

清华大学美术学院

学生作品精选 宋立民 编著

环艺设计(手绘篇)

QINGHUA DAXUE MEISHU XUEYUAN XUESHENG ZUOPIN JINGXUAN

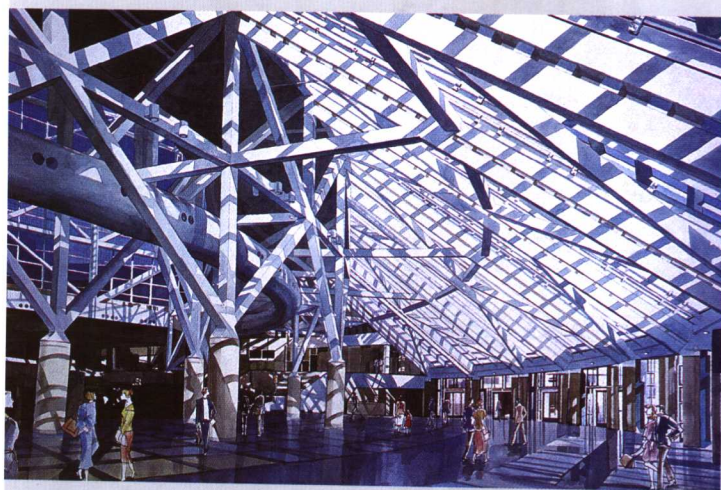
江西美术出版社

清华大学美术学院

学生作品精选

环艺设计

宋立民 编著

江西美术出版社

QINGHUA DAXUE MEISHU XUEYUAN XUESHENG ZUOPIN JINGXUAN

图书在版编目 (C I P) 数据

清华大学美术学院学生作品精选·环艺设计 / 宋立民编著.
南昌: 江西美术出版社, 2004.1(2004.8 重印)

ISBN 7-80690-346-1

I. 清… II. 宋… III. 环境设计-作品集-中国-现代 IV. J121

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 114925 号

清华大学美术学院学生作品精选·环艺设计

编著 宋立民

出版 江西美术出版社

社址 南昌市子安路 66 号

邮编 330025 电话 0791-6565832

发行 新华书店

制版 江西省江美数码科技有限公司

印刷 深圳当纳利旭日印刷有限公司

开本 965 × 1270 1/16

印张 4.5

版次 2004 年 1 月第 1 版

印次 2004 年 8 月第 2 次印刷

印数 5001-8000

ISBN 7-80690-346-1/J·1155

定价 32.00 元

CONTENTS

目录

前言	/1
设计表达的再思考	/2
综合技法练习	/3
分项技法练习	/39
景观快速设计	/48
室内快速设计	/58

前言

近年来,清华大学美术学院在学科设置、教学研究等方面都有了很大的发展。除了那些传统的艺术设计方面的优势专业如:装潢艺术设计、环境艺术设计、染织服装设计、工业设计、陶瓷艺术设计之外,又增加了绘画、雕塑、摄影、动画与多媒体艺术、玻璃艺术、纤维艺术等专业和专业方向;并设立了艺术设计、美术和史论三个分部,使学院在保持原有学科特色的同时,加强了学科专业之间的交叉与融合,开拓出更广阔的学术研究平台,力求在更高的层面上推进艺术教育的进步。

清华大学美术学院的前身是中央工艺美术学院,多年来学院的师生在研究东西方现代艺术发展的同时更注重挖掘和保持中国传统艺术的精髓,不断寻找传统与现代有机结合的道路。在教学中不但强调形式技巧的传授和掌握,更重视人文观念的传达和体现,使得学生们不论是在校学习期间或是在以后的职业生涯中都能对所从事的工作具有比较全面的理解和认识。学院有很多毕业生都活跃在国内的设计界,成为我国当今设计行业的中坚力量。

学院一贯十分重视教学内容的研究和改进,每一年都有一些新的课程被实验和应用于教学实践中,这是迅速发展的社会对我们的要求,也是锐意进取的师生们的自觉努力。我们重视学院整体结构的完善和整合,鼓励每一位教师将自己的精力倾注在各自的专业教学中;同时,也更希望所有的学生都能积极地参与到各种类型的学术活动之中,不断突破和创新,增强文化素质,提高专业设计水平。

这里收集了我院艺术设计专业基础图案、平面设计、染织服装设计、环境艺术设计部分学生的优秀作品,这些作品在一定程度上反映了我院近些年来专业教学的情况和水平,希望能对那些有志于学习艺术设计的同学们有所帮助。

清华大学美术学院院长

教授

设计表达的再思考

宋立民

盖一个房子或装修一间居室,设计师要首先把设计方案画到图纸上或将设计构思书写出来。图纸是媒介,房主或甲方与设计师讨论方案要通过图纸这个媒介,设计师与不同专业的其他设计师配合沟通也要通过图纸这个媒介,施工队进场施工与材料商订货购物亦需要图纸这个媒介,图纸的角色不可替代。在这里,图纸就是设计表达,是设计师表达设计的基本手段。

当然,设计表达的方式不仅仅是图纸,亦包括语言表达、文字表达、模型表达、多媒体表达等多种方式方法,但图纸表达一直是目前环境艺术设计、专业设计表达中最重要的方式。一般来讲,设计表达中图纸表现分为两大块,一块是设计制图、一块是效果图绘制,在大学本科四年的学习中,设计制图由一年级的基础制图到四年级的专业构造图的表现贯穿始终。学生通过几个单元的学习和实践,将掌握工程制图的基本知识和方法,但大量的锻炼和施工图实践是在学生走上工作岗位,真正接触到实际工程后的事情,而手绘方案表达、手绘效果图训练则是需要学生在大学学习阶段完成学习的。在毕业走上工作岗位后,很难再有时间进行这方面系统的训练。

清华大学美术学院的前身是中央工艺美术学院,其环境艺术设计系是我国第一个成立的对环境艺术设计进行研究的系。在1958年成立(当时的系名是建筑装饰系),在几十年的教学实践中,对设计表达课程的探讨一直是这个系的重要研究方向之一。几十年来这个系为全国输送了大量的优秀设计人才或高校教师,所培训的学生在设计表达上独树一帜,深厚的基础和娴熟的技巧一直受到全国各地用人单位的好评。这与环艺系在教学中的重视和处理好设计表达课程的系统性与变化性之间的矛盾关系是分不开的。

传统的环艺专业图面表达是以彩色手绘水粉或水彩效果图为主的,学生在开始训练时要从建筑写生速写入手,归纳整理到临摹名师作品为第一阶段,第二阶段以自己设计的小空间或快速设计为基本蓝图,绘制空间效果图。这个阶段注重学生对形、色、质感的表现技巧的总体训练,第三阶段则是在三、四年级的大型作业或毕业设计中,要求学生掌握较全面的表现技巧,绘制形象准确效果逼真的彩色效果图,这样的训练方法是以画好造型完整、色彩真实、质感逼真的效果图为训练目的的。从90年代中期开始,计算机辅助制图开始从萌芽阶段快速发展起来,随着科技的进步,计算机制图和绘制效果图的真实性和准确性日益提高,计算机逐步代替了设计中制图与绘图的一部分工作。将设计师从繁杂的重复性的工作中解放出来。计算机辅助制图在90年代后期得到了更快速的普及和发展,这样的发展速度是很多专家学者都始料不及的。现在回忆起来,我们都觉得这段时间是思考追着变化走的时期。世界范围内新技术的后浪推前浪般的进步,为设计表达开辟了一个新天地,可以说在短短的七八年时间,环艺专业设计表达中的大部分工作尤其是图面工作被计算机技术左右,并从根本上离不开计算机了。

在教学实践中也是这样,计算机普及教育在一、二年级要完成,学生在三、四年级要熟练掌握计算机的操作和AUTO CAD、PHOTOSHOP、3DMAX、LIGHTSCAPE等软件的应用。在毕业走上工作岗位时,是否能熟练应用计算机,已经成为所有设计公司用人的基本标准了。但是在教学中,我们亦发现,过分夸大计算机功能亦会使事物走向另一个极端,比如:现在有的学校在设计基础教学中,将画人体写生这样的基本功训练都用计算机完成,人体模特站在教室中央,一圈圈的几十台计算机围在四周,鼠标代替了炭笔,这种景象似乎又使我们看到了艺术与技术的天平失衡倾斜。较普遍的观点依然是:计算机只是一个工具,是一个功能异常强大,并仍在不断进步的工具,同铅笔、马克笔、水粉、水彩这些传统工具一样,它只有在设计师的正确运用和把握下才能发挥作用。计算机无法代替设计师的全部工作,尤其是设计初始阶段的创意与创新阶段的工作。

环艺专业设计表达初始阶段的草图、意向图是设计师对一个项目在创作过程中最精彩、最宝贵的阶段,在这个阶段中,设计师要将自己的思维与创造较好地表达出来,只能用手绘、手稿,由头至手是路径,亦是最顺利通畅的路径。训练每个学生打通这个路径,学会使用这个路径,并在一生的设计实践中完善和维护这个路径的畅通,是我们在教学中始终向学生强调的重点。

在国外访问时看到过一些建筑或环境设计、室内设计展览,展览的作品很少有计算机效果图或大型完整的沙盘,而大都是设计师们亲笔画的草图、意念图、图表这样的思考文件,设计的思维过程、概念产生和发展的推导过程——展现,而在国内的设计展中,我们往往看不到设计师思维的过程是怎样的,看到的只是漂漂亮亮的效果图或制作精良的模型,而生动的思维过程总被淡化或覆盖掉。

基于这几年对环境艺术设计表达的上述种种思考和探讨,我们对本科教学中的课程进行着不断的调整和完善。现在大家认识到这样的调整和完善没有尽头,要随着经济技术的发展一直进行下去,套用时尚的词叫“与时俱进”。

目前阶段设计表达课重点解决的目标是:其一,要求学生重新重视手绘图的训练,特别是快速手绘图的训练,改变近几年学生重计算机、轻手绘的趋势。通过国内外设计大师的成功案例教育学生,要想在设计上有成就,就必须掌握熟练的手绘技巧,设计师和绘图师的区别既在此点上。在手绘图纸的表现上,依然要完成传统教学中对造型的基本能力的训练,对色彩的认识和训练,对材料质感的认识和训练,型、色、质始终是画好手绘图的关键点。在教学中,我们改变过去的对完整、细腻表现的大型作业制作为更多的小型、快速的技巧练习。以小型快速练习为主,综合完整的大型效果图绘制在学生四年的学习中画一至二张即可,而小型快速表现则应自始至终不间断地进行训练。其二是要求学生在设计表达课中学会从其他艺术设计或纯绘画艺术中吸收养分、充实自己。世界各国的不同流派的绘画艺术,诸如古典绘画、印象派绘画、抽象派绘画,以及其他艺术设计的表达方式,如:工业设计、服装设计,都是设计表达技法中取之不尽的营养源泉,打破传统设计教育中阻止或不鼓励学生学习纯绘画的模式,让学生去掉专业界限和壁垒,在设计表达作品中加入更多的文化艺术元素。其三是使学生参与到设计实践中并更多地重视设计过程的表达,而不仅仅是最终成果的表达。重视过程而非最终成果是目前环艺设计思维训练的一个方向,鼓励学生将设计思维中每一个火花点都记录下来,将思维的波动和推理的秩序通过各种方式表达出来,创新点即在过程中。思维和创新过程的表达是设计表达的关键点。其四是要求学生在设计表达课中学会多种工具的综合利用,包括计算机,亦可为手绘效果图的后期作润色和加工。传统的水彩、水粉、彩铅、马克笔依然是环艺专业设计表达的重要工具,在课程训练中,学生们亦开发出以炭笔、圆珠笔、油画棒、彩粉笔等以前较少应用的工具绘制效果图。新的工具总能带来新的面貌,应该始终鼓励学生的这种探索的热情。工具的综合利用亦很重要,几种工具同时出现在一个画面中,协调和控制能力是需要学生经过多次反复的训练才能掌握的。在设计表达中,排版、构图这些能力亦很重要。

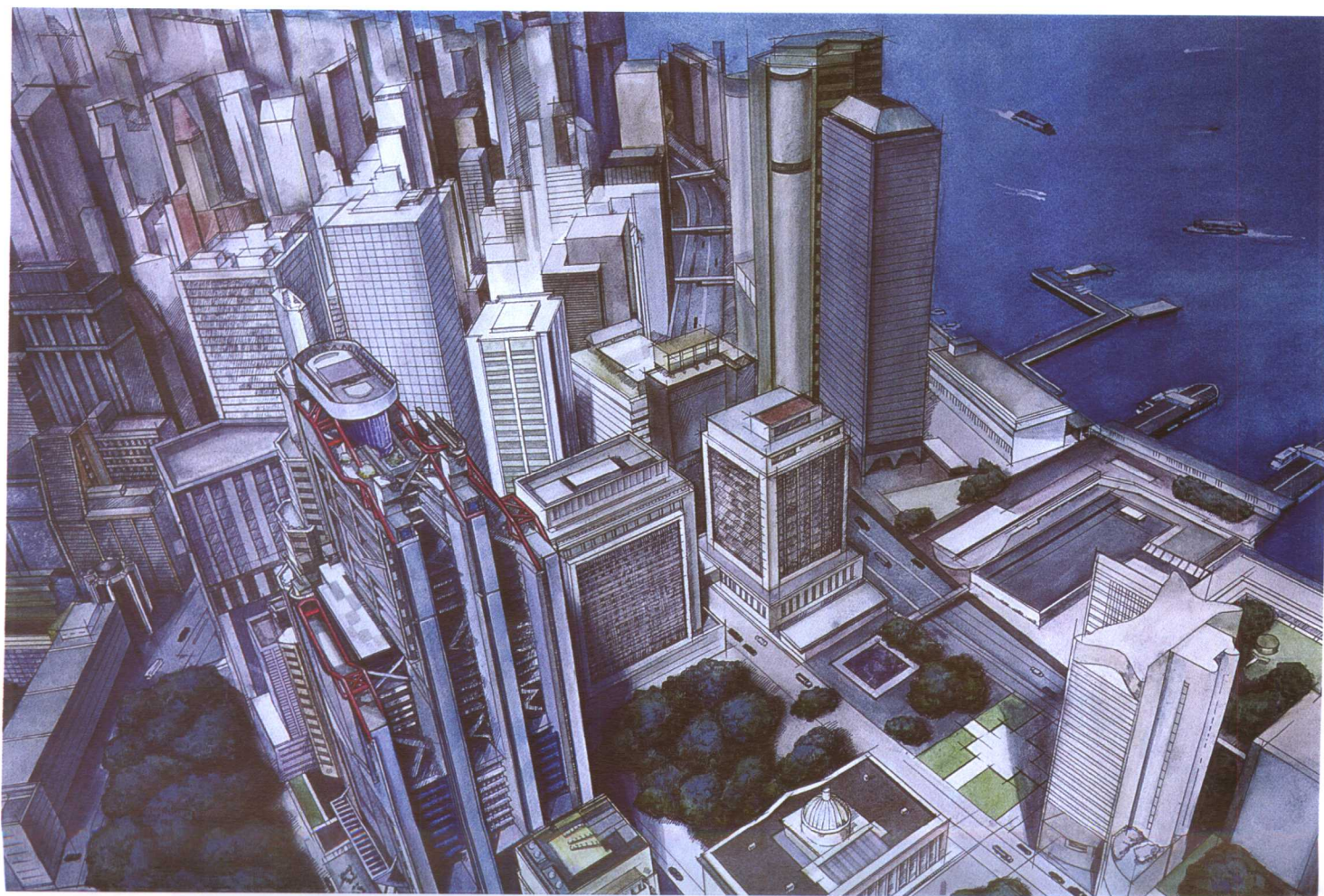
总之,设计表达课程是环艺专业学生必修并在今后一生中不断应用和完善的专业知识和技能。每个成功的设计师都有自己对设计表达的不同认识和理解,它需要我们不断地为之实践、探索和思考下去。

在此,感谢为本书提供作品的清华大学美术学院的学生们,亦祝愿他们在今后的设计实践中能对设计表达提出新的、自己的独特见解。

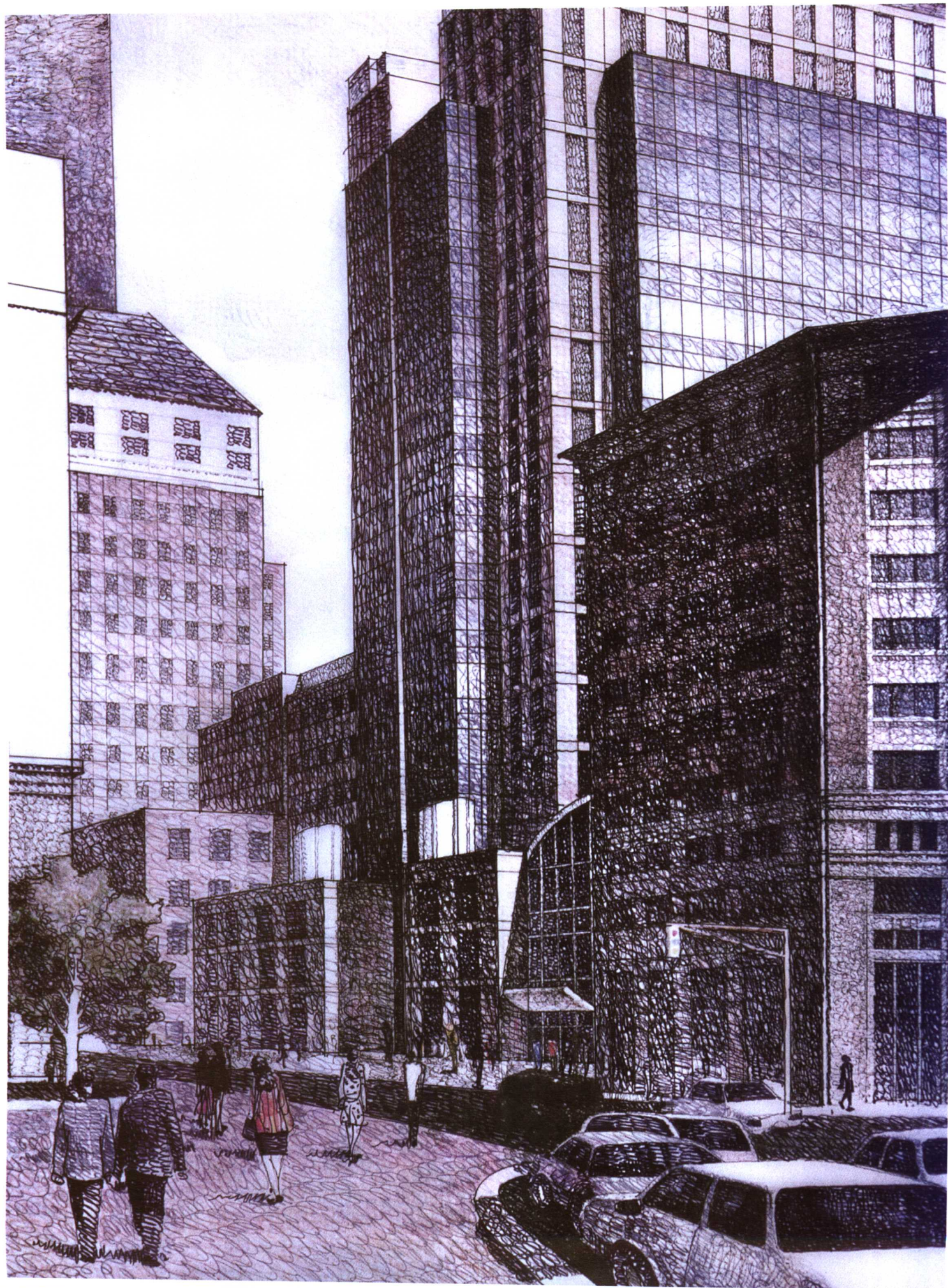

汪丹青

关鑫

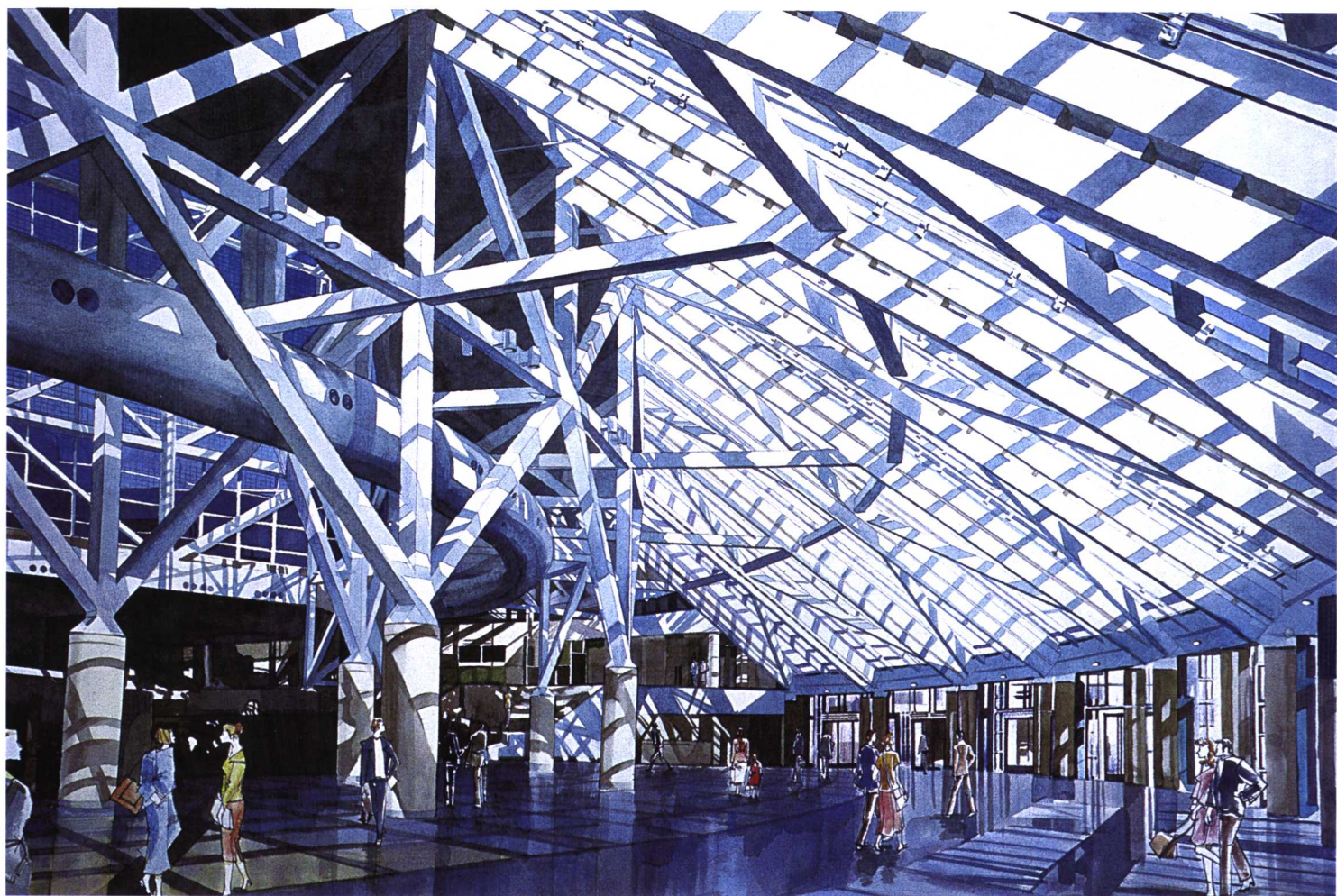

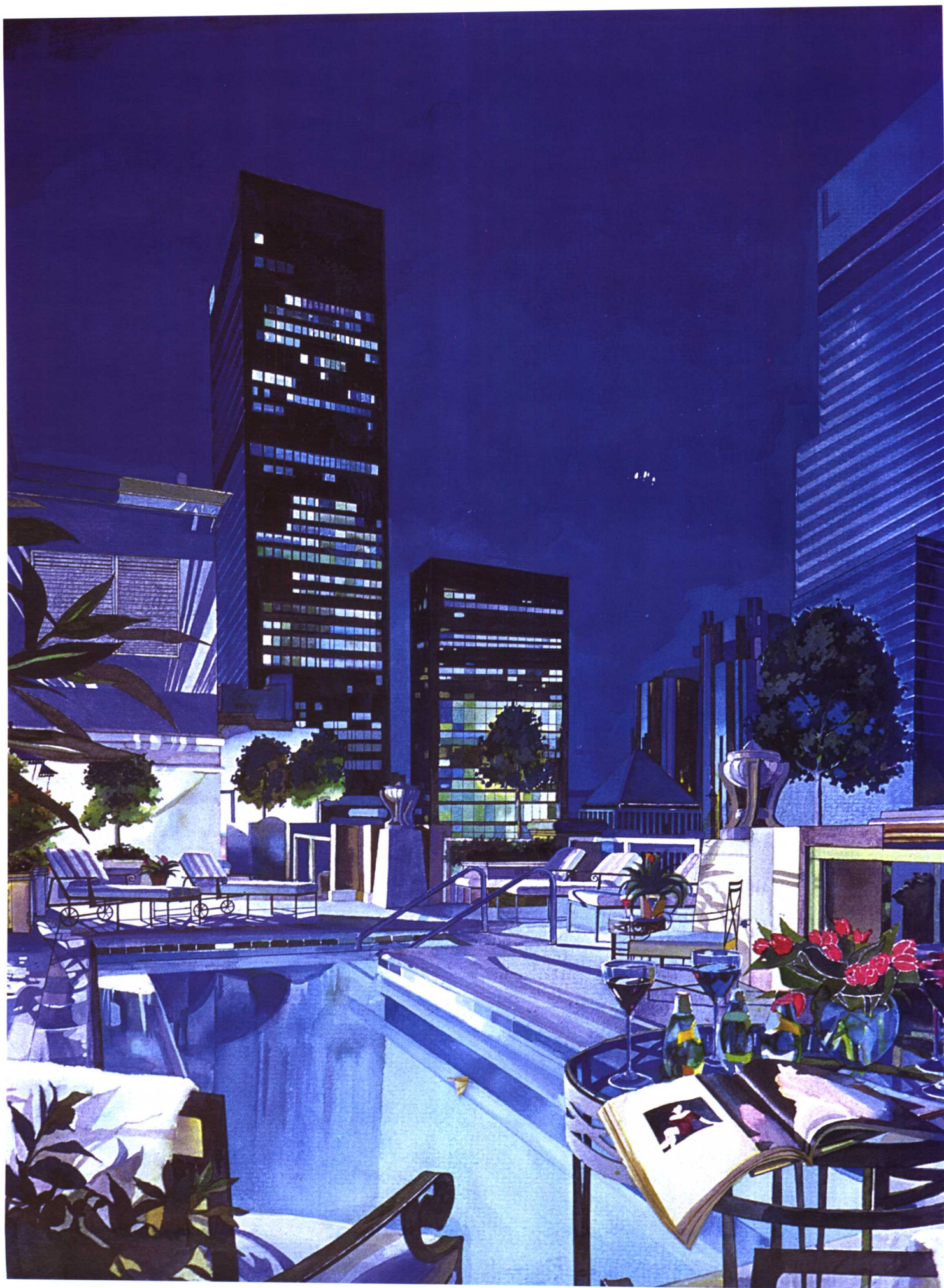
杨 华

陈琳琳

黎靖

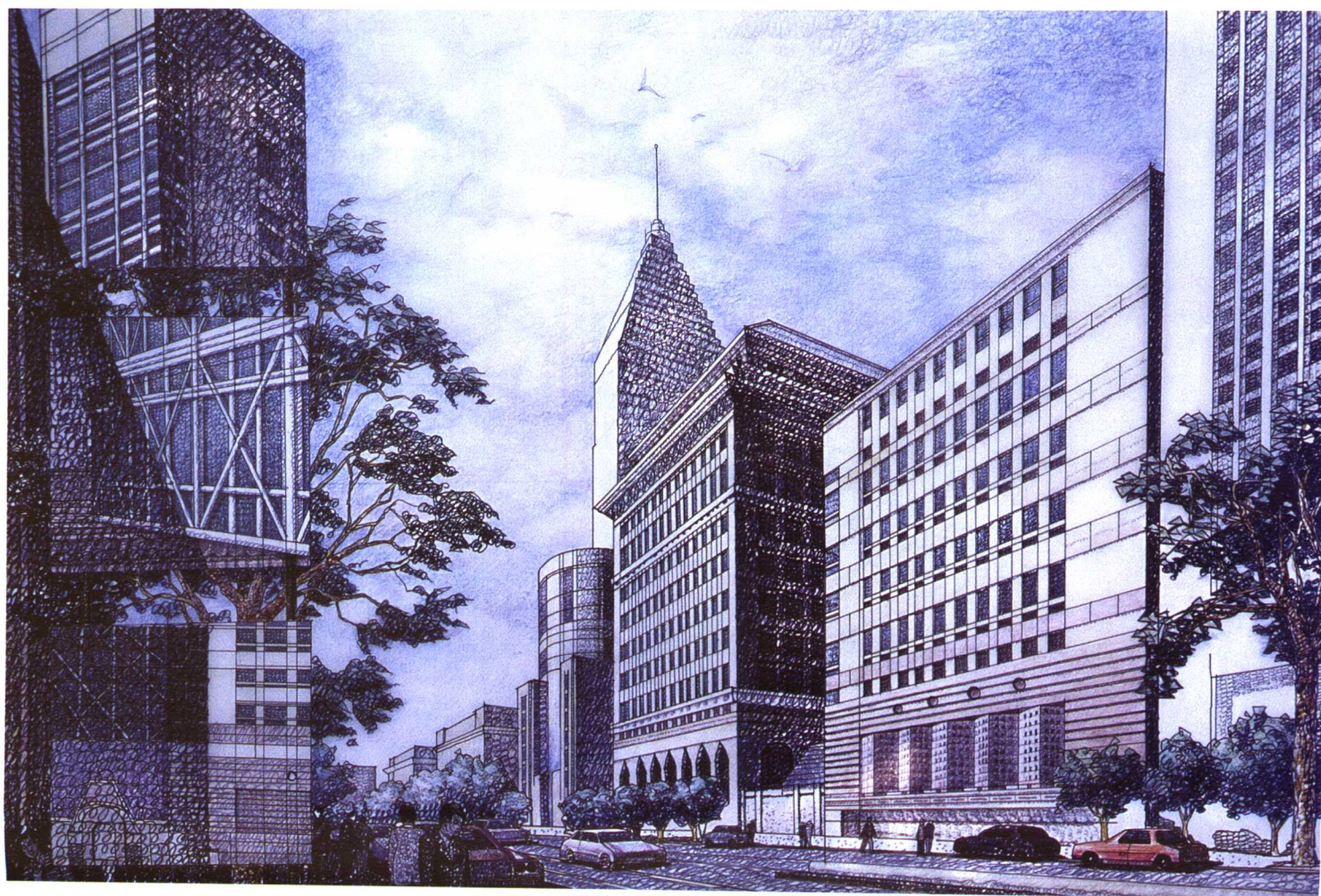

常 埜

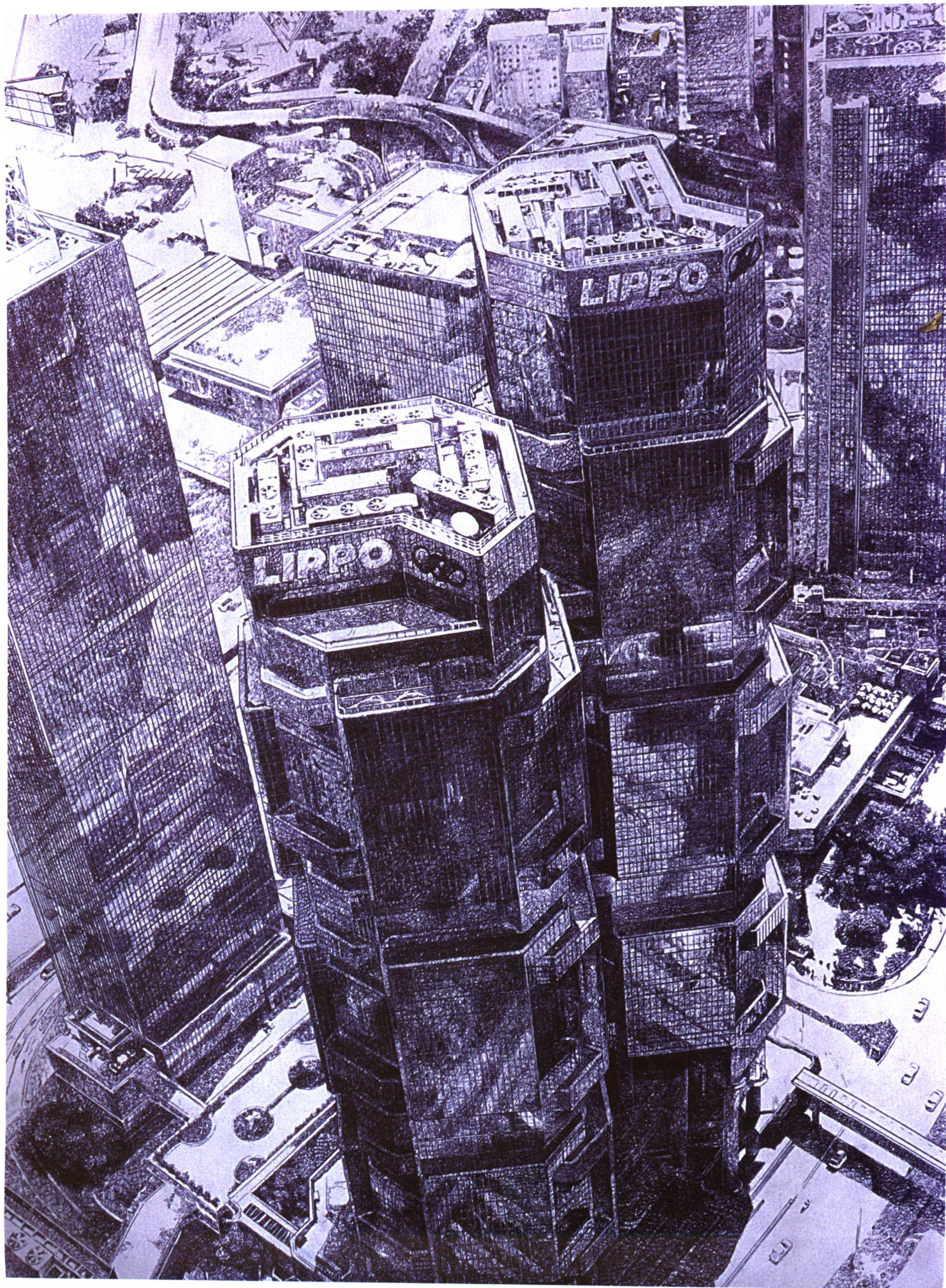

刘 爽

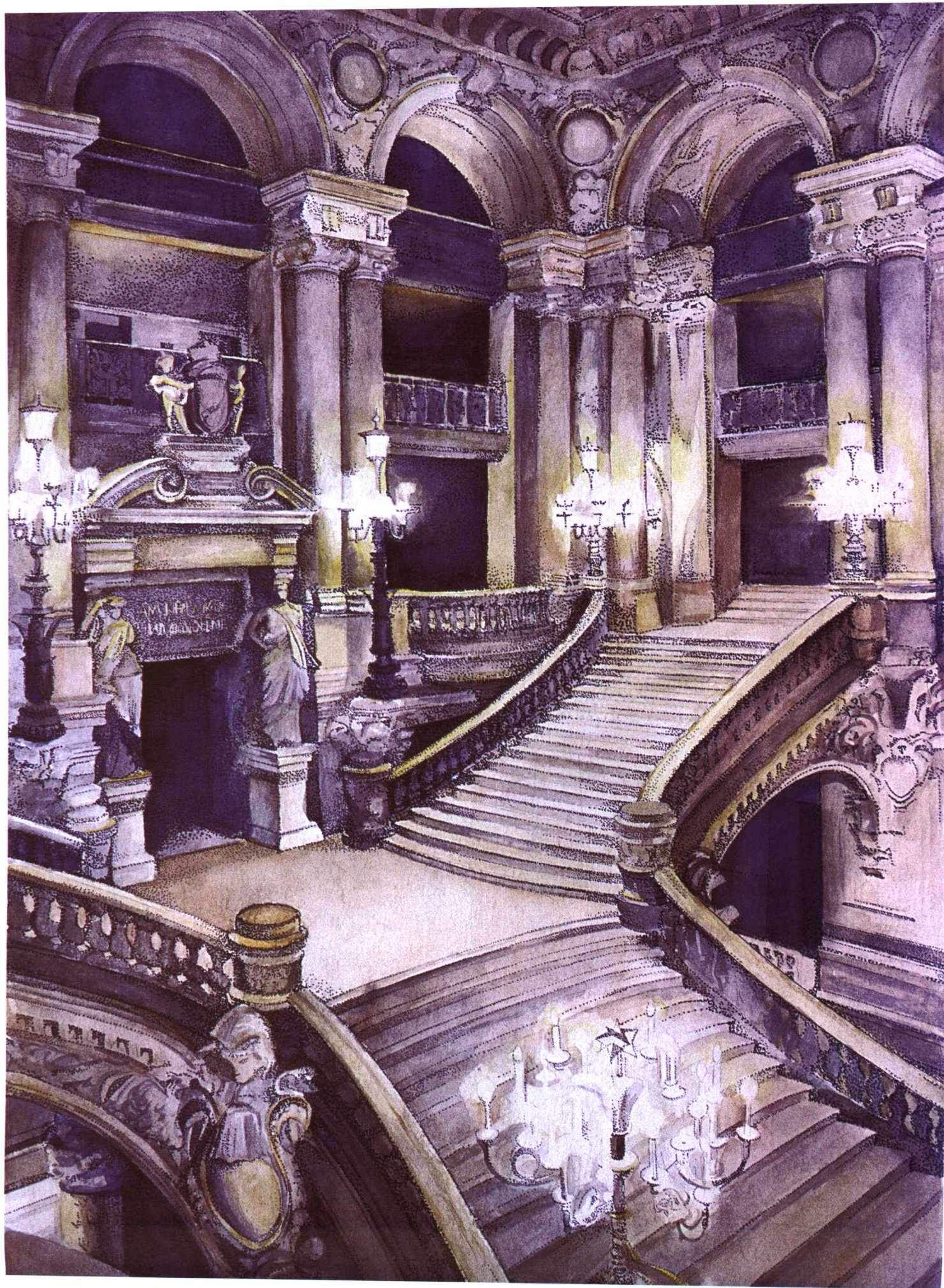
杨 华

张 灿

武晓琨