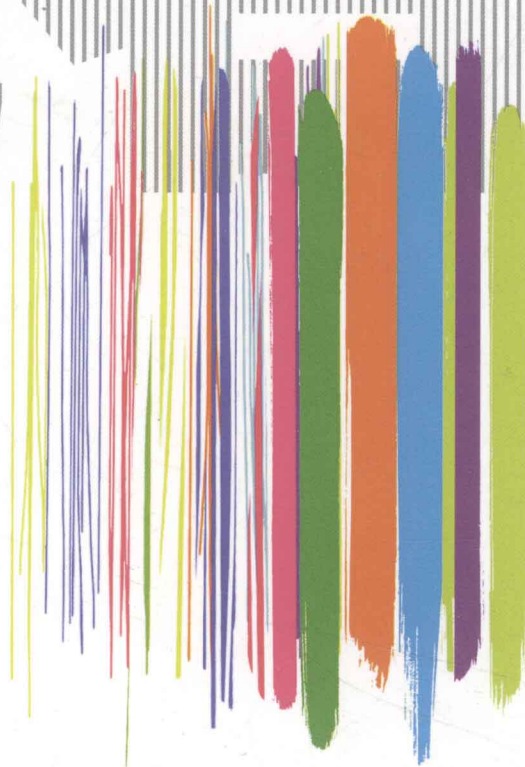

王雪青 主编

理念与方法的升级

中国(国际)设计基础教学特色课程

中国美术学院出版社

理念与方法的升级

中国（国际）设计基础教学特色课程提名展

主编：王雪青

中国美术学院

中央美术学院

清华大学美术学院

广州美术学院

南京艺术学院

江南大学设计学院

同济大学设计艺术研究中心

大连民族学院设计学院

韩国弘益大学

Hongik University

CDK 中德学院

（德国柏林艺术大学 / 中国美术学院）

Universitaet der Kuenste Berlin/

China Academy of Art

法国圣·艾蒂安高等艺术设计学院

Ecole Supérieure d'Art et Design

de Saint-Etienne

中国美术学院出版社

责任编辑：孙丽英
封面设计：胡科嫣
版式设计：陈道道 杨 帆 胡科嫣
责任校对：钱锦生
责任出版：葛炜光

图书在版编目（CIP）数据

理念与方法的升级：中国（国际）设计基础教学特色
课程提名展/王雪青主编. —杭州：中国美术学院出版社，
2007. 12
ISBN 978-7-81083-670-8

I. 理… II. 王… III. 艺术—设计—课程—简介 IV.
J06-41

中国版本图书馆CIP数据核字（2007）第177058号

理念与方法的升级：中国（国际）设计基础教学特色课程提名展

主 编 王雪青

出 品 人：傅新生
出版发行：中国美术学院出版社
地 址：中国 · 杭州市南山路 218 号 / 邮政编码：310002
网 址：www.caapress.com
制 版：杭州东印制版有限公司
印 刷：浙江新华印刷技术有限公司
版 次：2007 年 12 月第 1 版
印 次：2007 年 12 月第 1 次印刷
开 本：889mm × 1194mm 1/16
印 张：14.5
字 数：40 千
图 数：683 幅
印 数：0001—3000
ISBN 978-7-81083-670-8
定 价：68.00 元

序一

写在中国（国际）设计基础特色课程提名展及研讨会开幕之际

自从1928年，蔡元培、林风眠二位先师在国立艺术院（中国美术学院前身）设立图案系，拉开了我国公立美术学院开设当代设计教育的大幕。时距德国包豪斯成立不到十年，包豪斯也处在探索之中。中国美术学院自设计学科创立以来，对于基础教育的研究和探索从来就没有停止过，她随着国家的命运蹒跚前行：从清末民国的国家政体转型，到抗日战争和解放战争，到解放后创建社会主义计划经济体制，到以意识形态主导文化运动的迷茫，到改革开放、社会主义市场经济发展道路的探索，WTO环境到来，再到与国际同行同台竞技的今天，我们的设计教育历经了早期的“图案学”教育时期、“商业美术”（或“实用美术”）教育时期、“工艺美术”教育时期，再到如今的“艺术设计”学科建构、教学探究时期等等多个历程。在这些历程中，有众多的探索者在其间奉献了智慧和辛劳。她可谓是中国近代设计教育发展史的缩影。

今天中国美术学院设计学科的基础部创立于本世纪初年。它是我院本科“两段式”教学改革及配套工程。其时，全国设计艺术院校中有基础部的大部分都进入了式微期。为此，我们对其成因作了比较详细的分析，结论是这些不景气的现象并非学术层面上的问题导致的。因此，在规划和组织我们基础部的时候，注重调整了三个最基本的关系：首先，提出让高水平的敬业的设计师加盟基础部，组织一个由多样知识结构人才组成的基础部教师团队，以确保教师队伍的活力；其次，从WTO环境下设计师能力的角度对设计的基础教育作结构性的认识，从而确立了一套与传统关联、与设计活动本质联系、关注市场最新动态的知识及造型技能训练方法的教学拼盘；其三，对扩大招生（每届400余人，通常分为15个班级）局面下的教学方式探讨，形成了一套相应的主讲教师授课分班辅导、教师团队学习、团队评述的方式方法，以期既保证全体学生都能够受到一个标准水平的教学，同时，又保证不同的教师面对不同的学生发挥其多样的能动性。

从筹备设计学科基础部开始，至今将近七年。大致可分两个时期：第一个时期是周刚教授主持的创建时期，为时三年多，主要解决了基础部的组织与教学的定位、教学体系的建构、教学方式方法的选择，根据新形势探索基础部教学运行的新模式。第二个时期，由王雪青教授接手和主持的阶段，也经历了三年多的时间，主要完成了调整、深化和提升的工作。从2007年10月开始，设计学科的基础部随着中国美术学院学科、学院大格局的新调整，汇入总院的基础部，开始了新的征程。我们相信它将由继任者继续向着设计教育基础的本质和规律深层推进。

从基础部创立的时候，我们就设想以五年为单位做一个回顾，总结一下过去历程的经验与教训，为新阶段的设计基础教育理清发展的思路。在教学研究和实践的过程中，我们不断地感受到：设计基础教育不是一个学校的问题，而是同行的问题；不仅是国内的同行，而且是国际同行们不可回避和共同思考的问题。人们需要这样一个能够长期延续下去的平台，为有心者提供研讨机会。因此，我们就将信息向兄弟院校发出，令人振奋的是得到了积极的响应。于是，我们决定在迎接中国美术学院80周年校庆之际，组织一个关于设计基础教育研究的学术活动——中国（国际）设计基础特色课程提名展，以及相关的学术研讨会。

关于这个活动，我们研究了时下学界各种各样活动的利弊，以为应该有一个新角度：以提供教学实际案例加盟展示和讨论的方式会更令人感到亲切和有效。为此，我们与中央美术学院、清华大学美术学院等校学科带头人商定：以各校根据自己探索的新经验课程“提名”的形式，将比较成熟的有特点的课程集中起来展示，交流心得。因此，我们应该把本次活动理解为是我国设计学

科院校共同努力的成果。

将这些课程集中于此，仅是为人们了解一些课程设计者的心路历程和实践案例。作为这种方式的提议者和组织者，我们无意使之成为各校的“样板课”，我们鼓励创造，提倡学习和研究同仁们的经验，但不倡导更不建议照搬他人的方式。因为类似的教训是深刻的，最明显的案例莫过于上个世纪70年代末80年代初引进的风行我国、至今还有影响的所谓“三大构成”的课程，那种一成不变的格式化的训练方式给我国的设计基础教育带来负面的作用太多了。因为，许多课程的成型，实际上是由院校地域所在地经济发展水平、校情和教师经验等等原因所致，简单照搬，不仅无益，甚至有害。

设计教育本是激活原创思维和强化原创表达技术的教育。创造性思维的终极目的就是要在合适的时间、合适的场合颠覆那些所谓的经典化、标准化、流行化的方式，建构出一个含有新的生活观念、新市场、新技术、新工艺、新材料的新型表达系统。因此，我们所有的目的大概只有两个，一是为了这样的活动能够长期持续下去，二是为了中国原创设计新生力量能够在我国设计教育的环境中不断地被孕育出来。

宋建明

中国美术学院副院长 设计艺术学院院长
2007年11月于杭州

序二

『升级』

—— 势在必行！

时代发展了，人的观念变化了。艺术与设计教育也是如此，必然随着时代的发展而变化。

今天的中国，在世界飞速发展的境遇中，处在一个非常重要的历史阶段，无论从哪个角度来看，都有“时代逼人”之势。中国的设计教育在经历了这种时代性的变革之后，应该到了理念与方法全面升级的时候了！而为设计教育搭建基础的平台——设计基础教学，便无疑成了首当其冲的改革阵地，因为它所承载的将是中国未来设计教育的宽泛而全面的基础，起着这座教育大厦的“基石”作用。

什么是今天中国设计教育的方向？如何确立最合理的课程结构？如何找到最有效的教学方法？这些都是我们今天所面对并急待解决的问题。我以为，中国的设计与设计基础教育应该从中国的实际环境与需求出发，应该与飞速发展的时代同步，应该与国际先进的教育接轨。因此，“中国的、时代的、国际的”应该是今天中国的设计教育——包括设计基础教育努力的宏观方向。

2007年4月，作为对学院设计基础教学部创建五年的一次教学历程的检阅，以及对教学改革与探索的成果面向社会的一次汇报，我们在中国美术学院美术馆举行了“点·击——中国美术学院设计基础教学部五周年教学成果展”。短短5天的展览，引起了来自全国各地不同院校的设计基础主管领导、教师的关注，从外地与当地赶来的参观者更是络绎不绝，在美术馆入口处常常出现排队现象，展览大厅、文本展示台等多处都出现了拥挤但井然有序的场面。在整个展览过程中，我曾多次在现场接待各院校的领导和同行，并一起针对新时代的设计基础教学改革的问题进行了热烈的讨论与交流。一个学部的展览，能够吸引全国各地如此众多的观众并获得好评，虽然对于组织者来说是一种莫大的鼓励，但更引起了我们进一步的思考：是什么因素引发了这样一种“点·击效应”的产生？我想，在这“点·击现象”的背后，所蕴藏着的是一种在新时代的境域中各个院校对设计基础教学改革的思变愿望。相信，

这将是一种巨大的潜在动力，可推动我们一起在沟通、交流中进行新世纪设计基础教学的改革与探索，去寻求这一学科从理念到方法的全面升级。

通过沟通与交流，我们了解到这些年来各个院校都在积极地进行教学改革，并有各自不同的思路与方法，也都取得了可喜的探索与实践成果。大家觉得，假如能够有一个平台把这些不同的探索思路、不同的教学方法、不同的教学成果进行展示与交流，将对加快我国的设计基础教学改革的步伐起到积极的促进作用。经过多次的沟通与协商，中国美术学院、中央美术学院、清华大学美术学院决定发起并主办“理念与方法的升级——中国（国际）设计基础特色课程提名展”，并同时组织“中国当代设计基础教学探索研讨会”。我们希望通过这些活动，引发大家在当代的境域中对设计基础教学改革更多的关心与参与。随即，活动得到了不少院校的积极响应与参与，在整个展览组织以及在编辑这本专集的过程中，我们深深地感受到各个院校在新形势下对教学改革的思变精神，以及大家在各自的岗位上所作出的努力。我自己也与大家一样，急切地等待着看到这些硕果，急切地等待着与大家一起面对各类不同的课程交流感受与心得，学习理念与方法。

应该说，对于设计基础教学的理念与方法的讨论，是我们这次展览与研讨会的主题。而对这种理念与方法的全面升级是我们为之努力与奋斗的目标。在此，祝愿这次活动获得圆满成功，更希望这次展览与研讨会，能为触发中国设计基础教育从理念到方法的全面升级起到催化剂的作用。

路，在我们的脚下……

目录

序一	003
序二	005
 中国美术学院	
素描	009
二维设计基础	025
三维设计基础	039
设计初步	051
 中央美术学院	
造型基础	065
形式基础	077
思维训练	091
 清华大学美术学院	
设计素描	103
视觉表现	115
 广州美术学院	
观念——认识与表达	127
 南京艺术学院	
设计基础	143
 江南大学设计学院	
形式设计基础	163
 同济大学设计艺术研究中心	
设计素描	175
 大连民族学院设计学院	
造型基础	187
 韩国弘益大学	
工艺与创意	199
 CDK中德学院	
可扩展的空间	211
 法国圣·艾蒂安高等艺术设计学院	
从平面到体积	224

素描

课程目的与意义

素描是什么？其目的何在？

应该说，“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，其课程目的是解决在造型上的观察方法、思维方法、表现方法的问题——眼、脑、手一体的训练。涉及如何看、如何想、如何表现的综合能力的培养。目的是使学生学会以图的形式把个人的感受与意图记录下来或表现出来。

所谓“眼”，是指对观察能力的训练，涉及“如何看”的问题，是对“慧眼”的开启。每个人都有自己的个性，面对不同的对象应该有自己观察事物的方法与感受。

所谓“脑”，是指对思维方式的训练，涉及“如何想”的问题，是对分析、思考能力的培养。人在对不同的事物进行观察、感受与体验后，会对造型表现作出反应、判断与抉择。

所谓“手”，是指对表现能力、手段的训练，涉及“如何表现”的问题，是对“巧手”的培养。在将自己的思路以图的形式转换成画面的过程中，对表现工具与表现手法的选择以及驾驭这些工具与手段的能力，便是我们在课程中需要解决的重要问题之一。

由此可见，对眼、脑、手的培养是一个整体的训练。素描训练决不仅仅是对表现技巧的训练，更是对学生艺术感受、素质与个性的培养。

关于“个性”的培养，涉及两方面的问题。首先，是教师方面，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之处，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。

针对这个问题，在现行的教学实际中，我们减少了较长期的作业，加大了中、短期练习的力度，加强对学生应变能力的培养；表现对象更趋向灵活、宽泛——无论是物、人、景、境，都可以成为被表现的题材；表现手法也更加多样化——强调对不同工具的宽泛接触、对不同表现手法的尝试，提倡带有个性化的多样化表现；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。

事实证明，这样的教学方式能够更好地激发学生的学习激情，发挥出他们的潜力与释放他们的能量。经过学部现行素描课的实践，教师们普遍认为这样的课程要求对学生的培养会更有实际意义，但同时对教师的教学能力提出了更高的要求。

素描

课程的设计与要求

教学时段：一年级 第一学期

课时：4 周（80 课时）

第一单元：观察、尝试、塑造、表现

要求：

尝试不同的观看方式、学会观察、感受对象。

了解与尝试不同的工具与表现手法。

对所画对象的基本特征的准确、生动的描绘：

- 大的形、体的关系；
- 大的比例、结构关系；
- 大的主、次关系；
- 基本的透视关系……

第二单元：形、体、结构、空间

要求：

在第一单元大量“尝试”的基础上，要求学生更

加注意画面的完整性和对形式语言的把控：

- 自然的形、体、结构，画面的结构；
- 自然空间、透视、画面空间；
- 韵律、节奏、强弱……

第三单元：整体的画面处理

要求：

在第二单元的基础上，进一步讲解相关的画面处

理的形式法则：

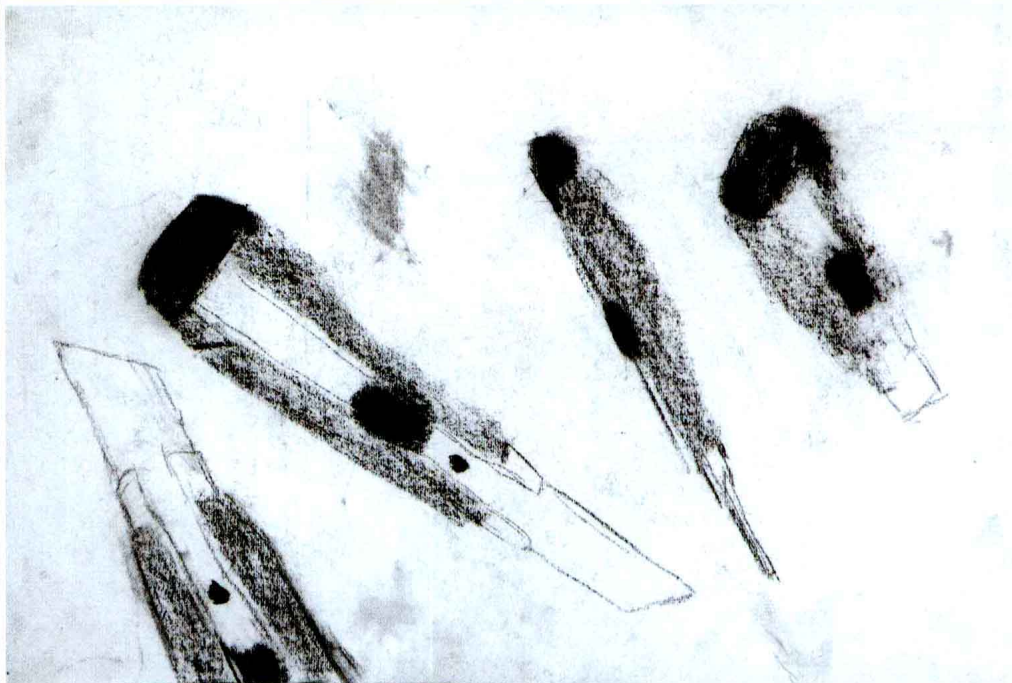
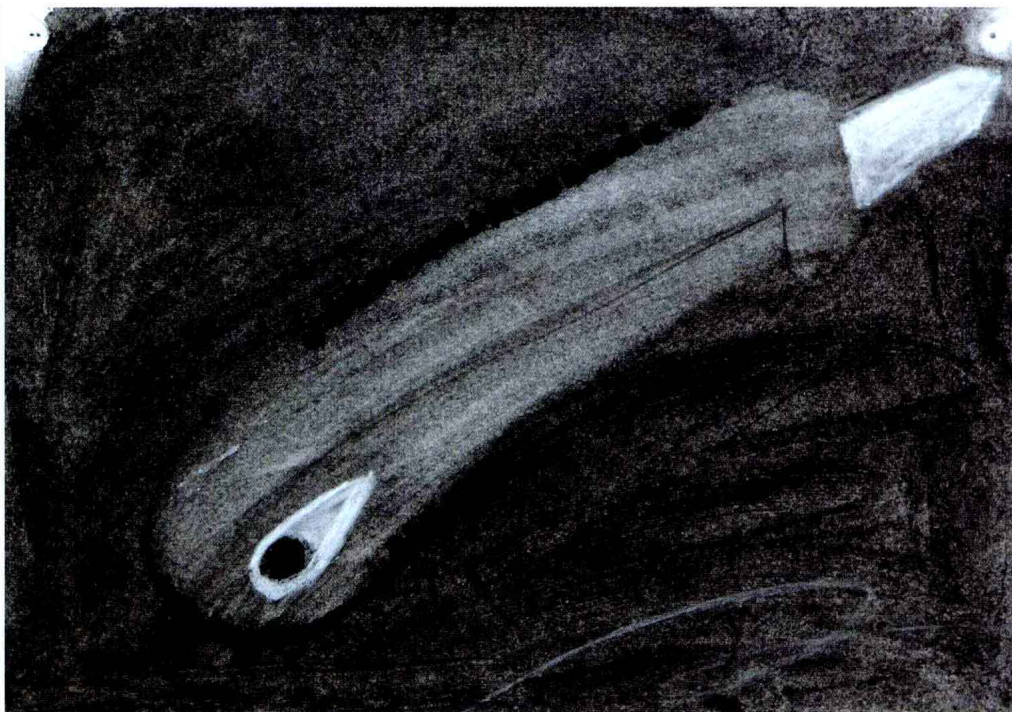
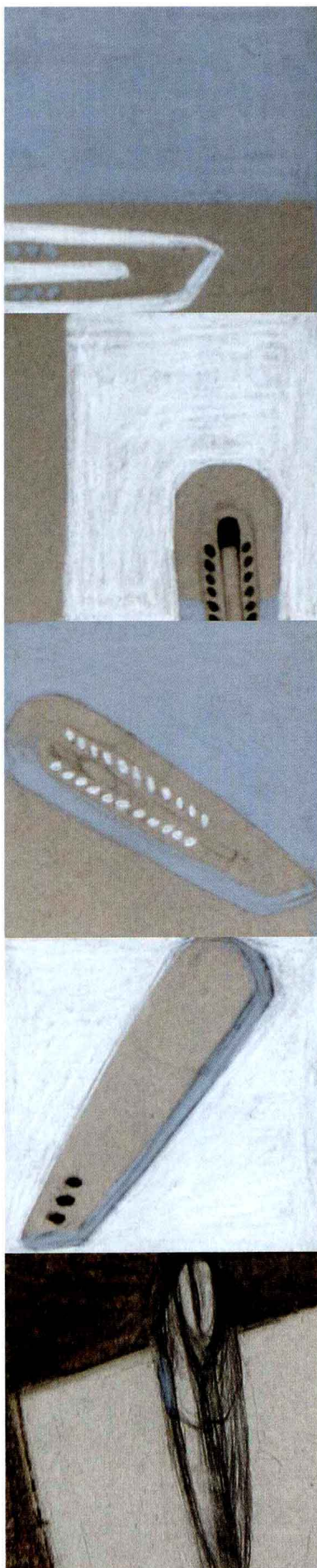
- 画面的结构关系；
- 黑白灰的布局关系；
- 面积与空间关系等一系列影响画面结果的要素。

第四单元：综合表现、个性追求

要求：

在前三单元的基础上，学生可以自由发挥，充分发挥素描语言的表现力，并注意对画面精神的把握：

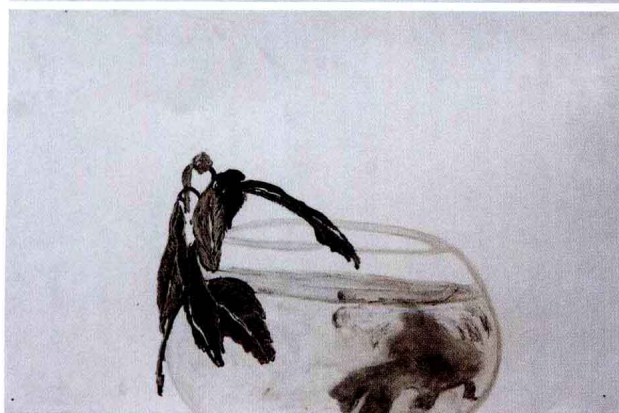
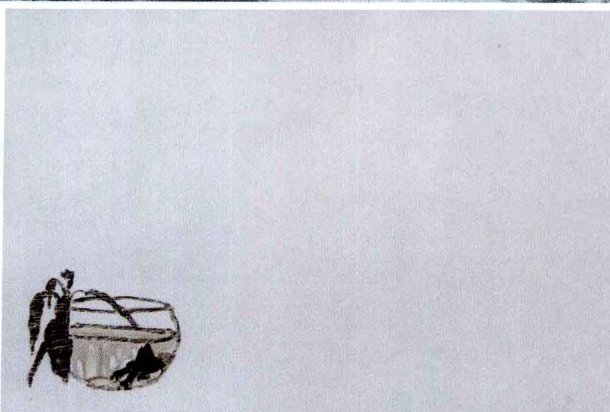
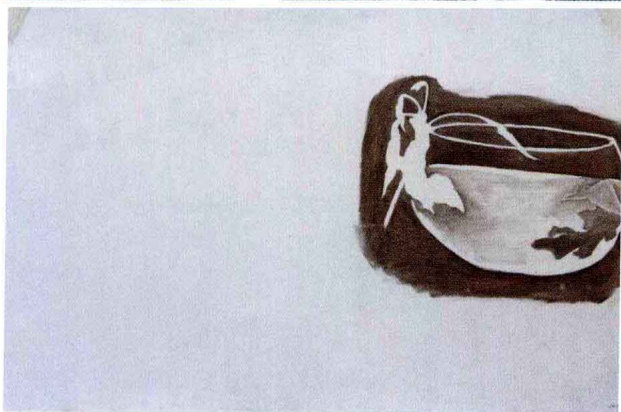
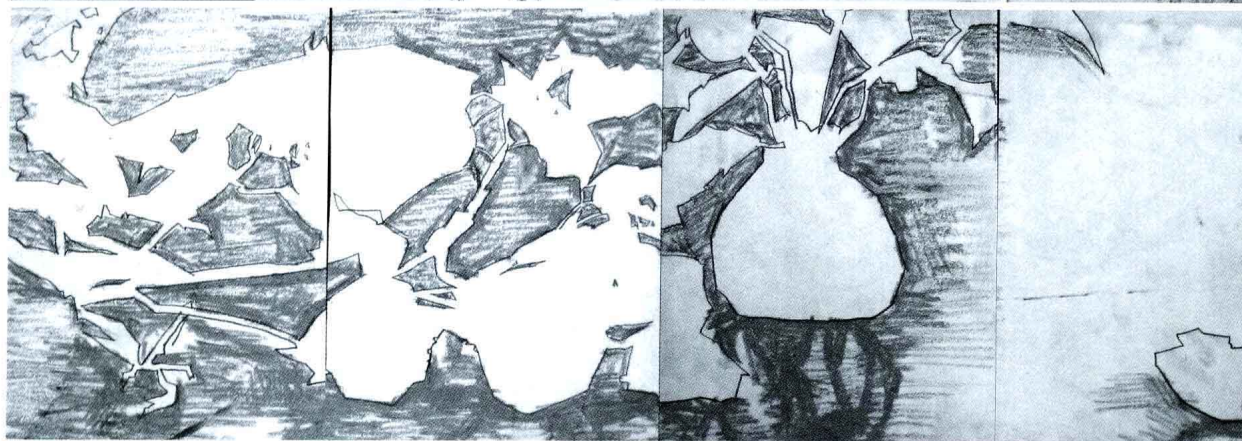
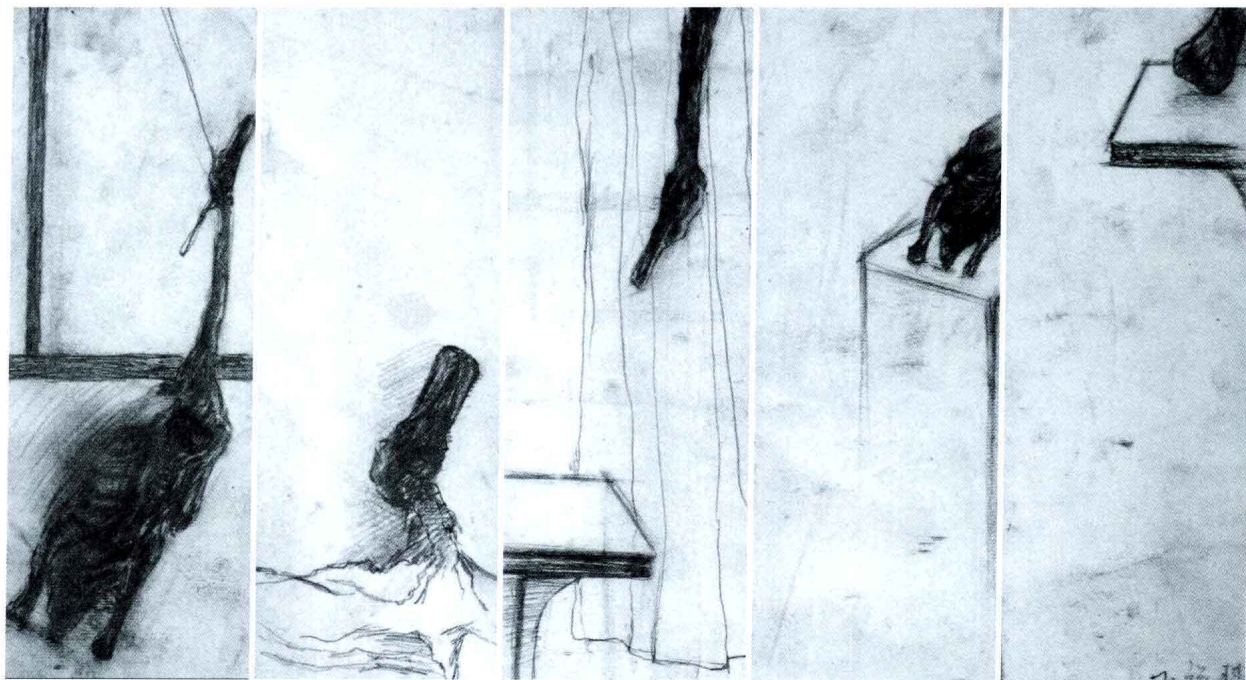
- 对象可以是物、人、动物……
- 也可以是景、境……
- 表现方式可以是具象，也可以是抽象。

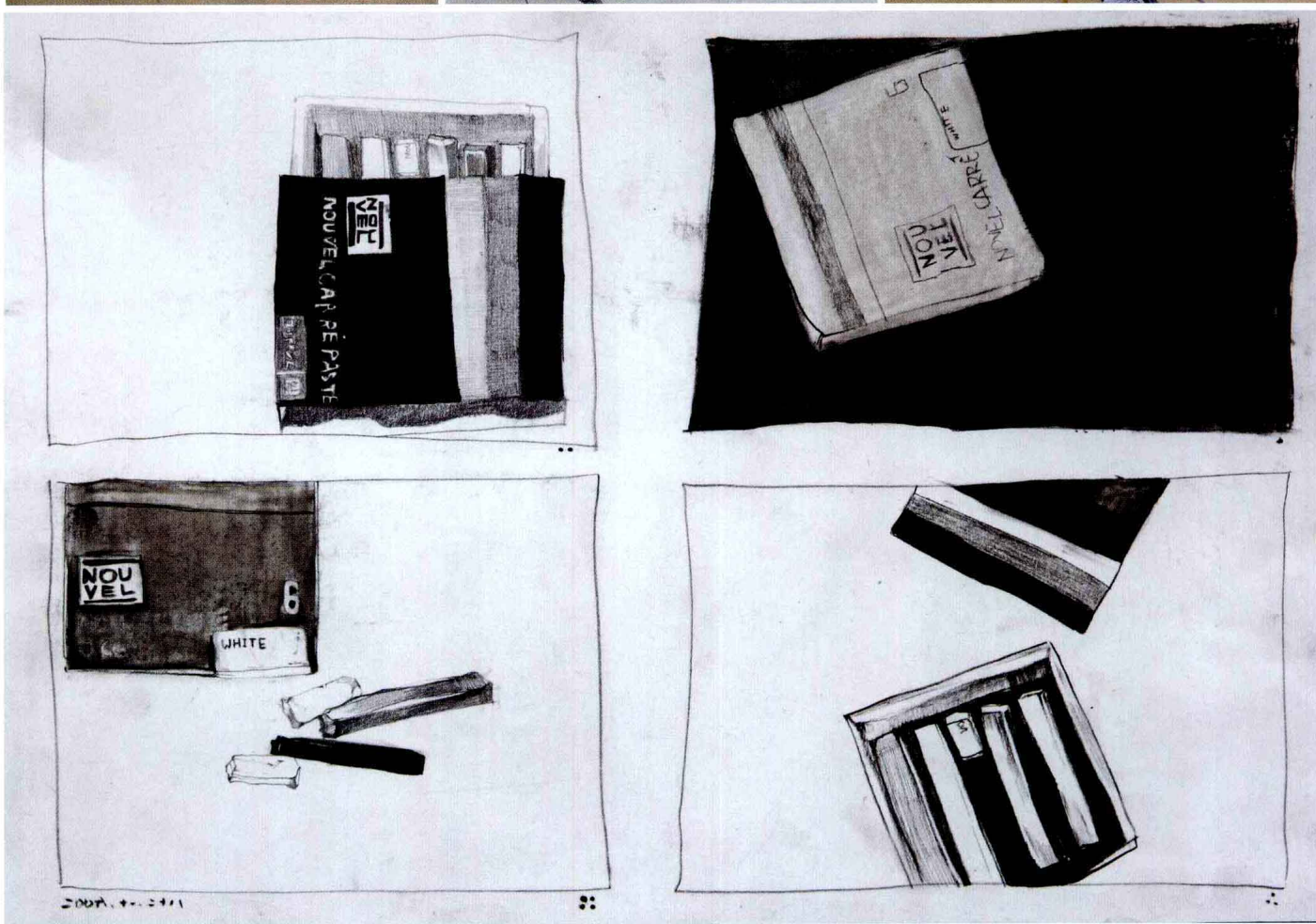
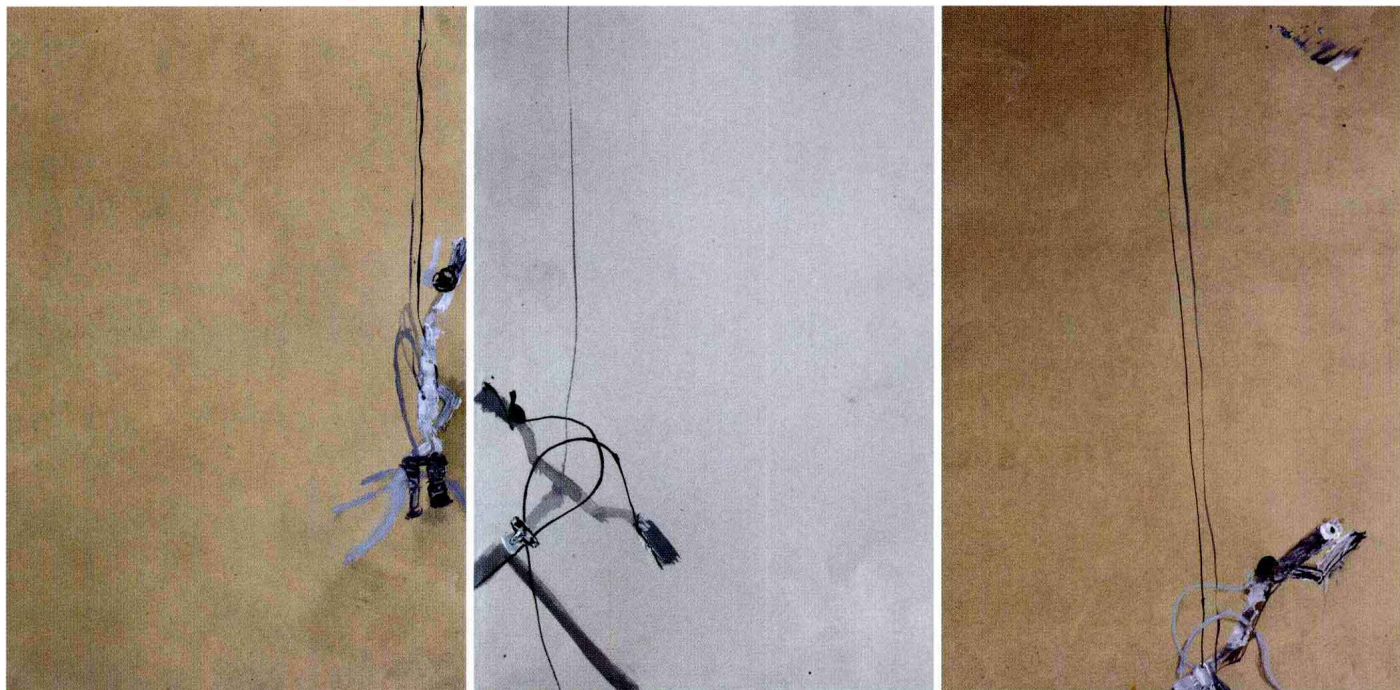

	2	1. 周云梅 作
1		2. 杨瞿颖 作
3		3. 冯 徐 作

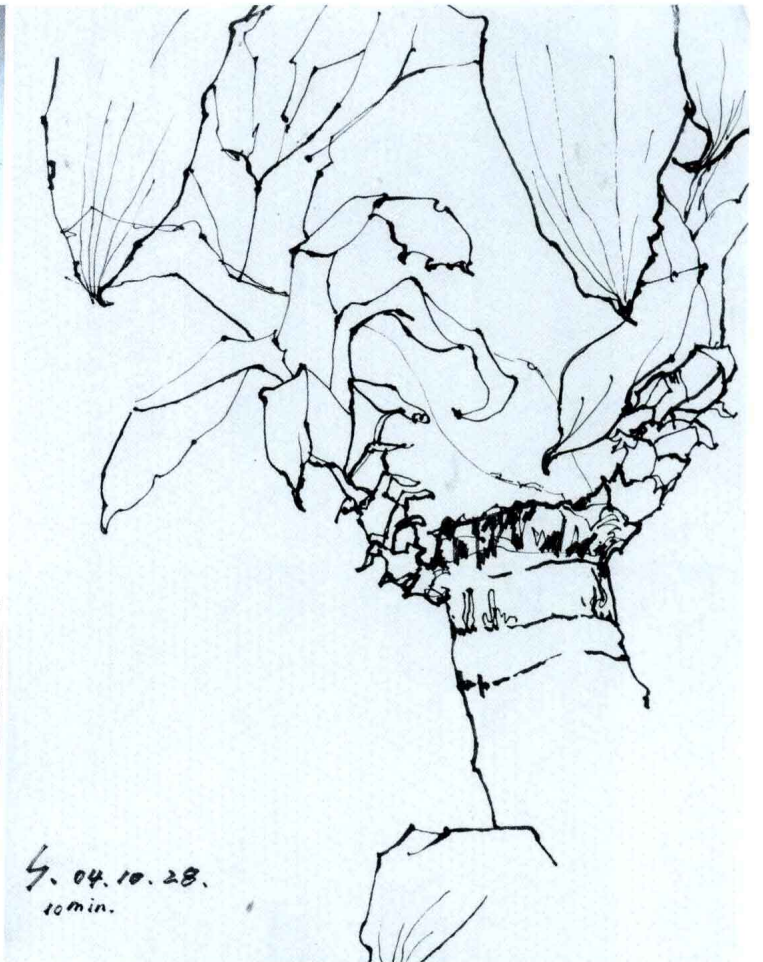
关于构图

“当你从画面上画出第一条线之前，都必须认真考虑把这条线放在什么位置上。因为这条线将传达出一种意图。也因为这条线的存在，画面被分割成了两个空间。”构图，从某种程度上说，就是作者对画面的一种决策，这种决策将直接影响到作品的最后结果。面对同一个对象，不同的构图将传达不同的信息，带给人们不同的视觉感受。

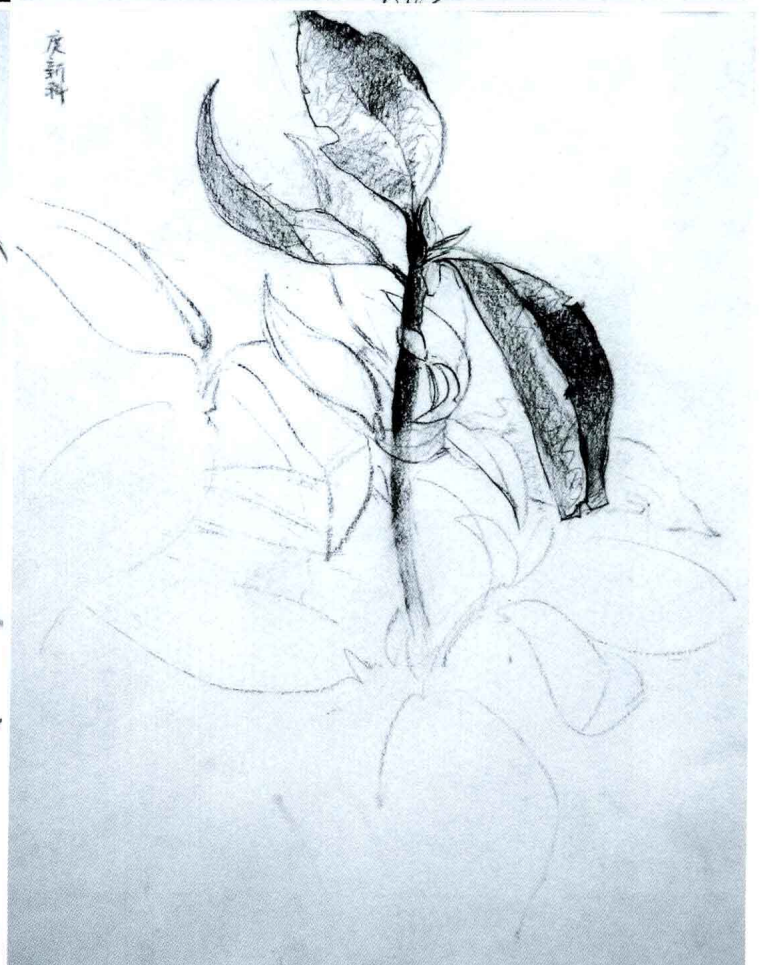

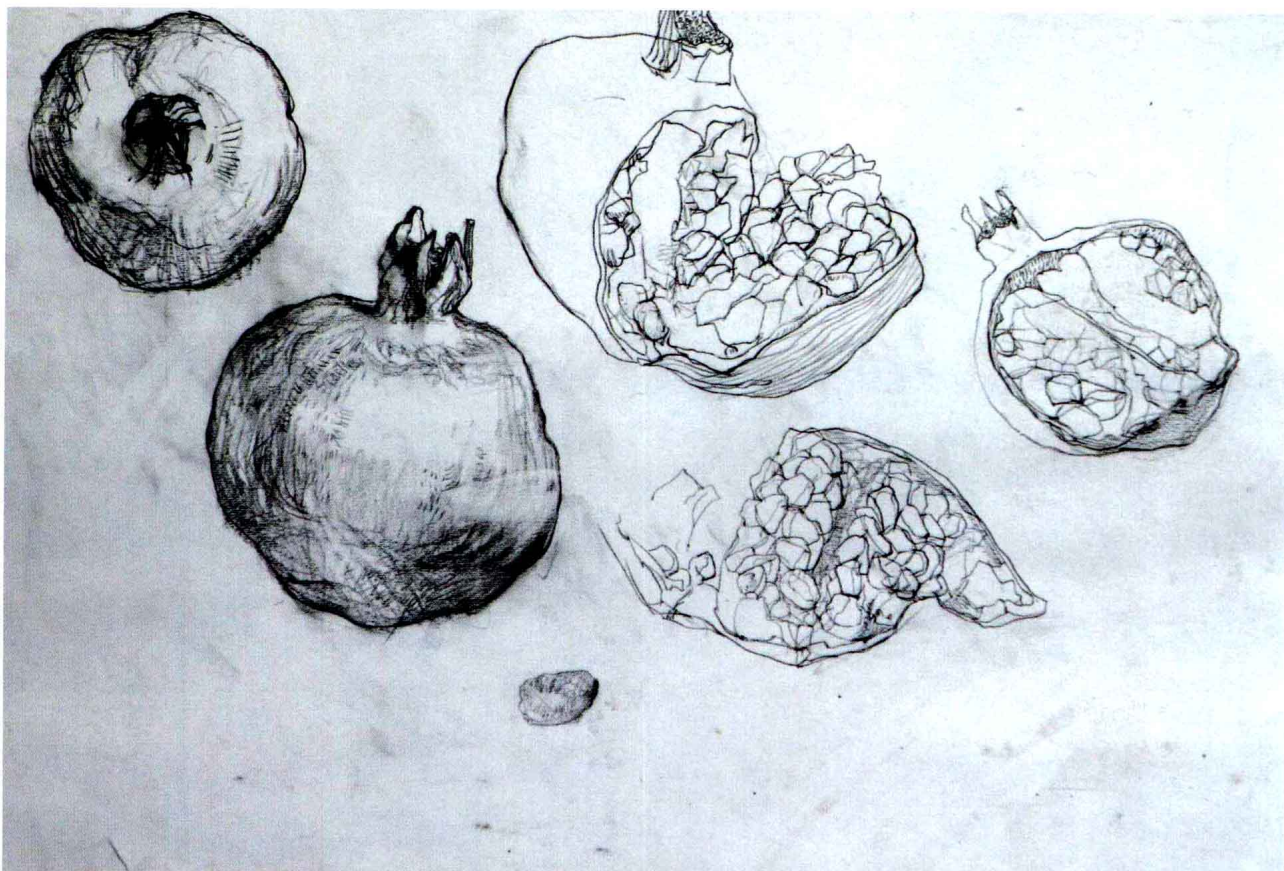
1	4	1. 孔祥慧 作	4. 李志毅 作
2	5	2. 周云梅 作	5. 官 冕 作
3		3. 陆 珺 作	

4. 04. 10. 28.
10 min.

度新科

关于观察与表现

学习造型表现, 首先应该学会观察——用多种角度、多种方式去观察, 用自己独特的眼光去观察。因为, 艺术是一个感性的东西。素描, 既然是艺术门类中的一种, 也同样具备相似的特征。当数学公式中的 $1+1=2$ 时, 在艺术的领域里, $1+1$ 未必等于 2, 我们甚至往往在寻求那 $1+1$ 之后的未知数。这也是艺术的乐趣所在。那么, 在我们的素描表现中, 没有任何理由变得千人一面。

在造型基础训练中, 观察与认识对象是一个不可忽视的起点, 正是在对对象非常细致的观察之后, 才能“真实地”去表现自己看到的这个“对象”。这里的“真实表现”并不意味着把所看到的毫无取舍地复制出来, 这个“取”与“舍”就是一个经过思维处理的过程, 而个性的发挥也正是在“取”与“舍”的过程中自然体现的。

1 2	5
3 4	6

- 1-2. 佚名作
3. 宫 颢 作
4. 虞新科 作
5. 陈天茜 作
6. 吕金声 作

