

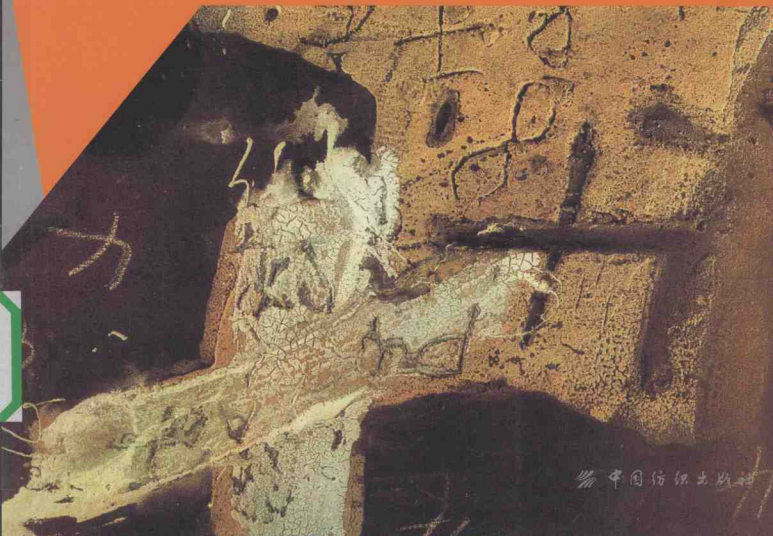

高等教育艺术设计专业“十一五”部委级规划教材（本科）

艺术设计中的形与色

A d v e r t i s i n g

陈嘉全 主编

中国纺织出版社

高等教育艺术设计专业“十一五”部委级规划教材（本科）

艺术设计中的形与色

陈嘉全 主编

 中国纺织出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术设计中的形与色 / 陈嘉全主编. —北京: 中国纺织出版社, 2009.5

高等教育艺术设计专业“十一五”部委级规划教材·本科
ISBN 978-7-5064-5438-4

I. 艺… II. 陈… III. 艺术-设计-高等学校-教材 IV. J06
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 206538 号

策划编辑: 余莉花

责任校对: 陈 红

版式设计: 陈嘉全 余莉花

责任印制: 陈 涛

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京东直门南大街6号 邮政编码: 100027

邮购电话: 010—64168110 传真: 010—64168231

http: //www. c-textilep. com

E-mail: faxing@c-textilep.com

北京利丰雅高长城印刷有限公司制版印刷 各地新华书店经销

2009年5月第1版第1次印刷

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 8

字数: 98千字 定价: 39.00元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

全面推进素质教育，着力培养基础扎实、知识面宽、能力强、素质高的人才，已成为当今本科教育的主题。教材建设作为教学的重要组成部分，如何适应新形势下我国教学改革要求，与时俱进，编写出高质量的教材，在人才培养中发挥作用，成为院校和出版人共同努力的目标。2005年1月，教育部颁发了教高[2005]1号文件“教育部关于印发《关于进一步加强高等学校本科教学工作的若干意见》”（以下简称《意见》），明确指出我国本科教学工作要着眼于国家现代化建设和人才的全面发展需要，着力提高大学学生的学习能力、实践能力和创新能力。《意见》提出要推进课程改革，不断优化学科专业结构，加强新设置专业建设和管理，把拓宽专业口径与灵活设置专业方向有机结合。要继续推进课程体系、教学内容、教学方法和手段的改革，构建新的课程结构，加大选修课程开设比例，积极推进弹性学习制度建设。要切实改变课堂讲授所占学时过多的状况，为学生提供更多的自主学习的时间和空间。大力加强实践教学，切实提高大学生的实践能力。区别不同学科对实践教学的要求，合理制定实践

教学方案，完善实践教学体系。《意见》强调要加强教材建设，大力锤炼精品教材，并把精品教材作为教材选用的主要目标。对发展迅速和应用性强的课程，要不间断更新教材内容，积极开发新教材，并使高质量的新版教材成为教材选用的主体。

随着《意见》出台，教育部组织制定了普通高等教育“十一五”国家级教材规划，并于2006年8月10日正式下发了教材规划，确定了9716种“十一五”国家级教材规划选题，我社共有103种教材被纳入国家级教材规划。在此基础上，中国纺织服装教育学会与我社共同组织各院校制定“十一五”部委级教材规划。为在“十一五”期间切实做好国家级及部委级本科教材的出版工作，我社主动进行了教材创新型模式的深入策划，力求使教材出版与教学改革和课程建设发展相适应，充分体现教材的适用性、科学性、系统性和新颖性，使教材内容具有以下三个特点。

(1)围绕一个核心——育人目标。根据教育规律和课程设置特点，从提高学生分析问题、解决问题的能力入手，教材附有课程设置指导，并于章首介绍本

章知识点、重点、难点及专业技能，增加相关学科的最新研究理论、研究热点或历史背景，章后附形式多样的思考题等，提高教材的可读性，增加学生学习兴趣和自学能力，提升学生科技素养和人文素养。

(2)突出一个环节——实践环节。教材出版突出应用性学科的特点，注重理论与实践与生产实践的结合，有针对性地设置教材内容，增加实践、实验内容。

(3)实现一个立体——多媒体教材资源包。充分利用现代教育技术手段，将授课知识点制作成教学课件，以直观的形式、丰富的表达充分展现教学内容。

教材出版是教育发展中的重要组成部分，为出版高质量的教材，出版社严格甄选作者，组织专家评审，并对出版全过程进行全面跟踪，及时了解教材编写进度、编写质量，力求做到作者权威，编辑专业，审读严格，精品出版。我们愿与院校一起，共同探讨、完善教材出版，不断推出精品教材，以适应我国高等教育的发展要求。

艺术设计是一门独立的艺术学科，所研究的内容及服务的对象与纯艺术门类有所不同，尤其是在艺术设计的基础课程训练方面，不能仅延续过去传统绘画中对素描、色彩或三大构成的训练模式。由于艺术设计院校的基础课时有限，学生的学习手段及方式方法需要更直接有效，训练的目性更明确而多元化，这样才有利于后续专业课程的进一步学习。本书力求通过对形、色的综合性训练，在每一个课题的表现形式方面，给予学生更多的可选空间。无论是艺术类还是工科类的学生，都能够在共同的基础平台上学习，激发自身的学习兴趣，挖掘各自的潜能，在自由的学习氛围中获

取并掌握艺术设计的基本理论知识和专业创作的技能，尽快地融入各自专业设计的学习中。

艺术设计中形、色的组合与所表现出来的形式、内容或意义，都由其整体而有序的和谐体系带给人们良好的感觉。这就要求学生在学习过程中，练就一双敏锐的眼睛，并在课程的实践过程中提高自己的动手能力，通过研究自然物象、人文景观、大师作品，领略到形、色间造型的组合关系。在设计中要想运用好形与色，创造出好的艺术设计作品，并没有一成不变的法则，只能通过某些指导性的原则，或是依赖于对形、色关系的多方面理解与把握，方能运用自如。形与

色各自都具有多种特性，如创造某种有特殊功能、意义或引起一种情绪反应，当形与色处在某种特殊的关系中，其特性就会发生多种不同变化，就好像音乐家可以通过变换音调的组合来创造不同的旋律一样，艺术设计也可以通过对形与色的排列或对比等不同组合方式，设计出具有多种多样的优秀作品。

2009年初春于江南大学

第一章 概述	001
第一节 形与色的基本概念	003
一、形	004
二、色	004
三、形与色的造型艺术	005
第二节 形与色的表现形式	009
一、平面中的形与色	009
二、立体中的形与色	011
三、空间中的形与色	013
第二章 形态与色彩基础训练	015
第一节 基础知识	015
一、形与色的基本元素	015
二、光与色的基本原理	015
三、光、色、形的直觉体验	017
第二节 具象表现	021
一、具象中的形与色	021
二、形与色中的质感	025
第三节 意象传达	027
一、意象中的形与色	027
二、形与色的内涵	031
第四节 抽象表达	035
一、抽象中的形与色	035
二、形与色的外延	039
第三章 创造性训练	043
第一节 形色与空间	043
一、空间与环境	043
二、静态与动态	046

050	三、错觉与幻觉
054	第二节 形与色的立体空间转换
054	一、形与色的空间转换
063	二、形与色的立体传达
069	三、形与色的设计表达
075	第四章 创新意识
075	第一节 拓展性训练
075	一、形形色色
081	二、传承与交融
087	三、挑战大师
095	第二节 形态与色彩探究
095	一、名家作品解析
108	二、学生作品展示
120	后记

我们在日常生活中常用“形形色色”来形容一种景象的纷杂多姿。眼之所见者，必有形，亦必有色，两者密不可分，缺一不可。形与色各有其属性，不同的属性带给人以不同的感受，在自然界的展现中千变万化、奥妙无穷。设计作品中的形、色都来源于自然万物，也有许多来自于人为的图形和色彩，甚至一些简单的线条。人们用最简单的图形就能够表达出最深刻的观点，甚至某一伟大的设计作品雏形由此而诞生。这种形式在人类传统的艺术作品中多有体现，充分利用了物质形态及色彩来表达永恒与不朽。

掌握好形与色的设计基础元素，与了解人类生活的历程和目标、传统文化变迁和发展方向一样同等重要，这样艺术设计才有根基，才能做出更好的设计

以适合大众。艺术设计既是美与实用结合的一门综合性交叉学科，又是一种艺术审美的提升及享受，也是一种心理和生理上的磨炼及满足。艺术设计构成的基本要素是形态与色彩、材料与工艺。由于艺术设计门类范围宽泛，大都不再是以平面形式单一呈现，而是以多维立体的形态、色彩来表达，所以不仅要考虑表面形态与色彩美，还要对其内部的整体组织结构合理地解读、感知及表现。在学习和训练的过程中，对形态与色彩的广泛了解、把握、重构，是艺术设计最为重要的基础保障，并能使艺术与技术之间得以融合。

我国艺术的设计物始于何时，学术界并无定论，过去多以距今约两万年前的旧石器时代晚期北京周口店山顶洞人的装饰品作为起点。其实，当人类自觉

地意识到对客观物质进行形体和色彩等形式方面的加工时，就孕育着艺术设计物的产生。

人类生活的原始生产工具——石器，特别是运用磨光、切割、钻孔等进步技术制作成的磨制石器以及利用石珠、贝壳等制成的装饰品，都体现了原始人初步的造型技能和审美意识（图1-1、图1-2）。

新石器时代，陶器的发明是人类历史上划时代的标志。它是人类最早通过火的作用将一种物质（松软的黏土）改变为另一种物质（坚固的陶器）的创造性活动，这对人类社会的发展具有重要意义。很多的现代艺术作品与原始艺术都有着异曲同工之妙。可见，现代艺术都有借鉴原始艺术的成分（图1-3~图1-13）。

图1-1 北京猿人使用的石器（旧石器时代初期）

周口店猿人洞穴中发现的石器多采用砸砧法、锤击法和砸击法制成。分有砍砸器（砍伐器）、尖状器、刮削器和球形器等。其中以砂砾岩做原料的砍砸器最多。在石器的另一边留有自然岩面，便于手握。

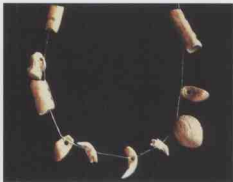

图1-2 北京山顶洞人制造的装饰品

图1-3 石杵和石磨盘（新石器时代）

图1-4 彩陶双连瓶(新石器时代)

这件瓶体相连且内腹相通的陶瓶。造型别致。

图1-5 白陶甗(龙山文化)

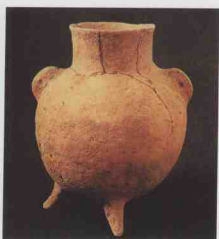

图1-6 红陶双耳三足甗

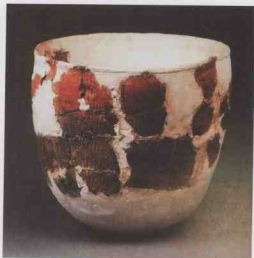

图1-7 陶罐(新石器时代)

此陶罐造型浑圆,大口,非常实用。是我国迄今为止发现的年代最久远的成形陶器。

图1-8 船形彩陶壶(新石器时代中期)

壶体似船形,两侧绘有渔网图案。整个壶体似一条首尾翘起的原始独木舟,象征了原始渔猎业,表达了人们期盼丰收的愿望。

图1-9 复活节岛上的石雕像

石人头像都用整块巨石雕成,这些风格朴拙的石像造型极为简练,耳朵和鼻子被刻意地夸张变长,宛如一幅原始土著人形象。

图1-10 上林苑斗兽图(局部,西汉)

这幅岩画的底为灰白色,人物作彩绘,笔触轻快流畅,转折变化十分明显,人物表情也十分生动、传神,体现出内在的心理活动。神形兼备。

图 1-11 辛纳 布朗库西 (罗马尼亚)

图 1-12 马 (洞穴壁画)

图 1-13 劳赛尔的维纳斯 (旧石器时代)

《劳赛尔的维纳斯》是欧洲旧石器时代著名的女神像雕像之一。女神面部刻画简单。概括。而乳房、臀部等女性特征夸张醒目。

自古以来属于艺术设计范畴的所有物体，只有依赖于形与色才能得以呈现，也大都通过使用点、线、面、体及多种色彩的对比来构成完整的组织结构。圆形、星形、十字形、螺旋形，红色、黄色、蓝色等形色各异，呈现的形式也各种各样、变化万千，宇宙的动力、宇宙空间和自然物质的运动方向以及它们的运动节奏都会对其造成影响。各种形态的色彩含义也各不相同，如红色代表活力，白色代表纯洁等，方形或立方体让人感觉稳固。某些形、色的组合与分离能够让人产生多种不同的感知，这其实都是人类生活的实践积累，可以说是源于人们内心深处的感受（图 1-14）。

通过对艺术设计中形与色的学习训练，来进一步完善单一的学习模式，可以尽可能地挖掘学生的学习兴趣与潜能，由平面训练逐步转入立体，然后将形与色的学习进一步融入到空间环境里做一些实践性的尝试，使学生能够多维地体验、感受及表现形与色的多种可能性，由浅入深、循序渐进，真正了解形与色在艺术设计中的作用、意义，从而对形态与色彩知识掌握得更加全面（图 1-15）。

第一节 形与色的基本概念

在自然界中，同一物体可以有不同的颜色，而同一种颜色也可以附着于不同的形。早期的艺术家通常将形与色分离来认识，在中国古画论《六法》中，就明确“应物象形”和“随类赋彩”列为两个单独的条目。在西方古代绘画和早期的水彩画中，也明显存在着形分离和重形轻色的倾向。但从印象派开始，人们重新审视了绘画色彩的光学原理，再次激活了人们本来就具备的敏锐的色彩感知能力，形、色才得以充分地展现。在现代人类的视觉中，形、色高度融合，相互依存。在艺术设计中，色彩不再是形体框架中的附属品，而是与形体相互融合并呈现其和谐统一的光彩（图 1-16）。

图 1-14 萨摩斯岛赫拉 (希腊古风时期)

《萨摩斯岛赫拉》是希腊最早的非建筑性雕刻。现存的雕像的头部及左手均已遗失。成为一尊失去头部的萨摩斯女神像。造型宛如一根圆柱，只在下摆处露出脚尖。衣纹下垂，构成纤细而有韵律的纹样。上身外衣的衣纹缓慢斜行，与下半身衣服的垂直纹形成鲜明对比。紧身长裙直拖到地面，使人感觉到长裙子柔软质感。披肩从右侧到胸前的衣褶，成功地表现出人体肌肉的起伏。衣饰流畅的线条和微妙的变化，使之栩栩如生，平淡韵致。

图 1-15 红色金属主体 里伯曼 (美国)

这一组巨大的红漆钢柱组合矗立于美国费城宾夕法尼亚州立大学的综合建筑之间，十分动人。这种中立的艺术装置合作为建筑群的装饰。同时也将现代社中，材料对生活的强力切入作了直观的表现。作品幼嫩干脆，直率而又响亮，昭示了现代雕塑在都市环境里的审美功能。

一、形

形，象形也，指事物在一定条件下的表现形式，如形物(有形之物)、条形、线形、方形、圆形、球形、梯形、三角形、正方形、多角形、多边形等。实体，

通“型”，模型，如形摹，使之现形、显露、显示，术语中也称“棋形”，指双方棋子在相互接触、周旋中构成的具体形状(图1-17)。

在现实生活中，无论绘画还是设

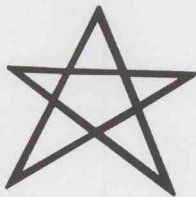

图 1-16 简单的形

五角形的每一个角与其对角相连接，形成的形态构架，在古代是和谐、健康和神秘力量的象征。

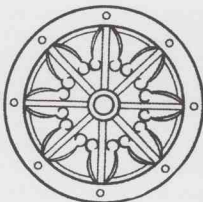

图 1-17 佛教中的法轮形状

处于宇宙的环之中，代表着现实世界，它不停的变化，重复着同一运动规律，永不停歇。

计，无论西方还是东方，形都是人类构成表达和传递思维活动信息不可忽视的元素。在美术术语中，形指有形状大小的边界内容特征；形态指形状质量与空间的因素、动与静态势的表现特征；形体指形态的空间体积特征；构造指形体内容的有机联结关系；星相指含有精神内容和表情的形体。形又分为具象形态、抽象形态和意象。具象形态又称现实形态，是指视觉可感知的一切自然形态。以点、线、面、体等几何因素构成的非具象形态，叫抽象形态，又称理念形象。在艺术设计的表现中，加强对形的表现力度，把自然形象进行改变的手法或风格，称做夸张变形。形似一词在中国画论中指再现自然形态的表象因素；神似，则指形的精神因素的表现；形神兼备是关乎形与神、精神与物质的辩证统一关系(图1-18~图1-23)。

二、色

色，颜气也。色在《陈义孝佛学常见辞汇》中指一切有形象和占有空间的物质。色可分为内色、外色、显色、表色、形色五种。内色是指眼耳鼻舌身之五根，因属于内身，故名内色；外色是指色声香味触之五境，因属于外境，故名外色；显色是指我们常见的各种颜色，如青黄赤白等；表色是指由情众生色身的各种动作，如取舍伸屈等之表相；形色是指物体的形状，如长短方圆

图 1-18 印度教中三神一体的标志

此三角形标志寓意诞生、生存和毁灭三者循环轮回。象征婆罗摩、毗湿奴和湿婆三大主神的结合。

图1-19 迷宫图

此迷宫图为意大利北部曼图亚城公爵住处天花板上的装饰图形。

图1-20 拱形门

拱形门象征着天上的穹窿，从其下通过之人，便可舍弃以前的自我，得到永生。

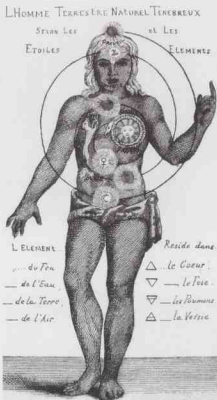

图1-21 螺旋形象

此图中的螺旋线条，以宇宙及地球基本元素对人的影响力为线索，贯穿人体内的各个能量汇聚的中心。

美活动中所产生的种种心理效应，也愈来愈为诸多设计师们所关注。一幅优秀的作品能给人多种享受，但是如果色彩使用不当，或是色彩关系失调所造成的不协调会使观者心理产生不适甚至导致产生不良的效果（图1-24～图1-27）。

总之，色彩不仅是物理学意义上光照射在物体上所反射的不同光波，也是人类学、民俗学、社会学意义上的人类群体文化的形象载体，它的意义在艺术设计中具有多层丰富的表现内涵。

三、形与色的造型艺术

造型艺术包括建筑、雕塑、绘画、工艺美术、设计、书法、篆刻等种类，是一个大美术的概念，是对物质材料和手段上的把握。形与色即造型创造形体之元素，是造型艺术中最重要的语言符号。它的特征在于以可视的物质材料表现形象，不同于以语音和乐音表现形象

等。另有色身（佛家语）之说：色，指有形、色、相的一切物，即所谓物质。肉身，即有形血肉之身。自四大（地、水、火、风）、五尘（色、声、香、味、触）等色法而成，故称色身；色即是空（佛家语），指世家一切色法（物质）的本性（内在真实性）都是空无所有。广义之色为物质存在之总称。

对于设计师来说，色是最有表现力的要素之一，它的性质直接影响我们的情感。色的呈现在视觉中具有感性化的因素，在瞬间能唤起人的注意和情感共鸣。在人类生存劳动实践过程中，积淀了丰富的内涵，不同地域民族的文化传统习俗和情感传达方式都与色彩有密切的关系。

色彩是艺术语言中最活跃、最丰富、最敏感、最富有表现力的视觉因素。可以说凡是能看见的东西，都和光线、色彩有关。色彩不仅能用来表现具象或抽象的艺术形象，而且，以其色相、明度、纯度的不同变化和对比在人们审

图1-22 古建筑（英国）

这组史前巨石建筑遗址是由三十块直立的巨石组成，形成一个直径三十米的圆形。

图1-23 麦加城建筑

麦加城中心里立方体的天房，设计师以圆形作为表现其稳定、圆满的主要元素。

图 1-24 京剧脸谱

京剧脸谱的形态色彩是十分讲究的。五颜六色的脸谱决非仅仅是为了好看，色彩造型设计的不同变化，表现着不同的含义及人物性格。

图 1-25 佛祖的形象

佛祖的精神权威全由其头部的光环反映，而此幅观音菩萨的画像中，则表现为略带雾状的晕圈。

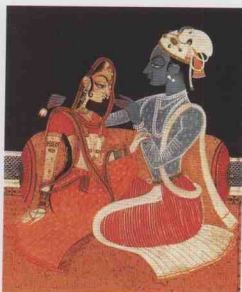

图 1-26 印度神中的毗湿奴

印度众神中的毗湿奴，长着蓝色皮肤的化身——克利须那，是印度艺术作品中最为辨认的一位神灵。

图 1-27 竖立眼镜蛇（古埃及第二王朝）

此件蛇状装饰物造型奇特，以眼镜蛇为表现对象，将其塑造成一个颇具威慑力量的象征物。蛇的造型被理想化，盘卷的蛇身和附有规整纹样的蛇腹，极为抽象简练。而硕大的黑色眼睛最能显示它竖立昂首准备迎战敌人的神态特征。该饰物的纹样制作精美，色彩华丽，充分体现了王权的高贵和威慑力量。

或情感的音乐。造型艺术存在于一定空间中，多以静止的形式表现动态过程，依赖视觉感受，被称为空间艺术、静态艺术、视觉艺术等。上述特征都是由其使用的材料和表现手段而定，造型艺术的概念其实都已经包含在内。造型艺术的特点分为再现自然和再现观念两种，又称为物体造型和观念造型。旧石器时代的造型艺术是物体造型，新石器时代以后，由于人类思维的进一步发展，才形成观念造型。在造型艺术不断发展的过程中，这两种类型同时存在，各自发展又相互融合。

造型艺术，是指用一定的物质材料以及形、光、色、点、线、面、体等造型手段占用空间，创造可视的平面、浮雕或立体形象，显示客观存在的具体事物，从而与视觉发生密切关系的一种艺术。就传统与现代的艺术设计而言，所能够涉及的方面甚至超出了造型艺术所包括的范畴，它并不被限制，有着特殊和独立的造型体系。

总而言之，人类通过劳动改造世界、创造文明，创造物质财富和精神财富，而最基础、最主要的创造活动是造物。设计是造物活动进行预先的计划，

种审美活动,凡是成功的设计作品都含有艺术与技术的和谐统一。艺术是拓展设计思维及表现的手段,能更好地实现设计者的意图。形与色的元素是设计造型表达所能依托的、最有效的造型艺术语言识别符号(图1-28、图1-29)。

作为造型艺术表现形式之一的平面设计是有着悠久历史的设计门类,从书籍装帧到版面设计,从招贴设计到VI设计,可以说我们的世界充满了平面设计。事实上,即使是在被称为纯艺术的绘画作品中,其平面造型原理也被广泛地得到应用(图1-30~图1-32)。

图1-28 傩面具

从表面来看,面具造型与色彩只是一种装饰,或可称为工具。但事实上它是一个特定文化氛围的产物,体现了它所处的时代、地域、文化、风俗等诸多要素。不同的时代、地域所造就的面具文化和造型特征是不相同的。世界各国、各民族乃至各种文化之下的面具造型都呈现迥异的风格。

傩面具是民间传统雕刻艺术,它用于傩仪、傩舞、傩戏。古时傩面具全为铜制,后改用樟木雕刻。傩面具的造型,注重人物性格的刻画。雕刻艺人用夸张与写实相结合的手法,按照面具性格要求,以刀代笔,综合浮雕、透雕、圆雕、线刻等技法,雕刻出栩栩如生的众神形象,无一相同。尽管傩面具被赋予了复杂而神秘的种种宗教和民俗的含义,但它本身就是一种造型艺术,遵循着它自身的艺术规律与原则。

傩面具的造型,往往因角色的不同而有差异。其表现手法主要以五官的变化和装饰来完成人物的刻画。凶猛、狰狞、威武、严厉、稳重、深沉、冷静、英气、狂傲、奸诈、滑稽、忠诚、正直、刚烈、反常、和蔼、温柔、慈祥等性格的形象塑造。傩面具具有自成体系的造型传统。一般来讲,整体呈椭圆形,眼睛将整个面部分为两部分,额头部很大,脸颊面积较小,比例十分夸张。眼睛或细长或成大而突,嘴和耳朵很大,完全不符合中国古代绘画理论的“三停五眼”的说法。一般用刀手法泼辣、老练,没有繁复的表面装饰,给人一种古而不陈腐、拙而不庸笨的厚重的美感。对于着力于继承中国传统艺术的现代造型艺术来说,傩面具自然成为其艺术灵感源泉之一。

图1-29 服装设计 Alexander McQueen

服装最初的功能是遮羞、保暖。而时至今日,这些基本功能早已不是服装设计的焦点。时尚、个性似乎成了服装设计的核心内容。而这些都表现在服装造型的奇特与新颖上。服装历来被人们称作软雕塑,生动地说明了尽管其材料大部分是软性的,但其表现形式在本质上与雕塑无异,同样体现着空间的占据及分割方式。

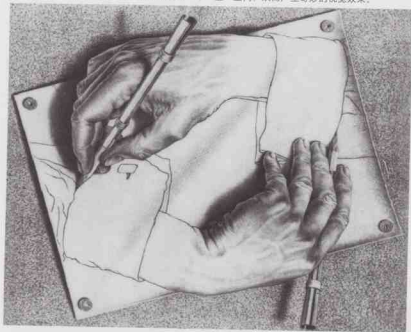
复古是服装设计中常常涉及的主题。然而复古的设计并不是简单地重复过去。设计师将纷繁复杂的古典样式通过抽象和简化,保留其极具个性的造型元素。并与时代特征相结合,形成符合现代审美观的设计作品。服装设计中的形态与色彩搭配,从根本上来说,也是来源于最基础的构成法则。对比、渐变、重复等一系列手法的运用,使服装具有了风格迥异、个性鲜明的形态。然而,时尚并不只是服装设计的全部。很多有着深刻思想的设计师将其独特的设计理念与哲学思想融入到了自己的作品当中,并通过恰如其分的造型充分地展现出来。

图 1-30 正负形 福田繁雄(日本)

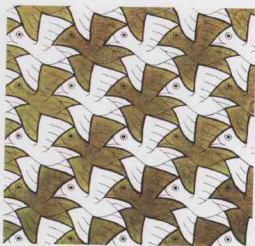
“正负形”是用一个“实”形态围绕出一个“虚”空间,从而产生奇妙的视觉效果。

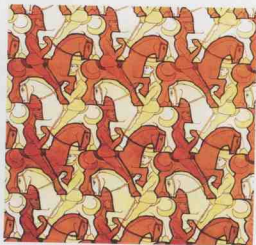
互绘的双手

瀑布

飞鸟

骑士

图 1-31 正负形 埃舍尔(荷兰)

埃舍尔的作品深刻地反映了几何学的精髓。从我们的视觉上来判断,埃舍尔作品中的几何现象是合理的。但是从现实的角度来看,这些图形却又是不可直接感受到的。这些看似合理而却并不合理的图形创意也因此被人们称为“悖论图形”。有人评论说埃舍尔的画很美丽,可是仔细研究会发现他的荒谬。从某个方面讲恰恰越荒谬,他的吸引力也就越大。埃舍尔那种荒谬中透出的完美则值得我们借鉴。

图1-32 达利作品

超现实主义是在法国开始的文学艺术流派，源于达达主义，并且对视觉艺术的影响深远。这一艺术流派受到佛洛伊德的精神分析影响，致力于发现人类的潜意识心理。因此主张放弃逻辑，有序的经验记忆为基础的现实形象，呈现人的深层心理中的形象世界，尝试将现实观念与本能、潜意识与梦的经验相融合。

萨瓦多尔·达利是20世纪超现实主义绘画大师。他作品中的奇思怪想源自于生命中难以捕捉的素材，如性、死亡、变态、苍弯等。在他的绘画作品中，形态往往是被扭曲的。而色彩与构图都是空灵、寂静而蕴含思想的。例如，他将钟表表现为软体的、暗示时间的流动性，在人体上画上抽屉，来暗示包容性等。他善于将受情感激发产生的灵感转变为创作过程，将自己内心的寂寞、怪异加入外在的客观世界，将人们熟悉的东西扭曲变形，再以精细的写实技术加以肯定，使幻想具有真实性。

第二节 形与色的表现形式

艺术设计无一不注重形与色的表现形式，从表面到内在的综合效果，都力求符合科学使用的合理性，并以特有的表现形式给予人类生活更多的舒适感。在中外的艺术及设计领域，以形与色为元素的表现形式的种类繁多，不胜枚举，但大都离不开平面、立体和空间这三种表现的基本形式。以多维的立体空间思维方式、优美的形体、绚丽多彩的造型和通俗的图案语言赋予其生命，加以材质的合理运用，使其表现得淋漓尽致，因材制宜，赋予设计的物体以寓意、象征、夸张等多样性的形与色艺术语言，带给人以内涵深刻、造型完整、有分量感的感受。这些形式的种类丰富多样，有着或传统或现代等多种类型，以适合不同的欣赏者及使用者的层次需要。形与色的表现形式繁多，从平面、

立体、空间，乃至自然的万物都与之相连，它在人类的现实生活中千姿百态、气象万千。比如形与色凝重典雅的表现形式，就将人类生活带入文化意趣的畅想之中。艺术设计是一个永恒的主题，从古到今，以各种形式体现，它是一种文化，一种价值观，引导着人类的未来，谱写着人类生活的新篇章（图1-33）。

一、平面中的形与色

形与色的平面表现形式，是以明确的设计理念为主导，形成思维表述的重要元素。图形形象、文字内容、符号运用都在形与色的对比关系中展开并体现，是平面学习方法中必须把握的基本要素。要训练和了解形与色的表现方法和技能，尤其是在形与色的视觉功能和视觉表达方式的基础技能训练方面，来进一步完善自身艺术设计的能力，使设计表述的语言结构和

方式、方法更具特效（图1-34～图1-37）。

全面地了解形与色在平面、立体、空间等方面多种表现形式及特点，是设计师创作的基本保障，也是设计方式对视觉科学的基本要求。严格地说，这也是一种把握技艺的实践经验和对艺术设计创造进行定形、定色分析的最有效的语言工具。科学地将设计意识加之综合呈现，探知形与色在各种设计中的表现形式，也是学生在学习中最有效的方法之一。

图1-33 东王公（壁画，局部）

图1-34 吻(局部) 克里姆特(奥地利)

这幅作品是以金色为主调的装饰壁画,表现了人类永恒的爱情主题。此作品以色彩镶嵌的手法制成,具有浓郁的装饰效果。

图1-35 民间木板年画

民间木板年画也是通过平面的形与鲜艳的色彩来表现画面的形态的。年画中的形都是以简洁的线条来表现的,在线与线交锁中形成的块面中填充适当的色彩,使之形成形态各异、具有动态感的形象。

图1-36 菲尔·切尼的绘画作品

菲尔·切尼的作品色彩对比强烈,造型夸张、情绪高涨,视觉扩张力强,极具儿童画和装饰画的特点。他所描绘的画面内容大都是从现实生活中提取而来,具有很强的趣味性。

