

河南省美术统考辅导丛书

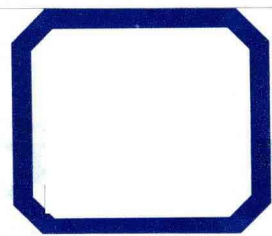
工艺美术基础

GONGYI MEISHU JICHU

郭伟胜 甘 甜 编著

郑州大学出版社

省美术统考辅导丛书

工艺美术基础

GONGYI MEISHU JICHU

郭伟胜 甘 甜 编著

江苏工业学院图书馆
藏书章

郑州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

工艺美术基础/郭伟胜 甘甜编著. —郑州:郑州大学出版社,2007. 11

(河南省美术统考辅导丛书)

ISBN 978 - 7 - 81106 - 780 - 4

I. 工… II. 郭…甘甜… III. 工艺美术 - 设计 - 高等学校 - 入学考试 - 自学参考资料 IV. J506

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 177866 号

郑州大学出版社出版发行

郑州市大学路 40 号

出版人:邓世平

全国新华书店经销

郑州文华印务有限公司印制

开本:890 mm × 1 240mm

印张:2.75

字数:38 千字

版次:2007 年 11 月第 1 版

邮政编码:450052

发行部电话:0371 - 66966070

1/16

印次:2007 年 11 月第 1 次印刷

书号:ISBN 978 - 7 - 81106 - 780 - 4

定价:24.80 元

本书如有印装质量问题,请向本社调换

一、了解“省统考”

河南省美术统考(简称省统考)是由我省统一组织的艺术类专业考试,至今已有十几个年头。根据《教育部 2007 年普通高等学校艺术类专业招生办法》和《2007 年河南省普通高等学校艺术类专业招生实施细则》的规定,政策进行了调整,强调了省统考的重要性,今后这一考试将呈现以下几个趋势。

趋势之一:报考普通高等学校艺术类专业河南考生均须参加省统考。省统考合格者方可按艺术类考生参加全国普通高等学校招生文化课统一考试。我省统一划定艺术类专业合格控制线。

趋势之二:所有在豫招生院校的艺术类高职(专科)专业及民办高校、独立学院的艺术类本科专业均使用省统考成绩,不再单独组织专业考试(“校考”)。其他本科院校的艺术类本科专业原则上使用我省统考成绩,如我省统考未涉及到的专业类别和有特殊要求经我省同意校考的院校,可进行专业校考。教育部明确的 31 所独立设置的本科艺术院校的所有艺术类本科专业可进行校考,也可使用我省统考成绩。

趋势之三:省统考成绩和校考成绩不通用。省统考成绩可用于使用省统考成绩的所有学校,校考成绩只能用于本校。

河南省美术类省统考科目为四科,即素描(人物头像写生)、速写(人物全身速写)、色彩(组合写生)、工艺美术基础,每科满分为 100 分,总分 400 分。美术类专业测试考点设在各省辖市,考试时间在每年年初。

二、了解本丛书

“河南省美术统考辅导丛书”分为 4 册:《素描》、《速写》、《色彩》、《工艺美术基础》。该丛书涵盖了所有考试科目,是第一本针对省统考的辅导书,特色鲜明。

特色之一:大量考试模拟范画与历年试题分析,并对考试趋势作出预测。正反范画选取典型,好的范画印刷质量较高,可供考生临摹。

特色之二:内容安排由易入难,可供考生从备战备考至考前冲刺各个阶段使用。

特色之三:针对省统考设置的各门考试,提出考场时间安排,提示考场注意事项,并揭示阅卷及试卷分级和评分标准。

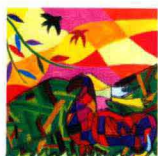
三、关于《工艺美术基础》

《工艺美术基础》共 5 章,装饰图案、图形创意、明信片设计、招贴设计、考前指导。

本书适合参加河南省美术统考的所有考生、美术高考者,也是工艺美术爱好者的入门读物。

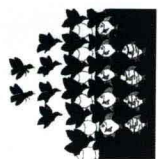
目 录

CONTENTS

第一章 装饰图案

/ 1

第二章 图形创意

/ 11

第三章 明信片设计

/ 24

第四章 招贴设计

/ 29

第五章 考前指导

/ 37

第一章 装饰图案

一、了解装饰图案

装饰图案是实用与装饰相结合的一种美术形式。它是把生活中的自然现象,经过艺术加工,使其造型、色彩、构图等适合于实用和审美目的的一种设计图样或装饰纹样。

装饰图案是美术高校艺术设计专业的基础课程,是联系基础绘画和专业设计之间的过渡课程。装饰图案有着悠久的历史、丰富的内涵、深刻的影响和独特的形式美语言等特点。通过对装饰图案的学习,能够开发学习者的设计潜能,提高其造型能力和审美修养,并能够加强其对艺术设计相关专业的装饰性、艺术性的理解和认识。

二、考试要求

近年来的河南省美术统考也把这一课程列为重要的考试科目,而且很多艺术类院校的染织专业、设计专业、服装专业、舞台美术专业等均把装饰图案作为必考科目。为了更好地检测考生的综合能力,考试形式不断变化。虽然在考场上取得高分不是件容易的事情,但通过分析并有效避免多年来在高考中容易出现的失分问题,想提高成绩,还是有一些的经验可循的。本章总结了在高考中容易出现的问题并指出如何解决这些问题,试图从考试的角度,帮助考生分析高考试卷,迅速提高考生的应试能力以获取高分。

(一) 试卷的评分标准

工艺美术基础装饰图案类考试试卷的评分标准:构思创意占25%,构图造型25%,色彩协调25%,切题及技法25%。

(二) 考试对考生素质的要求

根据以上评分要求,考生必须掌握构思、构图、造型、色彩、表现技法等知识。

构思要求:整体构思要围绕考试主题进行,主题明确、创意新颖。

构图要求:图案有规律且有变化,形与形之间要合适。构图的特点是平面展示,所以布局要饱满,突出主题,整幅画设计注重点、线、面的排列。

造型要求:图案要规律、提炼、概括,夸张美化,纹理处理,透视处理合理,造型美观。考生练习时可先从简单的装饰绘画开始(如植物、花卉、人物、动物等),用线或面的单纯表现手法来学习变形。

色彩要求:色的变化是丰富多彩的,视觉对色彩有冷暖、明暗、轻重、软硬等感觉。装饰图案中常用具体物象和抽象联想来组合色彩,不能孤立地看待某一种色。组构色彩应从确立的色调(如冷调子、暖调子、亮调子、灰调子、暗调子等)出发,注重色彩的对比与调和关系,几种色彩之间的搭配要和谐。

表现技法:主要通过绘画工具的运用,可将颜料与彩铅相结合,以勾线、喷绘、涂抹等方法,绘制有特色的线,做出不同肌理效果的面和纹理,完成理想的装饰造型。

三、应试技巧

为在省统考工艺美术基础装饰图案类考试中取得较理想的成绩,考生须掌握以下的应试技巧。

在构图上,可采用几种较为常用的形式。

1. 对称式 是指画面中轴线左右两个部分形象相同,即等量等形的一种构图形式。这种构图给人以完整、稳定、庄重、重复的美感。

2. 均衡式 是在装饰图案中运用最多,最为普遍的一种构图形式,是指画幅中支点两边形象的形状相异而量感等同,即等量不等形。

3. 中心式 是指在画幅中有明显的视觉中心的构图形式。画中所有形象都环绕着中心点运动,进而构成整幅画面。

4. 连续式 是指将一个形象有节奏地反复排列,也就是图案中的二方连续和四方连续。

在造型上,考生平时应多练习一些人物、动物、植物、花卉的装饰变化。能够将多种元素自由组合,做到灵活运用。

在色彩上,考生应掌握几套鲜亮的冷暖色调的搭配。考试时尽量不要用自己不熟悉的颜色去搭配,如果不合适再修改,会浪费时间,破坏画面。

在表现技法上,可以采用几种特殊手法,以取得与众不同的视觉效果。

1. 喷绘手法 用喷笔或牙刷,将颜料如雾状的喷在纸上,适合涂底色。

2. 渲染手法 在纸上可用颜料加水进行渲染、浸染,颜料会在表面自然散开,产生自然优美的肌理效果。

3. 笔触手法 利用彩铅或画笔的笔触方向的不同排列,而描绘出不同的肌理效果。

4. 印拓手法 先雕刻形象,然后用颜料印在纸上,便会形成古朴的拓印肌理效果。

四、试题分析

我们先来看个往年省统考的专题。2002 年河南省统考工艺美术基础试题:为“中国文化艺术节”设计手提袋正面装饰图案一幅。图 1-1 作品点评:该作品装饰图案取自中国石窟雕刻中的佛像人物造型,反映了中国悠久的传统文化艺术。整幅作品人物形象美观,而且符合题意要求,色彩明快,色调和谐,具有浓厚的艺术气息,是一幅较好的作品。

我们再来看 2003 年河南省统考工艺美术基础试题:为“环保世纪行”活动设计文化衫前胸平面装饰方案一幅。该考题是一个为公益活动所做的宣传性的设计。环保是一项公益活动,提倡节水、节电、节能,反对浪费,提倡环境保护,反对人为的造成的环境污染等。它考查了学生的知识面、思维面。图 1-2 作品点评:该作品运用了吸管、杯子、地球等多个元素组合成一个画面。寓意人口的增多,资源的浪费,造成了地球水资源的减少。作品主题明确,创意新颖,没有用颜料,而是用简单的彩色铅笔去表现形象,取得了不错的视觉效果。

除了河南省考过装饰图案的试题,外省的一些美术院校也曾偏重考此类题目,例如:

《以“一坐姿少女”为题材设计装饰画》2007 年四川美术学院;

《以“荷花”为题设计适合纹样》、《以“丝绸之路”为题设计装饰画》2005 年鲁迅美术学院;

《以“春韵”为题设计适合图案》2005 年湖北美术学院;

《以“百合花”为题设计适合纹样》2002 年清华大学美术学院;

《以“牡丹”为题设计装饰画》2005 年江南大学;

《以“夏天”为题设计装饰图案》2003 年北京理工大学;

《“你理想中的卧室”为题设计装饰画》2002 年首都师范大学。

下面,我们精选若干幅优秀的装饰图案,一方面,考生可吸收其精华元素,在考试中根据需要进行选择使用;另一方面,通过对优秀作品的赏析,以期对考生起到潜移默化的影响,审美综合素养得到提升。

图 1-1 省统考试题范画(2002 年)

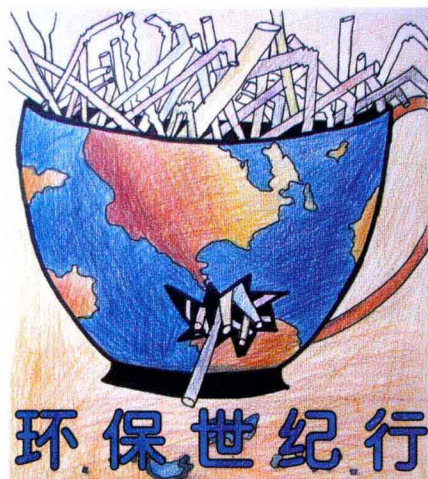

图 1-2 省统考试题范画(2003 年)

五、作品赏析

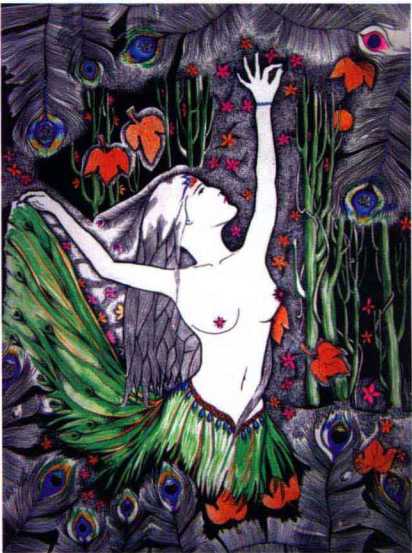
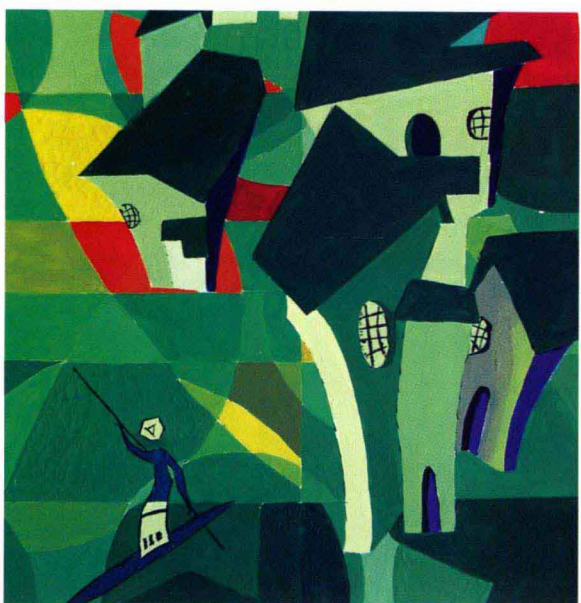

图 1-3 均衡式构图
图 1-4 渲染手法
图 1-5 组合装饰
图 1-6 组合装饰
图 1-7 中心式构图
图 1-8 人物装饰
图 1-9 人物装饰
图 1-10 动物装饰

3	4	5
6	7	8
	9	10

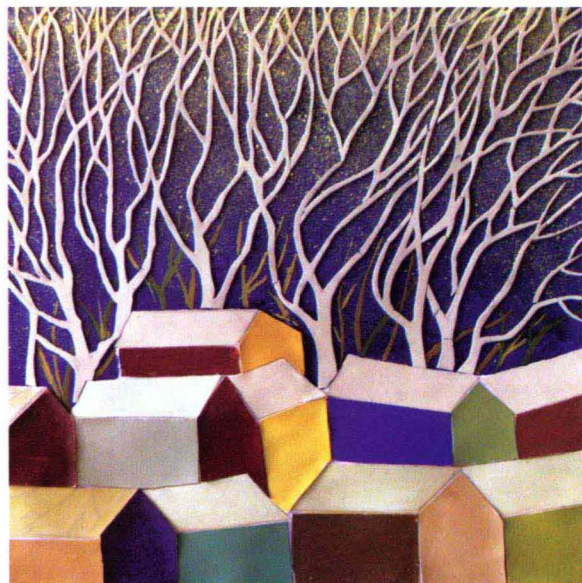
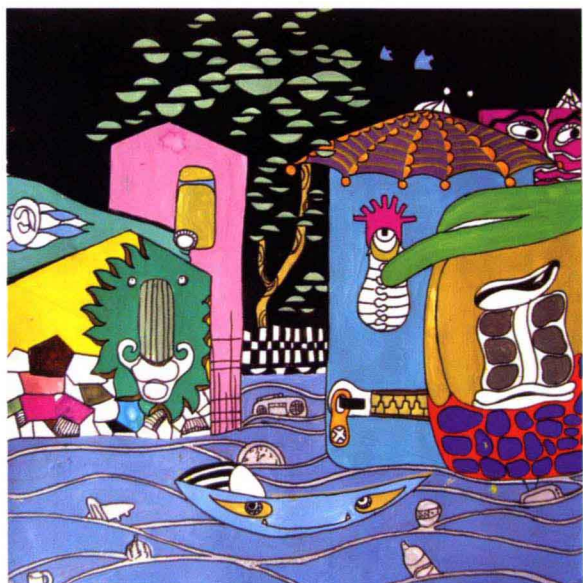
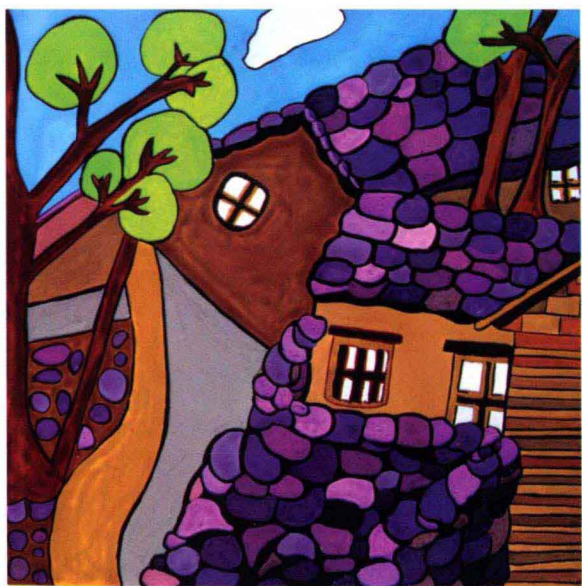
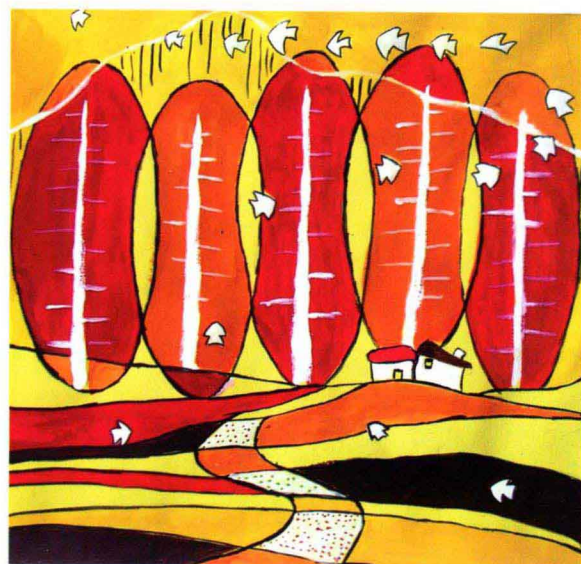
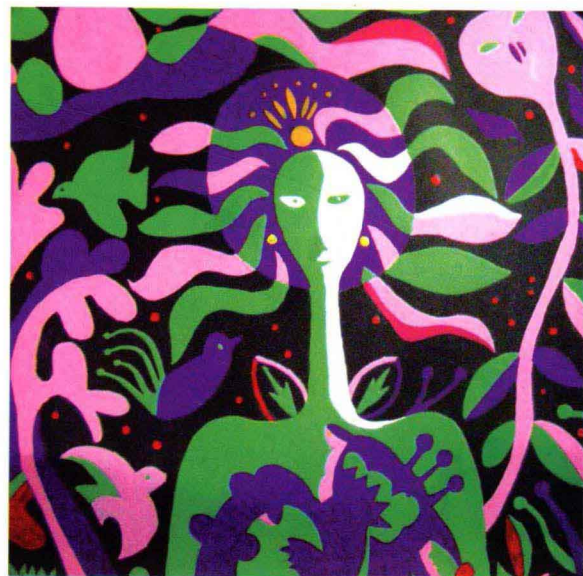

图 1-11 渲染手法
图 1-12 笔触手法
图 1-13 鲜亮色调
图 1-14 冷色调
图 1-15 风景装饰
图 1-16 暖色调
图 1-17 人物装饰
图 1-18 风景装饰
图 1-19 风景装饰
图 1-20 喷绘手法
图 1-21 连续式构图

11	12	17	18
13	14	19	20
15	16	21	

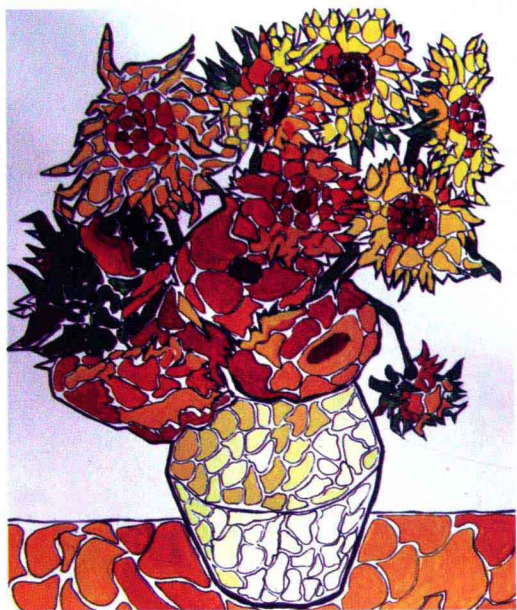

图 1-22 风景装饰

图 1-23 人物装饰

图 1-24 动物装饰

图 1-25 人物装饰

图 1-26 人物装饰

图 1-27 风景装饰

图 1-28 采用笔触手法,中心式构图

图 1-29 组合装饰

图 1-30 花卉装饰

图 1-31 连续式构图

图 1-32 笔触手法

22	23	28	29
24	25	30	31
26	27	32	

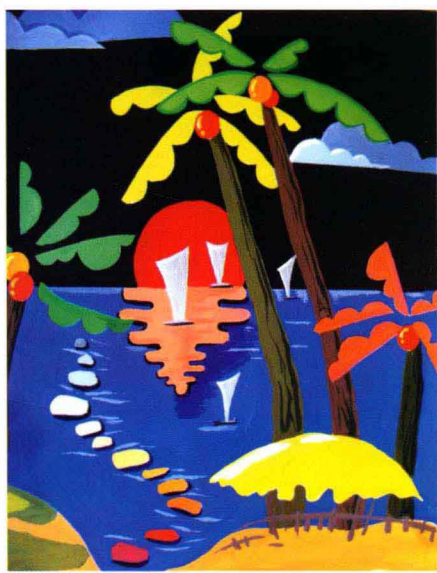
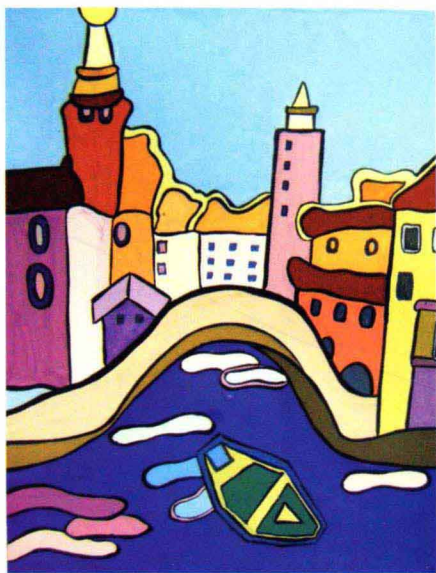
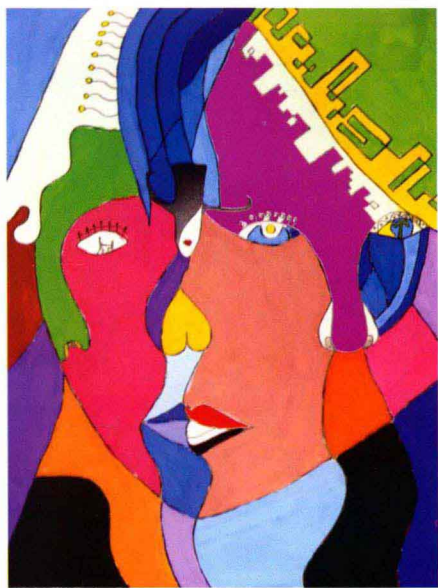

图 1-33 对称式构图

图 1-34 对称式构图

图 1-35 对称式构图

图 1-36 冷色色调

图 1-37 暖色色调

图 1-38 对称式构图

图 1-39 风景装饰

图 1-40 笔触手法

图 1-41 人物装饰

图 1-42 风景装饰

图 1-43 风景装饰

图 1-44 组合装饰

图 1-45 笔触手法

33	34	39	40	41
35	36	42	43	
37	38	44	45	

第二章 图形创意

一、了解图形创意

(一) 图形概说

图形作为视觉语言,具有超越国界和没有语言障碍的优越性,它是一种能够直接传播信息,交流思想的特殊语言形式。

图形可以理解为除摄影以外的一切图和形。它以其独特的表现力,在版面构成中展示着独特的视觉魅力。图形在画面中有种广告性格,还是提高受众视觉注意力的重要素材。有人说,图形能够下意识地左右广告的传播效果。图形往往占据了画面中的重要版面,有的甚至是全部版面。它常能引起人们的注意,并激发阅读兴趣。有时,图形给人的视觉印象要优于文字,有着“一图胜万言”的效果。

(二) 什么是图形创意

图形的创意表现是通过人们对创意的主题的深刻思考和系统分析,充分发挥想像力和创造力,将想像、意念进行形象化、视觉化的处理。这是图形创意的最后环节,也是关键的环节;即从怎样分析、怎样思考到怎样表现的过程。

进行图形创意是培养考生想像力、表现力的良好手段,是美术高校艺术设计专业中重要的基础课程之一。近几年很多艺术院校的高考设计试题将它作为考试范围,主要考查学生的创意思维和设计能力。它也是河南省美术统考的常考科目。

二、考试要求

图形作为设计的语言,画者在创意中必须抓住主题形象的主要特征,从主题出发,展开联想,不能随意画。“奇”、“异”、“怪”的图形并非是考试中追求的目标,好的图形,应该通俗易懂、简洁明快,具有强烈视觉冲击力,以便于评委对作品主题的认识、理解与记忆。具体来说,考生的图形创意作品应符合下列要求。

(1) 作品符合题意,切题准确。

图 2-1 正负形法

图 2-2 形与影法

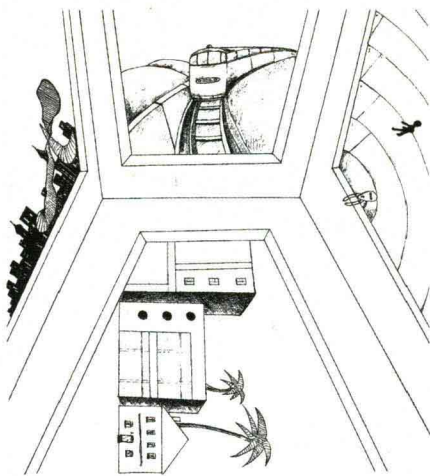

图 2-3 矛盾法

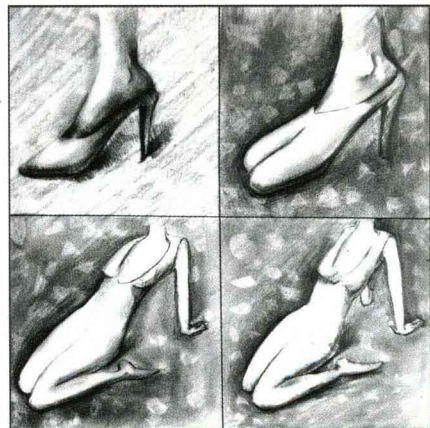

图 2-4 渐变法

(2)思维灵活,创意独特。

(3)色调和谐,画面具有一定艺术感染力。

三、应试技巧

图形创意的表现技法多种多样,以下是一些考试中常用的方法。

1. 正负形法 在图形创意中,绘制图案的部分称为“图”,留出的部分称为“地”,具有形象的“图”与“地”的图形称为正形和负形(如图2-1)。

2. 形与影法 物体有什么样的形,就会有什么样的影子,从设计角度来看,形与影常常要产生变化,才能迸发出耐人寻味的艺术效果(如图2-2)。

3. 矛盾法 就是利用共用形的原理产生视觉空间矛盾,共用一个面或一个边造成空间转换,利用空间的转换使形状的改变产生在两个物体连接处,从而合理巧妙地将两种不同空间的事物融合在一起,产生错觉感和趣味性(如图2-3)。

4. 渐变法 是指将一个物体通过一系列的渐变,最后变化成另一个事物(如图2-4)。

5. 特异法 是指构成要素在有次序的关系里,有意违反次序,使少数个别的要素显得突出,以打破规律性(如图2-5)。

6. 同构法 就是利用事物之间某种相似关系,将相似的关系或毫不相关的东西结合起来传递信息,产生新意(如图2-6)。

在图形创意当中,表现手法并不是机械运用的,有时是几种手法结合在一起运用,考生要活学活用。

四、试题分析

近几年,许多美术高校的设计试题常常考图形创意,主要考察学生的思维能力,考试的内容一般以命题形式出现,下面是一些考过的试题:《WORD》2003年、《人与物》2004年、《夏天的印象》2006年、《衣食住行》2007年清华大学美术学院;《人与天空》中央美术学院;《自然的启示》、《生命之光》2005年鲁迅美术学院;《灯》、《门》天津美术学院;《以汉字“兔”到图形“兔”的渐变》、《螃蟹》、《游》江南大学;《一座将要爆发的活火山,将其堵住》厦门大学;《鱼》东华大学;《飘》、《灯泡和蜡烛》北方工业大学等。

我们来看一个往年广州美术学院的高考试题。试题内容:以“水”的形与意,想象四幅黑白创意图。将黑白创意图放大一个,需着色。图2-7,2-8,2-9,2-10,2-11作品点评:其中图2-7的创意非常独特,考生采用了农村以前常用的压井手柄和挤压扁的地球组合成一幅图形,寓意地球水资源在日益减少,人类吃水出现困难。可以看出该考生能够深入生活,其作品体现了设计源于生活的理念。