

The Theory of Forms
藝術・設計的基礎

造形原理

林品章 著

 全華科技圖書股份有限公司 印行

The Theory of Forms
藝術・設計的基礎

造形原理

.....

林品章 著

全華科技圖書股份有限公司 印行

國家圖書館出版品預行編目資料

造形原理：藝術・設計的基礎＝The theory
of forms/林品章編著.－二版.－臺北
市：全華,2005[民94]
面：公分
參考書目：面
ISBN 957-21-4947-4（精裝）

1.美術工藝 — 哲學，原理

962

84008930

The Theory of

藝術・設計的基础

Forms

造形原理

作 者 林品章
美術編輯 余麗卿
封面設計 蘇文清
發行人 陳本源
出版者 全華科技圖書股份有限公司
地 址 台北市 104 龍江路 76 巷 20 號 2F
電 話 (02) 25071300 (總機) Fax: (02) 25062993
郵政帳號 0100836-1 號
印刷者 宏懋打字印刷股份有限公司
登記證 局版北市業字第〇七〇一號
圖書編號 0322571
二版一刷 2005 年 6 月
定 價 新台幣 380 元
I S B N 957-21-4947-4 (精裝)

版權所有 翻印必究

全華科技網
<http://www.opentech.com.tw>

全華網路中心
<http://www.chwa.com.tw>
Book@ms1.chwa.com.tw

ART
DESIGN

作者簡介

林品章

一九五六年生

台灣省屏東縣

日本國立筑波大學博士

現任中原大學商業設計學院院長

前言

「造形原理」是學習設計或造形藝術之很重要也很基本的基礎知識，因此，以「造形原理」為名的書也出版了幾本，把這些「造形原理」的書綜合起來，可以說大致涵蓋了「造形原理」所應包含的內容，因此，當筆者決定要寫這本書時，首先想到的是，要如何去避免與這些已出版的「造形原理」有重複或大同小異的情形，因為，如果內容重複或大同小異，那麼寫這本書便沒什麼意義。其次再想到的是，希望以筆者十幾年來在從事造形教育工作中所體會的一些甚為生活化與普遍化的原理，藉著比較口語化的敘述，使得「造形原理」能夠得到比較輕鬆的被接受，並以此來顯現出本書的特色。

有了上述的想法之後，再經過一段時間的思考，於是便決定了兩個寫作的方向，其一是，字數不要太多，大約在五、六萬字之間，使讀者在閱讀時才不致感到吃力。因此本書對於「造形原理」的敘述，乃側重於廣的範圍與重點的申述，鎖碎的部分或可能會與

其他「造形原理」的著作相重複的部分則加以省略。其二是，大量的使用圖例來輔助說明，在這方面，筆者十幾年來所拍攝的照片正好可以派上用場，因此，本書中的圖例，除了一些文獻類的圖片之外，大部分是筆者十幾年來在各地攝影的記錄。對筆者個人來講，這些圖片尤其感到親切與具有意義。雖然如此，書中的圖例仍然有許多取自於其他的文獻，爲了表示尊重與慎重，這些圖例都詳細的載明了出處。此外，對於部分筆者學生的作品，也都有記載姓名與創作的年代，而引用的文字則在「註釋」中加以標示出處。

談到造形的原理，可以說存在於我們日常生活的時空之中，簡單的說，凡物之形成必有其道理，因此，本書乃以此觀點出發，並發展至藝術、設計的領域。依書的內容來看，這本書適合於各層次的人們閱讀，可把它當做高中(職)相關科的教科書，也可把它當做大專相關課程的參考書，而社會人士對於造形、美術、設計等有興趣者，也可把它當做自我進修的讀物。

本書的完成，代表個人階段性的成長，完成之際，更感受到知識的淵博，也激勵我應該更加的努力，期望師長、前輩、好友們給我更多的指教與鼓勵。

林品章

目錄

1 造形概說 1

(一)造形的意義 7

(二)造形的分類 10

(三)造形藝術 26

(四)造形教育 33

複習 38

2 造形世界面面觀 39

(一)自然的造形 43

(二)人文的造形 66

複習 82

3 造形與藝術 83

- (一)藝術的起源 85
- (二)藝術表現形式的改變 91
- (三)幾何造形藝術的誕生 99
- (四)抽象藝術與造形教育 103
- (五)抽象藝術的標準 109

複習 118

4 造形藝術中的造形原理 119

- (一)幾何造形的具象表現 125
- (二)幾何造形的感性表現 131
- (三)使用數學原理的幾何造形藝術 146
- (四)具有視覺理論的造形藝術 160
- (五)使用科技的多元表現 171

複習 184

5 設計上的造形原理 185

- (一)裝飾性的造形 188
 - (二)純機能性的造形 209
 - (三)現代設計的造形特徵 221
 - (四)未來的趨勢 244
- 複習 247

參考文獻 249

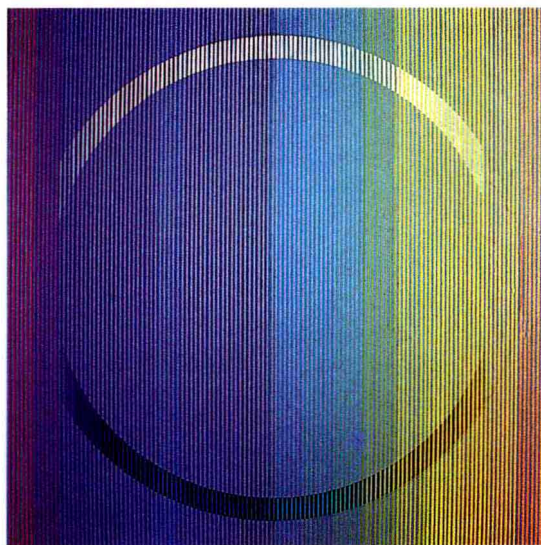
ART
DESIGN

1 造形概念

什麼是「造形」的概念，引經據典、嚼文咀字的來說明「造形」的概念，與造形的創作並沒有多大的關係，有的人天生就是藝術家，具有很敏感的領悟力，能創造出很美、很特殊的造形，甚至成為理論家們研究的對象，有些人即使非常透澈的瞭解「造形」的概念，但卻沒有能力創造有用的或是有藝術價值的造形。

1.

2.

■圖 1

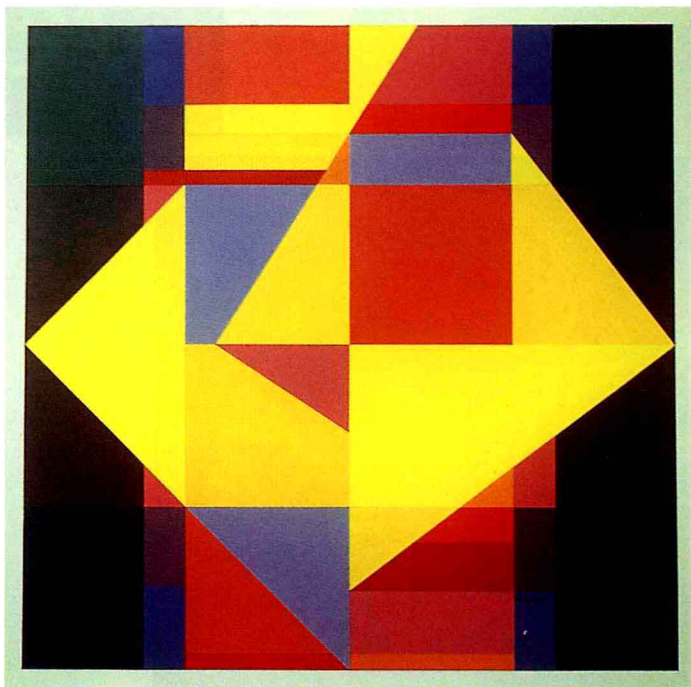
平面造形作品，筆者
大學時代所作，
1976。

■圖 2

平面造形作品，筆者
研究所時代所作，
1981。

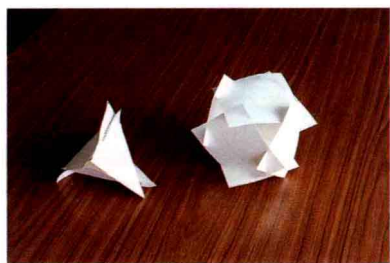
不過，話雖如此，世界上並不是人人天生都是偉大的藝術家，因此，透過別人言語的啟發以及書籍上文字的刺激與指導，並藉此增加對「造形」的理解與認識，是通往創造有價值造形的一項途徑。

依照哲學的看法，所謂的「概念」(concept)，是指事物在理智中的「像」，因此，它是事物的代表，而非事物本身，也因此，它與事物本身仍有一段距離。一般來說，我們眼睛看到的，手中摸到的、鼻子聞到的、嘴

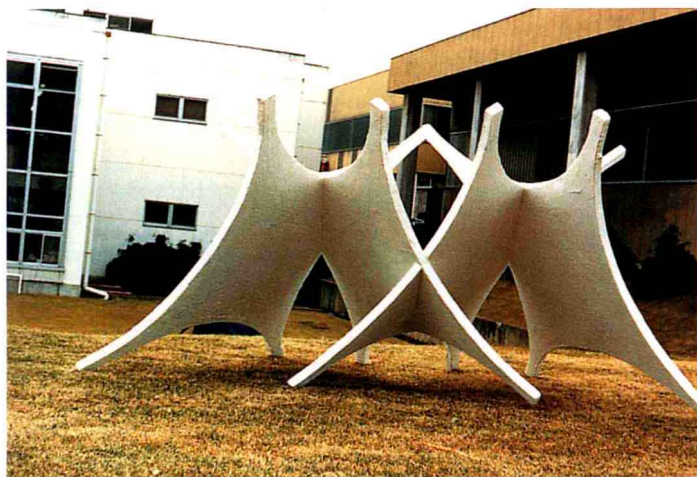

■圖3
平面造形創作，筆者，1994。

巴嚐到的以及腦中想到的種種事物，都會形成概念，爲了表現這些概念，除了嘴巴講的語言之外，人們也使用文字來表達與溝通。文字是人類創造的符號，其目的是用來界定事物的概念，而且由於文字是人們在生活之中因約定成俗而形成的，因此，往往也是模糊的，即使是「造形概念」四個字，其本身也是模糊的，雖然如此，

4.

5.

■圖4

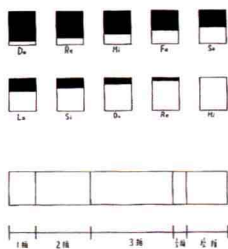
立體造形作品，筆者
研究所時代所作，
1982。

■圖5

立體造形創作，筆者
研究所時代所作，
1983。

人類使用著許多模糊的概念，並且創造了許許多多的文明，也是不容否認的事實。

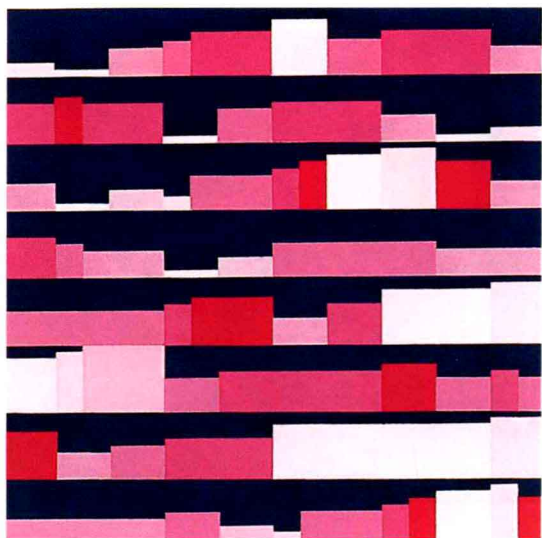
由於「造形概念」本身也是模糊的，以下我們便使用一些篇幅來說明它，希望藉著從各個不同角度的切入，對「造形」能得到更清晰明瞭的「概念」。

6-a

6-b

6-c

■圖 6-a.b.c

使用造形方法（藉助樂譜）發展的平面造形作品，蔡明良（筆者學生），1994。

(一) 造形的意義

在我們學習美術或設計的過程中，經常接觸到「平面造形」(圖 1~3)、「立體造形」(圖 4~5)、「造形藝術」、「造形原理」、「造形方法」(圖 6-a.b.c)....等等的專業術語。這許許多多的「造形」都在說明此時的「造形」是具備精心策劃與製作所呈現的具體造形。

但是，「造形」也成為一般人在言語中經常使用的日常話。大自然中的每一件事物，都有其固有的形態，此時把這種固有的形態稱之為「造形」也無不妥。

比如說「這個杯子的造形是六角形的」、「這枝原子筆的造形是圓球形的」等等，便是只在說明或形容杯子與原子筆的形狀之一種日常話而已。但是若提到「這個杯子的造形很現代感」、「這枝筆設計的很中國味」等等時，便是把日常話的「造形」轉變成為有評價性的專業用語了，而此時的「造形」便同時附帶著設計創意、造形的藝術美等等涵意在內。(圖 7~8)

■圖 7
各式各樣的筆造形。