

设计学专业参考用书

艺术设计专业学生作业点评 写生与专业调研

COMMENTS ON STUDENTS' WORKS OF SKETCH AND PROFESSIONAL
RESEARCH IN ART DESIGN DEPARTMENT

主编 董 雅 副主编 陈学文 赵 伟

设计学专业参考用书

艺术设计专业学生作业点评 写生与专业调研

COMMENTS ON STUDENTS'WORKS OF SKETCH AND PROFESSIONAL
RESEARCH IN ART DESIGN DEPARTMENT

主编 董 雅 副主编 陈学文 赵 伟

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术设计专业学生作业点评·写生与专业调研 / 董雅主编. -- 南京: 江苏科学技术出版社, 2014.2
ISBN 978-7-5537-2243-6

I. ①艺… II. ①董… III. ①艺术-设计 IV.
① J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 261353 号

艺术设计专业学生作业点评 写生与专业调研

主 编	董 雅
项 目 策 划	凤凰空间/张雪松
责 任 编 辑	刘屹立
特 约 编 辑	曹俊卓

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	北京博海升彩色印刷有限公司

开 本	889 mm×1 194 mm	1 / 16
印 张	13.5	
字 数	108 000	
版 次	2014年2月第1版	
印 次	2014年2月第1次印刷	

标 准 书 号	ISBN 978-7-5537-2243-6
定 价	69.00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

教学大纲	6
写生随想	12
速写	14
特色街区调研	72
天津市区调研	148

设计学专业参考用书

艺术设计专业学生作业点评 写生与专业调研

COMMENTS ON STUDENTS'WORKS OF SKETCH AND PROFESSIONAL
RESEARCH IN ART DESIGN DEPARTMENT

主编 董 雅 副主编 陈学文 赵 伟

 江苏科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术设计专业学生作业点评. 写生与专业调研 / 董雅主编. -- 南京: 江苏科学技术出版社, 2014.2
ISBN 978-7-5537-2243-6

I. ①艺… II. ①董… III. ①艺术-设计 IV.

① J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 261353 号

艺术设计专业学生作业点评 写生与专业调研

主 编	董 雅
项 目 策 划	凤凰空间/张雪松
责 任 编 辑	刘屹立
特 约 编 辑	曹俊卓

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	北京博海升彩色印刷有限公司

开 本	889 mm × 1 194 mm 1 / 16
印 张	13.5
字 数	108 000
版 次	2014年2月第1版
印 次	2014年2月第1次印刷

标 准 书 号	ISBN 978-7-5537-2243-6
定 价	69.00元

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

总序

天津大学建筑学院环境艺术设计专业与建筑、城市规划专业在学科上交叉互补构成了其专业的优势与特色。环境艺术设计专业本科的一、二年级教学均以建筑设计基础课程为主导,以此搭建“大设计”的公共平台。在“广义设计”的平台上,学生对设计有了深度和广度的多维认知,视野和思维得到同步训练,由此也体现了“厚基础,宽知识”的教学理念。待奠定了基本的设计能力后,三、四年级的教学便可以进行室内环境艺术设计、景观艺术设计及公共艺术设计的专题训练。

环境艺术设计专业的特色是在建筑设计、城市规划设计的基础上更为深化的设计,既与建筑、规划相关联,又有自我发展,并逐步形成了多个专业研究的主要方向。目前该专业的特色核心课程有:视觉设计基础、室内家具测绘与设计、照明设计、陈设设计、城市环境设施与公共艺术设计、室内外环境艺术设计、设计技术基础、装饰材料与构造、专业调研方法、环境细部设计、通用设计方法、案例研究与设计分析等内容。

环境艺术专业的培养目标是:培养具有社会责任感、视野开阔、素质全面、人格健全、求真务实、具有远大理想与抱负的栋梁之才。专业方面要求学生应具备较高的艺术与人文修养,同时能够了解、应用当代最新科技成果,成为“科学知识 with 艺术知识并重,理论知识与实践结合”,有创新精神的设计人才。

目前,在中国高等院校中“环境设计”(2012年教育部新的专业名称)已成为最热门、数量最多的专业之一。全国建筑院校,美术院校,理工院校,农林院校及综合性大学中有800余所院校开设了“环境设计”专业,并都依据所在院校的优势,进行发展建设,形成自己的特色。让我们在实践中不断探索,不断完善,使环境设计专业的教育向着更为科学,更为优质的目标推进,这不但是教育工作者的不懈追求,更是“环境设计”专业莘莘学子的期望。

董雅

2014年1月于北洋园

分序

在环境艺术设计实践中，很多项目由于前期调研不足，没有做好调查分析工作便匆忙上马，投入大量人力、物力、财力和时间，设计实施效果和实际运营状况往往差强人意。鉴于此，环境艺术设计专业教学理应重视专业调研这门课程，将此课程作为专业教学内容的重要环节，此外，还要让学生充分认识到这门课程的重要意义。

设计调研是设计专业应该具备的基本思维方式和技能，是通过科学手段辅助设计的有效途径。通常而言，在明确设计调研的目标之后，都要对调研对象从历史、文化、经济、空间、行为、心理等多个方面进行综合分析，再将获取的调查信息通过多学科的方法总结为调查报告。在整个实地调研过程中，学生可以通过影像、速写、文字记录、调查问卷等方式采集信息，最终根据不同的研究课题和研究视角完成系列性的成果。通过对专业调研课程的理论教学和专业调研实践，学生将初步了解设计调研的基本方法和操作程序，并且培养学生对研究性设计的兴趣与思考习惯。

本书收录了近年天津大学建筑学院环境艺术设计系学生专业调研的部分作品。师生以极大的热情，冒着酷暑，跋山涉水深入调研一线，搜集了大量的相关资料，完成了各项规定的调研任务，收到了良好的教学效果。这些作品虽然耗费了师生的大量精力，但其中难免存在疏漏之处，恳请广大读者给予指正。

本册编者

2014年1月

目录

教学大纲	6
写生随想	12
速写	14
特色街区调研	72
天津市区调研	148

教学大纲

一、教学目的

环境艺术设计是一个“复合型”专业，涉及多个知识领域。环境艺术设计专业自身又可分为景观设计（建筑外环境设计）和室内设计（建筑内环境设计）两个专业方向。环境艺术设计涉及城市规划、建筑学、艺术设计、艺术学等多个学科和领域，而每个领域都有其庞大的专业知识体系，每个专业知识体系又有其独有的专业知识。对于环境艺术设计专业而言，在较短的时间内完成如此浩繁的知识积累是极其困难的，这就需要在环境艺术教学中针对具体状况科学合理地规划教学内容，使学生既掌握不同知识体系的共有基本概念，基础知识和基本方法，又能熟练掌握设计的专业知识和技能，在此基础之上还要有融会贯通和举一反三的能力。

专业调研是设计教学中非常重要的环节之一，经历了一、二年级的专业课程训练，学生对设计专业的基本内容、基本知识有了初步的了解，通过设计练习对设计实践也有了初步的认识。然而，对于设计这种实践性非常强的专业而言，仅仅在课堂上学习是不够的，还必须走出去，

对于优秀的设计案例必须多看，多想，多体验。专业调研不但可以起到完善专业知识结构的作用，还可以加强学生的学习深度和广度。具体而言，设计专业调研课程的教学目标如下。

1. 从建成环境和现实生活中体会设计的深意。环境艺术设计作为一门实践性非常强的专业，书本上所见、所讲的内容与现实世界存在一定的距离，随着对设计进行深度接触，需要学生逐步转变思维方式与认知方式。实际建成环境往往受到社会文化、宏观经济形势、自然环境条件等因素的影响，但这些因素是动态的、复合的，要了解它们需要一个漫长的过程，在实践中反复摸索才能掌握其中的变化规律。以历史文化街区的规划、设计与经营为例，经过多年的发展，我国的商业地产走向了第六次商业浪潮：具有文化特质的历史街区的新生。但是一个成功的项目从商业策划、规划设计到经营推广需要的是商业策划、规划设计、品牌战略等多方团队的紧密合作，否则将面临巨大的风险和不确定性。在跨领域的合作中，设计师不但要了解老街的市场定位、经营业态、历史文化、特色建筑、民俗风情等商业策划的关键内容，还要了解商业互补、主题

定位、品牌形象等品牌战略的内容，在这些参照系下才能更好地确定整体规划、风格、形态、装饰元素等核心设计要点。因此，现实环境是一个全新的课堂，设计专业的学子们还有很多未知领域需要不断了解、反复研究。专业调研将有利于学生初步了解设计调查的科学方法，通过查阅资料、实地调查、实地体验等方式，不但可以巩固和加强课堂教学成果，还可以从不同方面补充学生的视野和经验。在调研过程中，学生既是建成环境的设计研究者，又是空间场所的使用者。通过现场体验，既能使学生获得真实的现场感，体验实体空间、装饰细节与人的关系、与图纸的关系，进而汲取设计经验；同时还可以使学生从使用者的角度提出体验评价，找出设计缺陷。

2. 专业调研是一、二年级课程与三年级课程的过渡和桥梁。在一、二年级的基础课学习中，学生学习了设计概论、视觉设计基础、建筑设计初步、小型建筑设计等课程。通过系列课程的训练，学生开始初步认识设计概念、设计思考、设计视觉形态等专业内容并以建筑为载体展开了不同问题类型的学习。到了三年级，学生需要从以建筑为载体的训练走向对建筑内外环境的深化及细化设计（也就是

室内设计和景观设计），在此阶段就更需要学生从宏观和微观角度掌握不同层级的知识，以便在设计研究和实践中将不同类型的知识得以整合。同时，随着专业学习的不断深入，还需要学生不断扩展设计调研的范围和深度。此外，设计调研要求学生感知体验与理性思维并重：感知方面，除了对场地的自然条件、历史文脉等宏观因素进行把握以外，还要鼓励学生注重实地感受和体验，以便寻找对场地的个性化解读与重新诠释，并将这种认知转化为后期的设计，进而获得独特性的设计作品；理性方面，除了从图纸、模型和影像媒介上学习设计之外，还要鼓励学生多从实际项目中学习规划、设计与运营的相关知识，并将这种经验转化为系统化的设计理论。

设计调研除了锻炼自身的感知、分析能力，还是对视觉设计基础课程的延伸与发展。在视觉设计基础课程中，学生学会了运用素描、速写等方式观察、记录、表达对象；学会了运用具象、意象、抽象等不同视角观察、分析、表现对象。在设计学习的过程中，视觉敏锐性和视觉表达始终是必不可少的技能和习惯。在设计专业调研中，视觉笔记是非常有效的观察、思考与记录的重要途径之一。在专

业调研的写生环节中,需要鼓励学生不断地强化绘画过程中的设计意识,在经营构图、组织画面、选择线条、设定光线、捕捉细节等各个阶段其实都离不开“设计”,同时也在解析设计作品。在最后的课程作业的制作中,还要将设计意识延伸到图面的版式设计、字体设计、色彩设计等,以便获得更加系统的、一体化的展示效果。

3. 唤醒学生对中国传统设计文化的关注。在调研地区的选择上,我们尽量选择具有代表性的历史文化名城或历史街区,这些古代民居环境历经百年的风霜雨雪,至今仍有人们生活在其中,构成了自然与文化和谐统一的整体。在中国古代建筑发展过程中,人们不断地适应环境、改造环境,追求“天人合一”。因此,历代环境设计都留下了当时的印记,反映了当时、当地使用者的爱好、风俗和智慧,也呈现出不断进步的历史进程。作为学生,首先要虚心向古人学习,积极汲取传统环境艺术的精华,通过实地调研,亲身感受前辈的设计智慧,并思考如何将其运用在现代设计中。此外,在设计调研中,还要训练学生的批判性思维能力,使学生能够发现传统设计的不足之处,以及如何在现代生活中使传统街区实现更新再生。因此,对传统历史

街区的调查主要聚焦于:自然环境中的适应性,现实生活中的合理性,时空发展中的变通性和文化交流中的兼容性。

二、教学任务与要求

分三个阶段进行:准备阶段、调查阶段、总结阶段。

(一) 准备阶段

1. 专题讲座,讲授设计专业调研的教学目的、调研内容、调研方法、案例解析、历届优秀作业点评及参考文献。

2. 学生结合选题查阅相关文献资料,搜集调研对象的历史文化、自然环境、建筑风貌、特色定位等方面的信息,进行初步信息过滤,拟定预想的调研重点和方向,并作好相应的准备工作。准备工作还包括:该区域的详细地图、具体调研路线设置、调研问卷设计、调研中应用的技术路线、专业软件和摄影摄像器材的操作方法等。

3. 学生温习室外写生的基本要点为:结合优秀画作临摹与解析进行课下练习,为室外写生做准备。

(二) 调研阶段

1. 深入调研现场,进一步了解调研对象的相关信息,并对前期准备的资料进行验证。深入挖掘潜在的背景资料、

主题特色、总体规划、建筑创作、景观环境设计细节、运营模式等方面的信息。

2. 根据调研计划安排,通过实地体验、调查访谈、调研问卷、影像拍摄、写生、录音、文本记录等多种方式深入调查,收录资料。

3. 注意实地体验与书本理论的不同之处,通过运动、停留、观察、触摸、交谈,实地体会真实的体验与图纸设计之间的关系;体验现实场景中人与环境的关系;体会实际项目的自然因素与文化交织所产生的感染力。为了与三年级的课程紧密联系,在实地体验中,尤其要学生侧重观察建筑、室内环境、室外环境三者之间的渗透关系。

4. 通过大量视觉笔记记录现场特征,或是被现场的艺术感染力所吸引,用速写写生的方式予以个性化表现;或是通过视觉笔记对感兴趣的群落、建筑、细部进行记录或设计解析。

5. 在对历史街区进行调研时,视角可以是宏观的,也可是微观的。学生可以调查其科学选址、规划布局、街景营造、保护开发等宏观层面;也可以聚焦生活习俗与建筑空间处理,自然气候与建筑形态构成,建筑环境设计中材

料、构造、结构、装饰、色彩、立面等微观细节。

(三) 总结阶段

1. 经过前期准备和实地调研之后,学生需要根据最初预期和实际调查感受,提炼、归纳所收集的信息,并进一步明确调研成果的主题。通过教师指导,小组讨论的方式,使成果主题选择更加合理,内容结构更加完善。

2. 根据调研选题和作业要求,学生制作调研成果,包括调研过程的视觉笔记、速写以及图文并茂的调研结课报告等。

三、作业评价标准

设计专业调研课程的结课成果评价需要兼顾调研过程和最终成果的制作,因此作业成果包括了写生作业和正式调研报告。

1. 室外写生评图标准:构图、造型的准确性,线条组织、绘画感觉等。

2. 正式调研报告:版式设计(网格系统、色彩设计、字体设计),主题选择(选题大小是否适度、角度是否有新意),调研方法和研究方法是否合理,设计分析图的绘制,

调研文本写作(结构合理性、语言表达的逻辑性和准确性)。

四、教学效果反馈

从“教”与“学”两个方面而言,调研课程都是非常重要的。通过近些年的开设情况来看,该课程取得了一定的成果并初步形成了一定的特色。学生通过现场调研,修正了只在图纸上设计与思考的思维局限,强化了设计的现场意识与实际尺度感。环境艺术设计是对建筑环境的深化设计与细化设计,需要学生养成宏观与微观,整体与局部,动态与静态等多角度的系统思考,并且能够在设计过程的不同阶段在不同视角之间自如切换和调整。尽管在此教学阶段学生还没有掌握足够多的专业知识,但是对学生而言,从学习建筑设计转向学习室内设计和景观设计的思维转换是非常必要的。事实上,“教”与“学”是一个相互启发的过程,教学设计的所有目标不可能在短暂的教学课程中全部实现。但是,通过本课程的训练,至少为学生

建立起思维体系的网络,使学生对设计知识的关键节点形成初步的认知,以便在未来的设计学习中,不断地丰富编织更完善的“网络”。

五、课时安排

在三年级开学前的小学期安排四周的专业调研,一般为80学时。回校后学生经过四周的时间整理完成并提交作业。

六、专业调研课程参考资料

1. 诺曼·克罗, 保罗·拉塞奥. 建筑师与设计师视觉笔记 [M]. 吴宇江, 刘晓明, 译. 北京: 中国建筑工业出版社, 1999.
2. 保罗·拉索. 图解思考——建筑表现技法 [M]. 邱贤丰, 刘宇光, 郭建青, 译. 北京: 中国建筑工业出版社, 2002.

3. G 卡伦. 城市景观艺术 [M]. 刘杰, 周湘津, 译. 天津: 天津大学出版社, 1992.
4. 戈登·卡伦. 简明城镇景观设 [M]. 王钰, 译. 北京: 中国建筑工业出版社, 2009.
5. 凯文·林奇. 城市意象 [M]. 方益萍, 译. 北京: 华夏出版社, 2001.
6. 凯文·林奇. 城市形态 [M]. 林庆怡, 译. 北京: 华夏出版社, 2003.
7. 李和平, 李浩. 城市规划社会调查方法 [M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2004.
8. 李乐山. 设计调查 [M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2007.
- 9 李津逵. 对土地与社会的观察与思考: 景观社会学教学案例一 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2008.
10. 李津逵. 对土地与社会的观察与思考: 景观社会学教学案例二 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2010.
11. 李津逵. 对土地与社会的观察与思考: 景观社会学教学案例三 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2011.

写生随想

专业调研需要画者对景物进行重新认识和独具个性的表现,这是一项非常复杂的工作,要完成很多规定的任务,为了达到教学目标,往往需要学生掌握多种技能。这些技能归纳起来有两大类:其一是专业考察,主要是查找文献、收集素材、现场调研、调研报告整理等工作;另一方式就是写生,为什么要强调写生,它的作用是什么呢?

写生强化形象记忆。事实上,用写生方式搜集、记录素材的方式由来已久,但是由于摄影技术的进步,对这种方式造成了冲击。“摄影族”认为用先进的摄影手段进行资料搜集,既省时省力又准确无误,完全可以代替写生,何乐而不为?其实不然,写生时我们会全神贯注于写生对象,仔细观察揣摩,分析它的形体比例,解读它的设计细节,揣测当时的设计意图,好像是和景物对话。学生观察景物之后获得的感受是个性化的,通过专业的眼光,还有进一步再创造的重组过程,最后通过画笔将精巧的构思呈现于纸面,这一过程是任何摄影手段都无法代替的。更何况写生中倾注了画者对景物的重新认识,体现了绘画视角的多样性和表现方式的丰富性,因此写生的意义是显著的。经过多年的写生教学,我们发现,环境艺术设计专业的学生通过大量的写生训练,对外界景物的记忆能力显著提高,所见资料在大脑中印象深刻,需要的时候可以随时提取有关信息。究其原因,是因为经过写生训练,学生找到了解

析外界实体环境的有效方法,学生的艺术观察能力也得到了极大的锻炼。摄影作为收集信息的有效途径确实有其独到之处,一按快门就可以快速获得照片资料,携带和传播也比较方便。值得注意的是,摄影和写生各有利弊,同时也能相互补充。摄影的优点在于快速便捷,快捷的同时也容易使学生丧失深度地观察与思考。其实摄影本身也是充满设计意识的,但这一点往往容易被学生忽略。摄影与写生都是一种视觉形象思维,如果缺少了“发现的眼睛”,再好的摄影器材也只是粗糙的影像记录,再好的绘画技巧也只是机械的照搬描摹。无论是采用何种记录和表达方式,都应该善于发现景物内在的视觉要素,不能“见山是山,见水是水”,应该抛开它们的一般特征,把它们看成是形状、线条、质感、明暗、颜色和立体物的结合体。所以,在写生的过程中我们强调不可以复制对象,要经过观察、体会、归纳和整理,抓住对象的特征,通过夸张、取舍、变形,反应在自己的画面上。经过这一过程的训练,写生已经不再是单纯的复制对象这一表层含义了,而是艺术化的加工过程,因此写生训练是艺术的训练,甚至是由写实到写意的体验,因此写生的含义是非常深刻的。我们在调研时要求学生发挥主动性,在写生时不要拘泥于客观物象,而是用自己独特的理解发现对象内在的气质,用艺术的手段表现出来。经过大量的训练,学生的艺术素养明显提高,

画面组织能力和创造能力明显增强,主动绘画的潜质被挖掘出来,艺术反应能力得到释放。

写生对设计构思产生联动作用。通过写生,学生获得了大量的生动信息,这些信息经历了大脑的整理与消化,已经变成了丰富的设计资源,随时可以派上用场。这些信息包括传统民居、传统街道、古代村落及现代环境艺术设计作品。在大量写生过程中,学生已经对这些历史遗迹和现代环境设计的空间构成、形态特征甚至细部的组织结构做过深刻的分析。无论是在某些历史街区的保护性开发或现代环境艺术设计中都能做到活学活用,将写生中所获得的宝贵经验转化到设计构思中。同时,经历了写生课程,学生的审美能力得到了训练,在设计过程中对美与丑的辨别能力有了很大的提升,此外学生还能将所掌握的视觉审美规律运用于专业设计的全过程。因为任何设计都要由基本的视觉形态表现出来,如形状的方圆、曲直、疏密、虚实;材质的软硬、粗细;色彩的深浅、冷暖等,这些视觉要素的组织规律同样适用于写生和设计。在教学实践中,接受了严格的写生训练的学生,其设计和审美水平明显提高,课程效果显著。

写生促进设计表达能力的提高。写生一方面要求对写生对象进行构图处理,做到画面虚实得当、疏密有致、主次合理、取舍巧妙,这些绘画原则对其他任何绘画方式都

具有普适性。通过写生集训,通过大量作业的反复磨合,经历成功与失败,再从失败到成功的艰苦历练,学生的绘画理论与实践水平有了较大提高,获得了预期的效果。这些绘画原则不止适用于纯绘画,对设计专业的手绘表现图和电脑表现图的绘制也同样适用。此外,写生有时间的限制,要求在较短的时间内完成写生任务,迫使学生要有紧张感。为了适应快速绘画的要求,学生必须熟练地经营绘画,准确抓住视觉焦点,高度概括写生对象的特征,同时又要体现较好的画面效果。在诸多要求的压力下,学生只有经过不断探索,才能得出比较理想的绘画作品。经过这一快速的训练过程,学生所获得的经验在日后的设计草图表达方面将得到理想的释放。为了表现设计意念,绘制草图是非常重要的手段。如何在较短的时间内准确、清晰、概括、形象地提出设计思路,必然要用草图交流。在经历了快速写生训练后,学生就会很轻松地过渡到设计草图的练习,实现自然对接,这一现象已经在往届学生的实践中得到了验证。

写生是传统的绘画手段,在经历了数字时代和新的审美模式考验之后,同样焕发着无穷的魅力。经过多年实践说明,通过不断梳理写生教学工作所遇到的成功与挫折及各种解决对策,肯定会挖掘出更多的有益经验。