

目次

Chapter 2

- 2-1 設計程序
- 2-2 構想發展的方法
- 2-3 設計用器材
- 2-4 有關形的探討
- 2-5 基本形態的探討

2-1 設計程序

step

1

形態

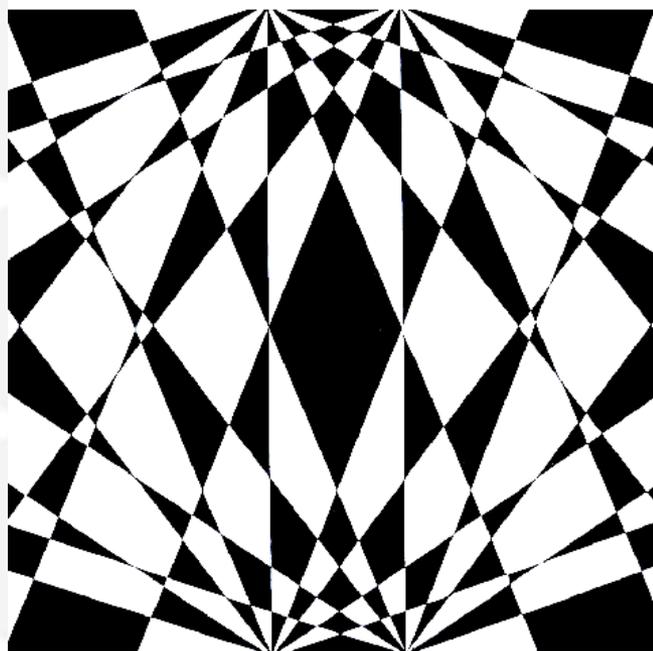

表2-1 造形設計程序圖

圖2-1 形的創造，可以使用各種造形表現的技巧或觀念來引導

表2-1 造形設計程序圖

形的種類

圖2-2 有機形
(樹葉的外形)
自然環境中充滿形形色色的有機形態。

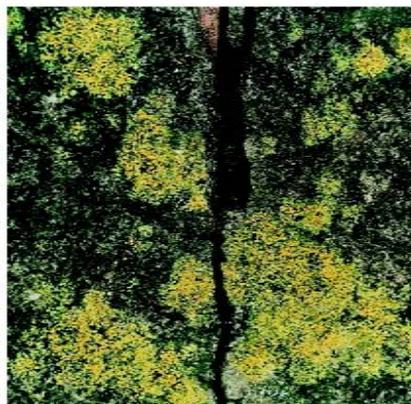

圖2-3 偶然形
(青苔的生長)。

圖2-4 幾何形的構成。

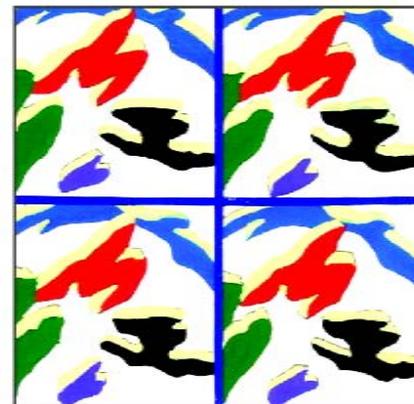

圖2-5 不規則形的造形構成。

表2-1 造形設計程序圖

配置形態的方法

圖2-6 向心構成
（畫面分割）
抽象幾何形。

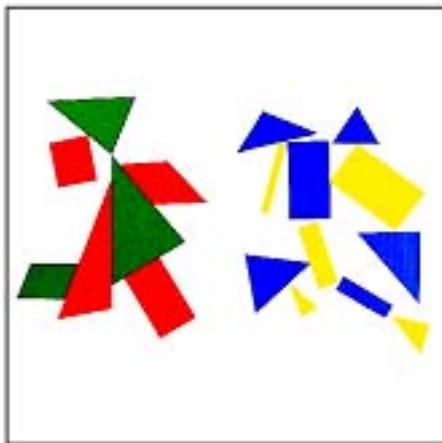

圖2-7 離心構成
（繁殖構成）。

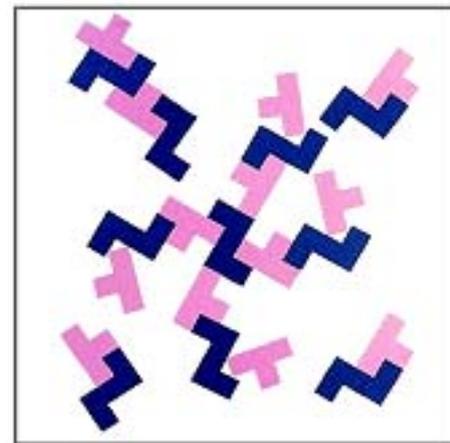

圖2-8 離心構成
自由繁殖構成。

表2-1 造形設計程序圖

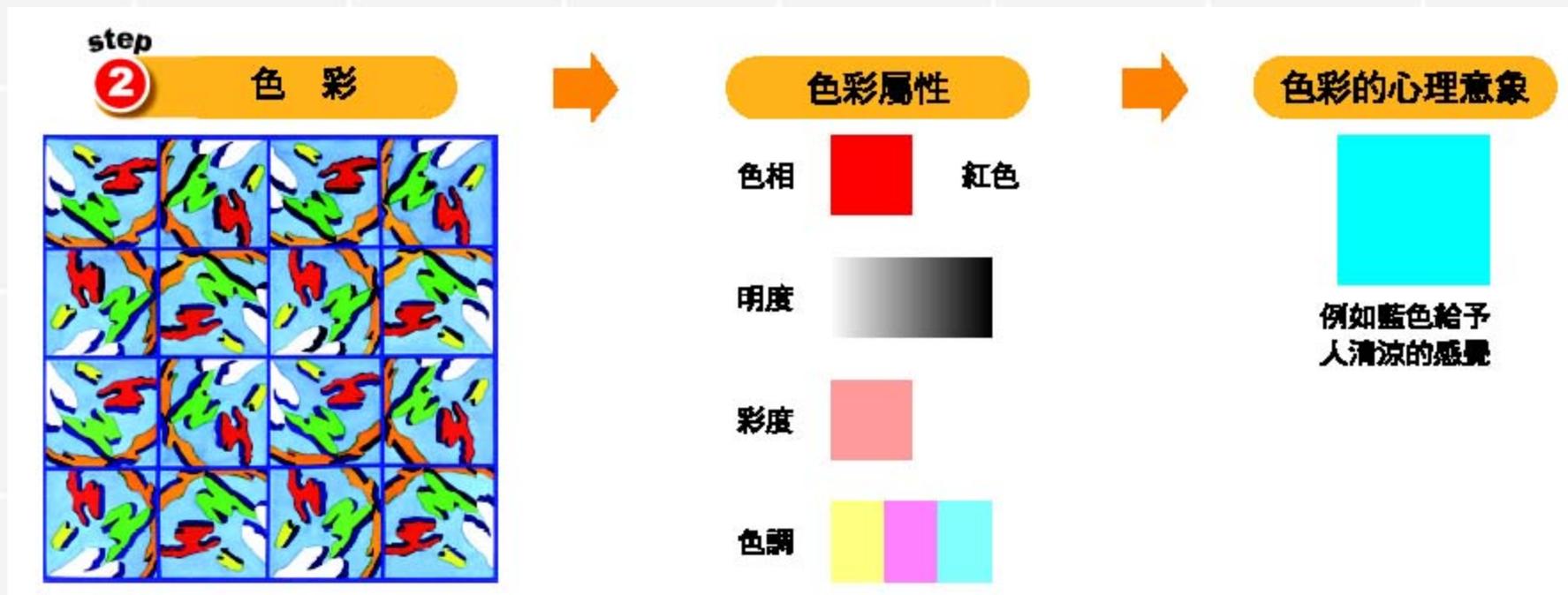

圖2-9 色彩的運用建立在設計者的色彩敏感度與生活背景。

表2-1 造形設計程序圖

step

3

質感

圖2-10 材質的使用
(自行利用砂紙製
作出粗糙的質感)。

圖2-11 形、色、質感的綜合運
用實驗，可以發現一些有趣的
設計資源。

造形設計能力的訓練目標，是使學生能夠擁三種基本能力：

1.形

2.色

3.質

一、形的設計與創造

形的基本形態一般分為：①有機形(圖2-2)、②偶然形(圖2-3)、③幾何形(圖2-4)、④不規則形(圖2-5)等四種。而在配置的方法上分為二種構成方式：向心構成(畫面分割)(圖2-6)及離心構成(圖2-7、2-8)。

二、色彩的處理

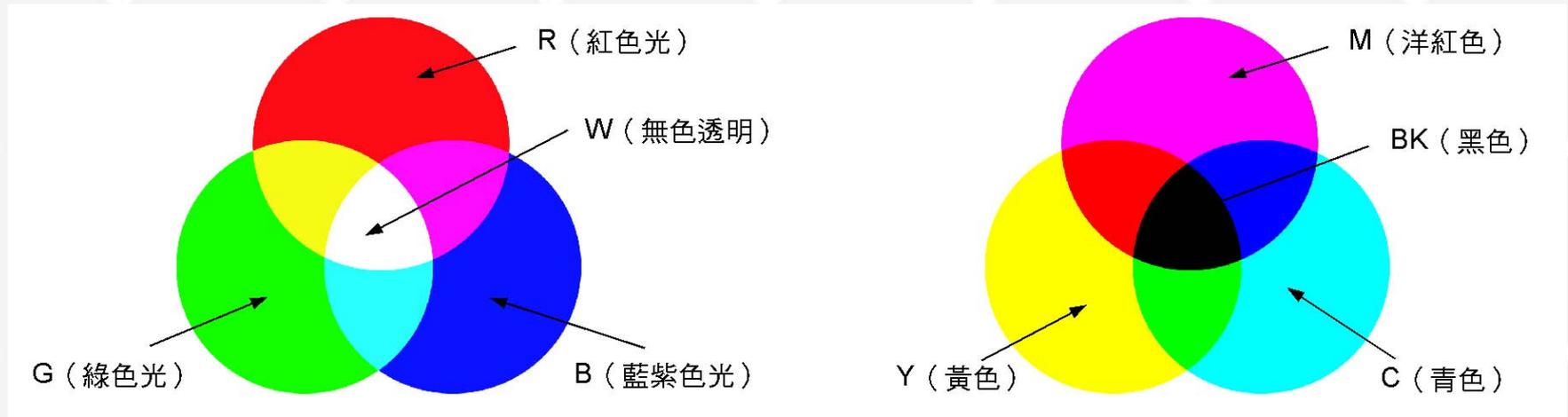

圖2-12 色光三原色—R. G. B. 圖2-13 色料三原色—Y. M. C.

三、質感的表現

圖2-14 再生紙。

圖2-15 雷射光的應用。

圖2-16 宣紙的撕貼利用。

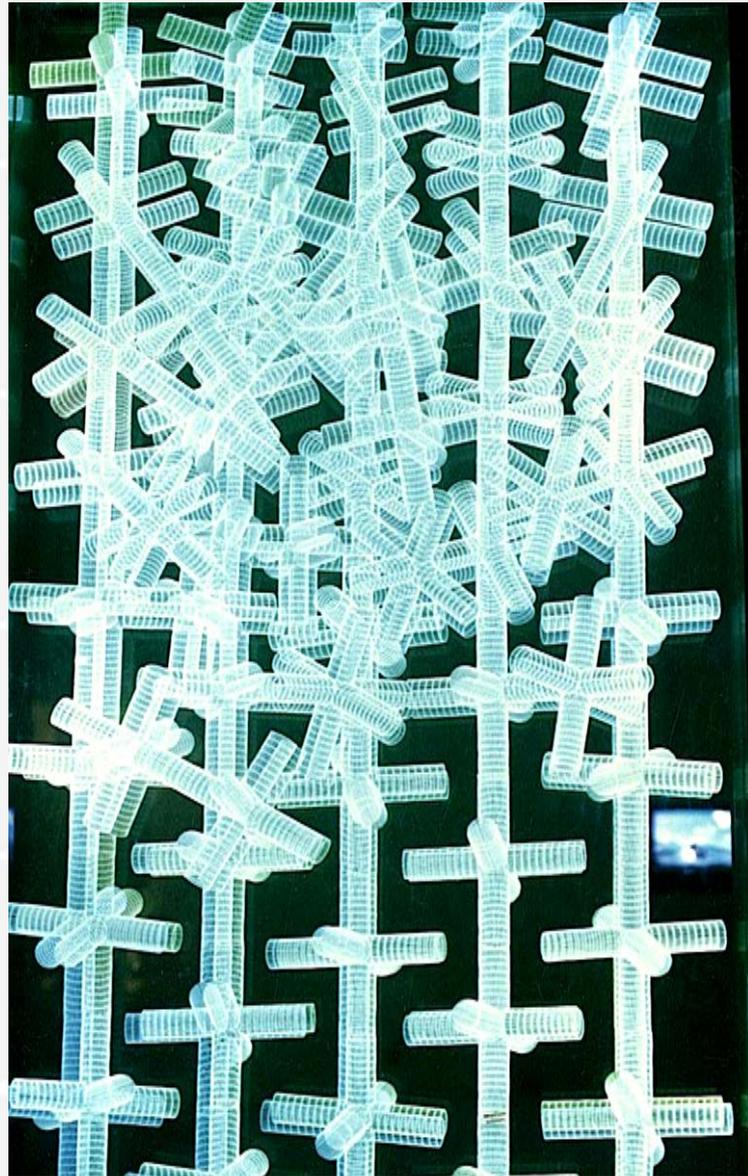

圖2-17 壓克力板的有計畫性切割，配合燈光的使用，會產生特殊的視覺效果。

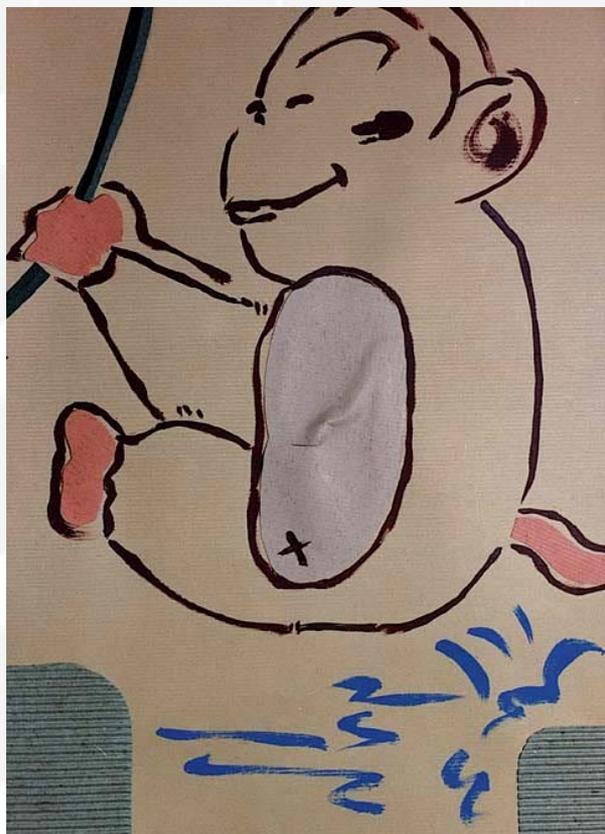

圖2-18 綜合技法、拼貼、紙雕、平塗的利用。

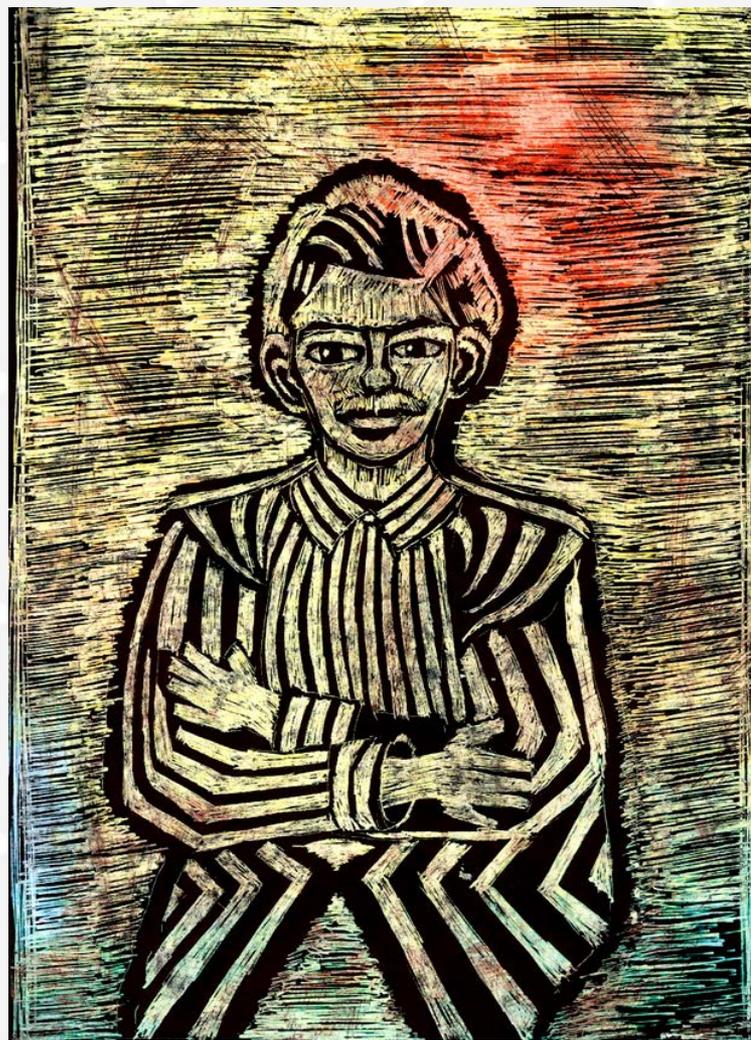

圖2-19 刮臘技巧。

2-2 構想發展的方法

一、水平思考 (Lateral Thinking)

促使創意產生廣度的構想方法，即是水平思考。它是跳躍的、不合邏輯的及非因果關係的點狀思考方式，具有感性特質的成分。

二、垂直思考 (Vertical Thinking)

垂直思考是使造形設計的創意，可以發展出具有形態深度的構想方法。它是循序漸進發展、合邏輯的及有因果關係的線狀思考方式，具有理性特質的成分。

三、動腦會商法（動腦會議）(Brainstorming)

集思廣益的思考方法，在造形設計領域裡稱之為動腦會商法，或稱為腦力激盪法。

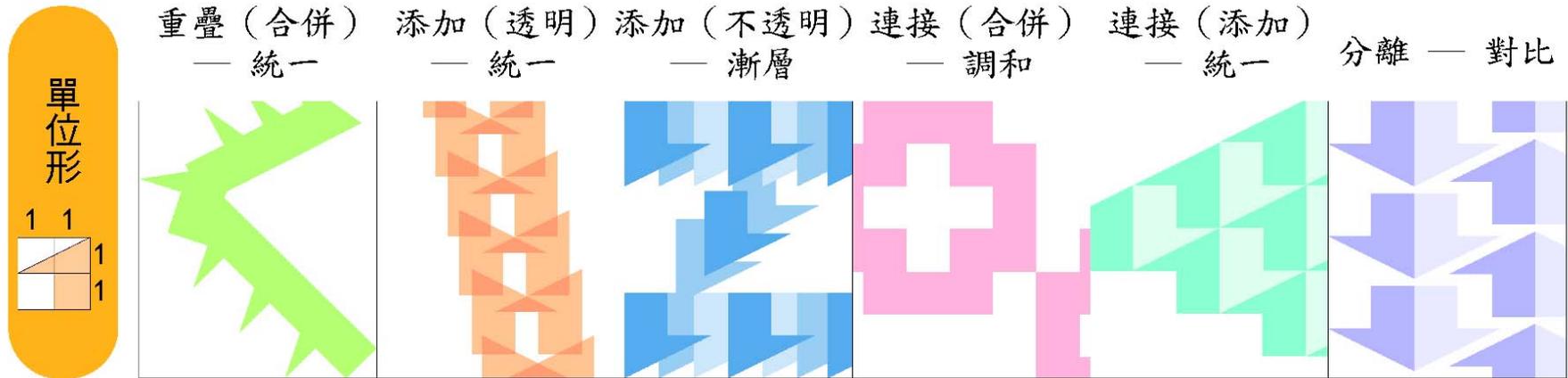

圖2-20

ES 哥德字

重疊（合併） — 韻律 添加（透明） — 對比 添加（不透明） — 漸層 連接（合併） — 調和 連接（添加） — 漸層 分離 — 單純

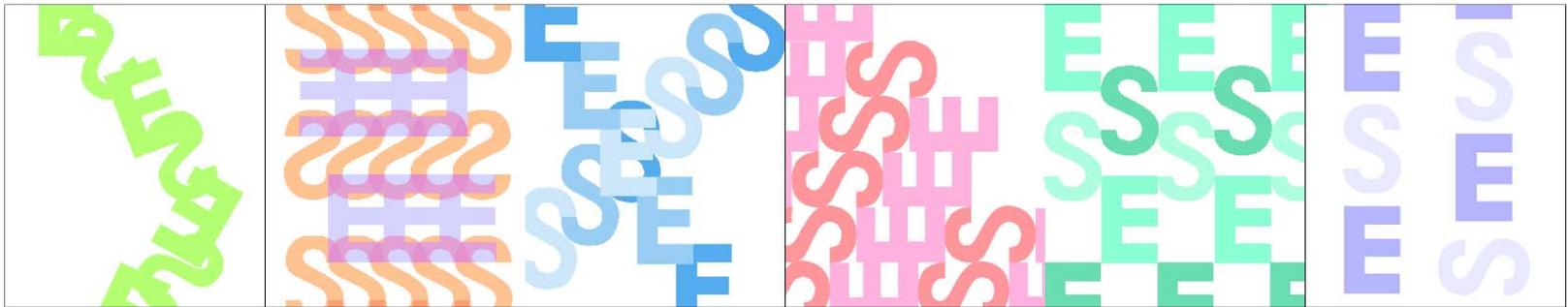

圖 2-20

重疊 (合併)
— 韻律

添加 (透明)
— 韻律

添加 (不透明)
— 漸層

連接 (合併)
— 韻律

連接 (合併)
— 對稱

分離 — 統一

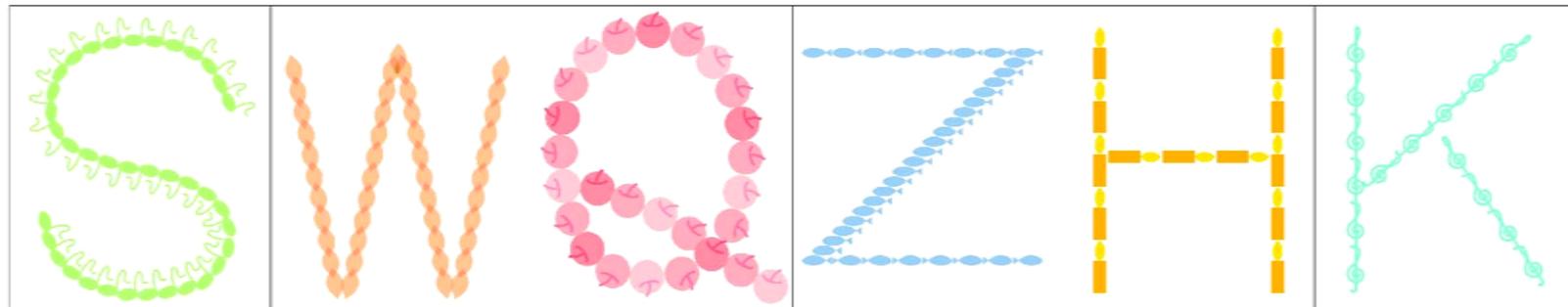
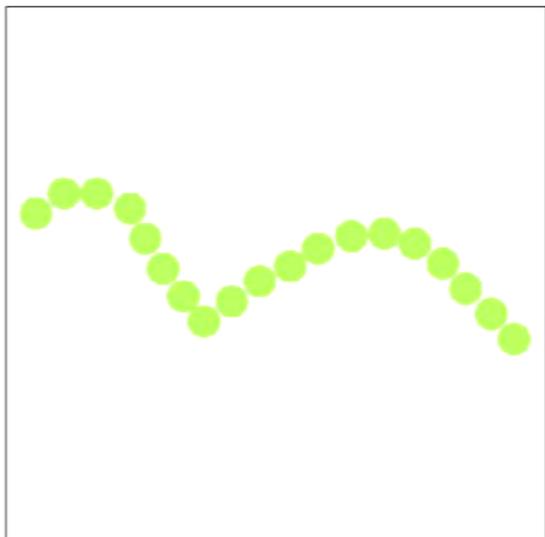
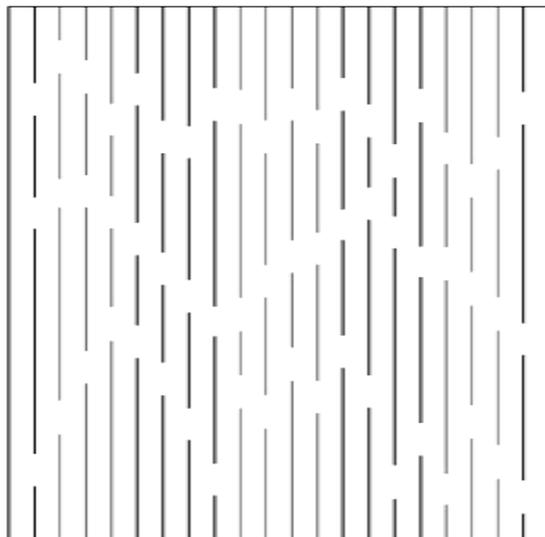

圖2-20 水平思考法的展現。在限定的條件下作創意思考時，表現技巧及構圖的差異性愈大，愈趨向水平思考。而當只有構圖方式不同時，則會因表現技巧的相同特質，使創意的表現趨向於垂直思考。

點的線化

點的虛線

點的面化

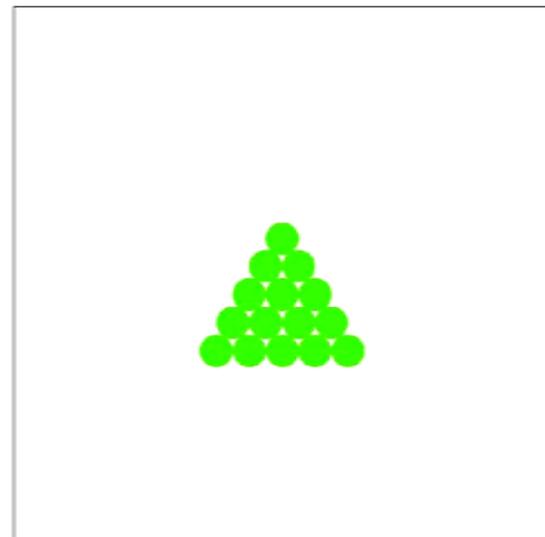
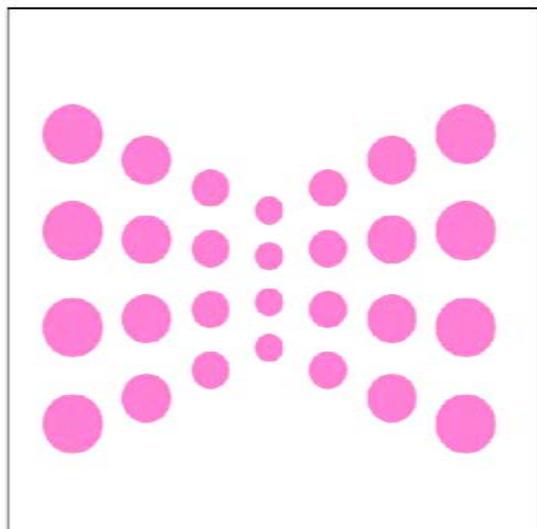
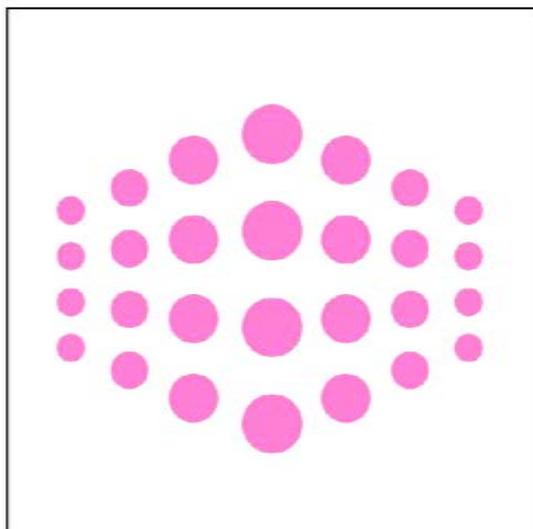

圖2-21

點的曲面化（凹）

點的曲面化（凸）

點的虛面化

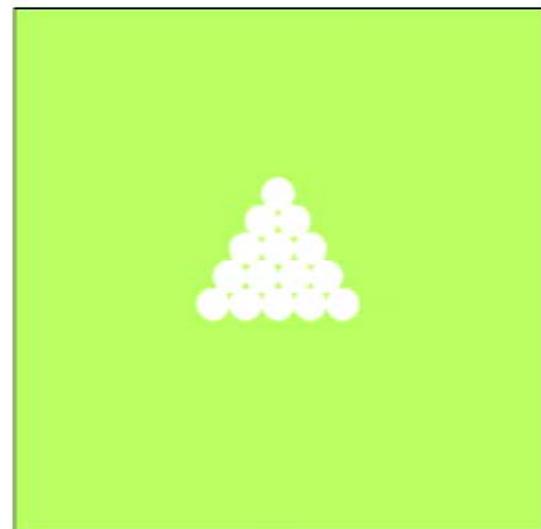
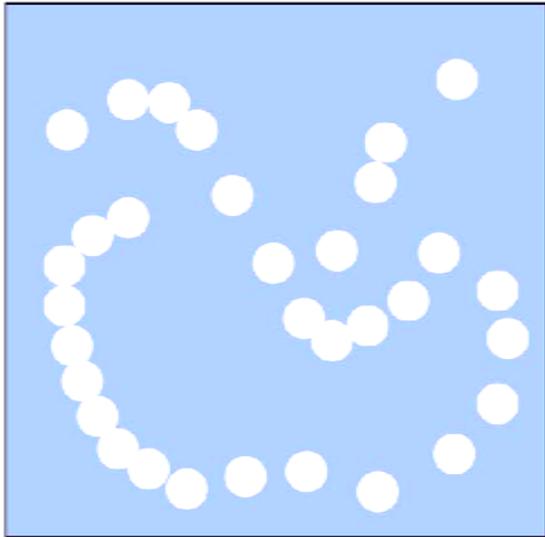
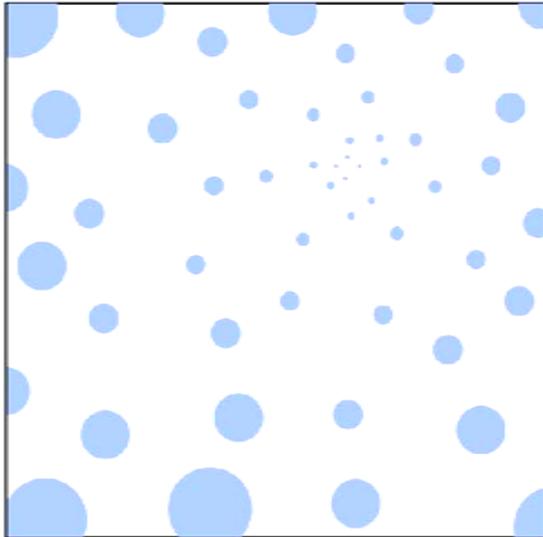

圖2-21

虛點的表現

點的空間感

點的透明感

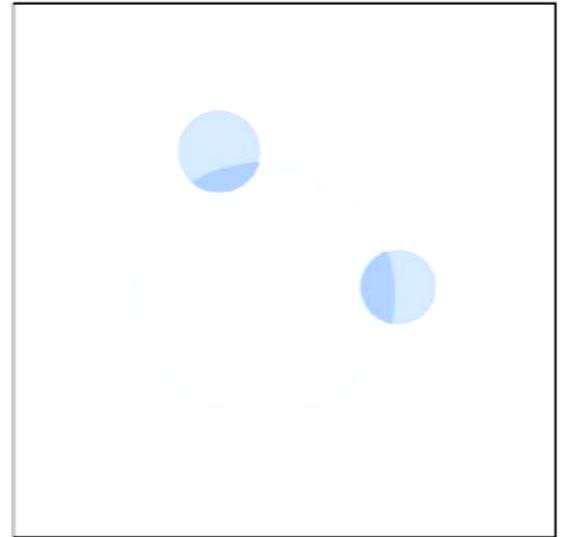

圖2-21 垂直思考的展現。在眾多的關係(表現技巧、構圖、空間及質感的表現)裡，當只改變其中一種關係時(如質感)，其創意的表現趨向於垂直思考。

2-3 設計用器材

一、使用材料

(一) 著色材料

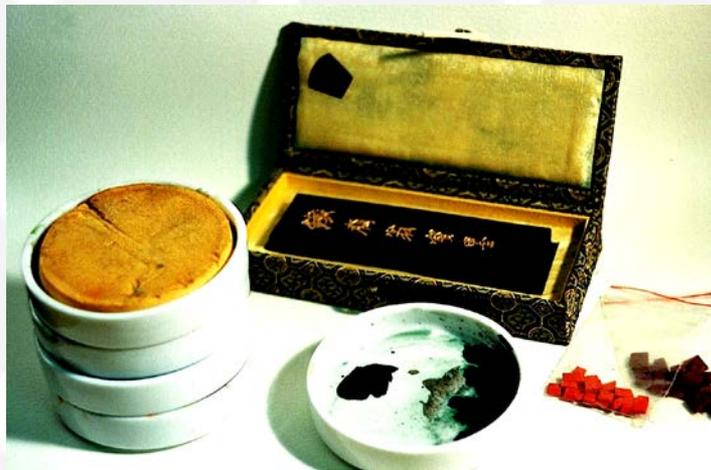

圖2-22 水墨用顏料。

圖2-23

針筆墨水。

圖2-24

彩色墨水。

(二) 被著色材料

圖2-25 油性麥克筆。

圖2-26 酒精性麥克筆。

圖2-27 酒精性麥克筆的效果。

圖2-28 彩色墨水的效果。

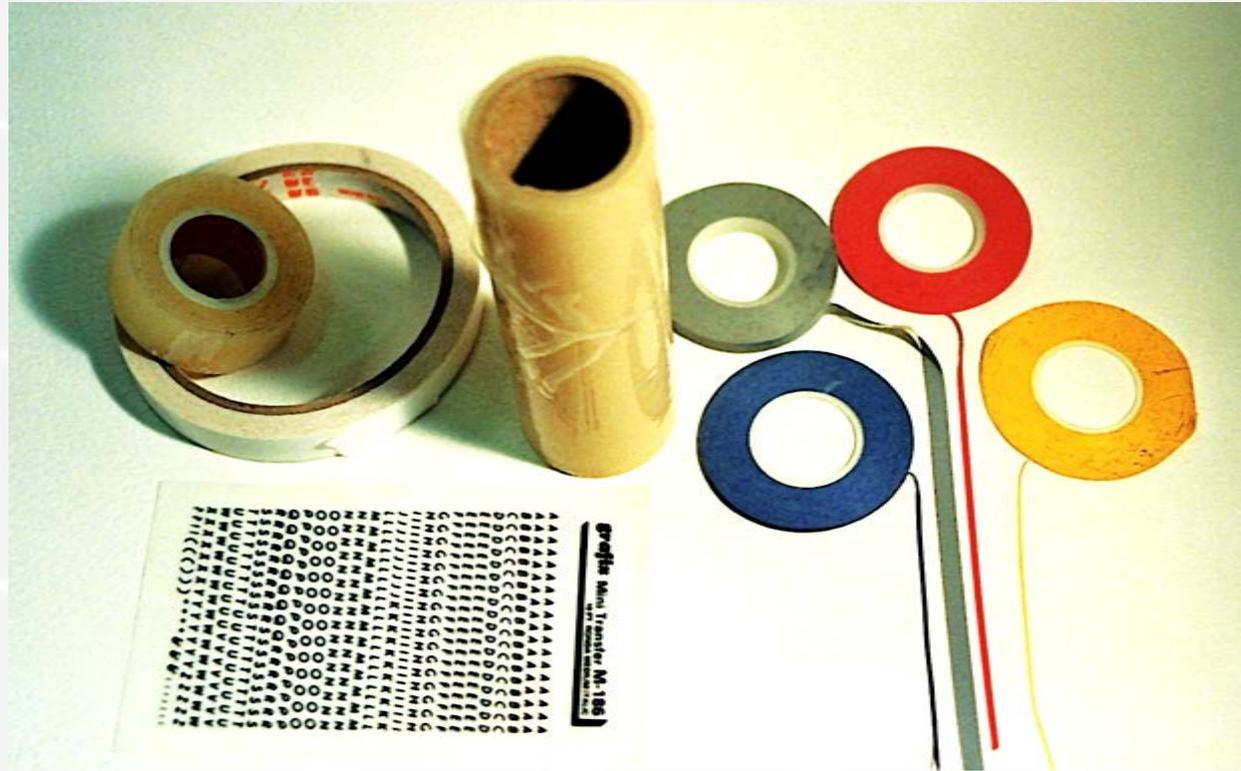

圖2-29 紙膠帶、雙面膠、膠膜、色貼紙帶、轉印字。

二、使用器具

(一) 製圖器具

圖2-30 一組完整的製圖儀器（包含有自動鉛筆、各式針筆、墨水、圓規、分規、鴨嘴筆、延伸桿等）。

1. 描繪用具

圖2-31 毛筆及大排筆。

圖2-32 各式的筆。

圖2-33 水彩筆。

圖2-34 色鉛筆。

圖2-35 粉蠟筆。

2. 尺規工具

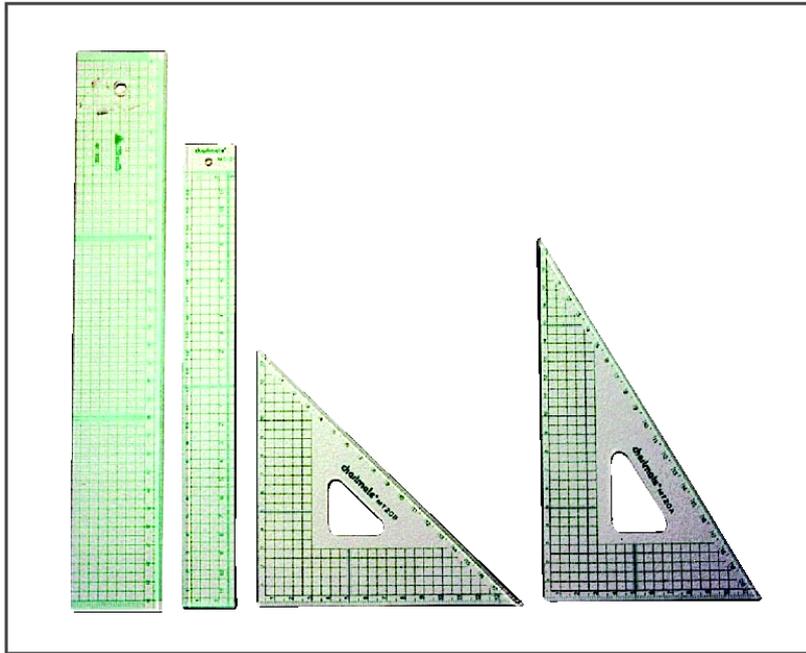

圖2-36 製圖用尺(附有鋼條,可做切割尺用,尺邊並有斜溝可用來製圖,避免墨漬滲入)。

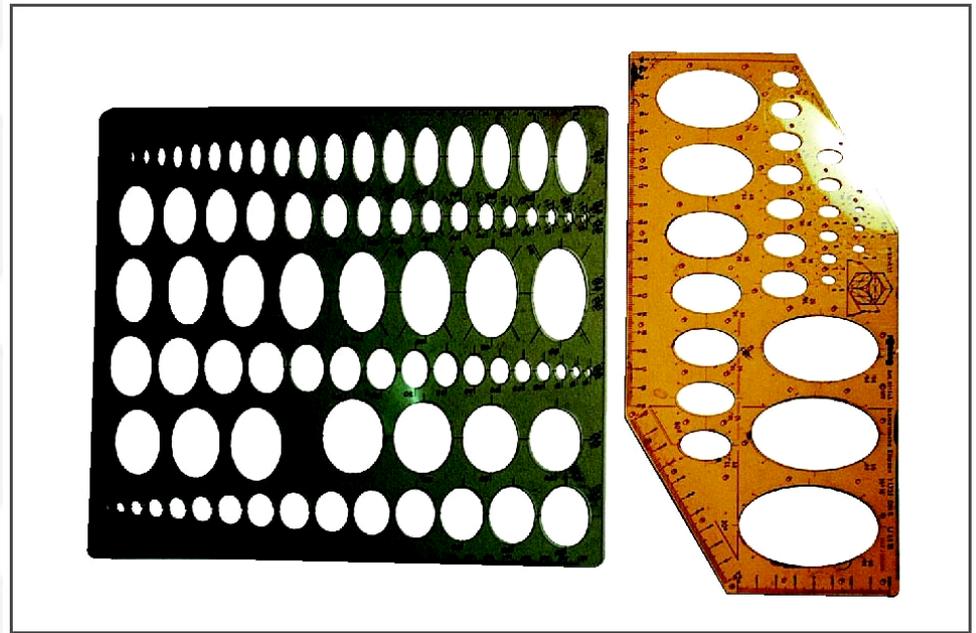

圖2-37 形板,可以快速畫出幾何形。

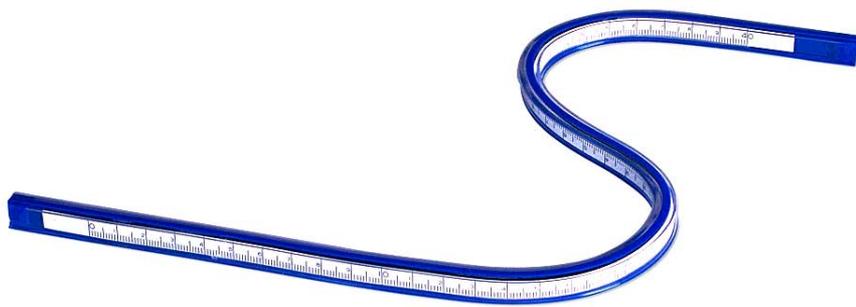

圖2-38 自由曲線尺。

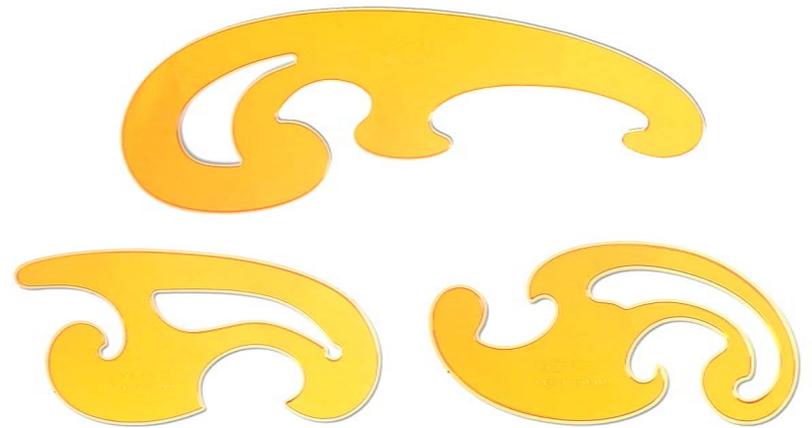

圖2-39 曲線板。

3. 測量工具

圖2-40 分規。

圖2-41 比例尺。

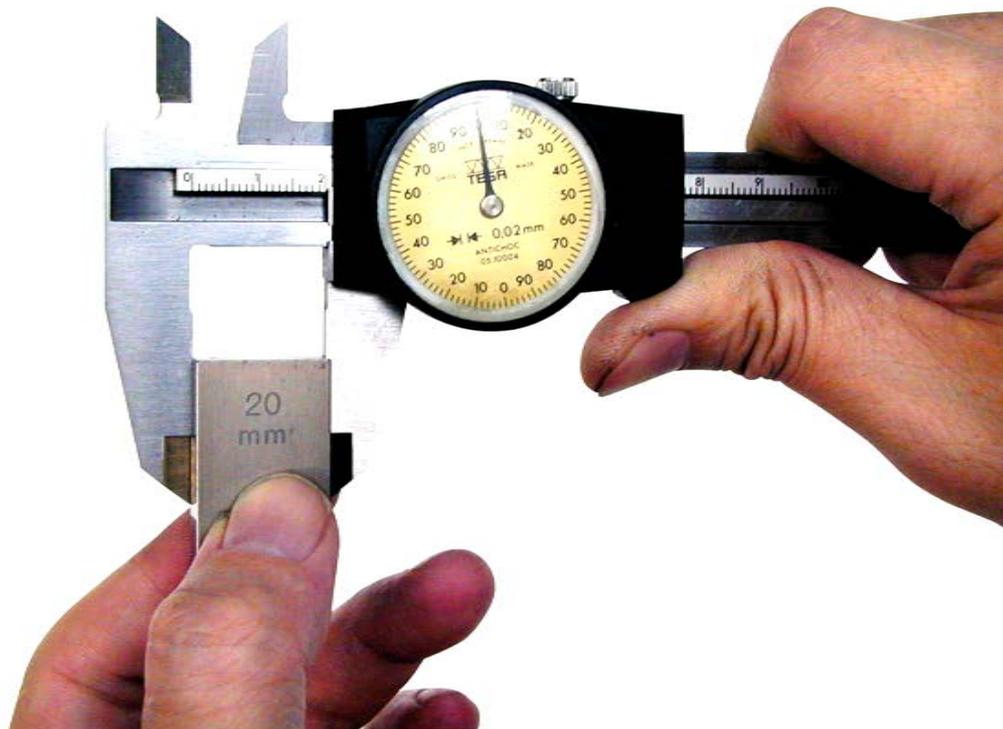

圖2-42 游標卡尺。

(二) 加工器具

圖2-43 美工刀及切圓器等加工用具（打孔機、釘槍、45°裁切器）。

圖2-44 製造材質的雕刻刀。

2-4 有關形的探討

一、形與形態之關係

「形」(Shape) 可以用物體之間之共同表徵(即外在形象)來界定。

「形態」(Form) 所指的是物體在視覺上的外表形象。物體個別的外觀形象、色彩特性、材質的效果等都包含在形態之中。

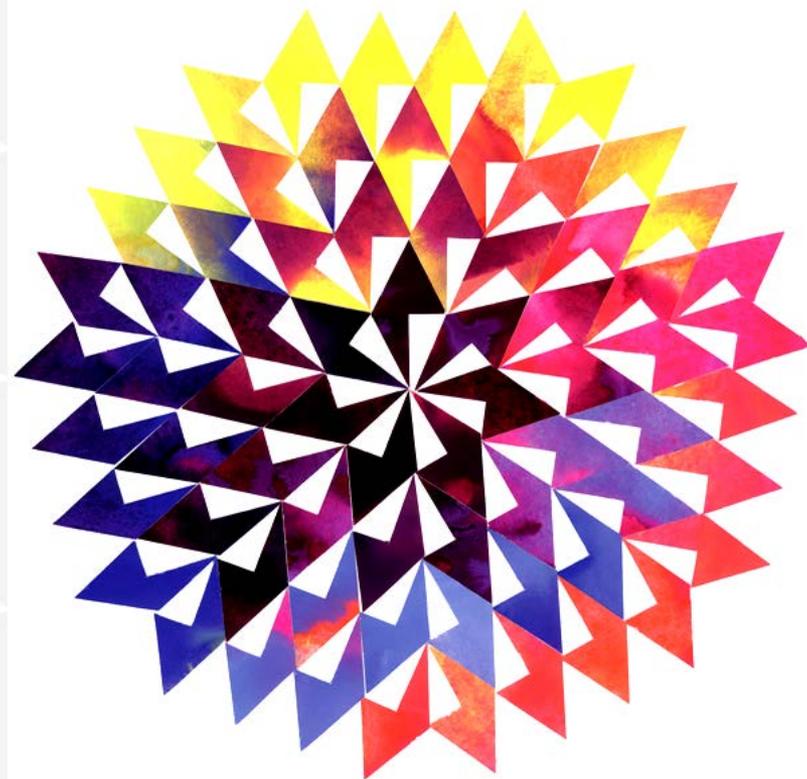

圖2-46 幾何造形容易有形態的意義。

圖2-47 獅子的膚色與毛皮都是與環境相似，適合於非洲大草原生存。

圖2-48 花豹的身紋適合匿藏，伺機攫取獵物。

形是抽象的概念表徵，
形態則是視覺的表徵。

圖 2-49

圖 2-50

圖2-51

二、樣式與風格

樣式指的是物體之間形的共通特色（即共同特性），也就是造型型態之間共通的視覺元素。

樣式在造形設計中是一種視覺層次的共通性，而風格在造形設計中我們將它列入概念層次的共通性（形態間的）。

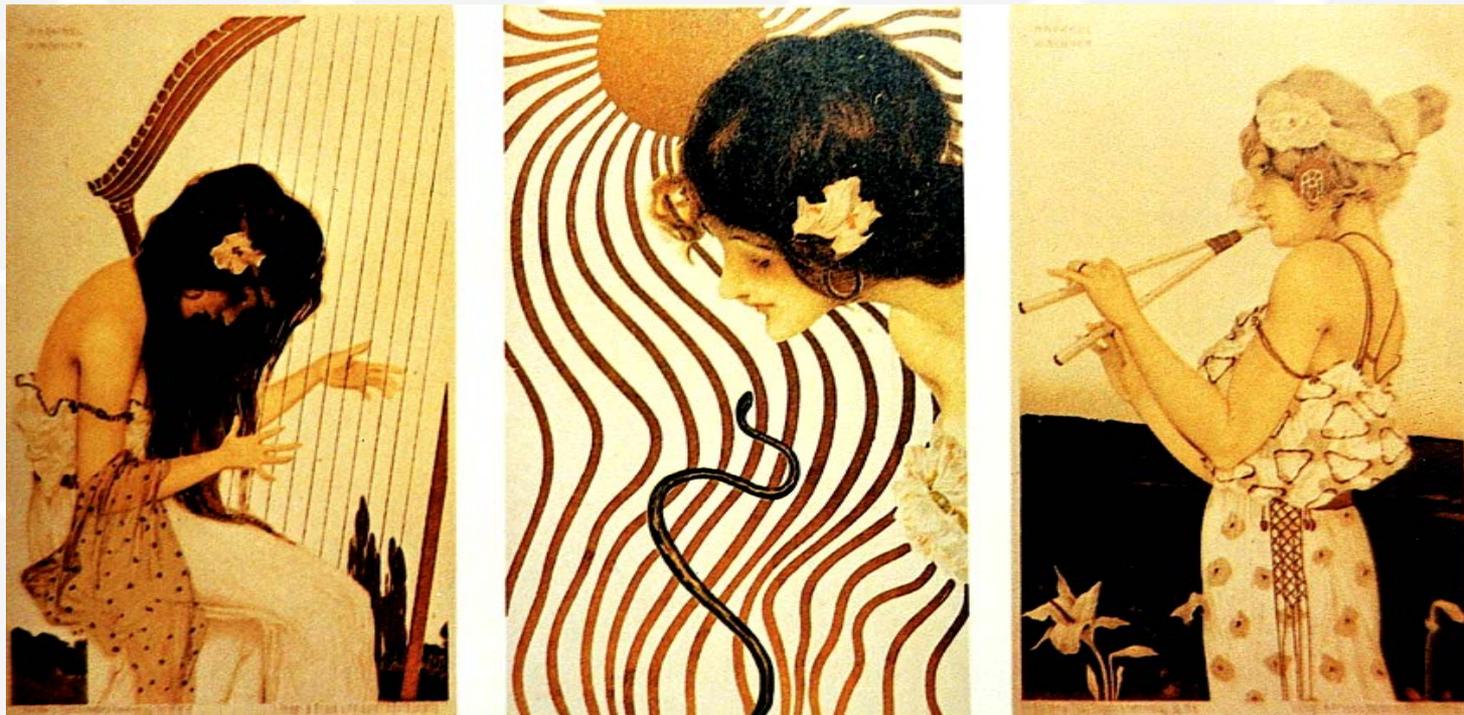

圖2-52 類似形式的大量使用容易形成樣式。

圖2-53 臉譜的構成具有很高的樣式意義。

三、具象與抽象

(一) 具象

圖2-54 具象人造物—飛機。

圖2-55 具象自然物—花朵。

(二) 抽象

如果形的特質純粹到僅有形而可能無其他意義，就可歸入抽象形 (Abstract Form)。比如文字的外觀、點、線、面、單純幾何形……等都是抽象形。

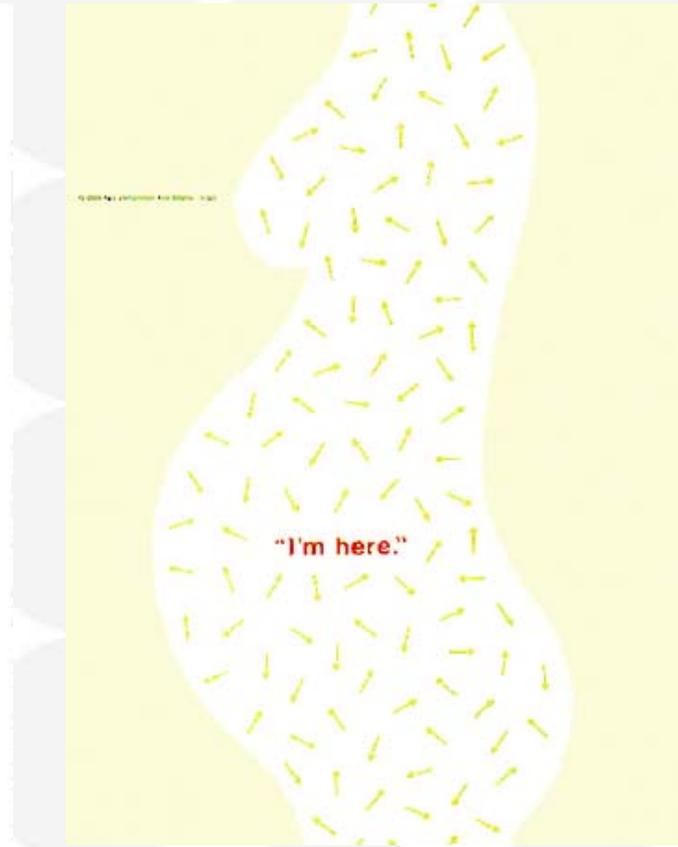

圖2-56 不規則抽象形態。

DON'T

Sung iKBae DON'T

"I'm here."

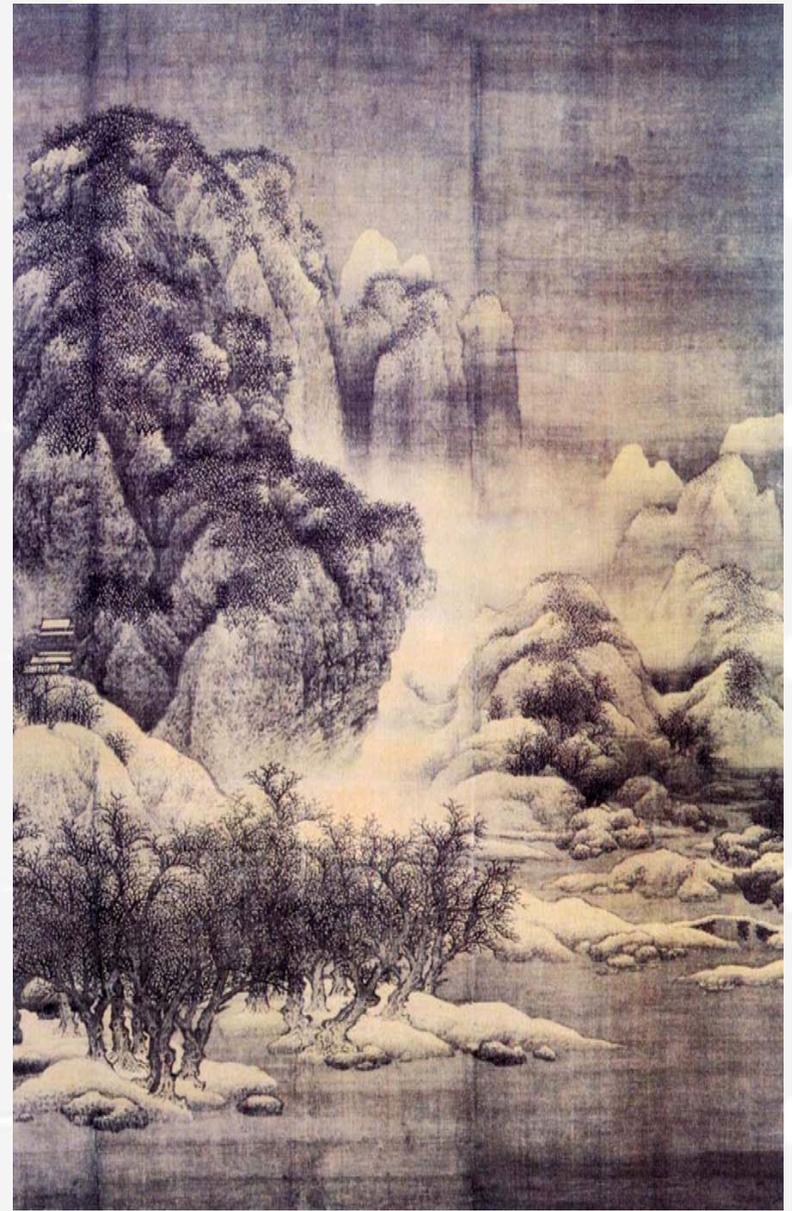
三木健 I'm here

圖2-57 幾何抽象形態。

四、實與虛、圖與地

(一) 實與虛

圖2-58 國畫中，留白的構成就是一種虛境的表現，可增加畫面的空間感(圖為雪景寒林 北宋范寬繪)。

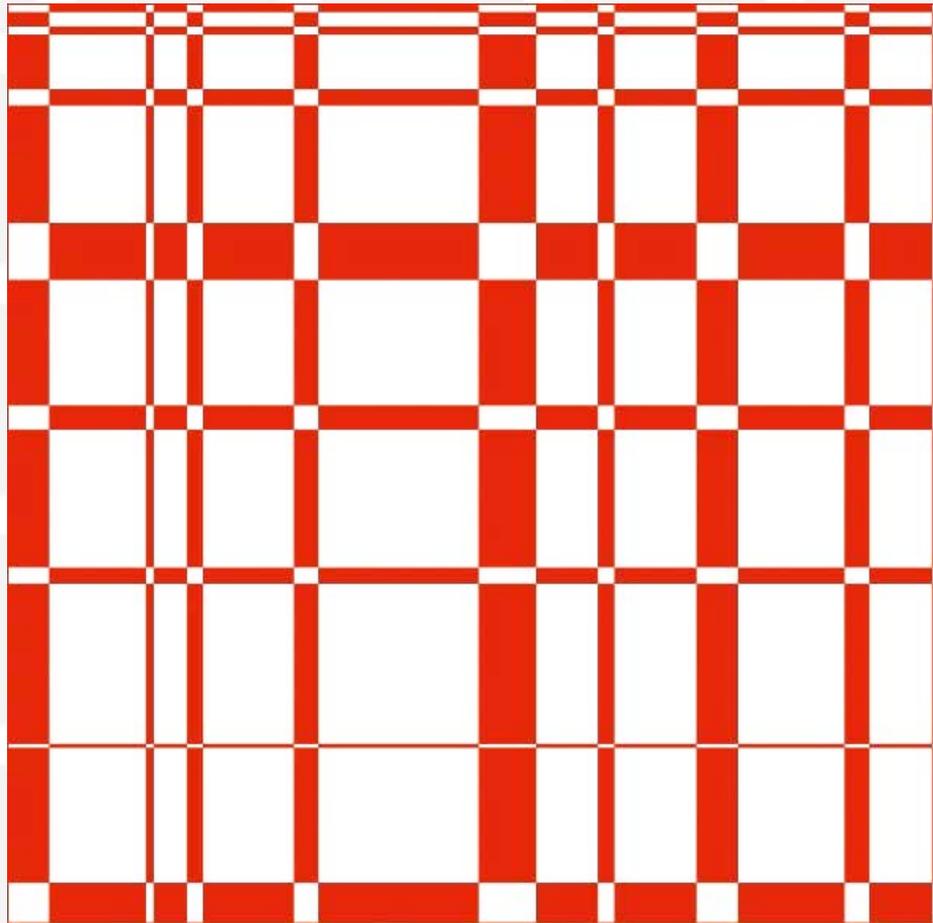
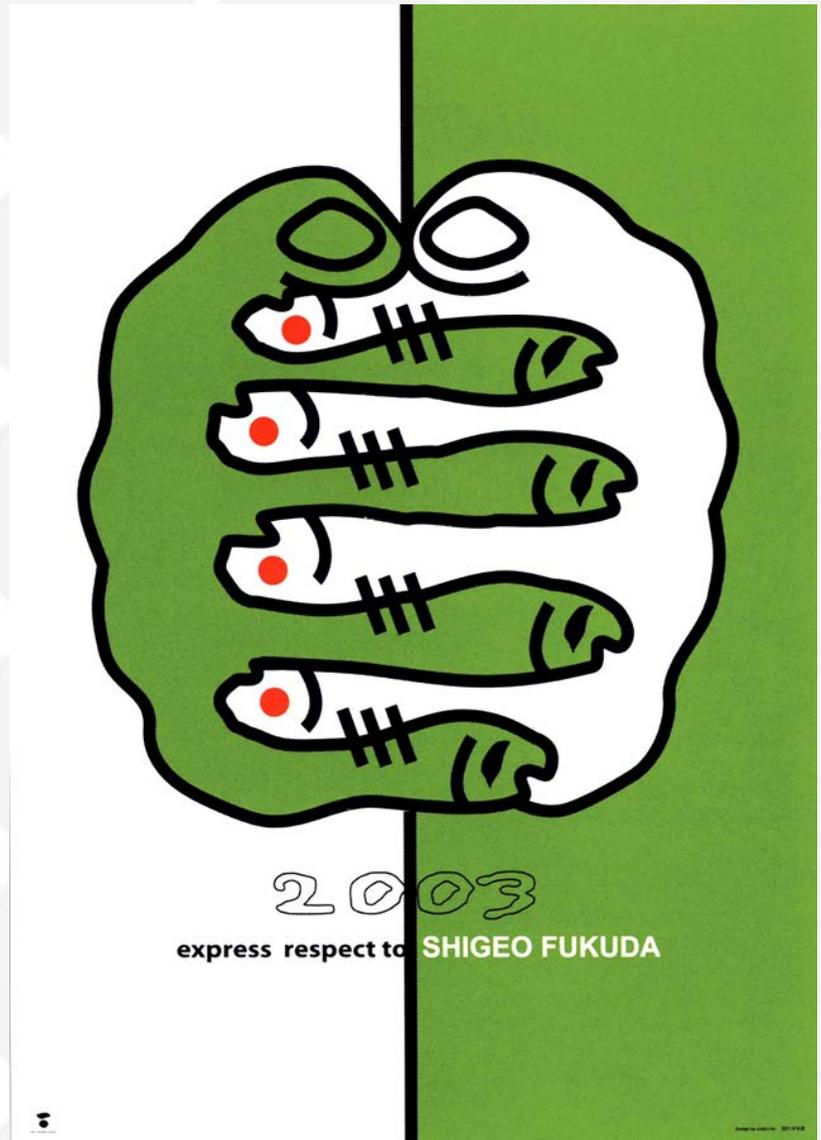

圖2-59 虛實相生的構成(實線與交點的減法所形成的虛)。

(二) 圖與地

圖2-60 圖地並存的構成，具有高明視度的形，易感覺到形的存在（許和捷 向福田繁雄致敬 2002）。

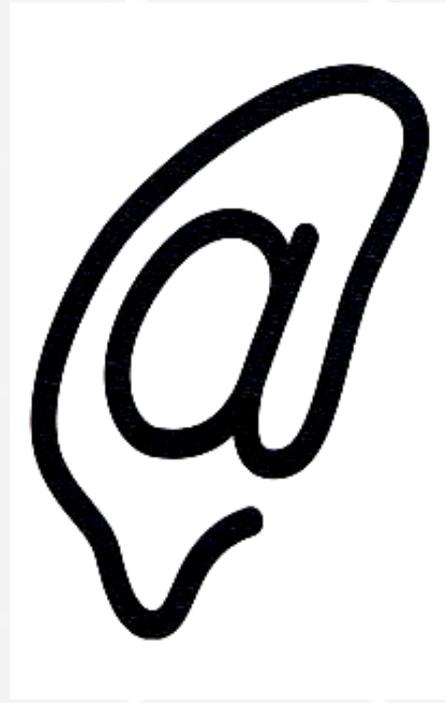
如果圖是屬於被包圍的部分，且具有相當明確的形狀完整度，此時的圖是利用虛的意象來表現的消極之形，會有曖昧、女性化，以及強烈的空間氣氛（圖2-61）。

(a)

(b)

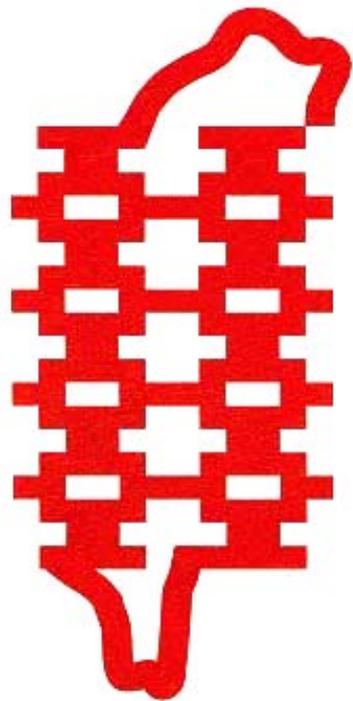
(c)

圖2-61 (a)作者自繪，(b)黃國洲 快速成長的台灣，
(c)孫漢傑 在台灣。

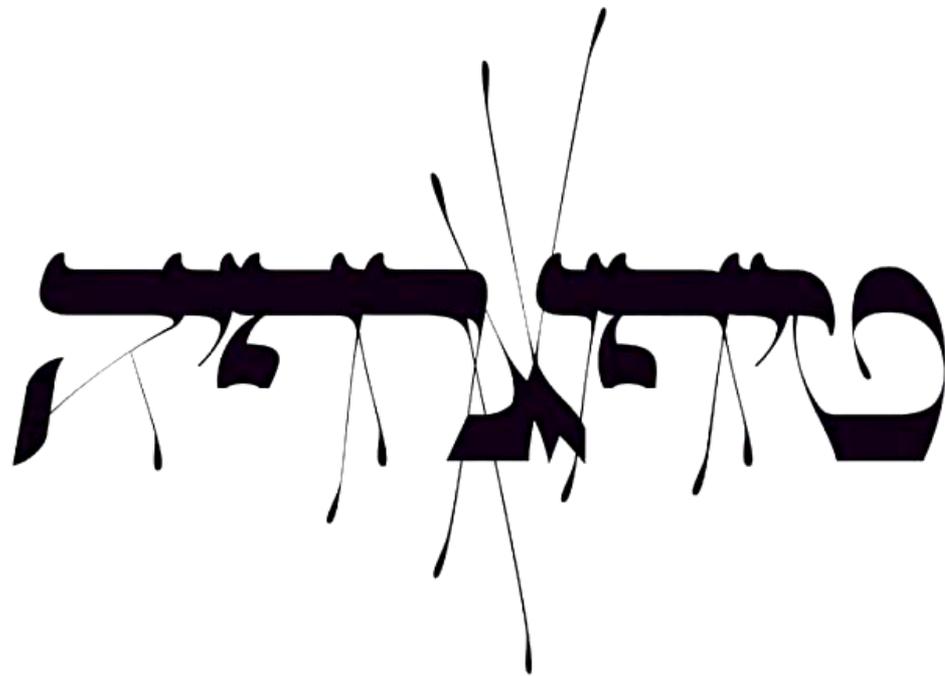
但如果圖的構成方法是由實體形態所表現，此時的圖就較具有明確的視覺效果，會有壓迫感，比較強烈、積極，空間感較弱(圖2-62)。

圖2-62 (a)Philippe Apeloig (法國) Play Type。

(b)

(c)

圖2-62 (b) 侯純純 雙喜台灣，
(c) Oded Ezer (以色列) Typography。

五、完整與不完整

(一) 完整

(二) 不完整

圖2-63 完整與不完整，端視觀者視覺重心在哪裡而定。

2-5 基本形態的探討

一、有機形 (Organic Form)

圖2-64 熱帶魚的外形，是自然形，也是有機形，更是具象形。

圖2-65 跑車外形展現流線形外表，亦是有機形。

二、偶然形 (Accidental Form)

圖2-66 雲的外形是自然形，也是抽象形與偶然形。

圖2-67 灰燼是屬於抽象的偶然形。

三、幾何形 (Geometrical Form)

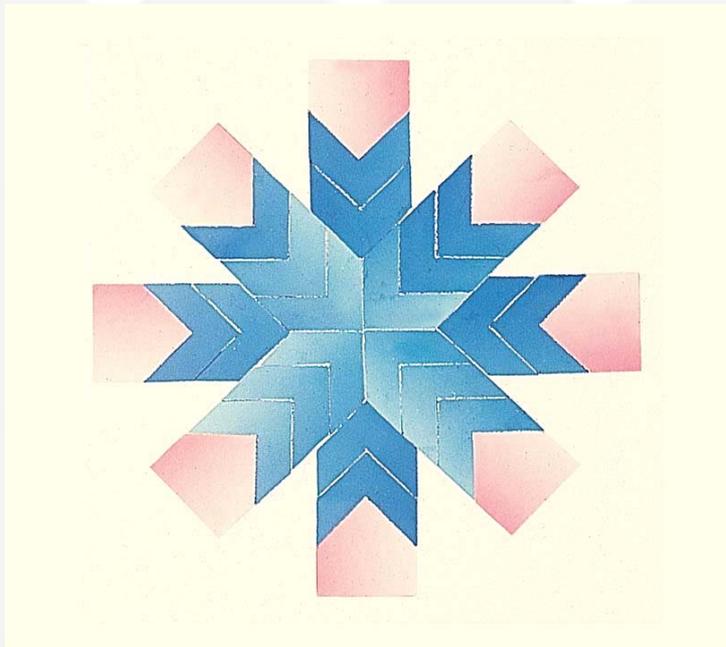

圖2-68 幾何形。

四、不規則形 (Irregular Form)

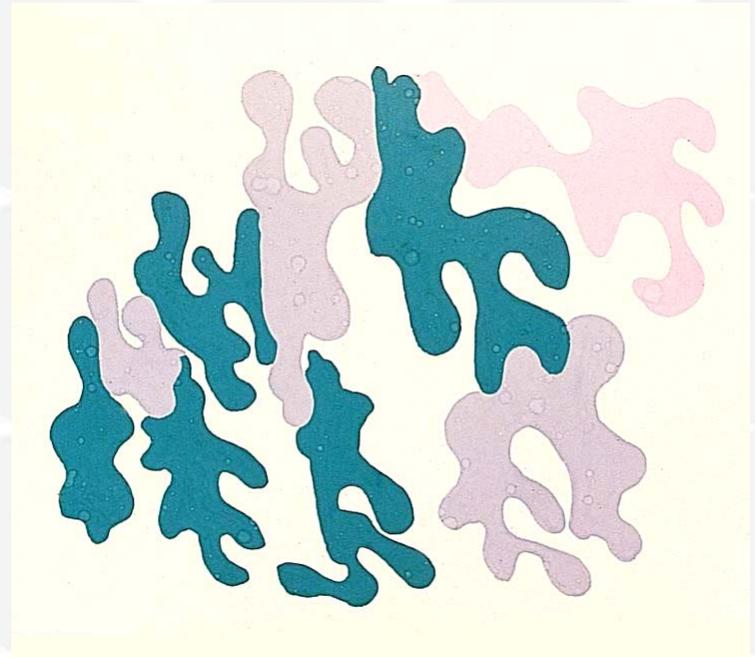

圖2-69 不規則形。

圖2-70 由具象的有機形樹叢簡化之後的人為抽象不規則形。

圖2-71 不規則的構成。

圖片來源

圖2-4 同圖1-2，學生作品詹佳純。

圖2-5 同圖1-2，學生作品游明益。

圖2-7 同圖1-2。

圖2-8 同圖1-2。

圖2-9 同圖1-2，學生作品游明益。

圖2-16 同圖1-2。

圖2-18 同圖1-2。

圖2-19 同圖1-2，學生作品謝圯洪。

圖2-24 李銘龍攝。

圖2-27 同圖1-2，學生作品林嫻姍。

圖2-28 同圖1-2，學生作品蘇聖智。

圖2-33 典匠資訊股份有限公司 圖庫名稱：好好用文具素材。

圖2-34 富爾特科技股份有限公司 圖庫系列：B-003 商業物件。

圖2-35 典匠資訊股份有限公司 圖庫名稱：好好用文具素材。

圖2-40 富爾特科技股份有限公司 圖庫系列：D-004 度量衡。

圖2-41 富爾特科技股份有限公司 圖庫系列：D-004 度量衡。

圖2-42 龍騰自製圖庫系列：B-006 數位相片-工科圖片。

圖2-46 同圖1-2，學生作品王鴻杰。

圖2-47 富爾特科技股份有限公司 圖庫系列：L-002 野生動物篇。

圖2-48 富爾特科技股份有限公司 圖庫系列：L-002 野生動物篇。

圖2-49 台灣金時事業有限公司 圖庫系列：H-007 中國情2。

圖2-50 COREL STOCK PHOTO LIBRARY圖庫。

圖2-51 龍騰自製圖庫系列：N-004 德國(III)。

圖2-52 Giunti Barbera，Art Nouveau Postcards，Rizzoli International Publications, INC.，
1987年，P163。

圖2-54 富爾特科技股份有限公司 圖庫系列：B-002 電子工業非常出色。

圖2-55 Collections of Stock Photography 18圖庫。

圖2-57 左圖：Sung ik Bae，DON'T，設計印象19期，中華民國美術設計協會，2005年3月。

右圖：三木健，I'm here，設計印象19期，中華民國美術設計協會，2005年3月。

圖2-58 中國名畫珍藏版I，活門出版事業有限公司，P43。

圖2-60 許和捷，向福田繁雄致敬2002，海報大師福田繁雄在台灣，台灣海報設計協會，2002年12月28日，P142。

圖2-61 (a)：作者自繪，

(b)：黃國洲，快速成長的台灣，設計印象18期，中華民國美術設計協會，2005年1月。

(c)：孫漢傑，在台灣，設計印象18期，中華民國美術設計協會，2005年1月。

圖2-62 (a)：Philippe Apeloig（法國），Play Type，2005台灣國際海報設計獎得獎作品。

(b)：侯純純，雙喜台灣，設計印象18期，中華民國美術設計協會，2005年1月。

(c)：Oded Ezer（以色列），Typography，2005台灣國際海報設計獎得獎作品。

圖2-65 山下京子（1991），Showroom & Exhibition Display，東京：Nippon Shuppan Hanbai Inc.，P127。

圖2-68 同圖1-2。

圖2-69 同圖1-2。

圖2-71 同圖1-2。