

黄建平 编著

创意与表现

——艺术设计高考必修

美术高考辅导丛书

上海书画出版社

美 术 高 考 辅 导 丛 书

创意与表现

——艺术设计高考必修

黄建平 编著

上海书画出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

创意与表现: 艺术设计高考必修 / 黄建平编著. —上海: 上海书画出版社, 2002.1
ISBN 7-80672-129-0

I . 创 ... II . 黄 ... 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 (2001) 第 084364 号

策 划 / 金国明
责任编辑 / 金国明
封面设计 / 王 峥
技术编辑 / 朱伟南

范画提供 / 上海大学美术学院美术设计系
上海大学美术学院教务处

创意与表现——艺术设计高考必修

编者 / 黄建平
出版 / 上海书画出版社
(上海钦州南路 81 号)
(邮政编码: 200235)
印刷 / 上海市美术印刷厂
开本 / 787 × 1092 1/8
印张 / 3
2002 年 3 月第 1 版第 2 次印刷
印数 / 3,000-8,000
ISBN 7-80672-129-0/J·118
定价 / 20 元

目 录

一	设计基础考的意义	1
二	创意与表现	1
三	试题评析	2
四	装饰画参考与评析	5
五	创意与表现命题画参考	7

一 设计基础考的意义

在艺术设计专业的高考中,除了造型基础的考试之外,全国各高校都设定一门设计基础的专业考,主要是测定考生对艺术设计的基本认识与基本表现能力。这里主要涉及两方面的设计素养,一是对设计概念的理解、把握以及展开想像的能力。二是将概念和想法以视觉化表达的手段来对物象进行具体塑造的能力。近年来各学校的考试内容都是以装饰画、图案、图形设计、包装设计、招贴画和空间设计等为主,有的还增加了设计思考题。包装设计、招贴画设计、空间设计都十分专业化,对于没有专门学过设计的广大高中考生来说,难以真正测试出考生的全面素质,考出真实的水平。随着目前艺术类高校教育改革的不断深入,设计基础考试的内容也在不断的变化,各学校也出现了各不相同的考试内容和要求。总体呈现的趋势是:从过去着重技能型的考试,逐渐向思维型和思维表现结合型考试转变,考题更灵活、宽泛。考试内容的重点放在对图形与空间的创意与表现上,测试考生对空间与图形的想像、展开、整合与表现的综合能力。这种“创意与表现”的设计基础考,一般以平面设计形式为主,题目内容以生活中常见的事物为主,要求考生组织一幅具有内涵和表达某种概念的画面,并自己为画面命名。另外一种形式是先出一道具有概念的文字题目,要求考生按题目规定的概念去发挥和组织画面。不管以上哪一种形式,考生都须注意把握好两方面的问题,一是充分理解考题所含有的概念,经自我“消化”后加以构思,有独到的想法是最好的,这里涉及到考生的文化修养、爱好和知识面,以及具有敏捷的思维反应力。二是画面的视觉效果要好,并充分表现出创意的概念,这里涉及到构图、色彩、造型、表现手法等能力。

二 创意与表现

在设计基础考试中,创意是衡量一个考生设计思维能力高低的重要方面。同样一个考题,有无想法和想法不同将直接通过画面展现出来。画面效果好,但没有体现概念想法不会获得高分。同样,概念与想法非常好,但视觉表现效果差也不会获得高分,这两者要有有机统一。所谓“创意与表现”,就是以表达主题概念为目的,运用创造性的思维去寻求独特、崭新的意念和新颖的表现形式,并以生动有趣、独具匠心的优美画面来感染观者,引人入胜。另外,画面图形所呈现的内涵应展示本人对事物的全新理解和能给人以思想和智慧的启示。

创意与自身的素养密切关联,丰富的知识积累,良好的文化基础以及艺术修养和个人爱好,都是激起创意火花的重要因素。由于每个人的经历不同,素养个性以及爱好不同,对同一考题内容的理解、判断和想像创意都应该是不同的。另外,因为每人的表达方式和表现形式的不同,故此考试的画面也不可能千人一面,而是十分丰富多彩的。

创意能力与想像能力密切相关,想像能力对每一个人来说都与生俱来,但创意决不是原始意义上的简单想像,更不是主观编造和自我渲泄;创意要以传播的认同性作为标尺。所以,还要考虑个性与共性之间的关系,不能被人解读的创意,不是好创意,它与绘画的创作思维是有所不同的。

创意并非无章可循,它有一定的规律性,如思维的联想和扩散是展开创意的两条主线。联想是创意中常用的方法,因为联想是开启思维之门的先导,联想可以将相差甚远的空间事物以及概念要素联系起来,通过独特的组合形式,产生赋有崭新意义的概念及视觉形象,达到感人的效果。联想方式大体有下述几种:

(1) **相近联想**: 经由某一种事物的形态、结构、功效、色彩、内涵引发与另一种事物相近因素的联系和想像,由此得到新的想法。如由苹果想到成果。鸟联想到飞机和自由,向日葵想到太阳,树想到春天等。

(2) **相关联想**: 经由某一种事物而引发的与之有直接关系的联想和事物要素,使想像变得丰富起来,如见到果子想到果树,从花想到花瓶,茶杯想到茶壶,再想到茶叶,由电想到电灯、电话、电脑等。

(3) **逆反联想**: 经由某一事物引发与该事物相反的想像,从事物的概念内涵、形态特征、功效关系、色彩肌理等入手。如由高楼想到旧居,由圆想到方,从严寒冰封想到春暖花开等。

(4) **因果联想**: 经由某一事物引发的因果关系的联想,如勤奋与收获,太阳与温暖,环境破坏与生命枯竭等。

(5) **无逻辑联想**: 又称发散性联想,由一事物引发的无逻辑的放射性想像。这种想像因人而异,是一种潜意识如梦幻般的灵感闪现。如由天空想到窗户,由苹果想到炸弹,这种联想具有超现实性,但又符合某种哲理性。

一个好的创意必须依赋于好的视觉表现形式,在创意与表现的设计基础考试中,表现形式可以是多样化的,考生可以根据自身的特长优势以及创意的特点来决定选择什么样的表现形式,通常的表现形式有图形构成、装饰画、版画、卡通画、剪纸画、插图等。使用的绘画工具及颜料也可以有所不同,如水粉色、水彩色、彩色铅笔、水彩笔、油画棒等。表现形式的选择关键看三点:一是自己一定要熟练,二是必须符合自己的创意,三是绘制时间上可以控制。考试不同于平时的课堂训练,它没有足够的时间给你反复推敲,所以选择过分复杂的表现形式会适得其反。创意与表现的命题考要求完成的是一幅画面,不是符号元素的单体设计,所以太过简单化的形式不能体现画面的耐看性与完美性,要注意把握恰当的表达语汇,在平时要刻苦磨炼,才能熟能生巧。

我们经常可以见到这样的情况,一个非常好的创意,因为在表达语汇和视觉形式上存在的问题,导致画面毫无生气和吸引力,抑或人们根本无法解读你的创意。另外,一幅非常好看的画面,却因不能传递任何概念与创意,而同样不能引人入胜。所以,创意能力与表现能力都十分重要,考生须努力学会做到心灵手巧。

要达到创意与表现效果的完美性,要注意五个方面的问题:

(1) 对考题的领会要深入仔细,主题概念的确立要清晰明了,主题名称要有思想性和哲理的启示,能充分揭示创意的内涵。

(2) 画面的组织结构要充实饱满,主题形象在画面中应完整和突出,形象间的编排关系应注意平面展开,打破绘画透视的写实概念,加强点、线、画的有机组合,形象之间要协调统一,具有节奏和律动的美感。

(3) 造型要严谨完整,形象轮廓要注意平面性,概括和夸张变形要服从创意的要求。

(4) 色彩的组织要有整体和谐的关系,色调的冷暖、明暗、鲜灰都要调配得当,在统一中求变化,黑、白、灰、金银色属于中性色,在组合中可以运用。画面的色彩关系对表达创意是关键的要害,是传达设计概念的重要语言,须合理设定,一张画面色彩关系的好坏,直接影响到视觉感受,所以要像推敲造型一样来深入比较色彩之间的相互关系。

(5) 表现方法的不同可以给画面带来绝然不同的视觉效果,线的粗与细、曲与直、流畅与呆板、毛与挺、面的平滑与粗犷、单纯与丰富都造成视觉的不同感受,因此,可以根据创意的特点选择贴切的表现语言。

创意与表现

ISBN 7-80672-129-0

9 787806 721292 >

定价:20 元

