

THE
COMPLETE WORKS OF CHINESE
ART DESIGN CLASSIFICATION

艺术设计学科基础教程(下)

ART DESIGN

中国美术·设计分类全集

[设计基础卷]

辽宁美术出版社

LIAONING FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

中国美术·设计分类全集

[设计基础卷]

艺术设计学科基础教程(下)

THE COMPLETE
WORKS OF CHINESE
ART DESIGN CLASSIFICATION

■ 辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

艺术设计学科基础教程. 下 /任戡等编著. —沈阳: 辽宁美术出版社, 2013. 3

(中国美术·设计分类全集)

ISBN 978-7-5314-5323-9

I. ①艺… II. ①任… III. ①艺术—设计—教材
IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第051471号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 辽宁美术印刷厂

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 32

字 数: 320千字

出版时间: 2013年3月第1版

印刷时间: 2013年3月第1次印刷

责任编辑: 苍晓东 李 彤 申虹霓 郭 丹 方 伟

技术编辑: 鲁 浪 徐 杰 霍 磊

责任校对: 张亚迪 徐丽娟 黄 鲲

ISBN 978-7-5314-5323-9

定 价: 220.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

序言

设计是把一种计划、规划、设想通过视觉的形式传达出来的活动过程，是一种为构建有意义的秩序而付出的有意识的直觉上的努力。最简单的关于设计的定义就是一种“有目的的创作行为”。作为设计的基础包含的内容非常宽泛，凡与设计相关的所有基础学科均可列入其中。

由德国著名建筑家、设计理论家沃尔特·格罗佩斯创建的包豪斯学院1919年在德国成立，当时这所学院汇集了许多优秀的现代艺术大师，如神秘主义画家伊顿，抽象主义画家康定斯基、克利和构成主义大师纳吉等。他们将各种新的艺术观念带到设计的教育领域中，经过十多年的探索与努力，创造了平面和立体的结构研究、材料的研究、色彩的研究三方面体系，使视觉教育第一次牢固地建立在科学的基础上。他们创立的设计基础教育体系和现代设计理念影响至今。

进入20世纪80年代，中国的艺术设计教育开始引入由德国包豪斯开办的现代设计体系，如平面构成、色彩构成、立体构成等课程。通过不断的探索和实践，包豪斯设计教育理论与我国的艺术教育实际相融合，逐渐形成了我国设计基础教学体系。目前，设计基础的基本构建点是培养学生艺术设计的创造性。在教学方法上主要通过案例式教学加以分析和启发，通过大量的理论结合实践的训练使学生对设计的基础知识从感性认识升华到更高、更广、更科学的审美境界即理性的思维方式中去，使学生了解设计艺术的特殊性，从而掌握其规律，并在设计中能够合理地运用设计基础理论和方法，在设计中发挥创造精神，最终达到满足符合功能和审美的设计要求。

形态创意课程设置的目的是着重培养和提高学生的综合创造能力，强化表现技能，全面地启发学生设计思维的想象力和创造力。在形态创意课程中，以平面形态为基础，延伸到立体形态与行为形态的转换训练，注重一般造型能力和形态转换的形成特性的培养，并立足于现实生活经验进行艺术表达的综合创造力，从研究自然形态的表象深入到自然形态的内部，最终要超越模仿达到主动性的认识与创造，并将形态认知、形态构成、形态语意的基本知识运用于创造之中，创造出新的艺术形态。

鉴于此，我们组织富有多年的教学思考与实践作者编写了《艺术设计学科基础教程》。作者从视觉经验出发，以“形态”为认知对象去编写，分别涵盖了形态构成中的“色彩、平面、认知、空间、表达、创意、立体·材质、语意、透视”等。作者经过多书中强调学生要了解与掌握形态是由哪些系统要素构成的，从形态认知的角度来学习形态构成，分析形态的结构与功能，综合以前所积累的知识，从自然表现到创意表现等多角度，对自然形态、人化形态、抽象形态进行提炼和表达。

总目录 / CONTENTS

The Complete-works

Chinese of
Design art Classifi-
cation
Art
Design
of Works

第一篇

形态构成·行为·空间 / 任 戡 王东玮 著

第二篇

形态语意 / 祝锡琨 薛 刚 著
刘军平 费 飞

第三篇

形态表达 / 王 庆 郭世飞 著

第四篇

形态创意 / 李 波 张嘉铭 著

Preface

Design is a course of activities in which plan, program or assumption is conveyed through visual forms and conscious and intuitive effort for constructing meaningful order. The simplest definition of design is that it is a purposeful act of creation. The base of design ranges extensively since all the basic subjects which are concerned with design, belongs to it.

The Bauhaus school started by the famous architect, German design theorist Walter Gropius was founded in Germany in 1919. This school collected many outstanding modern art masters at that time, such as mystical painter Eaton, abstract painters Kandinsky, Clifford and Constructivism master Najib. They brought all kinds of new arts into the educational area of design and launched researches on three aspects of system, the two-dimensional and three-dimensional structure, materials and colors, through over ten years of exploration and efforts. This makes the visual education firmly established on the basis of science for the first time. The basic design education system and modern design idea originated by them, have had a deep influence so far.

In 1980s, Art design education in China began to introduce modern design system which was originated by German design theorist Walter Gropius, including courses such as planar formation, color composition, three-dimensional constitution and so on. The theory of design education by Walter Gropius gradually merged with the art education in China. Based on this, the teaching system of design basis formed. Currently, the basic construction of design basis is to develop the creativity of students' artistic design. In teaching methods, we mainly get the analysis and enlightenment from case teaching; enabling students to understand the basic design knowledge from perceptual knowledge to a higher, more broadening level of scientific aesthetic state, which is rational thinking; making students understand the particularity of design

art, grasping the rules and applying the basic design theories and methods. We also exert their creative spirit in design to finally meet the demands consistent with functions and aesthetic design.

The aims of Form Creation Course are mainly to cultivate and improve students' comprehensive abilities of creation, strengthening their skills of expression, and enlighten their imagination and creativity of design thinking thoroughly. This book starts from the introduction of flat form, and then extends to the transformation training between tridimensional form and behavior form, focusing on the cultivation of general modeling ability and the characteristics in form transformation. It carries on the studies of natural form from its appearance to the internal part based on the life experience in the real world for creative artistic expression, with its ultimate purpose of surpassing imitation to achieve the initiative understanding and creation, and applying the basic knowledge of form cognition, form construction and form semantics to creation to create new artistic forms.

Given all this, we invite the professionals who are experienced in teaching and practice to edit the book *A Basic Course for Art Design*. The professionals start from the perspective of visual experience, taking "form" as the cognition objective, and include such factors as "color, plane, cognition, space, expression, creation, tridimensionality, material, semantics and perspective" in form construction. Through this book, we emphasize that students should know and master the system elements of form, studying the formation of form construction, analyzing its construction and function based on form cognition to refine and express the natural form, humanized form, and abstract form from different viewpoints like natural expression and creative expression based on the previously accumulated knowledge.

第一篇

形态构成 · 行为 · 空间

The Complete- works

Chinese of
Design art Classifi-
cation
Art
Design
of Works
Complete

著/任 凯 王东玮

目录

总 序	
绪 论	
第一章 概述	007
第一节 自然——人类思维灵感的来源	008
第二节 空间——行为发生的载体	011
第三节 行为——信息传达的符号语言	013
第二章 认知行为与空间	019
第一节 合理的生态系统配置	020
第二节 人类赖以生存的环境空间	026
第三节 充满智慧的空间行为	040
第四节 行为、空间、场所	050
第三章 联系行为与空间的“角色”	059
第一节 量、形、质	061
第二节 限定行为的“空间语言”	090
第四章 塑造“空间”关系的“游戏”	115
第一节 包容关系	117
第二节 关联组合	120
后 记	128

绪论

人类从诞生之日起，就要处于地球这个特殊的地域空间中，就要和环境共呼吸。中国古代的哲学家们将人与环境的关系视为“天人合一”的关系，人与环境的适应看做是“气”与“命”的关系。建筑理论家郑光复在《建筑的革命》一书中曾提到，“虚空中流动的是生活，实体里凝结的是关系，人与自然与社会相聚在这里。”将人视作自然的一分子，与其他事物共同受自然规律的驱动和制约。人生存的方式和人的各种活动都直接反映了环境对人的影响，无论是一个城市和乡村的建造，还是对私密领地的占有，都反映了人类活动的印记。正像“环境”一词在字面上所呈现给我们的是“环”与“境”的内容，“环”是一种设定，一种界，一种方式。

“境”能给我们创造一种“空间”，一种场所，无论是人类还是其他生物，都是在“环”与“境”中进行着内聚与外趋的二元运动，因而，大自然界中各种生物的行为习性和对环境的适应性活动成为我们研究人类“行为与空间关系”最为有力的依据，也可以让我们能够更换视角还原到生命活动的原初状态来对其加以理解。

此教材是将我们生存的环境与行为视为一个系统来探讨它们之间的关系，因为行为的发生离不开一定的环境，而构成环境的诸种空间又是为人提供一种载体，除却人之外，各种生命体都离不开行为、离不开空间。并且艺术类的学科特点注定了其学科内容要多学科交叉和知识的广泛涉猎，因此行为空间构成也不能仅局限于某一学科中的空间理论去论述，而是基于一个核心范围，展开一组对外开放的理论体系，与其他众多学科相互交叉。通过本教材的出版，希望能够引起多个与之相关学科在各自领域的空间问题上的重新思考，并引发更多新的讨论，以达到一石之涟漪。

第一节 自然——人类思维灵感的来源

在人类赖以生存的环境中，大自然与人类的关系可以说是极其密切，无论是呈现山川、河流、峡谷形态的自然，还是经由人类智慧与实践而出现的各种形态，都是大自然给予我们丰富的想象与创作激情，每一种形态，每一种现象都在引发我们进行有意识的思考与创造。从海里的潜水艇、陆地上的悬索桥到穿梭在蓝天中的大型“空客”，都是人类受到自然的启发而创造的。

一个具有风蚀痕迹的地貌形态，一个动物们在陆地上迁移的路线图，甚至一个花瓣所具有的数理关系都能成为人类创造的无限源泉（图1-1~1-3）。

人类将与自然的和平相处看做是所有科学的基础，通过对自然的一次次探索，人类意识到必须用自然的方法去寻找与自然系统相一致的法则，只有这样，人类的文化才能得以传承，人类的生活才能富有生命力，人类的社会才更能够充满秩序与和谐（图1-4~1-6-2）。

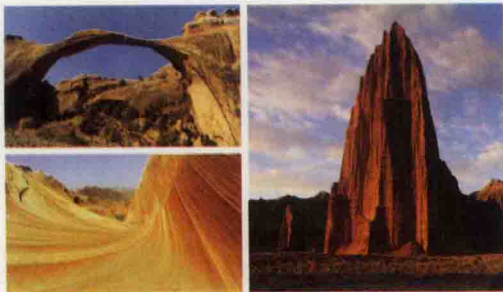

图1-1 自然界中的风蚀地貌

图1-2 自然界中的龙卷风形态

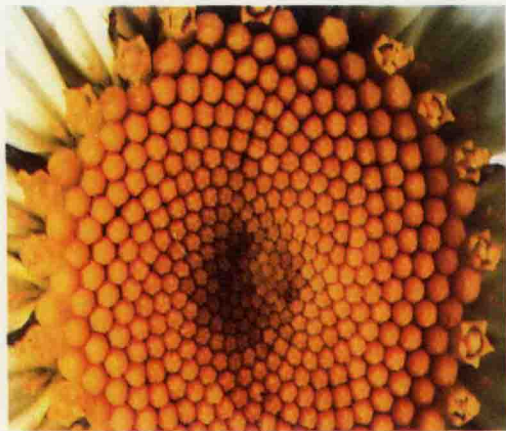

图1-3 雏菊的头状花序所呈现的具有数理关系的对数螺旋结构

图1-4 2000光年之外的球状星云

图1-5 动物们对资源的需求所显示的行为痕迹成为人类社会对城市交通规划的参考

与自然和平共处、天人合一的理念我们要时刻铭记于心。

道是中国最基本的关于自然之秩序与和谐的思想。在遥远的古代，中国人通过对大自然的观察得出日月星辰的出没，昼夜的轮回，季节的交替，以“道”预示一种规范着天地间一切形式的神圣自然法则的存在。——史迈玫

图1-6-1 摘自乔瓦尼·贝蒂斯塔·诺里的罗马地图

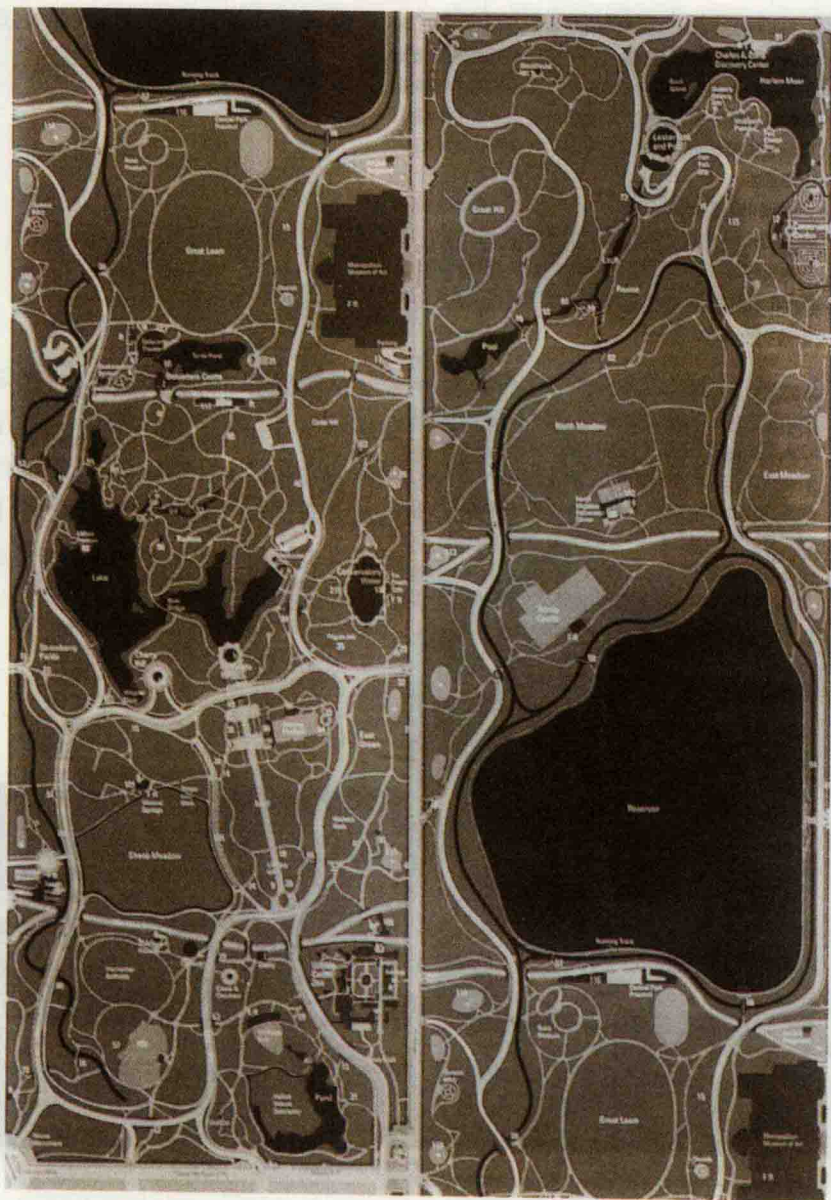

图1-6-2 美国纽约市中央公园规划图

图1-7 在公共场所中人们会以适合的方式来保证个人空间的独立性

图1-8 在教室与图书馆的环境中人们会自觉地保持安静

图1-9 人们会在操场上进行与运动有关的活动，操场的宽阔空间可以调动人们的运动神经

第二节 空间——行为发生的载体

在自然界中，一切生命体都在以自己独特的行为方式与环境相适应。当夜幕降临时，一些夜间觅食的小动物们会逐渐地离开自己藏身的窝开始到处寻觅能够饱腹的食物，猫头鹰会瞪起它那敏锐的双眼站在枝头等待出洞的田鼠；蝙蝠会成群结队地从它那阴暗潮湿的洞穴中飞出去捕捉它们的猎物；几只始终未填饱肚子的狼也在到处嗅着可以安全前行又有美味的方向。这一切，都是自然界动物们为了生存的需要而每天都在进行着的各种活动。而洞穴、旷野、树枝等都成为它们活动时离不开的载体，这种载体对自然界的动物来说，可以是各种角落，各种区

图1-10 新婚典礼中,新郎手牵新娘,缓步入婚礼殿堂这一行为也要有一定的空间作为载体

图1-11 社区中的游戏空间为儿童提供了户外场地,使儿童拥有独立的场地,满足儿童活动与互相交往的心理要求

图1-12 高尔夫球场的树木环绕,绿草如织,连绵起伏,海阔天蓝的空旷环境为人们提供了放松心情体验

域甚至是各种形态。

人类与动物一样,也具有一定的生物特性,但是人又不同于低等动物,人不仅具有独立的思考能力和丰富的情感,还要在社会中进行非常复杂的社会交往,这就决定了人类要拥有不局限于低等动物所需要的洞穴、旷野、树枝等空间,还要创建更多能够满足生存和交往的物质环境,为人类能够释放情感,遵循特定社会行为而提供载体。

人与环境之间是一个微妙而复杂的关系,人既会创造适于特定行为发生的空间环境,也会借助对环境的塑造和规划来促进或约束人的行为。如人会创造能够让人聚集的广场空间来满足人们的趋众性和创造更多人看人的机会,也会创造能够让人居住和栖息的私人空间来让人拥有温暖感。当我们进入图书馆的空间时,会因为空间所具有的功能而自觉调整自己的行为方式保持安静;当我

图1-13 具有围合感的城市广场空间能消减人的警惕性,增加信任感,并给人创造更多的面对面机会,促进人对社会活动的参与性