

构成进行时

Space

空间态

王丽云 著
东南大学出版社

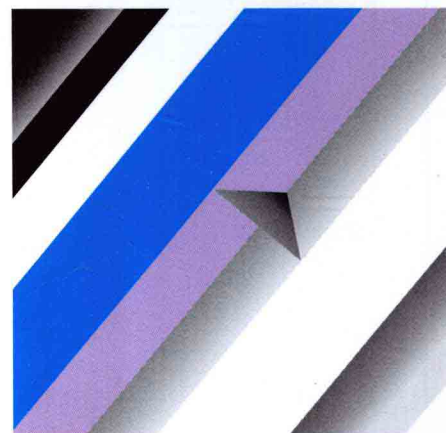
构成进行时

Space

空间态
空形

王丽云 著
东南大学出版社

建议上架：艺术设计、教材

ISBN 978-7-5641-2132-7

9 787564 121327 >

定价：44.00元

///构成进行时——空间形态///

王丽云 著

东南大学出版社·南京

天

图书在版编目(CIP)数据

构成进行时. 空间形态 / 王丽云著. — 南京 : 东南大学出版社, 2010. 5
ISBN 978-7-5641-2132-7

I. ①构… II. ①王… III. ①二维-艺术-设计
IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第038727号

书名: 构成进行时——空间形态

作者: 王丽云

责任编辑: 曹胜玫

责任印制: 张文礼

封面设计: 陈珊妍

书籍设计: 王丽云 陈珊妍 李宗妮

出版发行: 东南大学出版社

出版人: 江汉

社址: 南京市四牌楼2号(邮编210096)

经销: 各地新华书店

印刷: 南京精艺印刷有限公司

开本: 889mm×1194mm 1/20

印张: 8

字数: 300千字

版次: 2010年5月第1版

印次: 2010年5月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5641-2132-7

印数: 1~4000

定价: 44.00元

凡有印装质量问题, 请与读者服务部联系调换。电话: 025-83792328

写在前面 /// PREFACE ///

出书只是想抛砖引玉——我相信教育可贵之处在于经验的传承，像点灯但不是路径指引，不是技术的交棒，而是学生自我与未来力的激养，老师只能陪伴一时。

——李欣频（中国台湾）

构成是设计的开始。学生构成课程的最终目的不是构成作品的创作，而是将学习到的构成原理和构成的形式美法则等运用到具体的设计作品中，为设计而服务。

任何设计作品，都不是简单的元素组合与创造，它是物与人综合的结果。设计师必须根据自身的感受和审美，并根据创作目的，有针对性地选择、处理和表达设计构成元素。

设计作品从来没有对与错，只有它所呈现的审美性和实用性被认可的程度高与不高，或者它是否能引发对社会的启迪。设计作品的美感是共性的、普遍性的，也是具有时代特征的。

设计在进行中，构成亦在进行中。从20世纪的俄国构成主义运动、荷兰的“风格派”以及德国包豪斯的基础性教育开始，一直到今天，构成设计都被推崇为设计专业的一门重要的基础课程教育而受到重视。今天的社会，科学技术日新月异，人们对生活对环境的理解也发生了显著改变。设计为社会服务，永远没有终结。同样，对于构成设计的研究，也要顺应时代的要求。新材料、新技术、新媒体以及新的审美意识等，是我们此次研究构成设计新的特征。

《构成进行时》系列丛书共分三册：《构成进行时——平面》、《构成进行时——色彩》、《构成进行时——空间形态》。本系列丛书不同于其他构成设计书籍之处，在于它不再是一本单纯罗列教

学步骤的构成教材，而是将构成带进设计的世界，将读者带进构成的世界。

设计师除了要掌握设计基础理论知识和表现设计理念的技能外，还必须具有敏锐的观察力和创新的思维能力，具有新颖的设计理念和时代意识。

那些设计课堂上的示范作品，有助于学生领会设计最基本的表达方式和表现方法。但是这些作品也同时遏制了学生独立思考的能力，限制了学生的想象空间和思维领域。我们认为在设计课堂中只展示示范作品是一个教学的误区。我们提倡多领域多层面地剖析设计原理，开阔学生视野，拓展学生思维。

每一门学科都有它独有的特征和形式。要真正领会和运用一门学科的知识，首先要剖析和理解这门学科的基本元素、结构以及原理。同样，要学习和掌握构成设计能力，首先要理解构成设计的最基本元素和这些元素的组合方式及运用原理。在本系列丛中，我们以“词根—词汇—语法—句型”的方式来剖析构成的内涵，并在每个章节中从构成原理到构成作品解析再到具体的设计作品的运用，对学生的观察能力和思维能力进行循序渐进式的培养。

理论有利于掌握专业技能，视野有利于拓宽思维领域，启发有利于培养思维方式，思考有利于培养独创能力。

我们学习，我们观察，我们思考，我们创造，我们在进行中……

本书的写作告一段落，衷心感谢陈珊妍、夏洁、郑铁宏、张飞鸽、郑妙和王燕等老师提供的教学研究积累及帮助；感谢李宗妮、盛丹萍、方选、姜自焘、林静等同学辅助的大批量图片处理工作。

笔者于2010年年初

目录 /// CONTENT ///

ABSTRACT 概论

第一章 走进空间形态

- 一、概念 012
- 二、学习目的 014
- 三、学习方法 016
- 四、学习过程和思维方式的训练 018

ETYMA 词根

第二章 感悟空间形态

- 一、空间形态的特征 022
 - 1. 物理空间与心理空间的统一性 024
 - 2. 物理的稳定性与视觉的稳定性 024
 - 3. 可感官性 024
 - 4. 轮廓的不确定性 024
 - 5. 虚实的相生性 026
- 二、空间形态的创作要素 028
 - 1. 按空间的本质分 028
 - 2. 按空间的功能分 032

WORDS 词汇

第三章 空间形态要素的组合

- 一、形的词汇 044
 - 1. 单一形的组合 044
 - 2. 非单一形的组合 050
- 二、色的词汇 054
 - 1. 色与材质 054
 - 2. 色与肌理 054
 - 3. 色与空间 056

GRAMMAR 语法
第四章
创造空间感

4. 色的组合	060
三、材质的词汇	062
1. 空间形态与材质	062
2. 材质训练的目的	064
3. 材质训练的途径	066
四、空间的词汇	068
1. 空间的分割	070
2. 空间的组织	074
一、空间形态的形式美法则	080
1. 单纯	080
2. 简练	080
3. 均衡	082
4. 对比与调和	084
5. 比例	088
6. 多样与统一	090
7. 秩序感	090
8. 意境	092
9. 表现技法美	092
二、空间形态的形式感觉	094
1. 量感	094
2. 运动感	096
3. 空间感	098
4. 肌理感	100
5. 错觉感	102
三、空间形态的构成原理	106
1. 空间与功能	106
2. 空间与结构	108
3. 空间与时间	108
四、创造空间感的方法	110
1. 创造空间力场	112
2. 强化空间进深	114
3. 创造空间流动感	118
4. 创造空间矛盾错觉感	120
5. 光与空间	122

一、空间形态的主要表达形式 130

- 1. 2. 5维表达 130
- 2. 几何形体表达 136
- 3. 线性表达 138
- 4. 面性表达 140
- 5. 仿生形态表达 142

二、二维平面的立体化空间 144

三、空间形态与设计作品创意构思过程 146

- 1. 空间形态与家具设计 146
- 2. 空间形态与平面设计 148
- 3. 空间形态与景观规划设计 150
- 4. 空间形态与动画场景和影视作品设计 152

附录： 154

- 1. 信息与灵感 154
- 2. 创作元素 155
- 3. 创作手法 156
- 4. 空间形态研究 157

参考书目 158

第一章

概论 /// ABSTRACT ///

走进空间形态

一、概念

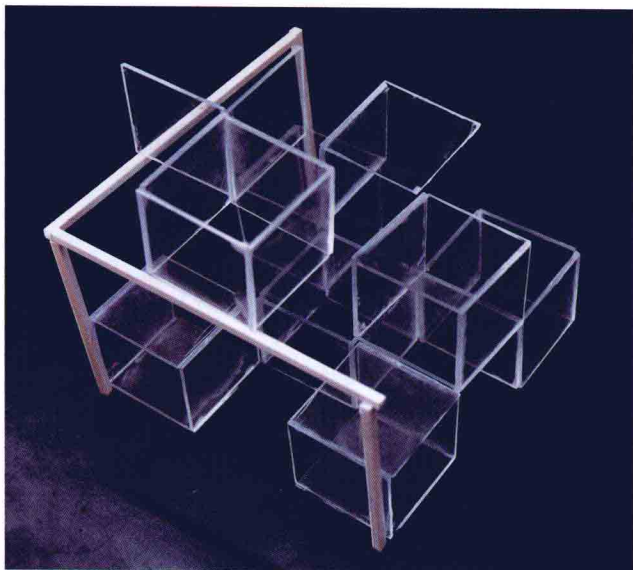
CONCEPT

空间形态是一门研究空间造型的科学。要研究空间形态首先要区别空间、形态、空间形态三者的概念。

□ 空间：由实体围合而成的负形部分称之为空间。空间包括实体的内围空间和实体的外围空间。空间是非物质存在的，它是一种心理感受的结果。

□ 形态：凡物皆有形。形态指物体在现实中存在所呈现出的形状及状态。物体的形状包括形的轮廓、大小、色彩、肌理、材质等特征，而状态是一个时间概念上的词。所以物体的形态我们可以理解为在某一时刻或某个时间段内物体所呈现出来的形状特征。比如同一只鸟在飞翔时与站在枝头上时所呈现的形态是不一样的。

□ 空间形态：是实体形态和负形空间的综合结果。它既包含了空间的内涵又包含了物体形态的内涵，是物理感受和心理感受的综合结果。我们在研究空间形态时，既要注意实体本身所具备的外在特征，又要分析该实体与所处空间形成的相互关系以及在特定的环境因素影响下传达给人的一种综合的形态特征印象。

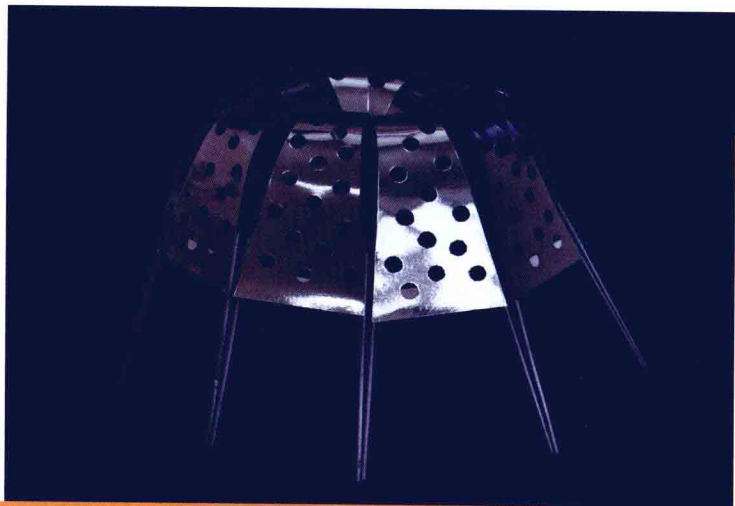

上图 作品采用透明材质创作空间形态，虚化了物体内、外空间的围隔与界限，使形体与空间互相渗透，丰富了空间形态感受

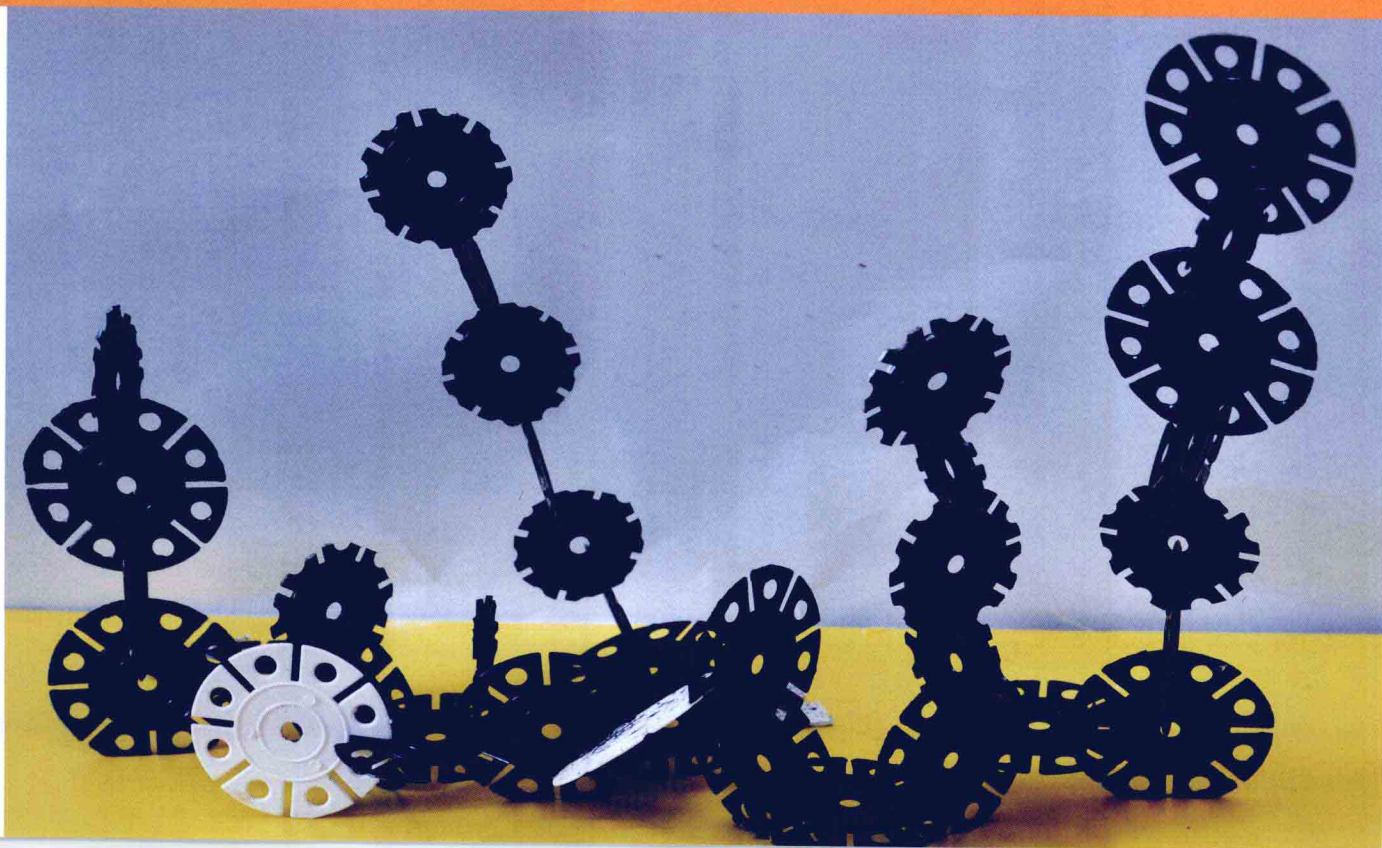
左图 这是一组装置艺术作品。该作品运用形体的重复并置来改变和加强空间形态特征

右图 作品采用反光强烈的金属材质创造空间形态。随着观赏角度的移动和环境光影的变化,空间形态具有了多变性。这种多变性,我们称之为空间的流动性

下图 单一的形体通过一定的组织方式,创造出一组具有节奏感的空间形态

在众多空间形态中,形体的内空间和外空间往往没有明确的界限。形体的形状特征以及其构成方式是形成空间形态感觉的主要因素。此外,环境中的光线、色彩等因素也影响了该空间形态的感觉。

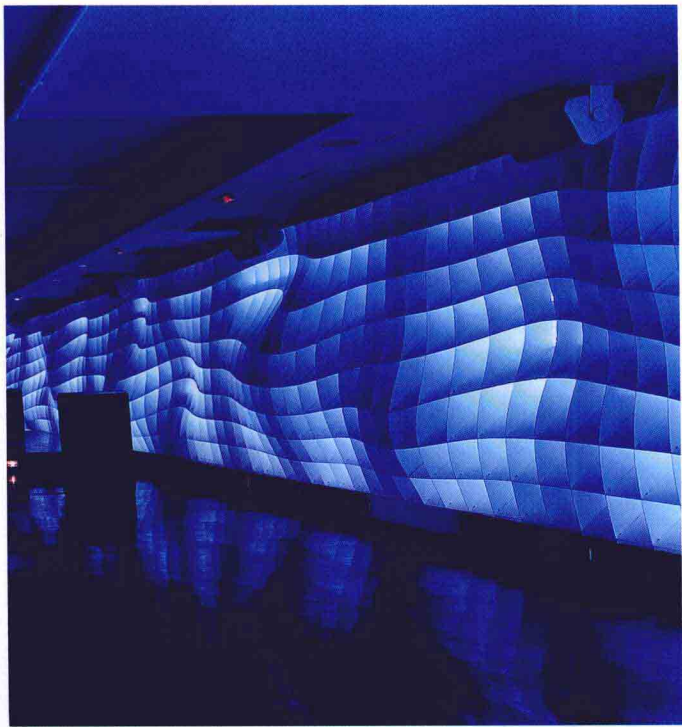

二、学习目的

LEARNING PURPOSE

通过对空间形态的构成要素、构成方法以及构成规律的研究，提高学生的审美水平，培养学生对空间形态的创造能力。本教材通过理论分析和作品剖析的方法，并结合学生的创作训练来逐步培养学生的审美能力和空间形态创造能力。主要体现在以下几个方面：

- 观察事物和提炼事物的能力：作品创作的灵感往往来自于现实存在的事物，学生应该从观察事物开始，训练捕捉事物特征、提炼事物特征的能力，使自己具备从自然界和现实社会中获取创作灵感的能力。
- 三维形体感觉：即立体的空间概念。从二维到三维的形体感觉并不是二维图形简单厚度化的过程。三维空间感的形成需要有一定的空间想象能力和空间组织能力。
- 空间的感觉：是指实体空间感觉、负形空间感觉，以及它们相互组合相互影响所形成的总体感觉。
- 思维的多变性：指运用多种思维方式来观察和表达事物，以实现思维方式的创新。
- 空间形态的表达与呈现的能力：任何创意都需要通过图纸、材质或行为的方式表达出来，空间形态的创造也同样需要利用材质来表达与呈现。学生应该掌握呈现空间形态的相关材料知识和信息，并具有运用多种材质的能力。
- 形体与空间的创新能力：在掌握创造空间形态的方法和原理的基础上，培养创意空间形态构思和创新表达空间形态的能力。

上图 将二维平面图形与三维空间形态巧妙结合，创造了一个富有强烈戏剧感的虚实错觉空间形态

左图 利用光与材质的特殊性来创作形态丰富的室内空间（Tomas Alia设计）

右图1 东京大学医学部教育研究中心的室内空间,以两个空间色彩的极差创造空间镜面错觉感

右图2 打破一般思维,运用硬质材料创作手袋。将线状体按一定的规律组合,创造疏密有秩的空间形态。线与线之间的间隔使由线构成的虚面有了半透明感,避免了木材原本厚重的特点,使手袋轻盈而活泼

下图1 通过对向日葵的观察,用金属材料创作了一组仿生的空间形态作品

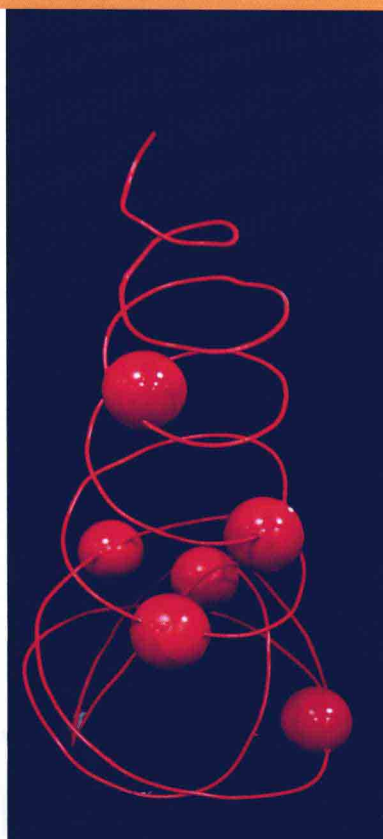
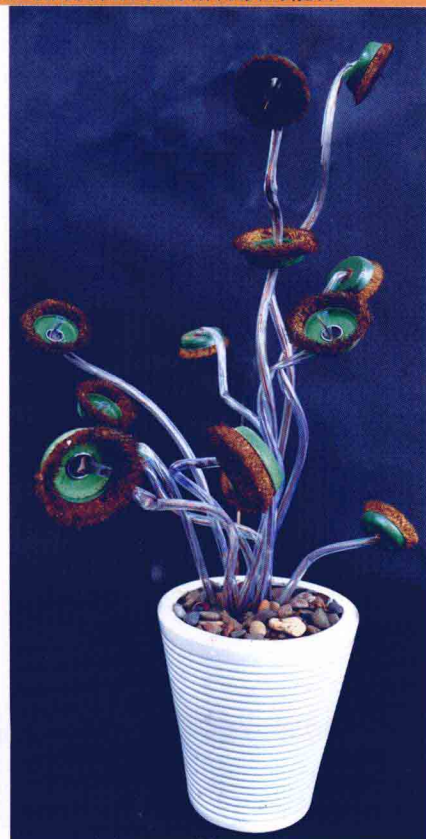
下图2 经过一定的处理和摆放,作者赋予了无生命的裤子以鲜明的性格特征和形态

下图3 点通过线与线的组织创造了一个灵动的空间形态

思维多变性的实现可以通过以下多种途径实现:

- 多种观察角度: 即要求我们拥有全方位观察物象的能力。它是超越物体表象而达到物质内在结构的理解。
- 对事物的联想: 通过对物象的观察,从而达到对形体的超然体验,使我们获得对物象特征的独特感受。并通过对物象的内在结构特征的分析,使我们产生创意性的想象,从而为进一步的构想和创新奠定基础。
- 对材质的创新运用能力: 思维多变性的实现要求我们具有较强的运用多种材质的能力、对材质运用方式的创新能力,以及运用各种技术创新材质的能力。

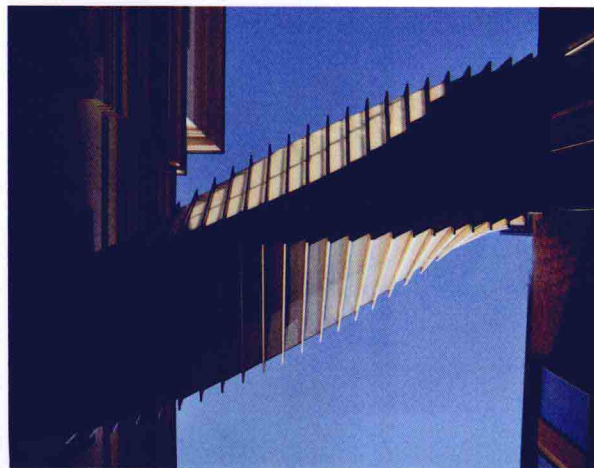

三、学习方法

LEARNING METHOD

本书按照“词根—词汇—语法—句型”的线索，对空间形态构成原理和方法进行剖析。并且通过对一系列相应的构成作品和实际设计应用作品的分析，来培养学生对三维空间的感覺和对空间形态的创造能力。

- 词根：指感悟空间形态，即使学生了解空间形态的特征和空间形态的组成要素。
- 词汇：在这一章节中主要剖析空间形态各要素群集的形式与方法。
- 语法：剖析空间形态构成的审美规律、创造空间感的方法以及空间形态构成的原理。
- 句型：分析空间形态主要表达形式，并列举设计作品构思创意过程，来阐述如何将空间形态构成的原理与方法应用到实际的设计项目中。

左图1 从材质、形状及构成方式上对“鸟巢”的建筑空间形态进行创新

左图2 光往往是形成空间形态特征的重要元素，本图中光使建筑空间形态产生了空间幻觉，减轻了构筑物的体积感和重量感，使静止的构筑物产生了动势

上图 坐垫的设计将点状的气球密集排列形成体的形态