

The background of the cover is a light gray gradient. On the left side, there is a large, dense cluster of stylized birds in flight. These birds are composed of various geometric shapes like triangles and polygons, creating a low-poly or origami-like effect. The colors of the birds include deep red, orange, yellow, blue, purple, and dark gray. They are scattered across the left half of the cover, with some appearing closer and larger, and others further away and smaller, creating a sense of depth and movement. A bright, circular light flare is visible in the center-right area, adding a focal point to the design.

第十一届全国高等院校
建筑与环境艺术设计专业
美术教学研讨会
论文集

主 编:中国建筑学会建筑师分会
建筑美术专业委员会
全国高等学校建筑学学科
专业指导委员会
内蒙古工业大学

执行主编:郑庆和

中国建筑工业出版社

第十一届全国高等院校建筑与环境艺术设计专业美术教学研讨会
论文集

主编

中国建筑学会建筑师分会建筑美术专业委员会

全国高等学校建筑学学科专业指导委员会

内蒙古工业大学

执行主编

郑庆和

中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

第十一届全国高等院校建筑与环境艺术设计专业美术教学研讨会论文集 / 中国建筑学会建筑师分会建筑美术专业委员会等主编. —北京: 中国建筑工业出版社, 2011.9

ISBN 978-7-112-13515-8

I. ①第… II. ①中… III. ①建筑设计: 环境设计—教学研究—高等学校—文集 IV. ①TU-856

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第174195号

责任编辑: 唐 旭 陈 皓 张 华

责任设计: 陈 旭

责任校对: 王雪竹 姜小莲

第十一届全国高等院校建筑与环境艺术设计专业美术教学研讨会论文集

主编: 中国建筑学会建筑师分会建筑美术专业委员会

全国高等学校建筑学学科专业指导委员会

内蒙古工业大学

执行主编: 郑庆和

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

华鲁印联 (北京) 科贸有限公司制版

北京中科印刷有限公司印刷

*

开本: 889×1194 毫米 1/20 印张: 14 $\frac{3}{4}$ 字数: 450千字

2011年9月第一版 2011年9月第一次印刷

定价: 48.00元

ISBN 978-7-112-13515-8

(21298)

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)

前言

两年一次的全国高等院校建筑美术教学研讨会，已经历了二十多个春秋，迎来了第十一届的召开。近年来，全国各高等院校美术教师以此为平台进行教学经验交流，举办教师美术作品展和各高校学生美术作品展。历次会议教师们都从各个角度探讨建筑美术教学的目的、方法、内容，以及与建筑学专业之间的关系。并提出许多改革的思路，从而促进了建筑美术教学朝着与建筑学科教学改革相适应的方向健康发展。我们从历届研讨会教师和学生的作品中看到了各高校美术教学改革的足迹及取得的可喜成绩。

2011年9月金秋时节，由内蒙古工业大学建筑学院承办第十一届全国高等院校建筑与环境艺术设计专业美术教学研讨会。本届会议的主题是“建筑与环境艺术设计专业美术教学模式的探索与实践”，同时举办第十一届全国高等院校建筑与环境艺术设计专业美术教师作品展和全国高等院校建筑与环境艺术设计专业学生美术作品展，旨在总结近年来教学所取得的研究成果，展开深层次的美术教学改革探讨和教学成果交流。此次研讨会新增了学生美术作品的评奖，策划了由中国建筑工业出版社出版的《第十一届全国高等院校建筑与环境艺术设计专业美术教学研讨会论文集》、《第十一届全国高等院校建筑与环境艺术设计专业美术教学研讨会教师作品集》、《第十一届全国高等院校建筑与环境艺术设计专业美术教学研讨会学生作品集》。这是研讨会自开办以来首次由中国建筑工业出版社出版发行的研讨会作品集。这三部论文、作品集从三个方面汇集了多年以来辛勤耕耘在建筑与环境艺术设计专业教学岗位上美术教师们的教学研究成果。反映了美术教师为适应建筑与环境艺术设计专业美术课教学改革的要求，体现了广大师生在不断探索研究中所付出的辛勤劳动。其中有部分高校从实践到理论初步形成了较为完整的教学改革思路，为我国建筑学科美术教学改革的发展做出了积极的贡献。

《第十一届全国高等院校建筑与环境艺术设计专业美术教学研讨会论文集》，经专业委员会审核，共收录论文66篇，论文集汇集了多年从事建筑美术教学的教师们在教学中所取得的宝贵经验。

论文分为两个部分，第一部分为美术教学研究，论文从不同方面，不同角度，论述了建筑美术教学改革经验，并提出美术教学改革新思路。清华大学的周宏智老师的论文《多元化建筑美术教学模式》，论述了建筑美术教学模式的多元化，提出了建筑美术教学多元化是今后建筑美术教学模式改革的必然趋势。东南大学朱丹老师的论文《图解心智——中法联合教学的启示》中提出：“设计往往被看成是一个灵感突现的过程。然而事实上，任何形式的设计从某种角度上来讲都是对于设计者精神世界的一种图解。一个心智成熟的设计师必然拥有极为丰富的经验或者那些从其他地方获得的与其专业相关联的东西，将之联合碰撞才能获得创新上更广泛的自由度。Philippe Guerin的工作营计划在培养学生如何发现、如何重新认知、如何创新等方面提供了很好的学习经验，给建筑美术基础教学带来了新的启发。最终，联合教学的成果以学生们用不同的图式来回答和定义他们对

同一个课题的理解而结束。这一过程他们所经历的、所获得的，对于整个大学生涯甚至是日后的设计工作都将受益匪浅”。这个观点的提出，为我们日后的美术教学工作提出了新的发展思路。还有许多教师，从美术教学方式、方法、内容等方面进行了多方面的探讨，提供了宝贵的经验。促使教师们在特定教学环境中面对新的教学问题进行思考。对于进一步推动美术教学改革起到积极的作用。论文的第二部分是艺术创作与设计篇，主要是艺术创作、实践方面的理论研究。这些论文从美术教学和艺术创作的相互关系出发进行了探讨，反映了教师们在艺术创作中的研究成果。基础教学研究与实践环节相结合，把艺术设计与美术教学结合起来，从而使美术教师加深了对设计学科中美术教学的深层次理解，并应用于教学中，正确地把握美术教学的各个环节，采取科学的教学方法，是当今美术教学改革与培养学生实际能力的有效途径。

《第十一届全国高等院校建筑与环境艺术设计专业美术教学研讨会教师作品集》收录了近百位教师共200多幅绘画与设计作品。作品从不同的角度反映了教师们在科研与教学研究中取得的成果，以及对艺术的感悟。发表的水彩画、水粉画、油画等不同画种的作品，集中体现了美术教师们深厚的艺术功力，对建筑及环境艺术设计专业的美术教学和提高学生的艺术修养发挥了重要作用。

《第十一届全国高等院校建筑与环境艺术设计专业美术教学研讨会学生作品集》，共收录了30多所参评院校的400多幅美术作品。在收录的学生作品中有水彩、水粉静物与风景写生，色彩归纳与构成训练；有明暗、结构、创意素描等不同的表现形式，另外还有建筑画表现、快图表现、综合绘画表现等作品。参评的作品题材丰富，表现内容广泛。在这些作品中，可以感受到在传统绘画教学模式培养下，学生们对绘画基本功的掌握。同时，也可领略到具有现代设计理念的创意素描、结构素描、意匠设计等作品所呈现出的创造力与视觉冲击力。参展的各学校学生作品集中反映了全国部分高等院校建筑及环境艺术设计专业教学改革探索的途径及各自形成的教学模式，对全国高等院校建筑与环境艺术设计专业美术基础的教学与改革有着积极的推动作用，是一本很好的教学参考书。

二十年光阴似箭，经过多年的美术教学改革探索，我们看到全国各高等院校取得了可喜的教学成就。而成绩只代表过去，未来任重道远。我们只有不断地努力与探索，提高自身的专业水平，才能适应我国高等院校建筑与环境艺术设计专业对人才培养的需求。

此次教学研讨会的召开及三本作品集的出版，是与全国高等学校建筑学学科专业指导委员会、中国建筑工业出版社、内蒙古工业大学、全国各高等院校相关专业的领导与广大美术教师的大力支持与积极参与分不开的。另外，我们还要感谢中国建筑工业出版社张惠珍副总编辑和李东禧主任，感谢内蒙古工业大学建筑学院领导的大力支持，感谢内蒙古工业大学建筑学院郑庆和教授领导的团队为本次会议的召开和作品集的出版所付出的辛勤劳动，感谢所有帮助与支持我们的人。

中国建筑学会建筑师分会建筑美术专业委员会

2011年8月

目录

教学篇

表现素描教学改革设想	2	建筑钢笔画的符号学特征	69
捕捉与重建		建筑美术·很建筑·很艺术	
——环境艺术设计手绘表现课程教学思考	6	——建筑美术实用性教育的拓展	74
从传统文化中探索现代景观设		建筑美术的“教”与“学”	79
计元素教学研究	12	建筑美术教学体系构筑	83
创意性绘画训练与创造性思维的培养	17	建筑美术教学中整体观察能力的培养	87
从学科交叉探讨中国建筑院校美术教学	25	建筑美术教育的契机	
从专业需求谈室内设计专业的美术基础教学	29	——常识与记忆的感性表达	89
导入心理品质建构的设计基础教育		建筑美术教育中创意思维的训练	
及其评价策略	33	——以创意素描为例	93
对建筑学生创造力与素质的见解	37	建筑美术中的“创意素描”教学研究	98
多元化建筑美术教学模式	41	《建筑学美术分阶教程》研究	101
工科背景下艺术设计专业“构成”课程		论建筑水彩中类型建筑物的特征与情感表现 ...	105
教学方法探讨	45	教学理念与方法的延伸	
关于建筑美术教学的思考	49	——建筑美术教学改革刍议	110
关于建筑院校学生设计表现能力培养的		论对建筑师进行参数化空间造型	
教学探索	53	设计艺术的培养	114
关于设计素描教学的启发	58	论建筑美术课程交叉性互动新教学模式	120
环境艺术设计教学中虚拟课题与真实课题的		略谈建筑风景写生教学	126
比较探析	62	媒体时代建筑美术教学研究	130
基础美术与建筑设计及其他	66	美术课程在建筑学专业学时分配之探讨	133

美术实习是建筑美术课堂教学的延续.....	136	速写是设计的翅膀.....	176
浅谈建筑环境艺术设计专业美术基础课教学 ...	140	图解心智——中法联合教学的启示	181
浅谈建筑学专业学生艺术素养的培养	143	图形分析与图示新概念	
设计类多专业共享美术基础教学平台的改革		——表现素描教学心得	187
与探索——以北京建筑工程学院		拓展环境艺术设计专业学生设计思维的思考 ...	189
素描课程教学实践为例	146	新时期建筑美术教学的探索与研究	193
设计色彩课教学探索	150	新语境 新教学	198
设计师启蒙阶段的造型艺术感知培养	154	艺术教育框架下建筑美术教学的探索	201
释放空间——雕塑在建筑学、环境艺术专业		由再现入手到形态想象与创造	
教学实践中的应用	157	——基础素描教学随想	205
水彩画材料语言在实验中的拓展	162	扎实的基本功与教学方法的新与旧	208
素描各模块的教学重点 浙江大学建筑系		中法联合教学的启示	210
素描教学实践之研究	167	重构在设计色彩教学中的应用	213
素色方宇 随类赋彩——对建筑风景素描写生		走向复兴	217
后期着色教学的相关思考	172		

艺术与设计篇

壁画艺术与城市建设的研究	222	浅析建筑空间中女性空间的营造	255
哈尔滨城市雕塑规划研究	226	浅析建筑摄影中的透视失真	259
建筑与雕塑	231	试谈中国古代美学本体“道”的现代阐释	
昆明市万辉星城居住区四期景观方案设计	237	——生、爱、乐的美学观念在建筑设计	
浅谈低碳新理念如何切实地贯穿在家装设计		中的意义	262
应用当中	243	天津滨海新区城市景观的色彩特征研究	266
浅析大学城绿地系统生态设计	247	文化差异下的中国建筑色彩	271
浅析广告如何塑造国家城市形象	252	现代雕塑在美国城市环境中的作用	276

教学篇

表现素描教学改革设想

李学兵

北京建筑工程学院建筑与城市规划学院

摘要:表现素描作为设计专业基础课程之一,是学生在前期素描基础课的延伸和发挥,是对前面写生素描课的转换和利用,是学生由再现向想象的转化,其目的是启发学生的创造力,从而为今后设计思维的训练打下基础。由于目前还存在传统的素描教学模式的影响,我们的表现素描课程还带有很强的写生素描或者具象表现方式的痕迹。当然不能否认写生素描和具象表现的作用,我想说的是仅仅如此是不够的,我们的想象素描还有很大的发挥空间。包括在表象方式上,在不同的材料运用上等。本论文的目的就是探讨在当下素描发展语境下,我们面临的问题,分析现代想象素描可以拓展的可能性。从而不断改进和完善我们的教学。

关键词:想象素描 设计素描 具象 抽象

Abstract: As one of the foundation courses of art design specialty, performance sketch is an extension and act for students in the preliminary sketch drawing lessons, and make students imagine from reproduction. It is to stimulate students' creativity, then to lay the foundation for the training of design thinking for the future. Due to the impact of the traditional teaching model of drawing, our performance courses also leave a deeply trace of painting sketch and figurative expression recently. Of course, it cannot be denied that drawing and representational painting play a certain role. However, this is not just enough. There is still much room for development of imagine sketch, including the way of the representation, the use of different materials, and so on. Therefore, this paper is to investigate the problems we face based on the development of contemporary drawing, and analysis the possibility of expansion for the imagination sketch, so as to continuously improve and perfect our teaching.

Key words: imagine sketch, design sketch, figurative

表现素描是针对学习设计专业的学生设置的美术基础课程,在整个系统设计上跟造型专业学生学习有相同点也有差别。其目的是培养学生的想象力,创造力和对设计思维的表现能力。素描的基本造型规律两者是相通的,都涉及线条、结构以及明暗光影描绘等。但表现素描在表现内容上不再以写生作为主要表现方式,也不再以写实表现作为主要表现方法。可以说设计素描恰恰需要以超现实,抽象等非具象表现为主要训练方式。因为我们当下的设计更大意义上是在

工业文明发展和现代民主社会发展背景之下,不需要再为王权服务,不论是建筑还是工业产品都要考虑人本身的生活习惯、情感特点、审美方式,要考虑资源的节省和环保,同时还有设计的创造性,多元化等。这些都需要我们不断地去探索更新的思维和表现方式。纵观设计类素描的发展历史,西方从20世纪初期的包豪斯时期已经做出革命性变革,当时的绘画课教师像康定斯基、克利,他们分别是抽象表现主义和超现实主义流派的代表。基础课教师伊顿则是一个神秘主义

者,十分强调直觉方法和个性发展,鼓吹完全自发和自由的表现,追求“未知”与“内在和谐”甚至一度用深呼吸和振动练习来开始他的课程,以获取灵感。艺术主张都不是传统意义上的具象表现。同时他们也为现代设计课程中绘画训练奠定了一个坚实基础。我国的现代设计教育相对西方和日本起步较晚,而设计素描教育相当一部分学校还是沿袭以写生和具象为主流的传统教育模式。

建筑学院的素描课基本上在写生训练的基础上进入表现素描的训练。由于课时局限和学生美术基础的局限,相应的观察方法,表现方法的过渡性训练不足,致使在构思和表现上作品思路比较狭窄,表现手法比较单一。在构思和材料表现上我想可以更多一些丰富和拓展。

1. 写实素描与表现关系分析

写实素描并非单指古典主义素描,其实在我国其含义比较宽泛,可以泛指建立在写生基础上的具象主义素描,它是现代设计教育背景下的表现素描的基础。两者既有联系又有区别。

1.1 两者之间的联系

写实素描是以忠实客观存在的物象为表现基础,以美感表现作为终极目的。以明暗调子、光影作为表现手段。当然所谓忠实表现并不是被动地抄袭物象。它也是建立在对物象观察感受的基础上,有所取舍,引申甚至发挥。所以这种训练是作为一个表现的基础的一种方式。它为画面表现提供了一个技术性基础。在古典建筑的描绘和设计表现上是极为适合的。这种训练的程序一般是从石膏几何形开始,依次向静物、石膏像以及人像过渡。是秩序、和谐、优雅为特征的美感表现方式。这种观察思维主要训练的是对适度的比例、节奏、形体结构的空间体量对比关系的把握。从某种角度讲,

无论是中西方古典建筑,大到建筑整体,小到一根柱式、门楣我们都可以找到万物共有的和谐秩序的比例的影子。比如黄金分割比例,也许就是一个典型体现。拿一个古希腊的柱头或者花瓶来讲,我们都可以在感受上找出它头、颈、腹、足的部分,而在我们的意识里能感到那种比例是舒服的。在平时的素描训练中其实学生能感觉出自己画得对不对,即使他们还没有足够的能力把自己的感受尽善尽美地表现出来。所以在古典艺术的范畴里,不管是绘画雕塑还是建筑等,他们在艺术的规律上是完全相通的。而现在写实素描与拉斐尔或安格尔时期的素描当然不是完全相同的。我们甚至可以宽容地把塞尚或弗洛伊德绘画也看做写实主义艺术。当然它遵循了艺术与现实之间的紧密联系,它来源于第一自然并与之保持了极为密切的关系。正如古典建筑,它们也都保持了某种很明显的共同性特征。综上所述,写实素描在现代设计专业学生的专业基础训练中是不可或缺的重要组成部分。

1.2 两者的区别

毋庸讳言,仅仅把写实主义作为设计专业基础素描的表现方式是远远不够的。其实这是谁都明白的道理,但真正要建立并完善这个教学体系的改革却并非易事。原因我认为有如下几点。第一,设计教育也是包含在大美术范畴的,由于传统和历史的原因,大众的审美习惯在某种程度上更倾向于所谓“看得懂”的艺术,写实艺术更能贴近大众的欣赏习惯,所以更具有广泛的受众基础。当我们的美术教育还停留在写实教育体系的时候,那么作为基础素描不可能与之疏离。第二,西方从20世纪初期就进入抽象艺术探索时期,自塞尚开始艺术从写实主义道路上改变方向。先后探索实验近百年时间。中国也有艺术家较早进入现代艺术探索,但毕竟都是零散的,甚至个人行为。即使现在美术院校的基础教育不论从入学考试还是进入大学的专业训练,很大程度上还是写实教育的训练。代表国内美术教育发展水准的几个专业美

术院校,也是在90年代末开设研究非具象艺术的专业,那也仅仅是一个工作室而已。所以这个系统的建立和完善绝不是一蹴而就的。而且艺术的发展也绝不是寻求大同,要在自己文化的基础上去吸取有益的养分,使本民族文化之树不断蓬勃发展枝繁叶茂。

2. 建筑学院表现素描改革设想

当今设计教育随着人们生活方式的不断转变,所处环境日新月异的变化以及信息量大面积的接受和反馈。作为与人的生活和行为紧密关联的设计产业也在迅速更新发展。设计教育中素描课的教学很多走在设计教学前沿的学校,都不同程度地在进行改革。他们大力引进了一些在国外知名设计院校有留学背景,并取得一定研究成果的人进来做教师,每年定期举办国际间的设计师交流大会并对学生做学术讲座和交流活动,借鉴国外和兄弟院校在相关领域的先进教学经验,结合本校教学实际和中国传统文化背景以期改进和丰富自己的教学。基于建筑学院目前的教学现状笔者认为可以做一些拓展、改革尝试。

2.1 以原先教学体系为主干,引申若干分支

从更宽层面上让学生对当代艺术发展有个相对全面的了解。比如立体主义,超现实主义为学生拓展艺术想象空间提供了极好的范例。当然这些也是发生在19世纪的事了,但正如设计教育是建立在包豪斯的基础上一样,前人的艺术思想作为我们的精神财富必然有其积极意义。前几届学生作品总体面貌更大意义上是对课堂作业的一种延伸。往往带有很强写生痕迹在里面。作品也较多带有某种叙事性。当然从某种意义上讲这在学习过程中不可避免会出现。这种情况的原因也是学生思路太窄,作品构思不得要领。相信通过作品观摩和教师讲解以及学生思想和训练的不断加深能在很大程度上

解决这一问题。

2.2 多种材料的尝试

素描在传统意义上是黑白的或单色的平面绘画。从毕加索开始现成品在绘画中出现。以致后面的现成品艺术的发展成熟。材料本身的肌理色彩具有绘画完全不同的感觉,各种材质的巧妙运用能创造出原创性美感。同时材料本身有时又是富有内涵的,其本身也会承载某种社会意义,或者带有某种象征性。这样作品除了本身造型意义外又多了一层可欣赏或可思考的价值。比如谷文达的人发装置作品,徐冰的烟草计划等装置。当然作为基础训练学生涉及不一定太深入,但这是极富意义的尝试。因为这种表达方式使学生对作品多了一层思考,材料本身外在和内在的意义使学生对作品与自己的生活或身处的社会都会有一种看法或态度,这样的作品就不单纯是一种形式化的东西,他将会传达多面的意义从而更加厚重。

2.3 立体表现方式

不管是建筑、规划还是工业设计专业学生,立体的思维习惯和表达是非常重要的。当然这种立体训练并非只是立体构成。现在建筑学院基础课中有相对简单的雕塑训练,是以泥塑为主的。如果有可能可以增加一些陶艺或者金属焊接训练。通过对不同材料的运用和掌握,学生在今后的设计表达上将有更开阔的眼界和思维。因为现代设计作品除了满足使用功能,节约能源以外,外观造型和材质无疑是极重要的。我们倡导对新材料的运用,或者用不同寻常的方式来表达设计理念。给事物一种新的表达方式,给观者一种新的视觉经验。这种探索相信将是非常有意义的探索方式。对不同材料的接触,使学生不仅对不同类型设计有视觉上的感触,更有触觉上的感性经验,这样学生在面对新的课题会有更加多样的表现欲求。如此一来,个性化和多样化的设计将是水到渠成的事。

2.4 鼓励学生投身自己感兴趣的有意义的艺术实践活动

西方艺术在上世纪后半叶经历了所谓现代艺术,后现代艺术时期,艺术家们都在不遗余力地对艺术推陈出新。艺术形式上有了两条明显分支,一是纯艺术,即架上艺术或者说工作室艺术,另一条则是逐渐模糊艺术与非艺术的界限,使艺术生活化。比如大地艺术,装置、概念艺术等,艺术家走出室外,追求更大的,宏观的表现方式。艺术与生活观念,与自然环境甚至与社会政治发生关系。表面上看也许它已经脱离了常态艺术,但的确,艺术在此产生了更大的或更多样化的价值和意义。人的思想在这个过程中逐渐会更加成熟。也许你会问这与设计有什么关系,我觉得这样你做设计甚至做事的角度会不一样。我们知道著名华裔建筑师林璎每年都会拿出一部分精力做艺术作品。她在十九岁设计的越战纪念碑,同时带有一个地景艺术的痕迹在里面。可以说艺术与设计可以互为滋养。

结语

想象素描的宗旨是开拓学生思维,启发想象力,促进创造力。使学生在面对问题时有更多更新颖的表现方式。设计思维强调原创性,避免重复性。想象素描是建立在绘画基础上的更加开放自由的表现方式。我们应该在前人的基础上不断地去丰富和发展它,不断丰富和充实想象素描这一绘画宝库。

参考文献

- [1] 裔萼. 康定斯基论艺. 北京: 人民美术出版社. 2002.
- [2] 现代艺术. <http://baike.baidu.com/view/643948.htm>.
- [3] 林璎. <http://baike.baidu.com/view/482619.htm>.

捕捉与重建 ——环境艺术设计手绘表现课程教学思考

谢明洋

首都师范大学美术学院环境艺术设计系讲师

摘要: 本文探讨了当前环境下,环境艺术设计的手绘表现课程教学面临的困惑和解决思路。在对比分析了国内外相关教学现状的基础之上,提出了针对国内大部分研究实践型高校的教学方案。文章强调手绘表现与设计思维相结合,着重培养学生的图形归纳和分析能力,从而更加理性和全面的理解环境艺术设计。

关键词: 手绘表现 尺度感 空间抽象思维 逻辑关系

Abstract: This paper discusses the problems what hand-painted rendering course face now in present time and try to find the solutions. Base on the comparative analysis of the demestic and foreign teaching status, the author proposes a rational training program against most architecture college and art and design academy. The article emphasizes the combination of design concept and handrawing, focusing on cultivate the students' ability of graphic induction and interperatation. Therefore, the essence of architectuer and environment design can be understood more deeply and comprehensively.

Key words: hand-painted rendering, sense of scale, abstract concept of space, logic relationship

在高校的环境艺术设计专业中,手绘表现技法课一直是设计基础课中一门传统的、重要的核心课程。在设计师眼中,设计草图能力犹如武术修养的“内功”,是设计构思以及交流的语言;在设计委托者和欣赏者的眼里,准确明晰的手绘设计表现图往往意味着高水平的设计能力,是达成合作和信任的重要因素。而近年来,由于电脑技术的普及和网络信息技术的革命性发展,虚拟表达成为了设计行业的主流,已经发展成为相当成熟的商业产业系统,囊括了培训、表现和网络共享等领域。在这样的潮流之下,手绘表现的教学也悄然形成了新的潮流和理念。

19世纪60年代巴黎歌剧院的杰出设计图纸展现了巴黎美术学院在建筑设计中的严谨的写实和细部刻画的功底,在全世界范围形成深刻和广泛的影响。因循着这样的标准和

模式,我国在八九十年代进入了手绘表现效果图的“黄金时期”。当时一张水粉喷绘的效果图几乎是设计的最重要依据。并且,设计的色彩,形态等细节完全忠实于设计师的本意,整个设计的风格一致,表现到位。这就是为什么人民大会堂,北京火车站等建国初期和国际俱乐部等八九十年代的室内设计反而相当具有原创性和突出的整体风格的原因。相比之下,现在的很多设计由于大多使用现成的模型,七拼八凑,貌似很丰富,却让人感到各种元素各说各话,不成语境。电脑介入进而几乎取代设计的这20年,我们的环境艺术设计水平究竟是提高了还是倒退了?事实上已经可以看到,对电脑效果图的程式化使用和对效率的扭曲追求,磨灭的是设计师的创造力和原创精神。近年来,很多美院与建筑学院把手绘能力的培养作为一个教学的重点课题。例如天津美院

环艺系每年组织“环境艺术手绘竞赛”来鼓励更多的学生以手绘的形式表达设计；上海某学院组织手绘表现实践活动对上海世博会的千座场馆进行实地写生和表现等。手绘表现技法等教材和文章也是林林总总，内容丰富。很多教师强调应用手绘训练培养设计思维，也有相当教师主张结合电脑软件，手绘板等电子数码产品，提升手绘表现的准确性和工作效率。越来越多的社会专业人士也意识到这样的问题，日前逐渐兴起一股“手绘训练营”的风潮。某些训练营请来一些“明星大腕”设计师给学生们进行封闭式的集中训练，每天完成数十上百张手绘效果图，并且仪式化地喊口号唱歌等进行自我激励，期望通过短期速成掌握手绘表现的窍门。网络上的课程视频表现的多是绘画步骤，很像高考美术考前班的速成集训。由此看来，手绘表现课程的内容和形式迫切需要重新定位。

以笔者数年从事环境艺术手绘表现课程教学的经验来看，学生最难以掌握和克服的是两方面的问题，一是从客观对象中提取造型要素，抽象与概括，理解逻辑与秩序的能力；另一方面是应用设计元素，重新构建尺度比例准确，空间关系合理，色彩质感和谐的空间设计效果的能力。要真正通过手绘的课程提高设计思考和表达水平，建立一种属于设计师的思维方式，这方面的锻炼大约是必不可少的，单纯的大量临摹或指望掌握某种以一应百的“技法”，都是标而非本。

1. 捕捉对象的特质，训练观察，提炼与归纳能力

观察是所有创造的源泉，创造力的培养必须建立在细致、深入、广泛的观察经验之上。所以，在手绘表现课的前期，教师往往布置大量的临摹练习。不可否认，和所有的绘画一样，手绘的水平取决于练习量的积累，使绘制者形成肌肉记忆，下笔果断，准确。但是，综合设计特点的手绘表现

教学，更多的应当引导学生观察临摹和写生对象的特点，提取构成要素和规律，进行从具象到抽象的归纳训练。

从北美和欧洲的大学类似课程的教学方法来看，主要有这样几种形式值得参考借鉴。一是对简单对象的分析表达训练。最开始，教师提供素材，可以是一张大师建筑的照片，一张电影海报或是一台比较有设计感的咖啡机。学生首先讨论对象的点、线、面的构成，色彩的构成，几何体量的构成规律等，然后完成从概括的写生到变形的写生等3-5张快速草图。每张的时间控制在5-10分钟（图1、图2）。

另一种是对复杂对象或是设计问题的图形语言表达过程训练。目前在外出写生或考察教学中，对于具体的建筑或景观对象，往往是绘制对象的形态色彩。很多学生直接拍照片，回去后临摹照片。这样做也有一定的训练效果，但是无形中学生失去了动态的、全面的观察和体检对象的过程。环艺设计专业的写生应当更多地融入分析与归纳的内容：即用符号和图形记录观察对象的体量、色彩、空间关系，与周边环境影响因子的关系等要素。这是一种培养从观察中捕捉事物规律能力的过程，而这种能力对设计师而言，至关重要（图3）。

2. 重建设计空间，培养准确尺度感，演绎空间关系

手绘设计表现的最直接目的是表达空间效果，也就是综合设计各方面的因素考量之后，将设计的过程和结果及相互关系准确、清晰、有感染力地表达出来。

2.1 平面与透视的相互转化

这是手绘表现效果图的“骨架”部分，也是最难以迅速掌握和运用纯熟的能力。很多学生构图时不是把空间画大就是画小，视点、灭点、视平线等概念也很混乱。室内设计使

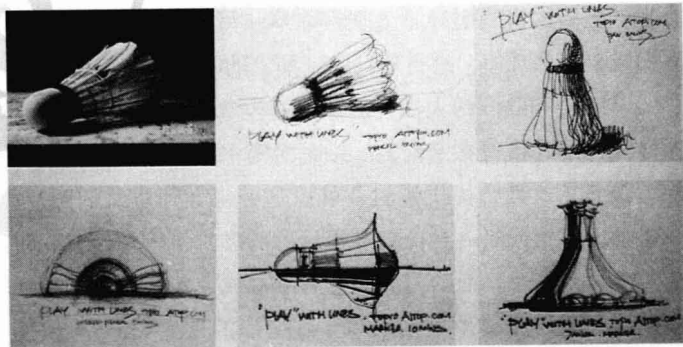

图1 以静物为对象拓展设计语言的练习 (图片来源于翻拍资料)

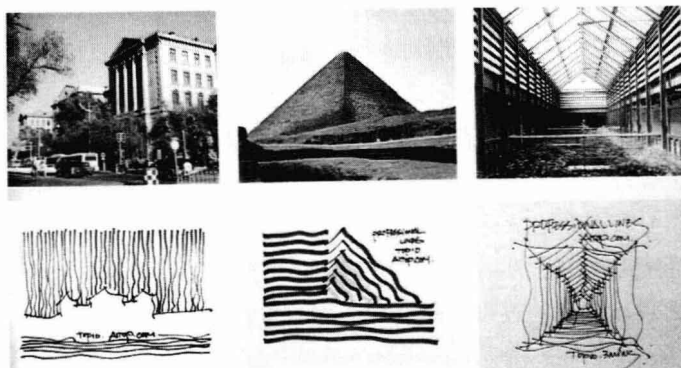

图2 以建筑素材为依据, 进行点、线、面等基本造型的练习 (图片来源于翻拍资料)

用的透视主要是一点透视和两点透视的作图方法, 景观设计要区分空间尺度: 500平方米以下的空间主要用一点透视的作图方式体现人视角的视觉效果, 更大的空间则以轴测图为基础, 用鸟瞰图的方式表达空间效果; 前者着重表现视觉尺度景观空间效果的种植层次, 景观构筑物等设计细节, 后者着重表现空间的整体结构和相互关系。这一阶段的练习以快速地依据平面绘制透视线稿为主 (图4)。这个练习主要锻炼学生的空间想象力, 表达能力和尺度感。

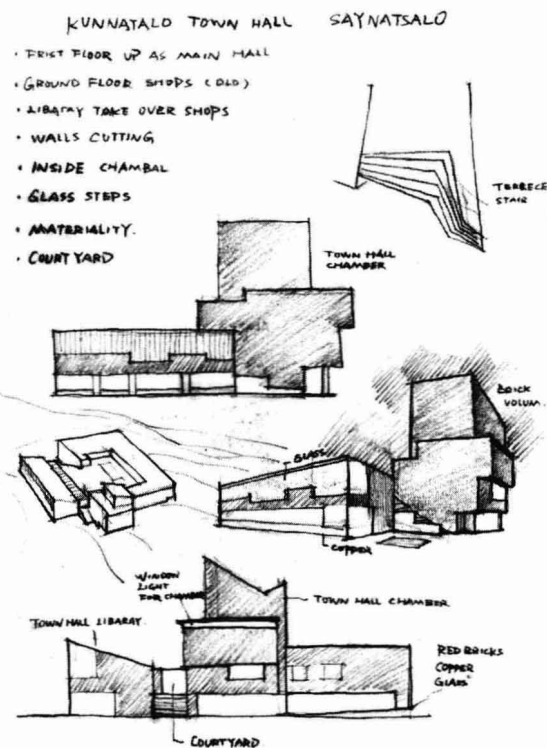

图3 外出考察所做的记录建筑的理解性速写 赵柯作

2.2 光影与空间关系的理解

解决了透视尺度问题, 另一个难点就是画面空间感的处理。没有经过系统长期写生训练的学生很难正确地理解和表达光影关系, 空间关系, 并且很容易被资料上手绘高手潇洒的笔触和留白等技巧吸引, 滥用在自己的画面上, 使得画面的效果“处处精彩, 整体混乱”。现实生活中的物体和照片中的形象也往往处在十分复杂的光线环境下, 并不能够很好的体现形体自身的结构, 也并不利于学生直接模仿。所以, 引导学生理解“主光源”、辅助光源、反光、高光等概念就显得十分必须。这部分课程可以与摄影课的影棚搭建原理结合起来, 使学生学会自己设计最有利于表现物体形态特征的

光环境。这部分的练习可以借用彩色照片资料，绘制“单色图”，即运用单色系，如青蓝色系，黄褐色系等重新绘制照片资料（图5）。这个练习可以锻炼学生的抽象概括能力。

2.3 材质与细节的表达

材质与细节可以说是表达设计风格与视觉效果的关键因素，也决定了手绘图的艺术品位和视觉感染力。很多手绘培训机构给学员提供一系列“速成画法”，也就是用几个步骤画出一把椅子，一棵树等，颇受欢迎。很多学生也醉心于收

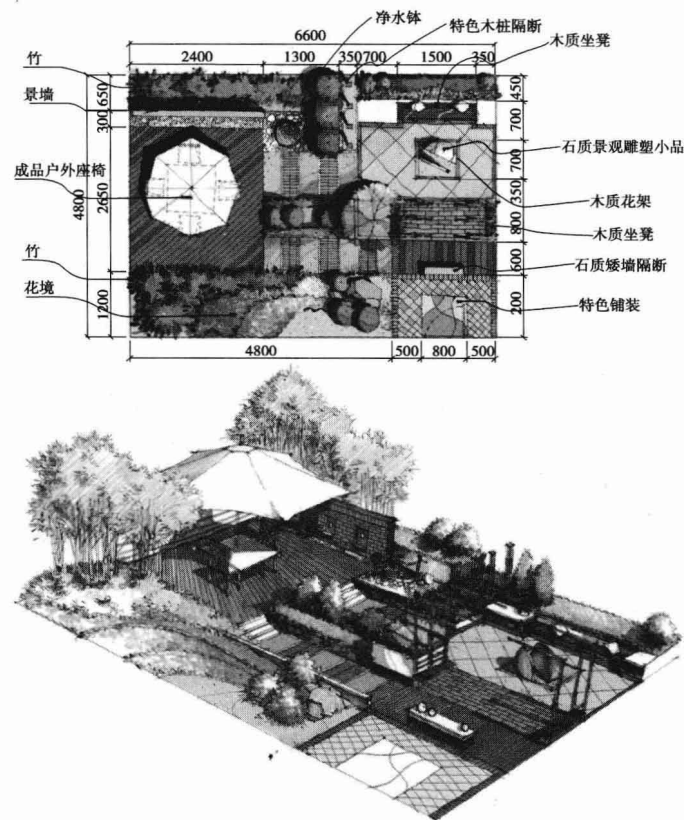

图4 根据平面生成透视图的训练，旨在培养比例和尺度感
刘熙阳 作

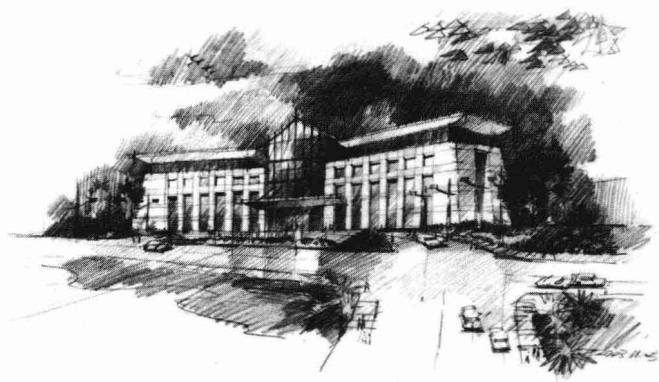

图5 单色设计草稿能更好地表现体块空间 邹靖康 作

集快题案例，以记背的方式练习手绘。不可否认这种大量重复的训练可以迅速提高技能技法和手绘的熟练程度，但是对于提高设计能力而言却是事倍功半的。很多没有经过美术训练的设计师的设计表现完全用PS合成图片完成，也能体现出精彩的构思和震撼的场所感，正是因为每一个细节物体的大小、材质、光影关系等都完全符合场景的视觉规律（图6）。同样一把椅子，放在不同环境和气氛的画面中，其表现形式，如笔触，线条等必定不同，唯一不变的是椅子的造型规律。而手绘表现的本质，就是要看到这椅子自身的客观造型规律和其在特定场所内受到的“影响”。再例如，一段优美的曲线必定由几段圆弧构成，凡是不符合这个条件的曲线必定不美，也很难应用到设计的造型中。所以，国外的设计学院大多开设“design principle”这样的造型规律课程，就是帮助学生理解这种造型内在的“合理性”（图7）。快速手绘表现是一种半真实，半抽象的表现方法，相对于绘画的写生，有很多概念性，符号化的表达，而这些抽象的提取其实就是对自然规律的深入认知。

3. 课程设置与教学体验

环境艺术专业的手绘效果表现课应当在本科1-3年级分阶段的设置,最少应当设置两次各80学时左右的课时量。第一次应在一年级下学期或二年级上学期,以“捕捉”为主,强调感性的体验和直接经验获取,训练学生的观察和归纳能力,形成用半抽象图形描述事物的结构,相互关系的设计表达习惯。因为对于刚刚接触专业的学生而言,没有知识的积累和设计的意识,以临摹或写生的教学过程是必要的。第二次应设置在二年级下学期或三年级上学期,以“重建”为主要教学目的,强调逻辑关系分析和抽象的间接经验表达。这

图7 设计规律课:“线的空间”为主题的空间表达 赵柯作

时学生具有一定的设计经验积累,对于设计的尺度,形态元素等都有较为理性的认知,可以借助具体的设计案例深入训练设计表达的能力。手绘表达最好与设计课程相结合,或者与史论课相结合,用手绘图的方式对设计案例进行分析介绍。这样的练习对于培养设计思维,建立模数尺度观念,提高平面与三位空间的转换能力都是非常有帮助的。从实际教学的效果来看,传统的临摹照片能力强的学生未必能够在设计课程中体现出优势。经过这样的系统训练,学生从不同程度对设计有了多视角的思维观念,更为理性,观察能力也得到了显著的提高。最为重要的是,通过带有分析过程的手绘训练,学生能够将设计本身看作一个系统,能够注意到设计元素之间的关系,而不仅仅是单体形态本身,并且对美与合理性有了更深层次的认识。

图6 用拼贴的手法表现设计意图,关键在于对造型规律的理解,而不是表现技法的掌握。(图片来源于《国际景观竞赛作品》)