

普通高等教育应用技术型院校艺术设计类专业规划教材

总主编 许开强 胡雨霞 章 翔

WAICHU XIESHENG

主 编 肖 巍 王 晶
副主编 李 翠 凡 鸿
鲁 甜

外出写生

合肥工业大学出版社

普通高等教育应用技术型院校艺术设计类专业规划教材 总主编 / 许开强 胡雨霞 章 翔

外出写生

主 编 肖 巍 王 晶

副主编 李 翠 凡 鸿 鲁 甜

合肥工业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

外出写生/肖巍,王晶主编.—合肥:合肥工业大学出版社,2016.3
ISBN 978-7-5650-2500-6

I.①外… II.①肖… ②王… III.①写生画-绘画 IV.①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第265110号

外 出 写 生

主 编:肖 巍 王 晶   责任编辑:袁 媛 王 磊
书 名:普通高等教育应用技术型院校艺术设计类专业规划教材——外出写生
出 版:合肥工业大学出版社
地 址:合肥市屯溪路193号
邮 编:230009
网 址:www.hfutpress.com.cn
发 行:全国新华书店
印 刷:安徽联众印刷有限公司
开 本:889mm×1194mm 1/16
印 张:7
字 数:210千字
版 次:2016年3月第1版
印 次:2016年3月第1次印刷
标准书号:ISBN 978-7-5650-2500-6
定 价:48.00元
发行部电话:0551-62903188

目录

contents

第一篇 视觉传达设计专业外出写生	10
第一节 目的与要求.....	10
第二节 写生环节.....	11
第三节 学生习作.....	31

第二篇 产品设计专业外出写生	39
第一节 目的与要求.....	39
第二节 写生环节.....	39
第三节 学生习作.....	45

第三篇 动画设计专业外出写生	53
第一节 目的与要求.....	53
第二节 写生环节.....	54
第三节 学生习作.....	63

第四篇 环境设计专业外出写生..... 69

第一节 目的与要求..... 69

第二节 写生环节..... 70

第三节 学生习作..... 83

第五篇 风景园林设计专业外出写生..... 92

第一节 目的与要求..... 92

第二节 写生环节..... 93

第三节 学生习作..... 100

普通高等教育应用技术型院校艺术设计类专业规划教材 总主编 / 许开强 胡雨霞 章 翔

外出写生

主 编 肖 巍 王 晶

副主编 李 翠 凡 鸿 鲁 甜

合肥工业大学出版社

普通高等教育应用技术型院校艺术设计类专业规划教材

教材编写委员会

总主编：

许开强 原湖北工业大学艺术设计学院 院长
现任武汉工商学院艺术与设计学院 院长
胡雨霞 湖北工业大学艺术设计学院 副院长
章翔 武昌工学院艺术设计学院 院长

副总主编：

杜沛然 武昌首义学院艺术与设计学院 院长
蔡丛烈 武汉学院艺术系 主任
伊德元 武汉工程大学邮电与信息工程学院建筑与艺术学部 主任
徐永成 湖北工业大学工程技术学院艺术设计系 主任
朴军 武汉设计工程学院环境设计学院 院长

编委会成员：（以姓氏首字母顺序排名）

陈瑛 武汉东湖学院传媒与艺术设计学院 院长
陈启祥 原汉口学院艺术设计学院 院长
陈海燕 华中师范大学武汉传媒学院艺术设计学院 院长助理
何彦彦 武汉工商学院艺术与设计学院 副院长
何克峰 湖北工业大学艺术设计学院
况敏 武汉设计工程学院艺术设计学院 院长
李娇 武汉理工大学华夏学院人文与艺术系 常务副主任
刘慧 武汉东湖学院传媒与艺术设计学院 教学副院长

刘 津 湖北大学知行学院艺术设计教研室 主任
祁焱华 武汉工程科技学院珠宝与设计学院 常务副院长
钱 宇 武汉科技大学城市学院艺术学部 副主任
石元伍 湖北工业大学工业设计学院 副院长
宋 华 武昌首义学院艺术与设计学院 副院长
唐 茜 华中师范大学武汉传媒学院艺术设计学院 院长助理
王海文 武汉工商学院艺术与设计学院 副院长
吴 聪 江汉大学文理学院体美学部与艺术设计系 副主任
阮正仪 文华学院艺术设计系 主任
张之明 武昌理工学院艺术设计学院 副院长
赵 文 湖北商贸学院艺术设计学院 院长
赵 侠 湖北工业大学工程技术学院艺术设计系 副主任
蔡宣传 汉口学院艺术设计学院 副院长

序

劳动创造是人类进化的最主要因素。从蒙昧的石器时期到营养的农耕社会，从延展机体的蒸汽革命到能源主导的电气时代，再扩展到今天智能驱动的互联网时代，人类靠不断地创造使自己成为世界的主人。吴冠中先生曾经说过：科学探索物质世界的奥秘，艺术探索精神情感世界的奥秘。艺术与设计恰恰是为人类更美好的物化与精神情感生活提供全方位服务的交叉应用学科。

当前，在产业结构深度调整，服务型经济迅速壮大的背景下，社会对设计人才素质和结构的需求发生了一系列的新变化……并对设计人才的培养模式提出了新的挑战。现在一方面是大量设计类毕业生缺乏实践经验和专业操作技能，其就业形势严峻；另一方面是大量企业难以找到高素质的设计人才，供求矛盾突出。随着高校连续十多年扩招，一直被设计人才供不应求所掩盖的教学与实践脱节的问题更加凸显出来，并促使我们对设计教学与实践进行反思。目前主要问题不在于设计人才的培养数量，而是设计人才供给、就业与企业需求在人才培养方式、规格上产生了错位。要解决这一问题，设计教育的转型发展是必然趋势，也是一项重要任务。向应用型、职业型教育转型，是顺应经济发展方式转变的趋势之一。李克强总理明确提出要加快构建以就业为导向的现代职业教育体系，推动一批普通本科高校向应用技术型高校转型，并把转型作为即将印发的《现代职业教育体系建设规划》和《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》中强调的优先任务。

教材是课堂教学之本，是展开教学活动的基础，也是保障和提高教学质量的必要条件。不少高校囿于种种原因，形成了一个较陈旧的、轻视应用的课程机制及由此产生的脱离社会生活和企业实践的教材体系，或以老化、程式化的教材结构维护以课堂为中心的教学方法。为此，组建各类院校设计专业骨干构成的作者团队，打造具有实践特色的教材，将促进师生的交流互动和社会实践，解决设计教学与实践脱节等问题，这也是设计教育改革的一次有益尝试。

该系列教材基于名师定制知识重点、剖析项目实例、企业引导技能应用的方式，实现教材“用心、动手、造物”的实战改革思路，切实构建“学用结合”的应用人才培养模块。坚持实效性、实用性、实时性和实情性特点，有意简化烦琐

的理论知识，采用实践课题的形式将专业知识融入一个个实践课题中。该系列教材课题安排由浅入深，从简单到综合；训练内容尽力契合我国设计类学生的实际情况，注重实际运用，避免空洞的理论介绍；书中安排了大量的案例分析，利于学生吸收并转化成设计能力；从课题设置、案例分析、参考案例到知识链接，做到分类整合、交互相促；既注重原创性，也注重系统性；整套教材强调学生在实践中学，教师在实践中教，师生在实践与交互中教学相长，高校与企业市场中协同发展。该系列教材更强调教师的责任感，使学生增强学习的兴趣与就业、创业的能动性，激发学生不断进取的欲望，为设计教学提供了一个开放与发展的教学载体。笔者仅以上述文字与本系列教材的作者、读者商榷与共勉。

原湖北工业大学艺术设计学院院长

现任武汉工商学院艺术与设计学院院长

湖北工业大学学术委员会副主任

前言

外出写生是根据高等艺术设计教育的客观规律，遵循国家对艺术设计学科专业的评价标准、培养目标等要求而组织编写的。本系列教材注重思维的创新性与知识的应用性、针对性、时效性，适用于高等院校艺术设计专业的在校学生。外出写生以表现自然景物为主题，在绘画中具有非常重要的意义。主要阐述了外出写生的艺术特点、种类、表现形式和方法。同时，结合各专业外出写生的特点，通过大量的作品范例，重点介绍色彩风景写生、装饰风景写生、钢笔画、场景描绘的方法和技巧。通过学习本教材学生能掌握对不同绘画写生工具的应用，提高专业创意造型的能力。

本书是针对视觉传达设计专业、环境设计专业、动画专业、产品设计专业等撰写的教材，分别介绍了不同专业外出写生基地及速写写生、风景色彩写生、素材收集与摄影以及创作练习与构图等表现技法的应用，阐述详尽具体，文字生动流畅。本书填补了目前国内专讲“外出写生”教材阙如的空白；而且以图配文，讲析富于针对性，对于学生写生水平的提高具有积极的指导意义。本书由肖巍老师（武昌首义学院）担任第一主编，撰写字数约 15 万字，其余部分由王晶老师、李翠老师、凡鸿老师、鲁甜老师编写。本书可供高等学校本科艺术设计专业师生使用，也可供广大美术爱好者使用。

编 者

2016 年 1 月

目录

contents

第一篇 视觉传达设计专业外出写生	10
第一节 目的与要求.....	10
第二节 写生环节.....	11
第三节 学生习作.....	31

第二篇 产品设计专业外出写生	39
第一节 目的与要求.....	39
第二节 写生环节.....	39
第三节 学生习作.....	45

第三篇 动画设计专业外出写生	53
第一节 目的与要求.....	53
第二节 写生环节.....	54
第三节 学生习作.....	63

第四篇 环境设计专业外出写生	69
第一节 目的与要求.....	69
第二节 写生环节.....	70
第三节 学生习作.....	83

4

第五篇 风景园林设计专业外出写生	92
第一节 目的与要求.....	92
第二节 写生环节.....	93
第三节 学生习作.....	100

5

1

第一篇 视觉传达设计专业外出写生

视觉传达设计专业外出写生是集专业教学和实践教学于一身的开放式、综合化的教学模式，是学生学习与实践的最佳平台。它兼有专业教学与社会实践等多重任务和意义，是学生提高专业素养最有效的艺术实践方式之一。艺术源于生活，作为视觉传达设计专业的学生应该将自己的设计灵感深深地植入到民族艺术和民间文化的沃土之中，从视觉传达设计专业的角度去理解和研究民族民间艺术，创造性地发掘和利用本民族民间艺术的能力。通过外出写生拓宽学生的艺术视野与自身修养，锻炼学生的观察能力、分析能力、感悟能力，以及脑、眼、心、手的协调能力，感性与理性相结合，培养学生的创造性思维，从而创造出符合社会美感的设计作品。

第一节 目的与要求

一、目的

本课程是以色彩风景写生为主，速写为辅的实践课程。学生在充分感受大自然，观察自然色彩的过程中，深入体会不同自然光与色的关系和物体之间的相互色彩变化关系，能够深层次认识和挖掘大自然中各种不同形态物体的色彩美感。教师采用实地理论讲授、户外个别辅导和晚间集合评讲相结合的教学形式，重点要求学生处理好风景写生中的取景构图、装饰色彩和空间表现等问题。

通过风景写生，能提高学生认识自然、把握自然的能力，能不同程度地提高学生对色彩的观察能力、综合表现能力，丰富绘画空间和想象，并能创造出富有生命力的作品来。通过风景写生，亦能丰富学生的生活阅历，并能为今后的创作收集素材，逐步培养学生勇于实践、敢于创新的各方面综合能力和聪明才智。

二、要求

1. 对指导教师的要求

指导教师应责任心强，认真刻苦，身体健康。写生教学中要强调教书育人，加强对学生的思想工作。指导教师应具有一定的专业理论知识和较好的实践能力。

(1) 基本能力

外出写生的老师应具备一定的社交能力和组织能力，能坚持原则，关爱学生，关心学生的学习效果。

首先，具备一定的社交能力。广泛吸取以往外出写生的经验，妥善处理组织内外关系，包括与周围环境建立广泛联系和对外界信息的吸收，以及正确处理外出写生过程中外界与教师之间、学生之间关系的能力。

其次, 人际融合能力。提前与实习基地取得联系, 了解当地风俗习惯, 为学生的外出提供有利学习场所, 为后期教学展开作准备。

再次, 解决问题的能力。对外出写生中的各项细则提前备案, 预想解决方案, 出发前多搜集当地信息, 如对突发事件的及时处理等。

(2) 组织能力

对学生实行小组管理, 并贯彻小组长责任制, 组织学生有序展开写生教学。组织学生习作展览, 安排学生之间的互动交流(相互之间交流绘画的表现风格和技法)。

(3) 业务能力

风景写生包括取景、构图、色彩、步骤方法、表现技巧。

风景速写包括工具、取景、构图、表现方法。装饰色彩包括装饰色彩的色与形, 装饰色彩表现的基本规律。

(4) 综合能力

教师应具有一定的专业理论知识和较好的实践能力, 能与实习基地配合, 顺利完成外出写生的任务。

首先, 专业理论知识。

教师应综合具备系统的、具体性的知识体系, 包括专业基础知识和专业设计知识。熟悉掌握基础素描、基础色彩、设计素描、设计色彩造型和空间能力, 传道授业解惑, 帮助学生解答疑问。了解基础素描、基础色彩的构图和空间造型能力; 掌握设计素描、设计色彩装饰表现能力; 能有效进行风景色彩、风景速写的教学。

其次, 实践能力。

丰富教学方法, 引起学生的兴趣, 激发学生的求知欲, 培养学生解决问题的能力。结合外出写生的特点, 教师要善于引导学生把课堂中书本上所学的知识应用到外出写生中去。教师要多讲解、多示范, 并与学生互动, 营造师生积极参与风景写生的氛围, 引导学生不断提高风景写生的实践能力。

2. 对学生的要求

(1) 专业能力的培养要求。

在写生过程中应培养学生色彩创新意识和色彩创新能力, 按照教学大纲的要求保质保量完成作业。速写若干张, 工具材料不限, 以铅笔、木炭为佳。素描 5~8 幅, 色彩 5~8 幅, 完成一套系列作品。

(2) 安全要求

着重强调在写生期间和往返途中的安全问题, 要求大家要时刻把安全放在首位, 特别是人身安全和财产安全。写生期间不准做对人身安全有危险的事情, 如: 攀岩、游泳、租借自行车等。要求同学们随身携带贵重物品, 如手机、相机、钱包等, 以防丢失、被盗等。要求每位外出写生的同学与学院签署安全协议书, 原件交教研室留存。

第二节 写生环节

一、素材收集

1. 凤凰古城写生基地

凤凰古城是国家历史文化名城, 曾被新西兰著名作家路易·艾黎称赞为中国最美丽的小城。这里与吉首的德夯苗寨, 永顺的猛洞河, 贵州的梵净山相毗邻, 是怀化、吉首、贵州铜仁, 三地之间的必经之路。

图 1-1

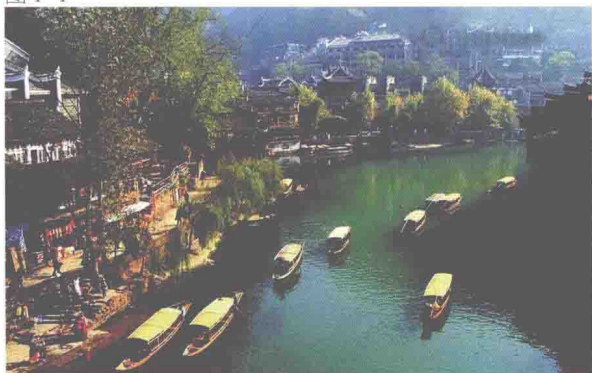

图 1-2

图 1-3

作为一座国家历史文化名城，凤凰的风景将自然的、人文的特质有机融合到一处，透视后的沉重感也许正是其吸引八方游人的魅力之精髓。凤凰古城建于清康熙时，这颗“湘西明珠”是名副其实的“小”，小到城内仅有一条像样的东西大街，可它却是一条绿色长廊。

凤凰古城写生基地位于湖南省西北部吉首市凤凰县核心景区内。2001 年被授予国家历史文化名城称号，是中国历史文化名城，国家 4A 级景区，与云南丽江古城、山西平遥古城媲美，享

有“北平遥，南凤凰”之美誉。美丽的古城风景近年来也是全国艺术学子写生摄影的实践基地，在这里能充分体验到历史文化气息及江南水景特色（图 1-1 至图 1-3）。

凤凰写生景点主要包括古城风景区内和景区外（乡下苗寨）两部分。景区内主要是沿沱江风景带两岸的经典吊脚楼与古老城墙，以北门码头、虹桥、沙湾、万名塔两岸的景色为核心的风光带，湖光倒影，栩栩如生。其次是靠近两岸外的道路与古朴特色建筑等小景也别有一番情调。目前的乡下苗寨大多数已经汉化，

只有被保护的古老寨子得以留存，保护比较好的有苗王城、苗人谷或其他原始古老村寨等（图 1-4 至图 1-5）。

2. 瑶里写生基地

瑶里镇位于江西省景德镇市浮梁县，地处皖、赣两省四县（祁门、休宁、婺源、

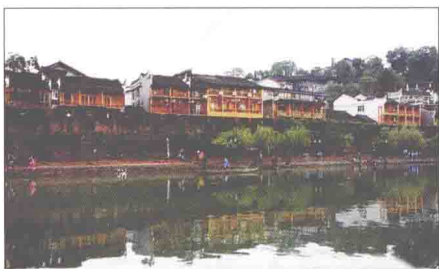

图 1-4

图 1-5

浮梁）交界处，地处两湖（鄱阳湖、千岛湖）、六山（黄山、九华山、庐山、三清山、龙虎山、武夷山）连线交点位置，距景德镇市区 50 公里。瑶里境内旅游资源十分丰富，素有“瓷之源、茶之乡、林之海”的美称。瑶里，古名“窑里”，远在唐代中叶，这里就有生产陶瓷的手工业作坊，因瓷窑出名而得名。21 世纪初，瓷窑外迁，“窑里”才改名为瑶里。建于西汉末年的瑶里古镇，群峰环抱，如画如屏，南踞象山，北卧狮山，瑶河穿镇而过。数百幢明清古建筑依山傍水、错落有致地分布在瑶河两岸，一律的徽派建筑风格，飞檐翘角、粉墙黛瓦，掩映在青山绿水之中。