

陈设艺术设计师手册

黄艳 编著

中国建筑工业出版社

陈设艺术设计师手册

黄艳 编著

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

陈设艺术设计师手册/黄艳编著. — 北京: 中国建筑工业出版社,
2009

ISBN 978-7-112-11488-7

I. 陈… II. 黄… III. 陈设设计—手册 IV. J525.2-62

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第189412号

本书内容主要包括陈设艺术设计概论、艺术品与陈设、室内织物的陈设、室内绿化陈设、室内陈设设计的方法与规则、中国风格陈设、不同功能空间的陈设设计及陈设艺术设计的程序与表达。

本书主要特点是实战性、可操作性强,力图使读者能在较短时间内掌握艺术陈设设计和鉴赏的基本方法,以及艺术工程的管理操作流程等。书中既有必要的理论介绍,也有对实践工作方法的总结与归纳。

本书可供从事陈设艺术设计师使用、也可供相关专业的设计人员和高等院校师生使用。

责任编辑:姚荣华 胡明安

责任设计:郑秋菊

责任校对:李志立 兰曼利

陈设艺术设计师手册

黄艳 编著

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京图文天地制版印刷有限公司制版

北京盛通印刷股份有限公司印刷

*

开本: 787×1092毫米 1/16 印张: 16¼ 字数: 410千字

2010年1月第一版 2010年1月第一次印刷

定价: 128.00元

ISBN 978-7-112-11488-7

(18757)

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

陈设艺术作为室内设计中的延伸阶段，随着国内经济的持续高速发展而逐渐演化，并进而发展成独立的专业领域。人们对公共及私人空间艺术要求的日益提高，“轻装修、重装饰”的理念已获得广泛认可。如何提高设计师和管理者的实战能力，在有限的资源下创造出无限的艺术效果；如何提高使用者的鉴赏力，以最少的投入获得最佳的艺术效果，成为当前的迫切要求。

同时，随着中国艺术品投资和收藏市场的繁荣发展，艺术品的陈设与装饰设计水平相对滞后，急需一大批有品位、有眼光、有实战技巧的陈设装饰设计师与管理者，通过陈设设计来烘托甚至提高艺术品的艺术表现力，发挥它们的环境中的美学和文化功能。

本书主要特点就是实战性、可操作性强，力图使读者能在较短时间内掌握艺术陈设设计和鉴赏的基本方法，以及艺术工程的管理操作流程等。既有必要的理论介绍，也有对实践工作方法的总结与归纳，填补了国内相关学术领域研究的空白。

读者对象为从业设计师、高校教师及学生。

在此感谢濮安国、高祥生、张荣、刘森林等专家的帮助与支持；以及为本书的完成作出贡献的罗建国、张汉平、张艳、林宏兵、彭铁军等人。

| 目 录 |

第一章 陈设艺术设计概论

一、陈设艺术设计的概念	8
1.陈设艺术的定义	8
2.陈设品的基本概念	10
二、室内陈设艺术的发展沿革	15
1.历史的回顾	15
2.现状——生活与艺术的桥梁	32
三、室内陈设艺术的内容和种类	33
1.室内陈设艺术的内容	33
2.室内陈设艺术的种类	33
3.室内陈设设计的功能性需求	34
4.室内陈设设计的装饰性需求	35
5.设计师的“眼光”	35

第二章 艺术品与陈设

一、生活在艺术中	40
1.艺术收藏品与艺术陈设	41
2.艺术品成为消费元素	43
3.风格与流派的形成	46
二、整体性策划	49
1.空间与功能——空间分析	49
2.空间品质——奢华与细节	51
3.空间表情——戏剧性的创造	52
三、美学要求	53
1.品质	53
2.陈设品的文化特征	53
四、陈设的基本原则	55
1.陈设品的风格	55
2.陈设品的搭配	57
3.艺术品的体量、尺度和数量	60
4.色彩、肌理与触感	62

第三章 室内织物的陈设

1.室内织物设计的风格	70
2.材料元素	75
3.窗子的处理——窗帘	76
4.起居室——地毯、靠垫、台布、装饰布	81
5.家具面料	82
6.餐厅——桌布	82
7.卧室——床品——床罩、床裙、靠枕、床帘	82
8.书房	83
9.技术问题	84
10.靠垫	93
11.长度	93
12.技巧	94

第四章 室内绿化陈设

一、室内绿化历史简述	96
1.来自古典的影响	96
2.来自东方的影响	97
3.19世纪的影响	99

二、绿化陈设的功能与意义	101
1.工作对象与内容	101
2.绿化陈设的文化意义	103
3.空间功能	105
4.美学功能	106
5.消毒功能	107
三、绿化陈设的材料与运用	109
1.盆景	109
2.插花	110
3.造景	112
4.常用植物材料及特性	112
5.植物在室内空间中的运用	114
四、绿化植物的陈设	117
1.种植容器	117
2.陈设方式	121
3.植物与照明	122
五、室内绿化设计的程序与方法	124
1.构思原则	124
2.植物的选择	128
六、酒店摆花	133
1.酒店摆花的特点	133
2.酒店花艺的类型	133

第五章 室内陈设设计的方法与规则

一、艺术品的陈设方式	139
1.壁面陈设——平面作品的陈设	139
2.搁架陈设	142
3.台面陈设	142
4.悬吊陈设	143
二、常用的规则	145
1.艺术品的陈设高度	145
2.视距与构景	146
3.对称与不对称	146
4.艺术品的背景	148
5.星点	151
三、几个有关陈设的实际问题	153
1.小空间中的大幅画作	153
2.壁炉	154
3.面对主意的业主	156
4.各种艺术品如何搭配	156
四、艺术陈设照明	159
1.对比度与照度分布	159
2.照度均匀度	160
3.阴影的美学效果	161
4.垂直照明	161
五、关于画框	163

第六章 中国风格陈设

一、中国传统建筑中的室内陈设	170
1.中国传统建筑的室内陈设品的内容和风格	170
2.中国传统建筑中室内陈设的设计理念	173
二、传统家具陈设	174

| 目 录 |

三、江南文人园林家具陈设	177
四、宫廷家具陈设	179
五、传统吉祥图案的运用	184
六、新中国风	188

第七章 不同功能空间的陈设设计

一、住宅空间陈设设计	200
1.客厅的陈设	200
2.卧室的陈设	202
3.书房(工作间)的陈设	205
4.餐厅的陈设	206
5.门厅的陈设	206
二、酒店空间陈设设计	209
1.大堂	209
2.电(楼)梯厅	213
3.走廊	214
4.客房	214
5.中庭	216
三、餐饮空间陈设设计	216
1.不同功能区域的陈设布置	216
2.不同餐饮空间的陈设布置	218

第八章 陈设艺术设计的程序与表达

一、陈设艺术设计的程序	224
1.认识空间	224
2.建筑元素	226
3.陈设品布置构图	235
4.不同空间位置中陈设品的构景	236
5.陈设品的选择	239
6.预算和估价	246
7.布置与安装	246
二、陈设艺术设计的表达方式	249
1.前期准备	249
2.区域与流线的设定	249
3.平面布置	249
4.立面、轴测、效果图	249
三、陈设设计的评价	251
1.观赏时的行为方式	251
2.观赏者的审美倾向	251
3.陈设品的视觉问题	253
四、容易被忽视的问题	257
1.陈设品之间的主次关系	257
2.陈设品的保护措施	257
3.陈设品布置中的心理承受惯性	257
五、陈设品的安装	260
1.安装螺丝	260
2.连接挂线	260
3.墙壁打眼	260
4.调整位置	260

第一章

陈设艺术设计概论

陈设艺术设计的概念

室内陈设艺术的发展沿革

室内陈设艺术的内容和种类

一、陈设艺术设计的概念

1. 陈设艺术的定义

毋庸置疑,陈设艺术已成为当今艺术设计领域的一个热点。它是把各种艺术形式和艺术产品进行整合,创造出另一件艺术品——室内环境。

把艺术品作为室内环境的一部分可谓历史悠久——史前的洞穴画、埃及墓穴中的壁画、庞贝古城的墙画以及文艺复兴时期伟大的壁画——都足以证明人类一直以来致力于把艺术品变成我们环境的重要元素。在文艺复兴时期,镶框的架上绘画成为室内艺术品中最受欢迎的形式,至今仍是如此;而壁画、雕塑以及其他的艺术形式则给设计师以更多的选择(图1-1)。

室内陈设艺术设计作为室内环境设计的重要组成部分,是一门新兴的学科,属于年轻的专业,对于烘托室内的气氛、格调、

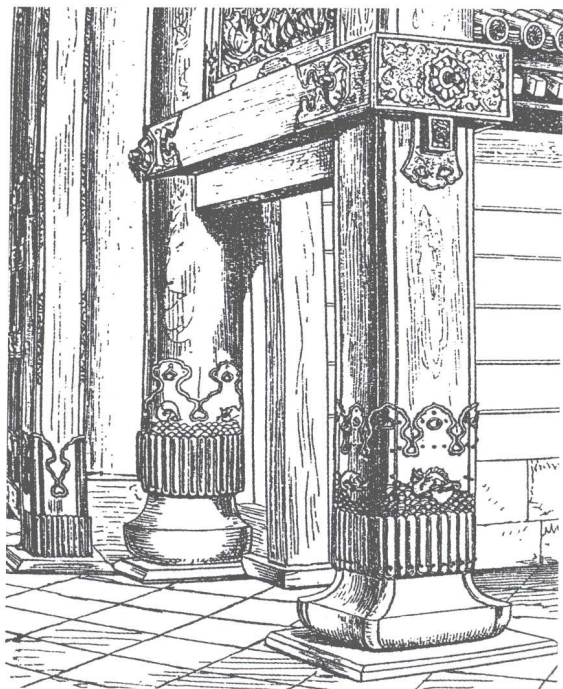

图1-2

图1-1 装饰对建筑室内的风格起到直接的作用

品位、意境等起到很大的作用。随着我国对外开放的逐步加大,国内经济迅猛发展,科学、技术、艺术相互交融,室内陈设艺术设计在这种大好形势下,逐渐被人们所认识并受到广泛的关注,处于稳步前进的发展阶段。

室内陈设设计(Interior Ornament or Decoration, Furnishing),又称室内装饰设计、装饰装潢设计等。装饰和装潢原意指“器物或商品外表”的“修饰”(《辞海》),是着重从外表的、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建筑物结构的基础上对室内环境以及陈设物进行二次设计、加工和强化(图1-2)。

其实,在国内外有关的学术领域内并没有对“陈设艺术”下一个明确的定义,我们在此引用一下国内较为被大家所认可的一个解释——在室内设计的过程中,设计者根据环境特点、功能需求、审美要求、使用对象要求、工艺特点等要素,精心设计出高舒适度、高艺术境界、高品位的理想环境(图1-3)。

图1-3 一个室内环境的气质往往就是由陈设品来体现的

图1-4 某办公室走廊的艺术陈设

图 1-5

从字面上解释,“陈设”二字作为动词有排列、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”。现代意义的“陈设”与传统的“摆设”有相通之处,但内涵更为宽泛(图1-4)。

室内“精神建设”是室内陈设艺术设计的重点,它是以精神品质、灵性和以视觉传递方式的生活内涵为基本领域。从原则上讲,室内“精神建设”必须充分发挥“艺术性”和“个性”两个方面。现代室内陈设设计是室内设计(Interior Design)的延续,涵盖了美学、室内设计、产品造型设计等学科的边缘性的综合性的学科,这就要求设计者具有较强的美学基础以及良好的文学修养功底,也要求设计者熟悉掌握人机工程学、设计心理学,这就是设计中的人文艺术设计(图1-5)。

首先,陈设艺术是一种状态,是一种语言。其次,室内陈设是艺术的,是活的艺术(图1-6)。

“陈设”也可称为摆设、装饰,俗称软装饰;“陈设”既可理解为摆设品、装饰品,也可理解为对物品的陈列、摆设、布置、装饰。

图 1-6

2.陈设品的基本概念

我们必须首先要理解室内陈设设计不仅仅是摆放工艺品、挂窗帘和铺地毯,我们是一个整合性的艺术专业。我们要包装整个空间,体现这个空间的内涵、魅力。陈设设计的结果是将一种材质或多种材质,经过艺术的提炼,产生一个有感召力的物品,强化空间的审美效果,丰富人们对空间的审美需要,暗示或升华空间特定的气质及个性(图1-7)。

陈设品是指用来美化或强化环境视觉效果、具有观赏价值或文化意义的物品。换一种角度而言,只有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,该物品才能称之为陈设品。就陈设品的概念而言,它包括室外陈设品和室内陈设品两部分内容。但近年来人们对室外陈设品统称之为“小品”,故通常提到的陈设品是指室内陈设品(图1-8)。

室内陈设品的内容丰富。从广义上讲,室内空间中,除了围护空间的建筑界面以及建筑构件外,一切实用或非实用的可供观赏和陈列的物品,都可以作为室内陈设品。根据室内陈设品的性质分类,室内陈设品可分

图 1-7

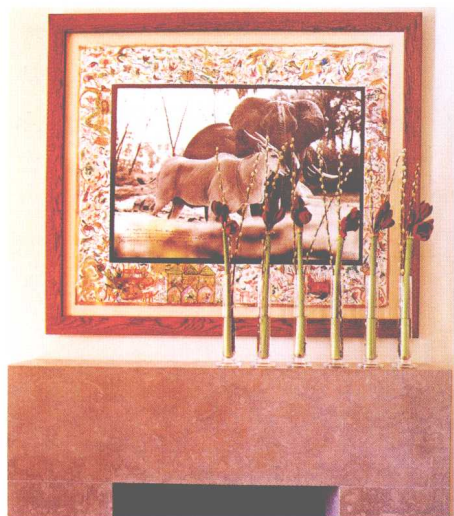

图 1-8

图 1-9

为四大类：

一是纯观赏性的物品。如艺术品、部分高档工艺品等。纯观赏性物品不具备使用功能，仅作为观赏用，它们或具有审美和装饰的作用，或具有文化和历史的意义（图1-9）。

二是实用性与观赏性为一体的物品。如家具、家电、器皿、织物等。这类陈设品既有特定的实用价值，又有良好的装饰效果（图1-10）。

三是指因时空的改变而发生功能改变的物品。这是指那些原先仅有使用功能的物品，随着时间的推移或地域的变迁，它们的使用功能已丧失，但审美和文化的价值得到了提升，因此成为珍贵的陈设品。如远古时代的器皿、服饰甚至建筑构件等，又如异国他乡的普通物品都可以成为极有意义的陈设品（图1-11）。

四是原先无审美功能的，经过艺术处理

图1-10

图 1-11

后成为陈设品的物品。这类物品可分两类：一类是原先仅有使用功能的物品，将它们按照形式美的法则进行组织构图，就可以构成优美的装饰图案。另一类是那些既无观赏性，又没有使用价值的物品，经过艺术加工、组织、布置后，就可以成为很好的陈设品（图1-12）。

(1) 室内陈设与室内设计的关系

1) 室内陈设艺术是室内设计不可分割的重要组成部分。其共同点为：解决室内空间形象设计、装修中的装饰问题，包括家具、织物、灯具、绿化等的设计与挑选问题。

不同点为：关注的重点和研究的深度有所不同。陈设需是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（图1-13），体现出文化层次，以获得增光添彩的艺术效果。

2) 室内陈设是室内设计的一部分但又自成体系。从历史上来说，室内设计是起源于室内装饰的，而我们可以将室内陈设看做是室内装饰在今天的发展结果（图1-14）。

西方有人把室内陈设称作室内设计。我们认为室内设计是一个很大的范畴，室内陈设既是室内设计的一部分，也是最后制造灵魂的一部分。

室内环境是包含室内陈设品在内的，划

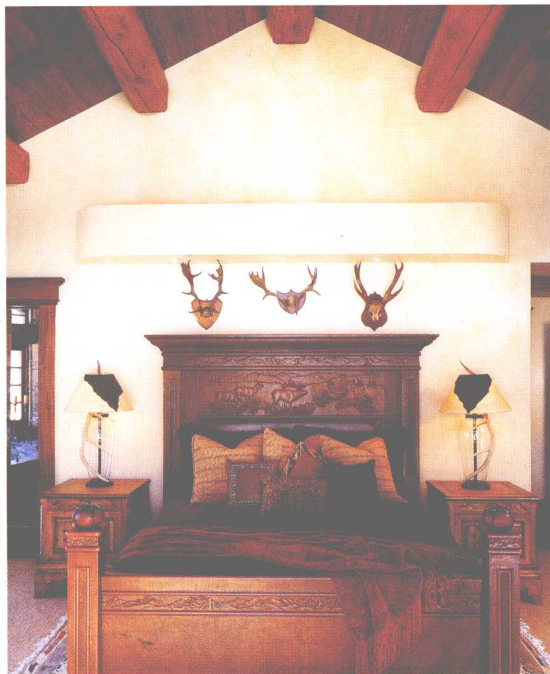

图 1-12

图 1-13 植物和灯光为小餐厅增添了亲切的氛围

分开来讲，如果室内空间是整体，而陈设可算局部，但这个“局部”是可移动的，可随主人意志更换的。陈设的作用就在于装饰性、点缀性以及一定的功能性。

图 1-14

图 1-15

(2) 相关概念：室内装饰、室内装潢、室内布置、室内摆放

室内装饰：是西方设计史上长期沿用的名词，指：“建筑内部固定的表面装饰和可以移动的布置所共同创造的整体效果。”传统的室内装饰主要包括两个方面：一是指门窗、墙壁、地面、顶棚和建筑构件等表面的固定装饰；二是指家具、织物、器皿、艺术品和绿化等可以移动的布置。在我国，“室内装饰”是室内设计行业常用的俗称，尤其指专营窗帘、地毯、壁纸等室内工程的行业施工范围（图 1-15）。

室内布置：是一个较为狭义的名词，以室内物品的选择与安排为基本内容。

室内摆放：是室内陈设艺术设计的一个部分，但不能体现出其全部的工作内涵。

总之，室内陈设艺术设计与室内环境设计是一种相辅相成的枝、叶与大树的关系，不可强制分开。其实分也分不开，只要存在室内设计的环境，就会有室内陈设艺术的内容，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之中，只是与环境是否协调的问题。但有时在某种特殊情况下，或时代形势发展的需求，室内陈设艺术设计参与室内设计的要素较多，形成以室内陈设艺术为主的室内设计环境。

二、室内陈设艺术的发展沿革

1. 历史的回顾

只要谈及现代室内陈设艺术,我们不得不考察一下人类早期对室内陈设的初步探索:人类在穴居时代已开始用反映日常生活和狩猎活动为内容的壁画作装饰,古埃及神庙中的象形文字石刻,中国木结构建筑的雕梁画栋,欧洲18世纪流行的贴镜、嵌金、镶贝都是为了满足人的视觉需求;而中国古代人常称屋内的家具及摆件为“肚肠”。可以说,人类从其诞生之日起,就是生活在艺术中的,并且已经延续了几千年(图1-16)。追溯起来,氏族社会仪式上放置的图腾,就可算作陈设,然后随着宗教意义的淡化,逐渐演变出了最初的陈设意识。陈设艺术在人类的发展过程中不断地完善,逐步形成了相对独立的体系。

20世纪以来,随着结构技术的发展,人类建筑的内部空间不断扩大,使用功能日趋复杂,建筑内部不仅需要美化,还需要进行科学的划分,以全面满足人的精神文化、行为、心理和生理等的需要;室内设计逐渐成为由建筑设计衍生来的,同时可以独立于建筑设计存在的一门重要学科;而室内陈设设计则毋庸置疑地成了室内设计过程中画龙点睛的部分(图1-17)。

由此可见,前人已经意识到室内陈设在家居环境中的重要地位。可以说,自从地球上有了人类,人类就开始不断地把自己的意志加于周围的一切事物之上,使其更好地、更美地为自己服务,这是其他动物所无法比拟的人类陈设活动。随着时代的发展,陈设活动逐渐与艺术相结合逐渐演变成为现在的陈设艺术。

在世界文化发展史中,欧洲文化以其悠

图1-16 古埃及神庙中的雕刻和壁画

图1-17

久的历史、丰富的内容、多样的形式为世界留下了令人惊叹的、无比珍贵的精神财富。这些精神财富于室内陈设艺术是不可或缺的

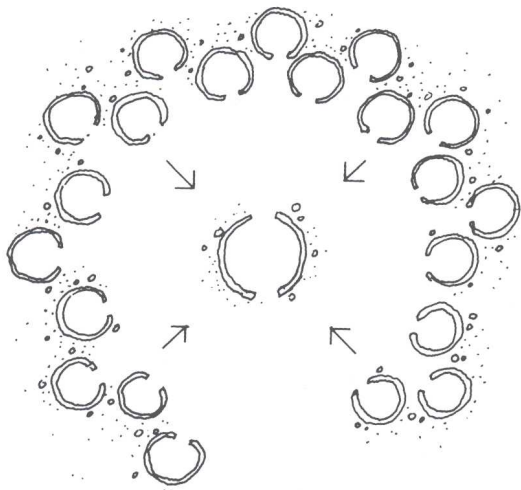

图1-18 西安半坡村遗址平面

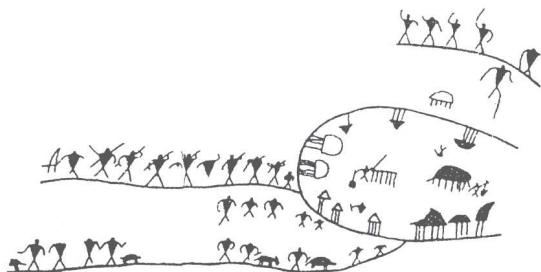

图1-19 云南沧源岩画

内容,它侧面记载了欧洲的历史信息与社会生活,记载了欧洲的文化内涵和审美取向。认真回顾和审视欧洲室内陈设风格的发展状况,这些都将有助于欧洲室内陈设风格的继承和创新。

虽然装饰发展和室内设计的历史与艺术品收藏的发展史是不同的,但通过我们对人们长期以来是怎样与艺术生活在一起的研究,就可以发现它们之间存在着难以分割的联系。

(1) 远古时期

早在原始氏族社会,人们已经开始把居室地面做成平整光洁的石灰质地面。从新石器时代的居室遗址里,还可以看到修饰精细、坚硬美观的红色烧土地面(图1-18)。

原始人穴居的窑洞里,有人、动物形态的岩画(图-19)。

古埃及装饰风格简约、雄浑,以石材为主,柱式是其风格之标志,柱头如绽开的纸草花,柱身挺拔巍峨,中间有线式凹槽、象形文字、浮雕等,下面有柱基础盘,古老而凝重(图1-20)。

(2) 古希腊时期

古希腊的制陶与金属工艺十分兴盛。制陶装饰方法有黑绘式彩绘和红绘式彩绘,前者是在黄或褐色陶壁上,用黑色作剪影式描绘;后者是在赤褐或黄褐色陶壁上,用黑色

或深褐色作画,然后在形象以外部分再涂上黑色。金属工艺最出色的是青铜工艺,常常以制造精美的器皿陈设于室内。其装饰前期多为抽象的几何纹样,后期为写实的图形,内容多为神话故事。

到了公元前5世纪榫木技术的出现,使座椅造型出现了优美曲线的椅腿和自由活动的坐垫,“创造了自然而优美的单纯形式”。虽然古希腊已有了多种家具,但因当时的住宅大多很小,所以室内陈设只有少量必需的家具,一般的生活用品大多挂在墙壁上,形成一种简朴的室内陈设风格。

神庙建筑体现了希腊古典风格单纯、典雅、和谐的风貌。多立克、爱奥尼、科林斯是希腊风格的典型柱式,也是西方古典建筑室内装饰设计特色的基本组成部分(图1-21)。

(3) 古罗马时期

公元前6世纪的古罗马的工艺美术品和室内陈设品种类丰富,技艺精湛,其中以银器工艺的成就最为突出,制作精致华美,其装饰纹样大多采用浮雕法。烛台是当时室内必备的陈设,富豪之家的室内烛台有的用纯银制作,有的造型别致,既美观又具有实用性。

古罗马家具带有奢华的作风,如在铜质仿木家具中装饰着模铸的人物动物和植物图饰,这些图饰大多是造型复杂的狮爪、人面