

艺术设计基础实验教程

主 编
谭 平

参 编

周至禹

杭 海

王 铁

滕 菲

许 平

黄 鹂

赵永康

北京市高等教育精品教材立项项目

高 等 教 育 出 版 社

北京市高等教育精品教材立项项目

艺术设计基础实验教程

主编 谭 平

参编 周至禹 杭 海 王 铁

腾 菲 许 平 黄 鹂

赵永康

高等教育出版社

内容提要

本书重点对 20 世纪五六十年代以来所沿用的传统造型科目(素描、色彩以及 20 世纪 80 年代以后形成的“三大构成”等)的教学目标、方法、步骤、要求、组织程序进行全面的审视与探讨,并从体例、内容、观念以及示范作品的形式上对原有的课程内容有了较大的突破,分为基础概念、元素与形态、图形与语意、内省与推广、材料实验、意象与空间、综合体验、设计思维等八个部分,涉及设计认识基础、图形创意基础、材料运用基础、空间设计基础以及设计思维基础等方面,打破了先素描后色彩,先写实后构成的框架,主张造型能力与创意能力并举,技巧训练与思维开发并步,由浅入深、循序渐进,初步形成具有新的教学特色的课程体系与教学方法。

本书可供高等学校本科艺术设计专业师生使用,也可供成人教育、专升本教育及广大美术爱好者使用。

图书在版编目(CIP)数据

艺术设计基础实验教程 / 谭平主编. —北京:高等教育出版社, 2005. 7

ISBN 7-04-017604-1

I. 艺… II. 谭… 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 (2005) 第 058933 号

策划编辑 梁存收 责任编辑 梁存收 封面设计 王 晔
版式设计 王 莹 责任校对 杨雪莲 责任印制 宋克学

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100011
总 机 010-58581000

经 销 北京蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 北京中科印刷有限公司

购书热线 010-58581118
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>

开 本 787×1092 1/16
印 张 7.5
字 数 170 000

版 次 2005 年 7 月第 1 版
印 次 2005 年 7 月第 1 次印刷
定 价 28.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 17604-00

目 录

设计基础概念 超越想象 2 直觉 3
..... 体验 4 解析与过程 6 想象 10
..... 选择 11 发现与创造 14

元素与形

态 形与结构的元素 18 自然形态 18
结构与动作 19 内部造型及单元形 20
自然物解析 21 肌理与形态 23 抽象与
符号 24 人工形态解析 25 从平面到立
体 26 从形态到表现 27

图形与语义

提问的意义 30 无界域阅读 31 相似性 31
图形与生活主角 32 图形与气质 33 传达的层
面 34 传统元素 36 图形的语言 36 反常
与另类 37 细节与方位 38

内省与推广

创意的动机 44 学会自省 45 概念契机 47
..... 意念的外化 48 传达与推广 50

材料实

验 灵动的启示 54 历史的缩写 55 视
觉与触觉 55 发现的意义 56 课题的构架
57 物化与概念 59 包容与结构 61 感
受与内化 62 伸出的手 63

意象与空

间 意义的空间 68 符号与空间结构 69
..... 文字的意象 70 意象与视觉 71 空间
感受中的符号性 72 文字空间设计 73 东
西方古文字空间案例 74 空间虚拟设计 75
..... 舞台为主题的意义空间 76 城市记忆与
空间形态 77

综合体验

书中梦游 80
目标与意义 81 置身于环境 85 追求原
创的语汇 90 学习合作 94

设计思维

草图的轨迹 98 流畅与通变 100 大象无
形 104 心动与意动 107 思维与彼岸 108

参考书目 112 **后记** 113

设计基础概念

在传统的设计教学体系中，基础教育往往局限于形象思维和对形式本身的思考，这样做无疑已不能够适应现代艺术和设计教育的发展，也在很大程度上限制了年轻的艺术学子思维训练的空间。因此，在设计基础课上，我们希望通过理论上的阐释和一定数量的课题练习，使大家对“艺术”和“设计”概念的含义有更加本质的思考和深切的体验，从而彻底地改变过去设计仅停留在外观和形式更新层面上的工艺美术的陈旧观念。同时也希望通过我们的课题训练使大家明白，在一个多种文化并存的时代，“设计”也不应该仅仅拥有几个为社会大众所普遍接受的固定定义；作为一个设计师，必须学会用自己个性的眼睛去观察、认识这个丰富多彩的世界。

我们认为，基础课是为青年艺术学子提供的一片营养丰富的土壤。他们会在这肥沃的土地上生根、开花、自由地成长。只有种子各不相同，百花齐放才有可能成为现实。

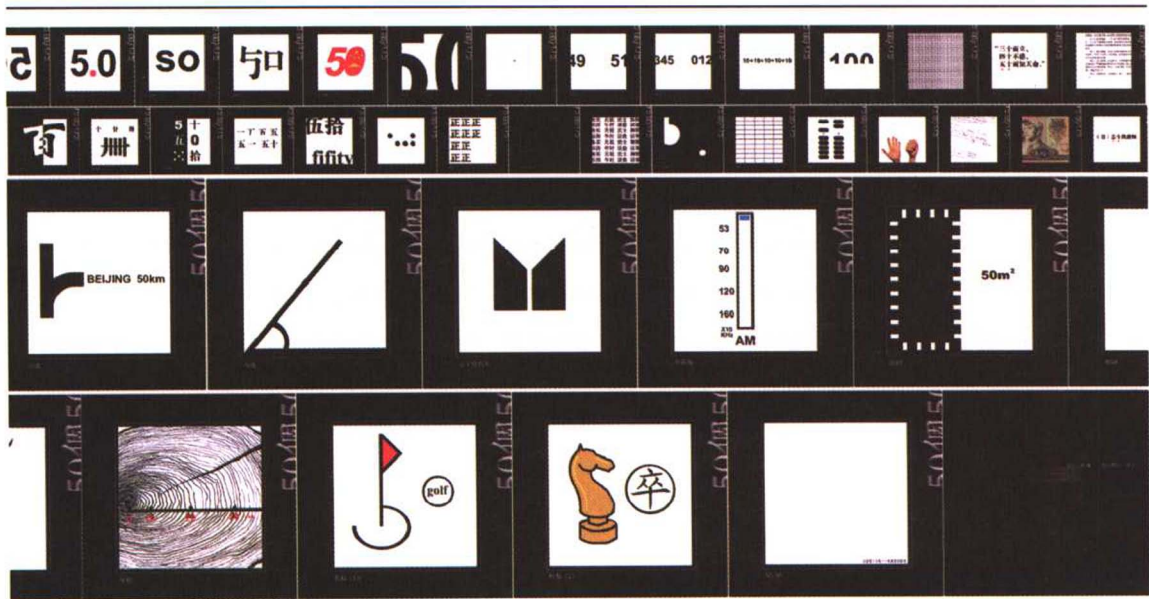
1. 超越想象

在基础课开始的时候，希望大家能够先通过一个具体的课题练习，体会一下设计师的创意过程和工作特点。我们通过设定一个被局限的主题，比如“眼睛”、“书”、“50”等，要求用五十个或更多的创意从不同的角度表现它。学生们在入学之前的各种设计训练中，对一个主题肯定也曾有过不少出色的想法，但是拿出五十个以上的不同创意却是一件更加困难的事情。这样做的目的是希望学生能够明白创意不仅仅是一种表面形式的变化演绎，而更多的是体现出一种对于观念的思考。

本课题包含两个相互关联的部分：一个是发现，一个是联想。

“发现”强调的是在不带有任何先入之见的前提下，审视日常生活中经常被忽视和被遗忘的东西。这些东西本来就极其平凡，但是对于它们的重新认识，往往会带来令人惊奇的全新感受。一片纸、一句话、一个瞬间，都会令敏感的艺术家和设计师惊喜，使平淡的生活重新具有发现的愉悦。可以说，敏感是一个艺术家和设计师的最基本素质。

“发现”也是在对“联想”这个题目做准备。通过“发现”找到的感兴趣的事物，紧接着就会成为“联想”的主题。“联想”这一部分的训练分为以下几个阶段：首先是主题的选择，所确定的主题应该能够适合自由的发挥。其次是构思的过程，在这个过程中，大家要尽力避免在面对同一主题时创意“撞车”的现象。我们鼓励学生从更加独特的角度拓展出一些具有延展性的主题。再次是想象的开放性，我们提倡每一个创意都能够回到原点，重新设定一个角度开始设计，而不是在某些固定的思维方式内进行微调。最后就是

2. 直觉

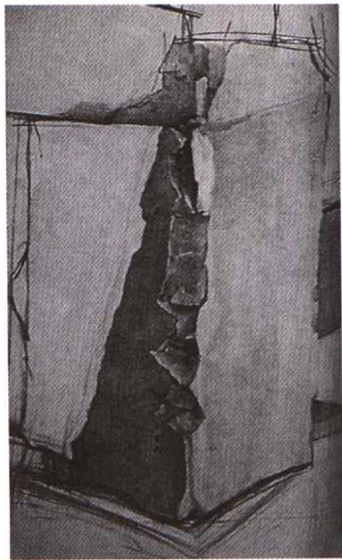
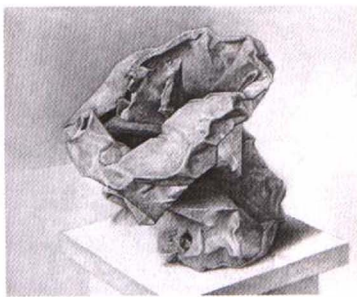
表现手段，学生要根据所传达的概念选择准确的语言形式，而不仅仅是单一的绘画或者图形。这样的课题训练也有助于学生在基础训练阶段正确地理解技术与观念的不可分离性，因为不同的观念需要相应的技术或形式来支撑。

“联想”这个课题所解决的不仅是一个“想”的问题，还要通过对不同事物的比较得出新的视觉经验。这种练习将直接地影响到学生日后的思维方式和设计方法，使学生在思考和工作的过程中，逐渐养成摆脱常规定势、超越思维限制、不断创新的工作习惯。■

“直觉”是为了使学生在进入我们的基础训练系统之前，寻找一个与入学之前所接受的应试性教育不同的、全新的形式。

前面我们已经做过“发现”的练习，现在我们的要求是把“发现”练习中所学到的思维方式，带到写生的表现方式中。在以往的素描学习经历中，由于对“空气感”、“距离感”等问题的刻意强化，我们往往忽略了对物体自身的“直觉”。如果借用 20 世纪德国现象学哲学的术语，就是我们需要把一切有可能影响到我们对事物充分认知的先入之见放到括弧中“悬置”起来，从而实现物我合一的本质直观，回到事物本身。

我们的具体要求是，改变传统写生中整体入手习惯，采用“局部观察”的方法，进行局部深入刻画，直到把所看到和感受到的东西充分地

表现出来。也可以尝试使用一些新的绘画材料，如碳笔、粉笔、油画棒或者水彩。

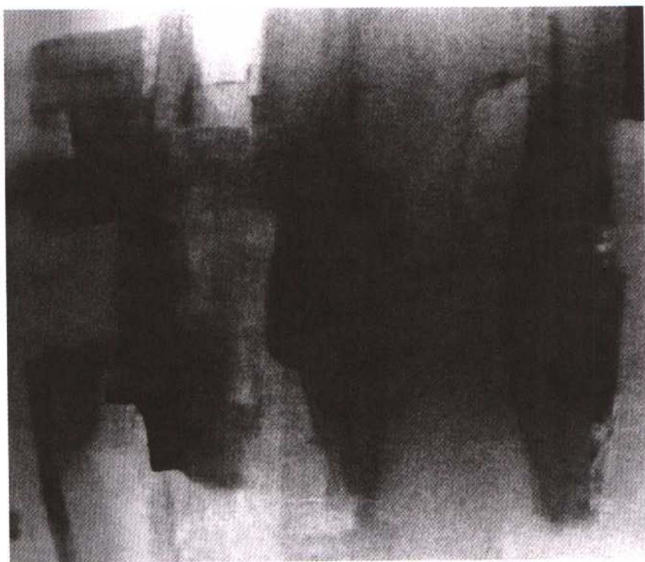
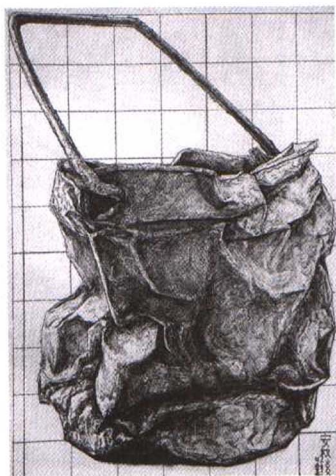
3. 体验

需要明确的是，我们面对的是一个造型独特、个性不同、质感丰富的物体，它们的质感、美感和新价值是不能够被视觉艺术家和设计师所忽略的。比一般人直觉和感受更多、更丰富的东西，是艺术家和设计师进行创作的出发点。当我们不再仅仅是眯起眼睛，在距离物体两到三米以外用手中的画笔比量，而是用手触摸、用放大镜般的眼睛深切观察物体时，我们的心也就和它融为一体了。

在我们看来，好的艺术作品不在于画面的漂亮、美观，而在于崇高和真实。因为“美”在某种意义上有“虚伪”的含义。与现代设计紧密相关的现代艺术，尤其是当代艺术，对于“真”的追求远远超过对于“美”的表现。反对传统美学理念不仅是一种时代特征，同时也是艺术家再次认识自我、融合真善美于一体的良机。■

“体验”与“直觉”是相互联系的。它是一种要求我们进入角色、进行素描练习的方法。美术学院的学生往往一提到“画画”就想到了写生，好像必须有客观的对象摆放在眼前才能开始工作。然而，儿童作画只需要一张纸和几支色彩斑斓的画笔，传统的中国绘画的文人画家也只需要一支画笔和一种心情。现在，我们学会了“看”，却失去了思想、情感与体验。

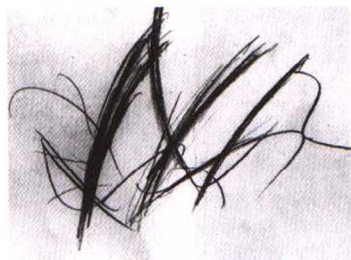
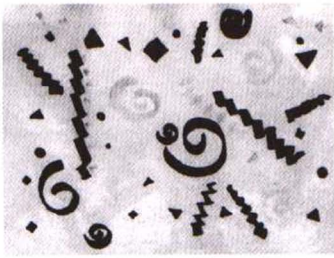
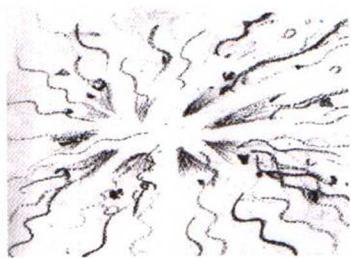
我们所熟知的荷兰后印象主义画家凡·高、美国抽象表现主义画家波洛克以及1980年代所流行的一些新表现主义画家等，都特别强调艺术创作的过程和状态。上个世纪以来，世界各国现代设计教学实践也证明“通感训练”是一种行之有效的、独特的设计思维训练方式。

在基础课中，我们把通感训练这个课题分为“读”和“听”两个部分。在“读”这一部分中的训练课题是文字转换练习，要求学生分别用具象和抽象两种手法来表现自己对于“兴奋”、“生气”、“压抑”、“力量”等文字的感受。我们把讲解和训练的重点放在抽象表现上，如何把文字的感受通过抽象形态和线条表现出来将是我们解决的首要问题。这里，我们希望大家全身心地投入这些语言文字所描绘的状态，要使自己成为一个演员，尝试着进入角色。然后拿起笔，随着自己的情绪去表现。这时所描绘的线条就会与空洞的想象有所区别，然而要画出满意的作品还需要经过许多的练习。而且对于同一个主题，由于每个人的体验和经历各不相同，所得到作品的面貌也就千差万别了。

“听”这一部分要求大家把音乐转换成画面。这个课题要求学生以抽象的手法表现自己对不同风格、不同文化背景的音乐的不同理解，例如交响乐、爵士乐乃至流行音乐。这就要求大家对于不同的音乐风格进行有意识的比较，仔细分辨它们各自所表征的形象、线条、色彩等绘画语言。我们强调的是，应具有对周围世界的独特感受

力，对每时每刻接触、眼观、聆听、体味的感受，都可以通过视觉艺术的方式表达出来。对这样的作品，我们无法用好坏来评价，但是作品就像一面镜子，在不同风格的作品中，学生们各自不同的性格气质恰好也得到了反映。■

4. 解析与过程

这一节，我们将以自行车为母体，推敲、研究从具象形态向抽象形态演变的方法和可能。自行车是一种功能和造型的合理性都几乎达到完美的工业产品，在中国这个“自行车王国”里重新去认识、解析这种最熟悉不过的日用品，似乎也具有了一层重新认识自我的意义。在这个课题里，我们的训练将分为五个过程来完成：

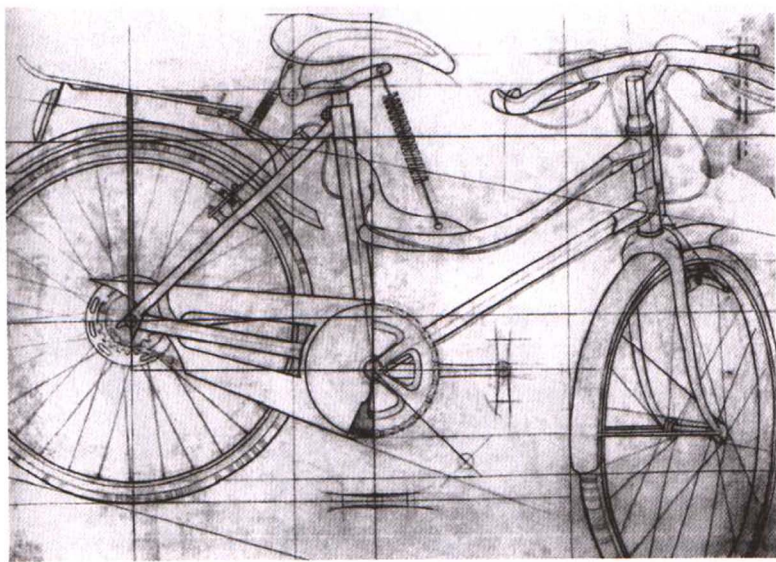
1. 写生

自行车写生在这里是一个从具象到抽象演变过程的开始。我们要求用一种全新的观察和表达方式来表现它，即：将三维空间压缩转换成二维，根据画面结构的需要去改变自行车的结构。学生可以用直尺、圆规等直接表达对自行车这一工业产品的感受。结构可以是错的，但画画的秩序却应合理、严谨、和谐。这是一种具象背后的抽象，它超越了画面的内部结构而延伸至空间。

2. 变体

由抽象到具象的变体训练是一种很重要的思维训练，它是由感性思维和理性思维交替完成的。经过一段时间的写生练习后，可以说学生们已经开始在有意识地思考抽象形式的问题。这一练习的目的就是了解抽象艺术的发展过程，掌握抽象语言的基本规律。现代艺术和设计往往直接运用抽象语言去创作，以发现事物和自我的内在本质。抽象已经成为一种普遍运用的造型规律和语言，而以康丁斯基为代表的“热抽象”和以蒙德里安为代表的“冷抽象”又代表了人类精神的两种不同方向：感性和理性。

变体过程中最重要的环节是解析。学生要有意识地画十张以上的自行车变体素描，循序渐进地提取最基本的构成要素，最后达到极简的状态。

3. 简化

在完成了写生和变体的练习后，我们开始在抽象的基础上进行纯粹抽象语言的练习。学生们眼中不再有自行车的痕迹和任何的联想，只有线条、结构和色彩。须知任何事物中都存在着良好的秩序，单纯的艺术作品也应该包含丰富的意义和多样的形式。所谓“单纯”是以充分理解和掌握事物的丰富性为前提的，是感觉的浓缩，是事物内在本质的再现。一言以蔽之，对艺术的单纯性的追求，是艺术发展的必然规律和现代社会人们追求生活的方式。

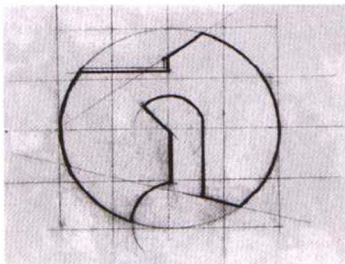
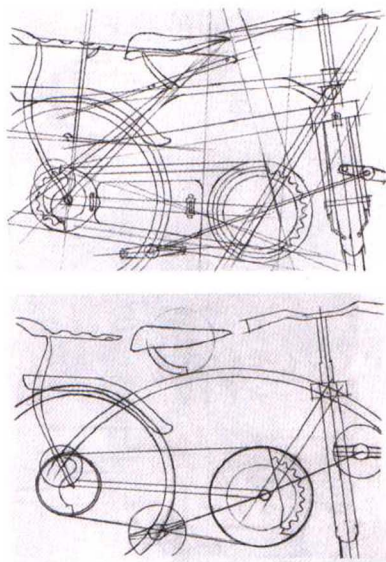
4. 语言

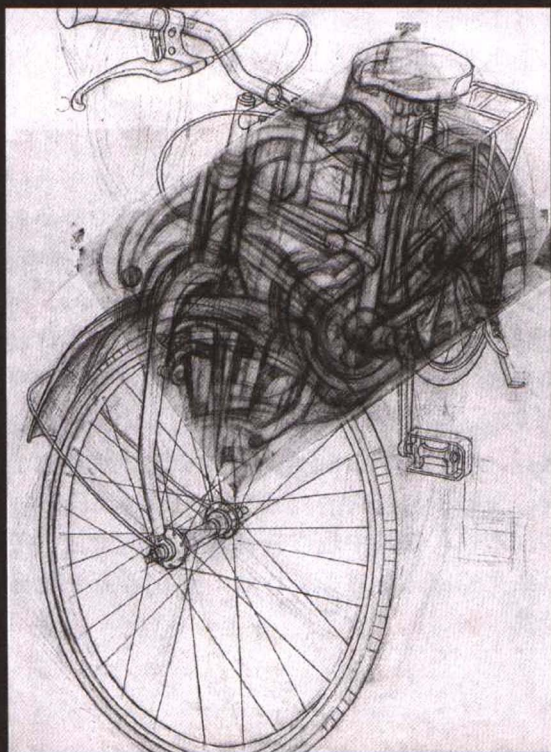
这里我们将前面练习中所涉及的表现方法稍加归纳，作为一个专题加以练习。它有助于我们对表现语言更全面、系统的了解，并在实践中提高学生的表现技能。具体要求是，将自行车课题“简化”这一过程所得到的结果，即最基本的图形，一步一步地放大至半开纸大小。这绝不是简单的复印机式的放大，每一步放大都应该是一次再创作的过程，画面的结构、比例、线条的粗细都应相应有所改变。可以想象，小的画面经放大后会显得过于简单，这就需要学生主动地加入一

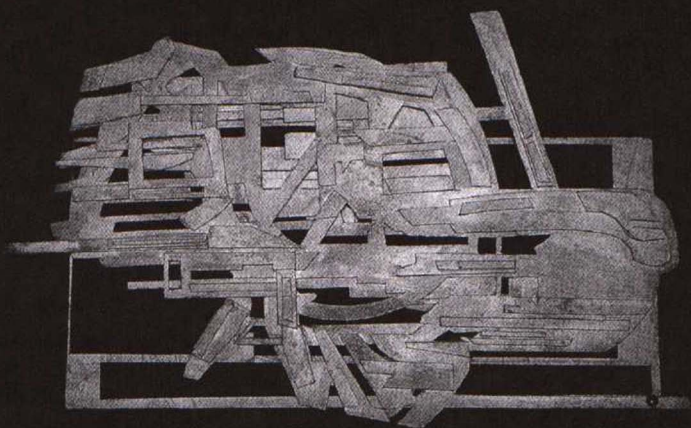
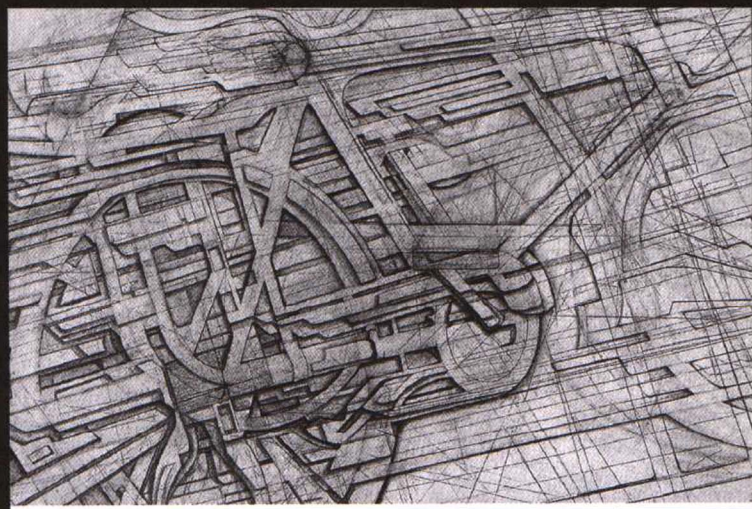
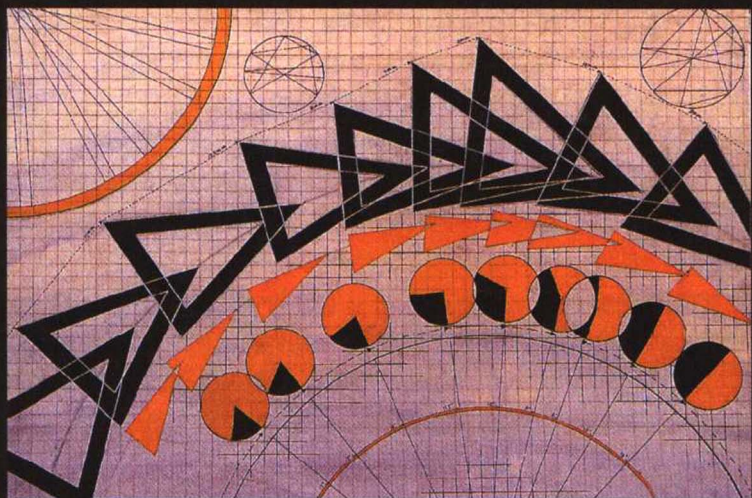
些线条、色调、肌理等表现语言，在色彩对比等方面也要作出一些夸张的处理。

5. 可能

同一个问题往往有多种解决方式。对于一位设计师来讲，设计似乎永远是一个解决问题的考场。在这里，丰富的想象力起着决定性的作用。设计师的任务不能仅仅停留在如何解决问题，而是怎样才能解决得更好。对于同一个题材，可以用素描、色彩、造型、色调、构成等不同的方法去表现。自行车的变体练习，可以从不同的角度进行，使学生对艺术的表现语言有一个全面的了解。在解析与创造的过程中，我们强调偶然性和创造性，作品中也应该体现灵性和感觉，所以结果也应该是多种多样的，存在着无限的可能性。■

5. 想象

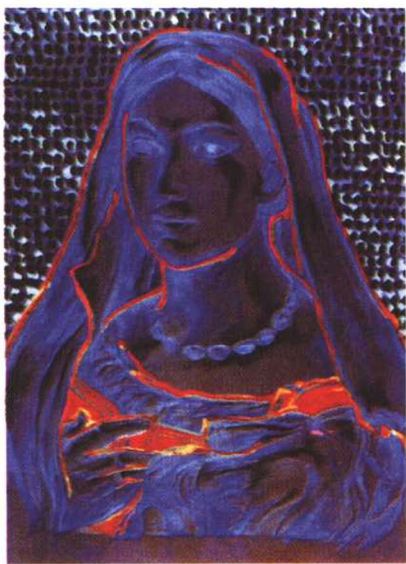
20 世纪初的著名艺术家克利曾说过：我们应该凝视繁星，而不应该俯视地球。如果不运用我们的幻想，就永远不能克服具象视觉方式的强大引力。

想象是我们基础课训练的重要内容，也是设计的灵魂。以往的设计教学总是强调设计的实用性，并将其与绘画相比较，以此证明设计不是“纯艺术”而是“实用美术”。但我们认为，使用的概念已不是以往日常生活所需要的含义。而是寻求精神上的渴望与灵魂上的净化。设计作品的发展趋势也会越来越个性化，这是由社会的经济发展、大众生活水平的提高而决定的，并且这早已是已经发生过的事实。正如现代人购物时的心理状态，更多的是把情趣和样式放在第一位的。

创造性思维方式和想像力的培养，是我们基础课所要解决的核心问题。这是一个具有阶段

性、不断提升的过程。因此，在以下几节中我们的课题练习也是由浅入深、循序渐进的。本节中我们首先做一个临摹练习，要求学生用自己的想象去临摹一张古典名画，创造出一张新的、但又与原作有关系的作品。这个练习既要求对临摹作品有独特感受，对视觉语言熟练掌握，也要求有能力将二者有机地联系在一起。

我们在画册中看过许多艺术家的临摹作品，它们都是在临摹的基础上加以创造的。临摹的作品与所创造的画面的关系就犹如弹簧的两极，既有摆脱的含义又有控制的含义。最后我们会发现，所创造作品的真正意义并不在于临摹对象本身，而在于使每个人都能够成为一个想像力和创造力的核心。■

6. 选择

从桌子上随意摆放的数十件物体中有序而合理地选择所需要的东西组成一个完整的画面，需要一个严肃的思考和组织的过程。这个练习与在前面课题中的景物写生练习有相似之处，但侧重点又不相同。在这里，学生的中心任务是“选择”。由于每个学生的个性和审美倾向不同，在选择对象和构图处理上都会有很大的不同，画面

的效果也会因人而异。学会“选择”的目的就是改变以往被动照抄的习惯，建立起一种以自我为中心的设计思维方式。对于一个艺术家和视觉设计师来说，风景是可变的，色彩是可变的，一切都是可变的。应该强调的是：艺术创作中的主动性是一个艺术家应具备的基本素质。

在众人都感叹艺术“创作”越来越难的今天，选择意味着一种融合，意味着将其原有的成果重新组合，产生出不同以往的艺术作品。毫无疑问，在这种选择中，艺术和设计都得到了充分的发展和进步。■

