

# 建筑与艺术学院

## 十年寒冰，难凉热血

撰稿人 陈鑫星 建筑学专业

我梦想成为建筑师，进入交大后转系到建艺，情愿将本科延长为六年。为了自己的理想和热爱，在建筑学的三年中，我勤思好学，两学年成绩专业第一，三年总成绩第一，两年国家奖学金，连续三年获校三好学生、并且在专业核心设计课中 3 年全部 11 个设计作品 A+ 满分，并获得了北京交通大学最高荣誉-知行奖学金。

### 建筑不是一种职业，而是一种心灵的习惯

“建筑是一门神秘的学科”，在不断的学习中，我逐渐理解了建筑大师柯布西耶的一句话。我发现自己目之所及，心之所感皆为建筑。在学校中散步时，我注意到普普通通的教学楼，和天空之间形成了奇妙的图底关系，就像一个个字母一样，于是我拍摄了一组摄影作品-字母交大。这是建筑对我日常观察的影响，也是初学建筑的对母校稚嫩却深情的表达。之后我还因为有建筑学专业背景和摄影特长，受邀作为专业摄影师助理前往北极圈进行建筑摄影考察，探寻极端气候条件下建筑和自然的冲突。我的作品还被评为具有摄影奥斯卡之称的 IPA 国际摄影大赛银奖，并在平遥国际摄影节举办自己的展览。

### 无尽的远方，和无尽的人们，都和我有关

我不断学习专业的同时，我开始更深入的思考，建筑学究竟是什么？建筑学是一门解决问题的学科，很多社会问题都可以依靠优良的建筑设计得到改善。我们可以通过建造构筑物向孩子们科普建筑学教育，我们可以设计幼儿园，希望减少社会中不断发生的虐童事件我们可以设计共享空间，来缓解北漂青年在高昂房价中的生存问题。

### 信仰是人生的指导，也是努力的源动力

学业优异的我也是年级里最早发展的党员。作为党支部组织委员，社会工作、服务同学与我而言已渐渐成为习惯。作为新生班主任助理，我希望能帮助他们走出刚入学时的困惑，作为校官方微信首席团成员，我参与过多篇阅读量 10W+ 的推送，为学校 120 周年校庆作出自己的贡献。

### 建筑是人的想象力，驾驭材料和技术的凯歌

除了人文关怀，建筑也应该成为科技创新的凯歌。我在 GUME 工作坊研究抗震可变软

性节点获得亚洲设计学年奖优秀奖；作为队长和土木同学合作研究曲面桥梁获得市结构设计竞赛二等奖；设计具有气候应激性的可持续建筑围护结构，参与发表 SCI 论文。

而在我参加的国际太阳能十项全能竞赛中，更是将人文关怀和科技创新进行结合。如何解决城镇老人的生活问题和城市污染能耗问题，我们以重返乡村为概念，探寻未来老人的居住模式，以装配式工业为基础，设计零能耗可持续的太阳能住宅。虽然是团队设计组中最小的成员，但我全程参与从概念到建成共 900 多天，作为主创之一和室内组组长，负责概念设计，室内适老化设计，家具设计，灯光设计并最后亲手搭建施工，最终我们团队在来自国内外高校的 20 个赛队中获得综合第五，两个单项第一的历史最好成绩。我还代表团队在清华举办的全国建筑技术年会上进行分享和汇报。

当我们渲染出一张建筑的效果图，在拍摄出设计落地后的照片，我们会明白这就是一个建筑师最大的感动和成就。

还记得四年前的那个九月，当大家都在迎接红果园的新主人时，我提交了转专业申请，是交大给了我能够追求自己理想的机会。初识建筑时，是交大的各个建筑和景色，培养了我对摄影的热爱；刚学设计时，场地都在交大之中，四餐厅边的创客空间，学活边的校园驿站，我观察它，我绘制它，我要用自己的设计来改善它，就像院长跟我们说的那样，建筑就是生活，我们在学习建筑，我们也是在认真的体验生活，伴随着改善生活的欲望，并永远拥有对美好生活的向往；当我参加比赛感到压力，难以坚持的时候，是脑海中那个高高的南校门一遍遍提醒我，要带着交大最优秀的设计走出去，我是一名来自北京交通大学的未来建筑师——陈鑫星。

## 城乡规划：发现城市的精髓

撰稿人 王欣宜 城乡规划专业

2014 年的秋天我来到了这片红果园，用五年的时间来探索了北京这座宝藏城市。和大多数工科专业不同，城乡规划专业是一门融合了工学、社会学、经济学、艺术学等多类学科的工科专业，显然，它对于我们宏观的分析、中观的探索以及微观的设计都有着较高的要求。不同于建筑学，城乡规划学往往站在更高的层级，利用上帝视角去分析区域或城市的现状以及问题，并通过设计提供最优的解决途径。

交大对于城乡规划专业的本科课程设计，主要是基于场地由小到大、问题由浅入深两条主线。对于专业课，大一与大二会接触到较为小尺度的建筑设计与空间设计，从大三起

将会涉及城市设计、居住区规划、详细规划、总体规划等大尺度宏观规划与设计；对于专业基础课，大一大二和建筑生较为类似，建筑美术、建筑结构、建筑历史、城市建设史、城乡规划概论等，进入大三后课程容量与难度会较之前有明显提高，规划学的课程也将逐渐开设：城乡规划原理、道路与交通规划、区域规划、乡村与小城镇规划、历史城镇保护、基础设施规划、地理信息系统、城市社会学、城市经济学、系统工程学等。

规划专业不同于其他工科专业的另一点在于城乡规划专业不仅仅需要我们学好课内的知识，更需要我们利用课余时间去城市里进行直观地探索，把课内学到的案例落到真实的城市空间里，这样才能加深记忆，加深对于空间的理解。基于此，在北京学习的优势便体现了出来。功能复合的商业综合体、肌理完整的胡同街道、一体化的地上地下空间、保存完好的历史古迹……这些都对我们了解这座城市的历史，了解空间格局与脉络提供了第一手资料。寒暑假对于城乡规划的学生来说也是一段宝贵的完整时间。建议大家在这个时间里多去家乡以外的城市逛一逛，在丰富阅历的同时也可以不断充实自己的规划案例库。

回过头来细数这五年在交大的生活，除了圆满完成课内的课程之外，学科竞赛、学生工作、社会实践等也丰富了我的课余生活，获得了国家奖学金、北京市优秀学生干部等荣誉，也利用假期的时间探索了近 40 座城市。感谢交大的平台让我成功推免至了城乡规划专业全国最顶尖的学府进行深造，也祝每个来交大学习的学子都能以鹿为马，不负韶华。

## 作茧为添翼，临渊不羡鱼

撰稿人 付慧琳 数字媒体艺术专业

三年前的秋天，刚刚开始大学生活的我在记事本上一笔一画写下“看更大的世界，做更好的自己。”希望自己可以无怨无悔地度过自己的大学四年；如今回首，临渊不羡，感谢三年来一直坚持奔跑的自己。

我就读于建筑与艺术学院数字媒体艺术专业；相较于传统工科文科专业，设计专业更注重培养学生的美感与创造力。在交大这样利于学习与成长的环境下，我努力汲取养分，不断提高综合素质。学习上，博学慎思是我的目标；我希望通过端正学习态度，提升自我学习的能力；我的学习成绩名列前茅，多次获校院两级奖学金；努力在学好专业知识之余拓展自身素质，所以同时辅修了中国传媒大学网络与新媒体双学位。入学至今，我曾获得院“人之初，性本念”创意摄影比赛一等奖，院形象设计大赛一等奖；并有幸加入学院 studio9-imedia 互动媒体工作室；更是有幸在新华社新媒体中心进行了为期三个月的实

习，参与两会专题视频制作，单条阅读量破百万！接触到了先进的理念与技术，获益匪浅。我认同实践是检验真理的唯一标准，在不断参与项目的实践过程中，我不仅提高了专业水平，更逐步明确自己的前进方向。

工作中，“事如故，严谨敬”是我的态度；我曾任校团委文体部外联中心理事，院学生会宣传部理事，军训十二营副营长，2016-2017 寒假招生实践团哈尔滨分团团长，2017-2018 暑期笃行社会实践团团长。目前担任校主持人队队员，校网络宣传员，媒体 1601 班长。作为主持人队的一员，我积极活跃在舞台上，多次主持院校两级活动，同时也是校电视台的新闻主播；作为班级干部，我带领班集体积极参与各项活动，组织同学开展团队建设，增强班级凝聚力，同时开展学风建设，鼓励共同进步；在大家的共同努力下，媒体 1601 获评校级优良学风班，院级优良学风班，宿舍文明班集体；我也获评优秀团干部。

生活中，我坚信厚积定会薄发；我端正思想，严格要求自己；在 16 年刚一入学就提交了入党申请书，正在为成为合格的中共党员而努力；我热爱运动，健身房，田径场，网球场，都能看到我的身影；我热爱光怪陆离的艺术，北京大大小小的展览总要去一探究竟；我热爱旅行，两年里我勤工俭学走过天津，海拉尔，上海，南京等 12 座城市，最爱祖国的山河，入目皆是风景；我热衷于公益志愿事业，曾参与 2017 中超联赛志愿活动，2018 中非合作论坛志愿活动；努力通过实践活动提高创新能力与自身素质。

路虽漫，而我愿积跬步以至千里；未来，我将继续怀揣止于至善，在明明德的信念继续服务集体，服务同学；作茧为添翼，临渊不羡鱼；我将努力做更好的青年人，做更好的学生干部，做更好的自己！

## 《如切如磋，如琢如磨》

撰稿人 边文彦 环境和设计专业

首先，我所理解的环艺是一门多元化，跨专业的学科。它既需要工科的几何逻辑思维，心理学的相关知识，又需具备艺术化的审美能力，还需将积累的生活经验投入其中，当然，软件制图能力也是必不可少的。入学到现在的这两年虽谈不上精彩，但在环艺真的收获了许多。下面我就来和大家分享一下我的学习生活。

### 读不在三更五鼓，功只怕一曝十寒

足够热爱很重要。在还没上大学前时我就喜欢上了抽象艺术，但当时的我对那些抽象

符号以及它们之间的意义，也都只是依样画葫芦，实际上并不理解。于是上大学后图书馆就成了我茶余饭后的必去之地，我查阅大量资料文献，从大师图册到几何数学再到哲学理论，寻找一切我想知道的信息，琢磨切磋，就是这样一点点由于热爱而产生的一步一步的探索研究，最终我给我的抽象符号赋予了意义，也对大学学习的思维习惯有了一些初步接触，但对于这些画面直到现在我也不敢说我真的都懂了。

入学两年对专业的理解：新的学习思维的产生到运用思维来达到自己需要的设计效果，知道重要的是什么，知道不重要的是什么。这个理解始于大一时的一次写生课，我对着东阶梯教室门前的两棵树画了一下午，直到天黑，但一直觉得画中的两棵树有形无神，张澎和梦婉老师过来点醒了我，一定要画看到的吗？我顿时开悟，眼睛思考要比眼睛看见真诚的多。于是写生课结束后，我创作出了许多自己满意，老师同学也认可的作品，其中的两幅还得到了学院的认可，选为送给毕业生的礼物，这使我信心倍增。

大一基本是打基础的阶段，到了大二才开始真正进入专业课的学习。

为了让自己在专业学习上进步的更快，我有个小习惯，在每门专业课结束的时候，我都会自己写一篇小结课报告，总结自己在这次作业中遇到的种种问题，和引发的一些思考。我认为总结是重要的，善于总结更重要，它们是你设计思维成长的助力器。

在人际交往的扩展中，我也得到了一次与大英博物馆教授交流讨论的机会。我从我的专业角度出发，向教授提供了一些关于空间设计，展览形式的帮助。这次讨论会中教授的提问也让我的设计思维得到了有效的扩展。

大二这个阶段，为了尽早了解环艺专业的发展趋势。于是我跟着老师参加了居然之家的室内设计竞赛。面对一个完全陌生的软件，极限 48 小时从一张白纸到出一套设计方案并获奖，让我和合作的同学在那段时间里学会很多。细节决定成败，用心方能取胜，真的是这样。

设计从来都不是一件容易的事，我认为这个专业让我最痛苦的时候，就是你的一个设计思想和你另一个设计思想在做斗争的时候，这个时候我才明白设计没有最好，只有最恰当。

### **爱生活，就像爱我的专业**

学习的方式有很多，不应该只是在作业中成长。只窝在自己的小世界里，眼界就会被局限住，偶尔也要走出来看看，学习、旅行、感受生活，这些都是成长。我曾走过大半个中国，从城市厦宇到荒滩戈壁；也曾出于对沙漠的喜爱，到访中东阿拉伯地区。大自然在给予我们生活环境的同时，也启发了我们。当我深处无边的沙漠时，美好、灵感和感动，

这些都是我在旅行中收获的弥足珍贵的东西。大自然在不断的变化，设计也是。

大一入学在众多兴趣社团中，我选择加入了滑雪协会，由于热爱，开始了一段滑雪历程，这两年滑雪摔过的跤数不胜数，严重的时候脖子手臂都动弹不得，吃完饭仍然咬牙接着练，那时好几次想过放弃这项运动，但最后还是选择了坚持。从第一次滑雪的紧张害怕，到现在在滑雪比赛中能拿到名次，坚持自己热爱的事情才不会辜负自己。也印证了那句古话“读不在三更五鼓，功只怕一曝十寒。”其实很多事情都是相通的，坚持兴趣如此，学习如此，处事为人也如此。

### 生活有三百六十度，为什么只坚持一个方向

我认为作为设计师应该是博学的，不单只是懂画图和艺术，应该同时是一个生活家、旅行家，应该对文学、对艺术、对历史、对地球上的方方面面都有很多的理解和把握。身处其中的人可以学到老玩到老，因为这个世界有太多太多值得我们继续探索的东西。

“环境设计之于民生，之于人文，共利之。”这是张澎老师开学时写在我们班的一句话。我相信再过两年我会对这句话有更深入的理解。

## 视觉传达：让图案说话

撰稿人 黄小蔓 视觉传达设计

如果你是追撵太阳的人，成功就会水到渠成，梦的路上才会真正充满那芬芳的鲜花。经历了人生转折性的那次大考，我如愿踏入北京交通大学的大门，进入视觉传达艺术设计专业学习。通过近三年的学习，我感受到丰富的想象力、创造力赋予设计的灵感会让作品鲜活、灵动、充满生命力，我喜欢他带给我的快乐，并为之庆幸我的选择。

### 一、何为设计？

当我还在考前班时，我所接触到的设计都有或多或少的套路，当时我们的设计没有过多的目的地性，更多的是为了迎合某个学校的风格去进行创作。在我的概念中，设计几乎能够等同于艺术创作，尽管对于艺术，我也没有一个准确的、毫无疑义的定义。只是它们在我心中都是有一个极大的想象空间，没有任何外界的束缚，能够任我的想象自由驰骋。可是在经过了两年的学习后，设计的诠释，在我心中便有了很大的概念转变。

艺术源于生活又高于生活，到现在就我所认识到的设计可以说是与生活相融。重新认识的设计像是多了一种目的性，每一个设计作品都有它的目的，或许是满足市场需求，或许是满足消费者，又或者只需要满足小部分的定铎者。它需要满足创新的初衷，但在此之

上，还需融入合理、适用的社会功能。这样的设计是与社会息息相关的，它在美的基础上，还需为社会提供一定的服务。

## 二、何为视觉传达？

视觉传达是指利用视觉符号来传递各种信息的设计。设计师是信息的发送者，传达对象是信息的接受者，它起着沟通企业——商品——消费者桥梁的作用。它其实就是人与人之间用双眼所进行的交流，它可以跨越彼此语言不通的障碍，可以消除文字不同的阻隔，凭借对“图案”的视觉共识获得理解与互动。简而言之，视觉传达设计是“给人看的设计，告知的设计”，是为现代商业服务的艺术。

在视觉传达学习的开端，你需要找准自己的喜好，问问自己，是否喜欢做平面设计，喜欢绚丽的广告，喜欢酷酷的字体设计。当有了这份热爱后，我们需要为自己长期的学习计划做好有效的安排。我们学校视觉传达专业所开设的课程包括：字体设计、图案设计、标志设计、书籍装帧、包装设计等。在学习的过程中，通过学校的课程，我们首先须掌握一定的美学基础、学术知识，提升自己的内涵与文化底蕴，设计出的东西才能打动人，才能让人欣赏。在具有一定的知识储备之后，我们还需不断提高自己的美学鉴赏能力，知道什么是美的东西，才能创作出更好的作品。此外，掌握基本设计软件是必须的，软件是笔，用它才能表达自己的想法和艺术气息，不是光靠美术效果折服人的，好作品需要别人能读懂的。因此，刻苦学习软件也是学习过程的重要环节。

就业方面，当今是知识信息的时代，随着科技的发展，媒体发生了巨大变化，现有两大视觉媒体，印刷出版物媒体与信息互联网媒体。人与人之间需要信息传递。通过色彩、文字、图形、形态手段在视觉媒体中传达信息、传递理念、传递商业促销目的，达到促销、展示、认知等作用。因此这方面的人才显的越来越重要。

社会上对视觉传达设计专业方面的人才需求量与日俱增。虽然国内各主要艺术院校和综合性大学艺术系的有关专业都不断地在扩大招生人数，但培养出的设计专业人才还是远远不能满足社会的需要，呈现出供不应求的状态。由于商品市场的刺激和需求，视觉传达设计行业一直是社会热门行业！