

新锐实验教学丛书

中央美术学院城市设计学院设计基础教研室 丛书主编

① 二维设计

看不见的城市

储婷 编著

ANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS
西师范大学出版社

J06-39
C888
1

郑州大学 *04010807901U*

新锐实验教学丛书 中央美术学院城市设计学院设计基础教研室 丛书主编

看不见的城市 1

二维设计

储婷 编著

J06-39

C888

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS
广西师范大学出版社
· 桂林 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

看不见的城市. 二维设计 / 储婷编著. —桂林:
广西师范大学出版社, 2012.3
(新锐实验教学丛书 / 中央美术学院城市设计学院
设计基础教研室主编)
ISBN 978-7-5495-1296-6

I. 看… II. 储… III. 二维—艺术—设计—高
等学校—教材 IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 004782 号

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市中华路 22 号 邮政编码: 541001)
网址: <http://www.bbtpress.com>

出版人: 何林夏

全国新华书店经销

山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司印刷

(山东临沂高新技术产业开发区新华路 邮政编码: 276017)

开本: 787 mm × 1 092 mm 1/16

印张: 8.5 字数: 80 千字

2012 年 3 月第 1 版 2012 年 3 月第 1 次印刷

印数: 0 001~3 000 册 定价: 36.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

▶ 序言：设计基础教育的点点滴滴

中央美术学院历来重视基础教学研究，并一直以扎实、严谨的基础训练名冠同侪。20世纪50年代建院之初，造型基础教学是采取统一方式进行的；50年代后期院系调整，从深化各专业发展的角度出发，组建了各专业系，造型基础教学分别由各系、各工作室自行组织进行，这种状况一直延续到上世纪末。随着改革开放后艺术教育的发展，1999年首先在油画系成立了基础部，学生在进入工作室前接受1~2年的统一的基础教学。2001年，中央美术学院迁入新校舍后，面对规模扩大、学科拓展以及学科专业趋向综合的新形势，成立了面向全院造型类一年级学生的基础教学部。之后，随着几个专业学院的建立，各专业学院分别建立了自己的基础教学部。

各专业统一的基础教学并不仅仅是为了应对规模扩大后的教学资源共享问题，背后有着更为深层的原因。其一是国家高等教育政策的调整。1992年全国高等教育会议后，国家开始大幅度压缩专业目录，提出淡化专业、宽口径、厚基础的培养目标，提出高等教育由精英教育向大众化教育的阶段转型，以应对社会经济发展对人才需求的转变。其二是艺术教育自身的转变。以中央美术学院而言，则是长期以造型专业为主的单一学科小规模、课徒制的教学模式向多学科（特别是设计类学科）综合的、大规模的课程制教学模式的转变。课徒制教学一直是中央美术学院造型专业的教学特色与优势，因为从建院伊始，中央美术学院就聚集了一大批在全国各个领域极具声望的代表性艺术家，他们有着辉煌的创作业绩和丰富的创作经验，以他们个人或群体建立起的各个工作室成为专业教学的基本单位，他们个人的艺术主张及创作经验成为各工作室教学的基本内容。依赖他们的个人经验“因材施教”、“顺水推舟”成为最主要的教学方法。新时期以来，随着老先生们逐渐退出教学一线，以及艺术创作多元化格局的形成，虽然各工作室得以保留与延续，但教学内容已多为以中青年教师为主体的教研室性质的教学所取

代，各工作室之间在艺术主张与教学内容上也出现趋同之势，学生学习的自主性加强，对相对规范与统一的课程教学的需求加大，这就为不同工作室之间专业教学的沟通，特别是基础教学的打通提出了要求，也创造了条件，加之学院规模的扩大以及设计类学科的建立和快速发展，更加快了这一进程。

中央美术学院城市设计学院成立于2002年9月，是中央美术学院建院以来在校外建立的第一所专业学院，也是最年轻的全新教学单位。她是中央美术学院在新的办学形势下，主动探索不同教学与培养类型的一种积极尝试。她在建院之初就提出了“推崇新异、关联社会”的教学宗旨和“学术为先、应用为本”的教学主张。城市设计学院建院之初首先就面临着基础教学如何开展的问题。相对于学院内的其他专业分院，城市设计学院的基础教学更为复杂，因为它的教学对象中既有偏重于设计类专业的学生，也有偏重于造型类专业的学生，这就使基础教学更加困难。为了有利于大家统一认识，摆脱犹疑与纷争，使教学目标更加明确，我在基础部成立之初就给他们明确了要为学生“打下学业基础、开启学术眼界、确定专业方向”的教学任务，促使大家更加关注各专业最为核心的共性素质的培养和学生的未来发展。经过大家的多次讨论，并在对以往教学经验认真总结的基础上，最终确定了“造型基础”、“设计基础”、“综合技能”三个课程板块，素描基础、形式研究、色彩研究、二维设计基础、三维设计基础、数字设计基础六门主干课程以及城市亲历、综合设计、专业史论、人文社科等一系列辅助课程。

造型基础教学旨在指导学生建立正确的观察与表现方法，调整学生入学前由于应试训练而形成的概念化认识。在深入观察对象的基础上，在提升刻画能力（这是中央美术学院学生的传统优势）的同时，关注对具象造型中所包含的抽象因素的认知水平，帮助学生建立起正确理解与研究造型的能力，锻炼学生从具象观察到对抽象形式的分析与提炼以及形式法则的理解和

应用能力，为进入设计基础教学打下基础。

设计基础训练的目的是要让学生了解设计的方法与原理，关注现代艺术与现代设计的关系，学习设计的基本概念，重点在于提高学生的思维拓展能力，为设计奠定良好的思维基础。

综合技能板块分为电脑技能课程和手绘技能课程，旨在培养学生的表达能力，为今后的设计奠定技术基础。

当然，一个好的基础教学在重视学生专业技能提高的同时，还应该始终关注学生审美与精神素质的提高，引导学生感性与理性认识的协调发展。城市设计学院的基础教学时间还不长，还处于一种探索与积累的过程中，但这支由来自不同学科背景的青年教师为主体组成的教学团队，充满了朝气与活力，在他们的积极进取和努力工作下，已经取得了一些不错的教学效果，也积累了宝贵的教学经验，这对于城市设计学院今后进一步实施两段制教学打下了基础，迈出了坚实的一步。在他们将一些教学成果集结出版之际，我首先对他们所取得的成绩表示祝贺，并对他们的辛苦工作表示感谢，更请广大同行们提出宝贵意见，我想这也就是我们出版此书最主要的目的。

诸迪

文化部艺术司副司长

（中央美术学院城市设计学院原院长）

▮ 序言：思与行 ——从基础教学谈起

“形而上者谓之道，形而下者谓之器。”

师者，传道授业解惑是也，所谓教育，也就是做好“传之道，授之法”这两个层面的事情：

其一：形而上，传道，“道”路，植入的是精神。

其二：形而下，授业、解惑，呈现的是方法。

中央美术学院之魂，即所谓三个“品”：品德、品格、品位。“品德”者，厚德载物，明道厚德；“品格”者，独立判断，批判精神；“品位”者，判断标准，广博视野。

面对“现代的教育”，我们首先要思考几个问题：现在的学生在十年甚至几十年以后所处的时代是什么样的？未来时代的发展进程需要什么样的人才？他们的工作环境、社会环境有什么样的变化？

现在社会知识的更新速度加快，平均三至五年的知识更新节奏，必将带来教学模式的变革。“关注社会的发展和变化；关注科技的发展和变化；关注人们的生活方式及态度的转变”是我们教学思考的基点。只有回答时代的问题，时代的资源才会和你分享。

这样的思考带给我们在教学理念上的根本转变，阐释为四个基本主旨。第一，重视创造性地扩大学生视野，引导学生建立开放的知识体系，形成开放式思维方式。第二，重视培养学生的自学能力、研究能力、动手能力、交流能力与组织管理能力，培养合作精神。第三，强调终生教育的理念，将“敏感度”作为能力去培养，与时俱进。第四，研究方法，注重教学手段的有效性，所谓“授之以鱼，不如授之以渔”。

一直以来，有关艺术、设计教育，我有一个观点，即学生不是教出来的，是“带”出来、“熏”出来的，学校的“学术氛围、价值观和使命感”形成于平淡之中，彰显于重要时刻。

“以道入技，以技入道”相辅相成，殊途同归。所谓“道生之，德蓄之，物形之，器成之”。

作为宽基础教育，我们着眼于培养四个层面的能力。第一层面：调研、分析、策划、推导及文字整合能力，侧重方法与路径。第二层面：二维设计、视觉传达，表达和交流能力。第三层面：重新诠释“基础”概念，培养多视角的专业基础能力。第四层面：批判精神，生长性的文化视野，把创造作为可培养的能力。

随着信息技术和互联网时代的发展，中国特殊的城市化进程带来的新课题，使设计在当代复杂多元的语境中，将越来越多地介入政治、经济、社会、文化四位一体的“软体组织”，艺术设计也将带来艺术与城市、艺术与大众、艺术与社会关系的一种新的取向。

城市设计学院作为中央美术学院新的学科增长点，以“城市、时尚、青少年”为特色，“城市”为核心，“时尚”显态度，“青少年”激活力，“跨界与活力”将是其生长的孵化器和催化剂。

我们能否搭载这一历史机遇为世界带来新的文化主张与思考，是不容回避的时代挑战。

中央美术学院城市设计学院副院长 王中教授

目 录

 第一部分 课程设计	▶ 002
▶ 从“看不见的城市”到“看得见的城市”	▶ 003
▶ 教学现场	▶ 009

 第二部分 看得见的城市	▶ 020
▶ 城市与欲望之五 / 吕琼琼	▶ 021
▶ 城市与符号之二 / 刘小波	▶ 028
▶ 城市与符号之四 / 龙雯	▶ 035
▶ 城市与符号之五 / 赵琦	▶ 042
▶ 城市与符号之五 / 张亚男	▶ 046
▶ 轻盈的城市之二 / 李功伟	▶ 051
▶ 轻盈的城市之二 / 刘晓苍	▶ 060
▶ 轻盈的城市之四 / 陈登科	▶ 069
▶ 城市与贸易之五 / 肖鹤登	▶ 077
▶ 城市与眼睛之四 / 高琳琳	▶ 083
▶ 城市与名字之四 / 王欧亚	▶ 087
▶ 城市与亡灵之五 / 张欢	▶ 092
▶ 城市与亡灵之五 / 刘洋	▶ 095
▶ 城市与亡灵之五 / 冯建霞	▶ 101
▶ 城市与天空之一 / 黄艺姝	▶ 107
▶ 城市与天空之五 / 吕红莉	▶ 112
▶ 城市与天空之五 / 叶田田	▶ 115
▶ 连绵的城市之一 / 翟兵	▶ 121
▶ 隐蔽的城市之二 / 苏越	▶ 125

 致谢	▶ 130
--	-------

第一部分 课程设计

- ▶ 从“看不见的城市”到“看得见的城市”
- ▶ 教学现场

▣ ▶ 从“看不见的城市”到“看得见的城市”

一、看不见的城市

我被卡尔维诺的小说《看不见的城市》深深吸引。在《看不见的城市》里，人们找不到能认得出的城市，所有的城市都是虚构的，但这些荒诞的描述，却能够激发出不可思议的视觉联想。在《看不见的城市》中，“快乐的城市”与“不快乐的城市”混合在一起，要读者自己去辨认，所有的城市只是一个结构和框架，我们要用想象力才能完成它，作者的态度是暧昧的，所以每位读者都可以从中获得不同的感受。

作为一部经典小说，《看不见的城市》曾多次被引入设计教学，不同的专业、不同的年级、不同的学院甚至不同的国家，都做过类似的课题，它似乎具有广泛的适用性和无限的潜力。正是它的开放性和不确定性，给予了我们创造的空间，所以很多人都会喜爱这部小说。

城市设计学院的四个专业（城市信息设计、城市时尚设计、城市形象设计、城市影像设计）都是从不同的角度关注城市，解决城市问题。但城市问题是如此庞杂，如何让大一的学生及早进入专业学习状态，热爱城市设计，建立学术理想？卡尔维诺的小说给了我启发。

《看不见的城市》并不是在谈某一座具体的城市，文章中描述的五十五座城市都是以现实城市为参照，抽象出来的，正如卡尔维诺所言：“每个章节都应提供机会，让我们对某个城市或泛指意义上的城市进行反思。”

二、一年级设计基础课程整体设计方案

要介绍这门二维设计基础实验课程，首先要先谈谈一年级基础学部的整体教学构想，二维设计基础只是其中的一个环节。

中央美术学院城市设计学院基础部成立于2006年3月，是为学院的四个学部即城市信息学

部、城市时尚学部、城市形象学部和城市影像学部提供第一学年专业基础必修课程教学的学部。基础部的核心课程是城市设计概述、绘画基础、形式研究、二维设计基础、城市亲历、三维设计基础和数字设计基础。

我们将在第一年的教学中，通过从绘画造型到设计造型和从设计造型到设计理念的两个过渡，帮助学生建立起设计基础与专业之间的接点。一方面，通过训练使学生建立正确的观察方法和表现方法，提高学生的手绘表现能力与电脑的表现技能，引导并帮助学生培养作为艺术设计领域人才的专业素质，丰富学生在艺术理论、人文学科等多方面的知识，提高学生的审美品位和艺术修养。另一方面，通过《城市亲历》、《我与城市》、《看得见的城市》等设计课题训练，引导学生关注城市现状，热爱城市设计，培养研究精神，为今后的专业学习奠定坚实基础。

设计基础训练的目的在于：既要教会学生掌握科学的设计方法和原理，更要引导学生在步入城市设计行业的初始阶段就确立属于自己的独特观察方法和思维习惯。

我们将250余名学生分为八个班，每门课程由一个教研组负责，每个教研组由八位教师组成，包括一位主讲教师和七位教辅。

基础部第一周的城市设计概述课程，是以讲座和学生讨论的形式进行的，我们邀请城市设计学院各学部主任、学术带头人介绍各学部的专业内容和发展前景，帮助学生在入学之初就建构起对城市设计的概念。

绘画基础、形式研究、二维设计、三维设计、数字设计这五门核心课程都设有相应的实践课题，全部课程围绕“城市设计”展开，通过《我与城市》、《看得见的城市》等一系列课题设计，结合各门课程的知识节点，循序渐进地帮助学生逐渐进入到城市设计师的角色中。

这次二维设计基础课《看得见的城市》开设在第一学年的第二学期，它的前置课程是三

维设计基础，后置课程是数字设计基础，这三门设计基础课的研究课题都是卡尔维诺的小说《看不见的城市》。

三、概念书籍设计与二维设计基础

一般意义上的二维设计基础，是二维设计概念、规律、知识和技能的训练，研究形态本身的审美性，侧重于抽象的设计要素、构成规律及原理的训练。这种训练的局限是不能将规律有效地运用到实际的设计中，更不能在实践中探索新的规律，所以很多技术很好的构成作业，却无法让我们感动。学生也会在工作很多年后才明白，只是认识规律，不能结合自己的实践创造性地使用构成规律，很难做出满意的作品。新的媒体技术带来崭新的设计面貌，很难用传统的构成规律完全解释清楚，并且规律只是给人们提供一些借鉴，要获得视觉突破，需要的是更积极的实践和大胆创新。

在教学中，要平衡设计理论和设计实践的关系，设计作品要言之有物，尤其是学艺术的学生，更要注重他们理性的培养，强调作品的思想性。所以我想二维设计课不再按部就班地学习平面构成、色彩构成，而是带领大家一起研究一部有趣的小说——五十个看不见的城市。也许有的学生会认为我太专制，显然不可能每个人都喜欢读小说，都喜欢《看不见的城市》。但我坚持这样做的原因是，我认为从文本出发是一种行之有效的、事半功倍的教学方法，在短短的四周内，它会让学学生迅速进入创作状态，一旦学生全身心投入，学习的积极性就被充分调动起来，创造力会相互激发，产生的是化学反应，学习的过程是丰富多彩的，成果更是超出想象的，比预期的还要精彩。

在二维设计的专业范畴中，书籍设计是最综合、难度最高的设计了。书籍设计包含了字体设计、版式设计、插图设计、封面设计、护封设计等，还有纸张、装订、印刷和材料、工艺

要求等。

在书籍设计中有一种类型的设计，它不同于印刷书籍有着严格的设计规范，它是对书籍形态的全方位探索，这就是概念性书籍设计。这次二维设计基础课的最后成果，就是每人做一本概念书。

在表现文本的过程中，同学们会自觉地尝试各种视觉语言，研究各种技法和有效地利用材料，选择性地运用构成规律。无论书籍形态有多么丰富，都是为了阅读和传播信息。优秀的书籍设计，标准都是努力达到内容与形式的和谐统一。

我们肯定不能在四周的时间里教会学生所有的二维基础知识，但我们可以教会他们一种有效的学习方法。通过整个学习过程，学生会体验二维设计的全部流程，一窥设计的奥秘，就好像是卡尔维诺的文章，课程只是提供一个机会，细节要学生自己去丰富。这个时候你就会发现，学习是主动的，你付出多少，就收获多少。

四、课程安排

课程是对卡尔维诺的小说《看不见的城市》的研读，要求学生从小说中选择一篇文章，从中提炼视觉元素，探讨文学作品的视觉特性，建构文字与画面之间的丰富关系。

(一) 课程名称：二维设计基础——看得见的城市

(二) 课程时间：四周

(三) 授课对象：城市设计学院基础部一年级

(四) 课程要求

针对一年级基础教育，为将来高年级的学科研究奠定二维设计创作方法的基础。在课程

中运用发现——联想——设计的训练方法，积累二维的视觉经验，掌握二维的视觉元素和设计原则，使学生具备基本的二维设计能力和审美素养，培养学生的二维视觉创造力和表现力。

1. 将现代艺术与现代设计的优秀成果应用到教学中，培养启发学生由美感和构思生发的创造力。分析事物，抽取它们的属性和要素，多角度地探讨它们的性质，通过“实验”去探求其造型的可能性。拓展思维空间，积累二维设计语汇。

2. 有效地学习二维视觉形态的构成方法和规律，即平面表现的重要基本能力或基础能力。

3. 掌握二维语言的综合设计和运用能力。

（五）课程内容

课程分为三个阶段：思维训练——设计方法和原则——专题设计

第一阶段：思维训练（20学时）

讲授：训练将文本转化为视觉形象的思维方法。

作业：50张草图

第二阶段：设计方法和原则（20学时）

讲授：最大限度地探讨视觉形式和构成方式的可能性。

作业：10张作业

第三阶段：专题设计（40课时）

作业：设计一本书，《看得见的城市》。要求强调作品本身的研究深度，要有创新的视觉语言和完整的设计成果。

上大课时，我们就是这样坐成前后两排的。

前排左起：张晨、储婷、江帆；后排左起：黄洋、刘文涛、李晓明、王一川、吴秋龔；对面是260名学生。

 ▶ 教学现场

课程第一阶段的思维训练是最关键的，很多同学一时进入不了状态，无从下手。这个时候我们会给学生看大量的资料，从多个角度启发学生，并强调一定要仔细研究文章。

第一个上来讲评的是城市影像专业的王欧亚同学，他选择的章节是《看不见的城市·城市与名字之四》。王欧亚同学看上去有些内向，他不愿意多作解释，而是让我们安静地阅读他的画面。但我还是要求他表述一下自己的思路。

王欧亚同学：“我喜欢穿插的形象和线条……这些插图都是根据文章的情节来创作的，表现的只是自己的一种探索。这是一个烤猫的故事，猫是干净的，被拔光了毛，人的身体上却长满了毛。当然，也是我的一种态度，这是人类对神的亵渎，人类丧失了信仰，又渴望从神那里获得些恩惠，就像文章中描述的，鼠疫和霉菌一样，侵蚀着昔日神圣的光荣，这种问题在现代社会是很普遍的。我想表现人类的齷齪，我与作者的态度是一样的。卡尔维诺在文中用到很多对比性的描述，例如：大理石尸骨坛成了种紫苏的花盆……我查了一下紫苏是什么，紫苏是一种可以食用和药用的植物，主要是败火的。也就是说，人们当时确实很郁闷。书中提到的少‘女闺房的铁窗花’，本来是很甜美、很漂亮的东西，却被人们拆下来，当了烤猫肉的架子。由此可以看出，作者的态度其实已经很明确了。”

从画面中我们感受到了作者的那种精神的、情绪的体验。比较起语言，图像能够更直接地放射出活跃在作者灵魂深处的情感，确实，完美的图像胜过千言万语。面对这些画面，语言就显得苍白无力了。