

设计
造型基础

SHEJI ZAOXING JICHU

21世纪高等艺术院校专业教材 庾光焰 编著

设计
造型基础
SHEJI ZAOXING JICHU

21世纪高等艺术院校专业教材 庾光焰 编著

图书在版编目(CIP)数据

设计造型基础. I / 虞光焰编著. — 重庆: 重庆出版社, 2008.6

ISBN 978-7-5366-9714-0

I. 设… II. 虞… III. 造型设计—高等学校—教材
IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第060605号

设计造型基础 I
SHEJI ZAOXING JICHU
虞光焰 编著

出版人: 罗小卫
策 划: 郭 宜 郑文武
责任编辑: 郑文武
责任校对: 温雪梅
封面设计: 曾 真
版式设计: 刘 洋 郑文武

重庆出版集团 出版
重庆出版社

重庆长江二路205号 邮政编码: 400016 <http://www.cqph.com>

重庆市金雅迪彩色印刷有限公司印制

重庆出版集团图书发行有限公司发行

E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话: 023-68809452

全国新华书店经销

开本: 889mm × 1 194mm 1/16 印张: 9

字数: 90千字

2008年6月第1版 2008年6月第1次印刷

印数: 1—5 000

ISBN 978-7-5366-9714-0

定价: 56.00元

如有印装质量问题, 请向本集团图书发行有限公司调换: 023-68809955转8005

版权所有, 侵权必究

本书部分作品因无法联系作者, 客观上不能按照法律规定解决版权问题, 为了维护权利人合法权益, 我社已将该部分作品在重庆市版权保护中心进行备案, 请权利人知悉后与该中心联系, 由其代为处理。

重庆市版权保护中心地址: 重庆江北区杨河一村78号10楼(400020)

电话(传真): (023) 67708231

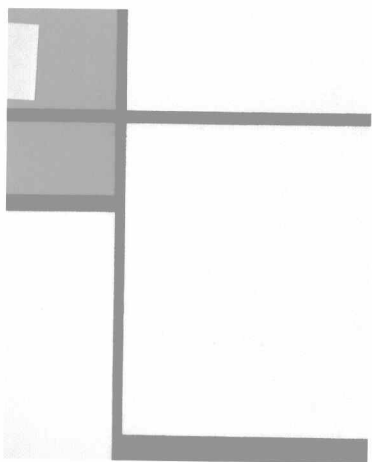
设计造型基础这一课程在各门专业设计学习中都起着重要的作用,学生基础的好坏直接关涉到将来的专业学习。随着信息社会的到来,各专业的交流、发展变化越来越快,这也给基础教学带来了很大的挑战,当然,也是触动基础教学进步的机遇和动力。由于对基础教学的重视,各大美术院校相继成立了专门的基础部,其中就包括我们四川美术学院设计学院基础部。本文就是我们对国内几所院校设计造型基础的一个比较及我们多年来在这一课程的教学中的的一些思考和体会。

一、国内外院校设计基础教学比较

国内几所重要美术院校都很重视基础造型课程,均成立了基础教研室以进行针对性和专业性的研究与教学,经我们搜集的信息来看,主要有以下一些特征:

1. 造型基础作为独立的学科研究内容,对学科的任务及学理研究都要求有深入的思考,因此各院校基本建立了比较完整、成熟的学科体系。

2. 注重知识的整合及运用,较为强调视觉整体观,体现在教学上则是以造型基础为整体

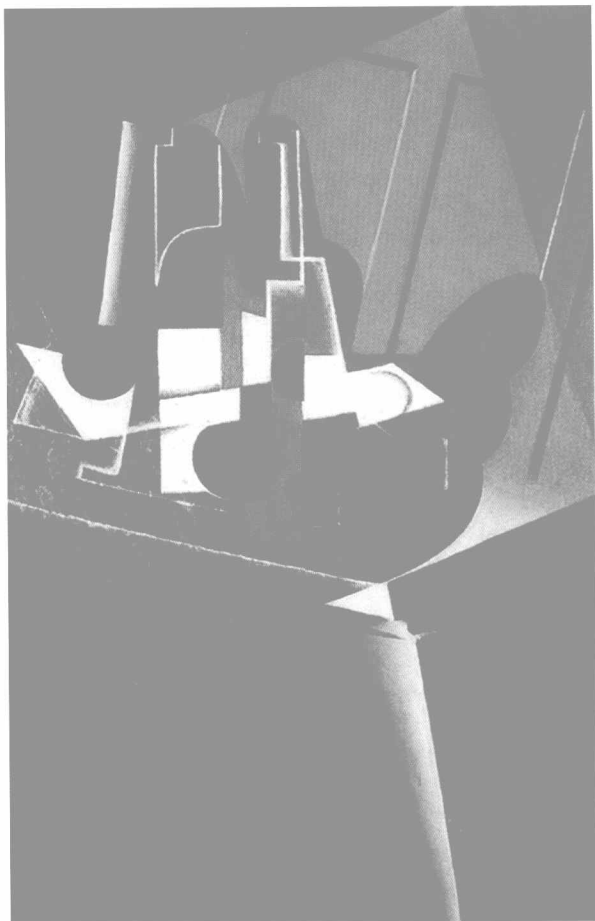
构成 1933 蒙德里安·彼特

在这个格子构图中,看起来似乎简单,实际上却非常理性地将形状与颜色安排于完全平衡的状态中。这种构图达到了一种无法言喻的简洁和富含深意的表现。这就是蒙德里安那种让人看一眼就无法忘记的简洁又强烈的画。虽然看起来缺乏立体感,但实际上是一幅极具活力的画;颜色的能力使这些绝妙的图形产生永恒,横竖不等的黑边界包含着完美的次序,使我们感觉到它们是世界的一个整体并且产生持续的兴趣

教学框架,以实际诉求为原则避免分门别类的教学方式以及概念化和空洞化的内容。

3. 非常强调学生的创新能力培养,其很多课题的设置和教学都围绕这一主题展开,强调观察生活、注重细节;强调学生搜集信息、整理信息以及寻找和发现可能性的能力,最终目的则是培养独到的认识和表达的能力。

4. 注重思维方式的培养和建立,基础教学课题的设置及内容在一定程度上与设计活

餐具架 1917 格里斯·胡安

画中只有绿色和赤褐色之间的细微差别，整幅作品的色调和气氛由整洁和简朴的几何形状所主导。单调的静物，由于引人透视上的幻觉而获得永恒，高耸在我们面前的图形具有塔式的效果。他们在偶然的聚合中呈现严格的规则。我们由此获得一种修道院似的美感，崇高，静谧而伟大

“开心” 1911—1912 毕加索·巴勃罗

这是高度分析性的立体主义绘画。通常不容易读懂，画中满是平面、线条、空间与阴影，以及由绘画语言代表的内涵。这些内涵或内容已由原先描述功能而转化为高度抽象，但它们与外部的现实世界存在着微弱的联系

动的模式和程序相符合，强调在一定条件限制下的角度去理解设计的本质特征。

5. 教学模式以工作室居多，教师都具有较强的造型表现能力，同时部分教师还有设计师背景，教学以集体方式进行，很好地避免了个人经验的随意性和局限性。

比较来看，我们基础部在教学改革的基础思路 and 教学实践是和国内外关于基础造型研究的趋势接轨的，并且根据我们的具体情况也作出了较有特色的、符合设计造型规律的一些教学改革。随着设计教育的不断深化和变化，还需我们以更开放的态度，以更大的

精神投入来完善我们的教学。

二、关于我们的设计基础教学

设计造型基础教学的目的是培养和提升设计造型活动以及发挥创造能力所必须具备的基础知识和基本技能。造型基础课程作为专业设计课程的前提准备，一定程度上决定了学生们在此基础上的专业延伸方向和深度，同时，特定的专业设计态度和方法需要一种特定的造型方式和能力来适应。“设计”作为为了实现某种目的而展开的创造性造型活动，它总是以制订与其目标相适应

的，以可实现的形象方案为目的的，而方案的实施与完成则需要我们具备解决相关造型问题的基本能力。设计造型基础正是我们在学习专业设计之前关于如何丰富视觉经验增进视觉敏锐性，以提高我们运用视觉语言进行记录思考和表达能力的造型基础课程。

设计造型基础所包含的研究要点主要在于视觉思维方式、创造力的培养以及基础研究与应用之间的衔接和转换等问题，而从具体的教学实践的诉求来看，如何建立良好而有效的视觉思维方式则是始终贯穿基础教学的整体过程之中。视觉思维是指对视觉形式的感受能力，依据形象语言进行思考的能力以及运用图形语言及绘画媒体对所思所想进行描述的能力等，这些能力体现在设计学科的基础造型课程中则是培养一种以造型为本质，具有开放及创造性思维，并同时具备自由流畅的进行造型表现的能力，这也是一种既能适应专业设计态度和方法同时又能为专业设计提供创造方法和活力源泉的基础能力。

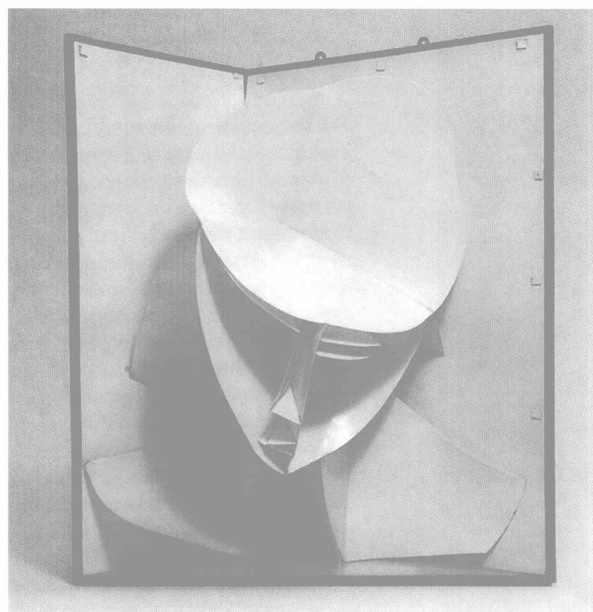
以培养以上能力为目的，我们在设计造型基础教学中突出以下重点：

1. 强调视觉态度和视觉思维

从教学实践的具体来看，学生普遍具备一定的视觉思维和表现技能，但基本都是公式化、程式化的流于表面的造型能力。更多的是对已知的概念进行重复和表现，其根本态度是一种图解式的说明——使自己描绘的东西与其头脑中已形成的符号相符合，而这种固定积累起来的符号概念其实是一种文字性的表述，从根本态度上看缺乏视觉性的特征，极大地妨碍了对视觉形式本身及深层的研究和学习。视觉艺术取决于对视幻特殊现象富有意味的建设性的运用，而文学或其他方面的联想实质上只是起辅助作用。视觉思维方式的培育和提升需要我们能以视觉态度

去感受、认识事物和自然。收集视觉信息并以彻底的视觉方式表现事物。其根本度应是视觉的而非文字或文学的，视觉态度的建立是我们从视觉行为本身来对视觉问题作深入分析和研究并进而形成创造性方法的前提，为我们更好的运用设计造型活动和发挥创造力做好方向性准备。同时，也使我们能更好地领会造型艺术的本质特征和独特魅力。

培养与设计态度和方法相适应的思维方式是设计造型基础的重要方面。设计者在思考力上应能体现出清楚的分析性和条理性。善于在同一性视觉规律与个人经验的探索中提升整体品位和审美判断。“设计”的特征

女子头部 约1917—1920 加博·赫姆

作品里呈现一种透明、光洁、发亮的感觉，并尝试对空间进行新的定义。开放和封闭的形式同时由一系列的抽象平面表现出来，构成立体的图形，造型在很大的程度上受到分析立体主义的切面和透视法的影响，而色彩和透明效果由材料本身实现。加博是构成主义的关键人物，他创作了可移动部件的雕塑，并故意使用明亮或高度打磨的材料，造成无重量的感觉

之一，在于它是在一定的“限定”下所进行的视觉表现活动。这就要求我们在基础造型研究中逐步形成一种明确的思维方式——面对研究课题一定要充分分析和明确操作的目的性，以自由探究的精神去发现操作的多种

可能性，并以富于条理的方式组织操作手段进而实现设计意图。事实上在设计造型基础教学中无论是课题设置还是具体教学过程，我们都非常强调造型方法的建立，它是形象思维和逻辑思维相结合并顺应设计程序和模式的。这种方法的建立是十分有利于设计思维能力的培养和提高了。

2. 视觉机制

以具象写实为单一视觉机制的状况普遍存在于一年级新生之中，视觉态度表面化和缺乏深度，其视觉思维方式是建立在一些传统的既成事实上。它致使学生在认识上觉得技巧方法比创造能力更为重要，从而忽视个人灵感体验和自由探究能力的培养。如何来改变这一状况呢？首先，我们强调基础造型研究应从最为基本的视觉形式因素着手，从视觉行为本身出发来进行研究，培育和开发基于个人实际感受而不是基于理论的探究精神。把重点放在关于材料和构成的原理进行直觉和分析的工作中去，从而形成基础训练中的创造能动性。我们在本科教育的初始阶段便把丰富视觉机制作为重要目的之一，强调在各个阶段的教学点中引入现代艺术对新形式、新方法和新概念的积极探索作为重要内容，强调学生对抽象形式的感悟和体验，在获得造型表现能力的同时进一步丰富其方式方法。

3. 创造力和审美判断

艺术设计教育因其专业性等原因，在其自身领域内积累了大量的法则和现成的条理。其在设计教育和运用的有效性不言而喻。设计艺术学习这一过程一定不能仅仅展现在对艺术法则的印证和运用中。在教学实践中，许多同学出于对设计艺术整体认识的缺失，体现出急躁的功利思想，掌握法则和技巧似乎变得比富于创造力更为重要。设计

通道 1920 费宁格·莱昂内尔

空无一人的通道所产生的几何形互相重叠，产生出一种寂静与运动的旋律感。画中清晰的平面光束，以及对光的巧妙处理，均表现出费宁格的个人风格。他作品中的建筑形体基本上受到立体主义的影响，而情景则似乎有19世纪浪漫主义风景画的影子，德国表现主义的动感也有所展现

艺术的生命在于创新，我们在验证已有的艺术法则的同时，更为重要的是对它们的发展和 innovation。对一个真正的设计者来说，重视个人的灵感体验与直觉的信心，以自由探究的精神态度在对自然的研究中逐步建立自己的法则，并在此基础上形成个人独特的表述方式是非常重要的。

基础教育中我们强调自由实践、创新能力以及个人独到的表达。强调观察、体验自然和生活，通过多方面、多角度认识、研究事物本质。培养同学们对世界的敏锐观察力，倡导抛弃常规习俗，在自己亲身经验中获得信息和观念，提高在生活中的发现能力，把握真实独特的个人感觉，并通过自我主观认识表现赋予对象新的视觉感受。以此来获得具有活力和独到的视觉表现方式。这是对设计创新能力、应变能力以及保持好奇

心的一种挑战。

审美判断一定程度上决定了设计者的整体品位，审美判断能力的提升需要我们以宏观的态度了解和学习艺术的发展与现状。艺术并非是以一些静止的概念为基础，它是不断发展和演变的，历史上不同时期和社会对人类的理智与情感的表现有不同侧重点，而艺术则会对这种变化做出不同的反应，并不断的延伸其界限，设计也正如此，由于它与生活的紧密相关，一切社会形态及生产技术的发展都会带来设计的及时反映。设计美学在自19世纪以来的诸多现代艺术运动中积累了大量的美学理论，而美学理论的开拓对设计的发展形成促进，从而也形成了设计艺术的美学取向，体现出设计的价值和美感。能从美术史的角度来看待当下的学习，以个人价值及独到判断的精神从美术史中获取并积累与个人经验相关的美学取向是非常重要的。

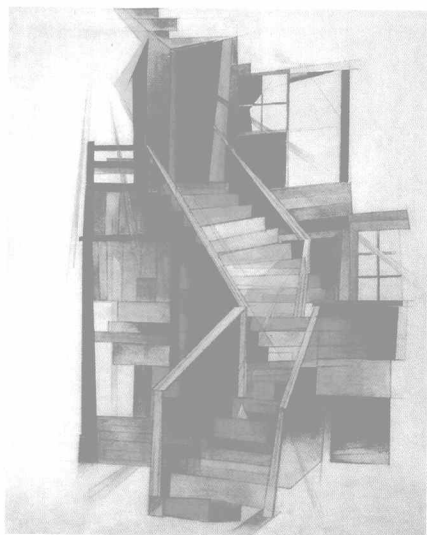
4. 设计造型基础的研究方法

设计造型基础作为设计专业的专业基础课程，所培养的对象需要学习有关绘画基础和形态构成学方面相关知识，以往的构架基本上是由素描、色彩及构成来，从实践来看，相互间少联系且相互割裂，训练的手段受到极大限制，直接导致所学知识在实践中无法综合运用，对视觉思维方式的整体推进形成不小的障碍。由于学生们整合知识的能力尚欠缺，只有一个建立在视觉思维整体观之上的综合和系统的视觉训练体系才能很好地解决我们在基础教育中所面对的课题。具体来看，我们需要突破各门课程之间的区别，以对形式因素的研究着手，在解决单一问题的过程中融入多样训练手段，从不同的角度、方法对同一问题进行深入研究和学习，从个别问题入手领悟到不同知识领域之间的内在联系，不再局限于分门别类式的

教学方法，逐渐形成一个循序渐进、结构有序，同时又符合视觉活动基本规律的教学系统。它需要我们从学理文脉等方面的角度作出理性的分析和判断，在个人体验和共性规则中逐步获取和积累造型经验及审美判断。这个过程应该是具有一定逻辑性的系统造型方法，是造型活动中对形象的直观图解和理性分析的有机结合，是综合造型构成原理、审美信息和理性分析的整体视觉思维方式。

三、结束语

总之，各个设计专业都在不断的变化发展之中，为了适应日新月异的专业发展，作为基础的教学课程也要求跟进相关的发展变化，了解最新的知识，并不断改进。这样，才能培养和提升学生相应的造型基础及创造性思维能力等基础知识和基本技能，以更好地适应今后的专业学习。

楼梯，省城 1920 德穆斯·查尔斯

一个室内的楼梯景象被简化为清楚的几何形状，代替肯定形状的则是薄薄的淡彩和对比强烈的颜色以及有力的线条。德穆斯删除一切不必要的东西，将形状降低为光的小平面，最后，他的作品与一切精确主义艺术家联系起来。所谓精确主义的特征是：经过立体主义的抽象化技巧，把物体简化为几何的最基本元素，来描绘工业主题

虞光焰 1968年出生于重庆，1993年7月毕业于四川美术学院油画系，获学士学位，现任四川美术学院设计学院基础部主任

前 言

概 论 / 1

第一章

一、结构分析与表现 / 4

二、体积营建感 / 12

三、线的艺术表现 / 22

第二章

一、媒材实践 / 36

二、发现形式 / 40

三、视觉秩序 / 48

第三章

一、图形与图底 / 60

二、形状的解析和重组 / 70

三、明度差异 / 80

四、画面构架与组织 / 84

第四章

- 一、写实性表现 / 94
- 二、抽象性表现 / 104
- 三、描绘手段的丰富性 / 116

第五章

- 一、形态变化的原理 / 124
 - 二、形态变化的方法 / 127
- 后记 / 134

概论

S U M M A R Y

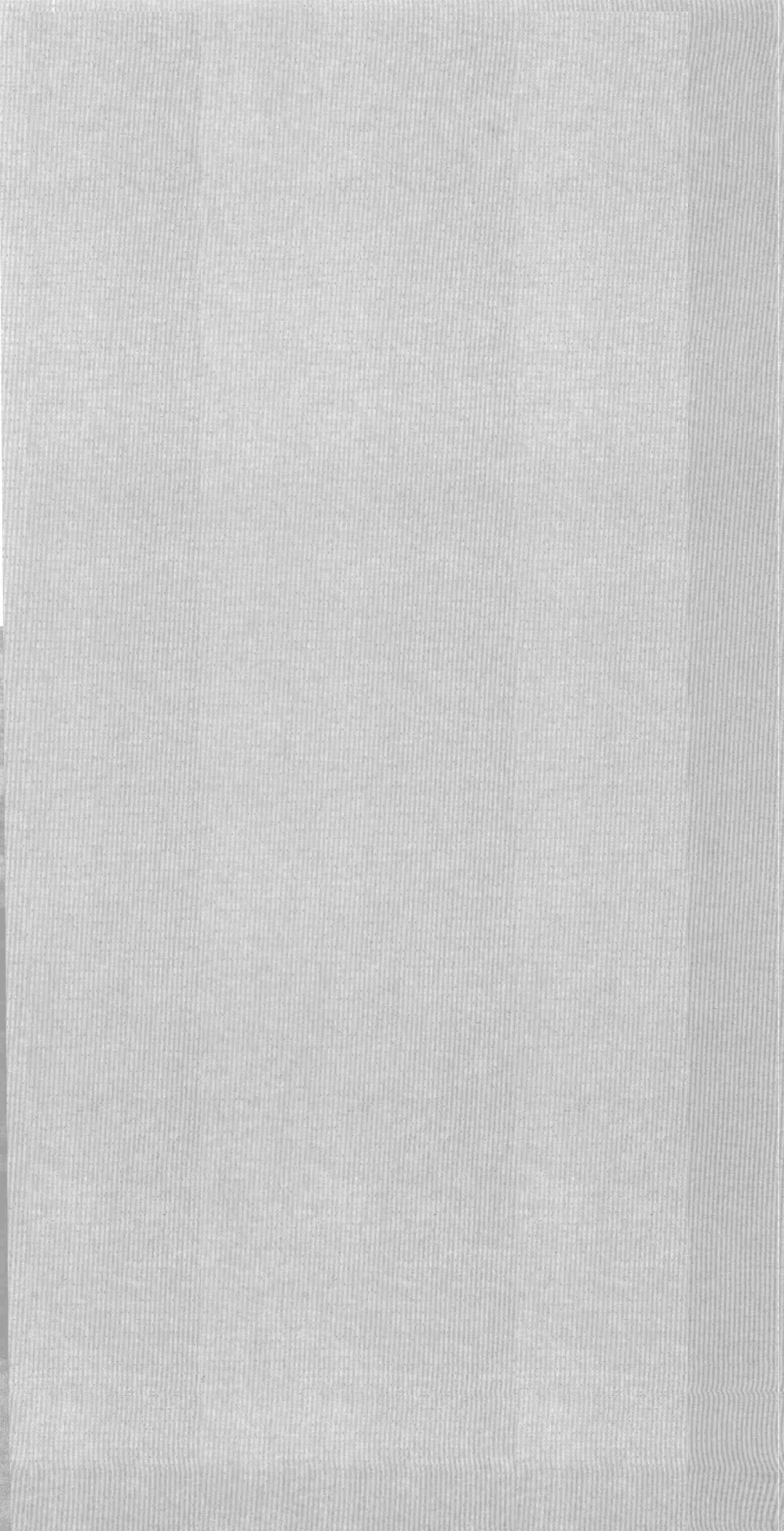
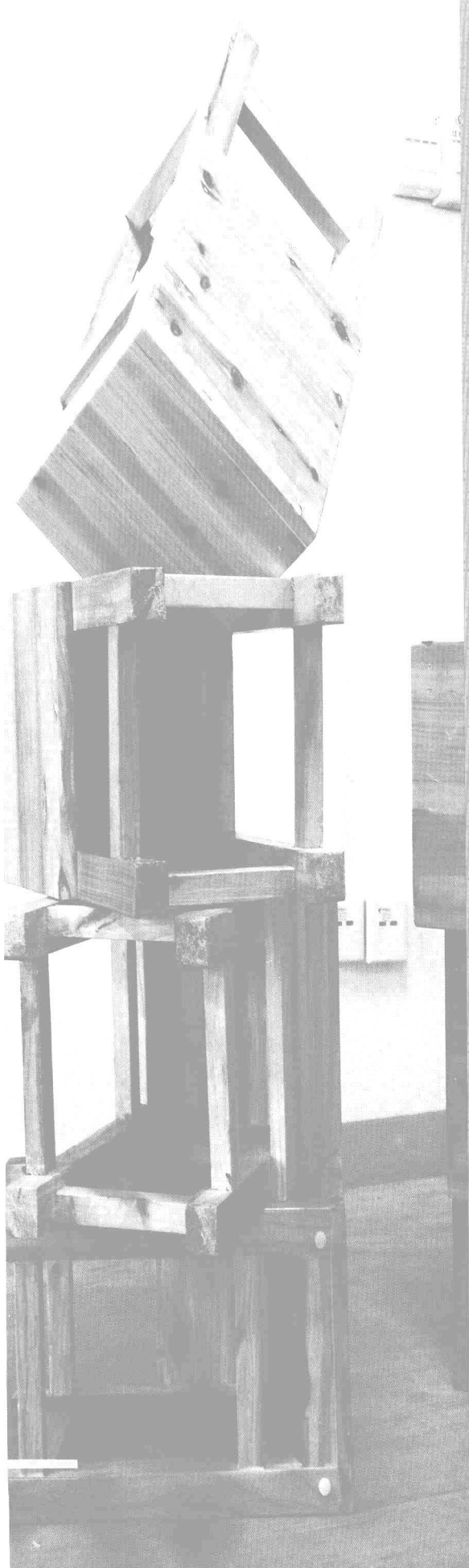

设计造型基础 I

设计造型基础的根本任务在于培养以视觉为基础的，造型性的创造性思维，以及运用造型再现手段进行自由表达的造型能力。设计造型基础的重点则在于掌握并解决与此相关的原理、方法及运用等方面的问题。在基础教学阶段，我们研究的重点侧重于形态的分析和表现的过程，以及在此基础上如何获得创造美的形态的能力。在实践教学中，形态分析与表现这一内容我们采用造型艺术中的基础方式——素描来进行。同时融入平面构成原理等课程进行综合性的整体练习，以使得抽象的原理能在具体绘画实践中得到

更加有效的理解和运用。作为一种科学、理性的研究方法，我们设计了结构有序、逐层递进的教学框架以透明化和分解式的方式明确界定练习的目的和方法。对课程内容设置的整体了解及其线索连接的良好理解非常有助于同学们在学习过程中以富于效率的学习方式促进思维方式的建立。我们更期待在解决造型问题的同时能让同学获得与专业设计态度和方法相适应的思维方式，并进而提升关于观察、分析研究和表现的整体视觉思维方式及综合创造能力。

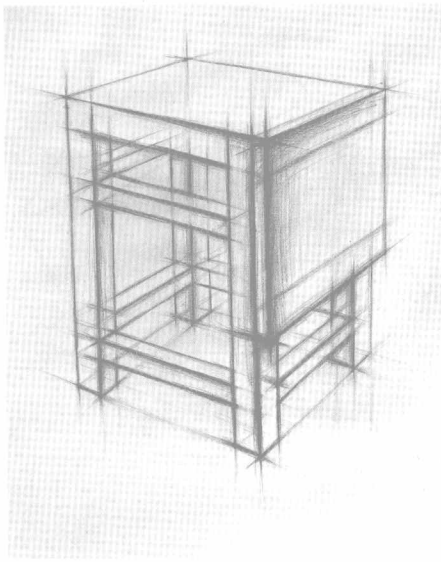
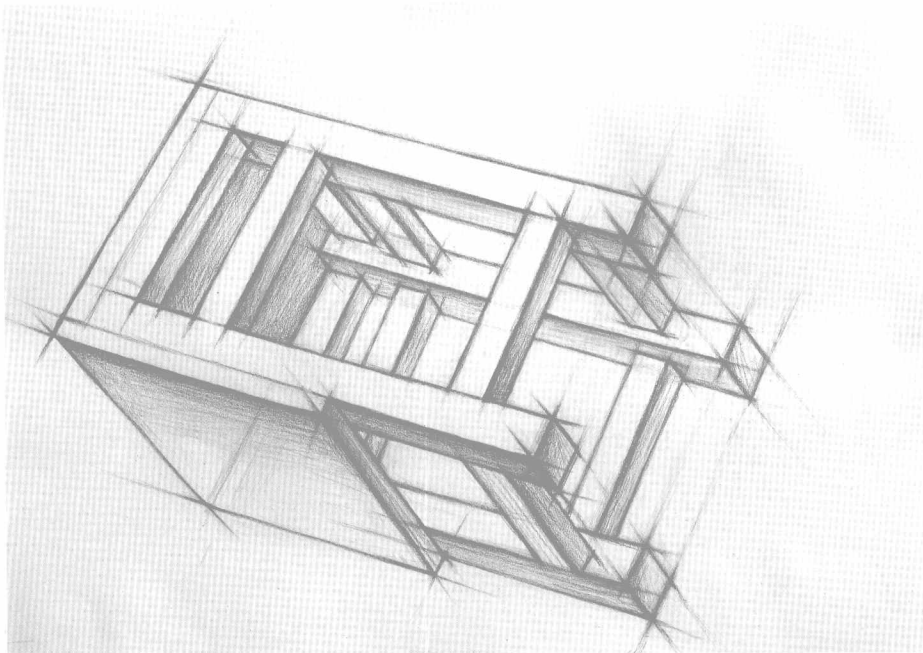
一、结构分析与表现

结构作为素描的重要造型因素之一，存在于所有素描中。一般所谓的结构素描基本上是把传统写实素描中关于形体结构研究这一部分独立出来并发展成一种完整的表现形式。结构在造型艺术中首先是指包含于物体外在形态之中的内部构造。其次是指物体的造型特征，也就是说自然状态中的物体无论其外部形态如何复杂多变，本质上都呈现为某种几何结构特征。结构是形体的内在本质，形体则是结构的外部呈现。

我们研究结构的目的在于通过对物体内在结构构筑方式的分析和研究，形成对物体三维结构的完整理解，并进而在对结构的分析和表现中形成对物体体积的营造。这一过程包含了两个方面。其一，通过理性而冷静的分析，探寻物体内部构造的构筑方式，培养分析能力和空间想象力；其二，则是获得体积营建的方法和体验，以结构素描的方式表现物体体积。

对物体外部轮廓及内部构造的缜密分析和表现，及在此过程中所体现出的严谨逻辑，是培养设计者冷静、理性气质的重要方面

看似简单的形体，却是我们分析对象内部构造与连接方式的极佳对象。物体中看不见的结构部分需要我们仔细想象与推理，准确严谨，富于说服力的结构表现是结构素描的重点和魅力所在