



基础造型

高等艺术院校视觉传达设计专业规划教材

胡心怡 朱琪颖 编著

中国建筑工业出版社



基础造型

高等艺术院校视觉传达设计专业规划教材

胡心怡 朱琪颖 编著



中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

基础造型 / 胡心怡, 朱琪颖编著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2013. 12

高等艺术院校视觉传达设计专业规划教材

ISBN 978-7-112-16243-7

I. ①基… II. ①胡… ②朱… III. ①造型艺术—高等学校—教材 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第304929号

责任编辑: 李东禧 吴 佳

整体策划: 陈原川 李东禧

整体设计: 姜 靓

责任校对: 王雪竹 赵 颖

高等艺术院校视觉传达设计专业规划教材
基础造型

胡心怡 朱琪颖 编著

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京美光设计制版有限公司 制版

北京方嘉彩色印刷有限责任公司 印刷

*

开本: 787×1092毫米 1/16 印张: 10½ 字数: 290千字

2013年11月第一版 2013年11月第一次印刷

定价: 56.00元

ISBN 978-7-112-16243-7

(24934)

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)

《高等艺术院校视觉传达设计专业规划教材》编委会

顾 问：陈 坚

过伟敏

辛向阳

主 编：陈原川

编 委：王 峰

魏 洁

过宏雷

吴建军

崔华春

朱琪颖

姜 靓

莫军华

胡心怡

序

中国艺术设计教育进入了繁荣发展的关键时期，从发展的角度来看，艺术设计教育早期的知识建构及专业知识的传播功不可没。然而，传统的教学方法观念落后、内容陈旧，逐渐难以满足高速发展的社会需求。中国现代设计艺术教育的基础源于传统工艺美术教育，在发展上又借鉴了包豪斯教育理念和发达国家的设计教育思想，随着国家高等教育规模的迅速扩大，设计艺术教育日益呈现突飞猛进的发展态势。从教学方法学视角看，设计艺术教育是通过强化实践环节，促进学生能力培养来实现的，理论与实践相结合是培养社会发展所需要的设计人才的重要模式，而工作室教学模式正体现了这一教学理念，它以教学为中心，以教学团队联合施教的方式，将教学、研究、设计有机地融为一体，不仅扩大了施用范围，同时又不必苛求外在配套条件，是学生实践能力和创新能力的提高途径。无疑，这正是一条更适合我国设计教育土壤的创新型人才培养新路径，也是艺术设计实践教学改革的必经之路。

艺术设计方面的教材在专业构建的早期可谓寥若星辰，之所以艺术设计专业没有“院编”教材的原因有多种：首先，不同的学校，教学目标、办学层次不同；其次，艺术设计是与时俱进的专业，有不断更新补充内容以适应发展需求的特点；再次，艺术设计的创造性思维不同于理工学科，因为有着“艺术”的界定而使设计没有绝对的衡量标准。因而，长期以来艺术设计教育因渊源不同而各自相异，可谓名副其实的“百家争鸣、百花齐放”。基于上述特点，也基于对设计教育现状的了解，针对工作室教育模式设计编订规范性教材的难度是显而易见的，这无形之中对新编系列教材的编纂工作提出了更高的要求。

一个学校的教育思想是非常重要的，会直接渗透到编订教材的方方面面。江南大学设计学院作为国内第一个明确以“设计”命名的学院，发展历经数十年，形成了自己独有的艺术设计教育理念，积累了科学的设计教育方法。依托设计学院近年所承担的国家级、省部级教学改革研究项目和国家级、省部级教学成果以及省级“品牌”专业建设的成效，江南大学设计学院与中国建筑工业出版社共同策划并推出本套高等艺术院校视觉传达设计专业规划教材。

本套教材以艺术设计工作室教学为基础，是基于工作室教学不只承担原有的教学功能，与传统课堂教学相比，它的理论讲授不仅仅包含着学生应掌握的课程理论知识，还包括了工作室教学自身所独有的系统理论，为设计教育的后续实践研究指明方向。

本套教材的内容涵盖了工作室教学模式的诸多特点，由产学研一体化形成的综合性功能、由责任制形成的自我约束机制和由师生共同参与而成的团队合作是工作室教学模式的三大特点。这些特点说明工作室教学活动的实践性和研究性均是在系统理论的框架内完成的，因此其课程设计具有严密逻辑性和系统性。在编写的过程中，我们力争做到信息全面、内容丰富、资料准确，追求以前沿的意识更新知识的观念，解决目前艺术设计教育现实的难点，力争以研究的态度，培养学生掌握课题的能力。同时，在教学实践方面，书中融入了所有作者多年的教学实践、设计实践心得，既有优秀科学的训练方法，又有学生实践课题饱含的智慧。

感谢江南大学设计学院历届参加工作室课题研究的同学们，他们的积极参与给视觉传达工作室教学实践环节提供了大量优秀的设计作品，这些优秀设计作品成为本套教材中最具有实际意义的教学资料，为广大读者提供了有趣的启迪。教材建设是一个艰难辛苦的探索历程，书中的不足之处还恳请专家学者批评指正，也希望广大同学朋友通过学习与实践提出宝贵的意见。感谢参与本套教材编纂的全体老师，感谢江南大学设计学院视觉传达系，特别感谢为本套教材提供鲜活案例的视觉传达系历届同学们！

江南大学设计学院

陈原川

写于无锡太湖之滨

感谢江南大学卓越课程《基础造型》课题小组同事们的支持

潘祖平、胡心怡、邹林、唐宏轩、朱琪颖、张雳

特别感谢江南大学设计学院艺术设计10级、11级、12级的同学们为此书提供丰富多彩的作业素材

目录

第1章 概述与简介	第2章 发现与了解	第3章 观察与表现	第4章 提炼与组合
008	016	026	036
1.1 课程概述 009	2.1 自然界的植物 017	3.1 默写植物 027	4.1 简化与提炼 037
1.2 教学目标 009	2.2 阅读植物 019	3.2 初看植物 028	4.2 组合植物 053
1.3 教学模式 010	2.3 植物影像 019	3.3 近看植物 030	4.3 群组植物 054
1.4 教学内容 011	2.4 植物知识分享 020	3.4 细看植物 032	
1.5 教学构成 012	2.5 市场里的植物 021		
1.6 课题缘起 013			

第5章 思考与表达	第6章 运用与设计	第7章 工作室专题研究 课题训练	参考文献	167
062	080	120		
5.1 植物与人 063	6.1 植物之色 081	7.1 课题 1 / 路 121		
5.2 植物与我 065	6.2 探索材料 94	7.2 课题 2 / 纸的不同 形态 122		
	6.3 植物? 植物! 104	7.3 课题 3 / 无用它用 125		
		7.4 课题 4 / 空间里的 形态 139		
		7.5 课题 5 / 见微知著 144		
		7.6 课题 6 / 灯 151		
		7.7 课题 7 / 帽子 157		
		7.8 课题 8 / 书的纬度 160		

基础造型

高等艺术院校视觉传达设计专业规划教材

胡心怡 朱琪颖 编著



中国建筑工业出版社

《高等艺术院校视觉传达设计专业规划教材》编委会

顾 问：陈 坚

过伟敏

辛向阳

主 编：陈原川

编 委：王 峰

魏 洁

过宏雷

吴建军

崔华春

朱琪颖

姜 靓

莫军华

胡心怡

序

中国艺术设计教育进入了繁荣发展的关键时期，从发展的角度来看，艺术设计教育早期的知识建构及专业知识的传播功不可没。然而，传统的教学方法观念落后、内容陈旧，逐渐难以满足高速发展的社会需求。中国现代设计艺术教育的基础源于传统工艺美术教育，在发展上又借鉴了包豪斯教育理念和发达国家的设计教育思想，随着国家高等教育规模的迅速扩大，设计艺术教育日益呈现突飞猛进的发展态势。从教学方法学视角看，设计艺术教育是通过强化实践环节，促进学生能力培养来实现的，理论与实践相结合是培养社会发展所需要的设计人才的重要模式，而工作室教学模式正体现了这一教学理念，它以教学为中心，以教学团队联合施教的方式，将教学、研究、设计有机地融为一体，不仅扩大了施用范围，同时又不必苛求外在配套条件，是学生实践能力和创新能力的提高途径。无疑，这正是一条更适合我国设计教育土壤的创新型人才培养新路径，也是艺术设计实践教学改革的必经之路。

艺术设计方面的教材在专业构建的早期可谓寥若星辰，之所以艺术设计专业没有“院编”教材的原因有多种：首先，不同的学校，教学目标、办学层次不同；其次，艺术设计是与时俱进的专业，有不断更新补充内容以适应发展需求的特点；再次，艺术设计的创造性思维不同于理工学科，因为有着“艺术”的界定而使设计没有绝对的衡量标准。因而，长期以来艺术设计教育因渊源不同而各自相异，可谓名副其实的“百家争鸣、百花齐放”。基于上述特点，也基于对设计教育现状的了解，针对工作室教育模式设计编订规范性教材的难度是显而易见的，这无形之中对新编系列教材的编纂工作提出了更高的要求。

一个学校的教育思想是非常重要的，会直接渗透到编订教材的方方面面。江南大学设计学院作为国内第一个明确以“设计”命名的学院，发展历经数十年，形成了自己独有的艺术设计教育理念，积累了科学的设计教育方法。依托设计学院近年所承担的国家级、省部级教学改革研究项目和国家级、省部级教学成果以及省级“品牌”专业建设的成效，江南大学设计学院与中国建筑工业出版社共同策划并推出本套高等艺术院校视觉传达设计专业规划教材。

本套教材以艺术设计工作室教学为基础，是基于工作室教学不只承担原有的教学功能，与传统课堂教学相比，它的理论讲授不仅仅包含着学生应掌握的课程理论知识，还包括了工作室教学自身所独有的系统理论，为设计教育的后续实践研究指明方向。

本套教材的内容涵盖了工作室教学模式的诸多特点，由产学研一体化形成的综合性功能、由责任制形成的自我制约机制和由师生共同参与而成的团队合作是工作室教学模式的三大特点。这些特点说明工作室教学活动的实践性和研究性均是在系统理论的框架内完成的，因此其课程设计具有严密逻辑性和系统性。在编写的过程中，我们力争做到信息全面、内容丰富、资料准确，追求以前沿的意识更新知识的观念，解决目前艺术设计教育现实的难点，力争以研究的态度，培养学生掌握课题的能力。同时，在教学实践方面，书中融入了所有作者多年的教学实践、设计实践心得，既有优秀科学的训练方法，又有学生实践课题饱含的智慧。

感谢江南大学设计学院历届参加工作室课题研究的同学们，他们的积极参与给视觉传达工作室教学实践环节提供了大量优秀的设计作品，这些优秀设计作品成为本套教材中最具有实际意义的教学资料，为广大读者提供了有趣的启迪。教材建设是一个艰难辛苦的探索历程，书中的不足之处还恳请专家学者批评指正，也希望广大同学朋友通过学习与实践提出宝贵的意见。感谢参与本套教材编纂的全体老师，感谢江南大学设计学院视觉传达系，特别感谢为本套教材提供鲜活案例的视觉传达系历届同学们！

江南大学设计学院

陈原川

写于无锡太湖之滨

目录

第1章 概述与简介	第2章 发现与了解	第3章 观察与表现	第4章 提炼与组合
008	016	026	036
1.1 课程概述 009	2.1 自然界的植物 017	3.1 默写植物 027	4.1 简化与提炼 037
1.2 教学目标 009	2.2 阅读植物 019	3.2 初看植物 028	4.2 组合植物 053
1.3 教学模式 010	2.3 植物影像 019	3.3 近看植物 030	4.3 群组植物 054
1.4 教学内容 011	2.4 植物知识分享 020	3.4 细看植物 032	
1.5 教学构成 012	2.5 市场里的植物 021		
1.6 课题缘起 013			

第5章 思考与表达	第6章 运用与设计	第7章 工作室专题研究 课题训练	参考文献	167
062	080	120		
5.1 植物与人 063	6.1 植物之色 081	7.1 课题 1 / 路 121		
5.2 植物与我 065	6.2 探索材料 94	7.2 课题 2 / 纸的不同 形态 122		
	6.3 植物? 植物! 104	7.3 课题 3 / 无用它用 125		
		7.4 课题 4 / 空间里的 形态 139		
		7.5 课题 5 / 见微知著 144		
		7.6 课题 6 / 灯 151		
		7.7 课题 7 / 帽子 157		
		7.8 课题 8 / 书的纬度 160		

感谢江南大学卓越课程《基础造型》课题小组同事们的支持

潘祖平、胡心怡、邹林、唐宏轩、朱琪颖、张雳

特别感谢江南大学设计学院艺术设计10级、11级、12级的同学们为此书提供丰富多彩的作业素材



第1章 概述与简介



1.1 课程概述

《基础造型》是学生们进入专业设计课程前最重要的设计基础启蒙课程。本课程以艺术设计各专业方向的学生（本科一年级）为授课对象，是艺术设计各专业的学科平台课程。在设计基础教学中居于承上（素描和色彩教学）启下（设计专业课程教学）的关键节点。在传授设计基础知识和技能的同时，培养学生的设计习惯、意识、思维也是课程的重点。课程通过“课题先行”的教学模式，将沿袭已久的单一粗放、偏重“基础知识技能训练”的教学目标，转变为全面设计基础能力的精细植入，以真正落实本课程“基础为设计服务”的开设初衷。本课程从设计意识的萌发入手，培养良好的设计习惯，训练活跃的设计思维，激发源发性学习动力。通过创设社会情景，研发灵活多样的课题，激发学生为社会生活而设计的学习需求，形成“教”与“学”的合力，打造优质高效的课堂。

1.2 教学目标

使学生掌握基础的设计理论知识、方法及技巧，培养学生的设计思维、调研意识、社会参与意识，为将来的专业学习和从业建立良好的基础。通过理论传授和课堂学习，使学生理解设计原理、掌握基础设计方法、培养设计思维；通过开展课题调研及有针对性的社会调查，培养学生主动的设计调研意识；通过小组讨论、课题执行等合作学习方式，培养学生团队合作能力，提高学生的主动协调和沟通能力；结合实践教学，以“梯式渐进”的方式开发不同形式的设计课题，促使学生主动将理论知识与实际运用对接，促成设计意识萌发；通过社会与教学的“互动共振”，打破单一的学校教学氛围，从基础教学阶段起就激发专业学生“造型为设计服务”的学习原动力，培养学生设计服务社会的社会责任感。

图1.1



图1.2 图1.1 学生在处理生活中的日常材料
图1.2 拿到课题后自主进行课题分析

