

艺术设计学科基础教程

主 编 任 戩

副主编 祝锡琨 杨滢君

形态语意

SIGNIFICANCE OF FORM

辽宁美术出版社

祝锡琨
薛 刚
刘军平
费 飞

著

艺术设计学科基础教程

主 编 任 骥

副主编 祝锡琨 杨滢君

形态语意

SIGNIFICANCE OF FORM

祝锡琨

薛 刚

刘军平

费 飞

著

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

形态语意/祝锡琨，薛刚，刘军平，费飞著. —沈阳：辽宁美术出版社，2008.5

艺术设计学科基础教程

ISBN 978-7-5314-4097-0

I. 形… II. ①祝…②薛…③刘…④费… III. 艺术—设计—教材 IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字（2008）第061348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 978-7-5314-4097-0

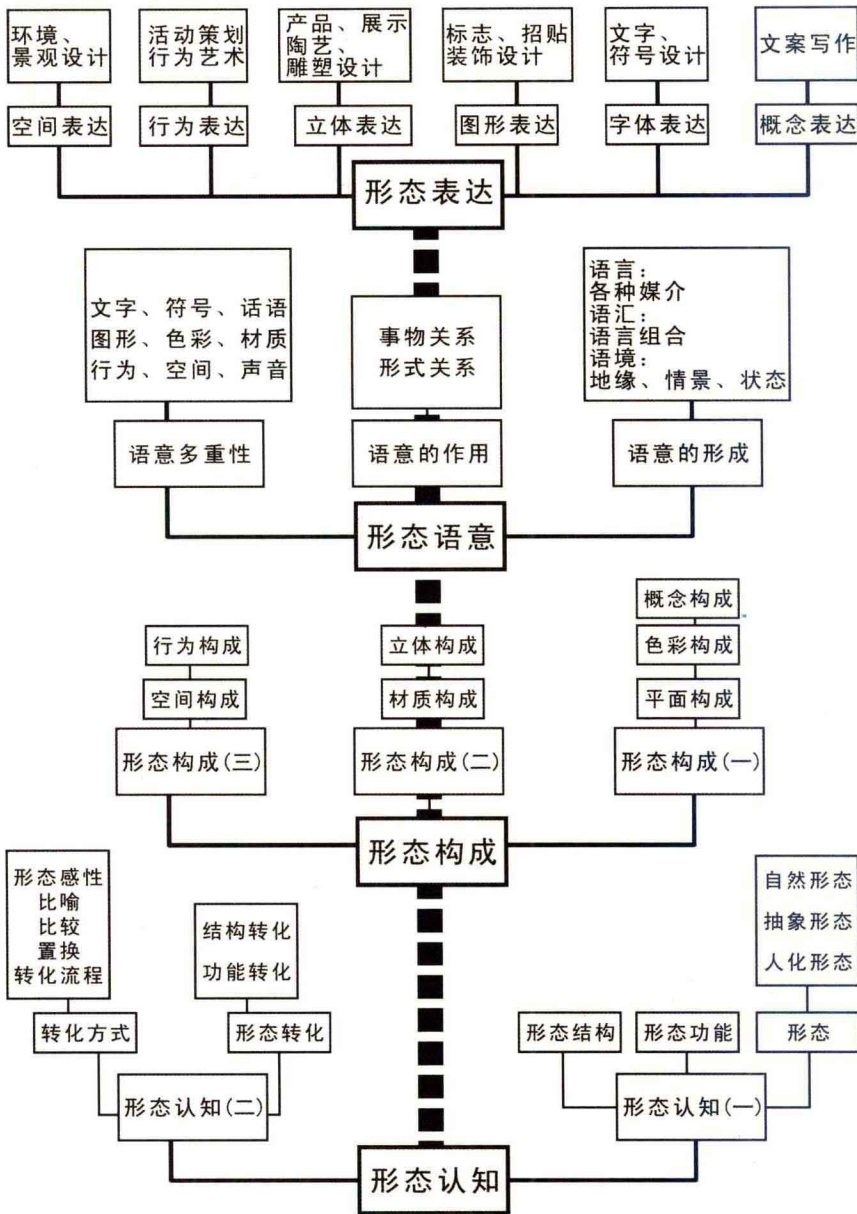

定 价：48.00元

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,思考与实践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 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。

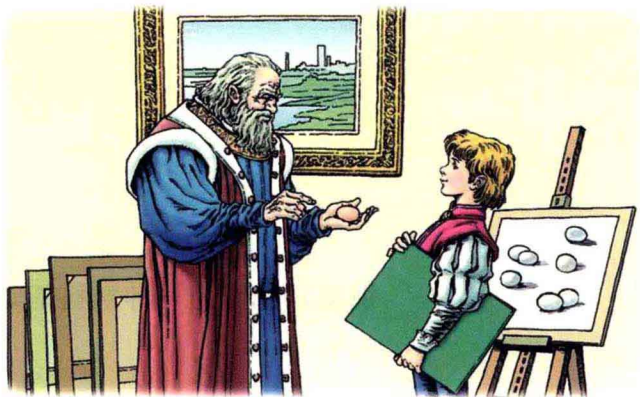
第一章

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。

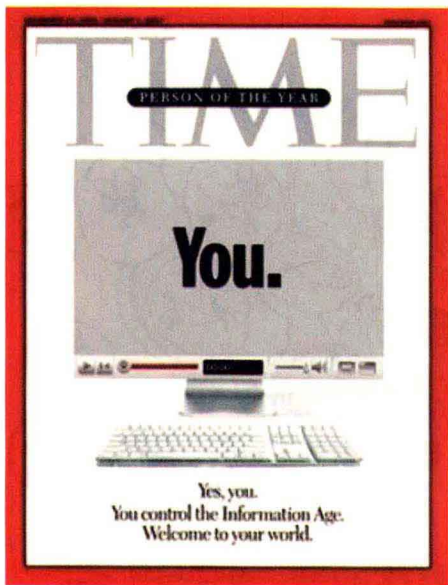
背景知识小贴士

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于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

Bosco o broccoli?

ESSELUNGA
S

Da noi la qualità è qualcosa di speciale

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

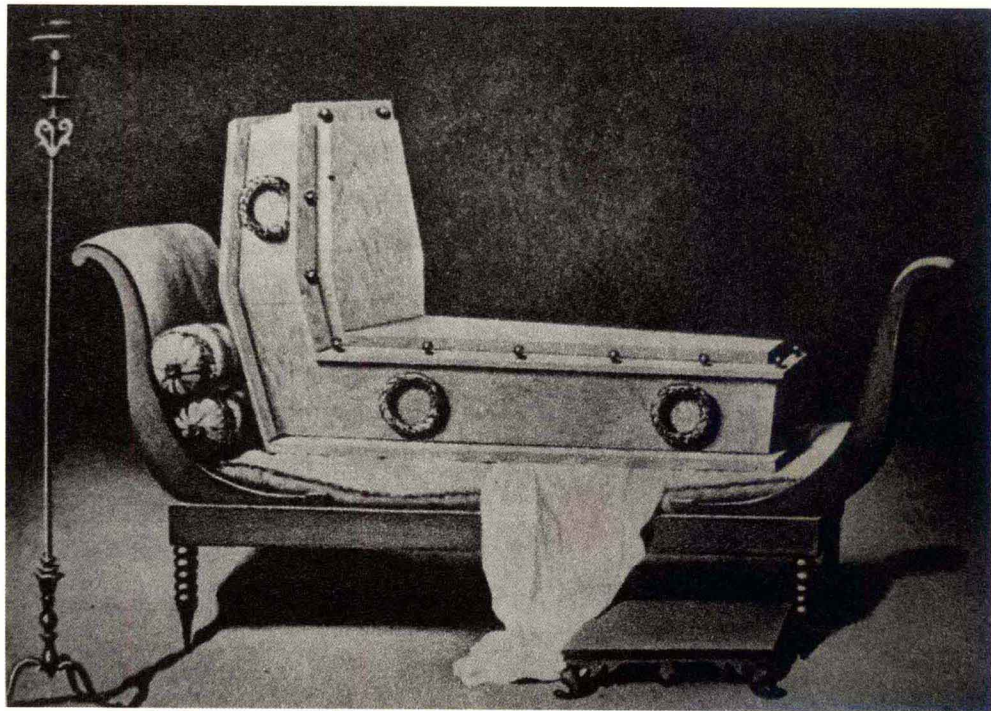

《雷卡米埃夫人》大卫

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，

超现实主义艺术家马格里特借用大卫原作品《雷卡米埃夫人》创作的作品。

背景知识小贴士

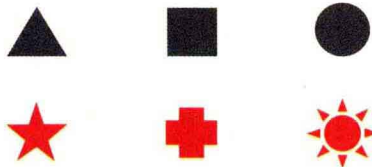
都要和使用者及其社会文化发生关联才有实际价值，故其意义的阐释权不仅属于设计师个人，而且属于该符号（产品）的所有使用者。每个符号本身都有其系统，在该系统中，单独的符号没有个体存在意义。所以每个符号的形式都受其系统的整体意义制约。这并非说明在产品及其一切符号的设计中不能有设计师的个人风格和独特形式，否则，设计形式就会显得单调。但是个人风格和独特形式必须能够嵌入“三合一关联”这一规律性的网络中。这是设计的特点，是设计与艺术创作的不同之所在。

指示符号

皮尔斯符号学理论的基本概念，是用一事物来表征或代

红色在特定的图形语境下，具有不同的意义。

三角形、方形、圆形，在特定的图形语境下，具有不同的意义。

世界范围内，各学科知识领域在自身发展的不同阶段中需要转型，正如传统数学转向模糊数学，欧氏几何学转向非欧氏几何学，原子物理学转向量子物理学等，各学科知识领域伴随每次转型得到不断地扩充。从这个意义上而言，对学科知识领域内的视觉知识应有的作用和地位的确认具有重要的历史和现实意义。

奥地利的诺伊拉特(Otto Neurath)于1925年在维也纳创办视觉教育研究所，研究借符号及其他手段从事视觉传达，其目的是要将替代文字的绘画符号国际标准化。此方法后来不断出现在社会、文化各层面。现在教育上不但重视视觉方法，同时包括绘画符号在

背景知识小贴士

表另一事物。任何一个符号均由媒介、指涉对象和解释(意义)三部分组成，并构成一种三角形关系。指示符号是利用一定媒介物来指示某一特定对象，使指示符号与它的指涉对象之间产生一种直接的联系。这种联系可以是因果关系(如门与出入口、灯的开关按钮与灯的明灭)，也可以是空间上的邻近关系(路标与路标)。因此，其指涉对象是确定的、单一的、个别的，与特定时间或地点关联的一种事物。指示符号以图像符号为前提，并由图像发展而来。例如，弯道符号△是通过“△”形态的模拟来表示的，当它被固定在一个地点时，便形成一个指示符号，具体指示前面道路将有拐弯出现。

这个图形是天上的云，还是地上的水？在这幅画面的语境下，前面的图形被识别为瓶中的酒。

背景知识小贴士

图像符号

皮尔斯符号学理论的基本概念。符号是用一事物来表征或代表另一事物。任何一个符号均包含媒介、指涉对象和解释三个部分。图像符号是利用一定媒介来模拟某一指涉对象。通过形象上的相似，用符号替代该对象，从而使符号获得特定的意义。从媒介与指涉对象之间的关系上看，图像符号是靠图形的类比和近似来构成的。例如，人的肖像或照片便是本人的一种图像符号。效果图、草图、模型，语词中的比喻、隐喻等，都是通过轮廓、色彩或其他特征的形似性来表征对象的。图像符号具有直观性，无需语言说明便可理解，可以在国际通用。环境的视觉化说明等，都可用图像符

该画面中手的图形添加一个白色圆图形和黑色圆点后，手和鸟成为共用图形。在烟卤、浓烟、黯黑底色、英文NO的语境中，可以解读出不要污染大气环境和保护生态的语意。

内的视觉教材的研究也非常发达。政府、自治团体、民间公司等人在统计图表中使用绘画符号的例子，更是不胜枚举。

所谓视觉知识是指以能够被观察和感知的自然形态、人化形态、抽象形态为认知对象，运用视觉心理学、语言学、社会学方法，对各种形态的结构、功能进行多维度研究的知识系统。视觉知识是当代艺术创作和当代艺术设计的学科基础，也是当代艺术和当代艺术设计基础教育的重要内容。

在西方现代艺术和现代设计发展进程中，印象派、分析立体主义、德国包豪斯、荷兰风格派、俄国构成主义在艺术实践和艺术理论研究方面对现当代艺术创作的繁荣，对现代艺术教育实践和现代艺术教育理论的研究，产生了让世人瞩目的影响。一方面，

背景知识小贴士

号表达。

象征符号

皮尔斯符号学理论的基本概念：符号是用一事物来表征或代表另一事物。任何一个符号均由媒介、指涉对象和解释（意义）三部分组成，并构成一种三角形关系。象征符号通过约定俗成的方法形成。在其媒介与指涉对象之间无确定的关系，媒介可以自由地表征对象。例如，用鸽子作为和平的象征。和平是一种抽象概念，并不能靠图像的模拟或因因果直接的联系来建立媒介与对象的关系。象征方式的表达只与解释者相关，一旦约定俗成后，便在传播过程中稳定不变地应用。象征符号是经由图像符号和指示符号发展而来。在建筑