

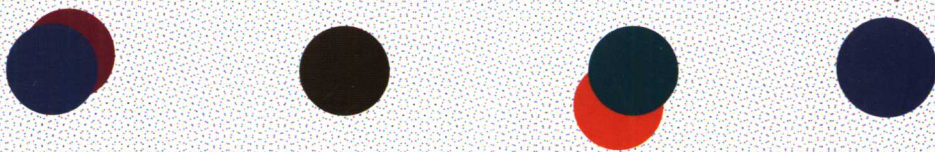
中国美术院校设计基础教材

色彩部分获“2006年中国色彩教育大奖”

浙江省精品课程

浙江省“新世纪高等教育教学改革项目”

2006年中国美术学院优秀成果奖

二维设计基础

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

图书在版编目(CIP)数据

从“设计”走向设计. 二维设计基础/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 978-7-5340-2423-8

I. 从… II. 王… III. 二维—艺术—设计—教学研究—
高等学校 IV. J06-4

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第161101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

二维设计基础

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 978-7-5340-2423-8

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。

色彩部分获“2006年中国色彩教育大奖”
浙江省精品课程
浙江省“新世纪高等教育教学改革项目”
2006年中国美术学院优秀成果奖

从“设计”走向设计

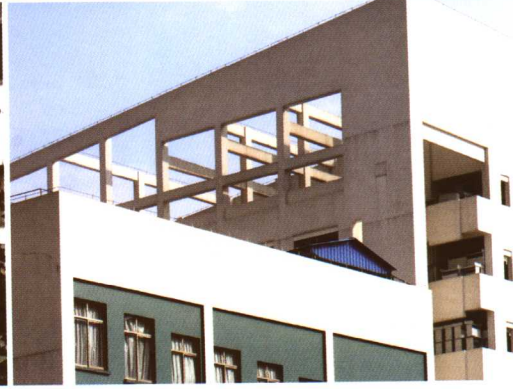
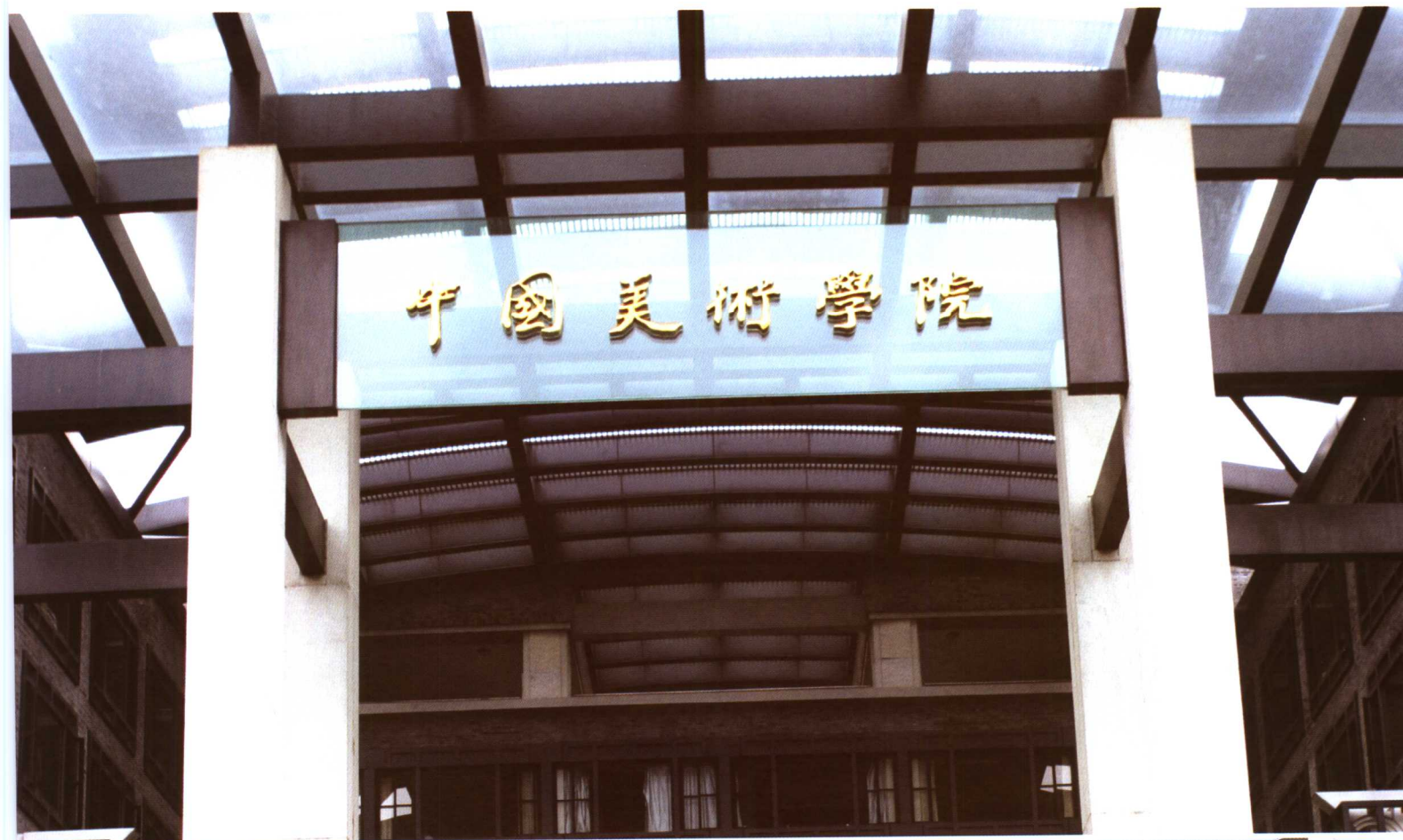
中国美术学院设计基础教学实录

二维设计基础

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：“二维设计基础”展场
中图：“二维设计基础”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
关于二维设计基础

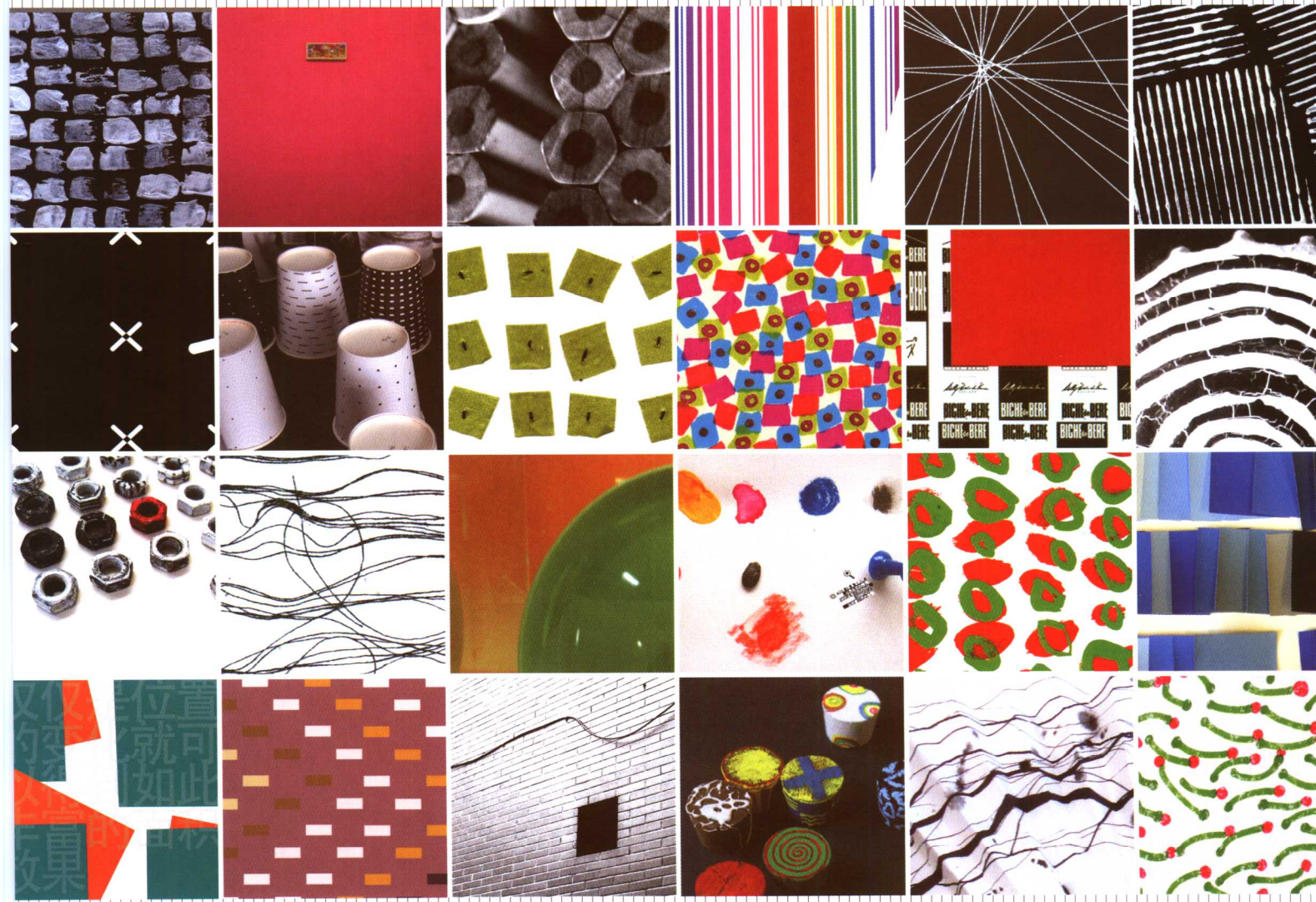
18 课程安排
教学要求

19 现场传真
形态塑造

59 现场传真
色彩感知

85 现场传真
文本整合

1 13 后记
编者感言

●REC 2007/5/6/13:00pm 采访对象:王雪青教授

问:您是学部负责人,同时又是二维设计基础课的主讲教师,能否介绍一下这门课程?

答:首先,我们可以先来看一下二维设计基础课程的由来以及它与以前的一些课程的关系。可以说这门课程与原来的“三大构成”课程中的“平面构成”与“色彩构成”有着密切的关系。更确切地说是从时代意义上对原“三大构成”教学的一次反思与改革。我想,谁都不会否认于上个世纪70年代末、80年代初被引进中国的“三大构成”教学体系对中国的设计教育的推动作用,甚至可以说那是使中国的“工艺美术”走向“现代设计”的转型动力,在我国的设计教育历史中起到了不可磨灭的作用。但是,我们也应该看到并正视的是,在之后20余年的教学中,“三大构成”的教学并没有随着时代的发展而变革,而是基本上停留在20多年前的基础上踏步,这也导致了这一课程慢慢地形成了一种固定的甚至是“僵化”的模式,并与时代发展的步伐与需求产生了越来越大的距离。记得我在2002年初从法国回到中国时第一次去书店的情景,当我把十几本“三大构成”的教材并列在一起进行比较的时候惊奇地发现,不仅这些教材之间基本上大同小异,而且与我在十几年前出国以前的状况相比也没有什么本质的变化。当我在学院与学生谈起“三大构成”的话题时,学生所表露的是对这门课程的无奈与反感。

我再把时间往上推移到80年代中期,当我第一次到法国时,发现那里没有“三大构成”这门课程,向西方的同行或学生们问及“三大构成”时,得到的回答竟然是“不知道”或“不了解”!随后,我们了解到在法国高等艺术院校的教学中没有所谓“三大构成”的课程设置。但经过长期的观察与体验,我们看到在西方教育中根据二维、三维的界面划分,在教学中都分别有与“三大构成”内容相关的知识含量,而教学方法更为灵活、生动。他们更多是从传授方法入手的,强调培养学生独立思考与解决问题的能力。这样就在某种程度上,有效地避免了学生为做作业而做作业、无法将基础知识学以致用、知其然而不知其所以然的缺憾。

出于一种探索与尝试的心理,在中国美术学院上海分院工作期间,我曾经利用选修课上过一门叫“构成——形、色、质的游戏”的课程,试图对“三大构成”的教学从时代意义上提出挑战。应该说,无论是学生的热情还是教学的效果都更加坚定了我们这一课程进行改革的决心。这里所展示的便是我们设计基础教学部的教师们几年来对“二维设计基础”课程进行改革与尝试的成果。

老师集体参加的课程准备研讨与评分

●REC 2007/5/6/13:00pm 采访对象:王雪青教授

问: 二维设计基础课的目的何在?

答: 从课程的教学目的来说,“二维设计基础”作为设计基础课程,其教学内容定位在对二维平面范围内的形态要素——形(形态、形状)、色(色彩)、质(材质、肌理)的基本概念、构成规律、形式法则等基础理论的学习和与此相关的创造性思维及实践能力的培养。课程力求通过对相对形态的“点、线、面”的观察与宽泛的理解,学习与研究它们在形态、肌理、面积、空间、色彩等方面不同的构成关系,从感性与理性两方面去灵活有效地把握具有审美价值的视觉形式和效果。

作为对二维范围内的构成基础教学从时代意义上的反思、梳理与改革,我们力图从时代发展的角度对相关知识进行更新。如在课程中,强调对从传统的“手绘”技能到对电脑、数码相机等一系列现代传媒工具、手段与技术的掌握与应用,并将这些内容贯穿到具体的教学活动之中,使知识的传授能够真正从时代的实际需求出发,与时代发展同步。

同时,明确主张课程的目的不是盲目地追求练习效果,更重要的是让学生理解基础与未来的专业设计之间的关系与衔接问题。因此,在学习“学以致用”的问题从一开始就被强调与重视。

问: 课程包含哪些内容? 有哪些教学阶段?

答: 课程大致分为五个教学阶段,分别是: 1. 二维设计基础概论, 是以大课的形式传授; 2. 电脑基础, 主要讲授 CorelDRAW、Photoshop 两个软件的基本操作与应用要领; 3. 形态的塑造与构成, 要求学会宽泛地认识与理解形态各要素的特点, 尝试不同的表现工具与手法, 掌握图形创造的基本规律, 学习形态要素的组织规律、形式法则, 提高对形态的审美能力; 4. 色彩的感知与构成, 要求了解色彩的基础理论, 感受与遭遇色彩, 接触、体会色彩之间的内在联系, 掌握其组织规律、形式法则, 提高对色彩的审美与应用能力; 5. 文本的整合——综合能力的训练, 要求以“文本”的形式对课程中所学的知识进行总结与初步的应用。