

著 陈亚峰 邵若男

造型基础

合肥工业大学出版社

著 陈亚峰 邵若男

合肥工业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

造型基础/陈亚峰,邵若男著. —合肥: 合肥工业大学出版社, 2006.8

(现代设计艺术丛书)

ISBN 7-81093-456-2

I. 造... II. ①陈...②邵... III. 造型(艺术) IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第094924号

现代设计艺术丛书(第二辑) 编纂委员会

主 任: 钟玉海

委 员: (以姓氏笔画为序)

万藤卿 方福颖 刘继潮 刘明来 刘咏松 吕 慧
孙志宜 孙晓玲 庄 威 汪 洋 余 进 陆 峰
陆开蒂 陈 可 陈亚峰 陈海玲 杨 帆 孟卫东
周小平 胡是平 胡祥龙 钟玉海 郭 凯 黄 凯
詹学军

策 划: 方立松

造

型基础

Plastic Arts Basics

造 型 基 础

著 陈亚峰 邵若男 责任编辑 方立松 设计 强锐 刘星

出 版 合肥工业大学出版社
地 址 合肥市屯溪路193号
邮 编 230009
电 话 总编室: 0551-2903038
发行部: 0551-2903188
网 址 www.hfutpress.com.cn
E-mail press@hfutpress.com.cn

版 次 2006年8月第1版
印 次 2006年8月第1次印刷
开 本 889×1194 1/16
印 张 6
字 数 170千字
发 行 全国新华书店
印 刷 安徽联众印刷有限公司

ISBN 7-81093-456-2/J·37

定价: 39.00元

如有影响阅读的印装质量问题, 请与出版社发行部联系调换

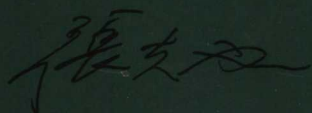
序

设计艺术是个有中国特色的词语，在国外这一学科仅被称之为“设计”。“设计”更多的是服务于人的生活，“艺术”则会让人得到美的启迪与享受。设计艺术学科是实用艺术与纯艺术、自然学科、人文社会学科、科学技术等交叉的产物，它融合了众多的学科。虽然设计艺术在不同的时代会赋予其不同的含义，但设计艺术的核心特征还是在实践。

我国的设计艺术教育经过20多年的探索与发展，正逐步走向成熟。21世纪，人类面临着知识经济的新时代，我们的设计艺术教育应如何开拓学生的视野、加厚学生的文化底蕴、激发学生的创造力，培养与时代发展同步的高素质、创造性的复合型人才，是重构设计艺术教育观念中亟须解决的突出问题。

现代设计艺术教育应立足于教学、实践、科研于一体的形式，提倡学生在实践中学习、在研究中学习、在应用中学习。由合肥工业大学出版社组织编写的现代设计艺术丛书，结合了大量的教学与实践成果，不仅强调基础理论知识、基本技能的重要性，还强调培养创造力与适应时代的综合能力，这套丛书的出版无疑会对现代设计教育起到一定的促进作用。

设计艺术教育水平可以反映一个国家的经济发展水平，我国的设计艺术教育除了吸收西方设计教育的基本要素之外，应更多地整理和研究中华民族传统文化中的精髓，对设计艺术教育观念进行不断地更新和发展，努力构建具有中国特色的设计艺术教育体系，以适应新经济发展对设计艺术教育的要求，为培养更多的具有国际文化视野、中国文化特色的创造性设计人才做出应有的贡献。

清华大学美术学院教授 博士生导师

《装饰》杂志社主编

2006年4月

前言

每个人都有宣泄自己情绪的表达方式，有文字、音乐、行为、涂鸦和其他一些行为方式。艺术语言的形式是多种多样的，并随着时代的发展、文明的进步不断发生着变化。艺术表现的欲望潜伏在每个学生的内心深处，教师的目的是发现并挖掘它们，让每个个体都发射出熠熠光芒！

面对社会的快速发展，我们的设计教育要反思、要改革、要积极完善我们的教学方式和具体课程，探讨怎样在原有教学的基础上整合出一套和设计联系紧密、环环相扣、科学合理的教学模式，通过切实可行的教学方法，为以后的设计课程奠定良好的基础。这本《造型基础》是我们多年教学成果的展示，也是教学经验的总结。

本书通过对“形”、“空间”、“体积”、“基本形式要素”、“物体视觉表象”等的认识，掌握把“物”转化成“图”的综合表现能力，训练手、脑、眼的配合使用，培养学生把玩图形的能力。在艺术原创性中，将造型基础训练变为开启心智的过程，从而达到对创造性思维方式的开发与培养。

本书不求作为教材的所谓系统性或者完整性，而是以学科专业中课题研究的方式与内容，探索艺术设计的思维、逻辑、语言、形式，带有实验性、趣味性、示范性、交叉性等特征。每一个课题都如同完成一件作品一样值得认真对待与思考。无论你是刚起步还是有一定的造型基础能力，按照我们书中的教学与实训方法，你会发现学习艺术原来是那么的快乐、充实与轻松！

● 目录

● 序

● 前言

● 第一章 纸空间[立体]练习

第一节 纸空间练习的目的 3

第二节 纸空间练习的过程 5

● 第二章 网格解析

第一节 网格解析目的 17

第二节 网格解析练习的过程 21

● 第三章 果蔬内部研究

第一节 果蔬内部研究的目的 34

第二节 果蔬内部研究的过程 39

Contents

目 录

● 第四章 观念写实训练

第一节 观念写实训练：雕塑素描练习的目的 57

第二节 作业的具体方法 61

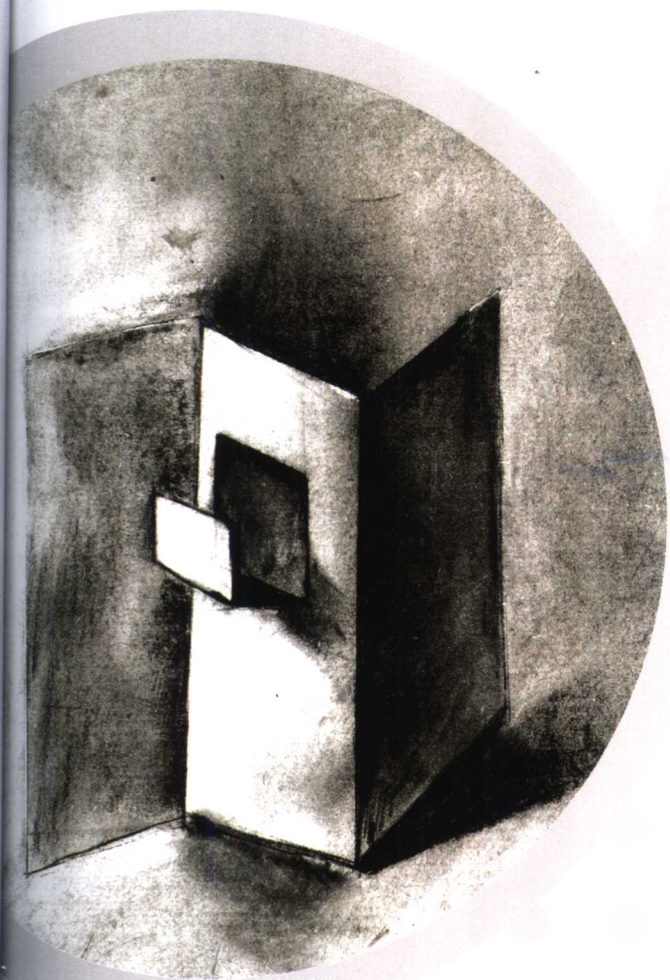
● 第五章 材料与肌理

第一节 肌理为何物 70

第二节 材料肌理课的目的 72

第三节 肌理训练方法 75

● 参考文献

第一章 纸空间[立体]练习

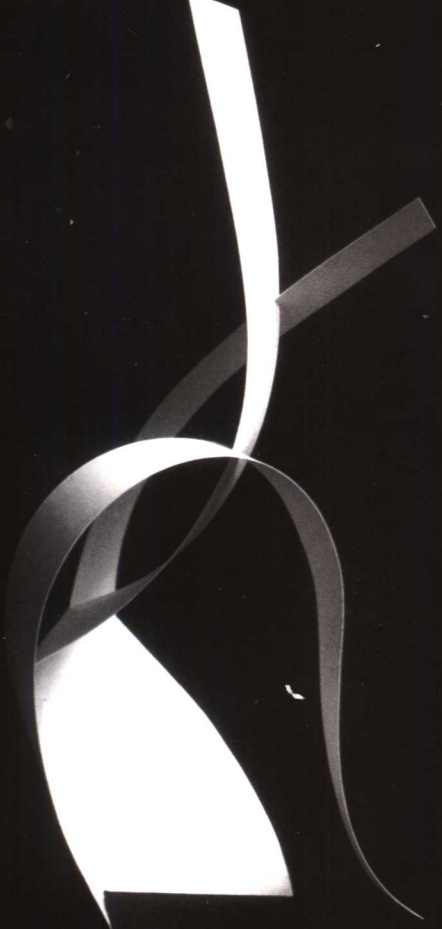
游戏般的心态，直觉的体验，一张平面的纸，魔法般切割、折叠，于是有了形体、空间、明暗。

造型基础课安排

基础教学是知识的积累，我们主张造型基础课开始要有就关于20世纪初的德国包豪斯教育思想的介绍，其中约翰·伊顿建立了现代设计教育的基础课程，直到今天依然被我们借鉴、采纳。从德国包豪斯的教育实践中，我们可以总结出对今天的设计教育有启发性意义的东西。这就是教学、研究、实践三位一体的现代设计教育模式。近些年，我们学习国外的先进教育经验，提倡素质教育，开始认识到这种教育体系对于素质教育的重要性。在这种教育模式下，学生不但可以学到更多的专业知识，而且可以培养相当深厚的理论素养，还可以掌握比较熟练的实际操作能力，使他们在社会上具有较强的竞争能力。要给学生大量现代艺术作品欣赏，提高学生的审美素质，以开放的精神去体验艺术门类之间由边缘的交汇所生成的新空间。要求学生对所学课程的内容能够融会贯通，形成一系列在内容上有必然联系的知识网络，把重点放在系统课程知识结构的内在联系上，重视创造力和艺术素质的培养，克利说：“艺术并不描绘可见的东西，而是把可见的东西创造出来。”

把造型基础的学习内容按照课题进行分解式研究是一种探究性的学习方法。特点是能够通过多层面的观察和多角度的表现。设计造型基础课可以分几个单元训练，一个课题解决一个问题。每个课题都不是孤立的，它们相互穿插、相互联系。课程的目的是引导学生全方位地认识事物、体验事物、表现事物，培养具有良好素质的设计师，使他们从自然界中熟悉各种抽象原理，在视觉上要能够超越各种界限，并且能够从各种新材料新技术中（如复印、扫描、电脑、数码等）构思出各种新图形。这是个缓慢探索的过程，伴随着挫折与兴奋，最后的获益是巨大的，这是一个质的飞跃，一个超越模仿的飞跃。

壹

第一节 纸空间练习的目的

创造性思维是艺术活动的动力。这个课程练习教师不需要借用静物，只需让每个学生准备一些卡纸，引导学生用立体构成的方式先折叠出简单的纸构成，认真观察由此产生的形、空间和明暗，提高对设计元素的理解、对结构的理解、对控制它们的各种组织力的理解，这些空间分析尝试是发展空间意识，以及把空间作为设计元素对它的控制和使用能力。希望通过这些尝试，可以习惯于审视空间，并把空间与被设计形体视为同样重要。然后用素描的方式去表现它们，培养完全依靠触摸对象来进行绘画的能力是一种适宜的方法，它把我们引向另一种绘画基本训练的方向。通过整体的触摸去感受它，利用这些信息用绘画来真实地表现对象，它是训练学生把自己转移到形态本体的存在之中去。我们倾向于反复转移位置来思考由光揭示的实体结构，把光看成是构成形态的要素，可以把它们所处的角度和所占的面积范围，作为光的调节来设计各个面上的投影，用平的硬纸片来制作这种构成，用几何语言来表现客体（空间中形象的背景，光的形状、方向的完美表现），排除细节，强化结构动势，从而达到对形和空间的把握。如此简单的方法，却受益匪浅。

(a) 由同底相互所产生的空间感。

(b) 由大小不同所产生的空间感。

(c) 由线性关系造成的空间感。

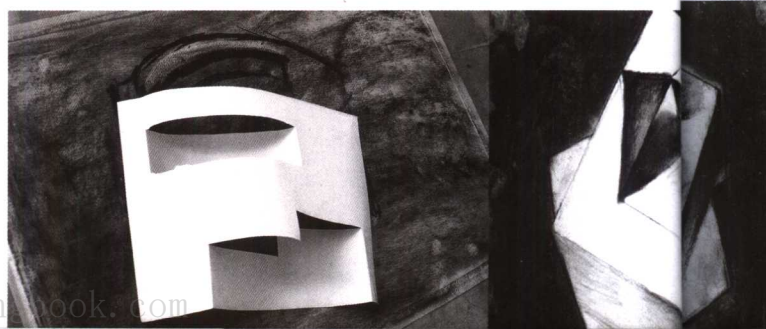
(d) 由形状差异引起的空间感。

(e) 由明度差异引起的空间感。

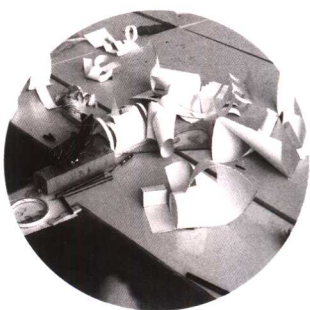
(f) 由色彩差异造成了空间感。

(g) 由肌理差异造成了空间感。

创造生活 秘密花园

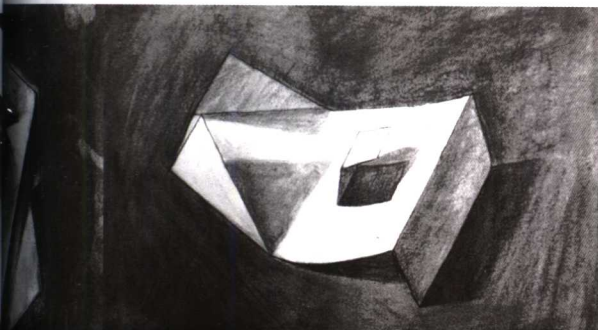

视觉传达设计

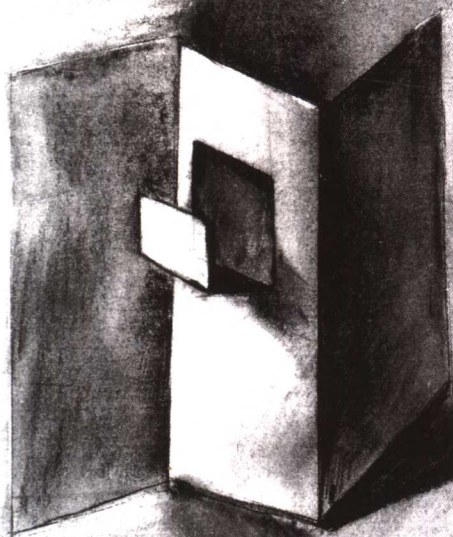
贰

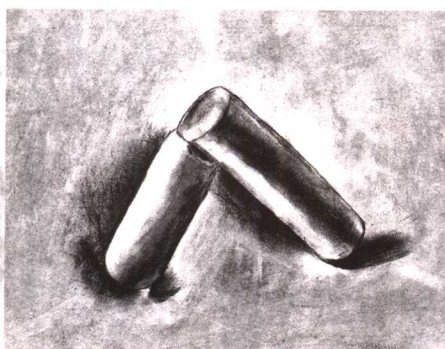
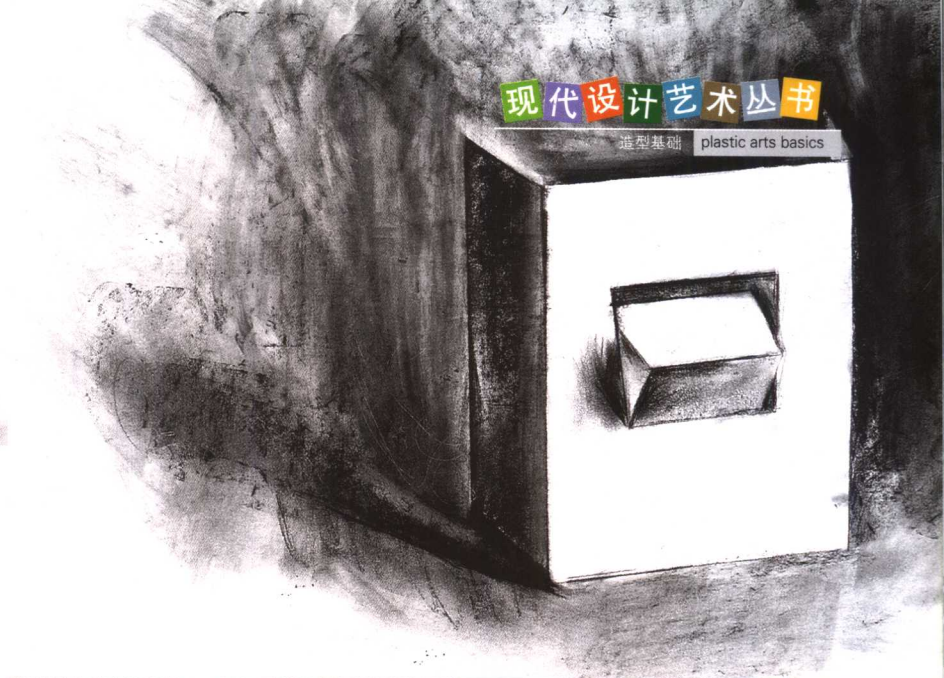
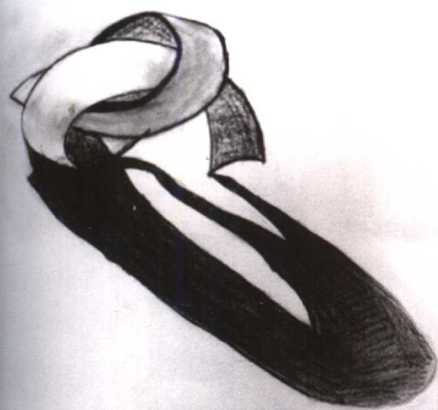
第二节 纸空间练习的过程

经过折叠弯曲的纸，它们有空间、明暗、穿插的变化。

首先让学生自己动手用卡纸制作出三维纸立体，动手的过程也是一个开启思维的过程。做好以后要拿在手入木三分地看，从各个角度看，为了让学生看得更清晰，有时候可以打上灯光让学生观察，训练敏锐的把握空间关系的能力。

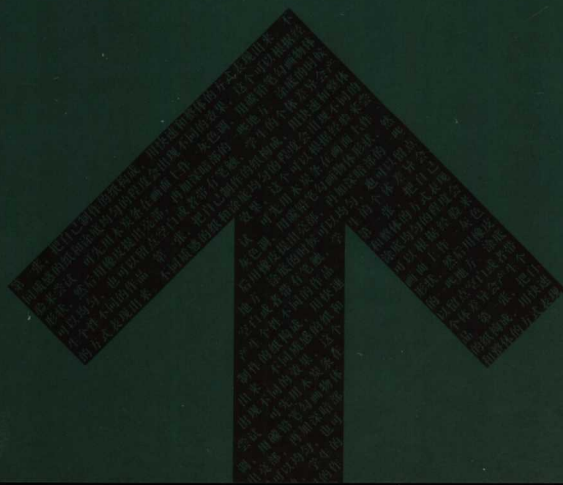

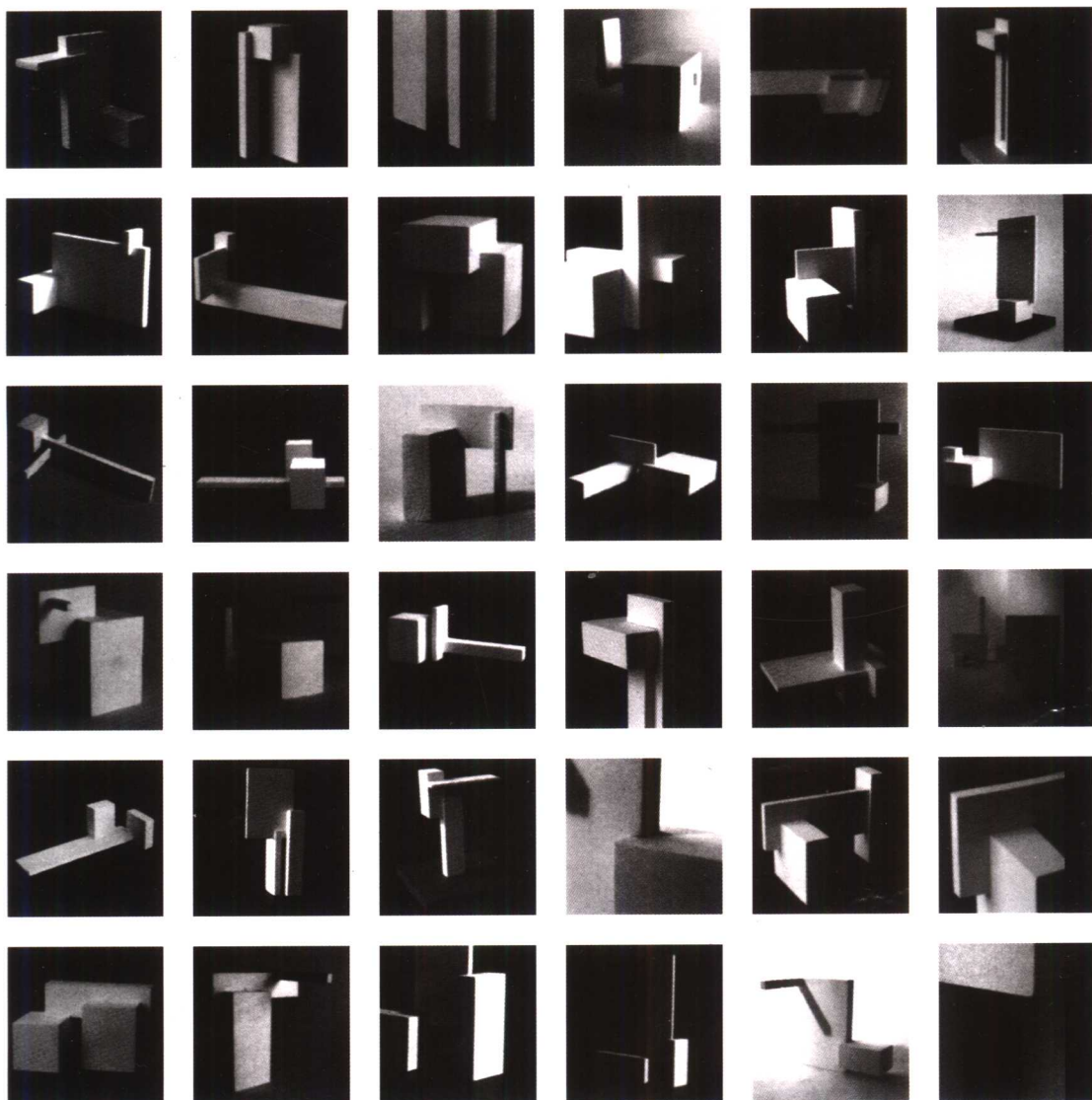
第一张，把自己制作的纸构成，用快速和整体的方式表现出来。不同质感的纸和涂底均匀的程度会出现不同的效果，这个可以根据经验来尝试。

可先用木炭条在画面上作一灰色调，用碳铅笔勾画物体形状，然后用橡皮提出亮部，再加深暗部的一些地方。涂底的时候可以均匀，也可以留点空白或者带有笔触，学生的个体差异会产生个性不同的作品。

此课程的工具主要以木炭条、炭精条、色粉笔为主要工具，也可用常规工具深刻表达，如HB、2B、3B、4B、5B、6B的铅笔、马克笔等，但其各自的功能与最后的效果有所不同。

橡皮是课程表现的主要工具之一，如果说其他的工具是以“添加”的形式创造“正像”，在这里橡皮却是以“减法”的形式创造“负像”。

思考 如何把形体连接起来，要连接形体有三种方法：相贯，铰入，支撑。

选一些基本元素，让学生研究如何尽可能严密地组织它们的内部关系，利用这些基本形进行的视觉构成，其变化是无限的。

还可用纸来进行各种构成，借此开发对立体形态的感受。用小刀切刻纸片并将刻下的部分折回底板上，便获得一种形态，一

种最简单的形式。利用这些直条横条以及曲线形状进行操作，使纸构成“随意”的结构形态，以此进行有效的构成训练。

一张可
关系和
例要准

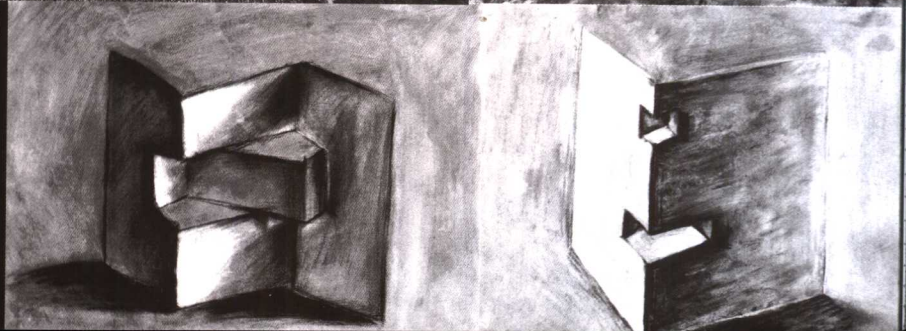

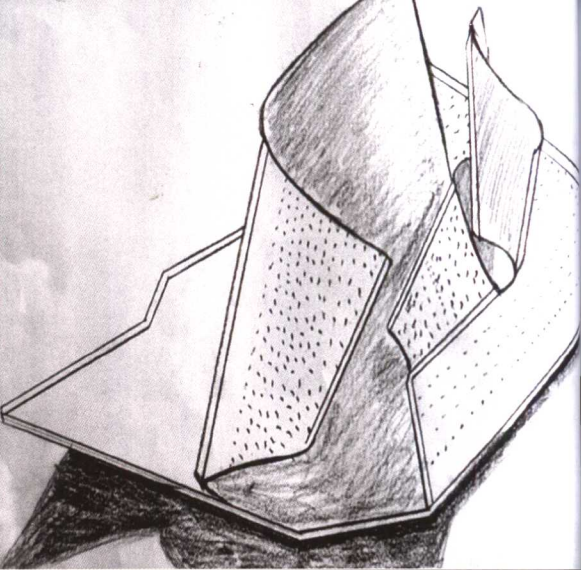
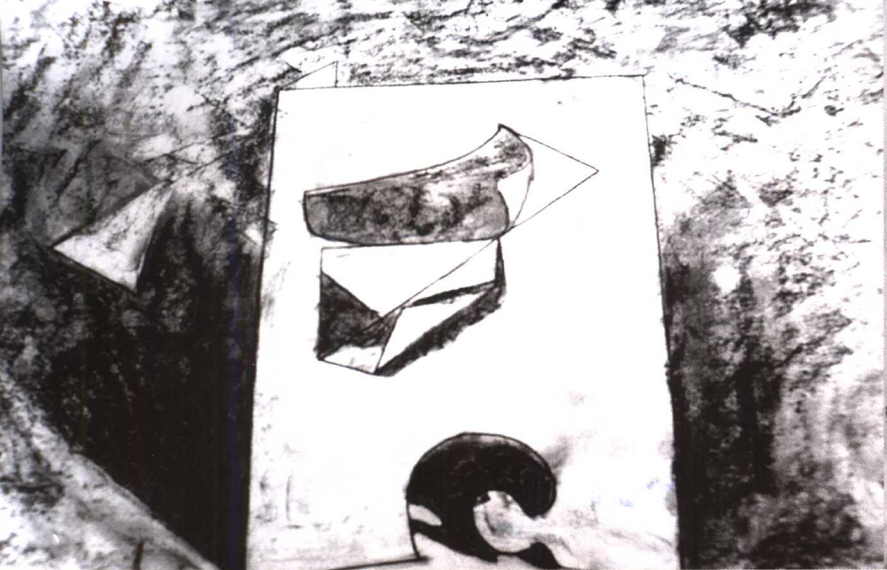
NEED

要 求

这一张可以不拘泥细小部位，抓大的形、明暗关系和黑白灰的主要形态。构图要饱满，比例要准确。

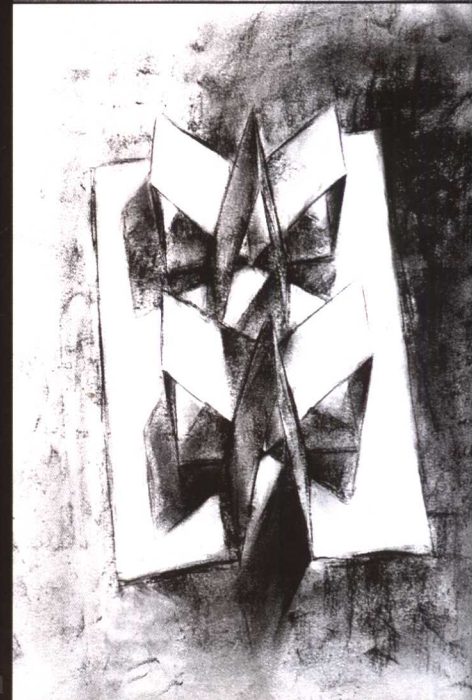
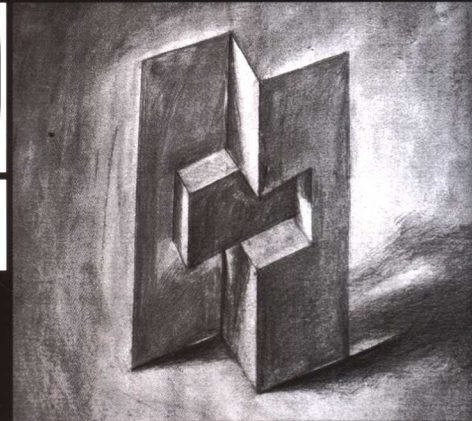

深入刻画细部，认真观察、
 和描绘变化。掌握近大远小，
 穿插的虚实空间原理。

第二张：深入刻画，注意细小部分的形和
 明暗光影的描绘，纸构成可以做复杂点，
 要有形态的穿插构成关系。

NEED
 要 求

这些是...
 一些...
 一些...
 一些...

第...
 让...
 些...
 描...
 体...
 概...
 面...
 象...
 工...
 重...
 系...
 等...