

大师平台
教育论坛
匠心谈艺
艺术视角
作品欣赏
艺术交流
筑美资讯

Art of Architecture

筑·美

2015 年 第 1 期 总第 2 期

Masters

Education Forum

On Art

Art-Reading

Art Appreciation

Art Communication

Information

中国建筑工业出版社

主办单位：

全国高等学校建筑学学科专业指导委员会建筑美术教学工作委员会
中国建筑学会建筑师分会建筑美术专业委员会
东南大学建筑学院
中国建筑工业出版社

顾问：

吴良镛 齐康 钟训正 彭一刚 戴复东
仲德昆 王建国 邵韦平 胡永旭

主编：

赵军

副主编：

贾倍思

编委会（按姓氏笔画排序）：

王兵 冯信群 邬烈炎 阴佳 李东禧
张月 张琦 陈飞虎 尚金凯 周宏智
周浩明 郑庆和 赵军 赵思毅 娇苏平
贾倍思 顾大庆 钱大经 徐明慧 高冬
唐旭 葛明 董雅 靳超

秘书：

朱丹 曾伟 张华

责任编辑：唐旭 李东禧 张华

责任校对：张颖 党蕾

设计制作：北京方舟正佳图文设计有限公司

出版发行：中国建筑工业出版社

经销单位：各地新华书店、建筑书店

印刷：北京方嘉彩色印刷有限责任公司

开本：880×1230毫米 1/16 印张：10¹/₄ 字数：485千字

2015年10月第一版 2015年10月第一次印刷

定价：98.00元

ISBN 978-7-112-18480-4

(27689)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题，可寄本社退换

邮政编码：100037

图书在版编目(CIP)数据

筑·美02 / 赵军主编. —北京：中国建筑工业出版社，2015.10

ISBN 978-7-112-18480-4

I. ①筑… II. ①赵… III. ①建筑设计—环境设计—
年刊 IV. ①TU-856

中国版本图书馆CIP数据核字（2015）第225446号

卷首语

“筑美”杂志创刊号的出版为我国建筑学学科与环境艺术设计学科设计基础教育搭建了一个交流的平台，在这个充满梦想与激情的时代，新与旧的更替，传统与现代的碰撞，本土与国际文化的融合，都对我国创新人才的培养提出了新的要求。

近年来，为了适合新形势下，对建筑师人才培养的需要，全国高等院校建筑学学科专业指导委员会对建筑学学科教学计划提出了指导性的规划，教学计划的调整，使美术基础课时大幅压缩，按照传统教法，根本无法完成教学计划，许多教师产生了困惑和迷茫；实质上，随着时代的不断发展，改革的步伐从来没有停止过，无论怎么改革，人才培养的大目标从来没有改变过。我们相信传统的教学方法能够培养出建筑大师，创新的教学方法也能培养出杰出的建筑设计人才。

当今，不同学科之间的融合度越来越高，界限越来越模糊，学科之间的交叉、互动对未来设计人才的培养提出了更高的要求。因此，教学方法的创新是我们培养未来创新性人才的根本保证。

主办单位：

全国高等学校建筑学学科专业指导委员会建筑美术教学工作委员会
中国建筑学会建筑师分会建筑美术专业委员会
东南大学建筑学院
中国建筑工业出版社

顾问：

吴良镛 齐康 钟训正 彭一刚 戴复东
仲德昆 王建国 邵韦平 胡永旭

主编：

赵军

副主编：

贾倍思

编委会（按姓氏笔画排序）：

王兵 冯信群 邬烈炎 阴佳 李东禧
张月 张琦 陈飞虎 尚金凯 周宏智
周浩明 郑庆和 赵军 赵思毅 娇苏平
贾倍思 顾大庆 钱大经 徐明慧 高冬
唐旭 葛明 董雅 靳超

秘书：

朱丹 曾伟 张华

责任编辑：唐旭 李东禧 张华

责任校对：张颖 党蕾

设计制作：北京方舟正佳图文设计有限公司

出版发行：中国建筑工业出版社

经销单位：各地新华书店、建筑书店

印刷：北京方嘉彩色印刷有限责任公司

开本：880×1230毫米 1/16 印张：10¹/₄ 字数：485千字

2015年10月第一版 2015年10月第一次印刷

定价：98.00元

ISBN 978-7-112-18480-4

(27689)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题，可寄本社退换

邮政编码：100037

图书在版编目(CIP)数据

筑·美02 / 赵军主编. —北京：中国建筑工业出版社，2015.10

ISBN 978-7-112-18480-4

I. ①筑… II. ①赵… III. ①建筑设计—环境设计—
年刊 IV. ①TU-856

中国版本图书馆CIP数据核字（2015）第225446号

卷首语

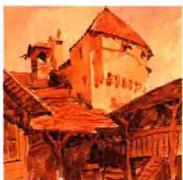
“筑美”杂志创刊号的出版为我国建筑学学科与环境艺术设计学科设计基础教育搭建了一个交流的平台，在这个充满梦想与激情的时代，新与旧的更替，传统与现代的碰撞，本土与国际文化的融合，都对我国创新人才的培养提出了新的要求。

近年来，为了适合新形势下，对建筑师人才培养的需要，全国高等院校建筑学学科专业指导委员会对建筑学学科教学计划提出了指导性的规划，教学计划的调整，使美术基础课时大幅压缩，按照传统教法，根本无法完成教学计划，许多教师产生了困惑和迷茫；实质上，随着时代的不断发展，改革的步伐从来没有停止过，无论怎么改革，人才培养的大目标从来没有改变过。我们相信传统的教学方法能够培养出建筑大师，创新的教学方法也能培养出杰出的建筑设计人才。

当今，不同学科之间的融合度越来越高，界限越来越模糊，学科之间的交叉、互动对未来设计人才的培养提出了更高的要求。因此，教学方法的创新是我们培养未来创新性人才的根本保证。

目录

大师平台 Masters

教育论坛 Education Forum

001	无言的记录——童寯先生的水彩画作
A Silent Recording—Master Tong Jun's Watercolour	董 明
006	钟训正谈绘画
Zhong Xunzheng's Talk on Painting	钟训正
012	图像识读与审美意识
Image Reading and Aesthetic Conscious	郑曙暘
016	我的绘画学习之体会
My Personal Experience of Learning of Drawing	韩冬青
018	重构空间与形态表现——南京艺术学院工业设计学院设计基础课程精选课题介绍
Space Reconstruction and Formal Expression—Introduction to Selective Subject of Basic Design Course of the Industrial Design Institute of Nanjing University of the Arts	钱大经 张应鲲
024	建筑美术现代技术辅助教学
Modern Technology-Aided Teaching of Architectural Arts	朱 军
029	光影重塑空间——中法联合教学
Light Remodeling Space—Sino-French Joint Teaching	沈 颖
032	艺术教学全新框架建构与创新探索——记同济大学建筑与城市规划学院的艺术教学实践
Exploring on Art Teaching Reconstruction and Innovation—Art Teaching Practice of Architecture and Urban Planning College of Tongji University	阴 佳
038	时止复时行，吐纳成自然——以行走体验为方式的美术教学尝试
On and Off, Just Like Walking in Real Life—Arts Teaching Experimentation by the Way of Walking Experience	吴 刚
042	浅谈设计专业美术教学的改革——新型的实习基地教学实践
On the Reform of the Arts Teaching of Design Major—New Teaching Practice on Teaching Base	何 伟
047	当下建筑造型基础课应采取的教学思路
Teaching Ideas That Should Be Adopted in Current Architectural Modeling Basic Course	于幸泽
053	艺术的形式与建筑的形式——基于青奥临时性展亭设计的实验性课题解析
Artistic Form and Architectural Form—Experimental Subject Analysis Based on the Design of Temporary Exhibition Pavilion in Youth Olympic Games	韩 巍
061	城市发展与雕塑设计教学
Urban Development and Sculpture Design Teaching	刘秀兰
064	基于“视觉思维”的解说设计与审美体验——以“霍去病将军墓石刻”为例的实习考察课解说设计
Explaining Design and Aesthetic Experience Based on “Visual Thinking”
—Teaching Practice and Investigation Course Design by “General Huo Qubing Tomb Stone”	薛星慧 孙林霞
069	营造材料的人文审美意象——装饰材料表现实验课程教学思考
Aesthetic Image of Building Materials—Thinking on Experimental Course of Decorative Materials	宋 丹 邱晓葵
072	生成艺术——基于实例的生成设计方法浅议
Generation of Art—Discussion on the Method of Generating Design Based on Case	季云竹 李 飏

匠心谈艺 On Art

艺术视角 Art-Reading

作品欣赏 Art Appreciation

艺术交流 Art Communication

筑美资讯 Information

- 081 旧建筑的空间意义
Meaning of Space in Old Building 娇苏平
- 090 “筑美”与“美筑”：一字排列差的议论与思考
“Building Beauty” and “Beautiful Building” : Thinking and Discussion about Arrangement of a Word 余亮
- 093 建筑美术研究
Study of Architectural Arts 丁鹏 张群
- 095 从形态构成到形态生成
From Form Construction to Form Generation 胡伟 贾宁 田海鹏
- 099 一种基于环境设计的透视学新画法
A New Perspective Drawing Method Based on Environmental Design 崔龙雨 徐钊 林立平
- 103 造型的形式美法则与完形心理学的关系
Relationship Between Rules of Formal beauty and Gestalt Psychology 赵涛
- 105 以“包豪斯文献四种”解读我国当代壁画的“在场”与“缺位”
Interpretation of Chinese Contemporary Mural “Presence” and “Absence” by “Four Bauhaus Literature” 王岩松
- 110 平遥古城传统民居炕围画装饰艺术研究
Study on Kangwei Decoration Art of Traditional Folk Houses in Pingyao County 刘晓蓉 郑庆和
- 114 大同华严寺薄伽教藏殿鸱吻艺术研究
Study on Chiwen Art of the Temple of Bhagado Reservior in Huayan Temple in Datong 王晓婕 郑庆和
- 119 形意之间——笔触在油画绘画中的作用
Between Form and Freehand Brushwork—The Role of Brushwork Painting in Oil Painting 王冠英
- 122 废弃住宅街区的艺术化改造——底特律海德堡计划
Artistic Transformation of Abandoned Residential Block——Detroit Haidelberg Plan 史今 赵军
- 126
- 134 **ALTERED (E)STATES** Davidclovers (David Erdman and Clover Lee)
- 144 **PREFAB PENCIL TOWER** Jason F. Carlow
—Micro Apartments for Hyper-dense Cities
- 150 **Hong Kong In-Between** Géraldine Borio, Caroline Wüthrich
设计公司 Parallel Lab 合伙人
- 152 第三届全国高等院校建筑与环境设计专业学生美术作品大奖赛一等奖获奖作品

A Silent Recording —Master Tong Jun's Watercolour

无言的记录 ——童寓先生的水彩画作

文 / 童 明

作为我国近现代建筑界的一代宗师与楷模，童寓先生不仅理论学识渊博、设计技艺高超，而且艺术修养极为深厚。

1930年，童寓先生以优异成绩从费城的宾夕法尼亚大学毕业。作为一条不成文的惯例，在回到故乡之前，几乎所有在美国学习建筑的中国留学生都会从事一次专业目的的欧洲之旅，如庄俊、范文照、杨廷宝、赵深、梁思成等。对于他们而言，亲身去体验那些平日只能在图像中接触到的经典建筑无异于一道期待已久的饕餮盛宴。其实，这不仅对于他们是如此，对于世界上众多刚刚完成学业的年轻建筑师也是必须从事的一次历练。

这种针对古典建筑的游历应当沿袭于始自17世纪的游学旅行传统，人们称之为大旅行（Grand Tour），主要表现为历时1~2年的体验之旅，主要目的地是意大利、希腊、法国，从而有机会充分接触从古典时期到文艺复兴的各类经典文化，聆听古典音乐、研习

传统绘画。

在这一过程中，绘画是其中的一个重要环节，因为建筑作为现实场景，从建筑观览中所获得的所悟所思是文字无法进行复现和表述的，于是绘画也就成为建筑师的天然语言。因此，建筑画就成为一种独特的绘画方式，这倒不完全在于技巧方面的因素，而是在于不同的目的。建筑师的最终目的不在于绘画本身，而是需要通过绘画去通达自身专业的感召之处，并将它们记录下来作为日后重要的知识及修养储备。

相对于繁复的油画，水彩画、铅笔画是建筑专业的常用画种，因为旅途时间往往匆忙而急促，也不可能允许携带庞杂的设备，因此可以信手拈来的铅笔或水彩画笔成了最好的工具。用童寓先生的话说来，“如对某处文化历史环境特感兴趣，触目兴怀，流连光景，又有充裕时间”，那么掏出画笔，设好画夹，就可以即兴铺陈了。

当然，即使在20世纪20年代，照相机已经不是一种稀罕物品，

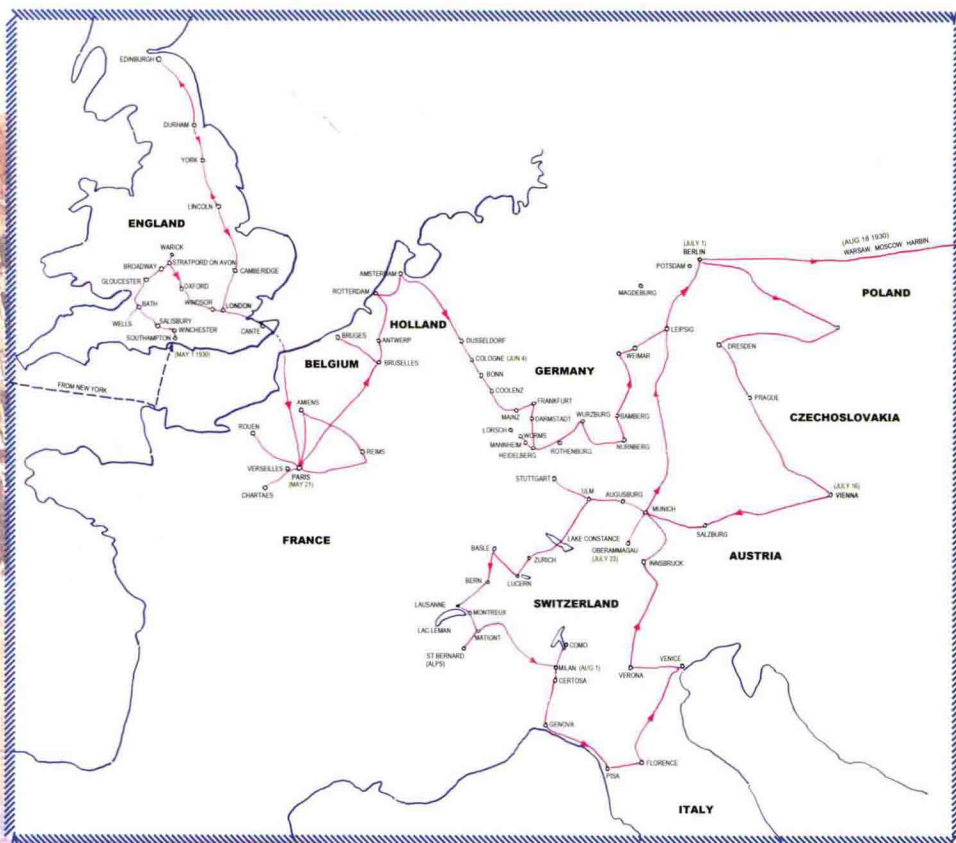

图1 童寓先生旅欧路线图

2

与今天学习建筑专业的学生一样，他们在出门游历时，大多数也会携带照相机。但是，在他看来，只有绘画才是一种正规的记述方式，而“照相机是懒汉旅行工具，用机器代替眼睛”。因为绘画并不完全只是为了留影，它同时还伴随着一种严格的操作，“如果要求对建筑物的线、面、体三者加以观察，并在最后明了，必须亲自动手画出，经过一番记录才巩固不忘。”

更进一步而言，建筑绘画的价值之处在于，它可以令研习者必须全力以赴，去真正获得经典建筑可以给人带来的激发和启迪。通过由手操作的绘画，眼睛才能够从事搜索、定焦、捕捉、判断，并把那种蕴含于建造中的智巧与优美进行梳理整合，准确地写绘于画纸之上。

因此，建筑绘画又是与建筑师的修养密切相关的。在画纸上娴熟精准、气度非凡地进行布陈，与在工地上一丝不苟、泰然有序地从事建造，它们之间存有密不可分的关系。诚然，这一问题曾经是不值一问的，因为历史中有许多伟大的建筑师就来自于伟大的画家，如米开朗琪罗、拉斐尔、贝尼尼，在中国，也可以列举出王维、李渔、计成等。但是这一关联并非经由“艺术相通”之类的含糊说辞就能够解释清楚。尤其在计算机模拟、程序建模这个当下的时代中，建筑师的这一传统已经逐渐被淡忘，甚至被质疑了。

1930年的欧洲之旅为童寯先生日后的杰出成就奠定了一个坚实的基础，并对他日后的专业生涯产生了深刻的影响。在这短短不到4个月的研究中，童寯先生为我们留下了200多幅写生绘画和一本详细记录此次旅程的日记。如果随意浏览其中的某一幅，可以看见一张描绘着瑞士日内瓦湖畔的西庸堡的水彩画，其内容是古堡内部的某一普通场景。在画中，城堡主塔高耸而立，几乎撑满了画页的上半部，下半部则是一处木结构小屋，也许是马厩，也许是柴房。在这张几乎完全用赭石为主调绘制的水彩画中，我们可以感受到那种历经严格古典构图训练而来的深厚功底：布局方式一丝不苟，建筑形体敦厚结实，细部构造清晰精美，古堡的那种雍容华贵、森严高耸的气质跃然于纸面。

这一切都是采用极其娴熟的水彩画技法完成的，大片淡雅晕染的浅黄色浮现出弯曲而弧形的主塔墙面，乘着湿润，几片半开的窗户勾络于上。在其下方则是一排半挑的叠涩拱券，体形轻巧而结实。分为两层的红瓦屋面也是在完全湿润的状况下一次完成，深浅不匀的暗红与深褐揭示出饱经岁月的斑驳沧桑。

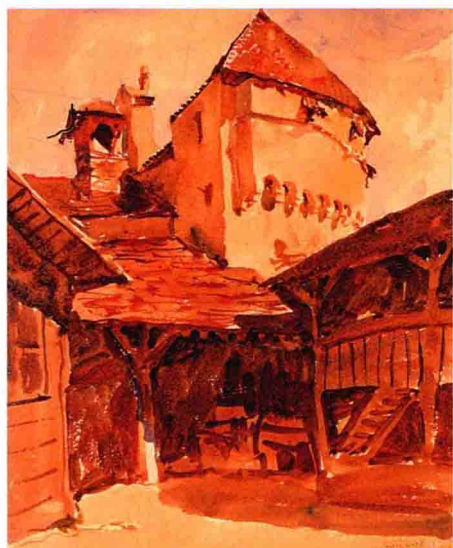
更加令人印象深刻的，就是在这张色彩变化不多的水彩画中，充满了正午的阳光，而将此映衬出来的则是处在屋檐之下的那片阴影。阴影之中的屋檐内侧与上部阳光之下的弧形塔身形成截然对比，阳光下的主塔挺拔健硕，而阴影中的虚空含蓄凝重。迅疾落下的笔触揭示出梁柱之间的结构关系，水彩色迹之间的相互印染也使得内涵大大丰富。赭石加上深褐，以及透出微泛的淡蓝，使得这块极具分量的阴影丝毫不显呆板，相反呈现出多层次的透明以及轻灵。

这张水彩可能与其他画作一样，是在捕得印象后，于短短的三、四十分钟内一次性完成。我们可以想到他不可能耗费时间去从事构思酝酿，也不可能详细周全地去分析结构的转承关系，一切都必须依托于迅疾的判断和精确的笔法。于是这类较为随意的普通场景，尽管施以简单色彩，但是通过由心灵运作的画笔、颜料而再现出来，从而显得如此丰富、生动而且耐人寻味。

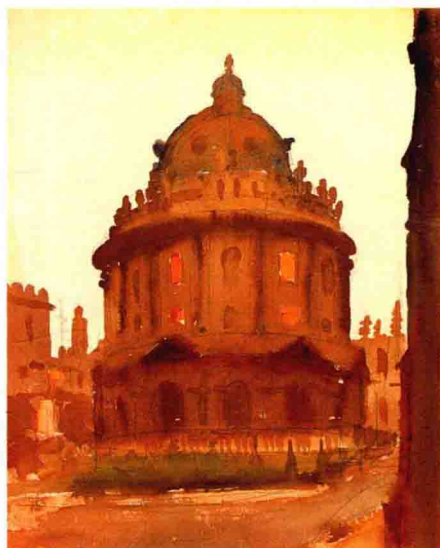
就如他所言：“水彩画的要求是极高的，在阳光下写生，设色之前，预见构图全貌，轻轻勾出铅笔轮廓，先画天空，然后自上而下把阴影部分尽早布置妥善，再着手染建筑材料的淡色及高光并留白。至此，全幅明暗色调基本确立。每染一色都是最后一次，不再重复，以保持颜色的鲜活，也有时把颜料布在水湿纸面上混合。在任何情况下都避开白粉。”

在一次闲聊中童寯先生曾经坦陈，在所有的色彩中最偏爱赭石。我们无从去解释一个人对于色彩的偏爱，或许欧洲大多数建筑都由砖石构成，而它们在阳光下呈现的色彩就是各种深浅不一的赭石，就如同他的性格一样，深沉、厚重。

水彩画相对于当时的黑白照片和铅笔速写的一个优势在于，它可

3

4

5

图2 董寓先生在欧洲游历途中

图3 日内瓦，西庸堡内院，绘于1930年7月31日

图4 牛津，拉德克利夫圆厅，绘于1930年5月7日

图5 维也纳，圣斯蒂芬大教堂，绘于1930年7月16日

图6 维罗纳，罗马竞技场，绘于1930年8月13日

6

图7 莱比锡，圣阿列克西纪念教堂，绘于1930年6月27日

以记录下绘制对象的色彩，而且在充足的阳光下写生效果更佳，但是这并不意味着需要采用强烈的颜色。在匆匆旅程的间歇中，绘画色彩绝对不能复杂，而是要简单。由于深受中国文化的浸染，童寯先生认为水彩画宜取低调，不强求水彩的“彩”，而求彩外之彩。就如唐代张彦远所云，“运墨而五色具”，或者“用墨写青山红树”。

在一张描绘牛津大学图书馆的水彩画中，带有穹顶的庞然建筑只是采用整体平涂进行体量界定，寥寥数笔湿润的曲线勾勒出建筑轮廓，而那几块稍带高光的方块则反衬出从图书馆内部透射而出的昏暗灯光。这是一个雨中黄昏，英格兰雨天那种特有的氛围跃然纸面。阴雨霏霏、行人寥寥。

再如维也纳的圣史蒂芬主教堂，高大而精美的教堂主塔本身就已经难以描绘，而尖顶上的五彩覆瓦则更加难以表达。但在童寯先生的画面中，这一切的处理是如此驾轻就熟，塔身的下半部以一片混沌而融入城市氛围之中，反衬出上半部在阳光照耀下的奕奕神采，跳动的笔触将哥特建筑复杂而精密的细部表现得活灵活现，但所采用的又不是那种刻板的工笔技法，一幅鲜活多彩的场景被近处建筑的暗部托显出来。

同样，这类举重若轻的绘画风格也可以在维罗纳的古罗马竞技场、夏特尔主教堂精美的门廊等画面中都有所展现。

在童寯先生的绘画中，大量地向我们呈现出的就是哥特教堂的五彩玻璃窗，石雕楼塔的玲珑轻透，以及风吹日晒的丹青剥落。

除了这种写实与写意兼具的画作外，我们从他的绘画中也可以看到，随着旅途见闻的积累，他的思想视角以及绘画方式也在发生着多重的转变。除了在整个画作中所呈现出来的那种古典技艺的深厚功底之外，我们也可以看到时新的现代艺术在童寯先生身上所即刻产生的反应。

例如在奥地利萨尔茨堡，童寯先生的一些绘画索性已经离开水彩，而采用可以更为浓烈的色纸和彩铅。大约有十几幅绘画直接以深灰色或深褐色的色纸为底，上面施以彩笔和白粉，极其简略而直接地表现出教堂内部那种昏暗而凝重的氛围，或者夜幕下的古城街道的幽暗灯光。这类场景可以令人接着联想到当时被深埋于经济危机之中，处于第二次世界大战前夜的那种忧郁的欧洲。

如果我们将童寯先生的画作与日记对照起来，也可以共享他在旅

途中不断出现的惊喜发现。怀着经典建筑之旅的出发点，在刚到达英伦或法国时，城堡、教堂、宫殿、博物馆是他观看的主要内容和入画重点。但是随后，尤其是当他进入到荷兰、德国、瑞士时，高层办公楼、混凝土教堂、玻璃幕墙商场也逐渐成为绘画题材。

伴随着这一变化，童寯先生的绘画风格也越来越洒脱而抽象。例如在莱比锡参观的俄国教堂，教堂多棱体的塔顶与天空多变的云彩一同采用几何化的块形进行表达，从而构成了一种奇异的融合，令人恍惚教堂能够向天空延伸到何处；在威尼斯圣马可广场钟塔一画中，天空的云彩索性变成几条平行的弯曲，穿插于其中的凝重塔身则显得那样的梦幻而神秘。然而就在绘就这些先锋之作的同时，刚刚完成的莱比锡战争纪念塔和威尼斯的圣玛丽亚教堂又是那样的庄重典雅。

我们于此很难分辨出童寯先生此时在性格中的特征，一个后来被称为老夫子的严谨学者，也能够尝试作出先锋前卫之举。其实如果结合日记则不难看到，途中所遇一次次的现代展览经常令他眼界大开，而旅程之前的精心准备也预埋了伏笔，使他一开始就对刚刚萌发的现代建筑充满了憧憬之情，如有可能就会不惜绕道，前往一看究竟，并在文字中不吝赞美之词。而原先计划中的罗马、庞贝、西西里也在随后的旅途中悄然消失，此时能够打动他的已经不完全只是经典建筑了。

有了如此之经历，可以使我们不难解释，童寯先生在回国后的建筑思想会如此激烈地反对因循守旧，他的建筑作品为什么被建筑界誉为求新派。在他的言辞中，不乏那种对于“蟒袍玉带之下，穿毛呢卷筒外夸和皮鞋的文艺复兴的绅士们”的嘲讽，而针对国人对于西方建筑以及现代潮流的一知半解，他的后半生会奉献给现代建筑之研究。

同时在异国他乡所接受的心灵洗涤，也可以用来解释后来童寯先生对于故国文化的那份挚爱之情。就是在这份挚爱之情的促动下，他开始了我国近现代的园林研究。也正是在与旅欧见闻的反衬下，面对当时国内的情况，他会“以至于每入名园，低回唏嘘、忘饥永日”，深染于“不胜众芳芜秽，美人迟暮之感”。在随后的五十余年间，他对于园林的研究才会始终坚持不断，勤耕不辍。

童明 同济大学建筑与城市规划学院教授

图8 萨尔茨堡，街景，绘于1930年7月20日

俄国 - 莫斯科克里姆林宫塔

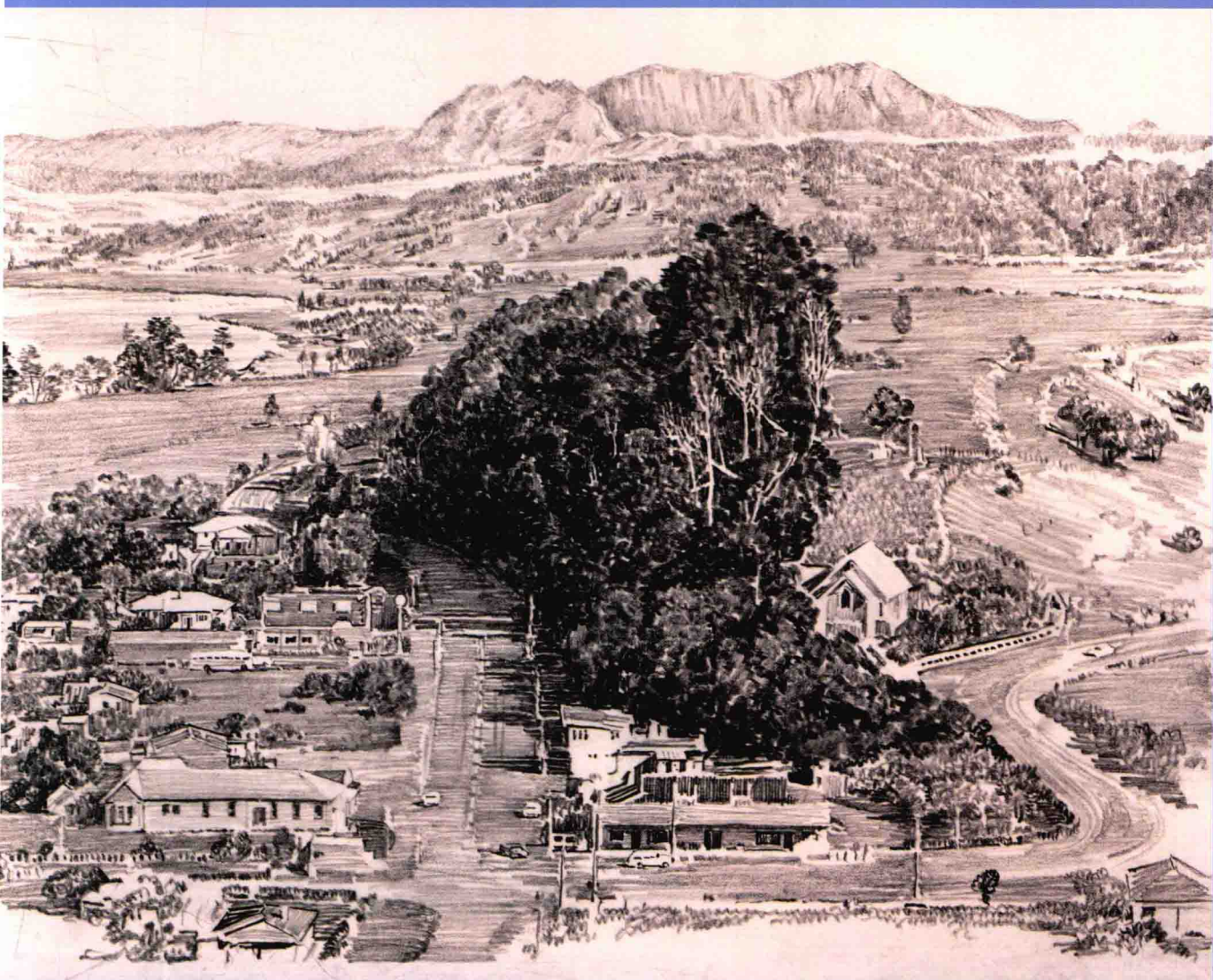
Zhong xunzheng's Talk on Painting 钟训正谈绘画

文 / 钟训正

在我学习绘画的最初阶段，常急于求成，专仿一家的风格，虽稍有成效，毕竟根底浅薄，拔苗助长之法终难成器。后来在杨廷宝等前辈的告诫下，深深领会到年轻阶段不宜囿于某种专一的风格，不给自己预设框框，而应去多方探索，以求自然地水到渠成。我也意识到在人生的道路上要取得明显的进步与成就，绝非靠机缘凑巧和一蹴而就，必须要付出巨大的努力。成功不骄，失败不馁。记得李汝骅老师曾说人生在业务上的进展犹如要攀升若干高原。每攀登一高原必须经过艰苦的努力，戒骄戒躁，有所创新。如果墨守成规，陶醉于已有的成就而不思进取，就只能在这一高程徘徊，不可能更进一步地提升。刻苦努力是取得进步的基本保证，但又不是绝对的。我们得知曾有一系友，热爱绘画并稍有建树，但因性格自闭，不与他人交往，闷头苦干了几十年仍依然故我，毫无进展。听人赞扬之词固然可激励自己，但若因之而据此自傲忘乎所以就止步不前了。因此不是光靠努力就能提升水平的，一定要倾听不同的评议，哪怕是刺痛心扉的逆耳忠言。如果虚

心以待、反躬自省，将会使人茅塞顿开，可能成为进入更高境界的契机。“听君一席话，胜读十年书”，有时何止十年。以上说的是要多画、多听，还有一个关键是多看。多看优秀作品方能提高鉴赏力，才知道山外有山、天外有天，才知道学无止境；多看优秀作品可知自己的不足，知不足而有所追求，才有可能进入更高的境界。“眼高手低”原是一句贬词，其实它深含成功的真谛。“眼高”才有目标，才有动力，然后以“手”跟上。眼不高具有一定的盲目性，不知好歹，手高手巧又有何用？何况手巧总离不开见识多。带着问题多学多看也是很有效的学习方法。在绘画实践中，对某方面的表达难免有些不顺遂之处。针对此事，学习前人的处理办法也可收事半功倍之效。

“文革”中不许接触业务，过去积累的设计资料又尽毁，“文革”之后百废待兴，因业务荒废已久，不得不抄录资料来充实自己。当时没有复印机，设计资料的搜集全靠徒手抄录。使用的工具极其有限，铅笔本属最简单的工具，但保存不易，当时也没有现在的固定液。钢笔画又过于细腻，全靠细密的笔触组织来表现质感、层次、明暗浓淡等，画幅大小又受到限制，因此当时采用了自己稍加改造工具——塑料笔。笔尖是一根2毫米直径、2厘米长可渗透墨水的半硬塑料杆，

新西兰·波利尼西亚群岛之一景

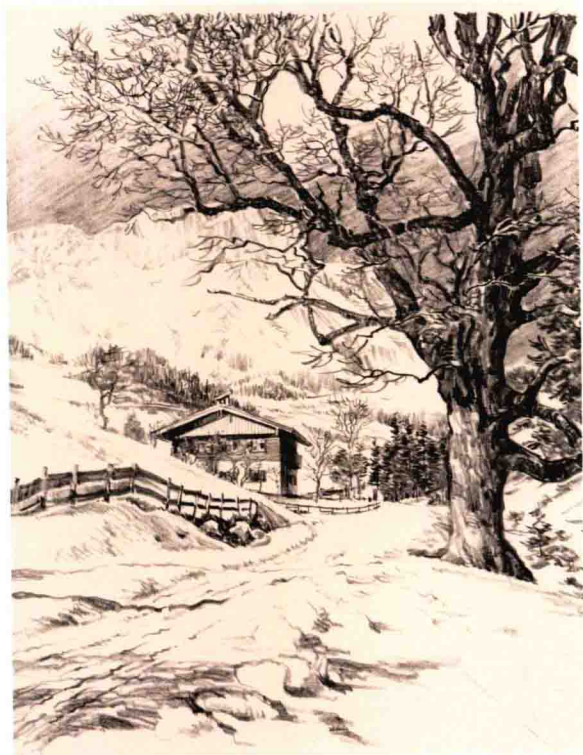
笔胆管内装海绵体的泡沫塑料，墨水必须是不凝固、无沉淀、不带胶、不褪色的，我用的是普通的蓝黑墨水。墨水装足时，在海绵体内是不会流动的。为了使笔触有浓淡和枯盈之分，可移动海绵体。办法一：竖直笔杆，笔尖向上，往下敲击，海绵体将往下缩而脱离笔尖，所画的笔触将转淡或枯；反之，如往笔头方向敲击，海绵体将与笔尖紧密接触，墨色将转浓。方法二：如海绵体因墨水饱满而不易移动，可将海绵体先剪去一小段，使其在胆内有活动余地。这种可有浓淡枯盈的塑料笔是一般塑料笔和钢笔所不能达到的。

我抄录设计资料时力求快、准和简练，这也是我做设计草图时所遵循的作图原则。我抄录这些资料既在绘图技巧上锻炼了自己，又留下了对该设计的深刻印象。20世纪80年代中期自从有了复印机，搜集资料快速得多，尽管我复印了近万张资料，总不及手绘来得印象深刻。

捷克·布拉格

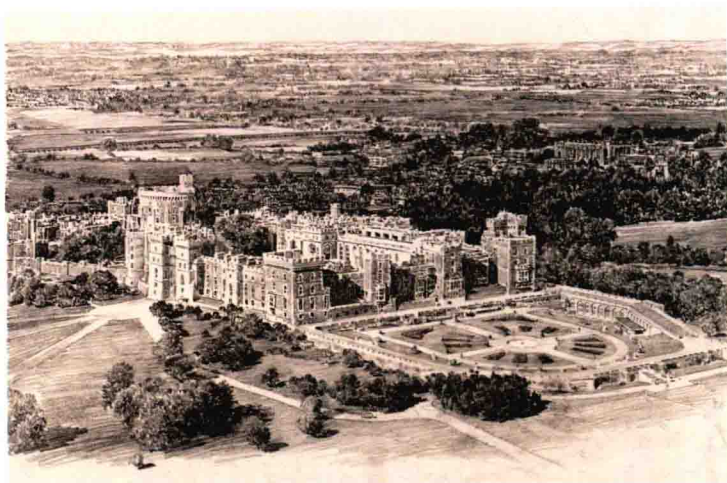
钟训正 东南大学建筑学院教授

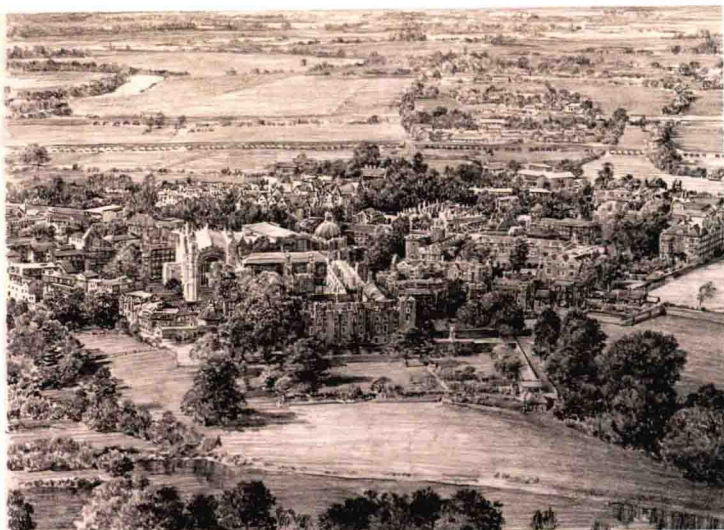
德国 - 20 世纪以前的德国·景一

匈牙利 - 布达佩斯国会

英国 - 伦敦郊区二

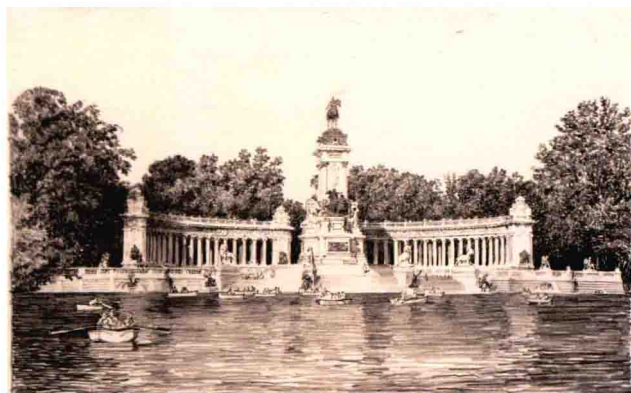
英国 - 伦敦郊区三

英国 - 伦敦郊区四

中国 - 颐和园万寿山

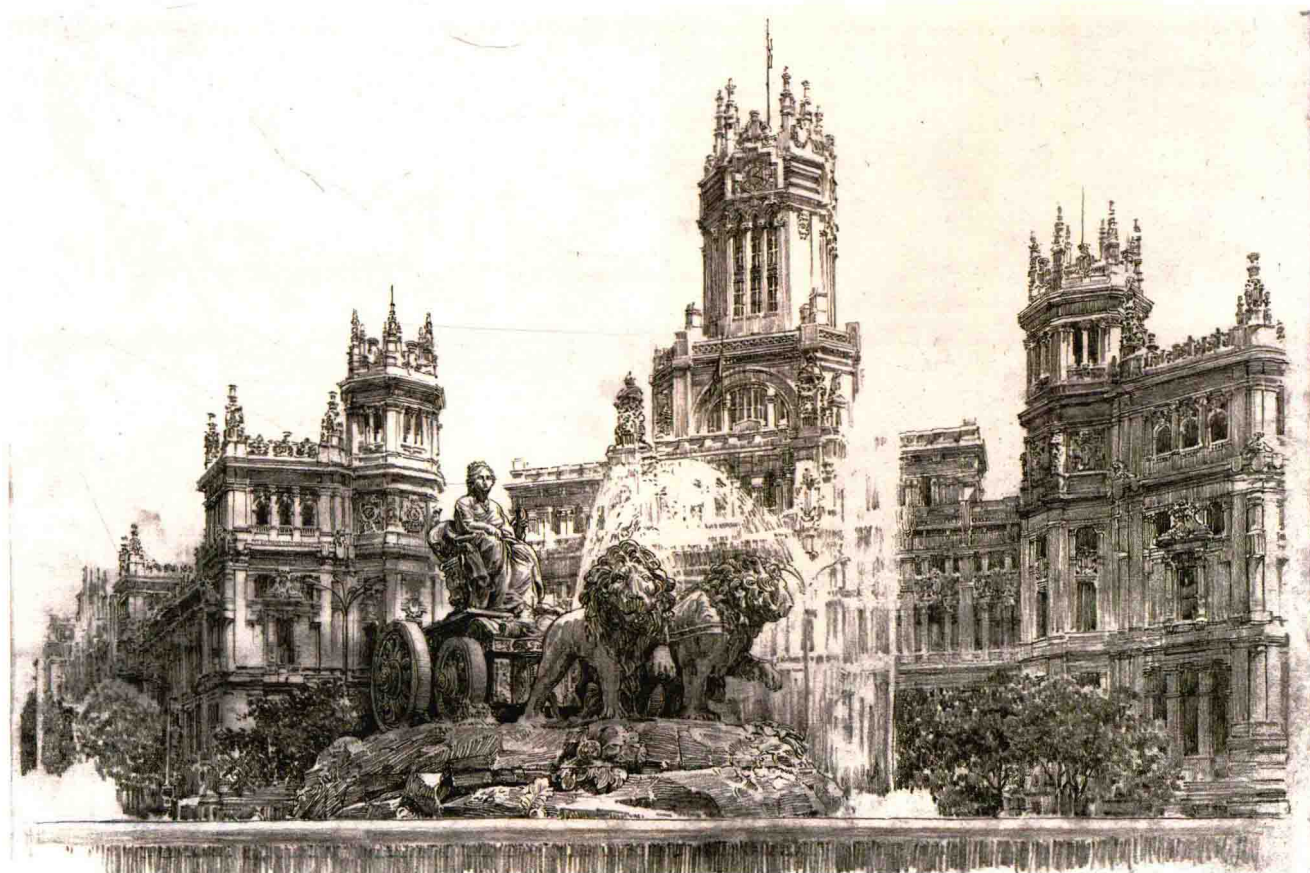
西班牙 - 马德里公园

伊斯坦布尔 - 清真寺

法国 - 巴黎铁塔下的西北区

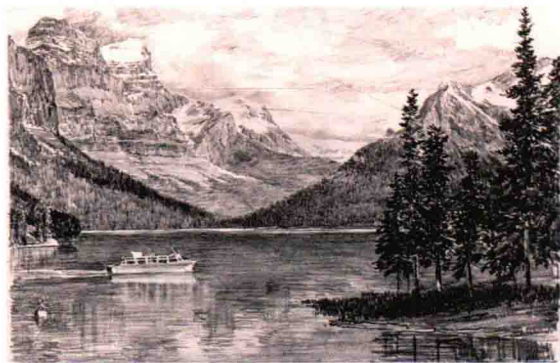
西班牙 - 马德里邮局

瑞士 - 日内瓦湖滨

奥地利 - 萨尔茨堡 1

加拿大

奥地利 - 萨尔茨堡 2

俄国 - 莫斯科红场

德国 - 林德霍夫宫 2

法国 - 巴黎荣军院圆顶

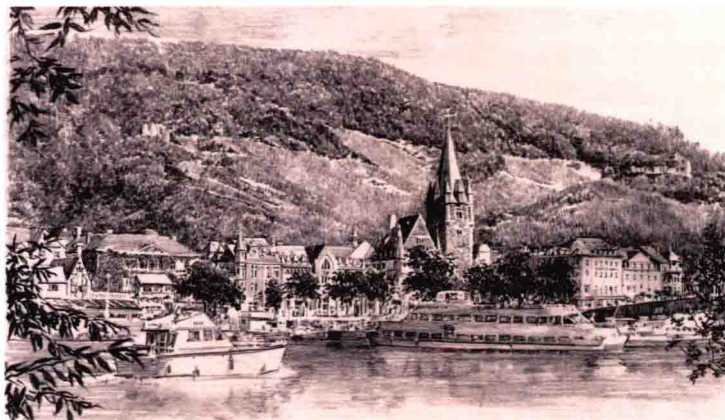
中国 - 颐和园佛香阁

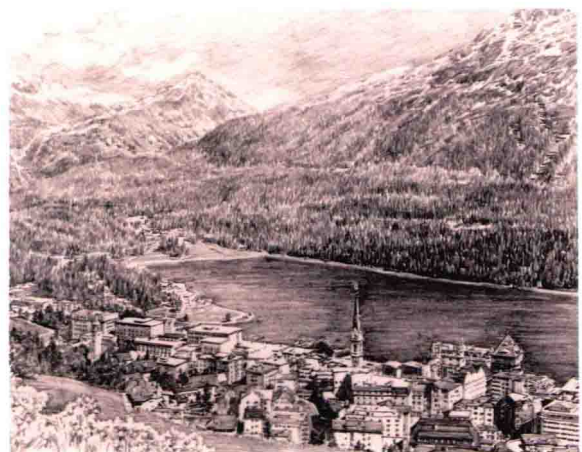
英国 - 伦敦郊区一

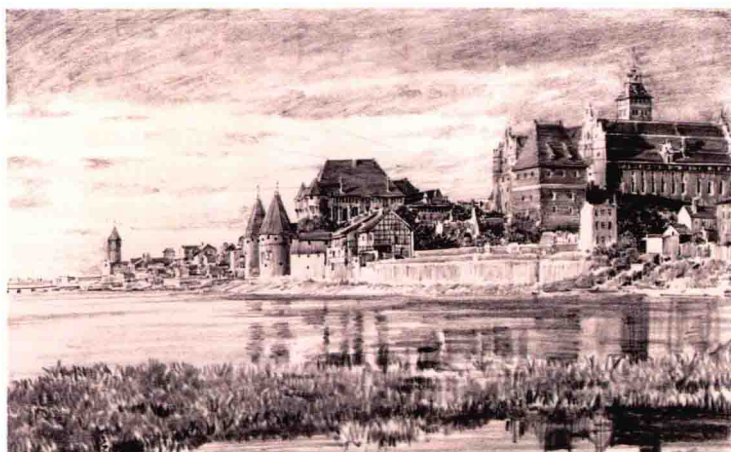
瑞士 - Frutigen

德国 - 摩泽尔河

瑞士 - St.Moritz doff 城

德国 - 20 世纪以前的德国·景六

Image Reading and Aesthetic Conscious

图像识读与审美意识

文 / 郑曙暘

设计的目标定位在于审美意识决定的价值取向。在专业的设计教育领域，价值塑造通过图像识读的方法培育审美素养主导设计观念，因此，成为设计基础教学的重要内容。

掌握图像识读的美术技能，是建构设计思维与方法的有效途径。这种技能在设计教学中，主要通过视觉感知的素描、速写与色彩习作的过程获得。这是因为在艺术创作这种人工的极致中，除了音乐以其抽象的表达“不受任何约束便能创作出表现自我意识，用来实现愉悦目的的艺术品”^①而在其他的艺术表现形式中，“造型”与“视觉”则是最普遍和容易被理解的关联要素。无论主观表达图形意境的抽象与具象，人们总是通过不同的传达媒介来体味艺术。而通过不同类型形象表达的感知，来愉悦情感、启发联想、影响生活，则是艺术创作本质的诉求。“故此，艺术往往被界定为一种意在创造出具有愉悦性形式的东西。这种形式可以满足我们的美感。而美感是否能够得到满足，则要求我们具备相应的鉴赏力，即一种对存在于诸形式关系中的整一性或和谐的感知能力。”^②可见，人的感知能力成为艺术体验最基本的条件。

在近代中国设计教育的基础教学中，美术与设计的专业技能训练课时比重分量较大。这一点在艺术学科与建筑学科中反映同样明显。东南大学建筑学院的院史展厅中，“国立中央大学建筑科学程一览（1928年）”的影印件显示：美术与设计类课程66学分，在四年的146学分中占比45.2%。一年级：建筑画（Architectural Drawing）2学分、阴影法（Shades & Shadows）1学分、西洋绘画（Drawing & Painting）1学分、初级图案（Elementary Design）^③2学分、投影几何（Descriptive Geometry）3学分；二年级：建筑图案（Architectural Design）12学分、西洋绘画（Drawing & Painting）6学分、透视法（Perspective）

2学分；三年级：建筑图案10学分、西洋绘画6学分、泥塑术（Clay Molding）2学分、庭园图案（Landscape Design）2学分；四年级：建筑图案12学分、工程图案（Structural Design）3学分、内部装饰（Interior Decoration）2学分。统观这份学程一览，其设计教育的理念一目了然，即以图像识读的途径达到审美意识升华的理想境界。

从操作与实施的角度来看，设计当然是要解决问题。在解决生活中存在问题的过程中，人类依赖远高于动物界发达的大脑，经由有效思维的谋划，创造和掌握适宜的工具，冲破生理条件的限制，通过制作与建造，极大地拓展生存时空。设计之于智慧的能量，集中体现在思维所能达到的深度与广度。而这种思维能力的获取，在于视觉图像通过图形表达的过程所产生情境的图解思考，简而言之就是图形思维。

设计的图形思维方法实际上是一个从视觉思考到图解思考的过程。空间视觉的艺术形象从来就是设计的重要内容，而视觉思考又是艺术形象构思的主要方面。视觉思考研究的主要内容出自心理学领域对创造性的研究。这是一种通过消除思考与感觉行为之间的人为隔阂的方法，人对事物认识的思考过程包括信息的接受、贮存和处理程序，这是个感受知觉、记忆、思考、学习的过程。认识感觉的方法是意识和感觉的统一，创造力的产生实际上正是意识和感觉相互作用的结果。

根据以上理论，视觉思考是一种应用视觉产物的思考方法，这种思考方法在于：观看、想象和作画。在设计的范畴，视觉的第三产品是图画或者速写草图。当思考以速写想象的形式外部化成为图形时，视觉思维就转化为图形思维，视觉的感受转换为图形的感受，作为一种视觉感知的图形解释而成为图解思考。

图解思考的本身就是一种交流的过程。这种图解思考的过程可以看作自我交谈，在交谈中作者与设计草图相互交流。交流过程涉及纸面的速写形象、眼、脑和手，这是一个图解思考的循环过程，通过眼、脑、手和速写四个环节的相互配合，在从纸面到眼睛再到大脑，然后返回纸面的信息循环中，通过对交流环的信息进行添加、消减、变化，从而选择理想的构思。在这种图解思考中，信息通过循环的次数越多，变化的机遇也就越多，提供选择的可能性越丰富，最后的构思自然也就越完美。

在中央工艺美术学院（现清华大学美术学院）的设计教育教学中，从图形思维到图解思考的方法，在室内设计专业中表现得尤为明显。20世纪80年代何镇强教授的“专业绘画”就是从图像识读到审美意识的实践，也只有通过这样的实践，才能提升人的基本素质——艺术修养，并最终实现设计的价值。

我在这个学校里头没有干别的事情。我觉得一辈子就做了一件事情——效果图。说起来是因为我们当时参加了很多工程，尤其是在做大会堂的时候，需要效果图。因为语言是无法表达清楚的，你光拿“平立剖”领导不懂。做人民大会堂方案的时候，我也画了一些大堂、大厅方案。我们的方案最终是要请中央首长审查的，毛主席、周总理等几位领导都是要看的，当时画的还是挺满意的，但现在看水平也不高。不管怎么样还画了点，于是乎后来的很多项目方案都是画效果图，画了很多很多。当时我是最年轻一个学生，亲自参加了不少项目，这些实践经历让我学到了很多。^④

后来，我写了一本《专业绘画》的书，形成了一个叫做“专业绘画”的教学理念，并且自己开课了……我当时认为手绘效果图有一天肯定能被替代，但最基本的素质——艺术修养，任何时候都是不能被替代的。手