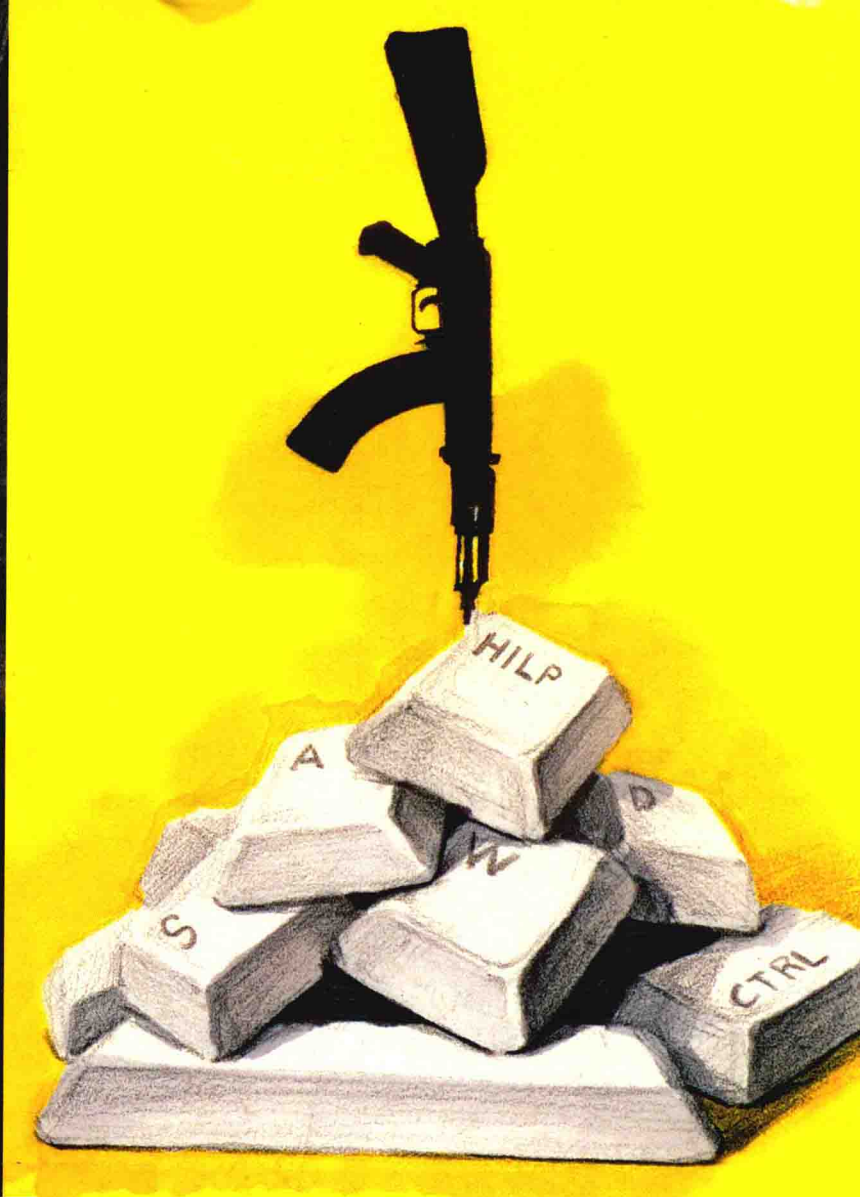

型 基 础

设 计 基 础

极限设计

EXTREME/ /DESIGN

郭建军 沙伟臣 / 主编

美术高考设计专业权威教程

限量典藏

设计应试全新题型揭秘
设计状元权威教程

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青雄狮

极限设计

EXTREME/ /DESIGN

美术高考设计专业权威教程

主编 郭建军 沙伟臣

编委 苏友勇 吴桐 蒲玉清 刘建飞 龙建 桂飞
高智皓 沈庆亮 王婉 李宁 陈阳

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青雄狮

律师声明

北京市中友律师事务所李苗苗律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室
010-65233456 65212870
<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社
010-59521012
E-mail: cypaw@cypmedia.com
MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

极限设计 / 郭建军, 沙伟臣主编. —北京: 中国青年出版社,
2014.12 美术高考设计专业权威教程
ISBN 978-7-5153-2901-7
I. ①极… II. ①郭… ②沙… III. ①美术-设计-高等学校-入学
考试-自学参考资料 IV. ①J06
中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第256862号

策划编辑: 田野
助理编辑: 张琳 李梦川
责任编辑: 张军
书籍设计: 六面体书籍设计 彭涛 郭广建

本书设计作品均来自北京“新意新象”画室。在此感谢编委苏友勇、吴桐、蒲玉清、刘建飞、龙建、桂飞、高智皓、沈庆亮、王婉、李宁和陈阳的辛勤付出。

极限设计——美术高考设计专业权威教程

主 编 / 郭建军 沙伟臣

出版发行: 中国青年出版社
地 址: 北京市东四十二条 21 号
邮政编码: 100708
电 话: (010) 59521188 / 59521158
传 真: (010) 59521111
企 划: 北京中青雄狮数码传媒科技有限公司
印 刷: 北京建宏印刷有限公司
开 本: 787×1092 1/8
印 张: 22
版 次: 2015 年 1 月北京第 1 版
印 次: 2015 年 1 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 978-7-5153-2901-7
定 价: 79.00 元

本书如有印装质量问题, 请与本社联系
电话: (010) 59521188 / 59521158

新浪
微
博

@中青雄狮美术
@雄狮美术田野
@雄狮美术王海强
@雄狮美术李梦川

征
稿
信
息

优质的印刷工艺, 精美的设计呈现, 高效的出版管理, 雄狮美术与你
携手共同创造中国美术教育的未来。请将你的美术作品发送给我们。
投稿邮箱: 1761491427@qq.com
lion_art@cypmedia.com

目 录

造型基础教学——设计素描 /2

设计基础教学——设计色彩 /66

设计基础教学——平面设计 /142

前言

艺术设计的灵魂就是创新，就是要做艺术设计前所未有的尝试和探索。这就决定了艺术设计本身是无法“被教学”的，这当然不是说艺术设计不需要进行教学指导，而是强调其教学方法的核心应放在启发学生的设计兴趣与创新潜质上。

近年来，全国各大艺术类高校的招生规模逐渐扩大，这就带动了艺考生人数的急剧增加。不少考生在专业学习方面临时抱佛脚，希望通过短期集训的教学方式恶补应试技巧，抱着侥幸的心理参加考试，而忽视了学习艺术设计的本质规律，急功近利地想要快速进步，死记硬背绘画的“知识点”。这样的学习方法对于未来艺术设计的学习犹如毁灭性的打击，会逐渐磨灭学生们对艺术设计理想的追求和进一步学习的冲动与欲望。美术高考教育事业也被市场化所影响，歪曲成了“逼迫出来的美术应试教育”教学现状。长此以往，美术高考的教育事业便岌岌可危了。

2015年初中央美术学院本科招生简章公布了，对于设计专业考试的内容和形式有大幅度调整，由之前的设计素描、设计色彩和平面设计这三大科目，改成了造型基础（工具只能使用黑色铅笔、黑色炭笔和橡皮）和设计基础这两个科目。这样的调整虽然少了一个科目，但是如何命题现在仍然是个未知数。造型基础应该是设计素描的备考内容，而设计基础则可能是设计色彩或者平面设计的设计考查题目类型。在招生简章中设计基础没有说明所用材料的信息，这就会有很多表现的可能。但不管怎么改变题型和考试形式，考查的核心内容是不变的。

通过长期实践教学的摸索和专业教学认知的改进，团队教师的设计教学理念也在逐渐地发展和进步。对比清华大学美术学院和中央美术学院的课程设置，就是为了把考前艺术设计教学的课程安排得更专业和系统，从而激发学生的艺术学习热情，提高学生的创新学习能力，使其站在更高的美学角度来认识考前的绘画学习，回归到艺术学习的本质。

清华大学美术学院和中央美术学院的设计考试科目，与其他普通学校的设计应试科目大相径庭。设计素描、设计色彩以及平面设计的课程都需要额外讲解和训练，这无疑又为广大考生们增加了备考的压力。特别是有些美术考生的学习条件有限，接触不到类似专业的教学内容，很可惜只能与名校失之交臂。

希望《极限设计——美术高考设计专业权威教程》一书能为广大艺术设计考生答疑解惑，指明设计专业的学习和备考方向，明确高分作品的创意理念和绘画思路。通过对优秀作品的解析，带领莘莘学子领略艺考状元的系统教学和成长历程。

苏友勇

2015年1月5日

造型基础教学——设计素描

设计素描备考如何做准备?

先讲明

- ① 讲明基础素描绘画学习与设计素描学习的关联性，在此基础上不断开拓设计绘画思路，打开设计学习视野，了解设计素描科目的学习目的与备考方向。
- ② 讲构图、讲视角和光感，通过设计素描教学的详细讲解和经典高分案例的解析，进一步打破平常设计的学习思维和普通的设计绘画观察模式。

着手画

- ① 由简单的设计绘画开始，不断积累设计绘画单体质感绘画的素材，进一步锻炼设计绘画的深入刻画能力和画面表现能力。
- ② 进行外出写生训练，不断观察和体会生活中的大、中、小场景，学会观察、控制和安排带有场景性的画面内容。
- ③ 由绘画的小稿训练入手，研究画面的设计构成关系。学会控制和把握画面的布局内容，营造画面气氛和氛围。安排好画面的黑白灰色块关系、光线效果和视觉中心等设计绘画内容，做好设计画面的“导演”。
- ④ 由简到繁，将积累的设计单体质感绘画素材巧妙带入相应的设计素描画面之中，画面的尺幅要扩大到8开，这样就可以解决画面中遗留的绘画基本功不扎实等问题。

精于默

- ① 详细讲解设计素描绘画的审题方式，鼓励学生不断创新，提高设计绘画的审美和画面表现品位，这样才能把握设计素描考试制胜的关键。
- ② 分题型默写训练：小场景、中场景、大场景、各季节、各时段、各视角和各光影等设计素描绘画训练内容，进而不断丰富多种形式的绘画表现训练。只有经过千锤百炼的设计素描默写训练，才能在设计素描考试中游刃有余。如果说考试需要“一碗水”，那么你必须要有“一桶水”。

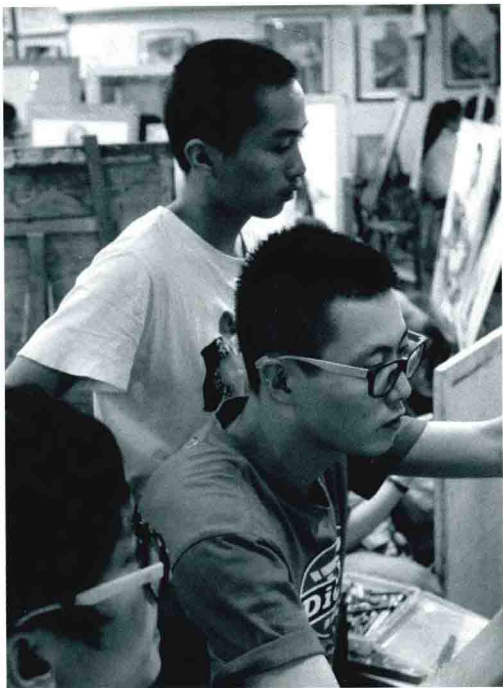
设计素描如何学?

设计素描学习应做好课前准备

首先是构图，构图要注意视角和光感，打破普通的设计思维和观察模式。这一绘画阶段以观看和分析优秀设计范例作品为主。学生要尽量读懂高分范例的构图形式，从画面的构成到构思视角，逐一分析，进而学会在考试中灵活应用。这时一定要有大量的优秀设计范例作品，从中广泛汲取设计学习的营养和知识，告别普通的三角形设计构图。另外，还要养成在平时生活中更加细致地观察生活场景的习惯，也可以从各种视角拿手机拍素材，以便积累实用的绘画素材。小到感兴趣的物品，大到有意思的场景，要多发现生活中的设计之美。

循序渐进的学习过程

关于刻画能力的提升，应该由简到繁，循序渐进地在整个学习过程中不断提高对素描绘画的理解，从而将画面表现得更充分。关于静物的训练，一般要按照从短期的常规静物到质感训练、从单体精微刻画素描训练到长期静物深入训练的步骤，逐渐完善个人的素描绘画能力。

设计素描教学讲解

设计教学跟造型绘画的学习是息息相关的，所以设计素描的教学也会以造型绘画基础科目为主，这样可以先给学生建立基本的素描绘画概念，把绘画的基本功打扎实。6月份和7月份的专业教学应将之前学的绘画知识系统起来，分步骤、分阶段地把设计知识点细化并落实到平时的绘画学习中，使学生对基础科目的理解更为透彻，绘画表现就会更加到位了。到了8月份中后期，学生的绘画基础落实以后，开始初步讲解设计科目和基础科目的关联内容，以优秀的作品资料为基础，让学生进行头脑风暴，了解设计素描得绘画模式。接下来就到了9月份和10月份的素描和色彩的具体过渡课程，以及后面的应试强化训练。学设计是个动脑子的活儿，考题每年变来变去，很难猜准，也最好不要采用模式化套用的方法，百变不离其宗，学到本质的东西就不会惧怕考题的变化了。

设计应试备考要全面和系统

设计素描和设计色彩以及平面设计课程都需要进行额外的考前准备，这无疑给考生们增加了备考的压力。特别是有些考生教学条件受限，接触不到这块儿的教学内容，只能与名校失之交臂，令人惋惜。希望《极限设计——美术高考设计专业权威教程》一书能给大家答疑解惑，带领莘莘学子学习实用的设计绘画方法和高分状元优秀范例作品。

基础素描与设计素描的关联

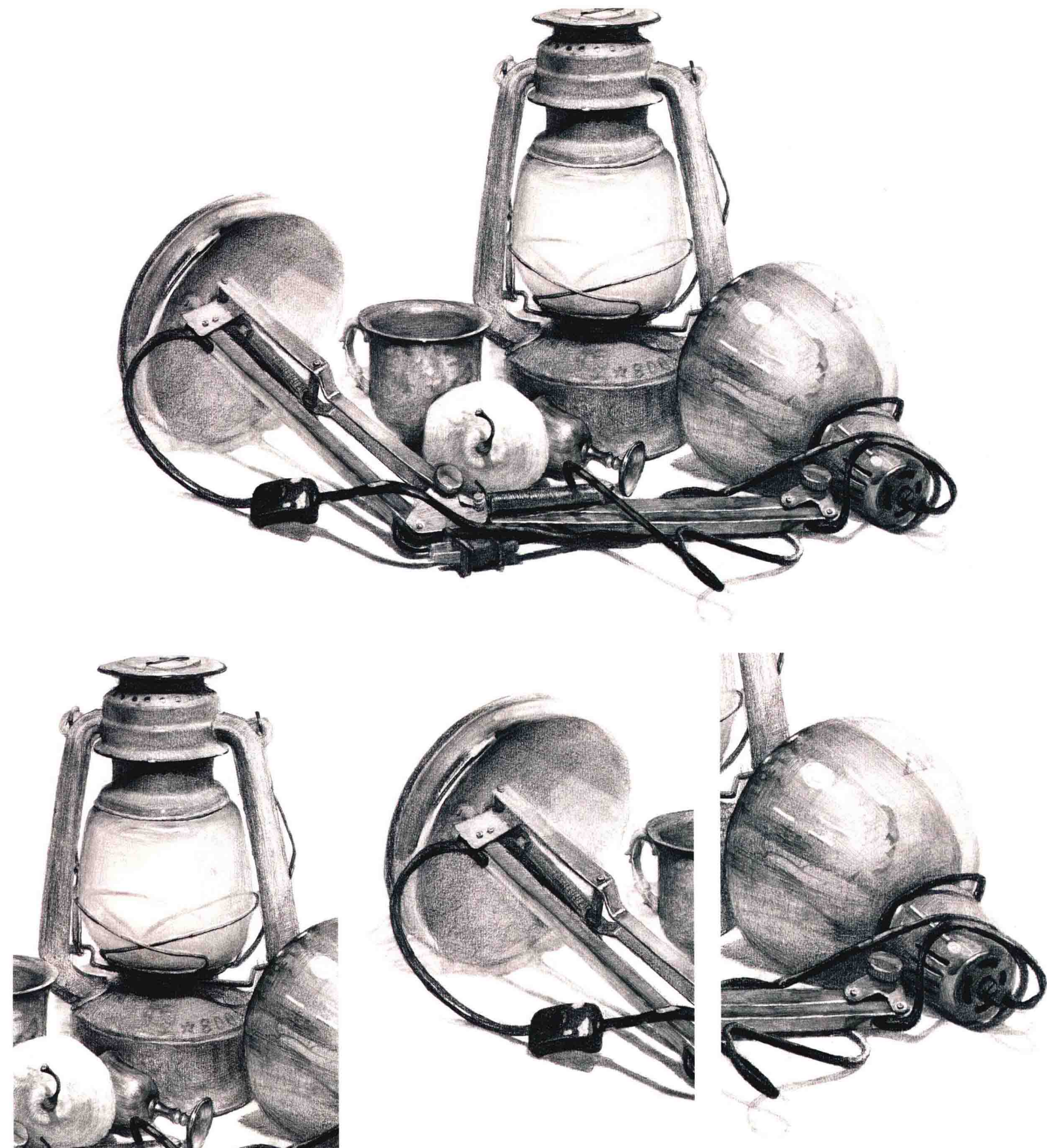
要不断地开拓设计绘画视野，进一步了解“设计”的应试和备考方向，学生们首先应该明白：设计素描顾名思义，比素描的基础课增加了“设计”二字，但其本质还是素描的绘画和表现，逃不出之前所学的素描训练，必须要通过体积、空间、色调、黑白灰、光感和质感等形式进行表现。但是学生们也不需要太过担心，设计素描并不算是新的课程，它其实是素描基础课绘画的升级版学习。只要你掌握了素描绘画基础教学系统的要点，并具备绘画的基本能力，至少在画面表现上已经不成问题了。不过它与平面设计一样，同样会突出“设计”，即设计创意和思维，所以设计素描的构思和构图就会显得尤其重要了。创新的画面会带给人不一样的感官体验，这样的设计素描画面也就成了设计素描考试中易脱颖而出的优秀试卷。

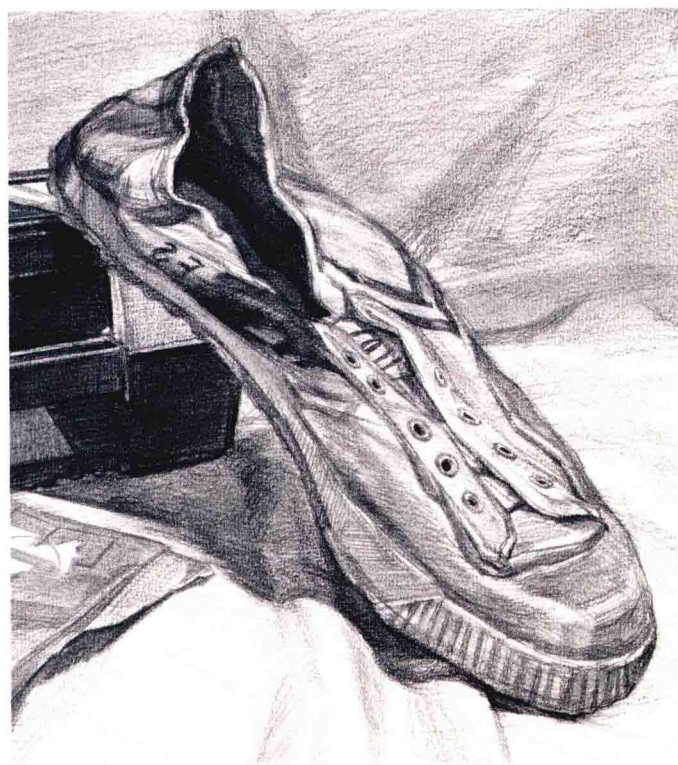
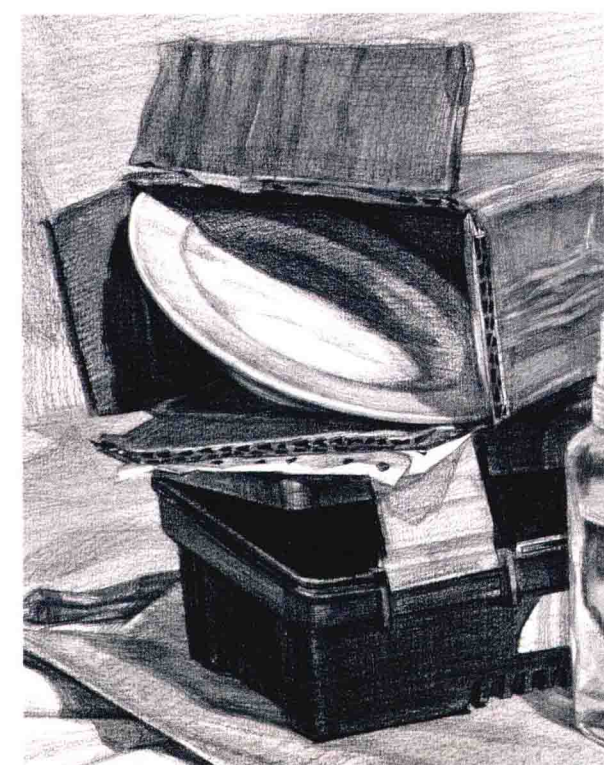

设计素描应该如何打基础？

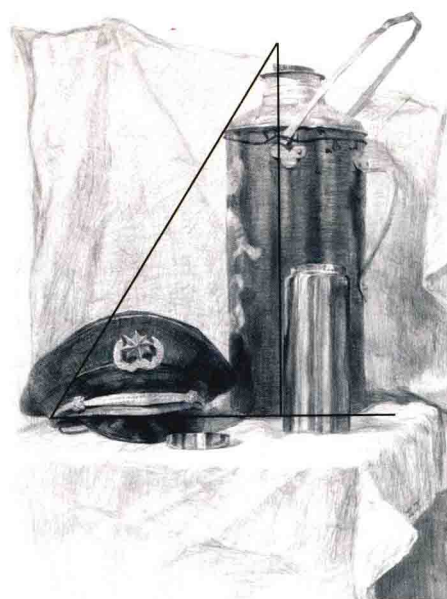
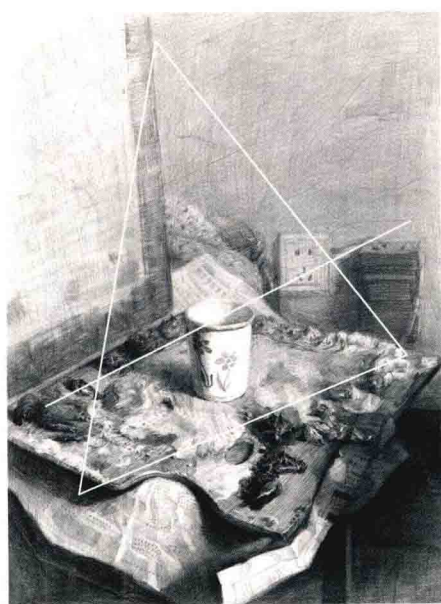
设计素描应以基础素描的学习和训练为先

在这一阶段，学生基本完成了水果和罐子类的基础素描训练，准备进入简单生活用品类的素描静物训练。通过这类素描静物的绘画基础训练，学生们积累了不少生活用品的形象素材，掌握了它们的造型特点和质感特征。后期复杂的组合和造型训练要进一步拓展学生对于塑造概念的理解，为下一步的设计素描训练奠定扎实的基础。

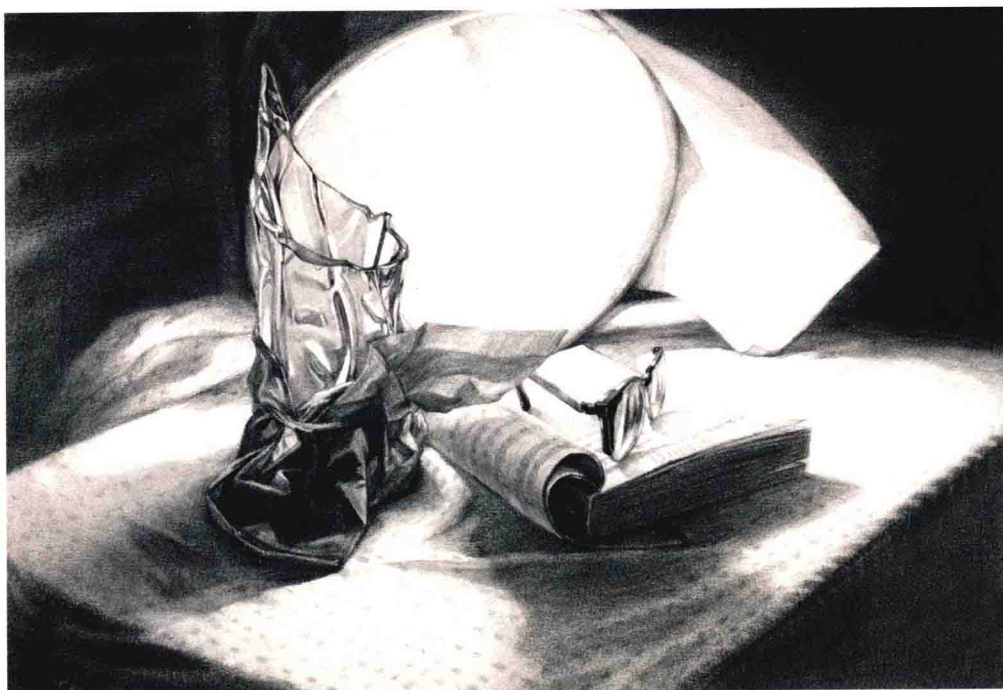
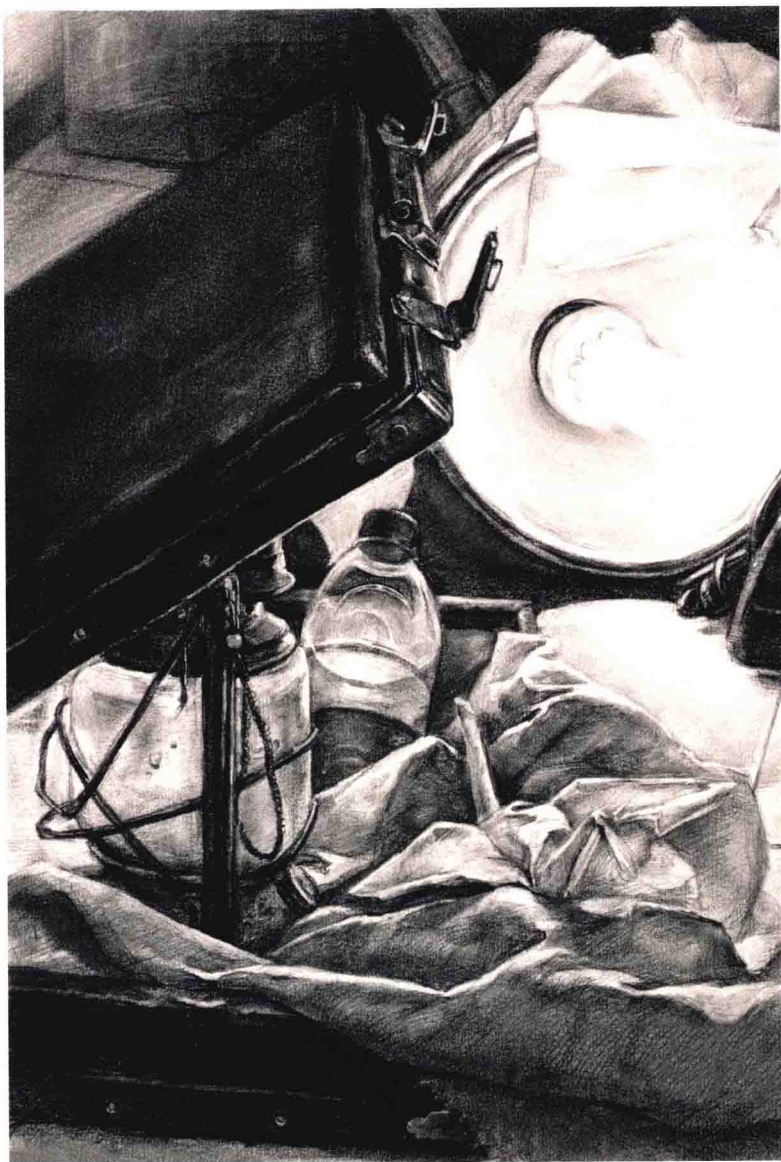

左右页是两幅完成的素描静物作品。左边的作品没有画背景，右边的作品则画了背景；一个是对金属质感物品的表现训练，一个是对塑料、纸和布质感的刻画。非常具体和深入，刻画干练到位，表现生动

这两张素描静物的构图很有形式感，画面的空间感比较强，轻松的绘画手法也非常值得借鉴。塑造具体、充分，质感表现明确，非常深入

这三张画是生活类素描静物的特殊光源素描扩展训练，这个训练很受学生欢迎，一般也能产生不错的教学效果，所以后来也把它用作设计素描的引入式训练方法之一

设计素描的质感训练和精微单体训练

设计素描的质感训练和精微单体训练的意义

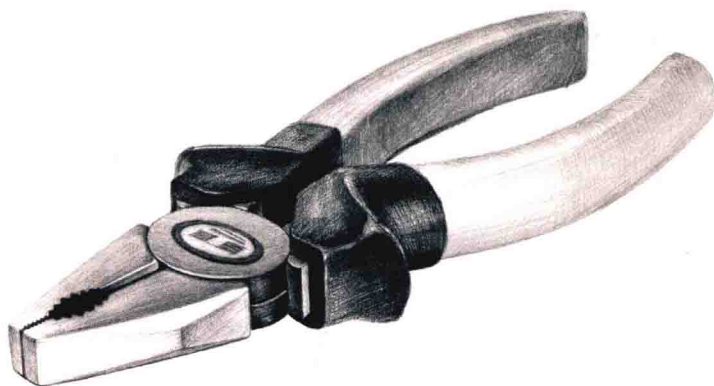
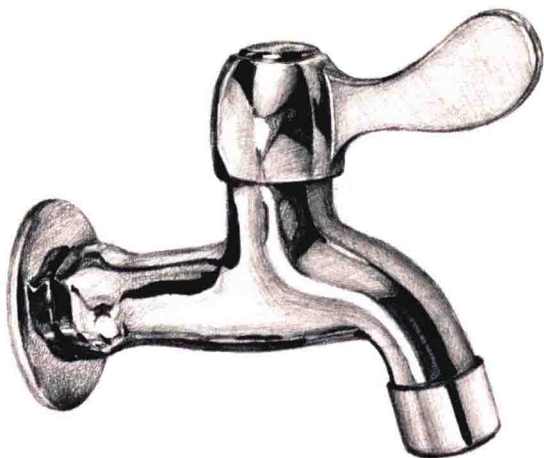
这两种训练都是素描绘画素材积累的重要方式，也是锻炼学生把握物体形象和表现的重要手段。丰富的单体可以加入合适的绘画场景里去，也会成为设计素描考试中的闪光点 and 加分点，因此这两种训练是从基础科目到设计素描的重要引入方式。

何为设计素描的质感训练

是指在相对写实的画面中，局部区域的多材质表达，诸如金属、玻璃、纸张、塑料和木头等。对静物进行生动形象的表现，除了外形因素，就是质感表现了。以下罗列了几种典型的质感表现训练和一些优秀的质感表现范例，希望能给同学们以启发。

①金属质感训练

锡和银等金属是我们常见的金属种类，主要特点为黑白灰关系明确、反光强烈，还有精致的高光。金属和玻璃有相似的一点，那就是最重的颜色往往会挨着最亮的颜色，这样强烈的反差才会让你的金属“闪闪发光”，才会让你的金属有“脾气”和“个性”。锈蚀的金属会失去光泽，被腐蚀的“疤痕”也是刻画的关键。

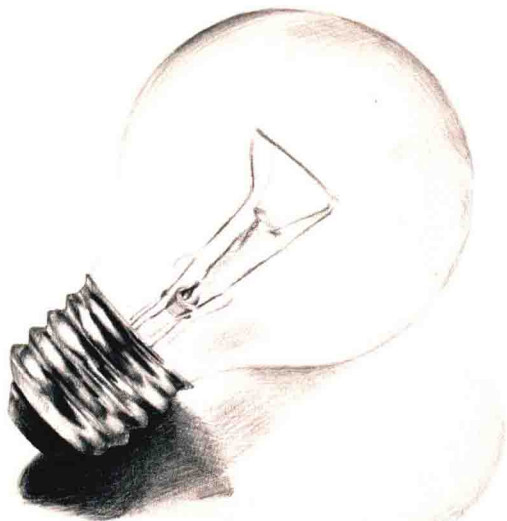
②木头质感训练

这个材质大家最熟悉不过了，也相对比较简单，大家只需要注意两点便能很好地表现“这是块木头”。第一，把握木头的纹理特征；第二，把握木头的细节特征，比如缝隙、裂痕和孔洞等。

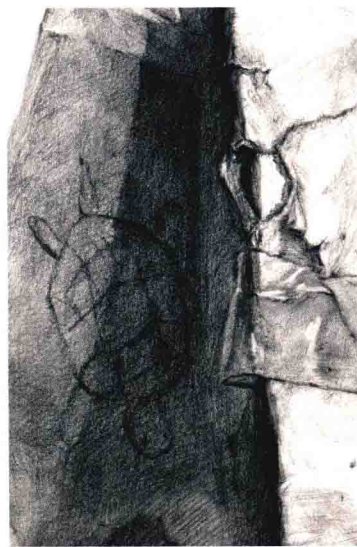
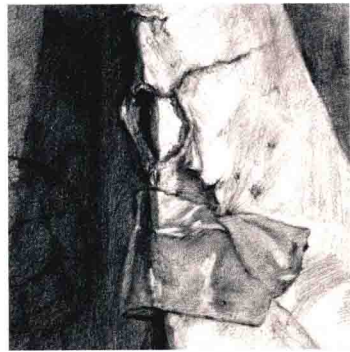
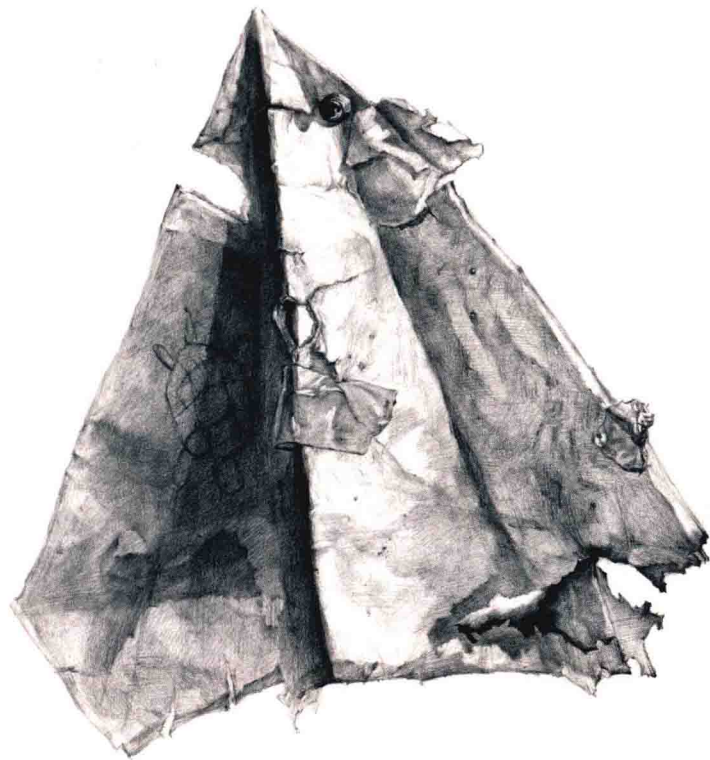
③玻璃质感训练

大家要注意玻璃不能画得太死板，要注意玻璃“虚”的形。强的地方一定要敢于强调，画实了；弱的地方一定要表现含蓄，高光一定要刻画精细。玻璃器皿（透明器皿）的投影是很有“玄机”的，要注意观察，表现时要注意细节的刻画。

④纸质质感训练

纸的折痕是刻画的重点，但这还不够，大家一定要会利用纸的裂缝和上面的文字，以及卷曲的边缘和皱皱的细节。具备了这些质感表现特点，你所画的纸的质感才会有足够的张力和表现力。

⑤布质感训练

布的质感训练不可一概而论。比如柔软的布和质地较硬的布，就是不太一样的。只要我们仔细观察和对比，总能发现其中的变化和区别。有些细节是大家常忽略的，比如布的纹理、图案以及布的边缘等等。

⑥机械零件和玩具质感训练

我们将这些统一称为“工业制成品”。既然是工业产品，就必然带着工业属性，即规则的形状和规则的形体，一切都“规规矩矩”。因此画工业制成品时大家一定要有耐心，不要“随心所欲”。

