

④

艺术与怀旧
ART

软装设计手册

度本图书 DopressBooks 编著

中国林业出版社

·滑板公园家居·赛格尼业办公室·D风格俱乐部餐厅·白色乐活·福克斯旅馆·马拉喀什私宅·圣保罗公寓·都市森林·柏尔宅·弗恩家住宅·圣特罗佩斯住宅·巴里奥47号·勃艮第1号·芬达住宅·加拉太酒店·拉比车特住宅·黑色渔村酒店·“黑白”餐馆·卢瑟福公寓·圣尤斯塔奇·库图佐夫公寓·乡间小白屋·盖斯特宅·

4

软装设计手册

艺术与怀旧

ART

度本图书 DoprressBooks 编著

中国林业出版社

图书在版编目(C I P)数据

软装设计手册.4 , 艺术与怀旧 / 度本图书编著. -- 北京 : 中国林业出版社, 2014.1 (设计格调解析)

ISBN 978-7-5038-7199-3

I . ①软… II . ①度… III . ①室内装饰设计 – 图集 IV . ①TU238-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第215952号

编委会成员:

于 飞 李 丽 孟 娇 王 娇 李 博 李媛媛
么 乐 王文宇 王美荣 赵 倩 于晓华 张 赫

中国林业出版社 · 建筑与家居出版中心

责任编辑: 成海沛 纪 亮

文字编辑: 李丝丝

在线对话: 1140437118 (QQ)

出版: 中国林业出版社

(100009 北京西城区德内大街刘海胡同 7 号)

网址: <http://lycb.forestry.gov.cn/>

E-mail: cfphz@public.bta.net.cn

电话: (010) 8322 5283

发行: 中国林业出版社

印刷: 北京利丰雅高长城印刷有限公司

版次: 2014年1月第1版

印次: 2014年1月第1次

开本: 1/16

印张: 10

字数: 150千字

定价: 69.00元 (全4册: 276.00元)

法律顾问: 北京华泰律师事务所 王海东律师 邮箱: prewang@163.com

Contents

Interpretation of "Art"

解读 "艺术"

004

Skate Park House
Sygnia
D-Style Club-Restaurant
Living in White
Hotel Fox
Marrakech
Pied à Terre a Sao Paulo
Urban Forest
House Ber
Fendale

滑板公园家居
赛格尼娅办公室
D风格俱乐部餐厅
白色乐活
福克斯旅馆
马拉喀什私宅
圣保罗公寓
都市森林
柏尔宅
弗恩家住宅

014
020
026
032
038
046
050
054
058
068

■ 艺术

Artistic

St Tropez
Barrio 47
Bourgogne 1
Finka Pereta
Galata Hotel
La Bichete
Monaci Delle Terre Nere
Resturant Los Soprano
Rutherford Apatment
Saint Eustache
Apartment on Kutuzovsky Prospekt
Country House
White House
Guest House

圣特罗佩斯住宅
巴里奥47号
勃艮第1号
芬卡皮拉达住宅
加拉太酒店
拉比车特住宅
黑色渔村酒店
“黑道家族” 餐馆
卢瑟福公寓
圣尤斯塔奇
库图佐夫公寓
乡间小屋
素白屋
盖斯特宅

078
082
086
092
098
104
110
120
128
132
140
144
150
154

■ 低调怀旧

Shabby Chic

4

软装设计手册

艺术与怀旧

ART

度本图书 DopressBooks 编著

中国林业出版社

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

图书在版编目(C I P)数据

软装设计手册.4 , 艺术与怀旧 / 度本图书编著. -- 北京 : 中国林业出版社, 2014.1 (设计格调解析)

ISBN 978-7-5038-7199-3

I . ①软… II . ①度… III . ①室内装饰设计 – 图集 IV . ①TU238-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第215952号

编委会成员:

于 飞 李 丽 孟 娇 王 娇 李 博 李媛媛
么 乐 王文宇 王美荣 赵 倩 于晓华 张 赫

中国林业出版社 · 建筑与家居出版中心

责任编辑: 成海沛 纪 亮

文字编辑: 李丝丝

在线对话: 1140437118 (QQ)

出版: 中国林业出版社

(100009 北京西城区德内大街刘海胡同 7 号)

网址: <http://lycb.forestry.gov.cn/>

E-mail: cfphz@public.bta.net.cn

电话: (010) 8322 5283

发行: 中国林业出版社

印刷: 北京利丰雅高长城印刷有限公司

版次: 2014年1月第1版

印次: 2014年1月第1次

开本: 1/16

印张: 10

字数: 150千字

定价: 69.00元 (全4册: 276.00元)

法律顾问: 北京华泰律师事务所 王海东律师 邮箱: prewang@163.com

Contents

Interpretation of "Art"

解读 "艺术"

004

Skate Park House
Sygnia
D-Style Club-Restaurant
Living in White
Hotel Fox
Marrakech
Pied à Terre a Sao Paulo
Urban Forest
House Ber
Fendale

滑板公园家居
赛格尼娅办公室
D风格俱乐部餐厅
白色乐活
福克斯旅馆
马拉喀什私宅
圣保罗公寓
都市森林
柏尔宅
弗恩家住宅

014
020
026
032
038
046
050
054
058
068

■ 艺术

Artistic

St Tropez
Barrio 47
Bourgogne 1
Finka Pereta
Galata Hotel
La Bichete
Monaci Delle Terre Nere
Resturant Los Soprano
Rutherford Apatment
Saint Eustache
Apartment on Kutuzovsky Prospekt
Country House
White House
Guest House

圣特罗佩斯住宅
巴里奥47号
勃艮第1号
芬卡皮拉达住宅
加拉太酒店
拉比车特住宅
黑色渔村酒店
“黑道家族” 餐馆
卢瑟福公寓
圣尤斯塔奇
库图佐夫公寓
乡间小屋
素白屋
盖斯特宅

078
082
086
092
098
104
110
120
128
132
140
144
150
154

■ 低调怀旧

Shabby Chic

解读"艺术"

软装设计也常被称做室内陈设设计，主要指对室内物品的陈列、布置与装饰。而从广义上讲，在室内空间中，除了围护空间的建筑界面以及建筑构件外，一切实用和非实用的装饰物品及用品都可以被称做室内陈设品。软装设计可大致分为实用和装饰两大类：以实用功能为主的家具、家电、器皿、灯具、布艺和主要以装饰功能为主的挂画、艺术品、插花及其他饰件。

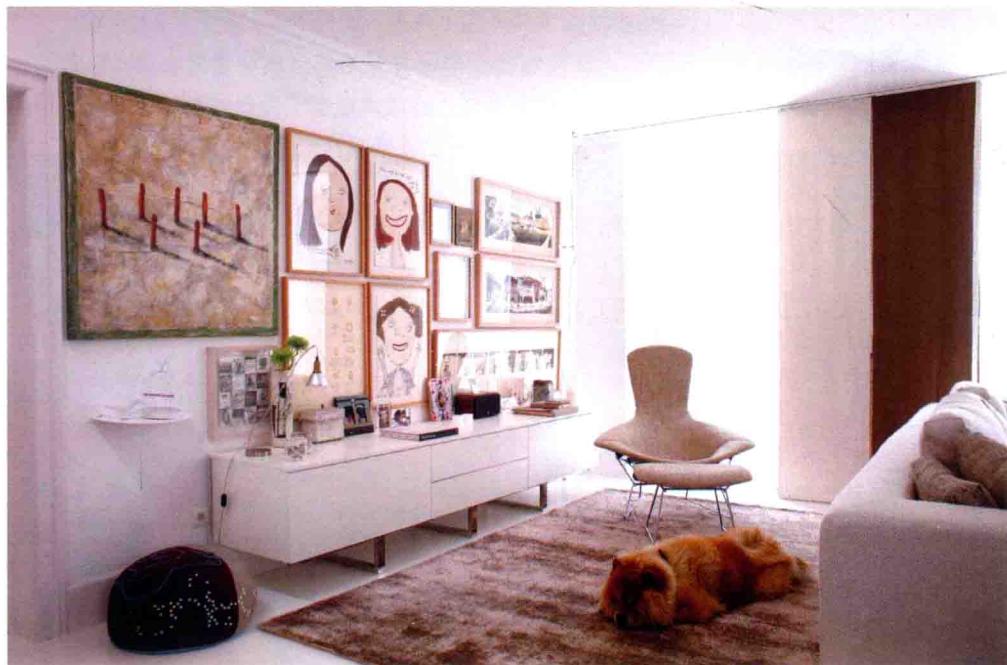
总体而言，软装设计应遵循美观与实用兼备、装饰与使用功能相符、满足心理与精神需求等前提原则，同时营造某种预期的氛围与意境，而构建这种氛围与意境的关键就在于把握包括色彩、材质、肌理、体量、形态等所有参与室内空间构成的元素之间的关系。与此同时，所有这些布置其中的软装元素应当与室内整体空间的“气质”融合协调、相得益彰。

这种气质并不等同于通常所说的风格，因为我们定义的风格实在很难概括现今时代各种软装配饰的丰富形态，只能说是更贴近哪种风格。我们甚至可以说，风格本身并不重要，那只是一种笼统的界定方法，设计师要发现的是风格背后的美的本质与文化内涵，而不是一味地纠结于风格。对于这种室内设计的气质，或许我们应该把它解释为格调或者味道。只是为了便于区分空间环境的大致气质，人们习惯采用风格这一称谓加以概括。但也无妨，我们可以根据通常所说的几种典型风格来感受软装设计与室内环境的关系，以及涵盖在风格中的不同气质。

该系列丛书以软装设计/陈设方式带给人的不同感受作为章节划分的依据，比如简约、生态、怀旧、艺术、工业、时尚、奢华、古典等。书中除了结合选自世界各地的优秀作品案例，对每个作品的设计理念和设计亮点给出的详细说明和分析，还有根据案例展开的关于设计风格、软装配饰的要点等大量知识点，为设计师在整体风格的把握上提供有价值的借鉴和参考，从而使本书兼具实用性和欣赏性。

本书收录了具有艺术气质和怀旧风格的设计作品。在艺术主题的章节中，你将会看到在

软装饰的概念下不同门类的艺术作品的表现，包括绘画作品、雕塑、装置艺术、摄影作品，街头艺术等等，其中有从事创作的艺术家的居所、美轮美奂的墙画主题酒店、摩洛哥艺术拥趸的家居以及新锐艺术家作品爱好者的居所。包罗万象的表现方式或许会让你领悟：原来满足人们精神需求的意识形态可以在家居中色彩万千的展现。在低调怀旧的章节里，一种反思的腔调在对我们诉说着：历久弥新的美原来可以那么美好，这其中也有典型的折中主义建筑、西西里风格的别墅、纽约大都会风格的餐厅也有对老宅风格的重新装饰和延续。无论岁月如何无情的侵蚀着形态，温暖的回忆总会让人心存温暖。因为人们寻求内心的美好和对艺术的追求是永恒的。

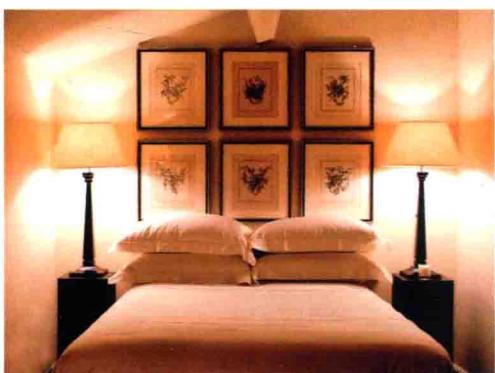
选入本书中的作品所采用的设计语言可以大致概括为：个性前卫、古今结合、低调奢华。部分具有典型Shabby Chic风格的作品，充分诠释了休闲与端庄、现代与传统、破旧与精致、朴素与花哨、颓废与整洁之间的巧妙平衡，家具格调以清婉惬意或雅致休闲为主，色彩多以淡雅的中性色和古董白居多。有些案例中，采用老式的退色彩绘家具、装饰品，甚至古董收藏品和艺术品进行装饰陈设。古旧与新式元素混搭最为标新立异，即有某种优雅颓废的视觉效果，又使空间充满不一样的时代气息。

我们可以把这种强调品味、超凡脱俗、低调、环保的装饰语言概括为“艺术”，下文将进一步介绍这一语言在软装设计中不可或缺的艺术品中如何进行表达。

· 家具

此类风格室内家具最显著的特点就是强调与使用者之间的情感交流与情感共鸣，激发使用者的欣赏欲。在格调上展现文化内涵的充盈感，在家具造型上提倡线条感，强调表现实体，颜色对比明快、配色富有现代气息，重视多流派的混搭以迎合多元的文化表现。

此类型的家具还强调饱经风霜的怀旧感，包括家具与古董、旧物件的混搭，以及不同时

间跨度和不同文明下作品的混搭，此类风格的家居在造型上一般以欧式家具为母版，会在细节上运用做旧的手法，而且强调DIY。

家具本身在线条上提倡优美但不繁杂，避免给人夸张的不踏实感，颜色以加深的木色居多，而且为了避免太多的古旧味道让空间显得没有生活气息，往往会配合艳丽的颜色和质感对比强烈的物品。

◎设计共和（中国）设计共和以独特的现代中国审美观在设计、零售与商业推广领域中创造出来的全新时尚艺术品风格；它将突破传统束缚，融合旧与新、传统与现代、简朴与奢华，力求最终打造出完美室内的设计。

◎piin 品东西家居（中国·台湾）品东西家居的商品融合了东西方现代审美视野，以中西混搭的美学风格展演了东方文化与西方设计的结合。充分展现了多元视野下的家居艺术品的原创精神。

· 灯饰

灯饰的风格多选用造型精致、材质考究、奢华的种类以配合周围整体环境，其实用目的相对次要，且多改良运用具有特定年代和符号外观的灯具，以配合整体的艺术感。

在造型上以追求纯粹美的前提下，造型优美富有变化的欧式风情灯具是最多被用到的，铁艺、镀金的材质可以更好的表现最原汁原味的艺术形态，风格各异的异域风情灯具也可以让空间格调更加多元化，包括中式灯具、伊斯兰风情灯具和印度风情灯具都可以更直观的表现其艺术无国界的内涵。

在此类风格的室内设计中，为营造旧强调的氛围，常使用田园风格的灯具和后现代的工业灯具混搭的组合，营造一种穿越时空的永恒美感。这种风格的灯具会使用经典的造型搭配质感粗糙的材质，如铜材质、毛玻璃材质等等搭配木材、塑料、碎花布艺等材质，营造时空穿越的效果。

◎Foscarini (意大利)创立于美丽浪漫水都威尼斯，高超的玻璃工艺技术，将当地的文化特色表露无遗，确立其优秀品牌形象，并审慎的保存珍贵的文化遗产，将发扬传统技艺为职志。品牌精神深究灯具的型态、材质和新的创意构思过程，随着时代演进，在作品中也渐渐可见年轻化的设计趋势，是兼富传统工艺和流行新颖的高水准作品代表品牌。

◎Catellani& Smith (意大利)由EnzoCatellani创立于 1989 年，为所有灯具品牌之中，最具有独特性和极富设计挑战精神的典范之一，在Enzo喜爱对自然生活，带有玩味的观赏角度，和俯拾即是的创意来源，打造出多样化风格特立、精湛的设计作品。

· 布艺装饰

布艺装饰多采用具有强烈个人风格和色彩的制品，以突出特定的艺术喜好，其中窗帘的质地常常具有厚重的体量感，质地以亚麻、棉麻、雪尼绒为主，以突出ART DECO的装饰风格。

在大多数设计中。如果房屋高度理想且宽敞明亮，设计师常选用选用罗马式窗帘，罗马

式窗帘因其重叠的褶皱而具有柔和的容积感。从宽度上来说，窗户和窗帘的比例如果能够达到1:3，所形成的褶皱将会更美观。

纯艺术风格的地毯以丰富的人文色彩和独有的质感，常给人带来别具一格的艺术气息。除了采用色彩和图案，地毯的质地可以表现房屋主人品位和艺术修养。比如粗糙颗粒状的质地，可以令人起联想大自然的质朴。搭配椰壳纤维、麻和海草纤维等纯天然原料，会令布艺质感的装饰效果更加出彩。粗糙的质地相比光滑的表面能够吸收更多的光。比如，同样的颜色在高低起伏的地毯上要比平整的割绒地毯上显的暗。

◎Bolon（瑞典）设计公司Bolon通过融合不同的色调、细节、图案和产品，提供了一个全新的表现空间。同时为建筑师和设计师提供更为自由的创造空间。如今，曾经作为实验性解决方案优势在于支持自由混搭，尤其支持将小型图案的产品系列与某些高端地毯进行结合。

◎寐MINE（中国）品牌倡导艺术崇尚自然，追求奢华、高贵、简约而个性的后现代主

义设计风格，寐MINE设计师从世界各地收集众多独一无二的装饰艺术品及原材料，如：孤品根雕、千年老木桩、手工地毯、老原木地板以及独立设计开发的锈砖等等。将欧洲的时尚元素与东方悠久文化相融合，将创意融入有限空间，使之成为引领人们生活的艺术模本。

· 装饰摆件、花卉与绿植

在小艺术品的选择上，此风格类型的特点是怀旧话和随意化，布置一些具有年代感的饰品，如旧唱片机、铁皮容器、工业题材的宣传画等会达到意想不到的效果，把做旧质感的物品组合在一起放在空间的角落，成为观“景观”形式的装饰。

绿植以手工田园风为主，增加随意的效果，用废旧的玻璃容器当做花瓶，配合无名的野花，可以营造出时光凝固的气氛。而多元化的异国风情混搭也可以造就不一样的形式美，如中式的器物和摆设出现在欧式的空间中。

■ 这里所强调的艺术风格的空间特指视觉方面艺术化的空间，而不是广义的艺术。在以人为核心的空间设计里，艺术的室内设计风格是指营造一个具有内涵的，能够表达居住人情感和意识的空间。这个空间可以直观地体现独一无二的、纯粹的追求与喜好，运用直白而纯粹的表达。

当然最直白的表达就是艺术品，各类的独具匠心的艺术品是人类艺术思维的集成体现，也大多是居住者最想向身边的世界展现的。而艺术的装置和装饰则与室内设计本身联系更紧密，如外形夸张奇特的造型（也可以兼顾功能性）、具有跳跃颜色的造型或者平面视觉作品本身。

美是艺术的目的和推动力，而不是多，堆砌过多的艺术品首先会让艺术的味道被玷污，也会让室内看起来像一座眼花缭乱的博物馆，没人期望住在博物馆里。