

清华大学美术学院
QINGHUA DAXUE
MEISHU XUEYUAN

设计专业教程

SHEJI ZHUANYE JIAOCHENG
CHENSHE YISHU SHEJI

黄艳 编著

陈设 艺术设计

安徽美术出版社

陈设艺术设计

黄 艳 编著 安徽美术出版社

SHEJIZHUAN YE JIAO CHENG

清华大学美术学院设计专业教程

QINGHUADAXUEMEISHUXUEYUAN

前言

图书在版编目(CIP)数据

陈设艺术设计 / 黄艳编著. —合肥: 安徽美术出版社,
2006. 11

清华大学美术学院设计专业教程

ISBN 7-5398-1663-5

I. 陈... II. 黄... III. 室内装饰—装饰美术—高等
学校—教材 IV. J525. 1

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第110098号

丛书策划: 宋立民
本册编著: 黄 艳
策划编辑: 谢育智
责任编辑: 许 茜
装帧设计: 武忠平
 谢育智
 秦 超
责任校对: 小 厮

清华大学美术学院设计专业教程·陈设艺术设计

安徽美术出版社出版

(合肥市金寨路 381 号 邮编: 230063)

<http://www.ahmscbs.com>

全国新华书店经销 合肥晓星印刷厂印刷

安徽鼎鑫制版有限公司制版

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 6.25

2006 年 12 月第 1 版 2006 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 7-5398-1663-5 定价: 38.00 元

环境艺术设计是 20 世纪末在世界范围内得以迅速发展的一门新兴设计学科。对环境艺术设计的教学方法进行探讨是很多院校正在进行的课题研究之一。作为中国第一个设立环境艺术设计专业系的清华大学美术学院(前身为中央工艺美术学院),在二十几年的教学探索中积累了大量的教学经验与心得。部分教师通过总结自己所教授的课程,将教学讲义和教材进行编辑合成此套书,以期对环境艺术设计教学提出自己的想法,同时征求广大师生的意见,以推动环境艺术设计教学在更深更广的层次上进步。

此套丛书以环境艺术设计教学中基础类和设计应用类课程为主,主要有《环境艺术设计制图》、《环境艺术设计效果表达》、《装饰材料与构造》、《陈设艺术设计》、《展示设计》、《家具设计》等书。

其中《环境艺术设计制图》和《环境艺术设计效果表达》主要是探讨设计表现基础教学的内容。此两册书中以作者近年来从事基础制图与表现课程中的教学经验为主,将具有环境艺术设计特点的制图课程和表现图课程教学的主要内容进行了分析和总结。

《装饰材料与构造》亦是作者多年教学经验积累的成果。装饰材料是学生在设计实践中必须熟练掌握的知识之一,而构造是对材料应用的基本方法与技术设计。新设计与新概念的创新的源于学生扎实的基本功,而《材料与构造》一书正是对此课程教学的探讨与应用。

《陈设艺术设计》、《展示设计》、《家具设计》是设计应用类课程,此三本教材都是教师在教学实践中经过多年的探讨、积累的知识结晶。各位教师在遵循教学大纲的前提下,在教学中充分发挥自己的特长,力图形成较完整和有特色的教学体系。

本套丛书在编写过程中得到李朝阳、黄艳、于历战、吴爱莉等教师的大力支持,在此表示感谢,同时对提供部分图片资料的学生也表示衷心的感谢。

清华大学美术学院环境艺术设计系
教授 宋立民

2006 年 6 月

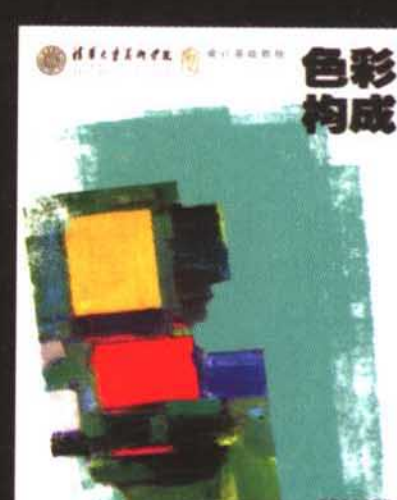

黄艳，女。1994年毕业于武汉理工大学建筑学院，获学士学位；1997年毕业于中央工艺美术学院环境艺术设计系，获硕士学位，并留校任教；2004年毕业于清华大学美术学院，获博士学位。现为清华大学美术学院教师。

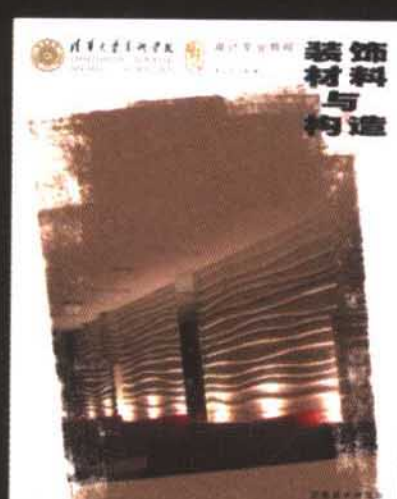
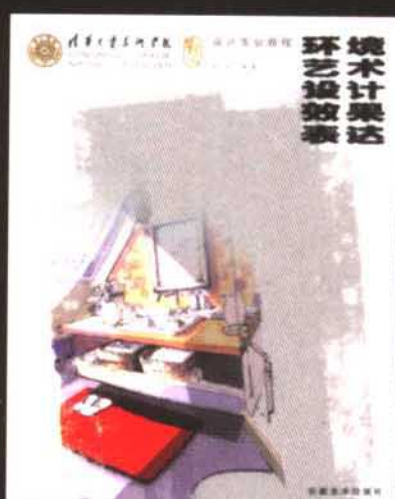
有多部专著或译著出版，发表有多篇学术论文；《艺术市场》杂志特约撰稿人；主持或参与了多项室内及景观设计工程，并多次在国内设计竞赛中获奖。近年

来致力于艺术品的推广及艺术顾问工作。

设计基础系列

环境艺术设计系列

...

装潢设计系列

...

目录

1	室内陈设艺术概论
1	■ 第1节 室内陈设艺术的概念
4	■ 第2节 室内陈设艺术的发展沿革
8	■ 第3节 室内陈设艺术的内容和种类
10	■ 第4节 室内陈设设计的目的与任务
12	第一章 不同地域和时期的室内陈设风格
13	■ 第1节 风格与流派的形成
15	■ 第2节 常见的室内陈设风格
25	第二章 室内陈设的材料及其安装
26	■ 第1节 功能性陈设
46	■ 第2节 装饰性陈设
47	第三章 室内陈设艺术的美学要求
49	■ 第1节 品位与眼光
51	■ 第2节 艺术品的陈设原则
58	■ 第3节 艺术陈设与室内风格
61	第四章 室内陈设设计的方法与技术
63	■ 第1节 绘画作品的陈设
66	■ 第2节 雕塑作品的陈设
67	■ 第3节 艺术品的陈设方式
71	■ 第4节 几个有关陈设的实际问题
76	■ 第5节 艺术陈设照明
79	■ 第6节 关于画框
82	附：设计实例图
92	附：教学计划与教学要求
93	课程作业
94	主要参考书目

室内陈设艺术概论

第1节 室内陈设艺术的概念

陈设艺术设计之所以受到人们如此的关注与喜爱,主要是因为对于收藏的冲动和装饰生活环境的需要都是人类最根本的特性之一。可以说,人类从其诞生之日起,就是生活在艺术中的,并且已经延续了几千年(图1)。追溯起来,氏族社会仪式上放置的一个图腾,就可算作陈设,然后宗教的意义慢慢淡化了,演变出了最初的陈设意识。陈设艺术在人类的发展过程中不断地完善着,逐步形成了相对独立的体系。

物质满足了,就会有精神上的需求。然而,在过去的几十年中,人们常常忙于最基本的生活资料的积累,却忽视了与人们伴随的艺术。虽然最高水准的艺术收藏还是局限在富有阶层,但所有人都可以根据自己的品位来进行收藏活动(图2)。艺术收藏是对一段历史的见证,是一种内在需要的满足。如此一来,与艺术生活在一起就成为人们的一种生存方式(图3)。

人们必须首先要理解室内陈设设计不仅仅是摆放工艺品、挂窗帘、铺地毯,它是一个综合性的艺术专业,要包装整个空间,体现这个空间的内涵、魅力。陈设设计的结果是将一种材质或多种材质,经过艺术的提炼,产生一个有感召力的物品,强化空间的审美效果,丰富人们对空间的审美需要,暗示或升华空间特定的气质及个性。

一、室内陈设艺术的定义

室内陈设艺术设计作为室内环境设计的重要组成部分,是一门新兴的学科,属于年轻的专业,对于烘托室内的气氛、格调、品位、意境等起到很大

图1 古埃及神庙中的雕刻和壁画

图2 收藏品的陈设为家庭带来了独特的气氛。

图3 某收藏家的起居室

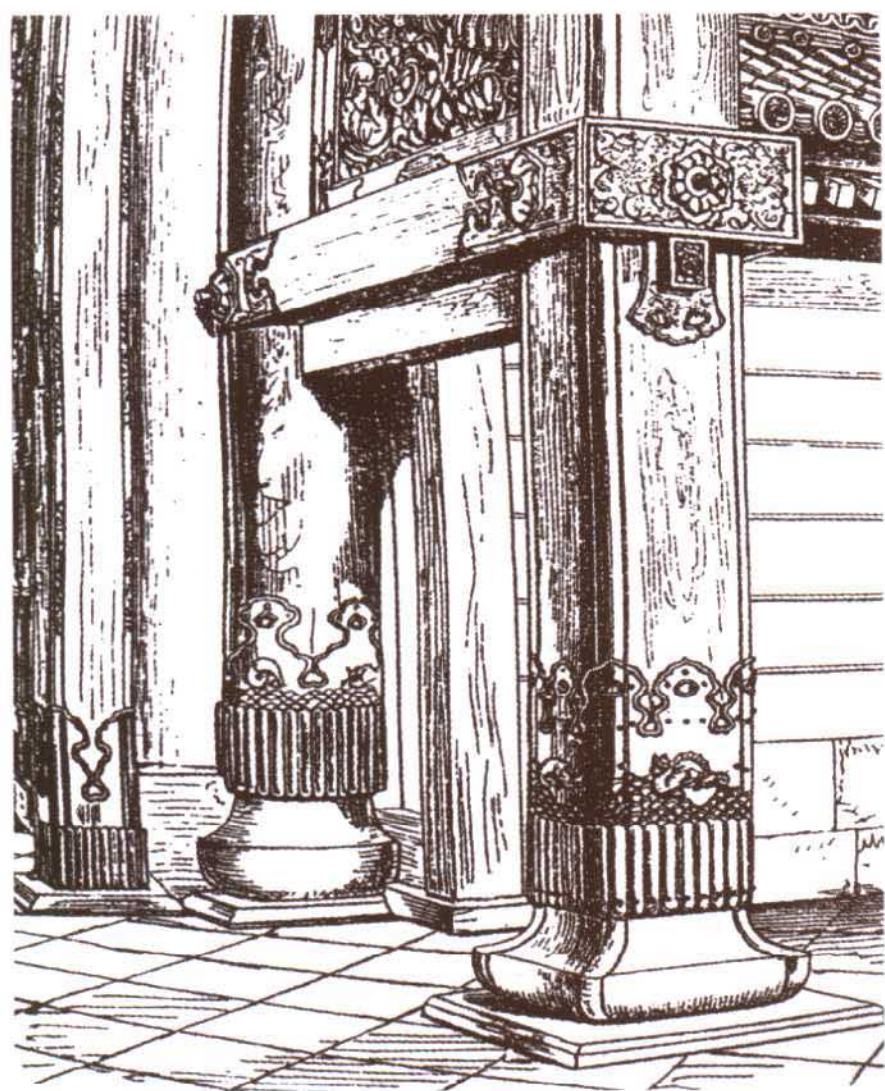

图4 装饰对建筑室内的风格起到直接的作用

图5 一个室内环境的气质往往就是由陈设品来体现的

的作用。随着我国对外开放，国内经济迅猛发展，科学、技术、艺术相互交融，室内陈设艺术设计领域在这风起云涌的大好形势下，逐渐被人们所认识并受到广泛的关注，处于稳步前进的发展阶段。

室内陈设设计（英文中称为 Interior Ornament or Decoration; Furnishing 等）又称室内装饰设计、装饰装潢设计等。装饰和装潢原意指“器物或商品外表”的“修饰”（见《辞海》），是着重从外表的、视觉艺术的角度来探讨和研究问题，主要指在不触及室内及建筑物结构的基础上对室内环境以及陈设物进行二次设计和加工、强化。（图4）

其实，在国内外有关的学术领域内并没有对“陈设艺术”下一个明确的定义，在此引用一下国内比较为大家所认可的一个解释——在室内设计的过程中，设计者根据环境特点、功能需求、审美要求、使用对象要求、工艺特点等因素，精心设计出高舒适度、高艺术境界、高品位的理想环境。（图5）

从字面上解释，“陈设”二字作为动词有排列、布置、安排、展示、摆放等含义；作为名词，则表示可用以观赏的“物品”。现代意义的“陈设”与传统的“摆设”有相通之处，但内涵更为宽泛。（图6）

室内“精神建设”是室内陈设艺术设计的重点，它是以精神品质、性灵和以视觉传递方式的生活内涵为基本领域。从原则上讲，室内“精神建设”必须充分发挥“艺术性”和“个性”两个方面。现代室内陈设设计是室内设计（Interior Design）的延续，是涵盖了美学、室内设计、产品造型设计等学科的边缘性的综合性的学科。这就要求设计者具有较强的美学基础以及良好的文学修养功底，也要求设计

图6 某办公室走廊的艺术陈设

者熟悉掌握人机工程学、设计心理学等。这就是设计中的人文艺术设计。(图7)

可以说陈设艺术首先是一种状态,是一种语言。其次,室内陈设是艺术的,是活的艺术。

二、室内陈设与室内设计的关系

1. 室内陈设艺术是室内设计不可分割的重要组成部分。共同点为:解决室内空间形象设计、装修中的装饰问题,包括家具、灯具等;家具、织物、灯具、绿化等的设计与挑选问题。

不同点为:关注的重点和研究的深度有所不同。陈设需是在室内设计的整体构思下,对艺术品、生活用品、收藏品、绿化等作进一步深入细致的设计(图8),体现出文化层次,以获得增光添彩的艺术效果。

2. 室内陈设是室内设计的一个分支,但又自成体系。从历史上来说,室内设计起源于室内装饰,是室内装饰在今天的发展结果。(图9)

西方有人把室内陈设称为室内设计。其实室内设计是一个很大的范畴,室内陈设是室内设计的一部分,也是最后制造灵魂的一部分。

室内环境是包含室内陈设品在内的,划分开来讲,如果室内空间是整体,而陈设可算局部,但这个“局部”是可移动的,可随主人意志更换的。陈设的作用在于装饰性、点缀性以及一定的功能性。

三、相关概念:室内装饰、室内装潢、室内布置、室内摆放

室内装饰:是西方设计史上长期沿用的名词,指:“建筑内部固定的表面装饰和可以移动的布置所共同创造的整体效果。”传统的室内装饰主要包括两个方面:一是指门窗、墙壁、地面和天花板、建筑构件等表面的固定装饰(图10);二是指家具、织物、器皿、艺术品、绿化等可以移动的布置。在我国,“室内装饰”是室内行业常用的俗称,尤其指专营窗帘、地毯、壁纸等室内工程的行业施工范围(图11)。

室内布置:是一个较为狭义的名词,以室内物品的选择与安排为基本内容。

室内摆放:是室内陈设艺术设计的一个部分,但不能体现出其全部的工作内涵。

总之,室内陈设艺术设计与室内环境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

图7

图8 植物和灯光为小餐厅营造了亲切的氛围

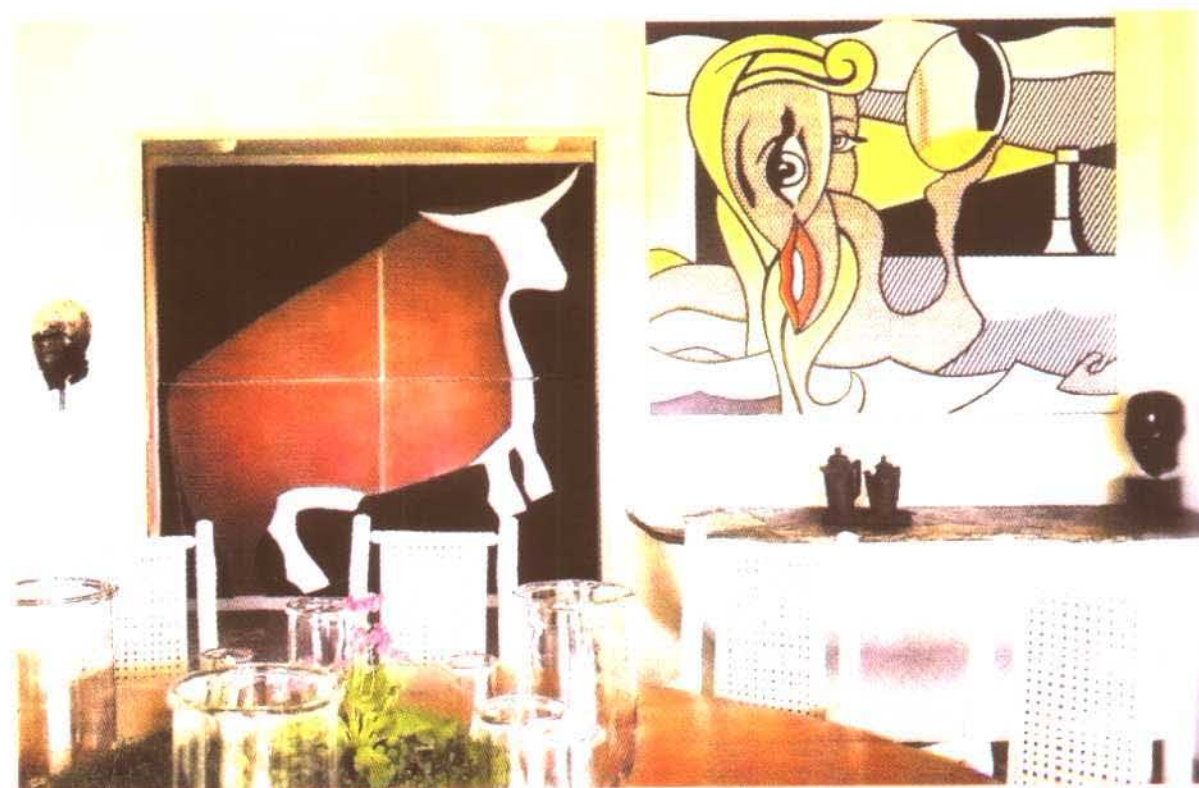

图9

图 10

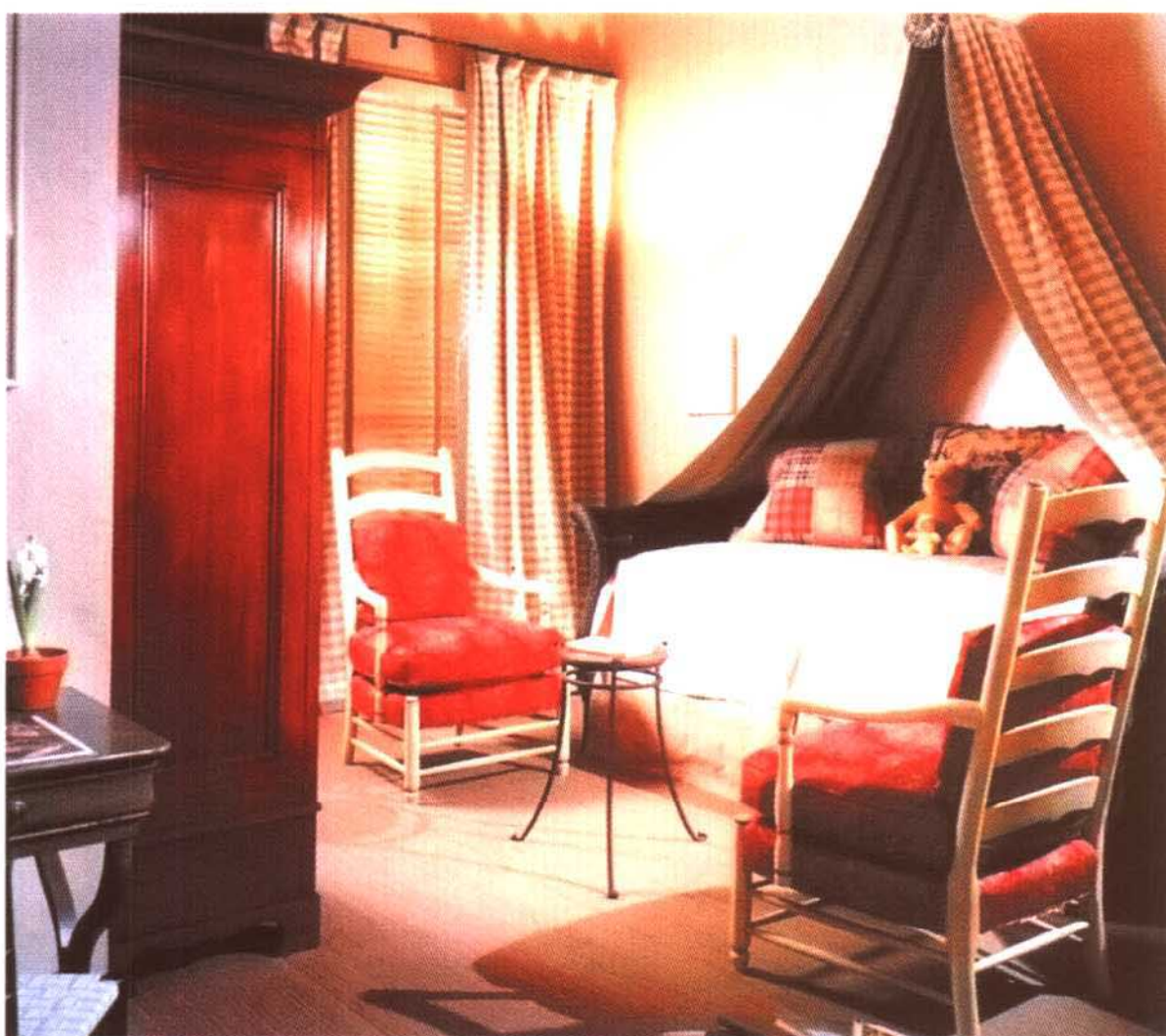

图 11

图 12

要存在室内设计的环境，就会有室内陈设艺术的内容，只是多与少、高与低的区别。只要是属于室内陈设艺术设计的门类，必然是处在室内设计的环境之中，只是与环境是否协调的问题。但有时在某种特殊情况下，或因时代形势发展的需求，室内陈设艺术设计参与室内设计的要素较多，形成室内陈设艺术为主的室内设计环境（图 12）。

第 2 节 室内陈设艺术的发展沿革

只要谈及现代室内陈设艺术，我们就不得不考察一下人类早期对室内陈设的初步探索：人类在穴居时代已开始用反映日常生活和狩猎活动为内容的壁画作装饰（图 13、图 14）；古埃及神庙中的象形文字石刻（图 15），中国木结构建筑的雕梁画栋（图 16），欧洲 18 世纪流行的贴镜、嵌金、镶贝等都是为了满足人的视觉需求（图 17）。中国古代人常称屋内的家具及摆件为“肚肠”，由此可见，前人已经意识到室内陈设在家居环境中的重要地位。可以说，自从地球上有了人类，人类就开始不断地把自己的意志加于周围的一切事物之上，使其更好地、更美地为自己服务，这就是其他动物无法比拟的人类陈设活动。随着时代的发展，陈设活动逐渐与艺术结合演变成现在的陈设艺术。

20 世纪以来，随着结构技术的发展，建筑内部空间不断扩大，使用功能日趋复杂，建筑内部不仅需要美化，还需要进行科学的划分，以全面满足人的精神文化、行为、心理和生理等等的需要；室内设计逐渐成为由建筑设计衍生来的，同时可以独立于建筑设计之外存在的一门重要学科；而室内陈设设计则毋庸置疑地成为了室内设计过程中画龙点睛的部分。（图 18）

虽然装饰发展和室内设计的历史与艺术品收藏的发展史是不同的，但通过对人们长期以来是如何与艺术生活在一起的研究，就可以发现它们之间存在着难以分割的联系。

历史的回顾

早在原始氏族社会，人们已经开始把居室地面做成平整光洁的石灰质地面。从新石器时代的居室遗址里，还可以看到修饰精细、坚硬美观的红色烧土地面。（图 19）

图 13 云南沧源岩画

图 14

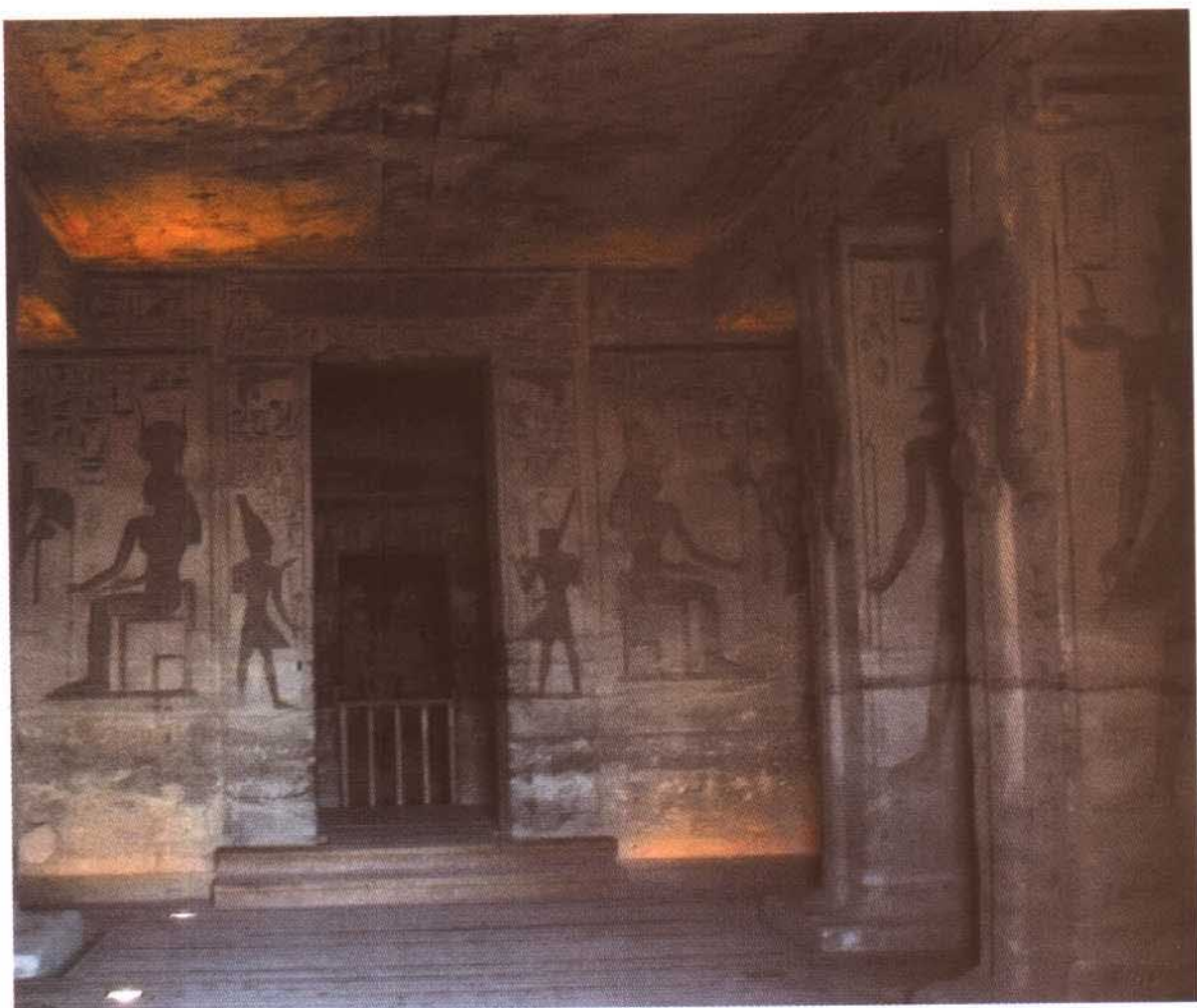

图 15 埃及阿斯旺神庙内景

图 16 沈阳故宫太和殿

图 17 西班牙马德里皇宫

图 18

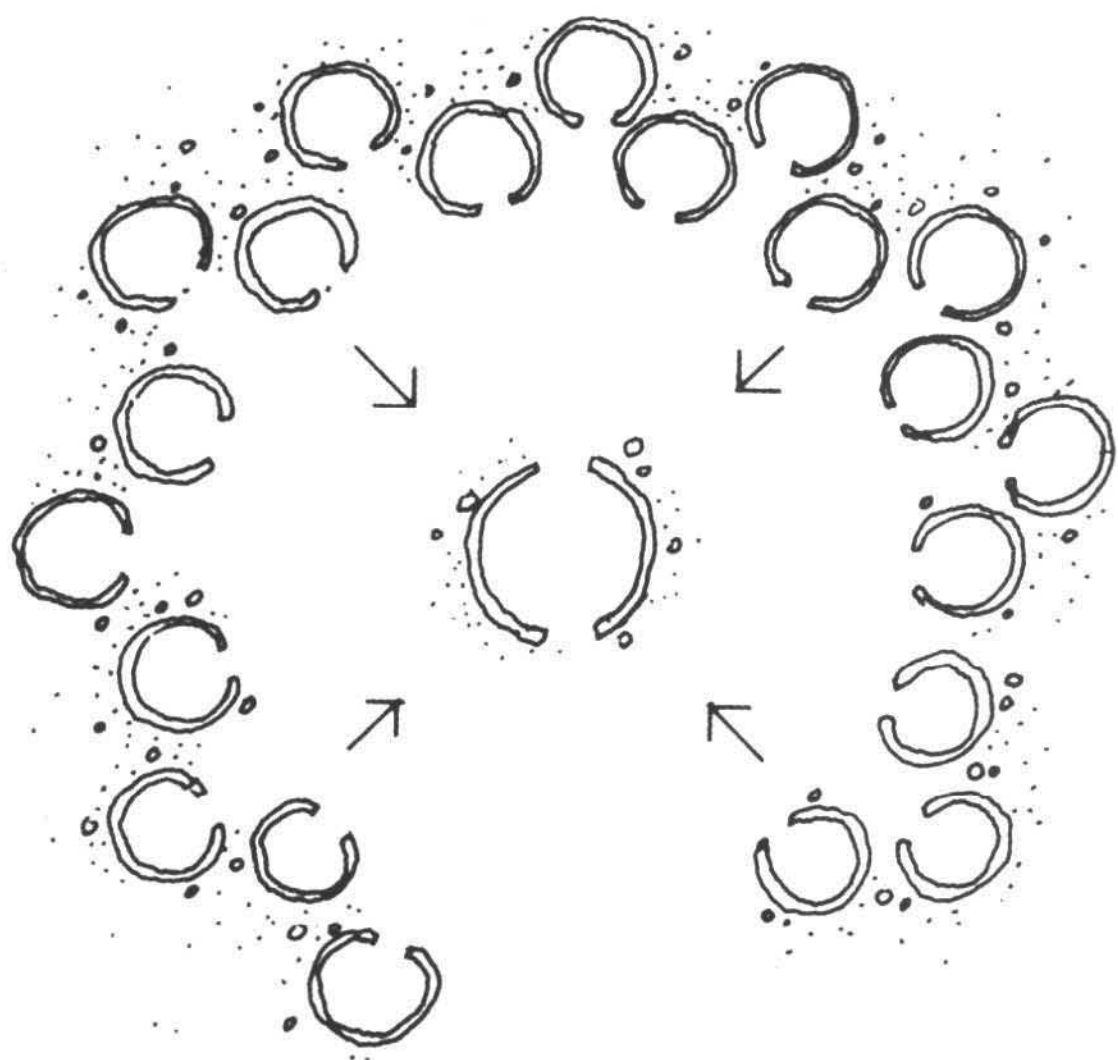

图 19 西安半坡村遗址平面

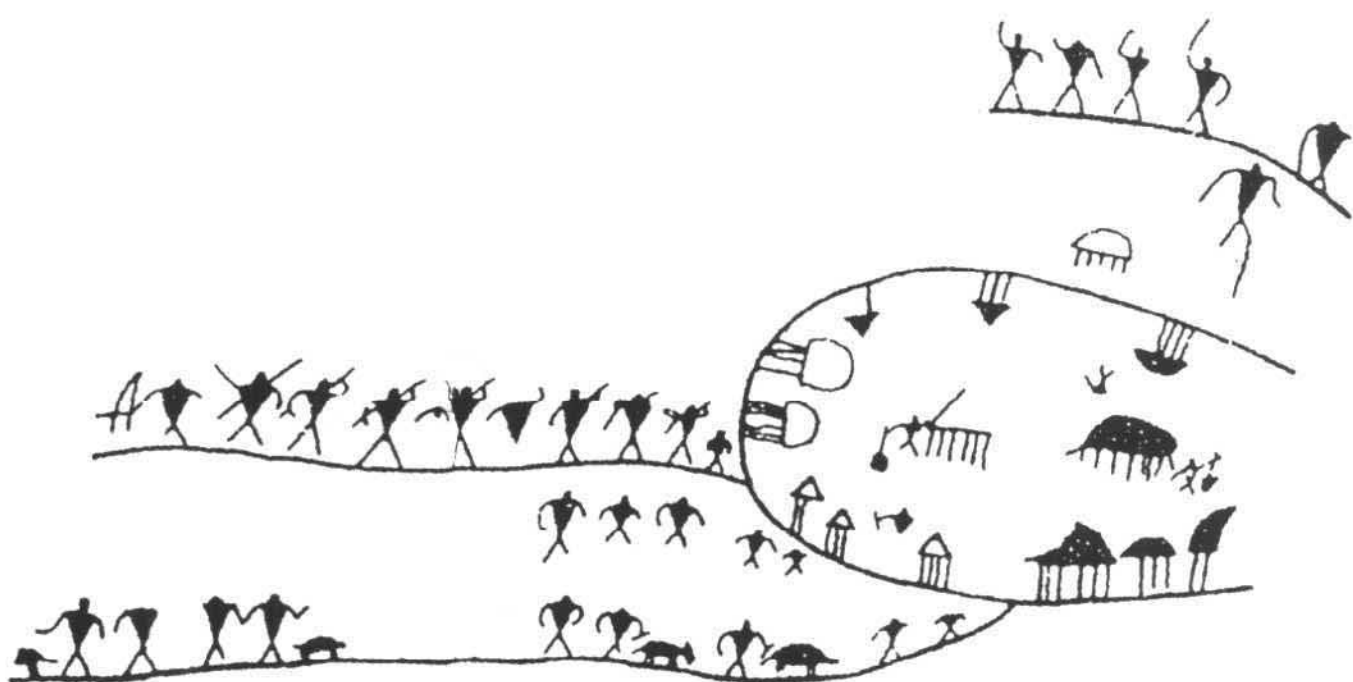

图 20 云南沧源岩画

原始人穴居的窑洞里，已有人、动物形态的岩画。(图 20)

古埃及装饰风格简约、雄浑，以石材为主。柱式是其风格之标志；柱头如绽开的纸草花；柱身挺拔巍峨，中间有线式凹槽、象形文字、浮雕等；下面有柱础盘，古老而凝重。(图 21)

神庙建筑体现了希腊古典风格单纯、典雅、和谐的风貌。多立克、爱奥尼克、科林斯是希腊风格的典型柱式，也是西方古典建筑室内装饰设计特色的基本组成部分。(图 22)

古罗马风格以豪华、壮丽为特色，券柱式造型是古罗马人的创造。两柱之间是一个券洞，形成一种券与柱大胆结合极富特色的装饰性柱式，成为西方室内装饰陈设最鲜明的特征(图 23)。古罗马风格柱式曾经风靡一时，至今在家庭装饰中还常常应用。

图 21 神庙入口立面

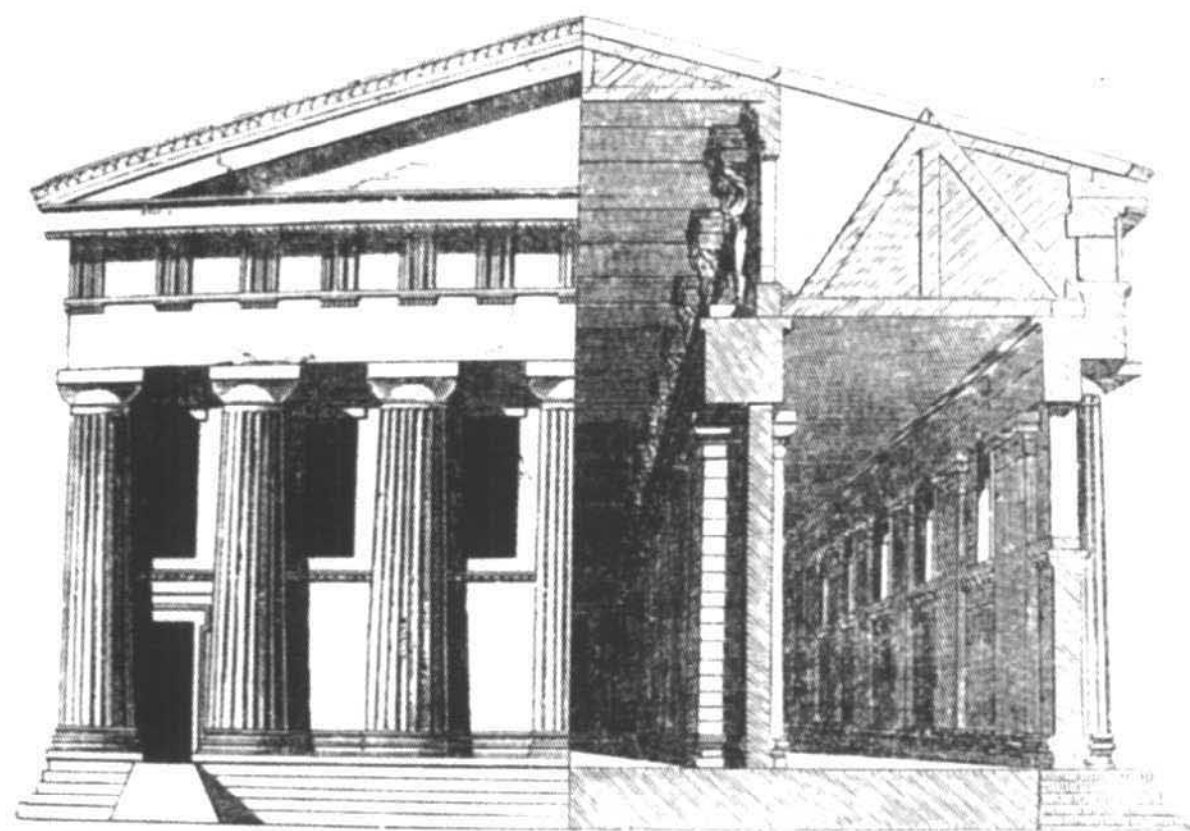

图 22

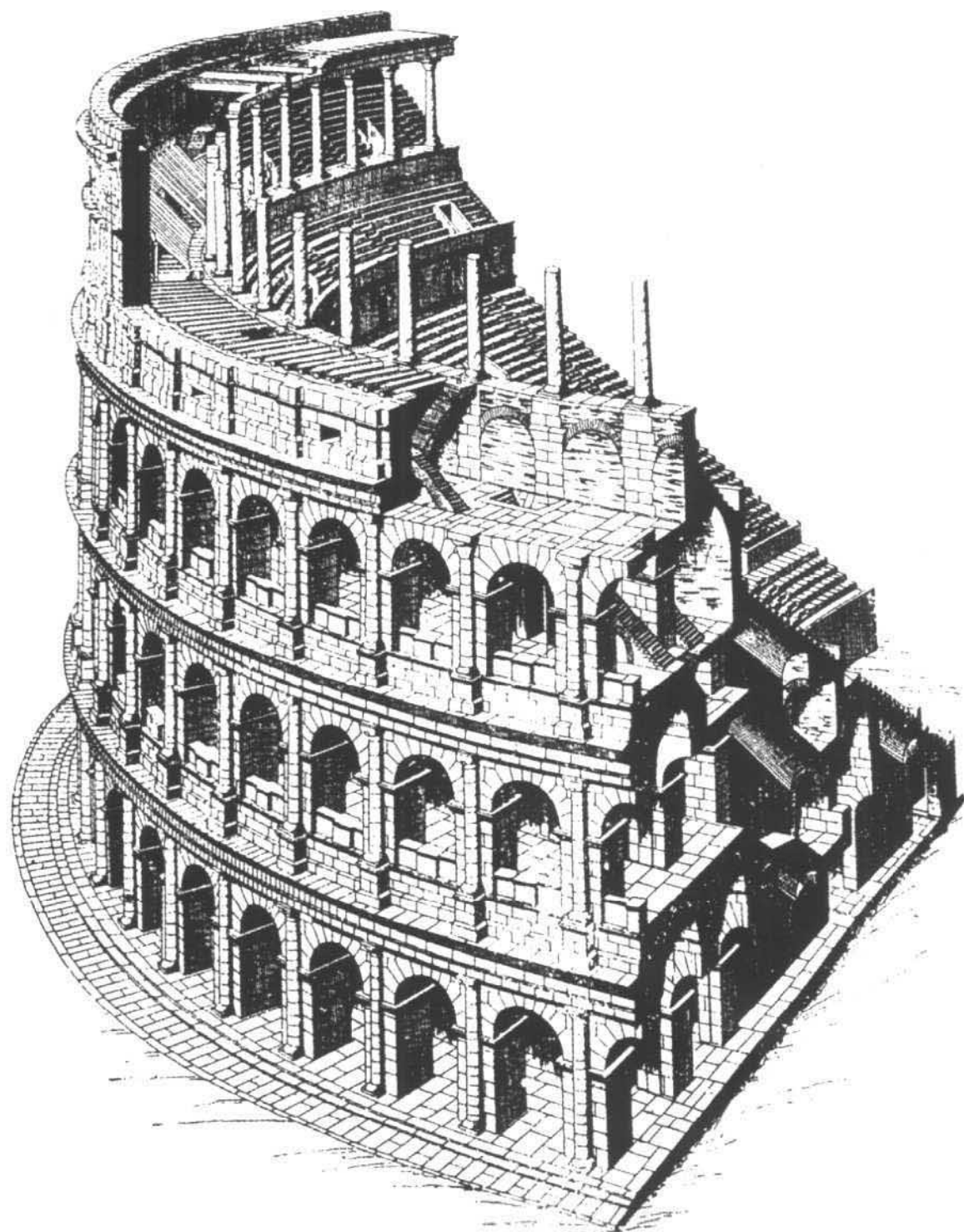

图 23

对家具、艺术品和装饰进行随意搭配、把陈设品看作是室内装饰同样重要的元素，这种思潮在17世纪开始兴起。壁画冲破了边框的限制，形象更加丰富，活力四射的雕塑美化了屋顶、“支撑”了建筑元素（图24）。法国式的贵族品位引领了欧洲的潮流，著名画家的名作成了必不可少的东西。也正是在这个时期，中产阶级在聚集财富的同时，也成为艺术和建筑的赞助者。艺术收藏成为一种时尚，而且经久不衰（图25）。

法国18世纪前流行巴洛克风格的家具和室内陈设，墙面、天花板、门楣、窗柜用壁画或者浮雕锦缎做装饰，显得空间开阔；家具富有柔和、浪漫色彩。（图26）

直到架上绘画的出现，在家庭布置绘画作品才开始考虑与整体装饰风格的协调，以及与建筑装饰、雕塑、家具以及陈设等形成统一的整体，这就是为了使各种元素用同一种语言“说话”。这就极大地促进了视觉艺术的发展。当然，如何在这个统一体中避免单调的问题成为需要首要考虑的。（图27）

人们都渴望一个更加亲切舒适的室内环境，艺术品在其中扮演着重要的角色。艺术收藏的兴趣和能力已经不再仅仅局限于贵族、教堂或政府。虽然这些有权势的阶层依旧可以通过购买、掠夺或大规模赞助而获得艺术品，以及通过展示艺术品来显示

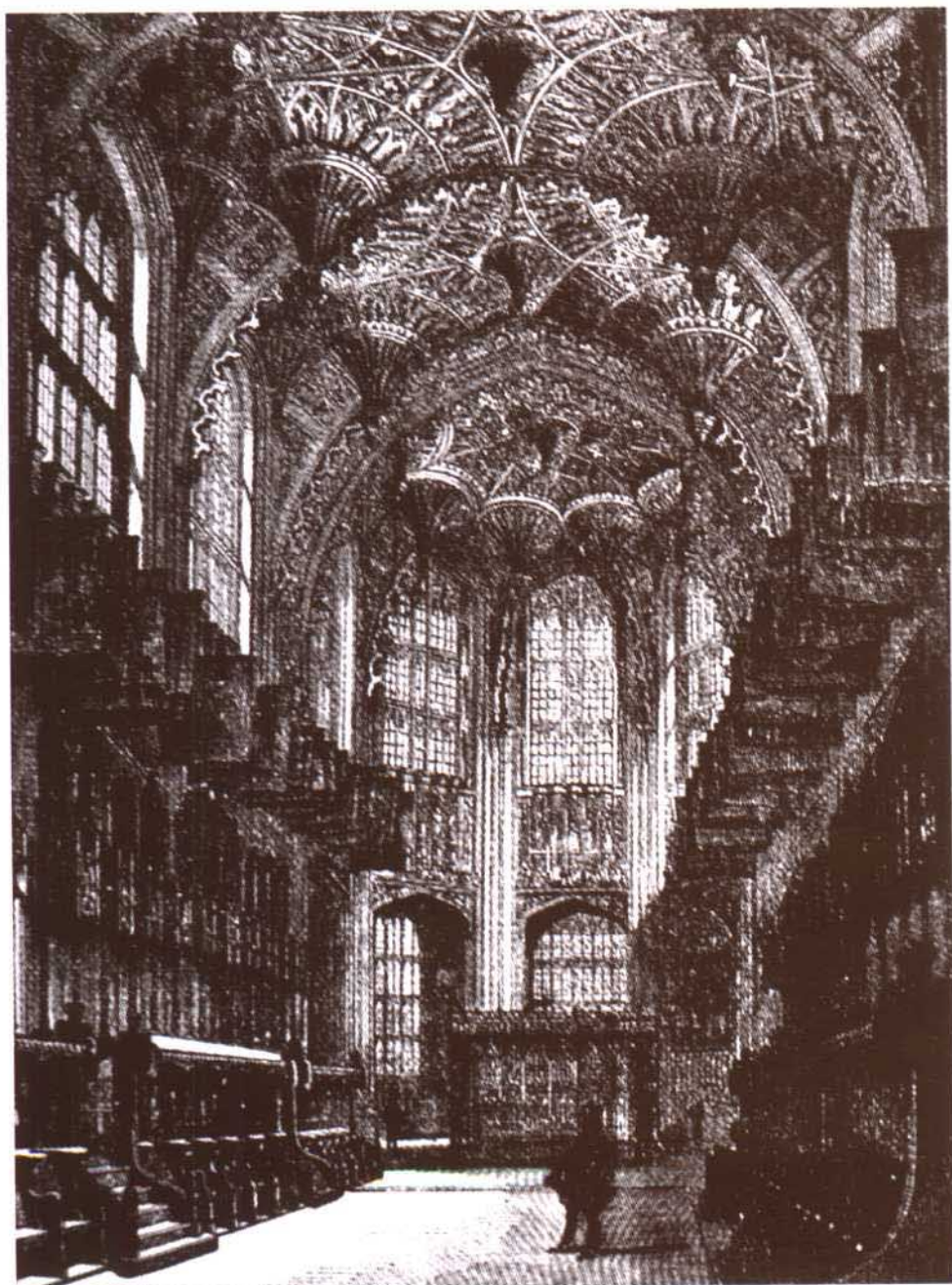

图24

图25

图26 建于1718年的卧室，美国大都会博物馆复原图

图27

他们的权势、地位和财富，但艺术收藏的逐渐大众化，使得博物馆成为展示艺术的公共仓库（图28）。而在19世纪以前，博物馆是贵族私人拥有的，藏品也反映了高人一等的主人的品位。

直到文艺复兴时期以前，室内装饰的内容都沉浸在宗教的主题之中，从墙壁、地面，到家具、镜子和餐具等莫不如此（图29）。

当这种形式还盛行于一些亚洲和东南亚文化中时，取材于科学及几何图形的反映世俗生活的题材在西方逐渐传播开来，并且为文艺复兴注入了经典的概念。中世纪逐渐出现了取自自然界的植物图案，这在装饰物的边缘和挂毯中很常见（图30）。

图 28

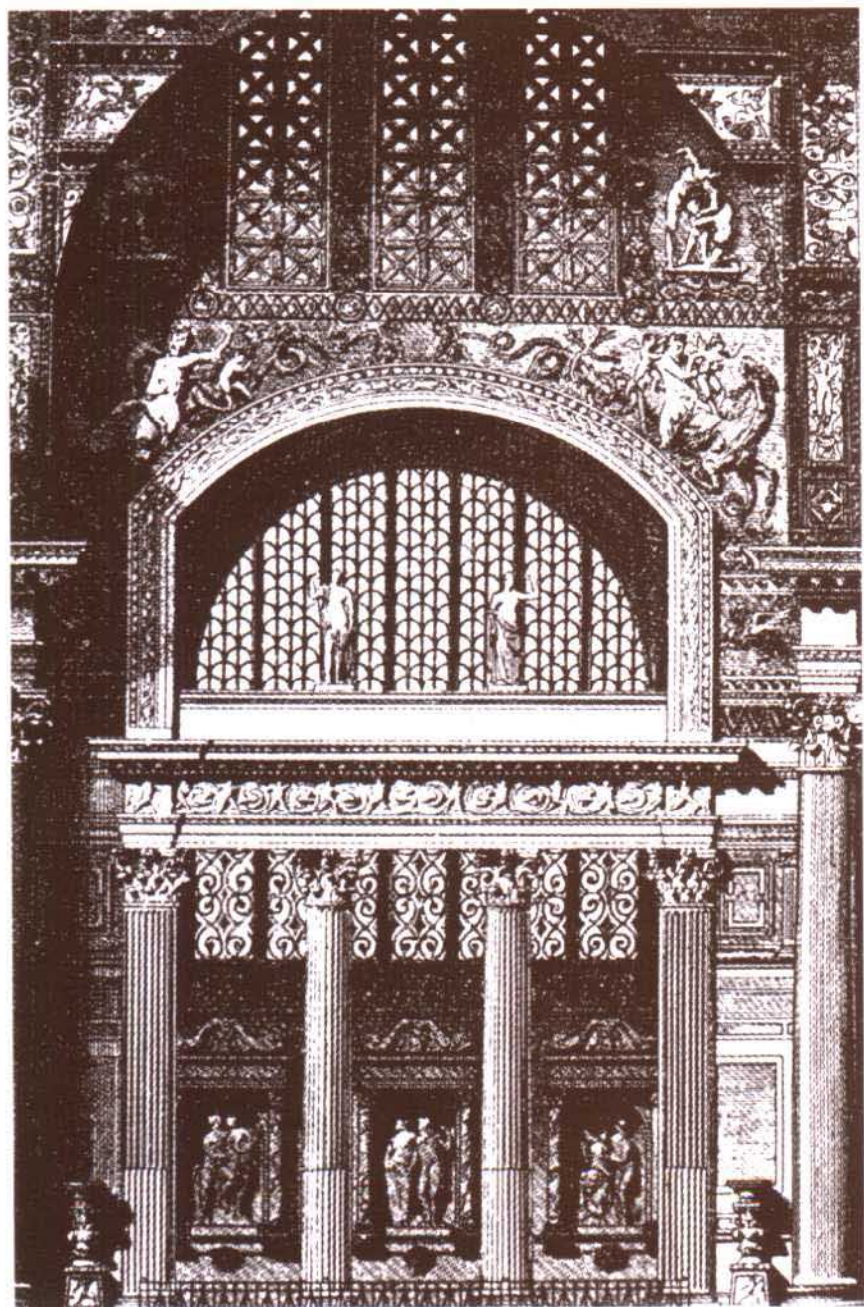

图 29

在文艺复兴时期，室内装饰成为表达文化内涵的一种最佳途径。教皇和王子们纷纷邀请著名艺术家去装饰宫殿和教堂的室内。艺术家们不仅要画画，还要考虑房间的整体设计。于是，随着世界范围内的艺术展示及私人艺术收藏赞助的兴起，许多富有的家庭开始聘请艺术家为他们美化住宅。一些人甚至为了追求奢华的艺术和装饰而倾家荡产。20世纪的收藏家们很难想象，而且也几乎不可能再造出如此华丽壮美的文艺复兴时期的室内装饰样式来。（图31）

美国人就曾试图以他们无与伦比的财富来再创辉煌。20世纪以后，美国人从欧洲和其他国家吸取灵感，不仅形成了自己的关于住宅建筑、设计以及艺术价值的概念，而且使之简化和民主化。而19世纪工业化批量生产的模式也极大地促进了各种产品——从家具到地毯和建筑材料的制造。

伦敦一处住宅中的画室，布置着法国18世纪的家具，包括一套路易十四式的扶手椅，并且展示着许多大师的作品，如毕加索（图32）。

图33为1825年的某爵士住宅：早餐室、图书室和画室。

第3节 室内陈设艺术的内容和种类

现代室内陈设艺术不仅直接影响人们的生活质量，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。

一、室内陈设艺术的内容

室内空间总体艺术构思、构图、意境的创造以及艺术风格的塑造等；

室内主体及背景景观的设计（如室内可移动绿化景观）（图34）；

室内家具、灯具、地毯、织物及用品的摆放、展示与布置（图35）；

艺术品（包括绘画、摄影、雕塑、工艺品等）的选择、安装、展示与布置；

建筑界面的艺术处理等（图36）。

那么，对于室内陈设品的选择和布置应该具体考虑哪些因素呢？第一，室内陈设品要与室内的基

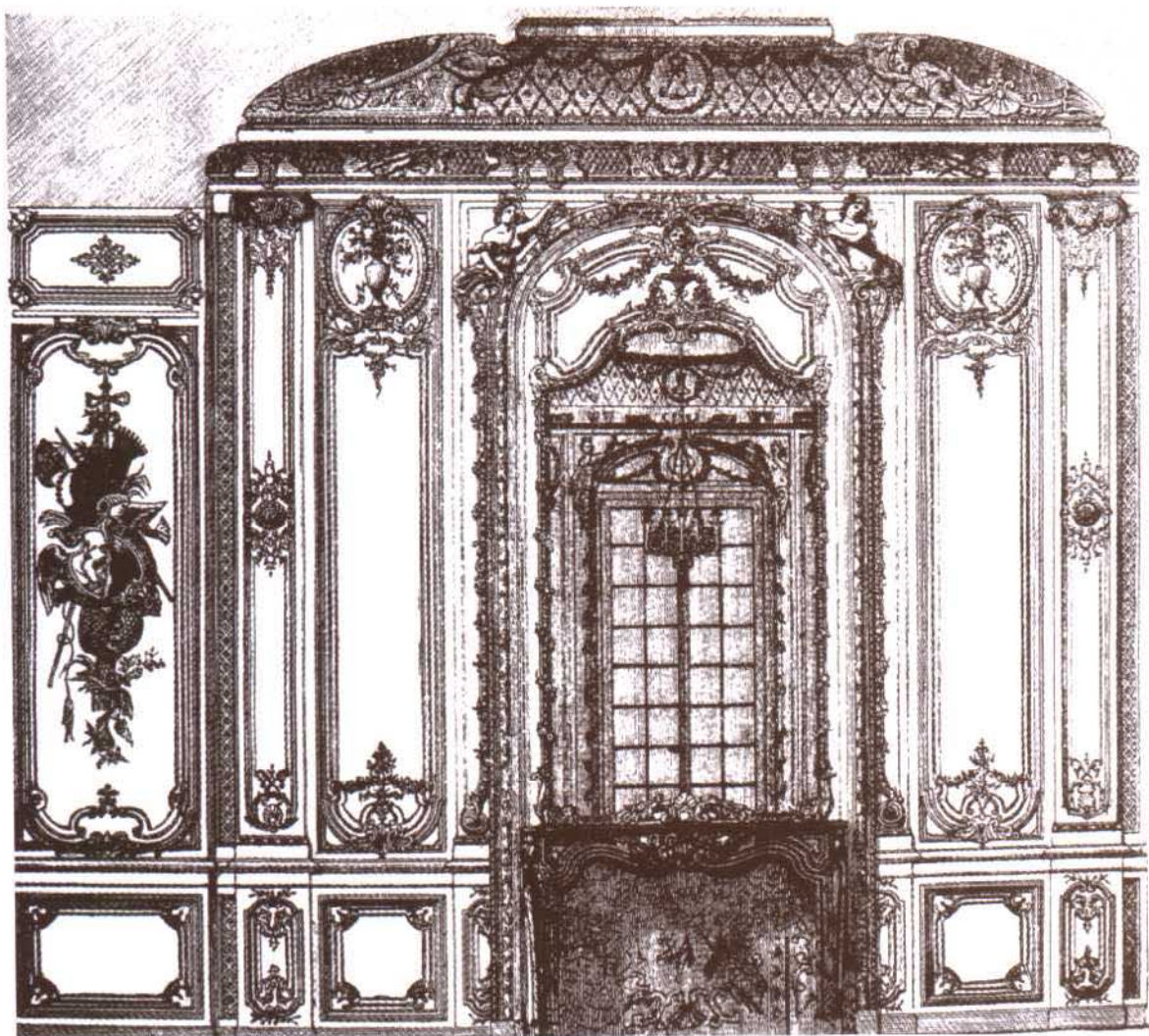

图 30

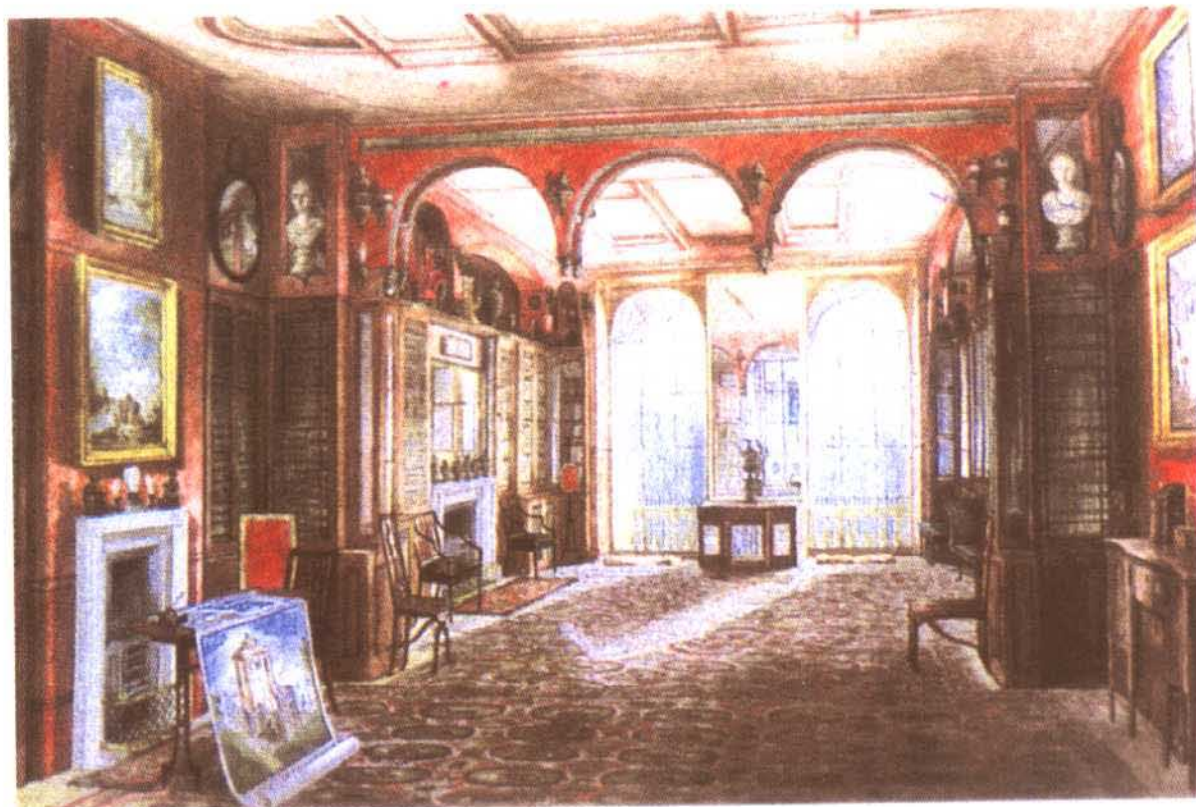

图 33

图 31

图 34

图 32

图 35

本风格和空间的使用功能相协调。第二，陈设品的形式、大小和色彩要与室内空间的大小尺度和色调相一致。第三，考虑陈设品材质的选择。不同材质和肌理的陈设品会带来不同的视觉和心理感受。第四，陈设品的布置方式要以保证室内空间通畅为原则。最后，考虑陈设品的民族特色和文化特征。不同地域、不同职业和不同文化程度的人对陈设品的民族文化特征的选择是各不相同的。可以说对室内陈设品民族文化特征的选择最能体现主人的个性品质和精神内涵。

二、室内陈设艺术的种类

一是满足室内使用功能的物品陈设，如家具、餐具、烛台、容器、乐器、灯具、书籍、织物（壁挂、窗帘、台布、床罩等）、日用器皿、家用电器及其他小品。（图37）

二是满足室内美学艺术及精神要求的艺术品及收藏品，如绘画、壁毯、壁挂、雕塑、装饰品、工艺品、古玩、字画、插花、绿色植物等。（图38）

陈设品的合理选择对室内环境风格起着强化的作用。因为陈设品本身的造型、色彩、图案、质感均具有一定的风格特征，所以，它会进一步强化室内环境的风格。

第4节 室内陈设设计的目的与任务

室内陈设设计的任务可以从两大方面进行阐述，一是更好地满足对空间环境的使用功能要求，即功能性需求；二是更好地衬托室内气氛，强化室内设计的风格，即装饰性需求。如果说室内空间是舞台的话，室内陈设则扮演传达空间内涵的重要角色，在室内三度空间展现张力与隐喻的景象，并通过恰当的组合赋予室内设计空间一定的精神内涵，对受者产生不同程度的触动。

一、室内陈设设计的功能性需求

主要体现在对室内水平（顶、地面等）和垂直（墙、隔断、柱等）界面以特定的、艺术化的、个性化的装饰手段进行再次加工、分割，使空间的布局更为合理，层次更加丰富，空间的流动更加畅通；同时对室内相关产品包括家具、织物、植物、日用品以及装饰物的陈设方式进行系统的布置乃至重新设计制作，以求最大限度地满足使用者的使用要

图 36

图 37

求。（图39）

二、室内陈设设计的装饰性需求

主要体现在运用现代的装饰手法包括声、光、色等技术柔化空间，烘托特定的气氛；同时运用不同的装饰技法来强化不同的风格，张扬性格，凸现个性，体现设计者深邃的内涵。

运用艺术品的陈设、雕塑的摆放、不同家具和地毯的采用等方法，实现文化价值观和生活方式的延伸，因为不同文化背景和不同地区的差异会通过

图 38

图 39

这些物品鲜明地表达出来，从而给人以感染（图 40）。但是，这些陈设必须恰如其分，过分的装饰未必带来好的效果。

现代室内陈设艺术设计也需要利用现代科学技术手段，然而它的最终目的始终是创造设计人的生活，“一切设计以人为本”是设计行业永恒的话题，从而引导人们运用更完善、更新的现代科学技术满足现代人的生活方式，不断协调好人类与环境的关系。

图 40

图 41

陈设用品要与室内设计的整体风格相协调，在整体中，每个成员必须在艺术效果的要求下，充分发挥各自的优点，共同创造一个高使用性的室内环境（图 41）。孤立地评价物品的优劣是无关紧要的，关键在于它能否与室内整体协调一致。

思考题与练习题：

1. 简要谈谈你对“陈设艺术”的理解。
2. 请对你自己卧室的陈设品进行列表。