

艺术设计思维与创造系列

设计辅导手册

任骥 主编

王东玮 等 著

THE
GUIDANCE OF
BASICS ART DESIGN
ENVIRONMENTAL DESIGN
THE

辽宁美术出版社

C14047063

TB482
38

艺术设计思维与创造系列

设计辅导手册

THE GUIDANCE OF
BASICS ART DESIGN

任骥 主编

王东玮 等 著

辽宁美术出版社

北航

C1734418

TB 482
38

艺术设计学科基础教程编委会

主 编: 任 骥

副主编: 祝锡琨 杨滢君

委 员 (按姓氏笔画): 王东玮 王 庆 石春爽 任 骥 刘大伟 刘军平 余 扬 张嘉铭

李 立 李 波 李 禹 杜丽君 杨滢君 祝锡琨 胡 陶 费 飞

夏水刚 徐微微 郭世飞 潘 力 薛 刚 廖 刚 孙 青

专家委员会: 何 洁 曾 辉

选题策划编辑: 苍晓东

图书在版编目 (C I P) 数据

设计辅导手册 / 王东玮等著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2014.4

(艺术设计思维与创造系列)

ISBN 978-7-5314-5983-5

I. ①设… II. ①王… III. ①包装设计—手册 IV. ①TB482-62

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第062960号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳市新友印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 11

字 数: 120千字

出版时间: 2014年5月第1版

印刷时间: 2014年5月第1次印刷

责任编辑: 苍晓东

封面设计: 范文南 洪小冬 苍晓东

版式设计: 苍晓东

技术编辑: 鲁 浪

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-5983-5

定 价: 85.00元

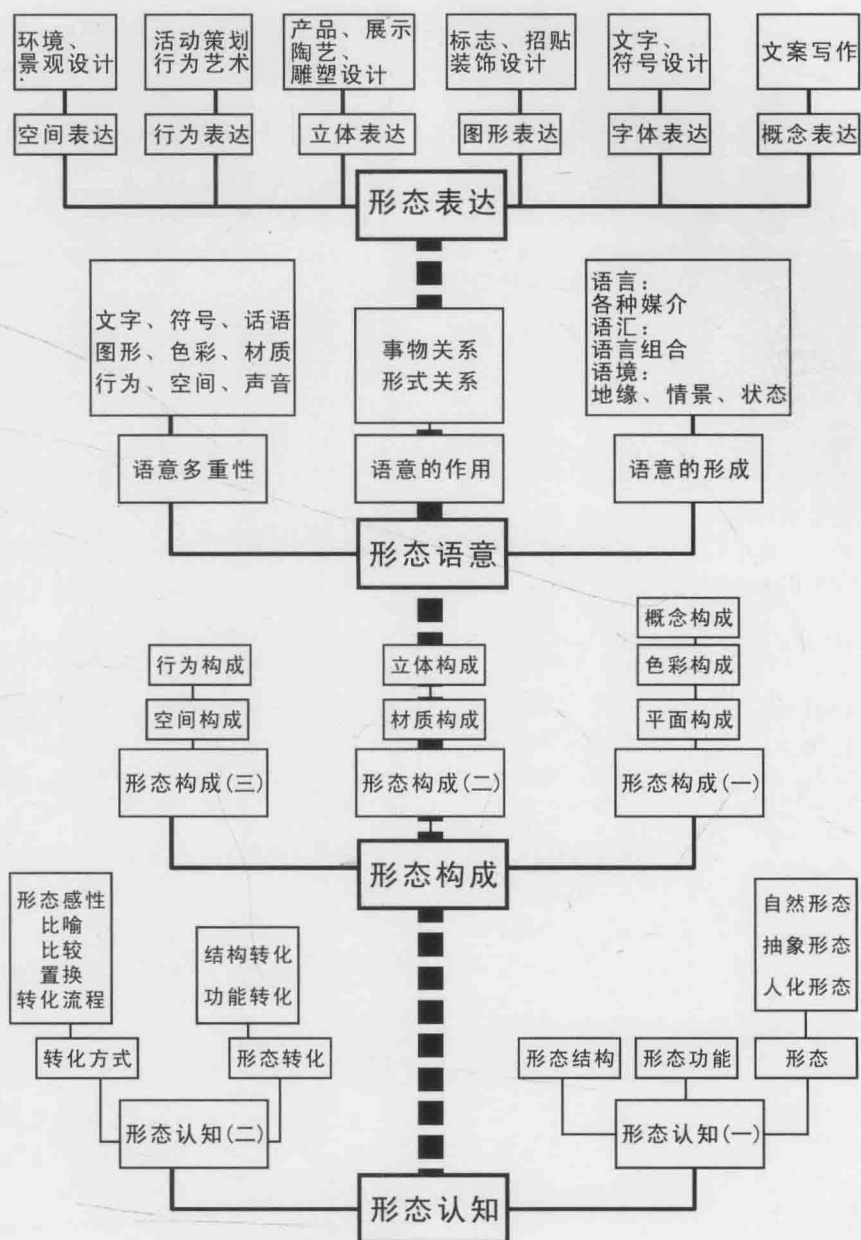
邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

艺术设计学科基础体系树

总序

从19—20世纪,西方的科学革命和语言学革命,对西方现代艺术的变革和现代设计教育产生了历史性的影响。进入20世纪,中国的艺术教育和艺术设计教育在很大程度上,受到来自于西方和苏联两个方向的影响,20世纪40年代末开始,中国的艺术设计教育引入了苏联的一些课程,至20世纪80年代,开始引入由德国包豪斯开创的平面构成、色彩构成、立体构成课程。

在特定的历史阶段里,中国的艺术设计教育通过引入各类课程,试图进行必要的变革,但是,却始终没有建立和完成中国艺术设计教育的学科基础。众所周知,一个成熟的专业不能没有完备的学科基础,缺少学科基础就缺少根基,缺少根基就不能成熟,有了学科基础才能保障本学科的生长与结果。正如普通数学、物理学、化学作为一些理工专业的学科基础,使每一个从事该领域实践和研究的人,了解和掌握了基本原理和方法。

从这个意义上说,进入21世纪后,在新的历史发展机遇面前,思考与践行中国艺术设计教育的学科基础成为势在必行的大事。尤其是在中国艺术设计教育如何变革的问题上,如何回答中国设计教育特色来源的问题,如何避免做表面文章的倾向,这一问题关系到中国艺术设计教育的根本。我们认为,对当代艺术基础教育和艺术设计基础教育的研究与思考,应该首先退出既定的模式,联系当代文化和未来发展,在当代历史境遇下,建立中国艺术设计的学科基础,将有利于艺术设计教育对人才的培养。如果说,现代设计教育重视人才掌握基本规范、基本方法、基本标准的基础,那么,当代设计教育应该更加重视人才具有自我组织和整合知识,自己生长的能力的基础,这样的人才更加具有可塑性和智慧,这样的基础和素质能够成为支撑人才成长和中国文化发展的基础。

为此,我们经过几年的思考与实践,从视觉经验出发,结合视觉心理学、语言学、社会学等,总结出一套适合当代文化语境的艺术设计教育方法体系。

我们提出以“形态”为认知对象,以语言学方法、社会学方法、中国整体思维为支干的基础课程体系。本次所编写的系列教材就是这项研究的成果。这一学科基础体系,由形态认知、形态构成、形态语意、形态表达四个部分构成。

1.“形态认知”强调学生学习艺术设计要从观察身边的形态开始,分析形态的结构与功能,综合以前所积累的知识,从自然、科学、人文、社会等各个角度,对自然形态、人化形态、抽象形态有一个认知度更高、更细致、更独到的理解。

2.“形态构成”在形态认知基础上,论述形态是由哪些系统要素构成的,以及各个要素之间的结构关系,从形态认知的角度来学习形态构成,有别于传统“三大构成”的不同之处在于,与个人实际经验的紧密联系。

3.“形态语意”在形态构成的基础上,论述语境和语言的关系,让每一个学生了解语言的意义是在人与世界的关系中建立的。如:同一种色彩,在不同的环境下观众会有不同的理解,这就是语境的作用,形态语意就是研究语言意义的变化。

4.“形态表达”是在形态语意的基础上,论述表达流程和表达的媒介。形态表达也是走向专业基础的一个接口,从系统设计的意义上说,表达过程包括概念的、图形的、立体的、行为的、空间的表达,这是一个完整的表达流程。如:表达“软”的概念,可以做一个“软”的平面、“软”的产品(立体)、“软”的建筑(空间)、“软”的雕塑等。

总之,从认知开始到构成,到语意,最后到表达,这就是我们的结构体系。这是我们研究艺术设计学科基础的一个思路和体系,这样一个生态式的互生互补的体系对以往机械科学观造就的教育观是一个巨大挑战,避免了以往许多艺术设计教育仅仅培养一种专门知识的专业人或“工人”的现象,而是促进了视觉知识与其他人类知识的联系。同时,这种体系的教育也避免了以前艺术设计教育中分科过细和各个学科无任何联系的现象,形成一个动态的整体,使大家具有碰撞、对话、交流的机会,这些异质因素相互交流将会产生良好的效果,从而培养出一个“开放型”的人,一个有“素质”的人。

大连工业大学艺术设计学院《艺术设计学科基础教程》编委会

2008年6月6日

目录

CONTENTS

总序	
形态认知	007
形态构成·平面	029
形态构成·色彩	049
形态构成·立体·材质	071
形态构成·行为·空间	093
形态语意	111
形态表达	129
形态创意	149

C14047063

TB482
38

艺术设计思维与创造系列

设计辅导手册

THE GUIDANCE OF
BASICS ART DESIGN

任骥 主编

王东玮 等 著

辽宁美术出版社

北航

C1734418

TB 482
38

艺术设计学科基础教程编委会

主 编: 任 骥

副主编: 祝锡琨 杨滢君

委 员(按姓氏笔画): 王东玮 王 庆 石春爽 任 骥 刘大伟 刘军平 余 扬 张嘉铭

李 立 李 波 李 禹 杜丽君 杨滢君 祝锡琨 胡 陶 费 飞

夏水刚 徐微微 郭世飞 潘 力 薛 刚 廖 刚 孙 青

专家委员会: 何 洁 曾 辉

选题策划编辑: 苍晓东

图书在版编目(CIP)数据

设计辅导手册 / 王东玮等著. -- 沈阳: 辽宁美术出版社, 2014.4

(艺术设计思维与创造系列)

ISBN 978-7-5314-5983-5

I. ①设… II. ①王… III. ①包装设计—手册 IV. ①TB482-62

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第062960号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳市新友印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 11

字 数: 120千字

出版时间: 2014年5月第1版

印刷时间: 2014年5月第1次印刷

责任编辑: 苍晓东

封面设计: 范文南 洪小冬 苍晓东

版式设计: 苍晓东

技术编辑: 鲁 浪

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-5983-5

定 价: 85.00元

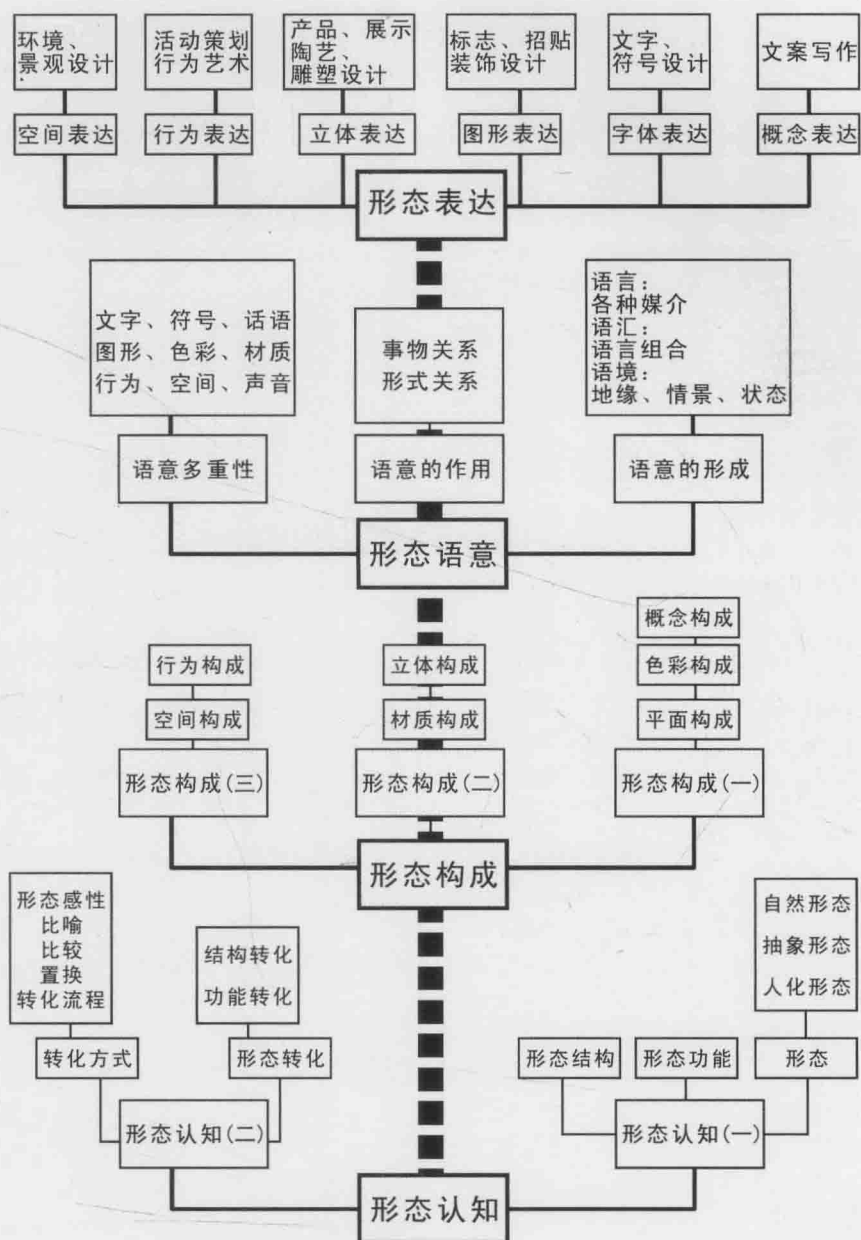
邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

艺术设计学科基础体系树

总序

从19—20世纪,西方的科学革命和语言学革命,对西方现代艺术的变革和现代设计教育产生了历史性的影响。进入20世纪,中国的艺术教育和艺术设计教育在很大程度上,受到来自于西方和苏联两个方向的影响,20世纪40年代末开始,中国的艺术设计教育引入了苏联的一些课程,至20世纪80年代,开始引入由德国包豪斯开创的平面构成、色彩构成、立体构成课程。

在特定的历史阶段里,中国的艺术设计教育通过引入各类课程,试图进行必要的变革,但是,却始终没有建立和完成中国艺术设计教育的学科基础。众所周知,一个成熟的专业不能没有完备的学科基础,缺少学科基础就缺少根基,缺少根基就不能成熟,有了学科基础才能保障本学科的生长与结果。正如普通数学、物理学、化学作为一些理工专业的学科基础,使每一个从事该领域实践和研究的人,了解和掌握了基本原理和方法。

从这个意义上说,进入21世纪后,在新的历史发展机遇面前,思考与践行中国艺术设计教育的学科基础成为势在必行的大事。尤其是在中国艺术设计教育如何变革的问题上,如何回答中国设计教育特色来源的问题,如何避免做表面文章的倾向,这一问题关系到中国艺术设计教育的根本。我们认为,对当代艺术基础教育和艺术设计基础教育的研究与思考,应该首先退出既定的模式,联系当代文化和未来发展,在当代历史境遇下,建立中国艺术设计的学科基础,将有利于艺术设计教育对人才的培养。如果说,现代设计教育重视人才掌握基本规范、基本方法、基本标准的基础,那么,当代设计教育应该更加重视人才具有自我组织和整合知识,自己生长的能力的基础,这样的人才更加具有可塑性和智慧,这样的基础和素质能够成为支撑人才成长和中国文化发展的基础。

为此,我们经过几年的思考与实践,从视觉经验出发,结合视觉心理学、语言学、社会学等,总结出一套适合当代文化语境的艺术设计教育方法体系。

我们提出以“形态”为认知对象,以语言学方法、社会学方法、中国整体思维为支干的基础课程体系。本次所编写的系列教材就是这项研究的成果。这一学科基础体系,由形态认知、形态构成、形态语意、形态表达四个部分构成。

1.“形态认知”强调学生学习艺术设计要从观察身边的形态开始,分析形态的结构与功能,综合以前所积累的知识,从自然、科学、人文、社会等各个角度,对自然形态、人化形态、抽象形态有一个认知度更高、更细致、更独到的理解。

2.“形态构成”在形态认知基础上,论述形态是由哪些系统要素构成的,以及各个要素之间的结构关系,从形态认知的角度来学习形态构成,有别于传统“三大构成”的不同之处在于,与个人实际经验的紧密联系。

3.“形态语意”在形态构成的基础上,论述语境和语言的关系,让每一个学生了解语言的意义是在人与世界的关系中建立的。如:同一种色彩,在不同的环境下观众会有不同的理解,这就是语境的作用,形态语意就是研究语言意义的变化。

4.“形态表达”是在形态语意的基础上,论述表达流程和表达的媒介。形态表达也是走向专业基础的一个接口,从系统设计的意义上说,表达过程包括概念的、图形的、立体的、行为的、空间的表达,这是一个完整的表达流程。如:表达“软”的概念,可以做一个“软”的平面、“软”的产品(立体)、“软”的建筑(空间)、“软”的雕塑等。

总之,从认知开始到构成,到语意,最后到表达,这就是我们的结构体系。这是我们研究艺术设计学科基础的一个思路和体系,这样一个生态式的互生互补的体系对以往机械科学观造就的教育观是一个巨大挑战,避免了以往许多艺术设计教育仅仅培养一种专门知识的专业人或“工人”的现象,而是促进了视觉知识与其他人类知识的联系。同时,这种体系的教育也避免了以前艺术设计教育中分科过细和各个学科无任何联系的现象,形成一个动态的整体,使大家具有碰撞、对话、交流的机会,这些异质因素相互交流将会产生良好的效果,从而培养出一个“开放型”的人,一个有“素质”的人。

大连工业大学艺术设计学院《艺术设计学科基础教程》编委会

2008年6月6日

目录

CONTENTS

总序	
形态认知	007
形态构成·平面	029
形态构成·色彩	049
形态构成·立体·材质	071
形态构成·行为·空间	093
形态语意	111
形态表达	129
形态创意	149

①题目：

将日常生活中与植物叶子相关的自然形态、抽象形态、人化形态进行收集分类。

目的与要求：

使学生对周围事物的形态有细心的、重新的认识，理解三种形态之间的关联性。

1. A4纸上完成。
2. 用手绘方式描绘形态。
3. 有必要的文字说明。

②题目：

对所收集的叶子的自然形态进行结构和功能的分析。

目的与要求：

充分调动学生的各方面知识，从理性角度对叶子各部分的结构与功能进行分析。

1. A4纸上完成。
2. 用手绘方式描绘形态。
3. 有必要的文字说明。

③题目：

以感性化的手段，任选其中一种手段对植物的叶子进行形态转化，形成新形态。

目的与要求：

把②题目中的分析结果从物理、事理、情理的角度转化到自己的设计当中，使学生体会并掌握到形态认识、分析到转化这一系统的设计方法。

1. A4纸上完成。
2. 用手绘方式描绘形态。
3. 有必要的文字说明。

①题目《三种形态的收集与分类》

视觉传达08 张茹

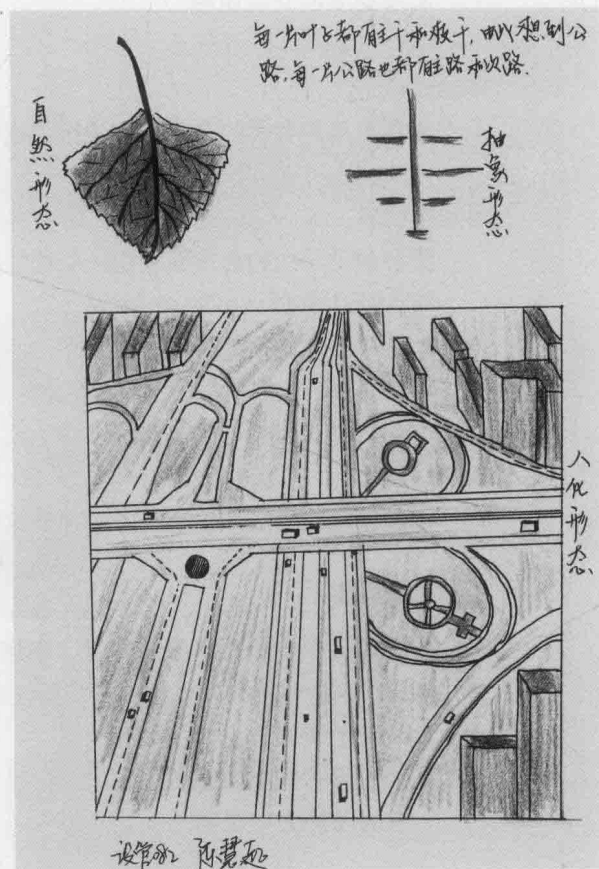
构成解析:

该作业能从日常生活中发现植物枝叶的三种形态,收集的形态准确,表达得清楚。三者之间的关系一目了然,叶子卷曲的形态所产生的自然飘逸感被用于灯具设计上。认知到了自然形态、抽象形态、人化形态三者的同构关系。

人化形态产品设计让人联想到自然当中叶子婉转扭曲的姿态,给人一种轻盈、自然的感觉。

①题目《三种形态的收集与分类》

设计管理082 陈慧超

构成解析:

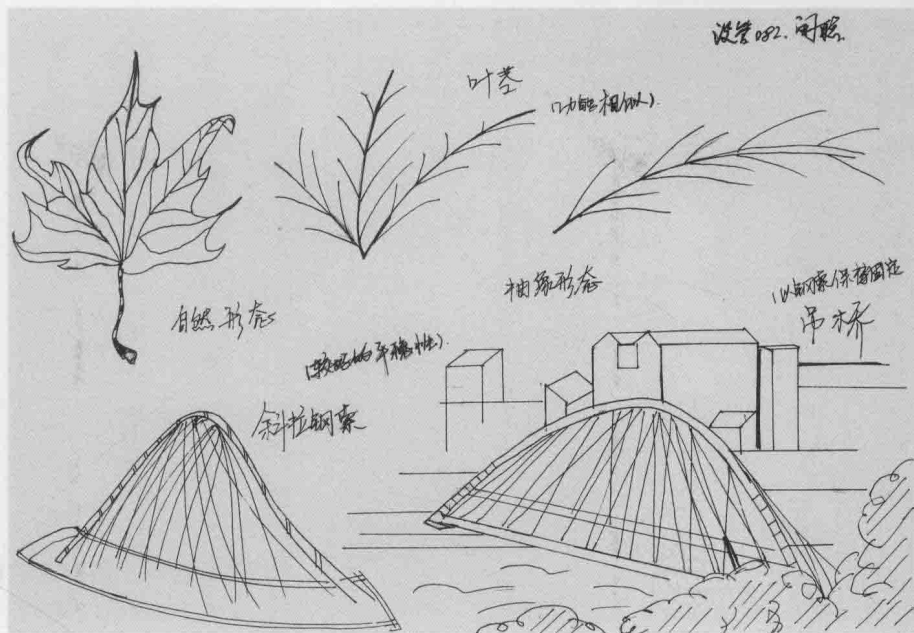
植物的叶、茎组织是自然界中非常科学的结构关系,叶脉通过有序合理的排列顺序,形成了主脉、次脉的立体网状结构关系,同时叶脉有叶的输导组织与提供水分营养的功能,道路结构设计我们可以充分利用这一网状结构。

①题目《三种形态的收集与分类》

设计管理082 文聪

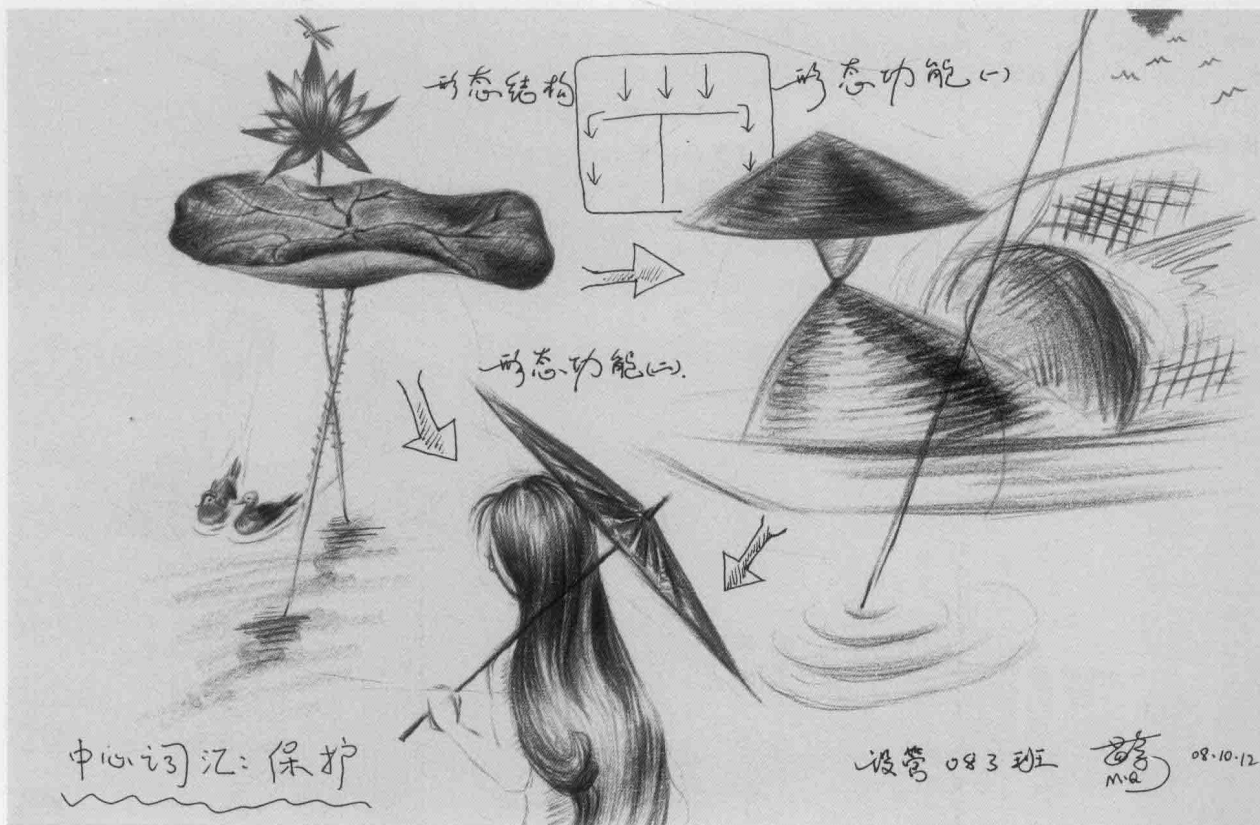
构成解析:

叶子的叶脉有几种排列方式,但它们的一个共同作用就是有支撑叶片的作用。叶脉的展开部分能把叶子的重量分配到各个小支脉上,相同的结构,人类在建筑上有所应用,拉索桥的设计就是要为桥的巨大重力化解为各个小的分力,用拉索吊起来,既具美观的效果,又有科学的结构。

①题目《三种形态的收集与分类》

设计管理082 苗苗

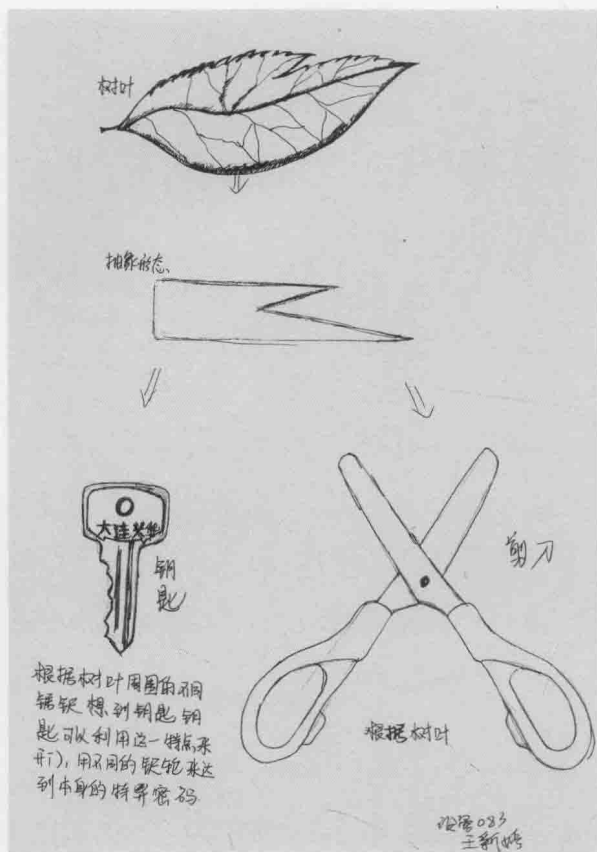
构成解析:

荷叶有一个较大的展开的面,在其下形成了一个空间。这样的空间对一些动物有保护作用。其抽象形态即是一个“T”字形,这也是人类建筑类型中“亭”的剖面结构的抽象形态,人们利用这一形态制作了伞、斗笠等起保护作用的工具。

作业分析思路清晰,表达生动明确。

①题目《三种形态的收集与分类》

设计管理082 刘英明

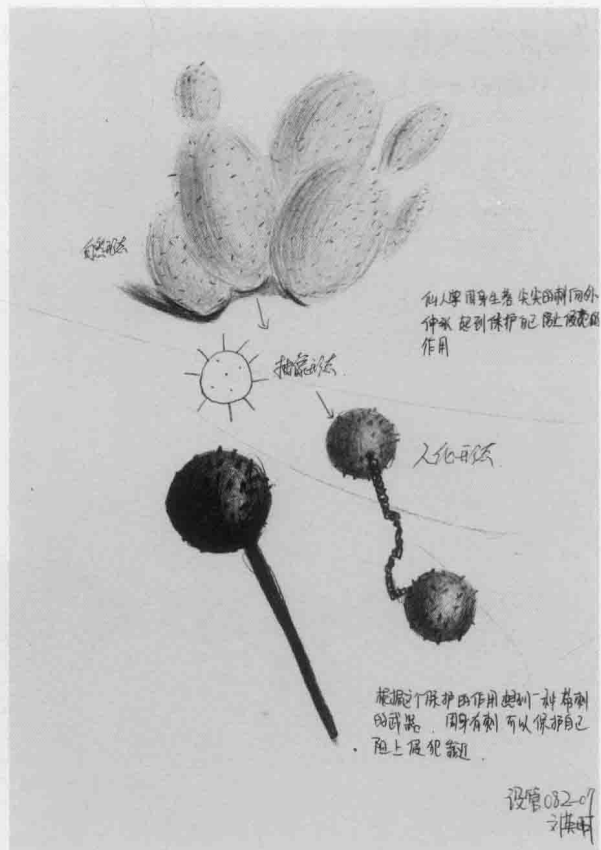

构成解析:

仙人掌的叶子与其他大多数植物的叶子比较起来是一种变态叶,这种叶子结构能最大限度地防止水分的蒸发,使整个植株能在土地非常贫瘠、气候非常恶劣的地区生长。同时,刺状,指向外的叶子对植物有保护的功能,使其他动物难以接近。刺的最终抽象形态是三角形,有很强的进攻性。人们在制造工具时,就使用了这样的结构,造成杀伤。

①题目《三种形态的收集与分类》

设计管理083 王新婷

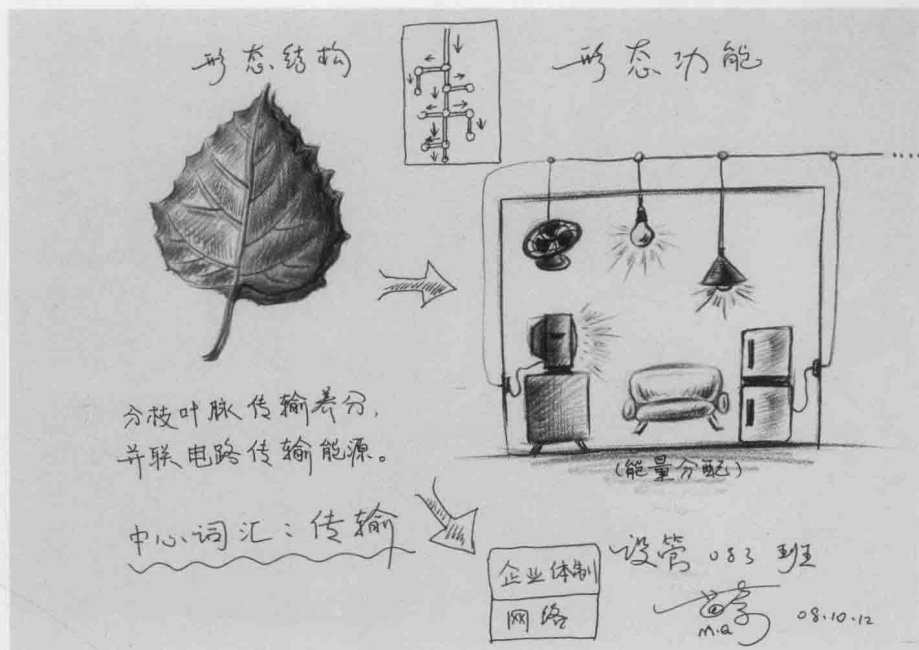

构成解析:

世界上没有两片相同的叶子,这句话说明了世界的丰富性。包括人自身在内,每个生命体都是独一无二的。植物叶子的叶缘形成各自不同的形态,把这些形态抽象出来就是一些参差不齐的锯齿状,不同锯齿的应用,就是人们在生活中创造出来的不同的各种钥匙的形态,来对应打开不同的锁。

①题目《三种形态的收集与分类》

设计管理083 苗苗

011

构成解析:

作者分析了树叶叶脉的结构, 它有输送营养与水分的功能, 把能量输送到整株植物的各个部分, 能量由叶脉的主干渐渐细分到小的叶脉分支, 渐渐地分散到各部分, 形成排列有序的网络。相反, 在植物叶子进行光合作用时, 能把各个小部分吸收的能量, 借助这一网络集中起来存储。在人化形态当中, 相同的电路结构能把电厂的能量通过电网分散到千万户各个使用终端。

①题目《三种形态的收集与分类》

设计管理083 孙敏

构成解析:

叶子的叶脉有支撑叶片和输送水分和养分的功能, 叶脉张开的, 由主干到叶脉的细枝末节的结构, 能把能量输向各个方面, 同时也能从各个方向把能量集中起来。路牌的形态同样是有各个指示方向的, 在它的指引下, 我们可以清楚地走向我们要去的地方。