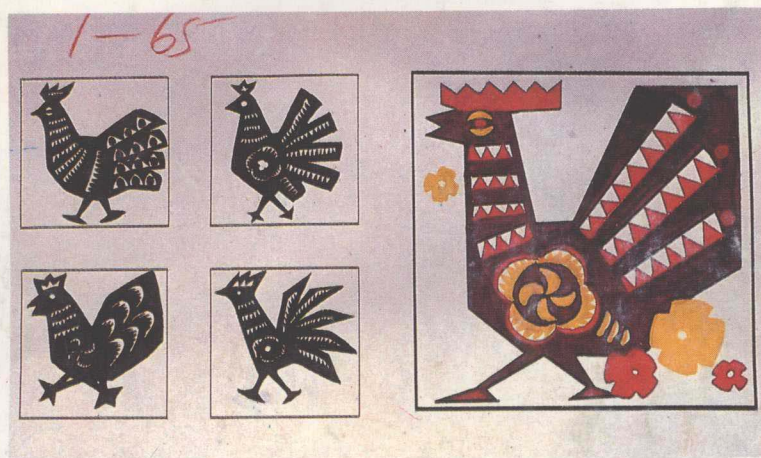

美术高考优秀试卷赏评丛书

图案卷

美术高考优秀图案试卷赏评

张伟 孔笛 著

山东美术出版社

美术高考优秀试卷赏评丛书

图案卷

美术高考优秀图案试卷赏评

张伟 孔笛 著

山东美术出版社

鲁新登字04号

美术高考优秀图案试卷赏评

张 伟 孔 笛 编著

山东美术出版社出版 山东省新华书店发行 山东新华印刷厂德州厂印刷
1995年1月第1版 1995年1月第1次印刷 印数：1—3,280

787×1092毫米 16开本 1.75印张 定价 7.50元

ISBN 7-5330-0854-5 /J·853

前 言

近年来,随着我国改革开放的不断深入,经济建设蓬勃发展,工艺美术事业也日益显现出与现代经济密切关联和不可或缺的重要地位。在这样的形势下,我国的工艺美术教育事业也得到了长足的进步和发展。全国各大美术院校纷纷扩大工艺美术系或新增设一些重点专业,增加招生人数,向社会提供更多的工艺美术设计人材,以便与当今经济的迅猛发展相适应。广大有志青年也纷纷将自己的毕生投入到方兴未艾的工艺美术事业之中。图案设计作为工艺美术专业的基础,越来越得到工艺美术院校及各美术学院相应专业的重视。拿我们学院(山东工艺美术学院)来说,自1989年起改革了专业考试的方法,对所有专业的考生一律进行图案设计考试。为了能使有志报考工艺美术学院和相应专业的考生对图案设计考试的内容和方法有更进一步的了解,帮助他们做好考前准备,提高考试的水平,我们特根据我们学院近几年来图案设计考试中的优秀考卷选编了《美术高考优秀图案试卷赏评》一书。内容主要是对我院1989——1991年报考我院的考生的优秀图案设计试卷进行介绍和分析,指出这些试卷的优秀之处,以及还存在哪些不足,供广大考生及工艺美术爱好者学习参考。我们在这本书中,除了讲解一些基本技法外,重点是提高考生的鉴赏水平。因为我们在这几年的考试和阅卷过程中,发现一个较突出的问题是考生的鉴赏水平低,分不出优劣,因而限制了一部分考生水平的提高,而鉴赏水平的提高可以使考生在图案学习的过程中产生质的飞跃。我们衷心地希望我们这本书能够帮助广大考生掌握图案设计的一般规律,提高鉴赏能力,在考试中更好的发挥出自己的水平。

作 者

1993年 7 月

考前的准备和应试的要求

报考工艺美术院校的考生，除了具备扎实的素描，色彩的造型能力外，还应具备过硬的装饰基础能力，较熟练的掌握图案的造型、组织、配色、和表现技法等，这就要求具备一定的构思能力、表现能力、审美能力和应考能力。但是绝大多数考生是不可能完全具备以上要求的。以学画二年的考生为例，用在学习素描、色彩的时间约占一年半或更多的时间，许多人都是在考试前几个月或几周临阵磨枪，匆匆上阵。这样是不可能考出好成绩的。而我院设计基础的分数要求高于素描和色彩（设计基础：110分，素描：100分，色彩：100分）。所以，更应该珍惜这110分。从设计基础的阅卷中可以看出，有相当一部分考生图案基础较差，可见考生的考前准备是不充分的。下面，为考生提供几条做好考前准备的参考意见。

考前的准备

1. 注意多收集图案素材 如：常用花卉：牡丹、月季、菊花、梅花、荷花、牵牛花等；常用动物：鸟、蝴蝶、鱼、鸡、羊、鹿等；常用景物：树、山、云、水、建筑物等；人物图案中男女形象的正、侧面及动态等。以上提到的这些，都是图案中常用的题材，考试中不会出偏题，都在以上范围内。

2. 注意记录各种装饰构图。装饰构图不同于一般的绘画构图，其中有规律可寻。对称与平衡就是图案构图中最基本的法则。对称的构图，可以是左右对称、上下对称、四面或三面对称；平衡的构图是多变的，自由活泼的，可冲破对称上的单调、呆板感，使图案富有变化的情趣美感。所以对各种构图，头脑中都要有印象，最好是练习掌握。在考试时，可根据不同试题的内容选择不同的构图。

3. 注意掌握几种固定的色彩搭配。通过大量的色彩练习之后，可选择几套色彩效果较为理想的配色，做为备用色。如：冷色调的配合，暖色调的配合，对比色的配合，或是邻近色的配合，用色应掌握在3—5色之间。考试时，根据试题内容和要求，进行临场发挥或是选择一组平时练习过的与试题相适应的配色直接应用。考试前备用的颜色一定要自己调，调

好后还要会运用，掌握好色彩的比例关系和主、次色调。

4. 注意临摹，临摹是学习图案的一种辅助手段。通过临摹优秀的图案作品或优秀的设计作品，学习其中的长处，理解它的造型、构图、色彩等处理方法，熟悉并掌握图案的基本规律。同时，通过临摹也可锻炼自己的描绘能力，加强图案的基本功。临摹还有一层意义，因为人不能事事都有直接经验，事实上多数的认识都是从间接经验中得来的。有些创作设计中所要表现的内容，我们没有条件去亲身体验，则可通过临摹间接了解，并作为资料积累起来，供创作时参考。为了把临摹中学到的东西运用到创作中去，还可作一些模拟创作的练习。

应试的要求

“养兵千日，用兵一时”。临场考试是考察考生从事工艺美术设计的素质，和所掌握的设计基础的能力，要想取得好成绩，还要注意以下几点：

1. 理解题意，切题构思。接到题目后，要先弄清考题的意思和要求，然后进入构思和构图阶段。围绕着题目，凭自己的知识和经验，可先酝酿出几个设计方案，然后逐一比较，反复推敲，最后把设计方案订下来。这一步时间虽短，却是至关重要。有的考生因这一步走错，而影响了设计效果。例如：90年试题“设计羊年邮票”，部分考生没有认真理解题意，在构图上画成了方形旋转适合图案，这就不太符合试题要求。

2. 图案形象要深入刻画。我们在评卷中大多是从造型、构图、色彩三方面去评定分数的，其中造型是主要的。有许多的考生构思构图都很好，就是缺乏形象上的深入刻画，画面效果总象未完成一样。图案形象的塑造同绘画造型一样，要求结构严谨，形体动态准确自然，并采用各种装饰手法美化形象，使之达到完美，所以在应试中不要忽视形象的刻画，特别是主要形象，要反复推敲，细致刻画。尽可能的表现完整。

3. 注重技术表现。一幅优秀的试卷，除了要具备好的构思和造型表现以外，还要用各种技法描绘出来。装饰图案的表现技法很多，不一定都用，只要掌握一二种就行。考试时一定要达到工整细致的要求，以体现出工艺美术作品的特点。有的试卷色彩斑斑驳驳，又厚又脏，笔触很乱，这样的试卷即便是造型较好也是不会得高分的。技术表现是设计当中的最后一步，能否有效的体现出你的设计水平，就看技术表现如何了，万万不可粗心大意。

1989年图案试题

题目：金鱼变形纹样

1. 以不同装饰手法画出五个金鱼图形（黑白）。

2. 从其中选出一二个，组合为方形冷色调的适合纹样（限四色，白色不计，可以适当加衬有关形象）。

3. 写出“金鱼装饰纹样”六个黑体字和拼音字。

注意：考卷竖用，上为图形，下为文字，黑白图每个为边长9cm的正方形适合纹样。

评分标准：黑白图形每个9分，共45分；适合纹样40分；字体设计15分。

1989年图案试题分析

这样的试题属于基础图案的范围，对考生来说，如果较为系统地学过图案，掌握动物图案的一般造形规律、适合纹样的组织方法、图案配色、和美术字的基本写法，是不难完成的。

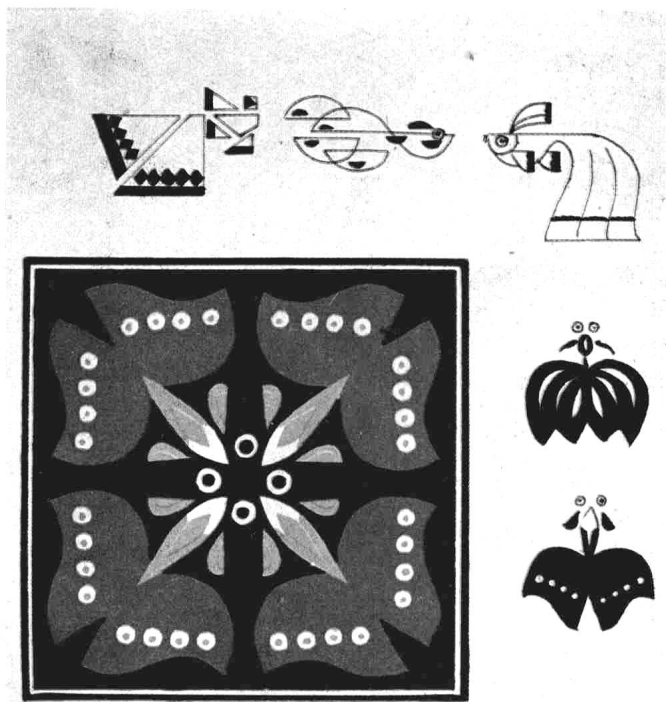
做题时需注意的事项：

1. 理解题意。金鱼不要画成热带鱼。用不同的装饰手法画五个金鱼的单独图案，目的是考察考生的装饰造形能力。要求用变形、夸张等装饰手法塑造金鱼的形象。

2. 正方形适合图案的组织要求有一定的结构，可以对称，也可以不对称。利用形式美的法则使纹样的组织结构自然，画面充实。色彩要注意色调明确，层次分明，以邻近色或对比色配合较为适宜。注意不要超用颜色。

3. 书写美术字要求字体匀称整齐，结构正确。应要先打好格子，计算出字高、字宽、字间距离，然后再书写。

4. 绘制过程中，应注意画面的工整细致，以体现出工艺美术的特点。

金魚装饰纹样

JINYU
ZHUANGSHI WENYANG

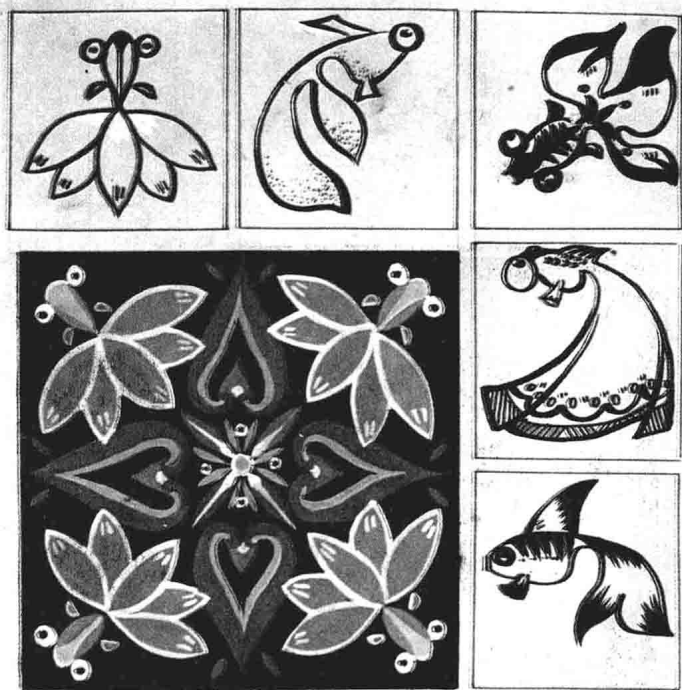
89年试卷评析:

例一

内容①: 五个金鱼图形各用了不同的装饰手法, 从图案的造形来看都能表现出金鱼的特征。图 1 以直线为表现手法, 附加的装饰也是直线形, 整体上比较统一。但头部和身体的块面组合较为松散。图 2 的造形采用了有规则的大小不同的半圆形组成, 附加的装饰也采用半圆点做点缀, 恰到好处。图 3 的造形采用直线与曲线相结合的手法, 夸张了金鱼的尾部, 但显得略为笨拙一些, 尾部添加的装饰也不够好。图 4、5 的造形采用强烈的黑白对比手法。但图 4 的形象上下比例不够协调, 形象不美观。

内容②: 选用图 5 的金鱼形象组合成正方形适合纹样, 构图采用对称式结构。利用一个单位纹样做上下、左右的对称排列, 纹样按排自然、舒展, 恰当地组合成正方形适合纹样。画面的疏密关系处理的也较为适宜。金鱼尾部的大面积与身体的小面积形成疏密对比, 而尾部的装饰圆点又与金鱼的眼睛形成呼应。色彩的配置以深蓝色做底, 形成深底色浅花的层次效果。大面积的尾部色彩选用中明度的钴蓝色, 马底色一起统制成画面的蓝色调。身部的亮灰色和头部的留白, 成为色调中的高明度, 而小面积的浅玫瑰红色与大面积的蓝色形成画面中的鲜明对比。整个画面色调明确, 层次分明, 色彩鲜亮, 色面积的按排也较为妥当。

内容③: 美术字的书写字体匀称, 整体效果比较好, 但是严格的讲还不够理想。例如: 六个字连起来不一致, “金”字则显得小。也有的字笔划不对, 结构不准, 字体的书写也不够整齐, 显得潦草。

金魚装饰纹样

JIN YU ZHUANG SHI WEN YANG

89年试卷评析:

例二

内容①: 五个金鱼的单独图案造形, 形态多样, 简洁夸张, 图形都用粗轮廓线表现, 显得明快而活泼。图 1 的造形采用左右对称的方法, 形象规则整齐, 简洁大方, 金鱼的尾部巧妙的构思成莲花形, 使两种形的组合(鱼身和莲花)产生新的图案形象, 既合乎情理又完美自然, 图 2 鱼的动态不够好, 尾部的结构组织不美观。图 3 的形象采用基本对称的方法, 只是尾部做了动的变化, 以加强动感。这种形式比绝对对称显得丰富、生动。图 4 强调了金鱼的动态, 大胆地运用夸张变形的方法, 改变金鱼原来的尾部造形, 又增加装饰性, 从整体上看较为完整。

内容②: 选用图 1 的金鱼形象组合成正方形适合纹样, 构图采用对称式结构。金鱼的形象按排在画面的四个角部位, 在十字中线部位按排装饰纹样, 形成米字格的结构。纹样的铺排满而不乱, 条理性强。画面的疏密关系体现出由四角的金鱼向中心逐渐密集的形式。但中心点部位处理的过于紧密, 形象太碎。色彩搭配以蓝紫色为主调, 深蓝色做底, 紫罗蓝色为主题色, 使金鱼的形象又恰似盛开的朵朵莲花浮于水面。中明度的蓝灰色象征叶形, 形成深底色浅花的层次关系。黄色的应用与紫色形成对比, 加强了画面的色彩效果。但用在叶形上的黄色显得不太协调。蓝灰色叶尖左右的两点有画蛇添足之感。

内容③: 美术字的写法不太符合要求, 字体的笔划不应有变化, “饰”的结构有错误, “装”字的结构上大下小。拼音字的书写也不够规范。

金鱼装饰纹样

JINYUZHUANGSHIWENYANG

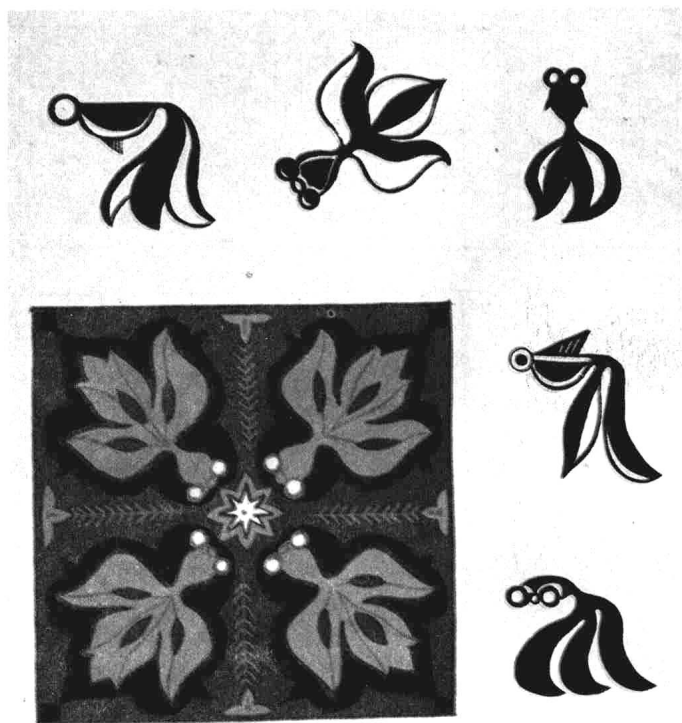
89年试卷评析:

例三

内容①: 五个金鱼的单独图案造型, 以图 1、图 2 较为完整, 形象都采用对称的手法, 特征突出, 手法简洁。图 1 的形象夸张了金鱼的尾部, 象展开的裙带, 构思较好。金鱼的外形较完整, 但是细部的处理不够理想。如眼睛的位置不够正确, 这有损金鱼的整体形象。图 2 的形象以水平中心线作分割, 用黑白交替的手法表现, 产生较好的装饰效果。只是在金鱼的造形和结构上还需要进一步推敲, 应使形象更完美一些, 图 3、4、5 的形象都不够好, 一是没有形象特征, 特别是图 4、5 几乎看不出是什么形象; 二是不美观, 没有把对象的特征和适于夸张变形的部位表现出来。

内容②: 在五个金鱼图形当中, 比较而言, 图 1 较为完整, 也适于组成适合纹样, 所以作者选用作为单位纹样, 按排在正方形的四个角部位, 组合成对称的格式, 整个构图结构严谨, 形象组合比较自然, 添加的附属形(点的应用)也恰到好处。画面的疏密关系组织得当, 中心密集逐渐向四角扩展, 显得有条理、节奏感强, 富有生气和情趣。色彩的搭配以黑色做底, 深浅不同的青莲色为主体色, 深色画纹样, 浅色勾轮廓, 关键部位选用浅绿色, 使沉闷的色调增添了几分活泼, 色调也很调合。画面的层次是深底色浅花的关系。

内容③: 美术字和拼音字的写法不规范, “鱼”字错误。由此可见, 该考生未经过字体训练。

金鱼装饰

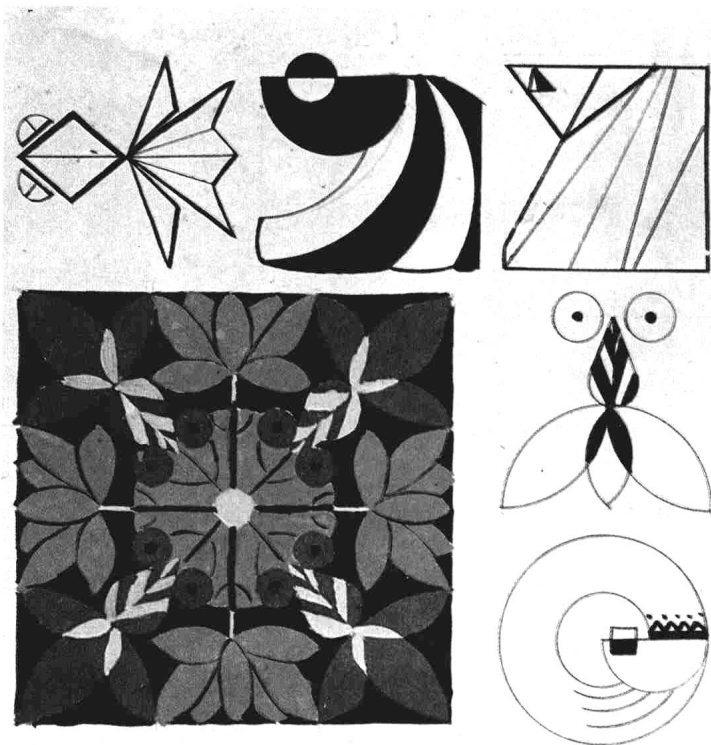
89年试卷评析:

例四

内容①: 图 1、2、4 的金鱼图案比较好, 正面、侧面较好的表现出金鱼的特征和动态。大块面黑白运用, 使形象更显得简洁明快, 曲线造形优美自然, 但是图 1、2 的金鱼图案形象、动态太近似。图 3 的金鱼图案虽然也很简练, 但是由于眼睛的位置不对, 而影响了整体造形。图 5 的金鱼图案选择的角度不太适宜, 所表现出的形象也不符合要求。从以上五个金鱼单独图案来看, 只是运用了一种装饰手法, 而应该用不同的装饰手法画出五个金鱼图形。

内容②: 选用图 2 的金鱼形象做适合纹样的单位纹, 因为对称的形象比较适于组成对称式的正方形。金鱼纹样按排在对角线的部位, 在纹样与纹样之间的空白, 也就是在中心十字线的部位, 添加与内容有关的形象——水草, 形成了一幅和谐的, 秩序井然的适合图形。色彩的运用以邻近色为主, 青莲色的底色, 配以紫红色纹样, 色调柔和, 没有强烈的对比。为了使形象更加突出, 在金鱼的周围衬以与其相适应的黑底纹, 而又不显得死板, 使主题更醒目, 色彩更艳丽。黑色的应用, 加强了色彩的对比关系, 使各自的色彩更加明朗、活泼, 画面的层次关系也更加分明。但是, 此幅配色缺少一点色彩的对比, 显得过于平稳。

内容③: 美术字的写法不规范, “鱼”、“饰”二字为错字, 拼音字没有写, 对这部分的分影响很大。

金鱼装饰纹样

jin yu zhuang shi wen yang

0-4

89年试卷评析:

例五

内容①: 图 1 的金鱼图形以几何形直线为表现手段, 对称的形体统一而整齐。但鱼身的体积过大, 尾部没有适当夸张, 体形明显笨重, 造形不美观。图 2、3 是同样的动态, 所不同的是, 一个用曲线, 一个用直线。二者的共同缺点是表现的特征不对, 形态笨拙, 缺乏美感。而图 3 运用了圆线和弧线组成鱼形则颇为巧妙, 如果两眼的位置按排的再紧凑一些, 尾部的形再均等一些会更好。图 4 完全离开了金鱼的图形, 而且没有特征。

内容②: 此幅画面中选用了两个单位纹样, 图 4 的金鱼形象和莲花。图 4 的形象虽然不够理想, 但是与其它纹样组合在适合图案中却显得合体统一。金鱼和莲花都采用饱满的弧线, 从整体上看很和谐。金鱼按排在正方形的四角, 四朵莲花各排在中心十字线的部位, 正好填补两鱼之间的空间。中心用一片荷叶将金鱼托起, 整个构图饱满充实, 造形统一调和。缺点是造形不严谨, 绘制太粗糙。色彩的搭配是以深蓝色做底色, 荷花、荷叶用亮湖兰色, 金鱼选用中明度的青莲色, 形成亮中暗的三大层次关系, 为了突出金鱼形象, 添加柠檬黄色, 形成黄紫对比的色彩效果。大面积求调和, 小面积找对比, 使整个画面既对立又统一, 色彩效果较好, 但中心的黄色使用的不够得当。

内容③: 美术字的写法不规范, 应该使用仪器。“鱼”字为错字, 拼音字也不符合要求, 应都是大写字母。

1990年山东工艺美术学院设计试题

一、羊年邮票设计

以羊的形象为主体，可以适当点缀植物等其他形象。邮票内含有“中国人民邮政”、“60分”黑体美术字（不画票齿）。表现形式不限，色彩不限。尺寸为20cm×24cm。

二、另画羊的黑白变形二个。规格8×8 cm左右。

平分标准：第一题80分，第二题30分，满分110分。

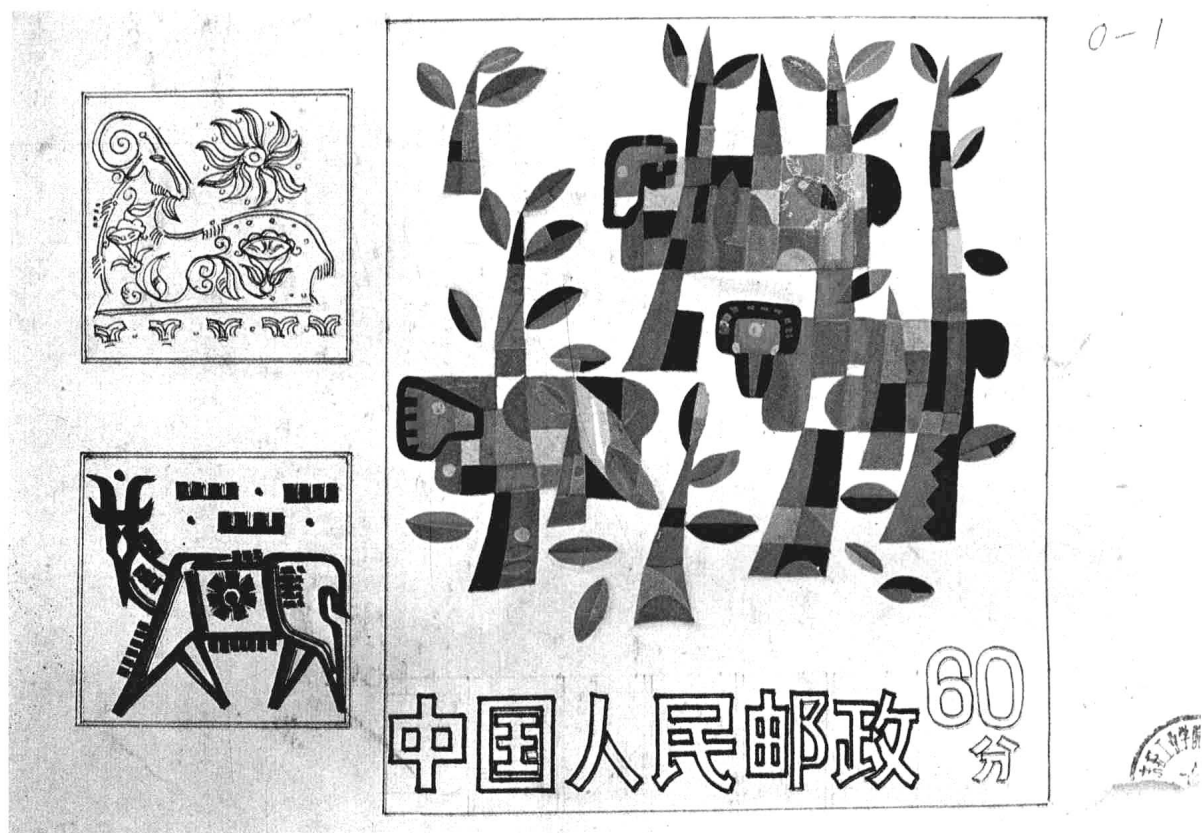
1990年设计试题分析

本年度的考题虽然是设计试题，但是仔细分析，还是属于装饰图案基础的范围。考生可从以下几方面注意：

1. 第一题基本上是以动物图案为主体的装饰构图。要求羊的图案形象尽可能的画的完整，运用各种装饰手法，使形象特征突出，动态结构生动准确。羊的形象应按排在画面的主要部位，根据构图或画面的平衡关系，适当点缀植物纹样（不加也可以）。画面色彩虽然不限色，但最好还是做到少而精。这一步做好了，基本上可得到较高的分数。

2. 美术字除了按照标准书写以外，在安排上还应同画面的构图同时考虑，因为它也是画面内容的一部分。另外，字体的大小、粗细、字距等，都与画面中羊的形象和构图有直接的关系，切忌孤立的书写。有的试卷，字体写的很好，但是位置安排不当，字体太大或过小，笔划太粗或太细，从整体效果上看，都是不合适的。

3. 第二题另画二个羊的变形图案，应区别于第一题中羊的形象。这是为了考察考生是否掌握了图案形象的多种变形手法和表现方法，重点在图案造形上。以单体羊的形象为主，不要只要羊头，也不一定填满所规定的尺寸。

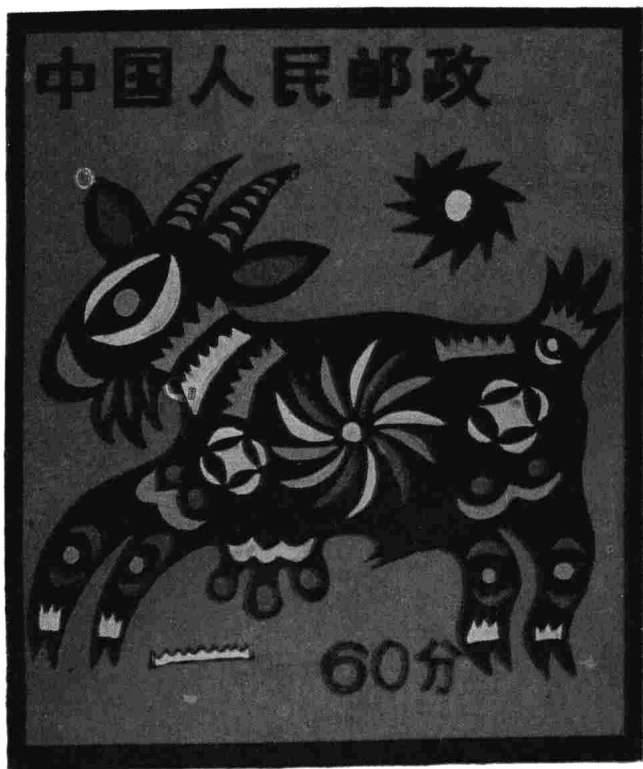
90年试卷评析

例一

题①：此幅设计构思较好，以小树丛和三只羊为装饰内容。色彩的应用虽然只选用了五色，却很丰富。色彩搭配利用白纸为底色，纹样没有各自固定的色彩，以羊和树重叠的各部分形体用不同色的色彩分割，透明的表现出来，这就是形与色的透叠。用点色块或是拼色块的方法，将色彩均衡地点缀在所有的形体上。靠不同色彩的排列，将各形体含蓄的表现出来。纹样和色彩混然一体，形中有色，色中有形。在掌握色彩的比例上也有所侧重，以蓝、蓝灰色为主，黄色最少，橙绿色适中，在整体效果上感觉不乱，既变化又统一，装饰效果较好。画面中虽然羊的动态是相同的，均呈现静止的状态，而神情却各有不同，从正面、侧面、回头这几个方面来，形与形的呼应，气势的处理也较好。使整个画面静中有动，错落有秩。此幅试卷能在三小时内完成这些内容，考生如果没有较好的装饰基本功是不行。

美术字的书写，字体比较均匀，结构基本正确。个别笔划不太规范。如“民”字的最后一笔斜钩不够正确，结构上大下小等，“60分”的写法不严谨，而且位置安排的也不好，挤在角落里，影响了整个构图的完整性。

题②：两个羊的黑白图案都比较好。特征突出，形态准确。在表现手法上又各具特色，一个采用纤细的曲线，表现羊的安静与温顺，形体中又添加花草纹样显得丰富，装饰性强；另一个则采用曲直相间的粗线，造形简洁，刚劲有力，添加的小装饰也很协调。

90年试卷评析:

例二

题①: 此幅设计采用了民间剪纸造形和民间色彩为设计手法, 表现出独特的设计风格。羊的憨厚、土气, 形体内部的装饰采用了剪纸造形的锯齿纹, 铜钱纹和花纹等。锯齿纹一般是表示皮毛或羽毛, 应该顺着形体结构排列, 羊的脖子部位的锯齿纹的方向排列反了。羊角有特点, 夸大了眼睛, 使形态更加生动。色彩的应用大胆地选用大红色做底色, 以增加气氛。羊选用黑色以稳住色调, 如同剪影效果。在黑色上又点缀绿、紫、黄色, 与红色形成对比, 通过黑色调解, 使整个画面色调既鲜艳又统一。此幅设计虽然感到与别的作品有些雷同, 但在考试中能够加以发挥运用, 也是可以的。

美术字的书写整齐匀称, 疏密得当, 但是不太规范。“60分”在画面中的按排不够好, 没有从整体设计考虑, 只是随便画在空处。画面中的任何一部分, 在设计构思时都要考虑到, 注意各个组成部分之间的联系, 这不仅是画羊和写美术字, 而是一个统一的整体设计。

题②: 二个羊的黑白变形图案都是正面形象。一个表现头部, 夸大了羊角并添加花纹装饰, 黑地白纹, 对比强烈; 另一个表现了正面的形态, 黑白的运用比较得当, 只是动态不够美。这两个羊的黑白图案造形一定要充满空间, 只要能表现出羊的形态就可以了。

90年试卷评析
例三

题①：此幅图案的配色如同造形一样简洁明快。在白色的羊身上，点缀少量红、黄、绿色，而且都恰到好处的点在结构部位，又起到活泼画面的色彩效果。大面积的白色，表现出羊的洁静、安详。用粗细变化的黑线描绘外形，加强形态的结构特征，生动自然。字体的按排比较合理，构图较好。美术字的书写也比较认真，但是有的字形笔划的位置不对，而显得字体不匀称。考生应该知道，凡是有框的字或复杂的字，书写时都要往铅笔线方格里收缩一点，凡笔划少的字，书写时都要写出方格外一点，这个规律掌握了，整体上就协调美观了。

题②：两个羊的黑白图案也比较好，形态准确完整，有特点。一个采用剪纸的方法，简洁明快，夸张了羊角，突出了身上的长毛，造形手法协调统一，黑白的运用也很好。另一个运用粗细变化的带有楞角的线条，完整的表现出羊的动态，形象生动有力。

90年试卷评析:

例四

题①: 羊的图案外形采用直线, 形体中运用了添加的装饰手法, 丰富了画面效果。色彩的应用也是采用对比的手法, 白底色与黑色的对比, 使形象更突出。黑色的羊身上又点缀多种彩色纹样, 既丰富了色彩关系, 又丰富了装饰形象。但羊的面部神态表现不好, 主要是面部的形状和眼睛没有刻画。另外, 整个造形从形态、特征来看过于强壮, 似乎有些象牛, 也就是说, 没有把羊的特征表现出来, 这是一个较大的缺陷。美术字的书写基本上符合要求, 字体匀均, 笔划整齐。“中”字略显小一些, 笔划应该往外伸, “60分”的分字太小, 字体的比例悬殊太大。

题②: 两个羊的黑白变形图案都不够完整, 可以看出该考生虽然掌握了一些图案基础方法, 但是把握形体、结构上还不够严谨。造形软弱, 形态不准, 添加的装饰也感到杂乱。在掌握图案形象的多种变形手法和表现方法上, 也感到单调, 构思不活跃, 而且画的太小, 不符合尺寸要求。