

校考突击 设计基础 通关

SHEJI JICHU TONGGUAN

周峰 樊燕 姚芬 彭沛 编著

应试有法则 学习有诀窍

道出设计考题考察脉络
全方位透析得分要点难点
帮你找到拿高分的关键诀窍

湖北长江出版集团
湖北美术出版社

校考突击

设计基础 通关

设计基础通关

S H E J I J I C H U T O N G G U A N

周峰 樊燕 姚芬 彭沛 编著

湖北长江出版集团
湖北美术出版社

设计可以快速掌握吗？设计考试通关还有诀窍吗？

其实任何学习都可以说是有许多捷径可走的。关键是要掌握正确的学习方法和诀窍。翻阅本书大约需要两个小时，但却可以让你的学习兴趣和备考信心发生翻天覆地的变化。

本书总结的几十种快速提高设计能力的通关诀窍，多种备考与应试法则，都是短期内行之有效的提高成绩的方法，能让你快速理清备考思路，找出问题的关键，从成功经验中获益，由捷径走向成功。

坐下来，一页一页地阅读本书。如果你能切实遵循书中的方法去做，你会发现：你在一天天地进步！

图书在版编目 (CIP) 数据

设计基础通关 / 周峰, 樊燕, 姚芬, 彭沛 编著.

—武汉: 湖北美术出版社, 2010.1

(校考突击)

ISBN 978-7-5394-3218-2

I. ① 设…

II. ①周…②樊…③姚…④彭…

III. ①造型设计—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 (2009) 第 240700 号

丛书策划 / 韦 冰

责任编辑 / 韦 冰

封面设计 / 龚 黎

技术编辑 / 李国新

设计基础通关

© 周峰 樊燕 姚芬 彭沛 编著

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市洪山区雄楚大街 268 号

电 话: (027) 87679520 87679521 87679522

传 真: (027) 87679523

邮政编码: 430070

网 址: www.hbapress.com.cn

电子邮箱: hbapress@vip.sina.com

印 刷: 武汉三川印务有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 4.5

印 数: 3000 册

版 次: 2010 年 1 月第 1 版

2010 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 30.00 元

目前在高等艺术院校入学考试这个环节中,更注重综合素质和基本技能的双重考查。在考查学生最基本的造型能力时,更偏重于其创意能力与手绘控制能力的综合素质,其目的是使考前基础教育与高校基础教育有一个良好的衔接。

面对这些更新、更高的要求,我们组织了具有丰富教学经验、在大学从事设计基础教学的教师,以及高考辅导教学的一线教师精心编撰此套设计通关应考丛书,注重基本功的练习和设计思维的培养,以提高创造能力与动手能力为原则,让同学们达到从知之不多到对考试要求应付自如,帮助同学们顺利通过各类美术高考的设计应试,并以优异成绩考入各类艺术院校。

本书注重理论与技巧两大部分的训练与培养。理论的重点落在对设计基础的理解方面,强调了对艺术素质及专业兴趣的培养,为同学们能够快速掌握正确的设计思维打下良好的基础。书中使用了大量的范例与评析,在图例的讲析中,强调设计的感知训练,强调正确的设计技巧、绘制步骤以及合理有效的训练方法,从而真正快速提升同学们的动手能力。

通过这两部分的课程训练,同学们不仅能在短期内快速掌握一套行之有效的训练方法与诀窍,而且还能快速掌握开阔思维广度与深度的方法,更重要的是能使自身未知而潜在的艺术感觉与表现能力得到提升。同学们将会感觉到这种学习过程不再是一种应试备考的程式化模式。

掌握正确的学习方法和艺术观念是你们追求成功的关键诀窍!

好的开始是成功的一半。把握住今天,就从现在开始吧!

只要同学们静下心来,循序渐进地阅读本书,按照书中的课程安排和训练方法进行学习与训练,一定能有所收获。

因为有着梦想与追求,只要努力,你梦想什么,生活就给予你什么!

目 录

第一章 创意思维	5
创意思维的基本概念	6
联想思维方式训练	8
基本元素的联想训练	11
发散性的联想训练	12
创意思维的训练	15
专题通关训练	17
考题解析	20
图形创意通关练习	26
空间形态设计	32
第二章 图形设计	35
图形设计的基本概念、考查要求	35
图形设计的思维方法	36
图形设计的表现方法	39
考题解析	41
解题通关训练	46
佳作欣赏	52
第三章 字体设计	56
基础知识	56
考题解析	61
佳作欣赏	68

老师导述

在校考中，面对不同的专业方向而专业试题都不相同，是学校都想考查学生在专业领域的创意思维能力，这是考查的重点。创意思维不是凭空的灵感再现，它是经过条理、科学的各种联想方法而得来的。第一章围绕创意思维的方法过程，结合历年来的大量考题，进行案例解析、模拟答题，引导学生来领会创意的方法，去有效地应对各种考题。

经过专业联考之后，成功迈过第一关的艺术类考生将面临通向目标的第二道门：校考。近几年来，在艺考热之后，大量的艺术类本科生面临着就业压力，这给了众多的艺术考生一个警醒：选择艺术这条道路对吗？选报的专业未来发展方向好吗？报考的学校适合自己吗？此类问题都不可回避。今年的高考制度改革，艺考和普考结合，也给了考生更多的机会。然而面对第二关校考，你们准备好了吗？现在的高校之所以纷纷争取校考的权力，是为了更好地考查考生的专业能力是否跟本校的招考要求相适，是否能更多地招收到符合本校专业发展的特长生、优质生源。

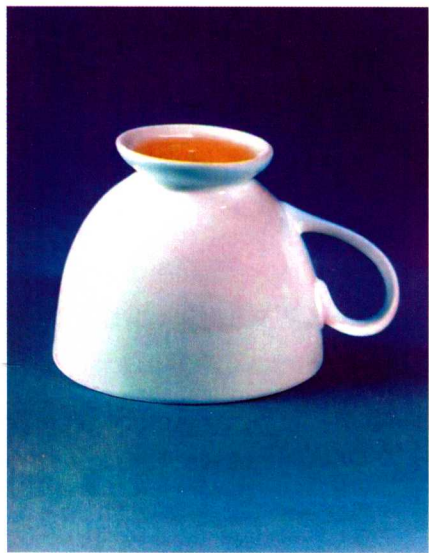
结合多年来的全国众多专业院校的校考情况，以及历年来的校考考题，针对学生的具体情况，我们仔细分析了校考在设计基础方向的考查特点，涉及的理论、专业知识点，站在考生的角度去理解、分析考题，有针对性地答题。为了在短时间内迅速提高考生校考的专业考试成绩，我们编写了三个部分的内容：创意思维、图形设计、字体设计。

所谓创意：就是创造新意，寻求新颖、独特的某种意念、主意或构想。创造性是其核心，创意是一种创造活动，其行为结果也必须是“独创的、新颖的”。

大部分的考生都是初涉创意思维这一块，所以提供给考生的是一些基本、实用的思维方法和创意手段。考生在参看本章节的过程中也要调动起你的思维，跟着书中的创意方法多加练习。

在开始之前，我们要明白的是创意思维这个章节更侧重如何去想的问题，在考场短短的几十分钟内要考生根据给出的主题创造出一个好的想法是不太容易的。

在高考的创意思维这一块考生们都要通过图形来反映你的主题，所以我们可以借助思维导图来表现试题所要求的主题，在对主题或概念分析的基础上提升其非一般的内涵。那么基本的草图也是必不可少的。再者，草图也是设计者与其思维交流的最好方式。

■ “节约用水”的主题：提倡节约用水，不节约的结果就是没有水喝，很直观的表现。

■ 成语“知书达理”图形创意：这里用书和领带作了一个很好的结合。

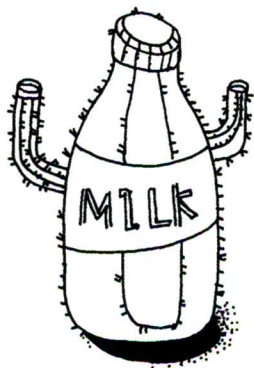
■ 墨西哥环境保护海报作品。运用变异的手法来体现作品的主题。

创意思维的基本概念

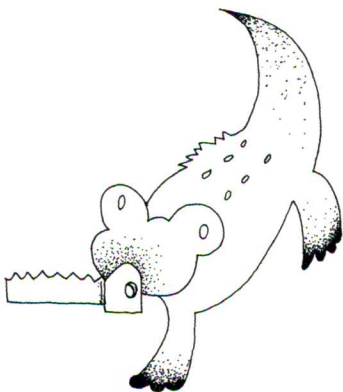
在日常的生活当中，我们总是会被一些新奇的、夸张的、平时不常见的事物吸引，不管是广告也好还是日常的所见所闻也好，其实都有创意在里头。在高考的图形创意这一块也是这样，考生们要以积极的求异性来创造出全新意义上的视觉图形，甚至是不可思议的图形。只要是围绕主题展开的都是可取的。

针对以上的一些要求，我们可以总结出几条创作原则。当然这些都是针对图形创意的一些基本的原则。

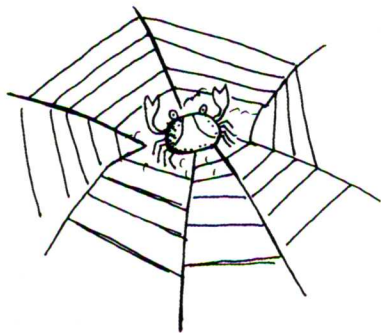
一、学会换位思考。也可简单理解为元素的替换。多联想和思考，找到不同事物之间的相似的或相近的共同属性，可以从给出的事物形状出发，也可以从事物的一些属性出发，找到可以替换原有事物的一个要素或多个要素，进行有意思的替换。

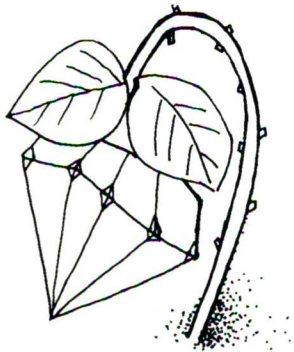
■ 图 2-1

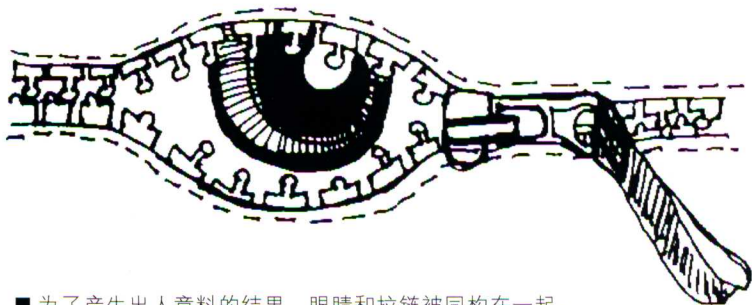
■ 图 2-2

■ 图 2-3

■ 图 2-4

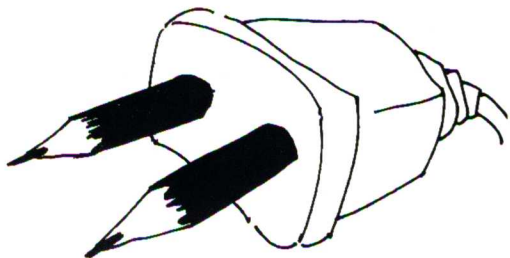
■ 为了产生出人意料的结果，眼睛和拉链被同构在一起。

二、学会不可思议的手法。也叫突发奇想。周星驰电影里经常出现的无厘头，就是一种夸张的手法，却都能叫人记忆深刻，所以图形创意也是要制造一种不可能，叫人过目难忘。

说得具体一点，考生可以从下面来入手对事物或概念进行创意。可以通过放大或者缩小来改变物件的视觉效果，也可以改变事物的形状，由大到小、由方到圆、由宽到窄，还可以改变物体的颜色或材质来进行创意。由于考场的时间和材料都有限，考生只要掌握几种基础的创意手法，试着多加练习，就很容易掌握。

在图 2-1 中，运用的就是改变牛奶瓶的材质进行的创意，跟我们生活中常见的牛奶瓶有很大的差别，然而同时也产生的是有趣的视觉效果。在图 2-2 中也是改变了动物嘴巴的材质，显示了动物牙齿的锋利。图 2-3 是进行元素的置换而产生有趣的效果，这也是前面讲到的不可思议性的体现。在图 2-4 中把柔软的玫瑰花用坚硬的钻石来替换，就是从柔软到坚硬的创意思考，也很符合事物本身的属性。当然，只要开动脑筋还有许许多多这样的事物。这就要求我们的考生在平时的生活中，多观察、联想，把事物都联系起来看。

三、学会逆向思维法。在头脑风暴中逆向思考是一种很奏效的手法，是一种向事物相反方向思考的方法，是一种用事物的对立面来衬托事物本来特性的方法。其实简单地说它也叫反义词法。

■ 通过相似的联想，变换了插头的形式，从而巧妙地进行了替换而产生了新的意义，我们是不是想到笔被插上后带来妙笔生花的效果呢？

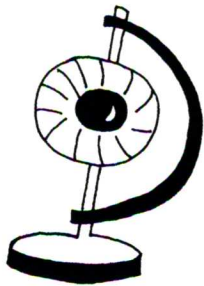
■ 这个创意是不是让人忍俊不禁呢，就连倒在咖啡杯子里的白糖都是三菱标志，是巧合还是创意？

◆ 联想

联想是创造力的源泉，我们是在联想之中不断获得新的发现，从而不断发明创造的。联想，可将诸多相距遥远的事情和概念，甚至是毫无关联的要素相互联系起来。联想思维的关联性能使我们在对信息表述方式进行思考时获得旁征博引的启发，从而寄情于物或借物喻事、喻理，使传达变得更有意味和创造性，而得以提升精神价值和注入思想内涵。联想是我们在图形设计创作中的基础方法。

联想的方法有：

- 1. 相似联想——由一个事物的外部构造、形状或某种状态与另一事物的类同、垂似而引发的想象延伸和连接。
- 2. 相近联想——由一个事物与另一个事物有密切的邻近关系和必然的组合关系而引发的想象延伸和连接。比如我们看到香烟就想起烟缸，看到马鞍就想到马，这就是相近联想的结果。
- 3. 相反联想——对与事物有必然联系的相反事物、对应面、对立面的想象延伸和连接。比如我们看到黑夜就想到白天，看到战争就想到和平，这就是相反联想的结果。相反联想包含了逆反思维，它可以启示我们完全异于常规去思考问题。
- 4. 因果联想——对事物发展变化结果的经验性判断和想象。如看到蚕蛹就想到飞蛾，看到鸡蛋就想到小鸡，这种想象就是因果联想。

联想思维方式训练

◆ 相似联想

训练课题：以“啤酒”为主题，用相近联想方式展开联想。

运用相似联想的方法，我们由啤酒肚想到酒瓶，再想到啤酒桶。

最后用图形表现如下：

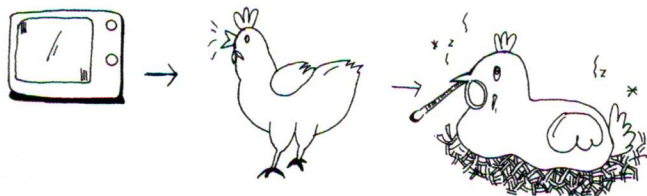
◆ 相近联想

训练课题：以“热”为主题，运用相近联想方式展开联想。

通过相近联想的方法，我们会想到与热有关的许许多多的物象，比如说太阳、夏天、火、辣椒、烤箱、太阳能等。

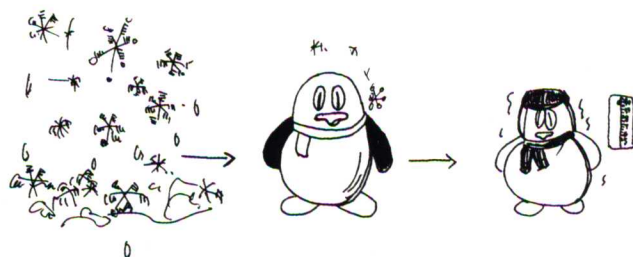
我们从中筛选出一个物象出来，就选烤箱吧，循着思维我们会想到烤鸡，烤鸡是不是都是烤得冒烟呢？小鸡发烧倒可以把“热”的主题表现出来。

◆ 相反联想

训练课题：以“热”为主题，运用相反联想方式展开联想。

烤鸡是我们要表现的主题吗？不是，烤鸡太平常啦，谁都可以想到。那我们是不是又来相反联想一下，想到下雪，想到生活在北极的企鹅呢？瞧，小企鹅正浑身发抖，在发着低烧，正用毛巾敷着脑壳在散热呢，有趣吧？小企鹅也会发烧么？转念一想，不对，是太热了吧，主题不是立刻从你脑中跳出来了！

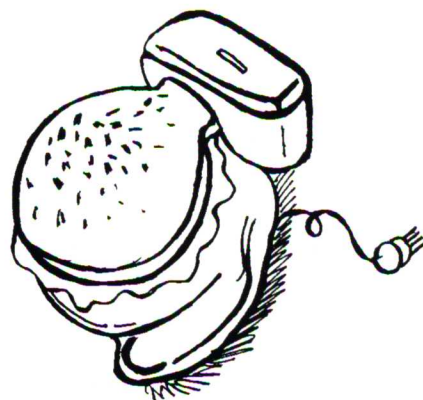
◆ 因果联想

训练课题：以“马桶”为主题展开联想，要求运用因果联想方式。

关于马桶，我们会想到什么？马桶是用来干嘛的？为什么会有马桶？仔细想想，马桶是人们用来排除身体的垃圾的。

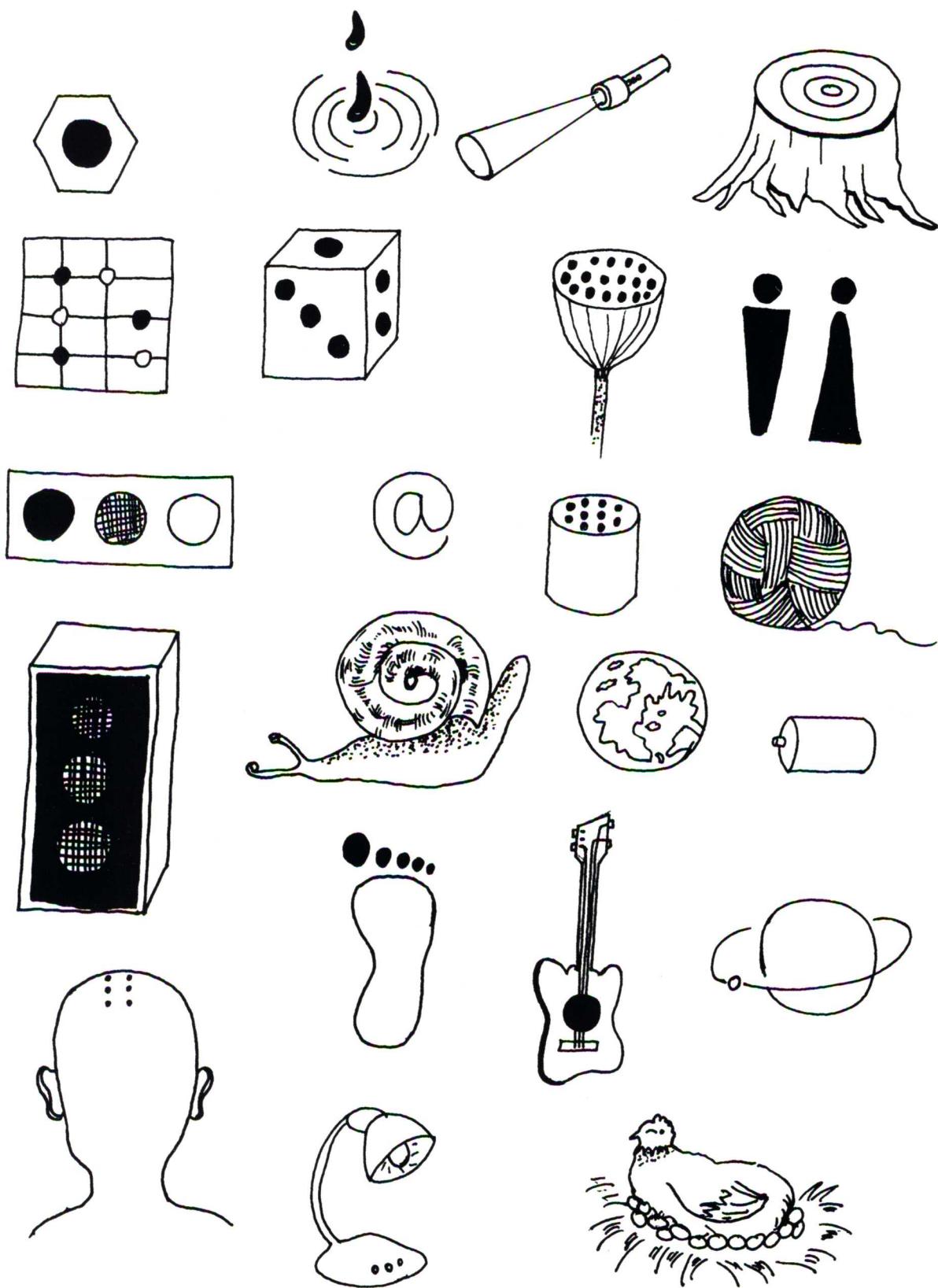

那么身体中的垃圾来自什么呢？看看下面这幅图，身体里的食物有很多种，但这里用汉堡和马桶来个同构，是不是很有趣地表现出一种进与出的关系？

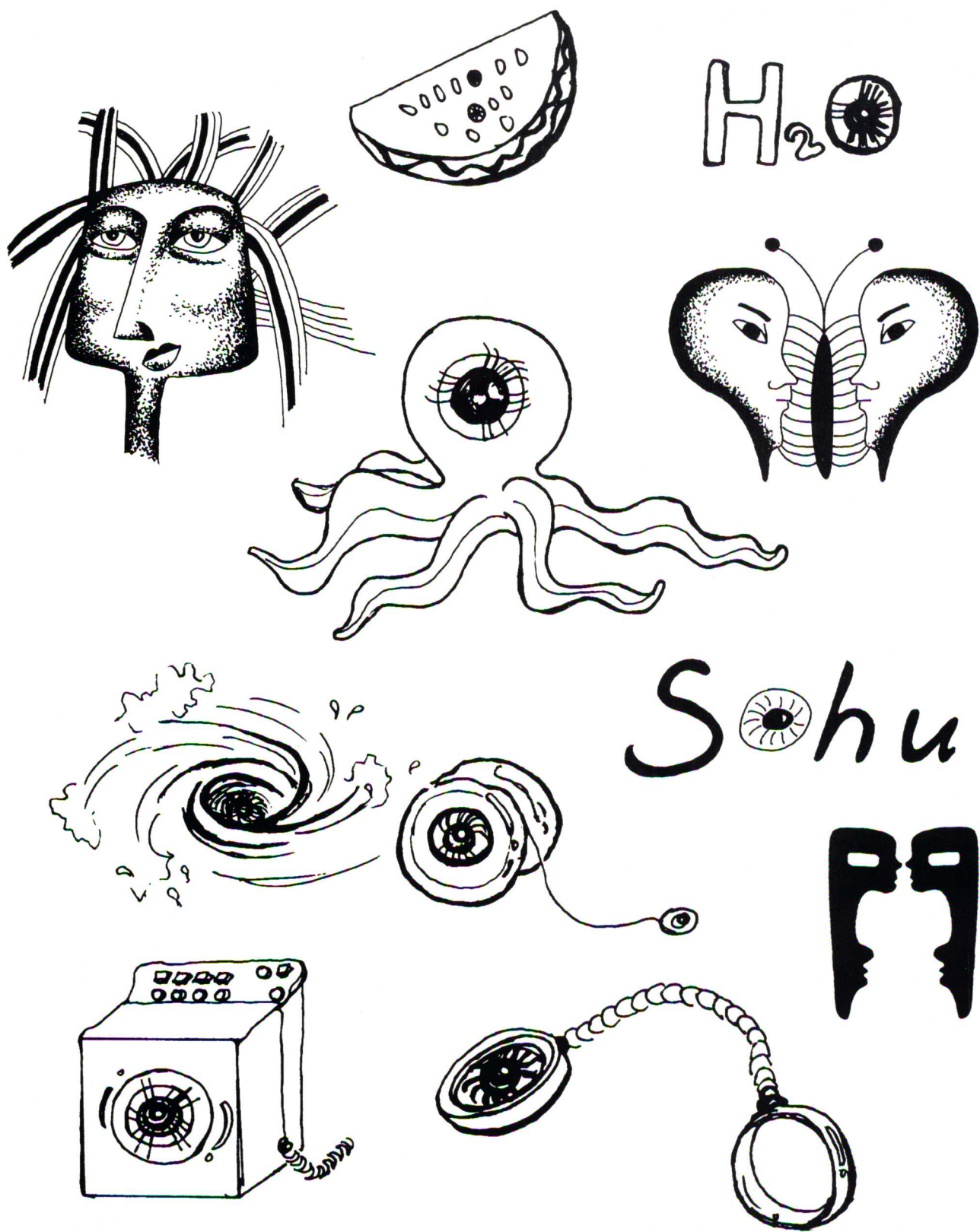
◆形的联想

训练课题（一）：“点”的形象联想。

生活中有点这个元素的东西很多，比如音响的喇叭、台灯上的按钮、脚丫子的形状、棋盘上的棋子、母鸡下的蛋、毛线球以及整个地球，是不是都可以看做是一个点呢？

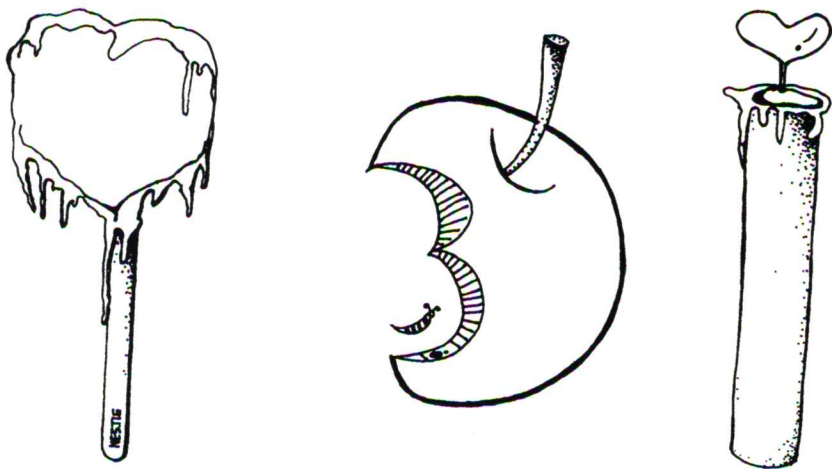
训练课题(二):“眼睛”的联想。

在这里我们把眼睛加入很多相似的物体中进行元素的替换，使原本生活中习以为常的事物变得很有趣味性。

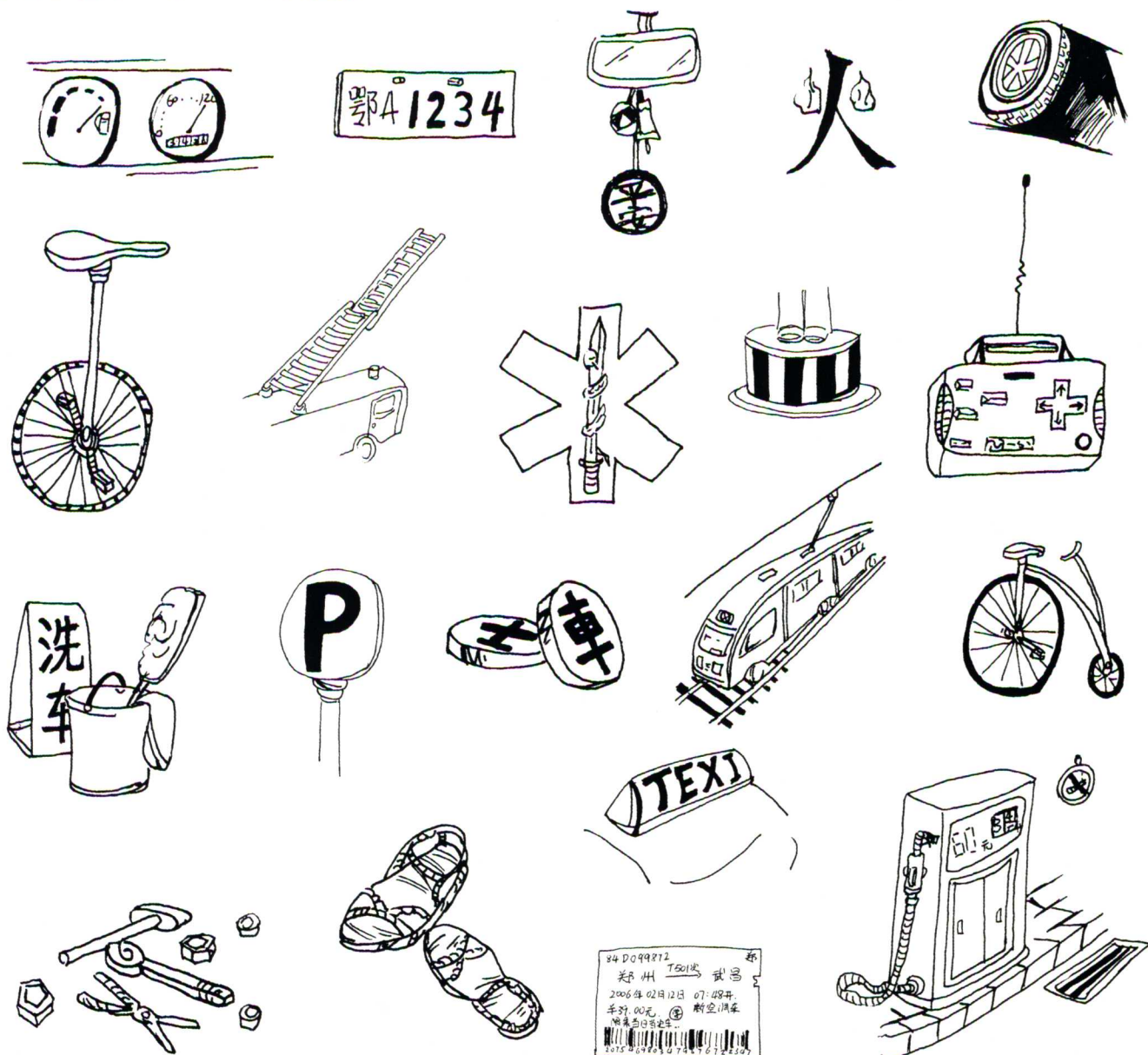
基本元素的联想训练

训练课题（一）：“心”的联想。

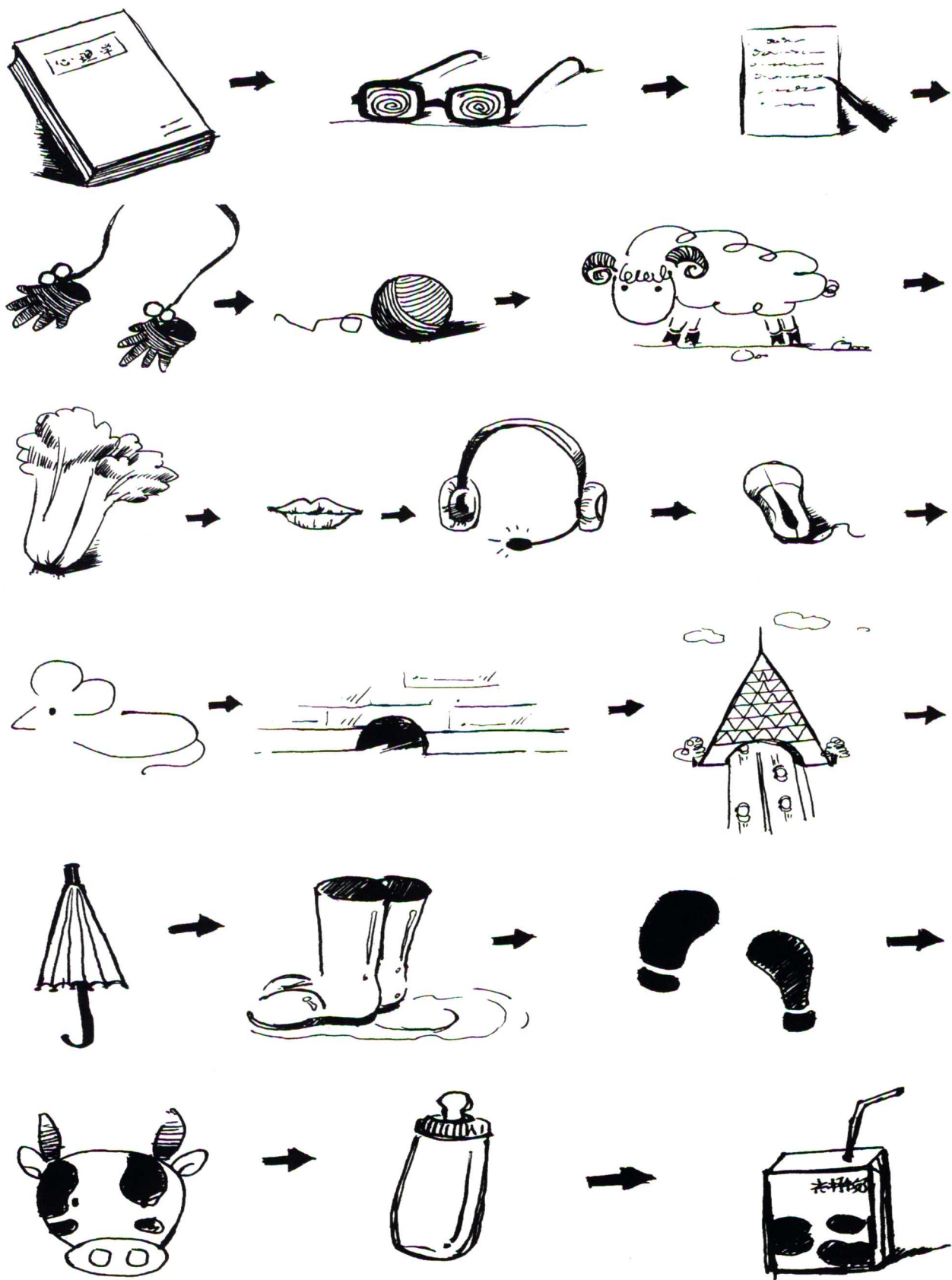

从心的基本概念联想，我们会想到甜蜜的温暖的事物，例如甜美的心形冰激凌、被虫子咬出心形的苹果和温暖的烛火。

训练课题（二）：“车”的联想。

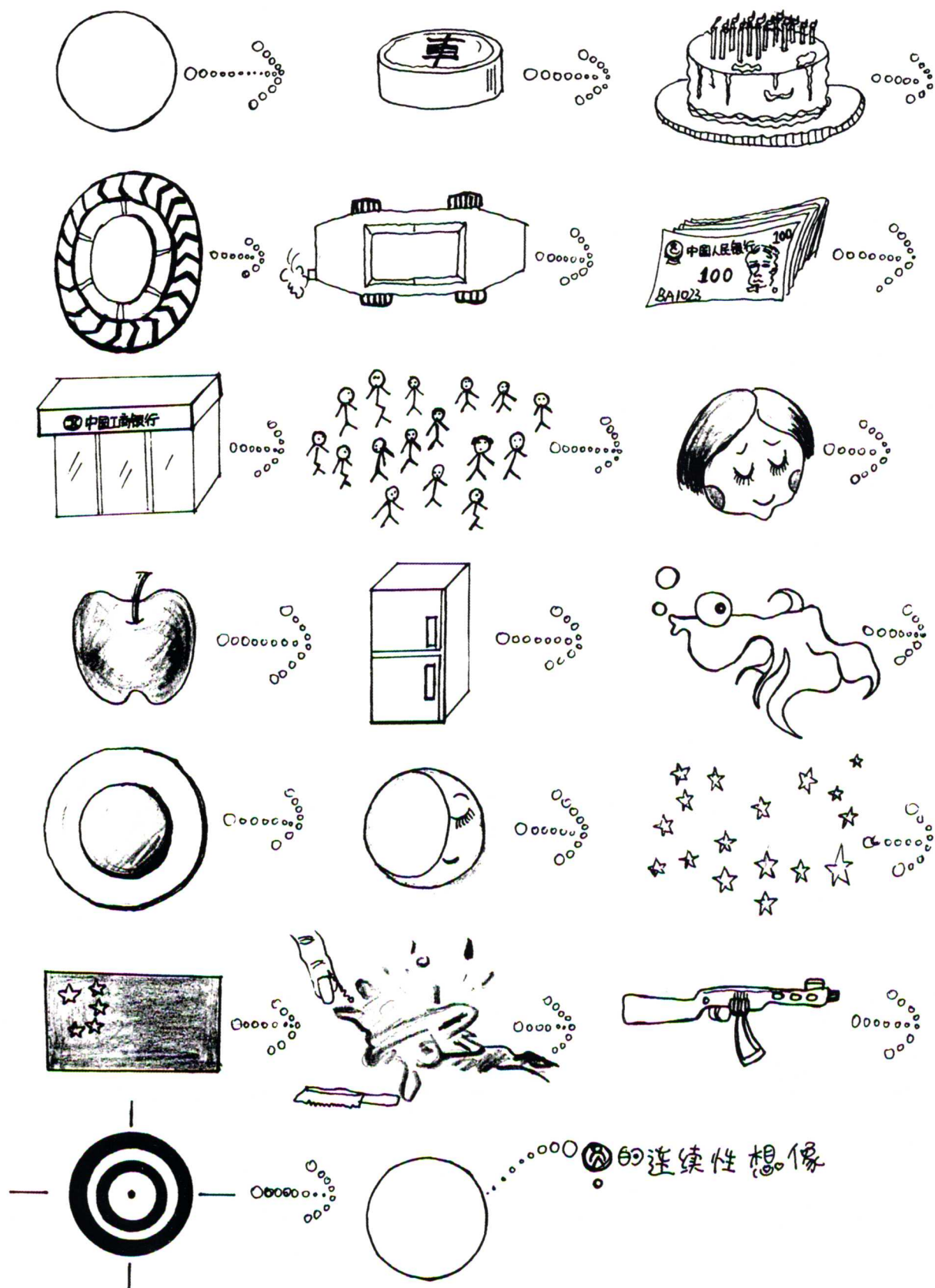

训练课题（二）：“书”的发散性联想。

书——眼镜——书写——手套——毛线——羊毛——青菜——嘴巴——耳机——鼠标——老鼠——老鼠洞——房子屋顶——雨
伞——雨鞋——脚印——奶牛纹样——奶瓶——牛奶，这一系列的循环联想都是一环扣一环的。

训练课题（三）：“圆”的发散性联想。

在这里我们是通过思维导图的模式一步一步联想下去，最后又回到圆。考生在拿到考题后，分析主题时也可以借助这种方式，先画一些简单的思维导图。

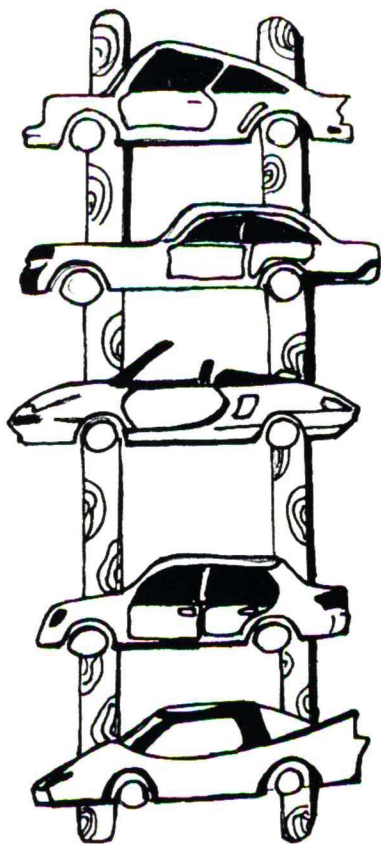
在这一节中，我们会以不同的内容来进行专题训练，使初学者能够循序渐进地打开创意的脑袋，同时深入解析历年的创意思维考题，让考生在了解题型的同时也掌握图形创意的构思规律。

我们首先来了解一下创意思维考试的目的。第一点是对考生思维能力的考核，通常以一个词或一个主题概念要求考生用创造性的思维来阐释，并用合适的图形语言将思维的结果视觉化，通俗地讲就是以图表意。第二点是对考生的表现能力的测试，要求考生能结合主题想到好的创意，但怎样将思维转化为视觉形象，视觉形象用什么表现手法来体现，就要求考生从草图到构图，从上色到完善都注意与整个主题相吻合，紧扣主题。根据以上的一些考试目的和要求，我们是不是很快了解到考试所要求考生达到的水平和程度呢？

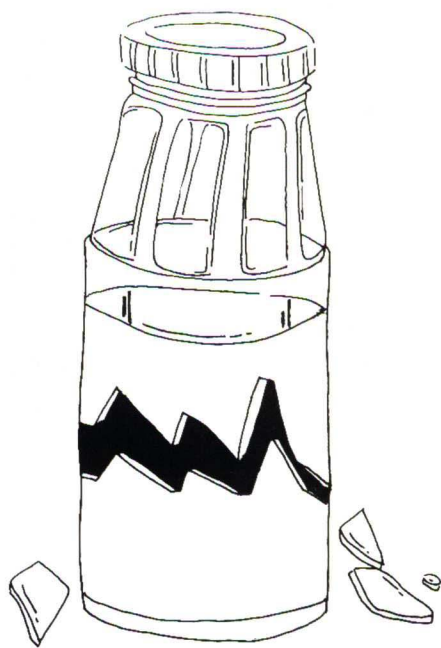
简单地说，可以大体分为两步来实现：

第一，分析考题，围绕主题展开思维联想，尽可能做各种联想和表达，可以通过相似联想、相近联想、相反联想、因果联想等手段来进行思维。这一块，在后面我们会配以真题来详尽呈现。同时这也要求考生能够快速记录下自己拿到题之后捕捉到的一些不平常的、独特的思维文字或者图形。

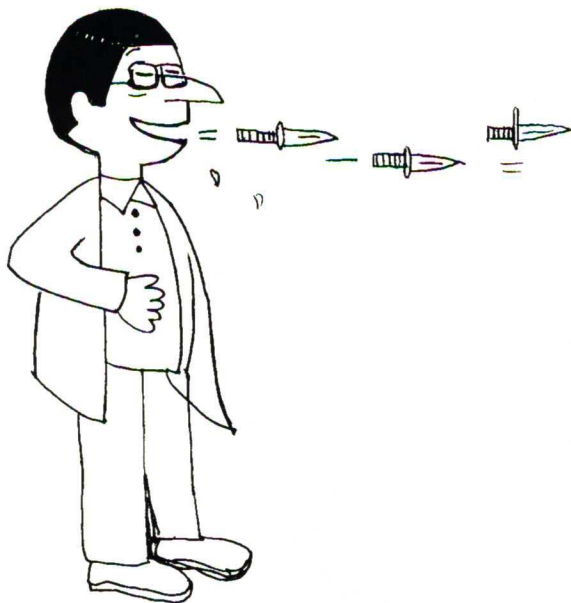
第二，在找到了好的创意结合点的时候，就要求考生用合适的视觉图形来合理表现。脑子里记忆的图形是有限的，但是考生可以选择性地多记或多加联系，对于一些基本图形，具体在考场可以根据以下提到的相关的创意形式来进行有意思的创作。

■ 这幅画很有趣味性，汽车的更新换代与梯子的往上爬的寓意结合了起来。考生在创意的时候可以多做这类有意思的联想替换，把拿到的主题与相似物体代表的意义结合起来，这样会更容易表达主题。

■ 无理图形

■ 利刃唇舌，犀利的语言犹如锋利的匕首，采用了同构的手法。