

自行车

设计造型基础
储婷 编著

新说实验设计丛书

中央美术学院设计学院设计基础教学部
编著

凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

自行车 / 储婷编著. — 南京: 江苏美术出版社, 2007.6

(新锐实验教学丛书)

ISBN 978-7-5344-2335-2

I. 自... II. 储... III. 艺术—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 (2007) 第 076557 号

出品人 顾华明
策 划 王林军
封面设计 喻 丽
版式设计 储 婷
责任编辑 喻 丽
责任校对 赵 菁
责任监印 贲 炜

书 名 自行车
编 著 储 婷
出版发行 凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社 (南京中央路 165 号 邮编 210009)
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
制 版 南京新华丰制版有限公司
印 刷 南京凯德印刷有限公司
开 本 720 × 1000 1/16
印 张 9.5
版 次 2007 年 8 月第 1 版 2007 年 8 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5344-2335-2
定 价 38.00 元

营销部电话 025-83248515 83245159 营销部地址 南京市中央路 165 号 13 楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

中央美术学院
城市设计学院出版编辑委员会

主 任：诸 迪

副主任：黄建成 王 中

委 员：（按照姓氏笔画为序）

王 中 王水泊 吕中元

苏高礼 余秉楠 庞邦本

诸 迪 黄建成 温德斌

林学明 韩家英 王启中

曹小卉 彭 峰 司徒兆敦

设计及其教育

(代序)

这里所谈的“设计及其教育”，准确地讲，是“今天的设计及其教育”，与诸位设计师所关注的比较具体的设计课题相比，这好像是个大而不当的题目。在此我只是想提出一些现象来供大家思考，因为这些现象正在或将要影响着未来的设计及其教育。在这个问题上，可能不存在什么结论，只是有助于我们重新梳理一些好像已经熟知的“概念”，理清一些似是而非的问题。从这个意义上讲，在今天这个特定的时候，对设计及其教育的宏观的、整体的审视，可能比解决一些具体的设计问题显得更为重要。

一、中国城市化进程与中产阶级兴起促进了新兴的城市文化的形成，以及日常生活审美化倾向

众所周知，中国正处在一个高速城市化时期。就世界范围看，100年以前，只有10%的人口居住在城市中，但到了20世纪末，这个比例提高到了50%。仅在1999年一年之内，中国就发展了500个新的城市，每个城市的规划人口数都超过了40万^[注1]。一个“动态高速创造”的城市文化正在形成。

与此同时，国家统计局统计的数据显示，2005年中国城镇居民人均可支配收入为10493元，可以说人人是万元户。据预测，到2010年，城市中等收入群体的家庭将占全部城市家庭的45%。中国社会科学院则在2004年作出推测，中等收入阶层人数占总人口的19%，约2.5亿，其标准是家庭财产在15~30万元之间。虽然在学者当中，对中国中产阶级的定义和限定还存在着不同的认识，但就一个新阶级或新阶层的出现，已经达成了共识。中国中产阶级正在逐渐形成自己的生活方式、审美品位和感知模式。“日常生活审美化”这一出现于后工业社会或消费社会的西方社会现象同样在当代中国得到体现。严格地讲，中国还没有完全进入理论家们所说的“消

费社会”，但是消费社会的一些典型特征已经在局部出现。在这审美化进程中，人们的生活发生着改变，现实被审美时尚化，消费者们实际上不在乎获得产品，而是通过购买使自己进入某种美的生活方式。中产阶级正是这场审美化进程中的主体。

这一进程，一方面扩大了人们的审美对象和审美范围，形成了巨大的产业和市场需求；另一方面，一个以时尚文化为代表的新的审美趣味和文化价值体系正在生成。我们还来不及对此进行总结与归纳，这显然对传统的设计教育中的评价体系提出了挑战^[注2]。

二、经济全球化格局中的东方文化、东方审美理想与中国人的文化身份

设计是文化的表象，以中国文化为代表的东方文化在世界文化体系中以其迥异于西方的思维方式和审美理想一直占有特殊的位置。其文化观念和主张为人类文明多元化作出了杰出的贡献。有学者认为，未来世纪解决人类社会所面临的诸多问题要靠东方智慧，而东方智慧的根源正是东方文化的独特性。在当今世界经济一体化及西方文化的强势下，保持文化的多样化和生活方式的多样化，已日益引起人们的关注。在未来的发展中，我们既面临着与西方共同的问题，也有着对相同问题的不同解读和理解。怎样保持中国人的文化身份，把东方的文化理念和审美态度转化成设计上的创造力，在世界文化大格局中形成我们独特的主张和文化竞争力，这是今天设计教育中不可回避的重要课题。

三、信息化时代的知识更新与可能性

信息时代的快速到来，深刻地影响着这个世界，广泛地改变着人们的生存方式、生活态度以及思维习惯。科技的发展，丰富了人类的认知手段，极大地提升了人类的认知水平和解决问题的能力，使我们对世界的认识越来越综合、立体和多元化。但另一方面，随着人类认知空间的不断扩展，也在人们面前开启出了一个更为广阔的未知领域，原有的老知识结构与系统在这个丰富的、立体的、巨大的新世界面前已经显得力不从心。在还不甚丰富的、新的设计实践中总结、积累、创建具有信息化时代知识特征的新的知识结构与系统，是个世界性的课题。对于中国设计教育而言，既是挑战，也是历史性的机遇。

四、设计在当今社会文化与经济生活中的作用、地位以及对设计师要求的转变带来的设计教育的变革

设计作为这个时代的文化表征，在引领人们的生活与审美，促进经济增长和就业方面的重要作用日益受到政府及社会的关注。继高科技产业热潮之后，以设计为

核心元素之一的文化创意产业成为新的经济增长点和解决就业的突破口。据北京市官方公布,2005年北京市文化创意产业总资产已经达到了4537亿人民币,2005年创造的增加值达到603亿元,占全市GDP的8.8%,实现利润103亿元,实现税收116亿元。北京市计划在2010年实现增加值1000亿元,占GDP的10%,能够解决20万人的就业。同时,北京计划在城区内400万平方米的老旧工业厂房寻找经营、投资者,将这些产值减少的工业厂房变身为创意产业的新型基地[注3]。

设计在今天的社会文化与经济发展中的作用与价值前所未有地得到了政府及社会的认同与关注。“设计”也已不仅仅作为一种审美观念的阐释,而更多地关注于有效地解决问题,以及对发展进程的预测与控制。它所肩负的社会责任变得日益重要。与此同时,人们对设计教育的需求也呈现出持续的、高涨的热情。据不完全统计,大陆目前有700多所院校开办了设计类专业,占院校总数的2/3,每年招收学生15万人左右,各类在校生接近百万人。设计教育正处在历史上前所未有的大发展时期,也进一步说明设计师作为一个职业,得到了社会的广泛尊重。这对传统设计教育在教育理念、教学内容、培养模式上都提出了挑战。这既是一个机遇,又是一个考验,需要认真予以对待。

五、结语

综上所述,这些现象正在或将要深刻地影响着我们今天的设计及其教育。我们所面对的是一个前所未有的日新月异、丰富多彩的世界,一个充满了诱惑与挑战的世界。未来需要一大批充满理想与才华的设计师投身其中。作为教育工作者,我们责无旁贷,更需要加倍地努力。

诸迪

中央美术学院城市设计学院院长

2007.4

(摘自作者在“台湾2006视觉传达设计国际艺术研讨会”上发表的演讲论文)

[注1]: 引自《城市的演变》P6, [英]肯尼斯·鲍威尔著,中国建筑工业出版社出版,2002年6月第一版

[注2]: 部分内容参考了洪幸娥女士的论文《颓废还是诗意地栖居》,特此说明

[注3]: 上述数字引自2006年北京首届国际文化创意博览会宣传资料

目 录

008	第一部分 自行车
009	接点
010	课程设计
011	教学实录
038	第二部分 学生作品
041	田中
053	刘毅
062	马小雨
071	孟悦
083	温名辉
089	李雅超
099	孔祥宇
107	董肖娴
117	张洁
123	孙鹏
127	辛艳
131	仇会
135	张岩
139	史文特
145	刘学波
151	后记

第一部分

自行车

一、接 点

中央美术学院城市设计学院的出版设计专业，有别于传统的装帧设计和书籍设计专业，它包含了一本书的策划、编辑、设计、出版和推广等一系列的创造过程，这就对一年级的设计基础教学提出了非常具体的要求。

我的本科和研究生都是在中央美术学院设计学院读的，这使我很自然地继承了中央美术学院设计学院近十年来的基础教学思想，同时我也结合了自己这些年来在基础教学实践中的一些体会。从这个角度看，《自行车》正是中央美院设计学院十年来基础教学的某种延续。

首先，在设计基础课程中要正确认识绘画在培养设计造型能力中的重要意义，要避免两种误解：一是认为绘画与设计不相关，二是认为绘画的基础就是设计的基础。我认为在中央美院大环境下成立的城市设计学院，必然要继承美术学院的优良传统。中央美院的传统是注重培养具有高度审美素养和创造性的人才，所以在教学中必须强调造型的重要性和审美的意义。虽然绘画不是通往设计的唯一途径，但却是目前可行的最为科学有效的方法，因为对称、比例、平衡、协调等美的规律在视觉艺术中是共通的，因此我安排了“自然形态写生”和“人工形态写生”两周写生课。写生的目的不是简单地描摹再现，或抒发情感，这时素描和色彩都只是学生手中的表现工具，就像电脑

和相机一样，技术只是表达的前提。

其次，写生是学习绘画的基础，绘画使我们掌握了一种以图形空间和色彩相组合的语言。但对于设计来说，这些还不够。如何从被动写生到主动表现，从具象到抽象的解析课题，为我们提供了一套有效的方法。在两周的自然形态解析和表现中，我要求学生画20至30张解析小稿，通过结构分析、单元提炼、分割形态等方法，研究外部形态和内部结构的丰富性，使学生获得理性分析的方法和经验，探寻形态构成原理；训练学生不仅从外部观察物象形态，而且能够从内部探索形体结构的表现，培养学生对自然敏锐的观察力和分析力；训练学生对形式要素的感悟和提炼能力，最后达到对于纯粹的形态图形语言的主动表现。

最后，设计基础课程是为专业打下一个牢固而广泛的根基，必须找到基础课与专业课之间合理的接点，所以我结合出版专业的特点设计了以“自行车”为题作一本书的新课题。既然是一本书，就包含了许多内容，从故事情节，到正文插图、文字、版式和封面等等，我都没有作具体的要求，给予学生很大的发挥空间，他们对这一课题的兴趣浓厚，因为这是他们的第一本书。在这本书中，他们都运用了在基础课中学习到的新的造型方法语言，表达了自己的设计理念。

二、课程设计

(一) 课程名称: 设计造型基础——自行车

(二) 课程时间: 六周(2004年9月—11月)

(三) 授课对象: 城市设计学院出版设计
04级

(四) 课程要求:

创造性在人类思维活动中占有十分重要的地位,它包含着一系列有规律地演进、变化的过程。它是建立在对生活的独特感受,对事物的逻辑分析能力以及独立思考、独立解决问题的能力之上。造型基础课为培养具有独立个性、创造精神的设计人才打下良好的基础。

(五) 课程内容:

通过对自然和人工形态的描摹,重新认识和解读对象,通过结构分析、单元提炼、分割形态等方法,研究内部结构与形态的丰富性,使学生获得形态分析的方法和经验,探寻形态基础单元结构的构造原理,训练学生不仅从外部观察物象形态,而且能够从内部探索形态的表现,重新认识自然中存在的丰富的美,培养学生对自然的敏锐的观察力和分析力,训练他们对形式要素的感悟和提炼能力,最后达到对于纯粹的形态图形语言的主动表现。要求会合理地运用这种设计造型语言来传达信息和情感,应用于实际的出版设计中。

课程分为四个阶段:自然形态写生、自然

形态解析、人工形态写生、人工形态解析。

第一阶段:自然形态写生(20课时)

讲授:客观世界具有无穷无尽的丰富信息。我们的教学以自然为起点,解决观察方法问题,引导学生主动地把握客观对象。

作业:1. 20至30张10cmX10cm写生小稿

2. 1张四开素描

第二阶段:自然形态解析(30课时)

讲授:有步骤、分阶段地尝试从具象客观再现到抽象主观创造的过程。提高学生敏锐的观察能力和严谨的逻辑分析能力。

作业:1. 20至30张10cmX10cm解析作业

2. 1张对开解析——变体作业,材料不限

第三阶段:人工形态写生(20课时)

讲授:人工形态充斥着周围生活的空间,生活环境的变化导致了人的审美精神的变化。通过对工业产品的素描写生,体会人工形态的实用和审美价值。

作业:1. 10张构图

2. 1张对开素描

第四阶段:人工形态解析(50课时)

讲授:艺术创造是设计师对自然本质的深刻理解和对艺术规律的个性表现。广泛而深入地对抽象形态的研究,有助于学生对艺术语言和创造性思维有更深刻的体验,它将在今后的设计工作中起到决定性的作用。

作业:一本以“自行车”为题的书,要求必须包含20张自行车解析作业。

图1-图2：“自然形态写生”课堂

1	2
---	---

（六）辅助讲座：

1. 王华祥 “素描”
2. 丁一林 “解构与重构”
3. 田世信 “雕塑创作”
4. 刘庆和 “国画创作”

（七）参观展览：

“法国时尚100年”
“法国印象派原作展”

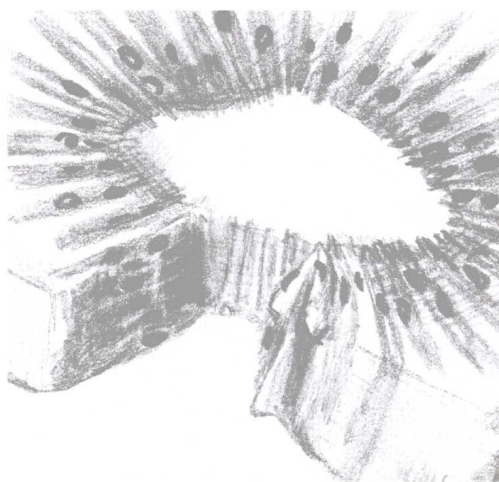
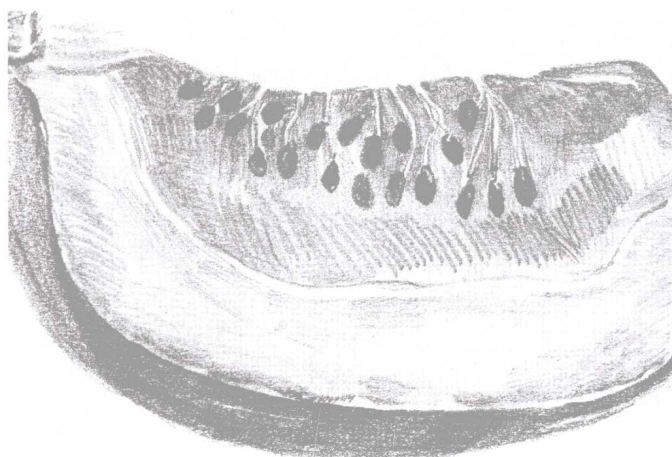
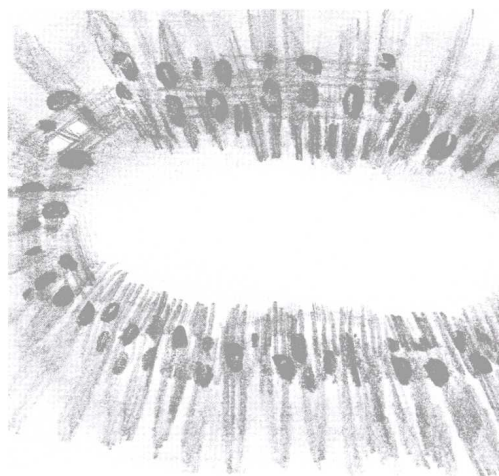
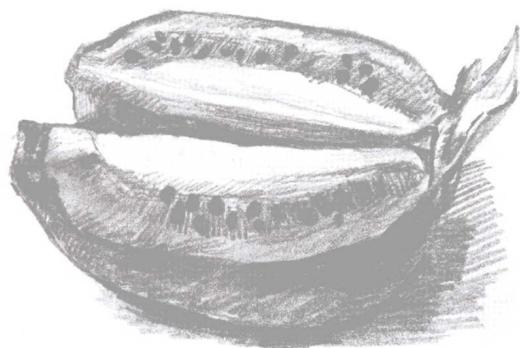
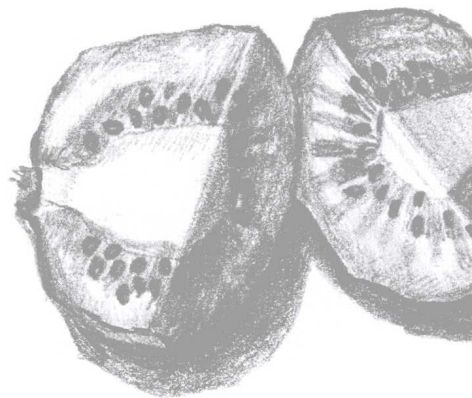
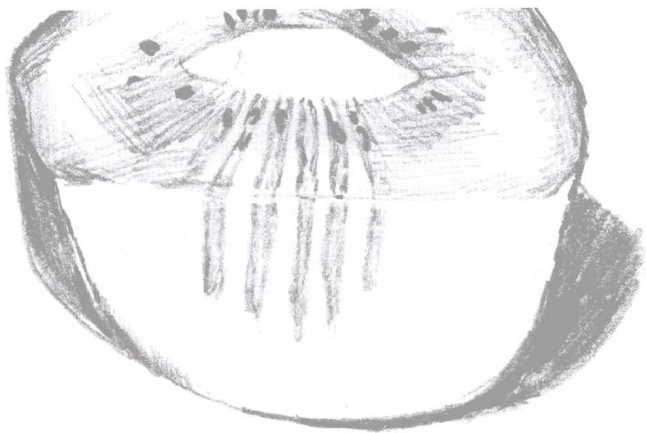
（八）教学汇报展：

在课程结束时组织同学们举办基础教学汇报展，从布展到宣传，海报、请柬、标签、导视等一系列设计都出自学生的双手。

三、教学实录

（一）自然形态写生

在做“自然形态写生”的课题时，我要求学生去生活中寻找自然形态。在课程一开始就要求每个学生研究不同的自然形态，这样可以让每个人都有可能找到自己的兴趣点。随后几天，学生陆续拿来了从各处找来的自然物象给我看，这些千奇百怪的自然物，有水果、植物、骨头、贝壳、海鲜、小生物……让我看到了一个新奇的世界。我会逐个详细地询问：你为什么选择它？如何去表达它？再根据学生写生草图帮助他们深入下去。最让我感动的是，他们一面手捧着自己千辛万苦寻找到的自然物，一面经营画面的专注表情。兴趣是学习的前提。

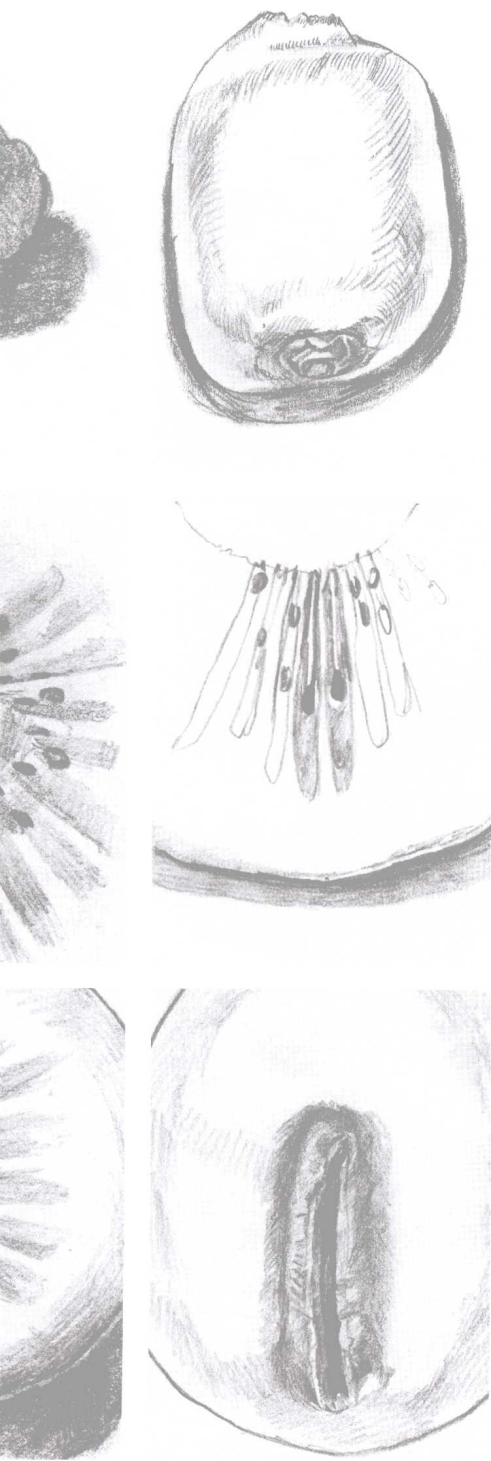

图1~图9：马小雨的猕猴桃写生，就是从各个角度描绘物象，由整体到局部，表现了猕猴桃各种自然的状态。画面轻松随意。

图1~图9
课题：自然形态写生
题目：猕猴桃
作者：马小雨
专业：出版设计 04级

1	2	3
4	5	6
7	8	9

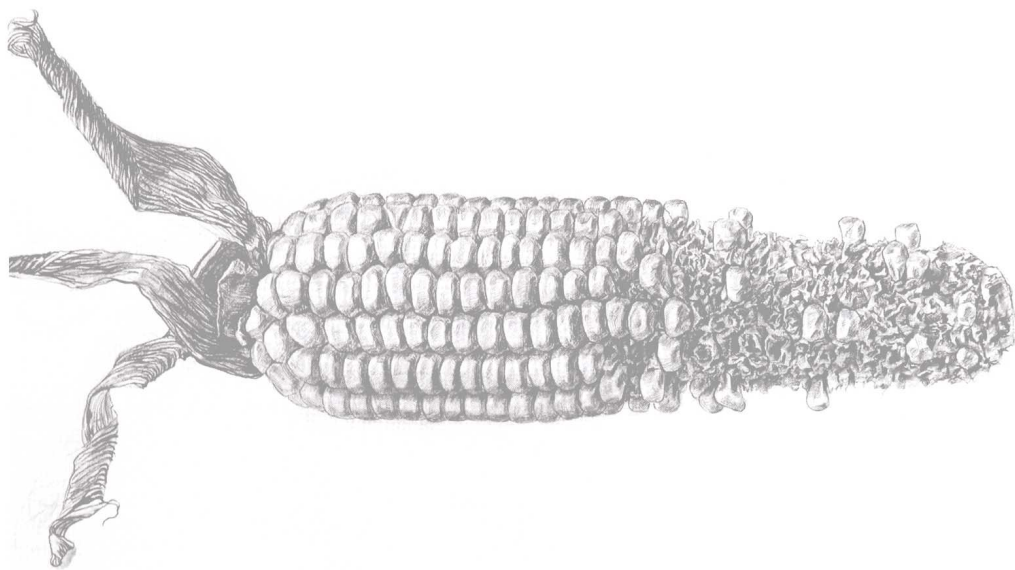

图1

课题：自然形态写生

题目：玉米

作者：朱文芳

专业：出版设计 04级

1		4
2	3	

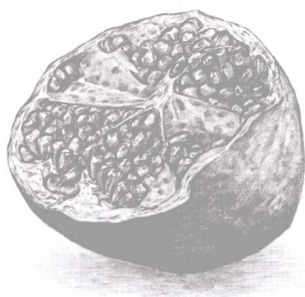

图2

课题：自然形态写生

题目：石榴

作者：马波

专业：出版设计 04级

马波

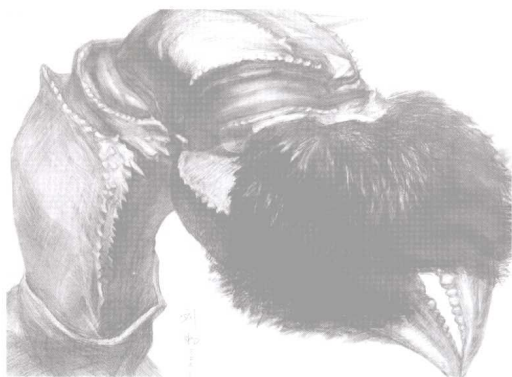

图3

课题：自然形态写生

题目：螃蟹

作者：刘畅

专业：出版设计 04级

图4
课题：自然形态写生
题目：蜜蜂
作者：刘渊文
专业：出版设计 04级

图1：朱文芳的玉米，刻画得很有趣味！

图2：马波的石榴塑造得很生动。他说原本要画莲蓬，跑去北海公园，但荷花离他很远，看不清，就画了常见的石榴，结果他发现石榴和莲蓬的结构很相似。他喜欢这一类的结构，肯定与他的视觉经验相关，我相信学生的个性是要启发和鼓励的。

图3：刘畅喜欢螃蟹，喜欢养猫。一次她发现家里的猫很轻松地抓破了掉在地上的螃蟹腿，这触动了她，她说，看似坚硬的东西，也有脆弱的一面。

图4：刘渊文是班里唯一画昆虫的，也是他让我看到了小昆虫的视觉魅力。