

高等院校『十五』艺术类专业精品课程系列教材

Art Design of

Int
eri
or
Disp
lay

室内陈设艺术设计

王天扬 主编

武汉理工大学出版社

WUTP Wuhan University of Technology Press

高等院校『十一五』艺术类专业精品课程系列教材

Art Design of

Interior Display

室内陈设艺术设计

王天扬 主编

陈 力 王晓菲 参编

武汉理工大学出版社
WUTP Wuhan University of Technology Press

图书在版编目 (CIP) 数据

室内陈设艺术设计 / 王天扬主编. — 武汉: 武汉理工大学出版社, 2010.1

(高等院校“十一五”艺术类专业精品课程系列教材)

ISBN 978-7-5629-3079-2

I . ①室…

II . ①王…

III . ①室内布置 — 设计

IV . ① J525.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 228344 号

整体设计: 杨 涛

责任编辑: 杨 涛

出版发行: 武汉理工大学出版社

社 址: 武汉市武昌珞狮路 122 号

邮 编: 430070

网 址: <http://www.techbook.com.cn> 理工图书网

经 销: 各地新华书店

印 刷: 武汉市至和彩印包装广告有限公司

开 本: 880 × 1230 1/16

印 张: 8

印 数: 1—3000 册

字 数: 300 千字

版 次: 2010 年 1 月第 1 版

印 次: 2010 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 44.80 元

项目策划: 杨 涛

电 话: (027) 87395219

投稿邮箱: yang91234@sina.com

发行电话: (027) 87394412 87384729

传 真: (027) 87397097

(本书如有印装质量问题, 由承印厂负责调换)

高等院校“十一五”艺术类专业精品课程系列教材 编审委员会名单

主任委员：杨永善 国务院学位委员会艺术学科评议委员会委员
中国教育学会美术教育专业委员会主任
教育部艺术教育委员会常务委员
清华大学美术学院教授、博士生导师
鲁晓波 教育部工业设计教学指导分委员会副主任
中国美术家协会工业设计艺委会副主任
清华大学美术学院党委副书记、教授、博士生导师
雷绍锋 武汉理工大学出版社社长、教授、博士生导师

副主任委员：(以姓氏笔画为序)

丁肇成(台湾) 王安霞 刘永坚 朱明健 张建翔
李炳训 娄宇 涂伟 夏万爽

委员：(以姓氏笔画为序)

丁晓 邓嵘 邓后平 王宏岳 王珏殷 王梦林
史瑞英 刘兰 朱华 刘博 刘辉 江锐
刘小林 刘亚莉 朱国栋 刘锦玉 李蕾 邱红
邹欣 陈峰 张健 张焘 杨翼 邱子庆
余庆军 张伟博 李学勇 张岩鑫 张朝晖 杨鲁新
金波 周燕 易西多 郑肖予 饶鉴 赵记同
龚唯 曹琳 舒湘鄂 蓝江平 熊承霞 蔡新元
薛勇 魏惠筠

前言

随着环境艺术设计近二十年来在我国的迅速发展,对环境艺术设计这个大学科下的各门单列学科教学方法的探讨,是很多院校正在进行的研究课题之一。从以往出版的书籍来看,室内设计的各个方面和室外景观设计的多个领域都有大量的专著问世。相对而言,室内陈设艺术设计的方面少有介绍,基于此,编撰了本书。

环境艺术设计是一门新兴的、建立在环境科学研究基础之上的学科。环境艺术设计是时间与空间艺术的综合。室内陈设艺术设计作为室内环境的重要组成部分,起着尤为重要的作用。通过视觉、听觉、触觉、嗅觉的综合感受,创造一种身临其境的艺术空间。这种艺术创造既不同于传统的雕塑,也不同于建筑,它更多地强调室内氛围给观者以感染,好的陈设可以带给环境更多美的创造。

室内陈设之美的核心是构建在陈设品与室内环境的协调、造型及色彩感知心理的基础之上。好的陈设品能使空间变得有灵气,赋予空间灵魂。室内陈设艺术设计有其自身配置规律,本书力求在陈设艺术设计中多方位、多样化、多角度的对室内陈设艺术设计进行阐述,培养学生广阔的欣赏视野和创造性思维能力,最终能自如地用于自身设计之中。在欣赏分析的基础上去综合运用和超越,使室内设计与艺术欣赏及使用实现完美的结合。

《室内陈设艺术设计》是编者在多年教学实践中积累的知识成果。我们在遵循教学大纲的前提下,沿着近几年教学内容的不断充实完善和改革,试图形成较为完善的教学体系和有特色的授课内涵。但由于编者水平有限,在编著过程中难免有不尽如人意之处,望广大同行和读者给出宝贵意见与建议,以便日后修订完善。

本书在编写过程中得到了许多同事、朋友和学生的支持,他们提供了具有价值的图片和资料,在此深表谢意。特别是偶得·设计·艺术馆徐彪工作室奉献的具有独特视角的图片,这些原创性资料使拙著生辉添彩,一并致谢!

王天扬

2009年6月

目录

1 室内陈设艺术设计概述	1
1.1 室内陈设艺术设计的概念	1
1.2 室内陈设艺术设计的范围及目的	1
1.3 室内陈设艺术设计在现代室内设计中的地位和作用	2
思考与练习题	4
2 室内陈设的分类	5
2.1 按使用功能分类	5
2.2 按制作材料分类	6
2.3 按空间环境分类	7
思考与练习题	12
3 室内陈设空间的作用	13
3.1 改善空间形态	13
3.2 柔化室内空间	17
3.3 烘托室内氛围	20
3.4 强化室内风格	22
3.5 调节环境色调	25
3.6 体现地域特色	27
3.7 表述个性爱好	29
思考与练习题	31
4 室内陈设艺术设计的方法及原则	32
4.1 陈设艺术设计的方法	32
4.2 陈设艺术设计的原则	46
4.3 陈设艺术设计实例	55
思考与练习题	56
5 家具在室内陈设设计中的运用	57
5.1 家具的类型	57
5.2 家具作为室内陈设的作用	59
5.3 家具的选择与布置	60
5.4 室内陈设中的家具欣赏	64
思考与练习题	67
6 室内陈设艺术设计在各种空间中的运用	68
6.1 室内陈设艺术设计在居住空间中的运用	68
6.2 室内陈设艺术设计在商业空间中的运用	71
6.3 室内陈设艺术设计在餐饮空间中的运用	75
6.4 室内陈设艺术设计在娱乐空间中的运用	76
6.5 室内陈设艺术设计在办公学习空间中的运用	77
思考与练习题	80

目录

7 室内陈设艺术的新元素及发展趋势	81
7.1 日用类陈设品	81
7.2 器材陈设	84
7.3 观赏性动物	84
7.4 装置艺术	85
7.5 信息导向型陈设品	85
7.6 新材料新技术制作的陈设品	87
7.7 回归手工艺的陈设品	89
7.8 传递文化的陈设品	90
思考与练习题	91
8 室内陈设艺术设计作品分析及作品欣赏	92
8.1 室内陈设艺术设计作品分析	92
8.2 作品欣赏	98
部分练习题参考答案	121
参考文献	122

1 室内陈设艺术设计概述

[教学要点]

- 了解室内陈设艺术设计的概念及范围。
- 理解室内陈设与室内设计的关系。

1.1 室内陈设艺术设计的概念

室内陈设艺术设计,英文翻译为Art Design of Interior Display、Interior Decoration、Interior Furnishing等,又称室内装饰设计、装饰装潢设计等。如此看来,“陈设”和“装饰”似乎可以画上等号。然而两者虽存在一定联系,但还是有一定的区别。

在《辞海》中,对装饰和装潢的解释是“器物或商品外表的修饰”。这是从事物的外表来认知,是从视觉艺术的角度来探讨和研究问题,主要指在不触及室内及空间、

建筑结构的基础上对室内环境以及家具等陈设物进行设计、加工、重新排列以及强化。

“陈设”从字面上解释有两层含义,作为动词含有排列、布置、安排、展示、摆放等含义;作为名词,则表示可用以观赏的“物品”。而事实上,我们不能把室内陈设艺术设计简单地认为是设计家具、摆放工艺品。

室内陈设艺术设计是一个综合性的艺术,要对整个空间进行把握和设计,体现的是空间的内涵和魅力。完善室内空间,强化空间视觉感受,满足人们的审美需求,展现出空间的独特气质与内涵,是室内陈设艺术的目的所在。

(图1-1、图1-2)。

1.2 室内陈设艺术设计的范围及目的

室内陈设艺术设计的重点是室内“精神建设”,也就是室内空间内涵和气质的营造。它是以视觉传递精神品质和生活内涵为基本领域。从原则上讲,室内“精神建设”必须有充分发挥“艺术性”和“个性”两个方面。陈设艺

图1-1

图1-2

术设计首先是一种状态,是一种语言。其次,室内陈设是艺术,是活的艺术(图1-3、1-4)。

陈设艺术是指在室内设计的过程中,设计者根据环境特点、功能需求、使用对象要求和工艺特点等因素,设计出高舒适度、高艺术境界、高品位的理想环境。具体的设计方法将在下文中详细阐述。在此之前,有必要弄清室内陈设艺术与室内设计之间的关系。

首先,室内陈设艺术是室内设计不可分割的重要组成部分。共同点为:都是要解决室内空间形象设计、装修中的装饰问题,包括家具、灯具、装置艺术、工艺装饰画、陶瓷、漆器、雕塑、纤维制品、玩具、绿色陈设等。不同点为:关注的重点和研究的深度有所不同。陈设艺术需要在室内设计的整体构思下,对艺术品、生活用品、收藏品、绿化等作进一步深入细致的设计,体现出文化层次,以获得增光添彩的艺术效果。

室内陈设艺术设计是室内设计的一个分支,但又自成体系。从历史上来说,室内设计起源于室内装饰,是室内装饰在今天的发展结果。室内陈设艺术设计是室内设计的一部分,也是最后制造“灵魂”的部分。

总之,室内环境是包含室内陈设品在内的,如果室内空间是整体,则陈设可算局部,但这个“局部”是可移动的,可随主人意愿变化的。

1.3 室内陈设艺术设计在现代室内设计中的地位 and 作用

陈设艺术设计之所以受到人们如此的关注与喜爱,主要是因为对于收藏的冲动和装饰生活环境的需要都是人类最根本的特性之一。可以说,人类从诞生之日起就是生活在艺术中的,并且已经延续了几千年。追溯起来,氏族社会仪式上放置的图腾就可算作陈设,然后宗教的意义慢慢淡化了,演变出了最初的陈设意识。陈设艺术在人类生活中不断地完善着,逐步形成了相对独立的体系。

物质满足了,就会有精神上的需要。然而,在过去的几十年中,人们常常忙于最基本的生活资料的积累,却忽视了与人们伴随的艺术。虽然最高水准的艺术收藏还是局限在富有阶层,但所有人都可以根据自己的品位来进行收藏活动。艺术收藏是对一段历史的见证,是一种内在需要的满足。如此一来,与艺术生活在一起就成为人们的一种生存方式。

在个性化与人性化设计日益倡响的今天,人自身价值的回归成为关注的焦点。要营造理想的环境空间,就必须处理好陈设艺术设计。要充分利用不同陈设品所呈现出的不同性格特点和文化内涵,使单纯、枯燥、静态的环境空间变成丰富的、充满情趣的、动态的空间,从而满足不

图1-3

图1-4

同政治、文化背景，不同社会阶层，不同消费需求的人的不同的理想陈设艺术需求，其地位与发展的能量不可小视（图1-5~图1-10）。

图1-5

图1-6

图1-7

思考与练习题

名词解释:

室内设计: 根据建筑物的使用性质、所处环境、相应标准, 运用物质技术手段和建筑美学原理, 创造功能合理、舒适优美、满足人们物质精神生活需要的室内环境。

室内陈设: 是指对室内空间中的各种物品的陈列与摆设。

填空:

1. 进入信息化时代, 东西方文化交融的速度加快, () 和 () 共处, 任何一种艺术样式都不可能轻而易举地 () 地位。
2. 室内设计由 () 设计、 () 设计和 () 设计内容组成。

3. 室内设计的原则是 ()、()、()。
4. 室内陈设包括 ()、()、()、()、() 等。

简答:

1. 简述现代室内设计的特征。
2. 室内陈设的作用是什么?

课程训练:

通过初步的学习, 谈谈个人理解的室内陈设艺术设计。

图1-8

图1-9

图1-10

2 室内陈设的分类

[教学要点]

- 了解室内陈设的种类。
- 理解归纳室内陈设的分类方式及特点。

2.1 按使用功能分类

室内陈设一般分为装饰性陈设和功能性陈设。装饰性陈设指以装饰观赏为主的陈设。功能性陈设指具有一定实用价值并兼有观赏性的陈设。

2.1.1 装饰性陈设

陈设品选择与布置不仅能体现一个人的职业特征、性格爱好及修养、品味，而且还是人们表现自我的手段之一。装饰性陈设如雕塑、字画、工艺品、植物等（图2-1、

图2-2）。

2.1.2 功能性陈设

功能性陈设有家具、灯具、织物等。家具是室内陈设艺术中的主要构成部分，它首先是以实用而存在的。随着时代的进步，在具备实用功能的前提下，家具的艺术性越来越被人们所重视。从家具的分类与构造上看，可分为两类，一类是实用性家具，它包括坐卧性家具如床、沙发，贮存性家具如大衣柜等（图2-3）；另一类是观赏性家具，包括陈设架、屏风等。

灯具在室内陈设中起着照明的作用。从灯具的种类和型制来看，作为室内照明的灯具主要有吸顶灯、吊灯、地灯、嵌顶灯、台灯等。

目前织物已渗透到室内环境设计的各个方面，在现代室内设计环境中，织物使用的多少，已成为衡量室内环境装饰水平的重要标志。它包括窗帘、床罩、地毯等软性材料（图2-4）。

图2-1

图2-2

图2-3

图2-4

2.1.3 因时空的改变而发生功能改变的陈设

装饰植物引进室内环境中不仅起到装饰的效果,还能给室内环境带来自然的气氛。根据南北方气候的不同和植物的特性,在室内放置不同的植物,通过它们对空间的占有、划分、暗示、联系分隔从而化解不利因素。

2.2 按制作材料分类

所谓材料,是指人类用来制作有用物件的物质。材料是人类生存和发展的物质基础,是人类社会文明的重要支柱。不同材料制作的陈设品具有不同的质感,给人不同的感受。随着各种新材料的出现,陈设品的种类和样式也逐渐增多,满足和体现了人们不同的喜好和品位(图2-5)。

(1) 传统材料制作的陈设品

传统材料包括钢铁、铜、铝、水泥、橡胶、陶瓷、塑料等(图2-6)。

(2) 现代材料制作的陈设品

现代材料则是指新兴的比传统材料性能更为优异的一类材料,如超导材料、纳米材料等。

(3) 绿色植物陈设品

除了上述两种材料制作的陈设品之外,绿色植物本身也成为了现代陈设艺术设计中不可或缺的一分子。它既能美化空间,又能具有净化空气的作用。早在有陈设开始,绿色植物便已经成为人们生活中的一部分(图2-7、图2-8)。

图2-5

图2-7

图2-6

图2-8

2.3 按空间环境分类

2.3.1 居住空间

居住空间指的就是我们通常所说的卧室、起居室的使用空间。现如今,随着生活水平提高,人们对生活品质的要求也越来越高。居住空间的功能不再只包括睡觉和起居,还增加了书房、室内庭院、“空中花园”甚至家庭活动室等功能。另外,还有因主人个性需求而设置的空间,如画室、琴房、健身房等功能的空间(图2-9、

图2-9

图2-10

图2-10)。

2.3.2 公共空间

公共空间是我们生活之外的又一常见空间,是生产活动得以顺利进行的场所。其范围比较广泛,如办公空间、商业空间、餐饮空间等。

(1) 办公空间

如果说住宅是温暖的、亲情的、具有休息意味的地方,那么办公室则是理性的工作场所,是竞争和级别分明的地方。在办公室装饰设计中,需要考虑办公室本身所包含的许多制度、规章以及代表办公自动化的个人电脑和众多办公设备,同时需要注意的是装饰设计不能被硬性、教条的模式所约束,应当力求营造理性的、且合乎人性化的现代办公室氛围。办公室室内装饰设计虽然也十分重视外在表现的美,但实用的功能流线、办公设备与家具布置却更为重要,这才是环境优美的现代办公环境的意义所在(图2-11)。

图2-11

目前国际上较为流行的办公空间设计形态可概括为四大类,即蜂巢型、密室型、小组型和俱乐部型。不同企业在设计办公空间时应考虑到各公司业务的区别及办公室的资讯化发展,根据需要度身定做(图2-12~图2-14)。

图2-12

图2-13

图2-14

效果(图2-15~图2-17)。

目前动态展示普遍运用于大型固定展示空间,如展览馆、博物馆。采用高新技术和现代化的展示手段使展示空间更符合时代的要求。具体有以下几种形式:

①标本与活体结合展示。比如上海科技馆生物万象展区的大型生态鱼缸中,放置千姿百态的活体鱼群,备受观众喜爱。

②室内展示与露天展示相结合。将某些展品放置在露天展示,可以使它们接近大自然,与观众的距离也缩短了,这种“回归自然”的形式新奇逼真,很适合当代人的审美情趣。

③动与静的结合。巧妙地运用幻灯、全息摄影、激光、录像、电影、多媒体等现代单像技术、虚拟现实技术,使静态展品得到拓展,造成生动活泼、气氛热烈的展

图2-15

图2-16

图2-17

示环境，具有身临其境的效果（图2-18~图2-21）。

④实物与电子信息相结合。通过电子导览系统，寻找理想的参观路线，通过电脑问答机详细了解展示的知识内容。观看与参与相结合，更加满足了观众的自主性。

（3）餐饮空间

餐饮空间形式的基本意义，就是形式的功能意义，另一层含义是“文脉意义”，这种意义产生于文化系统中，直接与某种文化传统和地方习俗相联系。在对这层意义的把握除了日常生活经验之外，还要熟悉各种文化传统和

文化背景，熟悉这些文化中的某种“母题”或特殊的意象，以及某些表达意义的材料。这是因为形式的文脉对环境的实现是十分重要，不管何种层次的空间系统，形式文脉都存在，并且构成了形式意义显现的背景条件和制约条件。在大部分情况下，建筑物内部空间形式的文脉与外部场所文脉有着一致性，这种一致性往往表现在它们追求一种共同的整体意象或空间意象。室内空间形式中强调文脉的态度，也就是强调历史的延续和发展，强调特定场所的特定意象，强调意义的连贯性（图2-22~图2-27）。

图2-18

图2-19

图2-20

图2-21