

设计师起点

THE STARTING POINT FOR

Decorations

装饰画

白雪 肖楠 编著

河南美术出版社

设计师起点

THE STARTING POINT FOR

Decor's

装饰画

白雪 肖楠 编著

河南美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

装饰画 / 白雪, 肖楠编著. — 郑州: 河南美术出版社,
2010.1

(设计师起点)

ISBN 978-7-5401-1680-4

I. 装… II. ①白…②肖… III. 装饰美术—绘画—技法
(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J525

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 225676 号

书 名: 设计师起点 · 装饰画

编 著: 白 雪 肖 楠

责任编辑: 樊 星

责任校对: 敖敬华

封面设计: 刘加杰

版式设计: 张国友

出版发行: 河南美术出版社

地 址: 郑州市经五路 66 号

制 作: 河南金鼎美术设计制作有限公司

印 刷: 郑州友联印刷有限公司

开 本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16

印 张: 6

印 数: 1—3000

版 次: 2010 年 1 月第 1 版

印 次: 2010 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5401-1680-4

定 价: 38.00 元

序

与众多考生一样，我也曾在艺术考试的洪流中一路摸爬滚打、艰辛前行。当年自己在学习设计时存在的许多难题，现在回忆起来仍历历在目。如今，我从事设计教学工作已有四个年头了，发现学生在学习设计的过程中依然有很多问题与我当年的疑惑相同。为了避免学生在学习过程中走弯路，进一步提高学习效率，我将在本书中结合学生在学习经常出现的错误作具体分析。

当下，各大院校在素描、色彩、速写等学科的基础上，普遍加入了对设计（命题设计、命题创作）的考查。素描测试学生的造型能力，色彩主要考查学生的颜色修养，速写则需要学生具备对人物动态的把握。当学生同时具备了造型、色彩搭配和动态把握的能力时，是否具有标新立异的想法就成了他们能否进入名牌院校的又一重要标准。那么，如何学好设计也就很自然地成为学生考取名牌大学必须解决的问题。

笔者现任北京艺考教育集团设计教学部教师，在教学时遇到了学生在设计学习中存在的很多问题，从中整合了一套便于理解的教学思路。本丛书将通过装饰画设计、动画设计、工业造型设计和服装设计四个方向，结合学生作品，深入讲解设计学习中的理论知识和疑问难点。

最后感谢北京艺考教育集团的鼓励和支持。本书并不能涵盖设计教学中的所有疑难，但希望学生能够通过对本书的阅读找到自身存在的问题，在短时间内得到提高。本书如有不完善之处，欢迎各位同学与同仁交流、指正。

白雪

2009年末于北京

目录

艺术设计院校专业分类/	3
平面构成的基本造型元素/	6
色彩的意象与表现/	6
基本绘图工具及运用/	9
手绘造型实例/	11
优秀作品赏析（图案类）/	14
优秀作品赏析（色彩类）/	21

目录

艺术设计院校专业分类/	3
平面构成的基本造型元素/	6
色彩的意象与表现/	6
基本绘图工具及运用/	9
手绘造型实例/	11
优秀作品赏析（图案类）/	14
优秀作品赏析（色彩类）/	21

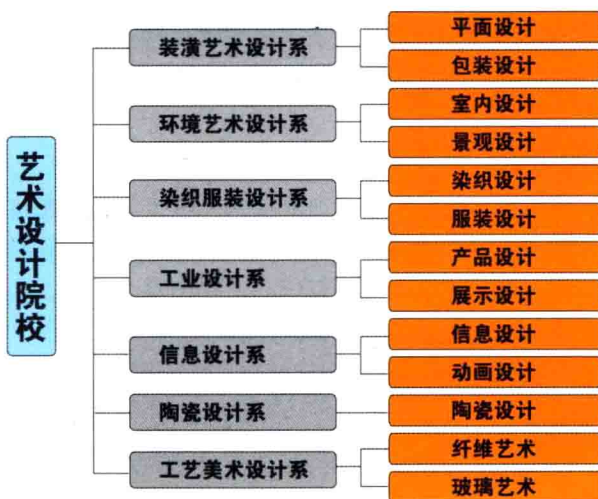
D Starting point for designers

用艺术和美改变人们的生活，创造性地解决问题的职业就是设计师。

设计是科技与艺术的结合，是商业社会的产物。在商业社会中需要艺术设计与创作理想的平衡，需要客观与克制，需要借作者之口替委托人说话。设计与美术不同，因为设计既要符合审美性又要具有实用性，替人设想、以人为本。设计是一种需要，而不仅仅是装饰、装潢。

在美术高考中，设计作为一个考查科目，是使你在众多考生中脱颖而出的重要学科，更是让你进入清华大学美术学院、中央美术学院等名校的一个重要手段。

艺术设计院校专业分类

1. 平面设计

设计是有目的的策划，平面设计是这些策划将要采取的形式之一。在平面设计中，你需要用视觉元素来传播你的设想和计划，用文字和图形把信息传达给大众，让人们通过这些视觉元素了解你的设想和计划。这就是平面设计的定义。平面设计包括海报招贴设计、广告设计等视觉传达类专业类型。

2. 包装设计

包装是品牌理念、产品特性、消费心理的综合反映，它直接影响着消费者的购买欲。包装作为实现商品价值和使用价值的手段，在生产、流通、销售和消费领域中，发挥着极其重要的作用，是企业界、设计界不得不关注的重要课题。包装的功能是保护商品、传达商品信息、方便使用、方便运输、促进销售、提高产品附加值。包装作为一门综合性学科，具有商品和艺术相结合的双重性。我们深信，包装是建立产品与消费者亲和力的有力手段。经济全球化的今天，包装与商品已融为一体。

3. 室内设计

室内设计是根据建筑物的使用性质、所处环境和相应标准，运用物质技术手段和建筑美学原理，创造功能合理、舒适优美、满足人们物质和精神生活需要的室内环境。这一空间环境既具有使用价值，又能满足相应的功能要求，同时也反映了历史文脉、建筑风格、环境气氛等精神因素。

4. 景观设计

单独定义“景观”是很困难的，它与规划、园林、生态、地理等多种学科交叉、融合，在不同学科中具有不同的意义。我们所接触的“景观设计”（又叫做景观建筑学），是指在建筑设计或规划设计的过程中，对周围环境要素的整体考虑和设计，包括自然要素和人工要素。“景观设计”使建筑（群）与自然环境产生呼应关系，使其使用更方便、舒适，也提高了其整体的艺术价值。这个概念更多的是从规划及建筑设计角度出发，关注人的使用。

5. 染织设计

染织设计应当包括织物设计、图案设计、产品造型设计三个层面。未来染织设计教育的方向是融合织物设计、图案设计、产品造型设计，培养既具备工科织物设计知识背景，又有高水平图案与产品造型设计能力的新一代染织设计人才。因此，染织设计教育改革是非常重要和紧迫的课题，改革的结果是使中国的染织设计同步于国际纺织品时尚潮流，设计开发出具有时代性和时尚性的融中国传统设计文化于其中的世界一流纺织品，以加快中国现代纺织业与世界纺织经济的一体化进程。

6. 服装设计

服装设计是通过一定的服装面料完成设计师思维或大众需求的行业。服装业是一个充满激情与活力，同时也是瞬息万变的行业。服装业的重要特征表现在其产业链的衔接，从服装材料、服装生产、服装营销到时尚信息的传播，任何一个环节的成功都与其他环节息息相关。在服装市场趋于全球化的今天，需要从业人员从新的高度和视角对整个行业的发展态势有所了解。

7. 产品设计

产品设计是一个创造性的综合信息处理过程，它最终的结果是通过线条、符号、数字和色彩把全新的产品呈现在图纸和屏幕上。它是一个将人的某种目的或需要转化为具体的物理形式或工具的过程。它把一种规划设想或解决问题的方法，通过具体的载体，以美好的形式表达出来。产品设计反映着一个时代的经济、技术和文化。

8. 展示设计

展示设计是一门综合艺术设计，它的主体为商品。展示空间是伴随着人类社会政治、经济的阶段性发展逐渐形成的。在既定的时间和空间范围内，运用艺术设计语言，通过对空间与平面的精心创造，使其产生独特的空间范围，不仅含有解释展品、宣传主题的意图，还使观众参与其中，达到完美沟通的目的。这样的空间形式，我们一般称之为展示空间。对展示空间的创作过程，我们称之为展示设计。

9. 信息设计

信息设计初期作为平面设计的一个子集，经常被穿插在平面设计的课程当中。它是人们对信息进行处理的技术和实践，通过信息设计可以提高人们应用信息的效能。信息设计的主旨是“进行有效能的信息传递”，与提倡“精美的艺术表现”的平面设计确立了不同的发展方向。

10. 动画设计

动画是一门综合哲学、科学、艺术等多功能形态的智慧型的美术形式。设计师通过夸张的形象，巧妙地从新的角度看问题，或机智，或荒谬，或笨拙，或浪漫，五味俱全，诙谐幽默。动画设计分为人物造型设计和场景设计，动画设计师要运用运动学原理，使静态的人物、场景在二维、三维中连贯地运动，同时为这个动画提供艺术的诙谐性。这是动画的主流。

11. 陶瓷设计

陶瓷设计一般来说是以平面图或者3D的形式表现出来，因对产品设计追求的角度不同，产品所表现出的形式也各不相同，但设计的目的始终是围绕使用的目的展开。在陶瓷设计的过程中，设计者必须对陶瓷有一定的了解。陶瓷是个特殊的产品，在制作生产过程中极易变形倒塌，因此设计者在设计陶瓷产品过程中应该避免出现

各种生产制作的工艺问题，在色彩设计方面也应该和当前的材料相结合。

12. 纤维艺术

纤维艺术设计，是一门古老而年轻的艺术门类。它运用羊毛、丝线、纸、棉线、纸浆、铁丝、线绳、银线、稻草、铜丝、织物、树脂、塑胶、手工纸、书的碎片、毛线、麻、丝网、锡纸、不锈钢、丝、棉、混合材料、单丝纤维、多元酯纱、装饰纱等多种不同的材料，对其进行不同模式的编制，最终得到纤维类艺术品。

13. 玻璃艺术

以“艺术”为主体、“玻璃”为载体、运用富有创造性的方式方法的玻璃造型艺术和玻璃视觉艺术，均可称为“玻璃艺术”。玻璃艺术是凝聚了人类精神的，是无形的。还有资料认为，玻璃艺术作品具有独一无二性、纯手工性，出自艺术家之手的特性。

设计考试的评判要点

1. 强烈的画面形式感

在阅卷的过程当中，画面强烈的形式感会让你的试卷在众多试卷中脱颖而出，吸引考官视线，从而争取到较多的阅卷时间和较高的分值。

2. 明快的色彩搭配

颜色饱和、色彩搭配丰富是试卷脱颖而出的又一重要手段，通过颜色的把握可以进一步提高试卷的视觉冲击力。

3. 工整细致的做工

一般来讲，艺术设计类院校都比较关注学生的手绘能力，是否具有细致的刻画能力也是考官们选择优秀试卷的一项重要标准。

4. 丰满生动的形象

考官通常会通过试卷对人和物的刻画来评判一个学生提炼、归纳和总结的能力，区别于速写的形象需要学生整合得来。

5. 独具匠心的创意

设计的根本考试要点就是想法，根据命题选择一个较好的出发点，是设计试卷富含深意、出类拔萃的关键。

6. 紧扣主题

设计类院校的设计考题多以命题设计为主，紧扣主题、贴近生活的设计才是好的作品。

平面构成是设计的基础，是在平面上按一定的原理设计、策划的视觉形式。

平面构成不是简单的物体形象，而是以知觉为基础，强调客观现实的构成。平面构成重点研究如何运用构成的形式美法则组织形象与形象间的关系，创造出具有强烈形式美感的新形态，反映客观现实所具有的运动规律。

平面构成的基本造型元素

平面构成的基本造型元素：点、线、面。

点 在几何学上，点只有位置，没有面积。现实中的点各式各样，概括分为规则点和不规则点。点是视觉中心。单独的点本身没有上下左右的连续性和指向性，但它能够产生集中、吸引视线的效果。

线 线在平面构成中有重要的作用。不同的线表现不同的感情和性格：直线表现静，曲线表现动，曲折线则有不安定的感觉。

直线有力度、稳定之感。直线中，水平线平和、寂静；垂直线则有一种崇高的感觉；斜线因为中心转动，有一种速度感。粗直线厚重、粗笨；细直线有一种尖锐、神经质的感觉。

曲线具有丰满、柔软、优雅之感。几何曲线用圆规或其他工具绘制，具有对称、秩序、规整之美；自由曲线是徒手画的，是一种自然的延伸，自由而富有弹性。

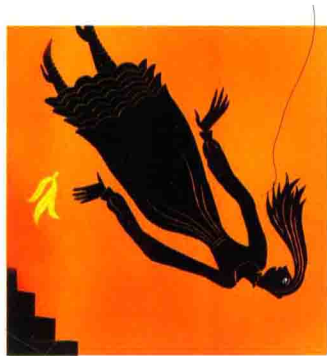
面 面有规则面与不规则面之分。圆形与正方形是最典型的规则面，这两种面的相加或相减，可以构成无数多样的面；不规则面的外形较复杂，无规则可循。面的形态是多样的，不同形态的面在视觉上有不同的作用和特征。规则面有简洁、明了、安定、秩序之感；不规则面具有柔软、轻松、生动的感觉。

色彩的意象与表现

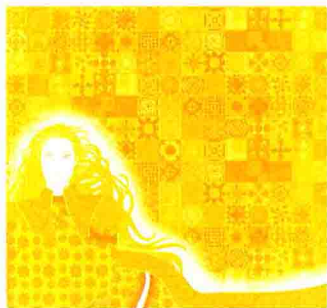
心理学家指出，每一种色彩都具有象征意义。色彩本身是没有灵魂的，它只是一种物理现象，但人们却能感受到色彩的情感。这是因为人们长期生活在一个色彩的世界，积累了许多视觉经验，一旦知觉经验与外来色彩刺激发生一定的呼应，就会在人的心理上引出某种情绪。

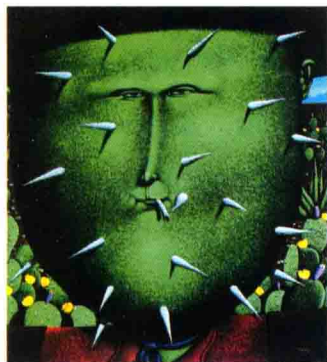
红色是强有力的色彩，象征着热烈、喜庆、激情、危险、冲动。当红色的彩度和明度发生改变，或是与不同的颜色关系搭配，其色彩表情就会发生变化。在深红的底子上，红色会平静下来；在蓝绿色底子上，红色就像炽烈燃烧的火焰；在黄绿色底子上，红色激烈而又寻常；在橙色的底子上，红色则显得暗淡而无生命。

橙色的波长仅次于红色，因此它也具有长波长色彩的特征：使脉搏加速，并有温度升高的感受。橙色是光辉的色彩，是暖色系中最温暖的色彩，代表温暖、事物、友好、财富、警告。它使我们联想到金色的秋天、丰硕的果实，因此是一种富足、快乐而幸福的色彩。

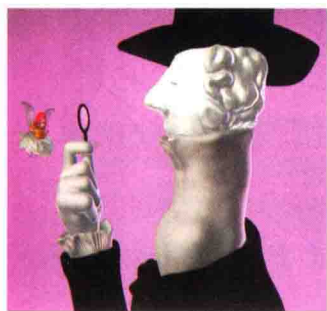
黄色是亮度最高的颜色，在高明度下能够保持很强的纯度。黄色如同太阳，代表艳丽、单纯、光明、温和、活泼。黄色灿烂、辉煌，有着太阳般的光辉；黄色有着金色的光芒，因此又象征着财富和权利，它是骄傲的色彩。黑色或紫色的衬托可以与黄色产生强烈的对比。黄色最不能承受黑色或白色的侵蚀，这两个色只要稍微地渗入，黄色即刻失去光辉。

绿色是具有黄色和蓝色两种成分的色彩，是大自然草木的颜色。鲜艳的绿色非常美丽、优雅，特别是用现代化学技术创造的最纯的绿色，是很漂亮的色。绿色代表了生命、安全、年青、和平、新鲜。它有极强的包容性，无论蓝色还是黄色的渗入，都十分美丽：黄绿色单纯、年青；蓝绿色清秀、豁达。

蓝色是响亮、欢快的色彩，也是最冷的色彩。无论深蓝还是浅蓝，都会使我们联想到天空、海洋和无垠的宇宙空间。因此，蓝色是博大的色彩，也是永恒的象征。蓝色是希望的颜色，同时也是忧郁的颜色。蓝色在高彩度的情况下会显得平静、理智与纯净，而混浊的蓝色，则显示出冷酷、悲哀的感觉倾向。

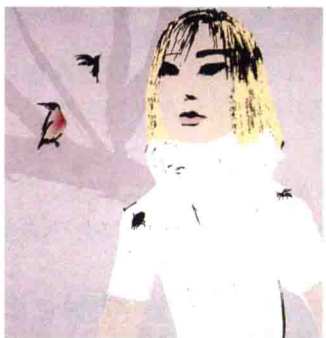
紫色是波长最短的色彩，它似乎是色环上最消极的颜色。通常，我们会觉得有很多紫色，因为红色加少许蓝色或蓝色加少许红色都会明显地呈紫色，所以很难确定标准的紫色。紫色常给人浪漫、优雅、神秘、高贵、妖艳的印象，有时也让人有压迫感。当紫色以色域出现时，便可能产生明显的恐慌感，在倾向于紫红色时更是如此。歌德说：“这类色光投射到一幅景色上，就暗示着世界末日的恐怖。”

黑色象征着夜、死亡、邪恶、严肃和庄重。与白色相比，会给人暖的感觉。黑色与白色代表色彩世界的阴极和阳极。黑白所具有的抽象表现力以及神秘感，似乎能超越任何色彩的深度。黑白两色是极端对立的色，同时它们之间又有着令人难以言状的共性：白色与黑色都可以表达对死亡的恐惧和悲哀，都具有不可超越的虚幻和无限的精神，黑白又总是以对方的存在显示自身的力量。

白色的色感光明，常常使人联想到纯洁、快乐、神圣和朴实。白色具有圣洁的不容侵犯性。如果与其他色彩混合均能取得很好的效果：在白色中混入少量的红，就成为淡淡的粉色，鲜嫩而充满诱惑；在白色中混入少量的黄，则成为一种乳黄色，给人一种香甜的印象；在白色中混入少量的蓝，给人感觉清冷、洁净；在白色中混入少量的绿，给人一种稚嫩、柔和的感觉；在白色中混入少量的紫，可使人联想到淡淡的芳香。

在色彩世界中，灰色恐怕是最被动的色彩了，它是彻底的中性色，与其他色彩配合可以取得很好的效果：灰色一旦靠近鲜艳的暖色，就会显出冷静的品格；若靠近冷色，则变为温和的暖灰色。有色感倾向的灰色会显得优雅而耐人寻味，而单一的灰色就意味着一切色彩对比的消失，也就暗示了生命力的消失。所以，灰色在许多情况下意味着枯燥、乏味和死亡。

颜色决不会单独存在。事实上，一种颜色的效果是由多种因素决定的，比如反射的光、周边搭配的色彩或是观看者的欣赏角度。

颜色的搭配有八种基本配色方法，分别是：无色设计、类比设计、冲突设计、互补设计、单色设计、中性设计、分裂补色设计以及二次色设计。

无色设计

不用彩色，只用黑白灰

中性设计

加入颜色的补色或黑色使之中性

二次色设计

把二次色绿、紫、橙进行配合

冲突设计

色彩左边或右边的补色配合

单色设计

把所有的明暗颜色配合起来

类比设计

在色环上任选三个连续的色彩

分裂补色设计

颜色和补色一边的颜色配合

互补设计

使用色环上完全相反的颜色

基本绘图工具及运用

绘图时，常用的绘图工具有铅笔、勾线笔、马克笔、彩色铅笔和水彩等。

铅笔

铅笔，画草图及起稿用。一般选用软硬适度的HB铅笔或同种型号的自动铅笔。

勾线笔

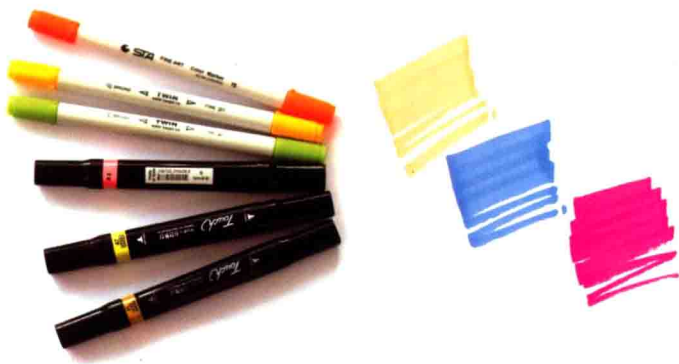
用于绘画创作中对作品的勾勒。

(彩色勾线笔及其笔触)

(黑白勾线笔及其笔触)

(马克笔及其笔触)

马克笔笔头有软硬之分。坚硬的笔头笔触明显，柔软而宽阔的笔头易于大面积着色。

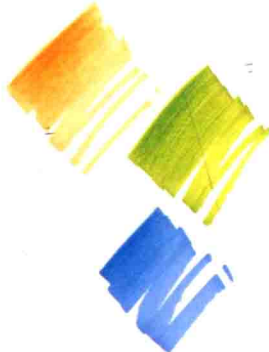
马克笔又有水性和油性之分。水性马克笔色彩鲜亮、透明，但其颜色交叉界限明显，易造成画面脏乱，因此常与勾线笔、彩色铅笔搭配使用。

马克笔

马克笔，又叫麦克笔。其色彩透明鲜艳，品种丰富，各种明度、纯度、色相的颜色基本都有，而且颜色干燥速度很快，附着力极强，可在各种纸面或其他材料表面绘制表现，具有独特的表现力和生动的设计效果。

(马克笔配合勾线笔使用)

(马克笔配合彩色铅笔使用)

(彩色铅笔及其笔触)

彩色铅笔

彩色铅笔分为两种，一种是可溶性彩色铅笔，另一种是不溶性彩色铅笔。它们都可用于色彩画设计，具有使用方便、画法灵活的特点，不足之处是色彩不够饱和。可溶性彩色铅笔比不溶性彩色铅笔的芯更软。当可溶性彩铅绘画完成后，用软毛笔沾适量水轻涂在有彩铅绘图的地方，彩铅颜料便会溶解，出现类似水彩的晕染效果。当然也可以先在画纸上涂一层水，或者用喷雾器把画纸喷湿，然后在画纸上作画。

彩色铅笔既可以独立应用，也可以与水彩或水粉配合使用。

(水彩颜料)

水彩

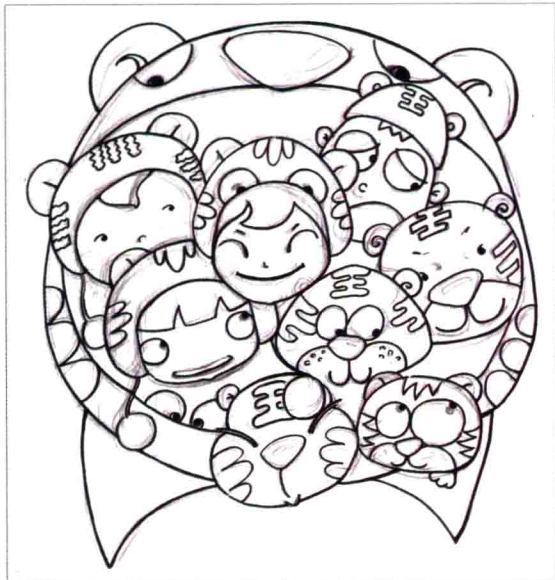
水彩的透明度比较高，可以用在玻璃等透明物体、金属和反光的质感表现上。当色彩重叠时，下面的颜色会透出来，产生轻快、湿润的感觉。但绘画过程中一旦出现差错，是盖不住的。这就要求我们着色时由浅入深，尽可能控制色彩的重叠。

手绘造型实例

实例一

步骤一：设计草图。用铅笔将轮廓线粗略勾出，确定好比例关系及动态。

步骤二：描线。在草图基础上描线，控制好线条的流畅与粗细变化。

步骤三：上色。确定构图的整体色调，先大面积着色，再涂与之相对应的局部颜色。

步骤四：调整。进一步深入刻画细部，整理造型的边缘，检查涂色是否均匀。

实例二

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四