

DESIGN BASIS

全国高等院校艺术设计基础教育创新教材

设计基础

路家明 著

江苏科学技术出版社

全国高等院校艺术设计

DESIGN BASIS

设计基础

路家明 著

 江苏科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

设计基础 / 路家明著. — 南京: 江苏科学技术出版社, 2013.9

全国高等院校艺术设计基础教育创新教材

ISBN 978-7-5537-1888-0

I. ①设… II. ①路… III. ①艺术-设计-高等学校-教材 IV. ①J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 201161 号

全国高等院校艺术设计基础教育创新教材 设计基础

著 者	路家明
项 目 策 划	凤凰空间/高雅婷
责 任 编 辑	刘屹立
特 约 编 辑	楚鸿雁
责 任 监 制	刘 钧

出 版 发 行	凤凰出版传媒股份有限公司 江苏科学技术出版社
出版社地址	南京市湖南路1号A楼, 邮编: 210009
出版社网址	http://www.pspress.cn
总 经 销	天津凤凰空间文化传媒有限公司
总经销网址	http://www.ifengspace.cn
经 销	全国新华书店
印 刷	北京佳信达欣艺术印刷有限公司

开 本	787 mm × 1 092 mm 1 / 16
印 张	21
字 数	168 000
版 次	2013年9月第1版
印 次	2013年9月第1次印刷

标 准 书 号	ISBN 978-7-5537-1888-0
定 价	98.00元

图书如有印装质量问题, 可随时向销售部调换 (电话: 022-87893668)。

目 录

contents

008 第一章 造型原理与法则

- 010 第一节 设计基础教学的语境与理念
- 014 第二节 感觉层面的设计基础与实训
- 020 第三节 设计的造型原理与形式法则
- 026 第四节 色彩艺术的发展与基本原理

038 第二章 具象写实与技法

- 040 第一节 形态的具象写实与客观再现
- 056 第二节 写生色彩的实训原则与技法
- 072 第三节 写实性绘画的重要性与影响

088 第三章 形态解析与归纳

- 090 第一节 形态的结构解析与线形提炼
- 100 第二节 归纳色彩的概括与装饰特性
- 116 第三节 先形式后形象的画面构成感

122 第四章 意象重构与置换

- 124 第一节 形态的意象变异与解构方式
- 136 第二节 主观色彩的置换与调和效果
- 152 第三节 自然形态与设计形态转折点

160 第五章 抽象元素与设计

- 162 第一节 形态的抽象组合与抽离特质
- 178 第二节 设计色彩的理性限定与协调
- 194 第三节 来自于自然抽象的感觉属性

202 第六章 创意联想与创作

- 204 第一节 形态的联想创意与主题创作
- 226 第二节 象征色彩的意义与创作形式
- 244 第三节 基础造型研究精神本质特性

252	第七章 内在体验与表达
254	第一节 形态的个性表现与直觉感受
264	第二节 感情色彩的交融性与书写性
274	第三节 个体的心理呈现与精神品格

324	第十章 互动反馈与总结
-----	--------------------

335	结语
-----	-----------

282	第八章 快捷绘画与形式
284	第一节 同一元素不同形式转换练习
288	第二节 自然景观的色彩写生与速写

304	第九章 语言扩展与材料
306	第一节 综合材料的体验与转换内容
322	第二节 艺术设计与材料语言趋向性

全国高等院校艺术设计

DESIGN BASIS 设计基础

路家明 著

总序

近20年来,中国的高等艺术教育迅猛地发展,招生规模之大,开办院校之多,在世界范围内实属罕见。面对此状,我们的艺术系统设计教育工作者理应冷静思索与反省,教育工作是一种凭籍良心的神圣的职业,担负着人才培养的社会使命。教育本身也是一门传授知识的艺术。然而如果教学上培养目标迷失、方向错位或教学内容滞后,也会误人子弟或危害社会。2012年,中国的高等教育把艺术列为一大门类,同时将设计学、美术学设为一级学科,随后又进行了专业目录的调整。这些人为的因素,其中的利弊我们必须加以分辨。教育是一门学科,如果教育工作者没有批判的精神,就等于没有灵魂,如此怎能培养出人格健全、适应社会、具有创造与开拓能力的人才呢?

艺术设计包括两个方面:感性与理性。因此艺术设计必须具有艺术家的感性思维,活跃、灵动、自由的创造性,同时又必须具备工程师般较为严肃的态度与理性思考。可以说,设计是科学的艺术。当然,这里涉及的内容很多,仍需我们的教育工作者进行深入研究。

当代科技的高速发展,不断改变着人类的生活,必然也影响了艺术设计的观点。传统的艺术设计教育从内容到形式在很多方面都暴露出一定的局限性,面对生态的不断恶化、能源不断紧张的状况,艺术设计如何以积极主动的态度进行思考,如何在教学内容、课程设置上提出新的要求与目标,如何以“适应”的创造性内容,寻求可持续发展的设计之路,对每一个艺术设计教育工作者与设计师都是不可逃避的问题。2012年年底,凤凰空间传媒集团组织召开了艺术设计基础教育创新教材研讨会,邀请了清华大学、天津大学、湖南大学、苏州大学、江南大学、中南大学、北京交通大学、东北大学、山东建筑大学及天津美术学院等20余所院校的教授、学者参加,专家们为本套教材的编写提出了非常宝贵的建议,并拟定了主要的思路与框架。特别提出了:①注重“创新性”,即教材内容新颖,符合当代社会需求;②注重“普适性”,即基础教材内容尽量兼顾不同专业的通识共享,搭建共同基础平台,力求在设计基础、设计理论、专业设计教材内容上都有所体现。

中科院院士杨叔子教授曾说过:“百年大计,人才为本;人才大计,教育为本;教育大计,教师为本;教师大计,教学为本;教学大计,教材为本。”可见教材的优劣是何等之重要。相信这一套教材能够紧密结合当代科技的成果,面对我们生存环境与现实,以科学的态度有效地实施新的设计教育内容,推动中国艺术设计教育健康发展。

天津大学教授、博士生导师 董雅

2013年8月

序

艺术设计专业基础教育教学宗旨的设定关系着人才培养规格的定位，以及适应社会需求的判定。自上世纪末、本世纪初以来，我国各相关院校围绕着设计学科的整合，都在不间断地尝试着艺术设计专业基础教学的改革与实践，虽各有论道，求同存异，但这期间的艺术设计专业基础课程均已改变了素描与色彩“大一统”的传统模式，向着强化艺术与设计观念和彰显应用艺术属性特征的教学理念转换。

多年来的教学实践证明，转变了教育教学观念之后的设计学科基础教学，强调艺术感受与美的构成法则固然重要，但酝酿其形式规律或主观意念表达的过程更显得可贵与必要。这一过程摒弃了传统的单纯求“型、光、色”一般规律的感性培养，更注重激励学生在不同训练课题构思中充满着无制约的发散想象与活跃思维，使得学生享乐于主观创意的轨迹之中。而在教学过程和所取得的成果之中包含着艺术与设计观念、设计概念要素，也贯穿着思维方法与工作方法的训练。

本书的出版，也让我们深感教师作为设计教育教学改革、研究、实践的主体，在教学各环节中的作用至关重要，充分体现如教学理念、知识结构、课程设计、教学组织、职业素质，以及教师自身的魅力等。

作为同仁、同事，我十分敬佩本书的作者路家明老师在由传统的工艺美术教育转型至现代艺术设计教育 20 余年经历中的忘我作为。拜阅此书，不仅仅感叹我国设计教育的深化改革的成果，也感悟了作者对设计教育人才培养宗旨的认知，乃至教育者所具备的责任和职业精神。

天津美术学院教授 李炳训

2013 年 8 月

引言

设计基础教育教学总是随着学科与专业的发展而不断调整，但要抓住本质，研究主要问题，其他表面枝节也就不是问题了。面对国内外艺术教育教学的现状，首先要明确培养学生的目标与方向，再确定设计基础研究的定位，弄明白基础何为？

为适应人才培养的需求，设计基础如果单纯强调仅仅为专业服务是否恰当值得商榷，是回到过去的老路回缩为技能基础，还是站在更高的层面强调创意思维，审美修养，实践能力，跨学科与专业的综合基础，强调为学生成才服务，我想后者还是能取得大家的共鸣的。因此，作为设计基础重点研究内容如理论基础、形态基础、色彩基础、材料基础与专业基础等几大版块，围绕这些内容，再进行合理的课程设计与整合，不断进行深化与扩展，其中创造力的培养是它的核心，它的作用不是立竿见影，而是潜移默化。只有地基牢固，盖起来的房子才会有百年大计的质量，因此不能人云亦云，要保持清醒的头脑，坚持自我主张，这样才会形成自己教育教学的特色。

作为设计基础教学有其自身的规律和特性，把相关的课程内容打通，相互融合，通过感性的课题训练带动理性思维，反之再用理性引导感觉，把过去的分段式、分课式教学模式融为一体，通过形态语言的素描表达并与色彩语言、材料语言等内容一起，以不同的课题进行综合教学，还原为设计基础课。这之间的相互衔接不断演变和深化，由浅入深、循序渐进地转换，从而完成艺术设计的基础造型训练。

在此学院给我们提供了很好的空间，我以此为课题，集中进行了基础课的个案教学实践，在研究过程中阅读了有关论著，收集大量教学资料，并及时了解当今国内外高等艺术院校基础教学的发展动态，整理了具体、翔实的教学笔记，使我对很多理性化的概念有了普遍意义的理解。如何把概念性课题设计转化为可操作实施的课题作业，这是课程的重点，只有这样才能反应课程的全部内涵，这是检验教学效果的关键。我尝试着先自己徒手完成这些命题，然后在教学实践中与学生共同体验这些课题内容，在教学中，坚持以写生训练为平台，引导学生从感性出发，以客观自然为源泉，启发学生的创造力，鼓励他们主动大胆地进行表现。学生们都很用功，使出了全部精力，在原有的基础上大大地跨越了一步。

路家明于天津美术学院

2013年8月

目 录

contents

008 第一章 造型原理与法则

- 010 第一节 设计基础教学的语境与理念
- 014 第二节 感觉层面的设计基础与实训
- 020 第三节 设计的造型原理与形式法则
- 026 第四节 色彩艺术的发展与基本原理

038 第二章 具象写实与技法

- 040 第一节 形态的具象写实与客观再现
- 056 第二节 写生色彩的实训原则与技法
- 072 第三节 写实性绘画的重要性与影响

088 第三章 形态解析与归纳

- 090 第一节 形态的结构解析与线形提炼
- 100 第二节 归纳色彩的概括与装饰特性
- 116 第三节 先形式后形象的画面构成感

122 第四章 意象重构与置换

- 124 第一节 形态的意象变异与解构方式
- 136 第二节 主观色彩的置换与调和效果
- 152 第三节 自然形态与设计形态转折点

160 第五章 抽象元素与设计

- 162 第一节 形态的抽象组合与抽离特质
- 178 第二节 设计色彩的理性限定与协调
- 194 第三节 来自于自然抽象的感觉属性

202 第六章 创意联想与创作

- 204 第一节 形态的联想创意与主题创作
- 226 第二节 象征色彩的意义与创作形式
- 244 第三节 基础造型研究精神本质特性

252	第七章 内在体验与表达
254	第一节 形态的个性表现与直觉感受
264	第二节 感情色彩的交融性与书写性
274	第三节 个体的心理呈现与精神品格

324	第十章 互动反馈与总结
-----	--------------------

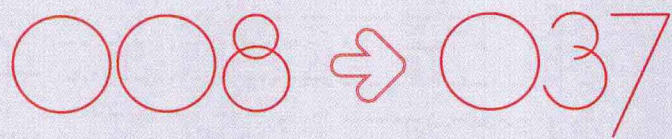
335	结语
-----	-----------

282	第八章 快捷绘画与形式
284	第一节 同一元素不同形式转换练习
288	第二节 自然景观的色彩写生与速写

304	第九章 语言扩展与材料
306	第一节 综合材料的体验与转换内容
322	第二节 艺术设计与材料语言趋向性

第一章 造型原理与法则

- ◆ 设计基础教学的语境与理念
- ◆ 感觉层面的设计基础与实训
- ◆ 设计的造型原理与形式法则
- ◆ 色彩艺术的发展与基本原理

第一节 设计基础教学的语境与理念

由再现客观对象到表现客观对象,从具象发展到抽象,设计基础训练充当着媒介与手段,最简洁、最便利的与自然世界近距离地进行交流互动,通过研究大自然得到反馈,所以她是艺术与设计的最新课程。从当代学科建设的大环境出发,寻求当代教学体系的综合性、素质性、链接性,探究设计基础训练的新空间。在直觉的基础上通过对自然世界的感悟,体验出创造的形式意味,从而发展到个性化的表现轨迹。

过去人们对设计基础课持有一种误解,认为不是举足轻重的课程,没有专业方向,是任何教师都可以教的课程,对于基础课缺乏应有的重视和关注,片面地理解为该课程仅仅是设计艺术的必修课,而忽略其对专业所起的重要基础作用。传统的设计造型基础课由于延续如实再现的授课模式,以至于产生一种误解,使学生对基础课产生质疑,认为基础课对设计专业没有多少实际用途,也没有多少必要联系,这直接影响学生对学习的热情和钻研的态度,毫无状态地面对客观形态进行写生研究,以再现自然对象为主要内容,并在此范围中研究各种相关技法,对创造主观形态、超越自然形态、表现主体精神,都相对研究不够,对于观念上的创新更缺乏大胆和主动。从设计专业的角度来看,过去虽说在教学中对此有所探讨和重视,但明确这种观念和教学思想还是处于一个相对概念教学的范畴里,只是表面内容上的置换,仅仅提出转变意识理念创造个人风格的教学想法,并没有从学生的思维模式和观察方法方面去引导学生,对于怎样转变与创造,需要教师给学生制定具体可行的教学设计和方法,培养学生良好的学习习惯,具备具有创造性思维意志和品质,为学生通向理想的自由王国打下扎实的地基,由自然形态转换到设计形态,充分体现出基础与专业的过渡,面对大自然,从此岸过渡到彼岸,这其中需要架起一座桥梁,这桥梁的作用正是设计基础教学需要完成的任务。

作为设计基础实训课程,把课程分解为相互链接的不同课题,通过课题带动教学研究与发展,这样以课题的形式确定并进行授课,作为设计基础研究与教学,不能仅限于研究最基本的所谓造型基础,而应该作为对应性课程进行深入的研究与教学,这就需要重新定位,站在一个新的平台,进入一个新的状态,融入一个新的语境,转换新的理念,为艺术设计专业的学习打下坚实全面的基础。它的意义包括如下几个属性。

针对性:通过对基础造型的研究与教学可以激活学生的艺术与设计的才能,帮助学生有针对性地由基础造型训练向专业学习转换,从而进入艺术与设计的状态,并教授学生掌握必需的基本技能以及基本原理,使脑的思维能力、眼的观察能力、手的表现能力得到综合发展。

审美性:通过各种有效的基础造型训练改变学生的审美品位,增加必需的艺术

修养,掌握各种形式的美感法则及艺术规律,使学生擦亮眼睛,对艺术与设计有一个清晰的认识,从审美角度审视艺术与设计,从文化角度感受艺术与设计,把对美的判断建立在综合教育基础之上。

思辨性:把对客观对象的感性认识通过直觉的感受上升到理性的思维阶段,使其明辨,并进行分析、综合、判断和推理。所以说基础造型的教育与研究是来自自然世界给予我们的感受与反馈,而这种视觉传达的感受与反馈通过思辨的方式来决定造型训练的最终效果能否升华。

经验性:在训练中即注重演变的过程,还要重视技巧的掌握和运用,还必须通过技术的传导作用才具有更加感人的力量,只有通过塑造可视的视觉图像,才能充分体现对课程的深入程度和结果,所以说基础造型训练不仅仅依靠思辨,还要培养学生通过实践的感受获得知识与经验。

创造性:充分发挥学生的创造力在教育过程中是贯穿始终的,它的意义不仅仅在于任务或技术方面的训练,而是在于全面发展和充分发挥学生的个性才能,从而使学生对自然世界的未来前景有一定的认识,在继承传统又不断扬弃的基础上,更满怀激情地创造一个新的主观世界。

操作性:课程中学生完成的作业是检验教学成果的关键,书中作品全部是教师与学生们在教学实践过程中完成的,具有可操作性。

系统性:形成相对完整、系统、相对应的课题组合。

要而言之,作为训练的手段与方式,在其演变发展和完善的进程中,不简单追求客观表象层面的如实再现,而是把研究客观物象作为基点,目的是为了获取自然物象的内在本质内容,从而超越客观外在表象,进行主动的认知和大胆的创新。

