

名校艺术设计高考试题解析

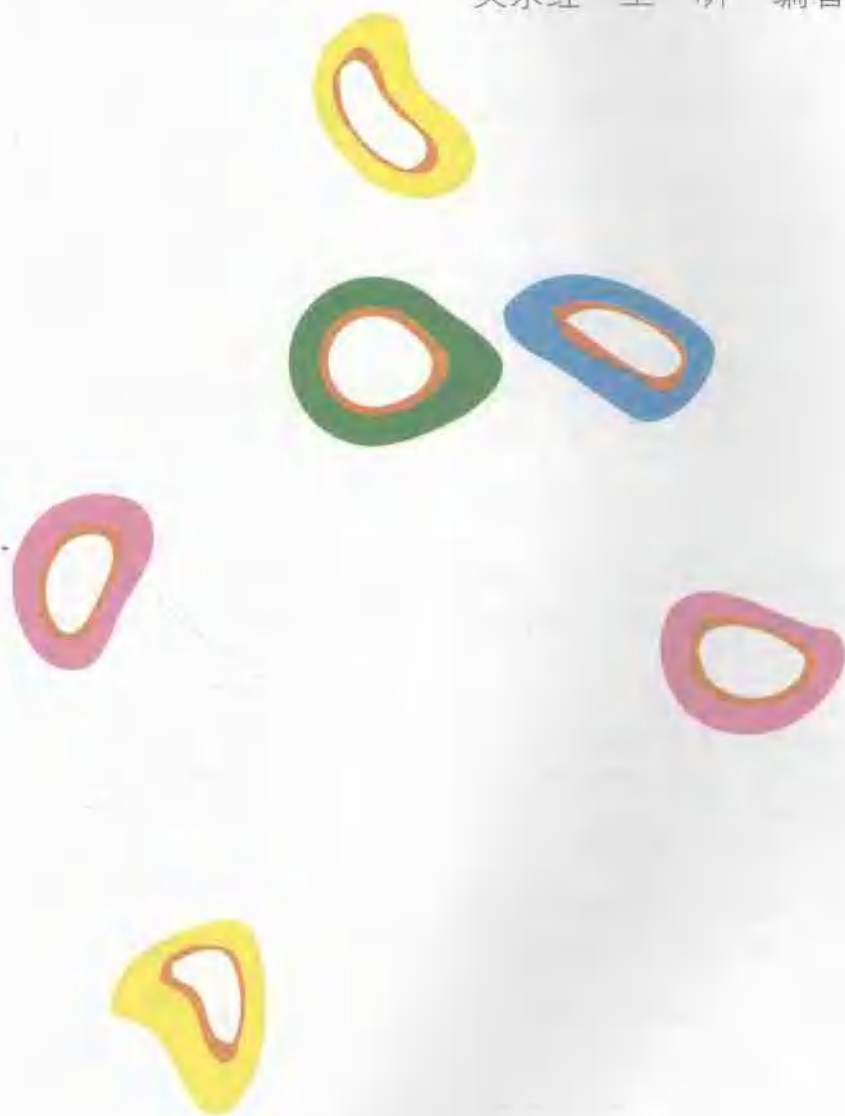
王泽旭 吴之越 主编
吴京红 王昕 编著

美术特色学校高中美术系列教材

名校艺术设计 高考试题解析

王泽旭 吴之越 主编

吴京红 王 昕 编著

高等教育出版社

内容提要

本书是美术特色学校高中美术系列教材之一,是针对美术高考学生的需要量身编著的。美术专业考试关系着高考学生的前途和命运,是很重要的一关。要想顺利地过关,就必须充分了解专业考试题型的变化和分类,并掌握相应的专业知识、应试技巧等。

本书汇集了2004—2006年部分重点美术院校连续三年的专业试题,并且针对试题附有大量的优秀学生作品,供广大美术考生临摹、学习、欣赏。另外本书对部分试卷加以分析和评论,使考生通过本书能够深入的了解考题类型、考试范围以及考试要求等。

本书适用于美术特色学校,同时也适用于中专、中职、中技学校的学生,是广大美术自学者的必备用书。

图书在版编目(CIP)数据

名校艺术设计高考试题解析/吴京红,王昕编著. —北京:高等教育出版社,2007.1

(美术特色学校高中美术系列教材)

ISBN 978-7-04-020471-1

I. 名... II. ①吴...②王... III. 艺术-设计-高中-升学参考资料 IV. G634.955.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第151213号

策划编辑 王雨平 责任编辑 徐静冬 封面设计 张志奇
版式设计 范晓红 责任校对 姜国萍 责任印制 韩 刚

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100011
总 机 010-58581000

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 北京汇林印务有限公司

开 本 787×1092 1/16
印 张 8.5
字 数 180 000

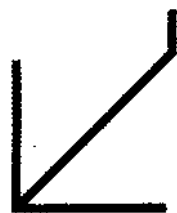
购书热线 010-58581118
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

版 次 2007年1月第1版
印 次 2007年1月第1次印刷
定 价 22.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 20471-00

美术特色学校高中美术教材编写委员会

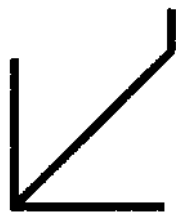
编写委员会主任：王则旭 吴之越

编写委员会委员（按姓氏笔画排列）：

于艳灵 王 昕 王赤丹 王鸿雁 刘小超 吕 璇
朱 霖 严 林 吴京红 张天舒 张北云 张 园
张培力 陈 峥 姚 巍 姬建民 崔 齐 潘 虎

顾问（按姓氏笔画排列）：

于文莲 白继华 刘于里 何 云 何墨荣 祝庆武

出版说明

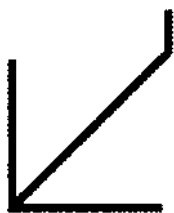
本系列教材是美术特色学校高中美术教材，按素描、色彩、速写和设计基础分类，其中素描包括一至三年级共3册，色彩包括一至三年级共3册，速写1册，设计基础包括装饰绘画、构成艺术、字体联想、图彩创意、高考试题解析共5分册，全套共12册。教材适用于三年制高中美术特长生使用，有高考愿望的中等专业学校学生和自学者也可使用本教材。

本教材编写目的明确，具有很强的针对性，所有参编人员都具有多年的一线教学实践经验，教材的编写是他们多年高考教学的总结和概括，涉及知识体系都已在教学过程中得到科学的验证并取得了良好的教学效果。在教材编写过程中，我们以面向全体学生为出发点，以新课程理念为指导思想，要求教师具有“启发式”教学能力，特别注重培养学生掌握探究性学习方法。所有参编人员力求做到编写思路新、知识结构新、传授方法新，把激发学生兴趣和培养能力放在首位，重点培养学生的正确观察能力、思考能力、实践能力和创新能力。教材尊重知识体系的内在规律和相互联系，突出了知识的科学性和前瞻性。

本套教材荣幸地得到了清华大学美术学院学当岐教授的指导，得到了清华大学美术学院蒋智楠教授、刘丽教授的审定，在此表示衷心的感谢。

美术特色学校高中美术教材编委会

2006年12月

序

美术特色学校高中美术系列教材编写得很好，教材由浅入深，由易及难，既有基础知识，又有示范，还有名画赏析；既有素描、色彩、速写等美术基本功训练，又有《字体创意》《图形创意》《构成艺术》，以及《装饰绘画》等启发智力、提高创新能力和艺术素质的艺术设计、美术创作训练。不仅非常系统，而且具有相当高的艺术水准。这里凝聚着中央工艺美术学院附中的美术教师多年的教学经验和心血，体现着这所特色学校的教学水平和教学成果。

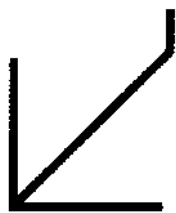
作为一所所以艺术教育为特色的高中，作为清华大学美术学院的生源基地实验学校，20多年来，中央工艺美术学院附中向清华大学美术学院、中央美术学院、中国美术学院等全国著名高等艺术院校输送了数以千计的高质量、高水平的艺术学子，在全国美术特色学校中成绩斐然。这里聚集著一大批热爱艺术教育的高水平教师，他们为祖国的艺术教育事业呕心沥血，不断探索，不断创新。他们不仅重视学生的美术基本功训练，而且毫不放松文化课的教学，在“手”与“脑”、艺术实践与文化修养两个方面努力提高学生的整体素质，为我国高中美术教育创出了一条值得借鉴的道路，为学生未来的发展打下了坚实的基础。他们的经验值得推广。

这套教材不仅适合高中美术教育，而且也是广大美术爱好者自学的良师益友。

衷心祝愿中央工艺美术学院附中在美术特色教育方面再创新的辉煌！

清华大学美术学院院长

2006年11月28日

前 言

培养创造性人才已是各院校共同的努力目标,对于专业艺术院校就更是如此。从近几年艺术院校招生专业设计题目所发生的变化可以看出,考生创造性的想象能力、判断能力、表现能力等综合素质,已成为专业设计考核内容的核心。如何让学生兼具综合素质与应考能力,在专业设计考试中取得好成绩,在以后的艺术道路上走得更远,是我们常常思考的问题。

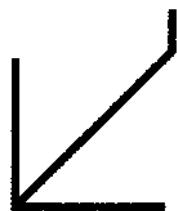
从几年来考生的成绩上看,经过扎实辅导和系综训练后,学生的专业设计成绩有了明显的提高。多年的一线教学、辅导经验和中等美术设计教学研究告诉我们,尽快适应新的命题规律和变化,及时调整教学结构和学习方法,加大对考生综合形象思维能力的培养和训练,洞悉近年考题的命题规律和走向,提高考生的综合形象思维与表现技巧,是让每个考生取得优异成绩的不二法宝。显著的教育教学成果和广大考生们的认同,是我们最大的欣慰。

这本书的最大特点是汇集了国内各名校近几年的艺术设计试题,力求从全新的视角切入艺术设计高考命题,培养同学们创造力、想象力、思辨力、感悟力,用心做到分类明晰,内容详实。本书分析部分简明扼要,深入浅出地总结出了规律性的东西,贴近同学们的实际生活,力求把握要点,抓住本质,让同学们易于消化、吸收、掌握。本书还特别设有——大师的优秀作品赏析,全面提高每位学生的综合素质。总之,本书旨在全面提高同学们的综合素质和应考能力,具有很强的针对性和良好的实用性。

本书凝结了我们多年教学工作中的心得体会和对艺术设计高考命题的悉心研究成果,以及常年的一线教学经验,还有大量考生宝贵的反馈而成。我们相信这本心血之作,一定能给每一位勤奋好学的同学带来显著的提高。谨把此书献给那些正在为高考奋斗的同学们,愿你们在专业设计考试中发挥出最高水平!

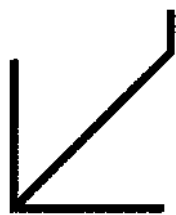
并衷心感谢为本书提供素材与帮助的老师 and 同学们。

编 者

目 录

1. 总论	1
1.1 图形在平面设计中的重要性	2
1.2 图形创意的定义	2
1.3 怎样进行图形创意	2
1.4 设计类考题分析	3
1.5 培养学生创意能力的基本方法——“五勤”	3
1.6 考卷评判标准	4
2. 部分院校试题图解	5
2.1 图形创意试题图解（2004—2006）	6
2.2 创意装饰画试题图解（2004—2006）	68
2.3 立体空间试题（2004—2006）	80
3. 模拟试题练习	83
3.1 “瓶子”的图形联想	84
3.2 “柿子椒”的图形联想	86
3.3 “满”的图形创意	87
3.4 “门”的图形创意	91
3.5 “鞋架”的图形创意	94
3.6 “水”的图形创意	96
3.7 “猪”的图形创意	102
4. 大师的优秀作品赏析	109
5. 练练看	121

1. 总 论

- 1.1 图形在平面设计中的重要性
- 1.2 图形创意的定义
- 1.3 怎样进行图形创意
- 1.4 设计类考题分析
- 1.5 培养学生创意能力的基本方法——“五勤”
- 1.6 考卷评判标准

1. 总 论

1.1 图形在平面设计中的重要性

平面设计是通过图形、色彩、字体等设计要素间所呈现的构成关系来表现某种逻辑意向或主题的，也是构思与表现技巧的完美体现。因此，培养良好的综合形象思维能力与提高驾驭表现技巧的能力就显得十分重要。在这三元素中，图形是决定作品优劣的重要因素。文字的识别是有国界、种族、年龄之分的。同一种色彩在不同图形的约束下也有多种不同的象征含义。图形使人类消除了语言的障碍，能够使语言通过图形得以快速识别和传递，使得人们对图形的理解没有地域、国度、种族、年龄、性别和文化的差异限制。因此，图形是世界语，是人们跨国度无差异交流的最好方式，一幅设计作品要靠图形来说话而不是靠文字注解。举个最常见的例子，卫生间（指正规的公共场所内的）即使没有文字标注，只要有准确的图形表现，人们就不会走错，这充分体现了图形认知的世界性。图形的创造来自于人们对日常生活事物的观察与积累，一个好的图形创意者，必须有丰富的生活经验和细致入微的观察力。加拿大教育家、传播理论家马歇尔·迈克鲁汉（Marshall McLuhan）就曾预言：现代社会已由文字文化转变为视觉传达文化，并进入了视觉传达的“图形时代”。

2 1.2 图形创意的定义

图形（Graphic）是指由绘、写、刻、印等手段产生的视觉图像符号，是具有说明性的图画形象，是区别于词语、语言、文字的视觉形式，是传达信息的视觉形式。图形是以物质形式客观存在的，通过人类大脑的活动创造出来的形象，是为了传达某种内容和阐述某个观念的视觉形象。图形强调的是视觉符号的语言表意作用和象征作用。创意（Idea / Creative）是指：创造性的意念和将这种意念或构想转化成具有创新精神的设计形式的思维过程。创意是一种创造性行为，一种有思想有意识的创造性行为；创意是一种想象，一种无止境的联想，是意念的创造，是人类高度思维创造活动的过程。图形创意是指：将观念经过一定的形式构成和规律性的变化转化成视觉图形，并赋予图形本身更深刻的寓意和更宽广的视觉，这是心理层面的创造性行为，是通过创意使图形产生形式效应，从而使信息得以充分、准确地传递。图形创意和纯美术的区别在于：图形创意具有语词性和象征性的含义。

1.3 怎样进行图形创意

一幅平面设计作品的优劣，最重要的是图形创意的准确与巧妙。那么，好的图形创意是怎样得来的呢？它是一个“意—思—形—思—意”的思考过程。

举例：“WORK”有工作、作业、劳动、职业等含义，请以这四个字母为题，设计一幅能表现其含义的画面。（这是清华大学美术学院 2003 年的专业设计考题）

a. “WORK”是特定信息和概念（是意）。

b. 对这一概念进行思考：①是一种运动着的状态；②是谁在WORK，也就是WORK

的对象,如:人、动物、植物、机器、器官、地球……各司其职,如脑的思考、蚂蚁搬家、植物的生长……(是思)。

c. 将想到的事物进行排列,寻找有美感、有代表性的造型,并将其转化成视觉形象——用图形表现出来(是形)。

d. 画面使观者看后进行思考理解(是思)。

e. 经过思考再把图形还原成工作、劳动、作业、职业等含义(是意)。

这五个过程就是把一个抽象概念转换成具象的创意图形的重要设计过程,是解决平面设计问题的基本思考方式。

1.4 设计类考题分析

近年来,很多所国内知名艺术院校的专业设计考试统一了考题,淡化了专业设计考试界线,这使专业设计的考题更加专业化了(这里指的是对图形创意和想法的重视,而不单是画面效果)。从专业设计题目所发生的变化可以看出,考生创造性的想象能力、判断能力、表现能力等综合素质已成为专业设计考核的主要内容。考试类型有三大类:“设计基础考试”、“设计考试”、“设计速写考试”,这些都是作为独立学科进行考察的。考题类型主要分:图形联想与创意、基础图案、装饰绘画、立体空间想象等。考试时间基本上三个小时左右。

这种综合性考试侧重于对考生基础绘画、设计创意等综合能力的考察;注重考生平日里对知识的积累——厚积,考核考生临场灵活发挥的能力——薄发。这种考试要求考生必须具备各设计师的基本素质——创造性的思维能力,而不仅仅靠过硬的手头工夫。因为,绘制可以用电脑来辅助,但好的创意和想法还需来自于人脑。因此考生要具备以下三大能力:

1. 敏锐的观察力——考察考生对日常生活和周围的事物是否有敏锐、细致的观察和记录。

2. 丰富的想象力——考察考生思维是否敏捷,是否具有丰富的想象力和个性化的构思、创意想法。

3. 准确的表达力——考察考生经过认真理解体会命题,紧贴题意进行构思、创意与构图表现,最终是否能够准确有效地通过画面把信息传达与表现出来。

1.5 培养学生创意能力的基本方法——“五勤”

“生活是艺术创作的源泉”。要具备一位专业人士的基本素质,完成一份有创意的答卷,要依靠对生活日积月累的观察和思考。考试要考察的范畴离不开我们的衣、食、住、行、用,这些方面基本涵盖了我们的生活全部。

清华大学美术学院王国伦教授要求考生要做到最基本的五勤:

1. 勤者(注意观察周围的一切);

2. 勤问(观察后要多提问,寻求解决之法);

3. 勤跑(腿脚要勤快);

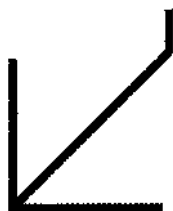
4. 勤画(要求速写本不离身,有空就画);

5. 勤思(不能盲目地死画,要不断思考,这样才能更快地进步,事半功倍)。

这五勤是观察生活、记录生活的一个过程。图形创意就是指信息从输入到加工的过程，是对生活从记录现象到联想再到创造的一个质变。

1.6 考卷评判标准

一幅优秀的考卷必须做到：创意紧扣主题思想、画面的主要形象表现生动、表达题意直观明确、表现技法得当娴熟、色彩运用简练概括。从近几年艺术院校招生专业设计题目所发生的变化可以看出，考生创造性的想象能力、判断能力、表现能力等综合素质已成为主要的专业设计考核内容。

2. 部分院校试题图解

- 2.1 图形创意试题图解 (2004 — 2006)
- 2.2 创意装饰画试题图解 (2004 — 2006)
- 2.3 立体空间试题 (2004 — 2006)

2. 部分院校试题图解

2.1 图形创意试题图解 (2004—2006)

清华大学美术学院考题:《沟通》。表现人与人、人与物、物与物之间的联系,连接等含义。

沟通:有使两方能通连的意思。例如:沟通思想、沟通文化、沟通南北的大桥。沟通是敞开心扉,交流是没有阻隔。考生首先要考虑表现什么主题思想,谁和谁来沟通,再来选择主题形象和表现方法。

(1) 学生作品评析

图 2-1

马 蕊

图 2-2

马 蕊

图 2-3

孙 雪

图2-1 窗打开预示着敞开、开放、不设防,可以与外界达成沟通,而关闭暗示着阻止了沟通交流的途径。此图以超现实主义手法表现的是鱼与鱼之间在陆地上的沟通,这是现实生活中不可能存在的场景,但在学生作品的画面中表现得却合情合理。整个作品构思巧妙、造型生动、创意新颖,用色得当。

图2-2 此图表现的是沟通交流的媒介,作者把它们有机地串联起来。眼睛是心灵的窗户,眼神可以进行交流,手在交流中也扮演着重要角色,握手就可以表达友好,把连接用的线路做成手的形象,很生动、巧妙。电脑是现代化的、更加便捷的沟通交流手段。作者构思非常巧妙,画面把不相干的形象有机结合在一起,生动地表现了主题。用色单纯而不单调。

图2-3 书信是人与人进行沟通交流的传统方式之一。本图主要表现的是:插了翅膀的书信,要“飞”过千山万水的距离。作者采用了同构的创意方法,造型生动、构思巧妙、立意深刻。用色应注意它的层次感以及黑白灰的处理。

图 2-4
杨 静

图 2-4 书信是在外求学的学子们和家长沟通的常见方式，此图作者把信想象成一艘大船，载满了对父母的思念，漂洋过海。图的左上方表现的是作者自己，为了考上大学的理想而远离家乡。表现主题突出，造型熟练生动，色彩运用合理适当，水和信封的质感对比表现得很好。

图 2-5 以美食作为各国交流沟通的媒介，建筑物的选择很具有代表性，构图层次鲜明。

图 2-5
张 闻

图 2-6 此图表现的主题是环境保护，瓶中景作为沟通过去和将来的主体，瓶里和瓶外形成鲜明的对比，里面是清新鲜活的生命，外面却是水源、空气、环境的污染，死灰一片是我们的将来。给观者以启示：不注意保护环境，我们的将来就是这样的。此图寓意深刻，运用了色彩的明度和纯度的对比表现处理手法。

图 2-6
徐晓溪

图 2-7 表现的是中国文化和西方文化的交流沟通。通过熊猫那悲伤的表情，我们看到：中国古老的传统文化受到外来文化的侵袭。画面汇集了中国结、二胡、旗袍、熊猫等中国典型形象，来表现中国文化；用可口可乐、刀叉等来表现西方文化。构图打破了近大远小的常规比例关系，以强调西方文化的强大。

图 2-7
江 超

图 2-8

关奕然

图 2-9

关奕然

图 2-10

林溪

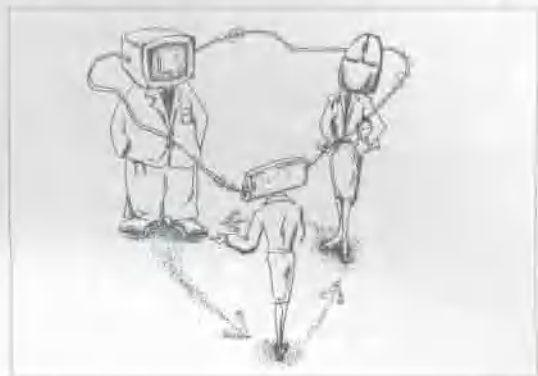

图 2-11

关奕然

图2-8 沟通也意味着交流,沟通的方式以及对象多种多样。桥是两地的连接,因此我们也常把沟通的方式和载体比喻为桥梁。本图的创意是指:人与人在客观条件受限的情况下同样能够进行有效的交流,无论什么样的情况,都无法阻碍人与人之间的沟通。

图2-9 该作品的特点是图里并没有出现人的头部形象,但通过服装和结构特征很清楚地表达了主人公的年龄和性别等特征。喝酒是手段,是沟通的媒介,使人很容易敞开心扉,进行交流沟通,表现主题直观、明了。

图 2-10 手机同样是人与人沟通的工具,它表达的主题是:敞开心扉、用心去沟通。创意简约巧妙,立意深刻。

图 2-11 我们现在很少用纸笔进行书信交流了,现代常用的沟通工具更多的是电话、电脑。此图艺术地表现了现代人用电脑进行交流,借助了替换的图形处理方式,把电脑的组成部件和人有机的同构起来,充分表现出人和电脑之间的亲密关系。

图 2-12

马蕊

图 2-12 借助音乐来营造浪漫的气氛,使沟通变得轻松自然。