

21st CENTURY

艺术与设计类规划教材

21世纪全国高等院校艺术设计系列应用型规划教材

写生采风教程

王宝桥 编著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

21世纪全国高等院校艺术设计系列应用型规划教材

写生采风教程

王宝桥 编著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

本书包括组织篇、技能篇、融会篇三个部分。通过对写生与采风的组织过程和写生过程中所需表现技能的介绍,将写生与采风和设计创作有机地融合,使学生明确自己在写生与采风中的学习目的和方法,熟练掌握相关表现技能,提高学生的专业知识和创作水平。

本书通过对平面设计、环境设计、动画设计的实操案例剖析,着重分析和阐述了写生与采风与专业设计融合的瓶颈及解决问题的方法,并将设计专业的基本绘画要求与设计方法、表现技巧进行交叉融合,使本书具有前瞻性和实用性。本书内容简洁明了、通俗易懂,将复杂的写生与采风教学进行简化,轻松实现基础知识与专业创作的融会贯通。学生通过组织、技能、专业融合、作品展示等实际操作环节学习,综合素质将会得到全面的提高。

在多年的写生与采风教学中,编者深感写生与采风初学者的苦衷,他们亟待解决基础与专业融合的问题。本书针对上述疑难问题进行阐释,并在写生与采风的专业融合方面做了大胆的尝试。

本书可作为高等院校艺术设计类及相关专业的教材,也可作为写生与采风爱好者基础训练的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

写生采风教程/王宝桥编著. —北京:北京大学出版社, 2010.3

(21世纪全国高等院校艺术设计系列应用型规划教材)

ISBN 978-7-301-16638-3

I. 写… II. 王… III. 写生画—技法(美术)—高等学校—教材 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第025893号

书 名: 写生采风教程设计构成

著作责任者: 王宝桥 编著

责任编辑: 孙 明

标准书号: ISBN 978-7-301-16638-3/J · 0297

出版者: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> <http://www.pup6.com>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750667 出版部 62754962

电子邮箱: pup_6@163.com

印 刷 者:

发 行 者: 北京大学出版社

经 销 者: 新华书店

787mm × 1092mm 16开本 11.75印张 267千字

2010年3月第1版 2010年3月第1次印刷

定 价: 46.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有 侵权必究

举报电话: 010-62752024

电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

21世纪全国高等院校艺术设计系列应用型规划教材 专家编审委员会

主任委员 王宝桥

副主任委员 方湘侠 谢珍珠 李兆铨 胡雨霞

周益民 毛春义

秘 书 刘 敏 张 欢

委 员 周雅铭 房小溪 杜沛然 谢梦华

夏甸清 秦 军 李 刚 干一青

熊 杰 王智勇 王晨林 余 昭

蒲 军 况 敏 王绎思 李大俊

前 言

艺术设计教学领域的广大教师、学者，对艺术设计专业写生与采风教学的研究、探讨和思考从未停歇，因此推动了艺术教育事业的迅猛发展。他们以培养学生的全面能力(素质教育)为基础，以胜任职业岗位需要为目标，以提高学生的理论知识、科学思维方法、创新精神、职业技能为己任，运用各种方式、多种渠道，着力为企业的生产一线培养适合市场需求的应用型专业技术人才。

本书的编写依据专业教学的需要，科学而有针对性地进行写生与采风训练，从实际出发，帮助读者从写生的基础知识到难点重点循序渐进地理解，从而达到将写生与采风中的知识能力运用到专业设计课程之中。编者借鉴了兄弟院校写生与采风的教学经验，并结合自己多次组织学生写生与采风教学活动的经历，总结归纳了兼有组织方法、技能表现、专业融会的实训教程，力求形式和内容始终与主干专业课程有机地衔接，使课程的性质、任务和目标更为明确，为学生的专业学习夯实基础。

在内容分布上，本书分为组织篇、技能篇、融会篇三个部分；在编写原则上，强调操作性和执行性，淡化了传统的只侧重纯绘画技法的教学要求。本书体系清晰、条理清楚、层次分明，是写生与采风及设计专业课程融会贯通的纽带和桥梁。通过写生与采风教学的组织与实施过程，提高学生的综合实践能力。同时运用大量的图例进行示范讲解，将写生与采风教学的实战方法，以及艺术设计的专业课程进行交叉结合并融为一体，改变过去基础课与专业课“两张皮”的教学弊端，兼顾知识传授、技能训练、能力培养三者结合的教学特点，回避以往教材编写只注重“知识点”的偏向，凸显“技能点”和“能力点”，充分体现学以致用教学原则，这也正是编者的愿望和编写本书的初衷。

编 者

2010年3月于武昌

《写生采风教程》课程/课时安排
共126课时(6课时×21天)

章 名	课程内容		课 时
第一章 组织篇 (8课时)	选点签约	1. 选择适合专业特色的写生基地 2. 与写生基地签订正式合约 3. 与学生家长联系通报写生安排	8
	安全教育	1. 写生与采风的目的和意义 2. 制订写生与采风实施工作方案 3. 制订写生与采风应急预案	
	写生工具	1. 水彩写生工具及特性 2. 水粉写生工具及特性 3. 油画写生工具及特性 4. 钢笔淡彩画的工具和颜料	
第二章 技能篇 (96课时)	基础示范	1. 取景方法 2. 构图技巧 3. 透视规律 4. 色彩探寻	32
	学习自然	1. 树木表现 2. 天空表现 3. 地面表现 4. 物体表现 5. 写实、创意、意象和装饰表现	32
	画种技法	1. 素描技法 2. 水彩技法 3. 水粉技法 4. 油画技法 5. 其他画种表现技法	20
	采撷素材	1. 民间艺术 2. 民俗文化	12
第三章 融会篇 (22课时)	融会贯通	1. 写生采风与视觉设计的融会 2. 写生采风与环境艺术设计的融会 3. 写生采风与动漫设计的融会	12
	布置展览	1. 前言、后语 2. 作品展示 3. 教学总结	10

注：表中的课程内容、课时安排可根据各院校的实际情况进行调整，此表仅供参考。

目 录

第一章 组织篇	1
第一节 选点签约.....	2
一、选择适合专业特色的写生基地.....	2
二、与写生基地签订正式合约.....	6
三、与学生家长联系通报写生安排.....	8
第二节 安全教育.....	11
一、写生与采风的的目的和意义.....	11
二、制订写生与采风实施工作方案.....	12
三、制订写生与采风应急预案.....	27
第三节 写生工具.....	29
一、水彩写生工具及特性.....	29
二、水粉写生工具及特性.....	33
三、油画写生工具及特性.....	34
四、钢笔淡彩画的工具和颜料.....	36
第二章 技能篇	39
第一节 基础示范.....	40
一、取景方法.....	41
二、构图技巧.....	45
三、透视规律.....	48
四、色彩探寻.....	49
第二节 学习自然.....	51
一、树木表现(针叶、阔叶).....	51
二、天空表现(早、中、晚).....	52
三、地面表现(土、石、水泥、砖石、柏油).....	55
四、物体表现(房、楼、山、建筑).....	57
五、写实、创意、意象和装饰表现.....	59

第三节 画种技法.....	62
一、素描技法.....	62
二、水彩技法.....	67
三、水粉技法.....	77
四、油画技法.....	92
五、其他画种表现技法.....	98
第四节 采撷素材.....	105
一、民间艺术.....	105
二、民俗文化.....	115
第三章 融会篇.....	127
第一节 融会贯通.....	128
一、写生采风与视觉设计的融会.....	128
二、写生采风与环境艺术设计的融会.....	139
三、写生采风与动漫设计的融会.....	151
第二节 布置展览.....	161
一、前言、后语.....	161
二、作品展示.....	163
三、教学总结.....	169
参考文献.....	176
编后语.....	177

第一章 组织篇

第一节 选点签约

- 一、选择适合专业特色的写生基地
- 二、与写生基地签订正式合约
- 三、与学生家长联系通报写生安排

第二节 安全教育

- 一、写生与采风的目的是和意义
- 二、制订写生与采风实施工作方案
- 三、制订写生与采风应急预案

第三节 写生工具

- 一、水彩写生工具及特性
- 二、水粉写生工具及特性
- 三、油画写生工具及特性
- 四、钢笔淡彩画的工具和颜料

第一节 选点签约

一、选择适合专业特色的写生基地

实训练习——01

课程内容——讲解写生采风的的目的和意义，宣传写生采风的安全常识、组织准备写生采风工具和材料，让广大师生熟悉了解写生采风活动的工作流程，了解所学专业必须准备的工具和材料，并熟悉其特性和使用方法。

写生目标——通过写生前的组织与安全常识教育，提高大家的组织观念、安全意识及自我保护意识，达到安全写生、快乐采风的的目的。掌握不同画种的写生工具和颜料的特性及使用方法，熟悉写生采风活动中所涉及的其他工具材料和用途。明确活动组织形式和结构，合理分配写生时间。

写生要求——通过编组讨论熟悉写生采风的组织过程，完善写生采风的组织体系和结构，掌握写生工具和材料的特性和用法，有较强的组织观念、安全意识及自我保护意识。

时间安排——8课时+课余时间(包括准备写生采风的材料工具等)。

图1-1-1 选择宽敞安全的写生点 (摄影)张贤

选择一个理想的、适合专业特色的写生基地是提高学生学习兴趣的关键。因此在确定和签约写生基地时须谨慎小心、深入细致地对其进行调研、考察，是否适合本专业以及本校学生的专业特点，(图1-1-1)建议注意以下几点：

- (1) 乘坐交通工具的时间要适中，一般8~10小时的车程为宜。乘车时间过长会疲劳，因此而减弱学生的兴趣。
- (2) 选择专用交通工具接送，如大巴、中巴，车况优良的专车为宜。转乘次数越少越好。

(3) 季节的选择以春秋两季为宜, 春天宜选择4~5月份, 秋天9~11月份为宜。避开旅游季节的高峰期, 如“十一”黄金周等, 旅游淡季安排写生采风为最佳时期(图1-1-2)。

图1-1-2 写生场景视野开阔安全 (摄影)/王宝桥

(4) 住宿以6~8人一间为宜, 房间应带洗手间、电视、空调并提供24小时热水等。有较宽敞的大会堂或场地供师生集中讲评写生作业, 具有抗震防灾的能力, 周边无其他危险因素, 安全可靠。有条件的基地可邀请民间艺人或民俗专家进行学术讲座, 介绍当地的风土人情及民俗文化(图1-1-3)。

(5) 写生基地与所写生的地点距离不能太远或过于分散, 应无大江大河高山险情等, 步行不要超过30分钟, 否则学生的情绪会受到影响。

(6) 选择安全的写生点, 如有石头异物容易滑落的地方, 大型施工地段、交通要道、人流量稠密的地段, 有牲畜出没的地方不宜写生作业。

图1-1-3 住宿条件标准 (摄影)/王宝桥

图1-1-4 浙江乌镇写生点 (摄影)/王宝桥

图1-1-5 湘西凤凰写生点 (摄影)/王宝桥

(7) 选择与专业相关的场景作为写生采风基地。

① 视觉设计专业强调设计作品的视觉冲击力，因此选择写生地点时应注意场景的文化历史底蕴是否厚实，场景地点是否能启发学生的创意火花，以便在后续的专业设计中，传承中华传统文化精髓。只有文化内涵积淀深厚的设计作品才会具有艺术张力和视觉冲击力。写生采风基地可选择云南、浙江、湘西的历史文化名城等地(图1-1-4、图1-1-5)。

② 环境艺术设计专业以研究和学习建筑表现风格和功能结构为主。写生采风基地可选择江西婺源、安徽西递、宏村等地。明清时代的古建筑为学生学习和研究环境艺术设计提供了蓝本和精神大餐。马头墙、青砖黑瓦、木雕、竹雕、砖雕、石雕都是收集设计素材和写生的最佳选择(图1-1-6)。

图1-1-6 安徽宏村及江西婺源写生景点 (摄影)/王宝桥

③ 动漫设计专业除人物设计之外，强调对场景的设计与运用的训练。写生采风基地可选择河南的太行山、湖南的张家界、山西大同的云冈石窟、平遥古城等地为宜。石雕、洞窟、山峰奇石将会成为学生进行短片制作设计的最佳素材(图1-1-7)。

图1-1-7 河南太行山及山西大同写生景点 (摄影)/王宝桥

(8)伙食标准：安全卫生(图1-1-8)须按合同的约定的菜谱执行(图1-1-9、图1-1-10)，基地不得单方修改菜谱或降低伙食标准。如有市场供应或自然灾害物价上涨等问题，需双方针对市场情况适当调节，以不增加学生负担，稳定学生情绪，安心写生学习为基准。

图1-1-8 卫生整洁的餐厅 (摄影)/王宝桥

图1-1-9 正餐八菜一汤标准 (摄影)/王宝桥

图1-1-10 早餐伙食标准 (摄影)/王宝桥

二、与写生基地签订正式合约

与写生基地签订正式合约是保护学生合法利益的有效手段，因此应引起组织者的高度重视。以下为签约仪式及合约范本(图1-1-11、图1-1-12)(附件一)，仅供参考。

图1-1-11 签订合同 (摄影)/王宝桥

图1-1-12 挂牌仪式 (摄影)/王宝桥

附件一

协议书

甲方：艺术设计学院(以下简称甲方)

乙方：写生基地(以下简称乙方)

艺术设计学院艺术系08级学生，根据教学大纲和教学计划的安排，赴写生基地实施写生与采风教学活动，为了确保该教学工作的顺利进行，保证学生的衣、食、住、行的健康、方便、安全，经双方共同协商，达成如下合作协议：

一、甲方职责

1. 甲方负责组织实施与管理学生的写生教学和业余文化活动。
2. 甲方负责对学生进行安全知识教育，要求学生严格遵守写生与采风纪律。
3. 甲方负责教育学生尊重当地风俗，保护自然环境。

二、乙方职责

1. 乙方负责甲方师生在写生期间的食宿和人身安全保障。
2. 乙方负责向甲方提供写生与采风期间(包括往返基地与学校的接送)舒适安全的

交通工具。保证交通车辆手续齐全、性能可靠，车况优良，每辆车必须配备两名司机并证照齐全，司机应经验丰富，责任心强，态度亲和。如发生交通事故，由乙方全权负责承担赔偿责任。

3. 乙方严格执行伙食标准，并保证饮食的安全与卫生。

4. 乙方负责义务组织师生外出写生与采风活动的联系工作，并派专人陪同引导与讲解。

三、写生与采风教学的具体安排

1. 本次参加写生采风教学活动的学生共计____人(以实到人数为准)。

2. 本次写生采风教学活动分两批进行。

第一批：2009年____月____日—2009年____月____日，约____人，教师____人。

第二批：2009年____月____日—2009年____月____日，约____人，教师____人。

3. 根据双方商定的时间，乙方负责安排交通车(31座)到学校指定位置接送师生。交通费单程每人____元，双程交通费每人____元。

4. 乙方为甲方联系写生与采风景点(4个写生地点：朝阳沟村、九连瀑、千扶沟和洪谷山)，景点门票(通票)每人共计____(其中包括1元保险费)元。在九连瀑写生____天，包车1辆(31座)接送，每天____元，共计____元。在洪谷山写生____天，包车每辆(31座)____元/天。

四、住宿伙食标准

1. 就餐费用：每人每天____元人民币(包括早中晚三餐)；伙食标准：早餐包括稀饭、馒头、小菜、每人一个鸡蛋；中晚餐8人标准，8菜一汤(4荤4素)，三天安排一次鸡汤。

2. 住宿标准：学生安排6人间和8人间。床单、被套为白色，四天换洗一次，每天有服务员负责打扫卫生，无虫害和安全隐患，如厕、洗澡方便。

3. 教师食宿、交通、景点门票免费，教师安排住2人标间、24小时热水供应。

4. 乙方在基地应配备一辆值班车，24小时待命，主要用于处理写生与采风期间师生各类突发事件。

5. 乙方提供洗衣机服务。学生洗衣，每桶每次2元；教师免费。

6. 乙方应确保满足师生在写生与采风期间的洗澡、如厕、用水、通信、就医等需求。

五、付款方式

甲方按批次向乙方以现金或支票支付。

乙方向甲方提供正式发票和相关票据。

其他未尽事宜双方协商解决。本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：艺术设计学院

乙方：写生基地

签字：

签字：

年 月 日

年 月 日

三、与学生家长联系通报写生安排

提前一学期与学生家长联系、告知写生教学工作计划。以书信或传真、电话、短信、邮件的形式与学生家长取得沟通，说明写生采风教学活动的目的和意义，以及该活动对学生后续专业课程学习的重要性，包括课程的时间安排、活动安排、写生采风的费用标准及管理细则等。具体内容如下(附件二)，仅供参考。

附件二

艺术设计学院2008级学生2009年赴太行山 写生与采风致家长的一封信

尊敬的家长：

您好！

感谢您对我校的信任，把孩子送到艺术设计学院就读、深造！在您的关心、理解和支持下，我校发展迅猛，校园秩序井然，昂扬奋进，呈现出蓬勃发展的势头。全校教职员工励精图治，狠抓教风、学风建设，以“落实科学发展观，不断细化规范管理，树立创新意识，稳步提高教育教学质量，构建和谐校园”为指导思想，力求在师资队伍建设、德育、教学、生活管理等各方面再上一个新台阶。

为了更好地把您的孩子培养好、管理好，我们将有效地拓宽与您交流、沟通的渠道，以此信为我们和您交流的平台，重点向您介绍下学期学生赴太行山进行写生与采风的的教学安排，让您及时了解我们的教学计划和安排，希望得到您的支持(附表回执单由家长填写、学生返校时交辅导员存档备案)。

一、写生的目的和意义

户外写生与采风是艺术类学生开展专业教学的实践环节，通过观察生活、体验生活，开发学生创造性的绘画能力和思维能力，在体验大自然乐趣的同时，获取专业设计的素材，以达到培养和提高学生的色彩审美能力及动手能力为目的。本次写生教学活动时间安排为3周，按人才培养方案和教学计划安排，占3学分。

二、写生地点

地点：写生基地。

三、乘车方式

由写生基地负责安排交通车到学校接送学生。学校到写生基地的路途时间为1天。

四、时间安排

拟从2009年__月初到2009年__月中旬分两批进行。

第一批：2009年__月__日—2009年__月__日，2008级本科__个班、每班__人、共计__人。第一批同学在__月__日之前到校报名注册。

第二批：2009年__月__日—2009年__月__日，2008级专科__个班、每班__人，共计__人。第二批同学在__月__日返校整理作品准备写生作品展览。

五、收费标准

每人收费__元(另外学校承担单面交通费)。收费用途分解：1. 交通费用(含学生单面从学校到写生基地和学生在基地写生期间景点间包车费用)；2. 食宿费用；3. 写生景点(共5个)门票及保险费。