

中央美术学院
设计学院

造型基础 形态结构分析

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

大范本系列

浙江人民美术出版社

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.形态结构分析/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 978-7-5340-2548-8

I.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165527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: 刘 钊

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 形态结构分析

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 978-7-5340-2548-8

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

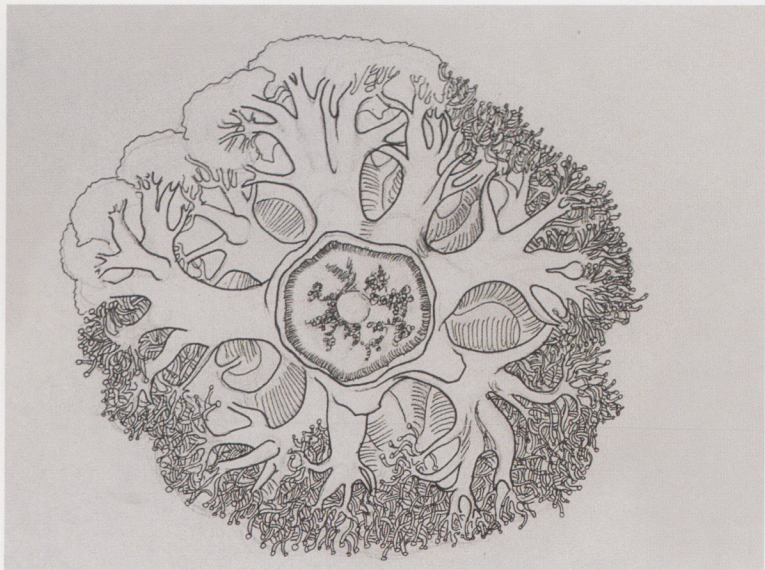
造型基础 / 形态结构分析

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，

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。

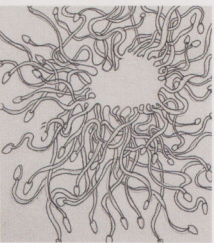
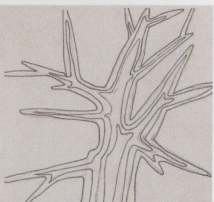
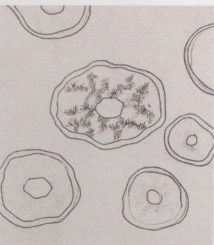
造型基础课程在手段上涵盖了速写、素描、文本、摄影、拼贴、色彩、综合材料制作等，并不过分要求作业的表面性、完整性和欣赏性，而是强调直觉和分析发现的实验性、可能性。强调学生在表达内容与技巧上的自我选择。但是毋庸置疑，对使用媒介的信心也来自于各种不同的工具实验，以形成脑、眼、手之间的有机配合和平衡框架。

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：指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不关系，掌握具象与抽象的造型语言的表现规律，使对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。

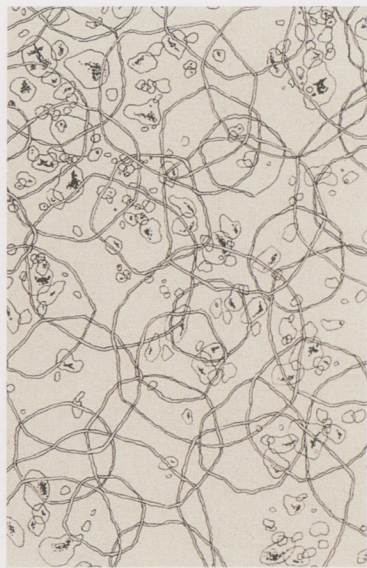
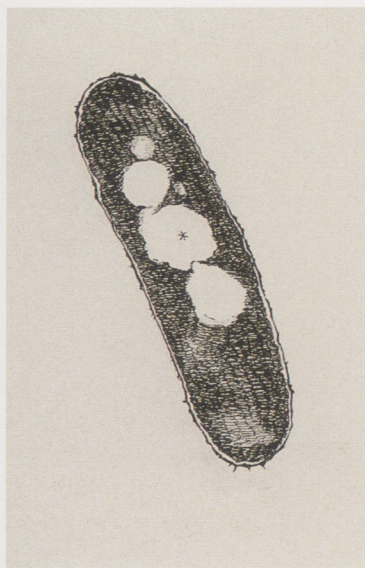

形态结构分析

对于一般设计者而言,对形态的创造与使用能力并非与生俱来,而对于现代设计而言,设计形态就更需要全面系统的形态训练。显然,传统的绘画素描训练远不能适应表现范围广泛的现代设计的需要,现代设计应有相适应的基础课程训练,对自然形态的分析亦应纳入到课程的构架中来,设计与艺术的结合,二者的创造来源,都要求我们重新面对我们曾经忽略的自然,重新建立艺术与自然、设计与自然的和谐关系。一切自然事物都起源于某些基本的形式,艺术应该揭示这些形式,努力地求索自然造物的生成过程。

设计学院的造型基础课程将自然形态的分析与观察作为一个重要单元。培养观察能力是素描训练中最重要的教育内容,来源于自然的材料可以激发一个想法的产生,导致设计的结果。自然物象和自然景观是创造性艺术与设计的源泉之一。自然中隐含着视觉形式的所有要素,包括对称、比例、节奏、韵律、平衡、协调、变异、统一等等,美的原理存在于生长的机制之中。但是自然只向以热恋的眼光研究它的人敞开秘密。

本单元的教学着重点在于使学生掌握分析和了解不同自然形态结构的方法,从结构入手达到对形态的掌握与再造。在分析过程中体会造型结构的合理性、结构的美感。在分析作业中,利用物象的结构线、外轮廓线、透视线来精确地认识物象,在描绘上一般排除自然光影、肌理与明暗的干扰,使研究的重点集中在对象结构上,以便明确看出现实事物的内在组织。物体的外部与其内部是互为暗示、相互统一的,但是在认知上,我们仍然可以将它们分成“认识到的东西”和“看到的東西”两种形式,而且物象的内部通常并不可见,也就最容易被忽略。实际上,物体的内部隐含了富于功能性的结构骨架,同时也存在着一般非经解剖无法观看到的种种形象,例如剖面的青椒、圆白菜、西红柿、洋葱等,剖开来看的形象与其剖开前的形象有所不同,而微观的生物细胞、金相

等矿物质微观摄影,宏观的宇宙的星辰运动景象,则需要借助现代的科技手段加以观测,微观世界形态的结构展示出与现实视觉经验相类的形象。因此,一个常态的自然形象有可能产生众多可变的随机形态。

通过本单元的学习,观看将成为一种主动寻找与认识的行为,使得心灵成为眼睛观察的主导,使得观察和配合观察的行为相联结,这样就大大丰富了人们的视觉经验。同时一些物体的局部形态分析,在实际的设计应用和艺术造型的表现上也都有重要的意义。而在非生物形态里,已经包含了一些普遍的自然化的人工形态,功能化的人工环境正在成为新的自然,并为新的抽象形态的创造提供来源。因此,观察也包含了对自然本质与人类产品的观察。

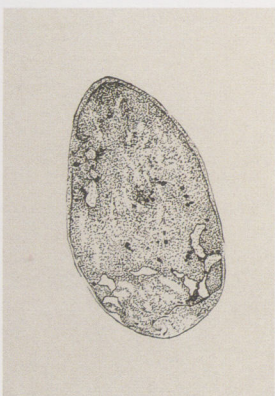
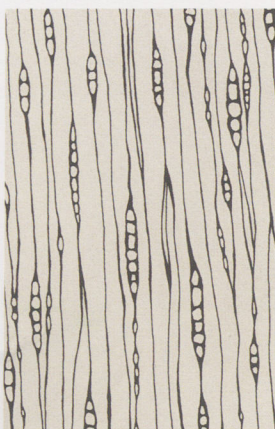
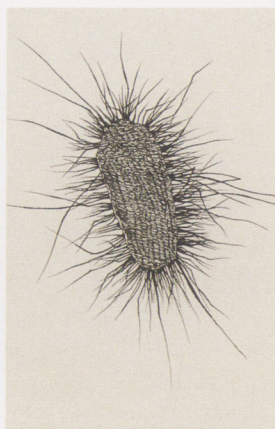
英国自然科学家特奥多·安德烈·库克在《生命的曲线》中写道:“面对自然物品的形态,人类可以做出创造性的解释,这种解释在艺术的领域里是没有止境的,不满足于仅仅模仿自然是艺术大师最主要的象征和标记。”的确,艺术家只有真诚地研究自然的特征与形式,才会发现谋篇布局的本质,一朵花,一颗果实,隐含了美的所有法则,而在艺术家眼里,局部的形态研究不仅增强了对结构的感觉,也激发了形态创造的激情,因为非常态的形象通过主动的剖析而显露,展现着自身的无穷魅力,并将我们的兴趣引入到联结的视觉逻辑关系中,或者发展到象征符号的力量方面。形态也因此激发着想象,不断地产生新的变异,进而繁衍出无数的形态可能性,只有不断地进行这种有意识的陌生化的观看才有可能在寻常中发现非同寻常的形态,这正是形态创造的本源。

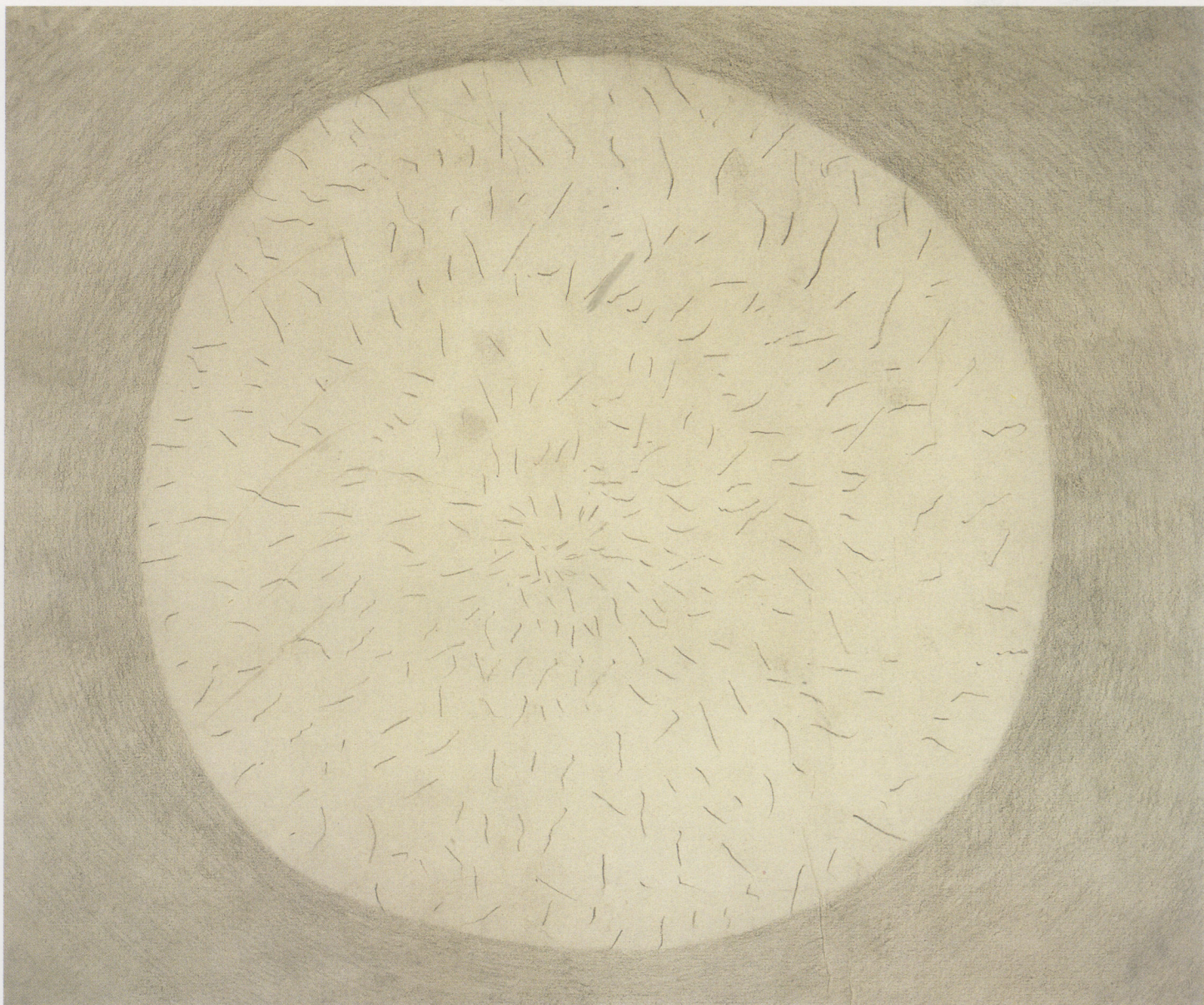
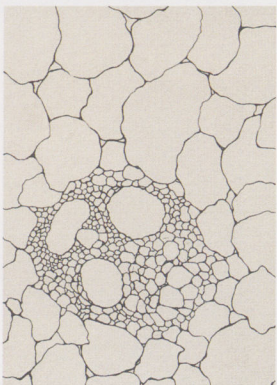
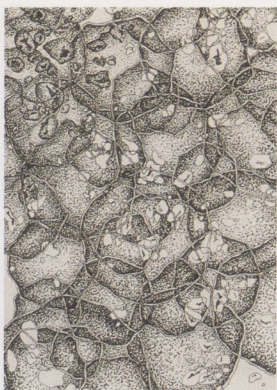
课题:选择自然形态作形态的分析,这种分析包括了从外部到内部的研究(例如橘子的剖析)及形态单元分析(例如花朵的分析),微观图形的分析(细胞摄影的放大)与宏观景象的对比。

要求:通过对自然的观察,选择合适的形态,通过剖析的方式加以研究,采用速写、素描、摄影、研究草图、文字分析等方法记录分析的过程,将分解的形态、形态之间的关系、肌理的提取、色彩的分析等进行分门别类、将局部的分析与整体性的把握结合起来,并将研究过程做成视觉笔记。最后要求根据研究的成果、过程中突发的灵感发展成艺术表现或设计表现。

学生自己选择感兴趣的自然物象加以解剖,一个物体经分割后,局部形态会各不相同,学生应当尽可能作不同的局部形态分析、生长机制分析、内部形态单元分析,并作最小的单元形态推导,从不同角度分析形态的多重性,形态内在层面所隐含的各种要素将成为观察、解析、表现的要点。将分析出的局部形态加以罗列,首先完成关于形态、肌理、色彩的分析作业,最后利用分析、解析的结果以透叠、交错、切割、局部放大、局部缩小等手法发展成一张或一系列变体绘画,或将积累的形态单元组合成一幅完整的画面,画面可以借用所分析的色彩和肌理语言。在高级中,则可结合专业设计加以表现,例如,自然形态在首饰设计中的表现、在平面设计中的应用、在产品设计中的功能和形态借鉴等。

目的:作为造型基础的一个单元——自然形态分析以自然形态为认

识与解读的对象，通过结构分析、单元提炼、分割形态等方式，研究内部结构与形态的丰富性。学习者可以从中获得形态分析的方法与经验，探寻形态基础单元结构的构造原理，不仅能从外部观察物象形态，而且能从内部探索形态的表现，并由此拓展自己对形态认识与创造的思维范围，能重新感受自然存在的丰厚之美，培养对于自然的敏锐观察力和分析力，训练对形式要素的感悟与提炼能力，最后达到对于纯粹形态的图示语言的主动创造，其结果一方面可以被应用于设计研究，另一方面也可以提高纯艺术的造型表现。

将概念的完整意义与常态的泛泛观看扬弃，非同寻常地近距离观察自然物象，并且深入其中，体味美感，感悟意象，学会图形化的观看，培养对自然形态敏锐的观察力和创造性的解读能力，这些对于从训练形式分析和提炼方法的掌握开始，经过纯粹形式和图式语言的表达实验，最后过渡到艺术表现和设计意识与方式的表现都是必不可少的。通过研究内部形态的丰富性，从不同视觉角度探求形态表现的多重可能性，在

整个过程中，锻炼学生对形态的综合、繁衍、重构、变化、增删、扩展的创造能力和手法运用的控制力，探寻利用与重新设计组合的可能性。

而且，自然生长的机制，也为仿生设计提供了来源，对于自然的研究者可以根据自己的设计需求和艺术表现，认真地吸收与消化其间的功能法则与美的法则，创建自己的设计思想格局，并将之应用于自己的艺术设计中。而这样的训练在绘画艺术方面则可以激发对形态的无穷想象力和创造力，因此，个性的感觉在作业训练中应成为第一性的要素。

讲座：1. 仿生学的设计范例欣赏；2. 受自然启发的设计范例；3. 设计流派的自然形态演绎。

问题讨论：1. 自然形态生命与结构认识；2. 从自然中发展艺术设计的有机形态；3. 由自然发展的仿生设计；4. 从自然中发现形式要素；5. 自然形态的抽象与装饰；6. 再造物的形态成为自然。

张超设计四班 二〇〇七·十一·二八

张超 2007.10.6
设计四班

