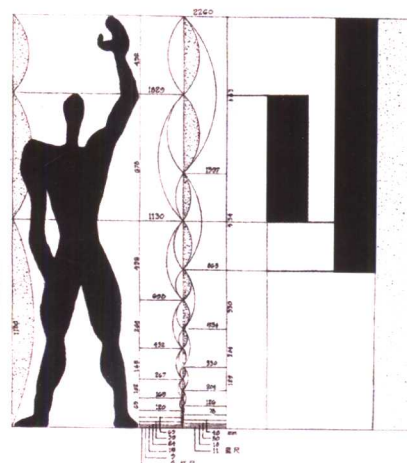
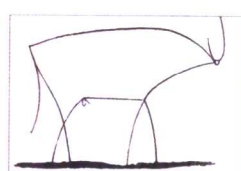
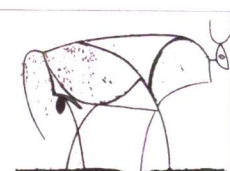
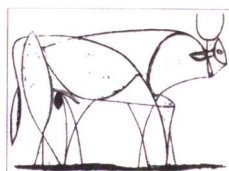
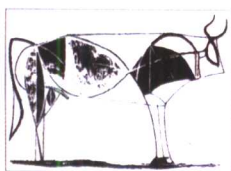
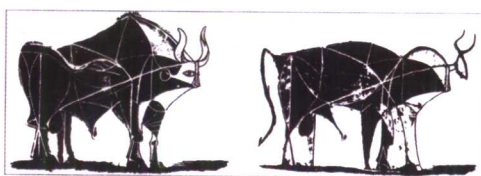
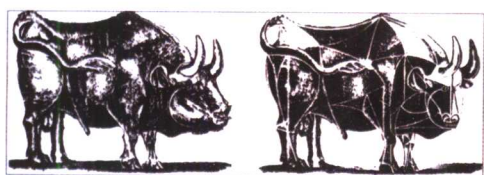

高等院校艺术设计专业通用教材

形态 设计基础

赵蕾 编著

上海遠東出版社

形态设计基础

——

视觉传达设计

图形设计

形态设计基础

赵 蕾 编著

上海遠東出版社

图书在版编目(CIP)数据

形态设计基础 / 赵蕾编著. —上海: 上海远东出版社,
2007

ISBN 978-7-80706-322-3

I. 形... II. 赵... III. 艺术—设计 IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字 (2006) 第102425号

责任编辑: 戴 铮

封面设计: 李 廉

形态设计基础

编著: 赵 蕾

出版: 上海世纪出版股份有限公司远东出版社

地址: 中国上海市仙霞路 357 号

邮编: 200336

网址: www.ydbook.com

发行: 新华书店上海发行所 上海远东出版社

制版: 上海市印刷二厂

印刷: 上海市印刷二厂

装订: 上海张行装订厂

版次: 2007 年 3 月第 1 版

印次: 2007 年 3 月第 1 次印刷

开本: 889 × 1194 1/16

字数: 205 千字

印张: 10

印数: 1 — 3250

ISBN 978-7-80706-322-3/J · 25

定价: 50.00 元

版权所有 盗版必究 (举报电话: 62347733)

如发生质量问题, 读者可向工厂调换。

零售、邮购电话: 021 — 62347733 — 8555

《高等院校艺术设计专业通用教材》编委会

主 任：朱国荣 上海市美术家协会副主席、秘书长

编委会：邱瑞敏 上海大学美术学院院长

郭 力 上海大学美术学院教授

何小蔚 上海市美术家协会

杨顺泰 上海理工大学设计学院教授

程俊杰 上海师范大学设计系主任

徐伟德 上海工程技术大学设计学院副院长

王曾伟 上海建桥学院设计系主任

顾惠忠 上海交通大学媒体与设计学院副院长

序

艺术设计是当前最受人们青睐的一门艺术学科。回想在20世纪末期，艺术设计以迅猛的大潮之势涌进艺术院校时，由于当时教材匮乏，师资短缺，使得我国的艺术设计教学一时面临无米之炊的困境，这种情况与20世纪初期我国早期美术教育的境遇极为相似。此后艺术设计的各种教材仓促上马，虽然一时救了急，但毕竟不是长久之计。

在跨进21世纪的今天，艺术与生活最密切的连接就是艺术设计。2010年的世博会将在上海举办，从“城市，让生活更美好”的主题词中，可以感觉到艺术设计将会在当代城市生活中诸如识别、美化等方面扮演愈来愈多的角色，担当起愈来愈多的社会艺术责任。

因此，无论是从近期的需要来看，还是从长远的发展来看，对艺术设计人才的培养都是刻不容缓的。尽管现在已经有了不少艺术设计类的教材，但是我们感到，编写一套适合上海实际需要的艺术设计教材，还是很有必要的。为此，上海市美术家协会会同上海近十家与艺术设计有关的院校，组织具有丰富艺术设计教学经验的教授和骨干教师来编写一套具有普遍适用性的艺术设计教材，并在使用的过程中不断对其进行修改提高，同时逐步拓宽艺术设计的领域，增加新的门类，努力使这套教材更贴近现代生活、更具有创造性、更为实用完美，在都市现代化的推进中发挥一点切实有用的作用。这可以说是我们组织编写这套教材的本意。

走自己的路，难免会有差错，这是需要读者给予谅解的，并期待你们的指正。

上海市美术家协会副主席、秘书长 朱国荣

前言

形态设计基础是高等艺术院校设计专业的基础必修课，它所涉及的内容是艺术设计（视觉传达、产品设计、环境艺术等专业）最重要的基础教育内容，内容涵盖平面图形构成、色彩构成、立体构成、空间构成、肌理构成等基础设计语言。但是形态设计基础的切入角度与以往传统设计基础课的平面构成、色彩构成等有很大不同。

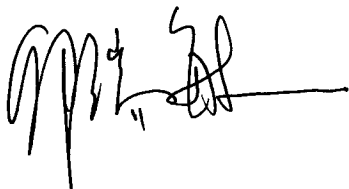
在本书中，作者提出的“形态”概念实际上包含了一种将物象世界与心象世界的统一关注，对形态的研究不仅涉及对造型规律的探讨，还包含对人的视知觉规律及视觉心理的把握。正如《艺术与视知觉》的作者阿恩海姆所说：“视觉形象永远不是对于感性材料的机械复制，而是对现实的一种创造性把握。它把握到的形象是含有丰富的想象性、创造性、敏锐性的美的形象。观看世界的活动被证明是外部客观事物的性质与观看者的本性之间的相互作用。”这种相互作用表明：我们感知到的客观物体不仅是一种简单的物理映射，而且是我们的生理反映与心理映射共同参与后得到的结果。人对一切对象的认识都包含了人的建构和发明，强调了人类思维的整合机制在接受设计传达信息时的重要作用。这就是“形态”概念与我们以往所提的“形状”、“形式”、“造型”等概念的最大不同。

“形态”一说的确立还在于作者在本书中是以微观认识论为认知基础来进行形态分析的，以该认识论为基点，从微观的角度来把握与分析造型的要素。众所周知，20世纪伴随着量子力学而建立的微观认识论，将人类对客观世界的认知推向了新一轮的深化，这必然导致造型学科领域的相应深化。在本书中，作者以此认识论为基点，逐步分析解构了构成形态的规律以及对这种规律的再构造与重组，引导读者不仅学会理解形态的外在表象，更懂得如何把握这一表象的内在成因，把握形态内部的微观构造规律，以完全解构的认识论视点帮助读者更好地理解形态、发现形态、剖析形态，从而达到对形态构成能力的一种过渡。设计活动说到底是一种有目的性的创造活动，是将客观世界与我们人

类自身发生联系的一种行为,在这个基点上,要成为一个成功的设计师,对客观世界理解程度的深浅将直接决定他的设计作品的成败。这一点,也是作者在本书中要启发读者的一个答案。

我们的基础教育除了要让学生掌握相关领域的基本概念、基本规律的知识和技能外,更重要的是培养他们具备一种以不变应万变的专业基本素质。在美学与科学越来越打破学科界限的今天,我们的设计教育也必须探求美学与科学间的新秩序,除了美学是造型设计的根据外,以科学的态度寻找造型设计的原理,科学地研究形态,了解形态是由哪些要素组成,并且对关乎设计的最终服务目的的人的了解,对人类各种视觉现象与视觉心理的研究与把握,这些都要以科学领域的相关研究成果作为我们判断的依据。作为设计的基础教育,应该启发和培养一种关于新秩序的创造、感受、判断及造型能力。这正是本书作者在平时的教学实践中所一贯秉持的教育理念,并且收到了良好的效果。在本书中,作者对所有关乎造型理论的阐释除了以美学作为依据,更有对造型美学背后的科学分析,使读者不仅可以知其然,并且知其所以然,从而掌握重新再造型的根本规律。设计的根本灵魂还是创新,因此,本书中所体现的这种设计基础理念对读者将来要从事的设计专业无疑是一种正确的良性引导,使他们在进入设计领域的初始就能踏上正途。

形态设计基础被确定作为高校设计专业基础课的时间还不长,有部分学校仍沿用传统的三大构成教育体系,但是,随着设计基础学科自身的不断发展完善需要,形态设计基础会越来越显示出它在设计基础教学中不可替代的作用。目前,国内关于这门课的专业教材非常少,有一部分学校开设了这门课,但是由于缺乏对这门学科的相关专业教材的引导,以致对形态设计基础这一基础教育概念产生了曲解。从设计基础教育的发展方向来说,这本《形态设计基础》的出版无疑是及时并且必需的。

上海大学美术学院院长

(本书被列为2006年度上海大学美术学院青年教师教材项目)

CONTENTS 目 录

第一章 形态与图式/1

第一节 形状、形象与形态/2

第二节 发现新形态/3

第三节 形态的内在结构图式/12

第四节 空间中的形态/22

第二章 形态的抽象与构成/29

第一节 抽象形态——对具象形态的有机借用/30

第二节 对有机体形状的简化抽象/38

第三节 形态符号化——从具象抽象至绝对抽象的过渡/42

第四节 形态的绝对抽象——点、线、面与构成/44

第五节 形态的时空表现——解构与重构/52

第三章 形式美法则与构成原理/57

第一节 形式构造法则/58

第二节 构成手法/62

第四章 丰富构成的语言/77

第一节 肌理与质感/78

第二节 视觉肌理/79

第三节 视觉肌理的制造/81

第四节 触觉肌理的制造 /93

第五章 创造视觉幻象/101

第一节 人的知觉/102

第二节 格式塔心理与原则/102

第三节 人的视错觉 /105

第六章 视觉平衡与分割构图/131

第一节 视觉平衡/132

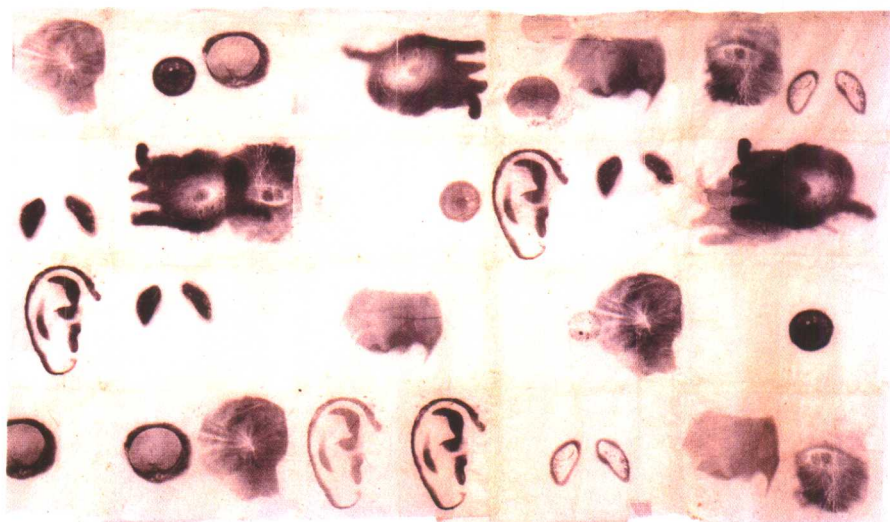
第二节 分割/140

第三节 构图/144

后记/145

第一章 形态与图式

面对客观物象，科学家们所进行的是对事物形态内在规律的寻找与总结，艺术家寻找的是表象的再现技法理论，如透视学、解剖学等。现代艺术的兴起带来了视觉革命，随着再现体系的解构，人们从视觉科学与艺术形式的学理上开始了新的具有本质意义的探索。挖掘形态与图式之间的内在联系正是这一探索方法的集中体现之一。

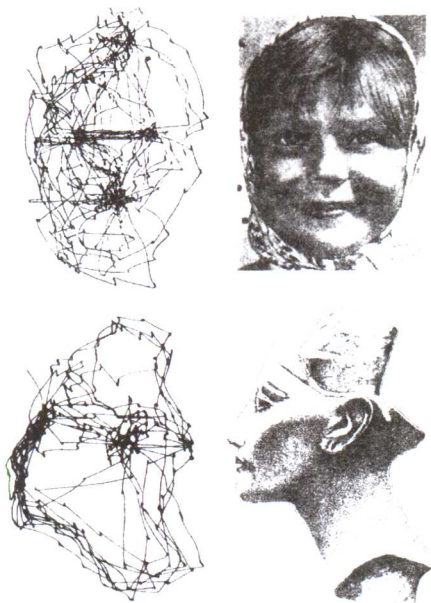

第一节 形状、形象与形态

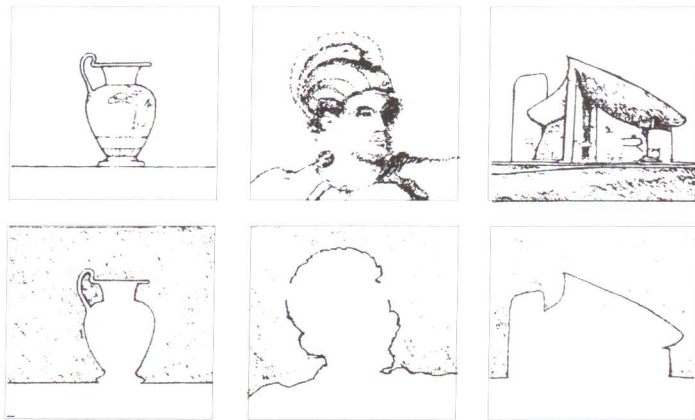
“形”在汉语字典中的定义为：1.形状；2.形体、实体；3.显露、表现；4.对照。在视觉思维中，“形”更偏重于指对象的轮廓，事物的形状或表现、生物体外部的形状、内部构造及变化。“形”注重细节体现。与“形”意义相近的“形象”解释为：1.能引起人的思想或感情活动的具体形状或姿态；2.文艺作品中创造出来的生动具体的、激发人们思想感情的生活图景，通常指文学作品中人物的精神面貌与性格特征。

所以我们可以区分出形状、形象以及形态之间的差别。形状指物体或图形由外部的面或线条所组成的表象；形象是能引起人思想或感情活动的形状，形象是一种抽象的图形形体；而形态则是指事物本质在一定条件下的表现形式，包括形状和情态两个方面。在这里，态是有动感的视觉形式，也指事物在一定条件下的表现形式。“态”是“形”及其在相关形式下呈现的动感状态。

结构形态学家黑尔认为：三千年前，西方文明中的七个艺术抽象因素中的每一个都已出现并成为我们文化财富的一部分。这些因素是：1.线；2.形体-形状-体积；3.图式；4.尺度-比例-空间；5.分析-解剖；6.明-暗；7.色彩。

(上图)亚布斯(Yarbus)视镜对眼球运动的分析图显示人的视线是如何运动来描绘物体的轮廓线的
(右图)人的视觉系统将形状从背景中剪读出来

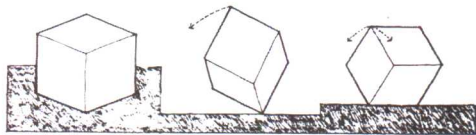
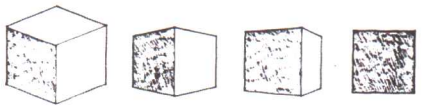
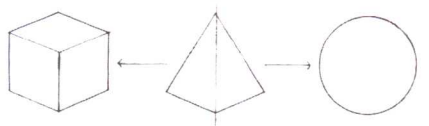
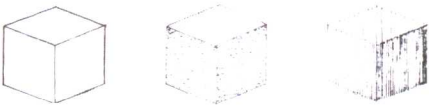
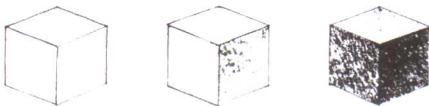
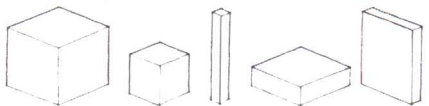
形式所有的视觉属性都受到我们观察它时所处的条件的影响,比如我们的透视视角或角度、我们与形体的距离、光照条件、围绕形体的视野范围等。

我们在这里看到的右边的组图表示了物体的七种被观看的视觉属性,它们是:

1. **形状**: 是形式的主要可辨认特征; 形状是一种形式的表面和外轮廓的特定造型;
2. **尺寸**: 是形式的实际量度, 是它的长、宽和深; 这些量度确定形式的比例, 它的尺度由它的尺寸与周围其他形式的关系决定;
3. **色彩**: 是形式表面的色相、明度和色调彩度; 色彩是与周围环境区别最清楚的一个属性, 也影响到形式的视觉重量;
4. **质感**: 是形式的表面特征, 质感影响到形式表面的触感和反射光线的特性;
5. **位置**: 是形式与它的环境或视域有关的位置;
6. **方位**: 是形式与地面、指南针的方向和人观察形式的地位有关的位置;
7. **视觉惯性**: 是一个形式的集中程度和稳定程度, 由它的几何形式及它与地面和我们视线的相对关系所决定。

第二节 发现新形态

我们习惯了形态习以为常的表面呈现, 我们的肉眼使我们对形态有太多的习惯性和失却的新鲜感, 在开始对形态了解的过程初始, 让我们先学会抛开自己的视觉惯性, 用一个完全不同的视角去看这个世界吧, 借助先进的科学手段, 我们又可以为自己储备一些什么样令人兴奋的视觉新体验呢?

从上至下的七组分别代表物体的形状、尺寸、色彩、质感、位置、方位、视觉惯性

摄影作品

Mario Giacomelli

Giacomelli 从普通水泥裸露的钢筋中发现了线条的张力

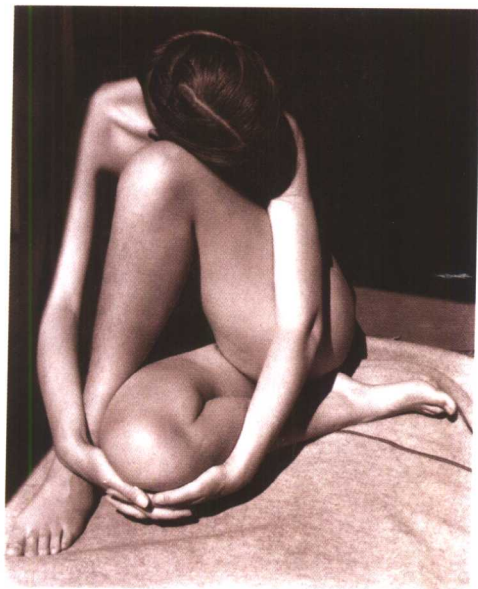
一、等效图像

阿尔弗雷德·斯蒂格利兹 (Alfred Stieglitz) 在 20 世纪 20 年代最先用“等效图像”这个词来描述他所拍摄的云彩照片如何产生出一种使他想起某种音乐中获得的相似感受的视觉刺激, 在心理学上, 当不同的刺激产生相似的感觉或反应时, 即存在等效。等效的定义就是指在诸如实质、程度、价值、运动或意义的一种或多种特征中相似或相等的事物。

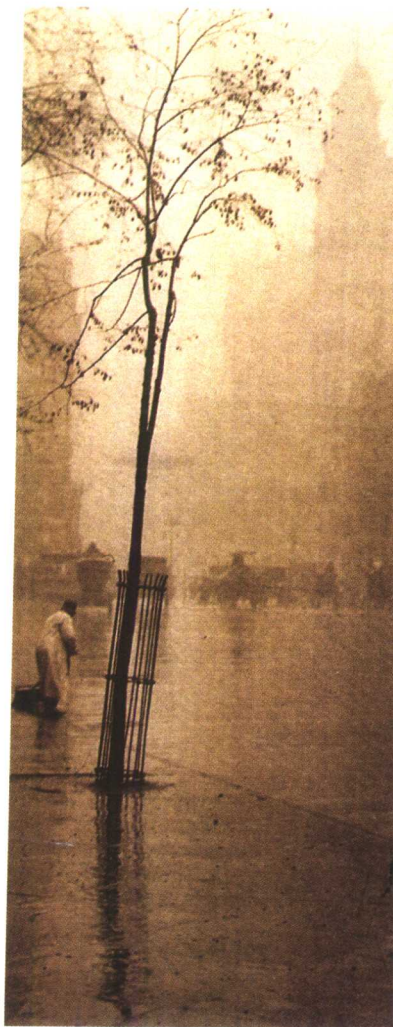
摄影师韦斯顿 (Edward Weston) 曾经从音乐家巴赫和雕塑家布郎库西那里得到许多启发, 他说: “布朗库西的鸟, 还有公主——这两者我记得是最令人惊奇的。这位公主就像我拍摄的一个青椒那样奇特。” 另一个启发是: “当她盘腿而坐时, 我看到了大腿和小腿的

重叠曲线——胫骨、膝盖和大腿的线条形成的形状简直像大海的贝壳一样——小腿弯曲地放在大腿上, 恰似贝壳的洞口。” 韦斯顿认为: 题材并不重要, 如何观察、处理题材才是最重要的——“拍摄一块石头, 要使它像石头, 但除了石头之外, 还要有更多重要的东西。”

在阿尔弗雷德·斯蒂格利兹的摄影作品中, 我们可以看到音乐在其中的影响痕迹, 他是一名钢琴手, 曾受瓦格纳音乐的强烈影响, 他曾把瓦格纳的音乐在他头脑中所唤起的情感通过他的等效图片传达给观众, 听过瓦格纳音乐再看到他照片的人就会产生相同的情感。等效图像是一种面对客观物象的寓意呈现, 无论你选择什么东西来表达, 凭着任何感官的感觉信息和由记忆得来的经验唤起了我们某种情感时, 你所创造的图像都是等效的。

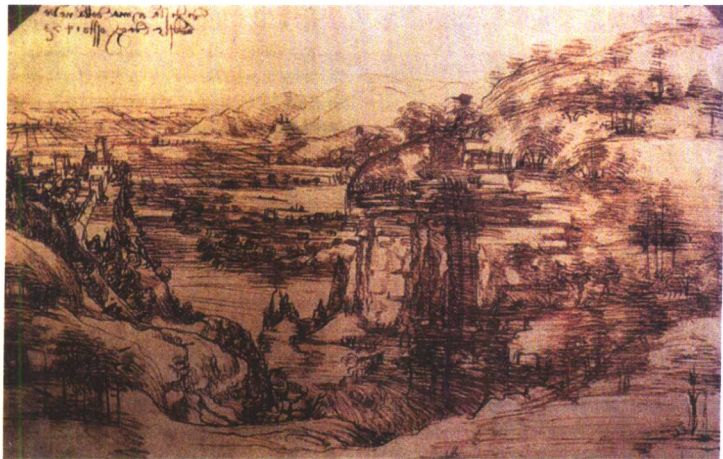
(上图) 卷心菜叶 (中图) 青椒和石头
(下图) 女人体 Edward Weston 1931 摄影
(右图) Spring Rain Alfred Stieglitz 1911

二、对客观物象的意象再现

文艺复兴时期,透视法的发现使绘画具备了真实“复制”自然的条件。达·芬奇根据“我们的一切知识都来源于知觉”这一基本观点分析了绘画与自然的关系,认为自然是绘画的源泉,绘画是自然的模仿者。他还以著名的“镜子说”比喻绘画如何反映自然:“画家的心应当像镜子一样,将自身转化为对象的颜色,并如数搬进摆在面前的一切物体的形象。应当晓得,假如你不是一个能够用艺术再现自然一切形态的多才多艺的能手,也就不是一位高明的画家。”即认为绘画是反映画家心里的自然,是借艺术手段再现的自然。达·芬奇对绘画做了非常详尽的观察,比如他曾经这样描绘日落和日出时有风有水的景色:由于树枝翻倒、枝丫弯曲而垂向地面的叶子在风中摊平了,这时它们的透视就颠倒过来,因为,假使树处在你和风的地方之间,那些指向你的叶梢将采取它们自然的位置,而对面的叶子的叶梢原应指着反方向,却因为叶子颠倒的缘故,叶梢也指向你了。”

19世纪末的新艺术运动强调对自然形态的装饰化再现,20世纪初兴起的印象派运动以及后来的后印象派运动又将对自然物象的表现分为了两派,一类借助对自然的空间、形、光影分析为表现依据,以莫奈、塞尚及点彩派为代表;另一类是更忠实于自我的直觉表现,代表人物是凡·高、高更、卢梭等。对自然物象的意象再现是对自然的一种主观的再现,它不同于复制再现的是:在收集客观物象的信息时艺术家加上了自己的主观感受,有了艺术家自己的主观感受,艺术家眼中的自然就由我们所看到的转变为他个人心中的意象了,同时客观物体在主体脑海里所产生的意象也给自然物象的表现带来了新的生命契机,在这里,艺术家的眼睛不再是反映自然的一面平镜,而是变成了多棱镜、哈哈镜甚至是透视镜。

(左图) 达·芬奇的风景素描

(上图) 一片草地 丢勒 1503

画家用高超的技艺真实地再现了自然

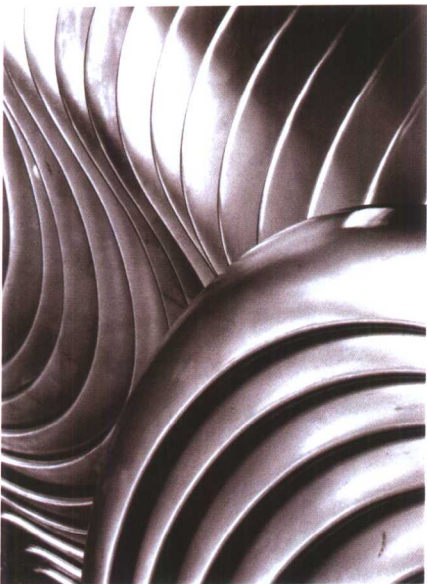
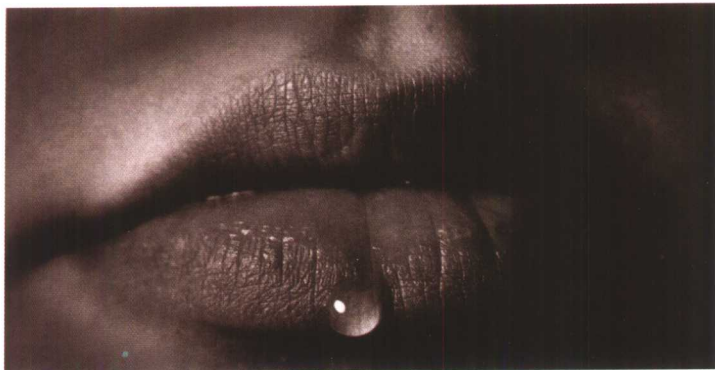
(中图) 花瓶(局部) 埃米尔·加莱 1884

新艺术运动时期对自然的装饰性模仿达到了巅峰

(下图) 驯蛇女(局部) 亨利·卢梭 1907

卢梭用自己构建的梦幻自然反映了内心追求

(右图) 嘴唇上的水滴 Jan Saudek
1974 摄影 15.8 × 22.8cm

(上图) 老虎钳的构成 EL Lissitzky
1924 摄影

(中图) 大众汽车设备 Peter Keetman
1953 摄影

(右图) 我的一组剪影 Zineb Sediva
2001 摄影

亚里士多德说过：“心灵没有意象就永远不能思考。”对自然物象的意象再现要求我们首先要摆脱传统的单一、死板的观察方法，学会用新鲜的眼光重新打量这个世界，试着让自己用一种思考的眼光去表现平时习以为常的事物。我们可以通过一组意象表达的五个训练手法来培养这种新的观察方式：

1.凝视物体：凝视某个物体，在头脑中将它置于绝对焦点的位置，让它周围的一切事物都退到背景中，让物体更清晰，让眼睛沿着它的边沿移动。

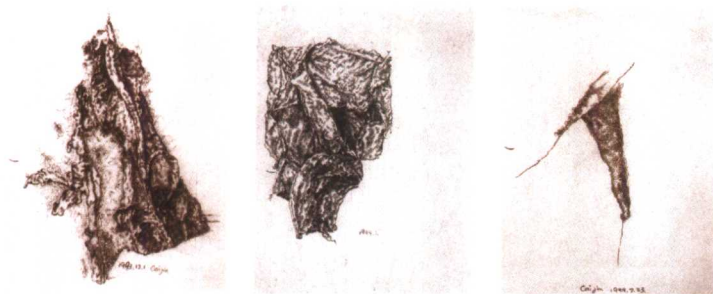
2.观察余像：余像是一种视网膜效应，稍长时间地凝视某个物体，然后闭上眼睛，物体留给视网膜的印象会产生可持续数秒的余像，你可以利用这些余像在头脑中描绘出这个物体在你心中的意象。

3.改变距离：改变你与物体之间的惯常距离，将它拿到离你眼睛不到五厘米的地方或是更近，或者对于一些较大的物体，你走近它，看看会发生什么？

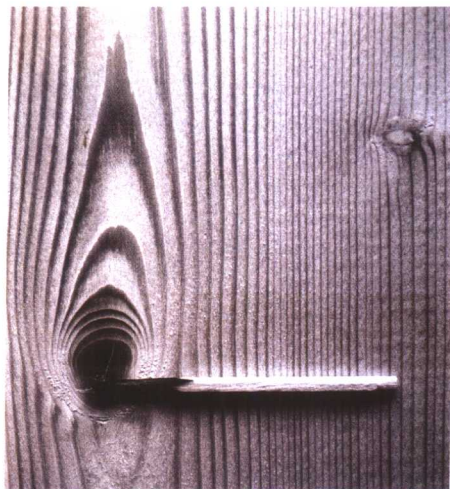
4.忽略质感：通常每一个形态都有它相对应的质感属性，我们的大脑在接受这些形态的信息时，也是将它一起搜集进信息库的，现在试着将一件你身边很普通的事物在大脑中意想，去掉它的质感，看看物体还剩下什么？

5.光与影：从本页黑白图片中任意挑选一幅你喜欢的，然后问自己你是从哪个角度在看，如果光源改变的话，这幅图片的形状、质感、意义会不会跟着改变？

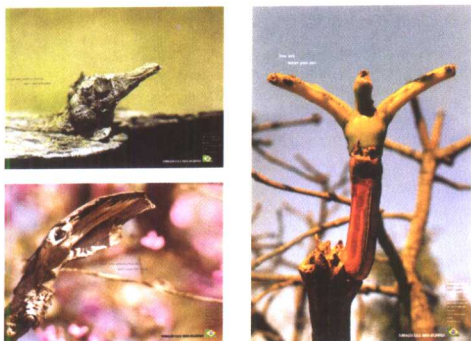

(左组图) 蔡锦的美人蕉系列素描从不同视角勾画出的形态成为画家内心心象的传达载体

(左中图、右上图、上图) 摄影师 Chema Madoz 的作品透过平常物象传递出他的幽默感

(左图) 萨姆的勺子 阿维格多·阿利卡 1990 油画
阿利卡作品中的构架与隔离物象形态所产生的效果，给人以空灵的意象感

“拯救巴西雨林运动”系列海报

这一系列海报作品中都蕴涵着同一种形态理念：即从一个物体中看到另外一个并不存在的物体。但最终都是为了传递出保护环境、呼吁关注环境的环保理念。

三、改变视角

也许你经常仰视比你高大的形态，俯视比你弱小的形态，你以自己为视觉基点观察着这个世界，你想过将这些角度的视觉资源收集起来吗？或者将这些角度再夸张一些，我们可以得到更加有意思的形态。

发现新形态的过程就像发现新大陆的探险过程一样，你越敢于挑战自我的某种极限，你就越容易发现更多的内容，而一旦形成了这样的视觉习惯，你就总是能从不同的角度去切入设计主题，做出与众不同的设计来。设计是一种对艺术与美的科学把握，它对设计师的挑战之一就是努力发现与众不同的观察视角。

（上图）摄影作品：Tim Flash

（右图）摄影作品：Carli Hermes

