

艺术设计学科基础教程

The Basic Courses of Art Design Discipline

形态创意

MORPHOLOGICAL ORIGINALITY

祝锡琨 杨滢君 任骥 主编
李波 张嘉铭 副主编
著
辽宁美术出版社

Design

艺术设计学科基础教程

The Basic Courses of Art Design Discipline

形态创意

MORPHOLOGICAL ORIGINALITY

任 骥 主 编

祝锡琨 杨滢君 副主编

李 波 张嘉铭 著

辽宁美术出版社

艺术设计学科基础教程编委会

主 编：任 骥

副主编：祝锡琨 杨滢君

委 员（按姓氏笔画）：王东玮 王 庆 石春爽 任 骥 刘大伟 刘军平 余 扬
张嘉铭 李 立 李 波 李 禹 杜丽君 杨滢君 祝锡琨
胡 阔 费 飞 夏永刚 徐微微 郭世飞 潘 力 薛 刚

专家委员会：何 洁 曾 辉

选题策划编辑：苍晓东

图书在版编目（CIP）数据

形态创意 / 李波，张嘉铭著. -- 沈阳：辽宁美术出版
社，2014.5
（艺术设计学科基础教程）
ISBN 978-7-5314-6073-2

I. ①形… II. ①李… ②张… III. ①造型设计—高等
学校—教材 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字（2014）第084181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：沈阳市博益印刷有限公司
开 本：787mm×1092mm 1/16
印 张：8
字 数：130千字
出版时间：2014年5月第1版
印刷时间：2014年5月第1次印刷
责任编辑：苍晓东 光 辉
封面设计：范文南 洪小冬 苍晓东
版式设计：苍晓东
技术编辑：鲁 浪
责任校对：李 昂
ISBN 978-7-5314-6073-2
定 价：58.00元

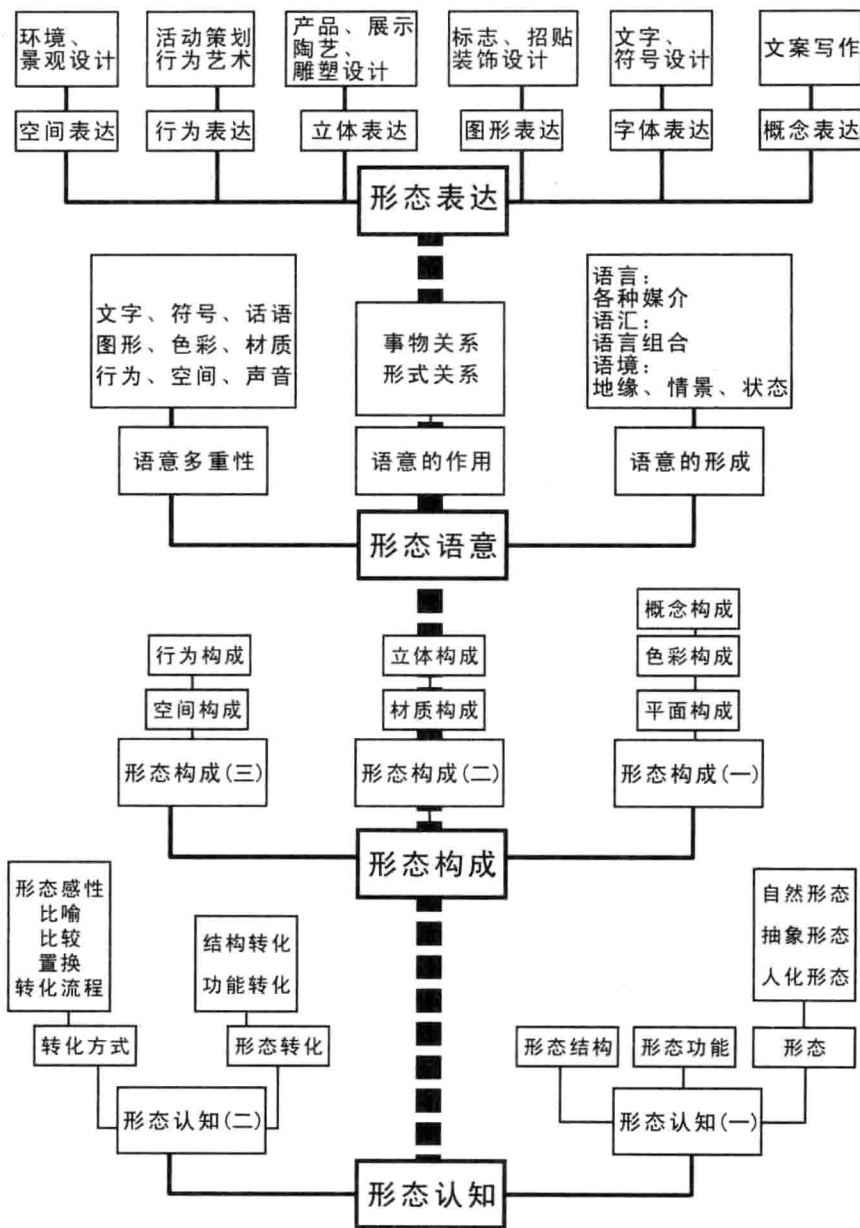
邮购部电话：024-83833008

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

艺术设计学科基础体系树

总序

从19—20世纪,西方的科学革命和语言学革命,对西方现代艺术的变革和现代设计教育产生了历史性的影响。进入20世纪,中国的艺术教育和艺术设计教育在很大程度上,受到来自于西方和前苏联两个方向的影响,20世纪40年代末开始,中国的艺术设计教育引入了前苏联的一些课程,至20世纪80年代,开始引入由德国包豪斯开创的平面构成、色彩构成、立体构成课程。

在特定的历史阶段里,中国的艺术设计教育通过引入各类课程,试图进行必要的变革,但是,却始终没有建立和完成中国艺术设计教育的学科基础。众所周知,一个成熟的专业不能没有完备的学科基础,缺少学科基础就缺少根基,缺少根基就不能成熟,有了学科基础才能保障本学科的生长与结果。正如普通数学、物理学、化学作为一些理工专业的学科基础,使每一个从事该领域实践和研究的人,了解和掌握了基本原理和方法。

从这个意义上说,进入21世纪后,在新的历史发展机遇面前,思考与实践中国艺术设计教育的学科基础成为势在必行的大事。尤其是在中国艺术设计教育如何变革的问题上,如何回答中国设计教育特色来源的问题,如何避免做表面文章的倾向,这一问题关系到中国艺术设计教育的根本。我们认为,对当代艺术设计基础教育和艺术设计基础教育的研究与思考,应该首先退出既定的模式,联系当代文化和未来发展,在当代历史境遇下,建立中国艺术设计的学科基础,将有利于艺术设计教育对人才的培养。如果说,现代设计教育重视人才掌握基本规范、基本方法、基本标准的基础,那么,当代设计教育应该更加重视人才具有自我组织和整合知识,自己生长的能力的基础,这样的人才更加具有可塑性和智慧,这样的基础和素质能够成为支撑人才成长和中国文化发展的基础。

为此,我们经过几年的思考与实践,从视觉经验出发,结合视觉心理学、语言学、社会学等,总结出一套适合当代文化语境的艺术设计教育方法体系。

我们提出以“形态”为认知对象,以语言学方法、社会学方法、中国整体思维为支干的基础课程体系。本次所编写的系列教材就是这项研究的成果。这一学科基础体系,由形态认知、形态构成、形态语

意、形态表达四个部分构成。

1.“形态认知”强调学生学习艺术设计要从观察身边的形态开始,分析形态的结构与功能,综合以前所积累的知识,从自然、科学、人文、社会等各个角度,对自然形态、人化形态、抽象形态有一个认知度更高、更细致、更独到的理解。

2.“形态构成”在形态认知基础上,论述形态是由哪些系统要素构成的,以及各个要素之间的结构关系,从形态认知的角度来学习形态构成,有别于传统“三大构成”的不同之处在于,与个人实际经验的紧密联系。

3.“形态语意”在形态构成的基础上,论述语境和语言的关系,让每一个学生了解语言的意义是在人与世界的关系中所建立的。如:同一种色彩,在不同的环境下观众会有不同的理解,这就是语境的作用,形态语意就是研究语言意义的变化。

4.“形态表达”是在形态语意的基础上,论述表达流程和表达的媒介。形态表达也是走向专业基础的一个接口,从系统设计意义上说,表达过程包括概念的、图形的、立体的、行为的、空间的表达,这是一个完整的表达流程。如:表达“软”的概念,可以做一“软”的平面、“软”的产品(立体)、“软”的建筑(空间)、“软”的雕塑等。

总之,从认知开始到构成,到语意,最后到表达,这就是我们的结构体系。这是我们研究艺术设计学科基础的一个思路和体系,这样一个生态式的互补的体系对以往机械科学观造就的教育观是一个巨大挑战,避免了以往许多艺术设计教育仅仅培养一种专门知识的专业人或“工人”的现象,而是促进了视觉知识与其他人类知识的联系。同时,这种体系的教育也避免了以前艺术设计教育中分科过细和各个学科无任何联系的现象,形成一个动态的整体,使大家具有碰撞、对话、交流的机会,这些异质因素相互交流将会产生良好的效果,从而培养出一个“开放型”的人,一个有“素质”的人。

大连工业大学艺术设计学院《艺术设计学科基础教程》编委会

2008年6月6日

绪论

“创造”是艺术学中的根本，尽管人们对艺术的看法多种多样，比如，艺术是情感的表现，艺术是生活的再现，艺术是一种信息，艺术是一个系统，艺术是模糊的集合等，无论是何种看法，却都不同程度承认艺术是一种创造。

形态创意着重提高学生的综合创造能力，强化表现技能，深化艺术思想，纯化作品的品格，诱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，延伸到立体行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，从研究自然形态中深入形态表象的观察力，从而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。观察力来自对形态不可视要素的认识，同时对于功能性法则的理解分析，帮助我们认识人、动物、植物等生命体以及山石等自然形态的结构要素，从形态中去分析其内部结构以及意象的种种形态，充分发挥想象力。在创造过程中从形态的概念（物象的本身有着自己的外形体积、内部结构、色彩、材质以及肌理的要素，而这些要素在同类事物中基本统一与相似）、形态之间的关系（空间中的形态可以分离、接触、联合、重叠、重合的方式形成组合关系）入手，充分地发挥想象力，意象的表达。有如在一个迷离的想象空间中遨游，以对身边自然形态的观察力、想象力的创造，呈现出个性化语言极强的艺术形态。从蒙昧的艺术设计的基础训练跨入了有个性化语言的创造性思维阶段。

目录

总 序	
绪 论	
第一章 形态创意概述	007
第一节 创造	008
第二节 创意	014
第三节 火山	016
第二章 创意中的思维状态	017
第一节 气	021
第二节 水	023
第三节 火	025
第四节 土	026
第三章 创意中的思维方式	029
第一节 创意的原点	030
第二节 创意的中点	031
第三节 创意的断点	033
第四节 创意的散点	035
第五节 创意的支点	039
第四章 创意生成的历程	041
第五章 创意中的“度”“量”“衡” ——创意的方法与手段	047
第一节 度	050
第二节 量	058
第三节 衡	061
第六章 创意中的物理变化 ——创意的方法与手段	063
第七章 创意中的化学变化 ——创意的方法与手段	073
第八章 学生创意作品	089
后 记	128

艺术设计学科基础教程

The Basic Courses of Art Design Discipline

形态创意

MORPHOLOGICAL ORIGINALITY

任 骥 主 编

祝锡琨 杨滢君 副主编

李 波 张嘉铭 著

辽宁美术出版社

艺术设计学科基础教程编委会

主 编：任 骥

副主编：祝锡琨 杨滢君

委 员（按姓氏笔画）：王东玮 王 庆 石春爽 任 骥 刘大伟 刘军平 余 扬
张嘉铭 李 立 李 波 李 禹 杜丽君 杨滢君 祝锡琨
胡 阔 费 飞 夏永刚 徐微微 郭世飞 潘 力 薛 刚

专家委员会：何 洁 曾 辉

选题策划编辑：苍晓东

图书在版编目（CIP）数据

形态创意 / 李波，张嘉铭著. — 沈阳：辽宁美术出版社，2014.5

（艺术设计学科基础教程）

ISBN 978-7-5314-6073-2

I. ①形… II. ①李… ②张… III. ①造型设计—高等学校—教材 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字（2014）第084181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：沈阳市博益印刷有限公司

开 本：787mm×1092mm 1/16

印 张：8

字 数：130千字

出版时间：2014年5月第1版

印刷时间：2014年5月第1次印刷

责任编辑：苍晓东 光 辉

封面设计：范文南 洪小冬 苍晓东

版式设计：苍晓东

技术编辑：鲁 浪

责任校对：李 昂

ISBN 978-7-5314-6073-2

定 价：58.00元

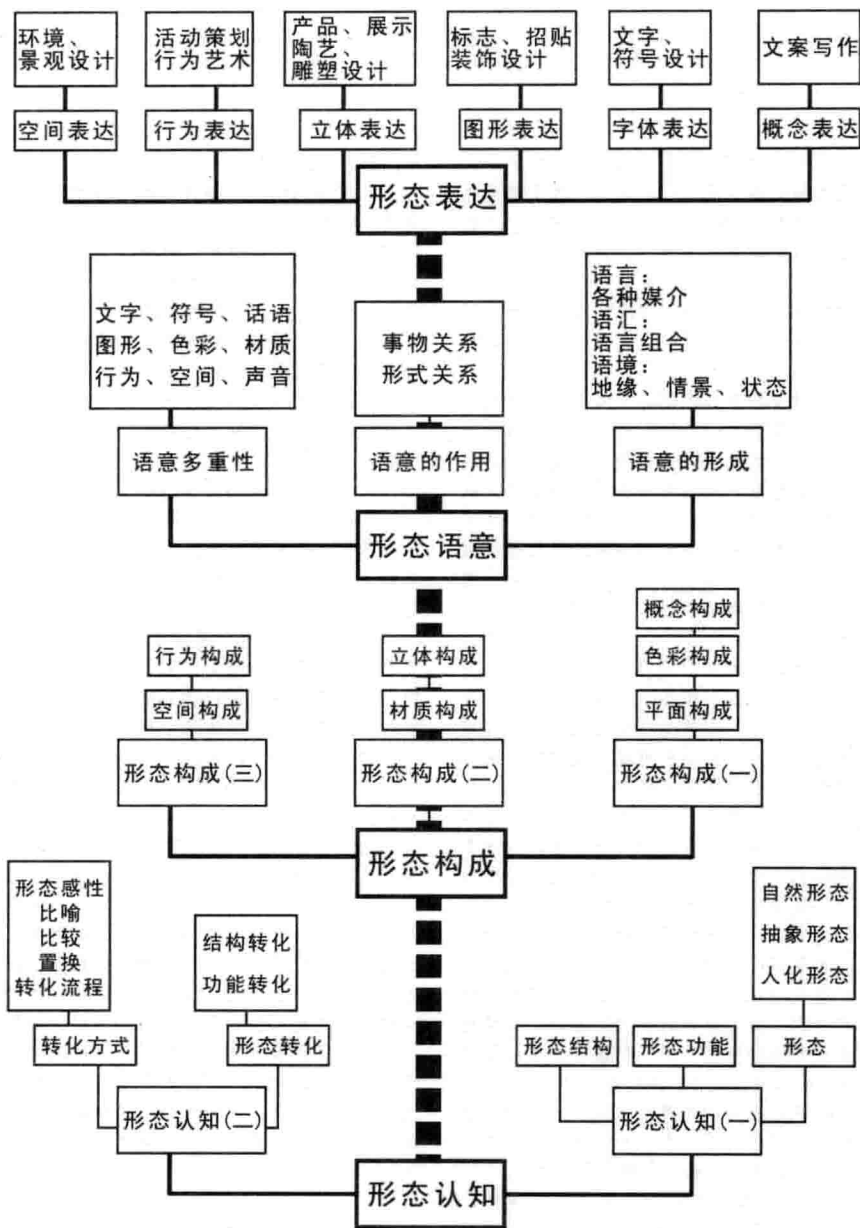
邮购部电话：024-83833008

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

艺术设计学科基础体系树

总序

从19—20世纪,西方的科学革命和语言学革命,对西方现代艺术的变革和现代设计教育产生了历史性的影响。进入20世纪,中国的艺术教育和艺术设计教育在很大程度上,受到来自于西方和前苏联两个方向的影响,20世纪40年代末开始,中国的艺术设计教育引入了前苏联的一些课程,至20世纪80年代,开始引入由德国包豪斯开创的平面构成、色彩构成、立体构成课程。

在特定的历史阶段里,中国的艺术设计教育通过引入各类课程,试图进行必要的变革,但是,却始终没有建立和完成中国艺术设计教育的学科基础。众所周知,一个成熟的专业不能没有完备的学科基础,缺少学科基础就缺少根基,缺少根基就不能成熟,有了学科基础才能保障本学科的生长与结果。正如普通数学、物理学、化学作为一些理工专业的学科基础,使每一个从事该领域实践和研究的人,了解和掌握了基本原理和方法。

从这个意义上说,进入21世纪后,在新的历史发展机遇面前,思考与实践中国艺术设计教育的学科基础成为势在必行的大事。尤其是在中国艺术设计教育如何变革的问题上,如何回答中国设计教育特色来源的问题,如何避免做表面文章的倾向,这一问题关系到中国艺术设计教育的根本。我们认为,对当代艺术设计基础教育和艺术设计基础教育的研究与思考,应该首先退出既定的模式,联系当代文化和未来发展,在当代历史境遇下,建立中国艺术设计的学科基础,将有利于艺术设计教育对人才的培养。如果说,现代设计教育重视人才掌握基本规范、基本方法、基本标准的基础,那么,当代设计教育应该更加重视人才具有自我组织和整合知识,自己生长的能力的基础,这样的人才更加具有可塑性和智慧,这样的基础和素质能够成为支撑人才成长和中国文化发展的基础。

为此,我们经过几年的思考与实践,从视觉经验出发,结合视觉心理学、语言学、社会学等,总结出一套适合当代文化语境的艺术设计教育方法体系。

我们提出以“形态”为认知对象,以语言学方法、社会学方法、中国整体思维为支干的基础课程体系。本次所编写的系列教材就是这项研究的成果。这一学科基础体系,由形态认知、形态构成、形态语

意、形态表达四个部分构成。

1.“形态认知”强调学生学习艺术设计要从观察身边的形态开始,分析形态的结构与功能,综合以前所积累的知识,从自然、科学、人文、社会等各个角度,对自然形态、人化形态、抽象形态有一个认知度更高、更细致、更独到的理解。

2.“形态构成”在形态认知基础上,论述形态是由哪些系统要素构成的,以及各个要素之间的结构关系,从形态认知的角度来学习形态构成,有别于传统“三大构成”的不同之处在于,与个人实际经验的紧密联系。

3.“形态语意”在形态构成的基础上,论述语境和语言的关系,让每一个学生了解语言的意义是在人与世界的关系中建立的。如:同一种色彩,在不同的环境下观众会有不同的理解,这就是语境的作用,形态语意就是研究语言意义的变化。

4.“形态表达”是在形态语意的基础上,论述表达流程和表达的媒介。形态表达也是走向专业基础的一个接口,从系统设计意义上说,表达过程包括概念的、图形的、立体的、行为的、空间的表达,这是一个完整的表达流程。如:表达“软”的概念,可以做一个“软”的平面、“软”的产品(立体)、“软”的建筑(空间)、“软”的雕塑等。

总之,从认知开始到构成,到语意,最后到表达,这就是我们的结构体系。这是我们研究艺术设计学科基础的一个思路和体系,这样一个生态式的互补的体系对以往机械科学观造就的教育观是一个巨大挑战,避免了以往许多艺术设计教育仅仅培养一种专门知识的专业人或“工人”的现象,而是促进了视觉知识与其他人类知识的联系。同时,这种体系的教育也避免了以前艺术设计教育中分科过细和各个学科无任何联系的现象,形成一个动态的整体,使大家具有碰撞、对话、交流的机会,这些异质因素相互交流将会产生良好的效果,从而培养出一个“开放型”的人,一个有“素质”的人。

大连工业大学艺术设计学院《艺术设计学科基础教程》编委会

2008年6月6日

目录

总 序	
绪 论	
第一章 形态创意概述	007
第一节 创造	008
第二节 创意	014
第三节 火山	016
第二章 创意中的思维状态	017
第一节 气	021
第二节 水	023
第三节 火	025
第四节 土	026
第三章 创意中的思维方式	029
第一节 创意的原点	030
第二节 创意的中点	031
第三节 创意的断点	033
第四节 创意的散点	035
第五节 创意的支点	039
第四章 创意生成的历程	041
第五章 创意中的“度”“量”“衡”	
——创意的方法与手段	047
第一节 度	050
第二节 量	058
第三节 衡	061
第六章 创意中的物理变化	
——创意的方法与手段	063
第七章 创意中的化学变化	
——创意的方法与手段	073
第八章 学生创意作品	089
后 记	128

绪论

“创造”是艺术学中的根本，尽管人们对艺术的看法多种多样，比如，艺术是情感的表现，艺术是生活的再现，艺术是一种信息，艺术是一个系统，艺术是模糊的集合等，无论是何种看法，却都不同程度承认艺术是一种创造。

形态创意着重提高学生的综合创造能力，强化表现技能，深化艺术思想，纯化作品的品格，诱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，延伸到立体行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，从研究自然形态中深入形态表象的观察力，从而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。观察力来自对形态不可视要素的认识，同时对于功能性法则的理解分析，帮助我们认识人、动物、植物等生命体以及山石等自然形态的结构要素，从形态中去分析其内部结构以及意象的种种形态，充分发挥想象力。在创造过程中从形态的概念（物象的本身有着自己的外形体积、内部结构、色彩、材质以及肌理的要素，而这些要素在同类事物中基本统一与相似）、形态之间的关系（空间中的形态可以分离、接触、联合、重叠、重合的方式形成组合关系）入手，充分地发挥想象力，意象的表达。有如在一个迷离的想象空间中遨游，以对身边自然形态的观察力、想象力的创造，呈现出个性化语言极强的艺术形态。从蒙昧的艺术设计的基础训练跨入了有个性化语言的创造性思维阶段。

第一章

形态创意概述

第一节 创造

东方人云：“天气蒙鸿，萌芽兹始，遂分天地，肇立乾坤，启阴感阳，分布元气，乃孕中和，是为人也。首生盘古。垂死化身。气成风云。声为雷霆。左眼为日。右眼为月。四肢五体为四极五岳。血液为江河。筋脉为地里。肌肉为田土。发为星辰。皮肤为草木。齿骨为金石。精髓为珠玉。汗流为雨泽。身之诸虫。因风所感。化为黎甦。”

西方人云：“神说，要有光，就有了光。神说，诸水之间要有空气，将水分上下。神就造出空气。神说，天下的水要聚在一处，使旱地露出来。事就这样成了。神说，地要发生青草，和结种子的菜蔬，并结果子的树木，各从其类，果子都包着核。事就这样成了。神说，天上要有光体，可以分昼夜，作记号，定节令，日子，年岁。并要发光在天空，普照在地上。事就这样成了。神说，地要生出活物来，各从其类。牲畜，昆虫，野兽，各从其类。事就这样成了。”

这是东西方人们心目中的世界——有形有态，有血有肉，有因果，有生命。

世界的万事万物都经历了从无到有，而这其中又会蕴涵了多少能够给予我们启示的事物呢？

图1-1 盘古开天

图1-2 创世纪

细胞的裂变分割出下一个同类，染色体在数字的魔方中搭建出多变的结构，生物密码DNA经过复制、刻录，产生任意备份。自然界中存在着无数个这样的创意工厂，它们每天都在有条不紊地进行着研发，阳光晃动着植物、动物、微生物，地球搅拌着山川、河流、空气，一切物质在里面混合、碰撞，新的气象不断生成，新的形态应运而生……

人是善于思考的生物，在自然中学会了很多创生的结构和方法，并且创建了人类生存的空间。也许在上帝用手指触碰到亚当的那一刻起，人类便拥有了智慧，拥有了创造的力量。世界从创造中来，创造赋予世界以生命。

图1-3 宇宙的诞生

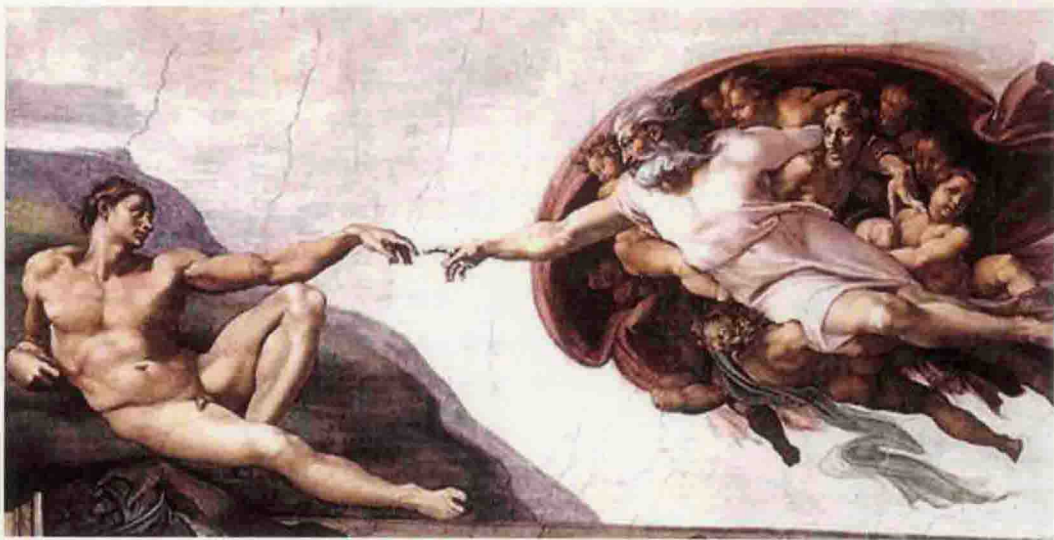

图1-4 上帝创造亚当

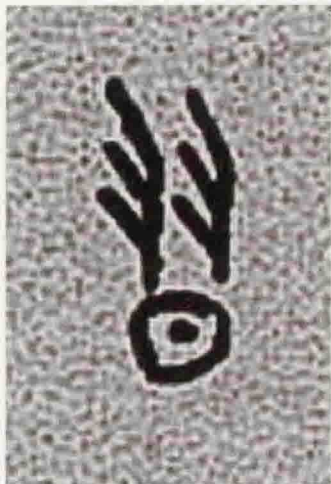

图1-5 甲骨文的习字

图1-6 仓颉造字

图1-7 华佗五禽戏

一、发现即创造

生活在形态中的人类，不断从中发现一些道理、原理，这种发现是新形态产生的源头，因此发现就是创造。很有意思的是，中国最原始的汉字系统里，学习的“習”字是这样描述的：上部为“羽”，下部为“白”，甲骨文的“羽”字写作字，像两根羽毛；“白”字写作字，像一粒白米。古代朝祭时，献上的“稻曰白，黍曰黑”。当初先民不知稻谷为何物，见鸟啄稻谷，吐壳吃米，于是人也学会种稻吃米了。为了纪念这件事，祭天时不忘装一碗白米，上面插上两根鸟的羽毛，借以供奉上天。这说明人类在自然中学习，在自然中发现的观念一直传承着，这种方式不断地丰富着人类的文化。

1. 仓颉造字

关于文字的创造有很多说法，其中有仓颉观鸟兽之变以造字的传说。

相传仓颉，四目重瞳，非常聪明。有一年，仓颉到南方巡狩，登上一座阳虚之山（现在陕西省雒南县），临于玄扈洛邙之水，忽见一只大龟，龟背上面有许多青色花纹。仓颉觉得稀奇，就取来细细研究。发现龟背上的纹理竟是有意义可通的。遂想到纹理即能表示意义，如果设定一个规则，岂不是人人都可用来传达心意，记载事情吗？

仓颉日思夜想，细心观察，看尽了天上星宿的分布情形、地上山川脉络的样态、鸟兽虫鱼的痕迹、草木器具的形状，并进行描