

中国高等美术院校考前教学参考丛书

清华大学美术学院考前

清华大学美术学院基础教研室

张歌明 著

河北美术出版社

设计 指导

策 划: 曹宝泉 郭 涌 田 忠
责任编辑: 田 忠 甄玉丽 齐炯明
封面设计: 赵 建 华 冰
内文设计: 蓝海洋设计工作室

图书在版编目 (CIP) 数据

清华大学美术学院考前设计指导/张歌明著. —石家庄:
河北美术出版社, 2007.6
中国高等美术院校考前教学参考丛书
ISBN 978-7-5310-2823-9

I. 清... II. 张... 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 (2007) 第036039号

中国高等美术院校考前教学参考丛书

清华大学美术学院考前设计指导

清华大学美术学院基础教研室
张歌明 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
设计制作: 蓝海洋设计工作室
制 版: 蓝海洋设计工作室
印 刷: 深圳华新彩印制版有限公司
开 本: 889毫米×1194毫米 1/16
印 张: 7.25
印 数: 1~10000
版 次: 2007年6月第1版
印 次: 2007年6月第1次印刷

定 价: 39.00元

前言

随着我国高等教育事业的迅速发展，高等教育中美术学科及艺术设计学科的发展也相继进入了一个崭新的阶段。每年都会有成千上万的青年学生立志报考心目中的艺术院校，且全国各高校所设艺术设计类专业已达数百个之多。如此壮观的局面在我们艺术教育的历史上是从未有过的，这既让我们看到未来和希望，也让我们感到挑战和压力，因为我们是代表着先进文化发展方向的耕耘者，肩负着国家赋予的使命和责任。

作为全国最重要的艺术院校之一的清华大学美术学院，在创办之初就信守着崇高的学术精神和严谨的办学思想，在近半个世纪的历史过程中我们为国家的艺术教育事业做出了重要的贡献。目前，为了更好地应对蓬勃发展的艺术教育形势，更好地为国家、为社会发展培养人才，我院基础教学教研室的教师们总结了历年教学经验和学前辅导经验的基础上，将清华大学美术学院的基础教学特色展示给大家，同时对具有普遍意义的院校学前辅导方法做了系统的分析和阐述，并且对近年来在美术高考辅导练习过程中出现的较严重的“应试化”倾向进行了科学、合理的调整和引导，使考生能够通过较为正确的方式方法，更有效、

更快捷地提高绘画水平，达到考试要求。希望这套丛书的出版有助于社会各界对清华大学美术学院入学考试更广泛深入地了解，有助于广大热爱艺术设计、有志于报考此类专业的学生们各类学习的全面解决。

清华大学副校长

清华大学美术学院院长

作者导言

许多中学已经把美术课取消了，即便是专门的美术高中，也只安排了素描和色彩训练，很少还有学校开设专业设计课，在“一切都是为了高考”的指挥棒下，这种选择可以理解，因为对于高中学生来说，时间就意味着一切，时间就是分数，光是应付考试就已经十分疲惫，哪有时间去做那些似乎“与考试无关”的事情。

其实素描、色彩只是绘画或设计创作的基础之基础，就如同想写文章的人要先学习认字、写字一样，但是学会了文字却绝不意味着能够写出好文章，写作有写作的基础，也要进行专门的学习和训练，比如句子的组合、段落的衔接、文章的结构、意图的表现等等，其中还有大量为了写作所做的技术性准备。这本书里所涉及的内容大致相当于此，是进行绘画或设计创作的准备，比一般的素描和色彩训练更接近设计创作的形式和意图，按理说，从学生们开始艺术学习之初就应该了解相关的内容，因为他们最终要做的就是这些工作。值得庆幸的是，一部分学校除素描、色彩考试之外还保留了专业设计或绘画创作的考试，尽管试题的难度深浅不等，至少能够起到对学生的提示作用，在归纳了大部分学校专业考试的内容以后，本书总结了六种大的考题类型，目的是为了使考生对于考试的内容、目的和要求有比较清楚的了解，在实际的考试中不

同学校选择的题目类型将会有所不同，也有可能将不同类型的题目综合在一份考卷之中，但是，无论怎样，考生如果能够从这六个方面进行准备，并且认真地训练和积极地思考，一定都会有所收获。

本书的插图和附图都选自近几年来参加高考培训的学生作业，他们来自石家庄二中、无锡湖滨中学、保定美术中学、南京宁海中学、郑州铁路六中、正定艺文斋美术学校及其他美术辅导班，另外为了提高本书的参考价值，还选择了一部分清华大学美术学院本科学生在低年级时所做的图案和设计作业，相信这些作品能对考生有所启发和帮助，感谢所有为本书提供插图的同学们，对于不能记下他们的名字我深感遗憾，希望他们能够予以谅解。

再一次谢谢他们！

张歌明

2007年2月

目 录

第一部分 形象记忆和联想	1
一、写生是记忆的基础	1
二、画下来，也要记下来	2
三、记忆基础上的联想	2
四、形象表现的技术性问题	2
1. 造型明确、肯定	2
2. 结构清楚、有厚度	2
3. 有细节、纹饰和质感的表现	4
4. 强调感觉的准确	4
第二部分 立体构成	5
一、解读三视图	5
二、立体形象的艺术性	5
三、对立体构成形象的要求	7
1. 理解考题的要求	7
2. 有统一的变化趋向	7
3. 有重复，并且形成节奏	7
4. 有变化，并且虚实相生	8
四、使用轴侧透视法	8
第三部分 图案表现	9
一、图案表现的造型	9
1. 形象明确不琐碎	9
2. 形象夸张突出特点	10
3. 形象完整追求美好	10
4. 形象平面讲究轮廓	11
二、图案表现的构图	11
1. 齐整和格律化	11
2. 非焦点的自由透视	13
3. 图形和空白都有意义	14
4. 装饰和写实并举	14
三、图案表现的色彩	15
1. 建立色环的概念	15

2. 调和的色组求对比	15
3. 对比的色组求和谐	16
4. 多重对比色的组合	19
5. 丰富对比色	19
第四部分 抽象表现	20
一、抽象的基础	20
1. 自然形象的几何化处理	20
2. 场面和气氛的概括描述	21
3. 情绪和感觉的视觉表现	21
4. 时间、速度和运动感的表现	23
5. 宏观和微观世界的表现	23
二、抽象表现的形式特点	24
1. 点、线、面是抽象表现的形式基础	24
2. 节奏感是抽象表现的基本要求	25
3. 色彩也是抽象表现的语言	25
4. 形式感是抽象表现的要素	27
第五部分 命题画创作	29
一、常见的题材和应对	29
1. 应时的宣传	29
2. 校园中的活动	29
3. 家庭和课外活动	31
4. 永恒的主题	32
二、构图的组织要义	33
1. 突出主体形象	33
2. 保持完整的形式意向	33
3. 保持明确的明度关系	33
4. 形象有起伏、有变化	33
5. 有比较充实的背景	36
6. 保持浓厚的生活气息	37
三、构图中常见的毛病	39
1. 主体形象偏离中心	39
2. 画面单调乏味	39

3. 散乱没有组织关系	39
4. 混沌和缺少层次	39
5. 过于拥堵和聚集	39
6. 主要的人物形象太小	39
四、命题画的人物造型	41
1. 从体块入手控制比例	41
2. 注意透视关系并画出结构	41
3. 表现节奏调整重心	41
4. 有一定的细节表现	43
5. 有和谐的人物关系	43
第六部分 创意表现	44
一、建立庞大的形象数据库	44
二、丰富和跳跃的联想	45
三、创意形象的表现特点	46
1. 简明和直接	46
2. 夸张和变形	46
3. 生动和过目不忘	46
4. 象征和耐人寻味	49
5. 重叠和综合性	50
四、相关的题目和表现方法	50
第七部分 工具和画法	52
一、水粉颜料	52
二、彩色铅笔	55
三、马克笔	56
四、混合材料	57
五、其他工具	58
第八部分 附图	59

第一部分 形象记忆和联想

无论是设计还是造型艺术都是通过视觉的方式表现对象,因此除了通过大量的写生强化对于形象的感知以外,观察、理解和记忆形象也是学习的主要目的,在以往的教学强调写生较多,而对研究和记忆形象却有所忽视,不能否认大量的写生是记忆的基础,但如果只是见到什么就画什么,会产生依赖写生的惰性,记忆形象则需要加入对形象的理解、归纳和汇总,强调更主动地认识眼前的事物。只有在脑子里积累了大量的视觉形象,才能在设计 and 绘画创作中随心所欲地使用,近年来许多学校都在设计考试中加入了形象记忆的环节,目的就是要考查学生们对形象理解和掌握的程度,在生活中是否注意观察,同时是否能够在感觉的基础上,还对形象有所研究。

一、写生是记忆的基础

大量的写生是加强记忆的前提,不单单只是面对石膏和人像的写生,眼睛还应触及到生活中的所有角落,一块手表、一支铅笔、一双鞋或者一张废纸都是很好的题材,可以表现出许许多多有趣的东西。其实这样做还不仅仅是为了应对考试,对于生活广泛深入地观察,也是艺术家必须具备的基本素质,在以后的艺术道路上,善于观察和记忆的习惯将会使学生们受益终身。利用一切时间多画写生,并且充满热情地观看和描绘眼前所有的东西。(图1-1、图1-2)

图1-1 形象记忆

图1-2 形象记忆

二、画下来,也要记下来

只有多画,画面上的形象才有可能生动,考生才有可能练就出很好的造型能力。许多考生平时很少动笔,这点一定会在考卷上有所反映。形态松散、单调、呆板,是许多考生的通病,要想克服此类毛病除了勤奋练习以外,还应注意研究所画的对象,它的体积感、透视关系、结构组织、细节变化、表面肌理等等。有人曾经说过:只有理解了的东西才能够更深刻地感觉它。记住一个形象在很大程度上也是依靠理解,当你真正理解了这个形象之后,也就能够从容和随心所欲地将它表现出来。中国历史上的许多著名画家都以画某一类形象而闻名,通过长期的研究和练习,他们真正理解了所画对象,因此才能够将对象表现得特别生动。

除了研究和理解之外,热情也很重要,如果没有情绪,不是充满好奇地面对生活,只是被动地、机械地去看和去画,也一定不会有好的作品问世。想画的欲望来自于我们内心深处,有时候是一种原始的表现冲动,从根本上说,不应该只把艺术当做谋生的手段,没有虔诚的诉说之意,其作品也不可能打动别人的心灵。(图1-3、图1-4)

三、记忆基础上的联想

一些考题要求学生根据题目联想,画出相关的物品,比如衣、食、住、行的相关物品;春、夏、秋、冬的相关物品等等。考生要将脑子里积累的形象迅速地整理和归类,找到那些有代表性的东西,同时还要力求画出别人没有想到的物品,争取与众不同,如果你画得多,记忆的东西多,就有可能想到和画出一些不一般的东西。还有一类考题是要求从形态出发去联想物品,比如:“圆形的联想”“方形的联想”等等,道理相同,只有找到微妙的感觉和特别的表现角度才能够出奇制胜。这些联想都还只是形态和种类上的联想,如果加入意义上的变化,想象的空间和范围就更加扩大了。

(图1-5至图1-8)

四、形象表现的技术性问题

即便只是单线或者是有一些明暗色调的黑白表现,还是能够看出一个学生的实力和水平。一般形象表现的要求是:

1. 造型明确、肯定

比较清楚和准确地表现出物体的比例和形态特征,犹豫和用笔的不肯定都是考生画得少和缺乏自信心的表现。

2. 结构清楚、有厚度

如果对于物品有所了解,就可以将结构关系表现清楚,并且将物品的空间关系和透视关系也展现出来,结构的连接部分要有所强调,注意物品的厚度,哪怕是局部和细微的起伏。

图1-3 形象记忆

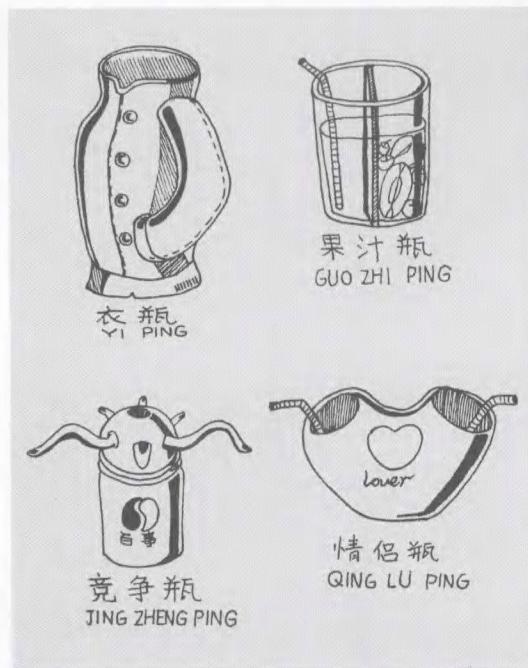

图1-4 形象联想

图1-5

图1-6

图1-7

图1-8

瓶子联想

3. 有细节、纹饰和质感的表现

记忆能力还表现在对于细节的把握上,如果平时画写生的时候就能够观察和注意到那些细节的特征,那么画出来的物品也一定是生动和有说服力的。细节包括小的结构部件、图案装饰和质感,有时候正是这些东西能够引起人们的共鸣。

4. 强调感觉的准确

艺术表现的准确有其自身的要求和标准，它有别于机械的和没有情感的拷贝，它之所以生动，正是由于艺术家注入了个人的情感，人们在艺术作品中希望看到的是艺术家将会如何面对同样的物品，他们又是怎样把这些东西表现出来的。正因如此，这里要求的准确只是一种感觉的准确，是艺术家透过自己的目光，从心灵中幻化出来的东西。这样说似乎有点儿“玄”，但多画多看之后，相信每一个人都能够感觉到这种“准确”。（图1-9至图1-12）

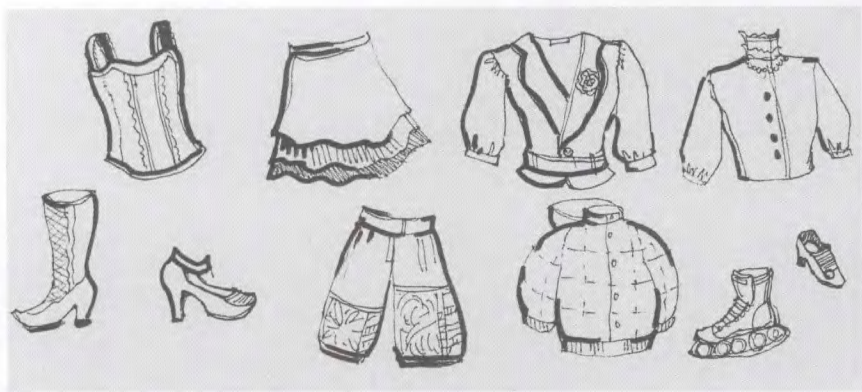

图 1-9 形象记忆

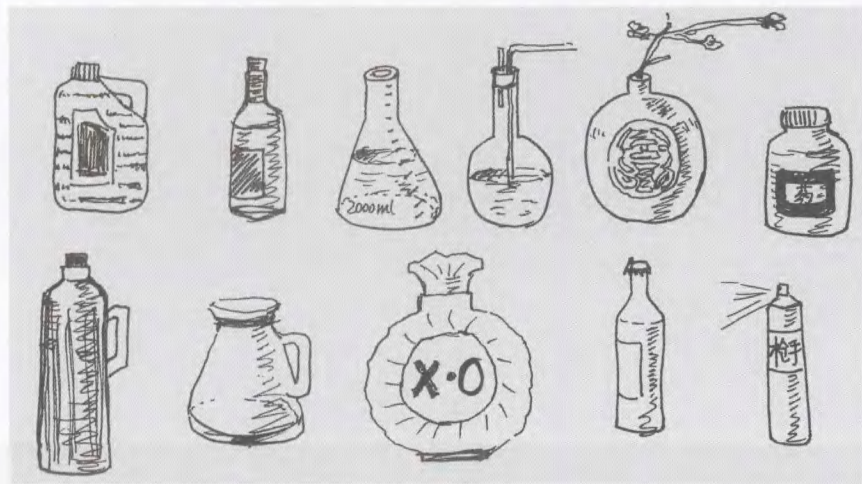

图1-11 瓶子联想 刘晓文

图1-10 瓶子联想

图1-12 形象记忆

第二部分 立体构成

顾名思义,立体构成就是立体形态的构成方式,在设计类院校的基础课中就有平面构成、立体构成和色彩构成等相关课程,这类课程借鉴了德国包豪斯学校的设计基础课,其内容主要是从比较抽象和理性的角度,研究视觉形象的组织和构成问题。

目前一些学校在入学考试中也有立体构成的内容,目的主要是考查学生对立体形象的理解、对空间和透视关系的把握以及处理和组织立体形态的能力,它以简洁的素描为表现手段,希望学生能够更主动、积极和有意识地去构筑立体形象、安排虚实空间,用体积和空间的变化表现出自己的意图和想象力。

一、解读三视图

对于那些在中学阶段学习比较好的学生来说,这类题目并不太难,在画法几何中已经知道了正视图、侧视图和俯视图等相关知识,如同一位机械工人或者是建筑工人,通过三视图就能够理解一个虚拟的和想象中的立体形态,并且能够将一个零件或者是一座建筑建造出来一样。此刻,只不过是我们的身份改变了,从一位识图者变成了一位立体形象的想象和设计者,是我们自己首先设计一个立体的形态,然后再用三视图的方式把这个形态清楚地表现出来,并且能够让其他的人理解我们的意图。(图2-1)

二、立体形象的艺术性

考试中的题目会规定一些具体的条件,比如在哪个面上你能够切几条线,是直线或是曲线;另一个面上的一些变化必须与此相关等等,希望学生在相关条件的制约下,最大限度地发挥出自己的空间想象力。换句话说,不但要把立体的形象表现准确,还要把它的变化设计好,使得这个立体形象具有更强的视觉魅力。

其实无论是平面形象还是立体形象,它们的一般审美原则是一样的,如果你在素描、色彩和速写的表现中能够注意到除了塑造形象之外的诸如比例关系、空间虚实、表现趣味、想法意境等等因素,也就能够比较轻松地理解立体构成的美感问题。(图2-2、图2-3)

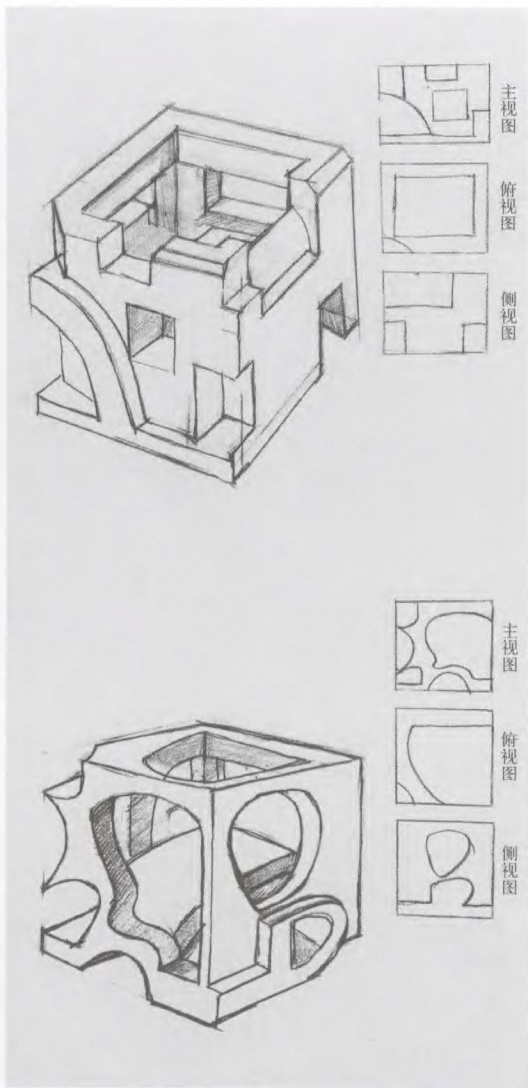

图2-1 立体构成 段玲曼

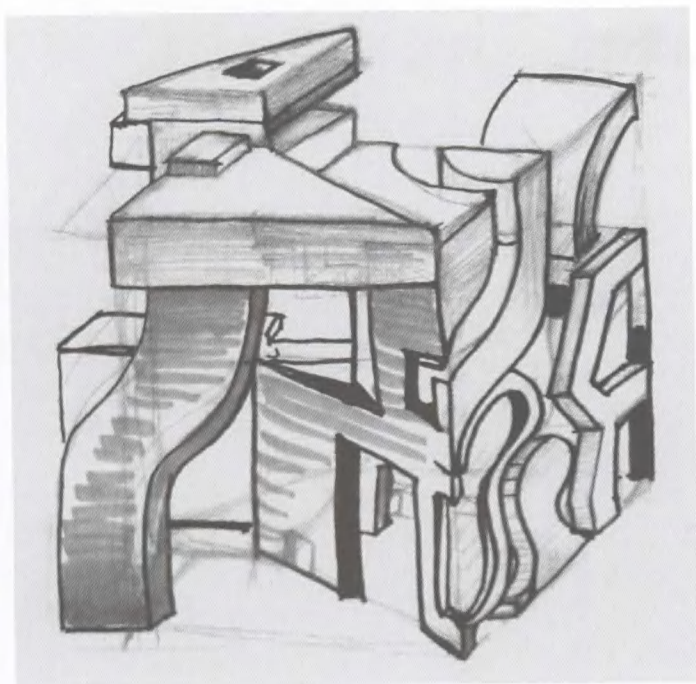

图2-2 立体构成

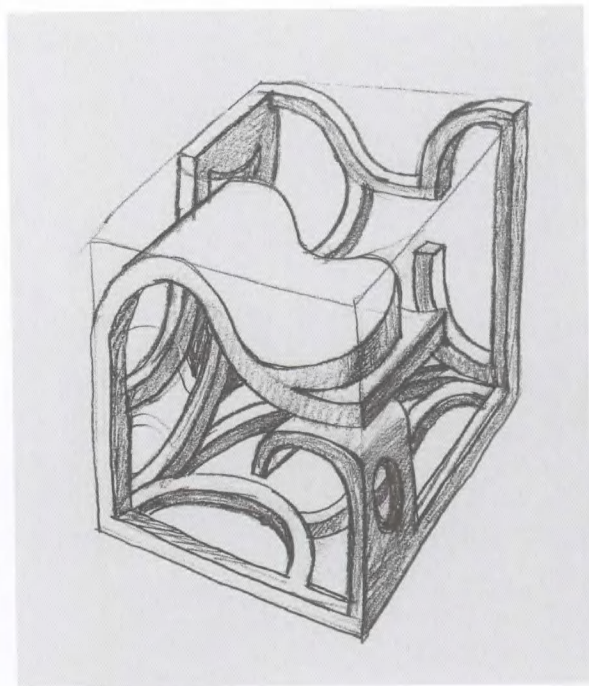

图2-3 立体构成 谭宏硕

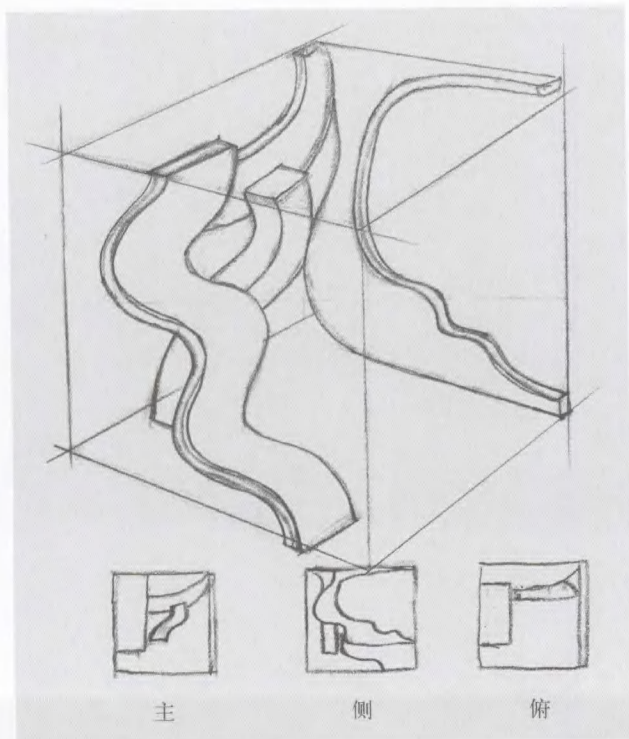

图2-4 立体构成 张冉

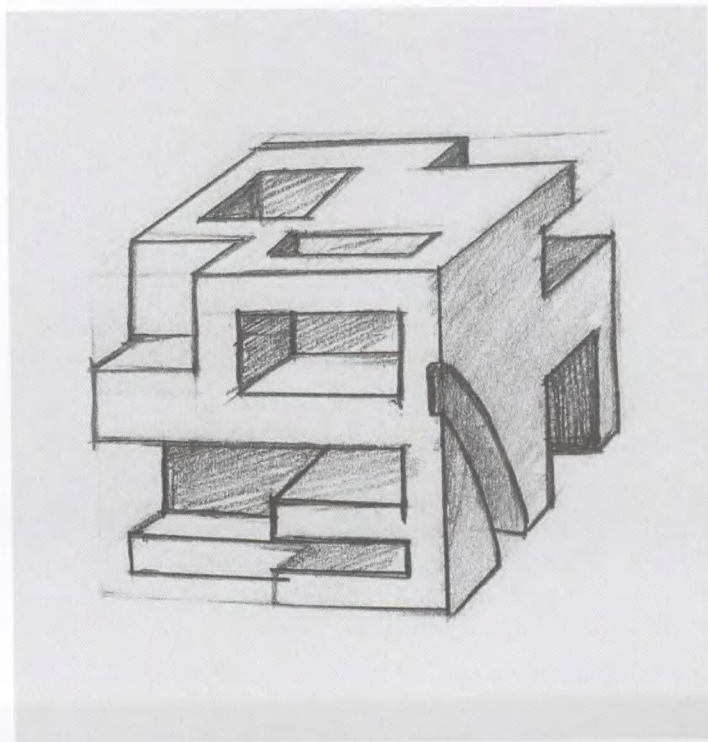

图2-5 立体构成 黄亚男

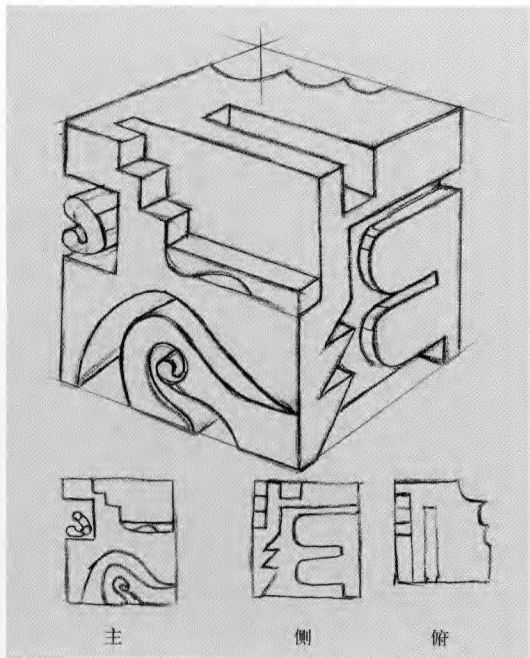

图2-6 立体构成 张冉

三、对立体构成形象的要求

1. 理解考题的要求

正确理解题意是完成考题的第一步，在题目中如果只限定了一个面的形态，例如在顶面切出四条直线，意味着在顶视时必须看到四条直线形态，但并不意味着其他的面就不能做变化或切出其他的形状来；又如另一个面上必须有一条弧线与顶面的直线有关系，也不意味着在这个面上就不能有其他的线了。如果规定的是一个正立方体，在做过切割和透视变化之后，要使人觉得正立方体的框架依然还在。

2. 有统一的变化趋向

做体积变化时应保持总的变化趋向，求得立体形象在调式上的和谐。比如：澳大利亚的悉尼歌剧院是以船帆或贝壳的形象为基本形象，这样就有了形态统一的基础，在形式上它们的感觉基本相同，一般的说形体变化要有规律，或者是上下、左右对称的；或者是由下至上逐渐发展的；或者是由内向外、由外向内变化的，就像不同的生物都有各自生长和形成的规律一样。（图2-4、图2-5）

3. 有重复，并且形成节奏

在处理局部形象时不能变化过多，最好保留一些重复的因素，它们可以有大小和方向上的变化，并且形成松紧、疏密的关系，产生节奏上的变化，避免单调和乏味的情况出现。（图2-6、图2-7）

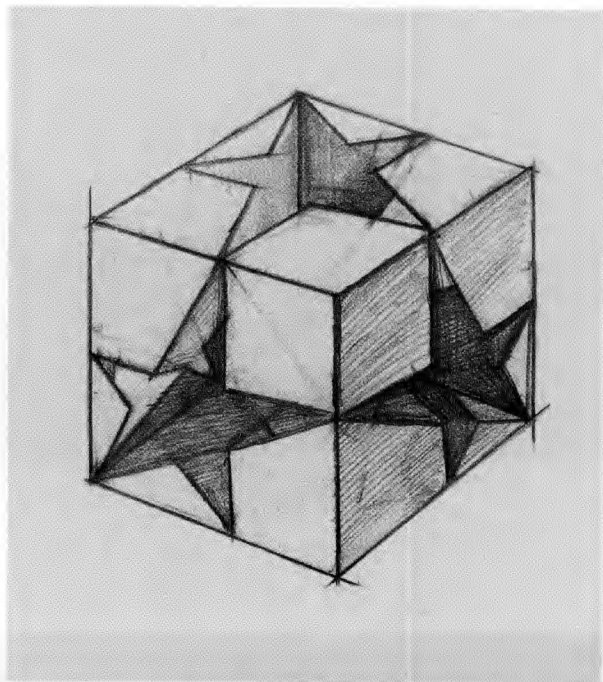

图2-7 立体构成 杨塞芳

4. 有变化, 并且虚实相生

理解立体构成就像我们理解建筑一样, 好的建筑有虚实的变化, 通过室内室外的穿行我们能够感觉到体积和空间变化的丰富性, 这种丰富性来自建筑师对于体积的安置、对于空间的调度, 虚和实是相互对比的, 也是共生共存的, 因此在塑造立体形象时, 既要考虑实体也要兼顾空间, 使它们之间互相映衬, 形成有机的整体。(图2-8、图2-9)

另外, 形态的方圆和曲直也是形成变化的因素之一。

四、使用轴侧透视法

在建筑表现图中有时为将立体的形态表现得更加清楚, 人们会放弃焦点透视法, 使用轴侧透视法, 这种方法类似于中国古代绘画中的平行透视法, 尽管它也有表现纵深的斜线, 但是由于没有近大远小的缩形变化, 所以远处的形态和结构与近处的尺度相同, 这样可以把结构表达得更加清楚。在轴侧透视图中的所有表示纵深斜度的都可以是 45° 角的斜线, 对于初学者也许这种透视画法更容易掌握。

另外, 在明暗关系上可以将颜色概括为黑、白、灰三种, 这样的表现简单、明确, 形体的变化能够被展示得更加清楚。(图2-10、图2-11)

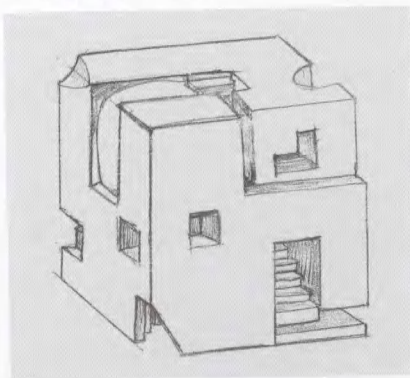

图2-8 立体构成

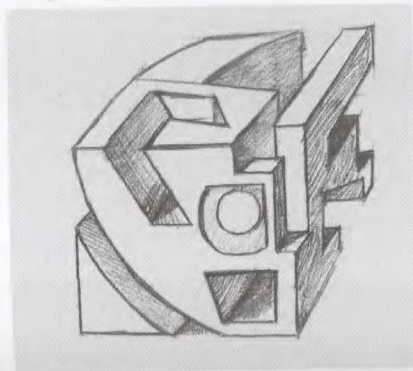

图2-9 立体构成 黄亚男

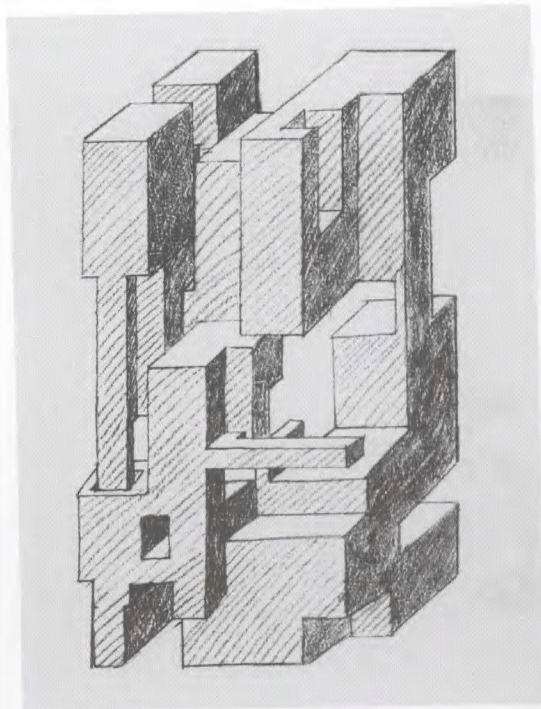

图2-10 立体构成

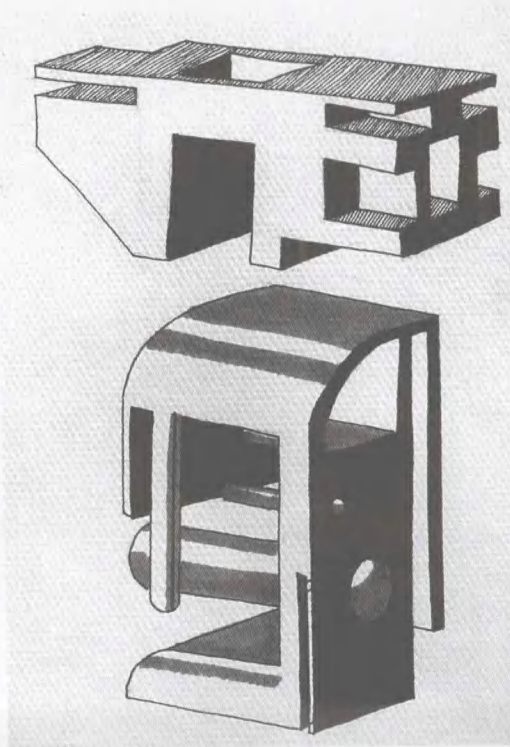

图2-11 立体构成 吉卜力

第三部分 图案表现

图3-1 我的校园 白夜

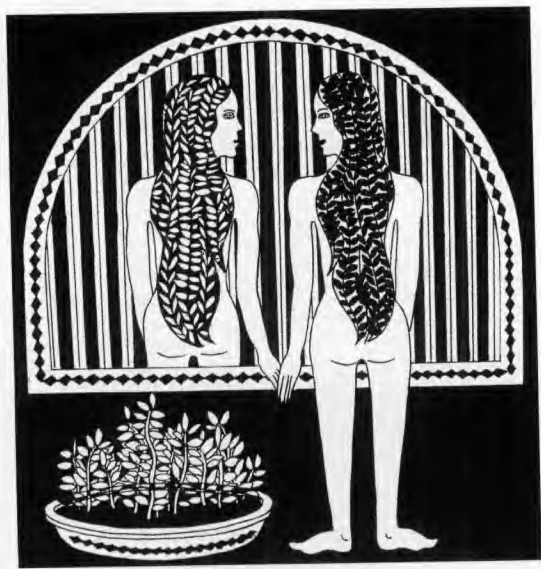

图3-2 我和镜子 高雪征

图案课是重要的设计基础课，尽管也是造型和构图方面的练习，但是它与一般的素描或色彩写生练习有很大的不同，在图案课中更强调对物象的概括和提炼，强调对于形象的本质和形式规律的研究，注重画面组织结构中美学关系的挖掘和展现。从比较客观地描绘对象，到主观地再现对象；从盲目地追随自然，到有意识地寻找表现的机缘，对于学生创造性意识的确立，图案训练有着不可替代的作用。

作为造型基础和专业设计之间的连接环节，图案课的意义不可小视，也正因如此，目前许多设计类的院系仍然把图案设计放在入学考试的几门重要课程中，除了素描（速写）、色彩之外，还有图案设计方面的考题，这在一定程度上可以看出考生的设计意识和创造力，那些已经取消了专业设计测试的学校也会或多或少地将设计的因素融合在素描或色彩的考试之中，纯粹对景写生的考试方法正在被打破。许多中学的美术教学还没有意识到图案课的重要性，没有开设这类专业设计基础课，其结果势必减弱了学生们在考试中的竞争力。经验证明，只有那些综合实力强，各个科目能力均衡的学生才更容易通过专业方面的测试。因此，除了素描、色彩之外，还应尽早接触专业设计的基础课，抽出一定的时间多做相关练习。

从另一角度说，一般的图案变化还是以写生的形象作为基础，这与素描和速写的造型训练并没有矛盾，同时，在图案课中学到的关于形象组合、构图规律和形式法则也会在素描与色彩的写生中发挥作用。

一、图案表现的造型

1. 形象明确不琐碎

与一般素描写生的形象相比，图案形象更加简明、更加概括，强调形象的整体感觉和大的起伏关系，可以将那些小的变化和琐碎的东西舍弃。也许有人会以为这很容易，不过是将形象简化一下，实际上对于形象的概括不仅仅意味着把线拉直，而是在去掉那些琐碎东西的同时，还要把对象的精神气质保留下来，概括意味着提炼，提炼意味着选择，选择的好坏要靠感觉的敏锐和经验的积淀。

（图3-1、图3-2）

2. 形象夸张突出特点

图案中的形象可以比一般的写实形象更加夸张,突出个人的感受,突出形象的形态特点和性格特征,使形象更加鲜明,具有更强的视觉感染力。通过变形还可以使画面中的形象更加和谐,更容易做到相互之间的亲近和吻合,更有利于构图的组织和整体安排,但也要注意把握夸张的“度”,不能为了变形而变形,情绪使然和感觉强化才是夸张和变形的原动力。同时也应注意保持变形后形象的整体感,局部的夸大或缩小只能使形象变得滑稽,减弱画面的视觉力量,如果还不能很好地领悟变形的要义,宁可把形象处理得更写实和更自然一些。(图3-3、图3-4)

3. 形象完整追求美好

纯粹的图案是用于装饰的,以修饰和美化为目的,因此传统图案中的形象都处理得特别巧妙。以花为例,取景时形象一定要完整,并且最好是健康和饱满的形态,残枝和败叶一般会舍弃,花头怎样与叶蔓搭配,花与花之间的相互关系都要精心地加以处理。也许正是由于这些“处理”才使得图案的形象有别于写生形象,它会更加坚实和凝练,具有更强的生命力,这样说并不是排斥写生,好的写生同样也是艺术家富于情感的表现和对生活的提炼。

近年来由于欣赏趣味的拓展和丰富,人们也更乐于接受那些不同于以往的、有个性的、有表现力的作品,图案中装饰风格的丰富和变化也为学生们留下了更为宽阔的创作空间。(图3-5、图3-6)

图3-6 花卉 霍亮

图3-3 运动 于欣

图3-4 陌生的城市 孙玉洁

图3-5 快乐 杨智坤