

高等教育“十一五”全国规划教材

中国高等院校美术专业系列教材

设计学教程

二维空间构成

满懿 李宏 著

人民美術出版社
黑龙江美術出版社

高等教育“十一五”全国规划教材

中国高等院校美术专业系列教材 设计学教程

二维空间构成

满懿 李宏 著

人民美術出版社
黑龙江美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

二维空间构成 / 满懿, 李宏编著. — 哈尔滨: 黑龙江
美术出版社, 2008.6
设计学教程
ISBN 978-7-5318-2082-6

I. 二… II. ①满…②李… III. 二维—空间设计—教
材 IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 090939 号

高等教育“十一五”全国规划教材联合编辑委员会

主 任: 常汝吉

学术委员: 邵大箴 薛永年 程大利 杨 力

王铁全 郎绍君

副 主 任: 欧京海 肖启明 刘子瑞 李 新

曾昭勇 李 兵 李星明 曹 铁

陈 政 施 群 周龙勤

委 员: 吴本华 胡建斌 王玉山 刘继明

赵国瑞 奚 雷 雒三桂 刘普生

张 桦 戴剑虹 盖海燕 武忠平

徐晓丽 叶岐生 李学峰 刘 杨

赵朵朵 霍静宇 刘士忠 邹依庆

高等教育“十一五”全国规划教材

设计学教程

二维空间构成

何凡 主编

满懿 李宏 著

出版发行: 人民美术出版社

(北京北总布胡同 32 号 100735)

黑龙江美术出版社

(哈尔滨市道里区安定街 225 号 150016)

网 址: www.artschs.com

www.hljms.com

联系电话: (010)85114461 65332100

(0451)84270514

责任编辑: 李兵 郭建廷

设计制作: 于克广

印 刷: 哈尔滨市辰达印刷有限公司

经 销: 全国新华书店

版 次: 2008 年 6 月第 1 版

印 次: 2008 年 6 月第 1 次印刷

开 本: 889×1194 1/16

印 张: 9.5

字 数: 90 千字

印 数: 4000

书 号: ISBN 978-7-5318-2082-6

定 价: 32.00 元

序言

21 世纪是一个设计的时代。艺术设计必然伴随着时代的变化而变化和发展,我们责无旁贷地面对眼前所发生的一切,必须对以往的教学进行不断地反思,去梳理、调整我们的教学内容、结构与体系,去完善教学体系中的具体课程。其中,必然涉及到对现有的教学知识链的思考:如何在原有知识结构基础上,整合出一条更科学、更合理的知识链,使每个知识点环环相扣,更符合时代精神,涉及到对每个知识点的深入探讨和设计,使每个课题作业具有准确有效的知识含量,以及切实可行的操作流程与教学方法,让学生真正地学以致用,以新的思考指导新的教学实践。

设计含义的提升和对设计内容的扩展,当是今日设计教育和设计研究的重要课题。

世界是多元的、繁复的。平面二维空间上的训练与研究,就是在将世界简化到只有黑白二色的状态下,研究最本质、最基本的规则与特点,从根本上掌握平面的变化特征与变化形状,进一步加深我们对物质世界的认知和理解,从中悟出一定的道理,培养我们观察事物的能力和对事物进行综合评判的能力,训练掌握解决问题的方法,从而取得主观认识与客观规律在一定程度上的平衡。

《二维空间构成》在一些理论问题上做了深入而有益的探究,具有一定的思辨性。本书的核心是平面二维空间的训练和应用。从平面基础知识入手,深入浅出地对平面二维空间的作用、形态制作方法、形体组合,以及层次、空间等要素,进行了系统地探讨和深入地论述,反映出其丰富的设计实践经验和研究、解决问题的能力。

全书以教学训练为模式,从设立课题入手,从不同角度培养、训练空间思维观念和结构意识。书中涉及二维平面中的形状、层次、形式等不同的多维形态方面的问题,以宏观与微观的综合,宽泛地理解二维中的点、线、面、体,研究这些因素的相互联系、组织关系、形式法则,培养对形状、层次、形式的控制与表现能力,以及对材质、色彩的应用能力,掌握平面二维规律并研究如何赋予这些形象以生命力。不断探索视觉冲击力的问题,追求视觉刺激,尤其是视觉后的心跳与震撼。这样做所带来的负面效应是变得追求表面文章,忽略了真正让人心跳的不是视觉上黑白的对比作用,而是隐藏于黑白背后的情感依托,抽去那些真正作用人灵魂的情感元素,那就彻底成为一幅空架子,看上一眼也就空了。

目 录

序 言

001	课题题目一:平面痕迹的表现训练
006	课题题目二:点形象的表现训练
012	课题题目三:线形象的表现训练
018	课题题目四:图底层次的表现训练
024	课题题目五:切割移动的表现训练
031	课题题目六:打散重组的表现训练
040	课题题目七:位置经营的表现训练
045	课题题目八:提取与组织的表现训练
052	课题题目九:集团化(标志)的表现训练
058	课题题目十:规律重复的表现训练
064	课题题目十一:自由重复的表现训练
070	课题题目十二:近似重复的表现训练
076	课题题目十三:减缺重复的表现训练

目 录

081	课题题目十四:连续重复的表现训练
087	课题题目十五:单向渐变的表现训练
093	课题题目十六:双向渐变的表现训练
097	课题题目十七:图底渐变的表现训练
100	课题题目十八:分形形式的表现训练
103	课题题目十九:发射形式的表现训练
110	课题题目二十:集结形式的表现训练
115	课题题目二十一:对比形式的表现训练
121	课题题目二十二:特异形式的表现训练
128	课题题目二十三:变异形式的表现训练
130	课题题目二十四:分割变异的表现训练
132	课题题目二十五:虚拟空间的表现训练
138	后记
139	彩色图例

课题题目一

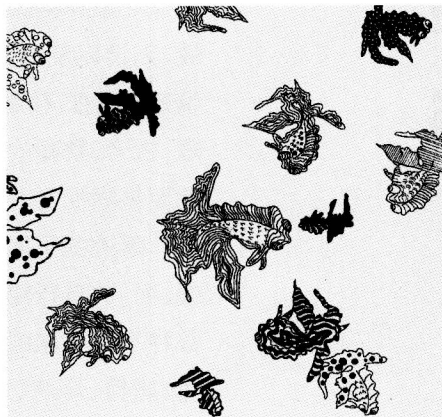
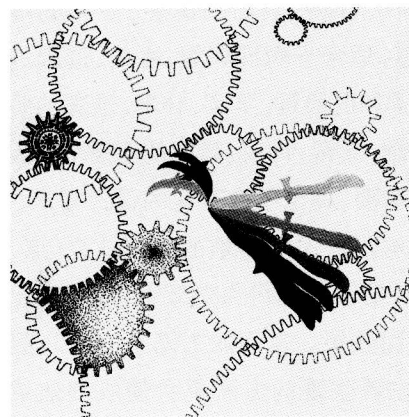
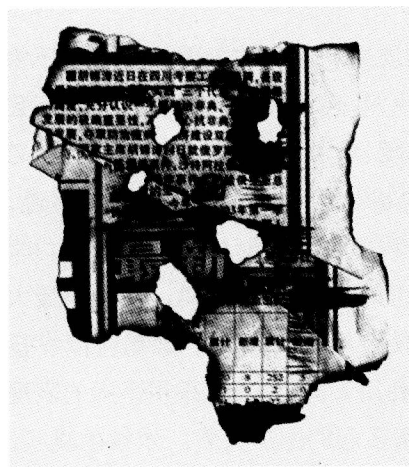
平面痕迹的表现训练

课题提示:

肌理是指物质质感产生出的表面纹理。由于物质材质不同,表面组织、构造、纹理各不相同,因而会产生干湿、粗糙、细腻、光滑和软硬感。本课题的学习目的是把握不同的状态下所遗留的不同运动痕迹,培养在图形表现过程中控制图形与肌理的能力。学会控制运用具有不同肌理效果的材料,使材料最大程度地发挥作用,使传统的“材质美”思想得以发扬光大。因此要巧妙利用不同的工具,采用不同的表现手法,组织形成丰富多彩的图形元素。木纹的真实、无华,适于表现纯朴、自然、亲切的情感;金属的冷峻、无情以及光泽感,适合于表现辉煌、冷漠、遥远的情感。高雅、精细、柔和的肌理;平实、朴素、洁净的肌理;古老、繁丽的肌理;新颖、神秘、简明的肌理等。因此要根据视觉上的需要,满足千变万化的设计需求。

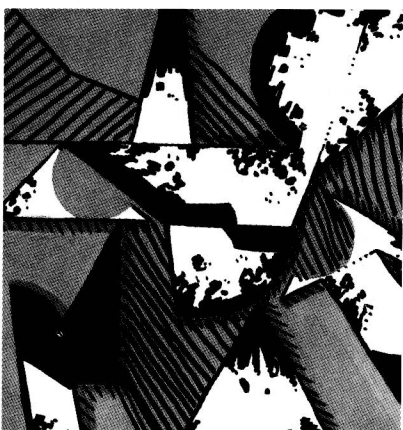
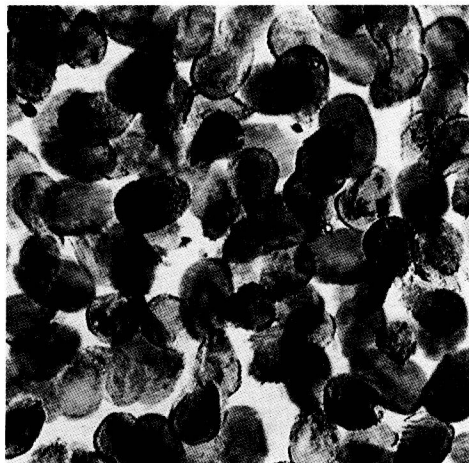
痕迹的不同能够形成不同质地的肌理效果(点、线、面)的自行组合,或者相互间的交叉组合,产生无数种不同肌理的表面效果。常用的方法有:对印、吸色、撕剪、烧烤、粘贴等表现的方法更会使肌理效果

丰富多变。画、描、喷、洒、擦、磨、浸、染、淋、冲、熏、烤、炙、烙、拓、印、撕、堆、贴、压、编、剪、刻、刮等等方法,用木、石、漆、布、纸、麻、纱、塑料、玻璃、海绵、油、水、胶、灰等材料。

通过绘画在作品上,如实描绘出眼睛所能见到的客观存在的材质。由于平面上的肌理都是由手绘出来的,所以在很多时候被人们纳入技法的表现之中。首先尝试传统工具,然后开发新工具。在了解平面表现工具,以把握不同工具特点的同时,研究不同的使用方法所带来的多种可能性。可以用不同的方法表现一种材料,也可以用相同的方法表现不同的材料,通过大量练习可以发现彼此间的不同与特色。从传统的图画工具到现代工具,不同表现工具不断充实着图形表现形式。现代科技的发展还会为人类提供新的肌理,帮助人类模仿制出新的肌理效果。像复印机、扫描仪、打印机、电脑书写仪器、数码相机等等设备都为我们图形创作提供了更多的便利和可能性。在使用这些高科技工具时,必须要认识它们各自

不同的性能与优势。有选择、有针对地进行使用,利用它们的长处为创作服务。

痕迹练习力求用平面肌理的视觉感受,表达真实的立体物质感受。可扩展应用到各个专业的设计之中,是现代设计的重要特征之一。细腻平滑的肌理使人感到温柔、恬静。粗糙的肌理使人感到苦涩、艰难及不安。这些肌理的效果使产品有了生命,直接体现出设计者的情感和设计的根基。肌理应用恰当,就会使造型更有魅力。如果过火,就会有损设计思想的体现。

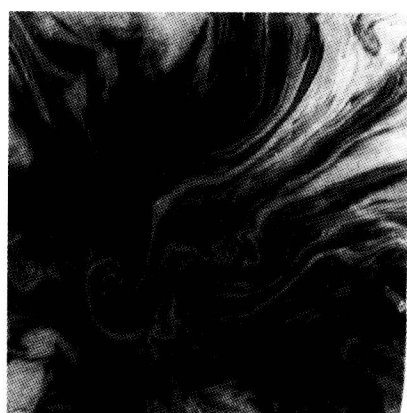
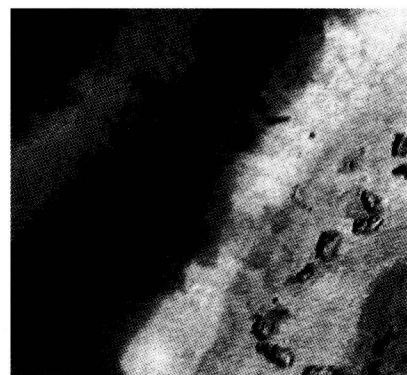
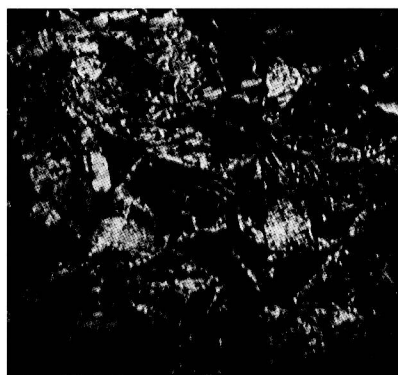
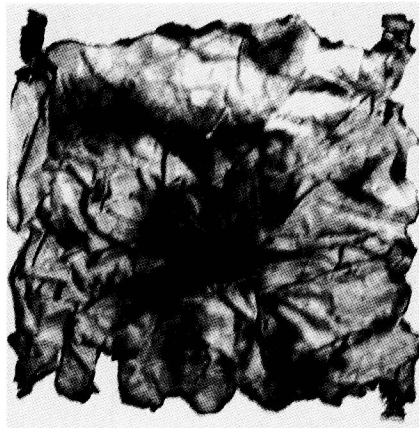
任何事物都无法回避向外界展示自身的本质,而这种展示的视觉积累,就是肌理的视觉感受。视觉肌理可以借助不同工具、材料在平面上制作出不同的痕迹,间接体会其物质存在的真实性。一般情况下,肌理可以直接反映物质的本质,但有时也用其来

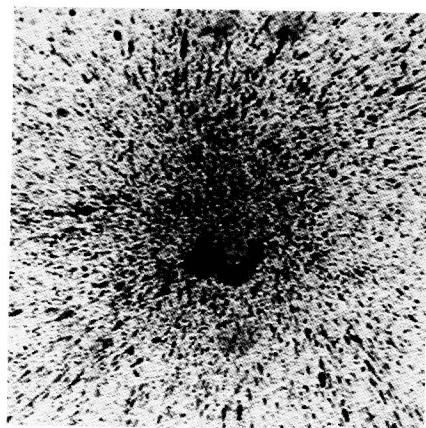
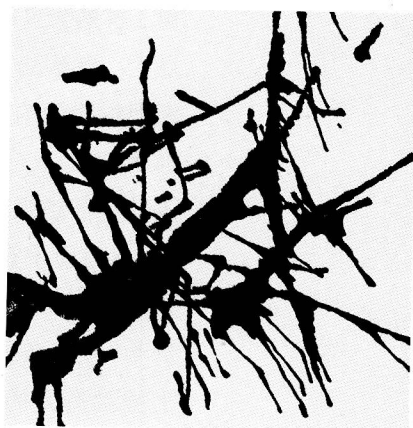
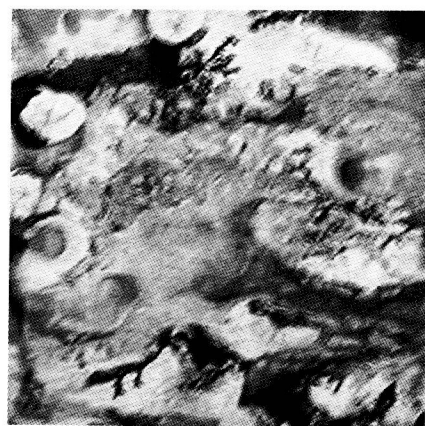
伪装自己,使观者形成错觉。肌理是一个特殊的设计表现形式。即每一种形式中都有肌理的存在,而肌理又可以作为一种形式单独存在,供人们研究。

作业要求: _____

A4 纸上进行痕迹比较练习。打印、手绘、制作多种方法以递进方式进行大量练习。选择 16 张 6cmX6cm,装裱在一张纸上。

建议课时:8 学时

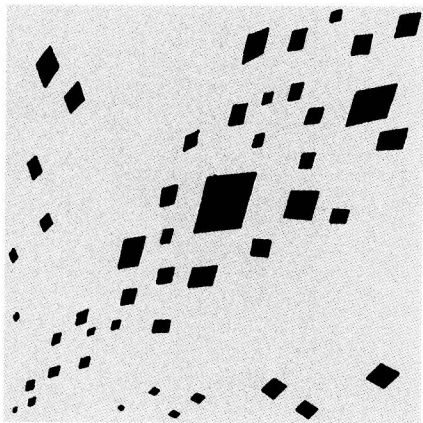
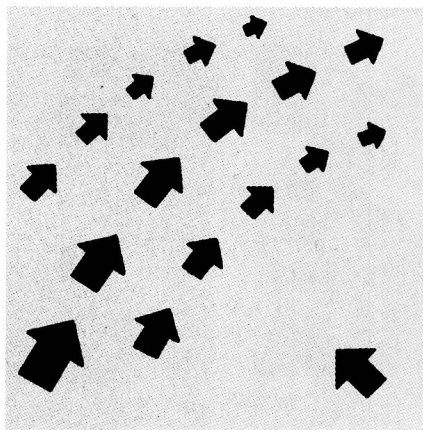
课题题目二

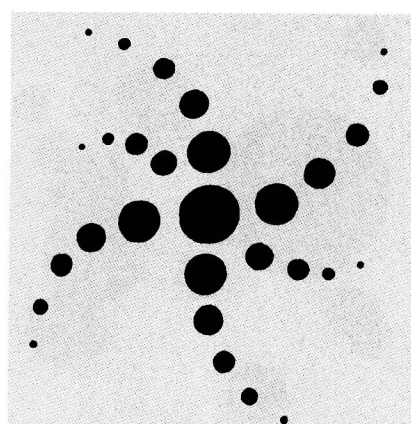
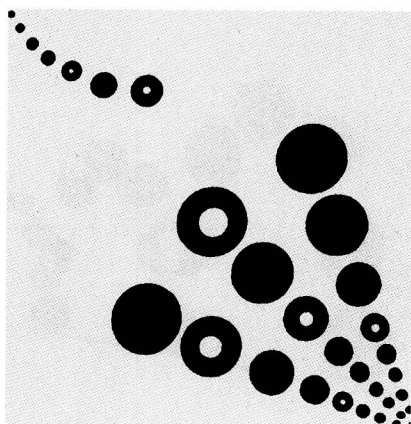
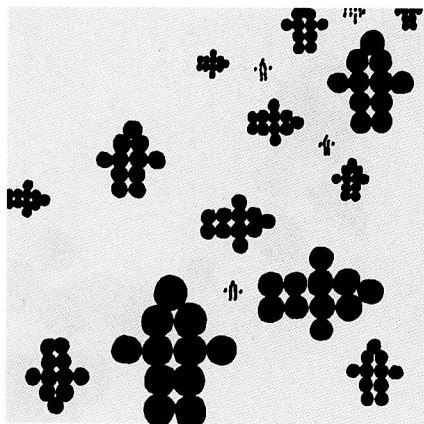
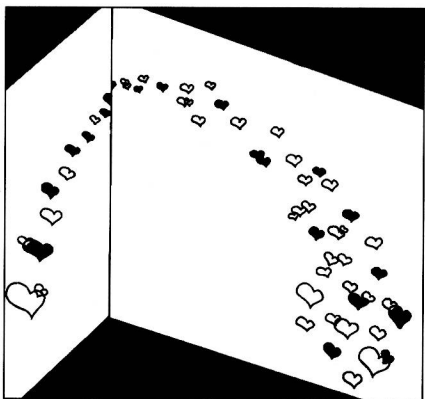
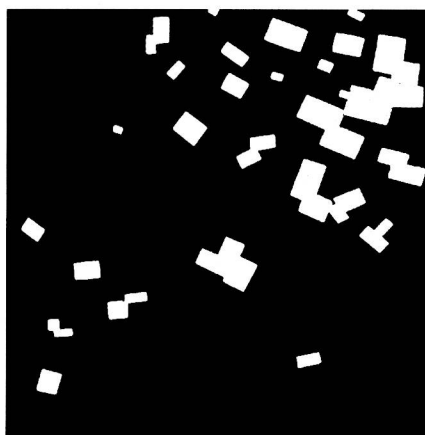
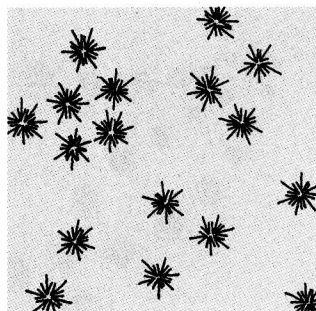
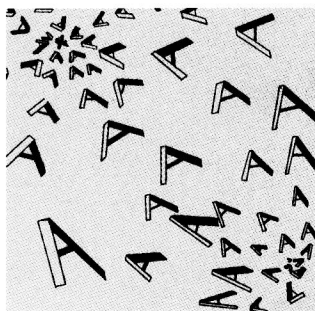
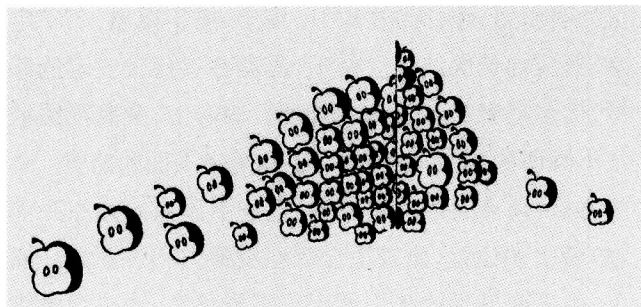
点形象的表现训练

课题提示:

点、线、面、体最显著的特点是相对性。极小的为点,极长的为线。将点、线扩展就成了面,再将面堆积或旋转就形成了体。点、线、面、体是形成视觉流程的基础。对于人的视觉作用可以不用手指点示,不用语言说明解释,而是通过有意识地设置大小形象、方向、重心、相似性等特征,调整视线位置。形成聚散离合,通过形象引导视线自觉移动,最终停留在目的形象上。

点在平面上起提示形象所处于具体位置的作用。当画面只有一个点时,我们的视线就集中在这个点上。点移动了位置,视觉也就随之移动了。超过一定视觉比例的点,就转化为其他形态元素。最基本的形状是圆点、方点、角点及不规则的点形。面积越小,点的特征越强,越大的点则越有面的感觉。区分点与线、点与面没有具体标准,只依赖于其他造型因素相对比后的结果。基于对点的相对性的认识,在平面设计中,我们必须特别留意区分利用点,让那些在视觉上强劲有力的、面积不大的点,成为内部充实、轮廓

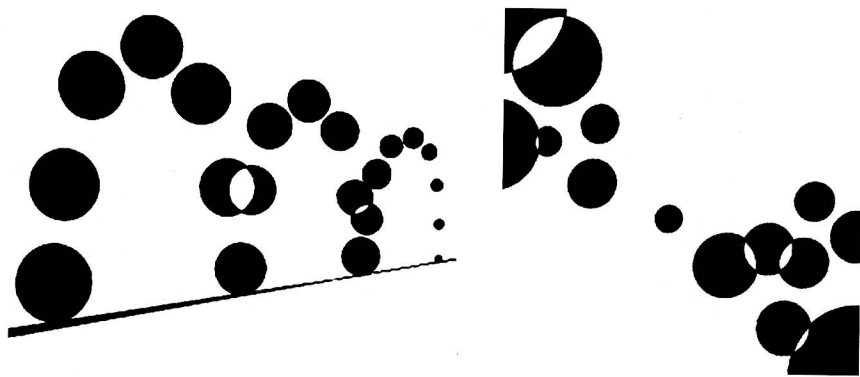
明确而锐利的点。让那些在视觉上柔弱轻淡的点,成为空间的延伸,充分发挥点的美感。

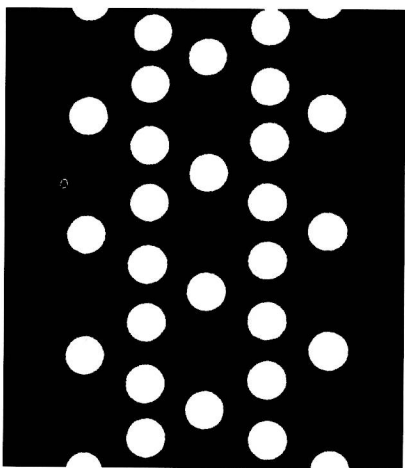
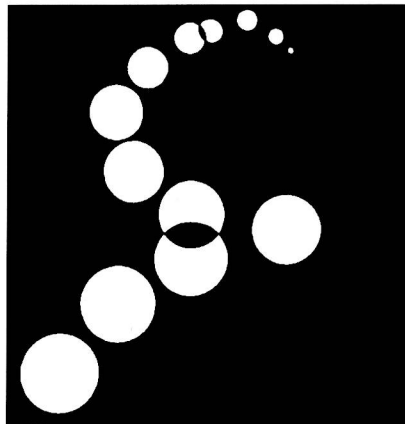
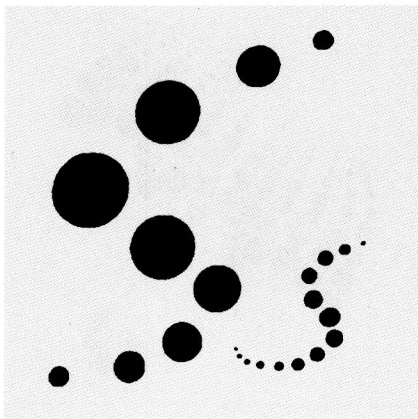
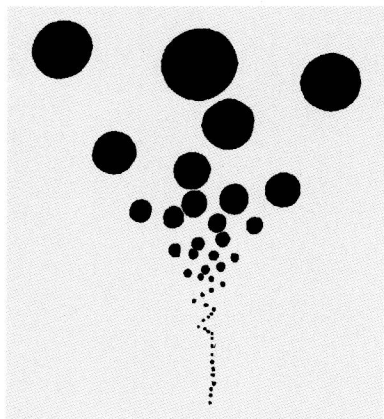
点的情感体现在不同形状、不同方向、不同面积、不同位置等诸多变化中。通过点的聚散变化,可以表现出丰富的韵律感。点有规律的排列组合,可以表现出丰富的秩序感。除了具有线的情感内涵外,还具有自己的特点。距离较近的点,相互的吸引力要比距离较远的点来的吸引力强烈。其引力与点的强度(由面积、形态所决定)成正比,小点会被大点拉过去。

单点的位置性很重要,居中会有平静、集中感,可以占据全部视觉空间。由于它的刺激性而产生视

觉的吸引力,也称为注意力。偏上,有下落感、不稳定感,形成视觉的流程。偏下,画面会有比较安定的感觉,但也易有被人忽略的弊端。偏右上,会有视线欲飞出画面的感觉。偏右下,会有落出画面的感觉。单的方点、角点可以具有向性,而圆点没有。点在画面 $\frac{2}{3}$ 偏上的位置,比较适合吸引观察力和注意力。双点,由于两点间的张力能引导视觉移动,形成视觉流程。当画面有两个大小相等的点时,面对具有相等力度的两点时,我们的视线就在两点间移动。当画面有两个大小不相等的点时,我们的视线就依据小——大,近——远的顺序,从小到大、从实到虚,从一个点开始移动,最终会停留在另一个点上。两点之间的距离越近,越利于视线的移动。距离过大,则难以产生吸引力。复点,当有三个以上的点时,我们的视线就会在三点之间运动,同时出现面的感觉。带有方向性的点,可以设计出特别复杂的表现形式。利用点的大小来表现线,会形成强烈的方向感。三个不在一条直线上的点,就可以成为面。点的间隔越小,面的感觉性质越强,数目越多面的感觉越强。复点容易被人们归纳成形象,便于记忆更多的点。点的大小或配置上的疏密,为面带来凹凸之感,形成曲面、阴影及其他复杂的立体感。

完整的点，可以让人清楚地看到点的形象。大点：简洁、单纯、缺少层次。小点：丰富、光泽感、琐碎、零落。方点：次序感、滞留感。圆点：运动感、柔顺、完美。实点：真实、肯定。虚点：虚幻、轻飘。大小点并置，可以形成空间感。点重叠，会产生条纹般的花纹，少许的错开便形成空间性叠纹。这种具有空间性的叠纹，经过设计者的构成安排，使视线的移动造成具有动感和光感的变化。

本课题训练可以选择使用方、圆、角等相同形状的小纸块，在同样大小的黑、白纸块上进行不同点的移动、排列等多种形式的组合。组织格式从有规律的排列开始，逐渐扩展到自由组合。用数码相机拍摄下不同的形式。

作业要求：_____

在 6cmX6cm 的黑或白纸上进行不同黑或白色点的排列练习，形状自定。总体作业数量为 12 张 6cmX6cm，装裱在一张纸上。

建议课时：8 学时

