

教育部審定

平面·立體 / 動態·靜態 / 具象·抽象

造形原理

THE PRINCIPLES OF FORMATION

造形教育叢書 / 翁英惠 編著

造形教育叢書 1

造形原理

翁英惠 編・著

本書圖、文呈內政部註冊不得翻印複印仿製
或以其他方法侵害著作權追究到底決不寬待

正文書局暨黃開禮 / 法律顧問・李在琦律師

教育部審定

造形原理

編著者：翁 英 惠

發行人：黃 開 禮

出版者：正 文 書 局

台北市重慶南路一段五十九號

印刷所：正 文 書 局

發行所：正 文 書 局

台北市重慶南路一段一〇五號

電話：(02)3110751

門市部：正 文 書 局

台北市重慶南路一段五十九號

電話：(02)3813712

(02)3813713

(02)3813714

郵局劃撥帳號：0005961-3

分銷處：各 地 各 大 書 局

出版登記證：局版台業字618號

(版權所有・翻印必究)

1986年3月31日 / 每册定價： 元

編輯大意

- 1 本書係遵照教育部民國六十三年修訂公佈之高級工業職業學校美術工藝科造形原理課程標準編撰而成。
- 2 本書全一冊，適用於高級工業職業學校美術工藝科第一學年每週二小時授課之用。
- 3 本書共分六章，從造形之基本概念至良好造形的構成原理，無論在觀念上和方法上，都儘可能作最淺顯的引述。
- 4 本書各章之後，均附有問題研究，旨在藉問題之啓發，再求內容之自我擴充，期使各項原理均能融會貫通，以達舉一反三之效。
- 5 本書之編撰，均在公餘課畢之隙，倉促行筆，疏漏在所難免，尚祈學界先進不吝惠賜指正，不勝感激。

翁英惠 於 1986

序

「造形」是人類思想與行為的整合。思想屬哲學的領域，旨在價值的判斷；行為屬科學的範疇，貴在實現的精良。

「造形」涵蓋了一切可視或可觸的成形活動；而「原理」乃是一切複雜現象中所求得共同法則。因此，「造形原理」即在探討人類各種有形活動之思想與行為的共同法則。

人類從原始的打石為器到現代的太空科技，正意味著一股無窮慾望的動力，在驅使著人們的生活不斷的向前演化，「造形」就是為達成人類理想目標的具體行為。

「人」由於受到環境（含社會、人文、自然）的影響，促使個體之心智得以成長；而「環境」也因個人成長之回饋而得以改善，「造形文化」就是這樣產生的。一個時代或環境文明與否，從造形之表現足可反映；而造形文化之是否發達，亦將左右該時代或環境能否繁榮之命運。因此，「造形」已成為時下不可或缺的專門學術。

本書內容依據課程標準，為奠定基礎造形之根基而編。全書共分六章；從造形之基本概念至良好造形的構成原理，無論在觀念上和方法上，都儘可能作最淺顯的引述。但由於內容龐雜，各項原理例證無法一一陳述，為增強其論點之實證，每章附有問題研究；或申論、或實驗、或敘述、或鑑賞，旨在藉問題之啟發，再求內容之自我擴充，期使各項原理均能融會貫通，以達舉一反三之效。

倉促行筆，疏漏在所難免，尚祈學界先進不吝惠賜指正，不勝感激。

翁英惠

中華民國七十五年

內政部著作權執照

著作人		著作權人		執照字號		有效年限	
姓	名	姓	名	台內著字第叁零肆玖伍號	台內著字第叁零肆玖伍號	自中華民國二十九年一月一日起至三十一年十二月三十一日止	自中華民國二十九年一月一日起至三十一年十二月三十一日止
翁英惠		翁英惠		黃國權		黃國權	
民國二十九年一月一日		民國二十九年一月一日		民國二十九年一月一日		民國二十九年一月一日	
台灣省台北市		台灣省台北市		台灣省台北市		台灣省台北市	

中華民國

月

日

吳伯雄

目 錄

第一章 造形的基本概念——①

1.何謂造形——②

2.造形的意義和目的——③

3.造形的領域——⑤

4.造形活動的起源與發展——⑦

- 人類造形活動的起源
- 中國造形文化之淵源
- 西方造形文化之淵源
- 現代造形文化之確立

5.現代造形的基本理念

第二章 形態研究——②⑨

1.形態的認識——③①

- 認知的心物歷程
- 實用的心物歷程
- 情意的心物歷程

2.形態形成之因素——③②

- 內在的本質因素
- 外在的現象因素

3.形態體系——④⑤

- 自然形態
- 人爲形態

第三章 造形因素——⑤③

1.造形因素界說——⑤④

2.有關造形的因——⑤⑦

- 動因
- 目的因

●形式因	
●質料因	
3.造形的基本要素	70
●形態要素	
●機能要素	
●審美要素	

第四章 造形心理	97
1.造形動機的原始架構	98
2.根源於個體的心智活動	101
3.來自於時代環境的影響	107

第五章 造形法則	115
1.造形科學	116
2.造形的程序法則	119
●問題確立階段	
●資訊集成階段	
●問題求解階段	
●構想發展階段	
●最佳選定階段	
●造形實現階段	
3.造形的形式法則	127
●統一的形式法則	
●平衡的形式法則	
●比例的形式法則	
●律動的形式法則	
●強調的形式法則	

第六章 造形美 161

1. 審美標準的新觀念 162

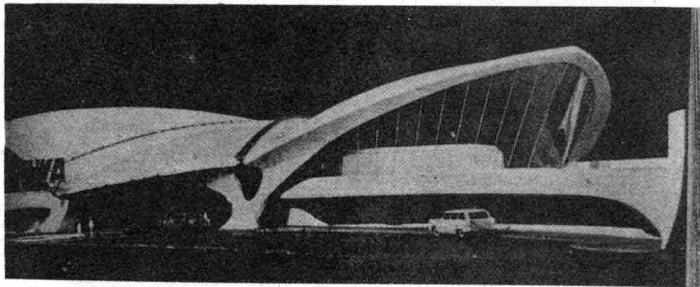
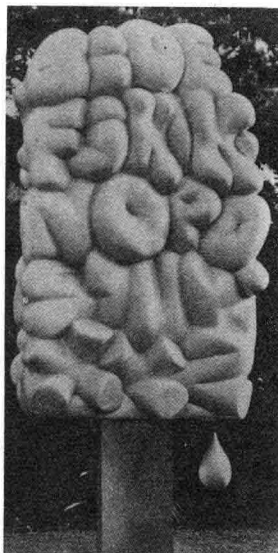
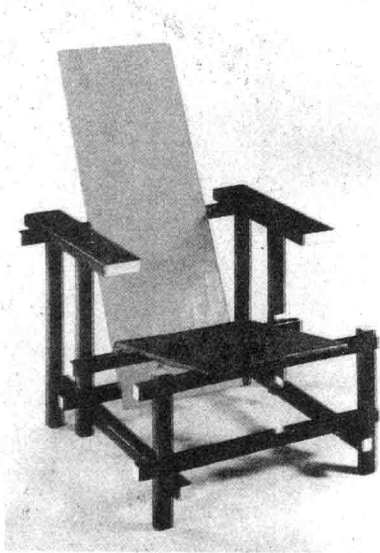
2. 造形美的必要條件 167

- 內容
- 形式
- 材質
- 表現

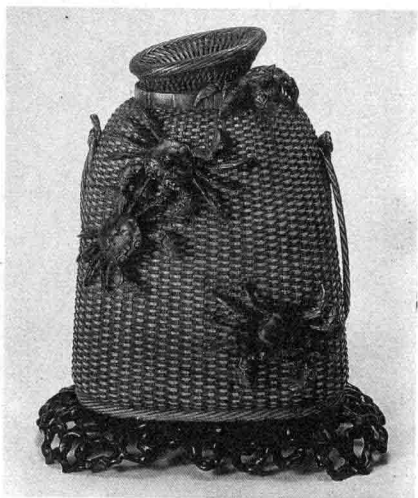
第一章 造形的基本概念

1. 何謂造形

凡是將吾人意識內容之素材，透過視覺語言，所表達之一切可視或可觸的成形活動，稱為「造形」。更廣義的說：造形涵蓋人類有形文化的全部；它是一種心物交融的活動，擴而大之也是天人合一的產物。在我們日常生活當中如：環境、建築、產業、視覺傳達、工藝、繪畫等一切平面與立體、靜態與動態、抽象與具象之成形活動皆稱造形。這一切的造形行為都基於生活內容的主、客觀條件綜合地調和而形成；活動本身，包容了技術與藝術，無論在形式上、機能上、和審美上都有其特別的意義和目的。

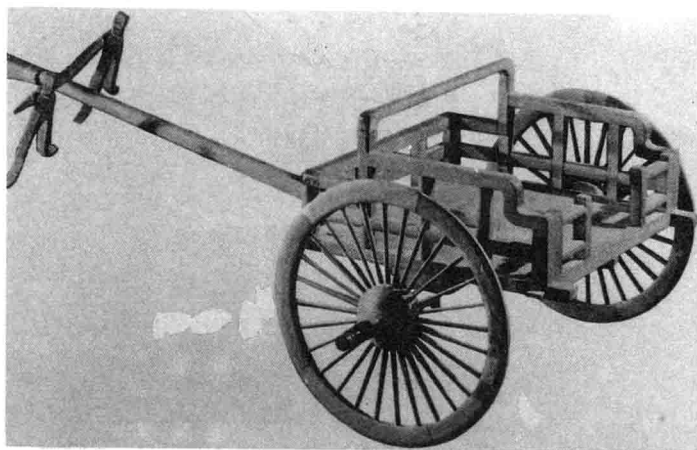
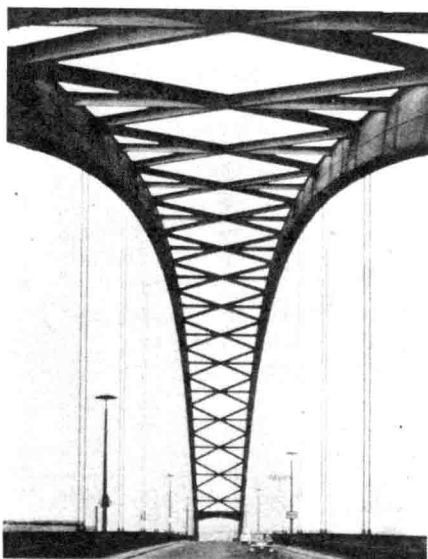
● 造形之範圍無所不包……

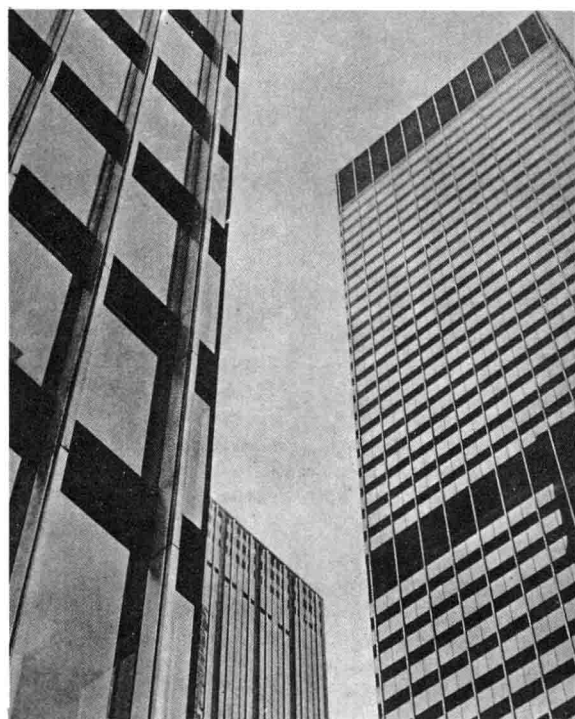
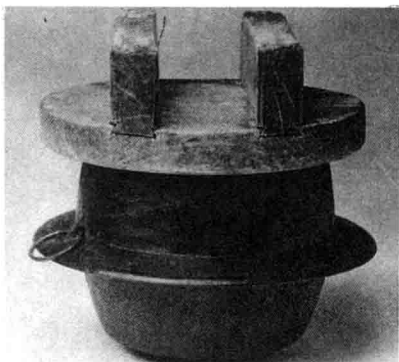
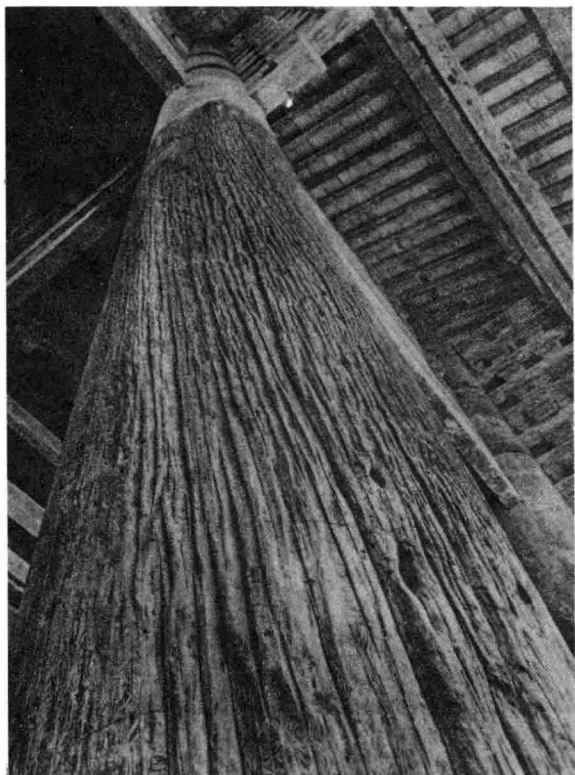
2. 造形的意義和目的

人類由於生活的慾望和生存的需要，促成文化不斷的在演進。造形活動把人類的生活慢慢的帶進綺麗而豐富的世界裏；從發掘生活的問題，進而尋求解決問題的方法，直到付諸實現的過程當中，都充分的證明了造形不僅是一種審美性的技術而已，它包含著有關人文、自然、社會及造形科技的綜合學術。

造形活動乃是人類追求真、善、美境界的行為和方法。其意義和目的，除了滿足個人生活慾望和需要外；更重要的是它能在人類現有的生活境界中再求進化，塑造一種更新的生活方式，藉以提高人類生活水準，改善社會環境，繁榮工商經濟，促成文化演進，更新民族生命。

● 古代與現代的陸上交通工具

●生活與造形之演化比較

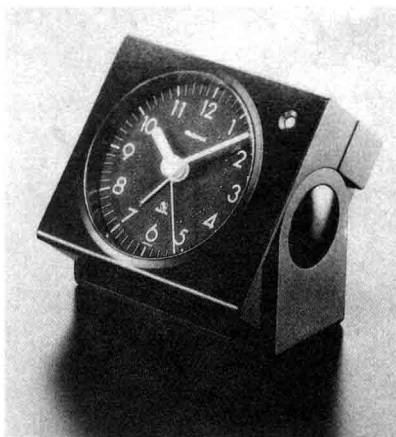
3. 造形的領域

造形的領域甚廣，因其意識內容與目的之不同，可分為「純粹造形」與「實用造形」兩大領域探討之：

所謂「純粹造形」，意指不受任何條件因素之限制，完全隨個人的意慾達成其表現主觀的目的，亦稱「表現造形」或「自由造形」。相對的，一種超越純粹的造形活動，向著某種目的和功能在演化，且循著特定的機能條件去計劃完成的造形活動稱為「實用造形」亦稱「條件造形」或「計劃造形」。基本上，「純粹造形」止於發表作者本身靈境的思想、感情；主觀意識特濃，且抒情的成分居高；它無須因應他人之立場或觀點，也不一定要追求所謂的合理機能而自由的存在。「實用的造形」因為是現實生活的需求，便不能憑個人主觀、感情因素而一意孤行；作者必須以客觀的需求做為造形的基本條件，循著科學的方法追求審美與機能雙面的合理解決。

茲就生活領域經常接觸之造形行為歸納如下：

- (1)環境造形 (Environment Formation)：包括區域計劃、建築設計、景觀設計、室內設計等。
- (2)產業造形 (Productional Formation)：包括工業設計、商業設計、產品設計等。
- (3)情報造形 (Information Formation)：包括所有一切視覺傳達設計，如：標誌、文字、符號、展示、廣告、宣傳等。
- (4)裝飾造形 (Decorative Formation)：包括一般手藝、服飾、美容、化粧、彩繪等。
- (5)動態表現造形 (Moving Formation)：包括各種表演、行動藝術、影戲、動畫、雷射藝術等。

●實用造形

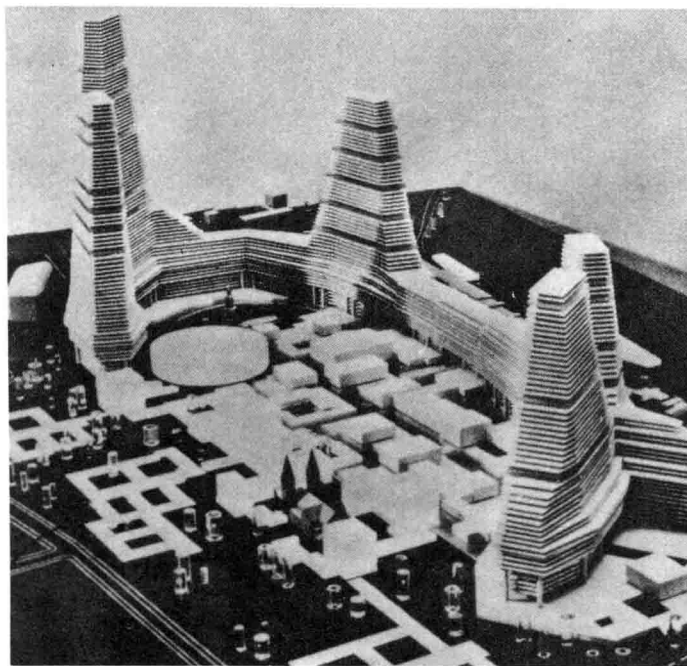
●純粹造形

(6)靜態表現造形 (Static Formation)：包括二次元之平面造形和三度空間之立體造形，如繪畫、雕塑等。

雖然在整個造形文化體系裏勉強因造形意識和目的之不同劃分為「純粹造形」與「實用造形」兩大領域，也為了使讀者瞭解造形表現的層面和服務的領域又將其歸納為六大項目。事實上，宇宙間多種有形之事物很難斷然將其劃清界線，例如：服飾造形、化粧、視覺藝術等等，本身都包容有純粹表現和實用性質之雙重特色，且各種不同類型之造形活動也將彼此發生關連，足證造形領域之遼闊，已經包括了人類有形文化之全部。

● 情報造形—標誌符號

● 環境造形—建築景觀

● 產業造形—工業產品

● 裝飾造形—服飾・化粧

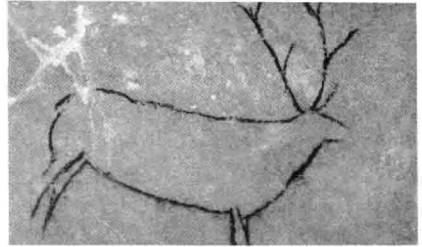
4. 造形活動的起源與發展

(1) 人類造形活動的起源

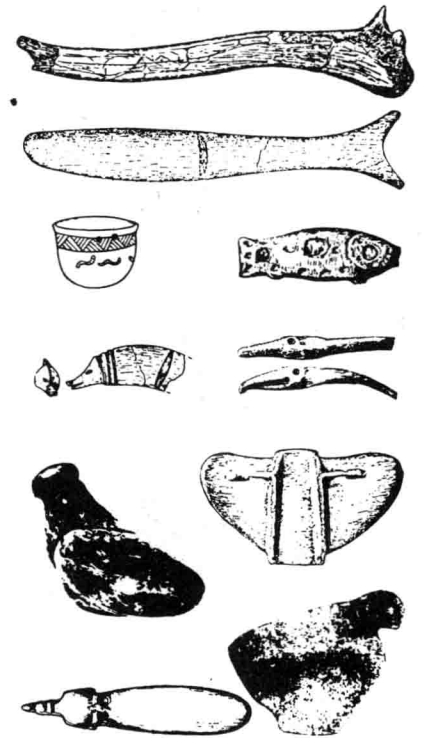
「慾望」為人類生存的一股洶湧而綿延不斷的推進力量，也是人類生活理想的指引。打從原始人類構木為巢、打石為器開始；造形就成為人類滿足其慾望理想的具體行為。慢慢的，為了追求更高層次的生活享受，人類又塑造了許許多多有形無形的事物，文化就此產生。

人類本是軟弱、遲鈍、膽怯又沒有武器的動物。三萬年前，為了適應大自然與維護個體的生存，人開始有了智慧用手製作器物；他們必須發明圓石、燧石、刀、矛等來對付野獸。他們構木為巢，居住洞穴，靠漁獵為生。在這段將近一百萬年人與野獸搏鬥的先前史，幾乎談不上文明。到了一萬二千年前，人們開始畜養動物，培植穀物，解決了不少生活的冒險和艱難。也由於畜牧與耕種的結合，人類有了關鍵性的覺悟，他們覺得自己似乎有能力在各種動物的層面上來支配環境。從此，這個游蕩、飄泊將近百萬年的人類便決心定居下來，開始有了群體和社會的組織。結構化的生活形態促使人們不得不再動用智慧與雙手，透過生活的經驗與模仿自然的形式，再造更多解決生活的事物。於是，人與人溝通的符號、農耕的用具、飲食的器皿、裝扮自己的模樣、敬拜鬼神的儀式……等等，有關食、衣、住、行及其他之種種事物層出不窮。這是人類文化史上一段蛻變的演化過程。這種生活架構，衍生無以計數的造形文化。

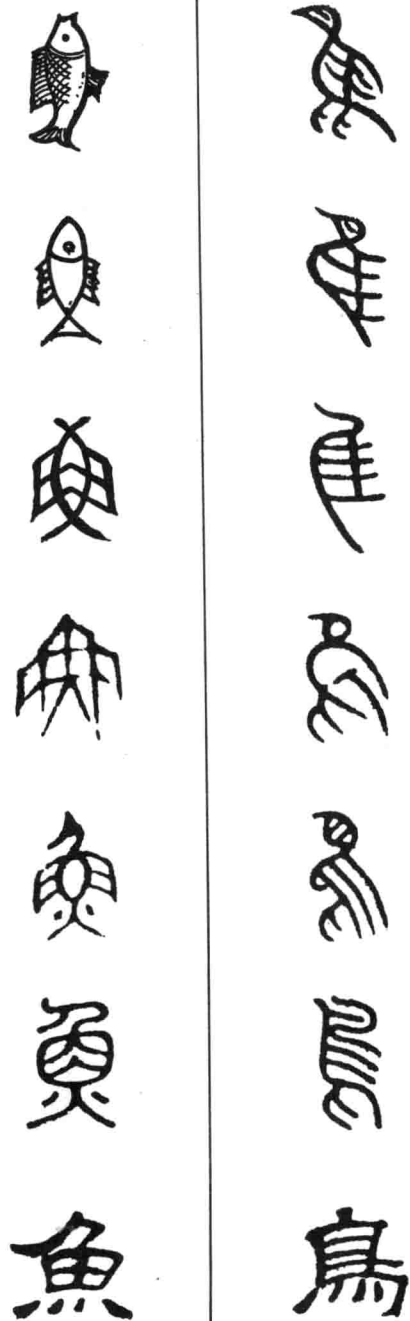
人類造形活動的歷程，不分地域、種族，其活動的起源和目的都是相同的。但中西在造形文化的演進過程中，由於種族、地域、信仰、思想、社會制度和生活風俗的不同，也各有不同的淵源背景，使得中西在造形的內容和形

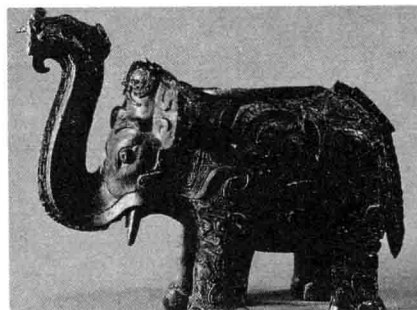
● 模倣自然的形象(原始時代)

● 史前時代的器物造形

• 文字造形之演變

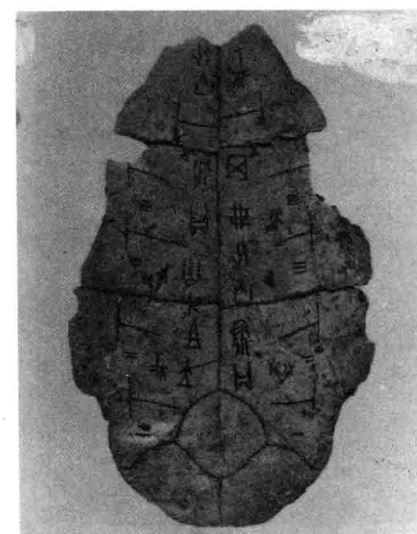
• 模仿自然的造形表現

• 模仿自然的造形表現

• 表達情感的媒介—古代樂器

• 人類溝通的符號—甲骨文