

麦克手绘

— 视觉传达设计快题表现 —

廖健 戴薇 / 著

MIKE
SKETCH
CLUB

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

麦克手绘

视觉传达设计快题表现

MIKE
SKETCH
CLUB

廖健 戴薇 / 著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

麦克手绘：视觉传达设计快题表现 / 廖健, 戴薇著
— 北京：人民邮电出版社, 2015. 10
ISBN 978-7-115-40105-2

I. ①麦… II. ①廖… ②戴… III. ①视觉设计—研究生—入学考试—自学参考资料 IV. ①J062

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第184544号

内 容 提 要

这是一本针对视觉传达专业硕士研究生考试中手绘快题设计科目的参考书。本书以“如何掌握设计思维快速表达方法”为重点,结合作者多年的教学及实践经验,系统化整理、归纳出一套易于掌握又实用性强的复习方法,并通过细致的步骤说明与图例示范展示给读者。书中案例包含了快题科目考试中可能涉及的所有试题类型,并从工具运用、绘图技法、题意分析、解题技巧和案例欣赏等各方面为读者进行详细讲解。无论你是想要系统掌握手绘快题设计中设计思维表达技法的相关专业学生或设计师,还是仅仅对手绘表达感兴趣的爱好者,此书都可以帮助你轻松掌握快速表达的方法。

-
- ◆ 著 廖 健 戴 薇
责任编辑 张丹阳
责任印制 程彦红
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京方嘉彩色印刷有限责任公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/12
印张: 15
字数: 420千字 2015年10月第1版
印数: 1-2000册 2015年10月北京第1次印刷
-

定价: 69.00元

读者服务热线: (010)81055410 印装质量热线: (010)81055316
反盗版热线: (010)81055315

前言

设计手绘是设计界的一种常用语汇,作为直接表达设计思想的手段和交流设计信息的重要工具,设计手绘始终处在设计表达的重要位置。同时在手、脑、眼的结合训练上,在思维的灵动与连贯训练上,手绘仍具有不可替代的作用。因此通过手绘进行设计表达,是每一位准备投身或已从事设计工作的人士必须掌握的基本技能。

在视觉传达专业的硕士研究生入学专业考试中,设计手绘快题是各大院校的必考科目,要求各位考生将大学期间所学的知识点根据题意所示在极短的时间内于方寸卷面上准确地呈现出来,这一考查方式是考生们所不熟悉的,因此在备考过程中也往往不知道该从何入手。

本书从大量实践中总结出手绘的基本方法和技巧,由快速表达的基础训练开始,通过讲解手绘的作用与要求,对马克笔画法、勾线笔画法、水彩画法等各类表现效果图技法及其工具、材料作了重点介绍,结合大量的实例,向读者提供更直观化的理论支持和实践指导。本书全面系统地分析、归纳、总结了全国各大招生院校专业考试中的出题方向、重要考点、复习计划、解题技巧等知识点,书中尽量避免过于教条的理论,以大量模拟试题的手绘步骤图示配以详细的文字分析,达到贴近时代特色、易于直观理解、便于学习与实践的特点,力求向读者提供深入浅出、实效性较强的手绘技能训练及快题解题技巧的指导,力求较全面地提高读者的快题解题能力。

在“麦克设计&手绘”成立的六年多时间里,我们已经帮助上千位学员掌握了这项技能并使他们迈入理想的学堂。现在我们将这些方法整理出来,详细地介绍给渴望通过努力而改变自己现状的读者。由于书中的内容多依据作者个人经验摸索总结,加之编写时间紧迫,难免有所局限,权当抛砖引玉,以供交流分享。

提高手绘技法的基本方法

在平面设计领域中,可以结合运用多种表达方法来进行设计表现,其中手绘技法、手绘肌理就是我们在设计表现中的一个重要方向。但是在本书中,我们将要重点探讨的是提高平面快题设计中手绘表达技巧的问题。

提高快题表现能力,可以分为以下三个阶段。

临摹练习阶段、组合创作阶段、自主创作阶段。

1. 临摹练习阶段

专注于学习表现技法,直接临摹已有的图形图像。

本阶段在工具层面主要要求掌握各种手绘表达工具的不同特点、表现技法及其组合运用,要求能充分掌握马克笔、彩色铅笔、针管笔、勾线笔、水彩、色粉、油画棒等常用工具的使用方法,并善于利用不同工具的优点进行灵活组合。

在表达技法层面,要求能够熟悉不同材质、不同肌理、各种画面装饰效果的手绘表现技巧,能够熟练地默写出常见材质及肌理效果,以及灵活地对图像进行图形化、装饰化表达。因为在真正考试的阶段,往往需要在画面中表达出能打动人的细节,材质与肌理、疏密与空间、线条的粗细与方圆等各方面的表现往往不可或缺。

在本阶段可以先对设计作品进行手绘直接临摹,然后再对真实照片进行转换临摹练习。

主要学习方向:侧重于技法的表达,兼顾创意主题、各种工具表达、构成、装饰画。

2. 组合创作阶段

根据给定的主题方向将不同的图形图像进行解构重组。

在熟悉和掌握工具及画面表现技巧之后,可以适当地进行组合创作阶段的练习。

本阶段着重利用已有的图像素材,根据前期已学过的表达技法进行组合。本阶段仍然以画面效果为主体,但在前一段的基础之上,提高了对于画面整体经营方面的要求。图形元素有很多是现成的,但是将不

同元素重新组合之后,需要对画面进行精心处理,此时要求学生能够利用学过的知识、给定主题的方向,选择合适的表现技法及表达工具来整体经营一幅完整的画面,与此同时还得兼顾主题的要求,因此本阶段也是重要的过渡阶段。

3. 自主创作阶段

专注于创意发散及表达,兼顾整体画面的效果。

经过上两个阶段的学习,在熟练掌握了画面的表达技法之后,本阶段将专注于创意发散方向的练习。学习、欣赏优秀的设计案例,在借鉴的基础上进行创意题的快题训练,先抽象题后具象题。

考研快题复习计划及建议

视觉传达专业是设计类院校中的一个大类,几乎所有具备艺术设计学硕士学位授予点资格的招生院校在招生时都设有这一专业方向,每年全国各大院校该专业方向的招生计划数量很多,在设计类硕士生中招收的学生数量也是最多的。

当然,报考该专业的学生每年都维持高位,而且在近年来还有持续升温的现象,导致该专业方向的录取分数线每年都水涨船高。同时,各个院校的考试方向看起来都有所不同,考题内容考查的目的也不尽相同。那么,究竟该如何制定视觉传达/新媒介方向专业的复习计划呢?

在这里,我们凭借自己多年的考研辅导与教学经验,详细梳理了视觉传达方向的考试类型及考试内容,向视觉传达方向的考研学子制定复习计划提供有益的意见和建议,以供大家参考,并希望大家进行合理安排,在考研的道路上能够顺利赢在起跑线上。

1. 各院校视觉传达方向考试内容归类

在所有设计类考研考试的初试中,外语及政治都是必须考查的两

科公共课,因此在视觉传达方向的初试中,专业课的考查为两科。我们仔细对比了国内各大设计院校的考试目录,大致可以分为三类。

(1) 第一类的两科考试为专业手绘和专业理论。

即一科为设计理论,而另一科则是考查设计能力,其中设计能力的考查基本以手绘的形式呈现,这是大多数学校的考试内容,如清华大学美术学院、四川美术学院、湖南大学、湖南师大、中南大学等院校往年都以此种类型来进行初试考查。

(2) 第二类的两科考试为专业基础和专业设计。

即两科都是考查专业设计能力,同样基本以手绘的形式呈现,但两科手绘的考查重点和考试目的不尽相同,因此考生在准备时要注意两者的区别,分别进行资料搜集及手绘演练,并且在考试时也必须区别对待。在此种类型的考试中,初试不考查设计理论,而将设计理论放到复试中。此类考查方式的代表院校为广州美术学院视觉与动漫学院。

(3) 第三类的两科考试为素描/色彩和专业设计及专业理论。

此类为部分美术学院及部分院校的专业型硕士考试考查的内容,这种类型的考试在初试中考查得更为全面,我们在准备时需要复习的内容自然也就更多。当然,不同学校考查的内容不尽相同,比如有些学校的考试组合为素描+专业设计(其中专业设计为平面设计手绘),有些学校将素描色彩作为一份试卷综合考查,而另一科考试则为设计评论加平面设计手绘表现。此类考查方式的代表院校为中央美术学院专业型硕士、广州美术学院教育学院平面设计方向、天津美术学院、湖北美术学院、鲁迅美术学院、上海大学等。

2. 复习之前的准备工作

通过以上对于视觉传达专业硕士研究生入学考试院校及考题类型的详细分析,相信考生对于考什么已经有了初步的认识。那么,应当如何制定一份科学合理的复习计划呢?在这里,我们从自身多年的考研辅导与教学经验出发,向各位考生提出一些合理的建议。

(1) 考研前的准备工作。

考研前的准备工作主要是指搜集有关要报考学校及专业的情况,再根据自身情况进行取舍,确定目标。

由于硕士研究生入学考试不同于本科阶段的考试,一次只能报考一所院校,也就是说在报考前就需要填报志愿,并且多数情况下还要去所报考的院校进行考试,因此,考前的准备工作是极其必要的,相当于

情报搜集阶段。不同学校、不同专业的试题风格、报考情况、录取情况都大不相同,例如,有的学校常年都是一种类型的考题,而有的院校每年都在变换不同的考试方法;即便是同一类考题,不同的院校所考查的侧重点也有所不同。

再者,录取情况的不同也是我们需要重点参考的一项指标,有些学校因为一些原因,历年来报考人数众多,造成竞争异常激烈,此时就需要冷静衡量是否有报考的自信与必要。相反,有些不错的学校由于其以往高高在上的形象导致许多考生都没有信心去报考,结果造成其竞争反而较小。综上所述,对于报名及录取情况有一个基本了解是非常必要的,这能够使我们避免扎堆的现象发生。

再次,目标的订立与自身的学习情况也是息息相关的。研究生入学考试与本科入学考试有着极大的差异性,尤其是艺术设计类专业更是如此。要仔细考虑自身的实际情况来选择对应的目标院校,关于这一点我们接下来会进行详细的说明。

(2) 信心的树立。

考生在选择报考的院校时往往会考虑自身的各项条件,这里我们要提醒各位考生,在订立目标时不要好高骛远,定下不切实际的目标。但是需要说明的是,只要考生认真了解了有关院校的报考及考试情况、订立切实有效的复习策略并能坚决执行,往往能取得非常好的考试成绩。在麦克设计&手绘俱乐部学习的同学中,每年都有许多三本院校的同学在老师的悉心指导下,经过一年的系统训练,最终考上国内顶尖美术学院的研究生。同样的,每年也都有许多跨专业的同学(从非艺术类专业,如管理学、计算机到本专业)最终考上研究生,甚至是考试院校的前三名。为什么会出现这种情况呢?首先我们需要分析视觉传达设计专业硕士研究生入学考试的一些基本特点。

前面我们谈到,艺术设计类的研究生考试与本科考试有着极大的不同,到底是哪些方面不同呢?

在美术类高考中,各个院校需要考查各位考生美术绘画的基本功,而绘画能力的提高无疑需要较长的时间以及一定的理解能力,其学习周期较长。尤其是一些顶尖的院校对于考生的要求往往非常苛刻,并且由于考生在高考时可以报考多个院校(省内则是联考),因此被录取的概率非常小,一般二本院校的考录比例都能达到50:1以上,而一本院校在80:1以上,其中的九大美术学院等艺术类院校则动辄一百或几百名考生中才录取一人(个别顶尖院校甚至能达到接近1000:1的悬殊比例,而且

有勇气报考专业美术学院的考生都具备相当的绘画基本功), 竞争可谓非常激烈。

但艺术设计类硕士研究生入学考试, 或者说具体到视觉传达设计的研究生层次的考试, 情况就有些不同了。在我国, 所有硕士研究生考试的科目都是四科, 其中英语和政治是必考的两个科目(各占100分。并且英语与政治试卷是同层次所有专业统一命题的, 这两科都是设计类专业同学的薄弱环节, 但大家都是站在同一起跑线上, 一般分数不会相差太多)。另外两科才是考查专业知识(考得最多的一科为设计理论, 另一科是设计手绘, 两科各占150分)。经过前面的分析我们知道, 其中考得最多的是设计理论和设计手绘。设计理论的考查各个院校都有自己的要求, 但一般而言每个院校都有自己的传统(大多数院校都是各个设计专业统考一张理论试卷), 而且目前国内绝大多数院校都不太重视理论方面的课程, 所以各位考生的理论基础都十分薄弱, 因此只要系统地进行规划及学习, 考生也都是站在同一起跑线上的。

最后, 让我们来看看专业手绘的复习。现在, 在设计院校中需要手绘独立完成的课程已经非常少了, 因此绝大多数同学的手绘基本功都比较薄弱, 大家处于同一位置。而设计手绘的提高只要方法得当、老师的辅导正确, 同时同学们又能坚定执行, 一般都能得到快速提高, 并不需要像素描、色彩等美术基础那么漫长的学习周期。这也是为什么在麦克设计&手绘俱乐部学习的许多考生在手绘这一科目上普遍都能获得不错成绩的主要原因, 甚至一些考生从来没有接触过美术, 也能取得理想的成绩。并且, 由于考研只能报考一所学校, 将考生进行了先期分流, 因此其报考与录取比例不会有高考那般夸张的数字, 往往最顶尖的院校也就是20:1到30:1的比例, 而一般的211院校达到10:1已经是较高的水平了, 这也使得考研竞争的激烈程度相较于高考大大缓解。所以, 从以上各方面综合来看, 对于一些准备充分的考生(尤其是一些在高考考场中不尽如人意的考生)而言, 完全可以通过设计专业考研考取一个更加理想的学校, 甚至是国内顶尖的设计院校, 从而达成自我提升的目标。

因此, 有志于提升自己的考生要树立坚定的信心, 不要从一开始就有畏难情绪, 要相信通过自己的努力是能获得满意的成绩的。

3. 专业手绘备考时间的安排

当然, 信心是成功的必要因素, 但远非充分因素。除此之外更重要的就是根据自身情况订立科学的复习规划并要具备坚定执行计划的毅

力与执行能力。那么专业手绘该如何复习呢?

(1) 3月~7月: 手绘技法提高阶段。

前面我们分析过, 现在绝大多数艺术院校视觉传达专业的课程作业基本上都以计算机辅助来完成, 很少会涉及手绘, 导致学生们的手绘能力普遍比较薄弱。因此对于专业手绘的复习来说首先就是要提高学生的手头绘制能力, 包括对各种手绘工具的熟练掌握(主要指适合考试使用的工具及其相互组合的方法)、图形绘制能力的提高等。

其次, 就是绘制一张手绘稿所应具备的基本学科背景知识, 包括: 平面构成、色彩构成基础知识、图案及插图绘制的基本技巧、画面疏密、图像构图的基本感觉、图形创意的基本手法等。这些问题的解决需要将本专业本科学习的前两年的知识进行融合与实践, 综合性非常强, 同时因为考研的全面性(有四科考试)与时间的限制性, 如何有效率地解决以上问题往往是考生最无所适从的难题。针对这一难点, 我们专门开设了平面视觉手绘基础班来解决以上问题。对于手绘基础的学习, 因为考生还要兼顾其他科目的复习, 因此复习计划启动得越早越好, 我们建议在9月之前最好能够进行一定程度的手绘基础学习, 最理想的方式则是在4月、5月中进行视觉传达手绘基础班课程的学习, 然后再在老师的指导下通过课后作业进一步巩固(课后练习一般一周2~3张即可, 即每天只需要抽出不到两小时进行手绘练习)。

(2) 7月~12月: 创意构思提高阶段。

视觉传达专业考研初试中的专业手绘试题往往都是以快题形式出现的, 因此, 在有了较为坚实的手绘基础能力之后还必须进行快题的专门学习。在学校的学习中我们从未有这方面的学习课程, 并且相信几乎所有学生在校期间都没有完成过一张完整的快题作业, 因此非常有必要进行单独的学习。针对之前详细分析过的考研专业手绘的所有类型考试方向, 我们开设了平面视觉考研快题班来帮助各位考生进行针对性的学习, 分别从构成类、图形创意类、插画装饰画类、海报招贴类、书籍设计类、包装设计类等各题型进行全面而详细的快题讲解与综合演练, 帮助各位考生快速掌握考试的基本题型及有针对性的应对方式。需要特别指出的是, 在考研快题班的学习中, 需要各位考生已经掌握了较强的设计基础手绘能力, 否则会感觉在本班的学习中有些力不从心, 从而影响学习效果。这里推荐基础较为薄弱的考生先进行平面视觉手绘基础班的学习或者进行自我训练。在课程学习过后, 也千万不能放松对于快题的练习, 虽然考研有许多科目需要复习, 但在专业快题的训练方面也

要确保每周至少7~10小时(即2~3个完整的快题训练,但时间可以灵活安排,如每天抽出1个小时左右,不用限制时间,以快题完成的质量为优先)的时间。

(3) 12月~考试: 模拟题演练阶段、冲刺仿真题阶段。

良好而扎实的训练也离不开真刀真枪的演练,因此,从2012年开始我们应考生的强烈要求,在考前1个月左右开设了平面视觉考研冲刺班,为考生提供最仿真的考场环境。在限定时间、限定考场内进行模拟测试以及其后的详细讲解与评分。同时,我们根据丰富的经验针对各个院校往年的考试试题进行仔细分析,为大家制定出仿真性极强的模拟试题,让考生提前做好考试准备。

4. 考研专业手绘课程的选报

针对近年出现的考研热潮,各校的考研分数也水涨船高,考生之间的竞争异常激烈。其中专业手绘对于拉开考生之间的分数差距起到了至关重要的作用。因此,如何快速有效地提高设计手绘能力成为许多考生非常关注的问题。

由于考研有四门不同的课程,而且对于设计专业的考生来说,英语、政治与设计理论这些需要理解或记忆的学科其复习要占用大量的时间与精力(更不论此时绝大多数同学还处在课业繁忙的大三或者已经工作),而如前所述,专业手绘这一考试科目又是拉开考研分数的关键。因此,关于设计手绘的复习训练要求具有极高的效率,即要在短时间内能够快速而稳定地提高。

这种情况下,许多考生选报专业辅导课程来帮助自身进行高效的复习。长沙麦克设计&手绘俱乐部是湖南省唯一、全国为数不多开设平面考研类辅导课程的专业辅导机构,已经开设平面视觉新媒体相关课程多年,有着丰富的辅导教学经验,辅导考生取得了优异的考研成绩,每年都有许多全国各地的考生慕名来学习。

在此,也建议考生选报一个有丰富经验与良好口碑的设计手绘辅导课程进行学习,这样可以大大节省复习时间、高效稳定地进行设计手绘的复习训练,同时可以将更多精力投入到其他学科的复习中,取得事半功倍的效果,在设计专业考研中取得优异成绩。

5. 考前冲刺模拟的重要性

在此,我们要再次强调考前模拟冲刺的重要性。无论你的基础已经打得多么的牢固,也不要忽视考前的模拟与冲刺,这几天的时间可以提高考生的考试应考能力。有好的基础并不一定能够取得理想的分数,这往往就是因为临场应考能力不足造成的。因此,无论考前的复习多么紧张,考生也千万要记得完成这重要的考前环节。有条件的同学可以选报我们开设的平面视觉新媒考研冲刺班,让我们在冲刺阶段助你一臂之力。

6. 沉着应考

最后,当考生已经经过了科学严谨的训练与严格的模拟冲刺,那么需要注意的就是在考场中保持沉着冷静的良好心态。其实通过这么多年的辅导我们可以看到,无论什么学校,其每年考查的内容都有延续性与规律性,各校的考题在我们针对每位报考不同院校的同学所设定的课堂练习与课后作业中都或多或少有所涉及。因此,千万不要为看似陌生的考题而慌了神,冷静分析给定的题目是考试成功的关键,考生会发现,平时老师们在辅导中准备的许多作业或设计素材都能派上用场。

作者简介

MIKE SKETCH CLUB
ABOUT THE AUTHOR

廖健

湖南长沙人，2006年毕业于广州美术学院平面设计专业，获设计艺术学学士学位。2009年毕业于广州美术学院视觉传达专业，获设计艺术学硕士学位。曾任职于广州旭日因赛广告有限公司，现任教于长沙学院视觉传达专业。

戴薇

湖南常德人，毕业于广州美术学院装饰艺术设计系，曾在法资企业任设计总监。2006年至2010年在上海天娱传媒品牌事业部任产品策划经理。曾服务的品牌有麦当劳，策划、主办“超女娃娃全国卡通大赛”等活动，开发了与超女、快男相关的周边产品。

目录

麦克手绘
视觉传达设计快题表现

第1章 基础技法 11

1.1 马克笔 12

1.1.1 马克笔工具介绍 12

1.1.2 马克笔的使用技巧 12

1.2 彩色铅笔 13

1.2.1 彩色铅笔工具介绍 13

1.2.2 彩色铅笔的使用技巧 13

基础案例1——《蜗牛》 14

基础案例2——《炸弹》 17

基础案例3——《茶壶》 21

基础案例4——《汉堡》 24

1.3 勾线工具 28

1.3.1 针管笔工具及其使用技巧 28

1.3.2 秀丽笔工具及其使用技巧 28

1.4 常用辅助工具 28

1.4.1 色粉笔工具及其使用技巧 28

1.4.2 彩色针管笔工具及其使用技巧 28

1.4.3 白线笔工具及其使用技巧 28

基础案例5——《沟通古今》 29

基础案例6——《马头》 35

1.5 水彩工具 40

1.5.1 水彩工具介绍 40

1.5.2 水彩工具的使用技巧 42

基础案例7——《钢琴》 40

基础案例8——《黑白格人像》 46

基础案例9——《小猴子》 51

基础案例10——《放我自由》 56

基础案例11——《新北京，新奥运》 62

第2章 创意构思 67

2.1 如何借鉴优秀设计案例 68

2.2 创意模版的准备方法 68

2.2.1 文字素材——准备文字类素材库 68

2.2.2 图形素材——准备图形类素材库 69

2.2.3 图形方法——常用图形创意方式总结 69

2.2.4 图形模版——图形创意模版的准备 73

第3章 画面效果

3.1 线	76
3.1.1 线的粗细	76
3.1.2 线的虚实	78
3.2 肌理	79
3.2.1 真实质感	79
3.2.2 艺术质感	80
3.3 疏密	81
3.4 空间	82
3.4.1 遮挡关系拉开空间	83
3.4.2 维度关系拉开空间	83
3.4.3 色彩关系拉开空间	84
3.4.4 疏密关系拉开空间	85
3.4.5 线条差异拉开空间	85
3.4.6 虚实关系拉开空间	86
3.5 构图	87
3.6 配色	88

第4章 真题详解

4.1 研究生考试专业考题内容详解	90
4.1.1 基础构成类	90
4.1.2 基础创意类	90
4.1.3 插图、装饰画类	91

75

4.1.4 创意海报类	91
4.1.5 书籍设计类	92
4.1.6 品牌设计类	93
4.1.7 包装设计类	93
4.1.8 交互界面设计类	95

4.2 案例详解

4.2.1 基础创意类案例详解——《进化》	96
4.2.2 现代插画类案例详解——《年画》	101
4.2.3 创意海报类案例详解——《窗》	106
4.2.4 创意海报类案例详解——《变》	112
4.2.5 创意海报类案例详解——《东+西》	117
4.2.6 创意海报类案例详解——《混合之殇》	122
4.2.7 创意海报类案例详解——《最后的氧气》	126
4.2.8 创意海报类案例详解——《设计学院招新》	132
4.2.9 书籍设计类案例详解——《镜花缘》	137
4.2.10 品牌设计类案例详解——《甜甜嘴》	142
4.2.11 包装设计类案例详解——《甜甜嘴》	148
4.2.12 包装设计类案例详解——《好食在》	152
4.2.13 交互设计类案例详解——《手机主题界面》	157
4.2.14 交互设计类案例详解——《手机应用程序界面》	161

第5章 作品赏析

165

5.1 海报招贴类	166
5.2 书籍设计类	172
5.3 品牌包装类	173
5.4 交互设计类	176

A series of parallel diagonal lines in a light gray color, slanted at approximately 45 degrees, framing the central text area.

麦克手绘

视觉传达设计快题表现

MIKE
SKETCH
CLUB

廖健 戴薇 / 著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

麦克手绘：视觉传达设计快题表现 / 廖健, 戴薇著

— 北京：人民邮电出版社, 2015. 10

ISBN 978-7-115-40105-2

I. ①麦… II. ①廖… ②戴… III. ①视觉设计—研究生—入学考试—自学参考资料 IV. ①J062

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第184544号

内 容 提 要

这是一本针对视觉传达专业硕士研究生考试中手绘快题设计科目的参考书。本书以“如何掌握设计思维快速表达方法”为重点,结合作者多年的教学及实践经验,系统化整理、归纳出一套易于掌握又实用性强的复习方法,并通过细致的步骤说明与图例示范展示给读者。书中案例包含了快题科目考试中可能涉及的所有试题类型,并从工具运用、绘图技法、题意分析、解题技巧和案例欣赏等各方面为读者进行详细讲解。无论你是想要系统掌握手绘快题设计中设计思维表达技法的相关专业学生或设计师,还是仅仅对手绘表达感兴趣的爱好者,此书都可以帮助你轻松掌握快速表达的方法。

-
- ◆ 著 廖 健 戴 薇
责任编辑 张丹阳
责任印制 程彦红
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京方嘉彩色印刷有限责任公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/12
印张: 15
字数: 420 千字 2015 年 10 月第 1 版
印数: 1—2000 册 2015 年 10 月北京第 1 次印刷
-

定价: 69.00 元

读者服务热线: (010)81055410 印装质量热线: (010)81055316
反盗版热线: (010)81055315

前言

设计手绘是设计界的一种常用语汇,作为直接表达设计思想的手段和交流设计信息的重要工具,设计手绘始终处在设计表达的重要位置。同时在手、脑、眼的结合训练上,在思维的灵动与连贯训练上,手绘仍具有不可替代的作用。因此通过手绘进行设计表达,是每一位准备投身或已从事设计工作的人士必须掌握的基本技能。

在视觉传达专业的硕士研究生入学专业考试中,设计手绘快题是各大院校的必考科目,要求各位考生将大学期间所学的知识点根据题意所示在极短的时间内于方寸卷面上准确地呈现出来,这一考查方式是考生们所不熟悉的,因此在备考过程中也往往不知道该从何入手。

本书从大量实践中总结出手绘的基本方法和技巧,由快速表达的基础训练开始,通过讲解手绘的作用与要求,对马克笔画法、勾线笔画法、水彩画法等各类表现效果图技法及其工具、材料作了重点介绍,结合大量的实例,向读者提供更直观化的理论支持和实践指导。本书全面系统地分析、归纳、总结了全国各大招生院校专业考试中的出题方向、重要考点、复习计划、解题技巧等知识点,书中尽量避免过于教条的理论,以大量模拟试题的手绘步骤图示配以详细的文字分析,达到贴近时代特色、易于直观理解、便于学习与实践的特点,力求向读者提供深入浅出、实效性较强的手绘技能训练及快题解题技巧的指导,力求较全面地提高读者的快题解题能力。

在“麦克设计&手绘”成立的六年多时间里,我们已经帮助上千位学员掌握了这项技能并使他们迈入理想的学堂。现在我们将这些方法整理出来,详细地介绍给渴望通过努力而改变自己现状的读者。由于书中的内容多依据作者个人经验摸索总结,加之编写时间紧迫,难免有所局限,权当抛砖引玉,以供交流分享。

提高手绘技法的基本方法

在平面设计领域中,可以结合运用多种表达方法来进行设计表现,其中手绘技法、手绘肌理就是我们在设计表现中的一个重要方向。但是在本书中,我们将要重点探讨的是提高平面快题设计中手绘表达技巧的问题。

提高快题表现能力,可以分为以下三个阶段。

临摹练习阶段、组合创作阶段、自主创作阶段。

1. 临摹练习阶段

专注于学习表现技法,直接临摹已有的图形图像。

本阶段在工具层面主要要求掌握各种手绘表达工具的不同特点、表现技法及其组合运用,要求能充分掌握马克笔、彩色铅笔、针管笔、勾线笔、水彩、色粉、油画棒等常用工具的使用方法,并善于利用不同工具的优点进行灵活组合。

在表达技法层面,要求能够熟悉不同材质、不同肌理、各种画面装饰效果的手绘表现技巧,能够熟练地默写出常见材质及肌理效果,以及灵活地对图像进行图形化、装饰化表达。因为在真正考试的阶段,往往需要在画面中表达出能打动人物的细节,材质与肌理、疏密与空间、线条的粗细与方圆等各方面的表现往往不可或缺。

在本阶段可以先对设计作品进行手绘直接临摹,然后再对真实照片进行转换临摹练习。

主要学习方向:侧重于技法的表达,兼顾创意主题、各种工具表达、构成、装饰画。

2. 组合创作阶段

根据给定的主题方向将不同的图形图像进行解构重组。

在熟悉和掌握工具及画面表现技巧之后,可以适当地进行组合创作阶段的练习。

本阶段着重利用已有的图像素材,根据前期已学过的表达技法进行组合。本阶段仍然以画面效果为主体,但在前一段的基础之上,提高了对于画面整体经营方面的要求。图形元素有很多是现成的,但是将不

同元素重新组合之后,需要对画面进行精心处理,此时要求学生能够利用学过的知识、给定主题的方向,选择合适的表现技法及表达工具来整体经营一幅完整的画面,与此同时还得兼顾主题的要求,因此本阶段也是重要的过渡阶段。

3. 自主创作阶段

专注于创意发散及表达,兼顾整体画面的效果。

经过上两个阶段的学习,在熟练掌握了画面的表达技法之后,本阶段将专注于创意发散方向的练习。学习、欣赏优秀的设计案例,在借鉴的基础上进行创意题的快题训练,先抽象题后具象题。

考研快题复习计划及建议

视觉传达专业是设计类院校中的一个大大类,几乎所有具备艺术设计学硕士学位授予点资格的招生院校在招生时都设有这一专业方向,每年全国各大院校该专业方向的招生计划数量很多,在设计类硕士生中招收的学生数量也是最多的。

当然,报考该专业的学生每年都维持高位,而且在近年来还有持续升温的现象,导致该专业方向的录取分数线每年都水涨船高。同时,各个院校的考试方向看起来都有所不同,考题内容考查的目的也不尽相同。那么,究竟该如何制定视觉传达/新媒体方向专业的复习计划呢?

在这里,我们凭借自己多年的考研辅导与教学经验,详细梳理了视觉传达方向的考试类型及考试内容,向视觉传达方向的考研学子制定复习计划提供有益的意见和建议,以供大家参考,并希望大家进行合理安排,在考研的道路上能够顺利赢在起跑线上。

1. 各院校视觉传达方向考试内容归类

在所有设计类考研考试的初试中,外语及政治都是必须考查的两

科公共课,因此在视觉传达方向的初试中,专业课的考查为两科。我们仔细对比了国内各大设计院校的考试目录,大致可以分为三类。

(1) 第一类的两科考试为专业手绘和专业理论。

即一科为设计理论,而另一科则是考查设计能力,其中设计能力的考查基本以手绘的形式呈现,这是大多数学校的考试内容,如清华大学美术学院、四川美术学院、湖南大学、湖南师大、中南大学等院校往年都以此种类型来进行初试考查。

(2) 第二类的两科考试为专业基础和专业设计。

即两科都是考查专业设计能力,同样基本以手绘的形式呈现,但两科手绘的考查重点和考试目的不尽相同,因此考生在准备时要注意两者的区别,分别进行资料搜集及手绘演练,并且在考试时也必须区别对待。在此种类型的考试中,初试不考查设计理论,而将设计理论放到复试中。此类考查方式的代表院校为广州美术学院视觉与动漫学院。

(3) 第三类的两科考试为素描/色彩和专业设计及专业理论。

此类为部分美术学院及部分院校的专业型硕士考试考查的内容,这种类型的考试在初试中考查得更为全面,我们在准备时需要复习的内容自然也就更多。当然,不同学校考查的内容不尽相同,比如有些学校的考试组合为素描+专业设计(其中专业设计为平面设计手绘),有些学校将素描色彩作为一份试卷综合考查,而另一科考试则为设计评论加平面设计手绘表现。此类考查方式的代表院校为中央美术学院专业型硕士、广州美术学院教育学院平面设计方向、天津美术学院、湖北美术学院、鲁迅美术学院、上海大学等。

2. 复习之前的准备工作

通过以上对于视觉传达专业硕士研究生入学考试院校及考题类型的详细分析,相信考生对于考什么已经有了初步的认识。那么,应当如何制定一份科学合理的复习计划呢?在这里,我们从自身多年的考研辅导与教学经验出发,向各位考生提出一些合理的建议。

(1) 考研前的准备工作。

考研前的准备工作主要是指搜集有关要报考学校及专业的情况,再根据自身情况进行取舍,确定目标。

由于硕士研究生入学考试不同于本科阶段的考试,一次只能报考一所院校,也就是说在报考前就需要填报志愿,并且多数情况下还要去所报考的院校进行考试,因此,考前的准备工作是极其必要的,相当于

情报搜集阶段。不同学校、不同专业的试题风格、报考情况、录取情况都大不相同,例如,有的学校常年都是一种类型的考题,而有的院校每年都在变换不同的考试方法;即便是同一类考题,不同的院校所考查的侧重点也有所不同。

再者,录取情况的不同也是我们需要重点参考的一项指标,有些学校因为一些原因,历年来报考人数众多,造成竞争异常激烈,此时就需要冷静衡量是否有报考的自信与必要。相反,有些不错的学校由于其以往高高在上的形象导致许多考生都没有信心去报考,结果造成其竞争反而较小。综上所述,对于报名及录取情况有一个基本了解是非常必要的,这能够使我们避免扎堆的现象发生。

再次,目标的订立与自身的学习情况也是息息相关的。研究生入学考试与本科入学考试有着极大的差异性,尤其是艺术设计类专业更是如此。要仔细考虑自身的实际情况来选择对应的目标院校,关于这一点我们接下来会进行详细的说明。

(2) 信心的树立。

考生在选择报考的院校时往往会考虑自身的各项条件,这里我们要提醒各位考生,在订立目标时不要好高骛远,定下不切实际的目标。但是需要说明的是,只要考生认真了解了有关院校的报考及考试情况、订立切实有效的复习策略并能坚决执行,往往能取得非常好的考试成绩。在麦克设计&手绘俱乐部学习的同学中,每年都有许多三本院校的同学在老师的悉心指导下,经过一年的系统训练,最终考上国内顶尖美术学院的研究生。同样的,每年也都有许多跨专业的同学(从非艺术类专业,如管理学、计算机到本专业)最终考上研究生,甚至是考试院校的前三名。为什么会出现这种情况呢?首先我们需要分析视觉传达设计专业硕士研究生入学考试的一些基本特点。

前面我们谈到,艺术设计类的研究生考试与本科考试有着极大的不同,到底是哪些方面不同呢?

在美术类高考中,各个院校需要考查各位考生美术绘画的基本功,而绘画能力的提高无疑需要较长的时间以及一定的理解能力,其学习周期较长。尤其是一些顶尖的院校对于考生的要求往往非常苛刻,并且由于考生在高考时可以报考多个院校(省内则是联考),因此被录取的概率非常小,一般二本院校的考录比例都能达到50:1以上,而一本院校在80:1以上,其中的九大美术学院等艺术类院校则动辄一百或几百名考生中才录取一人(个别顶尖院校甚至能达到接近1000:1的悬殊比例,而且

有勇气报考专业美术学院的考生都具备相当的绘画基本功), 竞争可谓非常激烈。

但艺术设计类硕士研究生入学考试, 或者说具体到视觉传达设计的研究生层次的考试, 情况就有些不同了。在我国, 所有硕士研究生考试的科目都是四科, 其中英语和政治是必考的两个科目(各占100分。并且英语与政治试卷是同层次所有专业统一命题的, 这两科都是设计类专业同学的薄弱环节, 但大家都是站在同一起跑线上, 一般分数不会相差太多)。另外两科才是考查专业知识(考得最多的一科为设计理论, 另一科是设计手绘, 两科各占150分)。经过前面的分析我们知道, 其中考得最多的是设计理论和设计手绘。设计理论的考查各个院校都有自己的要求, 但一般而言每个院校都有自己的传统(大多数院校都是各个设计专业统考一张理论试卷), 而且目前国内绝大多数院校都不太重视理论方面的课程, 所以各位考生的理论基础都十分薄弱, 因此只要系统地进行规划及学习, 考生也都是站在同一起跑线上的。

最后, 让我们来看看专业手绘的复习。现在, 在设计院校中需要手绘独立完成的课程已经非常少了, 因此绝大多数同学的手绘基本功都比较薄弱, 大家处于同一位置。而设计手绘的提高只要方法得当、老师的辅导正确, 同时同学们又能坚定执行, 一般都能得到快速提高, 并不需要像素描、色彩等美术基础那么漫长的学习周期。这也是为什么在麦克设计&手绘俱乐部学习的许多考生在手绘这一科目上普遍都能获得不错成绩的主要原因, 甚至一些考生从来没有接触过美术, 也能取得理想的成绩。并且, 由于考研只能报考一所学校, 将考生进行了先期分流, 因此其报考与录取比例不会有高考那般夸张的数字, 往往最顶尖的院校也就是20:1到30:1的比例, 而一般的211院校达到10:1已经是较高的水平了, 这也使得考研竞争的激烈程度相较于高考大大缓解。所以, 从以上各方面综合来看, 对于一些准备充分的考生(尤其是一些在高考考场中不尽如人意的考生)而言, 完全可以通过设计专业考研考取一个更加理想的学校, 甚至是国内顶尖的设计院校, 从而达成自我提升的目标。

因此, 有志于提升自己的考生要树立坚定的信心, 不要从一开始就有畏难情绪, 要相信通过自己的努力是能获得满意的成绩的。

3. 专业手绘备考时间的安排

当然, 信心是成功的必要因素, 但远非充分因素。除此之外更重要的就是根据自身情况订立科学的复习规划并要具备坚定执行计划的毅

力与执行能力。那么专业手绘该如何复习呢?

(1) 3月~7月: 手绘技法提高阶段。

前面我们分析过, 现在绝大多数艺术院校视觉传达专业的课程作业基本上都以计算机辅助来完成, 很少会涉及手绘, 导致学生们的手绘能力普遍比较薄弱。因此对于专业手绘的复习来说首先就是要提高学生的手头绘制能力, 包括对各种手绘工具的熟练掌握(主要指适合考试使用的工具及其相互组合的方法)、图形绘制能力的提高等。

其次, 就是绘制一张手绘稿所应具备的基本学科背景知识, 包括: 平面构成、色彩构成基础知识、图案及插图绘制的基本技巧、画面疏密、图像构图的基本感觉、图形创意的基本手法等。这些问题的解决需要将本专业本科学习的前两年的知识进行融合与实践, 综合性非常强, 同时因为考研的全面性(有四科考试)与时间的限制性, 如何有效率地解决以上问题往往是考生最无所适从的难题。针对这一难点, 我们专门开设了平面视觉手绘基础班来解决以上问题。对于手绘基础的学习, 因为考生还要兼顾其他科目的复习, 因此复习计划启动得越早越好, 我们建议在9月之前最好能够进行一定程度的手绘基础学习, 最理想的方式则是在4月、5月中进行视觉传达手绘基础班课程的学习, 然后再在老师的指导下通过课后作业进一步巩固(课后练习一般一周2~3张即可, 即每天只需要抽出不到两小时进行手绘练习)。

(2) 7月~12月: 创意构思提高阶段。

视觉传达专业考研初试中的专业手绘试题往往都是以快题形式出现的, 因此, 在有了较为坚实的手绘基础能力之后还必须进行快题的专门学习。在学校的学习中我们从未有这方面的学习课程, 并且相信几乎所有学生在校期间都没有完成过一张完整的快题作业, 因此非常有必要进行单独的学习。针对之前详细分析过的考研专业手绘的所有类型考试方向, 我们开设了平面视觉考研快题班来帮助各位考生进行针对性的学习, 分别从构成类、图形创意类、插画装饰画类、海报招贴类、书籍设计类、包装设计类等各题型进行全面而详细的快题讲解与综合演练, 帮助各位考生快速掌握考试的基本题型及有针对性的应对方式。需要特别指出的是, 在考研快题班的学习中, 需要各位考生已经掌握了较强的设计基础手绘能力, 否则会感觉在本班的学习中有些力不从心, 从而影响学习效果。这里推荐基础较为薄弱的考生先进行平面视觉手绘基础班的学习或者进行自我训练。在课程学习过后, 也千万不能放松对于快题的练习, 虽然考研有许多科目需要复习, 但在专业快题的训练方面也