

造形學講授大綱

【整體課程結構】

一、造形概說　二、東方造形

三、西方造形　四、現代主義

五、造形美學

Lu Ching-Fu, e-mail:drcflu@gmail.com, Website: :http://www.art-digital.net

一、造形的的意義

何謂造形

1.造形（Gestaltung）一詞源自德文的完形（Gestalt），完形亦即完全的形態，有簡潔、秩序、明確的形態之意。

2.造形一詞的內涵包括創造的形態與形態的創造。

Lu Ching-Fu, e-mail:drcflu@gmail.com, Website: :http://www.art-digital.net

幾何造形

Lu Ching-Fu, e-mail:drcflu@gmail.com, Website: :http://www.art-digital.net

（一）幾何造形

1.人工造形：金字塔、西式庭園、現代建築、造形花（花材多而密）。

2. 自然造形：鹽的結晶、寶石的結構。

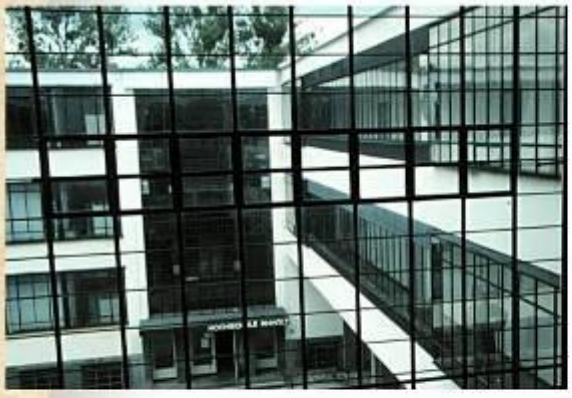

The Bauhaus, Dessau

現代建築

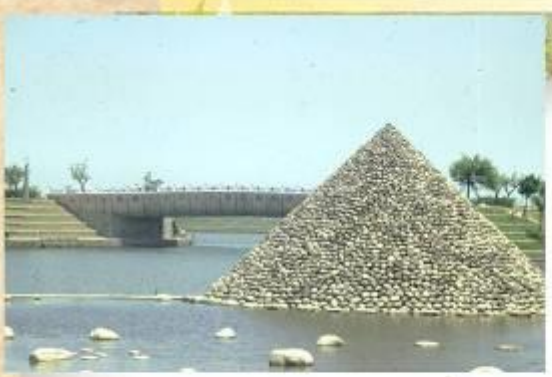

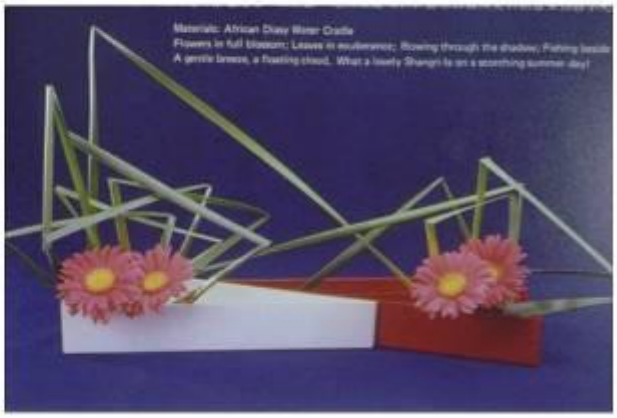

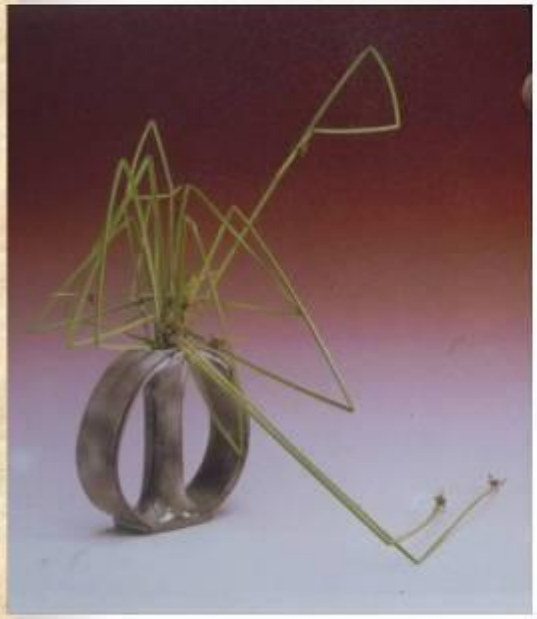

Materials: African Clay Water Cradle
Flowers in full blossom; Leaves in exuberance; Rowing through the shadow; Fishing beside
A gentle breeze, a floating cloud. What a lovely Shangri-la on a scorching summer day!

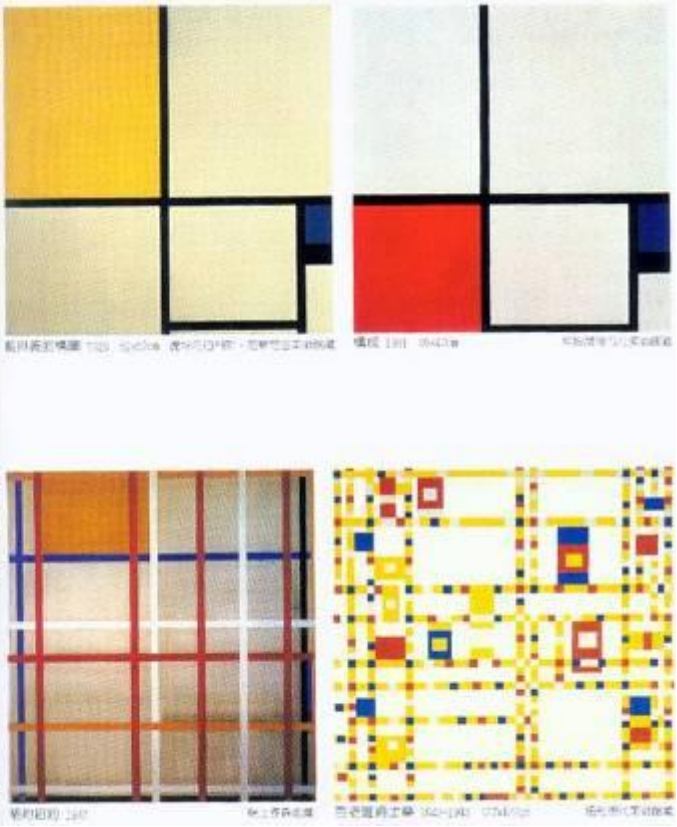

28

風格派 DeStijl

- 蒙特里安
  Mondrian, Piet
  1872 - 1944
- 生於荷蘭
- 主張：藝術應追求共通特性，拋棄主觀性與個別性，歸於純粹客觀的世界。
- 以此表達一切均衡、普遍的宇宙萬象。

- 你聽到百老匯的爵士音樂聲了嗎？

具抽象造型的傢俱

服飾設計的風格派應用

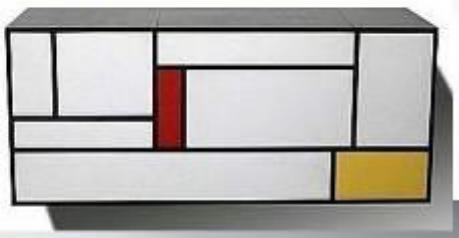

家飾設計

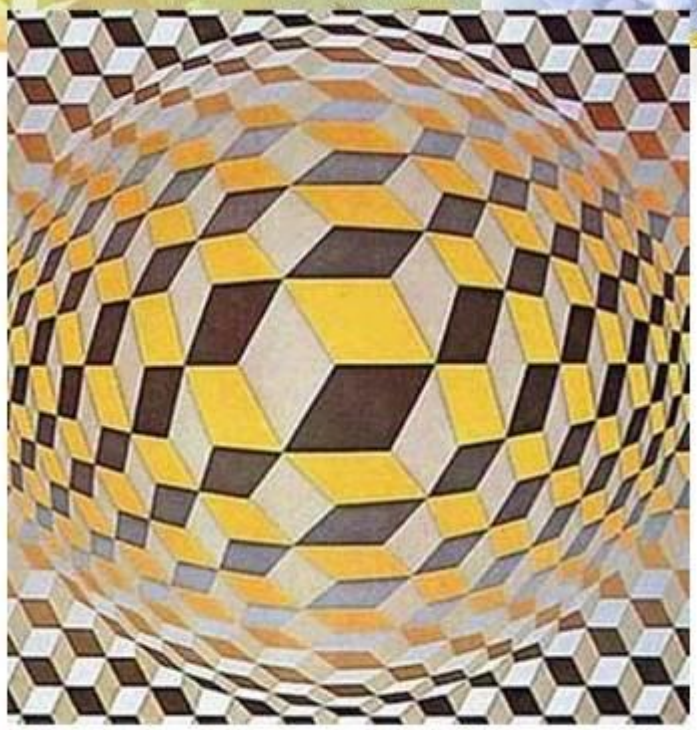

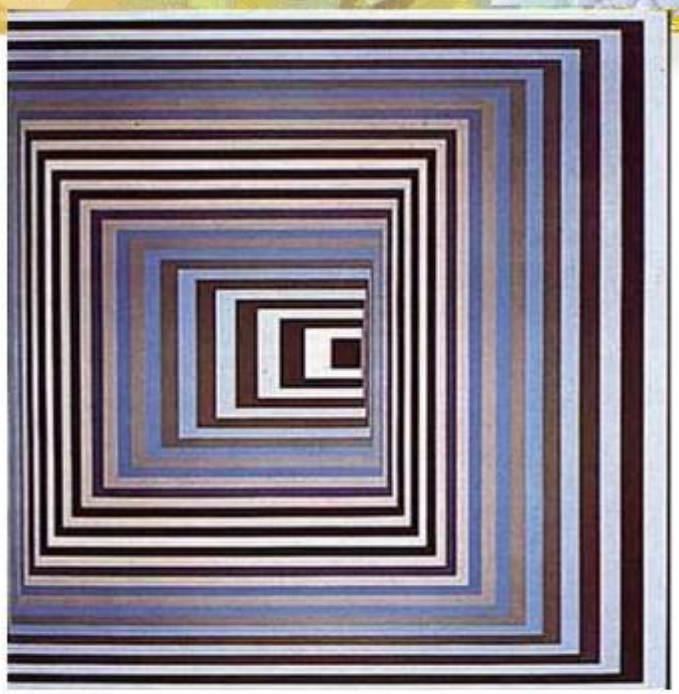

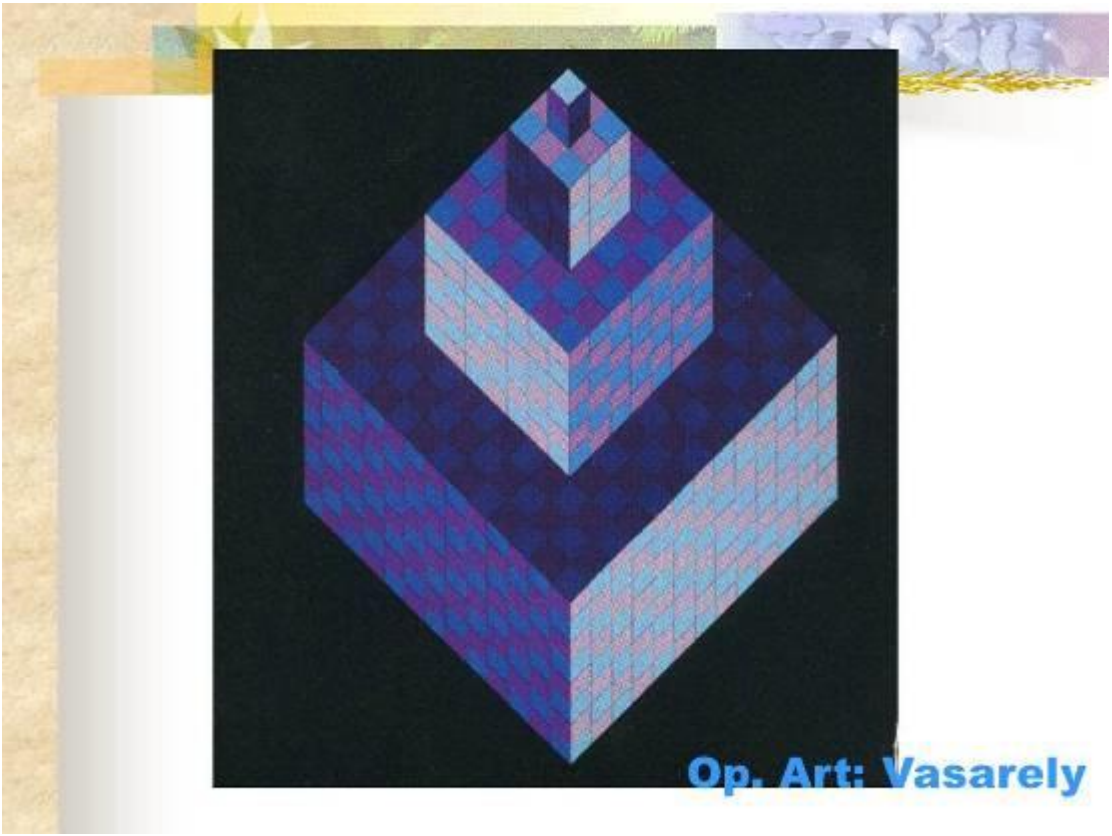
歐普藝術　瓦薩雷V.Vasarely

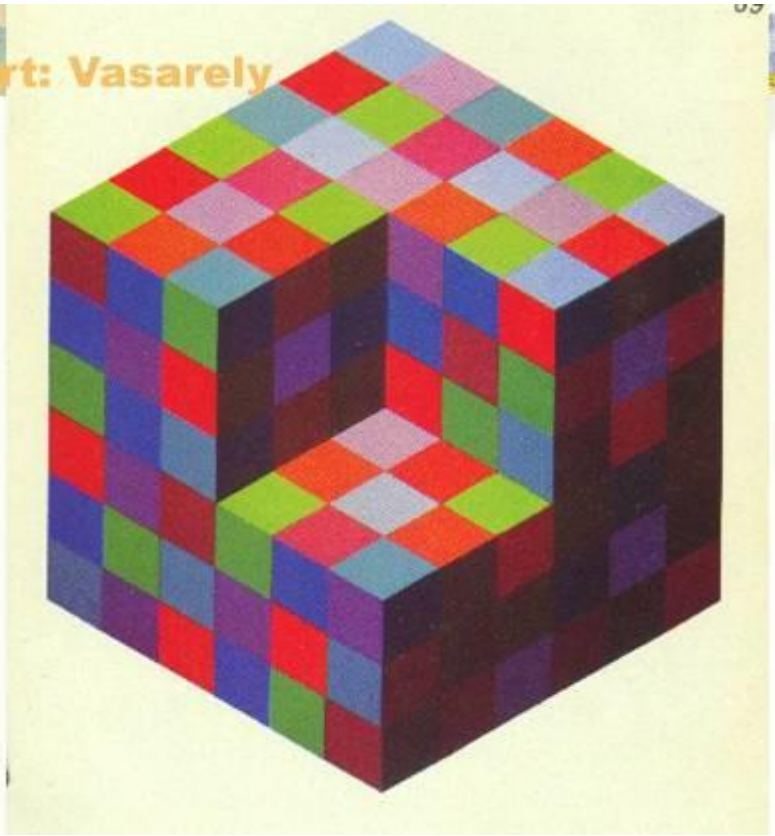

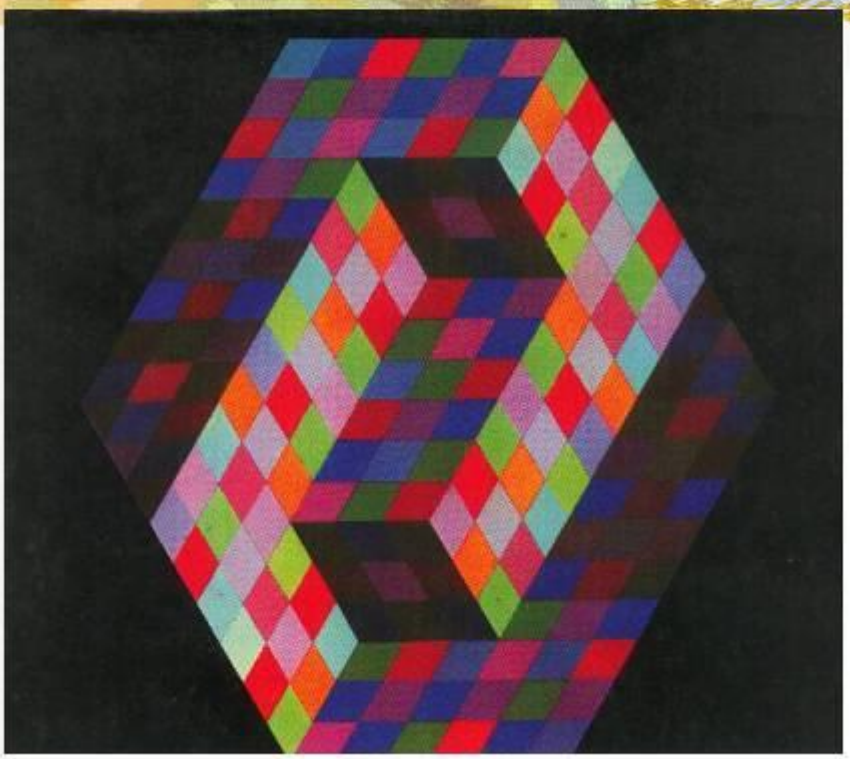

Op. Art: Vasarely

Op. Art: Vasarely

Op. Art: Vasarely

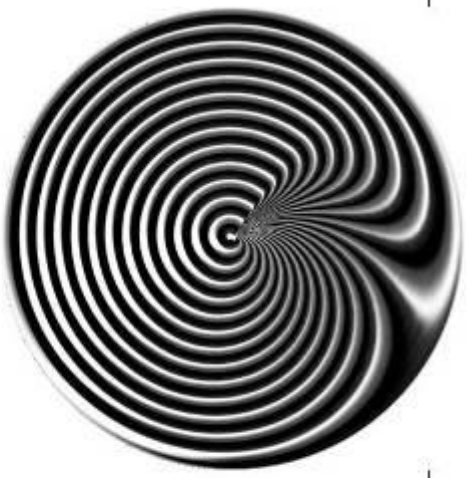

產品設計

有機造形

Lu Ching-Fu, e-mail:drcflu@gmail.com, Website: :http://www.art-digital.net

（三）有機造形（自由造形）

1.人工造形：東方庭園、禪房花（花材少而疏）。

2.自然造形：太湖石、鵝卵石、沙丘。

有機造形

有機造形

有機造形

薩里連E.Saarinen

有機造形

烏戎與里威Utzon+V. Rewell

有機造形

有機造形

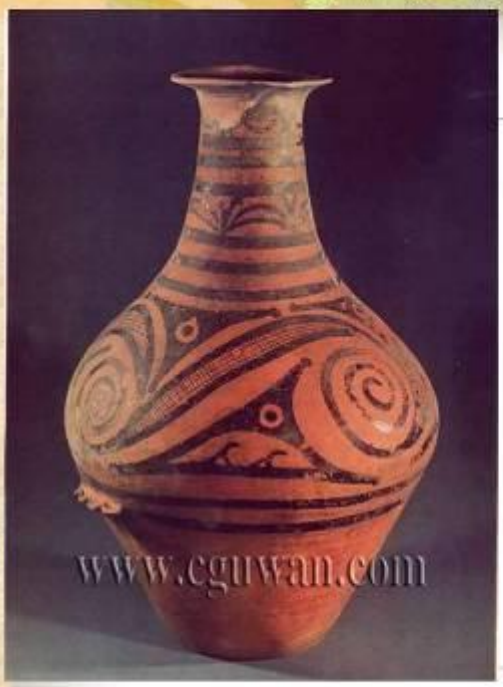

马家窑文化---
--中国彩陶文

漢斯·阿爾普

- Jean Hans Arp(1888-1966)
- 法國雕刻家
- 一次世界大戰期間，從事紙雕的黏貼畫，在瑞士參加了達達運動
- Untitled (Forest)1917

主張“偶然性”

- 阿爾普 1920 年代參與超現實主義運動
- 他的主要代表作是「創造的抽象」，暗示植物或動物造形的浮雕
- **Floral Building for a Dead Woman** 給一個死去女人的似花建築
  1943

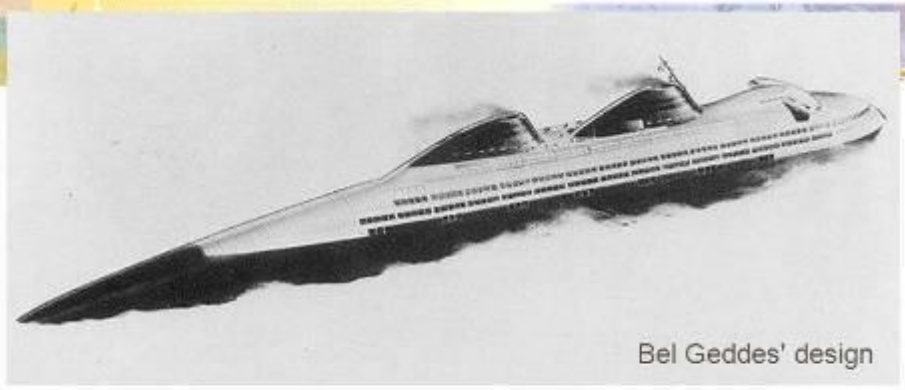

流線形

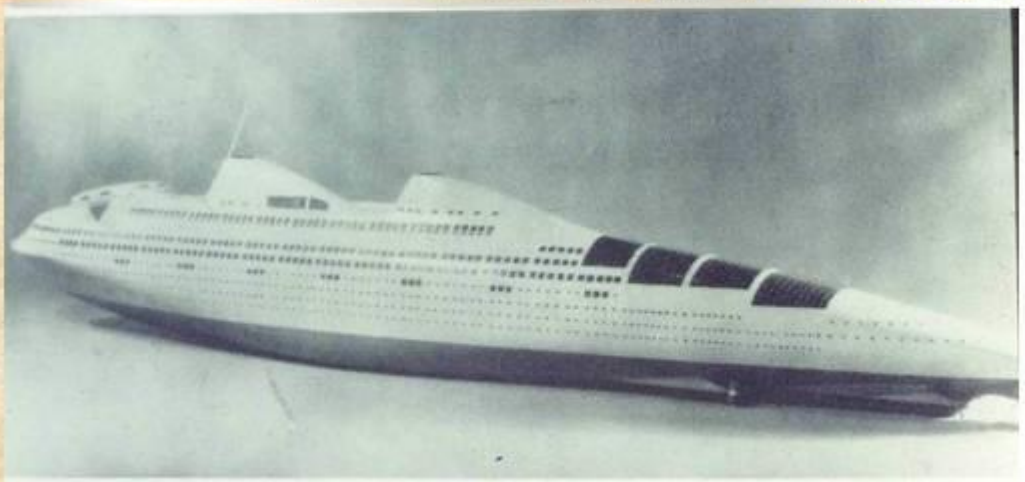

Bel Geddes' design

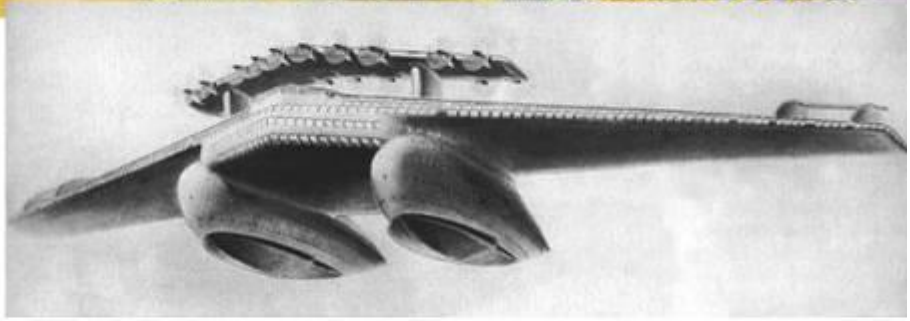
Raymond Loewy. Comboio Pennsylvania (1934)

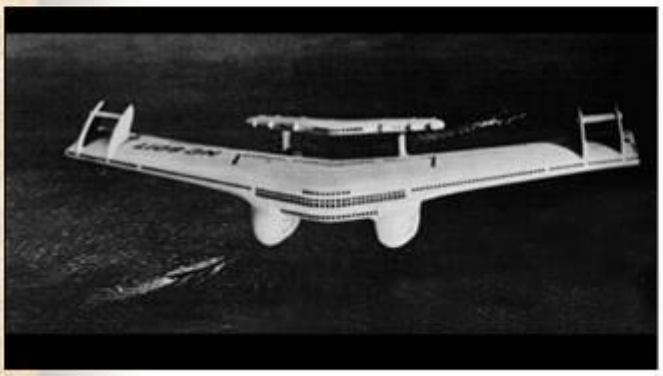

190 Norman Bel Geddes, project for a streamlined ocean liner, 1932. University of Texas at Austin, Hoblitzelle Theatre Arts Collection, Humanities Research Centre.

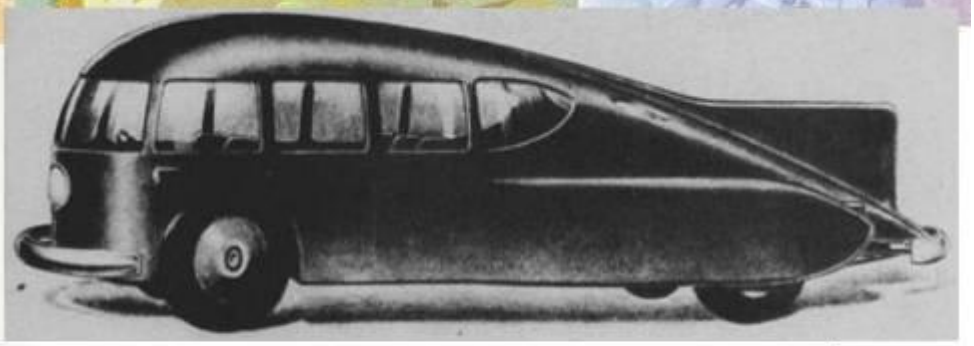

トレース、ウォーナー　やかん（一九三九）

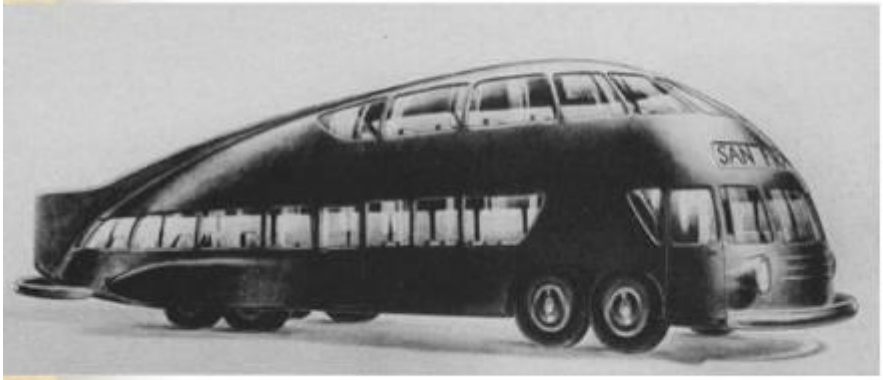
Protótipo do hidroavião
de Bel Geddes

pencil sharpener 1933

Henry Dreyfuss, *c.* 1938

Harold L. Van Doren, John Gordon Rideout, *Skippy-Racer Scooter*, ca. 1933, Eric Brill Collection.

東西方造形

Lu Ching-Fu, e-mail:drcflu@gmail.com, Website: :http://www.art-digital.net

（四）東方造形

1. 院體派：院體花、理念花、院體畫、工筆畫。
2. 寫意派：禪房花、心象花、南畫、撥墨畫。

（五）西方造形

1. 近代以前：古拙藝術、古典主義、浪漫主義、寫實主義。
2. 近代以後：西洋花、現代主義、後現代主義。

古典主義

3.造形的時空

（一）造形的時代性：從交通工具看時代性

1.農業時代的精雕細琢與工業時代的簡潔大方。

2. 步行時代的古典主義、馬車時代的浪漫主義、火車時代的印象主義、飛機時代的抽象主義。

浪漫主義

抽象主義

印象主義

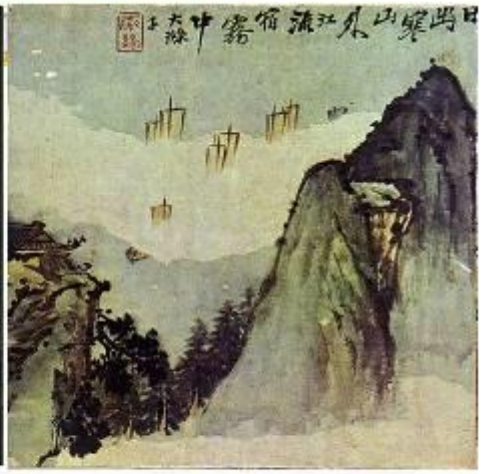
4.造形的地理性

1. 地中海的清晰造形與江南的飄渺造形。
2. 西方的寫實表現與東方的象徵表現。
3. 南北歐建築的不同、與江南江北繪畫的差異。

羅南C. Le Lorrain *埃及瑪后登陸塔索斯*（金鋼引領安東尼）

凱和凱士安東尼征地運與埃及豔后的野心雖然構成了對比，但是畫家不過借用歷史事件來給純都帶來活力。

造形的要素

Lu Ching-Fu, e-mail:drcflu@gmail.com, Website: :http://www.art-digital.net

三、造形的要素：造形詞彙

- （一）形態：點、線、面：葉、枝、花。
- （二）材質：忠於材料與忠於自然同其重要。
- （三）色彩：砂丹石翠、紅香綠玉的對比，椒紅橘黃、鴨綠鵝黃的調和。
- （四）空間：造形佔有的物理空間、造形要素互動的空間。

（五）動感：靜中有動、氣韻生動、實際動感。

形態：點、線、面

Lu Ching-Fu, e-mail:drcflu@gmail.com, Website: :http://www.art-digital.net

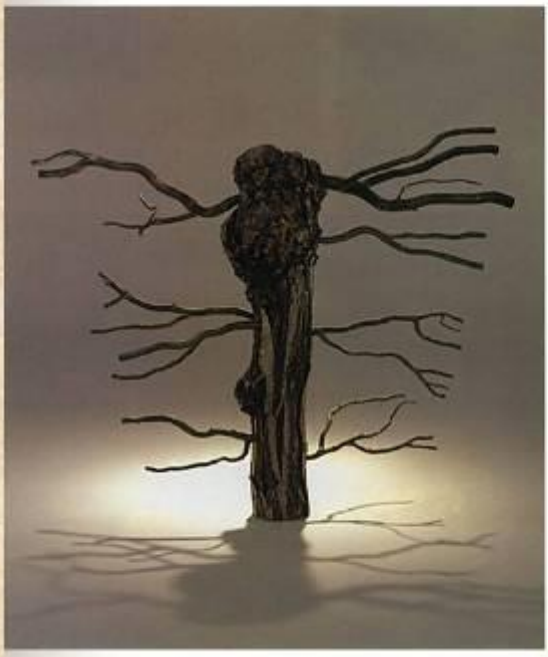

形態：點、線、面

野中 一嘉

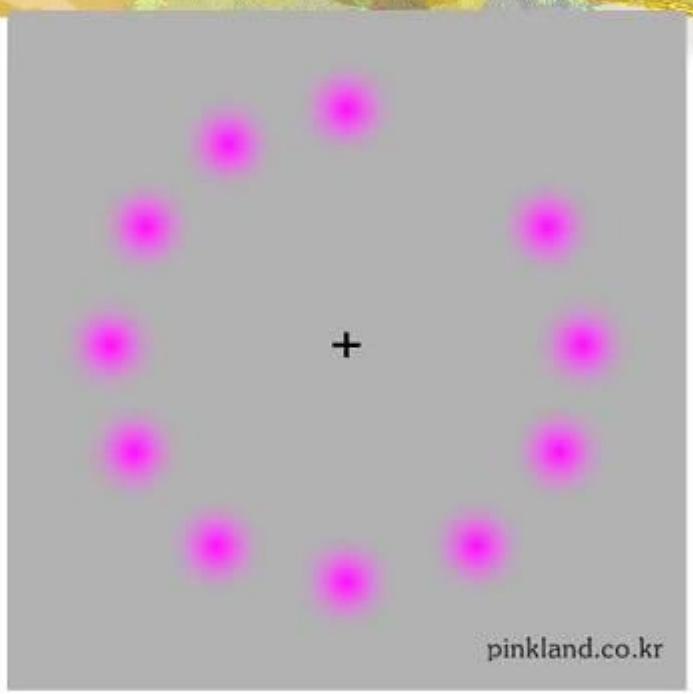

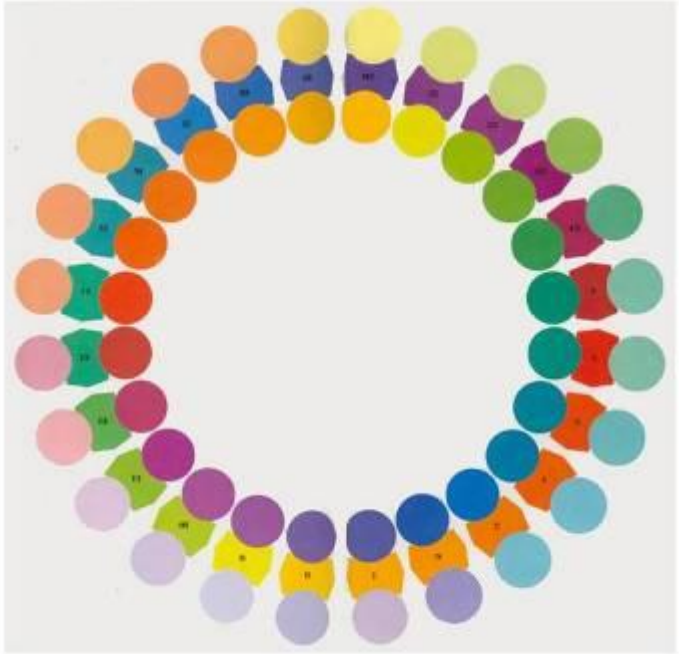

色彩

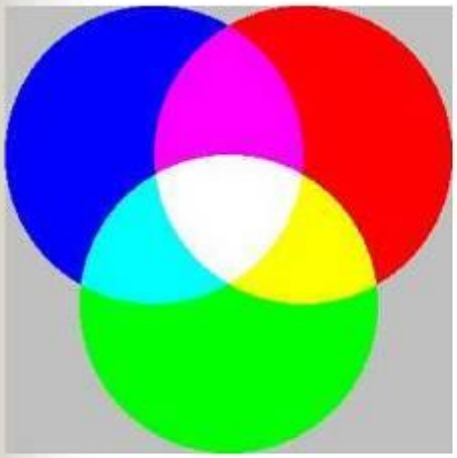
Lu Ching-Fu, e-mail:drcflu@gmail.com, Website: :http://www.art-digital.net

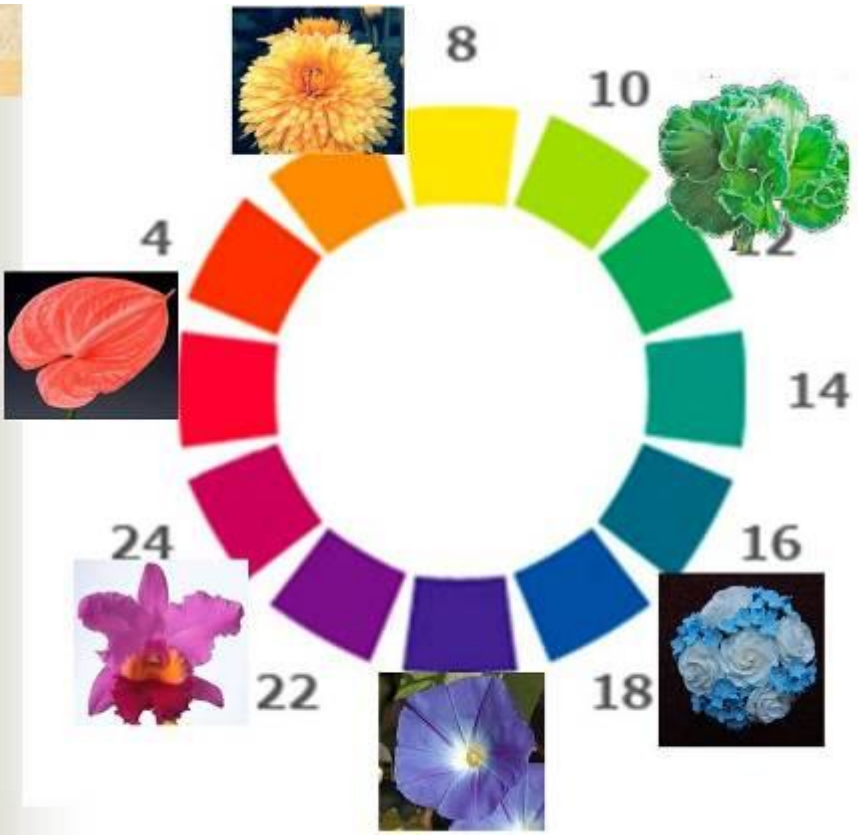
1.補色與補色殘像

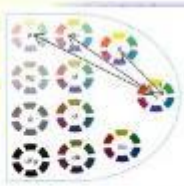
2.色光與色料的三原色

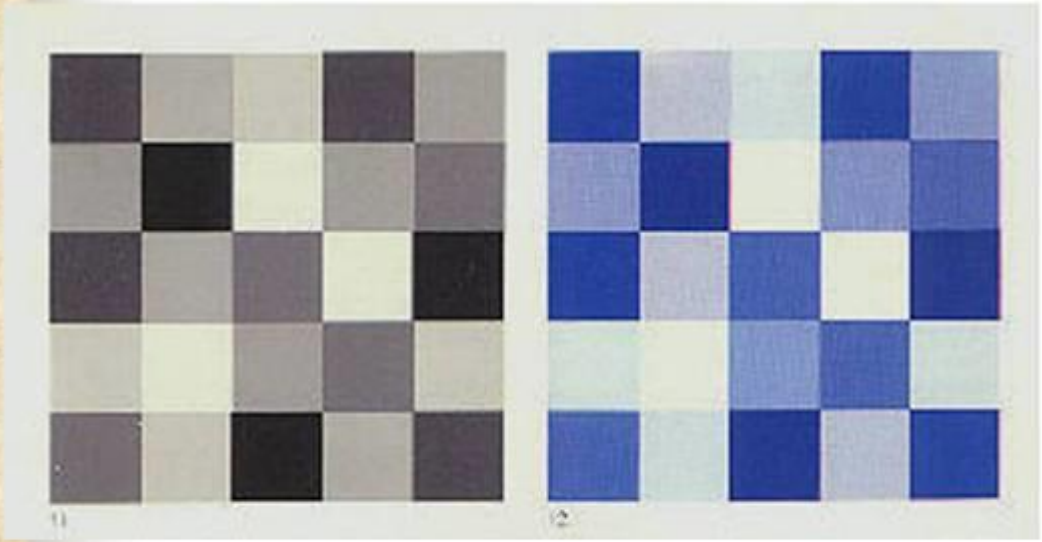

相同色相＋對比色調

〈1.色相の同一〉

108

109

110

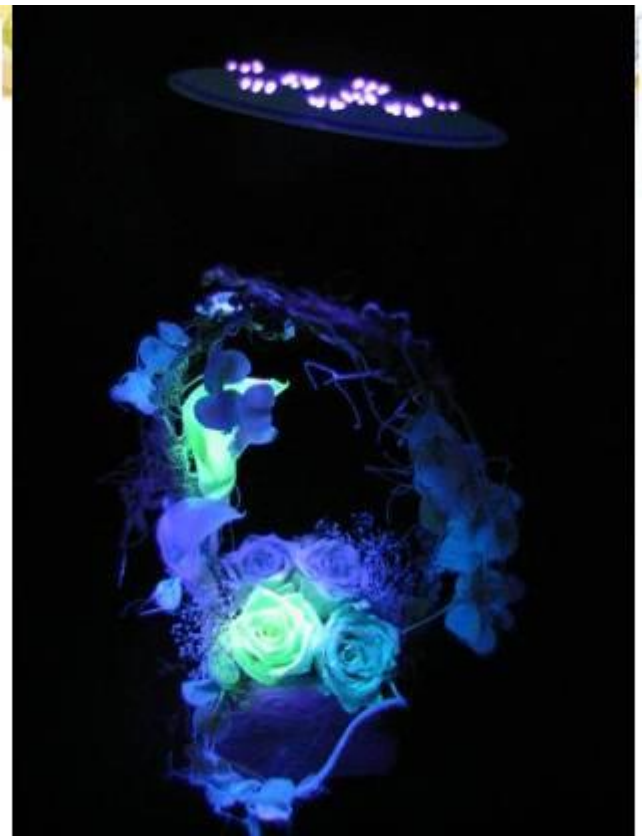

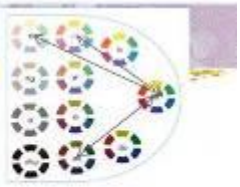

111

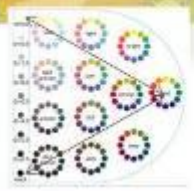

112

同一色相・対比色調の配色

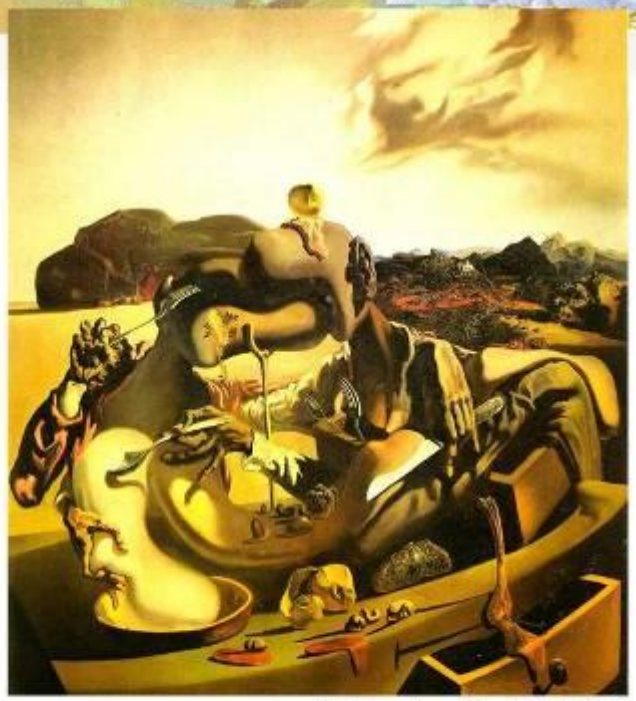

113

Salvador Dali (1904-1989)

116

〈2.色相の類似〉

117

118

119

120

類似色相、對比色調、點色

121

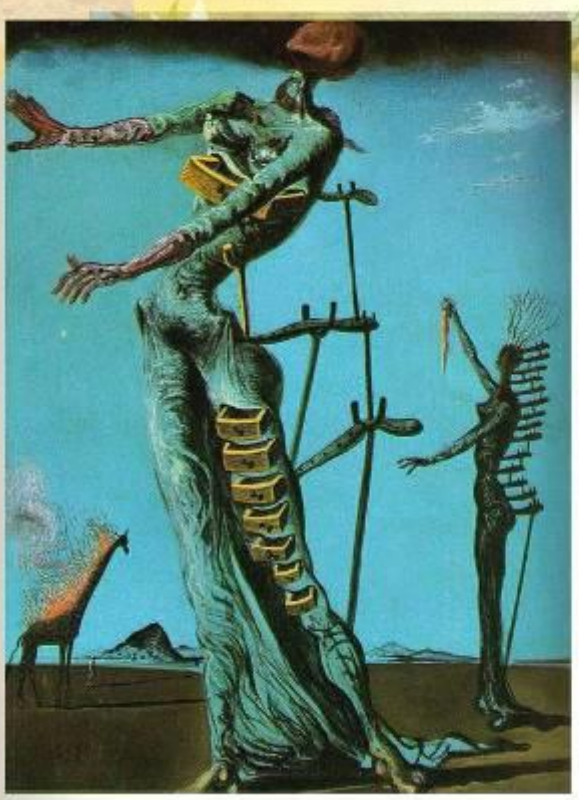
122

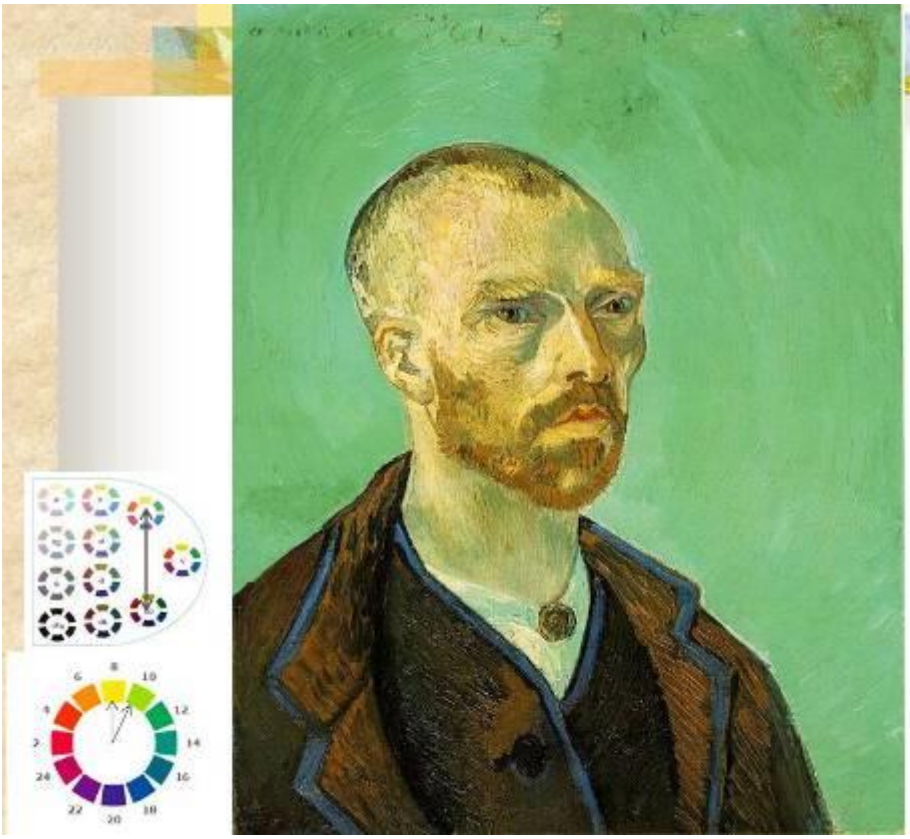
123

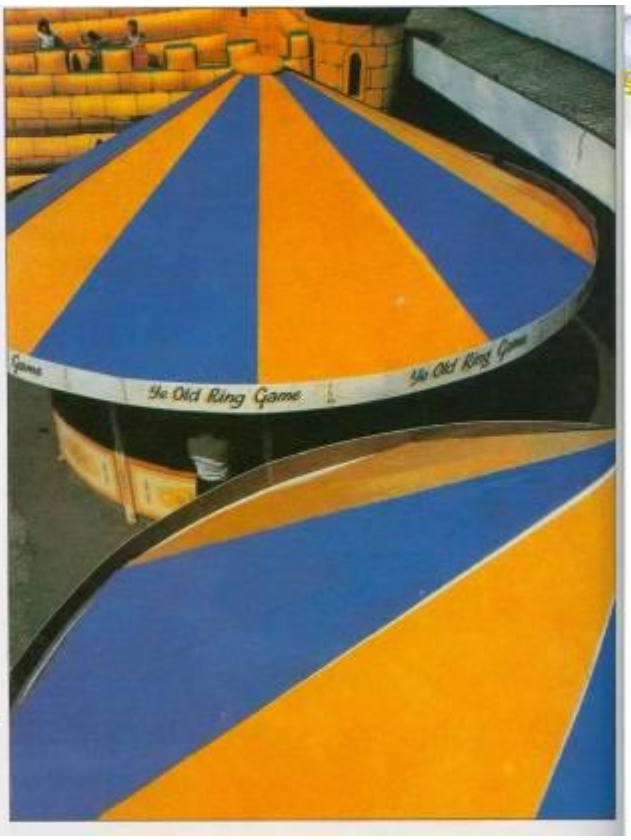

- 弗洛伊德的學說認爲，人們的真正思想、真正面目是隱藏在潛意識及夢裡的。
- 他以爲要真正瞭解一個人，就必須先瞭解他的夢。

124

125

〈1.トーンの同一〉

128

129

130

131

132

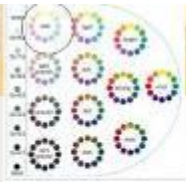
133

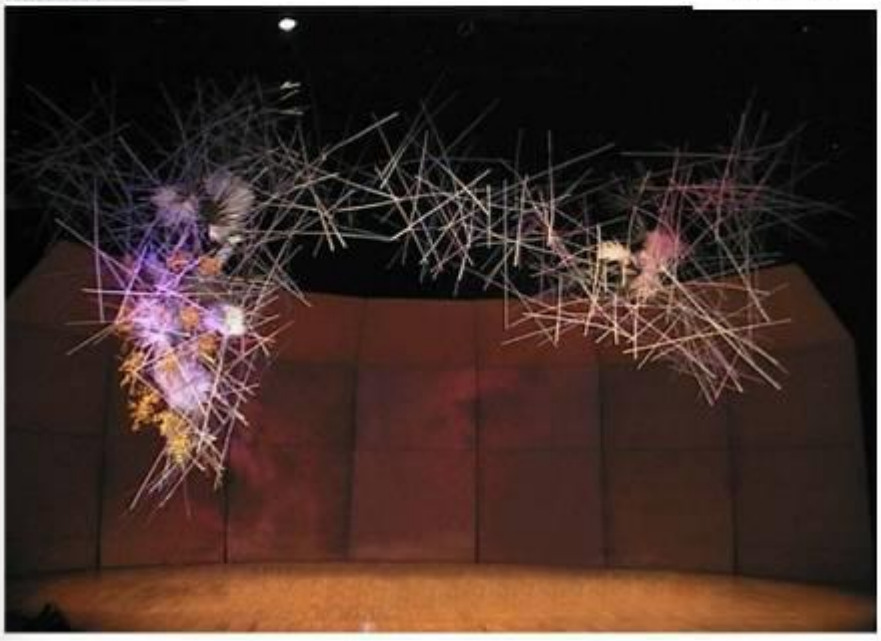

134

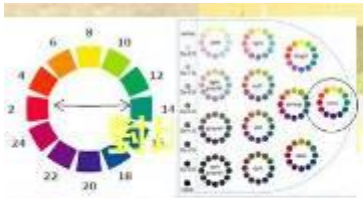

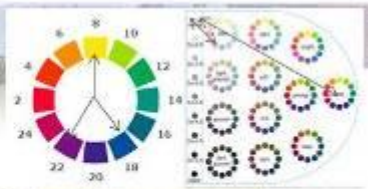

135

一色調

136

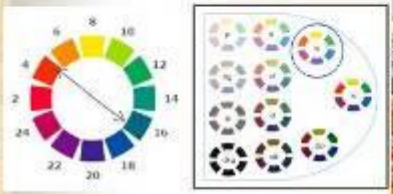
對比色相＋類似色調

137

- 非對稱
- 的對稱

http://www.tiec.tp.edu.tw/lt/post/655/36727

- 米開蘭基羅
- Michelangelo, Buonarroti (1475-1564)
- 他集雕刻家、畫家、建築家、詩人、作家於一身
- 他畢生致力於創作，在長達70餘年的創作生涯中，個性剛毅，歷經坎坷

巴洛克藝術
烏偉Simon Vouet

140

燒十年的
作生命

141

材質

Lu Ching-Fu, e-mail:drcflu@gmail.com, Website: :http://www.art-digital.net

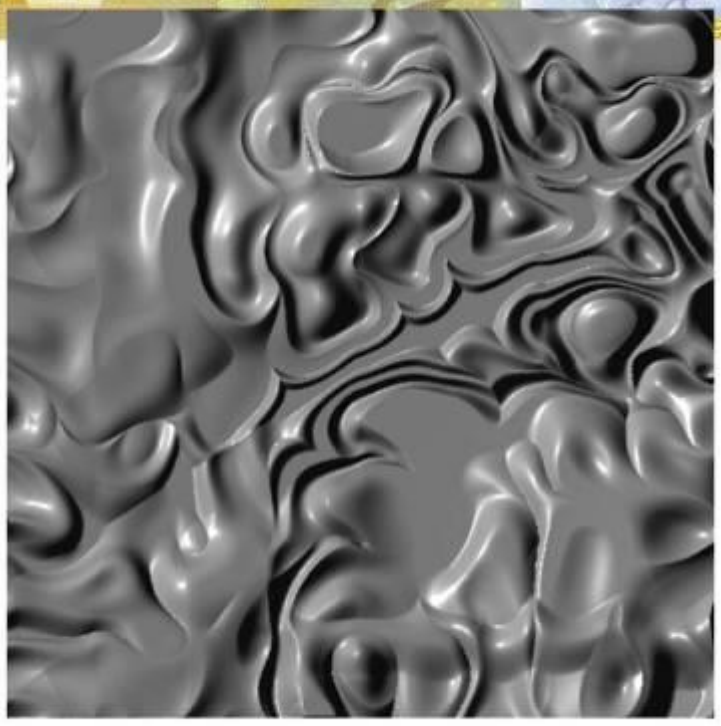

紅橙調和

材質

- 丁格利（Jean Tinguely）是瑞士雕刻家及實驗藝術家，以機械式動態雕刻著稱。

空間

Lu Ching-Fu, e-mail:drcflu@gmail.com, Website: :http://www.art-digital.net

空間

虛空間

動感

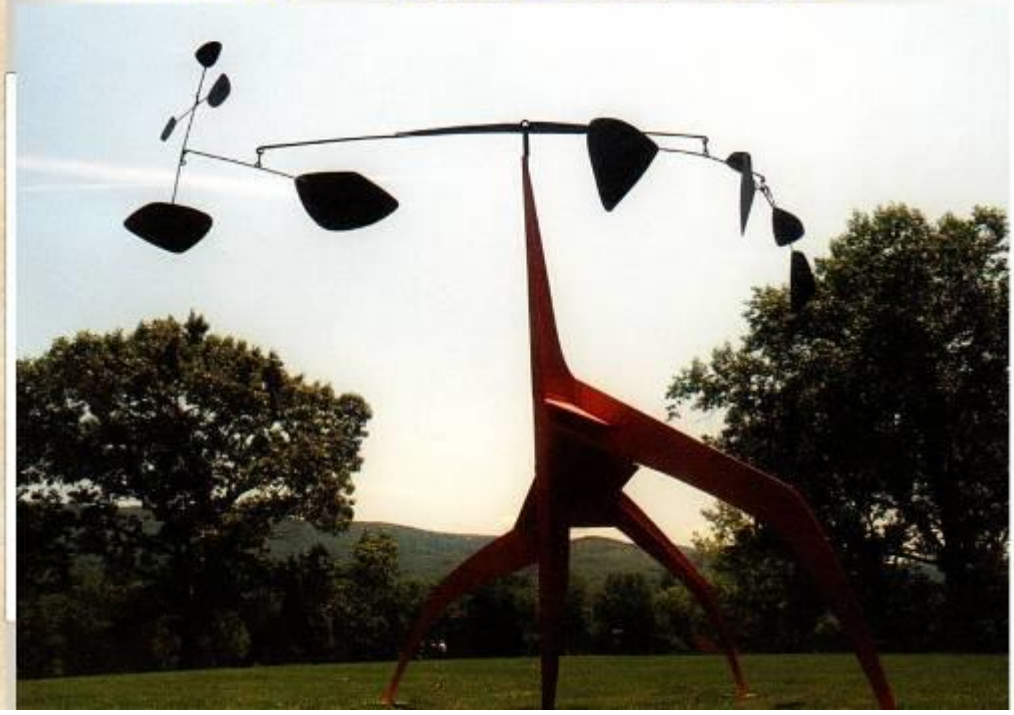
Lu Ching-Fu, e-mail:drcflu@gmail.com, Website: :http://www.art-digital.net

動感

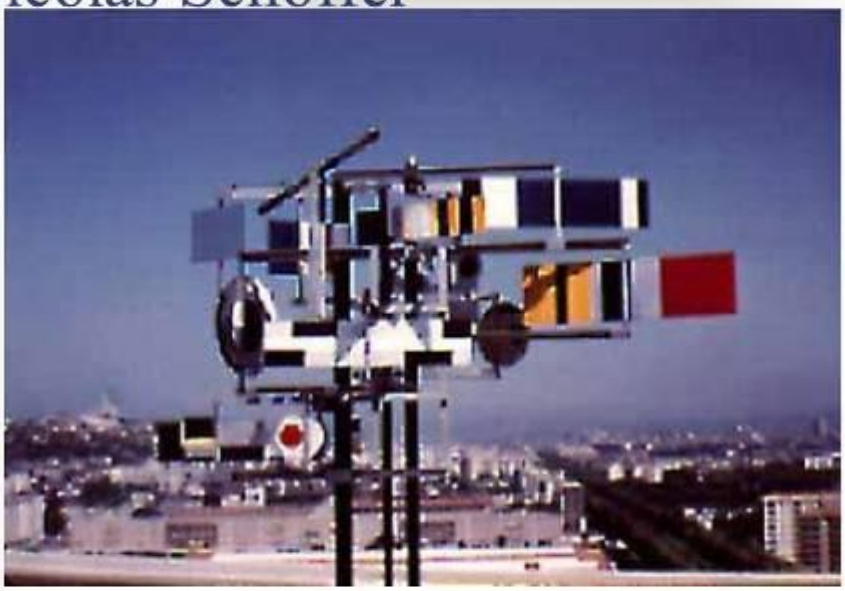
亞歷山大．柯爾達的動態雕塑

Nicolas Schöffer

CYSP 1. (a name composed of the first letters of cybernetics and spatiodynamic)

Nicolas Schoffer: 50 Years of

動態立體造形

- 尚・丁格利的抽象雕塑式裝置性公共藝術的典型

妮基・德・聖菲勒

- 在龐畢度中心的裝置型公共藝術

妮基與丁格利夫婦的裝置作品

