

Academy of Arts & Design, Tsinghua University
Particular Solution for Recent years' Examination

清华大学美术学院
历年考题详解

范川 董雪凌 编著

设计

DESIGN

江西美术出版社

Academy of Arts & Design, Tsinghua University

Particular Solution for Recent years' Examination

清华大学美术学院
历年考题详解

设计

江苏工业学院图书馆
藏书章

范川 董雪凌 编著
江西美术出版社

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可，不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分
版权所有，侵权必究
本书法律顾问：江西中戈律师事务所

图书在版编目(CIP)数据

设计 / 范川, 董雪凌编著. —南昌: 江西美术出版社, 2007.10

(清华大学美术学院历年考题详解)

ISBN 978-7-80749-252-8

I. 设… II. ①范…②董… III. 艺术—设计
—高等学校—教学参考资料 IV.J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第146135号

责任编辑 王大军

装帧设计 董雪凌

清华大学美术学院历年考题详解·设计

编著 范川 董雪凌

出版 江西美术出版社

发行 江西美术出版社

社址 南昌市子安路66号

网址 <http://www.jxfinearts.com>

经销 全国新华书店

印刷 北京翔利印刷有限公司

版次 2007年10月第1版

印次 2007年10月第1次印刷

开本 939毫米×1270毫米 1/16

印张 7

印数 5000

ISBN 978-7-80749-252-8

定价 42.00 元

Contents

第一章	设计概述	002
	勾勒清美设计的粗轮廓	
第二章	解题点题	006
	分析事半功倍的解题路	
第三章	新式图案	018
	适合设计考试的新图案	
第四章	工具技法	044
	示例多种技法的全过程	
第五章	考卷重画	058
	详解历年考题的优秀卷	
第六章	海量元素	096
	提供设计必备的素材库	
后 记		108

设计考试在中国 &

设计考试在清美

又逢深秋，每年此刻，便会有相当一批临近高考的高三学生，拿起画笔，抱起画板。跟其他文科和理科的学生不同，他们每天面对的不是习题和试卷，而是速写本和铅笔；每天面对的不是一节又一节四十五分钟的文化课，而是三小时的长时间的美术课程。这类学生在中国已呈明显的上升趋势，回想自己的高考岁月，不知不觉已经过去了五年，在这几年间，中国的美术学院和美术学科以惊人的速度在发展。相比几年前，关于美术学院的考试已经十分成熟，通常来讲会有素描、速写、彩画三部分。而对于一些全国顶级的美术学院的设计专业或顶级的设计学院，则会增加考查一门——设计基础。

名曰设计，但对于十七八的孩子而言，承担起如此复杂的科目不免有些勉强。因为设计是一门需要用一生去体会的学问。要学会对产品设计的推敲，要学会与客户的沟通，要学会对社会流行的适应，还要继承传统文化的衣钵，将其发扬光大。所以设计考试在中国，尤其是这几年的发展，越发地趋于概念化，各个学校出的题目趋同，解题的方法也类似。一些新兴的美术学校或院系，往往学习或照搬一些资深的设计学院的方式方法。所以，对于高考学生的设计科目的学习，其实大可不必感到很艰难，应该本着举一反三的精神，认真将某几个国内最好的设计学院的历年考题钻研清楚，用同样的方法来准备不同学校的考试，才是省时省力的上上策。说到国内知名的设计学院，首当其冲的便是清华大学美术学院（原中央工艺美术学院）。

清华大学美术学院是国内泰斗级的知名设计学院。1957年建校，位于北京朝阳区光华路34号。于1999年与清华大学合并，更名为清华大学美术学院，并在两年前全部搬入清华校区。新中国成立以来，培养出无数全国知名的设计师。在上世纪90年代以前，是国内唯一的完整设计学院；虽然在现在，中央美术学院设计学院、江南大学设计学院等其他设计学院也显示出勃勃生机，但清华美院在每年的高考招收中，仍然是立志成为设计师的考生们的首选。现在清华美院共有三个大的学系，详情请见下表。

某美术学院体育馆内评分阅卷现场

清华大学美术学院招生专业方向和招生人数

招生专业	专业方向	所属系别	招生人数
艺术设计	染织艺术设计	染织服装艺术设计系	165
	服装艺术设计		
	陶瓷艺术	陶瓷艺术设计系	
	陶瓷设计		
	平面设计	装潢艺术设计系	
	书籍设计		
	广告设计		
	室内设计	环境艺术设计系	
	景观设计		
	产品设计	工业设计系	
	展示设计		
	交通工具造型设计	信息艺术设计系	
	信息设计		
	动画与游戏设计		
造型艺术	中国画	绘画系	60
	油画		
	版画		
	壁画与公共艺术		
	雕塑	雕塑系	
	金属艺术	工艺美术系	
	漆艺		
	玻璃艺术		
	纤维艺术		
艺术史论	艺术设计史论	艺术史论系	15
	美术史论		

本图表参考于《清华大学美术学院2007年本科招生简章》

清华美院的入学专业考试的题目，向来都是其他学校参考的重点。不过从其分数分配来看（素描200分，色彩200分，设计200分，速写150分），考试的出题者还是比较倾向于考查学生的综合素质。很多艺术类的学院并不设速写考试或者与素描合为一科，还有甚者，根本就不考查学生的设计水平，只以素描彩画作为评判标准。可见，清华大学美术学院相当重视学生的综合能力。正因如此，才能培养出全面高质量的设计人才。

对于经济不发达地区应考的学生，很少能接触到比较系统的设计教学方法，所以容易出现偏科的现象。对于能够看到这本书、耐心听我讲述的同学们，真心地希望你们能够重视设计和速写的学习，你将会在高考中、在今后的学习中让你受益匪浅。

清华美院的考试，整体上比较重视基本功，这也是由于“工艺美术学院”出身的原因，设计的考查更是如此。从早些年的图案、装饰画的考查，到如今命题创作设计的考查（历年试题全览见本文第五部分），更多地强调的是学生的基本造型能力，回顾历年的优秀试卷，也不乏得高分但创意简单的作品。可以这样说：创意是设计创作的落脚点，但表现则是创意的起脚点。创意是只要下笔就有的东西，相对没有太严格的评判标准；但做工和表现则是“丁是丁，卯是卯”的东西。画面不细致、色彩搭配不合理、构图不严谨……这些基本功问题是批卷的老师一眼就能看出来的。

所谓设计考试，正如前文所说，不免有些牵强。不同于一般意义上的实用设计，高考的设计更多的是指艺术设计。即更多地强调设计的艺术价值，但往往会忽略实用意义。如2006年的一份优秀试卷（左），表现的是夏季的女装，但对比比较成熟的实用服装效果图（右），可以很明显地看出，试卷往往强调华丽的画面表现而忽略其实用性。

摘自《清华大学美术学院2006年本科试卷分析——设计》

高考的阅卷评分标准，就好比站在你眼前的两个人：一个饱读诗书，知识渊博，但其貌不扬；一个是酒囊饭袋，但显得风流倜傥。给你20秒的时间（每份卷子批阅中的平均时间），你会对谁印象深刻？答案当然是后者。因为我们知道，高考的应试设计考试跟真正的设计工作是很不一样的。你无法用电脑完成，你无法跟考官当面交流，最后决定分数高下的，只是一纸设计……概念化的考试就需要有概念化的试卷作为应对。而且根据中国的国情，笔者相信，强调基本功的考查和注重表现的判卷理念，会在中国流行很长一段时间。

本书将就设计考试中最基础的图案练习入手，向大家深入浅出地讨论设计考试中需要注意的问题，并根据清华美院的历年考题让大家身临其境地领会设计考试的要点。

好了，废话不多说，Let's Do It!

圈题与点题

设计考试的题目千变万化，相比起每年固定的人物头像素描考试和静物色彩考试，感觉好像是没有头绪。于是就常常见到许多高考的培训机构将“猜题”的命中率作为宣传材料。但猜题是很不稳妥的做法。因为培训机构毕竟不是出题的老师，而且根据概率来说，去年的题目猜中了，就意味着今年的题目命中率会更小。

所以，就要找到相对合理的解题系统。经过研究，方法还是有的。笔者根据近几年的教学经验，总结为“圈题”和“点题”。

如何圈题

“圈题”与“猜题”就好比是“围猎”和“打猎”。一个是根据其特点，将猎物圈定在一个范围之内，然后瓮中捉鳖，囊中取物；而“打猎”的技术含量就偏低，如大海捞针般的在找寻猎物。

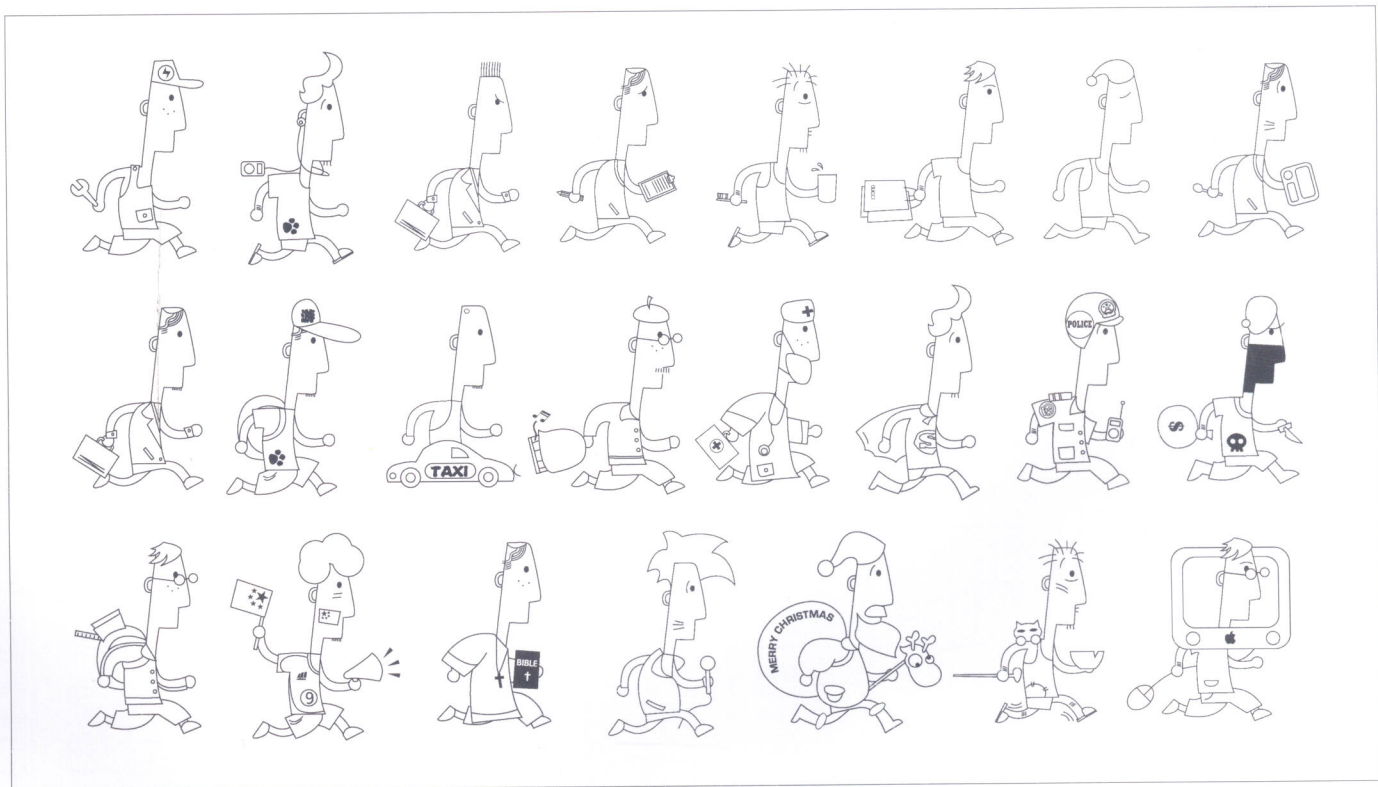
根据清华美院历年设计考试的特点，找到它的所谓“出题范围”，然后有针对性地进行准备，这就是圈题。

圈题需要注意三个原则

1 “以人为本”

清华美院的设计考试有一个很大的特点——“以人为本”，在考卷中强调人物的形象塑造。所以纵观近几年的优秀试卷，不乏通过人物造型的生动来取得较高分数的。例如从2003年以来，题目分别是“WORK”（2003）、“沟通”（2004）、“奥运”（2005）、“夏天/冬天的印象”（2006）。甚至到了2007年，题目就干脆是“绘出人在生活中使用你所设计的一种生活用品的情景图”。可以发现，无论是什么题目，总是能够跟人的生活产生联系，之所以有这个特点是因为清华美院强调实用性，强调设计为人所用。所以人物形象的练习应该是很重要的课题。有志考取清华的学生，起码应该熟练掌握人物形象的画法，包括人物的喜怒哀乐各种表情、静态动态常用姿势、男女老少各色人种。如果说设计考试只做一件准备，那应该就是对人物的练习。

同时这也是一件一举两得的事情，既准备了设计考试，又强化了速写的练习。

2 文字设计

由于是命题性的考试，所以画面中应该具有海报设计的某些特点，即强调画面的整体效果，使其醒目、引人注目；同时强调信息的传达，将标题字放在比较醒目的地方。

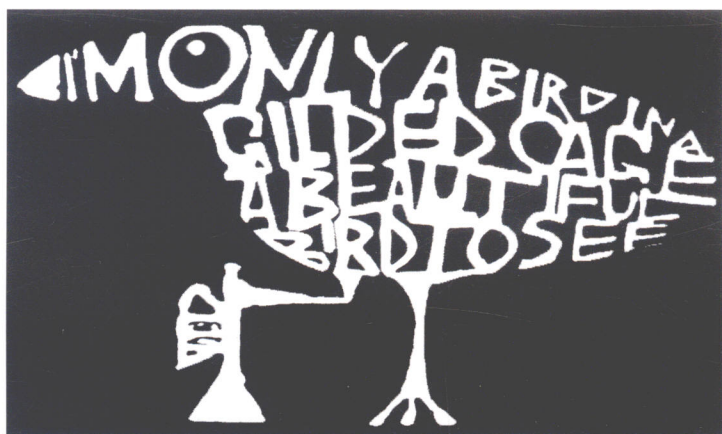
对题目的文字进行设计，既可以使画面增加变化，也可进一步地点题，甚至如果设计本身有些跑题的话，有比较醒目的标题字出现，也会起到弥补的作用。

文字设计的好处便是举一反三，花少量的时间准备一套属于自己的“标题字”，无论是清华还是别的学校都可套用。强调文字在卷面中的作用，可能这种说法为数不多。但这的确是总结出来的捷径。设计考试最担心的便是跑题，这会让考卷的效果大打折扣。

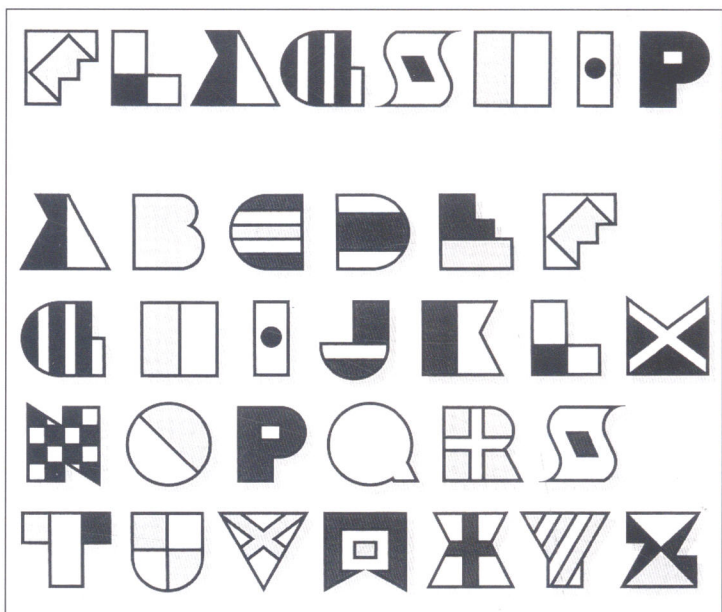
如右图所示，文字设计已经不仅仅是画面的点缀。有时甚至是作为画面的主要内容存在。将一句反映鸟儿的英文重新组合变成一只可爱的小鸟造型，让人体会到设计的巧妙和趣味性。（图1）

将国旗的符号化语言运用在英文大写字母的设计中，使文字已经不单单是传达语言的符号，其本身已经具有了图形的象征性。让人觉得生动活泼。（图2）

中文字体本身便是象形文字，所以不须太花哨的变化即可成为设计感很强的作品。图3将文字的内空间有意识的扩张到最大，让中文字体这种方块字成为真正的“方块字”。显得装饰感很强同时还具有高度的统一性。

（图1）

（图2）

（图3）

3 元素分类

考试的元素范围可以分为六类。根据百科的划分,分别为生活、体育、文艺、自然、人文、科技。具体值得考生练习准备的内容,请看下表。

● 考试中此类别的涉及内容

● 此内容的元素造型

生活

饮食(中餐、西餐)

饮食的单体形象(碗面、火锅……)

家庭生活(母与子、尊老爱幼)

家庭的元素形象:卧室、客厅、厨房、洗手间
暗示家庭的概念物品(两个洗漱杯子、茶壶和茶杯……)

校园生活(同学、师生)

校园的场景(教室、操场……)
暗示人物关系的概念物品(课桌、电脑显示器和鼠标……)

体育

运动的人

运动动态(篮球、跑步、健身……)
运动明星(姚明、刘翔……)

运动道具

球、鞋、球拍、体育场

08奥运

1 申办、举办标志
2 吉祥物
3 运动单项标志
4 人与奥运的结合
5 中国与奥运的结合

文艺

唱歌和舞蹈

唱歌元素(民乐、流行摇滚乐、歌手形象……)
舞蹈 同上

文化瑰宝

中国名画、世界名画
剪纸、窗花、皮影

装饰画

传统装饰图形(敦煌、云气纹、青铜器……)传统装饰画与现代结合的设计运用

● 考试中此类别的涉及内容

风俗、礼仪

地域差异

宗教

● 此内容的元素造型

节日场景（中：春节、中秋；外：圣诞）
不同地域

人物形象（亚洲人、欧洲人、非洲人……）
建筑形象（纽约、东京、北京、巴黎……）
地方特色（物产、民族服饰……）
语言（文字、字母、符号……）

信物、挂饰

地理

动物形象（宠物、野生）
植物形象（花朵、盆栽）
水的三态形象

地貌特征

主要作为背景元素准备
沙漠、雨林、海滩、火山
山川河流海洋

网络

e时代符号
信息符号
电脑形象

机械
工业产品

机器人、蒸汽机、电器形象
交通工具（汽车、自行车……）
日用物品（电视机、电话……）

太空

神舟五号
航空飞船

自然

科技

上表列出了常用的元素来准备设计考试。很让人欣慰的是,2000年以来的设计试题几乎都可以在表格中找到相应的元素。应该说出题的范围是可以确定的。

在元素收集的贮备中,也应该有所侧重地准备。例如“生活类”,尤其是与学生生活息息相关的“校园生活”、“家庭生活”,是每年准备的重点。然后由于奥运是本年的热点话题,所以“体育类”的重新考查也是很有可能的事情。“人文类”应该侧重“节日”和“各地风情”。“文化类”和“自然类”应结合图案设计的练习同步展开,但要

注意的是,例如2006年的考题“夏天的印象”,乍一看好像是“自然类”的题目,但如果想得高分,就应该画上关于人在夏天的生活。“科技类”考查相对比较少,但一些常用元素(如家用电器、交通工具)也应该掌握。

应该指出的是,以上的分类并不是强硬的,它们之间互相有着潜在联系。在积累准备时可以交叉互补。另外再加上前文提到的“人物”和“文字”,这个分类的表格才算完整。

人物	基本形象	首先要准备一组细致推敲过的基本人物形象
	家庭地位	父母、兄弟姐妹形象
	表情个性	喜怒哀乐、个性装饰、个性背景
	动作	走、跑、跳 日常生活动作
	职业	不同职业的元素符号
文字	中文字体	宋体、黑体字、POP字体 姓名、常用字或短语 考卷常用的词语
	数字	阿拉伯数字、罗马数字、
	英文字体	常用英文单词的设计
	文字符号	标点、特殊字符的象征意味

在本书第六部分,列举了笔者在去年的教学实践中使用的部分元素造型,仅供大家参考。

点题

设计考题千变万化，但考生不应该盲目地做过多的练习，而是应该有重点地找到“公式”。例如2006年的考卷中的一张便是以一当十的作品。这一张画面，可以同时表达许多主题：“夏天”、“假日”、“童年”，总之，一切关于“积极”情感和活动的话题都可套用。如果仔细观察细节，其中还包含了奥运元素。这种试卷决不是简单的随场发挥，一定是经过了许多次的推敲与琢磨。

摘自《清华大学美术学院2006年本科试卷分析——设计》

点题需要注意的几个问题

1 画面中的元素应该尽量丰富详细，以便于拓宽画面涉及的范围。

2 大的基调必须有指向性：积极或消极、安静或热情。不能指望一张画稿解决所有的考试，但每画一张就要尽量解决相关方面的问题。

3 适当地加入文字。点题是提前准备的，但文字却可以随机应变，让考试题目出现在考卷上，引导阅卷老师的思维，就会降低跑题的可能性。

表现与再现

纵观这几年的设计考题和考卷的变化不难发现，现在的优秀试卷已经越发“超年龄段”，学生在考试中所表现出的水平已经远远超过其本身的素质。大量成熟完善的作品让人不敢相信这是三小时内完成的。

这是应试考试发展的必然。设计考试，甚至素描、色彩考试，考查的已经不再是学生的“表现能力”，而是“再现能力”。考生在考场上需要做的，便是在三小时之内，将平时可能是十几个小时完成的经过推敲的作品，再现在试卷纸上。也就是说，刨除现场发挥、考运等偶然因素，考生的设计考试分数，其实绝大部分取决于平时的积累。在考场上，什么都能画出来的学生，不一定是设计素养最高的，但一定是准备得很充分的。

北京光华美术培训中心吉祥物——“各种灭”

刘一帆 王钊 设计

《故事新编——堂吉柯德》

刘一帆

作者刘一帆先生为光华美术培训中心的创始人，常年从事高考教学。主张将卡通动漫的特点融入到设计高考中。这种方法在每年的高考考试中体现出很实用的功效。