

视觉形态

BASIC DESIGN
THE DYNAMICS OF
VISUAL FORM

[英] 莫里斯·德·索斯马兹 著
莫天伟 译

设计基础

· 最新版

欧美热销
20万册

上海人民美術出版社

视觉形态设计基础

莫里斯·德·索斯马兹

第二次修订版

乔其·凯帕斯作序

(译)莫天伟

A1033493

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

视觉形态设计基础 / (英) 莫里斯·德·索斯马兹 (Sausmarez, M. de) 著; 莫天伟译. —上海: 上海人民美术出版社, 2003.1

书名原文: Basic Design: The Dynamics of Visual Form

ISBN 7-5322-3308-1

I. 视... II. ①莫...②莫... III. 视觉形象—实用美术—设计 IV. J50

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 074199 号

Basic Design: The Dynamics of Visual Form. ©2002 by Jane de Sausmarez. This second revised edition published in 2002 in Great Britain by the Herbert Press, an imprint of A & C Black (Publishers) Ltd.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or used in any form or by any means—graphic, electronic or mechanical, including photocopying, recording, taping or information storage and retrieval systems—without permission of the publishers.

本书中文简体字版由英国 A&C Black 出版公司授权上海人民美术出版社独家出版。未经许可, 不得翻印。

合同登记号: 图字: 09-2002-579 号

视觉形态设计基础

著 者 莫里斯·德·索斯马兹

译 者 莫天伟

责任编辑 薛建华 王 远

出版发行 上海人民美术出版社
(上海长乐路 672 弄 33 号)

经 销 全国新华书店

制 版 上海中华印刷有限公司

印 刷 上海质胜印刷有限公司

开 本 787 × 1092 1/16

印 张 8

版 次 2003 年 1 月第 1 版

印 次 2003 年 1 月第 1 次

印 数 5050

书 号 ISBN 7-5322-3308-1/J · 3089

定 价 38.00 元

目 录

再版前言

序

第1章 导论 13

第2章 基本元素和力 25

第3章 二向度领域和空间框架 41

第4章 占有空间的力 51

第5章 分析绘画 79

第6章 视觉的运动 87

第7章 色彩基础训练和“客观”原理 103

第8章 色彩空间和主观色彩 117

参考书目

译后记

视觉形态设计基础
BASIC DESIGN:
THE DYNAMICS OF
VISUAL FORM

色彩的奥秘何在？为什么说所有的艺术家都必须了解那些原理、奥秘，而且都应该接受那些方面的专业训练？

——德拉克洛瓦

艺术是于平淡之中见神奇的实证。

——奥藏方

是知识的限制而不是普及带来了艺术的进步。

——布拉克

靠你的眼睛去观察事物，不要被成见束缚。

——特里·弗罗斯特

J 503
S 77

视觉形态设计基础

莫里斯·德·索斯马兹

第二次修订版

乔其·凯帕斯作序

(译)莫天伟

A1033493

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

视觉形态设计基础 / (英) 莫里斯·德·索斯马兹 (Sausmarez, M. de) 著; 莫天伟译. —上海: 上海人民美术出版社, 2003.1

书名原文: Basic Design: The Dynamics of Visual Form

ISBN 7-5322-3308-1

I. 视... II. ①莫...②莫... III. 视觉形象—实用美术—设计 IV. J50

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 074199 号

Basic Design: The Dynamics of Visual Form. ©2002 by Jane de Sausmarez. This second revised edition published in 2002 in Great Britain by the Herbert Press, an imprint of A & C Black (Publishers) Ltd.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or used in any form or by any means—graphic, electronic or mechanical, including photocopying, recording, taping or information storage and retrieval systems—without permission of the publishers.

本书中文简体字版由英国 A&C Black 出版公司授权上海人民美术出版社独家出版 未经许可, 不得翻印

合同登记号: 图字: 09-2002-579 号

视觉形态设计基础

著 者 莫里斯·德·索斯马兹

译 者 莫天伟

责任编辑 薛建华 王 远

出版发行 上海人民美术出版社
(上海长乐路 672 弄 33 号)

经 销 全国新华书店

制 版 上海中华印刷有限公司

印 刷 上海质胜印刷有限公司

开 本 787 × 1092 1/16

印 张 8

版 次 2003 年 1 月第 1 版

印 次 2003 年 1 月第 1 次

印 数 5050

书 号 ISBN 7-5322-3308-1/J · 3089

定 价 38.00 元

目 录

再版前言

序

第1章 导论 13

第2章 基本元素和力 25

第3章 二向度领域和空间框架 41

第4章 占有空间的力 51

第5章 分析绘画 79

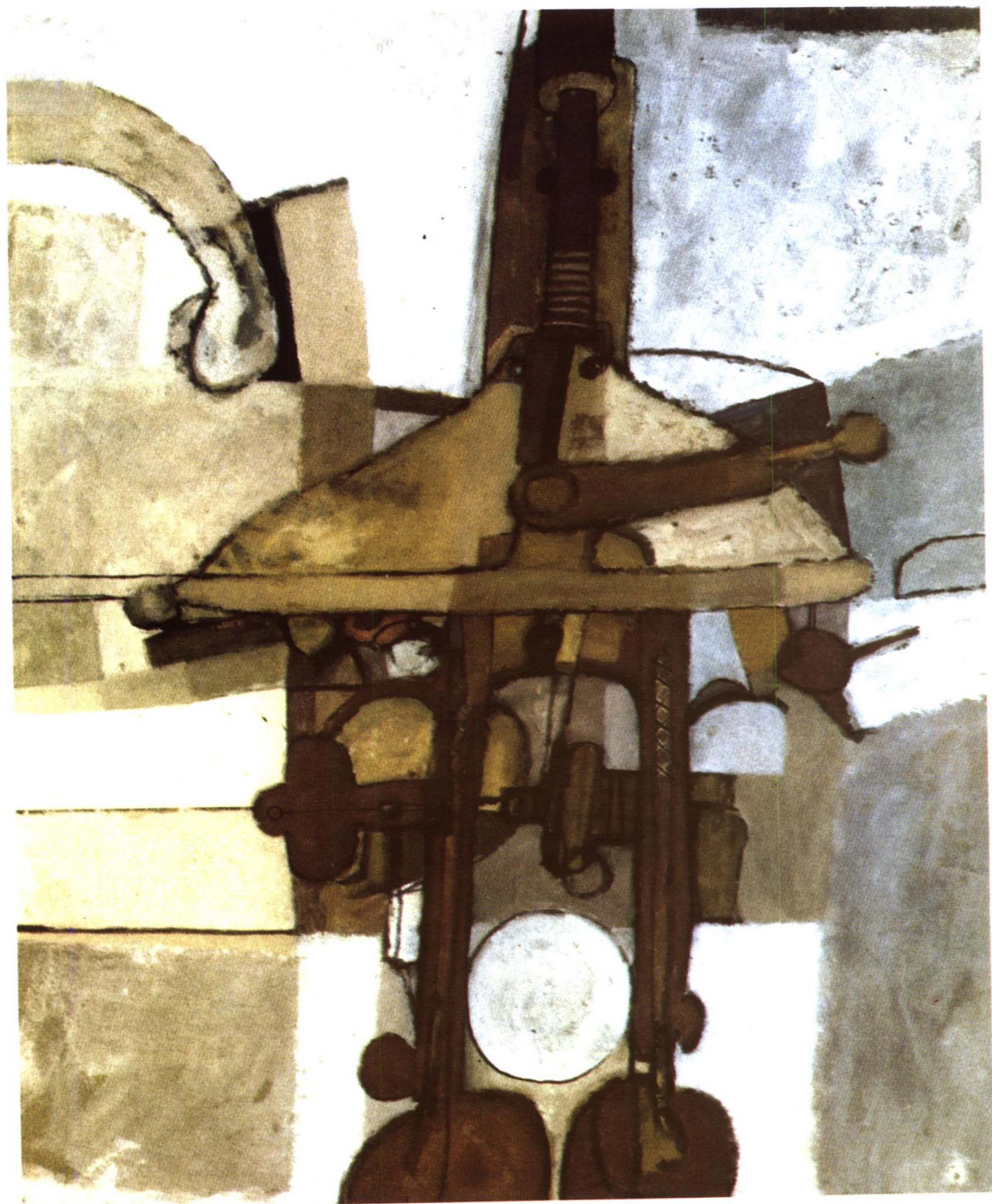
第6章 视觉的运动 87

第7章 色彩基础训练和“客观”原理 103

第8章 色彩空间和主观色彩 117

参考书目

译后记

再版前言

写一本有创见而又令人信服的介绍当今视觉艺术的教科书不是一件容易的工作。而莫里斯·德·索斯马兹做了这件工作。《视觉形态设计基础》一书，以其令人钦佩的明晰和连贯，引导读者深入一系列课题，有力地阐明了开发视觉创造能力的意义所在。他一步一步地述说出各种基本视觉元素，然后逐步增加复杂程度，把它们联结起来。

是什么使这本书见长于目前显得过多的视觉艺术通用教材呢？首先是其条理清楚字斟句酌的语言；其次是其严密协调的思路结构，通过所述内容每一步新的展开，开阅读者全新的视野；最后是其图文并茂的特点。本书文字部分与图片部分的线索是相对平行地发展的，但两者联系紧密，由于其彼此增强的相对应的形式使用得极其自然，更增强了这种联结的关系。插图可以起到文字起不到的作用；而文字又进一步证明、延伸和加强插图的思想。作者以极美妙的序列，通过文字和形象，引导读者从绘图工具考察到越来越复杂的形态力(graphic forces)。

尼古拉斯·普辛(Nicholas Poussin)在一封信中评论道：他获得了极大的自尊，因为在他的工作中从没有疏忽任何问题。普辛的笛卡尔哲学^①的明晰性被莫里斯·德·索斯马兹的工作所证实，他审视组成空间表现的各种互相密切相关的因素：他检验了视觉元素所有可能的互补排列，而没有任何遗漏。向读者揭露了从视觉均衡到视觉运动各种唤起创作想像力的变化手段——这是一个视觉艺术家在工作中必然面临的主要挑战。

我们知道，物理意义上的运动行为和我们社会赖以存在的工作活动，是以呼吸的自然节率和神经与肌肉活动量度的同一性关系，建立在动与静相互交替的基础之上的。身体、头脑与工作之间建立起共有的节奏，工作便得以圆满完成。当动与静的节奏使目的和手段同一，使身、心、脑同一时，情感的操纵、肌肉的能量和技术知识便变为人与人之间、人与自然之间对称关系的组成部分。这种同一关系引入了全新品位的经验：使工作变得远不是单纯完成所指派的任务。这种同一性趋向的意识萌发出一种经验，对各种形式的艺术来讲都是重要的。

莫里斯·德·索斯马兹的《视觉形态设计基础》一书本身也是采用这种观念的一部艺术作品。在这一点上，其意义甚于这本书所有部分的总和，比起它提出的各种基本元素进行机械的相互联结的

图1
用工业废料构成的一个平面，
并将它绘制成一幅画。

译注①：指法国哲学家笛卡尔的哲学思想(Cartesian)

原则来说，显得更为重要。本书富有想像力的特征——即它表明其拥有操纵构成艺术作品结构的各种元素的能力——也正是它自身中视觉想像力的延伸。

我相信这本书将起到催化剂的作用，激发和丰富读者充满创造性的视觉想象力：我忠诚地希望这本书拥有更多的读者。

乔其·凯帕斯(Gyorgy Kepes)
麻萨诸塞理工学院视觉设计教授

1982 年 12 月

作者谢辞

我由衷地感谢一直以来哈里·杜布龙所给予我的全部的友谊，他在利兹和伦敦艺术基金会的工作，对艺术教育贡献非凡。

我还受益于乔其·凯帕斯教授、副教授普罗伊瑟以及麻省理工学院，我被允许从那里的视觉设计课程中使用图版6、27、64、67、91。

为了图版88a和b，我还要感谢威廉·卡伯特。

我一直希望能有机会对下列艺术家明确表达我的感激之情，他们宽宏大量地允许我让学生在他们的指导下完成作业，他们是伦敦建筑专业学院的丹尼斯·布鲁德班克（图版24，44，61，90）；戈尔德史密斯艺术大学的罗伯特·布雷热（图版21，31，51，83，89）；切尔西艺术学院的奥利弗·里士满（图版25，32，43，54a和b，55，56）；布里奇特·赖利（图版41，77a和b）；彼得·格林（图版68，70a和b）；约翰·弗莱文（图版4，52a，58，59，62，111）；温·琼斯（图版1，74，75a和b）；同时我还要感谢为了本书的插图作了许多工作的我自己的学生。

出版人谢辞

在第二版中，作为出版人，感谢米德尔塞克斯郡大学艺术与设
计系基础课程的负责人马克思·谢泼德，允许使用图版7，8a和b，
11，22，23，45，52b和c，57，65a和b，66，80；同时为了一位雕
塑系的学生完成的插图78b，我们还要感谢坎伯威尔文学工艺学院。

为了这个修订版本，出版人同样感谢北安普敦大学的基础课程
负责人克莱夫·拉姆斯代尔允许使用图版2，3，9a和b，10，71a和
b，73，79，84和92。

序

本书的宗旨，如同任何一类关于基本训练的课程一样，是对有限范围的研究领域进行阐明，目的是激励青年艺术家，使他们对于绘画与造型表现中的各种现象继续保持求知欲。本书希望能较好地介绍这样一个领域，它几乎具有无限扩展其范围的能力，能表现个人的风格变化和色彩倾向。一个学生如何看待这个研究领域并不重要，重要的是他获得这门知识的事实。显然这不是一本介绍某门特殊艺术的入门书。现今我们已经认清，我们应该向学生提供全面的和非教条主义的训练，而不是经过筛选删改了的一个局部，要把学生拉进某种特定的方向中去，那简直是太容易了——为生产冒牌的构成主义者提供一个温床，这是最容易也是最无价值的了，就如同生产冒牌的印象主义者一样。很多青年画家主动反抗他在这些领域或在他所受训练中找出的东西，事实上这种造反兴许是需要的，他将以他的工作证明他的造反是正当的。我们不可能超越约翰尼斯·伊顿(Johannes Itten)对他学生的衷告——“如果你，在无意之中，有能力创造出色彩杰作，那么无意识便是你的道路，但是如果你没有能力脱离你的无意识去创造色彩杰作，那么你应该去追求理性知识。”

莫里斯·德·索斯马兹
(Maurice de Sausmarez)

图2

用两片以黑色墨水绘制的纸张缝合而成的童装。

第1章

导论

大多数学生和他们的教师意识到，自本世纪初以来视觉艺术和造型艺术领域已发生了种种变化，因此必须修订对青年艺术家的训练方法，扩大训练范围。只要观察一下从野兽派、立体派开始到蒙特里安后期作品以及行动绘画派、“硬边”派等等，绘画和雕塑在近50年间发展的各个重要阶段；或者观察一下同时代建筑设计、商业设计和工业设计中个性特征的变化，我们便可明了艺术和设计的性质已经深刻地和持久地受到了影响。虽然现代运动中大多数重大表现形式已为以19世纪语言来理解的传统学院式训练所接受，但是传统训练已变得空泛，很多表现形式反叛了这种训练的方向，由于面对社会和文化形态迅速变动的局势，它们也反叛了已显得毫无意义的评价标准。传统学院式教学的贬值在于它不注重领会和体验，而过于注重仅仅是验证那些理性的既成“事实”——解剖学、透视学和植物学。致使技巧方法变得比创造能力更为重要；问题解决得有素养变得比个人灵感体验和自由探究的能力更为重要。

关于创造能动性的概念已发生了改变，这便不可避免地影响到关于训练的概念。看来有五个因素在特别地支配着这些变化。首先，抛弃常规习俗，接受仅仅从我们亲身经验中获得信息的观念，这对于我们和我们发挥富有个性的创造力是有效的。其次，我们对材料物质特性的理解和对它们形态和空间运动的鉴别，比那些受自然中所见事实限定的信息更为重要。第三，视觉艺术取决于对视幻特殊现象富有意味和建设性的运用，而文学的或者其他方面的联想实质上只起辅助作用。第四，整体的品位包含在审美判断的形成之中，如果以真实独特的表达方式为基础，个人偏爱的形态就必然能形成。第五，艺术不是以一些静止的概念为基础的，艺术是不断演变和扩展的，历史上不同时期对理智和感情的位置有不同的侧重点，对于这种变化艺术必定会作出反应，并不断地延伸其界限。

对我们而言，结论可以概括如下：我们关于基础训练的概念需要发展，开发个人基于实际而不是基于理论的探究精神，对每一个实际问题坚持追求特殊的解决方法。我们需要把重点放到关于材料和构成的原理进行直觉和分析的工作中去。对于正在发生的事情视觉会有所反映，这必定会引起我们的注意，而判断正是依赖于这种

图3 (12页)
用织物、纸张、颜料在油画布上的拼贴画。