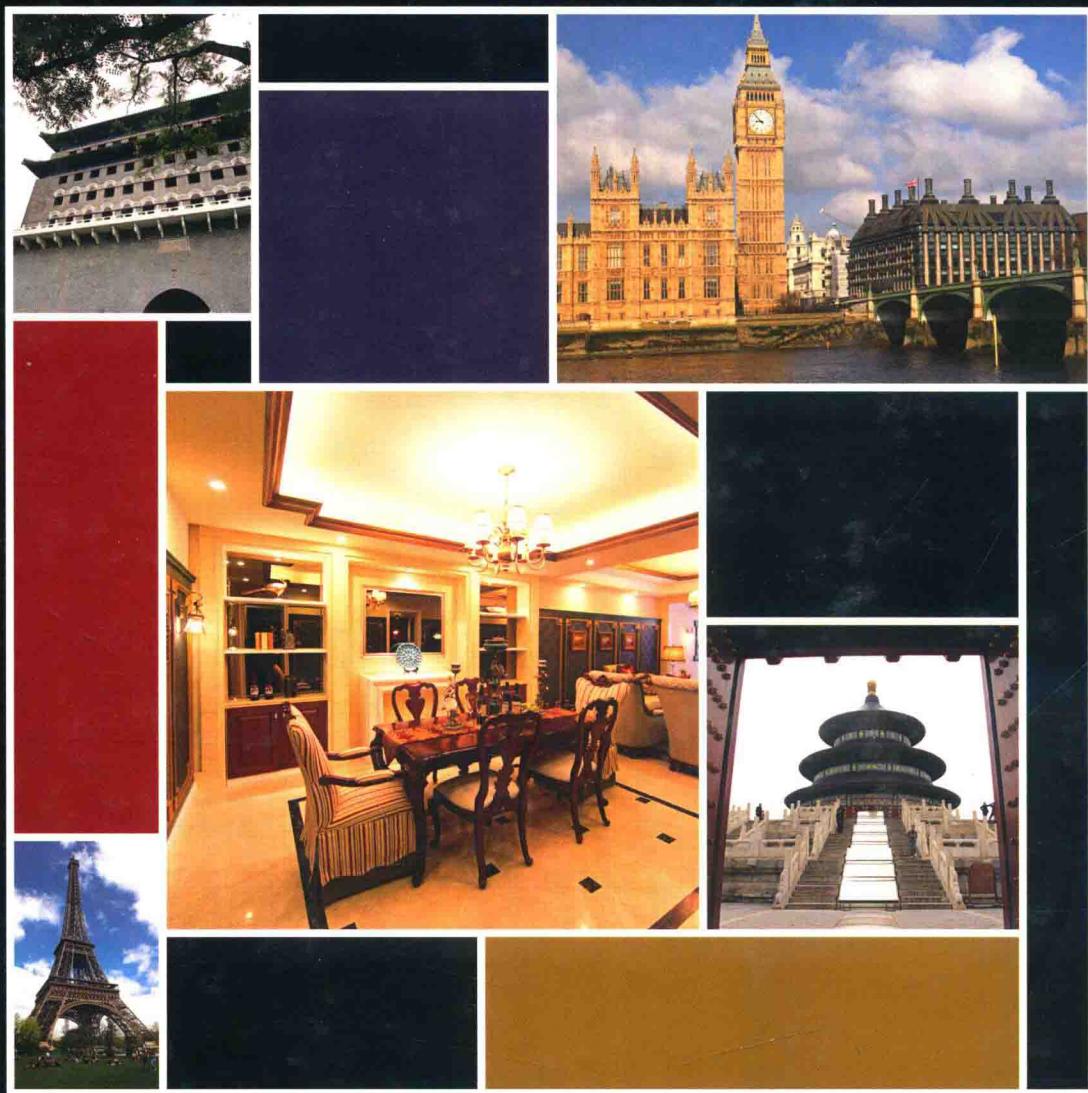

ARCHITECTURAL AESTHETICS AND INTERIOR SOFT FURNISHING

建筑美学与室内软装

— 孙宝宏模式系统设计

孙宝宏 主编

ARCHITECTURAL AESTHETICS AND INTERIOR SOFT FURNISHING

建筑美学与室内软装

— 孙宝宏模式系统设计

孙宝宏 主编

图书在版编目 (CIP) 数据

建筑美学与室内软装：孙宝宏模式系统设计 / 孙宝宏主编 . — 南京 : 江苏科学技术出版社 , 2014.4

ISBN 978-7-5537-2859-9

I . ①建… II . ①孙… III . ①室内装饰设计 IV .

① TU238

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 034363 号

建筑美学与室内软装——孙宝宏模式系统设计

编 者 孙宝宏

项 目 策 划 凤凰空间 / 刘立颖

责 任 编 辑 刘屹立

特 约 编 辑 陈丽新

出 版 发 行 凤凰出版传媒股份有限公司

江 苏 科 技 出 版 社

出 版 社 地 址 南京市湖南路 1 号 A 楼, 邮编: 210009

出 版 社 网 址 <http://www.pspress.cn>

总 经 销 天津凤凰空间文化传媒有限公司

总 经 销 网 址 <http://www.ifengspace.cn>

经 销 全国新华书店

印 刷 利丰雅高印刷 (深圳) 有限公司

开 本 889 mm × 1 194 mm 1/16

印 张 25

字 数 200 000

版 次 2014 年 4 月第 1 版

印 次 2014 年 4 月第 1 次印刷

标 准 书 号 ISBN 978-7-5537-2859-9

定 价 398.00 元 (精)

图书如有印装质量问题, 可随时向销售部调换 (电话: 022-87893668)。

CONTENTS

目录

第一章 设计理论 010

- 第一节 黄金律 011
- 第二节 构图的整体感 014
- 第三节 色彩构图要素 016
- 第四节 设计理论在建筑和室内设计中的应用 019
- 第五节 室内软装与建筑元素的关系 022

第二章 自然主义 024

- 第一节 风格总述 025
- 第二节 案例分析 027
- 案例一 英伦印象 029
- 案例二 外景走进室内 049
- 案例三 乡土芬芳 069
- 案例四 永恒的色彩 089
- 案例五 午后奶茶 107
- 案例六 大自然的邂逅 127

第三章 新古典主义 148

第一节 风格总述	149
第二节 案例分析	151
案例一 泰晤士河的深度	153
案例二 法兰西的荣耀	173
案例三 大理石的诗	193
案例四 古典与自然的交织	210
案例五 东方神韵	230
案例六 遗梦江南	251

第四章 新都市主义 270

第一节 风格总述	271
第二节 案例分析	273
案例一 都市协奏曲	274
案例二 威尼斯之梦	294
案例三 北欧假日	315
案例四 现代回眸	334
案例五 优雅与精致	354
案例六 数字时代	376

ARCHITECTURAL AESTHETICS AND INTERIOR SOFT FURNISHING

建筑美学与室内软装

—— 孙宝宏模式系统设计

孙宝宏 主编

ABOUT THE AUTHOR

作者简介

孙宝宏

宏美企业董事长、宏美装饰设计总监

2003年设计作品入选《中国室内设计年鉴》

2003年在香港出版《国际招牌与门面设计——设计师实拍》一书

2004年评为全国杰出中青年室内建筑师

2004年东北财经大学EMBA研究生

2005年清华大学首届建筑与设计高级研修班任班长

2007年度影响中国设计艺术贡献奖

2008—2009年度中国室内设计创新人物奖

2010年评为全国资深室内建筑师

2012年评为辽宁最具影响力别墅设计名师

2012年评为推动辽宁别墅装饰行业发展功勋人物

大连政协委员

大连开发区致公党主委

大连开发区设计家协会会长

大连摄影家协会理事

辽宁省别墅设计委员会副主任

多次担任辽宁省室内设计赛事评委

代表作品：

大连星海史前生命博物馆、大连开发区规划展览馆、

天津碧桂园、沈阳碧桂园、沈阳皇家美墅、大连万国宫馆、

大连王子假日、北欧假日等地产会所及样板房

建筑美学与室内软装

——孙宝宏模式系统设计

探索建筑设计美的规律

建立室内设计美的系统

孙宝宏

PREFACE

前言

翻开成品画册，刚翻几页，就被其艺术氛围所感染、打动，忍不住要看到书尾。全书璀璨夺目，光彩照人。是尊贵与荣耀，也是归隐与幽居，是豪宅颂歌，也是别园小曲。无疑，伟大的自然之美陶醉了天才孙宝宏，使他把自然与人居化为一体，造物与心灵连成一脉，物尽其美，人尽其享。此乃是艺术的最后期许，也是人类生存的最后旨归。我也因此而满足了。

回想 15 年前我和宝宏同游欧洲、大洋洲与俄罗斯时，见他背着沉重的相机到处奔跑，早出晚归，每有所得自得其乐的样子，犹在眼前。但他不满足，又只身再度西行，深入考察每一处教堂、每一处文化遗迹、每一处民居风物，终有所成，因得此书，我知道他是为了美的真理顽强拼搏而废寝忘食的人。孙宝宏的著作成功与不凡业绩都建立在顽强拼搏与天才敏悟的基础之上，绝不是任何一位装饰艺术家都能达到的。

孙宝宏从小就钟情于艺术，勤奋学习绘画、设计与摄影，善解艺术真谛，能深度把握美的规律。在课堂上听了我的《形式美学》，就能举一反三，指导别人。他为本书，历时 15 年，跨越五大洲，所拍图片数以万计，撷取世界建筑文化的经典，搜罗巨匠的名作。尤其使我感到欣慰的是，他也将民族的文化元素取精用弘、高扬凸显其间，独步于世界之林，构成东西文明的双美合璧。书中图片也达到了近乎艺术摄影的标准，具有较为完美的艺

术品格，有些甚至可以作为艺术品独立欣赏。所以，在室内装饰行业方面，孙宝宏经常能处于领衔的地位，建立起自己的“系统设计”理念与自立品牌，在业界独树一帜，获得同行尊重，也是毫不奇怪的。他能把拙著《视觉形式美学》的基础理论和个人实践相结合，使他的艺术事业在理论和实践两方面都得到了协调的发展。本书的出版标志着他的脚步已向建筑实用美学的阶梯跨越了一大步。今后更期待宝宏的实用理论能结出更为多姿多彩的成果。

我还要提到我的学生孙守泉。现在可以说他已经是我建筑学的先生了，我经常问到他关于美国后现代建筑的一些问题，他的回答常使我感到惊喜。他在中央美院建筑学院毕业后，考进美国一流的南加州建筑学院，获得全额奖学金，现在正在世界顶级的荷兰 UN Studio 工作室实习。他早期的南京长江大桥改造的设计，曾令我惊叹不已。孙守泉是我的众学子里的一颗新星，也是我的骄傲！

A handwritten signature in black ink, appearing to read "赵经寰" (Zhao Jingxian) in a stylized, cursive font.

2013年11月
赵经寰 79岁 于大连绿园

AUTHOR'S PREFACE

自序

室内设计我从事了近三十年，我将大部分时间和精力专注于此，并乐此不疲。十多年来，我先后游历了埃及、英国、法国、意大利、瑞士、德国、荷兰、奥地利、比利时、俄罗斯、美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、阿联酋、日本和泰国等近二十个国家及四十余个国际大都市，同时，足迹遍布世界名胜古迹，拍摄了数以万计的有关大自然和建筑方面（博物馆、美术馆、别墅等）的图片资料。

从古希腊、古罗马到中世纪和文艺复兴，从巴洛克、洛可可到欧洲的新古典，从古典的维多利亚时代的“新艺术”到现代主义的包豪斯再到后现代综合文化概念的探索，几千年来，西方的建筑艺术得到了充分的传承和发展，系统设计在西方已积累了成熟的经验，并得到普及。那是因为西方总体上已超越了无序的发展时代，进入了科学、理性的思考时期，可借鉴之处很多。

现阶段，我国正处于中华民族伟大复兴的关键时期。近二十年，中国就是一个大工地，造就了许多优秀的建筑师、室内建筑师及优秀作品。但是，我们看到很多盲目堆砌、机械模仿、设计低俗的建筑和室内设计，这使我们感到十分沮丧和不安。

如今，建筑和室内设计已走进百姓生活，作为一名建筑师及室内设计师，没有系统设计理念，其设计就会误导人们的审美，导致无序和恶性循环。我们有理由提出一个新的课题：系统设计理念的普及，势在必行。

建筑设计和建筑环境是大自然的组成部分，室内设计又是建筑设计的组成部分，而软装，又是室内设计的组成部分。因此，大自然、建筑设计和建筑环境、室内设计和室内软装就形成了一个不可分割的完整系统。作为一名系统设计理念的倡导者，不仅要有扎实的艺术理论基础，研究和实践艺术理论在生活中的应用；还要尊重自然，研究建筑设计及建筑环境和室内、室内软装设计的规律。十几年前，由于系统设计的需要，我先后代理了十

几个不同风格的家具品牌，对软装元素进行了深入研究并从建筑和建筑环境中汲取经验，追求“室内设计室外化”，使大自然、建筑和室内空间相得益彰，并在全国首先提出“选家具，定设计”、“专做有系统的设计”的室内设计新概念。十几年来，为大连星海史前生命博物馆、大连开发区规划展览馆、大连开发区展示中心等工建，以及天津沈阳碧桂园、沈阳皇家美墅、沈阳圣罗伦斯、大连万国公馆、时代广场、王子假日、北欧假日、远洋红星海世界观、亿丰八号、苏荷壹号、东方百合、大名坊、丹东芳清园等多家地产商的样板房、会所，进行了室内和软装设计。由于设计系统，并始终坚持“用设计控制成本，用艺术提升价值”，“设计讲究攻守平衡，投资考虑荤素搭配”，倡导“低调奢华，民生设计”的理念，作品既达到了理想的效果，提高了效率，控制了成本，又促进了售房，深受各开发商和业主的欢迎和好评。

今天，我把几十年来对室内系统设计的理解和典型案例及有关建筑和室内软装的摄影作品呈现给大家，与同仁交流与分享。能够为形式美学在设计中的应用和室内系统设计的推广做出贡献，是本书的目的，如果能给年轻设计师和读者带来益处，就是我的额外收获了。意愿虽好，毕竟是初步尝试，敬请专家和读者批评指正。

本书的设计理论来自我的老师、著名画家、形式美学理论体系创始人赵经寰教授的著作《视觉形式美学》和论文《形式美之根》。《视觉形式美学》自出版 15 年以来，三个版本发行数万册，独领风骚，有各种名目的“赵经寰书画构成论”在网上流传，将中外大家的论点屈尊置于其下被推为百家之首。著名美学家、国际美学协会（IAA）五位总执委之一的刘悦笛博士称其为“形式美学的一个创建”，“视觉形式美学的重要成就”。本书的第一章前三节已得到老师的允许，摘自《视觉形式美学》，他并在百忙中为本书写下前言，在此深表感谢！

另外，还要感谢鲁迅美术学院的赵大鹏老师、马克新老师，感谢香港的郝林博士，各位地产商老总和出版商，更要感谢大自然，感谢经典建筑，感谢生活，感谢时代。

室内建筑师、摄影师 孙宝宏

2013 年 12 月

CONTENTS

目录

第一章 设计理论 010

- 第一节 黄金律 011
- 第二节 构图的整体感 014
- 第三节 色彩构图要素 016
- 第四节 设计理论在建筑和室内设计中的应用 019
- 第五节 室内软装与建筑元素的关系 022

第二章 自然主义 024

- 第一节 风格总述 025
- 第二节 案例分析 027
- 案例一 英伦印象 029
- 案例二 外景走进室内 049
- 案例三 乡土芬芳 069
- 案例四 永恒的色彩 089
- 案例五 午后奶茶 107
- 案例六 大自然的邂逅 127

第三章 新古典主义 148

第一节 风格总述	149
第二节 案例分析	151
案例一 泰晤士河的深度	153
案例二 法兰西的荣耀	173
案例三 大理石的诗	193
案例四 古典与自然的交织	210
案例五 东方神韵	230
案例六 遗梦江南	251

第四章 新都市主义 270

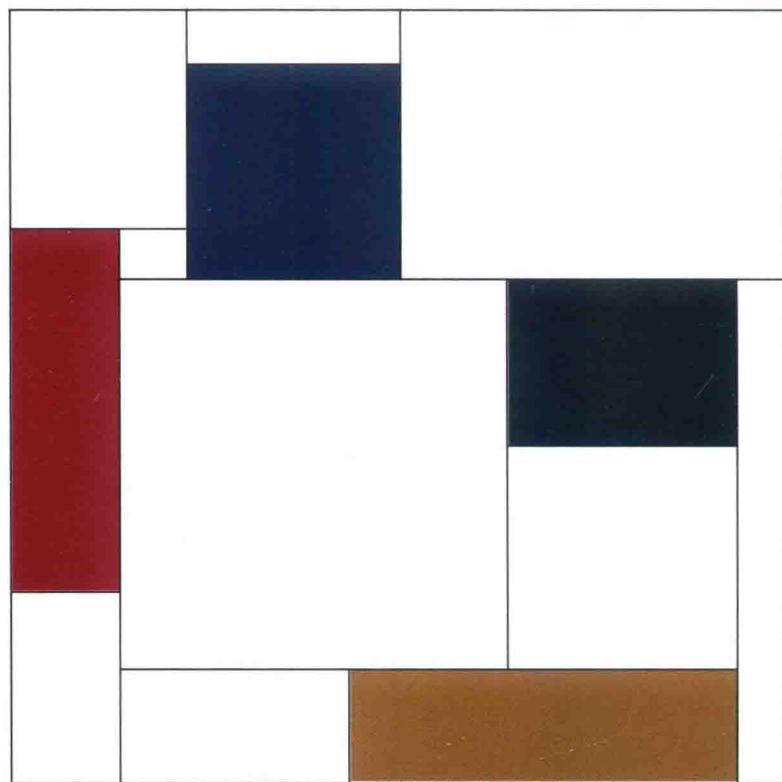
第一节 风格总述	271
第二节 案例分析	273
案例一 都市协奏曲	274
案例二 威尼斯之梦	294
案例三 北欧假日	315
案例四 现代回眸	334
案例五 优雅与精致	354
案例六 数字时代	376

CHAPTER ONE

第一章

DESIGN THEORY

设计理论

黄金律适用于一切视听艺术领域

亚里士多德说：“一个有生命的东西或是任何由各部分组成的整体，如果要显得美，就不仅要在各部分的安排上见出秩序，而且还要有一定的体积大小，因为美就在于体积大小和秩序。”

我国艺术大师吴冠中曾大声疾呼：“形式美是美术学院的主食。形式美是美术教学的主要内容。”他主张在美术学院开设形式美课程，培养掌握艺术规律的艺术家，而不是只会模仿的画匠。

“十多年后，1998年我国第一本形式美学专著，即赵经寰教授的《形式美学入门》出版发行了，打破了一时的沉寂，产生了深远影响”，“这本书的出版恰好填补了这一空白”，“当年伟大先行者吴冠中的预言正在逐步变为现实”。（吴长江：《视觉形式美学·前言》）

第一节 黄金律

古希腊哲学家毕达哥拉斯曾认为宇宙就是数，宇宙中充满了数的依存关系，宇宙的变化、人类的思想与艺术美法则都是数的秩序与和谐。为了探究美的法则，据说毕氏有一次拿了一根木棒，要求他的朋友在其中找到一个点，使这个点到木棒两端的距离是美的比例，结果他的朋友们几乎是不约而同地找到了同一个点，这就是后来被确定的黄金分割点。

意大利数学家斐波那契（1170—1240）在中世纪确定了如下的“斐波那契数列”（the Fibonacci series） $1:1:2:3:5:8:13:21:34:55:89\cdots\cdots$ 每后一个数都是前两个数之和。

看看图1所展现的偏心涡状线之美，我们就不难发现人们所喜爱的蜗牛或海螺形式美的秘密所在，在这里既有比例之美，又有重复与节奏之美。完全展现了黄金律提供的两点重要内容：（1）典型的黄金律比例之美；（2）由多次分割、同一比值造成的重复与节奏。如果我们再用一句更简洁的语言来概括黄金律或偏心涡状线之美的话，那就是有比例的重复，或者说就是节律二字。这是对艺术形式规律最本质的概括。

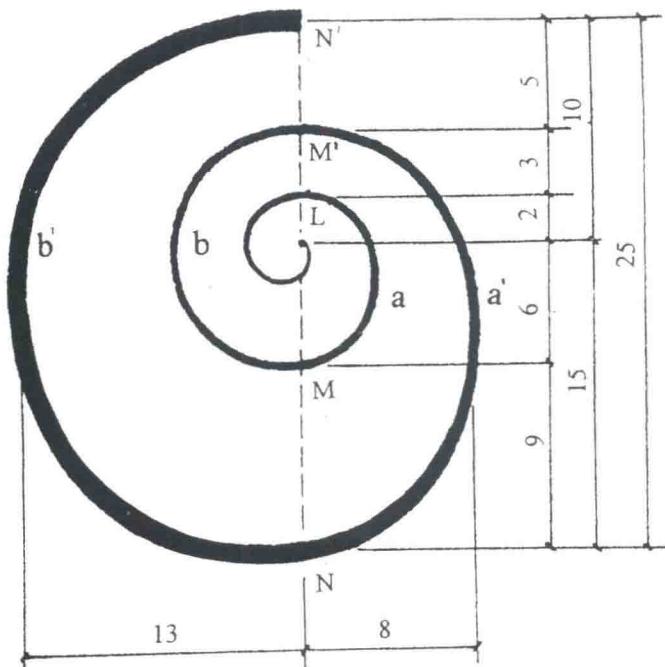

图1 赵经寰美学模型之一：偏心涡状线——形式美的一个典型图式

黄金律反映了辩证法的对立统一律。对立统一律在黄金律中的常态比例和连续比例表现，反映了黄金律具有辩证法的最重要最基本的特征。黄金律反映了辩证法的质量互变规律和否定之否定规律。这反映在黄金律的初次分割、二次分割、三次四次……无限次分割都得到同一比例的深层特征上。由于黄金律具有上述的辩证法三条规律的全部特征，所以笔者提出了“黄金律就是形象的辩证法”的新命题，证明了黄金律与辩证法具有哲学的同一性。在此基础上，笔者超越传统，将黄金律的应用内涵从线面分割的狭隘局限，拓展到“形状、线条、黑白、色彩、构成”的非线面分割的、更广大、更深层的形式领域，并在音乐诗词形式分析中得到进一步验证，于是构建了独立的形式美学体系。“赵经寰美学模型”图例之一展示了这一体系的中心环节，是美学理论的创新标志，也是笔者原创形式美学体系的哲学基础。

建筑大师勒·柯布西耶根据人体基本尺寸与黄金比数列创造了著名的“黄金尺”，并写出专著，用以规范建筑。黄金律被用于希腊、罗马的建筑与雕刻是最为普遍的了。以后到意大利文艺复兴时期再度得到发扬，一直到17、18、19世纪和20世纪初的欧洲，从图2、图3、图4的建筑照片中，我们可以看出历代建筑师对黄金比之美推崇的程度。

中国艺术因为没有受到希腊文化的数理精神的影响，所以在艺术方面对美的比例与节奏的运用是不自觉的、经验式的。