

大学艺术设计基础课程创新教材

主题教学丛书 总主编：王建良

叶 敏 主编

材质视觉

——另一种实验的方式

高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

主题教学丛书 总主编：王建良

材质视觉

——另一种实验的方式

C a i z h i S h i j u e

叶 敏 主编

高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

图书在版编目(CIP)数据

材质视觉——另一种实验的方式 / 叶敏主编. -- 北京: 高等教育出版社, 2012.9
ISBN 978-7-04-035248-1

I. ①材… II. ①叶… III. ①艺术—设计—高等职业教育—教材 IV. ①J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 159664 号

内容简介

本书是大学艺术设计基础课程创新教材, 是在吸取国外先进教学理念和艺术设计基础课程改革经验基础上形成的教学成果。

“材料会说话”是本书的立意和主旨。本书主要侧重于介绍如何使用材料来表现造型、表达观念、演绎主题。本书提倡以“主题”为导向, 让学生运用通感、引申、联想、演绎等方法, 通过各种材料实验(包括各种材料的组合、处理方法和综合运用), 培养学生的独立思考和动手能力, 发掘学生潜在的创造力。

本书重视在艺术学习中观察和思考的过程, 着力于培养学生适应现代设计的审美观念。在实践中, 本书所提倡的“主题式”的基础课教学与“项目式”专业课教学形成了良好的对接, 对艺术设计基础教学的课程改革有较强的指导意义。

本书以有实践经验的骨干教师为核心, 以优质的教学课程为依托, 可作为各类高等院校培养应用型艺术设计人才的教学用书, 也可作为其他艺术工作者或艺术爱好者的有益读物。

策划编辑 季 倩 责任编辑 季 倩 特约编辑 姜晓建 装帧设计 张 楠 责任校对 窦丽娜 责任印制 朱学忠

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 100120 购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598 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>

印刷 北京信彩瑞禾印刷厂 开本 850mm×1168mm 1/16 印张 8.75 字数 170 千字

版次 2012 年 9 月第 1 版 印次 2012 年 9 月第 1 次印刷

定价 38.60 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 35248-00

序一

主题教学法：融合与创新

“中法江苏时装培训中心”已经成立了十几个年头，并又开始进入一个新的合作周期，它是中法两国政府和教育界友谊和合作的结晶。

回顾十几年来的合作，我以为其成果主要表现在以下三个方面。

第一，初步形成了以主题教学法为主要特点的新的教育教学体系。它是现代设计和生产方式在教育领域中的物化成果。它改变了我国现行教育体系以学科知识为主线的传统，更准确地把握了职业教育的特征。

第二，重构教学主体的行为方式，探索教师的教学方式和学生的学习方式的根本转变。从以传统的教师讲解为主、课堂教学为主、书本知识传授为主的方式开始转向以学生自主学习为主、师生合作学习为主、共同探究性学习为主的新方式，其实质体现为指导思想从以知识为本转向以人为本，真正凸现了人的能力培养和个性发展的目标。

第三，正在搭建文化的平台，进行新的融合和创新。中法两国都具有悠久的历史 and 深厚的文化传统，设计教学的合作过程既是东方和西方之间跨文化的交流和理解，更是融合与创新的过程。改革开放形成了中国社会的加速转型，设计教学不仅承受着从农业文明向工业文明转型的冲击，同时又叠加性地承受了工业文明向信息文明、生态文明转型的再冲击。

我们正处在现代和后现代之间，我们既欣赏理性的科学之美，又赞美圆融的和谐之美。审视当代人与环境，只有在多元文化中寻求新的整合，才能在更新的平台上发展美的规律，塑造人类更美好的生活，这就是合作项目更长久的远景。

十几年来随着项目的顺利进展，我们和法国朋友之间个人的了解和友谊也与日俱增，他们心灵的真诚和坦率，他们言行的幽默和活泼，他们思维的深邃和洞察力，他们性格的浪漫和热情都给我们留下了深刻的印象，在人的一生中能结交这样的朋友也是一大幸事。

中法江苏时装培训中心组织教师及时总结合作的经验，让更多的同仁和朋友来共享成果，这是一件很有意义的事情。此时此刻，有感而发，写此为序，以表庆贺。

江苏省教育厅副厅长、江苏省教育科学院院长

周稽裘

2012年6月

序二

教育依赖于“心”

曹春辉、叶敏、陈平三位老师把多年共同探索、积累的教学经验汇集成册，公之于世，就正大雅，这是一份功德！

“主题教学法”在我院得以如此发展，是师生共同努力的成果。三位老师将自己对“主题教学法”的认知，以另一种方式在自己的教学实践中诠释，卓有成效。曹春辉所编《造型表情——另一种表现的方式》^①完备缜密，简约深广；叶敏所编《材质视觉——另一种实验的方式》精妙别致，绚丽多彩；陈平所编《综合语言——另一种观察的方式》^②开阔超逸，妙趣横生。三册书各有所重，特点自在。这是他们“心”的结晶，也是学子们的福分！

我们知道，教学无定法，教学方法是多元的，任何一种方法，都应该指向教育的核心目标，为学生的发展服务。而要帮助学生发展，就要用心了解学生，研究学生，因此，教育要依赖于“心”。教师要有爱心、耐心、责任心，有爱心才能充满激情，从学生的需要出发思考问题；有耐心，才能耐住寂寞，潜心研究；有责任心，才能克服困难，解开难题。三位老师正是以“心”关怀学生，在“心”的体验中创造新的方法。

教育者要想真正改变学生，首先得改变自己，如果自身没有得到改变，任何教育都无从谈起。作为教育者，首先要强化自身对“人”的观念的理解，由单纯的传授知识、关注学生职业生涯的成长，转化为关注其作为“人”的成长，以知识去教育“人”而不是束缚“人”。在心灵上给学生以启迪，激发他们内心的自由与创造力，让学生成为一个独立思考的人，一个完善的人，一个有质疑精神的人。主题教学法的宗旨也即如此。

两千多年前的《礼记·学记》中说：“君子之教喻也，道而弗牵，强而弗抑，开而弗达。”意思是：君子的教喻，讲究引导而不强迫接受，严格要求而不抑制个性，启发思考而不和盘托出。“主题教学法”是对西方教育的借鉴，而其以学生为学习主体的思想，其实在我们中国古已有之，是中国古代教育的精髓，只是我们自己给疏忽了。

对于学习以及学生与老师的关系，南宋哲学家、教育家朱熹是这么说的：某此间讲说时少，贱履时多，事事都用你自去理会，自去体察，自去涵养。书用你自去读，对道理你自去究索。某只是做得个引路的人，做得个证明的人，有疑难

① 出于适应课程需要考虑，并经作者同意，此书在出版时将名称改为“造型基础与创意——另一种表现的方式”。本书编辑注。

② 出于适应课程需要考虑，并经作者同意，此书在出版时将名称改为“主题设计与综合表现——另一种观察的方式”。本书编辑注。

处同商量而已。(《朱子语类·卷第十三·学七》)

试着摘录下来，倒也不是什么民族主义作祟，而实在是希望同道们能以此共勉，真正为学子做好“引路人”，在他们有“疑难”时能“同商量”。

对于主题教学法，我们希望的，是能以此开启一个新的教风、新的学风，切实地能将学生作为一个完整的人来看待，切实地能对学生的前进予以启示。我们的努力，是希望借他山之石，攻己之玉，使我们的艺术教育催生出一个自我的时代来。当然，倡导新思想、新方法会有许许多多坎坷，但我们已经实实在在做起来了，终会有成功的那一天！

苏州工艺美术职业技术学院党委书记、江苏中法艺术设计研究中心主任、研究员

王建良

2012年6月

序三

本书的使用方法

不论你是学生或是教师，在拿到这套教材时，请先阅读这篇短小的“本书的使用方法”，千万别拿到书就用，也模仿做一套“动物凶猛”什么的！

对于这套教材的出版，我们是既喜又忧，喜的是通过三位老师与学生的劳动，使苏州工艺美术职业技术学院在设计基础教学方面进行的改革和一系列成果得以“固化”，忧的是这一篇篇实录也许会被简单地重复与效仿。如此，出版这套教材的初衷就丧失了，也就丧失了设计基础教学的本意。

我国的设计基础教学，很多年来一直沉浸在教师设定的“效果”教学中很久而难以自拔。1997年，因“中法江苏时装培训中心”的建立，苏州工艺美术职业技术学院开始与法国专家共同实验“主题教学法”。从教学法出发，改造了涉及服装设计教学全部的内容、教法与组织，其中，根本性的改造对象是教师，整个服装设计教学系统由此改观。以此为开端，服装设计基础教学改造也开始加速，改造的契机是法国教师德龙“风景线”系列课程的成功。之后，服装设计基础教学不间断地在进行着持续改造与修正。教务处教学管理团队、系主任冉卫红主率的主题教学团队与陈平、曹春辉、叶敏的基础教学团队，与学生一起经久不息地辛苦探求和劳作，终于有了可观的收获与经验。

这些背景的介绍，与本书的应用相关，在使用本书时，敬请师生做以下几项借鉴与充实比照：

1. 请参阅苏州工艺美术职业技术学院王建良主编的中法服装设计主题教学丛书《中国餐饮》、《桃花坞年画与丝绸》、《英雄的品质》。
2. 请浏览并了解世界现当代艺术的历史、事件与成果。
3. 请参考德国包豪斯学院的教学案例。
4. 请参鉴世界设计及设计教学的发展史。
5. 请组织一个教师团队，并做教学组织方式与实施模式的改造。

我们教设计，千万要避免的是中国画传统课授《芥子园画谱》式的教学，先定模式，次生临习，再访效果；教师先定了腔调，大家一齐唱。再这样做下去，中国的设计原创与设计基础教学将永无出头之日。

望每位释卷者不要把这套丛书当做《芥子园画谱》，而要将此书中的理数套路、技术、设计演绎活化，再演化生发出中国设计基础教学活的生命万象。

苏州工艺美术职业技术学院副院长

吕美立

2012年6月

前言

2006年，我来到苏州工艺美术职业技术学院从事基础教学时，该校与法国杜百利（DUPERRE）高等实用艺术学院合作办学已进入第六个年头，系部的基础教学和专业教学都深深烙上了法国主题教学的印迹。

借助这样一个良好的平台，我与基础教研室的两位同仁组成的基础教学团队开始在已有的教学基础上大胆地规划和实践。随着课程“造型基础”在2008年被评为江苏省高等学校精品课程，我们也加大了推进基础教学改革力度。原本只在“造型基础”中涉及的材料教学部分被独立出来成为一门主干课程——“材质实验”。材料课程引入后，学生在观察能力、分析能力、动手能力和表现能力上得到显著提升，并且已得到我校环境艺术系、视觉传达系、服装工程系、装饰艺术系和工业设计系专业教师的普遍认可。2008年至2011年的《侧影》系列教学成果展不仅得到我院师生的好评，更获得其他兄弟院校和法国专家的一致肯定。

“材质实验”作为设计基础的一部分，不纠结于材料在化学层面的属性和类别，也不沉溺于材料在工艺层面的技法。课程目标真正指向的是材料背后的创造力，是超越材料本身的另一个自由天地。材料是一种媒介，承载着精神意义，课程本身又何尝不是——它引领学生通向充满想象和创造的世界，它让学生从有形世界里感知到无形世界的意境与趣味。

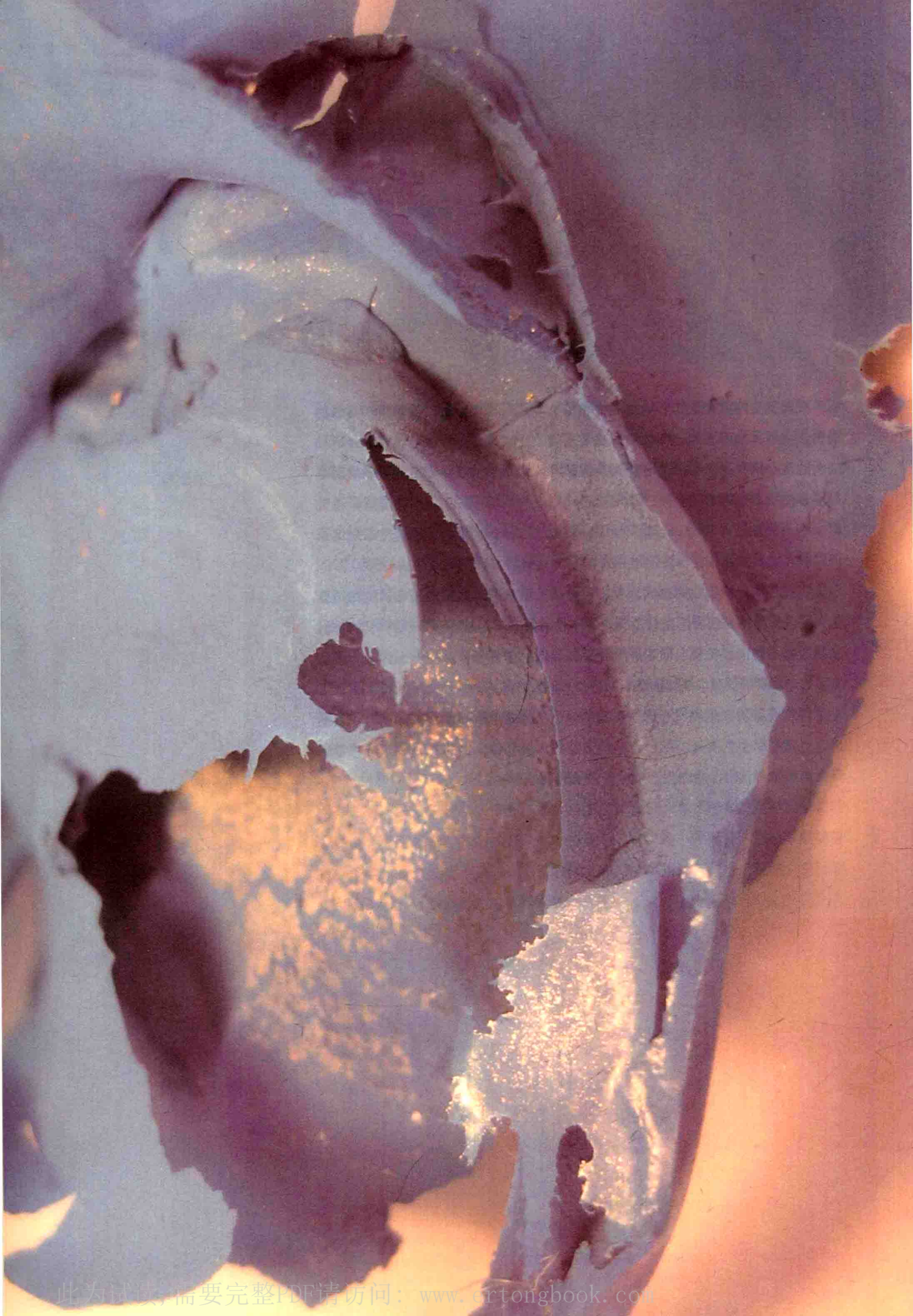
法国的主题教学法在“材质实验”课程中被引用与深化。随着教学实践的增长,我越发地感受到这种教学方法带来的改变。它使得观察、认知、分析和决断的重心偏移到了学生的一端;教师则要成为一个节奏合理的引导者而付出更多的精力和智慧。当然,我相信这样先进的教学方法一定不会是设计基础教学唯一的途径,“有上千条路还没被踩过,上千个健康和隐藏的生命之岛也还没被发现,人类和世界还没被充分发现和利用。”查拉图斯特拉如是说。

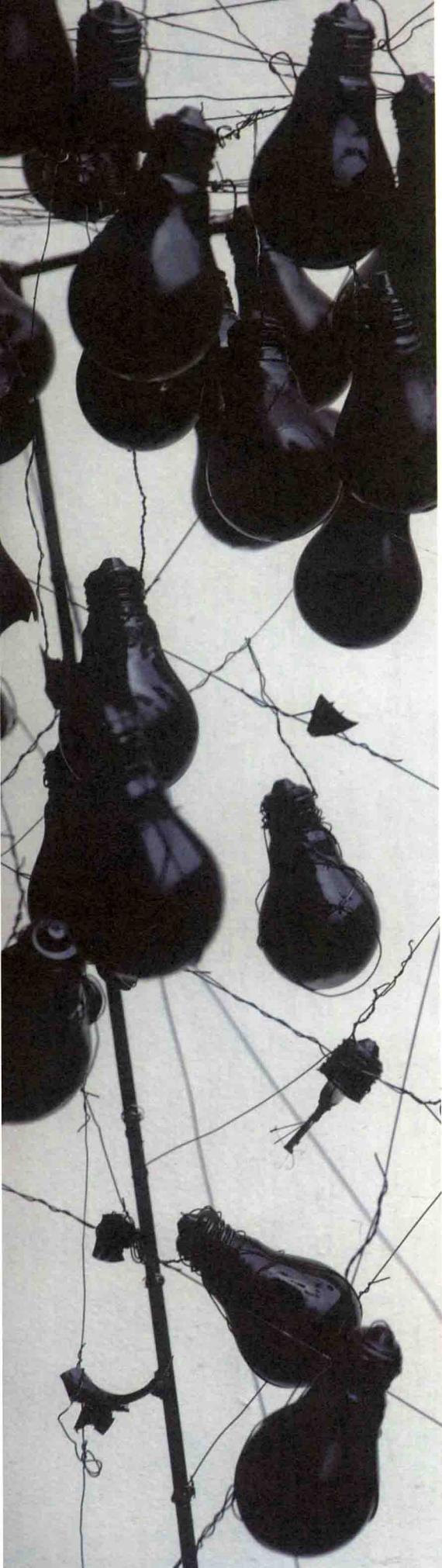
在本书中,我们以师生间真实、自然的交流状态来呈现思维起伏的细微变化,呈现作品从无到有的生成过程。教学中的每一步,从观察分析到明确方向,从材质实验到形式推敲、回味思考,都在我们的语言和作品中一一闪现。我认为,艺术本身的质感总是比所有能够符合某种理论架构的事物更耐人寻味。

最后要感谢学院领导在课程实验中给予的肯定、扶持和鞭策。同时,还要感谢近四届学生的支持与配合,他们洋溢的热情和惊人的想象力总是给我带来更多的启示与反思。我想说,从他们身上我获益良多。

叶敏

2012年5月

目录

I	序一 主题教学法：融合与创新	周稽裘
II	序二 教育依赖于“心”	王建良
IV	序三 本书的使用方法	吕美立
VI	前言	叶敏
001	课程导入：本课程的教学方法	
005	第一部分 实验	
006	主题1 痕迹	
031	主题2 包裹	
063	第二部分 演绎	
064	主题3 水果在唱歌	
094	主题4 昆虫记	
124	参考文献	
125	后记	

课程导入：本课程的教学方法

“材质实验”作为设计基础的主干课程之一，是高职高专类艺术设计专业一年级新生入学后的实践必修课。教学的核心与重点直指创造性思维的开发和良好艺术感觉的培养。它前接“造型基础”，后续“主题表现”，理论课“当代艺术”作为辅助和补充，以每周两课时的分配贯穿本课程始终。

本课程教学由实验和演绎两个部分组成，共5周70课时。每个部分通过预设主题展开操作。

第一部分实验（2周28课时）。该部分需要学生观察、触摸和感受材质在不同手法处理下呈现的多种面貌，并使他们学会主观地把握、塑造和经营材料，让司空见惯的普通材质展现出新的角度和姿态。经过此阶段的训练，学生对材料的属性及材质间的互动关系能有一定的认识和体验，为下一阶段做好了知识、能力以及心理的准备和铺垫。

第二部分演绎（3周42课时）。该部分旨在训练学生对质料、手法和形式进行综合演练，在某种程度上属于作品创作阶段。此部分注重引导学生关注材料背后精神内容的传达，加强学生对自身认识、思想和观念的主动表现，让学生从对表象世界的体验转向对无法触碰的隐藏世界的深层思考。

本书实验部分通过“痕迹”与“包裹”两个主题展开教学，这两个主题是分别从不同介质切入的相异型主题。

主题“痕迹”侧重对事物表皮、肌理、组织、质地的观察研究和归纳总结。学生分别从墙、水、树皮、光四个方向展开表现。在借助材料进行创造性转化和表达时，他们会不自觉地专注于同一材料多样化、异常化手法的处理以及材料与材料之间融合性的尝试。

相较于“痕迹”的表象性和层面性，主题“包裹”则促使学生倾向于对事物结构性、组合性和空间性的探索。面食、花、冷饮、建筑是四个深入研究的方向。在利用材料拓展表现时，学生自然会在材质的构成、形式和互动关系上费心思，会主动去思考相似材料的差别性以及相异材料的呼应性。

不同主题的设立，能达到不同的目标，产生不同的结果。“实验”部分的两个主题分别在两个平行班级开展，两个班的学生分别选择其中的一个主题进行训练。通过互相观摩和交流，学生对材料语言会有更深的认识与感悟。

演绎部分同样由两个主题构成，分别为“水果在唱歌”和“昆虫记”。这是两个从不同对象切入的相似型主题。两者都是让学生从身边熟知的物象里挖掘出别样的洞天。任选其中一个主题即可衍生出众多的表现方向。学生需要从自己的角度去剖析和理解，借助综合材料，不仅把眼中所见，更把心中所念的那个世界或直白或含蓄地表现出来。因此，他们不得不去思索材料作品在思想层面的可传达性，不得不在材质选择、手法处理、形式安排等方面做全盘的规划与设计。

因为“演绎”部分的两个主题的指向性一致，所以平行班级的教学，选用其中一个主题来操作即可。即使对同一个主题，每个学生都可能采用不同的视角，阐述不同的观念，发表不同的声音，演绎不同的世界。

本课程采用的教学方法是由法国专家带来的主题教学法。这种教学方法的优势在教学结构和互动方式上都有明显的体现，也使得学生独立性分析和拓展性表达的能力得以提高和强化。

以主题切入的课程可以分为以下5个步骤。

1. 主题分析，确立方向

教师先对预定主题做剖析式的发散引导，帮助学生打开思路。然后，学生以小组形式展开讨论，进一步引申、挖掘和延伸主题，提出多角度、多层面的视角、观点和方向。每个学生选定感兴趣的1~2个方向。

2. 收集资料，提取关键词

学生根据确立的方向，收集与之相关的资料（图片、文字和影像），并认真地观察、分析以及归纳资料中显现出的对象特征和重点元素，结合自己的认知与观念，运用一组准确、清晰的关键词将这些特征和元素明确表达出来。

经过这一层的筛选过滤后，思维目标变得清晰明朗。这是一种“小题大做”的思维方式，是在课程的起始阶段必须完成的工作。否则，后期的教学会出现拉锯式的反复或彻底的瘫痪。

3. 方案设计，师生交流

学生在作品的质料、手法和形式等方面提出构想或进行草图演示，教师与之一对一地交流，务必提醒学生紧扣先前确立的关键词展开工作。

有时候，学生的阐述和思考会过于草率，或过于依赖于教师的指点，需要我们及时督促；有时候，学生的解释晦涩而偏激，我们仍然要以足够的耐心来保护和疏导这种难能可贵的思维火花；有时候，学生理想化的草图与实际实施之间有出入，我们必须及时发现并设身处地地思考更好的解决办法。这样灵活的互动方式对教师的知识、见识和应变力都提出了更高层次的要求。

4. 动手实践，及时互动

在学生动手实践的过程中，教师需要及时关注每个人的进展状况，或适时顺势引导，或与之共同商讨、共同操作和探索出路。

有时，一些新鲜的材料和手法使用后出现了非常奇妙的变化，很有艺术表现力，但与关键词预设的方向或氛围却不吻合。教师在肯定学生创造力的同时，需要与之共同思考，是否能够通过替换材料或改变形式的途径和方式使作品紧扣关键词。如若相去甚远，则不必过于牵强，因为充分投入的过程比单一的结果更重要。

在实践过程中，不论是出现精彩的创作瞬间还是个别性的疑点，教师都要当众点评，给出见解和建议，让其他学生参考。同时，学生的投入状态和智慧闪现也会给我们以反思和启示，激励着更为良性的教学互动。

5. 交流汇报，共同评价

阶段总结，我们采取师生共同评价的方式进行。作品一一陈列，大家环绕四周各抒己见。教师也是其中一员，除了认真倾听，更要以自身见识的高度和宽度给出准确、恰当和合情合理的指导性意见。

课程从始到末，需要提醒学生认识到思考的重要性：在观察阶段，注重思考视角的问题；在分析阶段，注重思考表现的方向；在实践阶段，注重思考材质、手法和形式的变化；在回顾阶段，注重思考领悟与得失。

如果学生能在课程结束时意识到这些，由曾经徒然依赖、等待的状态走向独立、自主的积极思考，那么“材质实验”课程就完全具备了存在的意义。

第一部分 实验

实验阶段目标：

我们需要从相关信息资料中清晰准确地归纳、提取出对象的特征元素，尝试用多种材质、多种手法进行转化表达。在实验性的过程中观察、触摸、感受、体验不同材质的物理、情感特性，在材质与材质的碰撞间寻找、捕捉、把握随时可能浮现的形式语言。

我们努力提倡超越实用价值范畴的材料实验。希望大家勇于打破对固有概念认识的局限，发掘其更深层的内涵，并赋予它以全新的意义。主题教学方式的介入是培养一种“小题大做”式的思维方式，让我们有的放矢地展开实验性操作，从时空上的无限、无垠转向有目的的明确诉求。

“痕迹”与“包裹”是实验部分的两个相异型主题，各自有着不同的侧重面，指向不同的训练方向。平行班级教学可分别采用其中之一，以便两班学生有所对照与比较。