

大范本系列

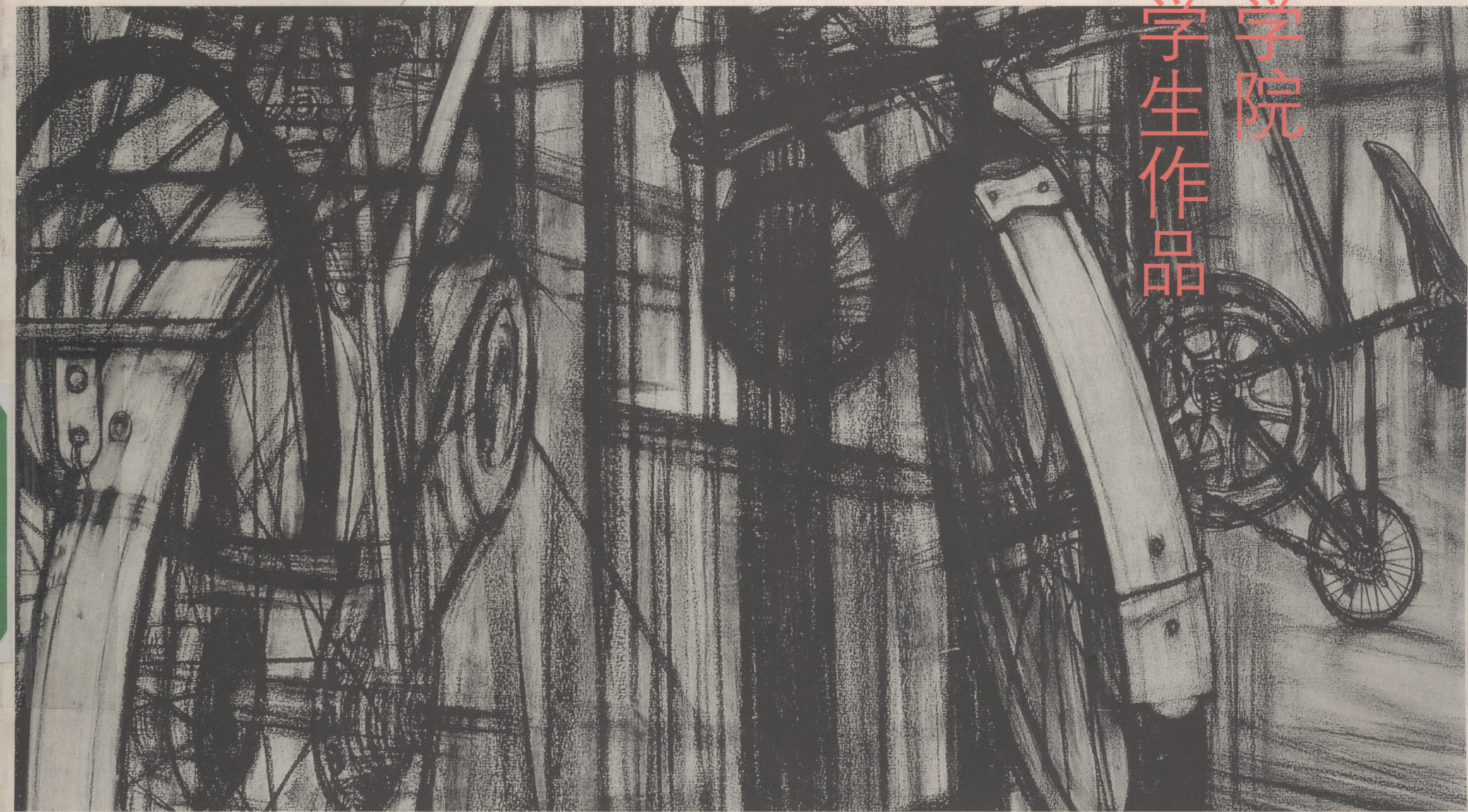
浙江人民美术出版社

中央美术学院
设计学院

编著\中央美术学院设计学院基础部主任、教授
中央美术学院学术委员会委员 周至禹

造型基础
形态解析变体

学院
学生作品

造型基础
形态解析变体

造型基础
形态表象研究

造型基础
形态结构分析

ISBN 978-7-5340-2549-5

9 787534 025495 >

定价: 42.00元

2009
: 3

周至禹

中央美术学院设计学院基础部主任、教授，中央美术学院学术委员会委员，中国美术家协会、中国版画家协会会员，中国流行色协会教育委员会委员。

版画作品被英国大英博物馆、日本神奈川美术馆、美国波特兰博物馆、德国路德维希博物馆、澳大利亚维多利亚艺术学院、中国美术馆、广州美术馆、中央美院陈列馆等收藏，入选文化部主编《中国美术六十年》及《中国当代美术全集》等大型画册。作品曾获全国版画展铜奖、“二十世纪中国”大展优秀奖等。

编著的书籍有《造型与形式构成》、《现代西方素描鉴赏与研究》、《招贴设计》、《过渡》、《艺海扬帆》、《自然探美》、《设计的造型基础训练》、《发现设计》、《拓展思维》、《写生设计》、《田心相心》、《造型基础》、《形态与分析》、《设计素描》、《设计色彩》、《设计基础教学》、《思维与设计》、《形式基础》等；出版个人作品集《周至禹素描卷》、《周至禹速写卷》、《周至禹色彩卷》、《周至禹版画卷》等；出版散文集《边写边画》、《边走边看》、《边看边写》，以及艺术丛书《丰盈与永恒》、《深沉与仰望》、《神对与凝想》、《祛魅与解咒》等。

图书在版编目(CIP)数据

造型基础. 形态解析变体 / 周至禹编著. — 杭州: 浙江人民美术出版社, 2009.1

(中央美术学院设计学院学生作品大范本系列)

ISBN 978-7-5340-2549-5

I. ①造... II. 周... III. 造型(艺术)—高等学校—教学参考资料 IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第165526号

出品人: 奚天鹰

编 著: 周至禹

责任编辑: 江健文

装帧设计: 见 闻 江 南

版式设计: 许舒云

责任印制: 陈柏荣

中央美术学院设计学院学生作品 造型基础 形态解析变体

出版发行 浙江人民美术出版社

地 址 杭州市体育场路347号

网 址 <http://mss.zjcb.com>

经 销 全国各地新华书店

制 版 杭州东印制版有限公司

印 刷 杭州下城教育印刷有限公司

版 次 2009年1月第1版·第1次印刷

开 本 889×1194 1/12

印 张 6.333

印 数 0,001—3,000

书 号 ISBN 978-7-5340-2549-5

定 价 42.00元

如发现印刷装订质量问题,影响阅读,请与出版社发行部联系调换。

中央美术学院设计学院学生作品

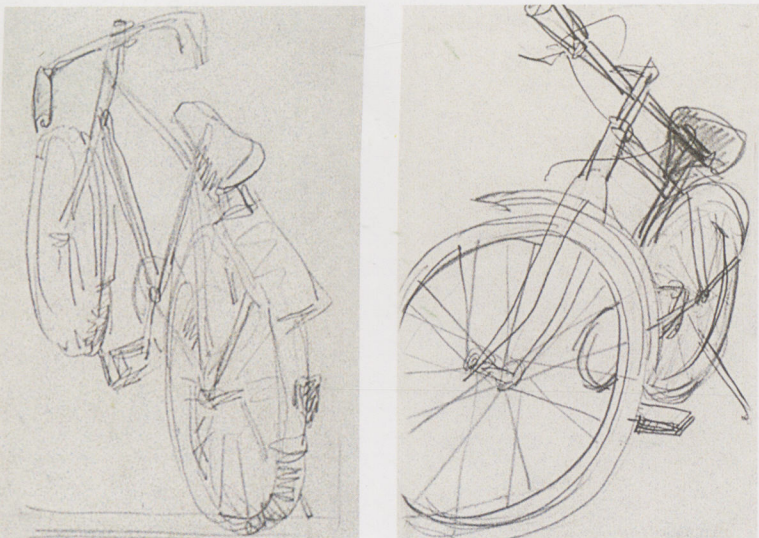
造型基础 / 形态解析变体

编著 / 周至禹 浙江人民美术出版社

现代设计在创造物质世界的同时,也在表现着精神世界,并且成为结合艺术世界和技术领域的“边缘领域”,相应地,现代设计的基础教育也应当转换思路,强调科学理性的设计思维和直觉感受的艺术思维的结合。中央美术学院设计学院强调“大艺术、大设计、大基础”的教育观念,强调真正的素质教育和审美教育,在这样的艺术与设计教育发展的语境中,形成自身对设计基础教育的基本思路。学院的基础教学经过多年的探索,已经构架起系统性的教学体系,明显有别于传统教学体系与课程方式的设计基础课程序列。设计学院基础部的一年级课程是设计学院的共同基础课程,这一基础课程并不是针对具体的某一个专业特性加以训练,其课程设计基础,在于对所有专业应有的基本素质进行定义分析,并由此确定基础教育的课程架构和核心课程。造型基础即是核心课程之一。

中央美术学院设计学院的造型基础课程,从内容上包含了对自然形态、人工形态的分析与表现,通过这样的理性分析,透过客观事物的表层寻求其内在本质的构造及运动,解决形态从具象到抽象的多样性形态表现的问题。很显然,在设计中,必须要具备对这两种形态的审美与表现能力,而更重要的是,要能够从自然形态中发展通向抽象形态的表现的能力。在这个训练中我们不再把传统绘画训练中的绘画语言和写实再现的因素放在首要位置,其目的在于将学生的注意力集中到设计所要解决的造型问题上,使学生能够全神贯注地在形态分析的基础上探索与语言表现的关系。对学习设计的学生来说,如何对形态进行多角度的分析、提炼,并发展新的造型的能力及对形式要素的主动应用能力,如何培养对画面的构成秩序、骨架结构、节奏韵律的灵敏感觉都是十分重要的,这些能力都可以在这些针对性的课程中加以培养。

造型基础课程是一个层层推进的课程,它联系了平面构成、色彩构成、立体构成、甚至材料试验。作业形态呈现出一个递进发展的态势,

2 造型基础/形态解析变体

从形态讲,是从形态表象到内部,从立体到平面,再发展到立体的形态表现,即从自然形态过渡到抽象形态;从思维上讲是从微观世界到宏观世界的认知,是从感觉到理性;从表现上讲,是从素描写生到多种手段的创作。

教学过程体现出理性分析与感觉的结合、具象与抽象的联系与过渡等特点。在训练过程中要强调思维灵活性、艺术敏感性的养成,并重视造型审美能力的提高。而最重要的,则是要强调对学生自身创造能力的激发,使他们能够主动掌握视觉艺术的基本原理,又能够抛弃常规概念的造型理论,在未来的艺术设计中充分发挥自己的才能与个性。

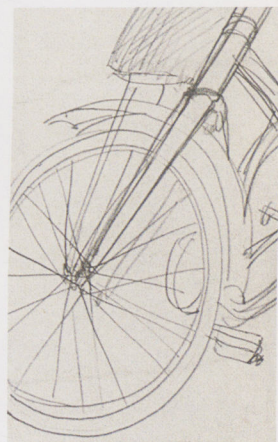
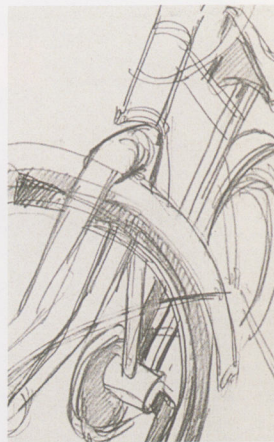
造型基础课程在手段上涵盖了速写、素描、文本、摄影、拼贴、色彩、综合材料制作等,并不过分要求作业的表面性、完整性和欣赏性,而是强调直觉和分析发现的实验性、可能性。强调学生在表达内容与技巧上的自我选择。但是毋庸置疑,对使用媒介的信心也来自于各种不同的工具实验,以形成脑、眼、手之间的有机配合和平衡框架。

由此我们确立了关于造型基础教学的基本思路和教学目标:引导学生从研究自然形态中获取深入形态表象和生命机体之中的洞察力,从而超越表面的描摹和再现,达到主动的认识与创造,并把基础训练有机地同专业设计联系起来,提高学生全面的造型能力和设计能力。并且,创新的意识也贯穿在教学的方式中,教学强调以丰富灵活的训练课题,启发和引导学生创造性地理解艺术与设计的关系,掌握具象与抽象的造型语言的表现规律,使学生整体素质的培养和思维方式的训练真正落实到课程的每一个环节,加强知识的融会贯通和课程之间内在的有机联系。

教学时间:为期七周,是一年级系列基础课程的第一门课程。

教学内容:分成几个单元训练,包括自然形态写生解析变体、自然形态的内部分析、自然形态的表象研究、人工形态写生解析变体,整个过程贯穿了从自然形态到抽象形态的过渡,几个单元相互联系。

教学方式:教学是团队式教学,目前的造型基础课程主要由周至禹、付爱臣、张欣荣、强勇担任任课老师,同时聘请了本院毕业生、北大在读博士祝帅上课。造型训练以写生——解析——变体的作业推导方式进行,强调了过程中的思维拓展和延伸。并且整个教学将伴随幻灯讲座、大课总结、现场讲评、学生讨论和个别辅导的教学方式进行。开始将举行幻灯讲座,从20世纪初的德国包豪斯开始讲起。讲述约翰·伊顿的现代设计教育的基础课程教学,以及康定斯基、克利、莫霍里-纳吉、阿尔伯斯、施莱默尔等人的基础课程教学。随后还会有介绍西方现代艺术学院的基础教学的讲座。整个课程将会伴随系列幻灯讲座介绍现代艺术与设计。通过大量的艺术与设计作品欣赏,提高学生的审美能力和认知能力。

人工形态是人类通过对材料进行有计划、有目的的设计加工而制造出来的物品形态。如今,人工形态充斥人们的生活空间,我们的衣食住行无一不依赖着人工制造的产品。生活环境的变化也导致了人们的审美变化,人工形态美妙的功能和结构逻辑吸引着我们的兴趣,刺激着我们对新的形态进行创造与再设计的冲动。因此,各种人工的形态都有可能成为我们研究的对象,尤其是其内部的功能构造,例如钟表的内部构造、汽车发动机的内部构造等等。另外,当代科技的快速发展,带来了设计产品充分体现出技术美学的特征,可以说,现代设计是综合性地运用科学和艺术的一门学科,现代设计与科学技术形成了一种紧密关系,但是从艺术的角度出发,机械所形成的视觉连接关系、形态的律动节奏都能成为激发创作冲动的对象,它们唤起了我们内心深处对于潜在力量与隐喻的渴望,以及对相关事物的联想和审美情绪,也激发着新的艺术风格的出现,可以说,未来主义风格就是一个恰当的艺术范例。而国际主义风格则将这种源于几何构成的审美发挥到了极致。

同样,对于人工形态的解析亦建立在理性分析的基础上,着重于清晰地梳理形态及构架的数理关系,在这个方面可以参看一些构成主义绘画、工业产品草图、建筑环境规划以及标志设计的过程草图,这些画在座标图上的设计会给我们以什么启示呢?借助数理网格,我们能得以更好地确定造型的局部与整体关系、各造型之间的相互联系。进行数理的分析将是一种基本而必要的方式,有助于将直观感觉到的秩序明确化,并在网格的基础上加以调整,使它更加清晰准确。

最后,我们会通过分析体会到:表面上开放的轮廓实际上是相互联系的,它们形成种种分离、切割与重叠交错的形态关系,从而产生了内部张力更加紧密的构架造型。在分析过程中应当学会简化原则的运用,去除偶然性的细节,而基本的结构形态认识正是创造新造型的基础。接着,打破封闭的造型,用延伸轮廓线、中轴线、辅助线去建立更紧密的间距和更有趣的空间切割,自然形态的力动性质、整体造型的趋势走向、局部要素的单个抽取,都有可能解析中形成深入分析的点,在解析中,抽象潜想的独立要素会逐渐显现,这样就逐渐摆脱了具象的约束,一直可推进到变体画的形成。

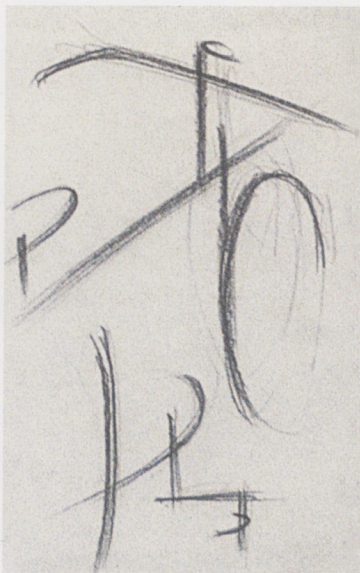
在解析过程中,造型元素可能是整体造型的简约变化;可能是局部形态的提炼发展;可能是主要造型单元的再组合;可能是不同的造型单元的重组;可能是机械物的个人化符号表达,举例而言,自行车的构架很容易让人看出对负形空间的切割,形成矩形、椭圆形、圆形、三角形等区域,本身的形态也易于归纳成单纯的抽象几何造型,以及具有独立意义的点线面关系。而解析真正所要寻找的正是这种有独立审美意义的视觉要素,可以摆脱现实形态的表象而存在。

人工形态的变体作业:利用的是从写生解析推导出来的抽象形态要素,然后赋予黑白或者色彩,甚至用材料来完成一张抽象画。变体画阶

段涉及到形态与表现语言的关系研究,例如形态与明暗、形态与色彩、形态与空间、形态与材料,形态与线条语言等。在这时,许多传统的绘画术语都有了更新的甚至完全不同的意义,比如空间,不再是自然的物理空间,而是画面本身的层次空间;比如主次,现在很难在画面上规定传统意义上的中心。一些要素还可以得到更加灵活的运用,比如透视,从不平常的视觉角度去发现生动的造型和物体的构图关系,通过透视改变它的造型和组合。

每个学生都可以选择感兴趣的专题进行研究。最后完成的变体画,画面上任何的元素、任何的位置都是经过设计的,是一个完整的统一体。局部是整体的组成部分,任何东西都不能破坏整体效果,都是画面中互为依存的视觉元素,相互因为对方而存在。画幅开本的尺寸比例也因此变得重要起来。

变体画强调对各种不同语言、不同手段的选择。因此完成的作品将会是多种多样的面貌,再以素描为基本手段的基础上,也可有色彩,或者部分用材料制作,可有平面,也可有立体,这样就和不同的问题联系起来。还可以做一批连续作品,从黑白到彩色,尝试用各种表现技法。强调灵活性、丰富性、多样性,这也是设计者的必备素质。当对形状的认识简化到极致时,语言的表现也会有一定的限制,但是限制是语言的美与风格产生的条件。

课题1:人工形态的写生解析变体(自行车、摩托车、机床、工业机械等等)

朴素简单的人工形态易于成为研究的对象,但是对结构复杂的人工

形态亦可选取局部加以写生、解析,这取决于各种力的动力学构成的形态及其空间的活动,要给予新形态的构想以启迪。

要求:同前边的现实形态写生一样,写生也不是全方位、全因素的。学生在写生过程中,可利用圆规、尺子等辅助工具来进行表现。造型的几何性归纳的准确性,不是指对现实对象的准确再现,而是指对画面造型关系的准确推敲,要能感觉物象局部之间形成的形态构架关系,随后则要在画面上慢慢将它显现出来并进行调整。重视形态的简化原则、强调结构线、中轴线、延伸线、切面线的应用,要有线的长短穿插、大小面积对比,理性地寻找形态中点、线之间的数理关系、比例关系,并且从中寻找出一种自己处理画面的结构秩序,从而主动地精确地调整原物象局部形态的线条。在写生阶段画面中修改的痕迹也是一种素描的语言表现,在过程中产生的各种描绘痕迹,就视觉而言,可能成为最终画面上一个重要部分。随后则要在写生的基础上进一步进行形态的归纳拆解。脱离眼前对象的审视依据的是画面的组合原则,可以通过拷贝,或者在原画基础上进行解析,在解析的过程中要保留画面浅空间的感觉,注意不要失掉自我的判断。最后根据解析,完成一张变体作业。

目的:对于人工形态的研究,将有可能促使对一切现有的“造物”形态进行重新审视。要分析其设计的原则,尤其是对现代主义的设计物进行解构,以重新构架起当代设计的形态基础。

辅助作业:人工形态的演化繁衍

要求:做自行车的不同研究小稿20张,进行自行车的各种局部形态、构图、解析变化、语言表现的系列分析。

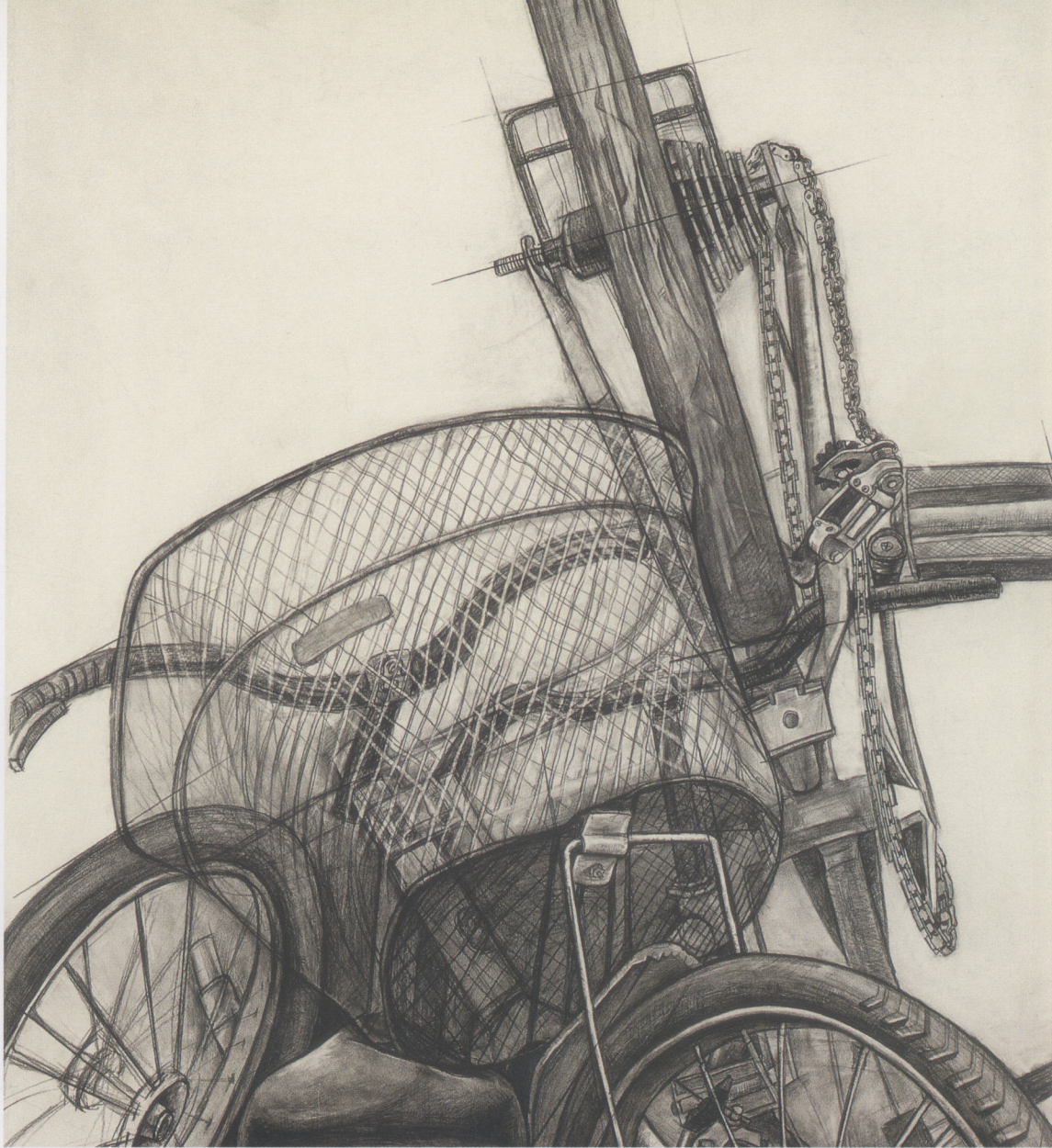
目的:研究从现实的形态向简化图形深化的方式,对各种不同的表现手法进行实验,例如打碎重新拼贴,从偶然中寻找随机的构图与造型变化,提高对图形的联想与设计能力。利用各种手法产生新的形态,这个形态已经超越了原形的限制,给了我们更多的想象空间。

课题2:平面的形态向立体形态转换的研究

要求:将自行车形态推导演化的抽象形态创作,向立体的空间上发展。

线性的平面图稿是变化的基础,区域轮廓便成为立体造型的底部轮廓。材料可采用瓦楞纸、模型卡纸、石膏板、泡沫塑料等,空间构成则可采用立体构成的基本方法。材料和尺寸是设计作业重要的组成部分,必须加以细致严格的考虑。

目的:将三维的立体自然形象转换为平面的二维形象,在摆脱自然形态的束缚后,重新向立体形态创造发展,从而可能为立体的造型设计开辟新的造型领域。二维的平面艺术作品总是受制于一个几何性的边框,但是三维艺术在其位置的多样性和视点的多重性上几乎是无限的:从平面化的抽象形态构造转化为立体形态的空间构造;平面形成角度的转移和旋转;梯面对空间区域的分隔和占领;

单独形态和组合形态的空间处理。从平面抽象形态过渡到立体抽象形态的发展,平衡穿插等构成在视觉的感觉基础上仍然有数理探究的必要。解决的问题也随之和后续的立体构成课程联系起来,由此可培养学生对空间、材料、结构、体积多种元素的综合能力。

讲座:产品设计的形态范例欣赏。

问题讨论:1. 内部结构的力与轴线;2. 人工形态的创造;3. 艺术中的简化与繁化原则;4. 形态的分解与重构。5. 形态的重复与相似;6. 格式塔心理学的整体认识。

