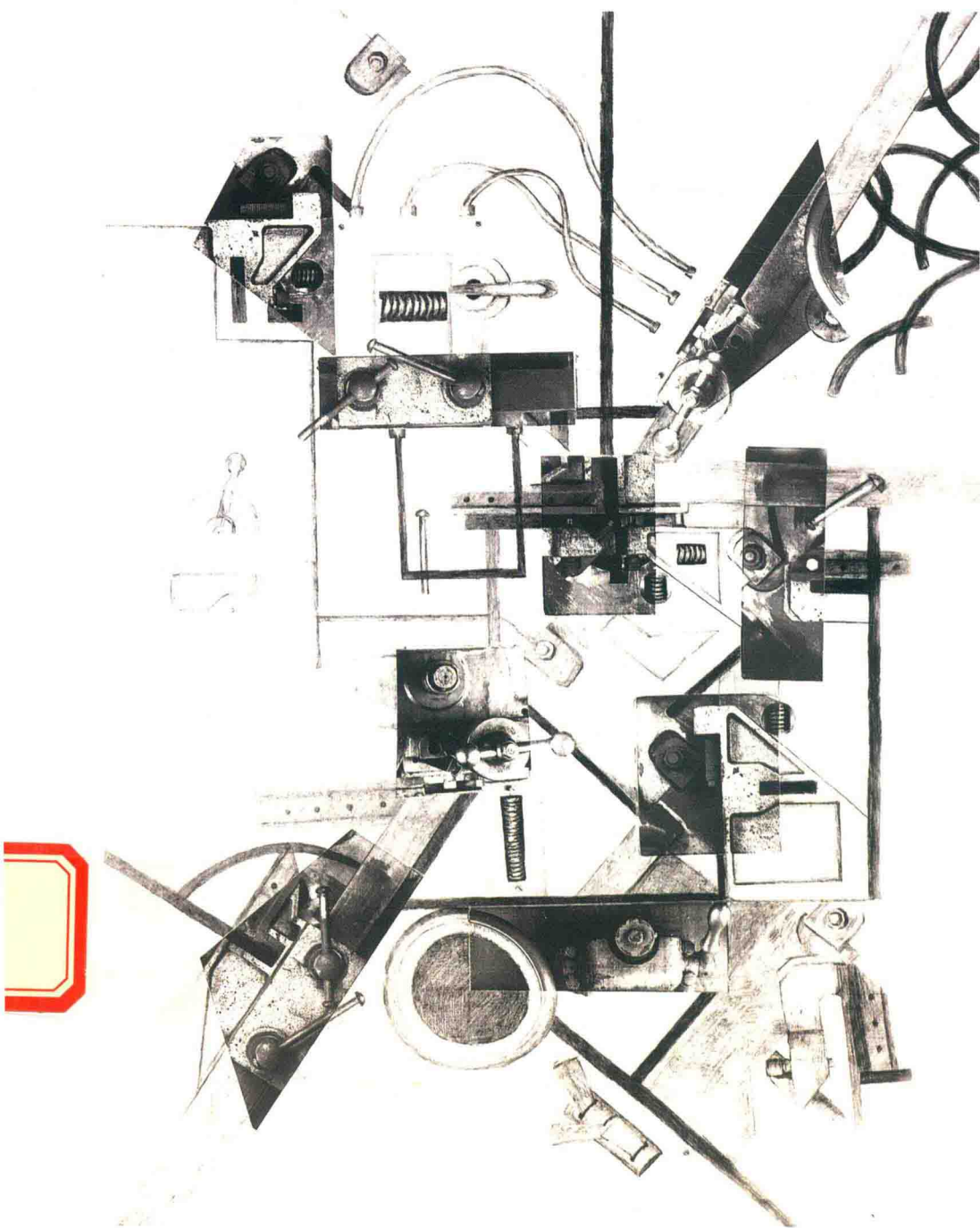

造型探索

——造型基础（平面）教学研究

钱大经 张应鲲 著

江苏凤凰美术出版社

江苏高校品牌专业建设工程资助项目 (PPZY2015C228)
南京艺术学院学术著作出版基金资助

造型探索

——造型基础（平面）教学研究

钱大经 张应鲲 著

图书在版编目 (CIP) 数据

造型探索: 造型基础(平面)教学研究 / 钱大经,
张应鲲著. — 南京: 江苏凤凰美术出版社, 2016.10
ISBN 978-7-5580-1303-4

I. ①造… II. ①钱… ①张… III. ①造型设计—教
学研究—高等学校 IV. ①J06-42

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第250691号

责任编辑 方立松
高 森
装帧设计 白华龙
版式设计 许馨之
责任监印 蒋 璟
责任校对 刁海裕

书 名 造型探索: 造型基础(平面)教学研究
著 者 钱大经 张应鲲
出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司
江苏凤凰美术出版社(南京市中央路165号 邮编: 210009)
出版社网址 <http://www.jsmscbs.com.cn>
经 销 凤凰出版传媒股份有限公司
制 版 南京新华丰制版有限公司
印 刷 江苏凤凰通达印刷有限公司
开 本 889mm × 1194mm 1/16
印 张 9
版 次 2016年10月第1版 2016年10月第1次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5580-1303-4
定 价 51.00元

营销部电话 025-68155790 营销部地址 南京市中央路165号
江苏凤凰美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

目 录

序	006
前言	010
第一章 从绘画到绘制	
研究课题 1 常规素描	
1.1 传统素描表现	018
练习 1 几何体简单组合	018
练习 2 几何体复杂组合	018
练习 3 写实性速写表现	018
研究课题 2 结构素描	
2.1 理论讲授	022
2.2 结构素描技能分析研究	022
练习 1 形体简单组合	022
练习 2 形体复杂组合	022
练习 3 结构素描速写表现	023
2.3 课题研究总结	023
研究课题 3 线性素描	
3.1 理论讲授	034
3.2 线性素描表现与技能研究	034
练习 1 多种器物与玻璃器皿组合	034

练习 2 线框器物复杂组合	037
练习 3 线框器物与玻璃器皿组合	041
练习 4 多件玻璃器皿组合	044
3.3 课题研究总结	048

研究课题 4 分析素描

4.1 形体视角转换研究	049
练习 1 器物常规视角转换	049
练习 2 器物特殊视角转换	051
4.2 形体与透视空间构成研究	054
练习 1 T型框架透视空间构成	054
练习 2 三角形框架透视空间构成	057
练习 3 多边结构框架透视空间构成	057
4.3 课题研究总结	059
4.4 材料认知与触感表现研究	062
练习 1 触感体验与质感分析及表现	062
练习 2 多种器物组合精密素描表现	063

第二章 从具象到抽象

研究课题 5 抽象素描

5.1 理论辅导	075
----------	-----

5.2 写实素描与线性素描复习	075
5.3 具象与抽象形态研究	078
练习 1 写实图形与抽象构成转换	078
练习 2 线性图形与抽象构成转换	084
5.4 抽象素描类型研究	087
练习 1 几何形态的抽象素描表现	087
练习 2 硬边几何抽象构成	092
练习 3 曲面几何抽象构成	096
练习 4 综合几何（异形）抽象构成	100

第三章 从分析到综合

研究课题 6 平面表现研究

6.1 平面元素构成研究	106
练习 1 平面元素拓展	107
练习 2 平面元素连接	111
6.2 形态多元拓展研究	118
练习 1 形态转换研究与表现	118
练习 2 形态变异研究与表现	124
6.3 形态创意表达研究	130

结语	136
----	-----

江苏高校品牌专业建设工程资助项目 (PPZY2015C228)
南京艺术学院学术著作出版基金资助

造型探索

——造型基础（平面）教学研究

钱大经 张应鲲 著

图书在版编目(CIP)数据

造型探索:造型基础(平面)教学研究/钱大经,
张应鲲著.—南京:江苏凤凰美术出版社,2016.10
ISBN 978-7-5580-1303-4

I. ①造… II. ①钱… ①张… III. ①造型设计—教
学研究—高等学校 IV. ①J06-42

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第250691号

责任编辑 方立松
 高 森
装帧设计 白华龙
版式设计 许馨之
责任监印 蒋 璟
责任校对 刁海裕

书 名 造型探索:造型基础(平面)教学研究
著 者 钱大经 张应鲲
出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司
 江苏凤凰美术出版社(南京市中央路165号 邮编:210009)
出版社网址 <http://www.jsmscbs.com.cn>
经 销 凤凰出版传媒股份有限公司
制 版 南京新华丰制版有限公司
印 刷 江苏凤凰通达印刷有限公司
开 本 889mm×1194mm 1/16
印 张 9
版 次 2016年10月第1版 2016年10月第1次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5580-1303-4
定 价 51.00元

营销部电话 025-68155790 营销部地址 南京市中央路165号
江苏凤凰美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

《哲匠书坊》编委会

主 编 何晓佑 李亦文

执行主编 郑 静

编 委 何晓佑 李亦文 郑 静 王 晨 李立新

王 琥 夏燕靖 杨志麟 方立松

秘 书 王思雅

序——养成设计师的感觉

作为一名设计师，需要有良好的“感觉力”，我们把感觉理解为接受影响的一种方式。

我们常有这样的经验，见到某个心动的东西会说：“呀，这个感觉不错。”“这个感觉好。”可是真正问你什么感觉，你似乎又说不清楚。

感觉的生理基础是人的生理器官，人有五官，是产生感觉的通道。感觉是通过人们的视觉、听觉、味觉、嗅觉、触觉来感受的：

视觉——物体的影像刺激视网膜所产生的感觉。

听觉——声波振动鼓膜所产生的感觉。

味觉——舌头与液体或者溶解于液体的物质接触时所产生的感觉。

嗅觉——鼻腔黏膜与某些物质的气体分子相接触时所产生的感觉。

触觉——皮肤、毛发等与物体接触所产生的感觉。

“感觉”一词非常简单但又妙不可言。感觉究竟是什么？“感觉是客观事物的个别特性在人脑中引起的反应”。“感觉是简单的心理过程，是形成各种复杂心理的基础。”感觉产生于脑，通常情况下，对智力产生影响，是感觉媒介中的材料被组织成明确的形状序列（系统）。视觉和听觉感受到的形状、色彩、运动、声音等，很容易被结合成各种明确而又高度复杂的空间和时间的组织结构，所以这两种感觉就成为理智活动的重要媒介和场地。触觉是通过直接接触去探测事物的形状，一步步建立起一个总体的三维空间概念，因此它对视觉有积极的帮助。由于光的原因，人们能够看见自己及周围的客观世界，光诱发了视觉的外部刺激。“一个光子可以使一个视杆细胞兴奋，五个光子就可以引起感觉。”

视觉在人的各种感觉的认知中占 90% 的分量,人的知觉主要是由视觉支配的,通过视觉传达来获取各种各样的信息。视觉是一种积极的器官,积极的选择是视觉的一个基本特征。我们看东西常常不是被动地看,而是积极地选择着看,由于眼睛在眼窝内的活动,加上头部和整个身体的活动,这种选择性观看会得到大大的加强。因此,我们设计的造型物,视觉效果是吸引人的主要渠道,设计的核心层面的东西是视觉形象和视觉吸引力的创造。

视觉、触觉、听觉、嗅觉、味觉等等都会给人以各种感觉,这似乎很玄妙,其实很普通,可对设计行动来说,感觉却具有非常大的意义。它们不是仅为认识而存在的认识工具,而是为生存延续而进化出来的生物器官。它们从一开始就对准了周围环境中那些可以使生活变得更加美好的方面,它们是人类心理活动的开端,是心理活动生存的土壤与源泉。

“感觉”的层次高低是一种经验的积淀,而经验来自于不断的美感训练。一般来讲,造型设计的好坏,是可以由形式美法则来衡量的。但在很多情况下,是靠感觉来处理的,因为形式美的基础是人们心理的平衡感:在变化和统一中求得对比和协调,在对称的均衡中求得安定和轻巧,在比例和尺度中求得节奏和韵律,在主次和同异中求得层次和整合。这种平衡感是一种审美知觉,是一种高级的情感体验。平衡感的一个重要的核心是统一性,这种统一性是感觉的统一。具有好的感觉的人,设计出来的东西一定是符合形式美法则的;不具有良好感觉的人,按形式美法则去套也套不出好的造型效果。这是一般的常识。

另一种感觉形式是直觉。直觉是未经充分逻辑推理的,用感官直接接受、直接观察的一种认识能力,是以已经获得的知识 and 积累的经验为依据的一种天赋的认识能力。直觉是一种思维的洞察力,是一种对事物高度敏感的判断力。直觉有两种不同的观察形式:一是

判断性直觉——对设计的对象，能够迅速地作出正确的判断；二是预见性直觉——对设计的对象，有一种对未来的判断力。

综上所述，作为一名设计师，具有高品质的“感觉力”是非常重要的，而养成这种能力，需要从基础开始。钱大经教授在南京艺术学院工业设计学院从事基础课程教学，他以在国内和美国的生活阅历，养成了作为一名艺术家、设计家的独特“感觉力”。他将这种“感觉力”反映在了他的专著《造型探索——造型基础（平面）教学研究》中，以期培养产品设计的学习者应该具有的基本感觉，养成具有品质的“感觉力”。钱大经教授通过一系列原创课题的设计，帮助学习者逐渐养成对新形态的观察与判断能力，对立体造型的建构与预见能力，使学习者形成一种“感觉习惯”，面对材料、结构、色彩、空间、造型、形态有一种整合创新的冲动，从而在以后进入专业学习时形成一种对审美的把握与创造。

我们从这本书所呈现的内容中，看到了钱大经教授的探索线路图，感受到了他的思考与实践。

何晓佑

教育部设计学类教学指导委员会副主任委员

江苏省人民政府督学

南京艺术学院副院长、教授、博士生导师

2016年7月13日

前 言

“初步课程被认为是所有训练中最重要的部分……在日常学习中对创造性要素的强化与重复，能提高学生的识别力……这种实践练习是感知体验的乐趣所在，使学生获得一种安全感，进而能够创造出满足人类精神性与实用性双重需要的产品。”

——拉兹洛·莫霍利·纳吉

现代设计，对于其设计成品（产品）的形态与造型具有一系列严格要求与表达标准。这是由其功能需求（物理、技术属性）和审美需求（人文、精神属性）所决定的。

艺术院校设计专业的造型基础教学，必须以满足上述要求与标准为终极指向，并在具体教学课题的设置与实施中准确对应产品造型形成期间的多方面需求。

一般而言，产品是以立体形态存在于空间之中，其造型本身的形态呈现（轮廓、体量、质感、细节等）产生初步的视觉表征，但在空间中的摆放、挪动、使用而发生的翻转、变形、分解，又带来产品表征的物理性改变。同时又由于对空间的占有、挤压、贯穿和分割，使物体与空间产生了错综复杂的互动关系，如抵消、合成、牵制等。由此衍生出一系列从物理变异到心理感应的引人入胜的研究课题，如人机工程学、人体工程学等等，也催生出海量的设计成果，如早期工业设计中的流线型产品，挣脱功能束缚的扎哈·哈迪德建筑，以及当下越来越薄的苹果系列手机。（图 1-2）

产品（物体）的实际形态以及与存在空间的本质性关系，将启示产品设计专业的基础教学。要训练学生研究和解决基本造型问题，必须置于三维空间这一场域中思考，必须因循一条明晰的学理途径进行：从解决造型这一核心问题出发，展开一系列有关的本质元素研究，诸如空间、空间结构、空间延伸、空间类型、形式、形体、形态、形体结构、形态基本式样（线性类型、体块类型）、平面、平面结构、色彩基本原理、色彩元素、空间色彩等等，以及以上诸元素之间的抽象关系、逻辑关系等等。