造型基础

教学与应用

形态语言

Basis Teaching and Application of Modelling

Morphology Language

任戬 主编

辽宁美术出版社

Liaoning Fine Arts Publishing House

造型基础

教学与应用 Basis Teaching and Application of Modelling

Morphology Language

形态语言

任戬 主编

辽宁美术出版社
Liaoning Fine Arts Publishing House

图书在版编目（CIP）数据

形态语言 / 任戬主编. -- 沈阳 : 辽宁美术出版社，2015.9
（造型基础教学与应用）
ISBN 978-7-5314-6928-5

Ⅰ. ①形… Ⅱ. ①任… Ⅲ. ①造型设计-形态语言-教学研究-高等学校 Ⅳ. ①J06-42

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第190046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：沈阳富民印刷有限公司
开　　本：787mm×1092mm　1/16
印　　张：25
字　　数：300千字
出版时间：2016年1月第1版
印刷时间：2016年1月第1次印刷
责任编辑：童迎强
装帧设计：范文南　童迎强
责任校对：李　昂
ISBN 978-7-5314-6928-5

定　　价：260.00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

Contents

总目录

01 形态语意

任　戬　主编

1 …… 128

02 形态构成 行为·空间

任　戬　主编

1 …… 128

03 透视与阴影

任　戬　主编

1 …… 144

目录

总　序

绪　论

第一章　视觉知识作为一种学科基础　007

第一节　视觉知识　008

第二节　视觉知识的来源和基础　018

第三节　视觉知识的研究对象与功能　023

第四节　视觉知识的研究方法　025

第五节　视觉知识系统的构成　029

第六节　视觉知识的应用　034

第二章　中国当代艺术和艺术设计基础教育的现代化　041

第一节　中国艺术和艺术设计基础教育的回顾　042

第二节　中国当代艺术和艺术设计基础教育的现代化　050

第三章　当代艺术和艺术设计基础教育的语言学转向　069

第四章　中国传统艺术中的言、象、意关系　085

第一节　中国“立象以尽意”思想的起源　086

第二节　言、象、意在中国传统艺术中的体现　090

第三节　“言、象、意”与“道、器”的关系　093

第五章　形态语意　099

第一节　语言　100

第二节　语汇　121

第三节　语境　122

第四节　语意　123

第五节　语言的不确定性　123

后　记　128

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

序

美术基础教育改革是我国目前创新体系建设中极为重要的组成部分，造型基础对于创新体系发展来说具有基础性的作用。国家的发展创新体系需要美术教育培养出更多具有创新意识和创造能力的艺术人才。只有拥有创新能力强的人才，才能拥有繁荣昌盛的经济产业链。

现代艺术学科必须注重成果转化，走教学、科研、开发一体化之路。基础学科作为应用学科要想得到更大的发展，必须与社会发展、与经济生活紧密对接，无论哪一种教育形式，如果得不到实践的检验，都不是完整意义上的教学，学以致用，才是美术教育的终极目的。

教育是一种有目标、有计划的文化传递方式，它所完成的任务有两个方面：一是要传递知识和技能；二是接受教育者身心状态得以提升，进而使接受教育者在为社会创造财富的同时实现自身价值。

然而，长期以来，我们的美术基础教育模式一直未能跟上时代发展的步伐，各类高等院校在培养艺术人才方面一直未能找到理论与实践、知识与技能、技能与市场、艺术与科技等方面的交汇点，先行一步的美术大家已经在探索一条新的更为有效的教育方法，在他们对以往的基础教育模式进行梳理、分析、整合的过程中，我们辽宁美术出版社不失时机地将这些深刻的论述和生动的成果集结成册，推出了一系列具有前沿性、教研性和实践性且体系完备的美术基础系列丛书。

本丛书最大的特点是结合基础理论，深入浅出地讲解，并集结了大量的中外经典美术作品，可以说，是为立志走艺术之路的学子量身定制的专业图书。

本丛书涵盖了艺术基础教育的主要门类，重点讲述了美术理念、创意思维、绘画要素、艺术设计方法及表现等内容，本套书由《绘画素描》《实验素描》《设计素描》《视觉知识》《形态语言》《色彩教学》《设计色彩》《速写》等构成。这套丛书是在提取、整合现有相关教材、专著、画册以及清华大学等教学改革成果的基础上，针对新时期美术基础教学的特点和要求编写而成的，紧扣教学大纲，体现基础性和时代性，满足学生发展需要，有很强的实用性。

Preface

Basic fine arts education is a critical component in China's ongoing construction of innovation system, and modeling foundation plays a basic role in the development of the innovation system. To develop innovation system, China needs fine arts education to cultivate more artistic talents with innovative consciousness and the ability to create. We cannot have a prosperous economic industry chain without having innovative talents.

Modern art disciplines must emphasize achievement transformation and take the path of the integration of teaching, research, and development. If basic discipline seeks further progress as an applied discipline, it must closely align itself with social development and economic life. Education, no matter in what form, is not teaching in its full meaning without being tested by practice, and the ultimate goal of fine arts education is to use what one has learned.

Education is a purposive and planned way of transmitting culture, and it accomplishes the tasks in two aspects: One is passing on knowledge and skills; the other is improving the educatees' mental and physical state and hence make them actualize their self-value while creating wealth for society.

However, our mode of basic fine arts education has fallen behind the times for a long time, and institutions of higher learning have not yet found the intersection between theory and practice, knowledge and skill, skill and market, art and science, and so on. But artist forerunners have been exploring a new and more effective educational methodology, while they are systemizing, analyzing, and integrating previous models of basic education, Liaoning Fine Arts Publishing House takes this opportunity to compile these in-depth discourses and lively results, and launch a series of cutting-edge, educational, practical, and systematic books about fine arts fundamentals.

The biggest feature of this series is that it combines rationales, explain the profound in simple terms and collects a number of classic fine art works at home and abroad. In a manner of speaking, they are professional books tailored for the students who aspire to be an artist.

This series cover main subjects of basic art education, lay an emphasis on fine art concept, creative thinking, elements of painting, art design methodology and expression, and the like, and this series encompasses Painting and Sketch, Experimental Sketch, Design Sketch, Visual Science, Pattern Language, Color Teaching, Color of Design, Sketch, and so on. This series are compiled specific to characteristics and requirements of basic fine arts education in the new period on the basis of extracting and integrating existing relevant teaching materials, monographs, and painting albums as well as teaching reform results of universities like Tsinghua University. It focuses on syllabus, reflects fundamentality and contemporaneity, meets developmental needs of the students, and has high practical value.

BASIS TEACHING
AND APPLICATION OF MODELLING

01

形态语意

任 戬 主编

目录

总　序

绪　论

第一章　视觉知识作为一种学科基础　007

第一节　视觉知识　008

第二节　视觉知识的来源和基础　018

第三节　视觉知识的研究对象与功能　023

第四节　视觉知识的研究方法　025

第五节　视觉知识系统的构成　029

第六节　视觉知识的应用　034

第二章　中国当代艺术和艺术设计基础教育的现代化　041

第一节　中国艺术和艺术设计基础教育的回顾　042

第二节　中国当代艺术和艺术设计基础教育的现代化　050

第三章　当代艺术和艺术设计基础教育的语言学转向　069

第四章　中国传统艺术中的言、象、意关系　085

第一节　中国“立象以尽意”思想的起源　086

第二节　言、象、意在中国传统艺术中的体现　090

第三节　“言、象、意”与“道、器”的关系　093

第五章　形态语意　099

第一节　语言　100

第二节　语汇　121

第三节　语境　122

第四节　语意　123

第五节　语言的不确定性　123

后　记　128

绪论

在日常生活中，我们是通过使用语言达到传达信息、交流思想和情感目的的。因此，对语言的认识与了解，特别是对语言意义的认识，成为艺术设计基础教学中的关键内容。本书以文图结合的方式，旨在说明形态语意课程作为艺术设计学科基础课程之一的作用和意义，加强学生对形态语意的生成及多重性的认知与了解。在了解了形态结构、功能转化之后，进而利用视觉知识和语言学方法，认识和了解图形、色彩、材质、行为、空间的语言、语汇、语意和语用等内容。

本书共分五章，第一章论述的是视觉知识和学科基础之间的关系；第二章从宏观的角度，论述了中国当代艺术和艺术设计基础教育整体状况；第三章论述了艺术设计教育的语言学转向；第四章论述了言、象、意的关系。本书的重点在第五章，从语言学、社会学和中国传统辩证思维方式的一些角度，结合列举的图片论述了视觉语言由内涵外延的过程，以及语意呈现的过程。简言之，一个图形、一种色彩、一种材料、一种声音、一个动作只有处在某种特定关系之下，才可谓之语言，才能够显示特定的意义。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

第一章

视觉知识作为一种学科基础

第一节　视觉知识

我国当代高等艺术教育和艺术设计教育的目标，在于培养具有知识创新能力和综合素质的复合型人才，为了适应这

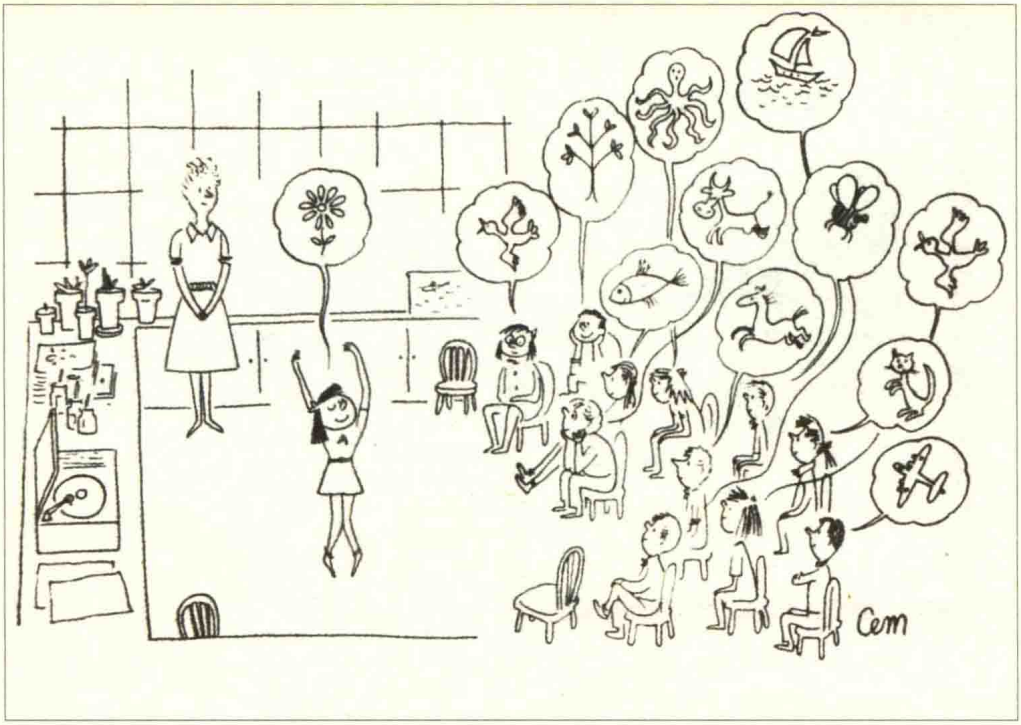
达·芬奇画鸡蛋。

背景知识小贴士

符号学

符号学广义上是研究符号传意的人文科学，涉及文字符、讯号符、密码、古文明记号、手语的科学。可是，由于涵盖的范围过于宽泛，在西方世界的人文科学中并未得到重视，直至结构主义在21世纪下半期兴起，以《Tel Quel》杂志为号召的哲学家，为了反对让·保罗·萨特的存在主义，则大量引用俄罗斯在十月革命前的一系列有关符号在文化上的再现过程的研究，所以，正式出现当今所说的符号学，要算到20世纪60年代。

符号学出现的重要标志，是20世纪初瑞士语言学泰斗索绪尔的教学讲稿《普通语言学教程》。索绪尔将符号分成意



小姑娘的舞姿，在其他每个小朋友个人的经验语境中，被理解为多种形态。

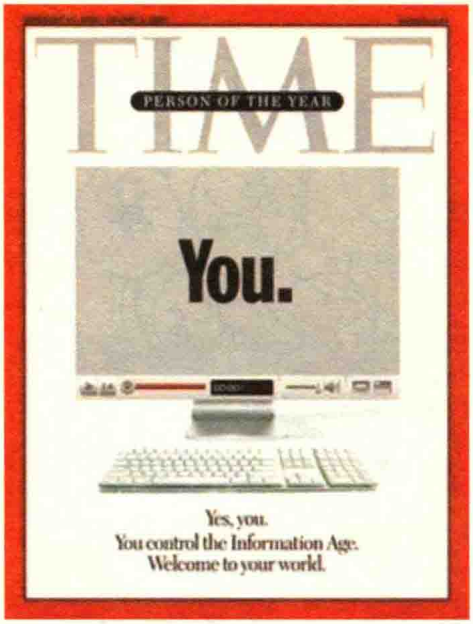
背景知识小贴士

符和意指两个互不从属的部分之后，真正确立了符号学的基本理论，影响了后来李维史陀和罗兰·巴特等法国结构主义的学者，被誉为符号学之父。

皮尔斯的符号学

皮尔斯是美国实用主义的哲学家，符号学的首创者，被称为符号学之父。他在《符号学的逻辑》中写道："所有的推断或推论都是一种符号的阐述。"

符号学产生之后被应用到现代设计中，各种"符号"被广泛的使用，已成为当代艺术设计中非常普遍的现象，因此，皮尔斯的符号学对当代艺术设计具有重要意义。随着文



《时代周刊》的封面人物，在YOU的语境下，显示器和键盘被识别为互联网上每一个人。

一客观要求，在高等艺术教育和艺术设计教育教学实践过程中，如何加强和提高教师和学生对艺术类学科基础的认识和理解，成为一个在当代值得研究的课题。

在众多门类的学科知识领域之内，一个自文艺复兴以来一直不曾被忽视的学科知识领域——即“视觉知识”，经过艺术家、设计师们以及众多从事艺术和艺术设计基础教育研究人员长期不懈的实践与努力，其历史、文化、艺术和学科基础价值及其来源和基础，逐渐得以显现出来。

背景知识小贴士

化、艺术的不断繁荣，符号学越来越受到当代艺术设计实践与理论研究的重视，皮尔斯的理论也不断得到继承和发展。皮尔斯理论的中心概念被称为“三合一关联”，指的是符号媒介（用以作符号的图形或具体事物，亦即符号自身）、指涉对象（符号所代表的事物）、解释（符号所代表的事物的意义）的关联性，引申在当代艺术设计中，即符号的意义只存在于符号的生产者、解释者（使用者）和标明符号或本身就作为符号的形态之间的关联中。皮尔斯把“三合一关联”分为3种类型和10种基本组合，每个类型含有3种符号，基本组合下又细分为66种组合，其系统相当烦琐复杂，意义隐晦。只有第二类型的“三合一关联”（即“表演的三合一关

西兰花在尺度对比的语境下，转化为茂盛的大树。

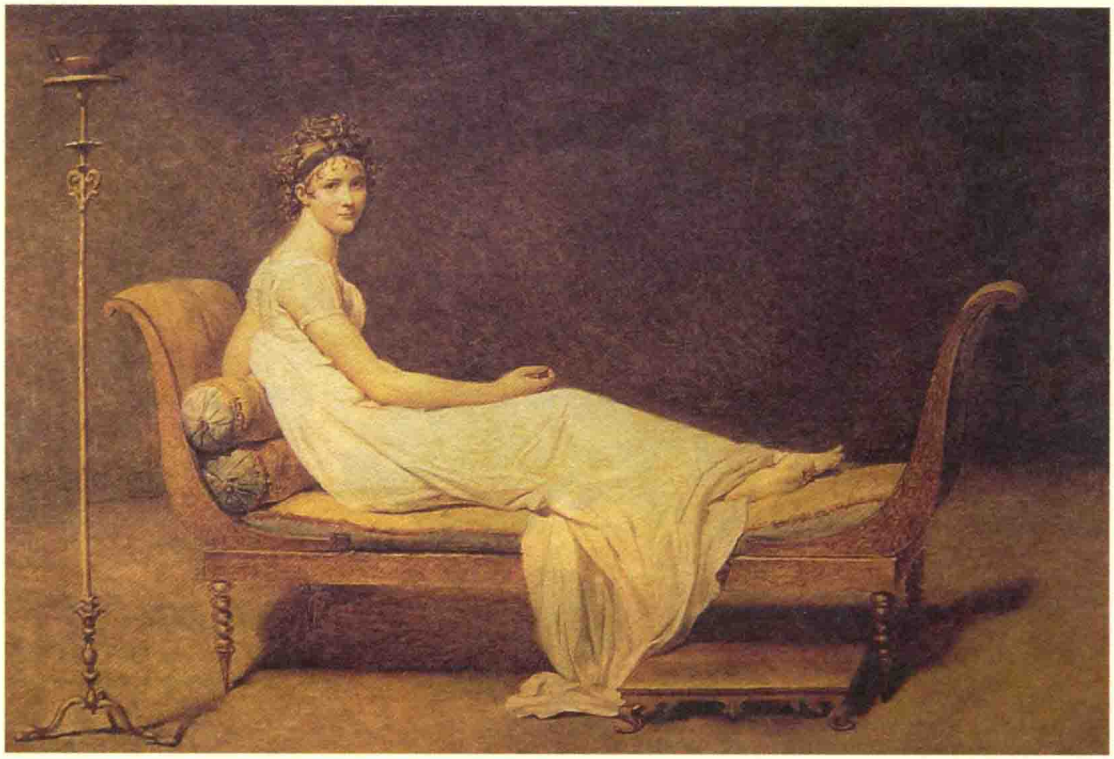
背景知识小贴士

联”）比较明确，在当代艺术设计中具有研究价值。这一关联中的三种符号分别为：

图像符号——符号的形式与其所指的事物具有“某种性质的共同性”，多在形象上相似，如地图、画像、模型等。

标志符号——也可称直接符号。符号的形式与其所有直接而简单的实际联系具有提示意义，如标志方向或拐弯的箭头，机器的开关按钮等。又如敲门的声音（音响符号），即是某人到来的标志。

象征符号——也可称间接符号。符号的形式与其所指有间接而复杂的象征关系，常为约定俗成的关系，如某个国旗象征某个国家，包含了有关国家的某些概念等。对象征符号



《雷卡米埃夫人》大卫

背景知识小贴士

的理解，需要接收者处在一定的文化范围中。如果给一个对外部世界一无所知的文盲看一幅加拿大国旗，他就无法理解其含义。

皮尔斯还用了“替应”的概念说明符号的意义，例如，红色信号灯（符号）替应了警察。替应的概念通常在艺术设计中的应用，表现为直接符号和间接符号的应用。例如，具有提示意义的功能按钮是直接符号，其所指（替应对象）为该形态的实际功能；以产品设计为例，具有象征意义的产品商标是间接符号，其所指（替应对象）是与产品所在的社会文化有联系的事物。例如有名牌商标的产品，往往象征着使用者的身份、地位和文化品位。因此设计师所设计的符号，

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com