

新世纪普通高等教育艺术学类课程规划教材

适用于环境设计、产品设计专业

室内家具 与陈设设计

SHINEI JIAJU YU CHENSHE SHEJI

编 著 钱海燕 金啸宇 樊岩绯

大连理工大学出版社

新世纪普通高等教育艺术学类课程规划教材

新世纪

适用于环境设计、产品设计专业

室内家具

与陈设设计

SHINEI JIAJU YU CHENSHE SHEJI

编著 钱海燕 金啸宇 樊岩绯

大连理工大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

室内家具与陈设设计 / 钱海燕, 金啸宇, 樊岩绯编
著. — 大连: 大连理工大学出版社, 2017. 2
新世纪普通高等教育艺术学类课程规划教材
ISBN 978-7-5685-0711-0

I. ①室… II. ①钱… ②金… ③樊… III. ①室内布置—设计—高等学校—教材 IV. ①J525.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 023877 号

业专甘斯品气, 什数数千用数

室内室

大连理工大学出版社

大连理工大学出版社出版

地址: 大连市软件园路 80 号 邮政编码: 116023

发行: 0411-84708842 邮购: 0411-84708943 传真: 0411-84701466

E-mail: dutp@dutp.cn URL: <http://www.dutp.cn>

大连市东晟印刷有限公司印刷

大连理工大学出版社发行

幅面尺寸: 185mm×260mm
2017 年 2 月第 1 版

印张: 11.5 字数: 264 千字
2017 年 2 月第 1 次印刷

责任编辑: 白璐

责任校对: 王凌翀

封面设计: 张莹

ISBN 978-7-5685-0711-0

定 价: 59.00 元

大连理工大学出版社

前 言

《室内家具与陈设设计》是新世纪普通高等教育教材编审委员会组编的艺术学类课程规划教材之一。

现代室内家具作为一道独特的风景线,已成为领导消费潮流和时尚的路标,成为与全球家电、服装、汽车并列的四大消费产品之一。由于经济全球化的趋势,现代家具行业已经进一步演变为全球性的商业贸易,各生产商之间的竞争变为包括文化艺术、科学技术、创新设计和品牌建设在内的多因素的竞争。

随着 21 世纪的到来,全球经济的格局正在发生变化,从 20 世纪 50 年代到 20 世纪末,世界制造业的重心一直沿着“欧美—日本—东南亚—中国”的方向转移,一个“中国制造”的时代已经到来。全国已有家具生产企业 5 万多家,从业人员超过 500 万人,中国已经成为一个世界家具制造大国。但是以现代产业的水准来衡量,中国还不是一个家具制造强国,与国际先进的家具制造强国相比较,还存在着一定差距。

室内陈设艺术设计通常指艺术品与饰品的摆设与组合设计。随着人民生活水平的提高,室内陈设艺术设计也逐渐演变成与室内设计(主要指装修设计)同等重要的一个学科。通常把室内设计称为硬装饰设计,室内陈设艺术设计称为软装饰设计。而室内陈设艺术设计之所以能够形成一个独立的学科,是因为它具有以下特点:

1. 可以从组合的角度多次重组以达到不同的效果(同一组陈设品在不同的空间与相同的空间做不同的组合摆放,可达到不同的实用效果与艺术效果)。

2. 室内陈设的变化日新月异,采用局部更新可节约成本,缩短时间。

3. 能够使室内装修变得简洁,不必在室内装修的同时考虑更多的设计细节,未来的发展趋势是:室内设计与室内陈设艺术设计将会更加鲜明地分离,室内陈设艺术设计将会更好地发挥自身特色。

当前,随着人们对公共空间及居室空间艺术要求的日益提高,“轻装修、重装饰”的理念已获得广泛认同。因此,提高设计师对于装饰艺术品的陈设与设计水平,创造出无限的艺术效果,已成为当前的迫切需求。伴随着中国艺术品投资和收藏市场的繁荣发展,艺术品的陈设与装饰设计水平却相对滞后。因此,急需一大批有品位、有眼光、有实战技巧的陈设艺术设计师与管理者,通过陈设艺术设计来烘托甚至提高艺术品的艺术表现力,发挥它们在环境中的美学和文化功能。本教材正是从现代室内设计重装饰的角度出发,系统构建了室内家具与装饰艺术品陈设与设计的专业知识和实践环节,具有实战性、可操作性强的特点。试图使学生在较短时间内提高陈设艺术设计水平和鉴赏力,为其日后的艺术设计实践奠定良好的基础。

本教材由大连工业大学艺术与信息工程学院钱海燕、大连艺术学院金啸宇、大连工业大学艺术与信息工程学院樊岩绯编著而成。

在编写本教材的过程中,我们参考、借鉴了许多专家、学者的相关著作,对于引用的段落、文字尽可能一一列出,谨向各位专家、学者一并表示感谢。

尽管我们在教材特色的建设方面做了许多努力,但由于编者水平有限,教材中难免存在疏漏和不妥之处,恳请教学单位和读者多提宝贵意见,以便修订时改进。

编者

2017年2月

所有意见和建议请发往:dutpbk@163.com

欢迎访问教材服务网站:<http://www.dutpbook.com>

联系电话:0411-84708445 84708462

第一章 室内家具与陈设设计概述	1
第一节 家具的定义.....	1
第二节 家具的特性.....	4
第三节 陈设设计概述.....	5
第四节 室内陈设艺术的内容和种类.....	7
第二章 室内家具与陈设设计的发展历程	22
第一节 家具的风格成因及历史发展	22
第二节 中国古典风格家具的历史发展	23
第三节 西方古典风格家具的历史发展	29
第四节 现代家具的发展历程	36
第五节 陈设艺术的发展沿革	76
第六节 陈设设计风格与流派的形成	77
第三章 室内陈设设计的空间构成	85
第一节 整体性策划	85
第二节 运用形式美法则构建陈设艺术空间	86
第三节 装饰艺术品的陈设布置	89
第四章 家具陈设设计	92
第一节 家具的意义	92
第二节 家具的分类	98
第三节 家具陈设设计的基本原则	99
第四节 材料制作上的权衡.....	106
第五节 造型设计处理.....	107
第五章 绿色植物陈设设计	109
第一节 绿色植物陈设的功能与作用.....	109
第二节 室内绿化设计的程序与方法.....	113

第六章 照明陈设设计	119
第一节 室内照明陈设原理	119
第二节 灯具在室内环境中的作用	125
第七章 家具设计基本要素	127
第一节 家具的形态	127
第二节 家具的色彩	134
第三节 家具与人体工程学	136
第八章 家具的材料与工艺	142
第一节 家具的材料	142
第二节 家具的结构与工艺	147
第九章 不同功能空间的家具与陈设设计	149
第一节 家具与空间的关系	149
第二节 居住空间家具与陈设设计	150
第三节 商业空间家具与陈设设计	152
第四节 特殊空间家具与陈设设计	155
第五节 住宅空间家具与陈设设计	160
第六节 商业空间家具与陈设设计	162
第七节 公共空间家具与陈设设计	168
第十章 陈设设计程序与表达	174
第一节 陈设设计程序	174
第二节 陈设设计表达	176

室内家具与陈设设计概述

第一节 家具的定义

家具,具体而言,指供人们坐、卧、作业或供物品贮存和展示的一类器具。抽象而言,家具是指维系人类生存和繁衍不可或缺的一类器具与设备。以哲学的高度进行概括,家具是建筑环境中人类生存的状态和方式。建筑环境包括室内和室外环境,人类生存方式的进化与转变促进了家具功能和形态的变化,而家具的存在形态又决定了人们的生活方式和工作方式,这便是广义的家具概念。(图 1-1 至图 1-10)

图 1-1 厨房家具

图 1-2 储藏家具

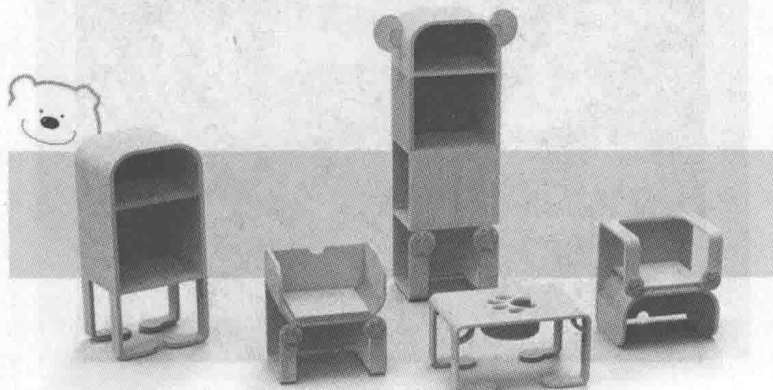

图 1-3 儿童家具

图 1-4 老年人家具

图 1-5 少数民族家具

图 1-6 卧具

图 1-7 娱乐空间家具

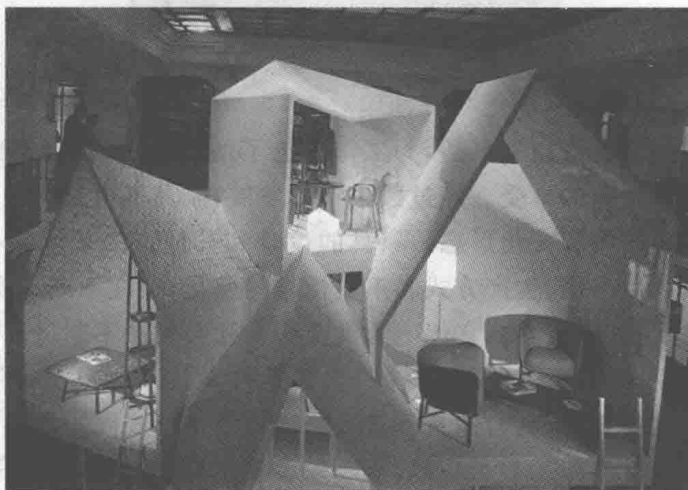

图 1-8 展示空间家具

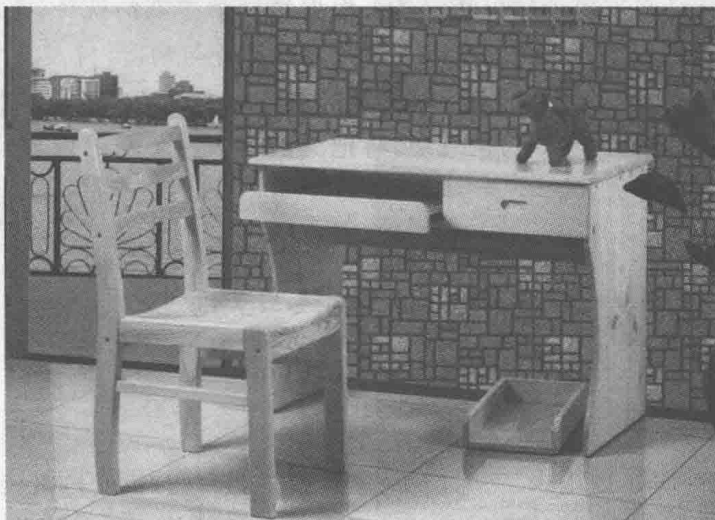

图 1-9 作业空间家具

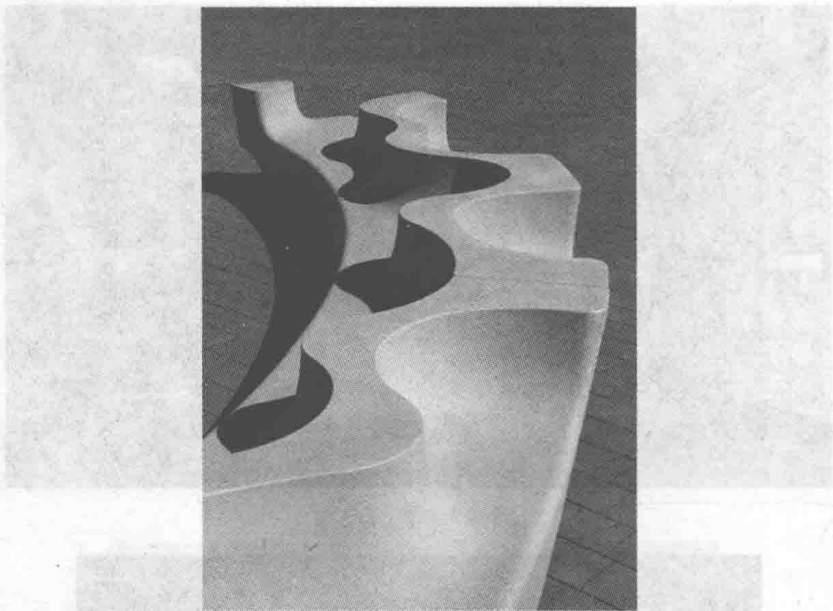

图 1-10 坐具

家具不仅使人们生活方便和舒适,为工作创造了便利条件,提高了效率,而且还能带给人们审美的愉悦和精神的享受。经过数千年的发展,家具不再是一种简单的功能物品,而是一种丰富的信息载体和文化形态。家具的设计和其他许多艺术品一样,随着人类意识形态、社会心理、风俗习惯、生产方式和审美情趣的变化,也在不断地发生变化。

家具是人类生活实践的产物,它伴随人类文明和社会发展不断进步。几千年来,人类根据生活状况的改变和生产水平提高,尤其是科学技术的进步,不断创造出新的家具。纵观整个家具发展史,家具与建筑、雕塑、绘画等艺术形式同步发展,同时在整个历史进程中,家具融技术、材料和工艺于一体,不断攀登新的高峰。家具的发展是世界不同国家、不同历史时期文化艺术、建筑风格、审美情趣、科学技术和生活方式的综合体现。

家具是人类生活必不可少的生活用具。根据社会学专家的统计,人类在社会交往中与家具接触的时间占人生的三分之二以上。家具的设计与制造,与人类生活息息相关,尤其是现代家具,更是体现当代生活水平和质量的主要标志。不断地设计和开发新的家具,通过人与家具、人与环境的不断协调发展,将把人们带入一个新的更加美好的生活空间,为人们创造更新的生活方式。

第二节 家具的特性

一、普遍性

人类出现后,家具也就出现了。最初的家具或是泥台、石板或是树枝捆扎而成的木排等,在现代社会中,家具更是无所不在,无处不有。家具以其各异的功能与用途贯穿于现代生活的方方面面,与人们息息相关。而且伴随着社会的发展和科学技术的进步以及人

们生活方式的变化。家具也处在发展变化之中,如近年来发展的厨房家具、娱乐场所家具、展示场所家具、儿童房家具、老人房家具以及少数民族地域特色家具等,都是我国家具发展过程中产生的新门类,它们以不同的功能、不同的造型、不同的装饰、不同的文化内涵,满足了不同使用群体的各异的心理和生理需求。

二、二重性

家具不仅是一种功能物质产品,也是一种精神艺术产品。一方面要满足人们特定的使用用途,另一方面要满足供人们欣赏,使人们在接触和使用过程中产生美感和心理愉悦的需求。家具设计既涉及材料、工艺、设备、化工、电器、五金、塑料等领域,又与社会学、行为学、美学、心理学、民族学等社会科学以及造型艺术理论密切相关,所以家具既具有物质性,又具有精神性。

三、社会性

家具是一种信息载体,可以反映某个国家、某个地区、某个民族在某个历史时期的生产力状况、生产关系状况、人们的生活方式、社会的物质文明、民族信仰、宗教信仰、科学技术、社会思潮等。总之,家具是人类社会的一个缩影,凝聚了丰富而深刻的社会性。

第三节 陈设设计概述

陈设艺术品(图 1-11 至图 1-13),也可称为摆设、装饰,俗称软装饰。一种是指用来美化或强化室内视觉效果,彰显室内设计中有关合理、舒适、美观、品位、个性等的作用,具有观赏价值或文化意义及审美意义的物品;另一种是既有审美意义又有实用功能的物品。换一种角度说,只有当一件物品既具有观赏价值、文化意义,又具备装饰室内空间、提升空间环境品位、丰富创意元素的作用时才能被称作为陈设艺术品。

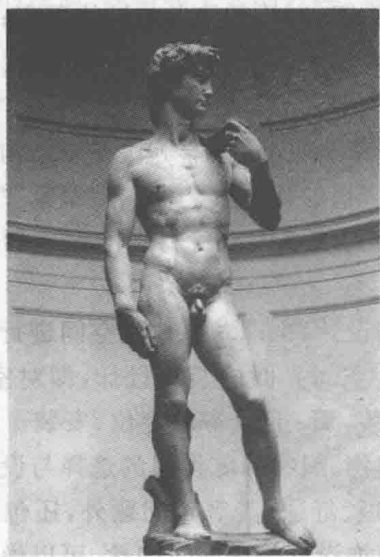

图 1-11 雕塑艺术品

图 1-12 油画艺术品

图 1-13 工艺美术品

陈设艺术品按其性质,大致分为五大类。

1. 纯观赏性的物品。如艺术品、高档工艺品等。
2. 实用性与观赏性融为一体的物品。如家具、家电、器皿、织物等。
3. 因时空的改变而发生功能改变的物品。指的是那些原先仅有使用功能的物品,随着时间的推移或地域的变迁,其使用功能已丧失,但它们的审美和文化的价值得到了提升,因此成为珍贵的文化物品。如远古时代的器皿、服饰以及建筑构件等。

4. 原先无审美功能的,经过艺术处理后成为陈设品的物品。主要有两类:一类是将原先仅有使用功能的物品按形式美的法则进行组织构图,以构成优美的装饰图案;另一类是将那些既无观赏性,又无使用价值的物品进行艺术加工、组织、布置后,使之成为艺术陈设品。

5. 还有一种特殊的陈设品——装置。装置,原意是机器、仪器等设备中结构复杂并具有某种独立功用的物件。视觉艺术范畴中的“装置”指的是装置艺术,有“聚集”“集合”“装配”之意。室内设计中的装置是一种已经成型的由天然或人造材料装配而成的具有原创性和展示性的陈设品。

当今室内设计不外乎三个基础内容:一是空间设计,也即对原建筑空间进行合理的利用和改善,以得到符合功能要求的空间状态。二是空间界面的装饰设计,即对室内顶棚、墙面、地面的装饰、铺装,水、电、气的管线预埋、安装,厨、卫设备的定位、安装。三是室内陈设设计,包括对家具、电器、灯具、艺术品、绿色植物、织物等陈设品的选择与设计等。其中室内陈设设计除更多地包括室内设计中有关合理、舒适、美观等问题外,还包含大量的色彩材质设计、灯光设计、空间设计、空间界面的装饰设计等内容。因此,可以说室内陈设设计是室内陈设设计的主体,是彰显品位、体现装饰风格的最有效手段。

综上所述,室内陈设设计是在室内设计的整体创意下,进一步深入具体的设计工作,它对于室内设计创意的完善和深化,创造一种更加合理、舒适、美观的室内环境起到决定性作用。

第四节 室内陈设艺术的内容和种类

室内陈设艺术的内容和种类繁多,可以说一切具有装饰意义的物品、形式均可视为陈设艺术品或陈设艺术形式,均可用来装饰、营造室内空间,通常有以下几类。

一、艺术品类

绘画、书法、摄影、雕塑等都是纯粹的造型艺术作品,它们是最普遍、最重要、最丰富的室内陈设品。

1. 绘画

绘画是一种通过线条、色彩在二维平面上描绘社会或自然物象的基本形式。绘画表现了作者的思想情感、审美取向和艺术水平。绘画包括中国画、西洋画、工艺装饰画、民间绘画四大类,它们虽具有各自的特征,但都可以表现丰富的内容,如山水、人物、花鸟、静物、动物、建筑等内容,其形式既可以写实,也可以写意。如果按画种划分通常有中国画、西洋画、工艺装饰画、民间绘画等。

(1) 中国画

中国画是中国传统绘画表现形式,适合中式室内空间陈设。在陈设设计时要注意根据空间的大小考虑作品的大小,中国画的大小要按中国的长度单位——尺来区分,如一尺、二尺等。还要根据墙面的形状考虑作品的形式。如墙面竖向面大,通常选择立轴挂幅,横向面大一般选择横批或数幅立轴并置。小墙面则可选用册面、扇面、镜片。应根据室内空间的性质、风格和主人的兴趣、意向确定中国画的内容、形式和风格。(图 1-14)

图 1-14 中国画

(2) 西洋画

西洋画是外来画种,主要有油画、水彩画、水粉画等,表现力强,适合欧式风格的室内空间布置。西洋画挂置的高度,通常应使挂置后的画幅的中心与人站立时的视平线高度一致。但由于墙面大小、画幅大小以及观赏距离的不同,作品挂置的高度可适当调整。譬如高大墙面的大幅作品,需要远距离观赏,而当人们远距离观赏绘画作品时总有视线向上抬的习惯,所以这种情况下挂置的高度就应该适当提高。(图 1-15)

图 1-15 西洋画

墙面上挂置西洋画作品的数量,可视室内空间的特点、环境气氛的要求以及作品幅面的大小等因素决定。大多数空间的一面墙适宜挂一至两幅作品。层高较高或贯穿空间的墙面则可在垂直方向上叠挂多幅作品。特别宽敞的墙面上可挂置一排作品。有些场所为了营造特定的气氛采取满墙挂置作品的方式,效果甚佳。

(3) 工艺装饰画

工艺装饰画具有很强的装饰意味,比较适合现代室内空间,挂置高度与西洋画挂置的高度基本一致。(图 1-16)

图 1-16 工艺装饰画

(4) 民间绘画

民间绘画具有鲜明的地方特色、浓郁的生活气息以及朴实的表现风格。在选择民间绘画作品作为室内陈设时,应考虑其风格与室内风格的和谐统一。高度也与绘画挂置的高度基本一致。(图 1-17)

图 1-17 民间绘画

2. 书法

在选择书法作为室内陈设时,应尽量将其运用在具有中国文化氛围的空间中。书法的装裱与中国画相似,可托裱后挂置,也可装镜框后布置。(图 1-18)

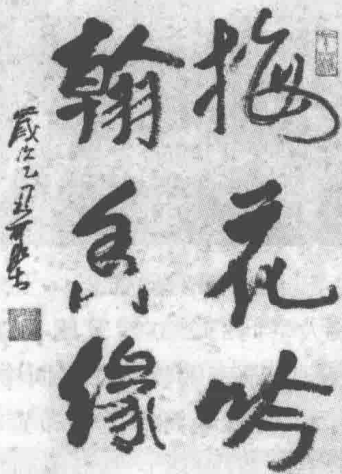

图 1-18 书法作品

3. 摄影

摄影题材广泛,图像逼真,而且画幅的大小可根据空间的需要而定,方便快捷。(图 1-19)

4. 雕塑

雕塑在现代室内陈设设计中扮演着非常重要的角色,由于雕塑艺术品具有三维空间立体性,这使得雕塑在空间塑造中有着其他艺术品无法替代的地位和作用。(图 1-20)

图 1-19 摄影作品

图 1-20 雕塑作品

大型雕塑适合摆放在具有较大空间的公共建筑的大厅、过厅之中。小型雕塑可设置在居室、办公室、中小型会议室、会所、茶室等较小的空间中；造型雅致的雕塑最适于书房、办公室的陈设，尤其是石雕文具，木、竹雕笔筒等适合布置在书房中。同一空间中摆放不同内容、不同材质、不同形式的多个雕塑，可将它们组织到博古架或展橱之中，避免显得杂乱无章。一两件小型雕塑也可摆放在书橱、展橱之中，与其他陈设组合在一起。

二、工艺品类

工艺品是指既讲究制作水平，又注重艺术效果的物品。工艺品的审美标准体现在两个方面：一是由形态和形式因素构成的视觉艺术效果，二是由材料和制作所表现的材料特性和制作的水平。