

设计创意丛书 主编 / 张同

中国出版集团 东方出版中心

平面 立体 形态 创意

俞英 杨露 袁惠芬 著



J506
17

平面 立体 形态 创意

袁惠芬 著



北方工业大学图书馆



00542590

图书在版编目 (CIP) 数据

平面、立体形态创意/俞英, 杨露, 袁惠芬著. —上海: 东方出版中心, 2004.1

(设计创意丛书/张同主编)

ISBN 7-80186-137-X

I. 平... II. ①俞... ②杨... ③袁... III. ①平面设计
②立体—造型设计 IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 108331 号

平面、立体形态创意

出版发行: 东方出版中心

地 址: 上海市仙霞路 335 号

电 话: 62417400

邮政编码: 200336

经 销: 新华书店上海发行所

印 刷: 昆山亭林印刷有限责任公司

开 本: 890 × 1240 毫米 1/32

字 数: 180 千

印 张: 7.75 插页 2

印 数: 1—5 100

版 次: 2004 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 7-80186-137-X

全套定价: 72.00 元 (共 4 册)

版权所有, 侵权必究。

序

设计,伴随着人类文明的足迹已成为生活和工作中的必然构成。是设计把人类依附的一切设置得井然有序、装扮得尽善尽美、编织得生气盎然、拓展得琳琅满目。文字、图形、空间、造型、形态等元素经过设计加工,在以物的形式服务于人的同时,展现着鲜明的时代精神内涵。

创意,是人类思维的结晶,它标志着人的思维价值内涵,体现着人的意识运动活力。生活和工作中的每个人都会有创意萌发,大创意和小创意之分既受制于内容的价值取向,又受制于后期的进一步开拓。人们会从不同层面上萌生出各种奇思妙想,将有价值的初步想法加以验证探讨,就会形成具有创建性立意的具体内容。

创意之初是一个看不见摸不着的思考计划,一旦付诸实践验证和进一步拓展,就形成具有一定特色内容的设计方案。

设计是一个以创新为核心的活动。对已有的物品进行再开发,对新的需求展开全新探讨,将新生事物的成果及时转化成人类易于接受的物质状态,以新型物质构成形式引领人类生活品质的新发展,现实生活中的每一项内容都需要设计创新,这是加速社会进步、促进人类全面发展的“助推剂”。

出于创意的萌动和设计工作的责任,我们始终在问自己:你有多少设计创意?你有多少更有价值内涵的设计创意?你的设计创意在什么背景下萌发?设计创意给你的工作带来过什么成就?明天你又将展开什么设计创意的再探索?一直问不完地问



题激发我们开拓设计之路。写作这套书,正是旨在和读者共同感受设计创意的萌动、启迪、思变、抉择、探究……

本套书经过大家的努力现在算是完成了,我们备感欣慰,我们期待得到广大读者的指教,并愿和广大设计者共同探讨,以促进设计创意的发展和进步。

张 同

2003 年 9 月于上海交大



目 录

概 述	1
第一章 平面与立体形态表现	5
第一节 基本空间形态及表现方法	5
一、平面几何体	8
二、曲面几何体	15
第二节 从平面到立体形态的表现技巧	18
一、压折法	18
二、卷曲法	23
三、切割法	24
四、粘贴法	27
五、插套连接法	29
第三节 立体形态表现的形式美原理	30
一、形态的反复	31
二、律动	32
三、对比与调和	33
四、对称与比例	34
五、形态的特异	35
第二章 立体贺卡的设计创意	37
第一节 立体贺卡的特点	38
一、三维可折叠立体形	38

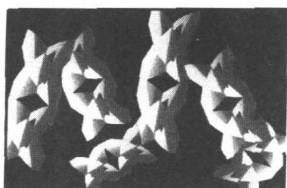


二、具有动感	38
三、丰富的趣味性和多彩的形式	39
第二节 立体贺卡的制作技巧	40
第三节 立体贺卡的创意与设计	43
一、形态创意	43
二、主题创意	44
三、色彩创意	44
四、设计实例	45
第三章 商业包装创意设计	88
第一节 商业包装创意设计的基本要素	88
一、材料要素	88
二、功能要素	91
三、造型要素	92
第二节 商业包装创意设计及制作的方法	93
一、包装纸盒的分类	93
二、设计、制作的方法	96
第三节 商业包装创意设计实例解析	97
第四章 立体装饰的设计创意	150
第一节 立体装饰的特点	151
一、较强的装饰性和艺术感染力	151
二、形式多样、内容丰富	152
三、个性化强、创意空间大	152
第二节 立体装饰的设计与创意	152
一、构思及技巧的运用	152
二、结构和形式的设计创意	152
三、形式美原则的遵循	153
四、设计实例	153
第五章 时尚灯具创意设计	170



第一节 灯具的基本概念·····	170
一、照明原理·····	172
二、灯具造型·····	175
三、灯具的照明形式·····	175
四、灯具的种类·····	178
第二节 时尚灯具的设计与创意·····	184
一、时尚灯具·····	184
二、设计创意·····	184
三、设计材料·····	194
第三节 时尚灯具的基本结构·····	195
第四节 时尚灯具设计的结构运用实例·····	198
第六章 POP 立体展示创意设计 ·····	214
第一节 POP 立体展示创意设计的基本要素·····	214
一、POP 立体展示的分类·····	214
二、POP 立体展示在设计时必须注意以下要素·····	215
第二节 立体精品架及 POP 广告创意设计、制作的 方法·····	216
第三节 立体精品架及 POP 广告创意设计实例分析 ···	218
附录 百条创意思考题 ·····	236
后记 ·····	240





概 述

在我们生存的环境中存在着许许多多的物质形态,正是这些物质以其千奇百怪的造型构成了我们丰富多彩的生存空间。从无机物到有机物,从动物到植物,从人造物到自然物,无不拥有其特有的形态。物质形态根据性质的不同,有着不同的分类,包括人为形态和自然形态、有机形态和无机形态、具象形态和抽象形态、理性形态和非理性形态、理念形态和现实形态等,而在有形的现实世界中,最基本的分类是二次元形态和三次元形态,也就是平面形态和立体形态。



图 1-1

应用绘画表现的平面形态



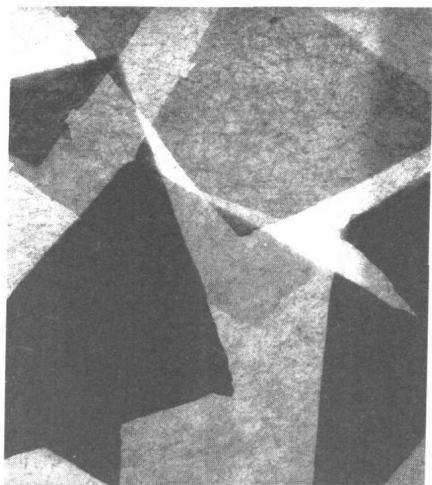


图 1-2

应用绘画表现的平面形态

平面形态是通过二维空间展现出来的各种物质形态,人类最早的形态创造便始于此。早在猿人时期,人类便已开始使用石块、木炭等工具在地面、树叶或兽皮上绘制图案以表达意图或传递信息。随着人类文明发展到今天,平面形态的创造已广泛应用于各个领域,和我们的日常生活息息相关,可以说平面形态已成为人类传递信息的一个最基本、最主要的途径之一。从静态的书籍、商品包装、广告牌,到动态的电视、电影,都是平面形态应用的具体实例。而人类毕竟生活在三维的



图 1-3

建筑物的立体形态



空间中,世界上的一切物质都是以立体的形式存在的,不存在绝对的二维形态,大多数平面形态都是通过立体的形式表现出来。

立体形态是三维空间中物质的形态,它是三维物质最基本的属性,不同的物质,由于其功能、性质以及周围环境的不同,呈现出不同的立体形态。设计师的任务就在于利用他们独具的慧眼和特有的创造性,从自然世界中获取灵感,创造出更多全新的形态,以此丰富和改善人们的生活环境,并给人们在心理方面和情感方面带来美的感受。以平面材料进行立体形态的创造是设计师进行立体形态表现的最基本的方法之一,它较之其他的造型表现方法更为简单、方便、快捷,并且其创意的空间也是无穷无尽的。这种立体形态表现方法能在较短的时间内,应用较少的工具进行自由的立体创意表现,同时还能通过这一过程,提高造型和创造能力,活跃思维。从平面到立体形态的创造有

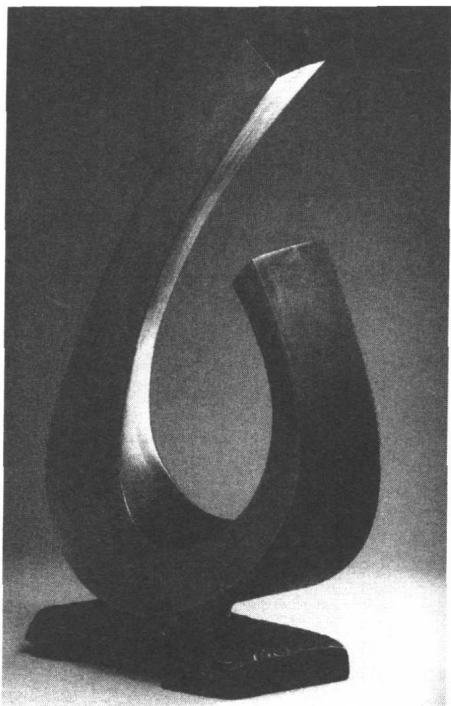


图 1-4
现代工艺品的立体形态



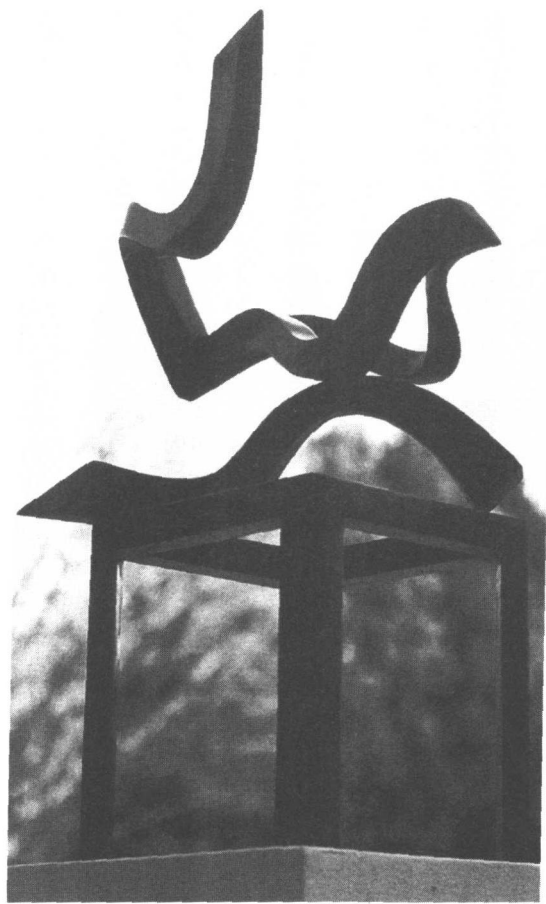
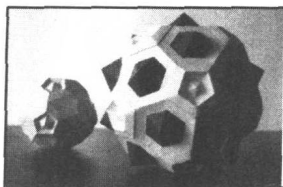


图 1-5

城市雕塑的立体
形态

广泛的实用性。其中包括展示设计、立体贺卡设计、商业包装设计、灯具设计、装饰品设计、立体 POP 广告设计等。本书将以大量丰富的实例,讲解平面与立体形态表现的基本技巧,并展现这一立体形态表现形式的无穷艺术魅力。



第一章

平面与立体形态表现

人类与动物的最根本区别之处就在于人能使用并创造工具,正是因为这一特性,使得人类从猿人时期开始,就在不停地进行全新形态的创造,以此改造着他们赖以生存的世界。今天,在我们生活的空间中,从建筑物到交通工具、从劳动工具到家用电器、从生活用品到装饰用品,都以其千变万化的造型展现出人类进行形态创造的无穷智慧。与此同时,作为设计师来说,掌握形态创造的基本技能也显得尤为重要。

第一节 基本空间形态及表现方法

立体形态是三维空间中物质的最基本属性之一,不同的物质都有其特有的立体形态。形态的种类以广义的概念来讲,可以分为现实形态和理念形态。现实形态就是指在现实世界中存在的,能够被人类的视觉和触觉所感知到的形态。理念形态则是指经由人们思维想象而出的,非现实的抽象形态。其中理念形态又可以分为几何抽象形态、有机抽象形态和偶然抽象形态。而现实形态又可以分为人为形态和自然形态。以下是形态分类的示意图:



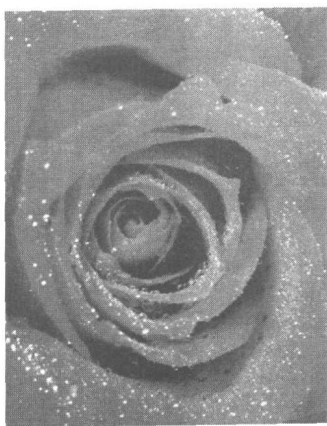
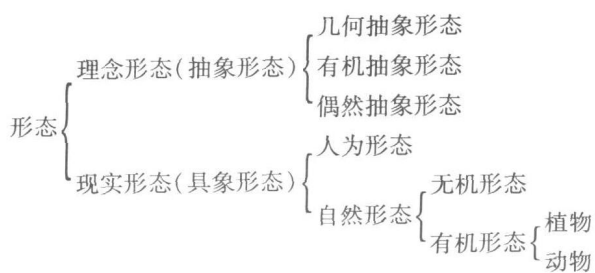


图 1-6 花

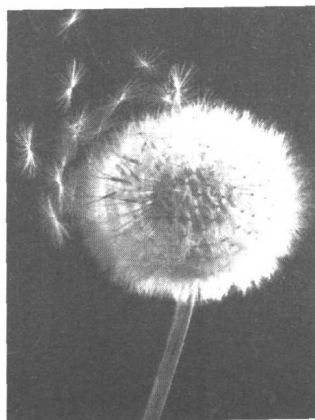


图 1-7 蒲公英

(自然有机形态中的植物形态)

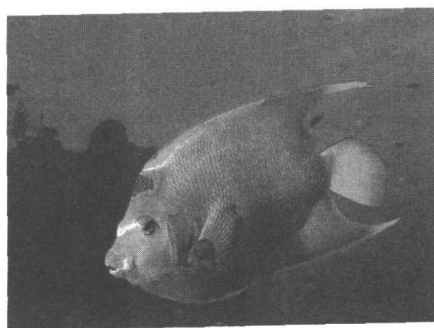


图 1-8 鱼

(自然有机形态中的动物形态)



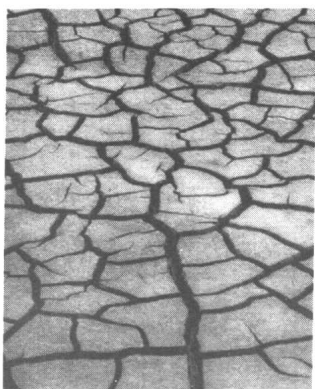


图 1-9 干涸的土地

(自然形态中的无机形态)

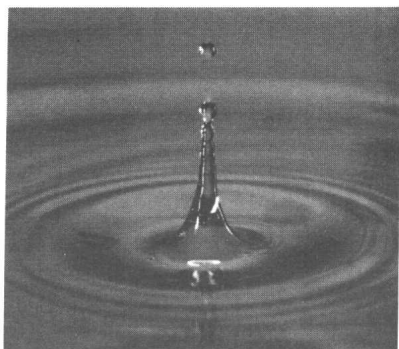


图 1-10 滴水



图 1-11 汽车/人为形态

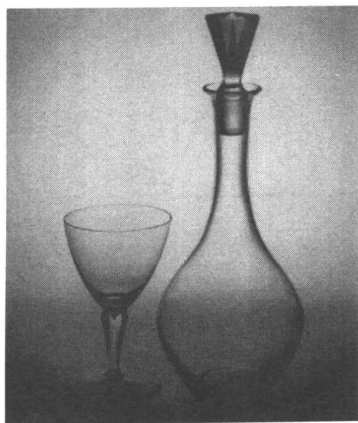


图 1-12 玻璃器皿/人为形态

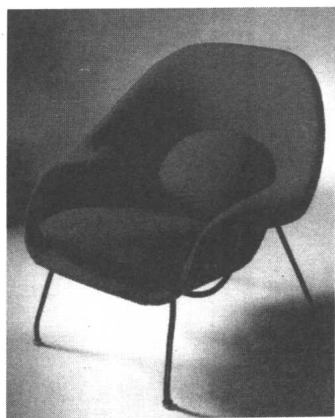


图 1-13 椅子/人为形态



以形态的构成来分,又可以把形态分为独立形态和组合形态。在进行形态创造的学习和训练的过程中,独立形态的创造是基础。其中学习和掌握基本空间几何形态的表现方法是基础之基础。以平面材料进行空间形态的表现是一种十分常用的形态表现方法。通过这种方法,只需一张纸,便可以创造出丰富多彩的立体形态。本节以基本空间几何独立形态为例,讲述通过平面材料进行立体形态表现的基本方法。

一、平面几何体

平面几何体是指形态表面为平面,面与面交界的棱边为直线的形态。根据面数的不同,这一类形态包括三角锥体、立方体、五棱柱体以及由多个平面构成的多棱球状体。下面就以柏拉图的多面体为例,讲述应用平面材料表现这一类形态的基本方法:

1. 正四面体

正四面体也就是正三角锥体,它是由四个面积相同的等

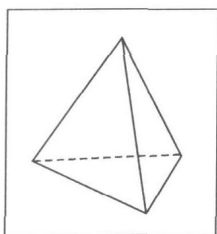


图 1-14

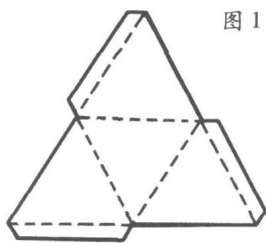


图 1-16 方法一

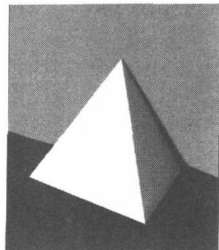


图 1-15

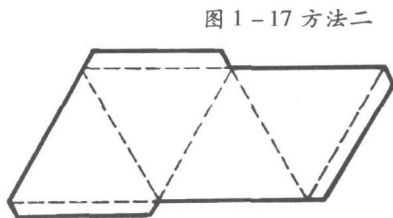


图 1-17 方法二



边三角形,通过边界互相衔接,所构成的封闭形态。

表现方法:画出一个等边三角形,再画出一个完全相同的、倒置的三角形与其相切,以同样的方法类推,画出四个相切的三角形,并沿外框,隔一边留出一个粘贴口。将其剪裁下来后,折屈、封闭、粘贴,即可成形。

2. 正六面体

正六面体也就是正立方体,它是由六个相同的正方形平面,通过边缝相互衔接,封闭包围而构成的立体形态。

表现方法:画出四个连续的正方形,并在其上和其下画出两个正方形与其相切,作为立方体的顶和底,仍按前面所述的方法,沿其外边框,每隔一条正方形的边,就留一个粘贴口。剪裁、折屈、粘贴后成形。

以下是展开示意图:

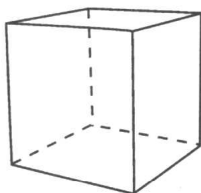


图 1-18

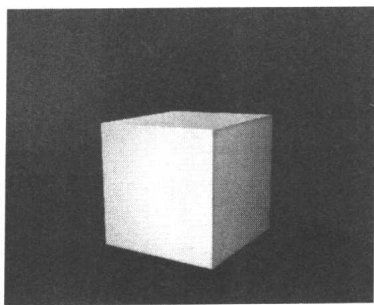


图 1-19

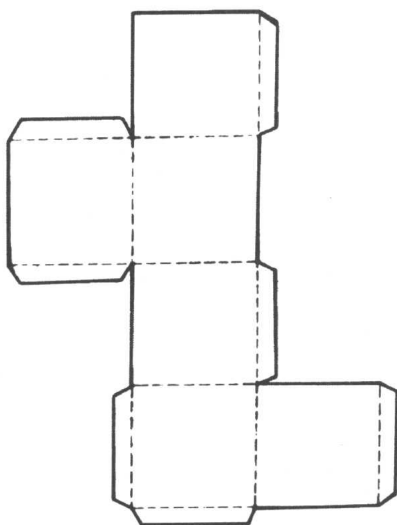


图 1-20