

艺术设计学科基础教程

The Basic Courses of Art Design Discipline

形态构成 行为·空间

Morphological Constitutes · Action · Space

祝锡琨 任骥 主编
杨滢君 任骥 副主编
王东玮 著
辽宁美术出版社

目录

总 序	
绪 论	
第一章 概述	007
第一节 自然——人类思维灵感的来源	008
第二节 空间——行为发生的载体	011
第三节 行为——信息传达的符号语言	013
第二章 认知行为与空间	019
第一节 合理的生态系统配置	020
第二节 人类赖以生存的环境空间	026
第三节 充满智慧的空间行为	040
第四节 行为、空间、场所	050
第三章 联系行为与空间的“角色”	059
第一节 量、形、质	061
第二节 限定行为的空间语言	090
第四章 塑造“空间”关系的“游戏”	115
第一节 包容关系	117
第二节 关联组合	120
后 记	128

艺术设计学科基础教程

The Basic Courses of Art Design Discipline

形态构成·行为·空间

Morphological Constitutes·Action·Space

任 骥 主 编

祝锡琨 杨滢君 副主编

任 骥 王东玮 著

艺术设计学科基础教程编委会

主 编：任 戡

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 戡 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

形态构成·行为·空间 / 任戡等著. -- 沈阳：辽宁
美术出版社，2014.5

（艺术设计学科基础教程）

ISBN 978-7-5314-6058-9

I. ①形… II. ①任… III. ①构图学—高等学校—教
材 IV. ①J061

中国版本图书馆CIP数据核字（2014）第084157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：沈阳市新友印刷有限公司

开 本：787mm×1092mm 1/16

印 张：8

字 数：200千字

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 978-7-5314-6058-9

定 价：58.00元

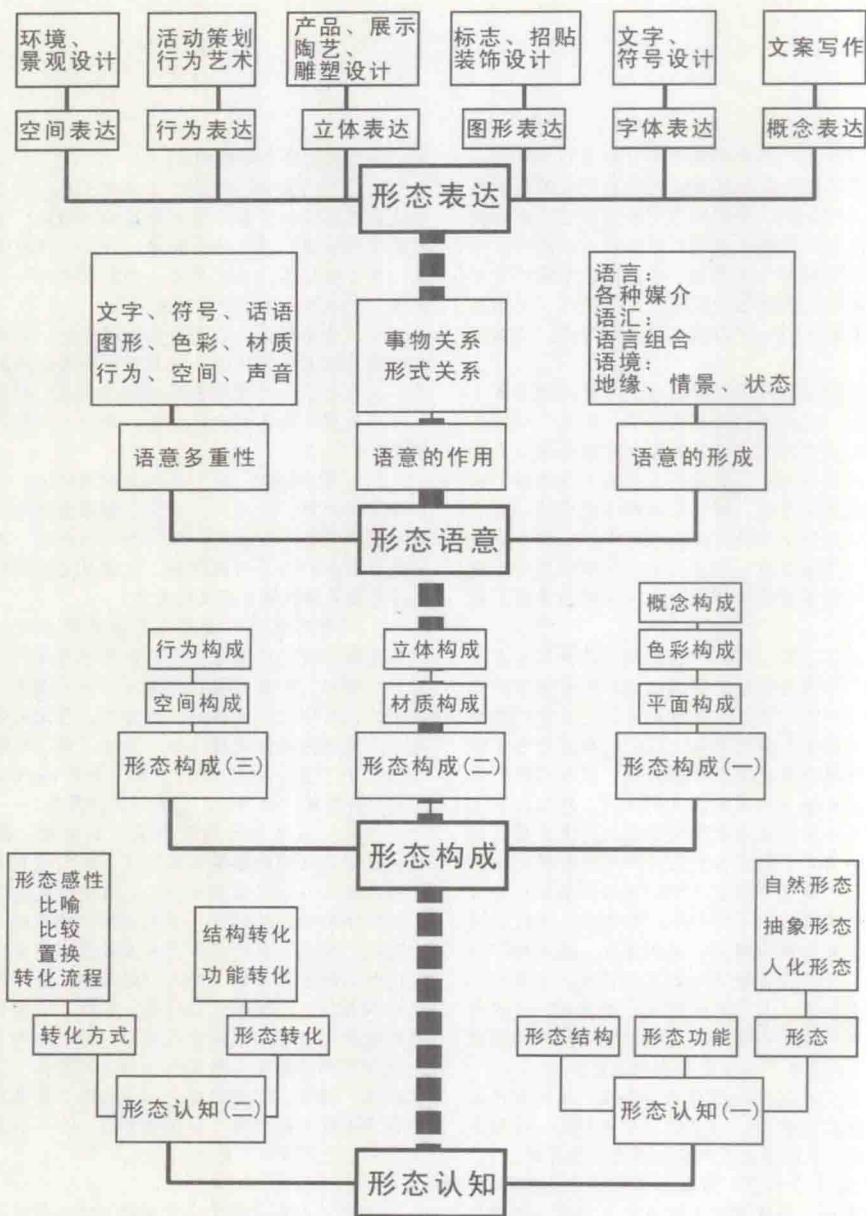
邮购部电话：024-83833008

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 概述	007
第一节 自然——人类思维灵感的来源	008
第二节 空间——行为发生的载体	011
第三节 行为——信息传达的符号语言	013
第二章 认知行为与空间	019
第一节 合理的生态系统配置	020
第二节 人类赖以生存的环境空间	026
第三节 充满智慧的空间行为	040
第四节 行为、空间、场所	050
第三章 联系行为与空间的“角色”	059
第一节 量、形、质	061
第二节 限定行为的“空间语言”	090
第四章 塑造“空间”关系的“游戏”	115
第一节 包容关系	117
第二节 关联组合	120
后 记	128

绪论

人类从诞生之日起，就要处于地球这个特殊的地域空间中，就要和环境共呼吸。中国古代的哲学家们将人与环境的关系视为“天人合一”的关系，人与环境的适应看做是“气”与“命”的关系。建筑理论家郑光复在《建筑的革命》一书中曾提到，“虚空中流动的是生活，实体里凝结的是关系，人与自然与社会相聚在这里。”将人视作自然的一分子，与其他事物共同受自然规律的驱动和制约。人生存的方式和人的各种活动都直接反映了环境对人的影响，无论是一个城市和乡村的建造，还是对私密领地的占有，都反映了人类活动的印记。正像“环境”一词在字面上所呈现给我们的是“环”与“境”的内容，“环”是一种设定，一种界，一种方式。“境”能给我们创造一种“空间”，一种场所，无论是人类还是其他生物，都是在“环”与“境”中进行着内聚与外趋的二元运动，因而，大自然界中各种生物的行为习性和对环境的适应性活动成为我们研究人类“行为与空间关系”最为有力的依据，也可以让我们能够更换视角还原到生命活动的原初状态来对其加以理解。

此教材是将我们生存的环境与行为视为一个系统来探讨它们之间的关系，因为行为的发生离不开一定的环境，而构成环境的诸种空间又是为人提供一种载体，除却人之外，各种生命体都离不开行为、离不开空间。并且艺术类的学科特点注定了其学科内容要多学科交叉和知识的广泛涉猎，因此行为空间构成也不能仅局限于某一学科中的空间理论去论述，而是基于一个核心范围，展开一组对外开放的理论体系，与其他众多学科相互交叉。通过本教材的出版，希望能够引起多个与之相关学科在各自领域的空间问题上的重新思考，并引发更多新的讨论，以达到一石之涟漪。

第一章 绪论

1.1 绪论

1.1.1 绪论

1.1.2 绪论

1.1.3 绪论

1.1.4 绪论

1.1.5 绪论

1.1.6 绪论

1.1.7 绪论

1.1.8 绪论

1.1.9 绪论

1.1.10 绪论

1.1.11 绪论

1.1.12 绪论

1.1.13 绪论

1.1.14 绪论

1.1.15 绪论

1.1.16 绪论

1.1.17 绪论

1.1.18 绪论

1.1.19 绪论

1.1.20 绪论

1.1.21 绪论

1.1.22 绪论

1.1.23 绪论

1.1.24 绪论

1.1.25 绪论

1.1.26 绪论

1.1.27 绪论

1.1.28 绪论

1.1.29 绪论

1.1.30 绪论

1.1.31 绪论

1.1.32 绪论

1.1.33 绪论

1.1.34 绪论

1.1.35 绪论

1.1.36 绪论

1.1.37 绪论

1.1.38 绪论

1.1.39 绪论

1.1.40 绪论

1.1.41 绪论

1.1.42 绪论

1.1.43 绪论

1.1.44 绪论

1.1.45 绪论

1.1.46 绪论

1.1.47 绪论

1.1.48 绪论

1.1.49 绪论

1.1.50 绪论

1.1.51 绪论

1.1.52 绪论

1.1.53 绪论

1.1.54 绪论

1.1.55 绪论

1.1.56 绪论

1.1.57 绪论

1.1.58 绪论

1.1.59 绪论

1.1.60 绪论

1.1.61 绪论

1.1.62 绪论

1.1.63 绪论

1.1.64 绪论

1.1.65 绪论

1.1.66 绪论

1.1.67 绪论

1.1.68 绪论

1.1.69 绪论

1.1.70 绪论

1.1.71 绪论

1.1.72 绪论

1.1.73 绪论

1.1.74 绪论

1.1.75 绪论

1.1.76 绪论

1.1.77 绪论

1.1.78 绪论

1.1.79 绪论

1.1.80 绪论

1.1.81 绪论

1.1.82 绪论

1.1.83 绪论

1.1.84 绪论

1.1.85 绪论

1.1.86 绪论

1.1.87 绪论

1.1.88 绪论

1.1.89 绪论

1.1.90 绪论

1.1.91 绪论

1.1.92 绪论

1.1.93 绪论

1.1.94 绪论

1.1.95 绪论

1.1.96 绪论

1.1.97 绪论

1.1.98 绪论

1.1.99 绪论

1.1.100 绪论

第一章 概述

第一节 自然——人类思维灵感的来源

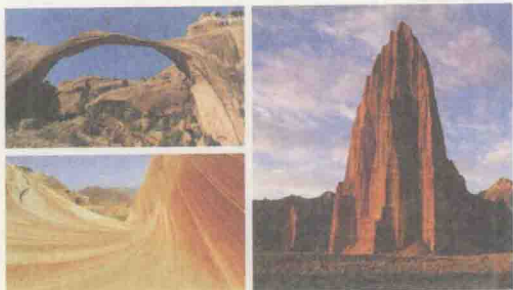

图1-1 自然界中的风蚀地貌

图1-2 自然界中的龙卷风形态

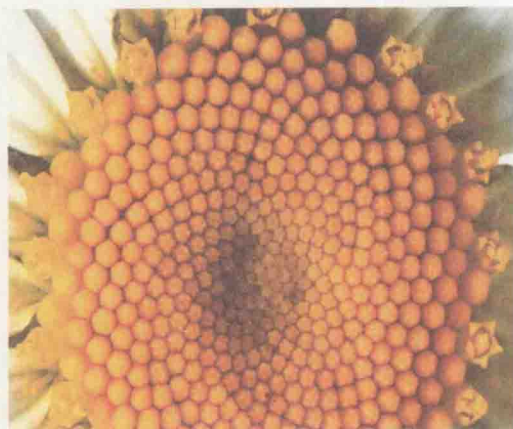

图1-3 雏菊的头状花序所呈现的具有数理关系的对数螺旋结构

在人类赖以生存的环境中，大自然与人类的关系可以说是极其密切，无论是呈现山川、河流、峡谷形态的自然，还是经由人类智慧与实践而出现的各种形态，都是大自然给予我们丰富的想象与创作激情，每一种形态，每一种现象都在引发我们进行有意识的思考与创造。从海里的潜水艇、陆地上的悬索桥到穿梭在蓝天中的大型“空客”，都是人类受到自然的启发而创造的。

一个具有风蚀痕迹的地貌形态，一个动物们在陆地上迁移的路线图，甚至一个花瓣所具有的数理关系都能成为人类创造的无限源泉（图1-1~1-3）。

人类将与自然的和平相处看做是所有科学的基础，通过对自然的一次次探索，人类意识到必须用自然的方法去寻找与自然系统相一致的法则，只有这样，人类的文化才能得以传承，人类的生活才能富有生命力，人类的社会才更能够充满秩序与和谐（图1-4~1-6-2）。

图1-4 2000光年之外的球状星云

与自然和平共处、天人合一的理念我们要时刻铭记于心。

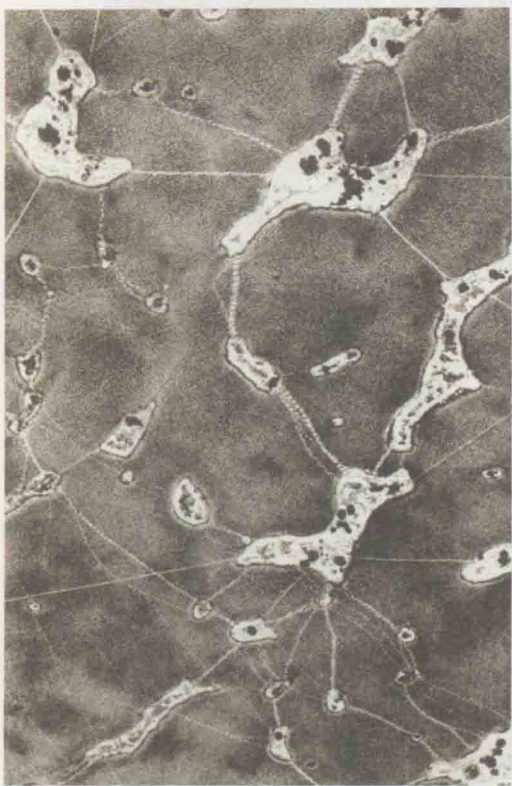

图1-5 动物们对资源的需求所显示的行为痕迹成为人类社会对城市交通规划的参考

道是中国最基本的关于自然之秩序与和谐的思想。在遥远的古代，中国人通过对大自然的观察得出日月星辰的出没，昼夜的轮回，季节的交替，以“道”预示一种规范着天地间一切形式的神圣自然法则的存在。——史迈玫

图1-6-1 摘自乔瓦尼·贝蒂斯塔·诺里的罗马地图

图1-6-2 美国纽约市中央公园规划图

图1-7 在公共场所中人们会以适合的方式来保证个人空间的独立性

图1-8 在教室与图书馆的环境中人们会自觉地保持安静

图1-9 人们会在操场上进行与运动有关的活动，操场的宽阔空间可以调动人们的运动神经

第二节 空间——行为发生的载体

在自然界中，一切生命体都在以自己独特的行为方式与环境相适应。当夜幕降临时，一些夜间觅食的小动物们会逐渐地离开自己藏身的窝开始到处寻觅能够饱腹的食物，猫头鹰会瞪起它那敏锐的双眼站在枝头等待出洞的田鼠；蝙蝠会成群结队地从它那阴暗潮湿的洞穴中飞出去捕捉它们的猎物；几只始终未填饱肚子的狼也在到处嗅着可以安全前行又有美味的方向。这一切，都是自然界动物们为了生存的需要而每天都在进行着的各种活动。而洞穴、旷野、树枝等都成为它们活动时离不开的载体，这种载体对自然界的动物来说，可以是各种角落，各种区

图1-10 新婚典礼中，新郎手牵新娘，缓步入婚礼殿堂这一行为也要有一定的空间作为载体

图1-11 社区中的游戏空间为儿童提供了户外活动场所，使儿童拥有独立的活动场所，满足儿童活动与互相交往的心理要求

图1-12 高尔夫球场的树木环绕，绿草如织，连绵起伏，海阔天蓝的空旷环境为人们提供了放松心情体验

域甚至是各种形态。

人类与动物一样，也具有一定的生物特性，但是人又不同于低等动物，人不仅具有独立的思考能力和丰富的情感，还要在社会中进行非常复杂的社会交往，这就决定了人类要拥有不局限于低等动物所需要的洞穴、旷野、树枝等空间，还要创建更多能够满足生存和交往的物质环境，为人类能够释放情感，遵循特定社会行为而提供载体。

人与环境之间是一个微妙而复杂的关系，人既会创造适于特定行为发生的空间环境，也会借助对环境的塑造和规划来促进或约束人的行为。如人会创造能够让人聚集的广场空间来满足人们的趋众性和创造更多人看人的机会，也会创造能够让人居住和栖息的私人空间来让人拥有温暖感。当我们进入图书馆的空间时，会因为空间所具有的功能而自觉调整自己的行为方式保持安静；当我

图1-13 具有围合感的城市广场空间能消减人的警惕性，增加信任感，并给人创造更多的面对面机会，促进人对社会活动的参与性

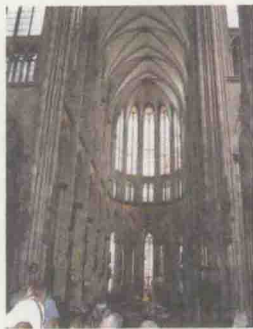

图1-14 基督教教堂为进行宗教仪式提供了载体

图1-15 大连服装节的游行队伍的表演是以服装节为背景而进行的节日庆典活动，城市广场与街道为游行表演提供了临时性的场所空间，且这种场所空间具有时效性的特点

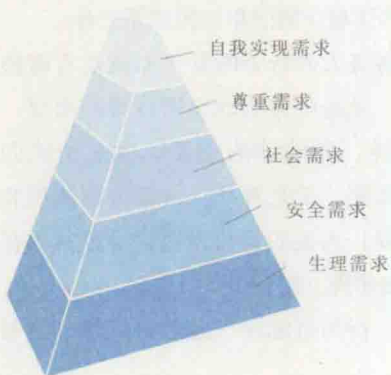

图1-16 马斯洛的人的需求金字塔

们需要进行户外运动时，会建造宽阔而舒展的开阔空间来进行运动和放松。

人类也同大多数动物一样，既追求私人性的领地和活动空间，又排斥陌生人侵犯个人领地的行为，空间已被看成是满足个人安全、舒适生存的一个重要标准。这种领地感是一种是否具有归属感的空间，它既可以被看做是一处容身之所，又可以看成具有民族情感、国家荣誉感的具有社会性的“空间范畴”。如原始人类在部落里围绕篝火祭祀庆祝载歌载舞的行为和奥运健儿在领奖台上，双眼凝视国旗在国歌声中冉冉升起的表情，都是在特定的空间中才能具有的行为，因而，行为的发生离不开一定的空间场所（图1-7~1-15）。

第三节 行为——信息传达的符号语言

在动物中，行为是一种本能，它们的好斗性是适应自然环境所具备的特殊行为能力，它们之间会因为争夺支配权或领地，以肢体冲突和号叫的方式来达到驱赶的目的，曾见过两只公野猫为了争夺统领的位置，相互以歇斯底里的号叫来显示自己的威慑力，最后，当弱者被击退灰溜溜离去时，胜者

图1-17 两个促膝而谈的人。外在肢体动作可以表达内心的情感交流

图1-18 视觉或触觉等的环境刺激使人产生寒冷的感觉,身体会不由自主地紧缩

图1-19 打哈欠是表现困乏的最直接的动作

图1-20 福莫萨岛的村民用沙子在地上绘制了一幅水域地图,来共同商讨捕鱼方案

会以在地上翻滚几下的行为来庆祝自己的胜利。

人类与动物大体相同,当一个人在受到具有攻击性的危险时,会用斗争、逃跑、躲藏、求援等方式来保护自己,如果这些方式都没有实现的可能性时,便会以谦卑的行为来平息攻击者对自己的进攻,比如像动物一样匍匐在地,蜷缩成一团表现一种懦弱的卑躬的形态来告诉别人:我已经不值得被你当做对手了。

在电影中我们也经常看到生活在欧洲中世纪上流社会的贵妇和公爵在社交场合露面时,往往以趾高气扬、举止傲慢、耀武扬威的行为来显示他们身份的高贵。

著名电影漫画家瑞克斯格里根在经历了《玩具总动员》、《蚂蚁》等电影的创作后也做出了极好的总结:“对一个漫画家真正的考验不在于他是否能让一个角色在屏幕上动起来,而在于仅仅通过角色的表演和行为,就能够让观众相信角色的弦外之音。”

马斯洛将人的行为的发生看做是有着特定内驱力,或是生理上的饥寒冷暖的需要,或是安全性、领域性的需要,或是情感归属、爱的需要,或是尊严、自我价值体现和美学的需要。人类的行为表现恰恰是其内在需要的直接体现(图1-16)。

并且,行为也源于一定的目的性,是对

图1-21 一只手举到太阳穴旁边的现代军礼表现了致敬

图1-22 汶川大地震中的明眸向救援队员所做的手势，表达感激与致敬

自我尊严的维护，还是渴望利益的最大获得等需要的直接体现，如在宴席中当我们去给比自己身份高的长辈或领导敬酒时，会让自己的酒杯低于对方的杯口以显示尊敬，并以先干为敬来表达自己的谦恭行为。一些注重企业形象，注重待客礼仪的餐饮行业，会以面带笑容、鞠躬行礼的方式来欢迎每一位就餐的顾客，以行为的方式给客人一种受尊重的心理感受。

行为也成为舞蹈的基本来源，如自然界中动物间的求偶、结偶和各类社会活动都为舞蹈提供了语言借鉴，舞蹈演员在跳战前舞蹈时，会以猛烈的摆臂和大幅度的跳跃来表达冲入战场的场景。生活在非洲原始森林中的俾格米人认为，森林是他们的守护者，如果有一天他们遭遇了危险，那是森林在沉睡，为了让森林时刻保持好的心情不打盹儿，他们就要以欢快的舞蹈和吆喝声来时常唤醒森林。

因此，行为语言具有丰富性，它能够借助多种表达方式来传递信息，并成为一种具有微妙性、复杂性的符号语言被领悟（图1-17~1-27）。