

GAODENG YUANXIAO YISHU SHEJI
CHUANGXIN SHIXUN JIAOCAI

高等院校艺术设计创新实训教材

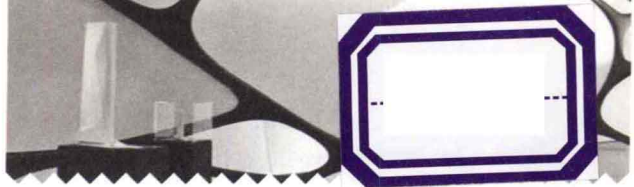
视知觉训练

孙 磊 编著

重庆大学出版社

<http://www.cqup.com.cn>

GAODENG YUANXIAO YISHU SHEJI
CHUANGXIN SHIXUN JIAOCAI
高等院校艺术设计创新实训教材

| SHIZHIJUE
XUNLIAN

视知觉训练

孙 磊 编著 |

重庆大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

视知觉训练 / 孙磊编著. — 重庆: 重庆大学出版社, 2013.10

高等院校艺术设计创新实训教材

ISBN 978-7-5624-7688-7

I. ①视… II. ①孙… III. ①视觉艺术—高等学校—教材 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第197116号

高等院校艺术设计创新实训教材

视知觉训练

孙磊 编著

策划编辑: 张菱芷 蹇佳 席远航

责任编辑: 席远航 版式设计: 李南江

责任校对: 谢芳 责任印制: 赵晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人: 邓晓益

社址: 重庆市沙坪坝区大学城西路21号

邮编: 401331

电话: (023) 88617190 88617185 (中小学)

传真: (023) 88617186 88617166

网址: <http://www.cqup.com.cn>

邮箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆市金雅迪彩色印刷有限公司印刷

*

开本: 710×1020 1/16 印张: 7.5 字数: 140千

2013年10月第1版 2013年10月第1次印刷

印数: 1—3 000

ISBN 978-7-5624-7688-7 定价: 32.00元

本书如有印刷、装订等质量问题, 本社负责调换
版权所有, 请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书, 违者必究

前言

在近些年的设计教学中，我们一直在探索设计基础教学新的、有益的教学内容和方法。在这个系统的基础教学工程中，对感知训练在整个基础教学体系中应该承担的任务和在教学中所要达到的教学目的等方面，我们进行了大量的尝试和探索。针对当下艺术类考生专业基础薄弱、专业认知模糊等现状，如何在后续的专业学习中进行一种有效的引入，特别是针对艺术设计专业的学生，使其快速地建立对专业学习的角色转变意识和基础性认知，是本书致力解决的一个问题。

设计感知训练——顾名思义，是对艺术设计感受和认知能力的训练体系。在美术基础学习阶段，训练更多的是对造型和刻画方面能力的培养。在进入高等教育阶段，学生在设计学科的学习中往往是一种被动的基础性练习，缺少对设计的基础性认识和感知，在思维和感受层面仍然更多地是对绘画和造型的坚持和迷恋。然而，学科方向的转变和专业特性的侧重，都需要学生在基础课程的学习中学会用设计的态度和方法去思考问题，而这种方法和态度的引导，就是本书所努力倡导的方法。

本书定位为艺术设计专业基础课教材，课程立足于对设计基础课程训练方法的探索。课程在创立和实践中不断地积累和吸收各重点艺术院校的教学理念和教学成果，并在近些年的实际教学中不断调整完善。课程遵守专业教学的基本规律，明确课程在学科教学中的地位，教学内容由感知体验、感知认识、感知创造和空间感知四个循序渐进相互关联的部分组成。在教学方式上，培养学生由被动接受基础构成规律向主动探索形式美感跨越。本书着重方法讲授、训练引导，注重学生的洞察力、思维方式和创造力的培养。作为一种训练方法，本课程强调提高学生的个人体验以及对设计美学的规律和存在的探究能力；学会运用设计的眼光和思维去认知世界；着重培养学生在抽象思维中的形象化训练，设计构想的表达能力以及艺术表现力。

本书在编写过程中，借鉴了学科发展的优秀成果，但由于作者水平有限，难免有疏漏、不妥之处，敬请各位老师和同行批评指正。

孙 磊

2013年5月

目 录

初步认识

设计流光溢彩——绚烂纷呈	2
--------------------	---

第一章 设计的视知觉体验

互动体验（另眼看世界——拥有一双设计师的慧眼）	6
第1课 / 天性释放	8
第2课 / 抽象情感的视觉表现	10
第3课 / 抛开具象看世界	12
第4课 / 认识抽象形式	16
第5课 / 认识质感之美	17
专题：感知新体验的设计价值	22

第二章 设计的视知觉认识

互动体验（解读设计案例“九宫格”的感知应用）	24
第1课 / 抽象形式的组织	27
第2课 / 形式美感的控制	31
第3课 / 质感的模拟与提炼	34
第4课 / 质感之美的视觉表现	37
第5课 / 质感与抽象形式的综合试验	40

专题：感知能力的设计应用案例	41
----------------------	----

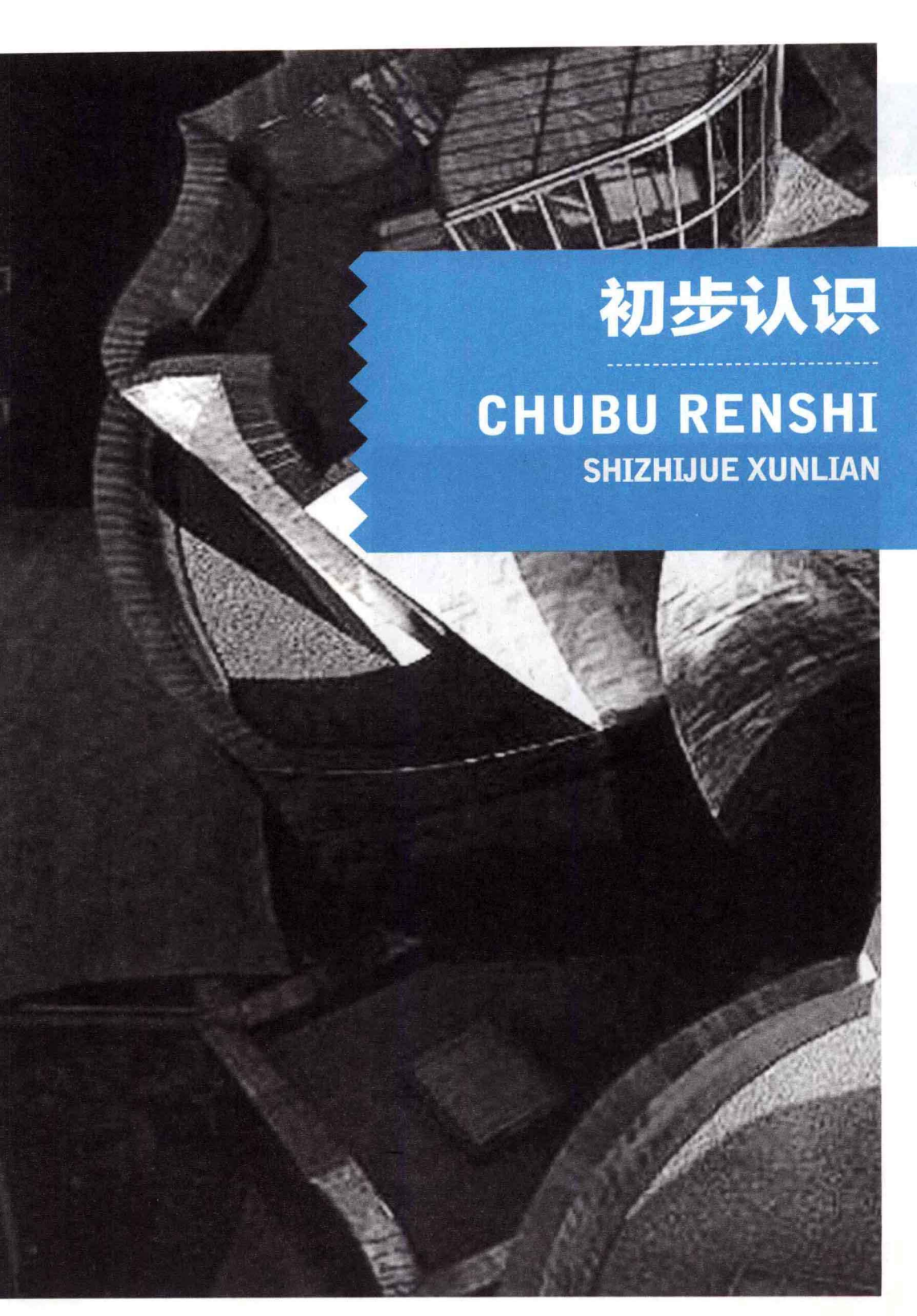
第三章 设计的视知觉创造

互动体验（蒙德里安给予我们视觉表现的启示）	44
第1课 / 用设计的态度看世界	45
第2课 / 感知的视觉表现方法	46
第3课 / 视觉感知表达	54
专题：形式视觉表现的作业赏析	58

第四章 设计的空间感知

互动体验（从弗兰克·盖里到扎哈的建筑解读，认识空间语言的多样性）	62
第1课 / 空间的解读	66
第2课 / 空间的形式美感	86
第3课 / 空间的特性认知	95
专题：空间感知的设计应用	111
推荐书目及网站	113

初步认识

CHUBU RENSHI

SHIZHIJUE XUNLIAN

设计流光溢彩——绚烂纷呈

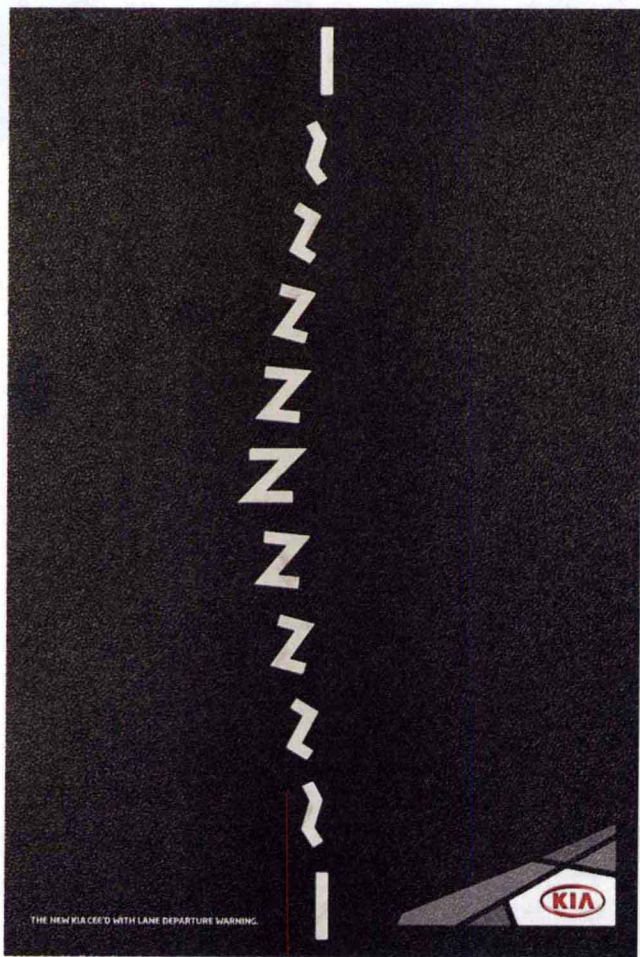

图1 KIA Motors (起亚) 平面广告

近些年来,视觉艺术和设计领域各个门类发生了种种变化,无论从二维平面设计到四维空间设计还是其他领域的设计,这些深刻的变化对传统的设计基础教学提出了新的挑战(图1、图2)。为了使设计的基础教学对未来设计实践更有所帮助,本书旨在积极探求一种新的方法来扩大训练范围,培养学生的洞察力、思维方式和创造力。其中,感知训练以新的训练方式为课程内容,更加注重学生的个人体验和探究能力。

至上主义,力求强调情感抽象的至高理性,反对物质的具象传达。扎哈深受至上主义和马列维奇的影响,她所寻求的建筑动态正是从马列维奇的绘画中受到启发,通过体块的化整为零、变形、倾斜等手法来突破建筑设

图2 用垃圾拼出的人物画作

计中的常规规则，从而构建出她所需要的空间模式。

“扎哈·哈迪德与至上主义”的展览，由扎哈亲自策划与设计，展览中一个形似爆炸的黑色墙面艺术图案，贯穿整个空间，打破了二维画面与三维空间的界限，用透视效果增强整体冲击力，让空间看上去可以无限扩大与延伸，黑白两色在空间里变幻出无穷的内容（图3）。

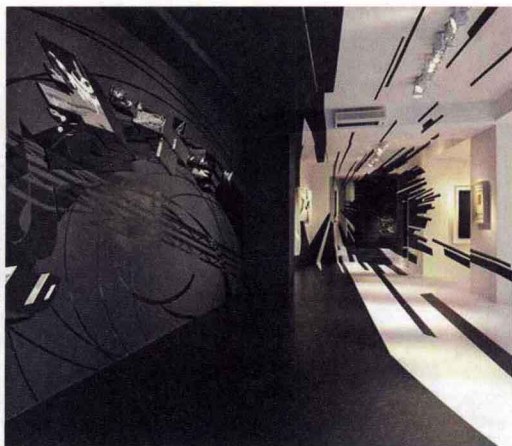
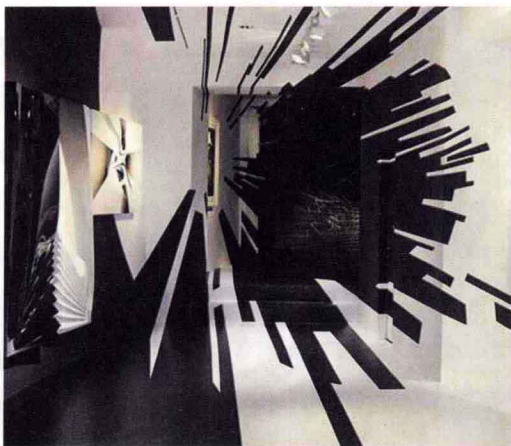

图3

图4

美国建筑大师弗兰克·盖里（F.O.Gehry）是空间建筑领域当代著名的解构主义建筑师，以设计具有奇特不规则曲线造型雕塑般外观的建筑而著称。毕尔巴鄂古根海姆博物馆就是他的代表作，博物馆在建材方面使用玻璃、钢和石灰岩，部分表面还包覆钛金属，与该市长久以来的造船业传统遥相呼应（图4）。

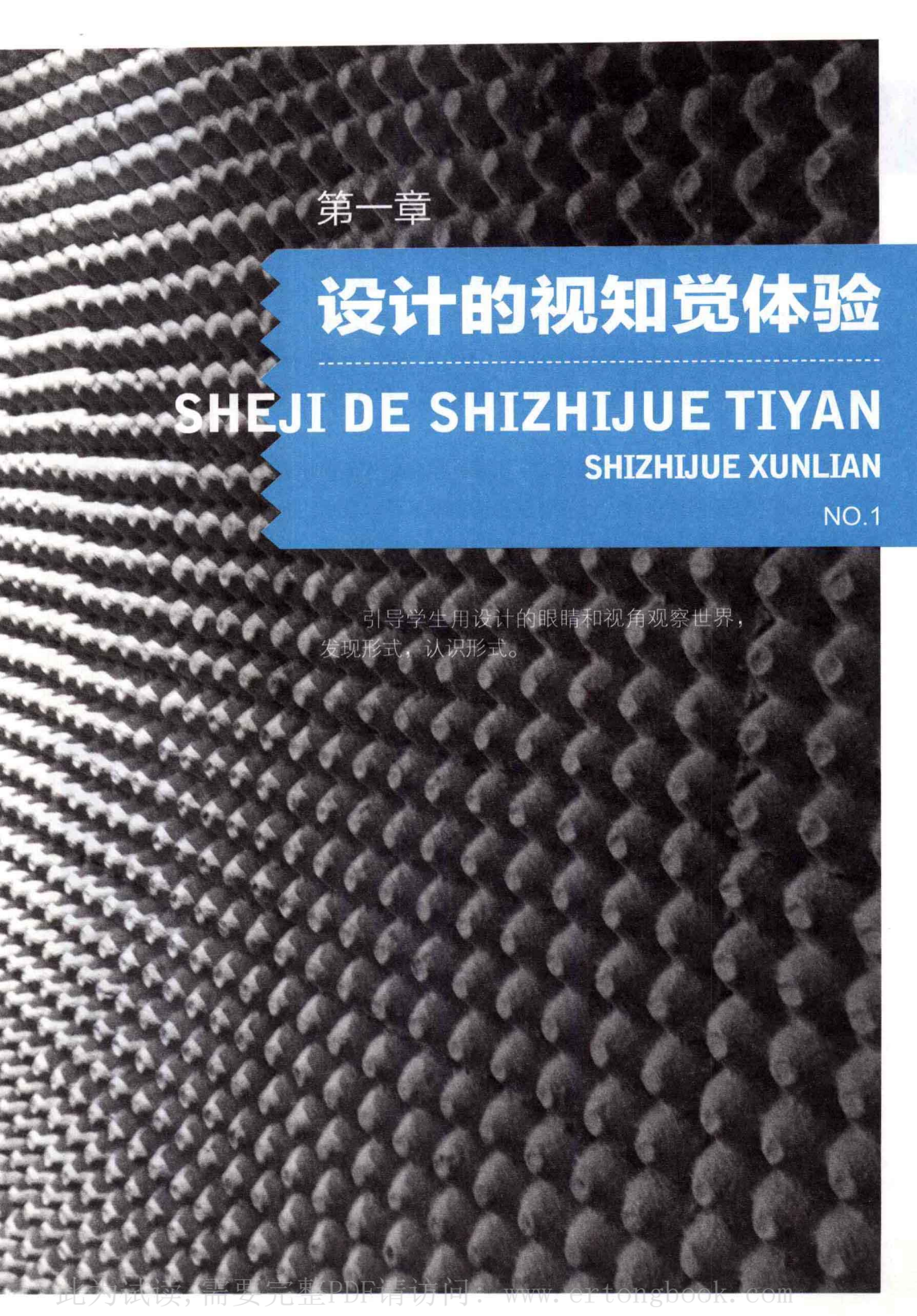
图5

“1325”是三宅一生折纸服装系列（图5）。“1”指的是每件衣服都是由一整块布做成的，“3”指的是服装呈现三维形态，“2”是指服装能被折叠成二维，“5”是指服装具有很多种穿着方法。

桑基鱼塘的“基”与“塘”构成网状般肌理，无论是高空俯瞰还是身处其中，都留给人异常深刻的印象。其独具特色的地理环境、地域历史和地域文化，造就了独特的珠三角景观。美的总部大楼景观设计通过现代景观语言回应中国岭南大地景观“桑基鱼塘”，在高速城市化的当下回归乡土景观形式与本土美感意境（图6）。

图6

第一章

设计的视知觉体验

SHEJI DE SHIZHIJUE TIYAN

SHIZHIJUE XUNLIAN

NO.1

引导学生用设计的眼睛和视角观察世界，
发现形式，认识形式。

互动体验

■ 另眼看世界——拥有一双设计师的慧眼

图1-1是一幅以传统观察方式和构图模式拍摄的风景照片。单纯客观地记录着眼睛所看到的自然世界。如果我们把审美情趣集中在抽象形式的表达上，集中到点线面的构成关系上，会得到一张形式感强烈的全新画面。用新的眼光，一种设计的眼光去观察世界，我们会获得更加丰富的视觉体验，而这种新的体验模式和方法，是设计感知力培养的基础的重要部分。

图1-2和图1-3是法国摄影师雅安·阿瑟斯的摄影作品。随着视角的变化，每个景色都显示出与以往不同的一面。作品着重表现的不是具体景物，而是向人们展示了形状的美、线条的美、色彩的美、形式的美，视觉冲击力非常强。

被誉为“大地艺术”的哈尼梯田，位于红河南岸的红河、元阳、绿春及金平等县，众多的梯田，在茫茫森林的掩映中，在漫漫云海的覆盖下，构成了神奇壮丽的景观。

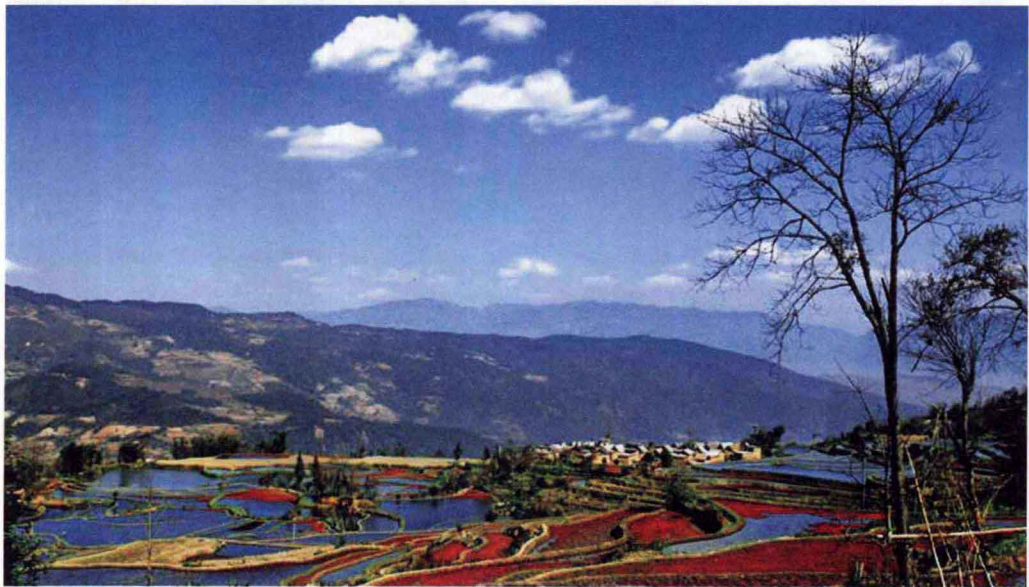

图1-1

图1-2

图1-3

打破束缚，回到童年记忆中的涂鸦状态，运用各种工具做无意识操作。创造出尽量多的视觉效果，并观察和体会视觉效果的表现力和传达的含义。

静物写生、石膏头像等是在基础性训练阶段所做的常规练习，训练中更多的是对表现对象形体、形态、结构的准确刻画，强调对造型能力和表现刻画能力的培养（图1-4）。

之前的绘画学习，表现手法比较单一，往往忽视了绘画媒介本身可以创造出的丰富的视觉效果和表现力。天性释放就是要求学生打破束缚，回到童年记忆中的涂鸦状态，运用绘画媒体做无意识的创作，创造出尽量多的视觉效果（图1-5）。

图1-4

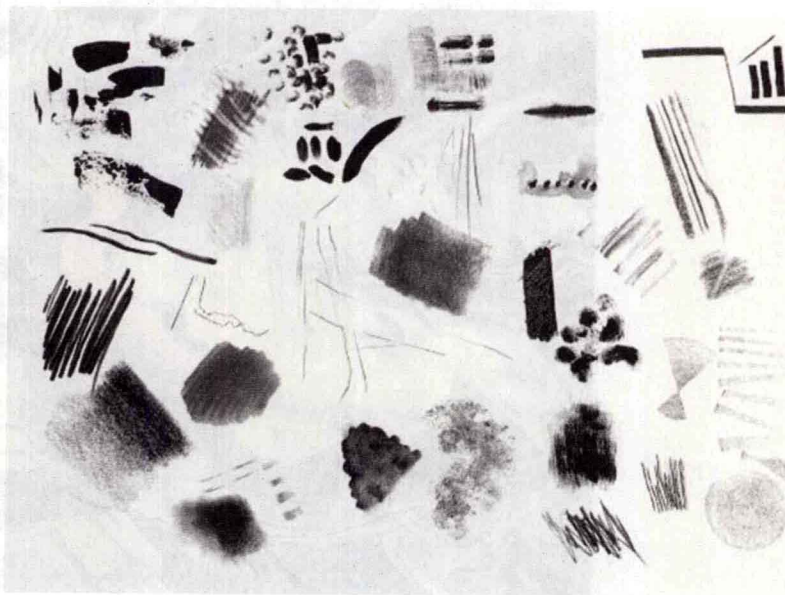

图1-5

1 传统绘画媒体实验

运用铅笔、木炭条、橡皮、毛笔等传统作画工具，在纸上用各种手段和方式随意涂抹。保持工具和纸的特性，感受不同操作方法带来的视觉效果。

努力感受创作过程中的各种因素:手的力度、运作速度、绘画工具的特性、情绪的影响的相互作用(图1-6)。

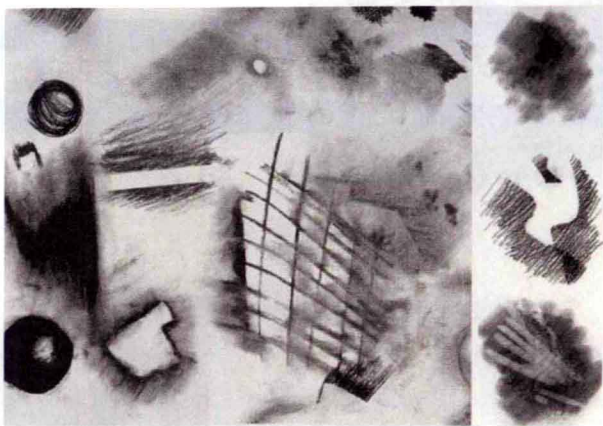

图1-6

2 自由工具体验

除了传统的绘画工具，还可以用牙刷、梳子、树枝、钢丝等各种工具进行更加大胆的尝试，在这种训练过程中，主动体验许多痕迹的美妙视觉效果(图1-7、图1-8)。

天性释放阶段，就是回归到无目的创作，用一种自由的、放松的状态去观察最为自由和单纯的元素，并学会体验这些自由元素的视觉美感和情感体验。

图1-7

图1-8

抽象情感的视觉表现

DIERKE
CHOUXIANG QINGGAN DE
SHIJUE BIAOXIAN

尝试使用各种材料去表达信息、情感。

在天性释放阶段，我们体验和尝试各种材料所留痕迹的视觉效果，会发现这些表现是可以作为设计元素去传播信息、表现情感，这些最为单纯的痕迹在设计表现中有着很强的表现力，在设计过程中善于去表现情感，用这种最单纯的表现去演绎抽象的情感。

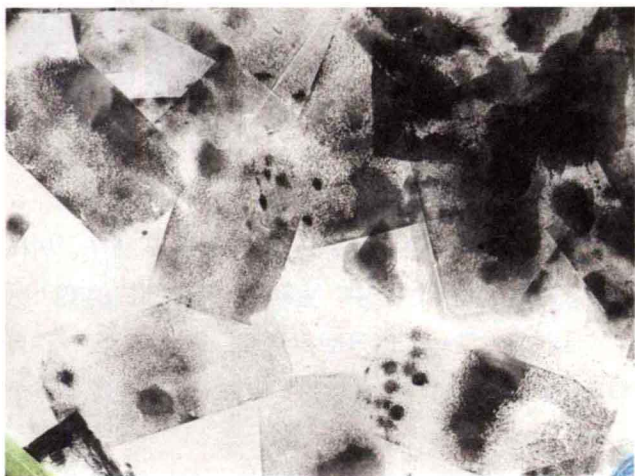

图1-9

图1-10

图1-9是一张体现“梦境”的材料表现作业，运用了丝网和墨迹渲染，营造出了梦境般的意境和幻觉。

材料的组合应用。

图1-10是一张餐巾在浸湿墨迹用力拍打后形成的视觉效果。

发现不同媒介材料的特性，选择适当的方式也是渲染和表现情感的一个重要手段。

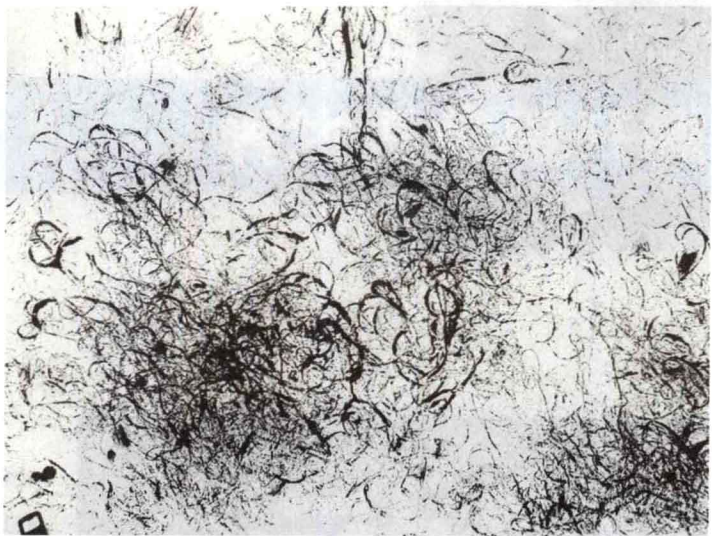

图1-11 烦乱——毛线和墨迹形成的视觉效果

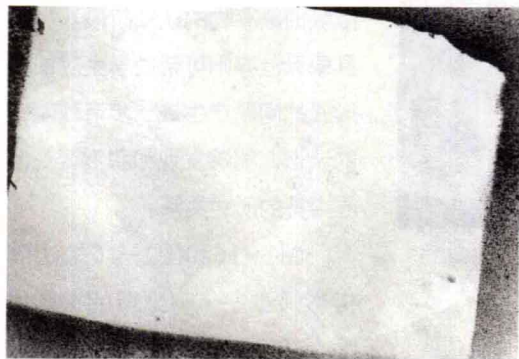

图1-12 迷茫——白纸和喷墨组合后的效果

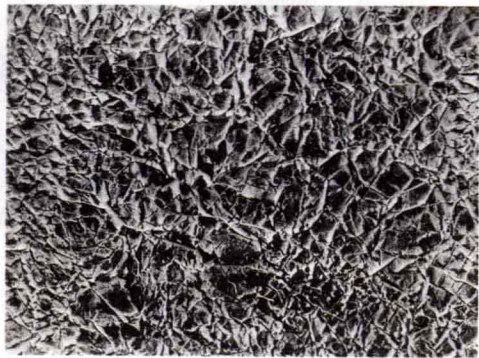

图1-13 苦涩——一张硫酸纸揉搓后形成的效果

以下是学生做的练习（图1-11至图1-14）。

尝试简单涂鸦的表现力并准确地提炼和表达情感，不仅是一次初步的设计活动，更重要的是训练认知和观察客观事物的态度和方法。

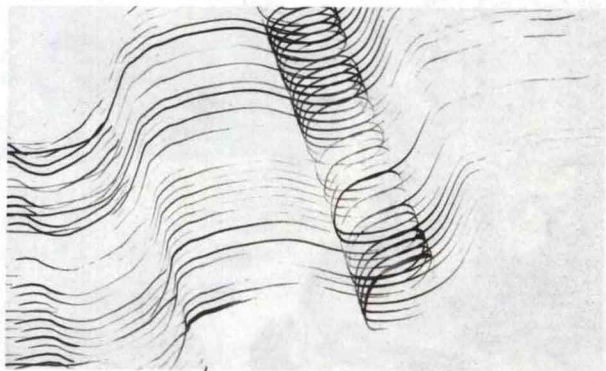

图1-14 优美——运用梳子梳理的效果