

Data Sheet of International Graduate's Course CAUP, Tongji

同济大学建筑与城市规划学院研究生国际课程(英语)登记表

Course Code 课程编号	2010285	Department 所在系(√)	A	P	L	D	院登记号 CAUP Code	
Instructor(Title) 主讲教师(职称)	Prof. YIN Jia 阴佳 教授	Other Teachers 合作教师	Ass. Prof. YU Yong 俞泳 副教授					
课程中文名	陶艺与造型							
Course Name (E)	Art Pottery (Pottery and Modeling)							
Form of Teaching 教学形式 (√)	Lectures 讲课	Design Studio 设计课	Seminar 研讨课		Internship 实践课		Others 其他	
	√				√			
Total Hours 总学时数	36h	Hours per Week 周课时			Weeks 教学周数		16	
Semester 春季或秋季学期	Fall 秋季	Tongji Credits 同济 学分数	2					
Brief Course Description 课程简述 (中英文)								
<p>以“形态创造”为主线，以陶泥为物化手段，在实践的基础上充分研究现代艺术形式及理论并展开形象思维方法的研究（艺术创造中直觉的把握）。使学生在艺术观念、现代艺术的基本特征方面有进一步的了解，特别是在艺术想象力创造力、艺术审美能力、形态创造方法与技巧、艺术创造中对材料的审美、驾驭能力等诸多方面有所提高。</p> <p>该课程旨在加强建筑学、城市规划、艺术设计等专业研究生的艺术素养，培养创新意识，提高审美鉴别能力，拓宽、优化其知识结构。</p> <p>Focus on Form Creating, the course is about Modern Art Form and Theory and the method of Imaginal Thinking by the media of Clay. It will help students increase understanding of Artistic Conception and basic feature of Modern Art, most of all, improving Aesthetic ability, Artistic Imagination ability, Form Creating skill and Material Manipulating.</p> <p>Its aim is to promote artistic culture, aesthetic ability, foster innovation concept and optimize knowledge structure for master graduate students of architecture, urban planning and art design.</p>								

Brief Schedule and Topics 课程进度简表 (中英文)

第1周:	讲课: 雕塑概述、雕塑形态造型解析、造型设计方法、中国传统造型特征概述;
第2周-第3周:	作业一: “物象的语意抽象”; 讲课: 自然与生活-艺术创作中的形象之源, 陶的成形方法, 关于雕和塑;
第4周-第5周:	作业二: “壶的演绎”; 讲课: 理性的意味, 随机的生成, 关于张力;
第6周-第7周:	作业三: “象形文字的演绎”; 讲课: 表形、表意、形态生成;
第8周-第9周:	作业四: “人体及其演绎”; 讲课: 体的展开逻辑, 雕塑大师作品分析;
第10周-第12周:	作业五: “融入光的体积”; 讲课: 外光引入、内光显现、通透造型与中国剪纸艺术;
第13周-第16周:	作业六: “中国绘瓷艺术”; 讲课: 中国传统绘瓷艺术、关于现代装饰。

Week 1 Introduction of Sculpture form, form design method and Chinese traditional form.

Week 2-3 Practice 1: Image semantic abstraction.
Nature and Life: Source form; Pottery shaping skill.

Week 4-5 Practice 2: Deduction with “Pot”.
Rational implication; Random generation; Tension.

Week 6-7 Practice 3: Deduction with “Pictogram”.
Pictogram; Ideogram; Form generation.

Week 8-9 Practice 4: Deduction with “Human Body”.
Unfold solid; Master pieces analysis.

Week 10-12 Practice 5: Solid with Light.
Outside Light; Inside Light; Chinese Paper-cut and Permeant Form.

Week 13-16 Practice 6: Painted Porcelain.
Chinese Painted Porcelain; Modern Ornament.

Course Syllabus 课程大纲 (中英文)

一、 教学目标与要求 Instructional Objectives

以“形态创造”为主线,以陶泥为物化手段,在实践的基础上充分研究现代艺术形式及理论并展开形象思维方法的研究(艺术创造中直觉的把握)。使学生在艺术观念、现代艺术的基本特征方面有进一步的了解,特别是在艺术想象力创造力、艺术审美能力、形态创造方法与技巧、艺术创造中对材料的审美、驾驭能力等诸多方面有所提高。

该课程旨在加强建筑学、城市规划、艺术设计等专业研究生的艺术素养,培养创新意识,提高审美鉴别能力,拓宽、优化其知识结构。

Focus on Form Creating, the course is about Modern Art Form and Theory and the method of Imaginal Thinking by the media of Clay. It will help students increase understanding of Artistic Conception and basic feature of Modern Art, most of all, improving Aesthetic ability, Artistic Imagination ability, Form Creating skill and Material Manipulating.

Its aim is to promote artistic culture, aesthetic ability, foster innovation concept and optimize knowledge structure for master graduate students of architecture, urban planning and art design.

二、 课程内容 Course Content

第一部分：雕塑概述

- 1、 雕塑的传统形态
- 2、 雕塑的现代形态：具象、意象、抽象（语义抽象、几何抽象、有机抽象）
- 3、 雕塑制作技巧（陶艺设计）：泥性认识
成型方法—手捏法、泥条法、泥板法……
装饰方法—刮划法、压印法、粘贴法、绞泥法……
- 4、 中国传统造型特征概述

Part 1: Introduction of Sculpture

1. Traditional Form of Sculpture
2. Modern Form of Sculpture: Concrete, Imagery, Abstract(Semantic abstraction, Geometry abstraction, Organic abstraction)
3. Sculpture Making Skills: Learning to understand clays; forming method (Hand-kneading method, Clay-stripbuildingmethod, Tablet method, etc.); ornamenting method (Scratch, coining, cling, ecrasement).
4. Chinese traditional form

第二部分：雕塑形态造型解析

- 1、 雕塑形态作为系统
- 2、 形态的要素把握：点——点的形、点的相对性、点的意味、点的组织
线——线的形与态、线的意味、线的组织
面——面的装饰、面的意味、面的运动与转换、面的组织
体——体积概念、几何形、有机形、随机形、负体积、体的组合、面对体的演绎
- 3、 结构：结构的层次，结构的设计动机（逻辑），结构的设计展开（图式）
- 4、 形态的表现性——张力、意味、精神性

Part 2: Form of Sculpture

1. Sculpture form system
2. Form elements: dot, line, plane, solid
3. Structure: hiberarchy, motivation
4. Expression: tension, implication, spirituality

第三部分：造型设计方法

- 1、 物象的语义抽象：概况—提炼；归纳—减法；重复—综合—加法；夸张—变形
- 2、 既成形态的陌生化
- 3、 联想造型：意象（概念、情绪、理念、运动、视像……）
- 4、 循规演绎：要素 + 结构→形态（系统）
要素的选定——形、比例、系列（微差、对比）
结构法则：单纯、综合、对称、均衡、节律、变化、对比、统一
- 5、 造型过程中的直觉意义：偶发、随机、灵感、判断力、手脑互动

Part 3: Form design method

1. Image semantic abstraction: generalization, induction, duplication, exaggeration
2. Defamiliarization of existed form
3. Form association: image(conception, emotion, idea, movement, optical image)
4. Logic deductive: element + structure → form(system)

三、实验及实践性环节 Experiment and Practice

1、物象的语义抽象	Image semantic abstraction
2、“壶”的演绎	Deduction with “Pot”.
3、“象形文字”的演绎	Deduction with “Pictogram”.
4、“人体”及其演绎	Deduction with “Human Body”.
5、融入光的体积	Solid with Light.
6、中国绘瓷艺术	Painted Porcelain.

四、教材 Literature reading

主要参考书

1、《雕塑学》许正龙著	辽宁美术出版社 2001
2、《世界雕塑全集》潘绍棠等著	河南美术出版社 1989
3、《装饰雕塑设计》胥建国等著	黑龙江美术出版社 1996
4、《西方现代艺术史》阿森纳著（美）	天津人民美术出版社 1989
5、《中国雕塑艺术史》王子云著	人民美术出版社 1988
6、《感受泥性》广东美术馆编	辽宁美术出版社 1997
7、各种中外雕塑、陶艺画册，美术作品展览	