

设计素描 设计色彩

美院目标教学

设计类应试辅导丛书

金鑫 编著

辽宁美术出版社

Liaoning Fine Arts Press

美院目标教学

设计素描 设计色彩

金 鑫 编著

辽宁美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

美院目标教学·设计素描·设计色彩/金鑫编著

·——沈阳:辽宁美术出版社,2013.4

(设计类应试辅导丛书)

ISBN 978-7-5314-5440-3

I. ①美… II. ①金… III. ①素描技法—高等学校—
入学考试—自学参考资料②色彩学—高等学校—入学考试
—自学参考资料 IV. ①J

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第072865号

出 版 者:辽宁美术出版社

地 址:沈阳市和平区民族北街29号 邮编:110001

发 行 者:辽宁美术出版社

印 刷 者:辽宁泰阳广告彩色印刷有限公司

开 本:787mm×1092mm 1/16

印 张:8

字 数:180千字

出版时间:2013年5月第1版

印刷时间:2013年5月第1次印刷

责任编辑:林 枫

封面设计:林 枫

技术编辑:徐 杰 霍 磊

责任校对:李 昂

ISBN 978-7-5314-5440-3

定 价:38.00元

邮购部电话:024-83833008

E-mail:lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话:024-23835227

美院目标教学
设计素描 设计色彩

金 鑫 编著
辽宁美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

美院目标教学·设计素描·设计色彩/金鑫编著
——沈阳:辽宁美术出版社,2013.4
(设计类应试辅导丛书)
ISBN 978-7-5314-5440-3

I. ①美… II. ①金… III. ①素描技法—高等学校—
入学考试—自学参考资料②色彩学—高等学校—入学考试
—自学参考资料 IV. ①J

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第072865号

出 版 者:辽宁美术出版社
地 址:沈阳市和平区民族北街29号 邮编:110001
发 行 者:辽宁美术出版社
印 刷 者:辽宁泰阳广告彩色印刷有限公司
开 本:787mm×1092mm 1/16
印 张:8
字 数:180千字
出版时间:2013年5月第1版
印刷时间:2013年5月第1次印刷
责任编辑:林 枫
封面设计:林 枫
技术编辑:徐 杰 霍 磊
责任校对:李 昂
ISBN 978-7-5314-5440-3

定 价:38.00元

邮购部电话:024-83833008

E-mail:lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话:024-23835227

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

再谈“速成”与“方法”

似乎现今的学生对学习方法的要求，已经到了“速成”的高度，就像罗永浩坦言：任何学英语的速成方法都需要“背单词”。学习设计的速成方法，也同样需要有绘画基本功的底线。任何学习方法，都仅是“方法”，相对其他方法，可能会事半功倍，但是归根结底，都需要精力的投入，在选择学习设计基础之前要明确一点：一定是一份努力一份收获。对于教师来说，需要研究方法与捷径；对于学生来说，需要在寻找捷径之前把基本功的底线达成。

在此需要付出的前提下，我一直在治理研究教与学的“方法与捷径”。早在2003年，我便在《艺术设计基础教育的革新》中指出了不同的学习方法带来的不同结果，其中“所看先于多练，多比较作品的异同先于比较作品的高低”。这些方法便是多年基础课教学的经验总结，无论是在大学的课堂上，还是在考前基础训练的课堂上，学生对于学习方法的要求都是一样的，基础课需要精力的绝对投入，而这种专注得到的效果不仅仅作用于眼前，更重要的是作用于将来长远的发展。

转眼十年，我仍然在基础教学的岗位上，用实践不断验证着、改进着教学方法。无论是在大学一年级的课堂，还是中等美术学校的课堂，随着艺术高考方向的转变，都越来越要求教师的教学方式随之改变。

书中的大量图例均来自于教学一线，紧密结合高考命题的最新动向，这本书也是我多年来搜集整理的图例最全面、对设计学科应试最有针对性的一本参考书。2001年毕业任教以来的十几年，我拒绝参与任何美术高考和培训的经营，使我可以更专注地研究基础教学，更敏锐地从各种角度审视中国的设计类高考和命题趋势。我始终认为任何教与学的难题都有相对应的解决方法，通过对方法的梳理就一定可以找到捷径。

这套书是我一直想出版的“设计类应试资料集”，希望这本书的出版能给正在奋斗中的同学们切实的帮助，在前进的路上我们一起努力。

2013年3月于北京

目 录

CONTENTS

006 设计素描

静物素描 / 场景素描	006
学会在素描中“有所表达”	006
设计素描典型真题分析	013
设计素描课程作品与讲评	017
如何定义静物素描、场景素描? ...	043
学习总结	064

065 设计色彩

色彩静物 / 色彩风景	065
色彩对于设计来说最重要的就是“色调”	065
设计色彩典型真题分析	070
设计色彩课程作品与讲评	080
学习总结	126

127 问与答

学习中常见问题的课堂问答	127
艺考设计类高考的必要准备	127
备注	128

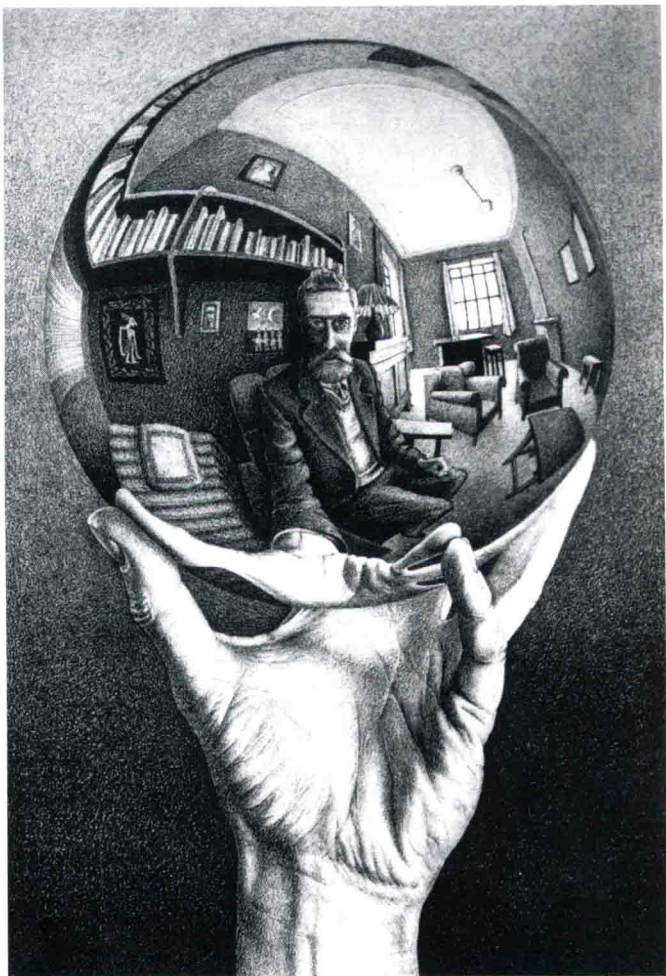
设计素描

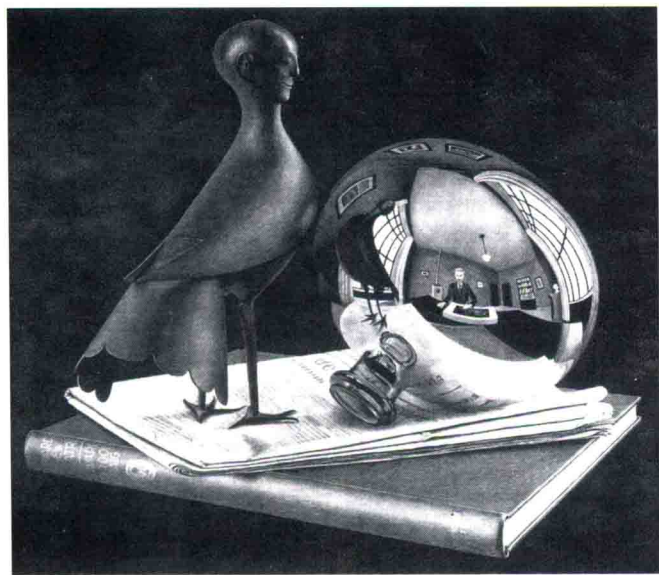
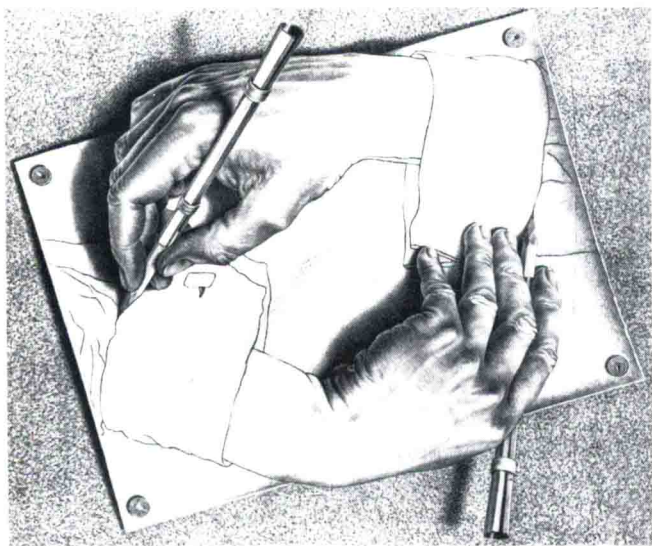
静物素描 / 场景素描

分析众多设计类高考命题，不难发现考题背后的众多考查要点：静物（景物）的选择、光线与光影对于气氛的烘托、角度的呼应、画面的构图、众多画面问题的斟酌成为设计类素描应试的要点。再次提示应试的常规命题方式：180 分钟、八开纸、静物素描常规指定为 5 件静物以内、大多为命题默画。

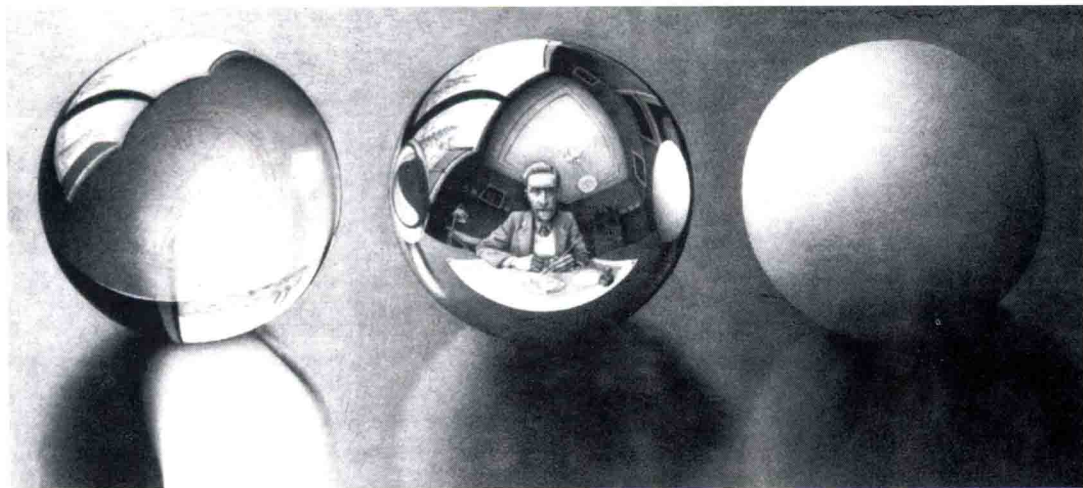
学会在素描中 “有所表达”

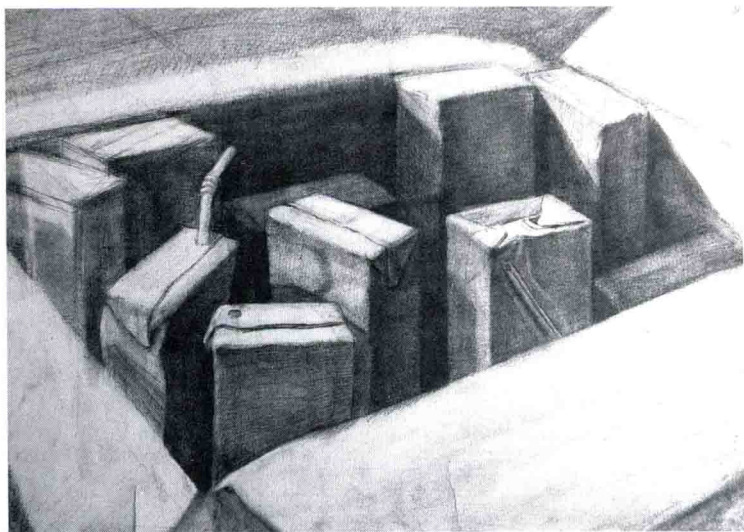
如果把素描理解成为一种视觉表达形式，那么设计素描就是在素描中“有所表达”。表达什么？一定是表达作者个人的独特视角，对事物的个性认识，对画面的独特创造力。提起设计素描，不得不提的是“矛盾空间”大师——埃舍尔。在他的素描中，一定可以感受到作者对常规事物的独特见解与独特表达，原本是和你一样看到的事物和场景，经过作者的独特创造——转化视角、利用倒影、空间打散之后的重新组合等手段，把画面重新赋予一种个性的秩序。

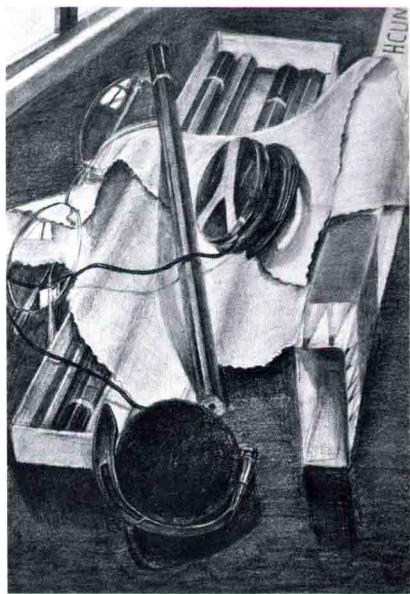
在埃舍尔的绘画作品中，我们既能看到细致入微的素描技术，又可以感受到视觉的深刻特征，它的绘画极具特点，借助质感表达强烈的视觉效果，在二维画面上虚拟“既在情理之中又在意料之外”的三维空间。

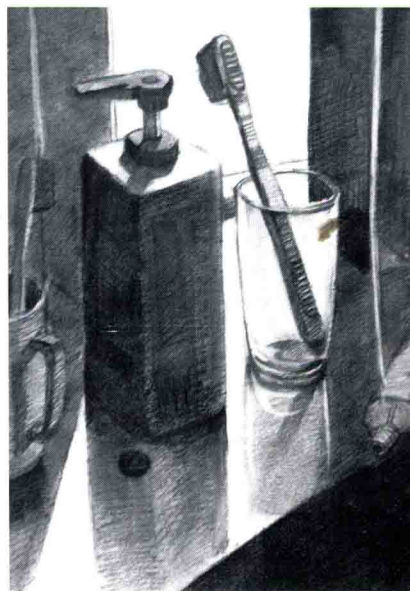

对于画面的个性表现来说，选择适合的静物对象会非常明显地改观画面的第一印象。很多刻画静物对象都具有表达与发挥的特质，当然不可否认的是，选择换面的视角也同样重要，不一样的角度也可以使原本普通的静物呈现出不一样的画面效果。

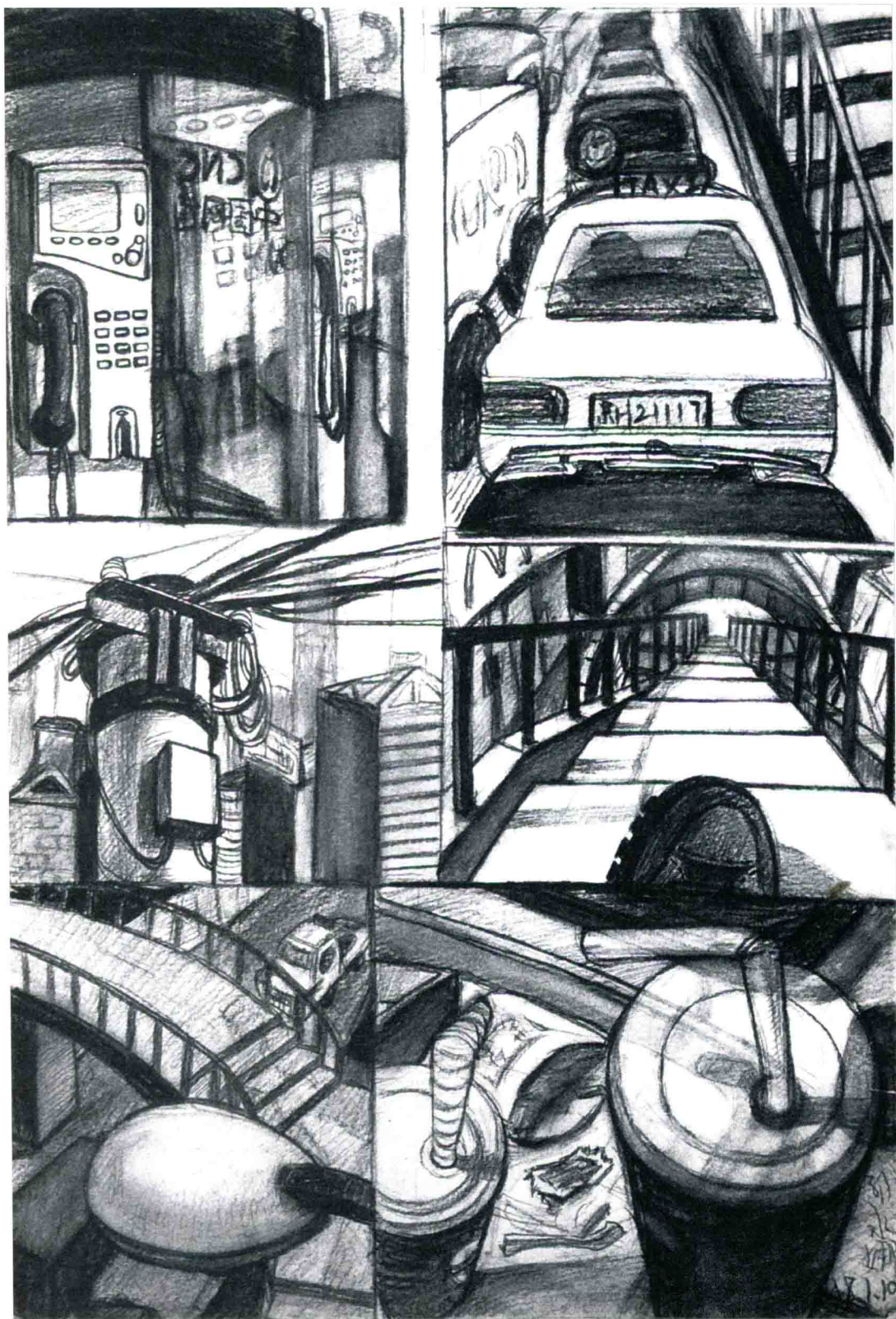

训练自己对静物的细致刻画，并不仅仅是绘画技术的历练，更重要的是培养自己发现美感与细节的眼睛，使自己在单位时间内能感受到画面的整体规划。主要的、次要的，作为陪衬的，众多静物的关系都需要在画面上得到梳理。

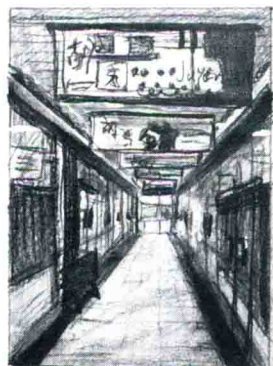
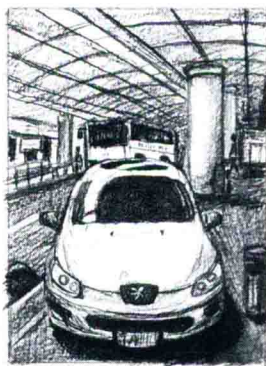
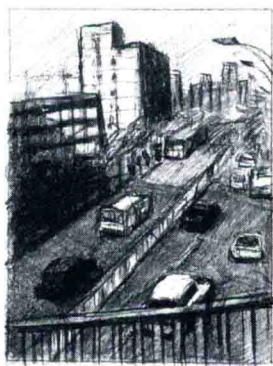
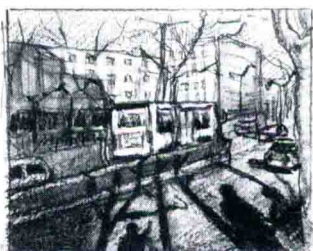
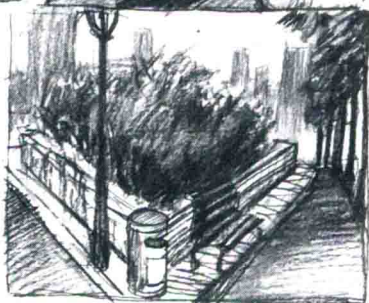
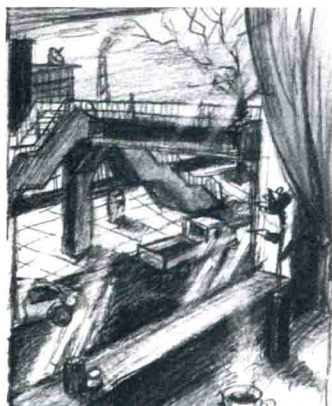
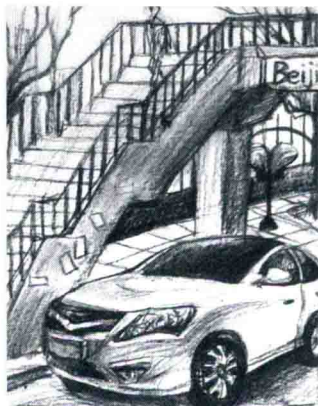

尝试不一样的角度、不一样的光线、不一样的质感搭配，能使画面的效果明显改观。画面的细节效果是需要作者主观筛选的，并非面面俱到，而是主次分明地选取重点，其余的略微放松甚至有所舍弃，才会更突出主体物在画面中的表现力。

对画面效果能快速地把握,是需要经验积累的,小稿可以通过“比较”的方式,快速确定画面的构图及大效果。在开始动笔之前,先画小稿,尤其是对同一静物(景物)对象尝试用不同角度、不同构图画出小稿,再通过“比较”,进行选择与修改,经历几次反复,便可以快速掌握对画面整体的控制能力。

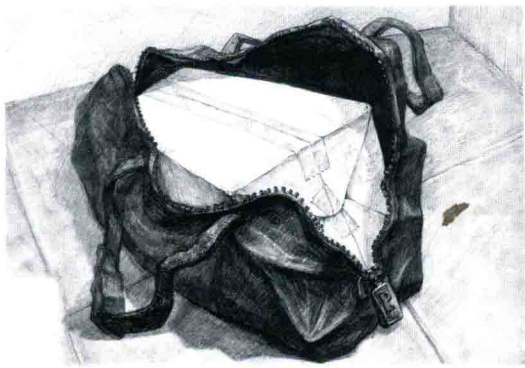
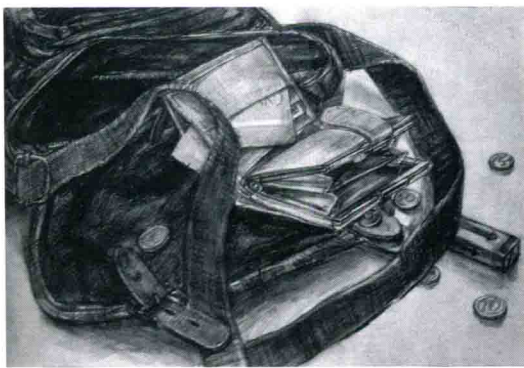
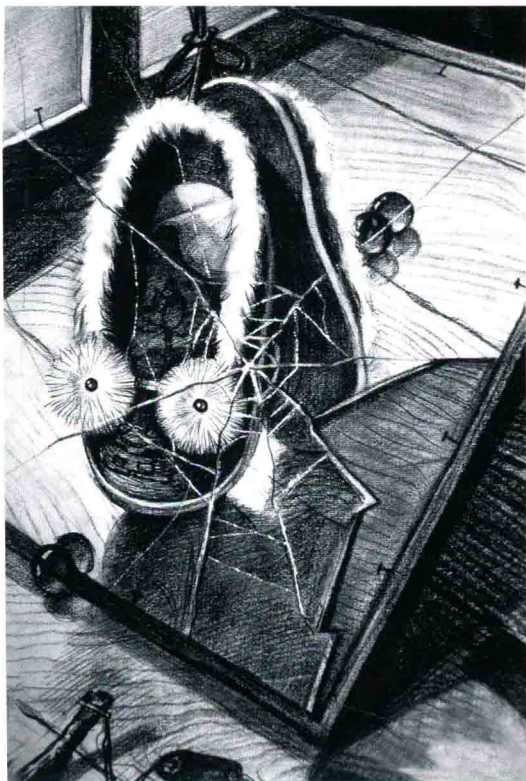

学习需要方法,更需要“数量”。尤其对于素描来说,不仅仅是解决了素描能力,对于后续的色彩学习,素描也会训练色彩画面的构图相关问题,所以设计素描是学习设计基础的起点。而创作小稿便是快速掌握素描技巧的第一步,“数量”是对小稿创作至关重要的一步,达到一定的小稿数量,才能更准确地比较出“最适合的场景、最适合的角度、最适合的构图”。

设计素描典型真题分析

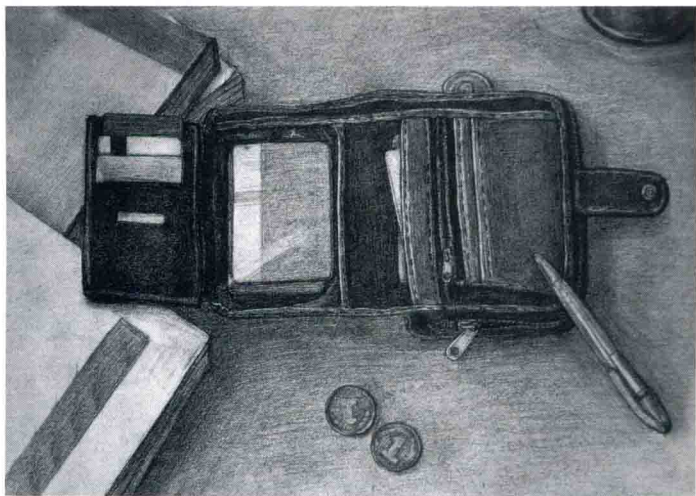
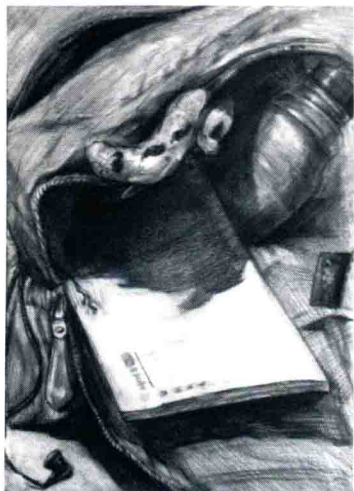
设计高考素描真题《破碎的镜子》，从单一物品的命题入手，除了把镜子以“破碎”的形式呈现以外，更需要思考镜子所反射的场景与静物之间的关联，或者镜子破碎之后带给观者的思维联想，甚至这件有着独特个性的静物能影响至整体画面的构图、光线变化，或者更多……

画面中的静物组合围绕儿时的物品展开，玻璃球、虎头鞋、弹弓都是充满联想与回忆的特殊物品，画面中主体物虎头鞋通过镜子的裂痕折射呈现，其余的物品成为画面的陪衬物，主次明确，镜子的破碎与童年的回忆之间充满着某种暗示。

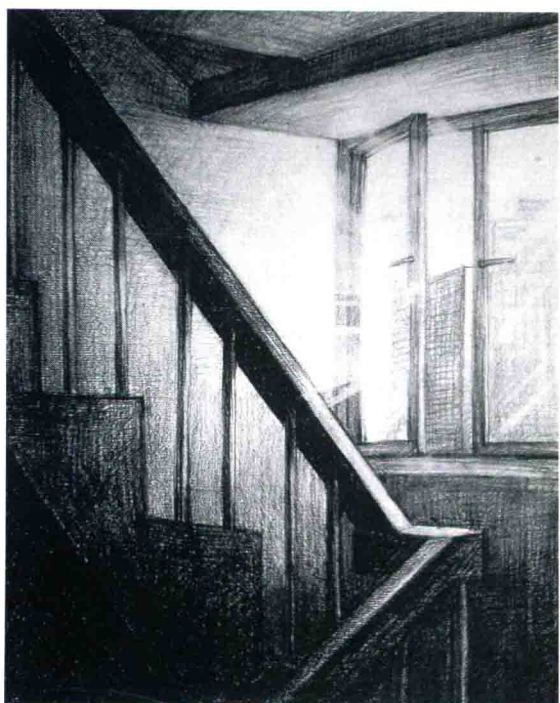
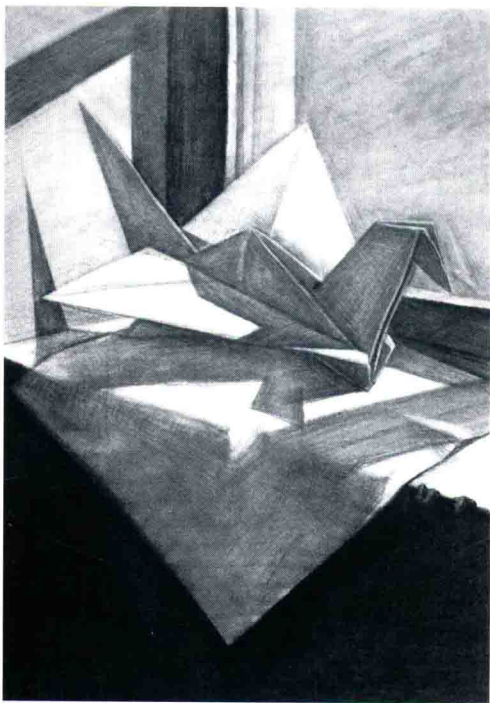

设计高考素描真题《包，打开》，画面创作从一个单体静物包入手，包的造型与风格使场景得到发挥的空间，什么样的包？质感、颜色、造型都充满想象力发挥的空间。包打开之后，包的造型、角度的选择，包里装的物品是什么？这些都使学生创造力得到最大的发挥与考验。

包打开之后，里面的物品与包会有某种关系？大与小，质感的对比，视觉上的关联还是意义上的关联，最终对画面的想象都会表达在画面中，成为画面中的“创意点睛”。

这种命题方式很普遍，使学生能明确地从一个静物入手进行画面的整体创作，对主体物与陪衬物、质感的发挥、角度的选择、场景的选择，都能进行相应的考查，对设计专业而言，设计素描在考试中的知识点绝不仅仅是对素描范畴的考查，应该是对画面综合创作能力的考验。

设计高考素描真题《窗前的静物》，题目对窗前的要求不仅仅是要求学生在创作中加上窗户、窗台那么简单，而是利用特定的场景加入对静物光影的表达，窗前特有的逆光光线，与静物拉长的投影之间，传达出画面场景的意境。

设计高考素描真题《校园一角》，选择楼梯转角的细节作为场景主体，窗户作为场景光线的配合，使画面更具有意境。