

THE ART OF INTERIOR DISPLAY

室内陈设艺术设计

李方方 主编

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

高等院校室内设计专业“十二五”规划精品教材

The 12th 5-Year Plan Quality Textbook on Interior Design for Colleges and Universities

室内陈设艺术设计

主 编：李方方

编写人员：李方方 胡月文 王晓燕

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

图书在版编目 (CIP) 数据

室内陈设艺术设计 / 李方方 主编. — 武汉 : 华中科技大学出版社, 2012.1
(高等院校室内设计专业“十二五”规划精品教材)
ISBN 978-7-5609-7355-5

I. 室… II. 李… III. 室内布置—设计—高等学校—教材 IV. J525.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第188275号

室内陈设艺术设计

高等院校室内设计专业“十二五”规划精品教材

李方方 主编

出版发行: 华中科技大学出版社 (中国·武汉)
地 址: 武汉市武昌珞喻路1037号 (邮编: 430074)
出 版 人: 阮海洪

责任编辑: 张淑梅
责任校对: 刘 蕾

责任监印: 秦 英
美术编辑: 王亚平

印 刷: 北京缤索印刷有限公司
开 本: 787 mm × 996 mm 1/16
印 张: 6.75
字 数: 120千字
版 次: 2012年1月第1版 第1次印刷
定 价: 33.80元

华中出版

投稿热线: (010)64155588-8010 jianzhuwenhua@163.com

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

内容提要

全书共分五章，每个章节从设计理论的阐述和设计方法的叙述上，深入探讨传统室内陈设艺术设计和现代室内陈设艺术设计的形式规律与基本特点。全书分基础部分（第一章到第二章）和实践应用部分（第三章到第五章）两个层次编写。

本书通过对室内陈设艺术设计概念的辨析，明确发展的历史沿革、设计分类、设计手法。通过作品赏析等内容的大量分析和经典范例评析，用最新、最优的设计理念和鲜活的前沿设计资料，以具有视觉冲击力的案例图片，证明室内陈设艺术设计在现代设计教育领域的重要性和实用价值。全书在编写过程中，海选了国际国内优秀设计师的经典范例，供大家学习和借鉴。

前言

室内陈设艺术设计是人类文明与人类生活实践的产物，它伴随着人类文明的发展和社会进步不断地发展。数千年来，人类根据生活状况的改变和生产力水平的提高，特别是科学技术的进步，不断创出新的室内陈设艺术设计。纵观整个室内陈设发展史，室内陈设的发展与建筑材料、绘画等艺术形式同步发展，同时，在这个历史进程中，室内陈设艺术设计融技术、材料和工艺于一体，设计水平不断达到新的高峰。室内陈设艺术设计的不断演变和发展是世界不同国家、不同历史时期文化艺术、建筑风格、审美情趣、科学技术和方式的综合性体现。

室内陈设艺术与人类生活息息相关，尤其是现代室内陈设艺术设计和工艺制作，更是体现当代生活水平和质量的主要标志。进入新世纪，设计观念和思维模式的更新必然带来设计形式上的变异，各种主观意念化的形态和抽象的造型，几乎成为现代室内陈设艺术设计的主流，人们对室内陈设艺术设计形式的要求，不再满足于一般化的纹样、图案，而更加注重设计的整体结构和灵动的空间形式，并且从意境的表述转向了视觉表达，从观念上改变了室内陈设艺术设计的内在意义。

本教材根据建筑类和艺术设计类专业的教学大纲编写，结合作者多年的教学实践编写而成。同时，作为一名教师，我们也想把中西方设计大师们对室内陈设艺术设计研究的视野和境界展示给年轻的一代。

不言而喻，这本教科书不足以代表中西方室内陈设艺术设计的整体面貌，它只是我们所窥见的一鳞半爪而已。然而我们力求使它能够反映出中西方室内陈设艺术设计研究的较高水平。

本教材各章节编写情况说明：第一章、第五章由西安美术学院李方方编写；第二章由西安美术学院李方方、胡月文合写；第三章由西安美术学院胡月文编写；第四章由陕西师范大学王晓燕编写，全书文字修改、校稿和图片的编排统稿工作，均由西安美术学院李方方负责并担任本书主编。

西安美术学院

李方方

2011年9月3日于西安

目录

2 第一章 室内陈设艺术设计导论

4 1-1 室内陈设艺术设计的概念及意义

5 1-2 室内陈设艺术设计与室内设计的特征及关系

8 1-3 室内陈设艺术设计的实质目标

10 第二章 室内陈设艺术设计的发展

10 2-1 室内陈设艺术设计的历史沿革

10 2-2 室内陈设艺术设计的风格和流派

36 第三章 室内陈设设计分类

36 3-1 室内陈设设计的特性

43 3-2 室内陈设的种类

50 第四章 室内陈设艺术设计构成的形式法则和原理

50 4-1 陈设设计形式法则的意义

50 4-2 形式美感的分析

67 4-3 艺术与个性的陈设在空间中的体现

70 第五章 室内陈设艺术欣赏

70 5-1 室内陈设品系列欣赏

80 5-2 室内装饰构件陈设系列欣赏

84 5-3 室内维护面陈设系列欣赏

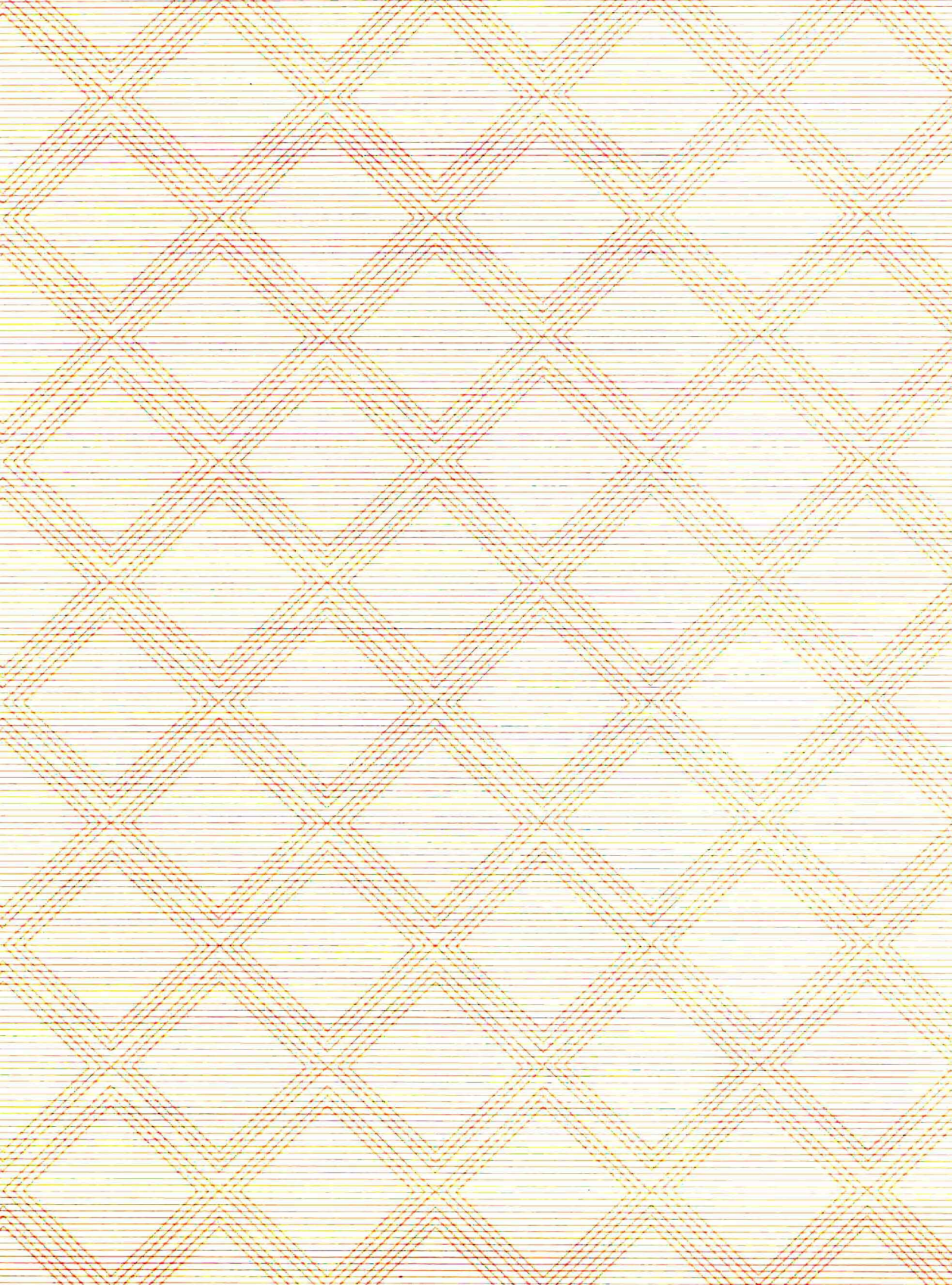
87 5-4 室内织物陈设系列欣赏

89 5-5 室内植物陈设系列欣赏

92 5-6 室内家具陈设系列欣赏

96 5-7 室内综合陈设系列欣赏

102 参考文献

第一章 室内陈设艺术设计导论

随着我国改革开放和社会文明的不断进步,人们对于物质文化与精神文化的追求日趋强烈,室内陈设艺术设计与环境艺术设计越来越受到人们的关注和重视,作为一种非常实用、能带给人们审美享受的室内陈设艺术设计具有很强的目的性,室内陈设艺术设计是一种为满足人们物质文明建设和精神文明建设两者的需要,而精心寻找和选择理想思维的创造活动。

室内陈设艺术是通过室内陈设的物质实体反映生活美、表现室内设计师审美意识的空间造型艺术。室内陈设艺术是一定的社会意识形态和审美理想在室内陈设艺术上的反映。它运用整体布局、空间组合、体形、比例、色彩、节奏、质感等室内陈设艺术语言,构成特定的艺术陈设形象,形成一个更为集中典型的审美整体,以表达时代精神和社会物质文化风貌。

室内环境中的陈设艺术设计是属于表达精神功能的媒介。从表面上看,它的主要作用是加强室内空间的视觉效果,但实质上它的最大功能是提高生活环境的品质。室内陈设艺术设计包括的范围很广泛,分类方法也很多,一般来说,室内陈设艺术设计大致可以归纳为三种基本类型,即:实用型、装饰型和两者兼而有之的实用装饰型。室内陈设艺术设计的种类繁多,不拘形式,常用来装饰室内空间的有:古玩、书籍、乐器、字画、雕塑、绿色植物、织物、壁挂、日用器皿、家用电器等。在室内陈设设计时不但要特别注意陈设艺术品的选择与设置,还要考虑几方面相关的要素。第一,要注意选择室内陈设艺术设计的造型和图案要与室内风格相协调;第二,室内陈设艺术设计的色调要与室内整体色彩相和谐;第三,室内陈设艺术设计的材质选择也要与室内整体风格相统一;因为不同材质和肌理的陈设艺术设计,都会给人带来不同的视觉感受和心理感受;第四,室内陈设艺术设计的布置方式也应以保证室内空间交通线路的通畅为原则;第五,还应考虑到室内陈设艺术设计的文化特征。不同地域、不同职业、不同学识和不同教养深度,都可以对室内陈设艺术品进行不同的选择,这也是最能概括体现陈设艺术设计者与室内主人的个性品质和精神内涵一个方面。总之,做好室内陈设艺术设计,除了设计师要了解各种陈设

室内陈设艺术三种基本类型:实用型、装饰型和两者兼而有之的实用装饰型。

艺术品的不同功能和重视技能、提升观念等因素外，还要具备广泛的爱好和储备相当的艺术鉴赏能力，恰到好处地选择、组织、利用陈设艺术品，以满足不同阶层的需要。

室内陈设艺术设计是室内设计的重要组成部分，是室内设计和建筑设计的继续、深化和发展。它们要共同进行室内空间形象设计，室内装修中的装饰，室内家具、织物、灯具、绿化设计、挑选和设置等。室内陈设艺术设计与室内设计两者是相互作用、密不可分的。室内陈设艺术设计的范畴可归纳为：公共环境室内陈设艺术设计和民用住宅环境陈设艺术设计两大类。无论是哪一种室内陈设艺术设计，由于室内各种器物的布置不仅直接影响着人们的生活和工作，还与组织空间、创造美观宜人的环境有关系。因此，在室内陈设艺术设计时不但要创造出既能满足人们的生活、工作、学习等基本需求的空间。还要以科学技能与艺术审美的思维形式相结合，创造出符合特殊性质需要，形成一定的氛围、意境，带给人和谐完美的理想空间（图1-1）。

中国悠久的历史 and 灿烂的文化，对室内陈设艺术设计的影响是相当深远的。在古代建筑室内环境中，常把彩画、壁画、书法、雕刻、各种工艺美术品和帷幔、竹帘、屏风等作为室内陈设艺术的主要内容，它们典雅、含蓄并富有极强的装饰性，乃至千百年来一直被后人借鉴沿用（图1-2、图1-3）。

图1-1 古典的元素，上佳的材质，现代的陈设装饰艺术手法，形成一个富丽而不失典雅的室内陈设艺术空间

图1-2 创造极具视觉冲击力的室内陈设空间

图1-3 利用植物也能营造温馨高雅的室内陈设空间

图1-2

图1-3

1-1 室内陈设艺术设计的概念及意义

1-1-1 艺术与设计的基本概念

“艺术”一词，按权威的汉语大型词典《辞海》中的解释是：“人类以情感和想象为特征的把握世界的一种特殊方式。也就是通过审美主体和审美客体的互相对象化。具体说，它是人们现实生活和精神世界的形象反映，也是艺术家知觉、情感、理想、意念综合心理活动的有机产物。”艺术是情感的客观化，自然的主观化。列夫·托尔斯泰在他的《艺术是什么》一书也说道：“艺术是一种人类的活动，它的目的是传达人类所达到的最高贵与最优秀的情感。”可见，艺术是人类以不同的形式塑造形象，具体地反映社会生活，从而表现作者思想感情的一种意识形态。

“设计”一词，《辞海》中的解释是：“根据一定的目的要求，预先制订方案、图样等，如：服装设计、厂房设计。”但在汉语里“设计”是作为表示人的思维过程与动作行为的动词而出现的。而我们这里所说的设计是源于英语“design”的外来语，它包括了汉语的设计、策划、企图、思考、造型、工艺、装饰等多重含义。在英语中，“design”除了有汉语“设计”的基本含义外，“艺术”一词的含义占据了相当的比重。为了不使大众的理解产生偏颇，于是便采取折中的方法，在“设计”前面冠以“艺术”一词，形成词组“艺术设计”，以满足大众理解的需求（图1-4、图1-5）。

图1-4 以不同的形式塑造形象，是设计师思想感情的一种意识抒发。用简洁的现代设计元素创造的家具造型，是室内陈设艺术设计的亮点

图1-5 顶棚的圆形组合饰品是室内设计的重要组成部分

1-1-2 室内陈设艺术设计的概念

从室内陈设艺术的本质来认识室内陈设艺术设计，归纳其概念可理解为：用一种构思形式与方案计划，通过一定的物质技术手段，用视觉传达的方式表现出来。由构思计划、技术手段、视觉传达这三部分构成了室内陈设艺术设计的全过程和内容；其中构思计划是核心，而这种构思计划又离不开运用技术手段的实现，同样构思计划也要依赖于视觉的传达。

1-1-3 室内陈设艺术设计的意义

“设计以人为本”是设计业永恒的话题。当然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和设计人们的生活，引导人们建立新的、科学的、人性化的生活方式，协调好人类与环境的各种不同类型的关系。

1-2 室内陈设艺术设计与室内设计的特征及关系

1-2-1 室内陈设艺术设计的特征

室内陈设艺术设计是一种美化造型的活动，是一种创造性的劳动和思维活动，从陈设艺术角度而言，最重要的是协调室内空间中形式美感与精神功能的关系。室内陈设艺术设计是一种社会文化活动，它是推动社会物质文明发展的一种手段，是与特定的文化背景和特定的文化内容相关联的。它的目的在于通过室内陈设艺术设计改变人们的生活方式、生活结构和创造性的生活理念，满足不同档次以及个性化的消费需要，创造美好的生活空间和社会环境，解决室内内部空间的装饰美化作用，精心打造出一个高艺术境界、高舒适度、高品位的、具有审美意义的与视觉特征有关的理想室内环境形象；在设计方法上它是室内设计的进一步推进。因此，室内陈设艺术设计具有自己的特征和独特性。德国近代美学家黑格尔曾说过：“艺术所应该做的事不是把它的内容刨平磨光，成为这种平滑的概念化的东西，而是把它的内容加以具体化，成为有生命个性的东西。”有多少艺术家，就应该有多少种风格。室内陈设艺术是一门综合性很强的艺术，作为艺术，作为精神劳动的一种表现形式，它必须借助一定的物质材料，作为设计师（包括建筑设计师、景观设计师、室内设计师）的想象和构思载

德国近代美学家黑格尔曾说过：“艺术所应该做的事不是把它的内容刨平磨光，成为这种平滑的概念化的东西，而是把它的内容加以具体化，成为有生命个性的东西。”

图1-6 对称式的现代陈设艺术手法布局, 大气端庄

图1-7 在室内陈设艺术设计中, 创造出符合人的审美意识、情感、思想与一定的物质形式相结合的室内陈设空间

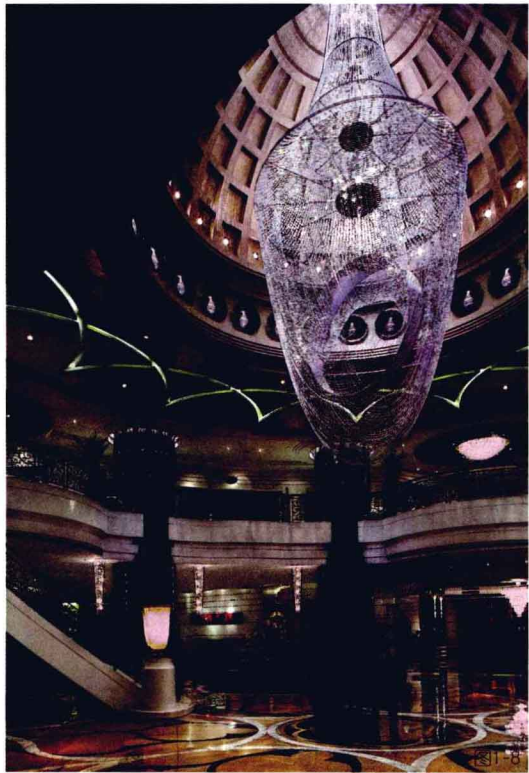

图1-8 高大的穹顶, 悬垂装饰富丽豪华、繁缛纤巧的水晶灯饰

体, 以生活为蓝本, 将自己的创作风格和艺术个性“物化”在自己的室内陈设艺术设计中, 创造出符合人的审美意识、情感、理想与一定的物质形式相结合的艺术品(图1-6~图1-8)。

1-2-2 室内设计的特征

室内设计是艺术与技术的紧密结合, 是一个综合性很强的专业和学科。它与环境学、心理学、人体工程学等多种学科有着极为密切的关系。它所研究的对象通常涉及人文、艺术、经济、文化、科学技术等各部门类和不同层面, 主要体现在设计中对使用功能、形式美感、风格特征等进行科学的、整体性的协调和有机的统一。除此之外, 还要对室内的物理环境与建筑风格的协调统一和整体综合要素进行前期把握, 以便使后续的室内陈设艺术设计有序地进行。

室内设计的目的是解决建筑内部空间的功能使用问题, 以创造良好的室内环境为宗旨, 最大限度地满足人们在室内进行生产、学习、工作、休息的要求。在科学技术飞速发展的今天, 室内设计要充分重视和考虑使用功能和精神功能, 除了满足人们对空间美感和舒适度的追求外, 还要关注室内环境气氛营造留给人的总体风格印象和某种意境联想; 运用组织和概括能力, 找到最贴切、最符

合、最能体现室内设计的语言, 通过感知能力并借助恰当的表现技法进行设计, 这可以说是室内设计最本质的特征(图1-9~图1-11)。

1-2-3 室内陈设艺术设计与室内设计的关系

室内陈设艺术设计是室内设计不可分割的重要组成部分，室内陈设艺术设计是室内设计细分的一个门类学科。它们要共同解决室内空间形象的设计，室内装修中各种陈设物的装饰风格，如家具、织物、灯具、室内绿化等，以及设计、挑选、设置等，这不仅直接影响着人们的生活、工作、学习，还与组织空间、创造美观舒适的环境有关。它们关注的不同点是研究的侧重面和研究的深度不同。室内设计重点研究的范畴是室内的物理环境与建筑风格的融合以及室内设计的综合把握。室内陈设艺术设计研究的是具体的设计工作和文化层次的体现。

室内陈设艺术设计是社会文明进步、室内设计水平提高的标志之一，它们是被包含与包含、被支持与支持，是相辅相成的依托关系。室内陈设艺术设计相对室内设计而言又是从属关系，它主要服务于室内设计和室内空间意境以及环境氛围的表现，对室内设计起到加强和渲染作用。因此，室内陈设艺术设计毋庸置疑地就成了室内设计过程中画龙点睛的重要部分（图1-12）。

图1-9 充分重视和考虑使用功能及精神功能是室内陈设艺术设计的首要目的

图1-10 同上

图1-11 同上

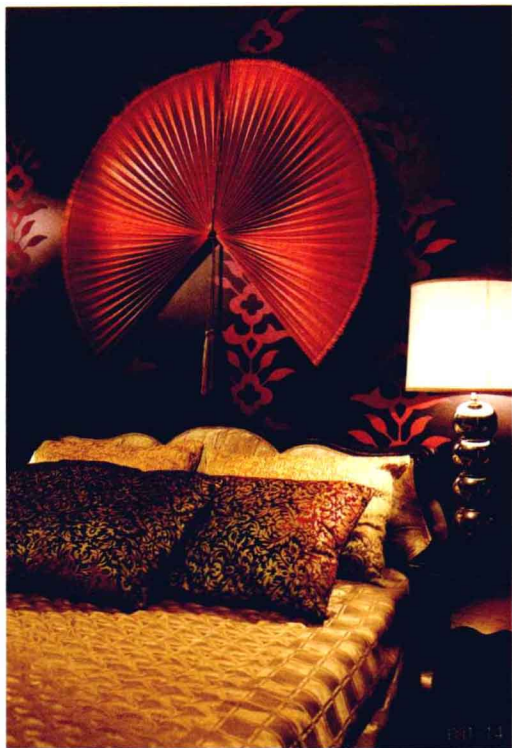
图1-12 满足精神功能需求的室内陈设艺术设计

1-3 室内陈设艺术设计的实质目标

室内陈设艺术设计的实质目标在于创造，创造的源泉来自于人的思维。对客观世界的感受和来自主观世界的知觉，成为陈设艺术设计思维的原动力。室内陈设艺术设计作为设计领域中一门综合性、多行业的新兴学科，其人文因素会得到设计界越来越多的关注。在全社会都在倡导“人性化设计”的今天，室内陈设艺术设计不再只是以服务少数个别对象的需求为目的，也不再只是以实现陈设艺术设计功能为满足。它的积极意义主要在于把握和顺应时代发展趋势，创造和谐的、包括满足物质与精神两方面需求的生活空间；创造以能使人的生活和工作更安全、更健康、更舒适、更便利的空间和环境；创造促进社会和家庭中人与人之间的交流更加融洽、自然的空间。总之，室内陈设艺术设计是以精神品质和视觉传达方式表现出来的，是一种科学的实践活动过程。因此，理性地寻找和运用恰当的思维方式，完美地完成室内陈设艺术设计，将成为该行业的终极目标（图1-13~图1-15）。

图1-13 风格迥异的家具造型与室内陈设，使人们在自然的交流空间中更加融洽

【本章要点】

通过对室内陈设艺术设计基本概念和性质的理解,了解室内陈设的基本类型,对室内设计和室内陈设艺术设计本质上的区别有一个基本的思路。从而了解陈设设计这一年轻学科的历史发展脉络,通过学习能够掌握和运用恰当的思维方式,进一步理解陈设在设计中所扮演的角色。

【思考和练习】

1. 查阅资料并挑选出你最喜爱的10个国际著名设计师的优秀作品,并分析比较不同时期的设计风格,归纳思考不同时期设计风格之间的联系性和特点。

2. 根据最近的国际和国内室内陈设艺术设计市场调研,制作PPT文件汇报。

图1-14 风格迥异的家具造型与室内陈设,使人们在自然的交流空间中更加融洽

图1-15 同上

第二章 室内陈设艺术设计的发展

2-1 室内陈设艺术设计的历史沿革

当我们谈及现代室内陈设艺术设计时，有必要简单追溯人类早期对室内陈设艺术的初步探索。古代人类在穴居时代就已经开始使用反映日常生活和狩猎活动的壁画作为洞穴的装饰了。古埃及神庙中的象形文字石刻、中国木构建筑的雕梁画栋、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而产生的室内陈设形式。可见，前人早已经意识到室内陈设装饰艺术在室内环境中的重要地位。20世纪以来，随着科学技术、结构技术的发展，生活质量的不断提高，人类建筑内部空间的不断扩大，使用功能变得日趋复杂，人们对赖以生存的环境开始重新考虑，并由此提出了更高层次的要求；建筑内部空间不仅需要美化，还需要进行科学的划分，以全面满足人的行为的、生理的、心理的需要。

2-2 室内陈设艺术设计的风格和流派

（1）风格的概念

概括地说：“风格”即风度、品格，是指作家、艺术家在创作中所表现出的思想、情感、意趣、体现在作品创作中的艺术特色和个性，以及作品所反映出的品质、格调。

（2）室内设计风格的概念

室内设计风格指的是一种设计作品所体现出的一种精神风貌和格调。它是通过造型艺术语言所呈现出来的一种品格，是抽象的艺术语言，通过人的视觉传递信息。风格还可以创造情调，提高观赏者的兴趣，增加人心里的愉悦程度；风格具有感染力，可感染周围、调动人们的情绪；室内设计的风格与样式有着不可分割的关系，室内设计风格是通过室内设计造型的样式来体现的，有形才有貌，有貌才有风度，有风度才会形成室内设计风格。

（3）流派的概念

“流派”简言之是指学术或艺术观点聚合的人群派别而合成的创作方面的派别。

(4) 室内设计流派的概念

室内设计流派是指室内设计师因艺术主张、观点相同或相近而聚合的派别。他们的设计作品因具有不同于一般的特征而引起相关领域的关注,并引起相当一部分大众的共鸣和追随而形成潮流。

总之,室内设计的各种风格流派及其设计倾向,是室内设计发展过程中的必然现象,研究各种风格流派的理论和具体的设计手法,以及产生的背景和历史渊源,有助于在设计创作中比较与分析,探求和掌握适合自己的室内设计风格。纵观古今中外成功的室内艺术设计范例,古典风格通常装潢华丽、浓墨重彩、家具样式复杂、材料高档、做工精美,有的以时代命名,如路易时代或维多利亚时代,还有的将传统的古希腊、罗马柱式以及空间装饰等处理手法在建筑、室内设计语言中的运用。这些符号被重新组合起来加以设计,成为时下写意不同功能空间最好的陈设媒介。对不同时期风格的认识与掌握,有助于对空间形态认知过程中“度”的衡量。

在具体的室内设计创作中所要明确的是:室内空间的组织陈设虽然有的富丽豪华、有的古朴典雅、有的繁缛纤巧、有的简洁明快,但是陈设艺术设计风格形式的确立无一不与空间的使用功能和性质相联系。

2-2-1 中国传统风格

中国传统的建筑和室内设计,主要是以木结构为主,梁与檩承载屋面的荷载,由柱子来分解并传入地面,墙体起到隔离与围护的作用,俗语常说“墙倒屋不塌”。室内空间较大,形成明间与次间,运用直屏格扇门、落地罩以及博古架等物件对空间进行多种划分;采用天花藻井、雕梁画栋、斗拱额枋加以美化;室内家具、字画、陈设艺术器物等均采用对称、均衡的手法,获得稳健典雅的气势。我国传统的室内陈设善用多种艺术品,追求一种诗情画意的气氛,创造出一种含蓄而高雅的氛围,特别是在经历了千百年的发展完善之后,形成了中国建筑固有的室内传统风格样式。我国传统建筑、室内的装饰、色彩在建筑史上占有突出的地位,其中家具和陈设更是别具一格,尤其以明清家具为世人所称道。中国室内传统陈设风格成为东方的一大特色,具有庄严、典雅、飘逸的文人气息,有着文人艺术的超脱意境。

研究各种风格流派的理论和具体的设计手法,以及产生的背景和历史渊源,有助于在设计创作中比较与分析,探求和掌握适合自己的室内设计风格。