

现 代 设 计 造 型 从 书

环境设计造型

陶雄军 \ 著

广西美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

环境设计造型/陆红阳等主编. — 南宁: 广西美术出版社, 2007.5
(现代设计造型丛书)
ISBN 978-7-80746-061-9

I. 环… II. 陆… III. 环境设计: 造型设计 IV. TU-856

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第067752号

艺术顾问: 黄格胜 李绍中
主 编: 陆红阳 喻湘龙
本册著者: 陶雄军
策 划: 姚震西
责任编辑: 白 桦 钟志宏
装帧设计: 白 桦
丛 书 名: 现代造型设计丛书
书 名: 环境设计造型
出 版: 广西美术出版社
地 址: 南宁市望园路9号 (530022)
发 行: 广西美术出版社
制 版: 深圳雅佳彩制版有限公司
印 刷: 南宁嘉彩印务有限责任公司
版 次: 2007年12月第一版
印 次: 2007年12月第一次印刷
开 本: 1/16 889 × 1149mm
印 张: 6.75
书 号: ISBN 978-7-80746-061-9/J · 776
定 价: 38.00元

不可否认,当我们感叹于大自然的鬼斧神工,当我们激动于艺术家们的奇妙作品时,正是它们的造型在最初的一瞬间打动了我们。从自然的现象到人工的形式,从为满足需求的形态到美化生活的设计,随处可见的造型成为我们认识美丽世界的开始。艺术家们从感悟大自然的奇妙造型中得到灵感,奉献出凝聚着创意的作品,从而将设计引入了人们的生活,使得各种造型本身充满了灵动的意味。

造型设计(MODEL DESIGN)也称造型艺术,即用一定的物质材料以一定的表现技法,创造可视的平面或立体形象。这一名词源于德语,18世纪德国文艺理论家莱辛最早使用,也称“空间艺术”、“视觉艺术”。随着社会的不断发展,造型艺术不再以阳春白雪的姿态出现,而是大大地拓展了其范畴,更多地介入人们的生活当中。

作为现代设计的组成部分,造型在设计中的作用举足轻重。造型设计不仅需要解决功能、结构、材料、色彩、装饰、制造工艺以及形态等方面的问题,同时也与社会、经济、文化以及人的生理、心理等各方面因素密切相关,由此可见,造型设计是一门内涵广阔的学科。造型设计的种类从空间结构上区分,有立体、平面的造型设计;从对象种类上区分,有工业产品、纯艺术品甚或于人的造型设计;从功能上区分,有侧重于宣传、保护或美观等功能而做的造型设计……林林总总的内容,为现代设计师研究造型设计理论、探索造型设计方法提供了广阔的空间。然而,对现代造型设计的研究却与高速发展的现代设计理念不相匹配。造型设计研究起步较晚是一个不争的事实,同时也存在着研究较片面、学术深度不足等弊病。我们从众多设计师造型设计研究成果的基础上,尝试做进一步的拓展和探索,从视觉艺术的角度对造型设计的功能、美学和风格特征以及相关的人文因素进行分析,力图使造型设计的研究更全面和更具艺术性。

《现代设计造型丛书》由多位长期致力于现代设计理论研究并具有丰富教学实践经验的学者主导编写,对设计造型的研究做了有益的探索,提出了一些新的见解。在编写过程中注重学科前沿性、理论创新性,同时,采用深入浅出的方式,以使设计理念能真正融入到人们生活的方方面面。

本套丛书表现的是研究的过程和创新的成果,期望能对现代设计造型的研究带来些许裨益,以期达到抛砖引玉的作用。对于一些不足和欠缺之处,欢迎有识者的讨论和指正。

事实上,我们期盼着更多更深入地对设计造型理论的探索和讨论。是为序。

目

录

01

1

关于环境艺术设计造型 4

02

2

全新的造型设计语言 14

03

3

环境设计中的造型元素 34

04

4

造型设计与风格 44

05

5

造型设计中的材质艺术 84

06

6

学生作业中的综合造型设计 92

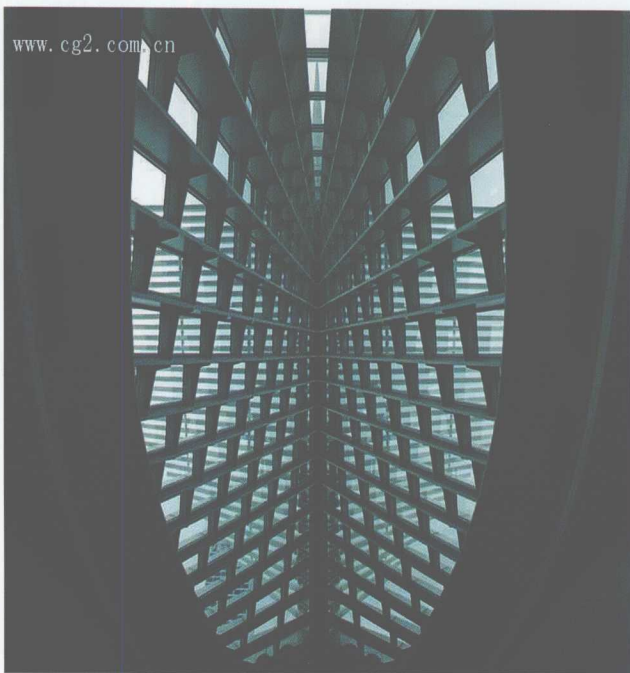
01

关于环境艺术设计造型

一、设计造型概念

从人类艺术的诞生时,就没有离开过“建筑”这个名词,人类的艺术起源与原始的建筑有着某种不可割舍的关系。建筑在原始社会是人们所创造的艺术的审美核心,它不但是审美的形式,而且有更深层的含义。它包含着特定的社会感情和文化意识。它不仅是人类躲风避雨的场所,而且从秩序、线条、形式、色彩等方面带给人们以审美愉悦,而且是“文化性”的,从文化、理想、象征、历史等方面满足人们更深层次的需要。建筑艺术必然构成了所有对艺术进行美学研究的出发点和基础。

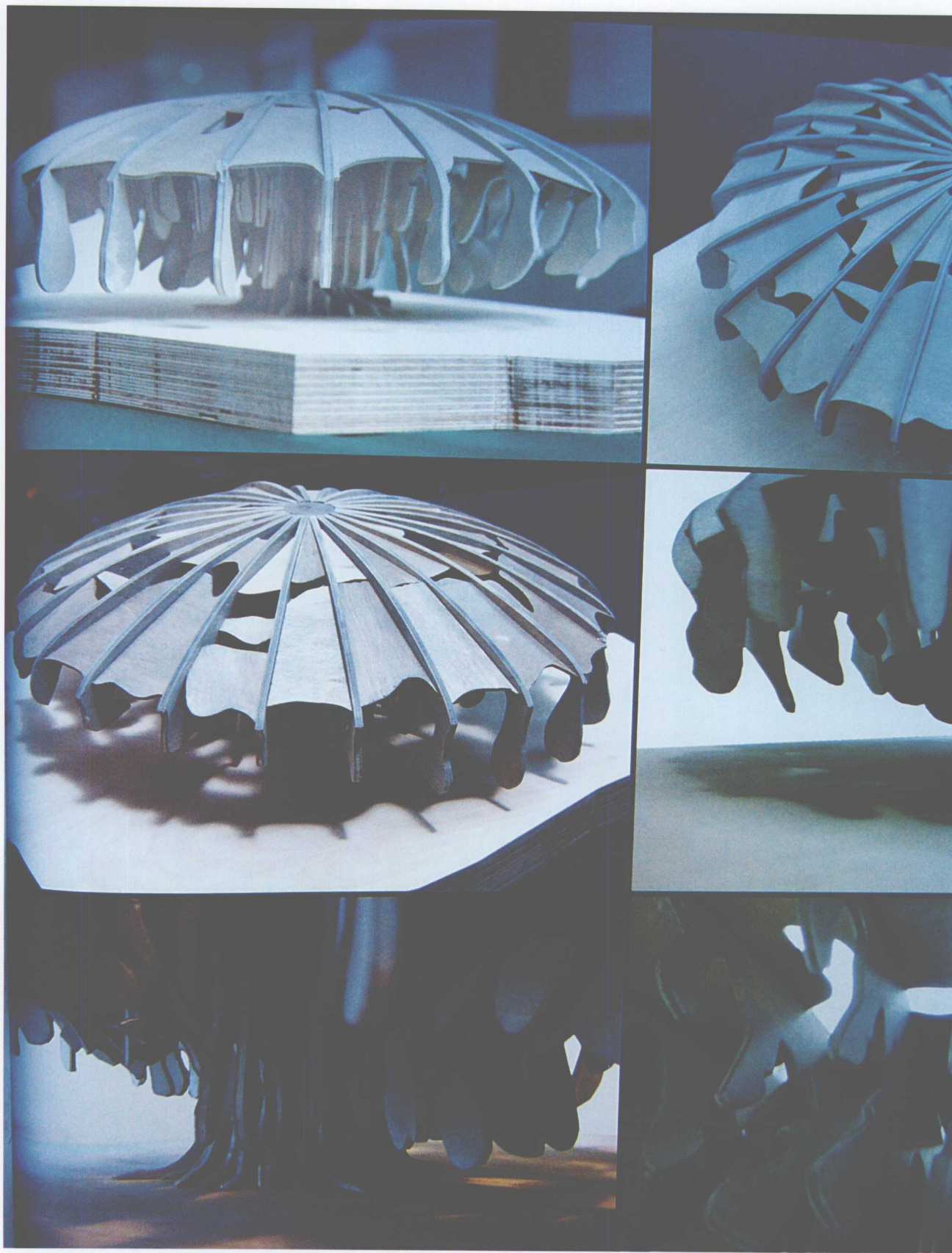
现代设计是工业化文明的产物。现代设计是为现代人以及现代经济、现代社会的生活方式提供服务的艺术活动。在现代主义设计运动的过程中,有一些重要的设计运动,这些设计运动每次都与装饰的扬弃有一定关系。或者是运用装饰,或者是抛弃装饰,很大程度上都是围绕装饰对现代设计做新的发展,从而形成新的造型艺术,这特别体现在建筑上,现代的建筑发展史就是现代设计史的发展。

放射与渐变是美学原则之一

矛盾的造型手法在各类造型艺术中是常用的理念之一。本作品通过点与线的矛盾,各元素间方向矛盾来塑造“情感”,作品有很强的艺术感染力。

该景观原建构物设计灵感来自于一棵“树”的原形。树的形态、元素经过了理性、工业化及美学处理，通过作者的概括、提炼而塑造的一件抽象作品。

二、设计造型原理

形式的美是与内容无法分割的，形式美是艺术存在的前提，我们所说的创造与创新也总是先从形式上有所突破，美也总是存在于形式之中的，没有形式上的创造，就没有美的创意。但形式的美并不是轻而易举就可实现的，它来自于我们对生活的总结与探索，也来自于我们有创造性的想象，还来自大师们的较高艺术修养。所以说形式上的美是设计大师毕生追求的一种艺术境界。正如：“疏可跑马，密不透风；大而不空，小而不阻；方中见圆，圆中见方；柔中有刚，刚中带柔。”也就是说，环艺设计上的形式美不但是一种自然美，同时也是一种经过人工再创造的艺术之美。

形式美法则：比例、对称、均衡、节奏、疏密、对比、调和、重点。

造型设计中点的特征？造型设计的基本要素
造型设计的基本要素的五个方面

1. 夸张与变形

①对自然形象进行夸张与变形，使其更接近角色塑造的需要。

②对非自然形象的创作设计更需要想象力

某城市雕塑造型采用了节奏，对比调和的设计语言。

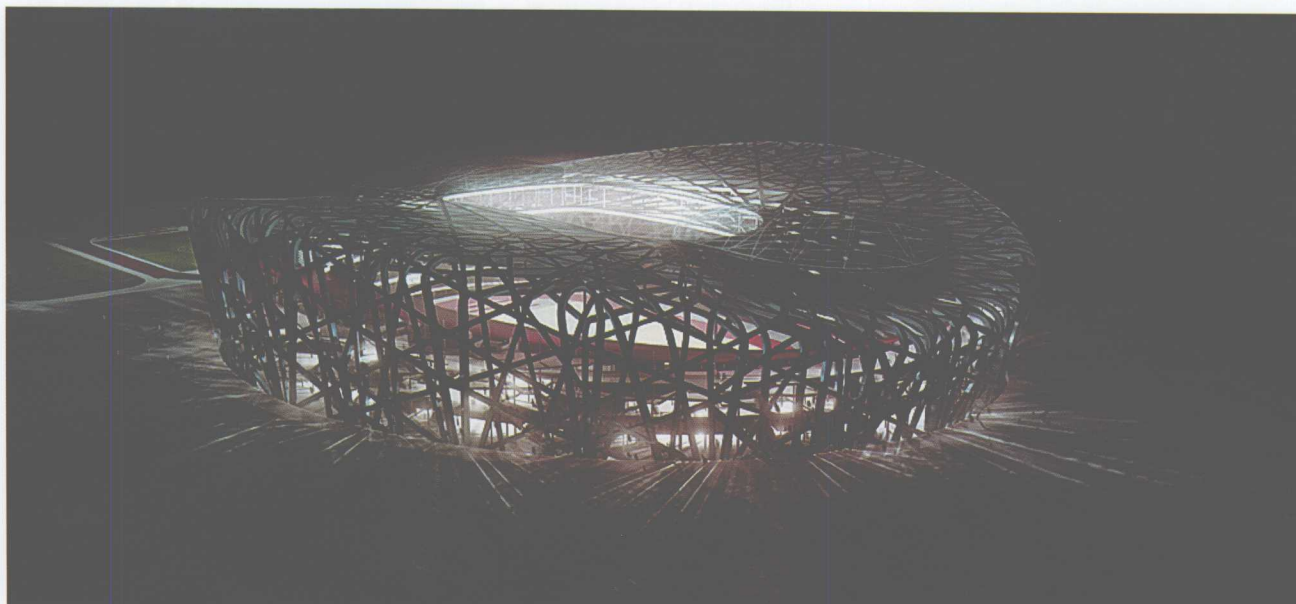

宝马汽车公司的建筑造型灵感显然来自于他们对宝马汽车发动机的“信心”，并进行了夸张的造型美学理念。

统一中有变化的造型构成

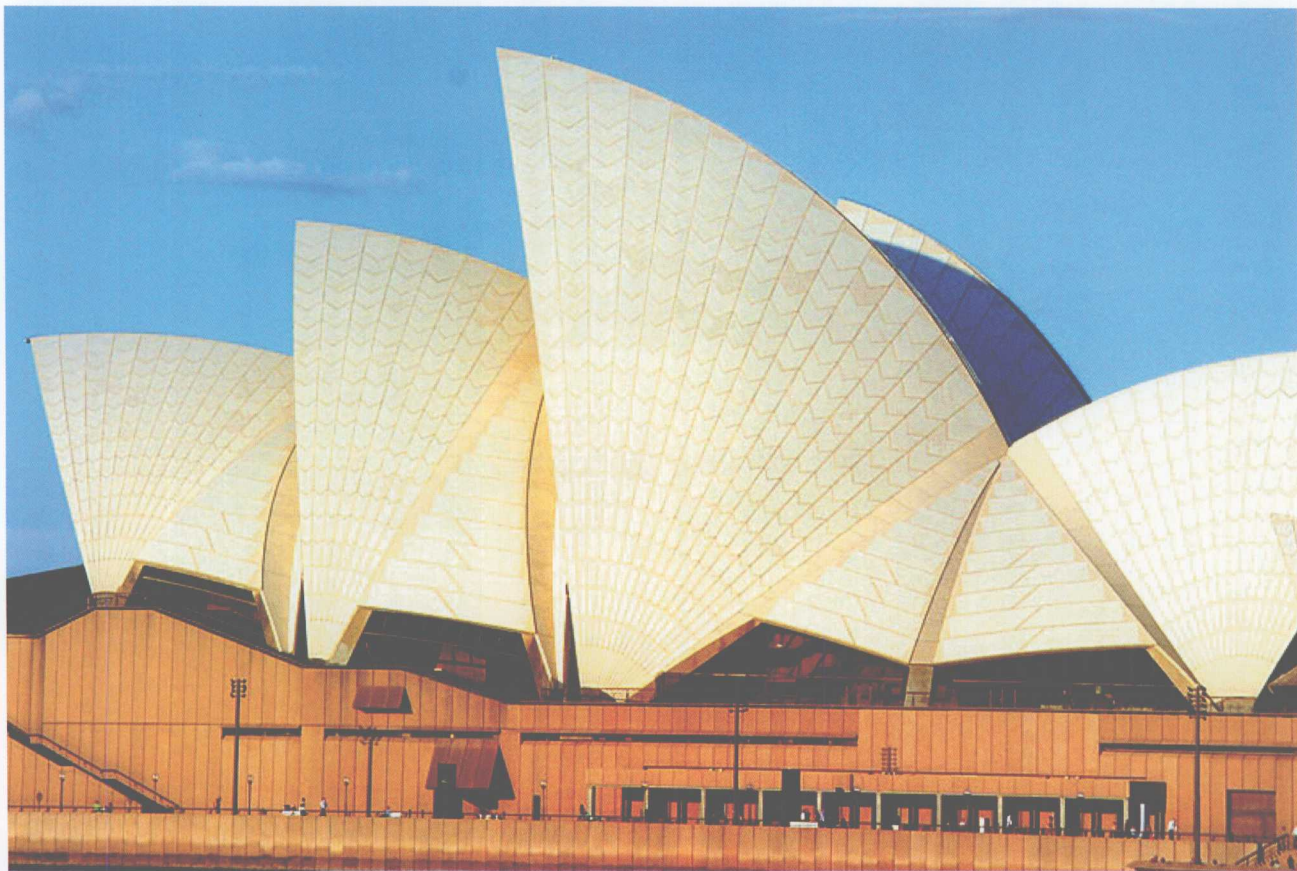

2008奥运会主场的“鸟巢”造型，结合了现代的工业元素与审美情趣，对鸟巢的造型语言惊醒了全新的阐述。

2. 通过联想塑造角色 (悉尼歌剧院)

思维过程中的联想与想象可以说是人类思维的本能，根据主题产生联想与想象，借由内心的想象，使读者与作品之间产生互动状态，可以说，想象是创造的开始，以象征结束。其中起重要作用的是创造性和想象力，想象力是设计师的重要资本。创造力、想象力是对知识的长期积累，它们需要知识的滋养，知识和经验是想象力、创造力赖以滋生的土壤。知识是相对有限的，想象力远比知识更宽广。因此，人们的想象力是推动知识乃至世界上一切事物进步的源泉。联想和想象都是创意的关键，是设计中不可缺少的组成部分，是决定设计成功与否的重要条件。只有通过对联想思维的训练，达到对形态的深层面认识与感悟，才能使想要传递的信息更有效地、准确地、直观地反映于设计，使参与者被感化和感动，从而产生共鸣。

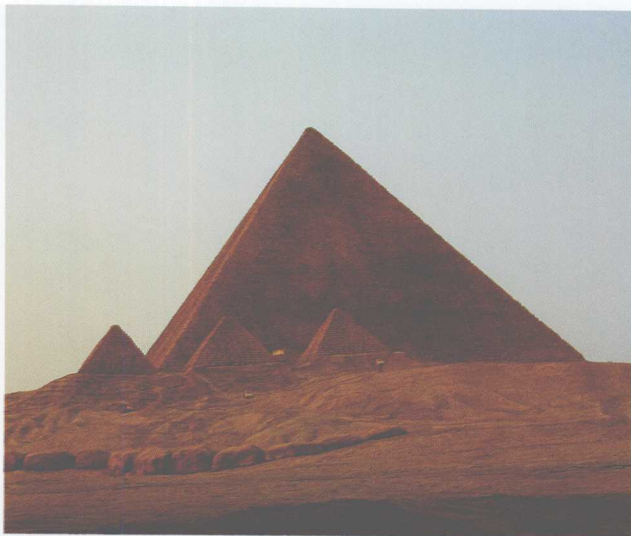

悉尼歌剧院的建筑设计师说，他的设计灵感来自海滩上的海水、沙滩上的自由曲线与贝壳的美妙组合和对比。当时他迅速地捕获了这一灵感，从而成就了今日的世界级经典作品。

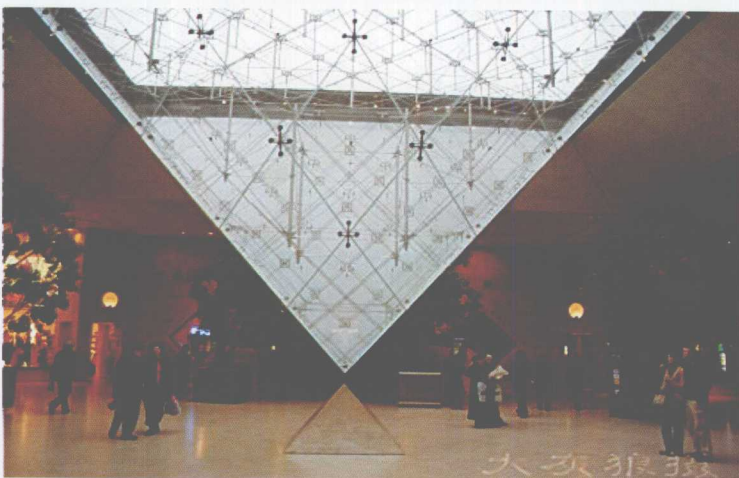
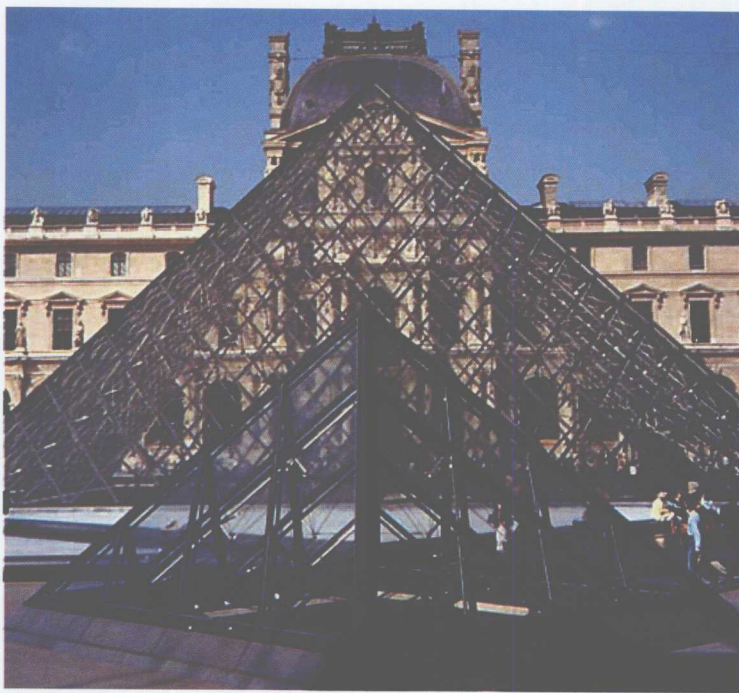
3. 单纯化 (埃及金字塔)

人类学家佩尔森认为, 早期原始艺术重视象征性, 强调形式、节律和符号化, 而不太重视内容, 可以被看成抽象艺术, 他的观点有些道理, 包括纹身在内的许多原始服饰艺术常常是些简单的线条和形状。但是由此认定其为抽象艺术就太草率了, 因为原始纹样的意图指向写实, 就像汉字一样, 形状有时与模仿对象区别很大, 但本质上却是象形的。原始人的智力发展和手工技能都处在比较低的水平上, 装饰工具和材料也很有限, 不可能得心应手地准确描绘对象, 只能用简单的线条画出鱼纹、水纹、云纹……它们不是高度的抽象图案, 而是简单的写实形状。

理论上的抽象是用概括语言来表述众多现象的共性, 而审美的抽象表现的是单纯化或几何化的形式本身。

单纯、简单即是美, 埃及金字塔以其雄浑、纯粹的三角锥体造型述说传奇的历史, 迷住了全球游客的“心”。某种意义上来说, 这个造型代表了埃及。

贝聿铭设计的卢浮宫美术馆入口的现代工业金字塔造型, 与卢浮宫的古典建筑产生的强烈对比, 法国人民经过一段时间的理解感受, 才真正接受了这一伟大的造型设计作品。

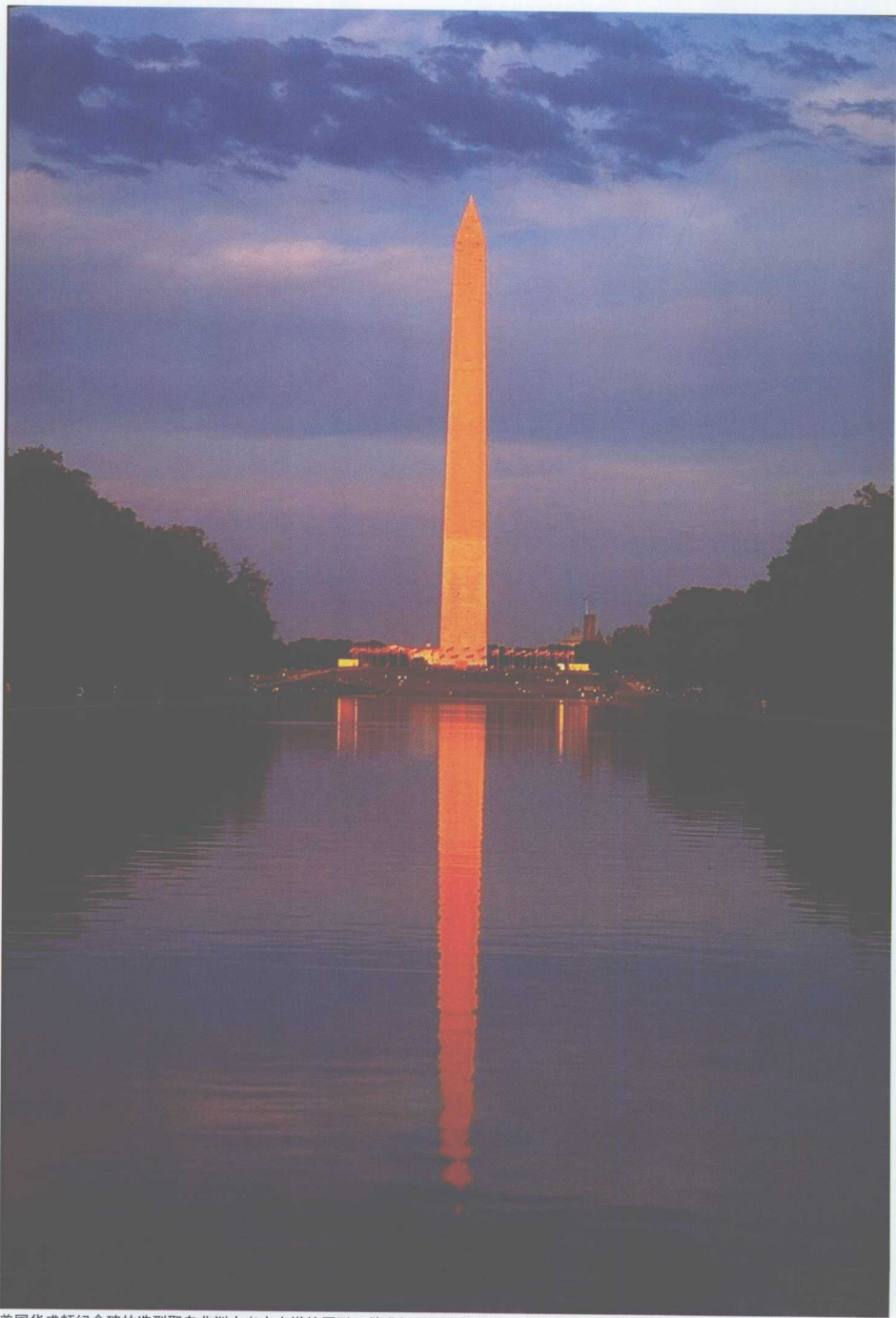
4. 符号化（方尖碑）

著名哲学家恩斯特·卡西尔认为人是符号的动物，人类所有精神文化都是符号活动的产物，人的本质即表现在他能利用符号去创造文化。因此，一切文化形式，既是符号活动的现实化，又是人的本质的对象化。符号在建筑领域中是后现代主义的主要特征，它把建筑的构件、各种建筑风格都作为符号处理。

符号的选用与创造，充分体现了设计师的艺术功底与素养。任何视觉符号都有一定的文化内涵，它们必须围绕着一个特定的主题有机地结合在一起。这里视觉符号是一种艺术符号，也是表现性符号。

符号的使用与创造一定要准确、要恰如其分。要与其他造型因素相统一并成整体。符号的表现物可以是艺术品，也可以是器物，还可以是植物、石头、水……富有创造力的设计师能把生活中有意义的东西变成视觉符号。

把环境作为一种符号现象，为解决长期困扰设计人员的继承和创新的矛盾问题提供了一条有效的途径。设计符号像文字语言一样，既根于往昔的经验，又与飞速发展着的社会相联系，新的功能、新的材料、新的技术召唤着新的思想。

美国华盛顿纪念碑的造型取自非洲古老方尖塔的原形，并进行了尺度的放大。方尖碑这一古老视觉符号，象征了阳刚、勇敢的气质。

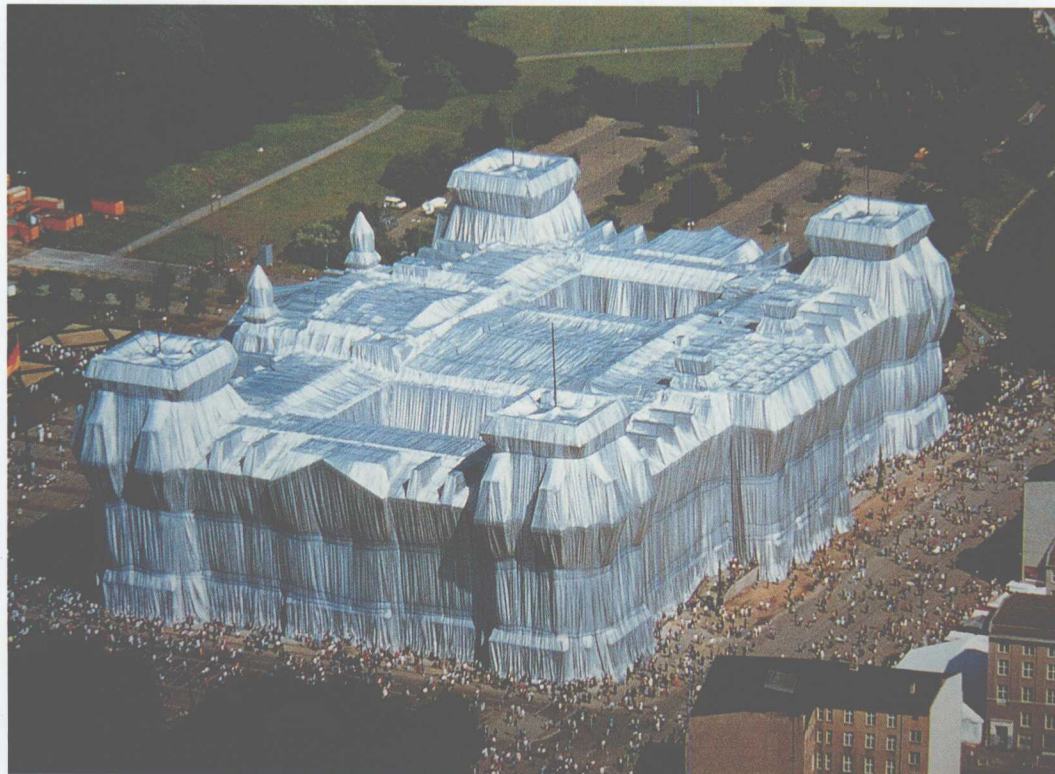
1

5. 组合的造型关系

单纯的积木能组合的造型与图案几乎是无限限制的，所以能组合成千变万化的造型与形式，不同的形态进行的组合更可以产生丰富的变化。环境艺术造型设计中的组合设计，是非常重要的造型手法之一，不同文化背景的环境造型语言与符号，经过设计师的创意设计会带来令人惊奇的效果。

建筑景观造型采用了单纯的立方体积木造型手法，产生了大小，高低穿插的有机变化

德国国会大厦被某艺术家用布曼进行了整体包装，建筑形体产生了巨大的视觉变化，塑造出了非常强烈的建筑艺术印象，不得不佩服艺术家超凡的想象力

建筑设计常用的骨骼形式也是一种组合的造型关系。上海金茂大厦采用的就是组合造型关系中的纵向组合。北京紫禁城建筑群采用的是组合造型关系中的平面横向组合。而拉斯维加斯的酒店很多运用特殊的组合。特殊的建筑造型组合，给沙漠中的拉斯维加斯带来了活力与娱乐气息。贝聿铭先生设计的美国国家美术馆东馆，采用了三角形的基本造型元素，进行多样化的组合造型，充分考虑到功能与交通及建筑空间艺术性三者的有机结合，项目设计取得巨大成功。

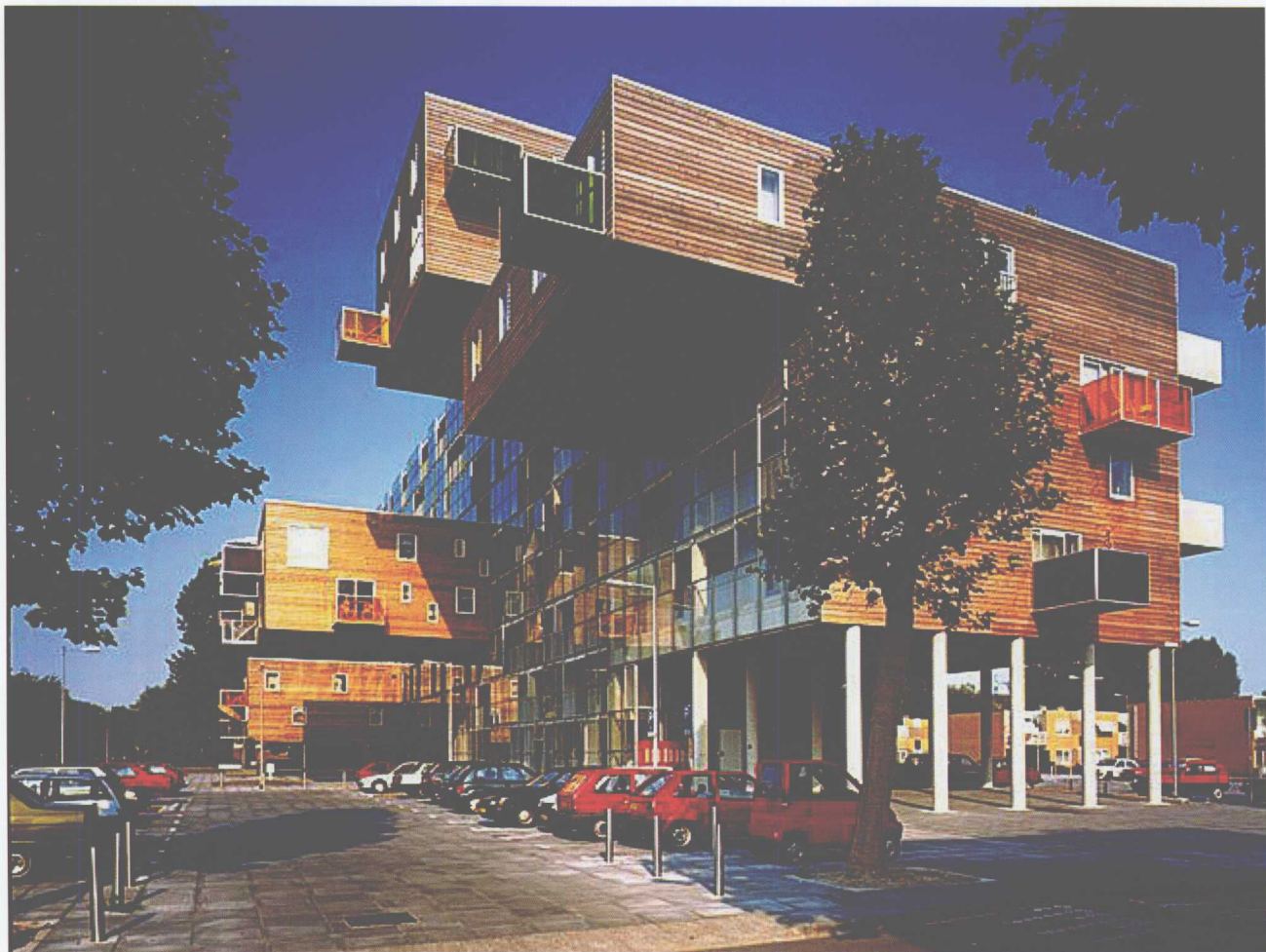

荷兰某建筑群采用了一种单纯的棱体结构，结合多角度的建筑骨骼构成形式，建构出丰富多变的建筑体。

三、造型的发展

现代社会人类的一切生存空间、物质和生活方式，都需要经过精心而富有创意的设计，艺术设计是设计科学的一个重要部分，是一种物质生产活动，既是物质的又是精神的，艺术设计与现代科学技术的结合创造社会的物质文明和精神文明，推动社会进步与发展。

艺术设计作为人类创造活动的一种重要形式，在当今社会经济高度发展的时代，已与国家的经济命运、资源的开发、国家建设发展、社会的物质文明与精神文明建设密切相关，是一项重大的战略问题。从艺术设计本身的发展来看，设计的起源有两个显著特征，其一是劳动的分工，其二是生产工艺的改进使得大规模生产和低消耗成为可能。设计的每一次飞跃和进步，都处在因社会分工而造成的社会经济高度发达的时期。首先，因为社会经济发达社会需求加大、人类文明和审美情趣的提高，为艺术设计提出了更高的要求并提供了雄厚的物质基础。国际化的造型设计理念不但体现在设计的地域多样化，同时国际化的造型设计也都融入独特的设计语言。国际化的造型设计理念是将本土化、差异化和品牌特征这三个主要因素有机结合起来的产物。

单纯几何形体的构成穿插、组合，会产生丰富的造型状态。

荷兰某艺术造型建筑，因其丰富多变的外形、奇妙的空间造型，成了当地的著名旅游景点。造型采用相似形的有机组合，产生了一定的韵律感。

02

全新的造型设计语言

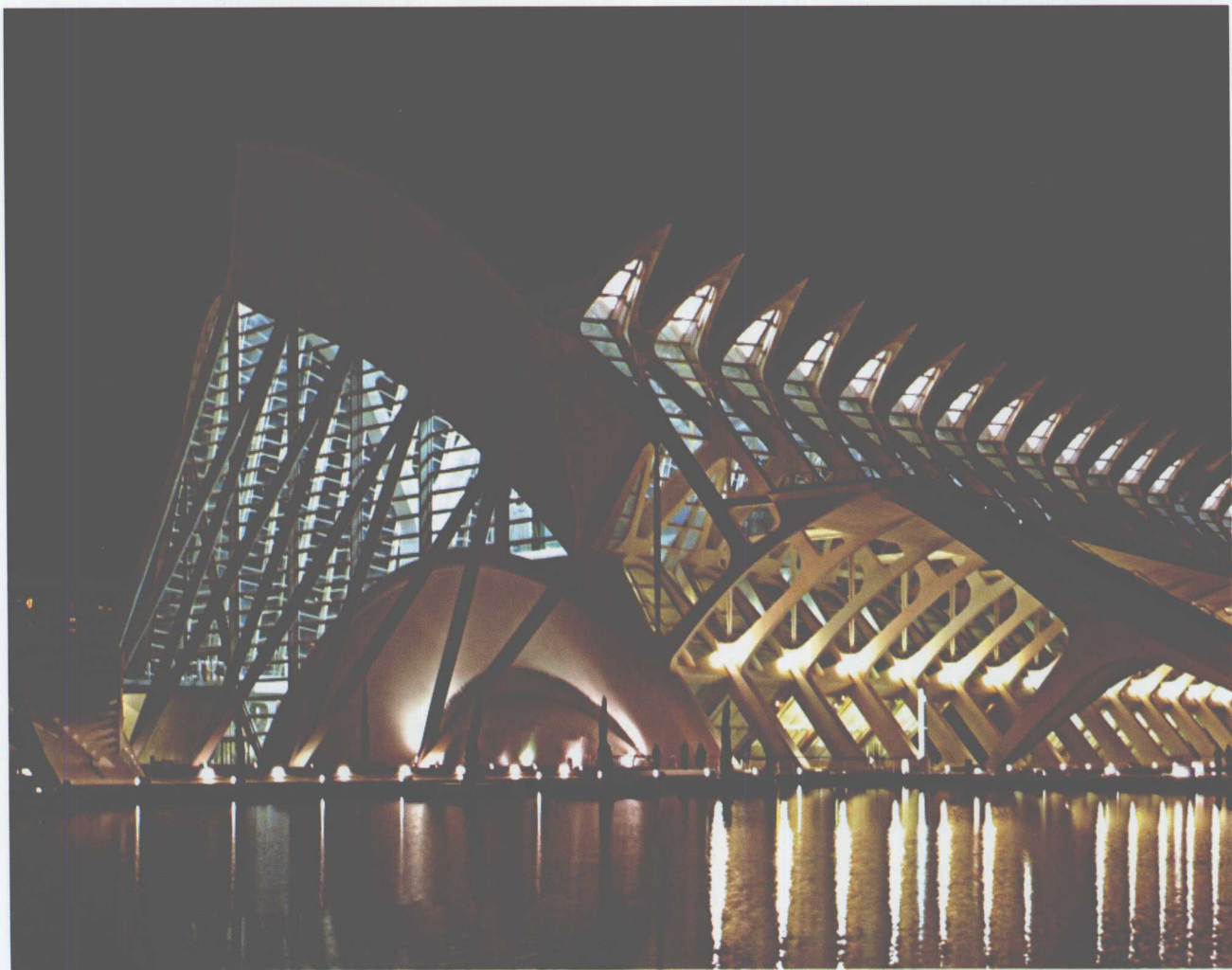
一、关于主题 抽象造型

老子《道德经》三十幅共一轂，当其无，有车之用。埴埴以为器，当其无，有器之用。凿户牖以为室，当其无，有室之用。故有之以为利，无之以为用。这很好地表达了物体造型与功能的关系。

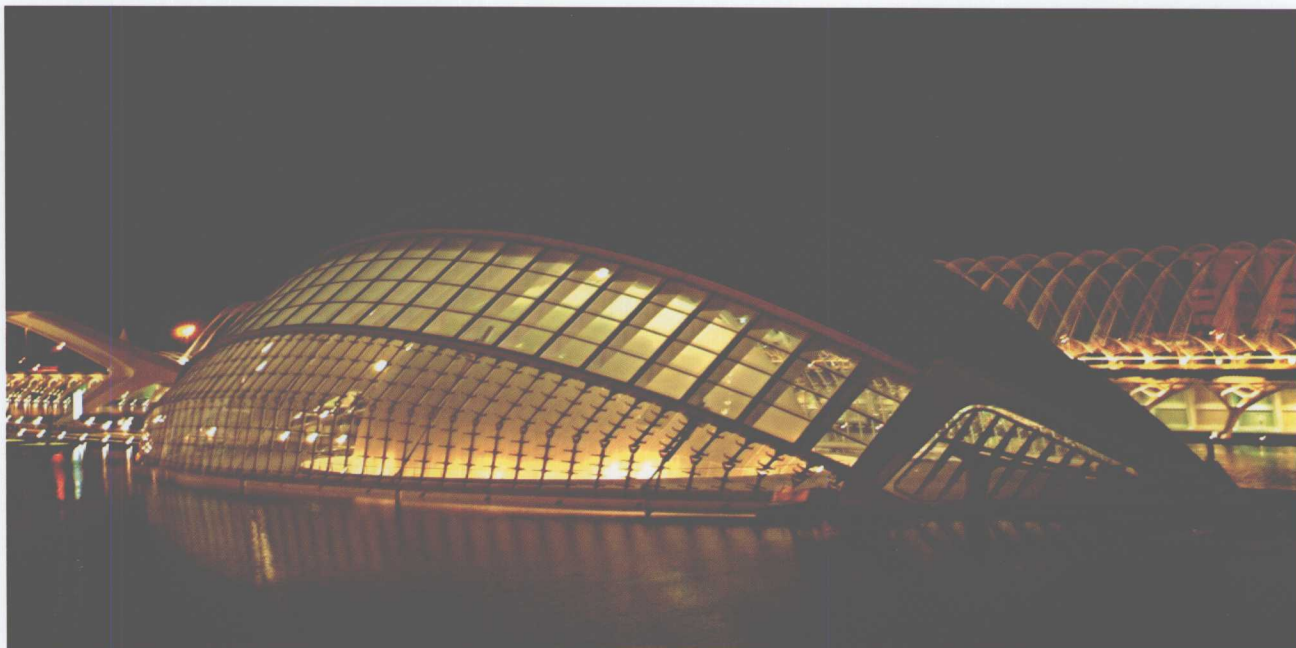
艺术设计发展的原动力在于人们对美的不懈追求，这种追求是自发的、与生俱来的。正是这种对美好事物的向往与追求，成为推动社会经济发展的强大动力。我们说科学技术是生产力，就在于它能推动社会经济的发展。艺术设计能够促进社会经济的发展，主要表现在它不仅满足了人们不断增长的物质需求，也满足了人们的精神需求。艺术设计是把预期目的和观念具体化、实体化的手段，是人们进行经济建设活动的先期过程，它的本质是人们对将要进行的经济建设活动做出艺术化的设想和筹划。总体来看，这种设想和筹划是进步的，发展

的，甚至是超前的，从这个角度来说，“艺术设计也是一种生产力”、“设计就是经济效益”的说法明确了艺术设计是一种推动社会发展的动力。这正是抽象造型发展的第一种模式：由现实景物出发，加上简化、抽离、混和、错位等不同的技巧。

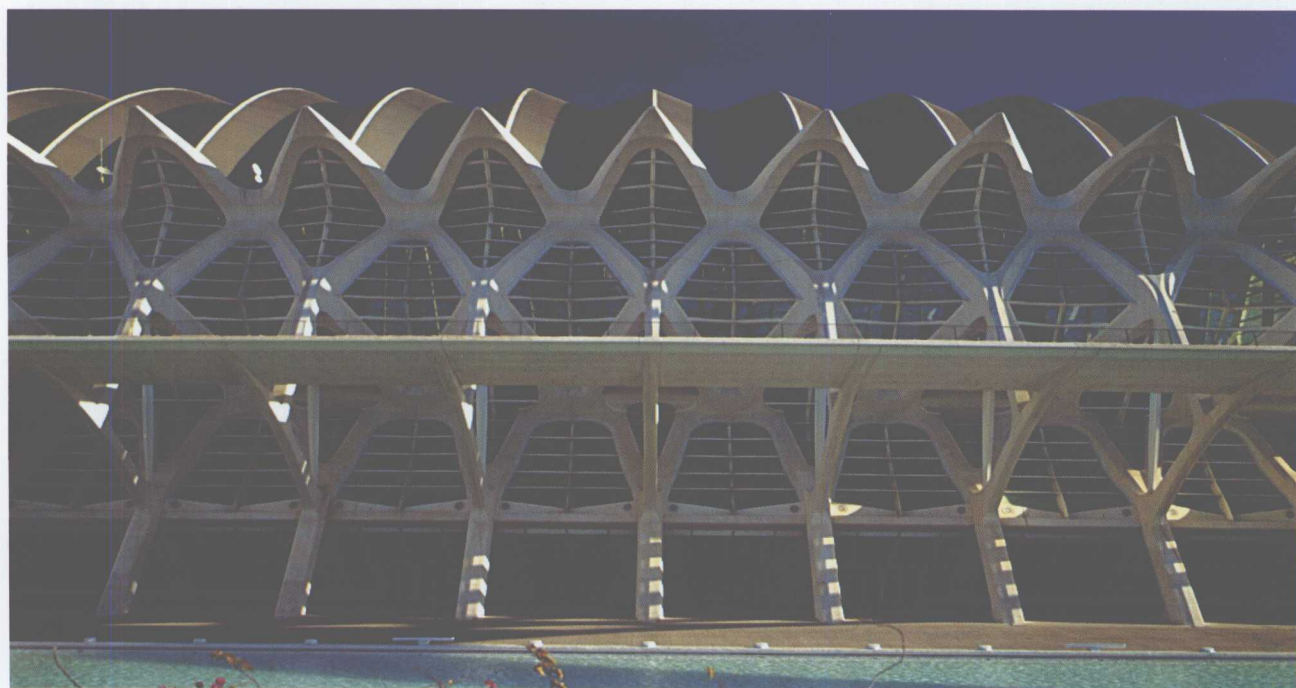
抽象主义手法在景观设计中的运用可归结为简明扼要的抽象法，也就是将大自然本身的形象进行必要的整合，将一些不必要的表象化东西全部放弃，然后用理性的归纳法，超越具体的界限，达到抽象的境界，或者将其组合成多层面的修饰形象。另外，以单一的点、线、面块等几何雏形为原料，按美的自身原则经过空间上的更替、平移、旋转、放射、扩大、混合、切割、错位、弯曲，以及不同性质的物质的重组，以达到有特别创意的修饰形态。

西班牙科技馆采用了仿生与抽象主义的设计手法，建筑造型的结构骨骼产生了很强的生物肢体语言。结构系统完整、精密，传达出非常时尚、科技的视觉印象。

流畅的结构梁柱

精密的结构

奇趣的入口之一

完整的形体