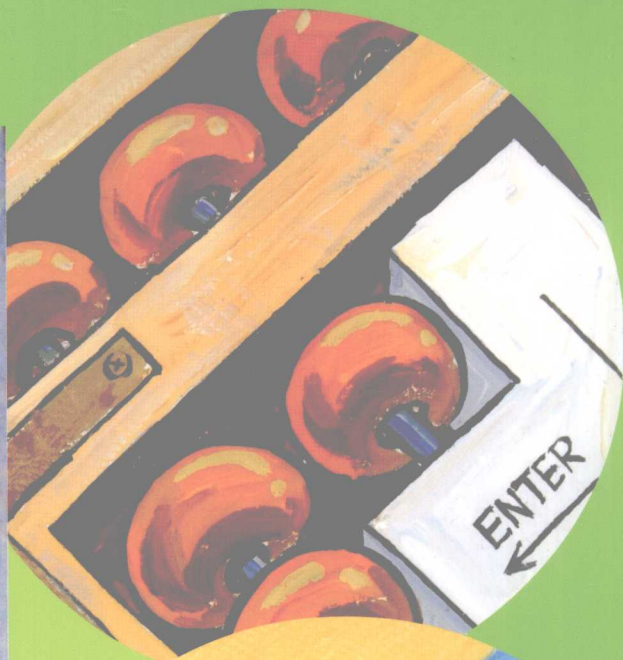
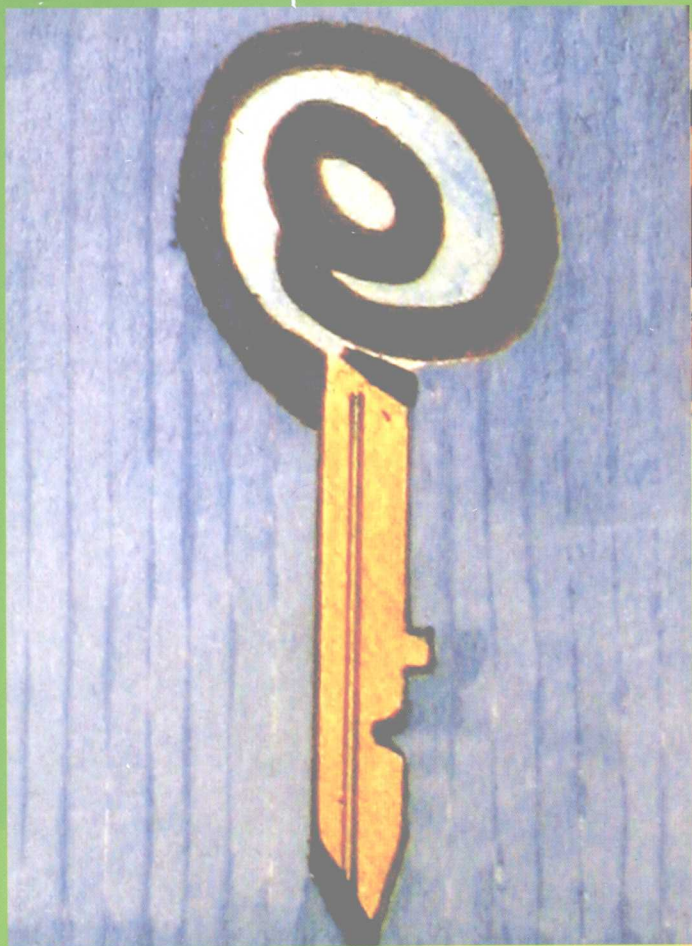

走进美院考前辅导丛书

平面设计

王岩 / 编著

走进美院考前辅导丛书

平面设计

王岩 / 编著

山东美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

平面设计 / 王岩编著. — 济南: 山东美术出版社,
2009.1
(走进美院考前辅导丛书)
ISBN 978-7-5330-2585-4

I. 平… II. 王… III. 平面设计—高等学校—入学考试—
自学参考资料 IV. J506

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 110839 号

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街 39 号 (邮编: 250001)

<http://www.sdmspub.com>

E-mail: sdmscbs@163.com

电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185

山东美术出版社发行部

济南市顺河商业街 1 号楼 (邮编: 250001)

电话: (0531) 86193019 86193028

制版印刷: 山东新华印刷厂临沂厂

开 本: 889 × 1194 毫米 16 开 5 印张

版 次: 2009 年 1 月第 1 版 2009 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 25.00 元

目 录

平面设计与平面设计应试 / 1

平面设计经典范例讲解 / 4

平面设计的创意十法 / 10

平面设计考试题目分析 / 37

模拟练习一：凹凸 / 40

模拟练习二：古典与现代 / 43

模拟练习三：角度 / 45

模拟练习四：人与水 / 47

模拟练习五：人与网络 / 52

模拟练习六：与跑有关 / 59

模拟练习七：瞬间 / 62

模拟练习八：路的联想 / 65

模拟练习九：尺子的联想 / 67

模拟练习十：家的联想 / 69

平面图形的创作素材 / 71

课题总结 / 73

作者简介及作品图片来源 / 74

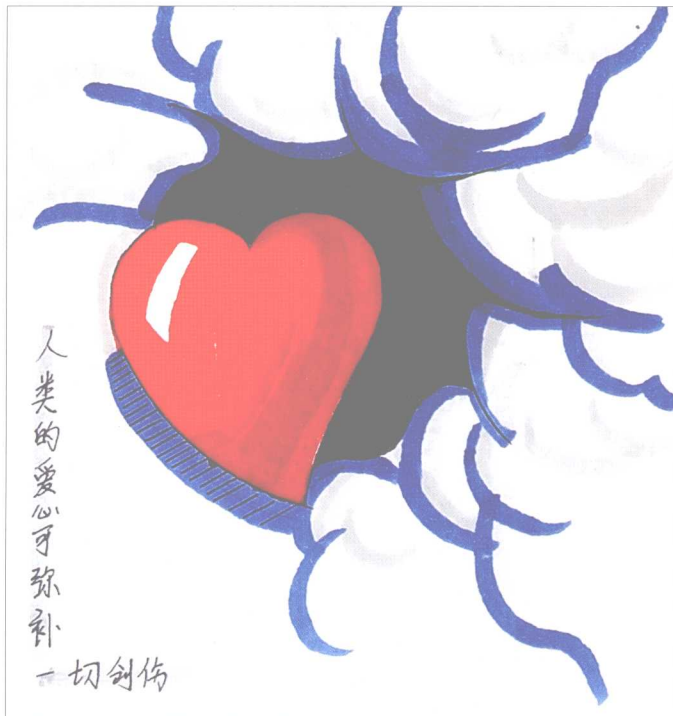
平面设计与平面设计应试

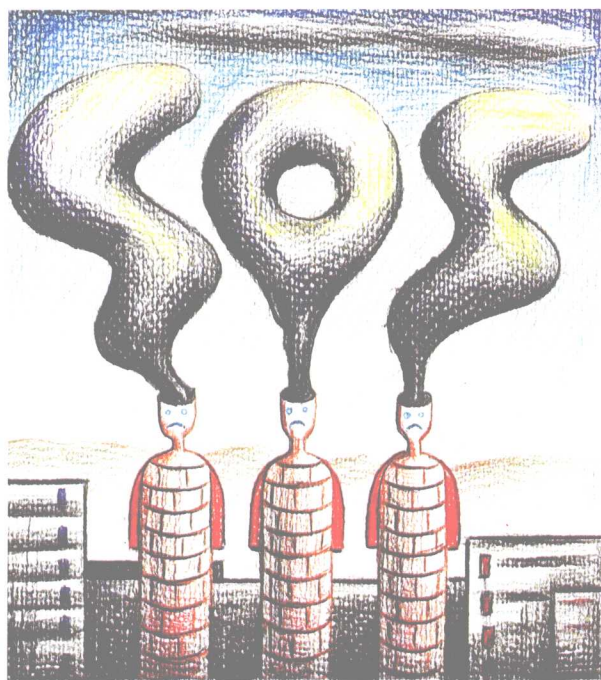
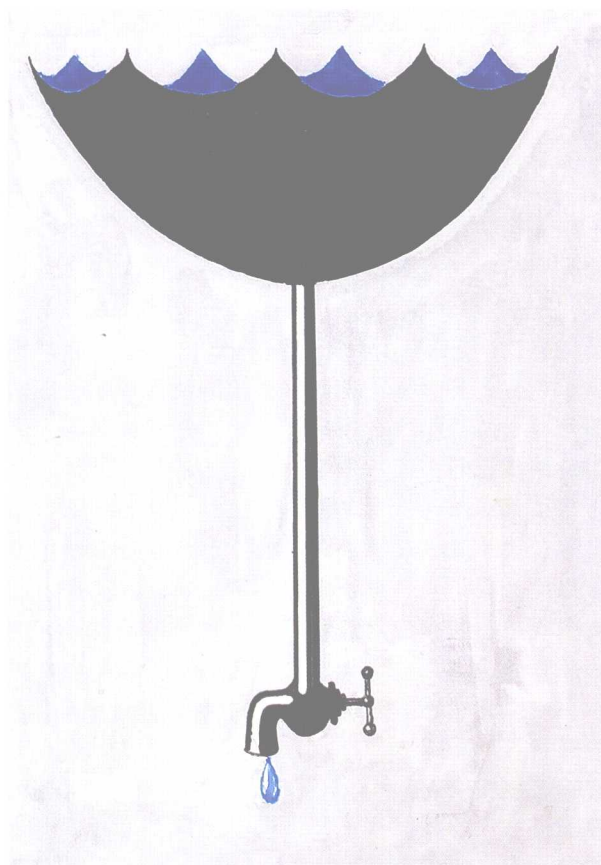
墨西哥设计师盖布丽拉·罗德瑞兹说：“平面设计是一种很好的沟通方式。”

在美术高考过程中，平面设计作品就是考生与阅卷老师之间沟通的一座“桥梁”。但很多考生只是一门心思地钻研基础绘画，并没有用心去了解和考试中所出现的设计科目，使很多学生面对自己理想的学校只能望而却步。只有系统地认识平面设计的设计原理、方法，才能创作出优秀的设计作品。本书将平面设计的基础知识与一些实例结合，系统地讲解创意手法和美术高考的应试技巧，并结合图例（适合考生学习的优秀作品和学生原创作业）找出目前普遍存在于考生中的一些问题，针对性地进行分析，从而使考生形成一个良好的学习习惯，使其在设计考试中稳操胜券。

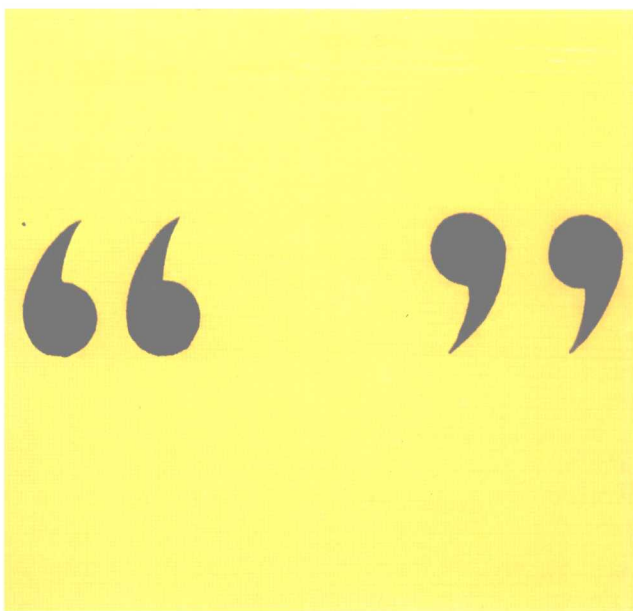
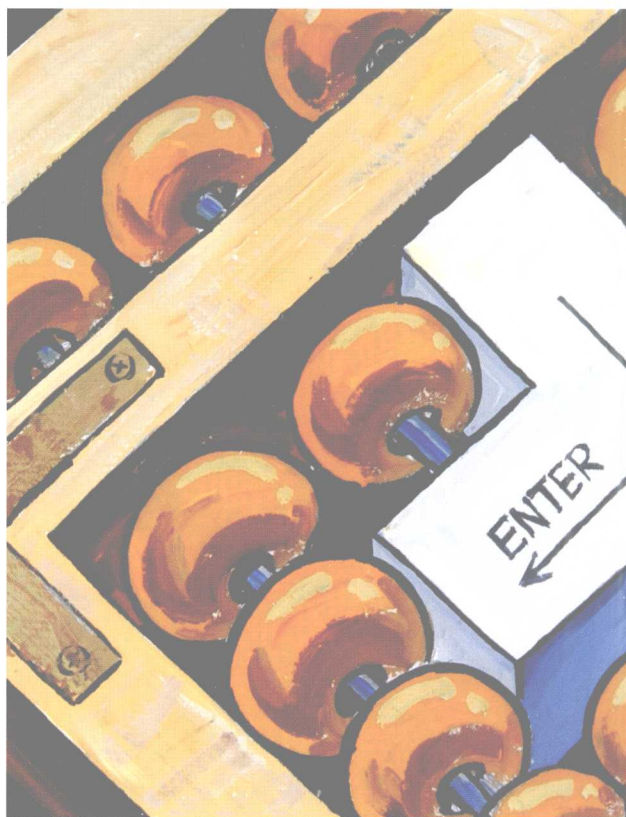
在某些高等设计院校的专业考试里，设计系的考试内容与造型系的相比有着天壤之别。基于二维空间的平面设计是通过视觉形象的语言来表达某种意思和感觉。命题式的创作，给出相应的限定性条件，是设计行业通常的工作模式。如何理解命题的内容和含义，因人而异。对于同一命题，有独立思考能力的人会通过不同的角度看问题，并用不同的语言去表达问题。

设计师在用眼睛不停地搜寻，这双眼睛一直在不断寻找新的、变换的东西，从而总结出一个具有独特见解的观点与概念。将这些见解与观点加以视觉化，就成了设计作品。具有个性化的设计才是真正意义上的设计，是不同于大众眼光里的东西。设计师有属于他自己的语言，正如作家是通过文字来表达自己的观点与思想，音乐家是通过音符旋律来表达他们的情感世界，而一个平面设计师则是通过图形这种可视语言来传达对事物的看法和感受，所以图形自然就成了平面设计中的灵魂。现在的平面设计类试题类型以中央美术学院的最具代表性。这种题目类型在给你某些限定性条件后，往往会留给你一个比较广阔的空间去思考，然后再用一个视觉化的图形去表现文字叙述的题目。在平日的辅导过程中，我发现很多学生为了表达自己的创意而去用大量的文字进行解释说明，这其实就走入了一个误区。文字在平面设计中往往起一个引导性的作用，但大量的文字就减弱了图形本身与观者之间的沟通，从而将画面的重心偏离，起不到很好的视觉传达效果。往往一些经典的平面设计都是靠很明确的图形形象使画面产生较强的视觉冲击力，从而可以和观者产生较好的沟通。

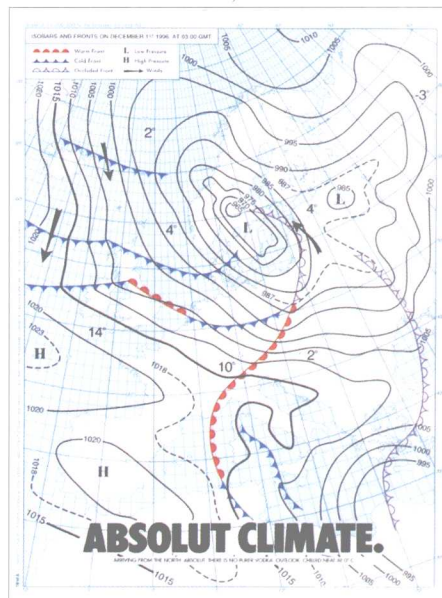
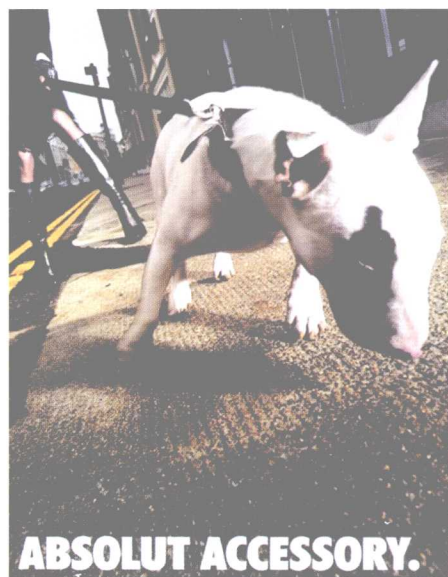
(注:以上优秀试卷图片源自周志禹编的《中央美院高考作品评析》,黑龙江美术出版社出版。)

平面设计经典范例讲解

“读万卷书，行万里路。”

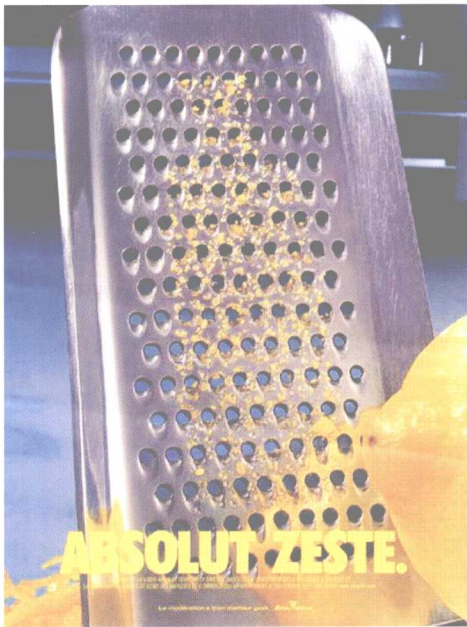
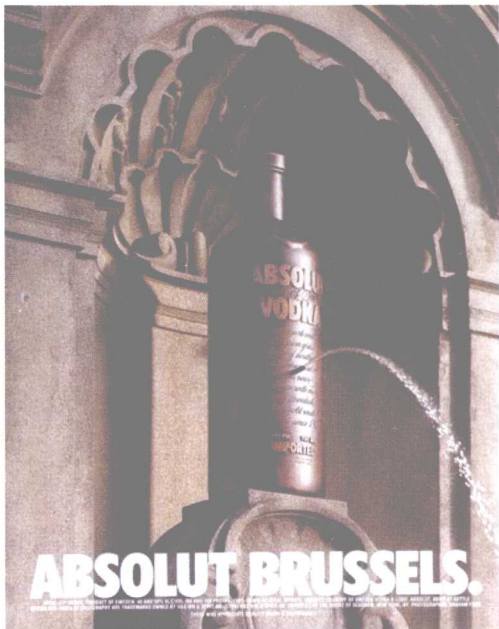
——董其昌

无论学习什么，只有掌握更多的知识素材，才能让你达到更深的层次，这一点在设计这门专业上体现得尤为突出。只有博览群书，才能使你在设计的道路上走得更远。在平日的教学中，我发现一个普遍的现象：往往大城市的学生做设计比偏远地区的学生要顺手得多。根本原因不在于学生本身，而在于他们所处的环境。大城市中的新鲜事物处处可见，经典的设计作品在大街上随处可见，周围的媒体传播使这个环境中的人不由自主地拓宽了自己的欣赏领域，这个环境中的学生在创意发散过程中会有很多发散点来参考。反之，没有这方面的生活积累，在创作的过程中就会感到知识非常匮乏。这一点也说明了学习设计必须建立在一定“量”的积累之上，只有多看、多积累，才会在量变中达到质变的可能。

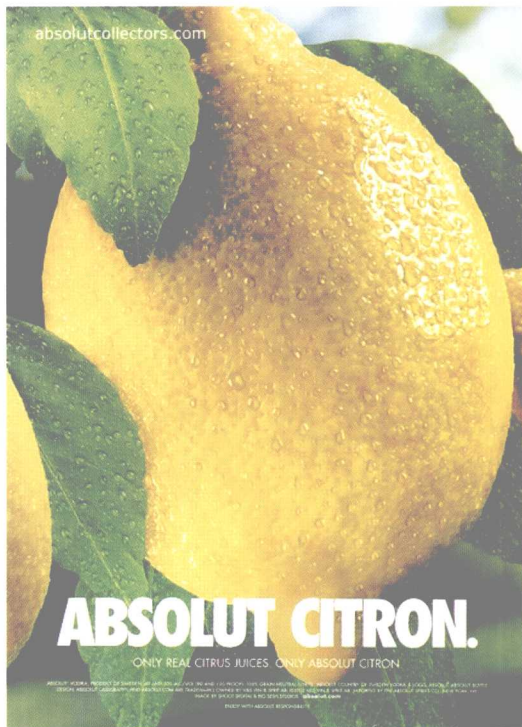

伏特加酒的广告总是会采用“大胆借势，巧妙传名”的招数来扩大它的品牌知名度。图中被伏特加酒替换掉的是被称为“布鲁塞尔第一公民”的于连雕像，古代传说中一个用尿液浇灭导火索保卫布鲁塞尔城池的卷毛小子。这种置换的表现技法很容易让人把这个为整个布鲁塞尔做出重大贡献而在人民心中树立崇高形象的民族英雄同伏特加酒在本国市场所处的重要位置做相同层次上的比较，从而提升伏特加酒在布鲁塞尔公民心中的地位。更值得一提的是，酒瓶的喷水构想，既保留了原作中小孩喷洒尿液的场景画面，又赋予了广告更多幽默的视觉形式，同时又使整个画面富有动感，以向外喷洒源源不断的绝对佳酿来抓住消费者的视线。背后的佛兰德斯式的欧洲建筑风格，也向人们传递了伏特加酒在欧洲市场做宣传的广告特点。●

图中的主体形象是家庭厨房里常见的用来擦丝的厨具，本来和伏特加酒是独立的两个物象，但是这则招贴成功之处就在于设计师在无形中建立起两者的联系，附加了一层隐喻的意思。将擦过的柠檬汁水残留在厨具上，并且是正对着观赏者的方向，而残留物正是被大家所熟知的伏特加酒瓶的形状。设计师将这两种毫无联系的个体创意地组合在一起后，没有丝毫的牵强附会，而是取加入柠檬味道的伏特加酒能给人带来无比清新的感受和刚刚用来擦过水果并余下一些残留物的日常厨具所留下的新鲜感两者之间的相似意向作为搭建两者的桥梁，使广告的意图呈现了一种张力，画面多了一点情趣。●

这幅作品的最大特点是：没有把产品作为主要突出的对象，没有把产品的质量作为宣传的重点，也没有采用与产品相关的信息作为主要内容，只是把一个颈短肩圆的酒瓶外形赋予一双想象的翅膀，给消费者一个极其广阔的联想空间。由此，伏特加的瓶子外形成为它的招贴中一个特定的符号，并由这个特定的符号来指示所要宣传的信息。设计师很巧妙对柠檬的高光部分进行了更改，将两者完全融合在一起，既延续了以瓶子外形作为创意出发点的一贯风格，又把一个光亮新鲜将要喷射出果汁的柠檬呈现出来，似乎大家已经品尝到伏特加中那股清新香醇的柠檬味道了。●

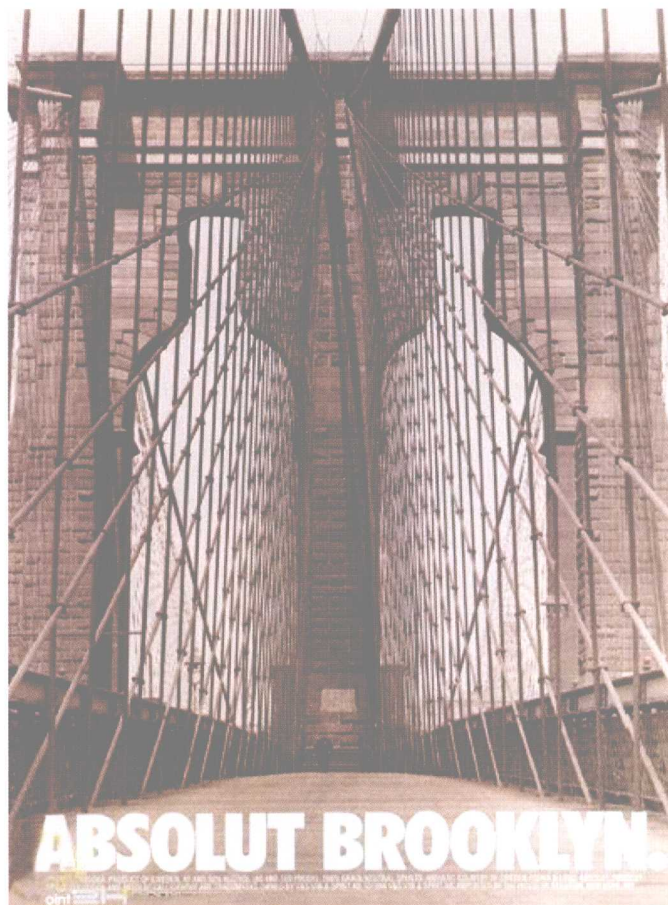

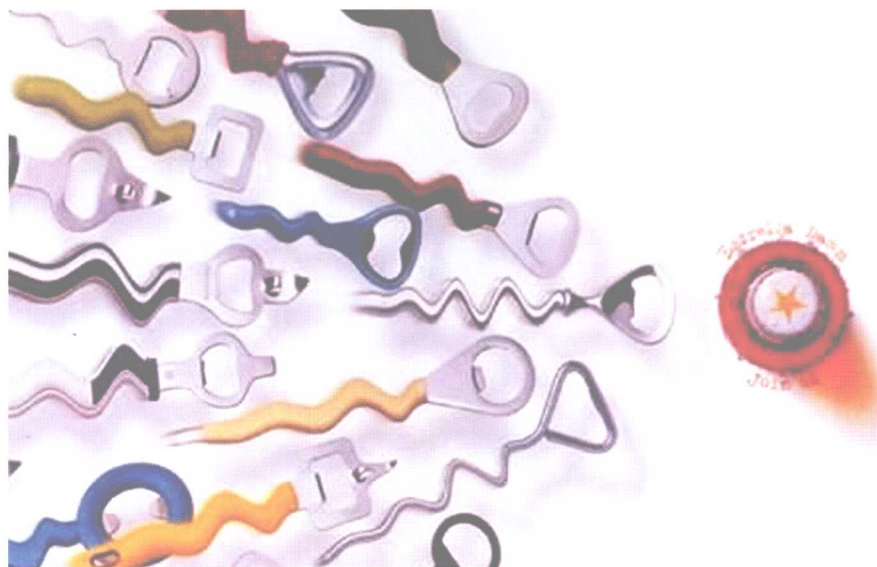

戴安娜作为世纪之交的英国王妃，是举世瞩目的人物，又由于她是从一个平民女子一跃成为英国皇室家族的一员，更为她增添了许多童话般的色彩和令人向往的情愫。而更能彰显戴安娜地位和富贵的是她头上的皇冠，这在画面中也处于视觉中心的位置。很明显，设计师运用了这一点，在这个耀眼的皇冠上做文章，使观者一眼就能辨认出这个镶满钻石的伏特加。●

右图为美国的布鲁克林大桥，原本中间是两个拱形的桥洞，经过设计师的妙笔改动，矗立在桥上的是一对伏特加酒瓶的外形。布鲁克林大桥是一座老建筑，它的建成为人们的生活提供了很多的便利，同时作为纽约市的著名地标，是一个最吸引人的城市亮点，代表了城市文化的一部分。布鲁克林大桥承载的不仅仅是它自身的重量和道路的重量，更担负着方便两岸人们来往的重任，因此它的历史意义和现实意义都是极其深远的。与伏特加酒瓶的置换，不完全是视觉上的冲击，给观者留下能与天际接壤的画面印象，更能体现广告创意的切入点是伏特加酒也像布鲁克林大桥一样能改善人们的生活，提高生活品质，从而给观者一个遐想的空间：尽情地品味伏特加，尽情地提高生活的品位。●

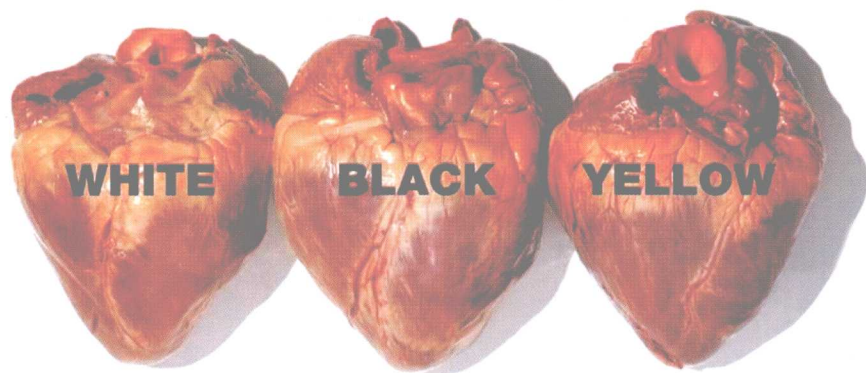

这是一幅某品牌啤酒的招贴广告。在画面中，设计者很有趣地将开瓶器与瓶盖赋予了一种新的形式上的比喻，从而体现了该产品的唯一性。☺

The last word in beer

开瓶器与酒瓶有着不可分割的关系，而这种关系又恰恰与生活中的其他事物存在一定的相似性。设计者抓住这种相似性去表现，无疑增加了设计的说服力。☺

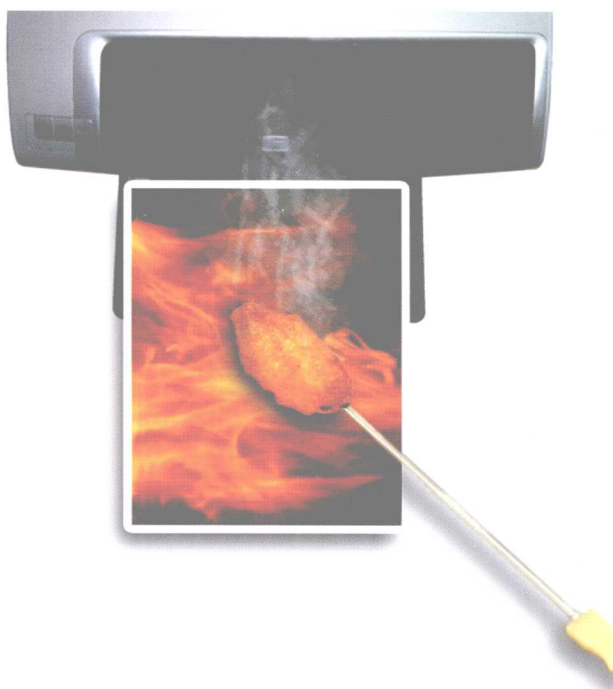

在这幅作品中，作者通过白种人、黑种人、黄种人的心脏来表现很多事物的外表可能有很大差异，但取其本质却是相同的，从而借助该设计去呼吁消除种族歧视。☺

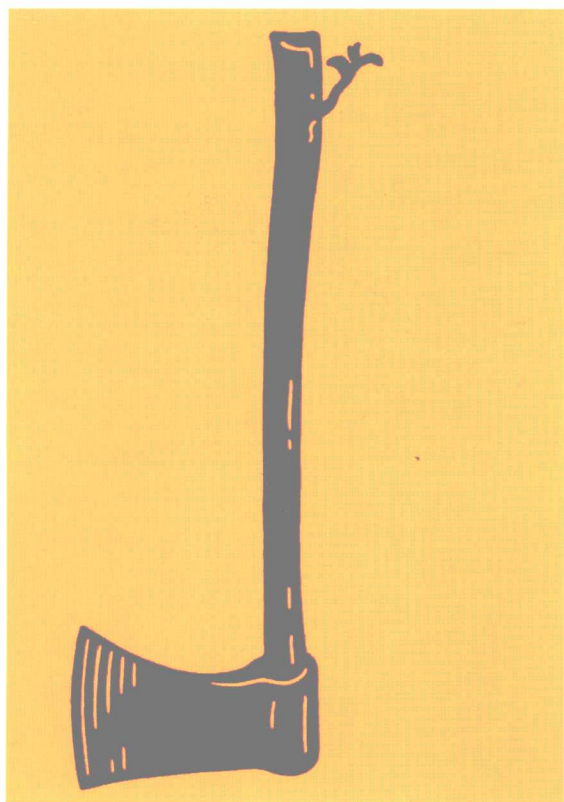

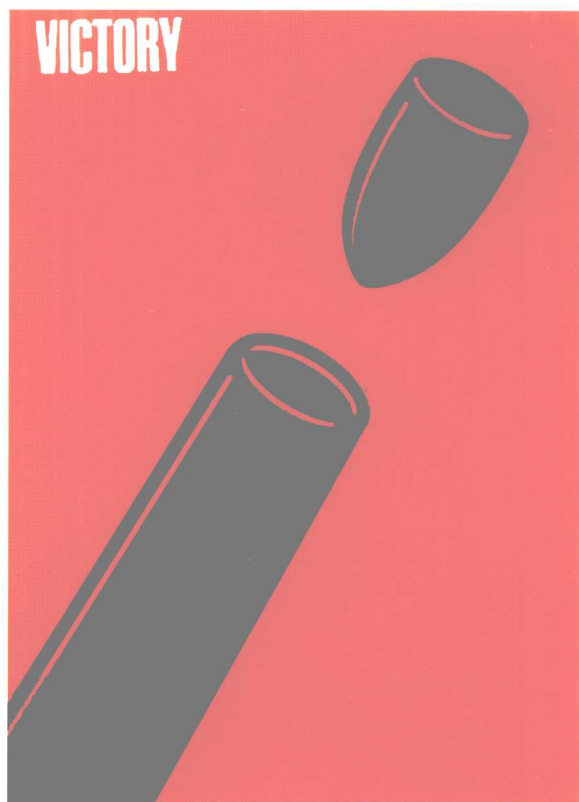
这是非典时期的一张公益海报，作品通过口罩的位置幽默而又生动地表达了科学预防非典的这一观点。❶

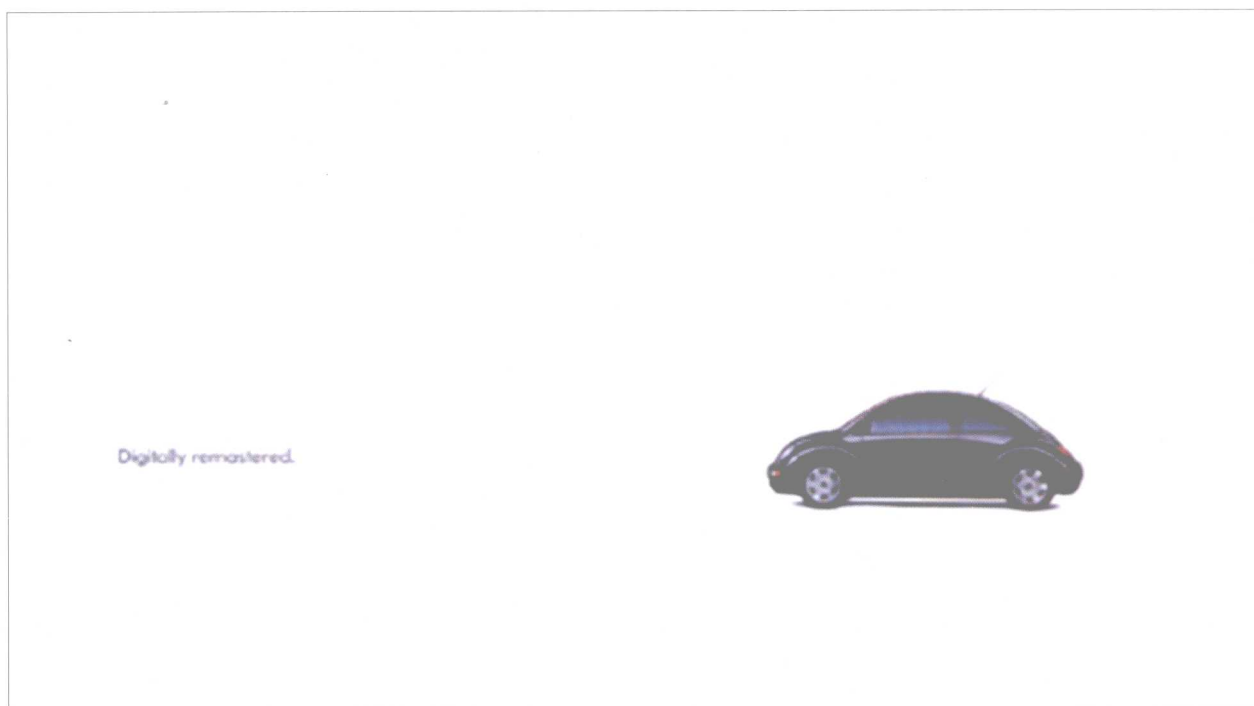
烤熟的食物与打印机打印的场景结合到一起，生动地表现了打印机输出的真实性。❶

福田繁雄的作品总是可以用很简洁的图形说明相对深刻的意义。一把斧子的形象非常普通，但斧柄上生出的嫩芽却十分有力地表现着生命与破坏间的对话。❶

回膛的子弹一反常规地表现了一种状态，从中也表现了作者呼吁和平、反对战争的一种愿望。❶

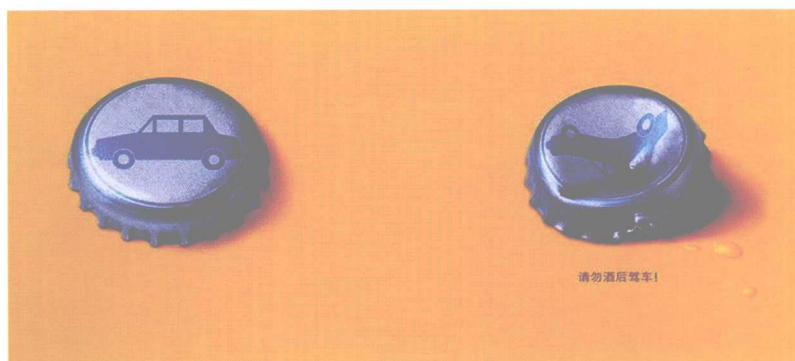

甲壳虫是以小巧、袖珍著称的一款家用汽车。作者在画面中借用版面的对比来表现产品的特点。❶

啤酒使画面的构图产生了自然的分割，分割后的两部分又表现了一个人决然不同的两种状态，从而说明这种饮品可以让饮者释放自我。❷

这则公益广告很巧妙地表现了酒后驾车的危险，画面简洁而又生动，准确地传达了图形信息。❸

平面设计的创意十法

“我之所以看得远是因为我站在巨人的肩膀上。”

——牛顿

这句话告诉我们，借鉴前人的经验和方法是我们进步的捷径。在课余聊天时，学生总会向我诉说他们在设计创作过程中的痛苦。他们总感觉面对一个题目时无从下手，或者有了一个概念，却不知道用怎样的方法可以表达得更好一些。这其实说明一个问题：现在的学生普遍没有意识到广阔的知识面对设计者来讲是很重要的。只有增加自身的知识量，才可

以在创意时更好地发散思维，也更容易创作出新的设计作品。所以在学习平面设计时，我们可以通过欣赏经典的作品来积累创作素材。

在平日的教学过程中，我总结了平面设计的十种创意方法。下面我将结合一些优秀的创意作品将这些方法介绍给大家，以便大家在今后的创作过程中用来参考。

对比衬托法

对比衬托法是趋向于对立冲突的艺术美中一种最突出的表现手法。它把设计中所描绘的事物的性质和特点放在鲜明的对照和直接对比中来表现,借彼显此,互比互衬,从对比所呈现的差别中,达到集中、简洁的表现效果。通过运用这种手法,能更鲜明地强调或提示设计主体的特点,给观者以深刻的视觉感受。

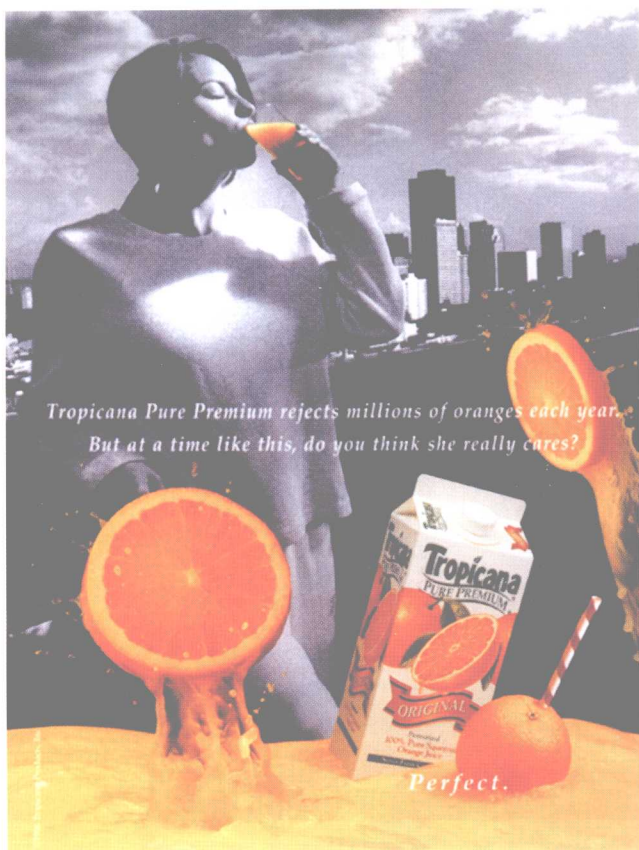
作为一种常见的行之有效的表现手法,可以说,一切艺术都受惠于对比衬托法。对比衬托法的运用,不仅增强了设计主题的表现力度,而且饱含情趣,扩

大了设计作品的感染力。对比衬托法的成功运用,能使貌似平凡的画面处理隐含着丰富的意味,展示了设计表现的不同层次和深度。

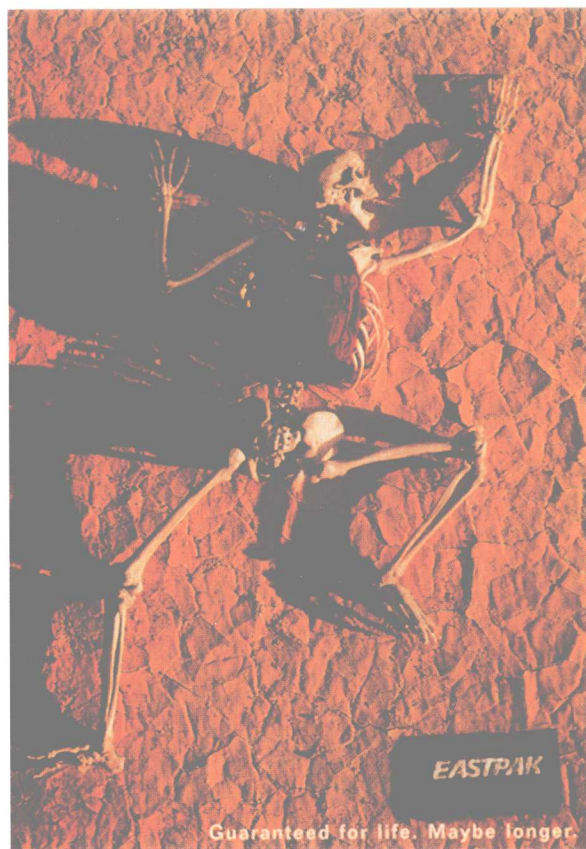
此外,巧妙地运用对比衬托法还可以做到“一箭双雕”的效果。记得姚明和美国一个侏儒影星曾为苹果电脑拍摄过一部产品广告。广告借助一个庞大的身躯来反衬世界上最小巧的电脑,并用侏儒的身体来衬托世界上屏幕最大的笔记本电脑,一大一小,一正一负,同时将两款各具特色的产品介绍得淋漓尽致。所以这种手法也是设计中不可多得的“妙方”。

利用颜色的对比来突出主题是对比衬托法中常用的一种手法。预防艾滋病的红丝带系列公益广告也用了相同的手法。❶

一副干枯的骨架，一个完好的背包，对比衬托出背包的持久耐用。❷

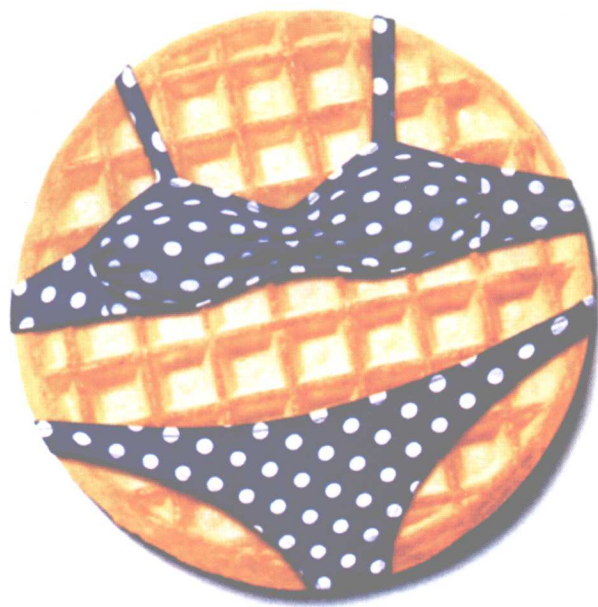

表现车速有多种手法，但对比衬托法可以让一个相对复杂的问题变得简单许多，火车与汽车并行，速度的较量跃然画面之上。❸

富于幽默法

幽默法是指设计作品中巧妙地利用喜剧性特征，抓住生活中局部性的东西，通过人们的性格、外貌和举止的某些可笑的特征表现出来。

这种表现手法往往运用饶有风趣的情节，通过巧妙地安排，把某种需要肯定的事物无限延伸到夸张的漫画程度，造成一种充满情趣、引人发笑而又耐人寻味的幽默意境。幽默的矛盾冲突可以出乎意料之外，又在艺术效果的情理之中，会引起观者会心的微笑，以别具一格的方式，发挥艺术的感染力。

When you lose fat, you flaunt it.

Introducing Eggo Low Fat Waffles. Low in fat. As irresistible as ever.

