

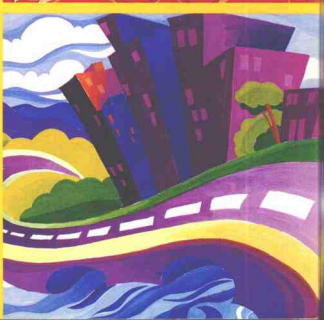
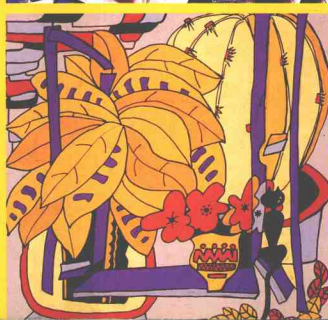
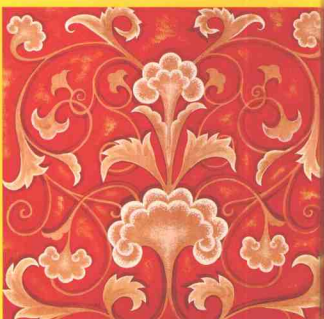
美术高考通关攻略

浙江人民美术出版社

陈君 编著

艺术设计重点突破

YISHU SHEJI ZHONGDIAN TUPO

重点问题 重点解决

在历年的美术类专业考试评分中,都有不少绘画科目优秀但因设计成绩较差而影响综合名次考生。我们在为他们惋惜的同时也在思考,是设计试卷的命题难度过高,还是考生缺乏基本的设计素质?答案是许多考生在考前没有清晰的备考思路正确的方法,普遍存在以下几个问题:

1. 对设计考试的理解不够。绝大多数考生不理解设计考试的考查目的和考试的基本要求,不清楚应从哪几个方面去准备考试。在考试的卷面中直接反映出来的是画面景物随心所欲,画面构图没有章法或设计创意平淡无味。
2. 重绘画而轻设计。考生对绘画基础课的学习耗时多年,往往只在考前才抽出一小段时间学习专业设计。时间少而任务重,突击性较强,容易产生急躁或想放弃的情绪,所以设计备考的方法及时间是否得当就尤为重要。
3. 轻视理论知识的吸收。设计是一门实践性和理论性相结合的学科,而考生往往忽视了设计理论知识的学习,基本概念和基本原理含糊不清,以致对考题不能全面地理解,导致失分。设计理论知识和设计基本概念的学习是提高设计水平的重要途径,也是系统地进行设计培训的重要方法。
4. 缺少对主题的理解,创意不足。在评卷中有时会出现许多类似或完全相同的试卷,设计考试对于某些同学而言已变成机械的记忆,失去了对主题的创意表现,这也是备考中错误方法的体现。一味“拿来主义”也会导致对主题表现的偏差而失分。

高考备战,首先应该清楚考试的要求是什么,做到知己知彼,少走弯路。设计考试及试卷评分基本上从以下几点来考查学生:

1. 考查学生对题意及基本概念的理解能力,对主题的创意表达以及审美能力。
2. 考查学生对形态的设计处理能力以及画面构图能力。
3. 考查学生对画面的装饰处理能力以及色彩调子的创意组织能力。
4. 考查学生对画面的描绘能力及完整的表达能力。

在以上的几点中,应做到面面俱到。在平时的训练准备中,应从这几个方面对照并严格要求自己,发挥自己的强项,如独到的构图创意能力,完美、恰当的装饰语言的运用能力等。通过某一强项打动评卷老师,从众多的试卷中脱颖而出,这也是得高分的一个小窍门。

设计考试要求学生正确地理解并生动地表现主题,这是至关重要的,而考试的命题往往是从我们的现实生活中来的,所以,我们在生活中要学会多观察、多记忆。确定一个主题来考查学生的命题方式是多样的,要找出重点,突破重点,希望您能从本书中获取通关的攻略!希望您成功!

陈君

作者简介

陈君,1994年毕业于中国美术学院工艺系,现为杭州商学院艺术设计学院讲师,著有《图案设计》、《企业形象设计》等书。

绘图作者名单:

陈君 徐育中 陈静凡 钱清 沈晓冬
孙蔚 高颖 王伟 陶伦 吕琦
郑怡艳 黄伟 黄好音 陈晓峰 徐晶晶
陈秀 沈海伦 刘瑛 顾飞 竹建英
季海祺 陈华平 陈威 陈玉叶 张亚丽
余肖 周峰 王静怡 黄祯 蔡世通

艺术设计重点突破

浙江人民美术出版社出版·发行

(杭州体育馆路347号)

全国各地新华书店经销

浙江兴发印刷厂印刷

2002年1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 7-5340-1266-X/J·1098

定价:15.00元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换。

图书在版编目(CIP)数据

艺术设计重点突破/陈君编著. —杭州:浙江人民美术出版社,2002.1

(美术高考通关攻略)

ISBN 7-5340-1266-X

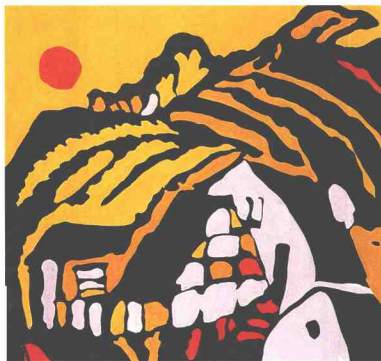
I. 艺… II. 陈… III. 艺术—设计—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第084138号

1 图案设计的创意与构思

图案设计作为装潢设计和服装设计的基础课程,在历年的设计专业考试中常常有所涉及,主要包括花卉图案设计、风景设计等。图案设计考试的创意与构思应完整地表达出考试命题的主题思想,不偏题是最根本的要求。风景图案设计对题意的理解就要从风景类型、季节、时间、色调、景物特征及要求的画面尺寸、表现方法等多个角度去思考。如“城市的早晨”这一题目,表现的主题是“早晨”,而给早晨加

的限制是“城市”,我们就必须从这两者中找出特征性的代表元素来加以表现。“城市的早晨”反映的是城市的风景,所以在景物的选择上应突出城市建筑的特征。早晨可以通过画面色调以及初升的太阳、早飞的白鸽等有代表性的景物加以表达,加强城市早晨的韵味,同时,表现城市早晨的雾色也很有特色。画面还可以通过现代建筑、斜阳的斜线分割、太阳的圆等元素来构成具有现代感的“城市的早晨”。

花卉图案的创意构思主要体现在考生对图案组织结构的理解,要使图案造型与画面结构形成完美的组合,充分理解考题中所要求表现的图案结构形式是构思的关键和基础。花卉图案的创意构思、花卉的造型形态及画面的色调处理是一个有机的整体。

风景图案的创意构思应控制好景物的场景大小,大场面的景物较难把握构图及主次关系。局部的小景物则很难表现主题,画面显得不丰富。理想的画面构图以中景构图为宜,并使画面景物具备恰当的主次关系,远近

计创意与构思的基础是充分理解考题,分析考题的要求(包括考题中明确的要求及题意中隐含的要求),并把这些考试要求在构图中有主次地表现出来。

2 图案设计的形态处理

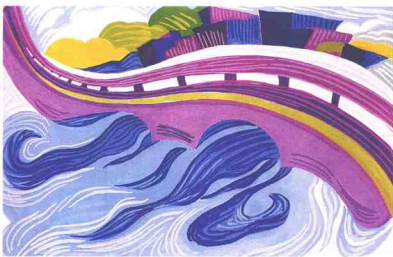
简单而言,形态的处理就是把造型元素进行艺术的处理,使之形象特征更加突出、明确。很多考生在卷面中反映的景物是现实生活中景物的原型,缺乏艺术的处理,也就缺乏了画面的设计感。图案的形态处理要突出最具有景物精神特征的东西,取舍、概括是关键,同时要注重外轮廓的饱满和造型的完美。

在花卉图案的考前准备中,由于考生对常见花卉的特征缺乏了解,往往张冠李戴,所以应加强对常见花卉造型特征的记忆。通过画面组织结构的变化,把一些现成的花卉造型组织成新的画面,这也是考前准备的一种方法。

风景图案也可以通过一些画面造型元素的取舍及重新组合构图,形成一幅具有自己创意理念的设计作品。

在设计考试的准备中,往往无法完成从单纯写生到写生变化的创作过程,考生一般是根据现成的参考书籍及优秀的范画进行考前准备,但必须避免不动脑筋地照搬照抄,在画面里应注入自己的理解及创意成分。

分割是对画面面积的划分,在一个限定的平面空间里产生画面的骨架关系,并使画面有了较为单纯的面积对比及分割的形态对比关系,使画面具有一种构成感。分割构成是感性和理性相结合的构图方式。分割构成的形式是多样的,但概括起来不外乎静态和动态两种。动态的呈扩张之势,给人以张力、运动感,画面较多地运用弧线、曲线、交错线等;静态的则有收敛之势,以平行线、垂直线的运用来保持画面的平静感。

左边三张图案是根据同一构图在设计形态上做了一定的变化,变化的主要方法有以下几种:

1. 取范画中经过艺术处理的造型元素进行重新构图,组成新的画面。
2. 取范画中的造型元素和构图作适度的主观调整,在装饰风格上、色彩处理上发挥自己的创意,构成新的画面。
3. 根据优秀作品的构图原理,加入新的造型元素,形成新的画面。

右图是根据左图画面分割的基本原形重组构成的。基本景物及色调已脱离了原图的创意，并加强了抽象造型的因素，使之成为一幅独立的新画面。

上图画面的设计具有较强的分割构成感。设计者把近景和远景用分割线连接起来，使画面结构严谨。分割的块面大小及形态对比又使画面较为生动。

3 图案设计的装饰处理

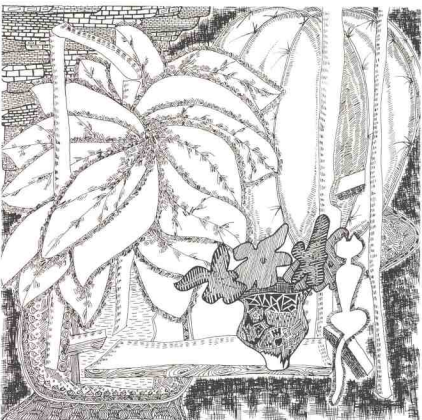
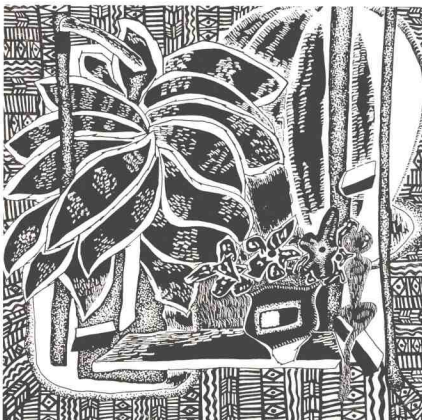
画面的装饰是对表现对象在造型上进行补充和完善,使之更具有设计感。装饰应注意虚实得当,形式上应具有对比感。装饰太满画面显得平,装饰太少则画面显得空。装饰语言的选择应符合被装饰对象的特征,并能体现作者的个性。装饰语言的运用是评判学生是否具有设计意识的一个重要部分。

在装饰造型的取舍中,往往将装饰形象规律化,使之反复出现,增强秩序感和节奏感,从而体现了装饰感。任何对象都具有它自身的本质特征,我们应该根据对象的造型特征来确定装饰语言。在一幅画面

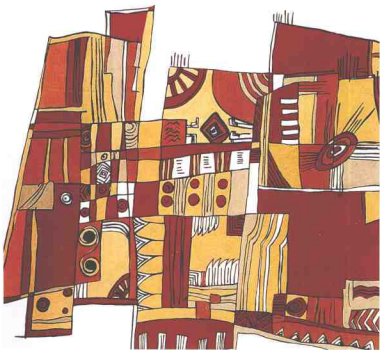
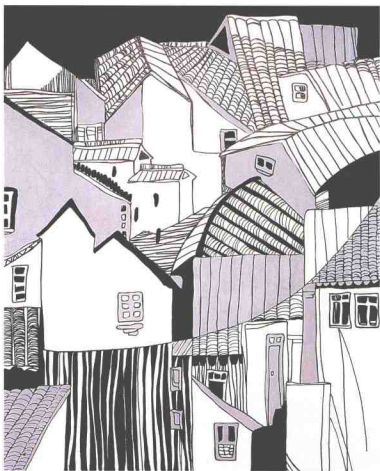
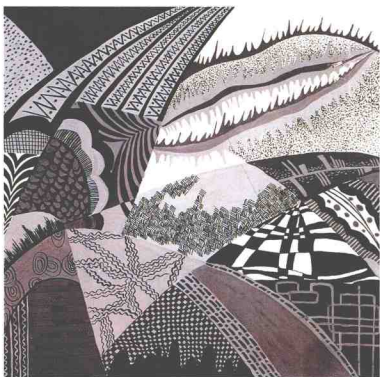
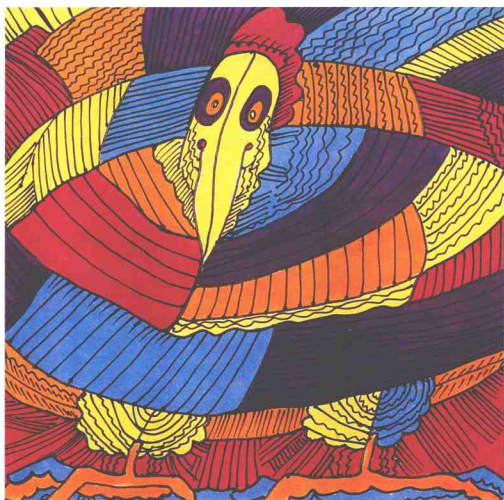
中装饰语言要具有统一性,这种统一性来自装饰对象的韵味、样式和感觉。只有统一的韵味,才能构成画面的整体感。

装饰语言的运用需要具有充分的想像力和大胆的创造力,装饰的过程是浪漫主义思维视觉化的过程。

装饰语言的运用除了要从被装饰对象的特征出发进行装饰以外,还应从被装饰对象的外轮廓线装饰和形体内部装饰两部分来考虑。外轮廓的装饰通常运用线形装饰技法,不同外轮廓线的装饰可以体现对象不同的视觉感受,如粗线表现形体的浑厚、细线表现形体的精致等。

这四幅装饰静物画,运用了不同的装饰语言,使相同的景物关系出现了各不相同的视觉效果。在这些画面中,我们可以看到背景、主体景物等运用了不同的装饰处理手段,这种灵活多样的装饰手法值得我们学习和借鉴。

形体内部的装饰除了形体本身内部组织的归纳、重整、排列以外,一般以重复的几何形装饰、线形装饰、无规则的肌理装饰等为主。以上的范例可以供大家学习、借鉴。

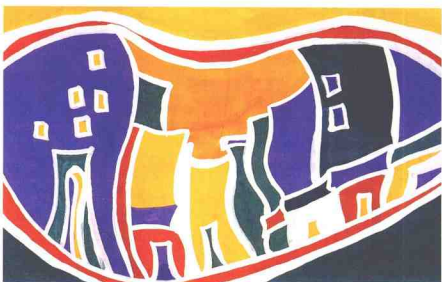
4 图案设计的色彩

图案的色彩处理是图案的重要组成部分,图案的色彩处理应根据设计主题的需要来进行组织。色彩的组合来源于生活,但又高于生活,它融入了设计的创意理念,比自然色彩更具主观性和装饰性。色彩的配置要明确色调倾向,色彩的对比要得当,在对比中得到协调,协调中存在对比。

在考前的学习过程中,可以对优秀的范本进行配色的临摹,再结合自己掌握的配色原理进行理解性的记忆,使自己在创作时有理论和实践的依据。

画面色调与黑白灰关系明确是设计作品成败的关键之一。设计作品用色不多,但既要有变化,又要统一在一个基调之中。画面中大部分面积的色彩倾向决定了画面的调子。设计色彩在用色上有着很大的自由度、主观性,一切从画面调子的需要出发,不受自然物体固有色的限制。

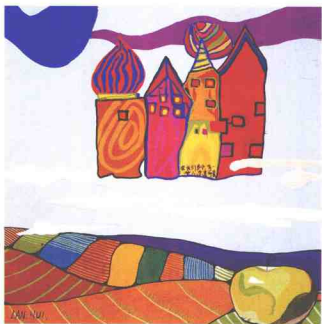
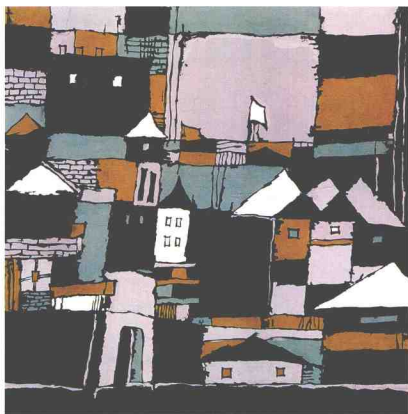
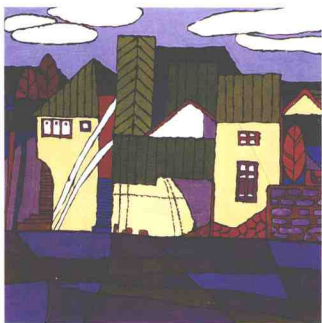
在画面色彩的组调中,要注意色彩调子的冷暖以及色彩明度、纯度等几个方面的因素。如色彩的纯度越高,越显强烈,给人以近距离感;高明度的色调给人以轻柔的感觉;低明度调子给人以深沉、厚重

设计色彩的配置带有作者很强的主观性,是对自然色彩的组织和提升,而这种提升除了作者的主观创意以外,还应建立在完整的色彩配置原理的基础上。

的感觉。色彩的明度及纯度的高低对装饰调子的定位是非常重要的。

画面的黑白灰调子处理是纯粹考虑色彩明度变化的组调形式。首先应根据表现对象及主题的不同,确定画面的色调基准是亮调子、暗调子还是灰调子,在确定调子的基础上还要考虑明度的对比关系。不管是什么调子,要使画面响亮就要加强黑白的对比关系,通过明确的明度对比,使画面主体景物突出。在一般的黑白灰画面处理中,简单的原则就是黑白分明,使主体突出,灰色在画面中缓和黑白的对比,协调黑白的关系,使画面对比关系有强、有弱,有冲突、有缓和。

在图案的设计制作过程中,首先要有一个明确的设计思路。如要组成一个怎样的画面色彩关系。运用什么色调,以哪几个色为主要色彩,以什么色进行对比等。这些问题弄清楚后再进行绘制。当画面大块关系绘制完成时,要根据考试题意和画面效果重新审视一下你的画面,调整一下色彩的关系。

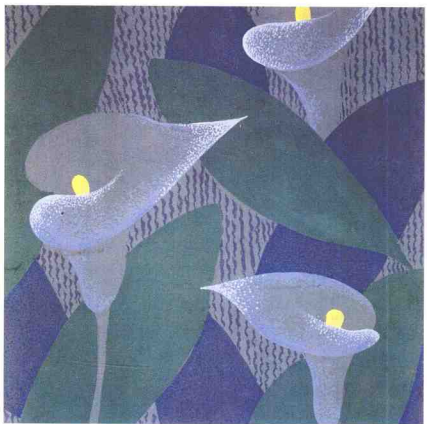
5 图案设计的描绘

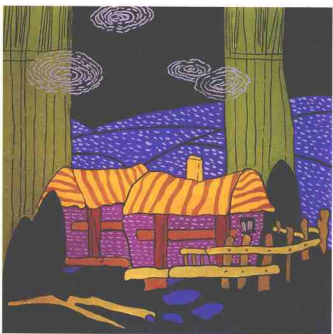
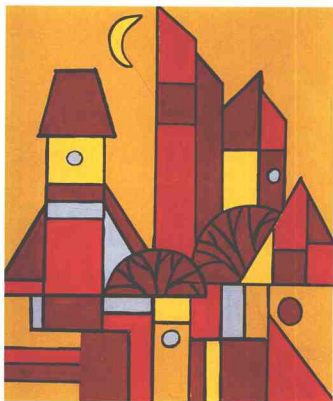
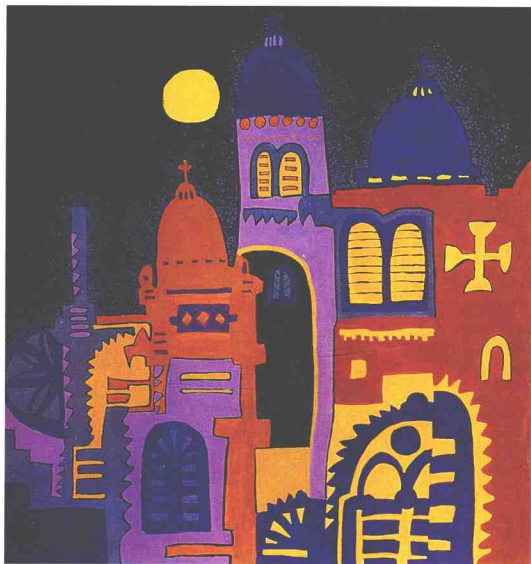
图案的描绘是主观创意视觉化实现的过程,再优秀的创意也要通过设计描绘体现出来。描绘也能体现出考生平时的学习习惯及设计素质。掌握描绘的重要方法就是步骤得当和熟能生巧。

在考试中,描绘是表达的过程,即根据创意思路,进行从简单到复杂、从整体到局部的描绘过程。首先应从整体的大块出发,然后从大块面到小块面,从面的描绘到线的描绘,最后再到点的装饰点缀。

这四幅图是四个不同的配色小稿。在图案设计中,可以通过色彩小稿的方式先确定色彩方案及描绘技法。这样,在制作正稿的时候会得心应手。

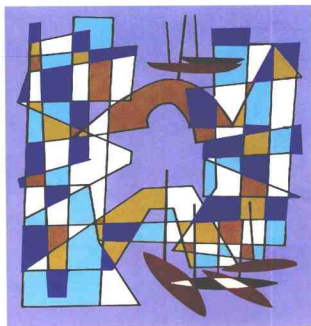
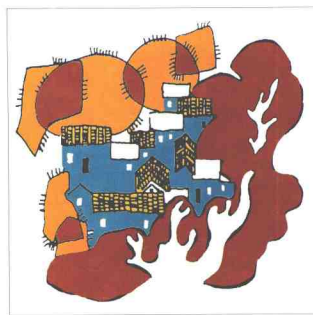
图案的描绘除了正确的描绘过程以外,还应注意工具的选择和掌握。此中包括:描绘用毛笔的大小、软硬是否合适,直线笔、圆规等工具特性的正确掌握以及水粉颜色的干湿程度等。颜色太干会造成描绘时用笔不顺,涂色不均匀,太湿则会透出底色。

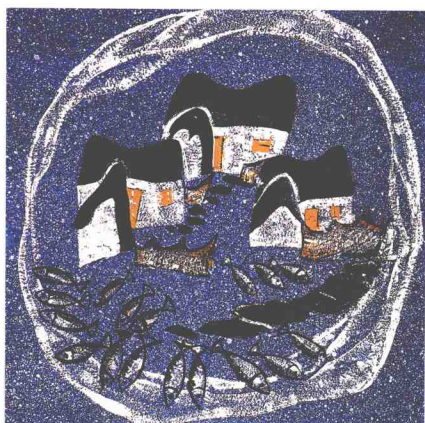

上图运用了圆形的构图，为打破圆形构图的拘谨感，作者运用了呈放射状散发的小点进行边缘装饰，使画面显得生动活泼。

在这幅作品中，作者把景物中的房屋、树等内容概括为几何形体，并加强了画面中直线、斜线的分割。在描绘中，运用亮色在形体边缘干拖的效果，突出了形体块之间的对比，使整个画面的视觉效果更为突出。

左图运用了较为传统的点、线、面技法来描绘，右图则运用了色彩肌理的效果来表达主题，两幅作品都取得了较好的视觉效果。

这三幅作品分别运用了点、线、面的基本技法。我们可以从中看到点、线、面表现技法的不同表现力。

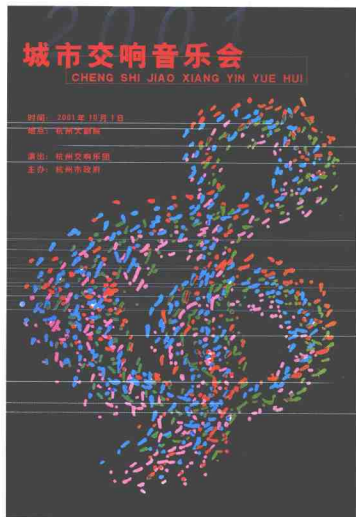
左图运用的是彩铅这一描绘工具，而右图则是在黑底上作画，然后勾勒银色边线。从这两幅作品中可以看出，运用不同的工具可以产生完全不同的视觉效果。

6 装潢设计的要求

装潢专业的设计一般可分为设计基础和专业创作两部分。设计基础涉及到花卉图案、风景图案、动物图案及美术字等。专业创作是在设计基础上的一个延伸,它要求考生把基础图案运用到实际的设计作

品里去。如运用花卉图案结合美术字体编排成一张新春贺卡,就综合了基础图案、美术字以及编排技巧这三种技能,并要求根据创作主题设计好画面的基本调子,主题表现应该明确。

装潢专业的设计考试除了以上所讲的基本要求以外,在画面表达上应强调原创性,也就是根据自己对主题的理解,借助于图形、色彩、文字,编排来说明创意及主题。如右图中以音符来表现音乐主题许多同学都会考虑到,但是作者对音符的表现方式则成为画面创意的主要成分。

7 服装设计的要点

服装设计涉及到模特动态造型、比例、服装款式设计、服装面料设计及效果图的表现技巧几个部分。在考前的设计准备中,要注意加强人物动态速写的训练,掌握服装模特的动态造型,比例关系应得当,尤其应注意头部、手、脚等关键部位的刻画。服装的款式

从功能上分为休闲装、职业装等,从季节上分为春秋装、冬装和夏装,从组合上分为三口之家服装、姐妹装、情侣装等,从年龄上分为童装、青年装、中老年服装。服装款式的准备要从多角度去考虑,同时在设计上要突出面料的运用以及服饰配件的装饰。

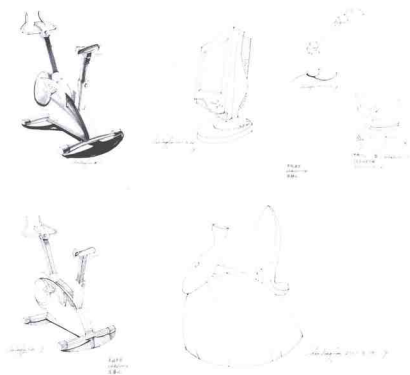

服装效果图的表现应选择自己掌握得较好的表现技法 and 工具,如钢笔淡彩、水粉、彩色铅笔等。每种工具都有它表现的特点,根据主题表现的要求来选择工具和技法能更好地突出主题。

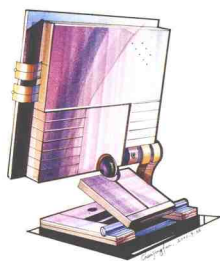
8 工业设计的要点

随着人们物质与精神生活的日益丰富,消费者已不仅仅追求产品的实用性、安全性,同时更注重产品所给予的感官上和精神上的愉悦感。注重产品外形与功能的有机结合,注重产品材质的环保,这就是工业设计所研究的课题。

工业设计提倡的是“以人为本”的理念,解决人——产品——环境之间存在的问题,协调这三者的关系。工业设计是一个很大的设计范畴,我们通常说的只是狭义的工业设计——产品设计。它主要涉及日用品、文教用具、交通工具、工业设备等方面。

设计说明: 这部磁卡电话机是由ABS工程塑料制成。专门为现代化工业部门及公共场所设计,简洁的控制界面便于使用,显示屏的大字形设计使消费者能一目了然地接收信息,突出了“以人为本”的工业设计理念。

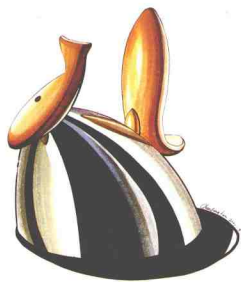

设计说明: 这款LCD彩色监视器,适用于商业与服务行业。较小的底座设计与超薄的显示屏大大减少了空间,可能旋转调整角度的控制单元提供了很好的操作便利性。一些弧形小配件的使用,打破了呆板、僵直的四方结构,加上明快的色彩使产品在理性的基础上平添一分生动与活泼,减轻了操作者由于重复性的紧张动作所造成的疲劳感。

Handwritten signature and date: 2007.12

这张考卷描绘的是一款由不锈钢壶身和木质手柄组成的热水壶，设计上追求简洁、流畅的造型。大弧线形的外壳给消费者以感官上的冲击与吸引，同时设计师也兼顾了理性的思考。手柄的设计充分地考虑了人机工程学原理，将形式美和实用功能巧妙地结合在一起，所以得分较高。

Handwritten signature and date: 2007.12

Handwritten signature and date: 2007.12

日用品设计在考虑外形美观、现代感强的同时，最大的要求就是实用性、科学性的有机结合。一件优秀的产品设计在外观漂亮的同时，还应该符合日常使用的需要。

Handwritten signature and date: Huang 2007.12