

第一章

软装与陈设艺术设计概述

第一节 软装设计的概念

软装设计是整体环境、空间美学、陈设艺术、生活功能、材质风格、意境体验、个性偏好,甚至风水文化等多种元素的创造性融合。软装设计是室内设计中的重要环节,是将某个特定空间内的家具陈设、家居配饰等元素通过理性的设计手法将空间的意境呈现出来。软装设计根据设计范畴,可分为家居空间和商业空间,如酒店、会所、餐厅、酒吧、办公空间等,如图 1-1 ~ 图 1-4 所示。

图 1-1 客厅空间

图 1-2 餐厅空间

图 1-3 新中式餐厅包间

图 1-4 新中式售楼处

第二节 陈设艺术设计的作用

陈设艺术设计不仅可以柔化室内空间、改善空间形态,还可以烘托室内氛围、强化室内风格,具有调节室内环境色调、体现地域特色及个人爱好的作用。能够有效地发挥陈设艺术设计在室内空间的作用,为我们创造出和谐统一的空间环境。

1. 柔化室内空间、改善空间形态

室内陈设艺术品可以给人愉悦的心理感受,柔化了硬装设计带给人们的冰冷感受,同时,随着四季、年龄、审美的变化,空间的装饰形态也可以随时改变,这份灵活及随性,是陈设设计所独有的,如图 1-5 和图 1-6 所示。

图 1-5 优雅的夏日起居室

图 1-6 温暖的北国客厅

2. 烘托室内氛围、强化室内风格

和谐的室内氛围及风格,不仅需要硬装设计打好基础,同时需要陈设艺术设计与之配合。陈设艺术设计所表现出的色彩、图案、造型、材质均具有特定的装饰特征,在表现室内氛围及装饰风格上具有事半功倍的效果,如图 1-7 所示。

图 1-7 现代时尚风格客厅设计

3. 调节室内环境色调

在室内空间设计中,陈设艺术品有效丰富了整体空间。家具在空间中的面积超过 40%,其色彩也必将影响整个空间的主体色调。窗帘、床品、装饰画、靠包等艺术饰品的色彩,对整个空间的色调起到点缀作用,如图 1-8 和图 1-9 所示。

图 1-8 现代简约的客厅

图 1-9 简约时尚的卧室

4. 体现地域特色

在陈设艺术设计中,利用家具、灯具、布艺、装饰画、装饰品、花艺六大元素,可以打造出不同风格的室内环境,如图 1-10 和图 1-11 所示。

图 1-10 现代餐厅设计

图 1-11 航空主题男孩房

第二章

软装与陈设艺术设计的元素

在软装与陈设艺术设计过程中,需要掌握软装与陈设艺术设计的六大元素,即家具、布艺、灯具、装饰画、陈设艺术品和花艺。六大元素之间相互影响和制约且需要同时考虑。室内空间情感及意境的传达,通过软装与陈设艺术六大元素的相互配合来达到强化室内风格、烘托室内氛围、调节环境色调的目的。

第一节 家具

家具的布置是软装与陈设艺术设计的重要组成部分,它不仅可以决定整体空间的风格走向和主体色彩,还决定了室内空间的流动性。家具是整体环境的有机组成部分,任何一件家具都不可孤立地存在,它受周围环境因素的制约,同时又对整体环境产生影响。

一、欧式古典家具发展史

现代欧式古典家具主要以法、英两国 17 世纪中叶以后的巴洛克、洛可可、新古典时期的家具造型为主要参考,结合传统造型、现代材料、工艺手法及包覆面料,以其独特的姿态,形成了独具特色的现代欧式古典家具。

1. 法式家具

(1) 法式巴洛克家具

从 16 世纪末到 17 世纪初,整个欧洲的艺术风格进入了巴洛克时代。“巴洛克”一词源于葡萄牙文 BARROCO,意指畸形的珍珠,同时含有不整齐、扭曲、怪诞的意思。巴洛克风格以浪漫主义精神作为形式设计的出发点,一反古典主义的严肃、拘谨、偏重于理性的形式,而赋予了更为亲切、柔和的抒情效果。它摒弃了古典主义造型艺术上的刚劲、挺拔、肃穆、古板的遗风,追求宏伟、生动、热情、奔放的艺术效果,如图 2-1 和图 2-2 所示。

巴洛克家具的成就表现在以下四个方面。

- ① 剔除了堆砌建筑造型装饰的倾向,利用多变的曲面使家具的腿部呈 S 形弯曲,如图 2-3 所示。
- ② 采用花样繁多的装饰手法,进行大面积的精致雕刻、金箔贴面、描金涂漆处理,如图 2-4 所示。
- ③ 在坐卧类家具上大量用纺织面料包面,如图 2-5 所示。

④ 在造型上,将富有表现的细部加以集中处理,使之服从于整体结构,从而加强了整体造型的统一,开创了家具设计的新方向。

图 2-1 法式巴洛克宫殿卧室图

图 2-2 法式巴洛克宫殿内书房

图 2-3 法式巴洛克路易十四时期圆边几

图 2-4 法式巴洛克路易十四时期主人床

图 2-5 法式巴洛克路易十四时期扶手椅

(2) 法式洛可可家具

18 世纪初,受东方艺术的影响,在欧洲洛可可风格的室内空间中,墙面设计上常用曲线造型,色彩上更加柔美、典雅。洛可可保留了巴洛克风格复杂的形象和精细的图纹,并逐步与东方艺术相融合。洛可可风格的出现,扭转了略显狂躁的巴洛克艺术,让淡雅、柔美的室内空间重新回归人们的视野。

洛可可家具排除了巴洛克家具造型装饰中追求豪华、故作宏伟的成分,吸收并夸大了曲面多变的流动感,以复杂的波浪曲线模仿贝壳、岩石的外形,致力于追求运动中的纤巧与华丽,强调了实用中的轻便与舒适,如图 2-6 所示。

图 2-6 法式洛可可路易十五时期室内装饰

18 世纪初,沙龙文化在法国贵族间形成,故此,柔美纤细的洛可可风格正在悄然走来,与此同时,为了适应沙龙文化而专门设计生产的家具也登上了历史的舞台,如图 2-7 所示。

图 2-7 法国沙龙文化

花样繁多的椅子,如弗提尤、贝尔杰尔、侯爵夫人椅、角椅、卡纳排、组合椅、躺椅等,现在仍非常流行,如图 2-8 所示。

弗提尤

贝尔杰尔

侯爵夫人椅

角椅

卡纳排

组合椅

躺椅

图 2-8 为沙龙文化设计的种类繁多的椅子

方便轻巧的华丽桌子,如咖啡桌、中心桌、边几等,如图 2-9 所示。

双层咖啡桌

中心桌

边几

图 2-9 方便轻巧的华丽桌子

标罗,即写字台。根据造型和尺寸分为男用、女用两种,如图 2-10 所示。

男用标罗 (写字台)

女用标罗 (写字台)

图 2-10 法式标罗

(3) 法式新古典家具

1738 年,考古学家先后挖掘出庞贝古城遗址和赫库兰尼姆遗址后,发现这与文艺复兴时期强调的学习古典主义大相径庭,由此欧洲艺术家兴起了追求古希腊艺术的优美典雅、古罗马艺术的雄伟壮丽的学习过程。在家具史上,以希腊、罗马家具作为新时代家具的基础,从而开始了真正的古典主义家具时期,称为新古典主义。

法式新古典家具以直线和矩形为造型基础,把椅子、桌子、床的腿变成了雕有直线的凹槽的圆柱,脚端又类似球体,减少了青铜镀金面饰,较多地采用了嵌木细工、镶嵌、漆饰等装饰手法。法式新古典家具整体概括为:精练、简朴、雅致;曲线少、直线多;涡卷装饰表面少,平直表面多;显得更加轻盈优美,家庭感更强烈,如图 2-11 所示。

路易十六时期扶手椅

路易十六时期卡纳排

路易十六时期标罗

路易十六时期中心桌

图 2-11 法式新古典家具

2. 英式家具

(1) 英国伊丽莎白时期家具

英国的文艺复兴始于亨利八世（1509—1547 年），盛行于伊丽莎白一世（1558—1603 年）时期。在伊丽莎白一世统治期间，英国发展成为欧洲最强大的国家之一，英格兰文化也在此时期达到了一个顶峰，在英国历史上称为伊丽莎白时期，也称为黄金时代。伊丽莎白一世时期的家具风格受到意大利、尼德兰（即荷兰）及德国的强烈影响，大批的优秀工匠从德国、尼德兰移居英国，使得英国的家具造型艺术登上了一个新台阶。英国民族有着坚强、刚毅的性格特点，体现在家具上就是采用单纯而刚劲的形式。拉桌是一种象征社会地位的家具，在上层社会人们的住宅中，餐厅内经常布置这种大型桌子。拉桌桌腿中央位置有很大的球形雕刻装饰，围板采用镶嵌装饰，如图 2-12 所示。

(2) 英国前雅各宾时期家具

前雅各宾时期的家具受伊丽莎白时期家具风格的影响严重，几乎没有新的创造，代表作品是护壁板椅（如图 2-13 所示），也称为板形靠背椅。椅子靠背板上刻有家徽等图案，是礼仪场所不可缺少的用具。椅子继承了哥特式高背椅的构成形式。桌腿及椅子腿大部分都是直腿或斜腿，球形装饰开始变小，橡木成为最常用的材料。

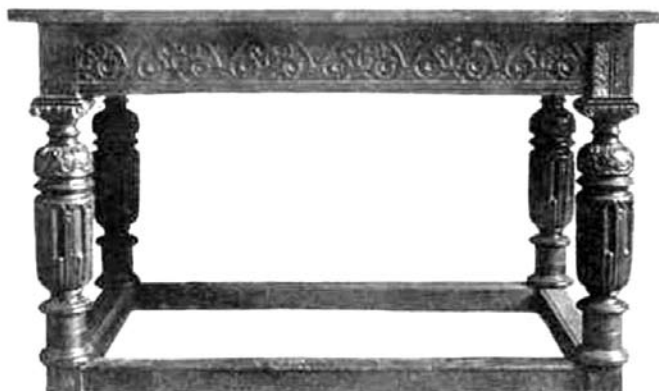

图 2-12 拉桌

图 2-13 护壁板椅

(3) 英国威廉—玛丽式家具

从 17 世纪末至 18 世纪初,英国家具受到荷兰风格的影响,因此,这个时期的家具称为威廉—玛丽式或英国—荷兰式。由于当时胡桃木已大量取代橡木,因此又称为胡桃木时代。

威廉—玛丽式家具风格打破过去宏大和华丽的风格,形成一种唯英国本土所有的简洁、洗练的家具形式,腿部大都是旋切制部件,用 S 形拉杆连接,荷兰酒杯脚和涡卷脚是弯底脚的基本形式,还有喇叭形脚和馒头形脚,如图 2-14 所示。

(4) 英国安妮女王式家具

整个 18 世纪是英国家具设计及室内装饰设计最有成效的黄金年代,分别经历了安妮女王式家具时期和齐宾泰尔式家具时期。安妮女王式家具以采用轻盈、优美、典雅的曲线著称,其主要特点是造型简练、装饰较少、比例匀称、曲线优雅、用胡桃木贴面。这一时期家具的优雅曲线广泛应用于椅子腿、桌子腿、餐具及烛台等家具的腿部造型,这种曲线被称为波状曲线。安妮女王时期最具有代表性的家具是薄板靠背椅、翼状椅、高脚抽屉柜,如图 2-15 所示。

威廉—玛丽式床凳

威廉—玛丽式扶手椅

图 2-14 威廉—玛丽式家具

薄板靠背椅和高脚抽屉柜

翼状椅

图 2-15 安妮女王式家具

(5) 英国齐宾泰尔式家具

齐宾泰尔是英国家具界最有成就的家具师,他是第一个以自己的名字而命名家具的设计师。齐宾泰尔最有代表性的家具就是齐宾泰尔式座椅。它分为三类:透雕薄板靠背椅、围栏式靠背椅、梯状靠背椅,如图 2-16 所示。

(6) 英国亚当式家具

英国新古典主义运动中较有代表性的家具风格为“亚当风格”,这类家具形体规整,带有古典式的朴实之美,较有代表性的家具如下。

亚当式椅子:靠背多为方形、卵形及模仿克里思莫斯而设计的奖章靠背椅,如图 2-17 所示。

图 2-16 英国齐宾泰尔式家具

大型家具主要有壁炉架、餐具柜、书柜。它们的造型吸取了门窗上的三角形、拱形檐饰及古典柱式檐饰等特点。特别是大型家具左右用于装饰的古典瓮,是亚当式家具的重要标志,如图 2-17 所示。

图 2-17 英国亚当式家具

(7) 英国赫普怀特家具

赫普怀特家具造型精练、装饰单纯、结构简单,适合于追求朴实的人们使用。赫普怀特的风格集中体现在椅子上,盾牌形靠背椅最能体现其特色,靠背的装饰物多为透雕镂空,如图 2-18 所示。

英国新古典盾牌形靠背椅的特点:断面方形、铲形腿、刀马状后腿、向内弯曲的扶手。桌子都是椭圆形、矩形等几何图形。最著名的是彭克罗克桌——餐桌左右有折叠翻板,中间有抽屉,如图 2-19 所示。

(8) 英国谢拉顿家具

谢拉顿家具以直线为主导,强调纵向线条,喜欢用上粗下细的圆腿,而且家具腿的顶端常用箍或脚轮,如图 2-20 所示。

图 2-18 赫普怀特椅子

图 2-19 彭克罗克桌

图 2-20 带脚轮的桌子

谢拉顿椅子：靠背大部分呈方形，有精巧的雕刻；椅背的中间靠背板往往高于椅背上的横档；扶手呈弯曲形，从靠背向前伸出，与前腿向上伸出的支撑杆相连；座面略呈方形，前宽后窄，软垫椅子的座框外露，坐垫放在座框上，如图 2-21 所示。

单人椅

双人沙发

图 2-21 谢拉顿椅子和沙发

餐具柜和桌子都采用上粗下细的细长腿,腿与腿之间很少有拉档,如图 2-22 所示。

图 2-22 英国谢拉顿桌子

二、家具的摆放原则

在室内设计中,人的任何活动都离不开家具的参与。家具设计时确定的合理尺寸,决定了空间使用的舒适性;室内家具的合理布置,决定了空间使用的合理性;室内家具的风格,决定了空间的整体风格,它与空间界面要素相辅相成。

1. 家具与人体工程学

在室内空间设计中,家具设计要符合人体工程学。家具产品本身服务于人,所以家具设计时采用的尺寸、造型、工艺及使用方式,都必须满足人的生理、心理要求,并符合人类的活动规律,以达到安全、实用、方便、舒适、美观的目的,如图 2-23 所示。

图 2-23 台南林公馆客厅实景

2. 家具的布置

家具的合理布置,决定了空间使用的合理性。在布置家具前,应对室内空间进行全面了解。首先,根据不同空间的使用要求,为其选择必要的功能家具;其次,根据空间风格,为其选择与空间风格统一的家具造型。只有同时做到以上两点,室内空间界面与家具才能互相影响,弥补原有环境的缺陷。

家具的摆放,还应考虑人们使用及通过时所需要的尺寸,这点经常被设计师忽略。家具在室内的摆放面积不宜超过室内总面积的 30% ~ 40%,如图 2-24 ~ 图 2-26 所示。

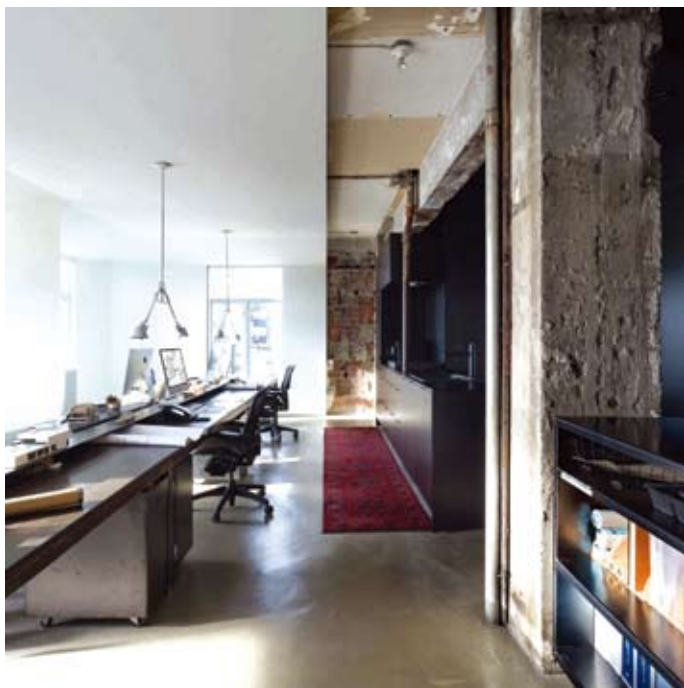

图 2-24 温哥华百年历史建筑改造出来的办公空间

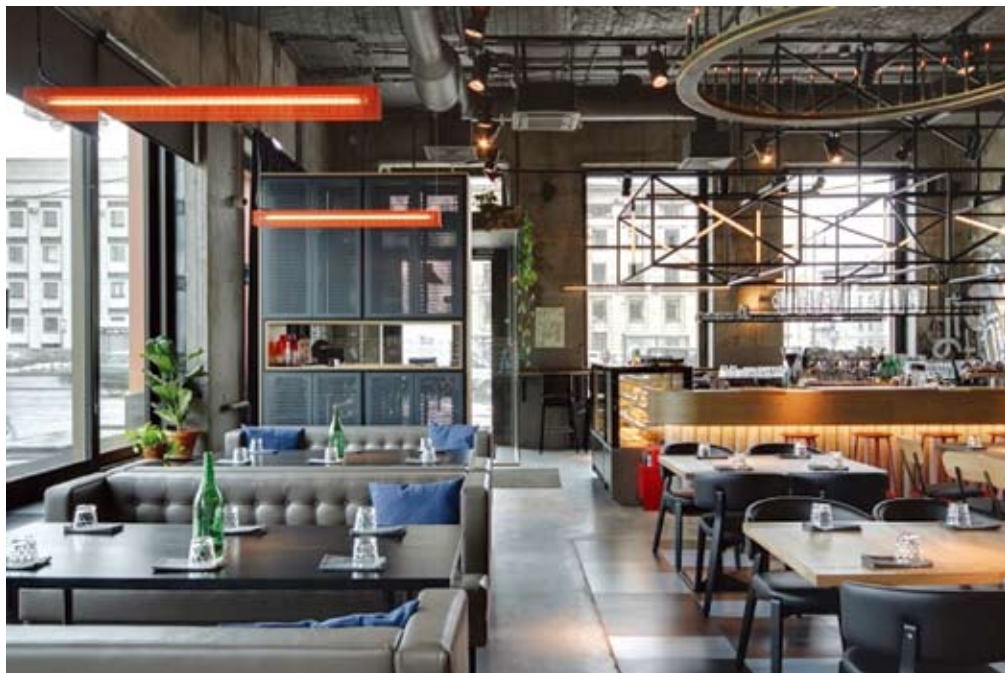

图 2-25 俄罗斯 Grill Station 餐厅

图 2-26 美国加利福尼亚州意大利风情酒吧餐厅

以某售楼处样板间为例,家具的具体摆放方法如下。

首先,根据室内硬装设计摆放家具,做到家具与硬装的完美结合。但要注意,卧室床头柜的摆放要为窗帘留出空间,如图 2-27 所示。

图 2-27 廊坊孔雀城样板间主卧

其次,根据人视线的通透原则摆放家具。在客厅的主要动线处,不宜摆放靠背封闭且高于 1.1 米的椅子,应选择靠背通透且高度在 0.75 米以下的家具——单椅、坐凳等,如图 2-28 所示。

图 2-28 深圳 A1 雅舍样板间客厅

最后,根据人活动至上的原则摆放家具。卧室进深小于 3.8 米时,不宜摆放电视柜和床尾凳,应为人的通行留出足够空间。

掌握以上原则,设计师即可设计出合理的家具尺寸,选择合适的家具造型并合理摆放,成功地营造出满足人们居住及使用要求的家居环境,如图 2-29 所示。

图 2-29 深圳 A1 雅舍样板间老人房

第二节 布 艺

布艺是点缀品质生活和创造美的重要物品,是人类生活的好搭档。家具布艺、窗帘、床品、地毯、桌布、桌旗、靠包等,都可归到家纺布艺的范畴内。在室内设计中,运用不同的布艺材质、造型、图案及色彩进行搭配,犹如画家手中的画笔,能创作出不同凡响的室内空间。布艺可以柔化室内空间中生硬的线条,可以营造与美化居住环境,是居室设计中不可或缺的基本元素,如图 2-30 所示。

图 2-30 室内空间中的布艺搭配

一、布艺的材质分类

现代家居布艺中常用的材质分为两类:天然纤维和合成纤维。天然纤维是指利用天然生长的材料为原料加工而成的纤维,包括棉、毛、麻、丝等。合成纤维是化学纤维中的一大类,是石油化工工业和炼焦工业中的副产品,包括涤纶、锦纶、腈纶等。