

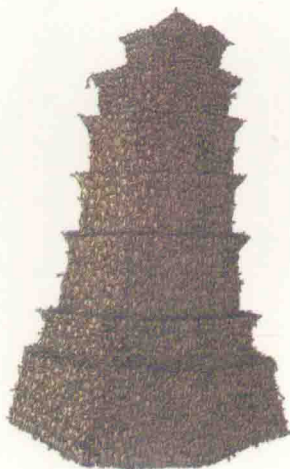
强化情感体验与手绘艺术融合的高校实验课程

设计 新表现

陈耀明

编著

014059829

强化情感体验与手绘艺术融合的高校实验课程

设计新表现

陈耀明 编著

J06-43

134

上海大学出版社

北航

C1746817

图书在版编目 (CIP) 数据

设计新表现 / 陈耀明编著. —上海: 上海大学出版社,
2014. 7

ISBN 978-7-5671-1380-0

I. ①设… II. ①陈… III. ①美术—设计—教材 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第151220号

责任编辑 柯国富

装帧设计 谷夫平面设计

技术编辑 章 斐

书 名 设计新表现
编 著 陈耀明
出版发行 上海大学出版社
社 址 上海市上大路99号
邮政编码 200444
网 址 www.shangdapress.com
发行热线 021-66135112
出 版 人 郭纯生

印 刷 上海上大印刷有限公司
经 销 各地新华书店
开 本 889×1194 1/16
印 张 5
字 数 100千
版 次 2014年8月第1版
印 次 2014年8月第1次
书 号 ISBN 978-7-5671-1380-0/J·334
定 价 28.00元

目 录

前言 / 1

一、艺术设计基础的教与学如何开展? / 1

二、怎样成为有创造力的设计师? / 1

第一章 情感与表现 / 3

一、真情表现 / 3

二、真情实感是艺术创作之魂 / 5

三、从生活中发现形态美 / 6

第二章 手绘设计表现 / 9

一、手绘快速表现的意义 / 11

二、物品的选择与理解 / 11

三、改变日常经验的方法 / 12

四、表现形式探索 / 15

第三章 产品设计表现 / 32

一、设计表现的完整性 / 32

二、设计观察的方法 / 36

三、设计表现的要素 / 38

四、设计效果图表现方法 / 42

五、设计效果图表现的工具材料 / 49

第四章 三维设计表现 / 51

一、创意发展 / 51

二、进程分析 / 52

三、互动设计表现 / 52

四、三维创意与表现实践课程 / 54

五、课程的实施阶段 / 54

第五章 国际合作课程案例 / 59

一、“城市类型”表现——不同形态的市民生活表现 / 59

二、“代表中国的人物”——中国人物的图形表现 / 70

后记 / 74

前言

一、艺术设计基础的教与学如何开展?

基础设计教育究竟能够给予学生什么?基础设计课程的前瞻性究竟应当为学生在后续专业课程学习做出怎样的思考?古希腊学者普罗塔戈认为:“头脑不是一个被填满的容器,而是一把需要被点燃的火把。”

学习变革不仅限于学校的教育,它在探索怎样学习,在面对任何问题和挑战时找出解决之道中学习。大家都赞同设计教育的关键在于创造力的培养,教师如何创造性地教,学生如何创造性地学。在任何活动中唯有融入创造性,才能带给人真正的喜悦。基础设计课程的创造性是培养学生充满感受、反应、想象的活动中建立起来的原动力,也是培养丰富建立情感的关键素质。想象和创造是基础设计教育的灵魂。

二、怎样成为有创造力的设计师?

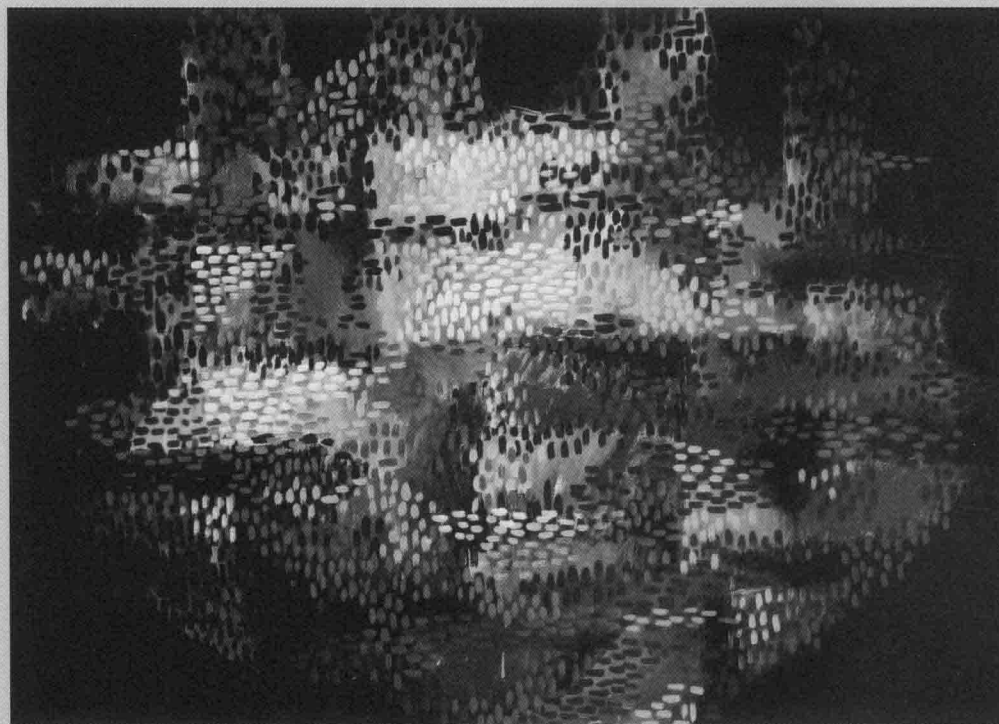
看着一批批学生奔向社会,去打拼设计业。若干年后,凯旋而归的学生不多,大家都在深刻反省。

经常到欧美的艺术设计院校参观学习,他们的教学更倾向于学生的情感体验,学生的设计作品追

求对人性的关爱、对人类未来和谐发展的追求。

我不禁想起约翰·凯奇说过:“艺术的剩余价值是一场没有目的地的游戏。然而,这场游戏是对生命的一种肯定——它不奢望从混乱中理出头绪,也不企图增加或者修改生活,它仅仅只是以一种简单的方式,来唤醒我们目前的生活。一旦人的心灵和渴望从生活中得到满足,并且任凭自由发挥,那生活将会变得多么美好啊!”在日常教学中,我们较多地关注学生的技能培训,缺乏对于学生的情感培养。艺术设计专业的学生,可以为开始享有自然生活和自由思想的社会大众带去充满感动的设计,由此构筑令人愉悦的生活形态,实现社会可持续发展的理想。

设计表现是以创新的理念和科学的方法研究表现对象,将设计表现纳入如人与环境发展的系统中来考虑,寻获表现的各种可能,培养自我发展的机制,以此为目标激发出学生充满活力的能量。这就意味着现代设计教育应探索课程发展的模式,以开放的思路去造就未来的设计人才。

第一章 情感与表现

学习设计艺术的基础时，不能只进行技术训练，更重要的是对于学生美感的培育，只有这样，才能达到艺术设计的更高境界。

一、真情表现

1. 保持对生活的激情

在设计艺术中“万变不离其宗”，是指不管是什

么题材、内容、形式、风格，不管采用什么材料，都离不开以千变万化的现实生活为依据。创意源于深厚的生活基础，学生用自己赋予情感的眼光去观察生活，用自己的心灵去体验生活，生活是创作的源泉（图1-1）。有了充实的生活，我们才会抒发真实而深厚的情思。真情是艺术作品的灵魂，有了真情，我们才会对生活变得敏感起来，缺乏对生活的感受和冲动便不可能产生艺术的激情，没有艺术的激情便不可能有艺术的生命，只有对生活充满热爱才能从生活中有所发现。

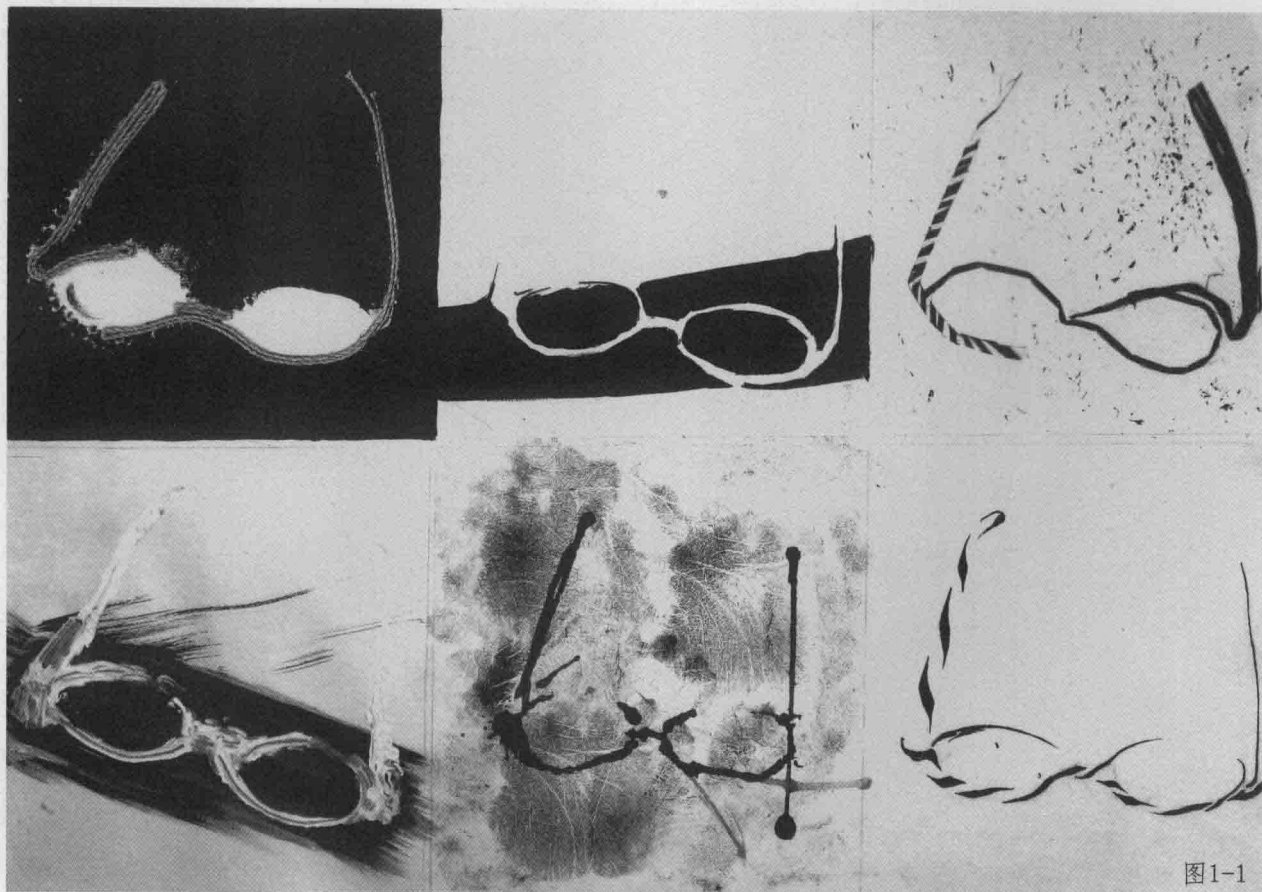

图1-1

2. 形成自己的个性和风格

要致力于品格的锻炼，要有一颗美的心灵。学生要在学习过程中培育自己审美的意识，与美的事物产生共鸣，只有具备美感，才能在生活中发现美，在学习中表现美。很难想象一个对自己成长的环境毫无感情、缺乏热情的学生，能够表现出充满美的形式。

艺术设计是时代的镜子，它反映着时代精神。学生要对当代的时代特征、时尚、爱好（图1-2）有较为透彻的了解。

学生要形成自己的风格。如果每一张作业都机械地满足于对自然形态的描写，那么“千篇一律”、“千人一面”的局面就不可避免。要用自己的感情来认识、描写生活，要尝试走新路（图1-3），要逐渐形成自己的个性和风格。

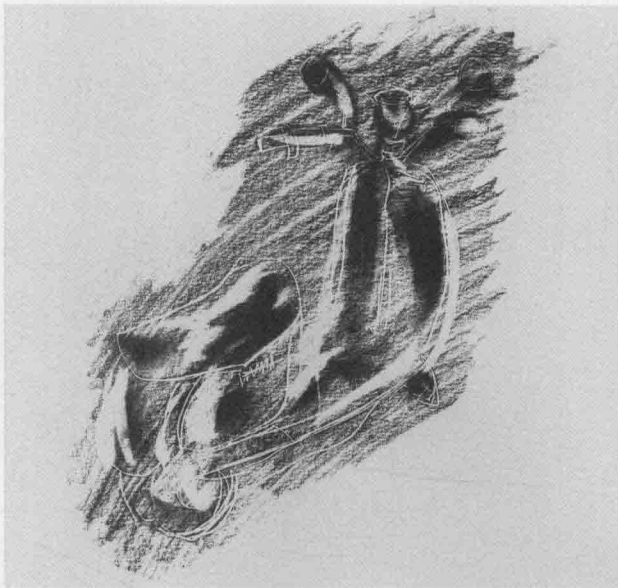

图1-2

图1-3

二、真情实感是艺术创作之魂

梵高

作于1889年的《星月夜》（图1-4）是荷兰画家梵高心理状态的真实写照，而不是单纯意义上的风景。短笔触组成激荡旋转的宇宙，大小不同的星辰聚集在月亮周围翻滚着，蕴藏着恐怖的能量。

以梵高的自身经历来理解，星辰和月亮也暗示着使徒和耶稣的关系。宇宙里所有的恒星和行星在其中旋转、爆发。实际上这是他用火焰般的笔触传达出的一种幻象，他所看见的夜空就是一个奇特的月亮、星星和幻想中的彗星景象。它给人的感觉是陷入一片黄色和蓝色的漩涡之中的天空。近景的柏树像撕裂燃烧的哥特式教堂，也象征着凡高孤独而痛苦的心灵。

图1-4 《星月夜》 梵高 作

草间弥生

草间弥生是战后从亚洲崛起的极富影响的日本艺术家。她的艺术实践非常广泛，绘画、拼贴画、雕塑、表演、电影、装置、小说、诗歌和音乐，她认为网状结构象征富有生机的生命本质。

草间弥生在相当早的创作时期就发展出了自己的特色，她善用高彩度对比的圆点花纹（图1-5），大量包覆各种物体的表面，如墙壁、地板、画布、物品等。她的这些视觉特色都来自于她独特的“繁殖”特色，她将艺术加入了商业艺术的领域，推出了带有浓厚圆点草间风格，她认为这些点组成了一面无限大的捕捉网，代表了她的生命，她说：“我觉得没有人比我有才华。我一直把所有的时间都用在艺术上，并且把我最原始的意念和想法全部用到了代表草间弥生的作品上。”

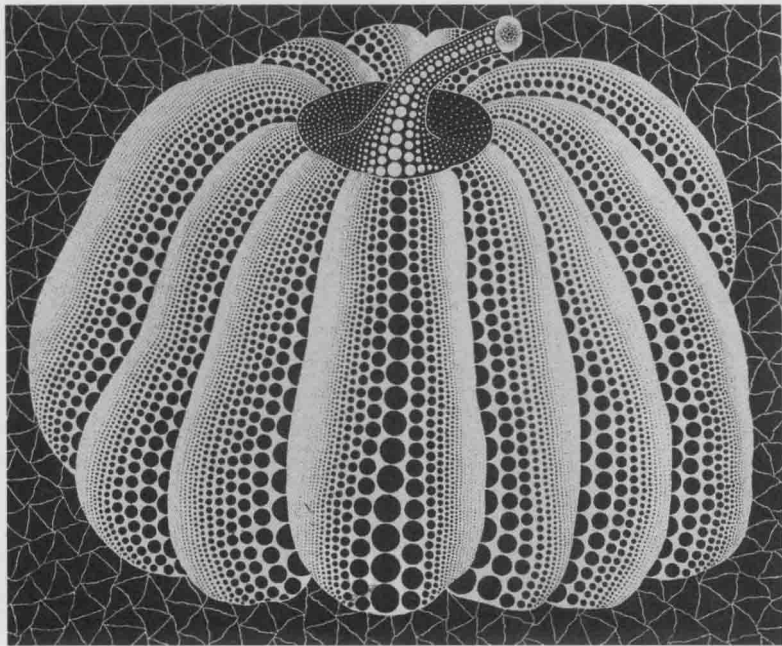

图1-5 《南瓜》 草间弥生 作

吴冠中

艺术最重要的是思想——感情。感情有真假，有素质高低的不同，有的人有感情，但表达不出思想。把技术看得更轻，技术好不算什么，传不下什么。吴冠中认为：“我的画一是求美感，二是求意境，有了这两者我才动笔画（图1-6）。我不在乎像和漂亮，那时在农村，我有时画高粱、玉米、野花等等，房东大嫂说很像，但我觉得感情不表达，认为没画好，是欺骗了她。我看过的画多矣，不能打动我的感情，我就不喜欢。”

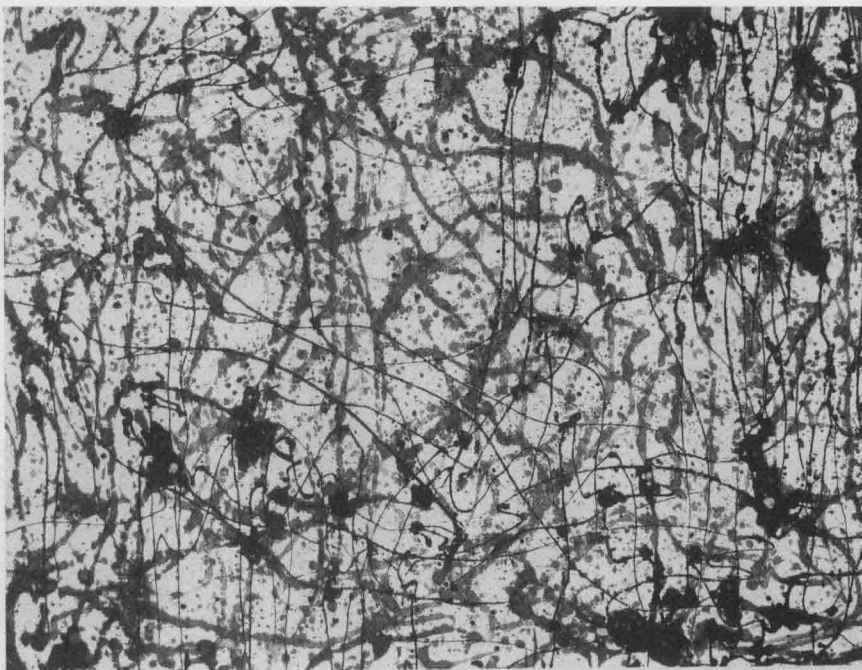

图1-6 《无题》 吴冠中 作

三、从生活中发现形态美

1. 观察，记录，表现

在教学中，我们要求学生通过对周围发生的事情进行细致的观察，记录它们的主要特征，发现它们的基本规律，以自己的理解去表现，这是我们研

究设计艺术表现形式的源头。设计活动的本质是创新人们的生活方式，提高人们的生活品质。

学生甲：收集几十种树叶，并在记事本予以描

绘，我惊讶地看到树叶间不同的形状、不同的叶脉、不同的触感、不同的味道（图1-7）。

学生乙：紫藤下，我拍摄记录下二十四节气中每一个节点的变化，通过比较，我感受到事物的盛衰，岁月的变迁（图1-8）。

学生丙：常在校园的河边散步，静静的河水从没让我感到自己与之有所联系，

图1-7 《树叶》

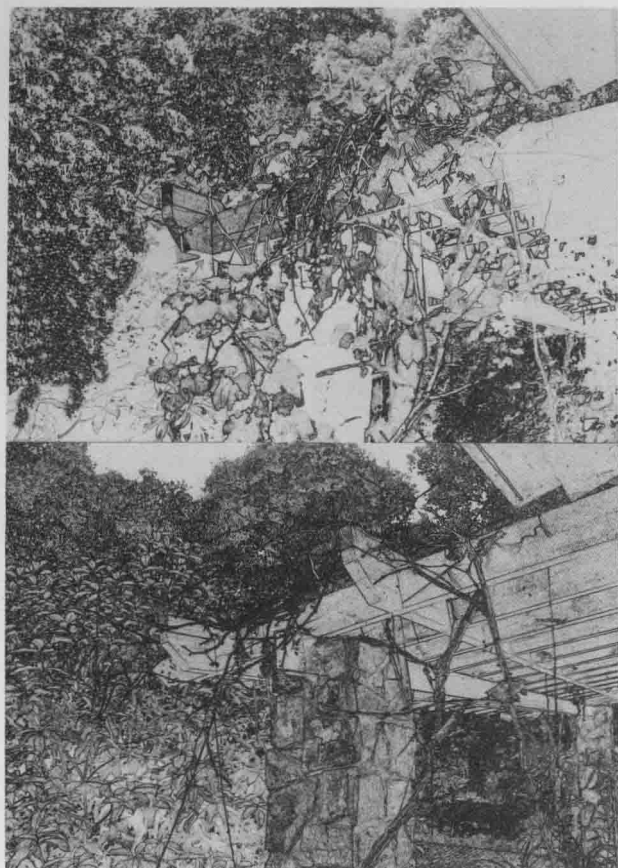

图1-8 《紫藤》

直到一天，我将一石片在河面上划开了圈圈涟漪，此刻，我惊叹自己与河水共同创造了属于我们的移动空间（图1-9）。

学生细致的观察力和丰富的表现力培养至关重要（图1-10至图1-15），因为他们需要确立一个最基本的信念——事物表象具有无限的差异性，事物表现具有无限的可能性，设计艺术是一个不断探索、深化的过程。

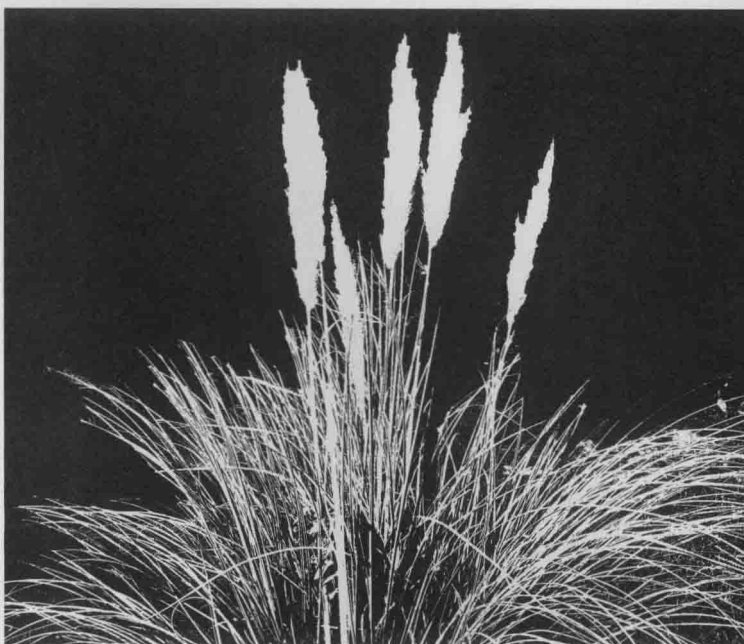

图1-10 《野草》

图1-11 《残荷》

图1-9 《涟漪》

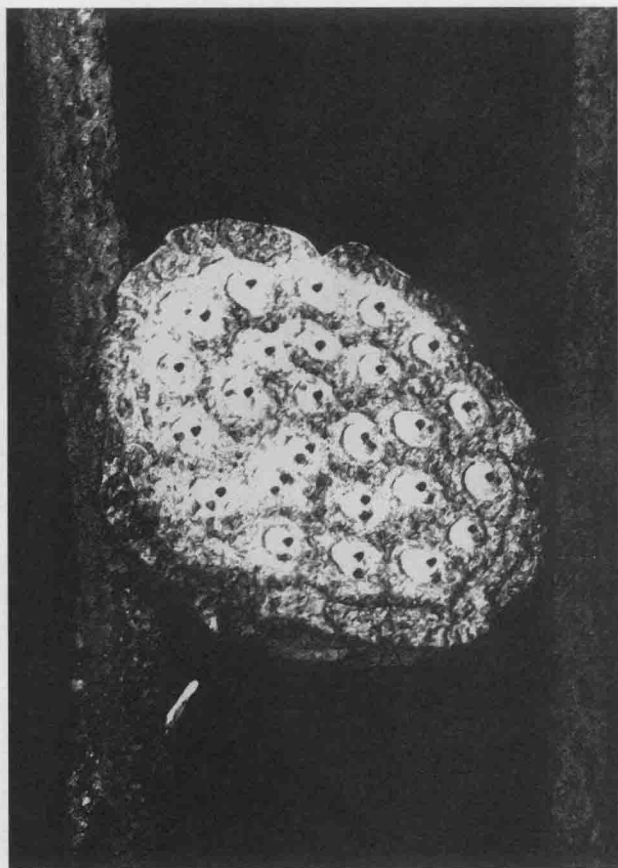

图1-12 《莲蓬》

图1-13 《自行车》

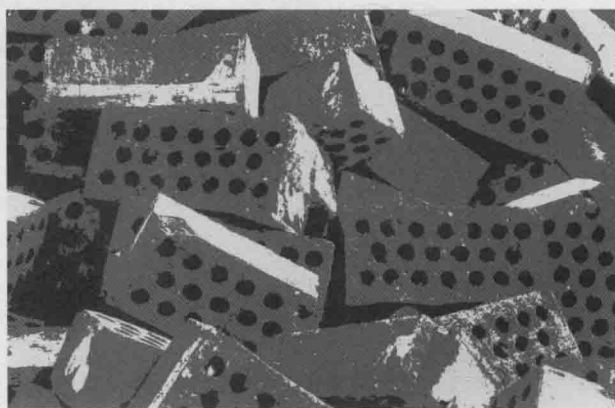

图1-14 《砖》

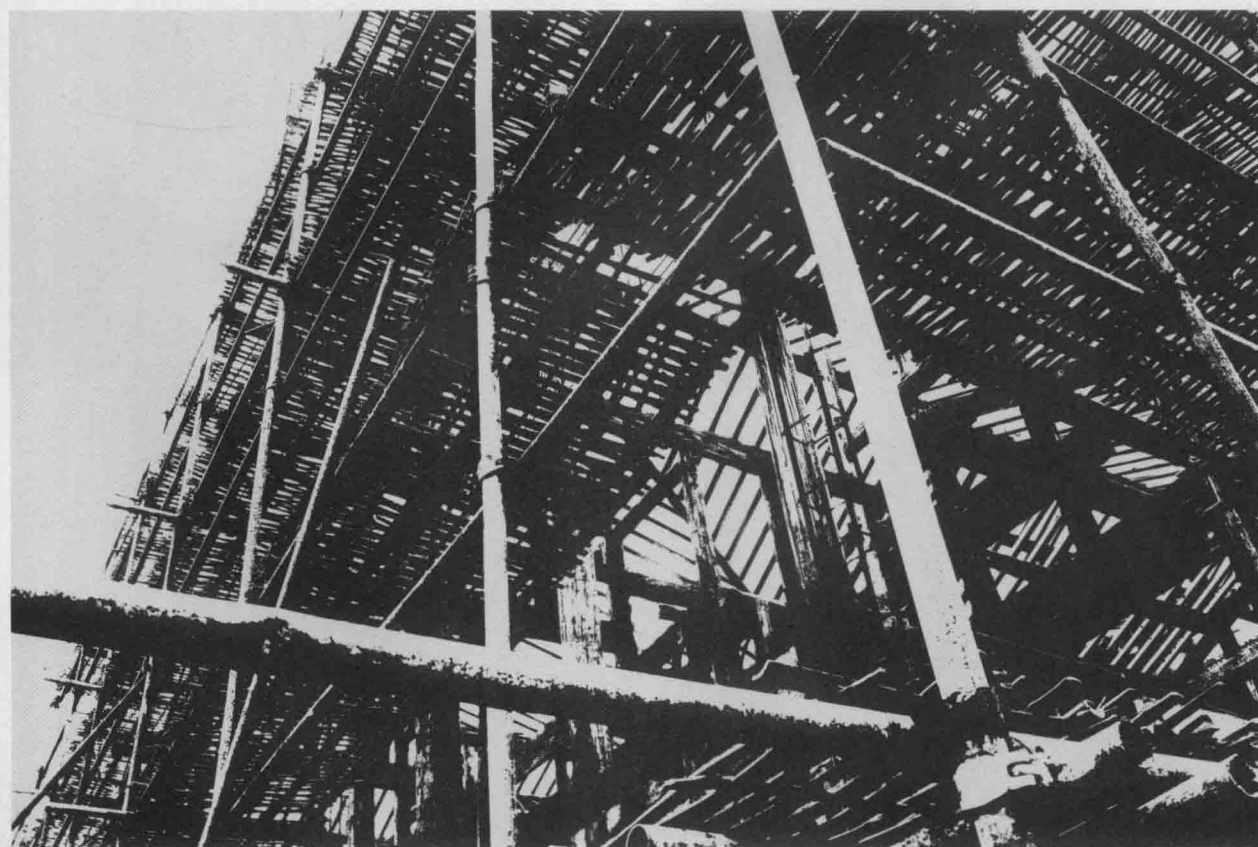

图1-15 《脚手架》

第二章 手绘设计表现

手绘设计表现是一项训练学生脑、眼、手协调表现的课程，目的在于寻找恰当的表现方式传达设计者的认知。学生在表现过程中呈现出个性的差异，是设计构思展开的一种表现。

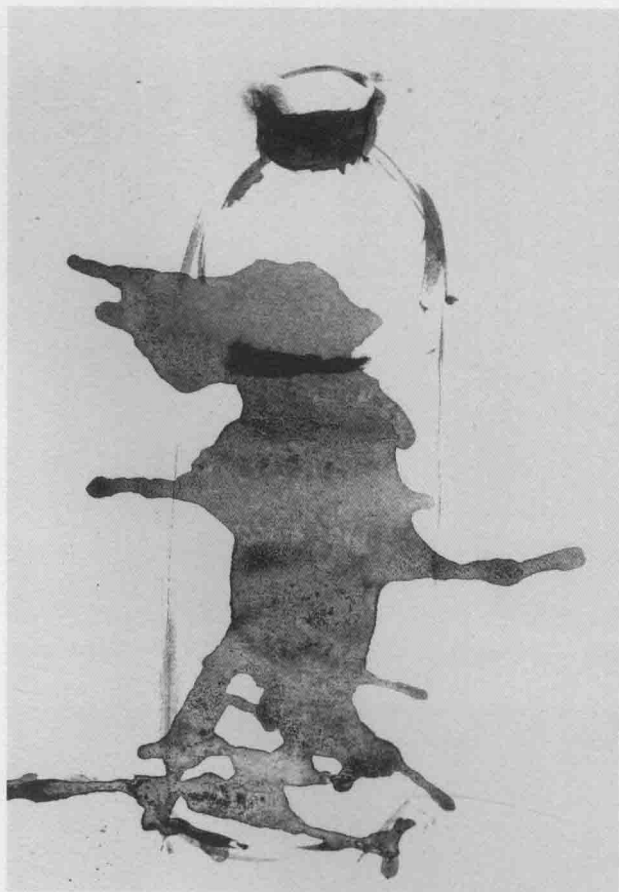

图2-1 《瓶》

图2-2 《瓶》

图2-3 《瓶》

图2-4 《瓶》

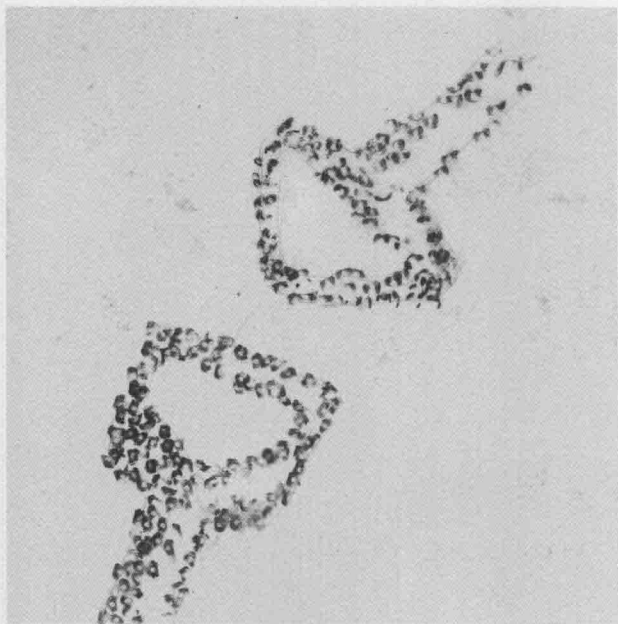

图2-5 《钥匙》

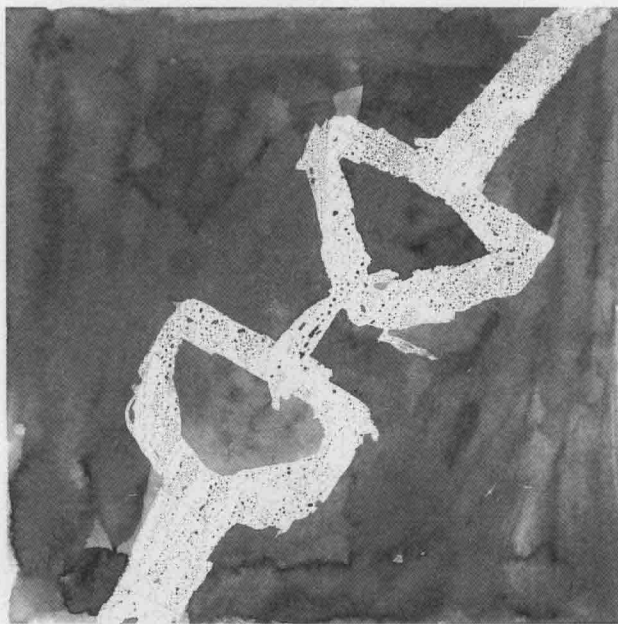

图2-6 《钥匙》

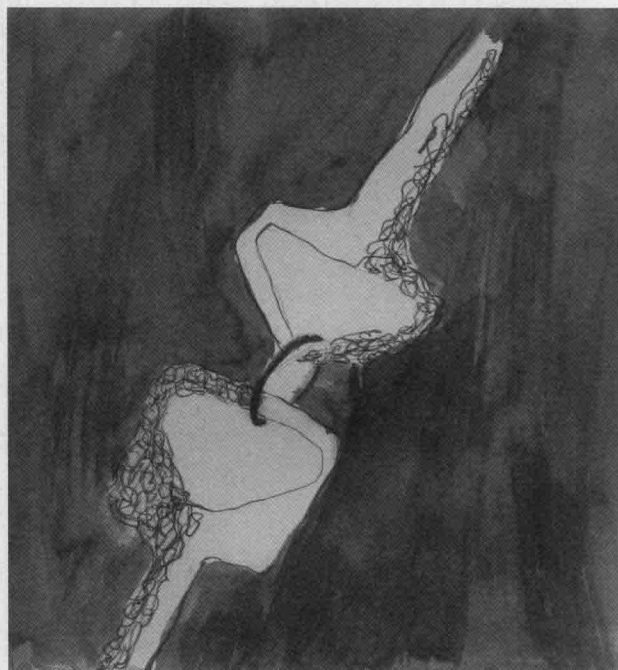

图2-7 《钥匙》

图2-8 《钥匙》

手绘设计表现课程的核心是引导学生通过视觉元素的应用，逐渐形成自己的独立见解和表现方式，因为只有彰显学生个性才能追求真和美。在布置学生的练习时，通常把表现性的练习方法放在首位，再进行写实的训练，这是一种从感性出发再回到理性的训练过程（图2-1至图2-8）。在课程总结时，要充分鼓励给人留下深刻印象的、体现了学生个性气质的作业，此阶段是以学生自我的理性和情感相互交融的实践过程。

一、手绘快速表现的意义

手绘快速表现涵盖平面设计艺术构想图, 建筑、环境效果图、产品设计预想图等。当下计算机图形渗透在设计艺术领域中, 但人们的视觉审美总是会在设计艺术的进程中占主导地位。手绘快速表现具有偶然性和随意性, 有着一一种清新、洒脱的艺术享受(图2-9、图2-10)。国际知名的艺术家、科学家、文学家、设计大师以手绘的形式给世人留下无数经典的作品。

手绘快速表现不仅体现了物品的主要特点, 也要表现它们在运用过程中的性格特征, 还需要看到物品隐藏着的一面, 这是物品本身所不具有的, 完全是设计者自身的意念与推断, 这个学习过程是一种十分有效地推动设计思维不断转化、深入的途径。

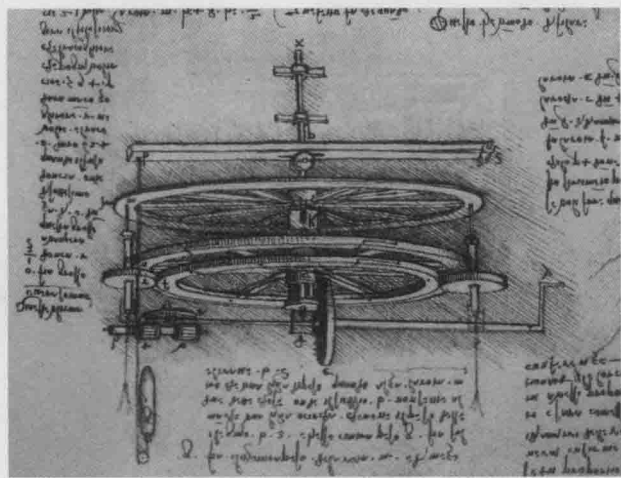

图2-9 达芬奇的设计效果图

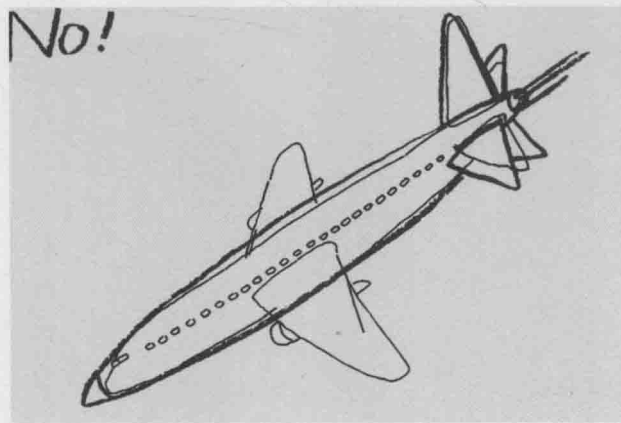

图2-10 《不》 兰尼·索曼斯 作

二、物品的选择与理解

为了使学生在做练习时将重点放在研究表现形式效果和展现自己的思考过程, 在选择物品时必须是人们所熟悉的、具有视觉化效果和鲜明的形象(图2-11), 有明显的感觉和明确的认识, 能给学生留下难忘的印象。

确定表现物品后, 要仔细观察它的结构、造型和材料等, 要发现它们各自存在的差异性, 明确它们的使用功能和使用方法, 设定使用的场景, 将物品理解为人体的延伸, 或者设想它为我们带来什么利益, 它能够为我们解决哪些具体的问题等。由此, 我们和物品之间形成了关系, 产生情感的相互交融, 此时的物品具有了表现价值。

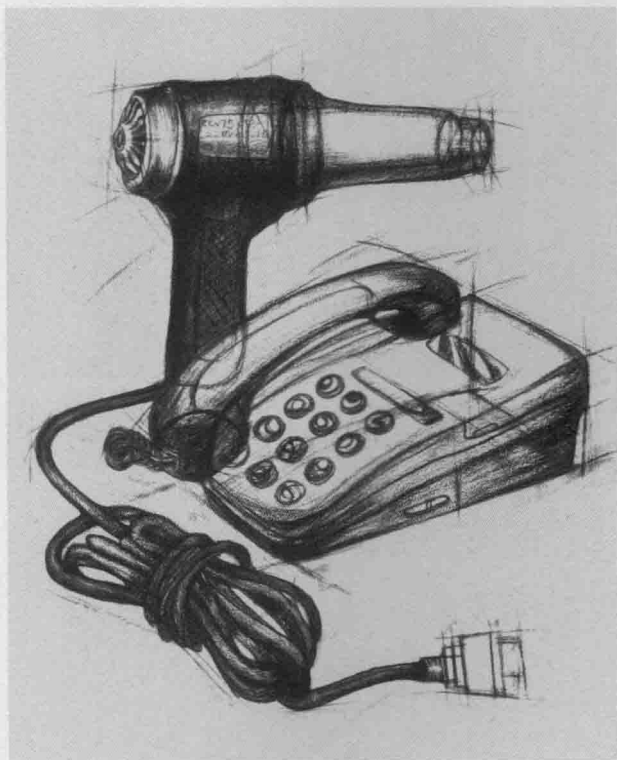
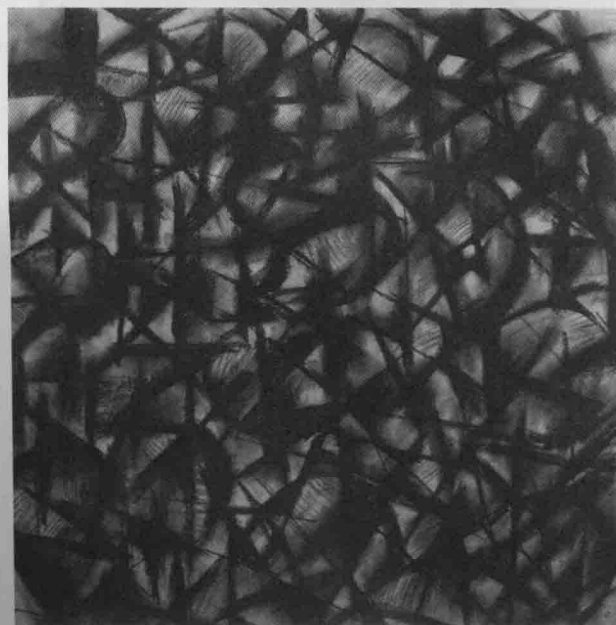
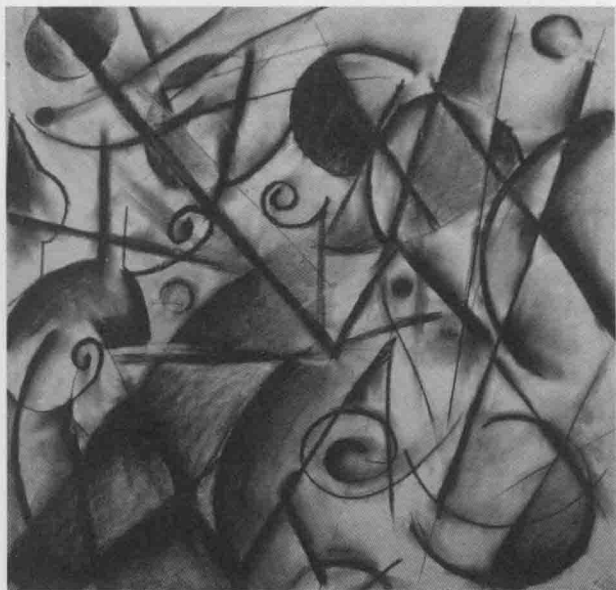

图2-11 《电话和电吹风》

三、改变日常经验的方法

学生在面对熟悉的物品进行变化时往往会受到日常生活经验的桎梏，难以突破物品的表现形式，转而以静物速写替代手绘快速表现的课程要求。以下课题练习能够帮助学生进行表现形式的探索。

1. 加入音乐元素

音乐是一种抽象艺术形式，它既是声音的艺术也是时间的艺术，通过有组织的乐音在一定时间内的延续来表达人们的思想感情，潜移默化地来影响人的心灵。通过点、线基本视觉元素的个性差异和不同的组合排列形式，表现音的高低、长短、强弱，感受节拍节奏和乐感，形成一种将听觉情感转化成为视觉情感的实验艺术效果（图2-12、图2-13、图2-14）。

图2-12
图2-13
图2-14

2. 对物品的认知转移

对物品存在的时间、空间、感受进行设计,改变观者现场的审视习惯和心理定式,加入一定的条件,在另一种物品的存在方式中建立视觉表现的形式逻辑(图2-15、图2-16)。例如:一盆观赏的植物,它在一年四季中形成的变化会影响到观赏者的情感与认知;在不同的水杯中加入入了大剂量的糖、盐、醋、酒,对于它们的描述和表现是能够随着每个人的感觉不同而产生差异的。

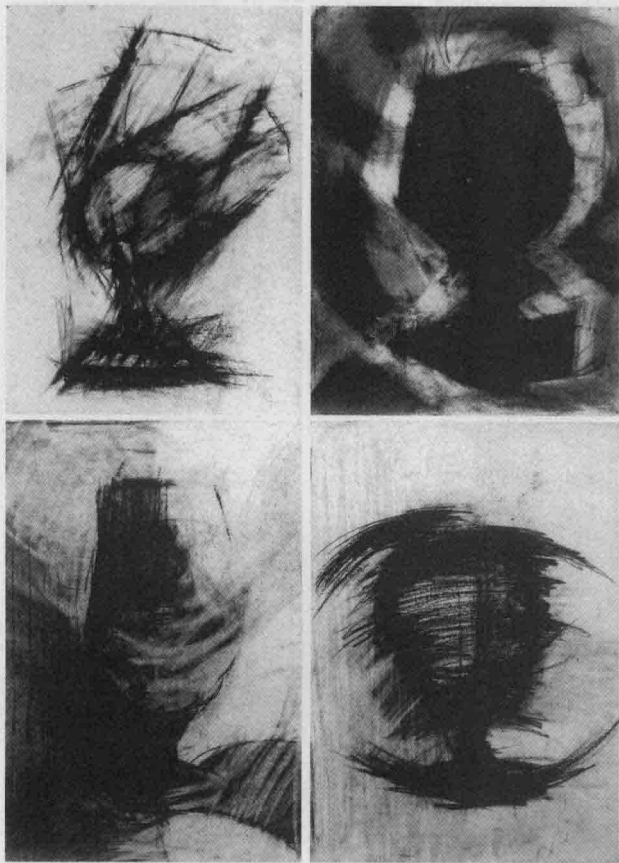

图2-15 《酒杯》糖、盐、醋、酒的表现

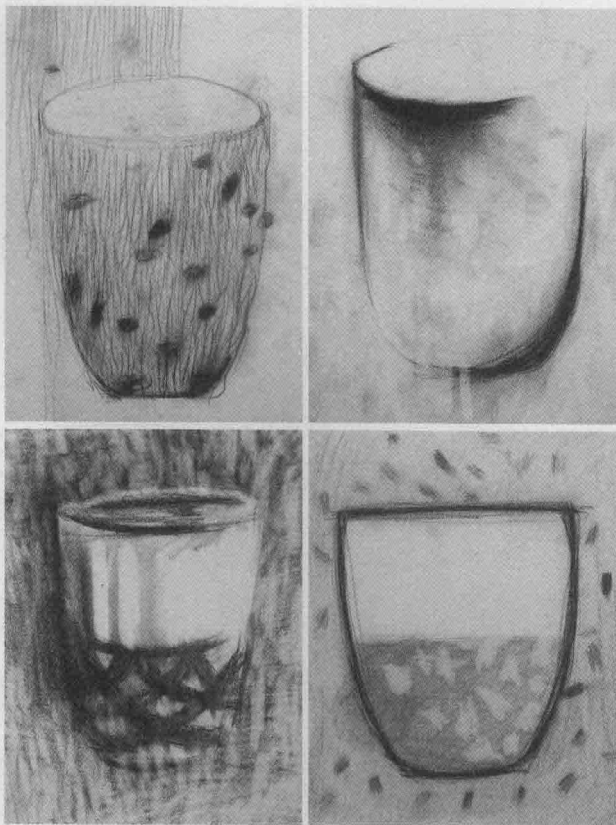

图2-16 《杯子》糖、盐、醋、酒的表现

3. 综合表现手法

综合材料中借物抒情的语言现象贯穿于接受者对作品审视过程中的一种感情和启示,通过对一个生动的造型形象,一组协调的色彩或是材料组合时显现的形态律动,它们就像和谐的音符唤起接受者对生活的联想、想象和审美活动(图2-17至图2-30)。综合表现手绘强调表现过程中的整体观念以及各种关系的处理方法:光影关系,色彩与材料的关系,空间维度关系,表现技法间的关系,综合运用各种关系,推动设计思维发展。

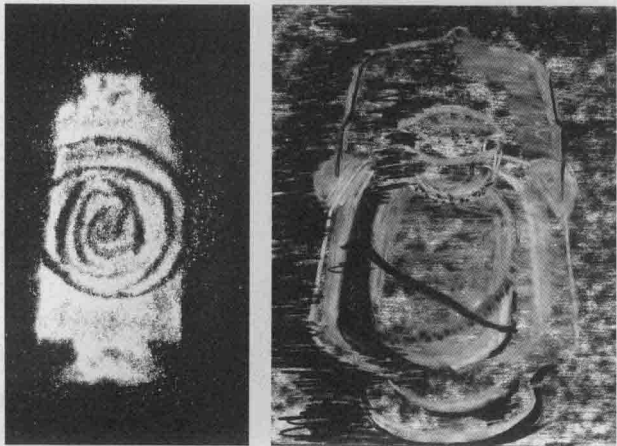

图2-17、图2-18 《油灯》综合表现手法