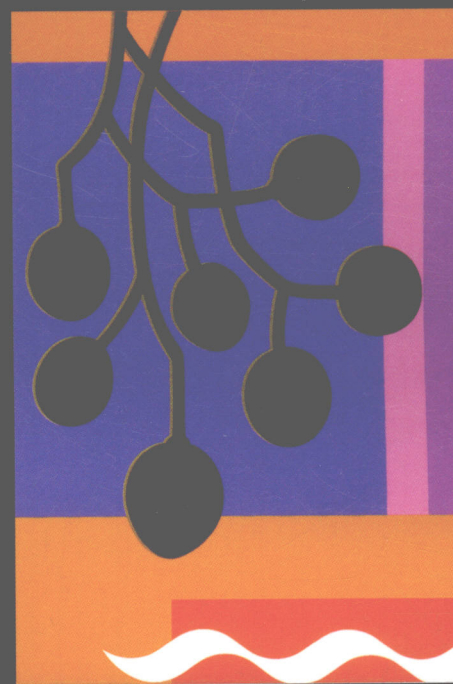
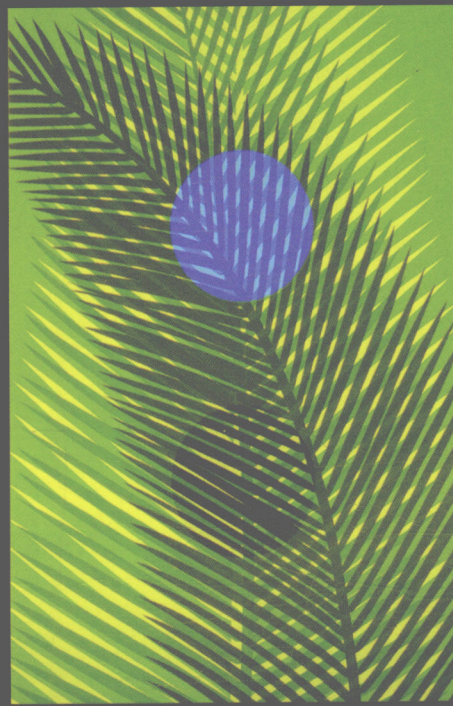

编 著◎宋 扬

色彩会改变你的感受!

SHIJI JIYUAN

【美术专业实验教材】

设计卷

青岛出版社
QING DAO CHU BAN SHE

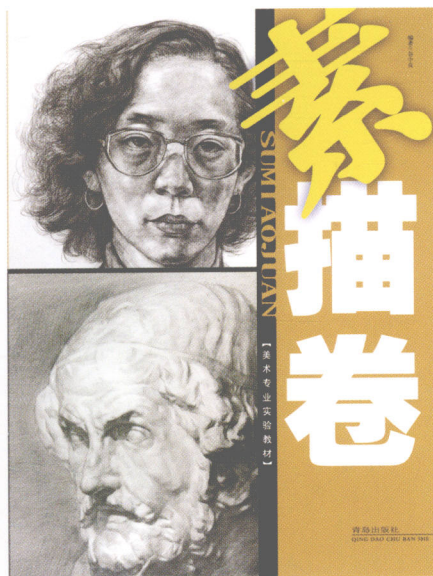
总 主 编: 孟国华
艺术总监: 于钦平

编 著: 宋 扬
主 编: 林佳佳
副 主 编: 宋 扬 谷中良 陈生年
周振威 崔春梅 孙晓霞
于 妙 于罗妮

书 名 设计卷(美术专业实验教材)
出版发行 青岛出版社
社 址 青岛市徐州路 77 号(266071)
本社网址 <http://www.qdpub.com>
邮购电话 13335059110 13864289155
(0532)80998664 80998759
传 真 (0532)85814750
责任编辑 于钦平
美术编辑 于钦平
制 版 青岛人印人数码输出有限公司
印 刷 青岛杰明印刷有限责任公司
出版日期 2006 年 11 月第 1 版
2006 年 11 月第 1 次印刷
开 本 16 开(889mm × 1194mm)
印 张 5
字 数 40 千
书 号 ISBN 7-5436-3907-6
定 价 30.00 元
盗版举报电话 (0532)85814926
青岛版图书售出后如发现印装质量问题, 请寄回青岛出版社印刷处调换。
电话: (0532)80998628

中央美术学院设计学院 / 宋扬
保定市美术中学
襄樊市第二十四中学
苏州市第六中学

本套丛书集全国名校、名家、名作，

从最新、最佳、最适应的角度，

系统简洁地介绍了学习

素描、

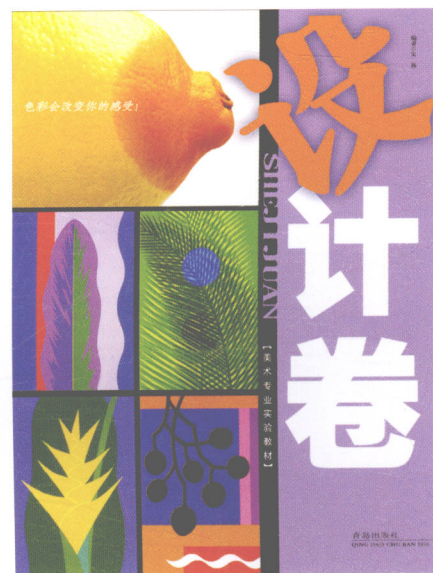
速写、

色彩、

设计的基础知识。

内容涵盖从初级到高级，

既适合美术老师专业教学，

又是美术高考的宝典。

◎ 教学探究

“夯实基础”与应试训练

◎ 平面设计课程部分

国际创意作品鉴赏与分析

创意方法的比较

创意思维方法与图形表现方法概述

ABSOLUT Vodka 经典广告中的创意与表现

◎ 图形创意学生习作

高考应试习题与练习目的

平面设计部分课程总结及参考课时设置

◎ 立体设计课程部分

立体综合作品鉴赏与分析

建筑作品

雕塑作品

应试训练的第一步

立体作品创作方法与审美依据概述

应试训练的方法与注意事项

◎ 立体构成学生习作

高考应试习题与练习目的

平面设计部分课程总结及参考课时设置

序

对于正在准备高考的学生来说基础教学是非常重要的第一步，对它掌握的程度可直接影响考试的成败。

中央美术学院在多年的基础教学实验中有了独特的经验，宽基础、严要求始终贯穿在教学中。身在教学第一线岗位上的宋扬，把研究基础教学、探索新思路放在教学的重中之重。

书中从多角度对“夯实基础”与训练做了深入浅出的、全面的比较，且传授了创意思维与图形表达方法上的许多成功的经验。重视练习过程，拓宽重点，诱发学生举一反三的思维方式，是宋扬的教学特色。书中对教学中的常见的若干问题都有很好的阐释。设计基础是离不开二维（平面）和三维（立体）综合训练过程的，宋扬用大量的教学实验成果，做了详细的阐述。

基础教育对艺术设计课程而言，始终存在着两类不同的知识内容，即概念原理知识与实践过程如何获得直接成果。宋扬在概念原理知识表达与创意方面积累了很多成功经验。本书值得一读，特别是对初学者更是一部简洁易懂的参考书。

图文表达恰当、可行性强是本书的特殊之处。我相信，它的出版将对报考艺术类学校的考生有一定的指导意义。

中央美术学院建筑学院第五工作室导师
王铁
2006年5月于北京

“夯实基础”与应试训练

艺术类高考正在逐年升温,所对应的是各个艺术类学校的扩招,这使考生的数量增加,竞争也日趋激烈。分析近几年的高考试题,设计学科的招生正在由“技能”选拔向“思维”选拔过渡。因为计算机的普及与数码科技的飞跃使未来设计师的“技能”不再成为立足于社会的根本条件,所以能“想得出来”变得越来越重要,社会的这一变革将导致高考、艺术设计大学课程乃至未来择业方向的彻底变革,我想可以用“设计改变生活”来形容。

面对设计院校高考方向的转变,我们应该做些什么呢?应该具备些什么能力以便应试呢?

应试教育是必要的,我不倡导学生“愚公移山”,因为艺术、设计并不见得“刻苦”就一定能学好,但是“夯实基础”同样重要。

无论是教师还是学生,我们的教学思路、学习思路应该变化一下了,因为现在面对的挑战不同了!

“方法”与“捷径”

首先要认识到学习的过程是没有捷径的,因为对“美”的感受与认知是需要时间与体会过程的。有人认为设计师不需要素描、不需要色彩写生,这种认识太表面化了,因为对于设计学科的学生来说,重要的不是把静物画得多“像”,而是对平凡物象的感受与审美能力的培养。必须从基础学科中感受与体会,这种过程是提高素质与审美能力的唯一途径。这便是设计基础学科教师的责任。有目的地训练学生,把应该给学生解决的问题在课堂上使学生先感受到,再给予解决。步骤不能逾越,先感受到“问题”所在与“解决”并重,“方法”的重要性不容忽视。注意,我指的学习并不是学习“概念”,我反对学生的笔记本上记满各种概念,设计学科的学习应该摒弃数理化式的学习方法。作为教师的责任更大,不是把“概念”写在黑板上,而是把“概念”蕴含在课题中,甚至课题对学生的具体要求都是教师对可能发生在学生身上发生的问题的预见。这一点在这几年的教学实践中我也尽力去实现,2003年的《艺术设计基础教育的革新》,有一系列课题针对考前学生,用课题和最终结果证明了方法对设计基础教育的学生的的重要性,因为对于考前的学生,太多的概念所取得的实际教学效果几乎为“零”,“兴趣教学”的效果远远超过“概念教学”。怎么样学生才会有兴趣?课题的设置至关重要。2004年的《空间实验》进一步尝试在课题进行过程中有选择、有预见地对学生作明确的课题要求,教师的责任除了“解惑”、“答疑”,更重要的是课题阶段性的结果。设计与艺术不同,设计除了体会过程,更要明确结果,因为在社会实践中结果是创造具体价值的所在。虽然课题面对的是本科一年级的学生,但是“方法与目的”是一样的。

说到应试训练的方法,必须先提到自身水平的底限,因为对一个脑子里什么都没有的学生来说,方法再神奇他也体会不到。这里所总结

的基本能力并不高深。

a. 基本的造型能力。如快速勾画的基本形体要准确。这一点能力可以保证素描的造型、平面设计的创意、立体设计的透视关系基本正常。

b. 一点点技术。比如各种工具的用法、技巧。这一点可以保证能完成“试卷”，因为所有的一切都要在试卷上快速完成。

c. 看过一些东西。眼界是非常重要的，就算你不知道“为什么”，但是至少要看到。这就比别人迈出了一大步，至少你“敢”，敢想，敢做。

具备以上条件，就可以进步，就可以用“学习方法”的优势做到应试训练效果的事半功倍。

从“博而不精”开始

“应试训练”的方法不仅仅是对于考题思路的延续与估测，更重要的是用思路的“举一反三”训练学生的临场应变能力。近几年的高考，在考题上的要求越来越宽泛，像五年前设计试题“限用××套××色、以××为主题作招贴画”的试题已经消失，取而代之的是“以‘合’为题”、“以‘伞的联想’为题”等表达方式；用三条直线分割一个正方形作为平面图，做立体图。在试题中的“技能”体现已经到达了最低限度，“思维”成为能在考场上脱颖而出的决定因素。难怪有一种说法：能在考场上做的与别人不一样，你就成功了一半！怎样才能“与众不同”，多看非常重要，平时的课堂作品欣赏思路必须宽泛，教师的引导作用，学生学习阶段所遇到的相应问题与对应作品的选择，都要有所考虑。

孔子曰：博而不精。

我的教学方法是：在设计学科学习的开始阶段，知识的宽度比知识的深度更重要，多看比多练更重要！

用最短的时间，解决最本质的问题。

面对高考，高考教师的责任或许比大学教师更艰巨，因为辅导学生高考难在：

- a. 学生也许没有具备设计的基础知识、基础能力，更无法谈“应试能力”；
- b. 每年高考的方向都在变化，这要求教师不仅是实践者，还得“掌握全局”。

这两点是我的感受，因为我看到太多太多具有好的资质，但是应试思路产生误差最终落榜的学生。让学生在走进考场之前具备应试的能力是最本质的问题。

最本质的问题找到了，怎样用最短的时间解决呢？我们必须再谈到“应试教育”，教师要把应试需要具备的能力范围缩小、明确，不要用训练一个设计师的方法来指导高考学生。对学生来说，判断所学知识是否符合应试标准更加简单。高考应试180分钟决定一切，老师教的方法能在180分钟内完成试卷吗？

教学方法与常见问题

第一步 作品鉴赏

教学中的常见问题

- a. 为什么要先“看”？

首先，学生脑子空的时候，迈出第一步是非常困难的。如果先在学生的认识中添加概念，在教学实践中证明效果不好，因为此时概念对学生创造力的发挥来说意味着套上了一个枷锁。学生此时最需要的是脑海中具体的形象借鉴，如“需要的是这样的不是那样的”，但是教师不要明确说明，“先紧后松”的教学方法能够最大限度地开发学生的创造力。看，是直观的，看后让

学生自发形容看到的作品,“密集的、紧张的、轻快的、强烈的”,这是学生对作品的直观感受。教学实践证明,学生自发总结的作品特点往往和作品的“表现方式”有关。

b. 如何在“看”中提高?

2003年的《艺术设计基础教育的革新》中针对学生的实际情况,提出了“比较作品的异同先于比较作品的高低”的观点,我想这一点无论对学生还是教师都是有启发性的。往往学生急于比较作品的高低,在他们看来,看到的两幅作品哪一个更“好”非常重要,但是对于“应试”来说,两幅作品的画面、思路有什么不同更重要,因为这种不同往往反映了作品的表现手法、主题思路的不同。现阶段学生对方法的感知尤其重要!

c. 作为教师,该怎样引导学生“看”?

分类、比较是关键。例如立体设计作品欣赏最终解决的是形体的审美问题,这个问题在大学的课堂上也不是轻易能讲明确的,因为审美问题关系到作品的方方面面。在给应试学生的作品欣赏中要明确目的,尽可能地让学生首先解决对多种“美”的感知。建筑、产品、雕塑都是能说明问题的,而且审美的取向各有不同,思路可以选择“从具象到抽象、从古典到现代、从感性到理性”,让学生沿着一个思路,视觉上尽可能产生反差,这就是“比较”。学生通过自发比较,就能感受到风格、思路,从而引发一系列审美问题。这种方法在教学实践中证明是有效的。思路明确地选择图片,用分类比较的方法教学,比给高中学生讲设计发展史,从应试效果角度考虑更加有效。

第二步 方法练习

教学中的常见问题

a. 如何在练习中讲求“方法”?

尽量回避概念。在学生的初学阶段,要避免实践之前先总结。通过对学生的调查,往往对教学思路的选择造成教学效果不理想,例如平面设计中的思考方法,高中的设计基础教育往往是学生先了解了什么是“同构”、“异构”,再做相对应的练习。看似简单的教学顺序调整会最终产生截然不同的效果。先用目的明确的课题引导学生,再做课题总结,结合教学总结把课题目的说清楚,这种方法学生容易接受。《艺术设计基础教育的革新》一书中“西瓜、手表”充分证明了这一点。

b. 不要剥夺学生选择的权利。

当学生拿着数个草图走到教师面前征求意见,教师面对“选择”的时候,一定要把选择的权利留给学生,这是大学招生多年监考的经验给我的启示。草稿之上的灵感往往被学生不敏锐的选择抹煞,过后我向考生询问原因的时候,他们的担心往往是“说不准”、“差不多”、“不知道是否符合题意”。按说这种选择的考验在平时能得到训练的机会很多,但是在高中的课堂上往往被教师的“认真负责”剥夺了学生选择的权利。在应试中,思考题意需要选择,判断草图哪个更适合也需要选择。所以在课堂教学过程中,在作业辅导过程中,教师的责任重大,重在引导,让学生把每个想法的利弊多做比较,一定要把最后的判断机会留给学生。

第三步 应试训练

教学中的常见问题

a. 抛开表面现象,看到试题考察的本质。

先了解三年内的考题,比较有什么不同。每个院校三年内的试题应该可以

看出思路。平面设计试题“用图形说话”的能力在考试中比重加大,相对色彩、版式方面的考察比重减少。例如,1997年平面设计试题“我的高中时代”,书籍封面设计;2005年试题“春夏秋冬”,表现方式不限。前者需要考虑图形、色彩、版式、甚至美术字体;后者需要用四个图形或者四种色彩组合表达四个含义。

立体设计试题“由‘面’向‘体’”的转换能力考察在考试中比重加大,相对专业制图、感性命题造型的考察比重减少。1997年立体试题:以“繁衍”为题作立体造型。2005年试题:用四个面分割一个正方体。前者需要分析视觉语言与立体造型的感性结合;后者需要从分割的正方形面转换成分割的立方体。那么如果我们将应试训练的重心相对有所侧重,就能取得显著的应试效果。

对教师来说,敏锐的判断力是从试题中分析相应教学思路的根本条件。

b. 积少成多, 应试练习不要“一步到位”。

不会游泳的人学游泳绝不会一下子跳到水里,但是很多学生迟迟不能入门就是因为教师教学思路的“一步到位”。在实际教学中面对难以迈出第一步的学生,我们应该把应试需要解决的问题分解开,逐一攻破。例如,在平面练习中,先要求学生创作黑白图形;在立体练习中,先要求学生找出两个单纯形体所有发生接触的方式:相接、相切、相交。实践证明,学生对循序渐进思路的理解比直接进行模拟试题训练效果显著。

c. 讲评学生作品时要分析学生的“病因”。

“不行!重做!”或许仅仅只能表示教师的“苦口婆心”。重做以后一定“可以”吗?从这个角度分析,“病因”比“诊断结果”重要。例如在立体设计教学中的着色阶段,大部分学生会由于缺乏技法和选色经验而弄得一塌糊涂。这时候需要的不是重做,而是把勾好的透视线稿复印数张,每张用不同的选择搭配色彩,然后引导学生做比较。这时候学生亲身体会得到经验往往比重做、教师指定用色等方法的训练效果明显。

以上这些只是在实际教学中与学生交流的心得,无论是在大学课堂还是中学课堂,每次与学生的交流都是我自身完善的机会,在交流中改进,在交流中理顺思路。设计的基础教学阶段是需要教师不断完善的,在不断完善中学生才能真正体会到“学习方法、教学方法”的重要。

“夯实基础”代表扎实的基本功是应试坚实的基础。“应试训练”代表事半功倍的思路、方法。衷心希望我们能共同努力,两者兼备地面对挑战!

相关教学资料

《艺术设计基础教育的革新》[山东美术出版社]

设计基础兴趣教学的实验笔记。介绍了部分教学方法,记录了教学心得,课题对应学生范例作品。

《空间实验》[岭南美术出版社]

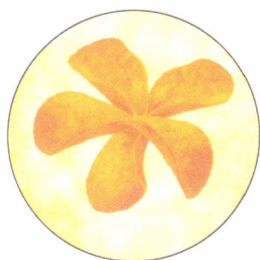
岭南美术出版社实验教学丛书。从立体构成理论出发,对空间造型与设计过渡阶段的教学尝试。具体由一个课题论证教学课题的要求与教学目的的关联,尝试对学生最终作业结果的每一个作业要求都有启发性、预见性。

《立体100分与设计100分》[山西人民出版社]

山西人民出版社艺术高考丛书。单独讲解对立体设计应试的方法,包括大量学生作品供参考。

《立体设计应试》教程VCD [中国国际音像出版社]

中国国际音像出版社《高考宝典》系列光盘。采用视频方式讲解高考高分要点,作品评述,马克笔快速表现示范。

平面设计

平面设计应试训练部分

国际创意作品鉴赏与分析

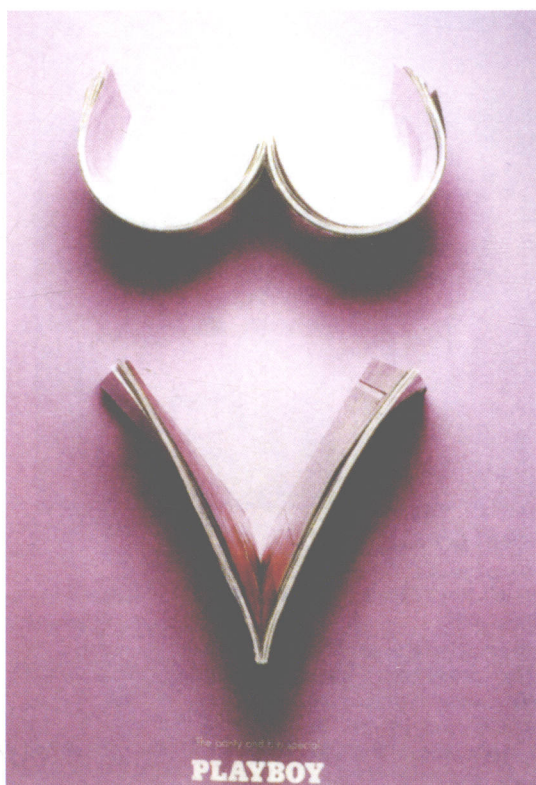
创意方法的比较

创意思维方法与图形表现方法概述

ABSOLUT Vodka 经典广告中的创意与表现

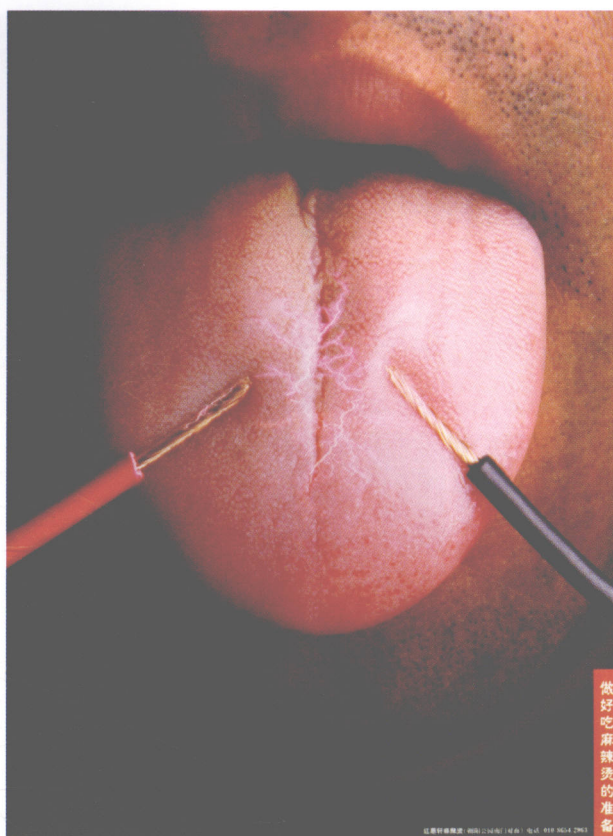
平面设计应试习题与练习目的

平面设计应试学生习作

PLAY BOY 成人杂志广告 J. R. D. Elboux ①

书的摆放与照片的拍摄角度结合，使人联想到人体的形象。

红鼎轩麻辣烫广告 达美高广告有限公司北京公司 ①

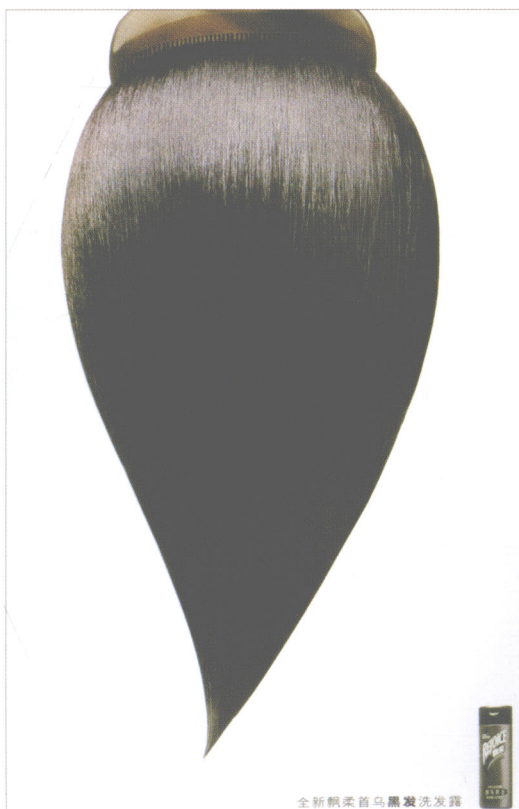
第二届全国户外广告大赛金奖作品。色彩与图形配合得很有力度，创意与主体呼应准确，很好地传达了味觉的视觉效果。

HABITAT 家具品牌 ①

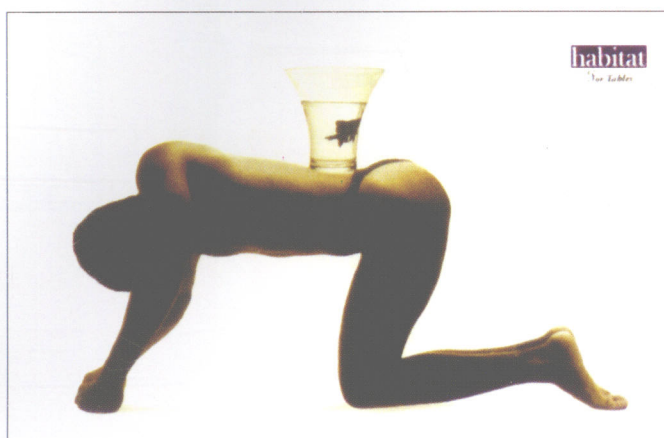
没有广告语的创意，把家具与人的关系表达得简洁而准确。

飘柔首乌黑发洗发露广告 陈亮 胡隽 ①

头发与毛笔的结合，使“黑”的概念更明确。

全新飘柔首乌黑发洗发露

Man kann gar nicht früh genug
an später denken

Wir machen das. **Gothaer**

Flirt Maschine 网站推广

用对比的方法，把生活中幽默的片段捕捉再现。

看似随意的电源线勾勒出手提式吸尘器强大的力量，简单明了。

HST 医学杂志插图 2001

由于长期从事电脑工作，美国中年人在身体不同位置出现赘肉，用夸张的方法设计插图，使文章所表达的含义轻松明确。

曲美减肥药广告 张耀辉

巧妙地由正负型构成画面，
表现了两个截然不同的人体曲线，
暗喻产品使用前后的夸张效果。

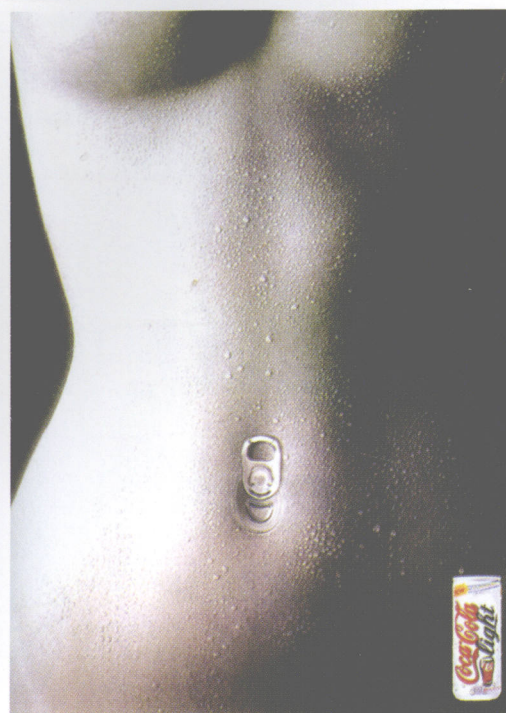
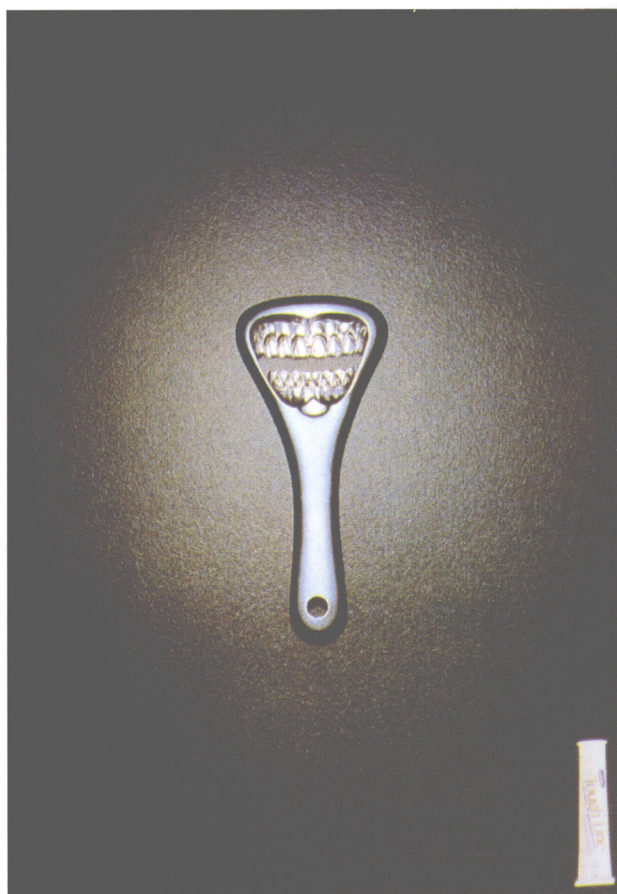

潘婷深层健发素广告 陈亮

由发质健康联想到强健的肌肉，用头发的肌理表现有力的人体肌肉，是很好的“联想”思维范例。

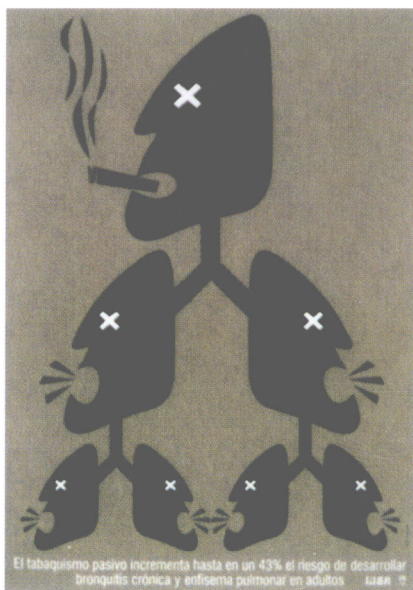
TOUGH LINE 牙膏广告

通过对饮酒人群特定习惯的捕捉，把开瓶器与牙齿结合，表达牙膏能让牙齿更坚固的含义。

低卡路里可口可乐广告 Steve Keum / Hung Kyu Park

可乐包装具有特点的拉环和人体的优美曲线结合，表达产品低热量的特点。

密保诺保鲜膜 上海极速广告公司 ①

“美味来自新鲜、健康来自笑容”，用食品组合成的笑脸把广告的主题表达得十分明确。

被动吸烟者 2003 公益海报 ①

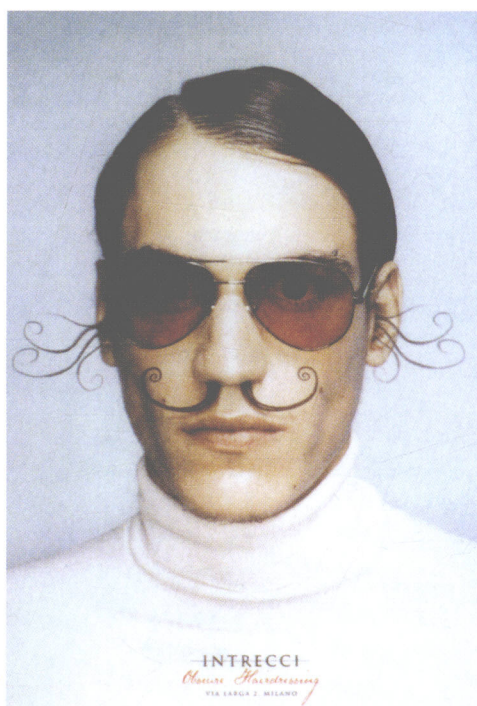
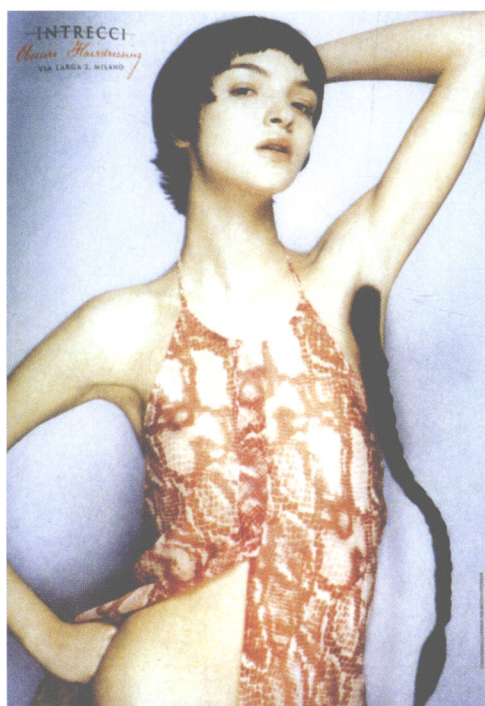
雷纳多·阿兰达

泰诺特效头疼药品广告 ②

利用新闻事件的特定效果与商品广告结合，讽刺幽默。

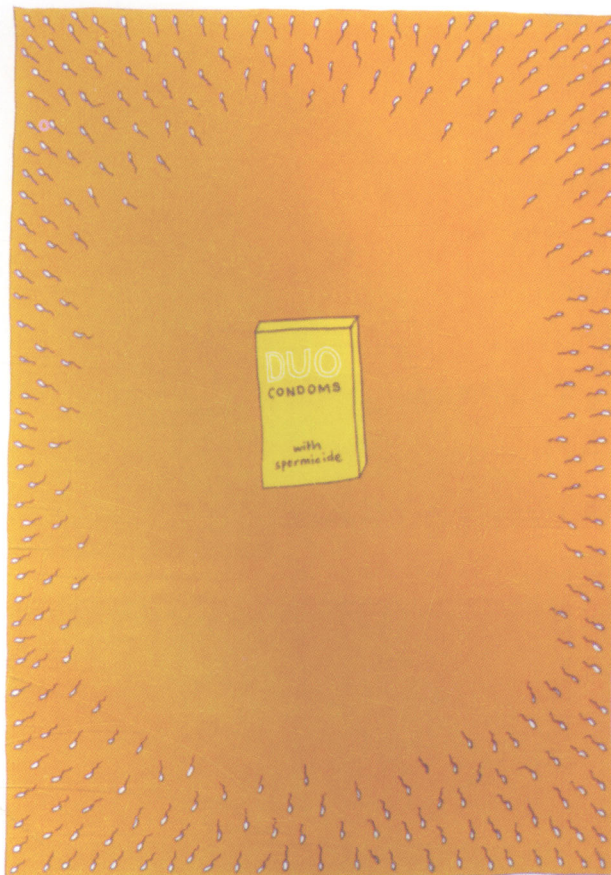
服装品牌广告 Dario Neglia ①

用夸张的画面效果使品牌个性鲜明的特点深入人心。

丽奇洁牙线使齿垢无缝可藏 ①

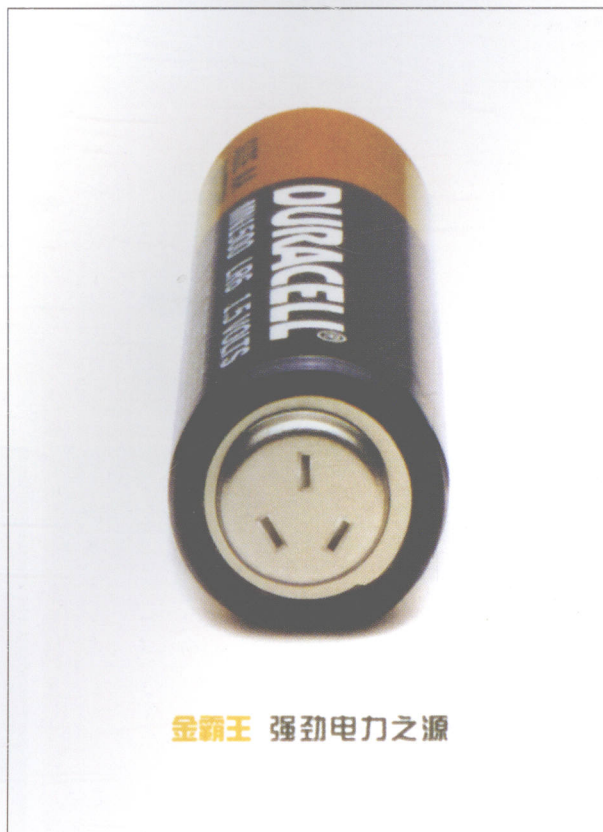

没有标题的 DUO 保险套广告 ②

女用脱毛器广告 ③

金霸王电池广告 麦肯光明上海广告公司 ④

电池电极与插座结合使人感受到源源不断的电流，“金霸王，强劲电力之源”。

味之素健康糖广告

拟人化的椅子做出拒绝的手势，从侧面表达了体重增加与椅子之间的矛盾，健康糖的独特功能也随之明晰。

必扑杀虫剂广告

麦肯光明广告上海公司

用拟人的方式把名画中的故事情节和广告语中的“必扑到，害虫末日到”巧妙结合。

吸烟有害健康公益广告

北京互通广告公司

“形似”是图形精彩所在，形似的置换使画面创意的表达更精彩。

