

全国普通高等学校建筑学专业
实验性教学创新教材、教辅丛书

建筑美术 教学实验

ARCHITECTURAL
AESTHETICS TEACHING
EXPERIMENT

沈颖 朱丹 编著

全国普通高等学校建筑学专业
实验性教学创新教材、教辅丛书

建筑美术 教学实验

ARCHITECTURAL
AESTHETICS TEACHING
EXPERIMENT

沈颖 朱丹 编著

图书在版编目 (CIP) 数据

建筑美术教学实验 / 沈颖, 朱丹编著. — 南京 :
江苏凤凰科学技术出版社, 2014. 8

(全国普通高等学校建筑学专业实验性教学创新教材、
教辅丛书)

ISBN 978-7-5537-3254-1

I. ①建… II. ①沈… ②朱… III. ①建筑艺术—教
学实验—高等学校—教材 IV. ①TU-8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 110084 号

全国普通高等学校建筑学专业实验性教学创新教材、教辅丛书

建筑美术教学实验

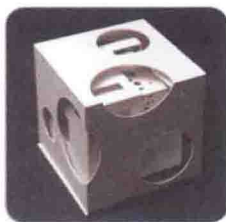
编 著 沈 颖 朱 丹
项 目 策 划 凤凰空间/李 妍
责 任 编 辑 刘屹立
特 约 编 辑 李 妍

出 版 发 行 凤凰出版传媒股份有限公司
江苏凤凰科学技术出版社
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 天津市银博印刷技术发展有限公司

开 本 787 mm × 1 092 mm 1 / 16
印 张 8.5
字 数 250 000
版 次 2014年8月第1版
印 次 2014年8月第1次印刷

标 准 书 号 ISBN 978-7-5537-3254-1
定 价 56.00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

006 第1章 为老字号而设计 ——与荷兰 Rietveld 设计学院的设计实验

- 006 1.1 课题设计
- 008 1.2 学生作品与评析
- 010 1.3 外籍教师观点

012 第2章 绘画·空间·设计 ——与玛拉盖建筑学院的艺术实验

- 012 2.1 课题设计
- 014 2.2 学生作品与评析
- 062 2.3 外籍教师观点

064 第3章 非建造材料的建造 ——与 material sense 的材料实验

- 064 3.1 课题设计
- 068 3.2 学生作品与评析
- 115 3.3 外籍教师观点

117 第4章 光影重塑空间 ——与巴黎美院的交互媒体实验

- 117 4.1 课题设计
- 120 4.2 学生作品与评析
- 134 4.3 外籍教师观点

135 致谢

全国普通高等学校建筑学专业
实验性教学创新教材、教辅丛书

建筑美术 教学实验

ARCHITECTURAL
AESTHETICS TEACHING
EXPERIMENT

沈颖 朱丹 编著

 江苏凤凰科学技术出版社

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

序

美术是人类认识自然的结果和创造理想的基础。维特鲁威在两千年前所撰写的建筑理论著作《建筑十书》中，明确提出的建筑三原则是：“坚固、实用、美观”。自现代建筑教育模式形成以来，美术教学就成为其中不可或缺的组成部分。在中国，建筑教育中设置美术教学课程的历史由来已久，经过数十年的持续发展构成了完整并具有中国建筑教育特色的课程体系。今天回顾这个过程，我们基本遵循了以下几个方面的原则。

还原历史的本源

建筑学是由文理学科知识交汇与集合的学科，建造与审美经历了数千年的发展，在今天两者依然是建筑本质的两个方面。绘画的体验不仅完成了形象的审美认知，更重要的是充实了创造性思维的训练以及许多技术性体验，这是我们坚持绘画基础训练的基本原因。

发展构成历史价值

现代绘画于 20 世纪初突破了传统界限，这在设计教育中有着充分的体现。从前苏联的福库特马斯到德国的包豪斯，他们的基础课程实践对现代设计教育具有开拓性意义，其基础课程是艺术性与科学性训练的整合，也是所有学生的必修课程。由此至今，美术教学已然承担了培养学生掌握艺术与技术综合能力的责任，这促使我们把美术从单纯的绘画训练拓展到视觉设计基础的能力训练。

多维度的艺术价值

从广义建筑学的观点来看，艺术在建筑领域的作用是多维度的，美术对城市发展的贡献并未结束。20 世纪 70 年代法国巴黎国立高等装饰艺术学院的色彩学教授让·菲利普·朗科罗关于城市色彩的理论，已在世界范围内产生了深远的影响，并获得广泛的认同，朗科罗著名的“色彩地理学”学说推动了当代城市理论的发展及实践。

可持续性就是生命力

艺术发展是从一个可能到又一个新的可能的探索过程，这是我们在美术教学中着力推行实验性教学的根本动力。在我和同事们撰写这套教材的同时，我们仍然面临着许多问题，其中一些问题至今也没有定论，但正是由于多年来我们在教学实践中的坚持，使得大家有了一个共同的认识和收获，也逐步形成可持续发展的教学体系，促成了这套建筑美术实验性教学系列教材的出版。

前言

如今的建筑设计教学，正如香港中文大学建筑系顾大庆先生所说的，从对立面的推敲和对单一视点如景致的营造作为设计追求进而转向对空间和建构的关注，设计的研究与表现从传统的手绘作图转变为更多地借助实物模型、电脑辅助设计等手段来完成。建筑教育中美术教学的定位需要同建筑设计基础课程的定位密切相关。因此，建筑美术教学需要顺应建筑设计教学发展趋势的转变，从纯绘画训练转向以强化对空间和材料的感知训练、引入更多的设计方法和媒介、介绍更多的现代艺术概念和方法为主要内容的视觉教育。

我院的建筑美术基础课程对以往的传统古典主义“学院派”素描、水彩技法训练基础教学进行了视觉设计基础改革，由与绘画接轨的基础教学模式转为与设计接轨的基础教学模式，突出对设计理念和形式语言的培养。在素描教学中引入了“设计素描”、“意向素描”、“抽象形态”、“空间表达”等练习；在色彩教学中保留了写实的色彩写生，但更多侧重于色彩的快速表现，并引入色彩设计内容，包括色彩设计基础、造型思维与色彩、建筑的环境色彩设计等。

此外，近年来，我们在本科三年级的第一学期设置了为期一至两周的实验性联合教学，有目的地邀请一些外国建筑学院或艺术设计学院相关领域的教师来指导某个专题的教学活动，旨在引进先进的教学理念和方法，把建筑美术教学的内容进一步地拓展和扩充，试图超越单一领域的教学方法，从而在更高层次实现教学的目标。

这些专题教学使学生的美感、形式感、创造性思维、工具运用能力、综合组织能力等都得到了训练，学生在短短的时间里爆发出惊人的创造力，有效地提高了学生的认识能力、审美能力和设计能力。在以往的几次联合教学活动中所呈现出的是：教学的整个操作过程比最后的结果更有趣。不论是哪一个主题的创作练习，都要涉及创作概念的形成、形式的生成、展示的设计等几个方面，最终，形式在研究过程的推进中逐渐生成，展览也成为一种讲叙故事的过程。

本书是对近几年我们在建筑美术基础实验性教学方面所做的工作小结，以及进一步为我们的建筑美术基础教学提供一些参考，推动教学改革并进行更广泛更深入的研究，使教学在内容、形式、方法上更加多元，更加生动活泼，更有利于学生拓宽思路，较快地提升视觉设计基础水平。今后的实验性教学会更全面地围绕与建筑相关的专题展开，我们希望能借此机会抛砖引玉，与同行进行交流切磋，并欢迎大家批评指正。

沈颖

2014年2月



目 录

006 第1章 为老字号而设计 ——与荷兰 Rietveld 设计学院的设计实验

- 006 1.1 课题设计
- 008 1.2 学生作品与评析
- 010 1.3 外籍教师观点

012 第2章 绘画·空间·设计 ——与玛拉盖建筑学院的艺术实验

- 012 2.1 课题设计
- 014 2.2 学生作品与评析
- 062 2.3 外籍教师观点

064 第3章 非建造材料的建造 ——与 material sense 的材料实验

- 064 3.1 课题设计
- 068 3.2 学生作品与评析
- 115 3.3 外籍教师观点

117 第4章 光影重塑空间 ——与巴黎美院的交互媒体实验

- 117 4.1 课题设计
- 120 4.2 学生作品与评析
- 134 4.3 外籍教师观点

135 致谢

第1章 为老字号而设计 ——与荷兰 Rietveld 设计学院的设计实验

1.1 课题设计

2007年11月,第三届上海创意产业活动周在沪举办,创意产业活动周旨在传承东西方文化精髓、集聚全球文化创意资源,也成为了一场设计创意的盛宴。在这次活动周中,华东师范大学设计学院策划了一场名为“开张”的复兴上海老字号的设计实验教学活动,多所上海本地的设计院校师生参与了平面设计、空间设计、产品设计等不同专业的专题工作营,我院环境设计系的一名老师和四名三年级学生也参与了由荷兰里特维德设计学院(Gerrit Rietveld Academie)的弗朗西斯·贝弗斯(Frans Bevers)教授领衔的空间设计工作营。

1.1.1 本次联合教学的目的

建筑学院的美术教学在训练学生绘画表现技能的同时,注重拓展学生对其他艺术设计门类的认知与了解,从而有益于发展学生的创造性思维。

上海“中华老字号”是中国民族工商业发展的缩影,包含了中国几百年民族文化的传承,蕴涵了民族精神的辉煌,给人们带来难以忘怀的品牌情结,创造了极高的社会价值。据不完全统计,到2005年底,上海的“中华老字号”商业企业有286家,而这些老字号企业均呈现出核心产品老化、品牌形象老化、目标消费群老化、管理机制老化的现象。同学们需要从空间设计方面为上海传统品牌的“新生”出谋划策,并从同时进行的平面设计工作营、产品设计工作营的参与者那里汲取有益的经验。

1.1.2 本次联合教学的内容与方法

这次实验性教学活动选派了四名成绩优异的环境设计系三年级学生,与来自荷兰里特维德设计学院的四名学生组成空间设计工作营,分别组成两个小组,在11月15日到20日的6天时间里完成对上海的老字号企业从设计调研到空间概念设计再到方案汇报的全过程,活动地点位于上海市虹口区1933老场坊。

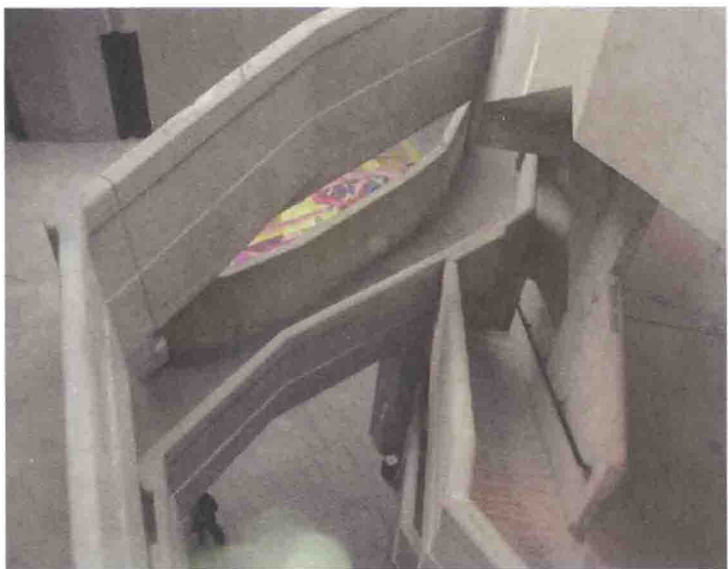
空间设计工作营的设计对象是从杏花楼、恒源祥和光明乳业这几家“中华老字号”名企中选择两家,对其进行概念性的空间设计。这几家企



业的核心产品分别是糕点类产品、服装类产品和乳制品。而产品只是一个点状元素，它本身并不具备空间的功能。作为一个空间设计工作营，如何使产品这个点，结合它们的品牌情结和企业的历史文化内涵，形成点—线—面乃至空间的转化是两个设计小组的工作核心。

1.1.3 作业与练习要求

工作营的第一天，同学们在企业专人的陪同下分别对三家企业进行调研。空间设计工作营的两组同学分别选定各自最感兴趣的一家企业，并于第二天在上海市内有针对性地对其进行门店调研和同类产品其他商家调研。经过数次与老师们的调研讨论、方案讨论，确定概念设计方案，并在 1933 老场坊的报告大厅对工作营的设计成果做一个总汇报。



1933 老场坊内景

1.2 学生作品与评析

作者：宋亦君等 中方教师：沈颖

1.2.1 方案设计

火花一：恒源祥 VS 杏花楼

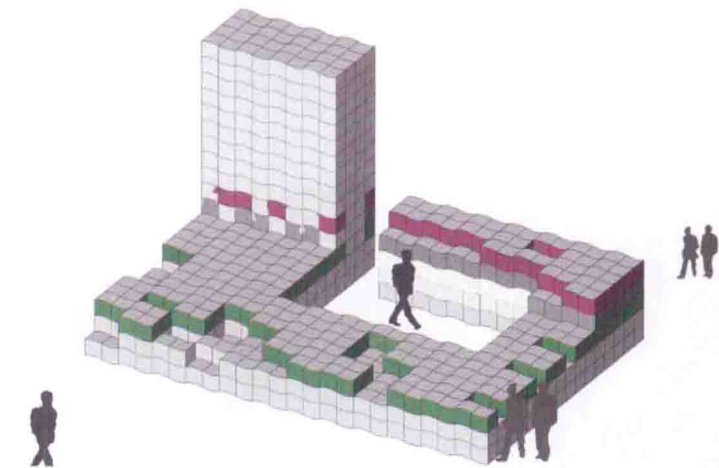
同学们对恒源祥、杏花楼及光明乳业这三个较典型的上海老品牌进行了调研，在对调研结果深入分析的基础上，同学们逐渐形成了各自的设计兴趣。宋亦君、程远鹏、倪羿林和 Eleonora 对恒源祥的兴趣十分浓厚，他们认为这个品牌有很大的发挥空间。另外的四位同学则觉得对杏花楼品牌的设计会更为有趣。于是最终的空间设计成果分为了两组：恒源祥及杏花楼。同学们开始对其产品的空间展示进行概念设计。



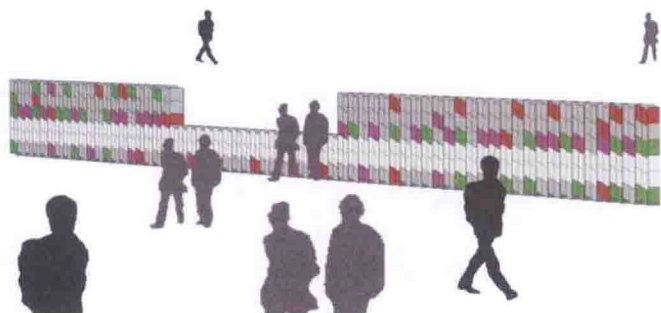
杏花楼空间设计概念构想

火花二：传统 VS 现代

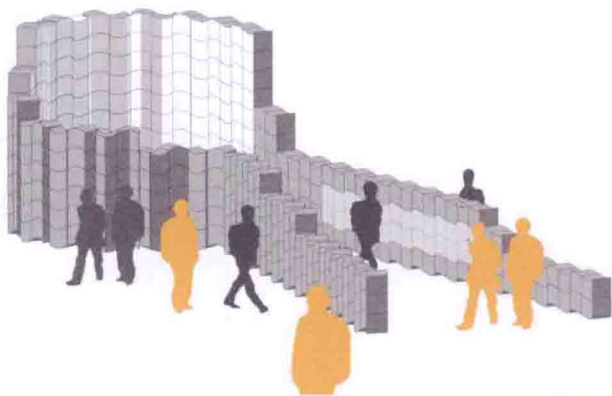
这两个品牌都有着悠久的历史及文化，然而在创意设计中，是保留传统，还是推陈出新？同学们的思想又有所分歧。在不断地讨论和辩论的基础上，两组同学都基本确定了各自的设计思路。恒源祥一组认为，将一个老品牌完全改头换面会丢失这个品牌的文化内涵，并且也很难令消费者接受，因此设计应当保留传统，在传统的基础上加入与时代相符的设计元素。杏花楼一组认为，即使是老品牌，也可以赋予其新的面貌。时代在进步，老品牌需要及时调整其设计风格以适应新的时代需求，否则将失去生命力，因此设计应当以现代风格为主。



杏花楼移动连锁店构想一



杏花楼移动连锁店构想二



杏花楼移动连锁店构想三



恒源祥店面空间设计概念构想



恒源祥店面空间设计概念平面

火花三：产品 VS 空间

恒源祥一组抓住了恒源祥品牌的主要产品——羊毛线作为设计要素。毛线以不同的形式组成不同的空间：在展廊空间内，毛线被用于空间的划分；在体验空间内，毛线被用作空间的视觉焦点；在DIY区，毛线本身的编织便形成了空间。

杏花楼一组则抓住了月饼使人们相聚的主题作为设计要素，创造出户外移动销售空间的方案，由同一模块堆叠形成不同的空间，并设置了不同的场景，比如在人民广场设置规模较大的“旗舰店”，在住区周边设置小型的移动连锁店等等。

1.2.2 教师评析

一周的时间虽然短暂，但是同学们都受益匪浅。不同思想碰撞出的火花尤其令人回味。一次次的思索，一次次的讨论，一次次的达成共识，空间设计工作营的每位同学都在尽情享受设计及交流思想的乐趣。上海的一周将作为宝贵的回忆被每一位成员珍藏。这是一个非同寻常的工作营，这是不可思议的一周。

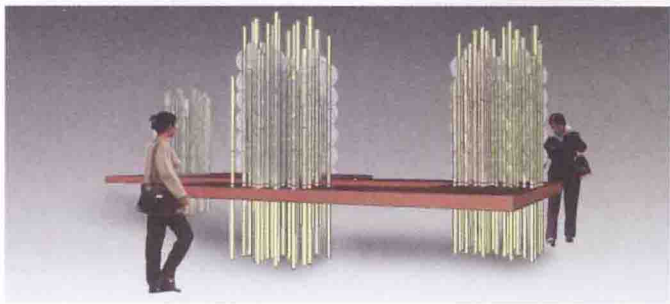
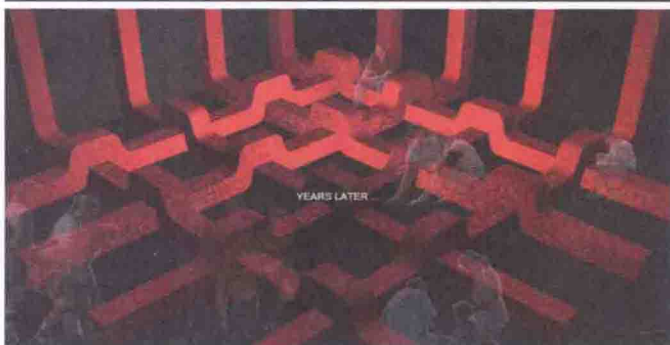
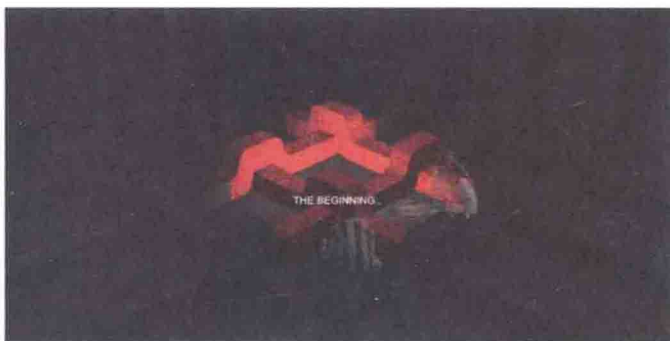
1.3 外籍教师观点

1.3.1 外籍教师简介

贝弗斯教授任教于荷兰里特维德设计学院，长期担任该学院建筑设计系主任，曾在伊利诺伊大学、纽约帕森斯设计学院等高校任客座教授。他是著名的室内设计公司 Opera 的总裁，荷兰皇家博物馆、英国 V&A 博物馆都是 Opera 的忠实客户。

1.3.2 观点

现代设计分工细致，室内设计从建筑设计中的装饰部分演变而来，使建筑师和室内设计师各司其职。室内设计是建筑内部空间的设计，它有着对空间和人的关系的独特视角，有一些建筑师也能出色地完成室内设计作品。这次工作营的主题是为有着悠久历史的品牌设计产品展示空间，它可以是店面设计，也可以是移动售卖亭的设计，这些可能性在同学们的概念设计中都各自得到了体现。一些跨国企业发现，消费者从 20 世纪 80 年代对新品牌和系列产品的侧重发展到 20 世纪 90 年代对品牌体验的注重，只有寻求品牌蕴涵的独特文化资产和个性特征才能更好地与消费者沟通情感。可喜的是，大家的调研和概念设计也都把用户体验放到了重要的位置来考虑。恒源祥组的同学通过毛线的编结将一种温暖的情感编织进了品牌体验店的展示空间之中，并通过这个动态的过程展示企业文化；杏花楼组的同学则赋予了老品牌新的面貌，老品牌如何能像一些具有现代化管理的西方餐饮企业（如麦当劳）那样被大众喜爱，是一个有趣的话题。



绘画 · 空间 · 设计

——与玛拉盖建筑学院的艺术实验

课题设计

学生作品与评析

外籍教师观点

第2章 绘画·空间·设计 ——与玛拉盖建筑学院的艺术实验

2.1 课题设计

2010年短学期,我院环境设计系的全体教师围绕32课时的“视觉设计基础实习”课程开展了一次为期9天的中法联合教学,参与此次教学的是全体三年级学生。由赵军老师牵头,在上海隼石文化的协助下,我们邀请了任教于法国玛拉盖建筑学院(Architectural National Superior School Paris-Malaquais)的法籍教授Philippe Guerin先生来对此次联合教学进行指导。

2.1.1 本次联合教学的目的

此次联合教学以刚完成二年级学习升入三年级的学生为对象,在三年级这一重要的学年之前,作为对其设计及创新思维的一次强化性训练。目的是使学生获得初步的理论基础,并根据不同的表现方式获得实际操作的经验,获得实际尺寸和艺术表现尺度之间的对比意识;获得对三维向二维空间过渡以及二维向三维空间过渡的更好的理解;获得表现艺术和方法相关的历史与理论知识;获得与创作方法相适应的准确的观察和重构;获得想象的自由度。



在前后的三个习作训练中，学生可以获得与表现技法相关的工具与知识，并体会到文化概况以及艺术与建筑之间的关联。学生们从前一个练习到后一个练习中逐渐发现各自的关注点，实现在作品构思与制作过程中突出设计思维延续性以及整个过程的连贯性的目的。这种教学方法具有独特的感性特点，它不是以追求新颖作为唯一标准，而是要对大家所做的工作进行真诚的、真实的记录。

2.1.2 本次联合教学的内容与方法

艺术与建筑从本质上来说是不同的学科，建筑空间与绘画空间也不是同一种空间。现代艺术与其形式，如拼贴的使用、现成品艺术的发明、抽象艺术的选择等等都体现了人们对世界的质疑从而获得了新的自由，它是对承袭于文艺复兴时期的传统表现手法和法则的重新跨越。现代性，尤其在两次世界大战期间欧洲现代主义的革命成果，无疑重新搭建了艺术与建筑之间交流的桥梁。后来提出的“造型艺术”促进了画家、雕刻家和建筑师之间的深度合作。此次联合教学是围绕着设计的主题教学，用跨学科的教学方法，通过开发把涉及平面空间与三维空间表现的理论问题交叉起来的方式，将艺术实践与建筑思维联系起来，借此让学生体会艺术与建筑之间的某些关系。

教学的主要内容三个不同主题的讲座和一系列辅导习作组成。通过“空间中的一点”、“只是想法”和“绘画时光”的讲座，提出西方空间的几个基本内容，训练学生的批判性眼光，启发学生的创新思维。辅导习作是对每个讲座中历史性及理论性研究的一个延续。