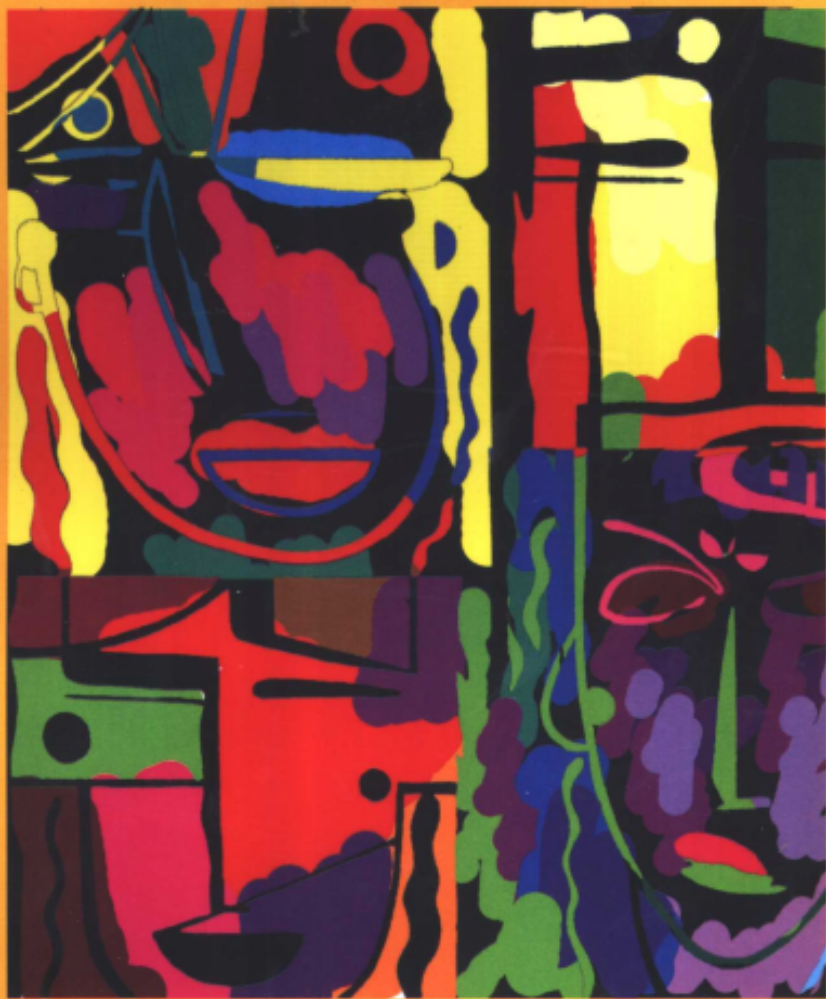

浙江人民美术出版社

吴小华 赵晨音 / 编著

设计·创作

QUANGUO GAODENG
YISHU YUANXIAO
RUXUE KAOSHI
ZHIDAO SHOUCE

全国高等院校 入学考试指导手册

- 教育部高等艺术院校专业目录设置思路
- 中国美术学院教师编写
- 清晰的理论指导和考试题型的具体技法示范

浙江人民美术出版社

吴小华 赵晨音 / 编著

设计·创作

QUANGUO GAODENG
YISHU YUANXIAO
RUXUE KAOSHI
ZHIDAO SHOUC

责任编辑：李介一 装帧设计：见 闻

ISBN 7-5340-1044-6

9 787534 010446 >

全国高等艺术院校 入学考试指导手册

ISBN 7-5340-1044-6/J · 893 定价：27.00元

设计与创作

KAOSHI ZHIDAO SHOUCE

全国高等艺术院校入学考试指导手册

● 吴小华 赵晨音 编著

浙江人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

设计·创作 / 吴小华, 赵晨音编著. - 杭州: 浙江人民
美术出版社, 2000.1
全国高等艺术院校入学考试指导手册
ISBN 7-5340-1044-6

I. 设… II. ①吴… ②赵… III. ①美术创作-高中-升
学参考资料②工艺美术-造型设计-高中-升学参考资料 IV
.J04

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999) 第 74466 号

全国高等艺术院校入学考试指导手册

设计·创作

浙江人民美术出版社出版·发行

(杭州市体育场路347号)

全国各地新华书店经销

浙江兴发印刷厂印刷

2000年1月第1版·第1次印刷

2000年10月第1版·第2次印刷

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 5.75

印数: 6,001-10,000

ISBN 7 - 5340 - 1044 - 6/J · 893

定价: 27.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。

前 言

按照1999年教育部对高等艺术院校专业目录调整，在入学考试中强调“厚基础”、“宽口径”，淡化专业的思路，在注重综合素质和基本能力相结合的前提下，结合美术类专业的特点和招生入学考试方式的连贯性及相关要求，并总结了近年来全国各地艺术院校美术专业招生入学试题的基本特点和总体要求，特别是1999年招生入学试题的改革特点，我们组织了中国美术学院的老教师编写了这一套为考生服务的高等艺术院校入学考试指导手册，这一册是《设计与创作》分册。

艺术教育自有其特殊规律。把握大原则，兼容不同学术观点和艺术表现方法，对考生在入学考试的要求和技能培养方面给予简明、清晰的理论指导和考试题型的具体技法示范，使考生掌握入学考试的方法和技巧，从而减少一些无谓的摸索和挫折，正是考生翘首盼望的。

本书阐述各专业创作考试的要点、方法、以及创作考试应注意的几个问题。其中着重于艺术设计创作。

本书列举了大量优秀的创作范本，包括平面构成、色彩构成、装饰基础。详尽分析设计类各专业的特点与考试的要求。本书力求能深入浅出、简明扼要地帮助读者顺利通过创作考试。

希望本书能够帮助有志于通过高等艺术院校入学考试而进入美术学院深造的青年朋友们实现自己的理想，这是我们编写此书的最大心愿。

目 录

一、绘画创作

1. 绘画类各专业的特点与考试的要求	1
A. 国画专业	1
B. 油画专业/版画专业/雕塑专业	2
2. 绘画创作应注意的几个问题	2
A. 主题题材的辨析	2
B. 绘画构图的基本原理	2
C. 形象表现的主次问题及色调的处理问题	2
3. 如何应考	3
4. 课题创作欣赏及创作试题分析	4

二、艺术设计

1. 艺术设计与基础设计课程的关系	11
A. 平面构成	11
B. 色彩构成	18
C. 装饰基础	28
a) 装饰风景	29
b) 装饰花卉	48
c) 装饰动物	55
d) 装饰人物	59
2. 设计类各专业的特点与考试的要求	
A. 视觉传达设计专业	63
B. 环境艺术设计专业	72
C. 服装设计专业	77
D. 工业造型设计专业	82

一、绘画创作

1. 绘画类各专业的特点与考试的要求

相信读过艺术大师传记的考生朋友们会有这样的印象，任何一位世界知名的绘画大师在艺术的道路上都曾经付出过巨大的代价。高等艺术院校是培养艺术人才的摇篮，进入艺术殿堂进行深造也是很多热爱艺术的考生们梦寐以求的愿望。

每年艺术院校的绘画类专业招生考试中都会遇到这样的情况，在基础绘画考试中，不乏出现许多优秀的作品，但在创作考试中，优秀作品却寥寥无几。出现这样情况的原因是什么呢？

每年报考艺术院校的考生中，既包括大量艺术院校附属中学、其他艺术专业学校和普通学校的应届生和往届生，还有社会上学习绘画的一部分考生。这些考生中，好多都已是“身经百炼”，在考前接受了大量绘画基本功训练。但社会上大量的考前班、辅导班往往追求短期效应，对考生进行“拔苗助长”式的考前突击训练，而忽略了对考生认识能力及整体素质的培养和教育，特别是过多地侧重于绘画基础，如：注重素描、色彩的训练而忽略了对考生绘画创作能力的训练。这样往往给考生带来长远的不利影响。

考生很容易被误导，认为只要把往届考过的试题或是一些老师临考前提供的示范作品死记硬背住就可以了。但是当试题的形式一变，考生对这些“陌生”的考题就缺乏了应变能力。知识面狭窄，基本功不扎实的问题马上就暴露出来，容易在考场上失利。这样盲目追求短期效应的培训方法与目前艺术院校入学考试的主导思想是相背的。近年来，各艺术院校的考试都在进行改革，在考试方法和内容上都在作一些深层次的调整和探讨，每年试题的变化跨度比较大，越来越具有灵活性，并且着重测试考生的综合素质和能力。

因此，考生不仅要重视绘画基础练习，也要举一反三地进行绘画创作的训练，掌握创作的基本规律，扩大自己的知识面，将绘画功底自如地应用到创作考试中去。俗话说：“以不变应万变”，只有以扎实的基本功迎接百变的入学考试，才能在高考场上取得成功。

在应考之前，考生还应当根据自己的专长选择相

应的专业。每一门绘画专业都有各自的特点和要求，相对而言，绘画类各专业对绘画基础（素描、速写、色彩等）的要求比较接近，而对绘画创作的要求则因各专业的特点有所区别。为了便于考生了解各专业的特点与要求，并且有针对性地进行考前绘画创作训练，我们在以下对每一绘画专业的创作考试特点及要求进行分析，希望对考生的入学考试有切实的帮助。

A. 国画专业

国画专业在各艺术院校中可以说是重头戏之一。中国画历经了几千年的文化沉积，底蕴雄厚。近现代历史上载录着大批享誉世界的国画大师、书法家。中国画是最具中国特色的艺术门类之一。立志报考中国画专业的考生们应当在考前充分进行国画技能技法等的训练。当今新的思维方式是艺术教育的中心，这与单纯的以技法训练为中心的体系和思想方法是大相径庭的。考生应当顺应社会发展的趋势，除了国画基本功能力的训练，还要在国画创作的立意上有所提升。

一幅优秀的国画创作作品应当是诗、书、画的有机结合体。这就要求考生不仅画功要好，还要具有深厚的文化内涵。

艺术院校的国画系一般包含有人物、山水、花鸟和书法几个专业，国画人物专业的创作命题考试以人物为主，考生的创作构想可从日常生活的点滴中获得。考生在考前还应注重速写能力的培养，勤加练习，多做积累。此外，国画对画面的布局与虚实关系的处理要求较高，考生应当掌握一定的构图常识，在试卷中合理安排布局（如单人或多人组合），并且能自如地处理好画面的虚实关系。

我们常说书画同源，除书法专业外，国画人物、山水、花鸟专业对书法也有一定的要求，画面有时需要诗画结合，相得益彰。考生在平时如果注重加强自己的文学修养，勤加临摹古今国画大师的人物、山水、花鸟、书法范本，细心观察

揣摩生活中激发创作灵感的事物，在绘画的立意及技法上做不懈的钻研和勤奋练习，就有助于在考场上自如的发挥。

B. 油画专业/ 版画专业/ 雕塑专业

有位艺术大师曾经说过：艺术要源于生活，又要高于生活。任何创作灵感的获得，都可说是得益于艺术家生活中的点滴累积。生活是创作的源泉。如果考生缺少对生活的深入细致观察，他的作品就会乏味、平淡、空虚而没有灵魂。

任何一位立志报考纯艺术专业的考生都应当具备严谨的创作态度。加强自身文化素质的修养能给考生提供大量的创作素材。

一般艺术院校油画、版画和雕塑专业的创作考试基本上都是以命题创作为主，考生根据试题范围进行创作内容、构图等的安排，勾出创作草图，雕塑专业一般还会要求考生按照自己的创作草稿制作出泥塑。

2. 绘画创作应注意的几个问题

对一幅艺术创作试卷评判的标准一般可以从以下三个方面进行，我们将分别进行讲解，希望能给考生朋友们带来一些启发。

A. 主题题材的辨析

一个创作命题的主题题材的确立，是参加绘画类专业创作命题考试的关键所在，主题题材决定了创作立意的高远。

主题题材的确立首先应当建立在对题目进行认真分析的基础之上，创作思想必须紧扣主题，并要有较好的创作构思。

绘画类专业的命题创作考试的内容基本相似，考生要根据规定的命题考试题目进行创作。一般一个命题创作的立意应当比较高，在创作题目当中应当包含有一个故事或一个生活的情节。艺术源于生活，又高于生活，在日常生活中发掘创作题材是创作灵感最主要的来源。

有一个创作考试的命题是《我的爸爸》，在众多的试卷当中，内容都大同小异，许多考生都将和父亲

在生活中的一个情节作为表现的主要内容，其创作思路比较简单一般，难以使人产生深刻的印象。但是有的考生由于平时善于观察生活，善于发现生活中美好的事物，在创作命题考试中就发挥出了很好的水平。如：有位同学的创作内容是一位戴着防护面罩的焊接工人正在孜孜不倦地焊接钢筋架，为建设高楼大厦而辛勤工作着。这样的一幅作品首先在立意上就达到了比较高的起点。无论表现手段如何丰富，如果没有好的立意，就如同空有一副躯壳，缺少灵魂与精神，失去了创作的艺术意义与价值。

B. 绘画构图的基本原理

如何处理绘画构图是考生在创作考试中应当着重注意的问题，基本构图框架模式有三角形构图、S形构图、对称形构图等。考生也可根据自己创作作品的特点对构图进行特别处理，以使画面达到强烈、突出的效果。注意一般的透视规律，合理安排画面格局，既避免使画面空间过于空旷，又避免空间过于拥挤，掌握好适度的原则，寻求画面理想的布局结构。

C. 形象表现的主次问题及色调的处理问题

在绘画类各专业的创作命题考试中，人是创作的主要内容，在一幅画面中，很可能不只有一个主人公，而是含有多个人物的组合及相应的场景环境，有些创作还会作色彩要求。

如何协调各方面的关系，是考生应当注意的问题，一般说来，对比统一规律是考生在创作命题考试中应当遵循的一个比较重要的美学规律。

对比统一规律也是辩证统一的规律，考生在处理画面人物之间的关系时，应当注意分清主次，用次要人物来衬托主要人物；在处理环境与人物关系时，要注意环境场景与故事情节及人物特点协调统一，尽量用环境把人物很好地烘托出来。

在色调的处理上应当遵循统一中含有对比，对比又不破坏整体关系的原则，不宜太过极端。要知道对比存在于协调中，协调又不失对比，相

得益彰、互相呼应的色彩效果才能达到比较理想的画面效果。

对比关系可以有大小对比、数量对比、色彩对比、强弱对比等等。善于发现这些美学规律并加以灵活运用，可使考生的创作考试产生较好的视觉效果。

3. 如何应考

考生在考前的准备工作主要可分为：

1) 了解所选专业的过程

所谓“知己知彼，百战不殆”，考生应当在考前加深对选择专业的了解。自己是否对本专业有浓厚的兴趣并且打算从事这项工作。因为选择的专业将对考生今后的发展有较大的影响。

2) 熟悉和临摹过程

考生在考前挑选教师推荐的作品、印刷品及院校作品进行临摹，并分析其创作思路、创作过程、制作方法及学习要点等。

3) 命题创作过程

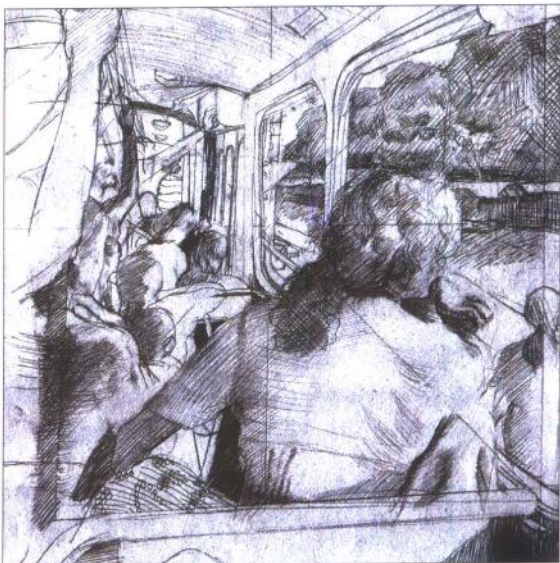
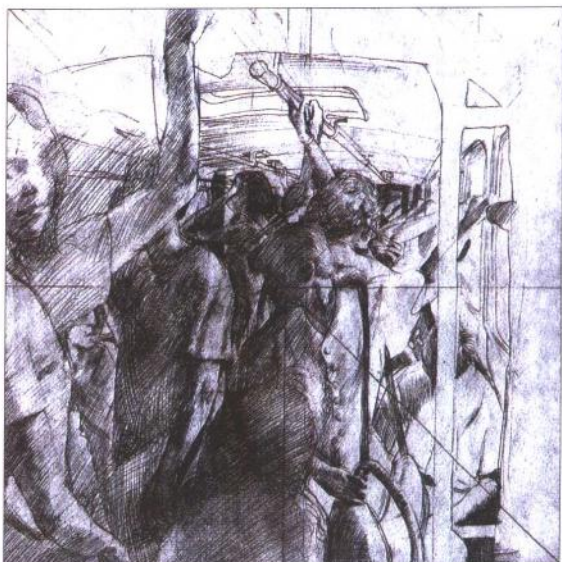
考生可结合考题进行创作练习，可由老师命题，也可结合社会上的实践进行创作，在过程中可以学习到创作的构思、表现技法、技巧等。

4. 课题创作欣赏及创作试题分析

例：课题创作欣赏

题目：《公共汽车》

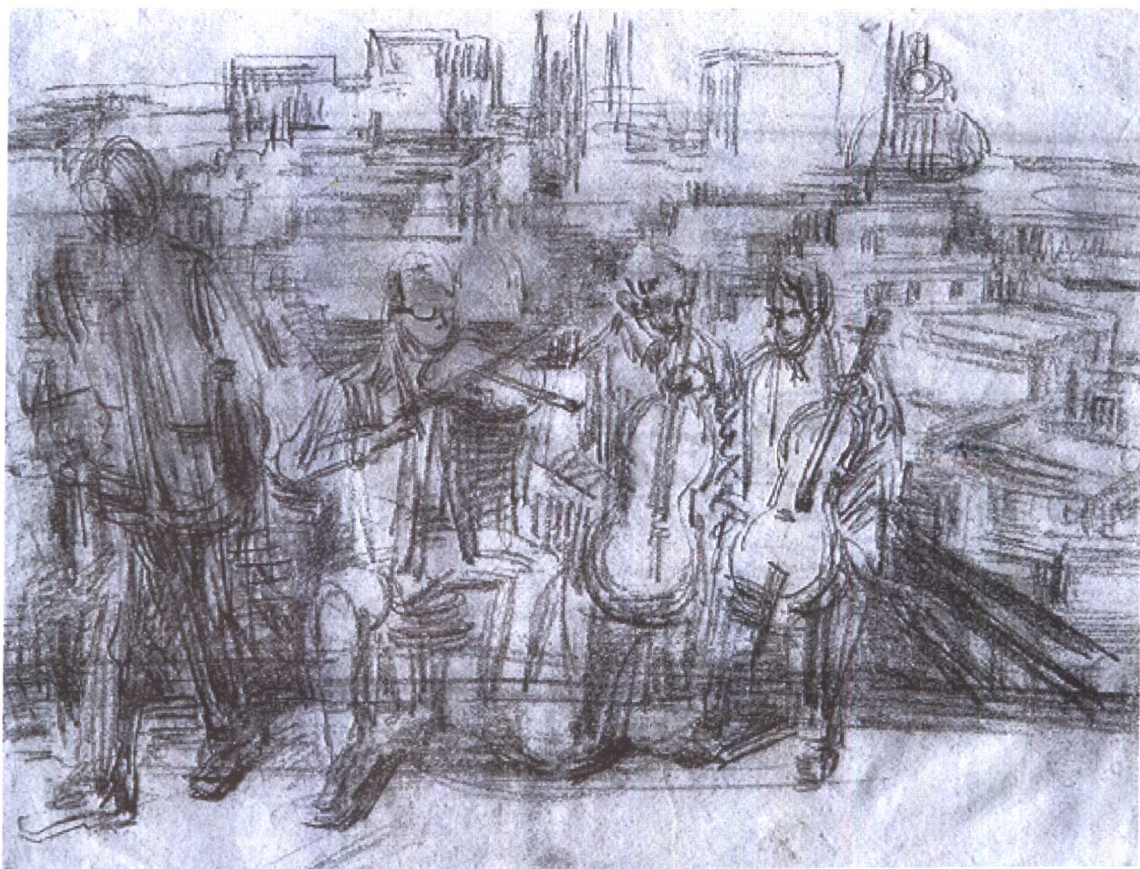
图 1、2、3所表现的同是公共汽车上的场景，但是作者选取了不同的角度，运用不同的构图进行处理和表现，这与作者细致入微地观察生活的创作态度有很大的关系。考生在创作时应特别注意构图、虚实关系的处理，把握好画面的整体关系，学会灵活表现群体的组合关系。

1

2

3

都市四重奏

我们仿佛随着镜头的拉近和推远欣赏着这部都市四重奏。作者始终在作选择和比较，寻找最佳的构图方法，这是考生应当追求的一种严谨的创作态度，因为创作中的“神来之笔”也是源于平时的积累。

丰收喜悦

悠闲

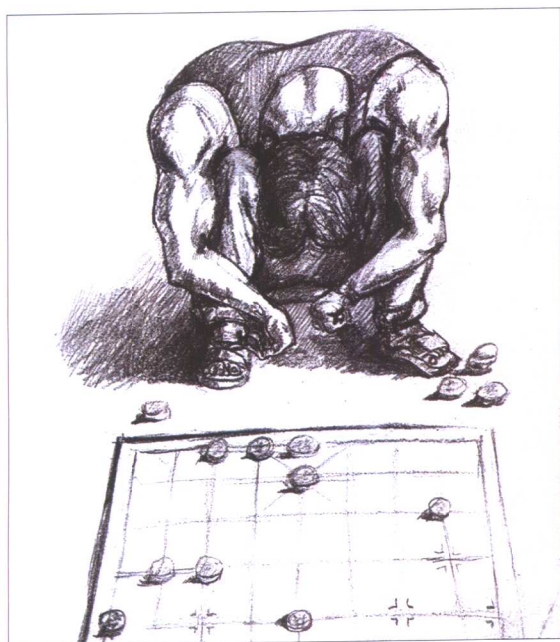

勤

丰收

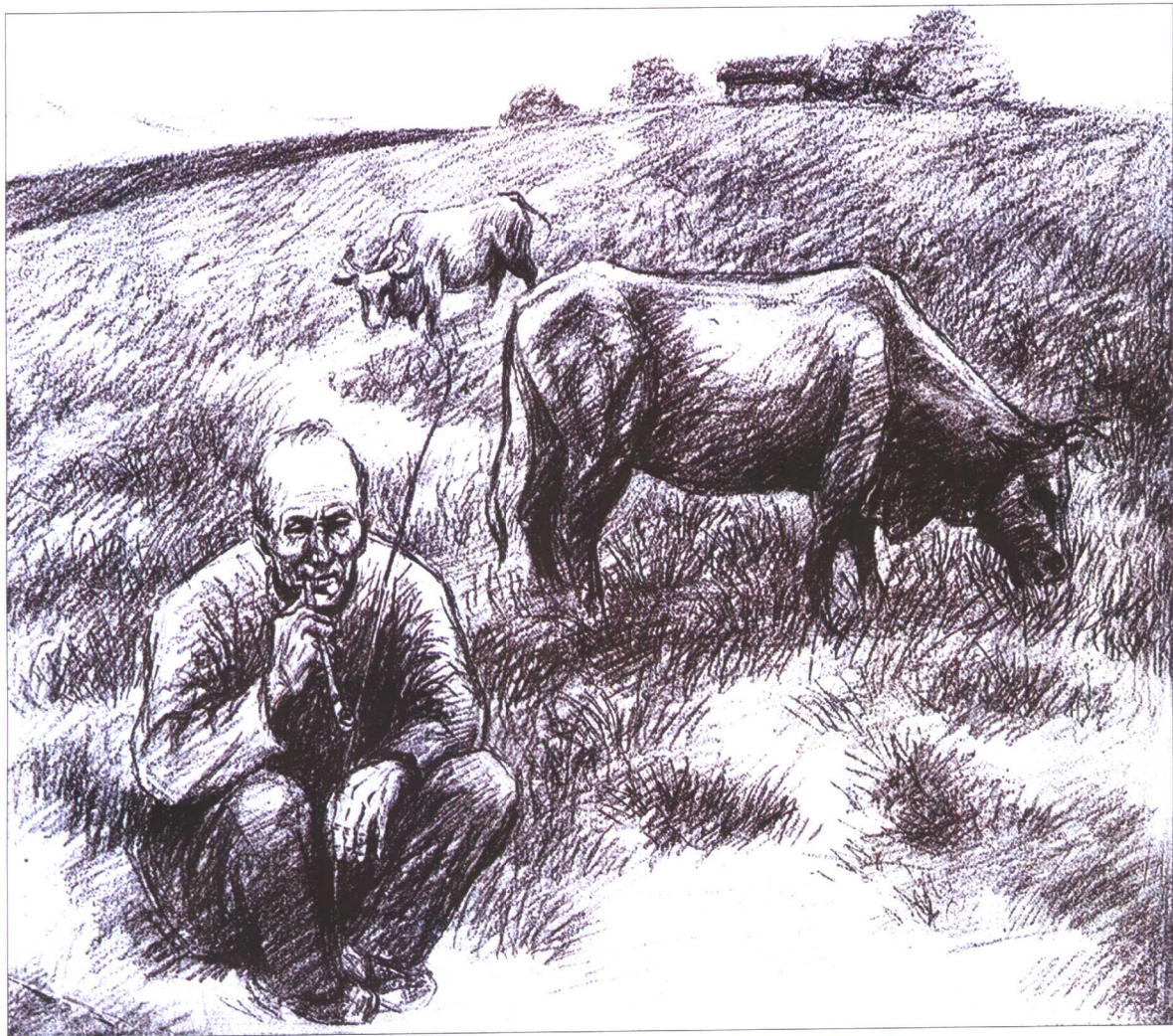
通过这些作品的欣赏，考生应当更加明确一点：任何优秀的创作作品都是建立在严谨的创作态度之上的。不经过辛勤的努力就得不到成功的喜悦。

闲

闲

创作试题题目：《父亲》

- 图1、作品的主人公是一位淳朴的放牛老农，描绘他在辛勤劳作后休息的一个场景。在画面中，伟大而又平凡的劳动人民——父亲的形象得到了最传神的表达。作者感情的表露暗含其中，引人思考。
- 图2、作品的主人公是一个正面的老农和背面的孩童形象，作品描述的场景是一种其乐融融的情景。我们的思绪似乎又随之回到童年的快乐时光。
- 图3、这幅作品描述的是一位优哉游哉的卖瓜人，我们虽然看不到他的表情，但是已经感觉到了他平凡淡泊的心态。这几幅作品的创作灵感多来源于作者对生活的细心观察。如果缺少生活体验，创作将空洞乏味，苍白无力。

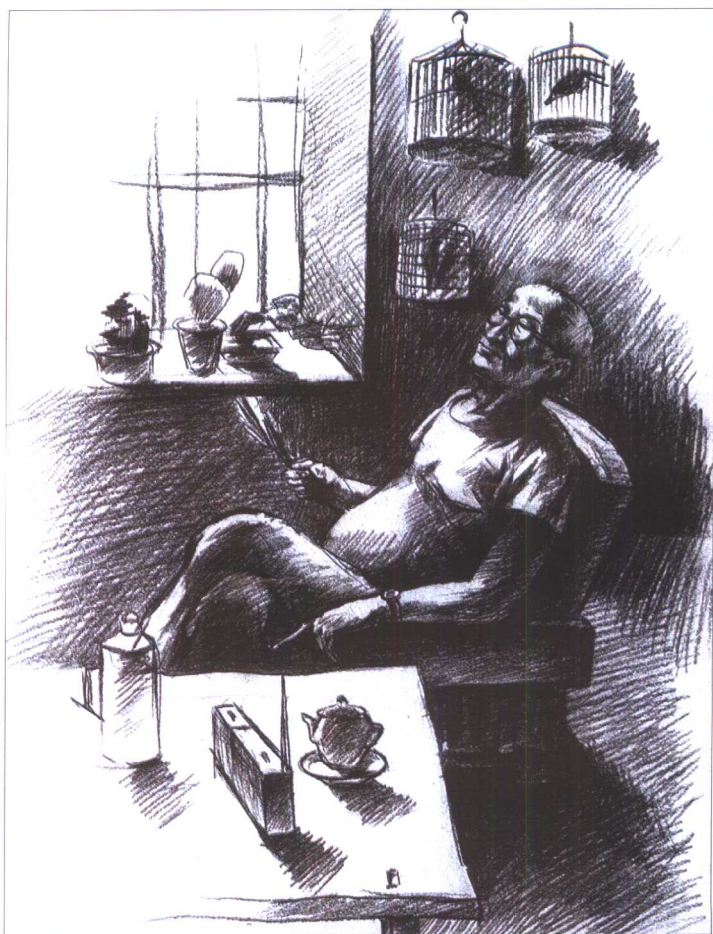
$\frac{1}{2 \mid 3}$

图1、表现的是一位为孩子捕捉昆虫的父亲与孩子们一起嬉戏的场景。这是一个非常富有人情味的生活片断，父爱使童年的生活变得无比快乐而又多姿多彩。

图2、表现的是一位颐养天年的老人正在听着收音机里的节目。这是一个悠闲自得的老年父亲的形象，饱含着一种平和面对人生的生活态度。

图3、这是一位典型的江南水乡的农民形象，其憨厚的神态会使人联想到鲁迅笔下的人物，具有非常典型的地方特色。

1 2
3

创作试题题目：学习

图1、这是一幅国画人物创作，画面布局完整，充满了浓烈的学习气氛。

图2、这幅画面描述的是一位身残志不残的青年在绘画的道路上艰辛地探索。这种勤奋学习的精神，真是无悔于今生！

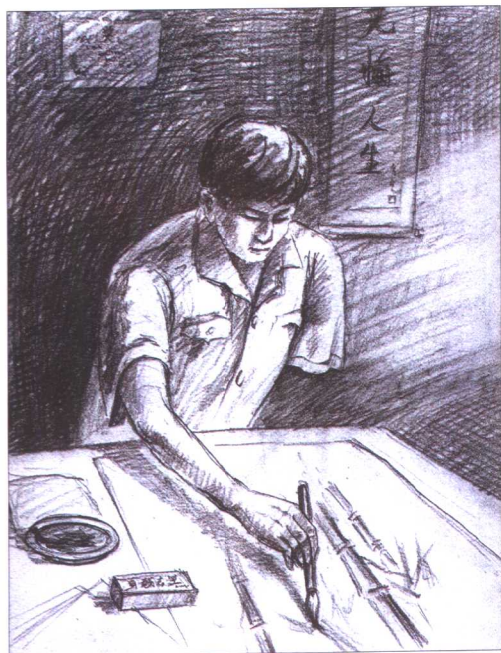

图3、这是一幅工笔人物创作试卷，作者营造了一个宁静清雅的学习环境。作品构图安排得很好，背景很好地烘托出了正在沉思的女同学的形象。

图4、画面表现的是一位挑灯夜战的学生孜孜不倦读书的情景。这实际上也是考生考前生活的一段经历体验。

1
2 3
4

创作试题题目：同学

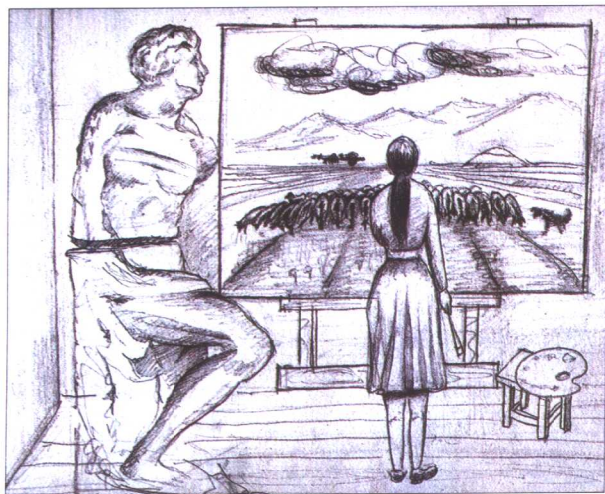
图1、这位考生将考场场景作为表现内容充分捕捉了考生们的动态，同时又加以一些虚实变化，使画面产生空间感，可以说这是一幅比较讨巧的作品。

图2、这幅画面的构思是体现同学之间友好相助的友谊，立意比较高。作品宣扬了一种强烈的人道主义精神，美中不足的是具体形象在刻画上还略欠准确。

图3、这幅画面的构图比较特别。画面的道具已充分显示出主人公的身份，这是一位热爱艺术事业的女青年，她在自己的作品前沉思冥想，充满了对生活的憧憬和向往。

在经过一系列优秀课题创作作品的欣赏和部分创作试题的分析之后，考生应当注意搜集、整理一些创作素材，在考试时根据试题的要求，灵活运用。切不可生搬硬套，死记硬背，任何事情都不可能一蹴而就，只有那些“有心人”才能获得最后的成功。

艺术道路永无止境。考生们要善于观察生活、深入生活、思考生活，只有不断提高自己的思想境界、陶冶情操，才能使自己的作品在立意上有所提升。希望考生朋友们深刻理解个中含义，相信不久的将来，艺术殿堂之门将为你敞开。

1
2
3

二、艺术设计

1. 艺术设计与基础设计课程的关系

平面构成和色彩构成是一般艺术院校设计专业在新生入学后,首先要接触到的设计基础课程。我们近年来在试卷命题中发现很多试题都涉及到了这两大构成中的某些内容,为了帮助考生更深入地了解设计专业的一些基本规律,我们在此对两大构成作一些简单的阐述。

A. 平面构成

平面构成是设计基础教学课程之一,一般设置于设计专业教学当中,其学习目的主要是通过构成方法的练习,建立学生对形态的理性思维和抽象思维的观念,并且通过研究构成的形态及构成方法,培养学生的审美思维能力。

考生可以在考前阅读一些相关的书籍,对设计的概念元素(如点、线、面等)、视觉元素(如形体、形状、色彩、质地等)、关系元素(如方向、位置、大小、

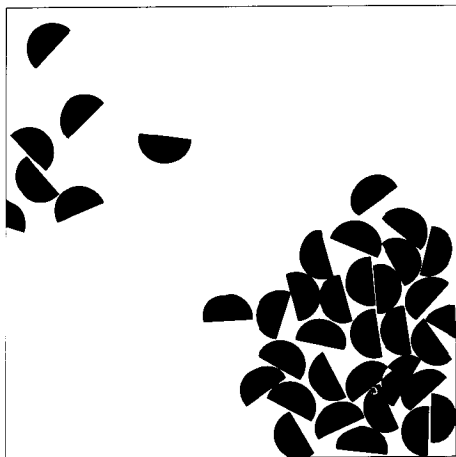
空间、重心等)及传达元素(如含意、内容、目的、功能等)等有一定的了解和掌握。

近年设计类专业入学考试的设计命题部分在面貌上比往年有较大的改观,各院校都在寻求新的有助于考察考生整体素质的改革方案。学校愿意吸收具有综合全面素质、勤于思考而又能灵活运用考生入校,知识面狭窄而又习惯于死记硬背的考生在接触试题时会产生很大的不适应性。

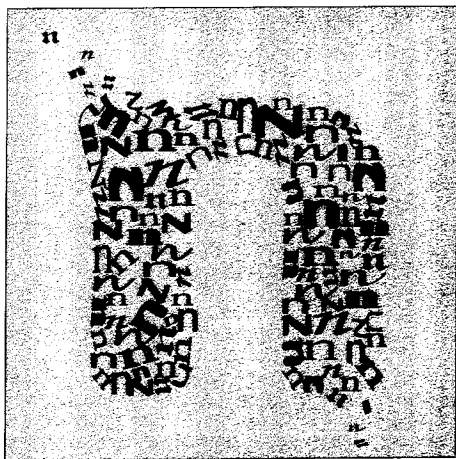
比如:1999年中国美术学院视觉传达设计系的设计命题是《对比》,要求考生用树形作基本形,并且试卷中要出现形状、色彩、大小、方向、位置、数量等对比方法。在试卷中我们发现有些考生能很好地理解题意,并且一幅画面中按照要求出现了各种对比的方法,但是也有部分考生对于题目感到很陌生,无从下手,出现了严重的偏题现象。

1. 点构成图例

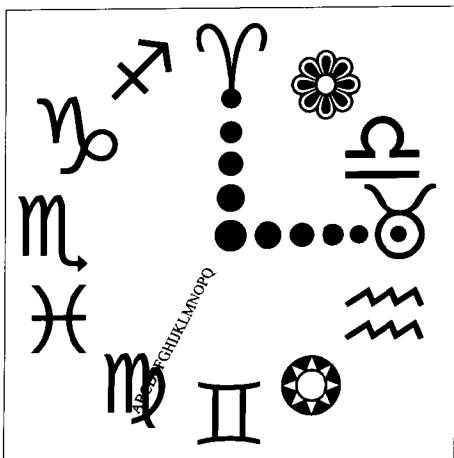
点的形态有很多种,通过这些点的不同排列方法,我们可以从中找到规律,从而得到设计灵感。

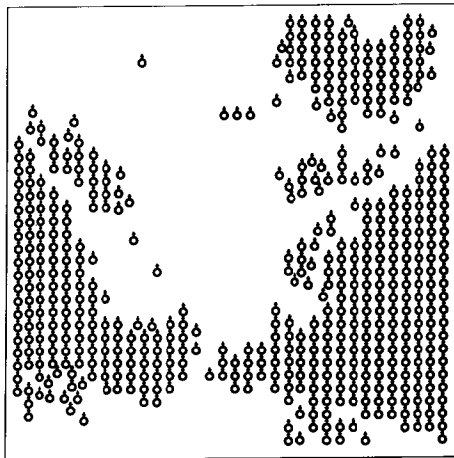
(1) 等大小、等形状、不等距离的点的排列。

(3) 不等大小、不等形状、不等方向的点的排列。

(2) 不同形状的点的排列。

(4) 等大小、等形状、不等间隔的点的排列。