

FAST

DESIGN THINK AND EXPRESSION

快速设计思考与表达

建筑、景观方案设计图解分析

ARCHITECTURE LANDSCAPE DESIGN GRAPHIC ANALYSIS

徐伟 著

天津大学出版社

TIANJIN UNIVERSITY PRESS

快速设计思考与表达

—— 建筑、景观方案设计图解分析

FAST DESIGN THINK AND EXPRESSION

ARCHITECTURE LANDSCAPE DESIGN GRAPHIC ANALYSIS

徐伟 著

天津大学出版社

TIANJIN UNIVERSITY PRESS

作者简介

徐伟，武汉大学城市建设学院副教授，长期从事建筑设计基础教学工作，并先后主持和参加大量设计项目。主要著作有《钢笔画学习要素》、《建筑景观设计》、《手绘表现II》等。

图书在版编目 (CIP) 数据

快速设计思考与表达 / 徐伟著. — 天津: 天津大学出版社, 2011.6

ISBN 978-7-5618-3895-2

I. ①快… II. ①徐… III. ①建筑设计 IV. ①TU2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第048126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

网址 www.tjup.com

印刷 北京信彩瑞禾印刷厂

经销 全国各地新华书店

开本 260mm×250mm

印张 14 1/3

字数 140 千

版次 2011年6月第1版

印次 2011年6月第1次

定价 90.00元

序 Introduction

现代科技不断进步，计算机等新兴表现技法表现出其独特的特点，但手绘图的不可复制性和独特的表现力使其艺术价值远高于计算机表现图。手绘图仍是设计师迅速捕捉最初设计灵感、快速表达设计概念的最佳方式。

本书用手绘图（快速表现）方式展现设计师从案例最初的思考分析，到中期的方案构思，直至设计成果的表达过程。手绘图的不同表达方式贯穿于整个设计过程，判断分析设计方案，把握设计过程与环节，表达展现设计成果。

希望本书能给读者提供参考与借鉴。

作者

2010年3月1日 写于武昌珞珈山

前 言

PREFACE

这本书既不是画册，也不是一本设计图集，而是一部有关设计构思与相应的表达技能的综合性参考书籍。它由以下四个部分构成：

- 准备工作
- 基本技能
- 设计的思考与表达
- 案例图解思考

与设计的初学者一样，我年轻的时候也一直在找一本书——它既有画意，又有设计表达的意味，因为我的老师也像今天的许多教师一样，总是讲建筑是技术与艺术的结合。然而相关的基础训练教材很难找到，能见到的要么是一些零零星星的东西；要么便是效果图或建筑画集一类的图册。到眼下为止，可以说，大学里的造型基础教学与设计表达能力培养环节显然是脱节的。因此，学生往往不得不长期自己去摸索，有的甚至到了研究生的阶段，或走上设计岗位，动起手来还是力不从心。针对这类教学问题，结合我个人工作的体会，写点看法。

近年来，城市设计及环境更新改造的项目日益增多，从事相关设计、学习、研究的工作也在增大，本书整理了教学、设计中的手稿与有关资料，形成这本《快速设计思考与表达》以供教学使用。希望它对有关的设计人员也有参考作用。

FAST

DESIGN THINK AND EXPRESSION
ARCHITECTURE LANDSCAPE
DESIGN GRAPHIC ANALYSIS

INTRODUCTION

目 录

DIRECTORY

序

前言

第一章：基本技能·····02

第二章：思考与表达·····16

第三章：案例图解·····20

三峡景观规划·····22

美术馆建筑、景观·····46

森林保护区入口设计·····92

火车站广场·····109

城市道路·····120

广场景观·····128

城市道路建筑景观·····132

纪念广场·····148

度假村·····154

1

FAST

DESIGN THINK AND EXPRESSION
ARCHITECTURE LANDSCAPE
DESIGN GRAPHIC ANALYSIS

第 一 章

基本技能
THE BASIC SKILLS

FAST

DESIGN THINK AND EXPRESSION
ARCHITECTURE LANDSCAPE
DESIGN GRAPHIC ANALYSIS

THE BASIC SKILLS

第一章：基本技能 THE BASIC SKILLS

■ 表达设计构思的方法很多，风格也很多，但有些基本技能则是共同的，也是必备的——诸如，必要的技术知识、结构选型知识、功能分析知识以及良好的工程制图知识(包括制图规范)等等。其次是一定的素描功底较好的速写能力以及色彩知识等。上述两者的结合则构成了我们设计表达的基本技能。如果能做到在两者之间你中有我，我中有你，处理起设计构思问题来则会顺利些。经过长期锻炼后，善于总结的人，会变得更加得心应手。

最不能含糊的是对制图规范，特别是建筑与规划有关规范的掌握。因为，任何形式的设计表达最终都是以规范的技术语言来加以肯定与传达的。

技术知识是逻辑的，学生在制图课堂上和设计教学中能获得。但是，如何顺利向设计表现图过渡，则取决于素描与速写能力的提高，即形象构思能力的强化。

这里所指的形象构思能力与绘画专业的要求不同。有关设计专业的素描与速写甚至色彩的认识能力的培养，往往要偏理性一些，更概括一些。其间，物象的构造与结构是造型的关键。设计者的“无中生有”能力仿佛更为重要。因为设计本身往往可以说就是一个“无中生有”的过程。

现在有一种叫做“设计素描”的提法，对此我理解不深，不敢苟同。对我来说，素描就是素描，在素描中强调结构关系自然不错，不讲求表现结构的素描是难以想象的。对于设计专业的学生来讲，我倒情愿在素描的学习过程中教点“无中生有”素描，或许我们可称之为“心象素描”，这种素描比仅仅强调观察物象结构的做法更向前进了一步。除了画结构，搞分析，再画出一自己创造的东西，如表达类似设计意识的东西，养成习惯，总是去完善、补充一些自己认为合理的、有趣的、美观的，以至有用的东西，这样做本身就是设计的开始。

以光线为例，对设计师来讲，光可以是人工的、自然的，而自然光也是可以“引用”的、反射的、调配的，也就是说，光的表现对设计师来讲，可以是客观的，也可以是主观的，如果在这一点上没有异议，素描的教与学就会变得“热闹”了，也必然会“丰富”起来。

说到速写，我认为这是设计师的命根子。速写不好的人，手头的表达能力自然就慢。这一慢，自然就会影响构思的表达。这个道理是很简单的，但是画好速写不易，功夫要下得扎实，需要多年的积累。这样一来，在速写的学习上，方法也就很要紧了。路子对了，也做得切实，能取得事半功倍的效果。

当然，超越上述初级阶段之后，摆开架势去“采风”，去“搜尽奇峰打草稿”，这一学习与体会过程则是更有意义的。特别是经过大量的练习和认识性思考之后，设计师能通过速写认识建筑环境、结构、构造以及装饰的真谛。其间既有技术，又有艺术，而且还能积累大量的参考资料。速写使设计师得益如此之多，这也是用计算机、照相机想做也做不到的。

说得细一点，对于设计师来讲，速写可分为如下两种。

- 1、环境速写
- 2、资料速写

■ 一、修养

修养是个因人而异的东西，衡量起来很难把握。然而，设计师的修养与其作品的质量以及他本人的表达能力是密切相关的。从某种意义上讲，设计师的思维能力、综合能力、对其民族或地方文化的感悟能力以及时代感，都是其整体修养的体现。

就现象而言,我觉得以下几个问题是值得思索的。

从修养的角度来看,我以为无论是从治学的角度上讲,还是从实际工作的需要出发,抽象与具象的表达能力对设计师来讲都是必要的。理性地去思维,感性地去认识空间关系与物象存在方式,这两种认识方法并存与并用,则构成了设计师区别于他人的观察与思考方法以及表达方式。它也正是确保设计全过程得以顺利操作的业务基础,是从思考走向具体设计成果的“语言”途径。

论及修养,设计师则有个知识面的问题,有个东、西方文化的比较问题。具体就设计实践而言,自觉地去了解、比较东、西方设计语言上的共性与个性是一个长期的治学任务。从思维方法到表达方式,甚至表现手段(媒介)上广泛地比较与学习,显然是有益的。

然而,从另一方面讲,知识面越是广泛,设计思想也就越不能混乱。个性与独创性是永远要讲的,因为它们在设计艺术的灵魂。正如我们不能以咖啡代茶一样。东、西方文化是不能糊里糊涂地相互抄袭或强加的。回到修养的话题上来,对中西文化较客观地了解与认识是鉴别能力的问题,是去粗取精、去伪存真能力的自我培养问题。

当然,除了一个横向比较(东、西方)的问题之外,所谓的“修养”还牵涉到纵向比较的问题——那就是对历史与现实的了解与认识问题,这同样也关系到设计师的设计方式与表达水平。

就环境艺术而言,个性与民族性、地方性密切相关。这里,对传统的设计思维方式、构造技术等认识是关键。

这里所提到的民族性、地方性指的并不仅仅是某些典籍和教科书中常提到的那些宫式、殿式建筑的室内外环境。对我来讲,民间艺术,特别是民居与中华大地的自然山水间的那种“关系”更具有魅力。它们本身就是一本最生动的教科书。

当然,现实生活的方式以及与之相关的技术进步与艺术趣味上的变化,与传统之间是有差异的,因此,这里就产生了一个所谓对传统文化的扬弃问题。这也进而要求学习者或借鉴者去比较深入地了解过去,用自己的画笔去记录、去分析。

基于这样一种要求,在学习了传统、了解了地方文化之后,一个优秀的设计师在表达自己对现实生活的理解时,往往能在设计中见精神,一种与自己的文化根脉相关联的精神。在这一方面,老一代设计师,无论是在东方,还是在西方,都有着杰出的表现与中肯的表达。

总之,说修养离不开认识能力、判断能力和知识的深度与广度。对设计师来讲,理性与感性的平衡,对东、西方文化的深入了解与比较,对传统与现实的深刻理解,这三者都是设计与表达的重要基础。对待这些问题不能只用实用主义的态度来解决。虽说修养高低只能相对而言,但作为认识与设计的基础,其研究却是长期的、严肃的。

■ 二、速写

顾名思义,速写是作画人快速捕捉他愿意看到或感受到的形、神与存在环境的记录。

速写在大多数情况下可能是带有客观性的,而这种客观性的“含量”则受着作画人在观察方法上所存在的差异的深刻影响。

事实上,除了强迫之外,很难让两个或两个以上的人用同样一种观察方法去看,去感受外部世界。这也是为什么感觉是无法传授的原因之一。

长期坚持画速写的人心里大都明白,速写与默写之间的关系是密切的。因为速写不可能,也没有必要面面俱到,它只抓重点,抓主要结构关系,速写那些想“写”的或不得不“写”的部分。

建筑环境、风景的速写在许多情况下也只能去画个“大意”,抓住环境特色、主要气氛就行了。除非服务于特殊的功能(如要记录有趣的局部和构造)。一般来讲,我不主张一上手便勾勒细节,去做那些用摄影能干得更好的事情。

对从事设计创作的设计师来讲,很显然,一般的速写方法很难满足他们的职业要求。如果想表达物象的空间关系,只怕还得记录一下“面面观”,勾勒一下场所的内在结构、平面布局一类技术含量较高的图画。

画出自己理解的、记忆中的东西不光有助于提高手头功夫,更有意义的是这种理解性的作画立场与方法也是从事设计活动的基本要求。

事实上,凡能较好地掌握这种速写技能者,往往都能较快地进入并深入设计课题本身的研究。

■ 三、资料

虽说设计是一种创造,有那么一点无中生有的意味,然后这里同样不存在“生而知之”的神话。一个不断的、漫长而且踏实的资料积累过程对任何设计师来讲都是必不可少的。向他人学习,特别是向历史上和今天的成功者学习能加快对设计规律的认识。

另外,对于初学者来讲,通过收集大量的技术资料这一艰苦的学习过程,也可以磨磨自己的性子,能体会到别人的创作态度,晓得山外有山、天外有天,成功的创作是来之不易的。

但是怀着一种资料的“占有欲”,唯资料而资料的“收藏家”态度去做资料工作是事倍功半,得不偿失的。资料收集工作仍有一个方法问题,用心去归纳分析的态度是这项工作的前提。因为,机械地去搬抄,只能学到一点死知识,而经过分析与研究之后所积累的资料,则有可能转化为设计的知识。通过资料收集过程,设计师的手与脑都得到了系统的训练,而乐趣也正在于边分析、边动手的过程之中。设计师创作力的提高也正在于此。

钢笔画速写

在日常生活中对身边的事物进行观察，记在脑海里，养成一种观察的习惯。通过不断的积累、练习，记录生活中的点点滴滴（小品、植物、人物、建筑场景、车辆、风景等）来提高自己对周边环境的认识，只有大量的积累才能在设计时做到胸有成竹。

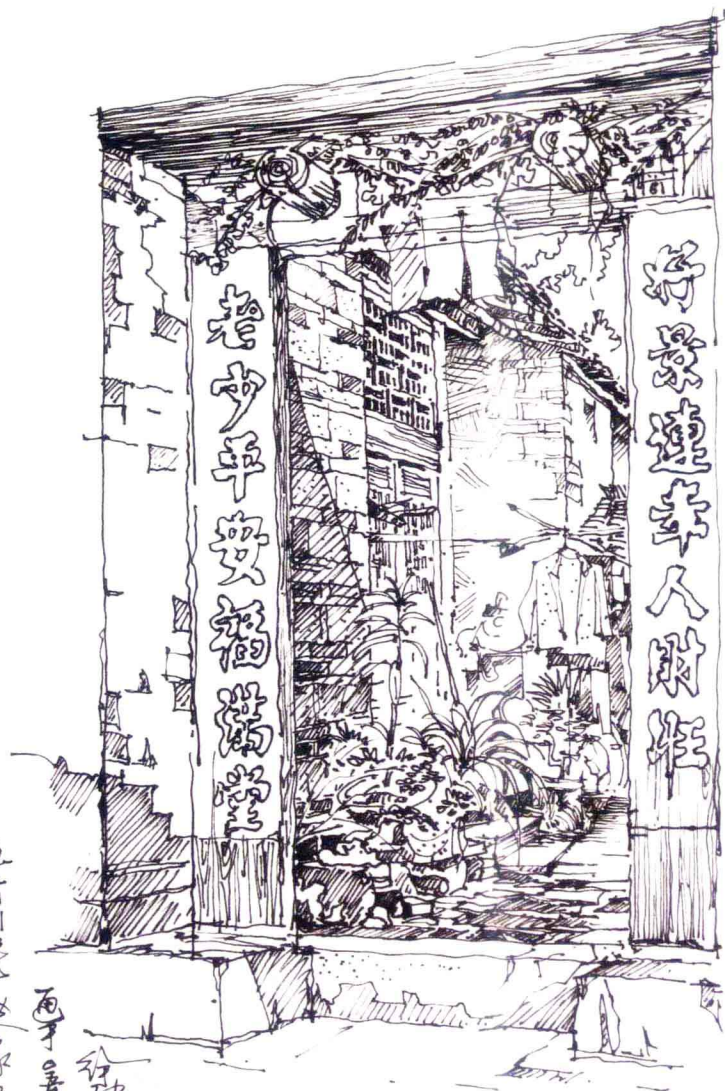
小巷

速写是一种再创造、再提炼的过程，也是一种个性的感悟

校园一角

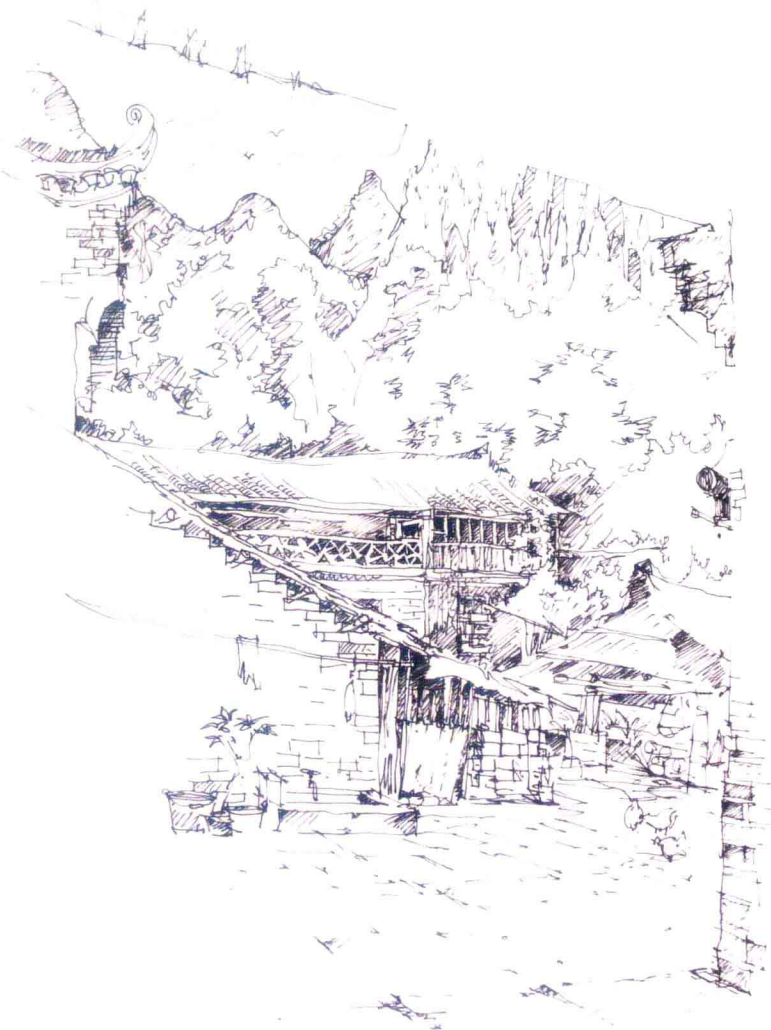
钢笔写生课演示稿

渔村一角
赵家领画

西千二零七年十月

赵家领

渔村一角

◀ 渔村老街

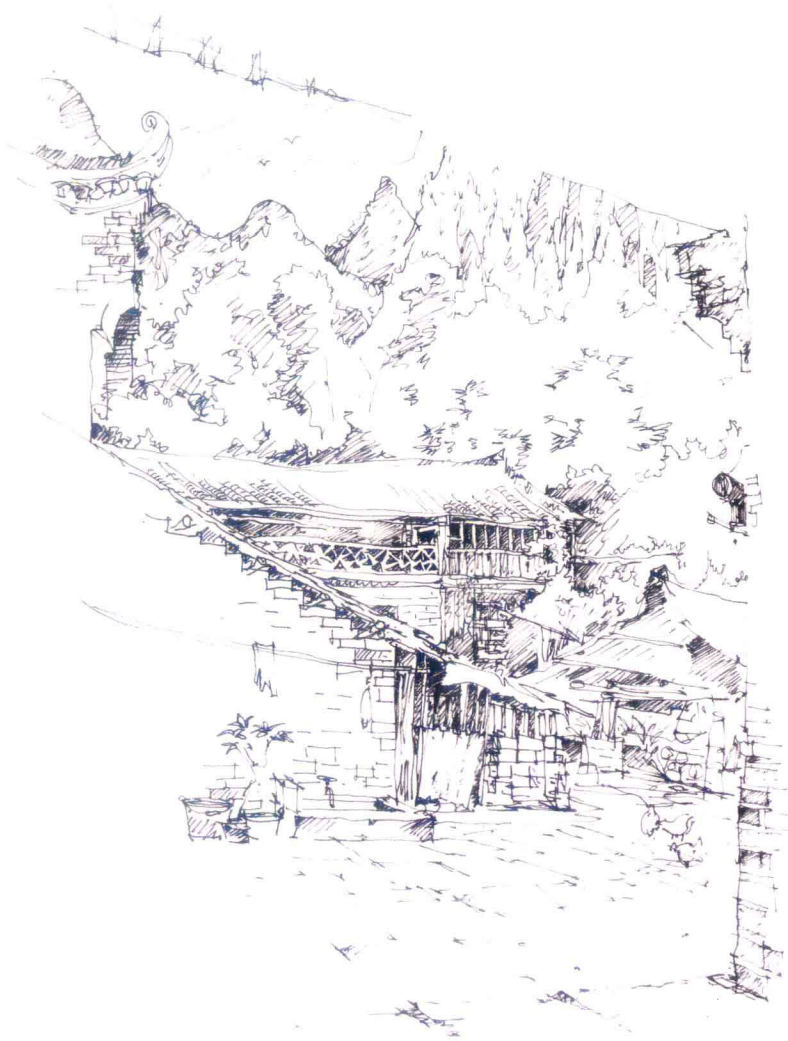

西子兴海县
老街一角
二〇〇五年七月十三日
陈世华

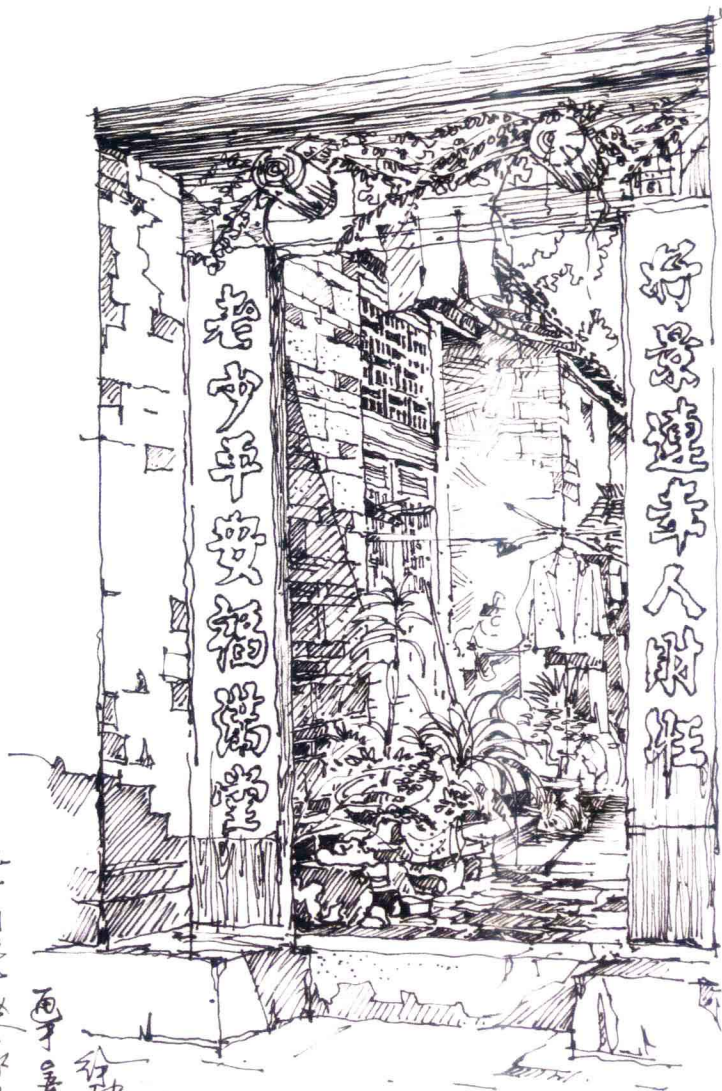
▶ 兴坪渔村一角

西子兴海县
老街一角
二〇〇五年七月十三日
陈世华

漁村一角 2005.12.29

漁村一角 趙家領主

西子 2005.12.29

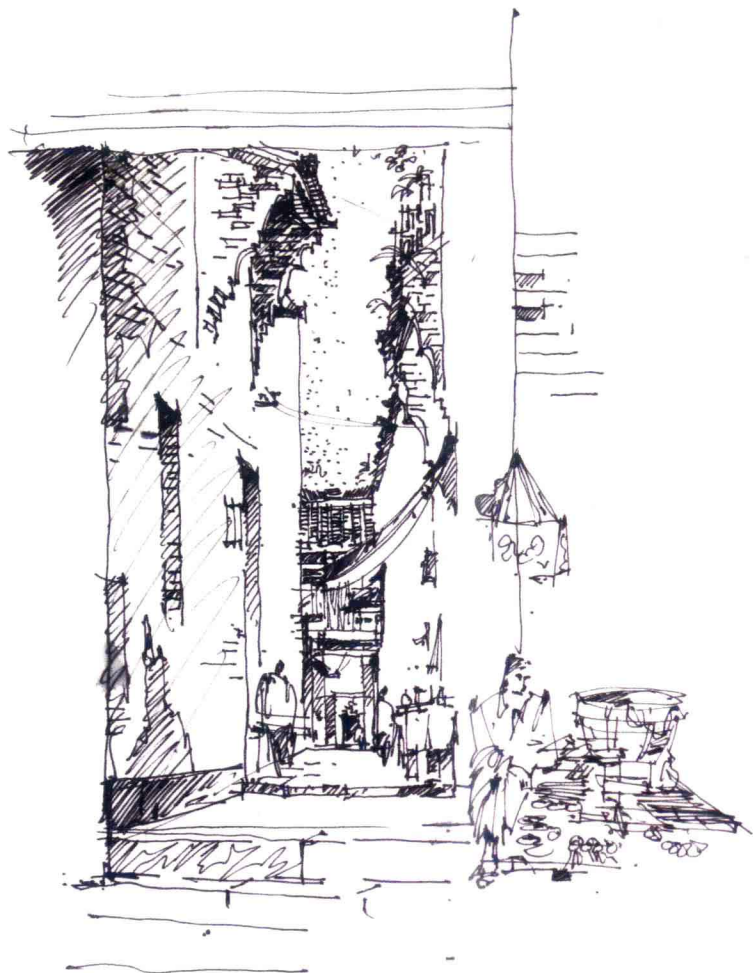
紅樓

兴坪渔村农户大门
画于二〇〇五.七.十二.于桂林

江戸中七街一画
102

巷内一角

巷街一角

生活随笔

电脑绘图板速写，快速简便

