创意设计前沿

空间布局

董红羽 杨清明 编著

KONGJIAN BUJU

江西美术出版社

空间布局

KONGJIAN BUJU

创意设计前沿

编著〉〉〉〉〉

董红羽　杨清明

江西美术出版社

图书在版编目（CIP）数据

空间布局／董红羽，杨清明著.－南昌：江西美术出版社，2003.4
（创意设计前沿）
ISBN 7-80690-123-X/J·1024

Ⅰ.空... Ⅱ.①董...②杨... Ⅲ.艺术－设计－作品集－世界－现代 Ⅳ.J06

中国版本图书馆CIP数据核字（2003）第023472号

创意设计前沿·空间布局
董红羽 杨清明 编著
江西美术出版社出版
（南昌市子安路66号江美大厦）
邮编：330025 电话：6524009
全国新华书店经销
制版：江美数码科技有限公司
印刷：深圳宝峰印刷有限公司
2003年4月第1版
2003年4月第1次印刷
开本：939毫米×1270毫米 1/32
印张：3
印数：1-4000
ISBN 7-80690-123-X/J·1024
定价：20.00元

董红羽，2002年毕业于清华大学美术学院装潢设计系，获硕士学位，中国藏书票协会会员。

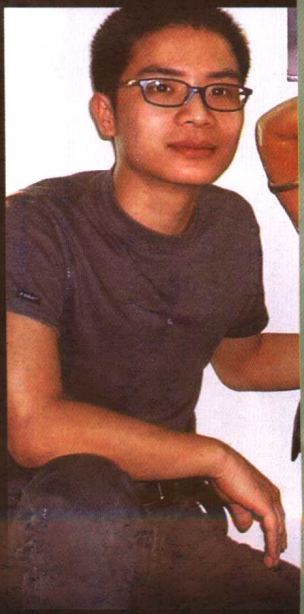
曾为作家出版社、21世纪出版社、北大出版社、清华大学出版社等作过书籍及插图设计。

作品曾入选香港海报三年展，书票作品入选捷克、波士顿国际书票展，作品收入《甲骨文发现百年纪念》、《敦煌藏经洞发现百年纪念》。

杨清明，广告装潢专业毕业，获文学学士学位。先后在杭州、北京、上海等地广告公司、设计公司从事平面设计工作。服务的客户及品牌有：日本卫才药业、日本富士通空调、中美施贵宝制药、华伦天奴等。

董红羽 杨清明艺术简历

DONGHONGYU YANGQINGMING YISHU JIANLI



『目录』

概述

人对空间的需求是与生俱来的，这体现在人类活动的各个方面。

空间的概念最早来自于建筑的理论，这在三维中的概念是比较容易理解的，自然界的一切均在时间和空间中占据一定的位置。从宏观来看，在太空中漂浮着数以万计的行星，它们在空间中有序地排列着。尽管用人类的眼睛无法看到，但是人类赖以生存的地球却与它们排列的位置神秘地相互关联着；从微观的角度看，与我们一起存在于空间中的还有难以计数的微生物与漂浮的尘埃，它们都在空间里占有一席之地。

可以说自然界的一切都是通过在空间中的位置体现着它们的存在和属性，并成为一个不可分割的有生命的整体，以中国传统纹样“涡形纹”为例，无论是周朝的笙上旋转的涡纹，还是战国时期的青铜器上的以涡形构架体现的兽纹，或者瓦当上的旋转的蔓草纹样，可以说明万物便是衍生在这旋转的无尽的空间中。宇宙生命最初的诞生也就是来自这最具神秘力量的旋涡之中，看似简单的图形实际蕴涵了生命诞生的真谛。中国的太极图案与日本的巴纹以及欧洲中世纪的卷草纹样实际都源于同样的理由。这可以说是空间的概念在二维世界中体现的例子。

曾经看过一幅漫画：一个监狱的墙上出现一扇窗户，在窗户外面是蓝天白云，一个犯人面对着它如痴如醉；在后一幅构图中从整体上再一看只是一个画在墙上的窗户。这说明一个道理，在一个有限定的空间里，置身其间的元素，或一闪而过，或作短暂的停留，会形成拥堵或疏朗的局面，这一切都是通过对比取得的。

空间使人类的一切活动得以实现，空间直接创造和接纳生命，并与时间一起演绎生命从诞生到衰亡的全过程。

人类的创造活动中直接与空间有关的就是建筑和园林艺术，这是一个神奇的创造空间的艺术，是科学与艺术的结合体。尤其是中国古代的建筑与园林艺术在对空间的运用和创造上有着特殊的表现力，是中华美学的一个重要的领域。这对中国的绘画与书法产生了极大的影响，正如宗白桦先生所说：“中国艺术辨证地结合着虚与实，这种独特的创造手法也贯穿在各种艺术之中，大到建筑，小到印章，都运用虚实相生的审美原则来表达的，而表现出飞舞生动的气韵……”。

建筑是通过组合与分割来创造新的空间，并使这些空间产生了新的意义和功能，尽管它们仍然处于宇宙空间的包围之中，但是建筑元素的运用使得一个空间得以重新定义，这点对于平面设计有着无限的启发。空间的研究是人类创造活动的基础，首当其冲的是建筑与园林景观艺术，由此影响到雕塑、产品造型等一系列造型活动。19世纪造型艺术遇到的重大变革就是生产技术的飞跃，工业革命使生产技术发生了从手工技术到机械技术的重大质变。而从正面接受这些影响的就是建筑艺术与工艺美术等实用艺术。在20世纪的20年代创立的包豪斯所设立的教学科目中包含了工艺课程与造型教育，在造型教育中就有

“空间论”。

这必然也影响到平面设计中对于空间的运用，虽然这是二维世界，但是传统的中国美学就将空间的理论阐释得淋漓尽致，许多西方的艺术大师由此受到影响，比如毕加索、马蒂斯等。

在西方艺术中对于空间概念的解释与中华传统美学是完全不同的，西方艺术是通过数学和科学的方法来表达空间概念，因此西方艺术家运用严格的透视法来体现绘画中的空间，他们追求无尽的空间。他们将自身置于一个固定的地点，从固定的角度透视深空。而中国人的艺术观是不同的，他们是在有限的空间中体会无限，从无限中回到有限，因此中国古代的艺术大师将笔墨落于一片虚白之上，将这片虚白当作无限的空间，笔墨飞舞其间，获得意境。西方艺术则是在这片有限的空间上表现了一个个具体的空间，以表达他们对无尽空间的认知和探求。

所有的造型活动包括对光与色彩的感知，都源于人类的生理感官的构造和功能。因此探讨视觉活动的过程不可避免地要求对人的视觉习惯进行研究，阿恩海姆为从事视觉艺术的人们的设计提供了科学的依据。他认为人的视觉与照相是截然不同的，它的活动不是像照相那样的消极接受，而是一种积极的探索，视觉是高度选择的，它不仅对那些能够吸引它的物体进行选择，而且对看到它的任何事物进行选择；视觉又是一种形成概念的过程，在眼睛观看一个物体的时候，它所辨认的形状并不是与该物体的边界线等同。。因此视觉倾向于将所见的、已知的元素归纳和总结，倾向于把任何一个刺激式样看成已知条件所允许达到的最简单的形状。

著名的“鲁宾之杯”就是利用人的视觉的特点进行的一个有趣的视觉图形的创造；还有我们所熟知的埃舍尔的“白昼与黑夜”，也是利用视觉对于正负形的感知而形成的颇具魔力的版画。也就是说一些符号在空间的位置、大小和方向都会对人的视觉的判断造成影响，这些元素（包括外型与色彩）会形成一个个样式，为观看者营造不同的视觉空间。观看者根据自身的生活经验来感知一个平面上的形状和样式，以此得到悠远、舒展、拥堵、繁乱等感受。

如果说平面设计中的版面编排探讨的是字体、图形、图片等，作为点、线、面等元素在版面中的安排、对比、节奏等形式法则的运用，那么空间布局则着重探讨在一个版面中空间的运用，追求层的变化和安排，以求得不同的空间效果。

文字与图形及其他视觉元素通过大小、比例、色相、明度等对比变化，使层次产生。

同时这些元素从方向上产生变化，使画面具有运动感，从而产生一定的力场。向心力和离心力都会使观者造成拉入或推出的感觉，这个时候，所有的元素正在进入或经过画面，它们或只在观者的视线内作短暂的停留，或从一个无限的虚空进入到另一个虚空，在我们的视觉心理上就留下一个无限的空间感受。

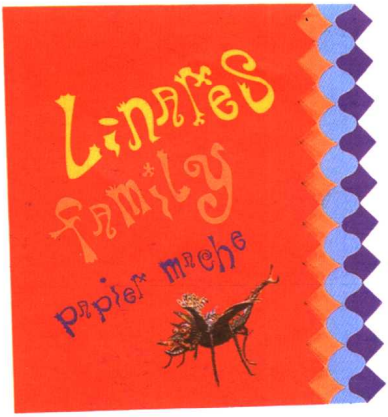
壹

{第一章}

运动与静止

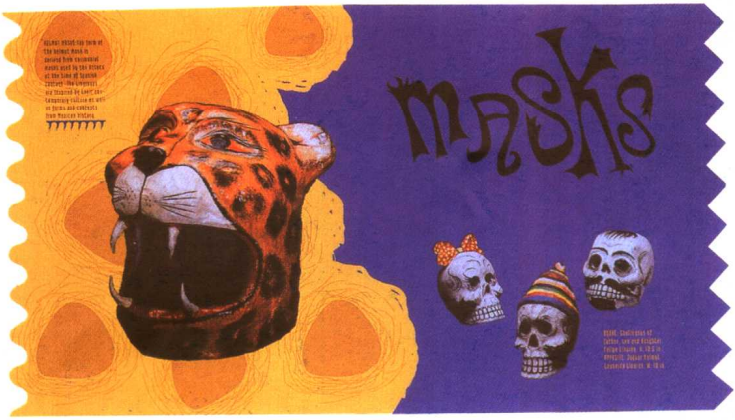
古龙香水招贴

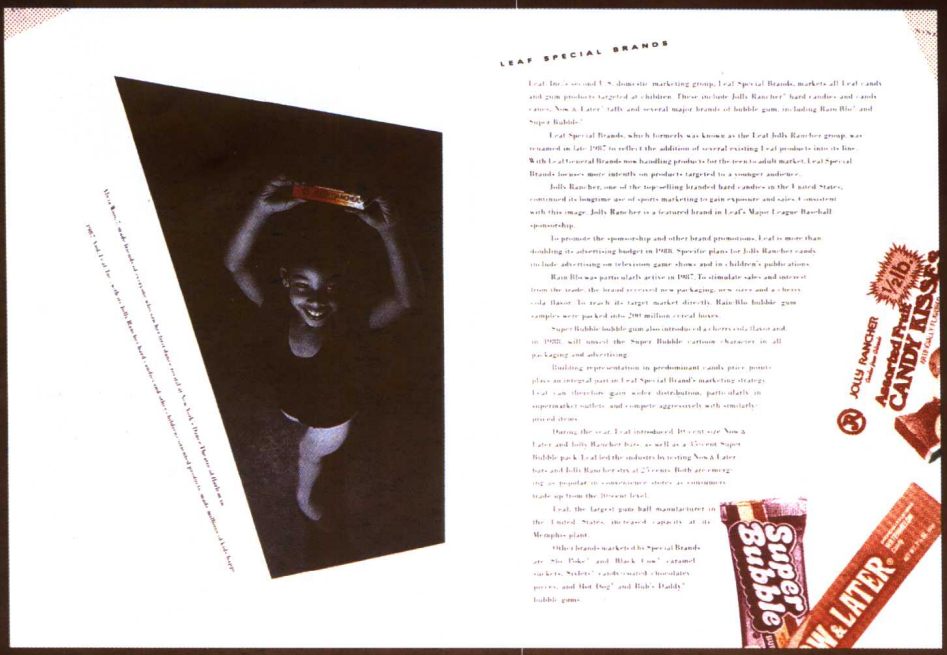
设计师特意将画面上两瓶香水只裁入一部分并呈现倾斜状，从而使画面主体显得既突出又生动

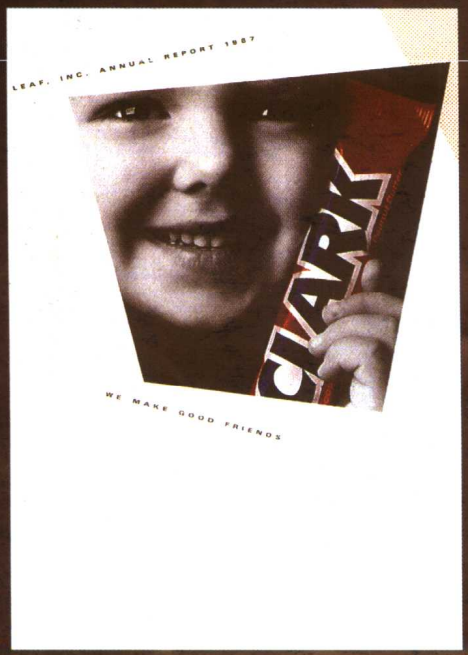


样本图册

字体的变形与动物的动态角度相互配合，形成一种动势







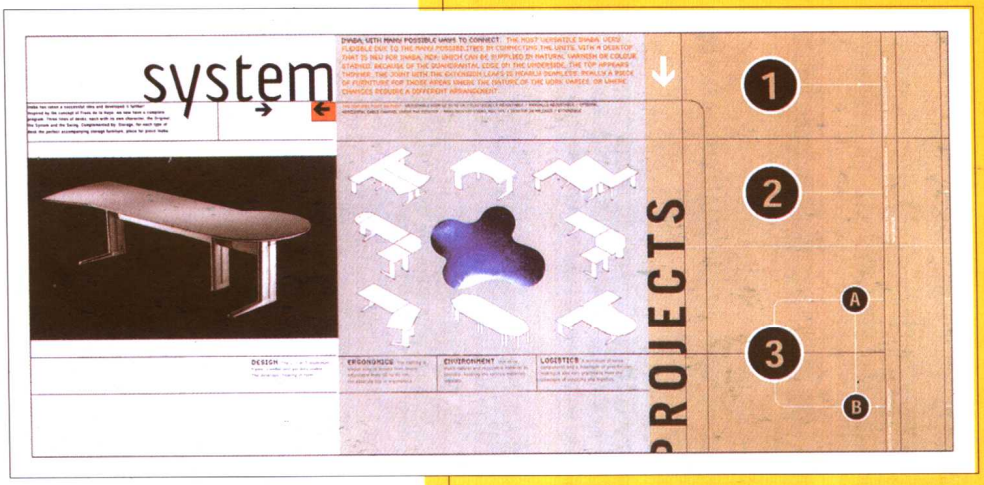
糖果的杂志广告

设计师把图像裁切成不规矩的多边形，倾斜地排字，使画面产生跳动活跃的气氛，从而适合儿童的性格特点

招贴

画面通过红色调的大“S”形构图而产生一种强有力的运动感

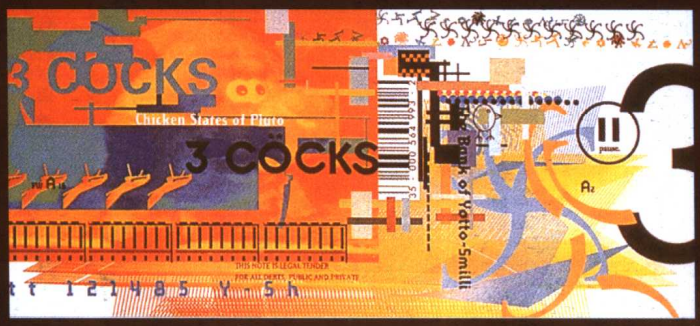

THE CYMAX PERFORMANCE CAPABILITIES PROVIDE AN ATTRACTIVE ALTERNATIVE TO SIGN, LABEL, AND SCREEN PRINTERS.
HIGH-GROWTH PRINTING MARKETS
DATAMETRICS CORPORATION
1987 ANNUAL REPORT
ADVANCING TECHNOLOGY FOR BREAK-THROUGH PRODUCTS
CYMAX ESTABLISHES A NEW STANDARD FOR IMPROVED COLOR PRINTER PERFORMANCE AND RELIABILITY DUE TO ITS TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS AND SIMPLICITY OF DESIGN.
THE COMPANY

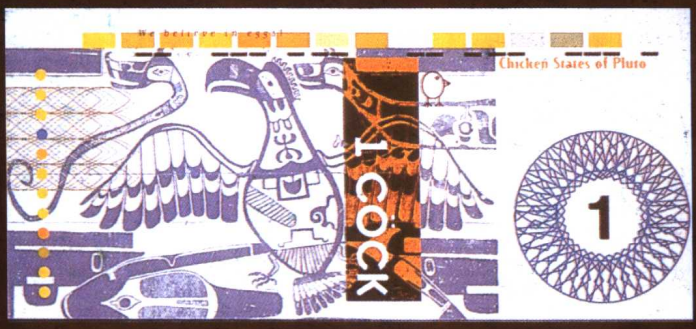


偏网页风格的作品

这种条理清晰、赏心悦目的风格，令视觉得到很大的解放

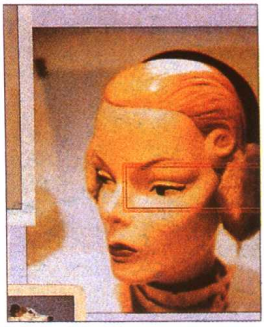
样本图册

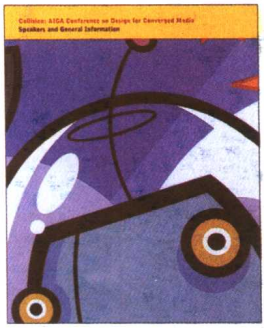


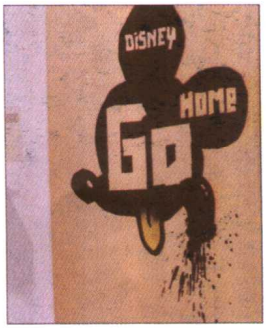


宣传单

设计在色彩与构图上都变化多端，但丰富而有节奏的变化很好地统一在整体风格之中







杂志内页设计

由于在构图上用了大面积的出血图形，加上色彩运用对比色，所以视觉冲击力强烈