

设计基础篇
从入门到高分

设计素描 与色彩

郝雪婷 主编
刘 派 编著

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青雄狮

设计基础篇
从入门到高分

成功之路

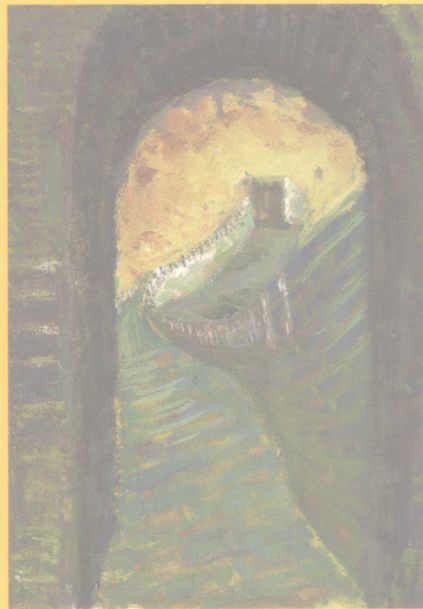
中青新世纪美术高考系列丛书

策划编辑: 唐丽丽
责任编辑: 郭光 赵静
封面设计: 张宇海 宋旭

设计素描 与色彩

从入门到高分基础设计篇系列丛书

- 图案装饰 • 动画造型
- 图形创意 • 设计素描与色彩

法律声明

北京市邦信律师事务所律师谢青律师代表中国青年出版社郑重声明: 本书由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。

短信防伪说明

本图书采用出版物短信防伪系统, 读者购书后将封底标签上的涂层刮开, 把密码(16位数字)发送短信至106695881280, 即刻就能辨别所购图书真伪。移动、联通、小灵通发送短信以当地资费为准, 接收短信免费。短信反盗版举报: 编辑短信“JB, 图书名称, 出版社, 购买地点”发送至10669588128。客服电话: 010-58582300。

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

中国青年出版社
010-59521255
E-mail: law@cypmedia.com
MSN: chen_wenshi@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

设计素描与色彩/刘派编著. —北京: 中国青年出版社, 2008

(从入门到高分·设计基础篇/郝雪婷主编)

ISBN 978-7-5006-8588-3

I. 设... II. 刘... III. ①素描—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料 ②水粉画—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第192463号

书 名: 设计素描与色彩

编 著: 刘 派

主 编: 郝雪婷

策划编辑: 唐丽丽

责任编辑: 郭 光 赵 静

出版发行: 中国青年出版社

北京市东四十二条21号 邮政编码: 100708

电话: (010) 59521188 传真: (010) 59521111

营销企划: 中青雄狮数码传媒科技有限公司

reader@cypmedia.com

www.21books.com www.cgchina.com

印 刷: 小森印刷(北京)有限公司

开 本: 635×965 1/8 总 印 张: 24

版 次: 2009年2月北京第1版

印 次: 2009年2月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5006-8588-3

总 定 价: 96.00元(共四分册)

本册: 24.00元

征稿启事

本社现征集素描人像、色彩静物、素描石膏像、素描静物等各类美术基础技法稿件, 以专集或合集形式出版, 如有意者请将稿件样图和联系方式发送至author@cypmedia.com, 我们将及时与您取得联系。

刮开涂层将16位防伪码发短信至106695881280
短信查询立辨真伪
短信发送以当地资费为准接收免费
详情请查询中国扫黄打非网www.shdf.gov.cn
更多图书信息请登陆www.21books.com

明码 3108 9837 3830 4271
密码

ISBN 978-7-5006-8588-3

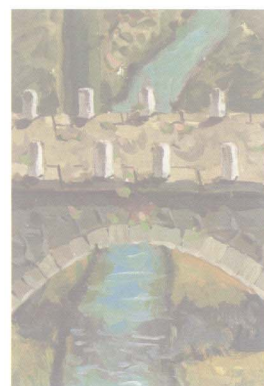
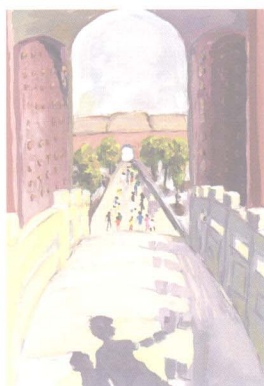
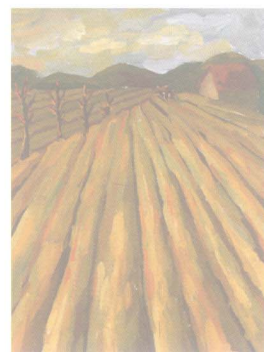
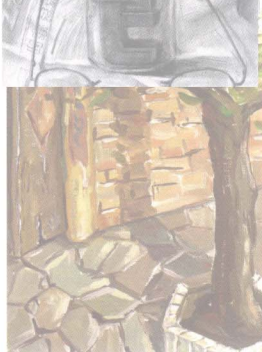
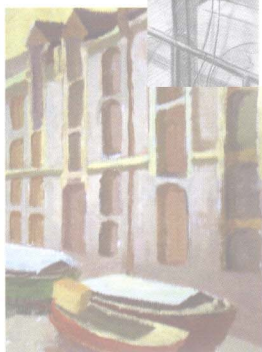
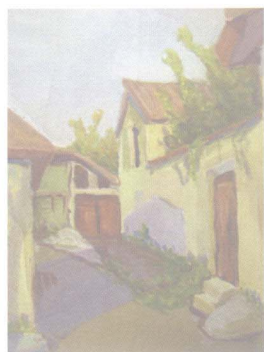
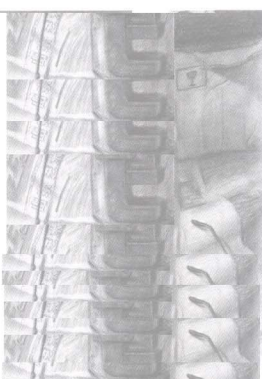
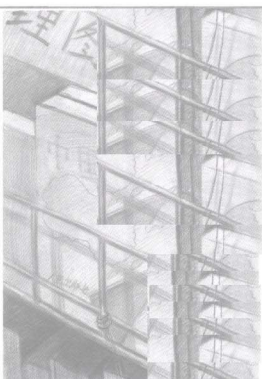
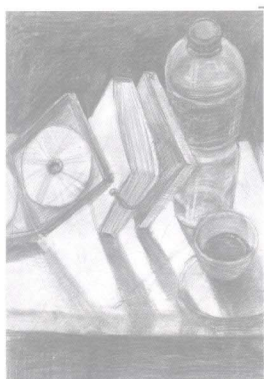
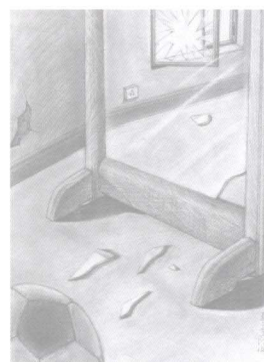
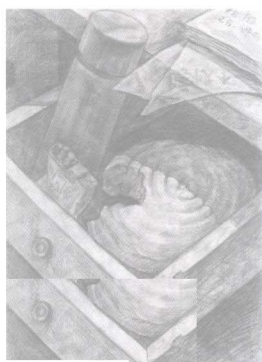
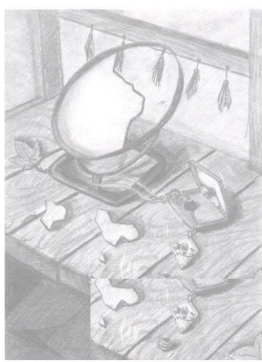
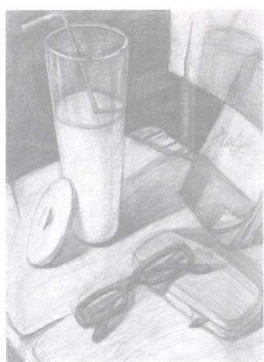
9 787500 685883 >

设计基础篇
从入门到高分

成功之路

中青新世纪美术高考系列丛书

设计素描与色彩

现今社会,设计专业之间的联系更加紧密,设计方法与理念不断得到更新与发展,这对设计师提出了更高的要求。中央美术学院设计学院的教学注重培养学生的创造性思维,提倡学生独立思考,并锻炼学生的动手实践能力。中央美院设计学院通过每年的专业招生考试,录取达到学院教学要求的复合型人才,通过大学期间系统和科学的教育,为社会输送了大批优秀的创意设计人才。

中央美院的设计素描和色彩考试脱离不了传统的绘画方式,但也有其自身的特点,现简要概述如下:

1. 基本概念

设计素描考试考察的根本还是素描关系。中央美术学院的设计素描考试,目的是考察学生的创新意识和基础的绘画能力。通过对形态的表现,以及对形态关系和结构的规律性分析,透过现象找出形态的共性,从而提高创造表现新形态的能力。

设计素描与传统素描考试的区别主要有以下两点:

首先,传统素描考试重点考察考生的造型基本功和

画面的控制能力。设计素描考试同传统素描考试有相同的要求,就是要求作品必须要写实。但同时又要求具有一定的主观性,如作品要呈现出新颖的构图和立意等。

其次,设计素描考试要求考生根据命题进行创作,内容灵活,不容易准备。这就要求考生除具备扎实的写生造型能力以外,还要具备比较强的默写能力和对命题的理解与把握能力。如2004年中央美术学院的考题是《包——打开》,命题较为抽象,这种命题的目的就是要考察学生的分析理解能力。

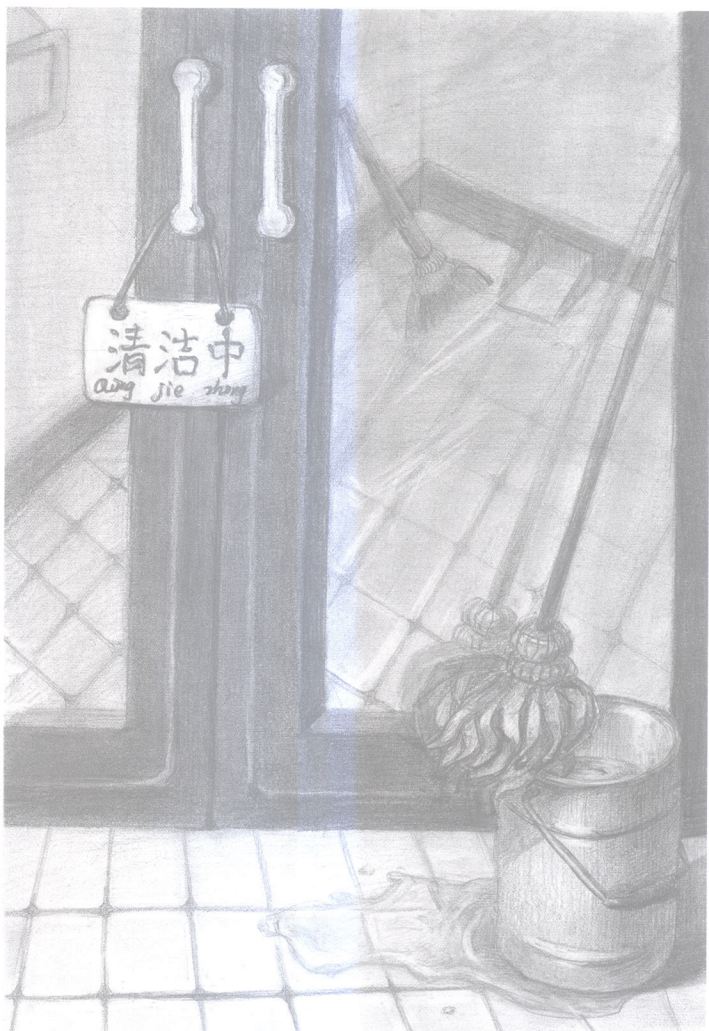
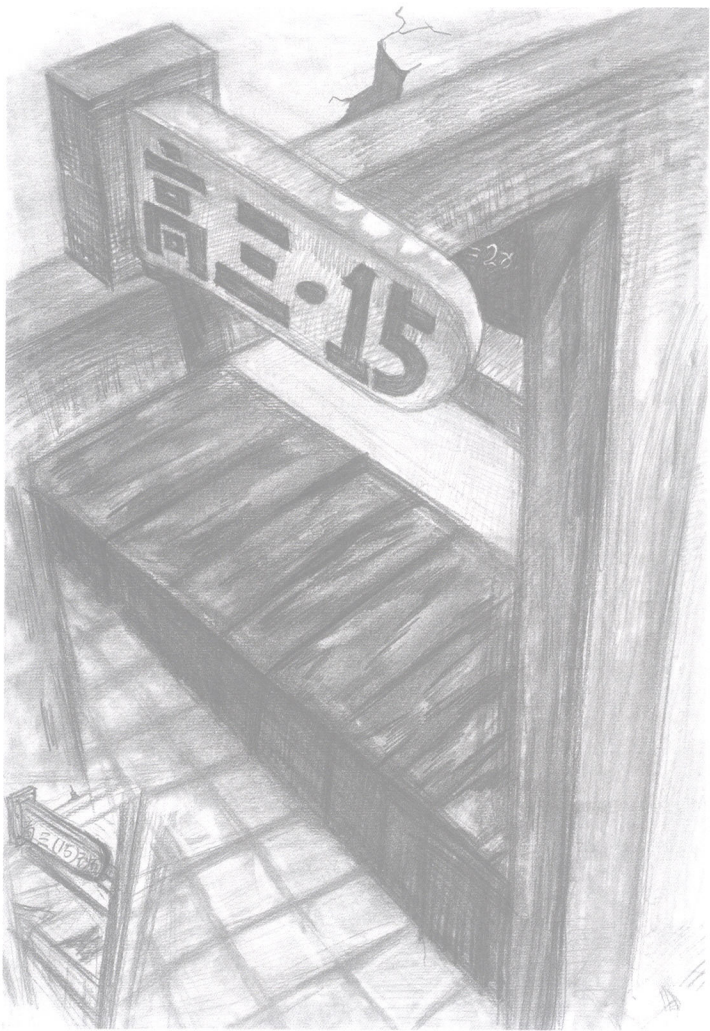
2. 考察方向

■ 基本造型能力

通过素描关系塑造物体形态,整体把握画面,包括构图、物体结构、黑白灰节奏等。

■ 表述主题能力

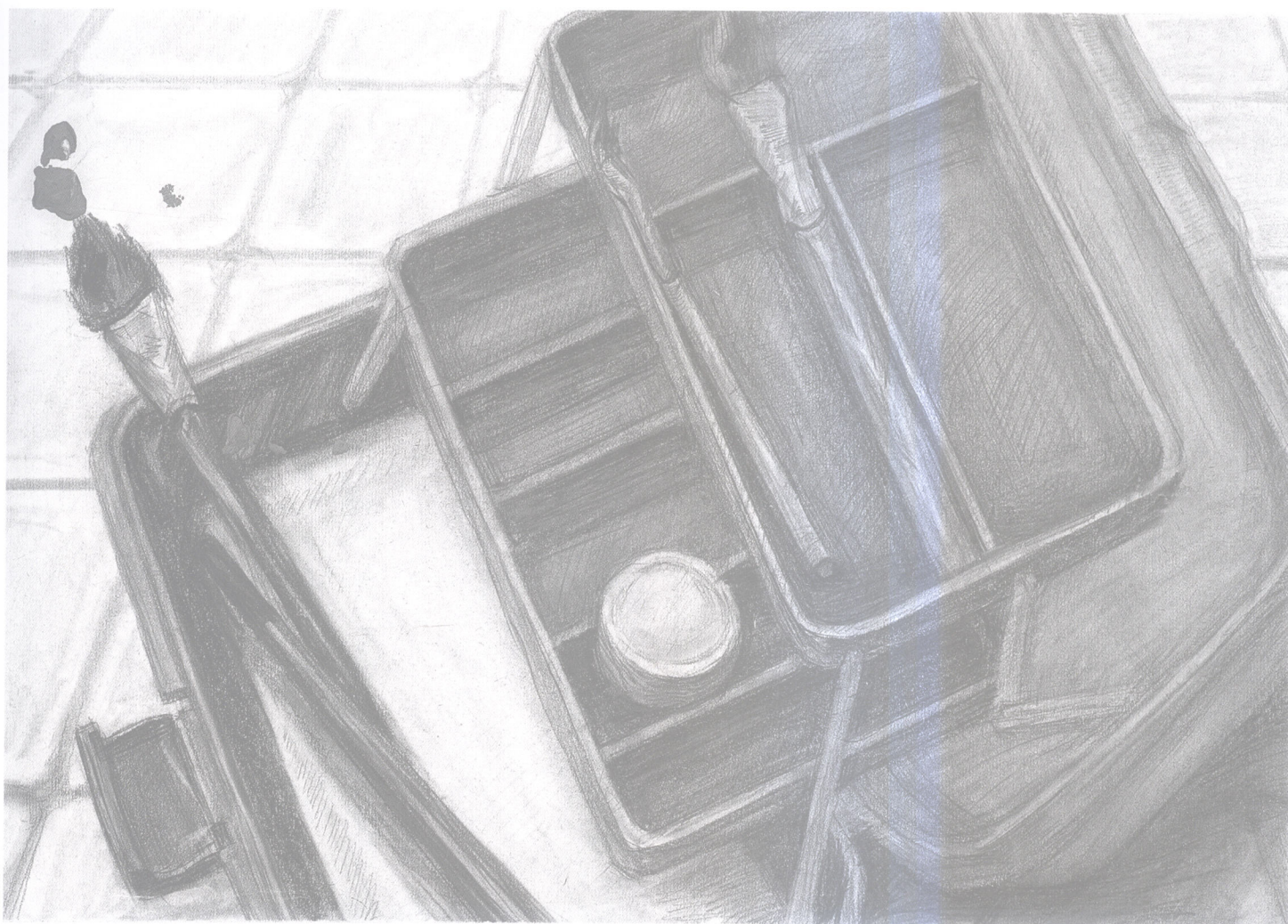
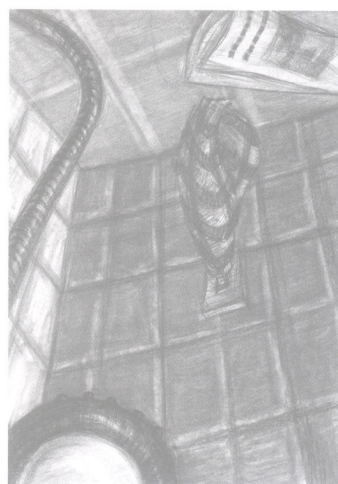
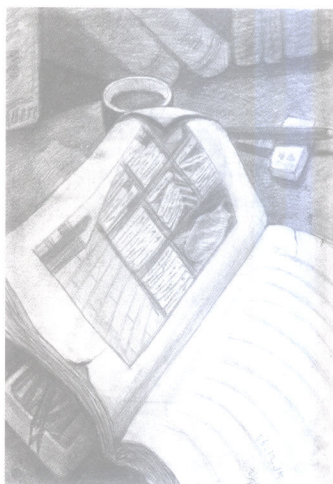
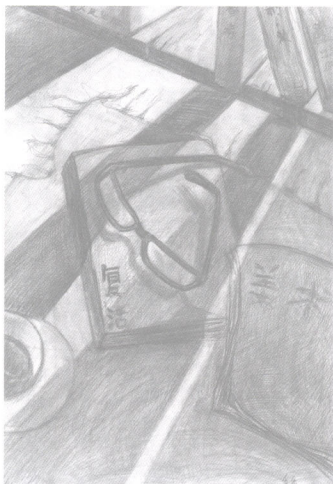
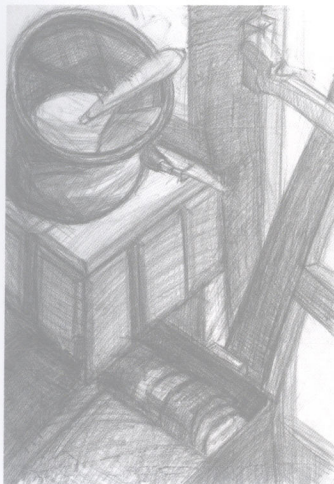
运用素描表现方法反映作者对艺术的理解。依据不同的题目,作者对形体、构图、黑白灰都会做出不同的处理,以自己的风格来表达主题思想。

3. 出题思路

央美的出题范围其实就是我们日常生活中的事物，考察考生对某一种物体的理解与把握，同时也考察考生对生活的观察态度。限定两种物体，比如五本书与一茶杯的考题，目的是考察考生组合画面的能力，要求学生主观为物品布置环境，对构图、画面布局、物体之间关

系的处理有了更高的要求。有时，还会限定物品状态，比如以打开的书包命题，考察考生对物体状态的把握能力和想象力。有时，也会限定环境，比如街边一角，来考察考生对环境的认识与理解，以及对生活的细心观察程度、对画面整体与局部的刻画和衔接能力等。

4. 评分标准

■ 构图合理

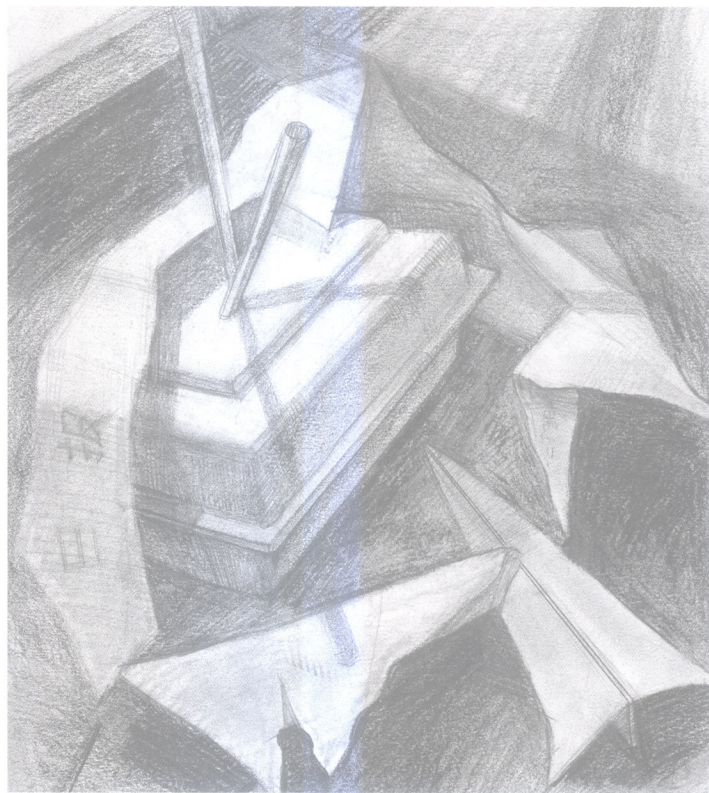
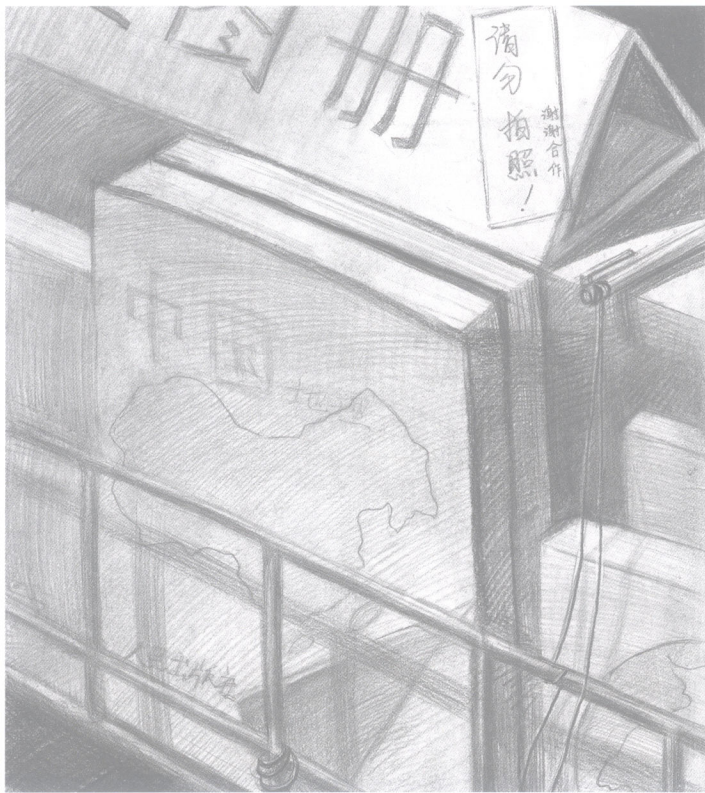
要求画面的形式感强，画面分割要考究。

如左上图所示，可利用长直线分割画面，造成画面分割和疏密关系，应注意构图的方向感，并明确画面的层次。

右上图利用了光源进行构图，借助光源与投影的方向和形状对画面进行错位分割。

左下图的画面中可适当利用了小的细节元素，打破规整的长直线，丰富构图的趣味性，也使画面的布局充满节奏感，要注意光影与物体的方向要有一定角度。

右下图的画面角度独特，对卡车的表现十分精准到位。构图的形式感十分考究，充满了动势。

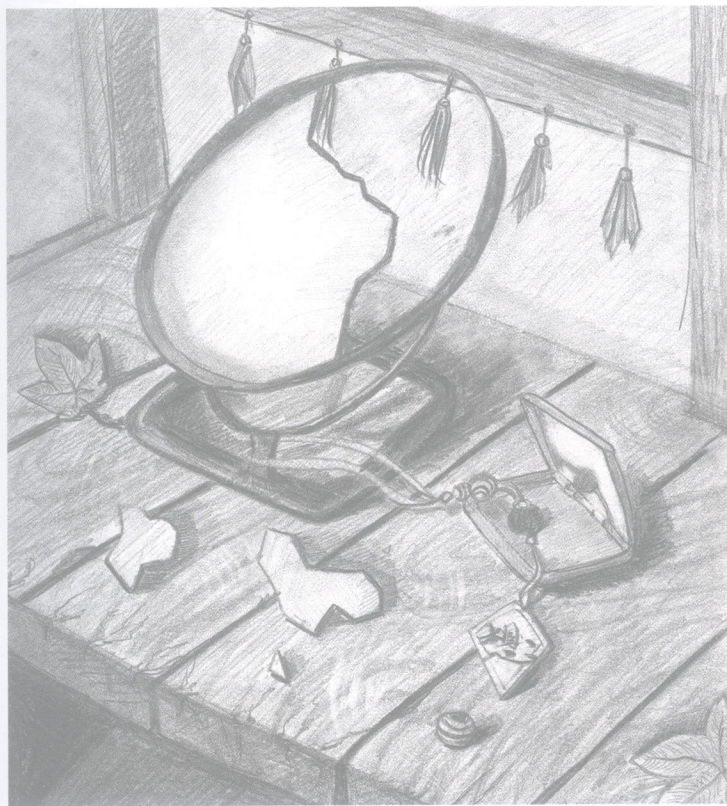
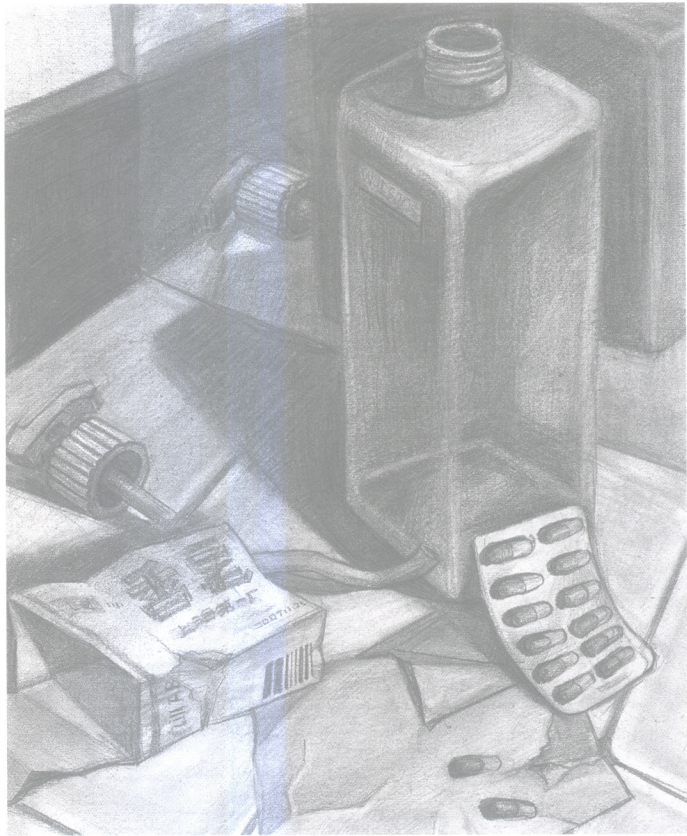
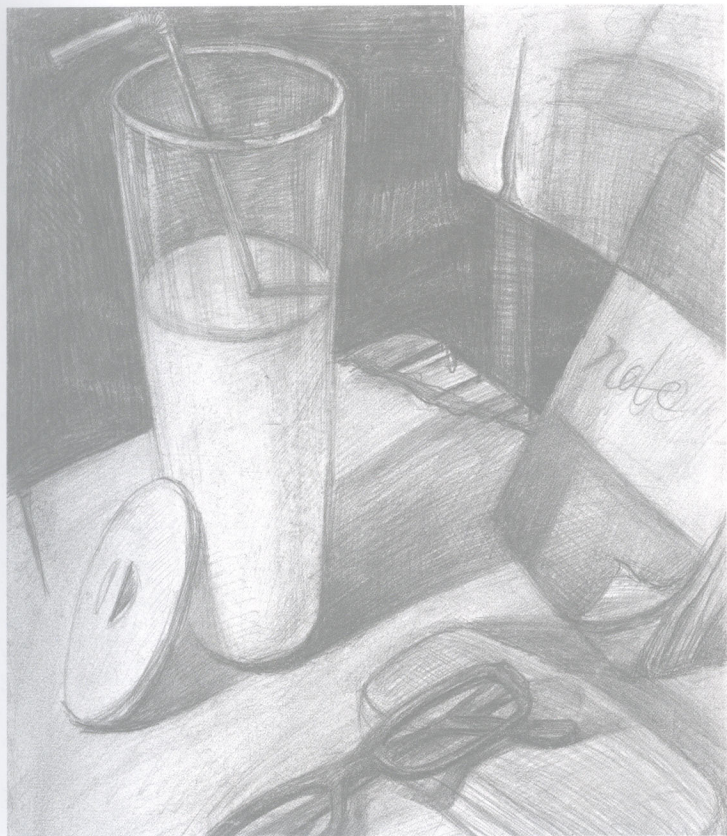
还可利用透视线做为画面分割的重要元素，横向和纵向的指示性线条使画面空间的构图更加明确和单纯，冲击力更强。

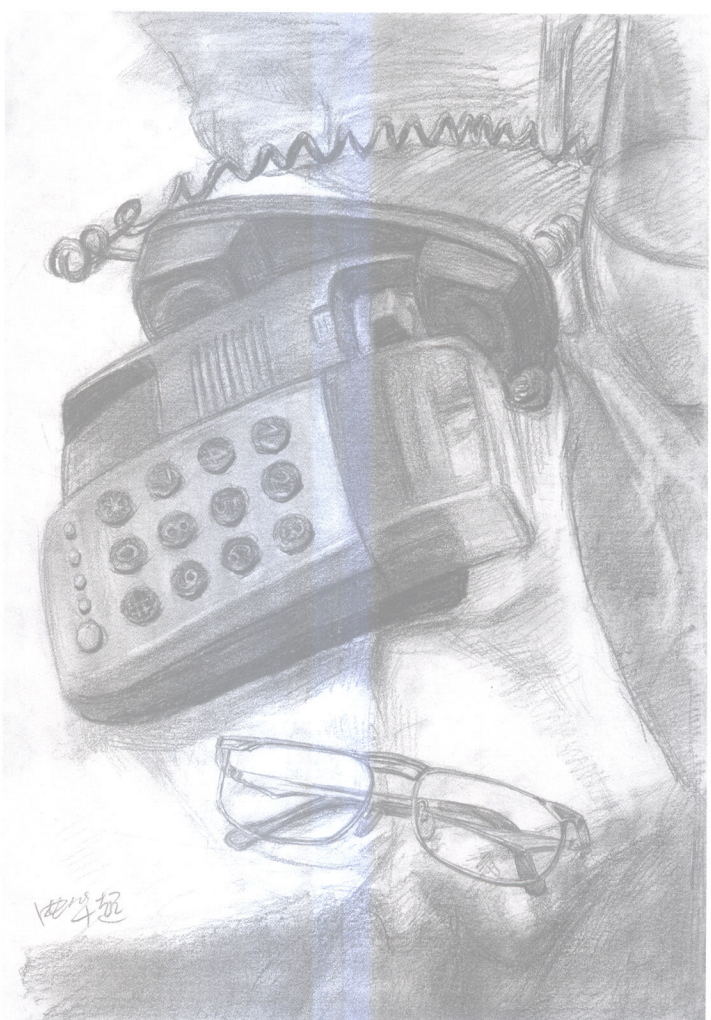
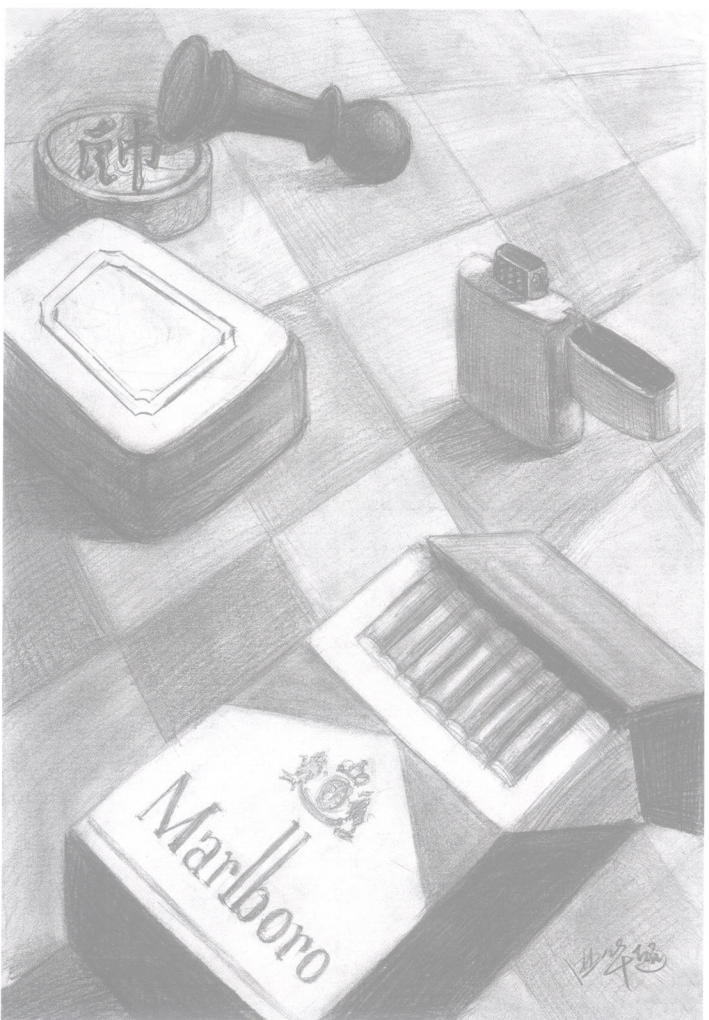
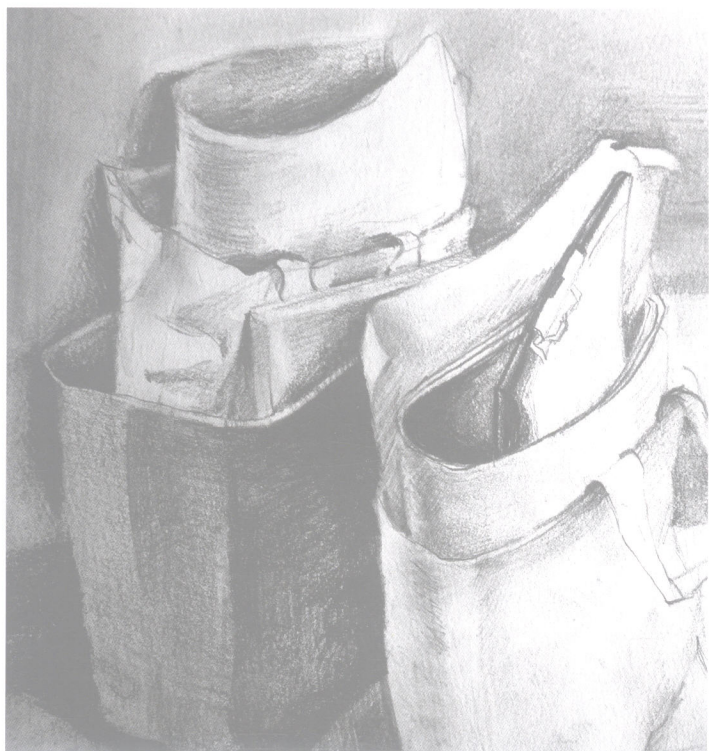
右上图中背景特殊质感的表现也非常重要，如长直线对画面巧妙地分割，丰富了表现的语言。

左下图中，破碎的镜子和一些小物件的造型丰富了

画面的视觉语言，木质桌子的质感刻画也十分到位，整体表现有紧有松，十分得体。

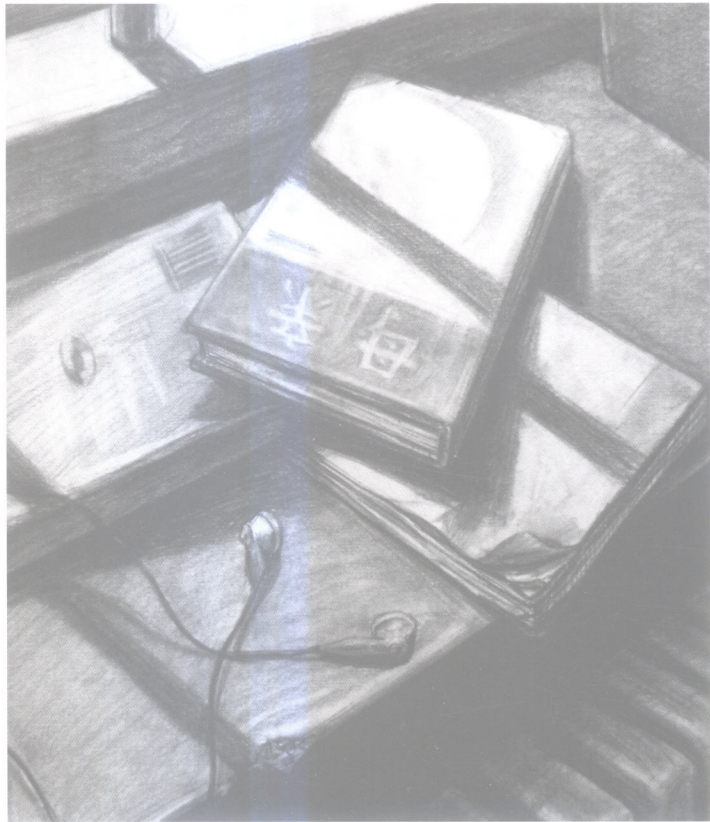
在右下图的训练中，作者对自己有更高的要求，可以限定物品的状态，图中就是一个打开状态的钱包，而且还露出了一部分人民币，这样的表现可以锻炼我们细致观察事物的能力。

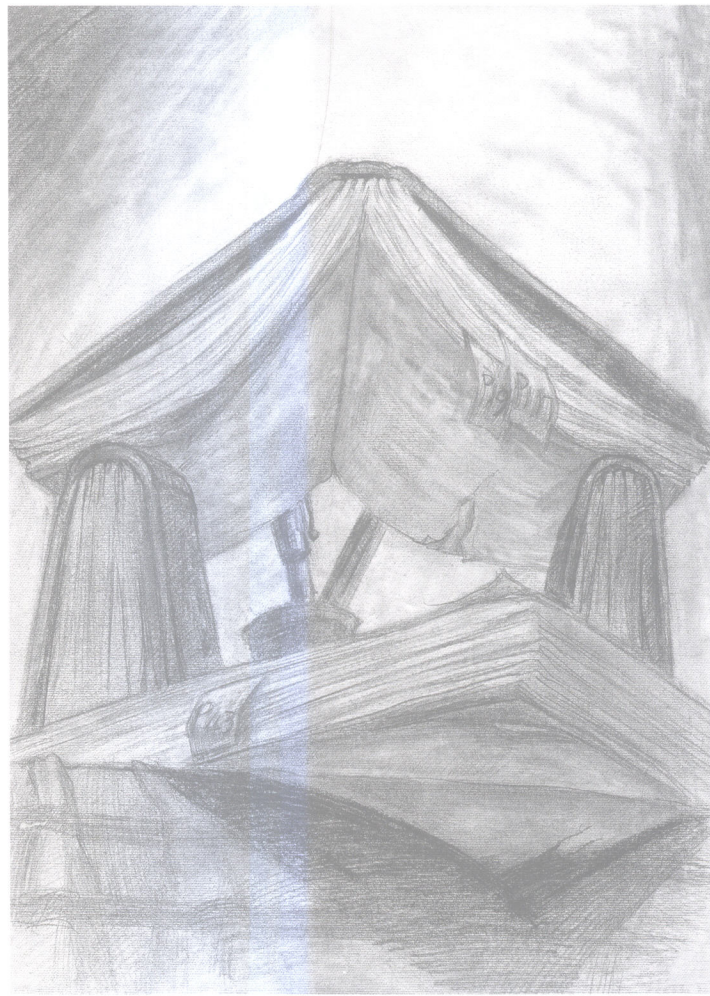

上图的黑白灰关系比较丰富，强烈的透视及黑白变化使画面单纯而不简单，形式感突出，创意明确，体现出丰富而有节奏变化的细节。

上图将黑白色块区域化，将黑物品放于白衬布上，并用灰将空间拉远，需要注意在这种对比强烈的画面中，对主体元素的刻画要更加细致和深入。

上图将光源作为黑白灰关系中的一个重要元素，通过逆光的表现增强物体的明暗对比，使画面效果更加强烈。

上图将书的质感通过反光表现，既增强了画面风格的特征又巧妙地将画面丰富，提升了对主体物刻画的细致程度。

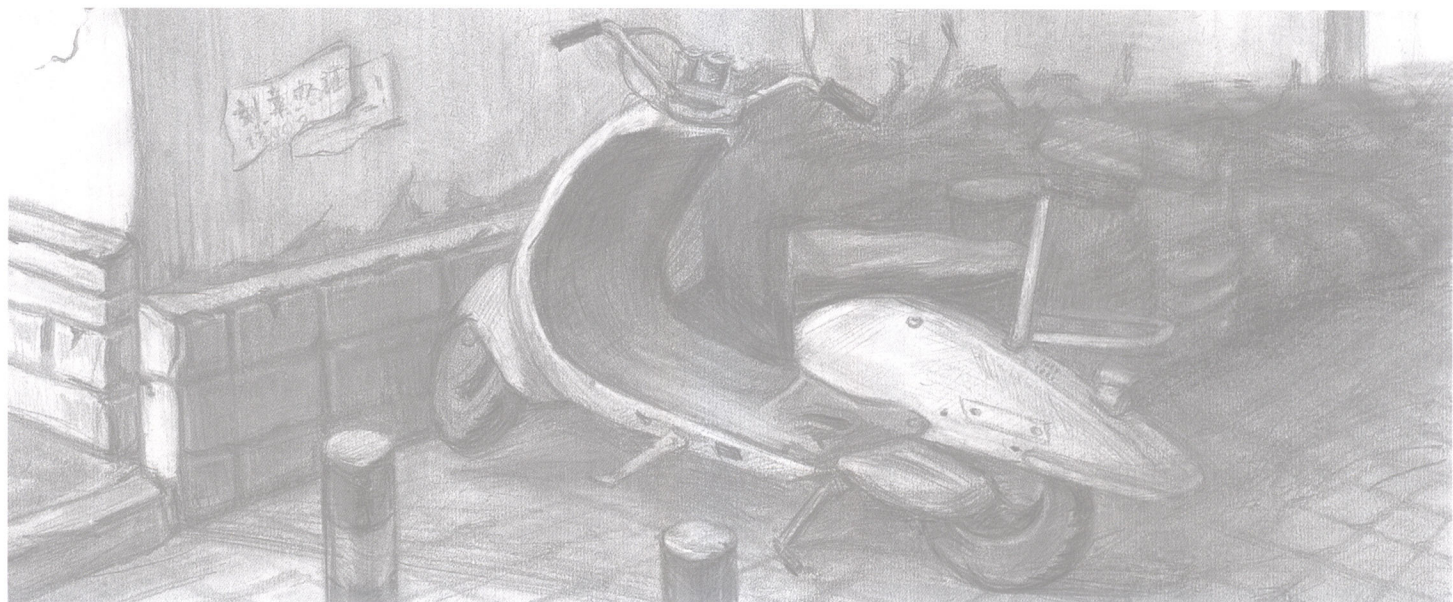
■ 主体物刻画深入

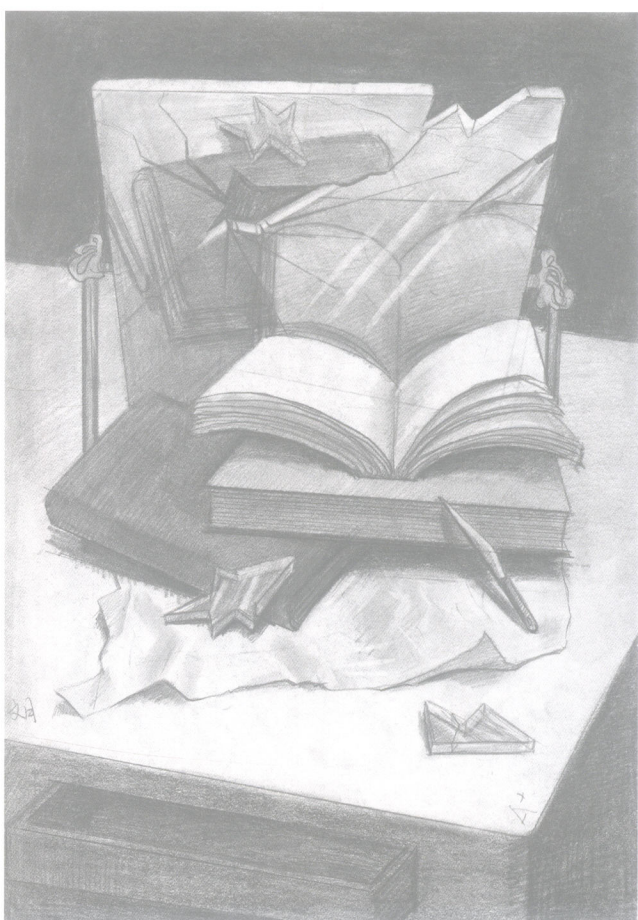
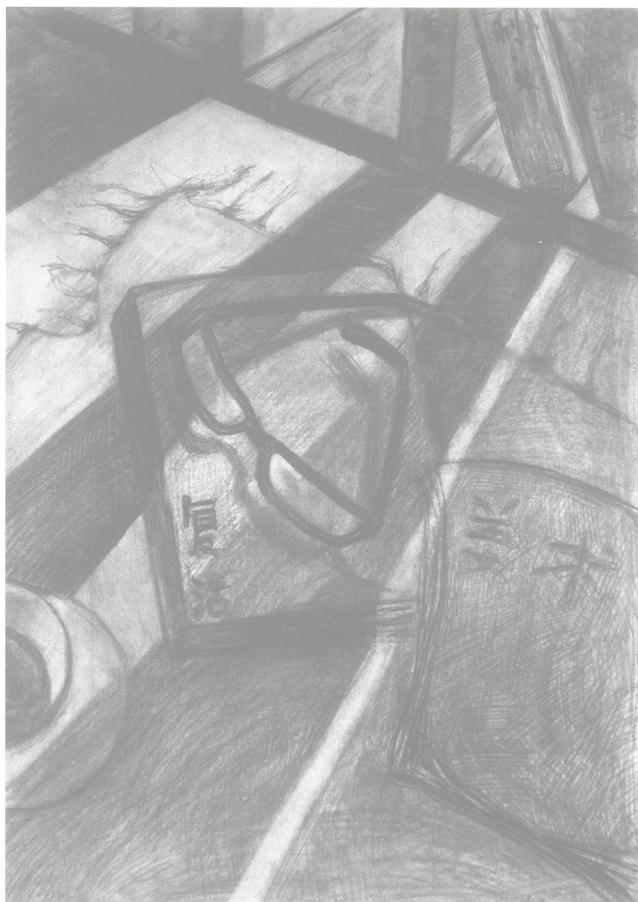
主体物的表现是画面的重点要求其质感突出，细节丰富。

上图中皮手套的质感表现十分到位，远处若隐若现的门把手和主体物的虚实对比十分得当。

左图重点刻画具有质感的中心物体，这样就可以和背景的虚实关系拉开，比如将不锈钢质感的指甲刀深入刻画，将近处的眼镜虚化，采用结构素描的表现手法，使画面有主有次，重点突出。

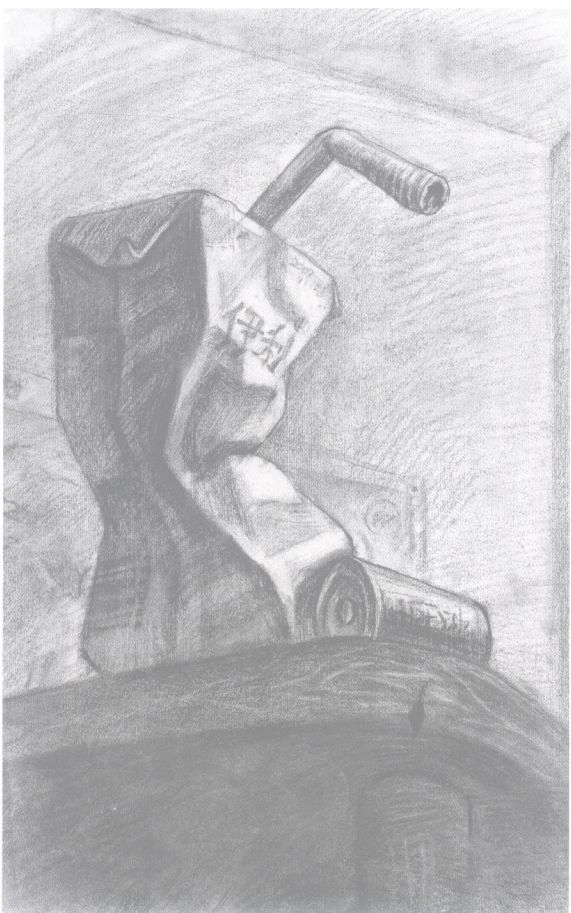
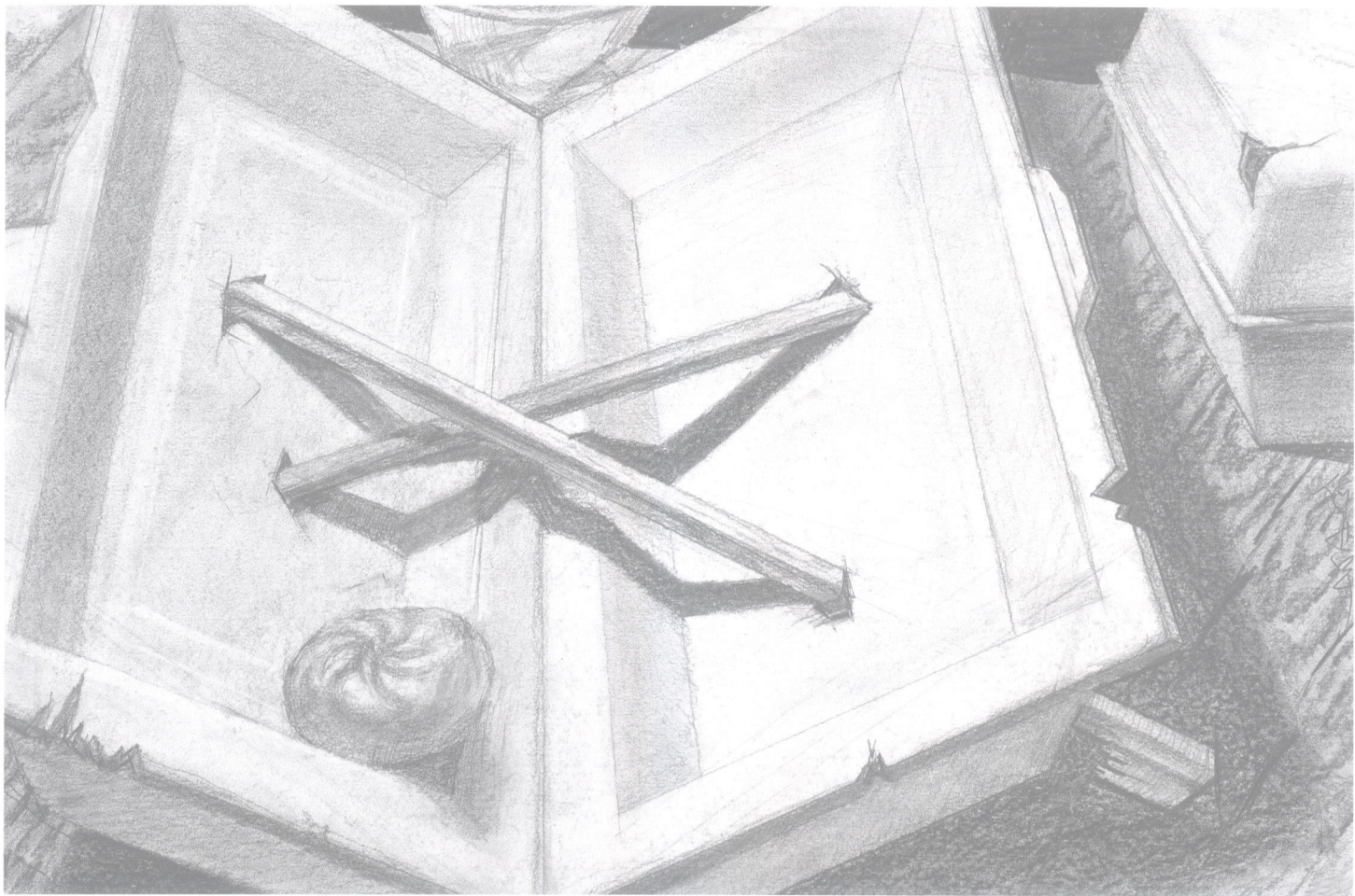

还可以选择强烈质感对比的物品，比如报纸、饮料外包装、木头不锈钢制品、玻璃制品等。通过质感的塑造完成深入而细致的刻画。

如上图所示，还可以将画面集中构图，把原本简单的元素聚集在一起，以形成视觉中心，从而提升画面的视觉效果。

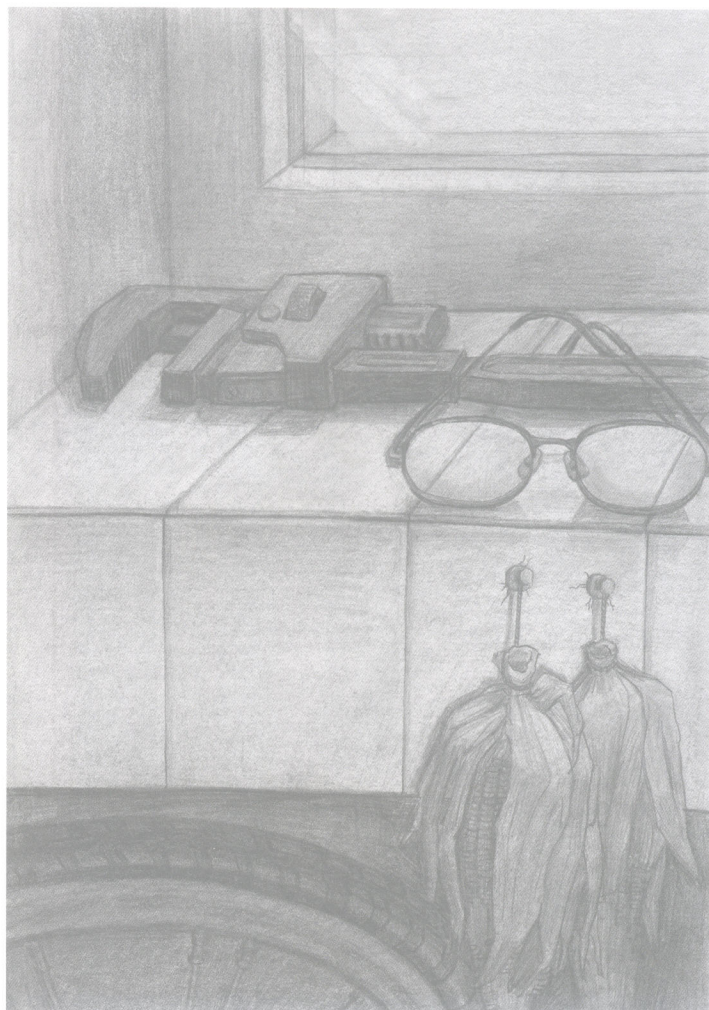
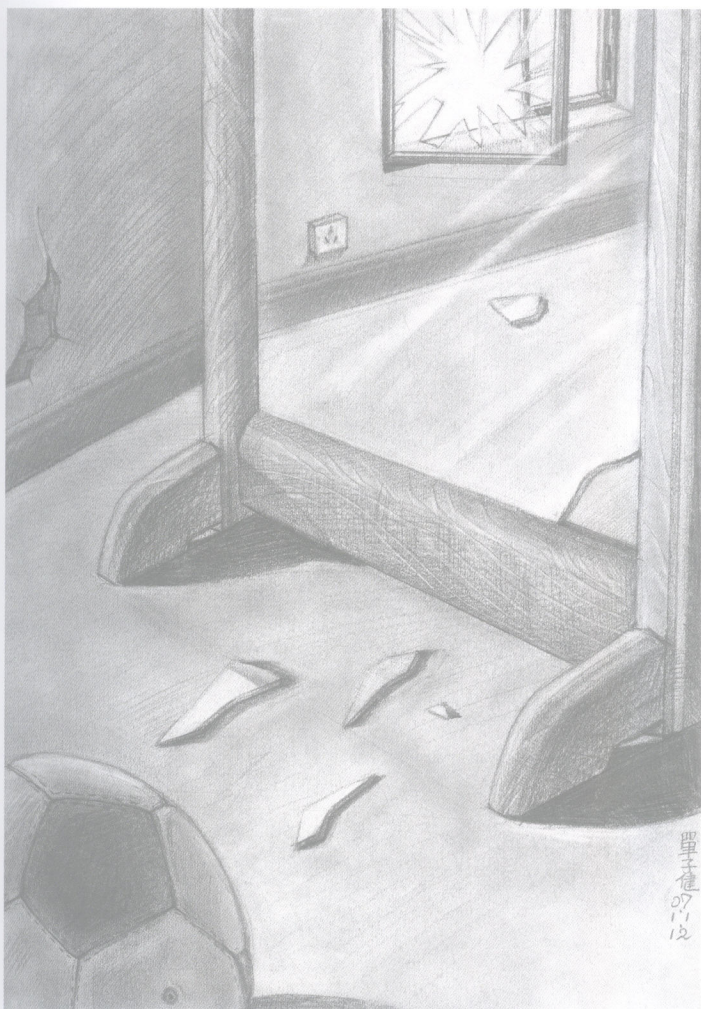
■ 表现风格独特

要求风格化表现物品，形式感与画面效果强烈

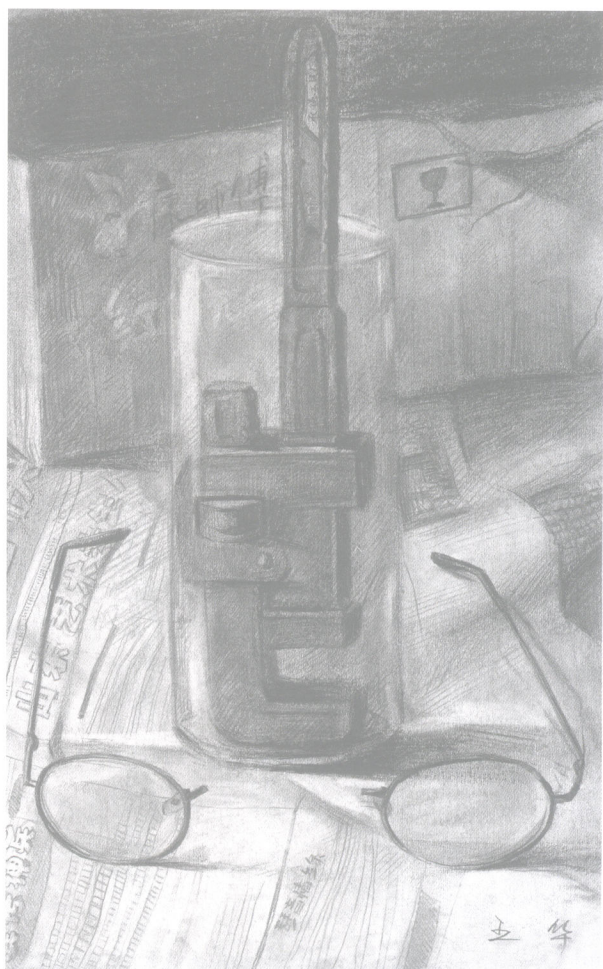
如上图所示，可以在对称中寻求对比，将元素放大以产生强烈的震撼效果，同时，对角线构图也稳定了画面的重心。这也是较为大胆和创新的构图形式之一。

如左图所示，作者对物品表现的视角发生了变化，一个是仰视，一个是平视，同时在画面虚实空间上进行大胆对比，黑白灰的层次关系使整体表现得既大胆及完整。

上图在画面元素的选择上充分考虑了方圆之间的对比和平行与纵向的对比，作者直接、大胆地运用构图技巧，将画面处理得更加丰富，并富有节奏感。

如右图所示，对元素本身进行写实性再创作，将元素赋予情节，画面元素摆放考究，并且趣味性强，将平凡无奇的物体通过构图和写实的深入刻画表现得生动自然。

5. 训练方法

设计素描考试主要考察学生的综合能力。重点考察学生能否针对题意来安排物品、合理构图,并合理运用素描表达语言和技法,在有限的时间和画面内完成一幅有意味的作品。在平时的训练中要注意以下几点:

首先,设计素描不能单纯像写生那样照抄物体。要了解形式美的普遍规律,在训练中多关注画面黑白灰形态的点、线、面、肌理等视觉元素及不同的组合形式,在对比中体现无限的美感。画面的对比主要有线条的对比、形状的对比、黑白的对比、肌理的对比、空间的对比等。

其次,在创意方面,必须在有限的题目内寻求最广阔的表现题材,明确题意,打开思路。在平时的训练中,就要训练将题目进行横向和纵向的联想。如2004年中央美术学院的考题是《包——打开》,首先横向联想到我们常见的包,包括书包、钱包、登山包、背包等;纵向联想到密封的包装、揉皱的纸团、双手合拢等。题目中的“打开”就可以是展开、显现、开放、露出、拉开等动作和状态。同时还要注意合理安排背景衬托主体物,创造意境。具体来说就是根据命题,将主体物安排在合适的环境和空间下,并对周边的物体和主体物进行搭配,展现给观众。

最后,构图是营造画面气氛和表现主题的重要手段。好的构图能够使画面更加吸引人,并突显画面主题。在平时的训练中,可以围绕两种构图模式进行命题的训练;一个是“传统”型构图,要求画面主体物突出,各物体大小、聚散适中,强调视觉上的真实性和生活化。另一个是较为“现代”的构图手段。要求选择特殊的视角,如仰视、俯视等,特殊的视角会给人不同寻常的视觉感受。

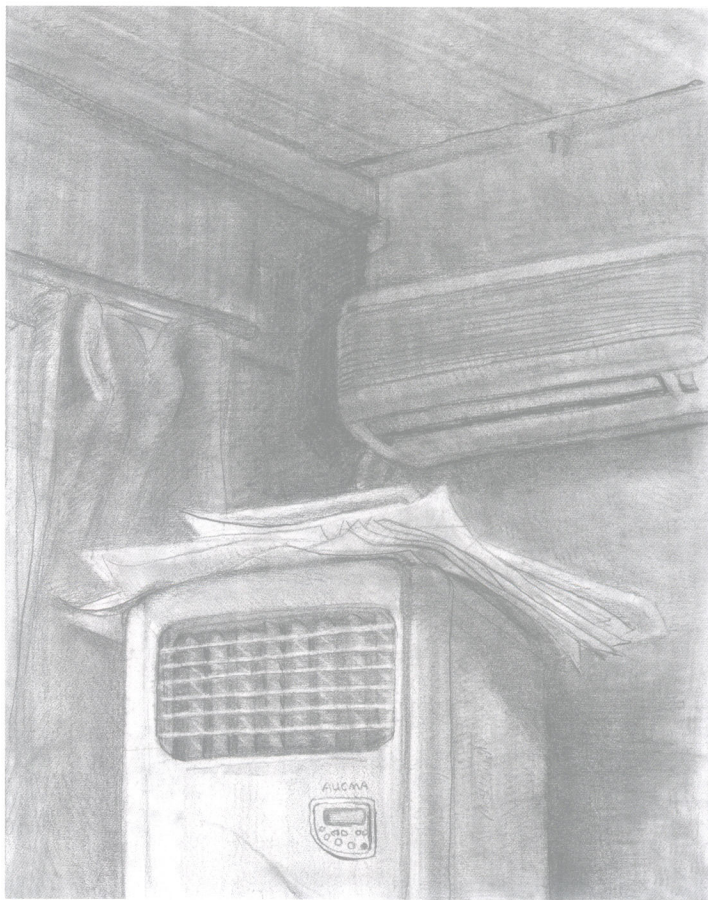
总而言之,训练方法概括来说主要有以下四点:

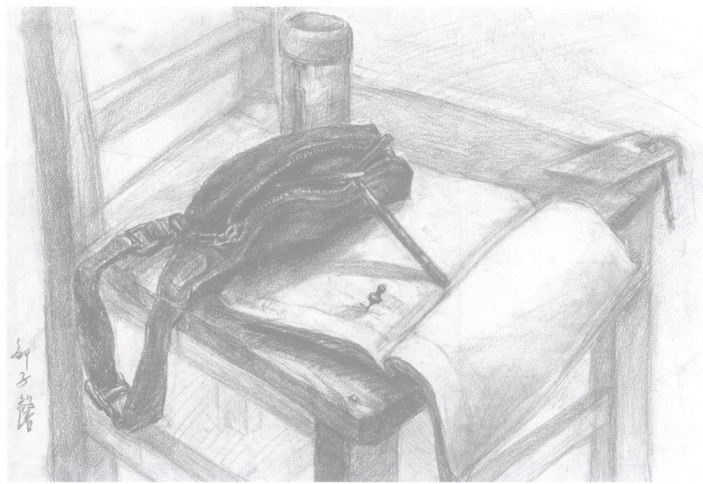
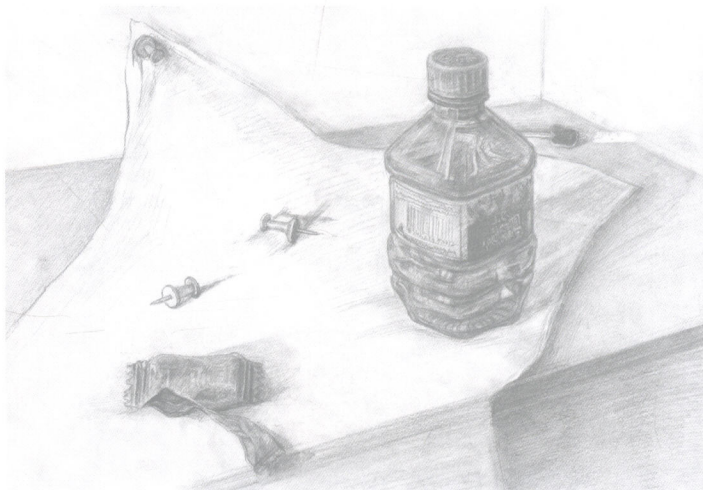
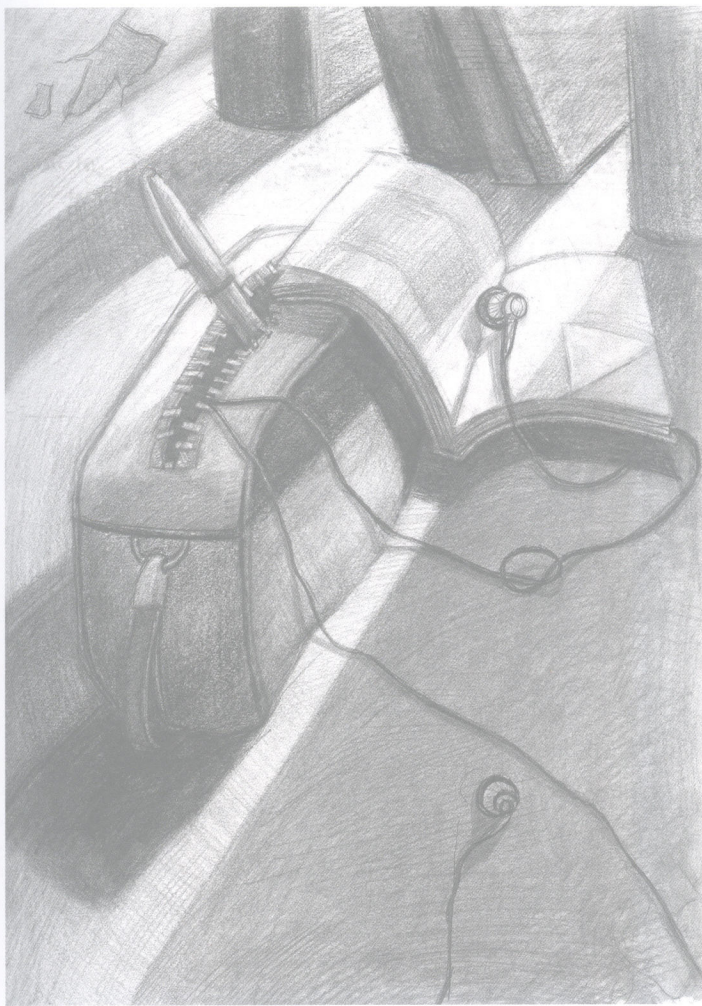
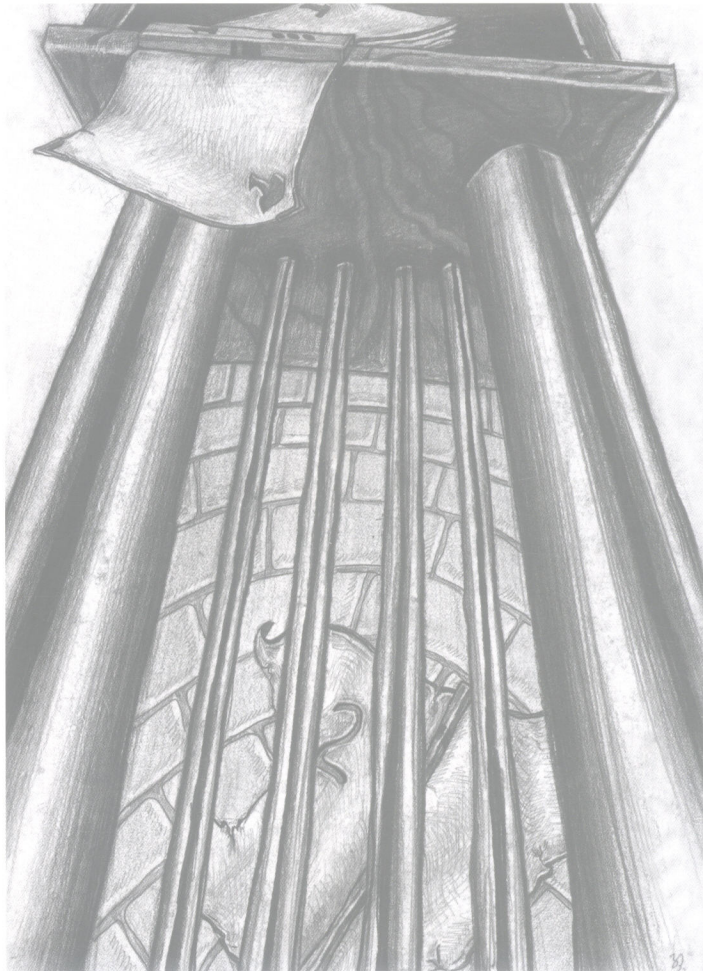
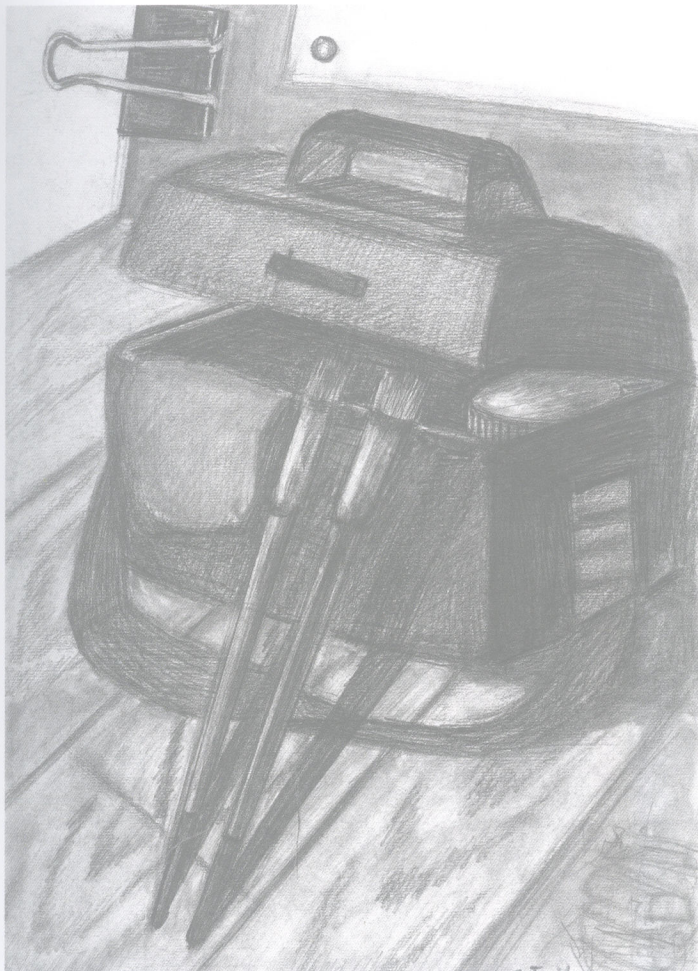
■ **分析题目并选择素材:** 在迎合主题的前提下寻求创新。所选元素生活化,易产生共鸣,并具有代表性。趣味强且特征明显。

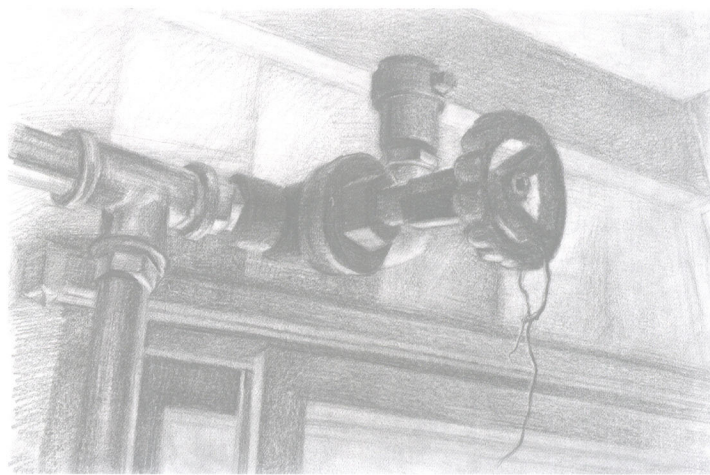
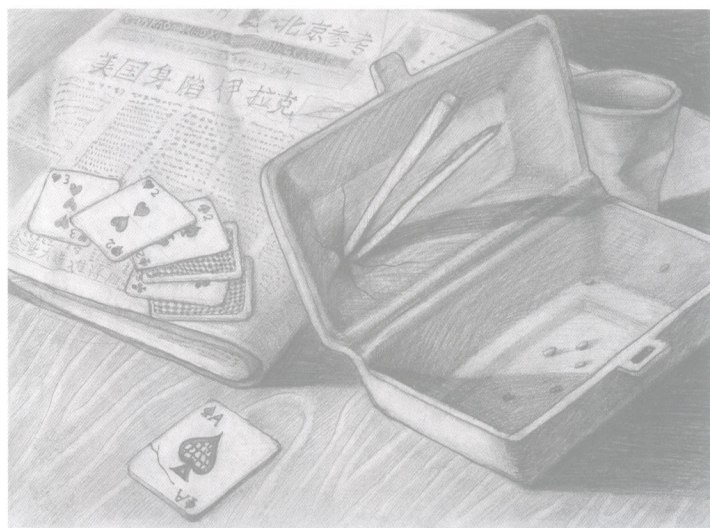
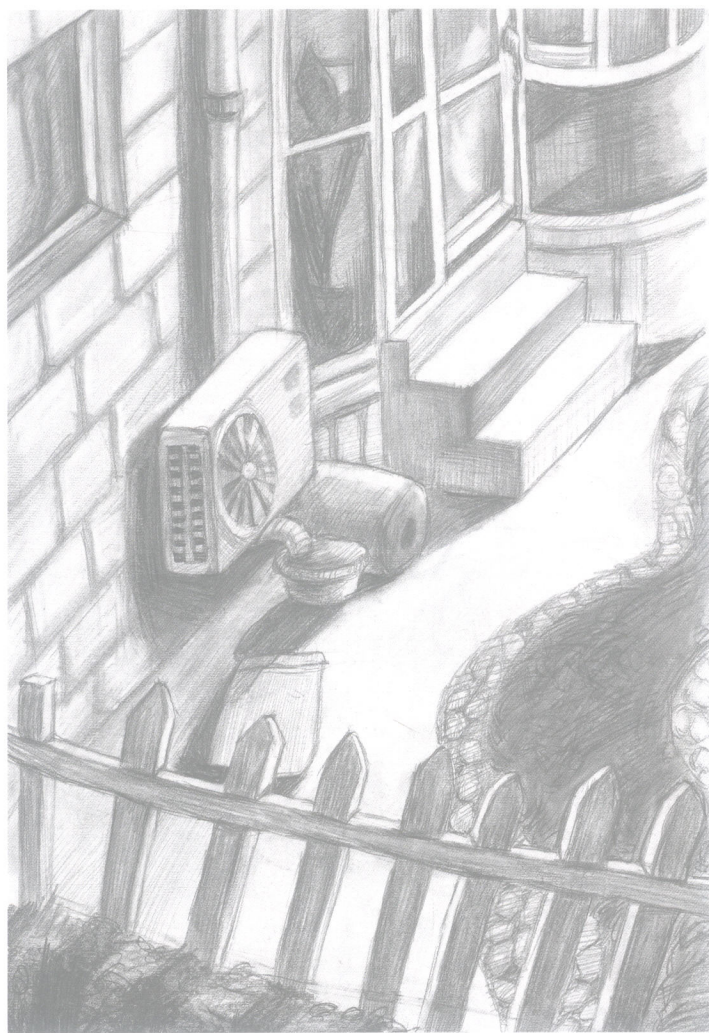
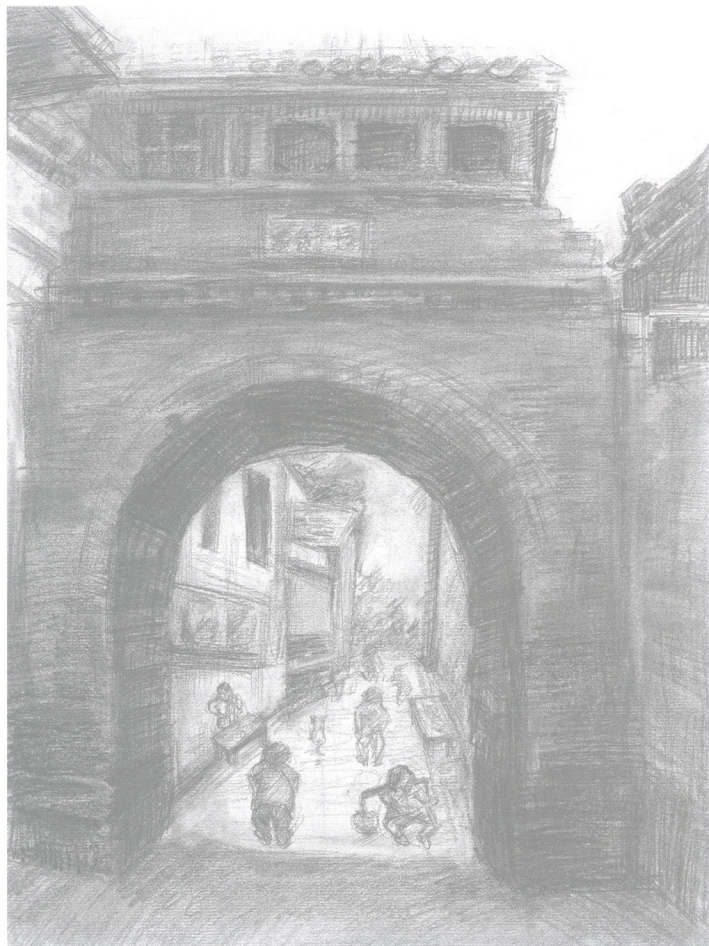
■ **布置画面:** 构图形式感强,设计感突出,画面分割考究,黑白灰层次分明,主题突出,视觉中心点清晰。

■ **深入塑造:** 深入刻画质感、光感和空间感。

■ **整体控制:** 虚实得当,明暗分明,整体统一把握空间感。

6. 模拟练习

