

高等艺术设计课程改革实验丛书

观察与思考

OBSERVING WHILE THINKING

基础造型1

■ 唐鼎华 著

中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

观察与思考 / 唐鼎华著. — 北京: 中国建筑工业出版社, 2003
(高等艺术设计课程改革实验丛书)

ISBN 7-112-06041-9

I. 观… II. 唐… III. 艺术 - 设计 - 高等学校 - 教学参考资料 IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 035812 号

责任编辑: 李东禧

正文设计: 周 鹏

高等艺术设计课程改革实验丛书

观察与思考

基础造型 I

Observing While Thinking

唐鼎华 著

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

新华书店经销

北京利丰雅高长城印刷有限公司印刷

*

开本: 889×1194 毫米 1/20 印张: 8 字数: 180 千字

2003 年 9 月第一版 2003 年 9 月第一次印刷

印数: 1-3000 册 定价: 28.00 元

ISBN 7-112-06041-9

TU · 5310(12054)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

本社网址: <http://www.china-abp.com.cn>

网上书店: <http://www.china-building.com.cn>

此书献给热爱设计专业的同学们

代序

“代序”同“序”的区别在于“代”。这套丛书从酝酿、策划到首批书籍出版有它不同寻常的背景、动机和“出炉”过程，故将其“出炉”的背景和过程代为序。

时下，中国的设计教育进入了一个空前发展的历史阶段，它在给我们带来好运的同时也带来了许多困惑和忧虑：从教育观念的转变到教学体制的变革，从大规模扩招到教育质量的下滑，从教师水平的下降到学生素质的参差不齐……，这是我们必须面对的现实问题。同时，各院校又有各自不同的难题：有的忙于新办专业的基本建设；有的在急于缓解因扩招带来的重重压力；还有的全力以赴为申报博士点、硕士点东奔西跑……，但也有一些院校将重心放在教学改革和稳定提高办学水平和办学质量上。勿须质疑，教学改革是当前教育战线的主旋律，可喊唱的不少，实实在在推进的并不多。好大喜功、急于成名的浮躁学术风气渐渐盛行起来。教育工作百年树人，欲速则不达，需要时间来积累，这样简单的道理如今也遭到怀疑——有的学校连一届学生还没毕业，就宣称自己的办学观念如何先进，教学质量如何之好。他们将大量的精力都放到了如何“包装”和如何“打造”上。

去年初夏，在北京百万庄一个咖啡馆里，老朋友李东禧先生以他职业编辑人的敏锐看到艺术设计教育所面临的问题和隐匿的机遇：提出针对当前艺术设计教育改革和实践，收编和出版一批来自教学改革第一线的教学成果，尤其是课程改革实践成果，这对当前设计教育的改革和探索有着积极的现实意义。在李先生和中国建筑工业出版社有关领导的热心关照下，经过一段时间的酝酿，在江南大学设计学院牵头下，由华东地区几所名校教师成立了丛书编委会，第一批书目定为五本，由来自三所不同院校教师编写。此间两次学术会议更加印证了我们推出该套丛书的现实意义，一次是去年初秋在清华美院召开的“全国高等艺术设计院校视觉传达课程改革研讨会”，会议的规模虽然不大，活动也不张扬，但与与会者都感到它的现实意义所在，对于教学第一线的教师来说最关心的不再是什么观念上的问题，而是教学内容和方法的实质性改革；第二次也是去年秋在南京艺术学院召开的“全国高等艺术院校学分制改革研讨会”，这次会上除了就如何推行学分制的改革进行了广泛交流外，引起大家关注的是“设计学院课程课题作品展”。我们认为再先进的教学观念，再合理的教学机制，最后都必须在具体的教学内容和教学方法上得到体现。这也是我们打算出版这套丛书最基本的一个出发点。同时，本丛书着重体现以下三个特点：1. 提倡教学观念的转变，强调课程内容的新颖性和时代特征；2. 放弃目前的课程名称与结构形式，打破传统教学过多强调概念和灌注式的教学，注重课程的实验性和原创性，激发学生主动学习的兴趣；通过课程的进程来展开教学。3. 在注重原理性教学基础上，拓宽视野，融会贯通，强调学生的理解力、分析力和创造力。

这套丛书不仅是几本书的编写，而是数门典型课程的实验过程，它同一般大而全的专著型教材不一样，既包含必备的专业知识点，同时又必须针对课程教学的进程、时段等来展开，有较强的操作性。另外，参与编写工作的所有教师都有十几年以上的教学经历，选择的课目也具有代表性。当然，课程改革是一个循序渐进的过程，要不断地通过教学实践加以验证。我们希望这套丛书的面世能更好地增强同行之间的广泛交流，并欢迎更多的兄弟院校和热心于课程教学研究的老师共同参与，将这套丛书继续编写下去，为我国的艺术设计教育改革和实践做些实实在在的工作。

《高等艺术设计课程改革实验丛书》编委会

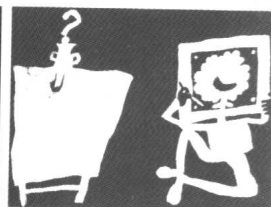
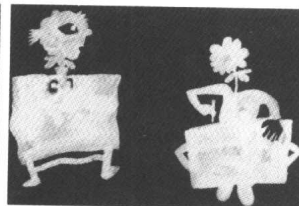
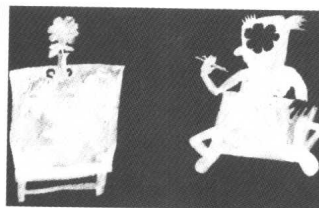
执笔 叶苹

2003年8月

高等艺术设计课程改革实验丛书

唐鼎华 著

中国建筑工业出版社

观察与思考

基础造型 1

Observing While Thinking

B1280858

CONTENTS

目录

代序

前言 5

第一讲 造型的目的是传达 7

- 1 “手高眼低”现象 9
- 2 造型的目的 11
- 3 对象、视觉形象、概念形象、绘画形象 12
- 4 观察、接触、体会 14
- 5 教学计划 16

第二讲 物象给我 21

- 1 课题一：细节观察 24
 - 生活中的细节
 - 再画自行车
 - 体验生活
 - 细节观察练习
 - 学生作业
- 2 课题二：时间观察 36
 - 我养水仙花
 - 时间观察练习
 - 学生作业
- 3 课题三：物象的变化观察 44
 - 物象的变化
 - 物象变化观察练习
 - 学生作业
- 4 课题四：外形观察 50
 - 各种不同的外形
 - 点线面
 - 外形观察练习
 - 学生作业
- 5 课题五：线条观察 60
 - 线形象
 - “线条”观察练习
 - 学生作业
- 6 课题六：明暗观察 70
 - 看得见摸不着的东西

· 明暗观察练习

· 学生作业

第三讲 我给物象 83

- 1 课题七：可动观察 88
 - “可动”观察练习
 - 学生作业
- 2 课题八：运动观察与非常观察 98
 - 改变眼睛的位置
 - 卓别林的皮鞋
 - 运动观察与“非常”观察练习
 - 学生作业
- 3 课题九：“破坏”与“添加” 108
 - 生日礼包
 - 让牛仔裤演戏
 - “破坏”与“添加”观察练习
 - 学生作业

第四讲 我给画面 121

- 对绘画的立体理解
- 1 课题十：切割观察 124
 - 奶奶家的门
 - 切割观察练习
 - 学生作业
- 2 课题十一：用不同的情感改造对象 134
 - 情人眼里出西施
 - 中国画的线条
 - 用不同的情感改造对象练习
 - 学生作业
- 3 课题十二：用不同的工具材料改变对象 144
 - 标新立异
 - 抢眼
 - 包装
 - 用不同的工具、材料变化对象
 - 学生作业

一本书要被人翻动才能实现其价值。为此，首先要感谢书籍装帧的设计师把此书打扮得这么漂亮。

我想，翻阅此书的您肯定是同行、美术爱好者或学习美术设计的同学，非常高兴能在这种特殊的空间关系中与您交流，与您共同研究造型问题。

《观察与思考》的主要内容是把各种观察方法与素描语言相结合的一种基础造型训练，是围绕看什么，怎么看，然后明确画什么而展开的以观察与形象思维为重的造型方法研究。其特点有：一、把生活中的各种现象化为形象语言；二、通过各种不同的“看”来获取新的视觉形象；三、通过看不同的范围用专门的方法去捕捉形象语言；四、把观察融进造型；五、观察与形象思维相结合，在提高观察能力的同时提高形象思维能力。

训练分三个阶段：一为“物象给我”；二为“我给物象”；三为“我给画面”。具体有12个观察课题。通过练习要求达到：明确造型的重要目的是传达，把握造型研究的两个方向——内容组合与形式内容组合。学会收集和绘制形象语言的技能；学会用比较的方法去观察、接触、思考、造型，从而提高悟性，成为“感性与理性相结合的人”；学会把观察融入造型范围，成为造型的部分，加强艺术修养，提高专业眼光。

本书介绍的课程内容与以往素描课程内容相比，不同的根本点在于把造型与传达糅合成一个整体。过去，由于造型与传达割裂，同学们走到画象对象这一步就停滞不前了，影响了形象思维能力的提高。而今造型的目的是传达，有了方向就有了追求，作品就会产生新意，就会说话，就会感人。

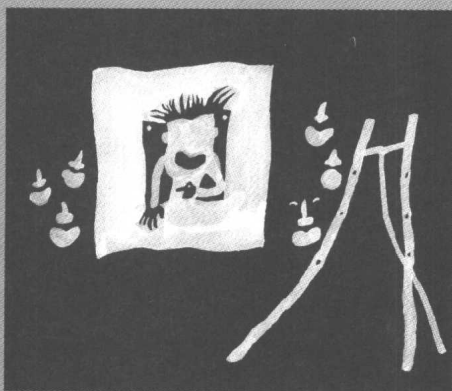
如今，电脑轻而易举地让学生“拥有”了造型技术，电脑成为不可缺少的造型工具。指挥电脑的“眼睛”如何提高其专业眼光，应该成为基础教学的重点。本书突出了“观察”的首要性，尝试用各种观察方法把观察融入造型，看就是“画”。同时把“看画面”作为观察范围的扩大，把动手作画看作观察画面反映的条件，把向优秀作品、大师的学习作为观察训练过程中的一个环节，目的就是要提高学生的专业眼光，以此适应今天和明天的“竞技场”。

《观察与思考》展示了“基础造型训练”的教学内容，从教学计划、作业要求，练习题，学生作品、评分标准到示范作品等等，是我的研究课题“观察与思考”与课堂教学实践相结合的一次小结，展示了我对基础课程改革的探索，也凝聚了数年的心血，相信会对您有所启发。与此同时，此书也必然存在偏颇和不足之处，所以希望您提出宝贵意见，以构建更合理更完美的基础课程。

唐鼎华

2003年8月

第一讲 造型的目的是传达

从今天开始，由我和同学们共同来研究造型问题。这句话是这次上课的定位，希望同学要早进入角色，不能被动地听、被动地做，要积极地开动脑筋去思考，把自己的想法、问题提出来，与大家相互探讨，梳理混乱的造型观，真正悟出一些道理来。为了促动大家动脑，我先说些我遇到的问题与一些想法。有一天我收到这样一幅学生作业：画面内容是一位青年抱着电脑在睡觉，脸部表情贪婪，好似怕谁要夺走他的电脑。这幅画抓住了我的眼睛，好久不能放下，这一幅是当代学生的真实写照，电脑成了他们的依赖。做作业用电脑，毕业设计用电脑，电脑真是神奇，那些基本功很弱的学生，那些仅学了一百多课时素描的工科班学生毕业设计很“漂亮”，是电脑做的。似乎拥有了电脑，就具备了造型能力。“手可以休息了？”“电脑可以解决一切问题？”

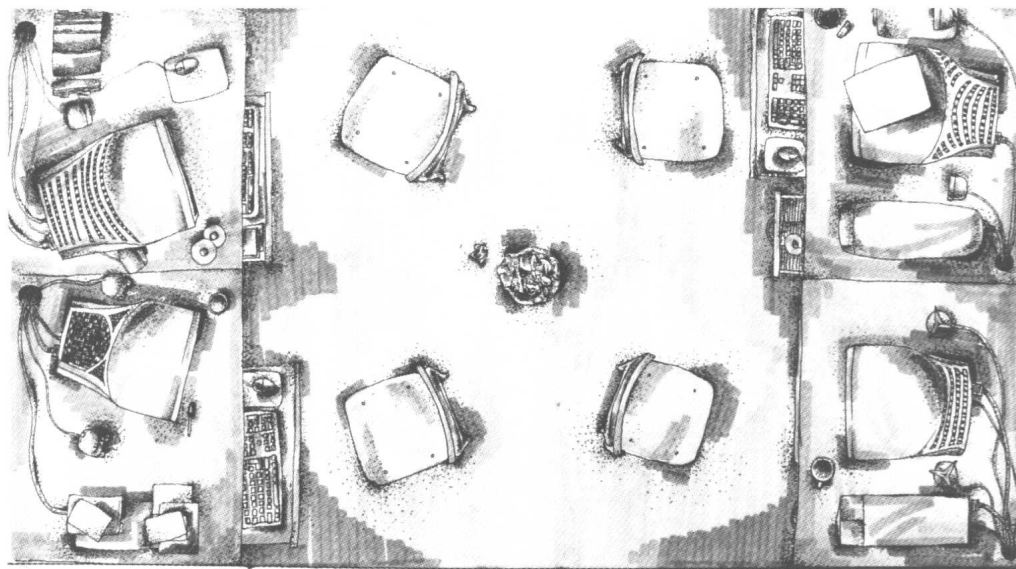

1 "手高眼低"现象

自古就有“眼高手低，手高眼低”之说。近两年来电脑成为造型工具，出现了学生“手高”眼低的现象。所谓“手高”就是技术高，而这里所说的“手高”是指使用电脑后产生的现象。一般手绘一块由深过渡到浅的渐变灰面用来造型一个物体的某个面，要达到吻合对象的立体效果，又要达到一定的美术要求，则需要经过一段时间的技术训练及学生的悟性才能实现，而使用电脑只需很短的时间就能完成。现在又时尚地用照片、图片在电脑中重新组合，改头换面地取代具象造型，省力、取巧、画面效果又好。快捷又似乎万能的电脑没有哪个学生不喜欢，那些造型技术能力差的学生当拥有了电脑就能创作出“漂亮的画面”来，这就是“手高”现象。但是

过早的拥有电脑并非是一件好事，虽然它可以提高工作效率，也可以给乏味的生活带来一些情趣，但是无形之中却疏远了我们之间的距离，成为了我们交流的障碍。

MAK05/15

在“漂亮的画面”背后还是露出了造型能力强弱的差异，原因何在？在于电脑制作每一个环节都需要画者眼睛的审视，“眼光”的高低决定材料的选择“好坏”，也决定电脑技术的运用所产生画面的水平“高低”与造型能力的“强弱”。因此，唯有“眼高”才能“手更高”。

美术范围内的“眼高”是指画者头脑中的美术知识与美术实践经验的“眼睛化”，所谓“眼睛化”也就是你拥有的美术知识不是理论到理论，而是融入到实践之中。美术实践必然与眼睛发生关系，而画者的眼睛又必然与美术知识相结合，所以“眼睛化”又等于是“画面化”。眼睛的“画面化”还需要落实到画面上才能具体表现出来，画面是需要技术来完成的，而技术需要长期训练才能完成。技术不到位它会影响到眼睛“画面化”的具体实现，也就是“手低”。而电脑不仅是造型的工具，它自身还具备各种技术，它需要的是眼睛——画面化的眼睛指挥下才能发挥其“手高”的作用，才能把眼睛中设计的画面相一致地展现在画面上。“眼高”是无止境的，“眼高”需要通过滋养与训练才会逐渐变高，滋养是指不断吸收美术知识及相关的知识，训练是指美术实践活动，其中包括观察方法训练。电脑虽然已拥有技术但不等于不要技术训练，也不等于不要基础技术训练。技术训练是指美术实践的起步阶段，技术不是单一的手的练习，同时也是练眼、练脑，技术练习中虽然包含艺术成分较少，但却有必然的联系，因而技术训练也是训练“眼高”的必然途径。美术实践活动的内容很广泛，而其内容中的观察与“眼高”有着直接的关系。观察一是指观察生活，二是指观察画面。在两者之间有个形象思维的连接，形成一个整体。在进入到电脑美术设计的年代里，作为基础教育的素描课程，它是学生入学后的首门美术课，也是学生美术活动的开始。它的重点及目的应该放在提高学生眼光的高度，素描教学中技术练习的目的也应如此。

2 造型的目的

我手上有一幅“老头屁股加水龙头”的画，这是林家阳教授从德国带回来的一幅他的外国老师的速写，我想借用它来讲述我的观点。这幅画讲述了这位老师的一次亲身经历，大概内容是：有一天在国外工作的老师闹肚子，到药店买药，因不会外语，身边也没有翻译，交流中遇到困难随手画此图，后来买到了止泻药。这幅画同学们一看就明白是什么意思，请问同学外国老师买到了**黄连素**，还是**氟派酸**？同学们回答不知道，我想在座的同学都拉过肚子，而且不止一次，有亲身的体验，我也常拉肚子，但原因不同，有受凉、吃得不净、食物中毒、传染等。病也不一样，有腹泻结肠炎、痢疾等等。痛起来也不一样，如痛的程度、痛的位置、痛的节奏变化等等，应该对症下药，才能药到病除。看来我真担心外国老师是否买错药。举这个例子希望同学悟出一个道理，也是我想讲的观点：**一、造型的目的是传达。**传达要考虑对方的接受，这样才能发挥交流的作用，现在有些画只能给自己看，或让“理论家”瞎发挥，那云里雾里的东西让别人不知所云，失去了交流的价值。**二、传达要准确、到位**，不然要买错药。**三、传达要正确、生动、丰富、感人**，必须要到生活中去观察、去接触，才能有所收获。“生活”是你的作品与观众之间的桥梁，观众是凭自己的生活经验来判断并与你的作品交流。

3 对象、视觉形象、概念形象、绘画形象

研究造型语言要弄清对象、视觉形象、概念形象、绘画形象之间的概念才能把握住它们与造型语言之间的关系,研究才会有方向、有方法。

同学们,现在我手中这只不透明带盖的杯子,你们知道里面有什么吗?同学回答:是茶水,又有的回答是白开水,再问同学是热的、温的还是冷的?同学说是温的,还有些同学说是冷的,我把杯子给一位同学,同学触摸到了杯子说是凉的,请你打开看一下里面是什么?同学打开后一看,回答是凉白开水。再问同学,你知道水是咸的,还是甜的,还是酸的,或是“苦的”的。同学想了一想,说猜不出来,你不尝一下怎么知道?这杯子是干净的,你可以尝一下,学生尝了后说:是甜的。

从观察这个角度来说,在眼睛里的对象是对象映入眼睛的某个角度的对象形象,而不是对象。对象是一个完整又复杂的东西,首先它是立体的,从前到后,从上到下,从左到右,单凭眼睛在某一个角度观看是看不“全”对象的;其二对象是由表及里的东西,不同的对象有不同的外表与质地及附于外表的各种局部与不同的局部组织,它们是可视的,而对象内部通过特殊观察方法也能见其形状。对象除了可视的部分外还有观察者能感受到的无形的东西,如:对象的温度、声音、重量、力量、气味等等。对象又是在变化之中的,因各种对象变化的周期有长短、快慢,变化短而快的东西变化明确,变化慢而长的东西,变化不明显,甚至看不出变化。对象中人物是最复杂的一员,外表的变化与内心的变化之间既有规律又无规律,外表与内心的变化有时“同步”,有时互相矛盾,所以人是最难捉摸的也是最有深度的对象,因此对对象的认识不是单眼睛的任务,必须通过其他感觉系统来体验,并用观察、体验、接触的相应的时间程度才能较全面地认识对象,才能有丰富的感受。而视觉形象是对象在眼睛某种角度,某种视平线位置和某种视距所看到的映在眼睛中的形象。同一对象因不同的角度、视平线、视距,眼中的形象是不同的,为此,对象的形象在眼睛作用下是可变化的。概念形象是人们经过无数次观看某个对象非常熟悉后而映入内心的一种对象的常态形象、对象的主要特征,及主要内容展示面的共性形象,因而概念形象是观众最亲切、最能识别的形象,是传达最快速到位的形象。绘画形象是由画者、工具、材料及各种绘画手段所综合形成的一种样式,各种工具、材料有其自身的性能及反映,各种绘画手段各有自己的组织规律和审美法则。因而画面形象是受制约的,它是画者用工具、材料及某种

绘画手段表现出来的对象的感觉而不是对象,由于某些表现手段的局限性,只能表现对象的部分感觉,如:线描,就无法把对象色彩感觉与明暗感觉表现出来。为此造型过程中不得不考虑种种因素对语言形成的影响,尤其是“对象”,如果误把“眼中对象”定为对象,认识对象就停留在表面上,也就不可能从丰富的对象身上获取更多的深层感受,另外,视觉形象是由“眼睛的运动”加对象变化形成的,通过运动观察将获取更多的形象或新奇的形象并由此产生很多的感受。眼睛本身是感觉系统,又是形象通往大脑的通道,不同的看法获取的形象不同,形象感觉也因此不同。眼中形象对于画者来说尤为重要,它一头连接画面形象,另一头连接生活的对象。两头互为影响,因而它既是感受又是“造型”,为此对“眼睛运动”的深层理解将有利于观察能力的提高及造型能力的提高,还有“概念形象”是烂熟于心的“普通”形象,如果熟视无睹或任意地改变,失去了特征,就会阻碍其传达,再有对绘画形象加深了认识,就会更好地利用它的特殊性来避免它的局限性,并会发挥其个性。绘画形象是受画者因素制约最强的,画者因本人自身的各种因素对绘画手段会做出选择,会对描绘的对象依据自己的审美观来进行塑造,因此绘画形象应是个性的。在塑造画面形象的过程中又有许多技术问题,尤其对学生来说没有掌握一定的技术是很难制造出生动、正确的形象语言的。总之,要能理性地去把握造型问题,通过实践有方向、有方法地去解决问题。

4 观察、接触、体会

在观察物象的过程中,你会发现观察不仅仅是眼的任务,人体的其他感觉器官也能协助眼睛来“看全对象”,是不可缺少的助手。眼睛只能看到对象表象的部分,对象的味道、体重、质感、温度等要靠鼻、嘴、手、肌肤来把握。在观察过程中还会发现有些被观察的对象会主动向你的感觉系统发出信息。如花朵,你在未见到它的外形时,却闻到了(香)味。但大部分对象是需要经过接触才能发现形以外的内容,这些内容与外表有着密切的联系,虽然它们是无形的东西,但它会影响和左右着内容。

绘画作品不仅要模仿对象的外表而且要体现画家对物的认识,这就是说绘画形象不仅是传达物象的表面,而且要传达对物象内容的认识。认识有深浅之别,它的程度依赖于绘画者和对象的接触、交流的程度,接触深认识就深刻。例如:一个有盖子的杯子。第一步是盖子盖在杯子上,这时的直觉,也是其外表;第二步是当你打开盖子看到里面有咖啡,又嗅到香味,认识就开始起了变化;第三步是当你拿起杯子又体会到它的重量;第四步尝到味,感觉到温度,这时候对对象的认识就加深了。带着感受重新看杯子,已不再是原来的杯子,而是包含着许多感受,重新认识的杯子。如果杯子里装的是药水,对杯子的形象感受就又会产生其他变化。杯子的视觉形象不仅是展示了外表,还需从外表展示出与其内容的关系,这个形象是一个丰满的形象。当我们将它转化成绘画形象时就有了追求传达丰满内容的目的,直至溶于绘画形象之中。当然一个丰满的绘画形象的成功,需要绘画技术,技术和内容结合得好就是艺术。

生活中被看到的物象不是我们都能接触得到的,而能接触的程度又会因种种因素受到限制而不同。在这里分为三类谈:一是能接触;二是限制接触;三是无法接触。作为画者来说,能接触要努力接触,这样不停留在眼睛看到的表面层次。笔者曾有一个画鸟过程的经验,刚开始画仅是

凭看到印象画鸟，后来养了鸟触摸到它的羽毛、嘴巴、脚爪，才真正体会到对象的形象与质感的关系，又经过长时期的观察，对鸟的各种习性，对其外在动态到内在联系有了实质性的认识，从此以后画的鸟不仅仅是直观的而且是通过外形折射出其内容。受到限制接触的对象尽可能在接触的范围内去认识对象，另外可以借助间接接触来加深对其的认识，“接触”可以解释为生活——深入生活，不是停留在表面。当受到限制时，可以通过间接生活，也就是通过媒体，如书、电视、别人的描述来完善认识。无法接触是指只能看到对象的外表，而其内在隐藏着什么是个未知数。它充满了想象的空间，但还有一个“外表”条件，想象是由其外表展开的，展开的过程中可以借助生活的积累，依据自己的判断来丰富它。

生活中人是我们接触最多的对象，人又是最复杂最丰富的对象，它所包含的内容无穷尽，停留在眼睛观察是不能把握住对象内在的深度的，必须通过接触（一个较长时间的接触）才能看到内在的东西。与人接触的过程中，同样因种种因素存在着能接触、限制接触、无法接触，也要通过“间接生活”、“想像生活”来完善。人的内在与外表是互相联系的，内在的“东西”必然会通过外表来反映，外表的反映不是一下就能发现，需要通过接触来认识。如对初次见面的人，仅是对其外表形象的认识，与其接触了一段时间，对其的认识就有了变化，对象的内在思想、品德与外在的性格、脾气、为人、穿着、行为等东西都已融合到其形象之中。人的一个动作、一种打扮甚至一些微小变化都受心灵的指挥，人在展示外表的同时也展示了心灵，心灵的感知是靠深入生活才能获得的。因此，人的外表和内在是紧密联系的。人作为深入观察的对象，不仅在工作环境、家庭环境可以进行，还可以深入社会，在不同的社会环境中去捕捉丰富的、有血有肉的形象。