

郭振山谈美术高考

新思路

张伟英 黄卓民 编著

设计基础详解

SHEJI JICHU XIANGJIE PINGMIAN LITI

平面 立体



河北美术出版社

郭振山谈美术高考

新思路

张伟英 黄卓民 编著

设计基础详解

SHEJI JICHU XIANGJIE PINGMIAN LITI

平面
立体

河北美术出版社

策 划: 郭 涌
责任编辑: 张 静
封面设计: 赵振晓
装帧设计: 晓 岑 泉 声

图书在版编目 (C I P) 数据

设计基础详解. 平面立体 / 张伟英, 黄卓民编著.
—石家庄: 河北美术出版社, 2006.12
(郭振山谈美术高考新思路 / 郭振山主编)
ISBN 7-5310-2770-4

I. 设... II. ①张...②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 (2006) 第 136390 号

郭振山谈美术高考新思路 设计基础详解——平面 立体
张伟英 黄卓民 编著

出版发行: 河北美术出版社
地 址: 石家庄市和平西路新文里 8 号
邮政编码: 050071
电 话: (0311) 87060677 85915035
设计制作: 艾迪·慧谷设计室
印 刷: 河北新华印刷二厂
开 本: 889 毫米×1194 毫米 1/16
印 张: 5
印 数: 1~5000
版 次: 2006 年 12 月第 1 版
印 次: 2006 年 12 月第 1 次印刷

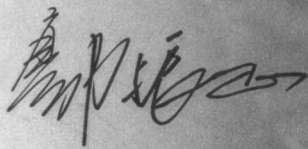
定 价: 24.00 元

[寄语考生]

近年来，随着全国各艺术院校的招生规模不断扩大，考生人数急剧增长，就目前的增幅来看，虽然艺术院校的录取人数也在不断扩大，但考生人数远远大于录取人数，已成为不争的事实，也令许多考生在一些理想的院校的考试中，显得望而生畏。包括一些辅导教师也显示出疲惫与无奈，如何在茫茫考生大军中，异军突起，以优异的成绩使自己在心目中的理想院校中占有一席之地，是每一位考生最想知道并努力实现的目标。

从目前各艺术院校专业入学考试的情况来看，考查学生综合基础知识仍是主要的侧重点，美术专业的专业考试也不例外。在“扩招”前绘画与艺术设计专业都有与各自专业方向相关的考试内容，如绘画创作与艺术设计表达，随着专业考试的不断改革，在新的形势下，大多数院校造型艺术、设计艺术、美术教育三大类专业考试的内容均以素描、色彩、速写为主，部分院校也有加试专业设计的内容，目的在于考查考生的基础造型能力和艺术表达能力。通过这些年的情况来看，有些考生也许有这样的经历，自己平时的专业水平完全应该能够应对专业考试，但不知为何最后的考试成绩却不尽如人意，这始终是一个值得思考的问题。

如何在考试规定的时间内发挥出自己的最佳水平，是摆在广大考生及指导教师甚至家长面前的重要课题，在出版社及社会各界的热情帮助下，我们编辑了高考新思路的系列丛书，本书从考题分析、考前训练、应试步骤及应试的心理准备等多方面，详细讲解专业训练与考试要领，并阐述相关的创新思路及独特见解，旨在为广大考生考前辅导与临场考试提供相应的帮助和指导，衷心希望本书成为广大考生的良师益友，为在未来的考试中取得好的成绩助一臂之力。



2006年11月8日于天津美术学院

[前 言] QIANYAN

随着全国高等院校设计教育的改革与发展,很多院校对艺术设计专业考试内容都作了相应的调整。其中最重要的一项就是取消了各专业的专业设计加试,改为统一的设计基础考试。设计基础的考试内容不再是某一具体的专业设计,而是考查艺术设计各专业共同的规律性的基础知识,侧重考查考生的综合素质。这种考试形式适用于所有设计专业的考试,有利于优秀设计人才的选拔,是今后全国各艺术设计院校招生考试的总趋势。

在高考中,设计基础的考试内容主要包括平面与立体两大部分,平面类又包括图形创意、装饰图案、字体设计等。由于各艺术院校在高考中是自主出题,因此在设计基础的考查内容上并不完全相同,有些院校侧重平面类的考查,如清华大学美术学院、北京服装学院、北京理工大学、东华大学、北京工商大学、中国地质大学、山东工艺美术学院等;有些院校侧重平面与立体的综合考查,如中央美术学院、江南大学等。每所艺术院校在每一年又都有可能做出新的方向和内容上的调整,但总体上会在设计基础的范围内进行出题。许多考生盲目地在考前赌题的行为给高考带来了极大的隐患,往往在设计基础的考试中败下阵来,影响了整体成绩,与梦想中的大学失之交臂。因此广大考生对设计基础这门课程必须重视起来,理清学习内容,确立正确的学习方法,是当前报考艺术设计专业广大考生的当务之急。本书全面覆盖当今我国各大艺术院校设计基础的考试内容,并引入科学的学习思维方法和解题技巧,使设计基础的学习达到事半功倍的良好效果。本书还附有各大院校设计基础历年高考试题,使考生学习目的更加明确。希望广大考生通过本书的学习能在设计基础考试中取得理想的成绩。

在此,谨向支持本书出版的21世纪美术人才培训学校及河北经贸大学艺术学院的有关师生表示诚挚的谢意。本书平面类编写工作由张伟英老师完成,立体类编写工作由黄卓民老师完成,特此说明。

Colorado
State
University

The University Theatre Presents David Henry Hwang's

M. BUTTERFLY

A production of University Theatre
April 22, 23, 24, 29, 30, and May 1
Johnson Hall Theatre, BFM
Colorado State University Theatre
Fort Collins, Colorado
For information phone 491-5116



目录 CONTENTS

∴ 平面类 01

一、图形创意	02
(一) 备考要点分析	02
(二) 图形创意的思维方法	03
(三) 图形创意的表现	06
(四) 高考中创意图形表现步骤分析	20
(五) 模拟题训练	22
二、字体设计	25
(一) 备考要点分析	25
(二) 基础知识	26
(三) 绘写步骤	27
(四) 图形创意字体设计	28
(五) 模拟题训练	29
三、装饰图案	32
(一) 备考要点分析	32
(二) 装饰图案基础知识	32
(三) 色彩搭配原理	35
(四) 绘画步骤	37
(五) 模拟题训练	38
(六) 装饰图案赏析	45

∴ 立体类 47

(一) 备考要点分析	48
(二) 立体空间设计的基本概念	48
(三) 绘图步骤	58
(四) 空间想象训练	59

∴ 附：最新高考题型展示 69

平面类——图形创意试题	69
平面类——字体设计试题	70
平面类——装饰图案试题	71
立体空间类试题	73

设计基础详解 Basic Design Instructions

平面类

Plane

设计基础考试是近年来艺术设计类院校在高考测试中出现的新形式，主要包括平面和立体两大部分，其中平面类又可细分为图形创意、装饰图案、字体设计等相关知识。平面类试题着重考查考生是否具有对生活的观察、审美和创新能力，考查考生对平面设计范畴内的基本知识与表现技能的掌握程度。

一、图形创意

图形是说明性的图画形象,是为了向别人阐释某个观念或传达某种内容的视觉形象。图形也是平面类设计作品的重要表现形式,主要运用于广告招贴、书籍刊物、标志、包装装潢等平面设计中。优秀的平面设计作品都以自己独特的具有创意的图形语言准确清晰地阐述设计主题,用图形来感染受众,起到传达、引导、感化等作用。因此,图形是否具有创意性成为评判设计作品优劣的关键。图形创意是以图形为造型元素,经一定的形式构成和规律性变化,赋予图形本身更深刻的寓意和更宽广的视觉心理层面的创造性行为。例如,日本平面设计艺术大师福田繁雄为歌剧《费加罗的婚礼》设计的海报(图1),它以乐谱的符号作为构成元素,来表现歌剧的主题;以符号中男女主人公的脚和腿的相互纠缠来表现男女相拥起舞的欢乐婚礼场面。此招贴通过常见图形的新的嫁接创造出形态简练、生动、寓意深刻的优秀图形创意作品。

(一) 备考要点分析

测试的内容主要包括

图形创意类试题主要测试考生能否运用平面图形来表现对生活的观察、记忆、想象和创新的能力。

考生重点要解决的问题主要包括

1. 对生活中的各种事物的观察、记忆、表现能力的培养,积累和有针对性的训练。平时要多画生活速写(如各种生活用品、城市环境、交通工具、各种动物、植物,甚至广为人知的标志、图形等),不要仅仅局限于人物速写的训练。

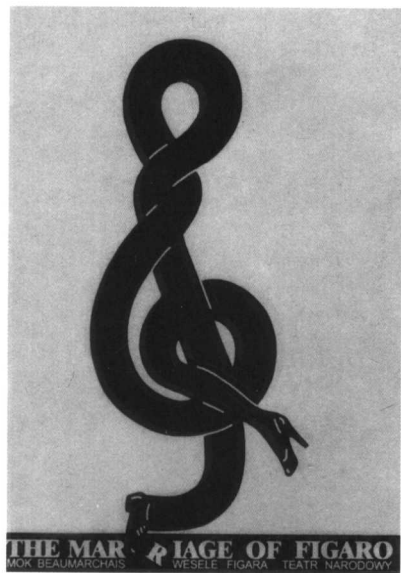
2. 正确的思维方法。图形创意的思维方法与常规的思维方法有所不同,相信通过正确的思维训练,每个同学都将学会用正确的思维方法表现独特的创意图形。

命题的形式主要包括

1. 根据文字或图形内容,发挥想象力,画出生活中的存在图形。如画五个与雨伞形态相似的物体图形。这类试题主要测试考生对生活的观察、记忆和表现能力。

2. 根据文字或图形内容,通过创意表现,画出创意图形。如以“互”为题做图形创意表达。这类试题主要测试考生对试题中文字内容的深刻的理解力和想象、创新能力。

图1



3. 根据文字内容,设计表现产品形态。如根据所提供的图形设计一款具有实用功能的产品造型。这类试题主要测试考生是否善于观察生活中的事物,并具有一定的创造能力。

4. 根据文字内容,设计表现不同的解决问题的行为方法。如,有别于常规的拔牙方法。这类试题主要测试考生是否具有灵活的头脑和独特的创新意识。

高考中所使用的工具主要包括

1. 图形创意类试题往往对图形的色彩和表现手法均不做限制,但图形所表达的内容和主旨往往需要色彩来加以表现和深化,而且适度的渲染也会使图形更加生动。因此色彩效果的表达可根据自己的习惯和图形的需要选择工具,如水粉、水彩、彩色铅笔、马克笔以及各种工具的结合使用等等,只要通过工具的表达更加突出了主题思想,更加强化了视觉审美效果,目的也就达到了。

2. 铅笔、橡皮、圆规、直尺等工具也要准备,因为图形创意类试题考查的面较宽,题型丰富多样,尽量带齐工具。

3. 所采用的工具一定要在平时的训练中多多练习和使用,达到熟练运用的程度,才能在高考中发挥出色。

图形创意类试题需注意以下四个方面的问题

1. 扣题准确、创意新颖、富有丰富的想象力和创造力。
2. 具有一定的造型能力。
3. 画面组织构图具有一定的形式美感。
4. 画面制作需整洁利落,避免粗制滥造。

(二) 图形创意的思维方法

一个点是什么?

眼球、太阳、星星、一个洞、黑夜里的一盏灯、一粒种子……

每一个人都会对图形产生各种各样的联想。想象是一种创造性的思维活动,通过想象可以将感知或记忆中的素材加工改造,创造出新的艺术形象。爱因斯坦说:“没有想象力的艺术创作是不可能永恒的艺术生命力和艺术感染力的。”那么,想什么?如何想?如何才能具有创造性的想象力?“工欲善其事,必先利其器”,要想具有创造性的想象力,要想表现出独特性的创意图形,良好而又科学的思维方法就是我们获得成功的“利器”。在高考中往往需要考生在短时间内完成多项创意题,这就要求考生的思维必须敏捷、迅速而又高产。

思维的流畅性

思维的流畅性也叫思维的丰富性,是指思维的敏捷性或速度,也就是在限定时间内产生观念数量的多少。

我们可以通过以下几种方式对思维的流畅性进行训练:

1. 想出种种可供选择的同义词。
2. 用不同的词语修饰或限定某个名词或动词。如用“破旧的”“红色的”“可食的”等词汇去限定某个或某些名词。
3. 用给定的字组成尽可能多的词,或用给定的词组成尽可能多的句子。
4. 想出一段故事的多种结尾。

思维的灵活性

思维的灵活性又叫思维的变通性或弹性,是指具有创造能力的人的思维所具有的举一反三、一题多解、触类旁通、变化多端的能力。它不同于流畅性以数量来作为衡量的手段,而是以“类别”的数目为衡量的手段。它所反映的是一种从一类现象迅速地过渡到另一类内容与之相距甚远的现象的“跨域转换能力”。

思维的灵活性可以从以下几方面进行联想:

1. 从图形形态的不同上来分

自然形与人工形:自然形是指自然界中非人为的自然形态,如树木、山石等;人工形是指人为创造的形态,如灯泡、电视等。

定形与不定形:水、空气、云、雾及一切运动的物质都可称为不定形,但将它们定格在某一瞬间或器物中便又成为定形,这种形态具有较强的动感和不稳定感,是一种独特的图形。

平面形与立体形:平面形是指具有长和宽的图形,是二维图形。立体形则是具有长、宽、高的三维图形。

具象形与抽象形:具象形指生活中一切存在的自然形,以及根据自然形的某些元素构成的理想形,如动植物、房屋、汽车等;抽象形是指几何概念上的形,按大小、长短、曲直来区分,如点、线、面、三角、方、圆以及不规则形等。

2. 从人的不同感官对事物的认知上来分

外在感观认知的形:不是单纯运用视觉感受图形,还要运用听觉、味觉、嗅觉、触觉来多方位感受图形,并转化为视觉图形。如表现“刺激”这一词语的图形联想,视觉中的刺激的画面、听觉中刺耳的声音、味觉中刺激的辛辣、嗅觉中刺鼻的气味、触觉中刺痛的感觉等引发的图形联想都可表达其含义(图2)。

内在情感认知的形:如人的情感所体会到的温暖和寒冷与外在触觉感

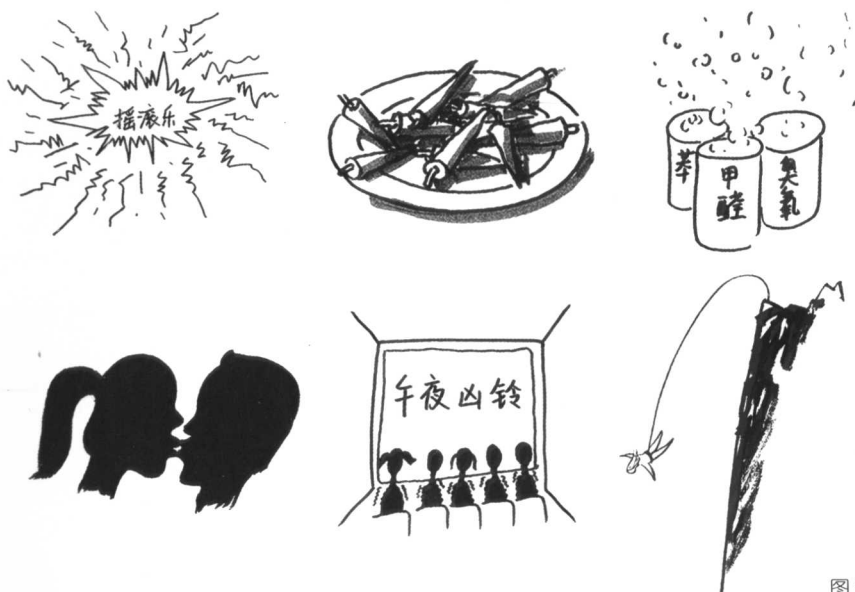


图2

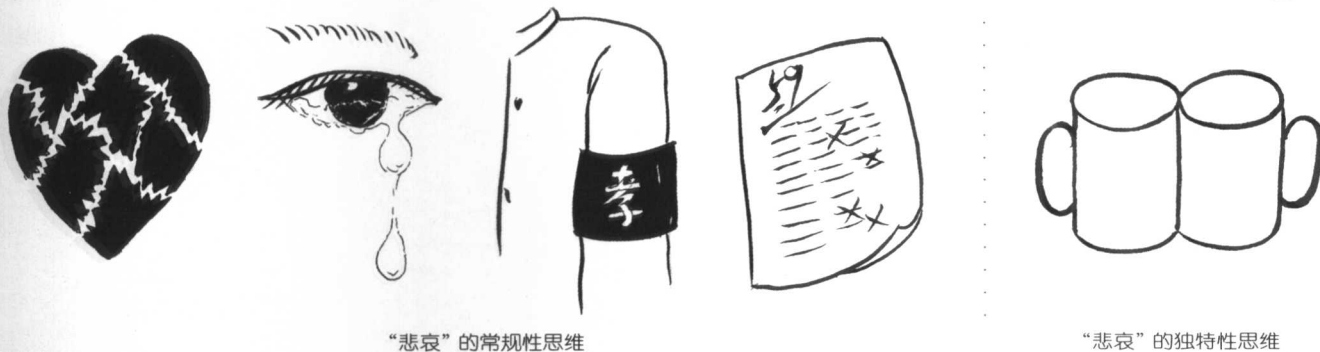
受到的温暖和寒冷是完全不同的，它可以通过不同的故事、场景、话题、修辞和图形来表现，也是最能够感染受众的图形形态。这种图形表现的不仅是一个物体，而是一个主题故事或一种心情。例题2中“温暖”的联想就不单纯包括外在感观图形，还包括内在感知图形，如募捐箱所表现出的就是我们温暖的爱心去救助灾民。

思维的独特性

思维的独特性就是要求我们在进行图形创意的时候，对同一个问题提出不同寻常的、独特的、新颖的见解和设想，它是在思维的流畅性和灵活性的基础上提出的更高层次的要求，也是图形创意试题考试中最为重要的环节之一。

思维的独特性要求摆脱和突破常规的思维定势，用有别于常人的、更加独特的眼光去思考。如：“悲哀”的联想。许多人联想到的往往是悲苦流泪的脸或相应的事物场景等，不过也会有人联想到“挨着的两个杯子”的图形。这便是运用了“思维的独特性”表现出的图形语言（图3）。

图3



“悲哀”的常规性思维

“悲哀”的独特性思维

（三）图形创意的表现

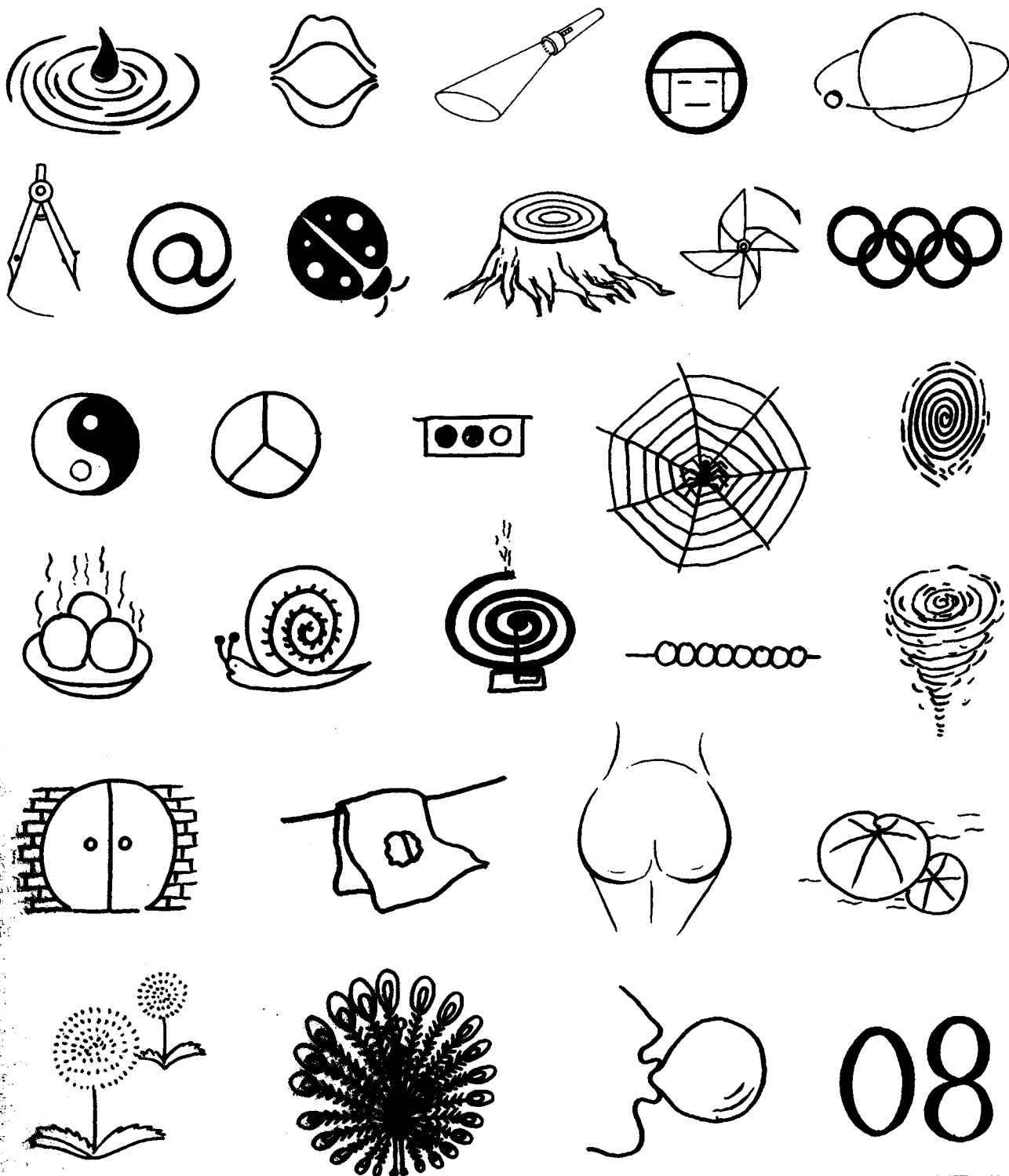
思维导图是围绕着一个中心点进行无限扩散式的联想表现方法，它可以帮我们理清思路，脉络清晰、有条不紊地进行思维发散联想。思维导图极大地提高了人们的理解能力和记忆能力，使思维的流畅性、灵活性与独特性到极致。这种方法如同撒网捕鱼，先要张开大网，不要落掉任何一个地，然后再慢慢收网，相信你定有丰厚的收获。

解题思路: 此类题主要是考查同学们对生活的观察力和想象力,主要是通过流畅灵活性和独特性的思维方法把各种物象与圆形的形态特征相联系而获得图形。如中可包括自然形、抽象形、人为形、偶然形甚至运动的轨迹等图形形态。

思维导图的表现方法：首先，将“圆形”的主题写于一张白纸的中心，然后运用性的思维方法，用箭头的形式向外发散式地罗列你可以想象到的类别（先不涉及

图4 圆形联想的思维导图

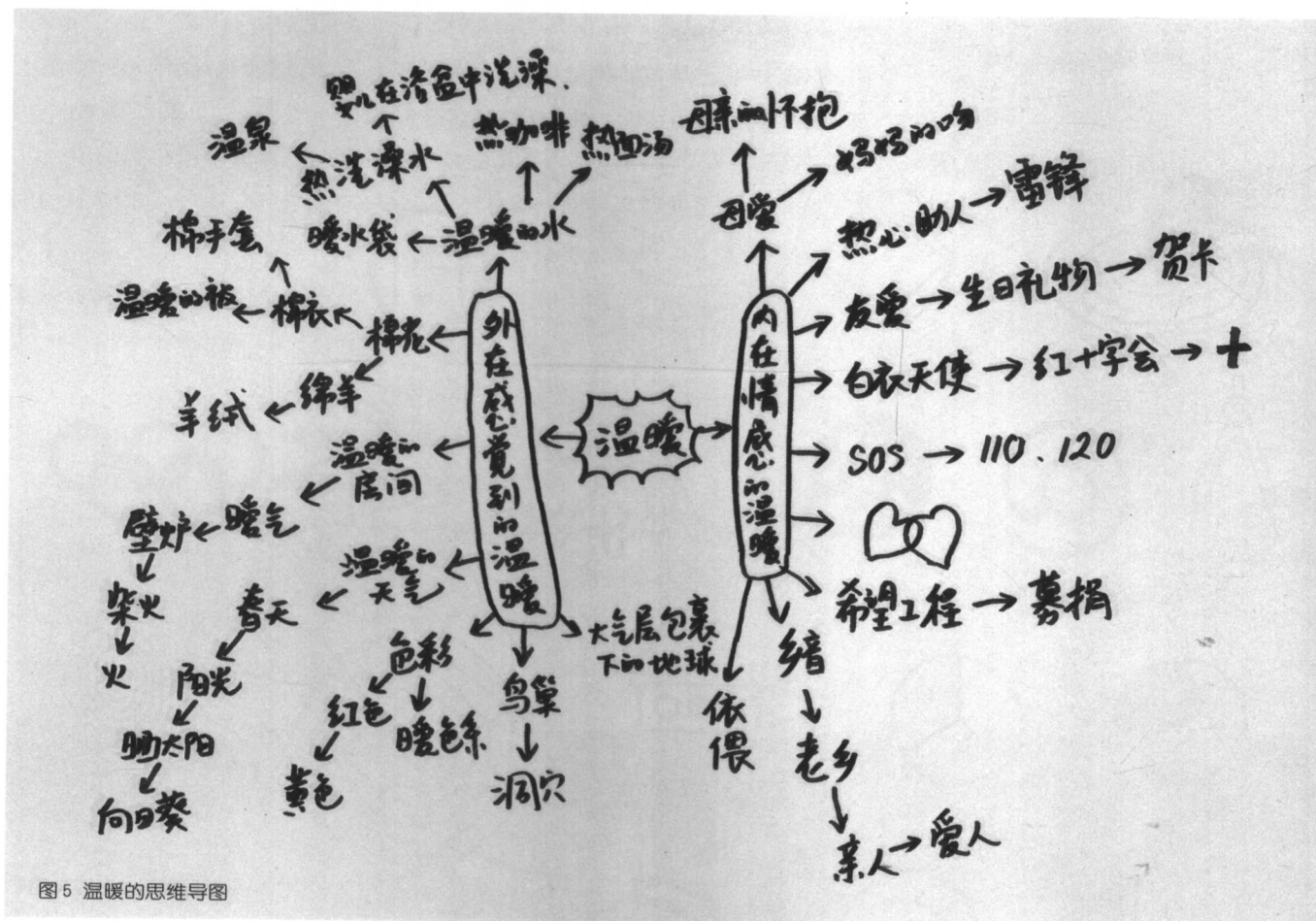
图形),再以每一类别为“子中心”进行流畅性的思维联想,记录下你所想到的每一个“关键字”或“图形”,并按照你的思维过程用箭头相连,重复的信息或没有直接获得图形的信息都可记录下来,因为思维的方向不同,所引发的联想和获得的结果也就不同,针对目标自然地去想象,直到你无法再进行下去。这时挑选出最符合题目要求,最具独特性和创意性的想法,转换为图形形态(图4)。



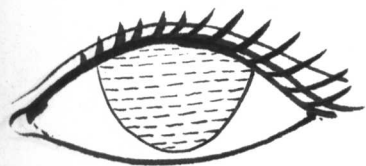
例题1 答案

例题2：用图形表现“温暖”一词的含义。

要求：图形表意准确，思维联想丰富（图5）。



例题2 答案



迷茫

例题3: 参照图例, 请在图形中用线的不同形态表现五种以上不同的情感。

要求: 联想表达准确, 并用文字加以注释。

解题思路: 此题应为人的外在感观认知形与内在情感认知形的结合题。

点、线、面是一切造型的基本元素, 存在于任何形态之中。点、线、面的形态多种多样, 其中线的形态最为丰富, 运用也较灵活多变, 是考试中主要运用的表现手段。点、线、面虽然是抽象图形, 却可以通过联想赋予其一定的情感特征, 该题是要求用抽象形态表达抽象的精神内涵。这种题型必须结合生活把它放到一定的生活情景中去, 通过人的感觉(外在的和内在的)把抽象形态具象化再回到抽象中。

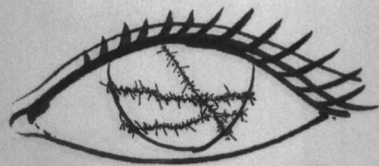
例如: 粗直线——高楼、大树、强壮的男性——强硬、阳刚、坚定、挺拔等;

细直线——细铁丝、尖叫、针——尖锐、敏感;

水平线——地平线、平静的湖面、桌面——安定、平稳;

曲线——软线绳、河流、女性——柔软、优美、动感;

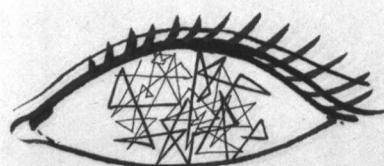
锯齿线——鳄鱼的牙齿、锯、反复的汽车喇叭声——刺激、烦躁;



痛



破碎



烦躁



疑惑



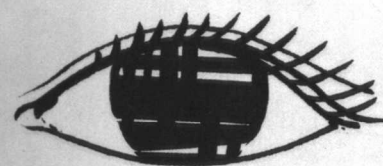
束缚



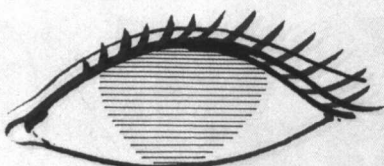
平静



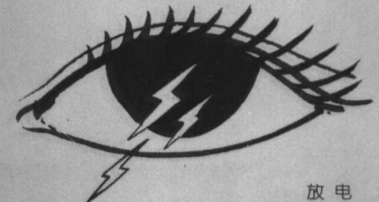
晕



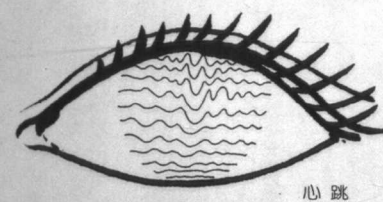
坚定



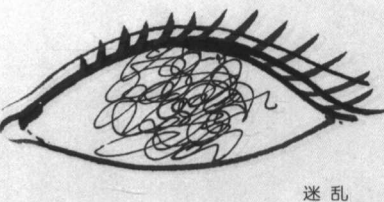
休息



放电



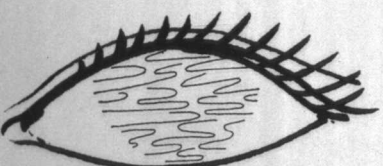
心跳



迷乱



爱



徘徊



购物

例题3答案

圆形——成熟的瓜果或种子、皮球、太阳——饱满、成熟、运动；

如本题中“迷茫”表示不清楚、含混的意思，而虚线则是线形中最不实在的线，因此两者在情感上有共通性。

图形创意的表现形式

图形创意不是事物的简单描绘，而是能够抓住人们眼球的独创性图形。因此，运用思维方法和思维导图虽然可以产生丰富、独特的图形构想，但如何最后将图形用手绘的形式表现在纸面上，并取得最好的视觉效果，是获得创意图形的关键。下面介绍几种创意图形的思维表现形式：

1. 共用图形

在图形设计中，利用不同物象之间在形态上的关联性和相似性，互借互生，相互成为对方的一部分，形成巧妙的两形或多形共用的有机整体，称为共用图形。

图形的共用包括：

(1) 形与形的相互借用

指两形或多形组合，使其各自的部分图形和整体图形发生关联，组成新的完整而有机的图形。借用图形强调不同形体间的统一关联性，要合理地解决物与物、形与形之间的对立、矛盾，使之协调、统一（图6、图7、图8）。

(2) 正负形（图与底）

任何图形都是由图与底两部分组成，在一幅画面中，成为视觉对象的叫图而周围空虚处叫底。图底互换，就是让图和底都能分别成为独立的知觉整体，使观者的视线一会儿被图吸引，一会儿被底吸引，从而达到视觉飘忽



图6 武强年画——六子争头



图7 共用图形



图8 少妇与老妇

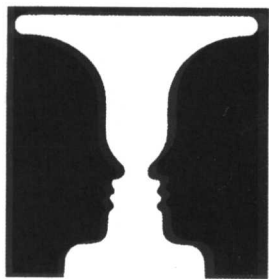


图9 卢宾之壶



图10



图11

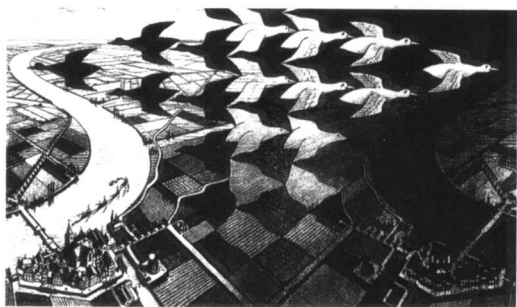


图12 昼与夜