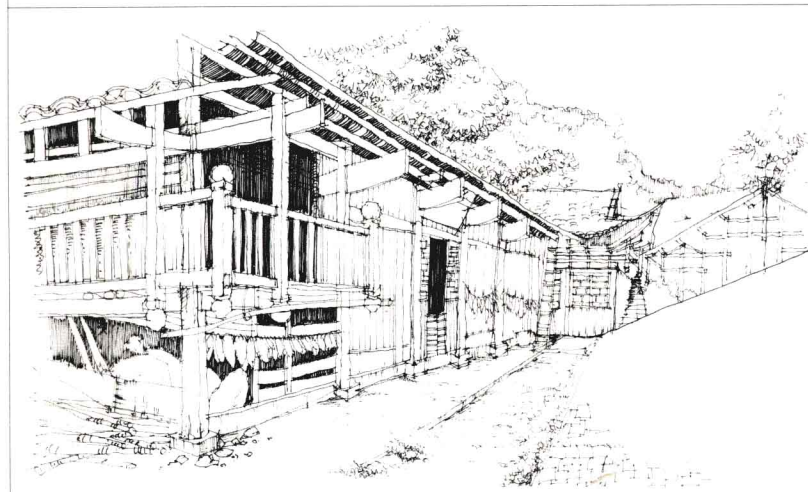
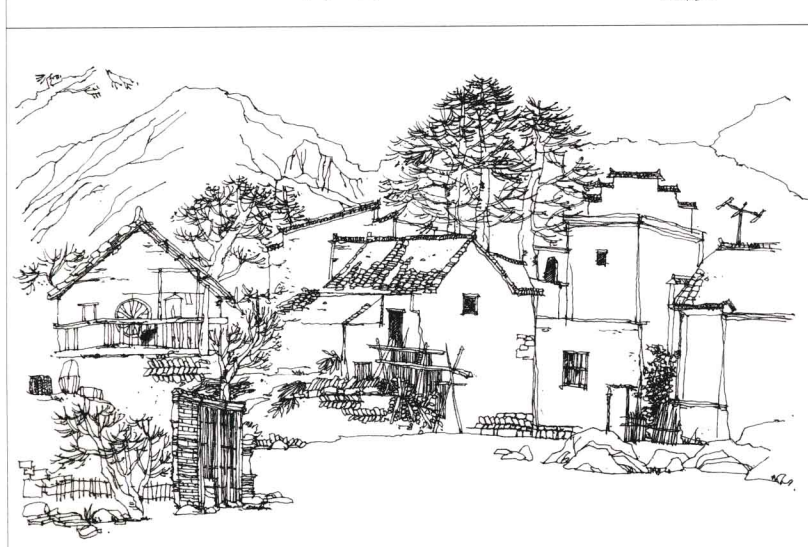

高等院校环境艺术设计辅助教材

**Drawing
Teaching
Class**

手绘

教学课堂

建筑写生与调研

陈学文 主 编
邱景亮 副主编
董 雅 主 审

天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

建筑写生与调研: 手绘教学课堂 / 陈学文主编. —天津: 天津大学出版社, 2012.4
ISBN 978-7-5618-4335-2

I. ①建… II. ①陈… III. ①建筑艺术-写生-作品集-中国-现代 IV. ①TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第061458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

电话: 发行部 022-27403647

编辑部 022-27406416

邮编: 300072

印刷: 北京信彩瑞禾印刷厂

经销: 全国各地新华书店

开本: 210mm×285mm

印张: 8

字数: 82千字

版次: 2012年4月第1版

印次: 2012年4月第1次

定价: 40.00元

前言

环境艺术设计专业包含的内容十分丰富，就教学而言要求学生既要掌握一定的工程科技知识，又要具有一定的艺术素养，这些知识的集合构成了学生未来从事环境艺术设计的必备条件。而写生与调研是环境艺术设计专业的基础课，是通向复杂的专业知识塔顶进程中的重要节点。这门课程从理性与感性交织的特性出发，既关注学生审美水平的提高，又要通过现场对中国传统民居及现代建筑环境的若干要素进行理性分析，从而得出自己对问题的思考与理解。

写生是美术基本功训练的常用手法，由于训练的目的不同，对写生的理解和侧重也会有所区别。对于纯粹绘画专业的学生其训练角度会重点强调主观感受，写生的对象只是一个参考介质，并不要求准确地反映。而针对环境艺术设计专业的写生则不同，由于写生对象大都是些经典的传统建筑，写生的目的方面要体现对物象的感受，另一方面这种感受要基于写生对象原设计的真实状态，通过对这种真实状态的描绘获得对原始设计的形态、材料、质感的深刻认识，进而理解它们内在的文化肌理。因此要求写生过程既要忠实于原型，又要对原型进行适度的艺术处理，体现建筑写生特有的艺术语言，其难度是很大的。调研是对某些现有的环境艺术进行研究，这些环境艺术或许是一个古民居村落，或许是现代建筑环境，或许是一片较大的区域，或许是一个个细部节点，透过这些形形色色的现实环境，通过了解它们的形成因素、现实状态，进而剖析设计理念、设计成就、历史地位及在该领域的影响和现实意义等。学生通过大量现实体验、资料搜集、研究归纳等，在思想深处形成理性的优劣判断，进而获得深刻的理解，并通过图文体现出来。写生与调研互相协调、相互作用，在思想推理和直观表现交织下完成写生与调研的全过程。

本书收录了天津大学建筑学院艺术设计系学生这两年所作的写生与调研作品。学生深入现场用写生与调研的方式记录了视野中景象，并表达了发自内心的感慨，全面展示了学生在一定的理论基础上面对现实场景所激发的灵感与思想。无论这些思考深与浅、对与错，都是发自肺腑，或者是学习过程的一个段落，有待其他院校师生及广大读者批评与点拨，以利于学生们今后的成长。

陈学文

2011年7月

目录

写生与调研课的教学思考·陈学文	001-002
建筑写生·戴怡芳作品	003-008
建筑写生·郝钰作品	009-012
建筑写生·黄婷婷作品	013
建筑写生·胡非凡作品	014-017
建筑写生·姜越作品	018-021
建筑写生·李冬妮作品	022-031
建筑写生·刘颖作品	031-035
建筑写生·刘露蕊作品	036-037
建筑写生·罗京晶作品	037
建筑写生·李冬至作品	038
建筑写生·王坤作品	039-041
建筑写生·齐梓钰作品	042-045
建筑写生·秦川作品	045-047
建筑写生·王妙昕作品	048-053
建筑写生·王薇作品	054-059
建筑写生·吴昊作品	060-065
建筑写生·徐浚作品	066-072
建筑写生·袁野作品	073-073
建筑写生·杨云婧作品	074-077
建筑写生·张乔松作品	078-083
建筑写生·张雪作品	084-084
建筑写生·张冀轩作品	085-087
建筑调研·胡非凡作品	088-092
建筑调研·白嘉鹭作品	093-095
建筑调研·张雪作品	096-097
建筑调研·李冬妮作品	098-100
建筑调研·罗晶晶作品	101-103
建筑调研·张乔松作品	104-105
建筑调研·戴怡芳作品	106-107
建筑调研·袁野作品	108-109
建筑调研·李昂作品	110
建筑调研·杨云婧作品	111-113
建筑调研·姜越作品	114-115
建筑调研·王薇作品	116-120
建筑调研·王妙昕作品	121-124

写生与调研课的教学思考

一、写生与调研课程内容

在环境艺术设计专业教学体系中,写生课作为学生的必修课占有非常重要的地位,学生入学第一、二年级首先进行室内写生训练,写生对象包括石膏像、静物及室内环境等。这些课程的安排目的是训练学生对现实物体的观察能力和表达能力,实际上是训练学生眼和手的协调能力。观察能力包括对现实物体的观察方法,调整和纠正入学前不正确的观察习惯,教导学生从整体入手,局部服从大局,不被一些枝节所干扰,分清主次轻重,强调大小、强弱之间的关系,克服观察误区。观察虽然是感性的,但其中有理性分析的成分,要学会辩证地理解物体之间的关系。

在表达能力的训练中,要求将正确观察到的物体状态经过一定的技巧表现出来,其中的主次关系、大局和局部的关系、前后关系是表达过程中所要解决的重点,这对环境艺术设计专业至关重要。在观察训练的基础上进行表达训练,这时观察能力是前提,表达训练与观察结果相互作用才能由始至终完成全过程。因为观察过程经常会受到习惯性错觉的干扰,不自觉地形成错位,导致下意识的表达紊乱。这一协调的过程需要经过长期反复的训练才能调整到相对稳定的状态,达到成熟的写生效果。这期间的训练意义在于通过基本的观察和表达方法的训练使学生进入正确的主体与客体之间的认知互动关系,从绘画的角度逐步进入专业审美阶段。也可以说这一阶段是从技术层面解决绘画方法问题,同时兼顾审美能力的提高,是基本功的训练,为深入的专业艺术课程的学习打下坚实的基础。

随着课程的进展对写生的要求也在提高,进入二年级末要基本完成基础课的教学,在二年级末和三年级开始之间我们安排一个月的小学期,在这期间进行写生与调研的训练。由于之前已经展开了较系统的室内写生练习,学生获得了一定的正规训练知识,在接下来的课程中要进入另一个阶段,即室外写生练习。考虑到专业的因素,环境艺术与建筑及其周围环境关系非常密切,接下来应当把写生对象聚焦在建筑及环境方面,必须通过写生逐步认识室外建筑物及环境在特定气氛中的形象效果,从而积累经验,增强对室外自然界景物规律的认识能力。室外写生与室内写生的不同点在于其时

间是动态的,建筑物受到阳光照射会出现光影效果,而一天中早、中、晚不同时段光照影响发生变化,必然会导致形态的变动。这时要训练学生快速抓住特定时段的光影变化特征,提升对写生对象的观察力和判断力,掌握好建筑物的动静关系,既要抓住整体形象又要体现细节表情,表现出室外景物的生动状态。

另外,室外写生对象原始状态是预先存在和相对定型的,不似室内写生可以根据理想模式随意调整。因此对室外写生要求一定的二次加工成分,要对现实存在不如意的景物进行适当调整,有些部位还要再创造,使景物该实则实、该虚则虚,主要部位进行细致刻画,强调其应有的突出地位,其他部位起衬托作用。要达到此目的,就要对景物的形象、位置、前后、大小等因素根据一定的经验进行相对调整,从而获得画面上的完美效果。从这两点中我们看到,室外写生的一个明显特征就是要求在对景物写生的同时,体现学生自己对写生对象的理解及感应,强调对形似与神似的辩证关系的认识,变被动为主动,在更大的场面面前训练对景物的自我认知和控制能力,在主观和客观不断作用运行过程中提高自我的审美控制能力。这一阶段的训练比室内写生阶段难度增加了,同时也提出了更高的教学目标。

这门课程另一个内容是调研,学习环境艺术要对现实存在的环境有清楚的了解。所谓调研有两方面的内容。

其一是针对我国传统的古民居进行走访,因为古民居内蕴含优秀的传统文化,是饱经历代风雨的磨砺而形成的,无论是平面布局、使用方式、空间划分、形体构成及装饰手法,其艺术成就皆具有当时、当地特有的意义,并对后世影响巨大,足见其顽强的生命力。环艺专业必须了解这些优秀的文化遗产,认真向祖先学习,不断挖掘和研究古代民居的内在特色,将这些优秀传统文化记忆下来,在设计中将其所蕴含的精髓发扬光大,体现我们博大的历史渊源,以免使我们的现代设计出现因缺少传统而造成的断代现象。

其二是对一些现代环境设计作品进行调研,内容包括建筑立面及环境设计。学生经过两年的专业基础学习,对建筑及环境艺术有了初步的认识,逐步具备了对环境艺术好与坏、美与丑的辨别能力。现实的建筑及环境艺术相对存在优

缺点,通过对这些作品调查分析,对其功能定位、使用状况、外在形象,尤其是功能与形式的关系逐一解剖,从理性和感性上探寻其功过成败。每个学生根据自己的理解阐述调研结果,调动学生主动辨析的能力,充分发挥个性思维在其中的作用,得出不一样的结论,甚至相反的观点,只要学生能从自己的角度出发,按照一定的逻辑关系有理有据地推导出结果就是收获。其实重要的是激发学生独立发现问题和分析问题的能力,在此基础上用自己的思路对所存在的问题,提出相应的解决对策并绘制出理想的效果图。由此可见调研是在更宽泛的视野中吸收知识,对环境艺术设计专业而言,重点还在于对调研对象艺术含量的研究,其中古代民居优美的形象作为现代建筑环境的创新源泉,是创新行为的命脉,应引起足够的重视。

二、教学思考

我们所以把写生与调研合二为一一是基于如下考虑。

1. 写生与调研是互补关系

通过写生的方法记录下民居的状态,与纯粹照相搜集资料不同,写生时会更加聚精会神思考对象,每一笔一画都凝结着特定的考虑,尤其是细部的刻画是照相机无法比拟的,只有绘画者此时此地专注观察与表现并转化为深刻的认识,才能发现内在的奥妙和特有的存在逻辑。反过来,通过对调研对象的理性认识又促进写生表达方式的优化,进一步提高写生表现的内在水平。因此写生对记录调研对象有独特的优势,对调研活动起到充实和推进作用,二者应该自然地结合在一起。

2. 可以优化教学资源

在之前的环境艺术设计专业教学中,写生与调研是两门课,因为现存传统民居较完整的地区普遍身处深山僻壤,一般路途较远,如果是两门课重复往返既浪费时间又浪费资

金,对学校和学生都会造成不必要的负担,而且长途奔波会消耗大量精力,损失对该课程的感知度,降低上课兴趣,课程效果会有所衰减。

3. 良好的课程衔接作用

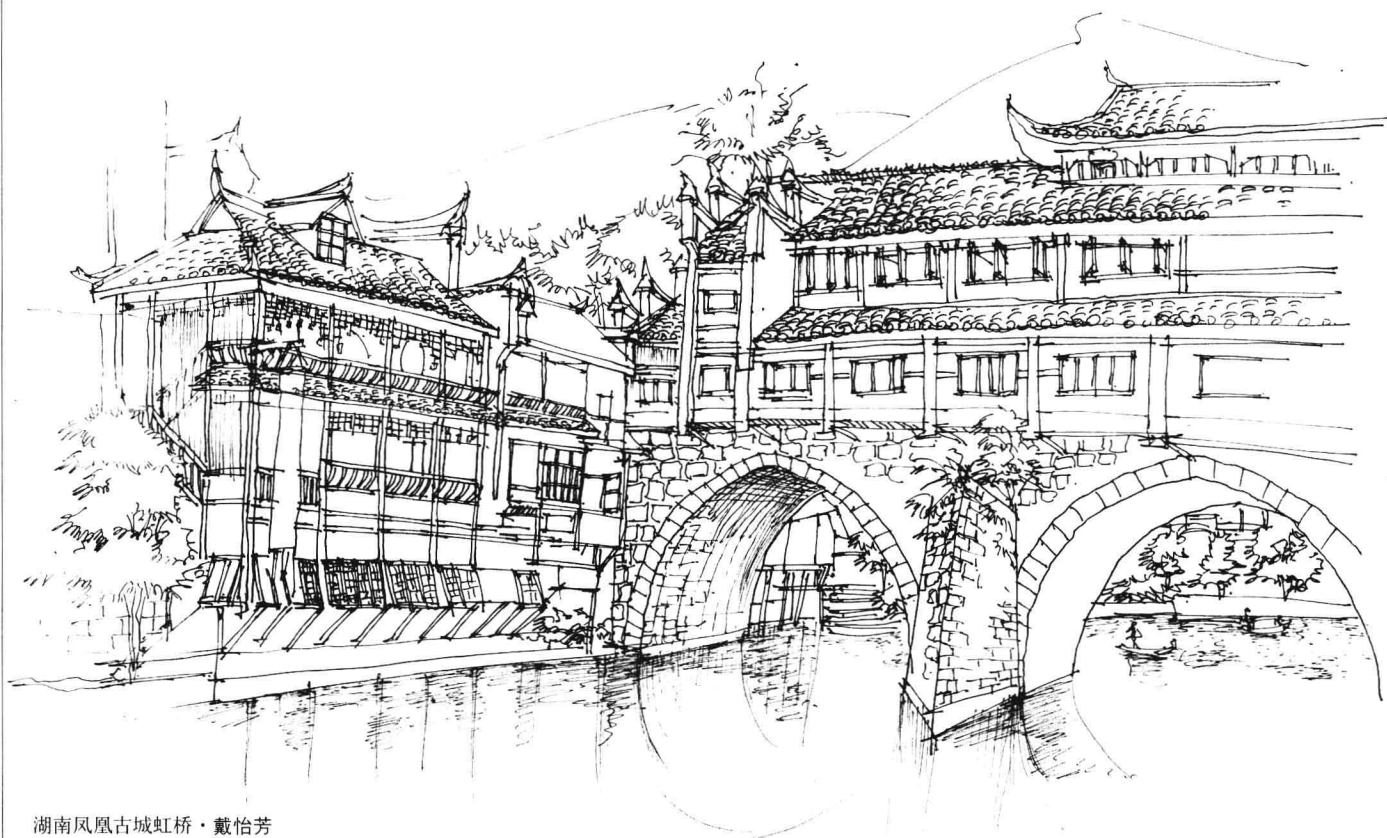
作为基础部分的写生课到此结束了,而调研课作为后面大量专业内容的开端则刚刚开始,写生与调研恰好起到承上启下的作用。写生的内容经过步步提升,已经由初级的技法训练过渡到了强调个性思维能力的训练,达到了较高的教学训练目标。调研拓宽了学生视野,充实其实战经验,为下阶段的专业学习打下坚实的基础。而写生阶段的训练虽然告一段落,但并不是就此了结,而是与调研相互渗透,并通过调研将审美训练的内容和成果继续传递到其后课程的教学中去,继续释放课程能量。

学生对该课程有着强烈的兴趣,投入了大量的情感和体力,冒着酷暑忘我地工作在第一线,按照既定的教学方针和教学计划有步骤、有目的地推进课程训练。其间会出现由浅入深、逐步深化的过程,经过不懈的努力,每个人都摸索出适合自己的方式方法,圆满完成了教学任务并提交了教学成果。

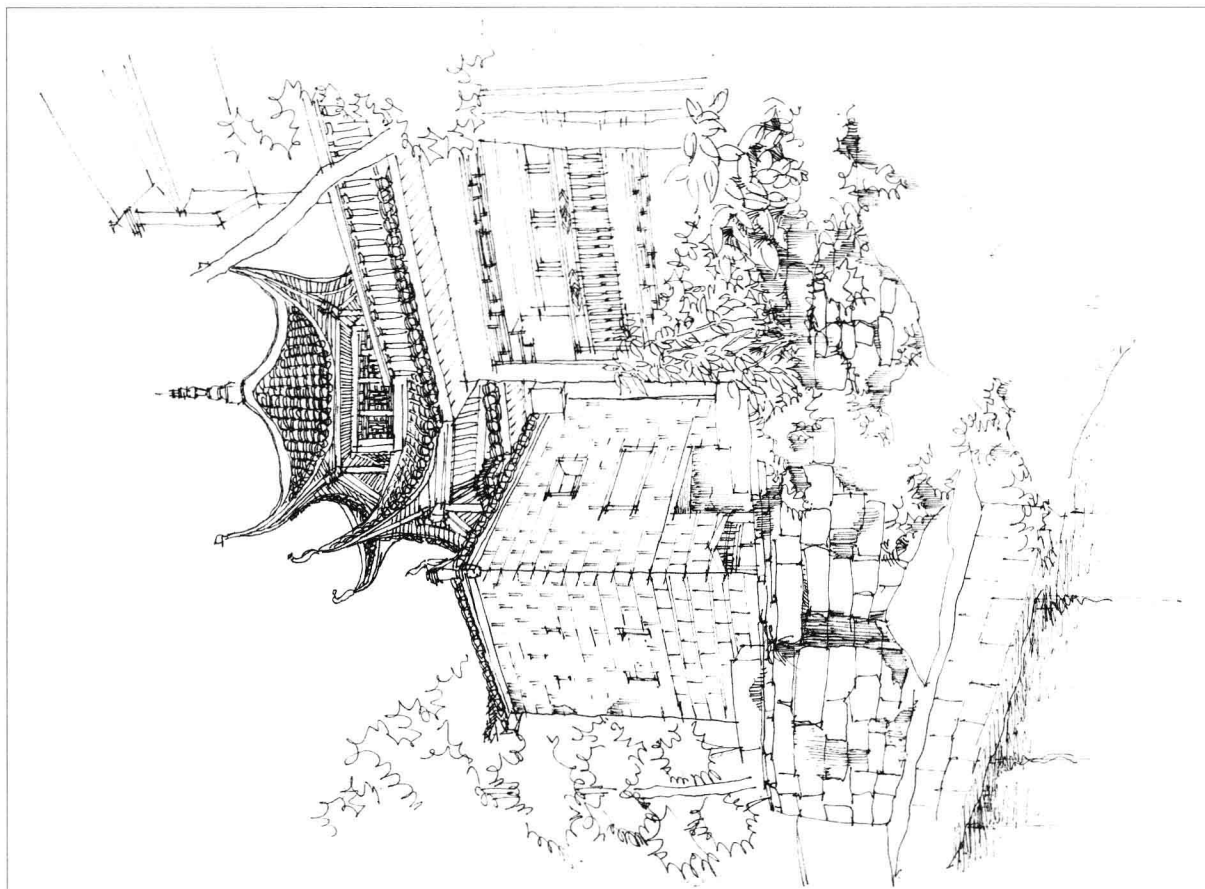
经过几年的课程实验,结合对后续教学结果的考查,证明该课的教学思路是正确的,教学方法是科学的,教学成果是丰硕的,学生的审美水平和徒手表现水平好于之前,对中国传统民居文化的兴趣普遍增强,这种意识已经贯穿到后续课程的教学。在毕业设计竞赛中,大部分获奖作品与中国传统民居文化有关,并表现出不凡的图面表达能力和审美能力,说明该课程的持续效应是显著的。学生普遍反映由于该课程的复合特性,使眼、手、大脑和身体得到同步训练,整体协调能力大大提高,课程取得了圆满结果,得到了1+1大于2的收获,达到了预期的教学目标。

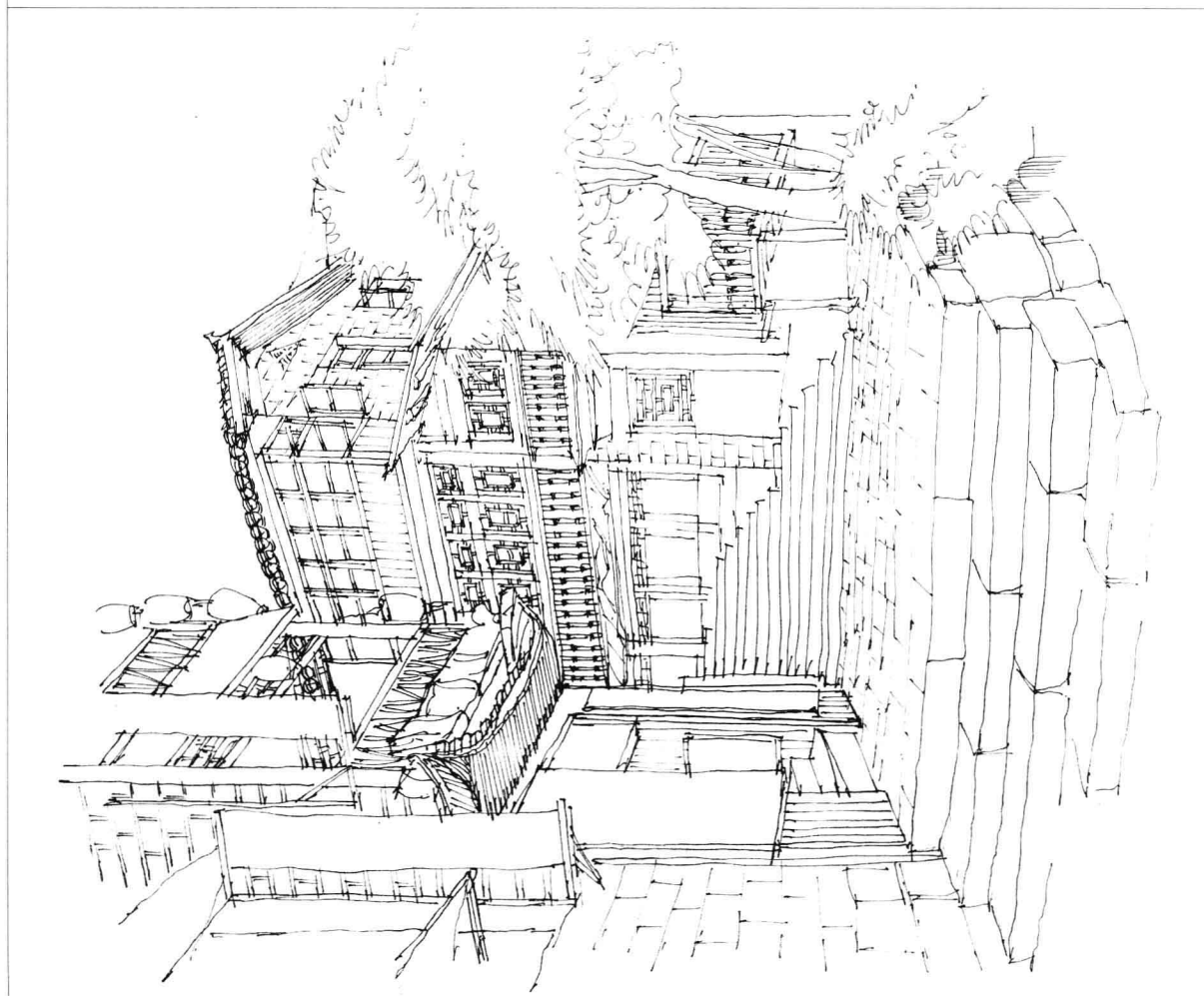
湖北恩施利川大水井民居之一·戴怡芳

湖南凤凰古城虹桥·戴怡芳

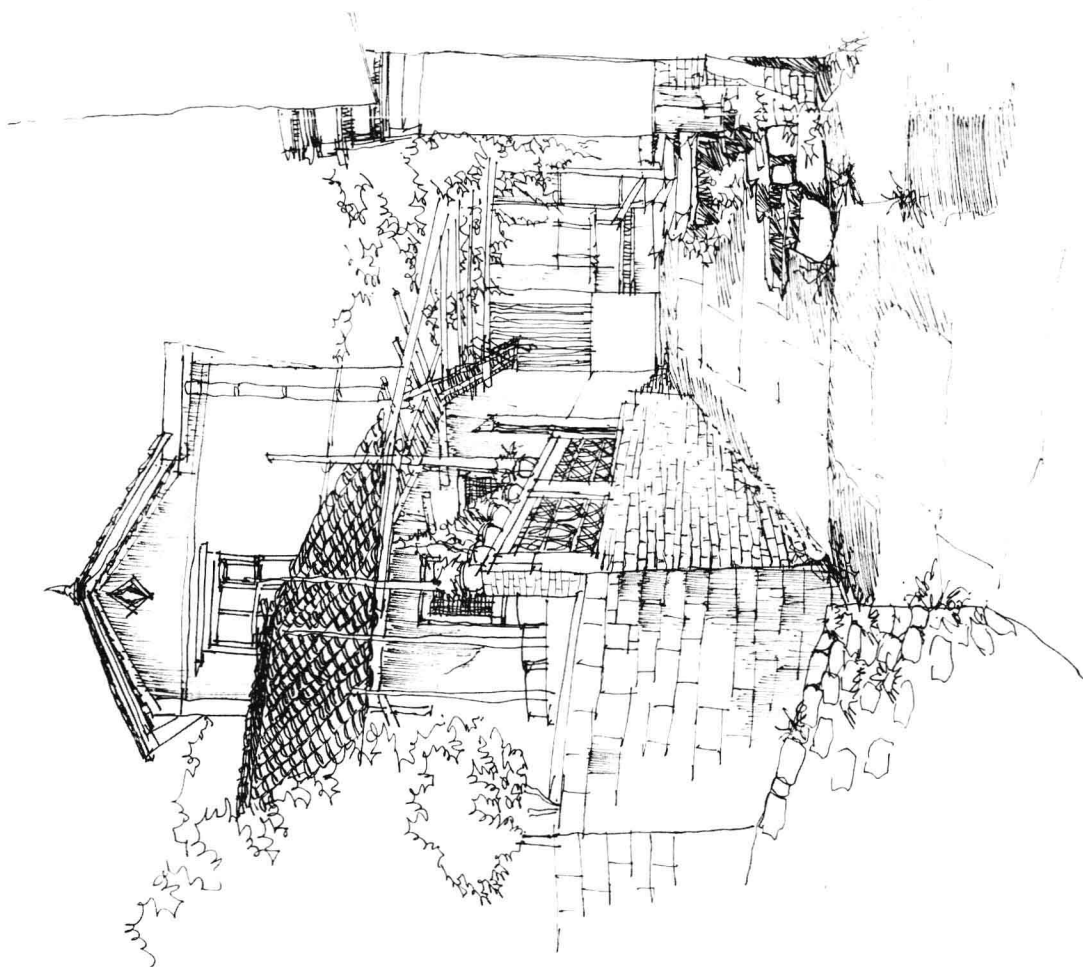

湖南凤凰古城街景之二·戴怡芳

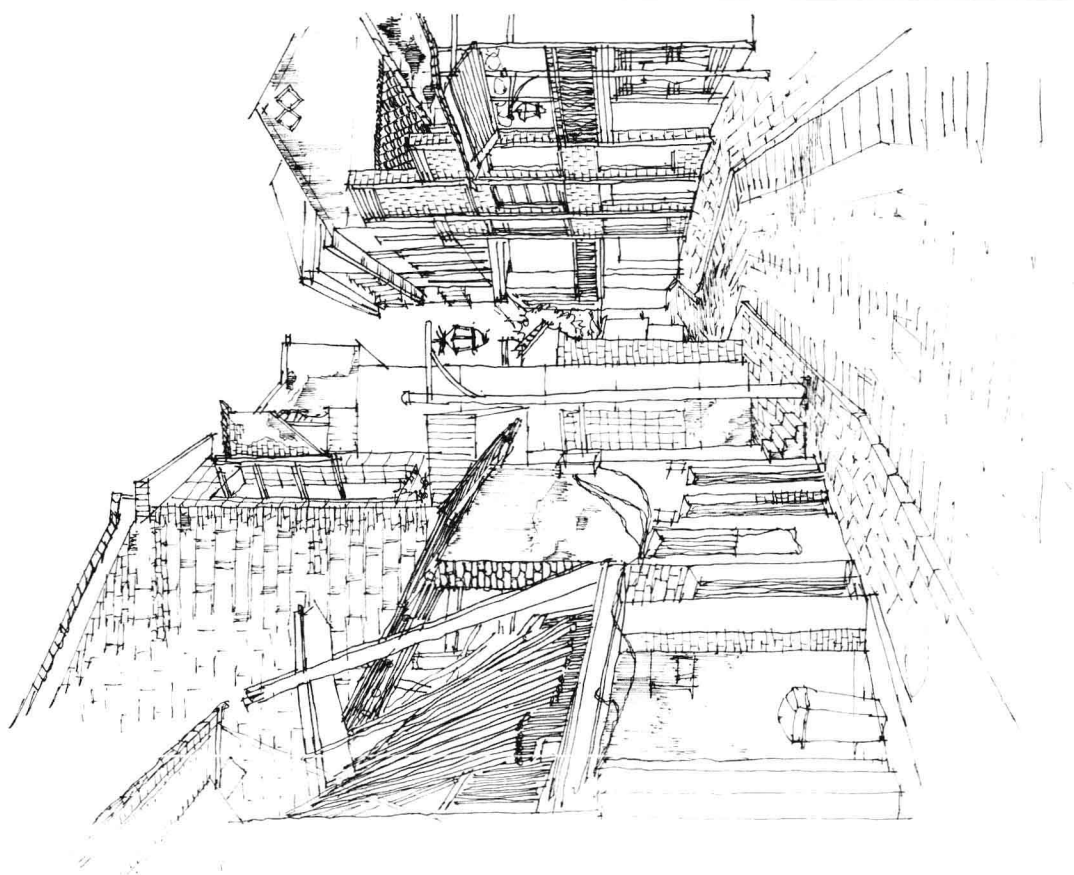

湖南凤凰古城街景之一·戴怡芳

湖南长沙铜官陶街景之二·戴怡芳

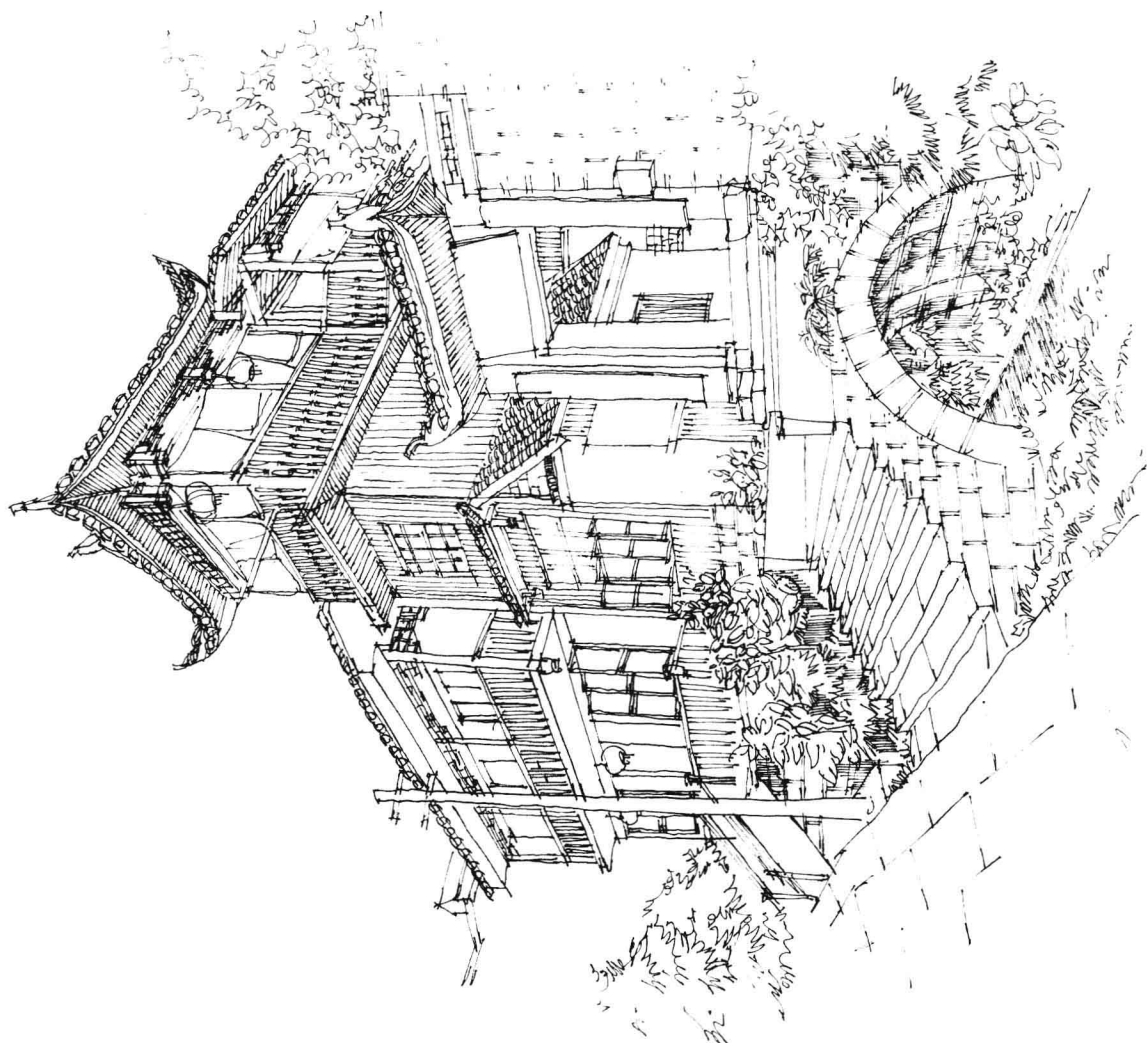

湖南长沙铜官陶街景之一·戴怡芳

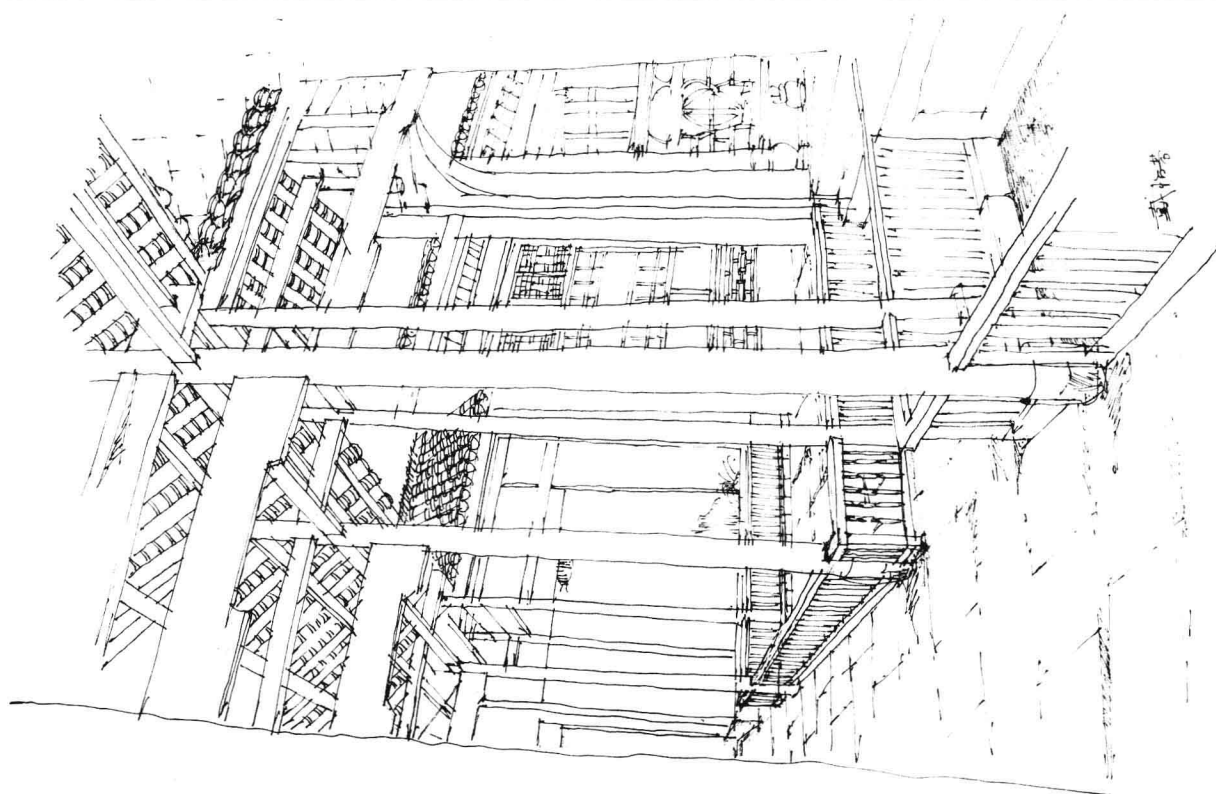

湖南凤凰古城街景之三·戴怡芳

湖北恩施利川大水井李氏祠堂庭院·戴怡芳

湖北恩施利川大水井民居之二·戴怡芳

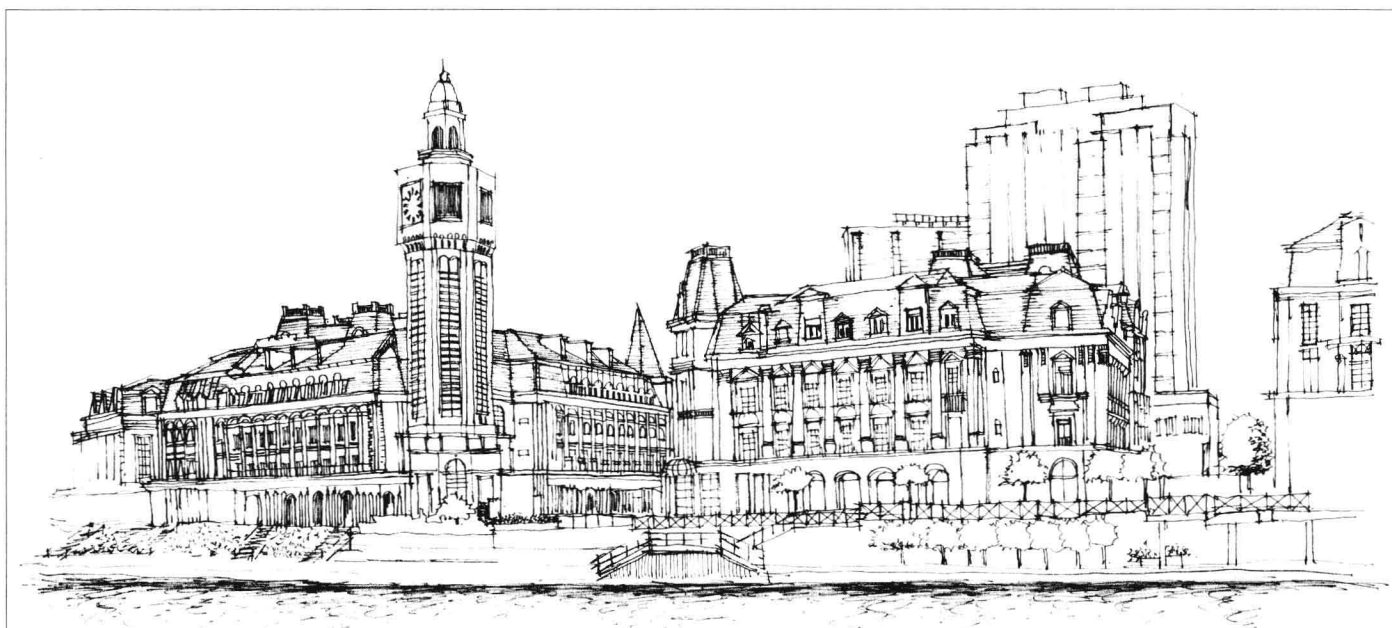
湖北恩施宣恩彭家寨民居·戴怡芳

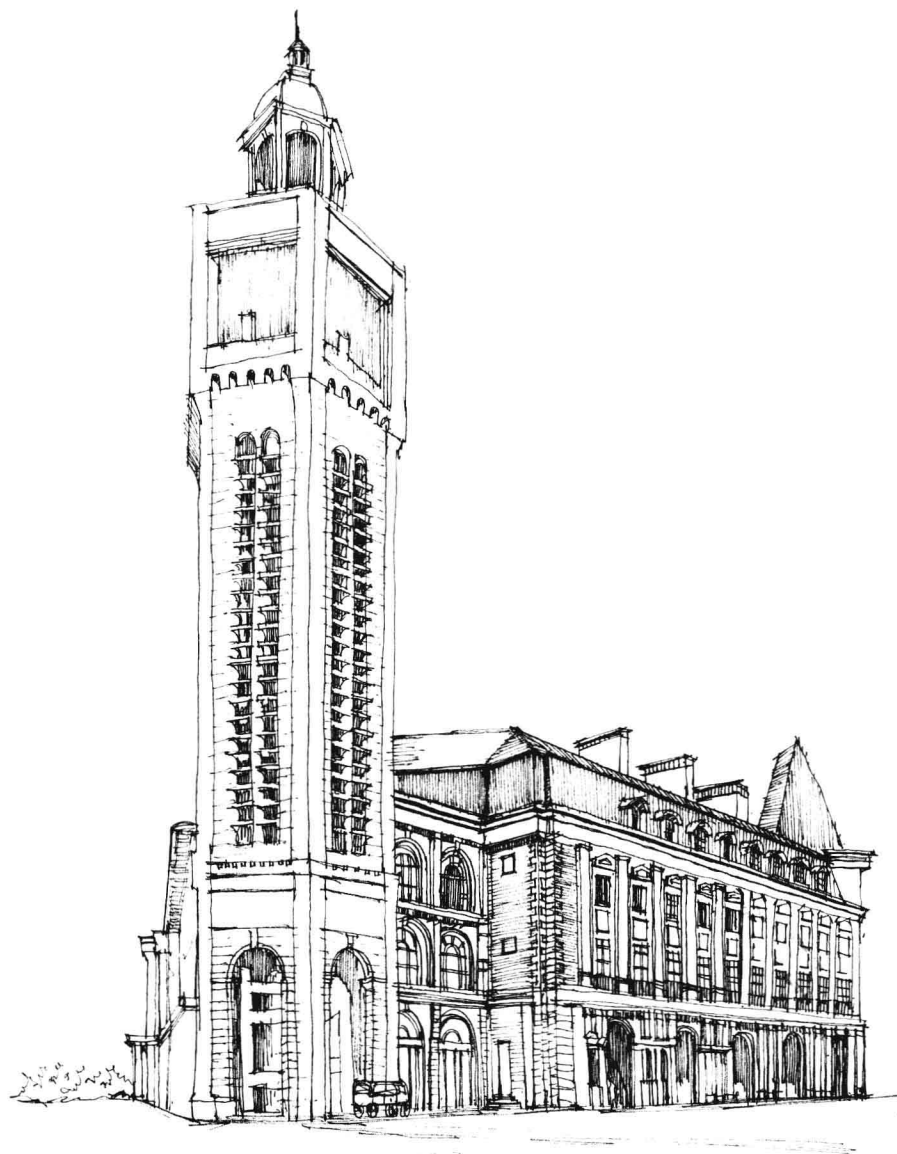
天津意式风情街街景之一·郝钰

天津五大道欧式建筑·郝钰

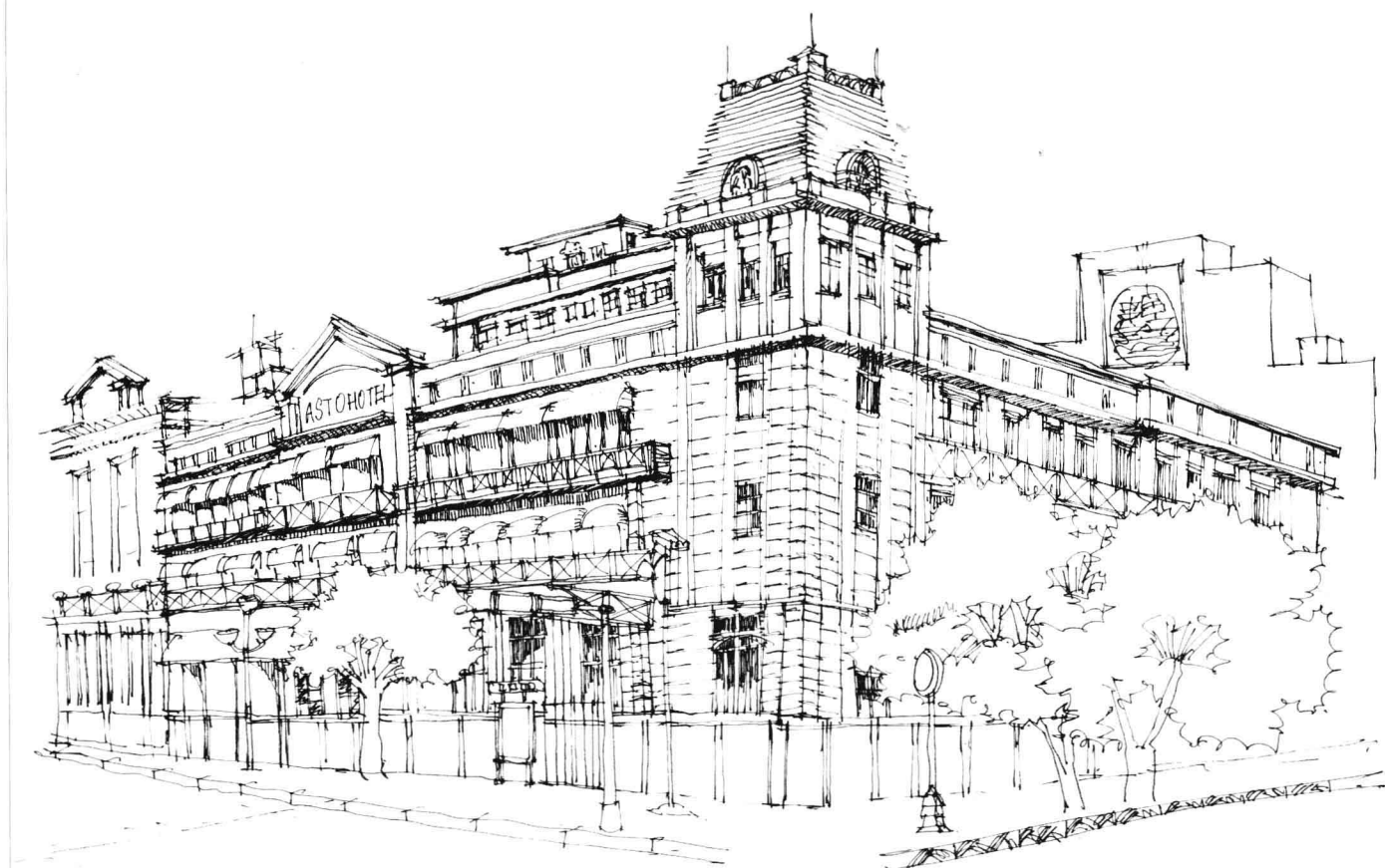
天津津湾广场·郝钰

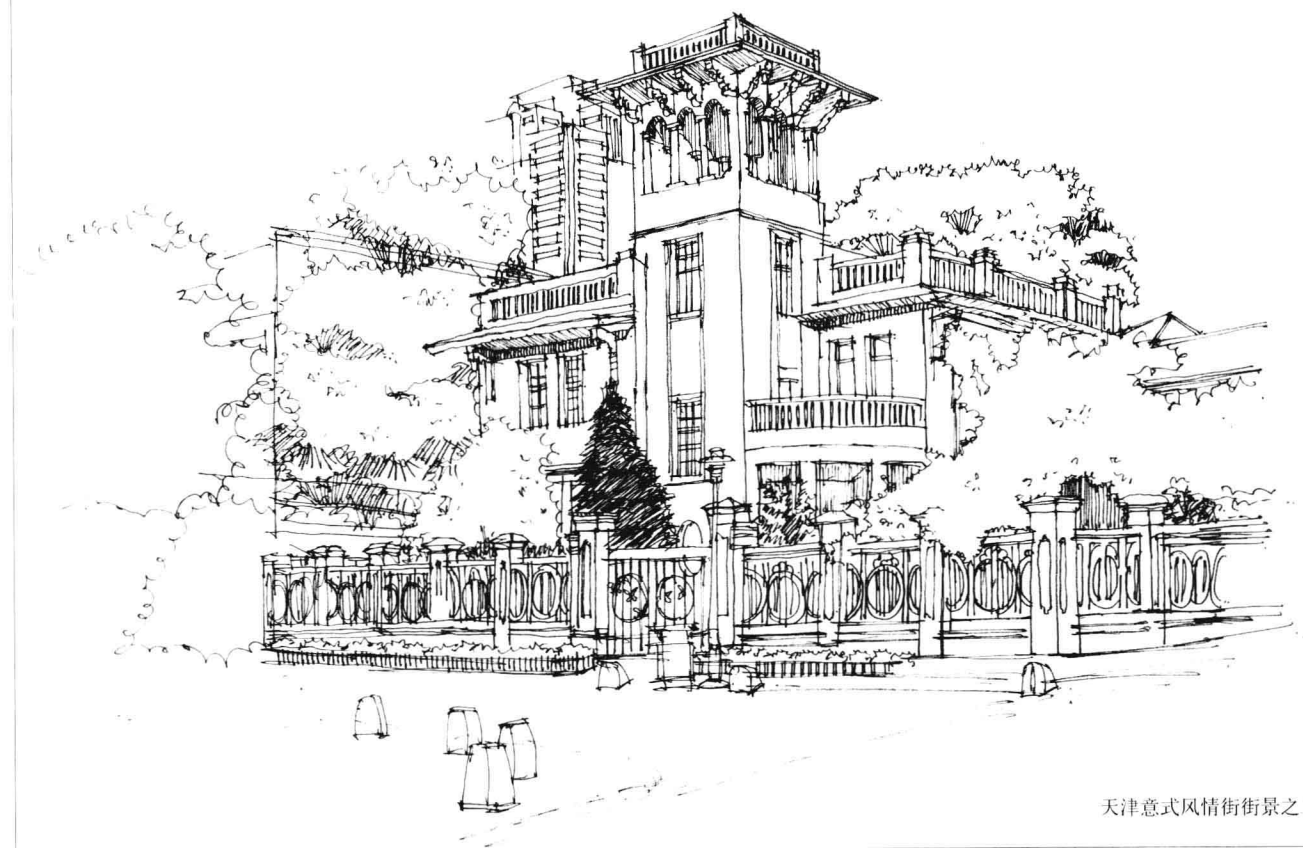
天津津湾广场钟楼·郝钰

天津意式风情街钟楼·郝钰

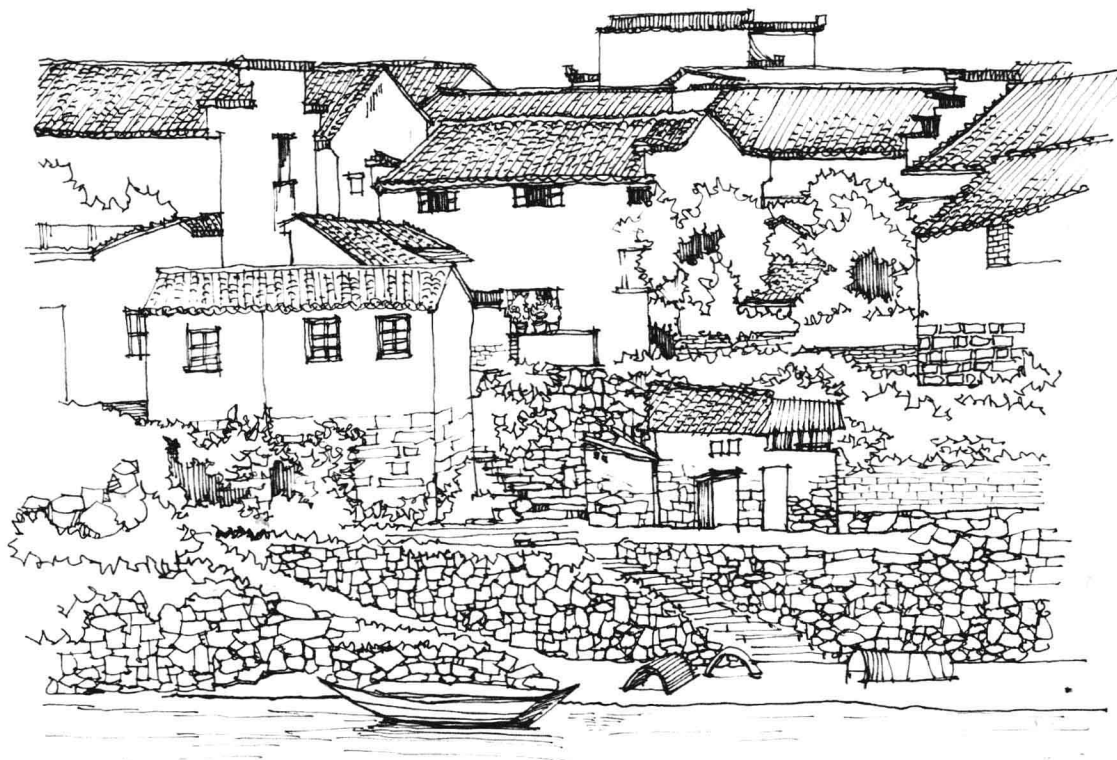
天津解放路欧式建筑·郝钰

天津意式风情街街景之二·郝钰

湘西古镇民居庭院·黄婷婷

湘西古镇民居·黄婷婷