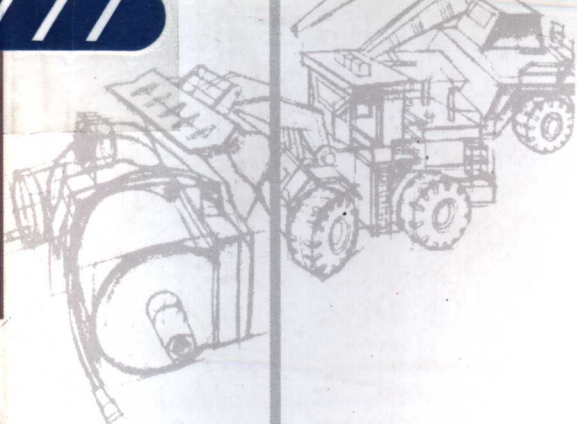


中国建筑工业出版社

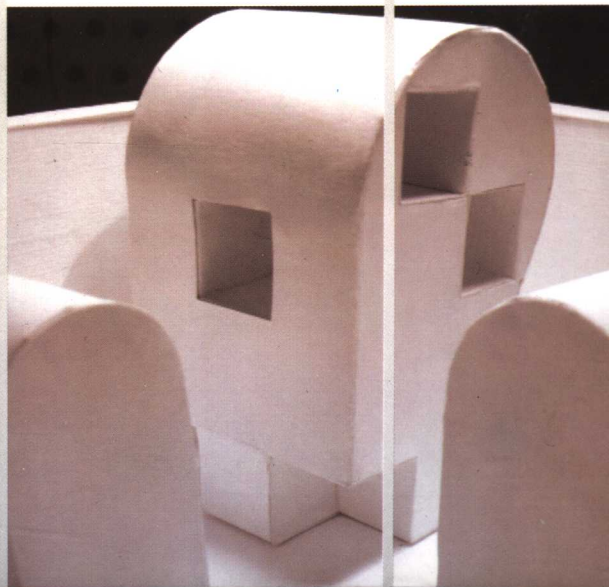
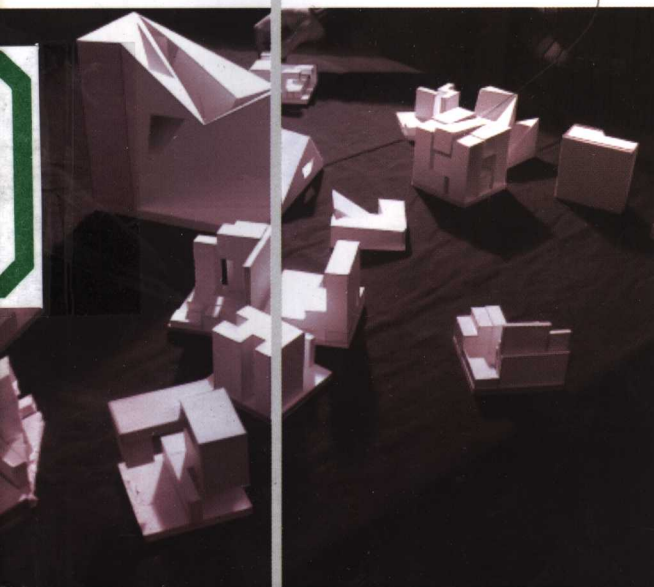
崔鹏飞 编著



全国高等美术院校
建筑与环境艺术设计专业教学丛书

直接发生

空间训练基础



全国高等美术院校
建筑与环境艺术设计专业教学丛书

直接发生

空间训练基础

崔鹏飞
编著

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

直接发生 空间训练基础/崔鹏飞编著. —北京: 中国
建筑工业出版社, 2005

(全国高等美术院校建筑与环境艺术设计专业教学丛书)

ISBN 7-112-07642-0

I. 直… II. 崔… III. 建筑学—空间—高等学校
—教材 IV. TU-024

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 071104 号

责任编辑: 唐 旭 李东禧

装帧设计: 王其钧

责任设计: 孙 梅

责任校对: 李志瑛 王金珠

全国高等美术院校建筑与环境艺术设计专业教学丛书

直接发生

空间训练基础

崔鹏飞 编著

*

中国建筑工业出版社出版(北京西郊百万庄)

新华书店总店科技发行所发行

世界知识印刷厂印刷

*

开本: 787×960 毫米 1/16 印张: 14.4 字数: 300 千字

2005 年 8 月第一版 2005 年 8 月第一次印刷

印数: 1—3000 册 定价: 39.00 元

ISBN 7-112-07642-0

(13596)

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)

本社网址: <http://www.china-abp.com.cn>

网上书店: <http://www.china-building.com.cn>

《全国高等美术院校建筑与环境艺术设计专业教学丛书》

编 委 会

顾问(以姓氏笔画为序)

马国馨 张宝玮 张绮曼 袁运甫 萧 默 潘公凯

主编

吕品晶 张惠珍

编委(以姓氏笔画为序)

马克辛 王国梁 王海松 王 澍 苏 丹 李东禧
李江南 吴 昊 李炳训 陈顺安 何晓佑 吴晓敏
杨茂川 郑曙暘 郝大鹏 赵 健 郭去尘 唐 旭
黄 耘 黄 源 黄 薇 傅 祎

总 序

中国高等教育的迅猛发展,带动环境艺术设计专业在全国高校的普及。经过多年的努力,这一专业在室内设计和景观设计两个方向上得到快速推进。近年来,建筑学专业在多所美术院校相继开设或正在创办。由此,一个集建筑学、室内设计及景观设计三大方向的综合性建筑学科教学结构在美术学院教学体系中得以逐步建立。

相对于传统的工科建筑教育,美术院校的建筑学科一开始就以融会各种造型艺术的鲜明人文倾向、教学思想和相应的革新探索为社会所瞩目。在美术院校进行建筑学与环境艺术设计教学,可以发挥其学科设置上的优势,以其他艺术专业教学为依托,形成跨学科的教学特色。凭借浓厚的艺术氛围和各艺术学科专业的综合优势,美术学院的建筑学科将更加注重对学生进行人文修养、审美素质和思维能力的培养,鼓励学生从人文艺术角度认识和把握建筑,激发学生的艺术创造力和探索求新精神。有理由相信,美术院校建筑学科培养的人才,将会丰富建筑与环境艺术设计的人才结构,为建筑与环境艺术设计理论与实践注入新思维、新理念。

美术学院建筑学科的师资构成、学生特点、教学方向,以及学习氛围不同于工科院校的建筑学科,后者的办学思路、课程设置和教材不完全适合美术院校的教学需要。美术学院建筑学科要走上健康发展的轨道,就应该有一系列体现自身规律和要求的教材及教学参考书。鉴于这种需要的迫切性,中国建筑工业出版社联合国内各大高等美术学院编写出版“全国高等美术学院建筑与环境艺术设计专业教学丛书”,拟在一段时期内陆续推出已有良好教学实践基础的教材和教学参考书。

建筑学专业在美术学院的重新设立以及环境艺术设计专业的蓬勃发展,都需要我们在教学思想和教学理念上有所总结、有所创新。完善教学大纲,制定严密的教学计划固然重要,但如果不对课程教学规律及其基础问题作深入的探讨和研究,所有的努力难免会流于形式。本丛书将从基础、理论、技术和设计等课程类型出发,始终保持选题和内容的开放性、实验性和研究性,突出建筑与其他造型艺术的互动关系。希望借此加强国内美术院校建筑学科的基础建设和教学交流,推进具有美术学院建筑学科特色的教学体系的建立。

本丛书内容涵盖建筑学、室内设计、景观设计三个专业方向,由国内著名美术学院建筑和环境艺术设计专业的学术带头人组成高水准的编委会,并由各高校具有丰富教学经验和探索实验精神的骨干教师组成作者队伍。相信这套综合反映国内著名美术学院建筑、环境艺术设计教学思想和实践的丛书,会对美术学院建筑学和环境艺术专业学生、教师有所助益,其创新视角和探索精神亦会对工科院校的建筑教学有借鉴意义。

吕品晶

中央美术学院建筑学院教授

目 录

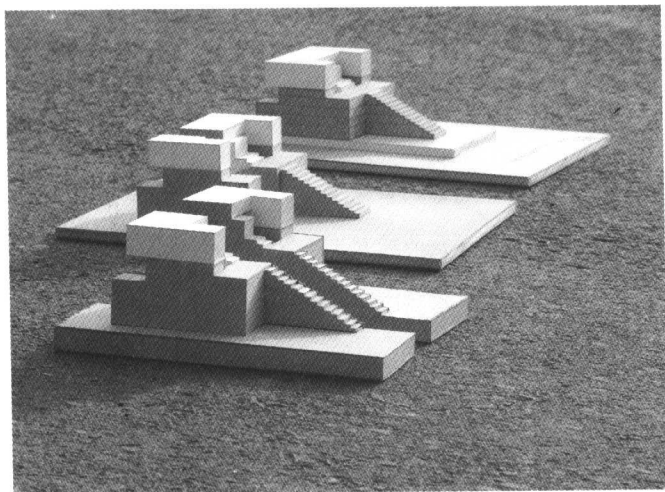
总序	
第一章 让空间直接发生	001
第二章 课题的诞生	005
第三章 积木盒子	018
第四章 “片断”及之后的片断体	027
第五章 抄绘与测绘	045
第六章 沟通的文字	071
第七章 艺术造型基础	085
第八章 邂逅·骨架空间	097
第九章 “矩阵城邦—Matrix City”	109
第十章 开拓性的空间研究课题	121
后记	127

建筑学，有没有可能不从字体和线条开始？

空间，

空间的认识与感受，有没有可能来得更加简单直接与生动？

.....



第一章 让空间直接发生

如同任何一门基础学科，我们学习的建筑学，自然而本源。建筑从本质上讲是我们对客观世界理解和认识的一门基础学科，建筑是“科学”并且更是艺术；建筑学完全和谐于我们自身的生活经验和我们的情感境界。

“建筑师”，是一种人生态度。这就像很多人小时候都会梦想当一名科学家，虽然科学家没有具体的职业所指，但是，“科学家”这个抽象的词汇，暗示出了一种人生。

那么我们学习建筑学，有没有可能直接从“本来”的感受开始呢？答案应该是肯定的，然而我们又为什么要这样去开始呢？因为……“因为”很重要，因为一张白纸上的第一笔——

是那么的明显而难忘！

所以，我们希望能够在第一时间，不仅仅用语言包括语言之外所可能的任一种方式，来传递给年轻的同学们一个简单的意思：

空间，是直接而生动的，

而，

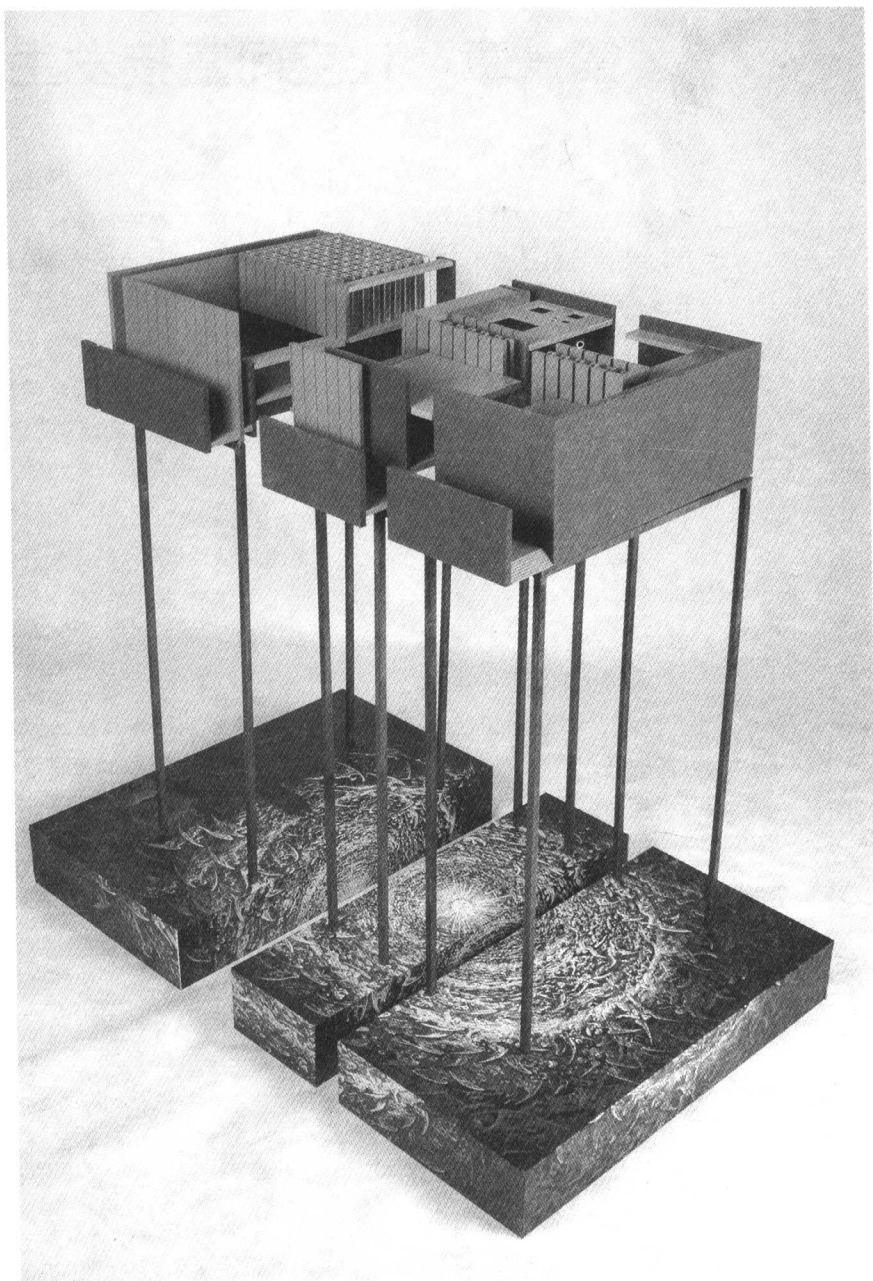
“建筑，是精神的。”

艺术是可以学习而不可以教授的。感受与领悟是否可以教授？

这似乎应该是我们大家都可以理解的一个道理，

我们知道的“传道，授业，解惑”，其实也是艺术教育中颠扑不破的原则。“道可道，非常道”，老子的语言使道和道的涵义丰富含蓄。

在建筑学中，我们知道，技能和各专业基本知识是可以计量并可以教授的部分，甚至包括复杂艰深的高新技术和层出不穷的材料知识都会在一种合理获得的方法下变得不再那么令人不安，那么，加上“方法”——知识的获得方法——在可计量的部分，



“但丁纪念馆推理复原”——01级大师作品分析作业 [程志哲 等]

方法其实也是一种有章可循的基本知识。

那么，建筑学中不可计量的部分，却其实是最激动人心的。

虽然它不可直接教授，但是可以交流、分享，共鸣和感动；

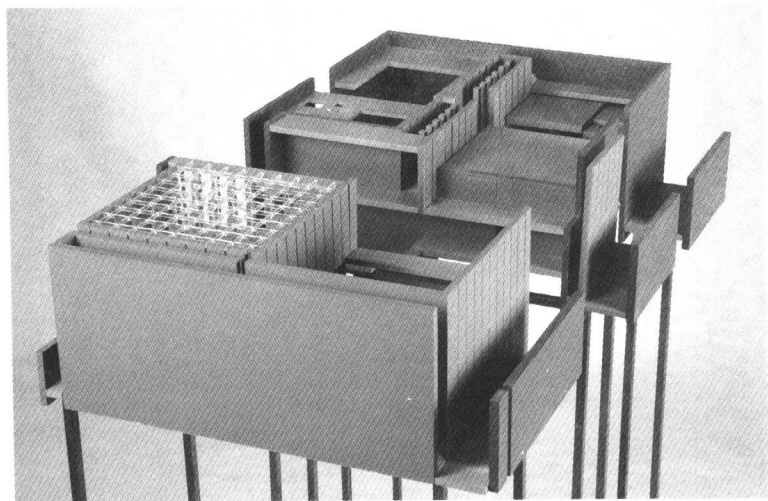
同样，它存在于每个人的量与质的积累和提高也是不可计量和无法限量的。

可与不可计量的关系，

（就如同已经存在的画笔画纸和“已经存在”而没有出现的画面），

这“虚”与“实”两者的恰如其分地结合，则才是一个完整的，一个真正意义上的建筑学。

传统的建筑学基础课程，或者说传统学院派建筑教育，应该承认有着非常突出的优点和现实性。从感性理解上来形容，她是含蓄的优雅的，传统的课程历经了多年的经验积累，沉淀了许多的教学精华。传统课程在一系列有秩序的训练中，将丰富的建筑学基本认识和知识以一种潜在的形式传递给了学生，她使我们在潜移默化中理解了建筑的基本意义，在不知不觉中走进了这座偌大的艺术殿堂。



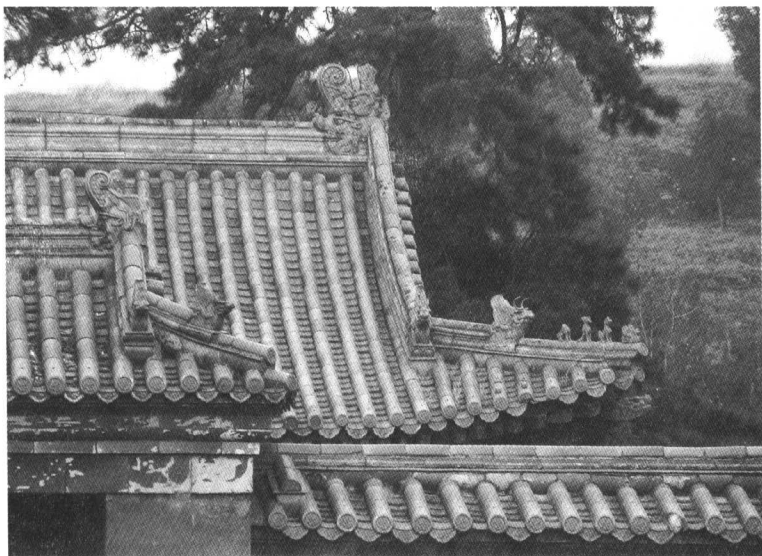
虽然传统学院派的建筑学基础课程多是一些经典图纸的抄绘、临摹和一系列看似毫无激情创造的设计练习。但是于条条框框后技能经验的收获却是实在而明确的，一是一，二是二。

更重要的是，感性理解的建筑经验，它们的收获也是真实存在的，当然这需要我们在学习的过程中耐心而细腻的体会，需要通过一定的时间感悟它的精华，虽然当时无以名状，但是这经验和感受却作用于我们以后的建筑历程。

在那些明确的限制中，在那些明确的抄摹对象中，都凝结着如何理解建筑的思维途径；尤其是在课题训练的学习过程中体会从“无”到“有”的经历，体会一座建筑逐渐在我的笔下，在二维的纸面上生成时，那种兴奋是深沉含蓄的，那种印痕清晰分明，历久弥新。

建筑初步中水墨和水彩渲染的课程，是一个经典的课程。

我们知道在这个枯燥的过程中必须经历几十遍的淡淡晕染似乎才能真切体会到课程的魅力，体会渲染的内涵，晕染才能真切体会画面中“建筑的”、“空间感的”、“透气的”等等修辞，快了就不行。这过程很像体会了修炼，而其实就是一种修炼，对我们艺术修养和审美的修炼。



而今天我们所处的社会时代，今天所进行的建筑教育，却表征出一些和这种慢节奏课程不协调的因素，不知该怎样去正确分析，总以为课程没有过错，而两者之间所呈现的参差需要一个过程去用心磨合。

传统课程与当代教育的似乎不和谐,可能是社会节奏太快的原因,使我们无暇顾及内容;也可能是时代浮躁因素太多的原因,信息爆炸令我们估计的内容太多;……

可能是“人”的主观因素,教师淡忘了课程的真谛而不强调如何引导学生去工作,学生急功近利而浮躁;也可能是“物”的客观因素,课题相对陈腐僵化跟不上时代的变迁。

如果“限制”成为一种迂腐而毫无生气的累赘,条条框框是为了墨守成规一成不变的戒律,那么,有效的革新工作似乎就应该在批判和继承的思考过程中开始了。

很多时候我们可爱的同学都会问起传统的建筑教育,并与他们所接受的“所谓不传统”的教育对比,我会尽量客观地说出自己的感受:

“……

如果在学校中学习建筑有一定的时间限制,比如三年,那我会在新式教育的学校中学;如果这个时间跨度是十年,那么我一定会选择有真正传统意味的学校学(我喜欢那种含蓄)……”

这虽是一些语言的片断,但是却描述了我对传统教育的真实感受。

“传统”给我们以启迪,我们要在耐心和仔细中汲取“传统”带给我们的良好经验。

回到我们所面临的实际问题,

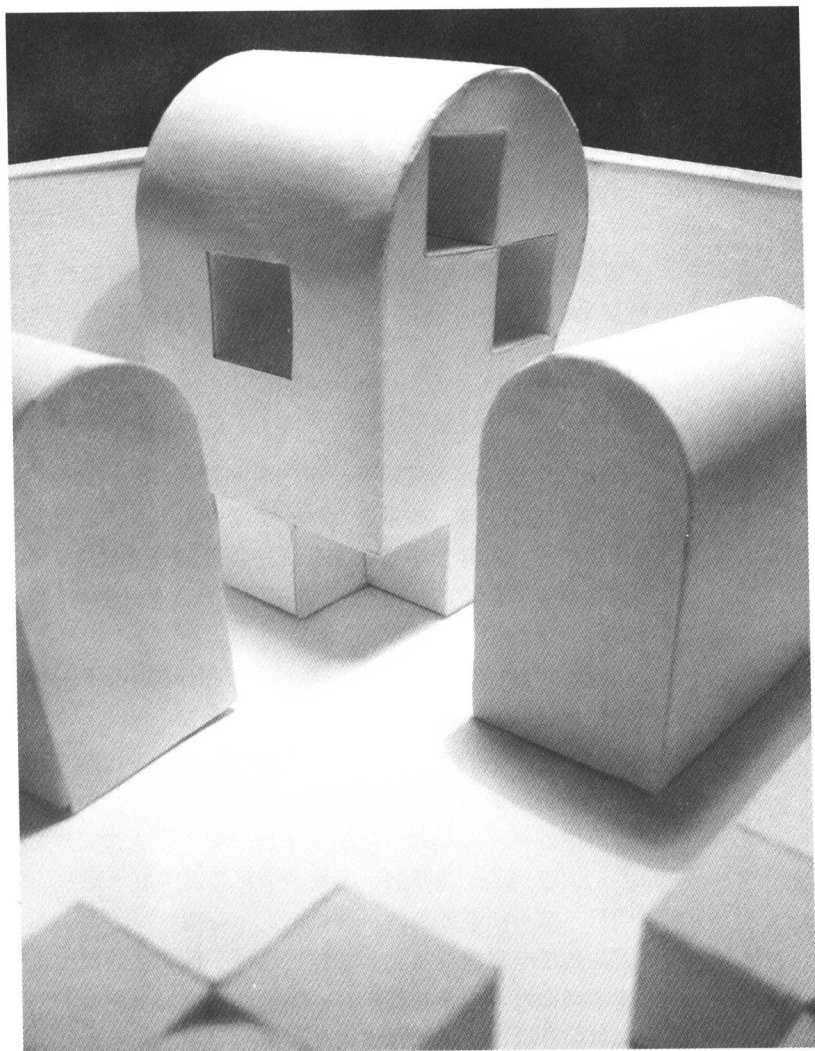
建筑学的学习,如果有可能直接和生动,可能如何开始?

我们面临的是一个挑战,这是一个新与旧的继承更迭,一个可以简单回答,却可能需要勇气,去做出这个答案。

首先的任务是需要找到和总结出这样一种实在的课程载体,这个载体既可以使我们年轻的同学们直接出发去做,又可以使这些孩子们直接出发去想。

我们希望直接开始,

当渴望存在的时候,那么其实已经开始……



第二章 课题的诞生

积木。

积木，一种益智玩具，几乎是每一个人儿时都玩过的“玩具”。

儿时积木印象所留下的“神奇”直接作用到今天你的智慧和想像力。

积木是体量的，是以实体形态存在的，积木中蕴藏着某种能量，是某种具有丰富想像空间而涵义朦胧的确实形态，它是简单的，积木引导着我们回到了自己的童年去寻找答案。

盒子，一个简单干净而明确的空间，

盒子四壁的肯定性围合，定义了一个空间的存在。

这种感受是本质的，也是自然的。



“积木与积木的盒子”，我们寻找的那个答案。

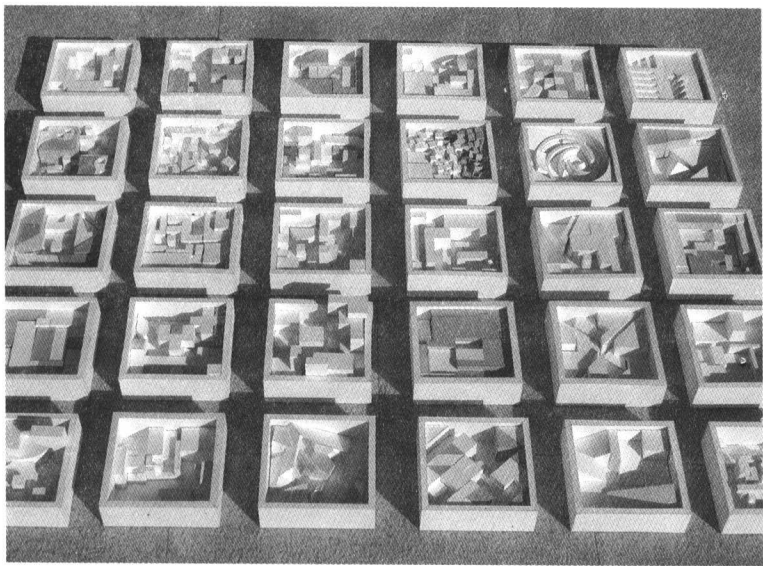
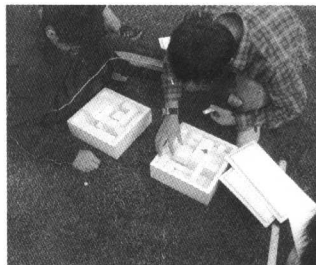
“积木盒子”作为课程而言，就是这个载体。

从某种意义上说，很久以前，其实每个人在搭积木的孩提时代就已经开始了建筑学的学习，“虽然这种学习是在‘玩’状态下”；或者我们可以换成另一种方法来叙述，建筑学是每个人在人生中都经历过的，只不过今天，你离她更近一些。

那么在这个条件下，诞生了我们选择的一个开始。

“积木盒子”是一系列建筑学基础课程的第一个，它出现的同时也确定了我们的建筑学基础课的独特灵魂线索——“模型”，做空间模型。并且在制作的过程中，模型的严谨推敲是学生对空间的创造和理解不断成熟和深入的必经之路。

而接下来的若干课程则会从不同的角度用不同的节奏继续“积木盒子”课题所带来的探讨，这些讨论会有秩序地对建筑学中一些必要的环节进行展开，它们的内容包括了尺度、结构、秩序和功能等等。



对我们的建筑学基础课简单去形容，课程的任务将主要通过空间研究与讨论的课题形式来实现和完成，课程将达到所要求的相对明确的教学目的，模型推敲将作为一个贯穿始终的主要手段，而包括图纸在内的纸面工作则是深入理解的过程中所不可缺

失的环节, 同样, 其他的学习手段也会具有如图纸同样的意义。

相对于整个5年建筑学的专业学习, 一年级是处于起步阶段。

在我们的分析后的规划中, 建筑学基础课的专业基础部分将以

“[空间]——[形式]——[秩序]——[功能]”

的顺序作为整个一年级系列课程的引导线索, 其中不同阶段将穿插结合建筑制图抄绘、小建筑物的测绘及若干设计表达等辅助课程, 使学生较为充分了解建筑设计所涉及的基本内容, 掌握基本的建筑设计语言和表达方式, 为以后的建筑设计学习打下一定的基础。

整体而言, 建筑学基础教学课程注重基本的造型原理、色彩感受和材料认知等视觉元素的训练、理解与分析; 课程全面运用各种生动灵活的教学手段, 自始至终强调审美的内在修炼与提高; 并注重建筑设计的基本功训练, 强调培养学生明确而清晰的空间意识;

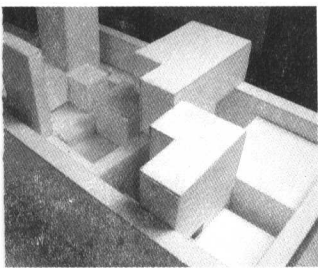
建筑学的造型基础课程是一年级专业课的又一主干课程。

相对于建筑初步课程培养学生的空间意识, 造型基础艺术的课程重在启发学生多元而活跃的艺术思维, 开始积极重构自身主动的美学架构和艺术评判标准。

我们希望同学在对艺术整体认知上能够做到从简单描述事物的客观真实到分析——整理——再描述出个人主观的真实, 这是一个可能从“知觉”到“直觉”的过程(抽象过程); 或者也可能从“直觉”到“知觉”的过程(逻辑过程);

同时, 造型基础课程也是训练学生从自然形态到抽象形态表达的一种能力, 并强调抽象语言与作品意图的一致性。

我们鼓励学生在分析与理解的基础上建立独立的更加宽阔的美学认识基础; 鼓励在思维意识上建立建筑与美术间共同艺术精神在理解上的切入点。此外, 培养学生具有创造性和灵活性的思维头脑将是我们贯彻在教学中矢志不渝的目标。



[主线]

整体架构在“空间模型”的系列课程中需要主线来有机地贯穿,并且在“主线”的脉络下,课程所讨论的内容才能有如我们期望般有序地展开。

借鉴建筑认知的过程性,

我们的系列课程将会遵循和依托于如下的两条主题线索:

A: 无人体尺度 —— 有人体尺度

B: 实体量形态 —— 虚空间容纳

[节奏]

教学也如一段乐章,抑扬顿挫的巧妙运用可以使整个教与学的过程高效和谐甚至“美感”。所以在教学中,课程的操作也将会以“紧张”与“放松”递次相间的节奏进行,我们管这种方式叫“收与放”。一“收”一“放”的动作调动学生在精神上对课题的注意力和敏感性。

在“紧张”的课题阶段,学生需要“细腻”而“耐心”。通过耐心地推敲来仔细体会和理解所学习的内容,严格遵守作业所给定的要求是不可违背的金科玉律,这就是课程中“收”的阶段。

而在“放”的阶段,同学们则被要求尽量地放开手脚去多加尝试,去尝试未曾体验和经历过的“奇遇”,通过这种方式会必然邂逅作品中偶然出现的瞬间精彩关系,并敏锐地将其捕捉下来。这样的课程在训练的过程中我们要求学生彻底放松,不要带有任何既往的“经验包袱”,不要处于一种拘谨的状态,因为如果那样的话可能会导致思维僵化守旧,无法做到真正“放开”。更重要的是,我们将会错过机会去发现和捕捉偶然闪现的精彩,所以,在这个阶段,“放松”是很需要和重要的。

这些收放相间的系列课程包括: