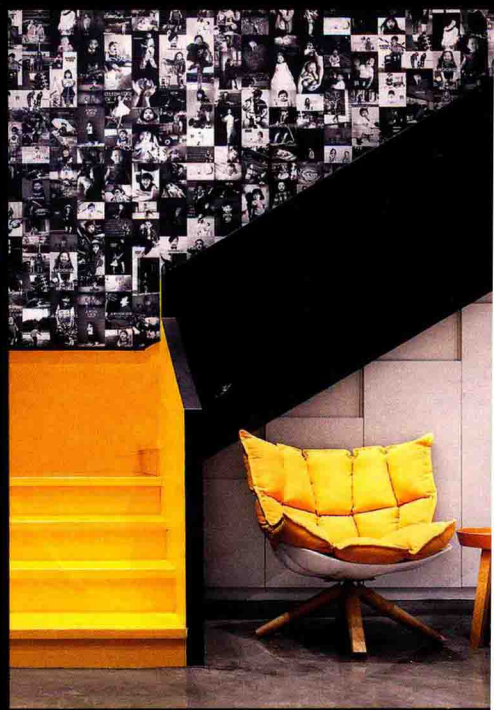

环境艺术设计丛书

室内陈设设计

张明 姚喆 沈娅 编著

Environmental
Art
Design

化学工业出版社

环境艺术设计丛书

室内陈设设计

张明 姚喆 沈娅 编著

Environmental
Art
Design

化学工业出版社

·北京·

本书将室内陈设设计的六大知识点、技能点、关注点分成两部分进行阐述,将概述、风格流派、色彩与材质放在第一部分“基础理论篇”中,教师讲述与学生自学相结合;将“陈设设计的运用场合与设计思维”“陈设与装饰品”“陈设设计的专业化”放在第二部分“实际应用篇”中,以案例教学与学生实践指导为主,尽量反映陈设行业的热点、近况与发展趋势。本书借鉴了项目式、工作室制教学的方法,力求以新的视点、方式展开课程教学,且每一章都有相应的“课题训练”。

本书适用于高校环境设计等相关专业教学,也可以作为相关行业人员的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

室内陈设设计/张明,姚喆,沈娅编著. —北京:
化学工业出版社, 2017. 11

(环境艺术设计丛书)

ISBN 978-7-122-31032-3

I. ①室… II. ①张…②姚…③沈… III. ①室内
布置-设计 IV. ①J525. 1

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第280387号

责任编辑:张 阳
责任校对:王 静

装帧设计:尹琳琳

出版发行:化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印 装:北京东方宝隆印刷有限公司

787mm×1092mm 1/16 印张8 $\frac{1}{4}$ 字数175千字 2018年2月北京第1版第1次印刷

购书咨询:010-64518888(传真:010-64519686) 售后服务:010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价:49.80元

版权所有 违者必究

室内陈设设计

Interior furnishings design

前言

PREFACE

现今，室内环境的美化、精神生活的丰富日益成为普通民众的一种追求。室内陈设设计作为室内设计的后期部分，其价值正在于提升室内的环境品质、装饰效果，以及人们的艺术品位和文化素养。

改革开放几十年来，中国从物质领域到精神层面所发生的变化为世人瞩目。与此同时，无论是生活居家，还是工作学习，室内环境的质量也已显著提升。20世纪80年代，为迎接来访外宾，笔者有幸主持了一些公共建筑室内设计项目。而类似于笔者当年所进行的精心而周全的室内装饰与布置，现已越来越多地出现于普通家庭与公共室内，与此相关联的陈设软装则逐渐成为设计领域的独立门类，有关陈设设计的探索、研究也成为相关行业、院校的共同课题。

《室内陈设设计》一书正是在这样的背景下，切实从行业、人才以及学科发展的需求出发，结合笔者多年的陈设设计实践，以及近年来在教学过程中的探索、研究，对室内陈设设计进行系统梳理，并注重时代发展下的新变化与趋势，力求使书中内容适应变革中的陈设设计教学。

本书将室内陈设设计的几大关键知识点、技能点、关注点分成两篇进行阐述，在系统介绍室内陈设设计概述、风格与流派、色彩与材质的理论基础上，进一步传授陈设设计的运用场合与设计思维、陈设与装饰品、陈设设计的专业化等实践内容，以案例教学与学生实践指导为重点，并尽可能反映陈设（软装）行业的热点、近况与发展趋势，大胆尝试项目式、工作室制教学的一些方法，力求以新的视角、手段展开课程教学。专业性、应用性、前瞻性、有效性是编著本书的宗旨和目标。

本书由张明组织策划并编排体例，第1、4、6章由张明完成，第2章由沈娅完成，第3、5章由姚喆完成。作者均为上海第二工业大学应用艺术设计学院教师、上海市教委重点课程“陈设艺术设计”建设项目成员。

在本书的整个编著过程中，我们得到了行业内同仁的鼎力支持，也得到本校师生的通力配合，李田、徐乔健老师，隋永强、韩梅设计师，王昀、刘予格、黄姣姣等同学都做了积极工作，在此一并表示感谢。

编著者

2017年11月

教学安排建议

课程名称：室内陈设设计
学 时：48
适用专业：环境设计（及其他艺术设计专业）

一、课程性质与任务

本课程是环境设计专业的一门专业主干课，主要讲述陈设设计的基本概念和方法，学生通过学习和设计（作业的）实践，把握陈设与室内设计的关系，并具备室内陈设品的选择、规划和设计能力，进而创造更符合人的生理和心理需求、更具人文内涵的室内环境。

二、教学时数分配

序号	教学内容	总学时	讲授	实践指导	考核评价
1	室内陈设设计概述	4	4		30%
2	陈设设计的风格与流派	4	4		
3	陈设设计的色彩与材质	4	4		
4	陈设设计的运用场合与设计思维	8	4	4	70%
5	陈设与装饰品	8	4	4	
6	陈设设计的专业化	20	4	16	
	合 计	48	24	24	100%

Part 1 基础理论篇

第1章 室内陈设设计概述

- 1.1 陈设的一般概念 / 002
 - 1.1.1 陈设的不同称谓 / 002
 - 1.1.2 陈设的作用 / 003
- 1.2 陈设设计的沿革 / 006
 - 1.2.1 一个年轻而古老的行业门类 / 006
 - 1.2.2 学科雏形 / 007
 - 1.2.3 行业前景 / 007
- 课题训练 / 008

第2章 陈设设计的风格与流派

- 2.1 陈设设计风格的由来 / 009
 - 2.1.1 建筑风格的影响 / 009
 - 2.1.2 地域文化的显现 / 010
 - 2.1.3 时代的烙印 / 011

- 2.2 陈设的主要风格与流派 / 011
 - 2.2.1 中国传统风格 / 011
 - 2.2.2 西式古典风格 / 017
 - 2.2.3 其他地域风格 / 027
 - 2.2.4 现代陈设流派 / 034
- 课题训练 / 038

第3章 陈设设计的色彩与材质

- 3.1 室内色彩与色调 / 039
 - 3.1.1 室内色彩的构成 / 039
 - 3.1.2 色调的基本概念 / 041
- 3.2 配色选择的来源 / 044
 - 3.2.1 地域（自然环境、族群文化、建筑风格） / 045

Part 2 实际应用篇

第4章 陈设设计的运用 场合与设计思维

- 3.2.2 色彩心理 / 045
- 3.2.3 使用者和使用场合 / 047
- 3.2.4 天然配色与季节印象 / 048
- 3.3 色彩设计的方法 / 049
 - 3.3.1 分层次色彩设计：背景色、主体色、点缀色 / 049
 - 3.3.2 色彩之间的冲突和调和 / 052
- 3.4 陈设色彩与材质 / 055
 - 3.4.1 天然材质的色彩 / 055
 - 3.4.2 可供调色的材质 / 056
 - 3.4.3 材质肌理对色彩表达的影响 / 056
- 3.5 陈设色彩分析卡 / 057
 - 课题训练 / 058

- 4.1 陈设设计的运用场合 / 060
 - 4.1.1 居家陈设 / 060
 - 4.1.2 公共空间陈设 / 061
 - 4.1.3 商业空间陈设 / 063
 - 4.1.4 办公空间陈设 / 064
- 4.2 陈设设计的创意来源 / 065
 - 4.2.1 功能及使用者 / 065
 - 4.2.2 文化渊源 / 065
 - 4.2.3 时代（时尚）因素 / 066
- 4.3 陈设设计的美学要求 / 067
 - 4.3.1 形式美法则的运用 / 067
 - 4.3.2 自然与人文之美的运用 / 074
 - 课题训练 / 077

第5章 陈设与装饰品

- 5.1 家具 / 078
 - 5.1.1 家具概述 / 078
 - 5.1.2 家具的分类及特点 / 080
 - 5.1.3 家具是时代和文化共同作用下的产物 / 082
 - 5.1.4 家具的陈设要点 / 083
 - 5.2 室内织物 / 087
 - 5.2.1 窗帘 / 087
 - 5.2.2 地毯 / 090
 - 5.2.3 室内其他织物 / 092
 - 5.3 灯具与灯光 / 092
 - 5.3.1 灯具的分类 / 092
 - 5.3.2 灯光作为装饰 / 098
 - 5.4 收藏品 / 101
 - 5.4.1 平面收藏品 / 101
 - 5.4.2 立体收藏品 / 102
 - 5.5 室内绿化饰品 / 103
 - 5.5.1 室内绿化饰品的作用 / 103
 - 5.5.2 盆栽、盆景 / 103
- 课题训练 / 106

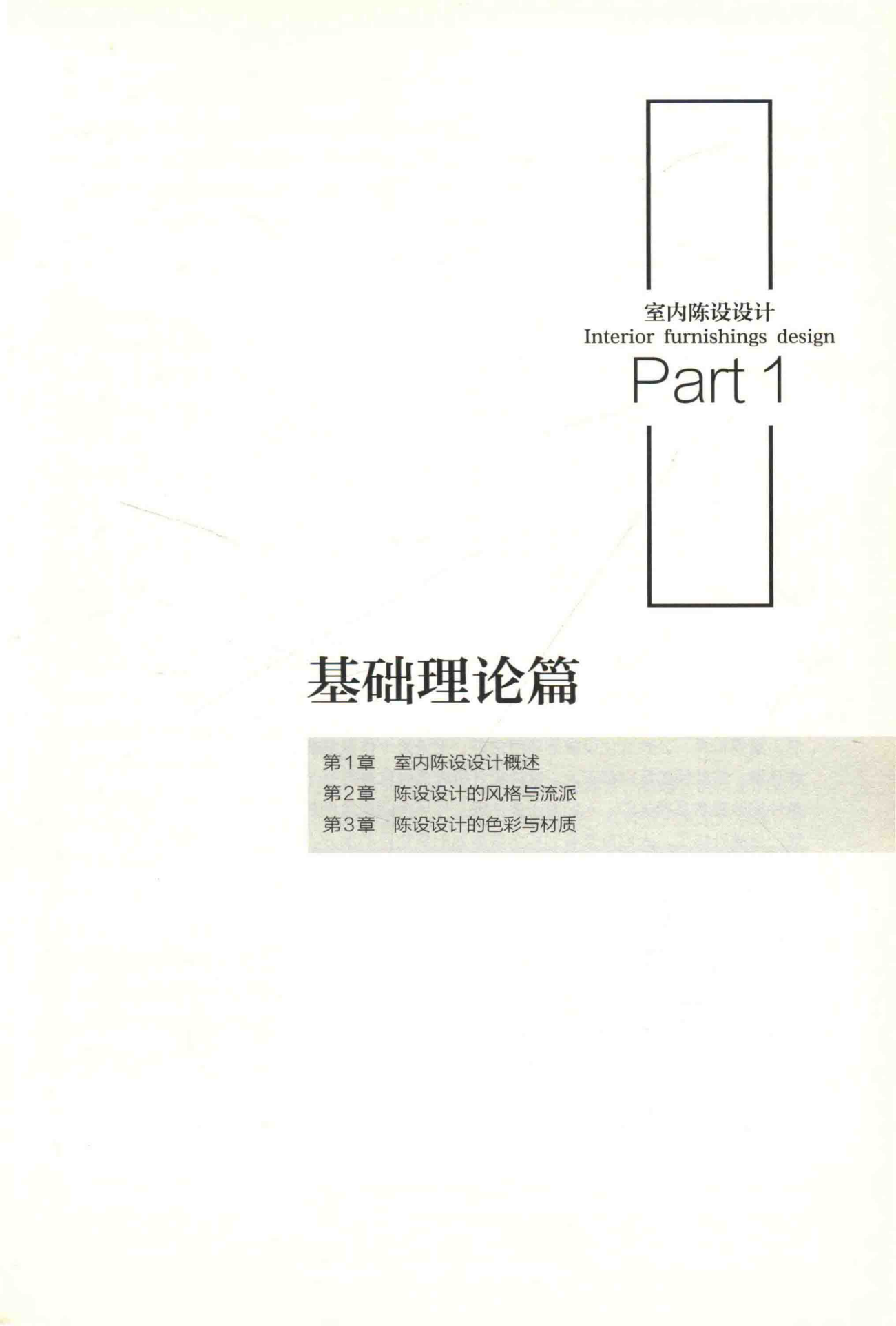
第6章 陈设设计的专业化

- 6.1 陈设设计流程 / 107
 - 6.1.1 陈设项目 / 107
 - 6.1.2 进入设计 / 110
 - 6.1.3 方案实施 / 113
 - 6.2 陈设设计师的岗位要求 / 119
 - 6.2.1 国内专业机构对陈设设计师的评定 / 119
 - 6.2.2 国外配饰设计师的要求 / 119
 - 6.3 陈设设计师职业生涯 / 119
 - 6.3.1 职业准备 / 119
 - 6.3.2 专业机构与资格认定 / 120
 - 6.3.3 职业前景 / 121
- 课题训练 / 121

参考文献

室内陈设设计
Interior furnishings design

Part 1

基础理论篇

第1章 室内陈设设计概述

第2章 陈设设计的风格与流派

第3章 陈设设计的色彩与材质

第1章 室内陈设设计概述

1.1 陈设的一般概念

在我国，改革开放之初、之前甚至更远的时期，一些人为公共室内空间所做的美化工作，现在看来就是所谓“室内布置”或“室内陈设”。因为那个年代很少大兴土木，除了涉外的饭店、重要机关、公共文化设施等场所之外，无论是个体家庭的居住环境，还是不同单位的工作环境，彼此间的区别都不大。室内设计概念的强化是与整个社会的经济发展，尤其是居住条件的改善息息相关的。人们对于生活或工作环境的满足也是有一个渐进过程的，当物质条件一旦提升快了，人们首先看到和希望看到的是物质的部分。在室内装修中，功能设施和材质成了追逐的目标，居家的“宾馆化”正是“物质化”现象的突出表现。然而这一状态并不长久，一些年后出现的酒店设计“居家化”的现象，这种与之前看似相反的追求，反映了人们物质生活提升后的一种必然趋势。陈设设计或“软装饰”的出现和强化，或许顺应了这一变化发展的规律。

1.1.1 陈设的不同称谓

“陈设”或“软装”，都是说在室内空间装修完成之后，设计师对家具、灯饰、布艺、雕塑、绘画、植物等所有可以移动的配饰所进行的设计行为，它在营造室内气氛、柔化空间、调节室内色彩以及丰富空间层次等方面起着至关重要的作用。正因为相对于室内固定构建装修的不可轻易变动——这“硬”的特点而言，室内陈设、布置艺术也就被称作“软装”。在美国类似的行业细分则称“室内配饰”。

为了区分“硬装修”和“软装饰”，人们做过一个比喻：把房子底朝天翻过来，掉在天花板上的都是软装饰，仍在原位的则是装修的部分。

与陈设设计相近或相关的概念如下。

室内摆设：指室内陈设或陈设之物。有时陈设艺术也被称为摆放艺术，室内家具、器物、艺术观赏品等也称作摆设。

室内布置：专门指对室内物件所进行的选择、陈列、安置。

室内装饰：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效果。

室内装潢：装潢原义是“器物或商品外表”的“修饰”，是着重于外表的。例如对室内地面、墙面、顶棚等各界面的处理，装饰材料的选用。作为一个工程项目，也可能包括对家具、灯具、陈设和小品的选用、配置等内容。

1.1.2 陈设的作用

陈设设计作为室内设计后期完善、提升的环节，已逐渐成为设计行业的分支，为市场所重视。

（1）室内陈设决定了室内的性质、功能用途

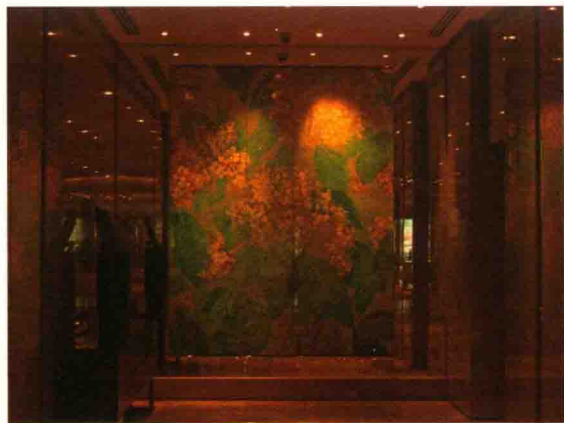
两个相同的室内空间，因为陈设的家具不同、摆放的格局不同，其室内的使用功能就完全不一样。室内灯饰、织物、观赏品等也都会影响室内的性质和用途。20世纪80年代初，因大量境外人士到中国，又没有足够的涉外宾馆的客房可供住宿，于是上海有家著名的老饭店通过陈设将其一幢用作办公的房间，在很短的时间里变成客房，解决了一批客人的入住难题。

（2）营造室内的人文环境

室内陈设物，无论家具、灯饰、布艺、雕塑、绘画还是各种摆设，都能营造特定的室内人文环境，使人读到除功能以外的精神意涵。一些公共建筑室内、具有历史意义的酒店，在装修改造后都会留下个别老旧的室内陈设物，或家具、或灯具、或画幅、或书籍，目的是想保留一段有回忆价值的历史。比如美国某著名大学管理学院的大厅挂了一些人物肖像，人们自然关注起这一学院的历史与人物，并由此感受到浓郁的学术氛围和人文内涵（图1-1-1）。

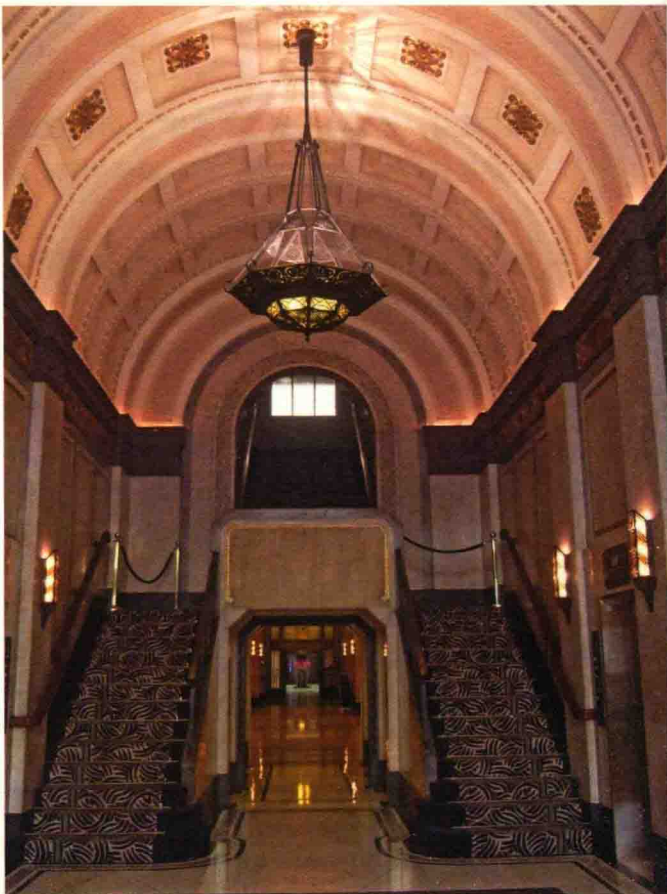
> 图1-1-1 墙上的肖像画凸显学院环境的人文内涵

> 图1-1-2 电梯厅的漆画既表达了当地的气候特点，又渲染了当地的传统工艺

> 图1-1-3 画与陈设彰显20世纪
20 ~ 30年代的海派文化

> 图1-1-4 吊灯、壁灯显示强烈的装饰艺术派风格

（3）体现地域文化和艺术风格

一些国际性的设计公司在承揽世界各地的室内设计项目时，经常与当地的艺术家共同完成后期的陈设设计，目的就是为很好地反映所在地的地域文化。比如上海一家酒店公共区域4个电梯厅，通过4幅具有上海传统工艺的磨漆画表现春风、夏花、秋叶、冬雪，以反映四季分明的气候特点；而另一家地处外滩的酒店休息厅则以外滩景色的绘画和具有20世纪20 ~ 30年代海派风格的家具、灯具来体现其地域文化（图1-1-2、图1-1-3）。除此之外，无论什么样的陈设都会体现一定的室内艺术风格。图1-1-4是国内唯一被评为世界最著名100家老饭店的和平饭店的楼梯厅，其吊灯、壁灯让人深深感受到装饰艺术派风格的魅力。

（4）张扬主题或个性

许多私人住宅都具有强烈的个性，其中软装是关键因素，一些情感、认知、荣誉都可以通过具体的陈设物来显现。在做私人住宅陈设设计时，设计师要对业主的喜好作全面了解，并且罗列出其已有的收藏、具有纪念意义的物品等，就是为了展现其个性。和平饭店的沙逊套房是沙逊当年的家，现在作为总统套房，除了进门是沙逊夫妇的画像，室内的陈设物也是按历史资料记载的内容进行配置的（图1-1-5）。在公共空间设计中，许多主题性的设计都是通过陈设实现的，比如图1-1-6所示的这家SPA会所，大厅中央陈设了多盆枯枝，中间

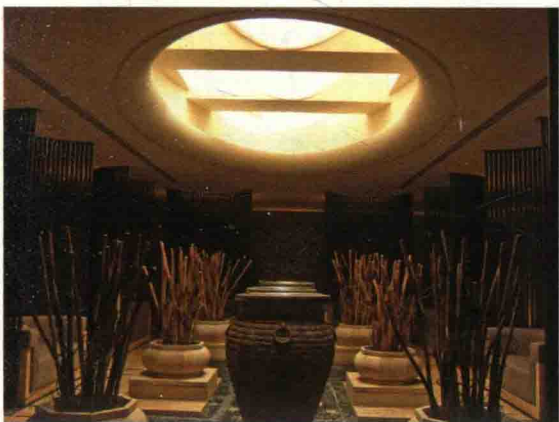
一个个陶制大缸，表达了禅意这一主题。

（5）调整室内色彩关系，柔化空间

现代建筑室内大多简洁直板，多用混凝土、钢材、玻璃，即便有石材、木材等自然材质，仍然会有生硬、冷漠和单调的感觉。通过不同的室内陈设物品的选择、摆放，可以使空间色彩关系更趋合理，同时使空间得以柔化。比如某四季酒店客房，从墙面、地面到家具、画饰，其颜色都在重复使用，通过陈设物色彩的有目的地选择，空间的色彩关系呼应而又和谐（图1-1-7）。再如上海浦东有家酒店大堂主通道内，矗立着巨大立柱，十分障眼。为了柔化这一空间，设计了由无数游鱼和水泡构成的“鱼柱”，空间顿时轻松、亲切了（图1-1-8）。

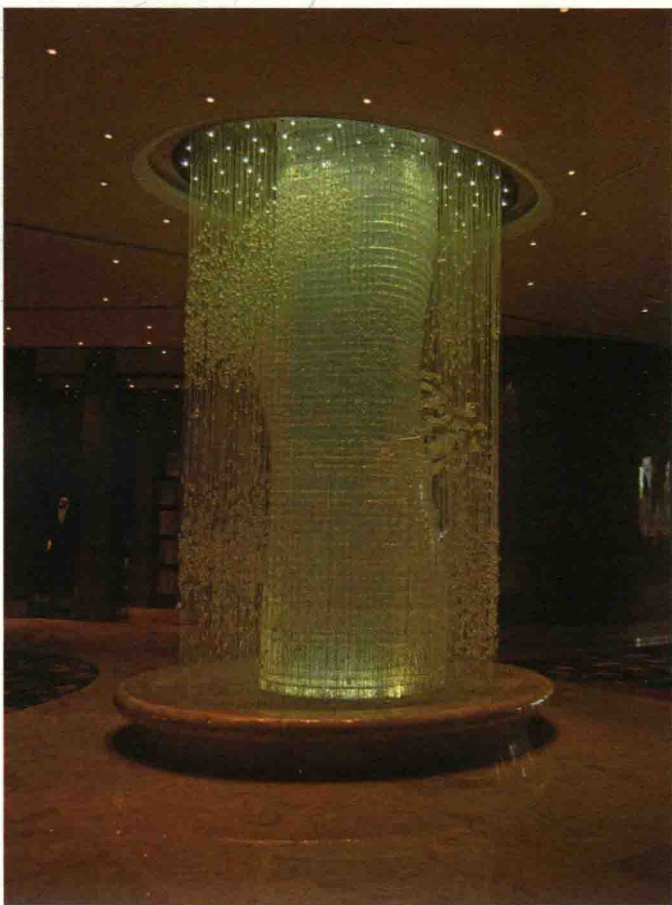
> 图1-1-5 画与摆设张扬环境个性

> 图1-1-6 陈设隐喻禅意的主题

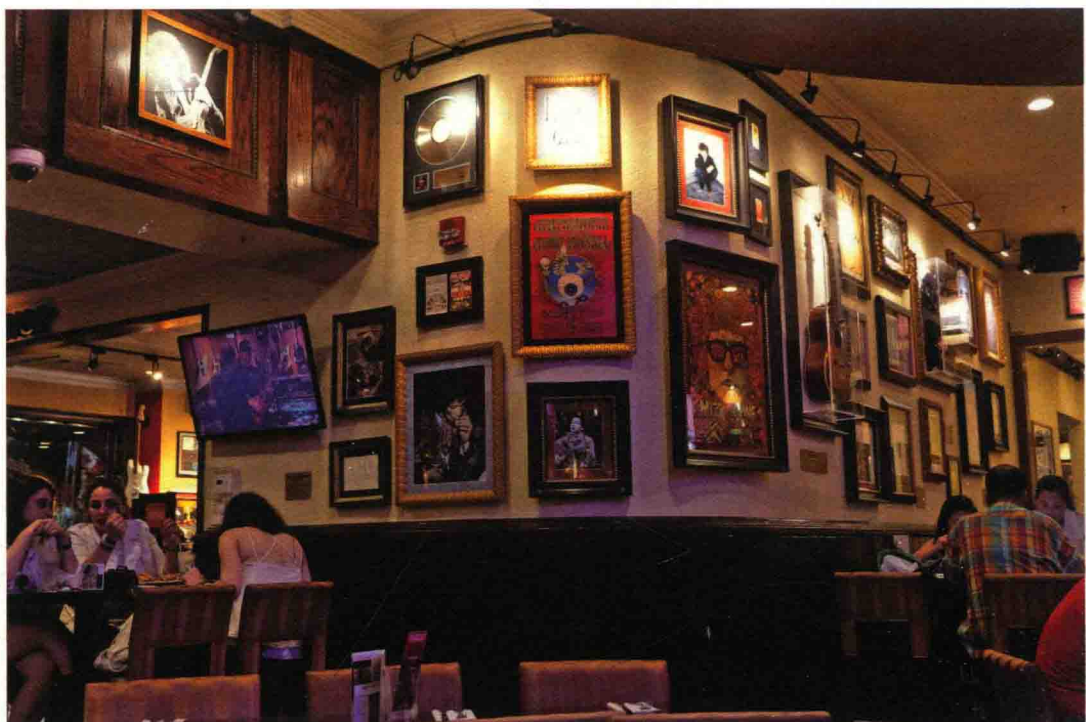
> 图1-1-7 陈设调节室内色彩关系

> 图1-1-8 水晶游鱼与水泡柔化了障眼的立柱

（6）品牌、品质的表达

商业空间的陈设可以展示其品牌和品质，许多商业品牌（酒店、专卖店、百年老店等）都有其代表性的陈设装饰物，即使大众品牌也有其标志性的摆设。美国 Hard Rock Cafe 餐厅是一家著名品牌的主题餐厅连锁店，中文称硬石餐厅，这种墙上的镜框布置方式、琴的展示在世界各地的 Hard Rock 都能见到，成了其品牌的标志之一（图1-1-9）。

＞图1-1-9 陈设方式成为品牌的标志之一

1.2 陈设设计的沿革

1.2.1 一个年轻而古老的行业门类

任何一种行业门类的产生都有社会经济发展的背景。陈设是一个年轻而又古老的行业门类。之所以年轻，是因为其作为单独的学科研究时间很短，也就是近50～60年的历史，但此类工作本身却与人类文明同步。

人类对丰富多彩的美有着与生俱来的渴望和追求。从原始人学会建造栖身之处、制造工具和实用物品起，人类就已开始进行纯装饰性的艺术点缀工作了。陈设设计就在不知不觉中进行着，这是人的天性使然。人类在穴居时代开始用反映日常生活和狩猎活动为内容的壁画

作装饰,古埃及神庙中的象形文字石刻,中国木结构建筑的雕梁画栋,欧洲18世纪流行的贴镜、嵌金、镶贝,都是为室内的视觉美而作,属于陈设设计行为。追述到更早的氏族社会,仪式上放置的图腾是一种意涵性装饰,也是陈设的内容之一。中国古代人常称屋内的家具及摆件为“肚肠”,知道室内各种摆设是室内功能性质的体现,业已反映出陈设设计的意识。但所有这些都不能证明已有了陈设行业这一门类,因为许多归于陈设的工作是由使用者、艺术家或民间手工艺者分别来承担的。

20世纪以来,随着结构技术的发展,人类建筑的内部空间不断扩大,使用功能日趋复杂,致使建筑内部不仅需要美化,还需要进行科学划分,以全面满足人的精神文化、行为、心理和生理等的需求。先是室内设计由建筑设计衍生出来,成为可以独立于建筑设计而存在的一门重要学科;而后室内陈设设计又从室内设计中分离,逐渐成为独立门类。建筑设计—室内设计—陈设设计,始终是既关联又独立的关系。建筑设计可以兼带室内,室内设计可以包含陈设,但设计行业的细分已成为一种趋势。随着人们对个性化的追求,以后的建筑室内会更简洁,陈设行业的施展空间则越来越大。

1.2.2 学科雏形

至今,陈设设计通常还是作为室内设计的重要组成部分,是室内设计后期更具人性化的内容,而早期的室内设计研究和所从事的工作也恰恰是这一部分内容。

1877年由美国家庭妇女自发组成的“协会”讨论如何将房间布置得美一点,从而开创了室内陈设艺术的先河。1930年美国正式成立室内设计学科。1956年我国中央工艺美术学院成立室内装饰系,所从事的实际上大部分是室内陈设艺术设计。独立的“陈设设计”概念的提出时间并不长。在我国,经过多年的改革开放,基础建设和房地产快速发展,居住环境、商业环境不断提升,就室内设计而言,从最初的追求物质、讲究华丽,到慢慢注意生活细节、讲究文化品位,陈设设计在被重视的同时,从设计行业、专业教学到研究领域不断有人取得理论与实践的新成果,“陈设”渐渐成为人们研究的课题。

1.2.3 行业前景

如今,再提起陈设设计这一业态时早已今非昔比,从早先的室内陈设艺术设计(主要是布置、摆设),到室内设计(着重于室内空间设计与装修),再到完整意义上的室内设计和陈设设计,已经具有质的不同。过去的室内陈设艺术限于当时的认识,包括物质与科学技术的局限,有些是为装饰而装饰;今天的陈设设计是室内设计走向成熟后,从中分离出来的产物,是室内设计深化、人的精神追求提升的结果。

在北美有“室内设计师”的称谓,同时也有专门的“室内配饰师”,即室内陈设设计师。

室内陈设设计师与室内设计师虽然没有绝对的限制,但实际上两者所指的职业却有所不同。前者更着重于处理空间的美感和人的细微心理感受,后者则更多关注功能。

设计行业的细分是必然趋势。在我国，发达地区已有“饰品陈列师”“色彩设计师”“灯光设计师”等一批具备专业素养的设计师，但室内设计依然以“粗放型”为主流。

国内室内设计企业虽都有相关配饰服务，但是绝大多数不作为专业领域经营。2007年，中国室内装饰协会印发了《全国陈设艺术设计师资格评定暂行办法》，其他机构也出台了类似的职业标准，这无疑促进了本行业服务的升级。与发达国家的成熟市场相比，我们的细分设计还存在差距，配饰产品品质的优化、服务专业水平的提升与人才培养的跟进，都有待进一步发展。

课题训练

- 1.如何看待陈设设计在室内设计中的位置及其所起的作用？
- 2.用事实说明陈设设计成为独立行业的发展后其前景会如何。