

名家考前画室

设计

中国高等美术院校入学考试指南

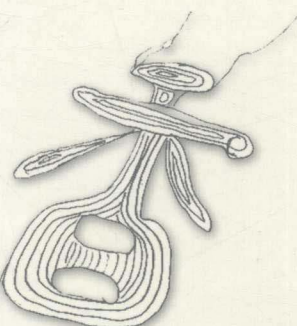
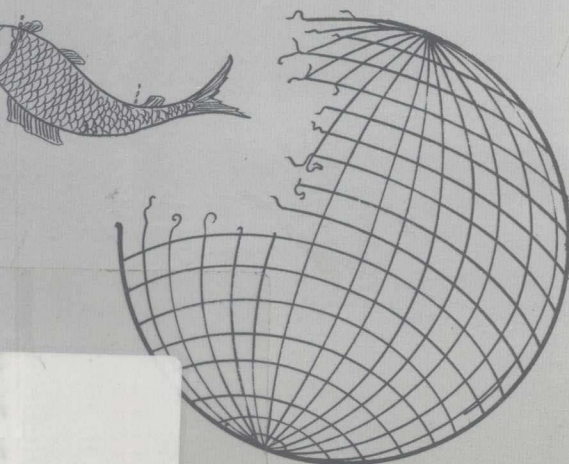
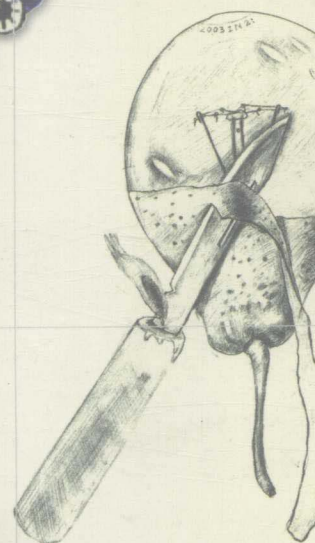
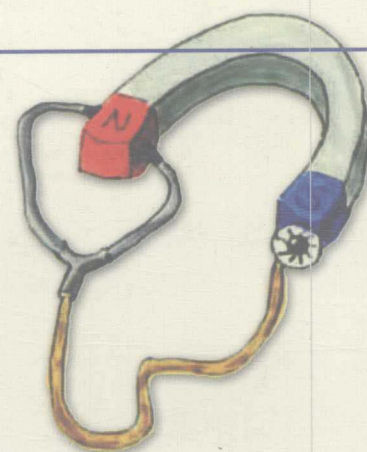
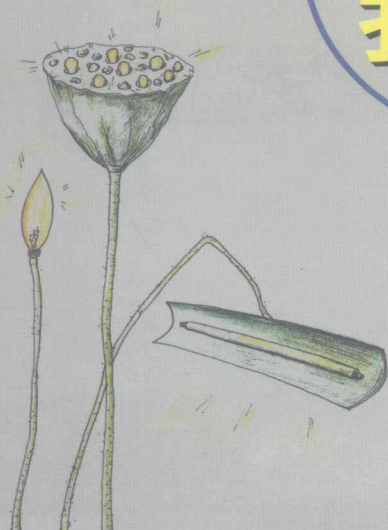
全真试题(题型·题解)

燕林 著

湖北美术出版社

- 平面装饰图案
- 图形创意
- 立体空间
- 文字设计
- 色彩情感表现
- 设计小品
- 作品欣赏

高考
指南

西

作者 燕林

前言

20 世纪 80 年代至世纪末,随着我国市场经济的飞速发展,许多大学如雨后春笋般地开设了各种设计专业,专业考试基本上沿着传统的方式进行。进入 21 世纪以来,在设计领域随着创造性思维的拓展,专业考试方式呈现出传统模式与现代模式并存的格局。

所谓的并存,其一是功夫型,即重技能考试。学生必须通过大量的技能训练,使画面获得一定的外在表现形式效果,以达到考试要求。其二是创造型,即考核学生的创造性思维的能力。这种考试方法往往倾向于把各学科专业综合起来,再寻找一个切入点,找出共性来作为考试的基点。而奇思妙想的想像力是创造性思维的源泉。因此,考核学生的创造性思维已成为目前考试的热点和重点。在这种考试方式下,如果考生想要寻找更多的升学机会,就必须同时掌握两种考试方式,接受多方面的训练。那么,从哪几个方面入手呢?首先要掌握基本的设计理论及设计要点,尤其是各设计专业所呈现的共性的知识面。这本书简约地介绍了设计原理,并从不同视角对设计考试进行了详尽解读,使学生能直接从中获得有益的启迪与感悟。

2004.12.1

一、平面装饰图案

图案有四大题材:花卉、风景、动物、人物,其设计与步骤基本是一致的,都要经过基本造型训练,观察和写生是其基本步骤。其中单独纹样、适合纹样是图案设计的重要组成部分。而图案设计是科学而严谨的设计方式。

1. 图案的写生与变化

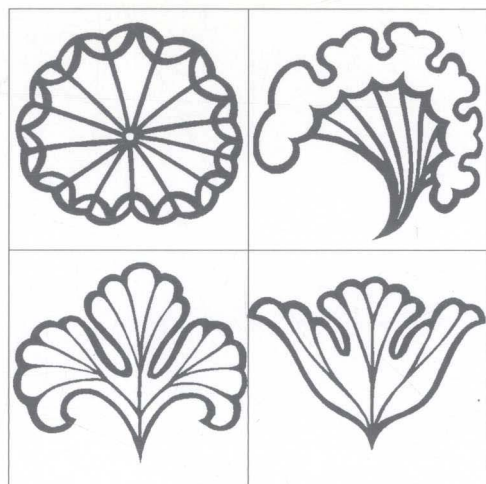
从写生的资料[图(1)]到图案[图(3)]的设计,都需要经过一个基本的造型阶段。对于初学者来说,如何将写生的资料转化为图案造型,是一个关键的过程,掌握了这个过程,将会为后面的各种变化打下坚实的基础。这个过程就是将自然形象分离开来,进行单独的归纳与概括,训练由繁到简、由不规则到规则等造型变化,再以点、线、面等装饰技法使之成为装饰造型。

荷花(写生稿)

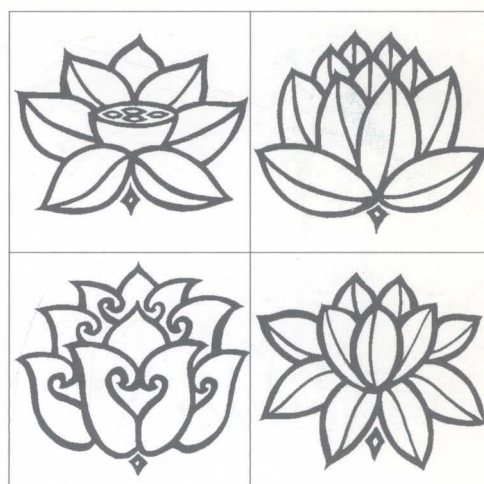
图(1)

造型特征提示:荷花大多呈白色或粉红色,清雅高洁。花苞为多层花瓣组合生长,花瓣外形略显椭圆形,并呈勺状;花蕾及花苞外形较易掌握,正、侧面造型均可,花蕊较大,极具装饰效果;荷叶多为圆形,叶面很大,叶脉清晰,正、侧面都能入画。根茎较长,也是其主要特征之一。

基本花型变化

图(2)

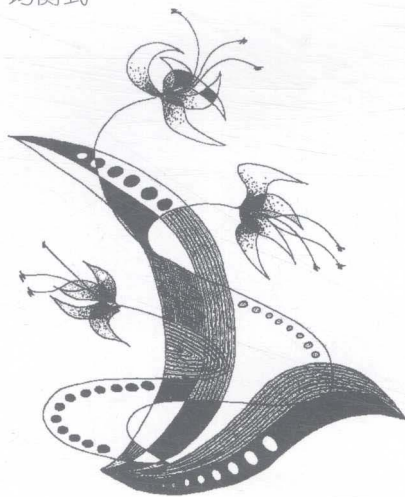
基本叶型变化

图(3)

2. 单独纹样的设计

通过观察和写生,将写生的资料经过设计构成基本造型;再将基本形有序地组织成一个单独的纹样。组织的方法是将基本形的造型以均衡式[图(4)]及对称式[图(5)]两种方法进行组合,使之成为一个既简单又完整的单独图案。再以不同的色彩效果来表现其不凡的魅力。

均衡式

图(4)

对称式

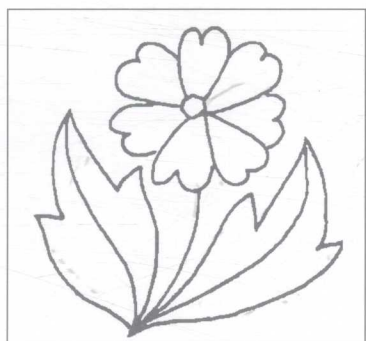
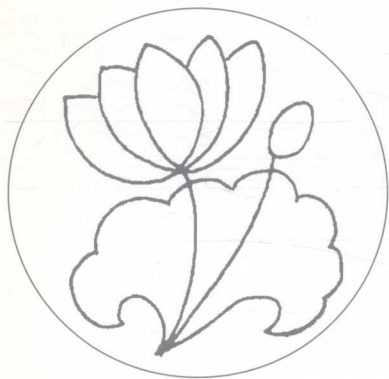

图(5)

3. 适合图案

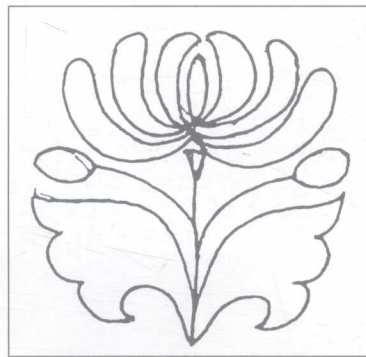
适合图案是指有外形格式限定的设计,如,圆形、方形、三角形等特定的外形约束,图案的基本造型应适合于这一外形。适合图案的骨格组织结构主要分为均衡式、对称式、多层式、发射式、向心式等[图(1—6)]结构形式,具有很强的形式美感。

均衡式

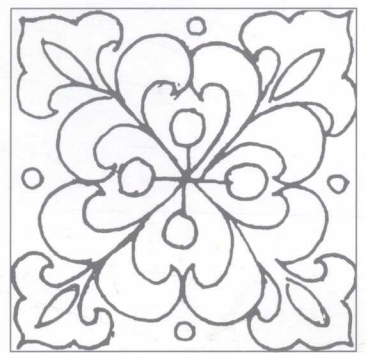
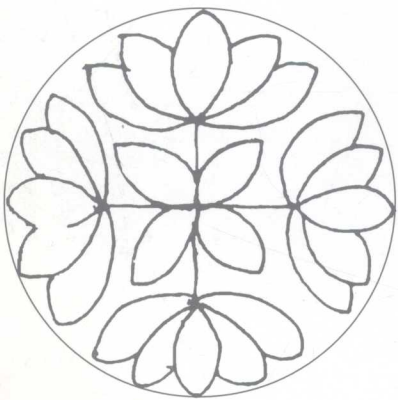
图(1)

对称式

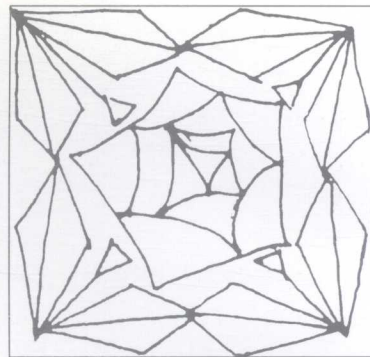
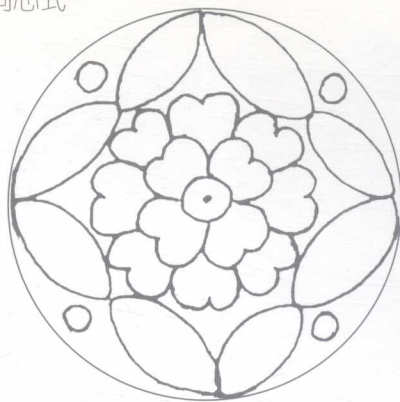
图(2)

离心式

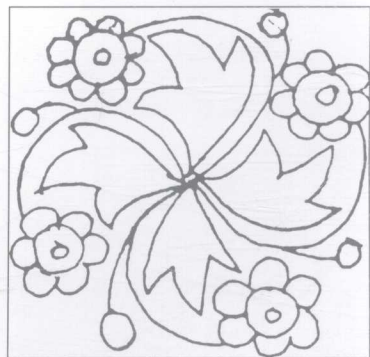
图(3)

向心式

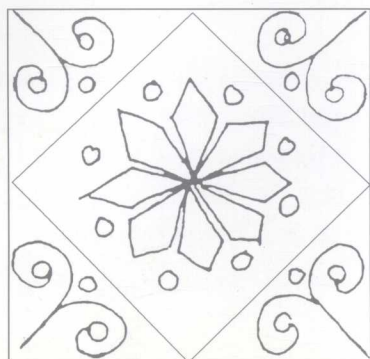
图(4)

旋转式

图(5)

双层式

图(6)

4. 图案色彩运用

图案色彩的运用是至关重要的,而技法又决定图案作品的视觉效果及感染力。在设计构想时,应发挥自己的想像力及创造力,运用不同的表现技法来达到预想的设计效果。

在图案设计中,一般比较注重套色的应用。套色一般限定在3至5套色之间(其中白色不计)。色彩套数少,则显得有点儿单调,多了则显得烦琐凌乱。所以在图案设计中色彩套数的恰当使用应是一个重要环节。

(1) 色调的应用

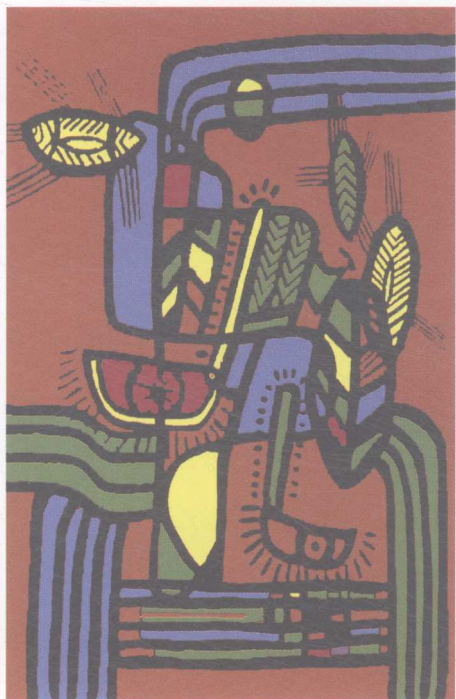
图案纹样色调应用决定作品的成败。每一幅作品,都得有一个色调,而色调的应用也象征着设计者品位的高低及作品的优劣。好的色调优雅,且极具视觉效果。色调又是由不同色彩组合而成的,它强调色与色之间的关系,尤其是色与色之间的配置所形成的整体色彩倾向。这需要反复训练,才能逐步积累经验。

(2) 图案步骤示范:

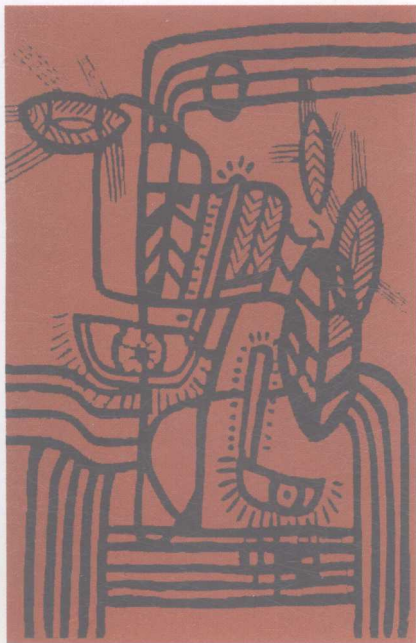
- ①用铅笔进行草图构图设计(步骤1);
- ②拷贝草图;
- ③着底色:准备作正稿用的图案底色(步骤2);
- ④拷贝正稿:将拷贝好的草图再拷贝到底色稿上(用H型的铅笔);
- ⑤着图形色,以主次关系为序将局部着色(步骤3)。

步骤1

步骤3

步骤2

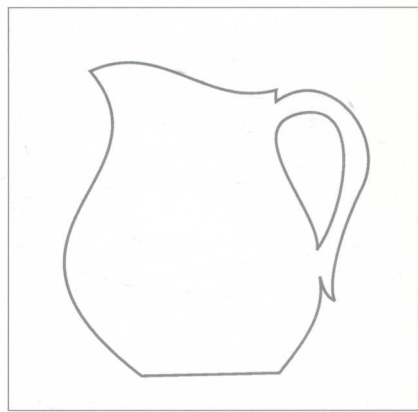
江南大学试题 (C 卷)

试题内容

以花草为素材,在示图的陶罐上作装饰图案(纹样形式自定),采用勾线淡彩的表现方法。

试题解析

既然纹样形式自定,考生可设计一单元的二方连续图案为基本元素,将二方连续图案展开放置到陶罐体中,二方连续左右两边的图形使其自然和罐体融为一体,让图形能更完美结合。

江南大学试题(A卷)

试题内容

按图形所示电话机形态,将电话机和话筒变形成一组有趣味的动物形态,要求保留电话机外形基本特征。

试题解析

仔细审题,充分想像。例如:可将电话机体想像成为动物机器猫,而把听筒想像成为老鼠,但要注意猫和老鼠的内在逻辑联系,以达到情趣化的表现目的。

广西艺术学院试题

试题内容

以“花”为题材设计一个正方形适合纹样,限5套色。

规格:(20cm × 20cm)

试题解析

此试题对“花”的题材没有限制,我们可任意选择一种花,当然是自己最熟悉的花了。

造型采用花卉的侧面影像,利用曲线进行形象造型;采取对称结构,以求构图平稳;在色彩上应用黑白两极色进行强对比,中间部分穿插高纯度的对比色相,整个画面色彩既响亮、明快,又巧妙地利用黑色来协调画面的对比色,使其和谐统一。

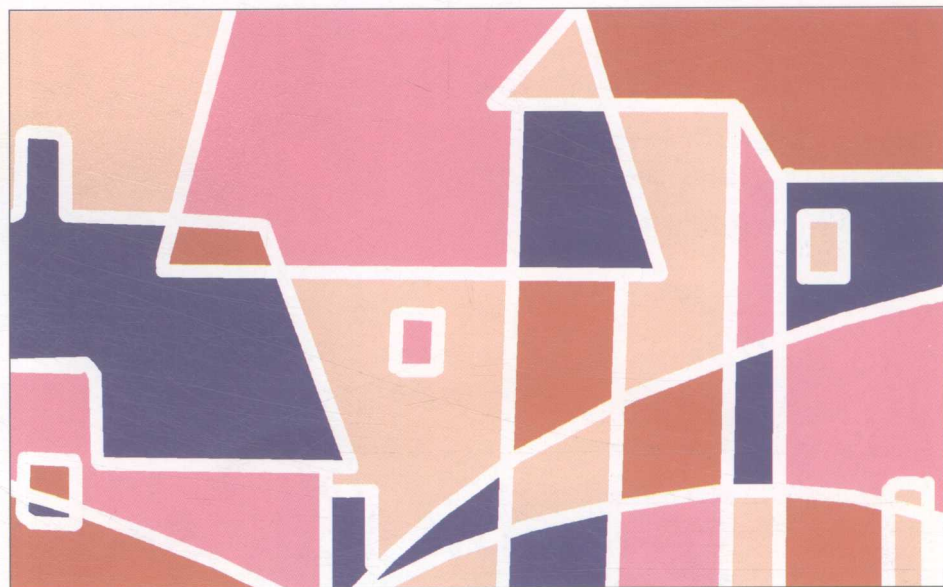
江南大学试题 (B 卷)

试题内容

以城市空间做一幅装饰画。

试题解析

以几何形为线形进行造型,对画面进行结构分割。建筑的表现利用线形相互穿插、色彩互相透叠以造成梦幻般的感觉,以此表现对现代化都市的感觉与印象。

二、图形创意

1. 图形创意的概念

图形区别于标记、标志与图案,它既不是一个单纯的标识记录,也不是单纯的符号,更不是单一以审美为目的的一种装饰,而是在特定思想意识支配下对某一个或多个元素组合的一种蓄意刻画与表达形式。有时是美学意义上的升华;有时是富有深刻寓意的哲理,给人以启示。我们常说:好的图形最能直接、迅速、准确地传达人的思想行为并成为一种交流沟通的方式,是最原始的、既传统又现代的传媒方式之一,它是一种既独立而又互动的交流文化。

图(1)

图(2)

2. 图形创意的思路

创意方法要紧紧围绕着主题展开,从整体上去思考,在形式上注重平面和空间的技术性发挥,围绕着内容这一特定主题,从不同的方面(政治、文化、科技、生活、艺术等角度)展开想像,就会有很大的拓展和进步。

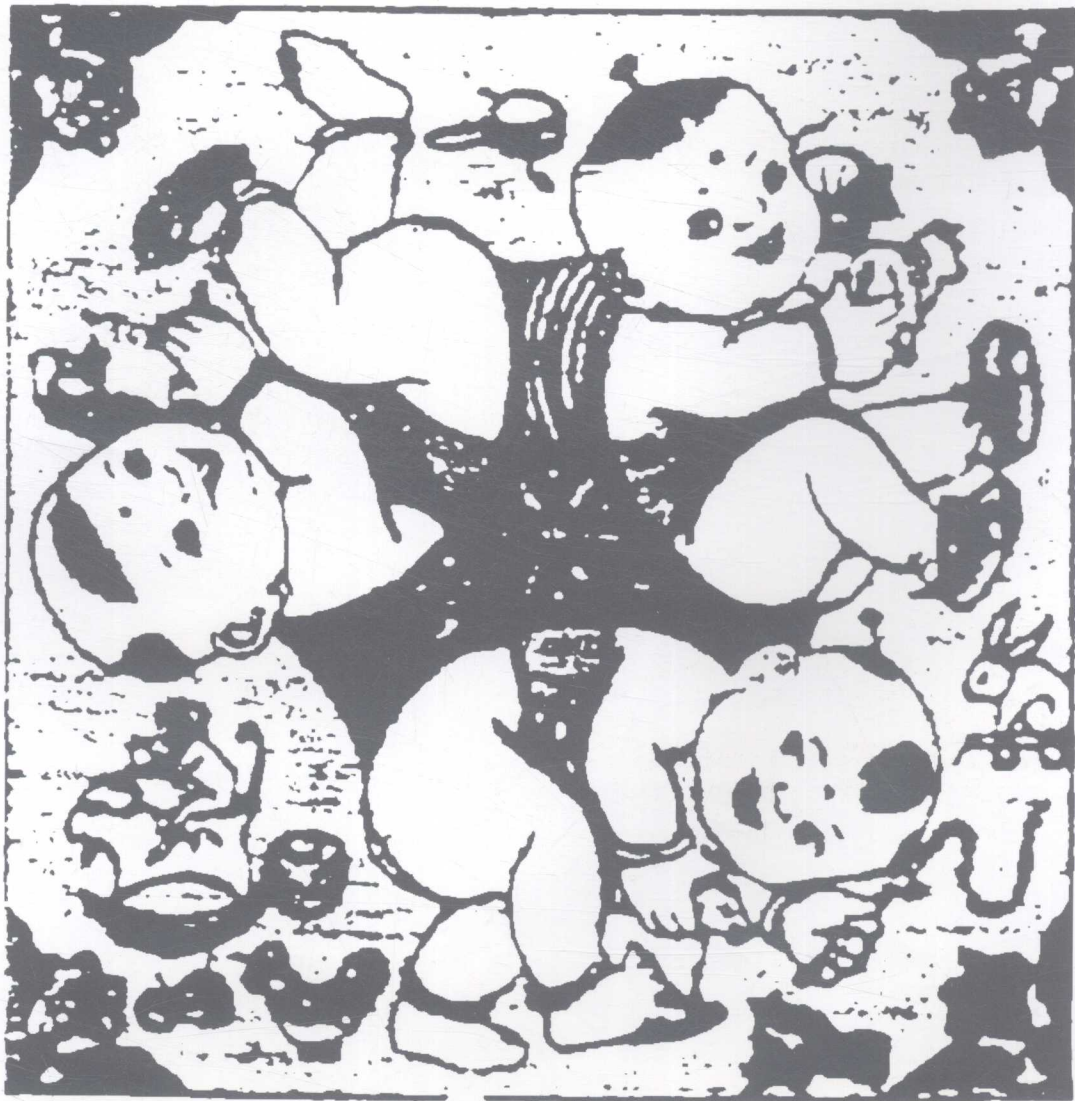
3. 图形设计的表现方法

(1) 图形(巧合)的共用

一个图形(形状)是另一个图形(形状)存在的条件,当一方消失时,另一方也就不存在了。这两个相互依存的结构关系,就形成了图形的共用关系。

图形的共用有两种状态:其一,是正形与负形的形态,由轮廓线的共用而产生两种不同的含义;其二,形态之间的相互借用,使公用形象发生转变,如图(3)中国民间年画中只画了三个小孩的头,却巧妙地利用形象的共用表现出了六个小孩生动活泼的动态。

图形的共用体现了作者巧妙的构思,有一种“一语双关”的意境。充分体现出了图形的魅力,如图(2—3)。

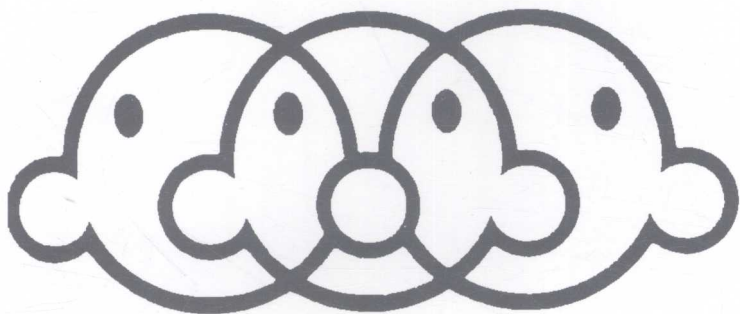

(图3)

(2) 重合图形

利用一个基本形的影像或造型结构,把两个或两个以上在视觉上相同或相异的物形组合在一起,这种形象间的相互关系表现出非现实的或有悖于常理的图形就是重合图形。

重合图形把相同或不相同的各种要素组合在一起,而各单元形元素的组合及形的妙用,却能表达一种新的信息或新的观念,如图(4)。

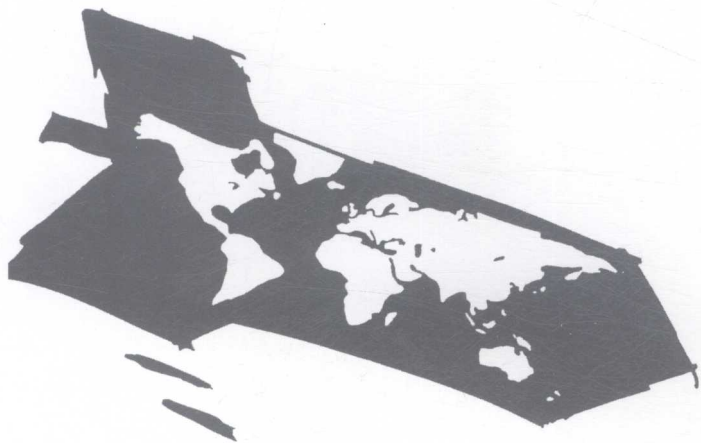
图(4)

(3) 相似图形

在图形创意中,常利用形与形之间的相似性来表达事物的特征。用这一事物的特性来表达另一事物的特性,从而表现出一个新的形态或形象,我们把这一现象称之为相似图形,如图(5)。

这样的图形创意更有利说明或强化一种信息观念,从而获得明确的图形语义。但相似形在替换后,原形还要保留其基本特征。

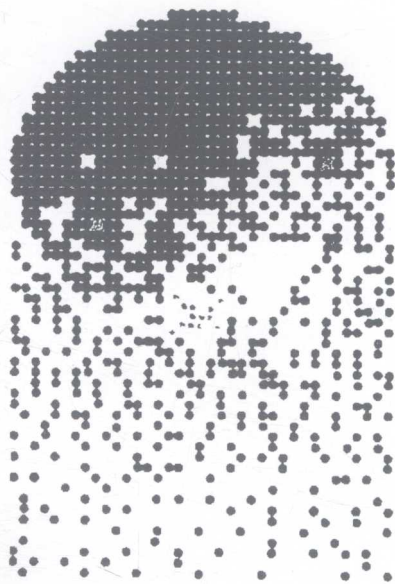
虽然原物体的基本结构特征没变,但替换后的图形“语义”却得到了升华,给人一种违背常理且荒诞的视觉效果。

图(5)

(4) 分解组合图形

分解组合图形是对原图形的破坏和分解而造成的残像与裂像重组的图形。一个完整的图形,若被分解后,其内涵及其外延就得到了升华,从而达到强调某种语义的目的。由此产生出一种新的视角形态,如图(6)。

图(6)

(5) 夸张与省略图形

将原有形象进行夸张或省略能够强化原图形的特征,使原有形象更鲜明,主题性更强烈,是一种更有说服力的创意形式。而夸张与省略后的形象更具典型性,如图(7)。

图(7)

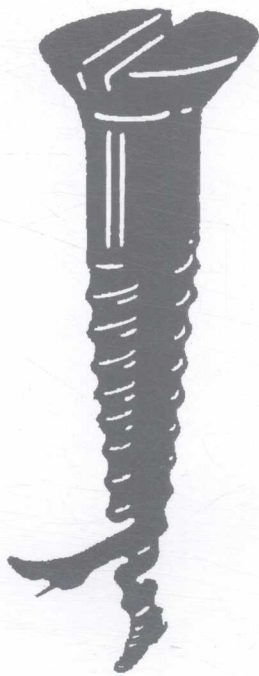
(6)幽默与拟人化图形

幽默与拟人化图形是指模仿图形,也就是指在图形创意时,通过对客观世界中物象的形态、属性、质感和运动变化的形式模仿,构成新的图形。模仿图形通过比喻,能使观众从中悟出图形创意的奇思妙想,从而产生出一种幽默感与美感,把音乐中的高音符号变成舞蹈者,如图(8)。

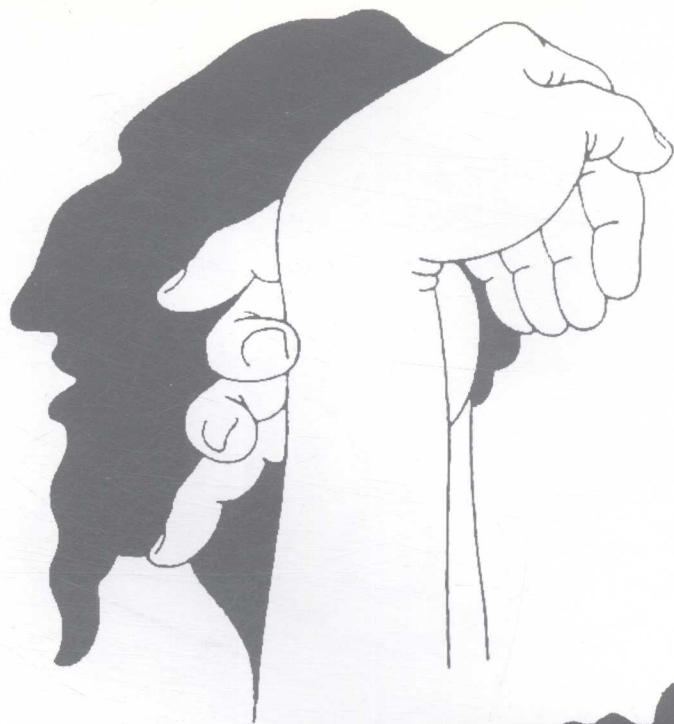
拟人化是将无生命的事物进行拟人化的处理,从而使无生命的事物也获得了生命力。这样就使得两种事物之间有某种意义上的关联,并产生出奇妙的想像,使观者仿佛置身在充满魅力的奇幻世界之中,如图(9)。

图(8)

图(9)

图(10)

图(11)

(7)影子图形

对事物在光的照射下所产生的影子进行图形创意。影子的形象出于作者的主观意念,它与原形象不同,从而利用影子说明原事物的内涵及外延,以形成不同的创意效果。

影子和事物是成对出现的,有什么样的事物就有什么样的影子,这是客观事实。但在图形创意时,影子却被作者改变原有的形象,按自己的意念去创意,这样,影子和原事物就构成反差,并形成了矛盾统一体,使人视觉感受为之一新,如图(10—12)。

图(12)

广州美术学院试题 (A 卷)

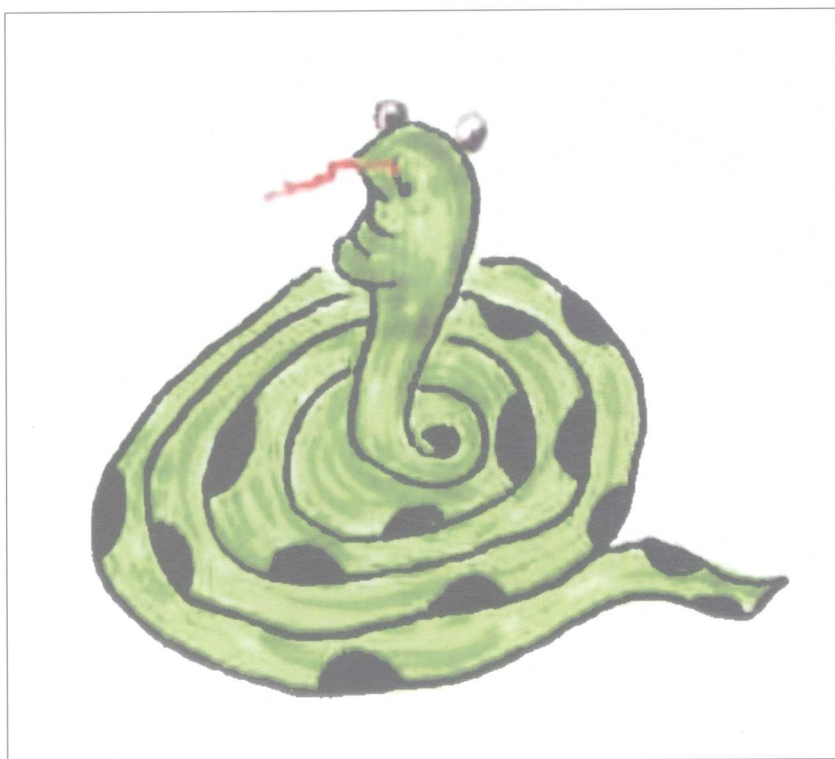
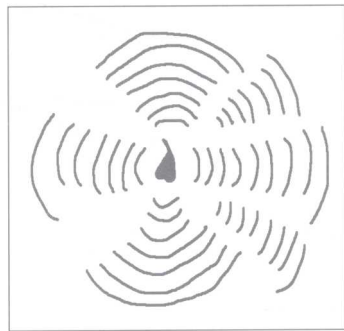
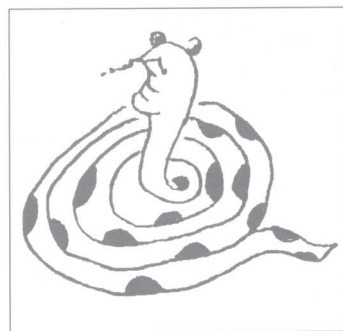
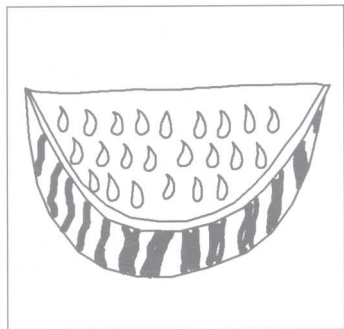
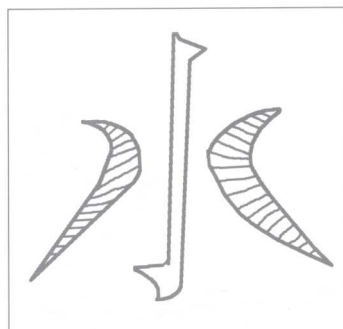
试题内容

以水想像四幅黑白创意图。规格:(10cm × 10cm)

将黑白创意图放大一个,需着色。规格:(20cm × 20cm)

试题解析

充分发挥想像力,从多角度对水的概念进行想像。重要的是发现而不是重复。表现手法采取勾线填色法。

广州美术学院试题 (B 卷)

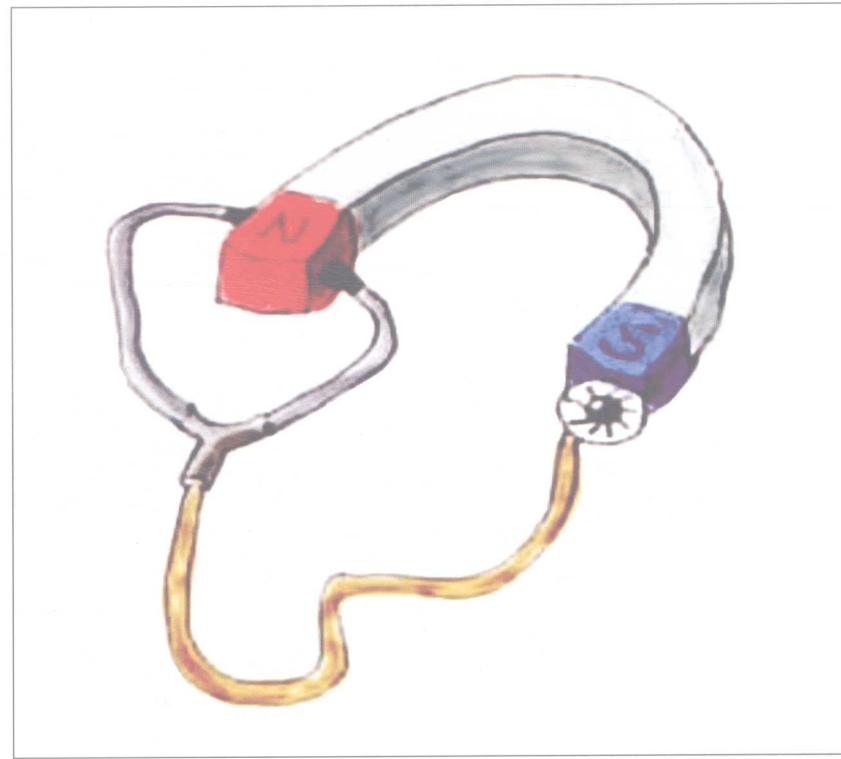
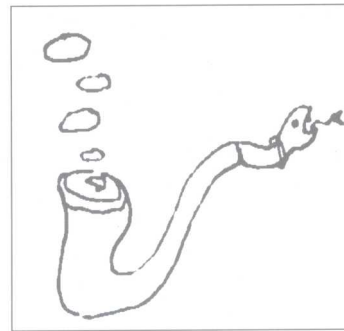
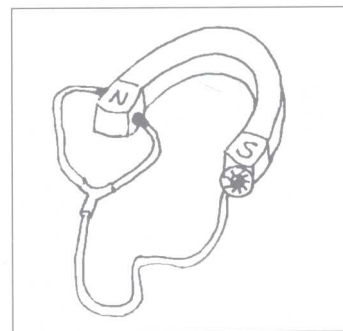
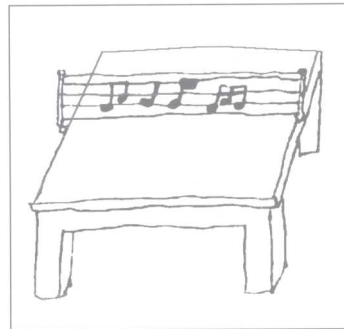
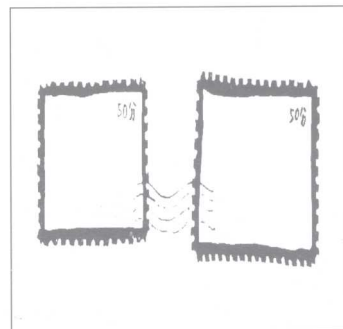
试题内容

以“连接”为题,画四幅黑白创意图。规格:(8cm × 8cm)

将黑白创意图放大一个,需着色。规格:(20cm × 20cm)

试题题析

“异质同物”、“同质异物”是一种创造思维,用已知事物作媒介,将毫无关联的、不相同的物质要素结合起来,这里需要大胆和异想天开的综合能力。

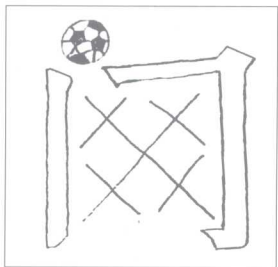
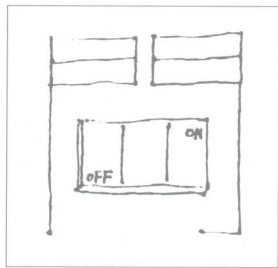
湖南省联考试题

试题内容

以“杯子”为元素创意一个沉思的杯子。

试题解析

把“杯子”进行拟人化处理,将其柄设计成人的手,杯体设计成人的头部;表现手法采取勾线填色法,有意识地将杯体的色彩与动态处理成沉思状,使人产生种种联想。

天津美术学院试题 (A 卷)

试题内容

以“门”为题材展开联想,画出 3 个黑白创意稿。

规格:(9cm × 9cm)

将黑白创意图放大一个,需着色。

规格:(15cm × 15cm)

试题解析

利用“门”和“书”的相似性进行图形创意,将“书”和“门”二元素进行打散重构,使其重构的创意图形能表现出新概念——图书是知识之门。要产生奇思妙想,必须学会改变视角,以此发现不同的形式并获得全新的感受。不要把自己固定在一个角度,一个问题可以有多种答案。

北方工业大学试题 (B 卷)

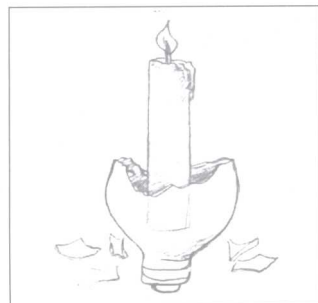
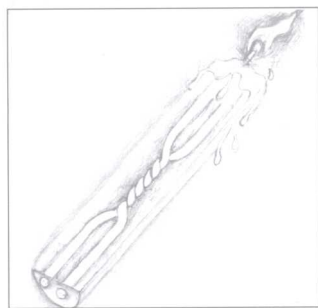
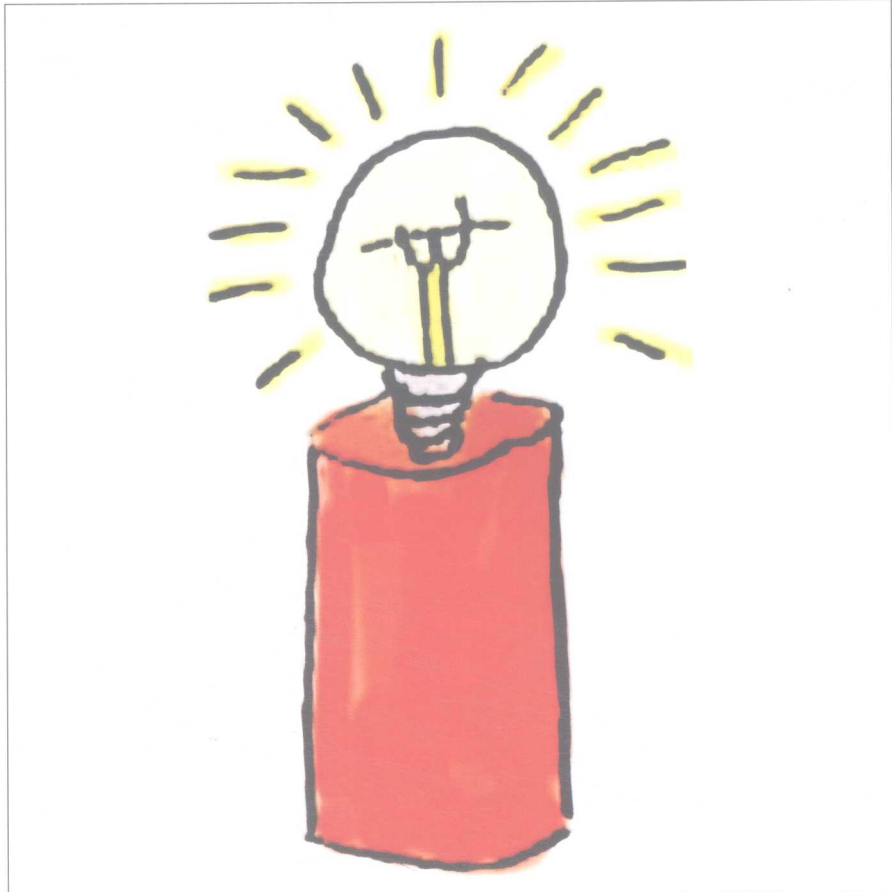
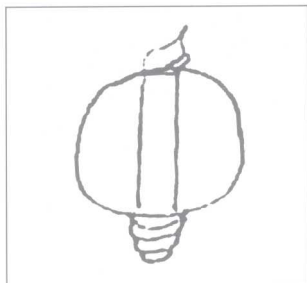
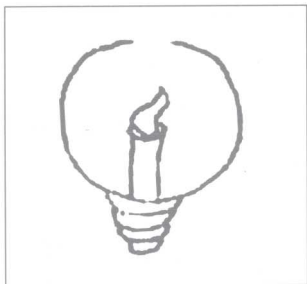
试题内容

以“灯泡和蜡烛”为题材,画三幅创意草图,以其中一幅为正稿,需作色。

规格:15cm × 15cm)

试题解析 (1)

在图形创意中,影响我们创造力的不是未知的知识,而是已知的知识。它使我们形成一种固有的思维定势。要在局限中寻求无限,这才能真正体现出设计的基本功。以“灯泡”和“蜡烛”两元素为素材,将两者打散,构成新的图形,注意构成过程中的合理性。

试题解析 (2)

直觉感悟,准确理解“灯泡”和“蜡烛”的含义,注意其区别与联系,以达到逻辑上的合理构成,使人联想到它们之间的互融性。表现手法采用彩色铅笔绘制,这样可以表达物体细腻的结构关系。

中央美术学院试题

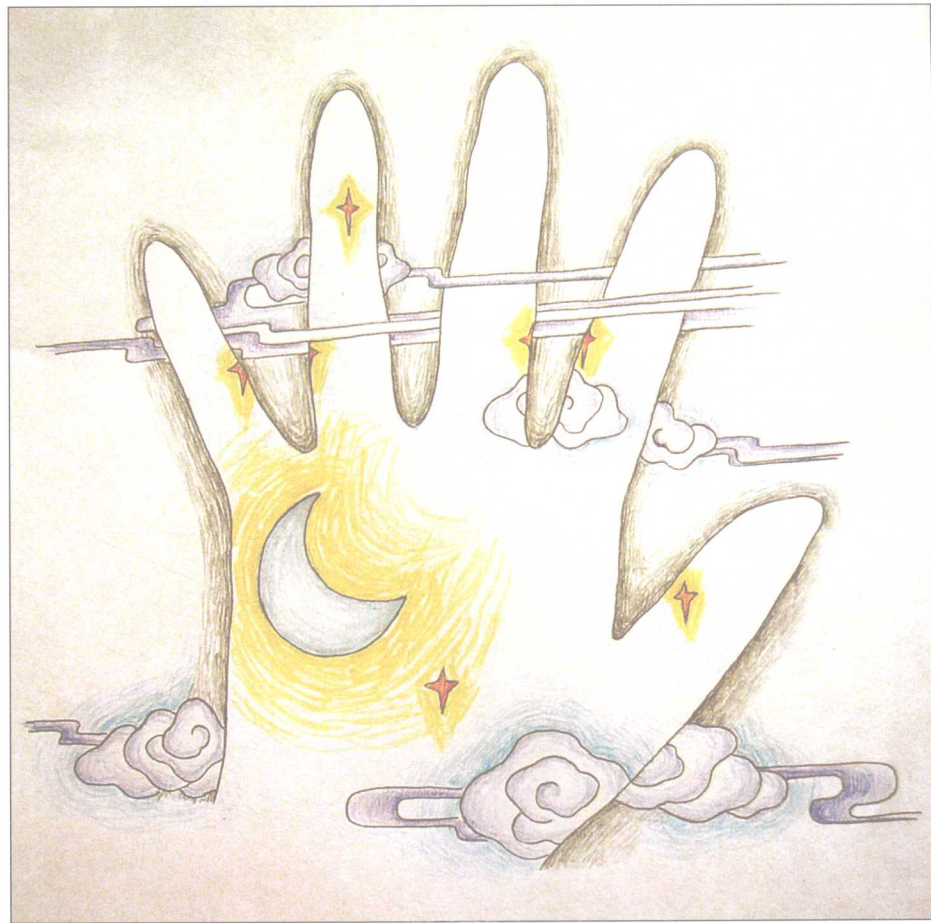
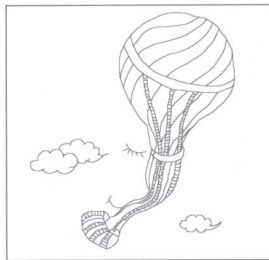
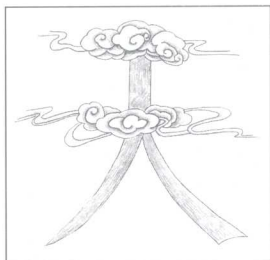
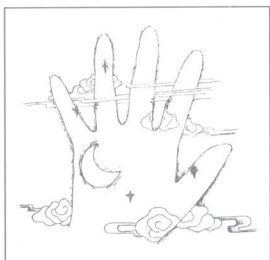
试题内容

以“人与天空”为题,做平面图形的创意。

要求:四个草图,一副正稿。

试题解析

理解“人与天空”的真实含义,应强调人与自然之间的一种依存关系以及对人生的一种感悟。作到人与自然的和谐,强调人的能动性,表达人与自然的辩证关系。

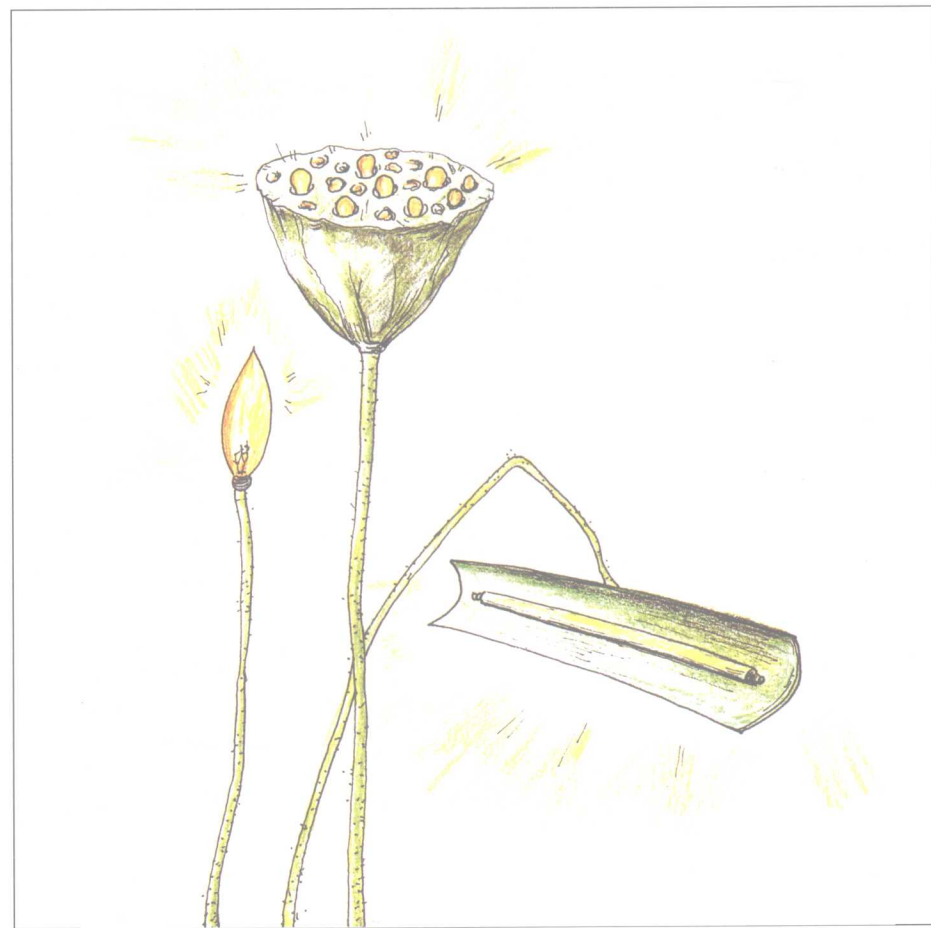
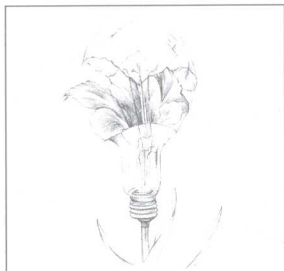
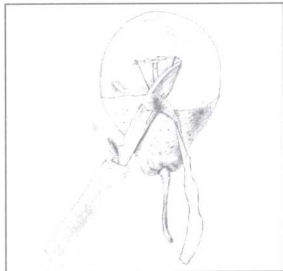
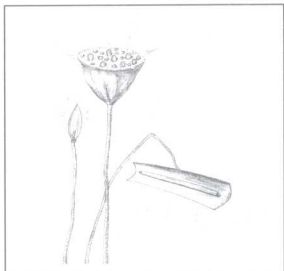
天津美术学院试题 (B 卷)

试题内容

以“灯”为基础,发挥想像绘制三个黑白创意图。规格:(9cm × 9cm),
将黑白创意图放大一个,需着色。规格:(15cm × 15cm)

试题解析

设计元素本身源于生活,要求做到视觉上的合理与感觉上的幽默。要对“灯泡”形象进行不同方向的视觉联想,将其与联想的事物打散、重组,以便使“灯泡”产生新的概念及引伸含义。彩稿用彩色铅笔表现,这样可以表达物体细腻的结构关系。

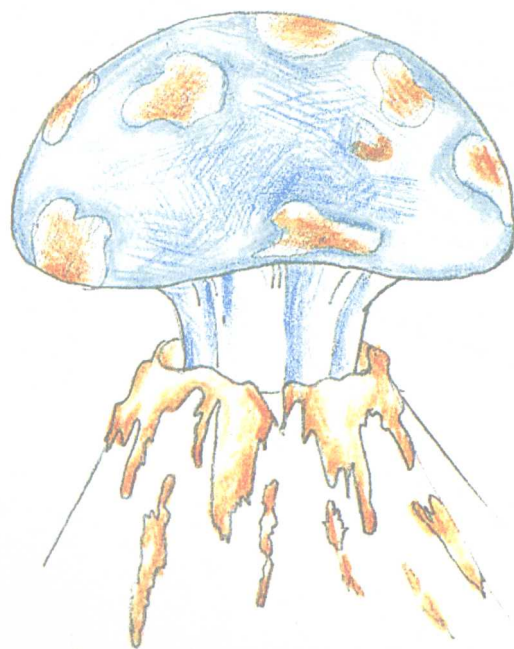
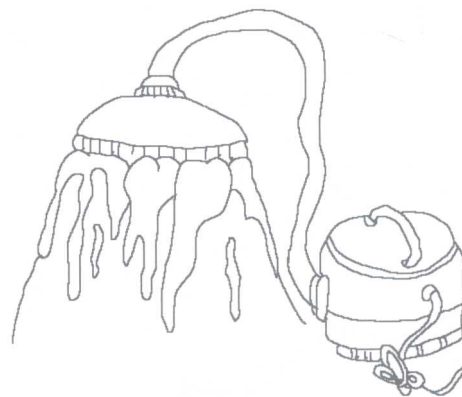
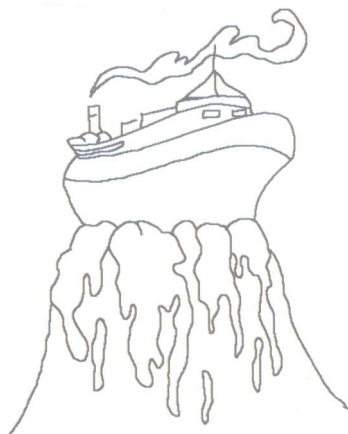
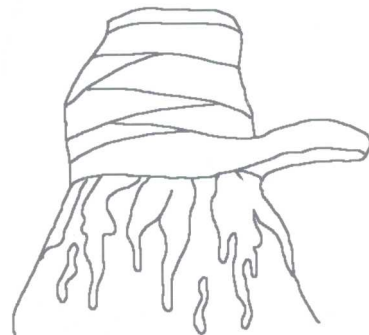
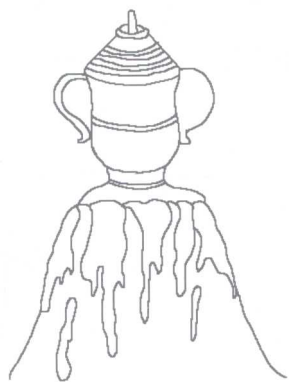
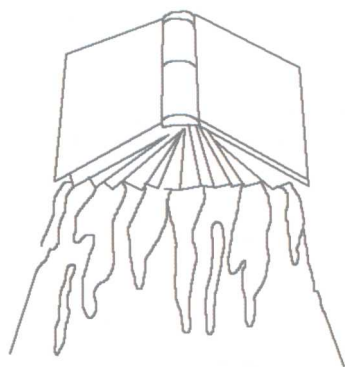
厦门大学试题

试题内容

一座将要爆发的活火山,将其堵住,设计十种方案。

试题解析

利用思维中的直率与坦城,就有艺术与设计的新发现,如题,充分展开想像力,注意火山与其他事物的内在联系,创意时要看堵住的物体与火山是否产生连锁贯性,这是检验创意是否合理的关键点。

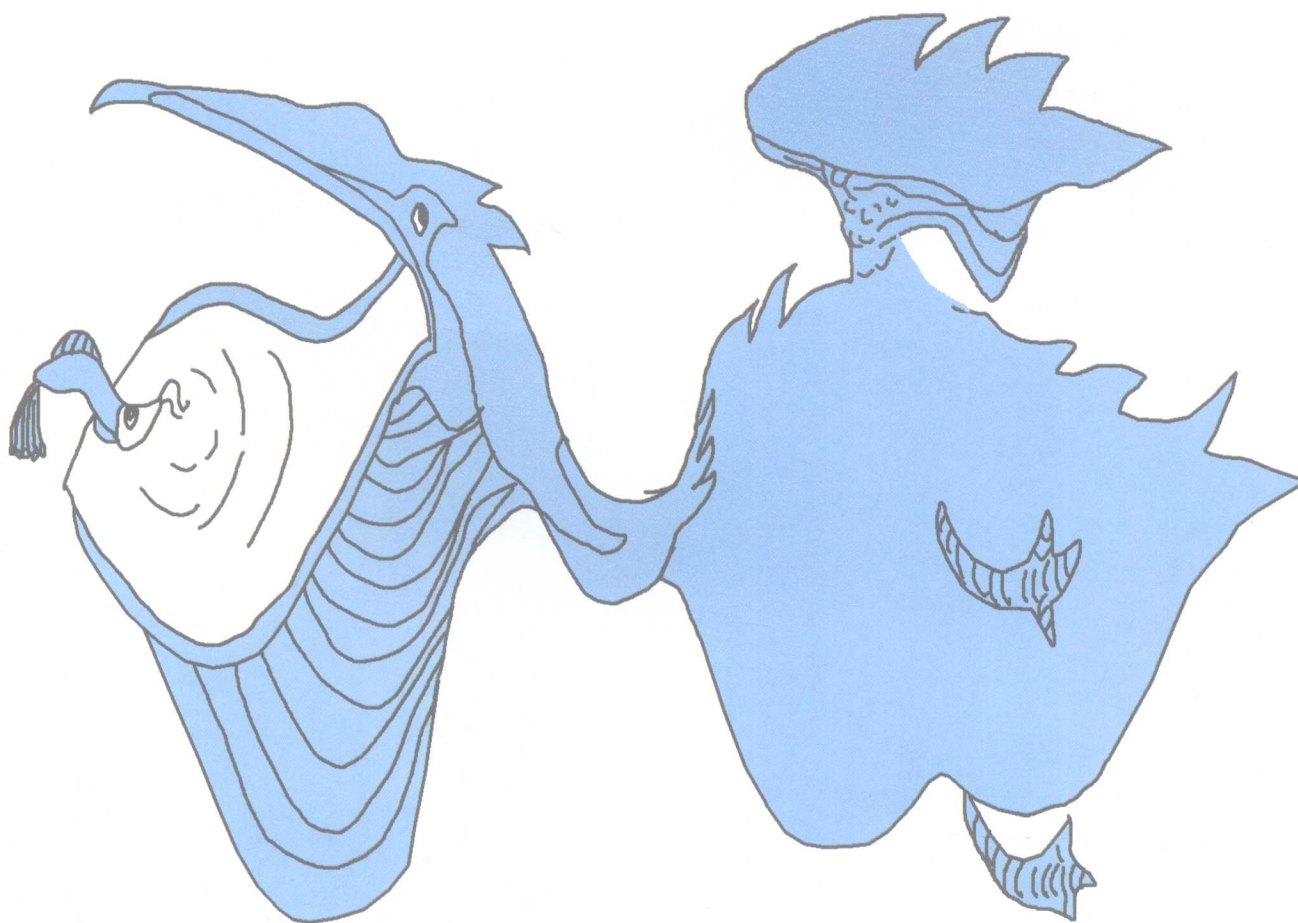
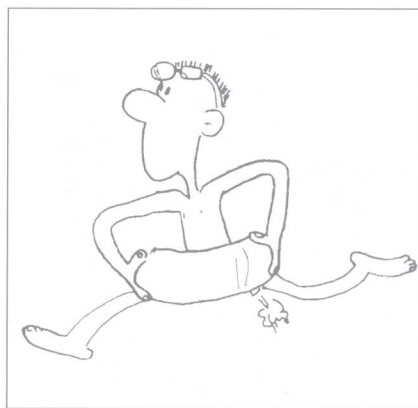
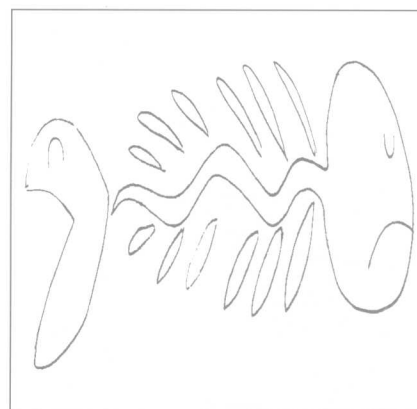
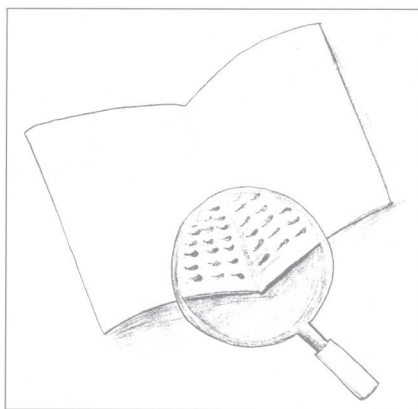
江南大学试题

试题内容

以“游”的形与意,想像四幅创意稿。

试题解析

从“游”的形与意出发,进行创造性思维。图形创意发现是首要的,从不同领域入手进行感知。把握不同事物的连接点,应用相似思维与相异思维进行创意。

广州美术学院试题 (A 卷)

试题内容

以“水”的形与意,想像四幅黑白创意图。

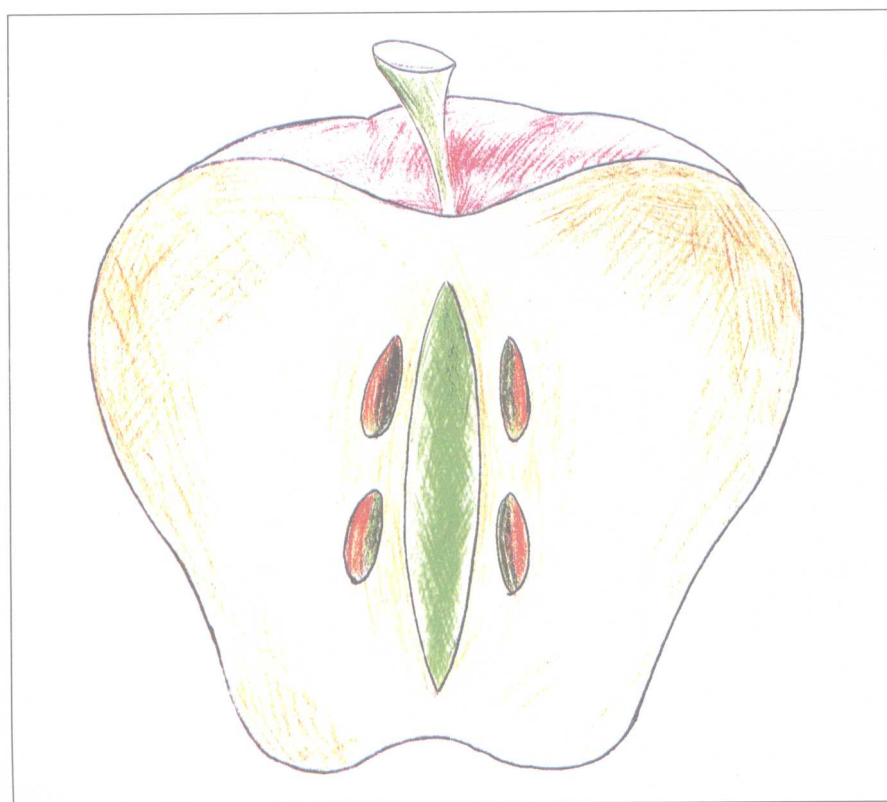
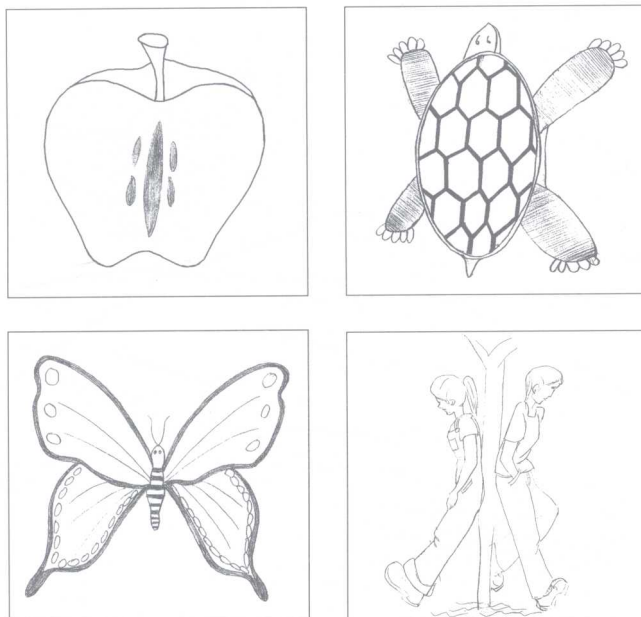
规格:(10cm × 10cm)

将黑白创意图放大一个,需着色。

规格:(20cm × 20cm)

试题解析

注意水与其他事物的联系,雅努斯现象是创意的手法。创意必须要有理念,从游戏开始到有哲理与文化意蕴而结束,这是体现作品优劣的标准。

清华大学试题

试题内容

根据“沟通”为题,画一张图形创意,色彩不限。

规格:(18cm × 18cm)

试题解析

应用事物的相同性进行互动沟通,以产生流动的视觉意象。应用逻辑思维,进行符号创造。

