

■ 高职高专环境艺术专业规划教材

室内陈设设计与环境艺术

刘子裕 刘卫军 杨汉立 编著

- 学传统，求创新，图发展
- 贴合教育的社会需求，理论与实训相结合
- 在实践中汲取养分，推陈出新，革故鼎新

清华大学出版社

高职高专环境艺术专业规划教材

室内陈设设计与环境艺术

刘子裕 刘卫军 杨汉立 编著

内 容 简 介

本书选用经典范例对室内设计发展的历史沿革、设计分类、设计原则与现代环境艺术、设计空间运用等内容进行了分析。力求多方位、多样化、多角度地对室内陈设艺术设计进行阐述,以培养学生广阔的欣赏视野和创造性思维能力。书中用直接的且具有视觉冲击力的案例图片,来佐证室内陈设艺术设计对现代设计教育领域的重要性和它在现代人生活中的实用价值,供大家学习和借鉴。

本书适合作为高职高专环境艺术专业的教材,也可作为艺术设计类其他专业的教材,还可以供广大艺术设计人员参考阅读。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

室内陈设设计与环境艺术/刘子裕,刘卫军,杨汉立编著. —北京:清华大学出版社,2018

高职高专环境艺术专业规划教材

ISBN 978-7-302-49386-0

I. ①室… II. ①刘… ②刘… ③杨… III. ①室内布置—设计—高等职业教育—教材 ②室内装饰设计—高等职业教育—教材 IV. ①J525.1②TU238.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第014913号

责任编辑:陈冬梅 李玉萍

装帧设计:王红强

责任校对:周剑云

责任印制:李红英

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦A座

邮 编:100084

社总机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者:北京鑫丰华彩印有限公司

装 订 者:三河市溧源装订厂

经 销:全国新华书店

开 本:190mm×260mm

印 张:10.25

字 数:249千字

版 次:2018年5月第1版

印 次:2018年5月第1次印刷

印 数:1~2000

定 价:48.00元

产品编号:057773-01

追忆人类社会，从原始洞穴陋居的山顶洞人到有了干阑式建筑的河姆渡人，乃至今天使用摩天之现代建筑的当下；从生存需要就地选取和利用坑台座石而栖，到创造具有陈设意义、装饰美感家具的家居环境，从中不难看出，人们对舒适、温馨的家庭居所和完美、和谐的社会环境的追求充斥了整个历史的发展过程。

当今室内环境设计不仅仅是一种艺术，更是一种生活的态度，态度决定了生活，在把艺术融入生活的过程中，美不是最关键的，生活内容才是。随着现在业界“轻装修，重装饰”的设计观念的转化，室内装饰设计装修市场渐趋成熟，装饰装修也渐趋理性，人们开始摒弃固有的观念，并重新审视传统装修中的实用性以及装饰的目的和意义，使得室内陈设艺术设计这种能够满足业主“心理需求”的学科的重要性大大提高。由此可见，人们把营造高品质的家居空间和商业空间摆在十分重要的位置上。追求有品位、有个性的生活环境成为一股热潮。室内陈设艺术设计的运用，是在室内装饰的艺术处理的基础上对环境艺术空间的第二次延伸，俗称第二次装饰。因此，专业的室内陈设设计的作用尤为重要。

本书立足于高职艺术教育，从人才培养的目的出发，力求全面、系统地阐述室内陈设设计。本书既阐明了室内陈设的发展轨迹以及室内陈设从实用性到装饰性的形成，更重点解析了室内陈设设计从家居到各类公共空间的运用，以及陈设品从选择到布置的方法。全书共分5章：第1章，室内陈设艺术设计概述；第2章，室内陈设艺术风格和流派；第3章，室内陈设艺术设计的概念；第4章，室内陈设艺术品的选择与设计流程；第5章，室内陈设艺术设计空间的运用。书中精选了很多优秀的室内装饰案例，供大家学习交流与欣赏。

编者从事高职室内设计专业教育多年，从最初的模糊概念，一路摸索过来，终于总结出一些关于室内环境设计与应用的经验。在实践工作中，对不同的设计风格运用与众不同的表现角度和表现手法，并从理论上进行了阐释，力图使本书更具实用性、合理性，不走别人的老路，力图创新，才是本书写作之根本。

“取法乎上，得乎其中”，但愿这本教材能够对读者有所启迪和帮助！

诚挚地感谢清华大学出版社及各位编辑为本书付出了辛勤劳动，本书才得以顺利出版。本书在编写过程中借鉴、吸取了同道专家的研究成果，恕未一一注明，在此一并感谢！

编者

第1章 室内陈设艺术设计概述 1

课程目标.....	2
教学重点.....	2
教学难点.....	2
学 时.....	2
1.1 室内陈设艺术设计的概念.....	2
1.1.1 概念.....	2
1.1.2 性质与目的.....	3
1.2 室内陈设艺术设计的地位和作用.....	5
1.2.1 室内陈设艺术设计的地位.....	5
1.2.2 室内陈设艺术设计的作用.....	6
1.3 室内陈设艺术设计的发展趋势.....	11
1.3.1 室内陈设艺术设计发展历史.....	11
1.3.2 现代室内陈设艺术的发展趋势.....	13
课堂小结.....	16
作业布置.....	16

第2章 室内陈设艺术风格和流派 17

课程目标.....	18
教学重点.....	18
教学难点.....	18
学 时.....	18
2.1 室内陈设艺术的主要风格.....	18
2.1.1 传统风格.....	19
2.1.2 现代简约风格.....	22
2.1.3 混搭型风格.....	25
2.2 室内陈设艺术的分类.....	26
2.2.1 功能性陈设艺术.....	26
2.2.2 装饰性陈设艺术.....	30
课堂小结.....	36
作业布置.....	36

第3章 室内陈设艺术设计的概念 37

课程目标.....	38
教学重点.....	38
学 时.....	38
3.1 室内环境设计与陈设装饰规范.....	38

3.1.1 室内环境设计的概念.....	38
3.1.2 室内装饰设计的基本原则.....	39
3.1.3 室内装饰设计的要素.....	39
3.2 室内装饰的布置原则与要求.....	41
3.3 环境艺术的源流与发展.....	43
3.3.1 古代风水学的源流.....	43
3.3.2 中国古代五行学说.....	45
3.3.3 民俗文化习惯的形成与融合.....	48
3.4 传统环境艺术与住宅民俗文化艺术.....	49
3.4.1 传统环境艺术的核心内容.....	49
3.4.2 传统环境艺术对人产生的影响.....	49
3.4.3 住宅民俗文化艺术与迷信.....	51
3.4.4 研究传统环境艺术的现实意义.....	51
3.5 室内环境装饰与环境艺术的应用.....	53
3.5.1 自然和谐环境的选择.....	53
3.5.2 室内环境色彩的应用.....	53
3.5.3 客厅的布置.....	54
3.5.4 餐厅的布置.....	60
3.5.5 厨房的布置.....	62
3.5.6 卫生间的布置.....	63
3.5.7 卧室的布置.....	63
3.5.8 书房的布置.....	65
3.5.9 挂钟的摆放.....	66
3.5.10 镜子的摆放.....	67
课堂小结.....	68
作业布置.....	68

第4章 室内陈设艺术品的选择与设计流程 69

课程目标.....	70
教学重点与难点.....	70
学 时.....	70
4.1 室内陈设艺术品的风格与选择.....	70
4.1.1 室内陈设艺术风格的制定.....	70
4.1.2 室内陈设艺术品的选择.....	71
4.1.3 选择室内陈设艺术品的原则.....	71
4.2 陈设设计效果图的表达.....	77
4.2.1 徒手表现陈设设计图.....	77

4.2.2 陈设设计图片注释.....	82	5.4.2 陈设品的布置和选择对餐饮空间 界面的影响	109
4.2.3 陈设设计文案策划.....	84	5.5 娱乐空间陈设设计.....	114
4.3 软装设计的流程.....	84	5.6 办公空间陈设设计.....	116
4.3.1 软装陈设艺术设计前期(准备工作)....	85	5.6.1 办公室陈设设计的基本要素.....	116
4.3.2 设计方案.....	85	5.6.2 前台和会议室——集中展示整体 形象	119
4.3.3 陈设设计方案表现.....	86	5.6.3 办公家具与植物的布置	120
4.3.4 制作施工.....	86	5.6.4 办公室的色彩与心理	121
4.3.5 饰后服务.....	87	5.7 酒店空间陈设设计.....	123
课堂小结.....	87	5.7.1 酒店空间设计原则.....	123
作业布置.....	87	5.7.2 酒店入口.....	126
第5章 室内陈设艺术设计空间的运用.. 89		5.7.3 酒店大堂.....	128
课程目标.....	90	5.7.4 酒店餐饮陈设设计.....	142
教学重点与难点.....	90	5.7.5 酒店客房陈设设计.....	144
学时.....	90	5.8 会所空间的陈设设计.....	147
5.1 室内装饰空间的划分.....	91	5.8.1 会所的性质与功能.....	148
5.1.1 垂直类划分.....	91	5.8.2 会所陈设设计的三大主题.....	150
5.1.2 水平类划分.....	93	5.8.3 会所陈设设计的方法.....	152
5.2 室内空间的布局原则与要素.....	95	课堂小结.....	156
5.2.1 住宅坐向与周边环境的分析.....	95	作业布置.....	156
5.2.2 住宅内部使用功能分析.....	95	参考文献	157
5.2.3 住宅空间设计的布局和要求.....	98	后记	158
5.3 住宅陈设在居住空间的运用.....	99		
5.4 室内陈设在餐饮空间中的运用.....	104		
5.4.1 餐厅各空间界面的陈设处理.....	107		

第1章

室内陈设艺术设计概述

课程目标

本章为概论部分，主要介绍室内陈设设计的发展进程、基本定义与作用、室内陈设品的分类与陈设原则以及当代室内陈设设计的主流风格等。

教学重点

陈设与室内设计的关系，陈设在室内设计中的地位与作用。

教学难点

陈设在室内设计中的地位与作用。

学时

理论课时：4 课时；实训课时：2 课时。

1.1 室内陈设艺术设计的概念

1.1.1 概念

室内陈设设计 (Interior Ornament or Decoration)，是指对室内空间中的各种物品的陈列与摆设。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。陈设品的范围非常广泛，形式也多种多样，概括起来就是对室内环境以及陈设之物进行二次设计和加工、强化，是生活艺术视觉传达方式的重要途径。

室内陈设艺术设计的任务可以从两大方面进行阐述，一是更好地满足对空间环境的使用功能要求，即功能性需求；二是更好地衬托室内气氛，强化室内设计的风格，即装饰性需求。因此，室内陈设艺术设计要求设计出能体现一定文化内涵与装饰风格的室内空间，以满足人们对工作、休闲娱乐与居住空间的物质需求与精神需求，如图 1-1 所示。

图 1-1 室内陈设装饰

1.1.2 性质与目的

1. 性质

根据空间使用性质的不同,室内陈设艺术设计可分为住宅环境室内陈设艺术设计和公共环境室内陈设艺术设计两类。

(1) 住宅环境室内陈设艺术设计对象包括独立户住宅、别墅、普通公寓等,它的主要目的是根据居住者的住宅环境空间、性格爱好等,进行相适应的陈设艺术设计,为家庭塑造理想温馨的环境,如图 1-2 所示。

图 1-2 现代新中式禅意风格

(2) 公共环境室内陈设艺术设计对象非常广泛,包括除了住宅以外所有建筑物的内部空间,如餐饮空间、娱乐空间、办公空间、酒店空间和会所空间等,如图 1-3 和图 1-4 所示。

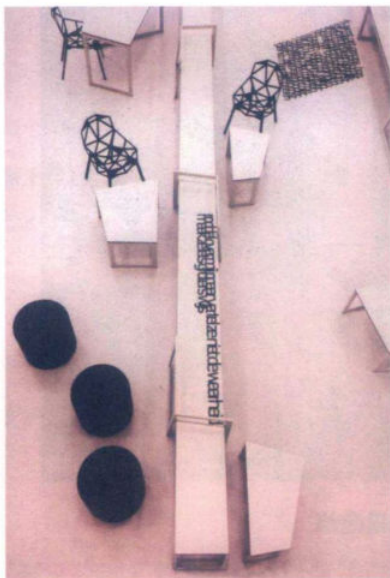

图 1-3 现代办公空间陈设设计

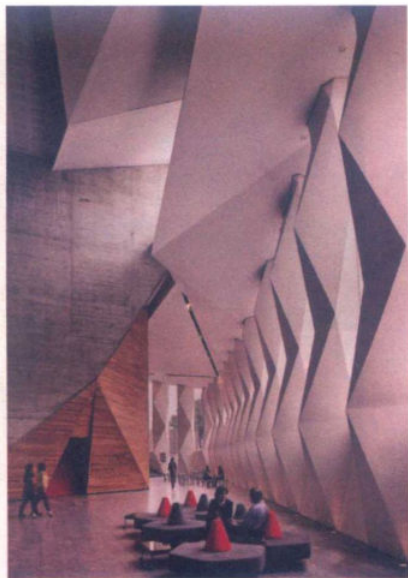

图 1-4 现代休闲娱乐空间陈设设计

2. 目的

室内陈设艺术设计的目的包括物质需求和精神需求两方面。

(1) “物质需求”的基本内容包含自然的和人为的生活要素，它以能使人们获得健康、安全、舒适、便利的空间环境为主要目的，重在“实用性”和“经济性”。

(2) “精神需求”是室内陈设艺术设计的重点，它以精神品质、性灵和视觉传递方式的生活内涵为基本领域。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、艺术性以及个性。

极简主义装饰的选材与搭配上需控制在不多不少范围之内，又称最低限度艺术。这种风格以简约整洁的视觉效果，给人以优雅的品质和至高的思想境界，其由圆形、三角形与方形等几何形组成，如图 1-5 所示。

图 1-5 极简现代构成主义陈设设计

1.2 室内陈设艺术设计的地位和作用

1.2.1 室内陈设艺术设计的地位

从许多考古文物中可以得知陈设艺术的历史。中国距今 8000 多年前磁山文化和仰韶文化时期的陶器上装饰有明快醒目的黑陶彩纹样，从中我们可以断定，那个时期便已经出现了陈设品；在国外，从古埃及文明时期精美的壁画、家具以及精致的雕刻可以得知，那时已经开始了陈设艺术，如图 1-6 ~ 图 1-9 所示。

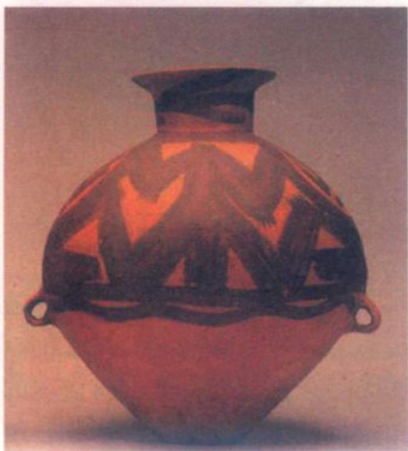

图 1-6 仰韶文化彩陶

图 1-7 马家窑文化彩陶

图 1-8 磁山文化陶人

图 1-9 磁山文化玉人头饰

时代的发展使陈设活动逐渐与艺术相结合，人类用智慧和双手创造了高度发达的工业文明，却又常年淹没在一种庞大冷漠的工业化大生产的人造环境中，到处是钢筋混凝土筑成的摩天大楼，单调划一的住宅群……于是，人们开始关注身边的环境，并借助于室内环境的改善以冲淡和柔化工业文明带来的冷酷感，借此抚慰人心。不论时代如何发展变化，陈设品始

终以表达一定的思想内涵和精神文化为着眼点，并起着其他物质功能无法替代的作用，它对室内空间形象的塑造、气氛的表达、环境的渲染起着锦上添花、画龙点睛的作用，是完整的室内空间必不可少的内容，因此陈设品的展示必须与室内其他物件相互协调、配合，不能孤立存在，如图 1-10 所示。

图 1-10 现代居家室内陈设装饰

室内陈设对室内设计的成功与否有着重要的意义。其一，陈设之物之于室内环境，犹如公园里的花草树木、山、石、小溪、曲径、水榭是赋予室内空间生机与精神价值的重要元素。其二，如果没有陈设品室内空间就是不完整的空间，好比一个人仅有骨架没有血肉的躯体一样，是不完善的。其三，室内陈设物品与室内其他物件应相互协调、配合、影响，使室内空间显得更加有个性、有品位。可见室内陈设艺术在现代室内空间设计中占据重要的位置，同时它对现代室内空间设计也起到很大的作用。

1.2.2 室内陈设艺术设计的作用

室内陈设艺术在现代室内设计中的作用主要体现在如下 5 个方面。

(1) 创造温馨和谐的环境意境烘托室内气氛。

气氛是内部空间环境给人的总体印象。不同文化的差异使得人与人之间的喜好不同。在建筑学中有“东方尚木，西方尚石”之说。东方人对木材质构架比较亲切，原因之一就是石性材质使人感觉冷漠，而木材质可以改善室内环境，使人感到温暖、柔和，如图 1-11 所示。

图 1-11 东方风格内部空间环境

意境是内部环境所要集中体现的某种思想和主题。与气氛相比较，意境不仅被人感受，还能引人联想，给人启迪，是一种精神世界的享受，好比人读了一首好诗，随着作者走进他笔下的某种意境，如图 1-12 所示。

图 1-12 新中式餐厅风格陈设装饰

如图 1-13 所示，室内雕梁画栋，柱上涂红漆画金龙，墙壁挂毡毯和毛皮、丝质帷幕。使用许多贵重材料，如黄花梨、酸枝、紫檀、楠木和各种色彩的琉璃，其工艺可谓巧夺天工，令人叹为观止。

图 1-13 雕梁画栋装饰

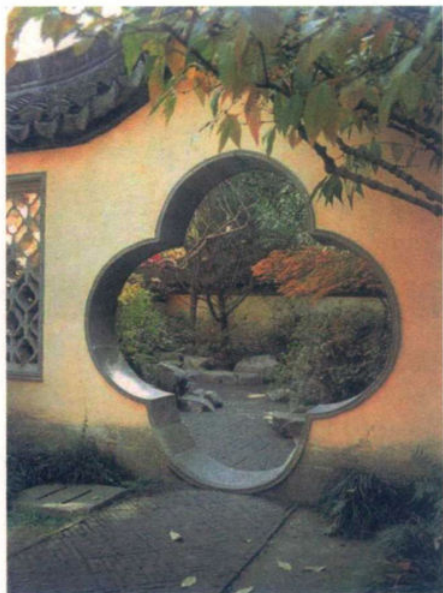
在中国民间，家具大都采用成组成套的对称形式，以临窗迎门的桌案为布置中心，配以成组的几椅。柜、厨、书架也多为成对的对称摆列，力求整齐划一。陈设品的摆列多取平衡格局，利用体型、色彩质感造成一定的对比效果。其中，书画、挂屏、文玩、器皿、盆景等陈设品又都具有鲜明的色彩和优美的造型，与褐色家具相配合，形成一种庄重大气之美，其中极具代表性的有北京的四合院和江南的私家园林，如图 1-14 所示。

北京四合院

苏州沧浪亭

苏州园林

上海豫园

图 1-14 北京的四合院和江南的私家园林

江南私家园林以苏州、扬州、无锡、镇江、杭州等地的园林为代表。明清时期，苏州封建经济文化发展达到鼎盛阶段，造园艺术也趋于成熟，出现了一批园林艺术家，造园活动达到高潮。苏州园林以其精雕细琢的设计，折射出中国文化中取法自然而又超越自然的深邃意境，其中的狮子林、拙政园、留园、网师园、沧浪亭被联合国教科文组织列入“世界文化遗产”名录。

(2) 丰富空间层次，创造二次空间。

室内空间环境的设计由各种不同元素构成，我们把墙面、地面、顶面围合的空间称之为一次空间。这是因为它们在一般情况下很难改变其形状，除非将它们进行改建，而利用室内陈设物分隔空间就是首选的好办法。我们把这种在一次空间内划分出的可变空间称之为二次空间。在室内设计中利用家具、绿化、字画、工艺品、地毯等这些陈设物品创造出的二次空间，可以使空间的功能更趋合理，富有层次感，更能为人所用。例如在设计大空间办公室时，不仅要从实际情况出发，合理安排座位，还要合理地分隔组织空间，从而满足不同的需要，如图 1-15 所示。

图 1-15 新中式装饰

(3) 柔化装饰空间，调节室内环境色调。

随着现代工业文明的快速发展，传统的建筑被大量的拔地而起的钢筋混凝土住宅群所取代，生冷、沉闷的气息打破了原有的居住环境，于是人们迫切需要一种可以改变这种感觉的东西，而软装陈设（植物、瓷器、工艺品、纺织品）逐渐成为人们的首选，这些陈设品可以起到柔化室内空间、改善环境以及增添空间情趣的作用。一般的室内空间可以通过陈设品的配置来达到舒适美观的效果，陈设品可以有效地协调室内环境色调，是室内环境色调构成的重要元素。由于陈设品一般都具备外形美观、色彩靓丽的特点，因此是室内环境中的亮点之一，如图 1-16 所示。

图 1-16 温馨浪漫的田园风格

(4) 强化室内环境风格。

有什么样的历史，就会产生什么样的陈设文化，陈设艺术品其实就是人类历史文化发展的缩影。在漫长的历史进程中，不同时期的文化赋予陈设艺术不同的内容，也造就陈设艺术

多姿多彩的艺术特性，如古典风格、现代风格、中国传统的乡村风格、朴素大方的风格、豪华富丽的风格，等等。陈设品的合理选择对室内环境风格起着强化的作用。室内空间装饰、语言符号等手法互相结合。既满足了人们对不同风格的偏爱和个性化的追求，又使传统理念与现代工艺进行结合相得益彰，强化了室内装饰效果，改善了对室内环境的需求。如图 1-17 所示。

图 1-17 后现代室内装饰

(5) 室内陈设可以凸显个性，陶冶个人情操。

室内陈设的应用体现出设计师和业主的审美取向，特别是从对陈设品的选择中可以看出他们的个性、爱好、文化修养以及审美取向等追求个性化是人们生活需求的一部分，而通过室内陈设品的选择可以有效地满足这种需求。比如，如果室内采用的是中式风格，那么在陈设品的配置上根据需要可添置吉祥图案、奇石、根雕、书画等，如图 1-18 所示。

图 1-18 现代简约中式装饰

总之，陈设艺术作为现代室内设计的重要组成部分，其范畴很宽，我们只有充分认识到陈设艺术的作用，才能够吸取陈设元素的精华，提炼陈设功能的独特风格内涵，更好地服务于现代室内陈设艺术。

1.3 室内陈设艺术设计的发展趋势

1.3.1 室内陈设艺术设计发展历史

1. 国外室内陈设艺术设计发展历史

- (1) 古埃及文明时期：出现了精美的壁画、少且轻便的家具、精致的雕刻艺术品。
- (2) 古希腊罗马时期：明媚、浓艳与精美、雕塑、杯盘、陶器瓶和质地柔软的纺织装饰陈设艺术品。
- (3) 中世纪时期：出现了拜占庭波斯王朝特色的色彩斑斓的马赛克、纺织品。
- (4) 哥特时期：尖券、束柱、基督教题材的绘画等元素出现在家具样式和室内陈设帷幔装饰中。
- (5) 文艺复兴时期：高超的绘画艺术、以人为本的室内陈设理念。
- (6) 巴洛克时期：精神意念上的浪漫主义风格，室内陈设大量镶金镀银，追求感官奢华。
- (7) 洛可可时期：室内陈设显现出更多柔媚、温软、纤巧、细腻甚至琐碎，具有女权色彩及浓郁的脂粉味。
- (8) 20世纪初：出现了技术、新工艺、新材料、新理念，如赖特的“有机建筑”、格罗皮乌斯包豪斯学院、勒·柯布西耶粗野的原生态风格、密斯·凡·德罗的“少就是多”。
- (9) 21世纪：现代主义简约的空间与装饰艺术手法有机结合，出现了以绿色、生态、环保为主题的现代设计与装饰主流。

2. 中国传统建筑室内陈设艺术设计发展历史

- (1) 距今 8000 多年前：磁山文化、仰韶文化时期，出现了在陶器上装饰明快醒目的黑陶彩纹样陈设品，这便是中国最早的陈设艺术品，如图 1-19 所示。中国的室内陈设艺术最早可以追溯到距今 10 万年前的旧石器时代晚期。

图 1-19 仰韶文化在陶器上装饰图案