

锁定美院

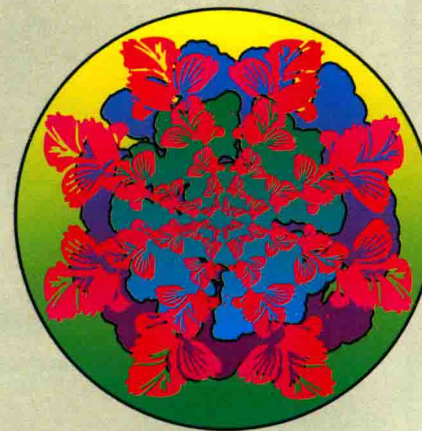
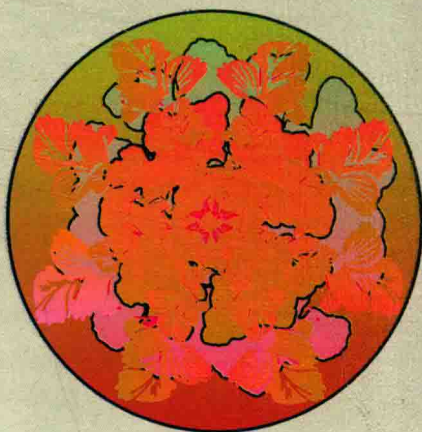
DUOYANGHUATONGBUXUNLIAN

多样化同步训练

郑健 编著

S U O D I N G M E I Y U A N

基础图案

在提倡素质教育的年代,挑选未来艺术设计的人才,是立足于高素质、高技能、有极强的综合分析能力和极强的适应性上的。因为只有高素质的人材经过系统学习,几年后才能成为服务于社会的有用之材,而且具备有在设计领域内保持先进性的能力。

设计专业的素质要求与纯艺术学习者的要求不同,它不仅要考核应试者的绘画技能,同时也考核应试者的设计思维能力。也就是说,将考生的文化素养要求提高到一个显要位置。由于各院校各专业性不同,考试的侧重点也有所不同。但不外乎两大内容:

一、体现考生文化素质与创造性思维能力的试题。

二、关于审美方面的绘画技能,包括掌握视觉语言各要素,组织和控制画面情绪,准确传达所要表现内容的能力。

人们在创造视觉形象时采用的思维方式有几种:①垂直思维(因果关系),这种思维方式富于逻辑性,借助于概念判断,推理反映现实。

②横向思维(相关关系)是一种水平式的思考方式。它可以从普遍的规律中寻找创意的突破口。

③扩散思维(发散思维),通常被人们认为是与创意相关的创造性思维。它思考的范围是多角度,多方向,多层面的。它的思维方式不拘泥于某一点或某一线,而是呈扩散形的。如问砖头的用途,一般说来,回答是:盖房子。有位同学回答:用来垫桌脚。这不同于一般的想法便是使用了扩散思维的方法。

视觉形象的创造,需要创造者运用丰富的联想和想象能力,运用各种思维方式创造属于自己的,个性化的独特造型。但,视觉语言的最大特征是它的视觉性。再好的想法,再独特的创意也得通过图形表达出来。因此我们所关注的必须是图形的诉求效果,和图形所能承受的内涵与释义。

写给考生:

艺术设计考试一般分为基础图案与专业设计两大部分。基础图案部分要测试的又有两大内容:①创造艺术形象运用视觉语言的能力;②绘画技能、技法的掌握情况。二者基础是设计者艺术修养、文化素质以及正确的思维方式。有些是与人的普遍感觉相联系的,如对画面的要求:热烈、平淡、优雅、强烈等。这些与人的基本情感相联系的情绪,只要是一个正常人,相信自己,充分发挥想像能力和联想,很快就能获得并正确表达。

应用联想,有时可借助于联词的方式。顺向的,如:绿→生命→嫩芽→雨露→清泉空气→环境保护→蓬勃少年→朝气→树木森林→绿叶→小鸟→毛虫→蝴蝶→飞舞→曲线→运动……;逆向的,如绿叶中的红花→投影→折断的树叶→不完整的树枝→锐利的折线→断裂→炸开→枯树→昏鸦……

联想能力主要作用于构思阶段,确定画什么与审题有极大的关系。人们常说:要打有准备之仗,考前必须收集与考试相关的信息。准确了解投考学校的专业倾向特点。除了专业要求的特殊差别外,每个学校、每个专业都有自己的延续性,不可能突然间断裂、改变。围绕着考试内容、考试要求,平时注意收集形象,丰富创造画面的意识,比无的放矢要好的多。甚至可以模拟所投考学校以往的试题做大量的练习,扩大思考范围,提高把握形象的能力。这样在考场上就能思路敏捷、稳扎稳打。

在画面的设置上也应具有针对性,首先须明白自己要表达的是什么,必须让画面的感情色彩、情绪准确地传达给任何人。画面效果应抓住人的普遍审美感觉,做到清晰、明快、热烈、高雅优美而不含混、晦涩、模糊不清。一般明度对比确切,强烈、较能吸引人的视觉,但必须有层次感,避免流于简单。画面色调的把握,考前就必须做好充分的准备,如表现热情,采用红、橙、黄配以淡蓝、淡黄或淡绿。表现清爽,则采用淡蓝、淡绿和黄、浅橙。对于色彩的配置、组合心中应是很有的数的,甚至准备好几个配置好的色组比在考场上临时进行尝试要稳当的多。色彩的选取、色调的配置决定了画面所传达的情绪。直接影响画面审美效果。迎考阶段应进行大量以色彩组织画面的练习,提高自己对于色的感觉,对画面的色彩把握就能做到胸有成竹。

图形创意

TUXING CHUANGYI

一、图形概念

图形是视觉传达的基本要素,广义的图形概念包括所有通过视觉产生作用的图像符号,如:电影、电视、绘画、书法、摄影等。狭义的图形通常指在视觉传达设计中使用的,有一定信息含量的形状。人们利用图形,通过视觉能传达一定的信息和感情。与人们用口头交流的“语言”一样,图形是人与人之间交流的工具,是人类文明的产物。

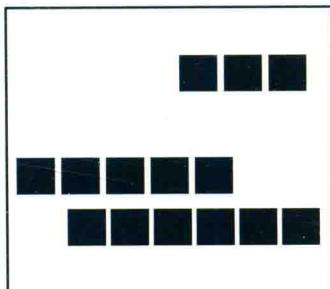
以圆的添加或缺可以得到:

二、符号性

符号性是其最大特征之一。图形所传达的内容是简洁、明快,富于内涵的,我们常见的各种公共标识,有的甚至能非常准确地传达内容,或代表某种情况如在公路边见到之字形,就知道前面有拐弯。商业上使用的,作为公司代表的图形标志,则不仅在视觉上追求使人过目不忘,在涵义上更有深刻的内容。图形的使用不仅是人类社会文明的标志。人们在使用图形传达信息的同时也不断创造,发明着新的图形和新的表达方式。

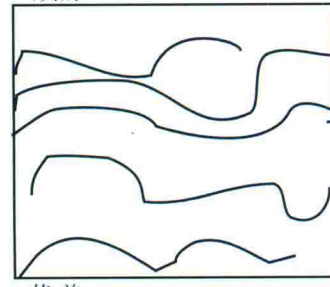
图形所具有的创造意识和表达方式与人的思维紧密相连,因此有着巨大的兼容性和无限的可拓展性。图形的传达方式可以是具象的(具象指自然界中常见的具体形象。)也可以是抽象的(抽象形指不代表自然界中某一具体形象的纯粹形态,如:三角形、圆形、方形等。)作为纯粹形态的抽象形能够完成准确的传达。如:我们告诉别人一个圆的半径,他就能画出同样大小的圆。而具象形的传播则要复杂得多,往往不是用语言描述就能解决的。因此,在商业设计中大量使用抽象的或半抽象的图形就不足为奇了。

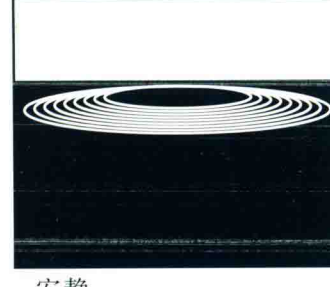
和谐

烦躁

优美

安静

色彩配置

SECAI PEIZHI

三、作为视觉传达媒介的图形,不仅具有符号性,而且形的外在形态的不同,形的位置、方向、大小 的排列不同,也能造成人的感觉上的变化,以我们最常见的线段来说:横卧的直线给人以平静祥和之感;竖而直的线让人觉得坚定有力;斜线造成的画面的不平衡使视觉总在寻找支点与重心,因此充满运动感;曲线优美柔和,是古希腊哲学家所认为最美的线段;折线锐利,隐藏艰险危机。

形的各种组合,也能表达人对外界的各种感觉并与人的情绪、感觉相联系。如将方形进行线状排列造成和谐的感觉。而尖刻的三角形,像要刺破人的皮肤给人以锐利之感。柔和线段传达优雅、美妙。乱七八糟重叠,令人烦躁。平静的水告诉人们环境的寂静,而噪音转化为视觉形象同样是令人难以接受。

四、拓展性

抽象是人类认识世界和把握世界的一种方式。它不仅体现在人的思维活动中,在人的视知觉过程中也常常涉及到抽象。如:远处的人,我们只能知觉到一个点。绘画构图时,人们常说的三角形构图,井字形构图也是利用人对空间的抽象能力使画面很快获得重点和平衡。

在图形设计领域,人们利用人的抽象能力,知觉能力以及各种思维方法,可以使形的创造获得无限。关于形的寻求使用的思维方法可以是顺向的也可以是逆向的——可以从抽象形联想到具象形,也可以从具象形概括为抽象形。由此可见,抽象与具象只是一种人为的界定。图形传达的效果是否简要明晰、确切、富于创意,关键在于思维方式的正确与各类视觉要素的把握。图形的拓展可由视觉语言要素的不同组织安排获得。如:将切割后的圆进行重复、近似、渐变、放射、特异都可以产生新的形。与人的思维同样,形的变化是无穷的。与人的情感相联系的组织与造形有:和谐、锐利、优美、烦躁、寂静、噪音等。

色彩的明度关系控制着画面色彩语言的表达,当画面图形与底色的明度对比达到最强,如黑白剪纸时画面明确而强有力。当图形与底色的对比减弱,画面则显得柔和,含蓄。如果对比进一步减弱,图形色的明度与底色的明度十分接近时,画面则显得含糊不清和晦涩了。在考试时,一般不采用极弱对比,因为如果你的画面含糊不清,就像一个人说话嘟嘟囔囔,没人听得清楚。传达的是消极情绪。必须根据自己画面的内容,创造积极向上的情绪,传达健康的审美。一般要传达高雅优美时采用高明度弱对比;要创造明确有力的画面时采用明度强对比,亮的底色,暗的图形或暗的底色,亮的图形。要使画面富有层次就适当减弱明度对比的强度,采用明度中对比度。

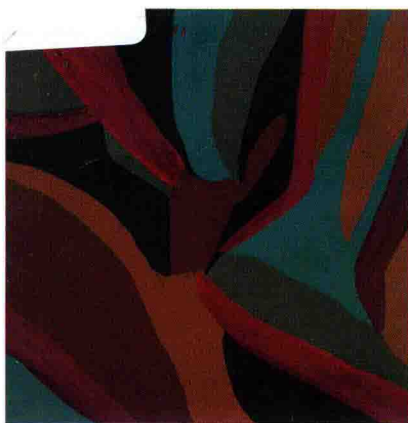
又由于联想的缘故,色彩可以传达各种情绪与感情,如:红色让人想起鲜血、革命、热情、火。绿色给人以生命,春天和朝气蓬勃之感。黄、橙常让人联想起阳光、沙滩和金色的秋天。而黑色、普蓝常让人觉得肃穆、深沉、神秘甚至死亡。为了切题,采用能准确传达情绪的色彩。如:与阳光、沙滩、海浪有关的可采用:黄、黄橙、橙红、淡蓝、淡紫等色。与宇宙、未来有关的可使用银灰、银白、群青、淡紫、淡黄等色。

冷

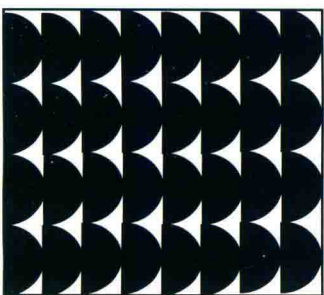
暖

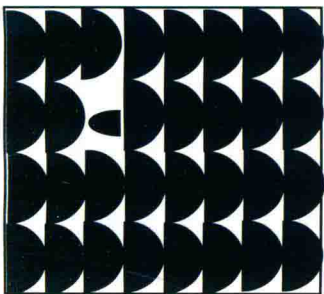
晦涩

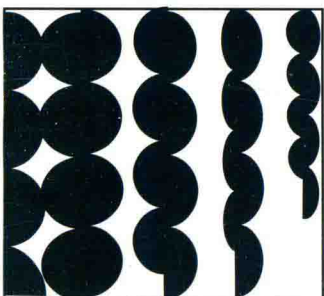
明快

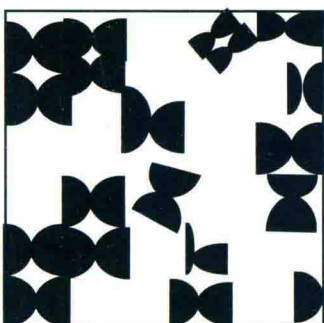
重复

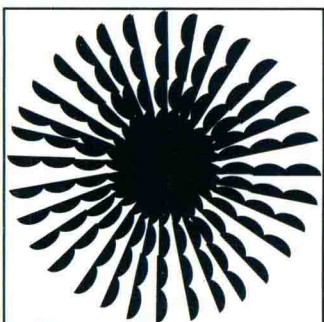
特异

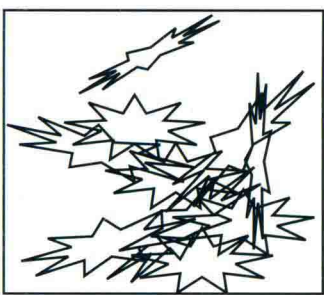
渐变

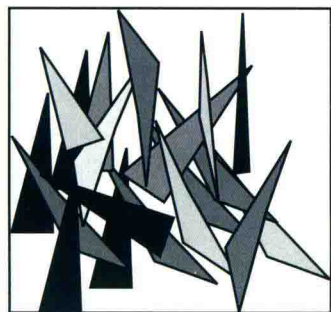
近似

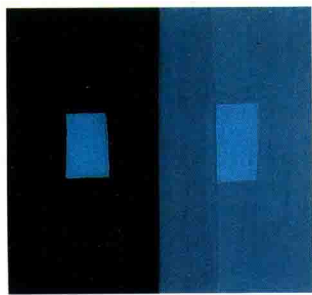
放射

噪音

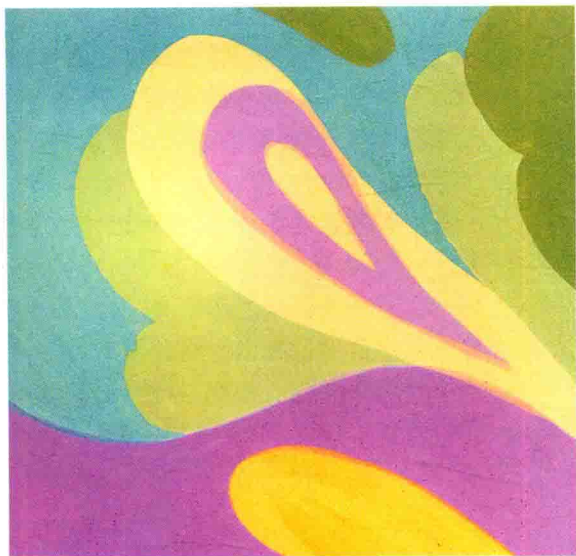
锐利

软硬

兴奋

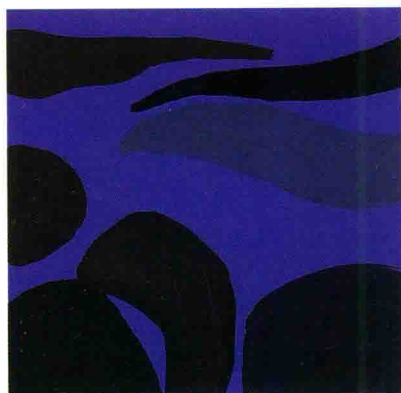
轻

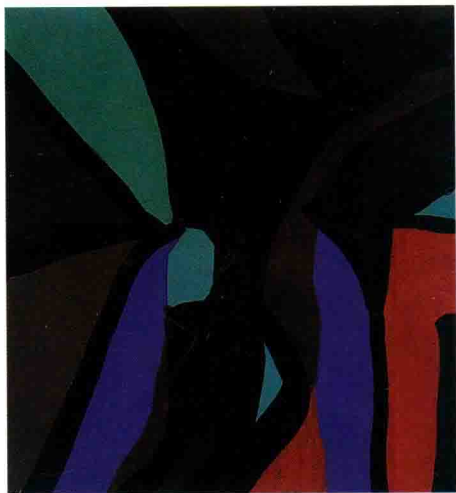
前进与后退

膨胀与收缩

忧郁

重

关于形式美

GUANYU XINGSHIMEI

形式美规律:多样统一、对比、调和、节奏、比例、单纯、秩序、对称、平衡。

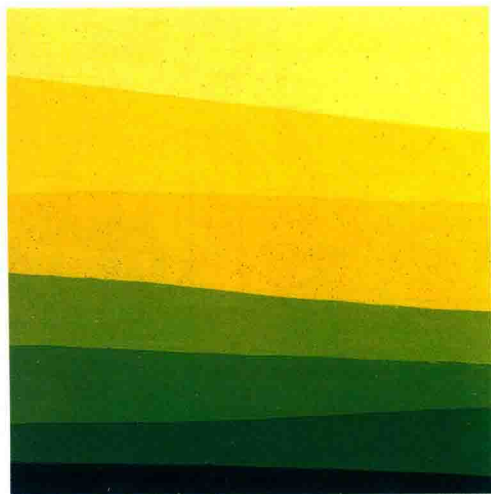
作为视觉艺术的图案,它的表达与传达,以及美感的产生都遵循着视觉艺术的规律。对于美的看法,历代哲学家、美学家争论不休,各持己见。但是,一些美的基本法则:多样统一、对比、调和、节奏韵律、比例、反复、秩序等是大家所公认的。美的法则在一定意义上是相通的。一件好的作品常常呈现数种美的形式原理。如:有时我们认为一幅图案设计布局合现,比例得当,往往它又产生和谐的节奏、韵律感。

多样统一:多样统一是美的最根本的原理,“美”是人所感知的,人是一个统一的整体,需求统一是人的本能。在艺术形式的组织过程中,各类因素互相联系,牵制,形成对比。当其整体效果组成有秩序的统一体时,与人的生命的节拍产生一致性,这时,人——美的接受者便可从中感受到有利于生命的节奏、韵律,得到精神上的同化,获得愉悦。以多样统一原理组织的图案,以明确、清晰的方式传达图形的秩序美,以其独特的视觉语言传达美的感情。获得多样统一的要点在于把握统一与多样的尺度。过分统一令人乏味,而多样过分时则流于杂乱无章失去统一。

对比与调和:对比与调和是形式美的要素之一,也是视觉元素产生作用的必备条件,任何形作用于人的视觉器官时都是依赖于对比。在视觉艺术中,不同的视觉要素之间,形状之间由于差异造成紧张感,形成对比效果。如大与小、长与短、黑与白、多与少、疏密、动与静、曲与直、冷与暖等,对比有利于建构明确有层次的画面,形成强有力的视觉效果。

调和:调和与和谐同意,原来是音乐上的术语,在古典音乐中,和谐音有严格的程式,随着人的感觉领域不断扩大,审美意识的多元化,和谐的概念与以往相比,也更为宽容复杂。在视觉艺术中的和谐指:当两种或两种以上的视觉要素互相间的关系给我们的感觉是整体的、统一的、而不是互相排斥或分离,则可称之为调和。

条理与反复:多样同一的形式美原则运用于图案之中时,通常体现于条理与反复,设计图案的过程是将自然界众多纷繁复杂的形象进行整理和规范化的过程。经过整理与加工的花卉删除了繁琐与杂乱,呈现井然有序和整体感。反复指重复,反复在图案的骨格排列以及色彩安排中犹为重要。图案的组织结构常常重复使用某一形状或要素,如:骨格排列中的放射,离心,向心,镜视,回旋等方式就是使用单位形象进行重复。个体的形进行了位置,方向,大小,前后等的重复排列。重复排列后的视觉要素得到强调,并聚集、结合成新的整体。同一形象的反复出现,元素使用上的一致,使纹样呈现条理与反复的美感。

远近

适合纹样

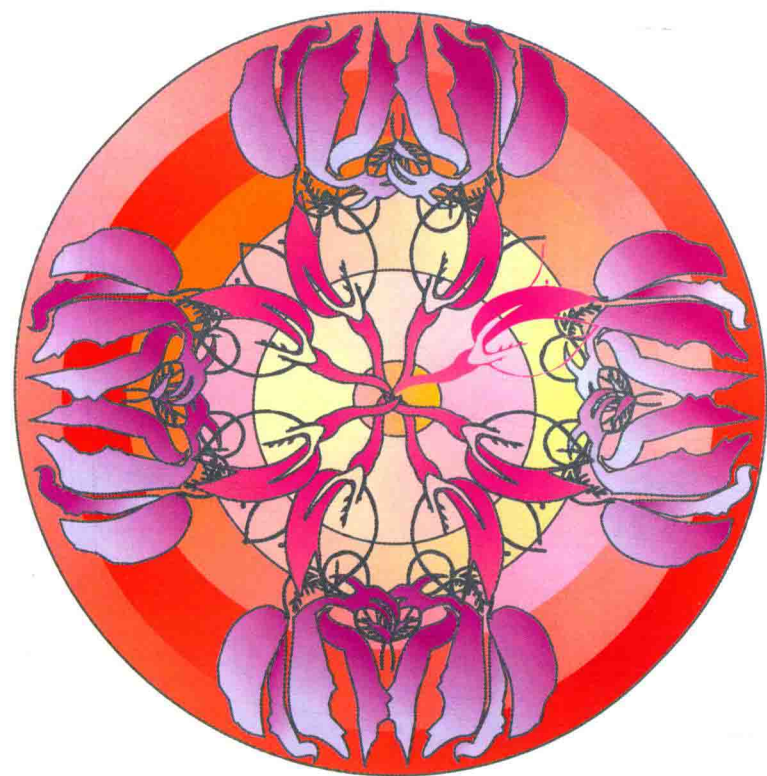
顾名思义将某一纹样置于一定的形状中，形象安排适合于外框的形状，并成为有机的整体为适合纹样。检验纹样是否适合的方法是，将外框取走，如果纹样仍呈此框状，这种纹样便是适合的，反之则不适合。

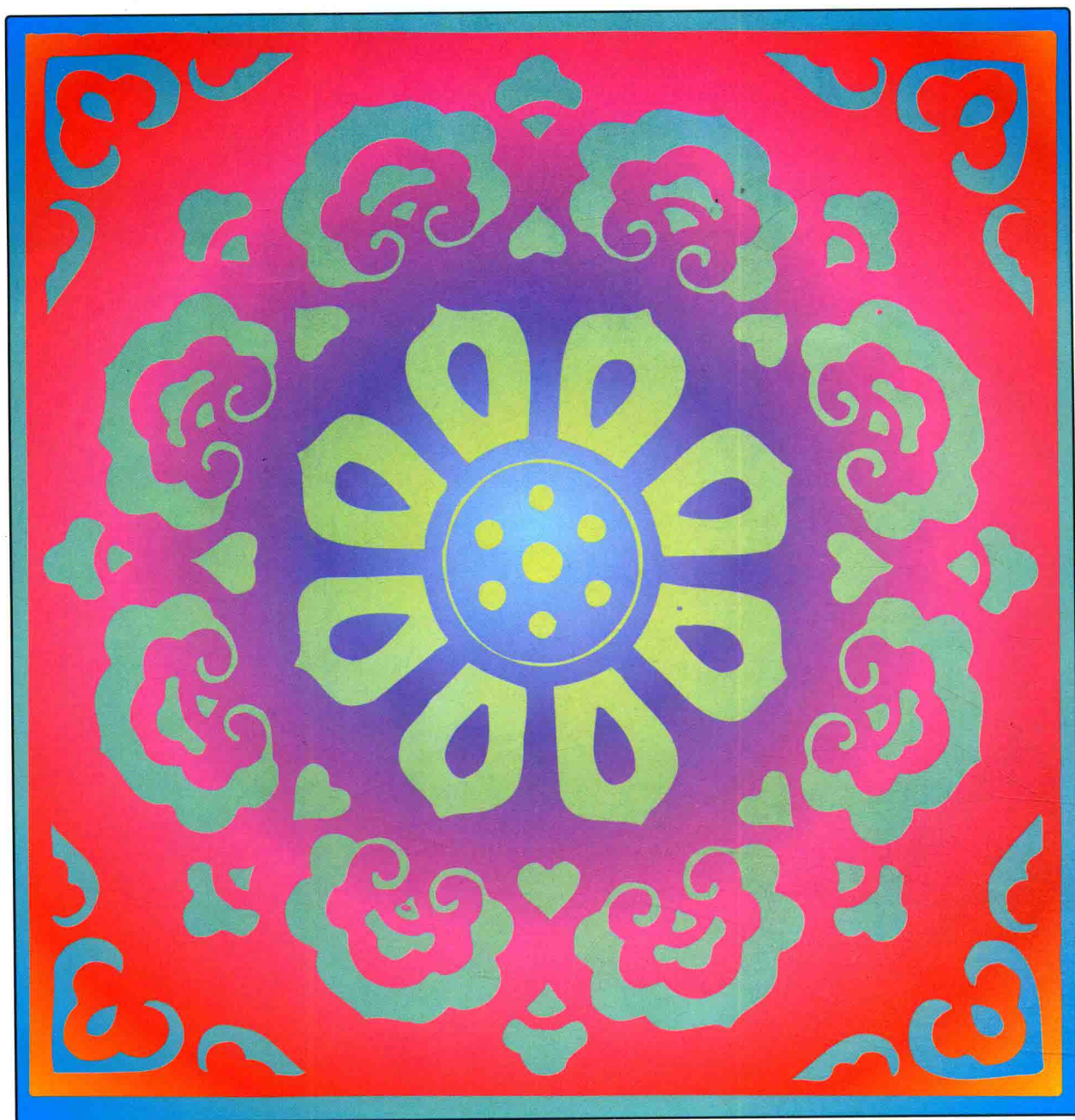
要点：

①必须做到形象明确，布局得当，结构合理，形状完整。（不可出现被切割的半朵花或叶子，否则，视为不适合。）

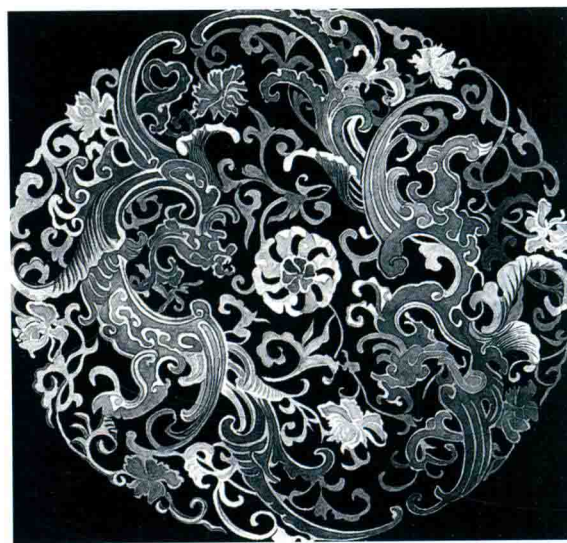
②注意安排花卉的主次关系，处理好纹样的疏密与穿插，如果是连续式纹样，则要注意其连续的方式、适合的整体效果。

③色彩、图底关系应明确。处理好图与底的对比关系，并使之呈一定的层次感。

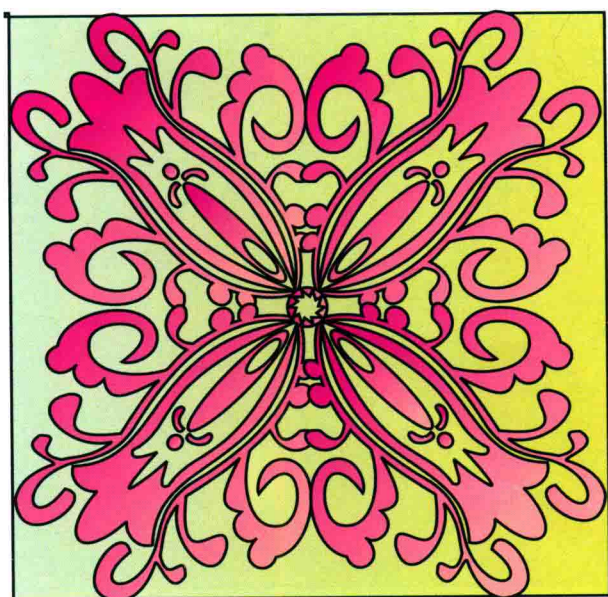
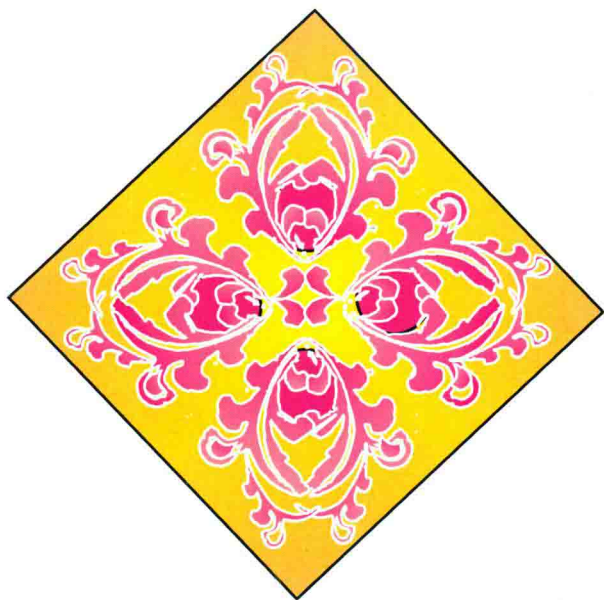

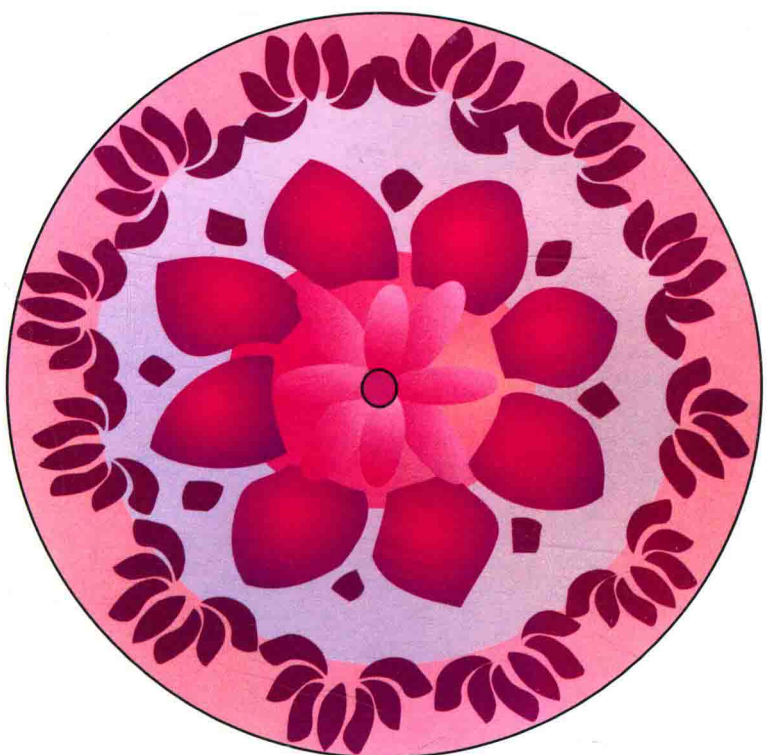

黑白图为清代织棉纹样。凤是我国人民所喜爱的形象,是温柔善良的化身。这一理想化的形象具有浓烈的东方色彩。此纹样尽显清代纹样之繁复精细之风。

在应用重复格式的适合纹样中,做好单位骨格的安排是至关重要的。用做重复的基本单位形必须仔细推敲使之完整。制作时将其拷贝于重复的骨格中即可。

二方连续·边缘

二方连续:

是连续纹样的一种,以单位纹样向上下或左右展开,重复连续排列为二方连续。

要点:

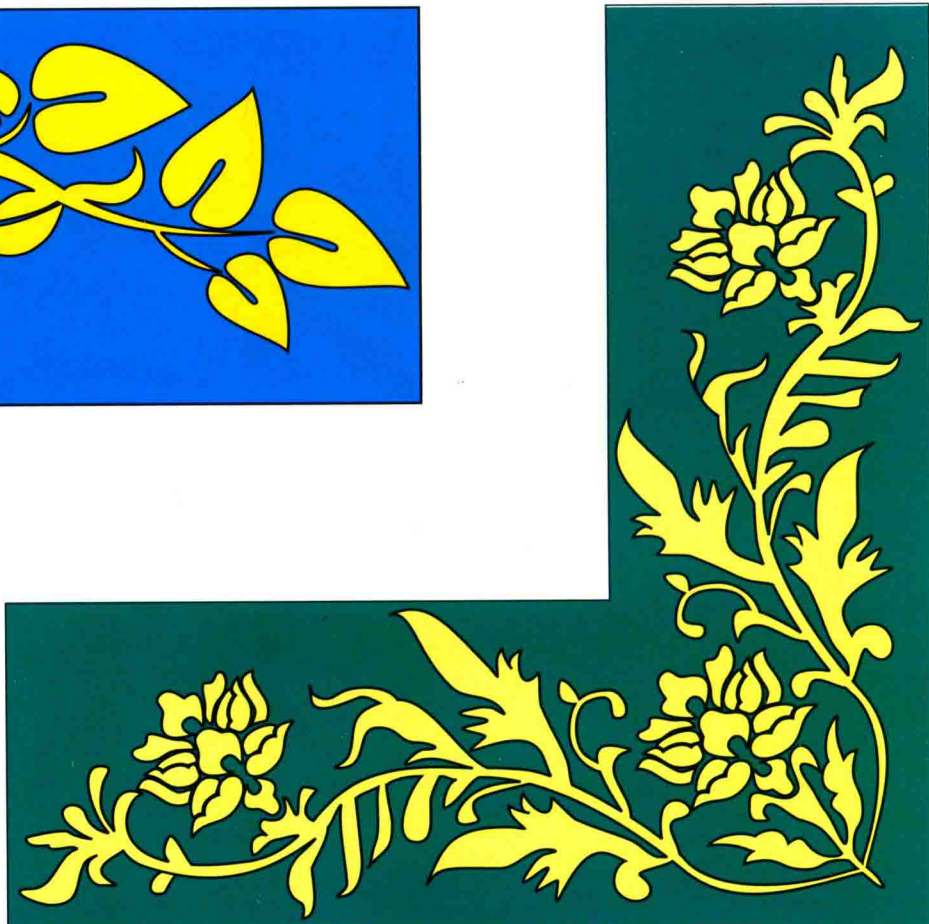
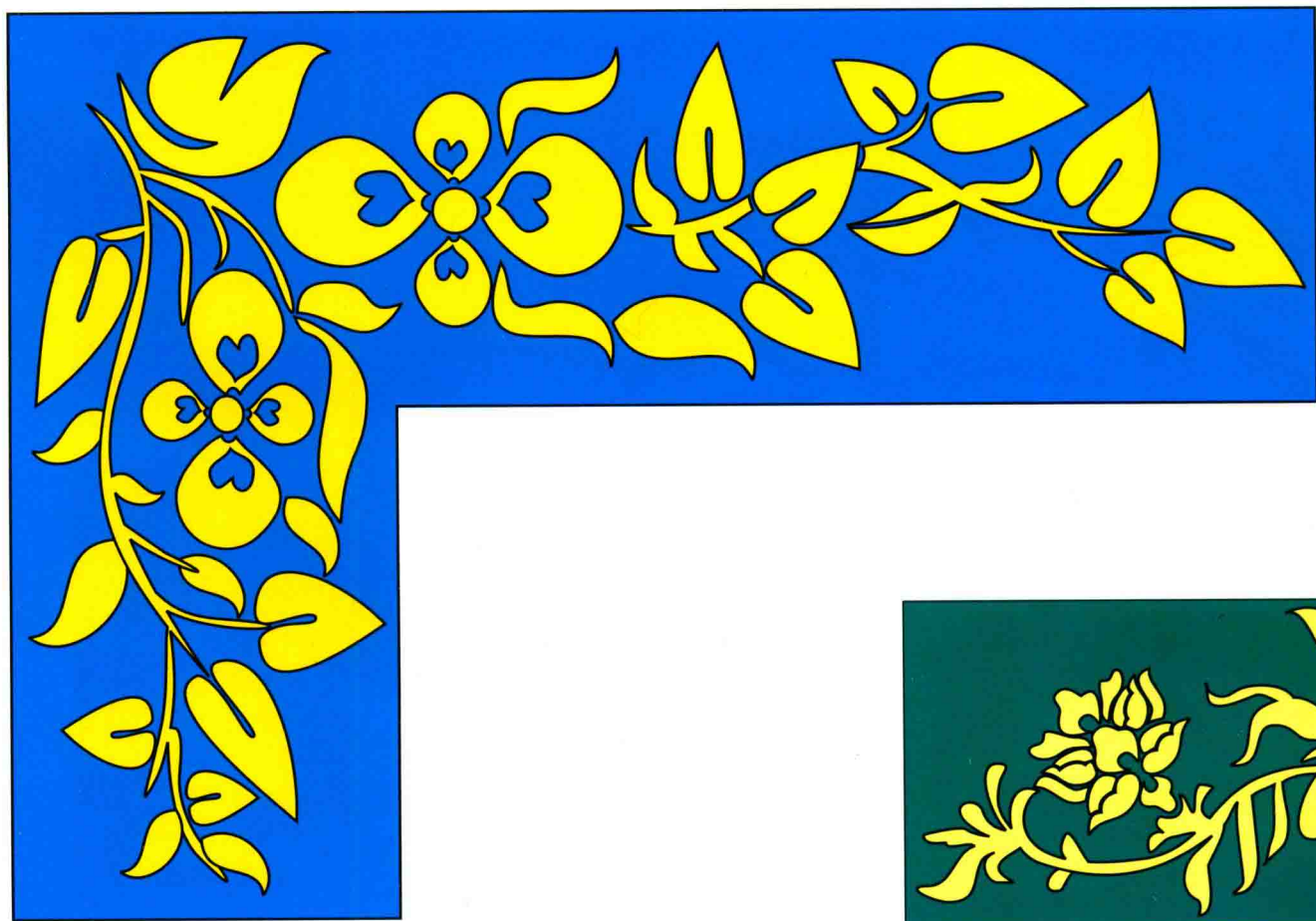
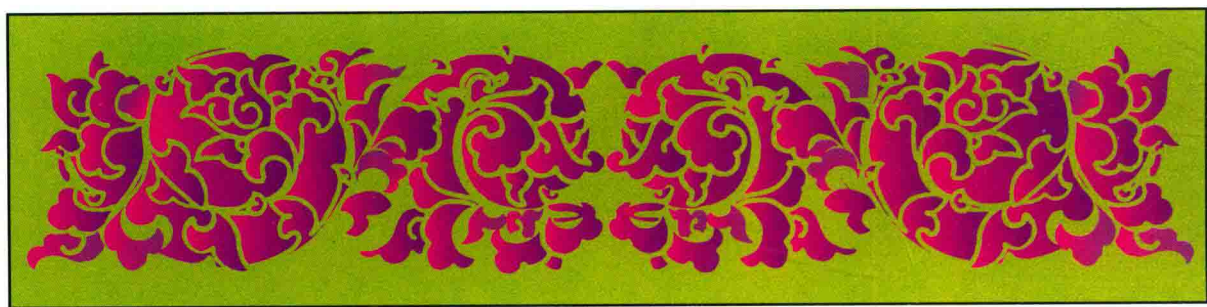
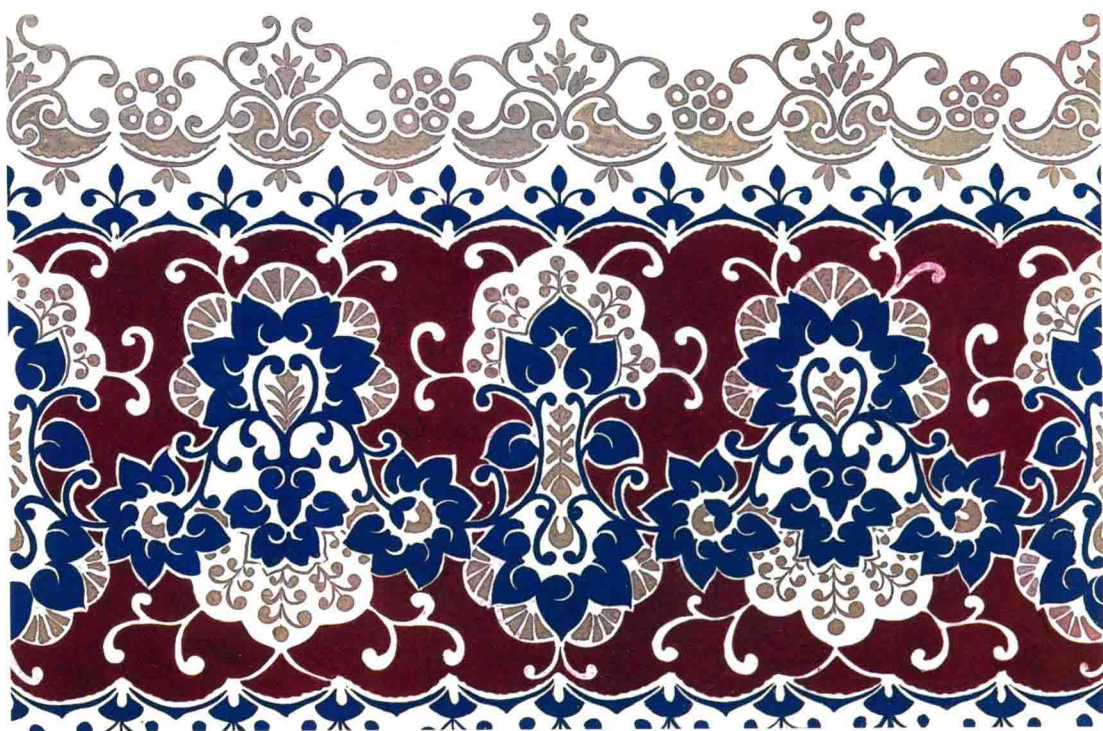
- ①单位纹样的重复必须3次以上。强调其延伸连续的感觉。
- ②注意纹样重复之后的效果,在设计时必须考虑到纹样重复的空白之处。必须以“计白当黑”的态度来对待其布局。使纹样既连续又不空洞。

边缘纹样:

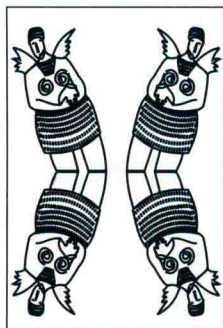
边缘纹样的编排,适合于所装饰形的外形周边。纹样随外形轮廓变化。受外形限制,不可无限延伸。

要点:

- ①纹样编排受制于外形周边,必须注意纹样的完整性。
- ②花头的主次效果须分清。

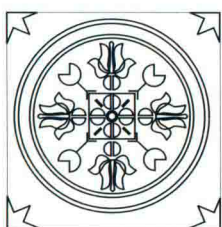
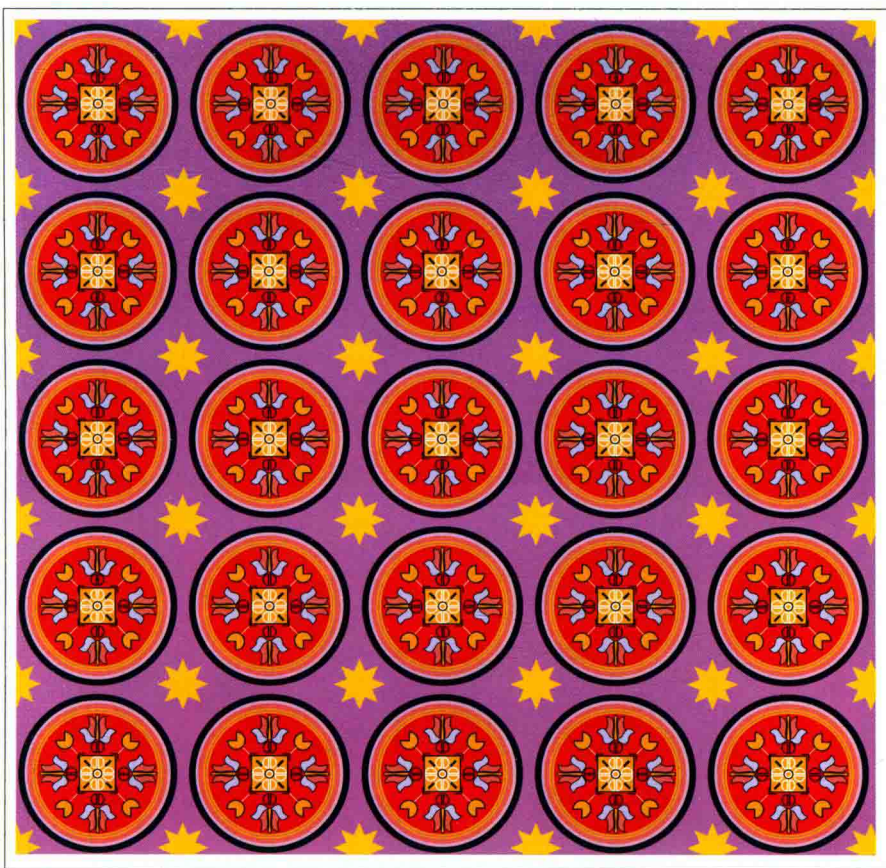

四方连续

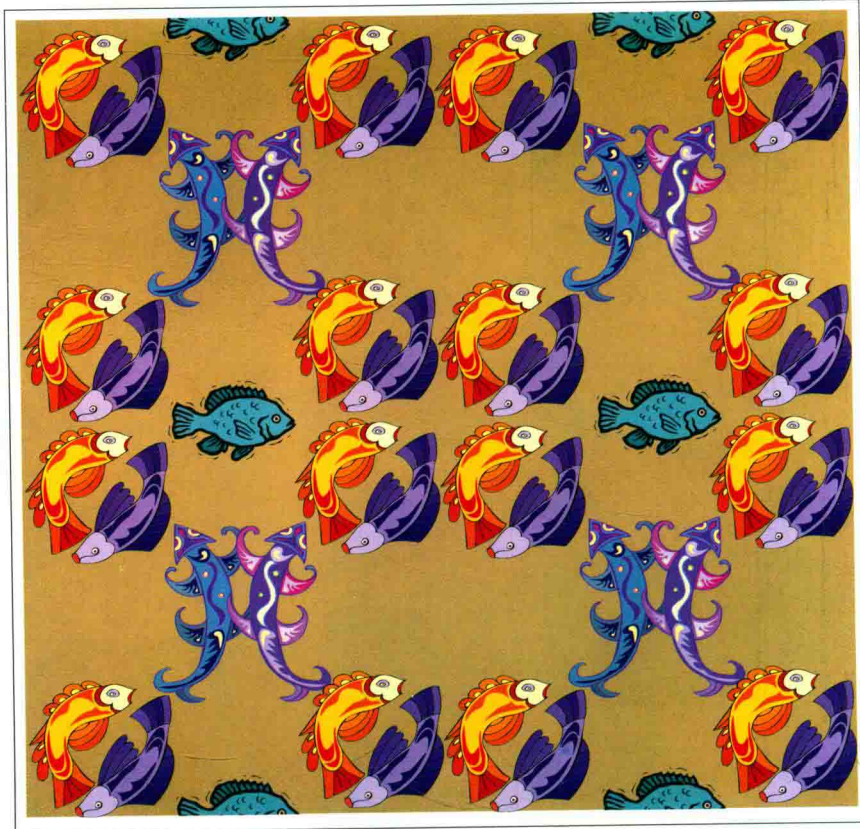

以一个单位纹样,向上下左右、四面八方连续展开的排列方式为四方连续,四方连续主要用于纺织品和墙纸等设计中,其特点是单位纹样可以无限地展开。

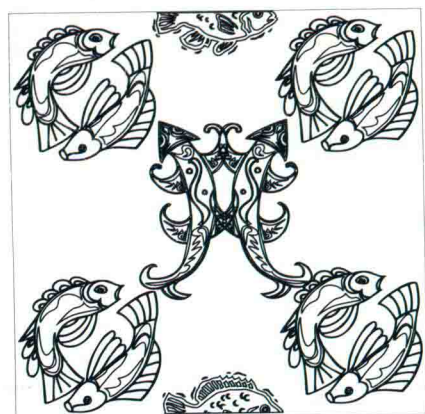
- 要点: ①在纹样设计中,要考虑单位纹样连续组合的效果。如果含有不完整纹样必须考虑其交接后的效果。
②在单位纹样中必须有一个主纹样,次要纹样服从主纹样,设计一般由花头开始。色彩使用应以明快、清晰为主,纹样展现确切为宜。注意掌握画面色调。要求色彩倾向明确,形成有感染力的画面。

陈磊

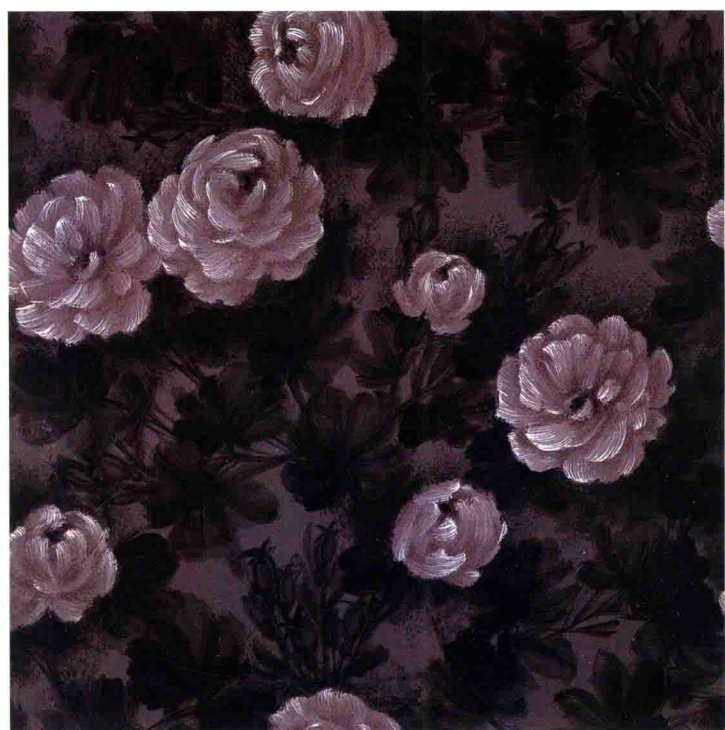
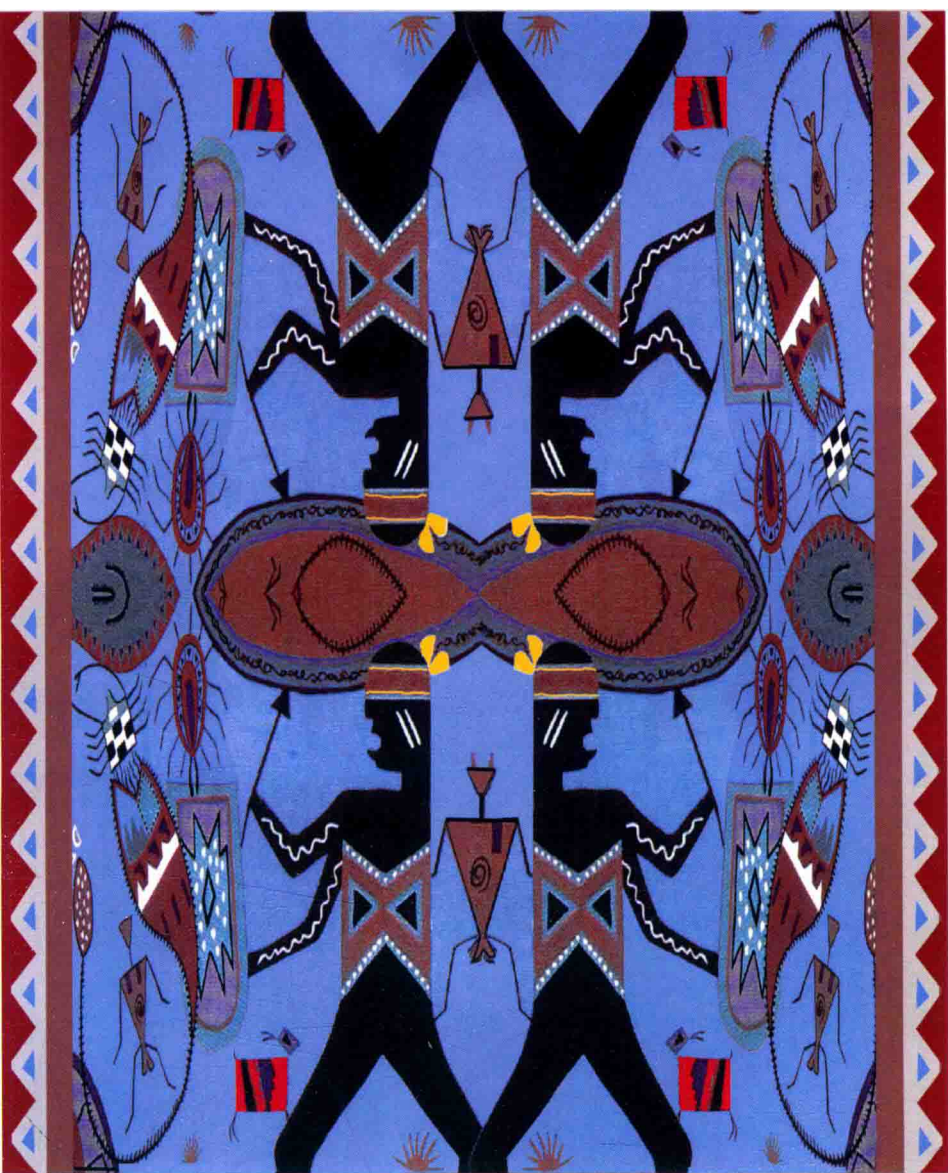

柴智

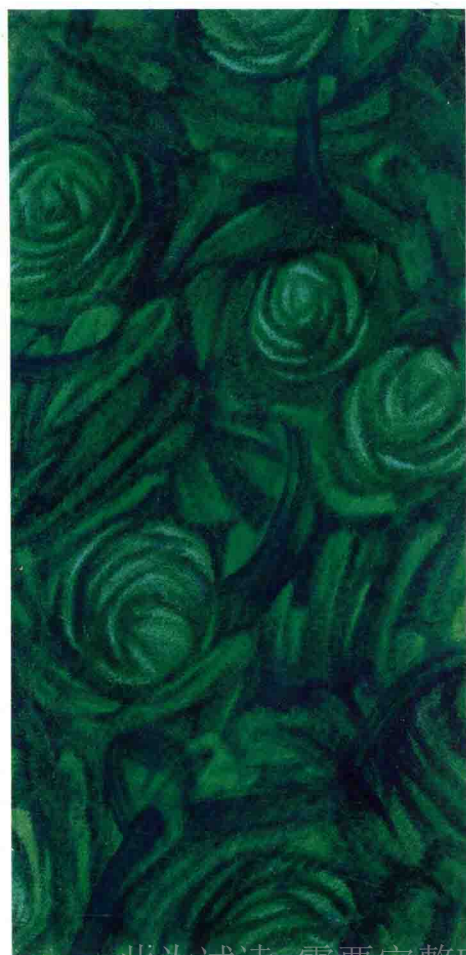

上左图与下右图使用的技法为撒丝法。在染织图案的设计中撒丝法最为常见。这种方法即符合染织品的工艺要求又能使画面整体,富于变化。撒丝的细线密集,形象塑造层次分明,精细感人。

王肃健

装饰风景

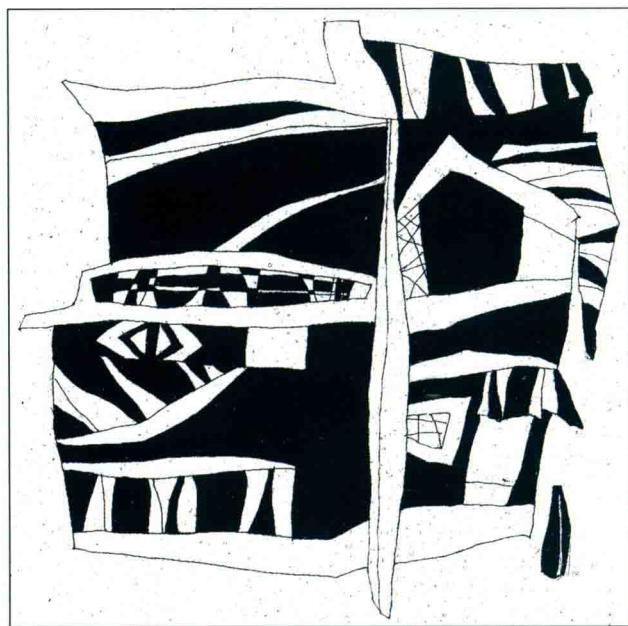
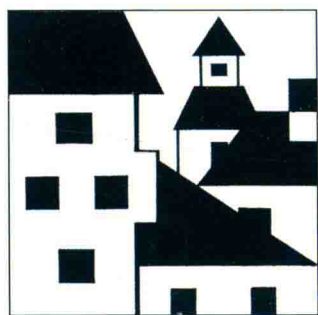
风景图案的素材取之于自然物与人造物。自然物指自然界中的所有物象,如天、地、日、月、星、云、高山流水、树木花草、鸟兽鱼虫以及任何存在于自然界中的物象。人造物主要指一切人为的建筑物,实际上两者已经溶为一体,组成了迷人的风景。

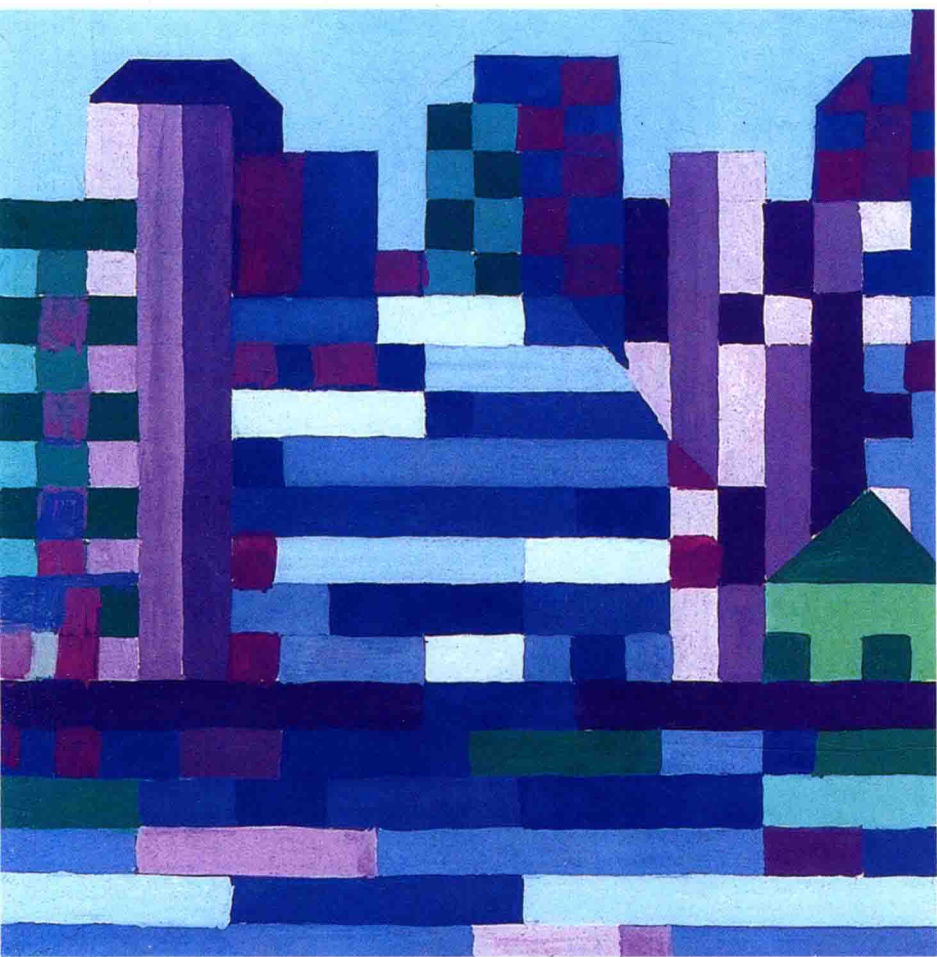
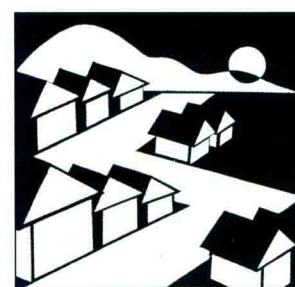
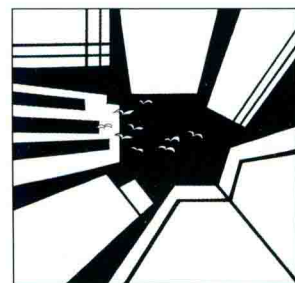
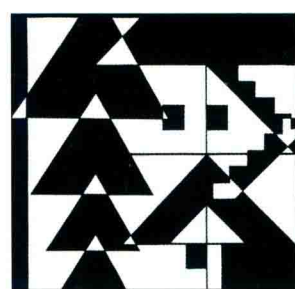
装饰风景与写生风景最大的区别在于强调主观性,强调有感而发。在观察与感受自然界美的进程中寻找到自己的表现形式。运用最能表达自己感觉的形式将美传达给观众。

要点:

①对于画面的黑白灰布局要做到心中有数,注意形与形之间的组合关系。

②使用色彩必须做到调性明确,注意把握好图形与颜色之间的关系。使画面具有明确的色彩倾向,以便于传达特定情感。

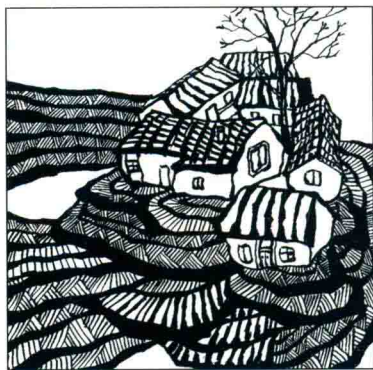
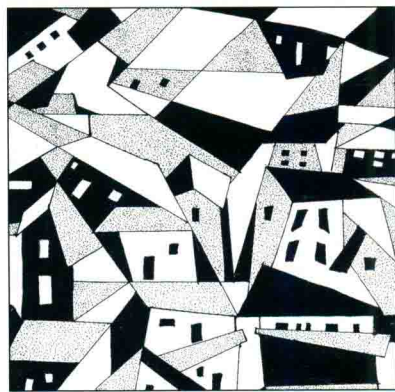

以几何形分割的画面干净利索,简洁明了。当黑白布局得当时,画面空间便被某种秩序所统一。
几何形的色彩组合,只要是色的变化多样或色块分割充分,就可使画面呈现丰富和满足。

同样的构图配以不同的色彩组合时能产生不同的色彩情绪。上左图以黄为主调,与淡蓝、翠绿形成对比带有西洋味。上右图以一对补色互混淡化。原来十分浓烈的红与绿在失去高彩度后呈协调状,在平和之中显出弱对比。

在黑白构图中,如果画面允许有大块的黑白存在,整体的黑白灰关系便能很快得到安置。如下图:中间的黑块起稳定作用,并以磁石般的力吸引着周边的小黑块与直线,使之统一。

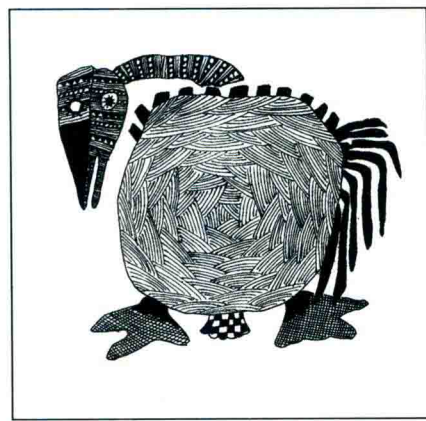
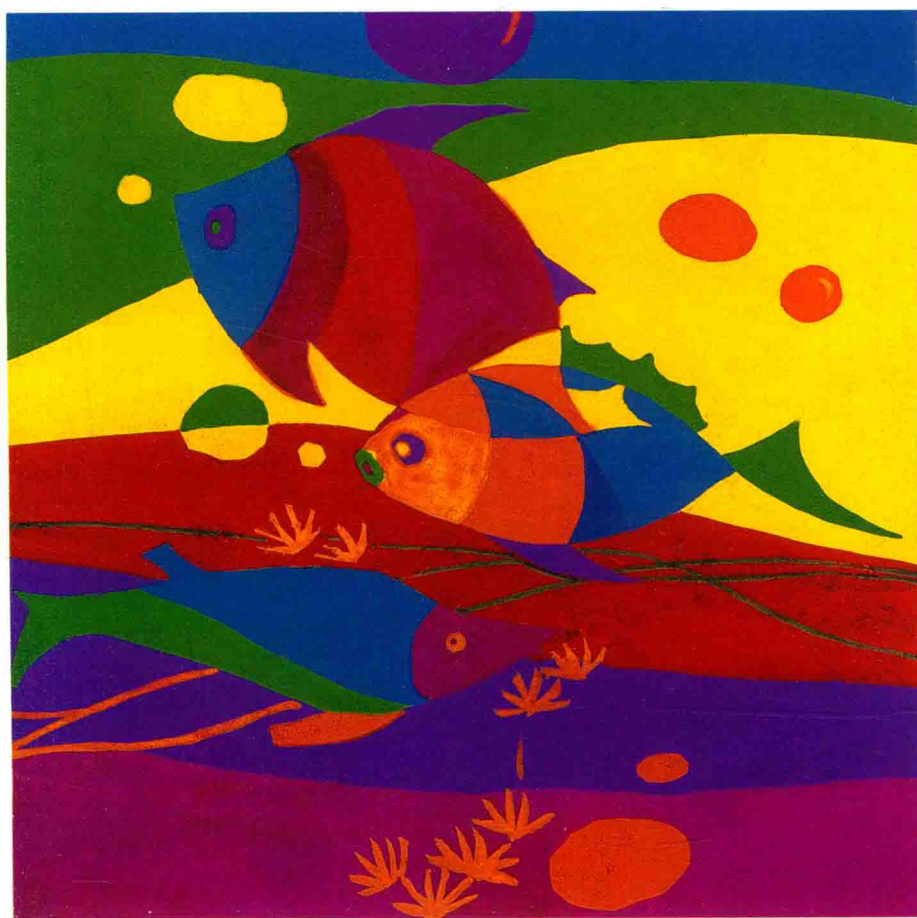
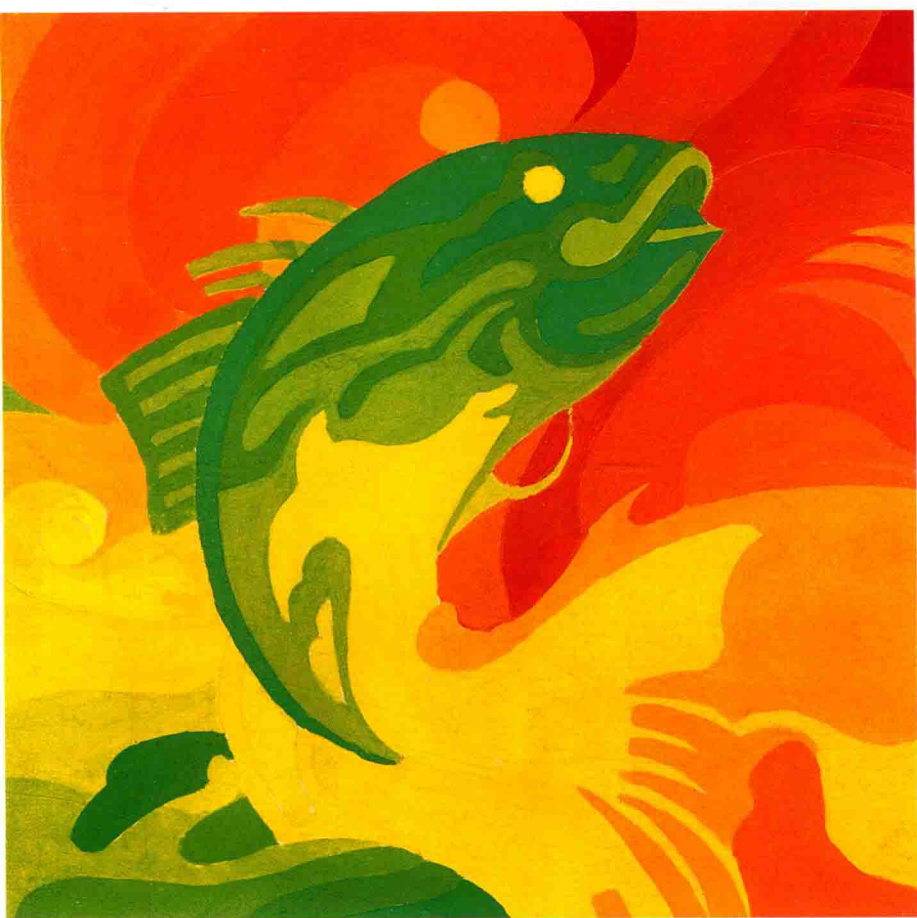

装饰小品

装饰小品内容较为广泛。人物、动物、花卉、风景,任何具有一定情趣的外界物都可入画。作者在客观中所观察到的一切情景,通过删繁就简,加工提炼,精心构图,赋予画面以装饰性和形式美,形成有感染力的具有丰富内涵的装饰画。

要点:

- ①画面必须主题鲜明,强调“顺理成章”。
- ②寻找具有表现力的色彩来表现对象,把握好画面的明度对比关系,黑白灰的关系。

只要将每一色都混合白色,降低其色彩的鲜艳度。画面所传达出的情绪,十分鲜艳、华丽的可以从强烈、浓艳转为安定、平和。

以民间剪纸脸谱为素材,具有传统文化气息。右下图为半个色相环以内的配色,在明度对比十分接近的情况下,画面中寒暖对比便十分突出。

