

艺术设计

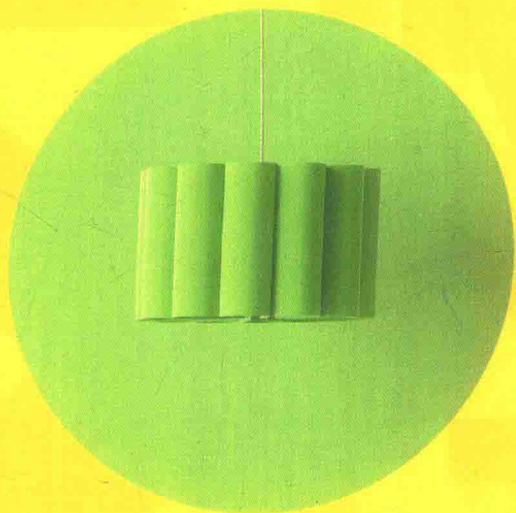
室内装潢

甄伟肖

颜伟娜

孙亮

● 主编

艺术设计与室内装潢

甄伟肖 颜伟娜 孙亮 主编

图书在版编目(CIP)数据

艺术设计与室内装潢 / 甄伟肖, 颜伟娜主编. -- 长春 : 吉林美术出版社, 2017.8
ISBN 978-7-5575-2936-9

I. ①艺… II. ①甄… ②颜… ③孙… III. ①室内装饰设计—研究 IV. ①TU238.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第198718号

YISHU SHEJI YU SHINEI ZHUANGHUANG

艺术设计与室内装潢

作 者	甄伟肖 颜伟娜 孙 亮
责任编辑	于丽梅
装帧设计	海星传媒
开 本	710mm×1000mm 1/16
字 数	260千字
印 张	19.5
印 数	1-3000册
版 次	2018年3月第1版
印 次	2018年3月第1次印刷
出版发行	吉林美术出版社
地 址	长春市人民大街4646号
印 刷	北京虎彩文化传播有限公司

ISBN 978-7-5575-2936-9 定价: 69.00元

前言

进入21世纪以来,我国的经济建设迅猛发展,生活水平的不断提高,使人们较以往任何时候都更为重视周边环境为自身带来的物质与精神方面的感受。这个客观条件促进了环境艺术设计在我国的繁荣与发展。环境艺术设计专业是跨越艺术与科学之间,具有综合性和边缘性的设计分支学科,专业的设立满足了城市建设对室内外环境设计的强烈需求,极大满足了时代发展的要求。该专业内容包含室内环境设计和外部空间环境设计,即以研究和设定室内空间、光色、家具、陈设诸要素之间的关系为目标的室内设计,以及以研究和设定建筑、绿化、公共艺术、公共空间和设施诸要素之间的关系为目标的环境景观设计,具有多种专业的内涵和属性。

随着社会政治经济的高度发展,环境艺术设计水平的提高,与之相关的行业也逐渐成熟,市场对更加专业化的设计人才的需求变得越来越迫切,设计实践对专业化人才培养的要求和呼声也越来越高。具体表现为全国从事设计行业的人员逐年增多;各高校纷纷开设环境艺术设计课程;社会中相关设计单位随之建立并发展;一些由具有资质的单位或团体举办的专业理论及技术培训班也是学员爆满。针对这种情况,市场上出现了大量教材或资料集,但侧重点并不相同,内容涉及面千差万别,适用的人员也有所区别。本书是根据室内外环境艺术设计专业市场的需求,为培养具备较高综合素质和技能的环境艺术设计人员而编著的。适用人群包括高等院校美术、设计类专业本科生;工程设计、施工人员以及建筑学、城市规划等相关专业人员;企业中高级设计人员及高层管理人员;艺术设计

类专业的教学人员，以及参加美术设计培训认证考试的学员等。作为一本“概论”，内容力求覆盖环境艺术设计各方面基础知识，有一定深度，能使读者或学员掌握环境艺术设计专业基础知识与技能，详细理解关于室内外环境艺术设计的相关原则、设计程序、思维与方法，为培养出知识面宽，综合素质强，具有整体思维能力的环境艺术设计人才提供系统的教学与参考支持。

由于编者水平有限，书稿难免存在一定的不足与缺陷，希望广大读者多提宝贵意见，以便我们不断改进和完善。

本书由甄伟肖、颜伟娜、孙亮合作编写，具体分工如下：

甄伟肖（河北美术学院）负责第一章、第二章、第四章内容编写，共计10万字；

颜伟娜（乐山师范学院美术学院）负责第五章、第六章、第七章内容编写，共计8万字；

孙 亮（亮大设计装饰工程公司）负责第三章、第八章、第九章、第十章内容编写，共计8万字。

目 录

第一章 概述	1
第一节 环境艺术设计的概念、范畴与学科维度	2
第二节 环境艺术设计的基本原则	13
第三节 环境艺术设计的发展趋势	23
第四节 艺术设计的概念	30
第五节 艺术设计与形态	34
第二章 环境艺术设计的构成基础	41
第一节 传统构成基础到专业构成基础的转变	42
第二节 环境艺术设计的构成基础	46
第三章 室内环境艺术设计	79
第一节 室内环境艺术设计概论	80
第二节 室内环境要素与设计	87
第四章 环境艺术设计程序与表达	103
第一节 环境艺术设计程序	104
第二节 设计思维与表达方式	114
第三节 环境艺术设计表现技法	120

第五章 艺术设计的特征	131
第一节 艺术设计与文化	132
第二节 艺术设计与经济	136
第三节 艺术设计与科学技术	141
第四节 艺术设计与艺术	146
第六章 艺术设计的主体	159
第一节 艺术设计师的使命	160
第二节 艺术设计师的素养	170
第三节 设计能力的培养	178
第七章 现代艺术设计的发展	191
第一节 现代艺术设计的萌芽	192
第二节 现代主义与艺术设计	201
第三节 艺术设计的当代发展	210
第八章 室内装饰设计概述	227
第一节 室内装饰设计的含义和要求	228
第二节 室内装饰设计的要素	231
第三节 室内设计的传统风格	236
第四节 室内设计的现代风格	240
第五节 室内设计的后现代风格	242
第六节 室内设计的自然风格	243
第七节 室内设计的地中海风格	246
第八节 室内设计的混合型风格	248
第九节 室内绿化设计	250

第九章 室内空间与界面设计	257
第一节 室内空间的概念与功能	258
第二节 室内空间的类型	260
第三节 室内空间的分隔方式	265
第四节 室内空间的界面设计	267
第五节 室内界面的艺术处理	275
第十章 室内家具与陈设	279
第一节 家具设计风格和特点	280
第二节 家具在室内环境中的作用	285
第三节 室内陈设设计	287
第四节 人体工程学	293
第五节 人体工程学与家具	296
参考文献	303

第一章

概 述

第一节 环境艺术设计的概念、范畴与学科维度

在系统学习与研究环境艺术设计各部分的知识之前，我们有必要先明确它的概念、范畴及其维度等基础知识。什么是环境艺术设计？它有什么特点？它的主要研究内容包括哪些方面？它和其他相关学科之间存在哪些关系？等等。

一、环境艺术设计的概念及其特点

（一）环境艺术设计的概念

相较于建筑学、美学史等经历过相当长历史发展时期的学科而言，环境艺术设计是一门新兴的设计学科与行业。它是以环境与人的关系为主要研究对象的综合性艺术学科。从这个学科专业的名称出发，它首先是被限定于“环境”这个广大的范围中。这是一个特定的研究对象和领域。其次，它是在这个既定的范围内进行的“艺术设计创造”。这指出了学科专业是一门应用性学科门类，并且与艺术结合，是偏重于这个方向的，而不是将专业侧重点定位在技术方面或是其他。

对于环境艺术设计的概念，从不同的角度出发，有着不同的理解。比如对环境中各类要素（包括自然要素与人工要素）的关系进行分析研究，并通过艺术的手法进行一定的干预与处理，以达到对于环境中的人产生某种积极意义的目标，那么从这个角度理解的环境艺术设计则是侧重于“处理关系的艺术”；如果从美学角度出发，环境艺术设计的目的在于通过积极探索并重新组合，创造出环境各要素间新的良好关系，使所产生的整体艺术效果为环境带来美好的意义，那么从这个角度理解的环境艺术设计则可以称之为是“美的艺术”；如果从时空角

度出发,与设计相关的环境各要素(例如时间、具体空间场所等),以及环境中的人都是不断变化的,这决定了环境艺术设计是一个富于动态的艺术创作过程,是一种“时空表现的艺术”;还有从人的认知角度出发,整个环境艺术设计的过程从对于空间环境的感知开始,经历设计阶段的理性思考与感性思维,并最终形成良好、积极的设计成果,则可以认为,环境艺术设计在这个层面内,是一种“感性与理性相结合的创造性艺术”等等。这些对于环境艺术设计概念的理解,都是建立在一定的客观角度之上。

在环境艺术设计的发展进程中探寻其概念的界定,有一定的复杂性。在我国,不同历史发展时期这门新兴的设计学科与行业曾有过不同的名称与表述。20世纪80年代以前,这一学科直接被称为“室内艺术设计”或“室内环境设计”,主要从事建筑内部环境的装修与布置。可以说,在发展初期的一段时间之内,作为“环境艺术设计”这一学科名目,它的研究范围被主观性地、片面性地缩小了。当然,这是由时代发展的局限所造成的,是必然的过程。随着学科的发展,其研究领域逐渐扩大到包括室外空间环境的整体设计,开始脱离“室内设计”这一单一概念的局限。对于环境艺术设计学科而言,这是长足的进步。虽然很多人认为“环境艺术”的范围应该更大,这种研究领域的涵盖范围仍然不够全面,但是这种向着综合性、全面性进发的发展方向是很明确的,是科学的。为环境艺术设计这一概念的明晰化起到了积极的推动作用。近年来,环境艺术设计进一步发展,随着“以人为本”和“可持续发展”等口号的提出并逐渐深入人心,专业研究领域不仅仅涉及到室内外具体的环境,而是在此基础上越发关注生态文明、发展良性循环、环境心理的调节与控制等与环境息息相关的各类因素,研究内容更为全面。

在国外,也有一些研究人士给出了对于环境艺术设计的理解。例如美国的环境艺术理论家曾做过这样的解释:“环境艺术设计比建筑的范围更大,比规划的意义更综合,比工程技术更敏感,是一种实用艺术,胜过一切传统的考虑,这

种艺术实践与人的机能密切联系，使人们周围的事物有了视觉秩序而且加强和表现了人所拥有的领域。”这是一种基于理论研究与实践工作基础之上的评论，虽然没有清晰地定义，但是诸多诸如这样的评论却能够给我们带来很多很好的启示。

综合以上的阐述，我们对于环境艺术设计的概念有了一个基本的认识。借用清华大学美术学院郑曙暘教授的话，对环境艺术设计的概念做一个较为清晰的概括：“环境艺术”是人类生存环境的美的创造。“环境设计”是建立在客观物质基础上，以自然环境为出发点，以现代环境科学研究成果为指导，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的工作过程。人类理想的环境应该是生态系统的良性循环，社会制度文明进步，自然资源的合理配置，生存空间的科学建设……我们所讲的“环境艺术设计”包括了环境艺术与环境设计的全部概念。

在实际的研究与设计中，环境艺术设计的这种“创造、协调与建设”是落实在具体工作中的。概念包括的范围可以很广泛，但现今环境艺术设计的工作重点仍然是以室内空间环境设计和外部空间环境设计为主，兼顾其他方面。这两个方面是学科专业发展最为迅速的部分，也是本教材着重梳理、论述与讲解的主要内容。受篇幅所限，专业其他研究内容不作为侧重点，特在此明确。

（二）环境艺术设计的特点

环境艺术设计学科专业发展至今，呈现以下较明确的特点。这将帮助我们更好地理解它的概念。

1. 科学性

这是环境艺术设计最为重要的特点。其科学性表现在：它的产生是基于工学、美学等多种大型综合性学科长期深入发展的基础之上，具有坚实的、科学的发展基石；它的知识体系建立于理论研究和实践工作的密切结合，这两个方面互为支持；它的过程始终坚持从具体实际出发；它的发展巨大、符合人类社会发展

的大方向，有着明确的积极意义。

2. 前沿性

每个学科专业的自身性质决定了它这一方面的特点。始终从社会实践工作出发的基本点是环境艺术设计前沿性的有力保障。具体工作经验的总结又为理论研究提供了最新的信息支撑，从而在理论和实践两方面实现了前沿性。

3. 综合性

环境艺术设计与多种学科专业的交叉发展使其具有综合性特点。在学科专业内部，这种综合性的体现并不平均于每个方面。在每个发展阶段都会根据实际产生出一定的侧重点，但总体的综合性特点是每个阶段都具备的。

4. 针对性

针对性是各类学科专业都具备的特点，而环境艺术设计的针对性特点相较于部分学科来说更加明确。它针对的是具体的人类生存环境，研究的是自然、人与环境之间的关系，处理的设计对象是环境中的具体要素。

5. 应用性

环境艺术设计是一门应用性学科。它来自于实践工作，对其理论研究的最终目的也是用于指导实际设计。所以我们学习环境艺术设计，绝不是为了停留于纸面的教科书中，而是应当学会具体应用。

二、环境艺术设计的范畴

从广义上讲，环境艺术设计的范畴非常广泛。任何涉及到环境自身、人、环境与人的关系的方面均被这一学科纳入其研究的范围之内。

就环境来说，它是围绕着人类这个主体而发生作用的客体存在，既包括以空气、水、土堆、植物、动物等为内容的物质因素，也包括以观念/制度、行为准则等为内容的非物质因素；既包括自然因素，也包括社会因素；既包括非生命体形式，也包括生命体形式。通常按环境的属性，将环境分为三个种类：

（一）自然环境

指未经过人的加工改造而天然存在的环境系统。包括大气环境、水环境、土壤环境、地质环境和生物环境等。

（二）人工环境

指在自然环境的基础上经过人的加工改造所形成的环境及其系统，或人为创造的环境。与自然环境的区别，主要在于人工环境一般是按照人们的意愿，对客观存在的自然物质的形态做出了较大的改变，使其失去了原有的面貌。

（三）社会环境

指由人与人之间的各种社会关系所形成的环境，包括政治制度、经济体制、文化传统、社会治安、人际交往、邻里关系等。

对于环境艺术设计而言，自然环境的各种特征是被人们逐渐认识的。这种认识从主观到客观，从单一到系统化、科学化，逐步形成关于自然环境的各个学科门类，这是设计的基础。人工环境的各个方面是环境艺术设计的主体，包括与我们生活密切相关的环境场所设计，城市整体或区域景观设计，居住区设计，商业中心设计，滨水区设计、广场、道路设计、建筑组群、单体设计，建筑装饰设计、环境小品设计等等。而社会环境通常是环境艺术设计经过努力力求影响和引导的方面，所以也与之相关。例如经过对一个旧有生活片区的改造设计，可以激发地区活力，影响此地区人们的生活、交往、消费，进而使邻里关系更为融洽等等。

就与艺术结合这一层次来说，环境艺术设计的范畴包括了艺术中所涉及到的很多方面。其中有与美术学交叉的部分，如设计中关于美的审视，运用和鉴赏、评价；对传统中国画美的意境的追求；雕塑、陶艺、铁艺小品的运用；建筑美学的引导方式；摄影技巧的灵活运用等。还有与音乐学交叉的部分，如环境设计中声环境的营造。也有与文学交叉的部分，如在设计中运用小说学中的创作构思方求影响和引导的方面，所以也与之相关。在环境文化意境的创造中巧妙借用

诗学的相关对一个旧有生活片区的改造设计,可以激发地区生活内容等等。

其实环境艺术设计在关注诸多方面的同时都涉及到了人类本身。人性的特点如亲近大自然(心理与行为)、交流与沟通、对美好、方便居住区景观的生活环境的追求等,都是环境艺术设计研究的内容。其目的就在于为人类创造出符合人们需要(生理、心理)的,能适应人类各项活动要求,舒适宜人的空间环境。

从狭义上说,环境艺术设计是研究各类环境中静态实体、动态虚形以及它们之间关系的功能与审美问题。静态实体包括了环境中客观存在的,具有相对静态属性的,具体的物质对象,也就是我们平常都可以感知到的环境实体要素及各类设施。例如墙面、各类家具组成、装饰构件、静态水体、外部空间环境植物组成、各类小品等等。动态虚形包括了空间环境中具有动态属性的各类要素以及由它们创造出的,可以通过具体分析理解的抽象虚体形态。处理好这些内容之间的关系,环境就可以达到一种相对平稳的、合理的状态,再通过创造使其具有良好的审美感受,带给人们精神上的满足,在环境中产生愉悦的情感,这就是环境艺术设计的目的。

在了解了环境艺术设计的概念和范畴的基础之上,我们还需要有一套科学的学习与研究方法。

其一,分块分章节学习与整体知识体系的构建。环境艺术设计的内容分类很清晰,例如材料、色彩、采光与照明、施工工艺、技术方法等,需要我们分块分章节系统学习。同时,作为整体的知识体系,它的各部分内容又密不可分,在实践中也是综合运用的。我们一定要将各部分知识相融合汇总,形成一个整体的学科专业知识框架。

其二,阶段性学习与温故不间断学习相统一。学习与研究环境艺术设计,每一门具体的课程都是有时间约束的,是阶段性的。但是从事这个行业,为其发展做出贡献又会是一个不间断的过程。当我们不断温故,才能够知新,阶段性学习和循环往复的不间断学习彼此并不矛盾,是相统一的。

其三，从实践工作出发的经验总结与理论相结合。环境艺术设计的理论基础来源于实践工作，实践为理论研究提供着源源不断的、新的各类信息与经验，进展中理论研究又会反过来指导着实践。学习与研究环境艺术设计，切不可抛开实际，埋头书本，也不可在不懂理论知识的境况下盲目实践。只有两者相结合，才是科学的学习方法。

三、环境艺术设计的学科维度

环境艺术设计作为一门综合性学科，专业交叉性的特点十分明显。虽然专业人员通常的工作一般都是很有针对性的，方向极其明确，比如一个具体空间环境的设计，但是作为对本专业的了解，就需要认识到环境艺术设计与其他相关学科的关系。

（一）建筑学

建筑学，从广义上来说，是研究建筑及其环境的科学。在通常情况下，它更多的是指与建筑设计和建造相关的艺术和技术的综合。

环境艺术设计从发展之初就与建筑有着密切的联系。建筑作为环境的主体之一，对整体环境有着影响甚至控制的作用。建筑学理论研究范围也非常广泛，涉及人居环境的方方面面，侧重从生态、社会、心理和美学方面研究建筑、环境与人的关系。这些思想与环境艺术设计是相一致的。在具体的设计工作中，无论是室内环境抑或是外部空间环境的设计与探索，无一不是与建筑存在着广泛的联系。进行室内空间环境设计，基地被限制在某一建筑之内部，除了要熟悉建筑基础、具体建筑技术外，原有建筑设计的风向、采光也在考虑范围之内；外部空间环境设计，实践工作范围亦十分广泛，包括区域生态环境中的景观环境规划、风景区规划、园林绿地规划、城市局部地域环境设计，以及园林植物设计、景观环境艺术等不同工作层面。在具体过程中，建筑学理论与方法会起到相当的指导作用。

建筑学与环境艺术设计，虽然存在着如此的关联，但是对于各自研究对象

的关注与侧重点还是不同的。建筑师的主要职责是专注于设计居于特定功能的建筑物。例如住宅、公共建筑、学校和工厂等；而环境艺术设计工作者所要处理的对象是环境各相关元素间复杂的综合问题，绝不是仅限于单一某个层面。

（二）生态学

现代环境艺术设计较以往更加关注环境的生态功能，这是环境的可持续发展对设计提出的要求。这就要求环境艺术设计工作者要了解部分生态学的内容，运用其基本原则，更好地处理环境与人的关系。

生态学 (Ecology) 是研究生物、生态系统与其环境之间相互关系的学科。其中应用型分支学科中的城市生态学与景观生态学 (研究景观单元的类型组成、空间格局及其与生态学过程相互作用的学科) 等和环境艺术设计专业关系紧密。生态学的基本理论对我们进行环境设计有很大的指导意义。例如：环境中的生物群有一定的自我调节生理机制，所以对周边环境的设计可以有一个符合生物规律的渐进化模式；生物体间的相互依赖相互制约的关系决定了环境中活体生命设计元素的多样性以及关系链条的复杂作用；生物与环境间的交互作用要求环境的设计必须能够可持续发展等等。生态学发展至今较流行的思路也对本专业产生了相当的影响，例如其中的可持续发展观、人与自然和谐发展理念、生态伦理道德等等。

总之，在设计时要充分结合并运用生态学的思想，创造良好的环境以利于产生和谐的生物种群关系；利用实际地形，降低造价成本，积极利用原有地貌，使我们的生存环境更加宜人。

（三）艺术学

环境艺术设计，无论哪一个方向，都离不开对于艺术的探讨与应用。在具体的过程中更是需要通过艺术的审美观点对整体环境进行美的审视与评价，综合运用艺术处理原则与方法对实践设计做出指导。

艺术学，通常意义上是指系统性地研究关于艺术的各种问题的科学。它包