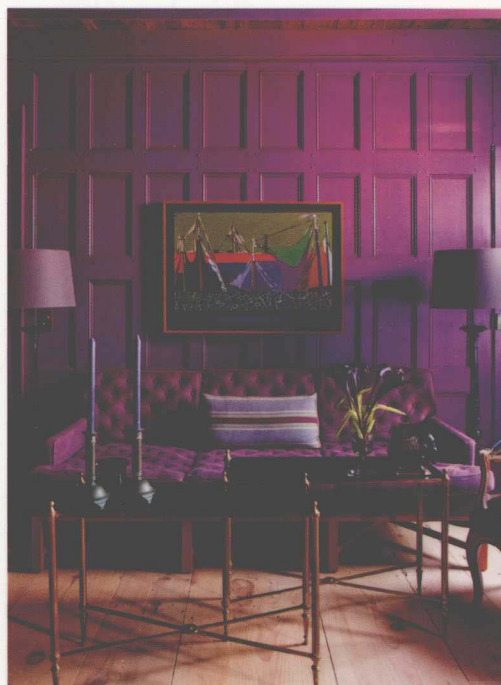

室内设计大师课

来自美国顶尖设计师的100堂装饰艺术课 [美] 卡尔·德拉特尔 编著 何丹萍 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

室内设计大师课

来自美国顶尖设计师的100堂装饰艺术课

[美] 卡尔·德拉特尔 编著

何丹萍 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

Originally published in English under the title Interior Design Master Class in 2016, Published by agreement with Rizzoli International Publications, New York through the Chinese Connection Agency, a division of The Yao Enterprises, LLC.

Interior Design Master Class © 2016 Carl Dellatore
Individual essays © 2016 their authors

图书在版编目 (CIP) 数据

室内设计大师课 : 来自美国顶尖设计师的100堂装饰艺术课 / (美) 卡尔·德拉特尔编著 ; 何丹萍译. — 北京 : 北京美术摄影出版社, 2018. 12

书名原文: Interior Design Master Class
ISBN 978-7-5592-0157-7

I. ①室… II. ①卡… ②何… III. ①室内装饰设计
IV. ①TU238. 2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第170496号

北京市版权局著作权合同登记号: 01-2017-1906

责任编辑: 董维东
助理编辑: 杨洁
责任印制: 彭军芳

室内设计大师课 来自美国顶尖设计师的100堂装饰艺术课 SHINEI SHEJI DASHI KE

[美] 卡尔·德拉特尔 编著
何丹萍 译

出版 北京出版集团公司
北京美术摄影出版社
地址 北京北三环中路6号
邮编 100120
网址 www.bph.com.cn
总发行 北京出版集团公司
发行 京版北美(北京)文化艺术传媒有限公司
经销 新华书店
印刷 鸿博昊天科技有限公司
版印次 2018年12月第1版第1次印刷
开本 787毫米×1092毫米 1/16
印张 22
字数 400千字
书号 ISBN 978-7-5592-0157-7
定价 289元

如有印装质量问题, 由本社负责调换
质量监督电话 010-58572393

目 录

前言 卡尔·德拉特尔	6	规模比例 胡安·蒙托亚	92
设计理论	9	交流 温莎·史密斯	96
节制 史蒂文·沃尔普	10	取景 萨尔瓦多·拉罗萨	98
真实性 史蒂文·甘布里尔	12	定义 玛丽·道格拉斯·特拉斯代尔	102
负空间 凯蒂·伊斯特里奇	16	并置 马修·怀特、弗兰克·韦伯	106
用心观察 芭芭拉·巴里	18	私密空间 博比·麦卡尔平	108
历史 亚瑟·登纳姆	22	平面 丹尼尔·萨克斯、凯恩·林多尔斯	112
相信直觉 阿曼达·尼斯贝特	26	目的地 艾伦·坦斯利	114
设计演变 大卫·伊斯顿	28	设计中的几何学 埃里克·科勒	118
整体把握 拉塞尔·格罗夫斯	32	设计风格	121
建立自信 罗伯特·斯蒂林	36	风格 苏珊娜·卡斯勒	122
尊重与违背 威廉·乔治斯	40	现代复古风格 托马斯·欧布莱	126
设计中的心理学 巴里·戈瓦林里克	42	现代性 艾伦·万泽伯格	130
个性设计 大卫·曼	46	传统 艾莉克莎·汉普顿	132
探寻过去 苏珊娜·塔克	50	吸引力 凯莉·威尔斯特勒	136
创造价值 斯科特·萨尔瓦多	54	简约 杰西·卡里尔、马拉·米勒	140
追求完整 肖恩·亨德森	56	生机 安东尼·巴拉塔	144
生活中的“老师” 维森特·沃尔夫	60	家 伊夫·罗宾森	148
提升品位 大卫·克莱因伯格	62	注重细节 苏珊娜·莱茵斯坦	152
内心的召唤 罗伯特·帕萨尔	66	让人乐于亲近的空间 提摩西·克里根	156
内心的渴望 斯蒂芬·西尔斯	68	奢华 汤姆·舍雷尔	160
新的视角 本杰明·诺瑞尔葛·奥尔蒂斯	72	潮流 马德琳·斯图尔特	164
设计结构	75	舒适感 邦妮·威廉姆斯	168
对称平衡 马克·坎宁安	76	幽默元素 哈里·海斯曼	172
设计平面图 艾蒂安·科菲尼耶、ED KU	80	改造重塑 麦尔斯·里德	176
入口 理查德·米山	82	优雅迷人 马丁·劳伦斯·布拉德	180
比例均衡 坎皮恩·普拉特	86	斯堪的纳维亚设计风格 朗达·埃莱什、伊迪·凡·布罗姆斯	184
轮廓 杰恩、约翰·迈克尔	90	想象 拉吉·拉达克里希南	188

设计过程

信任 梅雷迪思·哈林顿	192
解决问题 塞莱斯特·库珀	194
质感 蒂莫西·布朗	196
材料 特瑞·胡恩基克	198
光 维多利亚·哈根	202
联系 巴里·狄克逊	204
真情流露 安东尼·科克伦	208
图案 马卡姆·罗伯茨	210
期望 保罗·西斯金	214
委托定制 艾米·劳	216
质量 撒德·海耶斯	218
合理删减 简·施瓦布、辛迪·史密斯	222
丰富层次 亚历克斯·帕帕克里斯提斯	224

设计元素

收藏 南希·布雷斯韦特	228
岁月留痕 凯瑟琳·斯考特	230
古董 蒂莫西·维伦	232
艺术收藏 玛莎·安格斯	236
灯光设置 简·肖沃斯	238
布艺织物 凯瑟琳·艾尔兰	242
书籍 罗斯·塔洛	244
追本溯源 托马斯·杰恩	248
手工艺品 布拉德·福特	252
点石成金 格伦·吉斯勒	256
艺术 布莱恩·麦卡锡	260
购置家居饰品 埃米莉·萨莫斯	264
颜色 马里诺·布亚塔	268
灰色 劳拉·波恩	272

191

白色 达瑞尔·卡特	276
红色 艾莉珊卓·布兰卡	280
中性色 马里埃特·海姆斯·戈麦斯、布鲁克·戈麦斯	282
黑色 卡拉·曼	286
独一无二 欧内斯特·德·拉·托尔	288

设计灵感

291

汲取灵感 托马斯·菲森特	292
爵士乐 桑德拉·南纳利	296
古典音乐 迈克尔·西蒙	298
巴黎 潘妮·杜·贝尔德	302
美国 杰弗里·比尔汉布尔	306
汽车设计 乔·纳厄姆	310
时尚 罗伯特·库蒂里耶	314
烹饪 卡尔·达基诺、弗朗辛·莫纳科	318
诗歌 安·派恩(麦克米伦有限公司)	320
日本风格 艾莉·卡尔曼	324
文学 莫琳·福特	328
旅行 马修·帕特里克·史密斯	330
服装设计 夏洛特·莫斯	334
家具布置 布鲁斯·比尔曼	338
跨文化主义 何君	342
电影 史蒂芬·沙德利	344
图片版权	348
致谢	349

227

室内设计大师课

来自美国顶尖设计师的100堂装饰艺术课

室内设计大师课

来自美国顶尖设计师的100堂装饰艺术课

[美] 卡尔·德拉特尔 编著

何丹萍 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

目 录

前言 卡尔·德拉特尔	6	规模比例 胡安·蒙托亚	92
设计理论	9	交流 温莎·史密斯	96
节制 史蒂文·沃尔普	10	取景 萨尔瓦多·拉罗萨	98
真实性 史蒂文·甘布里尔	12	定义 玛丽·道格拉斯·特拉斯代尔	102
负空间 凯蒂·伊斯特里奇	16	并置 马修·怀特、弗兰克·韦伯	106
用心观察 芭芭拉·巴里	18	私密空间 博比·麦卡尔平	108
历史 亚瑟·登纳姆	22	平面 丹尼尔·萨克斯、凯恩·林多尔斯	112
相信直觉 阿曼达·尼斯贝特	26	目的地 艾伦·坦斯利	114
设计演变 大卫·伊斯顿	28	设计中的几何学 埃里克·科勒	118
整体把握 拉塞尔·格罗夫斯	32	设计风格	121
建立自信 罗伯特·斯蒂林	36	风格 苏珊娜·卡斯勒	122
尊重与违背 威廉·乔治斯	40	现代复古风格 托马斯·欧布莱	126
设计中的心理学 巴里·戈瓦林里克	42	现代性 艾伦·万泽伯格	130
个性设计 大卫·曼	46	传统 艾莉克莎·汉普顿	132
探寻过去 苏珊娜·塔克	50	吸引力 凯莉·威尔斯特勒	136
创造价值 斯科特·萨尔瓦多	54	简约 杰西·卡里尔、马拉·米勒	140
追求完整 肖恩·亨德森	56	生机 安东尼·巴拉塔	144
生活中的“老师” 维森特·沃尔夫	60	家 伊夫·罗宾森	148
提升品位 大卫·克莱因伯格	62	注重细节 苏珊娜·莱茵斯坦	152
内心的召唤 罗伯特·帕萨尔	66	让人乐于亲近的空间 提摩西·克里根	156
内心的渴望 斯蒂芬·西尔斯	68	奢华 汤姆·舍雷尔	160
新的视角 本杰明·诺瑞尔葛·奥尔蒂斯	72	潮流 马德琳·斯图尔特	164
设计结构	75	舒适感 邦妮·威廉姆斯	168
对称平衡 马克·坎宁安	76	幽默元素 哈里·海斯曼	172
设计平面图 艾蒂安·科菲尼耶、ED KU	80	改造重塑 麦尔斯·里德	176
入口 理查德·米山	82	优雅迷人 马丁·劳伦斯·布拉德	180
比例均衡 坎皮恩·普拉特	86	斯堪的纳维亚设计风格 朗达·埃莱什、伊迪·凡·布罗姆斯	184
轮廓 杰恩、约翰·迈克尔	90	想象 拉吉·拉达克里希南	188

设计过程

- 信任 | 梅雷迪思·哈林顿
- 解决问题 | 塞莱斯特·库珀
- 质感 | 蒂莫西·布朗
- 材料 | 特瑞·胡恩基克
- 光 | 维多利亚·哈根
- 联系 | 巴里·狄克逊
- 真情流露 | 安东尼·科克伦
- 图案 | 马卡姆·罗伯茨
- 期望 | 保罗·西斯金
- 委托定制 | 艾米·劳
- 质量 | 撒德·海耶斯
- 合理删减 | 简·施瓦布、辛迪·史密斯
- 丰富层次 | 亚历克斯·帕帕克里斯提斯

设计元素

- 收藏 | 南希·布雷斯韦特 228
- 岁月留痕 | 凯瑟琳·斯考特 230
- 古董 | 蒂莫西·维伦 232
- 艺术收藏 | 玛莎·安格斯 236
- 灯光设置 | 简·肖沃斯 238
- 布艺织物 | 凯瑟琳·艾尔兰 242
- 书籍 | 罗斯·塔洛 244
- 追本溯源 | 托马斯·杰恩 248
- 手工艺品 | 布拉德·福特 252
- 点石成金 | 格伦·吉斯勒 256
- 艺术 | 布莱恩·麦卡锡 260
- 购置家居饰品 | 埃米莉·萨莫斯 264
- 颜色 | 马里诺·布亚塔 268
- 灰色 | 劳拉·波恩 272

191

- 192
- 194
- 196
- 198
- 202
- 204
- 208
- 210
- 214
- 216
- 218
- 222
- 224

227

- 白色 | 达瑞尔·卡特 276
- 红色 | 艾莉珊卓·布兰卡 280
- 中性色 | 马里埃特·海姆斯·戈麦斯、布鲁克·戈麦斯 282
- 黑色 | 卡拉·曼 286
- 独一无二 | 欧内斯特·德·拉·托尔 288

设计灵感

291

- 汲取灵感 | 托马斯·菲森特 292
- 爵士乐 | 桑德拉·南纳利 296
- 古典音乐 | 迈克尔·西蒙 298
- 巴黎 | 潘妮·杜·贝尔德 302
- 美国 | 杰弗里·比尔汉布尔 306
- 汽车设计 | 乔·纳厄姆 310
- 时尚 | 罗伯特·库蒂里耶 314
- 烹饪 | 卡尔·达基诺、弗朗辛·莫纳科 318
- 诗歌 | 安·派恩(麦克米伦有限公司) 320
- 日本风格 | 艾莉·卡尔曼 324
- 文学 | 莫琳·福特 328
- 旅行 | 马修·帕特里克·史密斯 330
- 服装设计 | 夏洛特·莫斯 334
- 家具布置 | 布鲁斯·比尔曼 338
- 跨文化主义 | 何君 342
- 电影 | 史蒂芬·沙德利 344
- 图片版权 348
- 致谢 349

前言

卡尔·德拉特尔

当著名小说家伊迪丝·华顿和朋友兼建筑师小奥格登·科德曼于1897年出版《房屋的装饰》(*The Decoration of Houses*)时,世界正迎来新的运动、新的技术与新的生产模式,凡此种将彻底改变原有的世界。

伊迪丝·华顿和小奥格登·科德曼致力于为业余读者解读这场运动,解读关于室内装饰的遥远历史与新近发展,力图阐明建筑与装饰、外观与构造之间的合理关系。伊迪丝·华顿表示:“本书只关注室内装饰师的工作。”自此书出版以来,人们才开始逐渐了解室内装饰的相关知识。

20世纪涌现出多位室内设计师,如艾尔西·德·沃尔夫、罗斯·卡明、埃莉诺·布朗、弗朗西斯·埃尔金斯、桃乐茜·德雷帕、茜斯特·帕里什、阿尔伯特·哈德利、乔·D. 乌尔索、安吉洛·唐西亚、沃德·班尼特、迈克尔·泰勒、比利·鲍德曼、马克·汉普顿,他们在各自的审美实践中践行着伊迪丝·华顿的理念。有些设计师还有其代表作品,以阐明自身的室内设计理念。如《跟比利·鲍德曼学装饰》(*Billy Baldwin Decorates*)、《马克·汉普顿谈装饰》(*Mark Hampton on Decorating*)以及艾尔西·德·沃尔夫所著的《品位饰家》(*The House in Good Taste*)。

20世纪80年代末,室内设计迎来发展高潮,相关著作不断涌现,室内设计在全美乃至全球流行起来。然而,却少有人像伊迪丝·华顿和小奥格登·科德曼那样,完整记录并详细解释当下顶尖室内设计师所推崇的有效的设计方法。

我无意把本书与《房屋的装饰》相提并论,但我一直认为本书是向伊迪丝·华顿和小奥格登·科德曼致敬,它把两位前辈所倡导的“循序渐进,按部就班”的设计理念介绍给当代的设计师。本书通过收录美国100多位顶尖室内设计师的文章,不仅提供了关于室内设计各个

元素的全面指导(包括平面规划、入口设置、家具摆设、颜色选择等),同时也深入探讨了与室内设计相关的考古学、心理学、文学等学科理念。

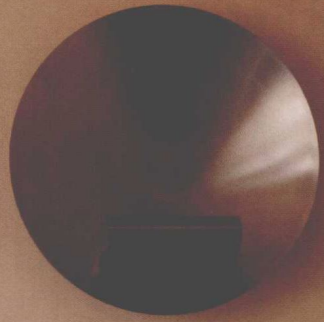
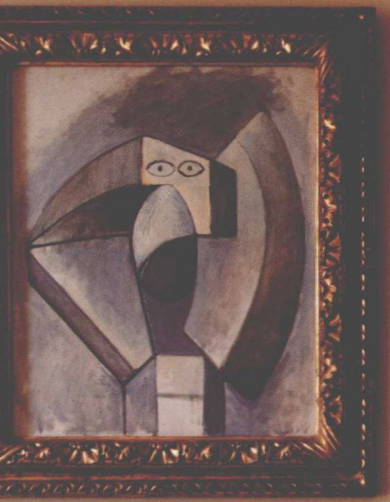
时至今日,自互联网诞生以来逐步兴起的装饰民主化不仅广受欢迎,而且持续蔓延。在此背景下,对室内设计感兴趣的人群比以往任何时候都要庞大。本书为读者展现了室内设计领域顶尖从业者的设计世界,阐明了室内设计这门古老、必需的艺术背后的智慧理念与哲学依据。我希望无论是专业的室内设计师,还是攻读室内设计专业的学生,抑或对室内设计感兴趣的读者,都可以从本书中得到专业指导,获得设计灵感。

我们都栖息于特定的住所中,在构建与设计住所的过程中,我们的考虑越是周全,我们的住所——我们所建造的世界——越是美观。

7页图:

这一位于洛杉矶的住宅由马德琳·斯图尔特设计,客厅中高耸的天花板足有5米高。因此,如何让这一体积庞大的客厅变得更接地气、更聚人气,成为设计师需要解决的难题。在此,设计师运用了同样体积庞大的枝形吊灯(直径足有2米长),并以长链子使枝形吊灯下垂,让客厅的重心下移,由此解决了难题

...of Our Time
...Orient
RUSSESI

SHAH ABBA'S THE REMAKING OF IRAN

节制

史蒂文·沃尔普

对我而言，节制是一种理想境界。在设计实践中，我把节制视为一个不断努力的过程：取其精华，去其多余，逐步探索出返璞归真的设计方案。无论开展怎样的设计项目，我的目标始终如一：通过有效安排各种资源以创造一个室内空间，这一空间可以充分展现客户的存世方式、生活方式与心中最深的渴望。

在我看来，节制是一种精神特质。在为客户构建生活空间时，我服从于这种节制与约束。这一空间犹如一个舞台，不仅可以正常运作，也可以让客户了解自我、让他人了解客户。我发现在设计实践中，我可以通过选择与安排物品来表达自身理念，就像孩童努力表达自我感知那样。于是，每一物品都成为我表达自身理念的语汇，就这样我成了一名设计师。

当下我们在设计领域所看到的种种现象，体现了另一种思维方式。设计师开创了自身的设计语言、提升了自身的鉴赏水平、培养了自身的审美品位，客户专门为此而委托设计师进行室内设计。相比之下，我对设计师与客户之间的对话过程更感兴趣，这是一场深入而持久的交谈，就像一场精彩的宴会，不到最后也不知道它如何落幕。我喜欢深入了解客户，喜欢和客户一起发现如何才能让他们的住宅变得生机盎然。

在此我想要强调真实的价值，我们有必要对设计方案进行研究与分析，以便达到最为真实的状态。我们摒弃寻常可见、意料之中、流行热门的一切，而推崇不同寻常、别具一格、少为人知的一切，这一原则不仅体现在家居用品如织物、灯具的选择上，更体现在家居用品的搭配上。物品如同人一样，只有在与其他物品的“相遇”中才能产生意义，而这种相遇是实时发生的。当然，我们最终选定的搭配方案在某种程度上是固定不变的，但是一种动态张力始终存在——尽管这种动态张力难以言喻。因为在我们的思维中，我们可以随意选择各种

元素，自由组合各种元素。我们可以精心安排宏大的元素与微小的元素，而且可以肯定的是：不同元素如果能构成一个整体，就像不同声部能构成复调音乐那样，要远胜过不同元素的单纯累加。

在充满节制的设计过程中，对品质的明智追求与对价值的敏锐感觉至关重要。无论个体价值还是整体价值的衡量，都与成本无关。我们努力抵制习惯与规范，这些习惯与规范要求我们生产出此前已被证明行之有效的东西。也就是说，我们在不断观察、不断研究、不断探寻，我们鼓励那些选择参与室内设计的人们踏上一场通往未知的旅程。某种程度上说，只要我们有节制地避开那些寻常可见的东西，我们就可以不断创造出优美雅致的东西。一张张扬的沙发需要搭配一套朴素的织物，二者亲切交流、亲密合作。如此一来，无论周围添置何物，它们都可与之友好相处。独立的元素永远不应该张扬自我、引人注目，而应该在漫长的时间流逝中一直陪伴主人，渐渐彰显自我价值。

为了更好地阐明我的观点，我在此打个比方：室内设计如同熬制杂烩。你不能把你喜欢的食材全部放进一个锅里，期待这样就可以熬制出美味佳肴。相反，你应该明确主旨，合理选择，不断调整。无论是室内设计还是熬制杂烩，选择合适的配件或配料、决定不同配件或配料所占比例、留意不同配件或配料在颜色与质感上的微妙差别都至关重要。设计关乎人们正在经历的生活，一切就是如此简单，没有必要过分渲染。

8页图：

在这一朴素简约的客厅中，由玛丽亚·佩格设计、以钢铁为材质的烛台挂在墙上，烛台的左上方挂着从收藏家阿塞尔·维伍德处购入的巴勃罗·毕加索的作品《胸像》（*Personnage en Buste*）。专门定制的沙发装饰有纽扣，配有复古靠枕。沙发旁边摆放着两张装饰有公羊头、叶形饰纹、扭索饰纹的青铜扶手椅，弥漫着新古典主义风格

11页图：

在这一设计简约的饭厅中，由施拉泽·赫什阿里创作的《映象》（*Reflection*）挂在壁炉的上方，约产自19世纪70年代苏格兰的餐椅重新装上软垫，由朱利安·奥培创作的《木刻画22.2008》（*Wooden Painting 22.2008*）挂在深褐色丝绒长条形软座的上方，软座前面摆放着两张由克里斯蒂安·利亚格尔设计、以火山石为材质的边桌

真实性

史蒂文·甘布里尔

室内设计经典范例以及经过周密规划、充满生活气息的室内空间，最能体现室内设计的真实性。

我曾游历各国，只为探寻可以真实体现主人生活方式的设计形式。我曾参观过爱尔兰乔治王朝时期的宏伟的庄园主宅第、比利时的城堡、意大利的别墅与宫殿。我所参观的私人房屋往往充满生气，这种生气体现于一系列改造之中，改造让房屋变得错综复杂、富有内涵。我把这些房屋视为主人生活的一种延伸，视为向房屋主人与客人传达情感体验的一种方式。尽管这些房屋（从哥特式风格到乔治王朝艺术风格）彼此差别很大，但它们也有共通之处——设计风格都源于房屋居住者的生活方式。

在旅途中，我所遇到的人们大都来自和蔼亲切、富有情趣、另类特别的家庭。他们身穿制作精良却透出磨损印迹的工作服，经年累月地漫步于花园与石殿中，在漫步中慢慢变老。他们的家中往往养着几条狗，在伴有裂痕的石地上常常放着一排堆满靴子的篮子。房屋里，带有烧焦痕迹的大型壁炉休闲地倚在精美挂毯与光滑木桌的旁边，壁炉的一角堆放着木柴。在此，粗野与高雅的元素实现了奇妙的无缝融合。我用图片记录了午餐的上桌方式、日常生活中人们所用到的简单材料与所参与的非正式活动。这些世代生活在聚居环境中的人们过着真实淳朴的生活，我在深入其中探寻真实生活的过程中，更好地理解了创意设计——作为一种记录环境、不断变化的方式——的开展与延续。

尽管我曾以照片记录了无数的历史细节，但是如此探寻真实生活的过程，深刻影响了我的设计理念，极大提升了我对设计真实性的理解。诚然，居住者有其个人品位，但是他们也受到此前数代建筑师、装饰师与收藏家的影响。在这场参观各地房屋建筑的旅程中，我见识了各种建筑风格，体验了不同装饰特色，这有助于我了解何种室内设计是教科书式的典范，何

右图：

在这一位于下曼哈顿区的顶楼中，房间宽敞开阔，墙上覆盖有产自墨西哥的桑皮纸，挂着由马克·弗朗西斯创作的画作，画作旁边摆放着专门定制的钢铁壁橱。过去这里曾是一座制造工厂，彼时工厂内有一个保险箱，这一钢铁壁橱就是模仿当年的保险箱所制。钢铁与其他材质形成鲜明对比，弥漫着工业气息，是向原工厂的致敬

