

艺术设计基础教学系列

形态认知

RECOGNITION OF FORMS

祝锡琨 任骥 杨滢君 任骥 主编
副主编 著
辽宁美术出版社

艺术设计基础教学系列

主 编 任 骥

副主编 祝锡琨 杨滢君

形态认知

RECOGNITION OF FORMS

任 骥 著
胡 阔

辽宁美术出版社

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

形态认知 / 任骥，胡阔著. — 沈阳：辽宁美术出版社，2014.4

（艺术设计基础教学系列）

ISBN 978-7-5314-5981-1

I. ①形… II. ①任… ②胡… III. ①包装设计
IV. ①TB482

中国版本图书馆CIP数据核字（2014）第062024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：沈阳市鑫四方印刷包装有限公司

开 本：787mm×1092mm 1/16

印 张：10.5

字 数：120千字

出版时间：2014年5月第1版

印刷时间：2014年5月第1次印刷

责任编辑：苍晓东 光 辉

封面设计：范文南 洪小冬 苍晓东

版式设计：苍晓东

技术编辑：鲁 浪

责任校对：李 昂

ISBN 978-7-5314-5981-1

定 价：58.00元

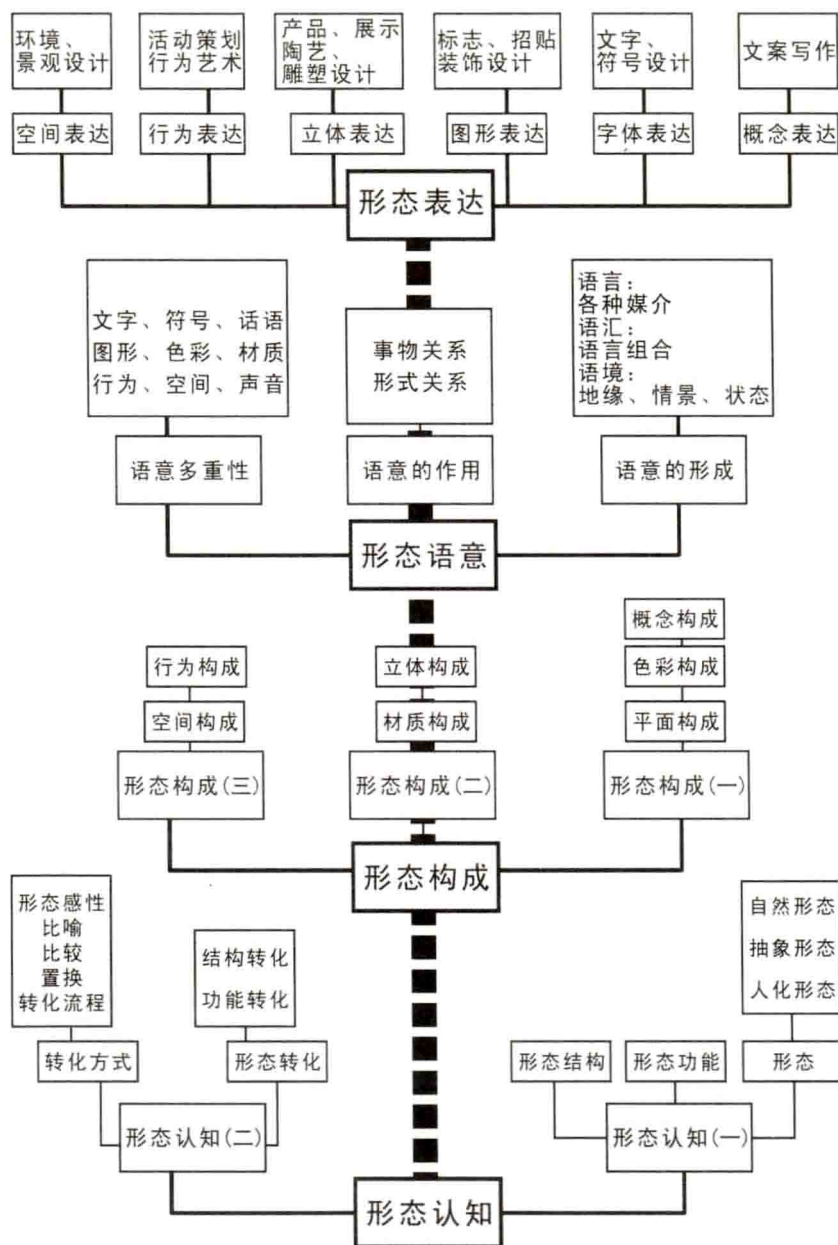
邮购部电话：024-83833008

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

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所建立的。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 形态理解	007
第一节 我们生活在形态之中	008
第二节 认识、发现、理解世界中的形态	013
第三节 人类早期的形态理解	022
第二章 形态分类	029
第一节 形态的概念	030
第二节 形态的划分	037
第三章 形态分析	063
第一节 形态结构	064
第二节 形态功能	094
第三节 形态同构	099
第四章 形态转化	109
第一节 形态转化	110
第二节 形态结构转化	122
第三节 形态功能转化	129
第四节 形态转化流程	136
第五章 形态转化方式	141
第一节 形态感性	142
第二节 形态感性化手段	144
后 记	168

艺术设计基础教学系列

主 编 任 骥

副主编 祝锡琨 杨滢君

形态认知

RECOGNITION OF FORMS

任 骥 著
胡 阔

辽宁美术出版社

艺术设计学科基础教程编委会

主 编：任 骥

副主编：祝锡琨 杨艳君

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 杨艳君 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

形态认知 / 任骥，胡阔著. — 沈阳：辽宁美术出版社，2014.4

（艺术设计基础教学系列）

ISBN 978-7-5314-5981-1

I. ①形… II. ①任… ②胡… III. ①包装设计
IV. ①TB482

中国版本图书馆CIP数据核字（2014）第062024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：沈阳市鑫四方印刷包装有限公司

开 本：787mm×1092mm 1/16

印 张：10.5

字 数：120千字

出版时间：2014年5月第1版

印刷时间：2014年5月第1次印刷

责任编辑：苍晓东 光 辉

封面设计：范文南 洪小冬 苍晓东

版式设计：苍晓东

技术编辑：鲁 浪

责任校对：李 昂

ISBN 978-7-5314-5981-1

定 价：58.00元

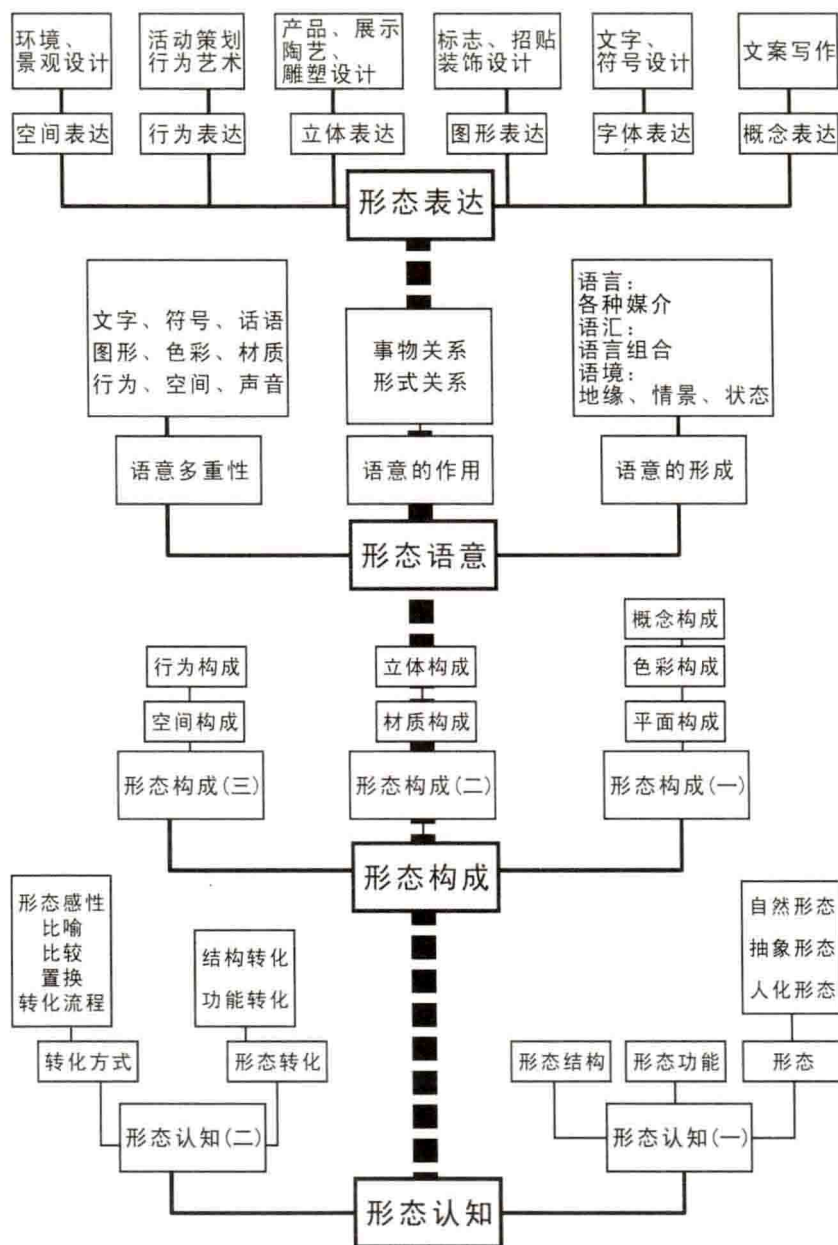
邮购部电话：024-83833008

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

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所建立的。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 形态理解	007
第一节 我们生活在形态之中	008
第二节 认识、发现、理解世界中的形态	013
第三节 人类早期的形态理解	022
第二章 形态分类	029
第一节 形态的概念	030
第二节 形态的划分	037
第三章 形态分析	063
第一节 形态结构	064
第二节 形态功能	094
第三节 形态同构	099
第四章 形态转化	109
第一节 形态转化	110
第二节 形态结构转化	122
第三节 形态功能转化	129
第四节 形态转化流程	136
第五章 形态转化方式	141
第一节 形态感性	142
第二节 形态感性化手段	144
后 记	168

绪论

在艺术设计领域，目前基本上是以图形、图像的概念进行艺术、设计基础概念的称谓，这实际上反映了以下两个问题：

1. 我们的艺术设计基础意识还停留在样态与形式的范畴之中；
2. 视觉作为知识能量的意识不够，还停留在工艺美术的限制之下。这样势必会产生对样态和形式起支配作用的精神内容被隔离在外，造成内容与样态的分离及图形、图像的孤立与僵化。这反映在学生们上专业基础平面课程时，毫无意义地描着花样、花边而却忘记了它们的来源。

因此，我们感到艺术设计基础教育缺少一个重要环节，也是起点，那就是在观念上解决视觉形态的问题。本书以形态的概念取代图形、图像的概念，力图扩大艺术设计基础概念的视野，以适应当代艺术设计教育的需要。

形态是一个广泛的概念，在汉语词条中，形态为：①形状、神态、姿态。②指事物在一定条件下的表现形式。我们经常会说到“意识形态”、“解决意识形态问题”，实际上就是指“观念形态”，不同的观念形态形成了不同的事物。比如人类在20世纪冷战阶段所出现的社会主义和资本主义两大意识形态的对立就是不同观念形态导致的。我们还经常涉及“社会形态”、“经济形态”等等关于泛形态的概念，这些都构成了形态的潜在背景。对艺术设计来说也会涉及意识形态，因为创意来自观念、思维，什么样的想法，会做什么样的广告、设计什么样的产品、建什么样的楼房。这是艺术设计最根本的东西。

在开始本课程之前，我们首先要涉及这方面的内容，重要的是通过艺术设计方面来理解形态。

第一章

形态理解

图1-1

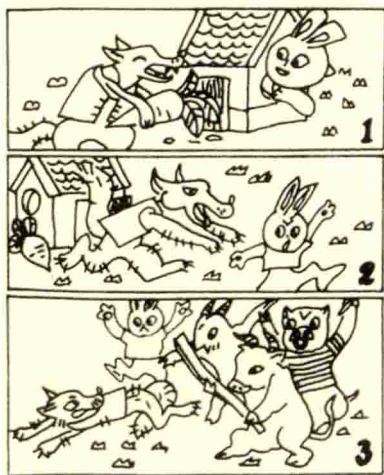

图1-2

图1-3

图1-4

图1-5

第一节 我们生活在形态之中

学习艺术设计,首先要从认识形态开始。在我们刚刚降生直至两三岁时,父母就教我们学数数1、2、3、4、5、6、7、8、9、10……(图1-1)听大灰狼与小白兔的故事……(图1-2)在幼儿园,阿姨手把手地教我们跳圈圈舞或玩各种游戏(图1-3)、涂涂画画(图1-4)、翻翻弄弄(图1-5);刚刚上了小学,老师就教我们日、月、水、火、山、石、田、土……(图1-6)再长大一些,学习发音啊、喔、哦……我们由此看图识字,在日常生活中开始了形态的学习。

日常生活是形态的主要来源,我们的生活体验是重要的艺术设计源泉,感受和体验是最珍贵的,其他所学的只是补充的东西。个人的体验尤为重要,它决定了你的设计风格以及这一风格所产生的影响。

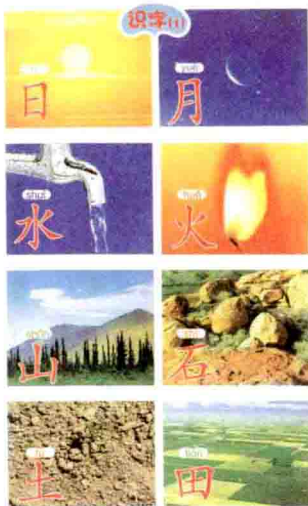

图1-6

图1-7 儿童如何理解世界? 一个4岁儿童画的, 他用一些曲线画出房子。对一个孩子来说, 圆圈代表立体的形象。

图1-8 是一个5岁儿童画的画, 这座房子有棱有角, 不再是圆圈的形象了。从圆形到菱形的形态变化说明了儿童形态认知能力的进步。随着年龄的增长, 能认识到的形态变得越来越复杂。

①雷姆·库哈斯, 1944年出生于荷兰鹿特丹。早年曾从事剧本创作并当过记者。1968—1972年转行学建筑, 就读于伦敦一所颇具前卫意识的建筑学院Architecture Association。2008年建成的中央电视台CCTV新总部的设计者。库哈斯的建筑创作首先是现代主义的, 然后以此为基础加入了造型上与社会意义中的若干内涵, 并以此作为其建筑创作的显著特征。从深层次讲, 库哈斯受到超现实主义艺术很深的影响。希望通过建筑来传达下意识, 传达人类的各种思想动机。

所谓艺术设计大师就是在生活中有自己独特的体验和独特的视角, 这种体验反映在自己的设计作品当中, 就形成了自己的风格。这种风格又被生活方式所接纳。一种生活方式接纳特殊的体验, 就形成大家共同的需求。不同的时代有不同的需求方式, 就产生了不同的大师。如果后现代建筑大师雷姆·库哈斯^①生活在现代主义阶段就不会成为大师。原因在于库哈斯的特殊想法, 符合后现代社会的思维方式。柯布西埃的设计成为现代主义的经典, 如果柯布西埃在当代就失去了作用, 因为他的方式是现代主义的。

生活形态是很重要的, 所以大家在生活中体验的形态都是非常特殊的, 这些体验决定我们未来的设计, 是我们锐利思想的来源。

游戏是我们最早接触事物的方法。游戏的概念非常重要, 因为, 游戏的接触是无意识地接触, 通过游戏我们可以得到自身感受。游戏是中介方式, 它不同于意识形态。意识形态直接告诉我们这是什么, 那是什么。而游戏是最直接的, 是自然赋予我们识别事物形态的方式方法。自然在游戏当中, 世界是游戏的布局, 自然创造了不同的形态, 人是这样的形态, 狗是另一种形态。为什么要这样, 这是自然创造的一种游戏, 一个布局。如果世界上都是人也就没意义了, 自然创造了苍蝇和人, 人要打苍蝇, 人还受到蚊子的叮咬, 这是自然布置的一个游戏而已。这样通过游戏, 产生发明创造, 体验到自然的存在(图

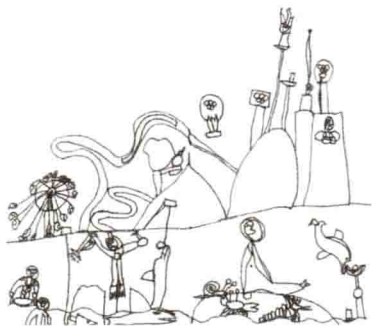

图1-9 宫佳琪（4岁）小朋友的画

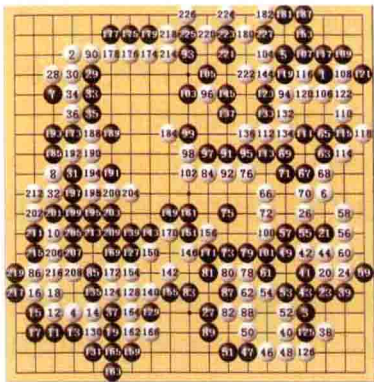

图1-10 中国围棋

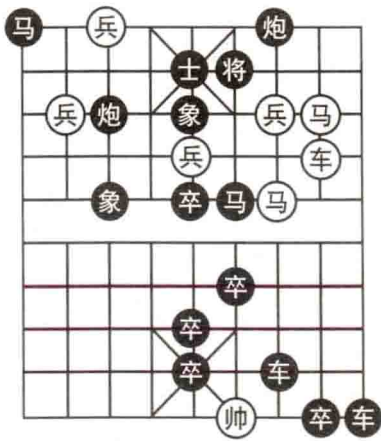

图1-11 中国象棋

1-7~1-9)。

所以游戏是非常重要的，我们一生下来就进入到游戏当中，如果那时你玩得不彻底的话，那么你对世界的认识、发现就慢，所以在儿童阶段，如果一直被关在房间里没有参与游戏，没有和自然形态接触，没有和同伴交流，就会在某方面产生欠缺，这一欠缺就可能成为日后成人世界生活的障碍，但有意思的是，这种孤僻的性格也可能是造就特殊天才的温床。

我们有不同的游戏方式，游戏的变更是时代的变更，我们现在的游戏大部分是可交互的。传统游戏中，围棋是交互游戏，围棋的方式是任意性的，混合性的（图1-10）。但在中国象棋中，“将”是不可变动的，大家围绕“将”来把守，这是东方意识形态的体现（图1-11）。西方的国际象棋，国王可以参加战斗，这就是东西方不同的思维意识所形成的结果。中国象棋由等级来控制，西方国际象棋的走法开放、自由（图1-12）。大家可以通过这些方面理解意识形态的不同。

传统的叙事也是意识形态的，叙事的变化是不一样的，我们在做电影或短片时，就会涉及叙事的变化。例如传统的大灰狼和小白兔的故事，它的叙事就是要认定一个敌人，一个保护者，或者羊和狼这样一对对立概念。当代不同了，狼和羊共同游戏（图1-13），这样的叙事是搞笑的，娱乐的。以周星驰电影为代表的一种文化，没有敌友和好坏之分，游戏使他们发生交互，不再是对立的。这种意识形态的变化，反映在不同时代

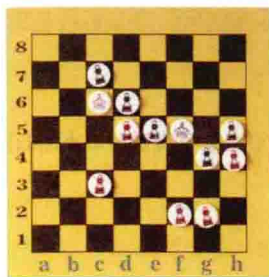

图1-12 国际象棋

图1-13

图1-14

的叙事、游戏、寓言或神话中。《圣经》是西方的元叙事，《易经》是东方的元叙事。

我们在儿童阶段，对世界的理解是最直接的，这与早期人类对世界的理解是一样的。我们小时候都有过看图识字的经历，我们对文字的识别是通过图形。我们首先认识的是图形的“形”，通过对形象的识别而懂得这个图形的“意”，也就是文字。所以我们早期对文字的书写一般都不是写字而是画字。如古埃及的象形文字及两河流域的楔形文字还有中国的甲骨文。甲骨文是在龟甲或牛肩胛骨上刻划的符号，是一种正在形成中的汉文字，是早期人类文明发展阶段中有普遍性意义的象形文字。在造字法上，甲骨文已经具备了象形、指事、会意等特征。

甲骨文与古巴比伦文字、古埃及文字一起被称为世界上最古老的文字（图1-14~1-17）。人们通过刻划在龟甲上的痕迹完成了对一些事物最初认知的记录，然后把这种认知转化为经验，使得人们在头脑中形成对某种事物的一个概念，当再一次见到时就可以很快识别出来。因此我们说，人认识世界是从对图形的认知开始的。

我们生活在一个认知世界之后所形成的一套网络知识系统之中。当代社会需要回到一种发生状态，需要创造新的文化。如今的电影有很多均是在预示着这些东西。我们的现代文字在变化，我们的表达在变化。比如，我们现在使用的“火星文”，我们发信息不再是用以前的符号而是使用了新的符号。我们的文字将发生新的变化，如仓颉造字一样，创造人类新的共同的符号系统。

图1-15

图1-16

图1-17