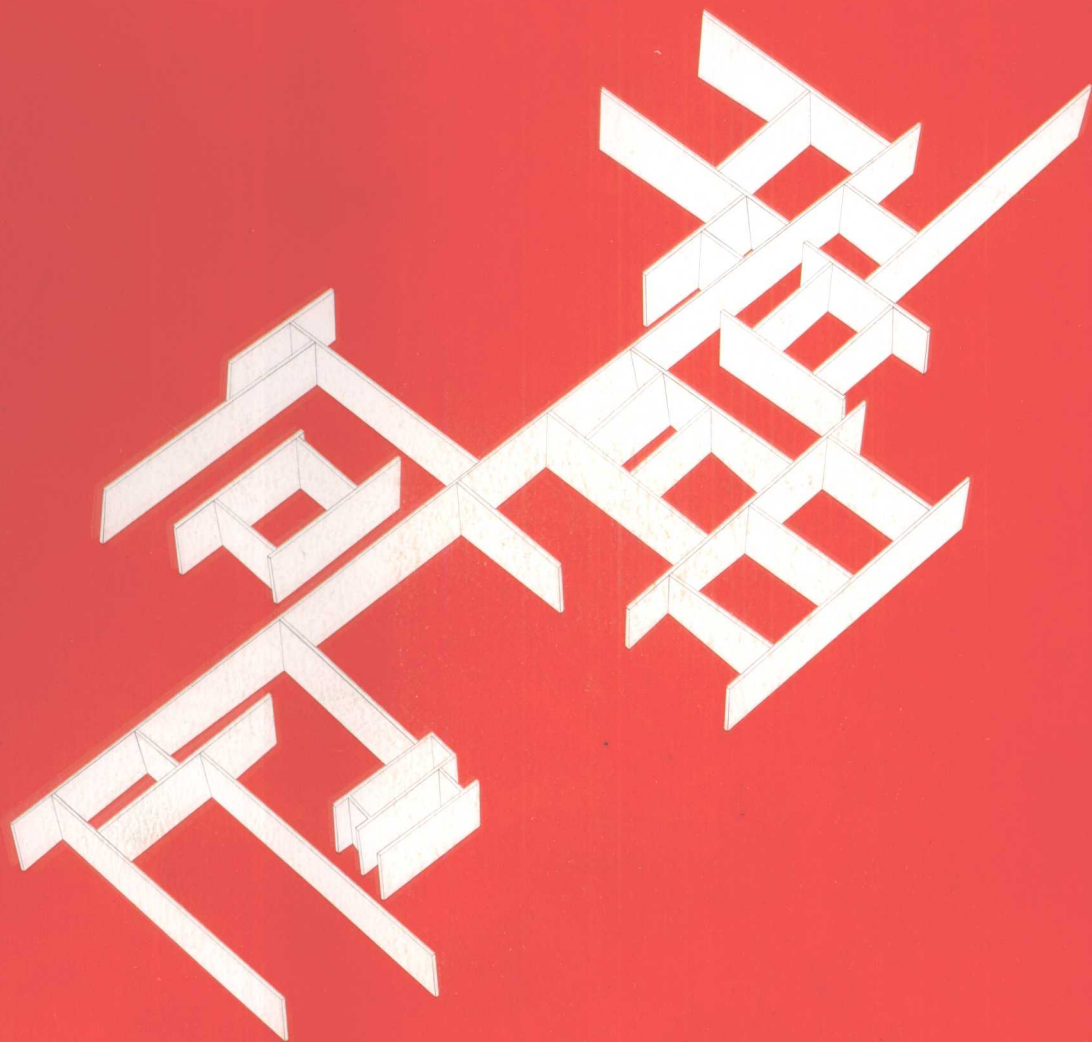

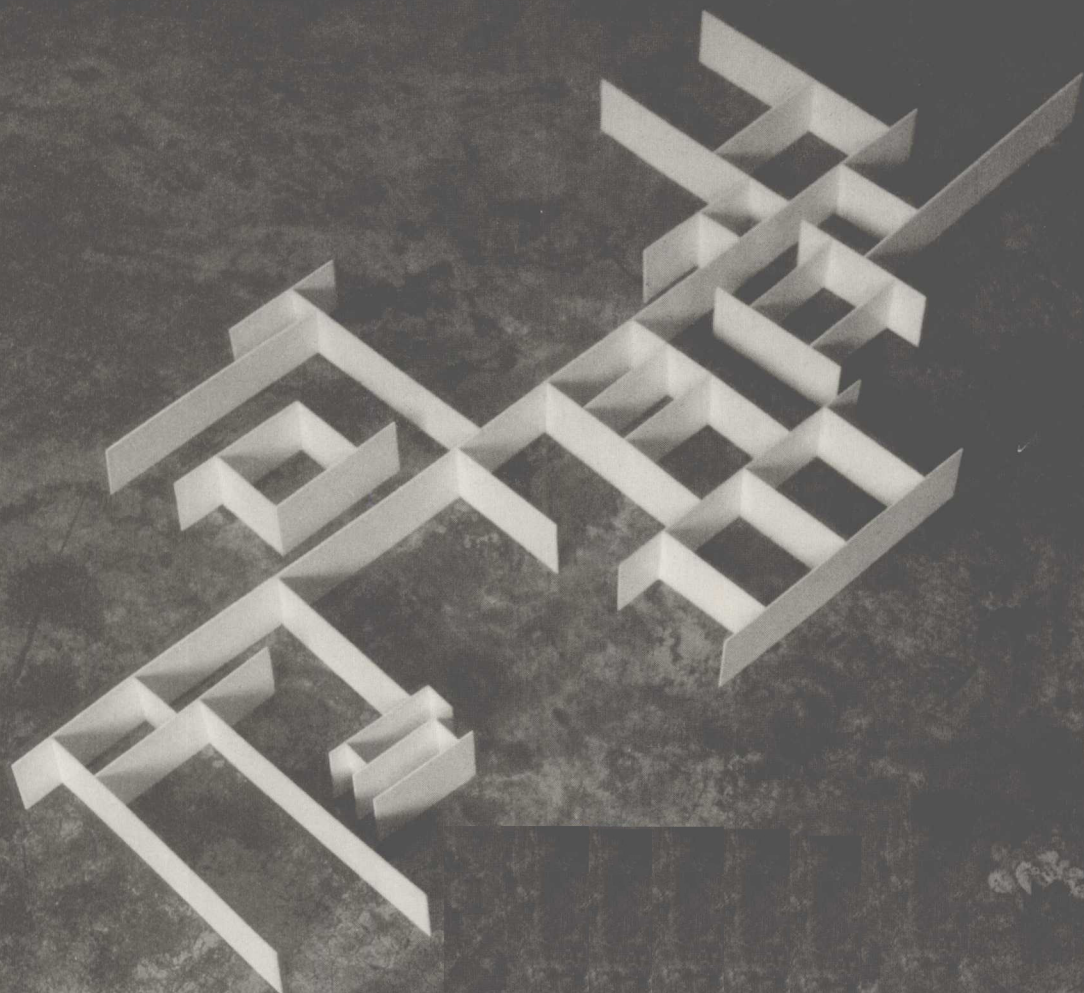
FORM DESIGN BASICS TRAINING

形式基础训练

FORM DESIGN BASICS TRAINING

○ 周至禹 编著 | 高等教育出版社

Art Design 新思维设计系列教材

形式基础训练

FORM DESIGN BASICS TRAINING

周至禹 编著

高等教育出版社

内容提要

本书作者结合自己多年在中央美术学院的教学实践,对传统的三大构成重新梳理和整合,并把三大构成转化为形式问题进行教学。

本书是《形式基础》的配套教学用书,以提升学生对绘画形式语言规律、画面视觉美感组织规则的认知与掌握为研究课题,对构成绘画图式的各种元素作分解式研究,并在此基础上对整合完整统一画面的形式语言作多样实验,建立对视觉美感规则的理性认识。本书偏重教学实施过程,书中的学生作业选自近两年中央美术学院的形式基础课程教学。通过二维形式的图形构成、二维形式的色彩构成、三维形式的立体构成、四维形式等的研究,提高学生对形式基本规律的理性认识与运用能力,释放学生的想象力与独特的审美感受,增进表现形式的体验能力与画面整合能力,为学生进入专业创作学习打下宽厚的知识基础。

本书可以与《形式基础》结合使用,也可以单独作为构成课程指导教材使用。本书可作为普通高校艺术设计专业教材,也可作为艺术设计爱好者的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

形式基础训练 / 周至禹编著. —北京: 高等教育出版社, 2009.9

ISBN 978-7-04-025691-8

I. 形… II. 周… III. 构图学 IV. J061

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 120397 号

策划编辑 梁存收   责任编辑 王海燕   封面设计 马志强
版式设计 马志强   责任校对 王 雨   责任印制 韩 刚

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
总 机 010-58581000

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 北京民族印务有限责任公司

开 本 787×1092 1/16
印 张 12.25
字 数 260 000

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.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

版 次 2009年9月第1版
印 次 2009年9月第1次印刷
定 价 34.00元(含光盘)

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 25691-00

形式出现于形式之中，而另一些形式又从这些形式中产生出来和繁衍出来。一切都相互关联、相互交织、相互网结、相互联系、相互混合。他们形成，他们重组，他们消散。他们应答、协调、吸引、排斥、合并、消失、重现、融合和显现。

——路易斯·H·沙利文

目 录

综述

第一单元

二维形式的图形构成

- 一、二维形式的教学目标 ————— 005
- 二、二维形式的教学内容 ————— 006
- 三、二维形式的作业要求 ————— 011
- 四、二维形式的快题训练 ————— 016
- 五、二维形式的教学方法 ————— 020
- 六、二维形式的重点难点 ————— 020
- 七、二维形式的教学问题 ————— 023
- 八、二维形式的教学现场 ————— 029

第二单元

二维形式的色彩构成

- 一、色彩形式的教学目标 ————— 059
- 二、色彩形式的教学内容 ————— 059
- 三、色彩构成的作业要求 ————— 065
- 四、色彩形式的快题训练 ————— 068
- 五、色彩形式的教学方式 ————— 070
- 六、色彩形式的教学要点 ————— 071
- 七、色彩原理的要点讲授 ————— 072
- 八、色彩形式的教学问题 ————— 078
- 九、色彩形式的教学现场 ————— 097

第三单元

三维形式的立体构成

- 一、立体构成的教学目标 ————— 129
- 二、立体构成的教学内容 ————— 129
- 三、立体构成的作业要求 ————— 132
- 四、立体构成的快题训练 ————— 134
- 五、立体构成的教学方法 ————— 135
- 六、立体构成的重点难点 ————— 135
- 七、立体构成的教学问题 ————— 139
- 八、立体构成设计的元素与法则 ————— 145
- 九、三维形式的教学现场 ————— 166

第四单元

四维形式

- 一、四维形式的教学目标 ————— 171
- 二、四维形式的教学内容 ————— 172
- 三、四维训练的作业要求 ————— 173
- 四、四维形式的课题训练 ————— 173
- 五、四维形式的教学方法 ————— 173
- 六、四维形式的重点难点 ————— 173
- 七、四维形式的教学问题 ————— 175
- 八、四维形式的教学现场 ————— 180

后记

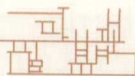

综述

我把路易斯·H·沙利文这段话作为本书的开篇，试图说明形式的作用和演绎。法国电影批评家塞尔日·达内(Serge Daney)说过：“所有的形式都是看着我们的面孔。”我们凝视着视觉的形式，形式也在看着我们，这种对视，将形式变得生动起来，我们知道由于移情的作用，形式成了“我”的显现。

艺术与设计都十分注意形式美法则的运用，美与形式有着密切的关系，美在于线条、颜色等要素的和谐组织，也就是把各种构成要素形成对立又统一的关系，从而建立起画面的秩序结构。“秩序”是指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。形式首先是基于感官而产生的，这就是以美为艺术的形式所具有的作用，并且，有意味的秩序结构又能够给人以精神的愉悦，也就显示了精神思想与形式的隐秘关系。

把点线面、形色质等元素的组织作为独立的有意味的形式，并寻求形式所具有的精神力量，成为现代艺术重要的探索内容和审美表达方式。现代绘画从模仿自然发展到表现自然，再到表现内心，画面形式成为一个自足的结构，形式的使用因此具有独立的价值。这种对形式的重视，使绘画演进到一种形式上的纯净与绝对：一件艺术作品应该与自然区别开来，并且作为自由的、自立的存在物遵从自身的形式法则。

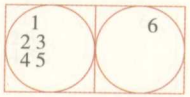

我曾经在《思维与设计》一书中讲过，英国哲学家罗杰·弗莱（Roger Fry）强调抽象作品的内容，承载着情感的分量，同时表明艺术非模仿自然性，形成了形式主义的理论核心。从价值判断的美学探求出发，美学家克莱夫·贝尔（Clive Bell）认为“有意味的形式”，贯穿于人类历史的整个过程中。而形式主义的革新与科学进步的视觉艺术价值观相结合，推崇具有普遍美学意义的“纯形式”，从立体主义、未来主义、至上主义、构成主义到包豪斯、风格派等，大都以几何抽象的形式为基本语式，追求纯粹的视觉完美的理念。

自然，我们也不会忘记：从哲学上讲，形式与反形式形成一种共生的关系。形式虽然是一种具有规则的理想化结构，具有一定的普遍意义，但是反形式隐含在形式的反面，随时准备呈现。从另一方面讲，反形式也推进了新形式的产生。“纯形式”似乎比无形式更容易为大众所接受，而思想的呈现总是需要借助于形式。形式因此在现代主义中具有重要的意义。也就是说，现代主义的通俗性、普遍性本质仍然属于形式主义的领域。当格林伯格把艺术的感官纯粹性当作目标时，后现代则把混杂性当作规则，突破了视觉的原则，也就突破了形式的规则。概念主义艺术则对传统形式进行否定，索尔·莱维特曾经说：“思想还能用数字、摄影图片或艺术家选用的词汇或任何方法来表现，形式并不重要。”这句话显示出概念主义艺术对思想的重视和对形式的简单否定。

自然中的形式与功能紧密相关，在艺术中，形式的含义更为广泛，它给现代主义带来的不仅是视

- 1 《形式基础》课程主讲周至高教授
- 2-5 《形式基础》课程教员刘钊、孙聪、马志强、宋扬
- 6 已出版的《形式基础》教材

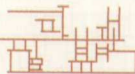

觉美感和风格的特征，也带来超越国界的基于人类视觉的可理解性。在设计中，大量的形式服从于功能的追求，但是这并不意味着形式受到很大制约，相反，设计的形式具有无限的可能性。

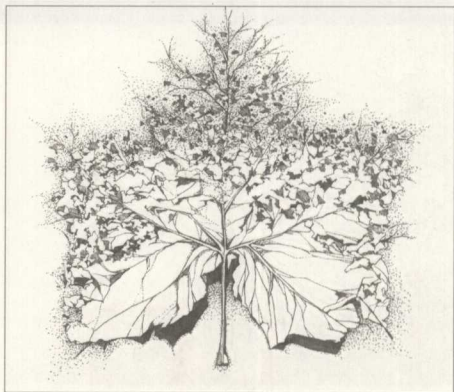
但是，同样需要注意的是，就具体的形式而言，过于重视形式法则，也可以使艺术坠入俗流，因为没有一条艺术的法则是历久不变的。每一位大师，都是从变化即成的法则中成就自己，每一个流派，都通过创造新的法则扬名于世。新的法则总是生生不已，基本的法则都需要注入时代的血液，才能创造法则的新生命。也就是说，法则只有当其以工具的面貌出现时才有意义，只有被视为作者特定的手法才有意义，只有表现作者思想感情的时候才有意义，要从自己的生命里探求，然后形式才能够有所依附而成立。所有对形式法则的研究，都应该建立在这个基础之上。

在近几年的教学改革中，中央美术学院设计学院的形式基础课程完成了教学内容与教学方式的改革，形成了两本相互参照的教材。《形式基础》（高等教育出版社2007年出版）偏重理论性的指导，本教材（《形式基础训练》）偏重教学过程的实施。本教材的学生作业选自近两年的形式基础课程，由刘钊、孙聪、宋扬、马志强老师具体指导。

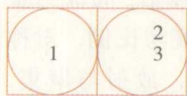

第一单元 二维形式的图形构成

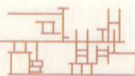

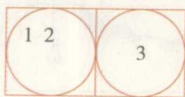
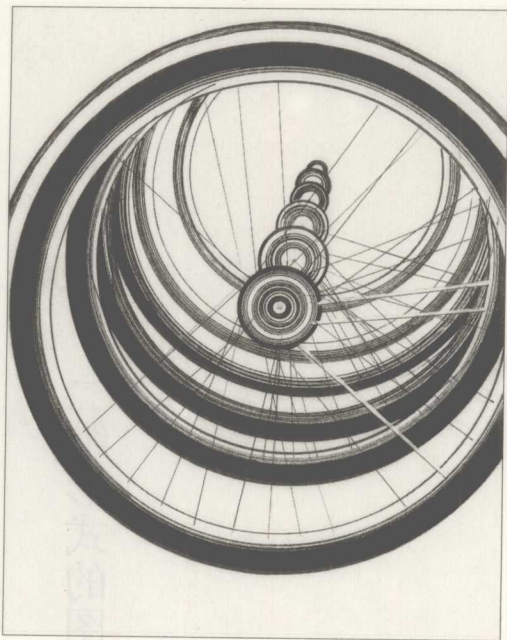
一、二维形式的教学目标

掌握平面形式美的基本原理和法则，学会从生活中观察和发现形式。培养这种从现实中发现形式美感的能力至关重要，因为现实的形式美感的表现总是比法则更为丰富多样，对基本形式进行了个性化的呈现。这种发现，不仅有助于理解潜藏在自然表象之下的基本形式构架，也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。通过发现与观察，来寻求更为个性化的符合形式原理的表现。

- 1 《形式基础》大课讲授现场
- 2 谭敏 对称形式摄影
- 3 李夏如 对称形式的手绘表现

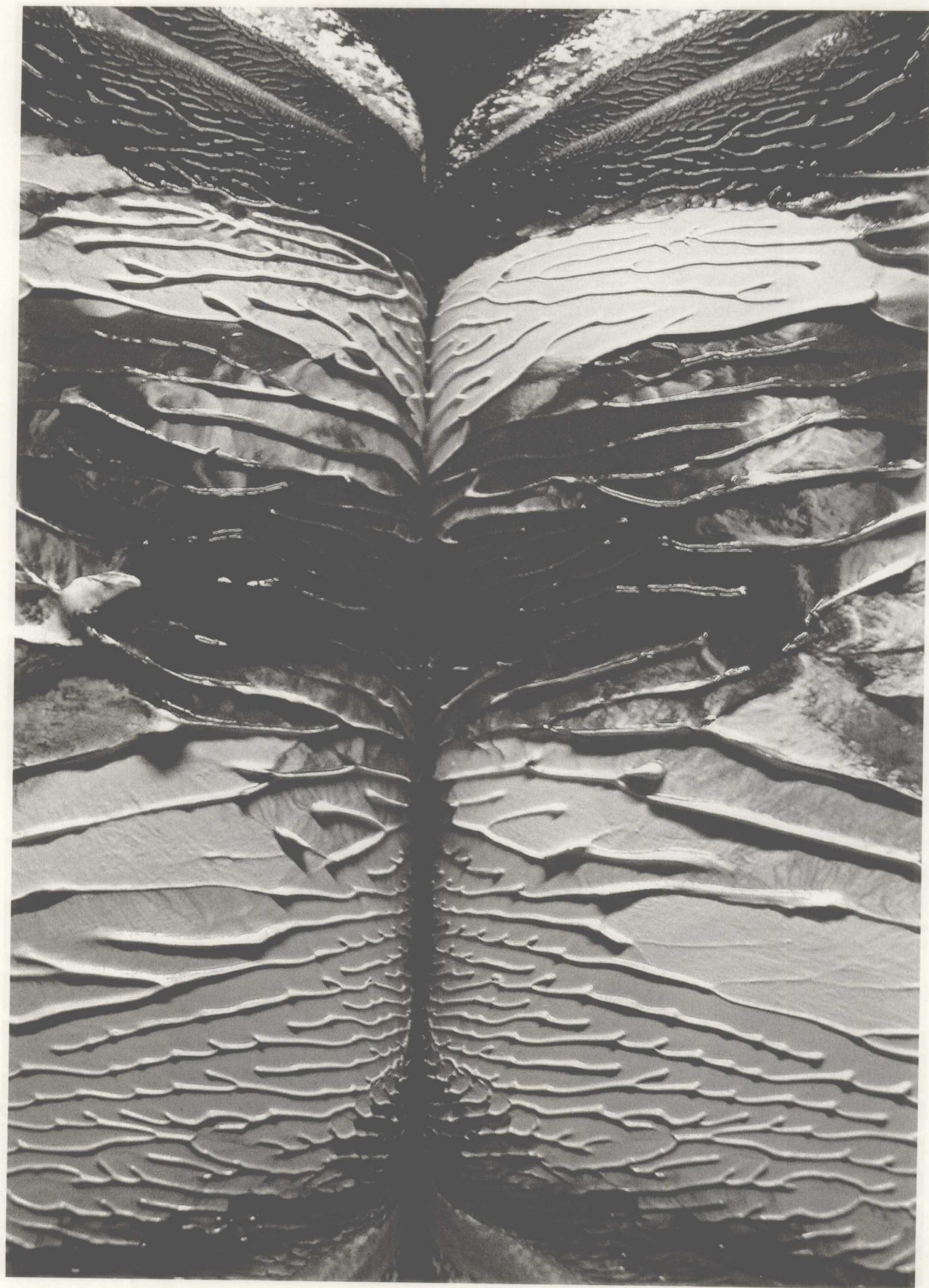

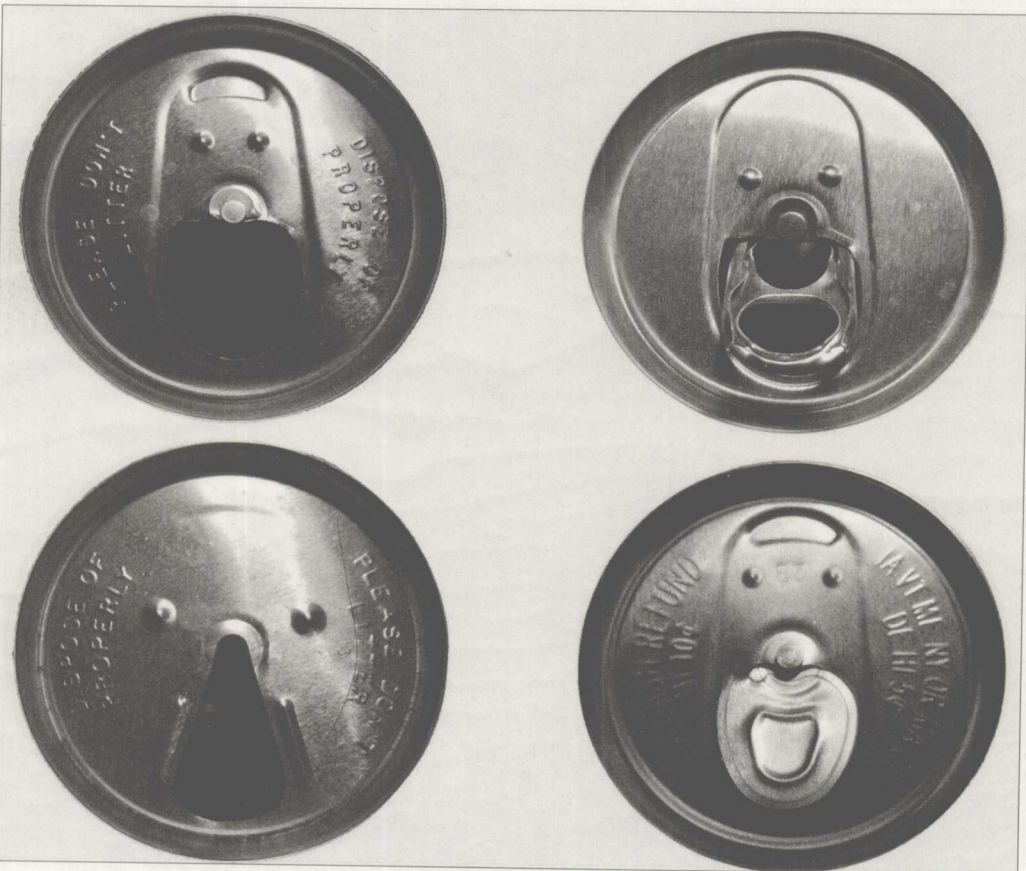
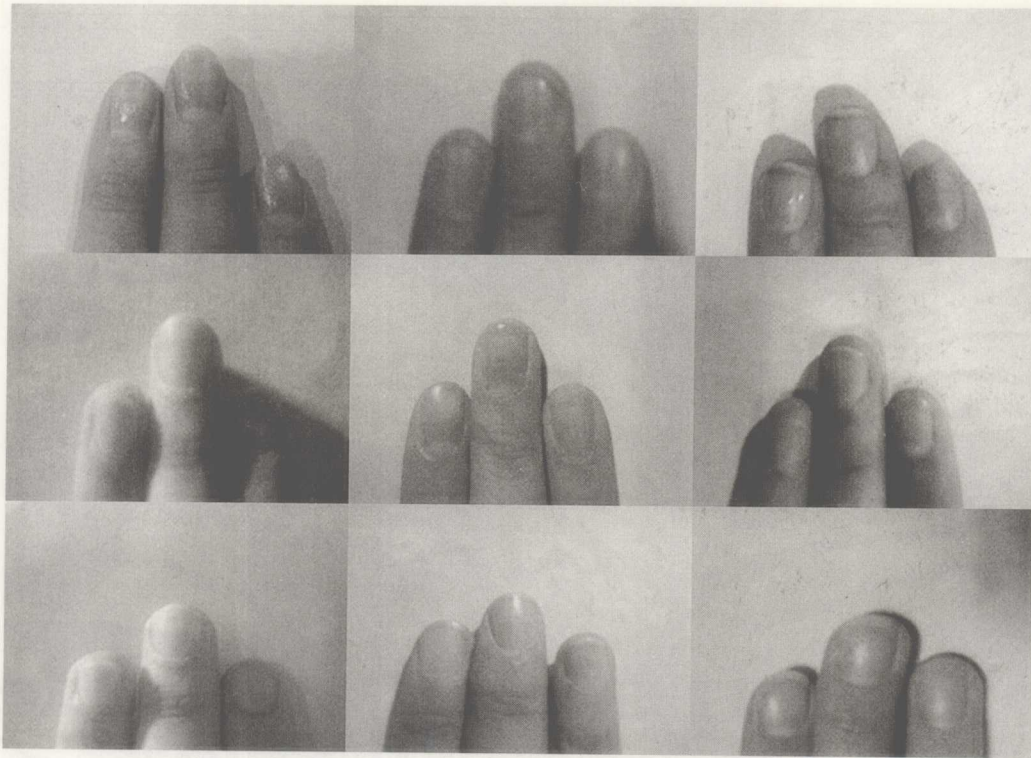
- 1 陈丽华 放射形式在生活中的发现
- 2 陈丽华 放射形式在作业中的提炼
- 3 郑然 颜料相互挤压形成对称形式

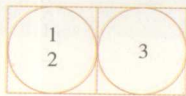
二、二维形式的教学内容

通过对自然形式的表现，讲述形式呈现的功能与意义；通过对艺术形式的分析，探究其对创造者思想和精神的呈现方式；通过对设计范例的讲述，让学生了解设计的形式具有功能和精神的双重作用。

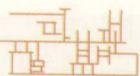
形式的基本法则包括：局部与整体，重点与焦点，尺度与比例，对称与平衡，重复与相似，放射与聚集，渐变与特异，节奏与韵律，简约与繁复，分解与重组，运动与静止，空间与平面等。具体理论参见《形式基础》教材。所举范例，则超越了平面的范畴，例如自然的形式表现等。

- 1 夏源 相似形式摄影“九个人的三个指头”
- 2 李锦 相似形式摄影“表情”
- 3 夏源 对称形式摄影“女人花”

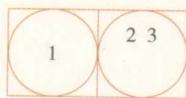

三、二维形式的作业要求

运用摄影的方式，发现生活中的形式美感，再把这种发现和感悟通过黑白画的形式表现出来。

对称与平衡。作业三张：发现一张，摆拍一张，黑白构成一张。
 渐变与特异。作业三张：发现一张，摆拍一张，黑白构成一张。
 聚集与放射。作业三张：发现一张，摆拍一张，黑白构成一张。
 重复与相似。作业三张：发现一张，摆拍一张，黑白构成一张。

发现指的是在自然生活中发现的形式呈现，摆拍则是利用一般的形式法则，对自己感兴趣的事物进行摆拍，黑白构成则是将发现或摆拍的事物通过手绘的方式进行抽象构成。

- 1 范超 对称形式摄影“有意味的对称”
- 2 杜珊瑚 聚集形式摄影“混合”
- 3 张毓童 对称形式摄影“面包形态”

