

图案设计

高考图案设计解析
Pattern Design

侯玲玲 编著
湖南美术出版社

高考图案设计解析

侯玲玲 编著

湖南美术出版社

Patternes

图案设计
Pattern
Design

图书在版编目(CIP)数据

高考图案设计解析 / 侯玲玲主编. —长沙: 湖南美术出版社,
2006.10

ISBN 7-5356-2544-4

I. 高... II. 侯... III. 图案—设计—高等学校—入学考试—自
学参考资料 IV. J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第112188号

高考图案设计解析

作者: 侯玲玲

责任编辑: 刘海珍 范琳

责任校对: 张家玲

封面设计: 戴宇

版式设计: 刘丽

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 湖南新华印刷集团有限责任公司

开 本: 16

印 张: 5.75

版 次: 2006年10月第1版 2006年10月第1次印刷

印 数: 1-4000册

书 号: ISBN 7-5356-2544-4/J·2342

定 价: 28.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-4787105 邮编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

contents

目 录

前 言	3
第一章 考题类型与考题分析	3
第二章 考前准备	8
第三章 考生常见的问题	12
一、表现形式单调呆板	12
二、过于繁琐且主题不明确	12
三、线条生硬不流畅	12
四、色调不明快, 粉、灰	13
五、画面空洞, 缺少层次	15
第四章 解决造型的问题	16
一、图案概念	16
二、多角度临摹	16
三、形式美法则	21
四、写生与变化	23
五、图案的组织形式	30

第五章	解决色彩的问题.....	41
一、	色彩对比.....	41
二、	色彩调和.....	46
三、	高考常用的色彩表现技法.....	48
第六章	解决方法的问题.....	55
一、	如何处理边缘.....	55
二、	如何突出主题.....	55
三、	如何明确色彩关系.....	56
四、	如何加强整体效果.....	56
第七章	高考试卷分析与模拟.....	60
第八章	优秀作品赏析.....	68

前 言

图案设计是艺术设计类专业的基础课程,是联系基础绘画和专业设计之间的过渡课程。图案设计有着渊源的历史、丰富的内涵、深刻的影响和独特的形式美语言。学生可以通过对图案设计的学习,来开发其设计潜能,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。

近年来的高考也把这一课程列为重要的考试科目,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图案设计作为必考科目,而且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,但结合多年来在高考中容易出现的问题,还是有一定的规律可循的。本书针对在高考中出现的问题和如何解决这些问题,以及帮助考生分析高考试卷来迅速提高考生的应试能力。

第一章 考题类型与考题分析

每一位立志参加艺术类高考的考生,都急切地想了解考试类型和考试题目,本章内容结合设计类专业的相关考题和考试类型,帮助考生分析考题,加强训练,最终以轻松的心态来面对考试。尽管各个院校的考试形式不断出新,但其目的都是为了更好地测试考生的综合能力,其考题大致可以分为以下两种类型:

第一,给出一个基本形,有植物的、动物的、人物的或者几何图形的基本概念提示,然后对其进行变形设计,颜色一般为四至六套色。

注:1. 这种考题主要是检验考生的基本功,包括造型能力和对色彩的把握能力。

2. 色彩配置中白色不算在套色数中。

第二,给出一个主题,例如:春、夏、秋、冬,快乐的星期天,校园生活,生命与水等,然后进行装饰图案的设计。

注:这种考题主要是检验考生的创意和设计能力,考生在做这种考题时就要把图案和

装饰、色彩构成等要素相结合,突出作品的艺术表现力和装饰性。

一、2004年东华大学设计专业的考试内容就是图案设计,并且一个考题包含了以上两种类型。

内容是:以蝴蝶为基本形完成以下两个设计试题:

(1)装饰图案设计——适合纹样。

(2)联想创意设计,用“蝴蝶”这一基本形做物的联想,不少于3种。

注:这种考题是给出一个基本形然后进行设计,考题包括两种要求:基础知识和创意联想。所以考生在平时练习时,一定要在基本变形的基础上展开思路,大胆创想。

图1-1是根据考题要求所做的以蝴蝶变形为主要形象的圆形适合纹样。其设计基本符合适合纹样的要求,主要纹样形象比较突出,

图 1-1

图 1-2

色彩关系明确，但是在边缘的处理上略显简单，如果能在空白位置再添加与外边缘相适合的纹样就显得完美、和谐了。

图 1-2 这幅作品的纹样组织严谨丰富、主次分明，色调设计高雅、古朴，不论是纹样组织还是色彩搭配都紧扣考题要求，是一幅优秀的设计作品。美中不足之处是外边缘处小蝴蝶的轮廓线表现略显随意，不够工整。

图 1-3 也是根据考题要求做的圆形适合纹样，整体效果要比图 1-1 显得生动、灵活，色调明快，色彩的对比效果把控得也很好，但却不是很符合适合纹样的要求，而且主体纹样与圆形的结合，蝴蝶与树枝之间的呼应关系都不是很协调。

图 1-5 是对图 1-4 蝴蝶的联想发挥，其蝴蝶优美的双翅寓意着天使的翅膀，天使与女神的组合，蝴蝶长长的触角与长发相结合自然飘动。整个图案设计线条流畅、层次丰富，让人产生一种不由自主地想随之起舞的感觉。

二、北京服装学院考题：

用月季花创作两个不同角度的花头线描变形图案（5 厘米 × 5 厘米），并选择其中一幅组织成适合图案（限五套色，15 厘米 × 15 厘米）。

要求：线描变形图案只画单独纹样即可，注意版面布局。

注：这种类型的考题是在检验考生的基础设计能力，虽然从形式上看考的是基础知识，但是除了纹样的组织一定要符合主题要求外，画面立意新颖、构图精巧，以及对图案的熟

图 1-3

图 1-4

图 1-5

图 1-6

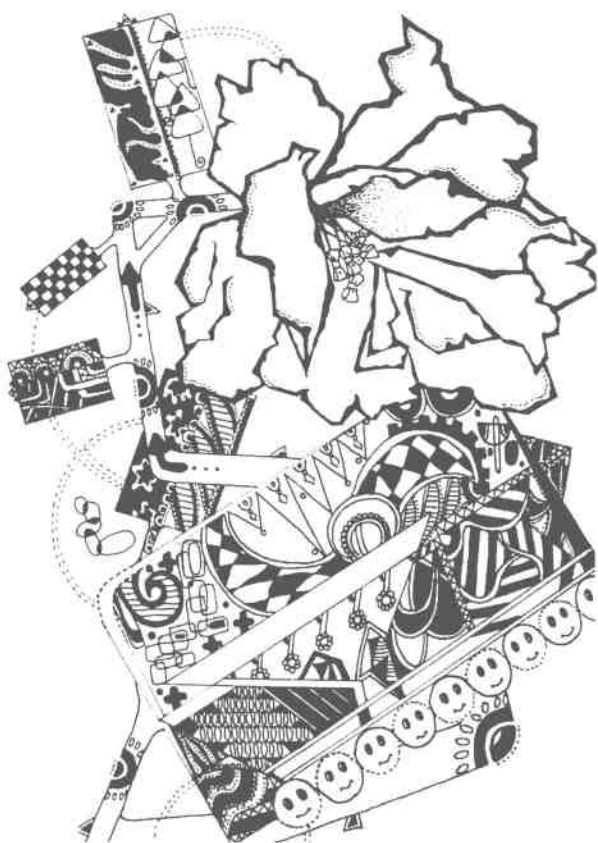

图 1-7

图 1-8

练表现能力都得以体现，才能更好地展现考生的优势，在众多的考卷中脱颖而出。

图 1-6 是以月季花变形设计的适合纹样，舒展的叶子呈圆形将花朵环绕其中，构图大胆，立意新颖。

图 1-7 是运用月季花变形设计的单独纹样，把叶子的造型和扑克牌相结合，构思巧妙。

花头变形大方，画面整体效果突出，有新意。

图 1-8 是运用月季花变形设计的方形适合纹样，纹样组织形式感强，色调和谐舒适。

三、2003 年北京理工大学艺术设计学院的专业试题：以《夏》为题完成设计作品一幅。

要求：（1）按试题要求组织设计一幅装饰绘画或图案。

（2）表现内容采用景物、动物、人物、植物均可，可选用单种类型或者多种类型组合设计。

注：这是给出主题进行图案设计的考题，而且在这一考题中包含了风景、动物、人物、植物的设计与组合，是综合性很强的考试题目。

图 1-9 至图 1-12 分别是以植物、人物、风景的变形组合为主体形象，以夏为主题的图案设计。在色彩运用上均体现了夏季骄阳似火、枝叶茂盛的感觉；在纹样组织上穿插合理、自然有序。

总之，总结从近年来的考题可以看出，考题类型一般是给出基本形或给出主题两种情况。可见考生在考前一定要多加练习，在练习的过程中多记住几

图 1-9

图 1-10 作者：周君 指导教师：王羿

图 1-11 作者：曹丽芹 指导教师：王羿

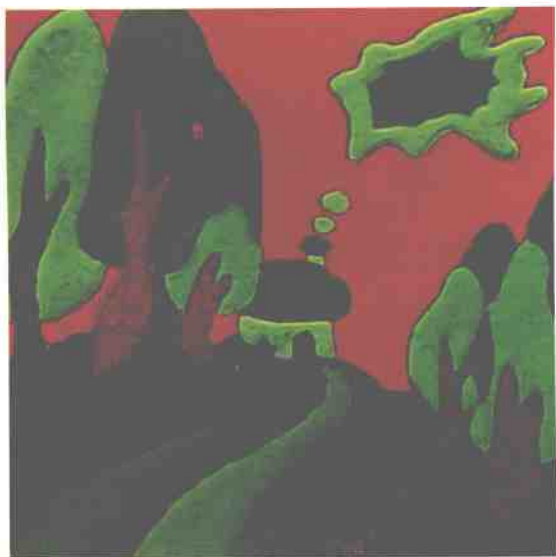

图 1-12

种动物图案、人物图案、风景图案、植物图案等的典型形象，那么在考试过程中根据考题的不同要求，灵活组织运用，以不变应万变，从容应对。

第二章

考前准备

做好充足的考前准备是考生顺利通过考试的前提条件之一，否则在考场上手忙脚乱，会影响考生的正常发挥，所以考前准备是很重要的。考前准备既要有绘图工具上的准备，又要有思想上的准备，以及非常必要的考试素材的准备。

一、绘图工具的准备

1. 绘图铅笔：通常用 HB 来起稿。
2. 毛笔：用花枝俏、叶筋笔或者小描笔来勾线，用小白云或者中白云来涂色，用中号的水粉笔来铺底色。
3. 鸭嘴笔：用来画规则的线。
4. 尺子：直尺或者三角板用来画直线，曲线板等用来画不规则的曲线。
5. 纸张：草稿纸、素描纸、拷贝纸在平

时练习时使用。在最初学习时，可用拷贝纸把画好的稿子拷贝到素描纸上，但在考前练习中要熟悉用草稿纸进行拷贝的方法，因为在考场上只会发给草稿纸和素描纸。

色彩：以水粉色为主要用色，可以准备两个调色盒，一个用来装直接买来的颜色；另一个用来装几组调好的、经常用到的颜色，比如一些灰层次的颜色，这样在上色时就节省了很多时间。

6. 辅助用具：洗笔用的水桶，擦笔用的小毛巾等。

二、考试前的思想准备也是很重要的

大多数的考生考前都有紧张心理，这时候最担心的就是出的考题平时没有准备到。其实这也是正常现象，要坚信万变不离其宗，只

图 2-1

图 2-2

要考生能把平时的功夫灵活地运用到考试中，就不会出现太大的偏差。所以考生一定要克服紧张心理，从容、自信、沉着地来面对考试。

三、考生在平时一定要注意素材的收集，多看一些优秀的作品，并学会分析其构图、色彩和纹样组织的独到之处，并把这些方面都灵活地套用到自己的作品当中。

图2-1和图2-2是考生准备的两幅典型的可以根据考题转换形式的适合纹样。两幅都是方形中套圆形，当考题要求画方形时，可以直接运用；当考题要求是圆形时，去掉其方形就是圆形适合纹样了。而且图2-2既有动物造型又有植物造型，这样根据考题要求来切换里面的形象就可以了。比如：把里面的小狗造型换成考题要求的变形，或者把里面的花卉纹换成考题要求的纹样，这都是可以

图2-3 内蒙剪纸图案

图2-4 朝鲜族剪纸图案

图 2-5

图 2-6

灵活运用的。图2-1可以直接把中间的花头做转换即可。

图2-3至图2-10是考生收集的不同题材的图案形式,考生可以在考试中根据考题要求来作发挥。所以建议考生在平时的学习过程中做这样的一些准备工作,那么在考场上就可以做到胸有成竹了。

图 2-7

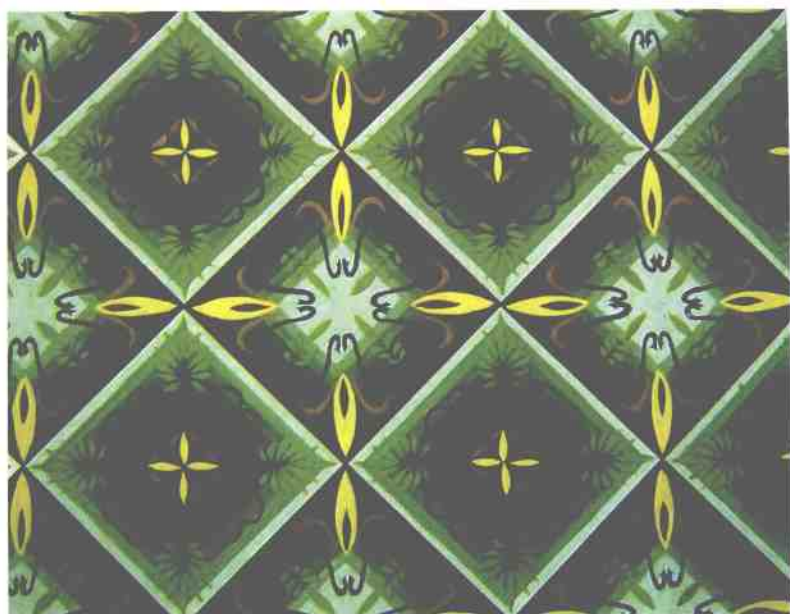

图 2-8

图 2-9

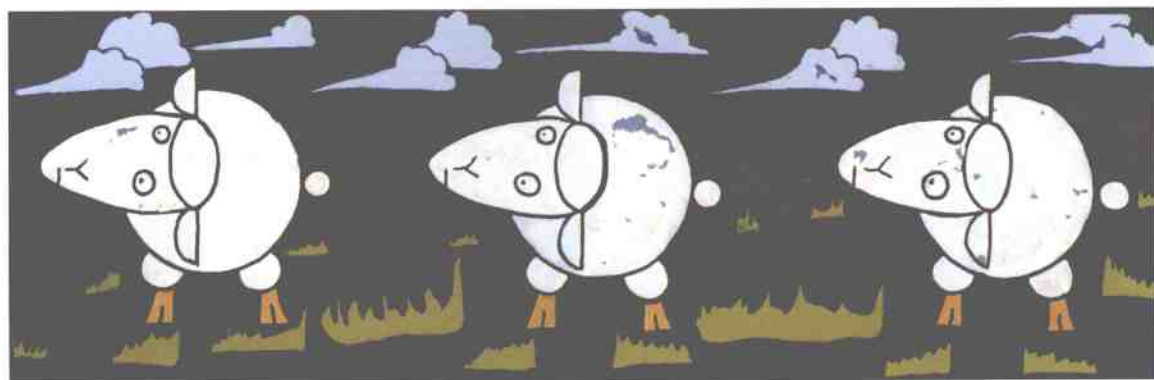

图 2-10 作者：乔宇阳

第三章 考生常见的问题

一、表现形式单调呆板

这是很多考生经常出现的问题，原因有两方面，一种是心理紧张，影响了正常的发

挥；另一种是平时画得太少，遇到不同类型的考题就手忙脚乱了，导致画面内容过于简单，而且造型单调呆板。俗话说得好：“台上一分钟，台下十年功。”要想在考场上高水平发挥，要想有一个好的应考心态，必须要有扎实的基本功和新颖的构思。

图3-1的主体纹样造型生硬，纹样之间缺少联系，而且色彩单调、乏味，画面组织也不完整；图3-2的纹样组织也很平板，而且主体形象零散不集中，色块之间、花形和叶子之间都缺少呼应关系。

二、过于繁琐且主题不明确

有的考生总是担心自己交代得不清楚，所以画面构图面面俱到，满满当当，显得杂乱无章，虽然运用了很多种颜色却仍然感觉色彩不丰富。在这种情况下就要注意突出主题，繁简得当，适可而止。要给自己定好主题，把握住大的色彩和造型感觉，其他的颜色和纹样则是起辅助作用的。

图3-3是一幅花卉变形的方形适合纹样，纹样画得很工整、很认真、很复杂，可是主体纹样画得很复杂，周边纹样画得也很详细，在层次上没有把握好，所以画面显得乱而无序。

图3-4的设计在色彩运用上把握较好，虽然色彩效果较舒服，但是只有颜色的渐变而缺乏造型的变化，所以整体效果仍然不完整。如果能在蓝色渐变的位置上再加以造型的衔接，构图就完整了。

三、线条生硬不流畅

图3-1

图3-2

图 3-3

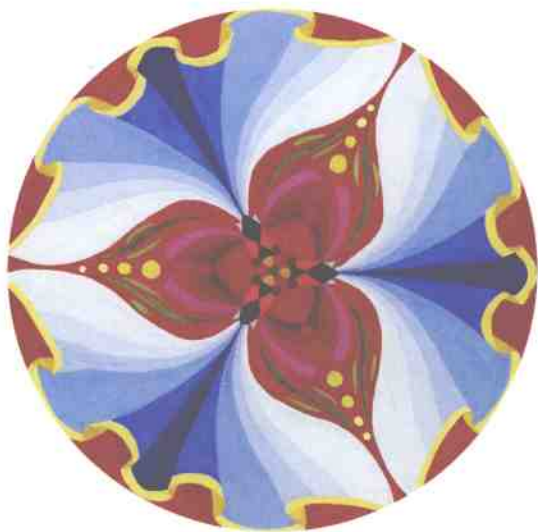

图 3-4

线条的问题有可能是平时画得太少造成的。在考场上切忌用太多过于规整的线条,虽然这样的线条显得做工精致,但是这种画法太慢,尤其在考场上心里紧张就更不容易发挥好,所以尽量用不规则的线条。有粗细变化的线条,既有遮盖性又能加强画面的整体效果。

图3-5的色调运用较有想法,但是线条过于杂乱无序,而且这种细的曲线很难在考场上有限的时间内画得充分和完美,所以这种构图方式是不可取的。

图3-6的线条就显得生硬不流畅。画面中间的主体形象的外轮廓线过于拘谨,而且外边缘中小鱼的线条也显得呆板、单调,虽然色调运用很典雅,但整体效果不理想。

图 3-5

四、色调不明快、粉、灰

这是上色时经常出现的问题,也是考场上忌讳出现的问题,虽然不能说很亮、很跳的色彩就能得高分,但是粉、灰的画面会让人感觉心理压抑,是色彩的明度和纯度对比把握不当造成的,应该注意避免。

图3-7的纹样组织优美、大方,但是色彩灰暗、不明快;图3-8的主体形象突出,造型舒展,但是色彩的饱和度和对比度把握不够理想;图3-9的纹样组织很好,但是色彩太粉、太灰,让人产生低沉的感觉,如能在黄灰色中略加点橙色,提高色彩的明度和纯度,就会使画面效果生动起来。

图 3-6

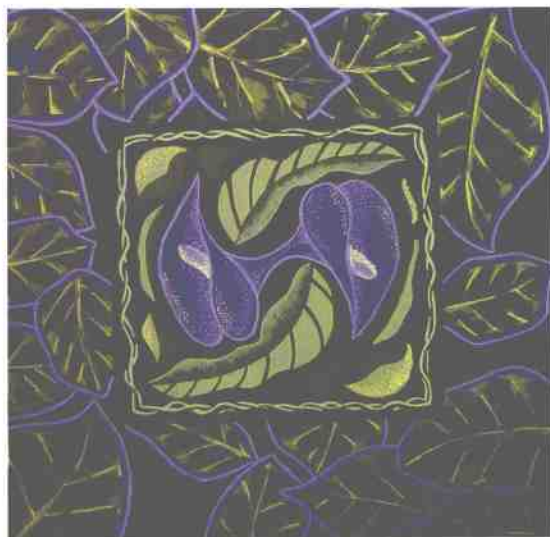

图 3-7

图 3-8

图 3-9

考生在考试过程中一定要注意避免出现粉、灰的画面，否则纹样设计再好也不会得高分，画面的色彩效果是很重要的。

五、画面空洞，缺少内容

图案考题主要是检查学生的设计能力、造型能力和色彩的运用能力，而考生的画面空洞就说明了考生的组织能力欠缺，所以在考试过程中，尽量使画面在突出主题的前提下，内容生动，层次丰富。