

Design
Driving
Force

设计 驱动 设计教育 艺术创新

Design Education
and
Art Innovation

杨吟兵 等著

江西美术出版社
全国百佳出版单位

图书在版编目 (C I P) 数据

设计驱动力：设计教育与艺术创新 / 杨吟兵著. —
南昌：江西美术出版社，2016.12
ISBN 978-7-5480-5261-6

I. ①设… II. ①杨… III. ①设计-美术教育-教学研究 IV. ①J06-4

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第323802号

本书由江西美术出版社出版，未经出版者书面许可，不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分

本书法律顾问：江西豫章律师事务所 晏辉律师

责任编辑 陈 军 梅家强

责任印制 张维波

书籍设计 赵吉亮

设计驱动力——设计教育与艺术创新

杨吟兵 等著

出 版：江西美术出版社

社 址：南昌市子安路66号

邮 编：330025

电 话：0791-86566241

网 址：www.jxfinearts.com

发 行：全国新华书店

印 刷：浙江海虹彩色印务有限公司

版 次：2016年12月第1版第1次印刷

字 数：17万

开 本：787×1092 1/16

印 张：10.25

ISBN 978-7-5480-5261-6

定 价：88.00元

版权所有，侵权必究

前言 / Preface

设计驱动力永远是创新性，没有创新就没有发展。而设计教育的发展是与社会的发展紧密相连的，设计教育随社会的变革而变革。设计教育不仅是专业教育的主要内容，也是现代教育的重要组成部分，具有举足轻重的作用。随着改革的不断深入，设计教育在实践中积累了丰富的经验，取得了一定的成绩，并得到了社会和教育界的认可。但如何将资源的整合、共享与利用，如何促进西部设计教育领域相互沟通与了解，如何构建合理有效的教学研究与教学互动交流平台，以促进西部设计教学整体水平的提高仍

然是我们所要研究的课题。

本书从环境艺术设计专业角度出发，集结了作者在设计教育领域中的研究与探索而撰写发表的论文。文章内容丰富，从设计思维到设计方法，从设计教学研究到设计案例分析都包含其中。该书选择的文章40%在北大中文核心期刊CSCD\CSCI来源期刊《装饰》、《包装工程》、《美术观察》、《美术大观》、《人民论坛》上发表，55%在国家级艺术类核心期刊《艺术教育》、《中国美术教育》上发表，专业涉及面广。

本文集收录论文杨吟兵13篇，

晏莉3篇，谭晖4篇，黄洪波6篇，黄红春6篇。本文集共包含两个部分，第一部分为设计教育与设计研究相关的文章。第二部分为设计创新与数字化运用，以及当今环境艺术设计及其文化与运用有关的文章。

2016年10月1日

设计驱动力
——设计教育与艺术创新
Design driving force
Design education and artistic innovation

目 录

第一章 | 设计教育与设计研究

08 盒子世界
/ 文 杨吟兵	14 他山之石
/ 文 杨吟兵	22 手绘表现技法
在设计教学中的改革与初探
/ 文 杨吟兵
26 室内设计软装艺术下的
漆艺教学新探
/ 文 杨吟兵	32 当代景观小品的
后现代之美
/ 文 晏 莉	36 绿色未来
/ 文 晏 莉
42 以空间思维创意为核心的
环艺景观设计课程教学探索
/ 文 谭 晖	47 过程性景观的空间语言特征
/ 文 谭 晖	52 回到景观美学意义的原点
/ 文 谭 晖
58 居心地设计
/ 文 黄洪波	61 建筑与环境设计专业构思
与创新教学方法的思考
/ 文 黄洪波	64 西部基础美术教育
互动交流平台搭建
/ 文 杨吟兵
68 浅析传统民居木构架的
营造工艺
/ 文 杨吟兵	72 别墅庭院中的
景观设计要素解析
/ 文 杨吟兵	76 浅议地区传统民居建
筑装饰的人文寓意
/ 文 杨吟兵、方凯伦
80 传统历史古镇保护
和重建的必要性
/ 文 黄洪波	86 论桃坪羌寨的水系统之适应性
/ 文 黄洪波	90 宋代建筑屋顶仙人脊饰
形象辨析
/ 文 黄洪波
94 案例教学法在环境景观设计课程
中的改革应用
/ 文 黄红春		

第二章 | 设计创新与数字化运用

100 传统材料在当代设计中的
艺术化运用
文 | 杨吟兵

106 废旧木材在现代设计中的
创新性运用
文 | 杨吟兵

112 因“你”而变
文 | 杨吟兵

116 数字化背景下城市公共设施
的人性化设计
文 | 杨吟兵

122 从概念到形式
文 | 杨吟兵

128 “慢”作为一种态度
文 | 谭 晖

134 浅谈酒店设计中的
陶瓷产品开发
文 | 黄洪波

140 色之诱惑
文 | 晏 莉

142 新加坡榜鹅滨水长廊
景观空间美学探析
文 | 黄红春

146 闲置建筑改造利用
为餐饮空间的价值及手法探讨
文 | 黄红春

150 试论公园绿地规划设计中
生态性原则与文化艺术的融合
文 | 黄红春

154 浅议古宇湖观鸟区景观营造方法
文 | 黄红春

160 文化产业园区
文 | 黄红春

第一章

设计教育与设计研究

Chapter one
Design Education and Research

盒子里的世界 ——浅议微观模型在景观教学中的新运用

文 / 杨吟兵

摘要：在景观教学中，为培养学生设计创作能力、动手制作能力，树立空间想象力，微观模型的设计与制作已经成为了必要的补充。本文在常规模型课程的基础上借鉴国外的相关课程，提出了新微观模型表现与制作方法，将传统的模型教学融入新的理念，提升了课程的创造性、易达性、趣味性，以期将这种新模型制作与表现形式能运用到国内的教学中。文中所使用的图片为华盛顿大学的部分学生作业。

关键词：盒子 微观模型 方案模型 光影关系 立体形态

图 1-1 丰富的盒子外部装饰

景观设计是当前我国很多艺术院校都已开设的设计学专业，而在景观教学中，为培养学生设计创作能力、动手制作能力，树立空间想象力，微观模型的设计制作课程已成为景观设计主干专业课程的必要补充。通过课程的训练，能培养学生的空间概念，增强对景物的体量、空间的感性认识，并有助于提高景观教学的质量。本文是笔者在美国华盛顿大学访问学习期间，参与美国伊恩·罗伯逊教授(Professor Iain M Robertson)的景观设计课程，发现其课程的创新性和实用性，并通过对课程的分析与探讨，提出了相关的模型制作与表现形式，希

望通过多种方法的训练使学生能熟练而恰当地运用模型来展示自己的设计想法。

微观模型是一种介于设计图纸和实际立体形态之间的空间表达方式，它是按照一定比例缩微的形体，是展示景观设计意图的一种有效手段，它通过景观各要素有序直观的表现来探讨设计方案，以实际的制作代替平面的图纸，这就比常规设计中的效果图、平面图、立面图、剖面图等具有更高的表现力和感染力，其优越性也显而易见。

微观模型的种类很多，按其表现形式和最终用途，微观模型一般可分为“方案模型”和“展示模型”

图 1-2 丰富的盒子外部装饰

两大类。在景观类专业的教学中，学生一般使用的模型属于“方案模型”。“方案模型”又称“构思模型”或者“工作模型”，相当于设计的立体草图，是学生继续推敲设计构思，使构思成熟的重要手段。

“方案模型”注重表现设计创意，一般相对简单，要求整体的基本效果，不强调制作材料和制作技巧，它具有易加工、成本低、时间短的特点，以能够说明重点问题和反映问题为目的，对于完善设计构思有着不可低估的作用。

在常规的微观模型教学中，模型的设计与制作通常采用开放的表现形式和俯视的视点，在实际的教学中对这种表现形式和视点进行分析，发现存在一定的缺陷：

1. 模型是在沙盘基座上制作，周围没有围合空间，模型的上下左右及顶部都能同时接受光线，模型没有统一的光源关系，景物的光影效果不易处理。

2. 景观模型由山水、植物、道

路和建筑等主题要素组成，学生由于缺乏对实体景物操作的经验，在模型的设计制作上往往对要素的形体、结构布局、体量关系等把握不好，造成微缩后的模型中景物的大小、比例、色彩、空间等不协调。

3. 观察者虽然可以从多个角度观察模型，但主要视点还是俯视，既从上往下的观察模型。俯视视点居高临下，观者置身度外，缺乏身临其境的感受。

从上面的分析不难看出，常规的微观模型教学内容需要得到相应的补充，因此，在这里我们提出一种新的微观模型表现与制作方法，以期能增加微观模型教学的多样性，培养优秀的景观设计师。

我们将从以下几个方面来探讨新的微观模型表现与制作方法：

一、载体的选择

在对新的微观模型教学的探索中，我们提出的核心理念——盒子里的世界，在这里我首先对这个概念进行简单的解释。顾名思义，“盒

子”既底盖相合的盛东西的器物，一般用纸、木板、金属和塑料等制成。在教学中由于材料、制作成本和时间的限制，纸盒往往成为学生进行微观模型制作的首选。

纸盒的选择是有讲究的，通常选择长宽空间比例合适，有一定高度的盒子，盒子不能太大，也不要太小，以便制作的景物能轻松地展示。盒子可以自制，也可以根据现成的盒子结构按需进行改良。盒子除了常规的盖式结构外，还可以根据设计理念局部增加结构，如加入抽屉式结构，大盒套小盒等使盒子的空间关系变得丰富，以增加设计的趣味性。总之，由于盒子是微观模型的主要载体，盒子的选择应能充分演绎设计主题，能有助于设计理念地传递。

丰富的盒子外部装饰

二、材料的创新

在专业商店里，为制作微观模型提供的材料丰富多样，有高端超薄的各种有机塑料、仿真面材、专

用模型配件等；有低端的卡纸、木板、塑料、玻璃等材料。在教学中，我们提倡除了在商店能买到的材料外，模型的材料应主要来源于生活，学生们也很善于在日常生活中“发现”材料，如用石子、树枝、树叶、树皮、草屑、彩色纸、牙签、木筷子、吸管、铁丝、大头针、火柴棍、绒纸、橡皮泥等就地取材的东西制作各种配景，合理运用各种材料的特性，恰当、灵活地表现设计想法。其实换个角度来说，材料的寻找也是一种积极的创造性思维训练。

这些材料来源于生活，无处不在，易于寻找，易加工制作，而且具有制作成本低、环保的特点，其缺点是简陋、仿真度不高、细部刻画不够，不过学生的创造精神往往是无限的，时常也会完成非常出色的模型作品。

三、光影的变化

前面我们已经讲过，常规的微观模型是制作在沙盘基座上，在四周没有围合空间的开放的环境中，模型的上下左右及顶部都能同时接受光线，模型没有统一的光源关系。

但在新的模型制作方法中，由于模型是制作在盒子里，盒子是一个相对围闭的空间，没有光源关系，这就需要设计师根据设计理念人为的创造出光影效果。

在盒子上开孔是人为创造光源的有效办法。开孔的位置、形状、大小、多少都是非常讲究的，不能随意，应能表达意境、渲染气氛、演绎时间，有助于更好地表现设计意图，因此开孔极为重要。盒子是六面体，那么设计师选择的开孔方向可以是六面中的任何一面或几面，也就是说盒子的上下、左右、前后都有开孔的可行性，具体怎样选择要根据设计的主题来定。除了位置外，开孔的形状、大小、多少

图2 生活中的材料运用与不同的景物中

图3 盒子的不同开孔形态

也应设计巧妙,可以一面只开一个孔,也可以一面多开,形状和大小可以是多变的。

在模型设计中,光是其中重要的一部分。无论孔开在哪个地方,有孔的地方光就会通过孔传递进盒子,盒子内的景物会被照亮而产生光影效果,但这种光影的投射关系不是平均的,他有明确统一的光影方向,会由局部投射光转而散淡开去,形成柔和、宁静的氛围,达到自然的效果。需要强化的景物周围也可以开孔,眼睛会很自然地被吸引到更明亮的区域,这样就能充分表现模型中各种组成要素之间的主次、空间关系,以突出主题,烘托环境。

因此除了照明外光还能够渲染气氛,营造模型的意境。由此可见,开孔的位置应和内部景物的设计理念及需要传递的意境、格调紧密相连,不要小看了这些看似简单的开孔设计,它的确能影响你精心设计的模型效果,有助于更好的表现设计师的意图,成为“创造模型情趣”的重要角色。

四、视点的变化

和常规的微观模型不同的是,除了盒子的外观,里面的景物我们从外面是不能一目了然的,因此,前面的开孔除了采光外,另一个重要的作用是为我们提供了观察的视点,开孔就象一扇窗户,成为了内外世界视觉联系的通道。开孔的外观可以进行一些简单地

设计和修饰以吸引人。

开孔的大小、形状等因素不仅决定盒子形态的外观,也能影响观察者的视野。由于开孔的形态是多变的,相应的观察视点也就富有变化。如从盒子顶部的开孔往下看,整个景物是俯视的;从盒子的侧面开孔往里看,景物是平视的。视平线高度的开孔空间开敞感最强,而且观察者有身临其景的感受;从盒子的底部开孔往上看,景物是仰视的,这种视点能创造新奇而独特的视觉感。多变的视点不仅能从各种角度全面、清晰地观察模型,探讨模型的体量、尺度、比例与周围环境

①
② | ③ | ④

图3 不同视点的景物变化

的关系，多角度，多层次地分析和解决各种设计问题，而且视点的不同能增加模型的神秘感。

五、开启的形式

由于盒子是六面体的，那么模型可以根据需要以任何一个面为基座来进行设计，从而产生了变化多样的开启方式，有翻盖式、抽屉式、盒盖分离等形式。模型的设计与制作说明可以根据需要粘贴在盒子的内外部，以帮助能更好地传达设计信息。

除了开启的形式多变外,模型基座的处理也是多样的,可以以盒子的底部为基座,也可用盒子的顶部或侧面为基座来设计模型,巧妙地基座设计和开启方式能为模型带来新颖性、创意性。

以上是对新的微观模型设计制作方式的探讨,从上面五个方面的分析我们可以看出,把模型放置在盒子里的方式不仅仅是表现了模型本身,同时也加强了光影、材质、空间及形态等关系的学习,展示了一个多维空间的视觉形象,让学生树立了较全面的立体形态概念,通过对模型不断地推敲、修正,使设计构思逐步完善和成熟,以展示其设计作品的风格和品质。

① 以底面为基座

② 以盒盖面为基座

③ 以顶面为基座

④ 以侧面为基座

1. 盒子和模型的关系

2. 开孔的位置及形态

3. 从开孔里观察模型

4. 盒子内部的世界

盒子虽然很小、很普通,但盒子里面的世界却是很精彩的。在教学中,新的模型设计制作方式可以从两个方面得以开展,一方面我们有时会因为课程时间、经济状况、制作工艺等客观因素而放弃制作微观模型的练习,那么此时新的模型设计制作方式就很值得借鉴。从盒子的选择、材料的制作、开孔的设计到最后的模型的展现等等内容,设计来源于生活,每一个过程都充满着创意性与易达性。另一方面在教学中模型表现能力的训练也可以由这种有趣的方案模型,到最后高质量的专业成品模型进行过度,学生们要能熟练而恰当地运用模型来展示自己的设计想法,运用模型——从立体的观念来思考问题,是景观专业的学生应养成的良好习惯。如此一来,到最后每位学生都能拥有具有独特个人风格的“模型语言”。

原载《装饰》2009年第09期

他山之石 ——美国华盛顿大学与中国四川美术学院 景观教育之比较与思考

文 / 杨吟兵

摘要：没有哪里的土地能够像当今中国的景观这样发生着变化。面对快速的发展，高校的景观教育该如何应对？本文从教学方法、目标等方面比较了中国和美国的两所高校在景观设计教育的异同、优势和不足。旨在通过比较与分析，取长补短以寻求适合各自背景的教育模式。他山之石，可以攻玉。

关键词：景观教育 交差教育比较 教学目标 教学方法

Abstract: Nowhere in the world is the "ground" shifting more rapidly than in contemporary China. This paper compares the teaching methods and goals of landscape architectural education in China and the USA. It draws conclusions about the strengths and weaknesses of the two departments. Its primary goal is to explore the different ways in which these two institutions are preparing design students to succeed in a rapidly changing world.

Key Words: Landscape architectural education, Cross cultural teaching comparison, Teaching goals, Teaching methods

随着我国经济建设的快速发展和人民生活水平的显著提高,城市建设也正在以惊人的速度发生着变化。同时,人们追求理想生活环境的要求也越来越高,景观设计的品质正逐渐为人们所重视。而伴随着西部大开发建设的加快,作为西部窗口的年轻直辖市——重庆,尤其需要更多杰出的设计师及优秀的设计作品来跟上建设的步伐。

然而,城市化的快速发展为人居环境带来了前所未有的危机和挑战,在应对和解决这些问题方面,我国已经在高品质景观设计的需求与高素质专业人才的不足之间出现了大的缺口,培养更多高素质的专业人才,提高和发展在高校中的景观设计专业教育是解决这一问题最为有效的方法。学习和借鉴国外的教学体制和理念,特别是景观设计专业在美国高校先进的教学经验,增加更多的交流机会将有助于这一问题的解决。但是由于种种原因,两国的高校在景观设计教育领域的交流较之其他学科和专业相对较少,美国和中国高校在景观设计专业教学上究竟有怎样的不同和相似?在美国华盛顿大学景观设计系为期一年的访问学习期间,我带着这样的疑问多方面地参与到系上教学和管理工作中——选修多位教授的相关课程、给华大的学生上课、参加系上的教学会议、参与各年级工作

室项目设计回顾与评述、与师生交流、参与新生录取委员会会议等等。本文的结论基于笔者对华大景观教学密切地关注、思考和分析,同时也得到了该系教授们的协助,特别感谢伊恩·姆·罗伯逊教授(Professor Iain M Robertson)对我的帮助与支持。

一、院系概况

华盛顿大学(以下简称华大)是美国西海岸著名的研究型综合大学, (The University of Washington at Seattle) 位于美国华盛顿州西雅图市,建校于1861年,是美国西岸州立大学系统中最早设立的高等教育学校。该大学位于华盛顿湖(Washington Lake)、波蒂奇湾(Portage Bay)及联合湾(Union Bay)之间,占地超过700英亩。西雅图主校区包括17个学院,为从本科到博士的在读生提供课程和科研机会。华大景观设计系是研究型院系,属于建筑城市规划学院,景观设计系为五年制的本科,三年制的研究生学制,现共有学生八十五名。大部分课程采用小班授课,系上有藏书丰富的专业图书馆。

四川美术学院(以下简称川美)座落在山城重庆的长江之畔,(西雅图与重庆于1983年结为友好城市)。自1940年建校以来,川美就以独特完善的教育体系、