

新世纪美术院校考前训练丛书

1

设计

SHEJI

邱玲 编著
湖北美术出版社

新世纪美术院校 考前训练丛书

设计¹

邱玲 编著

湖北美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

新世纪美术院校考前训练丛书·设计·1/邱玲 编著.
—武汉:湖北美术出版社,2001.7
ISBN 7-5394-1144-9

I.新…

II.邱…

III.平面—造型设计—高中—升学参考资料

IV.G634.955.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 20225 号

新世纪美术院校考前训练丛书·设计 1

©邱玲 编著

出版发行:湖北美术出版社

地 址:武汉市武昌黄鹄路 75 号

电 话:(027)86787105

邮政编码:430077

h t t p : // www . hbapress . com . cn

E - mail : hbapress @ public . wh . hb . cn

印 刷:襄樊飞环印务有限公司印刷

开 本:889mm×1194mm 1/16

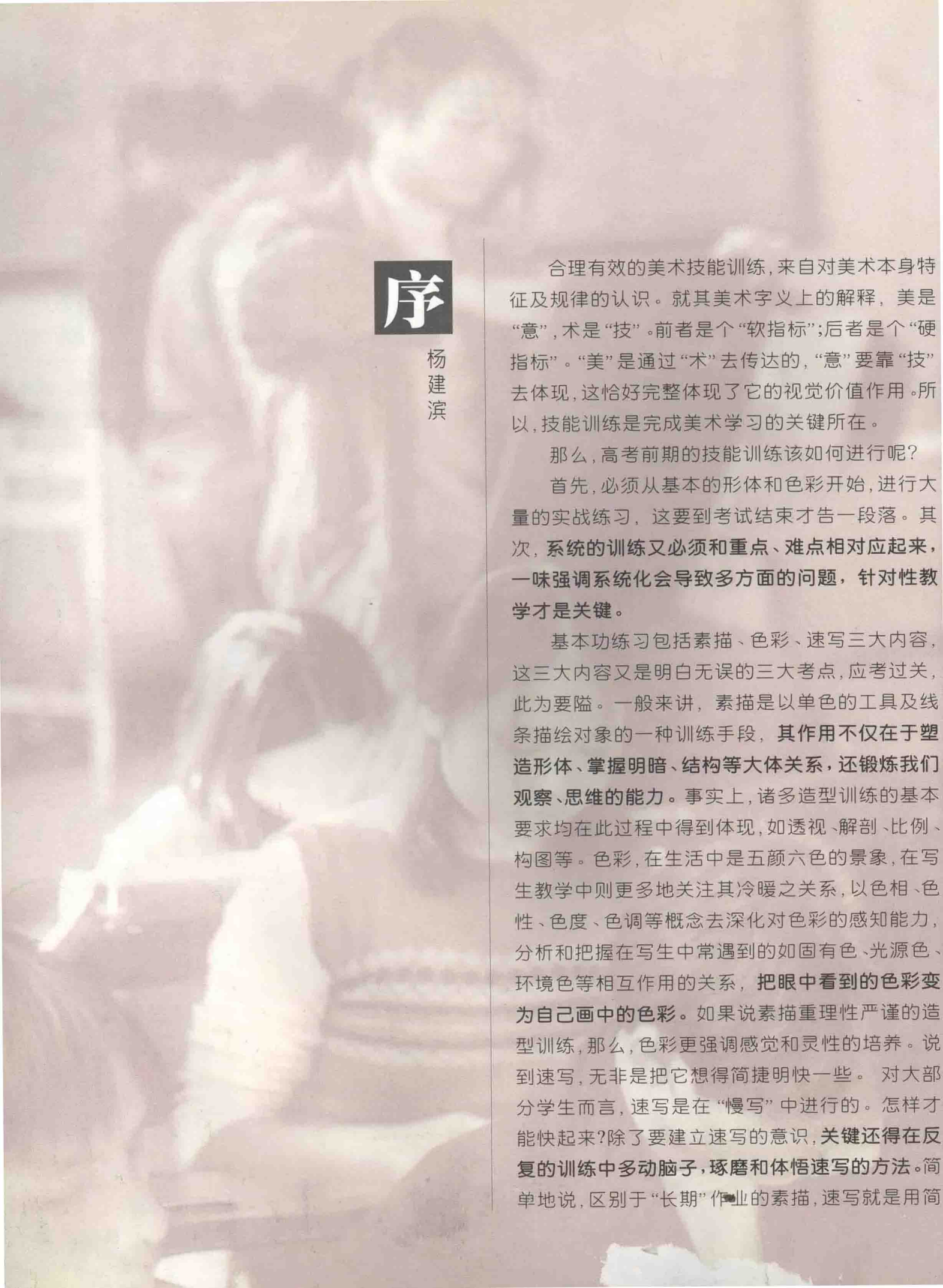
印 张:4 印张

印 数:4000 册

版 次:2001 年 7 月第 1 版 2001 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 7-5394-1144-9/G·39

定 价:23.00 元

序

杨
建
滨

合理有效的美术技能训练,来自对美术本身特征及规律的认识。就其美术字义上的解释,美是“意”,术是“技”。前者是个“软指标”;后者是个“硬指标”。“美”是通过“术”去传达的,“意”要靠“技”去体现,这恰好完整体现了它的视觉价值作用。所以,技能训练是完成美术学习的关键所在。

那么,高考前期的技能训练该如何进行呢?

首先,必须从基本的形体和色彩开始,进行大量的实战练习,这要到考试结束才告一段落。其次,系统的训练又必须和重点、难点相对应起来,一味强调系统化会导致多方面的问题,针对性教学才是关键。

基本功练习包括素描、色彩、速写三大内容,这三大内容又是明白无误的三大考点,应考过关,此为要隘。一般来讲,素描是以单色的工具及线条描绘对象的一种训练手段,其作用不仅在于塑造形体、掌握明暗、结构等大体关系,还锻炼我们观察、思维的能力。事实上,诸多造型训练的基本要求均在此过程中得到体现,如透视、解剖、比例、构图等。色彩,在生活中是五颜六色的景象,在写生教学中则更多地关注其冷暖之关系,以色相、色性、色度、色调等概念去深化对色彩的感知能力,分析和把握在写生中常遇到的如固有色、光源色、环境色等相互作用的关系,把眼中看到的色彩变为自己画中的色彩。如果说素描重理性严谨的造型训练,那么,色彩更强调感觉和灵性的培养。说到速写,无非是把它想得简捷明快一些。对大部分学生而言,速写是在“慢写”中进行的。怎样才能快起来?除了要建立速写的意识,关键还得在反复的训练中多动脑子,琢磨和体悟速写的方法。简单地说,区别于“长期”作业的素描,速写就是用简

练而迅速的线条扼要地画出对象的形态特征；不事繁复，明确其目的：训练敏锐的观察能力和快捷的概括能力——即经过艺术学习之后所形成的特有感悟性。此乃艺术教育的最终目标之一。以上是进入“考”的状态的第一步，谁也绕不过去。之后，关注的问题便是：实际操作中如何去把握好教学的“活性物质”——用“活”的眼光去看待训练中的各种有机因素，诸如包括默写和记忆画的训练，学会用“形象思维”去有意识地锻炼自己。

高考前的这些训练，不仅是一种由生到熟的技能性积累过程，还伴随着技能积累过程中自我艺术感悟的产生。不仅要用眼去看、用手去画，还要用脑去思考，用心去体会。古人说过：“工欲善其事，必先利其器。”这其实就是以“器”成事的互动作用——通过技能训练去奠定一个“事”的未来价值。这是绝对不可以偷工减料或投机取巧的。其道理同盖房子一般，地基不牢，莫不垮掉。训练是学习的一种方式，高考是训练阶段性成效的一种检验。所以，我们要明确，训练中的急于求成往往导致过程中的无序；而一旦埋下东倒西歪的种子，日后很难予以更正。明确地说，不论三五个月或是两三年的美术技能训练，都约定一个针对性极强的目标——高考。这个目标一旦确定，建立有序的训练方法就显得十分的重要，它应该包括两点：

一、训练的意图

即在有限的时间和空间里制定针对性的计划。该计划要涵盖以下内容——个人具体方向的确定，阶段性技能掌握要点，综合与判断问题的处理方法，创造性意识和艺术感受能力的积累。另外，要注重个体与群体的交流。

二、训练的方式

包括训练中所采用的手段、材料以及有关步骤。分开来说，一是具体化的技术因素，如笔法、设色、构图、比例、形态，长、短期作业的交替练习与比较；二是考试心理调节及与考场问题相对应的信息资讯的了解等。

从意图来看，它注意系统性的同时强调眼前与未来的价值联系，人的个性培养与可塑性等，虽虚远和隐伏，但其作用不可小视，它包含着艺术个性的培养和视觉思维的提升。从方式上看，它强调的是，一方面精进技能，一方面掌握方法，要求考生能快捷、灵活、扎实并学以致用地处理好画面效果。其要求明确而直观。艺术教育的规律告诉我们，所有的成效都是在过程中去体现的，过程就是结果。循序渐进和由浅入深给我们提供的不仅是一个时间概念的训练过程，且是一种秩序。长期以来，在美术高考中出现的林林总总的问题无不与“意图”、“方式”相关，而市面上林林总总应考训练方面的书籍往往又失之“专项”。另外，考生心理上的畏难与侥幸的态度很容易歪曲训练的合理性和艰苦性。面对许多考生“训练”不知究竟应该抓哪头的问题，我们编著了这套丛书。

本书立足考生的实际问题，并着力于去解决每个人遇到的不同的实际问题。我们知道：“授之以鱼，不如授之以渔。”因此，编此丛书的出发点很明确：夯实基本功，寻求突破点。丛书为四个部分，由素描、色彩、速写及设计组成。当你认真阅读，并努力实践，是一定会有收获的。

M U L U 目 录

陶瓷艺术设计	1 / 6
作品欣赏	7 / 9

工业产品设计	10 / 14
作品欣赏	15 / 20

服装艺术设计	21 / 30
作品欣赏	31 / 35

环境艺术设计	36 / 45
作品欣赏	46 / 58

陶瓷艺术设计

陶瓷设计,在我国有着悠久的历史,我们中国的英语“China”就是“陶瓷”的意思。所以说它是一门具有优秀民族传统的艺术设计学科。陶瓷设计专业,一般分为日用生活陶瓷设计和艺术陈设陶瓷设计。考生应对陶瓷的材料、工艺技术、理论及工艺制图有一个初步的了解,并能在考试时灵活掌握和应用。

陶瓷艺术设计专业中陶瓷设计部分,主要学习研究可以工业化大批量生产的与日常生活紧密相关的制品,如:茶壶、台灯、花瓶、奖杯等等。而艺术陶瓷部分则侧重于手工制作的单件艺术品和陈设品。如:用圆柱体和圆球体结合,构成两种不同陶瓷造型;或以蛋形为基本形态,构成一件陶瓷造型,并以几何纹样装饰;或画出一件你喜欢的陶瓷造型,在此基础上演变出三种新的陶瓷造型等。由于这两大部分在功能要求上的不同,所以在具体的学习中也应该有所区别。但无论怎样,考生在学习过程中,一定要着重注意的一点是,要变二维空间思维方式为三维空间思维方式,全面地认识和了解有关立体造型的知识,特别是平面的立体转换时的差异。做到立体的思考,立体的想象。

一、造型的基本形态

在进行陶瓷造型设计之前,考生首先要对几何基本形态有所了解,掌握基本形态的构成和变换方法,认识对基本形态分解组合的一般规律,抓住造型变化的要领,创作中才能灵活运用基本形。构成陶瓷造型的基本形态分别为立方体、圆柱体、圆球体、三角形等。

考生要认真研究陶瓷造型的结构,首先须对以上这些基本的立体造型有所认识。而这种认识,不能只靠感觉和理论而得知,需要实际动手去练习,使自己能够较为准确地表现具有不同透视关系的基本几何形体,并熟练地掌握表现这些形体的方法,以便在考试中能够灵活地予以运用。

二、造型的表现方法

单纯的几何形态较易于想象,并便于分解重构,它们是易于控制和表现的。通常在构成陶瓷造型形态时,是将这些易于表现的单纯的几何形采用不同的成型方法加以组合重构,以新的形态体现。以下是几种具体的表现方法。

1. 添加法

在一个基本形体上增加另一个形体,使其形体改变。增加多少,如何增加,是要特别注意的,要把握适当的度。其基本原则就是增加任何一个形体都是为了表现主体形,而不能削弱主体,增加的形态部分必须是以更加完善基本形为原则。添加时一定要注意不要繁琐。

2. 削减法

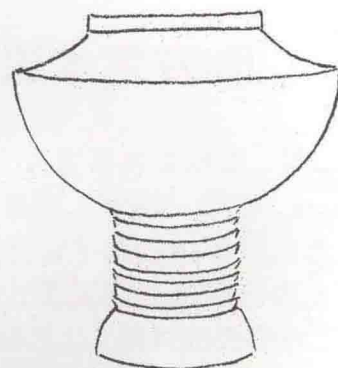
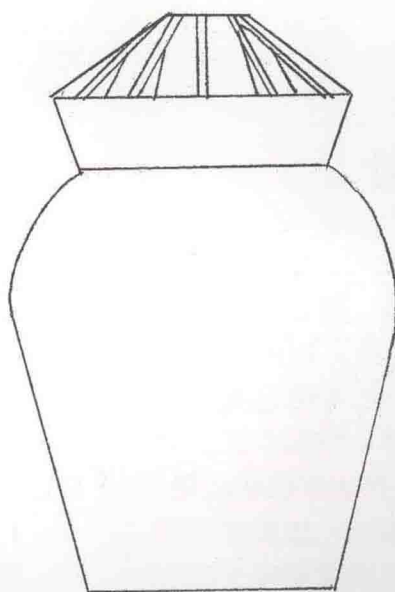
就是削减掉基本形的某一部分,使其改变基本形态,并完善成另一个形态。削减法的使用应在确立所要表现造型特征后进行加工处理。这一过程需要十分的谨慎,注意造型的细部,强调造型的特征,削减的过程就是立体思维和创作的过程。

我们在设计创作过程中,常常是添加法和削减法两种方式混合使用而完成的。这就要求考生在练习中要周密地思考和分析,确定自己所设计的造型中要加什么或减什么。整个设计过程要自始至终抓住这一主要问题。

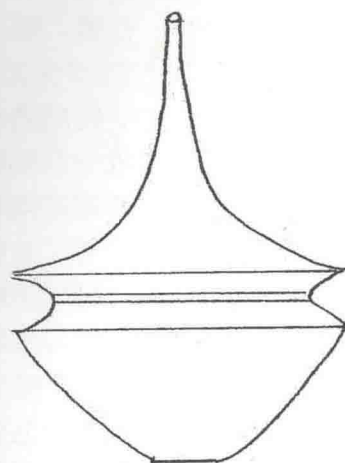
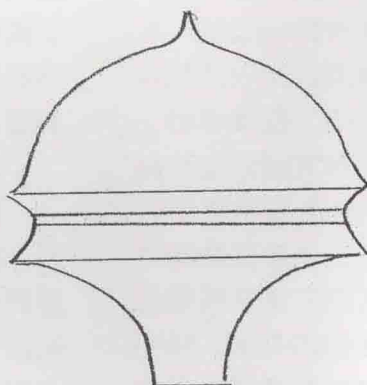
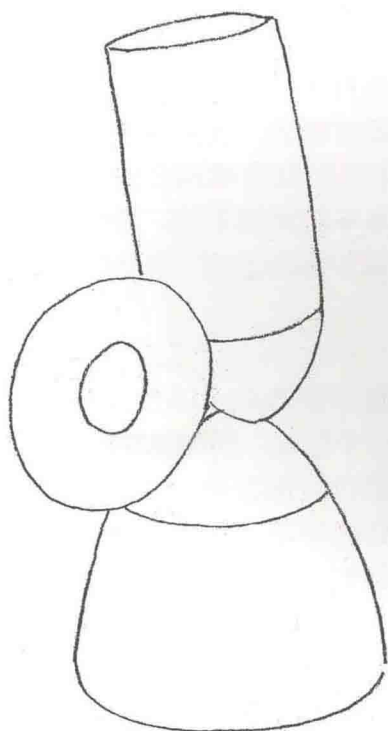
3. 改变体量比例关系法

确定基本形,然后用同轴切削的方法改变其比例关系,加大某一方面的体量,而减少另一方面的体量,使其形成对比,设定一个适当比例增加或减少,在这个过程中,寻找最佳的形态。此种改变比例的办法能够较为直接地确定造型,是一种比较简便的造型构成方法。

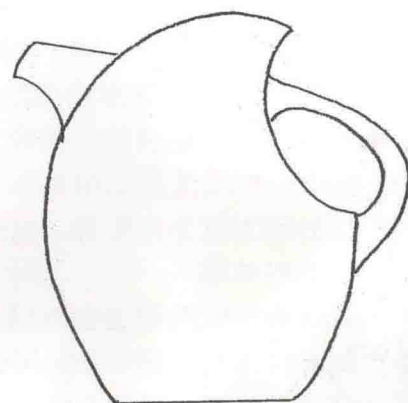
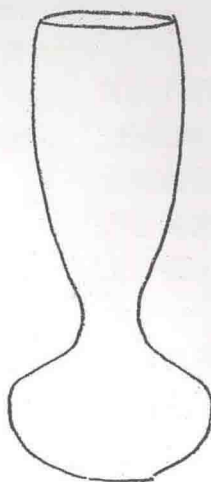
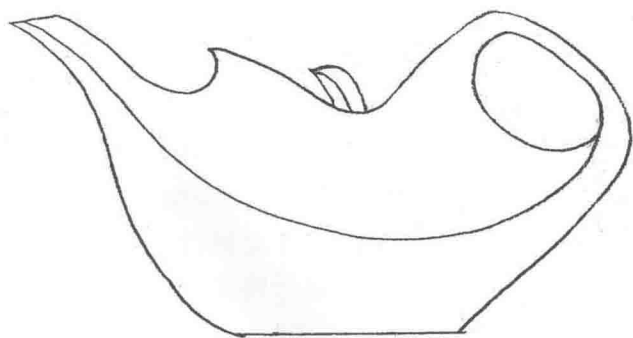
以上介绍的是一些基本的方法,目的是帮助考生掌握造型构成的基本规律,并灵活运用,以达到创作设计的目的。

填加法

削减法

改变体量比例关系法

三、日用陶瓷的造型构成表现

1. 茶具、咖啡具的造型设计

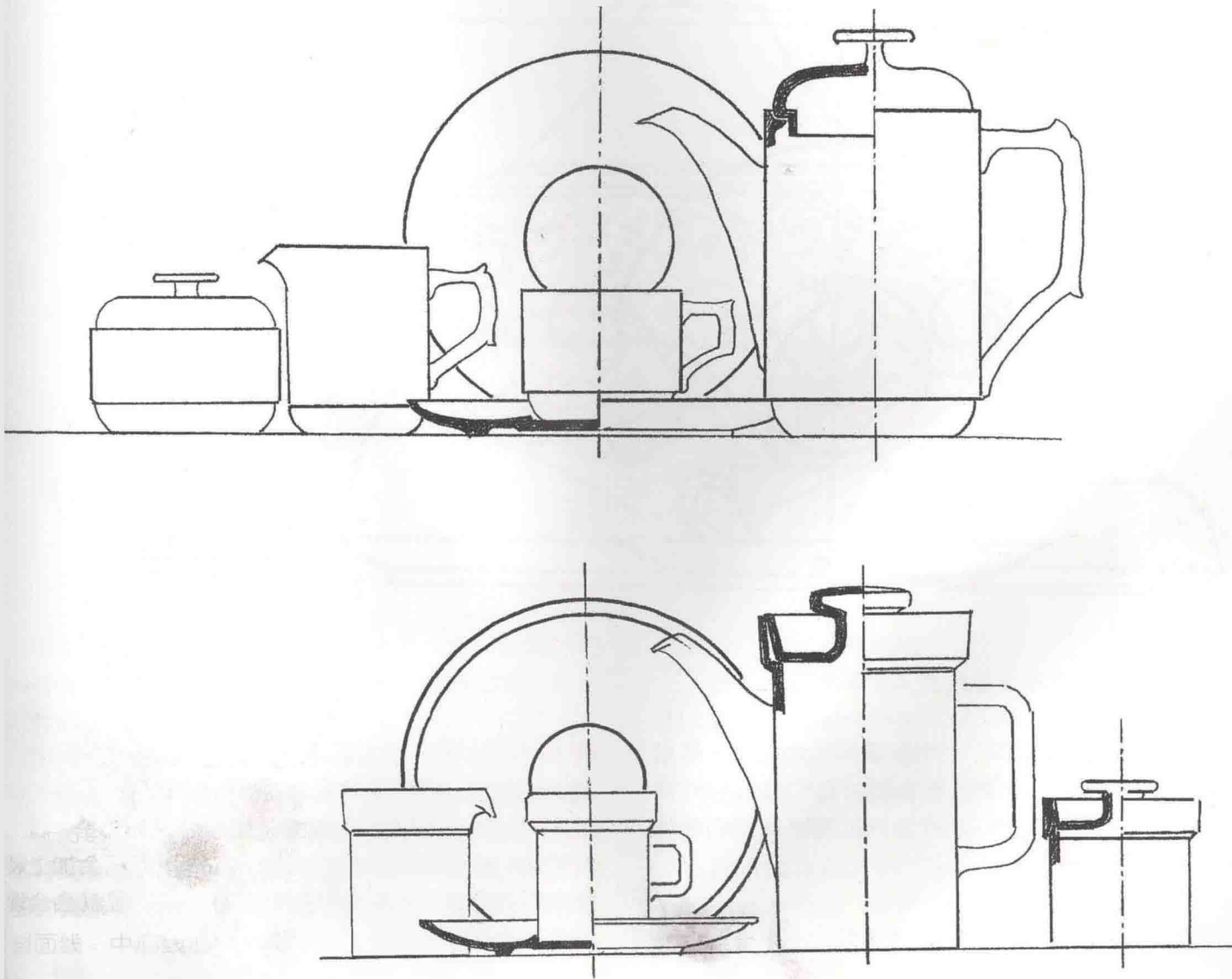
在陶瓷艺术设计专业的考试中，经常有设计茶具、咖啡具的考题。有时考题是限定一个基本形，要求考生通过对基本形的认知，进行咖啡具和茶具的设计。当遇到这类考题时，考生首先要审清楚题目，不同的造型就应该用不同的表现方法。

(1) 圆柱形体的造型表现

题目要求以一圆柱体为基本形，设计咖啡具或茶具。这里要求的是从圆柱形体演化而来，而不只是简单的直筒形茶具和咖啡具。中间的演化过程就是一个设计的过程，也是对茶具、咖啡具基本结构、容量比例、使用功能、造型的主体和细部之间关系的表现。整个设计过程就是调整、丰富、协调这些关系的过程，从实际造型中可以分析出基本形态在造型构成中

的运用。图中是一组咖啡具的造型设计，造型质朴，非常概括，加大的咖啡壶口部增加了形态自身的变化，强调了功能特点；把手和壶嘴、盖钮这些细部构件和柱体形成呼应。把手和壶盖钮的造型应该为方直形，不能是任何曲线形。这样把手壶盖钮等小细部才能和壶体在整体上是协调一致的。这一组咖啡具的壶体是在圆柱体的基本形上进行切削柱体构成的，改变了形态之间的比例关系而构成的。不同的比例，不同量的切削，在造型整体上形成节奏变化，使咖啡壶基本形态结构清晰，形体比例协调。造型的细部处理增加了这一造型的自身特点，如将壶体肩部和底部削减成一小斜面，即起到上下两部分形态连接过渡的作用，又增强了壶体的形态变化。这些细部的处理，考生应该特别借鉴，并灵活运用。虽然是直筒形，但在直中含曲，可以增加形态的变化和活力。

圆柱形体的造型表现

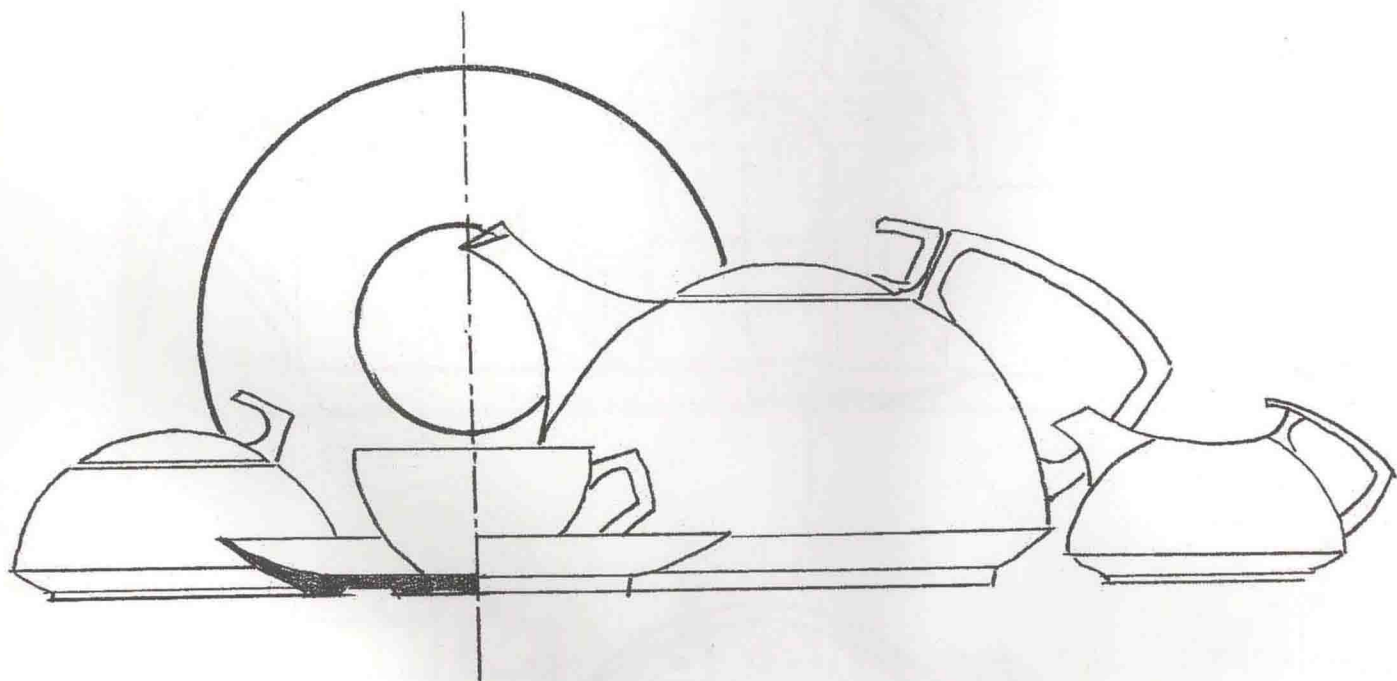
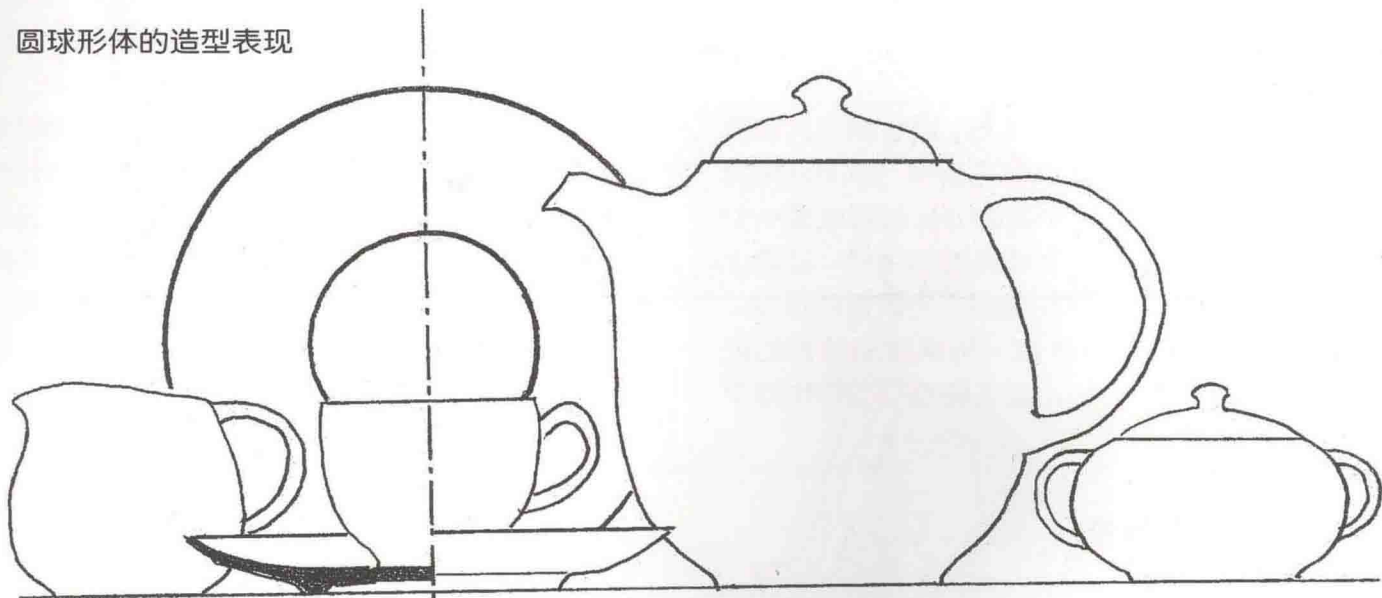

(2) 圆球形体的造型表现

题目若要求以圆球体或椭圆球体为基本形设计茶具、咖啡具, 首先, 考生应对圆球体有深入的了解和认识。圆形容易分割, 易与其它形态组合。考生应该

瓷设计的试题。有时题目要限定基本形态, (譬如圆球体、圆柱体等)。也有时考生随意设计, 如挂盘、奖杯、花插、灯具等。当遇到此类考题时, 考生应细心认真审题, 搞清题意后再进行设计。例如考试题目

圆球形体的造型表现

注意口部、壶盖的连接, 把手和壶嘴的配制等, 是以蛋形和圆球形为造型基础形态的, 它们有各自的特征, 又完全是新的创意。考生要把握好造型的总体感觉, 注意细部的设计。

2. 陈设性陶瓷的设计

考试中除了设计茶具、咖啡具外, 还会有陈设陶

要求以圆柱和圆球为基本形, 设计运动会冠军奖杯要适当装饰。遇到这种题目时, 首先确定形体的关系。是以球形体为主还是以柱开次明确, 最后确定理想的方案。有的考题还会加上装饰方面的要求。考前学习的图案设计在这里就会合理地运用上了。

3. 装饰设计

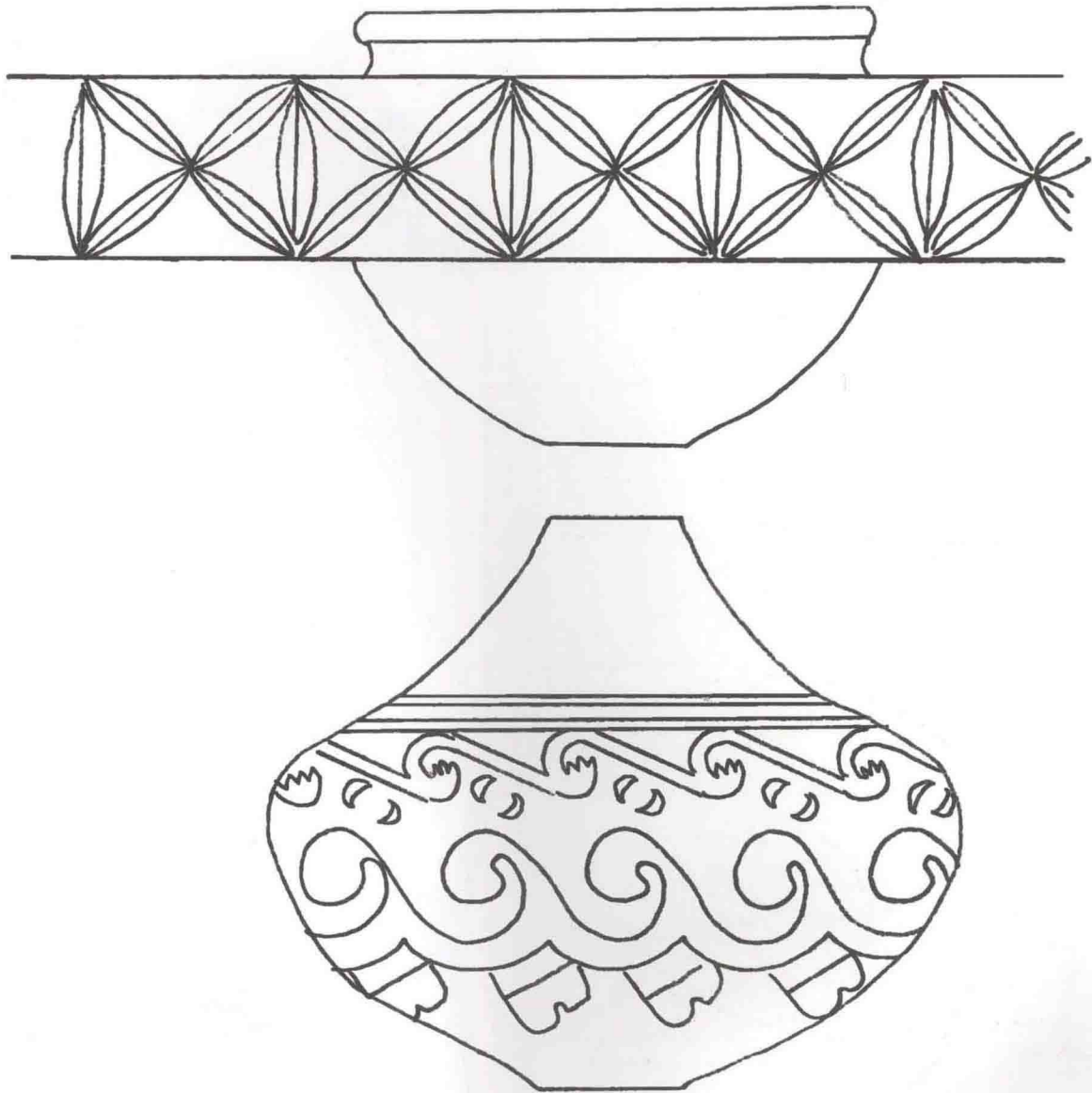
陶瓷的装饰设计在考试中是很重要的部分。装饰设计的试题通常是检验学生的色彩感觉、表现能力、图案构成的意识和造型能力以及综合水平。陶瓷装饰的设计通常是要求学生在一定的造型上适形创作。要

和曲线的连接自然，整体效果统一。

制图的方法及线的分类：

(1) 造型的外轮廓线

粗实线：通常用在造型主要形态及结构上的实线。一般在 0.4mm—0.9mm 之间为粗实线。

求考生有一定的基础图案知识，掌握基本的图案结构和表现方法。例如，适合纹样、二方连续纹样、单独纹样的运用等。

4. 设计制图的方法和要求

就是清楚准确地反映表现造型的结构关系。设计必须经过精确地制图反映在图纸上。考试时陶瓷造型的外轮廓线就要以制图的形式表现。制图的要求很严格，外形轮廓线、造型的内在结构线、必须清晰准确；线条粗细一致，直线

(2) 造型的结构线

细实线：通常用在造型上，造型中间结构的线形为 0.2mm—0.4mm 粗的实线。

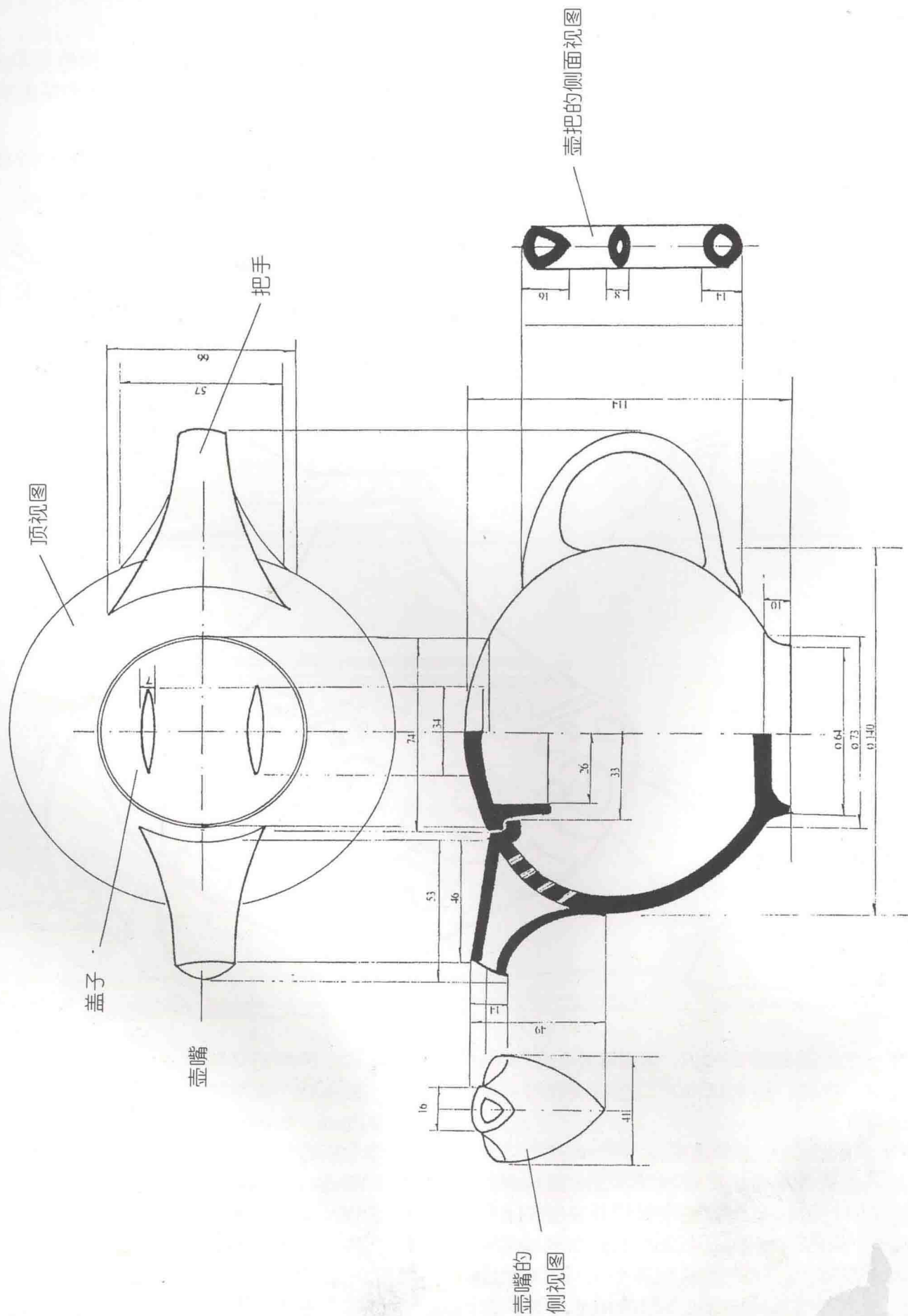
(3) 造型的中心线

点画线：是在画定造型中心线时用的线形。

(4) 剖面图的表现方法

陶瓷和其它工业产品制图不同之处，就是陶瓷造型的剖面图画法，通常把剖面部分全部填黑画实。

5. 三视图

陶瓷茶具设计之一

陶瓷茶具设计之二

表现技法的实例应用

陶瓷艺术设计作品三幅

工业产品设计

工业设计是一门新兴的边缘学科。在西方发达国家的工业化进程中,工业设计起到了举足轻重的作用。工业设计思想进入我国也有 20 多年了,随着改革开放的深入,它将会对国家经济的持续性发展起到十分重要的作用。工业设计是以现代化大工业大批量生产的方式为存在条件的。工业设计的对象是符合现代化生产方式的产品。然而,它的设计目的最终是为人服务的,所有的产品生产都是为了满足人的工作、学习、生活、战争、和平享乐等的需求,通过人们对产品的使用而产生使用价值。

一、工业设计包括三个方面的内容

1. 视觉传达设计

主要指与产品有关的信息传递,如商标、产品外观造型与色彩、产品包装、标签、产品宣传卡、说明书、标本、产品广告(POP 广告、招贴广告、路牌广告、电视广告、杂志广告、报纸广告)等。

2. 产品设计

(1) 生活日用品(衣、食、住、行):服装鞋帽、餐饮用具、厨房用品、家具、日用灯具等。

(2) 工业设备:机器、生产流水线等。

(3) 交通运输工具:汽车、飞机、火车、轮船、自行车、摩托车等。

(4) 文化用品:办公用品、幻灯机、电视机、录音录像机、复印机、电脑、打印机等。

(5) 通讯工具:电话、电报、传真、邮递工具等。

(6) 医疗器械:各种诊断设备和治疗仪器。

(7) 体育用品:各种运动器械。

(8) 军事用品:各种武器、侦察设备等。

3. 环境的设计

① 居住环境:室外环境设计的室内设计。

② 商业环境:商业区、商业街、商场、室内室外的大规划设计,商品陈列设计等。

③ 城市规划设计:排水设计、供电、供暖、绿化、通讯、交通消防、医院、学校等规划设计。

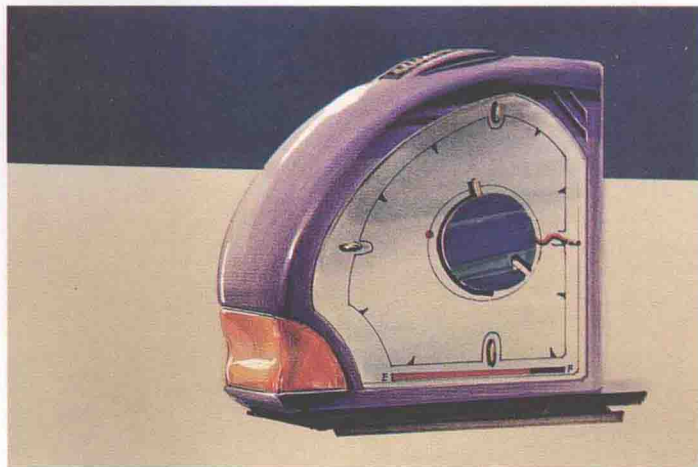
从上述看来,工业设计从其定义上来说,包含的意义和范畴是很广泛的,虽至今仍有争论,但“产品设计”是工业设计的重点是公认的。小到别针、纽扣的设计,大到军舰、航天器的设计,所有产品都是工业设计所涉及的领域。

二、产品设计效果图的表现

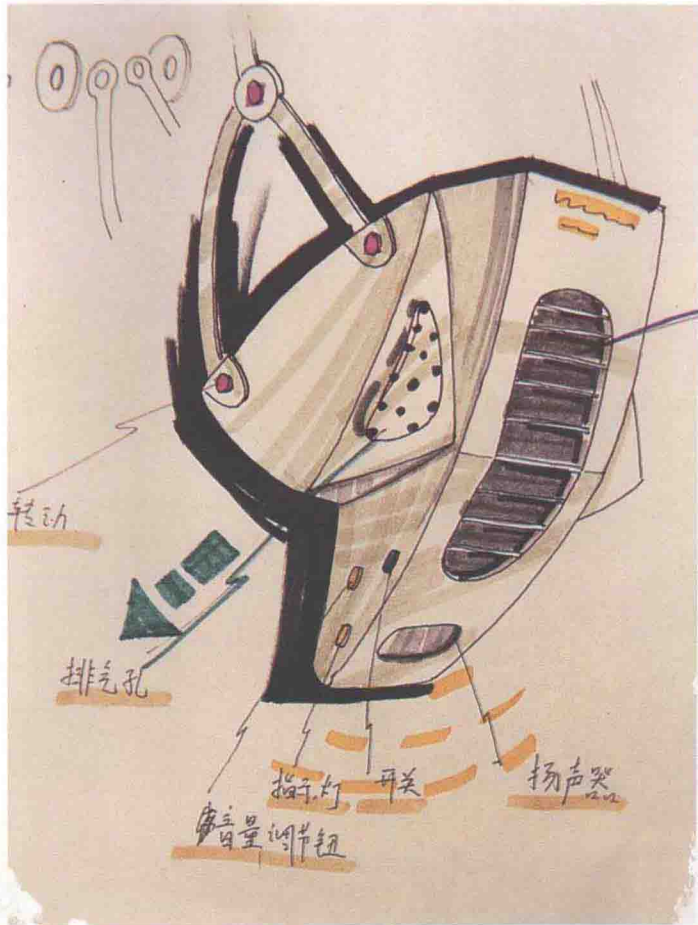
工业设计专业涉及的知识领域是非常广泛的,就

其基础知识来说,有理论基础、表达基础和设计基础。其中表达基础就是考生所要学习掌握的。它包括设计速写、制图、效果图等。考试时,主要从如下几个方面对考生的能力进行全面的考核。

效果图

草图构思

1. 设计速写 (草图)

产品设计速写是快速地、准确地表现产品形态、结构的一种手段。它主要是以线条为主,也可稍加明暗或其它表现方法。

产品设计速写的作用有两点:一是表达设计者对所设计产品的最初意念,再是可以收集产品信息,作为资料保存、整理、完善。产品设计速写不仅是表达产品特征的工具,也是具有美感的一种艺术形式。考

试时,设计速写的好坏,直接影响了卷面效果。所以考试时首先应该能够准确地反映产品的形态特征,保证透视效果正确,再认真交待清楚产品的结构。一个产品往往是由许多零部件组成的,各个部件之间的大小比例、位置的远近、组合方式以及材料质感的表达,都将影响整体效果的体现。

设计速写草图

