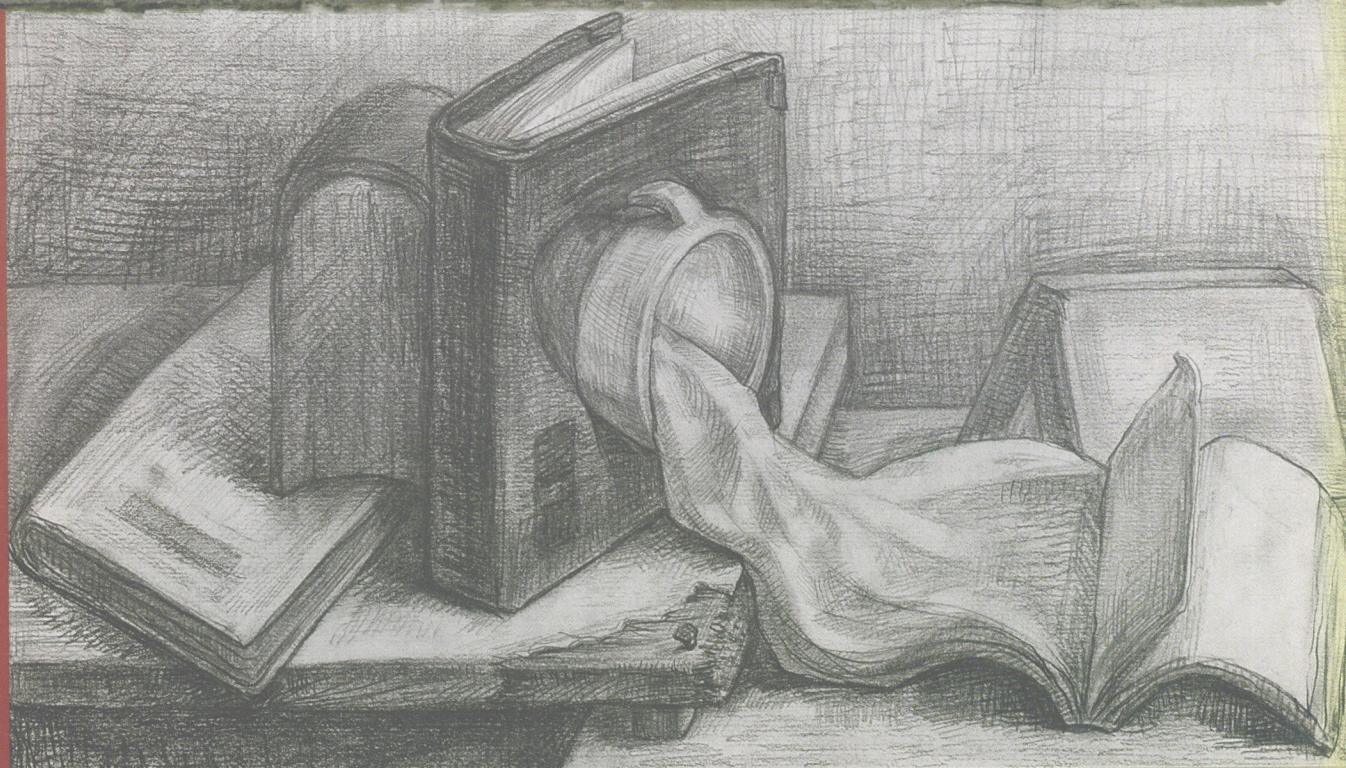

中美 工作室[®]

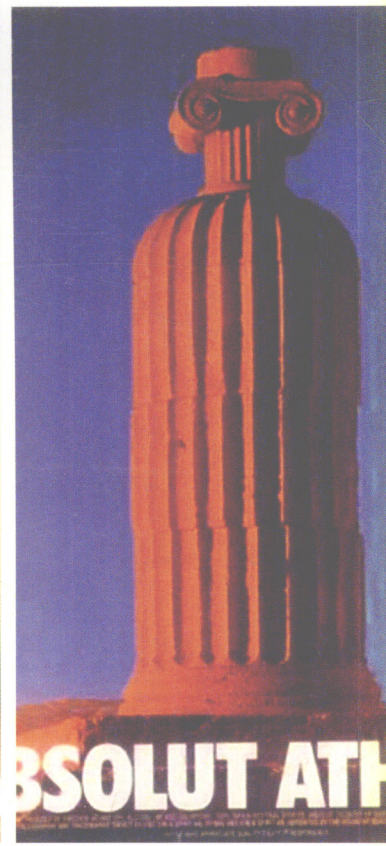
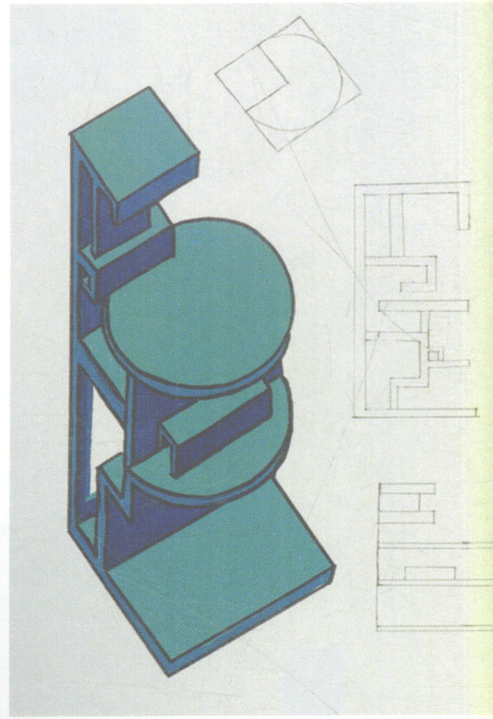
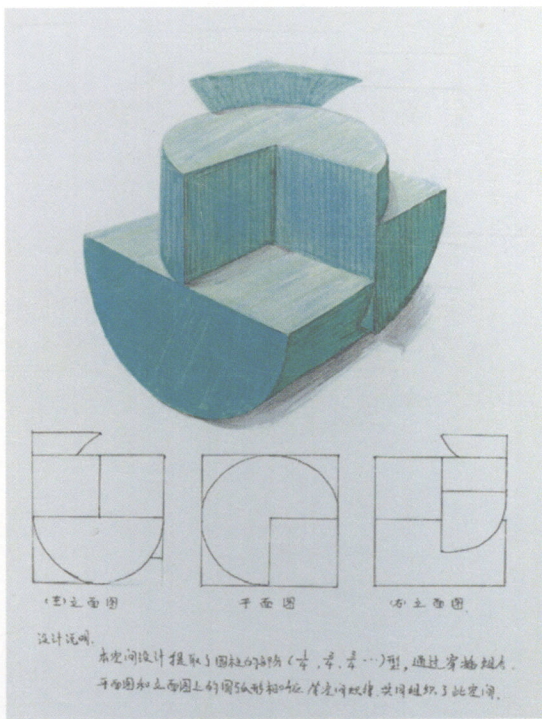
北京顶级画室搜索

同一主题 多种方式表达
带你进入设计之门

丛书主编 涂伟 胡昌格 编著

同一主题 多种方式表达 带你进入设计之门

图书在版编目(CIP)数据

中美工作室 / 胡昌格编著.

—武汉: 湖北美术出版社, 2006.11

(北京顶级画室搜索)

ISBN 978-7-5394-1996-1

I. 中... II. 胡... III. 绘画—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 132019 号

丛书主编 涂 伟

策 划 徐武斌

董慧萍

编 著 胡昌格

整体设计 聂 虹

责任编辑 晓 地

督 印 李国新

湖北美术出版社出版发行

武汉雄楚大街 268 号 B 座

电话: (027)87679520 87679521 87679522

邮编: 430070

武汉精一印刷有限公司制版印刷

新华书店经销 印数: 3000 册

2007 年 4 月第 1 版 2007 年 4 月第 1 次印刷

889mm×1194mm 1/12 印张: 12

定价: 58.00 元

ISBN 978-7-5394-1996-1

9 787539 419961 >

中美工作室介绍

中美工作室美术培训中心位于中央美院 22 号楼对面的金隅国际大厦 E 座三层 306、307 室。充满时尚现代感的工作室云集了中央美院一批优秀的教师队伍（师资来自中央美院设计学院、建筑学院、造型学院），具有多年的教学经验，敏锐的视角，精准的教学定位。

中美工作室的工作就是帮助你成为考生中的精英，只有考生中的精英才能成为央美的学生，只有立志成为精英的学生才能在未来成就一番事业，有志向的学生才是工作室选择的培训对象，我们将激励你的上进心，并用最系统的专业训练方式结合中央美院优秀教师精彩的授课内容，让你得到最佳的知识养分，这本书将帮你（也包括那些不能来北京参加高考培训的学子们）实现中央美院的考学之梦。

中 美 工作室

2005—2006 年

中央美院设计 专业过线名单

尤 琦	北 京
李晓晨	北 京
王 喆	天 津
宋思琪	焦 作
苗启林	天 津
徐雯然	焦 作
王 丹	北 京
王文婧	长 春
张健磊	山 西

中央美院继续教育 学院专业过线名单

于先发	桂 林
刘晓红	桂 林
凌建红	桂 林
黄亮亮	桂 林

目 录

设计素描篇

- 一、美术学院对设计专业素描考试的要求 /2
- 二、建立素描的新观念 /3
- 三、必须掌握的素描造型要点（考一般院校也必须具备的能力）/5
 - 1. 轻松突破比例难关 /5
 - 2. 轻松创造立体与空间 /9
 - 3. 轻松创造明暗层次与立体空间的现实感 /9
- 四、针对设计素描的专业知识（针对中央美院设计素描的考试技巧）/12
 - 1. 画面的形式美感与构图 /13
 - 2. 默写与想象造型技巧 /14
 - 3. 质感强化与画面效果 /15
 - 4. 三个重要得分点（考试内容与摹拟训练）/17

设计色彩篇

- 一、美术学院对设计专业色彩考试的要求 /38
- 二、建立色彩新观念 /38
- 三、必须掌握的色彩技巧（色彩写生之关键）/39
 - 1. 调出理念的色彩（调色技术）/39
 - 2. 画出理念的色彩 /39
 - 3. 完成理想的画面 /40
- 四、色彩高考要点 /41
 - 1. 静物 /41
 - 2. 抽象填色 /46
 - 3. 针对中央美院的色彩风景考试技巧（风景写生与默写）/48

立体设计篇

- 一、美术院校对立体设计专业考试的要求 /74
- 二、建立立体设计新观念 /75
- 三、基础入门 /76
 - 1. 立体设计所包含的空间与实体的抽象概念 /76
 - 2. 立体抽象空间与抽象实体美感的认识 /76
- 四、重要课程 /77
 - 1. 十六根柱子的直板搭建（抽象空间美感训练入门）/77
 - 2. 十六根柱子的直板与曲墙搭建（空间的丰富性）/81
 - 3. 直板与曲墙的体积扩建（三维实体的建立）/83
 - 4. 三向空间的体积组合与构成方式（建筑、工业设计与雕塑的基础）/84
 - 5. 几何形的创切（抽象雕塑方式）/88
 - 6. 扭曲 /92
- 五、综合训练（考试内容与方式）/92

平面设计篇

- 一、美术院校对平面设计专业考试的要求 /110
- 二、建立平面设计新观念 /110
- 三、基础训练 /116
 - 1. 有趣味的图形联想训练 /116
 - 2. 创意图形，表达词意 /119
 - 3. 有关公益方面的创意设计 /124
- 四、设计的整体把握 /129
- 五、历届优秀试卷分析
及考试的思维程序与做题步骤 /134

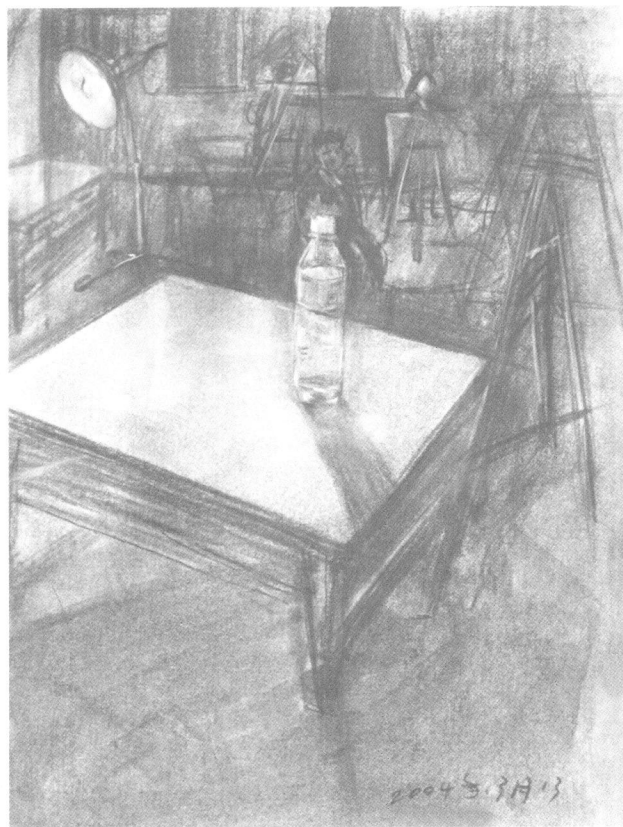
本篇的内容是帮助考生用正确的方法,以最快的速度掌握素描造型基础,步入设计素描领域。能确保你的进步速度的只有正确的方法,而不是你的天分。

一、美术学院对设计专业素描考试的要求

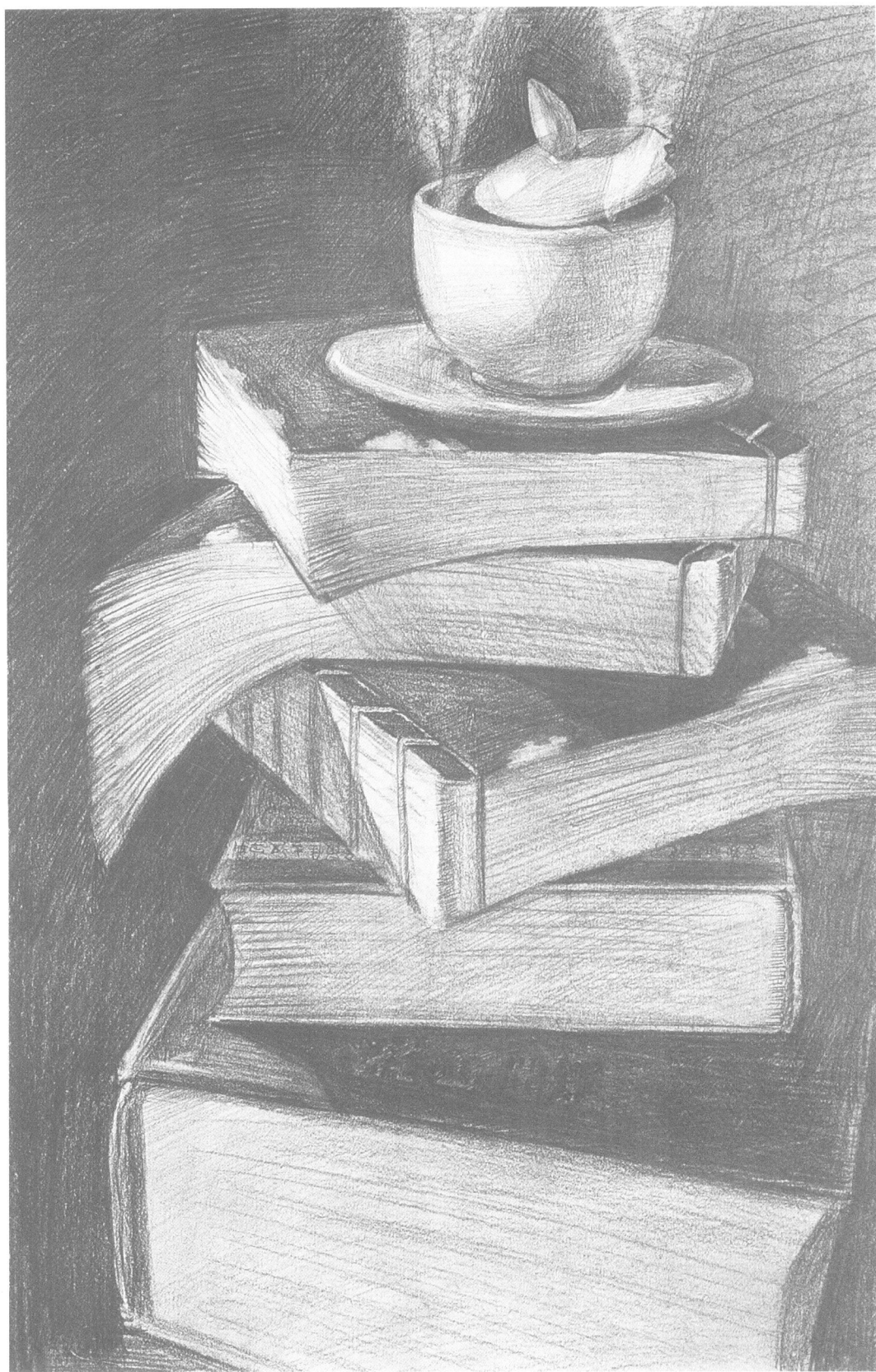
美院设计专业选拔人才,是从几个方面对考生进行考核的,其中就有对造型能力的测试。对设计学院来说,最理想的人才,在造型能力上如果能够达到美院造型学院的要求是最好的。其实美院考设计素描,就是考你的素描造型能力,不要过分把它当平面设计来理解,但它又与造型学院的考法有些不同,不过在造型能力上要求基本一致。只是设计学院考试侧重于形式美与造型技能的结合,所以工作室的教学要求是:让学生一边掌握造型技能(达到造型学院水准),一边接受视觉美的熏陶(形式美感的培养)。所以历届学生中有考设计学院成绩不错的学生,考清华造型专业一样成绩很好的现象。

这些设计专业一年级央美学生的素描作业,向我们明确地展示出了设计专业对于素描的要求。它们除了对形体进行塑造,还有着平面抽象几何的构成关系,以及色块之间的形式美感或构图的新创意。

不过高考时,即使你创意再好,如果造型不好,也不可能获得高分,我们建议大家多侧重于造型技巧的研究和学习。

中央美术学院 黄三秀 指导教师:胡昌格

2003年优秀试卷 题:五本书一杯茶

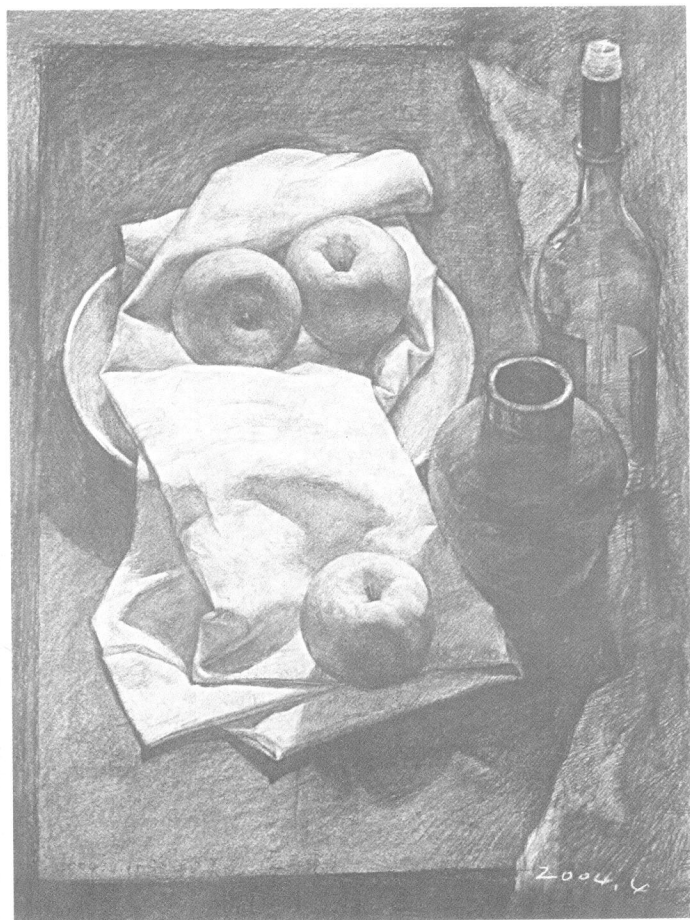
书本之间本身就有着一定的形式感,关键就是看你的素描能力了,不过这幅局部放大的开放式构图对画面的效果也起到了好的作用。

在教学中展开讲课，教师示范，课堂讨论，名家的优秀作品欣赏等活动，在这些活动中教师与学生的互动讨论也很重要，有利于学生很快为视觉思维与创造打下坚实的基础。另外，认识学生不同的个性，用心挖掘并充分发挥他们的个性天赋也是艺术专业教师应尽的职责。

二、建立素描的新观念

素描这一观念的重新认识，很重要！可以说它可能影响到后面的知识认同和接受。

提到素描概念，人们很容易联想到纸上的黑白画，而古代画家的素描作品很多是彩色的，因此很多教师给它定义为单色画，其实这无异于黑白画的解释，它并不能帮助

中央美术学院 黄三秀 指导教师：胡昌格
此画有着明显的几何构成美感，抽象处理画面本身就是创造性劳动。

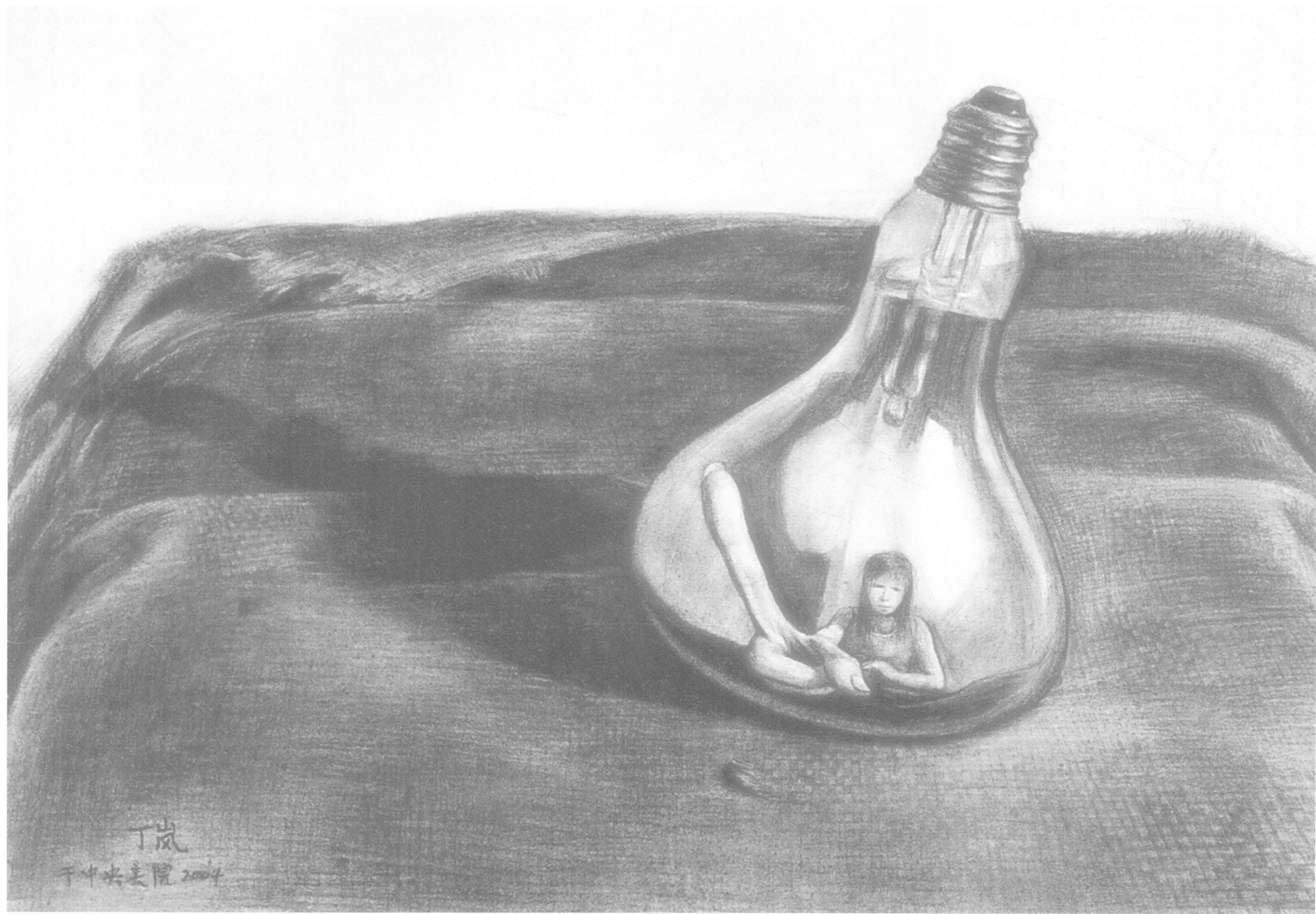

中央美术学院 文峰 指导教师：胡昌格
在美院，素描课程的后阶段鼓励学生侧重创意思维。

我们对于素描的深刻理解。意大利文艺复兴时期的米开朗基罗说过：“设计或创造称之为素描”。这样的定义充满了智慧。如果单色或黑白画中没有设计和创造痕迹，它就走出了定义的范围。这个伟大的定义给我们指明了学习素描的方向，设计思维与创造性劳动是我们学习素描的关键。

素描一开始就是设计和创造的开始，因此我们在教和学的过程中，从头到尾都应摆脱机械的摹仿或被动的描摹。应主观能动地运用创造性思维去解决造型技巧中的难题。首先要去除的错误思维，就是追求单一的形或色要跟描绘的现象一样。

可以说这种错误想法（素描无创造性思维的最大误区），阻碍了大批的学子无法进入绘画专业大门。有时候它是让很多人无法察觉的错误，以至于以为自身的天分不够而退出学习，就是已经从事艺术工作的画家们，或多或少都被它诱惑着，可能走入歧途。因此我们初学入门时一定要牢记这一点，素描艺术不是具象思维，而是抽象思维，从头到尾都是如此。如果能够把持住这一点，就是在田间劳作几十年的农民，通过工作室的训练，也一定能轻松掌握素描造型技巧。

中央美术学院 丁岚

在美院设计专业基础素描特别注重创意构图的表达与形式的和谐美。从美院的学生作业里就应该了解到考试的侧重点了。

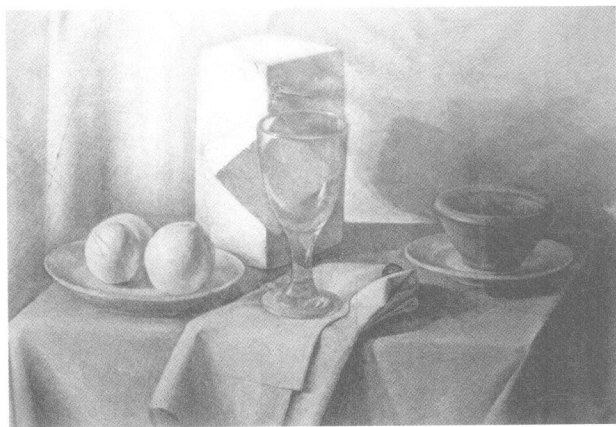
三、必须掌握的素描造型要点（考一般院校也必须具备的能力）

1. 轻松突破比例难关

记住前面的提示，我们要用抽象思维去画具象素描。阻碍着我们准确地表达对象的就是比例问题。这里指出的“准确”是类似于数字的抽象准确，如比例本身就是数学中的抽象思维。所以我们如果想准确地把对象表达在画纸上，就必须通过这些抽象的数学关系，把对象关键的“比例关系”创造性地画在纸上。

说到“比例”，对于有一定素描能力的学生看来好像太初级了。而达·芬奇说过：“世界上最美好的就是比例了。”所以说“比例”的问题将永远伴随着艺术家的工作，特别是设计专业，“比例”决定着你的设计是否优美。所以设计学院静物素描的比例问题，主要是解决形和形之间的抽象和谐问题，而不是准确问题。

静物 陈荣芳（工作室 2003 届学生）

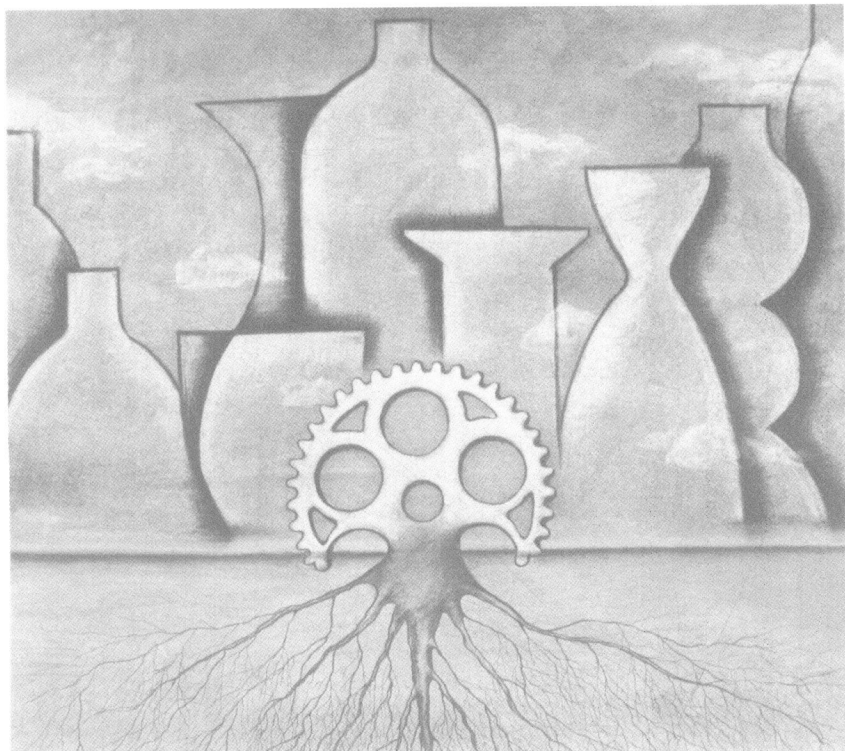
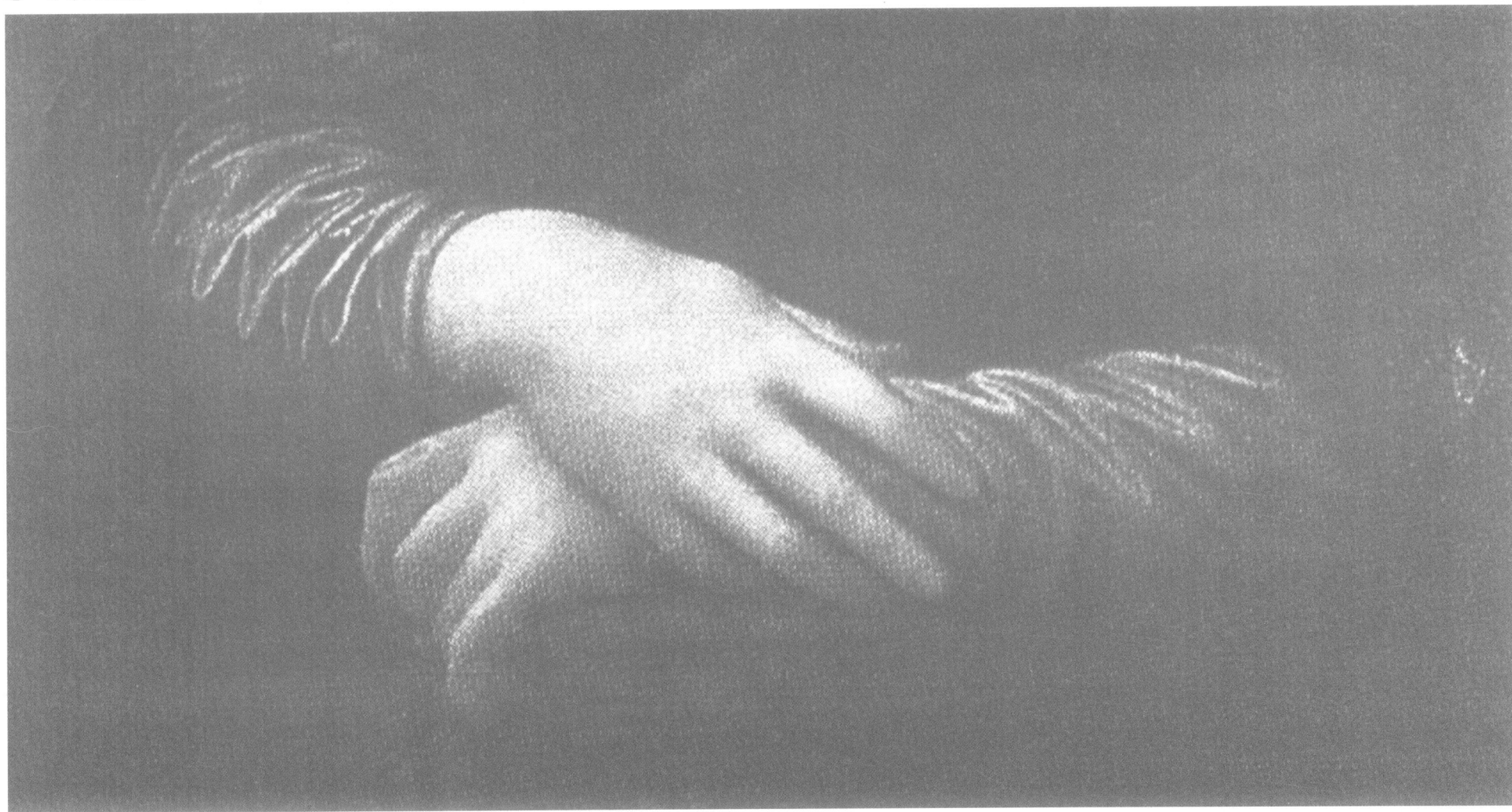
比例准确当然是最基础的问题，如果你还没掌握它，一定是方法不对。

中央美术学院 段超 指导教师：胡昌格
为了得到和谐效果，玻璃器皿的形状被创造性地改变成了接近衬布的感觉。

素描开始阶段最突出的创造性劳动，就是“简化思维”，这样可以减少工作量。将看到的形在头脑里进行简化处理，意味着改变一些形状。也可解释为概括形象思维，属于创造性思维的一种。它的具体形式体现为把看到的对象几何化。我们从达·芬奇的作品中可以看到，他对手极少的描绘，保留了原来素描的几何状态，通过几何形的变化表达出神韵。

达·芬奇作品局部

中央美术学院 王亚晖 指导教师：胡昌格
人工产品与自然生长物形状的最大差别就是“简化的几何形与复杂形态的几何形”。

世间我们所能见到的所有形状，都可简化成能代表或象征它的某个几何形。难怪塞尚在很早就提出“艺术家应该用几何形去分析大自然”，就是这个道理。这样做还有一个好处就是使画家的工作简化，因此工作起来轻松有趣。试想一下，如果不去简化，抽取少量的线或形，什么都往画纸上画，将是多么复杂而又无聊的工作。

这一阶段的难点就是，从对象上抽取出少量的，关键性的轮廓线。或创造性地画出能表现对象形体

特征的关键点。

而这些关键线或点之间有着具体的数学关系即“比例关系”，头像的长和宽之比例，头顶的某个关键点与下颌的某个点的纵坐标关系，眼睛的两眼角之间的水平（横）坐标关系（高低关系）等等，它们就是典型的数学关系。如果不明确这一点，而误认为跟着对象的线条跑一圈，就以为在画素描了，那是永远也画不准形状的。

初来工作室学习的学生，一般都要经过一次素描

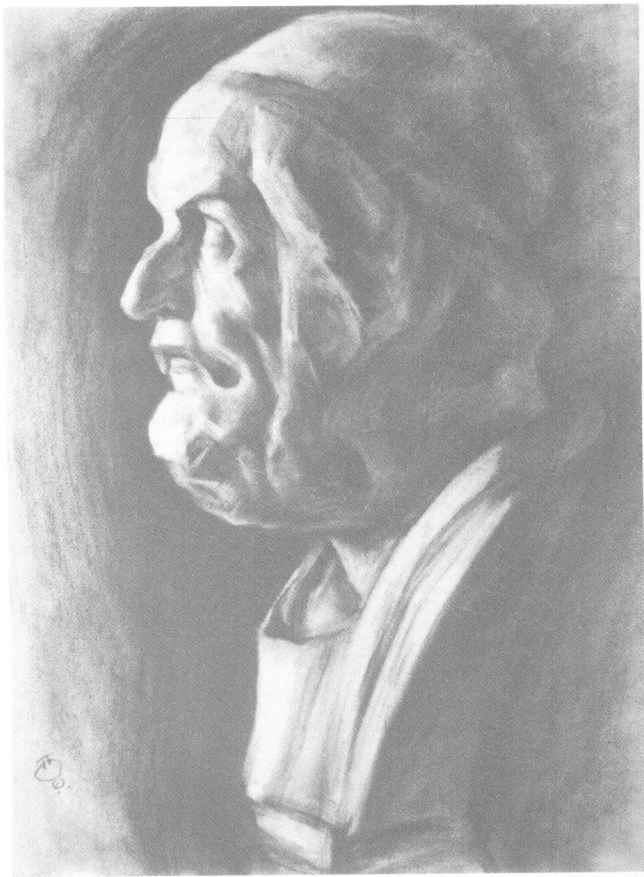
的重新启蒙，建立正确的思维方法。而第一关就是用正确的方式画准比例，它是每个同学必须掌握的技能，如果你已经能轻松画准了，就马上进入新的素描课程。如果你是打算报考央美设计专业，那么准确这关也可跨过。可多把精力放在研究比例的和谐问题上。

这里，我们先把画准形状的技巧复习一遍。

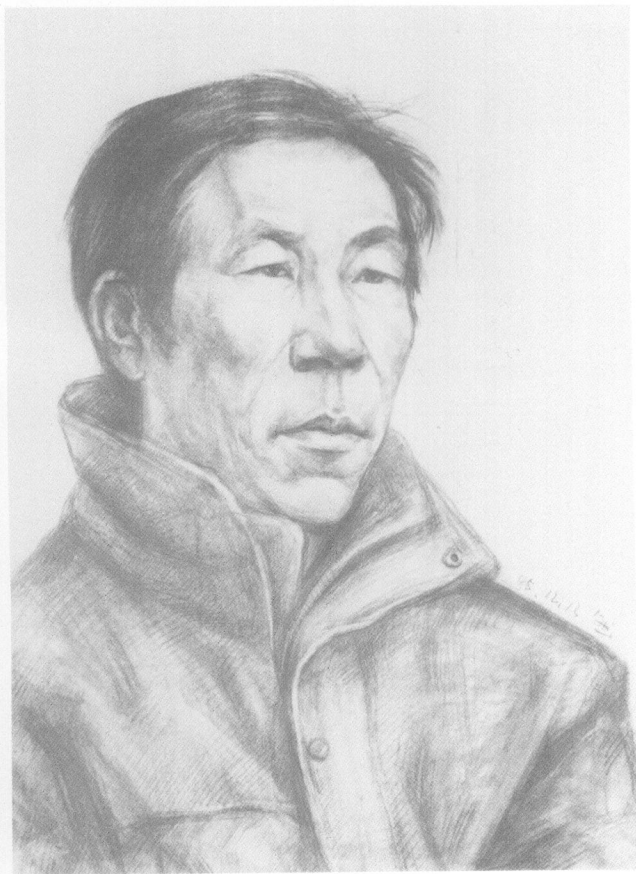
人物速写

石膏写生 贾震

头像写生 徐雯然

人物素描也是一个设计师应该掌握的，对还要报考其他学院的学生来说就必须掌握熟练的人物素描技巧了。

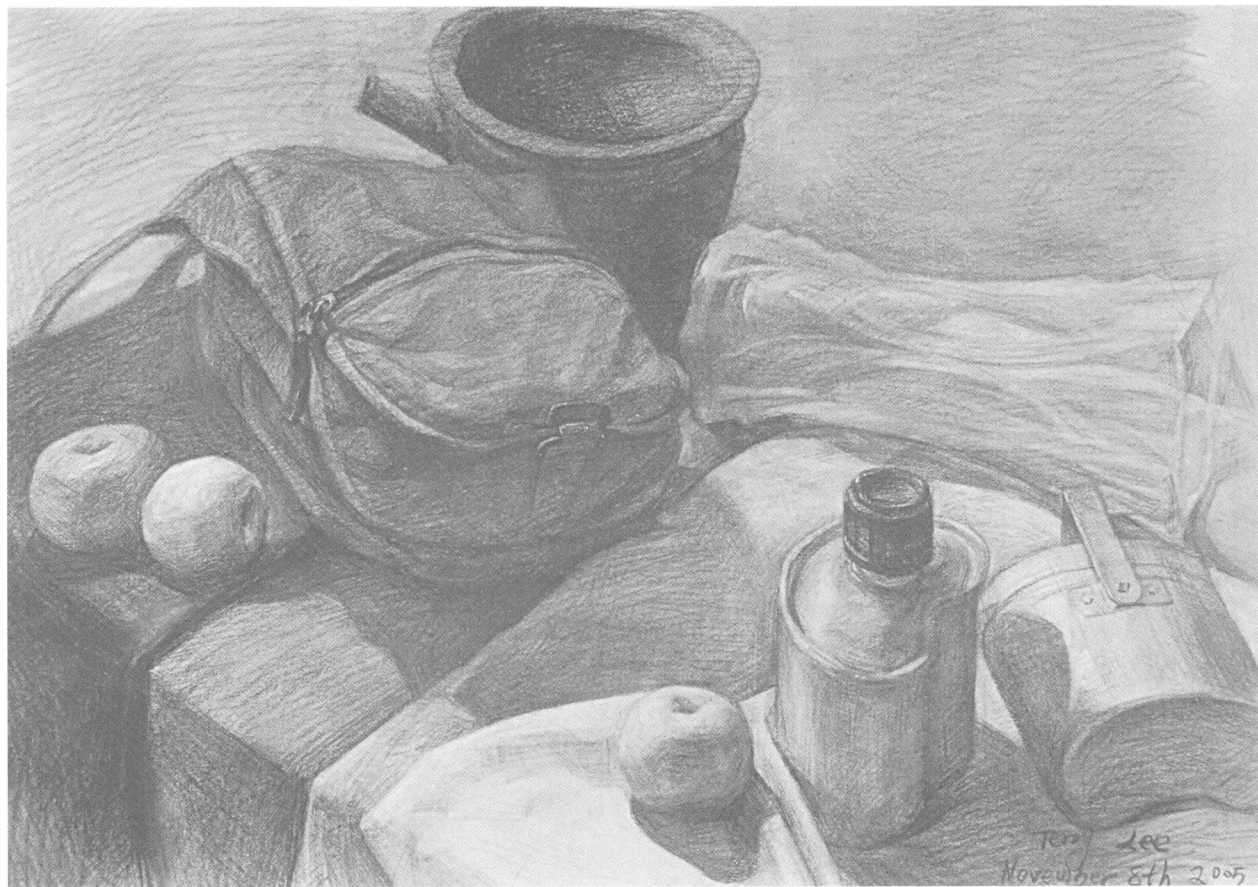
对于画家来说，画一个形状的长和宽之前，必须落实到它们之间的具体比例，如宽是长的几分之一等，有了这样的具体数比之后才可能较为准确地画出对象。否则只靠所谓的“感觉”是怎么也画不准的。张三之所以是张三就是因为他的头、五官形态之间有着他自己固定的数学关系即“长宽具体比例”——长与长、宽与宽以及关键点如嘴角与眼角点，它们之间的相对坐标关系，即垂直线与水平线的具体数学关系。画家通过具体劳动发现，内眼角与嘴角有时候正好在一条垂直线上，某些关键点正好又

在一条水平线上。有些长与宽、长与长、宽与宽又正好相等，画家们抓住这些关系，并运用它们的相等巧合关系，抓比例的工作因此变得简单多了。寻找出这些等比例，按照相等比放大或缩小在纸上即可。这方面的技术如果老师示范加口传，学生心受，会进步飞快。我们必须了解到，即使再伟大的画家，只要他想客观准确地表现所见的形状，他必须去仔细求出形状的数学关系，否则他只凭大约感觉的观察，照着对象描绘，那么他只能画出变了形的形状。

只要你按照以上原则去练习，就一定能画准形状比例。接下去只是熟练技术了。如果你画了五分钟，甚至半小时或更长时间你还画不准想画的形状，就一定方法是方法不对，你肯定只是照着对象去描，长就跟着长，短就跟着短，根本没去做一个专业画家该做的工作。那么请你再回头重新读一读以上的文字吧。方法对了后，你会发现这是很简单的工作。很多人只想要画准形状，却没想到画家是要画准形状的比例。

而人物素描对于准确的比例要求就更严格了，否则张三可能被画成了李四。

这幅静物是以准确的比例画到纸上的，立体感、空间感，甚至质感都以“准确”为标。这些技能是这一章节课程的要点，可说是素描基础的基础，而李晓晨只用了很短的几个课时就完全掌握了。人物速写也是工作室每天都必练的内容，它可以提高学生快速观察收集的能力，更何况很多美术院校把速写列入必考科目。

静物 李晓晨 指导教师：胡昌格

人物写生

2. 轻松创造立体与空间

如果我们轻松地征服了比例，能够比较容易就能把形画准。接下去同学们最想掌握的技巧，就是画出形体的立体感与空间感。很多学生认为，立体与空间的表达全在于明暗的画法，这又是一个素描误区。

透视学的发明和完善证明了古代艺术家对于空间的征服，而我们想自由地表达和控制立体空间，首先依赖的就是透视思维。透视学的教科书已有不少，这里提到的是透视思维，是在简易绘画透视学的基础上，运用想象力去设想所看到的形体上不同方向的块面，当然也是主观概括出来的面。这些面如果正面朝向我们（即它是平行视平面的），看起来应该是什么样子？现在看来可能是非常细长的形状，而它实际上可能是正方形呢。当它侧朝我们的视线时，看起来就变形了，变成了长方形。而我们就是要准确地画出变了形的比例，由比例来决定这块面（明暗）的大小。组成形体或画面的每块色彩都应通过这些想象过程，这就是透视思维的全过程。

我在画肖像时，透视思维贯穿于全过程，由线条圈出的面积“即线与线之间”的块面，线距窄那么透视出的面就窄，反之即宽。宽扩的块面观众就会解读成正朝面，窄面自然就被看成了转了过去而产生透视变窄的块面了。这样立体感就在观看者眼里出现了。

再重复一遍，只有把要画上去的每个面都思考一下“它的透视变形情况”，再通过比例测准大小位置，最后决定它的颜色，这样才能正确地画出形体的立体感和空间感。熟练后就轻松了，因为它并不复杂。你思考多了画多了，还会发现块面变形有着它自身的渐变规律。这时候，想象默写对你来说就太容易了。

3. 轻松创造明暗层次与立体空间的现实感

素描中的“明暗”成功处理后，可以使画面得到强烈、明确、清晰的现实真实感。因为它带来真实效果，所以很多学生误认为凭所谓的模仿对象的明暗，自以为看着白跟着画白，看着灰跟着画灰就是了，结果却非常糟糕（这是素描中的最大误区）。用最大的耐心，最认真的态度，也无法达到理想的真实效果。

优秀的明暗层次在高分试卷中是最普遍的，所以我们也必须彻底掌握好这方面的技巧。

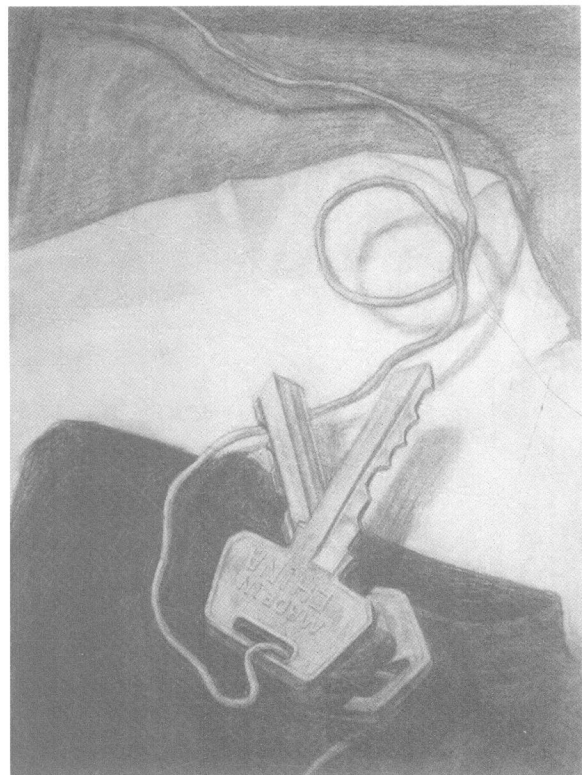

2005年优秀考卷《破碎的镜子》强烈的色差处理和大块明暗的设计，给人以很强的视觉冲击。

其实艺术家有着自己巧妙而又轻松的工作方式，就是只画对象的色差（或称色阶）。首先对所画对象进行研究或观察，从无限丰富的现实中归纳、概括出有限的几个或十个或十几个色阶（色彩差的等级关系），如从最黑至最亮排列出十个色差的渐变层次等。也可以先概括出三大关系差，黑、白、灰，千万不要去对照黑或白像不像对象的明暗。只管画出它们之间的差距就可以了。然后再决定三大关系中的内部色差，如黑调中再分出几个不同的黑色块之差，这些色阶也可根据你的爱好决定，可以是多色差（丰富的效果），也可以是三个不同的黑（单纯的效果），以此类推，灰色层里再分出不同的色差，即可画出一张十几个明暗色层次的素描了。

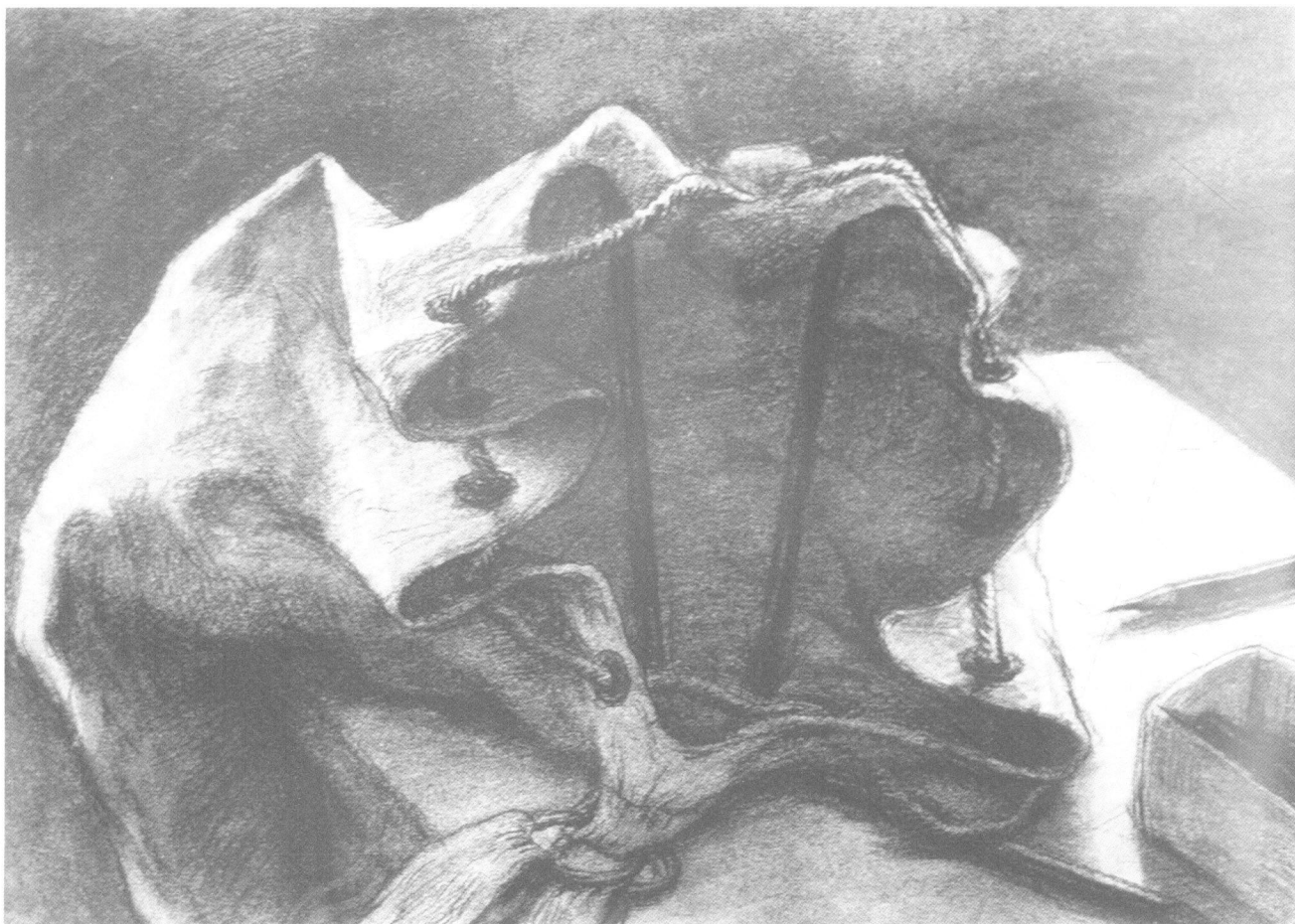
一幅画也可以只画出有限的几个明暗层次，就如同套色版画一样，套印了多少版就得到多少个明暗阶梯（就如同音乐中的音阶一样），这样的画面效果单纯有力。

一幅素描把轮廓比例、形体块面的透视大小确定以后，就应开始考虑这些构成形状的变形块面，它们之间的色差关系。从最黑到最白的明暗变化层次，一定要落实到有限的数字关系上（开始需要这样严格训练，如第一黑、第二黑，第三又是哪一块等等），这些信息只能从整体观察比较中得出。记住不去考虑这块面的明暗是否跟看到的一样，只需观察是否画出它与其他块面之间的明暗色差，是排行第几等等，这才是最关键的。音乐中的七个音阶，它们中的任何一个都不可能像现实中的声音，音乐家们也从不考虑这个问题，他们只专注于这七个音的高低长短排列问题，它们排列后听起来的节奏如何美妙，根本不关心它们像什么具体声音，如果音乐具体像现实中的音，如鸡叫、狗叫，即使很像，它却不再是音乐了。绘画也一样，明白这点不至于犯同样的错误。

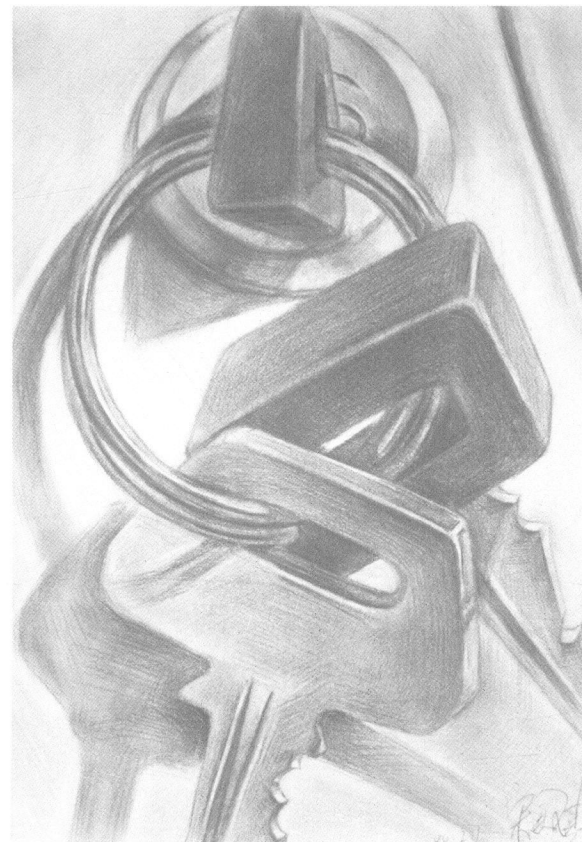

模拟考试《钥匙》 王雯

三大色块设计明确，三色差有着版画似的感觉，在各大色块中又有着细微的色阶处理，因而简洁而又丰富。

2004年优秀考卷《打开的包》概括处理出明确的几大块明暗排列，大色块中也有着较接近的色差关系，因而丰富。

《钥匙》 宋思琪

构图以局部放大方式展开（开放式），画面形体饱满，形体节奏感强。色调采用了同时对比效应处理，产生了刺目的强烈效果。

考生只需专心于概括、排列有限的色阶，每个色阶都由块面的形状画出。这些工作每个人都能做得到，这是既简单而轻松又有趣的事（创造的乐趣）。只管这样工作就能轻松画出很棒的素描。然而照着描的惰性总是在想方设法阻碍我们的进步。

如果过去的老师教过你明暗五调子规律的话，也很重要，但并不复杂，它们不过是将有限的色阶规律化了。这些规律对于想像创造形体时是最有帮助的。

还有一点不能不提的，就是观察中的同时对比效应，它对于将来的色彩学习起到至关重要的作用。

开放式构图

色阶练习 李晓晨

几个或两个色块并列时,有时会产生强烈的刺眼效果,黑的在白对比之下感到更黑,白也因为黑而变得更亮,这是对比变化规律。它无处不在。任何色块相碰,在相邻的边缘都会被眼睛改变。所以我们除了画色阶,还要画出色块并列时感受到的不同强度。这些强度也应排出有限的等级,如第一强、第二强等,明暗关系就这两个工作任务。当然还有着一些具体技巧,如空间感的表达,立体感的强调等等,课堂上口传心授是最佳方式,这里就不再一一列举。

四、针对设计素描的专业知识(针对中央美院设计素描的考试技巧)

素描最接近设计的就是构图了,而构图的本质就是抽象分割画面,有计划地分割安排要画的形状或色块,更侧重于平面的考虑和设计。把立体空间作平面简化处理,工作本身就有创造的乐趣。即使工作室正在上半身带手肖像写生课,老师有时也要提醒学生,对某些形状要作平面处理。如果是头像,把着衣部分处理得平一些(降低衣服的色差关系),对表现头像的体积是有帮助的。古代大师就喜欢这样做。这一阶段老师的示范作用尤为重要。

静物素描 刘冰莹(邢台五中)

静物素描 徐凤凡(邢台五中)
全景式(封闭式构图)

1. 画面的形式美感与构图

构图分为两大类。1) 全景式(封闭式); 2) 局部放大式(开放式)。而历届考试高分试卷中, 绝大多数都是第二类构图。因为它表现力很强, 画面自身就能形成很好的分割效果。在训练时可多画些小稿。从表现的视角上寻找突破。如找到特殊的角度去构图, 可得到出众的效果。

而形式美感也是高分的要求之一。我们可以这么去理解, 画面要有专卖店而非杂货店的感觉, 专卖店有着统一的元素。画面元素不要多, 要单纯, 如图, 单纯的元素构成了既统一又丰富的效果。还有要特别去注意主体后面的背景, 分割效果与美感关系。

艺术之所以吸引我们, 其原因之一是因为它简单有趣, 因简化而使复杂工作变轻松。

全景式构图有内敛感
如衣服的几何形与熨斗几何形非常接近, 形成了统一单纯的元素构成感。

局部放大式构图有扩张感, 背景形成自然分割效果。

2. 默写与想象造型技巧

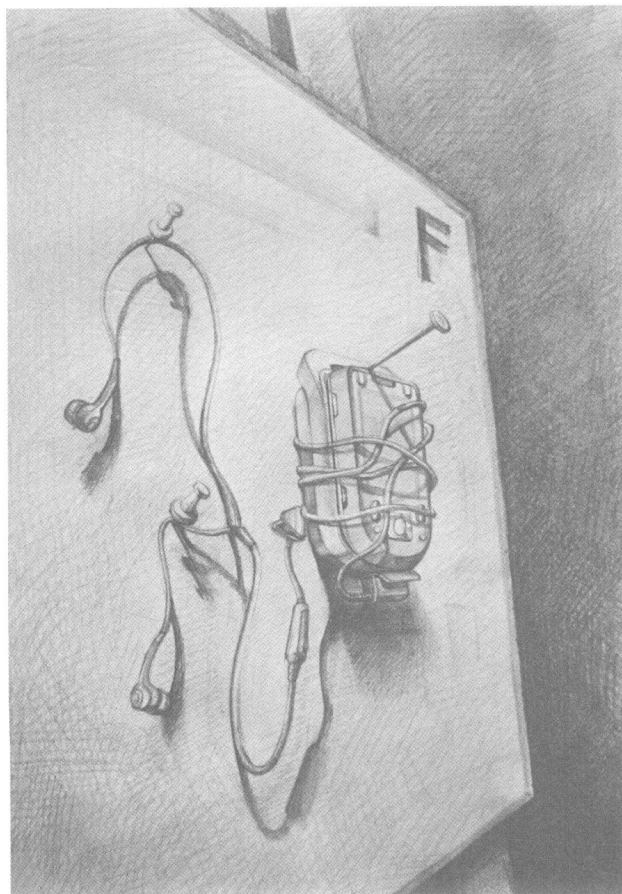
因为设计学科考素描是以出题默写想象完成，这方面的技能训练在工作室占有许多课时。通常央美教师边示范边讲解思维方法的全过程，然后指导学生练习，使之变得容易多了。

如何凭想象在纸上完成一个现实形状的刻画，看似很难，其实很简单，听过课的学生都会觉得轻松简单。

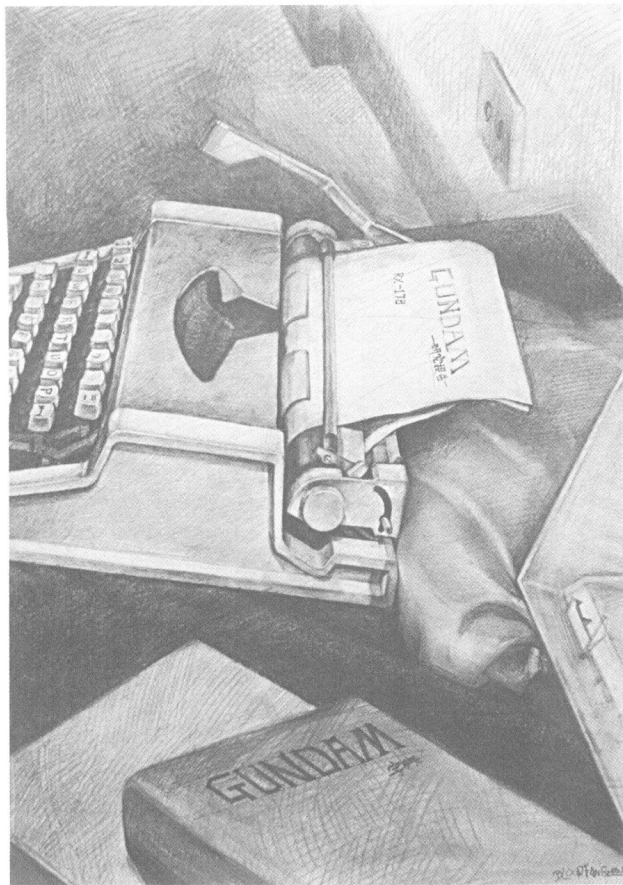
在同学看来最困难的就是明暗关系与立体感。而它们却是非常有规律的，因为规律而让我们的工作变简单。如：组成一个物体的几个面，正朝光线的面是最亮的，侧朝的次之，以此类推，即可推出五调子明暗关系，通过规律很容易就能画出明确的形状。

开放式构图，画面的形式优美，背景的抽象分割起到很大作用，简洁单纯而不失丰富。

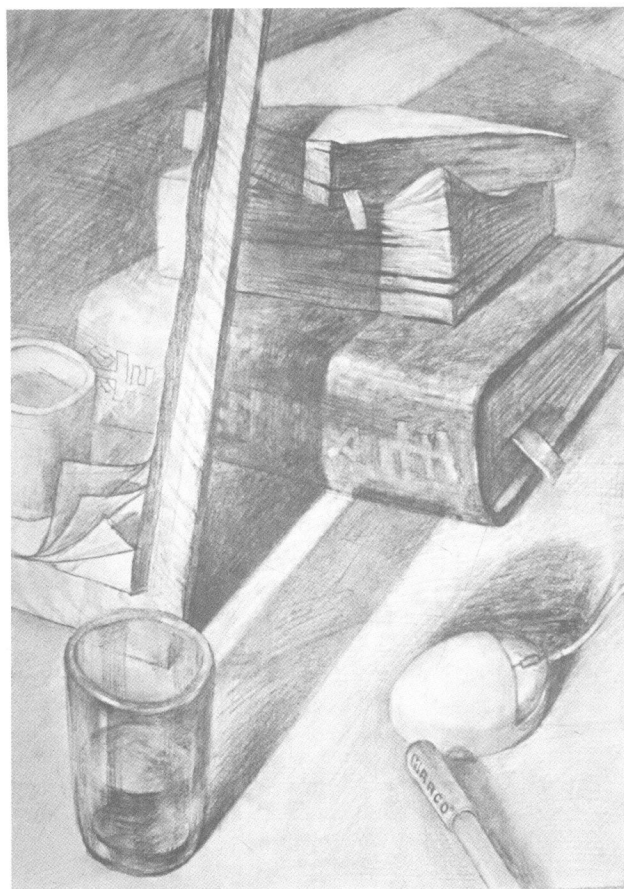
这几幅优秀素描，都是学生适用图形规律想象默写完成。

模拟考试训练题：捆绑 方易

深入刻画训练 方易

设计学院模拟考试（两个透明物与相关物） 钟正