

全国高等院校艺术设计专业课程实验教材

陈设艺术设计

刘阳 / 编著

A R T I S T I C

D E S I G N O F

D I S P L A Y

中国建筑工业出版社

陈设艺术设计

刘阳 编著

图书在版编目(CIP)数据

陈设艺术设计 / 刘阳编著. —北京: 中国建筑工业出版社,
2018.7

全国高等院校艺术设计专业课程实验教材

ISBN 978-7-112-22145-5

I. ①陈… II. ①刘… III. ①室内布置—设计—高等学校—教材
IV. ①J525.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第089478号

本书通过从色彩、材质、风格、技术等方面对陈设艺术设计进行理论研究,由软装饰表现的当代状况切入,对中西现代室内装饰风格现状进行分析,希望能通过详细的研究分析,为软装饰行业形成跨行业联合开发配套生产格局提供一些参考依据。本书适用于环境设计、室内设计等相关专业师生阅读。

责任编辑:唐旭 张华

责任校对:张颖

全国高等院校艺术设计专业课程实验教材

陈设艺术设计

刘阳 编著

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京海淀三里河路9号)

各地新华书店、建筑书店经销

北京锋尚制版有限公司制版

北京中科印刷有限公司印刷

*

开本: 787×1092毫米 1/16 印张: 14¼ 字数: 327千字

2018年7月第一版 2018年7月第一次印刷

定价: 48.00元

ISBN 978-7-112-22145-5

(32002)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题,可寄本社退换

(邮政编码 100037)

前言

陈设是环境艺术设计当中一个重要内容。陈设艺术设计包括的范围内容广泛，在环境艺术设计当中，陈设艺术设计是属于表达精神特质的媒介。随着人们生存环境的艺术化、生活方式的意趣化、精神层面的多样化，陈设艺术设计在环境艺术设计中的重要地位越来越得到体现，也逐步受到人们的重视。酒店是我们流动的家，随着酒店行业突飞猛进的发展，软装行业的不断成熟，酒店软装也越来越受到人们的重视。相比硬装而言，酒店的软装饰更能展现酒店自身的风格和特色，沙发、布艺、装饰品、床品等不同的风格特点可以随意地搭配装饰。此时，在经济全球化与文化全球化的时代背景下，随着传统文化和现代文明的不断融合，室内设计风格也呈现多元化发展的新趋势，追求个性化的现代生活方式便成为人们生活方式中所强调的重点——“差异性”成为室内软装饰所要探讨的重要因素。从室内的风格上来讲，在外来因素影响之前，我国的传统室内软装饰基本是延续建筑设计的风格，室内外的设计风格出现局部的分离。同建筑相比，室内软装饰更新的频率较快，因此它对于潮流的把握更加敏感，各种风格流派之间的界限也相对模糊。室内陈设将空间划分成不同层次的美感，在有限的空间内营造出无限的意境，把装饰的审美价值与经济的实用价值有机结合在一起。室内陈设风格的形成受政治制度、技术、材料、哲学思想、宗教观念以及人们的生活习惯、文化传统等因素的影响，应该说每个国家甚至不同地域都应该有属于自己独具特色的软装饰设计风格，笔者又和清华大学美术学院教授林乐成老师深入沟通过，他在材料艺术这方面了解得特别多，他曾成功在国内外举办了纤维艺术展，国内外很多优秀的设计师都有力作展出，这些好的作品很多在大型酒店都得到了很好的展示。其中，北京的一个生态酒店就是一个很好的实例，酒店内部的软装饰就是林老师设计的，材料的表现别具一格，针对中国本土文化传统的阐释，使酒店的风格表现得自然而简约。当前市面上出现很多模仿外来装饰风格或者对中式元素的堆砌、拼凑模仿，结果导致形似神不似，只停留在表面效果上的肤浅装修。所以本书进一步从色彩、材质、风格、技术这些方面把现有陈设艺术理论做一个研究，营造更成熟的设计

手法，使软装饰在中国的发展能够随着社会环境的变化而不断向前发展。本书研究的重点在于观照现实问题，而非纯粹的理论思辨。从应用研究的维度，由软装饰表现的当代状况切入，对中西现代室内装饰风格现状进行分析，具有现实意义。有利于室内设计行业的发展，为软装饰行业形成一个跨行业的联合开发配套生产的格局提供参考依据，社会现实意义显而易见。而学理层面，该研究也具有自身的学术意义和价值。

本书由河南大学环艺系刘阳老师主笔，其中河南大学2016级环艺系研究生原秀娟执笔编写了第1章，河南大学民生学院靳鸽老师执笔编写了第2章，河南城建学院芦瑶老师执笔编写了第3章。在此，对她们付出的辛勤工作表示感谢。

尽管我们对书稿进行了多次校审，由于水平所限，难免有不足甚至错误之处，恳请广大读者提出宝贵意见。

目 录

第1章

陈设艺术设计概论

1.1	陈设艺术的基本理念	002
1.1.1	陈设艺术设计与环境设计	002
1.1.2	陈设艺术设计与室内设计	005
1.1.3	陈设艺术设计	018
1.2	陈设艺术设计的发展	022
1.2.1	陈设艺术的初步发展	024
1.2.2	中国传统室内陈设艺术的形成原因	029
1.2.3	中国传统室内陈设理念与建筑空间	029
1.3	陈设艺术的多元化发展	031

第2章

陈设艺术设计的风格流派

2.1	陈设艺术设计的风格	037
2.1.1	概念的产生及发展	037
2.1.2	风格的含义	037
2.1.3	影响陈设艺术设计风格形成的原因	037
2.1.4	室内陈设艺术设计的风格划分及其特点	040
2.2	陈设艺术设计流派	051
2.2.1	流派的概念	051
2.2.2	陈设艺术设计流派的种类及特点	052

第3章

陈设艺术的空间构成

3.1	整体性策划	060
3.1.1	空间与功能——空间分析	060
3.1.2	空间与品质——简约与奢华	066
3.2	运用形式美法则构建陈设艺术空间	069
3.2.1	对比与统一	070
3.2.2	对称与均衡	072
3.2.3	比例与尺度	073
3.2.4	节奏与韵律	074
3.3	装饰艺术品陈设布置	076
3.3.1	壁面陈设——平面作品的陈设	076
3.3.2	立体类艺术的陈设	086

第4章

陈设品

4.1	家具陈设	093
4.1.1	家具的分类	094
4.1.2	家具的功能与作用	103
4.1.3	家具的陈设和配置方法	106
4.1.4	室内空间与家具设计	108
4.2	绿色植物陈设	110
4.2.1	绿色植物陈设的功能与作用	110
4.2.2	室内绿化设计的程序与方法	112
4.2.3	植物、景石的选择	121
4.2.4	盆栽	129

4.3	照明陈设	131
4.3.1	灯具的种类	131
4.3.2	根据不同的功能的空间分类	132
4.3.3	根据灯具的光源在空间中的分布情况	132
4.3.4	根据灯具的形态进行分类	133
4.3.5	具体细化分析	133
4.3.6	灯具的选择	138
4.3.7	室内照明陈设原则	138
4.3.8	灯具在室内环境中的作用	141
4.4	织物陈设	145
4.4.1	布艺基础	145
4.4.2	家具用布艺	149
4.4.3	窗帘布艺创意	151
4.4.4	床品、地毯	159

第5章

不同功能空间的陈设艺术设计

5.1	住宅空间陈设艺术设计	170
5.1.1	住宅陈设设计类型	170
5.1.2	住宅空间陈设设计的原则与方法	171
5.1.3	设计住宅空间的方法	172
5.1.4	家居环境软装设计	173
5.1.5	住宅内不同空间基本要求	174
5.2	商业空间陈设艺术设计	175
5.2.1	酒店陈设艺术设计	175
5.2.2	商业展示陈设艺术设计	181
5.3	公共空间陈设设计	183
5.3.1	公共娱乐空间	183
5.3.2	航站楼空间陈设艺术设计	186

第6章

陈设艺术设计程序

6.1	方案分析阶段	190
6.1.1	室内陈设设计的概念表达	190
6.1.2	方案分析	190
6.2	方案设计阶段	195
6.2.1	设计前期工作	195
6.2.2	现场硬装分析	195
6.2.3	初期方案设计阶段	195
6.2.4	方案草图阶段	196
6.3	深入设计阶段	198

第7章

国内外优秀图例

7.1	国内优秀室内陈设设计欣赏	200
7.2	国外优秀室内陈设设计欣赏	210

参考文献

后记

第 1 章

陈设艺术 设计概论

1.1 陈设艺术的基本理念

陈设艺术设计是环境空间设计的重要组成部分，是一门新兴的学科，属于年轻的专业。但陈设艺术的历史却非常久远，从人类开始有了生活活动，到现在，一直到未来，陈设艺术都将存在且不会停止。正如某设计师所说：陈设艺术是室内景观，是形状、色彩，可突出室内主题，是感情的艺术，可以影响到空间中人的思维感情，也是广大设计师需要掌握的一门学问。

传统的室内“陈设”概念，是狭义的指向，即通常所说的几个工艺品、几幅挂画等，但今天在环境设计的大前提下，可以泛指建筑物室内除墙、地、顶及建筑构件、设备外一切适用的，或具审美价值的陈设物品，它具有使用功能与精神功能的两重性，是以满足人们生活需要为基础，同时在美化和强化室内环境视觉效果中起重要作用——具有观赏价值或文化意义的物品

图1-1 客厅（图片来源：名师联室内设计资源网）

（图1-1）。换个角度说，当一件物品既具有观赏价值、文化意义，又具备被摆设（或陈设陈列）的观赏条件时，该物品即可称作陈设品。

陈设艺术不同于一般的装饰艺术，它强调科学性、技术性和学术性，是一门专门研究建筑内部功能效益及艺术效果的学科，属于大众科学的范畴。陈设艺术是整体空间艺术

形象的创造，一般是在解决好功能实用的前提下，运用形式语言来表现陈设艺术的题材、主题、情感和意境，采用形象化、意象化、抽象化了的符号，并进一步将这些符号加以镕裁与构图，即按照所要表现的陈设艺术主题，对题材进行权衡、选择、融炼、精化的过程后，再进行艺术组织，经营调度而形成符合空间艺术构图要求的室内陈设艺术。它是科学、艺术、生活所结合而成的一个完美的整体。

1.1.1 陈设艺术设计与环境设计

陈设是环境设计中的一个重要内容。陈设艺术设计包括的范围内容广泛，在环境设计当中，陈设艺术设计是属于表达精神特质的媒介。随着人们生存环境的艺术化、生活方式的意趣化、精神层面的多样化，陈设艺术设计在环境设计中的重要地位越来越得到体现，也逐步受到人们的重视。

陈设与环境是一个有机的整体，所以陈设艺术设计要与环境设计的内涵协调统一。在环境设

计中作为欣赏对象的艺术陈设品,随着社会文化水平的提高,它在环境设计中所占的比重也在逐渐加大,在环境设计中的地位也显得越来越重要,最终成了体现设计品位的重要标志,有什么样的环境就该有与之相适应的艺术陈设品。现代技术的发展为陈设发展创造了有利条件,可是观察我们身边的艺术陈设与环境,经常可以看到脱节的现象。

环境设计是为人的活动而做的创造,人是目的,是主体,而陈设是为人的需要而设置的,环境设计以人为主,因人而存在,因人而用。因此,陈设要服从整体环境的要求,陈设的选择与布置都要在环境整体性的约束下进行。不同的环境风格对陈设有不同的要求,比如,在比较庄严肃穆的场合,却选择了扭捏造作的古代仕女像,虽然陈设品本身的艺术欣赏价值不低,但是与环境气氛不符合,显得格格不入。而且我们所选择的艺术陈设品要与环境的使用功能相一致,环境空间的用途是什么,就该有与之相适应的艺术陈设品,一幅画、一件雕塑作品、一副对联、一个花瓶等,它们都可以成为很好的艺术陈设。它们的色彩、材料、造型不仅仅代表了其本身的艺术题材,同时也应该和所处的环境空间相协调(图1-2)。适当的环境空间配合与之相适应的艺术陈设,能更好地反映出不同的环境特色,形成独具一格的环境氛围,产生深刻的文化内涵。例如,南京大屠杀遇难同胞纪念馆(图1-3),通过建筑、雕塑、影墙综合陈设手法,表现得气势恢宏庄严,陈设提升了环境的同时环境也丰富了陈设内容,相辅相成地创造了良好的环境艺术效果。由于社会对环境有不同的功能需求,出现了多种空间环境类型,各种类型的环境在功能上各不相同,所以陈设品的选用,无论题材、构思、构图、色彩、图案、质地都必须符合整个环境

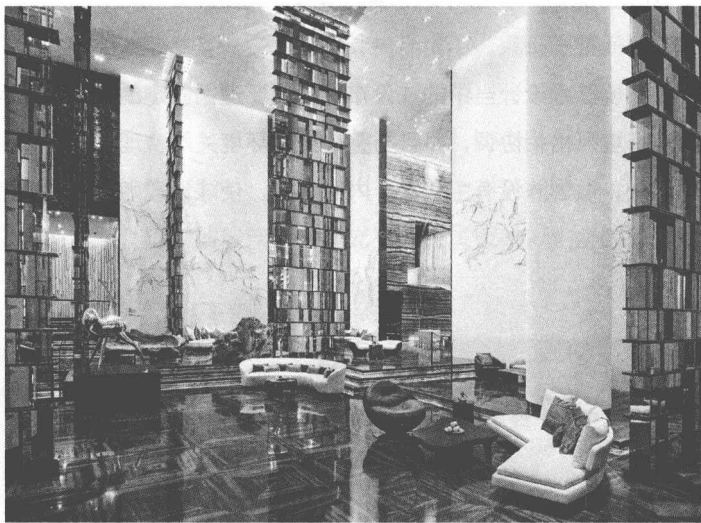

图1-2 广州W酒店大堂(图片来源:百度图片)

图1-3 南京大屠杀纪念馆(图片来源:作者拍摄)

的特征,针对不同的空间环境,运用不同的陈设艺术手段。

陈设艺术设计是环境有机的组成部分,其形状、形式、线条都该与环境取得密切联系,运用多样统一的美学原则达到和谐的效果。良好的视觉效果,稳定的平衡关系,空间上对称与非对称的空间关系,静态动态的对比,风格和气氛的变化都对陈设艺术设计品的选择产生重要影响。比如说,我们在墙面的陈设多应以平面为主,如室外的浅浮雕、壁画、摄影、小型立体饰物,室内的书、画、壁灯、弓、剑等也常在壁龛中,也可设置在悬挑的搁架上。在墙面上的陈设品会与环境中的家具等因素发生对应的关系,可以是规矩的,也可以是活泼的,可以用垂直水平的伸展构图形成完整的视觉效果,也可自由布置取得随意的效果(图1-4、图1-5)。但是在平面布置的陈设品,不论大型装饰或是小型陈设,都要考虑到是否妨碍工作和交通,自由布置的情况较少。所以陈设要根据所处的空间位置选择布置方式。在平面上,尽量布置在视觉中心上,成为最引人注目的焦点;也可以布置在角隅、墙边、走道尽端作为装饰的重点,同时起到视觉引导的作用。

环境艺术设计当中的陈设布置必须要遵循一定的原则,在环境当中布置陈设时,一定要与整体的环境风格相协调,并且与整个空间环境关系合理。同时,还要注意到观赏效果与观赏者的心理感受,做到陈设有主有次,内容丰富,使陈设成为空间环境中的点睛之笔,更好地服务于人们的需求。

图1-4 墙面陈设1(图片来源:名师联室内设计资源网)

图1-5 墙面陈设2(图片来源:花瓣网)

1.1.2 陈设艺术设计与室内设计

1.1.2.1 陈设艺术设计与室内空间设计的关系

陈设艺术设计是在室内设计整体创意下,进一步深入具体的设计阶段工作,它是对室内设计创意的完善和深化,是空间设计的延续部分,是对空间设计的再创造。室内设计依附于陈设实体,其本身涵盖了空间设计、色彩、材质设计、灯光设计,它强调空间塑造的整体形象。空间设计是室内设计的主体,陈设设计则是依托于这个空间主体,如家具、灯具、家用电器、卫生洁具、炊具、日用器皿、装饰织物以及各种观赏陈设品等,它不仅满足物质功能方面的要求,还强调空间内灵魂与内涵的塑造,作为室内设计的载体,具有相对的独立性、灵活性(图1-6)。

室内陈设艺术设计与室内空间设计是一种相辅相成的枝、叶与大树的关系,不可强制分开,其实也分不开,只要存在室内设计的空间环境,就会有陈设艺术的内容,只是多与少、高与低的区别;只要是属于室内陈设艺术设计的门类,必然是处在室内设计的环境中,只是与空间环境是否协调的问题。他们之间是相互依存、相互影响的关系。

1.1.2.2 陈设艺术在室内空间设计中的意义

现代建筑会不可避免地出现密集的钢架、成片的玻璃幕墙、光亮的金属板材,这些刻板的线

图1-6 客厅(图片来源:名师联室内设计资源网)

条、生硬的界面构成的单调冷漠的空间形态,使长期生活在其中的人们感到枯燥、厌倦。而陈设艺术以其生动的形态、适宜的色彩、无限的趣味,明显柔化了空间感觉,减少了人们对空间的疏离感。另外,大多数建筑空间所表达的意象比较抽象,它对唤起人们的心理感受较为间接迟缓,因此,当室内空间需要表达某种风格,确定一种主题时,可借助于室内陈设设计。陈设品大多为具体的物品,它在室内环境中可起到画龙点睛和传神达意的作用。陈设品的品种、造型、色彩、质感都具有明显的风格特征(图1-7~图1-9),充分发挥陈设艺术在室内环境中的特性对于室内空间风格的形成具有非常积极的意义,可以起到深化室内空间品格的作用。

图1-7 新中式风格客厅
(图片来源:名师联室内设计资源网)

图1-8 欧式风格客厅
(图片来源:名师联室内设计资源网)

图1-9 现代风格客厅（图片来源：名师联室内设计资源网）

室内陈设艺术创作有别于其他艺术创作，它虽然受到环境的限定和制约，但仍要求达到与所处环境的和谐统一。在研究室内陈设艺术之前，首先要了解室内陈设艺术设计与室内设计专业的关系，要区别于社会中“室内装饰”、“装潢”、“室内布置”等概念和内容范围，要有一定的绘画基础知识、装饰基础知识、专业基础知识，所以室内陈设设计有它的广度、深度和难度。

室内陈设艺术设计是室内设计不可分割的重要组成部分，它们有许多共同点，都要解决室内空间形象设计、装饰问题，如家具、织物、灯具等。而不同的是，室内设计是一个综合性设计，而陈设艺术设计往往是在室内设计的大体创意下深入细致的具体工作，体现文化层次，增添艺术效果。相反，如果品位极差的设计，往往会降低水准，显得低档、俗气。

1.1.2.3 室内设计中陈设艺术的类型和特点

室内设计中陈设艺术的织物部分主要包括地毯、窗帘、家具的蒙罩织物、陈设覆盖织物、靠垫、壁毯，此外还包括顶棚织物、壁织物、织物屏风、织物灯罩、工具袋、织物吊盆等（图1-10、图1-11）。覆盖面积比较大的空间能构成室内环境的主要色调和气氛。织物柔软，触感舒适、温暖，没有织物的空间会是一个冰冷的空间。织物重量比较轻，在大型共享空间作为装饰悬挂物，万一掉落也不会造成伤害，具有安全的特性。织物的质地、图案、色彩变化非常丰富，方便更换，吸音性强，容易做成各种形状，适合多种不同空间（图1-12）。织物在室内具有实用性，如地毯的弹性、防寒、防潮、减噪；窗帘可调节温度、光线，隔声，遮挡视线；覆盖物

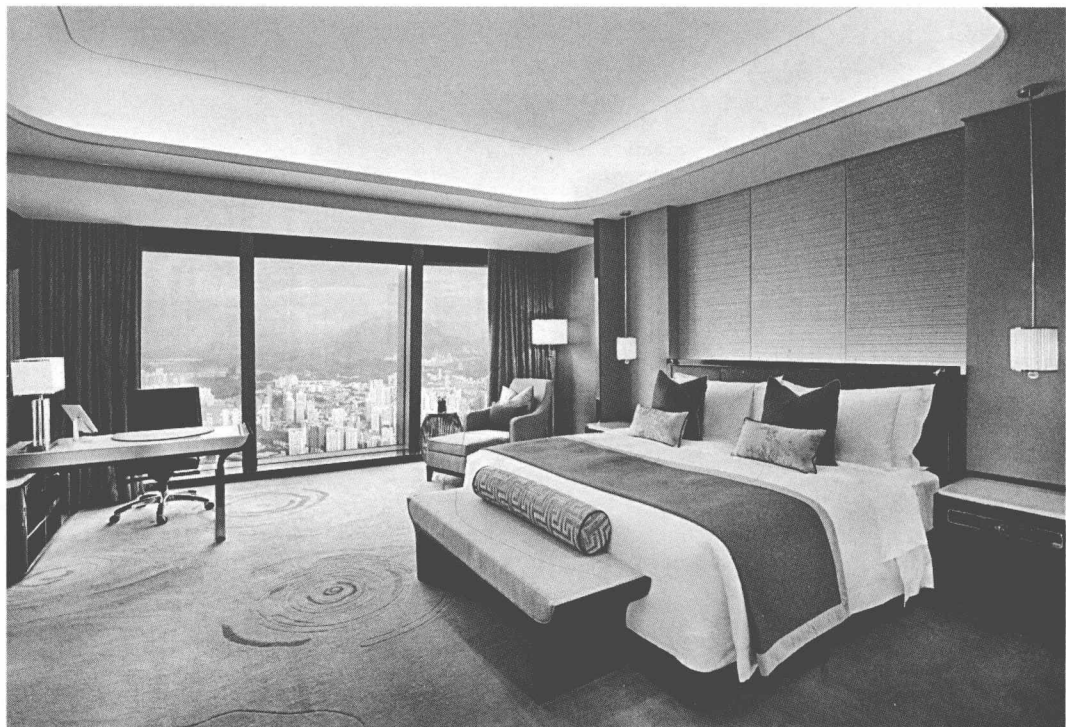

图1-10 深圳瑞吉酒店客房（图片来源：百度图片）

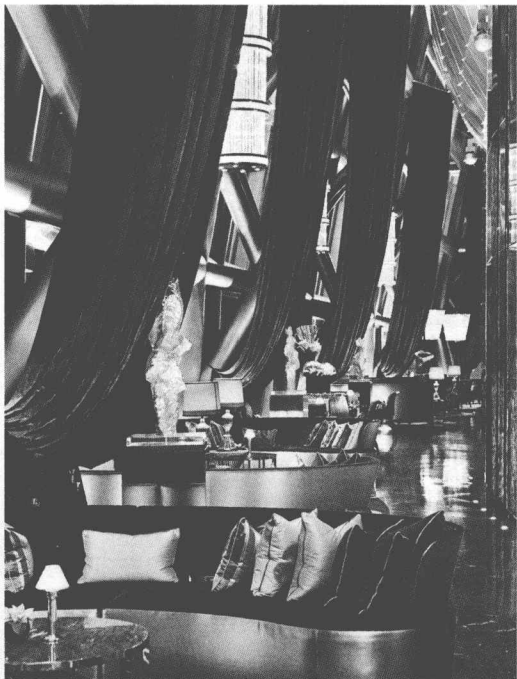

图1-11 深圳瑞吉酒店大堂吧（图片来源：百度图片）

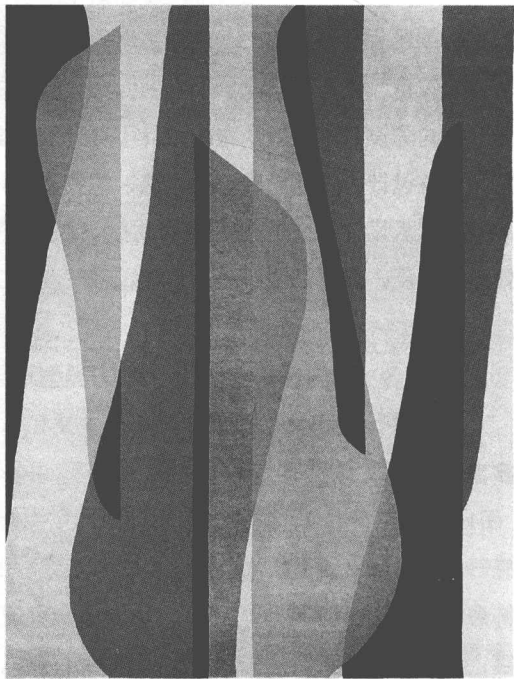

图1-12 织物（图片来源：花瓣网）