

图书在版编目(CIP)数据

从“设计”走向设计.素描/王雪青主编. —杭州:浙江人民美术出版社, 2008.1
(中国美术学院设计基础教学实录)
ISBN 978-7-5340-2427-6

I. 从… II. 王… III. 素描—技法(美术)—教学研究—高等学校 IV. J06-4 J214-4

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第161097号

从“设计”走向设计丛书

编辑委员会

主 编: 王雪青

委 员: 金 琤 张 越 周晓帆 李 沐
吴国荣 仇世杰 叶维亮 国启富

策 划: 王雪青 杨海平 黄光辉 高秦艳

发 行 人: 奚天鹰

责任编辑: 杨海平

助理编辑: 刘晓丹

装帧设计: 高秦艳 黄光辉

版式设计: 高秦艳

图片摄影: 国启富 王雪青

责任校对: 黄 静

责任印制: 陈柏荣

从“设计”走向设计

中国美术学院设计基础教学实录

素 描

出版发行 浙江人民美术出版社

(杭州市体育场路347号 <http://mss.zjcb.com>)

经 销 全国各地新华书店

制 版 杭州东印制版有限公司

印 刷 杭州富春印务有限公司

版 次 2008年1月第1版·第1次印刷

开 本 889×1194 1/16

印 张 7.25

印 数 0,001-3,000

书 号 ISBN 978-7-5340-2427-6

定 价 45.00元

如有印装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换。

有部分作品虽经努力,仍然无法确定作者,
故在本书中标注为“佚名”,敬请谅解!

中国美术学院设计基础教材

素描

中国美术学院设计基础教学实录

从“设计”走向设计

主编 王雪青

浙江人民美术出版社

长篇小说“长篇小说”人

ISBN 978-7-5340-2427-6

9 787534 024276 >

定价：45.00元

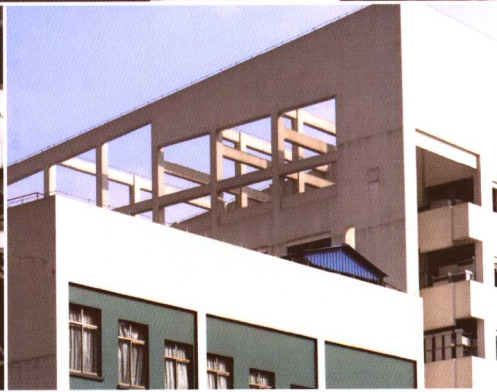
从“设计”走向设计

中国美术学院设计基础教学实录

素描

主 编：王雪青

浙江人民美术出版社

中国美术学院南山校区、滨江校区

序一

百丈大厦，起于根基

“基础”本是建筑的一部分，其形态依据建筑类型而定。盖什么房，打什么“基础”。平房（不论民宅或宫殿）与高楼（各类摩天大厦）都有“基础”，但是其构成原理、技术与知识含量难以同日而语。前者，夯实平地，设础石，便可托起一座大屋；而后者，若一览上海金茂大厦的剖面图，便一目了然：那是一个完备的系统，一个与建筑物承重框架一体的钢筋混凝土的柱网体系深扎地层。当代建筑的“基础”，已有更多的内涵负载其中。

同样，一个“美工”的“基础”与一个能够承载当代市场竞争压力的设计师、那些能够支撑品牌灵魂人物的“基础”，有何不同？这是我们这个基础部真正面对的命题。

将基础作为一个大工程加以研究和营造的观念，形成于20世纪80年代中叶。那时候，在巴黎，我看到大学一年级基础课的讲台上，名师居多。不像我们的习惯：搞不好设计的教基础。后求教于导师，答曰：础柱不正，焉能撑平大梁？于是我们开始了系统深入研究和构建设计学科那座“大厦”基础的历程，直到2000年底才开始着手筹建这个“设计基础教学部”。终于在2002年9月迎来了第一批学生，有400多名。一晃五年，一批批经过基础部训练的同学相继跨出校门，肩负起我国各设计行业的使命。如今，在基础部练就的整体思维能力已化成激活学子们原创意识的原动力。

再回首，经过周刚和王雪青两任主任带领的团队构建的那个“大厦”的“基础”体系，正在逐步完备。其教学观念、教学内容、知识结构、教学方法体系与教学成果逐步成熟，在国际名校之林彰显着我院应有的特色。这套丛书所展示的各个方面，便是佐证。

中国美术学院副院长
设计艺术学院院长
宋建明

中国美术学院象山校区校园一景

序二

探索与实践

设计基础教学部（以下称学部）是中国美术学院设计教育改革的前沿阵地。它遵循中国美术学院教学改革与发展的基本方针，于2000年12月立项筹建，2002年5月正式成立。

作为学院“两段式”教学体系第一阶段的教学平台，我们本着打造“设计大基础”教学体系的宗旨，面对学部含有视觉传达、服装与染织、环境艺术、陶艺、工业造型、综合设计等多个专业设计方向学生的特点，积极研究、探讨与确立作为一种真正意义上的“设计大基础”的知识结构——这是一个与时代紧密相关的问题，即在21世纪的今天，作为一种宽泛的“设计大基础”教育的知识点应该如何来确定与选取？这些知识点之间又应当如何合理链接？这里涉及到两个方面的努力：一是如何从原有的各设计学科分科情况下，归纳出既符合一年的教学期限，又是在新时代理念的要求中所必需的、合理的、行之有效的“设计大基础”的知识点与知识结构链；二是从国际的视野出发，使这种教学思路能够从时代意义上与其他一些先进国家的艺术设计基础教育接轨，但又保持中国自己的设计基础教育特质与可操作性的那么一种具有合理性、时代性、国际性的品质。因此，“21世纪上21世纪的课”是我们的共勉之词，“中国的、时代的、国际的”是我学部一直努力并不懈追求实现的教学目标。

在教学理念的指引下，我们对知识结构、课程衔接、教学内容与教学方法进行了全面梳理和调整，以构建符合我院学术高点的“设计大基础”教学体系。该体系包含三大教学模块的内容：

- （1）造型基础教学：包含课程有素描、色彩。
- （2）设计基础教学：包含课程有二维设计基础、三维设计基础、装饰、人的形态基础、体验设计。
- （3）基础理论教学：包含课程有设计学概论、设计史。

在教学内容上，学部在论证各门课程知识结构合理性的基础上重点加强对各课程间的知识链状关系的研究，如课程设置需求、各课程间的结构（交融、复合、衔接）、逻辑关系、课程内容与知识点、教学方式与方法、课程时间量到课题及作业量等。在对知识点以及知识链的研究与探索中，注重教学过程的由浅入深、环环相扣，强调其中的逻辑关系，使我们的教学更加符合时代需求的规律。

“点·击——中国美术学院设计基础教学部五周年教学成果展”现场 2007年4月 杭州

在教学方式上，为了使教学目标更好地得以实现，我学部依托主讲导师制引导、规范各课程教学，即大课的主讲导师与各班的任课教师相结合的授课方式：由主讲导师根据教学大纲制定教学计划、组织集体备课并负责学部大课的讲授以及课程过程中的协调，结合各班的任课教师具体负责课程运作。在教学方法上，鼓励教师在完成教学大纲的前提下，积极思考如何为课程提供新的思路与方法，在教学上有自己的独创性。同时在“设计大基础”的前提下，探索如何使基础教学能够更好地与未来的专业设计需求衔接，以使学生在学习过程中能够做到知其然而知其所以然，使基础课真正起到宽口径、厚基础的奠基作用。

学部作为全国设计基础教学实践的探索者，作为中国美术学院两段式教学改革的窗口，五年多来我们的教师默默耕耘，为实现我们的目标积极努力。在此，感谢学院领导与相关的系、部对我们一如既往的支持；感谢五年前为设计基础教学部建系付出艰辛劳动的筹备组成员；感谢为设计基础教学部发展付出辛勤劳作的全体教师；感谢曾经在这个学部与我们的教师一起奋斗，用你们的双手塑造了今天的作品的莘莘学子。

明天，又将是一个新的起点。

中国美术学院设计学院常务副院长
设计基础教学部主任（04年—07年）
王雪青

上图：“素描”课程展场

中图：“素描”课程展场

下图：许江院长在展览现场

目
录
— contents

05 序一
百丈大厦，起于根基

07 序二
探索与实践

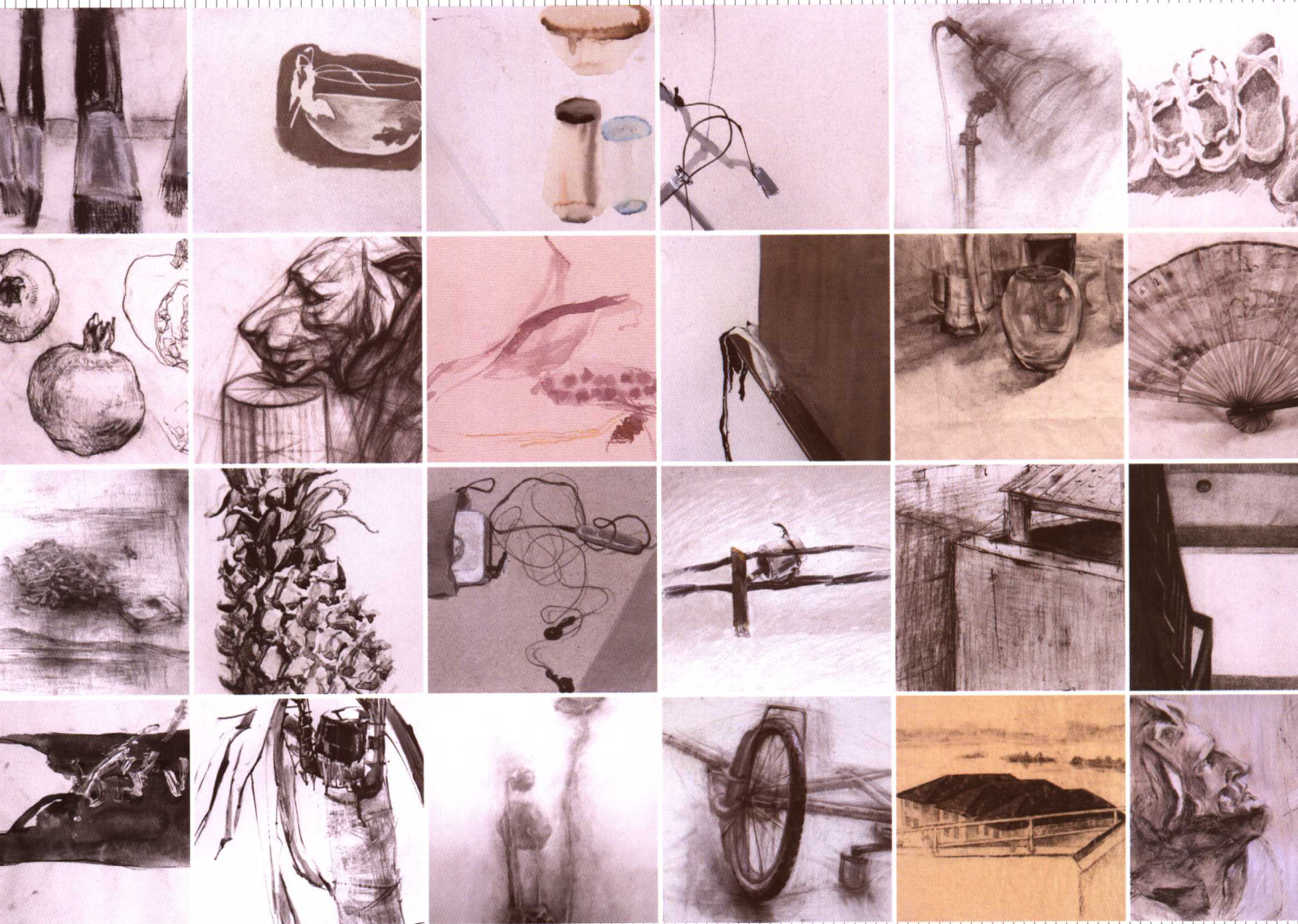
13 访 谈
关于素描

18 课程安排
教学要求

21 现场传真
构图练习……

109 专题报道
一次特殊的“考试”

113 后记
编者感言

●REC 2007/7/6/14:00pm 采访对象: 王雪青教授

问: 在当代设计基础教学中, 素描教学的目的与意义是什么?

答: 在涉及这个问题之前, 我们可以先把“设计基础”作一个大的概念上的界定——“设计基础”是指造就一个设计师所应该具备的最基本的知识。从实践类课程的角度来说, 我们可将其分为“造型基础”与“设计基础”这两个部分内容来理解。从这个角度来看, 素描、色彩等知识内容应该包含在“造型基础”的范围之中, 其目的是为了解决对学生的基本造型能力的培养。

那么, 什么是素描? 素描的目的何在? 这是一个最为基本的问题, 但这又是涉及到实质性问题的问题。我认为, “素描是一种思维方式; 素描是一种表达手段”。素描课作为设计类专业学生的造型基础课程, 在短暂的4—5周课程中, 其目的应该是解决在造型上的观察方法、思维方法、表现方法等最为基本的问题——即眼、脑、手一体的训练。这里涉及到如何看、如何想、如何表现的综合能力的培养, 目的是教会学生以图的形式把个人的感受与意图记录下来或表现出来。实际上, 素描要解决的问题是需要学生在今后的学习中不断解决与完善的问题, 而在一年级的学习中主要教会他们最基本的方法。

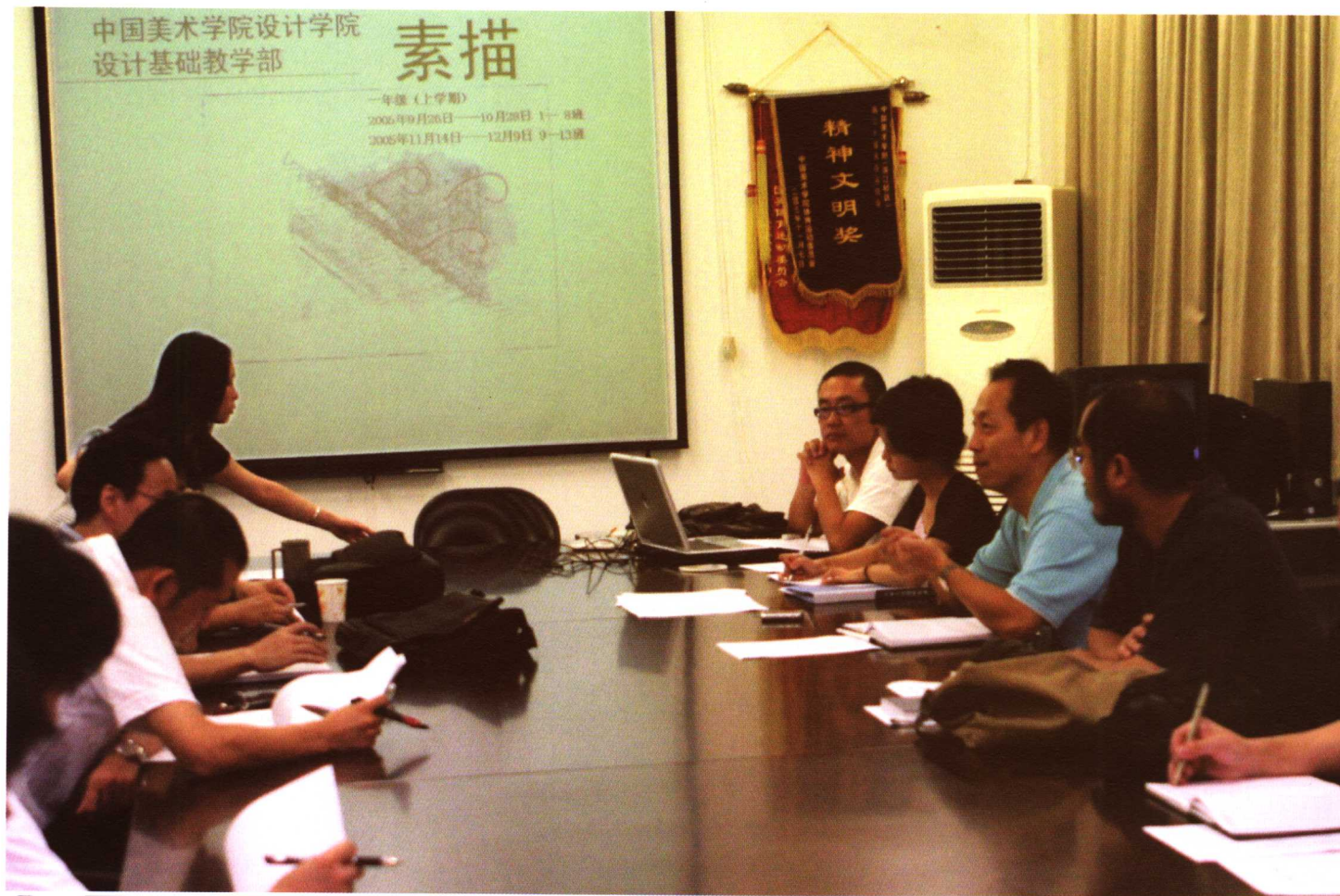
所谓“眼”, 是指对观察能力的训练, 涉及到“如何看”的问题, 是对“慧眼”的开启。人都有自己的个性, 有自己观察事物的方法。当我们面对不同的对象——人、物、景、境, 都会因对象的不同与氛围的变异而得到不同的反映与感受。

所谓“脑”, 是指对思维方式的训练, 涉及到“如何想”的问题, 这是对人的分析与思考能力的培养。人在经过对事物的观察、感受与体验后, 通过大脑的思考, 对各自的造型表现方向做出反映、判断与抉择, 即从切入点 to 表现工具与手段的选择以及预计的效果等等。

所谓“手”, 是指对表现能力、手段的训练, 涉及到“如何表现”的问题, 是对“巧手”的培养。当人们经过观察、思考, 对下一步的造型表现有了初步的设想, 如何用造型的手段将其以图的形式体现到画面上便成了重要的环节。这其中包含了对表现工具与表现手法的选择与驾驭这些工具与手段的能力, 这也是素描课程的重要任务之一。

问: 在今天的素描教学中, 值得注意的问题是什么?

答: 对于这个问题, 我首先想到的是应该避免“千人一面”的问题。无论是进校前的“考生素描”——那种完全为了应付考试的模式化教学所产生的结果, 还是进校后在教学中产生的一系列往往看似很有“功夫”, 却是千人一面、千篇一律的无个性可言的教学结果, 都是我们在这个时代

老师集体参加的课程准备研讨与评分

●REC 2007/7/6/14:00pm 采访对象: 王雪青教授

的素描教学中应该努力避免的。这里又会回到对“基础”的理解问题，什么是基础？基础不仅仅包含所谓的“基本技巧”或“简单的塑造能力”，基础中包含了人的认识能力、思考能力、审美能力。素描训练决不仅仅是对表现技能的训练，更是对学生艺术感受、素质与个性的培养。而且，我认为从课程的第一天起，对这些方面的培养就应该是并行的，应该贯穿于素描教学的始终，只不过是课程的进程中有所侧重而已。这里不存在什么先解决“基本功”，再解决观念、意识、个性的问题。

问：您如何看待关于“设计素描”的问题？

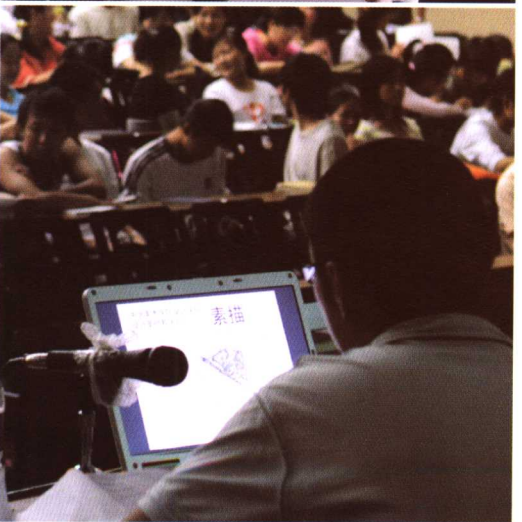
答：这是一个比较复杂的问题，“仁者见仁，智者见智”，每个人都可能会有自己的认识与看法。我个人的理解还是希望回到素描的功能与目的来看问题。的确，在设计基础的教学中，素描的训练除了解决学生的观察、思维、表现问题之外，也为以后的设计奠定了基础。但我们必须看到设计本身就是一个十分宽泛的领域，决不是一两种“风格”就能够概括“为设计的素描”的。造型表现本来就应该是非常宽泛的，这是由艺术的本质所决定的。素描的表现风格与手段中原本就包含了其多样化的一面，把某一种或几种风格定局为“设计素描”的风格，我觉得似乎没有必要。再者，假如我们了解美术发展史的话，其中的风格往往不过是造型表现中的某些风格而已，也并不专门属于“设计”。

其实，我觉得课程的名称并不是最重要的，问题的关键在于如何从教育者的角度出发，从符合时代精神的教学理念出发，从真正理解课程的目的与意义的前提出发，找到合理的传授这门知识的方法与手段。只要能够真正达到教学的目的，课程名称叫“素描”“设计素描”“结构素描”“解构素描”“现象素描”“创意素描”都不是最大的问题。在今天的教学中，需要注意的是千万不要在改革的进程中，在某种听似很亲切的课程名称的幌子下，盲目地以一种现象代替另一种现象，或是以一种风格代替了原本应该多样的风格，从而导致教学结果在表现风格与手段上近乎千人一面，缺乏个性的情况，这可能不是一种健全的教学理念与方法。

问：能否谈谈你所了解的法国当代素描教学？

答：如果让我谈论对法国的素描教学的感受的话，最深的感受有两点：一是对个性的培养与要求；二是对工具与表现手段的了解与掌握。

关于个性的培养，可能涉及到两方面的问题。首先，教师的教学理念，如何做到尊重学生的特点与个性，因势利导地去发掘他们的闪光点，而不是单调地教会他们一两种“方法与招数”。其次是学生，如何能

够坚持自己的个性，又有效地接受教师的指导，取得进步。当然，在这个问题上，我觉得法国的教学方法利弊并存。一方面，教师们往往过于“宽容”，常常是以鼓励为主，缺少实质性的“技术干涉”；另一方面，学生们又极其具有自我意识，尽量拉开与同学间的距离，在表现上决不会人云亦云，盲目跟随。在中国，教师对某人的作业一加赞扬，大家随即跟风的尴尬在法国是无法想象的。鉴于法国的教学状况，原来基础略好或是较有独立能力的学生会显得如鱼得水，很容易释放出自己的能量，发掘自身的潜力。而一些基础较差、独立能力偏弱的学生则会因为缺乏教师的“强行导航”而受益有限。

关于工具与表现手段，在法国，无论是纯艺术类还是设计类的学习，对工具的了解与掌握都是一个十分重要的环节。尤其是对工具的宽泛理解与掌握程度上远远超过在我国教学中的重视程度。从可以买到的工具到可以被利用的工具——如树枝、麻绳、铁丝等等，任何一个可以直接或间接地产生行为轨迹的物都有可能作为工具使用。同时，对各种工具的不同的表现效果的掌握，如画、拓、印、擦、刻等不同成型手段与方法的体验与尝试，以及超越常规的表现方式——左手作画，左、右手同时作画，看对象不看画面作画，持续性默写等等，都是在素描课程中常常使用的训练手段。事实上，在西方一些作品的表现中，表现工具与表现手法的多样性加强了作品风格的多样性。在这些方面，我想，很值得我们在教学中有所借鉴。

问：能否介绍一下设计基础教学部的探索与尝试？

答：从设计基础教学部成立以来，我们在素描的教学上进行了不懈的努力与探索。关于素描教学，我们思考更多的并不是如何将“设计”融入素描教学中，而是着眼于针对设计专业的特殊性，力求在有限的课时中为学生打下对未来的学习更有用的造型基础。针对这个需求，在教学实际中，我们减少了较长期的作业，加大了短、中期练习的力度；在表现对象上更趋向灵活、宽泛，物、人、景、境都可以成为被表现的题材；对表现手法多样化的学习，建议对不同工具的宽泛接触、不同表现手法的尝试并提倡带有个性的多样化表现，加强对学生的应变能力的培养；积极鼓励教师根据学生的个性进行辅导与教学，并要求在教学中避免千人一面的教学结果。

通过实践我们看到，教师们、学生们都普遍赞同并乐于接受这种开放式的教学方式，觉得这是一种能够激发学生的激情，发挥他们的潜力与释放他们的能量的有效手段，对学生的培养更具有实际意义。