

艺术设计

与室内装饰研究

张斌 著

吉林人民出版社

艺术设计与室内装饰研究

张斌 著

吉林人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术设计与室内装饰研究 / 张斌著. -- 长春: 吉林人民出版社, 2022.8.

ISBN 978-7-206-19042-1

I. ①艺… II. ①张… III. ①室内装饰设计-研究
IV. ①TU238.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2022) 第 164901 号

艺术设计与室内装饰研究

YISHU SHEJI YU SHI NEI ZHUANGSHI YANJIU

著 者: 张 斌

责任编辑: 李 爽

封面设计: 史海燕

吉林人民出版社出版 发行 (长春市人民大街 7548 号) 邮政编码: 130022

印 刷: 吉林省良原印业有限公司

开 本: 710mm × 1000mm

1/16

印 张: 9.25

字 数: 150 千字

标准书号: ISBN 978-7-206-19042-1

版 次: 2022 年 8 月第 1 版

印 次: 2022 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 58.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

前 言

随着现代社会的不断发展以及经济水平的提升，人们对于居室环境的要求越来越高，而在室内装修上更是注重风格的体现和视觉美感的设计。室内装饰是现代室内设计的重要内容，也是热点内容，其中装饰材料的选用则是直接影响人们的居室环境。现代人对于室内装饰材料的选用既要满足自身对于质感与风格的要求，又要求材料符合环保标准。室内装饰，从字面上可以理解为表面性的装饰或修饰，它更多的是后续空间的处理，如家具、灯具等饰物的款式、质地、造型等。室内设计，不是单纯视觉条件的改善，更应该关注空间的布局、材料的运用、灯光的使用，以及三维空间里的点线面的构成。

经过多年的发展，人们开始意识到，室内装饰不再是简单地选用材料对室内进行装饰，它代表着一种品位，能够带来商业效益，引起一系列连锁的反应。不同的表现手法、不同的材料性质、不同的使用环境和不同的材料搭配能创造出完全不同的空间，同时在施工工艺和材料技术上也日渐精湛。本书针对艺术设计与室内装饰展开探讨，有利于读者更好地掌握相关的内容。

目 录

第一章 艺术设计综述	1
第一节 艺术设计基本概念界定	3
第二节 艺术设计的发展要素与特征	8
第二章 艺术设计中的美学与文化	29
第一节 艺术设计与美学	31
第二节 艺术设计与文化	39
第三章 艺术设计的思维	47
第一节 设计思维概述	49
第二节 艺术设计的创新思维	52
第四章 室内装饰设计基础	65
第一节 室内装饰设计综述	67
第二节 室内设计的基本内容、创新类型与属性	72
第五章 室内空间、界面构成与造型语言整体表达	83
第一节 室内装饰的空间设计	85
第二节 室内界面形态构成与造型语言整体表达	98
第六章 室内设计规划及装饰材料应用	109
第一节 室内空间设计规划	111
第二节 室内装饰材料设计	117

第七章 室内装饰的色彩设计.....	123
第一节 室内装饰的色彩设计.....	125
第二节 室内装饰中的色彩心理学.....	133
参考文献.....	137

第一章 艺术设计综述

第一节 艺术设计基本概念界定

一、设计概念的解读

设计的概念最早出现在中国第一部手工艺技术汇编《考工记》里面，书中虽然没有明确提出“设计”这一词汇，但是提出了“造物”“创物”。我国1936年版的《辞海》中对“设计”（又称“图案”）的解释是“美术工艺品及建筑物等，在工作之前，需先考察其形状、构造、色彩、装饰等应如何配置，表示此中考案之图样，称为图案，有建筑图案、染织图案、陶瓷图案、金工图案、装饰图案、广告图案等”。1983年第2版的《现代汉语词典》中对“设计”的解释是“在正式做某项工作之前，根据一定的目的要求，预先制定方法、图样等”^①。1998年教育部颁布的普通高校本科专业目录把“工艺美术”这门学科命名为“艺术设计学”。

张道一先生在1993年主编的《工业设计全书》中对“设计”的解释如下：第一，为实现某一目的而设想、计划或提出方案，是思维、创作的动态过程，其结果最终以某种符号（语言、文字、图样及模型等）表达出来。第二，设计是一个多义词，所指极为广泛，使用该词时，一般应加适当的前缀词以限定，来表达一个完整而准确的意思。“设计”词义的发展变化与当时社会的发展需求有极大的关系。该词汇的内涵也是随着人类对设计活动的范围、内容的需求变化而有了相应的转变。

二、设计的定义

（一）设计的基本定义

设计（design），一个熟悉又陌生的词汇。设计的定义一直是设计史理论研究上比较含糊的问题，设计属于艺术门类的一种，那么它究竟是一门怎样的艺术呢？设计伴随着“制造工具的人”的产生而产生。随着社会的

^① 商务国际辞书编辑部，现代汉语词典[M]，北京：商务印书馆国际有限公司，1983：358。

进步与发展,设计的种类更加多样化,设计在许多领域都有应用,涉及的方面也比较广泛。从广泛的意义上说,人类所有的生物性和社会性的原创活动都可以被称为“设计”。

设计在汉语中最基本的词义是设想与计划。“设”在汉语中作为动词,有安排、建立、构筑、陈列、假使等含义,由此,复合为设置、设想、设法、陈设、设施、设计等词;“计”在汉语中动词名词兼用,名词有计谋、诡计,动词有计算、计议、计划等。因此,“计”作为动词有计划、策划、筹划、计算、审核等意,“设计”一词几乎综合和包容了“设”与“计”的所有含义,从而具有较为宽泛的含义。

作为与英语“design”对译的词,设计主要指设想与规划。外语教学与研究出版社的《实用英汉辞典》对“design”的解释如下:作为动词有设计、立意、计划的含义;作为名词有计划、草图、风格、图案、心中的计划(设想)等义。“design”为复合词,由词根“sign”和前缀“de”组成,在英语中“sign”含义广泛,具有方案、计划、标记、构想等语义,着重标识已成的状态;前缀“de”则含有实施、制作等的动态语义,强调组合、重复、肯定、否定等动作行为。因此,“design”一词的根本语义是“通过行为而达到某种状态、形成某种计划”,是一种思维过程和一定形式、图式的创造过程。

(二)“五感”基础上的设计定义

1. 满足人的“五感”

设计是把计划、规划、设想通过视觉五感的形式传达出来的活动过程。“五感”即通过人类的五种感官体会到的内容而引起的情感变化形成的五种感觉。通常意义上的“五感”指的是视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉,这五种感觉是人与周围世界沟通、交流的基本方式。“五感”有狭义和广义之分,狭义的“五感”指的是人的感官体系在无意识的状态下对事物和环境的感觉,是眼、耳、鼻、舌、身体的基本生理功能。外界事物刺激视网膜,形成视觉感;各种声波通过耳朵的接收,形成听觉感;鼻子分辨各种气味,形成嗅觉感;舌头感受味道,形成味觉感;身体与物体的接触,形成触觉感。这些感受是身体的各种器官在无意识状态下自发对周围环境形成的感

知。广义的五感指的是人类通过“眼、耳、舌、鼻、身”有意识地接收身边的信息，对这些信息进行观察和感知，进而大脑对感知到的信息进行分析处理，上升到意识层面，在大脑中形成基本感知以上的更高的理性意识，指引人们的生活习惯和心理状态，影响人类身体和精神系统，所以“五感”也是选择信息、接收信息、处理信息的重要途径。因此，设计的前提或目的应该满足人的“五感”，这里所说的“五感”主要指的是广义上的“五感”。

2. 生活方式上进行创造或改造

设计是在生活方式上的创造或改造。生活方式是一个内容相当广泛的概念，包括人的衣食住行、劳动工作、休闲娱乐、社会交往、待人接物等物质生活和精神生活的价值观、道德观、审美观及与这些方式相关的方面。生活方式创造或改造的主体不仅包括人，还包括动物、植物等。

3. 物质方面和精神方面的实用性

设计是把计划、规划、设想通过视觉的形式传达出来的活动过程。人类通过劳动改造世界，创造文明，创造物质财富和精神财富，而最基础、最主要的创造活动是造物。造物的目的是满足物质方面和精神方面的需求，设计的最终目的即是满足物质方面和精神方面的实用性需求。

三、设计的特征

(一) 实践性

实践性主要指的是设计前期的调研和头脑风暴。任何设计的初期都要经过市场的调研发现问题，然后才能解决问题。设计调研是设计从业者与信息时代需要掌握的一项基本技能。传统的设计调研不是必需的，很多时候，设计师凭借审美直觉和经验灵感做设计，甚至不进行调研，结果无数设计师面临这样的窘境：在企业中并不受重视，工作无法体现自身价值。科技的发展必然使所有的行业面临转型问题。未来的生活，无法参照过去的经验，我们必须从各学科中汲取养分，通过调研直接寻找创新的依据。在新技术不断推出的今天，继续使用传统的调研工具将无法跟上时代的步伐。

常用的信息采集方法，如观察法、访谈法、问卷法、自我陈述法、实验法等，设计师运用常用的调研分析方法，如数量对比分析、知觉图、鱼骨图、卡片归纳法、情景法、人物角色法、故事板、可用性测试、用户点击行为分析、流量、转化率、跳出率和网站数据分析等，得出设计的方向，然后进行头脑风暴。头脑风暴法常用于激发大量新想法的涌现。头脑风暴法的基本原则，是参与设计人员围绕需要解决的问题提出尽可能多的超越常规的解决方法和概念的方法。

（二）功能性

功能性就是所设计的事物具有一定的功能。一件设计作品问世后肯定具有一定的实际用处，哪怕它的功能微乎其微。谈到功能，人们经常会把它与形式结合起来。形式与功能的关系，正如美国芝加哥建筑派的领军人物路易斯·沙利文在1907年总结设计原则时所说的一句名言：形式服从功能。功能重于形式，这一点似已经成为当今设计领域里的基本原则。

设计不同于电影、美术、舞蹈等艺术门类，它以满足设计对象的使用需求为前提。设计创作的主体必须对设计的物质对象予以横向或纵向的分析，将其功能性予以充分的表现，而电影、美术、舞蹈等其他艺术门类大都是情感化、主观化的表达，是按照个人对外部世界的看法而进行创作的。

（三）差异性

差异性主要是针对用户而言，指的是设计的使用方法或使用功能上的差异。具有相同功能的设计有很多，然而它们之间使用方法的不同使它们具有称差异性。一方面，用户的习惯存在差异，设计本身应遵循不同人的使用规律，创造产生具有差异性的设计。另一方面，相同属性的企业，为了追求品牌的差异化，往往在设计差异上下功夫。

（四）复制性

复制性是设计区别于艺术各大门类的主要特征，当一款设计问世且申请获得专利或版权后，它可以不计数量地被复制而且每件设计都可以被认定为正品；相反，假如一件美术作品被复制，复制的作品则被称为赝品。

四、设计的意义

设计与人的需求相联系，人的需求是多方面的，在基本的生活需求满足以后，更高一级的精神需求往往成为主要的需求。这种精神需求又往往是与物质需求相统一、相融合的，是需要设计师更关注的需求。设计从物向人的转变，是设计在 20 世纪最深刻的转变。英国工业设计委员会顾问彼得·汤姆逊认为，正是这种在设计中对人的真正关注、对实现人性需求的关心和努力，导致了一场设计革命，这场设计革命安静、平稳但深刻激烈。20 世纪 80 年代末期，他在中国讲学时曾提出现代设计的五个基本原则。这些基本原则反映了西方现代设计在当代的一些本质内涵和发展趋向，其内容如下：1. 完整性原则，一件产品不仅局部好看、好用，还必须具有完整性。2. 变化原则，所有的东西都是在不断变化之中的，人的需求、欲望也在不断地改变，设计师要了解人的需求的改变，并通过设计来不断地满足人的需求。3. 设计的资源，包括两方面，一方面，是工业方面的材料、能源、工具运输等；另一方面，是设计师本身作为一种资源，是整个设计活动的源泉，要量力而行，不断充实自己。4. 综合原则，即充分了解市场、人的需求、工业技术诸多因素，综合考虑，在设计中加以体现，以满足人的需求。5. 服务原则，工业设计师的工作是起协调和衔接作用的，它把生产与消费联系在一起，为人设计，为人服务。

20 世纪 90 年代，全球自然环境的恶化，使设计界进一步关注环境。设计从关注人与物的关系转向关注人与环境及环境自身的存在，出现了关注生态环境的设计思想和设计潮流。电脑及网络的发展使设计在物质和非物质两个层面上存在，出现了“非物质设计”的概念。这些发展使设计的定义也处于扩展和变动之中。当然，设计本质上是一种创造性的实践活动。人们依据社会需要从事设计，而不是依据定义而进行设计。设计实践的丰富性和设计理论的包容性使任何定义都具有相对性，只能从一些主要方面揭示设计的本质内涵。

第二节 艺术设计的发展要素与特征

一、我国艺术设计的发展要素

(一) 艺术设计与文化

英国人类学家爱德华·泰勒将文化视为“一个复杂的整体，其中包括知识、信仰、艺术、道德、风格，以及人作为社会成员必备的能力和习惯”。艺术设计作为文化的一个重要组成部分，它将文化中的精华进行继承、发扬和再创造，具有民族特征和时代特征。文化在精神领域中对艺术设计产生影响，同时艺术设计通过造物的形式体现文化特征内涵。艺术设计置身于文化之中，同时又受文化的影响，从而推动文化的发展。^①

艺术设计首先是人类为了美化生活而进行的造物活动，通过设计实现物品的实用功能和审美功能。这些人造物除了体现造型美，还承载着与文化相关的因素，并反映了不同时代人们的生活方式、审美观念和价值观念及社会的发展现状、技术水平、生产方式等。由于文化具有连续性和传承性，文化背景会对艺术设计产生深远的影响。

美国人类学家康拉德·菲利普·科塔克在其《简明文化人类学：人类之镜》中从文化学的定义出发，认为艺术设计所谓的造物活动一般是指将产品具体物态化，并在其中包含人的创造性劳动过程及其涵盖的文化意义。人类学家通过研究表明，从某种意义上讲，人类文化的产生是从劳动开始的，而劳动是从人类制造劳动工具开始的。随着人类的文化逐步走向多元化，早期的工艺美术作为体现文化的最初形态，因为具有体现人类精神和物质相统一的特性，所以也被称为“本元文化”。^② 在现代社会中，人们虽

^① 郑钊，杨延哲，武宇翔.《现代艺术设计与文化创意产业发展研究》[M].长春：吉林人民出版社，2019.

^② 康拉德·菲利普·科塔克.《简明文化人类学：人类之镜》[M].能茜超，陈诗，译.上海：上海社会科学院出版社，2011.

然将文化分为了物质文化和精神文化，但是在艺术设计上两者仍然是统一的。全面把握文化的结构和性质对于艺术设计来说至关重要，应从物质和精神两方面来分析文化对艺术设计的影响。人类设计的造物活动，首先是以物质文化的形式存在的，同时也是物质文化与精神文化的综合体。因此，可以说文化造就了人类的发展，人类的发展也推动了文化的进步。

对文化渊源的分析，我们可以概括地分为以下三种：1. 本元文化，是物质和精神的统一，如建筑艺术、工艺美术、工业设计等；2. 物质文化，是物质文明的成果，是人类文化行为的产物，是文化的物质载体，也是文化的基本形态，如战争工具、劳动工具等；3. 精神文化，是精神文明的成果，如诗歌、文学、绘画、雕塑、音乐、戏剧等。

现代社会的艺术设计是将强大的功能与完美的外观有机和谐地组合起来。这种结合需要依赖良好的设计思维，而良好的设计思维又需要以良好的文化底蕴为依托。具有高品质的艺术作品是将文化的精神内涵与作品的物质内涵进行有机地结合。

文化是人在社会发展过程中逐步形成的。从根本意义上讲，文化也是一种社会文化。英国的文化学者雷蒙德·威廉斯认为：“工业、民主、阶级、艺术、文化等五个词在关键时期用法的变化，是人们对共同生活所持的特殊看法普遍改变的见证。这些看法包括：对社会、政治及经济机构的看法，对设立这些机构所要体现的目的的看法，以及对学习、教育、艺术活动与这些机构和目的的关系的看法。”而艺术设计也正是一种社会文化的体现。对艺术设计的文化研究首要的任务是阐明由它创造的某种生活方式，以及这种生活方式中所包含的外在意义和价值。

“设计是文化的一部分，同时也是文化本身的设计者，它在设计文化的同时设计自身。”艺术设计对文化的再创造，不仅包含对传统文化的传承和弘扬，更包含对现代文化的探索研究。艺术设计不再以装饰为主要目的，而是以功能为主要目的，并直接为当今的人类生活、工作服务，体现对人性和个性的尊重，使得设计的目的逐渐摆脱物质的层面，从而走向精神层面。艺术设计更多地体现文明、高品质的文化，并注重人与自然的关 系，绿色环保，追求对人性的关怀与伦理道德，使艺术设计的意义和价值延伸到更为广泛的领域。而其潜在的作用则是将其转化为人类文化积淀的重要

组成部分，为后人的再创造提供精神食粮和理论借鉴，不断推动文化的进步，丰富文化的内涵。艺术设计与文化不可分离，并相互影响，相互促进。艺术设计通过造物的形式来传达本身的文化特性，通过不断地摸索，不断地研究，才能体会和发现文化对艺术设计的意义及深远的影响。同时设计出的产品通过市场流通，从文化的角度来看，也是一种文化的流通，并起到推动文化发展的作用。

艺术设计作为文化的一部分，同文化一样包含三个层面的内容：首先，艺术设计的物质层面。它是设计最外在的表现，主要作为文化要素的物质载体，具有物质性、可变性和基础性的特点。主要涉及各类设计部门和产品的制造、商品交换的场所及消费者的消费行为等场所。其次，艺术设计文化组织制度层面。它是设计文化最终结果的中间部分，也是设计转化为文化的物化层。它具有强烈的时代特点和文化的连续性特征。主要涉及各个设计系统元素之间的关系，并能通过它来规范设计行为并判断、矫正设计组织制度中不完善的部分等。最后，艺术设计文化的观念层面。它是设计文化的意识层面，处于设计活动中最核心部分，也被认为是一种文化心理状态。它将设计中的各要素统起来，并成为一切设计活动的依据与基础，主要表现价值观念、生活方式审美观念、思维方式、道德伦理、社会责任心及心理状态等多个方面。它存在于人的内心深处，体现着社会的发展状态，吸收、改造和排斥异质文化，并影响设计文化的发展趋势。

当今社会是一个高度现代化、信息化、多元化的时代。人们正面临着经济和文化快速发展而带来的社会变化。新材料、新技术的不断出现，新思潮、新观念、新思想及外来文化的不断涌入，不仅改变着人们的生活观念和生活方式，同时也对我国的传统文化造成了前所未有的冲击。面对这样的局面，我们应该考虑如何将传统的造型技巧与现代设计结合，如何在设计中既不丢失现代感，又能具有我国文化的内涵。同时，艺术设计也要符合它所在的环境文化，这种文化通常带有强烈的民族性和地域色彩。我国的民族文化底蕴深厚，如何将这些丰富的传统文化要素运用到现代设计中并体现出民族化的特色，许多人都在设计中不断进行尝试。在艺术设计中完全脱离传统显然是行不通的，而完全对西方的艺术进行模仿和抄袭只会丧失我国的民族特色。我国的现代艺术设计要走出具有自己特色的道路，

就必然要建立在我国传统文化的基础之上。然而对传统文化的继承并不意味着一味地秉持“拿来”主义的态度，而是在传统文化的基础上注入新鲜的血液，对民族文化进行再革新、再创造，让传统的文化散发现代的光彩。不同地域、不同种族，以及不同的历史发展背景形成了各民族不同的文化特色。各民族具有独特的设计文化，随着社会的不断发展，各民族之间的差异性、多样性和独创性、互补性逐渐形成，并相互交融，相互影响，从而促使文化向多元化的方向发展。

传统文化并不是一个静态的积淀过程。它在人类的实践过程中并不是以实体的形象或外观呈现的，如绘画作品、产品造型或建筑外观。这些都属于文化现象，但不代表就体现了传统文化的精髓。传统文化并不直接地、简单地在实践活动中以某种形式表现出来；而是这些人为创造出来的形态能在某些方面体现出人类智慧或某种精神、神韵、风格的凝聚，它应该处于潜意识的意识形态中，并且是内在的。传统文化在自身的对立统一中不断革新、变化，丰富着自己的内涵。传统文化经过不同时代的磨合、提炼之后，才能够顺应时代的发展。有了这样一个正确地对待传统文化的角度才能从传统中获得真正有益于艺术设计的精华，从而不至于在纷繁复杂的多文化中失去辨别的能力，不要片面地歪曲传统文化的本质。以一种发展的眼光来看待传统文化，文化就不是僵死的传统，而是贴近生活的活生生的现实。

人们在不断地追求文化与设计的创新的同时，传统文化与设计的关系也逐渐成为人们关注的话题。如何将艺术设计与传统文化相融合，已成为当代艺术设计面临的重要课题。当全球化成为不可逆转的趋势时，如何把握我国的传统文化不会流失，并对外来文化进行吸收、转化，并以全球市场为目标，创造更具深层文化内涵的设计，需要我们认真思考和深入研究。

（二）艺术设计与社会性

艺术设计发展至今，已由原来的以个人创作逐步走向群体创作，成为与社会活动紧密相关的一种方式。由于它传播的过程、影响的层面和以往大有不同，艺术设计不再依据艺术家个人喜好而进行，因此，现代艺术设计更多考虑的社会责任感和教育意义。艺术设计的社会性可以被认为是艺