

软装设计

■ 王芝湘 之凡设计工作室 编著

- 国内一线**装饰设计**工作室与**畅销书**作者联袂推出
- **19个**软装设计实例展示各类装饰风格
- **600余幅**图片阐述软装设计**七大元素**

 中国工信出版集团

 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

软装设计

■ 王芝湘 之凡设计工作室 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

软装设计 / 王芝湘, 之凡设计工作室编著. -- 北京:
人民邮电出版社, 2016. 7
ISBN 978-7-115-42364-1

I. ①软… II. ①王… ②之… III. ①室内装饰设计
IV. ①TU238

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第095299号

-
- ◆ 编 著 王芝湘 之凡设计工作室
责任编辑 刘 博
责任印制 沈 蓉 彭志环
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京鑫丰华彩印有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 13 2016 年 7 月第 1 版
字数: 317 千字 2016 年 7 月北京第 1 次印刷
-

定价: 59.80 元

读者服务热线: (010)81055256 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

前言

在设计中，室内建筑设计俗称“硬装设计”，而室内的陈设艺术设计则俗称为“软装设计”。“软装”可以理解为室内陈列的一切可以移动的装饰物品，包括家具、灯具、布艺、窗帘、饰品、画品、花艺等。软装设计现在已经迅速成为一门独立而富有朝气的艺术行当，软装饰越来越多地被重视，市场需求量也在不断增加。

目前，中国已经进入了家居软装饰时代，“轻装修，重装饰”的理念越来越为人们所重视。在现代消费文化占主导的潮流中，人们对生活的品位逐渐体现在所生活的环境中，因此要不断探求新的软装饰设计理念与发展趋势。软装设计着重于对室内环境的美学提升，注重室内空间的风格化、个性化。“以人为本”是软装设计的主导思想，目的是搭配出更协调、更高雅、更能彰显居住者品位的陈设，创造一个符合美学的空间环境。在彰显个性的时代，异彩纷呈、不拘一格的软装饰更是成为家居设计的主流方式。软装设计所做的就是关于生活的艺术，让艺术更加生活化和实用化。

本书汇集了全面的软装设计艺术理论与实践知识要点，针对当前比较流行的室内软装饰理念，通过系统化地论述软装设计中的各个要点，详细阐述了家居软装设计的艺术建构实体要素，即“家居软装设计之七大元素”，在注重理论基础的同时，紧密结合实践操作的讲解，能够很好地引导读者从设计的角度、空间的环境特点出发，以实践及市场的需求为引导，同时在文化和内涵上提升生活空间的质量和品位。书中的案例图片大多来源于工作实践中的真实项目，形象生动，读者只要按照书中讲述的各个环节着手实施，就能轻松掌握每个细节。本书能够为各大高校师生以及广大爱好者、从业人士提供设计灵感，具有很强的参考价值。

本书主要的编写工作由王芝湘老师完成，另外赵千千负责协助收集资料和编撰工作。如若书中存在不妥之处，还望广大读者批评和指正。

本书配套资源可到人民邮电出版社教学服务与资源网（www.ptpedu.com.cn）上下载，或联系本书责任编辑：liubo@ptpress.com.cn。

编著者

2016年3月

目 录

第 1 章 软装设计概述

- 1.1 软装设计的含义 2
- 1.2 软装设计的作用 2
- 1.3 软装设计的领域 5
- 课后作业 6

第 2 章 软装设计风格

- 2.1 西方传统风格 8
 - 2.1.1 罗马式风格 8
 - 2.1.2 哥特式风格 9
 - 2.1.3 文艺复兴式风格 10
 - 2.1.4 巴洛克式风格 11
 - 2.1.5 洛可可式风格 12
 - 2.1.6 路易十四式风格 13
 - 2.1.7 新古典主义风格 14
 - 2.1.8 西班牙传统风格 16
- 2.2 东方风格 17
 - 2.2.1 古典中式风格 17
 - 2.2.2 新古典中式风格 18
 - 2.2.3 现代中式风格 20
 - 2.2.4 东南亚传统风格 21
- 2.3 现代风格与后现代风格 22
 - 2.3.1 现代风格 22
 - 2.3.2 后现代风格 23
- 2.4 其他风格 24
 - 2.4.1 法式田园风格 24
 - 2.4.2 美式田园风格 26
 - 2.4.3 地中海风格 27

- 2.4.4 混搭风格 28

- 课后作业 28

第 3 章 软装设计之色彩搭配

- 3.1 色彩基础 30
- 3.2 色彩搭配宝典 31
 - 3.2.1 色彩搭配的黄金方式 31
 - 3.2.2 功能空间色彩搭配技巧 34
- 3.3 主题色彩配饰方法 37
- 3.4 色彩搭配禁忌 42
- 课后作业 45

第 4 章 软装设计之家具与灯具

- 4.1 家具 47
 - 4.1.1 风格分类 47
 - 4.1.2 不同居室空间的家具陈设 51
- 4.2 灯具 59
 - 4.2.1 照明设计 59
 - 4.2.2 灯具分类 59
- 4.3 不同居室空间的灯光运用
与设计原则 63
 - 4.3.1 客厅 63
 - 4.3.2 餐厅 64
 - 4.3.3 书房 65
 - 4.3.4 卧室 66
 - 4.3.5 卫生间 67
 - 4.3.6 厨房 68
- 4.4 灯光与色彩的搭配 69
- 课后作业 70

第5章 软装设计之布艺

5.1 布艺基础	72
5.2 家具布艺	75
5.3 窗帘布艺	77
5.4 床品布艺	88
5.5 地毯布艺	91
课后作业	96

第6章 软装设计之元素—— 花艺、画品、饰品

6.1 花艺	98
6.1.1 家庭绿化和花艺装饰	98
6.1.2 不同风格插花的重点	103
6.1.3 花艺设计实际操作	105
6.1.4 现代插花赏析	106
6.2 画品	107
6.2.1 中国画	107
6.2.2 西方绘画	110
6.2.3 画品在空间中的应用	112
6.3 饰品	120
6.3.1 工艺品分类	120
6.3.2 客厅饰品	125
6.3.3 餐厅饰品	127
6.3.4 卧室饰品	130
6.3.5 书房饰品	131
6.3.6 厨、卫饰品	134
6.3.7 摆设饰品的注意事项	136
课后作业	136

第7章 软装方案设计制作 流程与实战

7.1 设计前的准备	138
------------------	-----

7.1.1 获取甲方资料	138
7.1.2 项目详细分析与制定任务书	140
7.1.3 设计前的注意事项	143
7.2 方案制作	146
7.3 摆场	152
7.4 方案中常见的陈列手法	152
课后作业	161

第8章 软装设计实例

案例一 庄重沉稳的英式贵族气质 样板间	163
案例二 欧式低调奢华风格样板间	166
案例三 新法式风格小户型样板间	168
案例四 新古典主义风格售楼处	169
案例五 新古典主义风格别墅样板间	172
案例六 新古典浪漫主义小户型样板间	174
案例七 泰式风情别墅软装样板间	175
案例八 温暖泰式小户型样板间	179
案例九 现代亚洲风格公寓样板间	181
案例十 典雅的新中式风格样板间	184
案例十一 清新的新中式风格小户型 样板间	186
案例十二 现代简约风格户型	188
案例十三 现代风格案例—— 津滨小户型	190
案例十四 法式田园风格样板间	191
案例十五 美式田园风格样板间	193
案例十六 地中海传统风格软装案例	195
案例十七 地中海风格小户型案例	197
案例十八 优雅的混搭风格	198
案例十九 后现代主义简约的时尚之家	200

第1章 软装设计概述

第1章 软装设计概述

1.1 软装设计的含义

在室内设计中，室内建筑设计可以简称为“硬装”，而室内的陈设艺术设计可以简称为“软装”。而“软装”可以理解为室内陈列的一切可以移动的装饰物品，包括家具、灯具、布艺、窗帘、饰品、画品、花艺等几大部分。通俗地讲，如果我们把装修好的房子倒过来，能掉下来的东西都属于软装。

软装设计现在已经迅速成为一门独立而富有朝气的艺术行当。软装饰越来越多地被重视，市场需求量不断增加。与硬装完成以后不能随意改变的局限相比，软装可以随人们的喜好和潮流的更替随意更换（见图 1-1）。

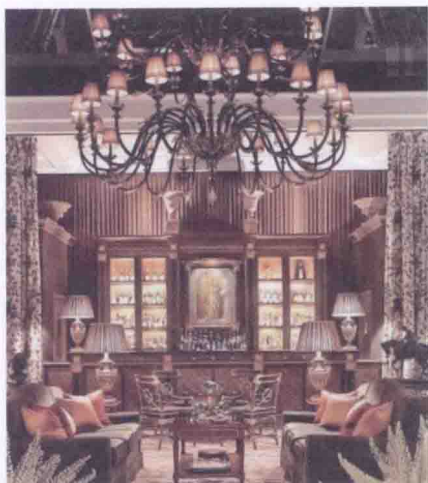

图 1-1 软装陈设让室内焕发生机

1.2 软装设计的作用

软装设计旨在高度发达的工业时代弱化或消除钢筋混凝土建筑物带给人的冷硬感和疏离感，通过艺术的表现手法，促使人们开始关注周边环境，放松心情，享受生活，积极创造美好的未来。软装设计最主要的作用可以归纳为以下几个方面。

1. 营造意境，创造美好愿景

软装设计师通过对场景进行情感营造，赋予现实场景一个完整的精神寄托，可以根据个人喜好、特殊感情等因素进行不同的软装风格设计。软装设计可以制造出欢快热烈的喜庆气氛、亲切随和的轻松气氛、深沉宁重的庄严气氛、高雅清新的文化艺术气氛等，给人留下不同的印象（见图 1-2、图 1-3 和图 1-4）。

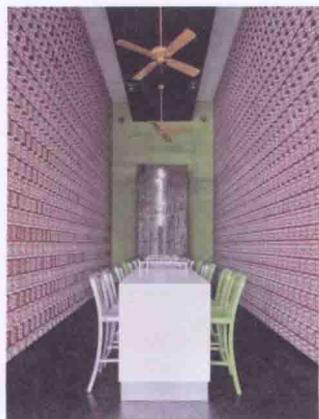

图 1-2 极具形式感的艺术空间

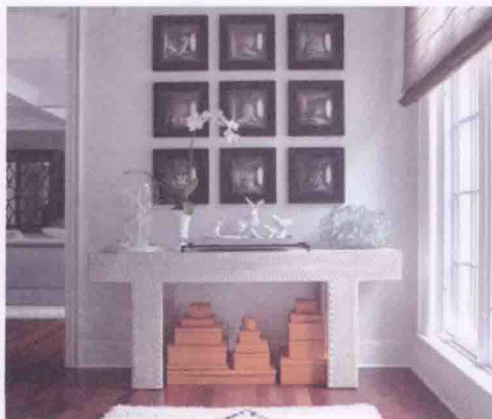

图 1-3 高雅的审美空间

图 1-4 轻松的空间氛围

2. 创造二次空间层次

硬装设计中的墙面、地面、顶面围合成一次空间，由于硬装的特性，后期很难改变其形状，但可以利用室内陈设的方式对空间进行再创造。这种利用软装方式重新规划出的可变空间称为“二次空间”。这种利用家具、地毯、绿化、灯光等创造出的二次空间不仅使空间的使用功能更趋合理，更能让室内空间的分割更富有层次感（见图1-5、图1-6）。

图 1-5 利用家具、地毯划分空间层次

图 1-6 富有层次感的空间设计

3. 强调室内环境风格

与建筑设计和硬装设计一样，室内空间陈设也有不同的风格，如古典风格、现代风格、乡村风格等。合理的整体软装设计对室内环境风格起着强调作用，因为软装饰品素材本身的造型、色彩、图案、质感均具有一定的风格特征，它将进一步强化室内环境的风格（见图1-7、图1-8）。

图 1-7 新古典风格的客厅设计

图 1-8 新中式风格的客厅设计

4. 柔化空间，调节环境色彩

软装设计以人为本，通过软装的方式和手段可以柔化空间，增添空间情趣，调节环境色彩，创造一个富有情感色彩的美妙空间。而植物、织物、家具等丰富配饰语言的介入，无疑会使空间柔和起来，充满生机（见图 1-9、图 1-10、图 1-11）。

图 1-9 配饰营造了舒适休闲的氛围 图 1-10 植物的摆放使空间赏心悦目 图 1-11 家居与织物调节环境色彩

5. 艺术化设计，投资化陈设

空间组织与界面规划、室内光照、色彩和材质、陈设艺术共同组成完整的室内设计，但只有陈设艺术是具有升值潜力的，其他都会随着时间而流逝。陈设艺术如果选择得好，有投资增值的效果，比如古董、艺术品和具有收藏价值的家具等（见图 1-12、图 1-13）。

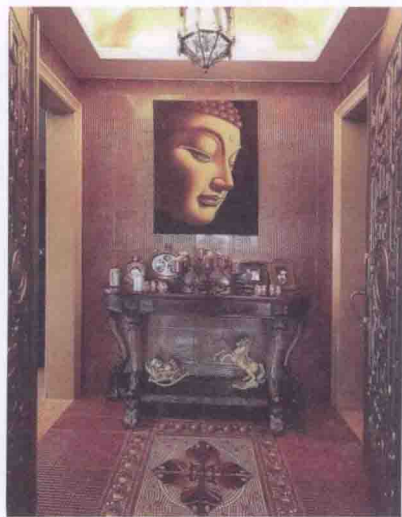

图 1-12 瓷器的摆放增添了空间的艺术价值

图 1-13 带有古典手绘的屏风极具收藏价值

1.3 软装设计的领域

软装主要针对高端人群,即经济条件相对优越者、对空间要求较高的客户,同时地产营销行业也会有所需求;而且随着从业人员的日益增加及人们生活水平的不断提高,家居陈设的需求越来越旺盛,其市场潜力非常巨大。

1. 软装设计师目前的工作领域

- (1) 与硬装设计公司和建筑公司合作,为整体项目提供软装陈设设计和后期采购配套方案。
- (2) 与陈设用品生产企业合作,进行陈设艺术品的研发、生产、服务。
- (3) 与房地产开发企业、酒店管理企业等室内环境直接使用方合作,进行定期的陈设艺术服务和顾问工作。
- (4) 担任陈设卖场的特约顾问,为卖场提供整体空间的陈设展示艺术。
- (5) 担任艺术行业、媒体行业的场景布置和环境设计的顾问工作。
- (6) 创造自己的软装品牌,为有需要的业群提供必要的服务(见图1-14)。

图 1-14 各种造型的软装陈设艺术品

2. 软装设计师应具备的条件

软装设计师(见图1-15、图1-16)应该是一个多面手,需要学习和掌握的知识是全方位的。软装设计师应该具备的条件有以下几方面。

图 1-15 美国著名软装设计师

图 1-16 欧洲时尚软装设计师

(1) 全面的专业知识

软装设计师必须掌握建筑与室内设计发展史、建筑设计原理、室内设计原理、陈设设计原理、设计概念表达、装修材料、构造及制图、绘画表现技法、人体工程学、环境色彩与照明等基础理论知识和设计基础知识,还要具备社交礼仪、音乐等方面的基本素养;此外对奢侈品的了解和熟悉也是必修课。

(2) 强烈的责任感

软装可以让空间达到美好的效果,但并非随心所欲就能做好,它需要一位专业的、有经验的、负责的配饰师对空间进行整体把握。首先对业主的喜好做到充分了解,从而提炼出符合设计意图的“故事情节”,然后每一样陈列物都按这个“故事情节”来进行搭配,以期达到最终完美的展现效果。设计师的责任感是一个项目成功与否的基本条件。

(3) 细腻的性格

作为一个软装设计师,细心是一个项目成功的不二法则。从项目接洽到方案制作,再到最后摆场,每个环节都要求设计师具有敏锐的观察力,需要考虑到非常细小的环节,比如餐桌上刀叉的摆放位置等,这都需要细腻的性格做保障。

课后作业

通过学习基础性的软装设计概论,列举出几个关于学习软装设计的要点和方法,同时收集图片资料,结合自身理解进行信息的整理与分析,要求思路明确、语言简洁。

1. 软装设计的作用

软装设计在室内装饰中起着至关重要的作用。它不仅能够提升空间的美观度，还能通过色彩、材质和造型的搭配，营造出不同的氛围和风格。软装设计能够弥补硬装设计的不足，使整个空间更加和谐统一。

2. 软装设计的原则

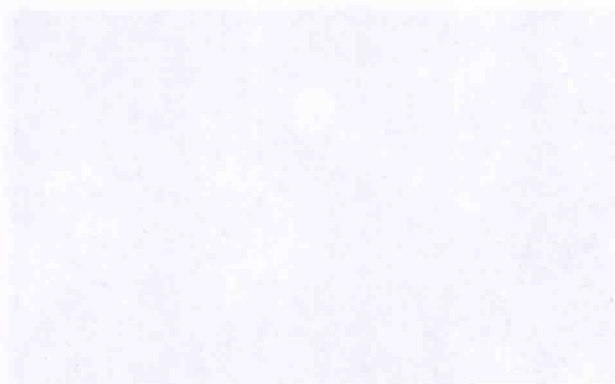
软装设计应遵循以下原则：一是整体性原则，软装设计应与硬装设计相协调；二是实用性原则，软装设计应满足居住者的实际需求；三是美观性原则，软装设计应追求视觉上的美感；四是个性化原则，软装设计应体现居住者的个性和品味。

3. 软装设计的方法

软装设计的方法多种多样，包括色彩搭配、材质选择、造型设计等。设计师应根据空间的特点和居住者的需求，灵活运用各种方法，创造出理想的软装效果。

第2章 软装设计风格

学习软装设计首先要了解风格与流派。风格指的是风格品度，体现创作中的艺术特色和个性，多从历史和地域角度出发；流派是指室内设计方面的学术和艺术方面的艺术派别。软装设计风格根据室内布置、线型、色调以及家具、陈设的造型等可以分为如下几种。

(1) 西方传统风格

罗马式风格、哥特式风格、文艺复兴式风格、巴洛克式风格、洛可可式风格、路易十四式风格、新古典主义风格、西班牙传统风格等。

(2) 东方风格

古典中式风格、新古典中式风格、现代中式风格、东南亚传统风格等。

(3) 现代风格与后现代风格

现代风格和后现代风格。

(4) 其他风格

法式乡村风格、美式乡村风格、地中海风格、混合风格等。

2.1 西方传统风格

2.1.1 罗马式风格

从公元前 27 年罗马皇帝时代开始，室内装饰结束了朴素、严谨的共和时期风格，开始转向奢华。罗马建筑是由教堂建筑衍化而来，这类建筑特点是：室内窗少、阴暗，因此多采用室内浮雕、雕塑的装饰来体现庄重美和神秘感。

1. 罗马式风格室内硬装特点

将拱形设计巧妙地融入室内装饰空间，充分展现这种设计兼具功能性和装饰性的效果；房屋多采用前花园后天井的建筑规划，房屋内部装饰精美，在没有窗户的墙壁上通常局部进行镶嵌装饰，并绘制精美的壁画。地面一般铺贴精美的彩色地砖，实用美观，而且展现了家族的财力与地位（见图 2-1、图 2-2）。

图 2-1 房屋采用前花园后天井的设计

图 2-2 墙壁上饰以精美壁画

2. 罗马式风格室内软装元素

古罗马家具设计多从古希腊衍化而来，家具厚重，装饰复杂而精细，全部由高档的木材镶嵌美丽的象牙或金属装饰打造而成；家具造型参考了建筑特征，多采用三腿和带基座的造型，增强坚固度；用珍贵的织物来制作家具坐垫和进行室内装饰（见图 2-3 至图 2-6）。

图 2-3 三腿造型坐凳 图 2-4 高档木材镶嵌金属装饰而成的玄关柜 图 2-5 用高档木材打造的厚重的书柜

2.1.2 哥特式风格

公元 1100 年之后，在法国巴黎附近新出现了一种风格——“法国式”，后来这种风格以摧毁古罗马文明的哥特人的名字命名为“哥特式风格”。早期哥特式建筑采用尖拱和菱形穹顶，以飞拱加强支撑，使建筑得以向高空发展，拥有城墙高耸的城池、黑暗的城堡、怪兽状滴水嘴和宏大的石材，配有彩色玻璃。

1. 哥特式室内硬装特点

14 世纪末，哥特式室内装饰向造型华丽、色彩丰富明亮的风格转变，当时的家具多模仿建筑拱形线脚造型。哥特式建筑的尖顶拱形结构使得室内空间大为扩展，墙壁的承重作用大为降低，多以令人惊叹的彩绘玻璃花窗做装饰（见图 2-6、图 2-7）。

图 2-6 巴黎圣母院是典型的哥特风格建筑

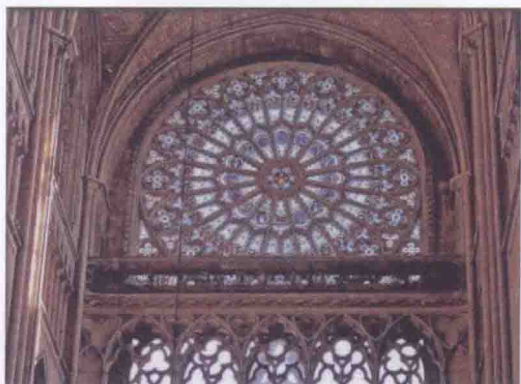

图 2-7 绘有圣经故事的花窗玻璃

2. 哥特式室内软装元素

内部通常使用金属格栅、门栏、木质隔间、石头雕刻的屏风和照明烛台等作为陈设和装饰；采用哥特式建筑主题如拱券、花窗格、四叶式建筑、布卷褶皱、雕刻和浮雕等设计家具；哥特式柜子和座椅多为镶嵌板式设计，既用来储物，又可当作座位使用；许多华丽的哥特式宅邸中通常会有彩色的窗帘、刺绣帷幔和床品、拼贴精致的地板和精雕细琢的木质家具；内部装饰多以仿建筑的繁复木雕工艺、金属

工艺和编织工艺为主，让室内装饰变得丰富多彩（见图 2-8 至图 2-11）。

图 2-8 紫色彰显了室内的华丽

图 2-9 哥特式装饰柜

图 2-10 采用镶嵌式设计的
座椅既可用来储物又可当座位

图 2-11 雕刻雅致的座椅

2.1.3 文艺复兴式风格

现代西方设计风格，很大一部分起源于文艺复兴时期。文艺复兴之前的中世纪，设计大多反映了当时的神秘主义，而到 1400 年左右，逐步富裕起来的意大利佛罗伦萨开始渴望社会进步和探索世界。这种文艺复兴的思维模式从佛罗伦萨开始，很快散播到米兰和整个意大利，最后在整个欧洲兴起。

1. 文艺复兴式室内硬装特点

意大利文艺复兴时期的室内运用了更多的家具和装饰品，设计时非常重视对称与平衡的原则，强调水平线，使墙面成为构图的中心；室内装饰在细节上重视运用由古罗马设计衍生出的嵌线和镶边；墙面虽然多为光滑简洁的设计，但一般会绘上壁画作为装饰；地板常以瓷砖、大理石或砖块拼接的图案铺设；横梁、边框和镶边也会根据主人的喜好和财力进行不同程度与风格的雕刻装饰（见图 2-12、图 2-13）。

图 2-12 圣彼得大教堂

图 2-13 壁画装饰的对称屋顶, 美轮美奂

2. 文艺复兴式室内软装元素

随着传统古董和经典艺术越来越被人们欣赏, 室内装饰也逐渐变得更为华丽与丰富, 绘画、雕塑和许多其他艺术品都被大量地展示在家中, 用于装饰; 家具多采用直线式样, 并配以古典的浮雕图案, 除少量运用橡木、杉木、丝柏木外, 基本采用核桃木制作, 节省木材是当时的制作风气; 采用大量的丝织品作为家具的装饰物, 帷幔、靠枕和许多其他家纺用品都色彩鲜艳、图案丰富(见图 2-14、图 2-15)。

图 2-14 装饰雕塑运用在设计中

图 2-15 具有文艺复兴时期特色的装饰陈列

2.1.4 巴洛克式风格

巴洛克艺术相对于古典设计的单纯与稳重, 更强调繁复夸饰, 风格上大方庄严、雅致优美, 并注重舒适性, 室内整体装饰有海洋的气势, 闪耀着珍珠的光芒, 线条有一定的规矩。

1. 巴洛克式室内硬装特点

墙面和天花板都以立体的雕塑、雕刻修饰, 绘上带有视觉错觉效果的绘画, 使整个设计富于动感; 立体结构上偏爱运用更复杂的几何原理和形状, 如鹅蛋形、椭圆形、三角形和六边形等; 楼梯也被设计成弯曲、盘绕的复杂形式; 室内装饰在运用直线的同时, 也强调线型的流动变化, 具有华美、厚重的效果(见图 2-16、图 2-17、图 2-18)。