

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设计和商业空间设计,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及改善空间形态,还可以烘托室内氛围并强化室内风格,同时具有调节室内环境色调及体现地域特色及个人爱好的作用。应充分发挥陈设艺术设计在室内空间的作用,可为人们创造出和谐统一的空间环境,从而更好地满足人们的需求。

1. 柔化室内空间及改善空间形态

室内陈设艺术品可以给人带来愉悦的心理感受,柔化了硬装设计带给人们的冰冷感受,同时,随着四季变化以及居住者的年龄和审美的变化,空间的装饰形态也可以随之改变,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. 烘托室内氛围并强化室内风格

和谐的室内氛围及风格不仅需要硬装设计打好基础,同时还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,陈设艺术品有效地丰富了整体空间。家具在空间中的面积超过 40%,其色彩必将会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可以起到点缀作用,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 儿童房

第二章

室内设计的色彩运用

第一节 色彩理论在室内设计中的重要性

一、色彩对室内空间感知的影响

在室内设计领域,色彩犹如一种神奇的魔法,它以无形的力量深刻地影响着我们对空间的感知。从空间的大小、形状到氛围的营造,色彩都扮演着至关重要的角色。例如,明亮的色彩(如白色、米色等)往往能够使空间显得更加开阔、宽敞,仿佛为空间注入了一股扩张的力量(图2-1)。当我们走进一个以白色为主色调的房间,会不自觉地感受到空间的通透与豁达,这是因为明亮的色彩能够反射更多的光线,减少视觉上的压迫感。相反,深沉的色彩(如深灰色、深蓝色等)则会给人一种收缩、紧凑的感觉,使空间看起来更加狭小和私密。在一些希望体现静谧氛围的空间中,如冥想室或小型书房,运用深沉的色彩可以营造出一种专注而宁静的环境,如图2-2所示。

图 2-1 浅色空间环境

图 2-2 书房空间

色彩还能够改变我们对空间形状的认知。通过巧妙地运用色彩对比,可以调整空间的视觉比例。例如,在一个狭长的走廊中,将两侧墙面涂刷成不同明度的色彩,较亮的一侧会吸引更多的注意力,从而在视觉上缩短走廊的长度,使其看起来更加平衡。再比如,低矮的房间,将天花板涂刷成与墙面相近但明度更高的色彩,可以营造出一种向上延伸的视觉效果,让房间显得不太压抑,如图 2-3 和图 2-4 所示。

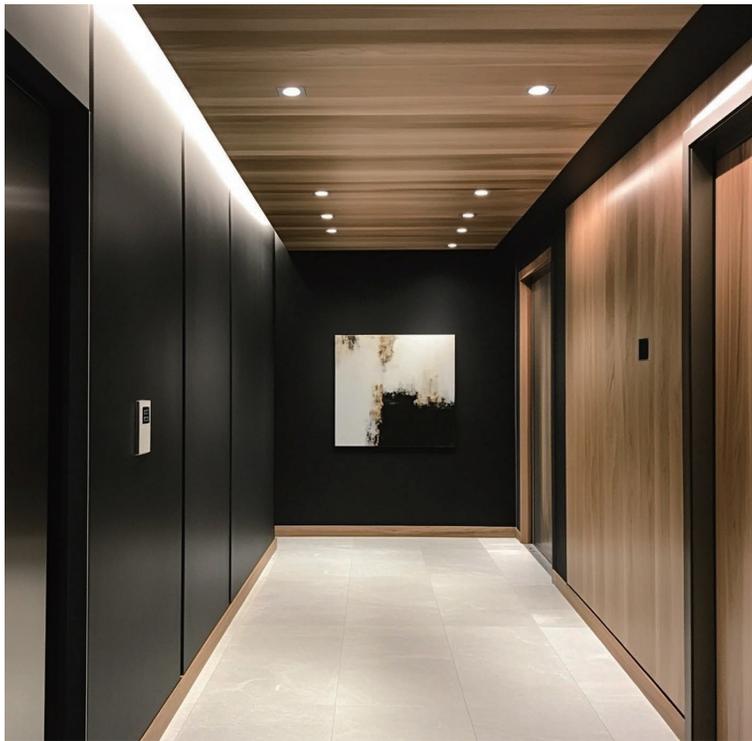

图 2-3 走廊空间

图 2-4 客厅空间

二、色彩对居住者情感与心理的作用

色彩不仅仅是视觉上的刺激,更是一种强大的情感触发器,能够直接触及我们的内心世界,引发各种情感和心里反应。不同的色彩各具独特的情感属性,它们可以在潜移默化中影响居住者的情绪、行为和心里状态。

暖色调(如红色、橙色和黄色)通常被视为充满活力和热情的色彩。红色作为一种强烈而鲜明的颜色,能够唤起人们内心的激情和活力,激发人们积极向上的情绪。在餐厅的设计中适当运用红色元素,如红色的餐具、局部点缀红色的装饰画或墙面,可以营造出热烈的用餐氛围,增进人们的食欲。然而,红色若使用过量,也会让人产生烦躁和不安的情绪,因此需要谨慎把握其使用程度和比例。橙色则是一种兼具活力与温暖的色彩,它能够传递出快乐、友好的情感,给人带来轻松愉悦的感觉。如在儿童房设计中常用橙色营造活泼欢快的氛围,以激发孩子们的创造力和想象力。黄色作为阳光的颜色,象征着希望和光明,能够给人们带来愉悦和振奋的情绪。如在客厅中使用黄色的抱枕、窗帘等软装,可以为空间增添一份明亮和温馨,如图 2-5 ~ 图 2-7 所示。

图 2-5 带有红色墙面的客厅

图 2-6 橙色儿童房

图 2-7 客厅中的黄色窗帘和抱枕

冷色调(如蓝色、绿色和紫色)往往给人宁静、平和的感觉。蓝色常被视为冷静和理智的象征,它能够缓解人们的紧张情绪,帮助人们放松身心。在卧室的设计中,蓝色是一种非常受欢迎的颜色,它可以营造出安静、舒适的睡眠环境,有助于提高睡眠质量。绿色与大自然紧密相连,代表着生机与和谐,能够给人们带来舒缓、放松的感觉。在室内空间中引入绿色植物或使用绿色的墙面,不仅能够美化环境,还能让人感受到自然的气息,减轻压力。紫色作为一种神秘而高贵的色彩,能够营造出优雅、浪漫的氛围。在一些追求高品质生活的空间中,如豪华卧室或艺术工作室,运用紫色可以增添独特的魅力,如图 2-8 ~ 图 2-10 所示。

图 2-8 蓝色的卧室空间

图 2-9 绿色的卧室空间

中性色(如白色、黑色、灰色和棕色)虽然不像暖色调和冷色调那样具有强烈的情感倾向,但它们在室内设计中同样起着不可或缺的作用。白色代表着纯洁、简洁和清新,能够营造出明亮、干净的空间氛围。在现代简约风格的设计中,白色常常被大量使用,以展现简洁大方的设计理念。黑色则象征着神秘、稳重和权威,它可以为空间增添一份深邃和高贵。然而,黑色使用过多也会使空间显得压抑,因此通常作为点缀色与其他色彩搭配使用。灰色是一种介于黑色和白色之间的中性色,它具有柔和、沉稳的特点,能够与各种色彩和谐搭配,起到平衡和调和的作用。在北欧风格的设计中,灰色常常与白色、木色等搭配使用,营造出简约而温馨的空间氛围。棕色与大地的颜色相近,给人一种自然、温暖和可靠的感觉。在乡村风格或复古风格的设计中,棕色的木质家具和软装常常被广泛运用,以营造出质朴、温馨的生活氛围,如图 2-11 ~ 图 2-14 所示。

图 2-10 紫色的客厅空间

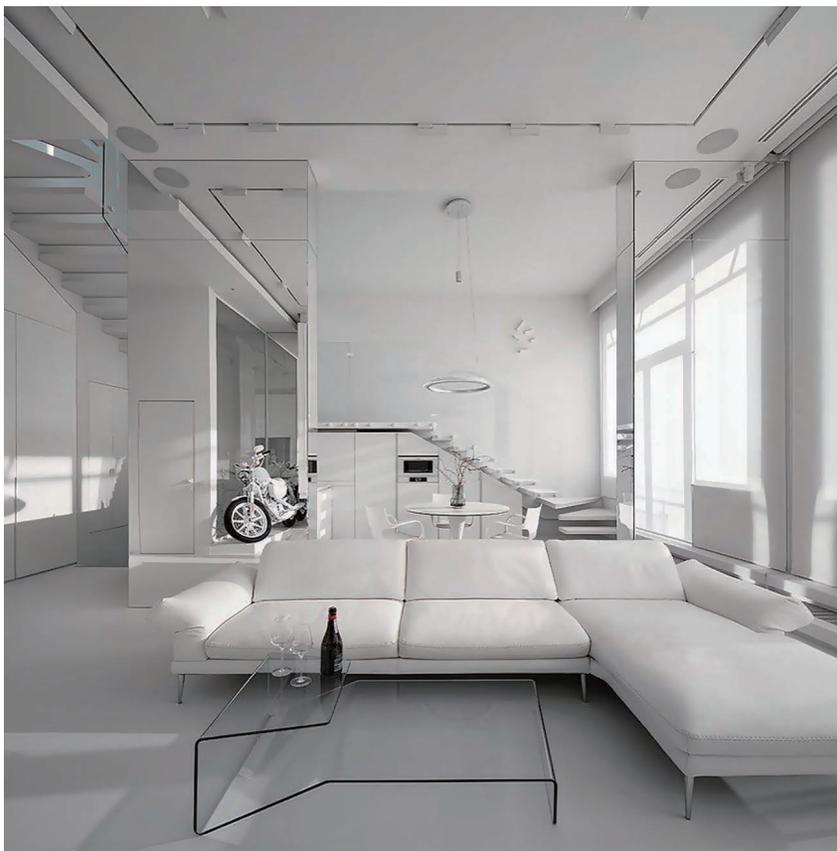

图 2-11 白色的客厅空间

图 2-12 黑色的客厅空间

图 2-13 灰色北欧风格的客厅空间

图 2-14 棕色的客厅空间

第二节 约翰内斯·伊顿艺术色彩理论概述

一、伊顿的生平与色彩理论的形成背景

约翰内斯·伊顿（Johannes Itten）是一位在现代艺术教育和色彩理论领域具有深远影响力的人物，1888年他出生于瑞士的一个小村庄。他的成长经历深受瑞士自然景观的熏陶，广袤的山林、清澈的湖泊、多变的天空，这些大自然赋予的丰富色彩宝藏成为他日后进行色彩研究的灵感源泉，如图 2-15 所示。

图 2-15 约翰内斯·伊顿

伊顿早年在日内瓦艺术学院和斯图加特美术学院接受专业的艺术教育,在那里他接触到了各种艺术流派和思潮。20世纪初,正是现代艺术蓬勃发展的时期,立体主义、表现主义、未来主义等众多流派如雨后春笋般涌现,艺术家们纷纷试图突破传统绘画和设计的束缚,探索新的艺术表达方式。在这样的时代背景下,伊顿深受启发,开始思考色彩在艺术和设计中的本质与作用。

1919年,伊顿应沃尔特·格罗皮乌斯(Walter Gropius)的邀请,加入了著名的包豪斯设计学院,担任基础课程的教授。在包豪斯设计学院,伊顿有机会将自己对色彩的研究和教学理念付诸实践。他致力于为学生们构建一个全面而深入的色彩学习体系,通过系统的理论讲解、丰富的实践练习和独特的教学方法,引导学生们探索色彩的奥秘。伊顿在包豪斯设计学院的教学经历对伊顿色彩理论的形成和完善起到了至关重要的作用。与其他艺术家和设计师的交流合作进一步拓宽了他的视野,促使他不断深入研究色彩的规律和应用,最终形成一套具有广泛影响力的艺术色彩理论。

二、伊顿色彩理论的主要内容

1. 十二色相环

伊顿的十二色相环是其色彩理论的基础和核心之一,它以一种简洁而有序的方式展示了色彩之间的相互关系。伊顿将色彩分为原色、间色和复色,通过科学组合构建了这个十二色相环。

原色是色彩中最基本的元素,不能通过其他颜色混合而成。伊顿确定了红、黄、蓝三种原色,这三种颜色具有最高的纯度和最强的视觉冲击力,它们在色相环中呈等边三角形分布,相互对立又相互依存。间色是由两种原色混合而成的颜色,在十二色相环中,橙(红+黄)、绿(黄+蓝)、紫(蓝+红)位于原色之间,它们既继承了原色的部分特性,又展现出独特的色彩魅力。复色则是由原色和间色混合或间色与间色混合而成的颜色,进一步丰富了色相环的色彩层次,如图2-16所示。

图 2-16 十二色相环

十二色相环的重要意义在于：它为我们提供了一个直观的色彩关系模型，使我们能够清晰地看到色彩之间的相似性、对比性和互补性。通过对色相环的研究，我们可以更好地理解色彩的搭配原理，为室内设计的色彩选择和组合提供科学的依据。例如，在选择相邻色相进行搭配时，能够营造出和谐、柔和的色彩氛围；选择互补色相搭配，则可以产生强烈的视觉冲击，突出空间的个性与活力，如图 2-17 和图 2-18 所示。

图 2-17 相邻色搭配

图 2-18 互补色配色

2. 色彩对比类型

伊顿深入研究了色彩之间的对比关系,并归纳出七种主要的色彩对比类型,这些对比类型在室内设计中发挥着重要作用,能够创造出丰富多样的视觉效果和空间氛围。

(1) 色相对比:基于色彩在色相环上的位置差异而产生的对比。当我们使用色相环上距离较远的色彩进行搭配时,如红与绿、黄与紫等互补色对比,会产生强烈的视觉冲击力,使空间充满活力和张力。在一些现代艺术风格的室内设计中,常常运用互补色对比来打造独特的视觉焦点,吸引人们的注意力。而使用相邻色相,如红与橙、蓝与绿等进行搭配,则会营造出和谐、柔和的氛围,给人一种舒适、自然的感觉,这种搭配方式在追求温馨、宁静氛围的空间(如卧室、客厅等)中较为常见,如图 2-19 ~ 图 2-22 所示。

(2) 明度对比:色彩之间明暗程度的对比。通过将不同明度的色彩组合在一起,可以创造出丰富的层次感和立体感。在室内设计中,高明度色彩(如白色、浅黄色等)能够使空间显得明亮、开阔,而低明度色彩(如深灰色、黑色等)则会使空间显得沉稳、内敛。例如,在一个客厅中,白色的墙面搭配深灰色的沙发和黑色的茶几,通过明度对比,不仅使空间层次分明,还营造出一种现代、简约的氛围,如图 2-23 所示。

图 2-19 色相对比——红绿对比

图 2-20 色相对比——黄紫对比

图 2-21 色相对比——红橙对比

图 2-22 色相对比——蓝绿对比

图 2-23 明度对比——白色、灰色、黑色

(3) 纯度对比：鲜艳色彩与灰暗色彩之间的对比。高纯度色彩鲜艳夺目，能够吸引人们的注意力，而低纯度色彩则相对柔和、淡雅。在室内设计中，适当运用纯度对比可以突出重点，增强空间的表现力。比如，在一个以米色、灰色等低纯度色彩为主的客厅中摆放高纯度色彩的抱枕或装饰画，能够瞬间为空间增添活力和亮点，如图 2-24 所示。

图 2-24 纯度对比——灰色、橙色

(4) 冷暖对比：基于人们对色彩的心理感受,色彩可分为暖色调(如红、橙、黄)和冷色调(如蓝、绿、紫)。冷暖对比能够营造出丰富的情感氛围,暖色调给人温暖、热情的感觉,冷色调则给人冷静、平和的感觉。在室内设计中,根据空间的功能和需求合理运用冷暖对比,可以创造出独特的空间氛围。例如,在餐厅中适当加入暖色调元素,如红色的餐具或橙色的灯光,能够增进食欲;而在书房中使用冷色调,如蓝色的墙面或绿色的植物,可以营造出宁静、专注的学习氛围,如图 2-25 和图 2-26 所示。

图 2-25 冷暖对比——橙色餐厅

图 2-26 冷暖对比——蓝绿色书房

(5) 面积对比：强调的是不同色彩在空间中所占面积大小的对比关系。通过调整色彩的面积比例,可以改变空间的整体视觉效果和平衡感。大面积使用一种色彩,搭配小面积的对比色作为点缀,能够突出主体,营造出主次分明的空间效果。例如,在一个以白色为主色调的卧室中使用一块红色的地毯作为点缀,红色的小面积与白色的大面积形成鲜明对比,使红色地毯成为空间的视觉焦点,同时又不会破坏整体的宁静氛围,如图 2-27 所示。

(6) 同时对比：当两种色彩并置时会相互影响,使它们在视觉上产生不同于单独观看时的效果。例如,当灰色置于红色背景中时,灰色会显得带有绿色调;而置于绿色背景中时,灰色又会显得带有红色调。在室内设计中,了解同时对比原理有助于避免色彩搭配中出现不协调的视觉效果,确保色彩之间的和谐统一,如图 2-28 和图 2-29 所示。

(7) 连续对比：当我们先观看一种色彩,再观看另一种色彩时,前一种色彩会在视觉上对后一种色彩产生影响。例如,长时间观看红色后再看白色,白色会显得带有绿色调。在室内设计中,巧妙运用连续对比可以使空间色彩的过渡和衔接更加自然流畅,避免因色彩转换过于突兀而给人带来不适的感觉,如图 2-30 所示。

图 2-27 面积对比——白色卧室与红色地毯

图 2-28 同时对比——红色与灰色