

美院高考指导丛书

新编 设计过关 3 大诀窍

胡 越 编著

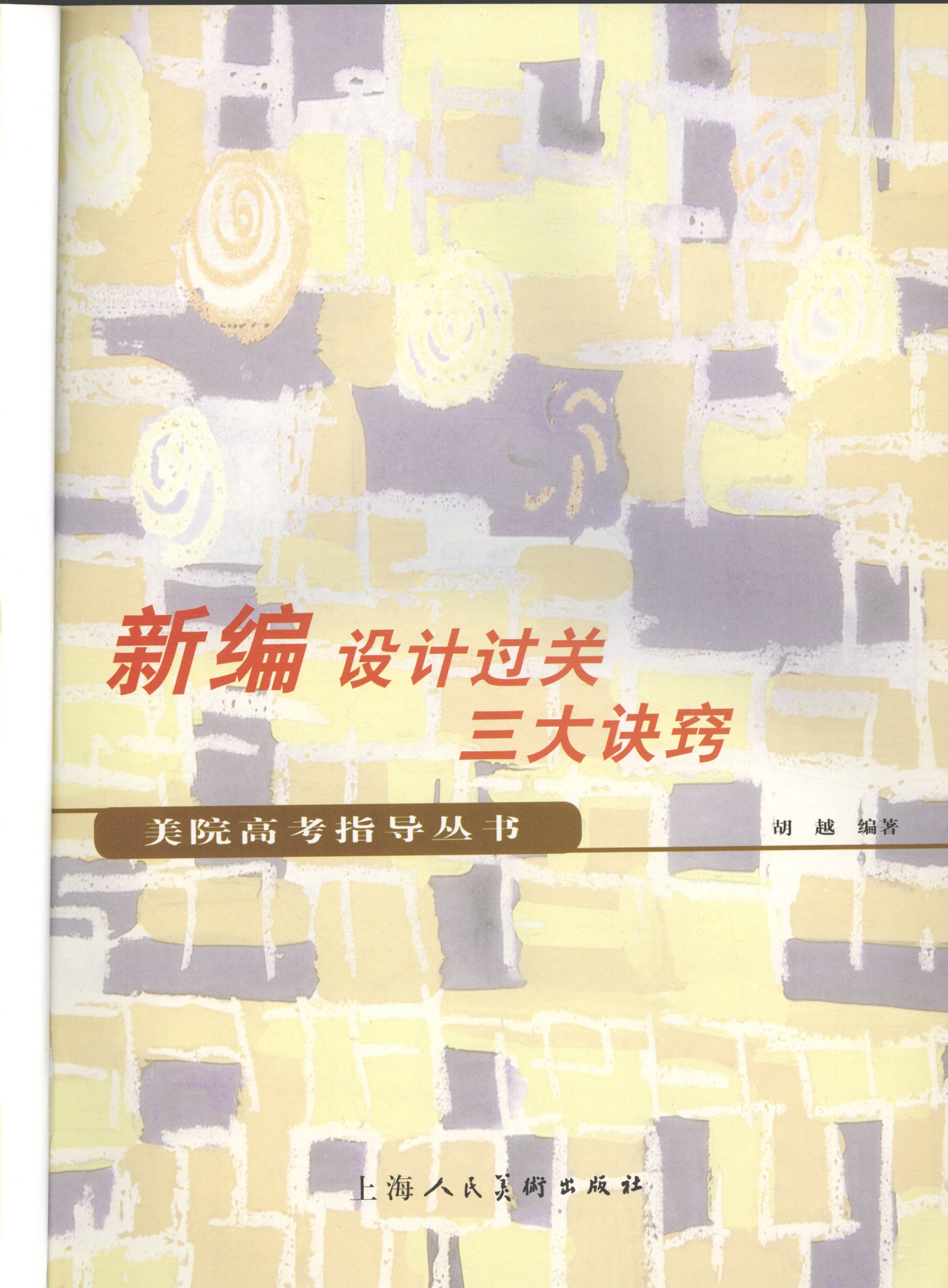

上海人民美術出版社

第 1 章 绪论

1.1 绪论

新编 设计过关 三大诀窍

美院高考指导丛书

胡越 编著

上海人民美術出版社

美院高考指导丛书

主 编：王重来
编 委：薛建华 赵其康
谷 吉 潘 之
朱 琦

图书在版编目(CIP)数据

新编设计过关三大诀窍/胡越著. —上海: 上海人民美术出版社, 2006

(美院高考指导丛书)

ISBN 7-5322-4900-X

I. 新… II. 胡… 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(2006)第077960号

新编设计过关三大诀窍——美院高考指导丛书

编 著：胡 越
策 划：薛建华 潘志明
责任编辑：潘志明
出版发行：上海 人民美术出版社 出版发行
(地址：上海长乐路672弄33号)
印 刷：上海新华印刷有限公司
开 本：开本889×1194 1/16 印张 3
版 次：2006年7月第1版
印 次：2006年7月第1次印刷
印 数：0001—4250
书 号：ISBN 7-5322-4900-X/G · 293
书 价：18.00元

考前提示

为了使考生在较短的时间内快速掌握基础的设计原理和知识，比较全面地了解设计过关的方法和技巧，并具备一定的设计能力和水准，本书总结出设计过关的三大诀窍，通过简单明了的理论讲解、通俗易懂的文字说明和大量有代表性的范例演示，由浅入深地解析设计入门的知识、原理和技法，并通过精选的范例和说明，剖析解题思路、方法和步骤，紧贴实战，切中关键，以点带面，帮助考生迅速进入角色。

本书还进一步从实战应用的角度出发，总结出设计命题的十种常见类型及其应对方法为考生提供准确有效的考前指导，为考生获取高分提供应试锦囊。相信在本书的辅导下，结合考生自己的努力，一定会获得理想的成绩，闯关成功！

目录

总 论	考前须知	1
	什么是设计	1
	准备工具	1
	设计类型	2
第一章	设计造型过关法	8
	点	8
	线	10
	面	13
	构图	15
第二章	设计色彩过关法	18
	色彩对比法	18
	色彩调和法	21
第三章	设计命题过关法	23
	单独纹样设计法	24
	适合纹样设计法	25
	植物装饰画法	26
	动物装饰画法	27
	人物装饰画法	28
	风景装饰画法	29
	贺卡设计法	30
	招贴设计法	31
	书装设计法	32
	包装设计法	33
附 录	美术字写法	34
作品范例		35

总论 考前须知

什么是设计

设计这个词具有非常宽泛的含义。今天我们称之为设计的东西几乎包罗万象。它既是一个名词，又是一个动词；既表示看不见的一种设想或计划，又表示看得见的一张图纸或模型；既可以指一个人造的事物，又指它从无到有的产生过程。所以，从各个不同的角度来看设计，就有各种不同的内容。

本书所谈的设计，首先是与美术紧密相连的，也就是如何做出好看的东西来，所以我们的设计必须符合美学的原理和规律，故而称之为艺术设计；其次，要称得上设计就必须有创意，也就是说不能完全照抄照搬别人的东西，而要你自己的想法，要有变化、要有创意；再次，在艺术设计的范围里，门类也十分庞杂，由于本书是设计入门的辅导读物，所以只谈到平面的，或称为二维的层面，比如一个图案，或是一幅装饰画，不再拓展到其他的方面；再说，全国美院高考的设计科目考试的内容以及对于考生的要求也普遍仅限于此。

工具图一

准备工具

要学习艺术设计，首先必须对工具有一个充分的准备，设计所需的工具与我们在素描和色彩学习中使用过的工具有许多不同的要求。更为重要的是，在考前充分准备好工具才能做到有备无患，应试自如，加之考前的适应性训练，则更能得心应手。

纸

①一般使用铅画纸或白卡纸作为正稿纸。其中铅画纸的纸质比较粗糙，吸水性强，上色干后色彩会变暗，更适合画素描；而白卡纸的纸质细密，不易吸水，上色干后色彩基本不变，最适合进行设计表现。所以有条件的话，最好使用白卡纸作为正稿纸。

②草稿纸。因为设计是要创造出几个图形，组织一幅画面的，不可能在正稿上面一步到位，所以为了保持设计画面的整洁美观——这是设计的一个不同于素描和色彩的要求，必须先

工具图二

在草稿纸上完成构思的全部过程，切忌想到哪里画到哪里。

③拷贝纸。拷贝纸用来将确定的图形及其组织关系拷贝到正稿上。

■ 笔

①2B绘画铅笔和细芯铅笔。铅笔用来打草稿和拷贝，2B最为合适。

②勾线笔。勾线笔主要用来勾勒轮廓，画自由的曲线，也可以在细部着色。狼毫勾线笔的材质挺拔而坚韧，操控性能最佳，如叶筋笔、狼毫主笔等。

③水彩笔、水粉笔或化妆笔。化妆笔的品质和性能优于水彩笔和水粉笔，画彩色设计稿最佳，用来给勾勒好的色块填色，根据色块的大小选择适当型号的化妆笔，最好型号齐全。

④直线笔和针管笔。直线笔也叫鸭嘴笔，用来画有色直线，注意合理的使用方式。针管笔多为黑色的，可画直线和曲线。

⑤金的和银的马克笔。有时用来做最后点缀，不需要大面积使用，可以起到画龙点睛的作用。

■ 颜 料

①24色水粉颜料或广告颜料。

②白色、灰色和黑色宣传画颜料各一瓶或一支。

③水粉和宣传画颜料，覆盖力强，最适合用于绘图上色。

④其他工具有圆规、三角板、曲线尺、多格调色盒、水桶和毛巾等。

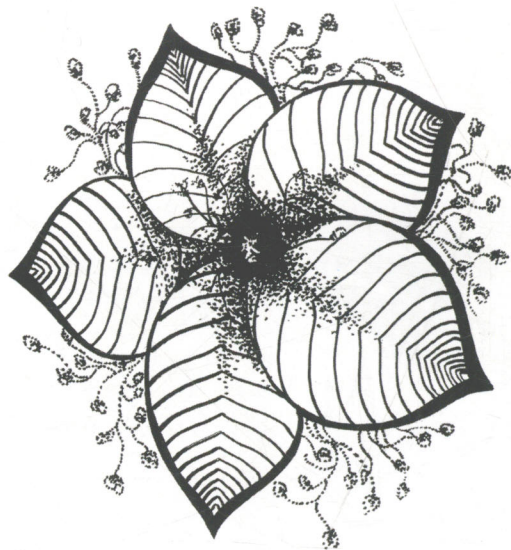
设计类型

正如前面提到过的，艺术设计的门类繁多，就考生和初学者而言，需要掌握以下三种基本类型的特征，作为考前应试训练、学习设计入门基础理论和技法以及训练的必备类型。

■ 图案纹样类

所谓图案或纹样是指具有装饰意味的、结构整齐匀称的花纹或图形。应用范围广泛，从脸盆、碗和勺，到面料和墙纸，在日常生活用品上面随处可见。主要有以下几种类型：

①单独纹样，一个图形元素没有任何重复的地方和限定的外形，既可以单独装饰器物，又可以作为其他纹样的基本单位。

单独纹样

四方连续

②适合纹样，一个图形元素适合某种外形的图案，用于对限定范围的器物进行装饰设计。

③二方连续，一个图形元素在两个方向延伸的图案，常常用来作为条形装饰设计。

④四方连续，一个图形元素可以在四个方向延伸的图案，适用于无限重复的装饰设计。

适合纹样

二方连续

装饰绘画类

装饰绘画或装饰画，不同于纯粹美术绘画，主要是为装饰一定的平面所设计的图画，具有相当强的实用功能。比如建筑物内外的装饰壁画和装饰壁挂，柱子和天顶上的装饰绘画等，都不能脱离建筑物所处的环境和用途。主要有以下几种类型：

- ①植物装饰画，以植物为主体的装饰画。
- ②动物装饰画，以动物为主体的装饰画。
- ③人物装饰画，以人物为主体的装饰画。
- ④风景装饰画，以风景为主体的装饰画。

动物装饰画

植物装饰画

风景装饰画

人物装饰画

应用设计类

这里所说的应用设计是指带有一定的实用功能要求的，是平面上的，最基础常见的设计类型。通过对这些实用内容设计方法的学习和训练，掌握艺术设计中具有共性的基本原理和技法，达到举一反三的目的。

①贺卡设计，以祝福和庆贺为主题的卡片设计。

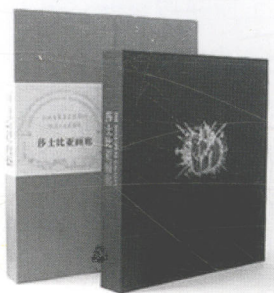
②招贴设计，以宣传为主要目的的画面设计，也称海报设计。

③书装设计，为某本书所作的封面设计。

④包装设计，为某个产品所作的外壳包装设计。

招贴设计

书装设计

包装设计

贺年卡设计

圣诞卡设计

优秀标准

怎样的设计才算是好的设计并获得高分呢？在此，本书为
广大考生和设计入门的读者总结出了以下几点评分标准：

- ①干净工整的画面
- ②新颖别致的想法
- ③生动优美的造型
- ④匀称舒展的构图
- ⑤丰富协调的色彩

这些要求通常需要学生具备一定的专业水准，而对于广大
尚未成为艺术设计专业的读者来说，如何才能迅速实现这些专
业要求的标准呢？我们将从基本原理入手，将常用的设计技法
进行分解，循序渐进，一一阐述。

设计步骤图解

优秀的艺术设计作品，能获得高分的考卷，决不是一蹴而
就的，它必须经过新颖的创意、精巧的构思、优美的造型、协
调的组织以及细腻的绘制等过程才能脱颖而出。

所以，合理有效的设计步骤极为重要，尤其是在高考设计
时，如能按照以下步骤和要领，有条理地按部就班，就能做到
胸有成竹，临危不乱，发挥应有的水平。步骤如下：

- ①设计构思和草图阶段
- ②拷贝设计正稿阶段
- ③确定色彩方案阶段
- ④正稿上色阶段
- ⑤局部调整阶段

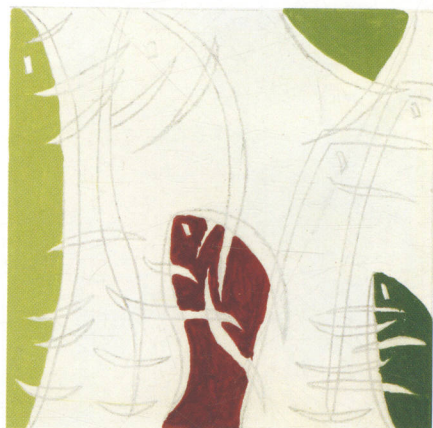
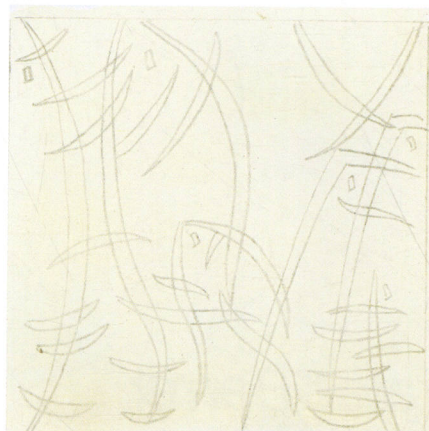
除了以上五大阶段以外，还有两种上色的方法，层叠法和
分涂法。

下面就用具体实例，结合设计步骤，分别来演示这两种方
法。

层叠法

所谓层叠法，就是根据各种色彩在设计画面中所占的面
积，先从底色开始，按照从大到小的顺序，层叠着色。这种上
色方法的好处是操作比较简便，着色效果均匀厚实，不会漏
白。但是，使用这种方法比较耗时，因为要注意等下一层的颜
色干透后才能画上一层色彩。有时还要多次拷贝，而且上一层
的颜色要厚于下一层的颜色，否则会盖不住底色。具体如下：

- ①平涂底色，等底色干透后拷贝图形。

层叠法

分涂法

②选择第二层的部分色彩进行勾勒和平涂，注意色块之间有较大间距。

③按照第二步的方法，以此类推第二层的其他色彩。第二、三步的着色范围可以略超出拷贝范围，这样就不会产生漏白。

④等待前面的色彩干透后，上第三层的颜色。此类色彩的覆盖力一定要强于前两层的色彩，如范例中的灰色条块和橙色点绘。

分涂法

所谓分涂法，是指根据各种色彩在设计画面中的不同位置和范围，分别上色。这种上色方法的优点是一次性拷贝设计稿，并可以同时上几种色彩；但是，分色块勾线的工作量较大，而且色块之间的衔接比较繁琐，容易漏白。步骤如下：

①将完整的设计构图拷贝到正稿纸上。根据设计构思，先从淡色开始，勾勒并平涂一二种颜色，因为浅色不太容易覆盖较深的色彩。

②选择中间色调的驼色上色，由于可以用后面上的深色来修正边缘造型，所以这时的涂色过程可以大胆一些。

③选择另一个覆盖力更强的粉绿色来分涂其余的叶片色块，这时要注意与驼色接壤的细节部分，精确边界。

④最后上最深的熟褐色，这时的上色过程一定要小心谨慎，把所有色块的交接边线仔细勾勒准确，再平涂均匀。最好一步到位，否则再修正起来就困难多了。

总之，对于上色方法的选择，应当根据设计构思和具体情况的不同来定。有时在一张设计稿上的不同部位，也可以运用不同的着色方法，这样便能达到事半功倍的效果。尤其是在考试的时候，一定要在构思的阶段就考虑好运用何种上色方法来表现你的设计才最合理有效。

第一章 设计造型过关法

艺术设计中最根本和最重要的两方面构成元素和表达方式就是造型和色彩,也就是我们通常所说的形与色,两者紧密相连,相辅相成。所以,要创作好的设计,我们就必须从这两方面入门,来解析设计的奥妙。

造型,简单说就是创造出来的物体形象,我们所要面对的是二维物体,即平面物体的形象创造。任何物体都有一个外缘界限——轮廓,对于物体轮廓的塑造是设计造型中最重要的。我们常说的设计变形就是对物体自然轮廓的变化处理。在二维空间中,设计造型主要由点、线、面三大要素构成。在一定的范围内,点、线和面之间的组织关系就是设计造型的构图。艺术设计的构图讲求的是各要素内在的组织关系与意义,而不强求造型的机械化的规整,所以在设计过程中不需要过多使用圆规和尺等制图工具。

对于以上三大要素的把握能力及其组织能力,是表现出一个设计者在艺术设计中的造型能力,也是阅卷老师最关注的一个方面。

点

设计中的点是有形状、大小和颜色的。在整个画面中所占面积较小,但是作用却很大。

画龙点睛法

每一张设计作品都必须有一个中心,是画面中最引人注目的地方,可以使画面变得有主次感和秩序感,而这个中心往往可以通过点来表现。如图中的太阳就是画面的中心,其他的图形向四周发散。

呼应中心法

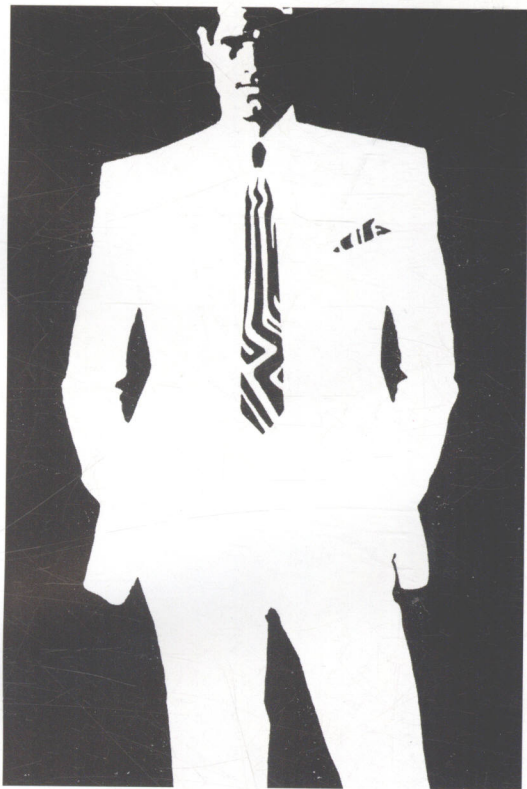
中心点通过其他位置的次要的点的呼应可以起到强化主题的作用,整个画面的层次也会丰富起来。如图中的领带是中心,而手帕就起到了呼应中心的作用。

获取平衡法

如果设计的画面看起来不太平衡,还可以通过对较轻的部分增加较深的点,对较重的部分增加较浅的点的的方式来协调均

画龙点睛法

呼应中心法

获取平衡法

衔接块面法

衡。如图中画面上部的浮萍和水草的色点就起到了调节平衡的作用，使画面上方不至于太重。

■ 衔接块面法

有些块面与块面之间对比过于强烈或者比较单调时，就可以用点来进行衔接，使它们之间自然过渡。如图中块面之间的圆点。

■ 活跃氛围法

设计画面中如果有的块面或区域显得呆板或是空洞时，在上面适当地添加一些点就能起到活跃氛围的作用。如图中灰色背景中的浅色和黑色的碎点。

活跃氛围法

线

设计中的线相对于点的造型语汇更具表现力和美感。主要有水平、垂直和倾斜的方向，还有直线和曲线的属性，另外还可以有粗细虚实的变化。线条的灵活运用可以表现丰富的视觉效果，传达一定的情感，以及营造某种气氛。

方向表现法

①水平线居多的画面营造宽广、静止、柔和以及安定的氛围。

②垂直线为主的设计有一种上升、威严和秩序的效果。

③斜向线则能表达飘逸、活泼、运动甚至刺激的感觉。

性格表现法

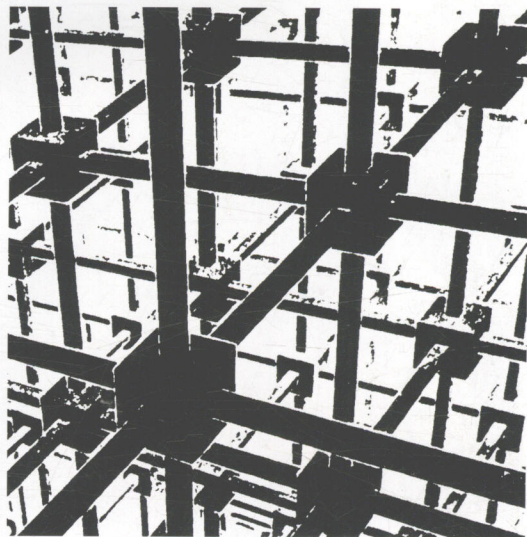
①直线具有硬朗、单纯、男性和刚毅的气质，表现出一种机械感、现代感和都市感。

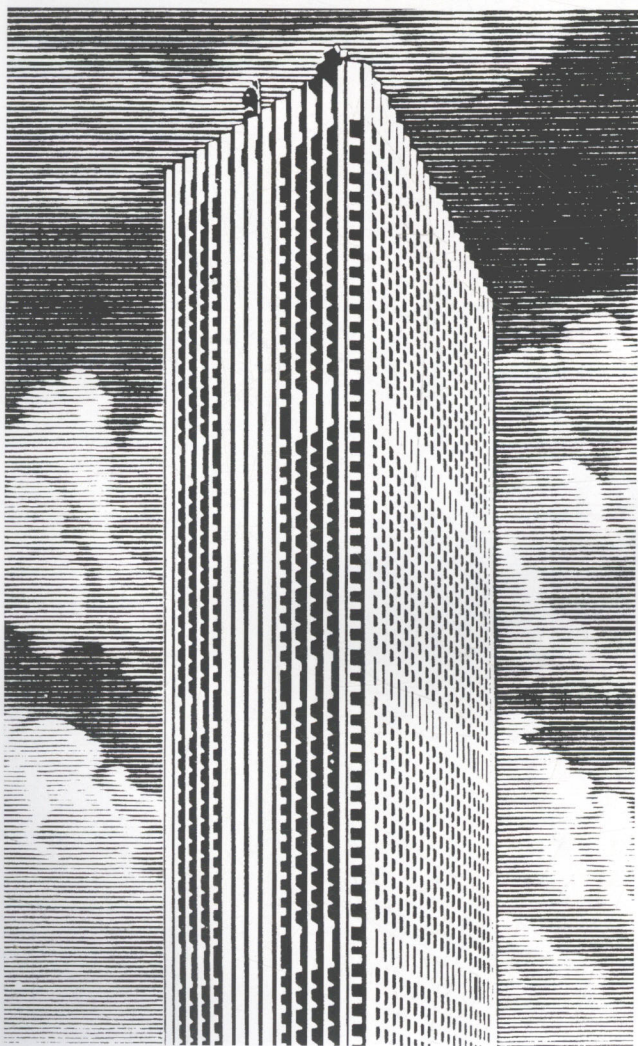
斜向线为主的画面

水平线为主的画面

直线的性格

垂直线
为主的画面

②曲线则体现自然、柔美、静谧以及女性化的特征，有一种乡村、田园和古朴的感觉。

③粗线是一种粗犷与率直，朴实与无华的表现。

④细线则表达精确、细腻、轻盈和科技的味道。

⑤虚线不但表现时空的变化，而且暗示虚无、缥缈与无限。

虚线的性格

曲线的性格

粗线的性格

细线的性格