

城市规划与设计专业的设计素描 教学探讨

唐晓岚,何 菊,张 倩

(南京林业大学 风景园林学院,江苏 南京 210037)

摘要:设计素描是城市规划与设计专业的基础课,但是设计素描又不同于传统素描。文章研究分析了设计素描与传统素描的差异性,以及传统素描教学模式在城市规划与设计专业中的缺陷,提出将设计引入、融于素描,使得学生在学习素描的同时形成设计思维,得到设计能力的锻炼和专业目标的认识,重组和创造思维,培养他们的表现意识。针对城市规划与设计专业的特殊性,设计素描应当取代传统素描。

关键词:设计素描;城市规划与设计;教学

中图分类号:TU98 - 4 **文献标志码:**A **文章编号:**1005-2909(2011)02-0059-06

由于受到西方美术的影响,长久以来中国高校采用的是传统素描教学模式,也就是所谓的学院派教学模式。随着设计行业的不断发展,设计类专业的素描教学也开始了改革和创新,教学更多地朝着重视培养学生设计思维和观念的方向发展。越来越多的高校在素描教学上推陈出新,建筑学、环境艺术设计、室内设计、工业设计、广告设计、动画设计、包装设计、家具设计、服装设计、机械设计等多个专业都相继开设了设计素描这门课程。对于城市规划与设计专业而言,设计素描教学对学生规划设计思维的开发和发展起着重要的启蒙作用。因此,应根据专业的具体情况,寻找适合专业需要的新教学模式,以适应社会改革和发展的需要,提高教学质量。

一、设计素描与传统素描

(一)设计素描与传统素描的差异

素描作为城市规划与设计专业学生的必修课,对学生专业兴趣的培养起着重要的开发作用。20世纪初,中国引入西方的基础素描,归入艺术学教学体系之中。随着设计学的发展,在20世纪80、90年代又开始把设计素描深入到设计教学体系之中,用以培养学生的艺术审美能力。随着时代的发展,素描已经从注重传统意义上的基础素描开始向注重创新的设计素描发展,应用范围也随着设计行业的发展而更加普遍。

传统素描是一门绘画艺术基础课,以构图造型、美感、层次感、节奏感和虚实处理风格等方面为研究重点,画面以艺术性为主要目的^[1]。而设计素描则是

收稿日期:2011-02-18

基金项目:江苏省教育科学“十一五”规划2009年课题(162120132,162120133)

作者简介:唐晓岚(1968-),女,南京林业大学风景园林学院教授,博士,主要从事城市规划与设计、城市社会问题等方面的研究,(E-mail)xiaolant@163.com。

以设计概念为先导的素描造型形式,是以艺术设计为教学目的进行各种素描写生和素描创作的实践活动^[2]。设计素描根据不同的设计学科的特点,教学研究的重点也各不相同,但是总的来说,它更注重对学生设计思维的培养。

传统素描教学要求学生用具象的描绘来真实地再现物体;而设计素描教学鼓励学生展现抽象的造型能力,不仅可以不追求物体形象的准确性,甚至还可以刻意进行夸张扭曲的变形处理。因此,传统素描更注重绘画技巧,而设计素描更注重思维训练。

(二)传统素描教学模式在城市规划与设计专业中的缺陷

以前,中国的城市规划与设计专业素描教学大多依照传统素描教学模式,追求写实的效果,注重技法的训练,忽视思维的创新,很难达到设计的创造要求。同时,传统素描受应试教育的影响,套路僵化,循规蹈矩,过分注重技法而忽略强调对事物的客观感受,教学内容都是以明暗素描为主的静物素描、石膏和风景写生,浪费了大量的时间去表现细节效果,教学严重程式化。

设计类专业的部分学生虽然在入学以前接受过一定的绘画训练,但是大多都是以应试为主要目的的高考考前突击训练,实际上并没有受到太多的艺术熏陶,甚至其中不少学生入学以前就没有接触过绘画,他们的绘画基础几乎就没有。进入大学后,虽然学生的素描功底不一定好,但是每位学生都具有与生俱来的想象力和创造力。如果按照传统素描教学方法,采用大量、长期的写生训练,必定会使学生的创造思想僵化,这样的教学方式与设计类专业要求的创新思维、开发想象背道而驰。

事实证明,传统的教学已经越来越不能适应当今规划设计行业发展的需要,其不足也越来越明显,素描基础教育急需改革创新。传统素描的美感等要求,在设计素描中同样适用。设计素描重在培养学生新思维能力,并且渗入传统素描中的虚实明暗、近大远小等作图规律,以及构图造型、美感、层次感和节奏感等方面内容,是传统素描结合创新思维的产物,是构建在传统素描基础上的新型造型基础。

二、将设计引入素描——设计思维的形成

(一)多方位的观察

设计素描的素材来源于生活,不同形态的物体能给人不同的感受,设计内容也是从生活中吸取并

加以组合创新。所以,在教学中,首先要培养学生的观察意识,这是学好设计素描的关键。但是,“看”并非被动地接收视觉信息,而是主动地用视觉去探索对象,不断地移动视点,尽可能多地捕捉信息,对其进行判断、取舍和综合,从而达到透彻的理解^[3]。应该根据学生的具体情况,增强他们接受视觉信息的能力,也就是敏锐的感受能力。

设计素描是一个感性和理性相融合的思维过程。通过眼睛观察物象的过程相对来说偏重感性,因此,一旦进入作画状态,学生就要学会怎样用绘画人的“眼睛”去观察、描绘对象,并且在对象上面有所发现。如果学生拥有独特的观察力,他就能造就出一般人无法表现的美来。同样,学生只有拥有独特的观察力,才能发现城市规划里面别人无法发现的问题,才能不断地改善城市环境从而促进城市更好地发展。对于同一件物体理解,不同人在不同的时间和环境中观察会有不同的体会,城市的发展在不同的时代和文化背景下也会给人们带来不同的影响,这些都是需要学生在以后的工作中学会观察和发现。比如,我们认为最复杂的城市平面布局,在素描关系下其实就是一幅抽象的构成素描画(图1)。

图1 素描关系下的城市平面肌理

(图片来源:莫天伟. 建筑设计基础[M]. 南京:江苏科技出版社, 2004:60.)

为了培养学生独特的观察力,在静物选择时,应该打破思维定式的静物组合方式,突破常规的静物选择方式,在排列组合方式上加以大胆创新,尽可能引起学生观察的兴趣,让他们可以根据自己的喜好和见解从不同的角度对物体加以描绘和表达,例如让他们观察物体素描关系下的明暗变化对色彩关系的影响(图2-1、图2-2和图3)等等。在选择欣赏的作品时,也不要仅仅局限于人物画和静物,还可以从建筑、空间、风景等多方面选择,最大限度培养学

生的观察意识。

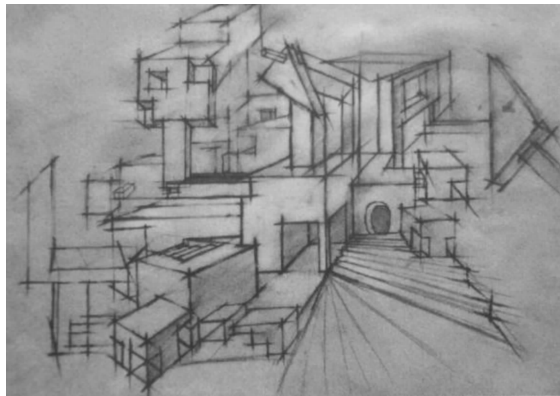

图 2-1 几何结构与城市空间结构

(图片来源:华炜.设计素描[M].武汉:华中科技大学出版社,2006:95)

图 2-2 几何结构与城市空间结构

(图片来源:莫天伟.建筑设计基础[M].南京:江苏科技出版社,2004:65)

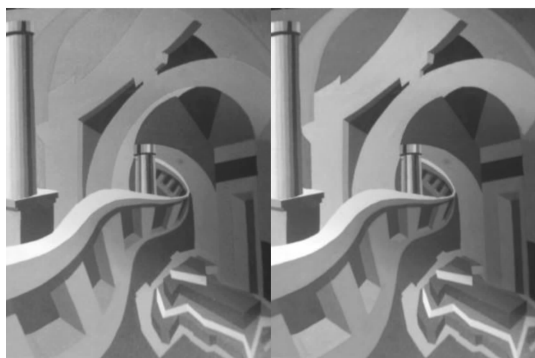

图 3 素描明暗关系和色彩的对比

(图片来源:莫天伟.建筑设计基础[M].南京:江苏科技出版社,2004:80)

从城市规划与设计专业的角度来说,素描所要表现的内容非常广泛,室内的、室外的,常见的、不常见的,起眼的、不起眼的,新的、旧的,自然的、人工的等等都可以作为写生对象。观察的方法千变万化,观察的体会也各不相同,所以,观察也是一个“个性”的训练,也是一个启发“慧眼”的手段和方法。在观

察方法培养上既要整体的又要局部的,以发现许多平常所不能发现的设计要素。在透视的观察力培养上,让学生既要固定视点,又要不断变换视点,提高各方面的综合能力。通过多角度、多方位的训练,打破传统素描的固定视点、固定位置、固定角度的单一、片面的观察方法,让学生学会灵活多变地观察生活,观察自然,更快、更好地提高想象力和创造力。虽然事物千变万化,但是学生只要认真观察,一定都能有自己的感悟和收获。

(二) 多角度的联想

观察的同时往往伴随着想象,看到一个物体我们经常想起另外一个物体甚至一种现象,从而产生一系列的联想。想象是人类的一种思维活动。按照探索方向的不同,想象又经常分为聚合性想象和扩散性想象。在发挥大脑的想象能力的过程中,人们通常先用聚合的方式,向某个预设的目标,不间断同以前的所见所学相联通起来,然后运用扩散方式,再与过去的事物断裂开,朝着某个不可预测的目标行进。

如果从培养学生创造思维能力的角度,解决基本规律问题的基础素描是以聚合想象为主要思维方式加以训练的,着重解决造型的观察方法和表现方法的基础问题;而创意性设计素描训练,则主要运用扩散想象方式,在先前的基础上,以“结构与重构性素描”与“联想与意象性素描”为课题,在难以预见的物象形态之素描练习中,着重训练学生运用基础知识去进行“突破”的能力。

由于经历、认识、感受、情绪、喜好等因素的不同,学生可能会从多个角度对同一个物体进行联想,创造出千变万化的形体。比如在训练的时候就可以在线性分割的基础上,进行立体形描绘,让学生在扑朔迷离的形状变幻中,从各自的角度出发,分割形体,组合形体,刻画形体,从而培养他们随机应变地处理不同形状的能力,进一步丰富他们对物体结构、画面结构的认识。多角度的联想可以拓宽视野,在依托物象做主观分析与描绘的过程中,让学生思维活跃并扩散,形成多形式的表现,为他们创造能力的开发做好铺垫。

三、将设计融于素描——设计能力的锻炼

(一) 专业目标的认识

正确的目标是一切成功的灯塔。要做好设计素描教学,应该先弄清楚专业目标。城市规划与设计

专业的培养目标是:培养适应社会主义现代化建设需要,德、智、体、美全面发展,能够系统地掌握城市规划理论知识与城市规划专业技能,了解城市规划相关知识,具有扎实的自然科学、人文科学和城市规划专业技术基础理论与知识结构、系统的专业知识和实践能力,能够从事城市规划设计、管理、研究与教学的高级复合型专门人才,使学生在继承和巩固物质空间形态规划传统优势基础上,具有更为宽阔的专业视野和更为广泛的社会就业适应性。所以,

图4 经过重组创造后的空间布局变化

(图片来源:莫天伟. 建筑设计基础[M]. 南京:江苏科技出版社,2004:64.)

(二) 重组和创造思维的培养

创意的本质是创造和想象,它是设计的生命,这两种能力对设计师的工作起着显著作用。设计素描如果缺少了创造和想象,创意也就失去了存在的价值和意义^[4]。通过大量的观察后,学生需要将收获并分析的信息进行加工创造,进行创新的思考和设计。我们每个人都有习惯性思维,也称思维定势,它会严重阻碍我们创造力的开发。在规划过程中,当需要对规划对象赋予新的涵义、新的表现、新的内容和个性时,我们也就需要打破传统的思维,大胆的开拓创新(图4)。城市是处于不断发展之中的,设计师也应该有足够的创意思维来适应城市发展的需要,以便做出更及时合理的城市规划调整和预测,甚至某些时候独树一帜、推陈出新地提出一些方案,为城市的发展指明道路。

在设计素描教学中,一定要重视对学生重组和创造意识的开发培养。在培养的时候要让学生注意对对象进行加工、重新组织,使之高于原型,激发他们的灵感,达到思维上的飞跃。城市规划与设计专业有大量的反常规元素,这就需要素描基础训练打破旧有审美意识,用设计的眼光组合对象,以设计的意味表现对象。通过不同性质和层次的训练,要让学生多方位

设计素描教学的主要目标就是培养和提高学生的空间思维能力和创造力,适当培养他们的设计表达能力,开发他们的规划设计思维,使他们更好地与之后的专业课学习进行衔接。

因此,设计素描教学应该根据专业取向的特点,主动而灵活地为主体服务。以专业目的为导向,积极培养学生们的设计兴趣,开发他们的规划设计潜力,为他们以后的学习工作打下良好的基础。

地接近自然,观察自然,多角度地思考、分析自然,运用多种形式去发现新形态的美和表现自然美,以此获得设计的眼力,设计的思维方式,设计的表现技能。这样,才会使学生设计的作品出现千姿百态意想不到的效果,才能为他们今后进一步深入城市规划与设计领域创造良好的条件。因此,在教学中,应该多尝试引导学生对某个特定的题目进行设计素描的训练,让他们从空间、布局、造型、表现内容、理念等方面进行多元化的排列重组和想象创造(图5)。

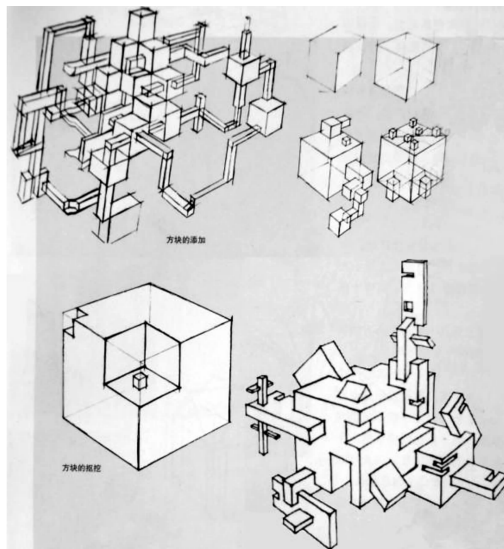

图5-1 空间想象创新

(图片来源:唐鼎华.设计素描[M].上海:上海人民美术出版社,2007:109.)

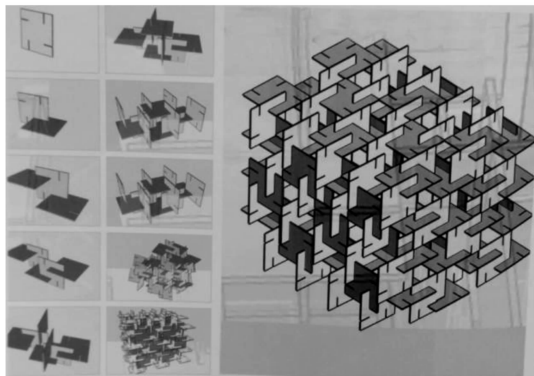

图 5-2 空间想象创新

(图片来源:刘凯,万谦.建筑设计学生作业集——华中科技大学一年级学生设计作品[M].武汉:华中科技大学出版社,2007:36.)

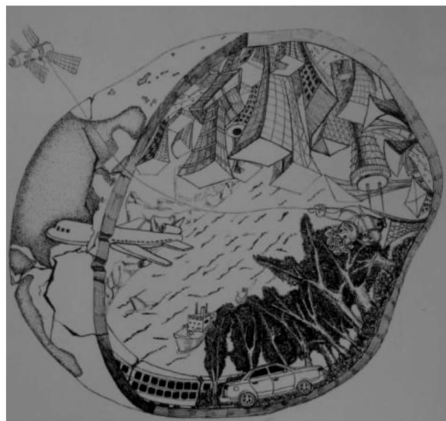

图 5-3 空间想象创新

(图片来源:唐鼎华.设计素描[M].上海:上海人民美术出版社,2007:84.)

(三)表现意识的培养

城市规划与设计专业与其他艺术类专业虽在艺术规律方面有其共同之处,但在功能目的方面却有明显的区别。

城市规划与设计专业更注重形体结构线素描、空间的排列组合和分割。表现形式应采用灵活的描绘方式,如写生、默画、想象等。表现手段应该以明确、生动、准确、富有表现力的线条为主,主要用结构素描的方式表现复杂的组合,而且特别要注意空间透视关系的准确。与此同时,概括的线条和面的转折变化也应该大量地运用到素描表现之中,以适应城市规划发展的需要。在表现方法上不求绘画因素的全面体现,但求物象结构更全面、更概括和更本质地表现,不但要表现看见的,而且也要表现看不见的。务必要让学生明白,准确快速的表现是搭建专业目的性的脊梁,是将来工作中及时反映个人思维的一种有效途径,尤其是快速的草图方法在规划设

计工作中起到重要的作用。

设计素描的表现技法多种多样,应该鼓励学生进行不同的尝试,变换技法以增强他们的应变力,同时在尝试中找到他们最擅长的表现方式。

(四)生动活泼的教学模式

近些年来,由于社会发展的需要,很多高校的专业课程都改变了以前枯燥的教学模式,上课方式从传统的板书、口授发展到了图像、影像、互动、写生等多种形式。设计素描作为一门比较新的课程,要创造内容丰富、生动活泼的教学环境,让学生更积极主动地学习。

伟大的科学家爱因斯坦曾说过:“对一切来说,只有热爱才是最好的老师,它远远胜过责任感。”可见兴趣是最好的老师。在教学中,要创设良好的课堂教学情境,使学生能有一个相对轻松的学习环境,可以采用一些图像、视频、动画,这些能够带来特殊的艺术效果,使他们放松,甚至可以利用这些引出一堂课的学习任务,促使他们产生强烈的学习欲望。应多注意现场分解示范图形,集体辅导与个别辅导相结合,使学生在扎实的训练中夯实自己的基本功。课堂训练和课后作业相结合,尤其在布置课后作业时,应多尝试以命题的方式进行,鼓励学生拓宽思维,自由想象发挥。还应多发动学生讨论交流,丰富教学内容,尽量把一些新的教学理念、新的技术、新的形式手段引入课堂,并适当增加室外写生的时间,让学生自由选景锻炼。课堂教学、专业特点、现实生活三者紧密联系,才能形成生动并且实用的教学,提高学生的学习热情。

四、城市规划与设计专业素描教学的未来——设计素描取代传统素描

城市规划与设计专业的设计素描,因学生美术基础的差异性与专业目的的特殊性,而不同于一般意义上的设计素描。由于城市规划与设计专业学生在入学前大多缺少美术功底,甚至不少学生还没有接触过绘画,而传统意义上设计素描的开设对象是有一定美术基础的艺术类专业学生,或经过传统素描训练的城市规划与设计专业学生。尚未具有三维转二维的画面表现能力的学生,即使想象力和创造力是每个人与生俱来的,也无法完成设计素描的训练,这就决定了城市规划与设计专业的设计素描教学体系必须不同于普通设计素描。

针对上述情况,城市规划与设计专业设计素描

教学体系首先应针对专业要求,进行基本的表现能力训练,这种训练,一方面要吸收传统素描长期发展过程中取得的教学经验,另一方面应针对城市规划与设计专业对表现能力的特殊要求,尝试有目的性的、选择性的教学模式,这主要从以下几个方面来考虑:在表现技巧上,应以结构素描为主,以生动、准确、有力的线条表现空间透视关系,而不必过分重视技法,浪费时间去表现以明暗素描为主的细节效果;在表现方法上,抛弃传统素描对写实效果的追求,训练快速准确的表达全面、概括、本质的物象结构;在教学形式上,应以训练学生记忆力、联想力和想象力为主,即使在静物写生中,也应打破传统素描的静物写生方式,比如让学生根据自己的理解和爱好选择写生物体、排列组合方式等,在训练学生表达能力同时,培养学生创造力。

想象力与创造力的训练必须建立在良好的表现能力的基础上,因而,城市规划与设计专业的设计素描应在完成这种专业素描表现能力训练的基础上,继而完善普通意义上的设计素描教学体系,才能形

成专业性、创造性、完整性城市规划与设计专业设计素描教学体系。

五、结语

设计素描教学在城市规划与设计专业中肩负着开发学生的设计思维、更新观念、演绎设计手法的重要责任。要让设计素描真正成为专业的基石,要努力创新教学内容和教学形式。在教学中不仅要传授学生一定的绘画技巧,还要善于发现他们的思维闪光点,正确地引导和鼓励他们,培养他们成为有见解和能较好地适应社会发展需要的专业人才。

参考文献:

- [1]陈涛. 对设计素描教学的反思[J]. 中国科技信息, 2009(18):108.
- [2]周刚. 设计素描教学的知识点与教学层次[J]. 美术观察, 2004(06):99.
- [3]葛露, 焦斌. 设计从素描开始[J]. 美与时代, 2005(07): 57-58.
- [4]刘伟红. 创意——设计素描的核心[J]. 装饰, 2007(02):127.

Design-sketch teaching of urban planning and design specialty

TANG Xiao-lan, HE Ju, ZHANG Qian

(School of Landscape Architecture, Nanjing Forestry University, Nanjing 210037, P. R. China)

Abstract: Design sketch is the basic course of urban planning and design, but it's different from traditional design sketch. The article analyzed the differences between the design sketch and the traditional sketch course as well as the defect of traditional sketch teaching model in planning and design, put forward the importance that the design should be introduced and merged into the sketch. We helped students to learn the sketch and form design thinking at the same time, trained the students' design ability, the understanding of professional objectives, restructuring and innovation sense, and performance consciousness. According to the particularity of urban planning and design, design sketch should replace traditional sketch.

Keywords: design sketch; urban planning and design; teaching

(编辑 欧阳雪梅)