

OBSERVING WHILE THINKING

高等艺术设计课程改革实验丛书

观察与思考

唐鼎华 著

基础造型1

(第二版)

中国建筑工业出版社

高等艺术设计课程改革实验丛书

唐鼎华 著

中国建筑工业出版社

观察与思考

基础造型1
(第二版)

Observing While Thinking

图书在版编目(CIP)数据

观察与思考 基础造型1(第二版)/唐鼎华著. —北京:
中国建筑工业出版社, 2008
(高等艺术设计课程改革实验丛书)
ISBN 978-7-112-10399-7

I. 观… II. 唐… III. 造型设计—高等学校—教学参考
资料 IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第152006号

本书为素描教材,因书中内容强调观察与思考而取其为名。本书用记录课堂教学的形式来营造气氛,由此贴近学生。书中首先从造型的目的展开对时下素描教学上存在的问题进行探讨,然后由“物象给我”、“我给物象”、“我给画面”三讲及十二个观察课题连接成素描教学、训练的第一单元。书中以观察为切入点,形象思维为训练重点,通过传授方法,举例启发引导学生把握造型目的,学会用形象语言说话。书中还介绍了教学计划、评分标准及与课题相一致的学生训练作业,另有部分教师与学生的互动情景和对话。

责任编辑:陈小力 李东禧

责任设计:肖广慧

责任校对:汤小平

高等艺术设计课程改革实验丛书

观察与思考 基础造型1

Observing While Thinking

(第二版)

唐鼎华 著

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京云浩印刷有限责任公司印刷

*

开本:889×1194毫米 1/20 印张:7 字数:175千字

2008年11月第二版 2008年11月第三次印刷

印数:4501—7500册 定价:28.00元

ISBN 978-7-112-10399-7
(17323)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题,可寄本社退换

(邮政编码 100037)

代序

近几年来,我国艺术设计的教材出版迈入了一个前所未有的“高产期”,引发了业界不少担忧。笔者认为,这是我国艺术设计教育近30年来发展的一个必然趋势,是艺术设计教学改革不断向成熟期发展和转变的一个特殊阶段。

艺术设计教育与许多理工学科教育有很大的差异性,这主要源于艺术设计专业知识、能力结构的交叉性与整合性,以及艺术设计认知规律的感性化、个性化等特征,这些体现在教材编写和使用上自然呈现出多元性和选择性的特点。当然,在这个特殊时期,我们一方面要大力支持一线教师勇于探索、不断创新的实践活动和教学成果的教材转化,鼓励他们编写和出版更多具有示范性的教材;另一方面要克服“急功近利”心态和“大而全”的面子工程给教材建设带来的不良影响,齐心协力,推动我国艺术设计教育朝着更加健康、成熟的方向发展。

5年前,《高等艺术设计课程改革实验丛书》推出期间,中国艺术设计教育改革正处在从宏观层面向纵深领域发展的阶段,丛书的出版对时下课程改革的实践和教材编写产生了积极的影响。此批丛书既有新增图书,也有在过去已发行的丛书中挑选出关注度较高、反映较好的经过修改和充实再版推出的几册,但愿能同5年前推出的那样得到大家的认可。

在这批新版丛书推出的过程中,我为中国建筑工业出版社多年来对艺术设计教育的大力支持而感慨,为编辑们的敬业精神而感动,真诚地感谢他们对艺术设计教育事业所作出的贡献。

江南大学设计学院 教授 叶革

2008年8月于青山湾

前言

素描是一种造型艺术样式。素描因工具简单、操作容易上手，分化出另一种职能——造型艺术起步的一种训练方法，成为认识造型艺术的本质、体验造型艺术的奥妙、掌握造型技术的开始。在素描训练过程中会涉及许多造型的基础知识，因其十分重要而被称为打基础。造型艺术的基础也似建筑的地基，地基深厚、宽大、坚固的度与建筑高度是成正比的。素描基础打得是否扎实对艺术的发展将起决定作用。

以往许多学生对素描打基础的认识是有误区的，认为仅是训练塑造技术或叫再现技术，在平面的纸上展现出物象的立体感真实感就可以了。忽视了许多基础的本质内容，造成在纸上磨铅笔。又似乎等同了照相机，只是把对象搬进了一张又一张的画面，画了素描却没有打好造型基础。

哪些是基础的本质来说内容？如何训练才能打好基础？我认为：一是对造型艺术认识的深度，二是对造型艺术体验的广度。具体来说：从古到今传达作用对造型艺术都是第一位的，塑造形象构成语言是造型的本质，通过形象传达意图、交流情感。形象语言源于生活，又发展于人脑，再通过手段来展现。生活中的、手中的形象，要通过眼睛的观察、审视来感知体会。学会观察，提高专业眼光，研究形象语言的形成与变化是造型的根本，本书的内容就是围绕此展开打基础。

每一个学生进入学习造型艺术的初级阶段，会碰到各种问题，一部分是自己碰到，另一部是由教师依据大纲设计的。本书通过若干问题和十二个课题，来激发学生思考和引导学生正确地去研究造型。本书为了拉近学生的距离，有意在书中营造课堂，就是以本人上课的实际情况通过书来展示本人对素描教学的把握。所以设有按一般教材的套路写。而是自由灵活地把课堂上的提问、对话，生活中有趣的现象、课堂中的事件，教学计划、评分标准，自己的作画经验和通过多年总结出来的观察方法串联起来，加上图片资料、学生作业等，形成具有针对性、启发性、实用性的样式。

本书素描训练的目的就是加深对造型的深度认识，学会形象思维、学会用形象说话。目的正确、明确才能走对路，打好基础。基础好才能成材，素描从训练艺术人才的角度，成为了学习艺术的方式。

目 录

代序

前言

第一讲 造型问题	1
一、“手高眼低”现象	2
二、造型的目的与对传达的把握	5
三、弄清“五象”	7
四、观察、接触、体会	10
五、训练计划与目的要求	12
第二讲 物象给我	15
眼睛中的“用”字	16
一、课题1 细节观察	17
一把锁锁住两辆车	17
细节观察的方向	20
细节观察练习	24
二、课题2 时间观察	27
蝌蚪变青蛙	27
时间观察的方向	27
你哭过吗	30
时间观察练习	33
三、课题3 物象的变化观察	35
设计学院大楼	35

物象变化观察的方向	36
雨后的脚印与水中的人体	40
物象变化观察练习	41
四、课题4 外形观察	43
是鸡还是鸭和老鼠偷油	43
外形观察的方向	45
外形观察练习	51
五、课题5 线条观察	52
画一个圆圈加一笔线条就是苹果	52
线观察的方向	52
再画苹果	57
“线条”观察练习	60
六、课题6 明暗观察	63
装鬼	63
明暗观察的方向	63
明暗观察方法	68
明暗观察练习	69
第三讲 我给物象	71
物我两忘与我的强调	72
一、课题7 可动观察	74
手套娃娃	74

可动观察的方向	74
可动观察练习	77
二、课题8 运动观察与非常观察	84
眼睛不是孤立的两个球	84
运动观察的方向	84
盲人画铁轨	85
非常观察的方向	87
卓别林的皮鞋	87
运动观察与非常观察练习	89
三、课题9 “破坏”与“添加”观察	93
“不要锁着，我要进来”	93
生日礼包	93
“破坏”与“添加”观察的方向	94
让牛仔裤演戏	95
“破坏”与“添加”观察练习	98
第四讲 我给画面	101
对绘画的立体理解	102
一、课题10 切割观察	106
奶奶家的门	106
切割观察的方向	107
切割观察练习	110

二、课题11 用不同的情感改造对象	114
小“彩龟”	114
用不同的情感改造对象的方向	115
用不同的情感改造对象的练习	119
三、课题12 用不同的工具、材料变化对象	121
互相面对说“你好”	121
不同的手套	122
用不同的工具、材料变化对象练习的方向	123
用不同的工具、材料变化对象练习	126

第一讲

造型问题

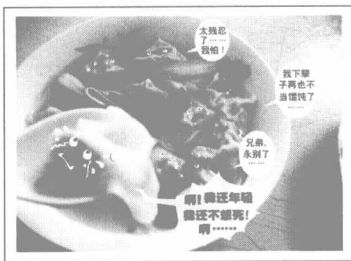
从今天开始，由我和同学们共同来研究造型问题。这句话是这次素描课的定位，希望同学们要早进入角色，不能被动地听、被动地做，要积极地开动脑筋去思考，把自己的想法、问题提出来，与大家一起探讨。目的是梳理混乱的造型观，真正悟出一些道理来。为了促动大家动脑，我先说些我遇到的问题与一些想法。

一、“手高眼低”现象

有一天我收到这样一幅学生作业：画面内容是一位青年紧抱着电脑在睡觉，脸部表情贪婪，好似怕谁要夺走他的电脑。这幅画抓住了我的眼睛，好久不能放下。这一幅是当代学生的真实写照，电脑成了他们的依赖，做作业用电脑，毕业设计用电脑。电脑真是神奇，那些基本功很弱的学生，那些仅学了一百课时素描的工科班学生，电脑做的毕业设计却很“漂亮”。似乎拥有了电脑，就具备了造型能力。手可以休息了？电脑可以解决一切问题？

A 电脑的困惑

自古就有“眼高手低，手高眼低”之说。近两年来电脑成为造型工具，出现了学生“手高”眼低的现象。所谓“手高”就是技术高，而这里所说的“手高”是指使用电脑后产生的现象。一般手绘一块由深过渡到浅的渐变灰面（用来造型一个物体的某个面），要达到吻合对象的立体效果，又要达到一定的美术要求，需要经过一段时间的技术训练及学生的悟性才能实现，而使用电脑只需很短的时间就能完成。现在又时尚地用照片、图片在电脑中重新组合，改头换面地取代造型，省力、取巧、画面效果又好。快捷又似乎万能的电脑没有哪个学生不喜欢，那些造型技术能力差的学生当拥有了电脑就能创作出“漂亮的画面”来，这就是“手高”现象。可是在“漂亮的画面”背后还是露出了造型能力强弱的差异，原因何在？在于电脑制作每一个环节都需要画者眼睛的审视，“眼光”的高低决定材料选择的“好坏”，也决定电脑技术的运用所产生画面的水平“高低”与造型能力的“强弱”。

用电脑合成的图片

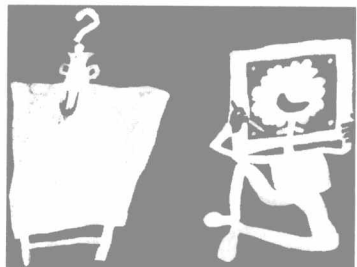
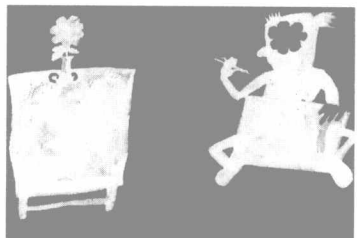
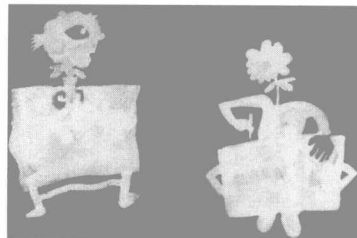
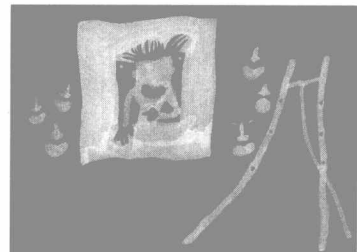

我与电脑的梦境

B 电脑与“眼高”

唯有“眼高”才能“手更高”。美术范围内的“眼高”是指画者头脑中的美术知识与美术实践经验的“眼睛化”，所谓“眼睛化”也就是你拥有的美术知识不是理论到理论，而是融入实践之中。美术实践必然与眼睛发生关系，而画者的眼睛又必然与美术知识相结合，所以“眼睛化”又等于是“画面化”。眼睛的“画面化”还需要落实到画面上才能具体表现出来，画面是需要技术来完成的，而技术需要长期训练才能完成。技术不到位会影响到眼睛“画面化”的具体实现，也就是“手低”。电脑是最先进的造型工具，它具备各种高超的技术，而它需要的是眼睛——画面化的眼睛去指挥才能发挥其“手高”的作用，才能把眼睛中的完美相一致地展现在画面上。“眼高”是无止境的，“眼高”需要通过滋养与训练才会逐渐变高，滋养是指不断吸收美术知识及相关的知识，训练是指美术实践活动，其中包括观察方法训练。

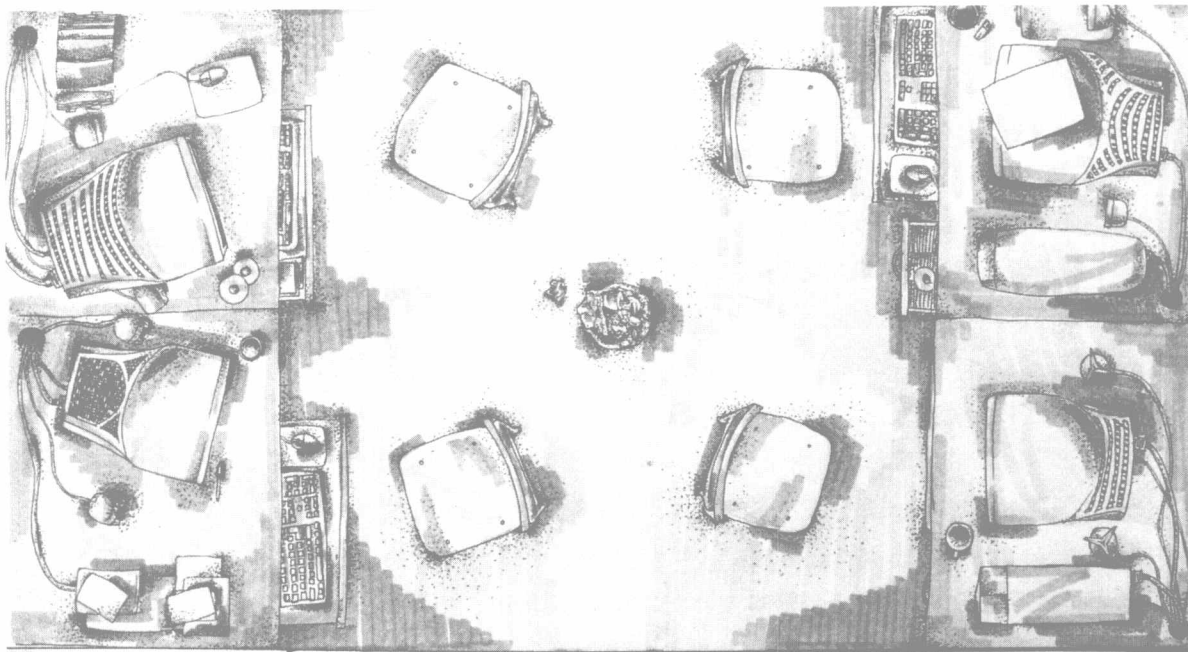
美术实践活动的内容很广泛，而其内容中的观察与“眼高”有着直接的关系。观察一是指观察生活，二是指观察画面。在两者之间有个形象思维的连接，形成一个整体。在进入到电脑美术设计的年代里，作为基础教育的素描课程，它是学生入学后的首门美术课，也是学生美术活动的开始。它的重点及目的应该放在提高学生眼光的高度，素描教学中技术练习的目的也应如此。

组画《观察的过程》

学生素描作业：人体与生活
通过人体各器官打散后再重组的
手法，体现全新的观察方式。

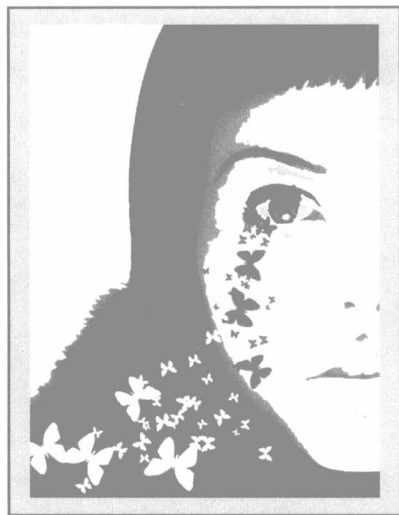
过早的拥有电脑并非是一件好事。虽然它可以提高工作效率，也可给乏味的生活带来一些快乐，但是无形之中却疏远了我们的距离，成为了我们交流的障碍。

是电脑阻碍了交流，还是交流需要电脑，我们不得而知……

用电脑加工的画面

经验提示：电脑虽然已拥有技术但不等于不要技术训练，也不等于不要基础技术训练。技术训练是指美术实践的起步阶段，技术不是单一的手的练习，同时也练眼、练脑，初级技术练习中虽然包含艺术成分较少，但却有必然的联系，因而技术训练也是训练“眼高”的必然途径。

用电脑加工的画面

二、造型的目的与对传达的把握

我手上有另一幅《老头屁股加水龙头》的画，这是一位教授从德国带回来的一幅他的外国老师的速写，我想借用它来讲述我的观点。这幅画讲述了这位老师的一次亲身经历，大概内容是：有一天在国外工作的老师闹肚子，到药店买药，因不会外语，身边也没有翻译，交流中遇到困难随手画此图，后来买到了止泻药。

这幅画同学们一看就明白是什么意思，请问同学外国老师买到了黄连素？还是氟派酸？

同学们回答：不知道。

我想在座的同学都拉过肚子，而且不止一次，有亲身的体验。我也常闹肚子，但原因有不同，有受凉、吃得不净、食物中毒、传染等。病也不一样，有腹泻、结肠炎、痢疾等等。痛起来也不一样，如痛的程度、痛的位置、痛的节奏变化、痛的动态、表情样式等等。现在的药丸红的、绿的很漂亮，可不能随便乱吃，应该对症下药，才能药到病除。看来我真担心外国老师是否买错药。举这个例子希望同学悟出一个道理，也是我想讲的重点：

1. 造型的目的是传达。传达要考虑对方的接受，这样才能发挥交流的作用。现在有些画只能给自己看，或让“理论家”瞎发挥，那云里雾里的东西让别人不知所以然，失去了交流的价值。

2. 传达要准确、到位，不然要“买错药”。

3. 传达要正确、生动、丰富、感人，必须要到生活中去观察、去接触体验，才能收获正确的形象。

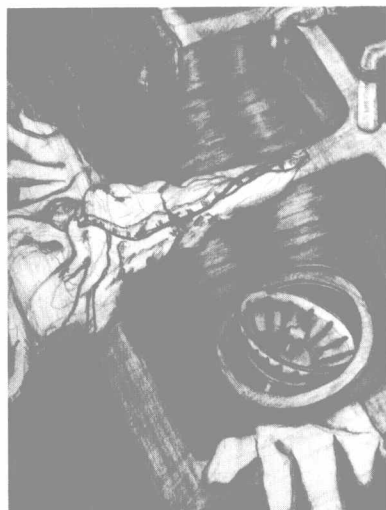
4. “生活”是你的作品与观众之间的桥梁，观众是凭自己的生活经验来判断并与你的作品交流。

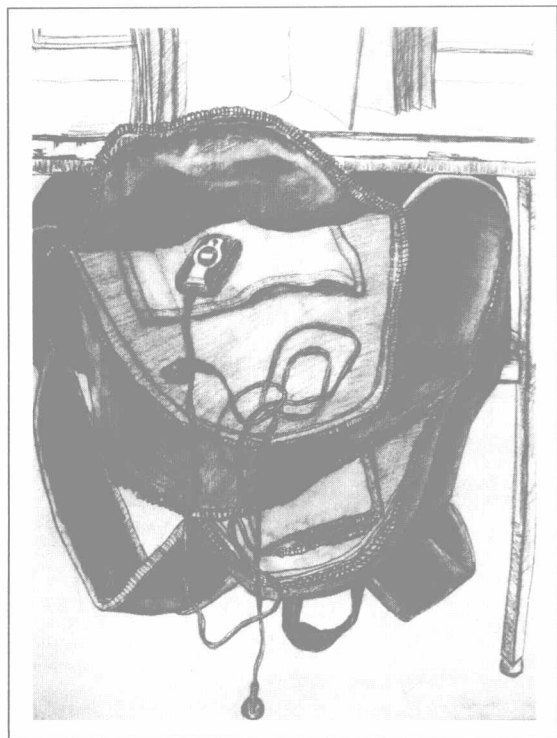
黄连素还是氟派酸？

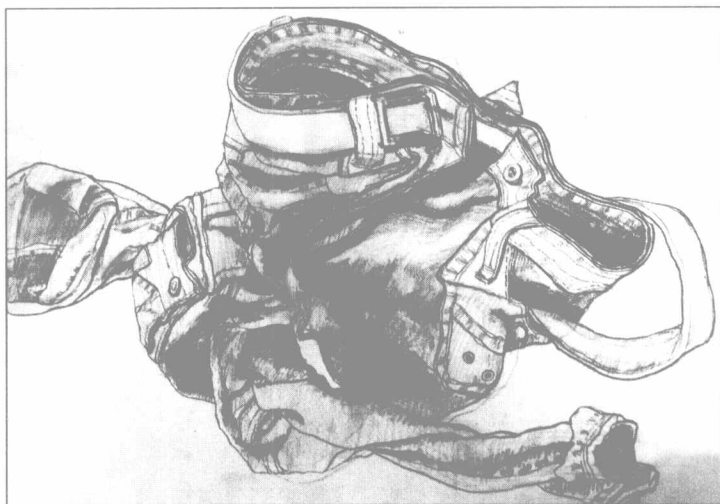
睡虫

水池的故事

听音乐

男孩

学生素描训练

用黑白灰关系来表现我们日常大学生生活中常见事物的不同感觉，
以此来锻炼同学们的语言表达能力。

三、弄清“五象”

研究造型语言要弄清对象、心中形象、视觉形象、概念形象、绘画形象之间的概念才能把握住它们与造型语言之间的关系，研究才会有方向、有方法。

同学们请看我手中的杯子（不透明带盖的杯子），你们知道里面装有什么吗？

同学回答：是茶水（又有回答是白开水）。

再问同学，是热的、温的还是冷的？有同学说是温的，还有些同学说是冷的。我把杯子给一位同学，同学触摸到了杯子说是凉的。

请你打开看一下里面是什么？同学打开后一看，回答是凉白开水。

再问同学，你知道水是咸的、是甜的，还是酸的，或是“苦的”的？同学想了一想，说猜不出来。你不尝一下怎么知道？这杯子是干净的，你可以尝一下。学生尝了后说：是甜的。

A 对象

从观察这个角度来说，在眼睛里的对象是对象映入眼睛的某个角度的形象，而不是对象。对象就像这个杯子——是一个完整又复杂的东西。首先它是立体的，从前到后，从上到下，从左到右，单凭眼睛在某一个角度观看是看不“全”对象的；其二对象是由表及里的东西，不同的对象有不同的外表与质地及附于外表的各种局部与不同的局部组织，它们是可视的。而对象内部要通过一定的角度或借助外力或特殊观察方法也能见其形状。对象除了可视的部分外还有观察者能感受到的无形的东西，如：对象的温度、声音、重量、力量、气味等等。对象又是在变化之中的，因各种对象变化的周期有长短、快慢。变化短而快的东西，变化明确；变化慢而长的东西，变化不明显，甚至看不出变化。对象中人物是最复杂的一个，外表的变化与内心的变化之间既有规律又无规律，外表与内心的变化有时同步，有时互相矛盾，所以人是最难捉摸的也是最有深度的对象。因此，对对象的认识不是单一眼睛的任务，必须通过其他感觉系统来体验，有了观察、体验、交流的相应程度的时间才能较全面地认识对象，才能有丰富的感受。

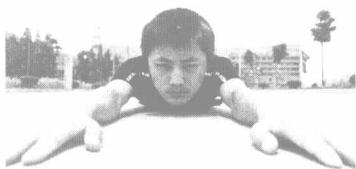

全面的感受对象

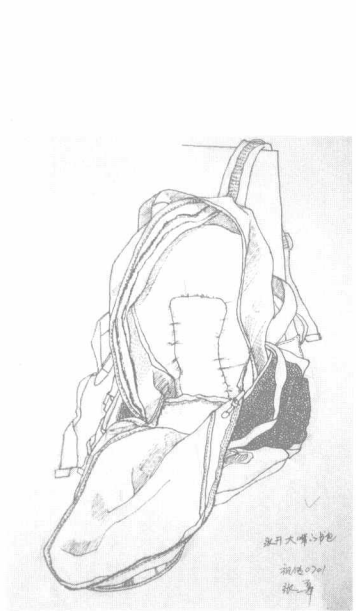

心中的形象

低视线造成的视觉形象

换个角度来认识熟悉的对象

心中的形象——吃人的书包

B 心中形象

心中形象是对物象认识后以个人为单位的在心中的形象，是“我的形象”。不同的人认识对象的程度、角度不同，同一个对象心中的形象会不同。心中的形象与朦胧的印象是有区别的，印象只能是物象的外露的东西，心中的形象是认识者自己加对象。

C 视觉形象

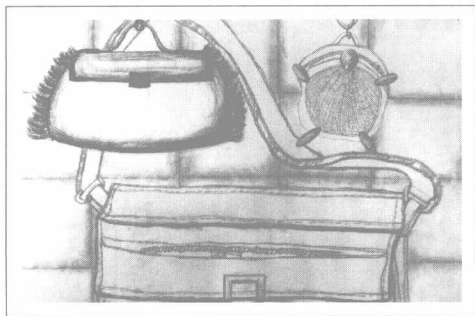
视觉形象是对象在眼睛某种角度、某种视平线位置和某种视距所看到的映在眼睛中的形象。同一对象因不同的角度、视平线、视距，眼中的形象是不同的，为此，对象的形象在眼睛作用下是可变化的。

D 概念形象

概念形象是人们经过无数次观看某个对象非常熟悉后，映入内心的一种对象的常态形象、对象的主要特征及主要内容展示面的共性形象。因而概念形象是观众最亲切、最能识别的形象，是传达最快速到位的形象。

E 绘画形象

绘画形象是由画者、工具、材料及各种绘画手段所综合形成的一种样式。各种工具、材料有其自身的性能及反映，各种绘画手段各又有自己的组织规律和审美法则。因而画面形象是受制约的，它是画者用工具、材料及某种绘画手段表现出来的对象的感觉而不是对象。由于某些表现手段的局限性，只能表现对象的部分感觉，如：线描，就无法把对象色彩感觉与明暗感觉表现出来。

由炭笔画的绘画形象