

普通高等教育“十一五”国家级规划教材
高等学校环境艺术设计专业教学丛书暨高级培训教材

室内陈设艺术设计 (第三版)

潘吾华 编著

清华大学美术学院环境艺术设计系

中国建筑工业出版社

普通高等教育“十一五”国家级规划教材
高等学校环境艺术设计专业教学丛书暨高级培训教材

室内陈设艺术设计

(第三版)

清华大学美术学院环境艺术设计系

潘吾华 编著

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

室内陈设艺术设计 / 潘吾华编著. — 3版. — 北京: 中国建筑工业出版社, 2012. 11

普通高等教育“十一五”国家级规划教材, 高等学校环境艺术设计专业教学丛书暨高级培训教材

ISBN 978-7-112-14740-3

I. ①室… II. ①潘… III. ①室内布置—设计 IV. ①J525.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第233703号

本书是在第二版的基础上修订的第三版。内容增补了许多新的设计实例及评析文字, 内容更加充实、实用。

当代的室内陈设艺术设计已渗透到室内设计的各个方面。其对于烘托室内的气氛、格调、品位、意境等起到很大的作用。陈设艺术近年来受到人们的广泛关注。它是一门崭新的艺术设计领域。

本书对于室内陈设艺术的分类、陈设品的种类、陈设艺术设计的原则、手法及设计风格等作了诠释。其中对于不同功能的空间, 如共享空间、私密性空间、餐饮空间、购物空间、休息空间、办公空间等的设计手法分别进行详尽的分析。此外, 对于室内陈设艺术风格, 如我国传统风格、少数民族风格、西方现代风格及我国的当代陈设风格, 也逐一举例予以阐述。书后附有精美的彩色图片及光盘, 供读者参考借鉴。

本书可作环境艺术设计专业教学用书, 也供室内设计师、建筑师及其他美术工作者阅读。

责任编辑: 曲士蕴

责任设计: 董建平

责任校对: 肖 剑 赵 颖

普通高等教育“十一五”国家级规划教材
高等学校环境艺术设计专业教学丛书暨高级培训教材
室内陈设艺术设计
(第三版)

清华大学美术学院环境艺术设计系

潘吾华 编著

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京京点设计公司制版

北京中科印刷有限公司印刷

*

开本: 880×1230 毫米 1/16 印张: 7¼ 插页: 22 字数: 246 千字

2013年3月第三版 2013年3月第十九次印刷

定价: 42.00 元

ISBN 978-7-112-14740-3

(22804)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

第三版前言

中国建筑工业出版社 1999 年 6 月出版的“高等学校环境艺术设计专业教学丛书暨高级培训教材”发行至今已有 12 年。2005 年修订后又以“国家十一五规划教材”的面貌问世，时间又过去 5 年。2011 年，也就是国家“十二五”规划实施的第一年，这套教材的第三版付梓。

环境艺术设计专业在中国高等学校发展的 22 年，无论是行业还是教育都发生了令人炫目的狂飙式的突飞猛进。教材的编写和人才的培养似乎总是赶不上时代的步伐。今年高等学校艺术学升级为科学门类，设计学以涵盖艺术学与工学的概念进入视野，环境艺术设计专业得以按照新的建构向学科建设的纵深扩展。

设计学是一门多学科交叉的、实用的综合性边缘学科，其内涵是按照文化艺术与科学技术相结合的规律，为人类生活而创造物质产品和精神产品的一门科学。设计学涉及的范围宽广，内容丰富，是功能效用与审美意识的统一，是现代社会物质生活和精神生活必不可少的组成部分，直接与人们的衣、食、住、行、用等各方面密切相关，可以说是直接左右着人们的生活方式和生活质量。

设计专业的诞生与社会生产力的发展有着直接的关系。现代设计的社会运行，呈现一种艺术与科学、精神与物质、审美与实用相融合的社会分工形态。以建筑为主体向内外空间延伸面向城乡建设的环境设计，以产品原创为基础面向制造业的工业设计，以视觉传达为主导面向全行业的平面设计，按照时间与空间维度分类的方式建构，成为当代设计学专业的主体。

正因为此，环境艺术设计成为设计学中，人文社会科学与自然科学双重属性体现最为明显的学科专业。设计学对于产业的发展具备战略指导的作用，直接影响到经济与社会的运行。在这样的背景下本套教材第三版面世，也就具有了特殊的意义。

清华大学美术学院环境艺术设计系

2012 年 6 月

第二版前言

艺术，在人类文明的知识体系中与科学并驾齐驱。艺术，具有不可替代完全独立的学科系统。

国家与社会对精神文明和物质文明的需求，日益倚重于艺术与科学的研究成果。以科学发展观为指导构建和谐社会的理念，在这里绝不是空洞的概念，完全能够在艺术与科学的研究中得到正确的诠释。

艺术与科学的理论研究是以艺术理论研究为基础向科学领域扩展的交融；艺术与科学的理论研究成果则通过设计与创作的实践活动得以体现。

设计艺术学科是横跨于艺术与科学之间的综合性边缘性学科。艺术设计专业产生于工业文明高度发展的 20 世纪。具有独立知识产权的各类设计产品，以其艺术与科学的内涵成为艺术设计成果的象征。设计艺术学科的每个专业方向在国民经济中都对应着一个庞大的产业，如建筑室内装饰行业、服装行业、广告与包装行业等等。每个专业方向在自己的发展过程中无不形成极强的个性，并通过这种个性的创造以产品的形式实现其自身的社会价值。

正是因为这样的社会需求，近年来艺术设计教育在中国以几何级数率飞速发展，而在所有开设艺术设计专业的高等学校中，选择环境艺术设计专业方向的又占到相当高的比例。在这套教材首版的 1999 年，可能还是环境艺术设计专业教材领域为数不多的一两套之列。短短的五六年间，各种类型不同版本的专业教材相继面世。编写这套教材的中央工艺美术学院环境艺术设计系，也在国家高校管理机制改革中迅即转换成为清华大学的下属院系。研究型大学的定位和争创世界一流大学的目标，使环境艺术设计系在教学与科研并行的轨道上，以快马加鞭的运行状态不断地调整着自身的位置，以适应形势发展的需求，这套教材就是在这样的背景下修订再版的，并新出版了《装修构造与施工图设计》，以期更能适应专业新的形势的需要。

高等教育的脊梁是教师，教师赖以教学的灵魂是教材。优秀的教材只有通过教师的口传身授，才能发挥最大的效益，从而结出累累的教学成果。教师教材之于教学成果的关系是不言而喻的。然而长期以来艺术高等教育由于自身的特殊性，往往采取一种单线师承制，很难有统一的教材。这种方法对于音乐、戏剧、美术等纯艺术专业来讲是可取的。但是作为科学与艺术相结合的高等艺术设计专业教育而言则很难采用。一方面需要保持艺术教育的特色；另一方面则需要借鉴理工类专业教学的经验，建立起符合艺术设计教育特点的教材体系。

环境艺术设计教育在国内的历史相对较短。由于自身的特殊性，其教学模式和教学方法与其他的高等教育相比有着很大的差异。尤其是艺术设计教育完全是工业化之后的产物，是介于艺术与科学之间边缘性极强的专业教育。这样的教育背景，同时又是专业性很强的高校教材，在统一与个性的权衡下，显然两者都是需要的。我们这样大的一个国家，市场需求如此之大，现在的教材不是太多，而是太少，尤其是适用的太少。不能用同一种模式和同一种定位来编写，这是摆在所有高等艺术设计教育工作者面前的重要课题。

今日的世界是一个以多样化为主流的世界。在全球经济一体化的大背景下，艺术设计领域反而需要更多地强调个性，统一的艺术设计教育模式无论如何也不是我们的需要。只有在多元的撞击下才能产生新的火花。作为不同地区和不同类型的学校，没有必要按照统一的模式来选定自己的教材体系。环境艺术设计教育自身的规律，不同层次专业人才培养的模式，以及不同的市场定位需求，应该成为不同类型学校制定各自教学大纲选定合适教材的基础。

环境艺术设计学科发展前景光明，从宏观角度来讲，环境的改善和提高是一个重要课题。从微观的层次来说中国城乡环境的设计现状之落后为学科的发展提供了广大的舞台，环境艺术设计课程建设因此处于极为有利的位置。因为，环境艺术设计是人类步入后工业文明信息时代诞生的绿色设计系统，是艺术与艺术设计行业的主导设计体系，是一门具有全新概念而又刚刚起步的艺术设计新兴专业。

清华大学美术学院环境艺术设计系

2005 年 5 月

第一版编者的话

自从 1988 年国家教育委员会决定在我国高等院校设立环境艺术设计专业以来,这个介于科学和艺术边缘的综合性新兴学科已经走过了十年的历程。

尽管在去年新颁布的国家高等院校专业目录中,环境艺术设计专业成为艺术设计学科之下的专业方向,不再名列于二级专业学科,但这并不意味环境艺术设计专业发展的停滞。

从某种意义上讲也许是环境艺术设计概念的提出相对于我们的国情过于超前,虽然十年间发展迅猛,在全国数百所各类学校中设立,但相应的理论研究滞后,专业师资与教材奇缺,社会舆论宣传力度不够,导致决策层对环境艺术设计专业缺乏了解,造成了目前这样一种局面。

以积极的态度来对待国家高等院校专业目录的调整,是我们在新形势下所应采取的惟一策略。只要我们切实做好基础理论建设,把握机遇,勇于进取,在艺术设计专业的领域中同样能够使环境艺术设计在拓宽专业面与融汇相关学科内容的条件下得到长足的进步。

我们的这一套教材正是在这样的形势下出版的。

环境艺术设计是一门新兴的建立在现代环境科学研究基础之上的边缘性学科。环境艺术设计是时间与空间艺术的综合,设计的对象涉及自然生态环境与人文社会环境的各个领域。显然这是一个与可持续发展战略有着密切关系的专业。研究环境艺术设计的问题必将对可持续发展战略产生重大的影响。

就环境艺术设计本身而言,这里所说的环境,是包括自然环境、人工环境、社会环境在内的全部环境概念。这里所说的艺术,则是指狭义的美学意义上的艺术。这里所说的设计,当然是指建立在现代艺术设计概念基础之上的设计。

“环境艺术”是以人的主观意识为出发点,建立在自然环境美之外,为人对美的精神需求所引导,而进行的环境创造。如大地艺术、人体行为艺术由观者直接参与,经过视觉、听觉、触觉、嗅觉的综合感受,造成一种身临其境的艺术空间,这种艺术创造既不同于传统的雕塑,也不同于建筑,它更多地强调空间氛围的艺术感受。它不同于我们今天所说的环境艺术,我们所研究的环境艺术是人为的环境创造,可以在于自然界美的环境之外,但是它又不可能脱离自然环境本体,它必须植根于特定的环境,成为融汇其中与之有机共生的艺术。可以这样说,环境艺术是人类生存环境美的创造。

“环境设计”是建立在客观物质基础上,以现代环境科学研究成果为指导,创造生态系统良性循环的人类理想环境,这样的环境体现于:社会制度的文明进步,自然资源的合理配置,生存空间的科学建设。这中间包含了自然科学和社会科学涉及的所有研究领域。因此环境设计是一项巨大的系统工程,属于多元的综合性边缘学科。

环境设计以原在的自然环境为出发点,以科学与艺术的手段协调自然、人工、社会三类环境之间的关系,使其达到一种最佳的运行状态。环境设计具有相当广的涵义,它不仅包括空间环境中诸要素形态的布局营造,而且更重视人在时间状态下的行为环境的调节控制。

环境设计比之环境艺术具有更为完整的意义。环境艺术应该是从属于环境设计的子系统。

环境艺术品也可称为环境陈设艺术品,它的创作是有别于艺术品创作的。环境艺术品的概念源于环境艺术设计,几乎所有的艺术与工艺美术门类,以及它们的产品都可以列入环境艺术

品的范围。但只要加上环境二字，它的创作就将受到环境的限定和制约，以达到与所处环境的和谐统一。

为了不使公众对环境设计概念的理解产生偏差，我们仍然对环境设计冠以“环境艺术设计”的全称，以满足目前社会文化层次认识水平的需要。显然这个词组包括了环境艺术与设计的全部概念。

中央工艺美术学院环境艺术设计专业是从室内设计专业发展变化而来的。从五六十年代的室内装饰、建筑装饰到七八十年代的工业美术、室内设计再到八九十年代的环境艺术设计，时间跨越四十余年，专业名称几经变化，但设计的对象始终没有离开人工环境的主体——建筑。名称的改变反映了时代的发展和认识水平的进步。以人的物质与精神需求为目的，装饰的概念从平面走向建筑空间，再从建筑空间走向人类的生存环境。

从世界范围来看，室内装饰、室内设计、环境艺术、环境设计的专业设置与发展也是不平衡的，认识也是不一致的。面临信息与智能时代的来临，我们正处在一个多元的变革时期，许多没有定论的问题还有待于时间和实践的检验。但是我们也不能因此而裹足不前，以我们今天对环境艺术设计的理解来界定自身的专业范围和发展方向，应该是符合专业高等教育工作者的责任和义务的。

按照我们今天的理解，从广义上讲，环境艺术设计如同一把大伞，涵盖了当代几乎所有的艺术与设计，是一个艺术设计的综合系统。从狭义上讲，环境艺术设计的专业内容是以建筑的内外空间环境来界定的，其中以室内、家具、陈设诸要素进行的空间组合设计，称之为内部环境艺术设计；以建筑、雕塑、绿化诸要素进行的空间组合设计，称为外部环境艺术设计。前者冠以室内设计的专业名称，后者冠以景观设计的专业名称，成为当代环境艺术设计发展最为迅速的两翼。

广义的环境艺术设计目前尚停留在理论探讨阶段，具体的实施还有待于社会环境的进步与改善，同时也要依赖于环境科学技术新的发展成果。因此我们在这里所讲的环境艺术设计主要是指狭义的环境艺术设计。

室内设计和景观设计虽同为环境艺术设计的子系统，但从发展来看室内设计相对成熟。从20世纪60年代以来室内设计逐渐脱离建筑设计，成为一个相对独立的专业体系。基础理论建设渐成系统，社会技术实践成果日见丰厚。而景观设计的发展则相对落后，在理论上还有不少界定含混的概念，就其对“景观”一词的理解和景观设计涵盖的内容尚有争议，它与城市规划、建筑、园林专业的关系如何也有待规范。建筑体以外的公共环境设施设计是环境设计的一个重要部分，但不一定形成景观，归类于景观设计中也不完全合适，所以对景观设计而言还有很长一段路要走。因此我们这套教材的主要内容还是侧重于室内设计专业。

不管怎么说中央工艺美术学院环境艺术设计系毕竟走过了四十余年的教学历程，经过几代人的努力，依靠相对雄厚的师资力量，建立起完备的教学体系。作为国内一流高等艺术设计院校的重点专业，在环境艺术设计高等教育领域无疑承担着学术带头人的重任。基于这样的考虑，尽管深知艺术类教学强调个性的特点，忌专业教材与教学方法的绝对统一，我们还是决定出版这样一套专业教材，一方面作为过去教学经验的总结；另一方面是希望通过这套书的出版，促进环境艺术设计高等教育更快更好的发展，因为我们深信21世纪必将是世界范围的环境设计的新世纪。

目 录

第一章 室内陈设艺术设计概说

1.1 室内陈设艺术设计的概念.....	1
1.1.1 室内陈设艺术设计的解释	1
1.1.2 室内陈设艺术设计与室内设计的关系	2
1.1.3 室内陈设艺术设计的设计范围	3
1.1.4 室内陈设艺术设计的目的	4
1.2 室内陈设艺术设计的空间基础	4
1.2.1 顶棚的处理与装饰	5
1.2.2 地面的处理与装饰	7
1.2.3 墙面的处理与装饰	8
1.2.4 隔断的处理与装饰	10

第二章 室内陈设空间的特征分类

2.1 按空间环境分类.....	12
2.1.1 共享空间的陈设	12
2.1.2 私密空间的陈设	13
2.1.3 餐饮空间的陈设	14
2.1.4 购物环境的陈设	16
2.1.5 娱乐空间的室内陈设	16
2.1.6 休息环境室内陈设	17
2.1.7 会议、学习环境陈设	17
2.2 按空间特性分类.....	18
2.2.1 儿童空间的陈设	18
2.2.2 美容空间的陈设	19
2.2.3 地方特色的陈设	19
2.2.4 异国风情的陈设	20
2.3 按空间风格样式分类.....	20
2.3.1 中国传统风格	20

2.3.2 世界古典风格	24
2.3.3 现代设计风格	31

第三章 室内陈设物的分类与特征

3.1 家具陈设	40
3.1.1 家具精品	40
3.1.2 家具尺度	41
3.1.3 家具特性	42
3.1.4 家具艺韵	43
3.1.5 家具组合	45
3.1.6 家具贮藏	45
3.2 灯具陈设	46
3.2.1 现代风格的灯具	47
3.2.2 西式风格的灯具	48
3.2.3 中式风格的灯具	49
3.2.4 可爱的儿童灯具	50
3.2.5 灯罩的设计配套	50
3.3 织物陈设	52
3.3.1 织物的种类与特性	53
3.3.2 织物在室内的实用性	54
3.3.3 织物在室内的分隔性	54
3.3.4 室内织物的衬托作用	54
3.3.5 织物在室内的装饰作用	55
3.3.6 织物在空间的系列变化	57
3.3.7 织物在空间的调整作用	58
3.3.8 织物的整体性	58
3.4 绿植陈设	61
3.4.1 观叶植物	61
3.4.2 植物容器及摆放方式	62
3.4.3 盆景艺术	64
3.4.4 插花艺术	65
3.4.5 干花陈设	68
3.4.6 仿真花陈设	68
3.5 饰品陈设	68
3.5.1 饰品的类型	68
3.5.2 装饰性饰品	69

3.5.3 实用性饰品	75
3.5.4 饰品陈设原则	82
3.6 艺术品陈设	82
3.6.1 艺术品的概念	82
3.6.2 艺术品与室内陈设的关系	83
3.6.3 艺术品的分类及摆放方式	84

第四章 室内陈设艺术设计构成

4.1 室内陈设的基本构成	92
4.1.1 观赏中的陈设	92
4.1.2 动与静的陈设	92
4.1.3 虚与实的陈设	93
4.2 室内陈设空间载体	93
4.2.1 壁面装饰陈设	93
4.2.2 橱窗展示陈设	94
4.2.3 台面摆放陈设	95
4.2.4 空中悬吊陈设	96
4.3 形式美感 长期积累	97
4.3.1 空间关系	97
4.3.2 物体自身美感	103
4.3.3 构思巧妙 想象丰富	106
4.3.4 造型特点 贵在独特	108
4.3.5 巧作经营 布局合理	109
4.3.6 局部陈设 服从整体	110
4.4 色彩魅力 关键搭配	110
4.4.1 生活中色彩的作用	110
4.4.2 环境应用色彩的基本规律	110
4.4.3 室内色彩配置方法	111

第五章 经典陈设范例赏析

5.1 建筑构件陈设	113
5.1.1 顶棚陈设	113
5.1.2 地面陈设	114
5.1.3 墙面陈设	115
5.1.4 隔断陈设	116

5.2 家具陈设.....	117
5.2.1 优秀家具作品欣赏	117
5.2.2 家具组合配套效果	118
5.3 织物系列陈设.....	119
5.3.1 优秀织物作品欣赏	119
5.3.2 织物综合配套效果	120
5.4 绿植陈设.....	121
5.4.1 优秀绿植作品欣赏	121
5.4.2 绿植综合配套效果	122
5.5 实用饰品陈设.....	123
5.5.1 陶瓷陈设	123
5.5.2 书籍陈设	124
5.5.3 镜子陈设	125
5.5.4 玩具陈设	126
5.5.5 其他实用物品的陈设	127
5.6 装饰性饰品陈设.....	128
5.6.1 蜡烛陈设	128
5.6.2 写实性绘画陈设	129
5.6.3 抽象绘画陈设	130
5.6.4 画框陈设	131
5.6.5 雕塑陈设	132
5.6.6 民俗物品陈设	133
5.6.7 兴趣收藏品陈设	134
5.7 光影效果陈设.....	135
5.7.1 光影综合效果赏析	135
5.7.2 优秀灯具设计作品欣赏	136
5.8 形式美感陈设.....	137
5.8.1 形式美感的规律	137
5.8.2 陈设中的色彩搭配	141
5.8.3 陈设中的质感搭配	145
5.9 陈设小品赏析.....	146
主要参考文献.....	154
后 记.....	155

第一章 室内陈设艺术设计概说

室内陈设艺术设计是室内设计的重要组成部分。室内设计作为一个行业出现于1877年,由家庭妇女自发组织成“协会”讨论将房间如何才能布置得美一些,从而开了室内陈设的先河。1930年在美国正式成为学科。1956年我国首先在中央工艺美术学院成立室内装饰系(即当今的环境艺术设计系),进行室内设计学科研究和社会实践。随着我国对外开放,国内经济迅猛发展,室内设计行业也得到一日千里的飞速前进。目前已成为国内的热门专业,室内陈设艺术设计是在这大好形势下逐渐被人们认识。开始是处在萌芽状态,随后不断被社会所公认,现正处在稳步前进的发展阶段。

室内陈设是一项十分复杂的社会实践活动,所有设计师对其都有自己的认识和理解,到目前为止,陈设理论体系还是一个有待众多专业人士全面探索与研究并逐步完善的领域,真正理论性的著作和探索性的陈设实践目前还比较少,说明在全球范围内陈设理论研究的深度还不够。

室内陈设艺术设计在我国还处于起步阶段,尤其在文化上、艺术上的差距很大,我国在这方面的研究与探索还很少。而通过室内陈设艺术设计来提高室内空间品质与艺术表现力的这种消费市场已经成熟,开始有部分人士专业从事室内陈设艺术设计方面的工作。

中央工艺美术学院(现清华大学美术学院)首次开设的室内陈设艺术设计课程至今已有二十多年了,目前虽已有多所院校开始设置此课程,但其教学的方式和效果却令人担忧。“美”的问题是最难于解

决与提高的问题,它不是技术上的问题,不能通过量变达到质变的效果,它是很难言传身教的,需要慢慢地去领会。同时学校教育的方法还有待摸索,可以说方法不当,没有形成一个好的教学模式,从书本到书本的教学模式很难获得较好的实战经验,并且陈设艺术修养的提高不是一年半载能够奏效的,有些人可能一辈子也领悟不到,这主要是陈设艺术本身是很难通过技术的学习达到高水平的专业之一。

1.1 室内陈设艺术设计的概念

1.1.1 室内陈设艺术设计的解释

从文字的表面意思来看,室内陈设艺术设计与“室内装饰”、“室内装潢”、“室内摆放”等,皆是同一实质的不同名词概念,彼此之间并没有总体上的差异。但从严格的本质含义来说,这些名词各有不同的内涵和目的,笼统地混为一谈必将造成概念混淆和认识模糊。

1. 室内装饰

是西方设计史中长期沿用的名词,根据英国设计史学家乔治·赛维奇(GEORGE SAVAGE)在《室内装饰史》中的解释:“室内装饰是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。”换句话说,传统的“室内装饰”实际上包括两个主要部分:其中一个部分是指门窗、墙壁和顶棚等建筑细部的固定装饰;另一个部分则是指家具、窗幔、地毯和器皿等可以移动的布置。它们共同强调的是生活环境的适用性、艺术性和个性等基本生活原则的创作,与实用美术设计原则“实用、经济、美观”有许多相同点。我国20世

纪五六十年代的建筑与室内设计基本上遵照上述原则以传统的具象纹样为主,建筑结构、材质、造型、色彩、光照有很大的局限性。在这个潮流的冲击下,传统的装饰知识和技术已经无法解决当代社会和家庭的实际问题,因而体现现代文明,独特创新的室内设计及室内陈设艺术设计应运而生。

在实质上,室内陈设艺术设计是“科学、艺术和生活结合而成的一个完美整体”。透过塑造空间方式来提高生活水准和精神文明程度,它的崇高理想是创造适应人们休养生息,陶冶情操的美好环境,有益于升华人们的精神生活和生命价值。

2. 室内装潢

是我国室内行业操作中常用的俗称,尤其是指专营窗帘、地毯、壁纸等室内工程及施工行业。

3. 室内摆放

室内摆放是一个较为狭义的名词,它专门以室内物件的选择与安排为基本的内容。

笔者理解室内陈设艺术设计,是从室内设计中派生出来的,可以独立的一门学科,目前清华大学美术学院将室内设计扩充为室内外环境设计,我想室内陈设艺术设计也可以看作是环境设计的一个组成部分。如果说:第一环境是大自然;第二环境是建筑和街道;第三环境是室内外环境;第四环境则是室内外陈设艺术。后三类环境创造人类生活环境,那么室内陈设艺术是属于第四环境设计范畴。

4. 室内陈设艺术设计

从字面上解释,“陈设”二字作为动词有排列、布置、安排、展示的含义;作为名词又有摆放、设备之意。现代意义的“陈设”与传统“摆设”有相通之处,但前者领域更为广阔,可以说一切环境空间中都有陈设艺术问题。

“艺术”二字的解释,德国美学家苏珊·朗格在《艺术问题》一书中指出:艺

术,是人的活动的符号创造,从客观方面讲,是人在对世界的认识中给予世界的形式,但艺术的符号形式不同于其他形式,科学的太阳只有一个,艺术的太阳却每天都不一样。艺术符号让世界对人以一种新的面貌展示出来。艺术符号从主体方面讲,就是一种情感的形式,它直接展示情感活动的结构模式。正是由于艺术给内部经验赋予了形式,使人能够真实地把握住生命的运动和情感的产生、起伏和消失的过程。艺术中的情感不同于日常生活中的情感,它是形式中的情感,当给情感以一定形式的时候,人就把握住了这种情感。说明“艺术”贵于创新、“艺术”高于生活和“艺术”最终是要为人服务的哲理。

“设计”(Design)一词,世界各国说法各异,设计含义在英语、拉丁语中把“设计”解释为记号的意思,“设计”本来的意思,就是通过符号把设计计划表现出来;法语将“设计”看作素描、图案;日本曾一度把“设计”译成图案;国内也有人讲“设计是利用多种手段把构思与计划以视觉方式传达出来的活动,设计不只是美化,它包括合理性、经济性、审美性、独创性、适应性”。

根据字面的含义,室内陈设艺术设计的定义是: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、使用对象等要素,精心设计出高舒适度、高艺术境界、高品位的理想环境。

1.1.2 室内陈设艺术设计与室内设计的关系

在研究室内陈设艺术之前,首先要弄懂室内陈设艺术设计与室内设计的关系;另外室内陈设艺术设计学科要在室内设计总学科教学的基础上进行训练,学生最好要有绘画基础、装饰基础知识及室内专业基础知识,所以室内陈设艺术设计有一定的深度、广度和难度。

室内陈设艺术设计是室内设计不可分割的重要组成部分,它们有许多共同点,

共同要解决室内空间形象问题，室内装修中的装饰问题，室内家具、织物、灯具、绿化等众多问题，以及设计、挑选、设置等问题，相悖处往往是在侧重面不同，室内设计除了上述几个方面的知识要钻研外，还要进行室内物理环境研究，与建筑风格的紧密融合等。而陈设艺术设计往往是在室内设计的大体创意下，做进一步深入细致的具体设计工作，体现出文化层次，以获得增光添彩的艺术效果，相反如果品位极差的陈设，不仅达不到室内设计的理想效果，往往还会降低水准，显得低档、俗气。

所以室内陈设艺术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。其实也分不开，只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。但是有时在某种特殊情况下，室内陈设艺术设计参与室内设计的要素较多，会形成以室内陈设艺术为主的室内设计环境。

室内设计是通过空间中相对固定的墙、柱、顶、地、门窗等室内空间元素造型来定义空间的涵义，虽然在一些空间中的这种形态涵义已相当明确，不过通过陈设艺术设计活动还是可以在室内设计的基础上更加强和突出空间的涵义。尤其在当前轻装修重陈设的趋势下，室内设计变得越来越没有内容，这时，室内陈设艺术设计就变得更人性和更有市场了。用不同的室内陈设艺术设计赋予室内空间新的涵义，也就是说相同的室内空间设计，经过不同的室内陈设艺术设计可以有百变的室内环境效果。

室内陈设是室内设计的组成部分，室内设计完成的是对室内空间表皮的美化，整合室内空间的分隔，物理舒适度，主要是对建筑内表皮的修饰及空间背景的经营

住宅空间环境陈设，给家庭塑造理想温馨环境

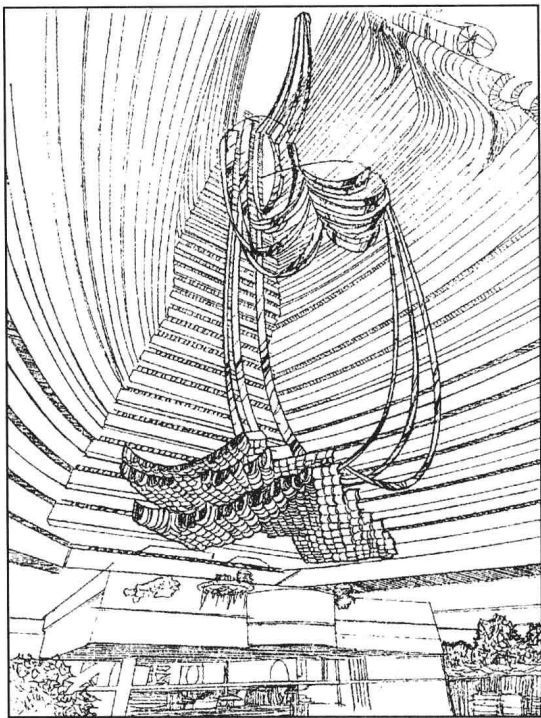
造，有装和修的意思在里边；室内陈设是在室内设计的基础之上更加细化和深入，在空间中通过可移动的陈设物来营造空间氛围，用选和摆的设计手法，要善于驾驭千头万绪的陈设物品，并使它们看起来天衣无缝，深入人心。

1.1.3 室内陈设艺术设计的设计范围

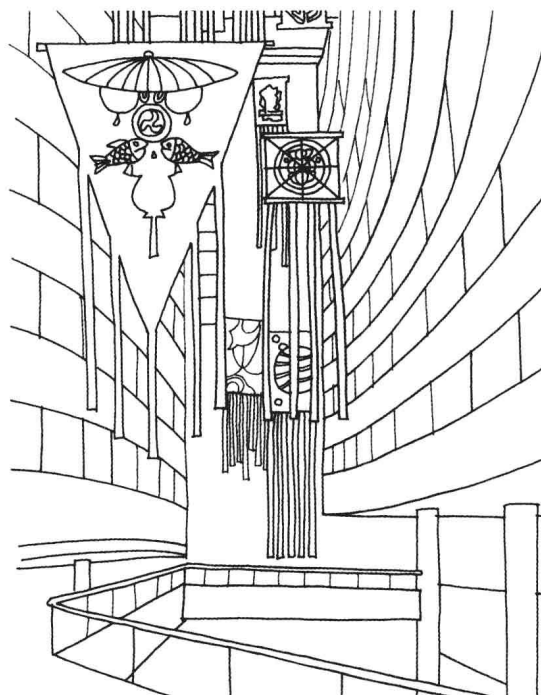
室内陈设艺术设计的分类相当复杂，根据使用性质的不同，可以大体划分为“居住环境室内陈设艺术设计”与“公共环境室内陈设艺术设计”两大类。

居住环境无论是独户住宅、别墅，还是普通公寓都在这个范畴之中，由于家庭是社会的细胞，而家庭生活具有特殊性质和不同的需求，因而使住宅室内陈设艺术设计成为一种专门性的领域。它的主要目的是根据居住者的住宅环境，空间大小，人数多少，经济条件，职业特征，身份地位，性格爱好等，进行相适应的陈设艺术设计，为家庭塑造出理想的温馨环境。

而公共环境室内陈设艺术设计，包括的内容极其广泛，除了住宅以外的所有建筑物的内部空间，如酒店、商业空间、娱乐空间、办公空间等环境，甚至包括室外的公园、广场、游乐园等环境。各种空间环境不同，性质各异，必须给予充分独到的完美的形式，才能满足需求，创造独特的公共环境氛围。

共享空间：视觉中心型陈设布置

共享空间中用装饰之物充满空间是现代设计中常用的陈设手段

1.1.4 室内陈设艺术设计的目的

室内陈设艺术设计包含物质和精神两个方面：

1. 室内“物质层面”

以自然的和人为的生活要素为基本内

容，它以能使人体生理获得健康、安全、舒适、便利为主要目的。“物质”又必须兼顾“实用性”和“经济性”，并建立在人力、物力、财力的有效利用上。室内所有物资设备必须充分利用和避免浪费，要充分利用现有物质条件利废为宝，根据投资能力做出符合实际的精密预算。

2. 室内“精神层面”

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，室内精神层面必须充分发挥“艺术性”和“个性”两个方面：

艺术性的追求是美化室内视觉环境的有效方法，是建立在装饰规律中形式原理和形式法则的基础上。无论是室内的造型、色彩、照明还是材质，必须在美学原理的制约下，求得敏锐感观和鼓舞精神、陶冶情操的美感效果。

个性的塑造是表现室内性灵境界的理想选择，是完全建立在性格、特性、性情和学识教养深度各异的因素之上，通过室内陈设形式，反映出不同的情趣和格调，才能满足和表现每个个人和群体的特殊精神品质和心灵内涵。

“艺术性”与“个性”经常共同创造温情空间，所以室内陈设艺术设计必须经常通过美感和个性两个基本原则，使有限的空间发挥最大的艺术形式效应，发挥性灵界中的广阔天地，创造非凡的富于情感的室内空间环境。

1.2 室内陈设艺术设计的空间基础

对空间进行“陈设”一定要有一个空间作为条件而存在，否则就无法对其进行创作。这里是指室内空间环境中顶棚、地面、墙面等的处理，也可以看成是对陈设背景的修饰。就如同画画得先有纸、画布，哪怕是墙面、地面；室内作为陈设物的“画板”一般情况是由六个面组成，顶面、地

面加上四个立面墙，也有一些特殊条件的建筑空间，如：异型的空间形态，墙面的数量会或多或少。不管怎样，装修好的室内空间是陈设工作的先决条件。当然，这个条件的好与劣常差距较大，有些空间甚至是先天不足，即使对于具有先天缺陷的空间进行陈设和精心布置，也会有所改善和极大的创作空间。相反，如果对具有先天优势的空间采取不恰当的陈设，也可使原本所具备的优势荡然无存。这点说明了“陈设”本身的作用是不可小看的。在设计时要明确多数的围护面处于陪衬的角色。

1.2.1 顶棚的处理与装饰

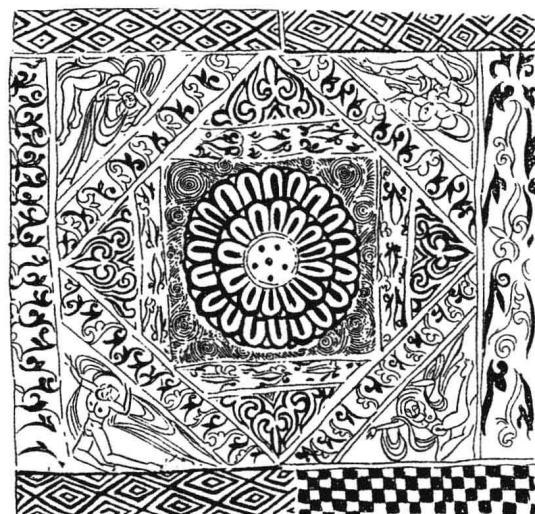
顶棚是室内装饰的重要组成部分，也是室内空间装饰中最富有变化，引人注目的界面，其透视感较强，通过不同的处理，配以灯具造型能增强空间感染力，使顶面造型丰富多彩，新颖美观。

1. 中式古典顶棚

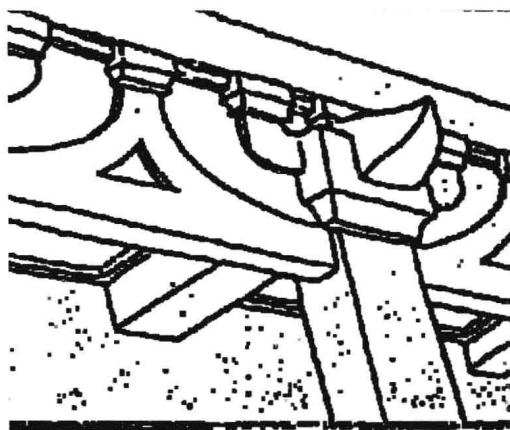
中式古典顶棚也称天花，处于室内空间的最高处，具有较强的形象吸引力。中国传统室内顶棚的特色是，选用夺目的、对比强烈的色彩，所谓“雕梁画栋”正是这种装饰特性的写照。历代较有特色的处理有如下几种。

A. 藻井

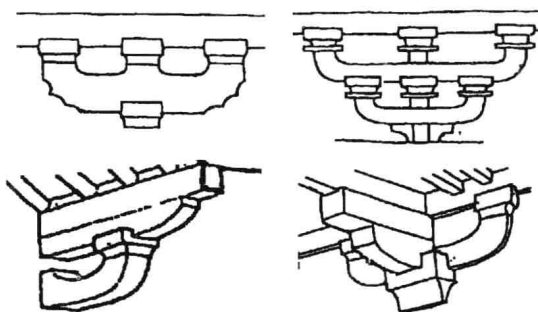
中国古代建筑室内顶棚向上隆起如井状，四壁饰有花纹。《西京赋》注称：“藻

隋唐五代天花藻井

斗拱除了作为构件以外，还具有一定的装饰作用

中国传统建筑斗拱

井当栋中，交木如井，画以藻文”，以此得名。宋《营造法式》把由方井、八角井和斗八（八根脚梁组成的八棱锥顶）三层叠合的称“斗八藻井”。北京故宫太和殿清代藻井在八角井上为一圆井，当中为一突雕蟠龙，垂首衔珠，称为龙井，是清代建筑中最华贵的藻井。

B. 斗拱

我国传统木结构建筑中的一种支承构件。处于柱顶、额枋与屋顶之间，主要由斗形木块和弓形肘木纵横交错层叠构成，逐层向外挑出形成上大下小的托座。由于斗拱有逐层挑出支承荷载的作用，可使屋檐出挑较大，兼有装饰效果，为我国传统建筑造型的主要特征之一。

C. 彩画

是顶棚传统装饰常用的手法之一。历代彩画虽在图案、用色技法上有所不同，但长期以来形成一些固定的手法，如叠晕