

冲刺

中央美术学院
清华大学美术学院
中国美术学院

——设计与创作优秀作品评析

主 编/陈生年

湖北美术出版社

冲刺...

中央美术学院

清华大学美术学院

中国美术学院

——设计与创作优秀作品评析

湖北美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

冲刺—设计与创作优秀作品评析 / 陈生年编.

—武汉: 湖北美术出版社, 2005.1

ISBN 7-5394-1639-4

I. 设 ...

II. 陈 ...

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(2004)第119028号

冲刺—设计与创作优秀作品评析 © 陈生年 主编

责任编辑: 戴建国

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市武昌雄楚大街268号C座14楼

电 话: (027) 87679553 87679522

邮政编码: 430070

制 版: 武汉新新彩印制版有限责任公司

印 刷: 武汉市德利彩印有限责任公司

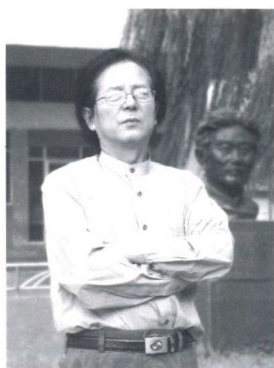
开 本: 889mm × 1194mm 1/16 2印张

印 数: 10000册

版 次: 2005年1月第1版 2005年4月第2次印刷

书 号: ISBN 7-5394-1639-4/J · 1339 c

定 价: 14.00元

陈生年 湖北省襄樊市第二十四中学校长助理,分管艺术教学。高中美术特级教师,襄樊市美术家协会理事,襄樊市教育协会艺术专业委员会副理事长,中国艺术教育促进会会员。

张 芳	2004 年考取清华大学美术学院
李思思	2004 年考取中央美术学院
乐 天	2004 年考取中央美术学院
赵中原	2004 年考取中央美术学院
杨 洁	2004 年考取中央美术学院
冯汉章	2004 年考取中央美术学院
郝良月	2003 年考取清华大学美术学院
倪 昱	2003 年考取清华大学美术学院
熊秋霞	2003 年考取中央美术学院
吴 芳	2003 年考取中央美术学院
丁 又	2003 年考取中国美术学院
崔晋陵	2003 年考取中国美术学院
杨 洁	2003 年考取中国美术学院
李 杰	2003 年考取中国美术学院
钟 睿	2002 年考取中央美术学院
卞文学	2002 年考取中国美术学院
揭志豪	2002 年考取中国美术学院
刘 艳	2002 年考取中国美术学院
付 川	2001 年考取清华大学美术学院
孙矫雁	2001 年考取中央美术学院
郭江峰	2001 年考取中国美术学院
万 鹏	2001 年考取中国美术学院
周 歆	2000 年考取清华大学美术学院
官 彬	2000 年考取清华大学美术学院
杨 涛	2000 年考取中国美术学院
张 润	2000 年考取中国美术学院
李 晶	1999 年考取清华大学美术学院
吕 芳	1999 年考取清华大学美术学院
张 虎	1998 年考取清华大学美术学院

设计基础课

在高中美术专业教学中的地位和作用

许建

目前普通高中美术专业的基础课程,一般分为素描、色彩、速写三门,高校招生也普遍重视这三门课程。无论是湖北省的美术专业联考,还是外省的招生考试大都考这三科。所有的高中美术班的学生,精力放在这几门课程的学习上。但是随着我国经济的发展和他需求,越来越多的大专院校在对高中美术招生的考试中,加入了设计这一内容。在测试完素描、色彩、速写后,针对学生所填报的专业(如服装设计、装饰设计、环境艺术设计等)进行专业设计考试。目的是考察学生对实用美术的理解和设计规律的初步掌握,以便更好地培养专门的设计人才。这样以来,实际考试科目有四门,如果考生前三门课成绩尚可,专业设计成绩不理想,就会影响到自己的总体成绩。近几年来,很多中学已经认识到了基础设计课程在美术常规教学中的地位和作用,积极地探索艺术设计的教学问题。

基础设计在教学中越来越重要,首先表现在艺术设计考试中。现在,大部分中学对这一课程采取的还是突击性学习方式是在美术高考前夕,抽出一定时间,对设计课程进行一般的学习训练,由于时间有限,加上师资的匮乏,训练内容训练方法的科学性欠缺,教学效果并不太理想,致使学生在高考中吃亏,有些考生甚至因设计太差,影响了自己总体专业成绩,与梦寐以求的大学擦肩而过。

为了提高美术专业整体水平,增强学生在高考中的全面竞争能力,这就要求我们在教学中必须重视设计基础课程的开设。

一般认为设计课是大专院校学生的学习内容,对高中生来讲过于高深。但我们可以从简单入手,删繁就简,让学生掌握初步的设计知识。构成设计是一切设计的基础,包括平面构成、色彩构成、立体构成三大类。平面构成作为一种设计基础的训练方法,在很早就被设计家和设计教育家所重视,在现代设计基础的教学训练中,对于培养学生的艺术思维能力和设计能力,有重要的作用。20世纪70年代以来,平面构成作为设计基础,已经在工业设计、建筑设计、纺织印染设计、时装设计、书籍装帧设计、舞台美术设计、商业美术设计、视觉传达等领域广泛应用。

当我们给学生一个设计命题,学生的大脑就会涌现出五花八门的想法。但创意、想法再好,如果缺乏合适的造型和组织构成方式,整个画面效果也会不尽人意,这就叫做“心有余而力不足”,这就是我们常常看到很多学生的设计作业画面凌乱,主题不清的原因。那么如何在混乱与感性的思维之中寻找规律与秩序呢?平面构成正是追寻这种规律、这种秩序,探索如何组织构筑图形、文字等诸多元素成为一幅优秀设计作品的基础课程。如平面构成的骨骼知识告诉我们如何让一幅画面更具有联系和整体性,平面构成的基本形式让我们学会灵活地控制画面形式而不至于呆板等。

平面构成与绘画构图中黑白灰的搭配有一种内在的联系。老师在摆放静物和学生作画时都考虑其在平面内(画纸)的构成协调,如不同明度的物体面积大小、高低等。一

张合理的画面构图,一幅好的绘画作品,其黑、白、灰关系的运用会直接影响到效果的产生。

构成设计中的色彩构成也是我们学习基础设计的必修课。实际生活中的人们不可避免地处处与色彩发生关系,色彩设计所涉及的范围极为广泛。街道、建筑物、公共场所及工作环境,交通工具以及街道的标牌和霓虹灯的色彩,都需要考虑色彩因素。此外,人们的日常生活用品都要考虑到色彩。新的色彩不单要求实用,更追求对色彩的审美享受。在商业领域中,对色彩的选择往往成为一种商品是否畅销的关键。我们大家都知道美国的两大知名饮料品牌可口可乐和百事可乐,在数年以前可口可乐的销售量还远远超过百事,但随着百事公司更换产品包装及一系列的宣传广告,其产品从视觉上给人以全新的形象和美好的视觉感受,产品的市场份额逐年增加甚至超过可口可乐。

色彩设计成为商业竞争中不可忽视的因素。这就要求我们在现代艺术与设计的教学中,必须有一套与之相应的色彩教学法,提高学生的色彩素养。开设色彩构成课通过色彩的性格、用途及人们对色彩的普遍感受逻辑,向学生讲授色彩美学方面的知识,通过系统的作业练习,使学生对色彩理论有实际的认识,从而将对色彩的感觉由个人的喜爱,升华到科学应用的境界,并在实践中创造性地应用色彩。学习色彩构成,其实还有一个很重要的作用。我们当前的基础课中的色彩课,不仅要求学生掌握对造型的表达,还要求学生物体所处空间的光源、色彩、环境进行分析,如果我们对色彩构成中的三个要素—明度、色相和纯度有了一定的了解,在实际色彩写生中运用色彩调和、变化、相互影响的规律,这样思路不仅清晰,画面效果也会比较理想。

三大构成中的立体构成也应该得到我们的重视。首先它与设计中的环境艺术设计及工业造型设计联系紧密。环境艺术设计考察学生对室内外空间的合理分配、组合及空间色彩的搭配,工业造型设计考察学生对产品外观造型的整体把握能力和对生活的敏锐洞察力。立体构成通过对学生三维立体空间想象能力、整体控制及造型能力的锻炼,增强学生的立体空间意识和造型能力。立体构成和我们的绘画基础课程也有非常紧密的联系。通过立体构成的学习,可以增强学生在绘画基础方面的整体控制及造型能力,达到塑造起形体的目的。在常规教学中,我们可尝试一些新的教学方法,如让学生以做雕塑的方式,用黄泥塑造一些简单的人物头像、四肢等,这样不仅增强了课堂的生动性,还锻炼了学生对人物头部和肢体结构的理解,从而使学生的绘画造型水平得到提高。

认识到设计基础的重要性和必要性,这就需要在常规教学中拿出一定的时和量,对学生进行系统的训练,让学生基本认识设计,入门设计,主动设计,从而提高学生美术的整体水平,增强学生在高考中的全面能力。

周 歆 2000年考取清华大学美术学院

这是一幅用装饰手法进行的创作。三个黎族青年舒展轻松的动势，背衬的景致，花草树木，天空中翱翔的飞鸟，亦真亦幻，配合这些语言特征，画面的色彩采用单色处理，透明的淡紫色调更增加了浪漫理想的情韵，构图丰满，刻画细致，服饰与道具的真实表现出作者对生活的熟悉，也使画面平添了几分可读性。该作是2000年清华大学招生考试优秀试卷，登载清华大学本科招生入学指南上，点评内容由清华大学美术学院老师撰写。

(指导教师：陈生年)

郝良月 2003年考取清华大学美术学院

创作题目是《双休日》，这幅画选取了生活中的一个场景，一对男女青年在交谈，背景绿树荫荫风和日丽，远处的女青年仿佛在欣赏美景。画面采用淡彩处理，色彩清新自然，人物突出，构图丰满，人物的神态动作及服饰、道具的表现平添了画面的可读性和戏剧性。人物刻画再具体准确些，则效果更好。

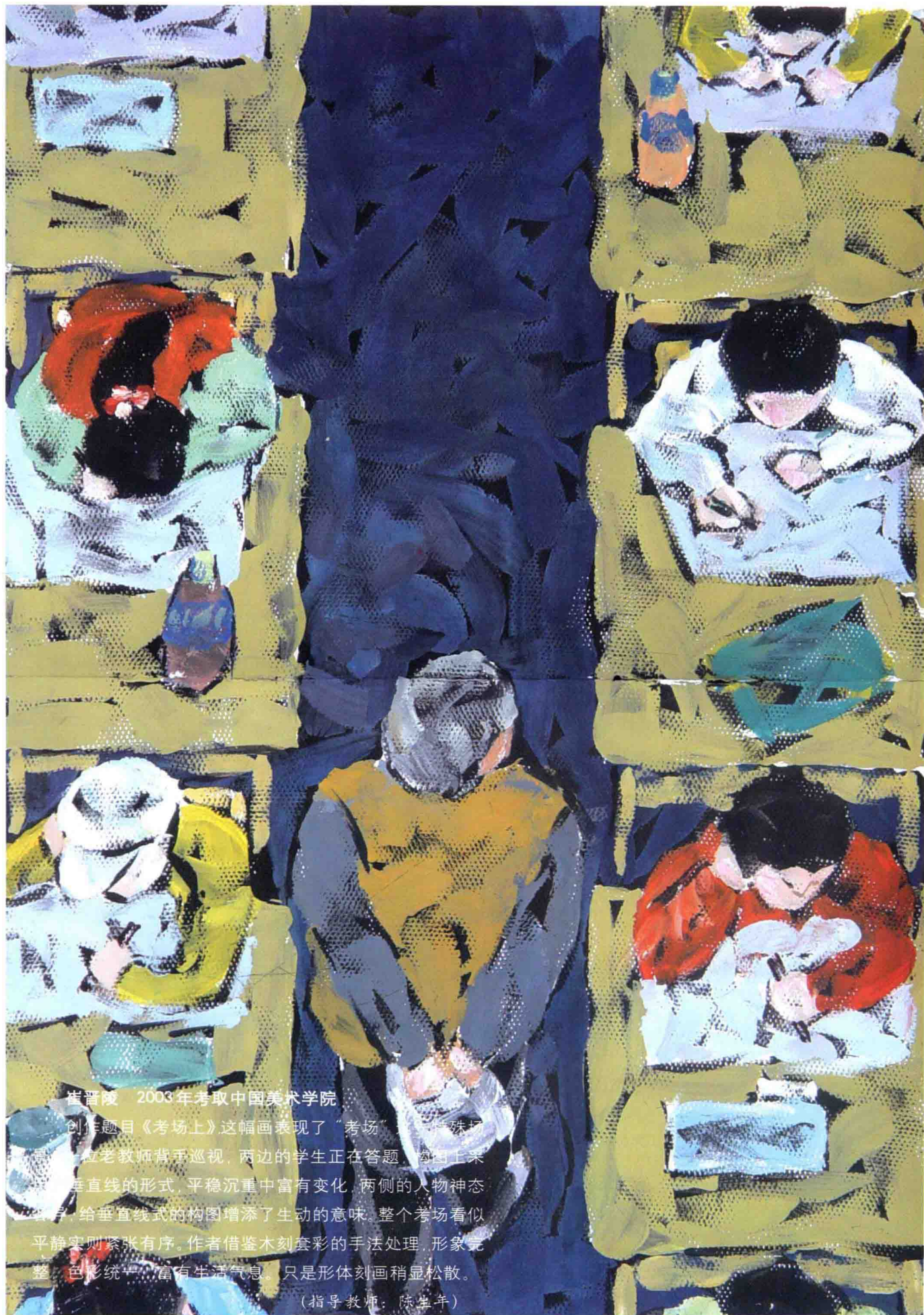
(指导教师：陈生年)

张 芳·2004年考取清华大学美术学院

创作题目《校园生活》作者把视角对准校园的一个活动场面——拔河，双方队员都压低重心，拼尽全力，中间裁判紧握令旗，周围的观众人头攒动为双方鼓励加油，比赛进入关键时刻。画面采用斜线构图，准确地表现了紧张气氛，人物生动，贴近生活。色彩搭配和谐，大面积沉稳的深灰色，点缀以跳跃的红、黄、白，既有对比，又有统一，一幅典型的校园生活画面跃然纸上，不足之处人物的刻画稍显草率。

(指导教师：陈生年)

崔晋陵 2003年考取中国美术学院

创作题目《考场上》这幅画表现了“考场”这一特殊场景。一位老教师背手巡视，两边的学生正在答题。画面采用垂直线的形式，平稳沉重中富有变化，两侧的人物神态各异，给垂直线式的构图增添了生动的意味。整个考场看似平静实则紧张有序。作者借鉴木刻套彩的手法处理，形象完整，色彩统一，富有生活气息。只是形体刻画稍显松散。

(指导教师：陈生年)

乐 天 2004 年考取中央美术学院

创作题目《双休日》。该创作描绘了几个中学生打扫街道的场面。人物动态生动，道具的安排和表现点明了主题。色彩搭配，使用了大面积的灰、蓝和小部分的橙、黄、白，既有对比又有统一。构图完整，技法上借鉴了木刻套彩的手法，鲜明生动，但是人物刻画显得不够深入。

(指导教师：万杰 许建)

张 芳 2004年考取清华大学美术学院

创作题目《双休日》，该作描绘了几个青年郊游小憩的场景。四个人物表现各异，喝水、照相、擦汗、小坐，各具特征。画面巧妙地利用石栏杆、立柱把人物分开，恰到好处，使画面具有一定的形式感，但又不失生活气息。色彩搭配统一协调，不失为一幅好的创作。

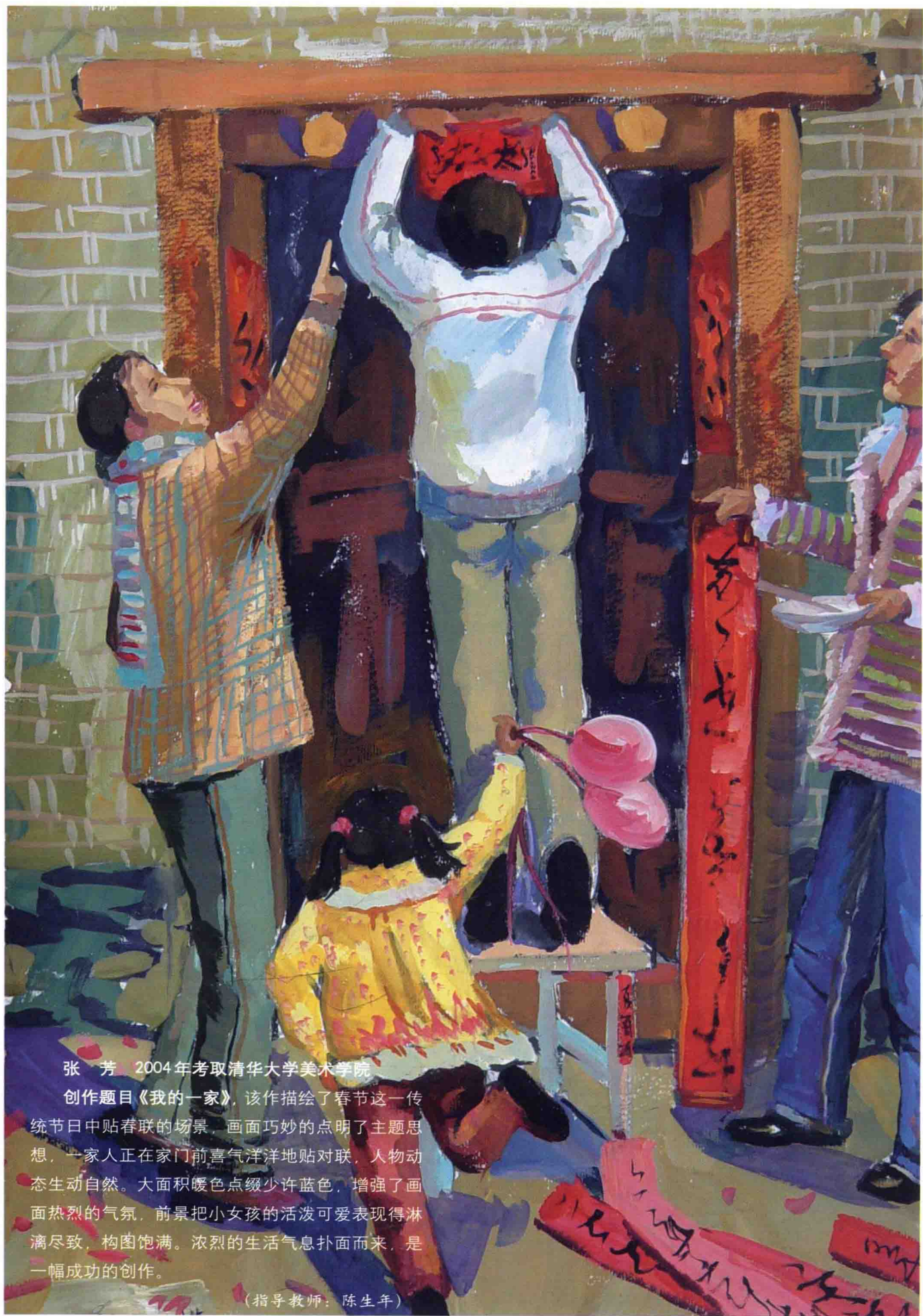
（指导教师：陈生年）

冯汉章 2004年考取中央美术学院

创作题目《考场上》，该作表现了美术专业考场上的一个角，画面人物突出，环境简单，道具的设置点明了人物的身份，色调明净淡雅，动作设计合理，具有一定生活气息，只是人物刻画稍显死板。

(指导教师：陈生年)

张 芳 2004年考取清华大学美术学院

创作题目《我的一家》，该作描绘了春节这一传统节日中贴春联的场景，画面巧妙的点明了主题思想，一家人正在家门前喜气洋洋地贴对联，人物动态生动自然。大面积暖色点缀少许蓝色，增强了画面热烈的气氛，前景把小女孩的活泼可爱表现得淋漓尽致，构图饱满。浓烈的生活气息扑面而来，是一幅成功的创作。

(指导教师：陈生年)

杨 洁 2004年考取中央美术学院

创作题目《双休日》，作者描绘了几个学生郊游时，草地午餐的情景，主题轻松，人物的处理加上草地的刻画，使画面生气盎然，尤其是桌布的白色及上面的水果、食品的色彩和周围的绿色对比，使整个画面气氛显得生动活泼。人物的动作表现还比较准确。

(指导教师：陈生年)

李思思 2004年考取中央美术学院

创作题目《双休日》，这一幅作品表现了一群青年郊外登山时小憩的场景。画面人物突出，置身于大自然的环境中，显得明确肯定，画面色彩统一，人物服饰、道具的设置点明了主题，缺点是人物的刻画还不够准确。

(指导教师：陈生年)

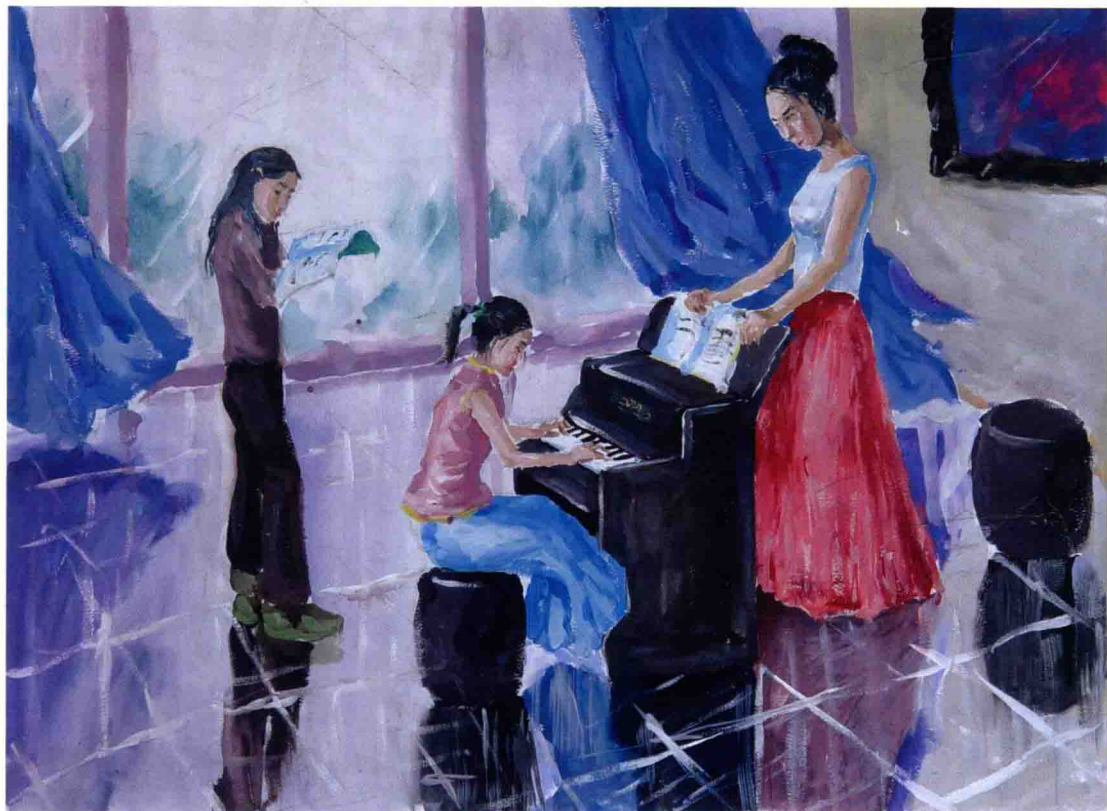
赵中原 2004年考取中央美术学院

创作题目《等车》。作者对城市生活的描绘，巧妙地截取了公共汽车站旁，行人等车这一场景来反映主题，采用了平面装饰的手法，色彩大胆鲜明，人物突出，反映了城市生活的多姿多彩，但左侧的母亲和右面的小孩处理欠妥。
(指导教师：陈生年)

倪 昱 2003年考取清华大学美术学院

创作题目《放学路上》，作者在画面中集中描绘了一个学生帮助三轮车师傅推车上坡的情景，反映了助人为乐的主题思想，背景简略概括，人物的动态生动具体，色调统一，是一幅主题性很强的创作，只是三轮车轮画的太小。
(指导教师：陈生年)

熊秋霞 2003年考取中央美术学院

创作题目《考场上》，作者描绘了音乐考试时的一个场景，人物动态设计合理，环境描写真实可信。玻璃门窗的透明，大理石地板的光洁，充分的表现了音乐的高雅性，如果人物的塑造再精确性则效果更好。
(指导教师：陈生年)

吴琴 2003年考取中央美术学院

创作题目《邻里之间》，画面反映了两个人互相帮助，推车前行的情景。构图平稳、饱满、色彩统一，人物突出，动态、道具设置合理。远处开窗的人物的出现了增添了生活的气息，具有一定的戏剧性和可读性，但人物的处理还须严谨些。
(指导教师：陈生年)