

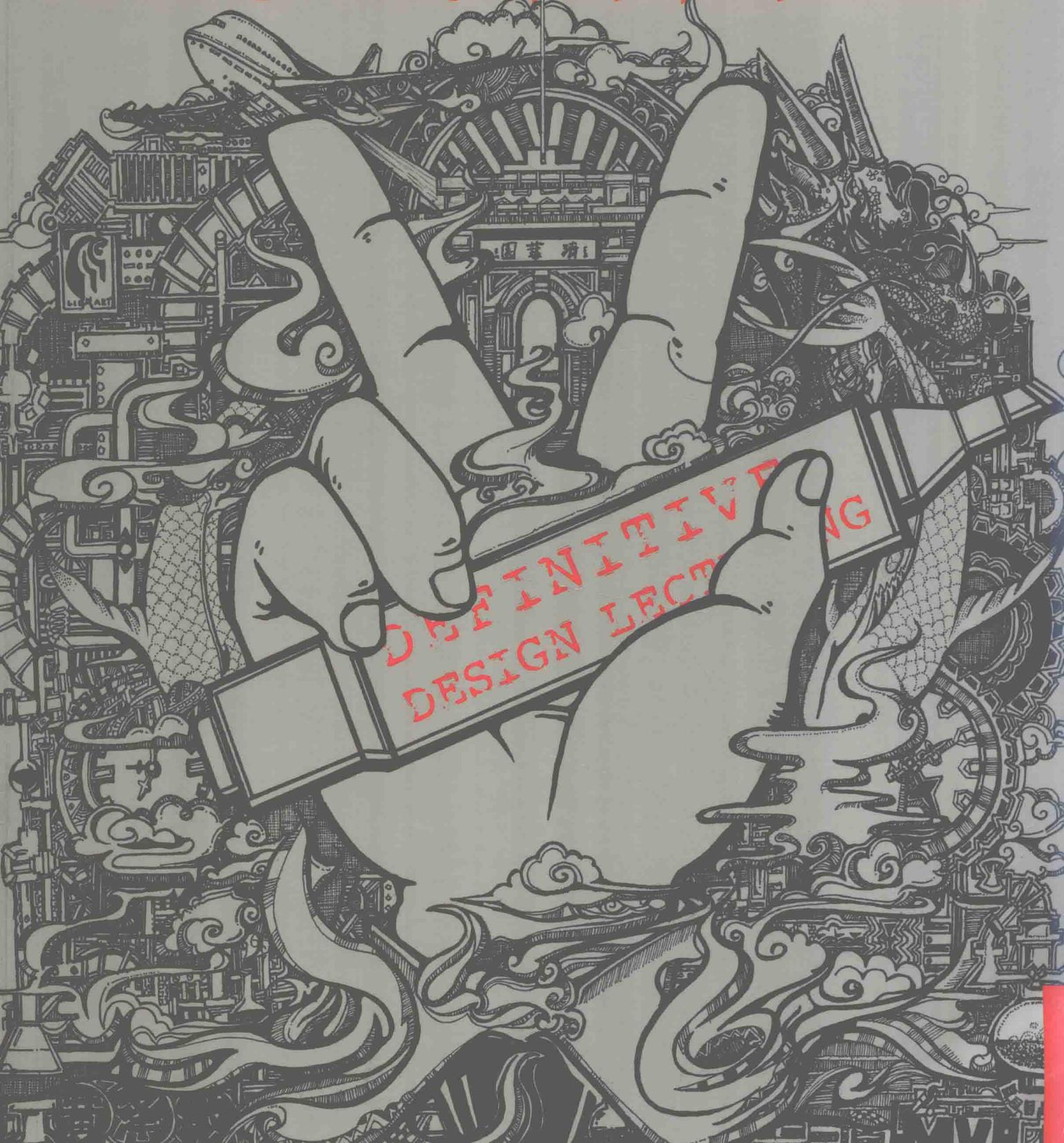
设计冲锋号

• 编著 黄泽敏

• 主编 王海强

设计教学权威讲堂

Definitive Design Lecturing

设计冲锋号 • 主编 王海强

• 编著 黄泽敏

• 编委 肖卫华

设计教学权威讲堂

Definitive Design Lecturing

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室
010-65233456 65212870
<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社
010-59521012
Email: cyplaw@cypmedia.com
MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

设计教学权威讲堂/王海强主编;黄泽敏

编著. —北京:中国青年出版社, 2014.12

(设计冲锋号)

ISBN 978-7-5153-2911-6

I. ①设… II. ①王… ②黄… III. ①艺术-设计-高等学校-入学考试-自学参考资料 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第261846号

策划编辑:王海强

责任编辑:张军

书籍设计:王海强

书 名: **设计教学权威讲堂**

主 编: 王海强

编 著: 黄泽敏

出版发行: 中国青年出版社

地 址: 北京市东四十二条21号

邮政编码: 100708

电 话: (010)59521188/59521189

传 真: (010)59521111

企 划: 北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

印 刷: 北京建宏印刷有限公司

开 本: 889 x 1194 1/16

印 张: 11

字 数: 80000

版 次: 2015年6月北京第1版

印 次: 2015年6月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5153-2911-6

定 价: 76.00元

设计冲锋号 • 主编 王海强

• 编著 黄泽敏

• 编委 肖卫华

设计教学权威讲堂

Definitive Design Lecturing

中青雄狮

又到一年艺考时，美术高考大军即将踏上征程，为实现自己的艺术梦想而四处奔波。看着他们背着画夹那疲惫不堪的身影，我恍然看到了二十多年前的自己。

在这浩浩荡荡的艺考大军中，通常报考设计专业的居多。首先各院校设计专业的招生人数比造型专业多，其次设计专业毕业后也更好就业。但据我所知，许多地方中学或美术高考培训班为了应对联考，仅将素描、水粉、速写等基础课作为训练重点，设计基础课只是蜻蜓点水的一两节课而已，更有甚者只字不提设计。这就出现了一个显而易见的荒谬现象：明知设计基础是美术高考的制胜法宝却避而不谈！这岂非怪事？其中的原因有三：其一是为保证联考通过率的所谓“抓大放小”策略；其二是缺少设计专业师资的无奈之举；其三是错误地认为设计基础很简单，考前临时突击几天就可以。

上述三个原因不但会导致考试的大面积失利，而且即便学生考上大学，先天的设计基础缺陷也会为高校设计专业教学带来困难。作为一名设计院校的教师，我对此深有体会：部分大一学生的造型能力相当不错，无论是素描的形体比例，还是色彩的冷暖关系，甚至是画面的笔触都炉火纯青、游刃有余。但是，一接触设计就头大如斗、手足无措。把设计能力提高上来要费九牛二虎之力，教授们苦不堪言。

避开某些美术高考培训机构急功近利和轻视设计基础的原因不谈，就缺乏设计师资而言，若无条件及时配备相关人员，

那么选购一批设计基础专业教材也是一个不错的选择。这对教师和学生都大有裨益。想当年我在高考前从同学那里借得一本《动物图案设计基础》，如获至宝，如饥似渴地临摹了一段时间后，茅塞顿开，脑袋里闪出了些许设计的灵感之光，成为了我的备考“神器”。这本书我至今还珍藏在书柜里，念念不忘。如今在各类书店的美术高考区里放眼望去，遍地是造型基础教材，设计类偏少，有的也多是东拼西凑、粗制滥造。悲夫！

几周前，欣闻黄泽敏老师编著了一本《设计冲锋号——设计教学权威讲堂》，读罢爱不释手。该书梳理了设计基本理论，介绍了一些不同类型的艺术类院校。重点讲解了图形设计、创意速写、装饰图案等美术高考中的主要设计考试形式。从构思、构图到刻画、完善，从形的塑造到黑白灰或冷暖色调的控制，可谓面面俱到。本教材含金量十足，实用性强，对广大艺术考生定会有很大帮助。

黄老师来自孔子故乡，为人诚恳，教学态度严谨认真。我曾在他教室的课桌上看到他写的几行字，大意是：以学生为重，以教学为乐。看后倍觉感动！他真正践行了“学为人师，行为师范”的原则。

我希望，也相信《设计冲锋号——设计教学权威讲堂》会成为广大艺术考生的备考“神器”。

北京服装学院 程悦杰

前言

时隔多年，再次遇到师兄黄泽敏，发现他早已在艺术设计教育界占有一席之地，我仍然像入学时一样对他无比崇拜。他对教育界所付出的辛勤努力必将令无数学子受益匪浅。

在仔细阅读完这本书的初稿后，我十分震撼。在这之前，我阅读过清华大学美术学院出版的无数艺术设计丛书，即使标明是高考辅导用书，也与本书相差甚远。并不是说内容不及本书详尽，而是针对应考各院校设计专业的学生们的实际情况，它们显得那样无法“平易近人”。若不是师兄多年深入教学前线，积累了丰富的经验，我想很难将贴近艺术设计高考的所需知识详尽介绍出来。尤其是设计手法与院校试题的分析，这些内容在十多年前的艺术设计高考丛书中非常罕见。回忆起那时的我，还只能去美术学院的直属设计教学机构去听课，然后依靠笔记或者复印老师手中的材料才能汇集。如今的考生们真是非常幸福，能有师兄这样的经验讲解，这让他们可以少走弯路，抓住考试的重点，方向明确。

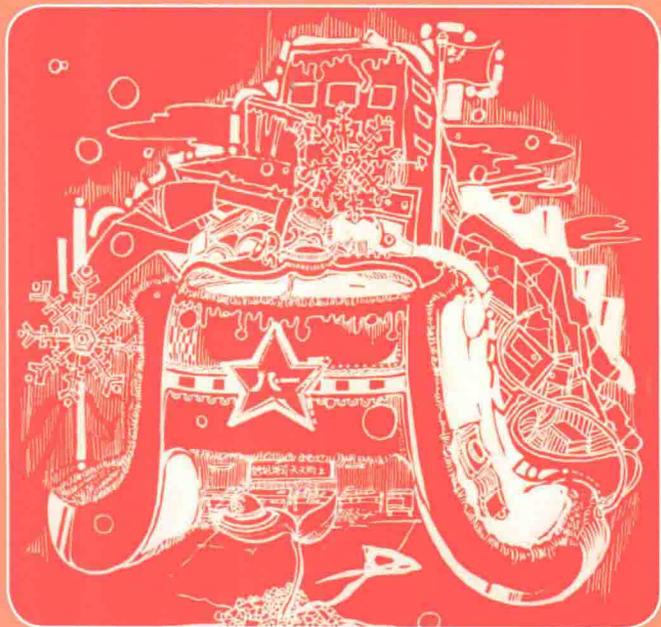
师兄在书中无私地把自己从事设计教学的成果介绍给大家，不难看出，这的确不是一个突击训练就可以达到的，是循序渐进才能达到的。作为清华大学建筑学院的一名硕士，从事建筑设计行业多年，深刻理解艺术设计基础的重要性；无论是理论的进一步提升，还是设计实践的进一步探索，都建立在曾经跟师兄一起学习的设计基础知识上。而在这个阶段的前一个门槛即是广大考生所要面对的。相信此书详细讲解艺术设计的

内容，会为你构建一个跨过门槛的“扶手”，亦可作为你备考的基石。

最后，向多年从事艺术设计教学的师兄及同窗们致敬，祝愿你们在艺术设计基础教学中桃李满天下；同时，将清华大学的校训送给诸位阅读此书的读者们：自强不息，厚德载物。祝你们顺利考入向往已久的大学！

清华大学建筑学院研究生院 牛振

2015年1月3日

Chapter 01 设计概论

- 1.1 现代设计的开端.....7
- 1.2 设计专业介绍.....7
- 1.3 设计大师介绍.....8
- 1.4 设计院校考题分析.....10
- 1.5 绘画工具介绍.....16
- 1.6 设计思维.....17

Chapter 02 图形创意

- 2.1 图形创意的定义.....22
- 2.2 涉及院校介绍.....22
- 2.3 图形创意的设计手法.....24
- 2.4 院校试题分析.....31

目 录

Chapter 03 创意速写

- 3.1 什么是创意速写 35
- 3.2 创意速写涉及院校 35
- 3.3 院校考查要点 36
- 3.4 评分标准 36
- 3.5 创意思维的方法 38
- 3.6 创意速写手法 41
- 3.7 创意速写素材 48
- 3.8 创意速写表现 59
- 3.9 创意速写专题训练 85
- 3.10 考题解析 110

Chapter 04 装饰图案

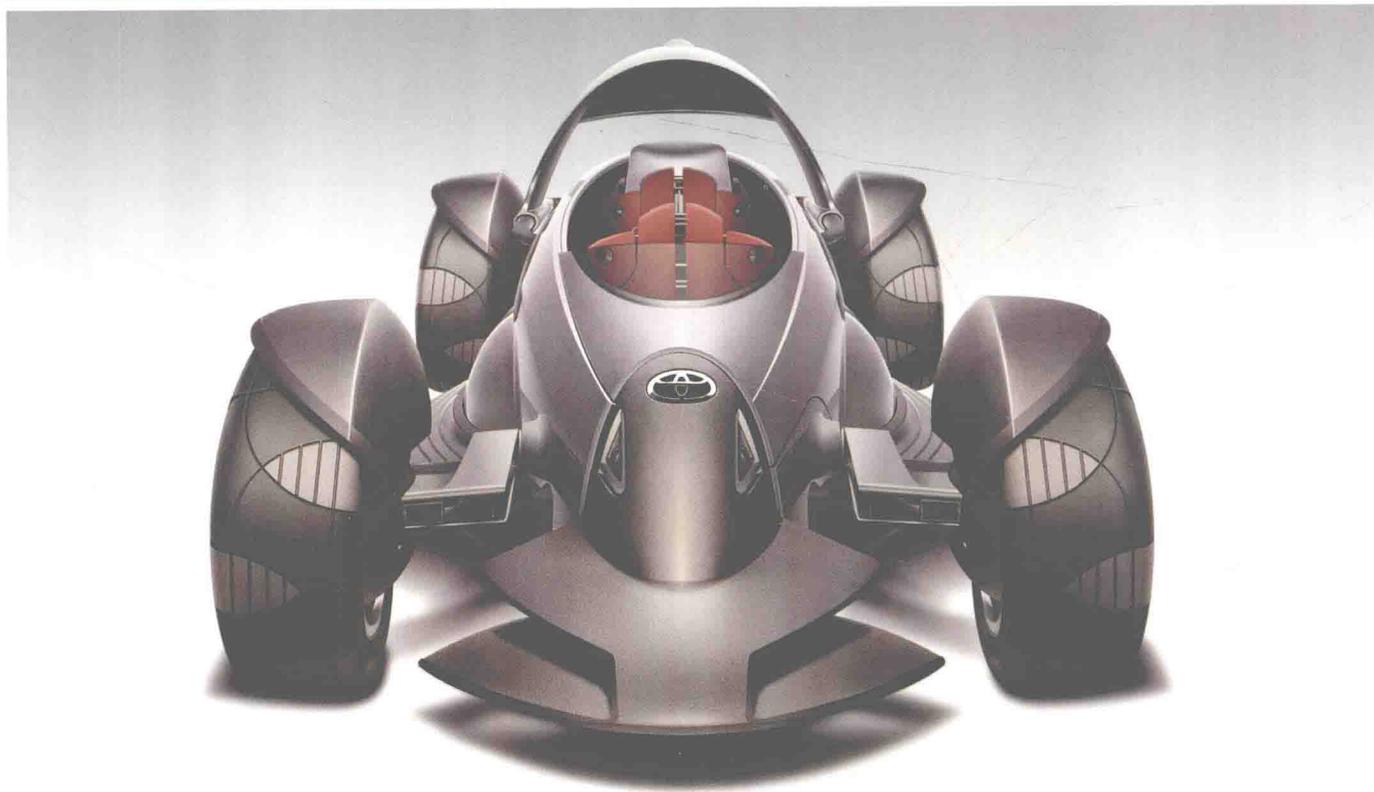
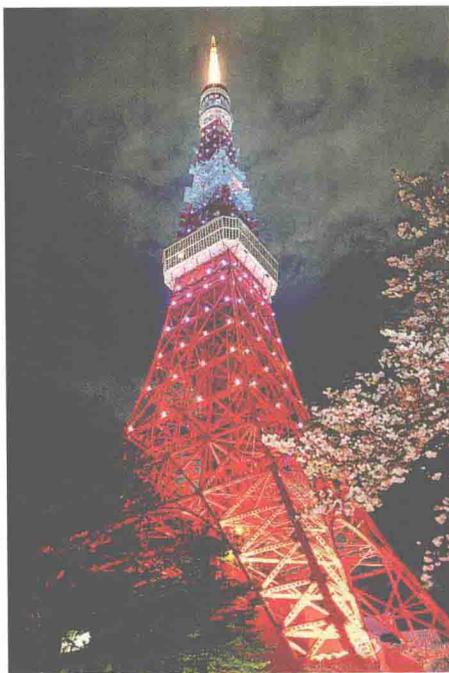
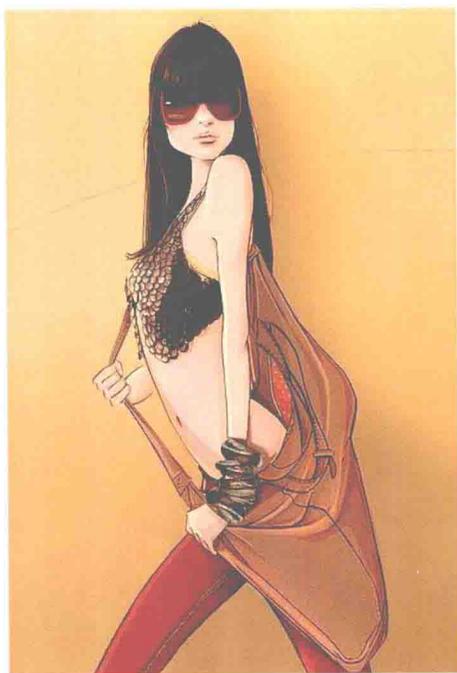
- 4.1 装饰图案概述 118
- 4.2 装饰图案画法 126
- 4.3 装饰图案表现方式 143
- 4.4 装饰图案评判标准 151
- 4.5 装饰图案主题训练 162

Chapter 01 设计概论

伴随着先进科技的发展、创新意识的不断提升，设计这门学科也越来越融入人们的日常生活，根据工业设计师维克多·帕帕奈克（Victor Papanek）的定义，“设计是为构建有意义的秩

序而付出的有意识的直觉上的努力”。设计有很多种解释，每个人对其都有自己的定义。通过多年的设计学习与工作，我认为设计可以简单地定义为一种“有目地的创作行为”。

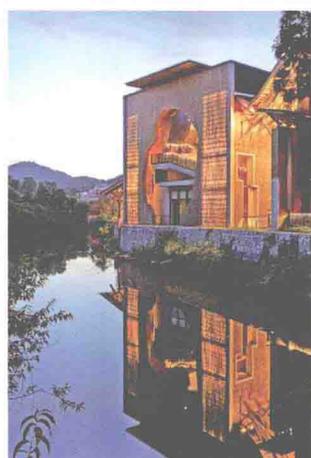
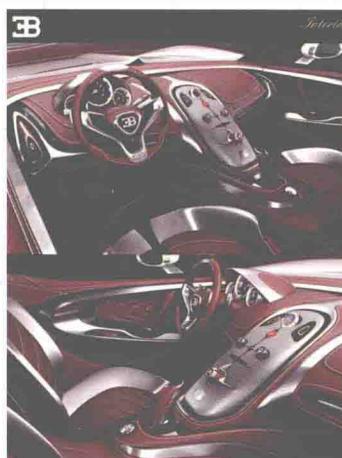
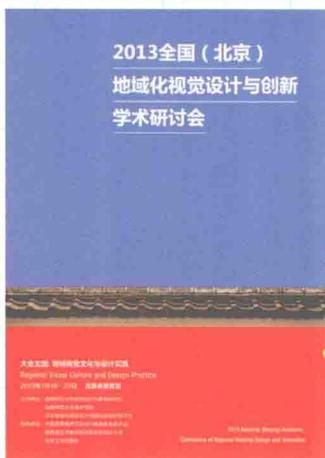
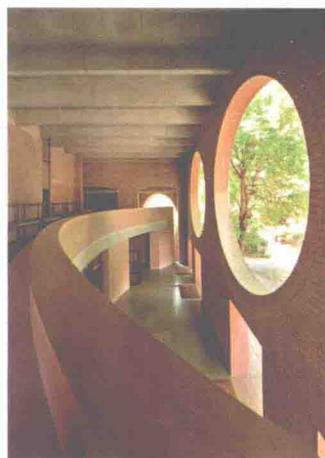
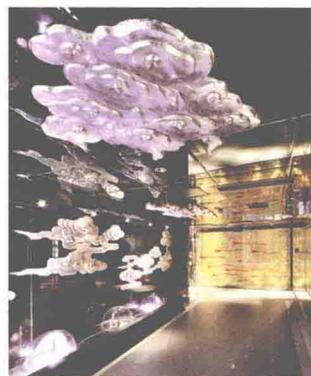
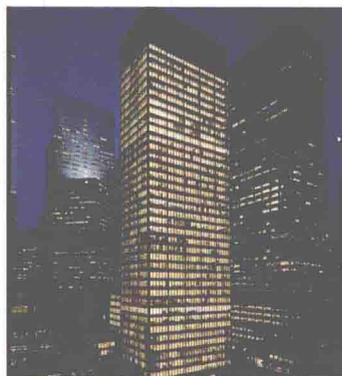
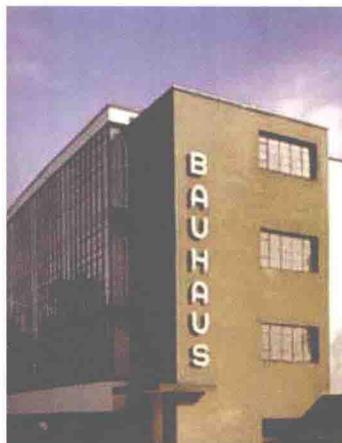
1.1 现代设计的开端

包豪斯学院

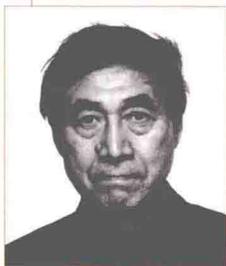
包豪斯 (Bauhaus, 1919–1933) 是德国魏玛市“公立包豪斯学校” (Staatliches Bauhaus) 的简称, 后改称“设计学院” (Hochschule für Gestaltung), 但仍习惯性沿称“包豪斯”。在两德统一后位于魏玛的设计学院更名为魏玛包豪斯大学 (Bauhaus-Universität Weimar)。它的成立标志着现代设计的诞生, 对世界现代设计的发展产生了深远的影响, 包豪斯也是世界上第一所完全为发展现代设计教育而建立的学院。

1.2 设计专业介绍

工业设计	Industrial Design
环境设计	Environmental Design
建筑设计	Architecture Design
网站设计	Web Design
服装设计	Clothes Design
平面设计	Graphic Design
环艺设计	Designed Huanyi
影视动画设计	Television Animation Design
机器设计	Apparatus Design
公共艺术设计	Public Art Design
景观设计	Landscape Design
广告设计	Advertisement Design
化妆设计	Cosmetics Design
游戏设计	Game Design
互动设计(又称交互设计)	Interaction Design
UI设计	User Interface Design
家具设计	Furniture Design
形象设计	VI Design
舞台设计	Theatrical Design

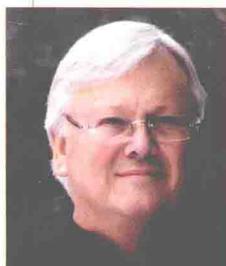
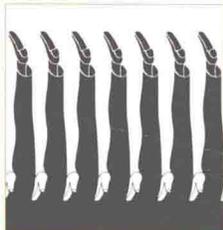
1.3 设计大师介绍

福田繁雄

日本平面设计大师、教授

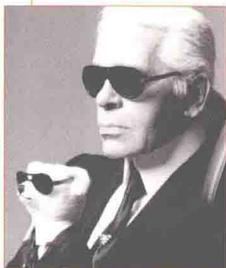
1932年生于东京，1956年毕业于东京国家艺术大学，2009年1月11日病逝。福田繁雄是日本当代视觉设计大师，被誉为“五位一体的视觉创意大师”。福田繁雄与冈特·兰堡（Gunter Rambow）、西摩·切瓦斯特（Seymour Chwast）（美）并称“世界三大平面设计师”。

阿德里安·史密斯（Adrian Smith）

美国建筑师，迪拜塔的设计者，世界上最知名的建筑师之一

他的杰作有几个主要的摩天大楼，包括世界最高建筑迪拜塔（又称哈利法塔）。

卡尔·拉格菲尔德（Karl Lagerfeld）

德国著名服装设计师、摄影师

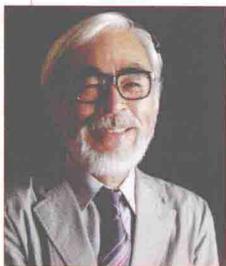
担任：CHANEL、FENDI以及设计师同名品牌的首席设计师，精通德、英、法、意文。他情迷传统，又憧憬未来，被传媒封为“当代文艺复兴的代表”。

乔纳森·保罗·伊夫（Sir Jonathan Paul Ive）

英国著名工业设计师

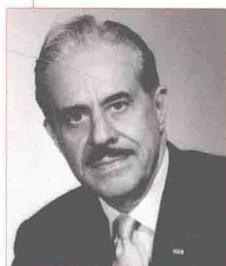
现任Apple公司设计师兼资深副总裁，他设计了iPod、iMac、iPhone、iPad等众多苹果产品。除了乔布斯，他是苹果的那些著名产品最有影响力的人。

宫崎骏（Miyazaki Hayao）

日本知名动画导演、动画师及漫画家

1985年与高 勋共同创立吉卜力工作室。宫崎骏的动画作品大多涉及人类与自然之间的关系、和平主义及女权运动，出品的动漫电影以精湛的技术、动人的故事和温暖的风格在世界动漫界独树一帜。

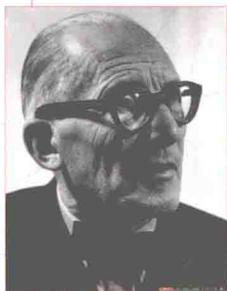

雷蒙德·洛威（Raymond Loewy）

美国工业设计师

20世纪最著名的美国工业设计师之一，美国工业设计奠基人，在平面设计与企业识别系统设计方面也颇有成就。

勒·柯布西耶 (Le Corbusier)

法国建筑大师、城市规划家和作家
现代建筑运动的激进分子和主将，被称为“现代建筑的旗手”。

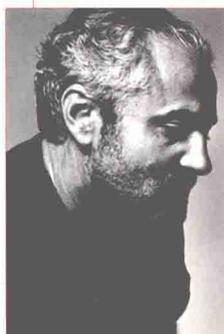
路易吉·克拉尼 (Luigi Colani)

世界著名的设计师
1928年出生于德国柏林，20世纪50年代在美国加州负责新材料项目。他曾参与过美国航天飞机、宝马、奔驰、法拉利汽车以及上海崇明岛生态科技城等设计工作，是当今世界最著名且最具颠覆性的设计师，被国际设计界公认为“21世纪的达·芬奇”。他设计了大量造型极为夸张的作品，被称为“设计怪杰”。

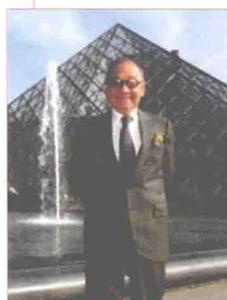
弗兰克·劳埃德·赖特 (Frank Lloyd Wright)

美国建筑师、室内设计师、作家、教育家
他设计的许多建筑受到普遍赞扬，是现代建筑中有价值的瑰宝。赖特对现代建筑有很大的影响，但是他的建筑思想和欧洲新建运动的代表人物有明显的差别，他走的是一条独特的道路。他设计的流水别墅是现代建筑的杰作之一。

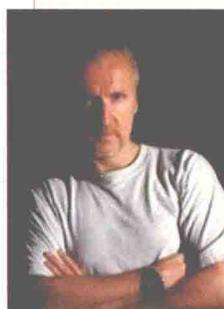
乔瓦尼·詹尼·范思哲 (Giovanni Gianni Versace)

意大利著名的服装设计师
范思哲设计顶峰的标志是1989年在巴黎推出“ Atelier ”系列。这是范思哲不满足于称霸意大利而毅然决定打入法国高档时装业的第一步。范思哲享誉世界的紧身裙，不论是洁白素净或鲜艳荧光，均装饰着闪光的拉链和透明合成材料的裙腰，看似高科技的产物，实际上是范思哲对梦想的写意。

贝聿铭

华裔建筑大师
1983年普利兹克奖得主。贝聿铭的作品以公共建筑、文教建筑为主，被归类为现代主义建筑，善用钢材、混凝土、玻璃与石材，其代表作品有美国华盛顿特区国家艺廊东厢、法国巴黎罗浮宫扩建工程、中国香港中国银行大厦、苏州博物馆，近期作品有卡达杜哈伊斯兰艺术博物馆。

詹姆斯·卡梅隆 (James Cameron)

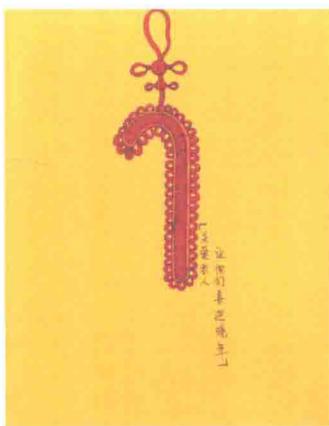
加拿大电影导演
1954年8月16日生于加拿大，著名电影导演，擅长拍摄动作片以及科幻电影。1984年推出自编自导的科幻片《魔鬼终结者》后，他一夜成名，除导演外多才多艺的他还擅长编剧、制作和剪辑，他的电影主题往往试图探讨人和技术之间的关系。目前电影票房史上最卖座的两部影片《泰坦尼克号》(1997)和《阿凡达》(2009)都是他执导的作品。

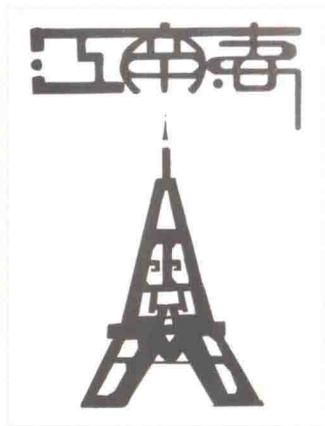
1.4 设计院校考题分析

创意设计题型

中央美术学院 (创意设计)	2012	用“钥匙”自由表现两个主题
	2013	以“一根线的两端”为题,自由表现主题
	2014	《浮》3小时命题设计。双设计/15cm × 15cm/8开
中国传媒大学 (海报设计)	2012	“中国民间艺术大展”创意设计
	2013	1.以“过年”为题,结合过年时的一个故事画海报一张 2.以伦敦奥运会LOGO为基础,对其设计进行分析,500字左右
	2014	以筷子和叉子为元素设计一张海报
江南大学 (综合设计)	2012	1.字体设计,根据“蝶恋花”的样式设计出“白蛇传” 2.两幅以“手”为原形进行想象的图形创意
	2013	1.字体设计,根据图例设计“能量” 2.根据一种个性人群或以公益宣传为目的,对图例给出的杯子进行设计
	2014	1.请为1~3年级的小学生设计一个装置,这个装置在小学生通过拥挤的十字路口时可以起到明显的安全警示作用 2.参考图例,以换置的创意特点设计一幅表现“健康问题”的图形作品
鲁迅美术学院 大连校区 (创意设计)	2012	省内:以3.12植树节为主旨,以“绿色来自我们的手”为题目,设计书籍装帧封面一张 省外:以环境保护为主旨,以“人与自然”为题目,设计招贴形式创作一张
	2013	招贴,画一个关于城市精神文明建设的公益广告

中央美术学院图形创意设计考题

江南大学字体设计考题

中国传媒大学海报设计考题

鲁迅美术学院海报设计考题

鲁迅美术学院装饰画考题

中央美术学院图形创意考题

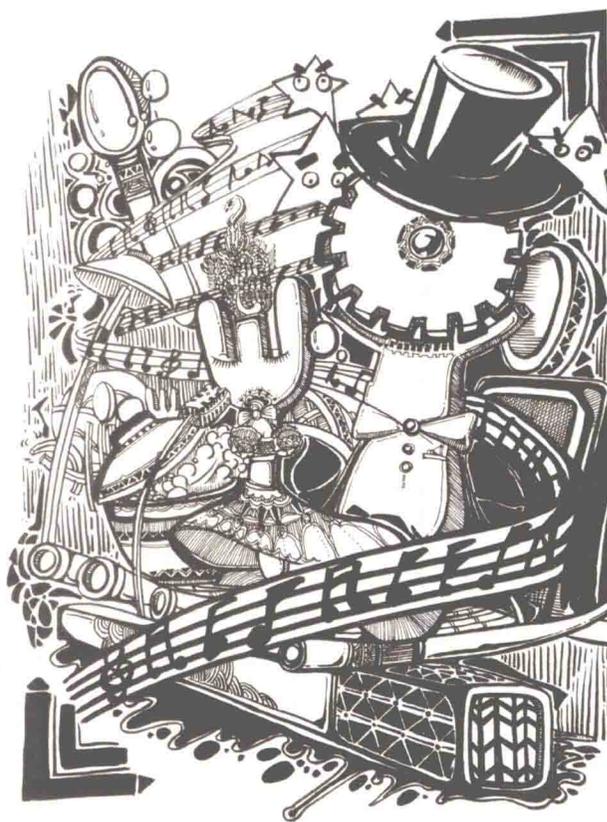
鲁迅美术学院海报设计考题

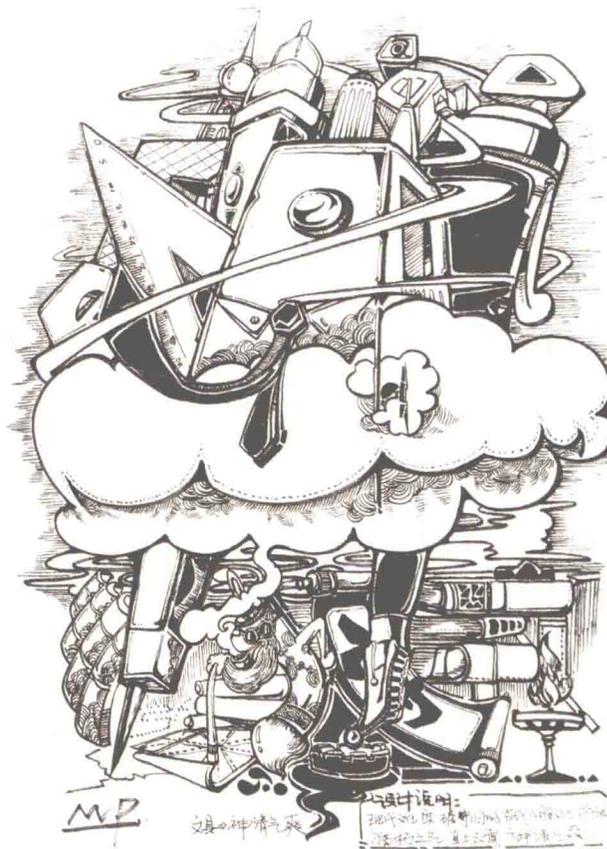
江南大学设计考题

创意速写题型

北京服装学院 (创意速写)	2012	用“眼镜”和“手”表达“勤快”和“懒惰”
	2013	用“树”和“风”表达“激昂”和“沉静”，并写出50字左右的创意说明
	2014	1. 以“茶壶”与“茶杯”表达“动”和“静” 2. 用“剪刀”与“直尺”来表示“保守”与“时尚” 3. 以“鼠标”和“邮筒”为设计元素，分别表达出“无限”和“局限”的概念
北京工业大学 (创意速写)	2012	用“桌子和椅子”表达“矛盾”
	2013	1. 用“剪刀”表达“变异” 2. 用“玩具”表现“关爱” 3. 用“帽子”表现“温度”
	2014	1. 用“餐具”表达“欢快” 2. 用“自行车”表现“活泼” 3. 用“调色板”表现“多元”
北京交通大学 (创意速写)	2012	1. 用“眼镜”表现“怀旧”(A3纸) 2. 以“手机”为元素表现“疯狂” 3. 以“行李箱”为元素表现“分离”
	2013	1. 用“杯子”表现“愁眉苦脸” 2. 用文具来表示神清气爽
	2014	1. 以“镜子”为主要元素来表现搞笑和滑稽。 2. 用“花瓶”表现愉快

2014年北京工业大学考题——用餐具表现欢快

2013年北京交通大学考题——用文具来表示神清气爽

装饰画题型

四川美术学院	2012	1. 钉锤、夹钳、剪刀、螺丝钉、放大镜，用以上物体组成一幅黑白装饰画 2. 用两种动物、两种树组成一幅黑白装饰画 20cm×20cm 3. 两种家禽、两种农作物，自己组合，可重复使用
	2013	1. 两个罐子、一根香蕉、一个茶壶、一个浅色像骰子一样的罐子 2. 一个酱油瓶、一个带把白瓷杯、一个不锈钢水壶、一个苹果、一把勺子 3. 一把锤子、一根水管、一个水泵、一个青椒、软包酸奶 4. 一个陶罐、一瓶罐头、一个苹果、一本书、一个门把手
	2014	1. 一盒牛奶、一个台灯、一个杯子、一个手电筒、一把锅铲 2. 一瓶洗发水、一个夹子、一瓶洗面奶 3. 一盒牛奶、一桶油、一个锤子
	2012	1. 自选一种熟悉的动物作为题材，创作一幅适合儿童房间的装饰画 2. 给出一张月季花外轮廓图片，要求添加内部线条，并以此为基础创作装饰画一张
江南大学	2013	1. “丰收的果园” 2. “乐器”
	2014	喜上眉梢
中国地质大学	环艺设计：以菊花和叶为素材，创作以高洁为灵感的彩色装饰画 珠宝设计：在给出外轮廓的梅花图形内添加线条。完成线描图后，根据线描图的梅花在下方画12cm×12cm的装饰画	
中央财经大学	以“居家一角”为主题，进行装饰画创作	
华东师范大学	以“花卉”为元素表现“温暖”，可以自由添加其他物品	
吉林艺术学院	蝴蝶	

华东理工大学	以“中国元素”为题，画彩色装饰画一张	
鲁迅美术学院	2012	省内：以灯笼、鞭炮、人物为元素，创作一幅有新年气氛的彩色装饰画 省外：以太阳、雨雪、云、树、音符为元素，创作一幅有季节氛围的彩色装饰画
	2013	1. 以圣诞老人、圣诞树、圣诞礼盒为元素，画一张以“圣诞节”为题目的彩色装饰画 2. 以一扇窗户、两朵云彩、一盘樱桃、一个花架和一个人物形象为元素，画一张以“追梦”为题目的彩色装饰画
	2014	《雨伞》时间：3小时 1. 以雨伞为原型，画出三个不同的图形，可以是形状、大小、角度的变化，工具不限，每个尺寸9cm×9cm； 2. 将三个不同的图形组成一幅创意设计，限水粉、水彩、马克笔、彩色铅笔表现，尺寸24cm×24cm 3. 横向使用试卷，条码在试卷左侧
	2012	《未来的艺术家生活》
东华大学	2013	《我爱美食》
	2014	《我的大学》
东南大学	2012	粉绿色布、白布、盛有水的玻璃水杯、一束鲜花、两个苹果。根据给出的静物重新组织构图，以五种颜色平涂形式创作一幅彩色装饰画
	2013	一个花瓶、一个白瓷盘、一个青花茶壶、一块淡紫色衬布、一块蓝色衬布、枣子若干。根据给出的静物重新组织构图，以绿色作为基本色调，创作一幅彩色装饰画
	2014	用一个电吹风、两个苹果、一块白布、一个白色茶杯创作一幅彩色装饰画
	复旦大学上海视觉艺术学院	以“中国碗”为主题，并与另外一个形象进行结合，绘制一幅体现中国文化的彩色装饰画

2014年四川美术学院考题——一瓶洗发水、一个夹子、一瓶洗脸霜

2013四川美术学院考题——罐子主题

2013年东华大学考题——《我爱美食》

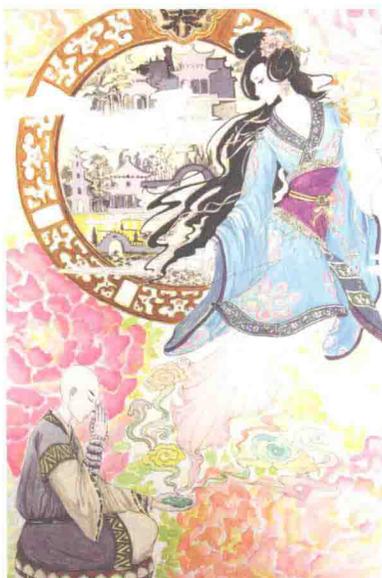
2009年鲁迅美术学院考题——《我的家》

动漫创作题型

中国传媒大学	2012 动画专业：飞机在风雨中起飞并最终穿过了云层，但乘客们突然间发现……以“造云的工厂”为题，创作一幅4到10格的漫画作品 游戏设计专业：经过了重重困难，宇航员们终于来到月球，来到了月宫的附近……以“飞天”为题进行创作，要求出现两种以上的航天飞行器
	2013 动画专业：《动物园来了个外星人》 游戏设计专业：《远古飙车族》
	2014 动画题目：根据春节习俗设计一个“春节娃娃”，并以此为主要人物创作4~10格漫画，题目自拟，4开 游戏题目：青年人物速写，并以此为原型设计一个正在玩游戏角色，上色，16开×2 场景题目：《蛇马会》，我们送走蛇年迎来了马年，蛇将工作传递给马，设计一个游戏场景，需出现与标题相关的角色，上色，4开
北京电影学院	漫画专业： 小明带着他的宠物过马路，路上的行人和司机都不理他，忽然……根据题目将故事内容补充完整，创作一幅8~14格漫画作品
中国传媒大学	游戏设计专业：《不速之客》

中国传媒大学游戏人物设计

中国传媒大学插图设计

北京电影学院游戏设计专业考题——《不速之客》