

Artistic Practice

艺术采风

汤重熹 | 主审 李 斌 戴红梅 李 娟 | 著

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

艺术采风

汤重熹 主审
李 斌 戴红梅 李 娟 著

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

版权专有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

艺术采风/李斌,戴红梅,李娟著. —北京:北京理工大学出版社, 2009. 4
ISBN 978-7-5640-2157-3

I. 艺… II. ①李…②戴…③李… III. 艺术-设计-高等学校-教材 IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第054173号

出版发行 / 北京理工大学出版社

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街5号

邮 编 / 100081

电 话 / (010)68914775 (办公室) 68944990 (批销中心) 68911084 (读者服务部)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 北京凌奇印刷有限责任公司

开 本 / 787毫米×960毫米 1/16

印 张 / 7

字 数 / 90 千字

版 次 / 2009年4月第1版 2009年4月第1次印刷

印 数 / 1~2000册

定 价 / 40.00元

责任校对 / 申玉琴
责任印制 / 周瑞红

图书出现印装质量问题,本社负责调换

前 言

在《艺术采风》教材里,我们不仅留下了长期以来的教学实践经验,同时还奉献了我们的崭新思考。希望通过这本教材的传播,提升高等院校艺术设计相关专业学生的艺术采风能力和水平。

本教材在第一章里通过对艺术采风的概念、功能、内容和基本要求的阐述,介绍了艺术采风的基本知识和艺术采风的学习目标与管理方式。第二章通过对选题与定位、考察与调研、搜集与整理的介绍,使学生懂得了艺术采风的基本程序。在艺术采风的基本方法中,速写表现涵盖了传统民居和现代建筑的速写画法,在方法上有整体画法和局部推移画法,并且在陪衬景物及配景表现中均给予了一定的指导,而人物速写、场景速写色彩表现也有恰当的涉及,能帮助学生掌握速写表现的方法和技巧,提高学生速写表现的能力。运用摄影记录、特色文化收集整理,指导学生如何收集和整理相关采集的素材,为怎样将素材应用到设计创作中去作了良好的引导。第三章注重开拓学生的视野,引用优秀的艺术采风作品启发学生对工具、材料和技法进行全新的认识,以培养学生的审美能力和鉴赏能力。

在本教材的编写过程中,得到了我院及兄弟院校师生的许多帮助和支持,在此向袁颂安、郇鸣阳、杨新志、陈云秀、朱金根等同志表示感谢! 特别感谢李伟珍、廖宏欢等同志为本教材的编辑和出版所付出的辛勤劳动及我家人对我工作的理解和支持!

李 斌

2009年3月6日于达人湖畔

目 录

第一章 艺术采风概述

艺术采风的基本概念

1. 艺术采风的概念····· 7
2. 艺术采风的功能····· 10
3. 艺术采风的内容与基本要求····· 11

艺术采风的学习目标与实施

1. 艺术采风的学习目标····· 12
2. 艺术采风的教學管理与方式····· 15

第二章 艺术采风的程序与方式

艺术采风的基本程序

1. 选题与定位····· 17
2. 考察与调研····· 20
3. 搜集与整理····· 20

艺术采风的基本方式

1. 速写表现····· 22
2. 摄影记录····· 64
3. 特色文化收集整理····· 77

第三章 艺术采风优秀作品欣赏

- 场景速写欣赏····· 98
- 人物速写欣赏····· 104
- 色彩速写欣赏····· 105
- 摄影作品欣赏····· 107

123

第一章 艺术采风概述

艺术采风的基本概念

1. 艺术采风的概念
2. 艺术采风的功能
3. 艺术采风的内容与基本要求

艺术采风的学习目标与实施

1. 艺术采风的学习目标
2. 艺术采风的教学管理与方式

艺术采风概述

艺术采风的基本概念

1. 艺术采风的概念

艺术采风是高校艺术设计类中一门非常重要的课程，在整个艺术类课程中具有特殊的作用。艺术采风包括速写表现和摄影记录以及文字表达这3个部分。采风的目的是为了收集素材，而收集素材的最终目的还是要回归到设计运用中去！因为一个优秀的设计作品离不开大量的设计积累，在大量的设计积累的过程中又可能迸发出无数的奇思妙想，进而从中得到灵感。所以我们要养成随时随地记录的好习惯，细致观察，善于发现，吸取好的设计意识，转化成自己的东西。

图 1-1 / 摄影记录 / 门饰 / 李斌

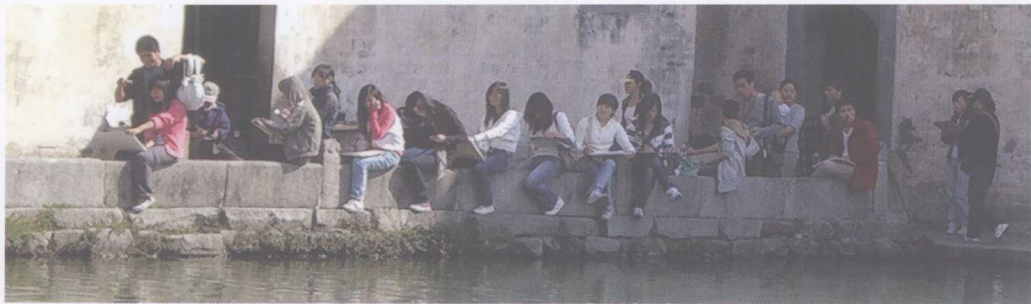

图 1-2 / 摄影记录 / 学生采风场景 / 戴红梅

图 1-3 / 速写表现 / 宏村小景 / 李斌

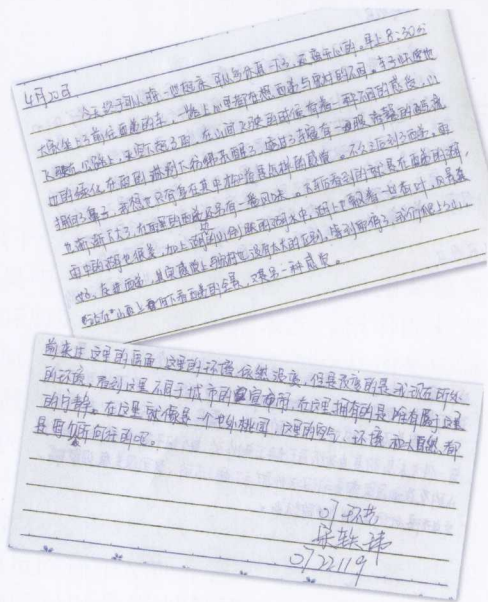

图 1-4 / 文字表达 / 艺术随笔(日记)

相关知识

中国关于“采风”的观念由来已久，可以追溯到三千年前的周代。据记载，那时的帝王为了体察和了解民风、民情，专门设置了一个机构，将属下各个诸侯国的民歌、民谣搜集上来，以供统治者了解民众的所思所想，看是否有什么对统治不满、需要改进的地方。《诗经》中《国风》的绝大部分和《小雅》的小部分，就是周初到春秋中期的民歌，它们都是从民间搜集来的。

“采风”中的“风”源于“诗经”中的“国风”中的“风”字，在古代称民歌为“风”。“采风”，《现代汉语词典》定义为：“搜集民间歌诗”。到了“五四”新文化运动时，一些学者从国外引进了民俗学，“采风”二字的含义就扩大了，它泛指采集一切民间的创作和风俗。新中国成立后，人们所说的“采风”，则又限于指采信民间的口头创作，包括神话、传说、歌谣、故事、谚语、小戏、说唱、谜语等。现在则扩展为深入生活收集素材的艺术行为与活动。

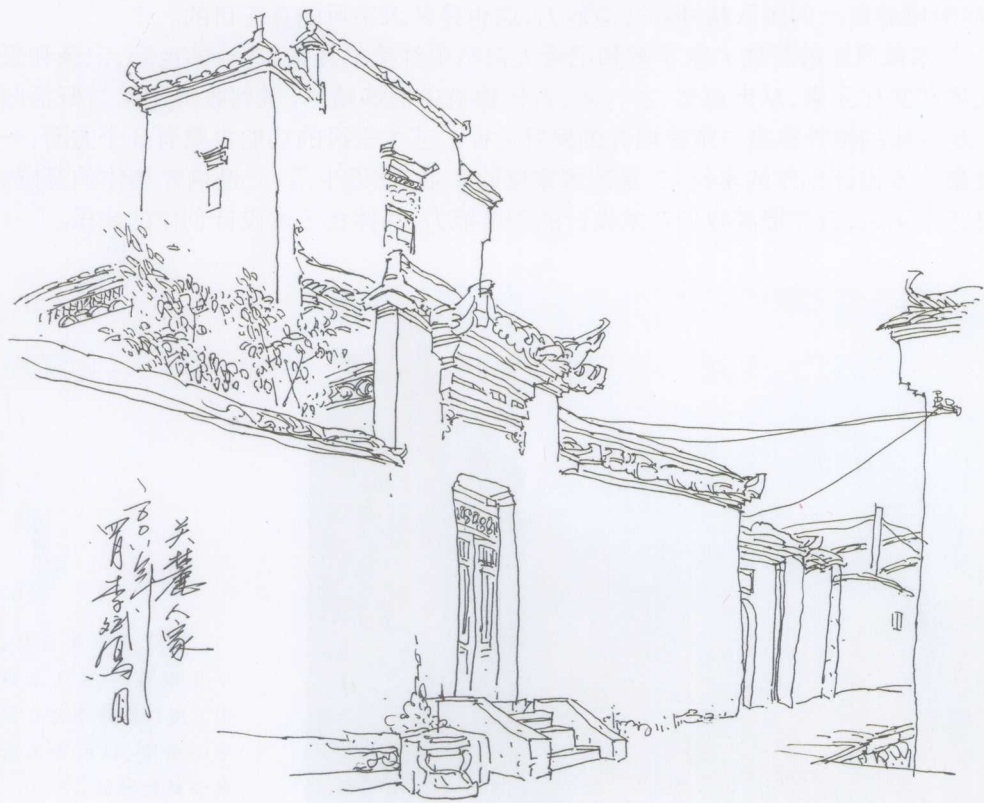

图 1-5 / 关麓人家 / 李斌

2. 艺术采风的功能

走出校门,拥抱自然。古人云:“破万卷书,不如行万里路”。我们要通过艺术采风的形式,让学生们接近自然、感受生活、体验生活。随着数字化时代的到来,很多学生,过多地依赖电脑、网络,足不出户就把作业完成了。但是,任何条件技术都代替不了人的亲身体验和感受,就像摄影永远代替不了绘画一样。阅读书本上的文字和图片是无法与身临其境的感受相媲美的。只有深入生活,了解民俗,才能真正感受自然之美、民间艺术之美,培养自己的艺术感受能力、想象能力、理解能力、判断能力,从而达到把握艺术形象的审美价值的能力,提升自己的审美品位,帮助我们更好地进行艺术设计创作,同时培养自己的团队精神和适应能力,这也是艺术采风的真正目的。

艺术采风能够帮助大家了解和记录大自然中纯美的线条、淳朴的色彩,记录和采集民风和文化元素,从大自然、古村落、古代建筑中提炼精华,做到收集积累与概括归纳,是自我的修养提高与审美培养的良好途径。艺术采风的功能主要有3个方面:一是收集艺术设计创作的素材;二是艺术家体验生活,贴近生活;三是培养创作的灵感。通过艺术采风,旨在提高我们艺术设计的创造能力,并体会艺术设计创作的快乐。

图 1-6 / 摄影记录 / 三清山风光 / 李斌

由于是收集素材,不是做纯粹的风光摄影。所以图片中的日期可不删除,以便查阅收集资料的时间。

3. 艺术采风的内容和基本要求

速写表现

各专业可采用速写的方式收集相应的和需要的素材,如建筑的整体、民居的局部(柱头纹饰、门窗图案等)、不同的场景、不同的树木和植物等。钢笔速写、铅笔速写可根据需要适当淡彩,相关专业也可做些重要的色彩速写。总体来说不要求作色彩写生。

摄影记录

在采风过程中,以摄影的方式记录素材的真实面目,不以艺术摄影为目的。

文字表达

用文字的方式记录和表达采风过程中的所思所感,可作艺术随笔也可写成采风日记。

速写表现、摄影记录、文字表达这3种不同的方式,可以互帮互助!速写是一种表现形式,从“速”字体会到瞬间捕捉的快意,而“写”字使我们感悟到自然与生活的心灵写照;摄影能够快速地记录一些素材,比较节约时间;文字记录是另一种形式,通过文字来表达自己的感受和感悟!

艺术采风报告书

在艺术采风完成的基础上,进行完整的采风总结。将速写、摄影、艺术随笔进行整理提炼,做成艺术采风报告书。电子文本和打印文本各一份。

艺术采风的学习目标与实施

1. 艺术采风的学习目标

学习目标是根据专业不同的发展方向和特色,通过采风来提高学生的知识涵盖量,扩大视野,收集素材,用于日后的设计创作中去。

建筑环境设计

专业群

通过采风,实地考察传统艺术或现代艺术,了解传统文化艺术的脉络、自然景观与现代人文艺术的关系,关注不同风格的装饰艺术、室内环境、生态景观、民居建筑、城市建筑、空间艺术、家具风格、展示设计等。为运用到日后的建筑设计、室内设计、景观设计、家具设计、装饰艺术设计、展示设计等方向的项目设计和毕业设计中去打下基础。

图 1-7 / 三余斋 / 戴红梅

图 1-8 / 朱家角 / 董少校

图 1-9 / 雕花木门 / 李斌

图 1-10 / 三清山双乳峰 / 李斌

图 1-11 / 染工坊 / 周荣

视觉传达设计 专业群

通过采风,实地考察传统艺术或现代艺术,了解传统文化艺术的脉络,自然景观与现代人文艺术的关系,收集不同风格的图形和纹饰、形式和色彩关系、场景与生态、人居环境等素材。为运用到日后的广告设计、平面设计、包装设计、新媒体艺术设计、动画设计等方向的项目设计和毕业设计中打下基础。

工业产品设计 专业群

通过采风,实地考察传统艺术或现代艺术,了解传统文化艺术的脉络,自然景观与现代人文艺术的关系,注重不同风格的图案和色彩、材质与工艺表现、技术与艺术的关系等。为运用到日后的工业产品设计、服装艺术设计、染织艺术设计、陶瓷玻璃设计、首饰设计、玩具设计、交通工具设计、整合设计等方向的项目设计和毕业设计中打下基础。

图 1-12 / 砖雕纹饰 / 李斌

图 1-13 / 石雕纹饰 / 李斌

图 1-14 / 木雕纹饰 / 李斌

2. 艺术采风的教學管理与方式

教學管理主要是严格按照教學计划的课程安排，认真制定采风地点和時間安排及要求和管理工作方式。

- (1) 确定外出采风地点、时间和学生作息時間表及分组情况；
- (2) 出发前的准备工作与了解当地人文風俗地理知识。
- (3) 根据外出采风要求，有针对性地做相应准备，包括资料、工具、费用和常用药品等。
- (4) 确定教學要求和學習要求。
- (5) 告之学生外出采风注意事项并与其签订《艺术采风责任书》。

图 1-15 / 皖南风情 / 唐圣耀

123

第二章 艺术采风的程序与方式

艺术采风的基本程序

1. 选题与定位
2. 考察与调研
3. 搜集与整理

艺术采风的基本方式

1. 速写表现
2. 摄影记录
3. 特色文化收集整理