

三大构成与建筑造型艺术——以《建筑设计基础》课程为例谈美术教育的重要性

作者：河南理工大学 赵 芳

【摘要】设计基础课程的主要目的是通过创新与发散性思维拓展学生思路，进而将设计理念转移到图纸之上。建筑本身隶属艺术范畴，在设计基础课程中贯以美术教育，极大满足学生审美需求，设计思路得以拓宽，具有一定的现实与指导意义。

【关键词】美术 设计 教育创新 应用

建筑设计基础课程是建筑学专业继美术基础课程之后进行的一门专业必修课。在进行初步设计的同时，或者说在进行专业设计训练的同时，必须辅以理念——所谓美感与科学并存。因为建筑是以空间形式存在，空间的舒适度与否极大程度的影响着人类的生活动。绘画以人为本，设计以人为本，建筑更要以人为本。绘画、设计贯穿于每个建筑体的形成。于是乎它的作用可想而知。

一、美术与建筑的融合

美术教育当中讲究三大构成，即平面构成、立体构成和色彩构成。而在建筑设计当中存在着这样三大步骤，即绘制图稿、构筑搭建、美化装饰。现在仔细回想起来，平面构成≈绘制图稿，立体构成≈构筑搭建，色彩构成≈美化装饰。当然，这里的“≈”除了有等同于的作用外，还隐喻着桥梁作用，毕竟理论支撑实践。可见，美术与建筑两者之间不乏联系紧密。

建筑是凝结着人类文明历史与科学技术的智慧结晶。其本身是个复杂的综合体。建筑设计造型的精良准确与否直接影响建筑的质量与可视度，优秀的建筑造型设计能够赢得广泛的受众性，易于接受。

随着现代化科技和建筑艺术的进步，一个城市建筑业的发展标志着它的综合实力和社会精神面貌。如果说建筑的存在注重功能性，那么美术的存在更使其附加具有形式美。

直到现在，无论是建筑师格罗皮乌斯还是保罗·安德鲁，恐怕都无法解释是功能大于形式，还是形式大于功能这样的问题。想必只有说功能与形式得到了很好的融合吧。

二、平面构成的导引

当我们在解析建筑图纸时，会被它的平面形状和功能分区所吸引，绝大多数情况下建筑的平面形状基本上包括有正方形、矩形、三角形、圆型等，或者是由上述几种形式的演变和组合体。

几何形体的出现和错综复杂的变换组合，为建筑师的平面构思开启了想像的大门。通俗的说，平面构成就是将几个以上的单元（包括不同的形态）重新组合成一个新的单元体，并赋予视觉化、力学的概念。它是以轮廓塑性，将不同的基本形按照一定的规则在平面上组合成图形。

在平面构成图纸当中，会经常提到“框架”这个字眼，这就好比建筑实体的钢筋构架，如同骨骼般维系着建筑命脉。构成中基本形（可视元素）的各种不同编排，即形成骨格。尽管这里出现了显示不同的骨骼与骨格，但在特定环境中却有着异曲同工之妙。

当基本形以正、负形式出现，亦可转化；当基本形相遇时，可产生分离、错位、重叠、透叠、联合、减缺、差叠和重合等关系；这样有或非规律的变换，最终展现的是无法想像神奇般的作品。譬如美籍华裔建筑师贝聿铭华盛顿美术馆东馆的设计雏形，借助分隔与错位的大胆使用，完成楔形建筑的完美塑造。

在设计基础课程的教学过程中，教师通过建筑名作图纸赏析引导学生进行有意识的图形再组合，运用多种组合方式进行再创作。尽管在习作品的绘制过程中，始终无法创作出与贝聿铭老先生的建筑佳作相比拟的设计方案草图，但从学生的作品中依然可以看到通过平面构

成知识的学习而迸射出的大胆强烈的创作欲望。

三、立体构成的支撑

立体的概念，将我们瞬时从二维空间引领到三维空间，区域时空的跨越更真切的证实了建筑存在的意义。

暂且抛开建筑，从美术分支绘画作品入手，体察一下经典的立体主义画派带给我们视觉上的冲击。毕加索的《格尔尼卡》就是反对人类战争、维护正义与和平的著名作品，画面近乎抽象，也可看成是平面构成的典范，当然造型上的立体不免为建筑师提供某些启示。

一直以来，大凡造型设计一贯遵循的口号都是“艺术与技术的统一”，努力寻求和探索新的造型方法和理念，对点、线、面、体等抽象艺术元素进行大量的研究，在抽象的形、色、质的造型方法上花大气力，以此来塑造单位空间。

立体构成就是针对点、线、面、体等艺术元素进行组合，从分割到组合或组合到分割的过程，实现着任何形态与点、线、面等的相互还原。

在起初的课堂设计训练中，教师要求学生不考虑任何其它材料，通过纸来研究立体的造型和空间关系，进而深化-变通-转移至建筑这个主体。在这样一个过程中，建筑初学者可以探求到包括建筑材料形、色、质等心理效能、建筑材料强度、建筑加工工艺等物理效能等方面的知识积累。

建筑师要想在无限的天地创造有限的空间，又想在有限的空间创造无限的“天地”，的确不是一件容易的事。安藤忠雄思考着自己神圣的空间，早期的设计作品多数运用面材的累积营造素净广阔的的天地。

立体构成的产生与出现，使平面构成的抽象进而转化为具象，随之伴随的是形状向形态的转移，毕竟形态是由无数形状构成。

待学生充分发挥创作想像后，教师启发性教学不只单纯的在鼓励学生“造”，而是“想”了。譬如，为了增强建筑空间的动态流动性，避免静止性，常常运用曲面和渐进等方式诠释，在学生作品中，依稀可见建筑的雏形。

四、色彩构成的渲染

“渲染”这个字眼用在这里似乎略有不妥，好像只有在浓墨重彩的中国画意境中才贴切不过，但仔细想想在这里似乎也恰如其分。

好的建筑离不开丰富色彩的修饰，如同或华丽或质朴的外衣，给主体物的魅力增加颇多附加值。

作为讲授建筑设计基础课程的年轻教师，我们更多层面的去要求学生捕捉生活中的色彩亮点，并将其运用施展于建筑的外壳与内部之间。

通常所指的色彩包含有色色彩和无色色彩，有色色彩很容易辨识，无色色彩主要专指黑白两色。学生在认识黑白建筑图片时往往会忽略，认为不能从中引起共鸣，实则不然。这样特殊的光影效果和色彩延伸可谓当代建筑水墨渲染图。

色彩为建筑注入顽强的生命力，由某种保守的色彩倾向发展得越来越大胆泼辣，当我们将郎香教堂呈现给学生时，学生更多会被教堂的阴暗面（背面）色彩所折服，可见抓住人们视角的正是那些琐屑的鲜艳点。

新造型主义以垂直和水平线的交错构成了富有节奏感的画面，并以原色的方法相配，使形式和颜色达到最单纯的境界。没有哪种形式的表现会比它更单纯。所谓造型艺术的责任，在蒙德里安的视觉世界里有真正体现，唯有那种抽象的原始的几何形态最符合自然本身，让人看后思绪万千。

康定斯基似乎在与蒙德里安走同一路线，新造型主义又得以发扬，看似呆板的构图画面让人禁不住多假思索，有种愈是不懂愈是想懂的冲动。他致力于传达一种超越实体的不可见的

模糊的形象，将现代科学的思想加入创作中。通过形成一种新的空间概念，创造出广袤的空间感。这不正是我们在建筑中所需要汲取的东西么！或许，康定斯基就是想借着新造型主义的原则来建立未来人类的新艺术世界。他的成功之处也就是通过色彩、形式和内在和谐诉诸于观者，最终达到精神交流的。

色彩一时之间在建筑界变成了工具，变成表现“术”的载体，成为建筑界的宠儿。从平面到立面，从二维到三维，从单一到多样，从纯粹到绚烂，在《建筑设计基础》的课堂教学中，美术正在进行着课堂角色的转变，发挥着指导教学创新的重大作用。

总之，艺术的相通互融性，迫使我们在建筑领域大展身手，为建筑体的塑造提出更高的美学要求，同时极大地培养和加强了工科院校学生们的艺术素质教育。

参考文献：

- [1] 卞英杰.艺术教育基础[M].东北财经大学出版社,2003
- [2] 李泽浩.三大构成[M].黑龙江美术出版社,2001
- [3] 李砚祖.科学与艺术[M].清华大学出版社,2007
- [4] 唐鼎华,蓝承铠.创意课堂[M].中国建筑工业出版社,2005
- [5] 浅谈建筑造型艺术.,建筑论坛,2007
- [6] 范伟.立体构成的空间形态.设计在线论坛,2005