

●浙江人民美术出版社

考前

30

天

装潢设计应试指南

倪建明 / 著

- 考题形式与内容
- 装饰花卉
- 装饰风景
- 装饰动物
- 设计小品
- 广告招贴设计
- 考生资讯

考前30天

装潢设计应试指南

图书在版编目(CIP)数据

装潢设计应试指南 / 倪建明著.

— 杭州: 浙江人民美术出版社, 2000.1

(考前30天)

ISBN 7-5340-1045-4

I. 装… II. 倪… III. 装潢—设计—高等学校—入学考试—自学参考资料
IV. J524.1

中国版本图书馆CIP数据核字(1999)
第74149号

著 者: 倪建明

作品提供: 中国美术学院

杭州建明美术专修学校

作品作者: 吴小华 吴 霜 朱艺洁
黄 芃 叶蓉芳 吴晓燕
李轶军 徐晶晶 叶乐乐
徐纾菁 李 乐 鲍 杨
金建萍 陈金明 周 峰
刘 莎 马小平 钟霄蕾
王建芳 黄小华 闵 罕
俞杰星 江 瑞 赵也君
徐 敏 钱 伟 杨 杰
王文婷 胡 珂

责任编辑: 李 方

责任校对: 黄 静

装帧设计: 木 子 可 可

出版发行: 浙江人民美术出版社

地 址: 杭州市体育场路347号

邮编: 310006

制 版: 浙江彩虹电脑图文制作
有限公司

印 刷: 浙江兴发印刷厂印刷

开 本: 889 × 1194 1/16

印 张: 3印张

版 次: 2000年第1版·第1次印刷

印 数: 0,001-6,000

书 号: ISBN 7-5340-1045-4/J·894

定 价: 20.00元

目 录

写在前面 ■ 1

装潢设计概要 ■ 1

考题形式与内容 ■ 1

考试时间 ■ 2

准备工具 ■ 2

装饰花卉 ■ 3

单独纹样

适合纹样

装饰风景 ■ 9

装饰动物 ■ 17

设计小品 ■ 21

书籍装帧

贺卡设计

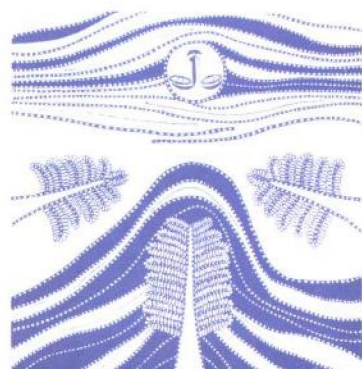
邮票设计

小包装设计

广告招贴设计 ■ 37

考生资讯 ■ 封三

考前30天时间安排 ■ 封三

作者简介:

倪建明, 1968年12月生于杭州。1990年毕业于中国美术学院装潢专业。现为浙江省包装协会会员、市美协会会员。1990年创办JM画室, 为高等院校培养了不少人才。1999年成立杭州市建明美术专修学校。1997年由安徽人民出版社出版了《色彩静物——倪建明作品集》, 1998年由福建美术出版社出版了他绘著的《色彩静物》, 1999年主编湖北美术出版社出版的《水粉静物》。

写在前面

《考前30天——装潢设计应试指南》是一本通俗易懂的好书。它能让考生在短期内全面地掌握装潢设计考试所需的各种形式和内容,合理地安排每一天,使考生有条不紊地进行练习。考生通过这些练习后,能基本适应装潢类专业的考试。

倪建明先生编写的这本《考前30天——装潢设计应试指南》是关于如何学习装潢设计的基础教材和讲义。它能够让一个从没有学过设计的考生,在非常短的时间里较系统地掌握装饰花卉、装饰风景、装饰动物、设计小品、广告招贴设计等内容,从容地面对设计考试。作品通过对目前高考中最基本也是最主要的一些内容进行汇编,并结合图例示范作品,由浅入深、循序渐进地讲解,通俗易懂,而且每一个内容都有模拟试卷。

倪建明先生长期从事美术考前教学工作,在教学中积累了许多宝贵的经验。他是一个学风踏实、勤于实践的人,平时一直坚持专业进修,不断提高自身修养和能力。他已为全国各大重点院校输送了大批优秀的学生,并在最近几年出版了不少作品。

《考前30天——装潢设计应试指南》是目前应考装潢专业参考书中最全面最系统的一本,只要考生认真学习,并认真完成书中的所有练习,定能考出理想的成绩。

“考前30天”系列丛书,具有较高的知识性、指导性及实用性,它既是设计专业考生的学习教材,也是广大设计人员极有价值的参考书。

中国美术学院成教分院副院长
吴小华

装潢设计概要

装潢设计是以视觉传达为重要手段的一门综合性学科,专业涵盖的面很广。从形式上分,它属于造型艺术设计;从作用上看,它能美化生活、优化生活,属精神文化创造;依自然现象、客观存在,它又分别属于时间与空间艺术设计,为一体多学科的艺术设计,具有提高人们的审美意识和改善社会物质环境的作用,为现代生活中一项新兴的、不可或缺的经济活动和审美创造活动。它是工业社会和现代生活的产物。

考题形式与内容

自改革开放以来,人们生活水平不断改善,审美情趣不断提高,各大美术院校对装潢设计的专业考题也有了非常大的改变,已从单纯的装饰花卉、装饰风景,发展到包装设计、封面设计、广告招贴设计等专业性较强的装潢设计。当然还有不少院校认为装饰基础较重要,仍然坚持以装饰基础为考题,但这时的考题已不像以前那样,会直接告诉你是装饰花卉中的适合纹样还是装饰风景,而是间接地告诉你利用装饰基础中的花卉或风景与某种动物组合成一张装饰画,或加上美术字组合成一张装饰小品(如贺卡、书籍装帧等)。这些虽然从内容上看还是考装饰基础,但形式上有了较大的改变,不像从前那样单一而是多元化。所以作为一名装潢设计专业的考生就必须全面学习和基本掌握装潢设计所要考的形式和内容。

装潢考试的内容基本可分五大类:

- 装饰花卉
- 装饰风景
- 装饰动物
- 设计小品(书籍装帧、贺卡设计、邮票设计、小包装设计等)
- 广告招贴设计

所谓全面学习是指一名考生必须全面了解和学习这五大基本内容,否则就有可能连试题也看不懂。所谓基本掌握是指装潢专业知识的基本掌握,四年本科所学的内容也是根据这五大类内容加以展开深化。但考生要在这30天中掌握四年本科所应学的知识几乎是不可能的,所以只能说全面学习和基本掌握,至少不会出现在审题中因看不懂考题内容而答非所问。

考试时间

作为一名考生,只要平时能全面学习装潢设计的基础知识,基本掌握装潢设计所要考的形式与内容,做到胸有成竹,定能发挥出高水平,取得好成绩。

首先,考生拿到试卷后不论考题多么容易或是多么困难,都不要兴奋,不要紧张。应该先仔细审题,反复看几遍,看清考题的要求尺寸(形状,是直径还是边长)、时间、色调(套色)等重要内容,特别是容易的考题或是曾经做过练习的考题。考生往往会因太兴奋而少做了考题的内容,或是按平时练习中的内容而多做;还有的把直径当边长硬是把圆的画成了方的,等他反应过来时间也差不多了,本能考高分的,经过一番折腾却考不出好成绩;有的就一错到底,结果不及格。这样的事情,现在看来很可笑,但每年在考生中多有发生,原因就是因为在考题太熟了,而不仔细审题忘了细节。如果拿到考题时觉得很难,就更要细心审题,其实只要准备全面,考题绝对是你练习过的,只不过题目的形式有所改变而已,内容是一样的。合理安排考试三小时非常重要,在正常的情况下,你可以这样安排:首先用五至十分钟审题,用一个小时左右画草稿(构思),用一个半小时左右完成拷贝和描稿,用二十分钟左右调整。只有充分地安排好每一分钟时间,按时做好每一个环节,才能考出理想的成绩。

准备工具

在装潢设计中,除了巧妙的构思、丰富的想像,以及作者扎实的基本功以外,工具在作画过程中也具有不可低估的作用。装潢设计的主要工具为:画板、调色碟、水桶(笔洗)、毛笔、排笔、铅笔、钢笔、圆规、直线笔、三角尺、白卡纸(或绘图纸)、拷贝纸、水粉颜料、美工刀等(如图)。

装饰花卉

装饰花卉又称花卉图案。图案本身来源于自然，又不同于自然。由自然形象变为装饰形象的过程为图案的变化。自然形象虽然很美，但它还不能满足人们对美的需求，人们的生活需要用更加理想更加超然的艺术形象进行美化。图案变化就是生活与自然的完美结合。

一个从没有学过设计的考生，第一步就必须从花卉变形开始。这也是考试的内容之一。你必须准备有关的资料，从现存的资料中找到花卉变形的规律，从中受到启发，通过图案变化的方法设计出你自己的图案，但绝对不能抄袭。否则，对考试没有帮助，只要考题中换一种花卉你就无从入手。只有真正掌握了图案变化的方法，如夸张法、概括法、添加法、几何法等，然后结合几种常见花的生长规律（如叶有对生、丛生、轮生，花有单瓣、复瓣，枝干有草本、木本……），并对花朵、花苞、花瓣、花蕊等生长结构进行变形，方能达到理想的目的。

装饰花卉变化的目的有三点：一是特点更强，更典型；二是形象更美更理想，装饰性更强；三是符合工艺制作的要求，利于投入生产。

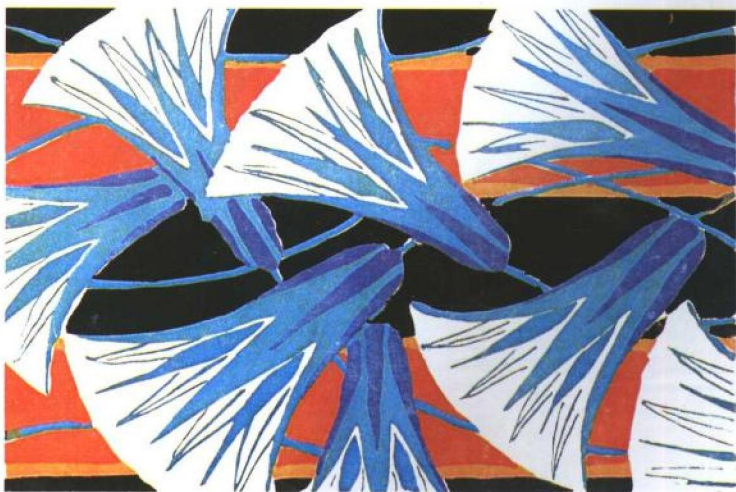
装饰花卉变化的方法很多，一般可分四种：

●**修饰法**：将自然写生素材中不规则的部分规则化，繁琐类同的部分进行简化，再进行适当的美化加工，如在形、线方面给予一定的装饰。

●**概括法**：这是最基本的变化法。概括不是粗制滥造，不是简单的少画，而是一种简化提炼，是艺术的再创造。

●**夸张法**：夸张是装饰变化的重要手段，它与概括法是紧密联系在一起的，是一种手段的两个方向。夸张的前提是概括，概括的目的也是为了更好地夸张。

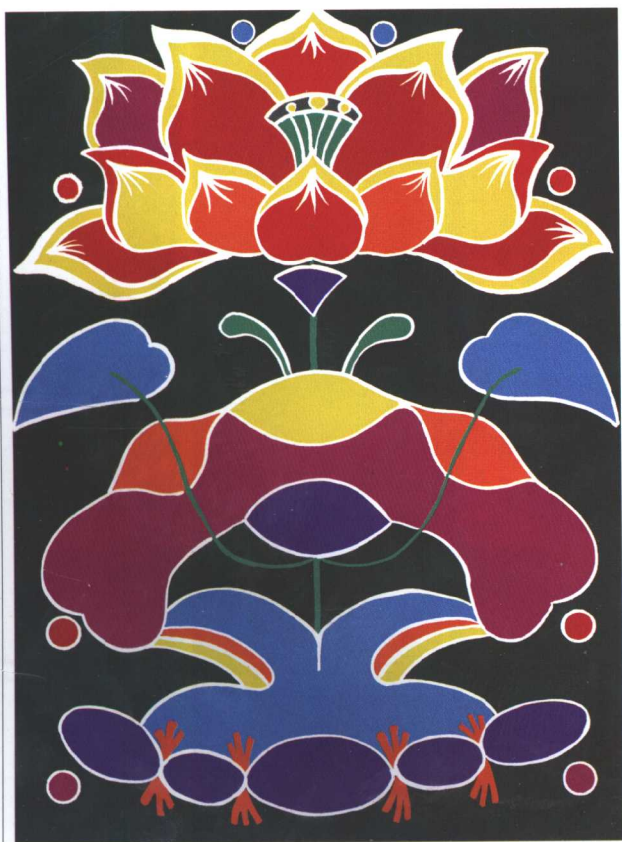
●**添加法**：装饰变化手段中常用的手法之一。添加一些具有特征、理想的装饰纹样，使得图案更理想完美，装饰效果更强。

单独纹样

不与周围发生直接联系，可以独立存在和使用的纹样叫单独纹样。

单独纹样有均齐式和均衡式两种。均齐式是以中轴线和中心点为依据，在固定的中轴线和中心点的上下左右或多方面配置相应的同形同量纹样的形式。均衡式是不受轴线制约，自由地进行组织安排的构图表现花卉的动态形式。

●模拟试卷(一):

题目: 用你熟悉的花卉组成一张单独纹样。

规格: 均齐式, 尺寸 5cm × 15cm。

色彩: 暖色调, 限用 4~6 套色(白色不计)。

时间: 3 小时。

评析: 画面用色单纯而富有变化, 叶形和花形作了大小和浓淡处理, 使画面产生节奏和韵律感。

●模拟试卷(二):

题目: 用你熟悉的花卉组成一张单独纹样。

规格: 均衡式, 尺寸 5cm × 15cm。

色彩: 冷色调, 限用 5 套色。

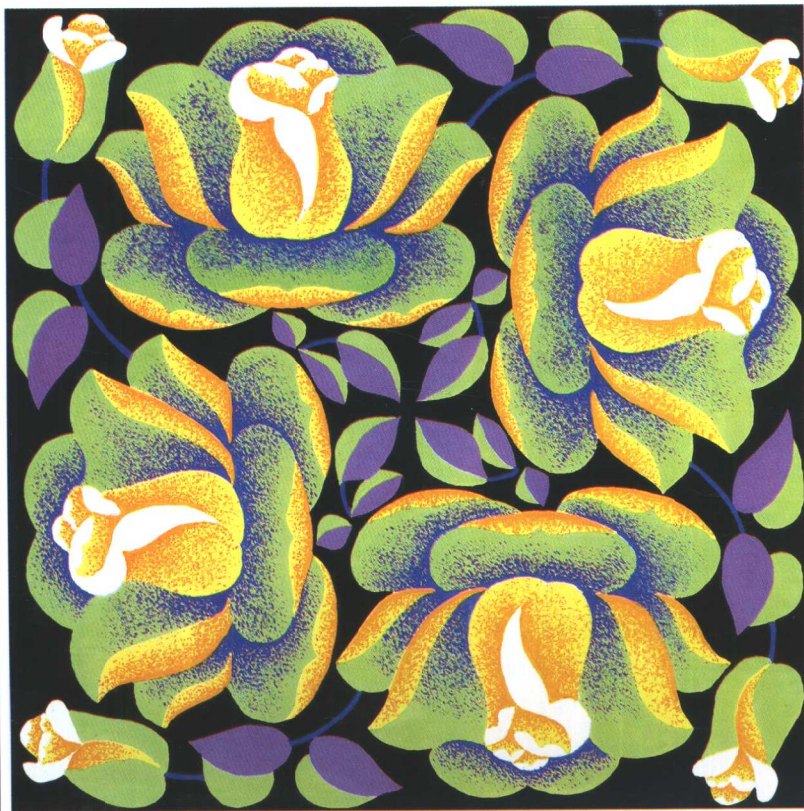
时间: 3 小时。

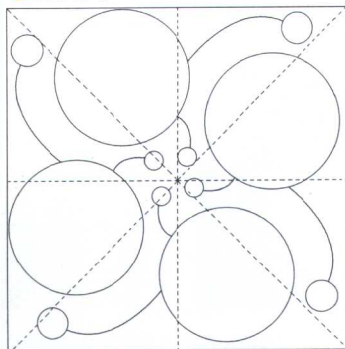
评析: 构图饱满, 叶形层次丰富、有变化, 整幅画面生动而不失严谨, 细致而不死板。

适合纹样

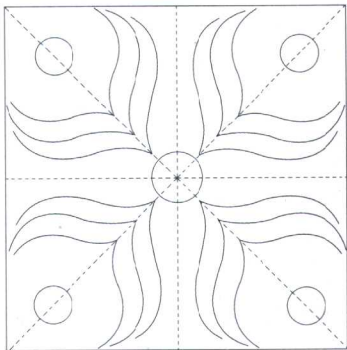
把图案纹样组织在一定的外形轮廓中的一种装饰效果纹样就是适合纹样。适合纹样的外形可以是方形、圆形、三角形等，但一般都以方形为基础。在确立了外形之后，定出骨架线，再在骨架上具体表现花、叶、枝干的动势走向。

● 旋转式

● 放射式

●模拟试卷(三):

题目: 以自己熟悉的4种不同花卉为题材, 设计一张方形的适合纹样。

规格: 边长 15cm × 15cm。

要求: 1. 切合题意, 描绘细致。

2. 造型合理, 构图完整。

3. 色彩谐调, 层次分明。

4. 色彩限用 4~7 套色。

时间: 3 小时。

评析: 画面色彩单纯明快、对比强烈, 构图饱满而富有变化。

●模拟试卷(四):

题目: 以自己熟悉的花卉为题材, 设计一张圆形的适合纹样。

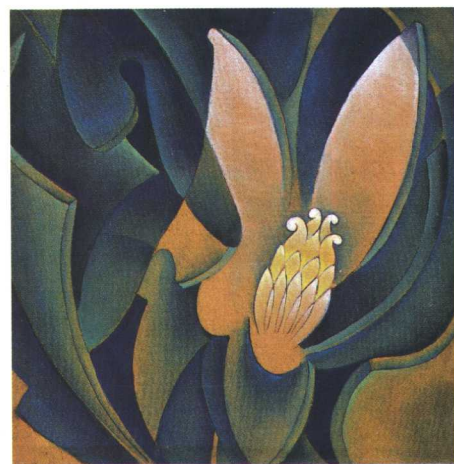
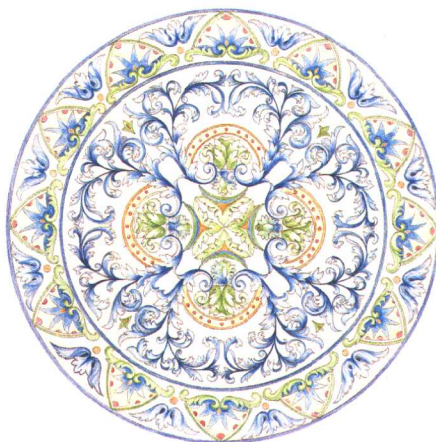
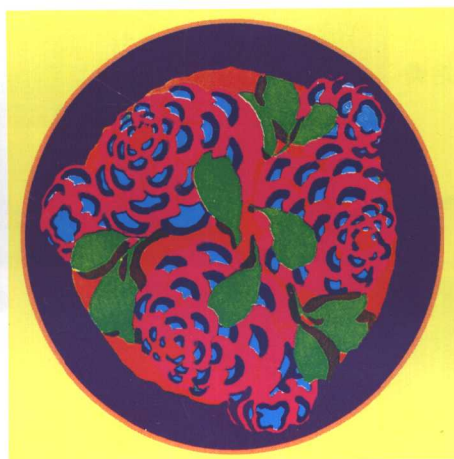
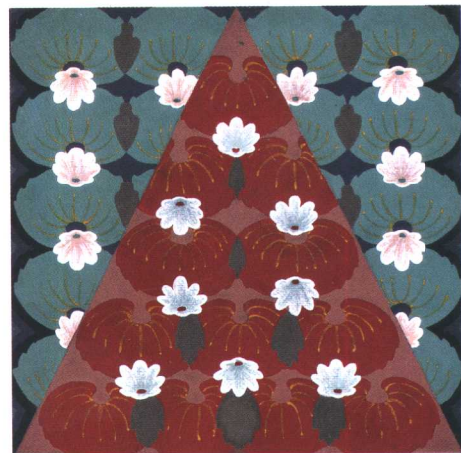
规格: 圆形直径 15cm。

要求: 用色不限, 色彩鲜明、和谐, 主色调明确。

时间: 3 小时。

评析: 画面以黄绿色调为主, 色调统一和谐, 花形和枝叶形具有节奏和韵律感。

以下是一些不同构图与色彩的装饰花卉图案，考生可以从中得到启发与借鉴，也可以在此基础上进行变化练习。

装饰风景

装饰风景的题材、内容十分广泛。在大自然中,人们所接触和观察到的物象,它们的形态、色彩以及大自然自身所产生的变幻莫测的许多现象,都可用装饰画来表现。如行云流水、电闪雷鸣、长河落日、大漠孤烟、古刹雄关、小桥流水、飞禽走兽、花鸟虫鱼、春夏秋冬、风土人情等,都是人们陶冶情操、修身养性的环境条件。然后将内心的感受通过视觉形式表达出来,以寻求自然美与人工美相结合。

装饰风景,有其创作的规律。首先必须有对景物的热爱之心,融情入景,以景寄情。一方面通过写生的手段抓住景物的造型特点,收集大量的素材;另一方面运用所学的美学知识和装饰方法对所收集的素材进行加工整理,概括表现。当然,作为考生在短时间内不可能花较多时间进行写生来收集素材,所以,也可以通过现有的资料加以概括提炼,使之成为一张完整的装饰画。

装饰的概念和含义

把客观形象和色彩以作者的主观意识和自我需求用装饰的手法进行必要的归纳、取舍、夸张,从而获得新的形象和意境。

意境与构图

装饰风景题材很多,但并不是自然界的一切都可以入画,作者必须有自己强烈的感受,有选择地对生活进行高度概括,以创造出画面的“意境”。意境就是客观事物精粹的集中,加上思想感情的陶冶,经过高度艺术加工达到情景交融,使所描写的对象让人产生优美的感受,从而牵动人的某种情思、某种体验、某种联想,这就是意境。

装饰风景的构图是指作者根据内容和形式的要求,在画面上组织形象之间相互关系的一种手段。构图的目的在于选择必要的形式组合,以突出重点、表现主题。构图可分以下几点:

●**多样统一**。作为一个完整整体中艺术形式的两个对立面,缺乏多样将产生单调枯燥的感觉,缺乏统一则杂乱无章,令人产生混乱的感觉。多样必须是在一个统一画面的整体中各个组成部分在形式上存在区别和差异性,统一必须在多样形式之间具有彼此呼应、相互联系、相互依存、衬托渲染的关系。例如:丛林杂树在画面中多种多样,由大面积的蓝天将其统一;鲜花朵朵,五颜六色,大片山石将其统一。

●**宾主呼应**。就是在画面中既要突出重点,又要有陪衬呼应。例如:小桥流水,总是和山水、杂树、野花、倒影浑然一体,才能构成一个丰富的画面。

●**虚实相生**。一般地说,“实”就是重点刻画之处,“虚”就是省略概括之处。装饰风景把近景和应重点表现的物象画“实”,把远景或有冲淡主体的物象画虚,甚至留下空白,这样有助于拉远距离,突出主题。

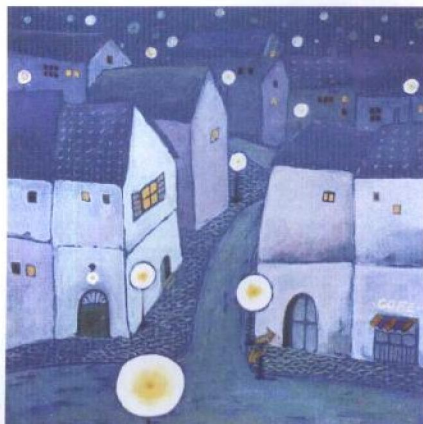
●**纵横曲直**。是指画面上各种物象的运动感。“纵”多了用“横”来破,“横”多了用“纵”来补充。这里也包含了斜线、曲线的穿插和运用。

●**重叠交错**。在组合画面时,可以将景物层层叠起,前不挡后,无限展开,使画面有主次、轻重、虚实之分。

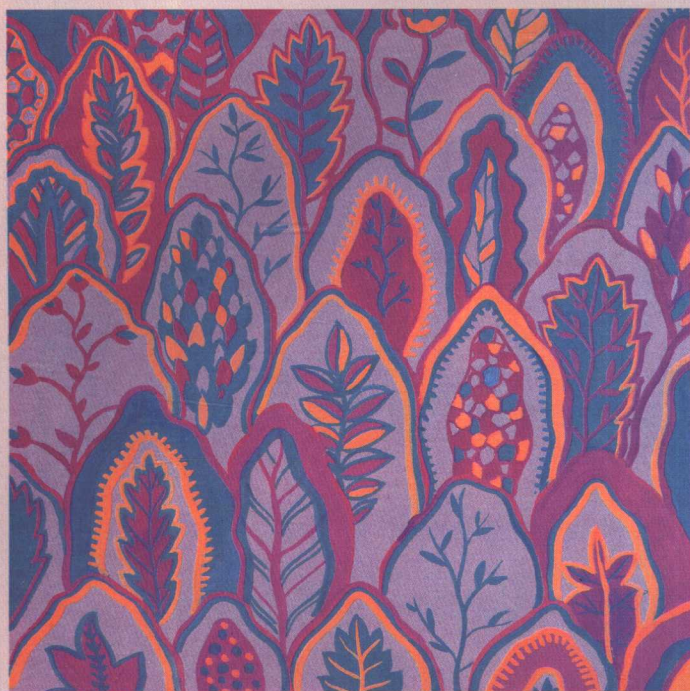
●**组织构成**。装饰风景可以将不在一个地点的景物根据主题内容需要,以艺术手段结合在一起,让读者产生一种超越景物本身的联想,不像一般绘画那样都是在视觉的直觉中构成一个自然物景。景物完全可以打破实际地域界限和比例关系,按多样统一的法则组合在一起,以表现一个特定的主题。

装饰风景的色彩

装饰风景由于其装饰性,决定了装饰色彩在画面上所起的作用。它所研究的是物体固有色的色相、纯度、明度之间的对比调和规律,研究人们对色彩的情感联想以及色彩的象征性,研究各地区各民族对色彩的欣赏习惯等等。装饰色彩与写实色彩不同,写实色彩是以色彩塑造物象的形体结构和空间感、质感等,装饰色彩研究的是物质的固有色、光源色与环境色的相互关系,以及它们所构成的丰富的色彩变化。

以树为主的命题，一般要注意树与其他景物之间的主次关系，以及各种树木的表现特征。根据树木的生长形态，可以归纳、概括成点、线、面及几何纹样的装饰手法。

●模拟试卷(五):

题目: 以树为主加小动物或小飞禽组成一幅装饰风景。

规格: 15cm × 15cm。

色彩: 限用 4~5 套色。

要求: 1. 切合题意, 描绘细致。

2. 构图完整, 色彩谐调。

时间: 3 小时。

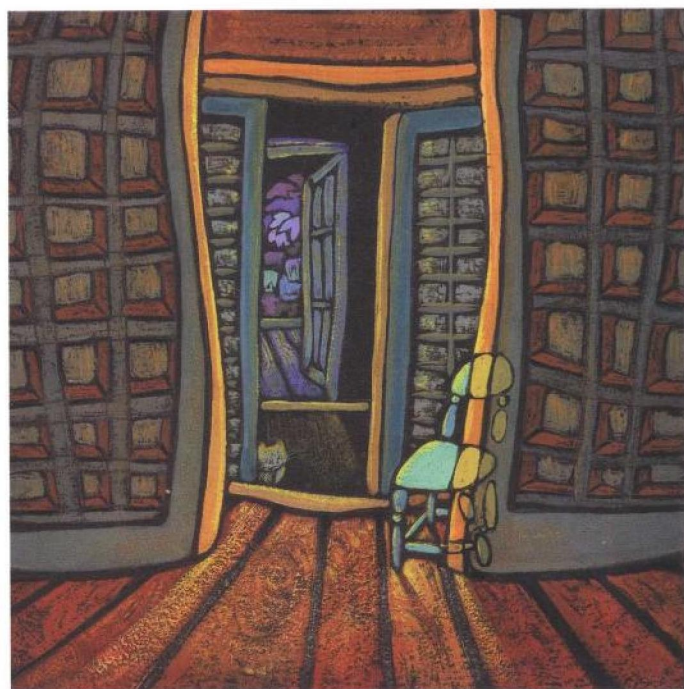
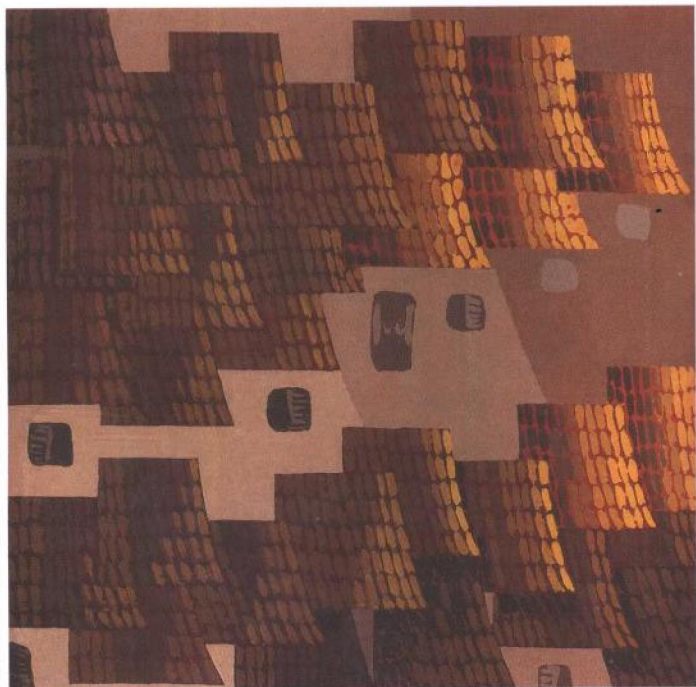
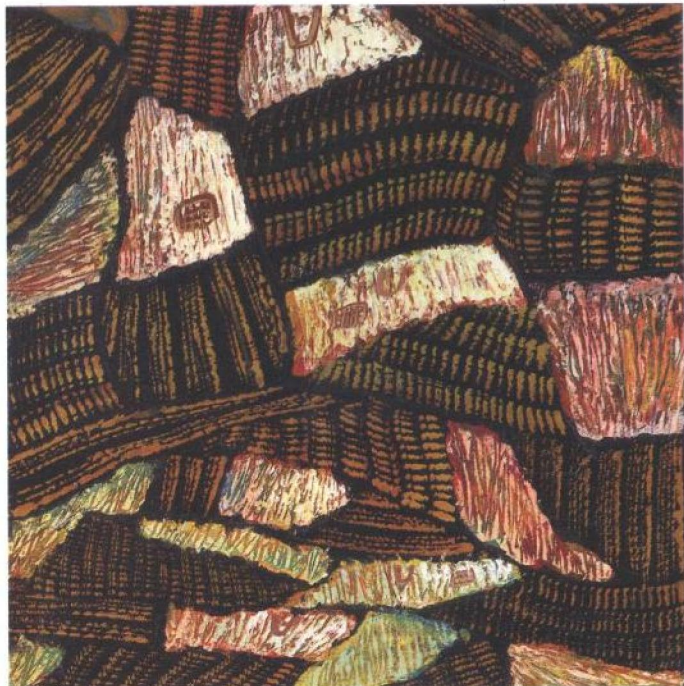
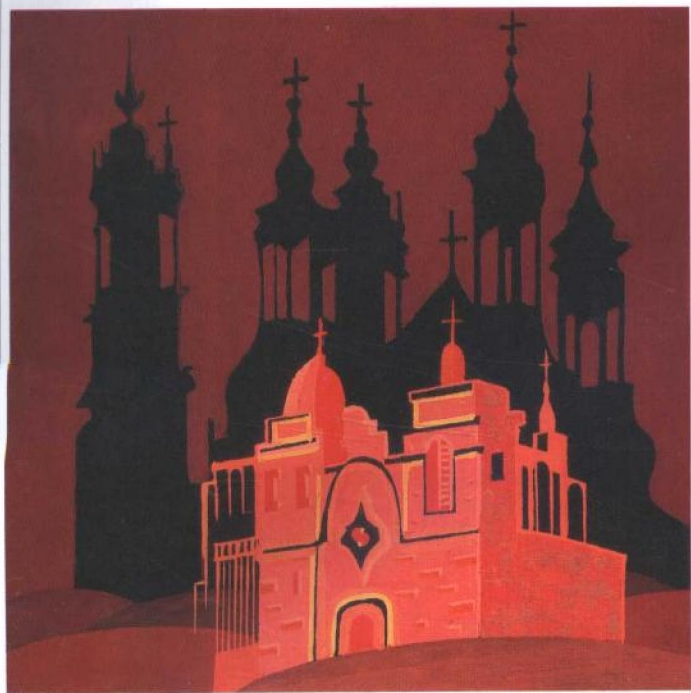

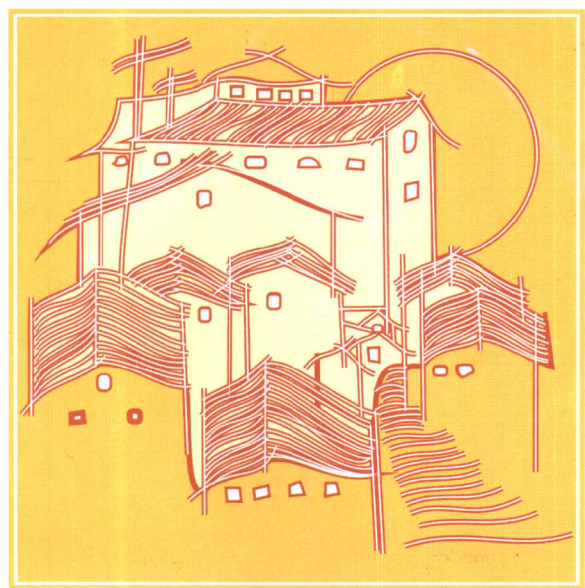
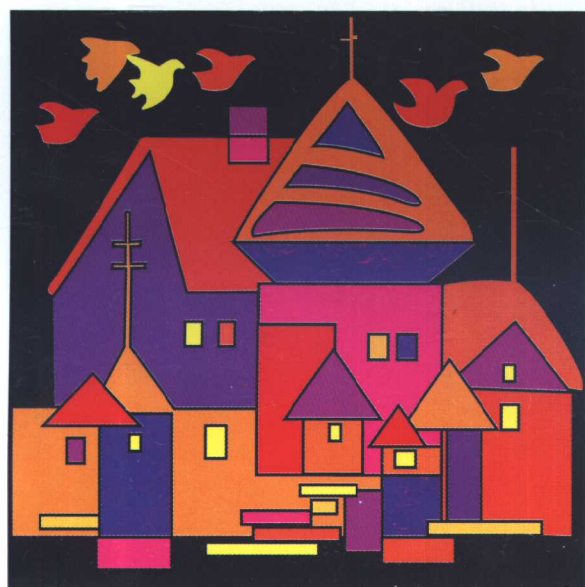
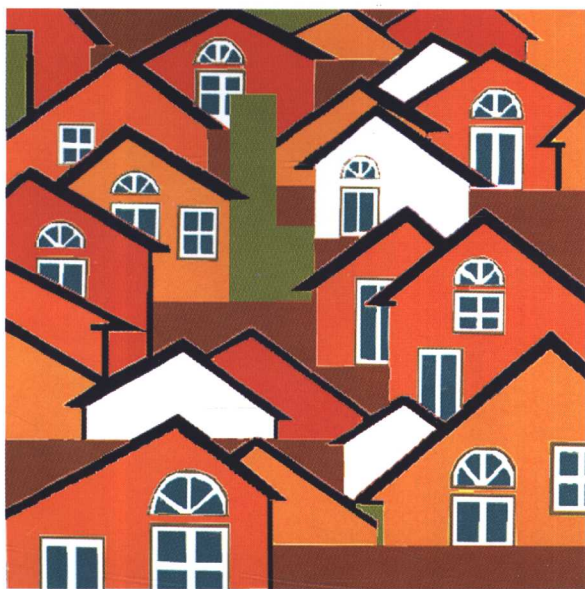
评析: 画面用色大胆、色彩鲜明强烈, 构图饱满, 惟小鸟的形象过于简单。

评析: 色调统一、协调, 但景物的形象不够明确。

以房子为主的命题,应该抓住房子的结构特征,注重画面大小色块的分割和对形体的装饰处理。可以把房屋的形体概括成梯形、四边形、三角形等几何形体,或运用建筑物结构线进行交叉分割,形成丰富的块面对比,使画面具有抽象及装饰意味。

●模拟试卷(六):

题目: 以房子为主加小动物或小飞禽组成一幅装饰风景。

规格: 15cm × 15cm。

色彩: 冷色调。

要求: 创意新颖, 构图完整, 色调明确, 描绘工整, 画面有一定的装饰性。

时间: 3小时。

评析: 色调统一, 画面完整, 但在房子的表现上略显松散、琐碎。

评析: 画面对形体的归纳简洁、明确, 采用肌理效果处理大面积底色, 有整体感而不单调。

以花草为主的命题，可以穿插一些飞鸟家禽，给画面带来动感。注意各种植物不同的装饰特征并加以强化，也可以通过不同的植物色彩特征来体现不同的季节。

