

普通高等教育艺术设计类专业『十二五』规划教材

室内陈设设计

主编/王大海
副主编/许丽 姚敬旭 周策邵未

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

731894

普通高等教育艺术设计类专业『十二五』规划教材

室内陈设设计

编 / 王大海

副主编 / 许丽 姚敬旭 周策 邵未

室内陈设设计

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

内 容 提 要

本教材从室内陈设设计着重于“装饰”的角度出发,系统地构建室内陈设设计所需的专业知识和实践环节,重设计“实战”能力,把可操作性放在首位,搭建系统学习室内陈设设计所需的专业化平台。教材结合丰富的设计实践案例,详尽地介绍了陈设设计师应具备的专业知识、设计方法、设计技巧等内容,全书共6章,主要内容为:室内陈设的基本知识,室内陈设设计的作用和基本原则,室内陈设的布置,室内陈设品的分类,室内陈设品的选用,不同空间类型的室内陈设设计。

本教材理论与实践结合紧密,实用性强,可作为高等院校环境设计、室内设计等相关专业的教材,也可供从事环境设计、室内设计、陈设设计的设计工作者参考使用,还可供广大陈设艺术爱好者和家居艺术爱好者借鉴。

图书在版编目(CIP)数据

室内陈设设计 / 王大海主编. — 北京: 中国水利水电出版社, 2013. 7
普通高等教育艺术设计类专业“十二五”规划教材
ISBN 978-7-5170-1093-7

I. ①室… II. ①王… 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(2013)第172886号

书 名	普通高等教育艺术设计类专业“十二五”规划教材 室内陈设设计
作 者	主编 王大海 副主编 许丽 姚敬旭 周策 邵未
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: sales@waterpub.com.cn 电话: (010) 68367658 (发行部)
经 售	北京科水图书销售中心(零售) 电话: (010) 88383994、63202643、68545874 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京时代澄宇科技有限公司
印 刷	北京嘉恒彩色印刷有限责任公司
规 格	210mm×285mm 16开本 8印张 172千字
版 次	2013年7月第1版 2013年7月第1次印刷
印 数	0001—3000册
定 价	35.00元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社发行部负责调换

版权所有·侵权必究

前言

随着我国经济社会的快速发展，和民生密切相关的“衣”、“食”、“住”、“行”四大领域都发生着翻天覆地的变化，尤其是“住”，在国家推行货币化住房政策以后，人们不再仅仅满足于“居者有其屋”的传统观念，而是注重于谋求住得舒适、住得个性、住得体现个人的生活理念。

在这样的背景下，以室内艺术品陈设和设计为主的室内陈设设计逐步提高到与室内设计同等重要的地位。与传统称为“硬装修”的室内设计相比，室内陈设设计的优点体现在可多次重复利用陈设品进行不同的组合摆放以得到丰富变化的视觉效果；亦可只对室内局部进行交替更换，改变或加强设计风格，节省装修成本；还可注重于室内的设计细节，发挥陈设设计“软装”的灵活特点，辅助对比陈设，提升设计品质和装饰效果。

在现今“轻装修、重装饰”的主流室内设计观念下，以“软装”为主体的陈设设计在创造艺术效果，烘托室内艺术表达力，提升设计品位等方面能发挥出更重要的作用。相对而言，也对室内陈设设计师提出了更高要求——需要陈设设计师具有更敏锐的眼光、更雄厚的实力和更多方面的知识储备，才能在室内设计中表现出优雅的环境美学、深厚的文化底蕴和鲜明的个人修养。

针对市场迫切需求的室内陈设设计师，本书从室内陈设设计着重于“装饰”的角度出发，系统地构建室内陈设设计所需的专业知识和实践环节，重“实战”，把可操作性放在首位，搭建系统学习室内陈设设计所需的专业化平台，对陈设设计系统的、高质量的知识体系进行探索和尝试，以从独到的角度出发去解析设计的着重点。

同时本书详尽罗列陈设设计师应具备的专业知识、设计技巧及设计实践成果，以详细案例启发设计师的创作艺术效果，提高陈设设计师的设计水平和鉴赏能力，以应对人们日益增长的对“住”的需求重视。

邵未和胡英东老师参与本书的编写工作，在此表示衷心的感谢。

由于作者水平所限，不足和疏漏在所难免，恳请读者批评指正。

编者

2012年7月

目录

前言

第1章 室内陈设的基本知识/1

1.1 室内陈设设计的基本概念	2
1.2 室内陈设设计的范围及目的	4
1.3 室内陈设设计的历史沿革	5
1.4 室内陈设设计的风格特点	7

第2章 室内陈设设计的作用和基本原则/21

2.1 室内陈设设计的功能性作用	22
2.2 室内陈设设计的装饰性作用	26
2.3 室内陈设设计的基本原则	29

第3章 室内陈设的布置/35

3.1 室内陈设布置的基本原则	36
3.2 室内陈设品的选择	41
3.3 室内陈设品的布置	43

第4章 室内陈设品的分类/53

4.1 按空间环境分类	54
4.2 按使用功能分类	62
4.3 按陈设方式分类	69
4.4 按使用材料分类	73

第5章 室内陈设品的选用/75

5.1 家具陈设	76
5.2 灯具陈设	82
5.3 植物陈设	88
5.4 其他陈设	92

第6章 不同空间类型的室内陈设设计/95

6.1 居室空间的陈设设计	96
6.2 餐饮空间的陈设设计	101
6.3 娱乐空间的陈设设计	106
6.4 办公空间的陈设设计	110
6.5 商业空间的陈设设计	113

参考文献/119

Unit 1

第1章

室内陈设的基本知识

工业革命把人类带进了新技术时代,将“心想事成”变为可能,也结束了人类无比漫长的“生存设计”阶段。人们所希冀的已不再是“怎样生存下去”,而是“如何生活得更好”。于是设计所承载的使命由“生存设计”转而变为“生活设计”,设计的理念也由“物”(工具)转而变为“人”(生理、心理)。随着物质生活水平的提高,现代人的审美意识和能力也在逐步提高,对于生活环境的质量提出了更高要求,这其中尤为突出的是对室内空间环境的满足感。

20世纪80年代中后期,我国进入了楼房时代,但早期整齐划一的“四白落地和水泥地面”根本谈不上是一种室内设计;80年代末期,室内设计的意识开始在我国普及。宾馆式的装修样板曾经一度使设计师和居住者们陷入了“规范居住”的怪圈;进入90年代后,室内设计经过发展逐渐由豪华型向简约型转变。

如今,空间已不再是遮风避雨的“窝棚”,而是人们生活的“私人舞台”,因此室内装饰的人性化、个性化、多元化与风格化的设计越发受到重视。作为室内设计的一个不可或缺的构成部分,室内陈设艺术就自然应运而生了。

1.1 室内陈设设计的基本概念

室内陈设设计,又称为室内装饰设计、装饰装潢设计等,俗称软装饰。英文译为Interior Decoration。“decoration”一词来源于拉丁语中的“decor”,意为“适合于某个时代或年代、某个空间或某一情景的特征”,亦指“优雅、装饰”,综合两点可以认为:陈设设计是“既富有功能特征又具有美感”的室内设计中不可或缺的组成部分。陈设设计并不等同于单纯的装饰和装潢,不只限于从视觉艺术的表面角度来探讨和研究物品,而是需要结合时代感、空间结构、色彩及材料、照明等条件,对室内环境和陈设物进行再设计、重新排列和强化(图1-1-1)。

正确和深刻地理解“陈设设计”可以从3个方面入手。

(1)对“陈设”一词的理解。从字面上解释“陈设”有两层含义,作为动词含有排列、布置、摆放等含义。“陈设”以此含义最早出现在我国《后汉书·阳球传》中,“权门闻之,莫不屏气,诸奢侈之物,皆各缄滕,不敢陈设。”作为名词,表示为被摆放和观赏的物品。《明史·礼志一》中记载“十年定合,各坛陈设如旧祀之典,各坛陈设如旧。”现代意义的“陈设”与传统的“摆设”有相似之处,但是内涵更为广泛(图1-1-2)。

(2)如今很多人将陈设设计通俗地称为软装设计,此处的“软”是相对于室内设计中所采用的硬质材料而言。以往人们在进行室内设计时,更多关注的是室内空间的“硬装饰”,如空间的结构、格局的划分、天花板的样式、地面的处理等,选用的材料多为石材、玻璃、金属等硬质材料(图1-1-3)。现在,人们逐渐地认识到了像家具、灯具、布艺织

物等软性装饰材料在整个空间设计中的角色地位。如果说“硬装饰”为室内空间搭建了骨架,那么陈设设计就赋予了空间千变万化的内容,二者的结合才能创造出系统而完美的室内设计。(图1-1-4~图1-1-6)。

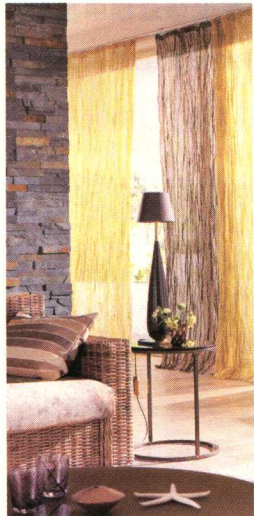

图 1-1-1 多材质的对比

图 1-1-2 北魏石刻像中的陈设

图 1-1-3 地面、墙面、顶棚的装饰处理

图 1-1-4 空间“软硬”装饰的合理搭配(一)

图 1-1-5 空间“软硬”装饰的合理搭配(二)

图 1-1-6 空间“软硬”装饰的合理搭配(三)

(3) 至关重要的一点——物与人之间的对话关系。室内环境的主角是人,人的需求决定了室内设计的方向,陈设品的设计安排应与人的需求形成呼应。针对于人的“物质需求”,设计立意旨在使人们获得便捷、安全、舒适的空间环境,重点在于经济实用性;“情感需求”是室内陈设设计的重点,通过塑造空间的不同风格和提升空间的文化品味,从而满足人们对于艺术性和个性的诉求。这种物与人的对话关系,是建立在人们享用陈设物品的过程中,人们可以通过视觉、触觉、嗅觉等感觉器官全方位地去感受,从而满足生理和心理的需求(图1-1-7、图1-1-8)。

图 1-1-7 时尚的紫色调空间

图 1-1-8 橙黄色带来舒适温馨

室内陈设设计是室内设计的一部分，它延伸和雕琢了建筑内部环境的视觉空间，是进一步深入、具体的室内设计工作。它完善和深化了室内设计创意，是室内设计的点睛之笔，为空间环境注入了“灵魂”。

由此，室内陈设设计可以定义为：基于室内设计的整体创意，在设计过程中根据空间自身特点，基础功能需求，视觉审美需求，使用对象的要求和装饰物品的工艺特点等要素，精心设计出高舒适度、高品位、高个性的理想环境。

1.2 室内陈设设计的范围及目的

陈设设计根据空间性质的不同，大体可以分为“居住空间陈设设计”和“室内公共空间陈设设计”两大类。

居住空间是指以个体或家庭为单位的生活空间，对于居住者来说，居住空间是相对私密的，同时也是释放个性、诠释自我的空间，设计的自由度较大；室内公共空间，包含了除居住空间外的所有建筑的内部空间，如办公空间、餐饮空间、娱乐空间、酒店空间等。（图 1-2-1~图 1-2-4）。

图 1-2-1 居住空间陈设设计

图 1-2-2 办公空间陈设设计

图 1-2-3 餐饮空间陈设设计

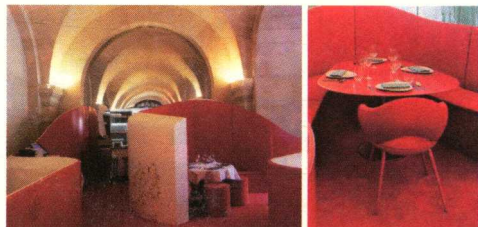

图 1-2-4 娱乐空间陈设设计

陈设设计主要是针对以上空间中的(除天棚、墙面、梁柱、地面以外)家具、灯具、纺织品、日用品、电器、花卉植物、艺术品等装饰物品在居室中进行搭配与摆放,从而达到室内空间相互融合、相互映衬的关系。

室内陈设设计是由科学、艺术和生活所结合而成的一个完美整体,通过塑造空间方式来提高物质生活品质和艺术水准。其根本目的是为了提供一个宜人、高效的环境,营造室内空间的氛围(图1-2-5~图1-2-9)。

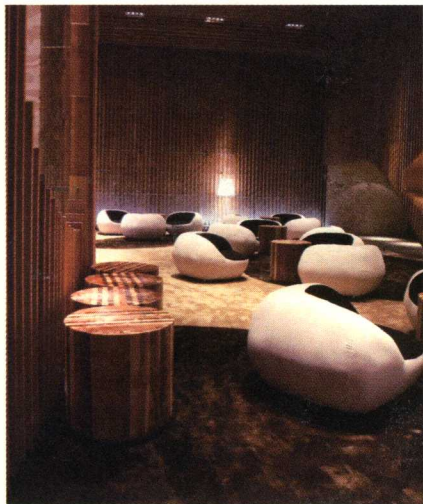

图 1-2-5 家具类陈设品

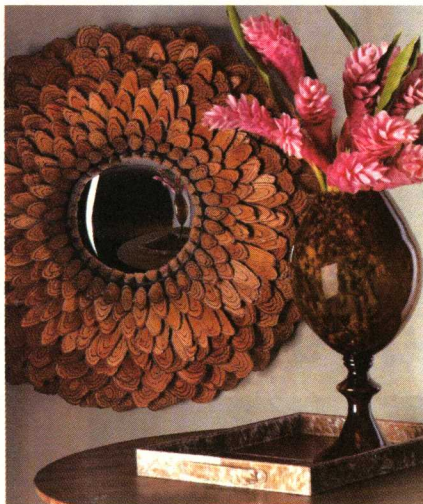

图 1-2-6 装饰类陈设品

图 1-2-7 纺织类陈设品

图 1-2-8 灯具

图 1-2-9 电器

1.3 室内陈设设计的历史沿革

现代室内陈设设计起源于现代欧洲,也称为装饰派艺术。兴起于20世纪20年代,为了探讨家居空间的陈设与装饰,某些中产家庭主妇自发成立协会,从而为室内陈设设计拉开了序幕。随着新技术和新材料的蓬勃发展,人们的审美意识逐渐觉醒,对于进行室内装饰的观念也日益普遍(图1-3-1)。经过了近10年的发展,20世纪30年代,室内设计学科正式在美国成立。工作和生活空间的舒适程度与艺术品味越来越受到人们的重视,从而促使室内陈设设计迅速蓬勃地发展,形成了室内陈设设计的第一个高潮。“装饰”意识由家居空间转而向公共空间延伸,装饰主题也多姿多彩(图

图 1-3-1 20 世纪 20 年代的彩色卧室设计

1-3-2、图 1-3-3)；装饰材料由天然材料(象牙、玉石、金银等)向人造材料(玻璃、塑料,特别是酚醛材料)转变；装饰图案大多呈几何形,或是由具象形式向抽象形式的转变(图 1-3-4、图 1-3-5)。由于受到了第二次世界大战的影响,室内陈设设计陷入了沉寂阶段,但从 60 年代后期开始随着工业的振兴,陈设设计又一次引起了人们的关注和重视,从而得以复兴。现阶段欧美发达国家的室内陈设设计已经发展到了比较成熟的阶段。

图 1-3-2 居室陈设

图 1-3-3 公共空间陈设

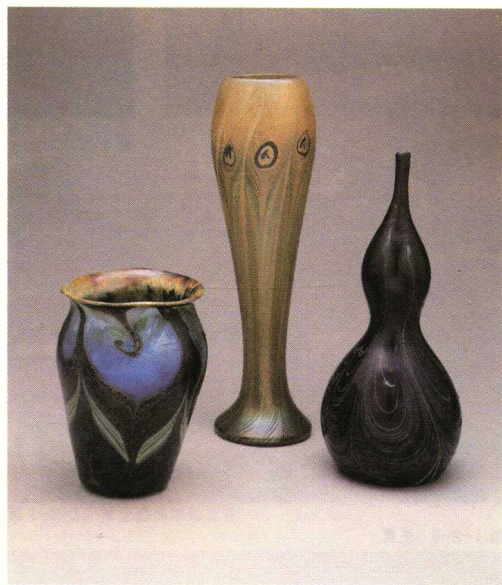

图 1-3-4 蒂凡尼设计的花瓶

图 1-3-5 玻璃花瓶

中国最早的室内陈设设计可以追溯到距今 10 万年前的旧石器时代晚期,北京山顶洞人开始用兽骨、磨制的石珠、壁画等装饰其生活的洞穴(图 1-3-6、图 1-3-7)。在整个陈设设计发展过程中,第一个具有代表意义的陈设设计阶段应是秦汉时期风格的发展和延续,一些陈设性的装饰品从建筑和生活用品中被剥离出来;第二次陈设性用品出现的高潮是在明清阶段,这个时期的家具陈设发展迅猛,宫殿的陈设用料使用稀有且贵重的材料,如楠木、紫檀和琉璃(图 1-3-8)。明代家具结构严谨、造型简练、纹理优美、装饰适度,具有时代的烙印。书房陈设文化也在这一时期达到了登峰造极的阶段(图 1-3-9、图 1-3-10)。清代室内陈设相对明代的简约,转变为豪华繁缛,装饰上追求多而满(图 1-3-11)。

改革开放的今天,陈设设计在我国蓬勃发展。20 世纪末,随着欧洲设计思想的大量涌入,陈设设计的风格更加丰富多样,体现了我国室内环境设计向多元化、个性化方向发展的趋势(图 1-3-12、图 1-3-13)。

图 1-3-6 江苏连云港 将军崖岩画

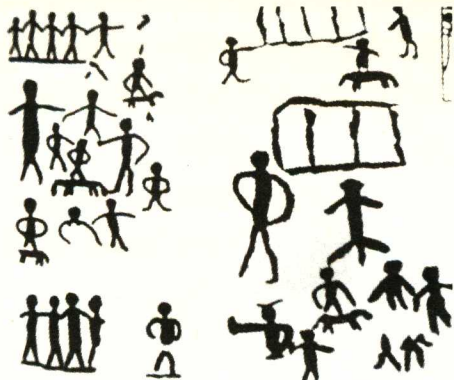

图 1-3-7 河南沧源岩画

图 1-3-8 沈阳故宫太和殿

图 1-3-9 明清家具

图 1-3-10 明代书房陈设及布置

图 1-3-11 清代剔红雕龙纹宝座

图 1-3-12 20 世纪末室内陈设(一)

图 1-3-13 20 世纪末室内陈设(二)

1.4 室内陈设设计的风格特点

1.4.1 欧式古典风格

欧式古典装饰艺术的鼎盛时期是在古希腊和古罗马时代,这一时期诞生的建筑、家具和家居装饰品都是以一种“艺术品”的形式出现。随着历史的变迁和文化的演绎,欧洲室

内陈设艺术风格在不同时期也有着不同的艺术风格和特点。出现了纤致的中世纪风格、华丽的文艺复兴风格、浪漫的巴洛克、洛可可风格等。

欧式古典陈设的特点是陈设品大多注重形式,造型多具写实风格。装饰元素常用到花纹、动物、天使、描金、雕饰等,如月桂树、莨苕、狮子、天使等。

1. 古希腊风格(公元前11世纪至前1世纪)

古希腊时期的陈设装饰和谐典雅,精妙无比,被称为欧洲艺术史上的奇葩,对欧洲陈设设计艺术的发展有着深远的影响(图1-4-1)。刚劲粗犷的多立克柱、典雅柔美的爱奥尼柱、细腻精致的科林斯柱,都是西方古典建筑室内陈设设计经常运用的基本元素(图1-4-2~图1-4-4)。

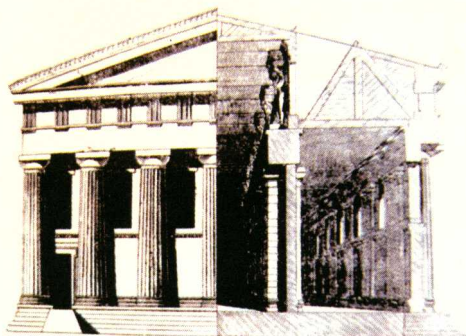

图 1-4-1 巴特农神庙内外装饰

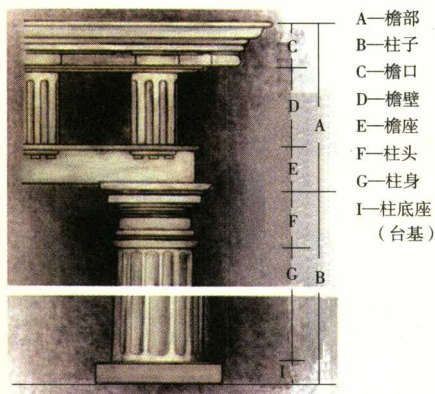

图 1-4-2 多立克柱式

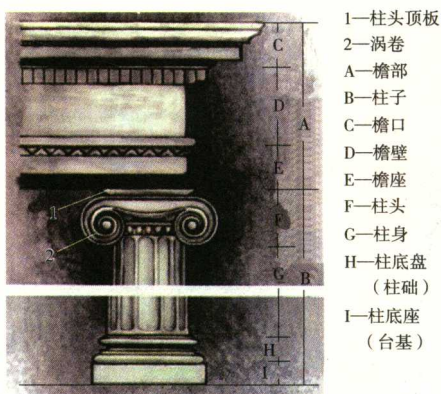

图 1-4-3 爱奥尼柱式

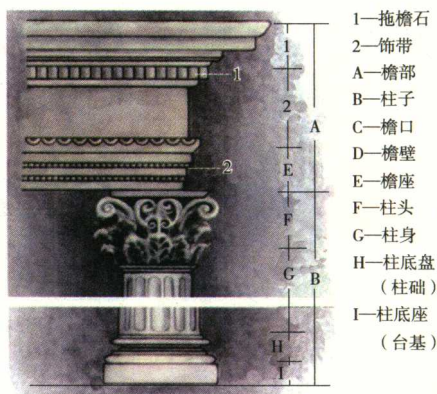

图 1-4-4 科林斯柱式

古希腊风格的陈设主要体现了对生活空间的合理性的追求,陈设物的装饰多以涡卷、竖琴古瓶、花环等作为素材,体现出了高贵优雅的感觉。陶器、青铜器为主要装饰物品,也有部分金器(迈锡尼时期)(图1-4-5)。尤其是古希腊后期的红绘式和黑绘式陶罐,描绘形式优美、内容生动。(图1-4-6、图1-4-7)。室内家具多为休闲风格,纺织品的面料薄而多皱,并饰有花纹。

图 1-4-5 迈锡尼时期的金器

图 1-4-6 双耳陶罐

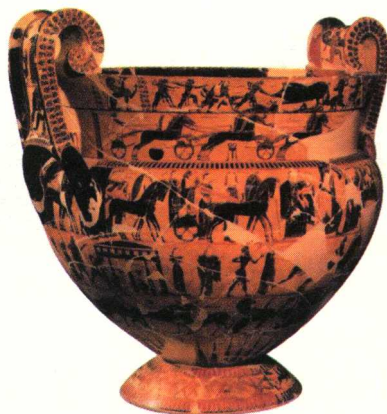

图 1-4-7 法兰苏奥大陶瓮

2. 古罗马风格(公元前8世纪至4世纪)

古罗马继承和发展了希腊文化,其陈设风格反映了古罗马人对于奢华生活的追求,设计整体突显出豪华、壮丽的特点。雕像、盆景花盆、帷幔等以及用半圆柱和半方柱为墙面的装饰。古罗马的剧场常在化妆室的墙面采用壁龛、雕像等作装饰(图1-4-8)。

古罗马的木质家具上有人物、动物、植物图案。常见的有狮爪、人面狮身、莨苕叶等图案(图1-4-9~图1-4-13)。

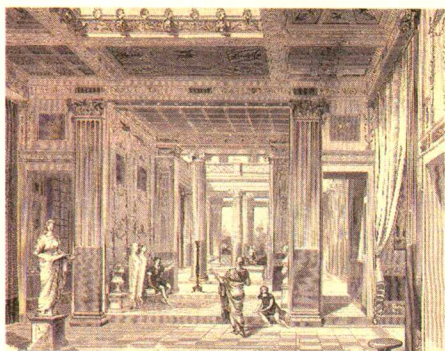

图 1-4-8 庞贝古城室内复原图

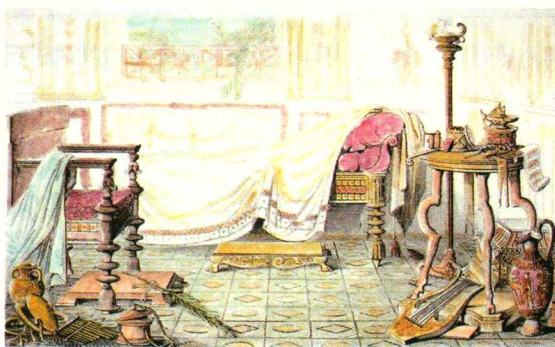

图 1-4-9 古罗马室内家具陈设

图 1-4-10 马赛克地面装饰

图 1-4-11 古罗马青铜灯和灯座

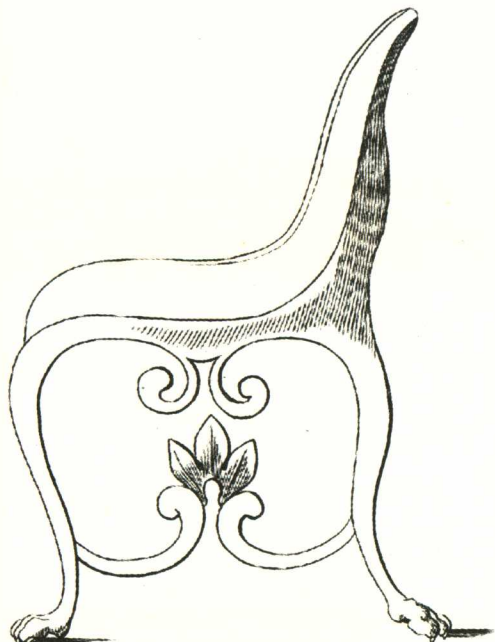

图 1-4-12 古罗马座椅

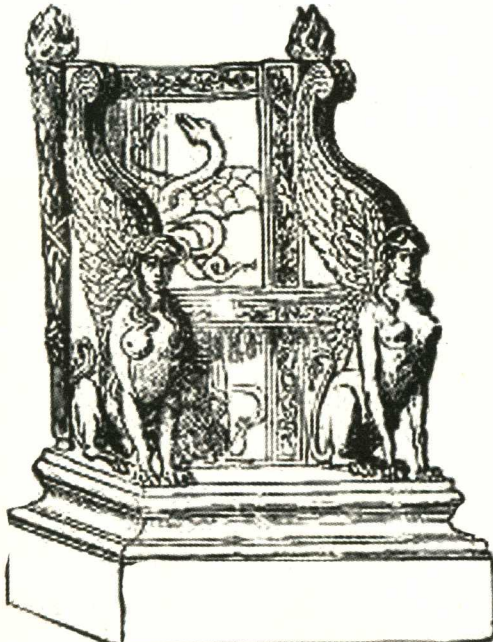

图 1-4-13 皇座

3. 哥特式风格 (公元 12 世纪至 14 世纪)

哥特式风格主要沿袭了古罗马风格,线体的提升和动势,奇特的空间推移是其建筑的特点。常给人带来高耸、空灵、尖峭的感觉(图 1-4-14、图 1-4-15)。哥特式风格的建筑大多是教堂建筑,室内常用雕琢精细的屏风进行空间分隔,采光的玻璃窗经常采用窗格花饰(碎锦玻璃)。当阳光照射进来时,整个空间便弥漫着迷幻色彩,至若天堂(图 1-4-16、图 1-4-17)。

陈设设计风格与建筑风格十分协调。家具细长高耸,多强调垂直线,座椅多用类似箱子的形式支撑(图 1-4-18)。以建筑柱头上雕刻的花叶和浅浮雕的形式来装饰家具的正面,尤其是箱柜(图 1-4-19)。家具整体色彩较深,红色底板,绿色装饰图案。

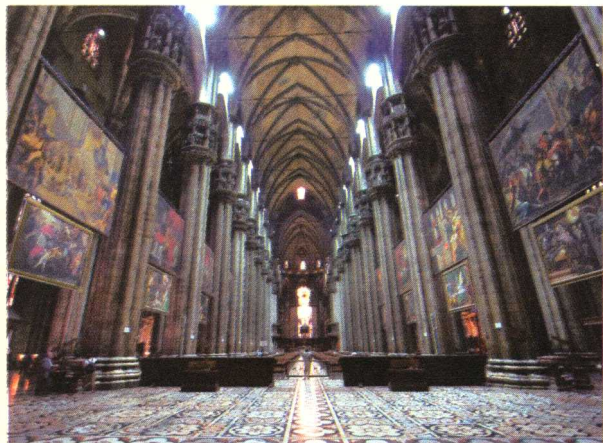

图 1-4-14 意大利米兰大教堂

图 1-4-15 德国科隆大教堂

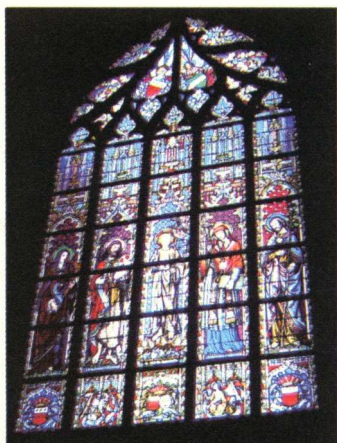

图 1-4-16 多彩的窗格装饰

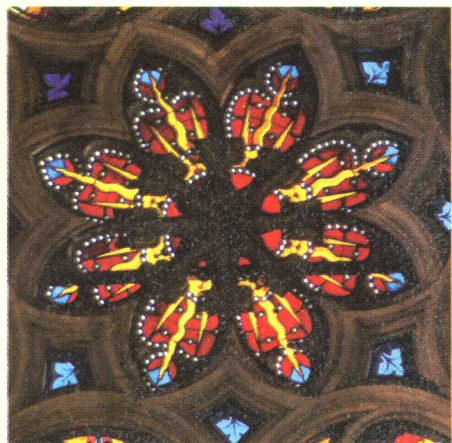

图 1-4-17 顶部的花型天窗

图 1-4-18 高足柜

图 1-4-19 长座椅

图 1-4-20 文艺复兴风格

4. 文艺复兴风格 (公元 15 世纪至 17 世纪)

欧洲在经历了漫长而黑暗的宗教文化之后,文化艺术得到了振兴和重生。文艺复兴产生于意大利,其后影响了整个欧洲。这一时期的室内陈设风格吸收了古罗马风格的奢华,融合了东方和哥特式风格的装饰手法,使室内空间拥有丰盈华美的细节,更显庄重稳健(图 1-4-20)。

室内陈设以古罗马和古希腊风格为基础,追求秩序协调与严谨,正方形和十字形是陈列布局的典型构图模式(图 1-4-21)。室内广泛地使用各种织物陈设,主要有挂毯、帘幔、床帷等,制作精美纹样繁多的金属日

用品,如杯子、餐具、烛台等,也作为装饰物品摆放在空间(图1-4-22~图1-4-25)。另外,还用壁画、天顶画、雕刻等来装饰室内(图1-4-26)。文艺复兴时期的家具制作工艺和装饰艺术结合完美,建筑细部的藤蔓、莨苕、天使、女体像、怪兽以及圆形和椭圆形等雕饰,在箱柜和桌椅等家具的装饰上都有所体现,兼具了实用性和装饰性(图1-4-27)。

图 1-4-21 餐厅墙壁全部粘贴的绿色丝绸

图 1-4-22 法国皇后卧室内的墙面挂有巨幅挂毯

图 1-4-23 吊灯与餐桌上的金属烛台交相辉映

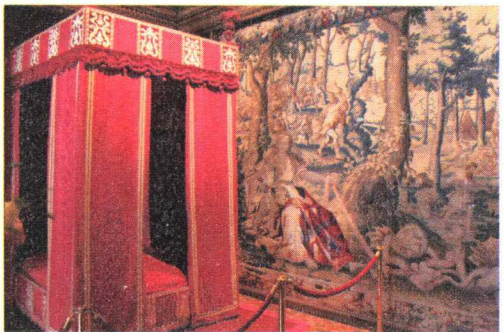

图 1-4-24 床体饰有床帷并在周边墙体同样使用布鲁塞尔挂毯进行装饰

图 1-4-25 书房陈设的选择搭配

图 1-4-26 床体的装饰

图 1-4-27 卢浮宫的天顶画与雕塑装饰