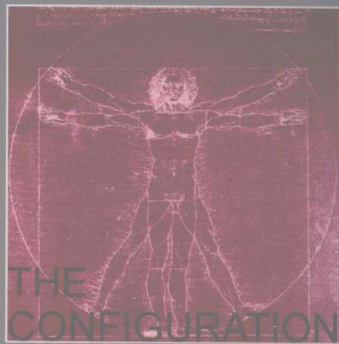




艺术设计学科基础教程

主 编 任 骥

副主编 祝锡琨 杨滢君

辽宁美术出版社



形态创意

CREATIVITY OF FORM

李 波 著
张嘉铭

艺术设计学科基础教程

主 编 任 骥

副主编 祝锡琨 杨滢君

形态创意

CREATIVITY OF FORM

李 波 著
张嘉铭

艺术设计学科基础教程编委会:

主 编: 任 骥

副主编: 祝锡琨 杨滢君

委 员(按姓氏笔画): 王东玮 王 庆 石春爽 任 骥 刘大伟 刘军平 余 扬
张嘉铭 李 立 李 波 李 禹 杜丽君 杨滢君 祝锡琨
胡 阔 费 飞 夏永刚 徐微微 郭世飞 潘 力 薛 刚

专家委员会: 何 洁 曾 辉

选题策划编辑: 苍晓东

图书在版编目(CIP)数据

形态创意/李波 张嘉铭著. —沈阳: 辽宁美术出版社, 2008.6

(艺术设计学科基础教程)

ISBN 978-7-5314-4116-8

I.形… II.①李…②张… III. 造型设计—教材 IV.J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第097709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: 沈阳市博益印刷有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 8

字 数: 80千字

出版时间: 2008年7月第1版

印刷时间: 2008年7月第1次

责任编辑: 苍晓东 光 辉

装帧设计: 苍晓东

责任校对: 张亚迪

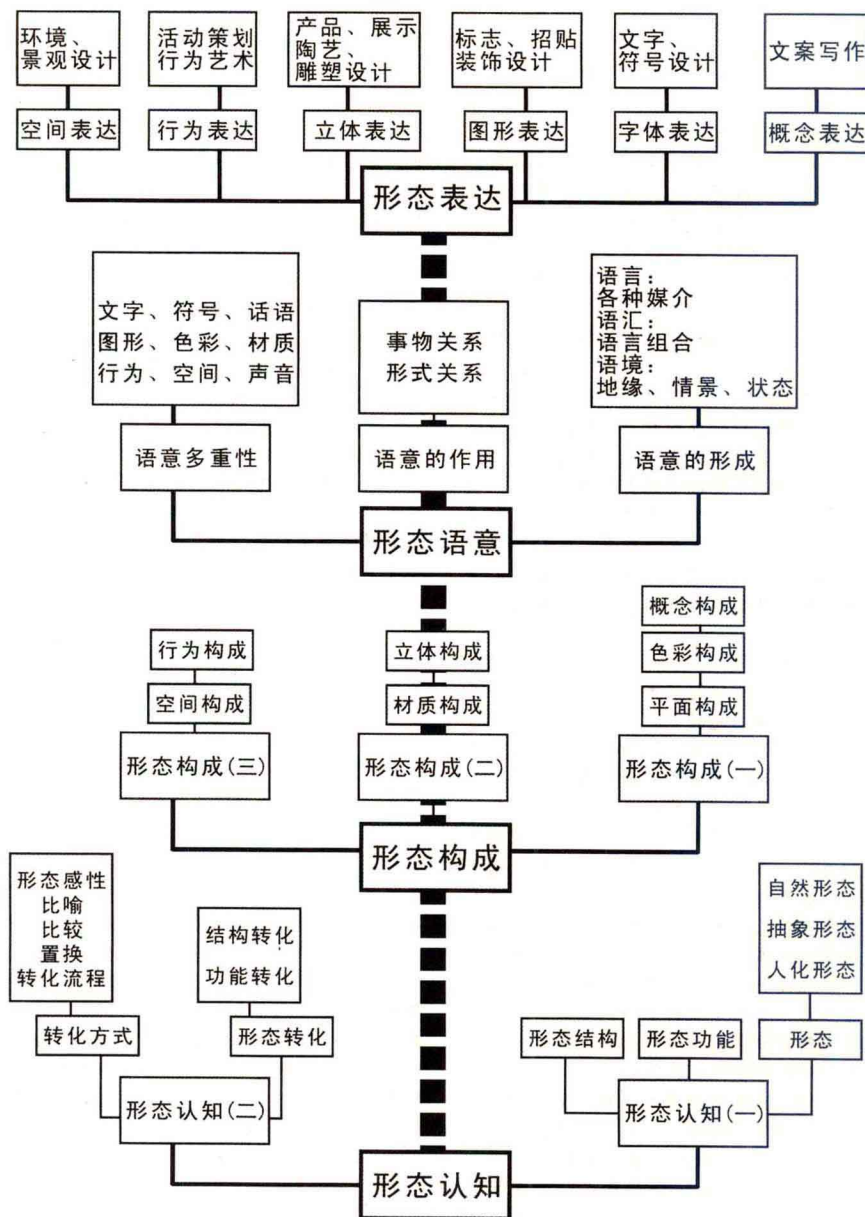
ISBN 978-7-5314-4116-8

定 价: 48.00元

邮购部电话: 024-23414948

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnpgc.com.cn



艺术设计学科基础体系树

总序

从19—20世纪,西方的科学革命和语言学革命,对西方现代艺术的变革和现代设计教育产生了历史性的影响。进入20世纪,中国的艺术教育和艺术设计教育在很大程度上,受到来自于西方和前苏联两个方向的影响,20世纪40年代末开始,中国的艺术设计教育引入了前苏联的一些课程,至20世纪80年代,开始引入由德国包豪斯开创的平面构成、色彩构成、立体构成课程。

在特定的历史阶段里,中国的艺术设计教育通过引入各类课程,试图进行必要的变革,但是,却始终没有建立和完成中国艺术设计教育的学科基础。众所周知,一个成熟的专业不能没有完备的学科基础,缺少学科基础就缺少根基,缺少根基就不能成熟,有了学科基础才能保障本学科的生长与结果。正如普通数学、物理学、化学作为一些理工专业的学科基础,使每一个从事该领域实践和研究的人,了解和掌握了基本原理和方法。

从这个意义上说,进入21世纪后,在新的历史发展机遇面前,思考与践行中国艺术设计教育的学科基础成为势在必行的大事。尤其是在中国艺术设计教育如何变革的问题上,如何回答中国设计教育特色来源的问题,如何避免做表面文章的倾向,这一问题关系到中国艺术设计教育的根本。我们认为,对当代艺术设计基础教育和艺术设计基础教育的研究与思考,应该首先退出既定的模式,联系当代文化和未来发展,在当代历史境遇下,建立中国艺术设计的学科基础,将有利于艺术设计教育对人才的培养。如果说,现代设计教育重视人才掌握基本规范、基本方法、基本标准的基础,那么,当代设计教育应该更加重视人才具有自我组织和整合知识,自己生长的能力的基础,这样的人才更加具有可塑性和智慧,这样的基础和素质能够成为支撑人才成长和中国文化发展的基础。

为此。我们经过几年的思考与实践,从视觉经验出发,结合视觉心理学、语言学、社会学等,总结出一套适合当代文化语境的艺术设计教育方法体系。

我们提出以“形态”为认知对象,以语言学方法、社会学方法、中国整体思维为支干的基础课程体系。本次所编写的系列教材就是这项研究的成果。这一学科基础体系,由形态认知、形态构成、形态语

意、形态表达四个部分构成。

1.“形态认知”强调学生学习艺术设计要从观察身边的形态开始,分析形态的结构与功能,综合以前所积累的知识,从自然、科学、人文、社会等各个角度,对自然形态、人化形态、抽象形态有一个认知度更高、更细致、更独到的理解。

2.“形态构成”在形态认知基础上,论述形态是由哪些系统要素构成的,以及各个要素之间的结构关系,从形态认知的角度来学习形态构成,有别于传统“三大构成”的不同之处在于,与个人实际经验的紧密联系。

3.“形态语意”在形态构成的基础上,论述语境和语言的关系,让每一个学生了解语言的意义是在人与世界的关系中建立的。如:同一种色彩,在不同的环境下观众会有不同的理解,这就是语境的作用,形态语意就是研究语言意义的变化。

4.“形态表达”是在形态语意的基础上,论述表达流程和表达的媒介。形态表达也是走向专业基础的一个接口,从系统设计的意义上说,表达过程包括概念的、图形的、立体的、行为的、空间的表达,这是一个完整的表达流程。如:表达“软”的概念,可以做一个“软”的平面、“软”的产品(立体)、“软”的建筑(空间)、“软”的雕塑等。

总之,从认知开始到构成,到语意,最后到表达,这就是我们的结构体系。这是我们研究艺术设计学科基础的一个思路和体系,这样一个生态式的互生互补的体系对以往机械科学观造就的教育观是一个巨大挑战,避免了以往许多艺术设计教育仅仅培养一种专门知识的专业人或“工人”的现象,而是促进了视觉知识与其他人类知识的联系。同时,这种体系的教育也避免了以前艺术设计教育中分科过细和各个学科无任何联系的现象,形成一个动态的整体,使大家具有碰撞、对话、交流的机会,这些异质因素相互交流将会产生良好的效果,从而培养出一个“开放型”的人,一个有“素质”的人。

大连工业大学艺术设计学院《艺术设计学科基础教程》编委会

2008年6月6日

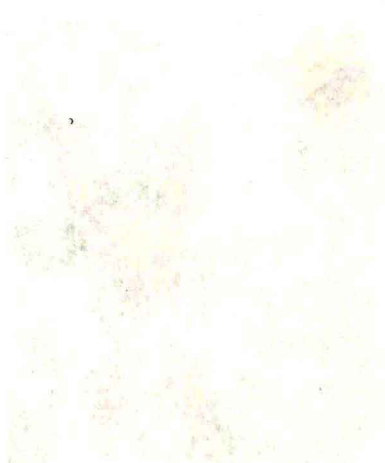
目录

总 序	
绪 论	
第一章 形态创意概述	007
第一节 创造	008
第二节 创意	014
第三节 火山	016
第二章 创意中的思维状态	017
第一节 气	021
第二节 水	023
第三节 火	025
第四节 土	026
第三章 创意中的思维方式	029
第一节 创意的原点	030
第二节 创意的中点	031
第三节 创意的断点	033
第四节 创意的散点	035
第五节 创意的支点	039
第四章 创意生成的历程	041
第五章 创意中的“度”“量”“衡”	
——创意的方法与手段	047
第一节 度	050
第二节 量	058
第三节 衡	061
第六章 创意中的物理变化	
——创意的方法与手段	063
第七章 创意中的化学变化	
——创意的方法与手段	073
第八章 学生创意作品	089
后 记	128

绪论

“创造”是艺术学中的根本，尽管人们对艺术的看法多种多样，比如，艺术是情感的表现，艺术是生活的再现，艺术是一种信息，艺术是一个系统，艺术是模糊的集合等，无论是何种看法，却都不同程度承认艺术是一种创造。

形态创意着重提高学生的综合创造能力，强化表现技能，深化艺术思想，纯化作品的品格，诱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，延伸到立体行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，从研究自然形态中深入形态表象的观察力，从而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。观察力来自对形态不可视要素的认识，同时对于功能性法则的理解分析，帮助我们认识人、动物、植物等生命体以及山石等自然形态的结构要素，从形态中去分析其内部结构以及意象的种种形态，充分发挥想象力。在创造过程中从形态的概念（物象的本身有着自己的外形体积、内部结构、色彩、材质以及肌理的要素，而这些要素在同类事物中基本统一与相似）、形态之间的关系（空间中的形态可以分离、接触、联合、重叠、重合的方式形成组合关系）入手，充分地发挥想象力，意象的表达。有如在一个迷离的想象空间中遨游，以对身边自然形态的观察力、想象力的创造，呈现出个性化语言极强的艺术形态。从蒙昧的艺术设计的基础训练跨入了有个性化语言的创造性思维阶段。



第一章

形态创意概述



第一节 创造



图1-1 盘古开天

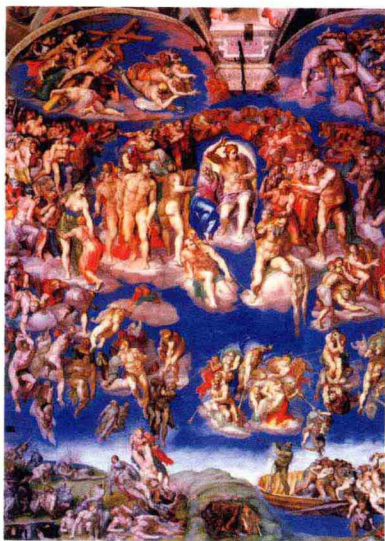


图1-2 创世纪

东方人云：“天气蒙鸿，萌芽兹始，遂分天地，肇立乾坤，启阴感阳，分布元气，乃孕中和，是为人也。首生盘古。垂死化身。气成风云。声为雷霆。左眼为日。右眼为月。四肢五体为四极五岳。血液为江河。筋脉为地里。肌肉为田土。发为星辰。皮肤为草木。齿骨为金石。精髓为珠玉。汗流为雨泽。身之诸虫。因风所感。化为黎甦。”

西方人云：“神说，要有光，就有了光。神说，诸水之间要有空气，将水分为上下。神就造出空气。神说，天下的水要聚在一处，使旱地露出来。事就这样成了。神说，地要发生青草，和结种子的菜蔬，并结果子的树木，各从其类，果子都包着核。事就这样成了。神说，天上要有光体，可以分昼夜，作记号，定节令，日子，年岁。并要发光在天空，普照在地上。事就这样成了。神说，地要生出活物来，各从其类。牲畜，昆虫，野兽，各从其类。事就这样成了。”

这是东西方人们心目中的世界——有形有态，有血有肉，有因果，有生命。

世界的万事万物都经历了从无到有，而这其中又会蕴涵了多少能够给予我们启示的事物呢？

细胞的裂变分割出下一个同类，染色体在数字的魔方中搭建出多变的结构，生物密码DNA经过复制、刻录，产生任意备份。自然界中存在着无数个这样的创意工厂，它们每天都在有条不紊地进行着研发，阳光晃动着植物、动物、微生物，地球搅拌着山川、河流、空气，一切物质在里面混合、碰撞，新的气象不断生成，新的形态应运而生……

人是善于思考的生物，在自然中学会了很多创生的结构和方法，并且创建了人类生存的空间。也许在上帝用手指触碰到亚当的那一刻起，人类便拥有了智慧，拥有了创造的力量。世界从创造中来，创造赋予世界以生命。

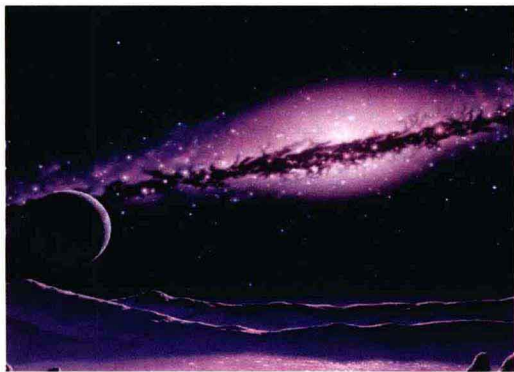


图1-3 宇宙的诞生

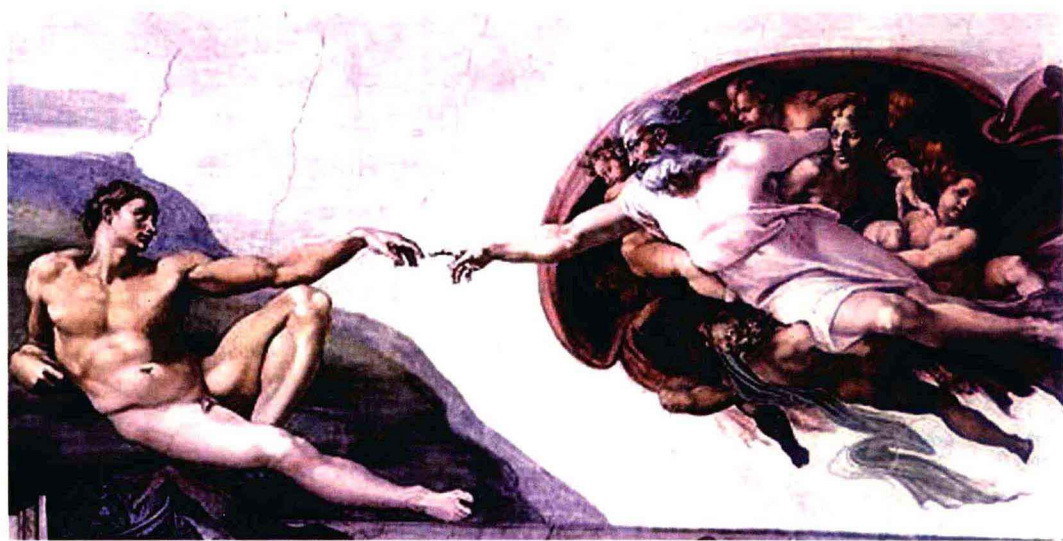


图1-4 上帝创造亚当

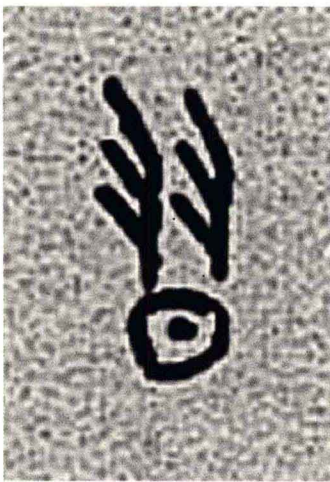


图1-5 甲骨文的习字



图1-6 仓颉造字



图1-7 华佗五禽戏

一、发现即创造

生活在形态中的人类，不断从中发现一些道理、原理，这种发现是新形态产生的源头，因此发现就是创造。很有意思的是，中国最原始的汉字系统里，学习的“習”字是这样描述的：上部为“羽”，下部为“白”，甲骨文的“羽”字写作 羽，像两根羽毛，“白”字写作 白，像一粒白米。古代朝祭时，献上的“稻曰白，黍曰黑”。当初先民不知稻谷为何物，见鸟啄稻谷，吐壳吃米，于是人也学会种稻吃米了。为了纪念这件事，祭天时不忘装一碗白米，上面插上两根鸟的羽毛，借以供奉上天。这说明人类在自然中学习，在自然中发现的观念一直传承着，这种方式不断地丰富着人类的文化。

1. 仓颉造字

关于文字的创造有很多说法，其中有仓颉观鸟兽之变以造字的传说。

相传仓颉，四目重瞳，非常聪明。有一年，仓颉到南方巡狩，登上一座阳虚之山（现在陕西省雒南县），临于玄扈洛邙之水，忽见一只大龟，龟背上面有许多青色花纹。仓颉觉得稀奇，就取来细细研究。发现龟背上的纹理竟是有意义可通的。遂想到纹理即能表示意义，如果设定一个规则，岂不是人人都可用来传达心意，记载事情吗？

仓颉日思夜想，细心观察，看尽了天上星宿的分布情形、地上山川脉络的样态、鸟兽虫鱼的痕迹、草木器具的形状，并进行描

摹绘写,造出种种不同的符号,并且规范了每个符号所代表的意义。按照这种规则,他用符号拼凑成几段内容予人阅读,经解说,人们便能参透其中的含义。仓颉把这种符号叫做“字”,文字在发现的联系中产生了。

2. 华佗五禽戏

东汉医学家华佗认为“人体欲得劳动,但不当使极耳。动摇则谷气得消,血脉流通,病不得生,譬如户枢,终不朽也”。因此,他根据自然界中五种动物的动作创造了五禽戏。五禽戏是模仿虎的扑动前肢、鹿的伸转头颈、熊的伏倒站起、猿的脚尖纵跳、鸟的展翅飞翔等动作。是一套使全身肌肉和关节都能得到舒展的医疗体操。

从中医的角度看,虎、鹿、熊、猿、鹤五种动物分属于金木水火土五行,又对应于心肝脾肺肾五脏。人们模仿它们的姿态进行运动,正是间接地起到了锻炼脏腑的作用,所谓“超乎象外,得其寰中”是也。这五种动物的生活习性不同,活动的方式也各有特点,或雄劲豪迈,或轻捷灵敏,或沉稳厚重,或变幻无端,或独立高飞。模仿它们的各种姿态可以使全身的各个关节、肌肉都得到锻炼,通过肢体的运动以流通气血,祛病长生。

二、组合即创造

自然界中,原子组合成分子,分子组合成细胞,细胞组合成器官、系统和生命个体;在人类社会,个人组合成家庭,家庭组合成社会……组合的结果是复杂的,组合的可能性是无穷的,因此,组合也是一种创造。

不同的透镜会组合成显微镜、望远镜。

不同味道的香料添加到冰激凌表面,组合成为不同个性的新形态。

瑞士军刀是一种组合的创造,由不同功能的形态组合在一起,完成了全新的形态。

复眼是一种组合的创造,每一个复眼只能察出进入眼睛的光线、颜色与分量,但不可能就此形成影像,只有所有几千个复眼组合在一起,才能用明暗的块状将外间世界拼合成一幅镶嵌画似的景观。

蜜蜂是一种组合的创造,每一只蜜蜂是一个零件,当他们组合在一起时可以产生巨大的能量。

战国时代田忌赛马的故事也是在组合中创造出新形态。在与齐威王的比赛中,二人各自拿出上、中、下等马进行对阵,在整体实力处于弱势的情况下,调整了赛马的顺序,结果赢得了比赛的胜利。



图1-8 套娃



图1-9 田忌赛马



图1-10 不同口味的冰激凌



图1-11 瑞士军刀

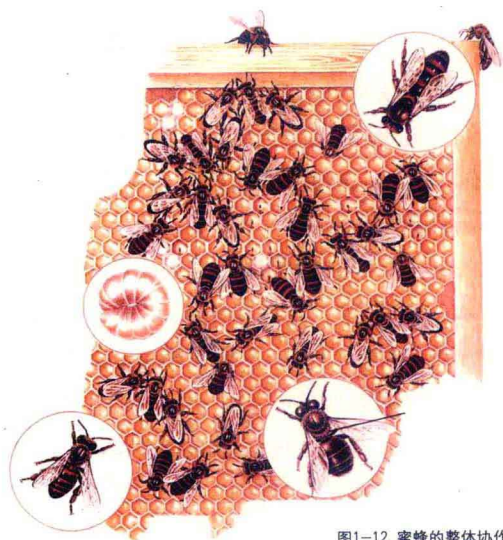


图1-12 蜜蜂的整体协作

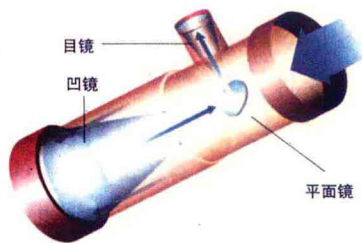


图1-13 牛顿的反射望远镜原理

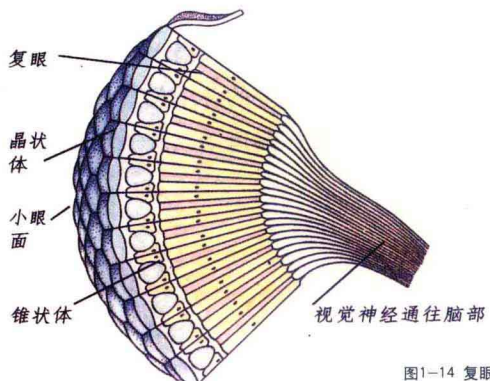


图1-14 复眼

三、改变即创造

世界上的事物都拥有属于自己的结构和属性，按照一定的轨迹运行。如果改变其结构、属性及运行轨迹，就会生成新形态。比如，俄罗斯生物学家从母鸭体内取出生长激素基因，与母鸡的基因相结合，培育出一种既有鸭子特性又保持母鸡原有习性的转基因母鸡。这种转基因母鸡可以像鸭子一样在水中嬉戏觅食，也可以像普通母鸡一样在地面正常生活。转基因母鸡所下的蛋中既有鸡蛋的成分又有鸭蛋的营养。修改生命的密码，产生新的形态。

1. 结、纽扣、子母扣

连接方式有很多种，“结”是最基本的手段，它依靠的是绳子的缠绕；纽扣依赖的是在衣服的一边开洞；子母扣依据的是钩和环的连接。每一种创新的连接方式都是对先前固有轨道的分离，另辟天地。

2. 蜡烛、白炽灯、荧光灯

蜡烛发光依靠的是油蜡在空气中燃烧，白炽灯依赖的是将灯丝通电加热到白炽状态；荧光灯依据的是低气压的汞蒸气放电，辐射出的紫外线使荧光粉发光的原理。每一种发光方式都是对即成原理的突破、改变。当我们改变形态的结构和功能时，新的形态应运而生。

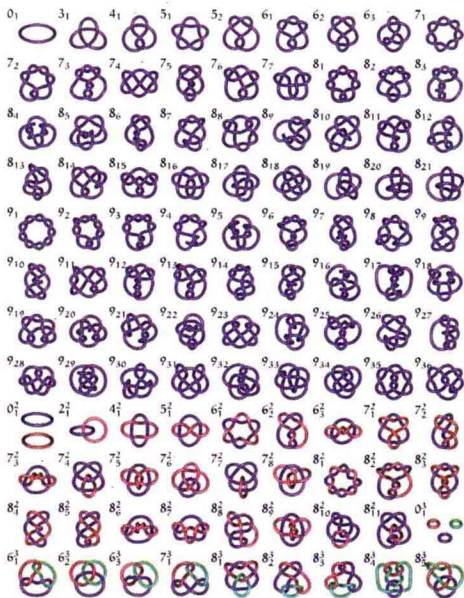


图1-15 结

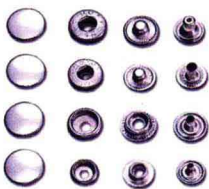


图1-16 纽扣和子母扣

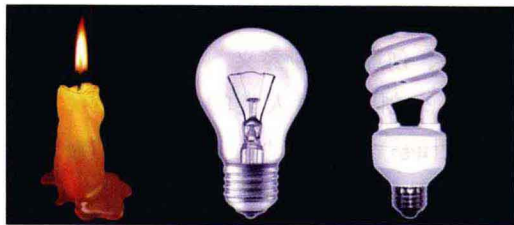


图1-17 蜡烛、白炽灯和荧光灯

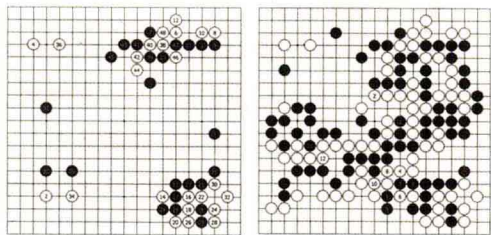


图1-18 围棋中的谋略

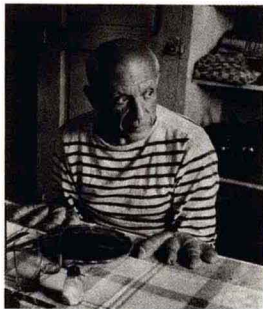


图1-19 毕加索与面包



图1-20



图1-21



图1-22 姜太公钓鱼

第二节 创意

设计师的设计生涯就是一个不断与创新、创新打交道的历程。具备良好的创新能力是设计师的先决条件，并且是每个设计师一生中不断追求和完善的目标。我们贪婪地、每时每刻都想要拥有鲜活的创意。

一、创意是一种意图

对于创意可以有很多种理解，因为它既可以作为名词，又可以作为动词。

“创”——创造、创新；“意”——意念、意图。因此，作为名词，创意可以理解为创新的意图；作为动词，可以理解成为一定的意念而进行创新。创意既是一种目的，又是一种行为。但不论怎么理解，创造性是核心，其最后的结果也必须是“独创的、新鲜的”。

二、创意是一种意趣

创造的一种境界是意趣的产生，能在创新形态的同时创造出趣味、意趣、情趣，是我们作为设计师所要追求的创作状态。如果说创造出的是骨骼和肌肉，那么意趣就是脂肪，它可以使骨骼和肌肉协调的更加出色，并且为创意带来温暖。

三、创意是一种意义

一个创意会对人类的生产、生活产生“有用的”、“带动性的”或是“有影响的”作用。“有用”是可以解决问题；“带动性的”是新的事物可以产生其他的想法和

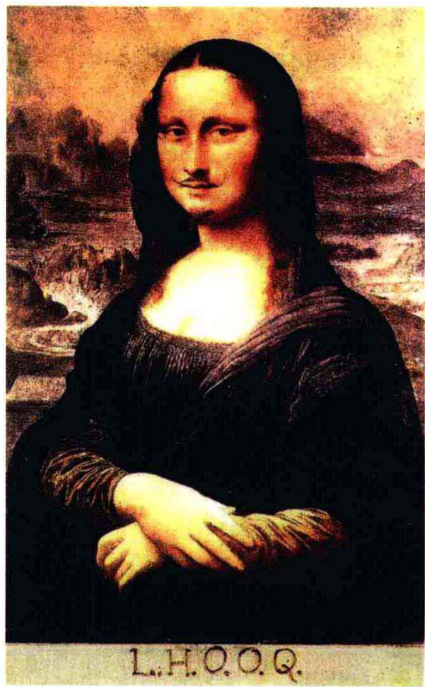


图1-23 蒙娜丽莎



图1-24 泉

事情：“有影响的”是新的事物可以改变人们原有的看、听、想和做事情的方法。

这种革新性的创造在艺术大师马塞尔·杜尚的作品中表现得淋漓尽致，他的出现改变了西方现代艺术的进程。对后来的很多艺术家和艺术流派产生了极大的影响。西方现代艺术，尤其是第二次世界大战之后的西方艺术，主要是沿着杜尚的思想轨迹行进的。可以说，了解杜尚是了解西方现代艺术的关键。杜尚的作品数量并不多，但几乎每出现一次便引起骚动。

杜尚的作品数量并不多，但几乎每出现一次便引起骚动。1917年2月，他把一小便器署上“R·Mutt”（美国某卫生用品的标记），送往纽约独立美术家协会美展厅，取名为《泉》。当时引起了强烈的反响。他解释说：“一件普通生活用具，予以它新的标题，使人们从新的角度去看它。这样，它原有的实用意义就丧失殆尽，却获得了一个新内容。”人们称此为“现成品艺术”。杜尚创造性在于他对世界“非物质性”的感悟，在于他思维的破坏性，在于他强烈的混淆手段，也在于他独特的视觉趣味。比如他另一件“现成品”代表作，在《蒙娜丽莎》印刷品上，给美丽的夫人加两撇小胡子，以表明对传统绘画的蔑视。自杜尚以后，“现成品”成了创造的一种方式，艺术与生活的界线开始消解。

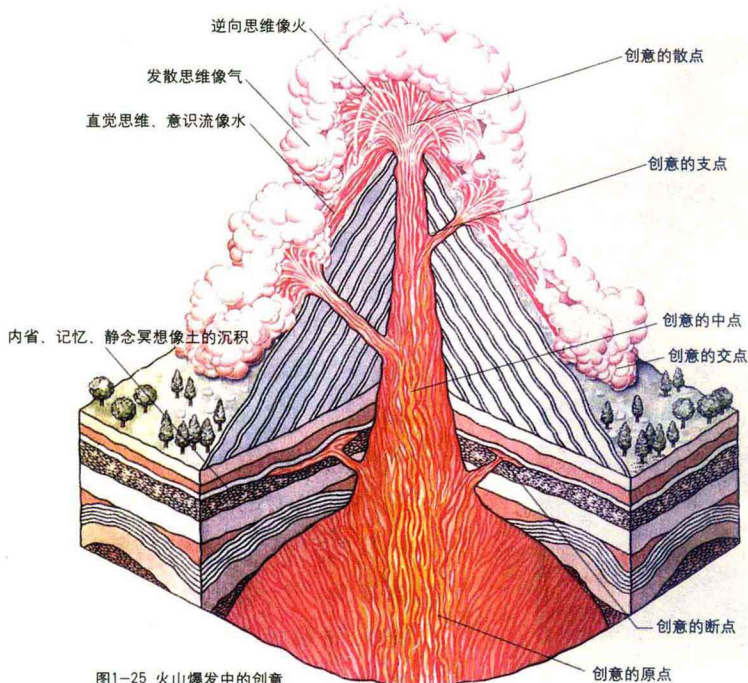


图1-25 火山爆发中的创意

第三节 火山

火山是一种自然现象，而透过现象我们可以发现很多值得思考的问题。因为隐藏在火山现象之下的是一种创造的结构。火山，是炙热地心的窗口，是自然界中最具爆发性的力量。在休眠火山的山顶，很难想象宁静的表面之下，竟隐藏着强大无比的力量。这个力量可以创造地球万物，也可能将它摧毁。它们在地球诞生时，便开始塑造地球表面。数十亿年来，火山的塑造一直持续着，它们甚至可以在海洋中创造新土地。火山毁

灭力虽强，但生产力也强，他可以创造我们赖以生存的基本元素：我们呼吸的空气，植物所需的矿物，甚至是水。没有火山，就没有海洋、云、雨，我们的地球将成为死气沉沉的沙漠。我们可以尝试从火山爆发的现象中理解创意的道理及含义。其中，发散思维像气，意识流像水，逆向思维像火，内省记忆像土的沉积；火山喷发时的轨迹反映出创意的途径；火山喷发中的物理反应和化学反应提供了创意的手段方法。