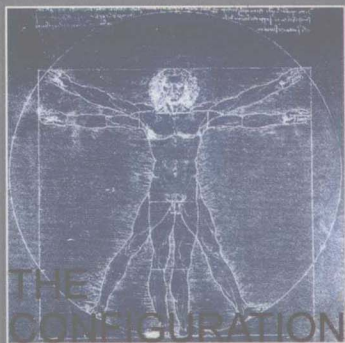

艺术设计学科基础教程

主 编 任 戡

副主编 祝锡琨 杨滢君

辽宁美术出版社

形态表达

EXPRESSION OF FORM

王 庆 著
郭世飞

艺术设计学科基础教程

主 编 任 骥

副主编 祝锡琨 杨滢君

形态表达

EXPRESSION OF FORM

王 庆 著
郭世飞

辽宁美术出版社

艺术设计学科基础教程编委会:

主 编: 任 戡

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 戡 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

形态表达/王庆, 郭世飞著. —沈阳: 辽宁美术出版社,
2008.6

艺术设计学科基础教程

ISBN 978-7-5314-4115-1

I. 形… II. ①王…②郭… III. 艺术-设计-教材 IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第097710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

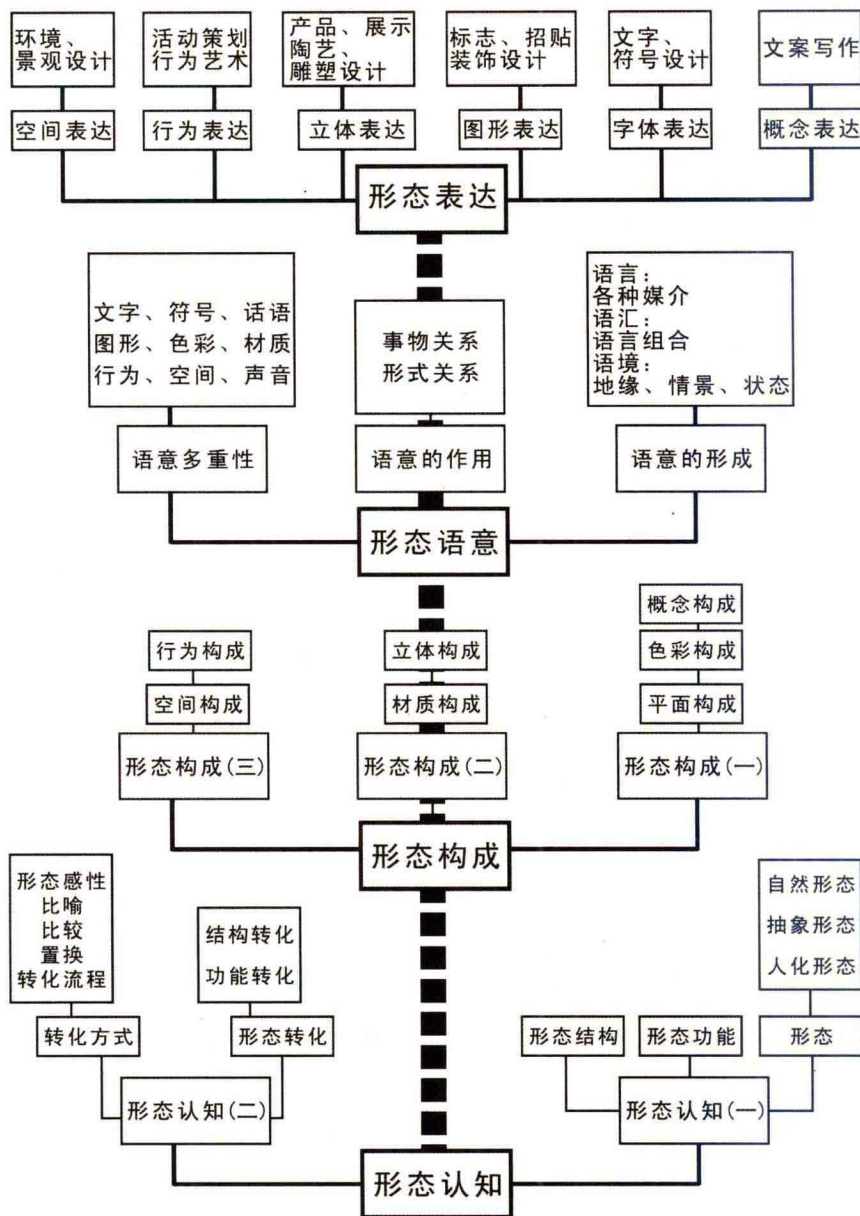
ISBN 978-7-5314-4115-1

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”强调学生在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 “生命体”——形态表达的概述 007

第一节 形态表达与生命系统 008

第二节 形态表达与环境 020

第三节 形态表达的结构性 042

第四节 形态表达的功能性 048

第二章 “新陈代谢”——形态表达的流程 057

第一节 孕育 059

第二节 萌发 065

第三节 开花 069

第四节 结果 108

第三章 “给养”——形态表达与媒介 109

第四章 硕果累累 119

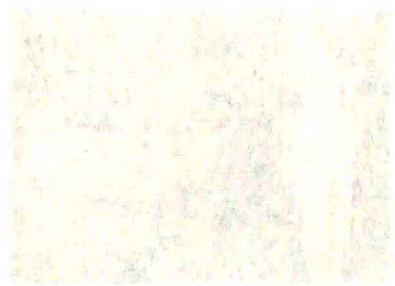
后 记 128

绪论

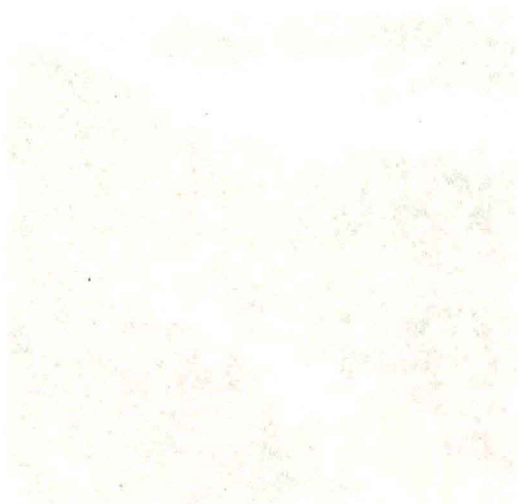
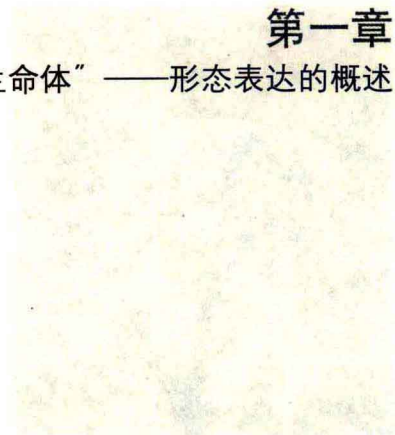
从通天塔说起

《圣经》第11章中，诺亚方舟之后，幸存者开始繁衍生息，他们有了众多的后代……由于他们的祖先是诺亚的三个儿子，所以说着同样的语言。他们决定联合起来建造一座可以通往天堂的高塔，此举引起了上帝的不满，他弄乱了这些狂妄自大的人们的语言，使得他们之间的情感交流出现障碍，文化发生差异，思想难以统一，分歧、猜疑与争吵随之出现。没有了共同语言，人们就无法通力合作，自然也就无法建成通天塔了。希伯来语中“巴别”意为“混乱”，“巴别塔”由此得名。不论我们是什么民族，说着何种语言，都应该抛弃成见，消除互相之间的隔阂，共建一个和平美好的世界。表达与日常生活密切相关，人们无论说话或是做事，都希望将自己的意思表达得清楚，情感表现得真实，以达成某种愿望或共识。形态表达是通过艺术的语言来“传情达意”的。

本书主要面向艺术设计类的本科学生和热爱艺术设计的朋友们，作为基础课程与专业课程的衔接平台，介绍了形态表达的基本知识，包括表达的结构功能、流程和媒介等基本知识。本书综合了社会科学、艺术设计、历史地理和人文等方面的知识，并结合当代相关领域的新观念、新知识和新技术，图文并茂。希望本书能为大家建立良好的基础，提高艺术设计创作的综合能力。

第一章 “生命体”——形态表达的概述

第一节 形态表达与生命系统

形态表达就像是一个生命体。首先,生命体自身具有合理有序的结构,经历孕育、萌芽、开花和结果的生长过程。生命体最基本的特征之一是通过新陈代谢不断地跟周围环境进行物质交换,它的成长是经历了一次精彩的自我呈现。形态表达也具有合理的结构,通过新陈代谢的方式进行形态转化,完成有序的生长过程,即经历了核心概念表达(孕育)、文字表达(萌发)、平面、立体和行为表达(开花)及评估反馈表达(结果)的生成过程。从这个意义上说,形态表达经历了像“生命体”一样的自我呈现的精彩过程。

植物学家研究发现植物有类似人类的“脉搏”跳动,有着自己独特的“情感世界”。原来,太阳刚从东方升起时,树干就开始收缩。夜间,树干停止收缩,开始膨胀,并且会一直延续到第二天早晨。植物这种日细夜粗的规律性的搏动,每天周而复始,但每一次搏动,膨胀总略大于收缩。于是,树干就这样逐渐增粗长大了。

叶子的网络经脉 树叶是植物进行光合作用制造养分的主要器官。释放氧气,提供食物,挡风遮阳。

兰花

自然界的河流

1931年绘制的一幅道路交通地图

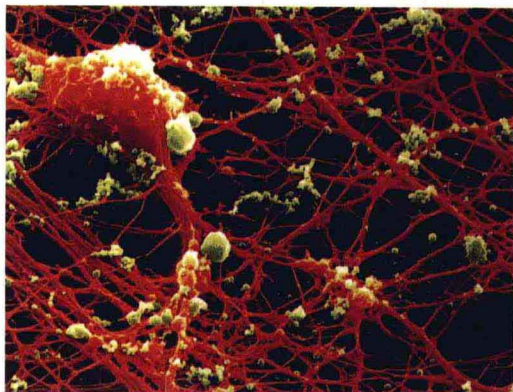
闪电

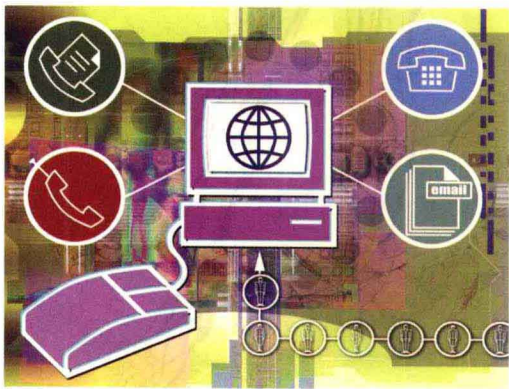
星球远眺

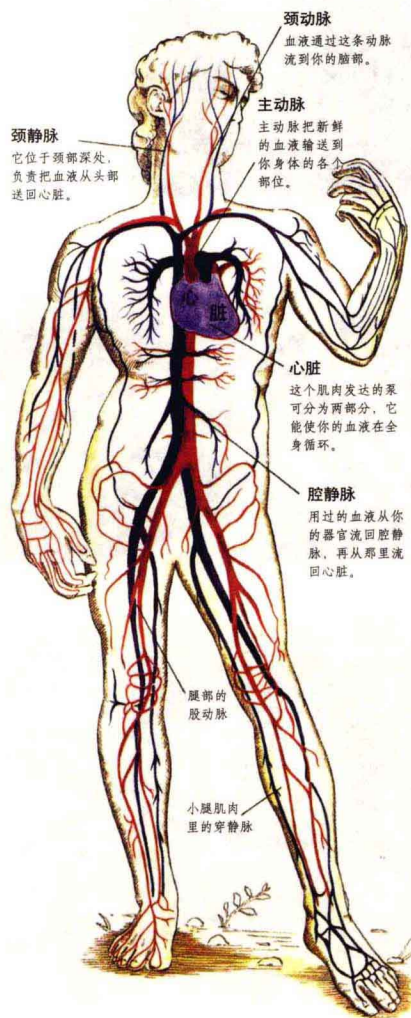
立交桥

电子显微镜下的神经细胞, 形成复杂的网络。

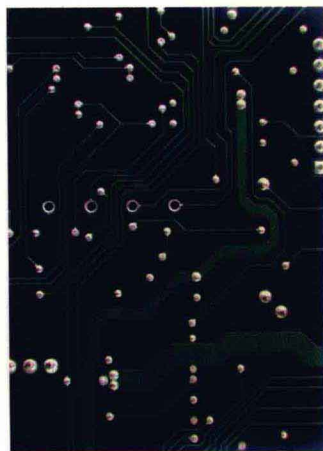
网络

人的血液循环系统

科拉尼的城市规划图

电路板

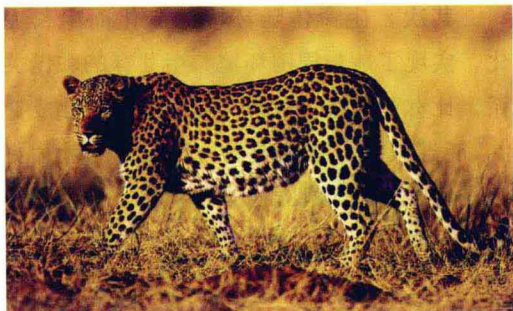

仙人掌的叶片退化成刺，减少水分的蒸发

其次，生命体随环境的变化而生长变化，实现了她与周围环境共生共存的和谐关系。比如干旱地方的植物，如松树的叶成针状，能够减少水分的蒸发，仙人掌的叶片更是退化成刺。而潮湿地方的植物，如芭蕉的叶片光滑宽大，利于水分的蒸发。再比如鸟嘴的长度和多种多样的形状都与它特殊的食性和取食方式相适应，鸟爪的形态构造符合“实用主义”的要求，适合鸟类生存需要。同样，形态表达要依据语言环境，才能找到最准确的核心概念，说出最想说的话，画出最美的画，找到最适合的材质……总之，根据语境的条件，才能实现合情合理的有效生动的表达。

鸟嘴的长度和多种多样的形状都与它特殊的食性和取食方式相适应。
鸟爪的构造形态符合“实用主义”的要求，适合鸟类生存需要。

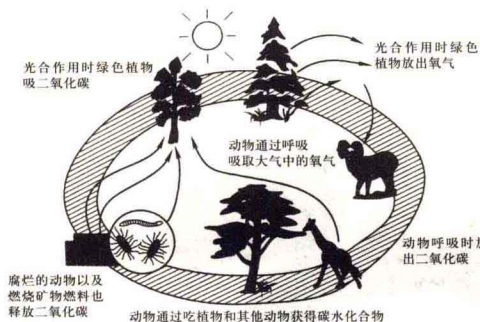
阳光透过树叶造成光斑与豹斑纹相互辉映，形成极佳的隐蔽色。

变色龙通过变换体色来躲避天敌、传递信息和同伴沟通。

古代军服往往选用比较醒目的颜色，这使军容鲜明，容易识别。使用红色的较多，这可以掩盖血迹，以稳定军心。现代迷彩服利用绿、黄、褐、黑等基本色彩组成不规则图案的伪装性作训服。它的反射光波与周围景物反射的光波大致相同，不仅能迷惑敌人的目力侦察，还能对付红外侦察，使敌人的现代化侦视仪器难以捕捉目标。

碳和氧的新陈代谢。新陈代谢是生命的基础，是构成有机体的主要元素，也是一切生命体的物质基础。

小鸟形状的衣服夹子

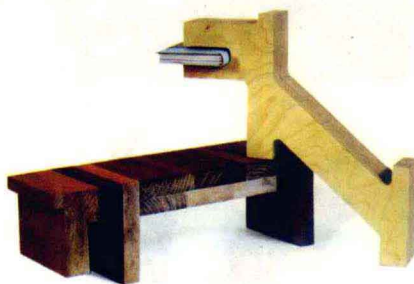
生命体的生长是通过新陈代谢来实现的，新陈代谢是指生命体与外界环境之间物质的交换和生物体内物质能量的转化过程，是生命体内全部有序变化的总称。形态表达的“新陈代谢”具体体现在：

其一，形态表达是通过语言学和社会学的方法，根据语言环境和现实条件把形态的结构与功能转化为特定语言环境下的新形态，由此实现从一种经验向另一种经验转化的“新陈代谢”。比如，依据看见自然界小鸟站在树枝或线绳上休息的生活经验，进而转化设计出小鸟形状的衣服夹子。根据日常生活中剥豌豆的经验，人们发明设计了实用的“可剥包装”。

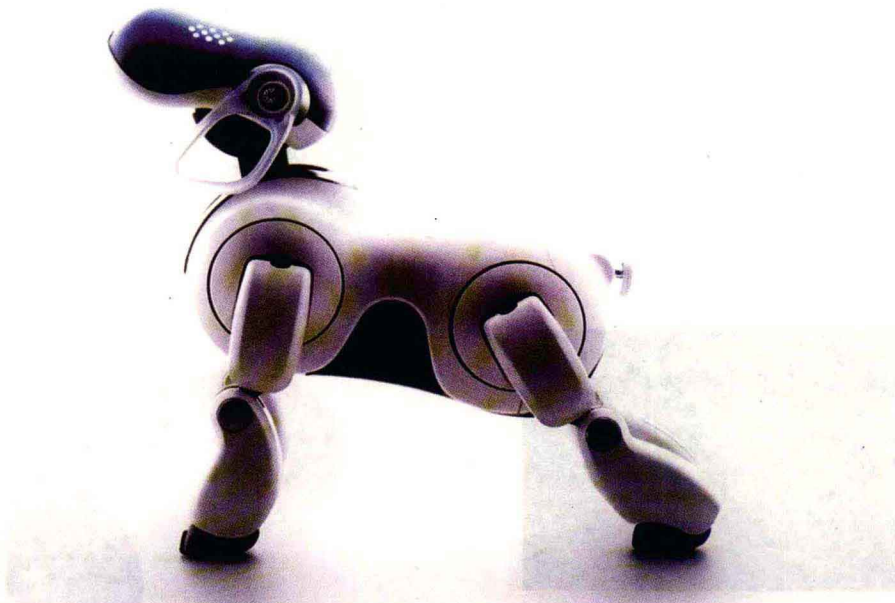
其二，形态表达的流程具有类似生命体“新陈代谢”的特征，包括核心概念表达（孕育）、文字表达（萌发）、平面、立体和行为表达（开花）及评估反馈表达（结果）的自然生成过程。因此，新陈代谢是形态表达的基础，是我们学习的中心任务。

站在树枝上的小鸟

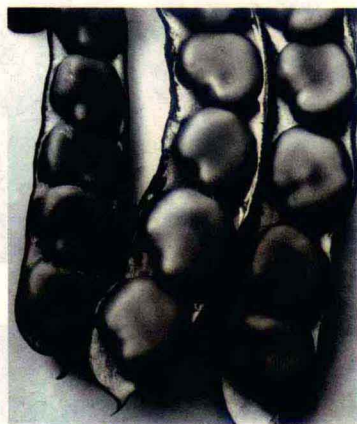
多样组合的狗书架

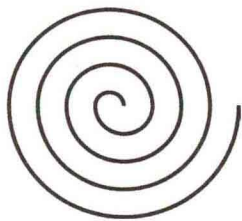
机器狗

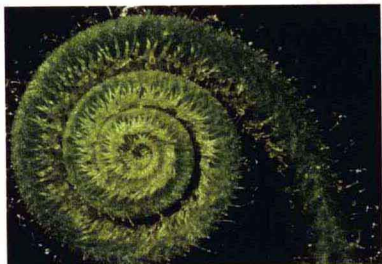
“可剥包装”

豆荚中蚕豆 查尔斯·琼斯摄

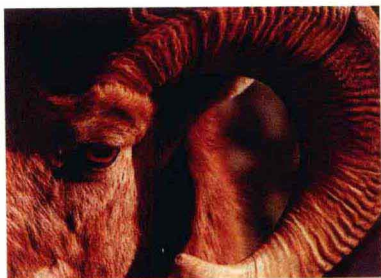
人的指纹

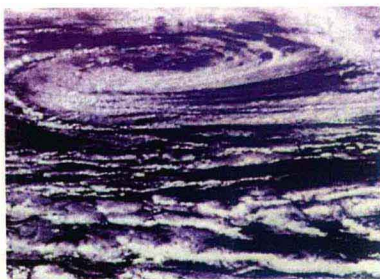
植物

化石

山羊

气象的卫星照片

蜥蜴

爱奥尼柱的螺旋纹，据说衍生于头发卷和公羊等祭奉动物的角。