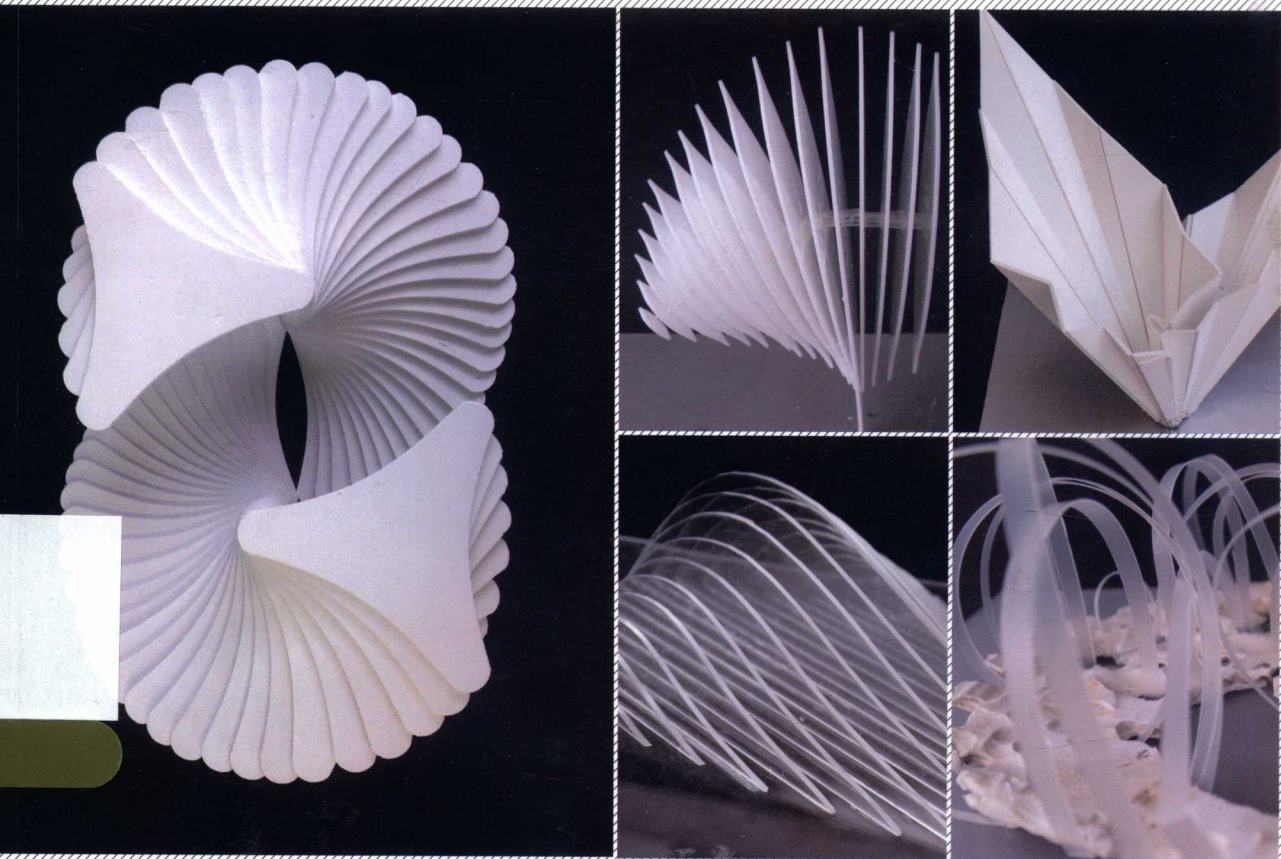

高等院校艺术设计
精品课程丛书

艺术设计的三维表现

高嵬 袁航 著

四川大学出版社

北航

C1741317

责任编辑:王 冰
责任校对:李思莹
封面设计:程伊梦 王海涛
责任印制:王 炜

图书在版编目(CIP)数据

艺术设计的三维表现 / 高崑, 裘航著. —成都:
四川大学出版社, 2014. 4
(高等院校艺术设计精品课程丛书 / 高崑主编)
ISBN 978-7-5614-7585-0

I. ①艺… II. ①高… ②裘… III. ①艺术—设计—
高等学校—教材 IV. ①J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 060567 号

书名 艺术设计的三维表现
YISHU SHEJI DE SANWEI BIAOXIAN

著	者	高 崑 裘 航
出	版	四川大学出版社
地	址	成都市一环路南一段 24 号 (610065)
发	行	四川大学出版社
书	号	ISBN 978-7-5614-7585-0
印	刷	四川盛图彩色印刷有限公司
成品尺寸		185 mm×210 mm
印	张	7
字	数	90 千字
版	次	2014 年 5 月第 1 版
印	次	2014 年 5 月第 1 次印刷
定	价	36.00 元

版权所有◆侵权必究

◆读者邮购本书,请与本社发行科联系。
电话:(028)85408408/(028)85401670/
(028)85408023 邮政编码:610065
◆本社图书如有印装质量问题,请
寄回出版社调换。
◆网址:<http://www.scup.cn>

目录

第一章 三维形态造型基础谱系

- 005 一、三维立体思维的培养
- 009 二、物和物的关系
- 023 三、人和物的关系

第二章 造型的形态要素和形式法则

- 027 一、形态要素
- 043 二、形式法则

第三章 造型的表达

- 049 一、点线
- 054 二、面
- 059 三、体
- 066 四、关于材料
- 080 五、关于空间
- 084 六、关于体积
- 103 七、综合练习

第四章 三维造型的综合应用

- 108 主题一：关于树的造型训练
- 123 主题二：关于山的造型训练
- 128 主题三：关于容器的造型训练

C14055687

J06
317

艺术设计的三维表现

高崑 裴航 著

北航

C1741317

J06

317

四川大学出版社

目录

第一章 三维形态造型基础谱系

- 005 一、三维立体思维的培养
- 009 二、物和物的关系
- 023 三、人和物的关系

第二章 造型的形态要素和形式法则

- 027 一、形态要素
- 043 二、形式法则

第三章 造型的表达

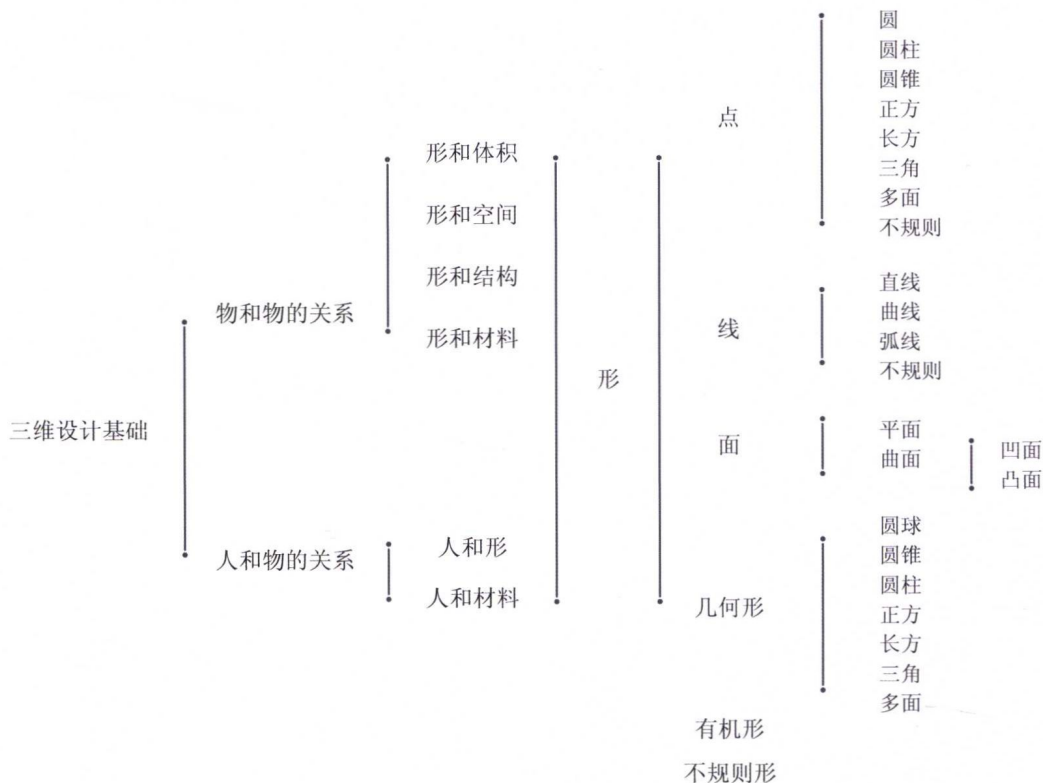
- 049 一、点线
- 054 二、面
- 059 三、体
- 066 四、关于材料
- 080 五、关于空间
- 084 六、关于体积
- 103 七、综合练习

第四章 三维造型的综合应用

- 108 主题一：关于树的造型训练
- 123 主题二：关于山的造型训练
- 128 主题三：关于容器的造型训练

第一章

三维形态造型基础谱系

三维形态造型基础谱系图

我们将三维设计基础分解为两大关系，即物和物的关系、人和物的关系。可以借由这两大基本关系，分离出形和四大元素的关系以及人与形和材料的关系，再依照这一基础，将“形”解构成各个基本形态元素，最终形成上面这张三维形态造型基础谱系图，并在本书中始终依照这份谱系图来讲解各个形态元素和设置不同层级的练习课题。

一、三维立体思维的培养

整体观察的能力

艺术设计的三维表现课程主要是对物和物的关系进行学习研究，即对立体形态中的形体、结构、材料、色彩诸方面进行造型组织上的探索与研究，但不涉及对具体的实用功能的研究。

通过学习与训练，了解三维造型中的体积、空间、形态、结构、材料、色彩等各自不同的特征；

学习与研究它们之间的组织关系、形态创造的形式法则，即了解三维造型的基本原理，掌握基本的表现方法与技能；

通过系统的练习，掌握对三维造型基本的判断能力。

从具象到抽象

客观对象的属性是由外部形态与内在属性共同构成的，自然的形式又往往由内部性质决定外部的表现。但传统的素描训练更多地关注描绘对象的外观，这会让我们常常停留在光影和轮廓上，而忽视对象的内在本质——结构的、空间的。因此，我们不应满足于一般的观看和描绘事物的方法，而是要更进一步，深入地对自然形式的本质结构进行“有意识的观察、整体的观察”，借此来获得对物象结构性质的完整把握和深刻体验。

3D 思维的培养

早期国内美术学院的基础教学是沿用巴黎美术学院与苏联素描训练的教学体系，这种教学模式注重写实性，将其置于结构、表现之上。到了20世纪90年代，随着“艺术”和“设计”概念的模糊化，尤其是包豪斯教学体系被引进，原有的视觉思维方式被新的观念打破，包豪斯对于现代艺术，尤其是对于现代设计教育都是富有启迪性的。

作为现代设计艺术滥觞的包豪斯教育体系，建立的初衷是基于建筑学的背景，打破艺术与工业化的藩篱，调和“艺术家和工业化的世界”。包豪斯率先将当时新的艺术家知觉式的、抽象式的研究引入教学，在基础设计课程中明确提出了“感知的教育”，即改变原有的视觉思维模式，把视知觉作为首要的任务，通过实验使学生建立起一套新的视角和工作方法。这种思维的改变是彻底的，它强调一切从零开始，用一种新的眼光来观察世界。包豪斯成功地将现代艺术实践引入设计的感知训练，以此打通了绘画艺术和现代设计的融合之路。这种新的视觉思维的训练给现代设计教育乃至艺术教育带来了启发。

抽象思维

抽象思维就是凭借抽象形式语言进行的视觉思维活动，它是相对于具象思维而言的。所谓抽象形式语言，是指点、线、面、体、质感、色彩和明暗等要素。作为视觉造型基础的训练，我们必须超越具象的观察和理解对象的方式，跳出形式表现中“形似”的窠臼，尝试用一种分析的、结构的、抽象的思维方式去表现。

空间与时间

空间与时间的观念的运用是现代艺术的一大成就。立体主义和未来主义对空间和时间的新见解导致画面表现手法出现全新的探索，它要求在一个新的时空概念中对对象的连续观察和知觉片段的的同时性再现，而不是从一个固定的视点来观察和记录对象。

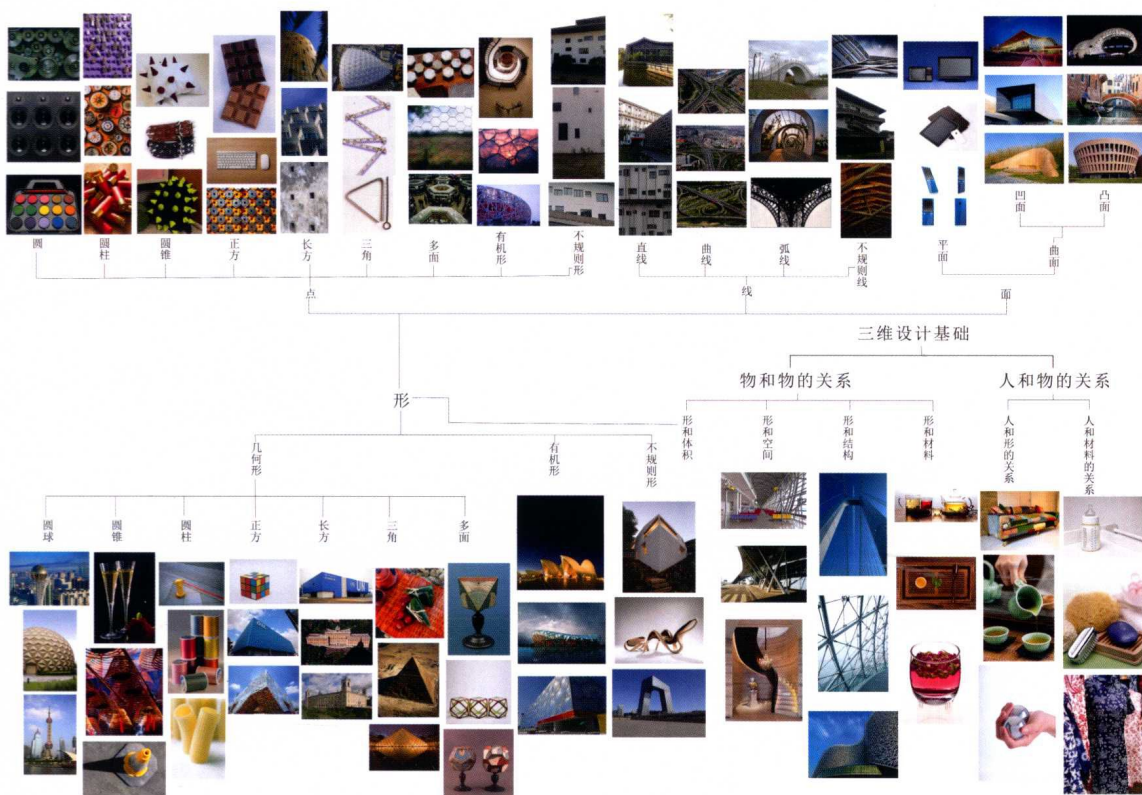
对材料质感的感知

对质感和肌理的知觉训练在包豪斯的课程中占有很重要的地位，它是产品设计和建筑设计对材料的感知基础。课程强调对材料的直接触觉体验与视觉的结合，学生需要观察、触摸、描绘诸如木材、树皮、皮革等不同的材料，通过不断的尝试，最终能够根据自身的感受将其表现出来。

三维图谱的建构练习

作业要求：认识造型的形态要素。按照图表，把相对应的设计图片分类列表，分清设计造型的类型。形是构成形态的必要元素。三维设计中的形是体积的、结构的、空间的，它不仅指物体的外形、轮廓、体量等，还包括物体的结构与空间。设计中的物都可以解构成点、线、面、体四种基本的造型要素。按照分类方法，每类造型手法找到五张典型的设计案例，把所有的图片编排在一张 A3 纸上。

作业提示：图谱作业中所找的图都要求是设计物，不是自然物。要通过设计的经典案例进行认知，分清设计造型的基本方法。老师可以提供多个网络资源，让学生快速地获得大量资料，并通过班级讨论、资源共享，增强认识。

三维图谱的建构

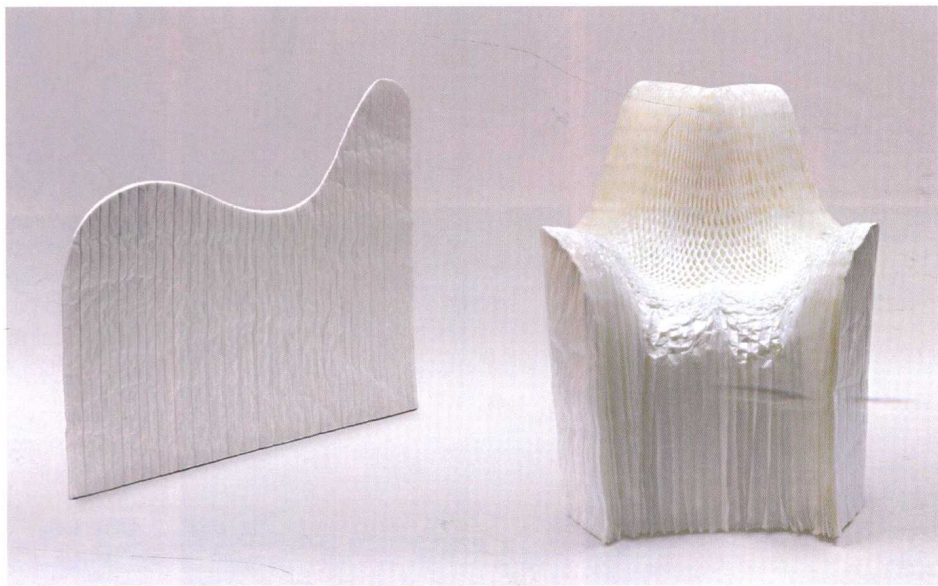

三维图谱的建构

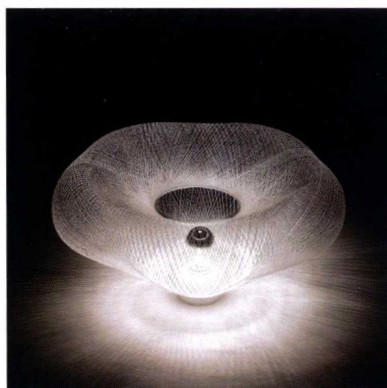
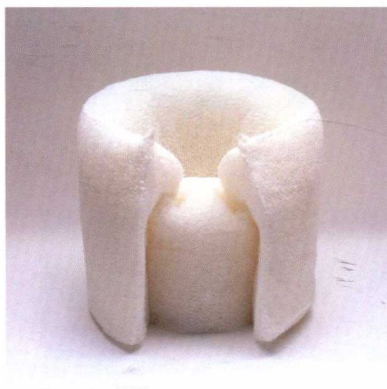
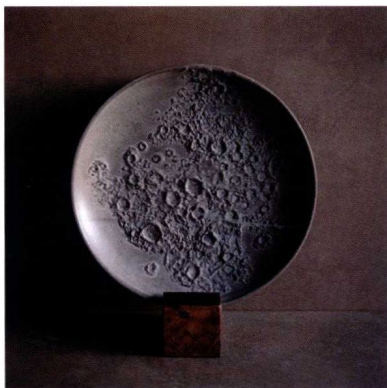
二、物和物的关系

[形和材料]

现实世界中，任何形态都无法离开材料，并受材料特性的限制。随着人类对新材料及新工艺的探索，造型对于我们来说将越来越自由，尤其在艺术设计和创作领域。未来的设计师和艺术家们在学生阶段加强对形态以及材料的探索实践十分有意义。

吉冈德仁 / honey pop

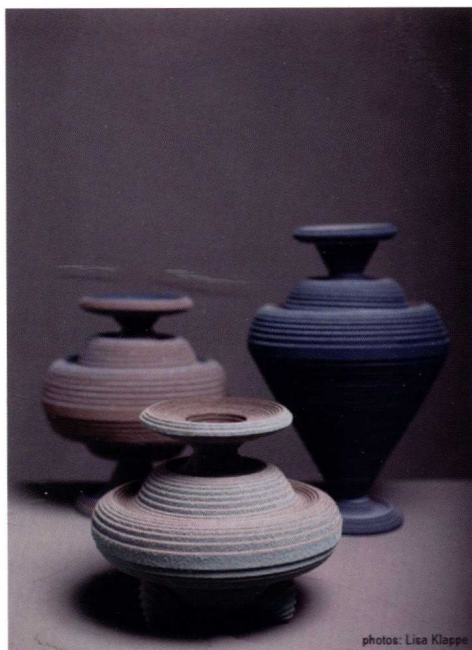
1	2	3
4	5	6
7	8	

1. 什么 design / 星球盘
2. 品物流形 / 无
3. 品物流形 / 云
4. 吉冈德仁 / pane
5. James Shaw / Papier Mache Group Shot
6. 吉冈德仁 / maison&object
7. 伊东丰雄 / MAYUHANA I
8. 吉冈德仁 / super fiber revolution

1	2	3
4	5	6
7	8	

1. Debbie Wijskamp / Black Ruby
2. 品物流形 / 旋
3. Sivan Royz / Blooming Structures
4. Charlotte Kingsnorth / Hybreed
5. Maiko Takeda / Atmospheric Reentry
6. Thomas Heatherwick / 英国世博馆 2010
7. Senseware / Seed Of Love
8. 吉冈德仁 / morosoReentry

Sibasa habi/
1.between two riverssi
2.4 制作过程 between two riverssi
3.bucchero

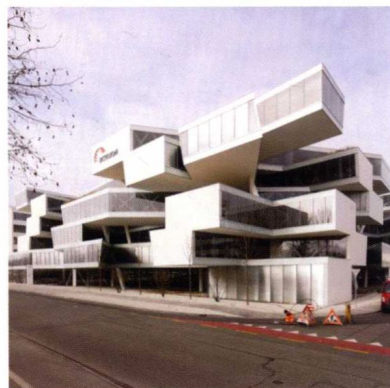
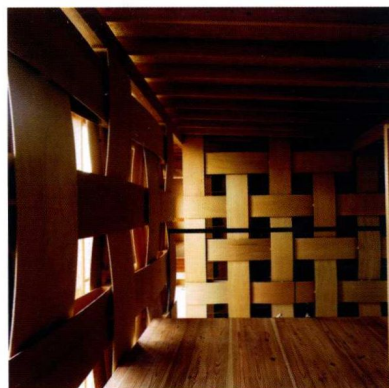
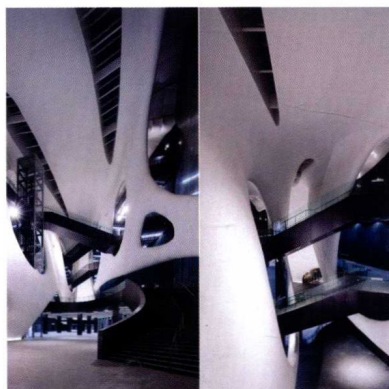
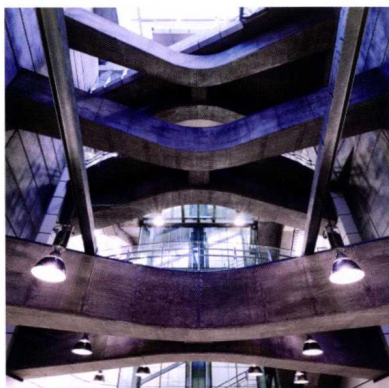
1	2
3	4

[形和结构]

形体的内部构成框架及其构成关系称为构成结构，是物体的内在依据。三维设计中对物体的结构关系的把握，主要在于用线体体现其基本形体特征，这样便于理解和把握复杂的结构关系，有利于形象体积的塑造。自然界任何物体都具有特定的结构特征，都具有内部结构和外部形体，内部结构决定外部形体，两者紧密相关。

Joris Laarman / bone chair

1	2	3
4	5	6
7	8	
- 1-2. 建筑摄影师 Nick Frank / Wienerlinien & Dubai metro
 3.J Mayer H2 / OLS House
 4.MAD / Ordos Museum
 5. 贝聿铭 / 德国历史博物馆
 6.Andrew McConnell/ vertebrae staircase(椎骨楼梯)
 7.Tadashi Yoshimura Architects / Wood Block House
 8.Herzogde&Meuron/ Actelion Business Center