

造型设计

马志强 编著

造型与设计

设计基础教学

 重庆大学出版社

造型与设计——设计基础教学

编著

图书在版编目 (CIP) 数据

造型与设计：设计基础教学 / 马志强编著. — 重庆：重庆大学出版社，2017.10
高等院校艺术设计精品教程系列
ISBN 978-7-5689-0832-0

I. ①造… II. ①马… III. ①造型设计—高等学校—教材 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第239699号

造型与设计——设计基础教学

ZAOXING YU SHEJI SHEJI JICHU JIAOXUE

马志强 编著

策划编辑：张菱芷

责任编辑：刘雯娜 书籍装帧：马志勇

责任校对：邹 忌 责任印制：赵 晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人：易树平

社址：重庆市沙坪坝区大学城西路21号

邮编：401331

电话：(023) 88617190 88617185 (中小学)

传真：(023) 88617186 88617166

网址：<http://www.cqup.com.cn>

邮箱：fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆新金雅迪艺术印刷有限公司印刷

*

开本：889mm × 1194mm 1/12 印张：35 $\frac{3}{4}$ 字数：462千

2017年10月第1版 2017年10月第1次印刷

ISBN 978-7-5689-0832-0 定价：148.00元

本书如有印刷、装订等质量问题，本社负责调换

版权所有，请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书，违者必究

这本书的内容包含了我自 2005 年开始在中央美院（全称中央美术学院）设计学院基础部从事基础教学与研究工作以来的一些想法。十多年的时间里，作为一线教师的最大优势就是可以在日常繁重的教学实践中得到锻炼、迅速成长、积极探索教学、保持思考习惯、不断学习和扩充知识。当然，设计学院基础教学系统一直都是国内设计基础教学的典范，并以其严密、科学的逻辑结构而广受好评。正是前辈们对教学工作的艰辛付出，才给后人留下了宝贵的学术财富，所以这本书首先是致敬！

其次，这本书包含了我各个层面的设计基础教学实践与研究，其中既包括了设计类院校大一的基础课程，也包含了像中央美院与北京市重点中学对口教学课程，针对普通或重点高中、初中的创造力培养的内容。我的一个突出的教学特点就是侧重对学生潜在创造能力和创新思维的培养，教学方法强调一个字——“活”！拒绝填鸭式的、以应试为目的的艺术教学，所以好的教学是“活”的教育，不要轻易否定学生的创造热情，要相信他们的实力，学生才能真正得到改变，才能活力无限，无所畏惧！当今中国的设计基础教育也只有这样才能真正走向多元化与开放化。作为教员，完成由“静”到“活”的过程，我个人的教学之路走了十多年。

我想把这本书的理论写得简单点，主要把中央美院设计基础教学对学生的要求转换成学生应当具备的不同能力，从直接务实转到间接务虚，从“知其然”的训练改变为“知其所以然”的训练，相信好的教育一定会对学生有良性的影响、长远的影响！

感谢朋友们对这本书的支持（按姓氏字母排序）：

陈浩、胡君、李世刚、李世东、李校冰、刘洵定、马志勇、彭森、宋富荣、汤同鑫、涂静、魏传禹、王一鸣、徐向春、徐兴臻、翟成磊、赵蔚源、周立成

马志强

2017 年 5 月

第一章 造型基础

第一节 表象研究（超写实绘画技巧示范与练习）	3
第二节 自然物的研究性写生与各专业类型概念设计的可能性（观察、发现、想象）	21
第三节 俄国构成主义时期绘画讲解与设计素描（造型基础）构图的关系	59
第四节 机械人工物形态的写生与重组可能性（秩序、层次）	83
第五节 “按逻辑编着画”——立体构成在设计素描中的可能性应用（创作）	105
第六节 线的重要性	127
第七节 “以纸为材”造型多元化可能性训练与包装美感（多元化之后的审美选择）	147
第八节 材质的自由表达（举一反三）	171

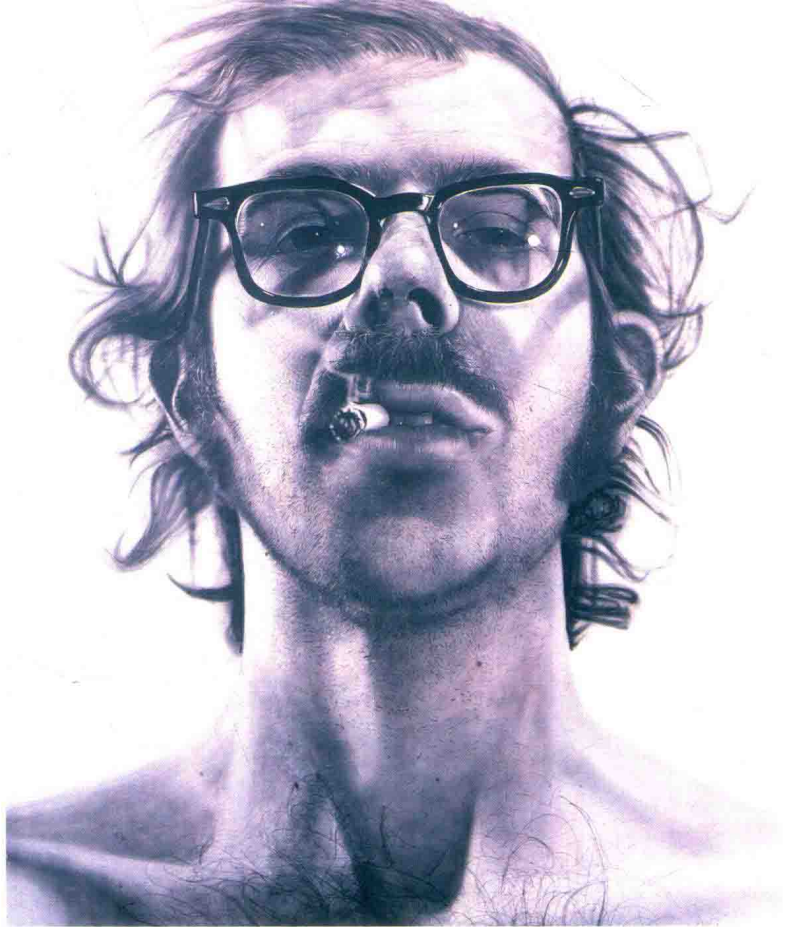
第二章 设计基础

第一节 平面类创意图形基础训练一（用黑白版画语言讲授图形的艺术性）	207
第二节 平面类创意图形基础训练二（半规定性图形想象力训练）	225
第三节 平面类创意图形基础训练三（公共标识、商业标志临摹、转换、表达）	239
第四节 思维导图与工作方法（发散性思维）	247
第五节 文案能力（广告语、一语中的、说服力、升华主题）	255
第六节 中文字根讲解（说文 520 部）	263
第七节 中英文字体基础与训练（宋体、仿宋体、黑体、变体）	275
第八节 色彩基础训练	291
第九节 抽象形态与色彩构成	299
第十节 马克笔技法训练（进口商品包装、时尚的气息）	313
第十一节 肢体语言的符号化概念（行为、现代舞蹈、肢体可能性、非语言之语言）	325
第十二节 反常规思维训练	333
第十三节 空间的想象力与观念表述方式	345
第十四节 概念书籍设计与工艺手绘表现	353
第十五节 版式设计 with 网格系统	359
第十六节 通感训练（视觉、听觉、触觉、味觉）	371
第十七节 主题性设计基础（创作蒙太奇）	379
第十八节 动画人物角色、吉祥物设定与表现（传统文化转化）	387
第十九节 非常规叙事与观念短片	393
第二十节 三视图和轴测图	403
第二十一节 概念性产品设计	411

第一章 造型基础

倪家赫

克洛斯的精微素描

表象研究——它的名称叫什么其实不重要，是照相写实主义、表象研究，还是精微素描，又或是其他什么名称都可以，重点是它从方法上和理念上区别于传统的整体观察、点到为止、逐层深入的学院派素描。把这个界限划清楚很重要，因为只有划清了界限，精细程度才能够有所提升；另外一个最本质的问题是认知上的问题，也就是说画的不是素描，而是思维！这很重要。传统学院派的素描可以说是视距艺术，在一定视距下是精细的，不能做到零距离观看。当然，零距离观看的艺术大多数并不比点到为止的艺术给人更多美的享受，这也是事实，但这是另一个问题。而超写实主义重点要强调的是无限制地接近、零距离观察事物、放大镜式获取表面、局部展开的观察和表现方法，画到细处可以机械到一个平方厘米、一个平方厘米作画，注重自己的感受，整理自己的感受。

照相写实主义侧重于技术观察的可能性和它在美术史中的意义，以此展现现代人被技术绑架之后所需要的“超级”感官刺激。其代表人物是艺术大家克洛斯，他对后人的影响颇深。

表象研究是中国设计教育家周至禹先生出于设计基础教学课程的结构而命名的，强调研究形态的问题，注重研究方法与结构，由外到内、从现象到本质。依照这个路径，超写实就是第一步，认知世界的第一步。

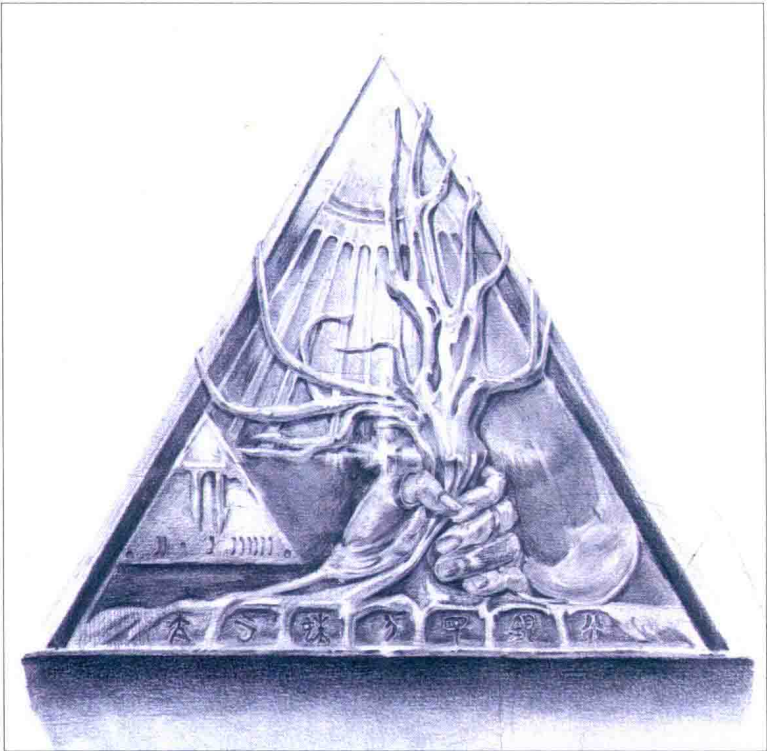
我在给学生进行超写实素描示范的时候，不是为了炫技，告诉学生老师的技艺和绘画效果有多么强，更多的时候像是一种行为艺术，因为这样的教学方式最有效！我想告诉学生，这是一个全新的问题，不是传统理解的那样一个一成不变的老问题，不是既定的理所当然，以此来展示教师眼中的精微尺度。我的尺度就是分子和尘埃。

何悦

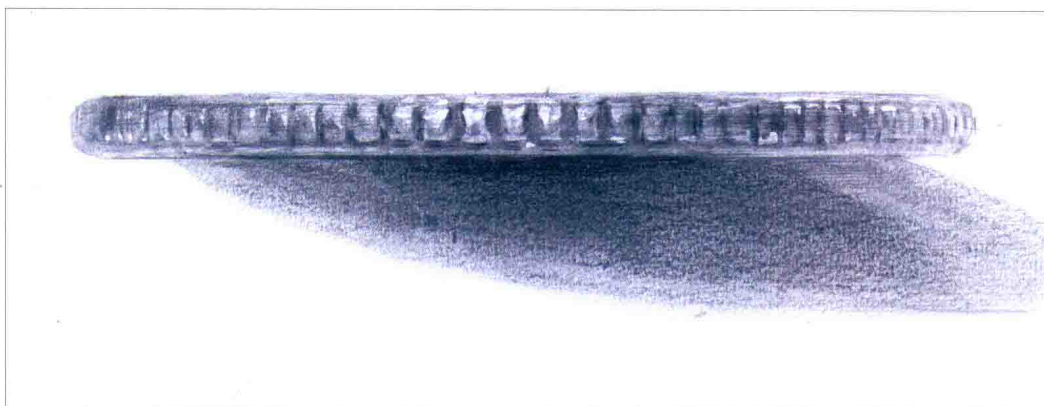

张小悦

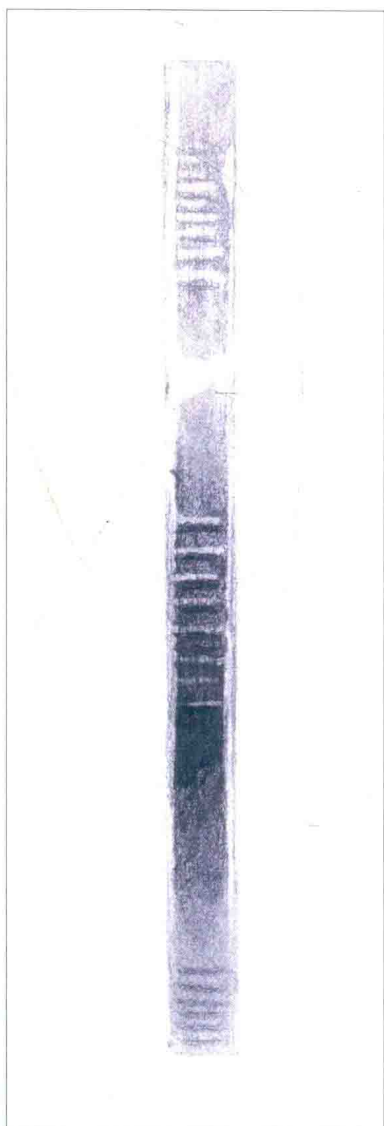

方云姝

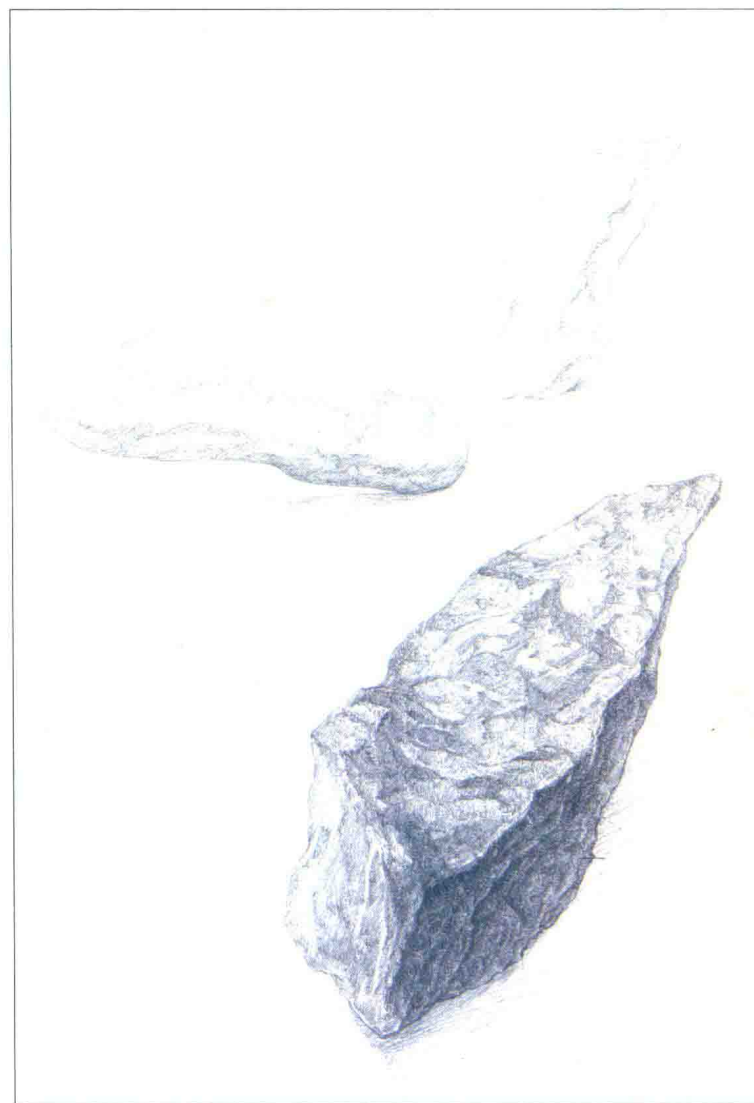
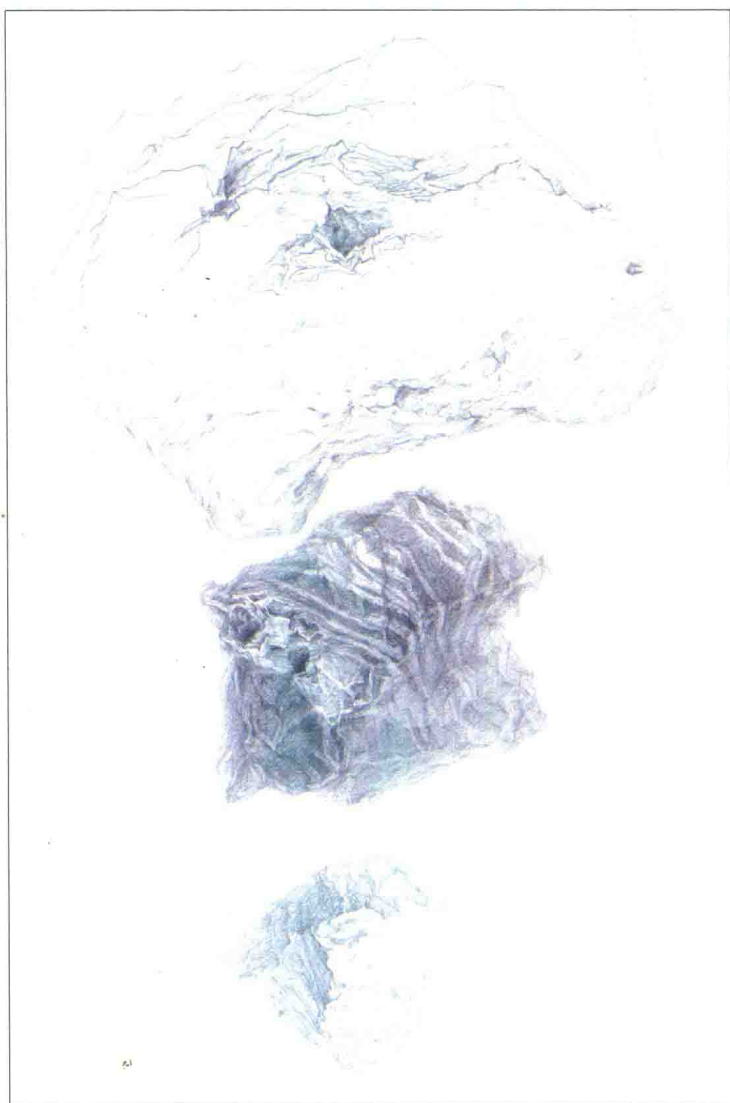
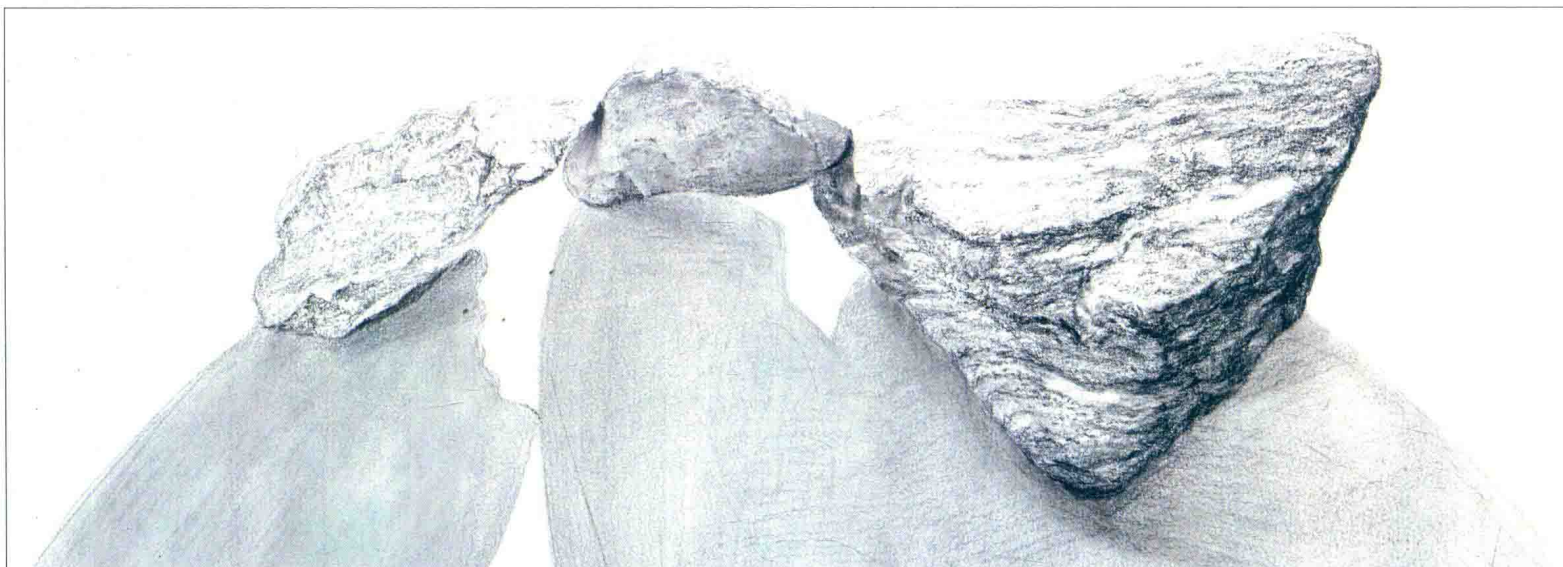
蒋佩岑

蒋佩岑

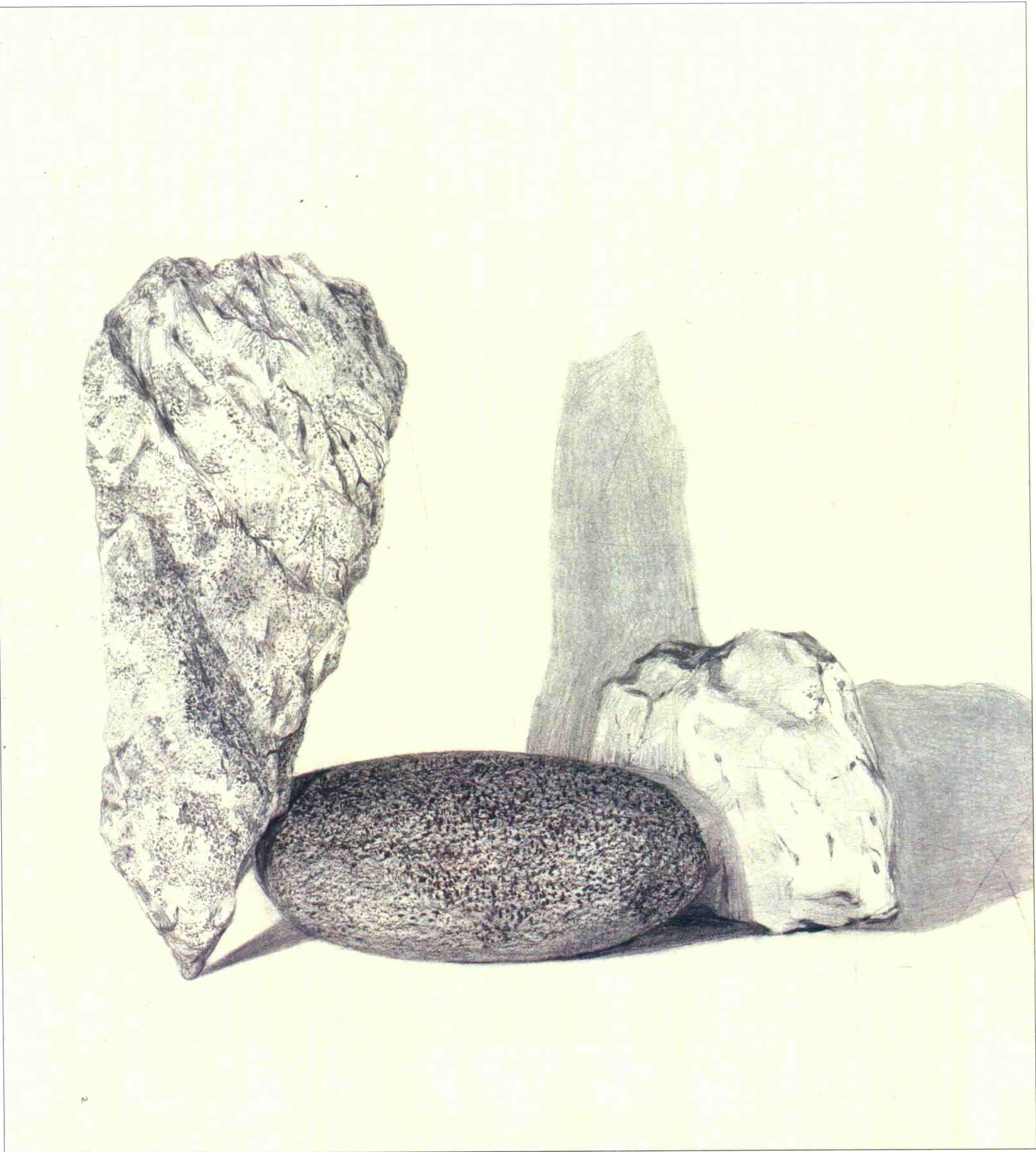

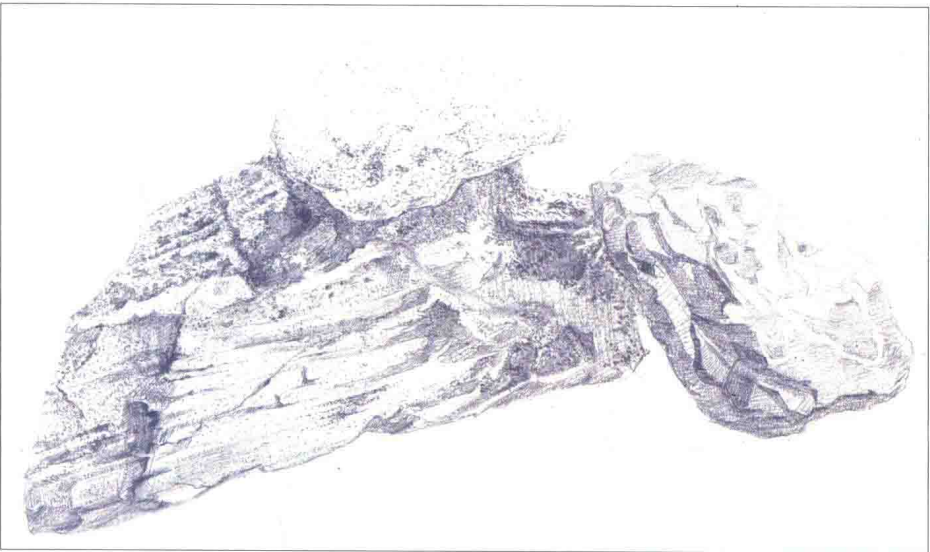
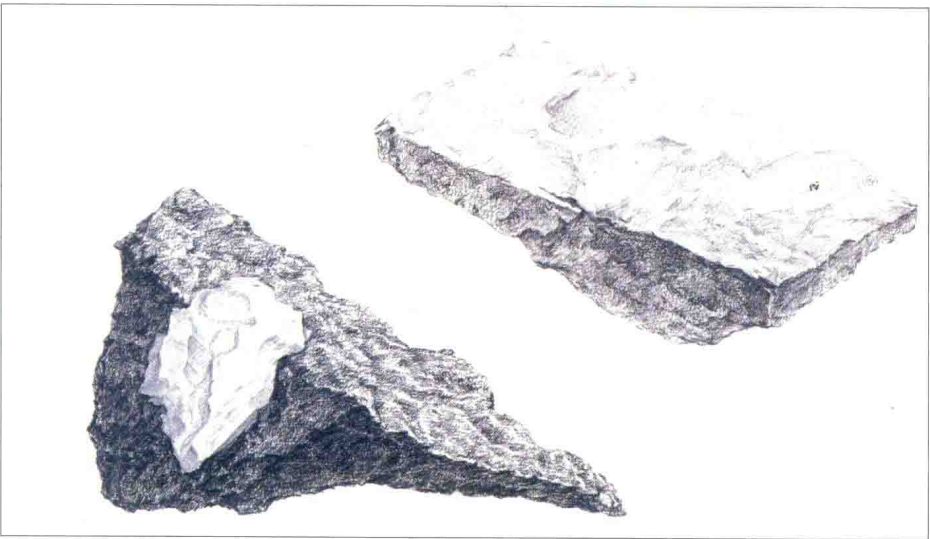
杨天杰

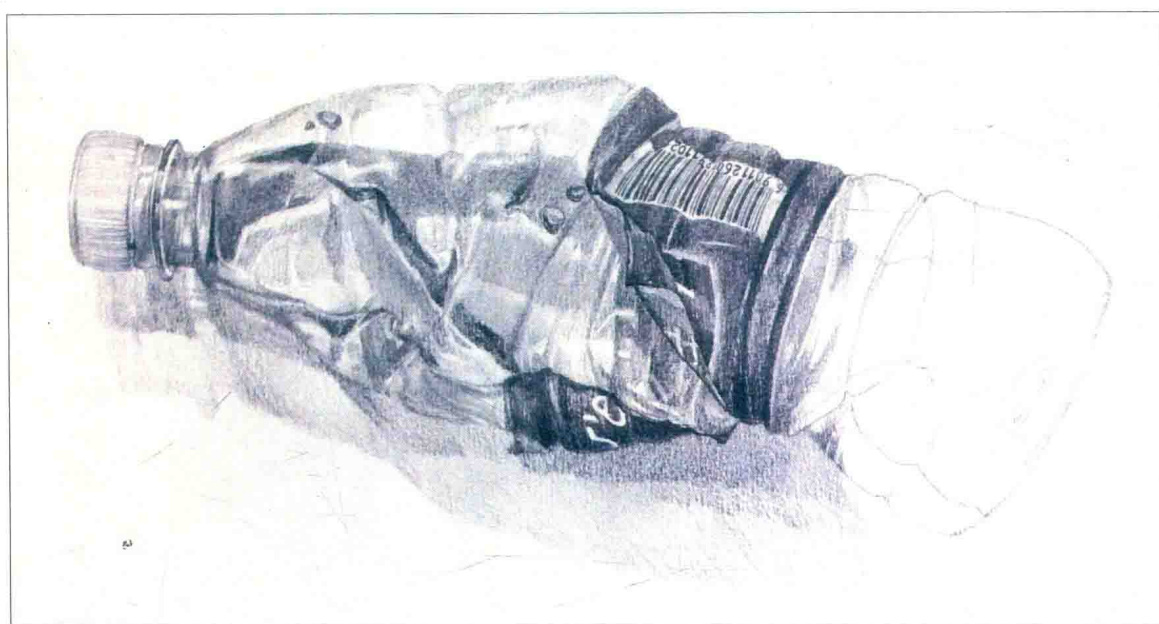
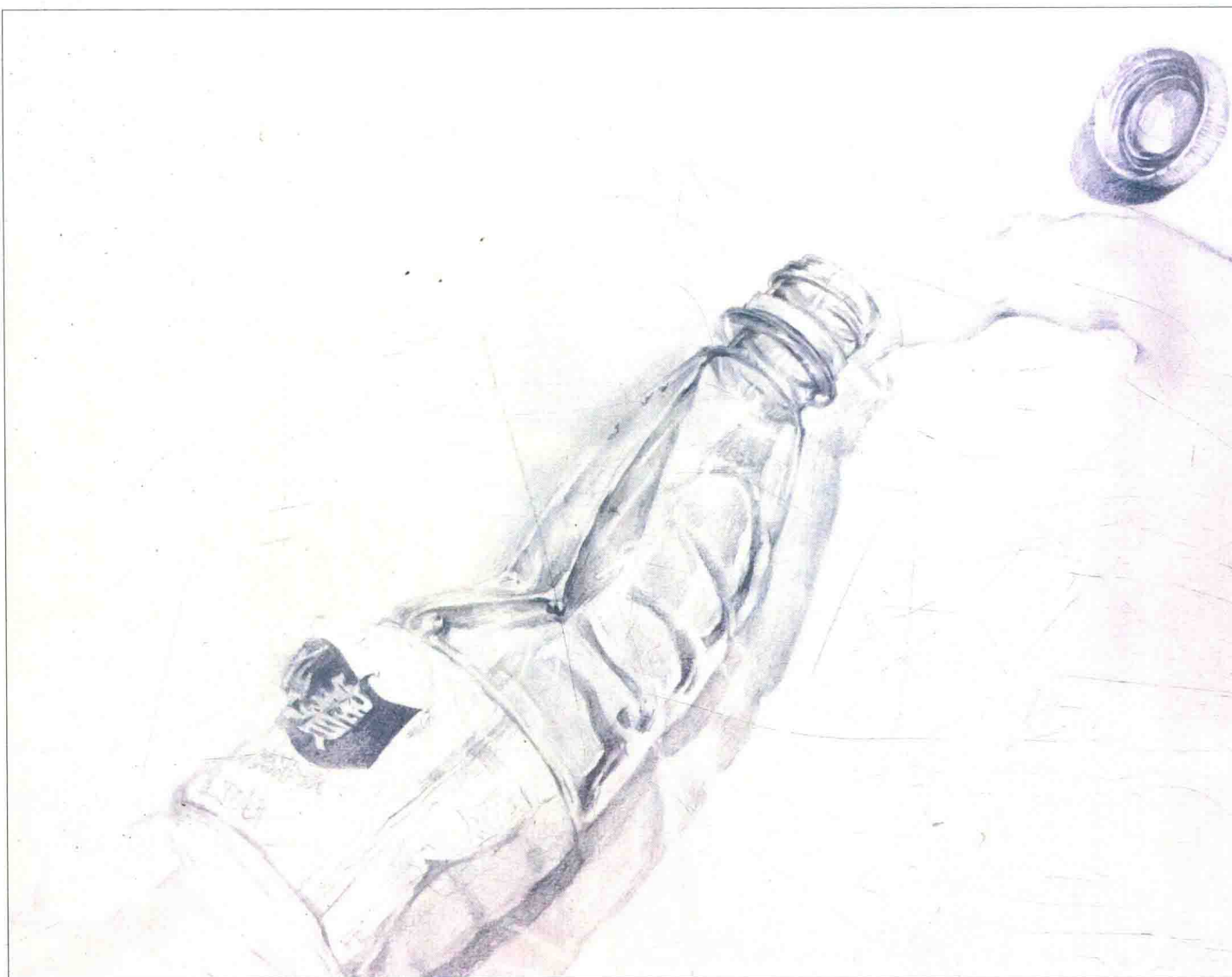

孙锦涛

徐佳萍