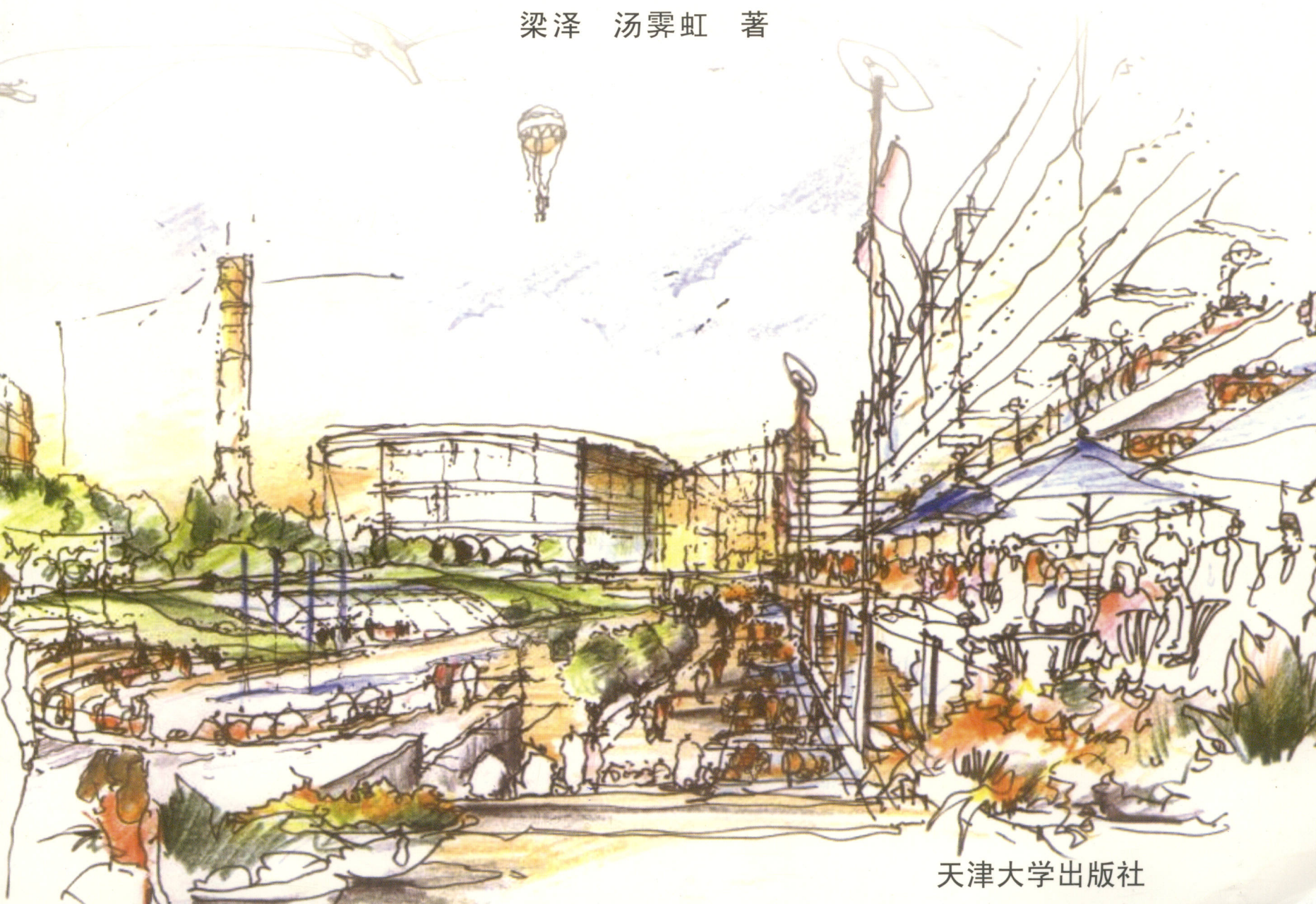

APPROACHING NORTH AMERICAN ARCHITECTURAL SKETCH

走近北美建筑师草图

——设计创意·快速表现

梁泽 汤霁虹 著

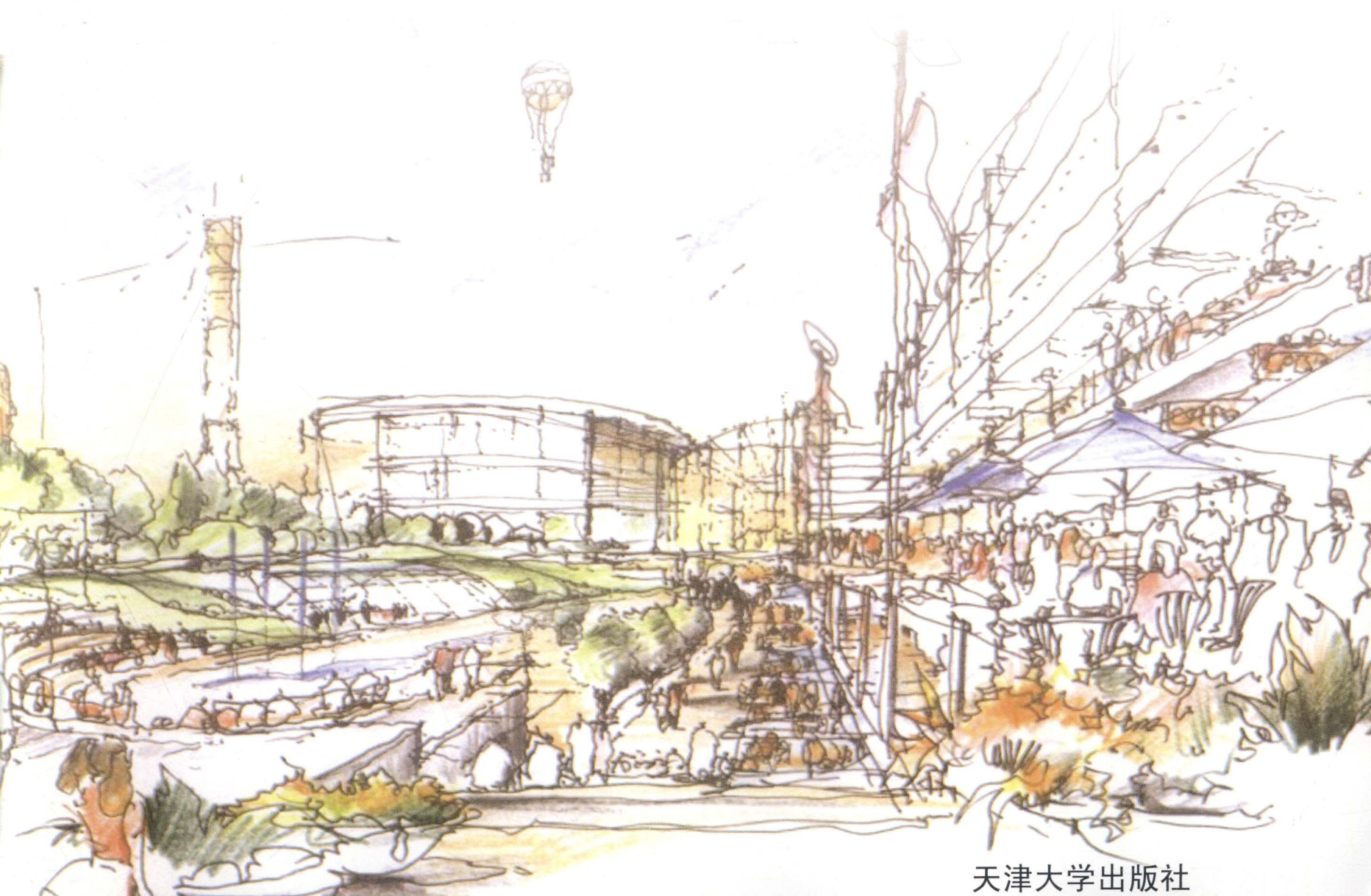
天津大学出版社

PROACHING NORTH AMERICAN ARCHITECTURAL SKETCH

走近北美建筑师草图

——设计创意·快速表现

梁泽 汤霁虹 著

天津大学出版社

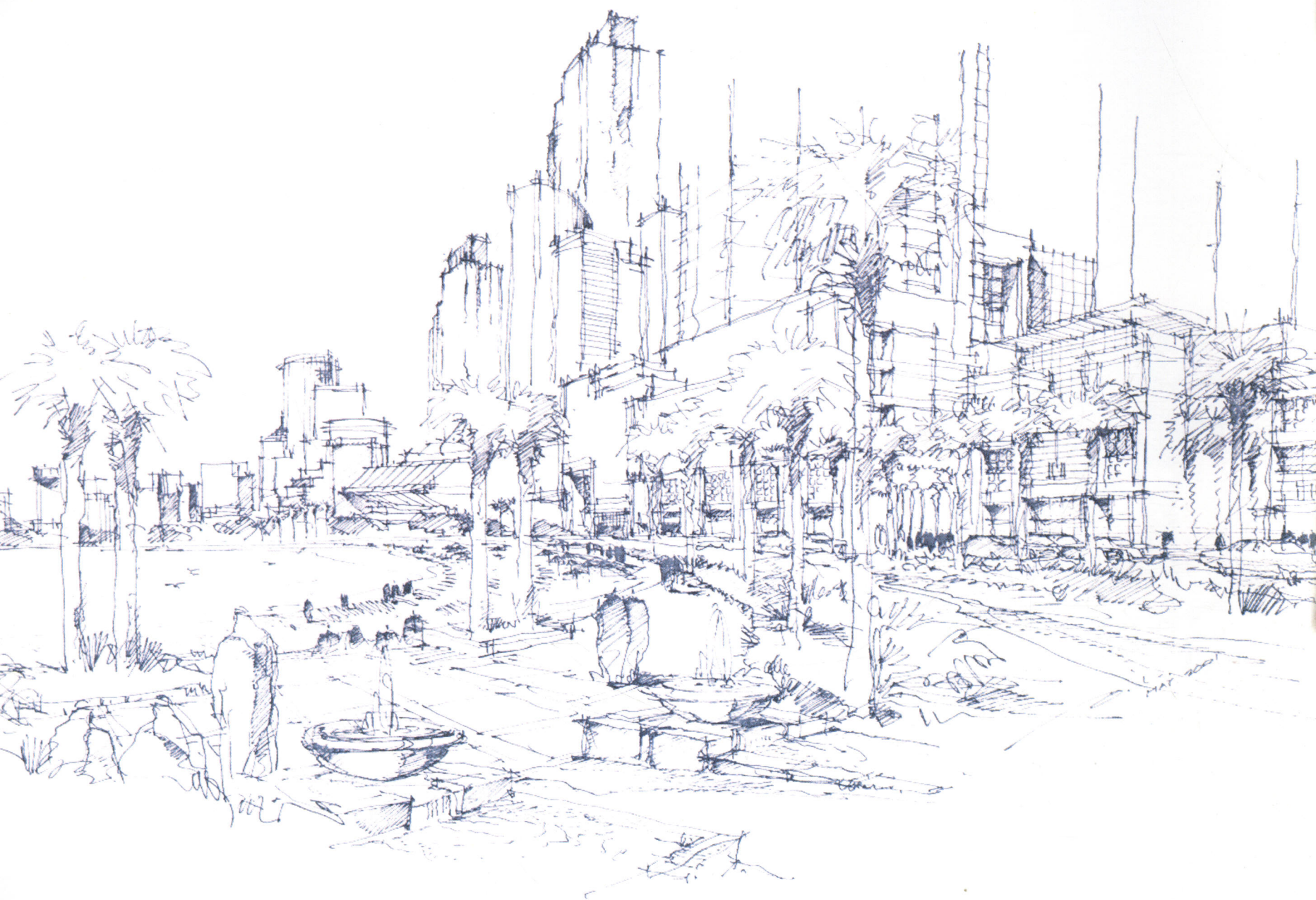
图书在版编目 (CIP) 数据

走进北美建筑师草图: 设计创意·快速表现 / 梁泽,
汤雯虹著. 天津: 天津大学出版社, 2006. 6
ISBN 7-5618-2285-5

I. 走... II. ①梁... ②汤... III. 建筑设计-北美
洲-图集 IV. TU206

中国版本图书馆CIP数据核字 (2006) 第042359号

出版发行 天津大学出版社
出 版 人 杨欢
地 址 天津市卫津路92号天津大学内 (邮编: 300072)
电 话 发行部: 022-27403647 邮购部: 022-27402742
印 刷 北京佳信达艺术印刷有限公司
经 销 全国各地新华书店
开 本 235mm×255mm
印 张 9.75
字 数 200千字
版 次 2006年6月第1版
印 次 2006年6月第1次
印 数 1-3 500
定 价 79.80元

梁 泽：

加拿大JLD设计公司 执行董事 高级设计师

曾任职于：

美国HOK公司 建筑师

加拿大Urbana建筑师事务所 建筑师

加拿大ZPA北京公司 副总经理 高级设计师

目 录

前 言/1

设计的草图表达与设计师的交流沟通能力/2

“Tell them the story!” / 4

最重要的3W原则 / 6

创造你自己的草图风格 / 8

美国建筑画家协会 ASAI / 10

Rose Cherry 儿童康复中心 / 12

图录 / 14

前言

梁泽先生是旅美多年的建筑师，同时也是一名建筑绘画艺术家。他是美国建筑画家协会(American Society of Architectural Illustrators, ASAI)的获奖会员。作为建筑师，梁先生曾任职于多家世界著名的建筑师事务所，在美国HOK公司任职期间，其建筑师概念草图获美国建筑艺术家协会颁发的建筑师草图杰出作品奖，其作品被美国及加拿大多家著名的建筑事务所及著名大学的建筑学院巡回展出。

作为当代在北美建筑师草图领域有影响力的艺术家之一，他的草图具有强烈的北美风格——线条流畅，不拘小节，一气呵成，所营造出来的氛围有十分强烈的视觉感染力。

梁先生在北美一直致力于提高建筑师及建筑院校学生的徒手表现能力。出版本书是希望通过生动的、不同角

度的分析以及大量珍贵的设计草图范例，使建筑师和学生们能从一个全新的角度去认识建筑师设计草图在实际工程项目方案设计初期阶段的意义，找出提高草图表现能力的关键要素和有效方法，使建筑师草图真正成为创作和交流的有效手段，使之成为动态的、有思维的、有生命的“活”的建筑艺术语言。

对于国内建筑师及学生们而言，这是一本具有很高实用价值和教学水平书，是了解世界、了解国外建筑师的有效工作方式的一个窗口，希望青年建筑师们能从中学习到新的思维方式和看问题的角度，从而快速提高建筑师的草图表达能力，使它真正发挥有效的作用。

同时也希望给中国建筑师徒手能力的培养教育带来一股清新的气息。

设计的草图表达与设计师的交流沟通能力

众所周知,设计创作能力是作为一名设计师必备的基本要素之一,也是各高等院校设计专业着重培养的能力之一,但与此同时,设计师能否有效地表达自己的设计思想并成功地让业主欣赏你的设计,喜欢上你的设计作品,这就要看我们是不是具有另外一种专业能力——设计师的交流和沟通能力了!事实上,这是一种非常具有现实意义的能力,也应该是今天的设计师们必修的专业科目之一。

一名出色的设计师同时应该像一位谈判专家一样具备出色的“交流和沟通能力”。

在这里,我们必须建立一个全新的观念,设计师在进行创作时,头脑中考虑的因素除了各种有关的限制条件、设计规范、文化背景、地段特点等等一系列“静态”因素外,还有一个非常重要的部分——你的业主!这是一个“动态”的因素,是最

不容易掌握但却必须掌握的因素。要知道,你的作品是你为业主量身定做的,他的地段特点,他对这个项目的期盼,以及他根据自己的情况所制定的对该项目的设计要求,再加上其他的众多个性因素,把所有这些放在一起,通过你创造性地设计,巧妙地解决所有问题从而产生了你的设计结晶——方案。所以你的这一作品是专门针对这个项目和这位业主而精心创造、量身定做的精品。那么你的成果能否得到业主的欣赏并被接受呢?这是检验你的设计是成功还是失败的重要环节和主要标准。道理很简单:你为他度身定做的东西应该是以他接受为最终目标。我们知道,并非只要是好的设计作品就一定被人清楚地理解和马上接受的。所以设计师需要一种专业能力来帮助你完成设计的“全过程”——使业主理解并喜欢你的设计。我们可以命名这种能力为**设计师的交流沟通能力**。

在设计的初期概念阶段,最需要设计师与业主之间有效地沟通和交流,从而建立一个良好的合作平台。在这一点上,国外优秀的建筑师团队有着很好的成功经验值得国内设计同行学习和借鉴。其中最有效的经验就是具有极强的提炼和抽象概括能力的设计师概念草图。在国外优秀的建筑师团队中常听到这样一句话——“Tell them the story (给他们讲一个精彩的故事)!”这是一句具有代表性的经典的“行话”,是对设计师草图在方案初期阶段所起的不可替代作用的非常准确的描述。国外优秀的设计师团队在一个项目运作的初期阶段,就致力于创造出一种良性的“互动关系”,使方案能够按照高效的、健康的方向发展。这就是当设计还在初期概念的阶段时建筑师把对该项目的理解和初步构思非常概念化地通过具有可视性的设计师语言——设计师草图这个媒介平台“描述

出来”，即“Tell them the story！”而这个设计初期的概念阶段甚至只是一个非常粗线条的构思或是希望创造的一种氛围。同时在沟通和交流的过程中进一步了解业主，做到让双方心中都有数，创造一个“共同完善”这个项目的最佳合作状态！

同时，一名优秀的设计师应该不仅是创造艺术精品的艺术家，还应该是一位出色的演说家。十分遗憾的是，在国内，建筑设计领域的众多专业课程中唯独缺少这门具有现实意义的训练——与人打交道的专业交流能力的课程——设计的有效交流！这是保证设计能否完整、顺利地得到贯彻和执行的关键。

在今天，我们面对的是一个充满竞争的市场，你所面对的甲方已经不再是从前的甲方了！他们更专业，更务实，更高效，更清楚自己的目标。这是社会的发展、市场的变化所带来的变化，所以你没有太多的空间和时

间来浪费！在短时间内不能成功地把握住你的业主，结果只有一个——就是你出局。

因为专业交流能力课程设置的空白将使年轻的建筑师们带着能力的先天不足进入今天这个竞争激烈的设计市场，这是我们建筑设计教学领域中应该引起足够重视的问题。至少应该着重在以下方面的培养。

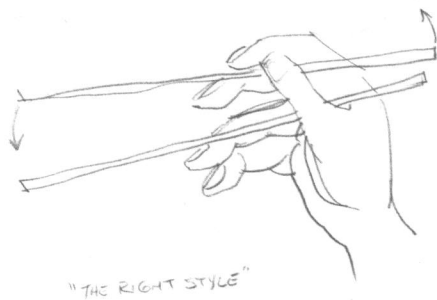
1. 着重培养和锻炼学生面对面的表达能力和交流能力。这应该是设计师必须具备的能力。应该培养我们的建筑师具有独特的个人魅力和风格！这将是使他受益终身的能力。

2. 设计课程应特别注重最初期阶段的设计师草图交流和表现能力。

这是设计师能否在项目的初期阶段就与业主建立起良性的互动关系的一种能力。或者说就像上面提到的在最初期阶段就能把握住机会的能力。

我欣喜地看到今天的国内设计领

域和其他领域一样，与发达国家的差距正在迅速缩小。但同时也注意到，随着国际知名设计公司大量进驻国内市场，国内的设计师面临着巨大的冲击和挑战。调整和提高势在必行。而设计专业的教学作为未来设计人才的培养基地，更应该以积极的姿态调整自己，顺应市场和社会的需求。

在HOK工作期间指导外国同事正确使用中国筷子的草图

“Tell them the story !”

给他们讲讲这个动人的故事

这是北美建筑师们常常挂在嘴边的用来表示建筑师草图要达到什么目的的口头语,也是建筑师草图目的的最准确的描述之一。

在你动手创作之前先问一下自己:如果不给你面对面地与业主讲述的机会,只能用你的建筑师草图替你向业主来描绘你的“完美的、令人感动的故事”,那么这张图的作用和所承担的责任就很清楚了,你就知道如何去经营这张图了。

建筑师草图不是最后的效果图,它把你头脑中正在进行的创作过程和灵感火花用可视的、可感受的画面信息表现出来,是让对方了解你的设计,并被图面传达的信息所感动的一种交流媒介和平台。如果你记住这一点,那么,让对方明白你所描绘的“美妙的故事”,至少基本上明白“主要的方向”是建筑师草图应该达到的目的。

“Tell them the story”是建筑师与业主交流的一个过程。这个过程可以帮助建筑师恰到好处地展示自己的创作成果。

创造一个最理想的状态

正如我们所知,一个完美的、令人感动的故事,一定是令人非常投入的,随着情节的发展变化,人们会不自觉地参与其中,与故事共同经历一个喜、怒、哀、乐的过程,事实上,你是和故事的创作者共同经历了这个过程,而这个过程和状态,正是创作者希望达到的!这也正是建筑师应该用我们的草图来创造的一个最理想的状态!

——让我们的业主不仅仅只是了解了我们的“故事”,更应该积极参与进来,与我们共同经历、创造和完成这个完美的故事,而不是以一个局外人的角度来评论。同时,另一件令人高兴的事实是通过这个共同创作的过程,能够真正地了解我们的业主需要什

么，和我们应该做什么，怎么做。的呢？

常常听到国内同行抱怨，现在的业主只相信国外的建筑师。事实上，这也正是我们国内同行在设计的进程中缺少的一个非常重要的环节！用建筑师草图与业主的沟通，这是一个保证我们的设计进程朝着正确和有效的方向推进的关键要素！遗憾的是，目前国内的大学中，建筑学教育正是缺少了这一门关键的、实用的课程，这个关键环节的缺憾使得我们的建筑师更像一位艺术家在创作自己的艺术品，然后由大家来评判喜欢还是不喜欢，这样就让你处于非常被动的状态！而我们的业主则以挑剔的眼光来审视你的作品——这是我想要的吗？像这样的建筑师和业主之间“喜欢还是不喜欢”的关系，其风险性可想而知。而当今社会竞争激烈，几个回合下来还没有推进方案进程的话，其结果就只有你出局了。

国外优秀的建筑师团队是怎样做

的呢？
一件优秀的建筑设计作品是建筑师在特定条件下针对某个设计问题按照客户的要求所作出的最佳的解决问题的方案。

建筑师目前往往忽视了同样重要的另一个限定条件——客户的要求，而且这一部分的内容一直在变，也就是我们常说的业主一直在变更着设计要求，而国外的同行们，正是大量地运用了建筑师草图来与业主进行过程沟通。一来了解对方真正想要什么，同时帮助业主建立一个清晰的概念，并创造一个良性的共同合作的最佳关系，使得设计过程“健康地、有效地”发展。

这是一门至关重要的、建筑学教育及建筑师们不可或缺的“专业课”——建筑师与业主的良性沟通。

最重要的 3W 原则

W-1 你想给谁看? (WHO YOU WANT TO SHOW?)

建筑师草图根据所要展示的对象不同可分以下几类。

1. 自己使用

作为思维的记录和帮助自己进行创作思考, 可能是“只言片语”, 也可能是连自己也看不太懂的“意识片段”。

2. 建筑师之间的交流

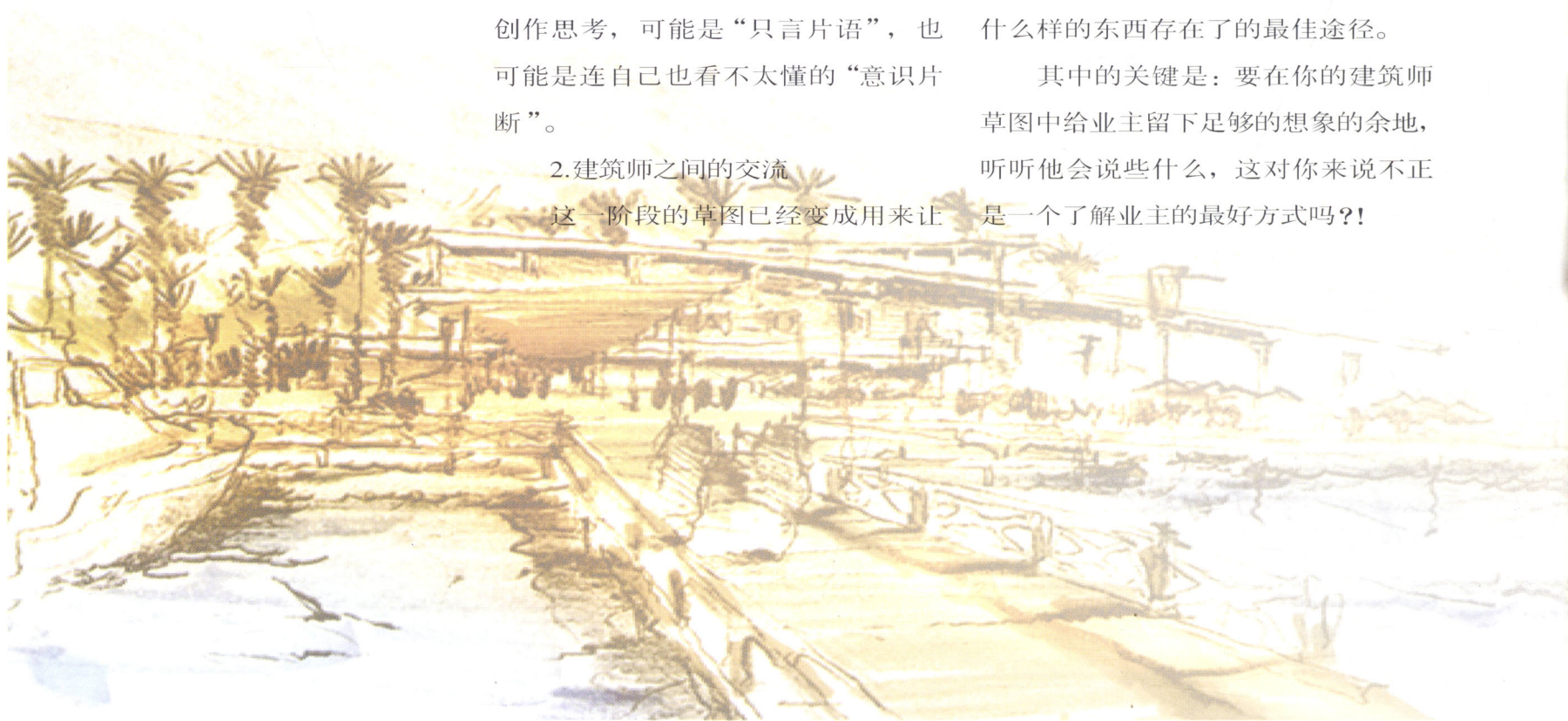
这一阶段的草图已经变成用来让

别人了解你的思想过程了, 让同行能看懂是第一位的。

3. 向业主汇报、交流和展示

让业主为你所描述的故事而感动、兴奋、感兴趣, 也是你用来了解业主在想什么, 在他的头脑中已经有了什么样的东西存在了的最佳途径。

其中的关键是: 要在你的建筑师草图中给业主留下足够的想象的余地, 听听他会说些什么, 这对你来说不正是一个了解业主的最好方式吗?!

W-2 你想给人看什么? (WHAT YOU WANT TO SHOW?)

换句话说就是,这是什么阶段的草图?

在北美,这是建筑师们头脑中必须十分清醒的问题。

方案的初期阶段,建筑师和业主初期沟通时,设计还只是大的“感觉阶段”和“概念阶段”,这时候向业主展示细部为时尚早,也不明智,而运用极具表现力和抽象力的建筑师草图来“讲讲故事,创造相互交流

的平台”就是一个合适的、有效的选择。

早期阶段的建筑师草图展示给人们的是建筑师头脑里的一幅画面,一个意境,一种气氛,一个动人的故事。

W-3 怎么给人看? (HOW YOU SHOW IT?)

建筑师草图作为建筑师介绍概念方案阶段最有效的支持手段是北美建筑师最为广泛使用的快捷有效的方式。

你可以自如地控制和掌握它,只

说“该说的话”,只看“该看的部分”,让人们把注意力更多地集中在那些应该关注的地方!你可以通过视点、视角、色彩、光影、线条、配景布置等等很多手段来有效地“控制”人们的视线,使它帮助你讲述一个生动的、令人兴奋的、包含了“看图人的想象”的完美故事。

让观者有积极参与的冲动,并运用自己的想象去发展她,丰满她,是这件艺术品“活”的地方,也是这件艺术品的灵魂和最有意义之处。

创造你自己的草图风格

在我们的建筑设计专业教学中，有的教师常常要教学生们各种“绘画技法”，那么，在这个以设计为专业的领域中，有哪样“绘画技法”是未来的设计家应该去掌握的呢？没有，也不应该有！没有我们必须去选用的画法来表现我们的设计，只要你能让对方搞明白你想表达的东西！

事实上，建筑师草图的风格出自建筑师本人，是你的草图风格、特点，也是你的设计内容之一！是完全因人而异的，是不可复制的，是非常个人化

的东西。

时常见到有很多学生买一些教技法的书来模仿，还有一些教师要求学生学习某某的技法、风格，这些做法实际上是放弃了一个可以使你展现建筑师个人风格和魅力的舞台了！

建筑师草图不同于一幅美术作品，应该使对方通过画面能够感受到你的建筑师个人特点、风格和影响力，能使观者用心去体会你的草图所传达的设计信息和概念，同时不能让对方关注你的绘画技巧和画面效果。当你不

再关注自己笔下的线条、颜色和画面构图等表面元素,而只是关注自己笔下逐渐形成的空间效果时,你的草图就是你的一部分了。选用什么样的风格和形式,完全因人而异。形成自己的风格,找出适合自己的方式最重要。

那么是不是建筑师就不要学习他人的风格了呢?答案是:学习是必须的,但只能是在初期阶段,随着个人风格的逐渐形成,最终一定要“设计”出适合自己的风格和形式。我们注意到,大师的东西你会一眼就看

出来是谁的,因为他的风格已经很明显具有个人的标签,成为其个人魅力的一部分了。

建筑师草图是你设计方案的一个不可分割的部分,是打上明显个人标签的语言,它不是一幅画,如水彩画、钢笔画等等,而是表达你的构想、你的创作、你的设计语言的可视媒介。

用心去展现你的表现风格吧!并贴上你的“个人标签”!

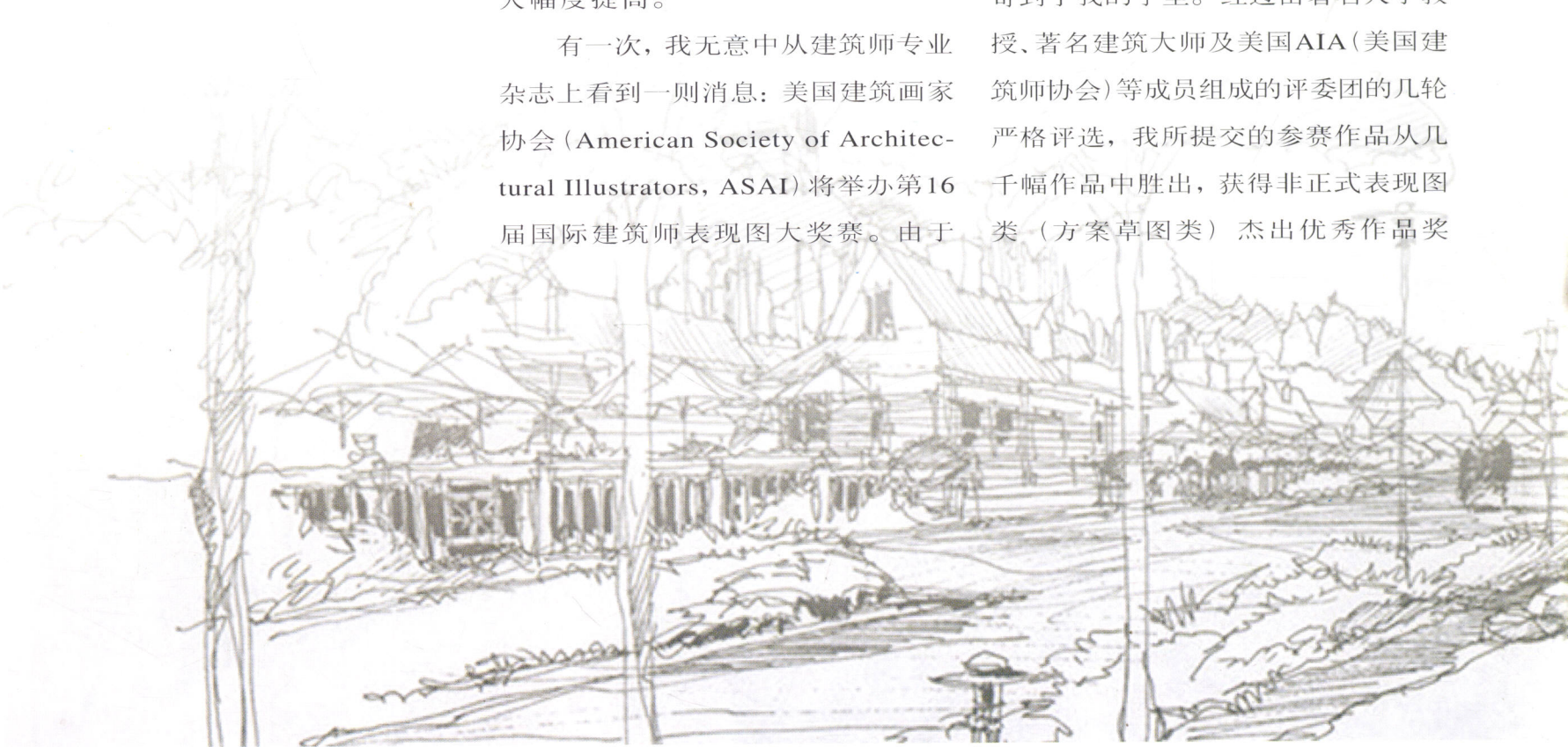
美国建筑画家协会 ASAI

在HOK工作期间，参与了很多重大项目的方案设计，常常有机会近距离与许多大师级的建筑师们一起工作，并得到他们非常宝贵的指点，也使绘制建筑师方案草图的能力得以大幅度提高。

有一次，我无意中从建筑师专业杂志上看到一则消息：美国建筑画家协会（American Society of Architectural Illustrators, ASAI）将举办第16届国际建筑师表现图大奖赛。由于

美国建筑画家协会是当代最具权威的建筑绘画艺术领域的专业协会，在西方建筑设计领域享有很高的声誉，所以我决定参赛。

两个月后，一封来自ASAI的信寄到了我的手里。经过由著名大学教授、著名建筑大师及美国AIA（美国建筑师协会）等成员组成的评委团的几轮严格评选，我所提交的参赛作品从几千幅作品中胜出，获得非正式表现图类（方案草图类）杰出优秀作品奖

(Award of Excellence)，同时我的另一幅作品也获选为评委指定的优秀作品。

后因工作时间的关系，未能出席在美国黄石国家公园举办的颁奖典礼。ASAI后来在位于加拿大多伦多湖畔的皇后码头 (Queen's Quay Terminal) 207号专门安排了一个小型的颁奖典礼，为也未能出席颁奖典礼的第一名，Hugh Ferriss大奖的得主Micheal McCann先生和我颁了奖。Micheal和

我相互道贺时，对我耳语道：“没有色彩的墨线草图得奖不是容易的事！我很喜欢你的设计草图风格，是建筑师的风格。”

值得一提的是，这项北美建筑学界的盛会，到目前为止已举办18届。在历届竞赛获奖的建筑师艺术家中，共有4位是来自中国的年轻建筑师。后来也因为这项大奖赛而彼此认识，成了朋友，至今互相之间保持着密切的联系。

