

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

环境艺术设计

李飒 编著

清华大学美术学院环境艺术系

陈设艺术设计是一个崭新的艺术设计领域，是现代室内装饰设计的延伸，对于烘托室内的气氛、格调、品位、意境等起到很大的作用，成为室内设计的关键环节。本书是环境艺术设计专业的基础教材，通过对陈设艺术设计的基本理论和知识的学习，明确陈设与室内设计的关系，掌握室内陈设艺术设计的原则、方法、工作流程，具备对室内陈设品的选择和规划设计能力，提高陈设艺术欣赏和评价能力，并能独立地完成室内陈设艺术设计。

中青新世纪高等院校环境艺术设计教材

陈 设 设 计

李 飒 编著

清华大学美术学院环境艺术系

常大伟 主编

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明:本书由中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可,任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。本书正版图书封底均贴有“中国青年出版社”字样的激光防伪标签,凡未有激光防伪标签的图书均属非法出版物。凡有侵权行为,必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报,对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

短信防伪说明

本图书采用出版物短信防伪系统,读者购书后将封底标签上的涂层刮开,把密码(16位数字)发送短信至95881280,即刻就能辨别所购图书真伪。移动、联通、小灵通发送短信以当地资费为准,接收短信免费。短信反盗版举报:编辑短信“JB,图书名称,出版社,购买地点”发送至9588128。客服电话:010-58582300。

侵权举报电话:

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 010-65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-64069359 010-84015588转8002

Email: law@21books.com MSN: chen_wenshi@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

陈设设计 / 常大伟主编; 李飒编著. —北京: 中国青年出版社, 2007

中青新世纪高等院校环境艺术设计教材

ISBN 978-7-5006-7735-2

I. 陈... II. ①常... ②李... III. 环境设计—高等学校—教材 IV. TU-856

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第110788号

书 名: 陈 设 设 计

编 著: 李 飒 编著

出版发行: 中 国 青 年 出 版 社

地址: 北京市东四十二条21号 邮政编码: 100708

电话: (010) 84015588

传真: (010) 64053266

印 刷: 北京嘉彩印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/16 印 张: 9

版 次: 2007年9月北京第1版

印 次: 2007年9月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5006-7735-2

定 价: 42.00元

目录

第 1 章 陈设艺术设计概论	1
1 陈设艺术的基本理念	1
1.1 陈设艺术设计与环境艺术设计	
1.2 陈设艺术设计与室内设计	
1.3 陈设艺术设计与装修设计	
1.4 陈设艺术设计	
2 陈设艺术设计的发展沿革	9
2.1 陈设艺术设计的萌发	
2.2 陈设艺术设计的初步发展	
2.3 陈设艺术设计的辉煌	
2.4 陈设艺术设计的多元化发展	
第 2 章 室内陈设艺术设计的风格流派	19
1 室内陈设艺术风格流派的概念及影响其产生的原因	19
1.1 概念解释	
1.2 影响建筑室内装饰风格与流派产生的因素	
2 室内陈设的风格与流派	26
2.1 室内的装饰风格	
2.2 室内的装饰流派	
第 3 章 室内陈设艺术设计的分类及作用	49
1 室内陈设艺术设计的分类	49
1.1 空间类型分类	
1.2 要素分类	
1.3 功能分类	
1.4 陈设方式分类	
2 陈设艺术设计在室内环境中的地位和作用	85
2.1 改变环境效果的作用	
2.2 塑造环境风格的作用	
2.3 提升个人品位的作用	
第 4 章 室内陈设艺术设计的原则和方法	89
1 室内陈设艺术设计的一般原则	89
1.1 统一性原则	
1.2 均衡性原则	
1.3 主从和谐性原则	
2 室内陈设艺术设计的搭配方法	95
2.1 色彩搭配法	
2.2 形态搭配法	
2.3 风格搭配法	
第 5 章 室内陈设艺术设计的工作流程	103
1 任务的承接	103
1.1 任务的来源	

1.2	任务的判断		1.5	对服务对象的指导和帮助	
1.3	确定合作协议		2	陈设设计师的素质要求	121
1.4	承接后的工作		2.1	空间想象能力	
2	设计概念的提出	108	2.2	徒手绘图表达能力	
2.1	甲方设计要求		2.3	语言表达能力	
2.2	空间性质		2.4	审视能力	
2.3	陈设设计风格		2.5	审美能力	
2.4	设计概念提出的方式		2.6	品味提升能力	
3	设计方案的深化与物品选择	114	3	陈设专业的发展前景及陈设设计师的 职业规划	126
3.1	设计方案的深化		3.1	陈设设计师职业的发展前景	
3.2	物品的选择		3.2	陈设设计师的职业规划	
4	设计方案的实施	117	第7章 室内陈设设计事例分析	131	
4.1	相关资料的准备		1	公共空间	131
4.2	人员的准备		2	商业空间	132
4.3	应急准备		3	餐饮空间	133
5	设计方案的最终调整	118	4	居住空间	134
第6章 陈设设计师的职责及规划	119		4.1	客厅	
1	陈设设计师的职责	119	4.2	餐厅	
1.1	与室内设计师沟通		4.3	卧室	
1.2	了解服务对象需求		4.4	卫生间	
1.3	室内设计风格的树立与延展		4.5	玄关	
1.4	室内空间的最终表现和完善				

第1章 陈设艺术设计概论

1 陈设艺术的基本理念

陈设艺术是随着近几年我国改革开放进一步深化,国民经济得到了大力的发展,而成为被人们越来越关注的领域。现代化社会的发展、城市化进度的加快,使人们在解决了温饱之后,不但注意“衣、食”质量的提高,也开始把“住”的质量提到议事日程上来。国家在大力兴建楼、堂、馆、所等大型公共设施的同时,也在努力改善国民的居住环境和条件。

随着国家货币化分房等一系列住房政策的实行,许多人有了自己的住房,有了经济基础的民众不再满足于“居者有其屋”的老观念了。人们不仅要有住的地方,还要住得舒适,住得有质量,因而对居住环境的改善和美化已成为居民大众的消费热点。人们越来越不满足仅仅欣赏画报上的美丽生活,而是希望自己的生活空间也变得如画上一样美丽和舒适。人们经历了早期的室内装修热潮后,发现了装饰上的环保等弊端,接受了利用便于移动的陈设品进行室内装饰的方式。同时,由于我国大量的装饰品加工企业的兴起,陈设装饰品市场也迅速地成长,人们选择的余地也越加宽泛。

但是,当大众将所生活的空间装修好后,如何选择室内的家具、窗帘、织物、植物、装饰品就成为了思考的重点,如何将各种物品很好地搭配在空间里,就成为人们研究的对象。不仅民众去关注这一问题,更是我们职业设计师需要思考的。因此,此课题就有了研究的必要性。

1.1 陈设艺术设计与环境艺术设计

在解释什么是陈设艺术设计之前，我们先要讲清楚陈设艺术设计在整个环境艺术设计中的地位和涉及的内容是什么？

人类所生存的环境包括了人工环境和自然环境，而环境设计是包括城市规划学、建筑学、物理学等多学科的综合的设计内容，有针对生存环境的所有问题的设置。因此，可以说环境设计是将相关生存环境的所有设计都包括在其中。环境艺术设计是近年来大家耳熟能详的一个词汇了，许多大专院校纷纷将其作为专业设置。但事实上，在国外目前是没有与之相对应的专业。我们现在理解的环境艺术设计是对生活环境的艺术化的设计，它包括了以建筑作为划分界线的建筑室内环境设计和建筑室外环境设计。而陈设艺术设计既包括了室内也包含了室外。在室内我们工作的内容就是针对家具等可移动的物品的设计，而对于室外就是针对休息椅、垃圾桶、小型公共艺术品等公共设施物品的选择、摆放，整体的设计是与景观相互协调的设计内容。但我们现在所讲的陈设设计还是多半局限在室内空间的，因此，此课程的设置重点也放在了室内环境中的陈设设计。

1.2 陈设艺术设计与室内设计

陈设艺术设计的室内设计中不可缺的一部分。很多人认为, 建筑的装修设计结束后室内设计就结束了, 后续的工作就由甲方自己来完成, 这种情况导致最终的效果不尽人意。事实上, 室内设计施工图纸上表达的内容只是对空间界面的固定装饰的设计表达, 对于影响室内空间效果的陈设来说, 并没有完全地表达出来。由此看来, 室内设计是整个空间的统领, 我们需了解具体的室内设计所包含的设计要素之间的关系。

室内设计是针对建筑界面——墙面、地面、天花等组成空间的建筑构件所限定的内部空间的装饰、氛围的营造, 它的再装饰目的是完善建筑物的内部环境, 以适应使用者对空间的要求。室内设计有三个要素: 室内空间设计、装修设计和室内陈设设计。

“室内空间设计”要素是室内设计三要素中最基本的要素, 是室内设计的灵魂所在。我们建造建筑物的目的就是利用建筑界面所围合形成的空间。但是, 由于建筑结构和建设的特殊性, 提供的空间有可能并不适应人们的需要, 因此, 需要对空间形态进行规划和调整, 来满足人们对各类空间的需求。

室内空间设计又包括两方面内容。第一, 它是对室内空间的形态尺度设计。这也就是解决人们在进入空间中所感知的空间形态尺度问题——这个空间是方的、圆的、三角形的, 还是大的、小的、高的、矮的。空间的形状、大小分布同室内的布置是否和谐、美观, 它需要考虑人们的审美要求和精神因素, 利用空间的形状、构图、色彩等达到人们的功能要求。第二, 它同时还需要解决的是, 室内空间的物理环境能否满足人们对使用功能需要的问题, 如光照程度、通风、湿度是否合理等等。它涉及到建筑学、结构学、人体工程学、生理

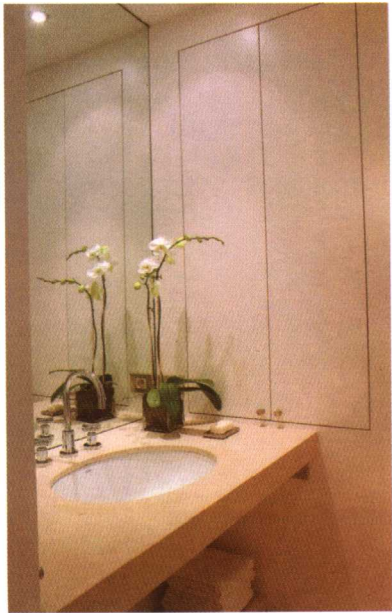

学、物理学、光学等许多学科。这也是为什么我们把室内设计师称为“室内建筑师”。这一点在我国尤为突出,我国很多室内空间深入改造是由室内设计师来完成的,而在国外该项工作是由具有设计资格的建筑师来完成的。

室内设计的第二要素为“装修设计”要素。室内装修是指对建筑物界面进行维护和美化装饰的一种行为,是在满足人们对于空间样式为前提条件的对于界面形态的塑造。人们最初装修的目的是为了掩盖建筑界面上有碍观瞻的、不合理结构的遮挡,诸如对电路、水路管线的封闭。这也是对建筑界面结构材料的保护,同时也为了在现代空间中塑造具有某种风格特色的室内氛围而进行的建筑界面上的模仿,为了满足人们的精神需求,可借助灯光和色彩塑造典雅、华丽、浪漫等不同的空间氛围。该目的也是室内设计的由来,将建筑空间的内部形态从建筑结构中剥离出来,增加建筑的使用年限,根据人们的心理需求和空间的功能要求塑造空间。

室内设计的第三要素为“室内陈设”要素,室内陈设是指对室内可移动物品,例如家具、装饰织物、艺术品、灯具、绿植等进行配搭,从而塑造室内空间的个性和风格。室内陈设设计作为整个空间中的最为活跃的因素,延续和加强了室内空间的个性。

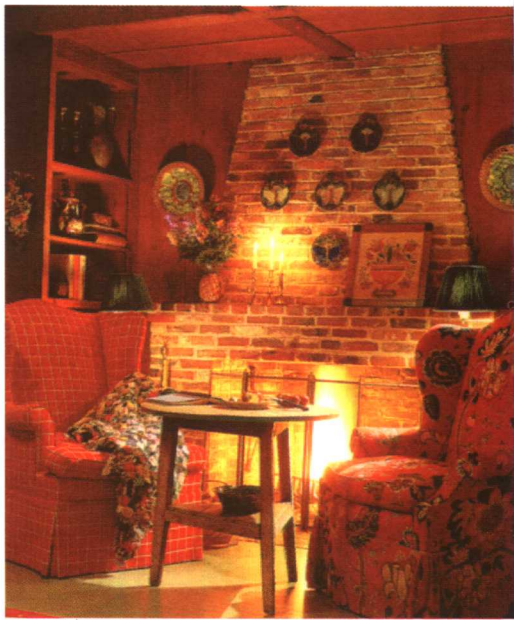
室内设计三要素的关系就如同我们进行绘画写生一样,是整体和局部的关系,是相辅相承的,要处理得合理、协调,既要把握整体效果,又要有特点。可以说室内设计是指在建筑构件限定的内部空间中,人们所采取的一种以科学为功能基础,以艺术为表现形式,为了满足人们追求物质和精神并存的室内环境而进行的一系列创造性活动。陈设设计只是室内设计有机的组成部分,是不可以割裂开的。

1.3 陈设艺术设计与装修设计

从前面所讲室内设计的三要素,我们可知道装修设计是针对建筑界面进行的防护性、美化性的设计。由于我国对于室内设计和建筑设计关系的关注,很多人并没有认识到装修设计和陈设设计的关系问题。室内设计中的理念依靠装修设计来完成,通过装修设计来改变空间形态和空间效果。很多室内设计工作是以装修施工的结束而结束,工作结束时是没有陈设品的,但为了验收时的效果并增加造价,装修设计就人为地添加装饰效果,这些与后期陈设的关系发生冲突或者造成浪费,为陈设设计的工作制造了很多矛盾和问题。因此,考虑陈设和界面的关系就是重点考虑陈设和装修的关系。

装修施工完毕后,许多人认为室内设计工作就结束了,很难想像还需要付钱请专业设计师在进行陈设设计。事实上,恰恰在这时,才是我们室内陈设工作的开始,只是很多人并没有将其重视起来,而是匆匆布置一下。往往好的室内设计就这样没有贯穿始终就结束了,非常可惜。就如同画芯和画框之间的关系,好的陈设需要装修环境的衬托才会更具特色。

1.4 陈设艺术设计

陈设艺术设计简单地从字面上理解就是将可以摆放和设置的物品进行主观的艺术化情感的创造表现。它非同一般的放置，而是经过设计师精心的构思，并考虑到光线、色彩等诸因素布置出来的一种景观效果。因此，陈设艺术设计可以看作是环境设计的一个组成部分，是对建筑设计和室内设计的延伸和有益的补充。前面我们讲过陈设艺术包含了室外和室内两部分，但现在我们做的最多的是室内陈设艺术设计，而室外的陈设艺术归为公共设施设计，属于景观设计的一部分。

字面理解:

“陈设”，作为动词有排列、布置、安排、展示等意思；作为名词有摆放、设备等意识。

“艺术”，人的活动的符号创造，从客观方面说，是人在对世界的认识中给予世界的形式；从主观方面说，是一种直接展示情感活动的结构模式。

“设计”，其拉丁语意为记号，通过符号把设计计划表现出来；其法语译为素描、图案；而在中国，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、适应性等含义。

由此我们可以总结室内陈设艺术的定义：在室内设计的过程中，设计者根据空间环境的特点、功能需求、审美要求、使用对象要求、工艺特点等要素，利用室内可移动物品塑造配搭和谐、舒适、高艺术氛围的、高品位的理想环境，给人以美的享受和熏陶。

综上所述，陈设艺术设计作为环境设计中的与人关系最为密切的因素是值得认真研究和思考的。同时，陈设的方式方法又会因为生活的背景、所接受的文化教育、个人的审美情趣诸多因素的影响，既可简单的随手置之，又可精心地摆放。对设计的把握全凭设计师个人素质和审美取向来决定。陈设艺术设计是依靠陈设品这种物质媒介进行精神表达的一种手段。

2 陈设艺术设计的发展沿革

从室内设计的三要素中,我们已知道陈设艺术设计只是室内设计的三要素之一,室内陈设艺术是伴随着室内设计的演变而发展的。

在漫长的历史长河中,人类在不断地完善自身的同时,也对其周围事物加以不断地完善。我们现在所要讲述的就是人类在不同的环境下、不同时期,根据本民族、本地区的风俗习惯、文化背景、宗教信仰、审美情趣等诸多因素形成的陈设艺术特征。了解这些特点我们才能加以利用,变成新风格特征的基础。事实上,每种风格特征的形成都有时代的烙印和前人风格的痕迹。

“陈设设计”作为室内设计的一部分也有其发展、完善的过程。陈设品的形态是与特定历史时期人们的审美需求和技术条件紧密结合的。某一设计概念的定义在当时是具有权威性的,但随着历史的发展、社会的进步,原有的定义随着时间的推进又将被更新或代替。陈设的发展是螺旋上升的,在某一点上平面上看是重合的,纵向看又是在不同层面上的。这也是我们研究其发展沿革的重要性,可寻找到一定的发展规律,而最终成为引领风格发展的职业设计师。

2.1 陈设艺术设计的萌发

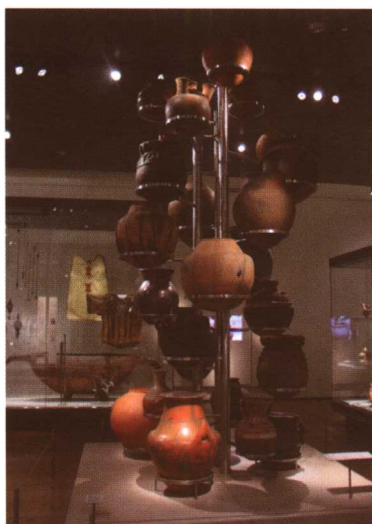
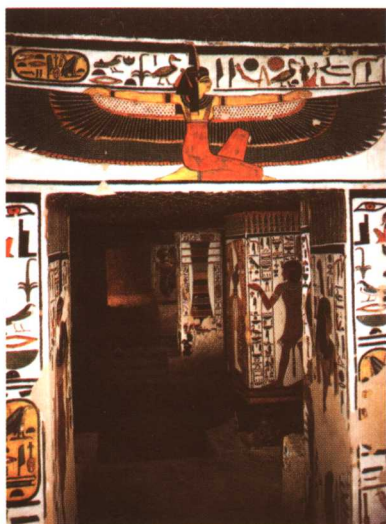
早期的室内陈设受到建筑、艺术创作形式的影响。当人类还是穴居时,建筑的雏形仅仅是遮风避雨的功能,谈不到室内的装饰和陈设。早在人类发展的初期,人类的生存尚倚赖大自然的恩赐。人类出于对自然的崇拜,常常把动、植物的图案以及捕鱼、狩猎的场面画在岩洞、岩壁上,把大自然万物当作神灵来膜拜,同时也发现了这些壁画、岩画的优美之处及其装饰作用。随着群居生活,出现了人类的早期建筑。人们在居室的墙壁上绘上了图画,一方面表达了人们祈求有更多食物的愿望,另一方面又美化了住所。室内的陈设品多半都是具有实用功能的器皿,虽然很粗糙,但是人们在满足功能的同时尽可能地进行形式美的创造。我们可以通过在各地发现的岩石壁画和早期使用的器皿得到验证。

随着社会的进步、生产力的发展,人类对于居住的建设和宗教信仰中神灵的住所的装饰内容也越来越多,越来越精采。不过,这时的装饰还多局限在建筑上,室内的陈设多还是和建筑结合在一起。欧洲古希腊、罗马建筑中的柱式、柱头、柱基以及梁拱之精美,至今仍令人感叹。古罗马神庙内的地面石材已采用了方和圆的图案来作为地面的装饰图案。精美的天顶画、壁画依然沿袭了岩壁绘画的装饰手段主

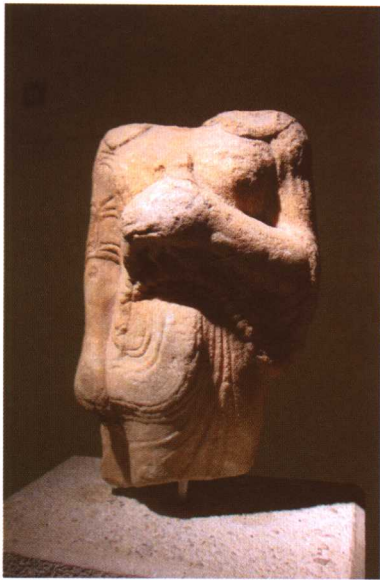
要是建筑界面的保护和装饰。中国皇宫及民居建筑中的木结构装饰和彩绘，往往被称为“雕梁画栋”，足以证明中国古代建筑装饰之精美。

手工业的产生、劳动工具的大大改善，使得室内的陈设品的装饰也日趋精美。从埃及法老图坦卡蒙墓穴中挖掘的文物来看，家具之精美也让人叹为观止，除了大件的家具还有就是日常使用的生活器皿，包括壶、碗、杯碟、烛台等具有使用功能的用具；对于精神需求的陈设品主要是雕塑和绘画。

2.2 陈设艺术设计的初步发展

人们对美的追求是无穷尽的,如同我们在前段所讲的发展规律:事物的发展一定是从一个极端向另一个极端发展,简单而单纯的事物看多了就会厌烦,需要增加装饰的语言。人们开始追求繁琐的、不惜工本的装饰风格。17、18世纪的欧洲兴起了“装饰之风”。这是由于工商业的发展,社会上积累了大量的财富,一般的大众也比15、16世纪的人更富裕。良好的经济基础使人们在建筑、室内装饰中不惜使用昂贵的材料来炫耀财富。

中世纪时期由于欧洲受到极强的宗教影响，人们处于政教合一的封建制度统治下，无论是建筑装饰还是室内陈设都具有极强的宗教烙印。当时的建筑空间较高，所以家具的尺度都较大。同时，这一时期也属于百家争鸣的时期，各种风格流派汇聚一起。拜占庭风格因袭了古希腊后期的风格，雕刻的比例尺度较合理，装饰感强，由于受到亚洲文化的影响和东亚丝绸的大量应用，具有很强的东方韵味，整体感觉比较妩媚。

与之同时的还有罗马风格。该风格主要是传承了古罗马风格，多使用璇木技术进行装饰。在家具的腿部用兽头、爪子进行装饰。无论是家具还是小件的装饰品都比较大气，具有阳刚之美。

哥特风格的家具和器物如同建筑一样，将建筑上的语言应用在家具上。我们常见的哥特风格的家具比例瘦长、高耸，用哥特式的尖拱、玫瑰花窗的形式进行装饰，具有极其鲜明的特点。陈设的重点是突出基督精神无处不伴随着人们的生活。装饰的色彩也是以暗色调为主。宗教的统治力量压迫着人们的审美和对美的追求。

