

造型基础

Liaoning Fine Arts Publishing House
辽宁美术出版社

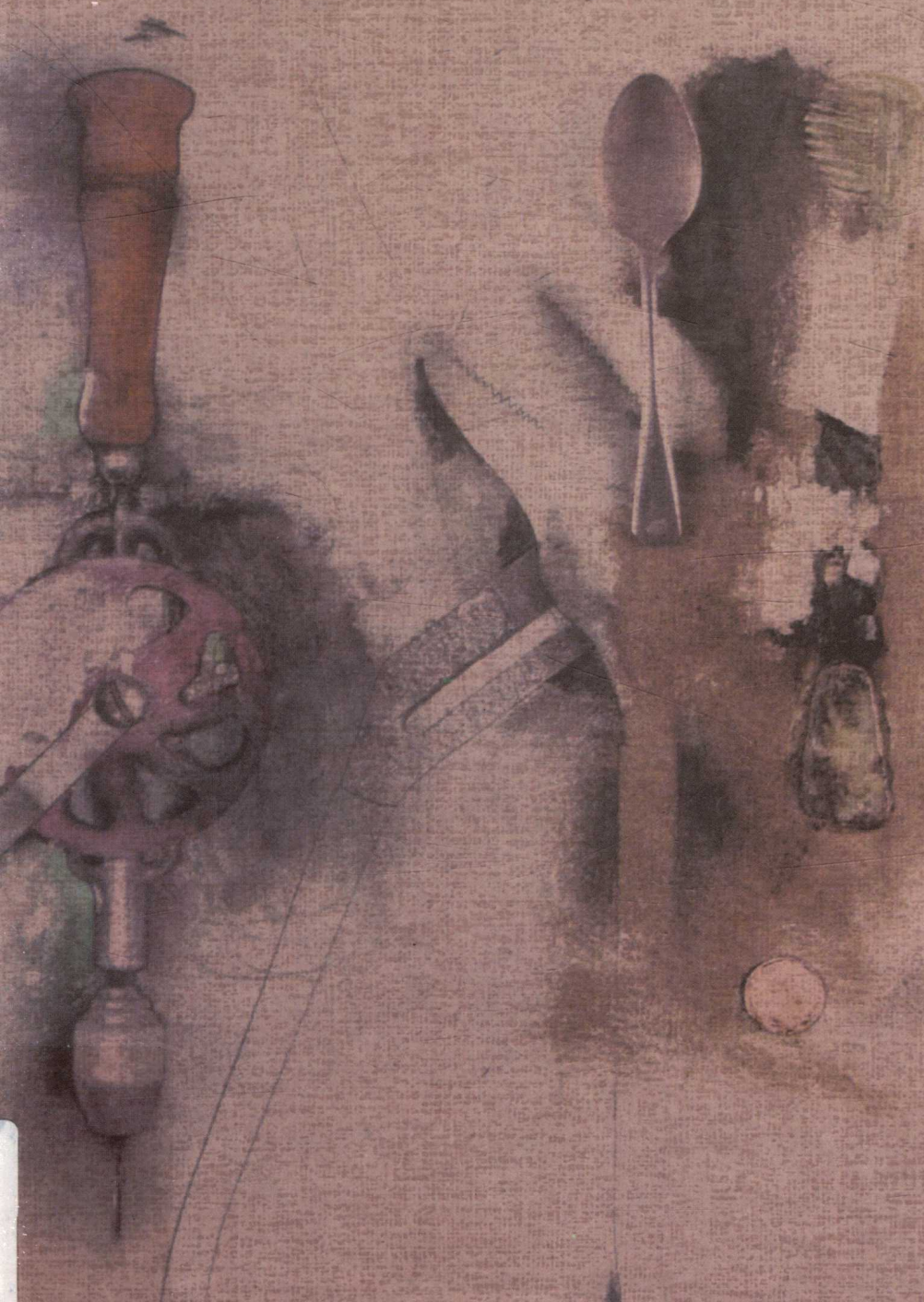
教学与应用

Basis Teaching and Application of Modelling

Experimental Sketch

庄光明 等著

实验素描

造型基础

Liaoning Fine Arts Publishing House
辽宁美术出版社

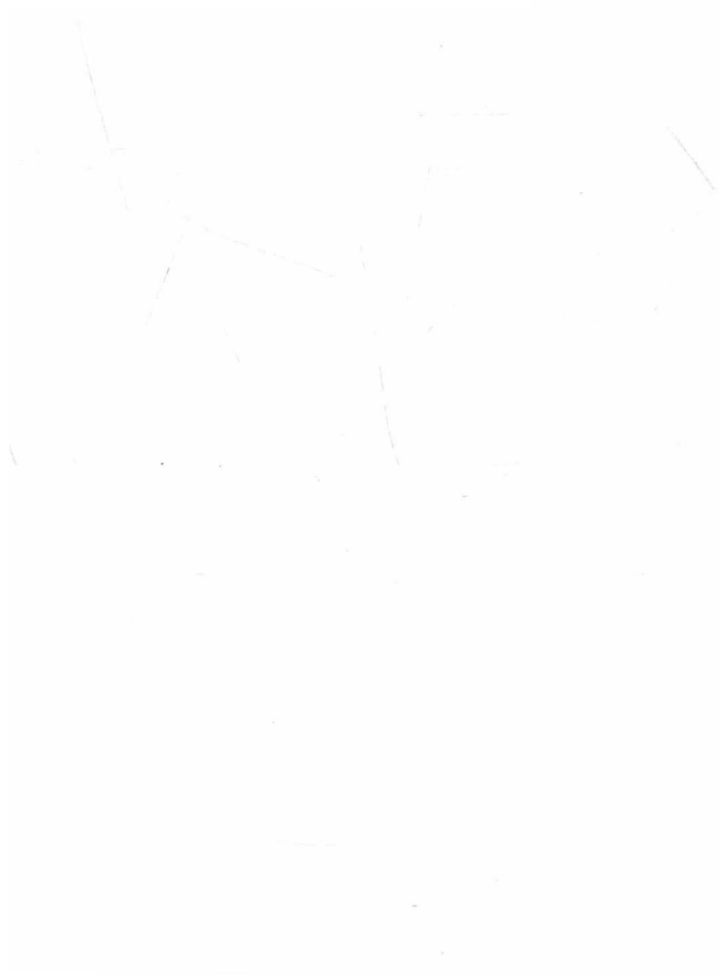
教学与应用

Basis Teaching and Application of Modelling

Experimental Sketch

庄光明等 著

实验素描

图书在版编目 (C I P) 数据

实验素描 / 庄光明等著. — 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2015. 9

(造型基础教学与应用)

ISBN 978-7-5314-6923-0

I. ①实… II. ①庄… III. ①素描技法-教学研究-高等学校 IV. ①J214-42

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第190047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: 沈阳富民印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 24

字 数: 360千字

出版时间: 2016年1月第1版

印刷时间: 2016年1月第1次印刷

责任编辑: 童迎强

装帧设计: 范文南 童迎强

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-6923-0

定 价: 235.00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

Contents

总目录

01

实验素描

庄光明 等 著

1 120

02

设计素描——主题性课题训练

唐高明 编著

1 120

03

现代设计素描

赵君超 著

1 136

目录

第一章 形态分析及表现短题训练	006
第一节 形态的概念认知	008
第二节 形态的实践分类收集与整理	009
第三节 形态的实践训练方案	023
第二章 形态肌理分析及表现	028
第一节 形态肌理表现的认知	030
第二节 形态肌理表现实验与意义	032
第三节 形态肌理创意表现手段与训练	033
第四节 形态肌理表现训练方案	035
第三章 形态平面解析变体实验训练	038
第一节 平面形态表现的认知	040
第二节 平面形态表现实验与意义	041
第三节 平面形态创意表现手段与训练	046
第四节 平面形态创意训练方案	050
第四章 形态空间解析变体教学	058
第一节 空间形态表现的认知	060
第二节 空间形态表现实验与意义	062
第三节 空间形态创意表现手段与训练	066
第四节 空间形态创意表现训练方案	080
第五章 形态生成及创意表现	088
第一节 形态生成的认知和提取	090
第二节 形态生成创意的起点——联想	094
第三节 形态生成创意的核心——想象	101
第四节 形态生成的演变与实验训练方案	104

序

美术基础教育改革是我国目前创新体系建设中极为重要的组成部分，造型基础对于创新体系发展来说具有基础性的作用。国家的发展创新体系需要美术教育培养出更多具有创新意识和创造能力的艺术人才。只有拥有创新能力强的人才，才能拥有繁荣昌盛的经济产业链。

现代艺术学科必须注重成果转化，走教学、科研、开发一体化之路。基础学科作为应用学科要想得到更大的发展，必须与社会发展、与经济生活紧密对接，无论哪一种教育形式，如果得不到实践的检验，都不是完整意义上的教学，学以致用，才是美术教育的终极目的。

教育是一种有目标、有计划的文化传递方式，它所完成的任务有两个方面：一是要传递知识和技能；二是接受教育者身心状态得以提升，进而使接受教育者在为社会创造财富的同时实现自身价值。

然而，长期以来，我们的美术基础教育模式一直未能跟上时代发展的步伐，各类高等院校在培养艺术人才方面一直未能找到理论与实践、知识与技能、技能与市场、艺术与科技等方面的交汇点，先行一步的美术大家已经在探索一条新的更为有效的教育方法，在他们对以往的基础教育模式进行梳理、分析、整合的过程中，我们辽宁美术出版社不失时机地将这些深刻的论述和生动的成果集结成册，推出了一系列具有前沿性、教研性和实践性且体系完备的美术基础系列丛书。

本丛书最大的特点是结合基础理论，深入浅出地讲解，并集结了大量的中外经典美术作品，可以说，是为立志走艺术之路的学子量身定制的专业图书。

本丛书涵盖了艺术基础教育的主要门类，重点讲述了美术理念、创意思维、绘画要素、艺术设计方法及表现等内容，本套书由《绘画素描》《实验素描》《设计素描》《视觉知识》《形态语言》《色彩教学》《设计色彩》《速写》等构成。这套丛书是在提取、整合现有相关教材、专著、画册以及清华大学等教学改革成果的基础上，针对新时期美术基础教学的特点和要求编写而成的，紧扣教学大纲，体现基础性和时代性，满足学生发展需要，有很强的实用性。

Basic fine arts education is a critical component in China's ongoing construction of innovation system, and modeling foundation plays a basic role in the development of the innovation system. To develop innovation system, China needs fine arts education to cultivate more artistic talents with innovative consciousness and the ability to create. We cannot have a prosperous economic industry chain without having innovative talents.

Modern art disciplines must emphasize achievement transformation and take the path of the integration of teaching, research, and development. If basic discipline seeks further progress as an applied discipline, it must closely align itself with social development and economic life. Education, no matter in what form, is not teaching in its full meaning without being tested by practice, and the ultimate goal of fine arts education is to use what one has learned.

Education is a purposive and planned way of transmitting culture, and it accomplishes the tasks in two aspects: One is passing on knowledge and skills; the other is improving the educatees' mental and physical state and hence make them actualize their self-value while creating wealth for society.

However, our mode of basic fine arts education has fallen behind the times for a long time, and institutions of higher learning have not yet found the intersection between theory and practice, knowledge and skill, skill and market, art and science, and so on. But artist forerunners have been exploring a new and more effective educational methodology, while they are systemizing, analyzing, and integrating previous models of basic education, Liaoning Fine Arts Publishing House takes this opportunity to compile these in-depth discourses and lively results, and launch a series of cutting-edge, educational, practical, and systematic books about fine arts fundamentals.

The biggest feature of this series is that it combines rationales, explain the profound in simple terms and collects a number of classic fine art works at home and abroad. In a manner of speaking, they are professional books tailored for the students who aspire to be an artist.

This series cover main subjects of basic art education, lay an emphasis on fine art concept, creative thinking, elements of painting, art design methodology and expression, and the like, and this series encompasses Painting and Sketch, Experimental Sketch, Design Sketch, Visual Science, Pattern Language, Color Teaching, Color of Design, Sketch, and so on. This series are compiled specific to characteristics and requirements of basic fine arts education in the new period on the basis of extracting and integrating existing relevant teaching materials, monographs, and painting albums as well as teaching reform results of universities like Tsinghua University. It focuses on syllabus, reflects fundamentality and contemporaneity, meets developmental needs of the students, and has high practical value.

BASIC TEACHING AND RESEARCH OF FODWELLERS

01

实验素描

庄光明 等 著

目录

第一章 形态分析及表现短题训练 006

第一节 形态的概念认知..... 008

第二节 形态的实践分类收集与整理..... 009

第三节 形态的实践训练方案..... 023

第二章 形态肌理分析及表现 028

第一节 形态肌理表现的认知..... 030

第二节 形态肌理表现实验与意义..... 032

第三节 形态肌理创意表现手段与训练..... 033

第四节 形态肌理表现训练方案..... 035

第三章 形态平面解析变体实验训练 038

第一节 平面形态表现的认知..... 040

第二节 平面形态表现实验与意义..... 041

第三节 平面形态创意表现手段与训练..... 046

第四节 平面形态创意训练方案..... 050

第四章 形态空间解析变体教学..... 058

第一节 空间形态表现的认知..... 060

第二节 空间形态表现实验与意义..... 062

第三节 空间形态创意表现手段与训练..... 066

第四节 空间形态创意表现训练方案..... 080

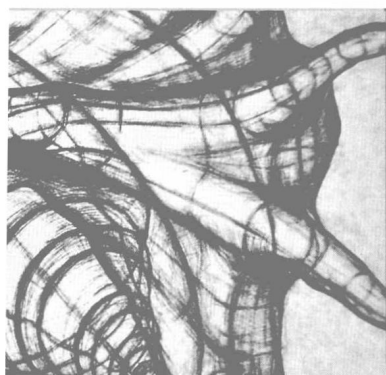
第五章 形态生成及创意表现 088

第一节 形态生成的认知和提取..... 090

第二节 形态生成创意的起点——联想 094

第三节 形态生成创意的核心——想象 101

第四节 形态生成的演变与实验训练方案..... 104

形态分析及表现短题训练

第一章

第一节 形态的概念认知

第二节 形态的实践分类收集与整理

第三节 形态的实践训练方案

课程内容

实验素描中形态生成概念的认知与归类；形态的感受和收集；对形态材料及结构进行分解和剖析，以及以实验形式的视觉表现与提取完成素描作品。

计划学时

16学时

教学方式

组织学生到自然和生活中感受、收集材料；指导学生写生、归类和分析材料；在工作室动手对材料元素进行数字拍照和分解及剖析，指导学生通过大量手绘草图，最终完成实验性素描表现作品。

教学目的

本训练旨在帮助学生开拓实验素描形态生成的新视角，启发他们重新认知形态，探究和思考形态结构的规律；在实践动手活动中对丰富的视觉形态产生浓厚的兴趣，为之后的创意实践表现打下基础；在教学实践过程中，启发和引导学生们深入观察形态的生成与结构；理解和探究形态的内在结构以及如何体验和感受形态生成规律，并归纳出方法，创造和表现出形态样式。

教学要求

1. 要求学生从自然形态入手，认知和分析形态的物理结构和生成规律，以及深入剖析和各角度的分解研究。2. 要求学生能够整理与提取，将有效的形态元素转化成为视觉形式。3. 形态结构及其元素分析和提取，形成手绘形态，生成表现素描。

实践指导

带领学生到自然环境和生活中采集形态元素和材料。

带领学生到自然环境中速写记录和数码拍照整理。

工作室指导手绘实验素描视觉表现。

重点实验

引导学生善于发现和选择自己感兴趣的事物和形态，在感兴趣的基础上结合相关学科知识，分析、整理、解剖自然形态的结构原理，发现、整理、描绘出具有个人认知的视觉元素和视觉形式，并能运用素描生成形式有效描绘和表现。

推荐阅读

《奥托手绘彩色植物图谱》奥托·威廉·汤姆

北京大学出版社（2012-1出版）

《发现之旅·历史上最伟大的十次自然探险》托尼·赖斯

商务印书馆（2012-1-1出版）

《笔记大自然》莱斯利

华东师范大学出版社第1版（2008-6-1出版）

第一节

形态的概念认知

世界充满了形态，其种类和特征无限丰富多彩。一般而言，形态是指事物外部的形状、外观、形式及其结构生成的物质属性，通常是指事物在一定条件下的形状与形式。

形态亦指一种结构要素和表现样式，不同的形态结构元素的排列组合或者编码方式构成不同的形态表现样式，体现着对形态所流行的那个时代的重要观念。

形态也是物体的外形与内在结构的结合与统一。

形态作为传递物体信息的第一要素，它能使物体内在的质地、组织、结构、内涵等本质因素上升为外在表象因素，并通过视觉使人产生一种生理和心理过程。

“形”，通常指物体外在的形状与形式。“态”则是物体蕴含的状态与样态。因此，形态就是物体外形与内在样态的整体呈现。

宇宙空间中物质形态经过长时期的演化和沉淀，形成多样态的空间形式，时间和空间成为我们思考的基础，任何形态的生成都在时间和空间里留存下痕迹，构成和组合它们各自的内在编码结构和形态形式，人要通过知觉感受与物质形态取得沟通和建立联系的编码，不断地认知这个世界（图1-1~1-4）。

艺术设计的核心是创新，是在不断创造新形态、新形式的基础上改变人的生活方式。在设计形态的基础训练中，新形态创造能力就成为首要任务，而创造新形态的能力首先要了解形态，要了解形态的结构和框架、形态的生成和生长规律，以及人对形态的感受力与联想、想象能力的培养。只有很好地认知形态才有可能创造好的形态样式。

所以，形态的认知与人对自然的感知和观看的方式有着重要的联系。后期印象派大师塞尚就说：“自然以一种极为复杂的形式展现在我面前……人们必须十分准确地观看这些艺术原型，并以一种正确的方法体验它……自然对于取得进步至关重要，与自然的接触训练了画家的眼睛，通过观看和劳动它更加集中了。”^①塞尚所说的“观看和劳动”正是我们在课题训练中唤醒我们的“眼睛”，学会真正感知、体验形态的观看和认知角度，就是塞尚称之为的“劳动”。

注释：

① 苏珊·朗格《情感与形式》第92页 中国社会科学出版社1986年8月第一版。

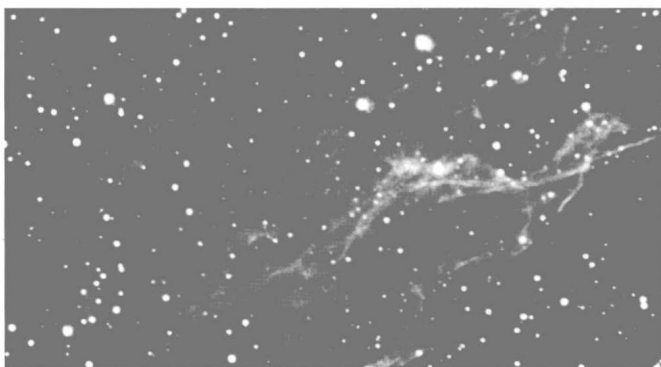

图1-1 宇宙空间星系形态

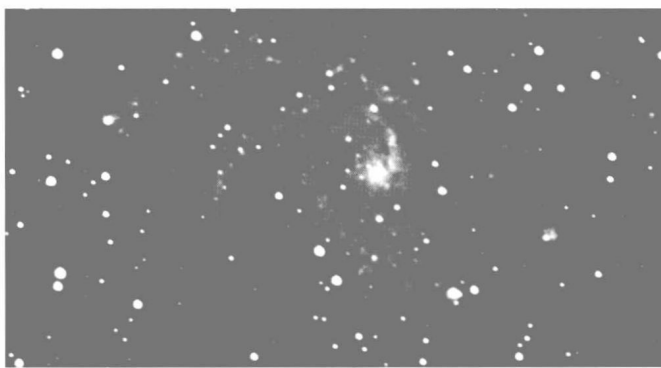

图1-2 宇宙空间星系形态

图1-3 地球地表形态

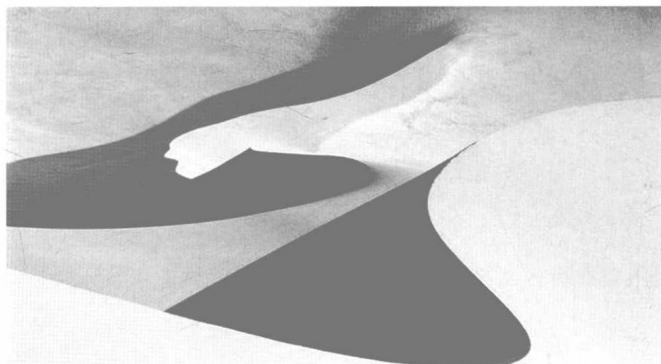

图1-4 地球地表沙漠形态

第二节

形态的实践分类收集与整理

形态是形式的基础。形态是造型艺术及设计艺术借以表达思想感情、传递信息和满足人的视觉评价、使用需求的重要媒介之一。

一个人、一个物体、一个色块、一个点、一条线，乃至部分空间，都具有形态性。从设计的角度看，形态离不开一定的具体物质形式来体现。形态总是与功能、材料、结构等要素分不开，人们在评判具体形态时也总是与这些基本要素联系起来。我们在现实生活中所接触的三维形态，根据其来源，按其特征可分为两类：自然形态和人工形态。

一、自然形态

在自然界，各种形态有着极为丰富和生动的面貌，这些形态是天生的地造的，不是人为的，我们将它们称为自然形态（图1-5~1-7）。

在图1-5~1-7中，都是树的自然形态，在树枝婆婆多姿的形态变化中，树枝生命感的生成、生长过程十分动人。

自然形态是自然法则状态下形成的可见或可触摸的形态，是自然生长、生发的物质形式。人能够具有对自然形态物质的认知能力和感受能力，以及对形态的深层依赖和深厚的情感，人和物质世界的关系是依靠自然法则维持的，对自然形

图1-5 自然界中树枝的形态

图1-6 自然界中树枝的形态

图1-7 自然界中树枝的形态

态的研究是形态创造的源泉与基础。

自然形态又可分为有机形态和无机形态。

1. 有机形态

有机形态是可以再生的，有生成、成长机能的形态，它体现和谐、自然、流畅、运动的感觉，它需要形态本身与外在力

图1-8 自然界水果是可再生的有机形态

图1-9 自然界水果是可再生的有机形态

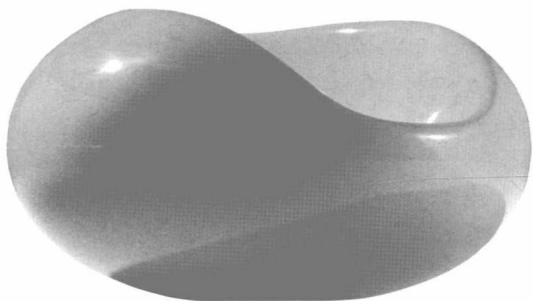

图1-10 芬兰设计师艾洛·阿尼奥的有机设计《糖果椅》

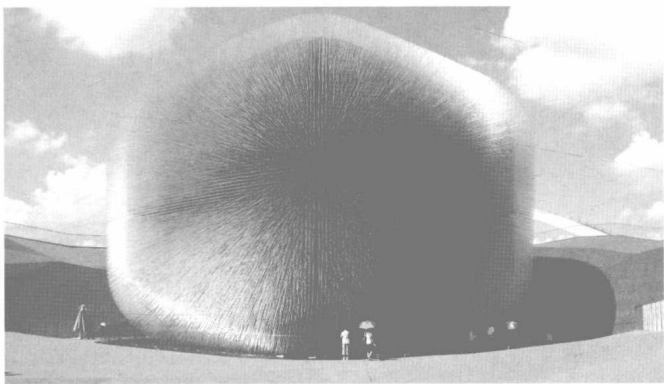

图1-11 英国建筑设计师托马斯·西斯科的上海世博园中的有机建筑设计《英国馆——种子圣殿》

图1-12 英国建筑设计师托马斯·西斯科的上海世博园中的有机建筑设计《英国馆——种子圣殿》细部构建形态

的相互关系才能合理存在（图1-8~1-12）。

2.无机形态

无机形态是相对静止的，不具有生成、生长机能的形态（图1-13）。

酵母单细胞是一种真核微生物，和蘑菇、灵芝等我们常见的真菌属于同一类别，在形态上比它们要小得多，我们平时用肉眼看不到单个的酵母细胞，它的直径大概是3~4个微米，酵母它呈球形，也有椭圆形和柠檬形的，生活中常用到酵母，它对人类非常有益而且是非常安全的，没有毒性的，所以人们广泛地在食物中大量的使用。比如做面包、馒头、酿制各种美酒、调味品等（图1-14）。

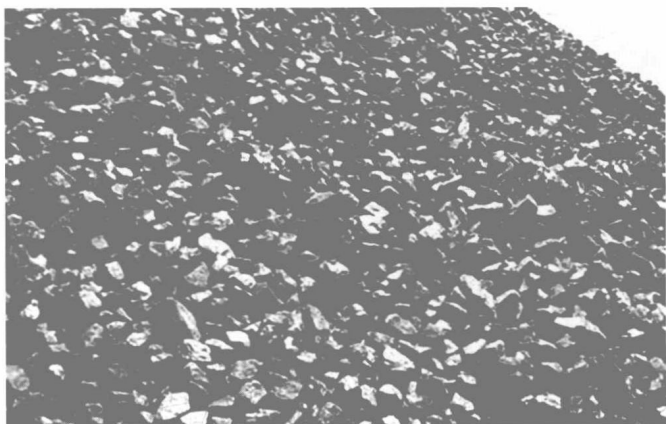

图1-13 人类开采的煤炭、矿石是不可再生的形态元素

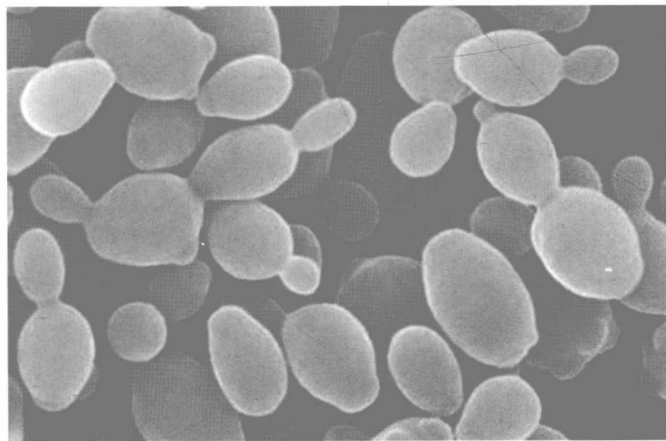

图1-14 显微镜下的酵母形态——从无机形态转化成有机形态

二、人工形态

人工形态，指人类有意识地从视觉要素之间的组合或构成活动所产生的形态。它是人类有意识、有目的的活动创造的结果。如建筑、雕塑、交通工具，等等（图1-15、1-16）。

1.具象形态

具象形态是依照客观物象写实构造的结果，其形态与实际形态相近，反映物象的细节真实和典型性的本质真实（图1-17、1-18）。

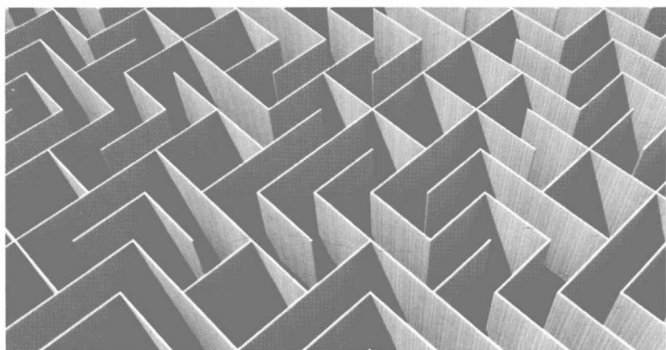

图1-15 人造迷宫形态

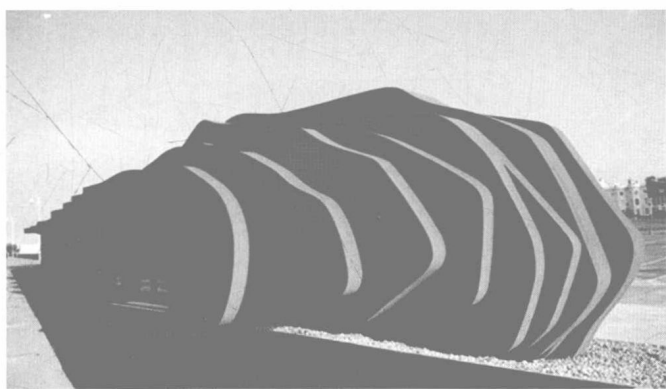

图1-16 英国建筑设计师托马斯·西斯维克设计的生态建筑

图1-17 意大利文艺复兴画家列奥纳多·达·芬奇《受胎告知》衣纹形态练习素描手稿

图1-18 北方文艺复兴画家阿尔布雷特·丢勒《手》的形态练习素描手稿

2. 抽象形态

抽象形态不直接模仿现实，是根据概念及意义而创造的观念性符号形态，它是以纯粹的几何观念提升的客观意义的形态。如几何形态的组合与构成，是创造形态生成和想象的最有效形式（图1-19、1-20）。

图1-19 抽象形态的产品设计座椅

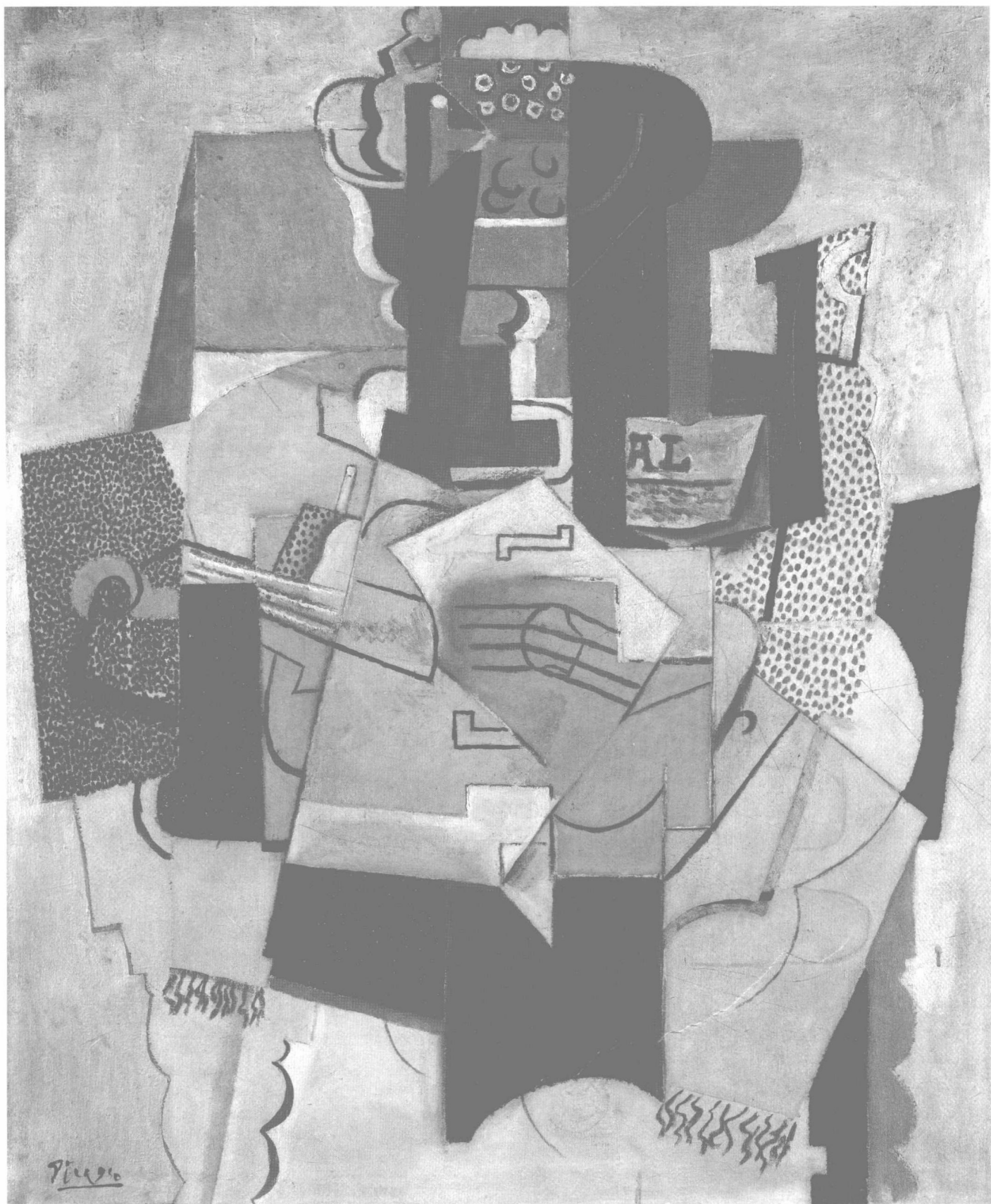

图1-20 西班牙画家巴勃罗·鲁伊斯·毕加索的作品《水果盘、瓶和小提琴》的抽象形态表达