

高职高专艺术设计专业系列教材

SHINEI RUANZHUANG
SHEJI

室内软装 设计

主 编 陈 静

副主编 李大俊 张 莹 汪 坤

重庆大学出版社
<http://www.cqup.com.cn>

全国高职高专艺术设计专业系列教材

SHINEI
RUANZHUANG SHEJI

室内软装设计

陈 静 主编

重庆大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

室内软装设计/ 陈静主编.—重庆: 重庆大学出版社,
2015.9

高职高专艺术设计专业系列教材

ISBN 978-7-5624-9469-0

I. ①室… II. ①陈… III. ①室内软装设计—高等职业教
育—教材 IV. ①TU238

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第225547号

高职高专艺术设计专业系列教材

室内软装设计

SHINEI RUANZHUANG SHEJI

主 编: 陈 静

副 主 编: 李大俊 张 莹 汪 坤

策划编辑: 席远航 蹇 佳 张菱芷

责任编辑: 蹇 佳 版式设计: 原豆设计 (孙亚楠)

责任校对: 谢 芳 责任印制: 赵 晟

重庆大学出版社出版发行

出版人: 邓晓益

社址: 重庆市沙坪坝区大学城西路21号

邮编: 401331

电话: (023) 88617190 88617185 (中小学)

传真: (023) 88617186 88617166

网址: <http://www.cqup.com.cn>

邮箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆市金雅迪彩色印刷有限公司印刷

开本: 787×1092 1/16 印张: 8.25 字数: 250千

2015年10月第1版 2015年10月第1次印刷

印数: 1-2000

ISBN 978-7-5624-9469-0 定价: 47.00元

本书如有印刷、装订等质量问题, 本社负责调换

版权所有, 请勿擅自翻印和用本书

制作各类出版物及配套用书, 违者必究

序

我国人口13亿之巨，如何提高人口素质，把巨大的人口压力转变成人力资源的优势，是建设资源节约型、环境友好型社会，实现经济发展方式转变的关键。高职教育承担着为各行各业培养输送与行业岗位相适应的，高技能人才的重任。大力发展职业教育有利于改善经济结构，有利于经济增长方式的转变，是实施“科教兴国，人才强国”战略的有效手段，是推进新型工业化进程的客观需要，是我国在经济全球化条件下日益激烈的综合国力竞争中得以制胜的必要保障。

高等职业教育艺术设计教育的教学模式满足了工业化时代的人才需求；专业的设置、衍生及细分是应对信息时代的改革措施。然而，在中国经济飞速发展的过程中，中国的艺术设计教育却一直在被动地跟进。未来的学习，将更加个性化、自主化，因为吸收知识的渠道遍布在每个角落；未来的学校，将更加注重引导和服务，因为学生真正需要的是目标的树立与素质的提升。在探索过程中，如何提出一套具有前瞻性、系统性、创新性、具体性的课程改革方法将成为值得研究的话题。

进入21世纪的第二个十年，基于云技术和物联网的大数据时代已经深刻而鲜活地展现在我们面前。当前的艺术设计教育体系将被重新建构，同时也被赋予新的生机。本套教材集合了一大批具有丰富市场实践经验的高校艺术设计教师作为编写团队。在充分研究设计发展历史和设计教育、设计产业、市场趋势的基础上，不断梳理、研讨、明确了当下高职教育和艺术设计教育的本质与使命。

曾几何时，我们在千头万绪的高职教育实践活动中寻觅，在浩如烟海的教育文献中求索，矢志找到破解高职毕业设计教学难题的钥匙。功夫不负有心人，我们的视界最终聚合在三个问题上：一是高职教育的现代化。高职教育从自身的特点出发，需要在教育观念、教育体制、教育内容、教育方法、教育评价等方面不断进行改革和创新，才能与中国社会现代化同步发展；二是创意产业的发展和高职艺术教育的创新。创意产业作为文化、科技和经济深度融合的产物，凭借其独特的产业价值取向、广泛的覆盖领域和快速的成长方式，被公认为21世纪全球最有前途的产业之一。从创意产业发展的视野，谋划高职艺术设计和传媒类专业教育改革和发展，才能实现跨越式的发展；三是对高等职业教育本质的审思，即从“高等”“职业”“教育”三个关键词，高等职业教育必须为学生的职业岗位能力和终身发展奠基，必须促进学生职业能力的养成。

在这个以科技进步、人才为支撑的竞争激烈的新时代，实现孜孜以求的综合国力强盛不衰、中华民族的伟大复兴，科教兴国，人才强国，赋予了职业教育任重而道远的神圣使命。艺术设计类专业在用镜头和画面、用线条和色彩、用刻刀与笔触、用创意和灵感，点燃了创作的火花，在创新与传承中诠释着职业教育的魅力。

教育部职业院校艺术设计类专业教学指导委员会委员
重庆工商职业学院传媒艺术学院副院长
徐江

前言

法国启蒙哲学家卢梭强调传统工艺的教育目的是：通过手、眼、脑等合力和协调的劳动，使人的身体和心智得到发展，从而为社会培养出具有健全而朴素人格的人。高等职业教育就是这样具有较强职业性和应用性的一种特定的教育，其主要任务是培养高技能人才。高等职业教育“以服务为宗旨，以就业为导向，走产学研结合的发展道路”，要求学生既要能动脑，更要能动手，这是我国高等职业教育的发展方向。然而，作为高职的艺术设计教育，以开拓学生的视野出发，强化学生的职业技能、激发学生的创造力，培养与时代发展同步的复合型人才。立足于教学、实践、科研于一体的形式，提倡老师在实践中教学，更提倡学生在实践中学习、在应用中学习。这是一种方法，更是一条探索之路。回想包豪斯的导师们也曾给那个时代的年轻人指引了一条通往幸福的伟大之路。那是在理想的指引下求学，是一种可以看得见未来并能造就未来的时刻，是自由的阳光照耀下的思想的黑土地。重提包豪斯的意义在于大家不约而同重温包豪斯的理想主义年代，身体力行，结合当代设计教育的实际，勇于实践和创新。

环境艺术设计是对于建筑室内外的空间环境，通过艺术设计的方式进行整合设计的一门实用艺术，是以人的主观意识为出发点，建立在客观物质基础上，以现代环境科学研究成果为指导，创造生态系统良性循环的人类理想环境。其中室内设计随着我国经济的发展和水平的提高，人们发掘美、欣赏美、创造美的观念不断提升，后装饰时代的来临，“轻装修、重装饰”的理念逐渐深入，被称之为是科学的、合理的家庭装修理念，室内软装是一个新的行业和专业，有广阔的前景和巨大的市场。

我们怀着求索之心，集各家之长，纳前辈之果，编写了这本教材，集“教、学、做”于一体，采用大量的图片直观展示室内陈设效果图与陈设品的风格、色彩与造型，运用精简的文字，准确描述陈设风格特点、方案设计的步骤和方案实现的方法，增强可教性与可学性。结合教学实际，旨在普及室内陈设的基本知识，重在传授常见建筑空间室内陈设的方法，以提高学生的设计水平，增强学生的艺术修养和鉴赏能力。同时，结合了大量的教学与实践成果，不仅强调基础理论知识、基本技能的重要性，还强调培养创造力与适应时代的综合能力。然而，我们不能单纯的把学生当做学生去教，而是在培养未来的软装设计师：拥有美学基础、兼有艺术修养，具备一定的审美水平与美学基础才有可能创造并且发现美，才能在自己的作品中展现出自己对于美的理解；同时有丰富的生活体验，知晓各个地域、国家、民族的文化背景，了解其传统礼仪与生活习惯，灵活把握地区的文化要素，更加契合表达一个空间的风格和特征。这需要我们具备生

活的经验。伟大的哲学家杜威说，在日常生活中，经验是无处不在的。任何能够抓住我们的注意力，使我们发生兴趣，给我们提供愉悦的事件与情景，都能使我们产生经验。经验即艺术。美的艺术在生产过程中“使整个生命体具有活力”，使艺术家“在其中通过欣赏而拥有他的生活”。所以，我们首先得热爱生活。“design in life”，这是设计永恒的主题。在倡导为生活而做设计的同时，我们不能忽视创新意识和人生活居住的环境，要提倡为人类开创新的生活方式，新的生活环境和提高人类的生活质量，以人为本就体现出设计的精神，本着这样的精神，共同开创自然和谐的美好明天。

《室内软装设计》是编者多年教学实践中积累的知识成果。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。编写过程中，参阅了大量著作、刊物、网站，在此对这些作品和文献的作者表示衷心感谢。对所引用作品、文献未能详尽标注作者和出处的著作权人，深表歉意，若涉及版权问题，请来电协商。同时，编写过程中得到许多同事、同学、朋友和优秀毕业生的支持，他们提供了具有价值的图片和资料，在此深表谢意：其中，第二章的第1、2节为周宁丽编写，第二章的第4节为施晓敏编写；李大俊、卢曦为教材中手绘效果图提供了素材；张莹、汪坤、闵浩、许晓玉、刘春阳为教材提供了图片素材；特别感谢北京中合深美装饰工程设计有限公司、北京安悦宅装饰设计有限公司、弗曦照明设计顾问（上海）有限公司、香港翠荷堂艺术中心有限公司、深圳弥曼视觉摄影工作室及武汉瓷气堂、还有我校优秀毕业生李伟、张晨曦、彭双、王超、杨亚涛等为本教材提供的案例素材，有了这些，才有了《室内软装设计》这本教材的出版。

诚然，本书编写团队学识有限、经验不够，书中难免存在不足，请广大学者和同行者直言赐教，批评指正，给出宝贵意见与建议，以便日后修订完善。

陈 静

二〇一五年七月

目录

1	概述	
1.1	室内软装设计的发展历史	2
1.2	室内软装设计的基本知识	12
1.3	室内软装设计的分类	20
2	室内软装设计范畴	
2.1	家具陈设	30
2.2	灯具陈设	34
2.3	织物陈设	39
2.4	绿植陈设	43
2.5	饰品陈设	48
3	室内软装风格	
3.1	欧式风格	56
3.2	中式风格	66
3.3	现代风格	71
4	室内软装方案设计	
4.1	方案设计阶段	78
4.2	方案制作阶段	79
4.3	方案表现阶段	82
5	优秀软装设计案例赏析	
5.1	学生作品	88
5.2	企业案例	107
	参考书目	
	素材用稿	

概 述

技能实训

实训任务：

（1）利用网络和图书做国内外室内软装相关资料的搜集。

（2）市场调查，了解当地软装行业和陈设品市场的情况。

实训内容：

针对资料的收集，用钢笔速写或图片的形式表达。

实训要求：

建立图片库，搜集整理软装设计资料。

P1~28

室内软装设计的发展历史

20世纪初，兴盛于欧洲国家的装饰派艺术，经过数十年的发展，在30年代形成了声势浩大的软装艺术。然而，软装饰艺术在第二次世界大战时期已不再流行，但从60年代后期开始它又重新引起了人们的关注，并获得了复兴，到现阶段软装饰已经达到了比较成熟的程度。在中国，家居的装饰风格也从20世纪80年代的宾馆型和90年代的豪华型向现代的简约型转变。从设计的角度来看，现在的家庭装饰设计也逐渐从华而不实、缺乏实用性、一味追求观感和气派的形式主义向追求简洁、舒适、个性化、人性化的实用主义方向发展。后装饰时代已经来临，“轻装修、重装饰”的理念越来越被人们广泛接受与认同，室内软装作为室内设计的一个部分已经占据了相当重要的位置，不可取代。

1.1.1 国外室内软装设计的发展历史

国外室内软装设计的起源可以追溯到古埃及文明时期，从神庙和陵墓中可以看到精美的壁画和精致的雕刻（图1-1至图1-3），体现王室讲究的生活方式。而古希腊是西方历史的开源，经济生活高度繁荣，产生了光辉灿烂的希腊文化，室内环境注重明媚、浓艳与精美，室内布置可见雕塑、杯盘，以及描绘着画像的陶器瓶和质地柔软的纺织品（图1-4）。古希腊文明对后世的深远影响表现在古希腊灭亡后，由古罗马人破坏性地延续下去，从而成为整个西方文明的精神源泉。古罗马帝国特有的好战文化背景以及奴隶主贵族庸俗的审美观表现为罗马人追求奢华的生活方式（图1-5、图1-6），罗马庞贝城宽敞的居室空间里充斥着华丽的帷幔、壁龛以及精美的壁画、雕像和花瓶（图1-7）。

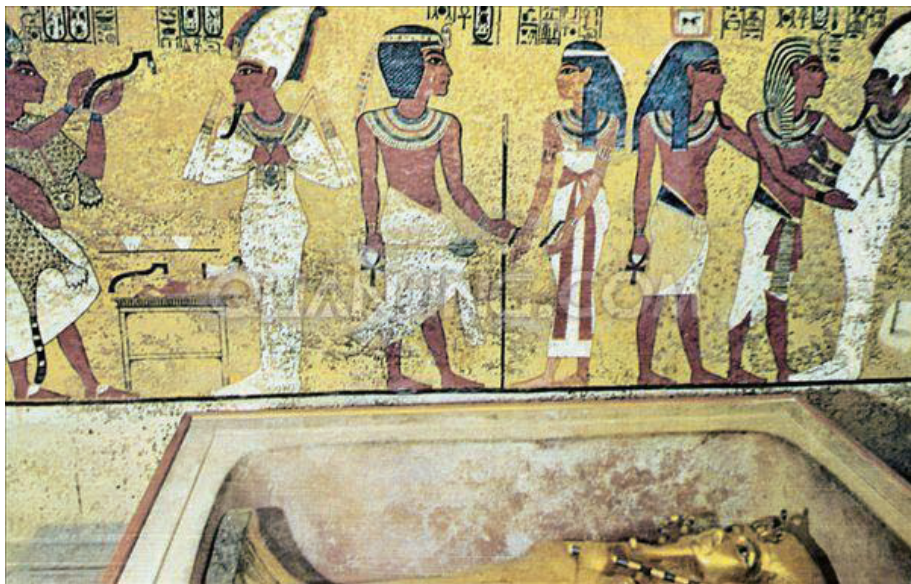

图1-1 古埃及陵墓

图1-2 古埃及壁画《埃尔涅弗法老墓壁画》

图1-3 古埃及壁画《冥神-奥赛里斯与法老王》

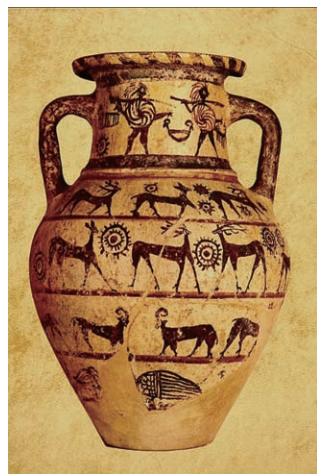

图1-4 古希腊陶瓷装饰

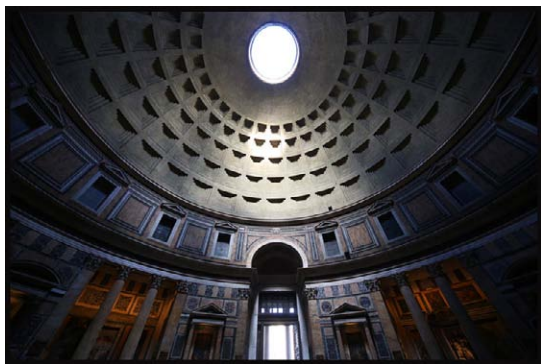

图1-5 古罗马万神殿

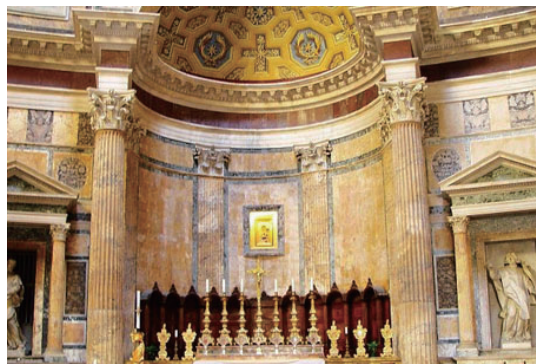

图1-6 古罗马万神殿

图1-7 电影《庞贝末日》剧照

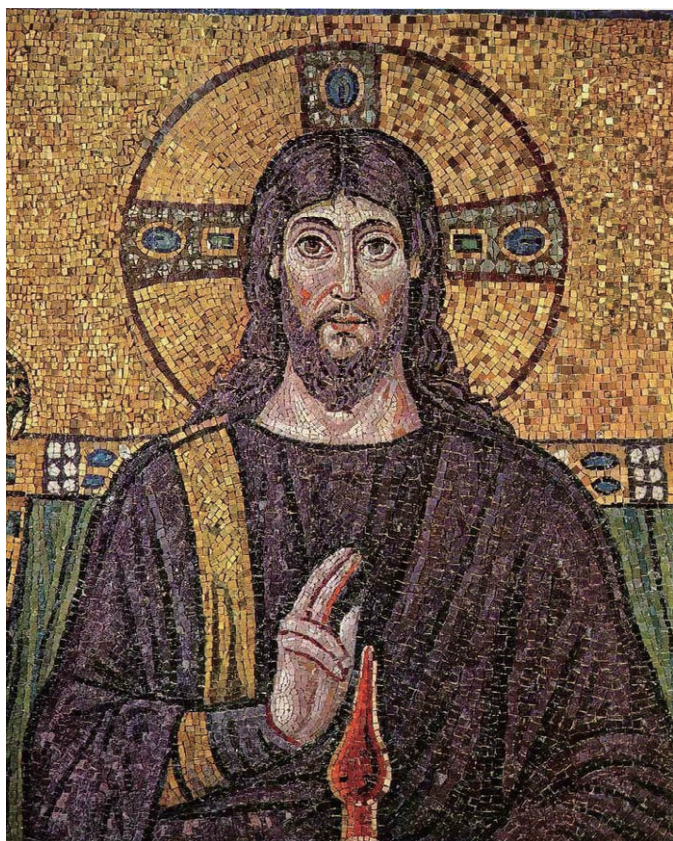

图1-8 马赛克壁画

中世纪，拜占庭文化体现出强烈的波斯王朝的特色，色彩斑斓的马赛克、发达的丝织品用来装饰空间、分割空间（图1-8）。哥特时期的室内环境受哥特建筑的影响，以基督教堂最具代表性，尖券、束柱、基督教题材的绘画等元素出现在家具样式和室内帷幔装饰中（图1-9、图1-10）。

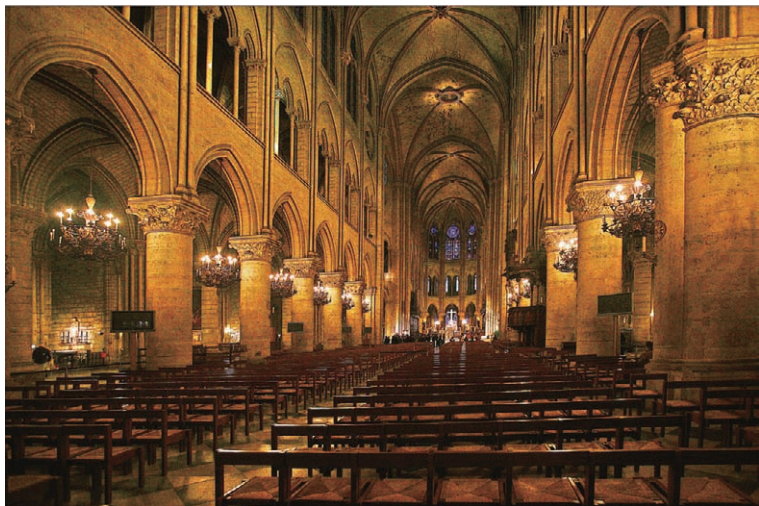

图1-9 巴黎圣母院

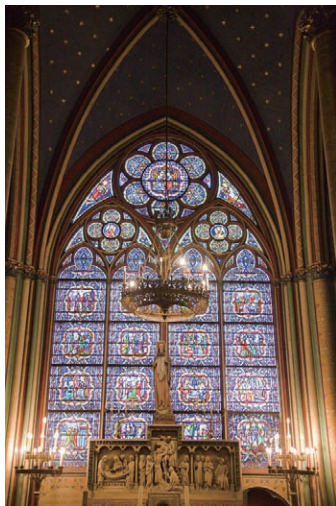

图1-10 巴黎圣母院

文艺复兴时期，绘画艺术作为重点被装饰在墙面和天花板中（图1-11），家具和悬垂的帷幔更多地反映了以人为本的室内陈设观念。

图1-11 佛罗伦萨教堂《最后的审判》乔尔乔·瓦萨里

文艺复兴促使了欧洲文化、艺术的空前发展，人们在早期文艺复兴的样式上加以变形，将绘画、雕刻等复杂工艺运用于装饰和艺术品，用材昂贵、装饰繁琐、感官奢华，形成了“巴洛克风格”（图1-12、图1-13）。然而一些贵族不满于巴洛克的庄重、严肃，认为室内装饰应该再细腻柔美一些，于是“洛可可风格”（图1-14）兴起了，这一时期的室内陈设显现出柔媚、温软、纤巧、细腻甚至琐碎，充满了女权色彩及浓郁的脂粉味，对浪漫、唯美的盲目追求，为装饰而装饰，决定了它只能为少数贵族服务，辉煌如同流星一样瞬间滑落（图1-15）。

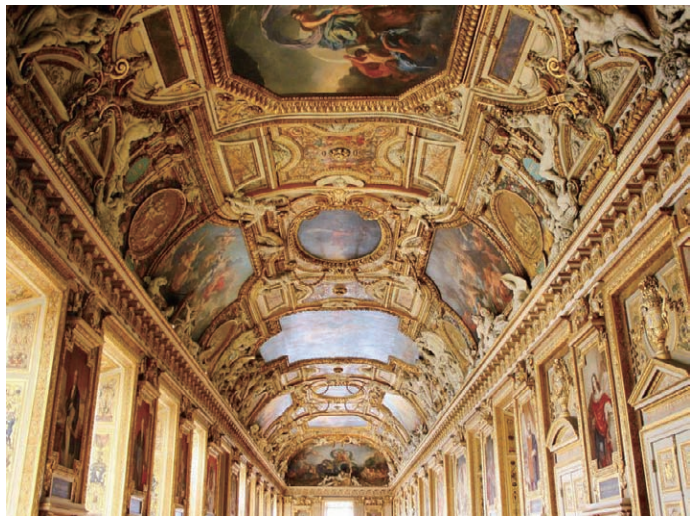

图1-12 卢浮宫

图1-13 凡尔赛宫

图1-14 凡尔赛宫

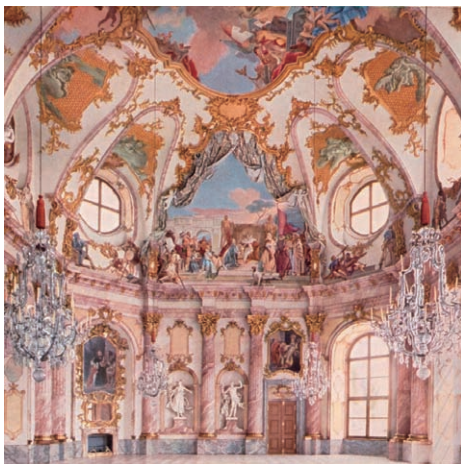

图1-15 凡尔赛宫

20世纪初，新技术、新材料、新工艺给建筑和室内设计带来了划时代的革新，伴随着工业革命，世界文化进入到一个新的时代。当人们对着日益繁琐的装饰感到厌烦时，事物就向着相反的另一面进行。工艺美术运动意在重建手工艺的价值，要求塑造出“艺术家中的工匠”或者“工匠中的艺术家”（图1-16）。新艺术运动的威廉·莫里斯十分强调装饰与结构因素的一致和协调，为此他抛弃了被动地依附于已有结构的传统装饰纹样，而极力主张采用自然主题的装饰，开创了从自然形式、流畅的线型花纹和植物形态中进行提炼的过程（图1-17）。

“少即是多”的口号认为应该摒弃一切功能所不需要的多余形式，而“形式追随功能”的理念倡导脚踏实地重新回到功能至上的原则（图1-18）。

图1-16 威廉·莫里斯

图1-17 工艺美术运动理念的椅子

图1-18 芝加哥交通大厦 沙利文

当今世界设计领域向多元化、个性化、专业化发展，21世纪在产品设计与装饰中更是推崇将现代主义简约的空间与装饰艺术手法有机结合的趋势，陈设设计作为建筑空间中必不可少的物品，其简洁与流畅的线条造型、丰富的材质与斑斓的色彩组合，多样化的风格变化和陈设品设计将成为以绿色、生态、环保为主题的现代设计与装饰的主流。

1.1.2 中国室内软装设计的发展沿革

中国是一个历史悠久的文明古国，几千年的文明历史为人类留下了极为丰富的文化遗产，我国传统建筑的装修、色彩在建筑史上占有突出的位置，至于家具和陈设更是别具一格。从华夏远古先民开辟第一处居巢之时起，一种与居住相关的文化形态随之诞生。

商周时期，统治阶级迷信鬼神文化，青铜器多作为祭祀的礼器，并饰以饕餮纹和龙纹，表现出庄重、威严、凶猛的感觉。在商朝后期，青铜手工业十分发达，铜器都形制精美，花纹繁密而厚重（图1-19）。

图1-19 商周时期铜器纹样

图1-20 楚式家具

春秋战国时期，南国楚地，仍保留原始氏族的社会结构，因而楚式家具的纹饰含有浓厚的巫文化因素。家具上装饰鹿、蛇、凤鸟等图案，这类巫文化使楚式家具软装蒙上一层神秘的色彩（图1-20）。

汉朝建筑室内综合运用绘画、雕刻和文字等作各种构建的装饰，所用的花纹题材大致可分为人物纹样、几何纹样、植物纹样和动物纹样四类。这些纹样以彩绘与雕、铸等方式应用于地砖、梁、柱、斗拱、门窗、墙壁、天花和屋顶等处（图1-21、图1-22）。

图1-21 汉代画像石

图1-22 汉代画像砖

魏晋南北朝时期建筑材料发展主要在砖瓦的产量和质量提高，以及金属材料的运用等方面。室内家具的变化表现在起居用的榻加高加大，既可躺又可垂足坐于榻沿，榻上出现了倚靠用的长几，半圆形的曲几，还有各种形式的高坐具（图1-23）。

图1-23 床榻

隋唐时期，家具工艺更接近自然和生活实际，室内墙壁上往往绘有壁画，彩画构图的装饰纹样常以花朵、卷草、人物、山水、飞禽走兽等现实生活为题材，图案欣欣向荣、五彩缤纷（图1-24）。

图1-24 敦煌壁画—三零窟盛唐时期

宋朝进入到理性思考的阶段，在哲学上尊崇道教，倡导理学。宋代家具一改唐代宏博华丽的雄伟气魄，转而呈现出一种结构简洁工整、装饰文雅隽秀的风格。无论桌椅还是围子床，造型皆是方方正正、比例合理，并且按照严谨的尺度，以直线部件榫卯而成，外观显得简洁疏朗（图1-25）。

图1-25 刘松年茶画《撵茶图》

明清的室内家具布置大都采用成组成套的对称方式，力求严谨划一。对称摆放的橱、柜、书架，辅以书画、挂屏、文玩、盆景等小摆设，达到典雅的装饰效果。南方以江南私家园林为代表，厅堂室内用罩、隔扇、屏门等自由分隔，使得室内空间具有似分又合的趣意。博古架和书架兼有家具与隔断的作用，花格的组合形式多种多样，格内陈设工艺品、书籍等，使得室内空间既有分隔又有联系的艺术效果（图1-26）。北方则以北京四合院为代表，室内设炕床取暖，室内外地面铺方砖，室内按照生活需要，用各种形式的罩、博古架、隔扇等划分空间，上部装纸顶棚，构成了丰富、朴素的艺术效果（图1-27）。