

高等艺术设计课程改革实验丛书

感受与语言

EXPERIENCE AND LANGUAGE

基础造型 2

■ 唐鼎华 著

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

感受与语言 基础造型 2/唐鼎华著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2005

(高等艺术设计课程改革实验丛书)

ISBN 7-112-07664-1

I. 感… II. 唐… III. 造型设计—观察法—高等学校—教学参考资料 IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 073148 号

责任编辑: 陈小力 李东禧

责任设计: 孙 梅

责任校对: 李志立 刘 梅

高等艺术设计课程改革实验丛书

感受与语言

基础造型 2

Experience and Language

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

北京中科印刷有限公司印刷

x

开本: 889×1194 毫米 1/20 印张: 8 字数: 200 千字

2005 年 8 月第一版 2005 年 8 月第一次印刷

印数: 1—3000 册 定价: 29.00 元

ISBN 7-112-07664-1

(13618)

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)

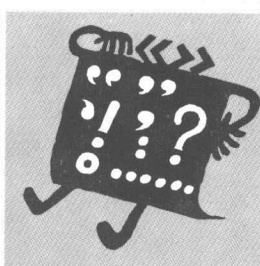
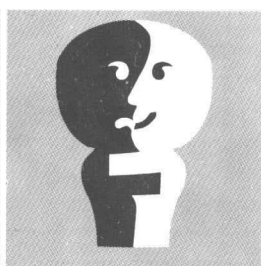
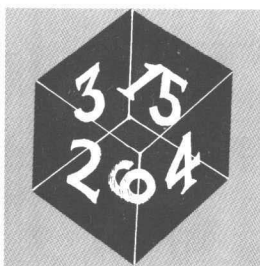
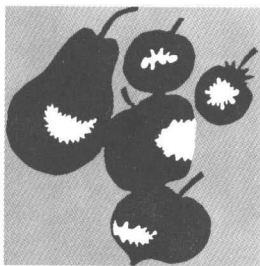
本社网址: <http://www.china-abp.com.cn>

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

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

感受与语言

基础造型 2

Experience and Language

序

《高等艺术设计课程改革实验丛书》推出后不久再版，鞭策之褒，善意之贬，纷至沓来，更有热情同道者纷纷加入编撰行列，使之有了续编与拓展的可能，这正是我们期待的结果。

中国的设计教育处在关键的历史转折期，面临着发展、改革、提高等诸多的问题与挑战。课程是大学学习的主体，除了必备的硬件建设外，体现先进教学理念的工程建设更加重要，办学目标与办学思想最终必须体现在课程教学之中。当前，不少设计院校都将教学改革的重心移向以课程体系、结构、内容和教学方法为主要目标的课程改革上，以促进教学质量的提高。而且时下进行的“全国本科教育水平评估”已将教学改革与工程建设列为评估的核心指标体系，这也将使设计专业教育走上正轨。因此，策划本丛书的思想和对本丛书的内容定位正符合教学改革发展的方向。

本丛书第一批6卷问世后，听取了各方意见，并在编撰第二批7卷的过程中不断完善与提高。当然，我们将保持该丛书策划的初衷，即体现突出课题、强化过程的鲜明特色。实践证明，这种教学方式越来越受到师生们的认可。另外，本丛书坚持开放性原则，聚集了来自不同院校、不同专业教师的教学思想与方法，呈现了多元化的教学风格，这也是本丛书的一大特色。当然，从课程教学规律出发，从艺术设计专业的特点着眼，所有的课程改革与实验都应该处理好相对稳定与必然发展之间的关系，但归属只有一个：那就是建设适应社会发展需求的课程体系，始终保持课程教学的时代性、先进性和特色化。

叶 辛

《高等艺术设计课程改革实验丛书》编委会 主编
·2005年 无锡惠山

此书献给热爱设计专业的同学们

CONTENTS

感受与语言目录

序言	2
前言	7
第一讲 把生活感受化为形象语言	9
1. 体验与感受	13
握手	14
兰堡的手	15
再说蚯蚓描、春蚕吐丝描、乱柴描	15
“五头怪人”与“飞出去的嘴巴”	16
2. 修养与感受	18
临摹与专业眼光	18
学生作业	21
3. 眼睛的特殊性与感受	23
观察与感觉	24
学生作业	29
4. 教学计划	30
训练目的	31
第二讲 挖掘物象的“另一部分”	33
1. 课题一：比例观察	35
如同钮扣大小的太阳	35
比例观察的方向	36
训练作业	38
学生作业	39
2. 课题二：空间观察	42
乘电梯	42
空间观察的方向	42
训练作业	45
学生作业	46

感受与语言目录

3. 课题三：方向观察	50
“倒车请注意”	50
方向观察的方向	51
训练作业	54
学生作业	54
4. 课题四：节奏观察	60
看残荷还是听雨声	60
节奏观察的方向	61
训练作业	63
学生作业	64
5. 课题五：材质观察	68
天珠	68
材质观察的方向	69
丝瓜筋当笔	71
训练作业	71
学生作业	72
第三讲 把握形象语言中的对立统一	79
1. 课题六：虚实观察	81
魔术师的化妆术	81
虚实观察的方向	81
训练作业	87
学生作业	88
2. 课题七：紧松观察	92
蝴蝶结	92
紧松观察的方向	93
训练作业	97
学生作业	98
3. 课题八：动静观察	102

感受与语言目录

夜晚的闹钟	102
动静观察的方向	103
训练作业	105
学生作业	106
 第四讲 形象语言中的组词组句	 111
 1. 课题九：抽象观察	 113
X光照片	113
抽象观察的方向	113
训练作业	116
学生作业	117
 2. 课题十：人物可动观察	 122
会动的耳朵不会“说话”	122
人物可动观察的方向	123
训练作业	125
学生作业	126
 3. 课题十一：拟人化观察	 130
小狗变“囡囡”	130
拟人化观察的方向	130
训练作业	132
学生作业	133
 4. 课题十二：“大形象”观察与事物的组合观察	 140
深山藏古寺	140
“大形象”观察的方向	141
训练作业	142
事物的组合观察方向	142
训练作业	144
学生作业	145

感受与语言前言

《感受与语言》是《观察与思考》的姐妹篇，是我继续要与同学们交流的素描教学中的观察问题。它由空间观察、方向观察、比例观察、节奏观察、材质观察、虚实观察、紧松观察、动静观察、抽象观察、人物可动观察、拟人化观察、“大形象”观察组成了十二个“观察课题”。它仍然是围绕“看什么，怎么看，然后明确画什么”而展开的观察与形象思维为重的造型方法研究与训练。如果把《观察与思考》比作基础，那么《感受与语言》就是在基础上的建筑。是观察研究的深化，是提高造型能力“高”的具体所在。

《感受与语言》与《观察与思考》相比，其特点：1. 把生活中那些容易被人忽视的物象的表现内容揭示出来化为形象语言。2. 从视觉艺术的角度去感受生活中的奥妙，去认识生活中有意味的现象与形象语言的关系。

为何人在观察过程中会忽略部分内容看不“全面”？原因是人们一般习惯于“局部看”或“单一看”，只注意想看的内容，又不善于与周围事物相联系地看。而任何事物都不是孤立的，它们会与周围各种因素发生关系，它们又是立体的，由里到外的。它们充满着、隐藏着无穷的变化。因此本书与练习的目的就是培养学生“全面地看，相互联系地看”的一种观察习惯，形成一种观察的理念，从而去感受生活的深度，去挖掘，去创造有深度的形象语言。

视觉语言的形成主要来源于生活中物象的启示及画面形象探索的感悟。物象、形象变化出来的各种信息都必须由眼睛这一器官来接受，眼睛不是照相机的镜头，是人的一部分，“看什么，怎么看”必然与人的知识修养相联系。作为未来的设计师应该具有一双美术设计知识的特殊的眼睛，这样才能从丰富多彩的生活中捕捉符合视觉艺术要求的形象语言，才能制造生动的形象语言。在观察的过程中头脑中的知识与眼中的感受相互不断地碰撞，出现问题思索问题。观察的过程是一个动脑的过程，又是动手的过程。动手将思考的结果形象化，动手把观察的感受形象化，通过反复观察、思考、动手，去发现，去修正、去提炼，去验证，直至把形象语言升华到艺术的境界。

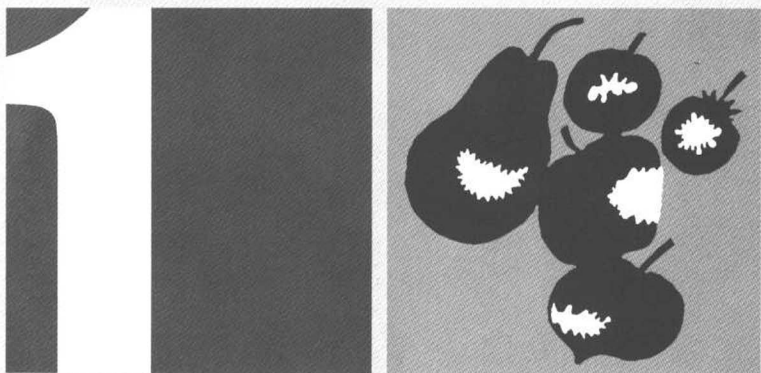
《感受与语言》又一次记录了我与同学们共同研究的造型问题，共同进行观察训练的点点滴滴。相信同学们会有所启发，将这些点滴汇集到你的脑海中，化为你的能量。

唐鼎华

2004年9月22日

第一讲 把生活感受化为形象语言

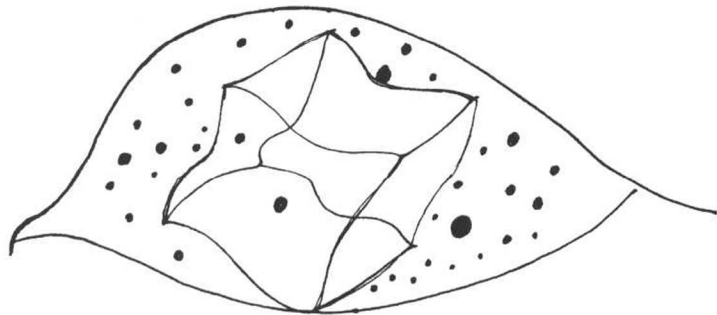

又一次和大家在一起研究造型问题。研究造型中的观察问题是一件非常高兴的事情。上个阶段(《观察与思考基础造型1》)我们打下了基础,现在我们要继续深入地研究下去,以“观察”为切入点去把握生活,探究造型深处的奥妙,提高造型能力,描绘出生动感人的形象。

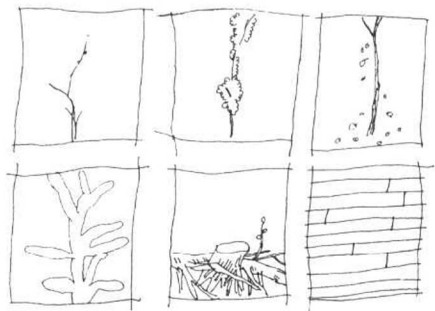
我们的眼睛看着周围的生活,又看着画面中一个个的形象,怎样才能描绘出生动感人的形象呢?这是我用“数年时间”画的一张图,它是我对造型问题的思考,也算是我对此问题的回答,说得对不对,大家一起来讨论。

图中眼睛形状的外轮廓代表眼睛,扭动的方块代表映入眼睛的某一物,物象周围的大小黑点代表各种将会与物象发生关系的各种因素。另外,此图又代表用钢笔、用点线面的语言材料组成的画面。

图意之一:物象存在于会与四周各种因素发生关系的环境之中,它不是孤立的,而是一个能动的,立体的,由内到外的东西,它会发生各种变化。

问:看到过一棵树的各种变化吗?它有自身的生长、开花、结果和

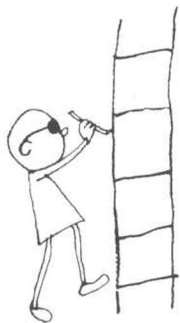
一棵树的变化

雪中的树木

没有透视变化的铁轨形象

周肪《簪花仕女》

落叶；也有自然因素的风吹雨打，如雪的覆盖、雾的遮挡等；还有人为因素的砍伐、割锯，如烧成炭，或披上红丝带成为“爱情树、许愿树”等等的变化。

图意之二：当物象与某一因素发生关系时，物象又融入了某因素的内容，形象就变得丰满。

问：风能看见吗？回答：能看见。问：风是什么样的？回答：……？

我们看到的是被风吹动的东西与物象和被各种风吹动后的各种表现，还有我们的肌肤对各种风的感受，也就是说其他物象的变化告诉我们：这是微风，那是狂风，春风来了，寒风到了……

图意之三：映入眼中的物象必然受人的生理因素、心理因素的影响。

问：还记得瞎子画铁轨的游戏吗（《观察与思考基础造型1》中的内容）？生活中看到，向一点消失的铁轨，或向一边倾斜的摩天大厦时常会引起人们的一些疑问。如：火车会开出铁轨吗？大厦会倒下来吗？这就是人眼特殊的透视因素造成的。

周肪的《簪花仕女》图中的肥姐胖妹是唐代人眼里的美女，毕加索的《亚威农少女》是毕加索眼中的美女。这些说明了人们眼中的美的标准是带着时代烙印的。另外，个人的修养、个性也会左右对对象的想法，笔下的形象自然就会朝着不同的方向发展。

毕加索《亚威农少女》

图意之四：画画人必然会带着一副美术设计知识的有色眼镜去看对象，会看到物象的点线面、黑白灰、冷暖色调等等。我做学生时听老师吴山明（国画家）说：能看到物象的“枯、湿、浓、淡”。这句话当时对我的触动很大。

这幅像涂鸦一样的画，不解说就像是出了一个谜语，目的是激发起同学们去思考。由此进入十二个观察课题来展开研究与训练，其次是提醒同学们要学会联系地看，去感受一个立体的丰富的生活，去看别人“看不到”的东西，看别人熟视无睹的东西。学会看与动脑，表现交替或同步进行，去研究造型中的奥妙，描绘出生动感人的形象。

1

体验与感受

人的感受来源于感觉系统：能捕捉事物变化信息，具有自身生理和心理的由里到外、由外到里的体验。人的感觉器官有：眼、鼻、嘴、耳、手、肌肤等，它们有各自感受的方向。

(1) 眼睛是通过观察事物的形象变化来感受对象丰富的内容。

(2) 手是通过手指、手掌触摸对象来感受对象的形体、质感和对象的速度、重量、力量等内容。

(3) 嘴是通过牙、舌来感受甜、酸、苦、辣，还有软和硬。

(4) 耳朵是通过自身聆听各种不同的声音去感受种种内容。

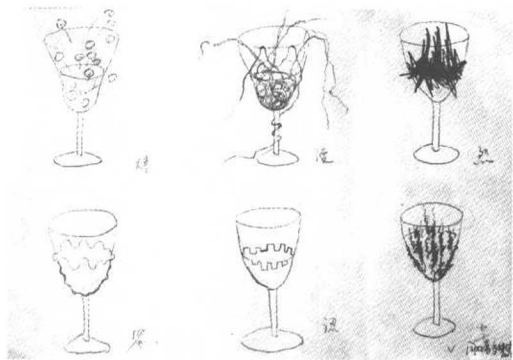
(5) 鼻子是通过嗅觉来感受各种气味带来的各种内容。

(6) 生理上人的肌肤、心肺、肠胃、肩胛、腿脚等受外部事物、人体内部事物的影响，会感受到冷暖、轻重、痛痒、舒畅、难受，有精神、有力量或懒散无力等等。

(7) 人的心理与社会与自然的接触会感受到孤独、幸福、高兴、仇恨、恐惧等。

以上感受一部分从眼中获取，是可视形象；另一部分虽是无形的东西，但都与有形的物象相联系。高兴会通过脸部表情和全身的姿态来传达，悦耳的鸟鸣可通过鸟的动态来联想，物象的质感大都会从其外表反映出来，成为形象语言的基础。

我们生活中的每一天都在接触各种人、事、物的变化。人是善于用比较的方法来识别变化中的不同，去感受各种信息。但如此反反复复又造成了人的麻木，有时候又会凭经验去做错误判断，原有的“单一看”、“局部看”等习惯还会左右自己的眼睛，阻碍了深入去感受。再次提醒“比较”

是我们感受中不可丢弃的法宝。通过比较去区别同类物象变化的不同细微之处,区别异类物象变化的特征,然后去感受不同变化的内容。“联想地看”、“联系地想”是我们感受中的另一个法宝。通过它们,在感受过程中会获取更丰富的内容。所谓“联系”就是我们不仅仅与对象发生关系,还要与对象周围的因素发生关系——观察、体验。我们自身的感觉系统也要相联系、相配合地去感受对象丰富的内容。

作为一个未来的设计艺术家在“联想地看”、“联系地想”的过程中会自然把感受与形象语言及造型知识联系在一起,我们不仅去感受还要用形象语言把感受表现出来。形象语言是由各种形式材料和内容材料按照某种样式组成,它不同于生活,又来源于生活。如何把生活中的感受转换形象语言需寻找一条通道,这也是我们观察训练中必须联系的内容。

握手

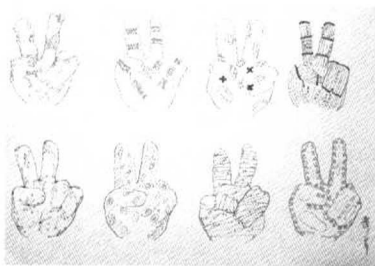
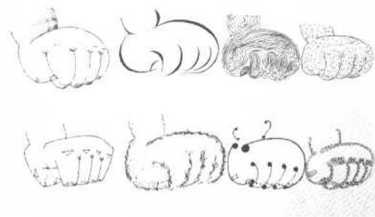
问:握过手吗?

握手是生活中普通的礼节,每个人都与他人握过手。握手一般表示友好,通过握手时间的长短,握手的力度来传达友好的程度。与你握手的有:不同性别、不同年龄、不同职位、不同岗位、不同性格的人,人们的心态不同握手的感受就会不同。2003年我与画家陈丹青见面,手紧紧地握在了一起。他是我学画时期崇拜的画家,1976年有幸和他在南京一起搞绘画创作,记得有一天我不小心摔伤了手,上了石膏,他幽默地说“今天有石膏画了”,于是他为我画了张“绑石膏的唐鼎华”速写。时隔27年他来无锡讲座,在我眼中他没变,还是背着那只黄色军用包,在他眼中我也没变(只是长出许多胡子)。从他有

笔者与陈丹青合影 2003年摄

陈丹青速写 1976年画

力的握手中,我感受到了人与人、人与时间、情感与感慨等等难以言表的东西。他在那张 27 年前的速写上写下了“76 年画鼎华弟,2003 年无锡重逢,丹青补记”。

握手是个友好动作的形象,20 个字的补记仅是一个简单的文字记录,我们用眼睛都能看到,而深层次的情感色彩是在形象和文字的背后,如何用形象语言来把它展示出来呢?

兰堡的手

德国的设计家冈特·兰堡在高级研修班布置过这样的作业:一张画上画十几个手的轮廓,然后在每个“手中”运用各种不同形象的点线画在其中,表现出手的各种感受。这是由各种点线形象刺激眼睛而引起的人的心理反应。不同的线有粗细、长短、快慢及不同的组织,不同的形状有几何形、有机形、不规则形及形状不同的组织,不同的色彩有不同的冷暖色调、颜色的纯度、明度及色彩的组织。它们会与某些生活感受不谋而合。这些形式材料及材料的组织会产生感觉,我们会有各种不同的感受,原因何在?《观察与思考 基础造型 1》中已作研究,我们还要研究下去。

再说蚯蚓描、春蚕吐丝描、乱柴描

蚯蚓描、春蚕吐丝描、乱柴描是传统十八描中为衣服造型服务的三种线描样式。衣服穿在人的身上遮挡人体的大部分,是人物形象的重要内容。人与衣服是不可分割的整体,而人又穿着不同的衣服(不同的季节、不同的场合、不同的岗位、不同的阶层、不同的年龄等)。穿衣的人要做各种动作,衣服的形状就会变化,衣纹变化实质是人的变化,这些变化展示着人的意图、情感、身份、地位等,那些线描要肩负起表现它们的责任。

蚯蚓描的特征是线型肥粗弯曲线间隔相对均匀,中锋用笔提按平均似蚯