

名师指路

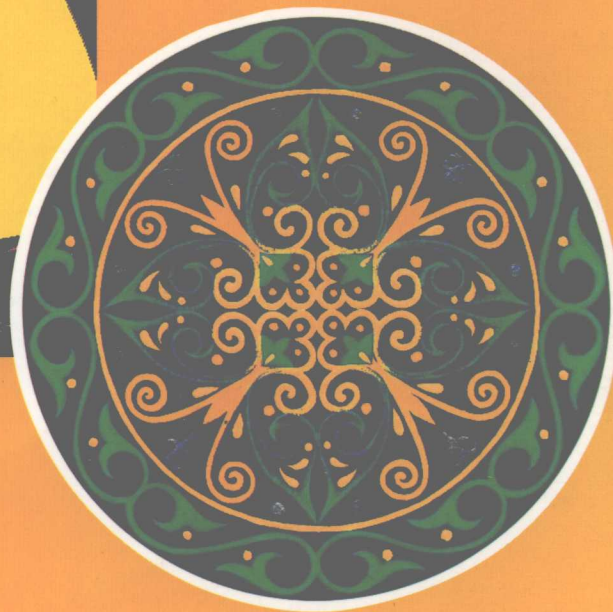
叶松 编著
徐迅

艺术 设计 高考

● 美术教学 ● 自学教材 ● 高考辅导 ● 范本临摹 ● 步骤分析

SEREN

作者简介

叶松, 1991年毕业于浙江美术学院(现中国美术学院)工艺系。1991年至1998年任教于杭州工艺美术学校, 1998年至今任教于浙江科技学院设计与艺术系。长期从事艺术设计教学与研究工作。著有《设计艺术临本》、《新装饰花卉》等书。

徐迅, 男, 汉族, 1964年5月出生, 1986年毕业于中央工艺美术学院(现清华大学美术学院)服装设计系, 现为浙江科技学院设计与艺术系副教授。

提供作品作者名单:

叶松 徐迅 李小红 李绍兰 杨列辉
彭亚丽 张平 谭晓燕 赵邦峰 刘浪

(部分作品由浙江科技学院设计与艺术系、江南大学设计分院、江西师范大学美术学院提供)

概述

近几年, 随着社会不断发展, 艺术设计学科越来越引起人们的重视。不论是企业、事业单位, 还是各类设计公司, 对艺术设计人才的需求都在不断增加。艺术设计已在人们的日常生活中发挥了很大的作用。

本书收集的是艺术设计中的视觉传达设计和服装设计两个方面的作品及分析。

在视觉传达设计中有四个部分的作品, 对艺术类院校应考学生起着至关重要的作用:

1. 装饰画是国内艺术类院校历年来专业考试的一门主要课程。内容题材大多以风景、人物、花卉、动物和静物为主。主要反映学生对周围事物的了解以及艺术设计形式的认知。具体来讲, 要求做到对各类事物有较强的洞察力、造型组织能力和设计形式的变化能力。作品手法可以多样, 有黑白, 也有彩色。

2. 创意字体是对中国传统文字的再设计。创意字体设计必须考虑到三个方面: (1)抓住字体的结构特征; (2)设计内容和形式的统一; (3)内容意义的升华。

3. 图形设计是各艺术类院校在视觉传达设计中的一门主要的专业基础课。近几年来, 有许多学校对艺术类考试进行了调整, 把图形设计作为设计考试的一项内容, 主要是对特定内容和特定空间进行联想及创造。要求反应敏锐、思路宽阔。考试一般以徒手画为主。

4. 标志设计是视觉传达设计专业中的一门重点课程。它主要是对企业形象作研究, 是VI视觉设计的最重要的部分。它要求学生“形”、“意”的整体把握能力要强, 突出其识别性和正确性。

服装设计是艺术设计类院校中的一个主要的专业, 它涉及到人体动态的造型比例、服装款式、服装面料及效果图的表现技巧等几个部分。对于考生来说首先必须培养其人物速写、服装绘画和色彩搭配的能力, 注重动态速写、人物线条与衣纹的表现, 根据服装色彩的特点, 进行服装的配色。还有提高自身的默写能力, 对应试者尤其重要。

本书部分图片内容由浙江科技学院设计与艺术系、江南大学设计分院、江西师范大学美术学院提供, 笔者对此表示衷心的感谢。

图书在版编目(CIP)数据

艺术设计高考/叶松, 徐迅编著. —杭州: 浙江人民
美术出版社, 2003.8
(名师指路)
ISBN 7-5340-1705-X

I. 艺... II. ①叶...②徐... III. 艺术—设计—高
等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第062442号

艺术设计高考

浙江人民美术出版社出版·发行
(杭州市体育场路347号)

<http://mss.zjcb.com>

全国各地新华书店经销

浙江兴发印刷厂印刷

2003年8月第1版·第1次印刷

开本: 787×1092 1/8 印张: 2

印数: 0,001—5,000

ISBN 7-5340-1705-X/J·1499

定价: 10.00元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社发行部联系调换。

装饰画

装饰画，也称“装饰绘画”。《中国大百科全书》对装饰画的解释是：“指各种能够使人赏心悦目而不一定表达理想或观点，不要求产生审美联想的视觉艺术。一般还存在着实用功能。陶瓷制品、玻璃器皿、家具、纺织品、服装设计和室内设计一般都被认为是装饰艺术的主要形式。”装饰艺术是一个极为广阔的领域：凡是从属于环境、装饰环境的画；凡是从属于器物、装饰器物的画；凡是从属于工艺制作的画，以及某些注重形式的装饰性的画都是装饰画的领域。

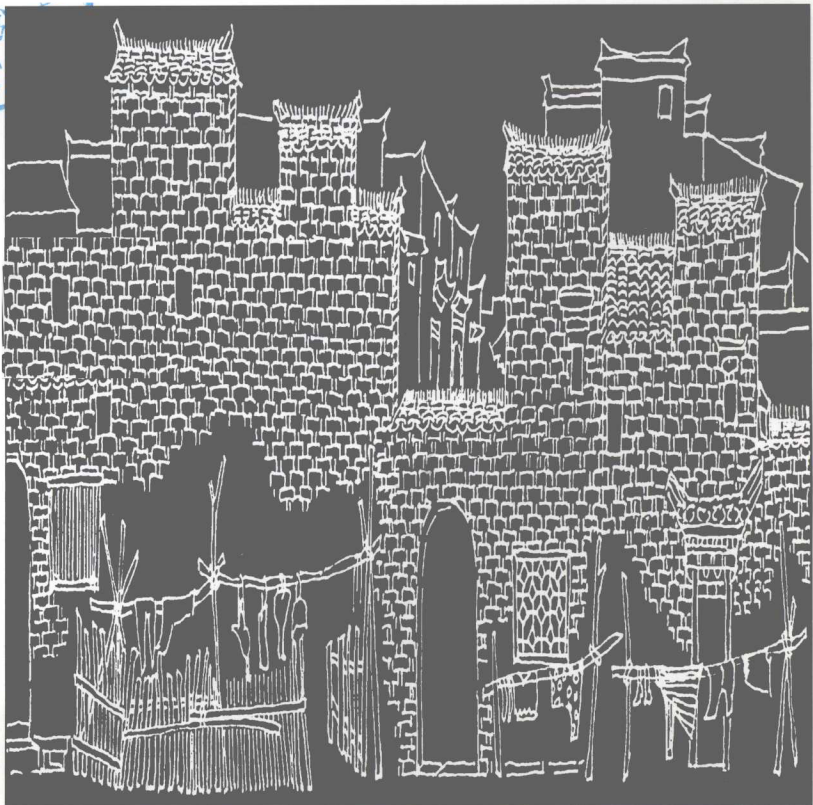
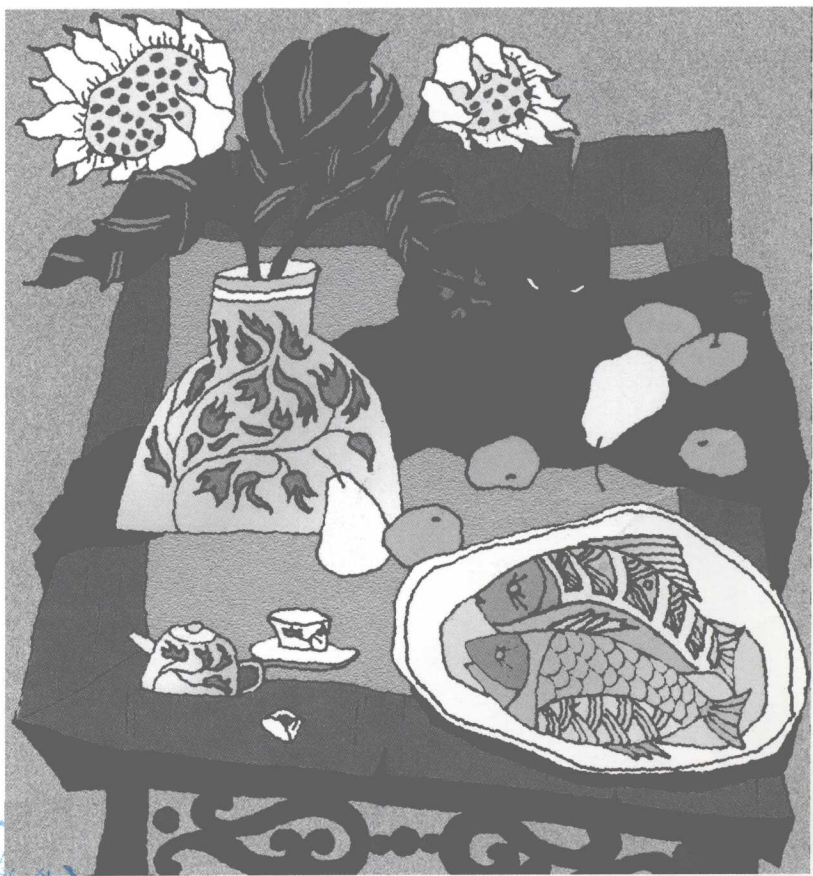
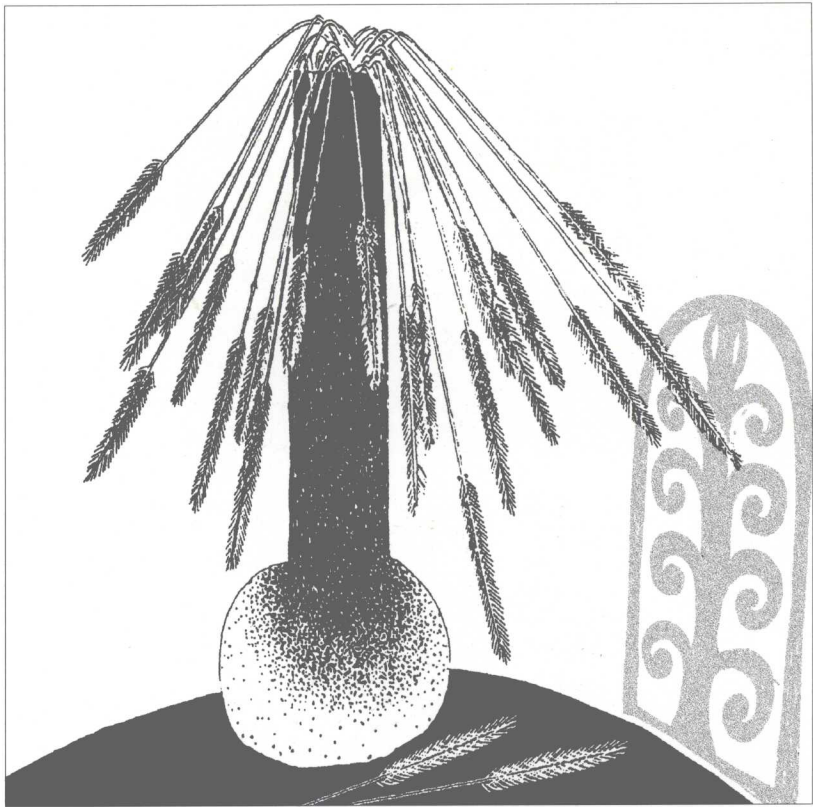
装饰画的素材来源于大自然。在古罗马，人们把各种植物、动物和水生物集中装饰在室内，反映出人类对自然物象的极大兴趣。我国传统装饰和民间装饰的素材也大多以花卉、人物、动物、山水、建筑物、静物等自然物象为主。反映了人们崇尚自然的审美情趣和热爱生活的文化心理。

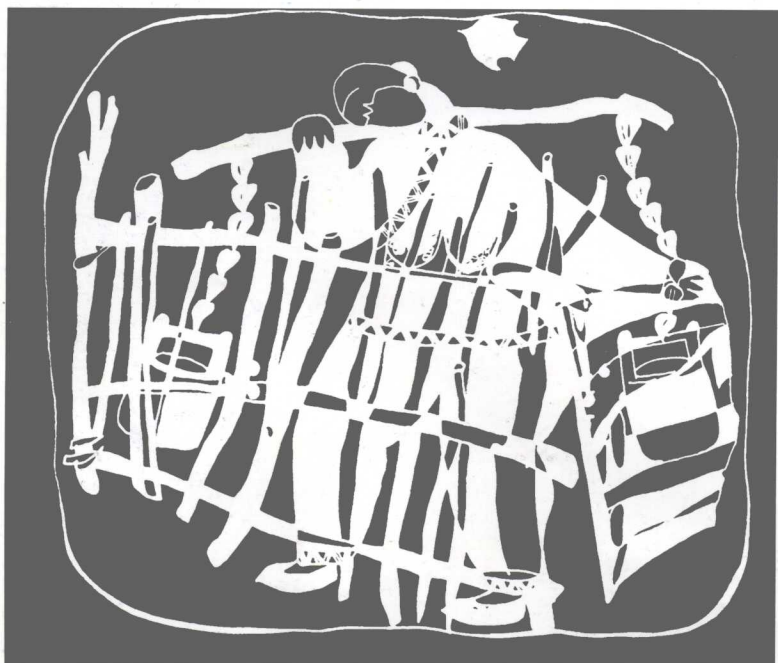
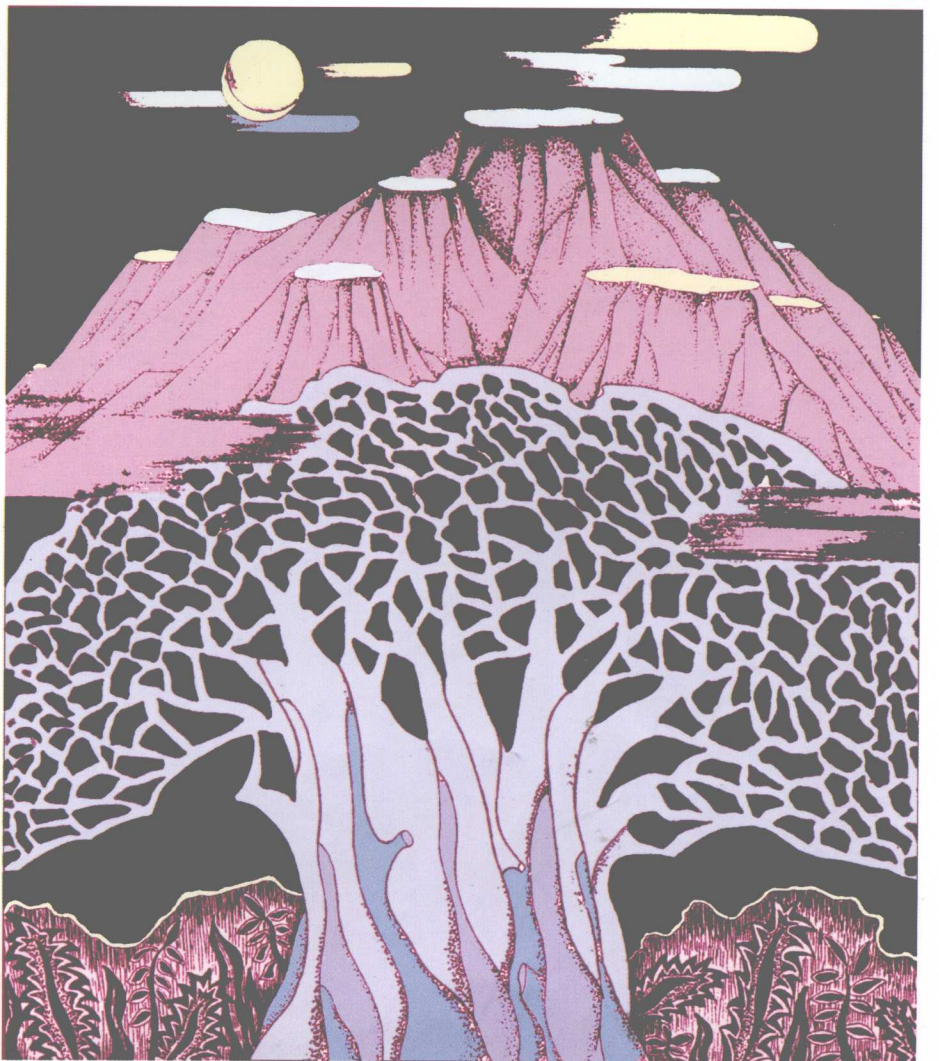
素材的收集是一个复杂的过程，它包含了对客观表象的细致观察和对事物本质的深入理解，也包含着人们思维中的记忆、联想，有意识和无意识的思辨等心理因素。富有创造性的设计师一般对周围的各种事物表示出很大的兴趣和热情，将客观形象变成有主观创意的设计素材。

装饰画的主题是通过素材引发出来的。装饰设计的主题是设计素材和设计者的创作意识相互交织而产生的一种基本思想，是装饰设计表达的中心点。

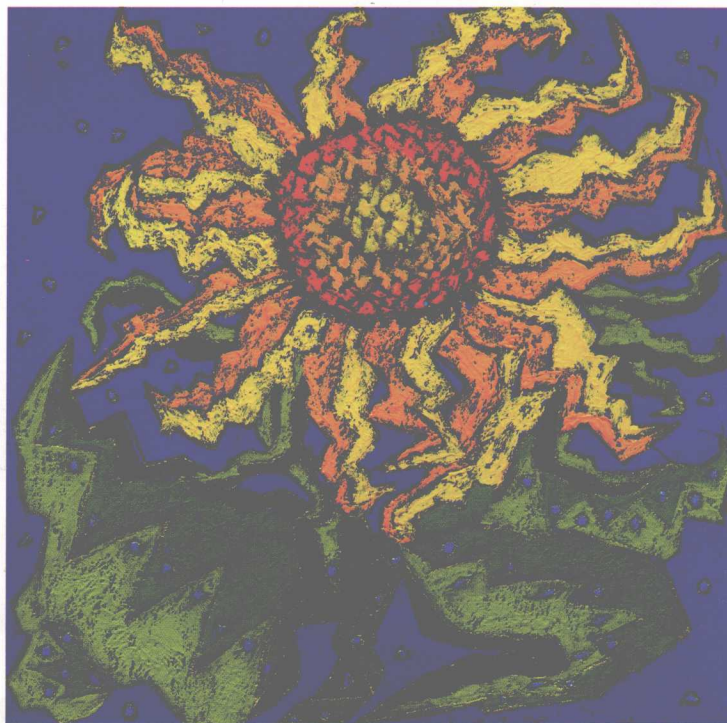
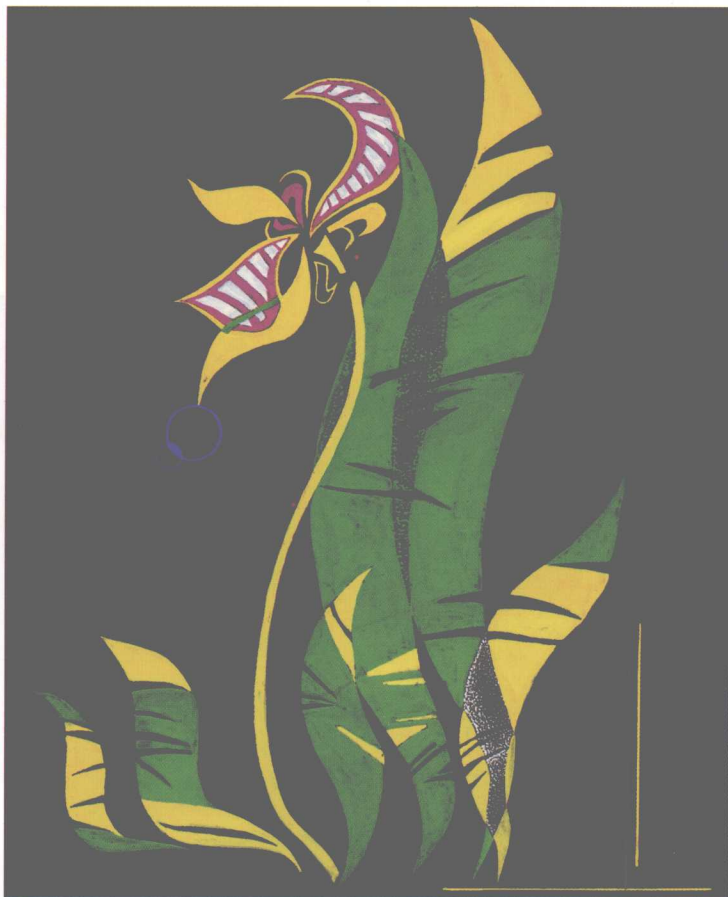
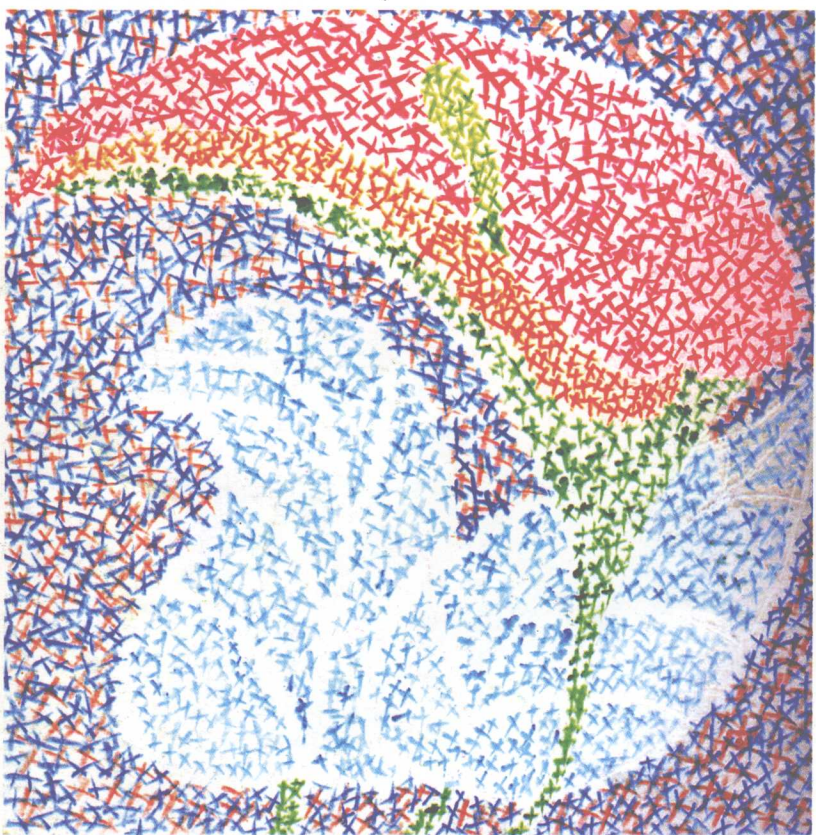
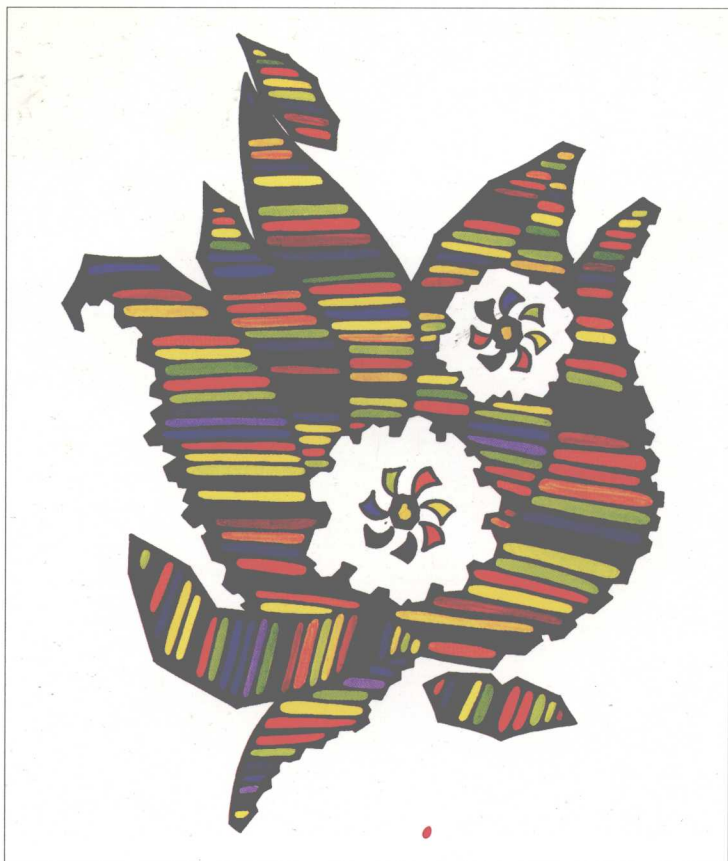
装饰画的色彩是在自然色彩美的启迪下，将美好的色彩意象融入装饰色彩的设计之中，色彩自然成为装饰艺术不能舍弃的一种形式要素。装饰画的表现形式大致可分为黑白色、限定中的色彩、自由表现的色彩三种基本类型，通常黑白的运用少于色彩的运用。

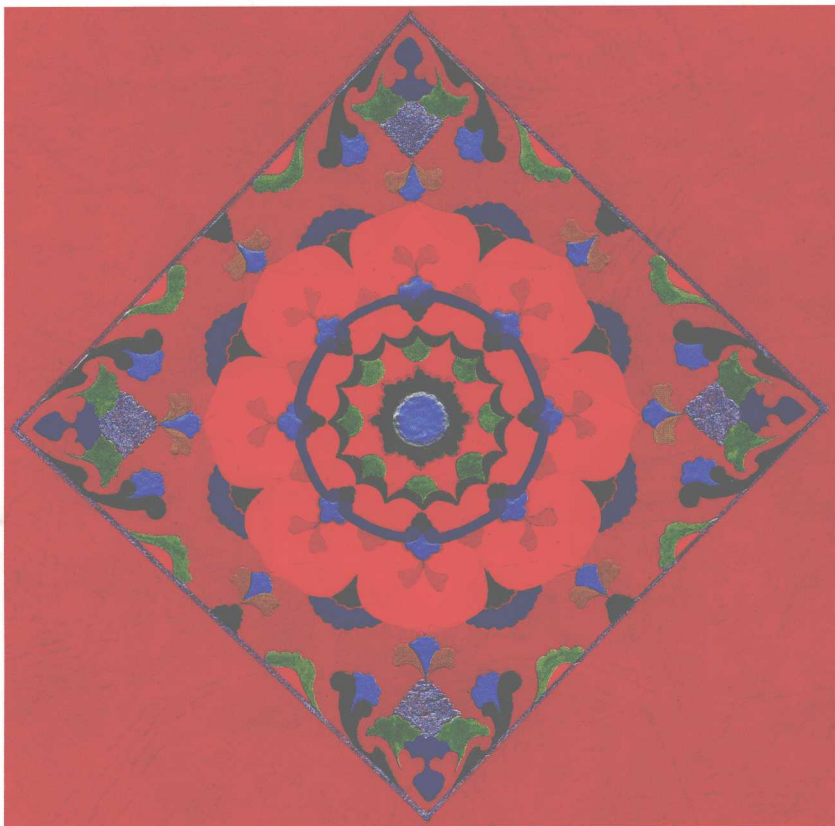
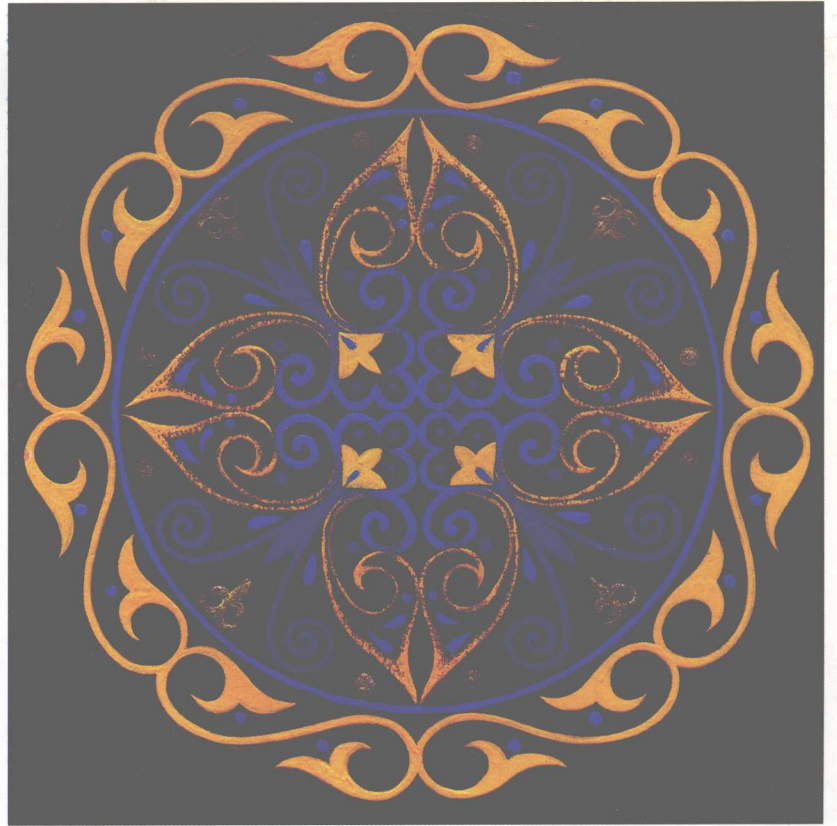
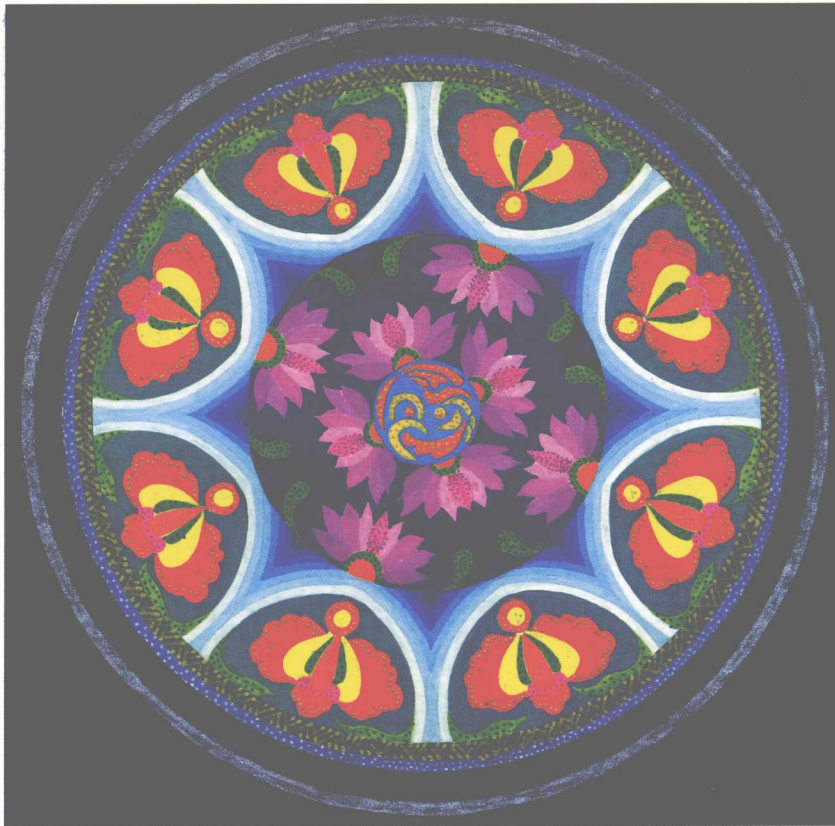
以上涵盖了装饰画考试必备的“素材、形式、主题、色彩”四个方面。

创意字体设计

字体设计在现代生活中具有广泛的运用范围,不论在报刊、书籍还是在商业设计中都离不开字体设计。它的形体美、装饰美给人以艺术的感染力,起到了美化人类生活的作用。它在现代视觉传达设计中,占有相当重要的位置。

文字是用来记录语言的符号。“形”、“音”、“义”是文字构成的三要素。文字是利用形体,通过声音来表达意义的。形美以感目、音美以感耳、义美以感心。创意设计不再是创造哪种字体,而是对字体的创意进行再设计,是对字体设计的再深化。

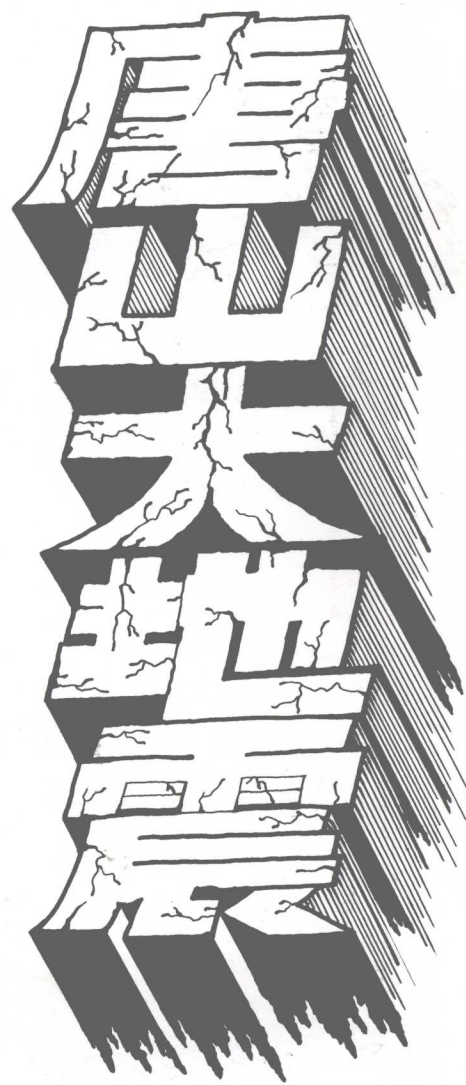
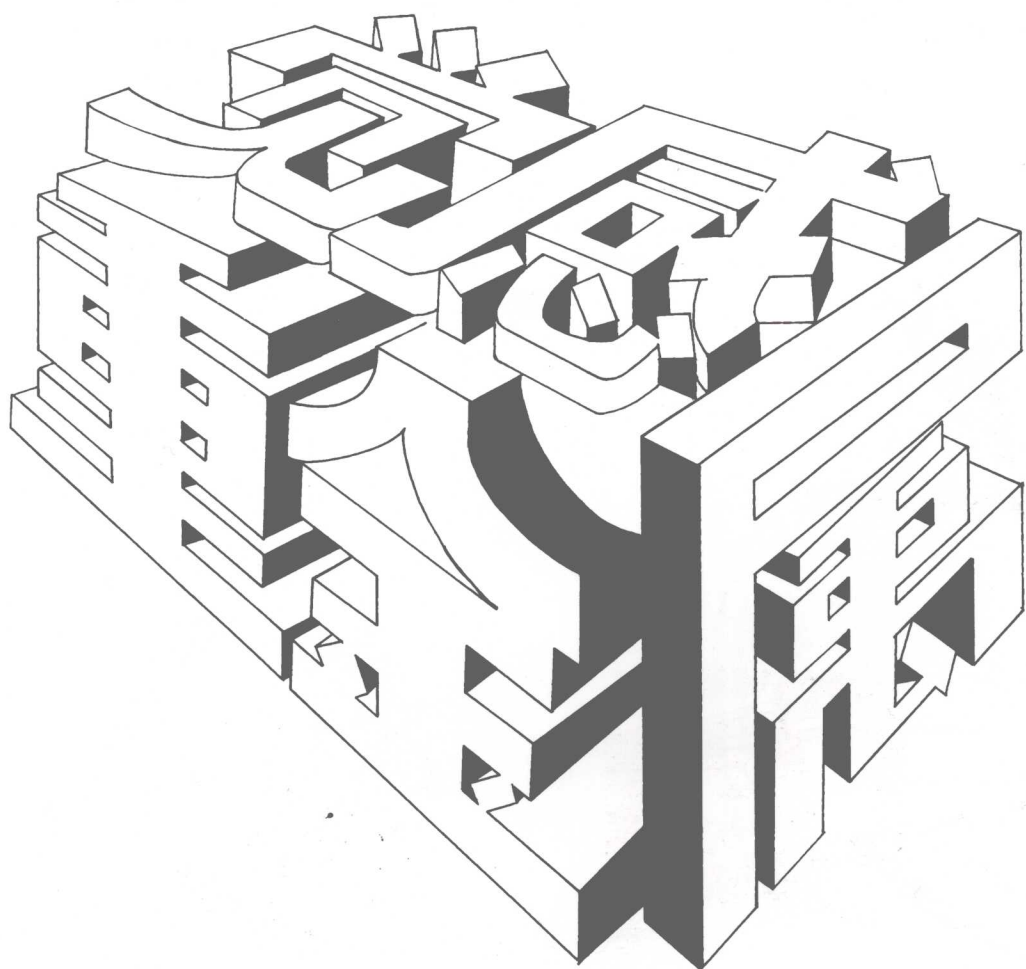
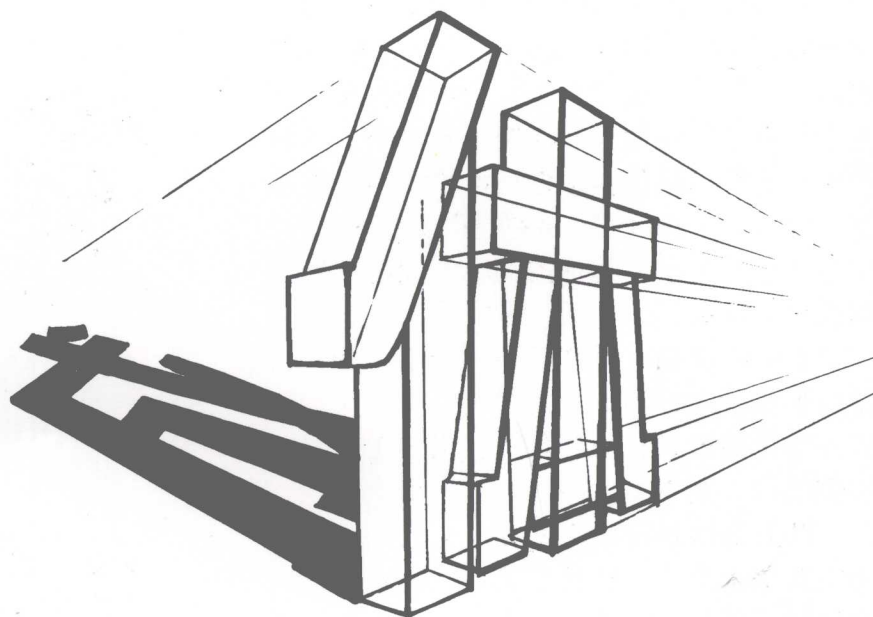
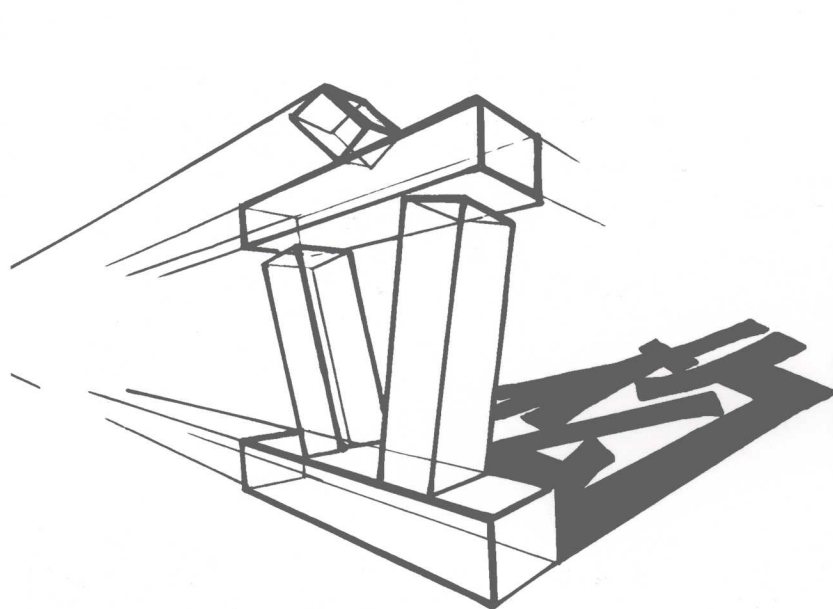
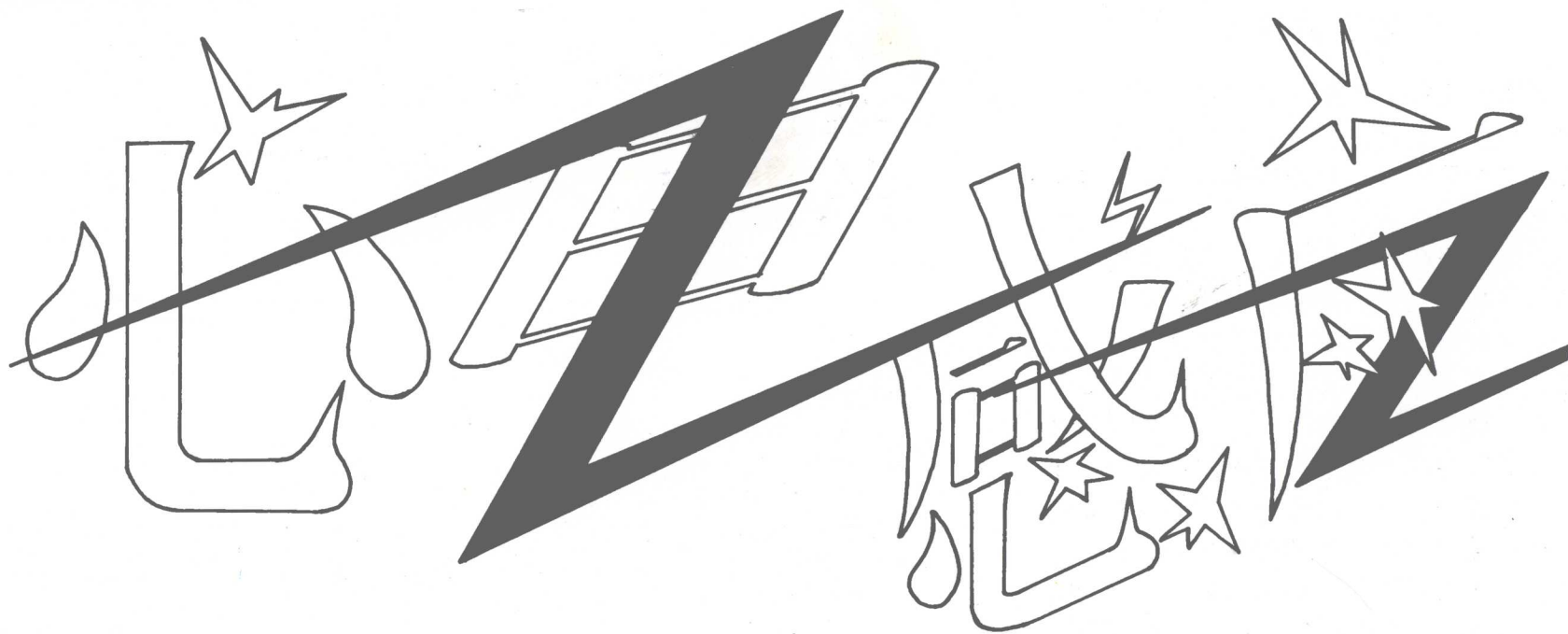
它的价值包括两个重要的方面:

1. 依据字体的意义及结构进行情节化、心理化的空间布局和图像符号化处理; 2. 字体创意还必须重视字体运用过程中形成的一种民族心理、望文生义和依形联想的审美观,创意设计贵在“点子”的绝妙构思。而对于“点子”的挖掘要注意具备三个方面的条件: ①构思到位; ②定位准确; ③想像丰富。创意字体的构思,虽有自由发挥的一面,但也必须受到字体特征的约束,同时要遵循形式美的法则。

变化的准则:首先要从实际内容出发,做到形式和内容的统一。二要易于辨认,不能使字体的形状和结构相距甚远。三要保持协调统一,具有整体感。

以上是创意设计的要点,是艺术类院校考生及美术类院校在读生所要求具备的。只有这样才能使字体的设计思路越来越宽,形式越来越美,更富于艺术的感染力(本页创意字体作品由江南大学设计学院教师提供)。

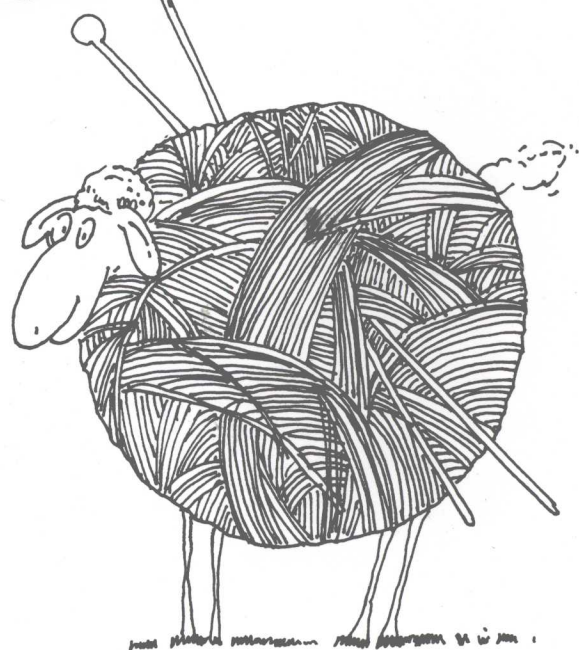
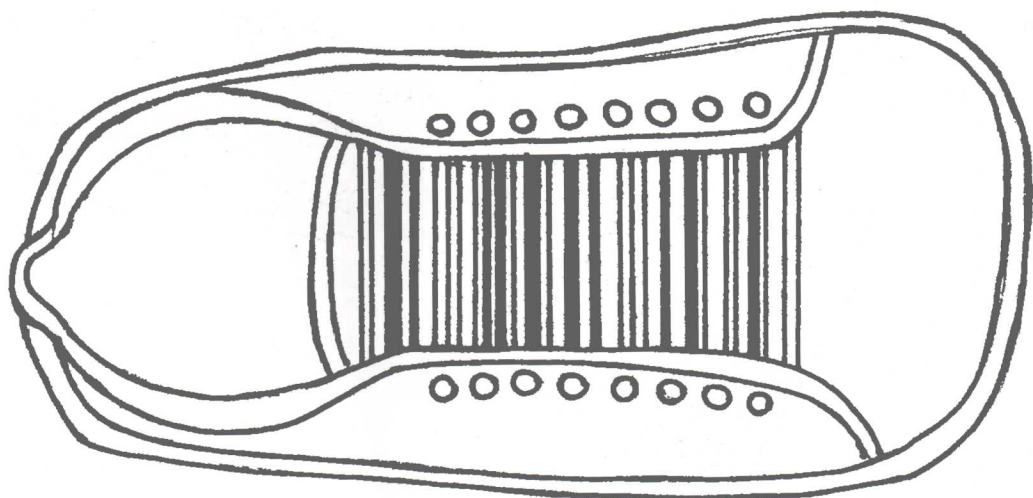
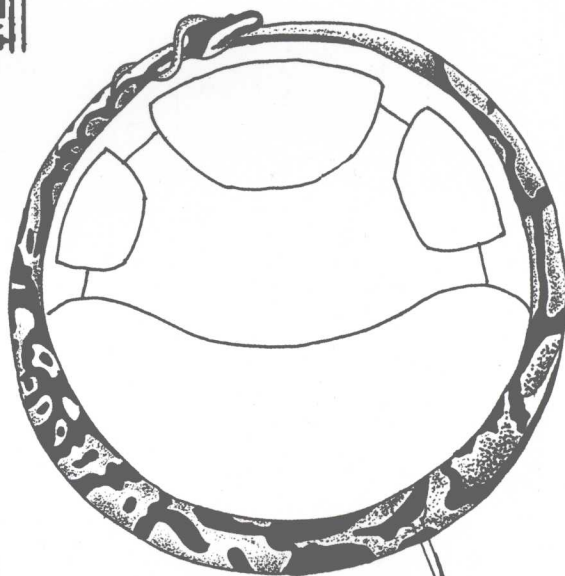
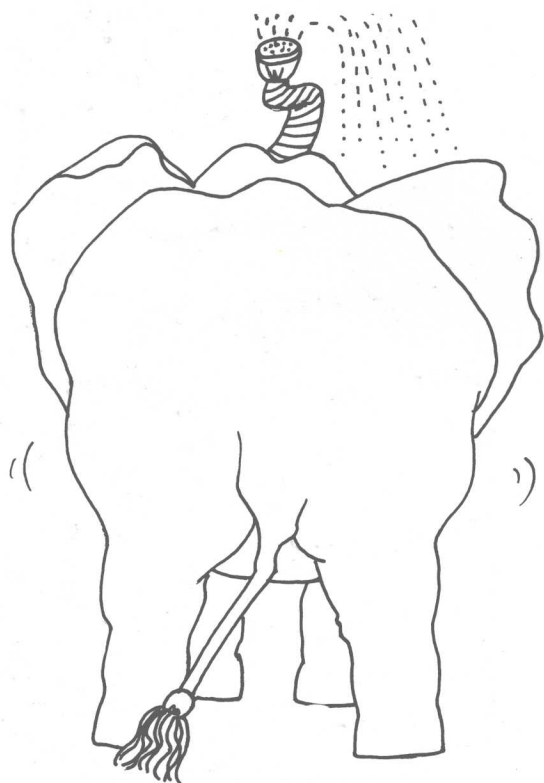
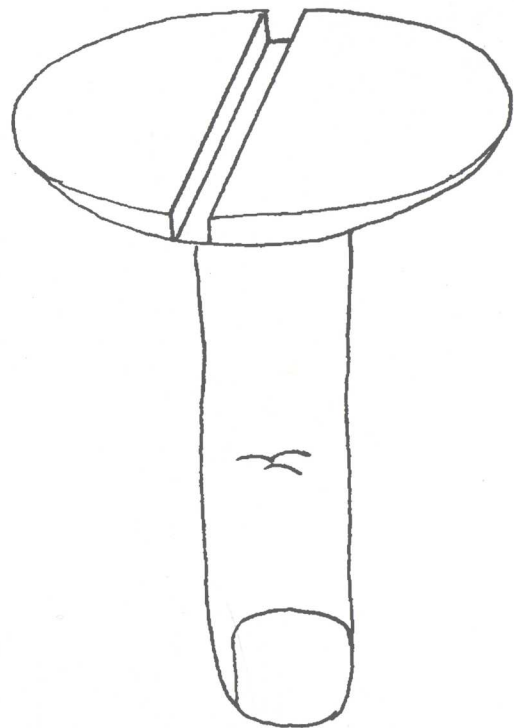
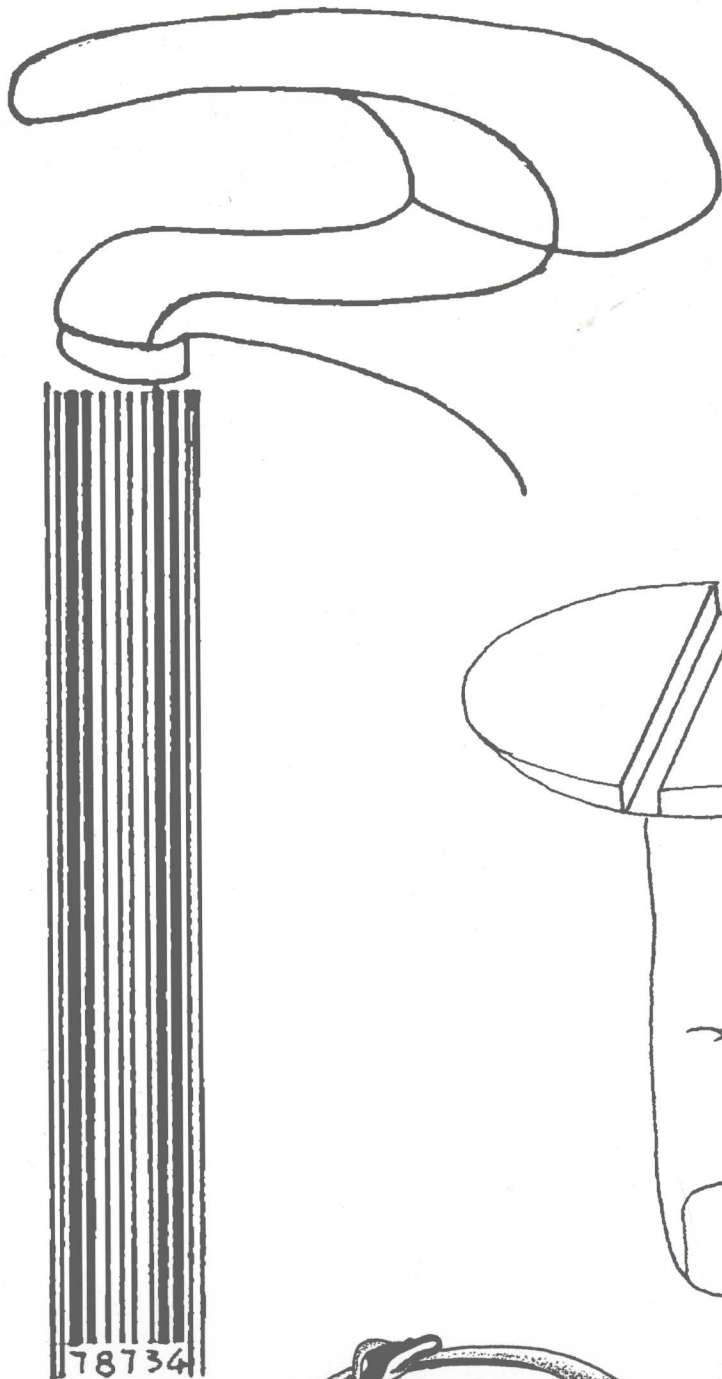

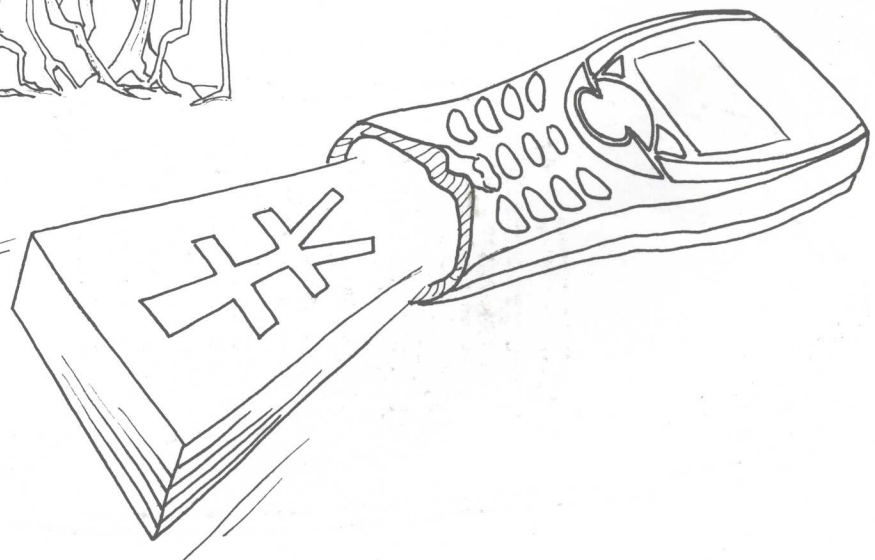
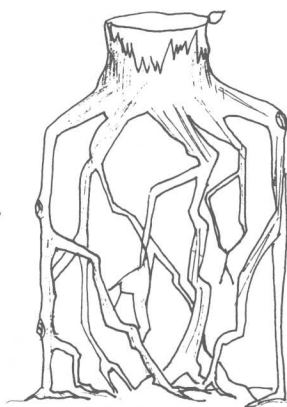
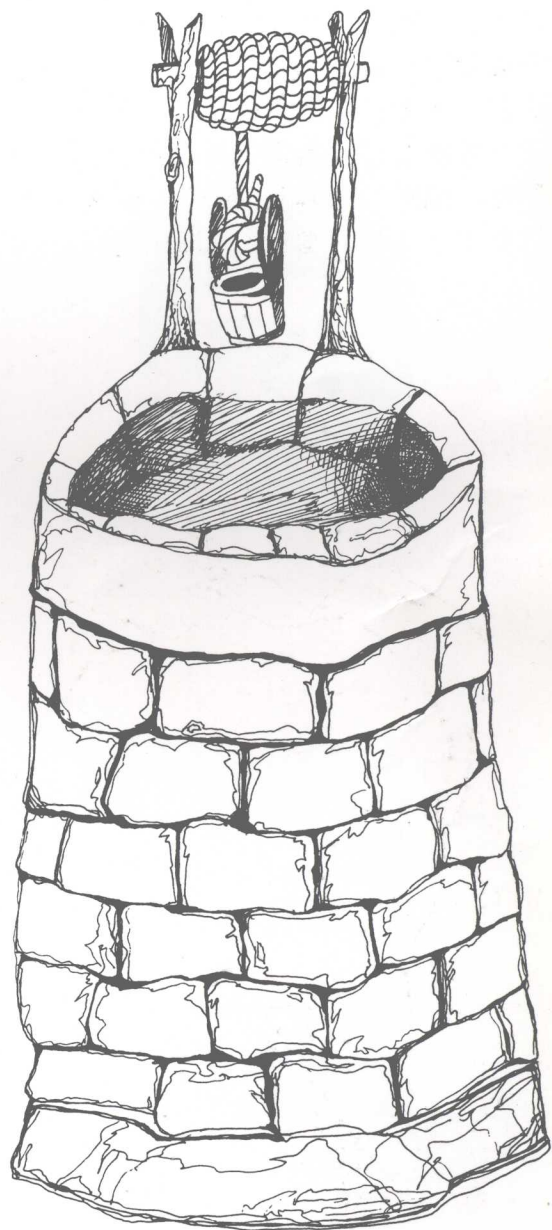
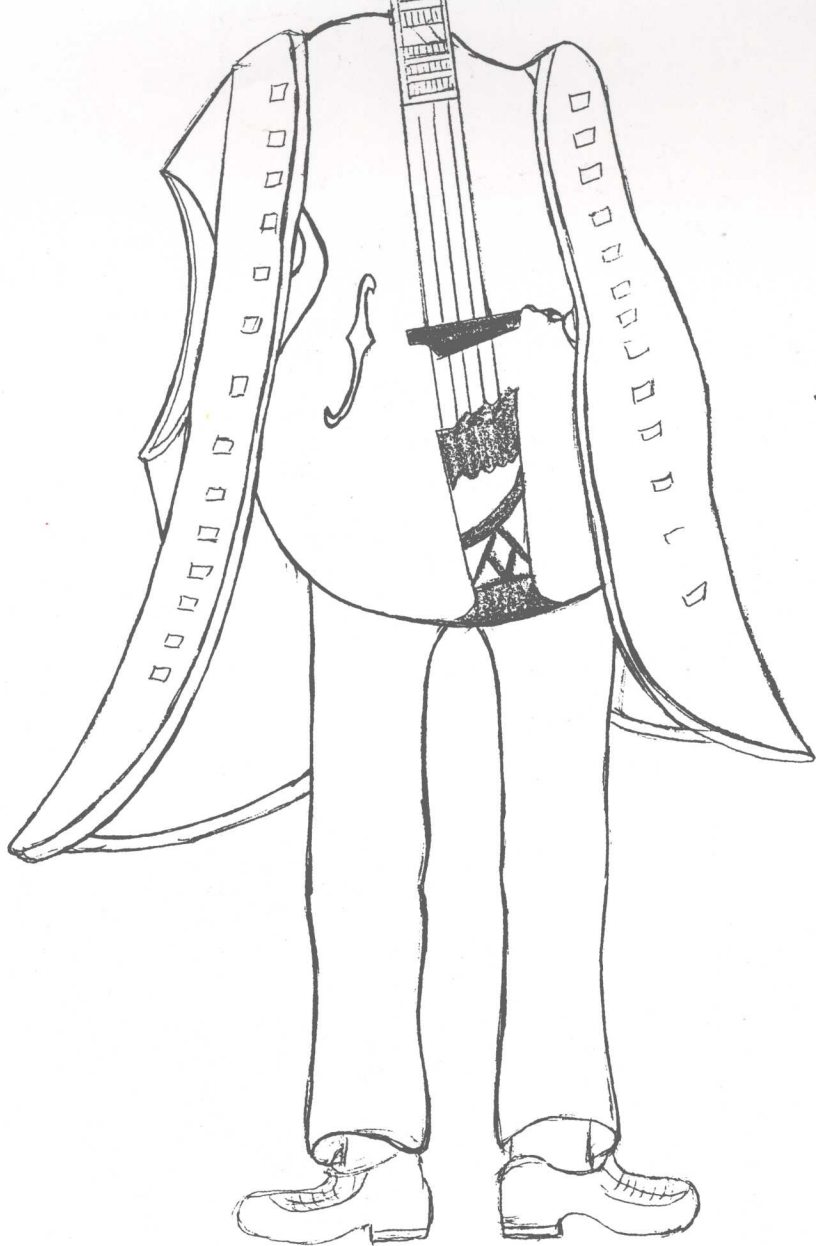
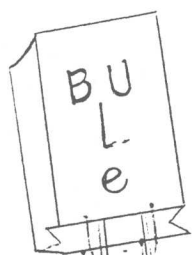
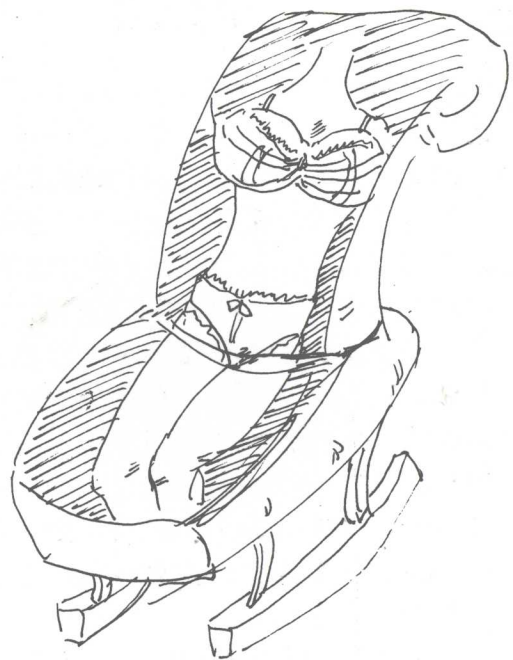
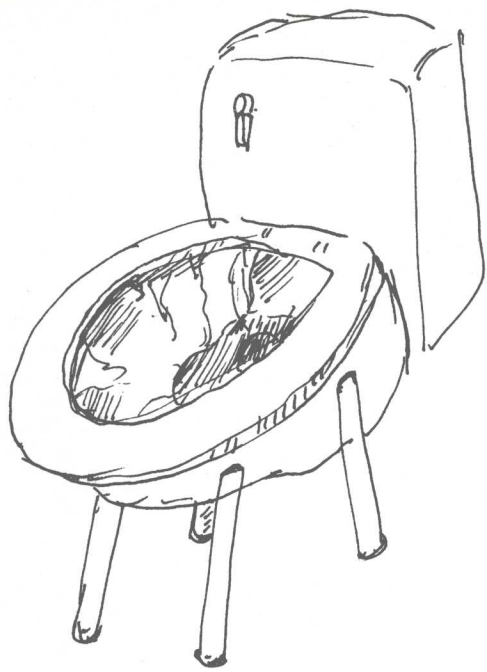

图形设计

图形和语言的意义一样，图形的形式、内容以及它的作用、价值与影响等都构成图形的意义。我们可以比较在语前时期和文字后期，发现文字后期多了语言、文字及精致得多的图形。再看今天的书籍、报纸、广告、标志、影视等，在所有能用语言和文字的地方，几乎都在尽可能使用图形。在大众传播领域，语言、文字、图形已经三足鼎立。在人们的感官中，视觉占据了统治地位。所有得到的信息60%左右来自于视觉的收获。许许多多能看得到的东西，图形使它更真实和更强烈，并更集中、更典型和更理想，因而更具吸引力和感染力。

现代图形设计要求学生通过对社会物态及形态的感知、认知、想像、理解去进行再创造、再联想，培养学生的思维能力、快速表达能力及特定的空间想像力。它的创意方法有以下几种：①反转图形（正负形）；②影子（异影图形、负影图形、附影图形、仿影图形、编影）；③同构图形（双形同构）；④仿曲仿结图形；⑤透叠图形等。

标志设计

标志主要是表明事物特征的记号，它以单纯、显著、易识别的物象、图形、文字符号为直观语言，除标示什么、代替什么之外，还具有表达意义、情感和指令行为等作用。

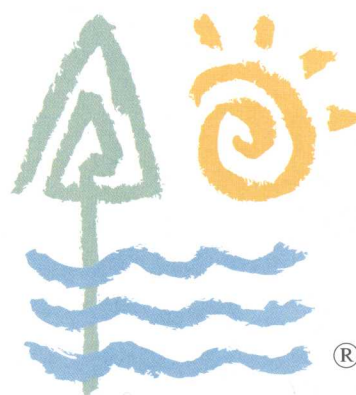
标志是用一种特殊文字或图像组成的大众传播符号，以精练之形传达特定的涵义和信息，是人们相互交流传达信息的视觉语言。

标志的造型分类：1. 汉语拼音字母型。2. 英文字母型。3. 阿拉伯数字型。4. 几何图形。5. 动物、植物、矿物、建筑物和其他自然界事物的单纯化造型。6. 混合运用型，指上述任意两种或两种以上混合在一起的造型。

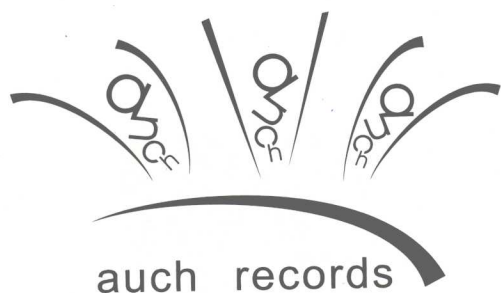
标志的设计原则：1. 应表达出与该公司全名的关系，所以须把公司的名称隐含在标志的造型里。2. 经营内容与企业理念要融合在标志造型里。3. 造型必须有美感、易记、易懂。4. 造型须有创意、突出耀眼。5. 标志设计一旦取得注册，便可以受商标法的保护。以上是标志设计最主要的方面。

西冷啤酒

奇蒙山庄

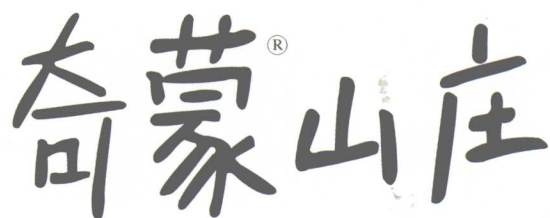
auch records

黑点设计

东星软件

奇蒙山庄

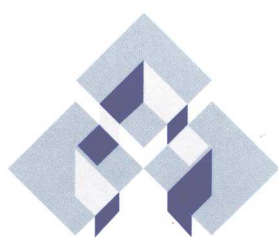
利滋房产

LIZI REAL ESTATE

建筑即生态

维奥集团 生物科技

横店集团

HENGDIAN GROUP

青少年文化交流

欧风鲁艺
OUFE-RULI Furniture

中國京劇藝術節

ART FESTIVAL OF PEIKING OPERA

骏龙包装

太极集团

江南劳保

杭州朕梦娱乐软件有限公司

服装速写

服装速写是时装画的基础，即全部用铅笔或钢笔线条，以速写的形式展示服装人物。落笔肯定，不画调子，不上色。该训练包括头、手、脚、人体及人体着装。作为时装画的基础训练，人物一般为九个头长左右。

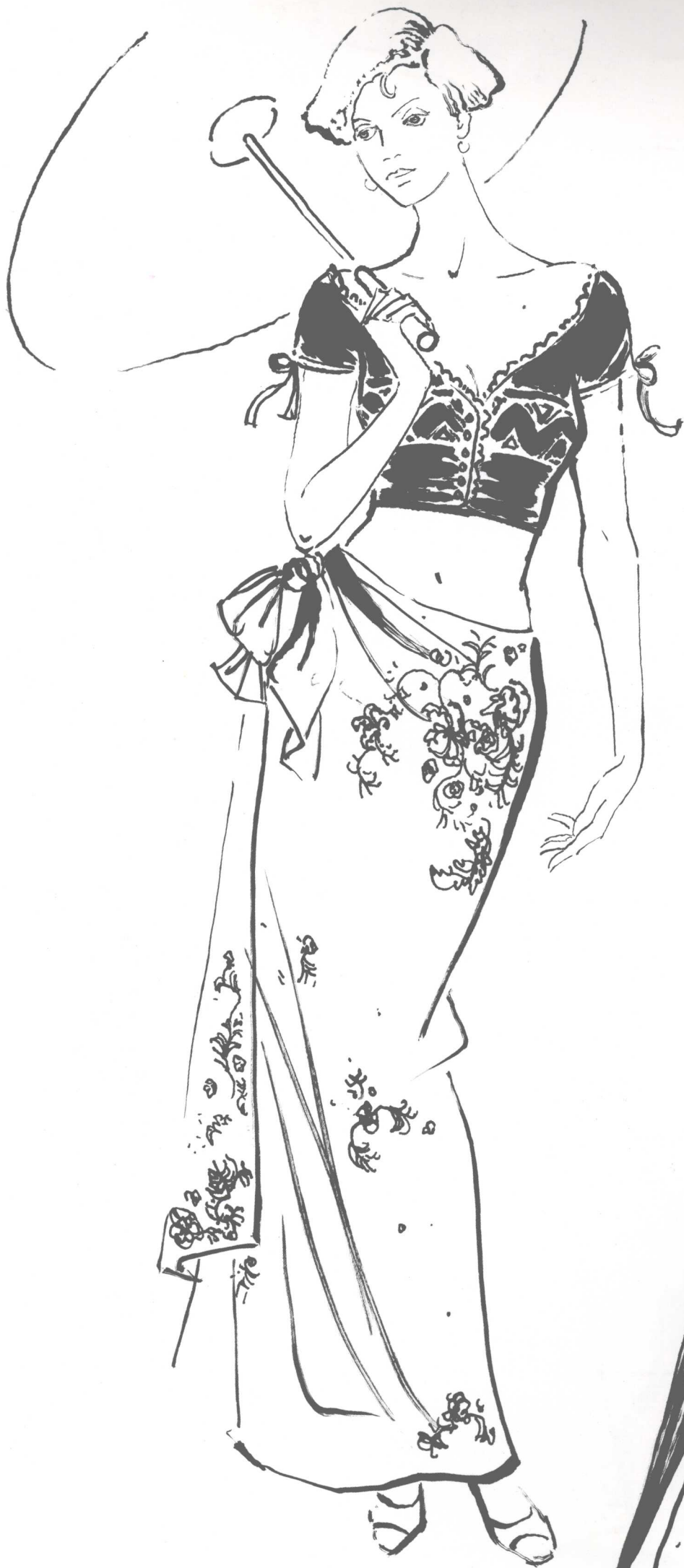
服装速写的要点：

1. 动态：把握动态，关键是掌握人的运动规律，掌握好重心与平衡的关系。2. 透视：近大、远小，注意视平线及透视焦点。3. 细部处理：包括头、颈、手、脚、腰等细部的形态处理，尤其要注意手的刻画。4. 注意服装结构：尤其要注意着装与人体的关系，处理好服装紧贴人体的部位。5. 衣纹的表现：对衣纹的规律性要予以概括，注意衣纹的疏密关系。

“结构要紧，用笔要松”，速写型的时装画很有时尚感。练习大量的速写与默写，是时装画最有效的学习方法。时装画不能画僵，希望多看欧美大师的作品，你会发现许多优秀作品极具速写风格。

本版作者：徐 迅

本版作者：徐 迅

服装绘画与色彩

服装色彩包括服装的上下装色彩，内外衣的色彩及鞋、帽、包、首饰配件的色彩。

广义的服装色彩设计学范围极大，涉及人与服装、环境、社会及人与人之间所有的色彩方面的研究。

服装色彩的重点：

以学习服装配色为主，学习服装色彩美学研究，结合色彩的基本理论知识，进行配色训练，要求掌握服装色彩的表现力和服装色彩的基本规律，在服装色彩从选择、配置，到服装色彩的位置、面积及对比调和关系，均以色彩三要素为基本点去分析把握。

服装色彩的特点：

服装色彩及配色不同于色彩构成或装饰色彩，重要的不是色彩本身，而是色彩如何为人体服务，达到美化人体的目的。

由于人的着装美注重简洁、整体与概括，故服装配色原则也往往以谐调为主，在统一中求变化，主色也往往以一二色或二三色为主（服装形式也多为二件套或三件套），容易形成一个主调，这一基本原则非常重要。

各种不同的材料质地给人的视觉感受及手感均不同，服装配色要求色彩与面料有机地结合，利用面料质地的对比关系和调和关系，配合色彩运用，达到美化人体的目的。

服装配色：

服装色彩涉及因素很多，包括对象、面料、环境、时间等，但单从服装本身的色彩来分析，重要的还是色彩与色彩之间的明度、色相、纯度、面积这四个因素。

一、明度配色

指服装色彩中不同明暗关系的配合、组合。

在色彩三要素中，明度的调子最能决定视觉平衡。明度反差大，服装色彩就有动感；明度差异小，服装色彩就相对静止、安静。

因此，明度的对比关系是服装色彩中最先考虑的关系。

二、色相配色

多色相配色；

邻近色相配色；

类似色相配色；

中差色相配色；

对比色相配色。

三对主要补色：

黄——紫；橙——蓝；红——绿。

总之，多色配色就是利用色相差、明度差、纯度差来配色。

要达到的效果是对比与谐调，变化中求统一，主调明确。可多考虑黑白灰的调节作用，也可用少量的金银色调节。

关于黑、白、灰（无彩色），总体而言，无彩色是冷色，白、灰有冷感，黑色属中性，在服装中常用无彩色做主调。

作者：徐 迅