

上海画报出版社

导师 葛春学

命题设计

装饰画

招贴画

书籍封面设计

产品包装设计

美术学院应考指导

前言

命

题创作或命题设计是我国高等艺术院校普遍采用的一种考试方式。因为它包括了绘画和设计的几个基本要素,如构图、造型、色彩等,并通过个人构思和艺术处理,能充分显示考生的独创性和综合艺术水平,有利于艺术院校培养新一代艺术设计人才和对考生进行选择。为了评分有个统一的标准,因此统一命题。一般命题有一至三个,考生任选一题,同时有尺寸和用色的限制,要求学生在比较一致的条件下显示自己的艺术水平。

命题设计在高等美术院校的设计类专业考试中采用得比较多。如:广告专业、装潢专业、产品造型专业以及环境艺术专业等。考题的范围大致包括装饰画、招贴画、书籍封面设计、产品包装设计等。命题设计是高考科目中占分数比例较高的科目。因为它是创作与设计,不同于素描或色彩有物象对照的写生,所以难度也比较大,如果缺乏一定的锻炼和实践,是不会有好成绩的。因此,志愿报考高等艺术院校的考生,除画好素描、色彩写生之外,还要在命题设计科目上下功夫,参加一些水平较高的辅导班,或请艺术水平较高的老师进行指导,进行较长时间的锻炼,不要急来抱佛脚。

每年当高考临近时,有不少学生和家长向我打听购买命题设计方面的指导书和资料,我有机会也到书店去转转,看到素描、色彩之类的范本出版得不少,而命题设计方面的东西实在难寻。正巧上海画报出版社杨顺泰先生向我约稿,我就下决心自己动手,为朋友们解燃眉之急,为未来的艺术家助一臂之力。

由于命题设计涉及多个专业,时间又较紧迫,所以本书的“招贴画”、“书籍封面设计”和“产品包装设计”分别邀请了嘉方、赵忆、王从巨三位专家撰写,在此一并表示深切的谢意。

要目

装饰画

1—13

装饰画的考题范围
装饰画的创作过程
试题分析
装饰画的艺术处理

招贴画

14—20

招贴画的主题
招贴画的创意
招贴画的制作

书籍封面设计

21—24

产品包装设计

25—28

包装的结构设计
包装外观的画面设计
包装装潢设计的步骤
学生命题作业评析

附录：上海地区美术院校简介

29—33

1

装饰画的考题范围

由于各地高等艺术院校的环境、风格、要求等不同,装饰画命题创作的考题变化很大,但由于对考生的要求和培养目标的一致,也可以说,考题的范围还是有限的,大致可分为花草树木、风景建筑、人物、动物、山水云石。当然,由于院校的不同,也有一定的习惯和偏爱。但是,考生在准备考试时,却不能偏执猜测或碰运气,充分的准备会大大增加成功的把握。

我们可以把装饰画的考题分为以下几大类,然后逐一进行练习准备。

●花草树形

掌握五种以上的常见的花草和树形,并进行写生变化、概括提炼、装饰变形,并绘制成装饰画或构成图案。花草造型是装饰艺术中最基础的基本功。

学生作品

学生作品

●风景建筑

风景是高考中常见的试题,它可以用春、夏、秋、冬命题,四季物象色彩变化很大,有利于考生个人水平的发挥。公园风光、水乡村舍、城市建筑、象征性建筑物等,也常成为高考的命题。这类题材,希望考生平时多练习写生,并在写生稿的基础上进行加工处理、装饰变化、构图造型,画成装饰风景画或构成风景图案。这里要指出的是,建筑物的造型尤为重要,要抓住建筑的基本特征,概括提炼,去繁就简,注意透视关系,用简明和谐的色彩统一建筑的色调。使建筑群明快清新。

学生作品

学生作品

学生作品

●人物、动物

高考中人物画得比较少,但也不可忽视,画人物比较难,平时要多画速写进行练习,特别要注意各种人物的特征和身体的结构,并在写生的基础上进行装饰变化。以动物为题材的试题是比较多见的,因此它是高考准备的重点。动物可分为水族类、昆虫类、禽鸟类、走兽类等。有结构简单的鱼,也有结构复杂的猛兽,每个类别中熟悉三至五种动物,以这些动物为题材进行练习,这是种切实的功夫。比较系统的准备,对考生大有好处。

2

装饰画的创作过程

装饰画命题创作,必须要掌握一个合理的过程,这个过程可分五个阶段。

(一)审题

充分理解考题的含意和要求,这是考生拿到试卷首先考虑的问题,切中题意,才能充分发挥,才有切实的效果。不要提笔就画,画到那里算那里是不行的。如果题目是《鸟语花香》,那就不必在画太阳上大作文章,集中精力把鸟与花表现好就可以了。审题要静思,但不可以拖延时间太长。命题虽然相同,然而创作设计、表现手法应该是多种多样的,不会有一个全同的模式,同样画花,花不相同;同样画鸟,鸟不相同;这就有个如何构思,如何表现,如何进行艺术处理的问题。肯动脑筋、平时多练的考生总是棋高一着。选择的角、表达的方式都会影响主题的表达。因此审题是装饰画命题创作中重要的环节之一。

学生作品

(二)构思和构图

明确题意之后,立即动脑筋构思,构思是个思维创作的过程。构思包括创作的大思路,表现什么,怎么表现,艺术手法,变形程度,甚至色彩效果,在脑子里有个显现,这对创意设计者来说,是个艺术萌发的阶段,是艺术想象力和创造性闪现的时刻,人们常说:“创作是痛苦的”。也就是说创意设计在这个时刻最伤脑筋,一般说来,好点子就是在这时候出现的,它是决定一张作品成败的关键,点子出得好,后面画起来就顺利多了。

构图则是构思的具体表达,把艺术的创造力、想象力展示在草图上这就是构图。一般考场都为考生准备了草稿纸。勾草图要迅速,要充满激情去表现,要表达内心的意图,不可太注重形象和线条,只要你自己认为构思中的意图已经落实在草稿上就够了。空间的构成,比例与分割,在构图上应有所体现。当然,构图不应该只画一个,在草稿纸上可以多画几个,画面要小,体现大意图。一般的考生由于学历、经历、环境大致相同,首先展现的构思、构图总是大同小异的,只有在否定了初现的图像之后,才会有更富于个人想象力的构图出现。要画三、四个草图,其中选一个有特点、有新意、自己喜欢的构图,使成功更有把握。当你决定了构图之后,应立即在考卷上划定尺寸,把构图再现在考卷上。

学生作品

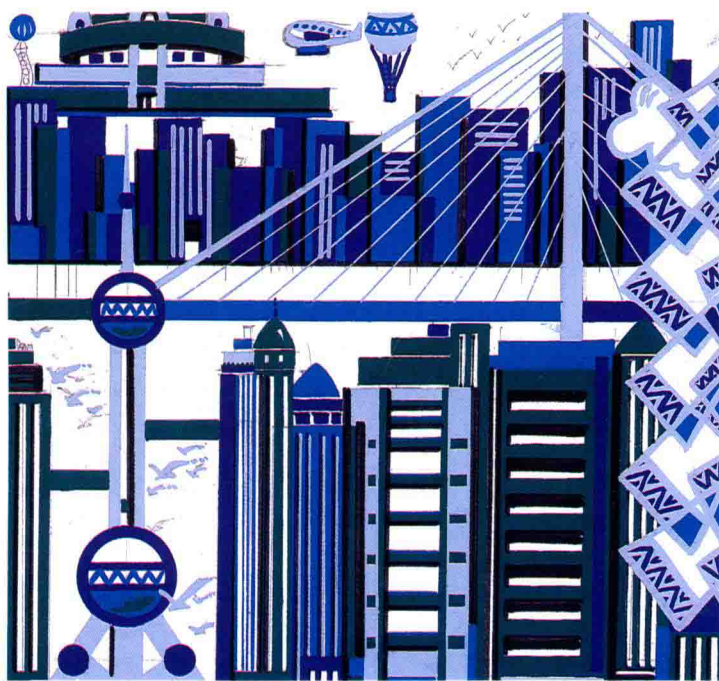
(三)造型

上面说过,构图是构思的形态表现,要注重画面主要物象的安排、画面大的空间比例、物象的大动态大构架,而这样安排妥当之后,要静下心来进行造型,也就是运用艺术手法刻划具体形象,特别是主要物象的形象。造型要抓住主要形象的基本特征,以进行概括提炼、装饰变形,包括线条的运用、空间的处理、疏密关系,都要在造型过程中固定下来。直至一张线稿完成。

造型不但要有素描的基础,更要运用美的规律和艺术的修养来完成。造型也是完善构思、塑造完美形象的过程,因此要特别精心刻划,切切不可马虎大意。

学生作品

学生作品

(四)色彩

造型完成之后,是用色彩完成创作设计的阶段。由于多数艺术院校的命题设计都限制色彩,一般是5—6色,所以不能用混杂的颜色进行写实性的描绘,这种色彩必须首先进行设计,然后才能动笔着色。色彩有色相、明暗、冷暖之分,主体形象、辅助形象、背景空间如何表现,画前要有个设计安排,不能画到那里算那里,否则效果不佳。设计色彩,首先要决定调子的冷暖、色相和明度的运用,选定五个比较协调的颜色。这些颜色要在刻划形象、注意画面艺术效果的前提下进行组合分布,互影互衬,相互依托,突出重点,协调总调,最终把自己设计色彩的意图体现在画面上。

(五)综合调整

这是装饰画命题创作的最后一个程序,千万不可忽视,不要填好颜色就去交稿,要认真做一次综合调整。这可以为画面增色不少。特别是形象的刻划,由于在绘制过程中,不免会改变造型的完整,就要重新进行修整。该填的填,该勾的勾,该补的补,这可能大大影响最后的艺术效果。另外,由于色彩的设置在画面的某些部分不适宜、不协调,应改正调换,以免局部影响了整体效果。

综上所述,关于装饰画命题创作的完成过程,概括起来说,就是“构思要大胆,构图要切题,造型要精心,色彩要设计。”

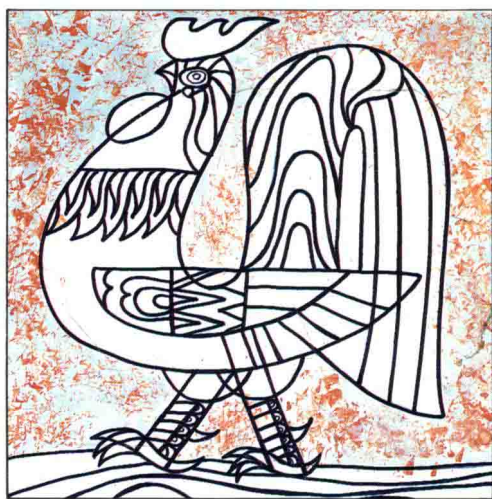
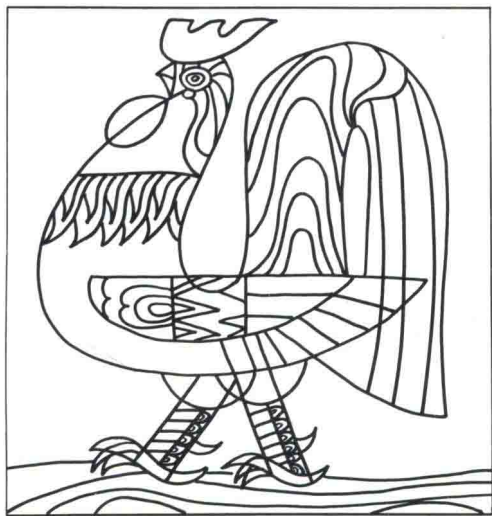
3

试题分析

●《鸡》

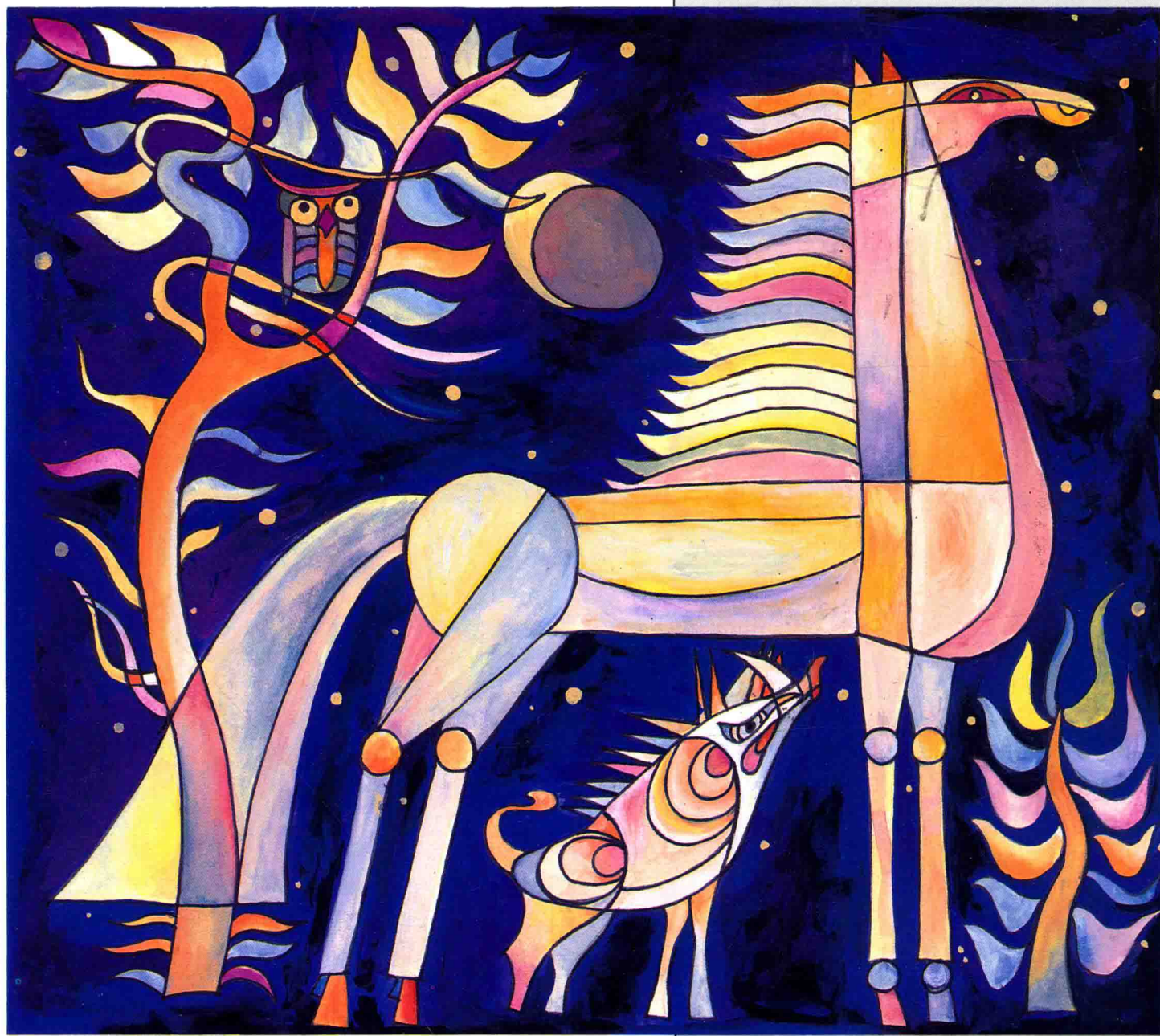
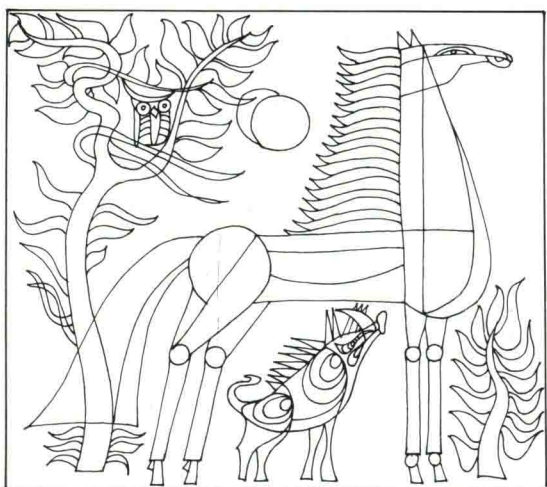
装饰画命题创作设计中,动物是常见的题材,特别是考生们熟悉的家禽更是常见。以鸡做考题的原因有四: 1、考生对鸡比较熟悉。2、鸡的结构简单(与四条腿的动物相比)。3、富有装饰性。4、色彩比较丰富。

拿到试卷,首先是审题,由于鸡的种类很多,有大小公母之分,在这里选择了美丽的大公鸡,姿态是雄鸡待鸣,平面展示,雄健优美,富有雄鸡的特征。在造型上,夸张了鸡冠、羽毛、尾巴;为了使雄鸡更加雄健,也夸张装饰了鸡腿和鸡爪;尾巴运用了山的图案来装饰,更显高大;背景下用横线作地,其他空间做点肌理纹样,使画面更加丰富。

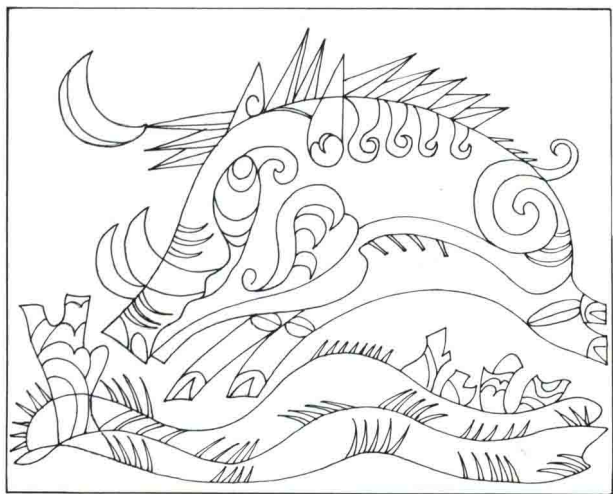
●《马》

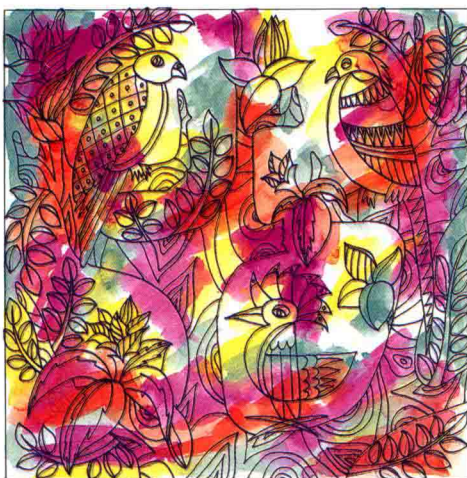
这是考生在电视屏幕上常见的动物，它的飞速奔驰和健美的雄姿给人留下深刻的印象。画马要特别注意马的结构和马的特征。高大健美、英俊奔放是马的特征，马分头部、胸部、颈部、肚背、臀部、四肢、马蹄、马腿、马尾等部分。四肢动物特别要注意各部分结构的连接，抓住基本结构进行装饰变形，这是动物变形的秘诀之一，对初学者有句名言叫：“千变万变结构不变，切不可随心所欲地乱变。”为了增加马的野性，特意加了野猪和猫头鹰，以及林木加以陪衬，在色彩上设计月夜亮马，增加了马的灵性。

●《野猪》

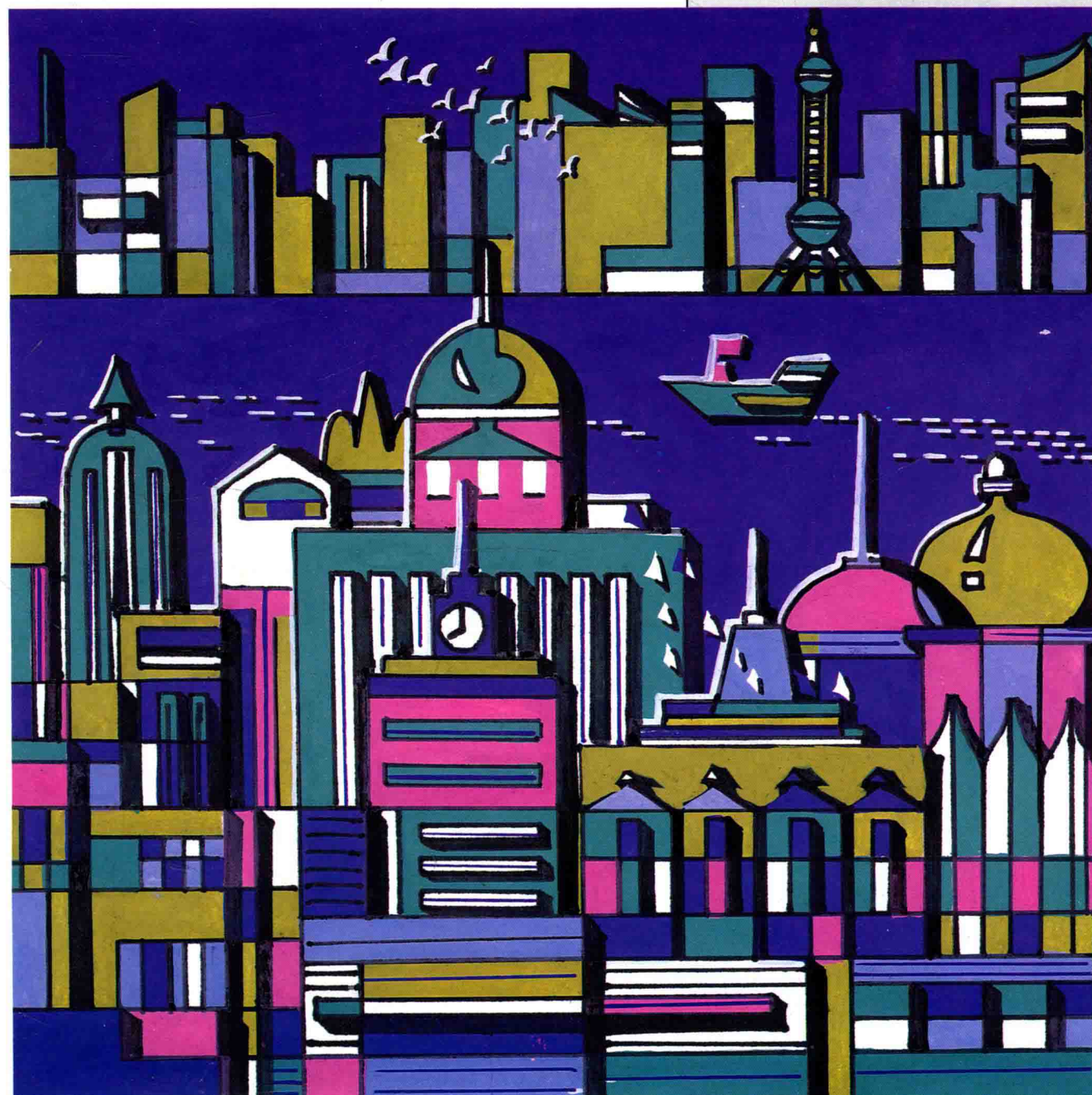
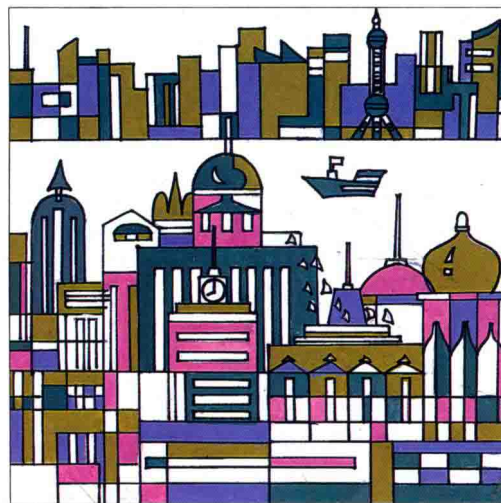
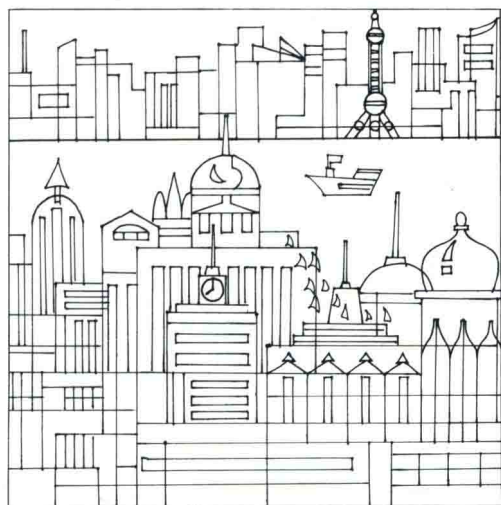
这是给考生一种富有想象力的动物题材，家猪是熟悉的，而野猪是陌生的。在造型上、装饰上给考生更大的发挥想象力的余地。试想，把家猪变野，应该有些基本条件，野猪为便于奔跑就不可能太肥，长长的牙齿、直硬的鬃毛、健力的四肢、竖直的耳朵、狂奔的姿态，都会增加野猪的特性，纹样也要注重刻划野猪的野性。

《鸟语花香》

花草禽鸟是高等艺术院校常见的考题,花鸟易于变形,可以组成美观的图案,花鸟也是我国传统艺术中多见的题材。从这里比较容易察觉考生绘画设计水平和艺术修养上的差别,这张作品在构图、造型、色彩上都有独到之处。在构图上,以树干为支架,花、树、鸟巧妙穿插,自然有趣,并富有装饰美。造型上三只不同鸟的造型比较精心,花与树叶富有变化。在色彩上,随意的烘染、多彩的物象,在黑地的衬托下,显得特别亮,独具特色;细细的黑线增加了画面的装饰美和韵律感。

●《浦江新貌》

反映城市新貌最显著的就是建筑了,所以城市建筑也成为高等艺术院校常考的题目之一。特别是环境艺术专业及建筑装潢专业更是如此。一般考生在楼群面前写生时,不知从何画起,请不必着急,这里也有一定的窍门,首先要观察分析,要抓住每座楼的基本特点形态,加以概括提炼,不必门窗俱全,也就是把精选的楼房抓其特征并图案化,然后重新进行组合排列,用一点近大远小的透视规律,构成一个较完整的建筑群。为了表现某一特定的环境,就要选择有代表性、象征性的建筑物,如东方明珠,使人一看便知是浦江风光。

4

装饰画的艺术处理

● 独创性

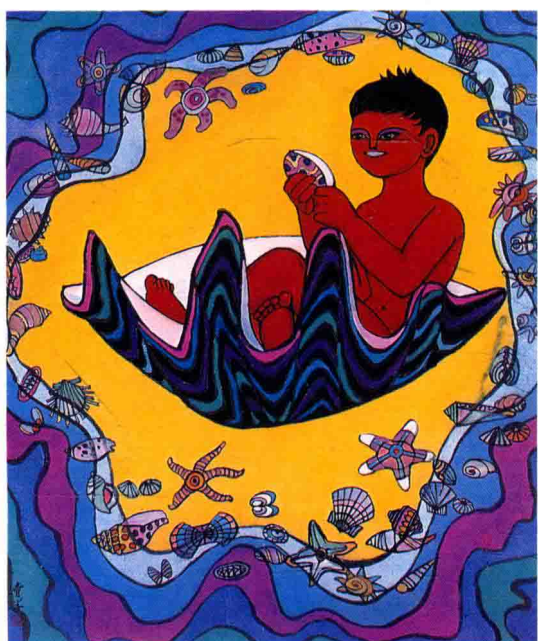
科学上的独创称“发明”，艺术上的独创称“创意设计”，创意设计是个人艺术基础和艺术修养的综合体现，是作者全身心地投入艰辛劳作的成果，不是画什么都称为创作的。因此，独创性则成为一个画家或设计家成功的标志。也可以说，没有独创性就没有创意设计，树立这个基本观念，对初学者来说尤其重要。装饰画命题创作也就成为衡量一个考生的重要标志。发挥独创性，要有生活基础和艺术技巧，同时还要具有较多的艺术修养和艺术想象力，要多看、多学习、多分析欣赏好的艺术作品；更重要的是要多动手多画。创作是难的，创作也是艰苦的，不像画写生那么轻松，有时候要冥思苦想，只有花了心血培育的作品才有成功的可能。在这里，要特别指出，一味的临摹抄袭别人的作品是很危险的，这不但沾染了个人的艺术创造力，离开样本就不会画画，如果考试稍一变题就无所适从。临摹可以做为初学者的一种方法，然而创意设计只能靠自己。

陆翠玲作

严俊作

●装饰性

装饰性是装饰画创作上风格样式的体现,也是一种个性和独创性的表达。装饰性是千变万化的,没有一个固定的模式,装饰性是现代艺术的基本特征之一,装饰性也是现代设计最具表现性的艺术手段之一,装饰性是在创作设计过程中自然流露的结果,不是“硬加”或者“贴上去”的附加物。各种不同的风格有各种不同的装饰,不可生搬硬套。装饰是可以学习的,要多看、多研究好的装饰艺术品,掌握多种装饰艺术手法,并且不断地在练习作品中运用。要见多识广,扩大眼界,巧妙运用。如果简单地抄用一两种方法,那就会掉进生硬呆板的纯装饰的泥潭不能自拔。在同一个画面上装饰手法的一致协调是考生必须牢记的。

●变形

变形是针对写实而言的,变形是创作设计的重要艺术手段之一,变形可以体现个人的艺术风格和个性。现代艺术和现代设计都把变形做为强有力的艺术手段。变形的幅度、夸张的程度是考生要掌握的分寸。恰当谓高妙,过份则荒诞。变形要抓住物象的基本特征,变形要抓住物象的基本结构。对初学者来讲切不可随心所欲地乱变。当然,变形的方法很多,因人而宜,各不相同,但是也有共同的规律,要变得美,变得大气,变得有艺术性。要不断提高自己的艺术欣赏能力,不断实践,这对变形能力的提高才有帮助。

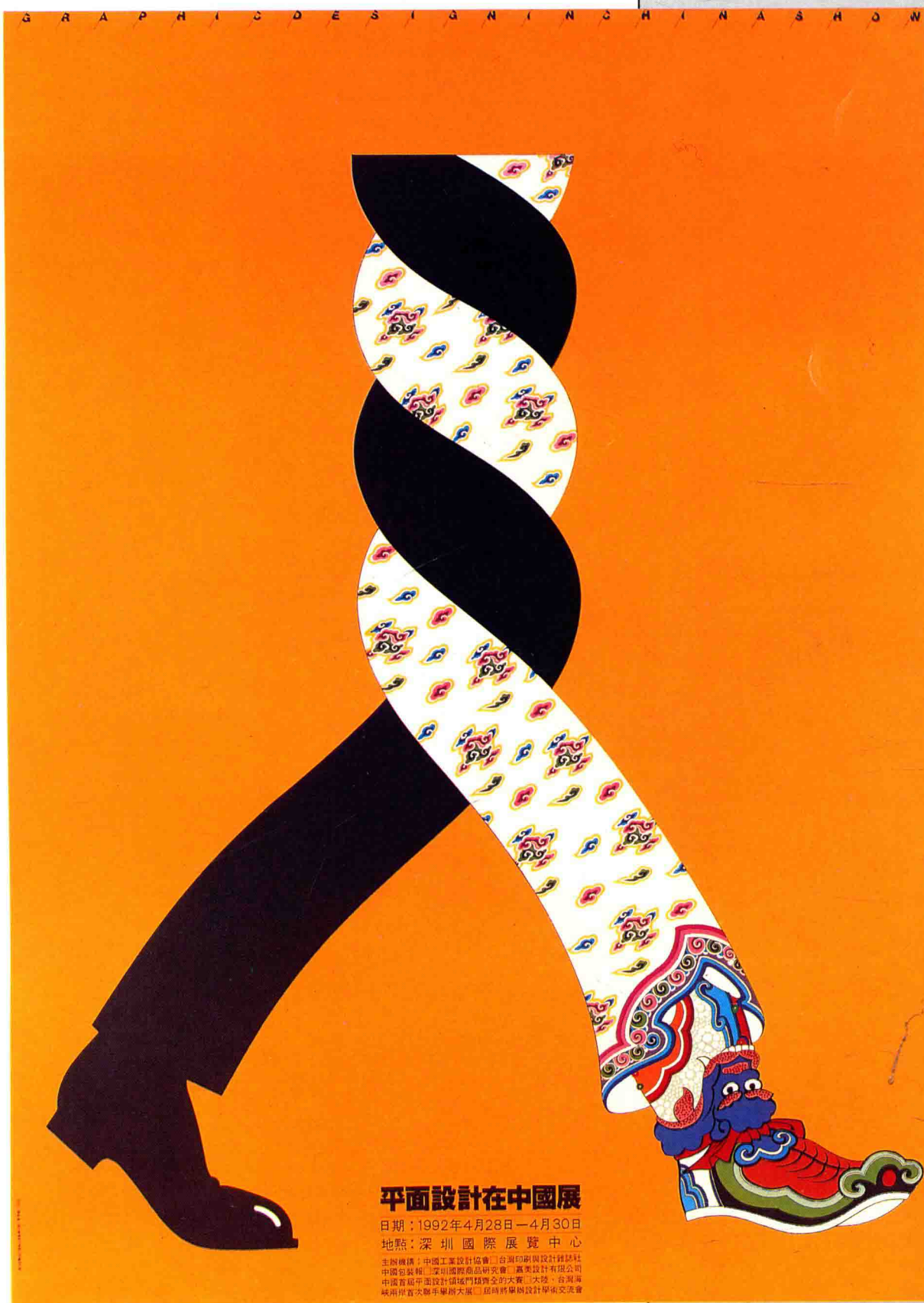

●平面处理

平面性也是现代艺术和现代设计的基本特征之一。要把立体的物象平面化,把物象以三维空间移向二维空间,这是一个艺术创作的过程,决不是一种简单的方法。原始艺术、民间艺术、现代艺术都在平面性上大有发挥,积累了极其丰富的创作经验。我们所说的平面性是指“三平”,即构图平、造型平、色彩平,只有达到三平,去掉了空间感和繁杂的透视,才具有强烈的装饰性,才可以大胆地夸张变形。因此,学习平面处理,对考生是个新课题,有不少考生习惯了画素描和色彩写生,而对平面则束手无策,必须要抓紧补上这一课,方法还是多看、多练、多领会,请比较好的老师来指导,只有这样才会熟能生巧,在创作设计上获得好成绩。

· 凡书中未标明作者之图例均为葛春学作

陈绍华作

招贴画是一种社会公共艺术，它广泛地被张贴于社会各个角落，以视觉形象传递着各种信息，是现代社会的特征之一。

1

招贴画的主题

一般来说，招贴画创作是“主题先行”的模式，画家根据有关命题构思创意、寻觅新颖准确的艺术语言绘制而成，所以与考试的命题创作在思维方式和制作程序上是大致相同的，不同的是考试有时间限制。为了能顺利地通过考试，对考生来说，借鉴优秀招贴画创作经验，是行之有效的办法。现在有关招贴画（包括广告）的画册很多，大家可以选择一些经典作品来认真学习阅读。如上海的《实用美术》、浙江的《现代设计》丛书，都系统地介绍过国际上有影响的招贴画作品，是值得学习的好教材。阅读的时候，最好备一本小本子，

杨顺泰作

把打动你的精彩作品临摹成简要的小图,记在心里,这样考试时就可以“触类旁通”,借鉴许多创作手法。根据一般的规律,招贴画的命题,以人类社会共性的主题为主要框架,因为这些主题最适合用招贴画来表现。如环境问题(自然生态、地球资源、防止污染等),如现代科学技术飞跃发展的大趋势(日新月异的电脑技术、现代通信等),如维护和平、增进友谊、加强合作交流的趋势(各种类型的国际文化交流活动、运动会、电影节、电视节)。总之,考生积累了一定数量的具有人类共性命题的作品,自己的胸怀就会宽阔起来,就能去拥抱蓝天、大海和世界,产生许多美好的构想,延伸出许多美丽的画面,对考试命题的把握,有了十拿九稳的信心。

Release colours back to Nature.

讓色彩回歸自然

陈绍华作