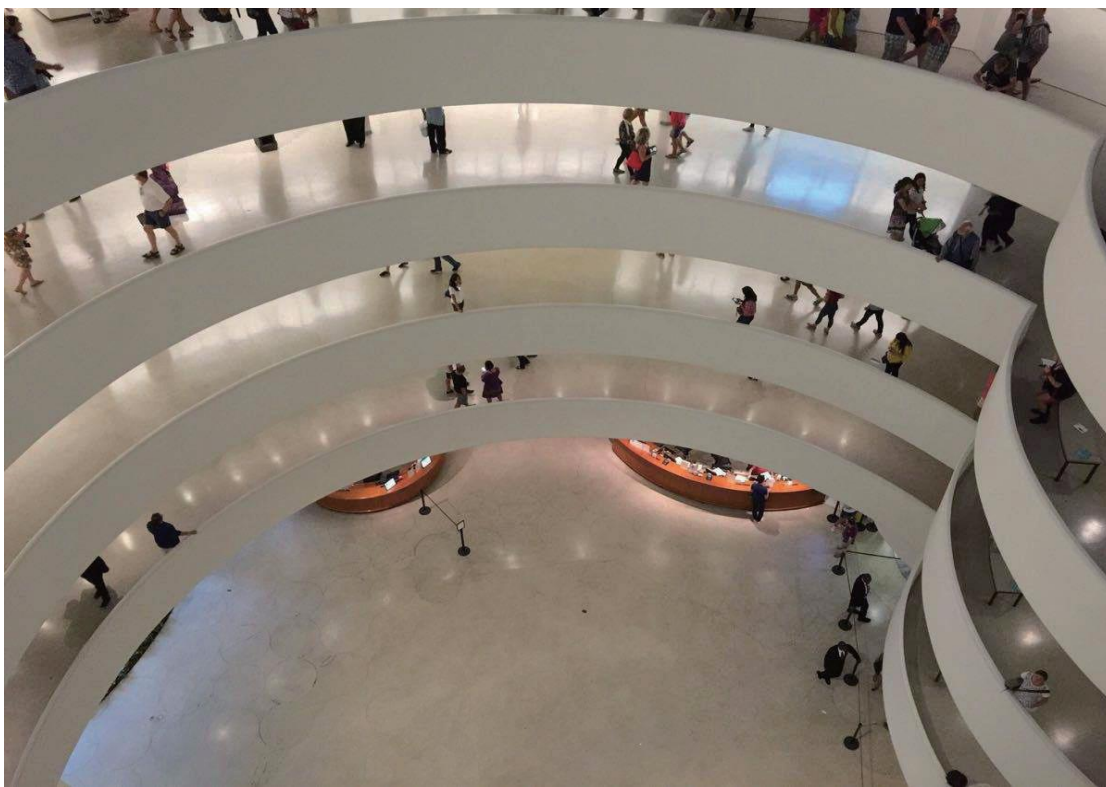

图 1-3-9 古根海姆美术馆

图 1-3-10 朗香教堂的室内光影

（2）后现代主义

后现代主义产生于 20 世纪，那时美国、西欧出现反对或修正现代主义建筑思潮。但直到 20 世纪 80 年代，堪称有代表性的后现代主义建筑，无论在美国还是欧洲仍然寥寥无几。其特征为：采用装饰；具有象征性或隐喻性的形体特征及空间关系；与现有环境融合；对传统建筑构件通过新手法加以组合运用；设计时往往采用夸张、变形、断裂、折射、错位、扭曲、矛盾共处等手法，设计变化自由度大。

后现代主义建筑特点，大致有以下几个方面。

①注重人性化、自由化。后现代主义作为现代主义内部的反动，是对现代主义的纯理性及功能主义，尤其是国际风格的形式主义的反叛，后现代主义风格在设计中仍秉承设计以人为本的原则，强调人在技术中的主导地位，突出人机工程在设计中的应用，注重设计的人性化、自由化。

②注重体现个性和文化内涵。后现代主义作为一种设计思潮，反对现代主义的苍白平庸及千篇一律，并以浪漫主义、个人主义作为哲学基础，推崇舒畅、自然、高雅的生活情趣，强调人性经验在设计中的主导作用，突出设计的文化内涵。

③注重历史文脉的延续性，并与现代技术相结合。后现代主义主张继承历史文化传统，强调设计的历史文脉，在世纪末怀旧思潮的影响下，后现代主义追求传统的典雅与现代的新颖相融合，创造出集传统与现代，融古典与时尚于一体的大众设计。

④矛盾性、复杂性和多元化的统一。后现代主义以复杂性和矛盾性去洗刷现代主义的简洁性和单一性，采用非传统的混合、叠加等设计手段，以模棱两可的紧张感取代陈直不误的清晰感，非此非彼、亦此亦彼的杂乱取代明确统一；在艺术风格上，主张多元化的统一。罗伯特·文丘里设计的“母亲的住宅”曾采用破顶这一手法。顶是传统概念上可以遮风挡雨的符号。住宅主立面在总体上是对称的，而在细部处理上则采用不对称的手法，窗孔的大小

和位置是根据内部功能的需要而设计的。山墙的正中央留有阴影缺口，似乎将建筑分为两半，而入口门洞上方又装饰弧线，似乎有意将左右两部分连为整体，最终成为互相矛盾的处理手法。它有两处特别矛盾的地方，第一是入口既大又小，门洞开口很大而凹廊进深很小；另一个是二层后侧既开敞又封闭，开敞的半圆落地窗和高大封闭的女儿墙。罗伯特·文丘里自称是“设计了一个大尺度的小住宅”。因为大尺度在立面上有利于取得对称效果，而大尺度的对称，在视觉效果上会淡化不对称的细部处理；平面上大尺度也可以减少隔墙，使空间更为灵活且造价经济（图 1-3-11、图 1-3-12）。

图 1-3-11 文丘里设计的“母亲的住宅”

图 1-3-12 “母亲的住宅”内景一角

（3）高技派

对 20 世纪 70 年代未来主义风格向往的复古起源于 30 年代，开始使用金属、皮、玻璃相结合的表现形式，凸显强烈的工业感的家居感觉，但当时无人提出相应的口号，转而在 1978 年著名的高科技艺术中，阐述了工业化所带给人们家居审美的重大改变，更加强调工业化的材质，讲究并凸显生产技术带给人的现代、冰冷、科技的感觉。这种全新的，以生产工艺为基础的设计语言，服务于家居设计，则以另类的视角，重新诠释了现代文明。它推崇几何形式和机器风格，热衷于用金属、塑料、玻璃、钢铁等工业时代的材料来装配家居，善于通过技术的合理性和空间的灵活性来极力宣扬机械美学和新技术的美感。

高技派的设计特征可以归纳为：内部构造外翻，显示内部构造和管道线路，无论是内立面还是外立面，把本应隐匿起来的结构、构造显露出来，强调工业技术特征；表现过程和程序。高技派不仅显示构造组合和节点，而且表现机械运行，如将电梯、自动扶梯的传送装置处都做透明的处理，让人们看到建筑设备的机械运行状况和传送装置的程序；强调透明和半透明的空间效果。高技派的室内设计喜欢采用透明的玻璃，半透明的金属网、格子等来分隔空间，形成室内层层相叠的空间效果；高技派不断探索各种新型高质材料和空间结构，着意表现建筑框架、构件的轻巧，常常使用高强度钢材和硬质铝材、塑料以及各种化学制品作为建筑的结构材料，建成体轻量、用材量少，能够快速与灵活地装配、拆卸与改建的建筑结构与室内；室内的局部或管道常常涂上红、绿、蓝等鲜艳的原色，以丰富空间效果，增强室内的现代感。高技派的设计方法强调系统设计和参数设计（图 1-3-13、图 1-3-14）。

（4）古典主义与新古典主义

古典主义建筑以法国为中心，向欧洲其他国家传播，后来又影响到世界广大地区，在宫廷建筑、纪念性建筑和大型公共建筑中采用更多，世界各地许多古典主义建筑作品至今仍然受到赞美。18 世纪 60 年代到 19 世纪又出现古典复兴建筑的潮流，即

新古典主义。新古典主义建筑的基本特征：一是排斥民族传统和地域特色，崇尚古典柱式，恪守古罗马的古典规范，以此作为建筑艺术的基础。二是总体布局、建筑平面和外立面造型强调主从关系，突出轴线，讲究对称。常用半圆形穹顶统率整幢建筑物，成为中心；提倡富于统一性与稳定性的横三段和纵三段式的立面构图形式。三是强调建筑的美在于局部和整体之间以及局部相互之间的正确的比例关系，把比例看作建筑造型中的决定性因素。四是在建筑造型上追求端庄、宏伟；室内则极尽豪华，充满装饰性。

图 1-3-13 高技派室内设计

图 1-3-14 高技派室内设计

巴黎歌剧院（图 1-3-15）由加尼埃尔设计，建造于 1862 年至 1875 年，是一座拥有现代材料和建筑结构的建筑物，但设计师却仍旧为它设计了一层古典风格的外罩。其正立面底层为传统的连拱券形式；二层有成对的壁柱装饰超大的开窗。窗户上设置了对称的山花装饰，并加入了一条装饰带，上面

布满了各种装饰物；歌剧院顶部还被设计成了一个巨大的皇冠造型。

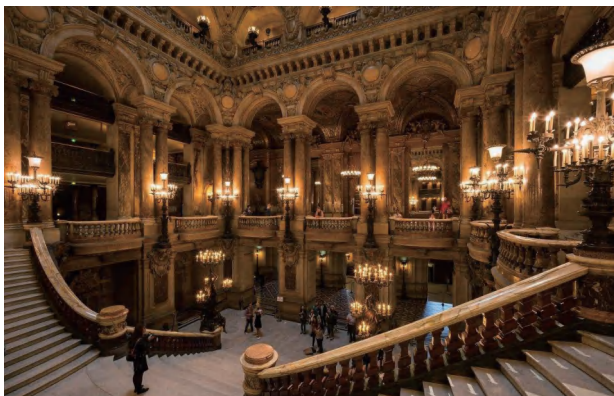

图 1-3-15 巴黎歌剧院

2. 室内设计流派

(1) 极简派

极简派的秘密在于他们追求一种不可言说的纯粹艺术体验，力图将艺术品从深度阐释的陷阱中解救出来，以理性甚至冷漠的姿态来对抗浮躁一时的、夸张的、精神分裂式的社会思潮。他们给予观众的始终是淡泊和明净，强烈的工业色彩，以及静止之物的冥想气质。这股风潮也同样影响了室内设计领域。室内设计曾经一度出现过矫情的浮华风格，而“极少主义”提倡摒弃粗放奢华的修饰和琐碎的功能，强调以简洁通畅来疏导世俗生活，其简约自然的风格让人们耳目一新。极少主义者的一个重要宣言就是“少即是多”，他们以减少、否定、净化来摒弃琐碎，去繁从简，以获得建筑最本质元素的再生，获得简洁明快的空间，在简洁的表面下往往隐藏着复杂精巧的结构。

“简约”并不意味着单纯的简化。相反，它往往是丰富的集中统一，是复杂性的升华。一种建筑决定于许多因素，比如意识形态、经济基础、技术能力、建筑监管人员的水平、业主的情绪爱好等等，所有这些都必须在建筑中得到统一并忠实地反映设计者的观念。这种丰富的“简约”需要耐心和努力的工作才能实现。米开朗基罗曾经对雕塑的风格有过这样的要求：作者的一切努力要看起来非常自然，不要流露于作品之中，要让一切好像又回到了工作

前的初始状态。建筑中的极少主义也正是如此。

成功的极少主义室内设计的最重要的特征就是高度理性化。对于家具购买、空间布置得很有分寸，从不过量。传统的室内设计总是将房间装饰得尽可能丰满，而极少主义设计总会留下足够的“灰空间”，达到人对空间的潜在要求。它惯用硬朗、冷峻的直线条，光洁而通透的地板及墙面，利落而不失趣味的设计装饰细节等，这种简洁、明快的设计风格十分符合快节奏的现代都市生活。另外，极少主义在材料上的“减少”，在某种程度上能使人的心情更加放松、创造一种安宁、平静的生活空间（图 1-3-16）。极简主义在日本、美国、墨西哥等国比较流行，在西欧也有一定的影响。

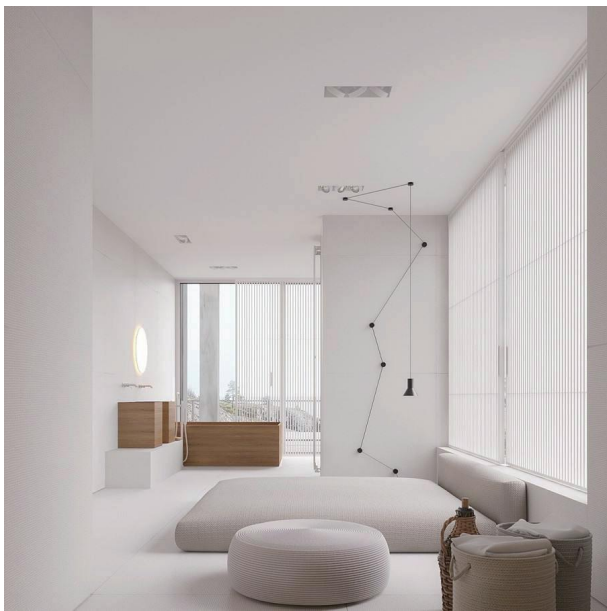

图 1-3-16 极少主义风格室内设计

(2) 解构派

解构主义是西方现代主义流派的批判继承，运用西方哲学的理念来分析，它是对逻辑的否定，对统一、秩序的挑战。正如其代表人物埃森曼所说：“解构的基本概念在于不相信先验的真理，不相信形而上学的起源。”解构主义凭其巨大的抨击力和启发性席卷西方文化界的各个领域，当然还闯入了室内设计界的创作中。现今，人们在室内设计的不断创新与涉猎中，解构主义运用散乱、残缺、突变、动势、奇绝等各种手段创造室内空间形态，对传统功能与

形式的对立统一关系转向两者叠加、交叉以并列，用分解和组合的形式表现时间的非延续性，以此迎合人们渴望新、奇、特等刺激的口味，同时满足人们日益高涨的对个性、自由的追求。客观地讲，解构主义无非是一种流派。它同样反映了 20 世纪设计者内心的矛盾与无奈，但它更表现为忽视理性，完全作为精神的追求，其必然要以经济为后盾，必须有丰裕的财力、物力和独特的审美素养才能从事“解构创作”（图 1-3-17）。

（3）光亮派

光亮派又称烦琐派或新“洛可可”派（图 1-3-18），它竭力追求一种丰富夸张、富于戏剧性的效果。“洛可可”派是 18 世纪风行于法国和欧洲其他国家的一种建筑风格，它们是贵族生活日益腐化堕落，

专制制度走向末路的反映。其主要特征是崇尚装饰、堆砌烦琐、矫揉造作、纤细矫俏，体现了上层社会糜烂的生活观，渗透着浓厚的脂粉气。“洛可可”风格在室内设计中主要表现是雕梁画栋，大量采用贵金属，家具纤细、轻薄，极尽装饰之能事。光亮派和烦琐派在追求装饰效果方面与“洛可可”派是一样的。不同的是，他们不强调附加的东西，而强调利用现代科学技术和现代工业生产的特点去达到“洛可可”派想要达到的目的。他们大量采用抛光不锈钢、磨光大理石、镜面玻璃等光亮和反光材料，重视灯光效果；用反光板、发光顶棚等创造一种光彩夺目、豪华绚丽、交相辉映的气氛，这种室内设计风格曾一度风行于欧美各国。

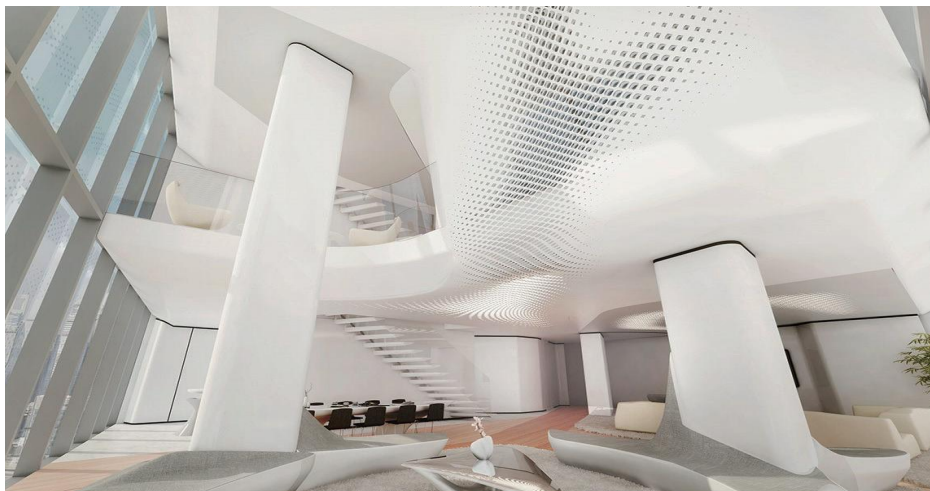

图 1-3-17 迪拜奥普斯（Opus）大楼酒店内景

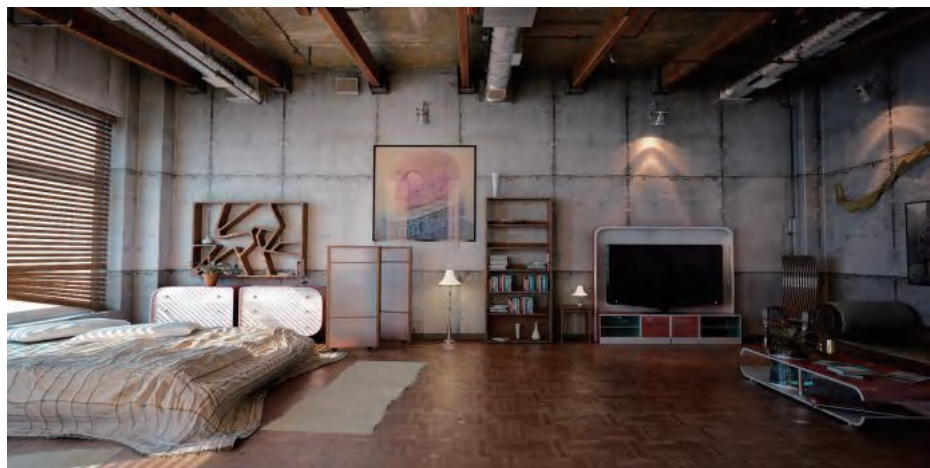

图 1-3-18 光亮派室内设计实景

（4）超现实派

超现实派在室内设计中追求并体现超现实的艺术再现。通过调动所有的设计手段，力求在有限的设计空间中创造出所谓的“无限空间”，创造出“世界上不存在的世界”，体现出设计师在现实与理想的矛盾冲突中，使虚幻空间的形式成为寄托自身困惑的载体。超现实派的室内空间设计，注重奇特的造型、浓重的色彩和变幻莫测的灯光效果，突出其流动的线条以及抽象的装饰图案的艺术效果，以其大胆、猎奇的艺术手法，创造出意想不到的空间效果。如在室内设计中，经常采用现代派的绘画、雕塑或兽皮等作为饰品来渲染室内的空间氛围。

超现实派室内设计特点可归纳为：奇怪的空间

形式及组织形式，奇幻的灯光效果、强烈浓重的色彩视觉感受、抽象的图案符号、流动的线条，以及奇特的家具造型。超现实派在室内设计中追求强烈的装饰意味，注重感官刺激。在色彩上，超现实派强调主观色彩的应用，色彩通常只是表意的作用，并不考虑色彩处理的真实性。在室内设计上，它可能会把主人钟爱的颜色夸张到极致，或者设计者本人的意愿无限发挥。这些色彩通常都蕴含着深刻的寓意。超现实派的家具，充满着想象力，带有强烈的感情色彩。他们通常写照了自由纯真的梦境，让我们拍手称奇，如同人类精神发展的必然趋势，并不是毫无头绪地短暂爆发，而是将伴随我们强大的想象力发展下去（图 1-3-19）。

图 1-3-19 超现实派风格室内设计

（5）高技派

高技派又称“重技派”，崇尚所谓“机械美”或“工业美”。高技派的常用手法是使用高强钢材、硬铝和增强塑料等新型、轻质、高强材料，故意暴露管线和结构，提倡系统设计和参数设计，构成高效、灵活、拆装方便的体系。高技派流行于20世纪50年代至70年代，著名作品有法国巴黎的蓬皮杜文化艺术中心（图1-3-20）及中国香港的汇丰银行等。高技派还有一个分支，称“粗野主义”派。这一派别，多用混凝土结构，喜用庞大的体量和粗糙的表面，借以表现结构的合理性和可靠性。

图 1-3-20 蓬皮杜文化艺术中心

（6）乡土主义派

乡土主义派是一种强调地方特色和民俗风格的设计倾向，强调乡土味和民族化的设计流派，它没有一成不变的规则和设计模式，而是在设计中尽量使用地方材料及做法，表现出因地制宜的特色，这就使得整体风格上与当地的风土环境相融合，具有浓郁的乡土风味。它的室内设备是现代化的，保证了功能上使用舒适的要求，而室内陈设品则强调地方特色和民俗特色，呈现出民族文化特征。从设计的手法上不难看出，乡土主义派意在把突出地方材料的做法融入到设计中，用以表现因地制宜、天人合一的特色，这便使得整体风格融合当地风土环境，透出浓郁的乡土风味（图1-3-21）。乡土主义派室内设计师是在充分地了解建筑所处地域的自然环境与人文环境状况的基础上进行室内设计的，他们使原有的地方色彩带有明显的时代特征，故称为乡土主

义派。由于各个地区民居的风格样式丰富多彩，该流派便没有严格的、一成不变的规矩和确定的设计模式。乡土主义派对室内设计提出了引进自然要素的要求，即要求将水池、喷泉、瀑布等自然物直接引入室内。这种设计手法在旅馆共享大厅、步行商业街等公共活动空间中运用得最为普遍。如日本大阪地下商业街就设置了几个很有特色的小广场，有树木环绕的“绿色广场”、以喷泉为中心的“喷泉广场”，以及“光的广场”“水的广场”等，都引进了自然要素。

图 1-3-21 乡土主义室内设计

四、室内设计在我国的发展

在我国，室内设计、园林设计和建筑设计一样具有悠久的历史。我国传统建筑的装修、色彩在建筑史上占有突出的地位，家具和陈设更是别具一格，历来为世人所称道。

首先，色彩在不同地域有不同的运用。南方多用白墙、灰瓦和黑、墨绿等色的梁柱形成淡雅秀丽的格调，而北方一般用黄、绿、蓝等色。房屋的主体部分或经常可以照到阳光的部分用暖色如朱红色，房檐下的阴影部分用蓝绿相配的冷色。皇宫或纪念建筑经常配以汉白玉的栏杆等饰件。定基调时也各不相同，如宫殿以红、黄暖色为主，天坛以蓝、白冷色为主，园林以灰、绿、棕色为主，民居以黑、白为主。

而每一处住宅、宫殿、衙门、寺庙等建筑，都是由若干单座建筑和一些围廊、围墙之类环绕成的

一个个庭院组成。一般来说，多数庭院都是前后串联，通过前院到达主体建筑——后院。这种庭院的组群与布局，一般都是采用均衡对称的方式，沿着纵轴线与横轴线进行设计，比较重要的建筑都安排在纵轴线上，次要的房屋安排在它左右的横轴线上。这一设计在宫殿或民居（如四合院）中被广泛采用。中国传统建筑植根于深厚的传统文化，既是物质产品，又是艺术作品，总体性和观赏性都很强，尤其是园林建筑，它以自然景观和观者的美好感受

为主，更注重天人合一。其建筑材料充分利用当地的天然物料，与周围的地形、山、水、草、木等环境元素相融合，其建筑风格含蓄、追求意境，突出宗教和礼教是否缺成分。同时我国的传统建筑多数为木结构（图 1-3-22），其装修分外檐装修和内檐装修两部分，前者如栏杆、挂落和对外的门窗等，后者则指天花、藻井（图 1-3-23）、罩与隔扇（图 1-3-24）等。

图 1-3-22 中国北京故宫

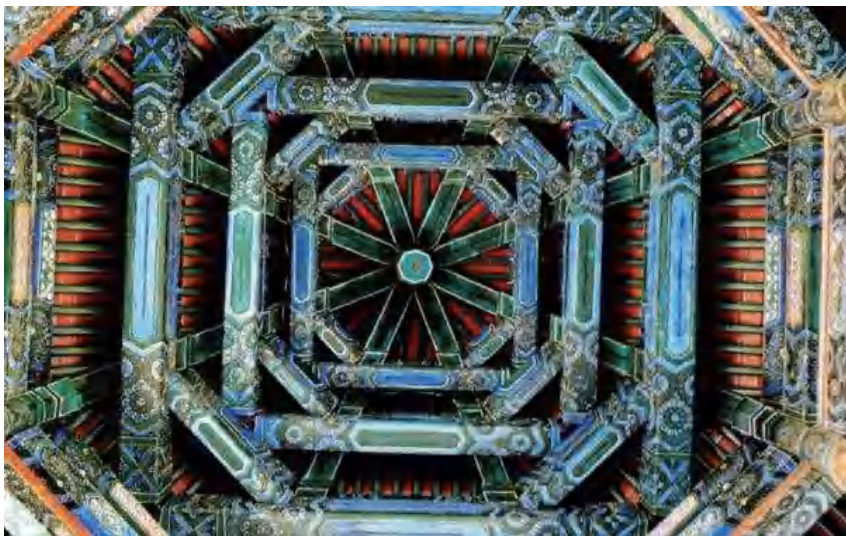

图 1-3-23 藻井

图 1-3-24 罩与隔扇

传统建筑中的隔扇门和罩等是内装修中富有特色的部分，隔扇门始于唐，到宋、辽、金时期使用得更为广泛。隔扇的上部称花心，下部称裙板。唐代花心为直棂式或方格式，宋代之后逐渐复杂，花心的格框间裱纸或裱纱，也有用磨平的贝壳镶嵌的。唐代的裙版为平素的，宋、金之后，裙版便成了装饰的重点，雕刻花卉和人物。

我国很早就有简单的家具。早在南北朝时，人们大多保持席地而坐的习惯，即便有一些家具，也较低矮。隋唐时期，垂足而坐渐成习惯，家具种类增多。用于宫廷和富豪之家的家具多用紫檀、楠木、花梨、胡桃等木料，表面施油而不施漆。有些家具还采用了镶嵌大理石等新工艺。从造型上看，建筑上的许多手法和形式被转移到家具上，如壶门、曲梁和榫卯等。时至宋代，高型家具已经定型，家具应用更加普遍。

明代是我国古代家具的高峰期。明代家具的主要特点是用材合理，注意材料的力学性能，充分利用和表现材料的本色和纹理，结构轻巧，造型简洁，比例适度，不用过多的装饰。这一时期家具的造型、装饰、工艺、材料等，都已达到了尽善尽美的境地，具有典雅、简洁的时代特色。清代家具主要是沿用了明代家具（图 1-3-25）的风格，以设计巧妙、装饰华丽、做工精细、富于变化为特点，尤其是乾隆时期的宫廷家具，材质之优，工艺之精，达到了无以复加的地步。正是这一时期确立了清式家具的风格。清式家具在沿袭明代家具风格的基础上，经历了近三百年演变、发展的历史，逐渐形成了自己的独立风格。其总体尺寸要比明式家具宽大，形成稳定、浑厚的气势，而样式也十分丰富，有床座榻、屏灯笼、箱橱柜、椅凳墩、桌几案等。例如，新兴的太师椅就有多种式样，至于靠背、扶手、束腰、

牙条等新形式，更是层出不穷，装饰上求多、求满，常运用描金、彩绘等手法，展示出光华富丽、金碧辉煌的效果。而在家具的做工方面，又有京作、广作、苏作之分，使清代家具完全系统化、风格化。清代家具线脚多，重装饰，有的还镶嵌螺钢，逐步由华

丽走向烦琐。

中国传统建筑室内设计与装修的上述特点，也是中国传统建筑室内设计与装修的优点，正是这样一些优点值得我们进一步发掘、学习和借鉴。

图 1-3-25 明式家具