

高等院校艺术设计专业通用教材

创意 设计基础

严忠林 段卫斌 编著

上海远东出版社

创 意 设 计 基 础

严忠林 段卫斌 编著

上海遠東出版社

图书在版编目(CIP)数据

创意设计基础/严忠林, 段卫斌编著. —上海: 上海远东出版社, 2006

ISBN 7 - 80706 - 209 - 6

I. 创... II. ①严...②段... III. 艺术 - 设计 - 高等学校 - 教材 IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 019805 号

责任编辑: 丁是玲

装帧设计: 卜维佳

创意设计基础

编著: 严忠林 段卫斌

出版: 上海世纪出版股份有限公司远东出版社

地址: 中国上海市仙霞路 357 号

邮编: 200336

网址: www.ydbook.com

发行: 新华书店上海发行所 上海远东出版社

制版: 南京展望文化发展有限公司

印刷: 上海市印刷二厂

装订: 上海张行装订厂

版次: 2006 年 7 月第 1 版

印次: 2006 年 7 月第 1 次印刷

开本: 889 × 1194 1/16

字数: 185 千字

印张: 9

印数: 1 - 3250

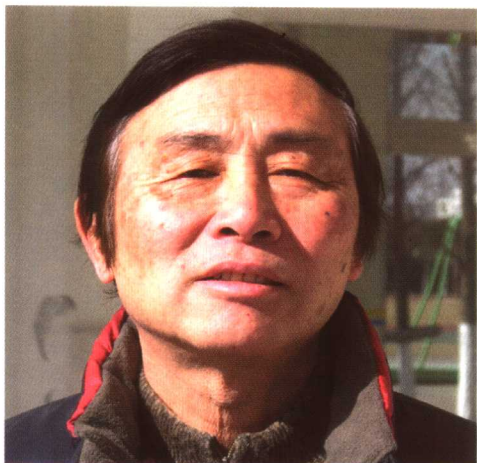
ISBN 7 - 80706 - 209 - 6/J · 20

定价: 50.00 元

版权所有 盗版必究 (举报电话: 62347733)

如发生质量问题, 读者可向工厂调换。

零售、邮购电话: 021 - 62347733 - 555

严忠林

1941 年生于广西桂林

1963 年毕业于浙江美术学院（现中国美术学院）版画系

原同济大学建筑城规学院建筑系美术第二教研室主任，副教授

现上海建桥学院艺术设计系美术教研室主任，专职副教授

中国美术学院上海设计分院兼职副教授

中国美术家协会会员

中国版画家协会会员

上海美术家协会会员

段卫斌

1975 年生于江苏南通

1992 年毕业于苏州工艺美术学校造型设计专业

1996 — 1998 年任职于江苏文峰集团企划部

2001 年毕业于中国美术学院工业设计系

2001 — 2002 年德国西门子设计师实验室进修

2005 年中国美术学院设计艺术学研究生毕业

现为中国美术学院上海设计分院工业设计系讲师

上海工业设计协会会员

《高等院校艺术设计专业通用教材》编委会

主 任： 朱国荣 上海市美术家协会副主席、秘书长

编委会： 邱瑞敏 上海大学美术学院院长

郭 力 上海大学美术学院教授

何小蔚 上海市美术家协会

杨顺泰 上海理工大学设计学院教授

程俊杰 上海师范大学设计系主任

徐伟德 上海工程技术大学设计学院副院长

王曾伟 上海建桥学院设计系主任

顾惠忠 上海交通大学媒体与设计学院副院长

序

艺术设计是当前最受人们青睐的一门艺术学科。回想在20世纪末期，艺术设计似迅猛的大潮涌进艺术院校时，由于当时教材匮乏，师资短缺，使得我国的艺术设计教学一时面临无米之炊的困境，这种情况与20世纪初期我国早期美术教育的境遇极为相似。此后艺术设计的各种教材仓促上马，虽然一时救了急，但毕竟不是长久之计。

在跨进21世纪的今天，艺术与生活最密切的连接就是艺术设计。2010年的世博会将在上海举办，从“城市，让生活更美好”的主题词中，可以感觉到艺术设计将会在当代城市生活中诸如识别、美化等方面扮演愈来愈多的角色，担当起愈来愈多的社会艺术责任。

因此，无论是从近期的需要来看，还是从长远的发展来看，对艺术设计人才的培养都是刻不容缓的。尽管现在已经有了不少艺术设计类的教材，但是我们感到，编写一套适合上海实际需要的艺术设计教材，还是很有必要的。为此，上海市美术家协会会同上海近十家与艺术设计有关的院校，组织具有丰富艺术设计教学经验的教授和骨干教师来编写一套具有普遍适用性的艺术设计教材，并在使用的过程中不断对其进行修改提高，同时逐步拓宽艺术设计的领域，增加新的门类，努力使这套教材更贴近现代生活、更具有创造性、更为实用完美，在都市现代化的推进中发挥一点切实有用的作用。这可以说是我们组织编写这套教材的本意。

走自己的路，难免会有差错，这是需要读者给予谅解的，并期待你们的指正。

上海市美术家协会副主席、秘书长 朱国荣

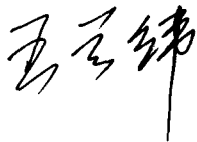
2006年6月

前言

美术是艺术设计专业的重要基础课，在教学计划中所占学时较多，历来颇受重视。但设计专业的美术课应该教些什么，怎么教？研究者甚少，通常都由美术教师说了算，似有放任自流之嫌。设计专业的美术教师大多毕业于艺术院校的绘画专业，他们习惯用美院那套培养画家的模式进行教学，素描研究三大面六大调，精雕细刻，费时又费力；色彩以静物写生为主，外加风景写生实习，与专业教学基本没有关系。有人认为画得好设计自然会好，把美术和设计画了个等号。其实不然，上述教学方法只培养学生将现实中存在的物象再现的能力——写生能力，而设计专业学生要表达的是现实中还不存在的、由他们自己创造出来的东西，两者的差异很大，犹如一道鸿沟，因此常常出现绘画成绩不差的学生要用他们从美术课学来的绘画技巧表现自己的设计意图时，往往一筹莫展，无从着手。当然也有绘画和设计俱佳的学生，但他们是靠自己的悟性越过这道鸿沟的，或者是由设计教师领着越过这道鸿沟的。挖掉这道鸿沟是美术教学改革的一大任务，也是设计教学改革的一个组成部分。

国外的设计专业大多不设美术必修课，即使有，他们教的也是旨在培养学生的观察能力、分析能力、理解能力和表达能力的设计素描。国外的设计师往往具有较强的速写能力，及熟练地绘制快速表现图的技艺，但他们一般不会画人像和风景画，这说明他们的美术教学具有很强的专业性。上海建桥学院艺术设计系美术教研室在主任严忠林副教授的带领下，经过三年的努力探索、实践，形成了一套全新的设计专业美术教学的体系，名曰《创意设计基础》，既强调基本功又淡化基本功，既强调结合专业又强调创意，既动脑又动手，把美术教学作为设计专业培养学生创新思维的一个起点来对待。这种教学体系对美术教师是一个挑战，要求他们放弃驾轻就熟的传统教学模式，深入专业，学习一点专业知识，甚至上一点专业课，唯有这样改革才能深入发展下去。创新要付出代价，愿有志者共同努力。

同济大学建筑城规学院工业设计系原系主任、教授
上海建桥学院艺术设计系主任、教授

编者的话

改革开放已二十余年的中国,由于市场经济的快速发展,经济模式的转换和人们生活方式的改变,推动了设计领域的发展,随着艺术设计者在人才市场颇为看好,如何造就艺术设计人才,并引申出如何建立艺术设计的美术教学体系,便成了全国艺术设计教育界有识之士关心的热点之一。

不言而喻,艺术设计的美术教学必须紧跟艺术设计教学培养人才的目标。高科技的发展、知识经济的全球化,以及信息化时代的到来,使得艺术设计领域中的新形式、新造型、新材料、新工艺、新科技的硕果不断产生及更迭,以及与其同步的审美情趣与生活理念的拓展,使得我们对培养学生的模式提出新的举措,在美术教学上抛弃原来的重技法训练、轻创意开拓的旧模式,打造艺术设计美术教学新平台已是刻不容缓的事。

打通专业壁垒、构筑共同知识结构的大基础教育模式是 20 世纪中期后欧美高等艺术教育发展的普遍趋势,受其启迪并经过实践检验证明,这个教学新平台是在“创意加动手”的教学宗旨下,不严格区分原有的素描和色彩课的内容,而是运用多元化训练手段,将一个个课程有机联系,形成教程体系,打破“基础绘画”与“专业绘画”的界线,力求形象思维和逻辑思维结合,设计知识与训练技巧结合。在培养学生具有准确、迅速再现物象能力的同时,强化学生的创造能力、动手能力、分析能力和构想能力的学习,是可以建立符合设计需要的思维方式和发扬学生对表现手法的探索精神。

笔者在编写此教材时,采用图文并茂、以图为主的形式,旨意是通过图片的直观,参照入选学生本人真切的自评以及指导教师简明扼要的点评,让学生获得艺术设计思维上许多关键问题的认知。书中相关课题中的图片,是选用教学过程中学生的优秀作业和教师的部分示范作品,目的是增强学习的亲和力,以利于学生相互切磋和探讨,也利于实践和理论的完美结合,从而更好地体现艺术设计创意基础教程的理念和状态。

目录 CONTENTS

第一章 教学要求 / 2

- 一、教程的教学原则 / 2
- 二、教程的教学核心 / 2
- 三、教程的教学定位 / 2
- 四、教程的主要目的、内容和作业时数 / 3

第二章 写生式教学 / 8

- 一、从大到小的空间描绘 / 9
- 二、从立到卧的石膏头像写生 / 14
- 三、从小到大的特写与写真 / 16
- 四、从慢到快的马克笔表现 / 29
- 五、由少到多的速写积累 / 37
- 六、从室内到校外的色彩写生 / 41

第三章 构成式教学 / 52

- 一、寻找点、线、面 / 54
- 二、综合构成 / 59
- 三、单体多形态的联想 / 63
- 四、字体的构成练习 / 70

第四章 设计式教学 / 78

- 一、从少到多的添加 / 80
- 二、名画的变体与变调 / 84
- 三、意象的开拓与联想 / 90

第五章 实践式教学 / 98

- 一、壁画小品的设计与制作 / 100
- 二、景观雕塑小品设计与制作 / 107
- 三、鸡蛋飞行器的设计与制作 / 114
- 四、钟的设计与制作 / 120
- 五、灯具非灯具——光造型设计与制作 / 122

后记 / 131

第一章 教学要求

一、教程的教学原则

教程教学的首要原则就是要充满热情地贯彻执行“成功教学”，激发学生的学习兴趣。我们知道，兴趣是人们对于现实生活的特殊认识倾向，是人们迫切需要而形成不断追溯、却不断有所满足的心理状态，著名理论物理学家爱因斯坦说过“兴趣是最好的老师”，阐明了兴趣在学习中的深远影响。在教学中充分尊重和重视学生的独创性，将学习过程由单纯的学知识和接受技能训练，扩大为学生整个内心世界的参与，再进而将讲台成为树立新一代艺术设计人才的平台。

二、教程的教学核心

教程的教学核心就是必须强调创意，所谓有创意就是有个性、有独创性、有想象力。德国哲学家黑格尔指出，“最杰出的艺术本领就是想象力”。作为培养“为明天设计”的艺术设计人才来说，在教学中培养“有想法”并懂得如何做的学生是十分重要的。

三、教程的教学定位

在教学原则和核心的指导下，教程在内容设置上有以下三点定位：

1. “动手画”和“动手做”的结合

“动手画”是重要的，因为艺术设计学习者必须具有快速记录和表达创作灵感的基本功，这样才能完成最富想象、最快速度的“意图传递”。而“动手做”在其学习内涵上更为广泛和深刻。所谓广泛和深刻就是学生必须了解教程作业所需的材料性能、加工方式和联结技术，以及材料价格、运输方式和安全因素。在由平面图纸到立体作品制作中，又要不断修正造型元素与空间关系不协调诸问题。总之，在这既动脑又动手又跑腿的过程中，必须保证每一步骤的成功，否则就是“纸上谈兵”或“重起炉灶”了。“动手做”又应涵盖运用各种现代高科技处理手段，如电脑制作、数码摄像和彩色打印等方式，创造出完全不同于用笔在纸面上作画的新颖效果。教程因此要求学生不仅要有活跃的创意思维，还要学习计算机操作技能。

2. “基础性技法”和“专业性绘画”的合理过渡

“基础性技法”是指固定光源、固定环境条件下,从固定视点观察与表现的静态物象。这种写生式的基础性技法训练对初学者是十分必要的,因为它能使初学者便于了解并掌握物象的透视规律,并在整体原则下以细部充实整体,发展“线”和“线面”结合的造型语言。然而其明显不足之处是作业形式完全不能结合专业要求,且完成作业时间过长,不能达到快速表现之目的,最主要是此类基础性技法训练缺乏发挥学生创造性思维的空间。

所谓“专业性绘画”就是结合设计专业需要,有针对性地、有重点地布置开拓学生创造性思维的作业,在表现形式上,要向设计专业需要的样式靠拢,提高快速与准确表现的能力。如环境艺术设计专业,就要求学生掌握并熟练运用马克笔表现技能。视觉传达专业要求学生学习“单体形态到多体形态的变异”、“字体构成练习”等与专业密切结合的课题,以尽快适应社会对设计人才技艺的需要。

3. 课堂教学与模拟职业操作流程相结合

由于设计专业本身是龙头专业,学生除了要有较强的设计能力外,还应具备口头和文字的表达能力,又因为方案实施过程中,必须要与有关方面的工种和专业人士的协力配合,所以学生还应具备较强的组织能力、公关能力以及团队精神。教程的课题设置与要求,由单纯“信息传递”的课堂教学,转向多极化“能力培养”的教学,具有深远的现实意义和发展眼光。

四、教程的主要目的、内容和作业时数

本教程无第一学年“素描课”、第二学年“色彩课”的常规界定。但教程的多元化训练轨迹基本按写生式——构成式——设计式——实践式四个单元,共按十八个课题程序进行。教学重点课题,包括教学时间及作业量,可针对艺术设计各专业需求,进行菜单式选择组合。

1. 写生式教学

(1)	课程目的:		
	本单元着重训练学生对形体的准确描绘能力、对形体结构的分析能力、使用方法与特性的掌握。训练学生敏锐掌握各种造型因素——轮廓、比例、结构、明暗、质感、空间及冷暖色等之间的相互关系, 特别强调学生对视觉化的“肌理”给予重视和研究; 并逐渐培养学生个性化语言的表现能力。		
(2)	课程作业与课程时数:		
	作 业 名 称	建议课时	作业幅面和数量
	A. 从大到小的空间描绘	4 学时	4 开 1 幅
	B. 从立到卧的石膏头像写生	8 学时	对开 1 幅
	C. 从小到大的特写与写真	24 学时	16 开素描 8 幅, 对开色彩 1 幅
	D. 从慢到快的马克笔表现	40 学时	A4 30 幅以上
	E. 由少到多的速写积累	课外	每周 10 幅
(3)	F. 从室内到校外的色彩写生	室内静物 40 学时 风景写生 80 学时	4 开 10 幅 4 开 (或 A3) 20 幅以上
	理论讲授:		
(4)	素描练习, 包括速写与艺术设计的关系。		
	结构素描与写实素描。		
	表现技法与视错觉。		
	马克笔快速表现技法。		
	光色原理与色彩基本概念。		
	固有色、光源色、环境色与色彩再现基本规律。		
	参考书目与教材:		
(4)	书 名	作者、译者	出 版 社
	《艺术形式》	杜安·普雷布尔、萨拉·普雷布尔著	山西出版社
	《视觉形态、设计基础》	莫里斯·德·索斯马萨著 莫天伟译	上海人民美术出版社
	《从素描走向设计》	王中义、许江著	浙江美术学院出版社
	《设计专业素描进阶》	中国美术学院上海设计分院编	上海人民美术出版社
	《用右脑画素描》	贝蒂·爱德华兹著 沈慧伟译	湖南美术出版社
	《室内效果图快速表现技法》	冯信群、刘晓东著	江西美术出版社
(4)	《色彩艺术》	伊顿著	上海人民美术出版社

2. 构成式教学

	课程目的:		
(1)	学习与掌握造型艺术形式基础, 强调视觉分析与形式构成的训练, 体会从具象到抽象、从常态到非常态的发生与演化过程和方法。努力将同一物体以各种作业、各种手法、各种式样完成。		
	课程作业与课程时数:		
	作 业 名 称	建议课时	作业幅面和数量
(2)	A. 寻找点、线、面	16 学时	展板 A ₁ (59.4 cm × 84.0 cm) 1 幅 包含作业 (15 cm × 15 cm) 12 幅
	B. 综合构成	16 学时	展板 A ₁ (59.4 cm × 84.0 cm) 1 幅 包含作业 (15 cm × 15 cm) 20 幅
	C. 单体多形态的联想	20 学时	展板 A ₁ (59.4 cm × 84.0 cm) 1 幅 包含作业 (8 cm × 8 cm) 25 幅
	D. 字体的构成练习	20 学时	展板 A ₁ (59.4 cm × 84.0 cm) 2 幅 包含作业 (15 cm × 15 cm) 12 幅 (59.4 cm × 84.0 cm) 1 幅
(3)	理论讲授:		
	现代绘画名作赏析。 《包豪斯》教学理念的认识。 视觉元素点、线、面、体、肌理及其空间构成相互关系, 审美性和视觉心理的研讨。 字体的叙述性与表现性的研讨。		
(4)	参考书目与教材:		
	书 名	作者、译者	出 版 社
	《艺术与视知觉》	鲁道夫·阿恩海姆著 滕守尧、朱疆源译	中国社会科学出版社
	《论艺术的精神》	瓦·康定斯基著	中国社会科学出版社
	《字体创造设计》	王雪青、陈华沙编著	上海画报出版社
	《包豪斯》	费兰克·惠特福著 林鹤译	生活·读书·新知三联书店
	《艺术、设计的平面构成》	朝仓直己著 吕清夫译	上海人民美术出版社

3. 设计式教学

(1)	课程目的:		
	通过顺向和逆向思维以摆脱习惯思维的束缚,达到发散性思维创意之目的,努力将思维创意、联想与实践效果结合。		
	课程作业与课程时数:		
(2)	作 业 名 称	建议课时	作业幅面和数量
	A. 从少到多的添加	12 学时	对开 1 幅
	B. 名画的变体与变调	20 学时	对开 1 幅, 4 开 1 幅
	C. 意象的开拓与联想	16 学时	对开 1 幅
(3)	理论讲授:		
	现代绘画名作赏析。		
	逆向思维的因素与创作规律。		
(4)	视觉符号的创造方法与联想。		
	参考书目与教材:		
	书 名	作者、译者	出 版 社
(4)	《第二自然》	李宗骈编著	安徽美术出版社
	《西班牙素描新选》	刘天呈主编	河北美术出版社
	《黑白画理》	王弘力编著	辽宁美术出版社
	《魔镜·埃舍尔的不可能世界》	布了·鲁诺·恩斯特著 田松、王培译	上海科技教育出版社

4. 实践式教学

(1)	课程目的:		
	通过基础理论讲授、典型范例分析,结合课题训练,培养学生对立体形态、空间机能与审美观念、创造能力及动手能力的综合设计基础素质,以及对形态材料敏锐的造型认知。		
	课程作业与课程时数:		
	作 业 名 称	建议课时	作业幅面和数量
	A. 壁画小品的设计与制作	24 学时	展板 A ₁ (59.4 cm × 84.0 cm) 1 张 内含壁画效果图及设计创意说明
	B. 景观雕塑小品设计与制作	24 学时	小型实样 1 件, 展板 A ₁ (59.4 cm × 84.0 cm) 1 张 内含雕塑效果图及设计创意说明
(2)	C. 鸡蛋飞行器的设计与制作	16 学时	实样 1 件, 展板 A ₁ (59.4 cm × 84.0 cm) 1 张 内含飞行器三视图及设计说明
	D. 钟的设计与制作	24 学时	实样 1 件, 展板 A ₁ (59.4 cm × 84.0 cm) 1 张
	D. 灯具非灯具——光造型设计与制作	24 学时	实样 1 件
(3)	理论讲授:		
	现代绘画名作赏析。		
	中外现代雕塑赏析。		
	抽、具象的形态与情感之间的关系。		
	中外灯具赏析。		
(4)	调研问题、提出问题、分析问题与解决问题。		
	人与环境、人与产品的关系。		
	参考书目与教材:		
	书 名	作者、译者	出 版 社
	《世界雕塑全集》	潘绍堂、郑赜、李雪峰等编著	河北美术出版社
(4)	《城市雕塑设计》	白佐民、艾鸿镇编著	天津科学技术出版社
	《装潢艺术精品集》	保彬、张连生、单德林著	中国轻工业出版社
	《方法论》	刘明今著	复旦大学出版社

第二章 写生式教学

写生式教学,即是以写生为主的实物教学。要求学生面对自然,根据观察所得,通过头脑的思维考虑,在画笔下表现出来。故而可将此过程简略为脑、眼、手三者的结合,缺一不可,画任何画必然体现这一过程。

写生式教学又可称为《教程》的基础训练阶段。基础训练的教学要求是培养学生造型的基本能力,研究与掌握物象的结构规律,提高审美情操,并具有将其个人的感受正确表达的能力。这种对自然规律的认识转化为艺术规律的认识,并将自然形态有机地升华为艺术形态能力的培养,不仅仅是技法的学习,其实包括着形象的辩证思维的开展。对于初学者来说,建立辩证思维的认识方法十分重要,意义深远。简而言之,形象的辩证思维的精髓,就是坚持造型艺术上的“整体原则”,即要学会正确思考,学会用辩证法的核心——对立统一的法则来分析与综合。

整体原则是指在描绘物象时,要从整体出发进行观察、分析、比较、探索、概括,妥善处理整体与局部、部分与部分的主次的思维原则。同时,整体原则又是造型的基本原则,其内容可概括为:内容与形式的统一;整体与细节的统一;风格与手法的统一;色与质、动与静、紧与松、实与虚、强与弱、近与远、光与影等不同造型因素的矛盾统一。由于其内涵博大精深,不仅在写生式教学中得到体现,还始终贯穿在《教程》训练的全过程之中。

正确的表现来自正确的认识,妨碍正确认识的要害来自认识上的片面性与局限性,即见木不见林的认识定势。历来推行造型上的整体原则,必须先对物象形体结构有一个正确的整体观察开始,即完成从感性认识→理性认识→进一步感性认识的认知循环;由表及里、由内至外、去粗取精、去伪存真,正确地归纳概括,使学生对表现物象的形状、线条、比例、结构、明暗、色调、肌理和空间感等造型元素做到“胸中有数”,方可能塑造出完美

《巴尔扎克》 罗丹作

的造型来。

为克服片面、局部、平面观察的陋习,在学习过程中,应保持并强化物象整体的“第一印象”。所谓“第一印象”就是人们从短暂和少量的信息资料基础上形成的瞬间统一印象,它具有整体、鲜明、富有特征的认知特点。实践证明,随着作业的深化、时间的推移,物象细节逐渐被眼睛发现和扩大化,这种眼睛生理上自然产生的“暗适应”极易导致“第一印象”的淡化和混乱,极大地干扰整体原则的执行。克服干扰的方法就是强化整体原则,保持作画的整体观察,坚持立体观点,坚持形体大关系制约形体小关系,局部服从全局,细部服从整体的认知和表现程序,周而复始地认真比较,直到整体完美。

为服从整体,要有忍痛割爱的思想准备,在这方面法国近代大雕塑家罗丹给我们做出榜样,罗丹经几年的艰苦创作,终于完成《巴尔扎克》塑像,他的学生们在观赏时异口同声地称赞:“只有上帝才能创作这双手,这简直就像活的一样。”罗丹听后非但不高兴,相反举起利斧砍掉塑像上的双手,他意味深长地说:“听着,要好好地记住,一件真正完美的艺术品没有哪一部分比整体更加重要!”罗丹砍掉塑像以保持塑像整体和谐的事例,演示了造型艺术整体原则的重要性。我们在古今中外的优秀的绘画、雕塑、建筑、工业设计等一切造型艺术作品上,都可以强烈地感受到整体原则的存在。

一、从大到小的空间描绘

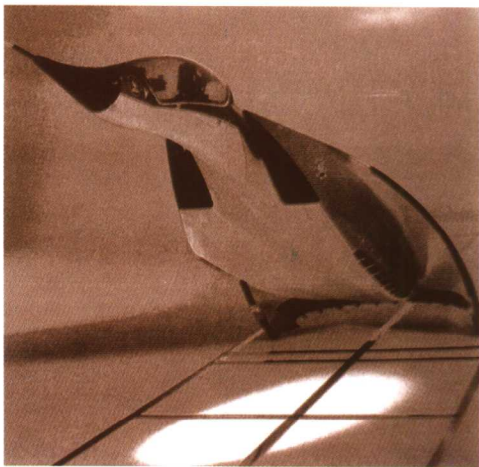
之所以选择石膏几何体和静物,是因为它们能够体现物体在空间中多种形态,研究石膏几何体、静物的结构、透视和明暗等规律,具有普遍指导性意义。

* 学习要点:

该作业不要求绘画造型要素的全面体现,但强调线条的造型要素,表现是该几何体、静物在美术教室内与天花、墙面、地坪、窗、灯、画架等物体的前后、虚实、主次的大小空间关系,从而重温和规范写生的一般步骤与方法,提高抓形能力,学习绘画语言,为下一步表现较复杂的石膏头像写生打下基础。

《巴塞罗那教堂》高迪作

《未来飞行器》科拉尼作