

高等院校艺术学门类『十三五』规划教材

家具与陈设艺术设计

JIAJU YU CHENSHE YISHU SHEJI

主編 任康麗 蘇和

之川设计
ARTDESIGN

高等院校艺术学门类『十三五』规划教材

家具与陈设艺术设计

JIAJU YU CHENSHE YISHU SHEJI

主编 任康丽 苏和

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

图书在版编目 (CIP) 数据

家具与陈设艺术设计 / 任康丽, 苏和主编. — 武汉: 华中科技大学出版社, 2015.10

高等院校艺术学门类“十三五”规划教材

ISBN 978-7-5680-1313-0

I. ①家… II. ①任… ②苏… III. ①家具-设计-高等学校-教材 ②家具-室内布置-高等学校-教材 IV. ①TS664.01 ②J525.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 253795 号

家具与陈设艺术设计

任康丽 苏 和 主编

Jiaju yu Chenshe Yishu Sheji

策划编辑: 彭中军

责任编辑: 华竞芳

封面设计: 龙文装帧

责任校对: 曾 婷

责任监印: 张正林

出版发行: 华中科技大学出版社 (中国·武汉)

武昌喻家山 邮编: 430074 电话: (027) 81321913

录 排: 龙文装帧

印 刷: 湖北新华印务有限公司

开 本: 880 mm × 1 230 mm 1/16

印 张: 10

字 数: 307 千字

版 次: 2016 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

定 价: 59.00 元

本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

目录

Furniture and Furnishing Art Design

1

第一章 家具与陈设设计的概念

Chapter 1 Furniture and Furnishing Design Concept

- 第一节 家具与陈设设计的一般概念 /2
- 第二节 室内陈设的主要任务 /3
- 第三节 陈设设计的关联对象 /5
- 第四节 陈设设计的作用 /7
- 第五节 室内陈设艺术的设计要点 /8

11

第二章 家具设计的历史

Chapter 2 Furniture Design History

- 第一节 西方古典家具历史 /12
- 第二节 西方近现代家具历史 /19
- 第三节 中国古代家具历史 /34

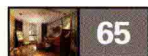

49

第三章 家具与陈设的基本类型

Chapter 3 Basic Types of Furniture and Furnishing

- 第一节 艺术品与家具的组合陈设 /50
- 第二节 布艺与家具的组合陈设 /60

65

第四章 居住空间的家具与陈设艺术

Chapter 4 Furniture and Furnishing Art of Living Space

- 第一节 居住空间的一般家具类型 /66
- 第二节 居住空间陈设艺术风格 /71
- 第三节 居住空间陈设艺术品分类 /79

81

第五章 办公空间的家具与陈设艺术

Chapter 5 Furniture and Furnishing Art of Office Space

- 第一节 办公空间家具的一般类型 /82
- 第二节 办公空间中陈设品的主要类型 /96
- 第三节 办公空间陈设艺术风格 /99
- 第四节 办公空间家具与陈设案例分析 /102

111

第六章 公共空间的家具与陈设艺术

Chapter 6 Furniture and Furnishing Art of Public Space

- 第一节 公共空间中的家具与陈设设计 /112
- 第二节 公共空间中的陈设艺术风格 /116
- 第三节 公共空间中的家具与陈设案例分析 /120

123

第七章 酒店空间的家具与陈设艺术

Chapter 7 Furniture and Furnishing Art of the Hotel Space

- 第一节 酒店空间中的一般家具类型 /124
- 第二节 酒店空间中的陈设艺术风格 /136
- 第三节 酒店空间中的家具与陈设设计案例分析 /139

141

第八章 绿色植物与陈设艺术

Chapter 8 Green Plants and Furnishing Art

- 第一节 空间中具有生命力的陈设设计 /142
- 第二节 空间中植物配置的作用与功能 /143
- 第三节 空间植物装饰设计原则 /146
- 第四节 居住空间植物配置与陈设设计 /147

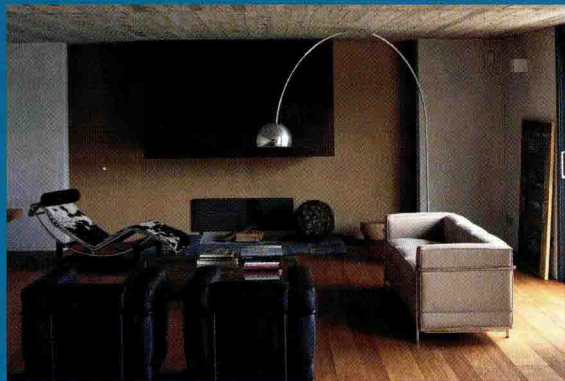
152

参考文献

第一章

家具与陈设设计的概念

Chapter 1 Furniture and Furnishing Design Concept

第一节

家具与陈设设计的一般概念

人类从诞生之日起就知道“美化”其生存的环境。在漫长的历史发展过程中，家具与陈设伴随着人类的文明从远古走到现代，其艺术形式在不断地完善、丰富并逐渐发展成室内设计专业的一个子系统。随着经济、文化的快速发展，人们的生活品位逐渐提高，创造既能满足使用功能需求，又具有艺术鉴赏力的家具与陈设成为现代人新的理想生活追求。因此，家具与陈设的设计范畴及广度也在不断地发展和延伸，并成为一类新的研究方向。

对家具最简单的理解是室内空间中所摆放的用于坐、卧的设施。家具包括很多门类，并具有不同的功能与形式，是室内设计中的主要内容。合理的家具配置能够达到视觉上的平衡，构成一个使用功能与美观并存的内部环境。

对陈设最通俗的解释就是陈列、摆设，具体在室内空间中是指窗帘、家具、灯具、艺术品、花卉等与室内各空间的组合关联。陈设设计是尽可能地运用空间中一切媒介，强化个性效果，提升文化审美精神，丰富人对空间的感性认识。

家具与室内陈设设计应与空间的用途和性质相一致。不同的空间功能所涉及的家具与陈设的内容应有所选择，必须整体协调把握。个性化的家具与陈设设计不仅具有玩味欣赏的作用，同时还应有潜移默化影响生存方式的意义。从室内陈设设计中可折射出居住者的身份、地位、兴趣、品位等个性特色，物与空间的风格化形式将强化室内空间设计的理想意义。

一、家具设计的基本概念

家具设计，英文为“furniture design”。家具是指人类维持正常生活、从事生产实践和开展社会活动必不可少的一类器具。家具跟随着时代的脚步不断发展创新，到如今门类繁多，用料各异，品种齐全，用途不一。家具是由材料、结构、形式和功能四种因素构成的，其中功能是先导，是推动家具发展的动力；结构是主干，是实现功能的基础。这四种因素互相联系，互相制约。

二、室内陈设设计的基本概念

室内陈设可称为摆设、装饰、软装饰等。“陈”在《辞海》中有多种解释：①安放，摆设，陈列；②叙述，说明；③时间久的，旧的；④周朝国名，在今河南东部和安徽亳州一带，为楚所灭；⑤朝代名，南朝之一，公元557—589，陈霸先灭南梁后建立，建都建康（今南京）为隋所灭。“设”在《辞海》中的解释为：①建立；②陈列，布置；③筹划；④假如，假设。“陈设”的意思为布置、摆设，也指摆设的东西。因此，“陈设”的古意与现代的意义相仿，都是摆设、安放、布置室内空间的意思。

从现代的生活中看，室内陈设设计是被单独列为一个研究专项的内容。陈设艺术设计是建立在建筑学、环境科学、美学和社会科学基础上的边缘学科，它是以人的活动及空间条件为依据的，对广泛的视觉艺术门类及实用生活用品进行整合设计，其目的是创造人类和谐、美好的生活环境。

陈设设计也被称为软装饰设计,英国设计史学家乔治·塞维奇 (George Savage) 认为室内软装饰设计是建筑内部固定的表面装饰和可移动的布置所共同创造的整体结果。硬装饰是指固定在建筑物表面或内部的装饰,是不可移动的。而软装饰设计具体的解释是在室内设计的过程中,设计者根据空间环境的特点、功能需求、审美需要、使用对象、工艺特点等要素,利用室内可移动物品塑造的陈设内容。它涵盖了室内所有非固定装饰物品,包括室内织物(如壁挂、窗帘、台布、床罩)、家具、灯具、植物等各项内容的形态设计、色彩设计、材质设计、灯光设计等。事实上,陈设设计是影响室内物质环境与精神环境的重要因素。

根据使用功能的不同,室内陈设设计可大体分为住宅室内陈设设计与公共空间室内陈设设计两类。前者主要是根据居住者的自身条件及精神需求来确定的,目的是为家庭营造出温馨的室内环境。后者是指除了住宅以外的所有建筑物的室内空间,根据环境及使用性质的不同,创造出独特的空间氛围。

陈设艺术设计包括两个方面的内容:第一,空间中实用陈设品的设计、选择与布局,包括局部的具体设计;第二,观赏艺术品的计划、选择与布局,包括各类艺术品的具体创作形式。因此,室内陈设一般也分为功能性陈设和装饰性陈设。功能性陈设指具有一定实用价值并兼有观赏性的陈设,如家具、灯具、织物和日用器皿等。装饰性陈设指以装饰观赏为主的陈设,如古玩、字画、工艺品、植物、插花等。

不同的时代,不同的环境,不同的室内功能,不同的使用者,不同的地域及民俗,不同的文化背景,家具与陈设设计在空间的表现意义都有所不同。

第二节

室内陈设的主要任务

室内陈设作为室内设计中不可分割的一部分,对室内环境有着重要的作用,也是决定室内设计成功与否的重要标志。室内陈设设计可以烘托室内气氛,创造环境意境,将室内空间环境提升到一个新的文化境界。与气氛相比较,意境是不仅被人感受,还能引人联想与启迪的一种精神世界的享受。因此,在陈设艺术设计中协调不同的风格,塑造不同的陈设作品会将室内空间指向新的设计高度。

室内陈设设计是创造性地发展室内二次空间,丰富空间层次。其任务比一般的室内设计更为细致。室内陈设艺术是将家具、灯饰、地毯、绿植、布艺等划分出二次空间,使空间的分隔更完美,使用功能更趋合理性,增加空间的层次属性,使室内设计的品质文化更为突出,调节室内环境色彩,柔化空间氛围。室内陈设设计的任务包括四方面:①满足对空间环境的使用需求;②体现对室内三大界面的艺术装饰,使空间层次更为丰富;③对家具、织物、植物等进行系统布置及重新创作,满足使用者的精神文化需求;④调节室内色彩,丰富视觉层次。

一、满足对空间环境的使用需求

室内陈设应与室内使用功能相一致,满足室内最基本的功能需求。陈设品的线条、色彩,不仅应展现本身的特色,也应与空间场所相互对应,体现空间特色,形成独特艺术氛围。

室内陈设品的大小、形式应与室内空间家具尺寸取得良好的比例关系,满足其空间的需求规范。如果室内陈

设品过大，常使空间显得狭小而拥挤；如果室内陈设品过小，又可能产生室内空间过于空旷的问题。因此，一切陈设品都应与家具和室内空间的大小密切配合，与空间融为一体，形成稳定、平衡的关系。

陈设品的布置应满足室内风格的整体要求，形成统一的视觉效果。室内空间的对称或非对称，静态或动态，对称平衡或不对称平衡，环境气氛的严肃、活跃、雅静等，这些内容都要满足其空间整体风格的需求。

陈设艺术的宗旨就是要创造一种更加合理、舒适与美观的室内空间环境。认识到空间环境需求的重要性就能在陈设艺术品的选择上具有创新性，在室内设计中更加注重发挥它的作用，创造出丰富多彩的室内空间。

二、体现对室内三大界面的艺术装饰，使空间层次更为丰富

室内陈设设计能够使室内的空间层次更为丰富，改善其各类空间形态。由墙面、地面、顶面围合的空间称之为一次空间，而利用室内陈设分割其一次空间就能形成可变的二次空间。在二次空间的界面装饰中需要将陈设设计的理念都统一在其中，表现在其界面的不同装饰氛围中。如室内中的绿色植物可将其靓丽的色彩、生动的形态、无限的趣味有效地与室内顶面、地面、墙面的设计进行结合，以改善室内的空间层次。

在界面的设计中，陈设品的色彩、材质也应与空间的层次相协调。整体陈设设计在色彩上可以采取对比的方式，以突出重点；或采取调和的方式，使家具和陈设之间，陈设和陈设之间，取得相互呼应、彼此联系的协调效果。

三、对家具、织物、植物等进行系统布置及重新创作，能够满足使用者的精神文化需求

室内陈设是对家具、织物、植物等进行系统布置，营造室内气氛和意境。气氛是内部环境给人的总印象，是能够多少体现这个环境与那个环境具有不同性格的东西。通常所说的“轻松活泼”“庄严肃穆”“安静亲切”“欢快热烈”“朴实无华”“富丽堂皇”“新颖时髦”等室内气氛感受都可以由环境气氛体现出来，以满足不同人的精神文化需求。利用软装饰重新创造意境则是室内环境所要集中体现的设计思路，与气氛相比，意境不仅可以被人感受，给人以启示或教益，还能引起人们情感上的共鸣。

在有些建筑中，密集的钢架、成片的玻璃幕墙、光亮的金属板材充斥了室内空间，这些材料所表现出的生硬冰冷的质感，使人们对空间产生了疏远感。而家具、织物、植物这些元素能够明显地柔化空间，丰富空间的层次，给室内带来一派生机。

优秀的室内设计总是需要具有特定的气氛或明确的主题，因此，当室内空间所需要表达某种气氛，可确定一种主题时，可借助于室内陈设设计予以表达。陈设品大多为具体的物品，它在室内环境中可起到画龙点睛和情景交融的作用。陈设设计能够让使用者的文化修养得以提升，满足其内心世界的精神需求。

四、调节室内色彩，丰富视觉层次

色彩是室内设计中最有感染力的元素。如：红色使人心跳加快，感到兴奋；黄色是所有色相中明度最高的色彩，具有轻快、透明、活泼、光明等印象；白色让人感觉宁静、安详、纯洁。不同的色彩可以引起不同的心理感受，因此在室内陈设设计中解决好色彩的问题，能够提升室内空间的感知度、舒适度以及环境气氛，并对使用者的心理和生理均有较大影响。

陈设设计中具有丰富的色彩因素，赋予室内空间生命力。陈设品的色彩既作为主体色彩而存在，又作为点缀色彩来运用。在地面、墙面、天花板上进行色彩设计，同时精心挑选插花、字画、工艺品装饰室内空间，可给空间带来丰富的色彩效果，调节使用者的内在心理感受。

第三节

陈设设计的关联对象

室内陈设设计是室内设计中不可分割的重要组成部分，它需要解决室内空间中的各类装饰问题。家具、织物、灯具、植物等是室内陈设中的各类元素，运用得当能够将室内设计呈现出具有个性特征的空间感受。陈设设计在室内设计中的侧重点和研究的深度具有独特性，它是在室内功能解决后所做的进一步深入细致的具体设计，能体现出文化层次与人的精神层面。其艺术效果与设计师、使用者的内在修养、文化学识、精神需求都有着重要的关联。室内陈设设计与室内设计是一种相辅相成的枝叶与大树的关系，不可强制分开，只要存在室内设计的环境，就会有室内陈设的内容。

一、家具与陈设设计的关联

家具与陈设设计有密切的关联。家具是满足人们生活需求的产物，其尺度、比例直接影响到室内环境的舒适性。而陈设设计涉及家具的造型、色彩和材质等，它影响着室内空间氛围的营造。家具受地域、民族、风俗习惯等不同因素的影响，形式千变万化，而陈设随之改变，形成了家具陈设一体化的模式。如中式古典家具按使用功能可以分为坐具（长凳、椅子等）、承具（炕桌、条案、香几等）、卧具（榻、罗汉床、架子床）等。在这些家具中，陈设古玩如瓷器、陶器、茶具、佛像等，形成特有的中国传统风格，集中反映了中式传统室内风格的特色。

二、织物与陈设设计的关联

织物在现代陈设设计中占了相当大的比重。窗帘、床罩、沙发布艺、地毯、壁挂、帷幔以及房间的隔断等都具有织物的元素。织物除了具有遮蔽、隔声、隔热、调节光线等作用，还能形成多样性的室内柔化设计方法。它将装饰中生硬的、冰冷的线条分割成柔美、细腻的多维度空间，使室内居室环境具有想象力，富有人情味。

从室内陈设设计角度看，织物的不同色彩、图案、肌理及品质都会给人带来不同的心理感受。红色调给人以热情、温暖之感；蓝色调给人以安静、清凉之感。大图案给人简洁、醒目的印象，小图案带给人秀美之感。丝绸质地轻薄，给人以动感；麻绒质地厚实，富有立体感。这些都与整体的陈设设计密切相关，形成具有特色的艺术氛围。如在现代建筑中，由于窗户所占墙面面积增大，故窗帘在陈设设计中十分凸显。窗帘不仅具有遮光、阻挡视线的功用，而且还具有私密性和安全感的属性。在空间的陈设设计中，营造室内良好空间氛围需要利用窗帘的渲染与烘托。

三、灯具与陈设设计的关联

灯具设计在室内环境中具有重要的烘托作用。各类灯具的设计不仅能够加强室内空间冷暖氛围，而且灯具本身也逐渐成为一种另类、时尚的家具，它为室内设计增添了实用性与艺术性的空间效果。

现代灯具最早来源于工艺美术运动，它首先提出了“美与技术结合”的原则，反对纯艺术。工艺美术运动在装饰上推崇自然主义，同时它强调设计忠于材料和适应使用目的，从而创造出了一些朴素而实用的作品。这些观念对于灯具设计的发展起到了开辟先河的作用。

自工艺美术运动以后，灯具设计便开始与室内陈设有着密不可分的关系。在功能前提下，灯具的艺术性和装饰性会陶冶心境，渲染生活品质。灯具的存在不仅完备了室内的内部功能，而且由于灯具的使用灵活性，使空间处理得到丰富和延伸。灯光是空间的魔术师，灯光的美诱惑着光影空间若隐若现，使人的心境得以愉悦。

四、艺术品与陈设设计的关联

艺术品与陈设设计有着密不可分的联系。随着社会生产力的提高、现代化进程的加快，人们越来越关注精神层次的修炼。它主要体现在生活品位的个性化、风格化，不再满足于大众性质和主要功能性质的室内空间环境。而具有独特审美心境的室内空间越来越受到现代人的青睐，正是在这种需求下促进了室内陈设设计的发展，影响着设计中更多风格个性化和多元化的陈设艺术倾向。因此，艺术品在这一装饰潮流中扮演着重要角色，其内容在室内空间中的表现形式也多种多样，在运用的过程中应注意与空间的性质和用途相一致，无论是在内容、题材的选择上，还是在设计风格的确立上，都要与室内空间整体风格相协调。艺术品的意义在于烘托室内气氛，强化空间特点，增添空间中的审美情趣，实现个性化与环境的统一。

五、植物与陈设设计的关联

人的一生约有 80% 的时间是在室内度过的，因此，室内空间环境是影响人们生理及心理健康的重要因素之一。工业革命的成果在为人类带来了坚固、明亮、舒适及使用方便的建筑的同时，也带来了一系列的病症。建筑物内部家具、装饰材料等大量散发有毒、有害气体，同时许多家电辐射指数偏高，给人们的生命健康带来了极大的威胁。因此，绿色设计的概念日益受到人们的关注。

在对室内空间做充分分析后，就要进行室内绿化植物的选择，要全面考虑植物的生态习性、观赏特性及室内空间的具体环境条件等各方面因素，科学合理地选出适宜的室内绿化植物，使其通过艺术的安排布置，令室内锦上添花。

要使室内绿色植物具有良好的视觉效果，就必须选择适合室内种植的植物。植物的生长取决于温度、光照、水分、空气等自然条件，而室内空间的生态条件与室外相比有一定的不足，室内的光照、通风等条件都不如室外的更有利于植物的生长。因此，要根据室内空间的生态条件选择绿化植物的类型，如耐旱的仙人掌、多肉植物，以及较容易养护的观叶性植物都能与室内陈设家具进行搭配形成生态的区域小环境。另外，植物的形态、色彩等往往具有不同的艺术美感，具有较强的观赏性，从而受到人们的喜爱。如，中式风格的空间中，在红木几架或博古架上摆放虬曲多姿、苍劲古朴的树桩盆景，与字画书法相映衬，更显中式风格的沉稳内敛和意境深远。

总之，室内绿化植物的选择，要全面考虑植物与室内空间各方面的关系，避免因选择不当造成空间艺术美感的缺失，也要避免因植物自身的生态习性与室内环境条件不符而枯竭。同时，要注意避免在室内摆放有毒有害的植物，以免危害身体健康。

第四节

陈设设计的作用

室内陈设设计是一个极富人性化的概念，使用者的定位决定设计是否成功。设计的成功与否依靠设计概念的引导性是否正确。不同传统文化体现了人们不同的生活方式、思维习惯等。因此，陈设之物之于环境，犹如公园里的花、草、树、木、山、石、小溪、曲径、水榭，是赋予自然之景空间生机与精神价值的重要元素。陈设品的艺术品鉴对当下的室内空间亦起到了较大作用。

一、满足使用功能与精神需求，提升空间设计的特色

现代室内陈设艺术不仅直接影响到人们的生活质量，还与室内的空间组织、能否创造高水准的美好环境有着密切关联。现代室内陈设在满足人们生活需求、休息等基本要求的同时，还必须符合审美的原则，形成一定的气氛和意境，给人们带来美的享受。陈设品的基本类型有实用型、装饰型和两者兼有的形态。其种类繁多，不拘于形式，常用的有古玩、书籍、乐器、字画、雕塑、插花、绿色植物、织物、日用器皿、家用电器及其他小物品。它们的运用十分广泛，除了满足人的使用和精神上的功能需求外，还对提升空间的文化特色起到了积极的作用。

功能关系一方面体现在陈设品之间的搭配组合中，同时也体现在与空间、界面的相适应中。在大空间中往往存在无界面限定感知的小空间，这种小空间具有亲切感、安全感、领域感，是人的心理环境所需要的重要环境。陈设设计为这样的小环境创造了许多构造形态与设计思路。如休息大厅中用地毯和沙发构成休息区，其体量感为空洞的大厅增添了舒适的氛围。又如，屏风或小隔断围合的餐厅雅座，使单调、沉闷的墙面形成富有变化的视觉效果。酒店大堂有绿树、鱼池和花台的营造，室内外融为一体，形成舒适宜人的生态环境。陈设设计在功能上、艺术上对空间进行补充、丰富，从精神层面使人得到意想不到的生动情趣。

二、面对不同人群，陈设设计手段对人的心理环境具有极大的影响

由于室内空间中的使用者不同，对于室内陈设的布置亦有不同的心理需求。陈设品的形式、大小、色彩、质感和肌理会给人带来不同的视觉和心理感受。如儿童使用的室内空间常布置各类玩具和色彩鲜艳、富于幻想的装饰物，充满童年趣味，突出儿童活泼好动、大胆奔放的心理特征；老年人则偏向成熟、古典的风格，沉稳的色调及幽雅的饰物，体现一派平和宁静的气息，这样的陈设符合老年人的心理特征。陈设设计对于不同年龄的人，在心理环境的处理上有所不同，不同的陈设设计可以使人获得稳定、亲切、活泼、冷暖、轻重、远近等不同感受。陈设品质感的设计表达实为含蓄，但体现出无穷的领悟力和想象力。

三、柔化空间，形成空间的展示主体元素

现代科技的发展，城市钢筋混凝土建筑群的耸立，大片的玻璃幕墙，光滑的金属材料等，这些都构成了冷硬、沉闷的都市空间，使人越发不能喘息。然而，人类喜欢悠闲、自然愉悦、舒适、活泼的室内环境，并寻求个性特

色。因此，陈设设计中的元素如植物、织物、家具等的介入，无疑使空间充满了柔和感与生机感。室内陈设中的织物一般质地柔软，手感舒适，易于产生温暖感，使人亲近。天然纤维棉、毛、麻、丝等织物来源于自然，易于创造出富有人情味的自然空间，从而缓和室内空间的生硬感，起到柔化空间的作用，同时也丰富了室内空间。

四、强化室内环境风格，体现传统文化内涵

陈设艺术的历史，是人类文化发展的缩影。在漫长的历史进程中，不同时期的文化赋予了陈设艺术不同的内容，也造就了陈设艺术的多姿多彩的艺术特性。陈设设计能够强化室内空间中的风格，如古典风格、现代风格、中国传统风格、乡村风格等，既体现时代特色的一面，也有人性化的一面。德国哲学家叔本华曾提到风格是“心灵的外观”，因此，在追求风格时，不论这些形式多么经典，如果没有心灵的创造，则室内空间索然无味、空洞无物。优秀的室内陈设设计必然存在一种延续的内涵，它是具有历史性、哲理性的，能体现人的精神本性思维。因此，陈设品的合理选择对室内环境风格起着强化的作用。

五、简约的设计概念赋予陈设艺术更重要的使命

现在很多人提倡简约，也有人明确提出了“简装修、重陈设”的概念。所谓“简装修”，也就是淡化对界面的修饰，而“重陈设”则是在室内装饰中更加强调陈设设计的作用。简约成为设计的原则。简约不是简单化，而是更高层次的追求。注重简约的建筑空间及其装修一般没有强烈的文化性格，在艺术风格上是中性的，给陈设艺术表达以极大的自由空间，也给陈设艺术以重要的使命。因为人在生活空间中不会满足一般功能意义上的陈设，人需要在空间中有些“视点”，并通过这些“视点”享受美感，也需要通过一些文化形态反映过去和现在的联系，寻求精神的寄托和性情的陶冶。因此，陈设设计除了功能性和形式美感的要求，文化品位的要求十分重要。“简装修、重陈设”给予陈设艺术以更高的要求，体现文化品位、地域特色和个性的任务就主要由陈设艺术来创造。

第五节

室内陈设艺术的设计要点

一、陈设品与其所处环境相协调

在室内设计中应根据环境特点来选择适宜的陈设品。具有个性的优秀饰品如家具、织物、灯具、植物、雕塑等都可以作为陈设品，在设计时充分发挥陈设的特点，让陈设与室内的环境相协调，形成具有统一性的空间风格。室内陈设艺术设计需要展开丰富的空间想象，充分发挥各类材质的魅力，以创造无穷的精神世界。

二、陈设品协调空间的尺度与比例

古希腊毕达哥拉斯派提出“美是和谐与比例”，说明事物的秩序、比例、尺度对提升美的内涵的重要性。艺术界的“黄金分割比例”，也是直接强调设计的事物各部分之间一定要有数学比例关系，即 1 : 0.618。尽管审美是

尺度协调的观点具有一定机械性的局限,也不能说明美的全部含义,但它对艺术形式的创造,对陈设设计却具有极其重要的指导意义。在陈设设计中必须将空间面积、墙体高度、家具尺度与陈设具体内容的尺度联系起来统一考虑。

三、陈设品色彩符合空间环境特点

陈设品的色彩应与室内家具统一协调,形成空间的整体层次特色。在色彩设计中可以采取对比的方式突出重点,或采取调和的方式与环境取得呼应,彼此联系。色彩是彰显个性特色的重要元素,如卧室墙面装饰选择淡蓝色体现恬静;书房选择根雕、古董的厚重色体现沉稳与典雅。这些在陈设设计中的色彩变化能够使空间增添更为贴近人精神生活的境界。

四、陈设品的选择与家具风格统一

室内家具的良好的视觉效果,放置构图的稳定及平衡关系,空间层次的对称与非对称形式都是陈设品与家具配置中需要关注的设计原则。陈设品的形、色、内涵与家具进行关联,而家具的风格反过来也映衬出陈设品的魅力,使空间更为丰富。

五、陈设品在空间中的垂直划分

在我国传统建筑中,空间的组织和划分是以水平方向为主,借助家具和屏风等实施的,这些方法在现代空间中依然存在。但是,由于现代建筑的结构形式的多样化使得现代空间的流通除了水平方向外,还有竖向空间的流通,垂直空间划分的手段灵活多变能改善室内单调的模式,使空间的层次更为凸显,陈设品在人的视觉构造上更为灵活。

六、陈设品材质与室内环境协调统一

陈设品的材质选择也是营造室内装饰效果的重要因素。材质是构成陈设品的物质基础,不同的材质产生不同的结构形式和不同的装饰造型。如:中国传统家具,利用花梨木及框架结构产生了具有淳朴、端庄、秀丽的造型;而现代家具中不锈钢管与皮革软垫及其特殊的结构特性形成了轻巧、通透的造型。随着社会的进步和科技的发展,不断有新的材料层出不穷地出现,丰富着人们的日常生活以及审美情趣。

七、陈设品的形状与所处环境相协调

陈设品的形状从体积角度可分为平面陈设品和立体陈设品两种。平面陈设品有书画、壁挂、照片等。这类陈设品一般都从正面观赏,可将其布置在室内的墙面、隔断以及各种呈平面状的界面上。立体陈设品有雕塑、绿植、盆景、观赏石、古玩等。立体陈设品无疑可以从各种角度观赏,它们除了可以靠近室内各种平面状的界面布置外,还可以布置在空间的其他各种位置上。在选择立体陈设品时要注意其形态能满足多方位视觉的要求。

思考题

- (1) 陈设设计包括哪些方面的内容?
- (2) 室内陈设设计的作用及设计要点是什么?

第二章

家具设计的历史

Chapter 2 Furniture Design History

东西方家具设计的历史见证了人类从最基本的生活方式到最实用、美观的设计观念的进步。了解家具设计的历史对学习艺术史、设计史都有所帮助。家具是人类生活中必不可少的一项产品，它的设计也预示着人类对美的探索与研究。由于受不同社会时期文化艺术、生产技术和生活习惯的影响，古代家具大致可以分为三个历史阶段，即奴隶社会的古代家具阶段、封建社会的中世纪家具阶段和文艺复兴以后的近代家具阶段。19 世纪欧洲工业革命后，西方家具的发展进入了工业化的轨道，在现代设计思想的指导下，摒弃了奢华的雕饰，提炼出抽象造型，更加注重功能性设计。现代家具通过科学技术的进步和新材料、新工艺的发明，家具的功能性更为多样，造型日趋简洁、完美，成为创造和引领人类新的生活物质文化形态标杆。

中国家具是中国文化的重要组成部分，历史悠久，在其漫长的历史过程中，创造出了灿烂辉煌的文化。其中明式家具更是以其独特的艺术魅力和浓厚的文化底蕴独树一帜，成为世界关注的焦点。中国历代家具的特质，在于它不仅仅通过各历史时期的演变，完善其服务于人类的使用价值，同时还凝聚出在特定环境里形成的不同艺术风格。

第一节

西方古典家具历史

一、古埃及家具（公元前 27 世纪—公元前 4 世纪）

古埃及作为世界四大文明古国之一，其文明的延续迄今为止已有几千年的历史。当代史料研究所提及的古埃及家具，一般指的是公元前 27 世纪至公元前 4 世纪时期的古埃及家具。古埃及的贵族们，在古王国时期（约公元前 2686—公元前 2181 年，包括第四王朝到第六王朝）就开始使用椅子、凳子和床等家具，并在上面饰以金、银、宝石、象牙、乌木等，还做了细致的雕刻。古埃及家具的结构十分先进，如镶嵌拼接、榫头和榫眼、燕尾榫、斜榫、暗榫、木钉加金属件的结构等，都反映了古埃及木工技术水平的高超，这些技术至今仍在采用。此外，古埃及家具的装饰与使用者的社会地位有关，地位越高者所使用的家具装饰性就越强。其装饰图案的风格多采用工整严肃的木刻狮子、行走兽蹄形腿、鹰和植物图案等（见图 2-1 和图 2-2）。

图 2-1 古埃及精美的彩绘箱

图 2-2 古埃及风格的现代家具