

//

痕

跡

TRACE

陳國華

空間設計作品集

CHEN'S
PORTFOLIO

陳國華 著

五牛雜誌社 印行

TU2
51

痕 跡

TRACE

陳國華

空間設計作品集

CHEN'S
PORTFOLIO

北方工业大学图书馆

00529520

痕跡

—— 陳國華空間設計作品集

著 者／陳國華

執行編輯／陳怡鈴 鄭思榕

編 輯／潘永欽 莊宏珍

校 對／陳莊成

特約攝影／陳國華 阮偉明 袁萬里

詹榮宗 呂國企

封面設計／劉登文

出 版 者／當代設計雜誌社

發 行 人／黃成助

地 址／台北縣新店市民權路88之5號10樓

電 話／886-2-2183900

傳 真／886-2-2187820

劃撥帳號／1651403-6 當代設計雜誌社

登 記 證／局版台誌字第9586號

定 價／新台幣650元

出版日期／1997年10月

國立中央圖書館出版品預行編目資料

痕跡：陳國華空間設計作品集
— Trace : Chen's portfolio / 陳國華著
黃成助、潘永欽、莊宏珍
編纂 1997 (民國)
ISBN 957-9123-05-5 (精裝)
1. 室內裝飾

967

86010729

版權所有 請勿翻印

目 錄

CONTENTS

3

序 方錫經・陳其澎・曾思瑜・林東龍・林義雄 Introduction

8

回顧與解讀 陳旺成 Review and comment

12

前言 陳國華 Foreword

14

1975 江宅外觀設計 Jiang's house landscape design

12

1983 鄭俊德別墅外觀設計 Zheng's house landscape design

16

1987 恣情釋放的年輕與自由 “Rock” — young and free

22

1988 充滿衝擊性、速度感的專業演出
Full of powerful and rapidity professional performance

26

1989 閒情「夏威夷」 Leisurely Hawaii

30

1990 「多次元的辦公空間」 Multiplex office

46

1991 生活即藝術 Life is art

58

1991 人與自然間的親密關係 Sweet touch between human and nature

68

1992 轉折與穿透 Transition and permeability

76

1993 金融機能的新主張 New breath of commercial design

80

1994 視覺的連續與延伸 Continuation and expansion of vision

88

1995 化整為零的視覺焦點

Without seeming to point finger and yell for attention

96

1996 嘗試與驗證 Experiment and verification

116

1997 戲劇性的展示舞台 Dramatic display stage

124

陳國華簡歷 Chen Kuo-Hua Biography

128

後記 Acknowledgment

序 一

本校秉承謝創辦人東閣先生「您想學什麼、我們就教您什麼」的教育理念，自民國七十四年起成立推廣教育中心，在台中市公益路成立分中心，民國八十四年高雄校區成立，也設推廣教育分中心，致力推展推廣教育，除自行開設各類琳瑯滿目的進修訓練班以外，並接受政府機關及民間企業委辦各項職業訓練班，且辦理其他社會服務及文化活動，前年參加訓練活動的人員，不計其數，成效斐然，每年均被教育部評列為推行推廣教育的績優學校。

隨著國家經濟的發展，國人的生活水準大幅提升，日漸重視居住環境的營造，本校推廣教育中心體察社會的脈動，每年開設不少室內設計、景觀設計班，班班額滿，向隅者很多。

陳國華先生是一位資深的室內設計從業專家，曾任中華民國室內設計協會第五屆理事長、兩岸室內設計裝飾界交流懇談會我方代表團名譽團長，同時擔任國內多家著名設計雜誌顧問，國立雲林技術大學空間設計技術系諮詢委員，其設計作品，包括商場、展示空間、辦公室、室外景觀規劃，透過他的嚴密思考和高度的專業知識，將空間、材料、設備各種機能作周詳的企劃，達成視覺高度的美感，作品純淨而富現代感，將設計精髓及個人繪畫藝術的涵養，發揮得淋漓盡致。

承蒙陳先生在本校台中推廣教育分中心擔任室內設計班講座教師十餘年，將其空間設計理念及實務經驗傾囊授給學員，並熱誠輔導欲從事室內設計的人員，其表現在藝術美學的敏銳思想，具獨特創意，深獲學員的敬重，而學員上過他的課後，都有如入寶山、滿載而歸的快感。對於陳先生教學的辛勞，在此致上由衷的謝忱。

陳先生近來將其二十餘年來的設計理念和豐富的經驗，彙整成書，非常值得現代空間設計從業人員及初學者參考，付梓之前，求序於我，我樂誌以上數語以應之。

實踐大學 校長
方錫經

序二

很偶然的機會結識陳國華先生，即受其作品感染，印象深刻。陳先生作品無數，余獨愛其住宅創作，住宅雖然平常，若能寓意深遠，最能彰顯設計者構思之精。以陳先生客借示人的自宅為例，雖然寥寥數語，卻道盡主人彩毫灑筆之情。余嘗有幸作客他家，只見此宅雖處于塵囂繁華之中，但經陳先生匠心巧手，閉門即是深山，別具山居之逍遙。觀其家屋，內不見玉樹珠簾之豪奢，外不見奇花異石之咋奇，但明窗淨几，小園幽徑，幾叢花、幾拳石、幾片閒雲，卻也能會心忘形，徜徉其間，只覺方寸間自生蓮界。特別是陳先生引以自豪的庭園設計，庭花鎖深院，自是風情無限春。枝頭銜紅葉，將落猶然依戀秋，四季景致輾轉，令人心曠神怡，低迴不已。

陳先生曾師承名家習西畫有成，室內設計本非其專攻術業，惟他秉持超凡的毅力，開闢一片天地。他曾述及創業之初，台中地區尚無室內設計之專業，更遑論學院中有如現今室內設計系所之開設。一切僅憑自力學習，在荊棘滿佈的創業基路上摸索，雖經顛頗，終致有成。余以為陳先生成功之因有二：一、生活與藝術的結合。設計師中不乏有極高生活品味者，但能精通設計、繪畫、音樂者就不多，陳先生當居其一。但他的素養並不獨享，更影響及家人、朋儕。常邀三五好友及其家人來家中舉辦樂展、書會。於是掃徑迎賓客，鼓樂邀名士，已成其生活的慣習。書聲、琴聲、歌詠聲、仙樂風飄處處聞，更饒具別趣。別人視藝術為資產，他卻視為生活的一部份，長期浸染經營，自然培養出不俗的品味與超凡的設計能力。嘗聞他總將此“藝術生活化、生活藝術化”的理念，灌輸給所服務的客戶，於是在使用他所設計的空間同時，藝術涵養也於焉而生。二、事業與學術的結合。陳先生所開設的真善美室內設計公司，雖為一事務所，同時也是設計作品的展示場，以及學術研討的論壇。使他本人、朋友、同事有機會一直浸淫在專業與學術，相輔相成的領域中共同成長。一般的老板，只想把事務所，經營成一處生財的場所，陳先生則有心地經營成一處學術殿堂，藉此機會，友遍天下英才，讀盡人間群書，不也是人世快事，實令人稱羨。

今欣聞陳國華先生願將其畢生創作精華，編冊付梓，以廣流傳。使此寶籍不致空留名山，而讓世人有幸分享。余蒙陳先生不棄，委為代序，本人雖才薄學陋，卻也欣然同意，實有感於陳先生對國內室內設計專業的種種奉獻，真不愧為後進仿效之典範。

中原大學室內設計系所主任
陳其澎

序 三

陳國華先生是一位具有豐富的人文素養，並且集繪畫、音樂等多項才華於一身的室內設計師。自1973年成立真善美室內設計公司迄今已達二十餘年，歷任中華民國室內設計協會理事，並屢次向政府行政機關爭取確立室內設計師的社會地位，爭取健全的室內設計師證照制度的實施，不管對設計實務界或學術界均有相當大的貢獻。

此次陳國華先生整理多年來設計作品中十四個精彩的設計實例，彙集成冊，題名為「痕跡」(Trace)，以作為他個人設計歷程的一個回顧，並藉此機會呈現出來與後進共勉切磋。本書除了精美的彩色圖片說明之外，並附上設計構想及設計手法應用的詳細文字解說。內容包括「生活即藝術」、「人與自然間的親密關係」、「嘗試與驗證」…等住宅空間的設計實例；「轉折與穿透」、「視覺的連續與延伸」、「化整為零的視覺焦點」、「戲劇性的展示舞台」等四個展示空間的設計實例；「多次元的辦公空間」、「金融機能的新主張」等二個辦公空間的設計實例等等。

這是一本內容豐富有創意的設計作品集，頗值得室內設計的相關業者或學生借鏡參考，我們期待這本書的出版，在此並要將這本「痕跡」(Trace)特別推薦給大家。

國立雲林科技大學空間設計技術系

系主任

曾思瑜

序 四

記得去年拜訪陳國華先生所經營之真善美室內設計暨環境設計事務所時，他給我的第一印象是一個外實內厚、真性情的人，誠如他以真善美來作為事業的衝刺點，更充分表現他對藝術美感及設計之熱情，且進一步跨越了所謂「情之以真，性也。」的設計靈性。熱情是他滿腔對藝術設計創作及充分對美化創造生活空間的本能。對於空間設計的學者來說，藝術熱情是最吸引人的，它可以化腐朽為神奇，將虛無變美感，這在他的作品中完全展露無遺，也是在空間設計領域中最值得讚賞與表現的。

在他二十幾年對空間設計界之設計經驗與貢獻當中，可發現他以後現代主義美學理念的一種「虛實迂迴轉折」的手法處理空間的規劃與設計，使空間與空間具有穿透感；強調視覺的連續與延伸，讓整個設計的佈局與陳設毫不矯飾亦不制式化，為空間與空間、空間與物、空間與人之間的對話，做了最佳呈現。尤其在作品，展示空間與展示內容的多寡中，充分利用空間之「化整為零的視覺焦點」，將空間打散再創造出精緻而無懈可擊的空間。他這渴望著藝術且真實、物我合一的風格，可說是一種未來空間設計的期望與理想，也顯示出一個熱忱於空間創新者的心聲與創造空間的轉機。

謹以「感覺、印象」的摯友心情，祝福陳國華先生作品集出版成功。並期以此「痕跡」作品集，提高空間設計學生與專業人士，對於空間設計持「赤子之心」之創造能力。

私立大葉工學院空間設計系副教授兼系主任

林東龍

序五

本校於民國七十二年設立室內布置科，蒙教育廳指定為中心學校，負責課程教材之蒐集及教師之研習。民國七十三年教育部委託本校召集美容科及室布科課程教材大綱之修訂。陳國華設計師應聘擔任委員，此乃結識之始，於今十餘載。陳設計師學養俱豐，才華洋溢，為人誠懇而敬業，在多次會議中，侃侃直言，貢獻良多。

其後本校承辦多次全省室布科教師專業科目研習，邀請其擔任講師，理論配合實務，講解精闢，深獲好評。並多次提供公司作為教師實務研習場所，熱心奉獻教育，精神令人敬佩！

他的設計理念，本乎自然和人性、藝術和靈感，追求真、善、美，配合其熱誠的情感、敏銳的觀察力、豐富的想像力，使作品呈現非凡的感人氣息，深深的吸引人。

此次他彙集二十多年的創作實例，加以文字解說，圖文並茂，提供室內設計界及學界參考，彌足珍貴，余聞之歡喜讚嘆，不辭譴陋，樂為之序。

明德高級家事商業職業學校 校長
林義雄

回顧與解讀

Henry R. Hitchcock 云：「重新審察過去的作品永遠有其必要。」Robert Venturi亦云：「分解實為藝術創作必經的過程，並且也有助於我們對藝術的瞭解。」對於一家老字號的室內設計公司而言，若能將過去作品重新審視，再次分解，則頗有助於探究「What a thing wants to be」。對個別作品而言，作品是作品；但對群體作品而言，每一個別作品僅是剖面，時間宛如切刀，將其切割為斷斷續續的解剖面。各時期之作品，基於不同的時空背景，或多或少均反應當時不同之業主需求、時代思潮、建材流行等客觀主觀因素而呈現不同之風貌。設計，乃指涉思想觀念與表現技巧；解讀，乃指涉敏銳、深刻與真實。事實上，任何一件作品從計畫書到施工完成拍成照片這段歷程，若非親自去經歷，實很難窺其內在本質與真實意義。由於資料經篩選後，無法從計畫書開始至施工完成之各項細節全然呈現，故而讀者須發揮想像力，將各代表性之圖片視同解剖圖，以期勾勒全貌。

近二十年來，台灣的室內設計發展過程，宛若一場拓荒史。由混沌到曖昧，由曖昧到明朗，斑斑之歷程，點滴留在參與此業者之心裡。本人有幸得以為國華兄略盡棉薄之力，目睹其奮鬥的過程，深感此路行來，日中有苦，苦中有甘，日久已難解何為甘苦。唯就此二十年來而論，其成就之因素，可分主觀與客觀條件而述：

一、主觀條件：

（一）年少習畫：國華兄於年少時向董日福先生習畫，帶給他繪畫思想上的啟蒙及構圖、色彩、素描基礎的建立，並影響他日後步入室內設計之途的導向。繪畫對於室內設計，表面看似沒有直接影響，但實際上有許多間接性、潛在性的影響均在設計論彙中不知不覺流露出來。

（二）年少的窮困：國華兄於年少時遭遇兩大艱困的心路歷程，並一直影響其日後的人生觀，一個是九歲時喪父，一個是家庭經濟的山窮水盡，迫使他必須多困頓之苦，迫使他較早踏入現實社會奮鬥。年少時的窮困非但沒有使他灰心失志，反而激發他日後努力奮戰的鬥志，而今回顧，反覺這因素之可貴，假若當時沒有這兩大因素，很可能他在室內設計這行業中就付之闕如。仔細思量，這因素的確是他在此行業中生存發展的動力，這因素簡直像極了指揮家的指揮棒，不停地指揮他在此行業中高低起伏、抑揚頓挫的交響旋律。

（三）良好的辯才：國華兄對於業主的辯才是無礙的，許多業主提出的質疑、難題，常在他的雄辯中逐一化解。從業務的角度密度之，他實在是一位業務高手，深諳業務技巧。為此，他為公司帶來許多業務。室內設計

業，如果沒有業務，就沒有作品；有業務，而沒有足夠預算，也很難製造好的作品，這是中外皆知的現實面。在本公司裡，迄今無論業務量或業主預算，都算不差，因而造就不少成長機會。每思及此，便聯想其良好壽命與業務能力。

二、客觀條件：

(一) 台灣經濟富庶：剛好在近二十年來，繁榮一直是台灣經濟的代名詞，雖間有不景氣之年，但人體言之，提供台灣室內設計業欣欣向榮的經濟力，實在也十分可觀。

(二) 後現代主義思潮：此主義在西方始於1960年代，在台灣晚了一、二十年，但也已足夠嘉惠室內設計業了，這股思潮無形中使本行業增添許多揮灑的理論依據與實踐經驗。Charles Jencks論及後現代主義與現代主義差別時，曾就「IDEOLOGICAL、STYLISTIC及DESIGN IDEAS」三方面加以解析。他提出後現代主義的特質，包括了「double-coding of style、semiotic form、hybrid expression、pro-metaphor、skewspace and extensions、ambiguity、collage/collision……」等等，本書作品之中出現不少這些特質。例如：陳總住宅案的外牆以自然石材搭配於規則的板岩與磁磚之中，在意識型態上，便是後現代特質裡所提的「混雜表現」，在設計手法上，便是一種「拼貼、並列」的表現；真善美公司的櫃檯主牆造型語彙、隆昌衛浴展示中心「水之組曲」的曲線造型、美式餐廳的瀑布、彩虹、一線天形式、陳總住宅天花板的紅色鐵樑……等等，均屬後現代主義形式裡所論到的「贊成 隱喻」之特質；又如真善美公司「GALLERY」休閒區之天花板，斜曲與對角的偏離，空間的彎曲與擴張，亦是後現代手法的應用；在陳武雄住宅案的天花板裡橫生出局部的木皮染漆造型，也多少表達後現代主義思潮中「pro-humor(贊成幽默)」的理念，這在現代主義的「純粹主義、反裝飾、反引喻、反幽默」之教條下是不許可的。

偏偏這其中許多後現代室內空間所賴以存在的建築外觀是屬於現代建築的。其中有戶建建築物甚至是立足於十多戶連續以白色正方形磁磚為外牆鋪面的建築群之中，充份表達現代主義的純粹精神，原建築形式是典型幾何造型，於是就出現若干「具有現代主義的外殼，包藏後現代主義的內涵」之形式，這叫做「腳踩現代主義，手揮後現代精神」。幸好後現代主義裡有一件盾牌叫做「曖昧」，它實在有點像「防彈衣」，並列是被許可的，衝突是被接納的。正因為後現代思潮的影響，使許多類似此形式的作品，均找到了可依可泊之港口，也使諸多設計案得以自由自在地悠游其中了。

陳國華

真善美室內設計工程公司
負責人暨設計總監

CSID · 會員 TAIDD · 會員

Chen Kuo - Hua

C.S.M.INTERIOR & ENV. DESIGN CO.

Director & Chief Designer

CSID · Member

TAIDD · Member

CSID中華民國室內設計協會 · TAIDD台中市室內設計裝飾商業同業公會

前言

詩人曾說：「沙粒之中觀宇宙，野花朵裡見天堂，用手掌握無限，霎那抓生永恆。」人類最難掌握的，就是「無限」，最難抓住的，就是「永恆」。然而本人在二十多年的空間設計工作生涯裡，致力於至真、至善、至美的無限追求，及努力創造感性、舒適且能歷久彌新的空間作品，卻是我一生努力不懈的目標。

人性生活環境的建立，是每一個設計者崇高的理想與使命，而機能、結構及美學，則是實現此理想的綜合要素，本人長期以來，在這些方面投入相當多的精神與力量，深盼每一個作品，其機能、結構均可兼籌並顧，而且在美學形式的運用上，能如魚游水般的靈活與自由。誠如新大英百科全書所云：室內設計乃「人類創造愉快環境的慾望，及人為空間自覺性的計劃。」名建築師及評論家 Charles Jencks 也主張：「讓我們坐下來時，能夠用手觸摸這個建築物，從而產生人性喜悅的共鳴。」

從事設計，總是需要透過周密的計劃與感性的創造，透過豐富的想像力把生活的需求、生命的感受、感情的發洩、個性的表達，從概念、抽象，轉化成令人意想不到的作品，那種內心的感動與震撼，無疑是我從事創作工作最大的原動力與享受。

本人從事室內設計業已逾二十年，執教亦有十多年之經驗，與台灣室內設計業之萌芽，乃同步發展，在這段成長歷史中，留下一步步的痕跡，足難以抹滅的，每一個作品之能呈現，其背後均包含諸多艱辛過程，為便這些經驗得以提供給有志涉獵本業者之參考，乃將其彙整編印，亦盼不失為「口述台灣室內設計史」之演繹也。

Foreword

A poet once said: "Observing the universe in a grain of sand, seeing heaven in a wild flower, to hold limitlessness in one's hands and to grab eternity in one moment." The most difficult thing for human being to hold is "limitlessness," and to grab "eternity." In my 20-year career as an interior designer, I have devoted myself to the limitless pursuit of the highest level of truth, virtue and beauty. It is my eternal goal to try my utmost to create long-lasting values of interior design with functionality and comfort.

To build an ideal living environment is the loftiest goal and mission of every designer. Function, structure and aesthetics are the key points to keep in mind when realizing this ideal. For a long time, it has taken much of my spirit and energy to address the first two factors in each of my designs and to use forms of aesthetics which are as flexible and free as a fish in water.

The New Encyclopedia Britannica explains the term "interior design" to be "the desire to create a pleasant living environment for human beings using the conscious planning of artificial space. Charles Johncas, a famous architect and critic has an opinion: "Let us sit down and be able to touch this building. From this, the joyful inspiration of human nature is raised."

As a designer, by the use of careful and thorough planning, sensible creation and a rich imagination, I have combined the needs, feelings, emotions and characteristics of life, which are general and abstract, into amazing work. Capturing these facets and incorporating them into my work is undoubtedly my greatest motivation and reward as a designer.

In addition to following my career as an interior designer for more than 20 years, I have also taught school for over 10 years. My own career has grown in parallel with the rise of interior design in Taiwan. Each step of my past has its own importance. I hope this book, which is in essence, a Taiwan interior design history, will be a useful reference for those who are interested in becoming involved in this business.

1970年中期建築與自然石材的併列組合

1975年，國際建築樣式—現代主義風格，在國內的發展正方興未艾，在“形隨機能而生”的觀念主導下，完成這個作品。