

室内陈设设计

第二版

主编 ■ 蔡小平

高等院校艺术学门类
“十四五”规划教材

A R T D E S I G N

内 容 简 介

本书包括以下内容：第一章为室内陈设设计概论，第二章为室内陈设设计的风格与流派，第三章为室内陈设设计的范围，第四章为不同功能空间中的室内陈设设计，第五章为室内陈设设计案例欣赏。

本书注重培养读者的创新能力、设计能力和团队协作能力。本书内容丰富，图文并茂，可操作性强，有助于指导读者掌握室内陈设设计的方法，提高室内陈设设计的能力和水平。

图书在版编目 (CIP) 数据

室内陈设设计 / 蔡小平主编. — 2 版. — 武汉: 华中科技大学出版社, 2021.5
ISBN 978-7-5680-7089-8

I. ①室… II. ①蔡… III. ①室内布置-设计 IV. ①J525.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2021) 第 071115 号

室内陈设设计 (第二版)

Shinei Chenshe Sheji (Di-er Ban)

蔡小平 主编

策划编辑: 彭中军

责任编辑: 张 娜

封面设计: 优 优

责任监印: 朱 玢

出版发行: 华中科技大学出版社 (中国·武汉)

电话: (027) 81321913

武汉市东湖新技术开发区华工科技园

邮编: 430223

录 排: 武汉创易图文工作室

印 刷: 湖北新华印务有限公司

开 本: 880 mm × 1230 mm 1/16

印 张: 7

字 数: 227 千字

版 次: 2021 年 5 月第 2 版第 1 次印刷

定 价: 49.00 元

本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

第一章 室内陈设设计概论	/ 1
第一节 室内陈设设计的基本概念	/ 2
第二节 室内陈设的作用	/ 7
第二章 室内陈设设计的风格与流派	/ 15
第一节 风格与流派的形成	/ 16
第二节 室内的陈设风格	/ 17
第三节 室内的陈设流派	/ 26
第三章 室内陈设设计的范围	/ 31
第一节 艺术品陈设	/ 32
第二节 绿色、织物、灯具陈设	/ 42
第三节 其他陈设	/ 52
第四章 不同功能空间中的室内陈设设计	/ 57
第一节 住宅空间陈设设计	/ 58
第二节 餐饮空间陈设设计	/ 67
第三节 宾馆空间陈设设计	/ 75
第四节 商业空间陈设设计	/ 78
第五节 休闲娱乐空间陈设设计	/ 84
第六节 办公空间陈设设计	/ 87
第五章 室内陈设设计案例欣赏	/ 91
第一节 室内陈设设计案例赏析	/ 92
第二节 室内陈设设计作品赏析	/ 96
参考文献	/ 107

SHINEI CHENSHE SHEJI

华中科技大学出版社

第一章

室内陈设设计概论

教学目的

掌握室内陈设设计的概念,了解室内陈设的作用。

学习提示

重点了解室内陈设设计与室内设计之间的关系,掌握它们的相同点和不同点。

室内陈设设计作为室内设计的重要组成部分,是一门新兴的学科,属于年轻的专业,对烘托室内气氛、提高格调和品位、增强意境等方面有重要的作用。随着我国对外开放的扩大和深入,经济迅猛发展,科学、技术、艺术相互交融,室内陈设设计逐渐被人们认识 and 关注,使得室内陈设设计处于稳步前进的发展阶段。

第一节 室内陈设设计的基本概念

一、室内陈设设计的定义

室内陈设设计又称为室内装饰设计和装饰装潢设计等。装饰和装潢原意指对“器物或商品外表”的“修饰”,着重从外表和视觉艺术的角度来研究问题,主要指在不触及建筑物结构的基础上对室内环境及陈设物进行二次设计、加工和强化。室内陈设设计如图 1-1 所示。

“陈设”两字作为动词有排列、布置、安排、展示、摆放等含义;作为名词则表示可用于观赏的物品。现代意义上的“陈设”与传统意义上的“摆设”有相通之处,但“陈设”的内涵更广。“设计”一词的含义在世界各地说法各异。在英语、拉丁语中把“设计”解释为记号,在法语中译为素描、图案。在中国,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。设计不仅是美化,而且包括合理性、经济性、审美性、独创性、适应性等含义。

在此引用被大家广泛认可的“室内陈设设计”的定义: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、工艺特点等因素,精心设计舒适度高、艺术境界高、品位高的理想环境(见图 1-2)。

二、室内陈设设计的目的

室内陈设设计包含“物质建设”和“精神建设”两个方面的内容。

室内“物质建设”以自然的和人为的生活要素为基本内容,使人体获得以健康、安全、舒适、便利为主要目的的满足,并兼顾“实用性”和“经济性”(见图 1-3)。

室内“精神建设”是室内陈设设计的重点。它以表现精神品质、灵性和视觉传达方式为主。从原则上讲,室内“精神建设”必须充分发挥“艺术性”和“个性”(见图 1-4)。

图 1-1 室内陈设设计 1

图 1-2 理想环境

图 1-3 室内“物质建设”

图 1-4 室内“精神建设”

“艺术性”的追求是美化室内环境的有效方法，建立在装饰规律中的形式原理和形式法则的基础上。无论是室内的造型、色彩、光线，还是材质，都必须在美学原理的制约下，鼓舞人们的精神，陶冶人们的情操，获得美感效果（见图 1-5）。

“个性”的塑造是表现室内灵性和境界的理想选择，建立在性格、特性、性情和学识教养的因素之上。通过室内陈设反映不同的情趣和格调，满足和表现个人或群体的特殊精神品质与心灵内涵（见图 1-6）。

图 1-5 艺术性的室内陈设设计

图 1-6 个性的室内陈设设计

“艺术性”与“个性”经常被人们运用，共同创造温情空间。室内陈设设计必须表现美和个性，使有限的空间发挥最大的艺术效应，创造非凡的、富于情感的室内生活环境。

三、室内陈设设计与室内设计的关系

室内陈设设计是室内设计的一个分支，但又自成体系。从历史上来说，室内设计起源于室内装饰，是室内装饰发展的结果。

西方有人把室内陈设设计称为室内设计，其实室内设计是一个很大的范畴，室内陈设设计只是室内设计的一部分，也是塑造灵魂的一部分。

室内环境包含室内陈设品。如果室内空间是整体，那么陈设就是局部，但这个“局部”是可以移动的，是可以随人的意志更换的。陈设的作用体现在装饰性、点缀性及一定的功能性上。（见图 1-7）

室内陈设设计与室内设计有许多共同点，它们都要解决室内空间形象设计，装修中的装饰构想，家具、织物、灯具、绿化等的设计与挑选等问题。但是它们的侧重面和研究的深度不同。室内设计除了上述几个方面的问题要钻研外，还要进行室内物理环境研究，注重与建筑风格的紧密融合，以及室内设计的综合把握等。而室内陈设设计是在室内设计的总体创意下，进行深入细致的具体设计工作，体现文化层次，以获得增光添彩的艺术效果（见图 1-8）。

图 1-7 室内环境 1

图 1-8 室内陈设设计 2

室内陈设设计与室内设计是一种相辅相成的关系，不可强制分开。只要存在室内设计的环境，就会有室内陈设设计的内容，只是有多与少、高与低的区别。只要是室内陈设设计，必然处在室内设计的环境之中，只是存在与环境是否协调的问题。但在某种特殊情况下，根据时代形势发展的需求，室内陈设设计参与室内设计的要素较多，形成以室内陈设设计为主的室内设计环境，在这种情况下，室内陈设设计就是室内设计（见图 1-9）。

图 1-9 室内陈设设计 3

四、室内装饰、室内装潢、室内布置、室内摆放

室内装饰是西方设计史上长期沿用的名词,是指由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。传统的室内装饰主要包括两个方面的内容:一是指门窗、墙壁、地面和天花板、建筑构件等表面的固定装饰(见图 1-10);二是指家具、织物、器皿、艺术品、绿化等可移动的布置(见图 1-11)。

图 1-10 固定装饰

图 1-11 可移动的布置

室内装潢是室内行业常用的俗称，尤指窗帘、地毯、壁纸等室内装饰工程及其施工。室内布置是一个较为狭义的名词，以室内物品的选择与安排为基本内容，如图 1-12 所示。

图 1-12 室内布置

室内摆放是室内陈设设计的一个部分，但不能体现其全部的内涵。

第二节 室内陈设的作用

自近代以来，人类经历了工业革命和工业化大生产的过程。人们用自己的智慧和双手创造了高度发达的工业文明，在物质和精神上获得了极大的满足，与此同时，人们也生活在一种庞大冷漠的工业化大生产的人造环境中：钢筋混凝土筑成的摩天大楼，单调的住宅群……面对这些问题人们开始关注环境，而第一步要做的就是改善与人类生活息息相关的室内环境。明确陈设艺术在室内设计中的地位和作用，借助室内环境的改善冲淡和柔化工业文明带来的冷酷感，借此抚慰人心（见图 1-13）。

自从地球上有了人类，人就开始不断地把自己的意志强加于周围的一切事物之上，使其更好、更美地为自己服务，这就是其他动物无法比拟的人类陈设活动。随着时代的发展，陈设活动逐渐与艺术结合并演变成陈设艺术。

图 1-13 室内环境 2

不论时代如何发展，室内陈设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、环境的渲染起着画龙点睛的作用，是完整的室内空间必不可少的内容。室内陈设品的展示必须和室内其他物体相互协调、配合，不能孤立存在（见图 1-14）。

图 1-14 室内陈设品

室内陈设设计作为现代室内设计的四大内容（室内空间企划、室内装修设计、室内物理环境设计、室内陈设设计）之一，对室内设计的成功有着重要的意义。陈设品对于室内环境，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。室内空间如果没有陈设品将是多么的乏味和缺乏活力！没有陈设品犹如仅有骨架没有血肉的躯体一样，是不完善的。室内陈设在现代室内设计中占据重要的位置，同时，它对室内空间起到很大的作用，主要体现在如下几个方面。

1. 烘托室内气氛，创造环境意境

气氛即空间环境给人的总体印象，如欢快热烈的喜庆气氛、亲切随和的轻松气氛、深沉凝重的庄严气氛、高雅清新的文化艺术气氛……而意境则是环境所要集中体现的某种思想和主题。与气氛相比，意境不仅能被人感受，而且能引人联想、给人启迪，是一种精神世界的享受。美好的意境好比人读了一首好诗，随着作者走进他笔下的意趣环境（见图 1-15）。

图 1-15 意境

2. 创造二次空间，丰富空间层次

由墙面、地面、顶面围合的空间称为一次空间，由于它们具有相对固定的特性，一般情况下很难改变其形状，除非进行改建，但这是一件费时、费力、费钱的事。而利用室内陈设品分隔空间是一个好办法。我们把在一次空间中划分出的可变空间称为二次空间。在室内陈设设计中，利用家具、绿化、水体等陈设创造出二次空间，不仅使室内空间的使用功能更趋合理，更能为人所所用，而且使室内空间更富有层次感。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，而且要合理地分隔、组织空间，满足不同的使用目的（见图 1-16）。

图 1-16 空间分隔

大空间办公室作为一个整体存在,同时又是由许多个体构成的。可以利用办公桌椅与屏风分隔一些小型的工作单元,在适当的地方配以植物装饰,这样既合理利用了空间,又丰富了空间层次。

作为织物类的地毯可以创造象征性的空间,又称“自发空间”。在同一室内,有无地毯,地毯质地、色彩不同的地面会从视觉上和心理上划分空间,形成领域感。比如宾馆、饭店的门厅是提供给顾客办理手续、临时小憩的空间,往往用地毯划分区域,用沙发分隔小空间供人们休息、会客。而铺设地毯的地面往往作为通道和绿化的空间。豪华的总统客房往往铺满地毯,并在会客的环境区域再铺上精致的手工编织地毯,这除了起到划分空间的作用外,也形成了室内空间的重点(见图 1-17)。

3. 加强并赋予空间含义

一般的室内空间应有舒适美观的效果,而有特殊要求的空间则应具有一定的内涵,如纪念性建筑室内空间、传统建筑空间等,如重庆中美合作所展览馆的烈士墓地下展厅。展厅呈圆形,周围的墙上是描绘烈士受尽折磨但英勇不屈的大型壁画,展厅中央的顶部有一个圆形的天窗,光线奔泻而下,照在一副长长的、悬挂着的手铐脚镣上,使参观者的心为之震撼。在这里,手铐脚镣加强了空间的深刻含义,起到了教育后代的作用。

4. 强化室内环境风格

室内陈设设计的历史是人类文化发展的缩影,反映了人们从愚昧到文明、从茹毛饮血到现代化的生活方式的发展。在漫长的历史进程中,不同时期的文化赋予了室内陈设设计不同的内容,也造就了其多姿多彩的艺术特性。

图 1-17 室内空间的重点

室内环境有不同的风格,如古典风格、现代风格、中国传统风格、乡村风格、朴素大方的风格、豪华富丽的风格等。陈设品的合理选择对室内环境风格起着重要的作用。因为陈设品本身的造型、色彩、图案、质感均具有一定的风格特征,所以它会促进室内环境风格的形成。

古典风格通常装潢华丽、浓墨重彩,家具样式复杂、材质高档、做工精美。有的以时代命名,如路易时代或维多利亚时代。在我国,一般采用欧洲一些明显的室内环境风格作为设计的理性原则。古希腊、古罗马的柱式、空间装饰形象及处理手法等建筑和室内的设计语言符号被重新组合运用。在内部的装修中如果采用欧式风格,那么欧式柱体、壁炉便成为室内陈设的一部分,陈设中还大量放置欧式的家具,意大利的家具已成为高薪消费层的首选品。还有在墙面上镶嵌不同的油画等。室内环境风格如图 1-18 所示。

图 1-18 室内环境风格

现代风格更符合人民群众的品位。在新时代,作为满足人们生活需要的室内陈设,必须满足人们心理和生理的需要。曾为我国的家具史和陈设史谱写过光辉的一章,并成为优秀文化遗产的明式家具已逐渐被现代的组合家具所取代。传统的红木家具变成了新工艺制成的大工业家具,以追求气派为主要目的的太师椅也被能满足人们舒适要求的弹簧沙发所取代。现代风格是随着工业社会和科学技术的发展应运而生的。家具材料异军突起,不锈钢、塑胶、铝材和大块的玻璃被广泛地使用。线条、色彩、光线和空间开始了新的“对话”,营造了室内空间的现代气氛(见图1-19)。

处于不同社会阶层的人们,由于物质条件和自身审美的不同在陈设品的选择上往往大相径庭,从而形成了多种多样的室内环境风格。

5. 柔化空间,调节环境色彩

现代科技的发展,城市钢筋混凝土建筑群的耸立,大块的玻璃幕墙、光滑的金属材料等构成了冷硬、沉闷的空间,使人越发不能喘息,人们企盼着悠闲的自然环境,强烈地寻求个性的舒展。植物、织物、家具等陈设品的介入无疑使空间充满了柔和与生机、亲切和活力(见图1-20)。

图 1-19 室内空间的现代气氛

图 1-20 柔化空间

人们越来越重视“以人为本”的设计,注重与自然相结合。植物作为自然的一部分,被大量运用到室内陈设设计中。室内的绿化不仅能改善室内环境、气候,而且也是设计师用来柔化空间、增添空间情趣的一种手段。例如,广州某宾馆的中庭,陈设了一组以“故乡水”为主题的室内山水,陈设中的山水与百舸争流的滔滔沙面水景及沙面园林绿化呼应协调。室内外空间环境与陈设交相呼应,在这样的环境下,人们的心情得到了愉悦,满足了观赏者和使用者的心理需求,使人流连忘返,给人留下了美好的印象。

室内陈设一般分为功能性陈设和装饰性陈设。

功能性陈设指具有一定实用价值并兼有观赏性的陈设,如家具、灯具、织物、器皿等,如图1-21所示。

家具是室内陈设中的主要构成部分,它首先是以实用而存在的。随着时代的进步,家具在具有实用功能的前提下,其艺术性越来越被人们所重视。从家具的分类与构造上看,可分为两类:一类是实用性家具,包括坐卧性家具、储存性家具,如床、沙发、大衣柜等;另一类是观赏性家具,包括陈设架、屏风(见图1-22)等。

灯具在室内陈设中起着照明的作用,从灯具的种类和型制来看,作为室内照明的灯具主要有吸顶灯、吊灯、

地灯、嵌顶灯、台灯等。难以想象室内如果没有光线，人们会怎样生活。灯具如图 1-23 所示。

目前，织物已渗透到室内陈设设计的各个方面。在现代室内环境中，织物使用的多少已成为衡量室内陈设设计水平的重要标志之一。织物主要包括窗帘、床罩、地毯等软性材料（见图 1-24）。

图 1-21 功能性陈设

图 1-22 屏风

图 1-23 灯具

图 1-24 织物

装饰性陈设指以装饰观赏为主的陈设，如雕塑、字画、纪念品、工艺品、植物等。植物引进室内环境中不仅起到装饰的作用，而且能给室内环境带来自然的气氛。根据南北方气候的不同和植物的特性，在室内放置不同的植物，通过它们对空间的占有、划分、暗示、联系、分隔，化解室内设计可能存在的不利因素（见图 1-25）。

图 1-25 装饰性植物

课后思考与练习

1. 室内陈设设计的定义和目的各是什么?
2. 室内陈设设计与室内设计之间的关系是什么?
3. 室内陈设对现代室内空间的作用有哪些?