

THE
COMPLETE WORKS OF CHINESE
ART DESIGN CLASSIFICATION

艺术设计学科基础教程(上)

ART DESIGN

中国美术·设计分类全集

[设计基础卷]

辽宁美术出版社

LIAONING FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

中国美术·设计分类全集

艺术设计学科基础教程（上）

THE COMPLETE
WORKS OF CHINESE
ART DESIGN CLASSIFICATION

[设计基础卷]

■ 辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

艺术设计学科基础教程. 上 /任戡等编著. —沈阳: 辽宁美术出版社, 2013. 3

(中国美术·设计分类全集)

ISBN 978-7-5314-5322-2

I. ①艺… II. ①任… III. ①艺术—设计—高等学校—教材 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第051458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: 辽宁美术印刷厂

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 35

字 数: 380千字

出版时间: 2013年3月第1版

印刷时间: 2013年3月第1次印刷

责任编辑: 苍晓东 李 彤 申虹霓 郭 丹 方 伟

技术编辑: 鲁 浪 徐 杰 霍 磊

责任校对: 张亚迪 徐丽娟 黄 鲲

ISBN 978-7-5314-5322-2

定 价: 230 .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

序言

设计是把一种计划、规划、设想通过视觉的形式传达出来的活动过程，是一种为构建有意义的秩序而付出的有意识的直觉上的努力。最简单的关于设计的定义就是一种“有目的的创作行为”。作为设计的基础包含的内容非常宽泛，凡与设计相关的所有基础学科均可列入其中。

由德国著名建筑家、设计理论家沃尔特·格罗佩斯创建的包豪斯学院1919年在德国成立，当时这所学院汇集了许多优秀的现代艺术大师，如神秘主义画家伊顿，抽象主义画家康定斯基、克利和构成主义大师纳吉等。他们将各种新的艺术观念带到设计的教育领域中，经过十多年的探索与努力，创造了平面和立体的结构研究、材料的研究、色彩的研究三方面体系，使视觉教育第一次牢固地建立在科学的基础上。他们创立的设计基础教育体系和现代设计理念影响至今。

进入20世纪80年代，中国的艺术设计教育开始引入由德国包豪斯开创的现代设计体系，如平面构成、色彩构成、立体构成等课程。通过不断的探索和实践，包豪斯设计教育理论与我国的艺术教育实际相融合，逐渐形成了我国设计基础教学体系。目前，设计基础的基本构建点是培养学生艺术设计的创造性。在教学方法上主要通过案例式教学加以分析和启发，通过大量的理论结合实践的训练使学生对设计的基础知识从感性认识升华到更高、更广、更科学的审美境界即理性的思维方式中去，使学生了解设计艺术的特殊性，从而掌握其规律，并在设计中能够合理地运用设计基础理论和方法，在设计中发挥创造精神，最终达到满足符合功能和审美的设计要求。

形态创意课程设置的目的是着重培养和提高学生的综合创造能力，强化表现技能，全面地启发学生设计思维的想象力和创造力。在形态创意课程中，以平面形态为基础，延伸到立体形态与行为形态的转换训练，注重一般造型能力和形态转换的形成特性的培养，并立足于现实生活经验进行艺术表达的综合创造力，从研究自然形态的表象深入到自然形态的内部，最终要超越模仿达到主动性的认识与创造，并将形态认知、形态构成、形态语意的基本知识运用于创造之中，创造出新的艺术形态。

鉴于此，我们组织富有多年的教学思考与实践作者编写了《艺术设计学科基础教程》。作者从视觉经验出发，以“形态”为认知对象去编写，分别涵盖了形态构成中的“色彩、平面、认知、空间、表达、创意、立体·材质、语意、透视”等。作者经过多书中强调学生要了解与掌握形态是由哪些系统要素构成的，从形态认知的角度来学习形态构成，分析形态的结构与功能，综合以前所积累的知识，从自然表现到创意表现等多角度，对自然形态、人化形态、抽象形态进行提炼和表达。

Preface

Design is a course of activities in which plan, program or assumption is conveyed through visual forms and conscious and intuitive effort for constructing meaningful order. The simplest definition of design is that it is a purposeful act of creation. The base of design ranges extensively since all the basic subjects which are concerned with design, belongs to it.

The Bauhaus school started by the famous architect, German design theorist Walter Gropius was founded in Germany in 1919. This school collected many outstanding modern art masters at that time, such as mystical painter Eaton, abstract painters Kandinsky, Clifford and Constructivism master Najib. They brought all kinds of new arts into the educational area of design and launched researches on three aspects of system, the two-dimensional and three-dimensional structure, materials and colors, through over ten years of exploration and efforts. This makes the visual education firmly established on the basis of science for the first time. The basic design education system and modern design idea originated by them, have had a deep influence so far. In 1980s, Art design education in China began to introduce modern design system which was originated by German design theorist Walter Gropius, including courses such as planar formation, color composition, three-dimensional constitution and so on. The theory of design education by Walter Gropius gradually merged with the art education in China. Based on this, the teaching system of design basis formed. Currently, the basic construction of design basis is to develop the creativity of students' artistic design. In teaching methods, we mainly get the analysis and enlightenment from case teaching; enabling students to understand the basic design knowledge from perceptual knowledge to a higher, more broadening level of scientific aesthetic state, which is rational thinking; making students understand the particularity of design

art, grasping the rules and applying the basic design theories and methods. We also exert their creative spirit in design to finally meet the demands consistent with functions and aesthetic design.

The aims of Form Creation Course are mainly to cultivate and improve students' comprehensive abilities of creation, strengthening their skills of expression, and enlighten their imagination and creativity of design thinking thoroughly. This book starts from the introduction of flat form, and then extends to the transformation training between tridimensional form and behavior form, focusing on the cultivation of general modeling ability and the characteristics in form transformation. It carries on the studies of natural form from its appearance to the internal part based on the life experience in the real world for creative artistic expression, with its ultimate purpose of surpassing imitation to achieve the initiative understanding and creation, and applying the basic knowledge of form cognition, form construction and form semantics to creation to create new artistic forms.

Given all this, we invite the professionals who are experienced in teaching and practice to edit the book A Basic Course for Art Design. The professionals start from the perspective of visual experience, taking "form" as the cognition objective, and include such factors as "color, plane, cognition, space, expression, creation, tridimensionality, material, semantics and perspective" in form construction. Through this book, we emphasize that students should know and master the system elements of form, studying the formation of form construction, analyzing its construction and function based on form cognition to refine and express the natural form, humanized form, and abstract form from different viewpoints like natural expression and creative expression based on the previously accumulated knowledge.

总目录/CONTENTS

The Complete- Works

Chinese of
Design art Classifi-
cation
Art
Design
of Works

第一篇

形态认知 / 任 骥 胡 阔 著

第二篇

形态构成·平面 / 刘大伟 著

第三篇

形态构成·色彩 / 杨滢君 石春爽 著

第四篇

形态构成·立体·材质 / 李 立 徐微微 著

THE
COMPLETE WORKS OF CHINESE
ART DESIGN CLASSIFICATION

艺术设计学科基础教程(上)

ART DESIGN

中国美术·设计分类全集

[设计基础卷]

辽宁美术出版社

LIAONING FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

ISBN 978-7-5314-5322-7

9 787531 453222 >

定价：230.00 元

第一篇

形态认知

The Complete- works

Chinese of
Design art Classifi-
cation
Art
Design
of Works
Complete

著/任 翥 胡 闹

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

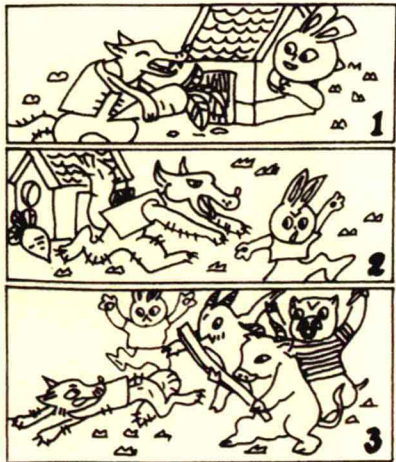

图1-2

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。对于一个孩子来说,圆圈代表立体的形象。

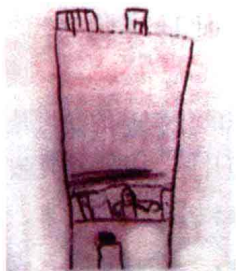

图1-8 是一个5岁儿童画的画,这座房子有棱有角,不再是圆圈的形象了。从圆形到菱形的形态变化说明了儿童形态认知能力的进步。随着年龄的增长,能认识到的形态变得越来越复杂。

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

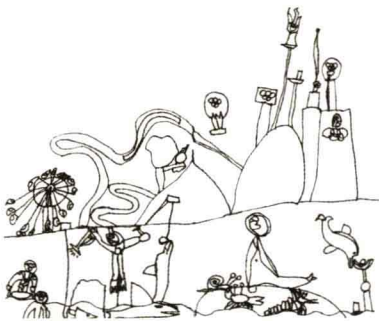

图1-9 宫佳祺(4岁)小朋友的作画

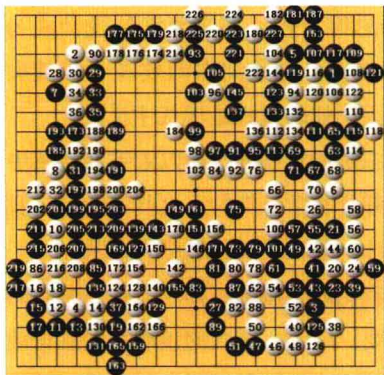

图1-10 中国围棋

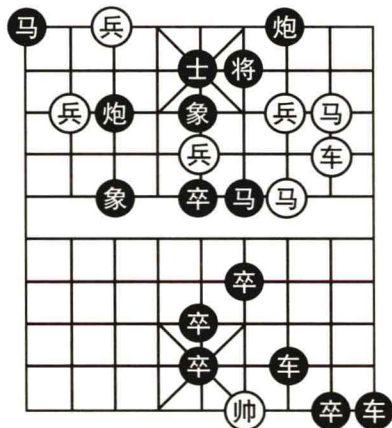

图1-11 中国象棋

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