

互联网+新形态立体化教材·艺术设计专业系列教材

教材
附赠

微课视频
教学课件
素材文件

空间

陈设设计

么冰儒 范 慧 主编

中国科学技术出版社
CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY PRESS

互联网+新形态立体化教材·艺术设计专业系列教材

教材
附赠

微课视频
教学课件
素材文件

空间 陈设设计

么冰儒 范 慧 主编

中国科学技术出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

空间陈设设计 / 么冰儒, 范慧主编. -- 北京: 中国科学技术出版社, 2023.11

ISBN 978-7-5236-0345-1

I. ①空… II. ①么… ②范… III. ①室内装饰设计
IV. ① TU238.2

中国国家版本馆 CIP 数据核字 (2023) 第 219999 号

主 编 么冰儒 范 慧
副 主 编 许依冰 莫颜影

策划编辑 王晓义
责任编辑 王晓义
装帧设计 唐韵设计
责任校对 吕传新
责任印制 徐 飞

出 版 中国科学技术出版社
发 行 中国科学技术出版社有限公司发行部
地 址 北京市海淀区中关村南大街 16 号
邮 编 100081
发行电话 010-62173865
传 真 010-62173081
网 址 <http://www.cspbooks.com.cn>

开 本 889 mm × 1194 mm 1/16
字 数 404 千字
印 张 17.5
版 次 2023 年 11 月第 1 版
印 次 2023 年 11 月第 1 次印刷
印 刷 北京荣玉印刷有限公司
书 号 ISBN 978-7-5236-0345-1/TU · 127
定 价 89.00 元

(凡购买本社图书, 如有缺页、倒页、脱页者, 本社发行部负责调换)

前言

空间陈设设计课程是设计教学在发展过程中针对实际需要而派生出来的。空间陈设设计，即在室内空间中根据空间形态、功能属性、环境特征、审美情趣、文化内涵等因素，将可移动或可与主体结构脱离的物品按照形式美的规律进行设计布置，以提升室内空间的审美价值，强化室内空间的风格特征，增加室内空间的人文气质，最终达到打造富有特点的室内场所的目的。从环境艺术的角度来看，空间陈设设计是环境艺术、空间设计、室内设计的一部分，是空间设计的延续和再创造，也是室内设计后期工作的主体。环境艺术是一门包含科学与技术成分的艺术，在相当程度上是为经济建设和物质文明服务的；空间设计本身则是利用多种艺术形式、视觉传达、科技等综合手段进行设计。因此，空间陈设设计也同时体现出以上内涵和特点。

党的二十大报告提出，“教育是国之大计、党之大计。培养什么人、怎样培养人、为谁培养人是教育的根本问题”。本教材利用空间陈设应用设计的经典案例教学，实现理论与实践的结合，力求帮助学生全方位、深度了解空间陈设设计的内容和运用技巧，让学生掌握扎实的专业基础知识和陈设设计实践能力；掌握空间陈设的基本美学法则及常用陈设手法；帮助学生建立“以人为本、精益求精”的工匠精神；培养学生树立正确的职业道德与规范，承担设计师所需的社会责任，未来能够将专业知识运用于实践，适应社会工作需求，进一步努力实现设计创新的目标，改善并提升空间环境，创造美好的生活。本教材的侧重点和特点有以下 3 个方面。

1. 强调陈设设计基础知识的专业倾向性

本教材将设计基础知识与陈设设计专业课程紧密连接，强化设计专业基础知识在空间陈设设计中的灵活运用。在技术进步的今天，随着社会的发展和市场的细分化，室内设计由事无巨细的工作内容向更加专业化、精品化和细分化的趋势发展，局部的设计和制作都已进入专门化和细分化，由过去的全面装饰向部分装饰改变，由传统的立面装饰向空间的多功能性转变。随着设计需求的细分化，空间陈设设计的内容和教学重点也发生了转移，设计教学内容也因此调整了原有的基础教学方向，从而适应现代社会发展的需求，适应设计教育改革的需要。

2. 陈设应用设计和应用设计案例教学

个案教学的目的在于使学生学会全面了解每个具体设计的全部内容和问题——既有共性，更有特殊性。本教材置入具有代表性的空间陈设应用案例，在讲规律、要素、设计方法、设计程序的同时，从理论到实践，通过对案例产生过程的策划、分析、模拟、追踪和发展来辅助教学，让学生了解空间陈设设计的完整过程。本教材通过经典案例教学实现基础知识、专业理论与实践的结合，力求实现产、学、研紧密结合，使空间陈设设计课程的教学具有一定的直观性、趣味性和灵活性。

3. 拓展、更新原有专业基础知识，实行具有专业创新性的教学策略

本教材对空间陈设设计教学创新性的思考，包括设计定位与设计手段相辅相成的

思考；从硬性的设计教学到软性设计方法的思考；对于色彩、造型等基础知识，学生们将以什么样的秩序和理念加以组织、构成和应用的思考；基于对设计的理性范畴和感性范畴的较完整的把握的思考，以及对两者间的交融关系的总体思考。

本教材在强调学生进行应用实践、技能训练的同时，更注重对其创新能力的培养。就设计的使用功能性而言，设计教学要对与之相关的物理学、材料学、人体工程学、数字信息、经济学进行理论研究；就设计的精神性需求而言，设计教学要对相关的色彩学、构成学、心理学、美学、人文科学等进行研究。本教材的教学策略旨在扎根文脉凝练，挖掘、开发学习者与空间的交互潜力、精神对话，满足其从本能的生理需求到感知体验的美学精神需求，进行系列的教学研究和实践探索。

本教材针对“案例 + 教学”的教育特点，结合设计院校实训课模拟，在每章节前，列出本章的目标导航与重难点；在每章节末，安排了思考练习和作业，巩固知识点，引导学生探索并思考现有空间形式美对生活方式改善的可能性，为成为一名优秀的空间陈设设计师打下坚实的基础。

设计能够改善人们的生存空间和环境，本教材的教学设计力求创新、拓展空间陈设设计领域的边界和可能性，实行具有专业创新性的教学策略，建立理论、实践、开放与高效的多维教学模式，力求使学生更新、拓展原有专业基础知识，为市场培养应用型创新人才，并积极思考未来陈设设计教学的发展和无限可能，使学生们在未来的设计工作环境中有着广阔的价值适应空间，适应社会的发展。本教材涉及面广，尽管历经数月收集整理，但书中内容仍有不足和亟待改进提高之处，恳请读者多多指正。

目录

第一章 空间陈设概论

第一节 空间陈设的定义和作用	3
一、空间陈设设计的定义	3
二、空间陈设设计的作用	3
第二节 陈设与装饰的发展及空间陈设常见风格	8
一、陈设与装饰的起源和发展	8
二、空间陈设常用的风格	14
第三节 空间陈设的设计原则及常用手法	16
一、空间陈设的设计原则	16
二、空间陈设常用的陈设手法	19

第二章 空间陈设的基本元素及运用

第一节 家具在空间中的运用	39
一、家具的分类	39
二、不同空间的家具选择与运用	44
第二节 灯具在空间中的运用	64
一、灯具的分类	64
二、不同空间灯具的选择和运用	66
第三节 纺织品在空间中的运用	75
一、纺织品的分类	75
二、不同空间的布艺选择与运用	81
第四节 墙饰在空间中的运用	88
一、墙饰的分类	88
二、墙饰在不同空间的选择和运用	94
第五节 饰品在空间中的运用	101
一、饰品的分类	101
二、饰品在不同空间的选择和运用	105
第六节 绿植花艺在空间中的运用	114
一、绿植花艺的分类	114
二、绿植花艺在不同空间的选择和运用	120

第三章 空间陈设的方案制作及执行程序

第一节 空间陈设色彩的运用	133
一、空间色彩基础	133
二、空间色彩的层次关系	139
三、色彩的互动作用	141
第二节 空间陈设方案的制作程序	144
一、调研与分析	144
二、初步方案的制作	152
三、深化方案的制作	155
四、表格清单的制作	159
第三节 空间陈设方案执行实施	163
一、主物料样板的种类	163
二、物料样板的制作	164
三、物料主样板清单	165
四、主物件尺寸校对	166
五、采购定制流程	170
第四节 空间陈设摆场执行	182
一、摆场入场的准备事项	182
二、摆场的执行流程	184
三、摆场的最后调整	187

第四章 空间陈设设计案例分析

第一节 住宅空间陈设案例分析	197
一、空间平面图	198
二、空间陈设案例分析	199
三、主空间陈设方案制作与实景图	200
第二节 办公空间陈设案例分析	215
一、空间平面图	216
二、空间陈设案例分析	216
三、原创艺术装置方案与实景图	217
四、主空间陈设方案制作与实景图	219

第三节 品牌展厅陈设案例分析	223
一、空间平面图	224
二、空间陈设案例分析	224
三、主空间陈设方案制作与实景图	225
第四节 酒店空间陈设案例分析	234
一、项目概况	235
二、设计概念手稿	235
三、空间主材、色彩分析	239
四、主空间方案制作与实景图	240
五、酒店家具、布艺、饰品的设计定制与实景图	247
第五节 餐厅空间陈设案例分析	254
一、空间平面图	255
二、空间陈设案例分析	256
三、餐厅陈设方案制作与实景图	258
参考文献	269

第一章

空间陈设概论

- 第一节 空间陈设的定义和作用
- 第二节 陈设与装饰的发展及空间陈设常见风格
- 第三节 空间陈设的设计原则及常用手法

| 本章概述 |

简单介绍陈设与装饰的起源和发展，把近几年大众常用的一些空间陈设风格，归纳出主特征、主装饰、主色彩、主布艺、主饰品等，让大家对空间陈设有一定的初步了解。了解空间陈设的设计定义和空间陈设在空间中起到什么作用，并掌握空间陈设的基本美学法则及常用的陈设手法，是本章的核心知识。成为一名优秀的空间陈设师，要具备全面的专业知识，对市场的熟悉度，有强烈的责任感，有一定的生活美学素养基础，以及自我形象提升等综合能力。

| 目标导航 |

知识目标

1. 了解空间陈设的作用，培养文化传承与运用的意识。
2. 了解中外文化空间设计历史，增强文化自信与民族自豪感。

能力目标

掌握空间陈设的基本美学法则及常用陈设手法，建立“以人为本、精益求精”的工匠精神。

素质目标

树立正确的职业道德与规范，承担设计师所需的社会责任。

第一节 空间陈设的定义和作用

随着社会的发展，人们生活水平的提高，中国跟世界各国的文化交流不断加强，我国人民对于自身的居住环境要求也在不断变化。空间设计其中一个重要的组成部分——空间陈设设计，越来越得到大众的重视，成为空间设计的一个重点。

近十多年，随着各种观念的提升，装修观念也同时发生转变，“轻装修，重装饰”的理念得到极大的重视。空间陈设设计成为空间设计的一个重要内容，同时也作为专门的学科被细分出来。

英文单词中与“陈设”概念接近的是“Furnish”，可翻译成中文“陈列”“布置”，由此得到的结论是中文与英文对“陈设”的解释基本一致。陈设作为装饰的主要内容已经被大众所熟知。此外，“软装饰”“软装修”则是陈设或陈设设计的俗称。

硬装是什么？建筑本身延续到室内的一种空间结构的功能规划设计，可以简单理解为一切不能移动的装饰工程。陈设是什么？简单理解为一切室内陈列中可以移动的装饰物品，包括家具、灯具、纺织品、墙饰、饰品、绿植花艺等物品的设计搭配与陈列布置。也可简单理解为：如果房子是一个杯子，把杯子倒过来，倒得出来的就是陈设，而倒不出来的就是硬装。

一、空间陈设设计的定义

空间陈设设计是指在室内空间中，根据空间形态、功能属性、环境特征、审美情趣、文化内涵等因素，将可移动或可与主体结构脱离的物品按照形式美的规律进行设计布置，以提升室内空间的审美价值，强化室内空间的风格特征，增加室内空间的人文气质，最终达到营造富有特点的室内场所精神的目的。空间陈设设计是室内设计的延续和再创造，也是室内设计后期工作的主体。

二、空间陈设设计的作用

（一）功能性家具，定位空间功能

对于设计而言，“实用性”与“适用性”往往体现了它的核心需求。现代主义建筑设计师路易斯·沙利文说过“形式追随功能”，将设计的功能属性作为设计之本，也确定了现代设计的发展之路。所以，在空间设计中人是设计的主体和服务目标，人类对空间需求决定着空间设计的方向。

陈设设计以人为本的根本目标，决定了它的设计目标必须满足人的物质文化需要，必须具备功能的属性。

在一个空间中能决定它的功能属性的，往往不是耗费了大量时间精力的硬装部分，也不是精心设计的灯光照明，而是它所摆放的不同种类的家具陈列。以会客为目的的客厅，摆

放的是沙发茶几；以休憩为目的的卧室，主要还是摆放床；以阅读、工作、学习为目的的书房，最主要的是书桌椅与书柜。在空间陈设元素中，功能性家具发挥着核心的作用，满足人们多样化的需求，也决定了空间的功能属性。一系列的功能性物品，包括家具、灯具、窗帘等，我们称为实用性或功能性陈设（图 1-1-1）。每一件家具、灯具的选择，都有使用的功能，很多时候也决定了空间功能。

图 1-1-1 陈设物件定位空间功能

（二）营造空间意境，提升空间格调

人们在满足物质生活的需要之后，会更注重精神方面的诉求。满足了最基本的空间功能属性后，营造空间意境成为陈设设计的重要性。

室内空间的整体风格除了前期的硬装塑造，后期的陈设设计也非常重要，通过一定的陈设手法，能够塑造出不同的风格和氛围，欢快热烈的喜庆气氛、深沉凝重的庄严气氛、高雅清新的文化艺术气氛等，使空间充满了趣味，给人留下不同的空间印象。

不同的社会和时代背景，室内设计风格常常会体现独有的审美特点，在特定的文化背景与材料的运用上，陈设设计也会体现出不同的风格调性。富有禅意的中式风格（图 1-1-2），多以体现传统美学中的虚与实为美，采用借景抒情、移步换景等手法，体现出中国传统文化的虚实结合的审美意境等。空间陈设师往往通过各种空间陈设物品，营造一定的生活场景，从而使空间的主人能够身临其境，感受营造的文化氛围。

图 1-1-2 当代禅意客厅

（三）创造二次空间，丰富空间层次

现代建筑中，由于承重结构的进步，室内越来越少地出现承重墙，打造宽敞、通透大面积的室内空间也成为一种趋势；墙面、地面和顶部不一定都要进行砖墙的改造，通过陈设手法也可以分隔空间，利用沙发、地毯、花艺、屏风等创造出不同的二次空间，使空间利用更为合理，环境也更为丰富有层次。空间隔而不断，通而不空，利用陈设元素的可移动性和多变性，使隔断效果变得更加灵活，并创造出不同的区间，不但解决了硬装墙面既费工费力的问题，而且保留了空间的通透性，更大程度地体现了现代设计追求浑然一体的效果（图 1-1-3）。

图 1-1-3 隔断创造二次空间

（四）强化空间调性，调整空间色彩

现代装修，越来越多的现代工业化产品，钢筋水泥、玻璃幕墙、金属拉丝构筑的住宅、办公等空间总会给人冰冷的质感。如图 1-1-4 所示，我们通过家具、灯具、布艺、墙饰、植物和饰品等陈设物件的植入，就能降低工业化产品的冷漠感，起到强化整个空间的作用。

以前空间装修一般在墙面做各种复杂造型，既费力又容易造成安全隐患。随着时间的推移、设计趋势的改变，一成不变的装修，会降低居住质量和生活品质，所以“轻装修，重装饰”，不仅灵活性强，效果佳，只需要根据空间调性或喜好，去调整空间陈设物件的造型、图案、颜色，就可以随心改变不同的空间风格及空间调性（图 1-1-5），甚至还可以随心情和四季变化进行调整；也大大减少日后翻新造成的浪费。

图 1-1-4 物件强化空间调性

图 1-1-5 物件调整空间色彩

（五）强调空间特征，体现人文美学

陈设对室内空间主题的强化、氛围的营造、环境的渲染起重要的烘托作用。室内空间的个性特征，就是在不同的陈设设计中体现出来的。空间陈设中不仅表现出空间的思想文化内涵，也可以通过陈设物件的设计与布置方式判断空间主人的兴趣爱好、个人品位、修养内涵等。

一个空间的文化主题，是需要深入挖掘地方文化特色和文化内涵，把自然、历史、地理、文学、美术、音乐等文化元素与陈设手法结合起来，并提炼出相应的文化主题。然后通过一定的陈设手法把陈设物件陈列摆放，才能完整地在空间中体现出人文精神与人文美学（图 1-1-6）。

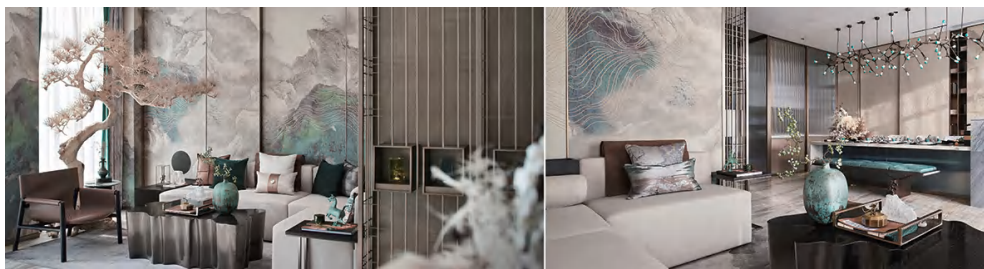
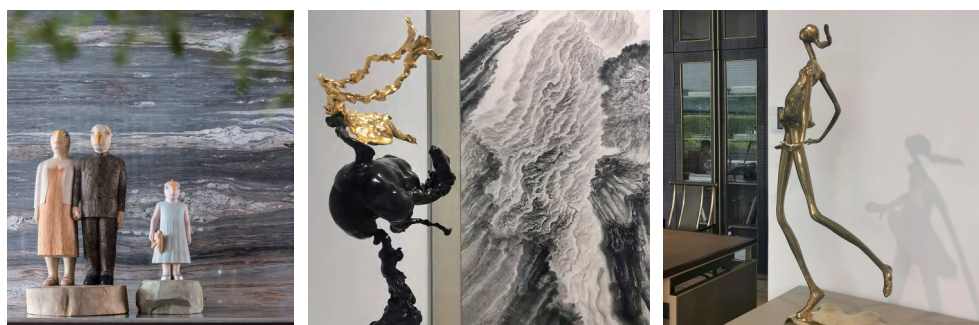

图 1-1-6 物件体现空间内涵文化

（六）选择艺术物件，投资化陈设

对于艺术收藏家或艺术爱好者，空间陈设不再是局限色彩、家具、灯饰及绿植花艺，抑或是流行元素的简单组合，也不是只停留在陈设手法的提升，而是需要一种艺术质的生活，这需要空间设计师具备对艺术品的解读能力，并能够把合适的艺术品放在合适的空间、合适的具体摆放位置及合适的置放方式等，让空间与艺术进行对话，真正达到高质客户的精神诉求。

在空间中我们会置放一些合适的艺术品或艺术装置，不仅是满足空间装饰需要，凸显主人的品位和修养，更重要的是具有投资增值的潜能。相比起悬挂一幅印刷物、行画或是商业绘画，选择艺术品可能是更加有价值的投资行为。印刷品或商业绘画在经过几年后，因为风吹日晒就黯然失色，最终的命运只能是被人随手丢弃，但是艺术品的价值却随着时间的流逝，而日渐珍贵（图 1-1-7）。

(a) 木雕《飞鸟和鱼的故事》

(b) 黄铜《飞黄腾达》

(c) 灵动的艺术品

图 1-1-7 艺术物件在空间中应用

相比起动辄上百万元的名家艺术品,青年艺术家的画作显得就更加亲民了。通常情况下,青年艺术家的画作可选择范围更加广泛,其作品极富创意,可以根据自己的喜好,选择适合自己家居风格的作品(图1-1-8)。同时随着时间的推移,这些作品的价值可能会随着艺术家的名气越来越大而水涨船高。所以我们在选择艺术品的时候,不仅仅是在做陈设装饰,更是一种投资。

事实上,随着艺术品收藏的热潮越来越盛,许多收藏家将艺术品“拉下神坛”,不再仅仅是把它们看作一项投资,而是将其视为生活中的一件物品,如图1-1-9所示。艺术品不再束之高阁,也不是长眠于幽暗的地下室,而是欣然地融入人们的生活,与柴米油盐和谐相处,在不同于博物馆、美术馆的生活场域中焕发艺术品的新生命。

图 1-1-8 《黑白》

图 1-1-9 艺术画在空间中运用的效果

中国传统的红木家具通过一定的陈设手法,也能够很好地融入现代家居中,兼具了实用与装饰的双重作用,同时又具有文化的传承性。珍稀材料制作的红木家具,还具有传承性,因木材的稀缺性,使珍稀红木家具在市场上一直是水涨船高,此类家具有很大的升值及收藏空间。

第二节 陈设与装饰的发展 及空间陈设常见风格

一、陈设与装饰的起源和发展

（一）影响陈设与装饰发展的因素

人类对室内陈设设计的认知非常早，从建筑开始出现就有室内装饰的意识，室内陈设与建筑并存了几千年。有建筑，必会考虑室内的装饰需要。

影响建筑与室内装饰风格的因素有很多，建筑与装饰既不同于诗歌、文学、音乐，也不同于车、船、飞机，它既是物质生产又具有精神文明的性质，作为社会意识形态的一种反映，它的发展演变是从属于社会的发展演变的。

每一个有文化的社会都会产生独特的文明世界，在建筑与室内设计领域亦是如此。不同地域、不同民族、不同文化、不同时期决定了迥异的城市规划和建筑风格，同时也造就了形式不一的室内装饰风格，这些差异不仅只是为了抵御外来侵略和自然灾害，同时它也能使人们感受自己创造的环境所带来的安全感，它们既是自然的选择又是文明的象征。而纵观历史，装饰艺术风格的演变主要是新的社会内容或社会目的与旧的建筑形式或建筑方法之间的矛盾，当社会内容或其内核发生转变，必然会促使新形式的诞生，所以一种成熟的风格总是内容与形式相统一的，也就是我们所谓的“真、善、美”的统一。

（二）中国陈设与装饰的起源与发展

中国古代的建筑设计早已开始注重人与环境的关系。在传统“天人合一”理念的推崇之下，中国的设计从不欲以人工，主张与自然保持和谐关系。中国传统建筑以群体取胜，注重虚实结合，以内收的凹曲线与依附大地、横向铺开的形象特征表达出与自然相适应、相协调的艺术观念，房屋的设计也尽量体现与自然相沟通的思想。在室内设计领域也同样主张顺应自然，利用自然规律去发现美，才是美的最高境界。在人与自然的和谐关系当中，人就会体验到审美愉悦，不断将内在自然人化，推动社会实践的不断向前发展。

中国古代的建筑与室内设计中，其结构与技术，从秦朝到清朝的 2000 多年中，并没有太多根本性的变化。在建筑的形象上，从秦朝到清朝，台基、柱子加斗拱、大屋顶这三段式的造型依然如故；在平面组合上也都以单体和院落沿地面向外扩展，形成层层相套的院落；梁柱组合的木构框架从上古一直沿用到清朝末期。虽然木结构具有易燃、易腐、易蛀的缺点，但其具有抗震性能高、取材方便、施工速度快的特点，使其成为最适合中国人民性格与文化的建筑形式。

1. 先秦时期

中国的室内装饰从先秦时期就已经开始，但是由于记载文献的缺失，所以基本上先秦时期集中于春秋战国时诸子百家的关于造物与设计的思想论述。商周时期已经出现一套完整的礼制系统，当时的人在制作陈设品及布置陈设时，并非纯粹使用功能或装饰为目的，而是将

“礼”作为一种更加深层次的标准，当时建筑面积、空间分布、陈设内容、装饰样式都需合乎礼制。孔子提出“文质彬彬”的追求形式与内容相统一的审美思想、老子提出的“大道无为”“大巧若拙”的顺应自然与物尽其用的造物观念，以及墨子提出的鼓励生产与减少浪费的最早“节能”思想，都对先秦时期的室内装饰起到了重要的指导作用。

2. 秦汉时期

到了秦汉时期，阴阳五行学说逐渐流行，宗教思想逐渐开始影响室内装饰，墙壁的装饰更是结合五行方位，将墙壁装饰为赤、青、黄、白、黑等色彩，在重要的建筑中还采用大量壁画装饰。《左传·隐公十一年》中提到：“礼，经国家、定社稷、序民人、利后嗣者也。”这一“礼”的观念，更是通过色彩等装饰元素体现出来。

3. 魏晋南北朝时期

魏晋南北朝时期，连年战乱，动荡不安，这一时期由印度传入的佛教思想逐渐引起关注，外来文明与中土文明发生碰撞与融合，以道家思想为基础的“玄学”逐渐兴起，对中国文学艺术都有促进作用，被后世称为“文的觉醒时代”，这也深刻地影响了这一时期的生活习惯与室内风格。在室内装饰和陈设方面，主要采用“白墙丹楹”及“朱柱素壁”的装饰手法。一些佛教装饰与家具开始在日常室内陈设中出现，如“壶门”造型装饰和“须弥座”都源于佛教。而随着这一时期“文”的觉醒，职业画家开始出现，书画艺术的发展也改变了程式化的风格，陈设逐渐向艺术化、装饰化的方向发展。

4. 隋唐时期

隋唐是经济国力强盛的一个时期，这一时期的皇宫建筑都呈现出气势恢宏、开朗雄阔的震撼力。生活优越的贵族阶层会将室内装饰得极为豪华，室内装饰中会使用珍贵的沉香、檀香等加以装饰，最奢侈的还会运用金箔，局部采用螺钿进行镶嵌。这一时期因对外交流频繁，受到西亚、中亚文化影响，盘龙狮子、孔雀、对鹰、联珠纹等西域特色的装饰逐渐流行，色彩艳丽，墙面彩绘装饰则以“七朱八白”为代表（阑额的立面处以朱白两色描绘的彩绘）。至晚唐，还在斗拱上方饰以红、绿色彩，并加入莲纹、忍冬等丰富样式。

5. 宋元时期

宋代是陈设艺术发展的重要时期，其中最重要的一项发展便是高型家具的出现，改变了中国人千年来席地而坐的生活习惯，也使家具的运用有了新的发展，是中国家具发展史的第一个高峰期。这一变化也与当时的社会文化有重要的联系，对室内陈设产生最重要影响的是士大夫阶层。作为社会文化的主流，宋代的士人将他们对哲学、艺术的理念渗透在生活的方方面面。他们对室内陈设的生活方式、格调定位、陈设内容的选择，上至皇室贵族，下至平民百姓都竞相效仿。

元代的蒙古统治者与中原的审美价值观有所不同。实用功能较强的工艺设计，更能满足统治者物质享乐生活的需要。这一时期的家具在宋代基础上，呈现出豪放刚劲的特点，曲线造型在家具中大量使用，出现了相对烦琐的雕刻细节。

6. 明清时期

明代是中国家具发展史上的另一个高峰，明式家具也被誉为家具设计史上的明珠，其简

洁匀称的设计风格与精良严谨的工艺对现代设计有着重要的影响，西方现代主义作品中也出现了明式家具的影子，不管在选材、装饰还是整体造型上，明式家具都体现了自然与人工的完美融合。明式家具的高度发达事实上与整个社会体系变革有着重要的关系。虽然在明清时期建筑结构与形制依然延续前代设计，但是明清时期的民间装饰呈现出更多元的内容，建筑与室内陈设形成丰富多样的面貌，如私家园林、皇家园林、书院建筑等都独具特色。这种变化，一方面是由于市民经济富裕带来生活水平提高，整个社会风气弥漫着奢华繁荣的景象；另一方面也由于“市隐”阶层兴起，许多官吏由于个人抱负与官场体制矛盾，动荡的政治格局导致他们纷纷辞官回归故土，而寄情山水，将自己的人生抱负寄托于营造山水园林、器物设计当中，这也是为何这一时期的私家园林兴盛的重要原因。“市隐”阶层的室内陈设具有独特的设计性，他们推出一套属于自己的“雅”的文化理念，是宋代以后又一个新兴的文化体系。文震亨的《长物志》中有记载“随方制象”与李渔所著《闲情偶寄》论述的“顺从物性”成为明清时期文人审美情趣在室内设计陈设中的具体体现，也使这一时期的室内陈设具有不同于前代之“匠气”，而具有中国的“道”与“器”相辅相成的韵味。

7. 近代中国

西洋设计风格自 15 世纪开始，随着传教士和商人的活动，就对中国建筑样式产生了影响。广州作为清末“闭关锁国”后唯一的通商口岸，是中西建筑文化融合试验的先行者，其中西关骑楼建筑就是其中最典型的代表。它结合了本地炎热多雨的气候，将古希腊建筑中典型的外廊式设计融入本地民居，采用居室外加走廊的设计，形成独特的建筑形式。室内装饰受到当时西方主流的新古典主义风格影响，崇尚追求对称和谐的装饰造型，更是在传统古典家具基础上融合卷草纹、玫瑰、莨苕叶纹等西洋纹饰，形成独特的“广作”家具，与室内风格相互映衬。

自 1840 年中国被迫打开国门，上海因优越的地理条件，成为西方列强对华贸易的重要商埠。为满足对华贸易和巩固其殖民统治的现实需要，各国列强纷纷在此兴建各种风格的西洋建筑，再加上城市规模日益扩大和人口激增所引发的公共建筑和西式联排住宅建设热潮，使当时的上海俨然成为一个“万国建筑博览群”。当时室内陈设最流行的是海派家具，沙发、床垫、西式餐桌、写字桌、穿衣镜等西式家具出现在住宅中；材质上也出现了很多新式材料，如胶合板、铸铁、瓷砖等；在灯饰方面也出现了抛光水银玻璃装饰，具有水晶质感，极其精致。整体风格也由清式的繁复走向了时尚大气的简洁设计，深受年轻人喜爱。民国时期的空间陈设，充分体现了中西文化相互交融的结果，也体现了整体的社会变革与转型。

8. 现代中国

中华人民共和国成立之初，百业待兴，国家经济建设为公共建筑设计提供了极为宽广的发挥空间，以杨延宝为首的一批受过西方现代设计教育的设计师，将国外各类“摩登”建筑风格与中国古典建筑的“固有形式”的设计思维碰撞新探索，以北京王府井百货等为代表的公共空间设计，成为当时的公共建筑代表。

在住宅方面，20 世纪 50 年代初，全国开启全面经济建设，人民的生活水平也处于起步阶段，国家统一建筑了一批住宅小区，以解决工人住宅紧张问题。当时的居住条件也非常简

陋，就是基本的床、桌椅和收纳箱子。到了 20 世纪 70 年代，人口快速增长，住房问题已成为当时一个严重的社会问题，为了缓解人口和住房矛盾，大杂院和“筒子楼”就出现了，房内的装修也开始用毛主席画像或者简单的小物件来装饰家里。20 世纪 80 年代，福利房与独立的单元房开始出现，居住条件上升了一个大台阶，电器开始慢慢步入普通老百姓的家庭，老百姓也开始考虑家居装饰，家居装修市场逐渐萌芽。到 20 世纪 90 年代后，商品房设计的变革，成功改善了人们的居住条件，居住空间得到细分，独立门厅、客厅出现，卧室更加强调私密性。压抑已久的人们，为了标榜自己的“富裕”，将酒店中看到的所谓的美，都搬回家，于是乎“宾馆风”“奢靡风”“欧陆风”一时非常盛行，设计从模仿开始深入人心，专业家装设计公司也应运而生。

（三）西方陈设与装饰的起源与发展

1. 奴隶制时期

从奴隶社会到封建社会，社会资源占据在少数人的手中，部落、村落、城市中的主要建筑通常都是为了服务少数的统治阶级，这些建筑的风格特征体现着统治者的理想和世界观，因此符合统治者社会理想与社会内核的风格也应运而生。而当社会内容发生变化时，统治阶级的内核思想发生变化，风格也随之产生变化，建筑与室内装饰往往就成为时代的见证者。

2. 古埃及时期

古埃及人认为，人可以转世有来生，生命可以永恒，所以古埃及人修建的金字塔以及大型神庙建筑都是作为灵魂升天的场所，这是古埃及人的世界观体现。变革一直都是西方建筑史的重要主题。从古代西方建筑的特点不难看出，古代西方人对自然界总是怀着对立、相抗衡的心态，他们认为能够征服自然、使自然最大限度的人化，合乎人的功利与目的性。从古希腊到古罗马的建筑，通常都以超乎实际使用的建筑方式，建造宏伟的带有列柱围廊式的大型公共建筑，比如古希腊的神庙、古罗马的斗兽场、赛车场、大浴场等。代表了海洋文明的古希腊人，性格外向开放，而海洋文明中开拓进取的精神也深深地体现在建筑当中——这些公共建筑一般有着开阔的入口，能够容纳来自四面八方的宾客。这一建筑风格后来成为西方建筑风格的典范，成为西方人个性张扬、性格开放的物质象征。

3. 中世纪时期

到了中世纪，随着基督教的兴起，大型公共设施逐渐转向了宗教建筑，从此到文艺复兴之后的上千年时间里，西方国家最重要的建筑形式就是教堂，教堂的发展事实上最开始也是从古罗马的公共议事大厅“巴西里卡”转变而来，但这种建筑物的内核还是属于“人”，并不能很好地体现“神”性，于是在之后的几百年间，教堂愈发地挺拔高耸，直到 13 世纪中叶，出现了哥特式教堂，最大的特点是整个建筑处处充满向上的冲力，这种以高、直尖和强烈向上动势为特征的造型分割体现了教会弃绝尘寰的宗教思想，这时候高耸入云的教堂尖塔想要传达的是无限接近天堂的企图，室内设计中由于大量的小孔天窗和彩色玻璃，制造出一种昏暗梦幻的视觉效果，也使哥特教堂成为“神”在人世间的神秘代表，建筑风格与室内装饰风格都是为“神”所服务。哥特式教堂成为在政教合一的社会背景下，社会内容与建筑形

式的逐渐统一，最终发展到巅峰的代表作。19 世纪英国著名的艺术理论家拉斯金认为“哥特式建筑是出于愉快的虔诚的基督教工匠之手，他们是快乐的有主动性的劳动者。生产这样庞大美丽的建筑绝不是个人的创作，而是时代的风格或者说是统治阶级意志的体现”。

4. 文艺复兴时期

文艺复兴起于 14 世纪的意大利，于 16 世纪风靡全欧洲，倡导的是“人文主义”精神，为了解放被中世纪统治很久的愚昧无知，提倡人性的解放，恢复人的尊严和权利。其本质是为新兴资产阶级积累财富，追求现世享受，反对中世纪的禁欲主义。所以又从古罗马时代的建筑风格中汲取元素，以表现人的现实生活，古希腊、古罗马的柱式和圆拱代替了哥特式的尖拱和尖顶。其中最具代表性的是意大利的美第奇家族，这些贵族雇佣艺术家和设计师建造豪华宫殿和府邸，在室内装饰上大量采用杰出艺术家的壁画和雕塑作品，享受资本积累带来的享乐与生活，这也是社会思潮在建筑与室内装饰上的体现。

5. 巴洛克、洛可可风格时期

16—17 世纪，贵族之间互相攀比、竞争，更加强调社会地位和权威，巴洛克浪漫主义风格由此应运而生，这一时期风格追求宏伟动感、夸大尺度、过度渲染、富丽堂皇。17—18 世纪，由于中国商品流入欧洲，中式趣味的装饰风格与巴洛克风格不谋而合，孕育出了线条更为纤巧烦琐、雕刻华丽的洛可可风格。

6. 新古典主义时期

18 世纪，由于庞贝古城、古希腊神庙的考古发掘，人们开始重新认识古希腊的“理想美”，世俗社会开始厌倦烦琐的装饰方法和变幻莫测的曲线。于是以瘦削直线为主的新古典风格取代了巴洛克和洛可可风格。这个时代的北美大陆的设计师都受到当时民主思想的影响，新兴的资产阶级也希望通过大型公共建筑和产品设计来凸显他们的政治立场，体现一种理性、理想主义的色彩，他们希望通过古希腊、古罗马时期的风格来强调的自由、民主、博爱的内涵。采用这种建筑风格的主要是法院、银行、交易所、博物馆、剧院等公共建筑和一些纪念性建筑。

7. 工业革命早期

19 世纪末 20 世纪初，随着两次工业革命兴起，产品开始变得更加大众化，在那之前建筑风格与室内装饰陈设都是为了满足上层社会的需求。而第二次工业革命开始，将人类历史带入新纪元，产品开始为大众设计，同时成就了今天的现代主义风格。产业工人的兴起使社会内容发生了巨大的变化，为满足和适应这个新兴阶段的需要，在建筑与室内装饰上也必然有所反映，最早的工业村公寓住宅在法国恰克斯出现，大量的工人涌入城市，也改变了从中世纪以来形成的城市风貌。而随着生产力的发展、社会财富的增加，以及新兴技术的出现，也带动了建筑行业的变革，从 1851 年第一届世界博览会水晶宫的出现，新的技术就给现代建筑与室内设计带来了更多可能性。

8. 现代主义时期

来到 20 世纪初，格罗皮乌斯、密斯·凡·德罗、勒·柯布西耶等现代主义先驱者掀起

了一场革命，他们在理论与实践上都带来了革命性的颠覆。面向大众是现代主义建筑的基本立场，改变传统的、昂贵的建筑材料和施工方式，采用了工业建筑材料，比如水泥、玻璃、钢材，大幅度地降低了建筑的成本。在装饰上，采用立体主义外形，以及黑白为主的工业化中性色。遵循功能主义的基本原则，讲究设计的科学性，重视设计实施时的效率、方便和经济效益。现代主义也随着这批现代主义者移居全世界而流行开来，在第二次世界大战之后，在建筑设计行业形成了主流，被称为国际主义风格，但是自此开始，全世界的大都会变得几乎一模一样，设计探索多元化的努力消失了，被追求单一化的国际主义设计取代，几乎所有的商业中心都是玻璃幕墙、立体主义和减少主义的高楼大厦。这种状况造成青年一代对现代主义、国际主义设计逐渐产生不满情绪，这种广泛的不满倾向，是国际主义设计在 20 世纪 70 年代以后逐渐式微的主要原因。

9. 后现代主义时期

后现代主义的出现与西方社会的发展进程是密切相关的，20 世纪 60 年代，正是国际绝对自由的运动风起云涌之际，20 世纪 60 年代极端个人主义发展到登峰造极地步。后现代主义具有的典雅、浪漫、装饰性、娱乐性、浅薄的和浮夸的历史折中主义色彩，都是时代的反映，也是所谓的历史文脉性特征。最早在建筑上提出后现代主义看法的是美国建筑家罗伯特·文丘里挑战密斯的“少就是多”原则，提出“少就是乏味”的看法。在这一思想影响之下，不管是建筑设计师还是室内设计师，都无一例外地采用各种各样的装饰，特别是汲取历史上的各种风格特点，与现代主义的冷漠、严峻、理性形成了鲜明对比。后现代主义并不是单纯地恢复历史风格，而是对历史的风格采用抽出、混合、拼接的方法。大部分后现代主义的设计都具有戏谑、调侃的色彩，人们企图利用新的装饰细节寻求设计上的宽松和舒展的新趋势。

20 世纪 70 年代之后是现代思潮发展到顶峰的时期，也是设计思潮走向多元化的开始。室内设计和建筑创作一样，也趋向分化为高科技派、新现代主义、解构主义、传统复兴派、东西混合派、新现代派等，同时对旧建筑室内的保护与绿色建筑的室内设计也得到了重视。

由意大利人伦佐·皮亚诺和英国人理查德·罗杰斯合作设计的巴黎蓬皮杜中心是最著名的高科技派作品。除了外部暴露并展示了其结构、机械系统和垂直交通系统，内部空间同样坦率地显示了顶部的设备管道、照明设备和通风管道系统，而这些设备管道过去是习惯于隐藏在结构中的。

新现代主义是现代主义的发展，它与后现代主义背道而驰，不注重历史的文化精神，而是强调空间的新组合、新形式、新美学观，以致使建筑造型与内部空间从简洁走向了丰富与复杂，具有强烈的几何雕塑感。其代表人物为贝聿铭，他所设计的华盛顿特区国家美术馆东馆、卢浮宫的玻璃金字塔入口也成为其中代表。

弗兰克·盖里是解构主义的重要建筑师，结构主义设计的典型特征是断裂、松散、撕开后混乱地重新组合起来的形象。他在西班牙毕尔巴鄂的古根海姆博物馆的建筑与室内设计都打破常规，使内部空间反映了外部体形的错综复杂和变化的形式。

20 世纪 90 年代开始，绿色设计的思想也逐渐深入室内设计领域，为室内设计的科学化增加了新的内容。这种绿色设计的思想就是要求减少原材料的使用和节省能源的消耗，并尽

可能多地恢复自然因素在建筑中的作用。这一设计理念在中国古代设计中就表现为“天人合一”的思想，崇尚人与自然和谐共生。

（四）小结

人的审美意识是社会内核产物，是人类在改造世界的社会实践中内在自然的人化的历史成果——人通过对外界自然（外在的自然）的加工改造，使一切对象对人来说都成为自身的对象化，成为人本质力量的实现。通过对中西方古代建筑艺术风格的对比，不难发现中西方审美心理的差异。中国古代设计“崇和”，木结构的建筑形式经历几千年一直不变，很少创新求变，设计中人与自然和谐共处的理念更是充分体现了“礼之用，和为贵”的中华民族精神；而西方人重变革，求个性，总是利用规律去改造自然、征服自然。中国古代建筑体现的是儒、释、道的“天人合一”之思想，而西方古代建筑却集中体现了人与自然相抗衡的思想。

所以一个地区、一个时代、一个民族都有其独特的艺术风格，而建筑与陈设装饰设计就是其最好的反映。我们常说“建筑是历史的活化石”，而陈设与装饰则是审美历史最好的见证。

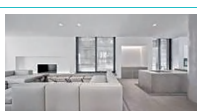
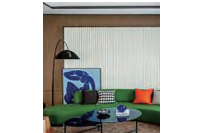
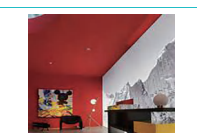
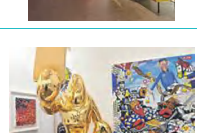
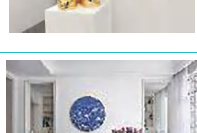
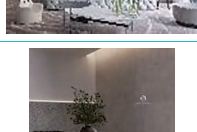
二、空间陈设常用的风格

这几年的室内设计不再强调某一种风格独存，而是多种风格元素并存，甚至去风格标签化。其实是把各种风格相互取长补短，逐渐相融。表 1-2-1 所示为近几年大众常用的一些空间陈设风格。

表 1-2-1 空间陈设常用风格

风格名称	风格图片	特征	主装饰	主色彩	主布艺	主饰品
欧式宫廷		非凡、古典、华贵、厚重	大理石拼接图案、拱门、镀金繁复线条、经典水晶灯、彩绘雕刻等	米白、金色为主，色彩明亮辉煌	水波窗幔、宫廷绣花抱枕、丝绸流苏	动感雕塑、古典人物油画、镶金玻璃器皿等
法式古典		绚丽、优雅、精致、浪漫	彩色瓷砖、优美纤细曲线、繁复造型水晶灯、彩色玻璃、天使、花束元素雕花等	象牙白、金色、法式蓝为主，色彩明快富丽	提花丝织品、天鹅绒窗帘、帷幔、金线锦缎、丝质床品、萨伏纳里地毯、奥比松地毯	陶瓷镶铜、金银饰品、大镜面、西洋钟等
美式古典		舒适、对称、典雅、复古	实木雕花、线条圆润、选材天然、造型简洁的古铜灯、廊柱式、壁炉等	红棕色、米黄色为主，厚重传统	大马士革纹、佩里兹纹、棉麻、花卉图案、牛仔布	风景画、雕塑做旧、铁艺工艺品等
中式古典		古朴含蓄、四平八稳、前堂后室	线条硬朗、木制花格、吉祥纹样雕刻、山水花鸟鱼虫图案等	深木色为主，部分留白，色彩浓重沉稳	丝织品、棉麻品、刺绣图案桌旗、床旗	书画、挂屏、文玩、器皿、盆景等

续表

风格名称	风格图片	特征	主装饰	主色彩	主布艺	主饰品
现代中式		高雅、内敛、浓郁、意境	线条简单, 着重提取中式的意境元素, 如山、水、云、石	水墨、青烟, 朱红、帝王金、木色为主, 讲究层次感	单色棉麻、绸面抱枕、丝织床品	现代简约造型、东方工艺品、现代中式花艺等
现代日式		清雅、闲适、禅意、天然	喜用原木、和纸、竹编藤制等天然材质, 榻榻米、日式推拉门/屏风	原木色、米白色为主, 留白	棉麻、传统日式特色布艺、浅色窗帘, 营造日式文化	日式花艺、漆器工艺品、锦鲤元素饰品、日式特色饰品
现代轻奢		极致、格调、细腻、品位	大理石、皮革、金属, 金属黄铜材质为主, 线条简洁	中性色为主、橙色、祖母绿等艳丽色点缀色	造型简约的纺织品、丝绒抱枕、高品质的窗帘、皮草地毯	现代工艺品、抽象画、摄影作品、现代花艺等
现代简约		理性、轻简、冷调、几何感	宁少勿多, 空间干净清晰, 家具现代简约, 强调功能性	以白色、中性色调为主, 色彩简化、统一	简洁单一纯色为主, 少量补充色	少饰品, 造型简洁
现代艺术		自由奔放、不拘一格、时尚	独具观赏性, 艺术家具、造型独特灯具	和谐统一、注重色彩层次感	材质多样化, 形式多于功能	艺术气息的装饰品陈列
混搭风格		独特、多元、和谐、个性	运用不同材质、风格、色彩、形体混搭, 从古典到现代, 多种选择	颜色和谐, 用色大胆而巧妙	多种材质混搭, 抱枕和地毯图案独特	风格各异的装饰品、潮流饰品摆件
后现代艺术		波谱、怪诞、活泼、冲击	擅长利用多种元素和材料进行重组、解构, 带来新的审美与趣味	色彩丰富夸张, 符合年轻人审美	选择多元化, 点线面纹样	重视饰品, 品类丰富, 造型千姿百态, 艺术品、抽象画
自然北欧		淡雅、舒适、温和、清爽	天然肌理的木材、大面积窗户等带来自然舒适感	白色、米色、天然木色为主, 黑色、绿色为辅	柔软的纱麻制品, 色块或针织的抱枕、绒毛地毯	自然简洁的木质饰品、当代简洁墙饰等
自然风格		朴素、平静、悠闲、随意	大量原木色、质朴砖、天然藤、大面积木地板	原木色、浅色为主	布艺主要为棉麻织物, 颜色念旧	木制品、干花、手工品、大量绿植等
民俗特色系		以民族文化打造, 具有当地地域文化特点	取材为当地原材料, 讲究空间层次感	以当地特色或当地色彩为主	民族文化布艺, 色彩斑斓, 特色挂毯	当地民族特色的饰品摆件, 也有宗教摆件

第三节 空间陈设的设计原则及常用手法

一、空间陈设的设计原则

（一）个性化原则

现在大部分的住宅空间都由开发商设计建造，并且大多数的住宅公寓都是精装房的交楼标准。所以大多的业主对装修的需求从硬装转移到陈设上，即便完全相同的交楼标准空间由于陈设物件不一，可以出现截然不同的空间调性、空间氛围、生活方式的大差别。当然这也需要陈设设计师在结合空间使用者的综合因素，去了解使用者的兴趣爱好、个人品位、修养内涵、生活习惯等，同时给予其生活方式建议。运用陈设的设计手法，在空间中体现出使用者的个性需求，避免“千篇一律”的现象，凸显个性化的特征（图 1-3-1）。

图 1-3-1 个性化商业空间

▲案例详解

在商业空间中，凸显个性化特征尤为重要。每个商业品牌的产品不一样，传递的生活方式也不一样，设计师不是在做一项装修或装饰，而是建立一项空间形象，这个空间形象体现出产品的个性特征及传递企业主的精神。这是一个以家具融入艺术的生活馆，坚守了 30 多年的家具民族品牌，秉承坚守原创及工匠精神，开拓艺术领域和家居文化的新融合，将艺术真正生活化。整馆的空间以灰白为基调，运用本品牌大量的莫兰迪色系家具的特征，用竹子及百年树根原生材料构造起空间的脉络，巧妙的运用处理让空间显得宁静温润，并营造出让人心旷神怡的氛围，随之感受到人文温度和环保态度。在这个空间里，构建出的生活方式与艺术文化共生，整个空间诠释的是当代人向往的生活方式，暗喻一种文化的传承，体现一种生活的品位！对生活的重新定义，以及注重人与人、人与自然和谐共生的空间环境。

（二）实用性原则

实用性原则是做陈设设计时需要首先考虑的。一个完整的空间设计应当先满足功能的需求，在此基础上再进行艺术化的设计。所以设计师在选择陈设物件的时候，应当将物品分为：功能性陈设、可选择性陈设、装饰性陈设。在空间陈设中，家具、灯饰、窗帘、床品等为实用性陈设，墙饰、装饰品、绿植花艺为装饰性陈设。正常情况下，把功能性陈设作为优先原则，然后考虑装饰性陈设，让生活中的每一处都体现人文舒适的关怀（图 1-3-2）。

图 1-3-2 实用性住宅空间

（三）艺术化原则

如果每一个空间都是一个个模具制造的流水线工艺产品，则不能称为有品味有格调的空间，应当选择合适的艺术品打造空间，给空间带来别样的格调和氛围，凸显出空间使用者的文化素养及对生活的热爱。对于空间来说，家具为组成核心部分，在功能的前提下，在空间形态中产生独特的美感。合适的艺术挂画可以提升空间气质，一件好的艺术品雕塑摆放在空间中，不仅可以丰富空间，也是空间使用者好品味的象征。如图 1-3-3 所示，选择一些原创艺术物件，既有艺术特征也有实用功能，给空间增加了风景，给生活增添了趣味，既当代也具有文化底蕴，真正将艺术观赏性和生活实用性融为一体。

陈设不仅是满足人们日常的功能所需，更重要的是给人以美的享受并满足精神上的诉求。利用艺术的形式美，让空间成为具有灵魂的生命力空间。

图 1-3-3 《鱼想》艺术化商业空间

（四）协调统一原则

中国审美中讲究“以和为美”，一个好的室内空间，陈设物件与室内环境协调，形成和谐统一的调性，才能体现想要的艺术氛围。陈设物件在空间中的尺度与比例尤为重要。古希腊毕达哥拉斯学派提出“美是和谐与比例”，说明事物的秩序、比例、尺度对提升美的内涵的重要性；在做陈设设计中，必须将空间面积、墙体高度、陈设物件的尺度联系统一考虑。另外，陈设物件的色彩也要符合空间环境的特点，陈设物件的材质和形状也是营造空间效果的重要因素，如图 1-3-4 所示，不同的材质及不同的形状会产生不同的结构形式和不同的氛围，形成空间的整体层次特色。所以，即便是风格材质完全不一的家具与装饰，按照一定的协调统一原则，也可以达到整体的和谐美。

图 1-3-4 协调统一的住宅空间

（五）健康化原则

在生活空间中，室内陈设更应该注重材料对人健康的影响，运用绿色环保材料、新风空气净化系统、水过滤系统等现代化科技手段，营造一种可持续的生活方式。对于现如今以及未来的健康住宅而言，从人们短期的生活方式和行为的变化，到长期的居住意识的改变，体现出多个层面的内容；从最基本的居住需求，到对空间的需求，最后到健康生活的需求等，需求层次有了巨大的转变。总而言之，健康住宅从最基本的生理和物理健康转向了更高层次的心理和精神健康。未来的健康住宅不仅应抵抗外部危机，更应包含舒适性及精神性（图 1-3-5）。

图 1-3-5 健康的住宅空间

二、空间陈设常用的陈设手法

空间陈设中会运用到很多种陈设手法。这些手法形式不一，且多样化，以下的这 30 种陈设手法仅为现阶段的一些工作的概括。它们只是相对存在，不是绝对，也不是唯一。每个陈设公司或陈设设计师都有自己对陈设的理解，会采用各自独特的陈设手法，但艺术大多都是相通的，所以在陈设手法上都会遵循一定的美学基础原理。

（一）对称式

对称是达到视觉完美最常用的手法。对称分为绝对对称和相对对称。其历史可追溯至河姆渡文化中的牛骨装饰。该装饰运用了堪称最早的装饰设计手法，也是最可体现中华文化传统中“重礼”精神的手法。

上下、左右对称，同形、同色、同质为绝对对称。这种对称会营造出力量与永恒之美，常用于公共性建筑、大堂、会客厅当中，给人以庄重之感，如图 1-3-6（a）所示。但相对的也会显得过于严肃和呆板，缺乏生机。

（a）绝对对称

（b）相对对称

图 1-3-6 对称式的空间陈设运用

而在住宅陈设设计中，经常采用的是相对对称，如：同形同质地不同色彩，同质同色不同形状，同形同色不同质地的都可称之为相对对称。如图 1-3-6（b）所示，在家具整体陈设上达到对称，但在材质选择上可以有所不同，饰品布局有所差异，达到平衡稳定之感。

（二）借鉴式

借鉴式指的是把跨行业或跨领域的设计理念巧妙地运用到陈设设计当中，借鉴的方式可以非常灵活地把不相干的东西运用进来，反而有更突出的视觉效果（图 1-3-7）。

（三）组合式

采用大小不一、内容不一、材质不一等错落有致的陈设手法，称为组合式陈列手法。

图 1-3-8 中画作的陈列，采用了高低错落的组合排列方式，使大小不一的画作陈列具有层次，又不会过于呆板。

图 1-3-7 借鉴式的空间陈设运用

图 1-3-8 组合式的装饰画运用

（四）堆砌式

堆砌式指相同材质，不同大小，同种质地，通过量的积累、堆砌，达到丰富而有感染力的视觉效果（图 1-3-9）。在堆砌时要讲究平衡与韵律原则，不能随意乱堆。

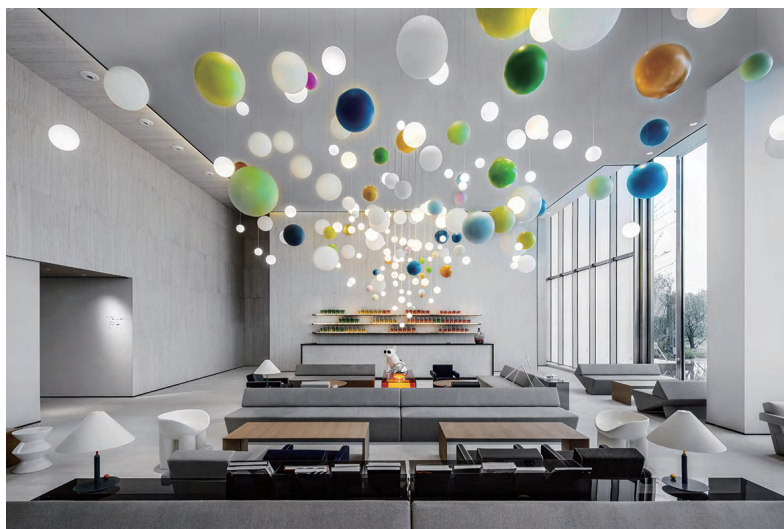

图 1-3-9 堆砌式的空间陈设运用

（五）重复式

重复式就是用同一个元素反复地组合去表达，达到强调的效果，在空间中形成一种有节奏的韵律，构成统一、和谐的视觉效果（图 1-3-10）。用反复摆放的方式及统一的色调，使陈设物件在空间布置得规律有序。

（六）倾斜式

横平竖直的对立面是倾斜，在空间陈设中，横平竖直的表达形式是最常用的，但设计的灵魂贵在构思独特（图 1-3-11）。倾斜的做法突破一般陈设规律，视觉感有冲击力，大胆创新。倾斜布局往往占用更大面积，在大型室内空间更为合适。

图 1-3-10 重复式的空间陈设运用

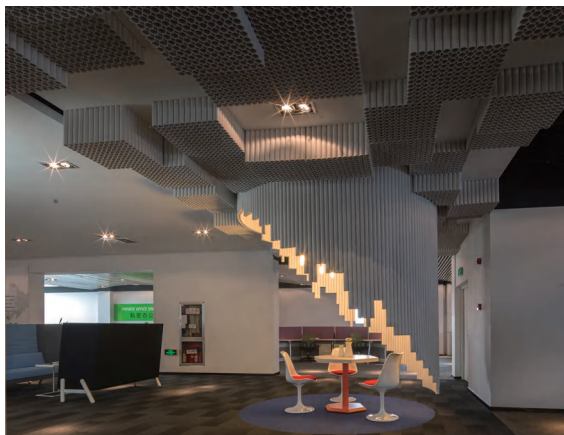

图 1-3-11 倾斜式的空间陈设运用

（七）写实情景式

用陈设的手法营造一个地方的风景画面或时间停顿的某个瞬间（图 1-3-12），通过营造一副小景，化山川丘壑于方寸之间，将中国传统文化中“雅”之意境展现出来，用逼真的场景让用户立刻置身于自己理想的生活愿景，感染力很强。

图 1-3-12 写实情景式的空间陈设运用

（八）主题统一式

在空间中选择某一文化或特殊意象作为主题，在陈设元素上反复呼应，从家具到窗帘布艺，再到墙面装饰，甚至是一件装饰品等，都表达同一个主题，如图 1-3-13 所示即为主题

统一式。在很多空间上，这种陈设手法用得非常频繁。

图 1-3-13 主题式的空间陈设运用

（九）材质引导式

在陈设中，材质的表达非常重要，造型一样但材质不同，并在空间中反复强调此造型特征来展示空间的个性及文化特征，其空间的气质就会大有不同（图 1-3-14）。

图 1-3-14 材质引导式的空间陈设运用

（十）兴趣展示式

许多人都有自己的收藏爱好：比如有人喜欢搜集飞机模型，有人喜欢集邮，有人喜欢搜集摄影，有的人喜欢收集限量球鞋……将搜集的物品经过艺术归类摆设，既能观赏展示又能很好地保存（图 1-3-15）。在体现个人兴趣爱好的同时，还可以增加空间的趣味性，体现了空间陈设个性化的原则，也是一种有趣的陈设表达手法。

图 1-3-15 兴趣展示式的空间陈设运用

（十一）旧物利用式

旧物利用，在空间陈设手法中很常见，将平时不用的废弃物品，或者带有珍贵回忆的老物件，经过设计师的创意陈设重新组合，并赋予一定的文化寓意；放到合适的空间位置，会变成别具特色的空间陈设艺术物件（图 1-3-16）。

(a) 工厂皮布碎料

(b) 设计师手工缝制

(c) 成果展示

图 1-3-16 旧物利用式手法制作成艺术装置

▲案例详解

图 1-3-16 是作者把家具工厂的家具边料碎料收集,根据不同的颜色及大小重新以不同的形态组合做了一组艺术装置《“慧”呼吸的苹果》,反映当代人的生活状态,面对压力凹陷的同时;渴望理解,期待阳光。同时也主张废弃物的再次利用,用手工缝制,实现匠心温度,结合当代的审美重塑,让这些被遗弃的材料有温度的重生!善意的举动引起人们连串的反思,身边的家具工厂也开始利用这些边料碎料进行二次创作加工,定制一些手工礼品馈赠 VIP 客户。环保与生活息息相关的话题,每个人似乎都能说点什么,但大多数人都没有从身边做起。艺术源于生活,一直在我们的生活中;绿色生活方式的塑造,需要实践先行者推一把,把环保意识转化为社会共识和集体行动。

(十二) 点睛之笔式

陈设中往往也需要一个相对集中的视觉点,视觉点摆设的好坏直接影响整个陈设工程的效果,形成空间视觉的亮点。如图 1-3-17 所示,在相对平稳素雅的空间中,忽然的一抹色彩、一幅艳丽的画、一件特别的家具、一个独特的摆件、一个突破常规的布局等,都能成为一个空间的点睛之笔,让整个空间瞬间有了灵魂。

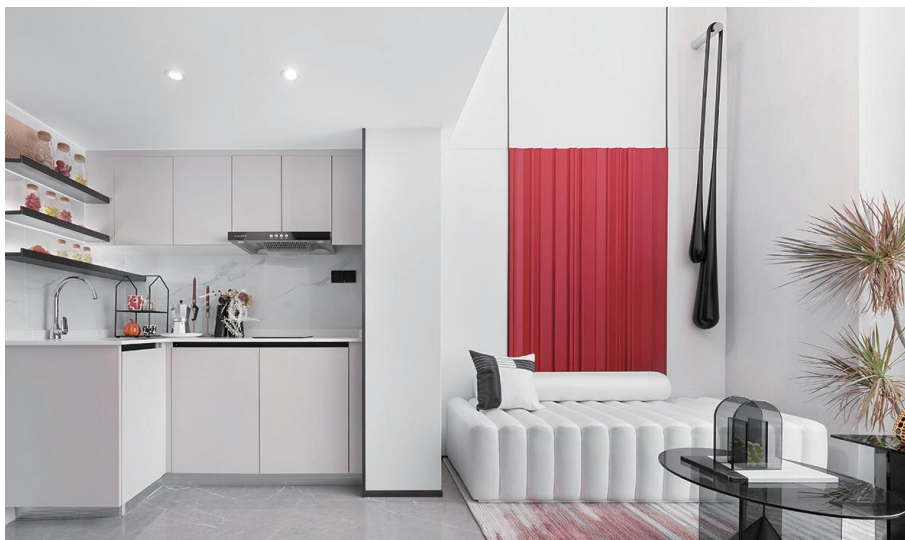

图 1-3-17 点睛之笔式的空间陈设运用

(十三) 动静结合式

对于设计和装饰而言,大部分的空间形态与装饰都是呈现静态化的,这样的布局给人以稳重大气之感,可以使居住的人静下心来。利用一些动态化的物象让整个空间更具有灵动和与人互动的视觉效果,如图 1-3-18 所示,火焰跳动与整个沉稳的空间结合,创作出动静结合的氛围,也给人舒适温暖的感受。

图 1-3-18 动静结合式的空间陈设运用

（十四）虚实结合式

亦虚亦实，虚实结合，混淆视听，似是而非，真实和梦幻的结合。这是在做陈设设计时一种非常写意的表达手法，运用时非常考验设计师对美学和空间的理解及把控（图 1-3-19）。中式风格中经常使用这一手法，也是中国传统审美思想中“意”的具体形式，可以给人以无穷的想象和回味。

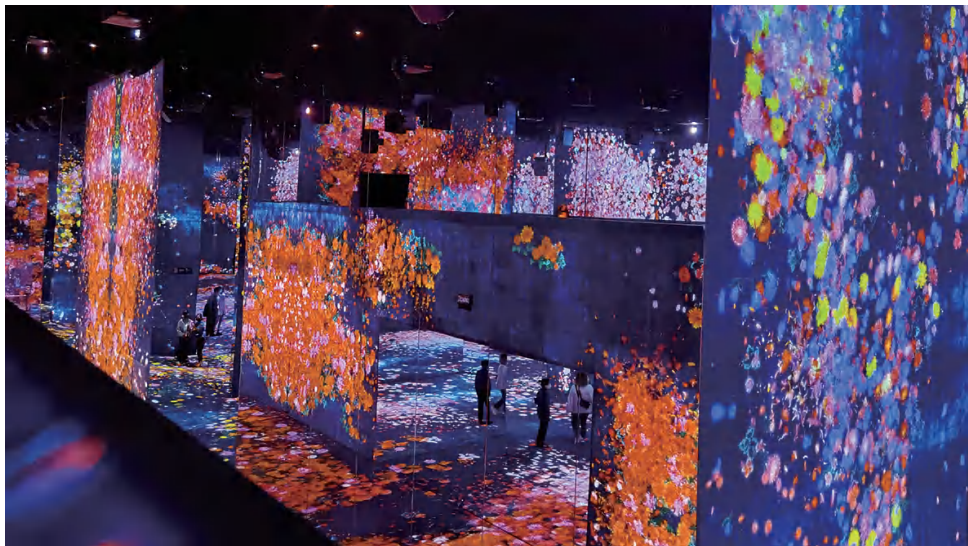

图 1-3-19 虚实结合式的空间陈设运用

（十五）画里画外式

为了表达强调空间的某一个文化主题，墙饰画面上的内容与空间物件相互呼应去表达同一语境、同一主题，并融合在同一画面中遥相呼应。如图 1-3-20 所示，将中国文学艺术中“互文”的修辞手法在立体的空间中表达出来，具有极高的审美趣味。

图 1-3-20 画里画外式的空间陈设运用

（十六）若隐若现式

在一些通透和开阔的空间中，用虚实的手法隔断阻挡视线，减弱光线的照射，维持空间的明亮度，呈现出若隐若现的画面效果，营造出朦胧的氛围。图 1-3-21 用金属、磨砂玻璃等材质形成屏风来分割空间，是现代室内设计中常用的陈设手法。

图 1-3-21 若隐若现式的空间陈设运用

（十七）点线面布局式

陈列手法上，最常用的就是艺术设计中最简单的布局手法——点、线、面。点线面的布置可以出现在一幅画面上（图1-3-22），也可以出现在家具的布置摆放上，如用单件扶手椅形成视觉上的一个点，长条的沙发成为线，而相互之间通过地毯或墙面色彩布局形成整体，又构成了完整的块面等。每个空间对于点线面不同的摆设方法，形成的视觉效果也截然不同。

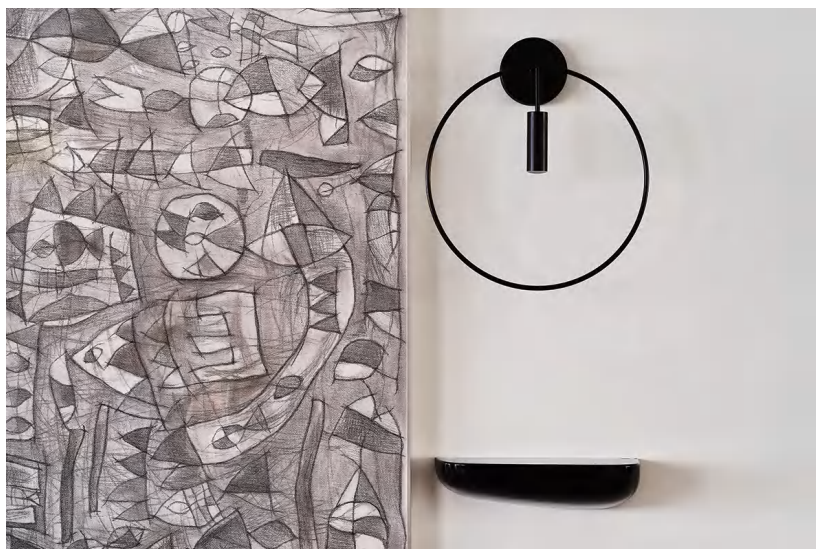

图 1-3-22 点线面布局式的空间陈设运用

（十八）突破常规布局式

在空间中，有时设计师会根据空间功能需求，打破常规的布置，区别于传统的布局方式。

这是分布在广州、海口、武汉的某潮牌酒店（图 1-3-23），酒店设计打破常规布局，敢于不同，开创锋潮。借助潮流的语言符号、任性陪玩服务，为潮人营造出一个最符合他们的——“有范”“有趣”“有态度”的场景式社交和旅居体验空间！可办公、可休闲、可社交、可吃喝、可玩耍，享受“锋式”差旅体验。

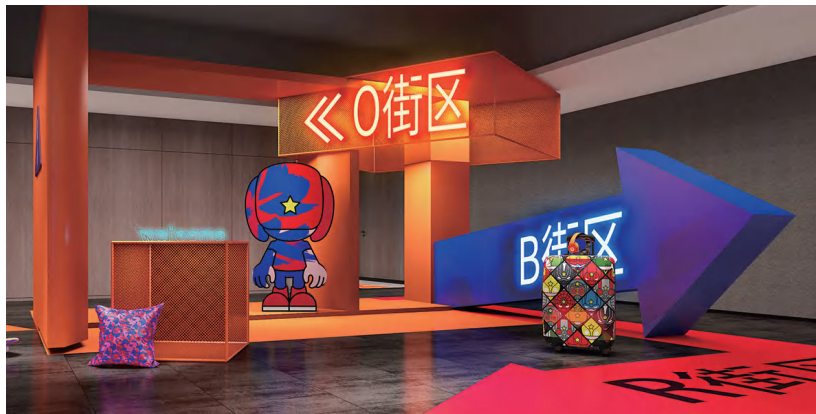

图 1-3-23 突破常规布局式的空间陈设运用

（十九）单色调表达式

有些空间需要陈设单色来表达，这里说的单色不是指绝对的一种颜色，而是指同一个色系的整合，尽量降低其他色彩的比重，突出表现某一色系。有时候我们也称为弱对比色彩搭配，有利于统一空间色彩。

如图 1-3-24 所示的办公空间，以黑白色为色调，但墙上的材质、地面的材质、家具的材质等不一，再利用局部照明，加强对比度，使空间的主色调形成更强烈的视觉效果。

图 1-3-24 单色调表达式的空间陈设运用

（二十）镜面表达式

镜子作为墙饰一种，在逼仄昏暗的过道空间，利用镜面的发射，让有限的空间有了无限延伸的效果，给人视觉上的扩展。可以使空间看起来更宽敞，也让光在此处有更多的停留（图 1-3-25）。

图 1-3-25 镜面表达式的空间陈设运用

（二十一）仿真表达式

在一些商业空间摆设中，为了保证效果的稳定性及节约维护的成本，都会采用一些仿真物品。在商业空间中，仿真物品包括仿真书、仿真电器、仿真花材等，运用最多的是仿真花的摆放（图 1-3-26）。

图 1-3-26 仿真表达式的空间陈设运用

（二十二）暗喻表达式

在很多要表达深层次文化的空间，可借助一些陈设物件来暗喻表达一定的文化内涵，它可以是一幅画，也可以是一件雕塑，甚至一个纹理图案，也可以引申到某种文化。我们在进行陈设设计的时候，考虑的不仅仅是空间装饰性，更是要传达一种文化。虽然在空间中可能没有明确的风格体现，但从这些陈设品却能透露出一些文化内涵与故事（图 1-3-27）。

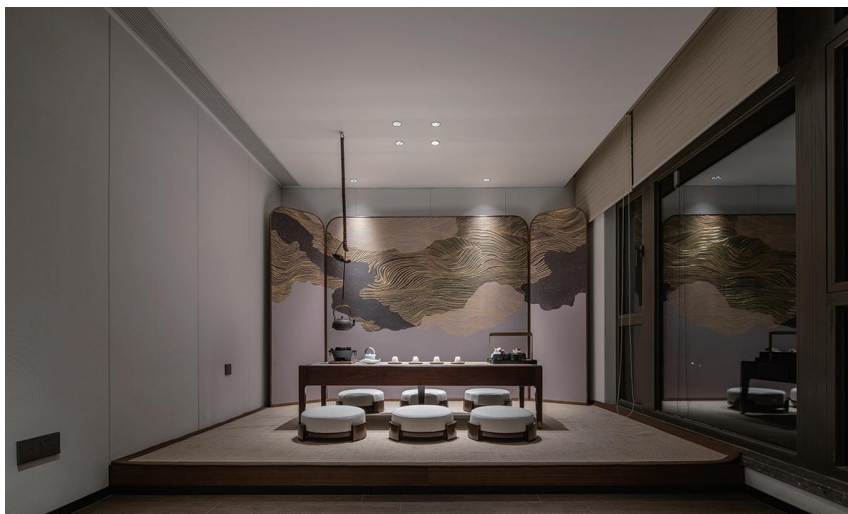

图 1-3-27 暗喻表达式的空间陈设运用

（二十三）情趣表达式

在选择陈设物品上，从构图、立意、神态都给人有趣的寓意表达，让空间有趣生动（图1-3-28）。

（二十四）节奏表达式

听觉艺术需要节奏，视觉艺术的节奏也同样重要。在空间陈设设计中，大到家具、窗帘、床品，小到摆设品的局部，节奏的把握都非常重要。节奏的表现形式有很多种，如大小、高矮、多少、颜色、远近等，都是按照一定的条理、秩序、排列形成一种律动形式。节奏把握得好，会让空间显得很有秩序，把握不好很容易让空间产生混乱（图1-3-29）。

图 1-3-28 情趣表达式的空间陈设运用

图 1-3-29 节奏表达式的空间陈设运用

（二十五）灯光表达式

在商业环境中，空间的硬装和陈设对灯光都有很高的要求，特别是一些特定主题的酒吧、酒店、咖啡厅等，此类空间中摆设的陈设物品不能单纯只考虑物件的造型、色彩，更要结合整体灯光色调及氛围的经营所需要营造的效果（图1-3-30）。

（二十六）手绘表达式

手绘不仅在陈设设计方案中用到，在陈设布置中也是个非常重要的表达手法，手绘可以在墙面体现，也可以在家具、窗帘、陶瓷等物品上体现，艺术感染力非常强（图1-3-31）。还可以根据客户的个性需求，量身定制，是个非常好的陈设表达形式。

图 1-3-30 灯光表达式的空间陈设运用

图 1-3-31 手绘表达式的空间陈设运用

（二十七）手工制作表达式

手工制作在空间陈设中，是一种既常用又非常有效果的表达形式。布艺类物品如床品、抱枕、桌旗、窗帘等运用较多，装饰画部分也有应用，手工制品的古拙感，会给人更温馨的感觉，使空间更加具有人情味（图 1-3-32）。

图 1-3-32 手工制作表达式的空间陈设运用

（二十八）行业特色表达式

不同的行业客户，需求不一。我们在进行陈设设计的同时，需要考虑其行业的特色，并利用其行业本身的文化元素，结合行业的特色材料去表达本行业的空间陈设设计，并制作出具备行业特征的物件及画面，是一种很好的创意表达方式（图 1-3-33）。

图 1-3-33 行业特色表达式的空间陈设运用

▲案例详解

图 1-3-33 是上海的某品牌餐饮店，空间色调温润如泥土，营造了传统、质朴、温暖的环境。烤肉桌上方的金属面独特造型的烟罩是品牌独有的装置设计，像银色力量的莲花绽放，让空间增加了趣味性，也为整个空间增添了万华镜般的氛围。这个独特的烟罩既有实用的吸烟照明功能，也是企业品牌餐厅行业的一大特色。

（二十九）特殊节日表达式

各种大大小小的节日、纪念日，都有陈设诉求，特别是商场、酒店、餐厅等商业空间，经常会根据节日的主体内容、颜色、材质等陈设布置，形成良好的节日气氛从而促进更好的商业消费。例如，人们通常会在春节应用福字和红色的吉祥物品、在中秋节应用月饼和柿子等代表团圆和美好祝愿的食物，利用这些器物在不同的节日、不同的空间中组合、布置，以营造、加强节日氛围仪式感（图 1-3-34、图 1-3-35）。

图 1-3-34 春节表达式的空间陈设运用

图 1-3-35 中秋节表达式的空间陈设运用

拓展阅读

传统建筑装饰的工匠精神在室内设计中的传承与创新

于肖飞

（一）中国传统建筑装饰的工匠精神在室内设计中的传承

根据实际建筑空间的需求来进行传统装饰元素、传统材料的运用就能良好体现出中国传统建筑装饰的工匠精神在室内设计中的传承。首先，在室内设计空间结构方面，可以利用屏

风、木柜等家具的摆放位置，来合理规划日常生活功能不同的空间区域，从而实现室内局部结构的对称，有利于营造出大气、沉稳的态势。与此同时，设计师还传承了空间划分中“隔断”的方法，有效借助镂空架、木架、落地罩、帷幕等传统风格中的中式元素来进行室内空间与空间之间的合理过渡，不仅充分体现“隔而不断”的设计思想，发挥出传统建筑装饰的工匠精神，还突出了室内设计多样化、特色化的特点，而不是将多个不同功能区域强行的隔离开。

其次，在色彩搭配方面，现代室内设计常常利用黑、灰、白的基调色与蓝、绿、红等鲜艳颜色相搭配的传统建筑装饰色彩。例如在实际的室内设计过程中，设计师将原木、柚木等一些具有时尚感色彩的木料器具与红木、紫檀木等色系较深的家具相搭配，这样设计风格的传承在很大程度上满足了使用者的现代审美需求。与此同时，室内设计中对于色彩的适当运用，不仅能够间接体现出设计师的内心想法，还能够表达他们对未来的追求以及生活态度。例如，常常以暗红、墨绿、棕色等漆器色系来用于室内装饰的人，会呈现出大气稳重、低调朴素的性格特征。

（二）中国传统建筑装饰的工匠精神在室内设计中的创新

1. 对传统建筑装饰图案的创新

中国传统建筑图案主要包括有着美好祝愿的图案造型，它们一般都是劳动人民在日常的生产生活中所创造出来的，在经历了长期的传承之后所形成的。例如，在原始社会时期，通过陶器、石器来表现期望收获的鱼纹、植物纹；在商周时期通过青铜器、玉器来表现吉祥安泰的龙凤纹、云雷纹。

在实际的设计时，这些来源于自然的物象虽然失去了形象的外观与具体的细节，但是将精神层次的神韵与意境通过凝练强化了出来。它通过一些并不写实的方法来体现出创造性很强的设计思维，从而将传统建筑装饰图案的意象之美在更深层次上通过较为抽象的艺术方法表现出来。贝聿铭先生在对北京香山饭店的立面装饰进行设计规划时，采用了许多几何元素的排列分布，在保证其原有特色的同时，还能体现出较为丰富的形状。

对于各类装饰图案的组合也十分讲究，过多的重复或者是搭配不当，极易引起观赏者的审美疲劳，以及不好的观看体验，因此需要有成熟完善、秩序感较强的装饰搭配方法。例如，动物纹与植物纹相结合能够更加符合对称布局的要求；植物纹的点缀更适合画面空间的分隔。因此，室内设计传统元素的运用，不仅能够为作品增添一些传统文化色彩和魅力，还能够在象征意义层面传达设计者对美好生活态度的向往与追求。

2. 对传统建筑装饰意境的创新

由于中国的书画在创作时所采用的工具与材料具有一致性，因此联系密切的书画艺术在我国源远流长的发展中能够充分阐述我国传统建筑装饰工匠精神的本质内涵。在现代室内设计的装饰手法上，设计师通常会在我国传统书画艺术品中去发掘灵感，努力实现将室内整体空间相互融合的目的。因此，设计师通过书画作品中的简约艺术进行创新，不再继续使用传统建筑装饰中需要使用人力物力的复杂手法，而是对传统工匠精神中简单又不失美感的线

条、留白等方法进行继承创新，从而使其发展成为优秀的设计风格，不仅留存古典传统的庄重，还充分满足了现代设计的要求。

(资料来源:于肖飞.传统建筑装饰的工匠精神在室内设计中的传承与创新[J].大众文艺,2019(9):74.)

思考与练习

- 1. 思考陈设设计在室内设计中的作用，谈谈你对空间陈设的理解。
- 2. 通过走访陈设市场，了解当前陈设设计方案与流程，了解陈设设计师的工作模式与内容。
- 3. 参考常见的陈设设计风格，对参观过的住宅、酒店、餐厅的风格进行分析归纳。
- 4. 在日常生活中，细心观察去过的住宅、酒店、餐厅，发现其使用的陈设设计手法，对这些设计手法进行总结归纳，并做成汇报文件。

实训课堂

◆ 实训目标

通过手绘练习，熟悉常用陈设设计手法，为后续的整合设计打下基础。

◆ 实训任务

运用本章“空间陈设常用的手法”中的陈设方式，选择3种不同的陈设手法，分别设计4组陈设组合。

◆ 实训要求

- 1. 可以借鉴章节中出现的案例，也可以参考市面上已有的陈设品、艺术品，也可进行原创设计。
- 2. 可使用水彩笔、马克笔等常用手绘工具进行练习，必须为色稿，不可以使用电脑软件完成。
- 3. 每组作品在8~16开纸张上完成。

◆ 成绩评定

成绩评定表

序号	评分标准	得分 / 分
1	画面清晰，内容准确，画面构成完整 (30%)	
2	按照实训要求完成任务 (10%)	
3	能够画出较为常见的装饰元素代表，新颖独特 (40%)	
4	具有原创性 (20%)	
总分		