

优秀

EXCELLENT

沈康 主编

课程

COURSE

实录

RECORD

第十一届全国高等美术院校

建筑与环境艺术设计专业教学年会

北京建筑大学
东华大学
广东工业大学
广西艺术学院
广州大学
广州美术学院
湖北美术学院
华东师范大学
华南理工大学
华南农业大学
江南大学
鲁迅美术学院
南京工业大学
南京艺术学院
齐鲁工业大学
清华大学
山东工艺美术学院
上海大学
深圳大学
四川美术学院
天津美术学院
西安美术学院
西南林业大学
浙江师范大学
中国美术学院
中南民族大学
中央美术学院
(按拼音字母排序)

优秀 EXCELLENT

课程 COURSE

实录 RECORD

沈康 主编

第十一届全国高等美术院校
建筑与环境艺术设计专业教学年会

图书在版编目 (CIP) 数据

第十一届全国高等美术院校建筑与环境艺术设计专业教学年会优秀课程实录 / 沈康主编. — 北京 : 中国建筑工业出版社, 2014.12

ISBN 978-7-112-17480-5

I. ①第… II. ①沈… III. ①建筑设计—课程设计—高等学校 IV. ①TU206

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第263538号

责任编辑: 唐 旭 李东禧 张 华

装帧设计: 席珺珺

责任校对: 陈晶晶

第十一届全国高等美术院校建筑与环境
艺术设计专业教学年会优秀课程实录

沈康 主编

*

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

恒美印务 (广州) 有限公司印刷

*

开本: 889×1194毫米 1/20 印张: 19²/5 插页: 3 字数: 790千字

2014年12月第一版 2014年12月第一次印刷

定价: 98.00元

ISBN 978-7-112-17480-5

(26705)

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)

目录

CONTENTS

BASIC TEACHING 基础教学

009	设计初步 空间设计训练：形式结构凭借——四界	北京建筑大学
016	环境设计与建筑速写	广东工业大学
020	手绘快速表现	广西艺术学院
026	创意基础	广州大学
030	空间设计基础	广州美术学院
036	设计基础	湖北美术学院
040	模型设计与制作	华南理工大学
046	3D 效果图制作	华南农业大学
052	立体构成	鲁迅美术学院
058	模型制作	齐鲁工业大学
062	基础课程——专业设计	清华大学
068	建筑设计基础	山东工艺美术学院
074	建筑艺术考察与写生	上海大学
080	空间概念设计	天津美术学院
086	建筑绘画与表现	西安美术学院
092	非物质·创意·驱动	西安美术学院
096	设计表现图技法	西南林业大学
102	设计初步 2	中央美术学院

**PROFESSIONAL
TEACHING**
专业教学

107	空间环境与设施设计及原理	北京建筑大学
116	展示设计——实战项目探讨课程	东华大学
122	景观设计	东华大学
128	室内设计原理	广东工业大学
134	环境整体项目设计	广西艺术学院
140	室内陈设与配饰	广西艺术学院
146	专题室内空间设计 5 (餐饮)	广州大学
150	更新与改造	广州美术学院
156	室内设计专题一	湖北美术学院
160	酒店设计	华南理工大学
166	居住空间室内设计	华南农业大学
172	空间设计	江南大学
178	建筑技术与构造	鲁迅美术学院
184	建筑设计——桥梁建构	南京艺术学院
190	家具设计	齐鲁工业大学
196	建筑装饰	清华大学
202	专业设计——功能与空间	清华大学
208	公共文化空间规划与设计	山东工艺美术学院
212	城市公园设计	四川美术学院
218	照明设计	四川美术学院
224	建筑表皮形态——Studio	四川美术学院
228	休闲建筑	四川美术学院
234	城市形态的解构训练	四川美术学院
240	中国古典园林设计	天津美术学院
246	跨界与融合——新艺术家具设计	西安美术学院
252	景观设计	西南林业大学
258	装饰材料与构造	西南林业大学
264	乡村景观文化设计	浙江师范大学

**GRADUATION
DESIGN**
毕业设计

270	此地，由场地出发	中国美术学院
276	建构与建造之摹假山	中国美术学院
280	人居景观规划	中南民族大学
284	居住空间分析	中南民族大学
290	餐饮空间设计	中央美术学院

297	技术与生态	广州美术学院
304	毕业设计	湖北美术学院
310	毕业设计	华东师范大学
316	景观设计毕业设计	华南理工大学
322	毕业设计	鲁迅美术学院
328	毕业设计	南京工业大学
332	毕业设计	南京工业大学
336	毕业设计——参数化设计与建造	南京艺术学院
342	毕业设计——现代木结构建筑设计与建造	南京艺术学院
348	毕业设计	齐鲁工业大学
352	毕业创作	山东工艺美术学院
358	毕业设计——跨界——博览建筑设计	上海大学
362	毕业设计	深圳大学
368	毕业设计	四川美术学院
374	毕业设计	天津美术学院
380	北京制造——Made in Beijing	中央美术学院

编委会

EDITORIAL
BOARD

编委会主任

胡永旭 吕品晶

主编

沈 康

编委 (按姓氏笔画排序)

马克辛	王海松	吕品晶	苏 丹	李东禧
李凯生	吴 昊	沈 康	张 月	周 彤
赵 健	唐 旭	黄 耘	彭 军	

前言

PREFACE

现在呈现在大家面前的是本年度全国各艺术（美术）院校在空间设计学群上所实践的教学思考和探索。不同于国内八大建筑学院为代表的经典建筑学教育，艺术院校的空间设计教学实际上包括了城市与建筑设计、环境设计、景观设计、室内设计等方向、特色各有侧重的艺术设计专业，更多的是在艺术设计的背景下来思考空间设计教育的多样性和可能性。尽管艺术设计学和经典建筑学教育有着学科背景上的差异与错位，我们仍旧可以将“建筑与环境艺术设计”概括为一个关乎“空间”的共通的设计专业范畴，可以寻求建筑与环境艺术设计等相关专业在知识建构方式和思维原则上的共同性话题与命题，交换各自在空间设计教学上的思考、探索与实践。我想这也是全国高等美术院校建筑与环境艺术设计教学年会的初衷与愿景所在。

由于以梁思成、杨廷宝为代表的第一代建筑教育家的学术背景大多出自巴黎美术学院传统（20世纪20年代的宾夕法尼亚大学），以及20世纪50年代对苏联建筑学教材和教学大纲的全面引进，全国大部分建筑教育在内核上继承了“布杂”（巴黎美术学院）的教育传统，其理工科的学科归属并不能掩饰内在的教学理念，与我们的美术院校其实乃是同根同源。尽管这一模式在20世纪80年代之后经历了包豪斯设计基础课程的冲击和洗礼，在教学内容和方法上均有所改变和转向，但“布杂”的思想、理念仍然是远未

终结且影响深刻的坚核。比较而言，尽管我国的艺术设计教学最初是从中国香港和日本引进“三大构成”等设计教学经验和成果，但在源头上反而与包豪斯开创的现代设计思想联系更紧密。而伴随着我国当代艺术创作的繁荣与发展，艺术设计背景下的“建筑与环境艺术设计”教学研究和方法探索似乎又显得没有那么包袱沉重，更乐于也更勇于开展各种教学实验，而回顾和审视我们这些尝试和探索，又有着特别的意义和价值。

当我们已然将“建筑与环境艺术设计”概括为一个专业教学的领域，那么不妨从学科知识化、系统化的角度来展开一些思考和讨论。福柯通过《词与物》、《临床医学的诞生》、《知识考古学》等一系列经典著作阐述了“知识型”（episteme）的概念，他认为在各知识或学科领域的内部有一些它们所共有的、规定着人们在思维中如何有序地把事物组织起来的基础性原则，即“一组匿名的历史规则”，而在不同历史时期又有着不同的知识建构方式。就空间设计的学科发展而言，如同临床医学的诞生，“建筑与环境艺术设计”等空间设计相关专业的变革与发展本质上在以“空间”为核心的知识上发生了一次次结构性转变和句法重组。

从知识建构的角度来说，首先是“观念”在学科知识化、系统化构筑中的关键性作用。文艺复兴时期

的透视学原理促成了美术学院的诞生以及建筑与设计教育的萌芽；而“美的艺术”的观念催生了建筑学教育的巴黎美术学院传统；包豪斯的出现则是立足于20世纪初期的抽象绘画艺术和格式塔等视觉心理学的发展，并因此成为现代设计教育的起点。在这个意义上，关于“空间”的观念性思考和探索是支撑起空间教学内容与形式的关键。这些观念性思考涉及我们生活的诸多变化，如人与空间的互动关系、空间视觉的扁平化、时间与空间的关系、空间的互联网思维、空间的社会生产等话题。观念的开放性、多样性、实验性将是我们教学探索实践的关键。

具体到教学方法上，观念又与工具的使用直接相关。在这个时代，计算机技术和互联网是无可回避的大趋势和大背景，我们需要特别关注的是“工具”在空间设计知识系统中的状态、作用和角色。从AUTOCAD到RHINO，计算机辅助设计的技术层出不穷，不仅仅是设计工具本身的便利与快速，其对设计思维的影响也是显而易见的，诸如参数化设计的高度就是证明；不仅是操作性工具，“图纸”和“绘图”这些空间设计最基本的思维工具也在发生重要的变革与转向。长期以来，绘画都在设计基础训练中扮演着十分重要的角色。文艺复兴时期，透视学的发展奠定了“绘图”作为设计工具的作用与意义，并在此基础上建构和完善了以“布杂”为代表的建筑教育体系；而现代主义对“再现”的颠覆，转向“图底关系”的视觉认知与思维则表现为包豪斯的核心知识观念。在当代，图解进一步发展为一种新的设计思维和设计方法，代表了空间学科知识的重新配置。伯纳德·屈米1981年发表的《曼哈顿抄本》就与大多数的建筑图不同，它们既不是真实的方案，也不仅仅是想象，而是以图解的方式提出建议、并转录一个现实的建筑阐释。埃森曼则发展了以图解为基础的设计方法，他从建筑知识的角度研究了绘图(Drawing)向图解(Diagram)的发展，他指出了绘图在当下的困境和局限，以及图解如何成为“设计思想的种子”。

课程教学的进程组织也总是表现为对专业知识系统和结构改变的回应，包括教学进程的设置以及作业要求的制定。包豪斯的基础教学就曾借鉴了福禄贝尔

(Froebel)等儿童成长和学习的方法与经验，使得设计训练变得更具有启发性和操作性。我们注意到本次结集的优秀课程实录中在这些方面有着非常可贵的探索，特别注意了教学过程的组织与考核评价的细节。

当然，问题和方向都是多元和多向度的，在此不可能一概而论，我们或许可以提出以下问题以引起更广泛的关注和思考：

以素描和色彩为主的美术训练是否还是专业基础训练中不可或缺的学习内容？如何将当代艺术中关于绘画的观念性变革引入绘图在空间设计专业训练？

设计教学是以空间类型的训练来组织还是以解决问题为导向的模式？

设计成果除了图纸和模型，是否还有其他的形式和可能？

设计教学如何开展对社会更具建设性和批判性的研究和思考？

.....

这些问题都将成为专业教学方法思考研究的重要线索。空间设计教育最为聚焦的关注仍然是：设计师是如何被训练出来，以运用所掌握的技巧完成各类人们生活空间的设计。我们不难发现，不同历史时期的思想观念、教学理念、教学空间以及工具使用不仅深刻影响了那一时期空间设计知识(建筑学)的构成，也进一步深刻影响了那一时期的建筑师、设计师们，当然也毋庸置疑地影响了那一时期的建筑与城市。因此，空间设计教育无法回避其责任和使命，我们需要更大的勇气、更开阔的视野和更深入的思考以面向未来。

广州美术学院建筑艺术设计学院 院长 沈康

2014年11月

目录

CONTENTS

BASIC TEACHING 基础教学

009	设计初步 空间设计训练：形式结构凭借——四界	北京建筑大学
016	环境设计与建筑速写	广东工业大学
020	手绘快速表现	广西艺术学院
026	创意基础	广州大学
030	空间设计基础	广州美术学院
036	设计基础	湖北美术学院
040	模型设计与制作	华南理工大学
046	3D 效果图制作	华南农业大学
052	立体构成	鲁迅美术学院
058	模型制作	齐鲁工业大学
062	基础课程——专业设计	清华大学
068	建筑设计基础	山东工艺美术学院
074	建筑艺术考察与写生	上海大学
080	空间概念设计	天津美术学院
086	建筑绘画与表现	西安美术学院
092	非物质·创意·驱动	西安美术学院
096	设计表现图技法	西南林业大学
102	设计初步 2	中央美术学院

**PROFESSIONAL
TEACHING**
专业教学

107	空间环境与设施设计及原理	北京建筑大学
116	展示设计——实战项目探讨课程	东华大学
122	景观设计	东华大学
128	室内设计原理	广东工业大学
134	环境整体项目设计	广西艺术学院
140	室内陈设与配饰	广西艺术学院
146	专题室内空间设计 5 (餐饮)	广州大学
150	更新与改造	广州美术学院
156	室内设计专题一	湖北美术学院
160	酒店设计	华南理工大学
166	居住空间室内设计	华南农业大学
172	空间设计	江南大学
178	建筑技术与构造	鲁迅美术学院
184	建筑设计——桥梁建构	南京艺术学院
190	家具设计	齐鲁工业大学
196	建筑装饰	清华大学
202	专业设计——功能与空间	清华大学
208	公共文化空间规划与设计	山东工艺美术学院
212	城市公园设计	四川美术学院
218	照明设计	四川美术学院
224	建筑表皮形态——Studio	四川美术学院
228	休闲建筑	四川美术学院
234	城市形态的解构训练	四川美术学院
240	中国古典园林设计	天津美术学院
246	跨界与融合——新艺术家具设计	西安美术学院
252	景观设计	西南林业大学
258	装饰材料与构造	西南林业大学
264	乡村景观文化设计	浙江师范大学

**GRADUATION
DESIGN**
毕业设计

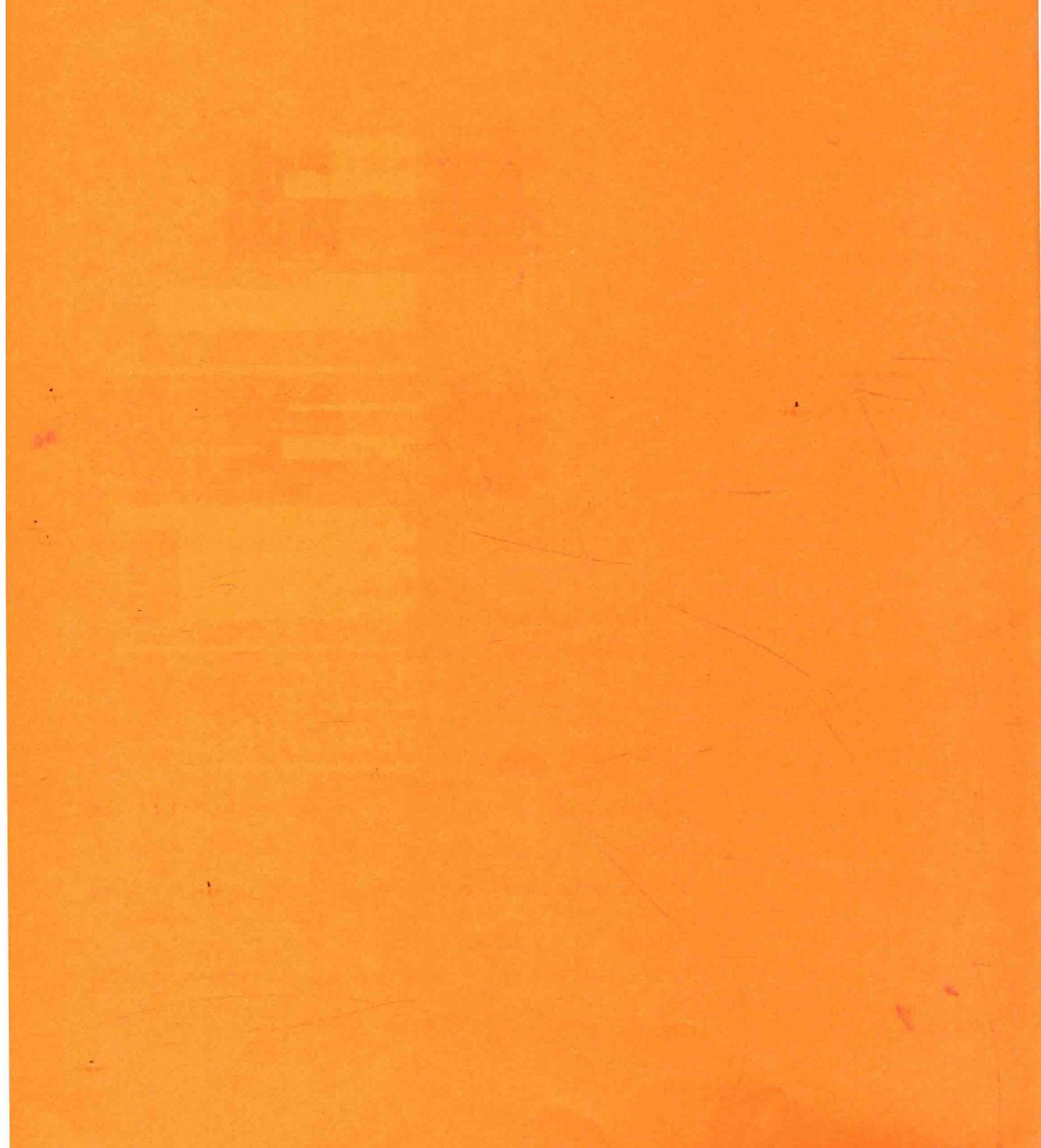
270	此地，由场地出发	中国美术学院
276	建构与建造之摹假山	中国美术学院
280	人居景观规划	中南民族大学
284	居住空间分析	中南民族大学
290	餐饮空间设计	中央美术学院

297	技术与生态	广州美术学院
304	毕业设计	湖北美术学院
310	毕业设计	华东师范大学
316	景观设计毕业设计	华南理工大学
322	毕业设计	鲁迅美术学院
328	毕业设计	南京工业大学
332	毕业设计	南京工业大学
336	毕业设计——参数化设计与建造	南京艺术学院
342	毕业设计——现代木结构建筑设计与建造	南京艺术学院
348	毕业设计	齐鲁工业大学
352	毕业创作	山东工艺美术学院
358	毕业设计——跨界——博览建筑设计	上海大学
362	毕业设计	深圳大学
368	毕业设计	四川美术学院
374	毕业设计	天津美术学院
380	北京制造——Made in Beijing	中央美术学院

基础

教学

BASIC
TEACHING

课程名称：

设计初步

北京建筑大学
建筑与城市规划学院

空间设计训练：形式结构凭借——四界

主讲教师：李沙、张羽

李沙：男，学士学位，北京建筑大学，教授。

张羽：女，博士学位，北京建筑大学，讲师。

一、课程大纲

空间设计训练：形式结构凭借——四界

(一) 教学目标

以具体的空间形式作为设计的结构性凭借，培养结构意识，培养对结构进行利用、破解、控制的能力。学习建筑与“结构凭借”之间种种关系的可能性组合，体会设计操作的逻辑性。

学习并实践“建筑的动作”：

1. 空间之间的关系——穿越、贴附、悬挂、夹间、骑跨、镶嵌、粘连、并置、凭借、对位……

2. 观的动作产生的空间关系：窥探、凭望、透漏、闪差、仰止……（实践第一学期学到的“观”的动作）

学习空间的定义：深度、浅表、层次、时间、体验……

培养设计的分析能力和表述能力。学习对空间形式——行为——事件的关联认识。学习并体会设计形式结构与建筑力学结构之间的关系。

(二) 设计内容

以给定的4个界面（墙垣体系）：围、半、层、回作为形式与结构的凭借，进行建筑空间设计，并完成相应的叙事铺垫。

建筑空间设计需满足：可居、可游、可观的要求。建筑空间设计需要与叙事关联。“建筑的动作”在设计中必须要有一定的体现与落实。

建筑空间设计需满足：可居、可游、可观的要求。建筑空间设计需要与叙事关联。“建筑的动作”在设计中必须要有一定的体现与落实。

1. 围

一个围合的内向性的空间形式，空间有双重性，体

现在中心与边缘的一对关系：分为内围和外围。内围置于当中，建立了对空间基本的辨识，当然这取决于对图形的不同解读：

- 或为内围所构筑的回寰的空间；
- 或为重重构筑的几进院落；
- 或为两墙之间的经营，而其余皆为外。

2. 半

半，剖分之意。

一个十字形的墙就是一个物质的坐标，他分解出方向、位置、朝面（阴阳向背），建立了基本参照体系，十字的剖分，对行为活动作为一定的形式分区，建立了看似均质但却拥有微妙的差异，简单之中蕴涵了很多重关系：中心与边缘、角落与空场、壁上与墙下、墙左与墙右、形式与结构……

3. 回

此图形表示的既是“回”字的形式又是进入的动作。

成为一个结构凭借的同时，它又建立了一个行为的过程和方式，如峰回，如路转，具备一个明确的指向性，暗含了起点与终点，中心与边缘，时间……

当然，它在可能的条件下可以被破解或者被反向阅读或多向阅读。

4. 层

层字与层字是相互并存的两个字。

可以认为它们表示度量空间的载体不同：一个是“云”，就是墙垣。一个是“曾”，就是时间，它属于经验。他们在相互解释：云层般的墙垣建立了对时间感的落实，而空间其实是时间累积的经验。

它要我们穿越它，反复地。

（三）条件与要求

1. 尊重并有效利用原墙垣体系

（1）解读分析原墙垣体系包含的空间关系和形式意义。

（2）在以上工作的基础之上，允许对墙垣体系进行有目的、有意义的、适度的修改和破解（高度的变化、厚度的理解与定义、洞口的开设、透明度等），以利于设计的展开与推进，以及生活的进驻。

（3）对“设计模型”进行观察研究

打光、布置单纯背景，多视点、多角度数码拍摄。

体会明暗、深度、透视、体积、视穿、氛围、光影等关系在时间下的变化。

原墙垣体系尺寸范围： $12m \times 12m$ （墙垣高度 $12m$ 、 $8m$ 两种基本高度），须严格遵守。墙垣厚度有 $0.4m$ （仅作墙体）和 $1.2m$ （内部必须有活动）的选择，以体现其作为结构的意义。

2. 部分设计条件与内容的具体要求

（1）设计严格按照 $12m \times 12m \times 12(8)m$ 的尺寸规定，不得超越。

（2）设计中墙体的位置设定：必须按照给定的图形和尺寸（总尺寸为 $12m$ ，分尺寸均为 $4m$ ）作为基准线进行控制，不得随意扭转与移动，其中“围”、“回”、“层”最外围墙体只得沿基准线向内侧设置，中间墙体可沿基准线中央或两侧设置；“半”按图形只设定横纵两道墙体，相互交叉，墙体可沿基准线中央或两侧布置。

（3）墙体的尺寸是按照一片片整墙（以无方向变化为原则）进行高度（ $12m$ 或 $8m$ ）与厚度（ $1.2m$ 或 $0.4m$ ）的设定。选择 $1.2m$ 的墙体空间进行设计时，可自由地进行活动组织，墙体厚度最少可为 $0.15m$ 。

（4）根据设计训练要求，突出“凭借”的设计主旨，要求所有附加物的设计要考虑不得有其他与地面直接连接的结构支撑（楼梯、坡道等垂直交通空间除外），所有依托均靠选定的墙垣体系完成。

（5）根据给定图形的位置，规定上为“北”。

3. 重视参考文献的解读与思考。

4. 重视过程性成果的提交以及分析评价。

二、课程阐述

《设计初步》系列课程强调理论教学与实践教学并重，重视在教学中培养学生的实践能力和创新能力。

课程在原有优势的基础上，结合生源的现状，改变以往课程内容中单纯的二维表达技巧的训练带来的“学与用”相脱节的状况，建立以培养学生空间想象力与创造力为目的，以解读与解析具有中国特色的空间语汇与中西方经典建筑空间为主要内容，表达训练（模型+图示）和相关理论知识点有效穿插与组织于其间的课程体系，使课程结构主次分明，主辅线训练相结合，课题内容环环相扣。

教学中，突出强调设计思维过程中三维模型与二维图示表达的密切关系，强调空间创造与尺度的关系，使

学生在专业学习之初就建立“空间”与“尺度”的概念，建立良好的设计思维方法。

三、课程作业

模型 + 图纸

(一) 模型：研究模型 + 表达模型

无需在设计高度上外加地板，地板厚度含在设计高度中。

1. 研究模型：比例为 1 : 50 或 1 : 100, 材料不限，应采用两种不同材料以反映“界”与“建筑动作”的关系；

2. 表达模型：比例 1 : 25 (480mm × 480mm)，模型材料使用：两种不同材质或色调，一种表达“界”，一种表达“设计新增部分”。具体材料结合《模型工艺》课程的要求再定。

(二) 图纸

(1) 设计过程草图 (研究阶段)；

(2) 成果图 (最终表达阶段)。

(三) 图幅

正式图纸图幅绘，图纸 A1, 2~3 张。

(四) 内容

标题，设计说明，各层平面图（含屋顶平面图）、立面图、剖面图、轴测图、叙事表现图、模型照片。

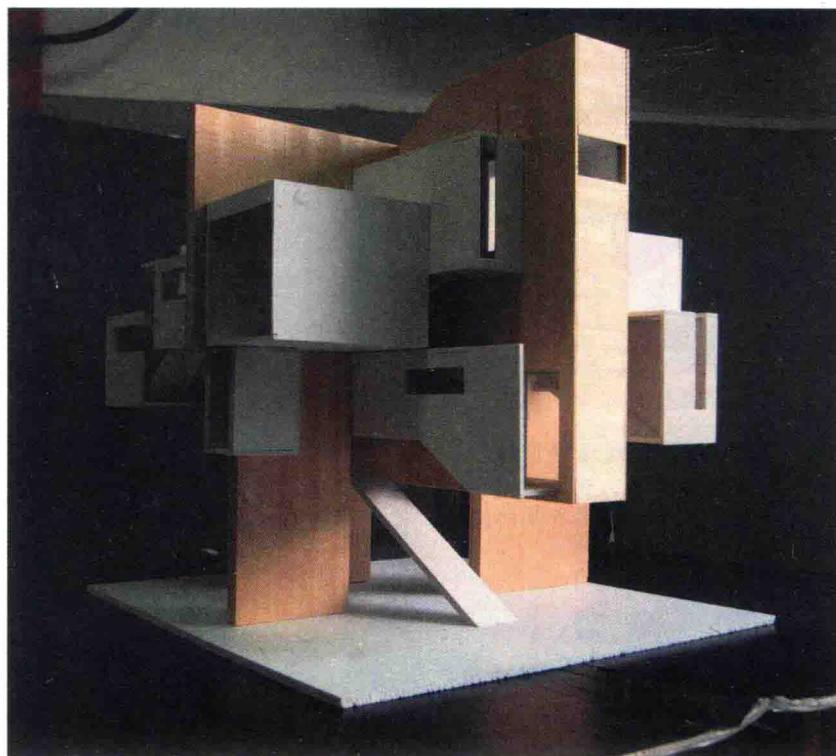
(五) 构图

构图须严格按照范图构图方式布置。

(六) 学生作业

1. 漂浮空间——四界“半”

借助分解图能够更好地观察四界的交通流线和体块穿插，漂浮空间的主要交通流线藏在界的墙垣体系中，在分解图中可以清楚地表现。

011

1 : 25 方案模型