

美术高考指南

美术院校试卷评析

童燕康 谭永健 梁海娇 韦求真 编

工艺

岭南美术出版社

7/2

染织、服装设计

童燕康

染织服装设计考试主要是考察考生的观察、提炼能力；构思想象能力；设计创造能力。考试内容多涉及两个方面：一是基础图案方面，如花卉、动物、人物、风景的装饰变化，单独纹样、适合纹样、连续纹样等内容。二是专业设计方面，如面料设计、服装设计。以下从基础图案入手，从概念到画面作简要分析。

一、单独纹样

单独纹样是一个或一组独立的个体，也是图案的基本单位。是构成适合纹样和连续纹样的基础。单独纹样的设计要敢于强调主观意念的表达，用形式美的法则对自然形态进行规整、提炼、组合、创造。单独纹样从形式上又分成均齐式与平衡式，也就是对称式与不对称式。这是图案中普遍运用的两种基本形式。图1是一组圣诞花的变化，作者夸张强调了花蕊部分。上两图是外形减化后采用添加法，用点线面作装饰。下两图一是采用简化法，抓住线面对比的美感，一是打散构成法，将前者进行分解组合，使纹样走向抽象化。图2是一组菊花及叶的变化，菊花的平衡式中运用长短虚实不同的曲线，构图很有动感。对称式则采用方圆相结合的手法，菊花造型外方内圆，新颖别致。叶的变化有的似受脸谱艺术的启发，有的似长袖舞蹈，给人以丰富的联想。图3是意念性较强的设计，作者将纹样进行多次提炼、组合，构图注重节奏、韵律的美。

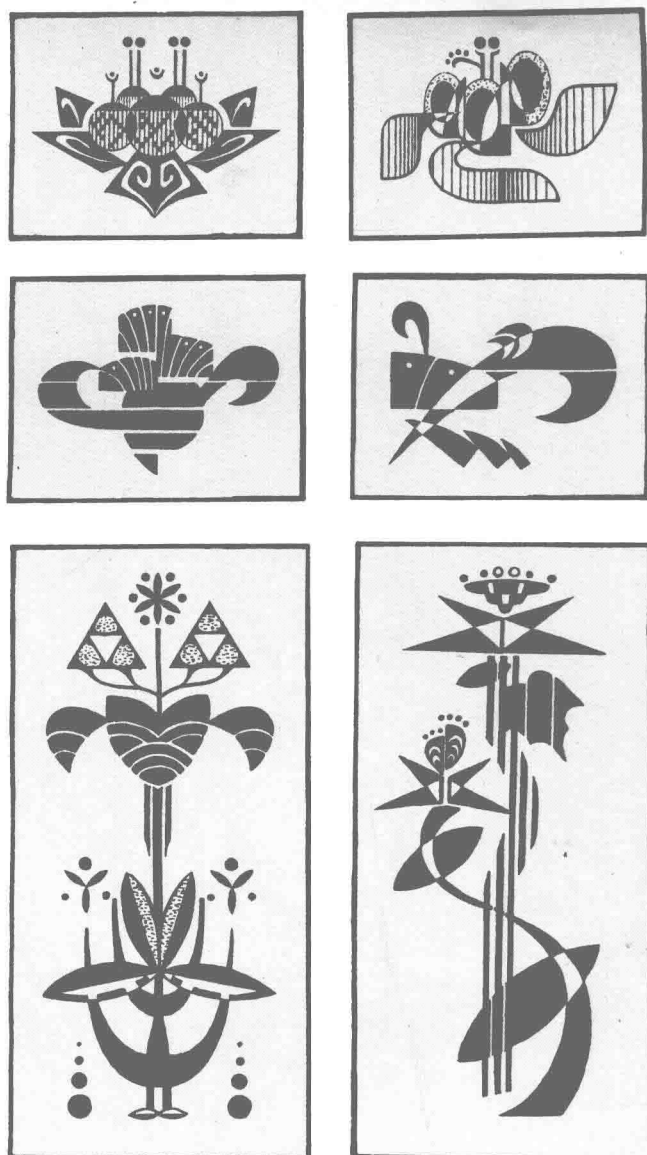

图 1

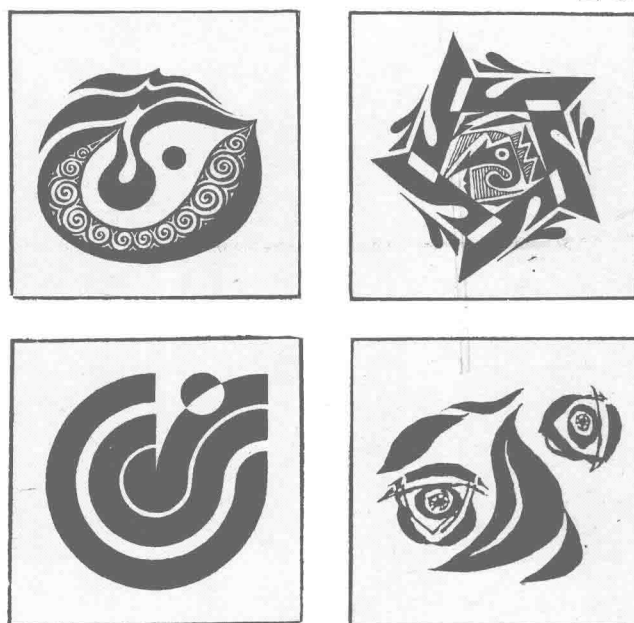

图 3

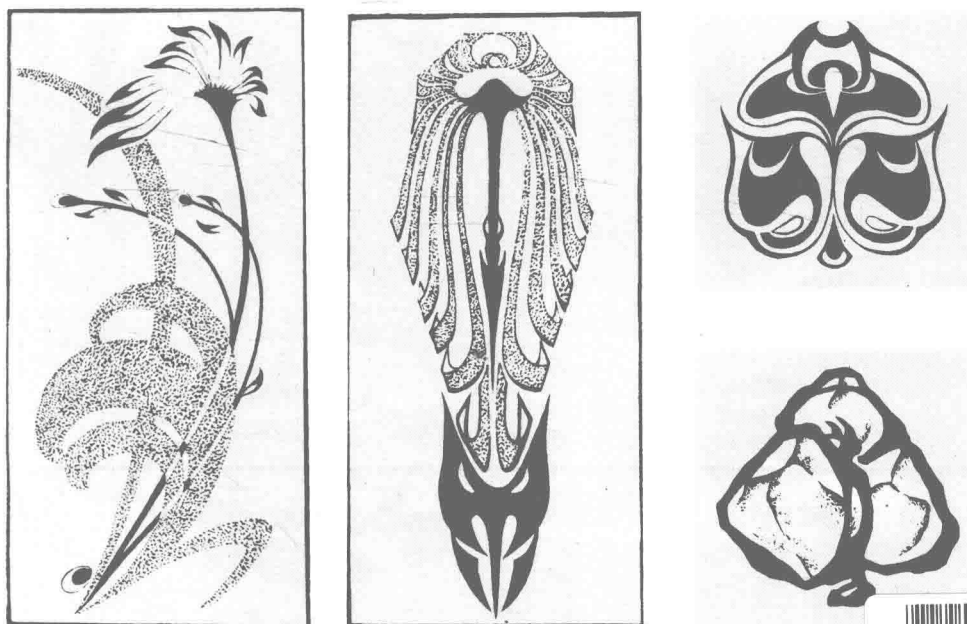
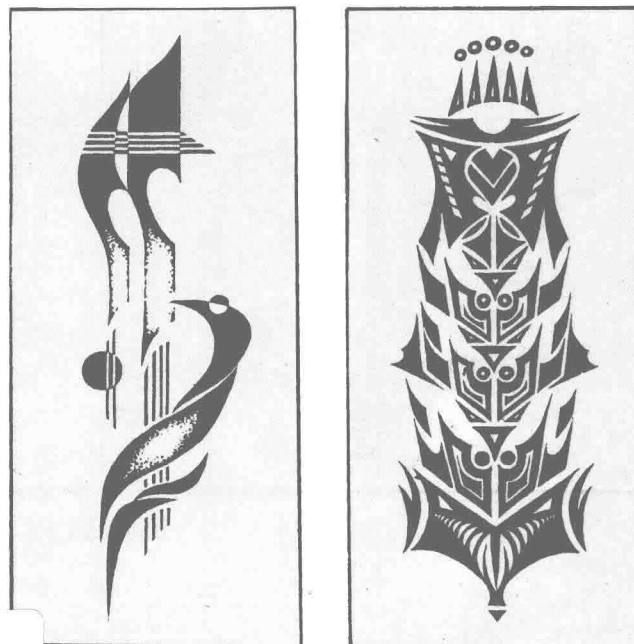
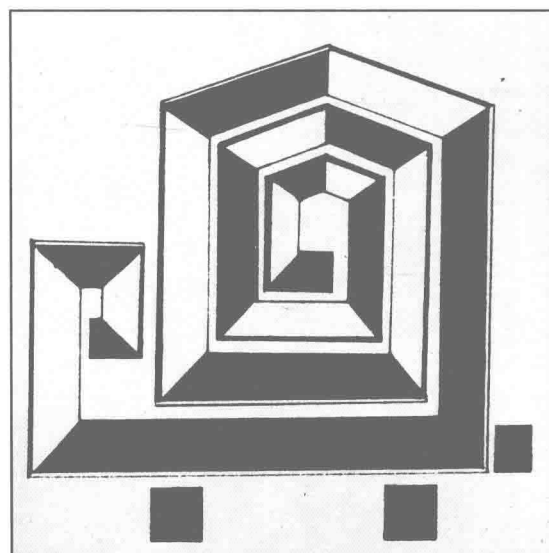
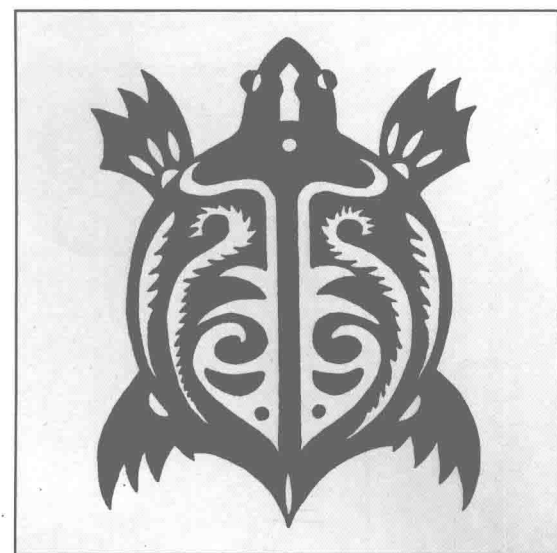
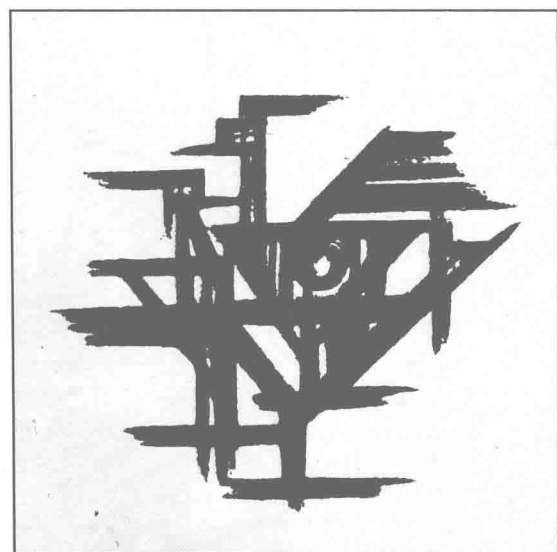
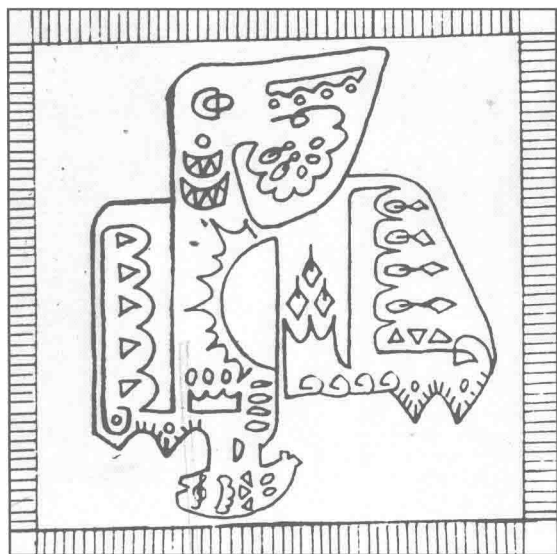
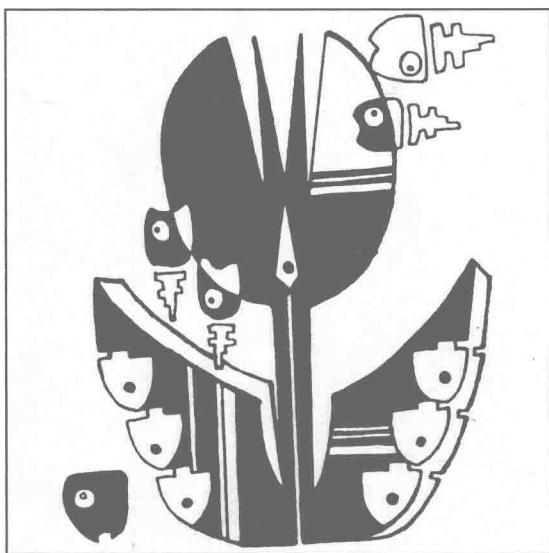

图 2

A0868218

动物纹样

动物变化要抓住特征夸张、强化。然而更重要的是要注重情趣、意念的表达。上图的设计各有千秋，有的追求现代感，有的强调古朴味。

图 1

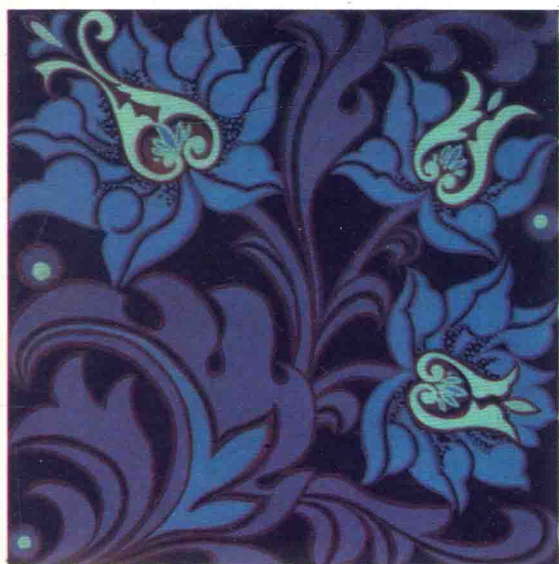

图 3

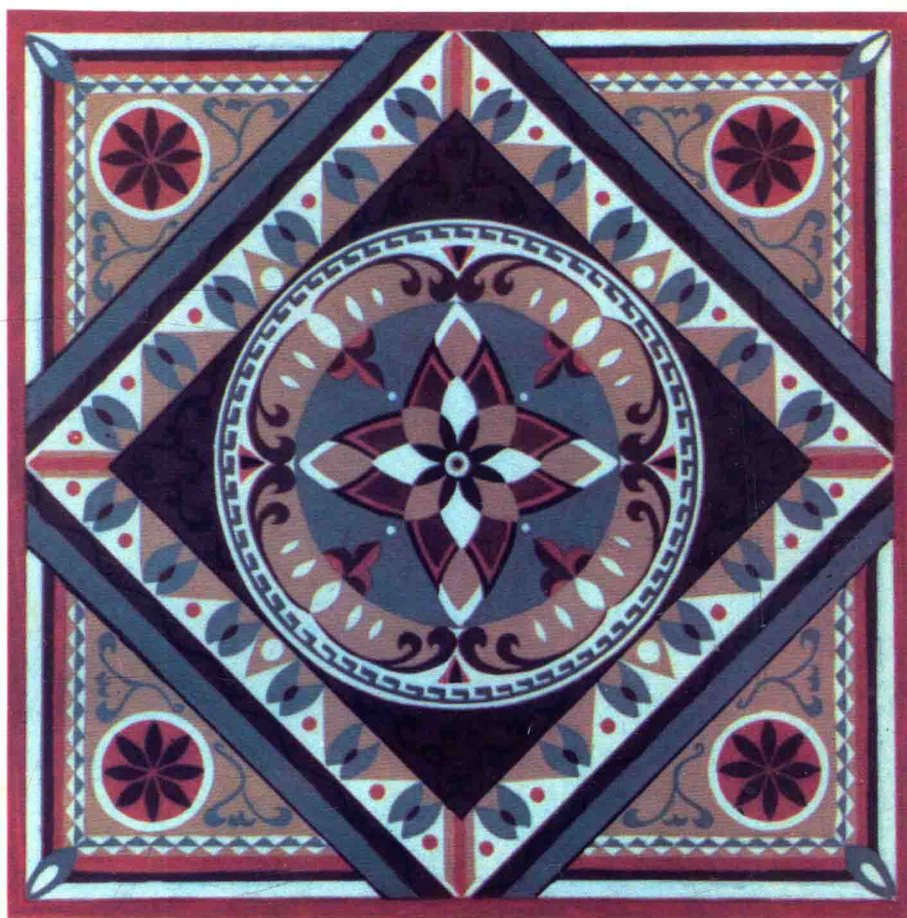

图 2

图 4

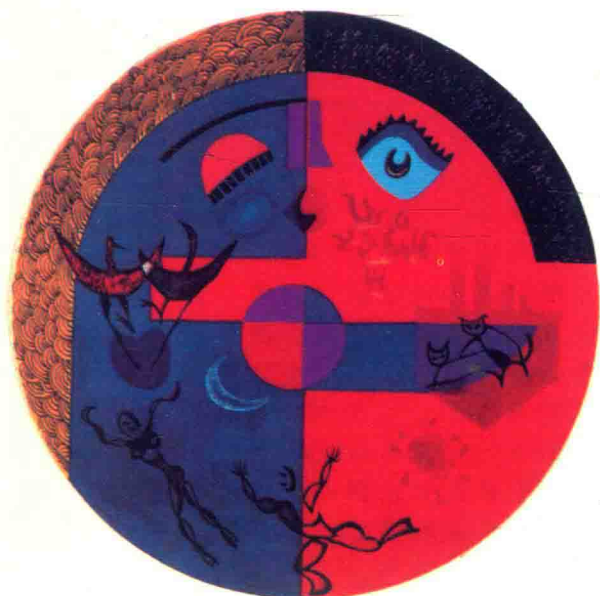

图 5

二、适合纹样

适合纹样是具有一定外形限制的图案纹样。它是将装饰纹样自然巧妙地组织在一定的轮廓内，即使去掉外形，仍有外形轮廓的特点。而外形可以是几何形也可以是自然形。适合纹样也分成均齐和平衡两种形式。图 1 是方形均齐式适合纹，骨格是上下左右对称。动物的翅与尾与植物的变化在造型上取得了呼应，植物衬托动物使画面既有变化又加深了意境的表达。图 2 是严谨的米字格局四方对八位。图 3 是平衡式方形适合纹，蓝紫色占了画面绝对优势。花蕊用了少许亮色，使沉静中有了活泼感。图 4 是均齐式三角形适合纹，采用了左右对称的格局。图 5 构思有趣但纹样与外形没有结合，不能称为适合纹样。

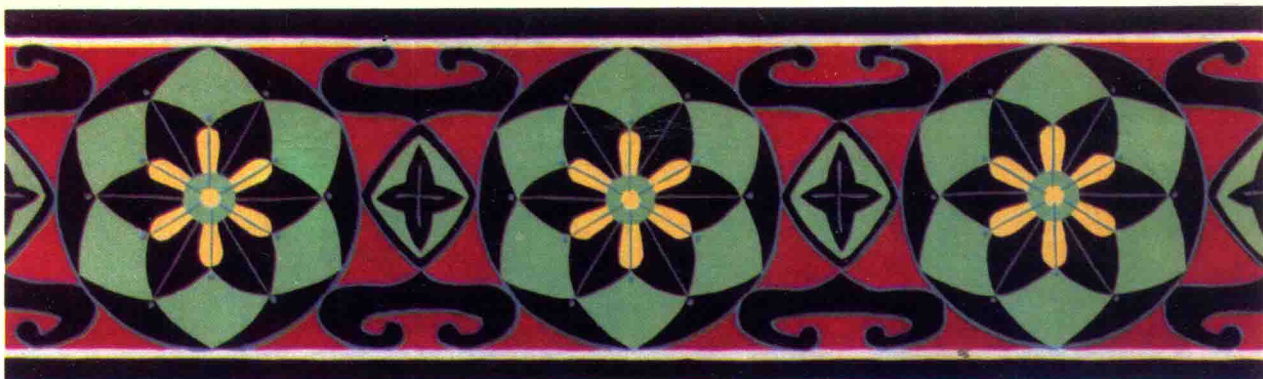

图 1

图 2

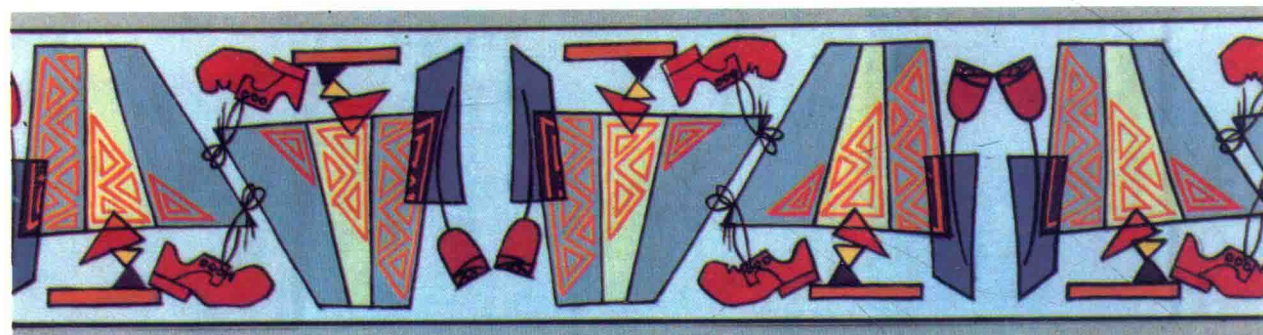

图 3

图 4

图 5

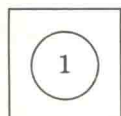

图 6

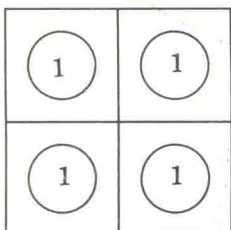
三、连续纹样

二方连续

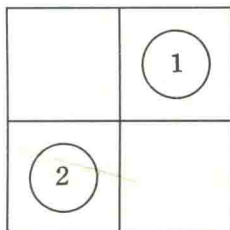
二方连续是以一个或一组单位纹样为基本形，向左右或向上下两个方向作反复所形成的连续纹样。图 1 主骨格为散点式；图 2 是波线式；图 3 是折线式。取材充满学生生活情趣，但用色多效果不明显是其不足之处。图 4 是综合式二方连续，几种骨格综合运用但以直线为主，直中有曲，方中有圆。图 5 的主骨格是折线式，但背景的波纹找不到接头。图 6 效果新颖但因太多变化而失去了连续纹的特征，考生要注意试题要求，如果是连续纹样必须找得到反复，看得出连续效果。

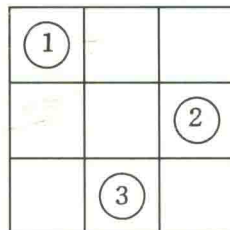
1. 一个散点
在一个单位
区域内配置一个
(一组) 散点。

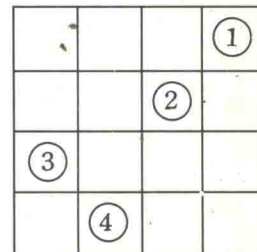
2. 两个散点
在一个单位
区域内配置二个
散点纹样, 如纹
样有方向, 最好
排成丁字形。

3. 三个散点
在一个单位
区域内配置三个
散点 (分成大、
中、小), 让中、小
两点靠近与大点
成丁字形排列。

4. 四个散点
在一个单位
区域内配置四个
散点, 宜用两大、
两小纹样组成
(一大带一小)。

四方连续

四方连续是以一个或一组单位纹样为基本形, 向上下左右四个方向作反复所形成的连续纹样。构成方式主要有两大类: (1) 几何骨格内填嵌花纹。纹样可以是几何形, 也可以是自然形。(2) 散点排列。面料设计中大都采用此种形式。又分成规则与不规则两类, 规则排列是根据一定的规则区域范围内决定花纹的位置 (见上图 1 至 4 个散点的排列示意图), 不规则排列只须将单位纹样的衔接点和尺寸确定后, 其它花纹可随意穿插, 以画面自然优美、虚实均匀为原则。菊花、梅花、月季都属特征性较强的花, 如果试题写明以某种花为主题, 考生须抓住其特征设计。上图是以菊花为主题的四方连续设计, 二分之一接法, 三个散点的不规则排列。作者注意了花纹朝向丁字形排列, 纹样大小、前后、虚实的对比, 四套色效果丰富。

图 1

图 2

图 4

图 5

服装设计

服装是指人着装后的一种状态。服装设计即对于这种状态的设计。而服装效果图包括预想草图及平面结构图是表达设计意识必不可少的一环。图 1 是一组以脸谱图案为基调构思的系列时装。从这里可以看到单独纹样是如何巧妙地与服装设计浑然一体，起到突出个性、强调风格的作用。图 2 是一组表演服兼休闲服的系列设计。从单套服装看是对称式的，而一个系列的效果又是平衡式的格局。色块的对照与呼应，变化与统一是其特色。图 3 是以菊花为主题设计的面料构思的两套不同场合穿着的服装。图 4 与图 5 是今年大专院校的服装试卷：图 4 画面藏露紧松的节奏较优美，人体造型活泼生动，而图 5 服装设计缺少变化和特色，造型较为呆板、单调。

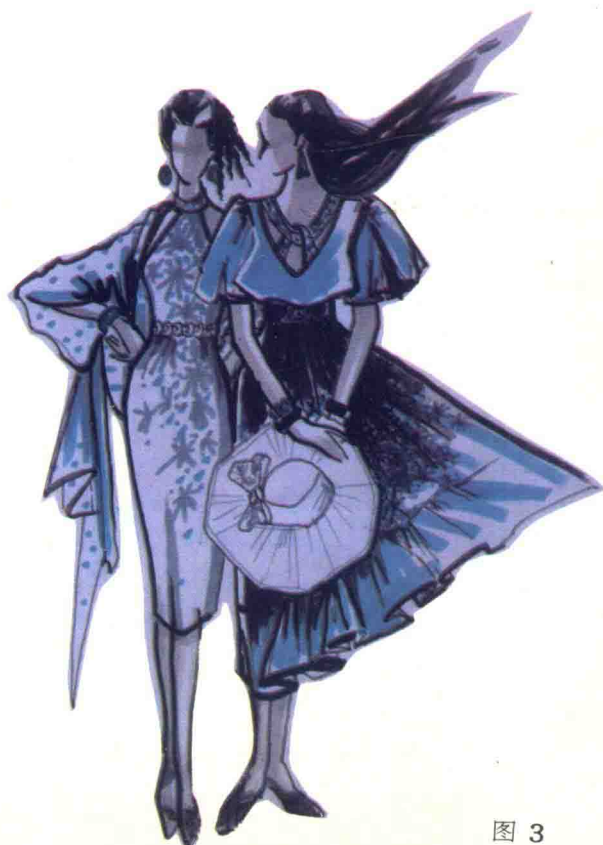

图 3

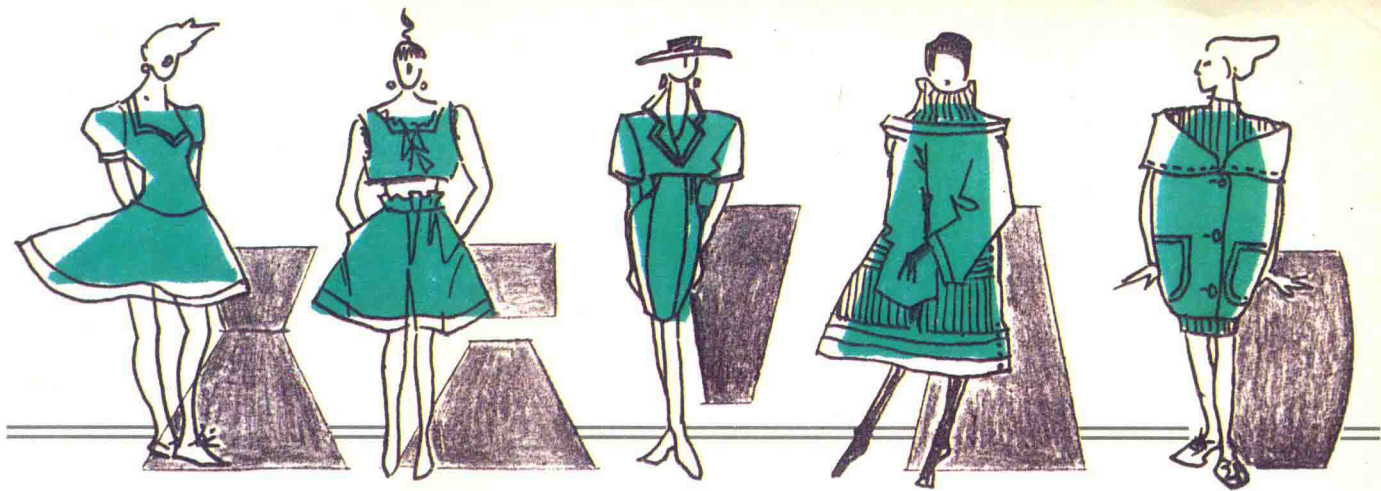

图 1

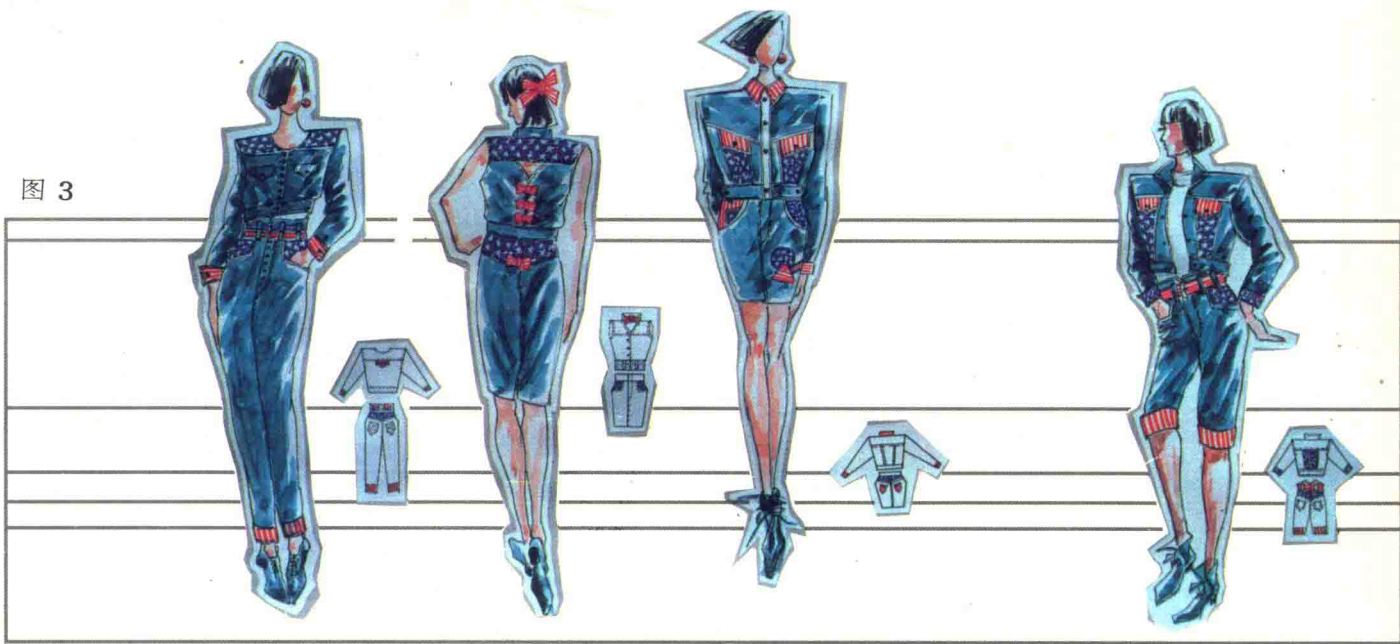

图 3

设计程序

为了便于考生少走弯路，尽快提高设计水平，简要介绍服装设计程序和方法。

(1) 构思和描绘从整体造型入手，用几何形把握服装的廓形，见图 1。

(2) 以服装定动态，人的姿势应表现出服装的最佳点，见图 2 野岛矶民俗格调之设计。

(3) 画出时装细节及服饰品、配件，见图 3 牛仔系列设计，以星条旗作装饰点缀和细部的安排，使设计增加了魅力和趣味。

图 4

图 2

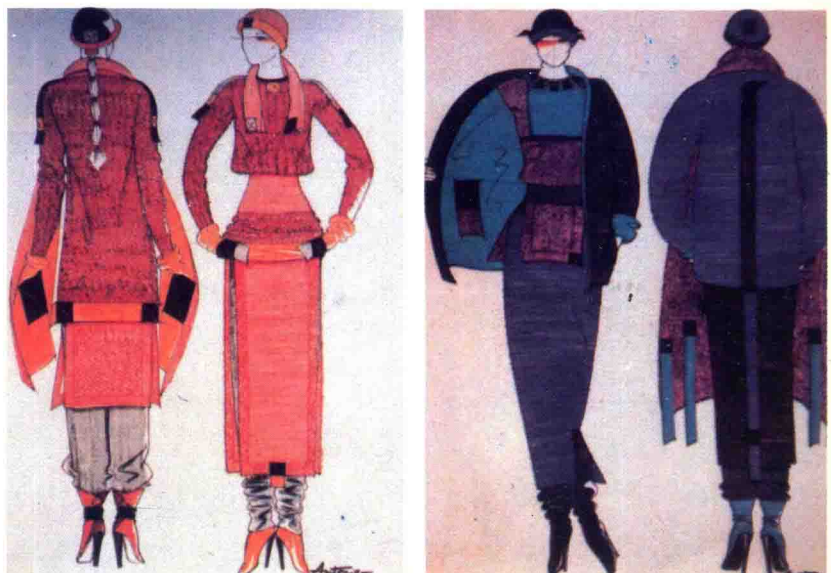

图 5

名作欣赏

他山之石，可以攻玉。学习别人是为了丰富自己，这里借有限的篇幅介绍几幅世界著名时装设计师和时装画家的作品。接受大师们的影响会使自己的鉴赏力很快提高，从而使设计更富想象力和创造性。上页 图4是KO设计室运动型款式的设计，用钢笔、水彩表现出轻快感。图5是安东尼东方风格的服装设计，用彩色水笔画出毛织时装的肌理和厚重感。图6是安东尼用水彩写意的手法画的时装广告。图7是KO设计室优美浪漫风格的设计，钢笔加彩色铅笔。图8是马克利泰塔闪电式服装系列设计，水笔、水彩。图9是马拉葛兰西秋冬服装设计，毛笔、彩色水笔。图10是泰西里哥欧的便服设计，装饰味的处理手法是其特色。

成功的秘诀在于：锲而不舍，持之以恒。

图 6

图 7

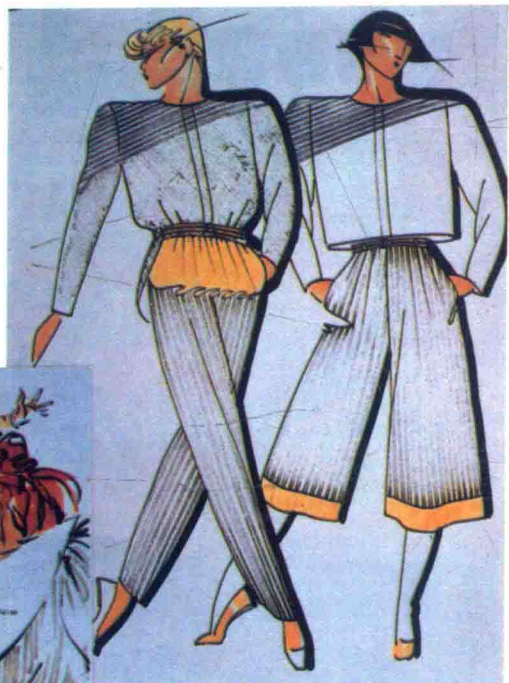
图 8

图 9

图 10

谭永健

包装装潢设计由几大要素组成：商标、文字（包括品名、牌名、厂名、说明）、色彩、图形、包装结构等。这些要素由设计者进行构图布局，形成一个完整的商品外包装，它们在设计中互相关联，各有其重要的作用。在高考中，试题要求有商标、品牌名、厂名并限色设计（约4色左右），由于有些考生的考试作品缺少以上某一项设计要素而被淘汰出局。

一、商标

商标在包装装潢中有着极其重要的意义，它代表着厂家、企业的信誉，是顾客利益的保障，试想，没有商标、牌名的商品谁会认为其质量有保证呢。在我们日常的购物行为中，总是忘不了看看是什么牌子，有牌子的商品有一种信赖感，特别是名牌的商品总受人青睐，可见商标起到的促销作用是不容忽视的。

商标设计有异于画连环画，在很有限的范围里不容你将客户所要求的各类商业信息都表现出来，设计者只能抓住一两点最能讲明问题的信息作为依据去设计出一个与众不同的商标。

商标的表现形式五花八门，归纳为“表形商标”和“表音商标”两大类型。

1. 表形商标

借助具象或抽象的图形来表达含义，使人们依靠该形象来判别商标所表达的行业类别、性质、产品类型等。设计表形商标要选择人们日常生活中熟悉的视觉形象，例如图1①是日本航空公司标志，仙鹤是日本家喻户晓的吉祥鸟，展翅飞腾的形象正表明航空业的性质。图1②是摄影业标志，胶卷是街知巷闻的形象，商标的含义一目了然。图1③是造纸业标志，掀起的纸张图形简洁清晰，意义明确。图1④是弹药制造业标志，形象的特征鲜明，通俗易懂。图1⑤是制药业标志，药物胶囊摆成该企业名称的首写字母“W”。图1⑥是人人皆知的白天鹅宾馆标志。

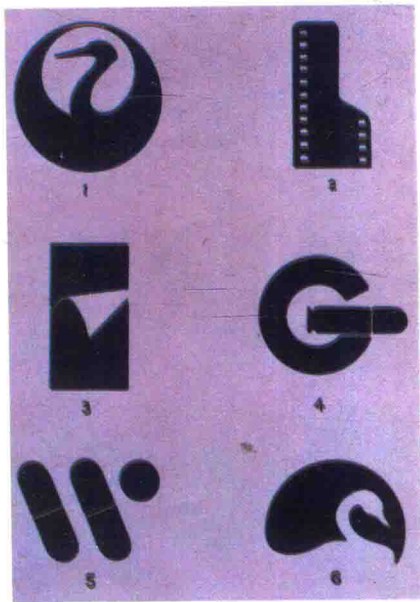

图 1

2. 表音商标

用语言的视觉化符号——文字作为商标。表音商标大多采用本行业名称的首写字母或缩写字母作为设计依据。设计这类型商标应力图避免直接使用未经任何修饰美化的文字，要多用变形、夸张、共用等手法，用极其有限的笔墨表现出尽量丰富的内容。图2⑦是影印业标志，利用正负形共用的手法，正形是字母“P”，负形是字母“R”，没有多余的一笔，亦不能复加一笔。图2⑧是旅行社标志，采用变形手法将字母“S”变成海马图形，既显示了大自然的生命力，又不失字母的原形。图2⑨是动力公司标志，字母“A”的第二、三笔形成电力符号。图2⑩是两个字母“d”的正负形共用形式。图2⑪字母“C”是某协会标志。图2⑫字母“B”是某银行标志。

表形商标是以常见的形象去唤起人们认识商标，表音商标是用发音去诱导人们认识商标，在实际设计中，常常不是单独地运用以上某种类型，而是两种类型合璧使用，如图1②既是字母“h”，又是胶卷；图1③是纸片，又是字母“I”；图1④既是字母“G”，又是弹药；以及图2⑧、⑨等，音和形共同产生视觉效应，令商标的含义更明确，内容更丰富。

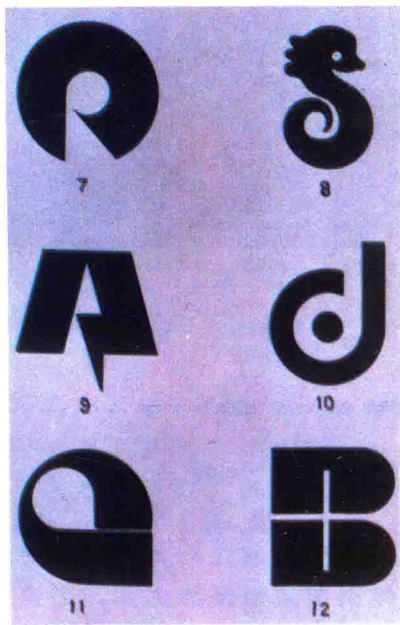

图 2

图 3

图3 《健之源口服液》

该作品构图简洁、布局大方，商标设计使用表形的形式，与牌名“日升”的本意吻合，象征朝气蓬勃。设计用红、蓝两色为基调。红、蓝色配合，在设计中多用于体育用品，在该设计中代表运动、健康和强劲的意念。构图下方红、蓝色块的造型形式是从商标演变而来，使画面形成上下互相呼应之势。

图4 《快餐面》

该作品一反常见的同类包装纷繁花哨风格，画面以文字为构图主体，其中品名为主要部分，令人一目了然。作品从产品的特点出发配置色彩，鸡汁面用桔黄调，突出“香”味；精制斋面以绿调突出“素”味。下方表示面条的线条形成了一个柔和的灰面。该作品的不足之处是没有牌名，只有商标，给广告宣传带来不便。另外，国内销售的商品一般不用繁体字，考生要注意这点。

图4

图5 《贵州特产李子干》

土特产一般以表现该地区的文化特色为设计依据，该作品以贵州特产蜡染图案为画面主体，形成强烈的民间风味。浅绿点作装饰底纹表现了李子的新鲜、微酸及果脯的特点。文字设计柔和清晰，有商品属性。弊病与上例同，没有牌名，不符合行规。另外考虑到旅游点有较多外宾光临，应适当加上外文更为周全。

图5

图6 《菊花酒》

该作品以国画菊花图为主要画面，点题明确而有浓烈的中国特色，配以盒侧的草书诗词，形成统一的、情调高雅的风格。缺点是品名字太大且倒品字形排列，显得头重脚轻，削弱了画面的统一性。若品名改为竖排式则更与中国风格相协调。

图6

图7 《月饼盒》

月饼包装历来以表现民间特色为目标，该作品除了在色彩、图形（水纹）、文字均采用浓郁的中国风格外，还在结构设计上突出趣味性，用丝线拉成盒面的装饰，更富有亲切感和怀旧感，充满了民间手工的细腻风格 and 人情味，在工业品充斥市场的今天，这个包装具有一种特别的魅力。作品没有厂家名称，是影响商品销售的一大缺陷。

图7

图8 《明兄灯具》

该作品突出了品名和牌名，画面处理简洁明了，渐变的蓝色弧形块面显示了光圈的感觉，三道块面跨越两块底色之间，打破了构图的呆板气氛，在宁静中见动感。缺点是三道色带的渐变层次不够自然，特别是最下边的色带与底色相混，削弱了层次感。

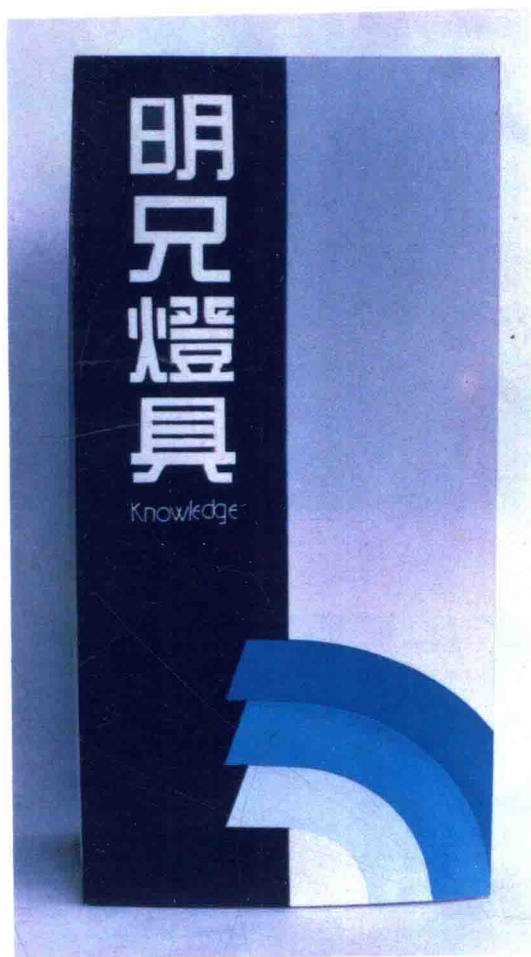

图 8

图9 《乌龙茶》

这是一套系列包装装潢，构图以四个连续的包装画面组合而成，既有连贯性，又有独立性，这类型的处理方法在展销商品时有其优势，丰富的视觉效果显得阵容鼎盛，又带有一定的观赏性。图形和色彩带古典味，使包装具有典雅的格调。缺点是没有显示商标，在今日竞争激烈的市场上，无商标即无牌货，难以立足，更谈不上竞争，这是致命的一点。另外包装没有容量说明文，会给经销过程带来不便。

图 9

图10 《甘露果汁》

这是一款不透明纸盒软包装设计，不透明的饮料包装通常用图形和色彩表现该种饮料的原料的色和形，该设计是以果形为画面表现商品属性，但果形画得过分概念化，既似苹果又像柑橙，容易使消费者在选购时产生误会或迟疑，这也是包装装潢设计中应避免犯的毛病。另外，品名文字设计欠优美，尤其是中文处理太草率，无新意，但该设计手法具有一定的代表性，是该类产品的包装装潢设计的常用手法。

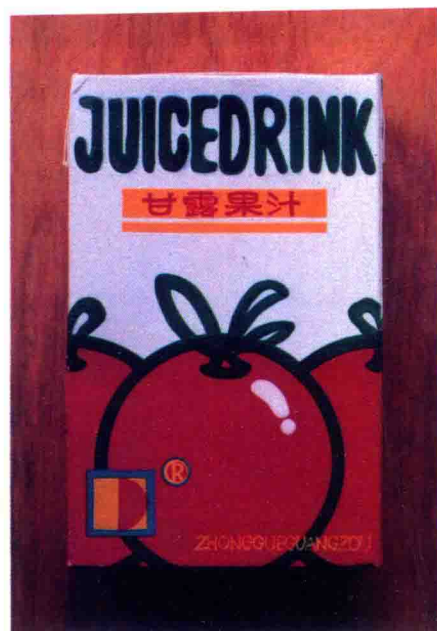

图10

图11 《仁化银毫》

该茶叶包装色调清新，卷筒袋式结构设计简朴无华，配以山菊又别有一番山野情趣，颇具回归大自然之感受，很有亲切感。不足之处是品名的文字较难辨认，商标缺乏美感，而这两者又正好处于视觉中心，是构图的重要部位，会影响整个包装的效果。

图11

封面设计

梁海娇

封面是一本书的大门，是书的外衣。封面设计不仅要美观，而且要有个性，好的封面设计是对书籍内容的概括和再创造。《老人与海》是近年来考生的考卷，尽管考生受考场考试时间的限制，不可能设计得很完整，但对海明威的小书理解上还是符合封面设计要求的。

儿童读物可以设计得活泼鲜明些。

经济手册、科技书籍要设计得严谨、规范。

- 图 1 《老人与海》
- 图 2 《中外合营工业会计实务》
- 图 3 《非洲木雕》
- 图 4 《老人与海》
- 图 5 《儿童读物》

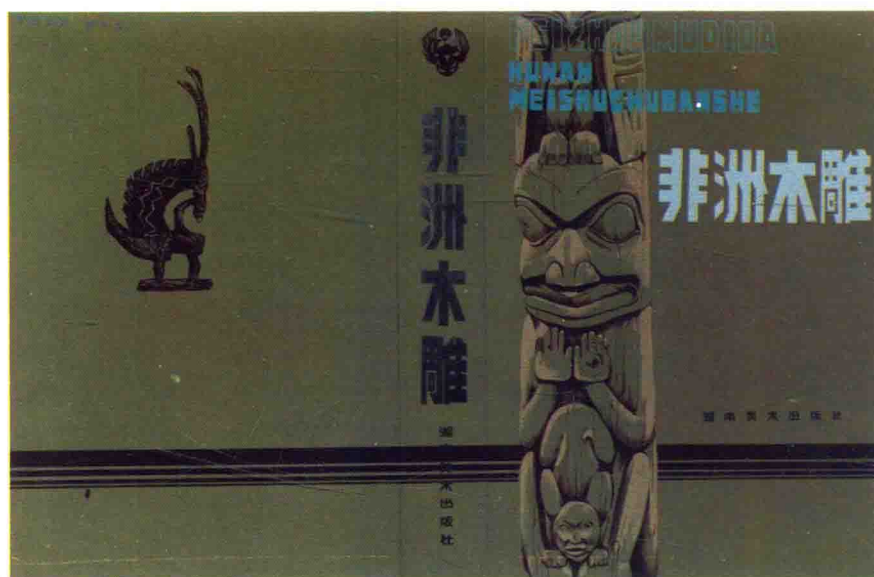

图 3

图 1

图 5

图 2

图 4

装饰画

梁海娇 韦求真

装饰画考试主要是考查考生对装饰规律的理解,对形象的创造,对色彩的运用及技法的表现。绘画重“形”、“形象美”,重视客观与科学性,装饰画强调“神”、“形式美”、创造性和规律性。它构成的核心是夸张与理想化。在装饰画的考试中应注意装饰的形式感与工艺性,追求秩序美、节奏美、肌理美。它包括了装饰的构图、造型、色彩、表现技法几个方面。另外,要注意画面层次分明,有主有次及共性中的个性,避免概念化、简单化、公式化,不要将别人的作品全盘抄袭。

下面,我们谈谈装饰画考试中要注意的几个方面。

一、审题与立意

考试时首先要看清题目的要求、规格、工具、形式手法。做到立意切题,构思新颖。

图1为1991年的考卷,试题《都市风情》的要求是表现现代城市中的环境特色或人物生活特点。此考卷能抓住都市生活有特征的“车水马龙”的场景,通过重叠的形式把汽车的“多”突出了。在色彩上通过红、黄、绿的重叠使画面既丰富又有呼应。色块的重叠又是通过大小变化不一的形状出现的,显得统一又有变化。车上方的三个圆点用分割的线组成与车的块状形成有动感而又质感不同的对比,这些处理都有助于突出都市风情的富于动感的特点,做到既强烈又有秩序与节奏。

图2卷面立意符合考题《春色满园》,在圆形里面,表现了春意浓浓,满园春香的画面效果。蝴蝶在花丛中穿流飞翔,构图上以大片黑影衬托出蝴蝶和花朵,做到疏密有致,点、线、面安排合理。色彩上花头黄色与蝴蝶的黄色如能在色相上或明度上拉开一点,那画面效果会显得更好。

在考题《春色满园》下面,标有规格直径10cm,色彩用4—5色。有的考生不看清要求,不把题目要求审视清楚,结果把要求的圆形规格画成了方构图。值得注意的是:只有圆形才会有直径。

图3题目是《家乡风情》,它从立意、选题都有其独特性,在灰瓦白墙的房顶晒辣椒很有南方农村的特点,几竹盘的红辣椒使安静的灰房子活起来了,并富有装饰性。

图4考题是《青春的旋律》,立意富有浪漫主义的情调,它采用的是现代女性的头形,飘动的头发、夸张的体形,增强了动感的视觉效果。

图 1

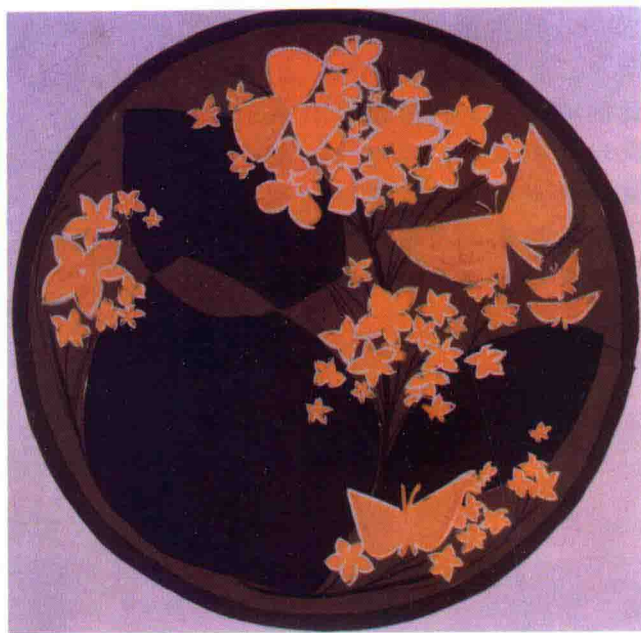

图 2

图 3

图 4

图 5

图 5 考题是《家乡的榕树》，
考题摘自高中课文《故乡的榕树》

“使人留恋的还有铺在榕树下的长长的石板条。夏日里，那是农人们的‘宝座’和‘凉床’。每当中午，亚热带强烈的阳光令屋内如焚，土地冒烟，惟有这两棵高大的榕树撑开遮天巨伞，抗拒迫人的酷热，洒落一地阴凉，让晒得黝黑的农人们踏着发烫的石板路到这里透一口气。傍晚，人们在一天辛劳后，躺在用溪水冲洗过的石板上，享受习习的晚风，漫无边际地讲三国、说水浒，从远近奇闻谈到农作物的长势和收成……”此考卷能用简练的艺术语言，富有生活味的场景，展现了中午土地冒烟，人们却在享受榕树洒落了一地阴凉的情景。缺点是榕树造型没有特点。

图 6

图 7 《都市风情》的装饰画用夸张的手法突出了交通灯的形象，三色灯的背后是富有秩序感的车队，突出了城市交通的繁忙而有规律，整整齐齐。

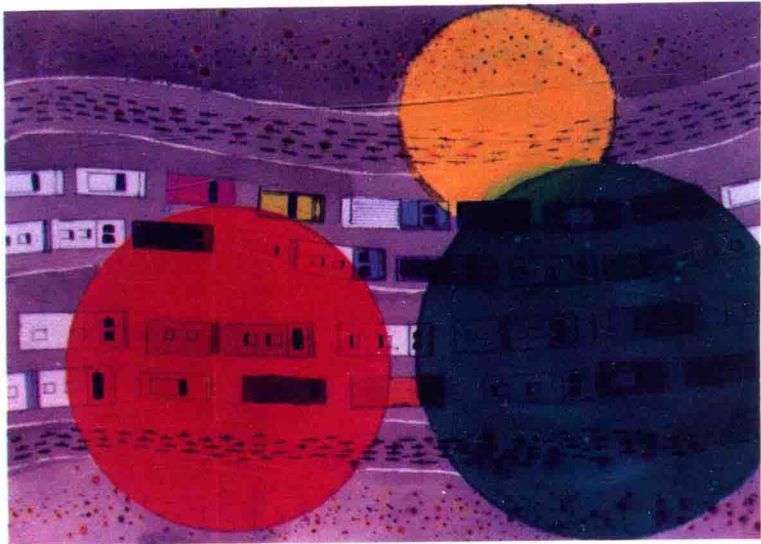

图 7

图 6 《家乡风光》的考卷在立意上突出了家乡山水幽静之美，前景的植物的动感增强了流水的声响，土坡能近大远小，增强了景观的深远层次，奏起了一曲“田园交响乐”。

图 9

图 8 是《都市风情》的考卷，画面对所要表现的主题不明确。其实，抽象艺术也是非常讲究它的艺术语言与如何表达主题的，如蒙 特利安的《纽约百老汇的爵士乐》也采用了直线横线的抽象形式表现，画面运用了蓝、桔黄重复排列的对比，使人强烈感受到大都市爵士乐的节奏感，这表现手法，与题目极吻合。而这里中央一条绿色腾空而出冲出画面，使人感到莫名其妙，后面的两扇红黑窗户，前右下的物体似桌子，与那中间绿色的一道显得极不协调。

图 8

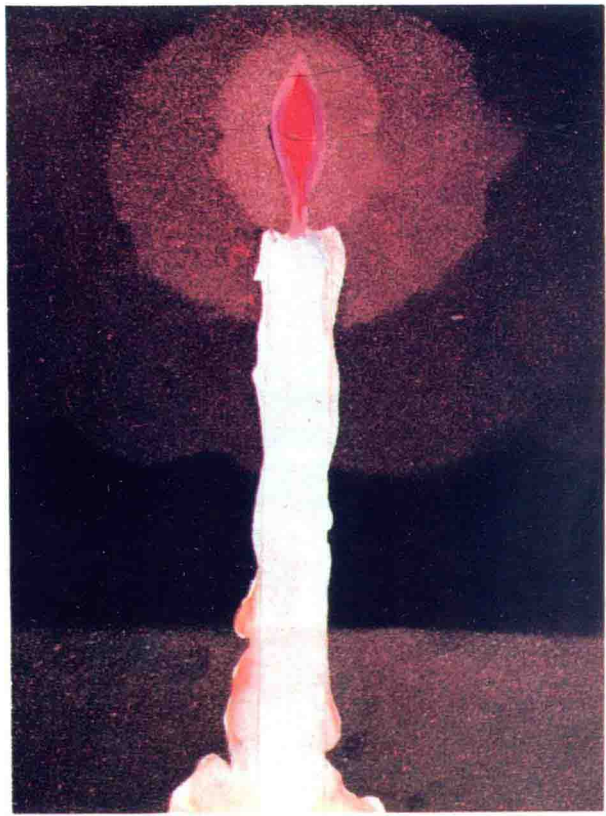

图 9 《青春的旋律》用蜡烛的形象立意不好，使人与“风烛残年”联想起来。

二、构图

装饰画的构图可归纳为如下四个方面。

1. 追求平面感。2. 具有理想化。3. 讲究空间的形式美。4. 完整性。

图10—图15均为《家乡风光》考题的考卷。

图10

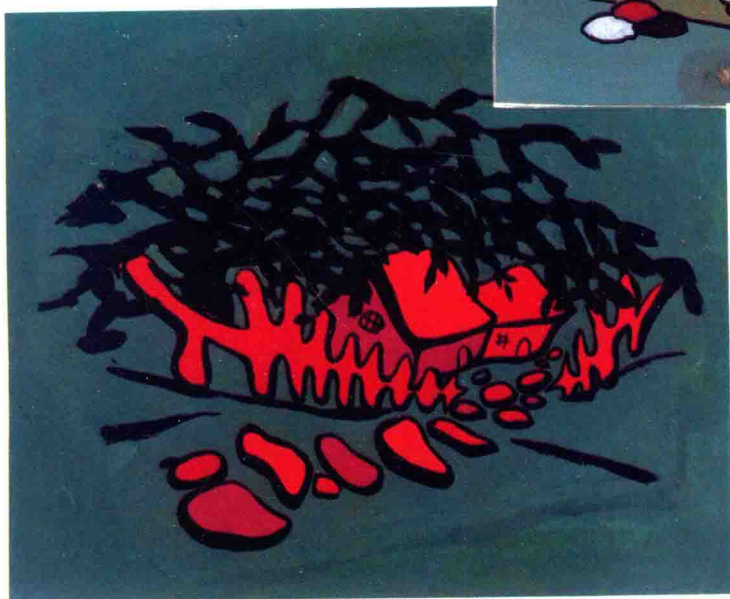

图11

图10、图11在画面上形成鲜明对照，图10构图饱满，飘落的叶子预示着秋天的到来，与那些展翅高飞的小鸟犹如一首秋天奏鸣曲，画面给人非常美的感觉。反之，图11构图紧缩，显得四周空荡荡，黑压压的树枝造型极不讲究，石板路也给人混乱之感。

图12

图13

图12、13同样是表现渔港的题材，图12构图上平均，而图13屋有起伏变化，船则整齐有秩序，布局有大与小、多与少的对比，显得很有节奏美，在用色上也很考究。

图14

图15

图14与图15的考卷也形成了强烈的对比。图14画面简单生硬，没空间，呆板。图15中心偏向一边，用色彩推移的表现手法，使画面构图有轻重之分，富有变化而又统一。

图16表现了草原之夜。在构图上均衡，左前的屋与右上的小屋有所呼应，而上方小面积飘洒往右的云彩像飘带似的美，S形的路还把人的视线引向远方。

图16

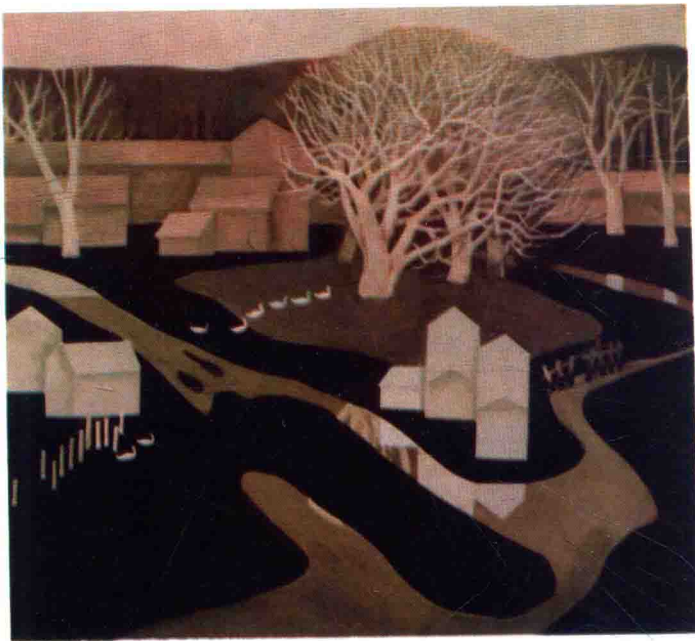

图17

图17也是表现乡村宁静的小景。前景是曲线，中景是点与面，远景是横线。层层的变化，通过重叠使画面显得丰富，前面的曲线与后面的直线形成动与静的对比统一。

图18

图18则体现了装饰画追求的完整性构图，而图19、图20则构图十分不完整，特别是图20，画面凌乱，物体没主次之分，画面极其简单、生硬。

图19

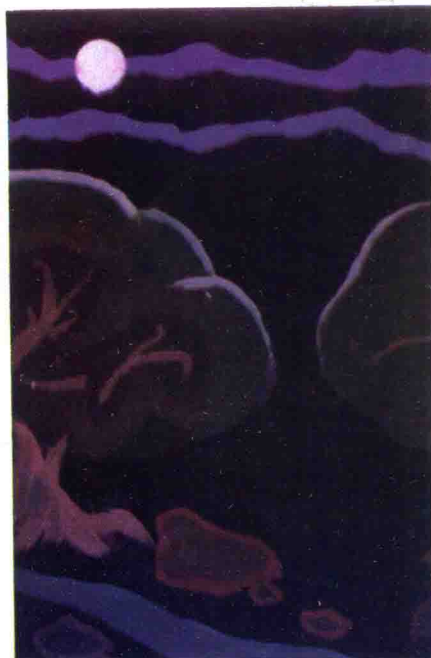
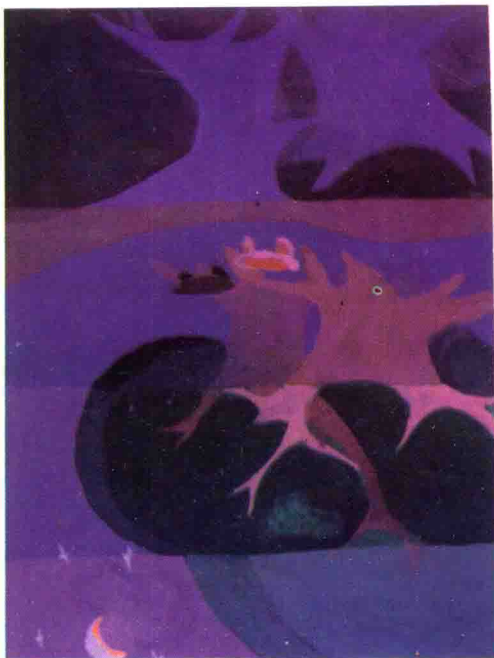

图20