

造型基础

中央美术学院设计学院
基础部教程

中央美术学院设计学院
基础部教程
编著
中央美术学院出版社

大于存在 文化

责任编辑_陈 澈 金横林 书籍设计_刘 钊

ISBN 7-5318-1425-0

9 787531 814252 >

ISBN 7-5318-1425-0/J · 1426

定价(全三册) 180.00元 单册定价: 60.00元

造型基础

中央美术学院设计学院基础部教程

周至禹 编著

黑龙江美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

造型基础 / 周至禹编著. — 哈尔滨 : 黑龙江美术出版社, 2005.9

中央美术学院设计学院基础部教程

ISBN 7-5318-1425-0

I. 形... II. 周... III. 造型 (设计) — 高等学校 — 教材 IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 097973 号

造型基础

Zaoxingjichu

中央美术学院设计学院基础部教程

周至禹 编著

责任编辑 陈 澈 金横林

出版发行 黑龙江美术出版社

(哈尔滨市道里区安定街 225 号 邮编: 150016)

印 刷 北京世艺印刷有限公司

开 本 889mm × 1194mm 1/20

印 张 11

字 数 50 千

版 次 2006 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

印 数 1-5000 册

书 号 ISBN 7-5318-1425-0/J · 1426

定 价 (全三册) 180.00 元

目录

前言_5

教学目标_6

教学内容_7

教学方式_8

课题完成方式_9

1.形态的表象研究_10

课题_12

教学问题_13

教学对话_18

学生作品_22

2.肌理与形态_36

课题_38

教学问题_39

学生作品_42

3.形态的结构认识与表现_44

课题_46

教学问题_46

学生作品_52

4.形态内部结构造型及单元形_60

课题_62

教学问题_63

学生作品_68

5.现实形态写生解析变体_80

课题_82

教学问题_83

教学对话_84

课题_91

教学问题_92

教学对话_99

教学游戏_102

课题_104

教学问题_107

教学游戏_108

教学对话_110

学生作品_86

6.纯粹抽象形态与象形符号_124

课题_126

教学问题_126

学生作品_136

7.人工形态写生解析变体_142

课题_144

教学问题_145

教学对话_150

学生作品_148

8.形态—从平面到立体_182

课题_184

教学问题_184

学生作品_190

9.形态与表现_194

课题_196

教学问题_197

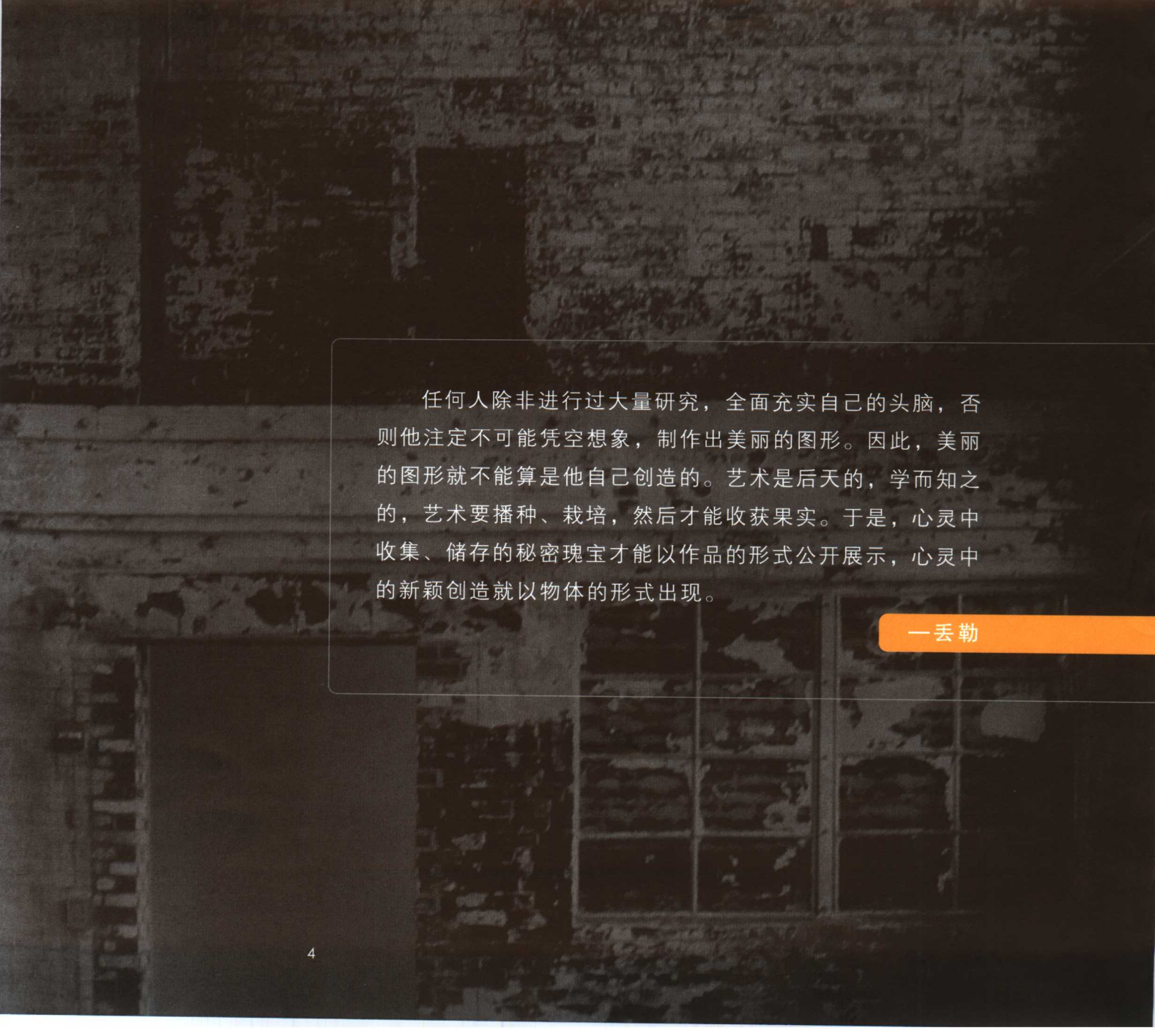
学生作品_208

出发_216

推荐学生参考书目_217

后记_218

作者简介_219

任何人除非进行过大量研究，全面充实自己的头脑，否则他注定不可能凭空想象，制作出美丽的图形。因此，美丽的图形就不能算是他自己创造的。艺术是后天的，学而知之的，艺术要播种、栽培，然后才能收获果实。于是，心灵中收集、储存的秘密瑰宝才能以作品的形式公开展示，心灵中的新颖创造就以物体的形式出现。

一丢勒

前言

造型基础课程以素描为基本手段，课程问题联系了形式构成语言甚至材料试验。作业过程是一个过渡的过程，从形态上讲，是从形态表象到内部结构，从立体到平面，再发展到立体的形态表现，从自然形态最终过渡到抽象形态；从思维上讲，是从常观世界发展到宏观世界与微观世界的认知，是从感性思维到理性思维的结合；从表现上讲，是从素描写生研究到多种手段的创作。对一个学习设计的学生来说，对形态的多角度分析提炼与发展来产生新的造型的能力，对形式要素（例如对比原理）的主动运用，对画面的构成秩序、骨架结构、节奏韵律的灵敏感觉十分重要。在训练过程中强调了思维的灵活性、艺术的敏感性的养成，重视对造型审美力的培养，以及最为重要的对学生自身创造力和独特经验的激发，最终使他们能够掌握视觉艺术的基本原理，又能够抛弃常规，脱离因袭，以真实独特的审美表达偏爱的形态，在未来的艺术设计世界里作出自己理智与情感的明确反应。

造型基础

总上课时间：七周

适用专业：设计专业一年级

适用对象：本科生

教学目标

现代设计的目的，不仅仅是反映物质世界，更是创造物质世界，同时也表现了精神世界，因此现代设计已经成为接合艺术世界和技术领域的“边缘领域”，现代设计也迅速与艺术产品靠拢与对话。正是在这样艺术与设计发展的语境中，形成了中央美院设计学院设计基础造型训练研究的基本思路。即，作为艺术设计的造型基础，我们把现代艺术与现代设计的共同性联系起来，并不刻意地强调狭义的功能区别，而是以“大艺术大设计”的概念，以实验性延伸来设计发展的未知与可能。就具体的造型训练而言，强调从自然形态中获取深入形态表象和生命机体之中的洞察力，从而超越表面的描摹，以此认识形态与功能的潜在关系，强化其形态语言和形式意识，在学习的过程中培养对形态的解析、变异、重组、繁衍的能力，达到形态的理性认识与主观创造，提高学生全面的从平面到立体空间的造型原创能力，强化其形态语言和形式意识，并把基础训练有机地同专业设计联系起来。教学强调以丰富灵活的训练课题，启发和引导学生创造性的理解艺术与设计的关系、绘画基础与设计基础的关系。将“由技入道”和“由理入道”的两种方式综合起来，帮助学生学会艺术的感觉和科学的思考，掌握具象与抽象的造型语言的表现规律，注意学生整体素质的培养，改变传统的观察和思维方式，注重对物象特性的理解和对形态空间运动的法则的掌握，注重知识的单纯性和综合性的传授，注重课程单元之间的连续性、渐进性、调节性、交叉性和系统性。

教学内容

具象形态和抽象形态是两个不同领域的形态表现，具象与抽象也是两个范畴的艺术语言，反映的是人们对相同事物的不同观察方法，进而产生不同的思想表现方法。二者也有很紧密的关系，从具象到抽象，又从抽象到具象，并存互补，是艺术在审美上的自然发展，因此，寻找其间的相互联系，是教学的内容。整个课程分成几个过渡单元的训练：形态的表象研究、形态的写生解析变体、自然形态的内部分析、人工形态的写生解析变体、造型与语言表现研究等。整个过程贯穿了从表象到内里、从现象到本质的过渡，从自然形态到抽象形态的过渡，从物象到心象的过渡，从感觉表现到理性分析的过渡，因此，这二者之间的关系是相互依存、相互转化的过程，而非仅仅是相互对立的要素。

洞察力来自对形态不可视要素的认识—引力的力量控制空间中体积的特征和动态，同时基于功能性法则的理性分析，帮助认识人、动物、植物等生命体以及山石等自然形态的结构要素。这种存在于一切视觉艺术形式中的认识与眼光，意味着从普通的观看到认识的观察，对于自然的写生、分析、变体研究发展了人对于自然的态度，并从自然中寻找形态的启发和设计的原理，从对人工形态的写生解析变体、意象的种种形态，以及在数理基础上解析出的抽象形态，表明了和自然相关的抽象形态：一方面独立阐述着自身审美的价值，另一方面则仍然显露自然的潜想。

通过学习，来辨别各种形式要素，培养敏感的深层视觉经验，掌握能从普遍和平常的事物中发现不同的、特殊的、异常的视觉形象的能力，并提高把握造型和形式原理灵活运用能力。

在写生基础上发展而来的抽象形态，以及对纯粹抽象形态的研究，结合了形式构成的基本原理以及广泛自由的语言选择，能够表达自身的审美情感和富于个性的创作设计，证明着造型原理经由不同个体的智慧与感觉，可以创造出无限的形式，一生二，二生三，三生万物。

然而，重要的仍然是过渡过程中的思维训练，用浓厚的好奇心观照形态世界，用创造性的设计思维探索造型的各种可能性，其意义胜过了局部作业的完整性。因为观察是意识研究和视觉反映的综合体验，发现是形成我们视觉语言之视觉元素的途径，认识和分析最终形成我们表现的能力。不同表现方法的训练，都在强化这种深度的视觉经验，并最终形成有素养的直觉判断。作业的整个过程应当保持开放性、实验性，以便探索艺术设计的思维、语言、逻辑和形式。

教学方式

以“写生—解析—变体”的作业推导方式进行，强调过程中的思路拓展和延伸。整个教学将伴随幻灯讲座、大课总结、现场讲评、学生讨论和个别辅导，幻灯讲座将包括最先开始现代设计教育的德国包豪斯的基础课程教学、西方现代艺术设计学院的基础教学等。因为近一百年现代艺术的变化以及现代设计的产生及延展，说明艺术和设计的性质已经大大迥异于传统，其系

统性的发展，可以使学生可以更好地理解本课程的教学目的与方法。在课程中将随时举行与课程内容相关的现代艺术与设计范例欣赏讲座。

建议的阅读书目是通过阅读来了解不同领域学科对于自然的认识；通过速写与写生，对物象进行视觉的分析笔记；通过解析，对物象进行内部的结构和外部的轮廓进行形式透视，进行拆解；变体，则是透过抽象的再造进行人为秩序的梳理和思想情感的直接抒发。通过作品欣赏，了解自然的启发在设计 and 艺术表现中的实际应用；写作，记录学习过程中对于造型形式规律的深度认识。

课题完成方式

有时，课题完成的方式有一定的规定性，或要求自我设置限定。有的课题可以有一个侧重的手法，有的则必须有不同的手法，速写、素描、文本、摄影、拼贴、色彩、综合材料制作、指定阅读、图式资料收集、图像采集等均有使用。不要求作业的表面性、完整性和欣赏性，而强调分析和直觉发现的实验性、可能性，强调学生表达内容与技巧的自我选择。但是对使用媒介的信心也来自于各种不同的实验，来形成脑、眼、手之间的有机配合和平衡框架。须知，局部过程中的手段限定正是为了使语言和形态彻底地从模仿中解放出来。

1

形态的表象研究

传统的绘画基础素描教育，基于写实主义绘画的基本功要求，不能适应现代绘画与设计的发展所需的基础教育要求。而素描教学中沿革下来的单调的素描技法的练习、程式化的静物构图，不仅显示着选择描绘物象的狭隘与被动，程序化的素描步骤也导致对物象的熟视无睹，缺乏表现的激情和欲望；忽略了创造性的体验和领会，仅仅重视表象事实的描述与再现，致使技巧方法超越了创造能力。说明着传统素描教学本身迫切需要加以创新、重解和扬弃。我们所倡导的则是重新用新鲜的眼光观察我们周围的世界的生动表象，悬置所谓的素描知识，接受从亲身经验中获得信息的观念，将会是新的素描的开始。

德尔沃
《熟睡的维纳斯》
1944

捷利切夫
《静物小丑》
1930

1

课题:形态表象研究(铁桶、废弃物、破碎的石膏、手套、揉皱的纸张等等)

2

3

要求:物象世界以其生动的外表呈现在我们面前,如何以一种新鲜的感官(视觉、触觉等感官的总和)感知这个物象外表呈现的色彩、肌理、质感、形态,加深对表象的审美表现认识并充分地利用于设计与艺术表现,是一个全新的课题。作业并不等同于写实素描的训练,也不是创意素描的训练。这个阶段,看重的是一次设计素描的行为,行为改变,结果也就不同。在物象的形态方面提出了改变与置换的要求,解决视觉结合的和谐问题,并且,空间必须作为整体被加以考虑。对画面整体设计的要求必不可少。

要求多焦点多角度近距离的观察和触摸对象,深入地体验自然物象的生命状态和表情,然后再选择

适当的素描媒介与技术,极致地表达对形态的外表的深度感知。尽可能地接近自己眼中的对象,甚至从局部作一次性到位的极致刻画,悬置概念的素描技法和概念的叙事观、整体观、空间观,去除传统素描的逐渐显影的中间阶段。物象外形的处理则有可能是个人理念化的结果,对局部要有细致入微的观察,但是对整体强调要有宏观巨象的体味和设计。本作业的研究对象也可以由学生自己按照兴趣寻找选择物品,并通过跟老师的讨论决定形态的造型与构图处理。

目的:学生由主动的选择与综合处理,来确立发现周围曾经忽略的形态美感的认识,提高对现实物象的敏锐感受力,以及选择与构图

「库尔贝《筛麦的妇女》1855

「罗伊《楼梯上的危险》1927

「詹尼·福克雷吉《纪念奥菲丽娅》

的审美原则。由此提高着学生富于想象力的“创新”表现，并且对构图和探索有趣的形式提供了无限的可能性，通过对形式的安排创造出形状、明暗、质感、体积和空间的动态组合。作业的结果将会呈现多样化的面貌。

现实的物象涵盖了自然与人工的一切形态，而人工的形态由于自然的作用呈现着一种自然的状态，因此具有写实表现的视觉魅力。这种魅力体现在每个人眼中，又有特殊的意味和感觉，在此，整体的表现品味包含在审美判断的形成之中，如果以真实独特的表达为基础，个人偏爱的形态、语言就必然形成。

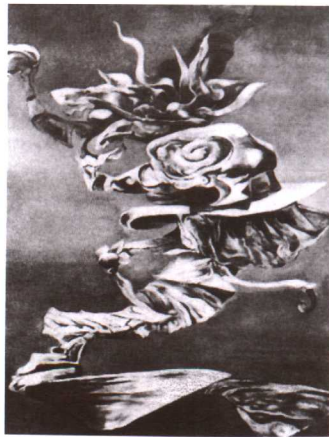
建立在对自然物一般形态理解基础上的造型意识，也是一种设计意识。重要的是由此建立一种对于现实观察的审视的方式，同时培养一种超越一般审视现实物象的精致而宏大的视觉眼光，借以发现易被忽略的物象所具有的表现力，并通

过绘写引起我们对现实世界的无限兴趣。因为我们艺术创作的源泉，设计的本源都来源于这个世界。从更大的层面上讲，人类需要重新回到自然，建立我们对现实自然的亲密无间的态度。

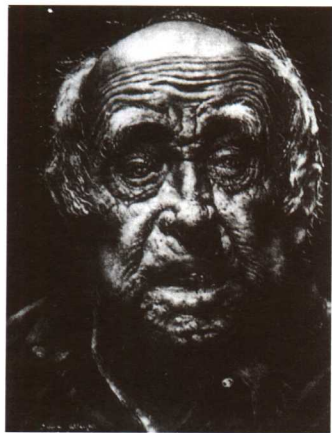
教学问题

1. 写实主义绘画的表现

整个艺术史是一部关于视觉方式的历史。以模拟为主轴的透视法和逼真感的描写首先呈现于西方艺术史的第一个阶段，包括文艺复兴、样式主义、巴洛克、洛可可、新古典主义、浪漫主义。写实表现的基本概念的后来演化涉及到写实主义、自然主义、象征主义、新客观现实派、超现实主义、魔幻现实主义、社会现实主义、照相现实主义等风格流派。写实的表现语言显然并不仅仅是写实主义绘画的基础，它也展示了与一些现代绘画表现语言和风格的关联。并且，写实的表现一直具有程度的区别。1839年摄

1

2

影术的发明多少也对“视觉真实”的绘画表现形成冲击。新艺术运动的绘画里强化了装饰，印象派通过科学角度对色光进行观察和诠释，以细碎的色点寻找视觉真实性的精华所在，逐渐地减少可见物体的真实幻觉，从自然形态的描绘最终走向自我情感的表达。自然形象在野兽派的笔下通过强烈的色彩笔触加以呈现，线条和色块的运用将写实逐渐解体；在表现主义那里成为夸张变形的形象，借以表达主观情绪而非现实的真实。但是超现实主义利用写实的技术创造非现实的形象和场景，来表达梦境般的潜意识幻像。新浪漫主义则是透过熟悉物体的描绘，经过奇异的组合，产生不熟悉的浪漫梦境效果。例如捷利切夫的《静物小丑》，伯曼的《西方世界的缪斯》。魔幻现实主义画家利用精确写实的手段营造出神秘梦幻的意境。代表画家有巴尔丢斯的《街道》、德尔沃的《熟睡的维纳斯》、罗依的《楼梯上的危险》。精确主义则是以现实主义为基础，讲究清晰、精确、简化的描绘，画面追求一

种真实而单纯的艺术效果，但是对细部的删减产生了抽象的效果，显然是受到立体主义的几何简化处理的影响，例如德穆斯的《建筑物，兰开斯特》，反映的是现代工厂和机械的张力美感。新现实主义则是追随各种写实的具象形式，从整体上说，所有的新现实主义画家都是表现日常生活的景象和普通人，几乎没有煽情的内容。照相现实主义则是从观念上和取材上继承和延续了波普艺术的主要精神，依靠照片或商业广告上的图像来达到他们精细的艺术效果，在画面上模拟实物与环境，其逼真程度达到了产生幻觉的地步。同时也带有平面化表现和装饰的色彩这种欣赏趣味，表现出对现代事物例如建筑物玻璃反光汽车反光的兴趣；也是现实主义艺术的欣赏品味在整个20世纪连续发展的过程，但其过程又借用了“过程艺术”、“观念艺术”的理念特色，也与同时代的其他画派遥相呼应。例如克洛斯的《自画像》。其表现技法例如在肖像上打上网格都体现出抽象性语言性的一面。而雕塑艺术

用玻璃纤维和树脂做出更加逼真的人物形象,例如,杜安纳·汉森的雕塑《游客》,穿上真的服装配上服饰,使用新的材料媒介,使得艺术家真切的仿制达到登峰造极的地步,“骗过眼睛的逼真”在这种三维幻觉中达到新的审美水平。例如安德利亚的《插手坐着的金发女人》。前苏联和中国的社会主义现实主义则表现出矫饰性的风格特征。当代写实主义体现出的多元风格与理念,通过叙事、象征、讽喻等手法,兼有观念与抒情的表达,也是写实主义与当代艺术的交融。并且在当代艺术中,现实主义的概念已经有了很大改变,例如德国画家伯恩哈德·海西格的《布拉斯劳城堡》。大量的作品表明写实的技法被运用于各种的具象艺术中,超出了通常的“写实”概念。

2. 讨论

写实表现技巧在现代设计中的应用。现代广告设计、电影海报范例欣赏。在广告设计中,运用精致细微的照片和写实的绘画手段表现广告的主题或设计产品常常会达到

直接有效的诉求。对于形象的具体要求,使得写实具象的表现设计总是成为主流的表现方式。

3. 物象真实的新视觉经验

借助先进的现代科技手段积累新的表象的视觉经验。摄影技术的发展给今人带来全新的视觉感受,显微摄影让人们看到了古人做梦也想不到的细微形态。天文摄影把宏观的宇宙景象清晰展示,扩大了人们对宏观与微观世界物质形态的认识;而长时间的景象的摄影能够把时间压缩—快速的放像让人们领略了花的开放、植物的生长过程;红外线摄影将黑暗里的影像呈现,我们对自然形态的认识因之丰富深化。新的超越肉眼观看的视觉经验的大量积累是创造性思维和艺术设计产生的新源泉。

4. 艺术的真实问题

我们眼中看到的物象大体上相同,除非色盲,因此上相对客观的

