

大范本系列

中央美术学院

造型基础
形态表象研究

设计学院学生作品

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

浙江人民美术出版社

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 978-7-5340-2547-1

9 787534 025471 >

定价: 42.00元

2009

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. 形态表象研究 / 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 978-7-5340-2547-1

I. ①造... II. 周... III. ①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165525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: 任珊珊

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 形态表象研究

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 978-7-5340-2547-1

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

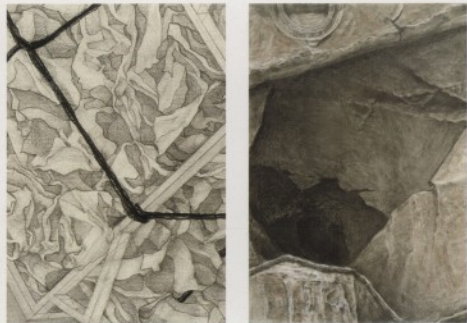
造型基础 / 形态表象研究

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/形态表象研究

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。但是毋庸讳言,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。

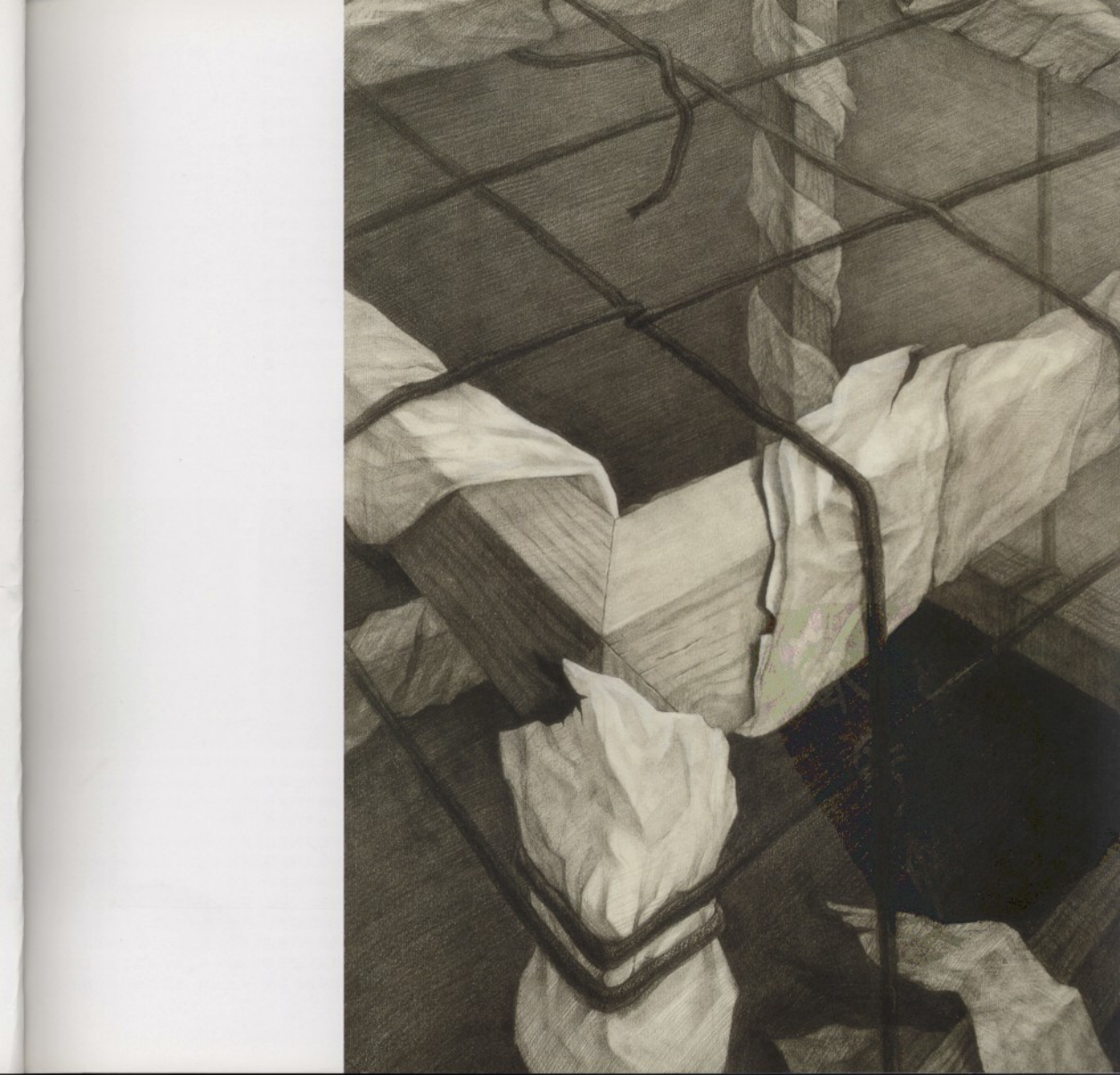
由此我们确立了关于造型基础教学的基本思路和教学目标:引导学生从研究自然形态中获取深入形态表象和生命机体之中的洞察力,从而超越表面的描摹和再现,达到主动的认识与创造,并把基础训练有机地同专业设计联系起来,提高学生全面的造型能力和设计能力。并且,创新的意识也贯穿在教学的方式中,教学强调以丰富灵活的训练课题,启发和引导学生创造性地理解艺术与设计的联系,掌握具象与抽象的造型语言的表现规律,使学生整体素质的培养和思维方式训练真正落实到课程的每一个环节,加强知识的融会贯通和课程之间内在的有机联系。

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、北大在读博士祝师上课。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。

中央美术学院设计学院的新生在考上中央美院之前所接受的素描教育,大都是一种应试式的写实素描,而实际上这种考前素描教育有诸多弊端,如概念、空洞、麻木、苍白、言之无物、毛病百出。有过多地注意所谓素描技巧,反倒会对现实熟视无睹,从而造成大量的素描浪费,所获颇少。在几乎整个素描教学的历史中,把素描作为绘画艺术的基础,并由此确立的一整套“放之四海而皆准”的客观规范,这种建立在客观主义之上的素描体系,其目的只是指向对事物对象的准确的模仿。而水平低下的素描方法也难以达到准确,只会落入僵化死板的素描模式中。这种仅重视素描技法的学习,很少涉及灵感和感受问题。传统程序化的素描步骤也导致了对象物的熟视无睹,缺乏表现的激情和欲望,忽略了创造性的体验和领会,仅仅重视对表象事实的描述与再现,致使技巧方法抑制了对创造能力的挖掘。

现代艺术与设计所需的素描基础教育,应当超越旧的传统素描教学中沿革下来的种种单调的素描技法的练习,包括程式化的静物构图,狭隘与被动地选择所要描绘物象的传统素描教学本身也是需要加以创新和改革的。所以,设计学院强调这一单元的训练,就是要使得学生在短时间内抛弃简单呆板的观察,面对现实物象,进行没有障碍的思考,然后根据自己的想法,画出自己对世界认真而仔细的观察。

这表明了这个单元的素描教学要求从一开始就要对物象呈现自己的态度。这种呈现是基于对现象学的直观的观察,从而把过去所学到的所谓素描知识暂且忘却。我们所倡导的,是重新用新鲜的眼光观察我们周围世界的生动表象。抛开所谓的素描套路和知识,接受从亲身经验中获得信息的观念,将会是新的素描学习的开始。

在没有先决条件的情况下,素描可能从什么方面开始呢?从眼前直接看见的东西开始。现代雕塑家、素描艺术家贾科梅蒂说:“绘画只是一种看的方式。”素描也是如此。“我试着去接近它。试着去剖析,去了解,这时我觉得求索的大欢喜,制作的大欢喜。”重要的是避免一切先入之见,试图只看那些实存的东西。”这种纯粹直观的目的在于返回事物的本源,对于事物本身进行一种无前提的研究,让事物在直接的明证中显现出来。

具体方法是,在素描的过程中,将既定的规范加以去除,统统放在括号中加以悬置起来,让对象直接呈现在意识中,并转化为真正的主观感受。在反省体验中去研究和理解对象在其中直接呈现的现象。中国画理论中的“澄怀味象”多少有些接近这个意思。这其中也有设计意念的发挥,可以说,素描即意图,一开始便要凸现出素描者的主体,而非基于写实再现的绘画要求。

拿到眼皮底下来观看,等同于显微镜下的观看,能透彻地看到实物最细微的外表,体会其生命力的所在。素描者对于事物的观照,也试图在人与对象之间“架起桥梁”,寻找到一种更加默契的关系,这一切都发生在事物与素描者内心体验中的“磨合”的过程,而不是作者有距离(物理距离和心理距离)的模糊的观看。在素描的过程中要根据感受和意象主动地处理对象,在直觉感受中深化认识感知以及抽象的功能,也就是把对象从自身的世界中抽离出来,因此,对象不再是原先的对象,而是“自身与他者的统一物”,是一种关系,这种关系被素描通过设计重新在画面上体现出来。素描者的理解和被理解的对象超越了各自原有的局限,达到一种升华。

课题:形态表象研究(铁桶、废弃物、破碎的石膏、手套、揉皱的纸张等任何具有表面视觉肌理的物品,并且可由学生选择自己喜欢的东西来描绘,物象的确定需要同老师一起商量。)

要求:我们周围的世界总是以其生动的外表呈现在我们面前,如何以一种新鲜的感官(视觉、触觉等感官的总和)感知这个物象外表呈现的色彩、肌理、质感、形态,加深对象象的审美表现认识,并充分地利用于设计与艺术表现,是一个全新的课题。因此,我们并不能按照以往通常的方法,仅仅要求逼真准确地描绘对象,造型上尽可能像对方,按照一套比例、质感、特征、结构、三大面五大调子等所谓素描方法,按部就班地进行素描,即使在这个阶段,也将是一个全新的观看。从一开始,我们就要着眼于物象外表生动的视觉细节,并且在物象的形态方面提出根据意象改变与置换的要求,因此我们必须增加画面设计的因素。通过组合和改变来解决视觉结合的和谐问题,并且,不再是在纸面的空间里画一个物体,空间必须作为整体被加以考虑,对画面整体设计的要求是

必不可少的。

从观察上,要求多焦点、多角度、近距离地观察和触摸对象,深入地体验自然物象的生命状态和表情。然后再选择适当的素描媒介与技术,极致地表达对形态外表的深度感知,以尽可能地接近自己眼中的对象。甚至从局部作一次性到位的极致刻画,悬置概念的素描技法 and 概念的叙事观、整体观、空间观,去除传统素描的逐渐显影的中间阶段。物象外形的处理则要求根据个人的感受和理念加以变化处理,对局部要有细致入微的观察,但是对整体强调要有宏观巨象的体味和设计。鼓励本作业的描绘对象由学生自己按照兴趣寻找和选择物品,并通过与老师的讨论加以确定和决定形态的造型与构图处理。

目的:从第一张作业开始,就要确立构图和设计的意识。学生要以主动的选择与综合处理,来发现周围曾经忽略的形态美感的认识,提高对现实物象的敏锐感受力,并培养自己在选择与构图上的审美能力,由此也可提高学生富有想象力的“创新”表现。作业要求对构图和探索有趣的形式提供了无限的可能性,通过对形式的安排创造出形状、明暗、质感、体积和空间的动态组合,作业的结果将会呈现多样化的面貌。现实的物象涵盖了自然与人工的一切形态,而人工的形态由于自然的作用又呈现着一种自然的状态,因此也具有写实表现的视觉魅力。这种魅力

体现在每个人眼中,又有特殊的意味和感觉。在此,整体的表现品味包含在审美判断的形成之中,要以真实独特的表达为基础,来形成个人偏爱的形态和语言,因此在课程的过程中,学生学习的自主性得到了增强,也在过程中不断地发现和认识自己。

建立在对自然物一般形态理解基础上的造型意识,也是一种设计意识,重要的是要由此建立一种对于现实观察的审视方式,同时培养一种超越一般审视现实物象的精致而宏大的视觉眼光,借以发现易被忽略的物象所具有的表现力,并通过绘写引起我们对现实世界的无限兴趣,因为我们艺术创作的源泉,设计的本源都来源于这个世界。从更大的层面上讲,人类需要重新回到自然,建立我们和现实自然的一种和谐亲密无间的关系。

讲座:1. 写实素描技巧的发展与流变;2. 写实表现技巧在现代设计中的应用。

问题讨论:1. 物象表象的新视觉经验;2. 自然的真实与艺术的真实;3. 艺术的感觉与设计的理性;4. 自我在写实素描中的存在;5. 写实艺术中的表现问题;6. 写实艺术中的意象问题;7. 在写实素描的训练中发展想象力。

