《风景园林创作与表现》课程教学大纲

一、课程基本信息

英文名称	Landscape Creation and Presentation	**课程代码**	LAAR1069
课程性质	专业选修课	**授课对象**	风景园林
学 分	1.5	**学 时**	36
主讲教师	钟誉嘉	**修订日期**	2021.7.14
指定教材	《景观设计与表现》，（英）特鲁迪·恩特威斯尔 （英）埃德温·奈顿编著，中国青年出版社， 2013年

二、课程目标

（一）**总体目标：**

本课程为风景园林专业选修课，在风景园林专业的第三学期进行，共36学时，分为18学时的理论课和18学时的实践课。本课程的主要目的为训练学生风景园林的创作和表达的能力，掌握风景园林规划设计常用的方法和技术，理解如何通过以图解为主的多种表达方式来传达自己的设计思路、情感和态度。

（二）课程目标：

本课程主要采用授课、讨论、设计相结合的教学模式。主要目标为训练学生掌握观察和记录场地特征的不同方法，锻炼学生通过不同创作和表现方法捕捉灵感、拓展思维、激发创意，并通过不同方式将设计可视化并进行传达的能力。

课程目标1 掌握观察、记录和解读景观的方法

课程目标1.1 理解设计本身是对于环境的再思考，训练学生从物理属性、文化属性、对比变化等多个角度对场地特征进行观察。

课程目标1.2 掌握记录和解读景观的方法，训练学生通过图示化语言表达并分析场地环境，并总结出场地主要特征。

课程目标2 指导学生通过探索性草图不断深化设计构想

课程目标2.1 训练学生通过对场地的发现、判断和重组形成灵活的设计理念，并通过概念性草图、拼贴图、模型等方式表现理念。

课程目标2.2 通过图示语言帮助思考设计，训练学生在设计过程中的逻辑性表达。

课程目标2.3 不断深化并完善设计方案，指导学生探索更加丰富和可操作性的传播媒介和方法检验并表达设计。

课程目标3 指导学生通过多种方法展示设计方案

课程目标3.1 掌握方案平面图、剖面图、效果图、实体模型等图纸制作方法，并指导学生从颜色、纹理、比例等不同角度探索特色化表达形式。

课程目标3.2 训练学生运用各种技术展示设计创意与方案，并组织叙事顺序、内容与结构。

课程目标3.3 完成方案汇报，探索不同的展示、汇报技巧与受众互动，并通过新媒体进行传播。

（要求参照《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》，对应各类专业认证标准，注意对毕业要求支撑程度强弱的描述，与“课程目标对毕业要求的支撑关系表一致）（五号宋体）

（三）课程目标与毕业要求、课程内容的对应关系（小四号黑体）

表1：课程目标与课程内容、毕业要求的对应关系表 （五号宋体）

课程目标	**课程子目标**	**对应课程内容**	**对应毕业要求**
课程目标1	1.1 理解设计本身是对于环境的再思考，训练学生从物理属性、文化属性、对比变化等多个角度对场地特征进行观察	第一章 景观观察与解读	毕业要求5：锻炼学生设计思维与表达形式的快速结合，培养学生用设计语言进行表达沟通的能力
1.2 掌握记录和解读景观的方法，训练学生通过图示化语言表达并分析场地环境，并总结出场地主要特征
课程目标2	2.1 训练学生通过对场地的发现、判断和重组形成灵活的设计理念，并通过概念性草图、拼贴图、模型等方式表现理念	第二章 设计探索	毕业要求3：设计 / 开发解决方案： 毕业要求5：锻炼学生设计思维与表达形式的快速结合，培养学生用设计语言进行表达沟通的能力毕业要求7：训练学生通过艺术创作、城市空间营造、景观规划设计的手法，针对复杂工程问题能够提出解决方案，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
2.2 通过图示语言帮助思考设计，训练学生在设计过程中的逻辑性表达
2.3 不断深化并完善设计方案，指导学生探索更加丰富和可操作性的传播媒介和方法检验并表达设计
课程目标3	3.1 掌握方案平面图、剖面图、效果图、实体模型等图纸制作方法，并指导学生从颜色、纹理、比例等不同角度探索特色化表达形式	第三章 方案表现	毕业要求5：锻炼学生设计思维与表达形式的快速结合，培养学生用设计语言进行表达沟通的能力毕业要求7：训练学生通过艺术创作、城市空间营造、景观规划设计的手法，针对复杂工程问题能够提出解决方案，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
3.2 训练学生运用各种技术展示设计创意与方案，并组织叙事顺序、内容与结构
3.3 完成方案汇报，探索不同的展示、汇报技巧与受众互动，并通过新媒体进行传播	第四章 方案传达	毕业要求10：沟通

（**大类基础课程、专业教学课程及开放选修课程按照本科教学手册中各专业拟定的毕业要求填写“对应毕业要求”栏。**通识教育课程含通识选修课程、新生研讨课程及公共基础课程，面向专业为工科、师范、医学等有专业认证标准的专业，按照专业认证通用标准填写“对应毕业要求”栏；面向其他尚未有专业认证标准的专业，按照本科教学手册中各专业拟定的毕业要求填写“对应毕业要求”栏。）

三、教学内容

第一章 景观观察与解读

1.教学目标

训练学生捕捉场地特征的能力，掌握观察、记录和解读景观的不同方法，以及表达方式。

2.教学重难点

1. 将对环境的感知可视化，将所观察到的景观要素转换成图形组合，通过线条、色调、纹理、图案、颜色、形体、空间等要素进行表达；
2. 通过分析图解解析所观察到的景观，包括平面图、剖面图、立面图，以及千层饼图、关系图等。

3.教学内容

教学内容	**课时分配**	**详细说明**
景观观察与记录	2课时	写生，速写和摄影；平面图，剖面图和效果图
景观解读	2课时	色彩分析；纹理分析；空间分析；对比分析；时间分析

4.教学方法

采用讲堂讲授式教学方式，讨论与指导。

每人需提交作业，老师根据作业情况进行综合评分。作业：学生以小组为单位选择校园内一处约1000m 2的场地作为课程研究对象，绘制观察图纸并进行课堂汇报。

第二章 设计探索

1.教学目标

专注于设计过程中的自我对话，挖掘创意思维和设计理念，通过草图反映设计创意和线索并转化为图示语言。

2.教学重难点

1. 通过多种表达方式的尝试引导学生探索适合学生、适合场地特征的设计探索方式，掌握概念图、拼贴画等基本方法。
2. 理解草图和设计概念生成之间的关系，能够通过图示方式有效、清晰的表达设计思路。

3.教学内容

教学内容	**课时分配**	**详细说明**
设计理念的生成与表达	4课时	灵感的获取；设计随笔；图表分析；概念图；拼贴画
设计草图	4课时	草图的概念和内容；空间组织；设计布局；草图深化；手工模型与数字模型检验

4.教学方法

采用讲堂讲授式教学方式，讨论与指导。

中期测评：学生以第一章节中选择的一处校园场地为对象，提出改造设计理念，并深化设计草图。

第三章 方案表现

1.教学目标

在设计过程中如何表达设计方案，通过有效的技术手段，如平面图、三维图、模型等方法进行深化，专注于设计过程中与外界的交流展示。

2.教学重难点

（1）指导学生从多尺度、多视角、多方法对方案进行思考和呈现。熟练掌握各类图纸表达的常用方式和规范要求。

（2）理解不同图纸与设计思路表达之间的对应性，能够通过图纸的表达有效的传达设计思路。

（3）理解场地特征与设计表达的内在逻辑，掌握因地制宜绘制图示，展现场地特色的表达方式。

3.教学内容

教学内容	**课时分配**	**详细说明**
图形景观的演变	2	图形景观的演变
平面图	10	平面图的概念与内容；景观元素的表达；图层；阴影与空间；周边环境；比例；
剖面图与立面图	剖面图的概念与内容；地形；植被
透视图与鸟瞰图	透视图及鸟瞰图的概念与内容；构图与色彩；照片合成与数字渲染；场景对比图；轴测投影与等角投影
实体模型	实体模型的概念与内容；材料与技术；植被模型
图纸布局	2	叙事顺序；图纸内容；图纸结构；文字内容；图片内容

4.教学方法

采用讲堂讲授式教学方式，讨论与指导。

5.教学评价

学生完成方案图纸表现与绘制

第四章 方案传达

1.教学目标

指导学生进行多样化方案汇报方式，在通过传统手法展示方案的基础上，探索数字媒体等多种技术的运用。

2.教学重难点

指导学生探索能展现场地特色和设计理念的汇报方式。

3.教学内容

教学内容	**课时分配**	**详细说明**
汇报受众	4	设计团队；使用者；甲方；公众
汇报形式	口头汇报；动态影像；报告；自媒体平台展示

4.教学方法

采用讲堂讲授式教学方式，讨论与指导。

最终方案汇报与评图

四、学时分配

表2：各章节的具体内容和学时分配表

章　节	章节内容	学时分配
第一章 景观观察与解读	景观观察与记录	2
景观解读	2
第二章 设计草图	设计理念的生成与表达	4
设计草图	4
第三章 方案表现	图形景观的演变	2
平面图	10
剖面图与立面图
透视图及鸟瞰图
实体模型	4
图纸布局	2
第四章 方案传达	汇报受众	4
汇报形式
总　计	36

五、教学进度

表3：教学进度表

周次	日期	章节名称	内容提要	授课时数	作业及要求	备注
1		第一章 景观观察与解读	景观观察与记录	2	观察图纸1份	
2	景观解读	2
3~4		第二章 设计草图	设计理念的生成与表达	4	设计草图	
5~6	设计草图	4
7		第三章 方案表现	图形景观的演变	2	正图+模型	
8~12		平面图	10	
	剖面图与立面图	
	透视图与鸟瞰图	
13~14		实体模型	4	
15		图纸布局	2	
16~17		第四章 方案传达	汇报受众	4	打印并汇报	
	汇报形式	

六、教材及参考书目（四号黑体）

1. （教材）《外国建筑史》，陈志华著，中国建筑工业出版社，2004
2. （美）格兰特·W.里德（Grant W.Reid），美国风景园林设计师协会著；陈建业，赵寅译. 《园林景观设计 从概念到形式》中国建筑工业出版社, 2004
3. 邱冰，张帆编著. 《风景园林设计表现理论与技法东南大学出版社，2012
4. 刘志成，高晖. 《风景园林设计表现技法》，中国林业出版社教育分社, 2021
5. 罗时武，张相森主编. 《风景园林写生》，重庆大学出版社, 2011

七、教学方法

1．讲授法：集中授课环节。

2．案例教学法：集中授课环节，讲述景观设计优秀表现案例。

3. 讨论法：小组汇报，对学生设计方案进行点评与讨论。

 八、考核方式及评定方法

（一）课程考核与课程目标的对应关系

表4：课程考核与课程目标的对应关系表

课程目标	**考核要点**	**考核方式**
课程目标1	掌握观察、记录和解读景观的方法	图纸绘制及汇报
课程目标2	指导学生通过探索性草图不断深化设计构想	草图绘制
课程目标3	指导学生通过多种方法展示设计方案	正式图纸、汇报答辩

（二）评定方法

1．评定方法

平时成绩（作业）：出勤5%，观察图纸15%

期中考试成绩：设计草图30%

期末考试成绩：正式图纸40%，汇报答辩10%

2．课程目标的考核占比与达成度分析

表5：课程目标的考核占比与达成度分析表

考核占比**课程目标**	**平时**	**期中**	**期末**	**总评达成度**
课程目标1	70%	10%	20%	课程目标1达成度={0.7ｘ平时目标1成绩+0.1ｘ期中目标1成绩+0.2ｘ期末目标1成绩}/目标1总分
课程目标2	10%	70%	20%	课程目标1达成度={0.1ｘ平时目标1成绩+0.7ｘ期中目标1成绩+0.2ｘ期末目标1成绩}/目标1总分
课程目标3	10%	20%	70%	课程目标1达成度={0.1ｘ平时目标1成绩+0.2ｘ期中目标1成绩+0.7ｘ期末目标1成绩}/目标1总分

（三）评分标准

课程**目标**	**评分标准**
90-100	**80-89**	**70-79**	**60-69**	**＜60**
优	**良**	**中**	**合格**	**不合格**
A	**B**	**C**	**D**	**F**
课程**目标1**	充分掌握观察、记录和解读景观的方法，能够利用多种方式记录景观，记录的图纸美观清晰，解读准确合理。	较好掌握观察、记录和解读景观的方法，能够利用某种方式记录景观，记录的图纸美观清晰，解读比较准确合理。	一般掌握观察、记录和解读景观的方法，能够利用某种方式记录景观，记录的图纸可读性一般，解读基本合理。	基本掌握观察、记录和解读景观的方法，能够利用某种方式记录景观，记录的图纸符合基本要求	没有掌握观察、记录和解读景观的方法，记录的图纸不符合基本要求
课程**目标2**	能够很好的通过探索性草图顺利深化设计构想，草图绘制美观准确，构建的逻辑思路清晰，草图的绘制具有一定创新性和感染力	能够较好的通过探索性草图深化设计构想，草图绘制美观，构建的逻辑思路清晰，草图的绘制具有一定感染力	能够通过探索性草图深化设计构想，草图绘制较为美观，构建的逻辑思路较为清晰	基本能够通过探索性草图深化设计构想，草图绘制质量一般，构建的逻辑思路略为混乱	无法通过探索性草图深化设计构想，草图不符合基本要求，构建的逻辑思路混乱
课程**目标3**	能够很好的通过多种方法展示设计方案，清晰准确的表达设计意图，图纸和模型绘制美观且符合规范，设计方案的最终传达具有一定的创新性和较强的感染力。	能够较好的通过多种方法展示设计方案，准确的表达设计意图，图纸和模型绘制美观且符合规范，设计方案的最终传达具有一定的感染力。	能够通过多种方法展示设计方案，基本做到准确的表达设计意图，图纸和模型绘制符合规范。	基本能够通过多种方法展示设计方案，设计意图表达不够准确，图纸和模型绘制在可读性和合理性上存在较多问题。	无法通过多种方法展示设计方案，图纸和模型不符合课程基本要求。