

高等院校建筑·景观·艺术设计系列教材

设计·思维·表现

傅凯 张逊 著

东南大学出版社

设计 · 思维 · 表现

东南大学出版社
· 南京 ·

高等院校建筑·景观·艺术设计系列教材(之三)

DESIGN
THOUGHT
EXPRESSION

傅凯 张逊 著

图书在版编目(CIP)数据

设计·思维·表现 / 傅凯, 张逊 著. — 南京: 东南大学出版社, 2012.8

高等院校建筑·景观·艺术设计系列教材

ISBN 978-7-5641-3626-0

I. ①设… II. ①傅… ②张… III. ①艺术—设计—高等学校—教材 IV. ①J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 146453 号

设计·思维·表现

编 著 傅 凯 张 逊

选题策划 李 玉 责任编辑 傅 凯 余武莉
责任印制 张文礼
装帧设计 傅 凯 余武莉

出版发行 东南大学出版社
出 版 人 江建中
社 址 南京市四牌楼 2 号(邮编 210096)
印 刷 扬中市印刷有限公司
经 销 全国各地新华书店
开 本 787mm × 1092mm 1/12
印 张 12
字 数 238 千字
版 次 2012 年 8 月第 1 版 2012 年 8 月第 1 次印刷
印 数 1-3 000 册
书 号 ISBN 978-7-5641-3626-0
定 价 98.00 元

* 东大版图书若有印装质量问题, 请直接向营销部调换。电话: 025-83791830。

设计 · 思维 · 表现

DESIGN

创意是看到新的可能，再将这些可能性组合成作品的过程。

——赖声川

DESIGN THOUGHT EXPRESSION

前言

手绘一开始是作为一种方案推敲与效果展示而产生的,虽然它与纯绘画有着本质的区别,但是它也一样具备一定的艺术性和审美价值。它所呈现的效果因作者的修养、审美取向不同而产生出丰富多彩甚至是不同寻常的艺术感染力。

如果从世界范围内看,哪一位设计名家、大师的设计思想或意图不是大多通过手绘的方式表达出来的?在设计的过程中,手绘是十分有效的推动设计思维不断转化、深入的途径。我作为一名从事环境艺术设计教学和实践 20 多年的人完全验证了这一点。

目前全国有 200 多所院校设有环境艺术专业,并且几乎所有的院校都将此专业作为重点来发展,可见环境艺术设计市场的巨大潜力。在此情况下,我才想到要编著一本与以往诸如“手绘”、“快速表现”不同的有关设计思维表现的书。我在著本书时回避了类似手绘技法类书籍中反复分类研究的内容,如家具表现、植物的表现、人物的表现等等,而是着重强调设计思维与表现技法的结合。其目的旨在训练院校学生们的的手绘技法时把他们的设计灵感激发出来,通过本书的合理引导,梳理思维,最终实现速写到设计的转变与升华。

就我个人体会来说,“手绘”不仅仅是一种表达手段,它更是一种引导我们进一步思维的推动媒介,是设计师思维表现出来的一种载体。设计的完整过程无非就是“观看、想象、表达”,也就是眼、脑、手有机的系统的配合过程。这就像一个手握指挥棒的指挥家,

通过整体的协调,才能演奏出激情澎湃、感人至深的乐章。在这期间手绘以一种自由的方式穿插其中,扮演了重要的角色。我最初踏入设计这一行,也是源于早年大量的手绘速写的扎实积累,并逐渐带着思维去画去想去创造,由此找到了一把打开设计之路大门的金钥匙。在多年的教学过程中,很多青年学子和刚入行的朋友会很感叹“我什么时候才能达到您这样的水平?”其实这是每个人要把握好自身进步的原动力的问题。抛开目前设计领域的急功近利、片面追求经济效益的浮躁表象,我们在校的青年学子们面对纷繁复杂的诱惑和自身迫切的学习要求,需要保持一颗平和、踏实的心。同时也不要一味对“设计”和“绘画”满怀敬畏之心,从而产生畏难情绪。初学者只要下定决心,耐心地跟着本书的引导,每一步都扎实地学习、实践与总结,就一定会创作出令人满意的设计快图表现作品,真所谓“循序渐进、水到渠成”。

本书的出版非常感谢东南大学出版社李玉老师以及为之做出努力的各位老师和朋友。由于本人的水平有限,书中难免有不妥之处,请各方同仁、专家多多指教。

傅凯 于南京工业大学建筑学院

2012 年 6 月 8 日

(张逊 淮阴工学院设计艺术学院 讲师)

CONTENT

目录

1 / 第一章 设计之路

1 / 第一节 设计的意义

1 / 一、什么是设计

1 / 二、设计的原创性

7 / 三、设计的文化性

8 / 第二节 大师的脚步

8 / 一、大师的独创思维

12 / 二、设计的诗意哲学

14 / 三、设计的技术美

16 / 第三节 设计与素养

16 / 一、设计师的修养

24 / 二、设计的原则

32 / 第四节 设计与生活

39 / 第二章 设计思维之巧

39 / 第一节 设计的感知

43 / 第二节 灵感的积累

46 / 一、画面与构图

48 / 二、画幅与主题

49 / 三、整体与细节

51 / 四、趣味中心

52 / 第三节 灵感的培养

55 / 第四节 设计模式与变通

57 / 第五节 思维形象演绎

60 / 第三章 设计表达之便

60 / 第一节 笔迹带动思考

60 / 一、钢笔

63 / 二、铅笔

65 / 三、马克笔

70 / 四、综合表现

71 / 第二节 方法技巧观念

71 / 一、线描与光影画法

74 / 二、阴影表现的魅力

75 / 三、视角和视野的选择

79 / 第三节 模仿与分析

82 / 第四节 画面整体感把握

82 / 一、虚实与对比处理

83 / 二、强化视觉张力

87 / 三、均衡处理技巧

89 / 第五节 草图表现

91 / 第六节 线型与图像表情

94 / 第四章 实例解析

94 / 第一节 室内设计

94 / 一、线稿

97 / 二、马克笔上色

106 / 第二节 室外环境设计

106 / 一、室外环境配景

114 / 二、整体室外环境

118 / 第三节 园林景观

124 / 第五章 作品欣赏

“美的观念随着思想和技术的进步而改变”。

——包豪斯学派的创始人 W·格罗皮乌斯

第一章 设计之路

第一节 设计的意义

一、什么是设计

设计的实质是什么?只有弄清这个问题,提高设计水平才有方向和目的。在许多从业人士眼里,设计就是某种技巧,甚至把设计简而言之为画图,其实不然。就像传统的书法、国画等,这一切都需要非常深厚的文化积累。传统文化与生俱来的表达方式是几千年的文化积淀的结果,而它所表达出的神韵和精髓不是靠简单的模仿就能得来的。这和设计是同一个道理,不是说你掌握了几个软件,能够手绘几幅图就是懂设计了。

从客观上讲,设计是一种有意识、有动机、积极主动解决功能,创造市场,影响社会,改变行为的创造行为。在快节奏的生活中,人与人的直接交流远不及人与物的交流来的普遍,现代的设计正是要解决人与人通过物进行交流的问题。这样就要求设计在满足功能需要的同时还要顾及人文的需求。

二、设计的原创性

优秀的设计必须具有原创性,原创设计的中心价值应该是创造本身。

设计即思想,思想反映修养。一个好的设计必须要有丰富的文化内

涵。笔者认为,西方艺术更倾向于科学、技术、形象;东方的艺术则更倾向于哲学、人文、意象。而设计应该基于文化来体现人们对造物的追求,追求自然造化,崇尚人文理念,倡导遵循美的规律。更重要的是,一个好的设计必须要有明确的主题,一个鲜明的主题是设计的灵魂,而设计手法仅仅是主题的表现形式而已。(图 1.1.1—图 1.1.7)

就目前现状上看,要使设计做到百分百的原创,绝非易事。无论是设计教育的庞杂无序、设计行业内部的情绪困顿,还是设计师精神上的懒惰和灵感的枯竭,甚至有设计者本身妄自尊大的思想,这些导致了各种相类似的设计产品的频繁出现,这使设计初学者感到迷惑和不知所措。究其原因,是许多人对设计本身的认识不足引起的。简而言之,现在的许多设计者的思想里缺少了某些观念的东西,即是笔者后文中提到的设计者的修养和底蕴,这些东西对设计而言,是根本性的动力。浩如烟海的设计史,是设计师设计生命的起点和归宿,也是设计师永不枯竭的设计灵感的源泉。设计史论,不能仅仅当作设计的历史教科书,它还是设计学、设计理论、设计教育的历史,更是古往今来各时期、各流

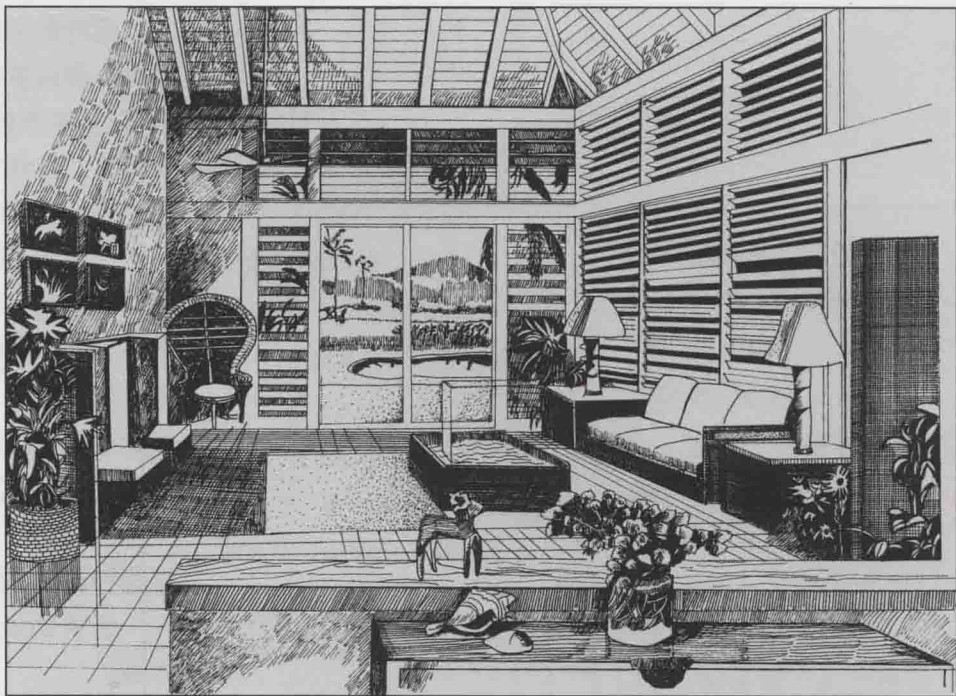

图 1.1.1 室内钢笔表现 / 学生作品 指导老师 傅凯

图 1.1.2 客厅设计 / 作者 傅凯

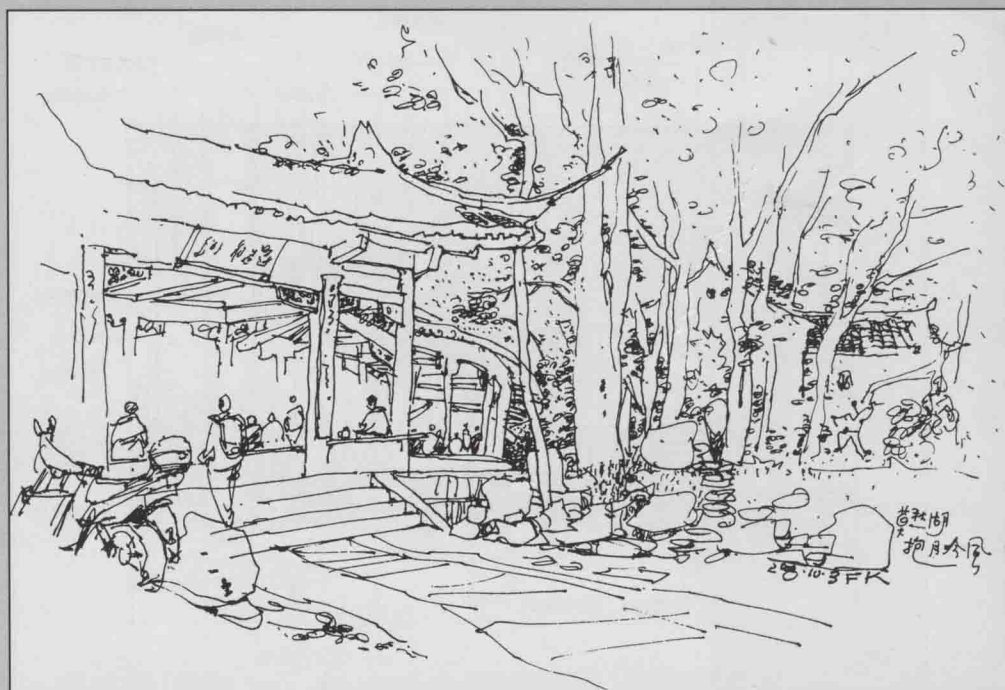

图 1.1.3 公园的早晨 / 作者 傅凯

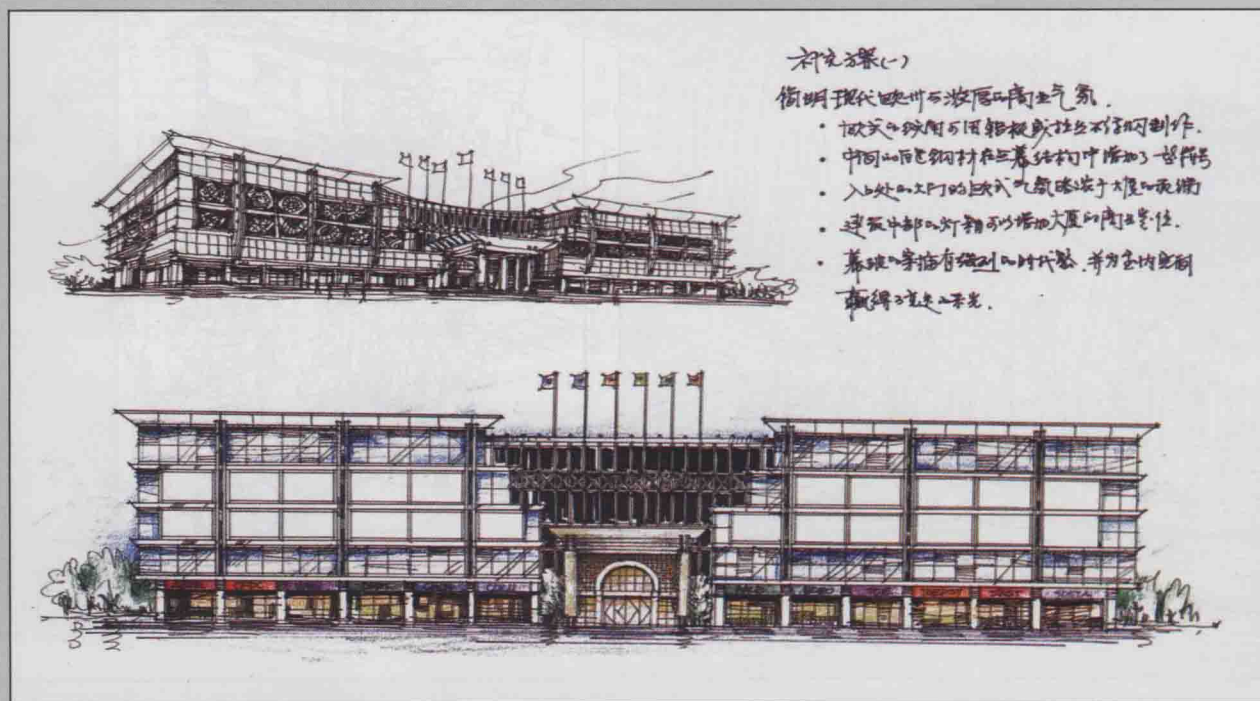
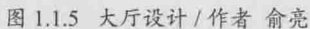

图 1.1.4 某大厦设计 / 作者 俞亮

派设计大师的学习方法、设计理论体系的百科全书。与当今社会逢人必称“大师”，动则必谓“经典”的情形相比，从古希腊、古罗马的匠人，到现代的柯布西耶、赖特，从雅典卫城到朗香教堂，那些真正凝聚着设计者心血的作品才是真正的流芳百世的大师和典范。那些自封“大师”和“经典”的人，不过是在设计长河边借取了几颗石子。在设计史上有个规律，每当设计陷入周期性困惑的时候，人们总是会翻开设计史，回到旧有的设计风格中去，在与大师的对话过程中，去寻找新的灵感。如果我们真正花些精力研究大师们的经典作品、理论体系、设计方法，并以此为基础和起点，以正确的心态，重新审视自己的位置，打破妨碍进步发展的桎梏，设计会因此走出困顿，也会因此获得无穷的灵感。（图 1.1.8—图 1.1.11）

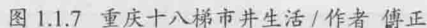
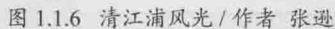

图 1.1.8 大山深处农家

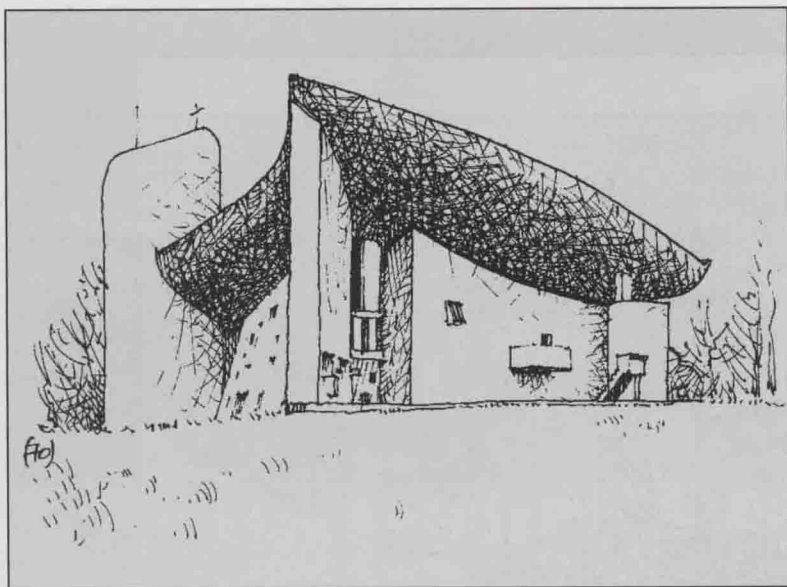

图 1.1.9 朗香教堂

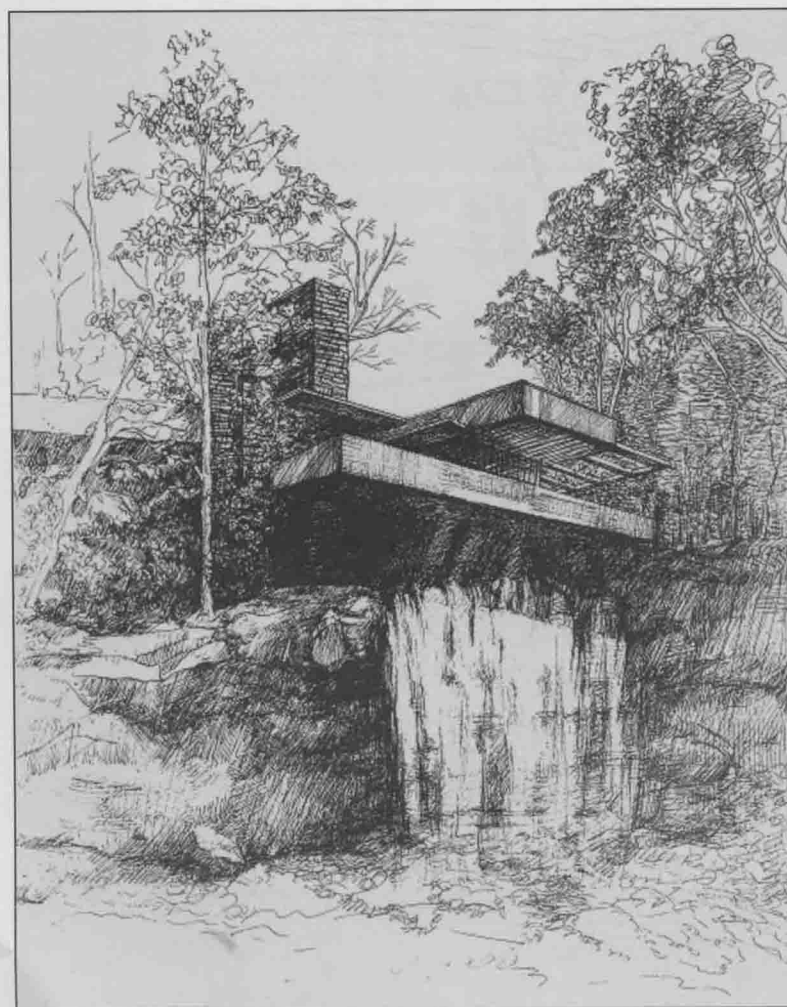

图 1.1.10 流水别墅 / 学生临摹作品 指导老师 傅凯

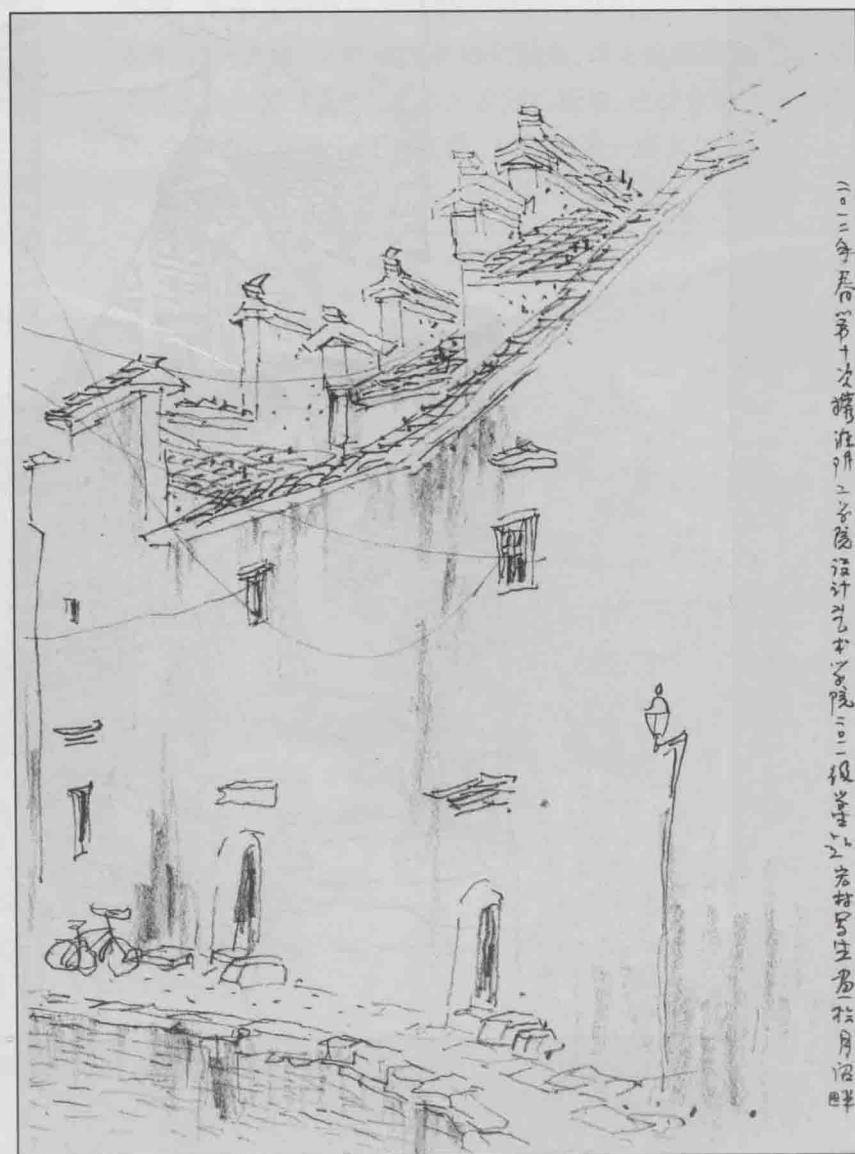

图 1.1.11 古建筑一 / 作者 刘小东

三、设计的文化性

在设计中谈到文化性,其最主要的目的是了解设计中的文化“通感”,就是人们常常理解的文化的包容性、世界性。我国的设计师背着 5 000 年民族传统文化去谈“民族的就是世界的”是有一定局限性的。生搬硬套的将我国旧有的建筑形式运用到现代的设计中必定存在很多不合理的地方。笔者认为要真正分清楚“民族”与“世界”的区别,民族的东西在什么情况下才会是世界的。民族性不是普适的,但它的本质却有同构性,即民族性是流淌在民族历史的血脉中,只有当它流动的时候,才能有更大的生机,为世界所认同。简单地照搬传统是幼稚的,商周的青铜,秦砖和汉瓦,唐宋的丝和瓷,明清的家具、景泰蓝、宣德炉……这些已经凝固成历史的一部分,它是民族性的一种外在的表现形式,而不是民族性本身。所以设计者也不仅要具备民族的思想与内涵,还要有包含世界的开阔眼界。(图 1.1.12—图 1.1.13)

图 1.1.12 扬州一角 / 作者 傅凯

图 1.1.13 退思园太湖石 / 作者 傅凯

图 1.2.1 弗兰克·盖里(Frank Owen Gehry)

第二节 大师的脚步

一、大师的独创思维

弗兰克·盖里(Frank Owen Gehry)是当代著名的解构主义建筑师,以设计具有奇特不规则曲线造型及雕塑般外观的建筑而著称。(图 1.2.1)

1997 年,一座石破天惊的建筑杰作在西班牙中等城市毕尔巴鄂横空出世,它以奇美的造型、特异的结构和崭新的材料立刻博得举世瞩目,被报界惊呼为“一个奇迹”,称它是“世界上最有意义、最美丽的博物馆”。它就是毕尔巴鄂古根海姆博物馆。

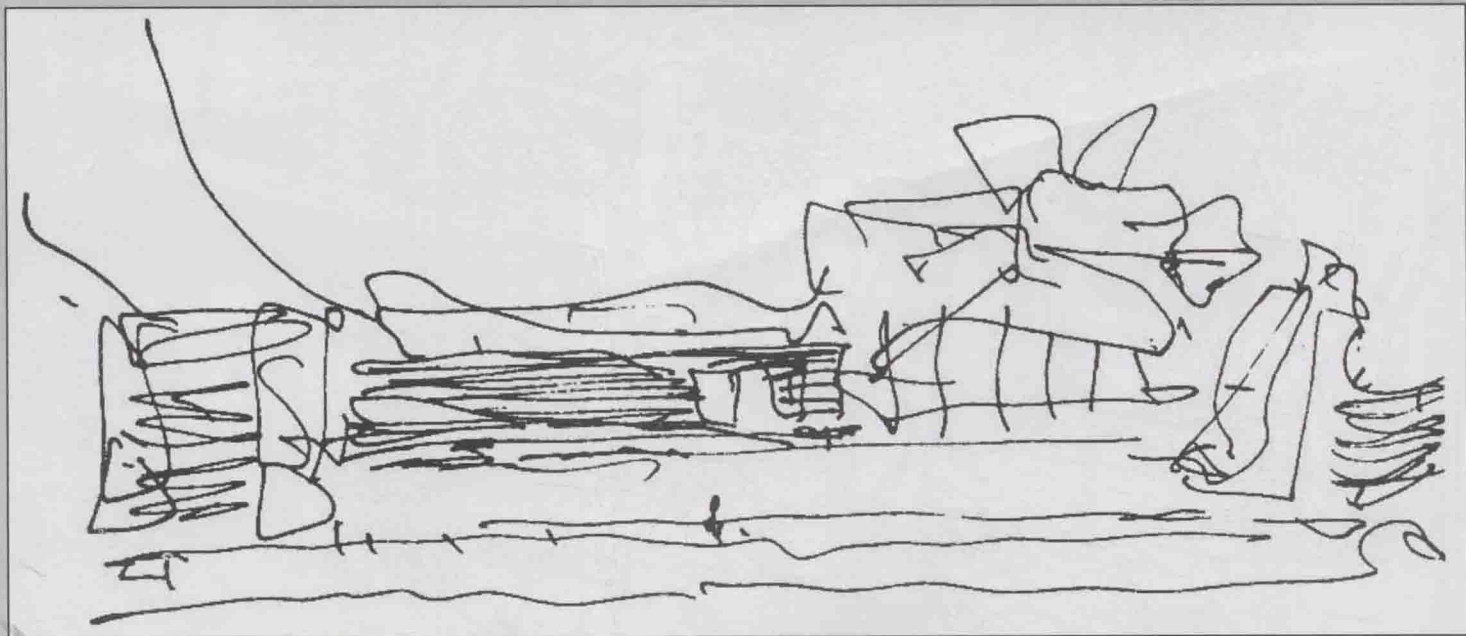

图 1.2.2 毕尔巴鄂古根海姆博物馆

毕尔巴鄂古根海姆博物馆在西班牙正式落成启用,它是工业城毕尔巴鄂(Bilbao)的整个都市更新计划中的一环。博物馆在建材方面使用玻璃、钢和石灰岩,大部分表面还包覆钛金属,与该市长久以来的造船业传统遥相呼应。博物馆全部面积占地 24 000 平方米,陈列的空间则有 11 000 平方米,分成 19 个展示厅,其中一间还是全世界最大的艺廊之一,面积为 3 900 平方米。这座文化名胜已经吸引许多人前来毕尔巴鄂参观,每年参观人数从 26 万人增加到 100 万人。(图 1.2.2—图 1.2.6)

图 1.2.3 毕尔巴鄂古根海姆博物馆平面

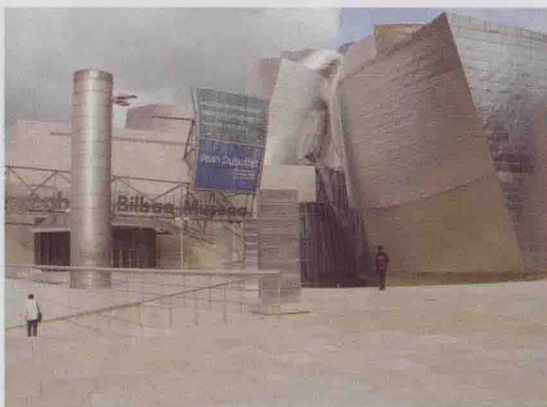

图 1.2.4 毕尔巴鄂古根海姆博物馆实景效果一

图 1.2.5 毕尔巴鄂古根海姆博物馆实景效果二

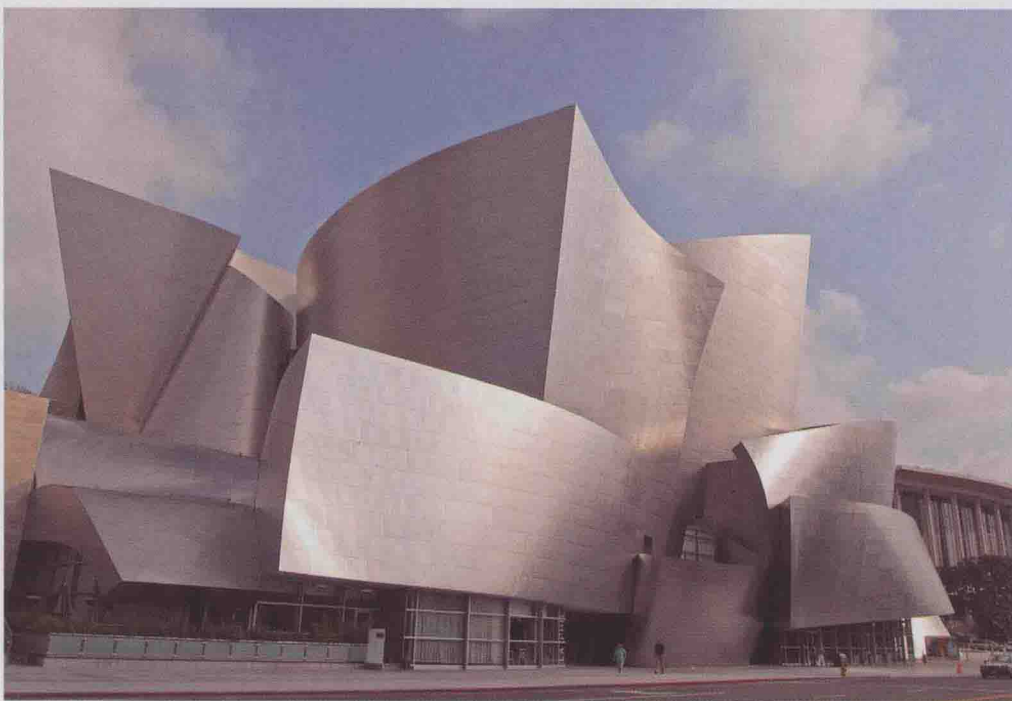

图 1.2.6 弗兰克·盖里的另一代表作/迪斯尼音乐厅

图 1.2.7 扎哈·哈迪德

扎哈·哈迪德(Zaha Hadid)是设计师与艺术家的女性先锋。1950年出生于巴格达,在黎巴嫩就读过数学系,1972年进入伦敦的建筑联盟学院AA学习建筑学,1977年毕业获得伦敦建筑联盟(AA, Architectural Association)硕士学位。哈迪德一直从事学术研究及教学活动,曾在哥伦比亚大学和哈佛大学任访问教授,并在世界各地教授硕士研究生班及举办各种讲座。(图 1.2.7)

扎哈·哈蒂德的建筑作品使她在学术界和公众中赢得了广泛声誉。她所设计的最著名的工程有:德国的维特拉(Vitra)消防站和位于莱茵河畔威尔城(Weil am Rhein)的州园艺展览馆(1993/1999),英国伦敦格林威治千年穹隆上的头部环状带(1999),法国斯特拉斯堡的电车站和停车场(2001),奥地利因斯布鲁克的滑雪台(2002)以及美国辛辛那提的当代艺术中心(2003)。

对扎哈最直接的影响来自于伦敦的建筑联盟学院(AA)。她在那里就学时,该学院可说是处于黄金时期,堪称全世界的建筑实验中心。学院继承“建筑图像派”的传统,学院的多位师生——库克、库哈斯、楚米、寇斯等,将对现代世界的撼动转化为他们作品的主题与形式。他们勇于作为全新的现代主义者,尝试捕捉不断变化的能量,增加新视点,企图为现代性提出新视点。不管是楚米的趣味狂笑、库哈斯的神秘拼贴,还是库克的宣示性的形式,他们都将多向度透视、快速移动产生的动感和强烈的造型,科技性的架构,整合为各种的意象——而这些意象的表述仍是描述多于定义。(图 1.2.8—图 1.2.12)

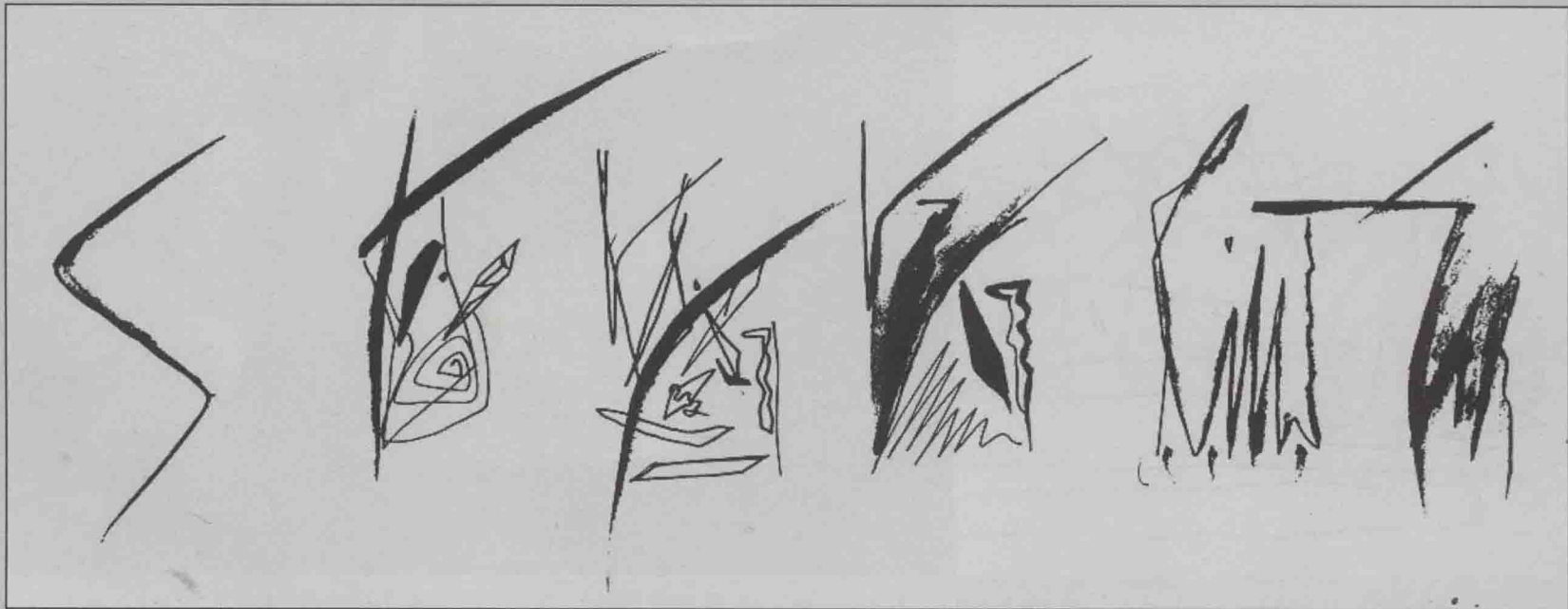

图 1.2.8 Moonsoon 饭店室内造型

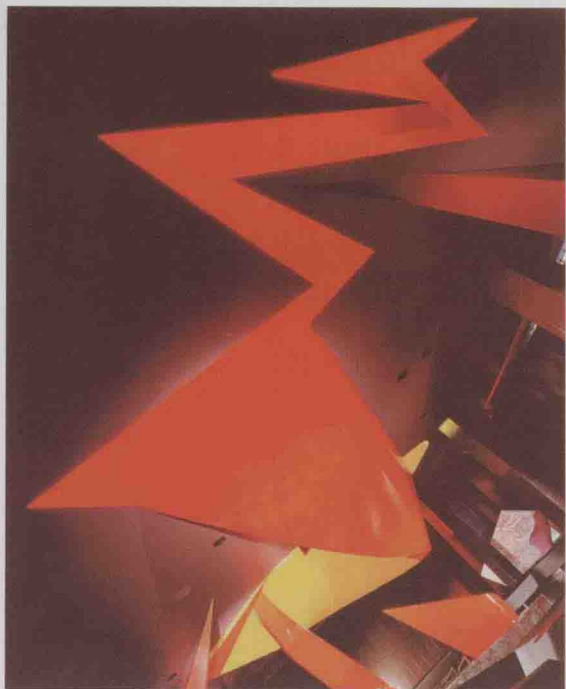

图 1.2.9 Moonsoon 饭店室内造型一

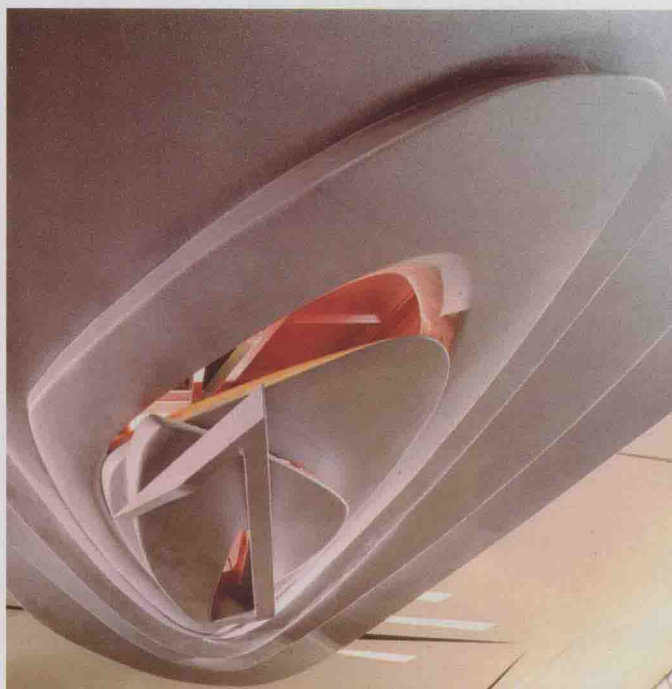

图 1.2.10 Moonsoon 饭店室内造型二

图 1.2.11 Moonsoon 饭店室内造型三