

《05415 环境空间装饰设计》实践考核大纲

一、课程性质与目标

（一）课程性质和特点

课程以系统性、理论性与实践性高度融合为特点，全面阐述环境设计中色彩、家具与陈设三大核心要素的设计原理、历史演进、风格流派与实践方法。课程不仅传授色彩心理学、人体工程学、材料学、设计美学等多学科交叉知识，更通过引入大量国内外经典与前沿设计案例，着力培养学生对空间整体氛围的营造能力、对细节的审美把控能力以及将设计构思转化为可视化方案的综合技能。本课程的学习是实现从基础理论向专业设计实践过渡的关键环节，为学生未来从事环境设计、软装设计、家居产品开发等相关职业奠定坚实的专业基础。

（二）课程目标

本课程旨在通过系统的教学与训练，使学生建立完整的室内色彩、家具与陈设设计知识框架，并具备独立完成中小型空间整体方案设计与深化表现的专业能力。具体目标分解如下：

掌握系统的色彩设计理论：深入理解色彩的产生原理、三要素属性及其对人生理与心理产生的复杂影响；精通色彩对比与协调的法则；能够针对不同空间类型（如居住、商业、办公）、功能需求及使用者特质，科学制定色彩策略与搭配方案。

精通家具的系统知识与应用：全面掌握家具从功能、结构到材料的分类体系；深刻理解中西家具风格（如明式、清式、巴洛克、洛可可、现代主义）的历史文化内涵与造型特征；灵活运用比例、平衡、韵律等造型原则进行家具鉴赏、选型与布置，使其成为空间叙事与功能实现的核心载体。

具备陈设艺术的整体策划能力：熟练掌握灯具、家居织物、艺术品、工艺品、绿化等各类陈设品的分类、特性与选用原则；精通对称、重复、对比、呼应、渐变、解构等十余种形式美法则，并能将其创造性应用于陈设布置中，以提升空间的文化品位、艺术格调与个性化表达。

（三）课程的重点

1. 色彩心理效应在具体空间设计中的精准应用与色彩组合的创造性搭配。
2. 家具风格特征的辨识及其与现代生活空间的融合与再设计。
3. 室内陈设设计中形式美法则的综合运用与空间氛围的整体营造。
4. 手绘表现中透视、比例、材质与色彩的快速概括与表达能力。

二、考核内容和考核目标

第一章 室内色彩设计

一、学习目的与要求

通过本章深入学习，要求学生不仅熟记色彩学的基础概念，更能深刻理解色彩作为最活跃视觉要素在室内设计中的强大影响力。学生应能科学分析色彩带来的冷暖、轻重、距离、情绪等复杂心理感受，掌握一套从色彩定位、主次搭配到细节调整的系统设计方法。最终能够针对一个具体的、包含特定功能、使用者画像和风格倾向的设计命题，撰写一份逻辑清晰、论据充分的色彩设计专项报告，并配以相应的色彩意向图进行说明。

二、课程内容

1. **色彩科学基础**：色彩的定义与产生（光与物）；固有色与环境色；色彩的三要素（色相、明度、纯度）及其相互关系；无彩色与有彩色体系；三原色与色彩混合基本规律。

2. **色彩心理与感觉**：系统学习色彩作用于视觉引发的六种主要感觉：冷暖感、轻重感、体量感（膨胀与收缩）、距离感（前进与后退）、软硬感、动静感；分析每种感觉与色彩三要素（色相、明度、纯度）之间的主导与关联关系。

3. **色彩的对比与调和**：深入剖析色相对比、明度对比、纯度对比的具体类型与视觉效果；详细阐述以色相环为基础的邻近色协调、类似色协调、对比色协调与互补色协调等方法；探讨如何通过面积、位置、形状等因素控制对比与调和的强度。

4. 色彩在室内设计中的综合应用：

各色系专题分析：对红、黄、蓝、绿、紫、黑、白、灰、褐等主要色相的视觉特征、文化象征、心理影响及在各类空间（家居、商业、办公等）中的适用性进行案例化解读。

设计流程与方法：学习如何根据空间功能（动/静、公/私）、使用者（年龄、职业、性格）、环境条件（采光、朝向）确定空间主色调、辅助色与点缀色；掌握经典色彩搭配组合（如自然系、梦幻系、民族风、简约风等）的构成逻辑。

整体配色策略：理解色彩如何参与空间划分、引导动线、塑造视觉焦点、调节空间尺度。

三、考核知识点及要求

识记：准确表述色彩三要素、色彩六感、色彩对比与调和的分类名称及基本概念；记忆主要色相（如红、黄、蓝等）的普遍心理象征意义；背诵至少五种经典室内色彩组合范例。

领会：能够分析一幅室内设计图片或案例中的色彩运用，指出其主导的色彩感觉、使用的对比/调和手法，并解释其可能营造的空间氛围；能比较不同色相（如蓝色与橙色）在相同空间中可能产生的不同心理效应。

综合应用：给定一个虚拟设计任务书（如“为一对年轻艺术家夫妇设计其工作室兼会客空间”），能够独立完成一份完整的色彩设计方案。方案需包括：色彩设计理念阐述；基于功能分区的色彩规划图（可手绘或图示）；主色、辅助色、

点缀色的具体色标及材质建议；关键空间的效果色彩意向说明。方案应体现对色彩理论的深刻理解、对使用者需求的回应以及一定的艺术创造力。

第二章 室内家具设计与表现

一、学习目的与要求

本章要求学生建立起对家具的系统性认知，超越其作为“器物”的层面，将其理解为文化、技术、艺术与功能的综合体。学生需熟练掌握家具的多维度分类方法，能够辨析从文艺复兴到现代主义主要风格家具的形态、装饰与精神内涵差异。重点在于掌握家具设计的核心造型法则，并能够运用这些法则对现有家具进行审美评析，或为特定空间进行家具的策划、选型与组合布置设计，使家具成为实现空间主题与优化生活方式的主动能工具。

二、课程内容

1. 家具的多维度分类体系：

按使用功能：支撑类、凭倚类、储藏类、装饰类的详细划分与典型代表。

按结构特征：框式、板式、拆装、折叠、曲木、壳体、悬浮、树根家具的结构原理与特点。

按制作材料：木质、金属、玻璃、塑料、竹藤、皮革家具的材料特性、工艺及视觉表现。

2. 家具风格的历史演进与比较：

西方古典家具：文艺复兴、巴洛克、洛可可时期家具的社会背景、造型特征、装饰母题与代表性作品深度解析。

中式古典家具：明式家具的简练洗练、结构精到与人文气息；清式家具的富丽繁缛、工艺精湛与地域流派（苏作、京作、广作）比较。

现代家具的形成与发展：从工艺美术运动、新艺术运动、荷兰风格派到包豪斯的功能主义革命；介绍密斯·凡德罗、布劳耶、沙里宁等大师的经典作品及其设计思想；简述战后现代家具的多元化发展（如波普、后现代、有机现代等）。

3. 家具设计的核心造型原则：深入讲解比例、平衡（对称与不对称）、和谐、对比、韵律（连续、渐变、起伏）、仿生六大原则在家具设计中的具体体现与应用方法。

4. 家具在室内空间中的整合设计：家具与空间尺度的关系；家具布置的基本形式（如对称式、围合式、自由式）；家具作为空间流线组织者与功能区域界定者的角色；家具与照明、陈设的协同设计。

三、考核知识点及要求

识记：准确说出家具按功能、结构、材料的分类名称及典型实例；记住巴洛克、明式、包豪斯等关键风格时期的名称及其最核心的一两个特征；熟记家具设计的六大造型原则。

领会：能够对比分析两件不同风格（如一件明式椅和一件巴塞罗那椅）家具在造型语言、材料使用、文化寓意上的根本差异；能够解读一件现代家具作品是如何体现比例、对比或韵律等造型原则的。

综合应用：提供一张包含家具的室内实景图，要求分析其中主要家具的风格归属、在空间中所起的功能与形式作用，并评价其选型与布置的合理性，提出可能的优化建议。

第三章 室内陈设设计与表现

一、学习目的与要求

本章旨在培养学生作为“空间软装策划师”的综合能力。学生需认识到陈设是赋予空间个性、情感与故事的“点睛之笔”。要求系统掌握从功能性灯具到纯装饰性艺术品的庞大陈设体系，精通十余种形式美法则的底层逻辑与视觉表达。最终能够根据一个完整的空间框架（硬装与家具已定），独立完成一套详尽的陈设设计提案，通过物品的选择、组合与布置，将空间主题视觉化、情境化，展现出深厚的审美修养、文化理解与细节把控能力。

二、课程内容

1. **室内灯具的专项设计**：灯具的五大分类（吊灯、吸顶灯、筒灯、射灯、台灯/落地灯）及其适用场景；灯具选择与空间风格、功能、层高、光环境营造（基础照明、重点照明、装饰照明）的综合关系；赏析古典、现代、自然等不同风格的灯具设计。

2. 室内陈设的全面分类与运用：

功能性陈设：重点讲解家居织物（窗帘、地毯、靠垫）的材质、工艺、款式及其在调节光线、划分空间、营造氛围中的策略性运用。

装饰性陈设：系统介绍艺术品（绘画、书法、雕塑、摄影）与工艺品（陶瓷、金属器、玻璃器、木石雕、盆景）的审美特性、文化内涵及在空间中的陈列原则。

其他陈设：包括书籍、音乐器材、收藏品等体现使用者个性化生活的物品。

3. **陈设设计的核心形式美法则**：针对对称、重复、均衡、对比、呼应、渐变、光雕、解构、倾斜、仿生等十种手法，分别从定义、视觉心理效应、在室内设计（特别是立面、天花、整体构图）中的具体应用案例、操作要点四个方面进行深度剖析。

4. **室内绿化与自然元素集成**：观叶、观花植物的选择与室内养护要点；水体（静水、流水）与山石在室内造景中的应用手法；绿化与自然元素对净化空间、陶冶情操、连接室内外环境的作用。

5. **陈设设计的整体工作流程**：从解读空间主题、分析使用者需求，到制定

陈设清单、选择单品、规划布置点位，再到最终效果把控的全流程解析。

三、考核知识点及要求

识记：准确列出灯具的主要分类及窗帘的常见款式；说出至少八种形式美法则的名称及其基本定义；区分功能性陈设与装饰性陈设的主要类别。

领会：能够分析一幅室内场景图，识别其中运用了哪些形式美法则（如“该墙面运用了重复与渐变的复合手法”），并解释其产生的视觉效果；能说明为何在某中式风格空间中宜选用国画而非油画作为装饰。

综合应用：提供一张强调陈设设计的室内图片，要求学生详细撰写分析报告，重点阐述其中运用的三种以上形式美法则，并说明这些法则如何共同作用以强化空间主题。为一个给定的空间（提供平面图、硬装与家具风格描述）进行陈设软装方案设计。

第四章 室内家具与陈设手绘表现技巧

一、学习目的与要求

本章将手绘定位为设计师不可或缺的思维语言与沟通工具。学习目的不仅是掌握技法，更是建立通过徒手画进行观察、思考、创造的习惯。要求学生理解手绘表现的科学与艺术性双重属性，通过大量循序渐进的训练，掌握从单一线条到复杂组合、从结构素描到快速着色的一整套表现方法。最终能够脱离照片临摹，面对一个设计构思或实物，快速、自信地用手绘进行多角度、有表现力的视觉化呈现，为设计构思提供有力支撑。

二、课程内容

1. 手绘表现理论体系：手绘在设计流程中的核心价值（构思、推敲、沟通）；手绘表现的三大特点（科学性、艺术性、说明性）及其具体内涵；不同绘画工具（钢笔、针管笔、马克笔、彩铅）的性能、笔触特点与适用场景。

2. 系统化训练方法：

线条基本功：慢写线条（控制力、韵味）与速写线条（力度、速度）的针对性训练目的与方法；如何通过线条的粗细、疏密、虚实表现材质与空间。

临摹与转化：科学临摹的步骤（从拓印摹写到对照临绘）；如何通过临摹学习他人的构图、透视、概括与色彩搭配技巧；如何将临摹所得转化为个人表达能力。

透视与构图基础：一点透视、两点透视在室内手绘中的简易应用法则；构图中的取舍、重心与平衡。

3. 专项对象表现技法：

家具单体表现：如何捕捉不同风格家具的造型特征与比例；木质、金属、玻璃、布艺等材质的线条与笔触表现规律。

陈设组合表现：灯具、织物、饰品等组合的构图与层次感表现；如何快速表

现植物的形态。

空间场景小稿：学习如何快速勾勒空间布局，交代家具、陈设与空间的关系，并施加简单的色彩氛围渲染。

4. 着色技巧与画面氛围营造：马克笔与彩铅的基础着色技法（平涂、渐变、叠色）；如何用色彩概括光影、材质与空间色调；画面视觉中心的塑造与整体氛围的控制。

三、考核知识点及要求

识记：说出手绘表现的三大特点；列举出手绘常用的工具类型及其特点；明确慢写线条与速写线条训练目的的区别。

领会：能够赏析一幅手绘作品，评价其在线条运用、透视准确性、材质表现或色彩氛围营造方面的优缺点；理解临摹与创作在技能学习中的不同阶段作用。

综合应用：在规定时间内，根据提供的实物照片或简单命题（如“绘制一把现代休闲椅”），完成一张兼具结构准确性与艺术表现力的手绘作品（线稿+着色）。

三、参考教材与考核实施要求

（一）本课程使用的参考书

室内色彩、家具与陈设设计(第4版)，文健主编，清华大学出版社，2025年版。

（二）本课程的考试要求

1. **理论联系实际的能力**：考试不仅考查对概念和理论的记忆，更着重考查运用理论分析、解决实际设计问题的能力。考生需能将对色彩、家具、陈设的理解融入具体的设计情景中进行阐述与应用。

2. **设计过程的完整性**：对于综合设计类考题，要求呈现相对完整的设计思维过程，包括分析、定位、构思、表现等环节，而非仅有最终结果。

3. **图纸表达的规范性**：手绘表现部分，除艺术性外，同样注重表达的清晰性、可读性。线条应肯定，透视应大致准确，比例应协调，材质与色彩应通过图例或标注予以说明。

4. **创新与审美素养**：在符合功能与理论要求的基础上，鼓励在色彩搭配、形式组合、表现手法上展现个人审美品位与适度的创新性。

（三）关于本课程考试命题的若干规定

考试形式与时间：本课程建议采用“闭卷笔试”与“手绘实操”相结合的方式进行考核。笔试部分用于考核识记、领会及设计分析能力；手绘实操部分用于考核综合应用与表现能力。总考核时间建议不低于150分钟，两部分可同时进行。

命题原则：命题严格以本大纲所列考核内容和目标为依据，覆盖各章核心知识点。试题应体现层次性，既有基础性、识记性题目，也有需要综合思考、灵活

应用的中高难度题目。重点章节（第二、三章）的命题分值占总分的较大比重。

能力层次与分数比例：在试卷总体设计中，对不同能力层次要求的分数比例大致规划为：识记约占 15%，领会约占 25%，简单应用约占 30%，综合应用约占 30%。其中“综合应用”主要体现在设计分析、方案策划和手绘创作等题型中。

主要题型：笔试部分可采用选择题、判断题、论述分析题，手绘实操部分为设计表现题。所有题型均围绕室内色彩、家具、陈设的设计理论与实践展开。