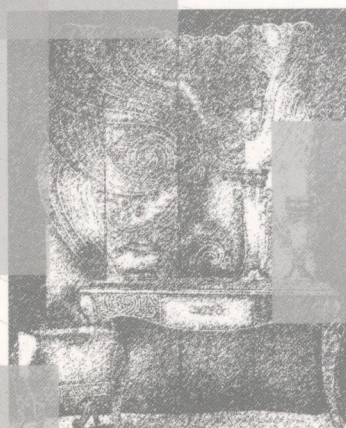

高等学校环境艺术设计专业教学丛书暨高级培训教材

室内陈设艺术设计 (第二版)

潘吾华 编著

清华大学美术学院环境艺术设计系

中国建筑工业出版社

高等学校环境艺术设计专业教学丛书暨高级培训教材

室内陈设艺术设计

(第二版)

清华大学美术学院环境艺术设计系

潘吾华 编著

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

室内陈设艺术设计/潘吾华编著. —2版. —北京: 中国建筑工业出版社, 2005
(高等学校环境艺术设计专业教学丛书暨高级培训教材)
ISBN 7-112-07675-7

I. 室… II. 潘… III. 室内装饰—装饰美术—高等学校—教材 IV. J525.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 143537 号

本书是在第一版的基础上修订的第二版。内容增补了许多新的设计实例及评析文字,使内容更加充实、实用。

当代的室内陈设艺术设计已渗透到室内设计的各个方面。其对于烘托室内的气氛、格调、品位、意境等起到很大的作用。陈设艺术近年来受到人们的广泛关注。它是一门崭新的艺术设计领域。

本书对于室内陈设艺术的分类、陈设品的种类、陈设艺术设计的原则、手法及设计风格等作了诠释。其中对于不同功能的空间,如共享空间、私密性空间、餐饮空间、购物空间、休息空间、办公空间等的设计手法分别进行详尽的分析。此外对于室内陈设艺术风格,如我国传统风格、少数民族风格、西方现代风格及我国的当代陈设风格,也逐一举例予以阐述。书后附有精美的彩色图片及光盘,供读者参考借鉴。

本书可作环境艺术设计专业教学用书,也供室内设计师、建筑师及其他美术工作者阅读。

* * *

责任编辑:曲士蕴 姚荣华

责任设计:董建平

责任校对:关 健 张 虹

高等学校环境艺术设计专业教学丛书暨高级培训教材

室内陈设艺术设计

(第二版)

清华大学美术学院环境艺术设计系

潘吾华 编著

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

新华书店经销

北京天成排版公司制版

北京中科印刷有限公司印刷

*

开本: 880×1230 毫米 1/16 印张: 6½ 插页: 16 字数: 300 千字

2006 年 2 月第二版 2006 年 2 月第七次印刷

印数: 15501—20500 册 定价: 39.00 元

ISBN 7-112-07675-7

(13629)

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)

本社网址: <http://www.cabp.com.cn>

网上书店: <http://www.china-building.com.cn>

第二版编者的话

艺术,在人类文明的知识体系中与科学并驾齐驱。艺术,具有不可替代完全独立的学科系统。

国家与社会对精神文明和物质文明的需求,日益倚重于艺术与科学的研究成果。以科学发展观为指导构建和谐社会的理念,在这里决不是空洞的概念,完全能够在艺术与科学的研究中得到正确的诠释。

艺术与科学的理论研究是以艺术理论为基础向科学领域扩展的交融;艺术与科学的理论研究成果则通过设计与创作的实践活动得以体现。

设计艺术学科是横跨于艺术与科学之间的综合性边缘性学科。艺术设计专业产生于工业文明高度发展的20世纪。具有独立知识产权的各类设计产品,以其艺术与科学的内涵成为艺术设计成果的象征。设计艺术学科的每个专业方向在国民经济中都对应着一个庞大的产业,如建筑室内装饰行业、服装行业、广告与包装行业等等。每个专业方向在自己的发展过程中无不形成极强的个性,并通过这种个性的创造以产品的形式实现其自身的社会价值。

正是因为这样的社会需求,近年来艺术设计教育在中国以几何级数率飞速发展,而在所有开设艺术设计专业的高等学校中,选择环境艺术设计专业方向的又占到相当高的比例。在这套教材首版的1999年,可能还是环境艺术设计专业教材领域为数可数的一两套之列。短短的五六年间,各种类型不同版本的专业教材相继面世。编写这套教材的中央工艺美术学院环境艺术设计系,也在国家高校管理机制改革的迅即转换中成为清华大学的下属院系。研究型大学的定位和争创世界一流大学的目标,使环境艺术设计系在教学与科研并行的轨道上,以快马加鞭的运行状态不断地调整着自身的位置,以适应形势发展的需求,这套教材就是在这样的背景下修订再版的,在修订再版中,增补了《装修构造与施工图设计》,以期更能适应专业新的形式的需要。

高等教育的脊梁是教师,教师赖以教学的灵魂是教材。优秀的教材只有通过教师的口传身授,才能发挥最大的效益,从而结出累累的教学成果。教师教材之于教学成果的关系是不言而喻的。然而长期以来艺术高等教育由于自身的特殊性,往往采取一种单线师承制,很难有统一的教材。这种方法对于音乐、戏剧、美术等纯艺术专业来讲是可取的。但是作为科学与艺术相结合的高等艺术设计专业教育而言则很难苟同。一方面需要保持艺术教育的特色,另一方面则需要借鉴理工类专业教学的经验,建立起符合艺术设计教育特点的教材体系。

环境艺术设计教育在国内的历史相对较短。由于自身的特殊性,其教学模式和教学方法与其他的高等教育相比有着很大的差异。尤其是艺术设计教育完全是工业化之后的产物,是介于艺术与科学之间边缘性极强的专业教育。这样的教育背景,同时又是专业性很强的高校教材,在统一与个性的权衡下,显然两者都是需要的。我们这样大的一个国家,市场需求如此之大,现在的教材不是太多,而是太少,尤其是适用的太少。不能用同一种模式和同一种定位来编写,这是摆在所有高等艺术设计教育工作者面前的重要课题。

当今的世界是一个以多样化为主流的世界。在全球经济一体化的大背景下,艺术设

计领域反而需要更多地强调个性，统一的艺术设计教育模式无论如何也不是我们的需要。只有在多元的撞击下才能产生新的火花。作为不同地区和不同类型的学校，没有必要按照统一的模式来选定自己的教材体系。环境艺术设计教育自身的规律，不同层次专业人才培养的模式，以及不同的市场定位需求，应该成为不同类型学校制定各自教学大纲选定合适教材的基础。

环境艺术设计学科发展前景光明，从宏观角度来讲，环境的改善和提高是一个重要课题。从微观的层次来说中国城乡环境的设计现状之落后为学科的发展提供了广大的舞台，环境艺术设计课程建设因此处于极为有利的位置。因为，环境艺术设计是人类步入后工业文明信息时代诞生的绿色设计系统，是艺术与艺术设计行业的主导设计体系，是一门具有全新概念而又刚刚起步的艺术设计新兴专业。

清华大学美术学院环境艺术设计系

2005年5月

第一版编者的话

自从1988年国家教育委员会决定在我国高等院校设立环境艺术设计专业以来,这个介于科学和艺术边缘的综合性新兴学科已经走过了十年的历程。

尽管在去年新颁布的国家高等院校专业目录中,环境艺术设计专业成为艺术设计学科之下的专业方向,不再名列于二级专业学科,但这并不意味着环境艺术设计专业发展的停滞。

从某种意义上讲也许是环境艺术设计概念的提出相对于我们的国情过于超前,虽然十年间发展迅猛,在全国数百所各类学校中设立,但相应的理论研究滞后,专业师资与教材奇缺,社会舆论宣传力度不够,导致决策层对环境艺术设计专业缺乏了解,造成了目前这样一种局面。

以积极的态度来对待国家高等院校专业目录的调整,是我们在新形势下所应采取的惟一策略。只要我们切实做好基础理论建设,把握机遇,勇于进取,在艺术设计专业的领域中同样能够使环境艺术设计在拓宽专业面与融汇相关学科内容的条件下得到长足的进步。

我们的这一套教材正是在这样的形势下出版的。

环境艺术设计是一门新兴的建立在现代环境科学研究基础之上的边缘性学科。环境艺术设计是时间与空间艺术的综合,设计的对象涉及自然生态环境与人文社会环境的各个领域。显然这是一个与可持续发展战略有着密切关系的专业。研究环境艺术设计的问题必将对可持续发展战略产生重大的影响。

就环境艺术设计本身而言,这里所说的环境,是包括自然环境、人工环境、社会环境在内的全部环境概念。这里所说的艺术,则是指狭义的美学意义上的艺术。这里所说的设计,当然是指建立在现代艺术设计概念基础之上的设计。

“环境艺术”是以人的主观意识为出发点,建立在自然环境美之外,为人对美的精神需求所引导,而进行的环境艺术创造。如大地艺术、人体行为艺术由观者直接参与,通过视觉、听觉、触觉、嗅觉的综合感受,造成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,它更多地强调空间氛围的艺术感受。它不同于我们今天所说的环境艺术,我们所研究的环境艺术是人为的艺术环境创造,可以自在于自然界美的环境之外,但是它又不可能脱离自然环境本体,它必须植根于特定的环境,成为融汇其中与之有机共生的艺术。可以这样说,环境艺术是人类生存环境的美的创造。

“环境设计”是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,这样的环境体现于:社会制度的文明进步,自然资源的合理配置,生存空间的科学建设。这中间包含了自然科学和社会科学涉及的所有研究领域。因此环境设计是一项巨大的系统工程,属于多元的综合性边缘学科。

环境设计以原在的自然环境为出发点,以科学与艺术的手段协调自然、人工、社会三类环境之间的关系,使其达到一种最佳的运行状态。环境设计具有相当广的涵义,它不仅包括空间环境中诸要素形态的布局营造,而且更重视人在时间状态下的行为环境的调节控制。

环境设计比之环境艺术具有更为完整的意义。环境艺术应该是从属于环境设计的子系统。

环境艺术品也可称为环境陈设艺术品,它的创作是有别于艺术品创作的。环境艺术

品的概念源于环境艺术设计,几乎所有的艺术与工艺美术门类,以及它们的产品都可以列入环境艺术品的范围。但只要加上环境二字,它的创作就将受到环境的限定和制约,以达到与所处环境的和谐统一。

为了不使公众对环境设计概念的理解产生偏差,我们仍然对环境设计冠以“环境艺术设计”的全称,以满足目前社会文化层次认识水平的需要。显然这个词组包括了环境艺术与设计的全部概念。

中央工艺美术学院环境艺术设计专业是从室内设计专业发展变化而来的。从五六十年代的室内装饰、建筑装饰到七八十年代的工业美术、室内设计再到八九十年代的环境艺术设计,时间跨越四十余年,专业名称几经变化,但设计的对象始终没有离开人工环境的主体——建筑。名称的改变反映了时代的发展和认识水平的进步。以人的物质与精神需求为目的,装饰的概念从平面走向建筑空间,再从建筑空间走向人类的生存环境。

从世界范围来看,室内装饰、室内设计、环境艺术、环境设计的专业设置与发展也是不平衡的,认识也是不一致的。面临信息与智能时代的来临,我们正处在一个多元的变革时期,许多没有定论的问题还有待于时间和实践的检验。但是我们也不能因此而裹足不前,以我们今天对环境艺术设计的理解来界定自身的专业范围和发展方向,应该是符合专业高等教育工作者的责任和义务的。

按照我们今天的理解,从广义上讲,环境艺术设计如同一把大伞,涵盖了当代几乎所有的艺术与设计,是一个艺术设计的综合系统。从狭义上讲,环境艺术设计的专业内容是以建筑的内外空间环境来界定的,其中以室内、家具、陈设诸要素进行的空间组合设计,称之为内部环境艺术设计;以建筑、雕塑、绿化诸要素进行的空间组合设计,称之为外部环境艺术设计。前者冠以室内设计的专业名称,后者冠以景观设计的专业名称,成为当代环境艺术设计发展最为迅速的两翼。

广义的环境艺术设计目前尚停留在理论探讨阶段,具体的实施还有待于社会环境的进步与改善,同时也要依赖于环境科学技术新的发展成果。因此我们在这里所讲的环境艺术设计主要是指狭义的环境艺术设计。

室内设计和景观设计虽同为环境艺术设计的子系统,但从发展来看室内设计相对成熟。从本世纪60年代以来室内设计逐渐脱离建筑设计,成为一个相对独立的专业体系。基础理论建设渐成系统,社会技术实践成果日见丰厚。而景观设计的发展则相对落后,在理论上还有不少界定含混的概念,就其对“景观”一词的理解和景观设计涵盖的内容尚有争议,它与城市规划、建筑、园林专业的关系如何也有待规范。建筑体以外的公共环境设施设计是环境设计的一个重要部分,但不一定形成景观,归类于景观设计中也不完全合适,所以对景观设计而言还有很长一段路要走。因此我们这套教材的主要内容还是侧重于室内设计专业。

不管怎么说中央工艺美术学院环境艺术设计系毕竟走过了四十余年的教学历程,经过几代人的努力,依靠相对雄厚的师资力量,建立起完备的教学体系。作为国内一流高等艺术设计院校的重点专业,在环境艺术设计高等教育领域无疑承担着学术带头的重任。基于这样的考虑,尽管深知艺术类教学强调个性的特点,忌专业教材与教学方法的绝对统一,我们还是决定出版这样一套专业教材,一方面作为过去教学经验的总结,另一方面是希望通过这套书的出版,促进环境艺术设计高等教育更快更好地发展,因为我们深信21世纪必将是世界范围的环境设计的新世纪。

目 录

第1章 室内陈设艺术设计概说

第2章 室内陈设艺术设计分类

2.1 按使用功能分类	5
2.2 按动与静的分类	5
2.3 按虚实效果分类	6
2.4 按陈设方式分类	6
2.5 按空间环境分类	7
2.6 按风格样式分类	15

第3章 室内陈设艺术设计范围

3.1 建筑构件陈设	30
3.2 各种维护面陈设	34
3.3 室内家具陈设	40
3.4 室内织物陈设	49
3.5 室内绿叶陈设	57
3.6 室内饰品陈设	61

第4章 室内陈设艺术设计构成

4.1 形式美感长期积累	72
4.2 构思巧妙想象丰富	87
4.3 造型特点贵在独特	89
4.4 巧作经营布局合理	90
4.5 色彩魅力关键搭配	91
4.6 局部陈设服从全局	92

第5章 室内陈设艺术设计欣赏

5.1 建筑构件陈设	95
5.2 家具陈设	100
5.3 织物系列陈设	106
5.4 绿叶形态陈设	108
5.5 光影效果陈设	114
5.6 形式美感陈设	116
5.7 风格流派陈设	122
附录	127
主要参考文献	129

第1章 室内陈设艺术设计概说

室内陈设艺术设计是室内设计的重要组成部分。室内设计作为一个行业出现是于1877年由家庭妇女自发组织成“协会”讨论将房间如何才能布置得美一点从而开了室内陈设的先河。1930年在美国正式成立学科。1956年我国首先在中央工艺美术学院成立室内装饰系,即当今的环境艺术系,进行室内设计学科研究和社会实践,至今也仅仅数十年时间。而国际上室内设计学科也只有百余年的历史,所以是一门新兴的学科,属于年轻的专业。室内设计学科随着我国对外开放,国内经济迅猛发展,科学、技术、艺术相互交融,正在一日千里飞速前进,目前已成为国内的热门专业,高大的新建筑拔地而起,室内设计也呈现出千姿百态的风格。室内陈设艺术设计领域就是在这风起云涌的大好形势下逐渐被人们所认识,由开始萌芽状态,不断被社会所公认,现正处在稳步前进的发展阶段。

室内陈设艺术设计这门学科到目前为止全国尚没有系统的教材,中央工艺美术学院根据教学和社会需求,较早地试开了这门课程,因为这是门新课,笔者在教学实践中进行了多种努力和尝试,每届班级都有明显的教案差别,有的以装饰手法为主,进行室内装饰织物的系列配套设计;有的以现代抽象形式进行大胆构想与创造;另外采用不同肌理的室内空间,利用模型进行组合,塑造出室内的理想氛围;也采用过“陈设小品”方式,集中家具、织物、灯具、陈设品的组合与创新;甚至结合社会实践,进行实地考察训练等等。在多年的教学实践过程中,有成功的喜悦,也有不尽人意的败笔。总之,笔者是边教边学,边学边教,是在不断耕耘的过程中对“陈设”两字有了特别的情感,也

深深知晓“陈设”二字的分量,因为在研究室内陈设艺术设计之前,首先要弄懂室内陈设艺术设计与室内设计专业的关系;要区别于社会中“室内装饰”、“装潢”、“室内布置”和“摆设”等等词汇的概念与内容范围;另外室内陈设艺术设计内容丰富,灵活多变,深入细说也要花费相当的时间和精力;室内陈设艺术设计学科要在室内设计总学科教学的基础上进行训练,学员一定要有绘画基础知识,装饰基础知识,专业基础知识,要在室内设计专业的基础上更上一层楼。所以室内陈设艺术设计有一定的深度、广度和难度。

室内陈设艺术设计是室内设计不可分割的重要组成部分,它们有许多共同点,共同要解决室内空间形象设计,室内装修中的装饰问题,室内家具、织物、灯具、绿化等众多问题,以及设计、挑选、设置等问题,相悖处往往是在侧重面和研究深度不同,室内设计除了上述几个方面的知识要钻研外,还要进行室内物理环境研究,与建筑风格的紧密融合,以及室内设计的综合把握等等。而陈设艺术设计往往是在室内设计的大体创意下,做进一步深入细致的具体设计工作,体现出文化层次,以获得增光添彩的艺术效果,相反如果品位极差的陈设,不仅达不到室内设计的理想效果,往往还会降低水准,显得低档、俗气。

所以室内陈设艺术设计与室内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,

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,在这种情况下,室内陈设艺术设计也应该说就是室内环境设计。

从表面文字的意思来看,室内陈设艺术设计与“室内装饰”、“室内装潢”、“室内布置”、“室内摆设”等,皆是同一实质的不同名词概念,彼此之间并没有总体上的差异。但从严格的本质含义来说,这些名词各有不同的内涵和目的,笼统地混为一谈必将造成概念混淆和认识模糊。

① 室内装饰是西方设计史中长期沿用的名词,根据英国设计史学家乔治·赛维奇(GEORGE SAVAGE)在《室内装饰史》中的解释:“室内装饰是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。”换句话说,传统的“室内装饰”实际上包括两个主要部分:其中一个部分是指门窗、墙壁和顶棚等建筑细部的固定装饰;另一个部分则是指家具、窗幔、地毯和器皿等可以移动的布置。它们共同强调的是生活环境的适用性、艺术性和个性等基本生活原则的创作,与实用美术设计原则“实用、经济、美观”有许多相同点。我国 20 世纪五六十年代的建筑与室内设计基本上遵照上述原则以传统的具象纹饰为主,建筑结构、材质、造型、色彩、光照有很大的局限性。所以进入 20 世纪 90 年代以来,完全摆脱了传统的束缚,进入一个崭新的阶段。在这种潮流的冲击之下,传统的装饰知识和技术已经无法解决当代社会和家庭的实际问题,因而体现现代文明,独特创新的室内设计及室内陈设艺术设计应运而生。在实质上,室内陈设艺术设计是“科学、艺术和生活所结合而成的一个完美整体”。透过塑造空间方式来提高生活水准和精神文明程度,它的崇高理想是创造适应人们休养生息,陶冶情操的美好环境,有益于升华人们的精神生活和生命价值。

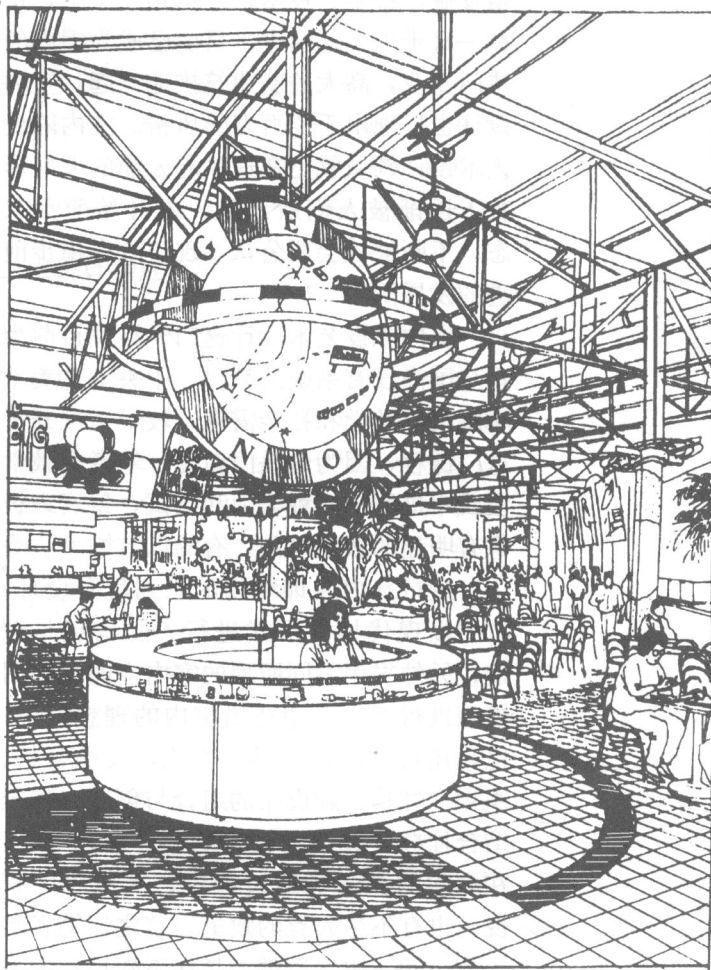
② 室内装潢是我国室内行业操作中常用的俗称,尤其是指专营窗帘、地毯、壁纸等室内工程及施工行业。

③ 室内布置则是一个较为狭义的名词,它专门以室内物件的选择与安排为基本的内容。

④ 室内摆放是室内陈设艺术设计中一个较为重要的因素,但并非是室内陈设艺术学科的全貌。

笔者理解室内陈设艺术设计,是从室内设计中派生出来的,可以独立的一门学科,目前清华大学美术学院将室内设计扩充为室内外环境设计,我想室内陈设艺术设计也可以看作是环境设计的一个组成部分。如果说:第一环境是大自然;第二环境是建筑物与街道;第三环境是室内外环境;第四环境则是室内外陈设艺术。后三类环境创造人类生活环境,那么室内陈设艺术是属于第四环境设计范畴。

室内陈设艺术设计从字面上解释,“陈设”二字作为动词有排列、布置、安

室内共享空间环境

排、展示的含义；作为名词又有摆放、设备之意。现代意义的“陈设”与传统的“摆设”有相通之处，但前者领域更为广阔，可以说一切环境空间中都有陈设艺术问题。“艺术”二字的解释，德国美学家苏珊·朗格在《艺术问题》等著作中指出：艺术，是人的活动的符号创造，从客观方面讲，是人在对世界的认识中给予世界的形式，但艺术的符号形式不同于其他形式，科学的太阳只有一个，艺术的太阳却每天都不一样。艺术符号让世界对人以一种新的面貌展示出来。艺术符号从主体方面讲，就是一种情感的形式，它直接展示情感活动的结构模式。正是由于艺术给内部经验赋予了形式，使人能够真实地把握住生命的运动和情感的产生、起伏和消失的过程。艺术中的情感不同于日常生活中的情感，它是形式中的情感，当给情感以一定形式的时候，人就把握住了这种情感。说明“艺术”贵于创新、“艺术”高于生活和“艺术”最终是要为人服务的哲理。“设计”（DESIGN）一词，世界各国说法各异，设计含义在英语、拉丁语中把“设计”解释为记号的意思，“设计”本来的意思，就是通过符号把设计计划表现出来；法语将“设计”看作素描、图案；日本曾一度把“设计”译成图案；国内也有人讲“设计是利用多种手段把构思与计划以视觉方式传达出来的活动，设计不只是美化，它包括合理性、经济性、审美性、独创性、适应性”。

根据字面的含义，加上个人的理解，室内陈设艺术设计的定义是：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。

室内陈设艺术设计的范围：室内陈设艺术设计的类型相当复杂，根据使用性质不同可以大体划分为“住宅环境室内陈设艺术设计”与“公共环境室内陈设艺术设计”两类。

住宅环境的对象是家庭的居住空

间，无论是独户住宅、别墅，还是普通公寓都在这个范畴之中，由于家庭是社会的细胞，而家庭生活具有特殊性质和不同的需求，因而使住宅室内陈设艺术设计成为一种专门性的领域。它的主要目的是根据居住者的住宅环境，空间大小，人数多少，经济条件，职业特征，身份地位，性格爱好等，进行相适应的陈设艺术设计，为家庭塑造出理想的温馨环境。

而公共环境室内陈设艺术设计，包括的内容极其广泛，除了住宅以外的所有建筑物的内部空间，如饭店共享空间，商业空间，娱乐空间，会议办公空间等环境。甚至包括室外的公园、广场、游乐园等环境。各种空间环境形态不同，性质各异，必须给予充分的技能和完美形式，才能满足特殊性质的需求，创造独特的公共环境氛围。

室内陈设艺术设计的目的：室内陈设艺术设计包含物质建设和精神建设两个方面：①室内“物质建设”以自然的和人为的生活要素为基本内容，它以能使人体生理获得健康、安全、舒适、便利为主要目的。“物质建设”又必须兼顾“实用性”和“经济性”，并建立在人力、物力、财力的有效利用上。室内所有物质设备必须充分利用和避免浪费，要充分利用现有物质条件利废为宝，休息的空间设备必须注重劳力的节省和体力的恢复，根据投资能力作出符合实际的精密预算等等。②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、性灵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：

艺术性的追求是美化室内视觉环境的有效方法，是建立在装饰规律中形式原理和形式法则的基础上面。无论是室内的造型、色彩、光线和材质等要素，必须在美学原理的制约下，求得敏悦感观和鼓舞精神、陶冶情操的美感效果。

个性的塑造是表现室内性灵境界的理

想选择，是完全建立在性格、特性、性情和学识教养深度各异的因素之上，通过室内形式，反映出不同的情趣和格调，才能满足和表现每个个人和群体的特殊精神品质和心灵内涵。“艺术性”与“个性”经常共同创造温情空间，所以室内陈设艺术设计必须经常通过美感和个性两个基本原则，使有限的空间发挥最大的艺术形式效应，发挥性灵界中的广阔天地，创造非凡

的富于情感的室内生活环境。

综上所述，室内陈设艺术设计要重视室内环境中的两个建设：“物质建设”和“精神建设”。要灵活运用四个性能：实用性、经济性、艺术性及个性。室内陈设艺术设计必须积极调动人的聪明才智，展开丰富的空间想像力，充分发挥有限的物质条件，以创造无穷的精神世界，造福于人类。

室内住宅空间环境

第2章 室内陈设艺术设计分类

室内陈设艺术设计所包括的内容相当丰富，所处的环境特别复杂，也由于地域风俗的不同，使用功能的差异，陈设展示效果的区别，大致可分为以下六类：

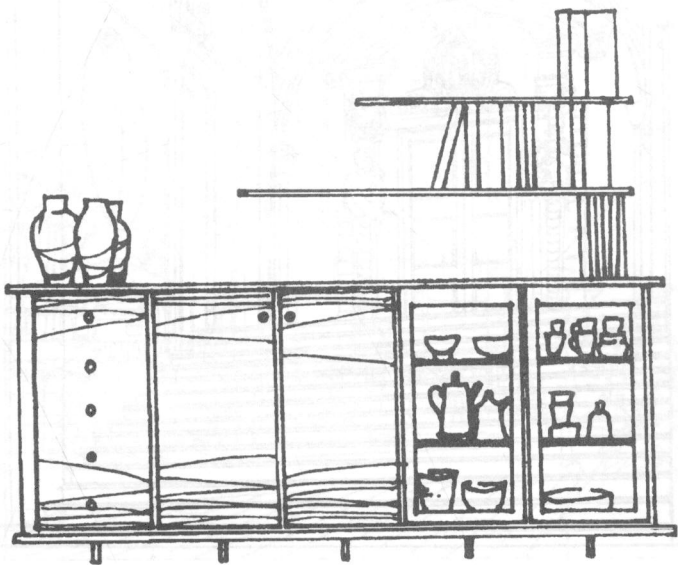
2.1 按使用功能分类

任何室内空间环境陈设艺术都具有两种使用功能：一种是以实用为主的陈设，如家具、灯具、器皿、运动器材、图书、化妆品、玩具等。此类有其自身的功能，如家具有坐、卧、储藏之功能，灯具又有照明的功能，器皿可以供日常生活使用，此种陈设物，以生活实用为目的，属于实用性陈设。由于陈设得当，造型新颖，色彩亮丽，能使人们精神愉悦，具有审美的视觉效果，能起到一定的观赏作用，仍应归在实用性陈设里面；另一种是以观赏性为主的陈设，如艺术品、工艺品、纪念品、嗜好品、观赏植物、动物玩偶等陈设物。此类以它们的自身品

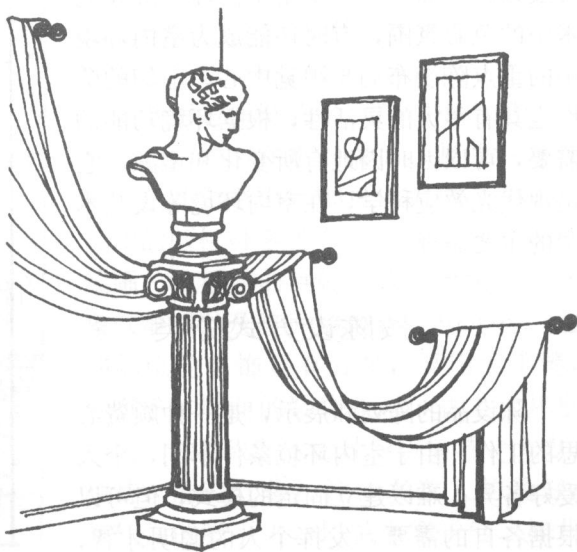
位，组合有致，能取得应有的观赏效果，本身并没有实用价值，而纯粹是供作欣赏的摆设物。这种类型的陈设物，多数具有浓厚的艺术趣味和强烈的装饰效果，或者富于深刻的精神意义和特殊的纪念性质。

2.2 按动与静的分类

室内空间环境陈设艺术，也可以用“动”与“静”进行分类。“动”主要指室内环境中可以搬动的物体，如家具、屏风、活动隔断、活动灯具、可移动的植物绿化等。它们在陈设过程中，具有灵活多变的功效，可随时变换位置、角度。陈设柜中的摆设品更换或重新组合，都会出现一种新颖的陈设艺术效果。而“静”主要指室内环境中，不能随便搬动的陈设物，如室内建筑环境中的壁炉、柱、门、窗、扶手、固定隔断、顶棚、地面、墙面等。这些物体相对比较稳定，所以陈设艺术家在室内设计初期，就应该和室内设计

以实用性为主的室内陈设

以欣赏性为主的室内陈设

师密切配合,陈设艺术设计风格应和建筑风格、室内风格取得融合,如果要进行局部花纹装饰和陈设物品的摆放,也应以不破坏室内整体关系为目的。

2.3 按虚实效果分类

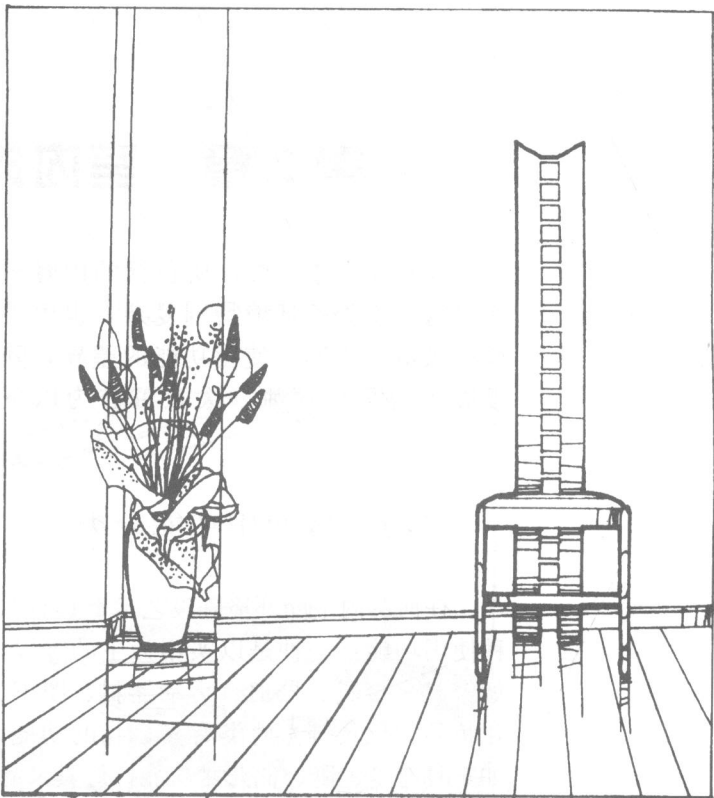
室内陈设艺术绝大多数是实在的陈设,无论是“实用性陈设”、“观赏性陈设”、“固定式陈设”,还是“活动式陈设”,一般都属于“实在的陈设”。它有立体造型,有多种色彩,有各种材质的变化,有组合后的综合艺术效果,看得见,摸得着,是实实在在的陈设,可以说除了“虚幻的陈设”以外的陈设全归于“实在的陈设”。

而虚幻的陈设,则是一种通过一定的媒介,如灯光、日光穿过通透或半通透的屏风、柱型、窗型、灯具、植物等映在墙壁或顶棚上所产生的陈设效果,也可以说是阴影效果,朦朦胧胧,起到装饰顶棚和墙面的作用,称之为“虚幻的陈设”,有光照,就存在虚幻的陈设。根据陈设的需求,可对光照进行调整,具有一定的灵活性。

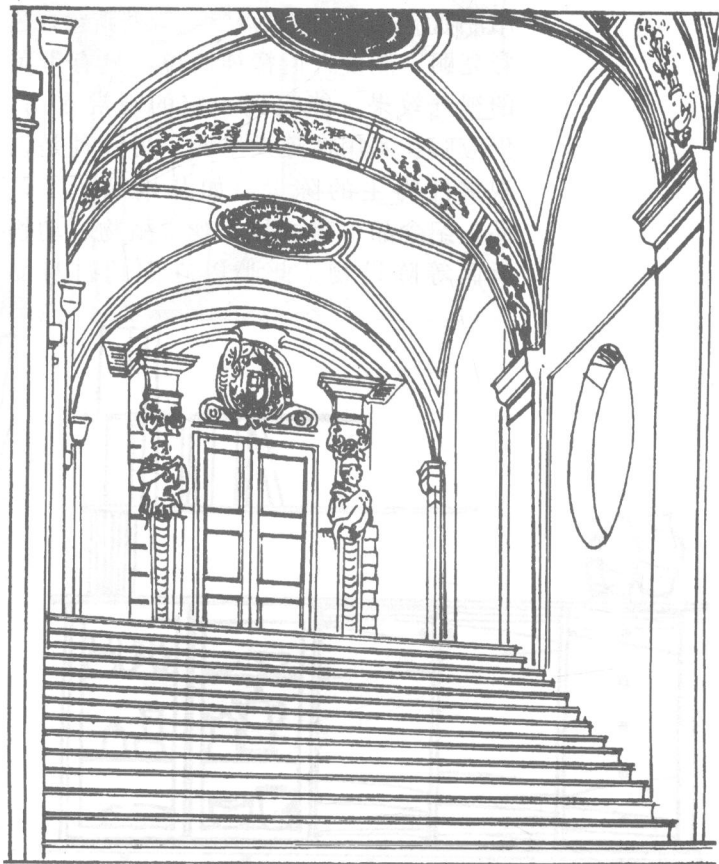
虚幻的陈设有时通过现代影像设备,用各种题材、纹样、色彩的胶片,投射在舞厅、歌舞厅、多功能厅的地面上以及需要装饰的墙面上,来丰富室内环境陈设艺术中的色彩氛围,有时还能成为室内环境中的重点陈设布局与视觉中心。虚幻的陈设也具有很大的灵活性,根据环境功能的需要,可以因时因地有所变化和增减。它是现代光效应科学,在室内环境陈设艺术中的主要表现。

2.4 按陈设方式分类

陈设品的陈列和展示,是一种颇费心思的工作。由于室内环境条件不同,个人爱好各异,难以建立固定的模式,但可以根据各自的需要,发挥个人的聪明才智,大胆创新,才能获取独特的表现力。

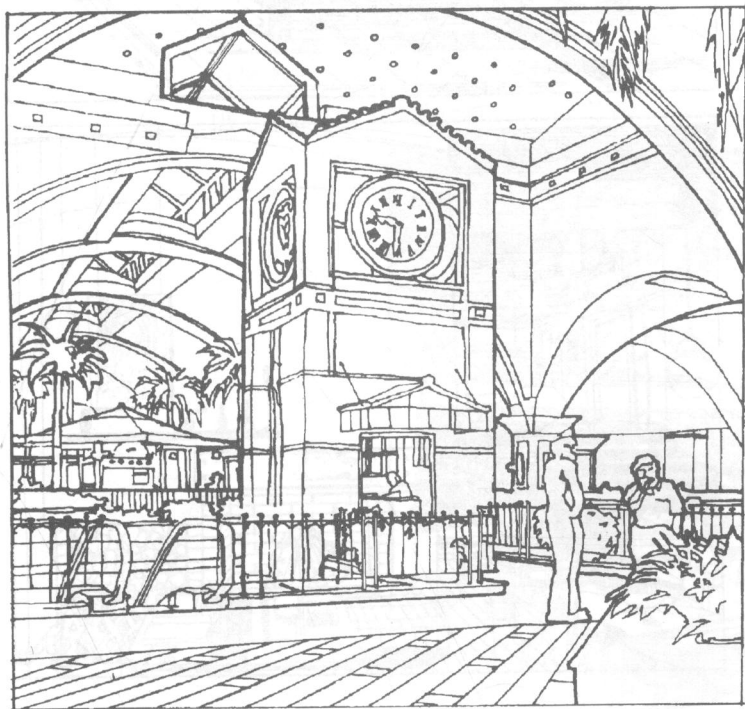
室内环境“动”的陈设

室内环境“静”的陈设

室内共享空间陈设(一)

室内共享空间陈设(二)

从陈设背景的角度来说,室内的任何空间皆可加以利用,其中最常采用的基本方式有以下四种。

- (1) 壁面装饰陈设;
- (2) 橱窗展示陈设;
- (3) 台面摆放陈设;
- (4) 空中悬吊陈设(详见第3章3.6节的“室内饰品陈设”)。

2.5 按空间环境分类

在“概说”中提到过,根据使用性质的不同,大体可以划分为住宅空间环境室内陈设艺术与公共空间环境室内陈设艺术两大类。这两大类中根据不同功能环境的划分,又可区分为如下几种不同空间类型:

(1) 共享空间陈设

共享空间一般指公共环境中的大堂、大厅、多功能厅、四季厅等规模较大的空间环境。一般“共享空间”都有一处或几处引人注目的重点陈设艺术设计。地面根据区域划分,作不同材料的纹理和图案处理,有时设置喷水花坛及高大的绿叶植物环绕,以及有特殊造型的空中悬吊物,这些都是构成共享空间的主要景观。北京香格里拉饭店大堂,空中悬吊漂亮的叶子形灯具,叶形大小不同,渐次排列,颜色深浅略有变化,与灯下花坛相呼应,构成大堂的重点景观,成为视觉中心,也是企业的主要陈设形象之一。

壁面的陈设艺术,在共享空间中用得较为广泛。在重点墙面、服务台背景墙面,甚至整面墙都可以大做文章。其选用的题材可多种多样,有具象的人物绘画、浅浮雕的巨幅壁饰、数块织物抽象软雕塑以及整面墙的青绿山水等。这些部位的装饰要有分量,要用大手笔,要有整体块面的装饰效果。总之“共享空间”的陈设艺术设计应该简洁、大方、独特,讲究气势,符合多数人的爱好,有较强的吸引力,切忌小家子气。如北京昆仑饭店进门对景墙壁上,设计编织

巨幅抽象群峰相叠，色彩怡人的装饰壁毯，气势雄伟，体现了饭店的特点，是陈设效果极为理想的陈设典范。

(2) 私密空间陈设

私密空间和共享空间相反，是为少数人甚至是个人，提供休息与睡眠环境的。饭店中的客房门前有“请勿打扰”的字样，强调私密性的需求。也有人说：“到处都好，家里最好”，是说也只有回到家里，才能够彻底放松，得到充分的休息。所以“私密空间”陈设艺术设计，应该抓住要点，要围绕着私密性、个别性、舒适性甚至女性特点，塑造出温馨，如同回到家里一样的理想环境。

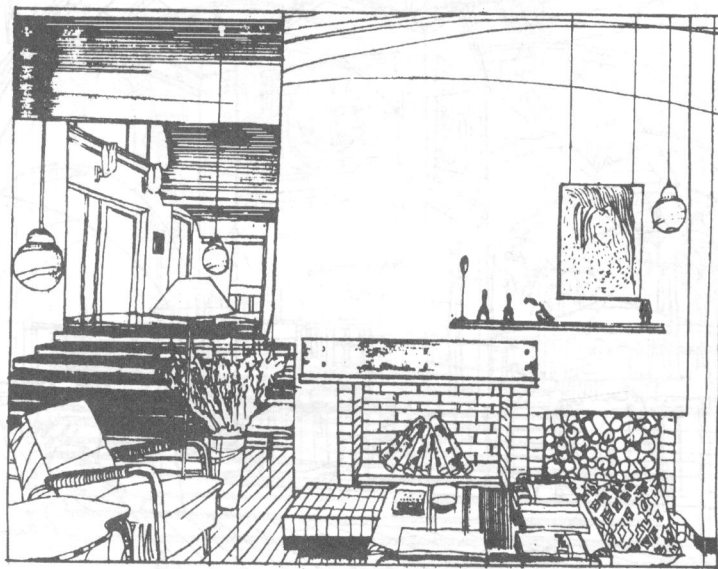
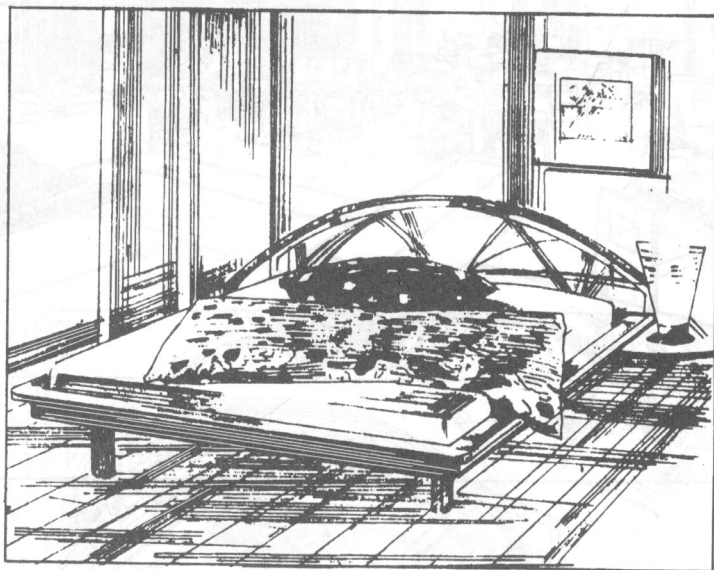
私密空间陈设艺术设计，是以织物的表现为主要陈设手段。由于织物在室内的覆盖面积大，所以对室内的气氛、格调、意境等起很大作用。织物具有柔软的特性，触感舒适，所以又能有效地增加舒适感。如双层、三层的落地窗帘，使“客房”或“卧室”具有很强的私密性。卧室中大量使用织物，易于创造柔和舒适的私密空间。室内织物的材质、色泽丰富多彩，工艺手段千变万化，是室内空间陈设艺术设计的重要选择与配置。

在一些公用空间内，软性材料可起到点缀和缓冲作用。至于私密空间，则几乎全部以软性材料为主题，塑造出居室应有的温暖。北京建国饭店是最受欢迎的公寓式饭店。客房是由上下两层空间构成，楼下为会客室，由轻便楼梯直通楼上卧室，选用色彩活泼、有趣的织物，作为卧室重点陈设，塑造出“私密空间”应有的温馨。

此外，在居室的私密空间中，可以进行多种形式的陈设，如通过趣味性摆放，友情情感的抒发悬挂，引起美好回忆的展示等，都会加强私密空间环境的温馨气氛。

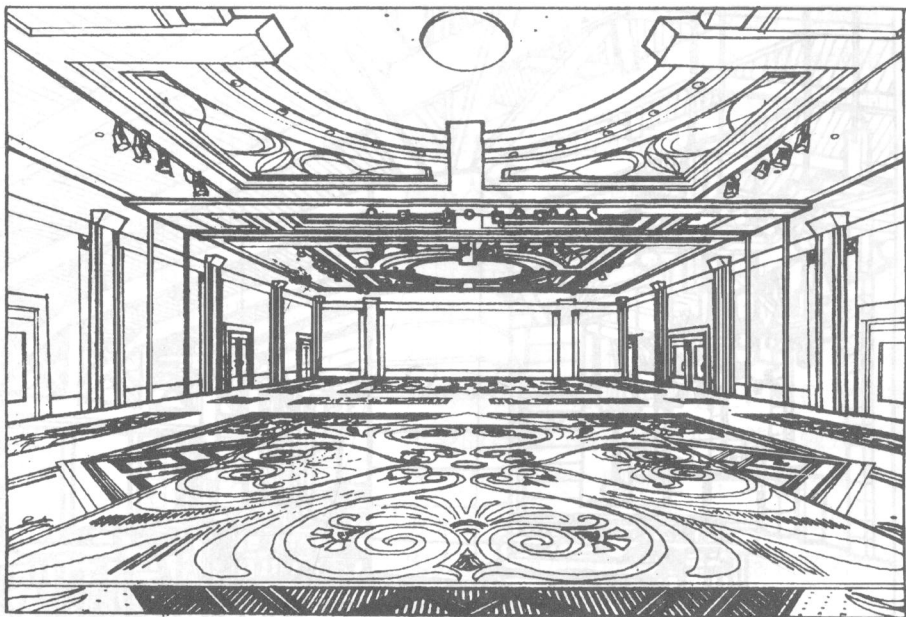
(3) 餐饮空间陈设

我国的饮食文化，讲究色、香、味俱全，地方菜各具特色，丰富多彩。餐饮环境规模，大到五星级饭店，小到个体的

室内私密空间陈设

宴会厅陈设

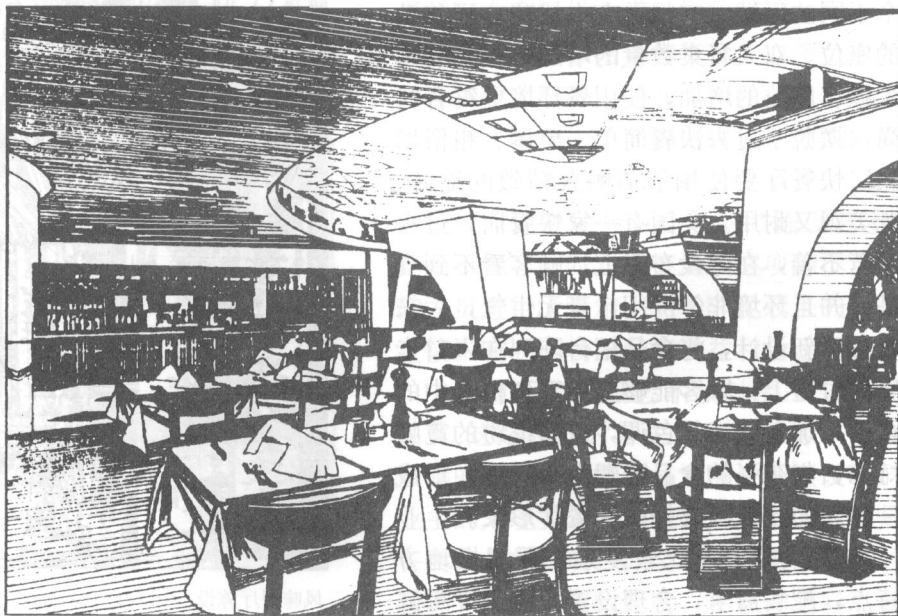
夫妻店，同时也包括居家餐饮环境。餐饮环境的类型，有宴会厅、中餐厅、西餐厅、风味餐厅、快餐店、家庭酒吧等多种类型。陈设艺术设计要根据不同类型环境的功能要求，创造富有明显特色的餐饮环境。

① 宴会厅环境陈设设计要讲究气势、富丽、华贵、明亮并具有热烈的氛围。一般在顶棚上采用多种风格、多种空间造型层次与豪华的吸顶灯作为重点陈设。

② 中餐厅环境陈设设计以中国传统风格为基调，结合中国传统建筑构件，斗拱、红漆柱、雕梁画栋、沥粉彩画，经过

提炼，塑造出庄严、典雅、敦厚方正的陈设效果，同时也通过题字、书法、绘画、器物，借景摆放，呈现出高雅脱俗的性灵境界。此外巧用中式百宝阁、大红灯笼以及传统风景古香缎的妙用，都能孕育出浓郁的中国传统风格。

③ 西餐厅环境陈设设计常以西方传统建筑模式，如古老的柱饰、门窗，优美的铸铁工艺，漂亮的彩绘玻璃及现代派绘画、现代雕塑等作为“西餐厅”的主要陈设内容，并且常常配置钢琴、烛台、别致的桌布、豪华的餐具等，呈现出安静、舒适、幽雅、宁静的环境气氛，体现

西餐厅陈设