

2 中央美术学院设计教学丛书

设计基础

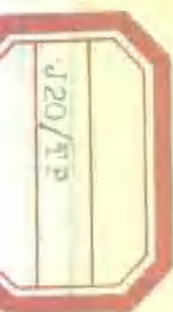
谭平

山东友谊出版社

设计基础

谭平

山

中央美术学院设计教学丛书

设计基础

谭
平

山东友谊出版社

中央美术学院设计教学丛书

设计基础

谭 平

*

山东友谊出版社出版发行

(地址:济南经九路胜利大街39号 邮编:250001)

山东新华印刷厂印刷

*

787×1092 毫米 24 开本 4.5 印张

1998 年 9 月第 1 版

1998 年 7 月第 1 次印刷

印数 1—3000

ISBN 7-80551-985-1

J·141 定价:26.00 元

前 言

90年代以来,中国的改革开放使中国社会的经济结构和价值观念发生了巨大变化,社会主义市场经济的发展导致了对设计人才的需求急剧增加,新的课题、新的历史情境给中央美术学院乃至整个国内美术教育提出了新的课题。

因此,近些年中央美术学院在教学结构上做了较大规模的调整。1995年设计系成立就是重要举措之一。在规划上,中央美术学院发展设计专业将优先选择与绘画、雕塑结合比较紧密的学科,如:平面设计、环境艺术等,并将根据社会发展的需要随时加以调整。该系的招生规模也将逐渐超过“纯美术”系科的学生总数。

在教学上,国内的工艺美术传统教育较为滞后,教学思想和教学结构是由传统手工艺基础上演变而来,不能适应现代化的设计教育和社会需要。我院在全新的基础上建立设计专业,其教学思想和课程设置相对而言较少受到工艺美术教学体制的束缚,既可借鉴国内其它院校已有的行之有效的教学经验,又可借鉴国外较为科学的现代设计的教育体制。

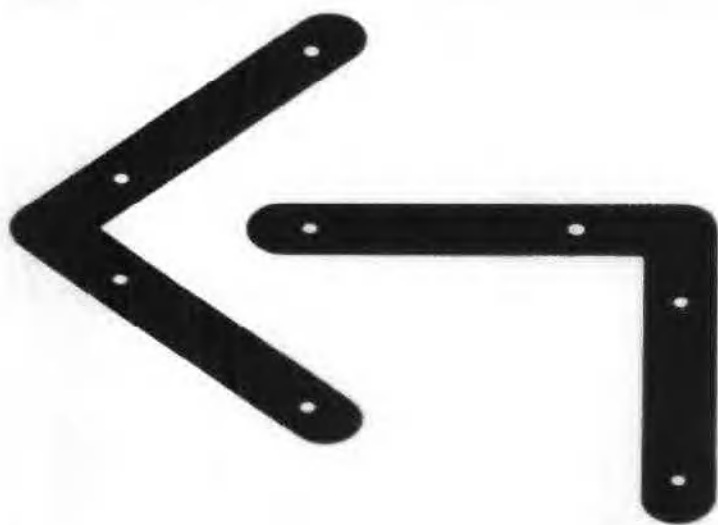
设计系的教学目标,是培养具有独立个性、创造精神的设计人才,使其具有敏锐的洞察力、丰富的想象力、果断的决策能力,在掌握先进的视觉传达工具和技術的基础上,重视全面的文化素养、审美品味和艺术鉴赏力的提高。有鉴于此,设计系的课程设置、教学内容与方式都力求富有特点,突出设计教育的科学性和教学方式的开放性,并在教学实践中不断予以发展充实。

设计系的专业、理论、基础教育始终把教学和学术研究放在首位,并形成独特而持续的学术作风和氛围。因此,中央美术学院设计教学丛书系列,将展示教师们培养21世纪设计人才的教学研究与实践中,根据系统的教学大纲,探索开放性、创造性思维的教学体制,生动活泼的教学方式和真实具体的教学内容,以教学笔记的形式,提供设计与教学领域新的拓展,以别开生面的教学丰富我国日益发展的设计教育。

惟有如此专注的学术研究和崇高的理想追求,中央美术学院才能在社会巨变和商业大潮的冲击下,坚定自身的学术方向,扎扎实实地在科学的范围内探索设计理论问题,也正是因为有这样一批身体力行、著书立说的青年教师,才是中央美术学院的希望所在。

靳尚谊

中央美术学院院长 教授

目 录

	引言	1
一	直觉 体验	9
	1 看	10
	2 读	18
	3 听	30
二	解析 过程	39
	1 写生	42
	2 具象 抽象	54
	3 简化	64
	4 语言	70
	5 可能	73
三	想象 创造	77
	1 临摹	80
	2 选择	84
	3 偶然 发现	89
	4 春、夏、秋 冬	98
	结束语	103

它到底是什么？

引言

当我们在一个杯子的底部打上一个孔时，从此它便失去了“实用”的意义。这是同事之间谈论“减肥”话题时所开的一个玩笑，它却引发了我对杯子定义的重新思考，也成为我们基础课的第一个设计课题。

在这里有必要声明，我不想让你们仅仅做改变一个杯子外观造型的工作，而是尝试着让大家体验一个概念在某一瞬间的转变，或者说使其得到充分的扩展。

泉

杜尚

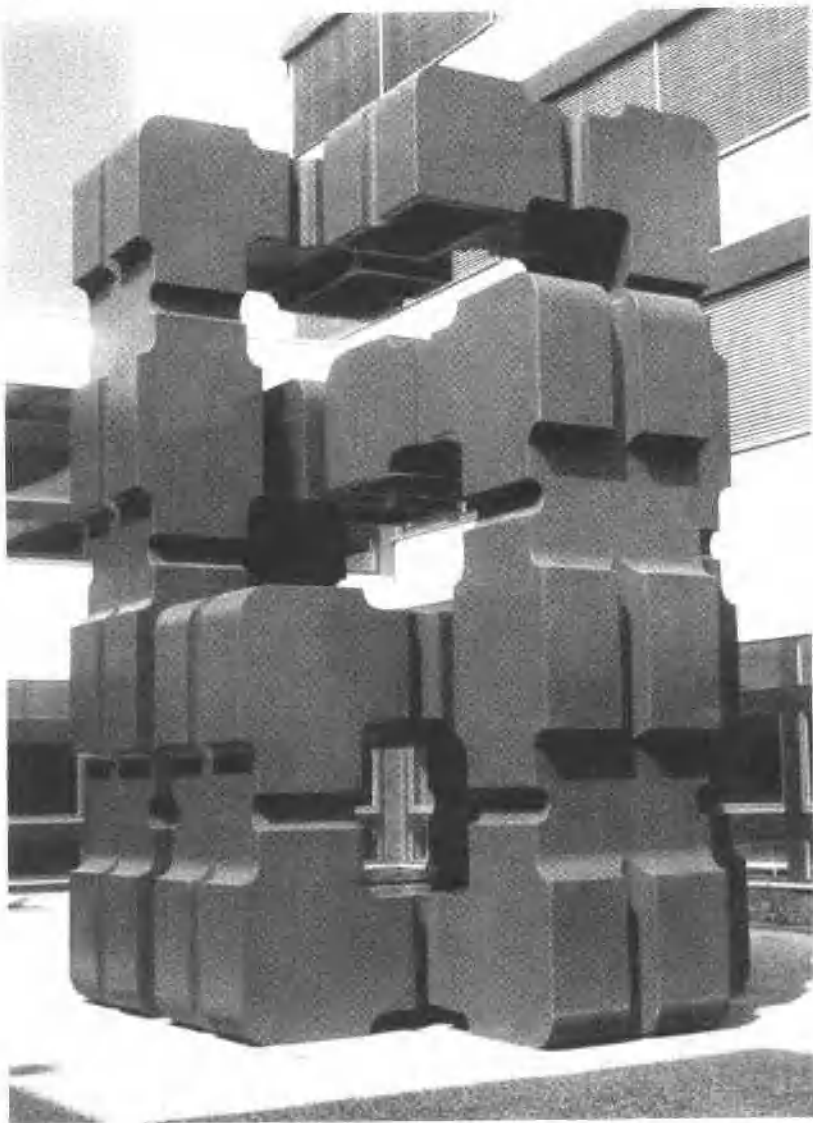
杜尚将小便器放到展览厅中并起了一个美妙的名字“泉”，此刻它的意义远远超过小便器自身所体现的造型意味。

构成

蒙德里安

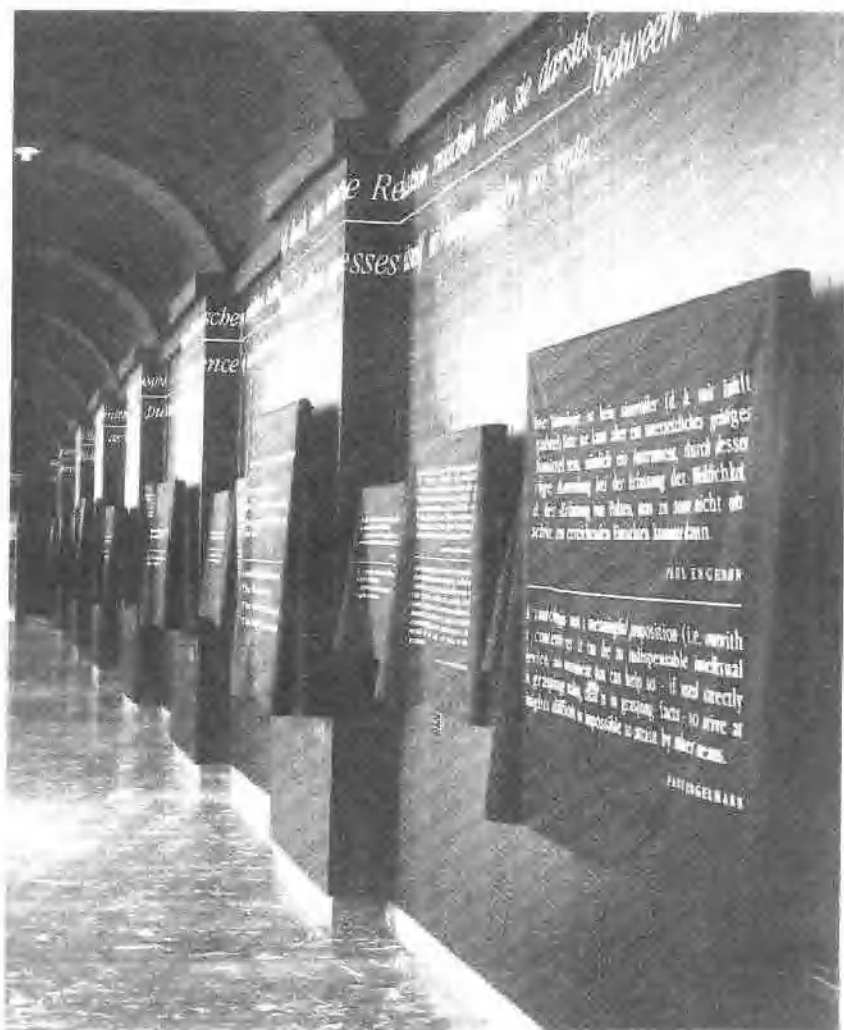
我首先拿一些被人们认为是“纯艺术”的作品和实验性的设计给大家看（这里的设计概念并非是一般流行的实用美术概念），我们可以凭直觉了解现代艺术与现代设计之间的关系是如此之紧密。这里的绘画、装置、建筑、家具和平面设计作品，我们是很难用一个标准去区分它们哪个是设计，哪个是艺术的。

我的第一个问题是：艺术是什么？

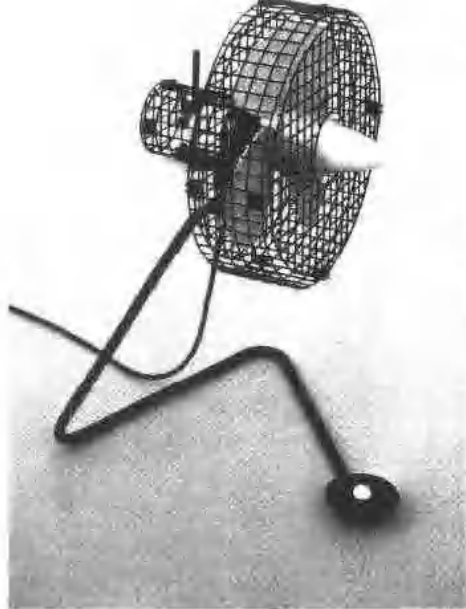
这是一个用气体和塑料制作的沙发，它被艺术家当作装置来展现的。

在设计基础课开始之际，我想还是从造型艺术这个话题谈起。记得曾经有这样一件观念艺术作品，它被装置在博物馆相对应的两条走廊中。左边走廊使用黑布将许多石碑盖住，在黑布上面用印刷体抄写了许多已经逝去的艺术家对艺术这个概念所下的定义。上面有达芬奇、米开朗基罗、凡高、毕加索、波伊蒂斯等大师；右边走廊则是用白布将石碑盖住并在上面抄写了许多在世的艺术家对艺术这个概念所下的定义。细心读过之后，我忽然领悟到艺术不应仅有一个或几个被社会、被大众普遍承认的定义。它告诉我们艺术家要用自己的眼睛去看待、认识这个丰富多彩的世界。

约瑟夫·库苏特

1989 美国

风扇 Jhon 线画

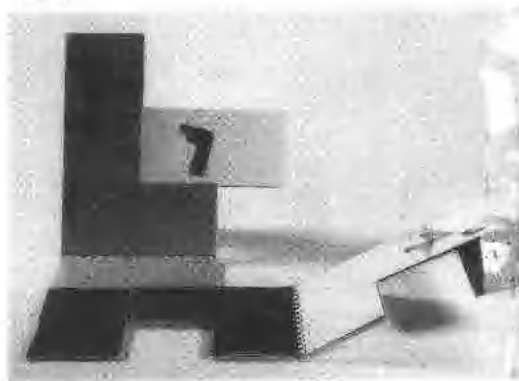
设计师陈绍华说“设计就是将不可能成为可能”。他同时列举了中国灯笼这个十分精彩的设计作为对“设计”这个概念的解释。纸包不住火。纸可以包得住火。我非常欣赏他对设计所下的定义。

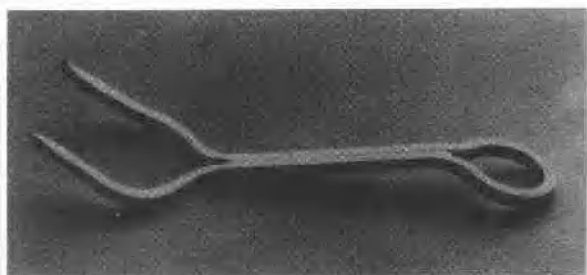
灯

我的第二个问题是：设计是什么？

书籍设计

设计师设计的叉子

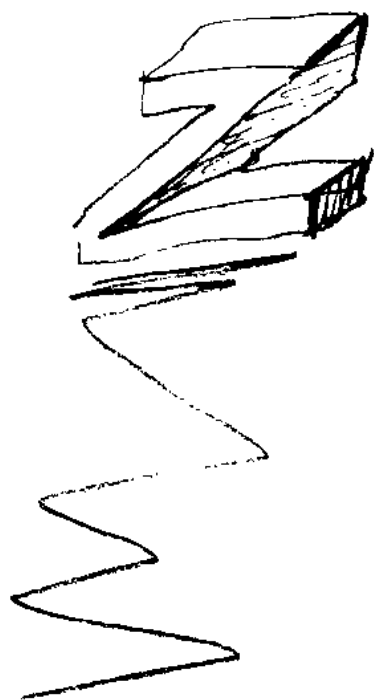
沙发

如果将专业的基础课比喻成一棵树的根，肯定是再恰当不过的了。在这个问题上，我们若用形象思维的方式去思考的话，显然有一花独放的嫌疑。其实，在我们传统教学体系中已经暴露出这样的问题和矛盾。如何适应现代艺术、设计教育的发展，已成为我们必须思考和探索的课题。

我以为，基础课应该是一块提供给年轻艺术学子的营养丰富的土壤。他们将会在这肥沃的土地上生根、开花、自由地成长。只有种子是各有不同，百花齐放才有可能成为现实。

一、直觉 体验

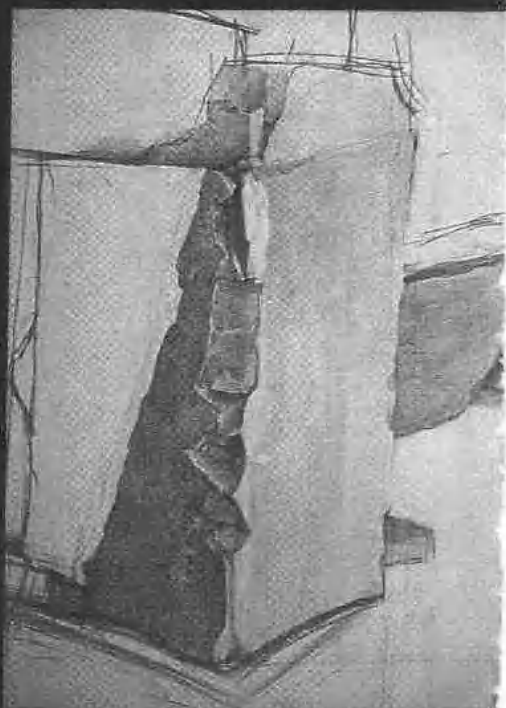

1. 看

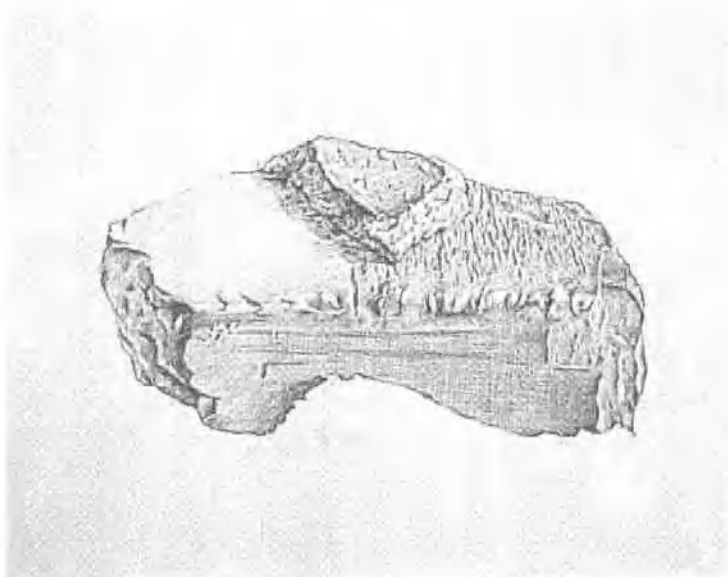
“看”，对一个视觉艺术家来讲无疑是十分重要的。如何看到和感受到比一般人更多或不同的东西，这是艺术家、设计家进行艺术创作的出发点。

静物写生 1995

何琳琪

为了能有一个过渡和一个与以往不同的开始，我们先尝试一个写生的课题。

静物写生 1990

穆晓笛

静物写生 1995

刘沁