

林家阳 总主编

主编 林墨飞 冯 媛
臧 慧 宋季蓉

软装饰设计

RUANZHUANGSHI SHEJI

副主编

陈胡李董

沈晓董

岩健慧雷

唐都郭

建伟潇

 中国美术学院出版社

责任编辑：李 颖
图书制作：宏图文化
特约编辑：吴美艳
装帧设计：宏图文化
责任校对：杨轩飞
责任印制：张荣胜

图书在版编目（CIP）数据

软装饰设计 / 林墨飞等主编. — 杭州：中国美术学院出版社，2019.5（2024.8重印）
ISBN 978-7-5503-1789-5

I . ①软… II . ①林… III . ①室内装饰设计 - 高等学校 - 教材 IV . ① TU238.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2018）第217609号

软装饰设计

林墨飞 冯媛 臧慧 宋季蓉 主编

出品人：祝平凡
出版发行：中国美术学院出版社
地 址：中国·杭州南山路218号 / 邮政编码：310002
网 址：<http://www.caapress.com>
经 销：全国新华书店
印 刷：北京荣玉印刷有限公司
版 次：2019年5月第1版
印 次：2024年8月第4次印刷
印 张：15.25
开 本：889 mm×1194 mm 1/16
字 数：440千
图 数：659幅
印 数：9001—14000
书 号：ISBN 978-7-5503-1789-5
定 价：72.00元

著作权所有·违者必究

作者简介

林墨飞，1977 年出生，博士学位，现任大连理工大学建筑与艺术学院副教授，硕士生导师，美国威斯康星大学访问学者，主要从事环境设计及其理论的教学与研究工作。近年来主持和参与国家社会科学基金项目 1 项、省部级项目 5 项、地市级项目 2 项；在国内外核心期刊及会议发表论文 30 余篇，其中 SCI 收录检索 1 篇、EI 收录检索 5 篇；出版专著及教材 10 余部。

冯媛，1983 年出生，硕士学位，青年美术家协会成员，现任鲁迅美术学院大连校区讲师。主要研究方向为室内软装饰设计、图案设计、家用纺织品设计及纤维艺术设计，开设“纤维艺术设计”“室内纺织品设计”“室内软装饰设计”“图案设计”等课程。在国家级核心期刊发表学术论文十余篇。

臧慧，1980 年出生，硕士学位，现任大连理工大学建筑与艺术学院讲师，主要从事环境设计及其理论的教学与研究工作，任大连市青年美术家协会理事。近年来主持和参与省部级、地市级项目 4 项；在国内外核心期刊及会议上发表论文 20 余篇；出版专著及教材近 10 部；设计项目多次获奖。

宋季蓉，1978 年出生，硕士学位，现任教于大连理工大学建筑与艺术学院，主要从事环境设计及其理论的教学与研究工作。近年来先后荣获中国之星设计大赛优秀奖、中国环艺设计学年奖最佳指导教师奖、中国室内空间环境艺术设计大赛优秀奖等殊荣；并在国内核心期刊上发表论文 20 余篇，出版著作及教材 10 余部。

内容简介

本教材内容共分三章。第一章为软装饰设计基础理论和基本概念，解析软装饰设计概念，介绍软装饰艺术历史与发展，以及软装饰设计的功能和原则等内容。第二章为软装饰设计项目实训，主要包括居住空间软装饰设计、公共空间软装饰设计、园林景观软装饰设计三个项目的实训内容。第三章为代表作品解析，主要介绍和分析国内外软装饰设计大师的思想及其代表作品。

本教材适合高等学校环境设计、艺术设计、工艺美术等专业的学生使用，对于软装饰设计行业的实际工作者具有较大的参考价值。

序 言

FOREWORD

专业——高校根据社会的专业分工而设立的学业类别，是知识学习的边界。一个人要想把本专业的知识学精学通，需要有对专业的高度认识和对知识的熟练掌握。只有做到熟悉学习方法和路径，才能做到一通百通。在科技高速发展的今天，我们强调学科交叉、多才多艺，强调每个人都应该树立无边界学习的理念，即“进校前有专业，进校后要通学”。平面（视觉设计）、立体（产品和工业设计）、空间（室内、建筑、景观）、时尚（服饰、数字媒体）的交叉，只是同类专业的互补，而文、理、艺的交叉才能培养出全面发展的人才。

课程——学校专业教学的科目，包含专业的主体精神，是知识的具体体现。课程的合理性为个人专业知识的建构和实践能力的培养打下了良好基础。美国著名课程与教育专家格兰特·威金斯（Grant Wiggins）提出的“追求理解的教学设计（UbD）”理论，以及在课程体系中的“逆向设计法”，避开了教学设计中的聚焦活动和知识灌输这两大误区，致力于发掘大概念，帮助学生获得持久、可迁移的理解能力，而不是学了却不会用的知识。

该理论被广泛应用于美国大、中、小学的教育课程体系设计中，为人才培养目标进行课程体系的应用技能设计，以证明学生实现了预期的目标。一个好的专业须有课程知识能量的支撑。为什么教育部首先亮红灯的是动画专业？因为该专业的课程结构设置不合理，导致了学生知识的缺失，继而影响了他们的就业与发展。

教材——课程的意志体现并支撑着课程教学。“工欲善其事，必先利其器”，教材是教学最重要的元素，其优劣决定着教学效率的高低。直接影响教学效率的因素有三：一是教师的专业素养，二是教学的配套设施，三是教材的选择。其中，最具有提升空间的就是教材。好的教材，不仅能够使教师在教学过程中有行云流水般的顺畅感，更能确保学生在有限的时间内学到真东西，达到学习目标，让教学事半功倍。

好的教材应具备三种特质：一是课程知识点的科学性；二是教学案例、作业程序的合理性，让学生能创意出好的作品；三是突破纸质教材成本和页数的局限性，通过“相关信息”“相关链接”等拓展内容使学生得到无限的知识与信息。这些特质虽简单却包含着无限的知识能量。

教育部部长陈宝生先生、高教司司长吴岩先生在2018年11月1日的“教育部高等学校教学指导委员会成立大会”上强调了教育重心要重新回归到本科教学上来，并把教材视为教学质量中最为重要的环节。正是在这样的语境下，本套教材实现了教学精神的回归。



教育部高等学校
设计类专业教学指导委员会副主任
同济大学教授 / 博导 林家阳
2018年12月

前言

PREFACE

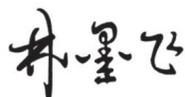
当工业化社会逐渐向后工业化社会或信息社会过渡的时候，现代人对自身周围环境的需要除了满足使用要求、物质功能之外，更注重对装饰氛围、文化内涵、艺术质量等精神功能的需求。随着国外软装饰设计思潮与理念的积极影响，我国经济的不断发展，“居者有其屋”已不再是大多数人的梦想，人们开始通过软装饰的策略与方法追求人居环境的艺术化、个性化，注重精神生活的品质化、多元化塑造。

在我国，软装饰最早出现在 20 世纪 90 年代的室内设计领域。起初，室内软装饰是在装修完毕之后，利用容易更换、轻松移动位置的装饰艺术物品与家具，对室内的二度陈设与布置，也就是通过选择不同的家具、家饰进行合理搭配后，成为一种新组合置放于空间内。软装饰在满足使用功能的同时，体现使用者的精神及审美追求，营造别致个性化的空间氛围。相关的调查报告表明，从 2005 年到 2010 年软装饰材料的装修费用在室内装修中所占的比例上升了近三成，而硬装修的费用却从 80% 左右下降到 50% 左右，这些数据说明硬装与软装在居室设计中的比重已经势均力敌，软装饰设计正日益受到人们的关注。而随着社会经济的发展，城市化进程的加快，人们的消费文化观念也随之转变，对软装饰的内涵与外延都提出了更高的要求。软装饰艺术也由居室内部逐渐走向公共空间和园林景观等，设计范围辐射到商场、酒店、商业街、居住小区、会所、市民广场、公园绿地等与人们生活、工作、居住息息相关的各种环境类型，以满足人们在运动健身、购物休闲、观光游览时的审美需求和精神享受。

本教材主要面向的是环境设计、艺术设计、工艺美术等专业学生，强调理论和实践结合，重在实践。全书共分为三章：第一章“软装饰设计基础理论和基本概念”，在对软装饰设计概念进行解析的基础上，阐述软装饰设计历史与发展，分析软装饰设计的功能与目标原则；第二章“软装饰设计项目实训”为全书的重点，针对三种主流的设计类型安排了项目训练，包括课程概况、设计案例分析、知识点、设计指导、相关信息和网站链接等内容；第三章“代表作品解析”详细分析了国内外软装饰设计大师的设计思想及代表作品。本教材以图文并茂的形式来进行内容编排，集知识性、实用性、可读性于一体；内容翔实生动，条理清晰分明，有助于读者了解软装饰设计的行业特点、发展历程及趋势，从而提高其专业素养和鉴赏能力，丰富软装饰设计的创作手法。本教材可作为环境设计、艺术设计、工艺美术等专业的教材，其丰富且具代表性的案例讲解也适用于更广泛的行业，特别是对于软装饰设计行业的实际工作者具有较大的参考价值。

本教材在编写过程中，得到了丛书总主编——林家阳教授的倾力指导，林家阳教授渊博的学识、创新的设计思想、严谨的治学态度以及专心教育事业的敬业精神，给我留下了深刻的印象；还要感谢中国美术学院出版社领导和编辑的大力支持，在此致以衷心的感谢！

限于作者的学识水平和研究条件，书中难免有纰漏之处，恳请广大读者批评指正。



大连理工大学建筑与艺术学院

2018 年 11 月 1 日

课程计划

CURRICULAR PLAN

章 名	章节内容	课时分配	
第一章 软装饰设计基础理论和 基本概念	第一节 软装饰设计概念解析	4	16
	第二节 软装饰艺术的历史与发展	4	
	第三节 软装饰设计的功能	4	
	第四节 软装饰设计的原则	4	
第二章 软装饰设计 项目实训	第一节 项目训练一——居住空间软装饰设计 设计案例分析： 案例一——休斯顿摩洛哥风格 (Moroccan) 住宅软装饰设计 案例二——好莱坞普罗珀 (Proper) 公寓软装饰设计 学生案例——作家公寓软装饰设计	16	48
	第二节 项目训练二——公共空间软装饰设计 设计案例分析： 案例一——凯利 (Kelly) 温泉度假酒店软装饰设计 案例二——维塔索 (Thermalbaths Vitasol) 健身会所软装饰设计 学生案例——某地产展示中心软装饰设计	16	
	第三节 项目训练三——园林景观软装饰设计 设计案例分析： 案例一——玛丽亚别墅庭院软装饰设计 案例二——亚特兰大里约购物中心庭院软装饰设计 学生案例——社区会所庭院景观软装饰设计	16	
第三章 代表作品解析	第一节 美国软装饰设计大师思想及其代表作	4	12
	第二节 中国软装饰设计大师思想及其代表作	4	
	第三节 其他软装饰设计大师思想及其代表作	4	

目 录

CONTENTS

第一章 软装饰设计基础理论和基本概念	1
第一节 软装饰设计概念解析	2
一、软装饰设计的相关概念	2
二、软装饰设计的内涵与外延	4
第二节 软装饰艺术的历史与发展	10
一、中国各历史时期的软装饰艺术	10
二、西方各历史时期的软装饰艺术	21
三、软装饰设计的发展趋势	34
第三节 软装饰设计的功能	38
一、实用适用的功能	38
二、视觉审美的功能	40
三、空间组织的功能	42
四、满足精神的功能	44
第四节 软装饰设计的原则	47
一、人性化原则——强调以人为本	47
二、艺术化原则——强调个性品位	49
三、健康化原则——强调绿色环保	52
四、民族化原则——强调传承发展	54
五、创新性原则——强调与时俱进	57
第二章 软装饰设计项目实训	61
第一节 项目训练一——居住空间软装饰设计	62
一、课程概况	62
二、设计案例	63
1. 案例一——休斯敦摩洛哥风格（Moroccan）住宅软装饰设计	63
2. 案例二——好莱坞普罗珀（Proper）公寓软装饰设计	71
3. 学生案例——作家公寓软装饰设计	76
三、知识点	79
1. 居室软装饰的风格表现	79
2. 居室软装饰的陈设搭配	83

	3. 居室软装饰的色彩构成	87
	4. 居室软装饰的照明配置	91
	5. 居室软装饰的氛围营造	94
	四、设计指导	97
	五、相关信息和网站链接	98
第二节	项目训练二——公共空间软装饰设计	99
	一、课程概况	99
	二、设计案例	100
	1. 案例一——凯利 (Kelly) 温泉度假酒店软装饰设计	100
	2. 案例二——维塔索 (Thermalbaths Vitasol) 健身会所软装饰设计	107
	3. 学生案例——某地产展示中心软装饰设计	111
	三、知识点	114
	1. 公共空间软装饰的功能表达	114
	2. 公共空间软装饰的陈设组织	119
	3. 公共空间软装饰的灯光搭配	123
	4. 公共空间软装饰的材料表现	127
	5. 公共空间软装饰的气氛营造	131
	四、设计指导	135
	五、相关信息和网站链接	136
第三节	项目训练三——园林景观软装饰设计	137
	一、课程概况	137
	二、设计案例	138
	1. 案例一——玛丽亚别墅庭院软装饰设计	138
	2. 案例二——亚特兰大里约购物中心庭院软装饰设计	145
	3. 学生案例——社区会所庭院景观软装饰设计	151
	三、知识点	156
	1. 景观软装饰的功能表达	156
	2. 景观软装饰的形式构成	159
	3. 景观软装饰的植物配置	164
	4. 景观软装饰的人文关怀	168
	5. 景观软装饰的趣味表现	171
	四、设计指导	174
	五、相关信息和网站链接	175
第三章	代表作品解析	177
第一节	美国软装饰设计大师思想及其代表作	178

一、凯利·韦斯特勒——情调主义装饰大师	178
二、彼得·马里诺——为奢侈品牌赋予尊贵气质	181
三、杰米·德瑞克——色彩之王	183
四、马里奥·布阿塔——印花主题的表现大师	185
五、托姆·费利斯埃——简约北美风情的践行者	188
六、巴巴拉·巴里——女性色彩的诠释	191
第二节 中国软装饰设计大师思想及其代表作	193
一、梁志天——现代东方美学艺术家	193
二、邱德光——新装饰主义大师	196
三、高文安——香港室内设计之父	199
四、黄志达——闲逸洒脱的生活家	200
五、郑中——现代与传统融合中的“透视者”	203
六、梁景华——简约而不简单的倡导者	205
七、登琨艳——营造中国意象的空间美学游戏	208
第三节 其他软装饰设计大师思想及其代表作	211
一、让-路易斯·德尼奥——高级灰的法式腔调	211
二、菲利普·斯塔克——“情感式行销”设计大师	213
三、安德莉·普特曼——在简约中创造奢华	215
四、凯利·霍普——细腻、朴实地打造“人情味”	217
五、让-米歇尔·加蒂——东方情结的传递者	219
六、雅布·普歇尔伯格——用线条打造空间	222
七、贾雅·伊布拉辛——东西方设计文化的融合家	224
八、大卫·弗拉克——温暖优雅男性气质	227
参考文献	231
后记	232

第一章 软装饰设计基础理论和基本概念

第一节 软装饰设计概念解析

第二节 软装饰艺术的历史与发展

第三节 软装饰设计的功能

第四节 软装饰设计的原则

第一章 软装饰设计基础理论和基本概念

本章概述

软装饰在环境设计中的地位举足轻重，对于整个室内外的环境艺术和氛围的营造起着决定性的作用。本章主要阐释软装饰设计基础理论和基本概念，包括对其内涵与外延的解析，分析软装饰设计的历史与发展，探讨软装饰在环境设计中的主要功能，并提出建设性的设计原则。

学习目标

学习本章，要掌握装饰、装修、陈设等相近概念，以及它们与软装饰的联系和区别。掌握不同历史时期软装饰艺术的风格和流派，代表人物的设计思想和作品。掌握软装饰设计的基本原则，并能在实践中应用。

第一节 软装饰设计概念解析

软装饰设计作为一个新兴产业，代表着时代的进步和人们对环境质量要求的提高。在掌握软装饰设计方法之前，我们有必要阐述清楚其相关概念，以利于更清晰地了解软装饰设计的内涵、特征及构成。

一、软装饰设计的相关概念

1. 装饰

装饰是人类最古老的艺术行为之一，人的精神需求和审美需求推动了装饰的发展（图 1-1-1）。作为人类文明进程中的产物，装饰行为标志着一种进步与成熟，日益成为生活中不可缺少的一个重要内容，并已渗透到社会行为的方方面面。它包括对人所处生活环境、使用器物的装饰，与庆典、娱乐、纪念等活动有关的装饰行为，装饰性、适应性、工艺性是其重要特征。环境装饰在中国有着悠久的历史，远在石器时代，先人们就已经开始在自己的穴居、巢居空间进行有目的的营造，甚至进行简单的装饰活动。在原始社会的空间装饰中，虽然出现了一些装饰图案和意象画，但很少是作为纯粹的装饰，大多带有宗教、迷信或巫术的含义。经历数千年发展，明清时代的环境装饰已经发展到相当精细和华丽的程度，达到了封建社会装饰艺术的顶峰。到了近现代，随着科学技术的发展，空

间环境装饰的形式和内容更加丰富多彩，特别是西方设计风格的传入，使人们对空间装饰形态有了更多的选择（图 1-1-2）。现代意义上的装饰是对生活用品或生活环境进行艺术加工的手法。英国设计史学家乔治·塞维奇（George Savage）认为，装饰设计是“建筑内部固定的表面装饰和可移动的布置所共同创造的整体结果”。装饰必须与其所装饰的客体有机地结合，成为统一、和谐的整体，以便丰富艺术形象，增加艺术表现力，加强审美效果，并提高其功能、经济价值和社会效益。



图 1-1-1 东汉画像石 / 选自《中国建筑史》



图 1-1-2 抽象风格的地面软装饰 / 作者自摄

2. 装修

“装修”又称装潢，是 20 世纪 80 年代末在中国诞生的概念。它是指在室内空间的一定区域和范围内进行的，包括水电施工、墙体、地板、天花板等所实现的，依据一定设计理念和美观规律形成的一整套施工和设计方案。因此，人们在表述装修时，常常在词前加上“硬”字，以体现它的物理性能。尤其是家居装修作为时下流行的提升生活品质的理念，可以当作衡量人们幸福指数的一大标志。小到家具摆放和门的朝向，大到房间配饰和灯具的定制处理，都是装修过程的体现（图 1-1-3）。

装修和装饰不同，装饰是对生活用品或生活环境进行艺术加工的手法，能加强审美效果，并提高其功能、经济价值和社会效益。装修与客体的功能紧密结合，适应制作工艺，发挥物质材料的性能，并具有良好的艺术效果。设计师要基于一定的设计理念并依据一定的审美规则给出一套施工和设计方案，房间的配饰、灯具的定制、家具的摆放、门的朝向都在室内装修的范围内（图 1-1-4）。室内装修要达到的目的是：第一，对土建工程进行细节上的完善，弥补之前设计中的不足，并以方便居住生活为原则，对空间进行合理的分配，对环境进行合理的设计与安排；第二，根据审美的一般要求，给家居环境增添一定的美观性和舒适性；第三，要能够根据家居使用者的要求，设计出与家庭结构，以及家庭成员的身份、阅历相符的装饰风格，突出个性。



图 1-1-3 书房装修效果 / 布雷兹·马库伊德 (Blaze Makoid) / 英国 / 2012 年



图 1-1-4 现代风格装修效果 / 昊然设计 / 中国 / 2016 年

3. 陈设

在我国，“陈设”一词最早起源于《后汉书·阳球传》：“权门闻之，莫不屏气，诸奢侈之物，皆各缄滕，不敢陈设。”陈设可理解为陈列品、摆设品，也可理解为对物品的陈列、摆设及布置。传统“陈设”的定义是，除了围护空间的建筑界面以及建筑构件、设备等之外，一切可移动、可陈列、可影响和改善室内空间视觉效果和精神文化氛围的物品。但如今从广义上讲，陈设是指具有美化或强化环境视觉效果以及具有观赏价值或文化意义的物品（图 1-1-5）。



图 1-1-5 某餐厅室内陈设 / 作者自摄



图 1-1-6 装饰性陈设 / 迪东设计 / 中国 / 2016 年

陈设分为功能性陈设和装饰性陈设两类。功能性陈设也可称为“实用性陈设”，这类陈设物品具有实用性，可以满足室内使用功能，如家具、容器等。实用性陈设物品的存在，客观上美化了室内环境，丰富了室内空间层次，调节了空间节奏，创造了一种合理、舒适、优美的生活环境，极大地满足了人们使用的要求。装饰性陈设以观赏为主要目的，陈设品本身也有使用价值，但更重要的是其具备艺

术性和观赏性，如字画、陶艺等展示品。这类陈设物品本身没有实用价值，纯粹是供欣赏的摆设物（图 1-1-6）。其大多具有浓厚的艺术趣味、强烈的装饰效果，旨在陶冶情操，增加人文气氛，提供赏心悦目的空间环境，或是富于深刻的精神意义和特殊的纪念价值。

陈设设计主要服务于室内空间，设计者根据功能属性、环境特征、审美情趣、文化内涵等因素，将可移动的物品按照形式美的规律进行设计摆放，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息，最终达到营造富有特点的室内场所精神的目的。

二、软装饰设计的内涵与外延

1. 软装饰设计的内涵

“内涵”是指一个思维对象本质特有属性的总和。软装饰作为空间环境装饰的一个重要组成部分，以其独特的优势获得越来越多人的重视（图 1-1-7）。最初，软装饰只是单纯的表面意义上的“软”，是相对于物质表面的“硬”而言的，只包括织物类饰品。如今，软装饰中的“软”，是对“装饰”这个动作的性质和意义的定义。相对于硬装修而言，软装饰设计具体、通俗的解释是：在环境设计的过程中，设计者根据空间环境的特点、功能需求、审美需要、使用对象要求、工艺特点等要素，利用环境中可移动的物品营造和谐、舒适、高雅的艺术氛围和高品位的理想环境，给予人美的享受和熏陶。该解释明确地把创造满足人们物质和精神生活需要的软装饰环境作为软装饰设计的主要目的，一切围绕“为人的生活、生产活动创造美好的环境”这一宗旨展开。因此，软装饰设计是环境设计的一个子系统，是环境空间的有机组成部分。虽然只是一个子系统，但它能够表达完整的概念。虽然在环境空间中所占的比重不大，但它必须与整体环境相统一，否则会破坏环境空间的一致性。所以，在构思时要综观全局，局部深入，在方寸之间，在空间与空间的衔接上，创造出具有审美意义的个性化软装饰空间（图 1-1-8）。



图 1-1-7 墙面软装饰设计 / 奥迅设计 / 中国 / 2016 年



图 1-1-8 整体环境下的软装饰效果 / 选自马蹄室内设计网

在环境设计中，就室内领域而言，地板、顶棚、墙面、瓷砖、门窗等在完成安装之后，都不能轻易地移动、改造，其属于“硬”装饰；而床上用品、照明设施、窗帘以及各种艺术陈设品等，方便移动、更换，易于清洁，其属于软装饰（图 1-1-9）。在室外环境中，如园林景观中，园路铺装、园林构筑物、喷水池等需要提前建设完成，不能随意改动、重建，其属于园林景观的“硬”装饰；而各种可装配的和可移动的，供休息、装饰、照明、展示，以及供园林管理及方便游人之用的装饰设施，如园林桌椅、饮水泉、洗手池、公用电话亭、时钟塔、花钵、照明灯具等艺术装饰品，属于园林景观的软装饰（图 1-1-10、图 1-1-11）。



图 1-1-9 室内软装饰 / 选自马蹄室内设计网



图 1-1-10 日式装饰小品 / 作者自摄



图 1-1-11 庭院桌椅 / 选自马蹄室内设计网



图 1-1-12 三潭印月 / 百度网



图 1-1-13 软装饰可以节约成本 / 选自马蹄室内设计网

综上，软装饰设计作为环境设计的子系统，作用与意义显而易见。

软装饰设计的首要作用是装饰和美化空间。软装饰设计是在室内外环境的基础建设完成之后，设计师通过对软装饰品的设计、选择、排列、组合、摆放，达到调节和增强整体空间氛围的效果。软装饰品在氛围的营造、空间的柔化、色彩环境的调节以及空间层次的加强或划分等方面有着相当重要的作用。

软装饰设计是艺术的，是活动的艺术，也是一种设计语言，艺术品装饰更是如此。艺术品装饰也是隐喻的载体、文化历史的暗示，尤其是有历史根源的文物、遗迹，这类艺术品具有明确的地域文化及历史含义，有可能代表着一种时代理念、一种风格、一种生活方式等。这些艺术品本身具有一定的审美价值，其色彩、质感、肌理、尺度、造型的特点，通过软装饰设计的方式、方法，能够更好地体现整体环境的艺术属性和特征。从这种意义上来说，软装饰设计是指在环境设计的整体构思下，为了满足人们的精神需求，对艺术品做进一步深入具体的设计，表现出具有可观赏性和文化价值的装饰氛围。这种设计要求表达出文化层次，并增添整体空间的艺术效果，其中运用的艺术品通过软装饰的方式，在环境美化中起到重要作用。例如，杭州西湖十景之一的“三潭印月”就是以传统的水庭石灯的小品对其进行空间形式美的加工，之后又加营建筑曲桥、堂轩，沿内湖环植木芙蓉，大大提高了园林艺术价值，成为中国传统园林的经典之

作（图 1-1-12）。由此可见，运用软装饰设计的手段能够提高整体环境的观赏价值，满足人们的审美要求，给人以艺术的美感和享受。

此外，从审美对象的角度来说，软装饰设计者可以根据空间环境的面积与建筑格局，以及使用者的艺术审美、生活方式和经济基础，对空间环境提出综合性的装饰设计规划，从而体现出空间的特殊品位与个性特色。同时，当人们长期待在一成不变的空间环境中时，往往会产生倦怠感，希望创造出一些新鲜感。但是，更换原有的基础设施工程浩大又浪费金钱。相反，只要将可以移动的软装饰品，如布艺、陈设品、照明设施、绿化等进行重新组合或者变换，就能重塑空间环境，无论在视觉还是触觉上都能给人一种焕然一新的感觉，而且工程量也不算大，花费也能减少（图 1-1-13）。

2. 软装饰设计的外延

“外延”是指一个概念所确指的对象的范围。随着环境设计理论不断发展，软装饰被赋予了更丰富的内容。

软装饰涵盖了室内外环境中所有非固定或可装配的装饰物品，包含织物、室内外家具、陈设小品布置及形态设计、色彩设计、灯光设计、绿化布置等诸多内容，也是影响物质环境与精神环境的主要因素（图 1-1-14）。软装饰具有三方面的特性。第一，可移动性或可装配性。可移动性是区分软装饰和硬装饰的重要标志之一，也是软装饰最明显的特点。这一特点使软装饰设计具备灵活多样性，同时



图 1-1-14 影响物质环境和精神环境的软装 / 布雷兹·马库伊德 / 英国 / 2012 年



图 1-1-15 JAYA 酒店软装饰 / 选自马蹄室内设计网



图 1-1-16 北欧风格软装设计 / 布雷兹·马库伊德 / 英国 / 2012 年

也成为软装设计的最大优势，因为它为设计随着时间或者理念的变化而更新换代提供了更大的便捷性。第二，软装饰空间的多维性。不论空间环境的大小、性质如何，只要对空间的设计有丰富的需求就少不了软装饰设计，因此软装饰环境具有非常强的多维性，如不同类型的家居空间、酒店空间（图 1-1-15）、主题酒吧空间、景观园林、展示中心等。第三，复杂多样性。软装饰的复杂多样性体现在很多方面，它是由多维装饰空间的自然属性所导致的。比如，热带地区室内的软装饰多色彩鲜明且空间通透，因为当地的人们要通过大量植物及鲜明的色彩显示环境的热辣及民族的豪放；而寒带地区如北欧国家的室内装饰物多颜色偏暖，且多使用自然材质，以此来弥补人们对温暖的心理需求（图 1-1-16）。除此之外，不同的材质、造型、色彩等都会带来软装饰的多样性，且随着社会的发展，设计水平的提高，软装饰的类型及品种定会更加丰富多彩。根据软装饰元素表现的不同作用形式，我们可将其分为以下四大类型。

(1) 纯观赏性的软装饰，如艺术品、工艺品、纪念品、观赏性动植物等。纯观赏性的软装饰仅用作观赏，不具备其他使用功能，它们或具有明显的装饰效果，或具有浓厚的艺术特质，或具有独特的历史文化气息。



图 1-1-17 具有教育作用的树牌 / 作者自摄

(2) 实用性与观赏性为一体的软装饰（图 1-1-17），如家具、家电、灯具、器皿、织物、书籍、运动器材等。这类物品中凡具有审美价值或文化意义的都可以在环境中起到陈设的功能，因此也可视为陈设品。

(3) 因时空改变而丧失功能作用的软装饰。某些原先仅有使用功能的物品，随着时间的推移或位置的改变，其使用功能逐渐丧失，但审美价值和文化价值日益突显，因此成为珍贵的软装饰素材。如古代的器皿、服饰，移位的建筑构件，置于展示陈列背景下的生活用品，甚至异国他乡和普通物品都可能成为极具文化意义的软装饰。

(4) 原先无审美功能,但经过放大、变形、解体、重组等形态处理后成为软装饰元素的物品。这类物品可分为两种:一种是原先仅有使用功能的物品,它们按照形式美的法则进行组织,构成富有美感的装饰图案;另一种是那些既无观赏价值,又无使用功能的物品,经过艺术加工、组合、布置后,成为具有审美价值和原创性、展示性的软装饰,如抽象艺术(图 1-1-18)、波普艺术和装置艺术等,都极具软装饰功能。

软装饰设计需要设计者根据功能属性、环境特征、审美情趣、文化内涵等因素,将软装饰素材按照形式美的规律进行设计摆放,以提升环境的审美价值,强化空间的风格特征,增加其人文气质,最终达到营造富有特点的场所精神的目的。软装饰设计包含对内容、形状、尺度、色彩、肌理等因素的选择和安排,以及运用形式美的法则将这些软装饰元素恰当地布置在空间环境中。软装饰设计可以利用平面、立体和空间构成,以及透视、错视、光影、反射和色彩变

化等原理和物质手段,将空间重新划分和组合,添加层次,使环境大而不空、小而不塞,创造出独特的格调和环境。因此,软装饰设计是环境设计的延续和再创造,同时是环境设计后期工作的主体。

当下,根据室内外使用功能的不同,软装饰设计可大体分为居住空间软装饰设计、公共空间软装饰设计与园林景观软装饰设计三类。居住空间软装饰设计主要是根据居住者的自身条件及精神需求,为家庭营造出温馨的室内环境(图 1-1-19)。公共空间软装饰设计是指除了住宅以外的所有建筑物的室内空间,根据环境及使用性质的不同,创造出独特的空间氛围(图 1-1-20)。园林景观软装饰设计主要面向的是室外环境,目的是在户外塑造一个生动活泼、引人入胜的景观效果(图 1-1-21)。但无论是哪一类的软装饰设计都是自然环境的组成部分,因此,居住空间、公共空间、园林景观和软装饰共同组成了一个不可分割的完整系统,旨在为人们提供舒适、安全、休闲、愉快的城市生活环境。



图 1-1-18 德国伍伯塔尔街头的抽象艺术 / 作者自摄



图 1-1-19 温馨的室内环境 / 布雷兹·马库伊德 / 英国 / 2012 年



图 1-1-20 JAYA 酒店茶室软装饰 / 选自马蹄室内设计网



图 1-1-21 园林软装饰 / 迪东设计 / 中国 / 2016 年

第二节 软装饰艺术的历史与发展

人类穴居时，为了体现对大自然的崇拜，常把自然中出现的事物及生活场景刻画在洞穴的岩壁上。这些原始绘画象征着人们对美好生活的向往。人类群居的生活方式催生了早期建筑的形成。人们不仅在墙壁上绘上图画，还在室内空间中增添了一些器皿，在满足功能需求的同时尽量追求形式美。随着人类社会的不断发展与进步，建筑空间逐步扩大，功能也越来越复杂，在空间上不仅要满足科学上的划分，还要符合人类的精神文化理念。因此，室内外环境设计逐渐发展起来，同时软装饰艺术也应运而生。

一、中国各历史时期的软装饰艺术

1. 夏商周时期的软装饰艺术

夏商周时期，随着上层建筑和意识形态的不断丰富与发展，具有浓厚宗教性质的巫术文化开始兴起。这种文化现象打着“礼”的旗号，以祖先祭祀为核心，通过巫术活动宣扬宗教思想，逐渐地将全民性的巫术礼仪变成统治者所垄断的社会等级法规。这种文化现象的出现对于陈设的发展有重要意义，主要表现在：第一，巫术礼仪的频繁，使祭祀陈设逐渐形成一种稳定的模式；第二，等级制度产生后，统治者的威信对陈设工艺进步起促进作用。因此，在这一时期，陈设的发展都是围绕“礼法”而展开的。

商代早期以蹲踞和箕踞较为普遍，晚商时期开始流行跪坐。入周以后，席地而坐（跪坐）发展成“礼”的重要组成部分，室内空间的主要坐具是筵与席。筵，铺于下层垫底之竹席，通常较大，编织粗糙，用它垫底是为了隔离地面的湿气；席，往往配于筵之上，席是较软的草席或薄竹片所编的竹篾，人可跪坐于席上，早于商代之前就开始广泛使用；凭几往往设于筵席旁，它是一种小桌子，席地而坐

时扶凭或倚靠之用。限定空间的陈设主要是床和屏风这两种家具。商代已经有了床，且床较高。从商、周至秦汉，床一直是人们坐、卧、寝离不开的家具，陈设布局时，以床为中心，配合屏、幄帐一起使用，限定出二次空间。屏风的出现时期大约在西周时期，当时称“邸”或“康”。屏风的陈设可起到突出尊位、阻挡视线的作用。随着样式的不断发展和变化，屏风逐渐具有了观赏意义，并成为室内空间的重要分隔物，一直沿用至今。

从夏铸九鼎开始，青铜冶铸成为这一时期工艺所长。商代是青铜艺术由成熟到鼎盛的时期，制造了大量青铜礼乐器，青铜器的种类得以扩充，商代后期，青铜器的铸造工艺更加精湛，器形更加丰富。西周时，青铜工艺沿袭商代后期凝重典雅的风格，随着文字的发展，器物表面出现了较长的铭文。青铜器按不同的用途可分为食器、酒器、水器和日用杂器，极强的装饰性烘托了室内氛围。青铜礼乐器作为中国奴隶社会设计的杰出代表，以其鲜明的民族与时代特色、卓越的设计意匠和完美的铸造技术，在世界古代设计史上占有重要地位（图 1-2-1）。



图 1-2-1 商代青铜器 / 上海博物馆藏 / 商代晚期

进入奴隶制社会后，青铜器的发展给社会生产和人们的生活带来巨大的变化，昔日具有时代标志意义的陶器已经逐渐失去原有的光辉。但人们的生活仍然离不开陶器，只是这时期的陶器不但在艺术上、技术上不能与彩陶、黑陶相媲美，甚至还有退步的趋势。商代的陶器仍有一些灰陶、黑陶的优秀作品，此外，还有两项应该提及的成就：一是出现了原始瓷（图 1-2-2），二是出现了刻纹白陶。商代之前，陶器是素烧无釉的。至商代，则有了在陶坯上涂釉的釉陶器。它以高岭土为胎，经高温烧成，质地坚密，光泽晶亮，无吸水性，是我国最早的瓷器。这种瓷器有在郑州商城出土的尊和湖北盘龙城出土的尊，它表明我国瓷器的发明时间可以上推至公元前一千六七百年甚至更久。刻花白陶数量不多，但艺术性较高，是奴隶主们祭礼用的礼器，大多是模仿铜器制造的。

商周时期的丝织品有绢、纱、罗、文绮、锦缎和刺绣（图 1-2-3）。商代除丝织品外还有麻织品。在殷墟西区和小屯附近发掘的小型墓室中，常见棺槨上覆盖着彩绘画幔等织物。在洛阳发掘的商墓中还发现布质画幔上用黑、白、红、黄诸色绘有几何纹。早期周墓中出土的丝织品，不仅有常见的平纹织品，还有机织的提花织品，图案为简单的菱形纹。1978年，新疆哈密五堡墓葬出土的西周毛绣品，用本白色及染成黄色、蓝色、粉绿色的毛线绣出小三角堆砌的几何图案，色泽艳丽，出土时着于女尸身，是目前能见到的最早的刺绣实物（图 1-2-4）。

2. 春秋战国时期的软装饰艺术

战国时期是我国低型家具的成形时期，家具陈设较春秋时期更为丰富。陈设造型古朴、用料粗硕。沿袭前朝的床、屏、凭几、案继续发展，同时衍生出“箱”这种家具。床，河南信阳战国时期楚墓出土的彩绘大床，长 1.82m、宽 1.3m、高 0.44m，其形制与今天的造型相差无几。床的四周有栏杆且可拆卸。床屉为棕编，富有弹性。床屉下有六足，足上有精美的回纹图案，它是我国现存的古代家具中罕见的实物珍品。屏，在湖北江陵望山楚墓发现的彩绘木雕小座屏，屏高 1.5m，宽 0.518m，座屏采用

圆雕及浮雕手法，镂刻有凤、鸟、鹿、蛇、蟒等 50 余种动物，这些动物相互角斗，形象逼真，组成的对称图案极为生动。凭几，依然作凭倚之用，几面窄，有一定的高度。随着工艺技术的发展，根据材质的不同，出现了素几、雕花几、漆几、玉几等。案，当时案的形式多样，有圆形、长方形等。通常食案面宽，高度较低，书案高度较高。还有一种大型长方方案，下有四足，可供多人进餐使用。在大量出土的春秋战国时期的家具中，漆木案（图 1-2-5）占相当比重，说明当时髹漆工艺开始流行。髹漆工艺是当时家具装饰的主要装饰手段之一。



图 1-2-2 商周原始瓷鼓豆 / 选自红山文化网

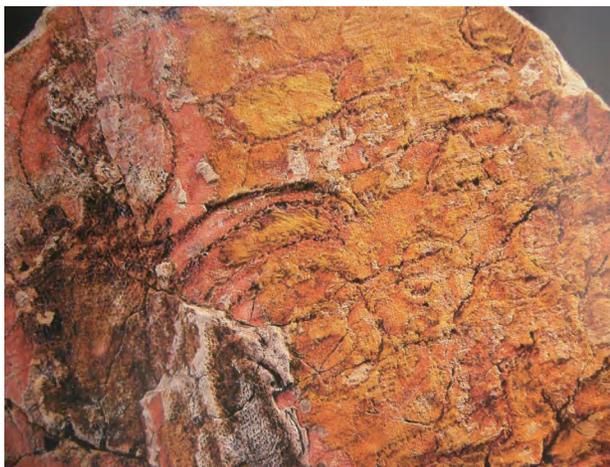


图 1-2-3 商周刺绣 / 山西宝鸡鱼伯墓出土

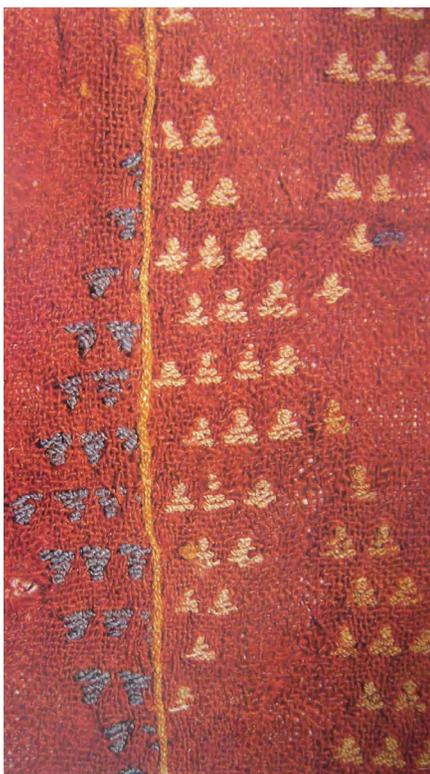


图 1-2-4 哈密五堡墓葬出土的毛绣品 / 选自 360doc.com 个人图书馆



图 1-2-5 春秋战国漆木案 / 选自《中国家具》



图 1-2-6 春秋战国金银错龙凤方案 / 选自《中国家具》



图 1-2-7 战国中山十五连盏铜灯 / 选自 360doc.com 个人图书馆

春秋战国时期，青铜陈设从礼器中分离出来，发展成日常生活用具。河北平山县出土的金银错龙凤方案、十五连盏铜灯等，无论从造型上还是从装饰纹样上看，均显示出生活化倾向。其造型稳健，工艺精巧，多装饰龙凤等祥瑞之兽，完全不同于前期纹样的威吓力与神秘感。金银错龙凤方案边饰金银错花纹，四只鹿造型的案脚架起圆形底座，座上有四龙四凤相盘绕，支撑上面的案台（图 1-2-6）。十五连盏铜灯为树形，三只神兽支撑圆形镂空灯座，枝杈饰有猴、鸟、龙等动物（图 1-2-7）。这一时期乐器逐渐成熟，成为重要的软装饰。主要有三种乐器：编钟、鼓、编磬。除了从礼器中分离出来的青铜家具，春秋时铁制工具出现，大大促进了木制家具的发展和进步。当时所制作的家具已经使用了卯榫。

春秋战国时期，由于科学文化的大发展，制陶

业达到全盛，陶器种类日益繁多，主要有暗纹陶、彩绘陶、几何印纹陶、原始青瓷和建筑陶瓷等，色彩和质地更加丰富（图 1-2-8）。这一时期，漆工艺成为重要的装饰手段，颜色多以红、黑两色为主，并搭配各种复色，宫殿的柱上开始涂以丹色，斗拱、天花、梁架施以彩绘。建筑内部斗拱被普遍运用，屋顶及宫殿使用瓦片已经非常普遍。室内装饰不仅从实用性需求出发，而且注重艺术表现并增添了审美价值。

3. 秦汉时期的软装饰艺术

秦汉时期人们还是多以床、榻、筵、席为坐具。据文献记载，当座席人数较多时，长者或尊者都会单独坐一席，即便与他人同坐一席，也须坐在首端，且同席者应尊卑相当。座席的方向也有一定的讲究，堂上有席，多以户牖之间朝南的方向为尊。这些礼仪规矩旨在突出长、幼、尊、卑的等级。与筵席同时使用的一种器物叫“镇”。“镇”通常由铜或玉石制成，质量较重，放在席之四角，防止席角卷曲，同时也有装饰作用。

在当时还未出现组合家具的状况下，为了适应室内活动的不同要求，多陈设屏风，悬挂帷帐，可以按照实际需要及时改变空间布局，完成空间划分。从相关的画像石和壁画上的图像来看，汉代用于坐卧的屏风，一般都比较低矮。此时的独屏（插屏）使用更加广泛（图 1-2-9），几乎成为富人家中必备的家具。从实物和图像资料可以看到，下设足座的直立板屏是汉代屏风的主要类型。汉代除流行独屏外，还出现了两扇或三扇折合的屏风。这种屏风一般和床榻结合使用。秦汉时期，设在床上的帐是与床关系最密切的一类家具，它具有保暖、挡风、避虫、防尘等多种功能（图 1-2-10）。帐幔装饰因在室内不同的位置、作用与性质，分为帷、幕、帐等多种形式。从汉代的文献资料可以大致了解到：帷，一般用于壁面装饰。幕，一般是指顶面装饰。两者经常同时出现，共同起到限定和构筑较大空间的作用。帐则用于围合较小空间，比较接近人体尺度，帐幔装修依据房屋架构常采用挂于墙壁、悬于顶上、张在架上，或包裹梁柱等方式，从而实现室内空间的

再造和环境的美化。有一种形如宫室的大帐，名“幄帐”，是王室贵族与地位显赫的象征，一般出现在重要的殿堂室内，也是古代室内重要的家具之一。帐幄四角有立柱，在水平方向的底部和顶端用横枋、檁、椽等构架连接，组成完整的屋形框架。大型的帐幄，张起来像一间小型的殿堂，它主要陈设于宽敞的厅堂里，也可以在宫苑的庭院中露天张设。



图 1-2-8 春秋战国陶水孟 / 选自 360doc.com 个人图书馆



图 1-2-9 汉代独屏 / 选自汉式文化心理研究中心



图 1-2-10 秦汉床帐 / 顾恺之 / 选自《女史箴图》 / 东晋

自新石器时期以来，人们将漆涂在竹器或木器上做防水之用。秦汉时期，漆器有了新的发展。尤其在汉代，精美华丽的漆器（图 1-2-11）受到贵族的喜爱，小到食器，大到家具陈设，漆器逐步代替了部分青铜器，并为木家具的发展打下了基础。汉代漆器大件有漆鼎、漆壶等，小件有漆盘、漆盒、漆奁等。其设计既考虑了使用上的要求，也注意到了尺度上的适度 and 图案的装饰效果。汉代漆器不仅工艺精良，其造型设计上也极具创新性。

秦汉时期的青铜器失去了礼器的地位，脱离庙堂而进入人们的日常生活。从风格上看，豪华者有之，但纹样已大大减少。素器流行，它们造型洗练，单纯精致，内涵丰富，便于使用，充分体现了实用性与装饰性统一的原则。秦汉的铜器主要有镜、灯、炉、奁、洗、壶及铜制雕塑品。铜镜是秦汉时期最普遍的实用工艺品之一。汉代是铜镜的第二个兴盛时期。铜镜一般呈圆形，薄体、平边、圆钮，纹饰朴素，多草叶、祥云等纹样，镜身有铭文，构图严谨，制作精美，是极有价值的工艺品和日用品（图 1-2-12）。汉代的铜镜不仅在中国本土有不少发现，而且在朝鲜、日本和蒙古大量出土。这一时期灯具的类型也颇多，从材料上看，有铜灯、铁灯、陶灯、玉灯、瓷灯和石灯。在已见实物中，青铜灯较多，常用于宫廷和官府，陶灯则多用于平民家庭。这些灯具根据不同的结构要求，有灯盘、筒灯和虹管灯。此时还出现了一种铜炉（图 1-2-13），体如豆，下有承盘，上有炉盖，整体一般呈“山”字形。由于此形象征海上的博山，因此又称“博山炉”。熏炉的用法简单，在其内点燃香料，用以熏房和熏衣物。这是它的主要用途，既有实用意义，又有宗教意义。因为炉体似山，香料点燃后，有烟飘出，可以产生关于仙山、仙境的联想。秦汉时期，青铜铸像亦有辉煌的创作，其设计之巧妙、工艺之精良，均超过先秦时期。秦汉时期的塑像以表现客体特征为度，绝不作自然主义的过多雕镂，强调作品的整体感与力度感。



图 1-2-11 秦汉漆器 / 张晓明 / 选自《中国家具》



图 1-2-12 汉代的铜镜 / 选自 360doc.com 个人图书馆



图 1-2-13 秦汉铜炉 / 选自百度网

汉代政治经济发展稳定，注重对外交流，北方游牧民族使用的供垂足而坐的胡床传入中国。东汉末年胡床开始流行，不过此时的胡床仅流行于宫廷与贵族间，尚未被普遍使用。张骞出使西域以后，中国与西域的往来增多，“丝绸之路”的开拓使中国丝织品远销欧洲、中亚及西亚。欧洲一些国家以及少数民族地区的纺织技术和本土技术相互影响、互相借鉴，促成了秦汉时期纺织物的发展。当时丝、棉、麻、毛的工艺都有进步，纺织纹样复杂、印染色彩丰富，作为当时室内空间中二次划分的重要素材，起到丰富室内环境的作用。秦汉时期不仅出口了大量的手工业产品，也从国外引进了犀、象制品，以及其他饰品和日用品。

4. 魏晋南北朝时期的软装饰艺术

魏晋之前，“席地而坐”是人们主要的起居方式。魏晋以后，伴随着民族间的文化交流，高型家具大量传入，人们开始接受新的起居方式。佛教的传入，催化了人们的觉醒，也使他们的思想和起居方式一起受到冲击。襟然跪坐不再是唯一的坐式，侧身斜坐、盘足平坐、后斜倚坐等形式同时存在。但这一时期席地而坐的习惯仍未改变，室内地面布席而坐，墙上设置成排的直棂窗，悬挂竹席与帷幕。但家具陈设发生了若干变化：床具高度增加，加顶，周围配可拆卸矮屏，床榻尺度加大，底部饰以壶门装饰，并有了汉代少见的架子床。几案与床榻齐平，当时的书案造型较前朝有些变化，汉代书案多曲腿带托泥，此时的书案多直腿带托泥。频繁地改朝换代，使得门阀贵族们经常处在身不由己的政治争夺之中，乱世之下，人们在精神上倾向于放松自己。在人们追求悠然逸适的需求下，大床榻、高家具的引入是民族文化碰撞交流的必然结果，软装饰向着人性化方向改变发展。

魏晋南北朝时期，已进入了瓷器时代，瓷器表面细腻光滑，滋润似玉，呈半透明色，极富美感。北齐白釉绿彩分为青瓷、黑瓷和白瓷，其中白釉绿彩长颈瓷瓶是白瓷中的典型代表，其通体施以淡黄色白釉，点绿色彩斑，釉质细致明亮，装饰自然（图 1-2-14）。绘画与书法也成为当时软装饰的主要装饰

物品。其绘画作品，线条优美流畅，注重表现人物风貌与神韵（图 1-2-15）；书法上，超逸悠游，淋漓挥洒（图 1-2-16）。这一时期的软装饰总能体现出些许飘俊飞扬、逸伦超群的魏晋风度。



图 1-2-14 北齐白釉 / 选自中国古董网



图 1-2-15 《洛神赋图》（局部）/ 顾恺之 / 东晋



图 1-2-16 北魏《元怀墓志》/ 现藏河南博物院 / 公元 517 年

5. 隋唐五代时期的软装饰艺术

在唐代，高型家具在品种和类型方面已基本齐全。唐代软装饰还是以床为中心，床的高度逐渐上升，造型也在不断地翻新，高型桌案的出现是这一时期家具的特点之一，在大型宴会的场合还出现了多人列坐的长桌和长凳。几案由床上移至地上，高度也相应地有所增加。凭几已经不再流行，高型坐具靠背已经可以完全代替凭几的功能。坐具品种开始增加，椅子有直背椅、扶手椅和圈椅；凳类有小凳、四足凳及腰凳；坐墩有鼓墩、莲花坐墩（图 1-2-17）、藤编鼓墩等多种形式。由此可见，当时的家具种类已非常丰富，并考虑到组合与配套设计，但陈设布局方面却不固定。

五代时期顾闳中所作《韩熙载夜宴图》（图 1-2-18）为研究宦官住宅软装饰提供了依据。韩熙载为南唐巨宦，该画卷以连环长卷的方式描摹了韩熙载家中开宴行乐的场景，真实反映了当时的陈设格局及家具形象。全卷分为五段，每一段以一扇屏风为自然隔界，刻画了 346 个不同人物以及长桌、方桌、长凳、椭圆凳、扶手椅、圆几、床、屏风、坐踏等众多的家具。从画中可知，当时一人一椅、一椅一桌的格局居多，并习惯在榻前设案，脚下设足承（脚踏），与后来软装饰的对称格局有较大距离。五代王

齐翰《勘书图》描绘文士勘书之暇挑耳自娱情景，画中三叠屏风置于室内后部中央。此时的屏风逐渐演化为人们起居活动和家具布置的背景，遮蔽功能减退，成为室内装饰元素之一。

唐代工艺美术品中成就最为卓著的陈设物首推唐三彩。唐三彩的主要产地是陕西与河南，主要器型为动物、建筑模型和器皿，最出色的是人物俑（图 1-2-19）、马俑和骆驼俑。它是一种低温烧制的铅釉彩陶器，名为“三彩”，实际上有黄、绿、褐、蓝、黑、白等多种颜色，由于黄、绿、褐用得较多，俗称“唐三彩”。唐三彩釉中呈蓝色的钴料是从波斯进口的，故有“三彩贵蓝”的说法。唐三彩制品多为殉葬用的明器，也有些做成罐、盘、碟、碗、瓶、盒等器皿（图 1-2-20）。唐三彩除了作为一般的日用品，也被视为珍贵的礼品。



图 1-2-17 唐代莲花坐墩 / 选自 360doc.com 个人图书馆



图 1-2-18 《韩熙载夜宴图》（局部）/ 顾闳中 / 五代



图 1-2-19 唐三彩仕女立像 / 选自中华古玩网



图 1-2-20 唐三彩九盅盘 / 选自中华古玩网

隋唐时期金属工艺有了较高的艺术成就，以金银器和铜镜为主。金银器上大多装饰精致的花纹(图 1-2-21)，铜镜造型丰富明快，其纹饰以四神、瑞兽、海马、葡萄以及花卉为主(图 1-2-22)，此外，还会铭刻五言或七言诗，这与当时诗歌盛行的社会背景有关。

6. 宋辽金元时期的软装饰艺术

这一时期的绘画艺术对真实细节的追求成为研究陈设的重要佐证。从绘画作品中可以证实，垂足而坐已成为当时社会的普遍生活方式。张择端的《清明上河图》以全景式构图和严谨的笔法再现了宋代城市生活(图 1-2-23)。从画中描绘的各种房屋可以看出，当时的家具陈设状况一目了然：高型家具系统已基本建立。此时人们的生活由以床榻为中心转变为以桌案为中心。同时，辽、金少数民族也深受这一潮流的影响，其家具造型也日益走向高型化。两宋时期的床榻较前朝更加灵活、轻便与实用，因没有床围，故称“四方床”。辽、金床榻均有栏杆或围板。此外，南方还出现了竹榻和凉床，北方大量采用火炕。桌类按形状可分为方桌、条桌，按用途可分为琴桌、酒桌、饭桌和床上小炕桌。家具种类的丰富，一定程度上归因于家具用途分类细化。圆靠背的圈椅(图 1-2-24)，背板出弧以适应人体曲线，使用舒适方便。胡床经改进演变成为交椅(图 1-2-25)。扶手椅、靠背椅的出现，使得凭几渐渐退出了

历史舞台，取而代之的是圆形和方形的高几。宋代家具的新发展还体现在抽屉的出现。迄今所见到的最早的抽屉形象，出现在河南禹县白沙宋墓二号墓的南壁壁画中，画上一茶几，几上放小橱一件，该橱有五个抽屉。河南禹县宋墓壁画《梳妆图》(图 1-2-26)中同时出现了衣架和盆架的形象。镜台、衣架、巾架的放置位置移到了地面，其高度相应增高，以方便使用。



图 1-2-21 隋唐时期金银器 / 选自中华古玩网



图 1-2-22 隋唐时期铜镜 / 选自中华古玩网



图 1-2-23 《清明上河图》(局部) / 张择端 / 北宋



图 1-2-24 圆靠背的圈椅 / 选自《中国家具》



图 1-2-25 胡床改进而成的交椅 / 选自《中国家具》



图 1-2-26 宋墓壁画《梳妆图》/ 河南禹县白沙宋墓出土

这一时期，家具的造型结构趋于简化，由框架结构代替了隋唐时期沿用的箱形壶门结构。另外，家具的装饰注重对某个零部件的修饰，如桌脚、凳脚处出现了大量的装饰线型，而不似前朝仅在家具表面进行装饰处理。陈列位置较以前有了一些变化，在屏风前面的正中放置桌椅，其前方两侧又各置相对的四椅，或仅在屏风前边置两个圆凳，供宾主对坐。书房与卧室的家具常取不对称的形式，没有固定的格局。桌椅的组合开始出现，一桌一椅、一桌二椅、一桌三椅，或是一桌多椅等搭配陈设形式较为广泛。前朝空间分割多用帐幔与屏风，此时的屏风退化为装饰陈设，室内空间的限定与分割多由小木作完成。

除了家具外，还有很多其他的软装饰物件，最具代表性的就是当时较发达的书画与陶瓷，无论从规模、技术还是艺术上两者都达到了极高的水平。书画多是装饰性强、欣赏性强的山水画和花鸟画。北宋山水画除表现雄伟的全景山水之外，还表现了富有抒情诗意和文人情趣的米氏云山和小景山水。画中的开阔与幽深是旷奥美学的典范（图 1-2-27）。相比前朝，此时期制瓷业已相当发达，以典雅含蓄、高贵朴实为特点，色彩以单色为主，形成富有个性的宋瓷风格（图 1-2-28）。受理学思想的影响，人们认为装饰品实用性为首要考虑，美丑可以不计，这种思想也影响了当时的设计风格。此外，宋代室内

装饰中还有玉器（图 1-2-29）、漆器、书画、刺绣等陈设物，丰富了空间的陈设，满足了人们的审美需求。元朝是由蒙古族建立的王朝，其在建筑和装饰方面体现出蒙古族的特点，同时受到汉文化的影响，因而兼容汉文化。室内纹饰继承唐宋时期的风格，纹饰丰富、线条简洁、层次感强。



图 1-2-27 《对月图》/ 马远 / 南宋 / 现藏于中国台北“故宫博物院”

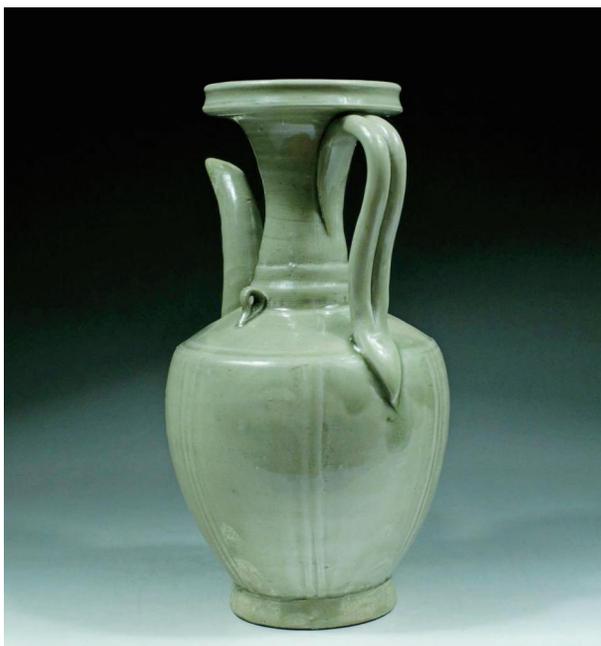


图 1-2-28 宋代哥釉碎瓷 / 选自百度网



图 1-2-29 人物造型的玉器摆件 / 选自百度网 / 河南禹县白沙宋墓出土

7. 明清时期的软装饰艺术

明代的软装饰大致有两种形式：一种是对称式，常常用于比较郑重的场所，如宫殿、祠堂及住宅的堂屋等；另一种是非对称式，常用于民间以及虽为宫廷、府邸但又相对自由的场所，如书房及庭院的某些休闲性建筑。清朝早期陈设有明显的满族特征，无论是室内空间的分隔与联系，还是外观形态及装饰特征，均体现了满族人的生活方式和审美习俗。清人入关后融入了汉族文化，原有陈设大多得到保留。明清时期，家具的发展已相当成熟，品种类型也非常齐全，而且材质丰富，既发挥了材料性能，又充分利用材料本身的色泽与纹理，达到结构和造型的统一。

明式家具讲究设计的科学性，在注重舒适度的基础上，兼顾造型的简练优美和构造的精致巧妙。其比例适度、线条利落、结实耐用、美观大方，是形式与功能结合的典范。家具发展至明代，种类基本齐全，可分为六大类：椅凳类，如官帽椅（图 1-2-30）、灯挂椅、扶手椅、圈椅、条凳、绣墩（图 1-2-31）等；几案类，如炕几、茶几、香几（图 1-2-32）、书案、平头案、翘头案（图 1-2-33）、供桌、方桌、

八仙桌、月牙桌等；橱柜类，如门户橱、书橱、书柜、衣柜、立柜、书箱、衣箱等；床榻类，如木榻、凉床、踏板架子床（图 1-2-34）等；台架类，如灯台、花台、镜台（图 1-2-35）、衣架、书架、面盆架等；屏座类，如插屏、围屏、炉座（图 1-2-36）等。清式家具在继承明代传统的基础上，又吸收了工艺美术的成就，出现了漆家具，并用玉石、陶瓷、珐琅、贝壳作为镶嵌，在工艺价值堆砌上寻求极致，以至于发展到后期有装饰过于烦冗的诟病。



图 1-2-30 明代官帽椅 / 选自《明清室内陈设》



图 1-2-31 明代绣墩 / 选自《明清室内陈设》



图 1-2-34 踏板架子床 / 选自《明清室内陈设》



图 1-2-32 明代香几 / 选自《明清室内陈设》



图 1-2-35 三屏式镜台 / 选自盛世收藏网



图 1-2-33 明代翘头案 / 选自《明清室内陈设》



图 1-2-36 明代炉座 / 选自《明清室内陈设》