

中国风格

Chinese style

中国风格室内设计精选

图书在版编目(CIP)数据

中国风格 / 《家居主张》编辑部编

上海: 上海辞书出版社, 2004.10

ISBN 7-5326-1649-5

I. 中... II. 上...

III. 室内装饰—研究—中国

IV. TU238

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 067877 号

出版: 世纪出版集团 上海辞书出版社

编辑: 《家居主张》编辑部

总策划: 上官消波

采编: 吴雅仙、朱冬梅、周慧琳、吴骏、

马妮、王威、苏婧、梁梅

室内设计: 朱旭初、SIMON MA、王安安、王凯丰、胡项城、

黄胜、杜尚平、梁建伟、唐云辉、苏禾国际、王天德、江天、

齐爱国、解仑、龚一、韦岗、白红卫等

摄影: 金洁、柴之澄、鲍世望、何滨、

晨轩、黑锋、白雪涛、王川等

撰文: 梅津、叶芹、妮子、秋凰、叶维瑾

责任编辑: 吴雅仙、朱冬梅

装帧设计: 章文杰

设计助理: 胡云

封面设计: 章文杰

邮编: 200040

电话: 021-62472088 62568566

传真: 021-62537365

发行: 上海辞书出版社发行所

制版、印刷: 上海界龙艺术印刷有限公司

开本: 610 × 940 1/8

印张: 31

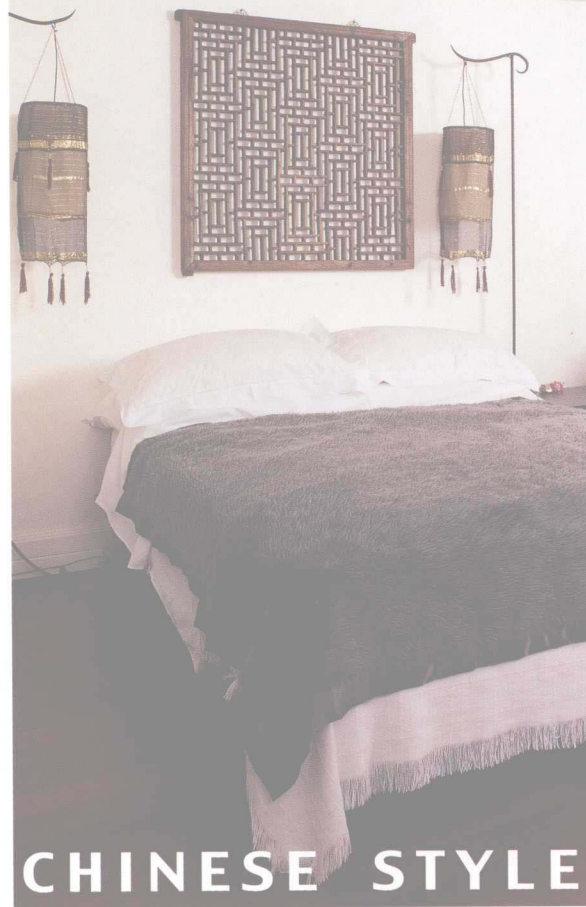
字数: 300,000

版次: 2004 年 10 月第 1 版 2004 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 7-5326-1649-5/F · 152

定价: 198.00 元

上 海 辞 书 出 版 社

中国风格

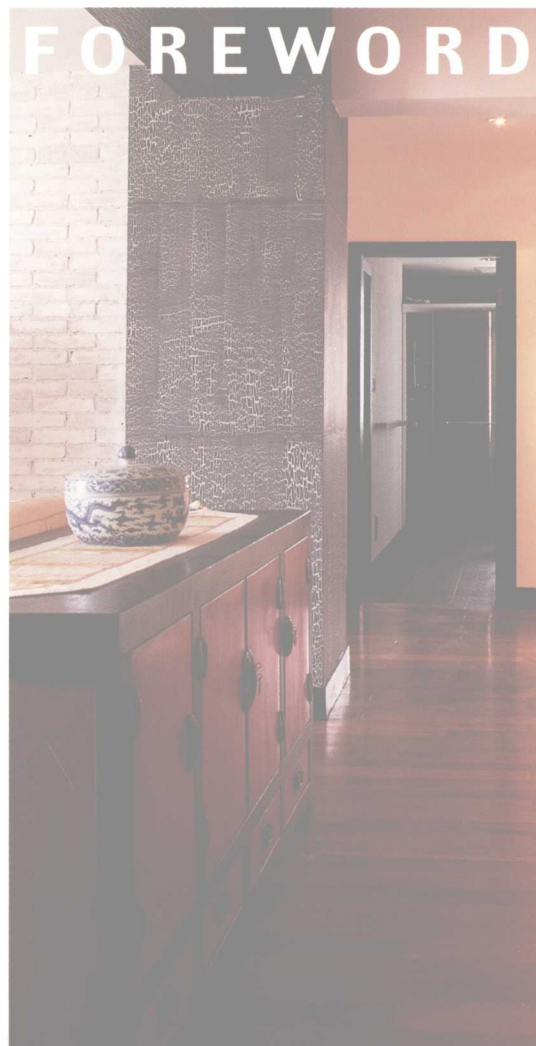
中国风格室内设计精选

70241-64/4

都说中国建筑与西方建筑的差别归根到底是木与石的差别，是木的柔与石的坚之间的对视，是木作的精巧与石构的粗犷之间的截然两极。可是，如此大的差异并没有影响双方的互相欣赏、互相借鉴，这或许正是人类文化的包容性、发展性所决定的，到了今天，其实我们已经很难在各自的建筑和装饰中非常严格地区分孰为东方、孰为西方——原本纯属“中国特产”的风水或方輿学，在我们曾经被禁说的年代，却在西方大行其道；原本正宗古希腊建筑的科林斯柱、拱券、石质护墙等也被我们的设计师运用得十分纯熟。所以在这本以“中国风格”命名的书中，我们见到的已不再是传统意义上的所谓纯粹的中国建筑与装饰，更多的是以中国建筑与装饰中的元素来妆点的现代居家和公共空间。

自有巢氏开始让人知道居应有所后，家在人们心目中的地位与日俱增，以致不惮烦劳、费尽心血、倾其所有，只为了安顿自己或自己与家人有一个“窝”。这么朴素的草根情节是不分上下与贫贱，所有的人都共有的。而让我们感慨的是，为了这样的情结，古往今来，人们开发出了多少新发明，用非凡的智慧和非凡的技巧，创造了多么光辉夺目的建筑与装饰文化。从这本《中国风格》中，我们可以领略到这样的伟大，它们或许仅仅从一块花板中向你发散着馨香，或许是从一把椅子的结构中透射出哲理，更或许只以几块瓦片的排布来说泥土与人之间的亲情。

现代版的中国风格，是否同样让人迷恋？是否同样让人折服？看看吧。

前言	002
目录	003
关于风骨	008
风入松·“中国”的表达	016
如梦令·且听风吟	022
八声甘州·法式融合观	028
谒金门·底蕴难求	034
清平乐·新乡土清风	038
宝鼎现·挚爱古董	048
菩萨蛮·邂逅江南	054
南乡子·合璧中西	064
醉花阴·情趣安安庐	072
念奴娇·中式亮丽	076
虞美人·爱的别样表达	082
酹江月·观居皆宜	090
绮罗香·蹊径独辟	092

CONTENTS

眉妩·明清古韵	096
水龙吟·家的个性	100
双双燕·黑白闪动	104
解连环·中国风来……	108
高阳台·中式遐想	112
临江仙·新中国风的魅力	116
兰陵王·洗神于清瘦水墨	120
疏影·柔软的完美	124
摊破浣溪沙·爵士飘香	128
念奴娇·古镇寻家	132
望海潮·家的细节	136
卜算子·香格里拉	140
拂霓裳·易俗斋	144
霜天晓角·又一处老房子	146
转应曲·灯火不灭	150
湘月·品位无可模仿	152
画春堂·传统情结	156

鹊踏枝·毫无保留的空间	164
望江南·听其自然	168
百字令·原来不简单	172
风流子·无为居	176
临江仙·桃花源记	182
水龙吟·云水姻缘	186
蝶恋花·独品	192
相见欢·三千院	198
踏莎行·鲜墙坊	202
苏幕遮·鱼翅捞饭	204
武陵春·T8	210
青玉案·88新天地	218
浣溪沙·夜上海	222
满庭芳·一风阁	226
破阵子·摩砚	232
声声慢·一茶一座	238
明清家具	240

关于风骨

对世界来说，中国风格(chinoiserie)是一个美丽的名词，它代表着精致玄妙的图腾纹样，华丽繁复的精雕细刻，以及那些由象征着富裕、土地和权力的朱红和明黄所组成的瑰丽而浓郁的色彩……

自汉朝已经成熟的建筑艺术，在唐朝已经鼎盛的文学、绘画、陶器、漆器以及金属制品工艺，还有明朝精美的瓷器和优雅的木制家具，所有的文明成果集大成于清朝，从18世纪起，中国的艺术品和艺术风格样式开始真正对欧洲，乃至于世界的建筑和装饰产生了持续的影响，中国风格(chinoiserie)由此成为现代设计的一面旗帜。

在丰盛华丽的表象下，中国风格是一份经由数千年的悠久历史所沉淀而出的自在优雅，具有与现代设计理念不谋而合的精神内核——平衡、规则与和谐，其来源可以回溯到古老的春秋时代。早在公元前551—479年，伟大的儒学创始人孔子就指出：恰如其分和固定的仪式是让社会生活规范的钥匙。而比这更早一些，在公元前604—531年间，道家创始人老子也曾强调指出简单的生活方式，以及人、自然和社会三者间协调共处的重要性。漫长的数千年岁月流逝，这样一种古典的、宁静致远的处世和养生哲学却日益显现出其对纷繁复杂的现代人及其生活非凡的影响力和指导意义。

当今世界，从饮食、设计到美学，甚至是哲学领域，世界的注意力已经悄悄转向中国式的审美风格，在建筑和室内设计领域尤其如此。古代的中国设计师已经懂得把古老的中国哲学和美学理念运用到建筑和室内设计领域，他们创造了一门独特的学问——风水。风水的概念建立在一种简单的道理上：一个整洁的家能够使你平静并且有效率。对于中国人来说，风水大约称得上是所有人生活的一部分，无论是公侯将相，还是平民百姓，也不论博学之士，还是市井白丁，风水都对他们具有相同的意义——强调居住环境里各个元素之间的相互协调，确保能量带来安宁和好运。例如，恰当的灯光设计可以安抚心灵，而水和植物的摆布则可以反映出人们对自然界的向往，实现“与自然共存”的愿望，由此获得人与环境的完美平衡，而这些，恰恰是现代室内设计的观点。

现代室内设计理念认为，空间分隔和灯光使用是设计的核心所在，设计师的任务是为居住者提供舒适、令人放松的空间和氛围，其作品应该同时满足人们视觉和实用两个方面的需求。新一代的设计师们完全意识到了民族文化传统对于现代生活的意义，并以此为切入点，去探索和发掘更加世界化和现代化的未来设计新方向。他们从容地将中国文化的精华和国际视角混合成一种全新的艺术语汇。离开绚丽繁华的表象，以极具平衡感的线条、天然的材质，以及含蓄暗雅的色彩来为中国风格做出最现代的诠释——21世纪的生活方式：优雅的比例和美丽的协调感。

中国风格已经非常融洽地、确确实实地渗透到了现代生活里，那些绵延数个世纪的特有元素：明清家具、陶瓷、纺织品、书法、玉器、竹雕、如意结……都被巧妙地运用到了现代居住空间设计中，带起了中国风格的又一次浪潮，它不再是猎奇式的东方情调，而是真正全球化的装饰理念。

本书所展示的中式家居，充分地展示了中国风格所能提供的装饰变化的各种可能：以毫无修饰的墙和工业感强烈的陈设，搭配温文雅致的明式细木家具，营造出极简的主题空间，或选择各种风格和时代的中式元素灵活搭配，借助熟练的技巧带出浓郁的东方风情……

壹 新旧“中国表情”

从前，人们认为中国风格就是奢华，名之曰“富裕的美学”。公元1300年左右，意大利旅行家马可·波罗就曾在他的游记里用近乎崇拜的笔触为西方世界描述了一个庄严、富裕到几近奢华的中国。与当时冷酷生硬的中世纪欧洲不同，中国是一个由宫殿和宝塔组成的国度，到处充满了异国情调的风景和令人垂涎的财宝，就连空气里都满是名贵香料的芬芳气息。以尊贵的君王为代表的古代中国的富裕家庭是奢华生活的身体力行者，他们拥有各种华丽堂皇的巨大宅院，室中随处陈设着精美的细木家具、绚丽的丝绸和玲珑的瓷器……当各种各样的传说和物产顺着丝绸之路被源源不断地输入欧洲和美洲，中国的浪漫和富足便更加地鲜活生动起来，成为中国风格的不二标签。

17、18世纪，英国东印度公司不断地把中国漆器、青花瓷、象牙、丝绸等运到西方，它们成为西方上层社会最受欢迎的奢侈品。大量的市场需求促使西方的艺人们学着仿制这些来自东方的艺术品，不过，亦步亦趋的忠实模仿很快被能工巧匠的即兴发挥所代替，中国风格与欧洲口味的结合产生了奇妙的效果，风景、人物肖像、宝塔、异国情调的花鸟和植物，反映在家具、织锦缎、墙纸等各种装饰和陈设品上，形成了著名的“中国风格”（chinoiserie）运动。

手工描绘的瓦片、繁复精致的雕刻、玲珑剔透的瓷器、含蓄低调的漆器、温软润泽的玉器、稳重贵气的青铜器，镶嵌着珍贵的珠母的家具，明艳华丽的丝绸上刺绣着飞舞的祥龙和鸣凤，各色香花瑞草图案不一而足……这些无不是精工细作的工艺珍品。中国式的贵族气派处处散发着令人难以抵御的奇妙魅力。设计师们常常会不由自主地为这种华丽诱惑，以绚丽的色彩营造奢华的效果，或以少量的色彩混合丝绸、陶瓷、玉器和银器，强调出精致古典的生活氛围，这也就是所谓的旧“中国风格”。

相对而言，新“中国风格”是不同的。或许我们可以用“简约主义”来为它做注解：线条优雅简洁，结构精密合理，比例完美协调，功能齐备高效。新“中国风格”是以东方哲学为内涵的现代极简风格，

它将古老的中国艺术风格与现代极简主义相结合，正在成为全球室内设计的新潮流。

贯穿于整个中国文化的哲学思想——道家和儒家都提倡简朴的生活原则，强调平衡、规律和协调性，明确指出了简单与和谐对于日常生活的重要意义。在这种思想指导下，中国人习惯以“风水学”来安排家居生活的各个方面，以求物品的摆设可以使生活达到最好的平衡状态。优雅而简练的明代装饰风格正是这种思想在室内设计领域的完美范例。

孔子和老子的学说为当下风靡全球的简约主义设计找到了哲学和美学上的理论依托。在领悟到简约主义的真谛之后，世界室内设计师们纷纷开始把目光投向中国，希望在缘起的地方寻找到创作的灵感。于是，从伦敦到巴黎，从悉尼到纽约，中国样式的装饰元素随处可见。它们化身为流畅的轮廓，流线型的造型，精益求精的细节，被公认为是最适合现代生活的艺术装饰风格。

曾经，西方式的生活方式被认为是精致生活的标志，现在情况已经不同，中国化才让人感觉更时尚，更有品位和内涵。目前，无论是在中国还是世界的其他地方，繁忙的人们越来越重视在家居中营造一种古典的宁静氛围，于是自然地，当代室内设计开始转向能够让人松弛的思路，以平衡的线条、天然的材质和自然的色彩为诉求，塑造简单、低调，稍有几分乡土味道和折中的气质。在家具和陈设品方面，曾在中国历史上出现过的、高度较低的家具正在获得新生，而源自古代中国的多功能家具的构思也很受欢迎。早在16世纪，中国就出现了专为小空间而设计的家具，白天是坐具，晚上则可以当床使用。这些设计思路都被当代的家具设计师们所汲取，并运用到作品中。他们清楚地认识到，这些设计将让现代人在自己家中充分享受到宁静致远的中国韵味。

在世界优秀设计师们的努力下，中国样式的设计元素在简约设计框架下得到淋漓尽致地运用，充分地体现出中国风格内敛、和谐、平衡的特质，揭示了一种尽在掌握的，优雅、永恒的魅力。

2. 手织地毯

带有几何纹样的手织地毯是现代室内装饰品。中国编织地毯的历史可以上溯到 13 世纪，最初是游牧部落兼具装饰和实际功能的必备用品。中国的手织地毯主要出产于北方，以宁夏、青海、西藏和内蒙古等地的为好。藏毯传统上用于平时起居和睡觉，也可以用来遮挡门窗，或是做马鞍等。毯子的图案非常丰富，用于现代室内装饰的毯子有几何纹样、绘画纹样，还常常混杂了各种佛教和道教的符号，以及龙、凤、老虎等动物图形，其中的抽象纹样，尤其符合现代人的审美口味。

目前市场上有不少出售手织地毯的商店，其形状、风格和尺寸的选择很多。年份较早的地毯多是以植物染料染织成的珍品，比较贵重。当代出品的手织地毯图案就更加多样，可以发现许多灵感取自中国书法、花草和自然景观的作品，具有柔和内敛的色彩和绘画效果，华丽而美观，同样是值得珍藏的艺术陈设品。

陈设玩物

具有中国风格的陈设玩物，不拘是货真价实的古董，还是新的仿制品，都可以为室内环境增添几分地道的中国韵味，是简单而实用的设计语汇，最为设计师所喜。

1. 瓷器

中国向来被认为是瓷器艺术的发源地，对世界陶瓷艺术的发展有着深远的影响。从唐朝浓墨重彩的唐三彩，到宋朝优雅宁静的单色瓷；从明朝的青花瓷，到清朝的粉彩瓷；从帝王般的明黄，充满活力的钴蓝和血红，到平静如水象牙、灰绿和鸭蛋青，中国陶瓷一直保持着优雅恒久的经典造型和色彩表达，对于今天的消费者来说都具有非凡的诱惑力。而当代中国陶瓷则在经典元素的基础上力求创新，尝试以复杂图案融合简单的配色，都同样精彩。

目前，瓷器在中国依旧有批量的生产，以满足国内和出口的需要，因此对于消费者来说选择的范围很大，从传世的珍贵古董，到现代工艺制作的瓷器，所有的产品都是纯手工上釉，其深度、纹理、光彩，都能

让人轻易地联想起真正的古董，由以假乱真的功效。

2. 书籍和纸品

中国学者的文房四宝和其他书房用品是最常用的陈设品。木制的笔筒和砚盒，自明代开始出现一直沿用至今，所使用的材料各有不同，如瓷制笔筒、玉制笔杆、象牙印章、竹制的砚台盒等，所有这些都可以通过拍卖或是在民间的古玩商店里搜寻而得。

此外，还有别的一些趣味玩物，如清代的帽盒、首饰盒、鸦片灯和其他烟具、画笔、灯、衣箱等。有玳瑁和珠母装饰的各种中国漆器更是极受欢迎的好选择。中国有着非常丰富的漆资源，在世界上居于前列。漆器自汉代起已经是中国著名的手制品。通常漆被涂在木器表面，一层干了可以再上一层。上漆后坚硬闪亮的表面很光滑，还可以再加工美丽的雕刻图案。

装饰图案

寓意吉祥的图案是中国艺术风格的一大特点，它可以装饰所有的物品，从家具到瓷器、漆器、纺织品，不一而足。比如龙，它昭示着阳、年轻和男性的力量；凤，代表阴、女性的力量，还有仁慈和善良；鱼儿代表充裕和财富；牡丹花代表春天、婚姻和不可朽的声名；花瓶代表平安；蝴蝶和竹子、灵芝瑞草、柿子树都代表长寿……

吉祥符号在中国的使用可以上溯许多个世纪。在传统的中国社会里，人们认为有一些不祥的气充斥于生活环境之中，所以必须借助预示吉祥的符号装饰日常使用的器物，以阻挡恶魔的侵袭。因此吉祥符号是传统中国社会里的一种通用的视觉语汇，以此来祈求上天赐予好运、健康、长寿和平安。在当代中国风格的室内设计中，吉祥符号的运用非常普遍，我们很容易就可以找到各种以此为主题的诠释，很多时候，这种装饰图案可以成为整个作品的点睛之笔。

家 Home 廬

www.ertongbook.com