

EXPERIENCE AND LANGUAGE

普通高等教育“十一五”国家级规划教材
高等艺术设计课程改革实验丛书

感受与语言

唐鼎华 著

基础造型2
(第二版)

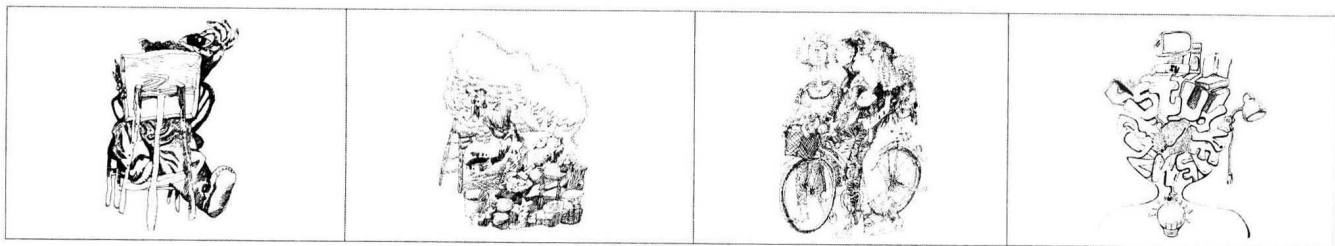

中国建筑工业出版社

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

高等艺术设计课程改革实验丛书

唐鼎华 著

中国建筑工业出版社

感受与语言

基础造型2

(第二版)

Experience and Language

图书在版编目(CIP)数据

感受与语言 基础造型 2/唐鼎华著. —2版. —北京:
中国建筑工业出版社, 2009
普通高等教育“十一五”国家级规划教材. 高等艺术
设计课程改革实验丛书
ISBN 978-7-112-10690-5

I. 感… II. 唐… III. 造型设计—高等学校—教学参
考资料 IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第028606号

本书为素描教材,因书中内容强调感受与语言而取其为名。书中由四讲、十二个课题组成基础造型第二单元的教学内容(第一单元的教材名为《观察与思考》着重观察训练),第一讲通过讲解素描中较深层的问题,进一步梳理头脑中的造型观。其他三讲仍以观察为切入点,通过深入观察、体验,感受生活中物象变化所形成的意味,然后挖掘、研究那些意味的形成因素并化为造型要素,再融合到造型训练之中。本书用记录课堂教学的形式来营造气氛,由此来贴近学生。书中通过举例、经验提示,由浅入深引导学生向造型的高层次探索。书中还有供教师参考的教学计划、练习题,给学生学习、参考的训练方法、图片资料和优秀学生作业。

责任编辑:陈小力 李东禧

责任设计:崔兰萍

责任校对:刘 钰 梁珊珊

普通高等教育“十一五”国家级规划教材
高等艺术设计课程改革实验丛书

感受与语言 基础造型2

Experience and Language

(第二版)

唐鼎华 著

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京三月天地科技有限公司制版

北京凌奇印刷有限责任公司印刷

*

开本:889×1194毫米 1/20 印张:7 字数:210千字

2009年5月第二版 2009年5月第二次印刷

定价:29.00元

ISBN 978-7-112-10690-5

(17624)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题,可寄本社退换

(邮政编码 100037)

代序

近几年来,我国艺术设计的教材出版迈入了一个前所未有的“高产期”,引发了业界不少担忧。笔者认为,这是我国艺术设计教育近30年来发展的一个必然趋势,是艺术设计教学改革不断向成熟期发展和转变的一个特殊阶段。

艺术设计教育与许多理工学科教育有很大的差异性,这主要源于艺术设计专业知识、能力结构的交叉性与整合性,以及艺术设计认知规律的感性化、个性化等特征,这些体现在教材编写和使用上自然呈现出多元性和选择性的特点。当然,在这个特殊时期,我们一方面要大力支持一线教师勇于探索、不断创新的实践活动和教学成果的教材转化,鼓励他们编写和出版更多具有示范性的教材;另一方面要克服“急功近利”心态和“大而全”的面子工程给教材建设带来的不良影响,齐心协力,推动我国艺术设计教育朝着更加健康、成熟的方向发展。

5年前,《高等艺术设计课程改革实验丛书》推出期间,中国艺术设计教育改革正处在从宏观层面向纵深领域发展的阶段,丛书的出版对时下课程改革的实践和教材编写产生了积极的影响。此批丛书既有新增图书,也有在过去已发行的丛书中挑选出关注度较高、反映较好的经过修改和充实再版推出的几册,但愿能同5年前推出的那样得到大家的认可。

在这批新版丛书推出的过程中,我为中国建筑工业出版社多年来对艺术设计教育的大力支持而感慨,为编辑们的敬业精神而感动,真诚地感谢他们对艺术设计教育事业所作出的贡献。

江南大学设计学院 教授 叶莘

2008年8月于青山湾

前言

素描有几个概念：一是一种艺术样式；二是一种学习造型艺术的基础训练方式；三是造型艺术学科、艺术设计学科的一门课程。

作为素描教材应该是素描课的一个有机的部分，它用书的形式把课程的目的、要求、进程及相关素描的基本内容、作业题目、参考图片融会在一起为素描课服务。一本教材的内容反映了教学、教育的理念，本书从培养设计人才的角度出发，强调观察、思考的深度、广度，注重观察、思考、表现为一体的训练。由此，打造观察能力、思维能力、造型能力胜人一筹的设计人才从素描课开始。

本书与《观察与思考》是姐妹篇，也可以说是素描的两个部分。《观察与思考》的目的是梳理学生朦胧的造型观，注重观察能力的培养，为引导学生步入正轨打好基础。由三讲、十二个观察课题组成造型训练的内容。《感受与语言》仍然以观察为切入点，再用十二个观察课题引导同学进一步深入地对生活中各种现象、感觉展开分析，并联系造型的内容进行“组织处理”的研究。观察是造型的根本。笔下流露出来各种形象必然与平时的观察相连，生活中的形象是画面形象的母体，通过观察各种形象的千变万化并存入大脑。随着各方面的积累、修养的加深，再经过艺术的加工，走出大脑的形象会产生质的变化，成为生动的有美感的形象。

本书用讲课的形式营造素描教学的书上课堂，在这种氛围里我们一起来研究造型问题。造型，造怎样的型？好的造型是怎样造出来的？好的标准是什么？对于初学者会有很多困惑，尤其是刚走出高考的学生，心已深陷考试的模式中，造型的目的、造型的标准都是考试的那一路。为此必须重新开始。造型艺术的目的是传达、是创造、是给人美感，而传达是最为重要的。通过设计，塑造出准确、生动、有趣的形象，成为能与他人交流情感的语言。本书就是以传达为重点，从观察到造型围绕语言做文章。具体从形象的“内容的组合”、“形式内容的组合”两个方向展开语言探索，素描成为形象思维的研究。

为艺术设计服务的素描，注重形象语言的训练才能与设计接轨。用形象说话在当今生活中显得更为特出，但要说出生动、有趣、能吸引他人的话不容易。设计学科在素描课中强调造型与语言的关系，并在教学实践中去体会形象产生语言奥妙，去研究其形成的规律。一个一个单词地积累，一句又一句话语地摸索，逐步向会用形象说话的设计师迈进。

2008年春唐鼎华写

目 录

代序

前言

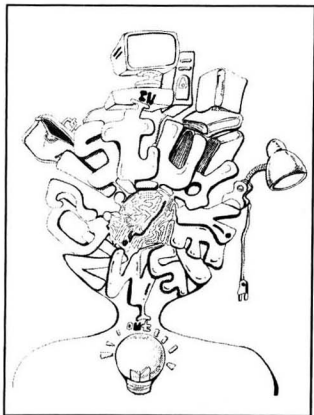
第一讲 把生活感受化为形象语言.....	1
对话	2
一、体验与感受.....	4
握手	6
兰堡的手	7
再说蚯蚓描、春蚕吐丝描、乱柴描	8
“五头怪人”与“飞出去的嘴巴”	9
二、修养与感受.....	10
临摹与专业眼光	10
三、眼睛的特殊性与感受.....	16
观察与感觉	17
四、教学计划.....	24
第二讲 把握物象的另一部分.....	27
看到了什么.....	28
一、课题一：比例观察.....	29
如同纽扣般大小的太阳	29
比例观察的方向	30
比例观察练习	33
二、课题二：空间观察.....	36
乘电梯	36
空间观察的方向	36
空间观察练习	40

三、课题三：方向观察.....	44
倒车请注意	44
方向观察的方向	44
方向观察练习	49
四、课题四：节奏观察.....	52
看残荷还是听雨声	52
节奏观察的方向	53
节奏观察练习	55
五、课题五：材质观察.....	59
天珠	59
材质观察的方向	60
材质观察练习	63
第三讲 把握形象语言中的对立统一.....	67
对立不斗争.....	68
一、课题六：虚实观察.....	68
魔术师的化装术	68
虚实观察的方向	69
虚实观察练习	76
二、课题七：紧松观察.....	79
蝴蝶结	79
紧松观察的方向	79
紧松观察练习	85
三、课题八：动静观察.....	89
夜晚的闹钟	89

· 动静观察的方向	89
动静观察练习	94
第四讲 形象语言中的组词组句.....	97
墨镜	98
一、课题九：抽象观察.....	98
X 光照片	99
抽象观察的方向	99
抽象观察练习	102
二、课题十：人物可动观察.....	106
会动的耳朵不会“说话”	106
人物可动观察的方向	107
人物可动观察练习	111
三、课题十一：拟人化观察.....	113
小狗变“囡囡”	113
拟人化观察的方向	113
拟人化观察练习	116
四、课题十二：“大形象”观察与事物的组合观察.....	120
深山藏古寺	120
“大形象”观察的方向	120
“大形象”观察练习	122
事物的组合观察方向	124
事物的组合观察练习	127

第一讲

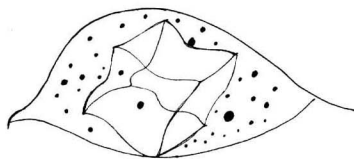
└ 把生活感受化为
形象语言

对话

又一次和大家在一起上素描课，来研究造型问题，研究造型中的观察问题是一件非常高兴的事情。在先修课程“观察与思考”中我们打下了基础，现在我们还要继续深入地研究下去，仍然以“观察”为切入点，去把握生活与造型深处的奥妙，进一步提高造型能力，描绘出生动感人的形象。这就是素描课的目的，也是我们共同的任务。

我们的眼睛看着周围的生活，又看着画面中一个个的形象，怎样才能描绘出生动感人的形象呢？

这是我用“数年时间”画的一张图，它是我对造型问题的思考，也算是我对此问题的“答卷”。我借这幅画来引出一些话题，说得对不对，大家一起来讨论。

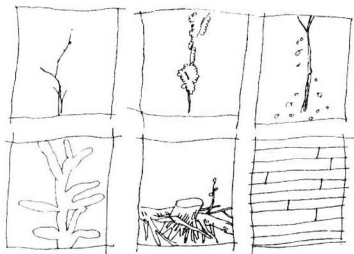

答题图

图中眼睛形状的外轮廓代表眼睛，扭动的方块代表映入眼睛的某一物，物象周围的大小黑点代表将会与物象发生关系的各种因素。另外，此图又代表用钢笔、用点线面的语言材料组成的画面。

图意之一：物象存在于会与四周各种因素发生关系的环境之中，它不是孤立的，而是一个能动的、立体的、由内到外的东西，它会发生各种变化。

问：看到过一棵树的各种变化吗？它有自身的生长、开花、结果和落叶；也有自然因素的风吹雨打、雪的覆盖、雾的遮挡等；还有人为因素的砍伐、割锯、烧成炭或披上红丝带成为“爱情树、许愿树”等的变化。

一棵树的变化

图意之二：当物象与某一因素发生关系时，物象又融入了某因素的内容，形象就变得丰满。

问：风能看见吗？回答：能看见。

问：风是什么样的？回答：……

我们看到的是被风吹动的东西和物象被各种风吹动后的表现，还有我们的肌肤对各种风的感受。也就是说其他物象的变化告诉我们：这是微风，那是狂风，春风来了，寒风到了……

图意之三：映入眼中的物象必然受人的生理因素、心理因素的影响。

问：还记得瞎子画铁轨的“游戏吗”？生活中看到向一点消失的铁轨，或向一边倾斜的摩天大厦时常会引起人们的一些疑问。如：火车会开出铁轨吗？大厦会倒下来吗？这就是人眼特殊的透视因素造成的困惑。

周昉的《簪花仕女》图中的肥姐胖妹是唐代人眼里的美女，毕加索的《亚威农少女》是毕加索眼中的美女。这些说明了人们眼中的美的标准是带着时代烙印的。另外，个人的修养、个性也会左右对对象的想法，笔下的形象自然就会朝着不同的方向发展。

图意之四：画画人必然会带着一副美术设计知识的有色眼镜去看对象，会看到物象的点线面、黑白灰、冷暖色调等。我做学生时听老师吴山明（国画大师）说：要看到物象的“枯、湿、浓、淡”（专业眼光）。这句话当时对我的触动很大，自己也尝试着用专业的眼光来看待物象，逐渐养成了习惯（这是必须具备的素质）。

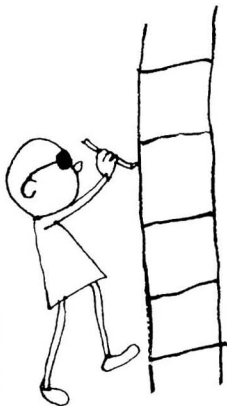
这幅像涂鸦一样的画，不解说就像是出了一个谜语，目的是激发同学们去思考，提醒同学们要学会联系地看，去感受一种立体的丰富的生活，去看别人“看

簪花仕女 周昉

被风吹动的物体

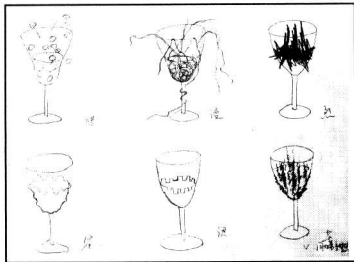
盲人画铁轨

亚威农少女 毕加索

不到”的东西，看别人熟视无睹的东西。学会看、动脑、表现交替或同步进行，去研究造型中的奥妙，描绘出生动感人的形象。由此，将进入十二个观察课题来展开研究与训练。

一、体验与感受

用线示意杯中饮料的感受

示意多思考

人的感受来源于感觉系统，能捕捉事物变化信息是人的自身生理和心理的由里到外、由外到里的体验。人的感觉器官有：眼、鼻、嘴、耳、手、肌肤等，它们有各自感受的方向。

1. 眼睛是通过观察事物的形象变化来感受对象丰富的内容。
2. 手是通过手指、手掌触摸对象来感受对象的形体、质感和对象的温度、重量、力量等内容。
3. 嘴是通过牙、舌来感受甜、酸、苦、辣，还有软和硬。
4. 耳朵是通过聆听各种不同的声音去感受种种内容。
5. 鼻子是通过嗅觉来感受各种气味带来的各种内容。
6. 生理上，人的肌肤、心肺、肠胃、肩胛、腿脚等受外部事物和人体内部事物的影响，会感受到冷暖、轻重、痛痒、舒畅、难受、有精神、有力量或懒散无力，等等。
7. 人的心理与社会与自然的接触会感受到孤独、幸福、高兴、仇恨、恐惧等。

以上感受一部分从眼中获取，是可视形象；另一部分虽是无形的东西，但都与有形的物象相联系。高兴会通过脸部表情和全身的姿态来传达，悦耳的鸟鸣可通过鸟的动态来联想，物象的质感大都会从其外表反映出来，成为形象语言的基础。

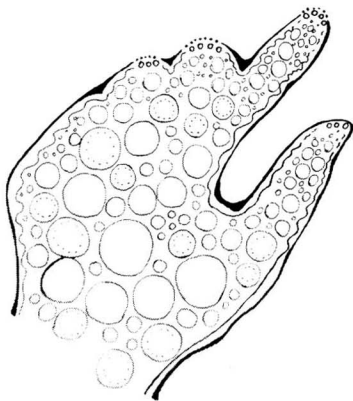
生活中无数的信息向感觉系统发射，需要我们来辨别。人是善于用比较的方法来识别变化中的不同，去感受各种信息的。但如此反反复复又造成了人的麻

木,有时常会凭经验去作错误判断。天生的“单一看”、“局部看”等习惯还会左右自己的眼睛,阻碍了深入地去感受。为此要提醒自己,“比较”是我们感受中不可丢弃的法宝。通过比较去区别同类物象变化的不同细微之处,区别异类物象变化的特征,然后去感受不同变化的内容。

“联系地看”、“联想地看”是我们感受中的另一个法宝,通过它们,在感受过程中会获取更丰富的内容。所谓“联系”就是我们不仅仅与对象发生关系——观察、体验,还要与对象周围的因素发生关系——观察、体验。我们自身的感觉系统也要相联系、相配合地去感受对象丰富的内容。还要展开“联想”,借助自己的经验来推断,把看到的内容向外拓展。我们生活中的每一天都在接触各种人、事、物的变化。作为一个未来的设计艺术家在“联系地看”、“联想地看”的过程中会自然把感受与形象语言及造型知识联系在一起,我们不仅去感受还要用形象语言把感受表现出来。形象语言是由各种形式材料和内容材料按照某种样式组成,它不同于生活,又来源于生活。如何把生活中的感受转换成形象语言需寻找一条通道,这也是我们观察训练中必须联系的内容。

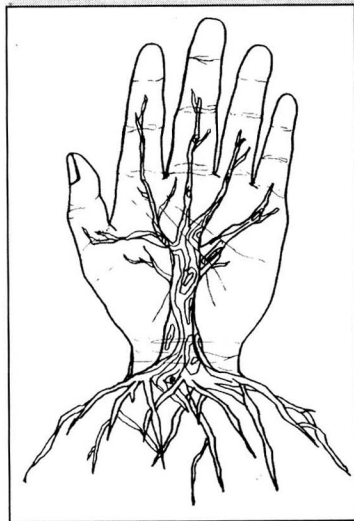
通过线的变化传达感受

通过肌理的变化传达感受

通过背景的笔触变化来传达感受

通过树形象的变化示意感受

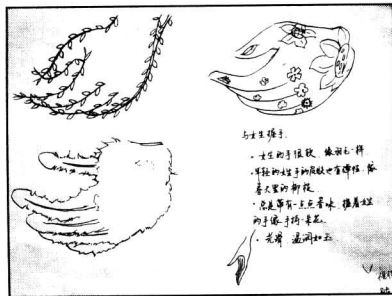
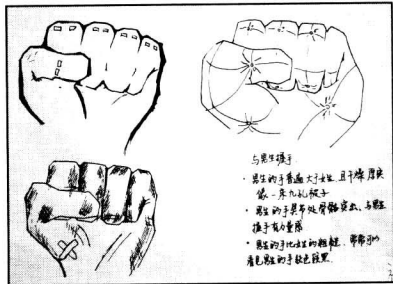

通过线的变化传达感受

学生在感受握手的感觉

陈丹青速写 1976年画

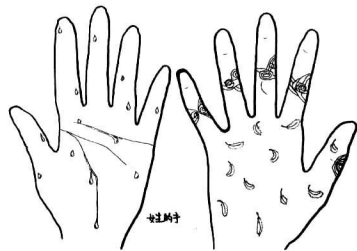

问：握过手吗？

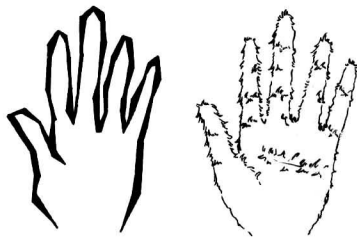
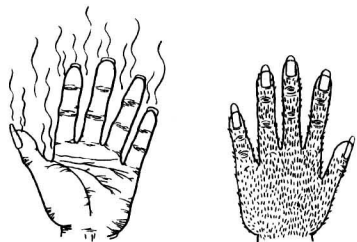
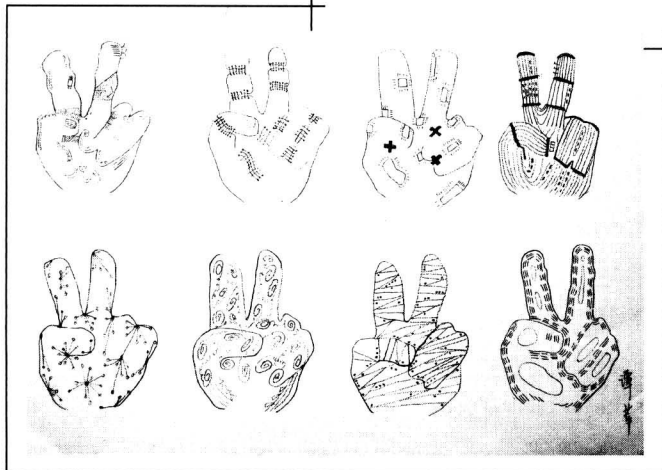
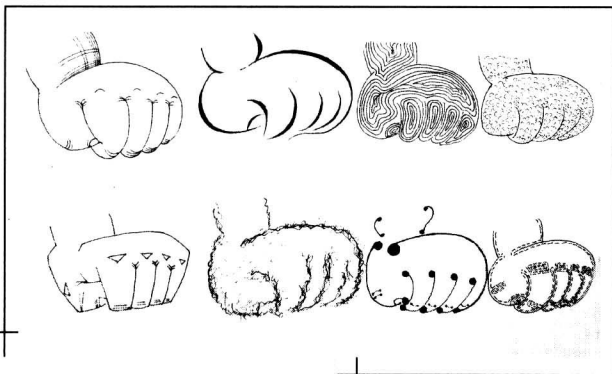
握手是生活中普通的礼节，每个人都与他人握过手。握手一般表示友好，通过握手时间的长短、握手的力度来传达友好的程度。与你握手的有不同性别、不同年龄、不同职位、不同岗位、不同性格的人。种种不同的人加上不同的心态，握手的感受就会不同。2003年我与画家陈丹青见面，手紧紧地握在了一起，他是我学画时期崇拜的画家。1976年有幸和他在南京一起搞绘画创作，记得有一天我不小心摔伤了手上了石膏，他幽默地说“今天有石膏画了”，于是他为我画了张“绑石膏的唐鼎华”速写。时隔27年他来无锡讲座，在我眼中他没变，还是背着那只黄军用包；在他眼中我也没变（只是长出许多胡子）。从他有力的握手中，我感受到了人与人、人与时间、情感与感慨等难以言表的东西，他在那张27年前的速写上写下了“七六年画鼎华弟，二〇〇三年无锡重逢，丹青补记”。

兰堡的手

德国的设计家冈特·兰堡在高级研修班布置过这样的作业：一张画上画十几个手的轮廓，然后在每个“手中”运用各种不同形象的点线画在其中，表现出手的各种感受。这是由各种点线形象刺激眼睛，引起的人的心理反应，这种练习非常有趣，也很有价值。不同的线有粗细、长短、快慢及不同的组织，不同的形状有几何形、有机形、不规则形及形状不同的组织，不同的色彩有不同的冷暖色调、颜色的纯度、明度及色彩的组织。它们会与某些生活感受不谋而合。这些形式材料及材料的组织会产生感觉，我们会有各种不同的感受，原因何在？在第一单元中已作了初步研究，现在我们还要进一步研究下去。

尝试用不同的线表现手，
然后感受手形象的感觉

学生通过握手后记录下的不同感觉的手

古人表现衣纹及人物的线条之一

古人表现衣纹及人物的线条之二

再说蚯蚓描、春蚕吐丝描、乱柴描

蚯蚓描、春蚕吐丝描、乱柴描是传统十八描中为衣服造型服务的三种线描样式。衣服穿在人的身上遮挡人体的大部分，是人物形象的重要内容。人与衣服是不可分割的整体，而人又穿着不同的衣服（不同的季节、不同的场合、不同的岗位、不同的阶层、不同的年龄等）。穿衣的人要做各种动作，衣服的形状就会变化，衣纹变化实质是人的变化，这些变化展示着人的意图、情感、身份、地位等，那些线描要肩负起表现它们的责任。

蚯蚓描的特征是线型肥粗，弯曲间隔相对均匀，中锋用笔提按平均如似蚯蚓扭曲爬行。春蚕吐丝描的特征是线型细长弧形转折，中锋用笔提按间隔长，速度缓慢如似春蚕吐丝。乱柴描的特征是指线型粗细长短不均，中锋用笔侧锋用笔并用，提按起伏大，间隔不等，用笔速度快，有枯笔，方转折似柴火。

三种描法有三种不同形象、不同节奏、不同速度及质感，又融入了三种物象的精神，用这样的线描绘出的形象不仅会表现出形状还能表现出感觉。原因——节奏、速度是任何物象变化的表现，静态的物象自身没有速度，但人眼在物体上“行走”时会产生速度——简洁快，繁复慢。无形的东西虽然看不到速度的形象，但能感觉到它们的速度，如风速的强弱、声音的快慢。万物的变化及变化的规律是有节奏的，物象与物象形不相似而节奏与速度相似，或物象的某种变化相似。这样一物与另一物的速度、节奏就能相互联系。无形的东西与有形的物象速度节奏相似，也能相通。另外物象与物象之间有部分形象感觉相似而相联系，或材质部分相似而相联系。再有精神相似（精神是指形而上学的东西，看不见但能感受得到，是刚是柔，是善是恶，人人都能判断）也能相联系。

几根线条、一组笔触也是物化的东西，虽没有明确其是什么，但自身有形状、有变化，也就有节奏、有速度（笔痕能记录速度）、有精神，人还会投射生活中另一形象内容给它，这样就能与其他物象相联系、相沟通，生出更多的意思来。春蚕吐丝描不仅表现了丝质服装还承载了人的气质、人的感情。蚯蚓描和乱