

M

形式基础 第二版

周至禹 编著

Art·Design 新思维设计系列教材

e L E U R

W1
MOTOR

LET'S GO

W3

高等教育出版社

Xingshi Jichu

形式 基础

Art·Design
新思维设计系列教材

第二版

周至禹 编著

图书在版编目(CIP)数据

形式基础 / 周至禹编著. — 2 版. — 北京: 高等教育出版社, 2018.11
ISBN 978-7-04-050281-7

I. ①形… II. ①周… 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 (2018) 第 171478 号

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任；构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话 / (010) 58581999 58582371 58582488
反盗版举报传真 / (010) 82086060
反盗版举报邮箱 / dd@hep.com.cn
通信地址 / 北京市西城区德外大街 4 号 / 高等教育出版社
法律事务与版权管理部
邮政编码 / 100120

策划编辑 邵小莉 责任编辑 邵小莉 书籍设计 王 鹏
责任校对 高 歌 责任印制 田 甜

出版发行 高等教育出版社
社址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120
印刷 北京信彩瑞禾印刷厂
开本 787mm×1092mm 1/16
印张 23.5
字数 640 千字
购书热线 010-58581118
咨询电话 400-810-0598
网址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.hepmall.com.cn>
<http://www.hepmall.com>
<http://www.hepmall.cn>
版次 2007 年 12 月第 1 版
2018 年 11 月第 2 版
印次 2018 年 11 月第 1 次印刷
定价 69.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，
请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 50281-00

第 1 章

形式的综

述

011

- 第一节 定义与创造 012
- 第二节 形式与内容 014
- 第三节 来源与发展 018
- 第四节 形式与结构 023
- 第五节 构图与构成 025
- 第六节 美感与作用 027
- 第七节 形式与反形式 033

第 2 章

二维的形

035

式

- 第一节 变化与统一 036
- 第二节 局部与整体 045
- 第三节 重点与焦点 050
- 第四节 尺度与比例 057
- 第五节 对称与均衡 068
- 第六节 重复与相似 085
- 第七节 放射与聚集 097
- 第八节 渐变与特异 108
- 第九节 节奏与韵律 116
- 第十节 简化与繁复 121
- 第十一节 分解与重组 131
- 第十二节 运动与静止 137
- 第十三节 空间与平面 142

第3章

151

色彩的形

式

- 第一节 色彩的原理 152
- 第二节 色彩的对比 159
- 第三节 色彩的和谐 172
- 第四节 色彩的均衡 188
- 第五节 色彩的节奏 193
- 第六节 色彩的呼应 205
- 第七节 色彩的重点 210
- 第八节 色彩的感觉 217
- 第九节 色彩的情感 226
- 第十节 色彩的空间 238
- 第十一节 色彩的联想 245
- 第十二节 色彩的象征 252
- 第十三节 色彩的时尚 262

第4章

271

三维的形

式

- 第一节 形式与媒介 273
- 第二节 要素与构成 280
- 第三节 分解与重组 288
- 第四节 尺度与比例 292
- 第五节 重复与多样 298
- 第六节 节奏与平衡 304
- 第七节 强调与简约 312
- 第八节 内部与外部 321
- 第九节 三维与材料 329

第5章

343

四维的形

式

- 第一节 维度的穿越 344
- 第二节 时间的要素 355
- 第三节 行为的形式 364

第二版后记 373

Xingshi Jichu

形式 基础

Art·Design
新思维设计系列教材

第二版

周至禹 编著

M

infra-
struc-Chemin
de fer

M

infra-
struc-
tureChemin
de fer

L1

CLIMAX

Lubrification

pour les 4

roues à l'huile

pour les

motocyclettes

et les motos

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour

e

W1
MOTORWagon
permettant
d'acheminer
des objets
explosifs.

W2 LET'S GO

Wagon frigorifique permettant de transporter
des denrées et des légumes.W3
EPINALWagon
de transport
d'articles de
ménager,
livres, jour-
naux, images
du monde.W:
Wagon
des den(articles de
ménager,
livres, jour-
naux, images
du monde)

啊，
唯有秩序之美，
奢华、
宁静和愉快。

——波德莱尔

无论艺术与设计，都十分注意视觉形式法则与原理的运用，形式秩序的原则是灵活可变的，丰富多彩的形式表现昭示着艺术与设计永不枯竭的生命力，种类纷多的现代艺术风格，向人们昭示着艺术形式的多样性和延展性。自古至今，艺术与设计的美都与形式有着密切的关系，纯粹的美在于线条、颜色、造型等诸要素的和谐组织，也就是让各种构成要素形成对立又统一的关系，从而建立起画面和事物的秩序结构。“秩序”指的就是各种视觉要素的排列组合，而符合秩序的结构能够给人以视觉的愉悦和功能的效应。

“有意味的形式”，贯穿于人类艺术设计史的整个历程中。形式的革新与科学进步的视觉艺术相结合，方能产生具有普遍美学意义的“纯形式”。而有意味的秩序结构更能够给人以精神的愉悦，因此彰显了精神思想与形式之间隐秘复杂的关系。艺术家终生都在探寻其间的奥秘，来寻找具有个性的独特表达。设计师运用适宜的形式能够准确有效地传达信息与诉求。在多样性的形式中，存在着一些形式的基本原则，因此，对于形式原则的理解必不可少。

因此，确立形式基础的教学目标是必要的，其目的在于让学生掌握形式的基本原理和法则，学会从自然与现实生活中观察和发现形式，最终灵活地运用和创造形式。培养从现实生活中发现和提炼形式秩序的能力至关重要，因为现实的形式美感的表现总是比法则更为丰富多样，是基本形式个性化的呈现。同时也要让学生认识到，形式单元的选取对形式意味起着重要的作用，这让抽象的形式法则变得独特丰富起来。这种发现不仅有助于学生理解潜藏在自然表象之下的基本形式构架，也会让学生体会到，多样的美是建立在对形式法则的少许偏离和综合运用上。形式基础课程训练正是通过这种发现与观察，来寻求更为个人化的符合形式原理的表现。形式基础课程期望培养学生对形式的兴趣，从而演化成艺术家和设计师的一种职业敏感。

形式基础教学的特点是从自然、艺术、设计三个方面阐述形式的作用，力图

从来源于自然的形式阐释形式在自然中的功能作用，自然的形式对仿生学设计的启发；从来自于艺术的形式阐述形式对于精神表现的作用，以及形式在艺术中的独特呈现；从来自于设计的形式证明形式的设计效用，即形式的功能与审美双重作用。并且，教学关注艺术设计的前沿发展，用最新的设计范例来阐释形式的功用，将形式基础和艺术设计联系起来，通过密集的艺术和设计范例讲座开阔学生的视野，从而让学生领略形式基础学习的目的。

形式基础课程采用问题式教学和研究式学习，针对问题保持灵活变化的教学方式。将常识作为课下阅读方式加以掌握，大课讲授更为新颖广泛灵活的设计应用，并且始终将作业和设计紧密联系起来，将形式的应用和个性的发现联系起来。形式基础教学手段多样，通过大量针对性快题的训练提高教学效率。通过训练使学生对形式有透彻的了解与掌握，最终达到精神的自由表现，让形式对心灵产生作用。形式基础教学所接触到的形式可能只是基础形式，形式范例也是一些基本的形式现象，但是这些形式在艺术和设计中却可能载负着重要的意义，这些形式本身的构成法则，给艺术设计提供了一个坚实的基础，也暗示了设计的形式具有无限的可能性。

基本的法则需要注入时代的血液，才能创造法则的新生命。对于设计而言，形式只有充分体现功能、传达信息的时候才有意义，因此设计重形式的通约性诉求；对于艺术而言，只有表现作者思想感情的时候才有意义，因此艺术重形式的独特创造。设计可以不断从艺术形式中获取启发。所有对视觉形式法则的研究，都应该是建立在这个基础之上。因此，我们提倡视觉形式的不断创新和延展，并力求有意味、有传达的表现形式。《形式基础》教材的再版，艺术设计范例全部经过修订，用最新的图片与文字相互印证，展示出形式教学最为新颖、最为独创的教学探索，借以推进全国的设计形式基础教学往前发展。

周至禹

如果把形式看成是审美创造的文化手段，那么艺术与设计就可以一同被纳入到当代文化参照系中去。因为，艺术作为审美经验的活动，总是与人类生活及其技术密切相关，而设计更是如此，设计直接影响人类的社会活动。研究形式的作用不在于因袭传统的形式，而在于不断促进视觉交流系统的更新。如果把这个作为我们研究的目的，可以说，一切形式都是可以被光大，也是可以被批判的。其目的在于创造新的“富于诗意的文化”，这似乎是一个矛盾，却又是显而易见地存在着。

形式对于艺术与设计的创作理解十分重要，但是显然艺术史和设计史都证明：形式秩序的原则是灵活可变的，丰富多彩的设计形式昭示着艺术与设计的生命力恰恰在于对形式原则的稍有偏离。种类繁多的现代艺术风格证明：一切总结的形式都不会涵盖全部已有艺术的形式，并且也不能预示未来的形式，因为艺术与设计形式的创造是无所拘束的，但是这并不能否认形式研究的重要。在多样性的形式中，存在着一些形式的基本原则。正是因为有这样的形式原则存在，偏离才有可能成为有意识的积极创造，要使作品形成一种有意味的结构，对于形式原则的理解是必不可少的。

在本书的研究中，将不会把传统平面构成的骨格结构作为形式形成的主要方式，而是在此基础上涵盖自由的灵活运用形式。最基本的构成知识将会通过书面问题提出，通过个人读书解答的方式来解决。并且本书将力图从来源于自然的形式阐释形式在自然中的功能作用，自然的形式对设计的启发；从来自于艺术的形式阐述形式对于精神表现的作用，以及形式在艺术中的个人独特应用；从来自于设计的形式证明形式的功能和审美的双重效用。我们尝试着把艺术的形式与设计的形式相融合，企图寻找到形式的普适性，形式的功能与审美作用的完美融合。同时，我们也清楚，形式的选择建立在个人对形态关系的理解和审美的把握之上，基于个人的理性认识与独特感受；艺术最终寻求的是形式的个人化，而设计则力求形式的普遍效用。

就目前的学习阶段而言，在形式基础课上，我们倡导一句话：“玩形式。”在轻松的状态中寻找感觉，研究法则，掌握规律。我们只有对形式有透彻的了解与掌握，才有可能达到精神的自由表现，也就是让形式对心灵产生作用。虽然，我们开始所接触到的形式可能是初级的形式样式，我们所看到的形式范例也是一些基本的形式现象，但是这些形式在艺术和设计中却可能载负着重要的意义，这些形式本身的客观构成原则，会给我们的创作与设计提供一个坚实的基础。

2007年1月
于中央美术学院

第 1 章

形式的综

述

011

- 第一节 定义与创造 012
- 第二节 形式与内容 014
- 第三节 来源与发展 018
- 第四节 形式与结构 023
- 第五节 构图与构成 025
- 第六节 美感与作用 027
- 第七节 形式与反形式 033

第 2 章

二维的形

035

式

- 第一节 变化与统一 036
- 第二节 局部与整体 045
- 第三节 重点与焦点 050
- 第四节 尺度与比例 057
- 第五节 对称与均衡 068
- 第六节 重复与相似 085
- 第七节 放射与聚集 097
- 第八节 渐变与特异 108
- 第九节 节奏与韵律 116
- 第十节 简化与繁复 121
- 第十一节 分解与重组 131
- 第十二节 运动与静止 137
- 第十三节 空间与平面 142

第3章

151

色彩的形

式

- 第一节 色彩的原理 152
- 第二节 色彩的对比 159
- 第三节 色彩的和谐 172
- 第四节 色彩的均衡 188
- 第五节 色彩的节奏 193
- 第六节 色彩的呼应 205
- 第七节 色彩的重点 210
- 第八节 色彩的感觉 217
- 第九节 色彩的情感 226
- 第十节 色彩的空间 238
- 第十一节 色彩的联想 245
- 第十二节 色彩的象征 252
- 第十三节 色彩的时尚 262

第4章

271

三维的形

式

- 第一节 形式与媒介 273
- 第二节 要素与构成 280
- 第三节 分解与重组 288
- 第四节 尺度与比例 292
- 第五节 重复与多样 298
- 第六节 节奏与平衡 304
- 第七节 强调与简约 312
- 第八节 内部与外部 321
- 第九节 三维与材料 329

第5章

343

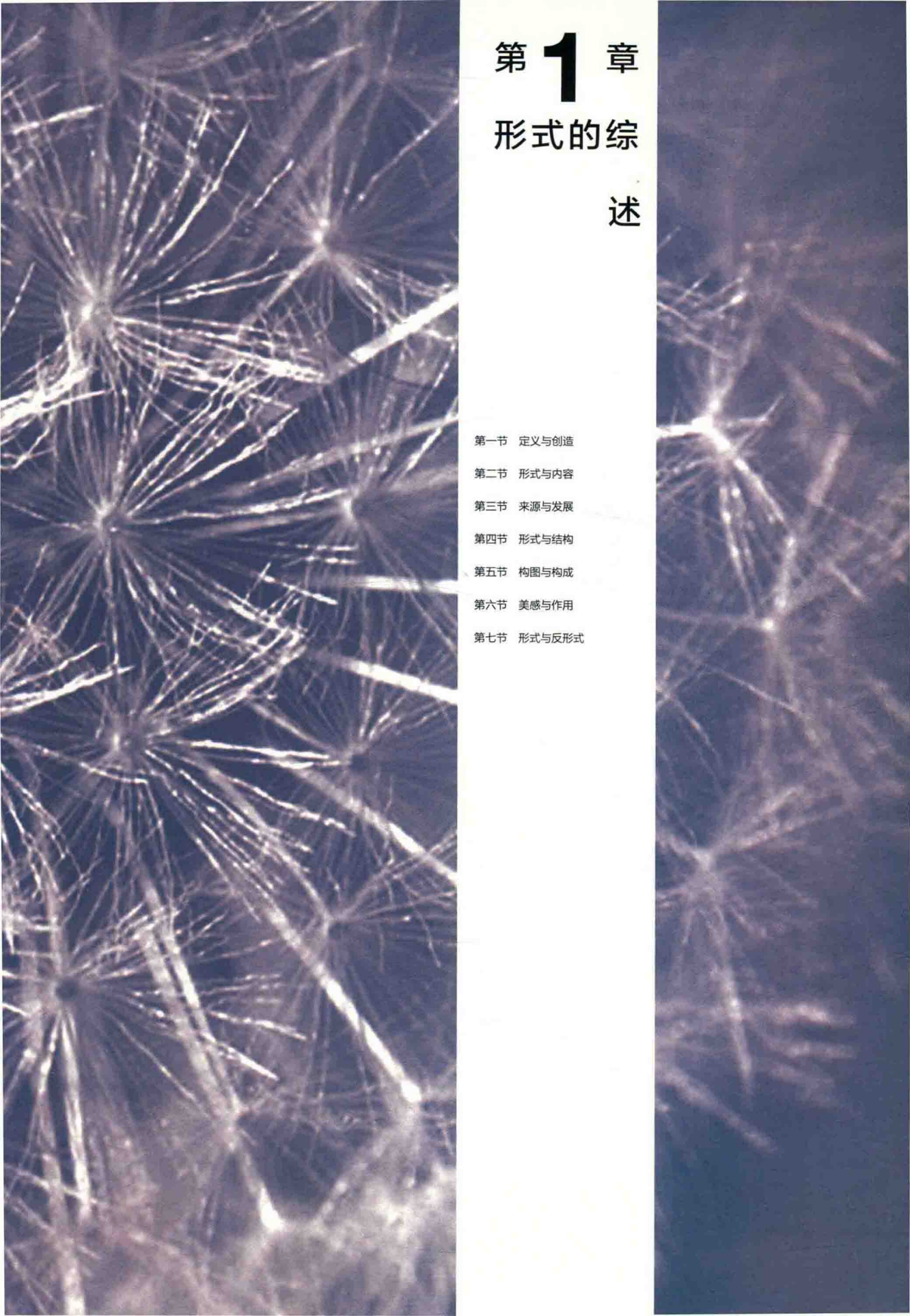
四维的形

式

- 第一节 维度的穿越 344
- 第二节 时间的要素 355
- 第三节 行为的形式 364

第二版后记 373

第1章

形式的综述

第一节 定义与创造

第二节 形式与内容

第三节 来源与发展

第四节 形式与结构

第五节 构图与构成

第六节 美感与作用

第七节 形式与反形式

↑
河流桌
美国
Greg Klassen

第一节 定义与创造

广义的形式存在于一切事物中。大脑的思维，严密的数学，抽象的音乐，具象的美术，现实的世界，这一切都是以各自的形式系统作为其呈现的方式。语言是一种形式系统，音符是一种形式系统，符号是一种形式系统。语言显示了思想，音符显示了旋律，符号显示了意义。

形式的研究也就是对视觉秩序构成原理的研究。艺术家和设计师直觉和理性地运用这些原理和手段，最终，所有的手段也都依赖于经验对组织结构产生的一种本能感觉。而视觉艺术研究中最富于活力的一面，正是基于纯视觉性理论的研究，分析的焦点集中在形式方面。这一研究的角度通过把提供给视觉的一切事物确定为一个研究的主题，从而消除了“纯艺术”和“实用艺术”之间的区别。一个时代的文化建立在这个时代的知觉感官经验的基础上，因此当代性的艺术知觉经验就应该被纳入研究的范畴，并不仅仅是对传统的艺术样式的总结与研究。