

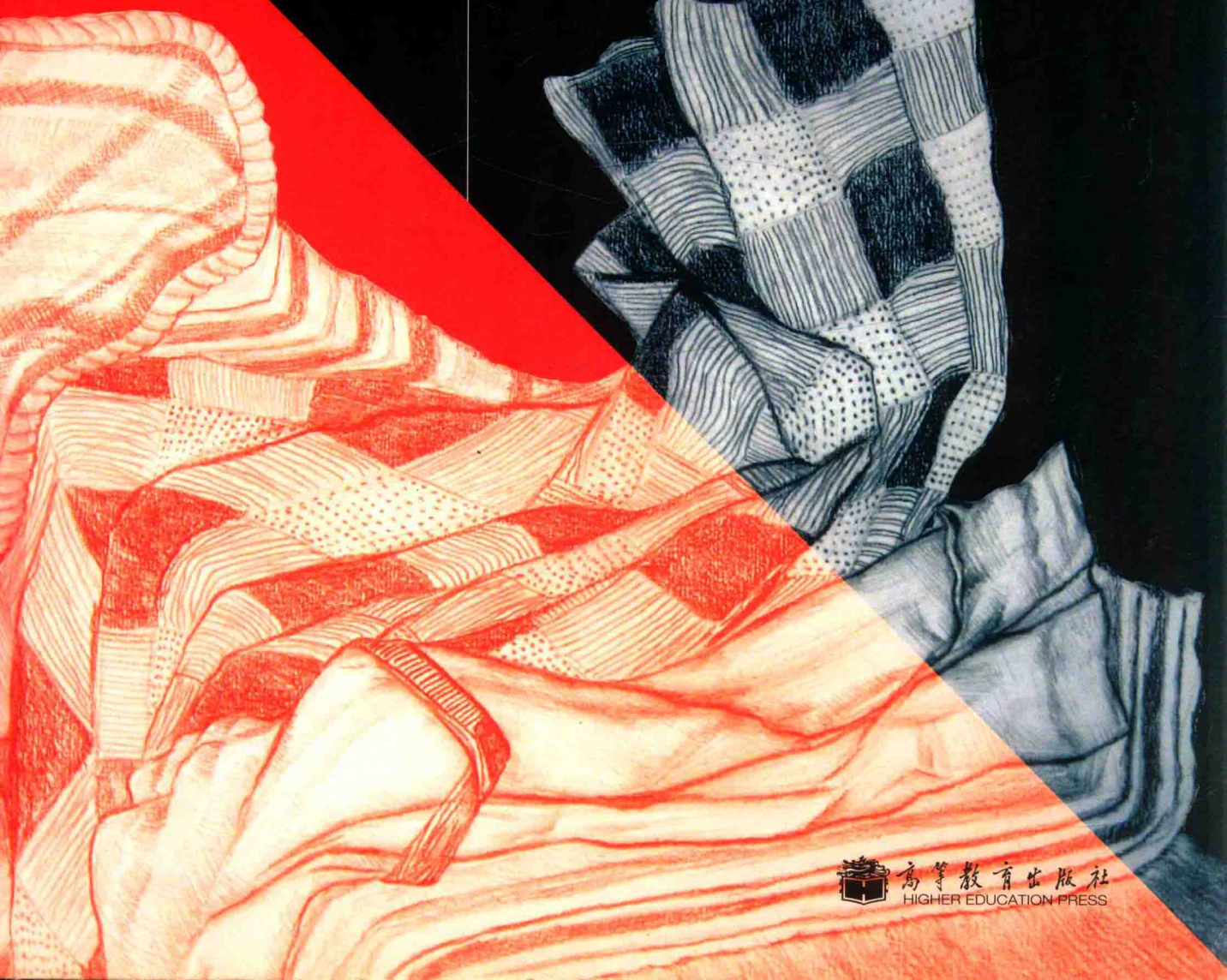
全国高职高专教育规划教材

艺术设计职业素养课程教材

设计造型 基础训练

主 编 徐 南
副主编 许雪梅 仇雨平

写 生 · 平 面 · 色 彩

高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

全国高职高专教育规划教材
艺术设计职业素养课程教材

设计造型基础训练

Sheji Zaoxing Jichu Xunlian

写生 · 平面 · 色彩

主编 徐南

副主编 许雪梅 仇雨平

高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

内容简介

本书为全国高职高专教育规划教材。

本书集中体现了高职高专艺术设计类专业教学改革成果。本书打破了原有的学科界限,强调学生专业素质的培养,注重体现以思维能力、表达能力、创意能力为基本参照点的项目化课程要求,在艺术设计基础课与专业课的合理过渡和衔接方面具有较强的针对性和实用性。本书以项目为单位组织教学,主要内容包括:课程导入、认识基本要素、自然形态写生训练、人工形态造型训练、风景写生训练、形态表现训练、色彩表现训练和综合表现训练。

本书以有实践经验的骨干教师为核心,以优质的课程为依托,由行业、企业专家在总体设计和主要内容上重点把关,专业教师负责文稿撰写和图例的配置工作。本书可作为各类高等院校培养应用型艺术设计人才的教学用书,也可作为其他艺术工作者或艺术爱好者的有益读物。

图书在版编目(CIP)数据

设计造型基础训练:写生·平面·色彩 / 徐南主编.
— 北京:高等教育出版社,2012.7
ISBN 978-7-04-035789-9

I. ①设… II. ①徐… III. ①设计-造型艺术-高等
职业教育-教材 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第149184号

策划编辑 季倩
版式设计 于婕

责任编辑 季倩
责任校对 刘春萍

特约编辑 姜晓建
责任印制 朱学忠

封面设计 张楠

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100120
印 刷 北京佳信达欣艺术印刷有限公司
开 本 850 mm×1168 mm 1/16
印 张 11.75
字 数 260千字
购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
版 次 2012年7月第1版
印 次 2012年7月第1次印刷
定 价 38.90元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 35789-00

前 言

经过十多年的探索与实践,我国高职高专艺术设计教育在人才培养目标与模式、课程体系与教学内容、实践实训教学等方面都积累了丰富的经验。各高职高专院校的艺术类专业虽然在专业方向和人才培养目标方面相似或相近,但办学特色各有不同,在遵循职业教育规律的前提下,各自在做着有益的探索。一些院校已开始实行项目式课程改革,旨在探索校企合作进行专业改革和课程建设的经验,强化办学特色,提高人才培养质量和办学水平。其主要目标是:以《国家中长期教育改革和发展规划纲要》(2010—2020年)和各省“十二五”高等教育发展规划为指导,通过一段时间的建设,建立一套完整并贴近行业发展需要的人才培养方案,并通过课程建设、师资队伍建设和实训实践条件建设进一步提高人才培养质量。其主要任务是改革人才培养模式,建立项目化课程体系,以及进行课程建设。

在不断进行的改革实践中,艺术设计专业的基础教育也扮演了重要的角色。设计类专业下有十几个专业方向,它们之间的异同点又在哪里?艺术设计专业学生需要什么样的专业基础素质?基础课如何成为专业课的前提,专业课如何成为基础课的延伸与扩展,两者如何衔接和过渡?这些都是设计专业基础课程教学改革需要直面的问题。应该说,这些思考在多年以后的今天,已逐渐清晰并形成一定的共识。高等教育出版社长期致力于推动高职院校的专业建设与课程改革。此次组织了部分院校合作编写项目化课程教材。在他们的支持下,我们制定了由行业、企业专家参与合作的基础教育项目课程教材编写计划,对编写内容和编写体例等作了统一的要求。经过一年多的讨论、编写、修改和编辑,出版了本教材。

我们知道,艺术设计专业的基础教育改革是一个十分值得探索的课题,其教材建设也有一个不断提高的过程。在这个过程中,我们有信心。作为对课程建设成果的总结,本教材在形式和内容设计上,在反映项目化课程特点上都是一个有益的尝试,望能获得学生、行业、企业的认同,也真诚希望大家提出宝贵建议,帮助我们进一步完善本教材。

本教材的课程导入、项目一、项目五、项目七和作品欣赏由无锡工艺职业技术学院徐南编写,项目二和项目三由黑龙江生态工程职业学院许雪梅编写,项目四和项目六由河南经贸职业学院仇雨平编写,最后的统稿由徐南完成。在此对两位老师一年多来的愉快合作与辛勤付出表示感谢,也对高等教育出版社编辑季倩女士的全力支持表示由衷的谢意。

本书主编
2012年7月

目 录

课程导入	001
课程目标 / 课程特征	
项目一 认识基本要素	005
课题训练 造型要素的组合	006
作业:元素组合练习	006
造型要素 / 色彩要素 / 形态要素 / 材料与工具	
项目二 自然形态写生训练	025
课题训练(一) 自然形态写生	026
作业 1:自然形态写生	026
明暗表现 / 线描表现 / 综合表现 / 写实与超写实表现 / 色彩表现	
课题训练(二) 肌理的采集与创造	035
作业 2:肌理的采集——采集自然肌理	035
肌理的采集方式	
作业 3:肌理的创造——创造人工肌理	037
肌理的创造方法	
项目三 人工形态造型训练	041
课题训练(一) 人工形态的结构表现	042
作业 1:几何形体写生	042
透视与空间	
作业 2:瓶罐组合写生	044
观察方法 / 结构分析 / 画面表现	
作业 3:人工形态快速写生	046
几何体速写 / 静物速写	
课题训练(二) 人工形态的素描表现	053
作业 4:人工形态写生——素描表现	053
概括表现 / 整体入手 / 体量感的表现 / 空间感的表现 / 质量感的表现	
课题训练(三) 人工形态的色彩表现	058
作业 5:人工形态写生——色彩表现	058
选择物体 / 画前准备 / 培养色感 / 形体表现 / 质感表现	

项目四 风景写生训练	063
课题训练(一) 风景写生构图方法	064
作业 1:风景构图练习	064
作业 2:形体透视与空间透视训练	064
风景写生的基本要求 / 选景与取景 / 构思与构图 / 色调 / 写生与默写	
课题训练(二) 自然之美——风景写生表现方法	076
作业 3:单件景物写生	076
作业 4:风景写生(一)	076
植物表现 / 天空表现 / 山峦表现 / 河流湖泊表现 / 建筑物表现	
课题训练(三) 画法试验——风景写生表现形式	082
作业 5:风景写生(二)	082
钢笔画写生 / 水彩画写生 / 水粉画写生 / 中国画写生	
项目五 形态表现训练	095
课题训练(一) 点线面的构成游戏	096
作业 1:拼图练习	096
认识点线面构成 / 抽象艺术中的点、线、面	
课题训练(二) 玩味抽象形态	098
作业 2:形态变化练习	098
抽象表现的主要特点 / 抽象表现的基本要求 / 抽象表现的基本方法 / 抽象表现大师	
课题训练(三) 联想表现	107
作业 3:联想创意练习	107
联想表现的特点 / 联想表现的方法	
项目六 色彩表现训练	111
课题训练(一) 色彩的采集	112
作业 1:色彩采集练习	112
自然色彩的采集 / 人工色彩的采集 / 色彩采集的方法与步骤	
课题训练(二) 色彩的重构	120

作业 2: 色彩重构练习	120
色彩重构的形式 / 色彩采集与重构在设计中的运用 / 采集重构的原则	
课题训练(三) 色彩变调	126
作业 3: 色彩变调练习	126
色调分类 / 色彩变调的艺术性 / 色彩变调的形式	
课题训练(四) 色彩衍生与应用	134
作业 4: 色彩衍生练习	134
色彩与平面设计 / 色彩与工业设计 / 色彩与环境设计 / 色彩与服饰设计 / 色彩与室内设计 / 色彩与网页设计 / 色彩与影视广告	
项目七 综合表现训练	143
课题训练(一) 技法实验	144
作业 1: 笔痕与纹理实验	144
选择媒介 / 技法实验	
课题训练(二) 综合表现方法	148
作业 2: 综合材料训练	148
撕纸法 / 揉纸法 / 拼贴法 / 拓印法 / 喷绘法	
作品欣赏	153
参考文献	176

教学提示

造型基础是艺术设计专业的一门基础课程,目标是让学生掌握进行造型设计活动所必须具备的基础知识和基本技能。它以丰富灵活的训练方式,启发和引导学生创造性地理解艺术与设计的关系,掌握具象与抽象的造型语言表现规律,注重学生创新能力和思维方式的训练,注重知识与技能的融会贯通,强调基础课与专业课程之间的相互联系。

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,不同专业的设计方法需要不同的造型方式和能力来适应。造型基础正是我们在进入专业设计训练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、思考和表达的重要基础课程。

传统的设计基础教育体系一般由素描、速写、色彩和构成设计等课程构成,其特点是重视积累视觉语言的经验,能掌握基本的视觉表现技巧,着眼于训练手与眼、观察与表现等关系。但课程与课程、课程与专业课程之间缺少有机联系,相互割裂。由此,基础课教学脱不开惯有的教学方法与课程体系,无法突破过窄的专业界限认识障碍。重描绘与再现、轻思维与表现的教学方法,局限的基础教育内容和缺乏专业指向的技巧训练容易造成基础课与专业方向若即若离的关系,因此难以支撑以后的专业课学习。

一、课程目标

为了将基础课程与专业课程自然地融合,把基础学习与训练自然地导向专业方面,我们多年来在不断寻找宽口径、厚基础的特色基础教学模式,旨在构建教学体系的系统性、内容的丰富性、方法的灵活性。我们对已有的设计基础课程改革实践进行理论总结,在充分研究与吸收国内外设计教育成果的基础上,结合高职院校的特点,提出理论及实践方法上的创造性见解,体现艺术设计基础课程改革理论与实践特色。根据设计专业培养目标和基于对艺术专业学生基本素质进行的分析研究,由此确定基础教育的课程构架和课程目标如下。

1. 对学生创造能力的培养

创造性是艺术创作的灵魂,也是艺术设计基础教学中至关重要的一个环节。本课程通过不同内容的教学,以观察、分析、研究等方式,启发学生进行造型、色彩、结构和形态的分析与表现,使学生认识如何进行策划和创意、如何使理念具有创造性、如何正确地领会与表现客户的意图等。

2. 审美能力的提升

形式法则是艺术设计中必须遵循的思维方式和创新方法,是世界性的语言,设计师的思想和创意都将通过这样一种艺术语言表达出来。它具有丰富的科学理论含量和广泛的实用价值,适用于建筑、室内设计、服装、家具和工业产品设计等艺术设计领域以及绘画领域。对这些理论的系统学习与研究,有利于学生在较短的时间内掌握艺术设计的基本规律,对构成、秩序、造型以及节奏感和材质感的观察逐步敏锐起来,从而使他们对视觉艺术的表现规律有一个全面、正确的了解。

3. 艺术设计中技术技巧的掌握和运用

不同的专业对技术、技巧有着不同的要求。例如环艺专业需对材料、工艺和表现技法能熟练掌握运用,包括材质与肌理表现、透视表现、徒手快速表现、色彩的归纳与提炼等。因此仅仅掌握艺术设计中的形式法则是远远不够的,还需要具有将这种形式法则应用于实际工作的能力。因此本课程强调对学生解决实际工作问题能力的培养。即在教学过程中,不仅仅满足于表现表面的形式美感问题,而且要着眼于包括结构、功能等在内的整体设计。

4. 增强学生的综合素质和艺术修养

设计师的思想和创意水平高低,从本质上讲取决于其自身的综合素质和艺术修养,是文化内涵的体现。随着科学技术的发展,很多原来技术含量较高的艺术设计工作将逐步为计算机或其他科技手段所替代,艺术设计的创造性将更多地体现在设计师的文化素质和艺术修养与现代科技手段的结合上。通过本课程中相关知识内容的教学和技能的训练,可以提高学生的综合素质,为其创造性的工作奠定扎实的文化艺术基础。

以上这四个教学目标基本涵盖了艺术设计基础教学的多个方面。并从大艺术范畴的基础教学着眼,强调对艺术共性的研究,有利于在更广泛的领域延伸与扩展学生的艺术理念。

二、课程特征

在具体的实施中,本课程将力图突破原有的多门基础课程之间互不关联的

局限,融会贯通地讲授与训练对具象形态和抽象形态的观察、归纳、分析和表现方法,注重学生心智开发和创新能力的培养,并形成以下三个特点。

综合性 本课程不再沿用过去的习惯用词,如素描、速写和色彩,而是以综合性的课题涵盖它们的形式与内容。表现上跨越平面与立体的范畴,内容上从人工形态到自然形态再到抽象形态逐级转换。方法由实物写生推导到形态研究,即从再现到表现。本课程不再是单一的临摹和写生,而是设计了灵活多变的教学内容和环节,如写生物体——解析物体——抽象变体,大作业和小练习穿插进行,其目的是不断地采用新的方法,使学生的大脑在整个学习过程中,始终保持兴奋的状态。

连续性 对一个设计专业的学生来说,不仅仅要能够生动地描绘自然或人工形态,更重要的是能够主动表现和提炼抽象形态,最后深化到对抽象形态的主动运用。在训练中,技术不是唯一的,训练过程中的认识也很重要。在此过程中不断进行思维的启发和训练,并强调作业的延续性,即将每项作业不断地进行推导发展,从自然或人工形态的写生到归纳、提炼再到抽象形态的生成,最后还要完成抽象变体的表现。使学生在学会对客观形态进行理性分析和认识的基础上,能完成对主观形态的表现。

专业性 设计基础课程将为专业学习打下一个牢固而广泛的根基,必须找到基础课与专业课之间合理的衔接点。因此,为了将基础与专业自然地融合,把基础学习与训练自然地导向专业方面,我们强调造型基础课程应介入室内、平面等专业的视觉形式研究,如把室内空间形态中的视觉秩序、透视原理、空间构成等视觉机制作为重要训练内容之一,介绍给学生,以此加强学生对专业领域的感悟和体验。

第一步 (法)米勒(1814—1875)

项目一

认识基本要素

教学提示

艺术设计专业对造型能力有着较高的要求。而造型能力是通过一定的有效训练得到的。这种基础性的训练涉及对形态、结构、明暗、空间、构成、色彩和质感等的认识 and 了解。通过系统的写生与变化训练,培养学生观察方法、审美品位和造型技术,并引导学生学习完成从“自然形”到“设计形”的转变。本单元的学习内容包括造型要素、色彩要素、形态要素和材料与工具,掌握这些要素对整个课程学习有重要意义。

课题训练 造型要素的组合

学习目标

1. 了解造型活动中各种造型要素、色彩要素、形态要素的基本概念及对造型活动的积极意义,探索造型要素、色彩要素、形态要素在专业设计中的应用规律。
2. 能选择一、二种材料,运用适当的表现技法,生动准确地表现具象或抽象形态。

学习提示

结合本书所展示的实例,理解并思考以下问题:

1. 线是结构表现的重要因素之一,它的主要作用有哪些?
2. 分析肌理与质感的关系。
3. 如何利用肌理形态的个性特质,实现形态概念转换?
4. 分析人工形态和自然形态的异同点。
5. 分析固有色、光源色和环境色的相互关系。

作业:元素组合练习

作业内容:

1. 举例说明细线、粗线、直线、曲线、斜线、垂直线及波浪线的情感性质和特征。
2. 运用明暗规律表现画面空间关系的原理与方法。
3. 试验复制拓印肌理的基本方法。
4. 对蔬菜、水果等自然形态物体的不同截面进行剖析、观察、写生练习。

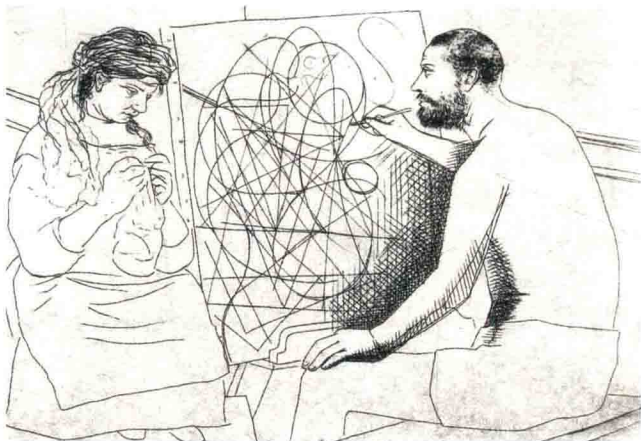
一、造型要素

1. 线条

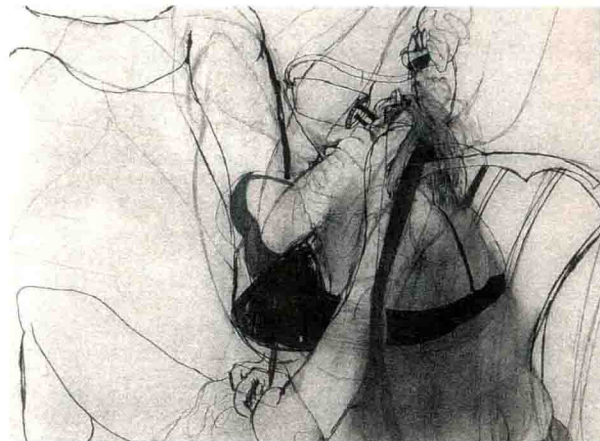
“线”是一种抽象的概念,也是一种相对的概念。所谓抽象概念,是指自然界中本不存在单纯的线,这些线是物象形态边缘向我们提示的一种轮廓,由人们通过想象,加以概括提炼出来的。所谓相对的概念,是因为线既是点的运动轨迹,又是面的形成元素,它可以扩大为面或缩小至点,而点、线、面三者的有机组合,能较好地表达画面的层次、明暗、结构、肌理和质感。

线条是视觉认识和表达的最基本形式,它有很强的表现力。一方面它有不同的物理性状,如直线、弧线、曲线、长线、短线、粗线、细线、虚线和实线等,另一方面它能作丰富和生动的情感表达,分别给人以沉稳、粗壮、滞涩、优雅、纤细、流畅等不同感受。如粗线条有强壮和力度感,细线条则有锐利和轻巧感;直线简练而单纯,曲线优美而流畅;机械排列的线给人以冷静、理智的秩序之感,而

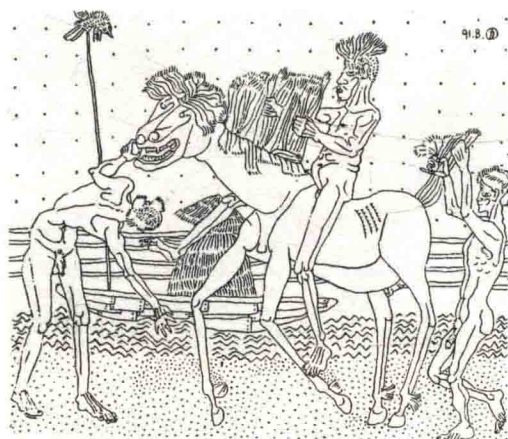
曲线的无序描绘则有柔美、灵秀的视觉效果,使人联想起大自然中的各种有机形态(图1-1~图1-7)。

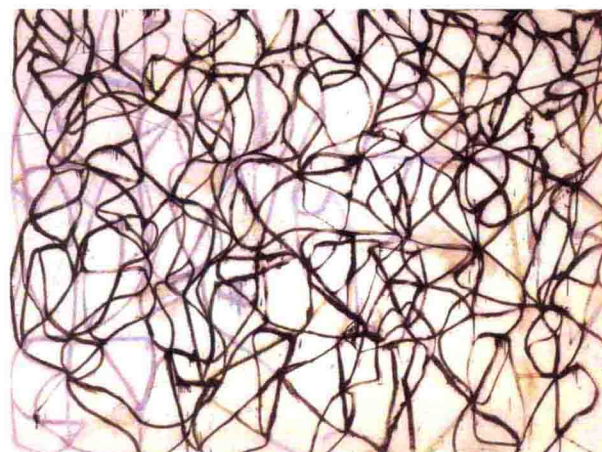
■ 图1-1 人物写生 (西)毕加索

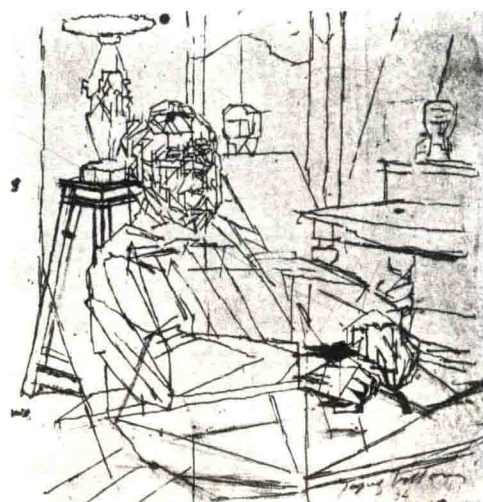
■ 图1-2 人体 (英)怀特里

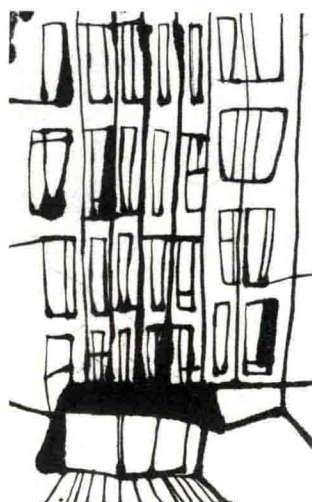
■ 图1-3 男人体 曹力

■ 图1-4 抽象表现 (美)布莱思·马登

■ 图1-5 人物 (美)爱德华·霍普

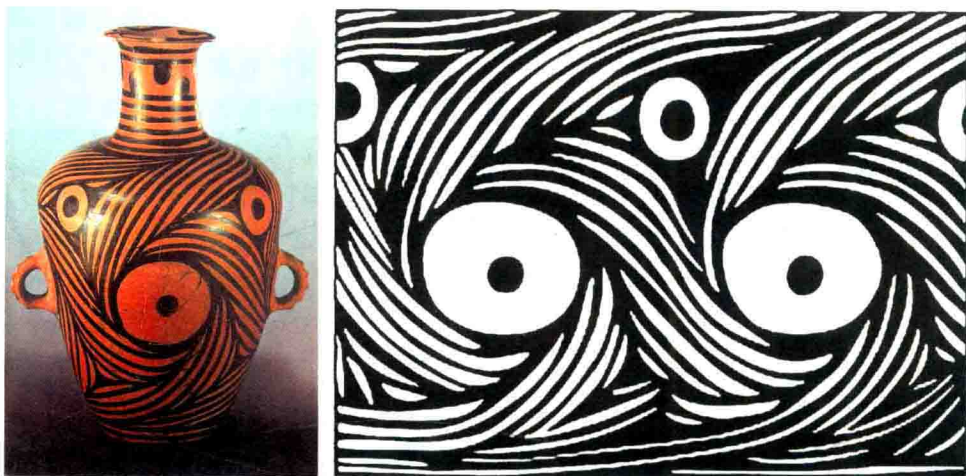

■ 图1-6 学生习作

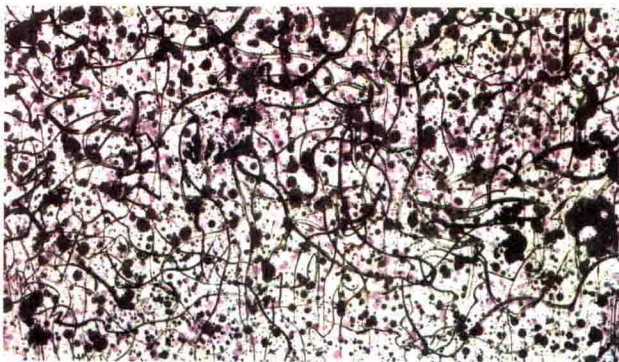

■ 图1-7 书法 罗邦泰

以线条来认识与表现自然界是我们的祖先特有的一种形式。彩陶盆上的网纹和水纹,莫高窟中的壁画,青花瓷上的图案,拉斯科洞穴中的岩画以及澳洲土著居民的纹饰等都是祖先使用线条的佳作(图1-8)。中国的书法和绘画就是一种用“线”的艺术,运用线条来表现景物和书写诗文是中国传统书画艺术的主要特征,有极高的精神内涵和艺术价值。东方艺术中的“线”历经数千年的创造与提炼,已发展至极致,古代画论中所称的“锥画沙”、“屋漏痕”、“高山坠石”、“万岁枯藤”等都是对线条很形象的观照(图1-9、图1-10)。西方现代艺术也吸取了东方艺术中线的丰富表现方法,充分发挥线条的情感作用。马蒂斯的线条沉稳有力度,伦勃朗的线条粗犷练达,安格尔的线条柔和纯清,毕加索的线条拙中有巧、静中寓动,埃舍尔的线条细而强韧、风蕴灵机,这些线条均是画家个性特征的标示,这种特征是画家心灵深处下意识的表现,都具有极高的审美价值(图1-11~图1-14)。

■ 图1-8 原始彩陶瓶及纹样

■ 图1-9 抽象作品 吴冠中

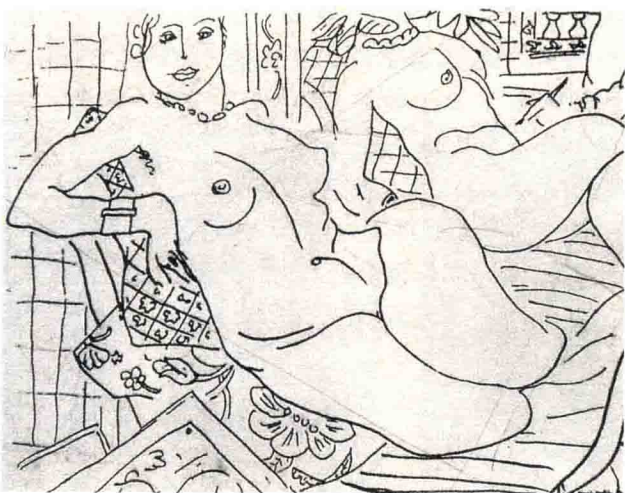
■ 图1-10 写意小品 刘二刚

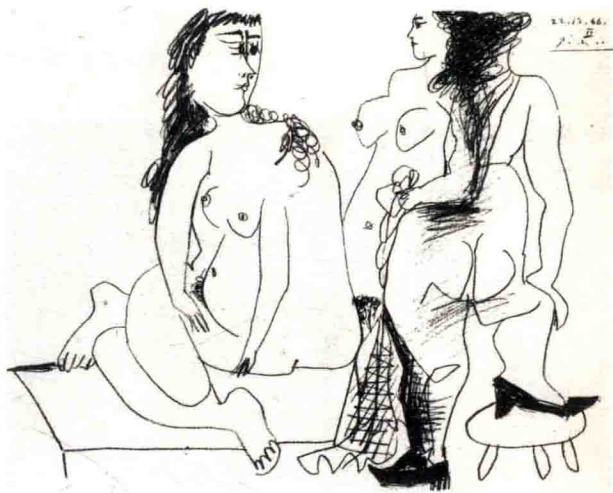
■ 图 1-11 《浪子回头》草图 (荷) 伦勃朗

■ 图 1-12 少妇全身像 (法) 安格尔

■ 图 1-13 女人体 (法) 亨利·马蒂斯

■ 图 1-14 两个女人体 (西) 毕加索

■ 图 1-15 法国特洛亚·费莱尔洞岩画

线条是个人对外在事物感知而流露于笔端的痕迹,是传情达意的载体。表现不同特质的线条除了要掌握一定的运笔用线技巧,如运笔速率、节奏把握、顿挫抑扬、中锋侧锋外,还与不同的工具和材料有关。运用不同的笔、不同的纸能体现不同的线条效果,由此产生独特的美感。此外,很多人工物和自然物都是值得观察和借鉴的,可以从中观察它们各自的特征,体验不同线条的形态规律,如树枝、枯荷枝干、藤蔓、缠绕的电线、盘山公路等(图 1-15)。

2. 明暗调子

在造型基础训练中,运用明暗调子来表现物象的体量感、空间感和质量感是一种较为常见的方法。这是一种注重光影效果的表现方法,即表现物体受光照的作用而产生丰富的明暗层次变化。用这种方法不仅能突出结构与体积,也能更好地把体积与结构融入三维空间之中。这种方法多见于绘画性素描,在造型基础训练中它也是一种合适的表达方式。因为明暗画法会使物体更真实,可以表现细腻的局部细节和质感效果(图 1-16、图 1-17)。

需要注意的是形成明暗色调变化有多种原因,如物体自身结构面的转折变化、自身的质地和固有色的不同、光源强度不同、物体与光源的距离和角度等都能影响色调的变化。因为这个原因,物体表面的明暗调子变化趋于复杂的不确定性,但这种变化是有基本规律的,即通常说的“三大面、五大调子”。不管物体和光源如何变化,都会呈现亮部、灰部、暗部、明暗交界线和反光这五大基本色调。此外,明暗除能表现调子和气氛外,它还有引导视觉的作用,单纯的明暗对比能产生强烈的艺术感染力。

在视觉艺术中,明暗色调的变化还有象征性意义,明暗对比的强弱和面积的大小会使人产生不同的心理感受,如大面积的黑令人恐惧、神秘甚至感到虚无;大面积的白则予人以轻松、单纯和明快之感;强烈的黑白对比令人激动和亢奋,而反差较小的黑白对比能造成柔和、相融的感觉。这些不同的视觉感受均与人

■ 图 1-16 学生习作

■ 图 1-17 学生习作