

空

空

空

设计 五感

善本出版有限公司 编著

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

- 目录 -

04	空史
04	东方之空
12	西方之空
20	留白
122	几何化
176	单色

设计五感

空

善本出版有限公司 编著

 华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>
中国·武汉

图书在版编目 (CIP) 数据

设计五感·空 / 善本出版有限公司编著. — 武汉 : 华中科技大学出版社, 2018.7

ISBN 978-7-5680-3669-6

I. ①设… II. ①善… III. ①视觉设计—研究 IV. ①J062

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 120184 号

设计五感: 空

Sheji Wugan: Kong

善本出版有限公司 编著

出版发行: 华中科技大学出版社 (中国·武汉)

电话: (027) 81321913

武汉市东湖新技术开发区华工科技园

邮编: 430223

策划编辑: 段园园 林诗健 执行编辑: 李炜姬 设计指导: 林诗健 翻 译: 邓诗芸

责任编辑: 熊 纯 邓诗芸 责任监印: 陈 挺 责任校对: 邓诗芸 书籍设计: 梁 杰

印 刷: 广东省博罗县园洲勤达印务有限公司

开 本: 889 mm × 1194 mm 1/16

印 张: 14

字 数: 112 千字

版 次: 2018 年 7 月第 1 版 第 1 次印刷

定 价: 248.00 元

投稿热线: 13710226636 duanyy@hustp.com

本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换

全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务

版权所有 侵权必究

- 目录 -

04	空史
04	东方之空
12	西方之空
20	留白
122	几何化
176	单色

《松竹图屏风》（局部） 长谷川等伯

空史 东方之“空”

20 世纪 60 年代,减法艺术在美国掀起了一场艺术新风潮,而前,极简艺术的概念就已在东方孕育、发展。东方文化中的“极简”即是“空”。“空”不仅是一种美学概念,更是一种哲学理念和情感诉求。佛教文化强调“空性”,认为万物皆空,没有什么永恒,万事万物在不断建立联系又在不断切断联系,缘起缘灭,都会回到“空”这个原点。道教也认为“空”是宇宙的起源和终点,强调人与自然的和谐。由于古代帝王的推崇与扶持,佛教与道教在亚洲蓬勃发展,大大影响当地文化的塑造,“空”的概念也渗透到社会生活的各个方面。因此,东方世界在绘画、诗歌、建筑等艺术形式中不断地探索“空”,作品中常常创造出难以言表的意境。

正如品诗尽在不道之辞,赏画还看着迹处,欣赏戏剧不能少了中间停顿的悠然绵长,品味故事不能少了未曾言尽的空白,这中间的空间、留白并非毫无意义,而是浓缩沉淀、过滤萃取、刻意隐藏的结果。“空”引导观众去挖掘无穷的可能性。“空”,可以包含一切。

中国水墨画

中国水墨画家善于以无形表达有形，例如云、雾和水，也可以表达抽象的意念，如禅意。空白并不代表无，而是承载着信息，并烘托实景，两者相辅相成，虚实结合，给画面带来韵律与勃勃生机。

画家经过多年的千锤百炼，深谙墨水浓淡、笔画粗细方圆之道，笔墨运用达到出神入化的境界，不过寥寥几笔，便能妙笔生花，捕捉到画作的神韵与精髓。即便单色作画，构图零落，其意趣不减分毫。

他们不求忠实重现现实，没有西方画家追求的解剖学研究及光影技法，他们摒弃不必要的元素，力图用精炼的线条及画面突出主题。他们试图在画作中捕捉一种思绪或一种气息，探索个人存在意义，描绘内心的清静世界。由此一来，其画作不再只是艺术表现，而是其哲学思考及个人情感的具象化，通过简单利落的画面冲击观者的内心，引发深思，耐人寻味。

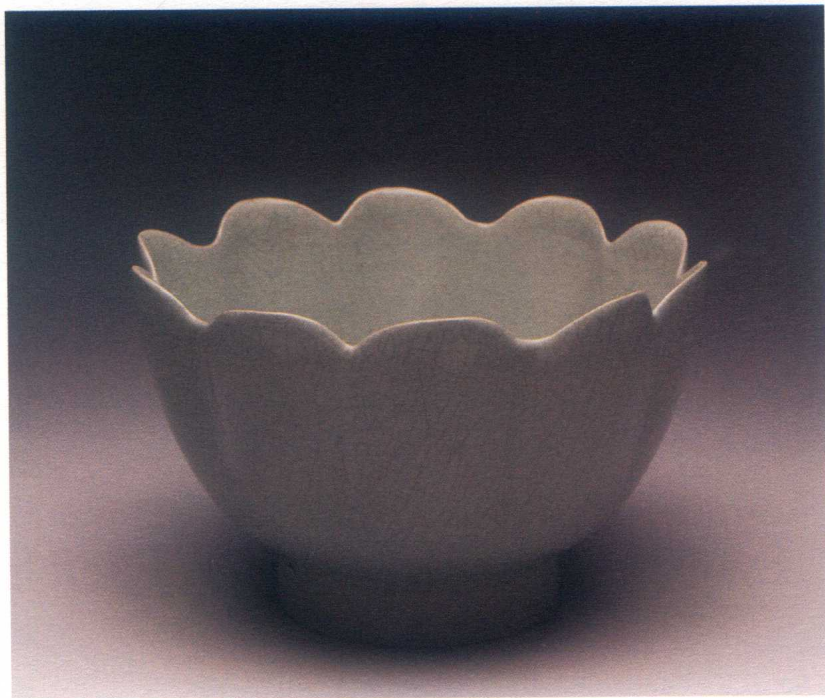

《山径春行图》马远

汝窑

宋代陶瓷见证了中国陶瓷发展的巅峰时期，其中汝窑更是位列前茅，尽管其烧制时间在宋代不过短短的几十年，却脱颖而出，被冠以青瓷典范的美名。汝窑传世品极其珍稀，现今仅珍品数量不超过 70 件 藏于世界各地博物馆或私人收藏。

汝窑的瓷胎呈香灰色，表面覆盖一层光滑透明的瓷釉，其莹润若堆脂，色泽青翠华滋，柔和悦目，更有“雨过天晴云破处”的美誉，令瓷器似玉非玉，又带有玻璃的质感。若从不同角度端详，还能发现微微隐现的淡粉色光泽。与前朝唐代崇尚繁复华丽的风格截然相反，汝窑瓷器少见装饰，造型追求端整大方，在质朴中流露着端庄典雅的气韵。瓷器釉面多隐约可见不规则的极细裂纹，为烧制过程中自然形成，赋予瓷器天然的精致花纹。汝窑的清淡古朴及其温润的天青色仿佛述说着当时宋朝统治者宋徽宗对道教清静无为、自然含蓄的追求。

北宋汝窑青瓷莲花式温碗

枯山水

传统日式庭院以其融合大自然而闻名，其中，枯山水更是极具日本特色的园林。枯山水意为无水之庭，通常仅采用石块、细沙、苔藓等少量静止元素构建出枯寂玄妙的微缩园林景观来表现自然山水。据说最初枯山水建于寺庙里用以辅助僧侣冥想。枯山水以白沙铺底，僧人每日围绕着堆放有致的石组在白沙上耙出一圈圈整齐的波纹，这些波纹仿佛海洋大川流经山脉，又似云雾山尖。以此构建出的纯净空间为清静凝练的景观注入了韵律及能量，似乎与超凡淡然的中国水墨画中的留白遥相呼应。庭院中微妙的细节处理及富有象征寓意的元素布置更为枯山水增添幽玄、神秘之感，赋予其精神力量。经过净化的枯山水为心境除去了枷锁，实质展示了更多。

龙安寺枯山水庭院

© Stephane D'Alu / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

床之间

正如枯山水一样，床之间也是日本美学的象征。床之间指的是日式房屋中向内凹进的一处小空间，底部通常比其他地板高出一截，上铺榻榻米，被称为床台，另设有床柱、床框、落挂等，通常采用良好木材构建，保留天然的纹理质感，后面是清淡朴素的纯色背景。床之间里仅依季节或客人喜好摆设插花、盆栽，或悬挂书画，除此之外别无他物，使人在凝望之时得以陶冶性灵。整个凹间质朴清雅，是日本传统住宅的精神重心。床之间在房间里面间隔出一个空间，避免了光源的直接照射，柔和的光与影注入这净化心灵的神圣空间，赋予其深邃感。小小一方凹间，几步之宽，却开启了主观意识的无限可能。

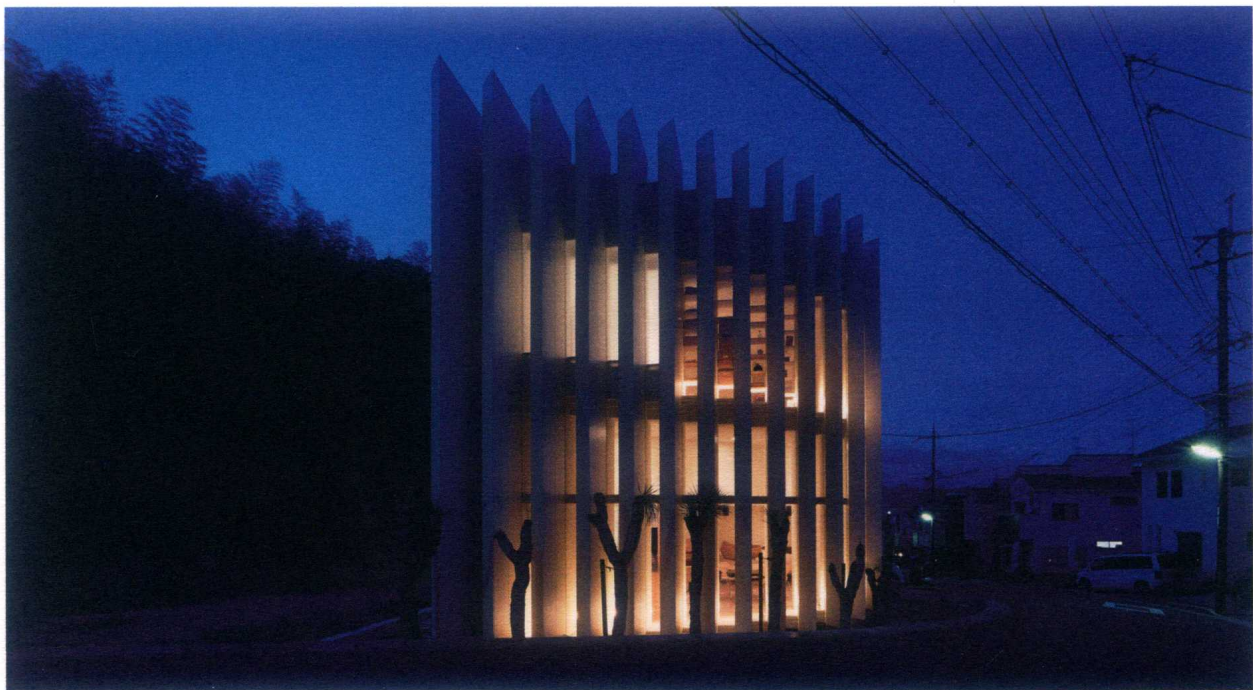

床之间的摆设

© mrhayata, Flickr / CC BY-SA 2.0

日本当代建筑

日本当代建筑呈现出简单利落、亲近自然的特点，这些都反映了日本对简洁朴素、灵活及空间的注重。为了减少地震带来的损失，许多建筑结构简单，选材经济，但这不代表牺牲了美感。反而，许多建筑具备流畅精简的几何形态，充满现代及前卫气息。这些建筑中，不必要的装饰元素很少出现——例如经典中式及欧式建筑中的装饰性墙角，软装饰倾向采用柔和淡雅的色彩，例如拉门、榻榻米这些可灵活使用的设施使得特定空间能得到最大限度的利用，实现功能的多元化。设计师常常有意识地往室内引入光线，通过光影交错营造出空间通透感。设计延续人们对自然的敬畏与喜爱，将自然的生机及美融入建筑中，人为与自然的界限被模糊，增加了空间感知的深度及广度。日式建筑排除了杂乱的元素，秉承传统美学中对原始要素的推崇，充分考量人的需求，是赏心悦目、充满人情味的建筑。

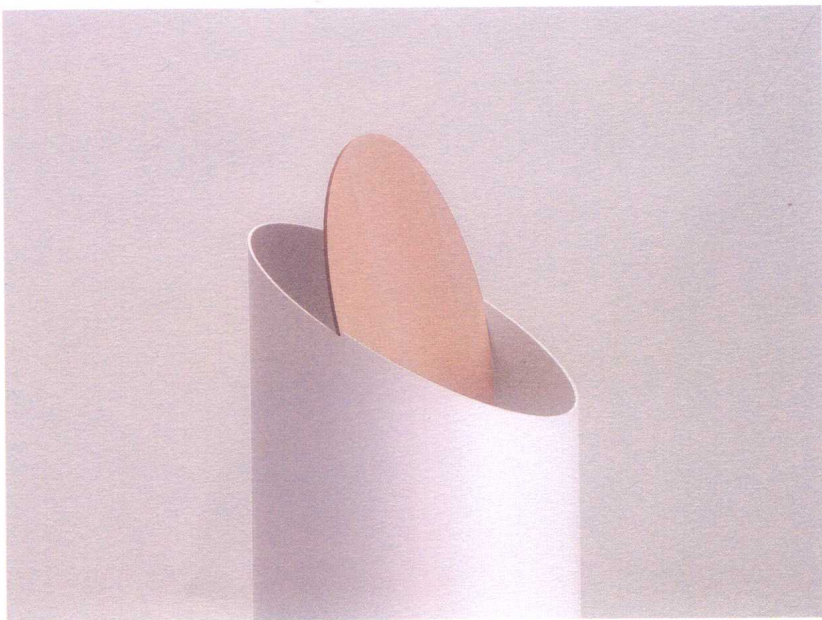
向日之家

设计：藤原・室建筑设计事务所

摄影：矢野紀行

日本现代产品

日本的产品设计充分吸收融合东西方文化精华,既保留了民族特色,又达到高度现代化,呈现出简洁、空灵、轻盈、实用、灵活、环保、重视手工技艺等特点,在全球设计界中占据重要地位。其注重与大自然的联系,偏好有机材料以及由大自然启发而来的有机元素。日本工业设计师们用一种创新的思维审视和改良日常用品,设计适合大众使用的精湛产品,希望使人们的生活变得更美好——日本工业设计大师荣久庵宪司就曾经提出产品与美感的“民主化”。设计应是“无意识”的,要剔除所有不必要的元素,精简设计,使产品得以经受时间流转和审美变换的考验。与此同时,去除多余的装饰,通过产品本身实现美感与功能性。追溯产品的原始目的,使可用性得到最大化。不仅如此,日本产品还展示出设计者对新技术运用的重视,以获得更高的功能性及最大限度的美感。

废纸篓 SWING BIN

设计: SHIGEICHIRO STUDIO

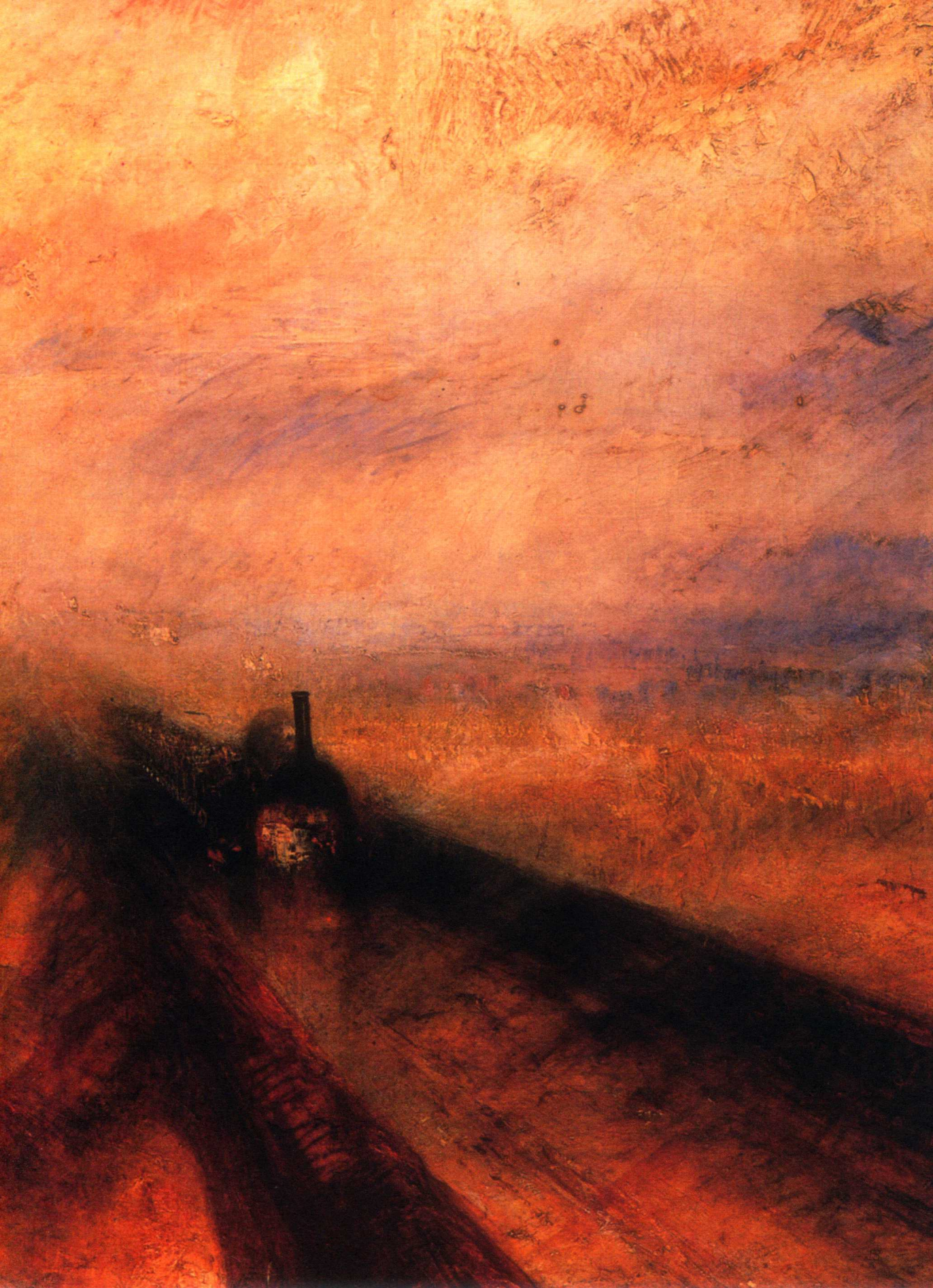
空史

西方之“空”

在西方历史上，对“空”这一概念的探索之路也许人迹罕至。直至18世纪，西方世界才慢慢浮现对“空”的有意识的探索或表现。艺术家们总最先发掘出丰富的表达方式，他们开始对画作内容进行抽象化来反射高深莫测的无限宇宙并表达其精神世界，就如威廉·特纳（Joseph Mallord William Turner, 1789-1862）和其所描绘的光影世界，更突出的还有卡斯帕尔·大卫·弗里德里希（Caspar David Friedrich, 1774-1840）及其空幽的浪漫主义风景画。接下来的时间里，随着一连串的技术突破及意识形态转变，艺术的根本意义从此被改写，释放出现代艺术的无穷潜力。对“空”的表现也从神秘莫测的晦涩朦胧发展成为以造型为中心的减法风格，例如几何抽象派作品。面对势不可挡的工业化和城镇化进程，距离我们近一点的极简主义艺术家延续这种减法哲学，为人们的日常问题提供理性实用的解决办法，给匆忙繁杂的心灵空出了一方净土。

在当下平面设计中，无论是围绕造型进行减法，或是留出耐人寻味的思考空间，“空”的美学依然和我们息息相关，并将不断散发其独特魅力。

《雨、蒸汽和速度——西部大铁路》威廉·特纳

卡斯帕尔·大卫·弗里德里希

“生存之所以空虚，在以下几点中都能很明显地表达出来：在生存的全形式中，‘时’与‘处’本身是无限的，而个人所拥有的极其有限……”德国哲学家叔本华对生命空虚的哀悼在其同时代的一位画家的空虚画作上得到了共鸣——卡斯帕尔·大卫·弗里德里希，德国著名浪漫主义画家，他所描绘的神秘空幽的山川大海景色几百年来吸引了无数凝思。

在弗里德里希之前，西方几乎从未见过如此空无的画作。在他的画中，大面积的画布用于描绘缥缈的空气，不必要的中景和背景都隐入一片隐晦的迷雾中，甚至被去除。其画作之虚无，在当时实为少见，甚至有轶事记载画家的客人曾误将山景解读为海景，或大加赞赏画架上颠倒摆放的画作而不知。

“画中没有偶然，”画家曾说过，他净化了风景画的主题和构成，在对大自然细致研究的基础上，描绘出“心灵的风光”。

也许成长中伴随的亲朋好友的离世冲击了画家敏感的心灵，刺激他无休止地思考渺小个体的短暂存在与永恒的宇宙或上帝的问题，同时用画笔将内心强烈的情感投射到画布中。在他的画作中不断出现的人物背影仿佛一次次诱导观众进入画面，站到同一位置上，用同一个视角凝望大片辽阔空无的景色，面对神圣的、包容一切的自然及其无穷尽，并且，一点点地，感受个体的存在消失，直至变成虚无。

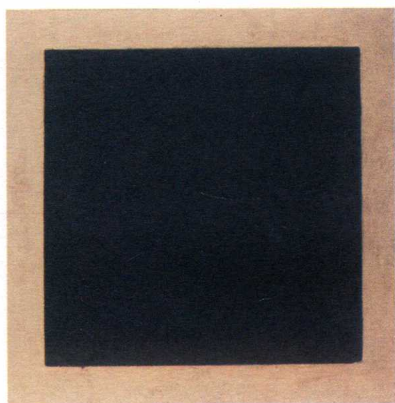

《海边的僧侣》卡斯帕尔·弗里德里希

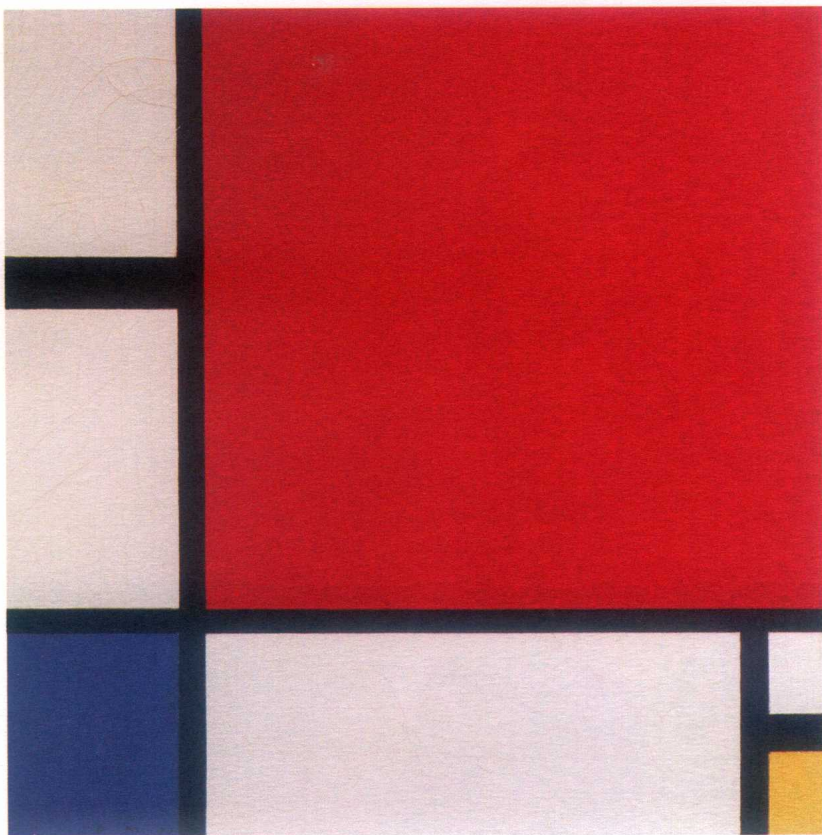
几何抽象派

俄国画家卡济米尔·马列维奇（Kazimir Severinovich Malevich, 1878-1935）的作品《黑色正方形》被视为至上主义的宣言，画面极其简单——仅仅在一块白布上描绘了一个黑色正方形。马列维奇的绘画颠覆性地挑战观众在纯粹的造型和有限的色彩中寻求真理，彻底抛弃对现实世界的描述及叙事功能，与所有绘画艺术传统决裂开来。他将色彩与造型上升为绘画的主宰，希望能令观众享受一种纯粹的“非客观”体验。在极致的画面中，除了形状和颜色，画家已“将万物减至无”，开启了艺术脱离理性及逻辑存在的可能性，形式可以脱离内容具备独立价值与功能，昭示了现代抽象艺术的发展趋势。

这一股减法思潮也在西方激荡起回音，正如荷兰抽象风格派画家皮埃特·蒙德里安（Piet Cornelies Mondrian, 1872-1944）在其《黄、蓝、红构图》中描绘的格子色块。蒙德里安将其画作内容减至最纯粹的要素：白色背景，仅采用黑色水平线和垂直线组成网格，并限用三原色稀松点缀；以期通过纯粹的造型揭示万物的和谐秩序。有着严谨的非对称平衡构图，这一简练干净的视觉造型语言具备强大的魅力，自面世以来，就吸引无数艺术家将其结合到各种艺术媒介上。

《黑色正方形》卡济米尔·马列维奇

《黄、蓝、红构图》皮埃特·蒙德里安