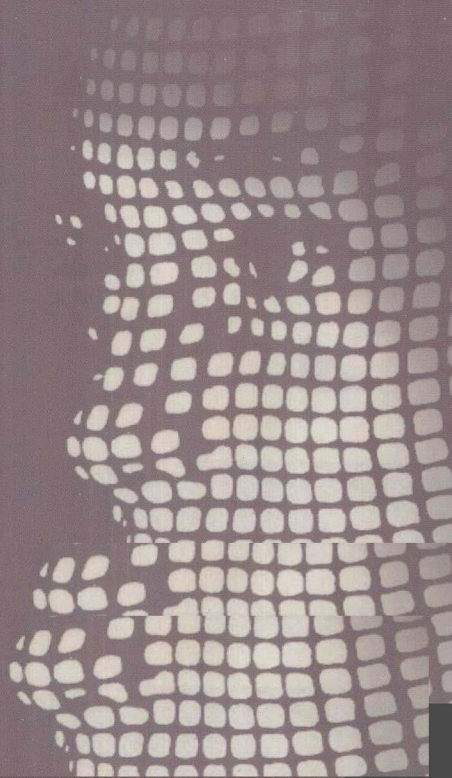

江南大学设计基础教育系列教材

二维基础造型

■ 邹 林 潘祖平 编著

合肥工业大学出版社

江南大学设计基础教育系列教材

二维基础造型

■ 邹林 潘祖平 编著

合肥工业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

二维基础造型 / 邹林, 潘祖平编著. —合肥: 合肥工业大学出版社, 2010. 12

ISBN 978-7-5650-0334-9

I. ①二… II. ①邹… ②潘… III. ①造型设计 IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第255937号

二维基础造型

邹林 潘祖平 编著

出 版 合肥工业大学出版社

地 址 安徽省合肥市屯溪路193号

邮 编 230009

电 话 总编室: 0551-2903038 发行部: 0551-2903198

网 址 www.hfutpress.com

E-mail press@hfutpress.com.cn

版 次 2010年12月第1版

印 次 2010年12月第1次印刷

开 本 787×1092 1/16 印张 8.5

印 刷 安徽联众印刷有限公司

发 行 全国新华书店

ISBN 978-7-5650-0334-9 定价: 49.00元

若发现印装质量问题影响阅读, 请与出版社发行部联系调换

前言

江南大学设计学院是直属教育部领导的江南大学的重点建设学院，是我国从事工业设计和艺术设计教育的著名高等学府和中国现代设计教育的主要发源地，是中国设计教育改革的先导和示范学院。基础造型是艺术设计教育中最重要的基础研究领域，其主旨是了解基础造型的理论和方法，掌握创造和实现造型的能力，为专业设计打下基础。课程的任务是要培养学生对美学概念的认识，创意潜能的挖掘和从感性的形象思维向理性的抽象思维系统转化的实践训练。江南大学设计学院自1960年成立以来，一直注重基础造型教育的改革与创新，并为构筑设计教育的基础平台而不断努力，不断积累。

本书基本反映了江南大学设计学院基础造型教育的理论框架，重点研究了二维形态的创造及表现方法。二维基础造型主要研究二维空间的设计规律和设计方法，其教学内容定位在对二维（平面）范围内的形态要素：形（形态、形状）、色（色彩）、质（材质、肌理）的基本概念、构成规律、形式法则等基础理论的学习和与此相关的创造性思维及实践能力的培养，主要培养学生在二次元的空间中对自然界的形态、色彩进行概括、提炼的能力，并用抽象的几何形语言，学习运用各种表现技能，创造设计中所需要的各种形态和色彩。同时从具象形态和色彩、抽象形态和色彩这些形态和色彩创造的基本途径中，运用生理学、心理学原理，认识意象与思维的关系，学习掌握意象形态、意象色彩的几个特征，从而激发创造性思维，培养造型能力，使学生能够更快地更顺利地接近艺术和设计的本质，自由地进行视觉想象和空间形体的创造，引领学生迈向艺术设计的领域。

本书与教学紧密结合，每章结合优秀设计作品阐述理论；强调课题，力图通过课题训练，解决学生对理论的理解。同时加强其可操作性，强调教案的编写与训练，通过课题设计来传授基础理论知识。重视与专业的结合，重视理论与实践的结合。本书还选用了许多学生的课堂练习供参考，有些作品虽然稚嫩，但充分体现了学生的创造力与想象力。希望能够帮助读者掌握二维基础造型的基本知识。

由于水平与掌握的资料有限，书中如有不妥之处期待各位专家同仁给予指正，以共同推动基础造型教育事业的发展。

本书编写过程中，得到了江南大学研究生朱凤娟、谢云娇、孙昕等的大力帮助，在此表示衷心感谢。本书收录了江南大学设计学院部分同学的优秀作业，但由于诸多原因无法一一标注姓名，在此一并致谢。

邹林 潘祖平

目录

第一章 绪论 /2

第一节 基础造型概念 /2

第二节 二维基础造型研究内容 /5

第二章 基础造型构成要素 /10

第一节 形态 /10

第二节 色彩 /24

第三节 肌理 /46

第四节 功能 /54

第五节 空间 /57

第三章 形态构成的基本要素 /61

第一节 点 /61

第二节 线 /66

第三节 形 /72

第四章 二维空间的分割 /80

第一节 分割的概念 /80

第二节 分割的形式 /81

第五章 错视与无理图形 /91

第一节 错视 /91

第二节 无理图形 /94

第六章 二维形态的意象表现 /101

第一节 意象造型概念 /101

第二节 意象造型表现形式 /102

第七章 基础造型的形式美原理 /114

第一节 统一与变化 /114

第二节 对称与均衡 /115

第三节 比例与尺度 /117

第四节 节奏与韵律 /121

参考文献 /132

第一章
CHAPTER 1
绪论

CHAPTER 1 第一章 绪论

第一节 基础造型概念

造型和人类活动紧密相关，通常所说的造型具有两种含义：一是创造物体形态的活动，二是创造出物体的具体形态。前者是指创造活动而言，后者是指创造对象的形态和样式而言。“基础”原意为建筑物的根基，《辞海》对“基础”一词的解释为：“奠土为基”、“立柱用础”，引申为事物发展的根本和起源，也有稳固的用意存在。基础造型，顾名思义是造型活动的基础，也是一切艺术与设计活动的根基。在整个教学体系中，基础课程是研究学科的基本规律、基本知识结构特征的课程，是教育的第一个步骤，也是非常关键的一个环节。

现代基础造型教育体系的形成，最初始于崇尚设计为工业服务的德国包豪斯运动。1919年格罗佩斯在德国魏玛创立了包豪斯设计学院，成为世界上第一所真正为发展艺术教育而建立的学院，它开创性设立的基础课程，不仅对创造意识具有开发性的效应，且兼具培养人才的专业素质和开发专业潜能的作用。包豪斯采用理论与实践相结合的新式教育模式，奠定了艺术教育与技术教育相融合的现代艺术设计教育的基础，并随着包豪斯师生的传播而影响了全世界的设计教育。(图1-1、1-2)

包豪斯的基础教育导入我国艺术设计教育领域，建立了以理性的、抽象的

图1-1 1923年包豪斯展览设计招贴

图1-2 色彩与形状的顺序——尤金·巴茨

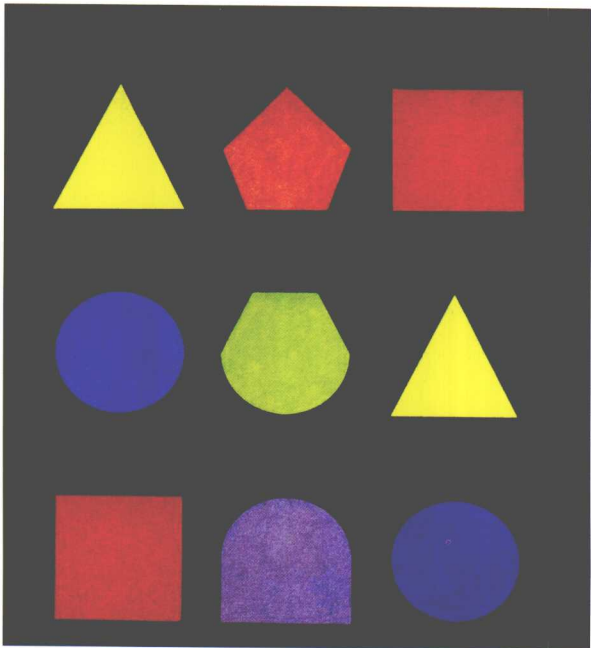

图1-3
学生基础造型作业

图1-4
亚洲基础造型年
会学生作品

科学性为基础，将形态、色彩、肌理、材质等方面的研究及训练从设计相关课程中分离出来，单独形成科目的教学研究方式，形成了以“三大构成”为主导的基础造型教学课程。这类造型训练的基础课程，通过长期的教学实践积累，不断丰富着教学的内容，不断寻求着变革，更深入到艺术设计教学的各个方面，成为艺术设计专业教学的一条内在主线，也成为基础造型的核心课程。这些课程较为系统地介绍了形态、色彩的

认知方法和表现形式，从多个领域、多个角度入手，全方位地反映了造型的表现范畴，为形态的创造提供了较为系统的认识论和方法论，为造型实践活动的实现提供了坚实的理论基础。（图1-3、1-4）

随着时代的变迁，科技的发展，艺术设计教育领域对基础造型的教学内容、教学程序、教学方法、教学手段、教学实践进行研究和探讨，使基础造型的课程内容从二维、三维到多维，

平面、立体到空间，从形态的创造与表现到色彩的应用与研究，从材料的构造与特性到加工的方法和技巧，从民族文化的考察和研究到创造性思维的发想与训练，将科技、人文、专业基础知识贯穿于整个基础造型教育之中。(图1-5、1-6)

基础造型教育作为艺术设计专业必修的专业基础课程，是进入专业的开始，是培养设计师设计思维及设计

技能能力的起点，也是培养学生最基本的设计观念和 design 意识流的最根本的环节，是培养学生掌握从设计思想向设计成果转化的一种基本手段，同时又培养了学生对形态、色彩、空间等的感受能力、表达能力、应用能力，使学生能够更快、更顺利地接近艺术和设计的本质，自由地进行视觉想象和空间形体的创造，引领学生迈向艺术设计的领域。(图1-7、1-8、1-9)

图1-5 学生三维基础造型作业——纸的立体设计

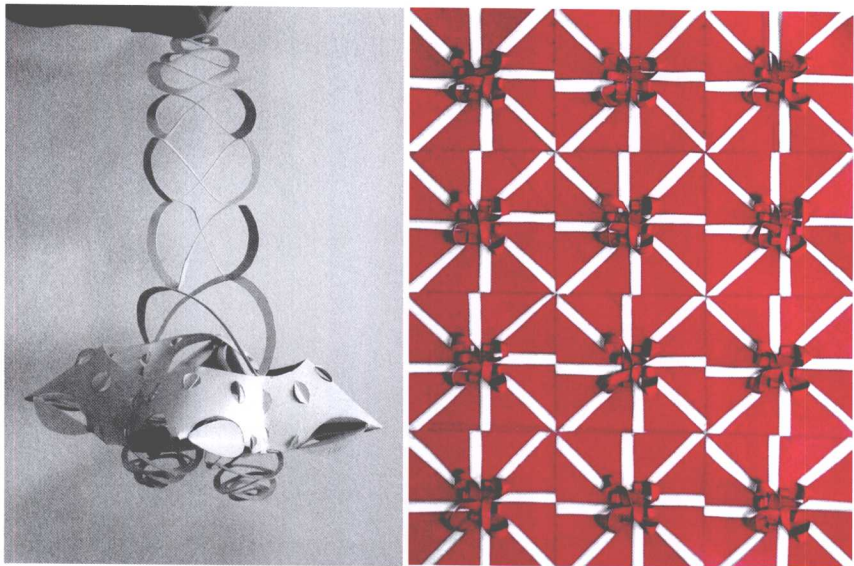

图1-6 学生二维基础作业

第二节 二维基础造型研究内容

基础造型是艺术设计教育中最重要的基础研究领域，其主旨是了解基础造型的理论和方法，掌握创造和实现造型的能力，为专业设计打下基础。课程的任务是要培养学生对美学概念的认识，创意潜能的挖掘和从感性的形象思维向理性的抽象思维系统转化的实践训练。

二维形态基础主要研究二维空间的设计规律和设计方法，其教学内容定位在对二维（平面）范围内的形态要素：形（形态、形状）、色（色彩）、质（材质、肌理）的基本概念、构成规律、形式法则等基础理论的学习和与此相关的创造性思维及实践能力的培养上。主要培养学生在二次元的空间中对自然界的形态、色彩进行概括、提炼的能力，并用抽象的几何形语言，学习运用各种表现技能，创造设计中所需要的各种形态和色彩。同时从具象形态和色彩、抽象形态和色彩这些形态和色彩创造的基本途径中，运用生理学、心理学原理，认识意象与思维的关系，学习掌握意象形态、意象色彩的几个特征，从而激发创造性思维，培养造型能力。

（图1-7、1-8意象色彩作业，图1-9、1-10二维基础训练作业，图1-11、1-12基础训练作业）

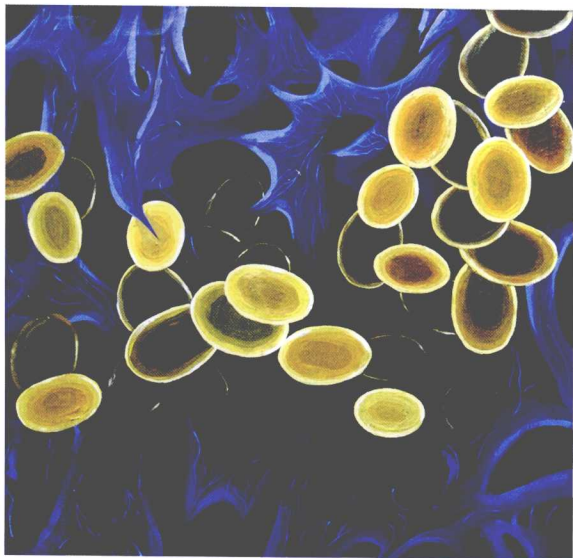

图1-7、1-8 意象色彩作业

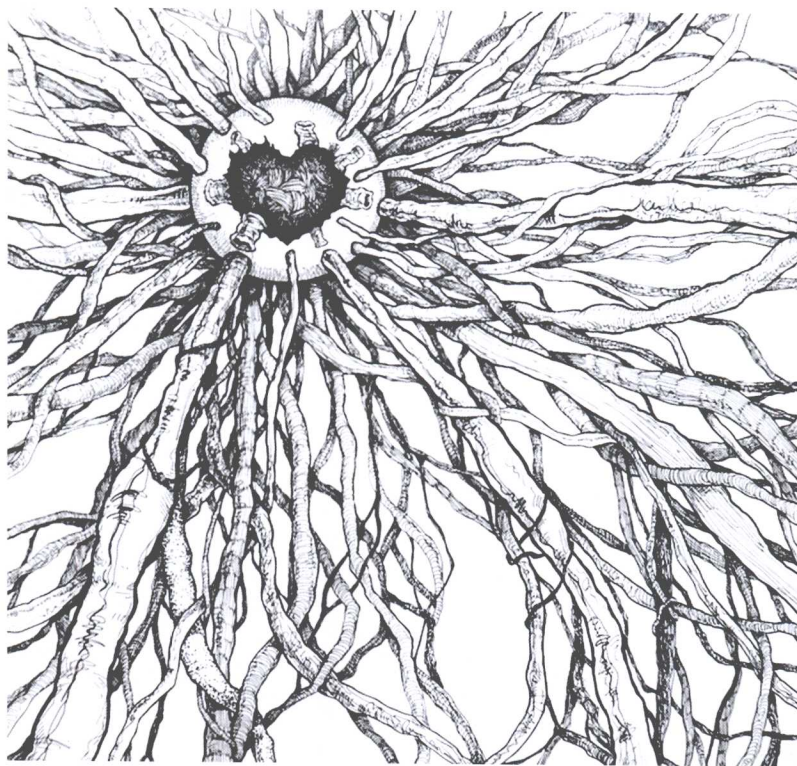

图1-9、1-10 二维基础训练作业——《人与自然》

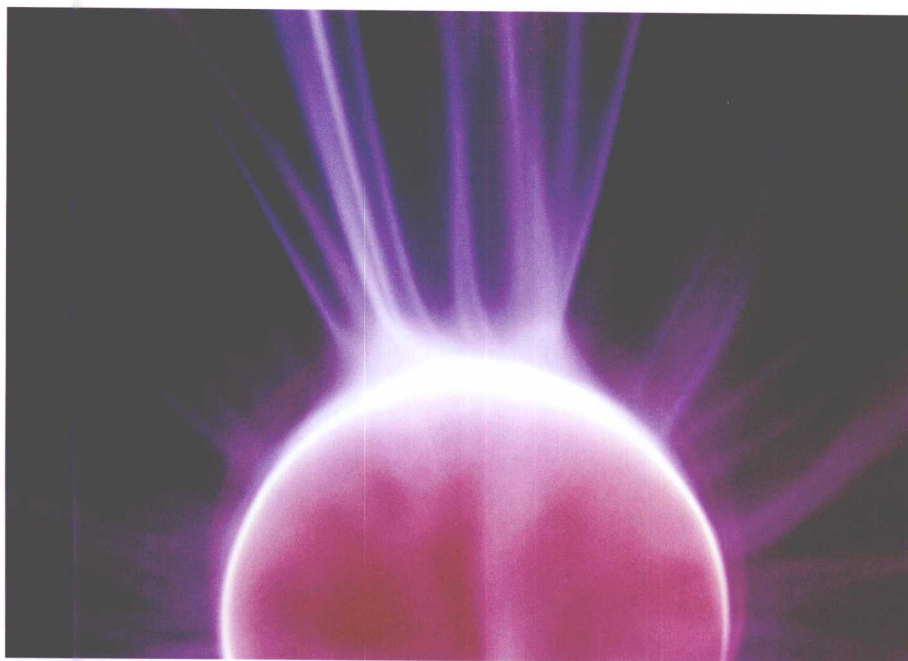

图 1-11 基础训练作业——光构成

图 1-12 基础训练作业——镜面构成

课题1 查阅资料，了解包豪斯的发展及影响

课题说明：

现代设计教育基础课程在很大程度上受到包豪斯课程的影响。对设计专业的学生来说，了解和认识其历史发展过程以及教学模式、课程设置、指导思想等，可以帮助学生更好地理解基础课程与专业课程的关系以及基础课程的重点所在。另一方面，教育制度的改革，课时的压缩，在课上花大量时间去详细讲述相关理论知识，也存在课时不足的问题。因此，通过课题引导，即可以培养学生主动学习的习惯，也能够帮助学生掌握灵活多样的学习方法。本课题在时间安排上贯穿课程始终，在实践课题中加强理论的指导，课题文字阐述的要求，意在加强学生文字表述能力。

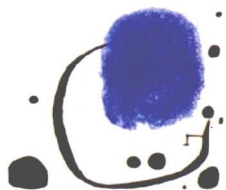
作业要求：

阅读相关论文、书籍，选取一个独特的角度，阐述自己对设计基础教育的理解，也可结合自己学习的过程，谈谈对专业基础的关系的认识，写论文一篇，课程结束前交Word电子文档。

参考书目：

1. 《包豪斯》【英】弗兰克·惠特福德 林鹤 译 北京三联书店 2001年第一版
2. 《造型与形式构成》【瑞士】约翰·伊顿 著
3. 《艺术设计的平面构成》【日】朝仓直己
4. 《艺术设计的立体构成》【日】朝仓直己
5. 《艺术设计的色彩构成》【日】朝仓直己
6. 《现代构成艺术100年》尹定邦主编 辽宁美术出版社 2000年11月第一版

CHAPTER 2
基础造型构成要素

CHAPTER 2 第二章 基础造型构成要素

基础造型的构成要素可归纳为：形态、色彩、肌理、功能、空间。

第一节 形态

一、形与形态

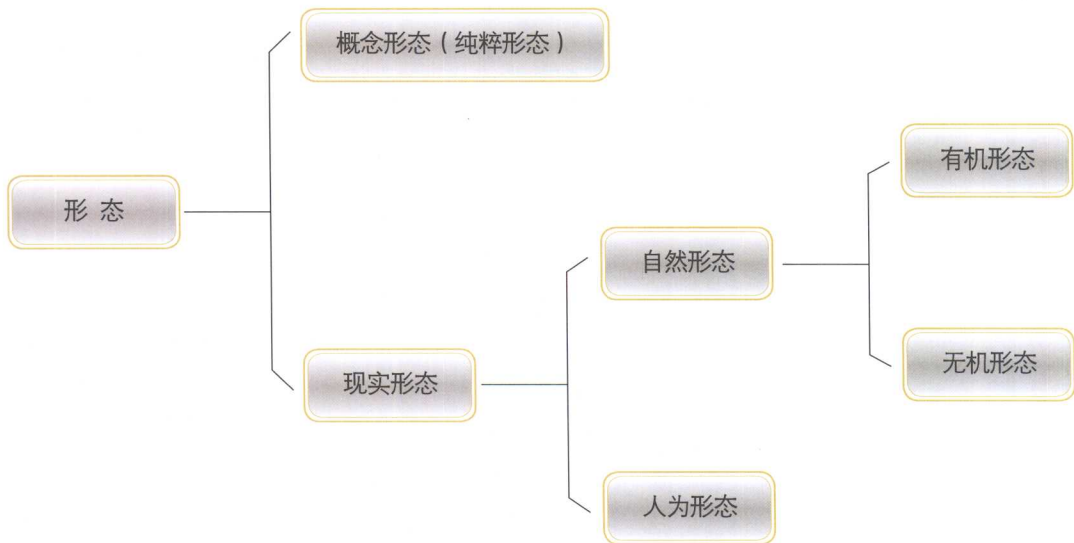
艺术设计学领域，“形态”一词有形状和造型的概念。所谓“形”通常是指一个物体的外形或形状。世上万物都有形的存在，这是一个形的世界。形是宇宙万物表面的现象，在人们的视觉经验和触觉经验中，一切物体的本相、外貌、样子、姿态、结构等特征，均含有“形”的意味。而“态”则是指蕴涵在物体内在的“神态”或“精神势态”。

“形态”不只是我们视觉所感受的各种事物的外形，同时也受到其内在感觉的影响，给予人在生理和心理的感受，体现物体的神态。也就是说“形态”除了包涵事物的外表状态，还具有事物存在的状态、构成形式等丰富内涵。

学习研究形态创造的规律和方法，是基础造型教学研究的首要课题和重要内容。

二、形态的分类

大到宇宙天体，小到显微镜下的细胞粒子，世界上的形态包罗万象。按照形态学的划分原则，形态可以分为概念形态和现实形态两大类。具体如下表所示：

1. 概念形态（纯粹形态）

概念形态又可称为纯粹形态，主要是指几何学中所述的点、线、面、体。

概念形态与现实形态相对立，同时又是所有形态的基础。以点、线、面、体的基本形为单位进行分割、集聚、放大、缩小、变形等处理，可以产生变化多端的形态，这些形态又可以令人产生不同的生理和心理反应。概念形态是造型设计的基本要素。

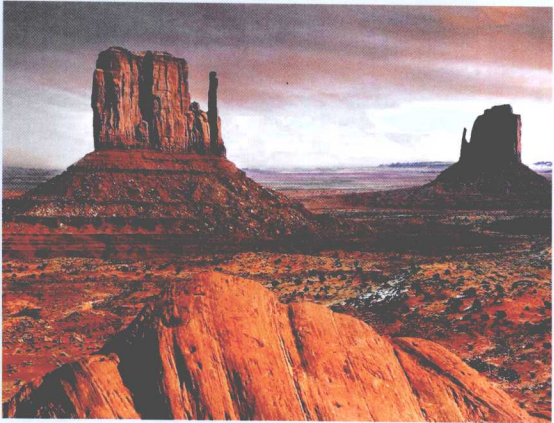
2. 现实形态

现实形态是能够直接知觉的，也即视觉、触觉能直接感觉到的形态，如树

木花草、产品、建筑物等等。现实形态又可分为自然形态与人为形态。

自然形态又可分为有机形态和无机形态。所谓有机，就是有机体的意思。有机形态是指视觉、触觉能直接感受到的，具有生命力的植物、动物等形态。有机形态具有自然、朴素、天真、随意、自由以及生命感等特点。无机形态是指视觉、触觉能够感受到的无生命的形态，如山脉、冰川、矿石、泥土、日月星辰、江河湖海、宇宙天际和微观世界中的细胞、分子、原子、质子、中子等形态。自然形态是大自然赐予我们的

图 2-1-22 千变万化的自然形态是设计灵感的源泉

宝贵财富，其千变万化的形态给了我们取之不尽的创意灵感。（图2-1、2-2、2-3、2-4）

人为形态是根据人的意志，通过各种技术手段创造的形态。人类在创造人为形态时，一方面从自然形态中得到启示，另一方面又从经济、功能、美观等多角度考虑，体现了人的思想意识。人为形态丰富多样，包括产品形态（图2-5）、建筑形态（图2-6）、环境设施形态（图2-7）、展示设计形态（图2-8）、POP设计形态等。

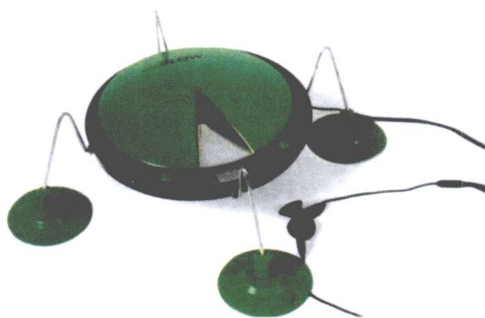

图2-5 产品仿生形态——鸣虫CD机

图2-6 苏州博物馆的建筑形态体现了传统与现代的结合