

江南大学设计学院创意课堂丛书

丛书主编 王安霞

创意 造型 基础

吴可玲 著

合肥工业大学出版社

江南大学设计学院

创意造型基础

吴可玲 著

合肥工业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

创意造型基础/吴可玲著. —合肥: 合肥工业大学出版社, 2011.5

ISBN 978-7-5650-0439-1

I. ①创… II. ①吴… III. ①造型设计-教材 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第046024号

丛书主编: 王安霞

丛书编委: 王安霞 于帆 吴可玲 林瑛 魏洁

朱华 崔华春 方如 江明 过宏雷 张焘

策 划: 方立松

创 意 造 型 基 础

著: 吴可玲

责任编辑: 方立松 王磊

装帧设计: 尉欣欣

技术编辑: 程玉平

书 名: 江南大学设计学院创意课堂丛书——创意造型基础

出 版: 合肥工业大学出版社

地 址: 合肥市屯溪路193号

邮 编: 230009

网 址: www.hfutpress.com.cn

发 行: 全国新华书店

印 刷: 安徽联众印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 9

字 数: 270千字

版 次: 2011年8月第1版

印 次: 2011年8月第1次印刷

标准书号: ISBN 978-7-5650-0439-1

定 价: 54.00元

发行部电话: 0551-2903188

总序

设计的关键在于创新，设计教育的目的之一是培养学生的创新能力。

江南大学设计学院是中国现代设计教育的主要发源地，是国内最早成立设计艺术学科的学院之一，是教育部工业设计专业教学指导分委员会副主任单位、教育部艺术类专业教学指导委员会委员单位、教育部艺术设计专业教学指导分委员会委员单位、中国高等教育学会设计专业委员会常务理事单位，设计与艺术博士、硕士培养部门，国家“211”重点建设学科，国家级艺术设计人才培养模式创新实验区，国家特色专业建设点，江苏省重点学科，江苏省品牌、特色专业，江苏省高等学校实验教学示范中心。艺术设计专业教学团队被评为国家级创新教学团队。江南大学设计学院作为中国设计教育改革的先导和示范学院，积淀深厚，是国内高层次设计与艺术人才教学和科研的重要基地，办学水平和整体实力在国内处于领先地位，在国际上具有一定的影响。

在本科教学方面，江南大学设计学院一直致力于教学的改革与创新。建成了以连续三届国家级教学成果奖为主要标志的人才培养体系，教学成果显著。多年来本着“培养精英型设计人才，致力于研究性教学”的理念，以知识创新为引领，追踪国际艺术与设计专业前沿，注重对学生全球视野与创新能力的培养，注重对学生专业技能和综合素质的培养。特别是近年来，在本科教学中全面实行了“3+1”的教学模式和特色鲜明的工作室制，构建了多样化、弹性化、开放式的课程体系，形成了创新性、专业性、实效性为一体的“工作室制”，保证了个性化、多元化人才培养目标的实现。通过重构课程体系，改革教学方法，强化实践环节，优化评价体系，以培养具有自主学习能力、社会就业能力和创新精神的艺术设计人才。使学生的多种能力有了更进一步地提高，使得教学效果更加突出。学生在国内外重大的设计类竞赛中屡获大奖，特别是连连获得多项德国红点设计奖、德国IF设计奖等，在国内名列前茅。

江南大学设计学院创意课堂系列丛书，是将在教学中不断探索的具有前瞻性的教学理念、教学方法、教学内容、教学手段和教改思路，通过教材的形式展示出来，起到一定的示范作用。教材的内容既符合课程自身要求，又与社会实际需要相结合，与当今人才培养的要求相适应，具有强烈的时代感、突出的创新性和可操作性，使教学成果能够获得广泛的应用和推广，为高等院校艺术设计专业的研究和设计提供有价值的参考依据，为设计类教学课程体系的改革发展作出贡献。

丛书的编著者是江南大学设计学院一直从事基础和专业教学的中青年骨干教师。他们积极参与设计学科的建设 and 设计教学的改革，具有很强的超前意识和勇于创新、探索的精神，充满活力，有很强的进取心和丰富的教学、实践经验。

创意课堂主要解决的问题是针对目前我国艺术设计和工业设计教育的研究比较薄弱的现状，立足于设计教育教学的探讨，从教学的理念、方法、内容、手段等方面进行新的尝试和探索。

1. 培养学生对造型基础设计形态和形式的综合理解，以及对材料的运用能力，发挥他们在基础设计训练的过程中，对于视觉形态新的观察和思考，摆脱既有形式法则的束缚，达到自主地观察、研究造型艺术领域中的创造性艺术语言形式的目的，激发学生的潜在艺术素养与造型能力，提高他们在设计过程中创新的表达能力和思维视角。

2. 创意课堂解决的是学生专业技能的训练，但并不是传统的知识灌输，而是将设计课题置于应用实践过程中，从而逐步掌握专业基础知识。在培养创新型的专业人才的前提下，课题化教学过程的实施，将传统的以教为主的教学模式转化为以研究为主的互动教学。提高学生学习的主动性，培养学生研究和解决问题的创新意识、方法和能力。使他们挖掘自己的创造潜能，不仅在构思阶段需要创造性，在如何学习，如何获得资源、组织资源、管理团队等方面都需要创造性发挥。

3. 加强基础知识与专业知识融会贯通。面对未来社会需要,创意课堂加强与专业化方向学习的紧密联系。专业化方向学习的重点是如何将融通的专业基础学习知识运用于设计的专业化方向。其目的是让学生自主学习,独立思考,体验过程,使学生在解决问题的过程中学到知识与技能,并运用这些知识与技能从事开发性的设计工作。

4. 注重对新技术、新媒体的综合开发和运用。将设计基础教学与新技术、新媒体的综合开发和运用相结合,为设计基础教学体系注入新鲜血液,探索用各种材料、多种表现手法、多媒体进行多层次的综合表现,开发新的组织构思方法。

5. 将传统美的培养方法与创造美的心智感化过程相结合,让学生从生活中去发现美、感受美,从而达到自觉进行美的知识训练,提高专业审美鉴赏力。尝试构筑开放性的基础教学体系,加强多个层面造型要素与形式相互的延伸、渗透和交叉的训练,在认识造型规律的同时,进行形态的情理分析、意象思维训练和艺术感染力、审美意趣、精神内涵的表现,注重增强基础知识和专业知识的连贯性、延展性、共通性,使基础教学更具自觉性和目的性,在更广泛的领域中和更丰富的层次上培养学生对形态的创造能力和审美能力。

6. 在专业课程的教学过程中,通过对专业理论的系统性学习和研究,在设计实践中充分发挥设计的功能和媒介作用,体现人的心理情感和文化审美特征,尝试更丰富、更新颖的设计表现形式和方法,使专业设计更好地发挥作用,培养能够快速适应未来急剧变化社会的复合型人才。培养学生具备更为全面的综合素质,积极回应未来社会对于复合型人才的需要。注重学生的创新性思维 and 动手能力的培养,注重实践与理论的结合、传统与前沿的结合、课堂和社会的结合。重创意,重实践。培养学生从需求出发,而不是从专业出发;从未来的需求出发,而不是从满足当前的需求出发的思考方式。逐渐从应对设计人才培养转向开发型设计人才的培养;从就业型人才培养,转向创业型设计人才的培养。

在创意课堂系列教材的编写中,把握艺术设计教育厚基础、宽口径的原则,力求在保证科学性、理论性和知识性的前提下,以鲜明的设计观点以及丰富、翔实的资料和图例,将设计基础的理论知识与设计应用实践相结合,使课程内容与社会实际需要相结合,与当今人才培养的要求相适应,既符合课程自身要求,又具有前瞻性内容。通过强烈的时代感和突出的实用性,使本系列教材具有可读性和可操作性。教材将大量选用江南大学设计学院学生的优秀作品,并安排自由发想、草图方案和设计方案的创意,以及材料的加工制作,让读者清晰地了解造型设计的过程,从而获取更多的设计灵感。无论是从设计教育教学方面,还是从设计理论与研究方面来看都会有很好的市场价值。

这套系列丛书应用范围广,可作为艺术设计、工业设计、环境设计、视觉传达设计、公共艺术设计、多媒体设计、广告学设计等专业的教材、教辅或设计理论研究、设计实践的参考书。对高等院校艺术设计专业师生的研究和设计提供有价值的参考依据,对于设计教育的改革与发展具有一定的参考和交流价值,对我国的设计教育有新的促进作用,起到抛砖引玉的效果。

设计改变生活,设计创造未来!

2011年初春
於无锡蠡湖

前言

高校美术学科的基础造型教学不仅仅包含技巧性的训练，还肩负着培养和开发学生的艺术想象力和创造力的责任。几十年来，我国的基础造型教学主要是以具象再现客观物象为目的，而纵观国内外的艺术发展史，艺术的发展已经经历了多种造型样式，尤其是在西方20世纪的100年时间里，现代派得到了长足的发展。现代派在追求观念上的创新与个性的表达的同时，更重要的是直接深入造型的本质，追求的是绘画自身更为纯粹的感知能力与视觉形式。图形的研究综合了西方现代派美术以及史前美术、民间美术等造型艺术的表现形式。现代图形造型艺术，突破了客观物象的束缚，追求的是画面中平面图形组合的和谐性和均衡性，以此来刺激人们的审美情感。

本人在基础造型的训练中，引入图形的表达，就是通过了解什么是图形、图形的分类及特点、对图形的知觉、图形的形成和摄取、图形的美感以及图形的结构方式来认识造型的本质，从而激发学生的创造性思维，实现从关注客观物象本身走向关注造型本身，专注于对形式语言自身的研究与挖掘以及对纯粹审美经验的培养，以到达表达的多样性。本书综合了历届江南大学各专业优秀学生的作品，从平面—立体—空间各方面训练学生的造型、表达与视觉表现能力，以此达到相互交流、相互借鉴的目的。

吴可玲

2011年5月

目录

第一章 平面造型——造型元素训练

- 007 第一节 造型元素的基本原理
- 016 第二节 创意形态的设计规律
- 021 第三节 创意造型与基础教学

第二章 立体造型——造型技巧训练

- 073 第一节 立体造型的构成原理
- 077 第二节 立体形态的创造原理
- 079 第三节 材料媒介的加工与制作

第三章 空间造型——造型环境训练

- 097 第一节 空间造型的设计原理
- 100 第二节 空间造型的表现形式
- 104 第三节 空间造型与环境的互动

第四章 创意造型与设计

- 126 第一节 创意造型和视觉传达设计
- 130 第二节 创意造型和工业设计
- 133 第三节 创意造型和环境艺术设计
- 136 第四节 创意造型和公共艺术设计
- 139 第五节 创意造型和动漫设计

参考文献

第一章 平面造型——造型元素训练

教学目的

平面造型是艺术设计领域中研究二维造型活动的共同基础学科。本课程主要学习造型的基本元素和视觉特性，认识并掌握二维图形中造型元素构成的特点，并能熟练地运用艺术形态的造型要素，创造丰富的艺术图式，提高艺术形态的思维能力和创造表达能力。

教学要点

- 1. 造型元素的分类与表现
- 2. 创意造型的思维表现
- 3. 创意造型与基础教学

教学方法

理论讲授、艺术图片资料、优秀学生示范作品

教学总时数

40学时（讲课：16学时；设计：24学时）

第一节 造型元素的基本原理

一、点、线、面的设计与表达

1. 点

点是视觉艺术中最小的单位，具有集中和吸引视线的功能。点的连续产生线，点的密集产生面，是线的开始和终点。二维图形中的点，具有大小和形状的差异。点的形态丰富多样，如规则的、自由的、抽象的、具象的……点在平面造型设计中具有以下特性：

- （1）越小的点，能使视线集中，点的视觉感越强烈；
- （2）点逐渐增大时，则有趋向面的感觉；
- （3）用多个点来表达形体结构时，具有形的指向作用；
- （4）通过变形改变点的形状和轨迹，能使形体产生方向感。

总结1：

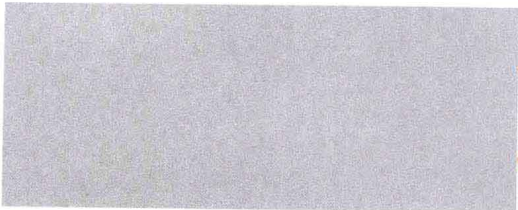
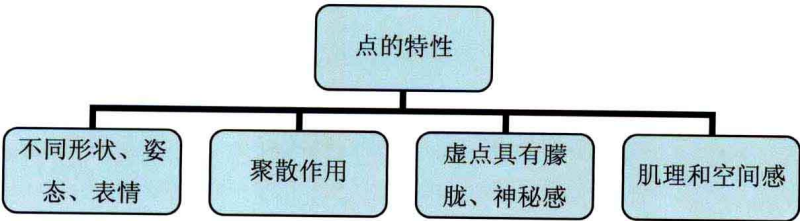

图 1.1-1至图1.1-4

图1.1-1 (康定斯基 俄国)

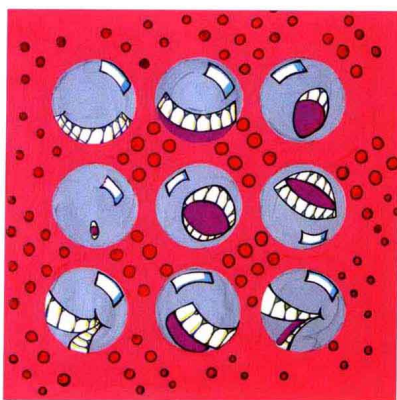

图1.1-2 (包冬梅)

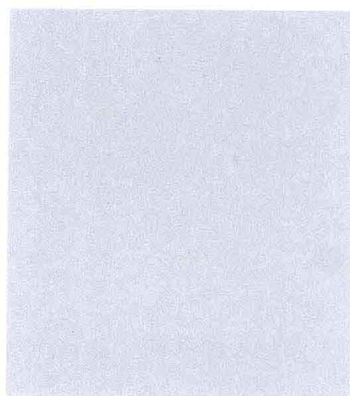

图1.1-3 (马玺颜)

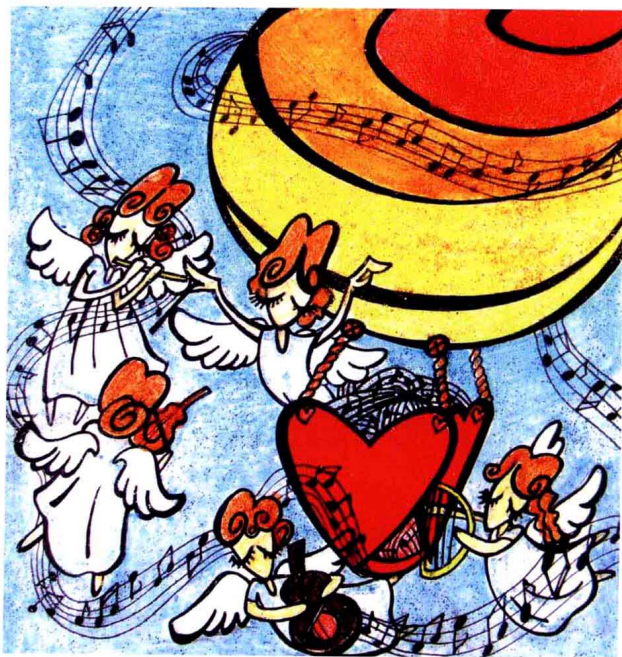

图1.1-4 (庄贝贝)

2. 线

线是点运动的轨迹，几何学概念的线有长度、方向、位置，但没有宽度。作为视觉艺术的形态，它则具有宽度、长度、位置、方向和不同形态。不同的线的形态，具有不同的情感特征和视觉特性。

1753年伦敦出版的威廉·贺加斯《美之分析》一书中就已经提出：“直线只有长度上的变化，因而最少装饰性，而曲线则既能有弯曲程度上的变化，又能有长度上的变化，因而就有装饰性”。

在视觉设计中，线条能产生一种视觉联系和心理联想，它比其他造型元素更容易与人产生互动、联想。如：两根相向的水平线，会产生一种视觉对话或视觉上的碰撞、接触感觉；两根交叉的线，会产生一种视觉上的相对或视觉上的排斥感觉；放置多根线条在画面中，会产生群化、不安定的感觉。因此，任何一种形式的线条，由于其线条的特性，决定了它所产生的节奏感和视觉幻觉感。

在现代生活环境中，线条在服装设计、广告设计、工业产品设计和建筑设计等领域，起着很重要的作用。法国美学家德卢西奥认为：“线条是现代生活的命脉，是时代的特色。例如：在建筑设计中的线条代表着建筑的结构和尺寸、比例；在工业产品中追求的流线型，使产品在造型上追求流畅、简洁的风格；广告中的标志、图形，运用纯粹的语言来传达视觉功能”。

总结2:

(1) 线的分类和性格

直线——两点之间最短的距离，具有阳刚、果断、明确、理性、坚定的情感特征。

曲线——由方向不断变化的点而形成的，具有柔和、丰富、优雅、感性、含蓄的情感特征。

(2) 线的方向

主要表现为垂直、水平、倾斜三种基本形式。

(3) 古代用线造型范例

图1.1-5至图1.1-6

(4) 运用线条的作品

图1.1-7至图1.1-8

图1.1-5 古代花鸟纹样

图1.1-6 《韩熙载夜宴图》局部

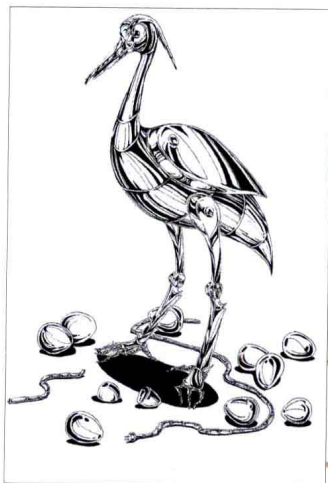
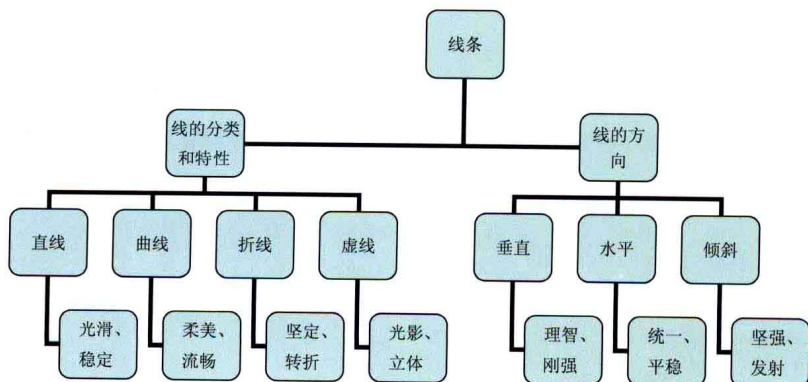

图1.1-7 (刘博)

图1.1-8 (刘梦雅)

总结2

(5) 线条涂鸦艺术

——艺术家的线条涂鸦:

涂鸦形成于20世纪70年代初的美国纽约,常常被画于街头,画家用喷漆作为表现手段,表达了画家对社会现状的看法,以及对未来生活的憧憬和向往。涂鸦作为造型的一个重要表现形式,被舞蹈吸纳并引发了街舞文化;与服饰结合,掀起了服饰流行风潮;与文字结合,逐步演绎成为一种街头书法艺术。另外,随着现代工业社会的发展,涂鸦的元素由于具有随意性、叛逆性,逐步转变成一种时尚的设计标志。如美国的涂鸦先锋基斯·哈林的人物符号被应用在T恤、餐具和印刷品中;世界著名时尚品牌路易·威登出品的涂鸦手袋,标志着涂鸦艺术成为了时尚的消费文化。

图1.1-9至图1.1-10

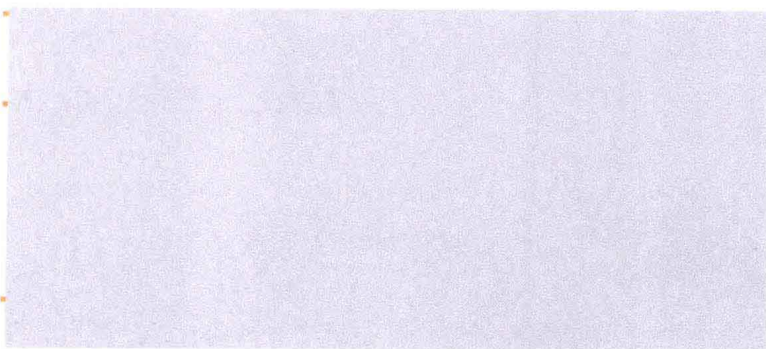

图1.1-9 (基斯·哈林 美国)

图1.1-10 (高璐璐)

——儿童线条涂鸦:

线条在造型中具有理性的特征,但在塑造形态上更多的是具有感性特征。艺术家用线条来塑造形体的结构、体积;设计师用线条在所提供的空间中创造思维;而儿童在婴幼儿时期就能用线条无意识地表达自己的思想,在对造型的构图、空间、肌理和色彩等视觉因素没有成熟的理解之前,他们觉得用涂鸦的线条能迅速地表达画面的内容。

美国心理学家艾伦·温诺在《创造的世界——艺术心理学》一书中描述:“当儿童首次开始绘画时,他们对再现几乎不感兴趣。大部分儿童绘画的观察者同意,早期的涂鸦和图案并非是对描绘的失败的尝试。更确切地说,儿童的最初绘画是对线条、空间和色彩的视觉探索。”

——儿童涂鸦作品:

图1.1-11至图1.1-13

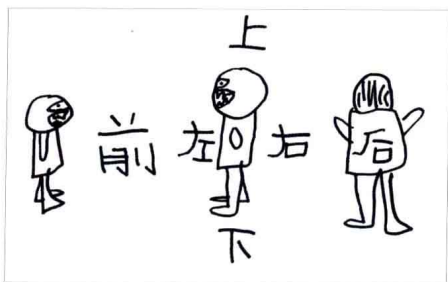

图1.1-11 (谢宇邀 7岁)

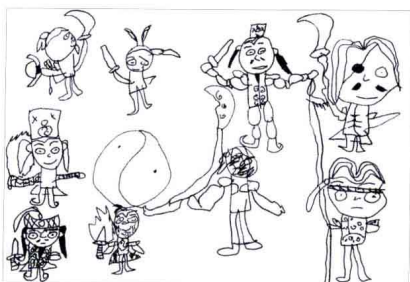

图1.1-12 三国人物 (谢宇邀 7岁)

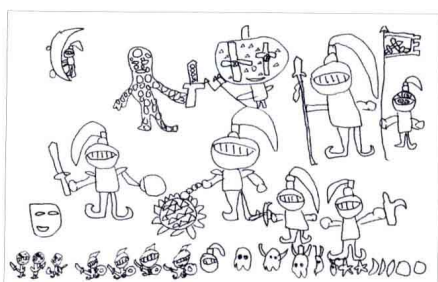

图1.1-13 (谢宇邀 8岁)

3. 面

面是由点和线不同方向的排列扩散而形成的，是构成视觉形态最基本的元素。它具有长度和宽度，在轮廓线的内空间中表现图形的强弱、密集和运动的视觉感。面在平面造型设计中具有以下特性：

(1) 线的密集可以产生面，通过线的虚实变化，产生的面具有三次元的平面效果。

(2) 不同形态的面由于其外轮廓与内部质感的不同，可以产生韵律、动感或是透明、错觉感。如正方形的坚实、稳定，三角形的平衡、坚定，圆形的圆润、完美等。

(3) 平面与三次元平面的结合，可以产生虚幻的立体感，并且有错视的空间感。

(4) 在面的表面施以一定的表现技巧，如刻、压、挤、拓、刮等，可以产生一种视觉触觉。

二维图形中面的表现主要有：

(1) 几何形态——是一种理性而具有抽象性的规则形态，如圆形、三角形、方形和椭圆等。由于它们具有抽象、简洁、理性的特征，所以在平面空间内任意构架结构，可以产生具有建筑特性的形态。

1910年毕加索常常在椭圆形的平面内构图，因此创造了立体派；结构主义创始人蒙德里安，在平面空间里更注重几何形的结构，他用不同色块的几何形态，构架理性而抽象的新空间；著名画家康定斯基追求以正方形、三角形和圆这些“静态”的绘画元素，不断创造具有动态和节奏感的抽象构图。在现代设计中，几何形态常常被用于图形、标志、工业产品、雕塑以及建筑设计中。

图1.1-14至图1.1-15

(2) 有机形态——是一种不规则形态，由富有动感的封闭曲线构成具有活力、热情的形态，能极其自然地表达人的个性与情感。在传统的艺术作品中，常常以对称而规则的形态出现，但并不能完全满足观众感官的动态审美。相比之下，有机形态的语言打破了这种绝对平衡，形成了一种动态的非对称结构和构图。

图1.1-16

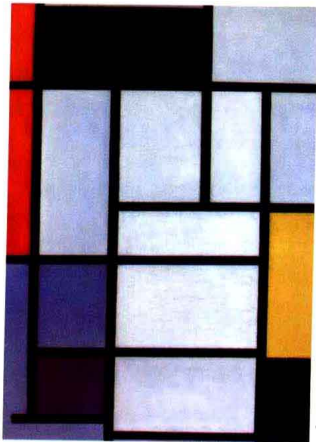

图1.1-14 (蒙德里安 荷兰)

图1.1-15 (梁恬远)

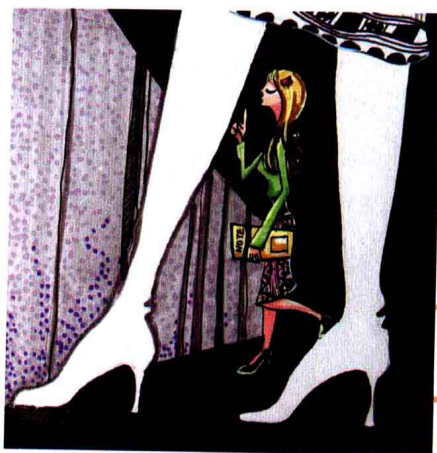

图1.1-16 (薛昊)

(3) 偶然形态——是一种自由的形态，运用特殊的表现技法或材料手段，以意外的效果形成的有趣形态，是提炼造型美感的一种方式。它也是构成体的外表，具有长度和宽度，在形态表现上可体现为面与面的连接，面与面的重叠、透叠以及面与面的分割等，使面与面之间产生空间关系。

图1.1-17

4. 创意造型的形态与分类

(1) 具象造型：指自然界中具体存在的造型，未经过抽象变形和形象的加工处理的造型。

训练目的：

培养学生在2D空间中挖掘自然界中的形态，掌握形态的细节和构造规律。

训练方法：

- ①观察自然界中的形态组织结构和构造规律；
- ②摄影图片和艺术资料的收集。

图1.1-18

图1.1-17 (孙辛欣)

图1.1-18 油画(凡·爱克《阿诺非尼夫妇的婚礼》)

(2) 抽象造型：指经过概括、简化、添加和夸张等基本的手段处理的变形造型。

训练目的：

培养学生在2D空间中观察、发现、归纳、分析和认识物象的特征、规律，并形成独特的视知觉感，使图形具有一定审美的视觉冲击力。

训练方法：

- ①选择具有视觉特性的艺术图片，经过“艺术的简化”过程，使造型具有纯粹和特征鲜明的视觉特点；
- ②以自觉的心理状态进入造型空间，主观体验和提炼造型元素，从全新的角度去观察、认识、提炼和表现事物。

图1.1-19至图1.1-20

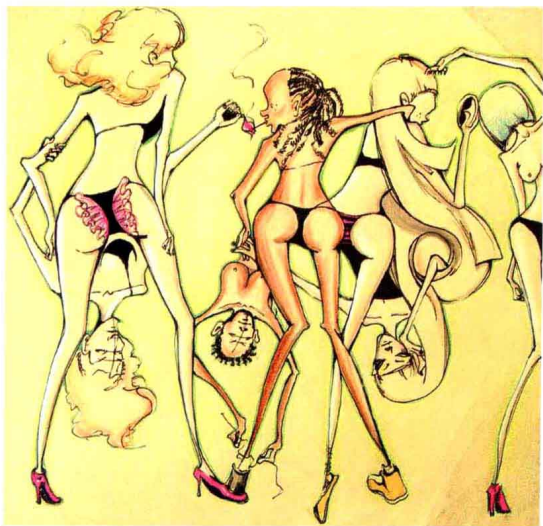

图1.1-19 (黄月琳)

图1.1-20 (李琳)

(3) 意象造型：指在抽象造型的构成规律上，更注重自我的情感表现，并通过联想与幻想，在平凡的视觉造型中挖掘新的形象、新的创意，从而形成有意味的空间关系。

训练目的：

培养学生发挥想象力，在平凡的视觉造型中挖掘新的形象、新的创意，从而形成独特的有个性的造型语言。

训练方法：

- ①从心理和生理等体现出发，感悟形态的特征和本质；
- ②通过多元化的角度，调动学生的自我意识和自主创造的能力，多视角地表现造型的特点。

图1.1-21至图1.1-22

图1.1-21 (齐莎丽)

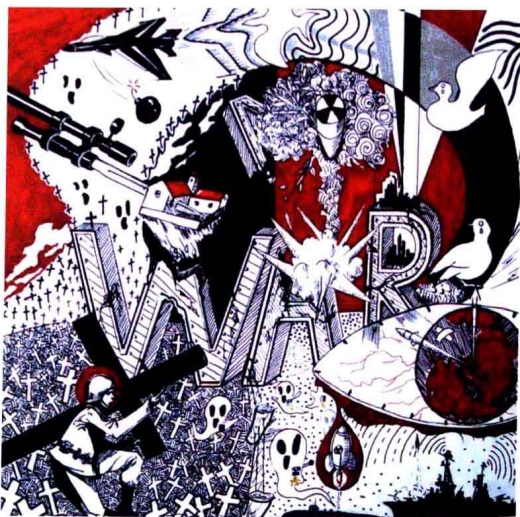

图1.1-22 (钱耿耿)

(4) 装饰造型：装饰是人类对自身的环境及用品所作的美化与修饰，多偏重于表面的描绘与工艺处理，装饰造型多体现在器物、纺织品、宗教或具有象征意义的建筑上，在艺术表现上具有抽象性、概括性、条理性和程式化的特征。

训练目的：

培养学生对装饰艺术的认识和理解，提高学生的图形想象力和表现力，学会在现实世界的形象素材中吸取设计元素，提高学生在构图中的装饰和组合能力。

训练方法：

①学习借鉴中外优秀图案代表作品，如中国的原始彩陶纹样、商周青铜器纹样、秦汉画像石与画像砖纹样以及敦煌图案等；国外的埃及图案、中北美洲图案、古希腊图案和波斯图案等。

②以植物、动物、风景、人物为设计课题，塑造具有节奏、均衡、秩序和条理的造型。

图1.1-23至图1.1-25

图1.1-23 (刚璐)

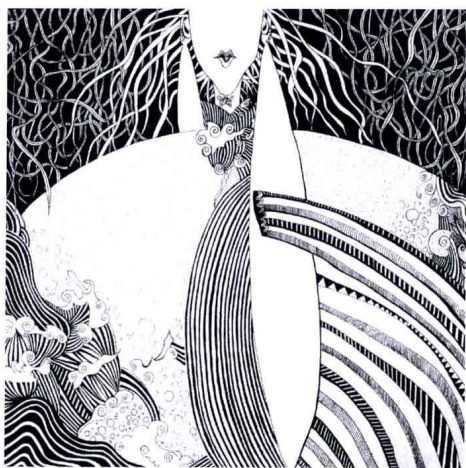

图1.1-24 (刘楷)

图1.1-25 (曾莹)

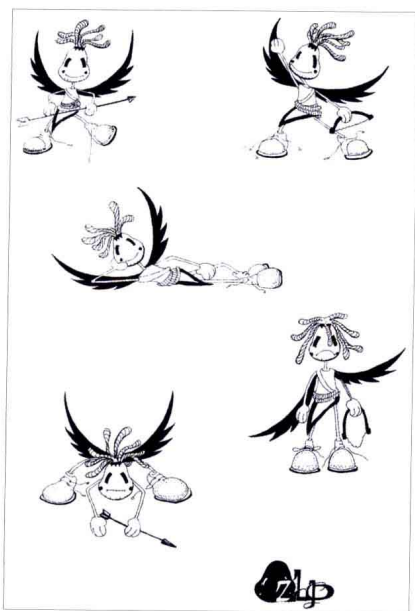

图1.1-26 (周理达)

图1.1-28 (马玺颜)

图1.1-27 (马思瑶)

图1.1-29 (葛奕佳)

(5) 动漫造型：是指经过概括、简化、添加和夸张等基本手段处理的变形造型。

训练目的：

培养学生在2D空间中通过洞察、提炼和舍取等方式积淀有意味的形态，并形成独特的视知觉感，使图形具有一定审美的视觉冲击力。

训练方法：

- ①观察具象造型形态的特点和结构，经过概括、简化、添加和夸张等而变形；
- ②分析冷抽象和热抽象的变形规律，在理性中寻找感性认识。

图1.1-26至图1.1-30

图1.1-30 (焦莎莎)

第二节 创形态的设计规律

一、创意造型的表现手法

1. 分割：点、线、面、体这些视觉要素在构成一幅完整的画面或一件作品时，由于其形状、大小、色彩、肌理等因素不同的排列和组合，所表现出画面的个性也不一样。造型元素的构造一般分为：

——黄金分割：是通过几何法则获得形的比例的美学原理。在古典主义建筑和意大利文艺复兴时期的作品中，黄金分割用于组织构图、形的区域划分和形的节奏中，并作为衡量作品美感的标准。在设计和工艺美术中，黄金分割得到了广泛的应用，如用于建筑、雕塑、绘画、产品、摄影、图形和招贴中。

——自由分割：不受几何法则的限制，根据人的视觉要求而把一幅完整的作品分割成不同区域的块面，从而构成完整的具有个性的作品。

——分割重组：比自由分割要求严谨，它通过形的自由分割，重新组合画面；有时可以把不同时空的要素组合在一起，也可以通过发散性思维把元素组合到不同的分割区域中，但整个画面要求具有很强的整体性和联想性。

图1.2-1至图1.2-2

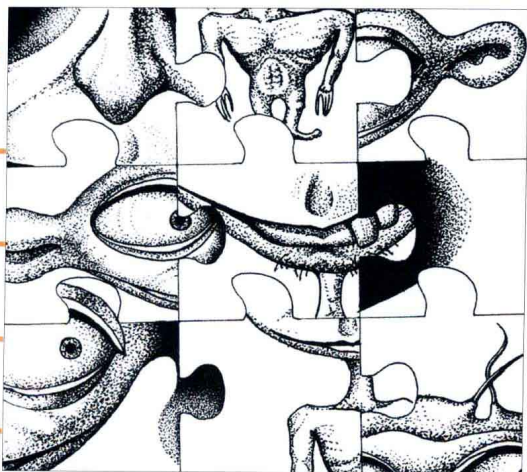

图1.2-1 (仇乐)

图1.2-2 (吴倩)