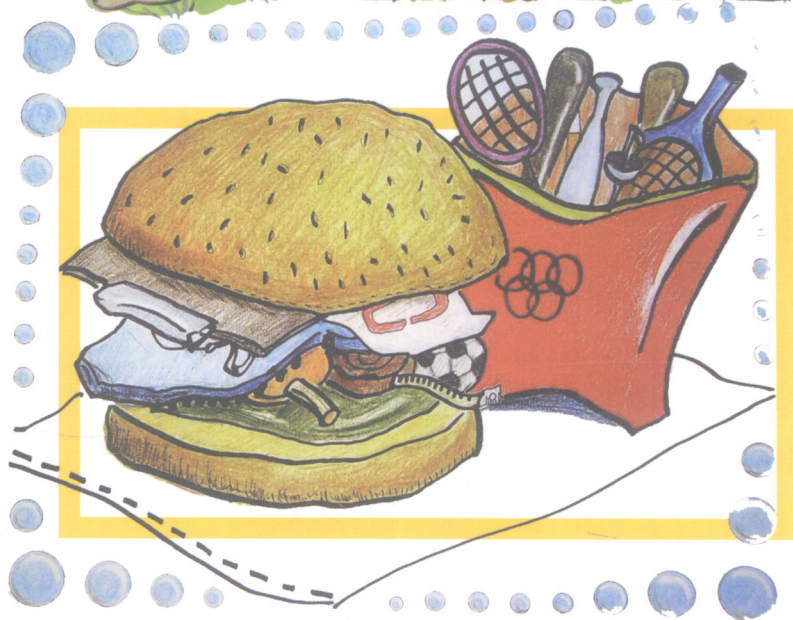
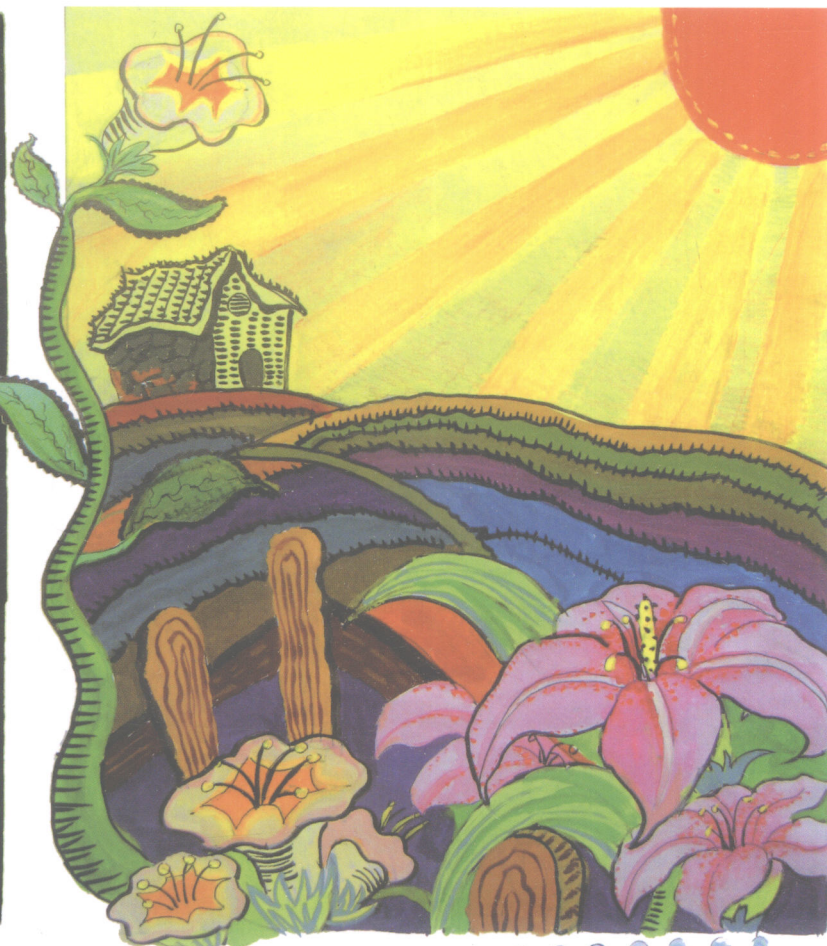

设计基础篇
从入门到高分

图形创意

— | 郝雪婷 主编
刘 派 编著

基础设计篇
从入门到高分

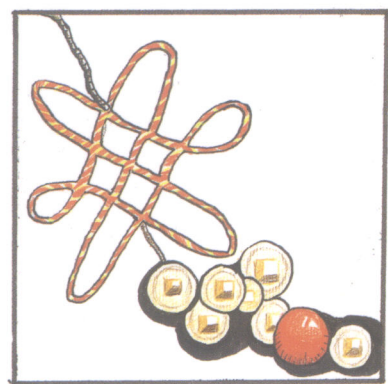
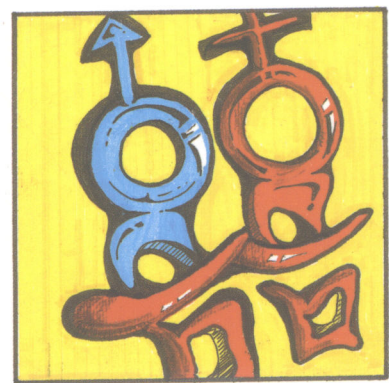
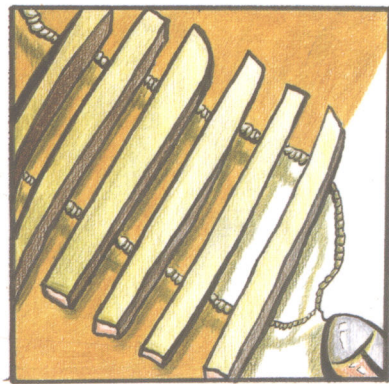
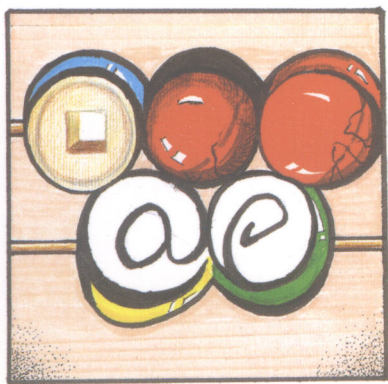
成功之路
中青新世纪美术高考系列丛书

策划编辑：唐丽丽
责任编辑：郭光 赵静
封面设计：张宇海 宋旭

图形创意

从入门到高分基础设计篇系列丛书

• 图案装饰 • 动画造型
• 图形创意 • 设计素描与色彩

律师声明

北京市邦信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。

短信防伪说明

本书采用出版物短信防伪系统，读者购书后将封底标签上的涂层刮开，把密码（16位数字）发送短信至106695881280，即刻就能辨别所购图书真伪。移动、联通、小灵通发送短信以当地资费为准，接收短信免费。短信反盗版举报：编辑短信“JB、图书名称、出版社、购买地点”发送至10669588128。客服电话：010-58582300。

侵权举报电话：
全国“扫黄打非”工作小组办公室
010-65233456 010-65212870
http://www.shdf.gov.cn

中国青年出版社
010-59521255
E-mail: law@cypmedia.com
MSN: chen_wenshi@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

图形创意/刘派编著. —北京：中国青年出版社，2008

(从入门到高分·设计基础篇/郝雪婷主编)

ISBN 978-7-5006-8588-3

I. 图... II. 刘... III. 构图(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J061

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第192465号

书 名：图形创意

编 著：刘 派

主 编：郝雪婷

策划编辑：唐丽丽

责任编辑：郭 光 赵 静

出版发行：中国青年出版社

北京市东四十二条21号 邮政编码：100708

电话：(010) 59521188 传真：(010) 59521111

营销企划：中青雄狮数码传媒科技有限公司

reader@cypmedia.com

www.21books.com www.cgchina.com

印 刷：小森印刷(北京)有限公司

开 本：635×965 1/8 总 印 张：24

版 次：2009年2月北京第1版

印 次：2009年2月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5006-8588-3

总 定 价：96.00元(共四分册)

本册：24.00元

征稿启示

本社现征集素描人像、色彩静物、素描石膏像、素描静物等各类美术基础技法稿件，以专集或合集形式出版，如有意者请将稿件样图和联系方式发送至author@cypmedia.com，我们将及时与您取得联系。

刮开涂层将16位防伪密码发短信至106695881280
短信查询立辨真伪
短信发送以当地资费为准接收免费
详情请查询中国扫黄打非网www.shdf.gov.cn
更多图书信息请登陆www.21books.com

明码 7100 9837 2081 2661
密码

ISBN 978-7-5006-8588-3

9 787500 685883 >

作者简介

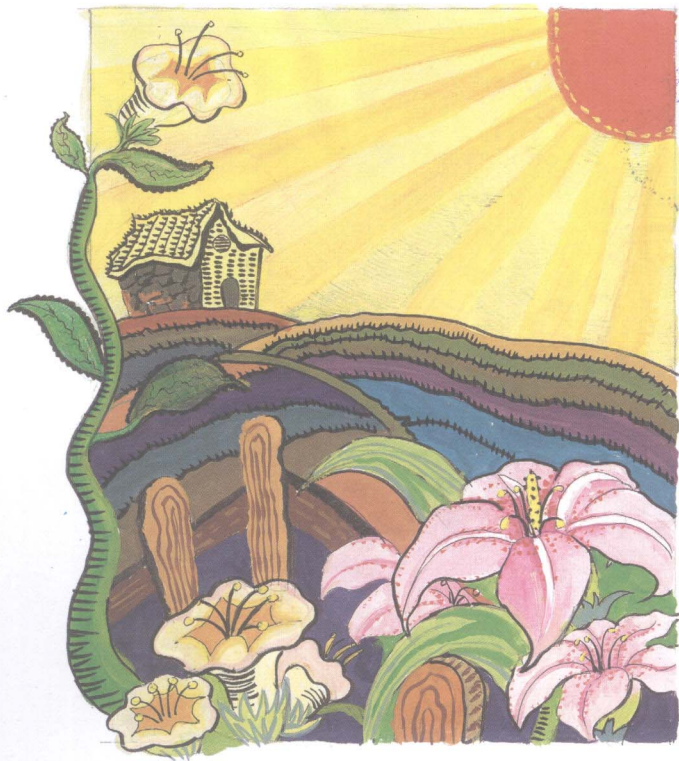

郝雪婷，清华大学美术学院装潢系毕业，获学士学位；中央美术学院设计学院毕业，获硕士学位；美国纽约州立大学布法罗学院访问学者；现为首都师范大学美术学院副教授。

作品多次参加国内外展览，曾获第九届全国美展优秀奖，第五届全国书籍装帧展铜奖，中国元素大展铜奖，国际环球设计竞赛三等奖等。

刘派，2005年以全国专业第二名的优异成绩考入中央美术学院传媒设计系，其设计素描考试为全国最高分。在校期间担任品牌工作室学生代表，参与北京奥体中心、北京奥林匹克中心线景观设计；华侨城公共艺术街设计，并获最佳方案奖及设计制作优秀奖。2006年至今在北京达达美术培训中心担任设计主讲教师。

北京达达美术培训中心简介

北京达达美术培训中心是一所综合的美术高考培训学校，创办于2000年6月。坚持“精品教育”、“小班授课”的理念，在造型、设计专业培训方面教学得法，每年都有大量的学生以优异的成绩考入清华大学美术学院、中央美术学院、北京服装学院、北京电影学院、传媒大学等艺术专业高等学府。图形创意专业作为达达的权威培训项目之一，在全国具有较高的影响力。同时在舞台美术和摄影专业的高考培训方面，中心也摸索出了

自己独特的教学思路，使教学也取得了骄人的成绩。

本书由中心教师精心策划和编写，对图形创意训练和考试要点进行了详尽透彻的讲解。书中收录了大量优秀范例，内容全面详实。可以使考生在系统训练和考前强化训练中做好充分的准备。希望本书能为广大考生提高技法水平，取得理想成绩起到很好的指导作用。

北京达达美术培训中心网址：www.bjdada.cn

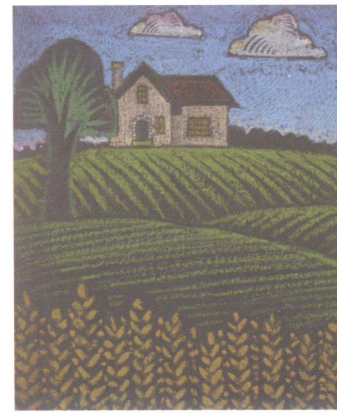
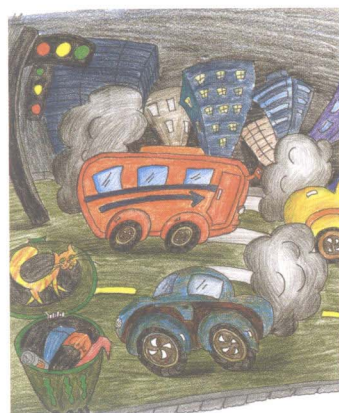
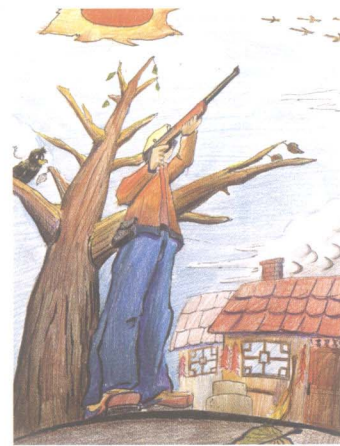
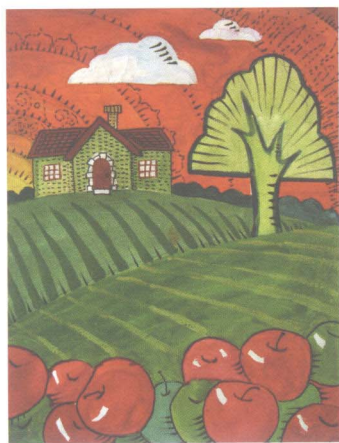
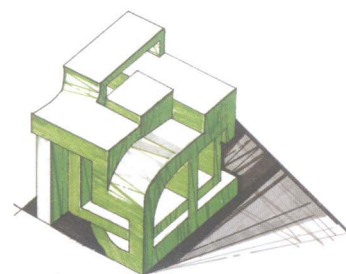
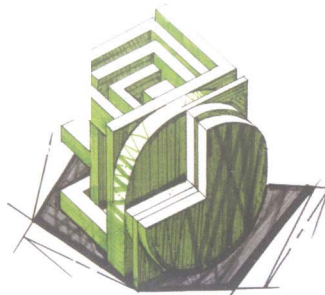
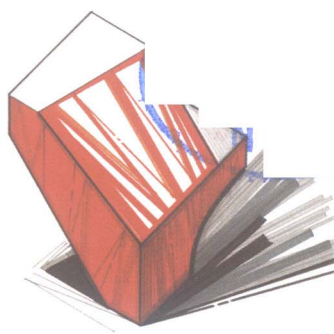
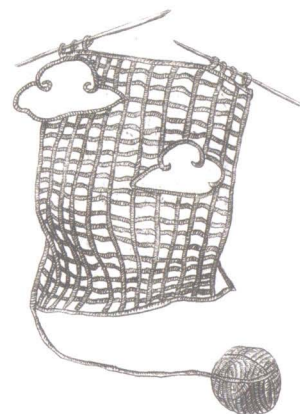
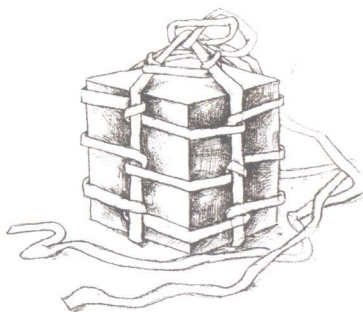
咨询电话：010-84616684

设计基础篇
从入门到高分

成功之路

中青新世纪美术高考系列丛书

图形创意

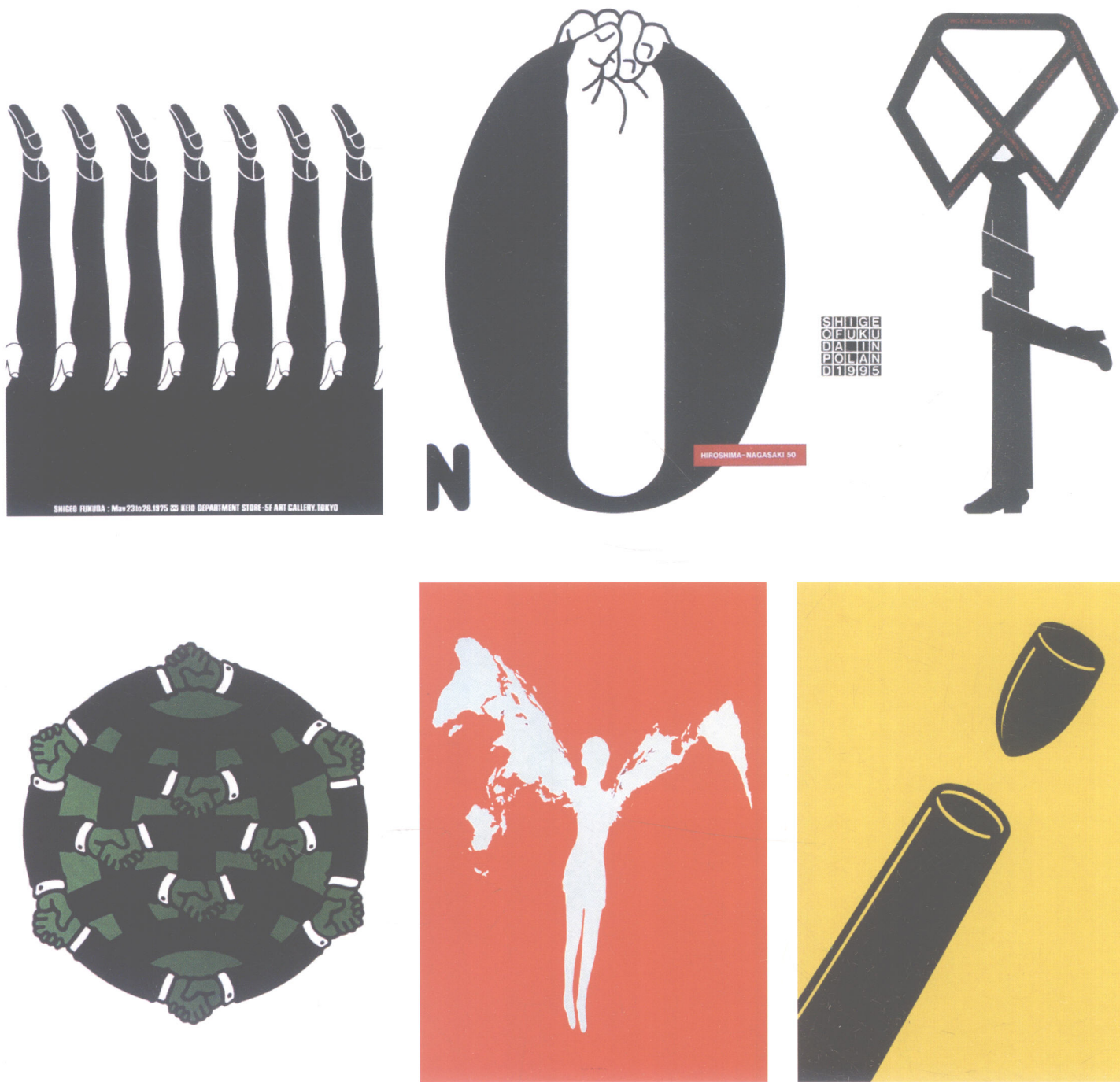

现今,各种文化正不断地互动共融,人们的思维方式倾向于多元化,即观念与观念之间存在差异但价值相等,这种求新的开放态度是设计与设计教育的大趋势。近年来,各大美术设计院校为迎合这一发展趋势,对每年一度的专业招生考试进行了相应的调整与改变。在保留传统的素描、色彩等考察基本造型能力的考试科目下,又增加了新的考试科目,平面与立体设计考试逐渐占有越来越重要的位置,这不仅可以考察考生的基本造型能力,又可以开拓思维,考察考生的思维应变能力。每个院校的设计考试方式不一,中央美院、清华美院、北京服装学院三所院校的设计考试具有一定的代表性。

设计高考作为选拔人才的方法，重点考核和鼓励学生进行创新与发挥个性。图形创意考试内容注重考生的创造性思维，提倡独立思考。三所院校的图形创意考试内容虽然存在着不同的侧重点和形式，但其考核要点主要围绕两点出发：

首先，在试题设置上没有过多限制，考生施展的自由空间较大。考生可依据个人对题目的理解，充分发挥自己的想象力。

其次，评卷标准灵活。不论考生是何种技法与风格，只要符合画面规律和审美，很好地表达出主题，都能脱颖而出，得到肯定。

1. 考察目的

■ 创意思维

考察考生对主题的理解和分析是否到位，是否有灵活的思维应变能力。

■ 画面构成

考察考生对画面构成的理解与认识，是否有安排图像与文字的组合能力。

■ 画面制作

考察考生的基本造型能力与表现方法。

■ 元素类

给出一固定的元素或概念，考察考生的创意思维与应变能力，例如“家”的试题。

■ 关系类

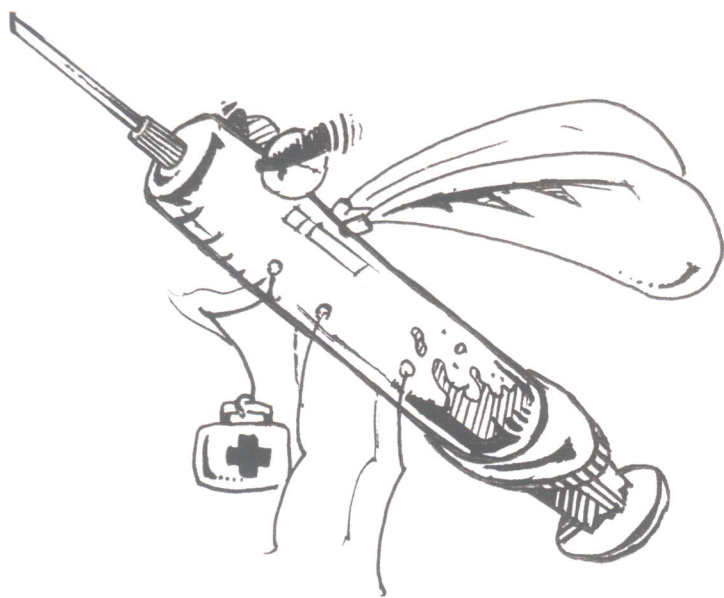
限制两个或多个元素，考察考生的创意组合能力，如“人与天空”的试题。

■ 抽象类

考察考生如何把握与组织没有具体形态的概念，如“距离”的试题。

2. 出题思路

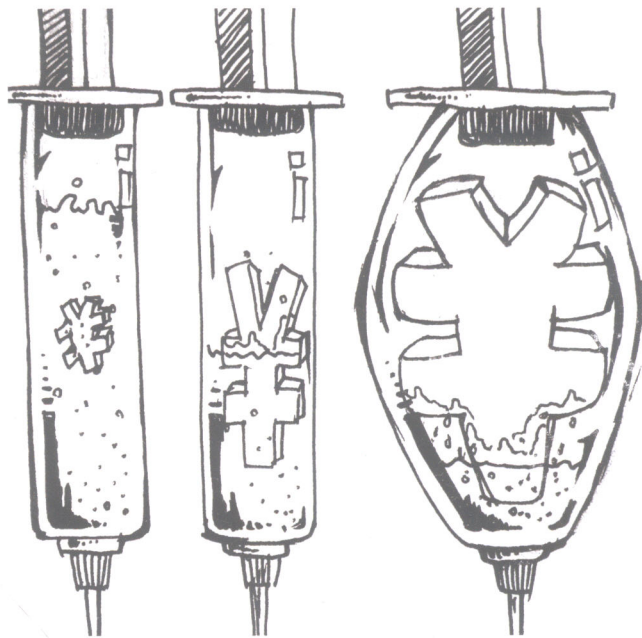
近年中央美院的平面设计考题大致可分为三种类型：

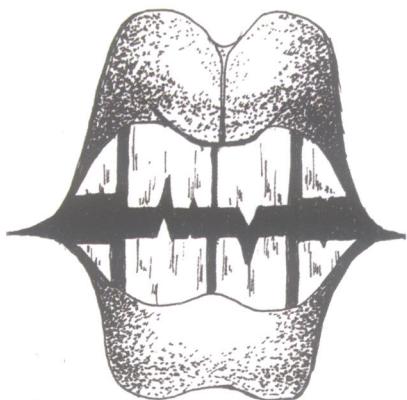
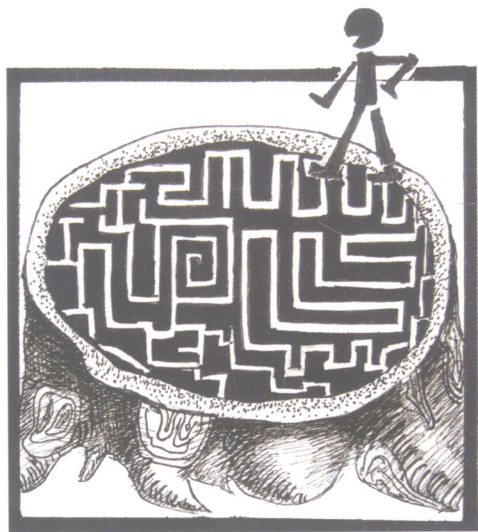
在上图中，画面元素紧贴主题，将吸血的蚊子与针头和医药箱结合，选择恰当的媒介表达了反讽的概念，以幽默的表现方式准确地表达了作者的意图，画面细节丰富，形象生动活泼，充分体现了考生优秀的素质。

3. 评分标准

包括创造能力、媒介塑造、画面与主题思想的表现等。

上图的画面用排列的构图强调突变的构图形式感，画面构图饱满，具有视觉张力，在众多作品中可以脱颖而出。可见，平凡的创意通过准确的媒介表达，再加上充分的视觉表现，就是一份高分的优秀试卷。

4. 训练方法

■ 逆向思维的命题训练

逆向思维是图形创意与表现的一种非常行之有效的思维方式。这部分内容就其中的方向逆向、属性逆向、原理逆向、悖论等思维方法展开深入分析与研究,意在突破习惯思维定势,释放想象力,激活创造力,在逆向思维中独辟蹊径,进一步拓展图形创意与表现的空间。

逆向思维训练以悖(相反)异(不同)于事物固有的客观自然规律和常规普遍逻辑去表现事物,充分发挥主观联想和想象,将现实与幻想、真实和虚幻、主观和客观有机地结合统一,创造出种种反常、变异和矛盾的视觉形象和画面,以达到准确而深刻地传达信息的目的。常用的表现形式有图形悖论、荒诞怪异、图底反转共生、解构重组等。

■ 图形悖论

图形悖论也叫图形逆论或图形反论。其特殊性一方面体现为作品中图与形的特殊视觉面貌;另一方面体现为设计者组织营造图形的特殊表现方法。

■ 荒诞怪异

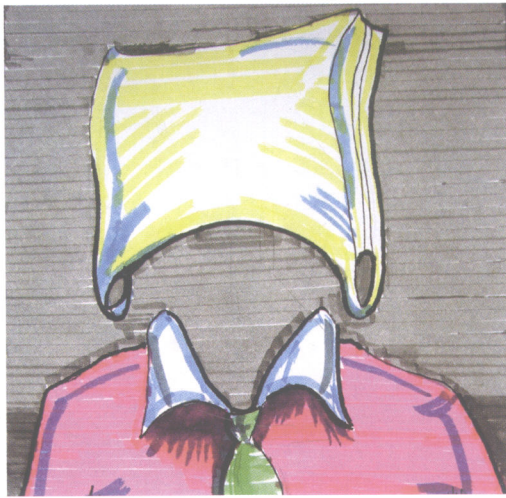
图形荒诞就是不真实、不近情理,怪异就是奇特,不同于事物固有的原理。例如杜尚为蒙娜丽莎加上胡子,毕加索把花和通心粉结合在一起等等。

■ 图底反转共生

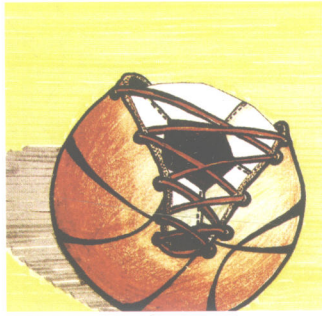
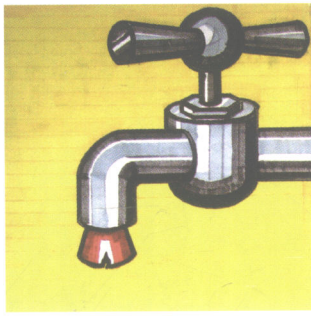
图与底是画面中一对重要的概念,图形与图底之间的关系就是一个封闭的式样与另一个和它同质的非封闭背景之间的关系。要想创造出视觉上出奇制胜的作品来,就要学会利用图底之间的关系,并能巧妙地利用“底空间”,即图也是底,底也是图的图底反转共生的手法。

■ 解构重组

解构重组是将人们熟知的事物有意识地视为陌生,对完整的形体有意识地进行破坏,使观者产生新的认识。然后,将破坏后的事物重新组合成新的事物,获取新的意义。毕加索的作品《牛头》就是源自一辆自行车的旧车座和旧车把,如果不是反常规独创,它们的组合便不会产生这样的新意。

作品由两个相关具象元素组合为一个本是虚有的概念,作者充分运用逆向思维将不同媒介拼接在一起,并充分体现绿色、环保、禁烟、健康等充满人文色彩的概念。考生在涉及此类考题时,需注意除了明确表达与创意以外,画面表现要有自己独特的风格与特点。

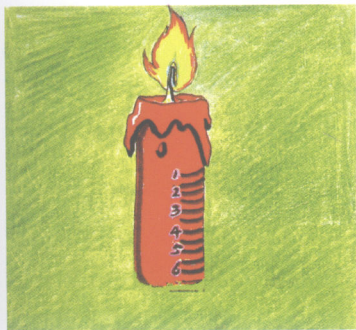
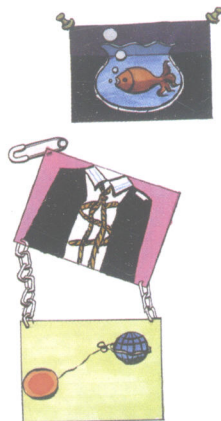
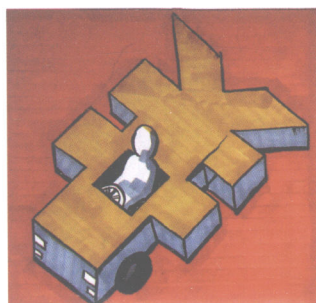
上图中的两个作品是比较大众化的概念,加上普通的表现形式和单一的色彩变化,使得画面缺少趣味性,这样的问题在高考试卷中比较普遍。

上图中的两个作品理念很单纯,通过生活化的表现方式,使画面具有感染力。简单的创意,通过不简单的表达,仍然可以打动评卷的老师。

■ 联想思维的命题训练

联想思维是通过赋予客观事物之间一种微妙的关系,通过一种事物的形象展开想象,从而获得新的形象的心理过程。人们在日常生活中对事物形成了特有的印象,因此,当某个对象出现时,人们的大脑会立即兴奋起来,随即产生一系列的联想。例如,当我们看到“速度”这个词时,头脑中就会想到高速运行的飞机、奔驰的列车、自由下落的重物等,随之还会产生“战争”、“爆炸”、“闪光”、“粉碎”等一系列联想,这些联想启发我们去表现物体的力度、色彩和线条等。

以图形创意训练为例,我们选取自然界中的一片树叶作为创作题材,通过观察、思考和一系列的联想,可以画出其他与之相关的图形,如手、花、小鸟和山脉等。由叶子的形的属性还可以产生意的联想,如轻柔、环保、甜美、润泽和生命力等。

可以通过深入观察生活中的具象元素,寻找其自身的特点和与其他元素的共同点,自然而有趣地结合在一起,在合理中建立不合理的逻辑思维,体现自己敏捷的

思维能力与较强的绘画功底。在考场上,要在有限的时间内控制好表现效果,充分丰富画面的细节,就会取得理想的分数。

■ 扩展思维的命题训练

扩展思维的训练方法是从一个思维起点出发,沿着不同方向,由点到线、由线到面、由面到体的多向思维方法。我们在平时的训练中,可以遵循以下三点来提高自己的图形创意的敏锐度:

■ 相似产生联想

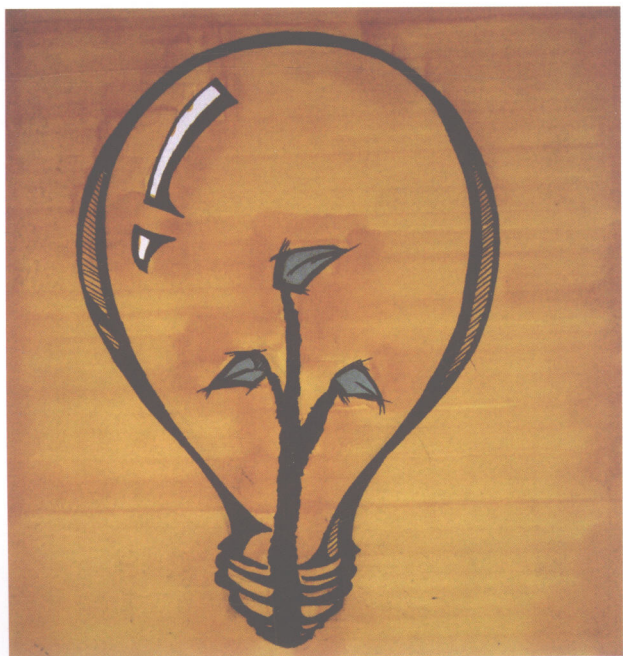
我们在看到一种图形时,能很快作出反应,联想起与其性质、形象或环境相似的图形。

■ 接近产生联想

被联想的图形之间必须有某些方面的接近与联系,能在时间或空间上产生联系。

■ 对比产生联想

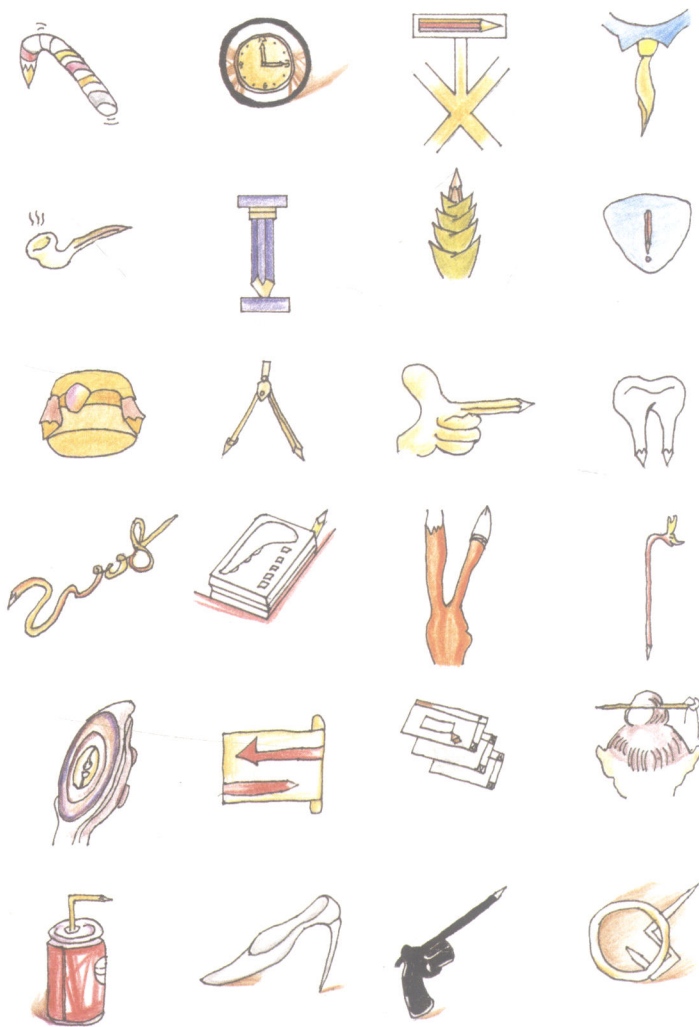
我们的大脑能想起与这一次刺激完全相反的图形。图形中的元素有个性,也有共性,这为培养联想思维创造了条件。

在形与形之间寻找相似因素是图形联想和创意的一条最有效的途径。在自然界中,有很多物质在属性、性质、质感等方面存在着很大的差异,但其外在形态却有着极相似的地方,如车轮、篮球、棒棒糖、灯泡、钥匙孔等,它们的外形都是圆的。再比如,面条、头发、绳子、毛线等这些不同属性的物体,又有着极其近似的线形。通过对这些具有相似形态的不同事物进行归纳,就会得到令人兴奋的创意图形。

形与意的联想是联想思维的另一条有效途径。人们认识世界的最主要感官是视觉,视觉属感觉范畴,通过感觉又上升至理性的范畴,所以形与意是在视觉感性的基础上,达到了理性的认识高度。

如下图中的画面通过元素与元素之间的联想及拼接,将不相关的两个媒介整合在同一画面中,形成一个统一的主题概念,画面单纯而不简单,运用最简洁的元素表达作者独特的创意理念,表现形式大胆,构图饱满,色彩对比强烈,具有视觉冲击力,细节丰富且注重造型感,从中可以看出作者的艺术修养及设计功底。

5. 表现技法

■ 彩色铅笔

彩色铅笔是在设计考试中常用到的工具之一,近年来得到越来越多考生的喜欢,首先,因为彩铅与铅笔较为接近,比较容易掌握和控制,同时可以表现出丰富的画面效果。其次,因为近年来考试的题目和目的有了很大的变化,更为强调创意和创新的思维,对于画面效果和表现方法没有过多的要求,因此推动了简单、明确的彩铅画法的流行。

■ 马克笔

马克笔也是比较方便的工具之一,它具有很强的表现力,可以快速地进行创意和构思草图。马克笔一般有水性和油性两种,油性马克笔色彩比较浓重,适用于各种纸面,水性马克笔的色彩能够浸入纸内,比较易于控制。考生一般要准备4到6支,在色相和明度上要有一些变化,同时也要和色调和谐的颜色组合。

■ 水粉颜料

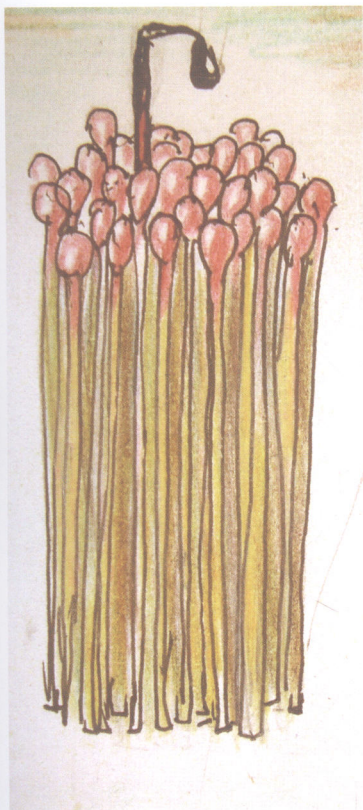
水粉颜料是我们最熟悉的材料,它最大的特点是色彩饱和度高,可以调和出丰富的色彩和微妙的色阶。同时,它的覆盖力非常强,在考试中,可以对不满意的地方进行修正。但是水粉颜料需要一定的干燥时间,所以考生在绘制时,要安排好绘制的顺序,要从大的色块入手。

■ 水彩颜料

水彩颜料也是比较常用的材料,它最大的特点是颜色漂亮、透明、润泽,具有独特的表现力。但不像水粉颜料那样具有覆盖性,不适合进行厚厚的涂色,而且不能反复进行调整。所以建议使用水彩时,要先涂画面中较浅的颜色,然后逐渐加深颜色,让不同的颜色在纸面上自然地混合。如果画面中需要表现出高光,要注意提前留出高光的位置。

■ 混合材料

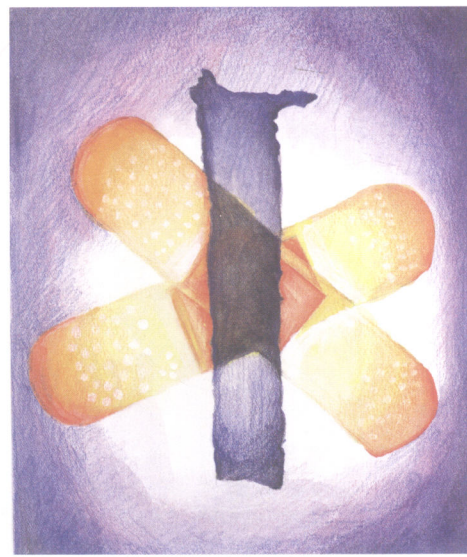
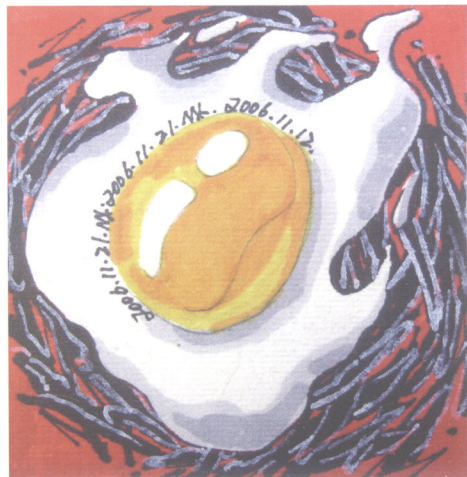
每一种工具和材料都有自己的特性,要充分发挥它们各自的优势才能获得良好的效果。任何一种表现技法只有熟练掌握并且合理运用,才能取得理想的成绩。除了单独使用一种材料和工具,也可以将不同的材料和工具混合起来使用,以达到丰富和完美的画面效果。当然,自由地使用和驾驭各种工具和材料,需要我们在平时的训练中多多地练习和体会不同工具的特性。

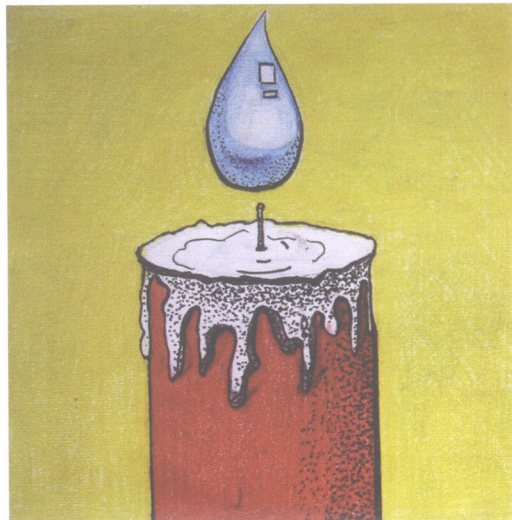
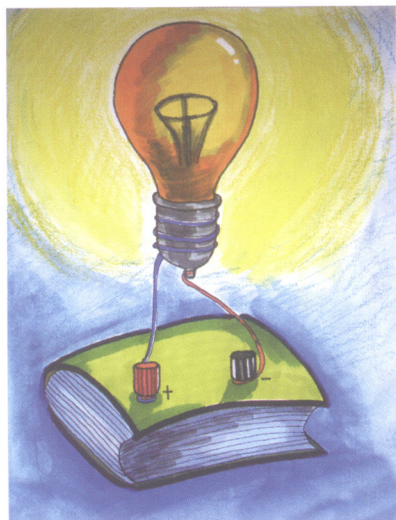
运用彩铅的优势是色彩渐变自然流畅,画面更加细致。

马克笔的优势在于色彩亮丽,画面整洁,结构明确,视觉效果更加轻松、活跃。

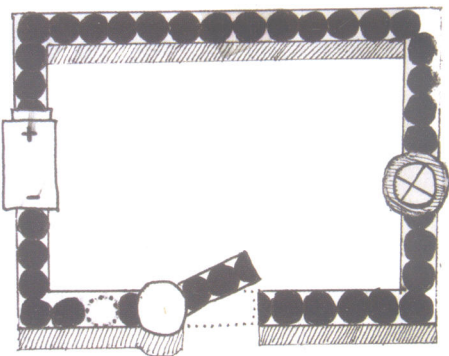
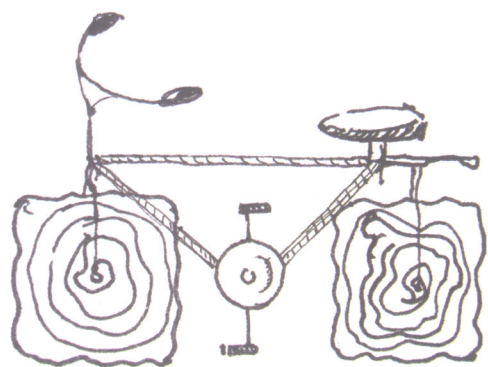
水彩的效果清新自然,颜色亮丽,但不易控制,着色的顺序十分重要。

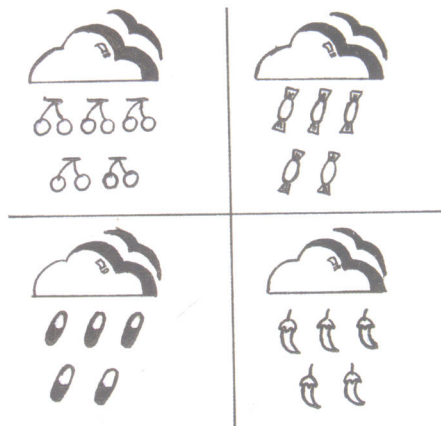
油画棒等综合材料的优势在于画面笔触强烈，形象更加具有风格特征，画面具有强烈的手绘感，更加生动，画面趣味性较强，比较具有感染力。

水粉的优势是画面色彩的可调整性较强，色彩比较好控制。

6. 模拟练习

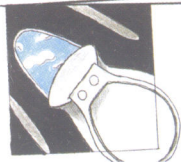
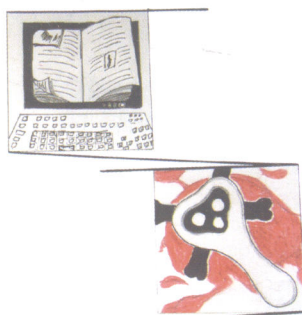
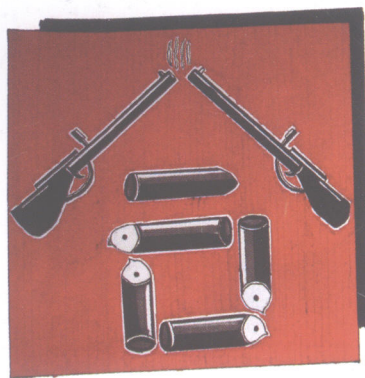

多一个... 少一个...

可以运用我们常见的视觉元素加以创意，这些视觉元素是具有指定含义的图形元素，通过对这些元素加以

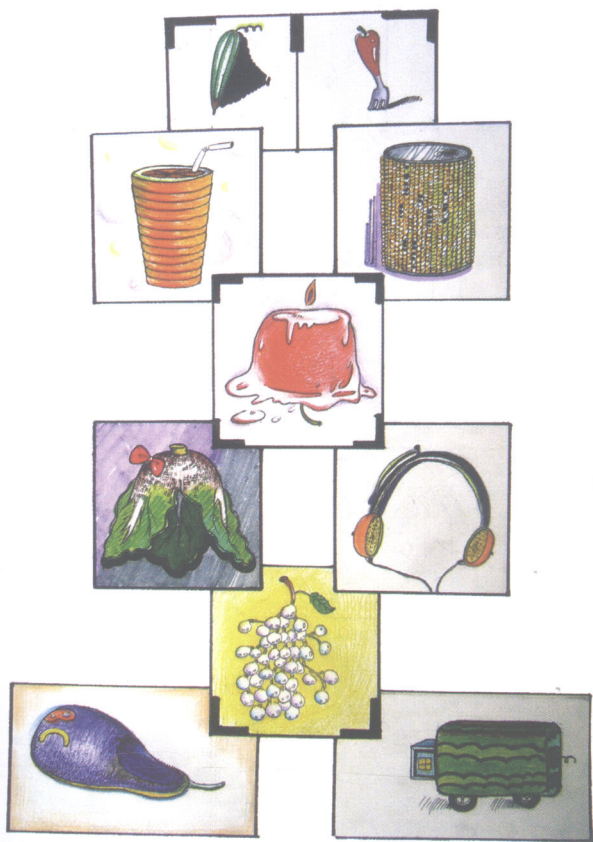
变化，并运用扩展思维，将两个及两个以上元素整合在一个统一的概念中，表现手法既单纯又具有趣味性。

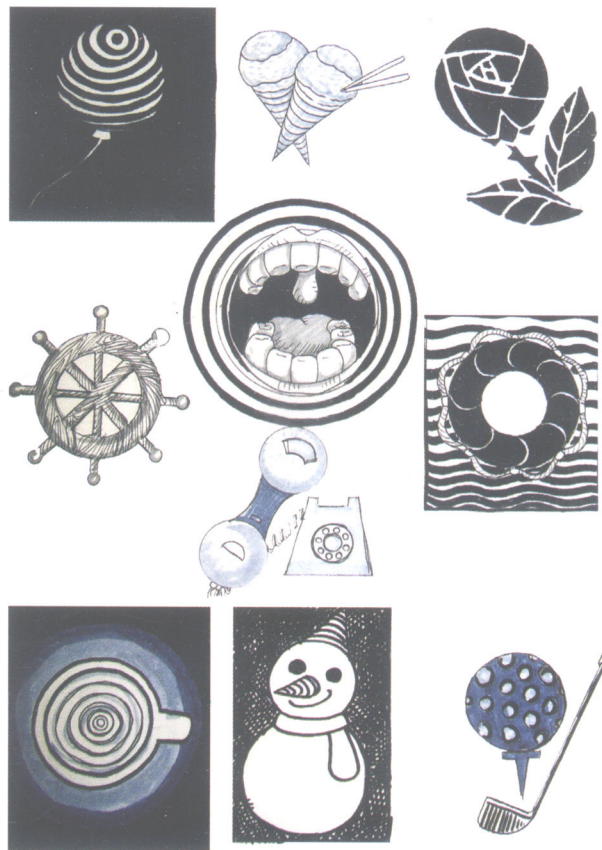
设计说明：
本作品以“环保”为主题，通过“枪”与“子弹”、“伞”与“雨”、“钥匙”与“锁”等元素，表达“和平”、“环保”、“安全”等主题。

以上两张作品是比较完整的应试表现，选择的主题都是环保反战等人文类主题，难度较大。作者选择了比较有代表性的元素，结合主题，表达创意明确，视觉表现充

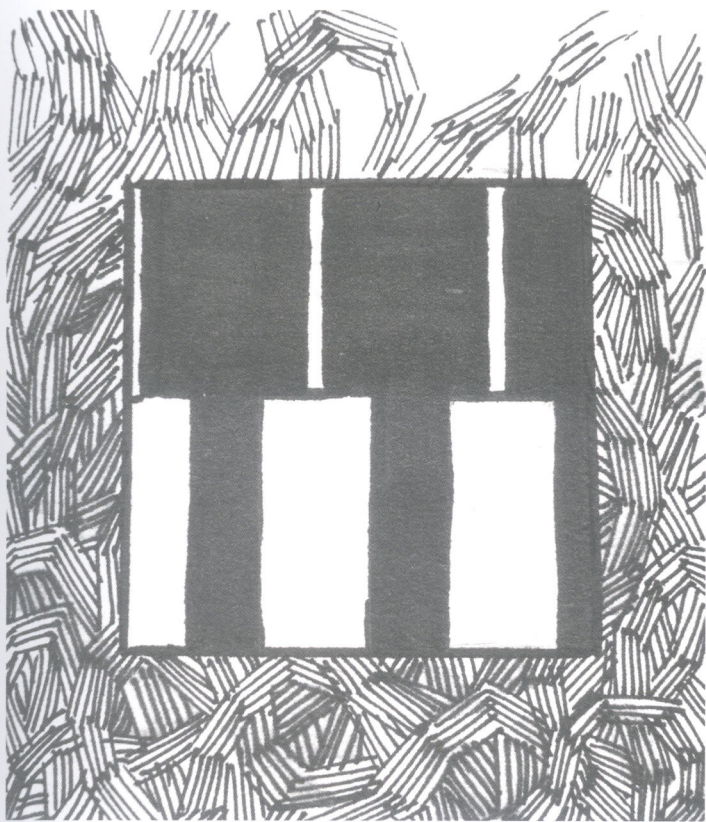
分考虑构图的形式感，色彩对比强烈，画面刻画深入，细节丰富，具有较强的视觉冲击力及感染力，是比较成熟的设计文稿。

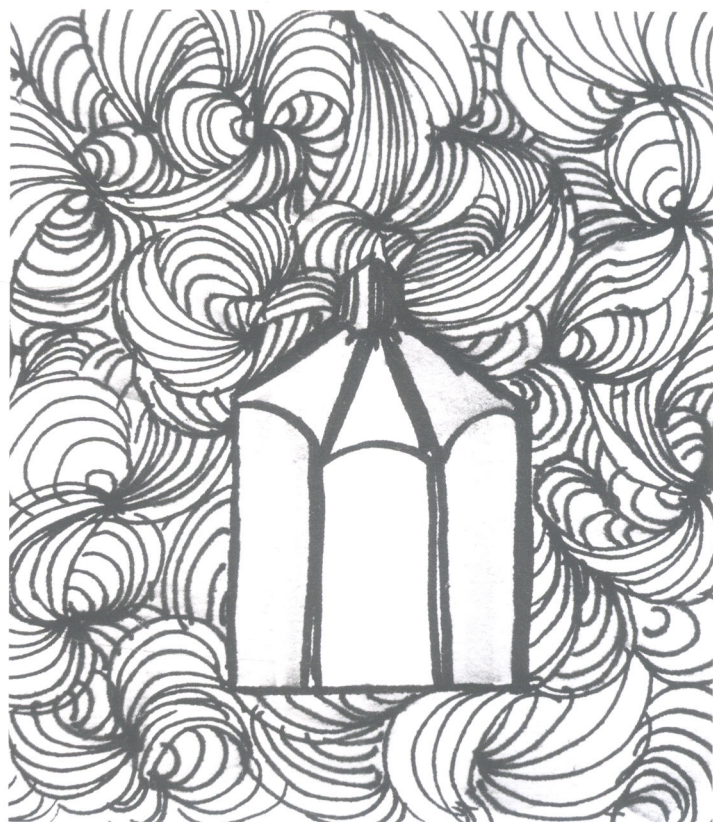
联系需要技巧，如上图所示，通过对不同元素进行表现手法的尝试，我们可以从中挖掘不同属性的媒介与表

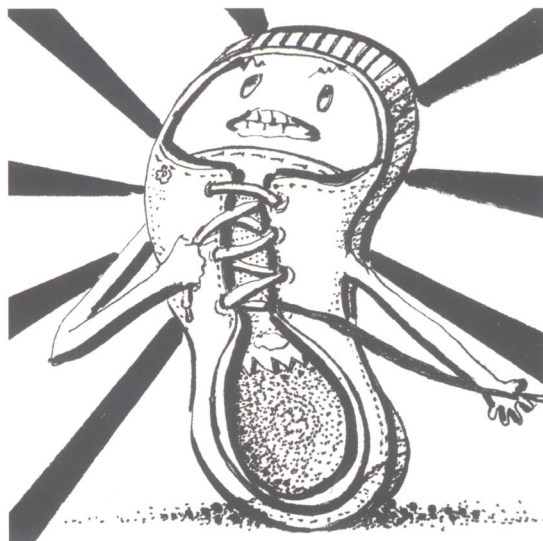
现方式的结合技巧。以上创意通过对元素的夸张表现，均增强了元素本身的视觉表现力。

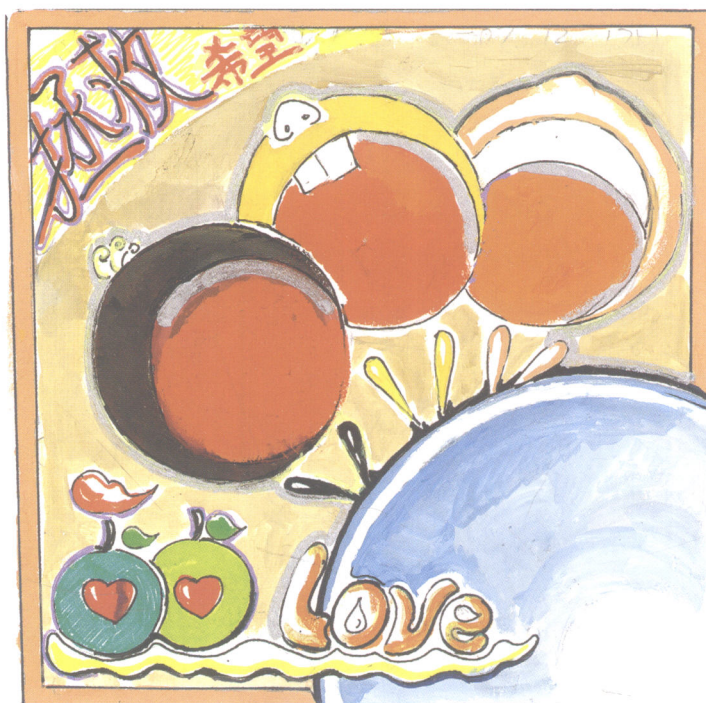
这两张作品将元素与纹样结合，运用了识别性较强的具有指定含义的图形元素，画面更加饱满，视觉效果

更加强烈。作者有很好的平面构成功底，通过疏密关系的对比和明暗的关系对比突出了画面的创意点。

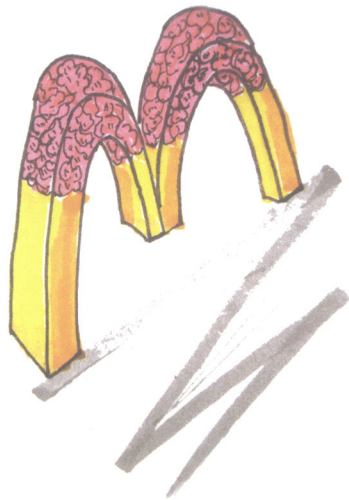
以上三幅作品通过对表现手法的不同尝试，试图寻找一种最适合主题的表现方式，强调了画面的风格特征。

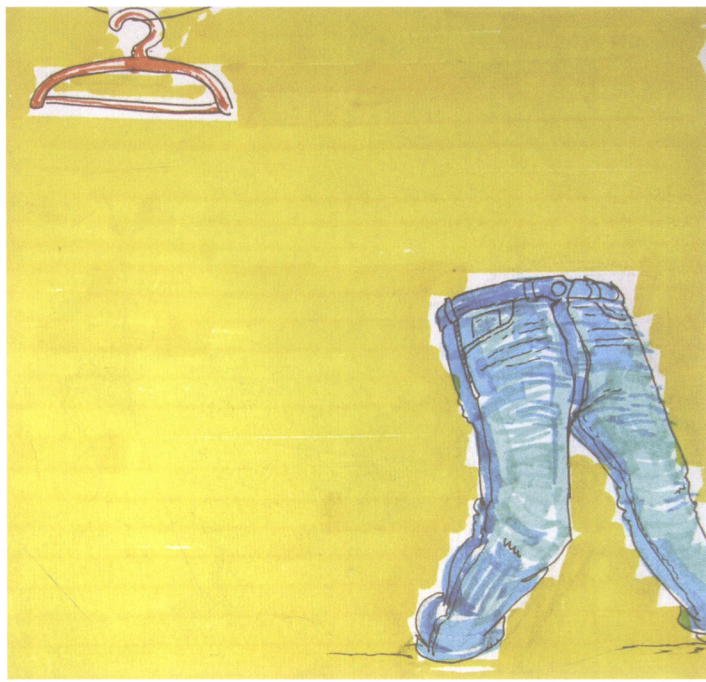
左图的画面单纯有力，运用同类思维的方式，寻找蜡烛与插头的关系，画面生动形象，夸张的透视、巧妙的明暗关系将视觉中心牢牢地锁定在作者想要表达的创意点上，画面整体技法娴熟、轻松。

画面通过对生活中现有的设计元素进行再创作，典型的品牌包装与标志是具有标识性的图形元素，作者通

过调侃式的修饰与夸张，使得画面具有别样的幽默。可见，考生平时要更多观察生活，提炼生活中的元素。

7. 历年真题范例赏析

■ 中央美术学院1999年图形创意试题

内容：克隆

要求：要求以二维或三维方式表达，画三个创意稿，将其中一个创意稿放大为色彩完成稿。

时间：3小时

■ 中央美术学院2000年图形创意试题

内容：人与书

要求：以人与书的形态为基本元素，表达人与书的关系。

时间：2小时

■ 中央美术学院2001年图形创意试题

内容：家

要求：以平面图形方式阐述个人对“家”的想象和理解。

时间：3小时

■ 中央美术学院2002年图形创意试题

内容：“十”的联想

要求：画出4个创意稿，其中3个是8cm×8cm，1个是20cm×20cm。

时间：3小时

■ 解题思路

考题的考查重点是考生是否能够熟练地运用图形创意的各种手法来表现命题或更深层次的含义。

■ 中央美术学院2003年图形创意试题

内容：人与天空

要求：①完成创意草图三幅 ②选择其中一幅放大做成完整稿 ③完成稿尺寸不限，黑白或彩色不限，但不得拼贴其他材料 ④在一张卷面完成。

时间：3小时

■ 解题思路

应当在解决人与天空的相互关系的前提下，穿插加入一系列现存社会问题，这样会使作品更富深意。环境保护、对自由的向往、生存空间、大气层等社会因素都可以在试卷中加以表现。

■ 中央美术学院2004年图形创意试题

内容：“合”图形创意

要求：①用创意图形表现对“合”的理解 ②无需文字，色彩不限 ③要求画四幅，一大三小 ④材料限非立体材质。

时间：3小时

■ 解题思路

考题借“合”字让考生利用各种图形创意方法表现相关物品之间的分合关系，通过分与合的起因、状态、

历史、文化等方面进行组织创作。

■ 中央美术学院2005年图形创意试题

内容：用四幅创意图形分别表现对“春、夏、秋、冬”的理解。

要求：①不得使用文字说明 ②色彩不限 ③每幅尺寸10cm×10cm ④材料限非立体材质。

时间：3小时

■ 解题思路

考题的考查方向不仅是颜色的组织运用，最重要的是利用图形创意的相关手法让图形说话。

■ 中央美术学院2006年图形创意试题

内容：以手表为一个物品，自行选择另一个物品，将二者进行创意组合，完成一件平面设计作品，主题自定。

要求：铅笔、钢笔、水彩、水粉、油画棒均可。

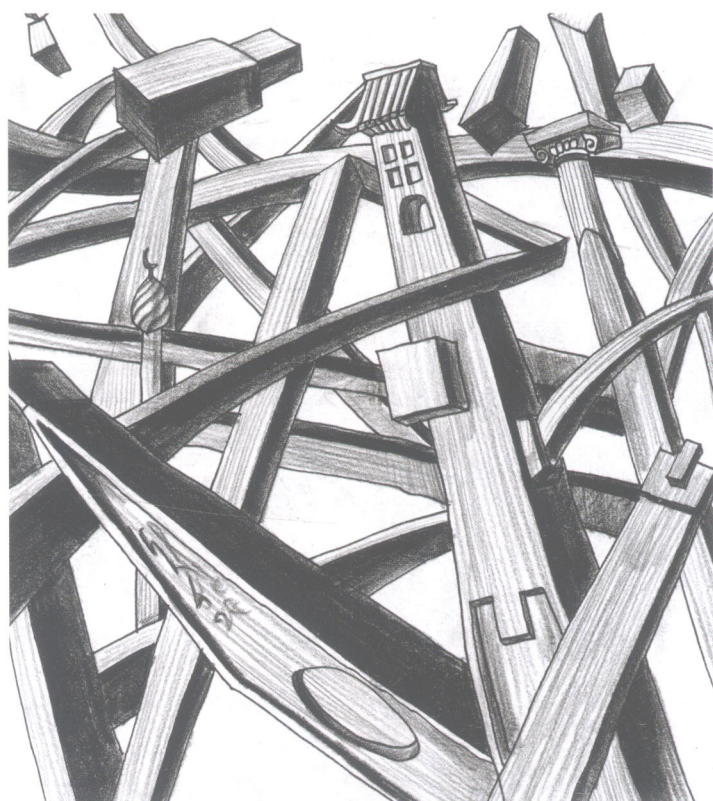
时间：3小时

■ 中央美术学院2007年图形创意试题

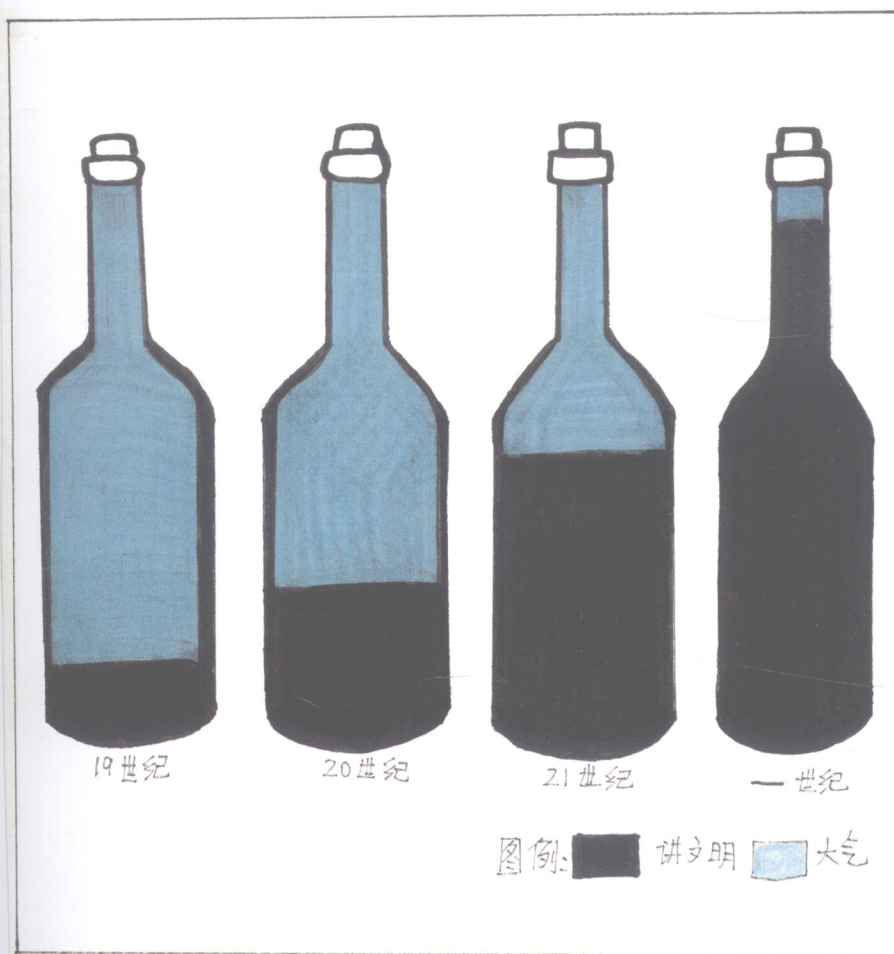
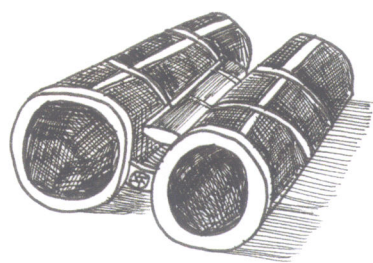
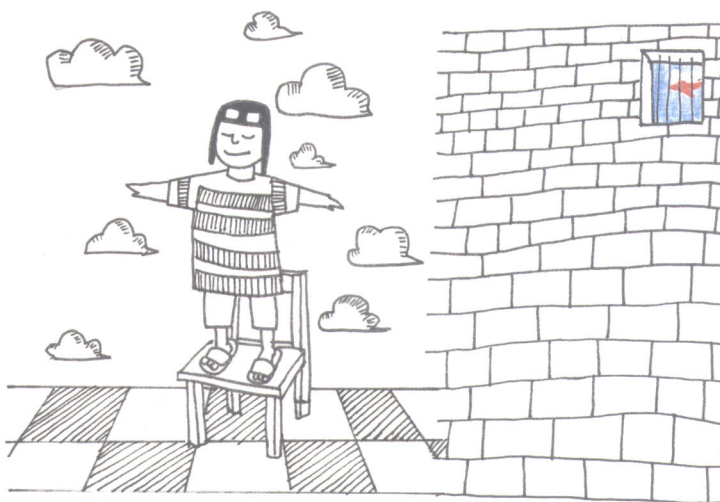
内容：距离

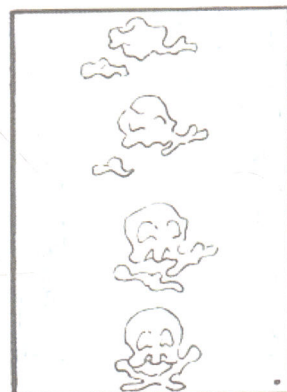
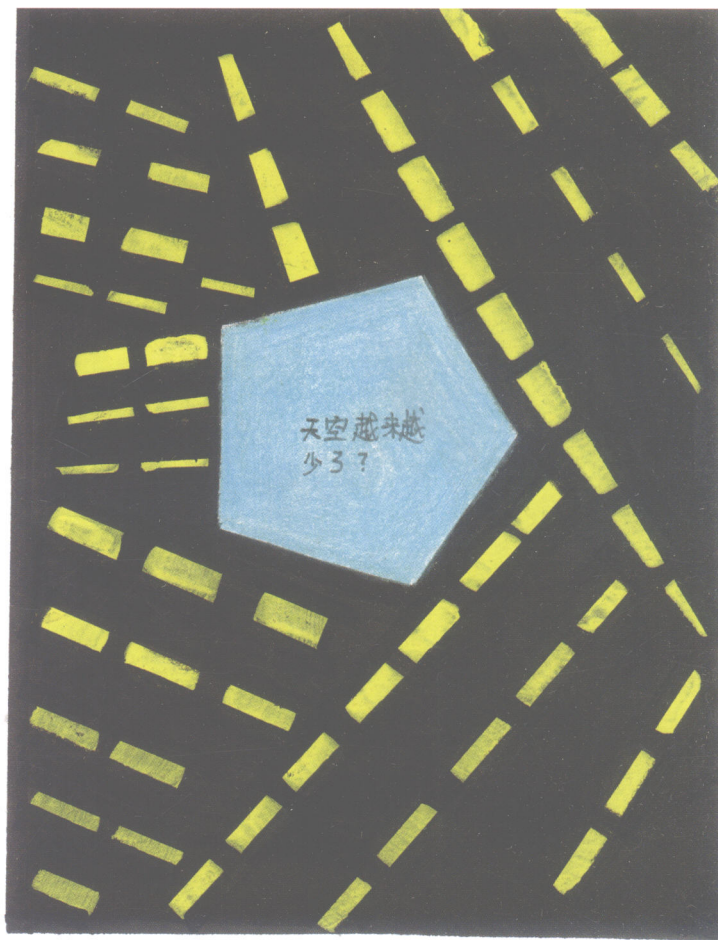
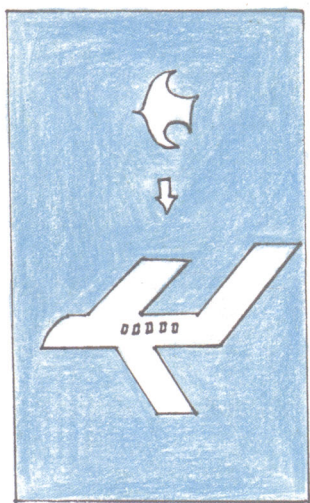
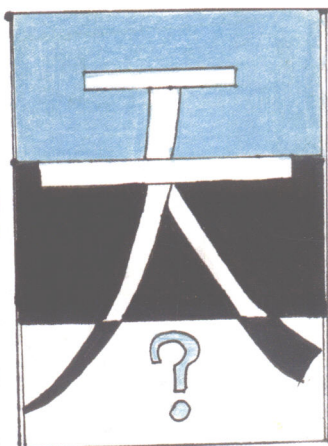
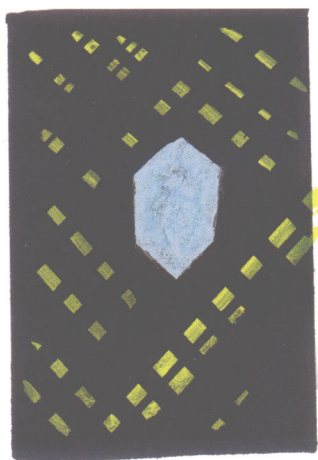
要求：完成一件平面设计作品，作品主题自定，尺寸为20cm×30cm。

时间：3小时

人与天空

“人与天空”
 它与水资源
 同样的珍贵，也
 同样的被人们
 浪费、浪费和折
 辱！
 所以，请大家
 朋友们，保护我们
 的天空，因为它同样的
 珍贵，它是唯一的。

《人与天空》