

美术高考基础教学大全

SHEJI
JICHU

设计
基础

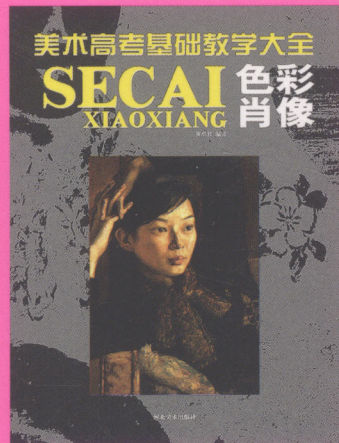
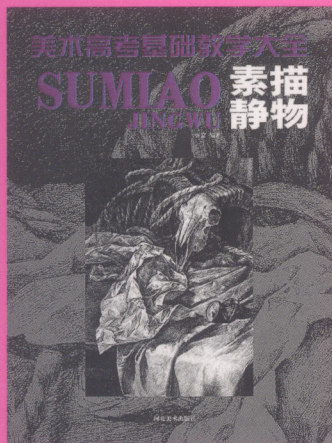
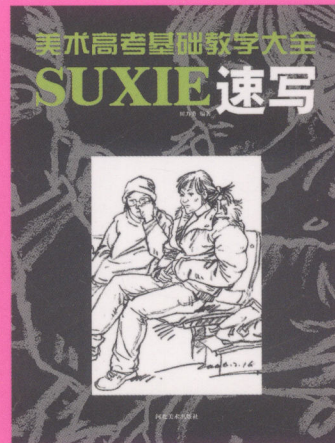
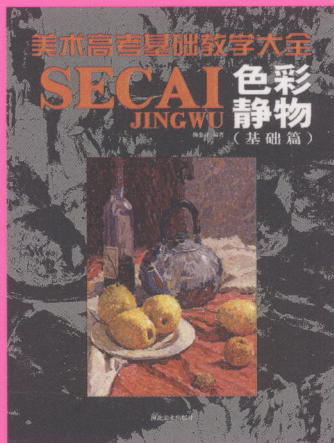
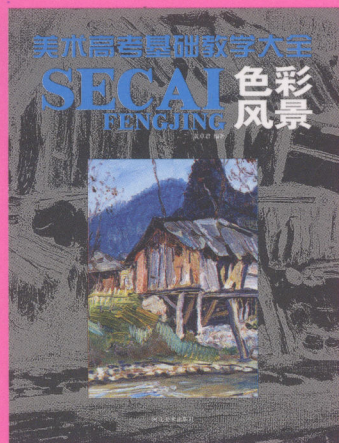
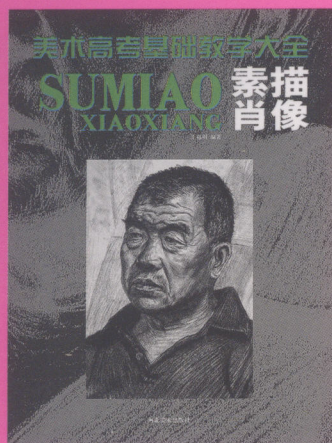
范振刚 编著

河北美术出版社

责任编辑：苏征凯 张 静

装帧设计：齐 瓚

图书在版编目 (CIP) 数据

设计基础 / 范振刚编著. — 石家庄: 河北美术出版社, 2008.1
(美术高考基础教学大全)
ISBN 978-7-5310-2967-0

I. 设… II. 范… 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178375号

美术高考基础教学大全 设计基础

范振刚 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：慧谷设计工作室

印 刷：河北新华印刷二厂

开 本：889毫米×1194毫米 1/8

印 张：5

印 数：1~5000

版 次：2008年1月第1版

印 次：2008年1月第1次印刷

ISBN 978-7-5310-2967-0

9 787531 029670 >

定价：32.00元

目 录 CONTENTS

一、概述	01
二、装饰画表现	01
三、创意造型表现	08
四、学生作品赏析	10

注：此书系范振刚、郑阳、党永生共同编辑完成。由于近几年全国高等美术院校的艺术类加试风格不断变化，加试形式日趋多样化，此书只是针对部分高校的历年加试形式进行分析，并提出应对办法，供广大学生借鉴。

范振刚简历

范振刚，男，1968年出生于河北。1983~1986年就读于河北省昌黎师范学校。1990~1994年就读于天津美术学院。1994年任教于石家庄铁道学院。2004~2005年韩国釜山东西大学研究生院就读多媒体设计专业。韩国多媒体学会会员、亚洲艺术与科学学会会员。

一、概述

设计基础考试是高校考查考生设计思维,了解考生在创意、构图、表现技法等各个方面综合能力的一种手段,是多数美术院校高考必考的科目之一。考试内容包括:平面设计、工业造型设计、环境设计、服装设计、图案

设计和装饰画设计等等,具体形式因院校特点的不同而略有差异。近几年来,很多高校的设计基础类考试都简化了,以创意表现考试逐步代替了复杂的分科考试,一般分为装饰画表现和创意造型表现两大类。

二、装饰画表现

在设计基础考试的内容当中,很多院校的命题要求按规定的颜色、情节来完成创作。基本形式是以装饰画表现。因此,学生要有充分的考前准备。

(一) 考试要求

装饰画表现类试题重在考查考生用设计创作的形式表达事物的能力,包括:对事物的思考判断能力、构图及造型能力、色彩应用能力和基本表现技巧,等等。

(二) 试卷的评分标准

装饰画表现类试卷的评分标准一般有如下五项:画面工整、色彩明快、造型良好、构图完整、寓意深刻。

1. 画面工整

指的是考卷线条流畅,并且线条的边缘整齐。色彩涂画得均匀,图案边缘整齐、干净。

2. 色彩明快

指的是考卷上的使用色彩除了满足考题规定的几套色以外,色彩搭配得当,既能做到突出主题又能对比与谐调合适,富有节奏和韵律感。

3. 造型良好

主题是通过形象来体现的,考生能否创造出优秀图形,是衡量考生水平的主要因素。是学生应用夸张、变形、归纳、装饰等造型基本能力的表现。

4. 构图完整

指的是考卷构图突出主题,画面形象饱满。构图安排以立意为主,构图组合自由流畅,富于节奏和韵律感。

5. 寓意深刻

考卷要求具备思想性,创作的造型与色彩突出主题思想、立意明确。画面整体效果给人以震撼感或唯美感,有较强的视觉冲击力。

(三) 必备的绘画工具

1. 草稿纸

纸张的材质不限,一般有几张A4的白纸即可。为了有利于修改,考试创作起稿部分需要在草稿纸上完成。

2. 铅笔和橡皮

这是考生必备的普通工具,只不过需要注意设计考试过程中需要削出很长的铅,以备拷贝时把草稿纸背面涂满黑色使用等等。

3. 拷贝纸

一般硫酸纸或透明的白纸均可。由于设计考试要求整齐干净,所以考生不能直接在考卷上起稿,需要在草稿纸上起完稿以后,用拷贝纸拷贝到试卷上,这样才能保证画面最后的整洁标准。

4. 颜色

设计基础考试一般都规定了几套色,但不要求具体的色彩,这就给考生提供了事先准备好几套色彩的机会。一般准备两大套色彩,一套是暖色系的五套色,另一套是冷色系的五套色,以备应对考试。

5. 上色笔

一般用中白云笔一支、叶筋笔一支即可,当然准备得再充分些更好,比如各种水色笔及各种蜡笔,等等。

6. 圆规、直尺、透明胶带和剪刀

设计类考试往往是几何图形,为了使画面工整,借助于工具来绘画是不可避免的。这也是考生应试必备的工具。

7. 涮笔筒

涮笔筒什么样的都可以,但一般以稳定为准,尽量减少意外发生。

(四) 绘制步骤

应试时,装饰画表现类试题的操作步骤:审题、铺底色(根据考题的具体需要设色)、起稿(在草稿纸上)、拷贝(把起好的稿子拷贝到试卷上)、上色、深入刻画、整理完成共七个环节,顺序明确,绝不能混乱。

1. 审题

培养审题和表现主题的能力,对学生来说是首要的,它是考生顺利完成考试创作的前提条件。做到正确审题,考生必须具备如下几项素质:

(1) 对考题的正确理解

设计基础考试一般是以文字的形式给考生一句描述性的话语,考生应对考题的整个文字叙述有一个正确地理解,比如2007年北京理工大学的艺术设计考题:“发生在寒假里的故事”。这就给故事规定了时间和环境,其他的环境都是不适合的,而“故事”则应该是发生在学生身边常见的有趣事件。学生要善于分析事物,对身边事物有独到的见解,这样才能保证在立意方面独特、新颖。

(2) 故事的典型性

考生身边发生的事件是形形色色的,可以扣题的题材也很多,如何从众多的事件中选择出最能突出主题的具体故事,在平凡的故事中发现不平凡的立意,是考生考试能否获得成功的重要因素。这就需要考生平时培养自己对事物善于思考的能力。考卷立意的表达,应以事物的具体“特写”来反映整个面貌。

(3) 形象元素的正确选择

一件事物所涉及到的形象很多,故事情节也很复杂,正确选择代表事件的形象要素,是考试落笔的关键因素。在我们的语文课中,经常会出现借喻、借代、暗喻、铺陈等修辞手法,而这些修辞手法在我们的设计类考试当中也完全适用。考生要学会借助具体的形象来象征深刻的事件主题,形象元

素应具有典型性、代表性。比如：我们用“福”字表现春节；用鸽子象征和平，等等。

在确立了时间、地点和典型的故事等几个因素以后，就可以从容地进行下一个环节了。

2. 铺底色

根据考题立意的需要，给考卷拟定一个具体的底色，为了争取时间，考生要有统筹法的意识，先完成铺底色的环节。铺底色的色彩不能太稠，调制颜色时以能顺着白云笔笔尖一滴一滴地滑落为准。上色一般用5号水粉笔，按画面的上下和左右顺序依次完成。注意：颜色一定要涂均匀，不能涂抹到规定画面的边线以外。

3. 起稿

通过审题选择好典型的形象以后，进入考试的起稿阶段。作为考前的充分准备，我们应该能够很熟练地描绘出已经确立好的形象，并在画面上经营好图形的位置。在这个阶段大部分考生以临摹和模仿形象为主，真正属于原创的并不很多，即使有也不是很优秀。考生可以参考如下的方法，既能使形象做到原创，又完全能够优秀生动。

(1) 借助于工具的起稿方法

考卷对形象的要求一定具有很强的装饰性，对于一些有对称性质的构图，我们不妨使用民间剪纸的方式进行形象设计。把一张白纸几次对折以后，在折好的纸面上画出设计好的图形，然后剪出来，展开以后就可以直接拷贝到试卷上了。这样设计出来的图样既造型特点明确、个性突出，又具有偶然性和不可重复性，装饰性强、对称结构明显。这种方法适用于人物、动物、植物、场景等各种角色的创作，速度快、效果好，实用性极强。（图1、图2）

(2) 人物形象与构图

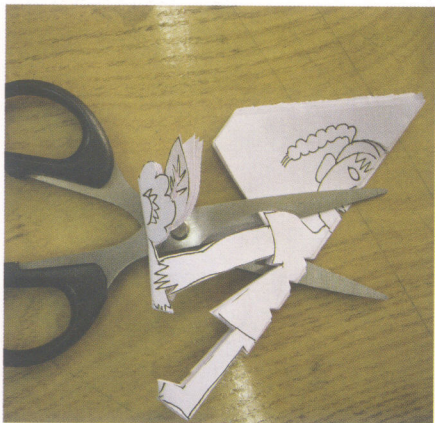

图1

图2

图案考试和装饰画考试，经常会出现人物角色，对于考生来说，人物变形是比较难创作的，它需要考生具备良好的造型能力和归纳变形能力。人物变形的的方法一般包括：表情的夸张变形、动态的夸张变形和服饰的夸张变形。构图形式可以是适合纹样，也可以是装饰性纹样，其关键要素是注意人物造型的方向、位置、空间、重心等关系的安排，要求形象生动、动态自然、富有冲击力。（图3）

对于基础较差的考生来讲，做到上述的表现很难，但是应用巧妙的造型方法同样可以做到画面生动自然。我们可以做简单的人物轮廓造型勾勒，这对于有一定造型能力的考生来讲非常容易，然后用分割法和添加法对轮廓里的部分有节奏地分割组合。分割法是指用简单的线条对造型进行分割，让分割后的形与形之间产生组合的关系，比如：形与形之间的分离关系、形与形之间的接触关系、形与形之间的覆盖关系、形与形之间的透叠关系等等。添加法指用点、线、面的基本元素，对分割的图形进行装饰加工，其目的是突出画面的主体形象，创造层次感，编织画面的节奏感和韵律感。（图4）

图3

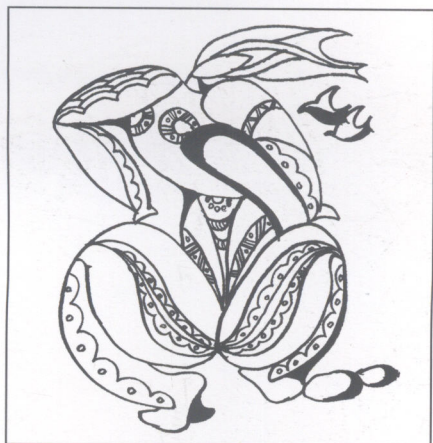

图4

(3) 植物形象与构图

考试中植物形象也是比较常见的，对于植物的变形创作，考生需要了解相关植物的生态结构，突出植物的生长特点。植物造型选择一定要符合考题规定的要求，形象特征一定要分明，在考卷上一目了然。归纳出的图形要求线条富有弹性、形态饱满、动态自然、充满生命力。（图5-1）

为了使画面生动、变化丰富，我们也可以用装饰的方法对所勾勒的图形

图5-1

图5-2

进行必要的形式分割和装饰符号添加，只要能注意到疏密和层次韵律的变化就可以创造出非常优秀的试卷。（图5-2）

(4) 场景形象与构图

场景在装饰画考试中最常见，一般涉及到的景物有天空、山、水、植物、房屋、街道及日常工具等，在这些景物的变形过程中，一定要保持景物的基本特征，变形手法比较随意。比如树的变形，只要有树冠、树干的特征就可以了。树冠多以圆形、椭圆形为基本形态，树干和树枝则以粗细不同的线条为基本形态，或者使用以点带面的方法，以树叶的形态代替树的形态，这种变形手法既简单又容易掌握，只要控制好构图，画面就会非常漂亮。

日常工具的变形也是多注意结构关系，至于透视关系则不必考虑，只要画出它的结构组合形式就可以了。组成日常工具的形态元素一般以其构件为准，形态可以似是而非，也不必考虑自然比例，这样会更有味道，装饰感也更明显。（图6）

(5) 动物形象与构图

试卷中出现动物的形象，也是比较难创作的情况。动物的变形最值得注意的是动物的基本特征和动物的动态关系。正常情况下，考生要有很多的写生积累，才能达到应用自如的程度。然而，大部分考生在考前班的训练当中，主要精力都花在素描头像、色彩静物和人物速写上了，对动物的写生不是很熟悉，那怎么办呢？找一些巧妙的办法。（如图7）用简单的线条对所要求的动物进行粗略的勾勒，这对大部分考生来讲都能做得到。我们只注

图6

图7

意动物的基本特征即可，暂时不必考虑形态是否像或者动态是否生动，只在动物的组合、构图方面多下些功夫。之后，我们再利用分割法和添加法对所勾勒的简单形态进行装饰填充，只要控制好节奏关系、韵律关系，美妙的画面就会跃然纸上。

(6) 画面造型的节奏感与韵律感

画面的节奏感和韵律感听起来是很抽象的，很多考生对这个概念似是而非（在后面的上色过程讲述中有较为详细地介绍）。我们不妨这样认识，给概念具体化：我们创作画面时，把节奏感与韵律感看成是整个画面造型对比因素的大体走向。具体安排一般分为纵向、横向、向心、发散等几种形式。就每一张考卷而言，对比因素的走向只能以其中的一种形式为主要特征，而其他的对比要素只能作为陪衬出现，这就是设计学里常常提到的构图当中的“势”。一张优秀的创作，整体构图一定要有明显的“势”的存在，它是画面的主体精神，就像一首动听歌曲的主旋律一样。有了这样的走向，画面就已经具有节奏感和韵律感了。（图8）

4. 拷贝

画面的对比因素

整体画面的“势”

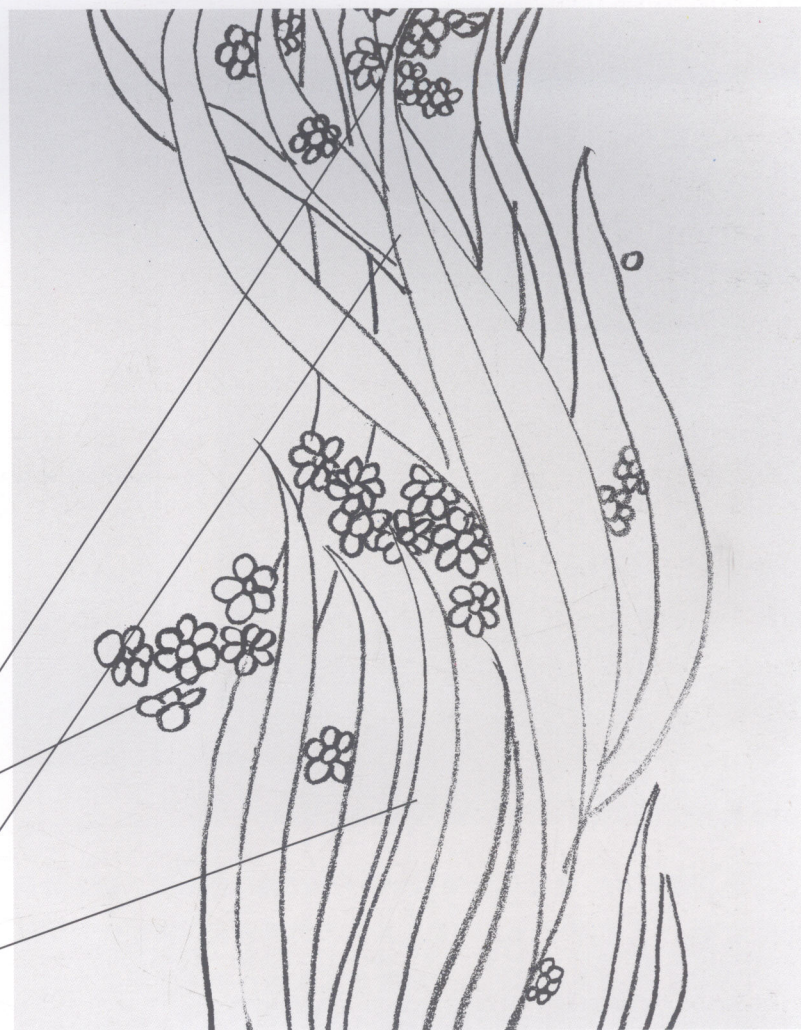

图8

起好的稿子，修正后的线条应该十分明确，尽量减少给拷贝时带来误导。用硫酸纸拷贝图形，然后在硫酸纸的反面用粉笔涂满白色或用铅笔涂满黑色，再把硫酸纸上的图案拓到考卷上，这样考卷上就会留下完整的创作图形。这个过程中须注意：拷贝纸在考卷上的位置要固定好，不能随便移动。拷贝时用笔一定要有力量，使拷贝上的图形痕迹清晰。

5. 上色

设计基础高考一般都规定几套色，大多数为五套色彩，如何利用有限的色彩描绘出绚丽多彩的装饰画，体现了学生考前的多项素质和能力的积累水平。从色彩学的角度上讲，上色应该注意色彩的对比与和谐、色彩的韵律、色彩的节奏以及上色的方法等等。

(1) 上色的顺序

上色是处理考卷时非常值得慎重的环节。由于考试的时间有限，对画面的要求又是尽可能的变化丰富、生动感人，因此掌握正确的上色方法是关键。一般情况下，为了处理好色彩的对比与和谐关系，同一种色彩，往往被布置在画面的各个角落。因此，我们在上色时，应该一种一种地上色。上每一种色彩，都是从画面最方便的角度开始，直到填满结束。上第二种色彩还是按照前一种色彩的上色顺序绘制，因为前面的色彩已经干了，因此避免了色与色之间的混淆，同样的方法直至画面所有的色彩全部填充结束。这样，考生就能够在最短的时间里把所有的色彩画完，而且尽量减少了很多色彩边缘混和的不必要麻烦。（图9-1至图9-3）

(2) 对比色的安排

色彩的对比与和谐是相对而言的，在处理画面时，我们应该注意这些对比因素形式的具体表现：

① 色相对比 色相就是色彩在色相环上的面貌，其对比因素是指冷暖对比、补色对比和在色相环上圆心角在 80° 和 160° 之间的色彩对比（ 30° 为同类色、 $30^\circ \sim 80^\circ$ 为和谐色、 $80^\circ \sim 160^\circ$ 为对比色、 180° 为补色）。色相的对比可以使画面看起来有刺激性，视觉冲击性强。（图10）

图9-1

图9-2

图9-3

② 明度对比 色彩明度关系一般分为9层，色彩学上称之为明度九调。也就是说，一个色相环上的色彩在加白或加黑以后，其明度变化从1到9共分为9个层次，每上下相邻的三个明度是和谐的，相间的明度为对比因素，相间的距离越长，对比的程度就越大。比如：1、2、3之间的明度是和谐的，2、3、4也是和谐的，1、2或2、3之间的明度则最为和谐；3、6之间的明度是对比的，而1、9之间的明度则是对比最强的。（图11-1至图11-2）

③ 纯度对比 在色相环上的色彩都是较纯的色彩，而最纯的色彩是红、黄、蓝三原色，这三个色是没办法调制的。在色彩学上，红、黄、蓝叫做三原色，在黄和红之间、黄和蓝之间、蓝和红之间的色彩叫做间色。几种色彩调和在一起叫做复色，调制的次数越多色彩的纯度越低，调制的次数越少色彩的纯度越高。这样在色彩的安排上就有纯度的对比了。（图12）

色彩的对比离不开具体的形象，在布置对比色时，往往安排在画面的主

体形象部分。而周围的色彩布置往往比较弱，这样才能突出主体，层次分明。具体的方法在后面第（4）点（画面色彩布置的节奏感与韵律感）里做了较详细的说明。

（3）调和色的安排

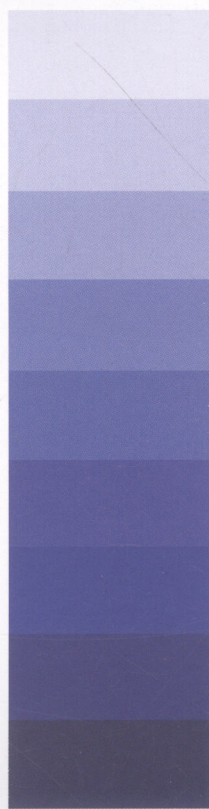

图11-1

图11-2

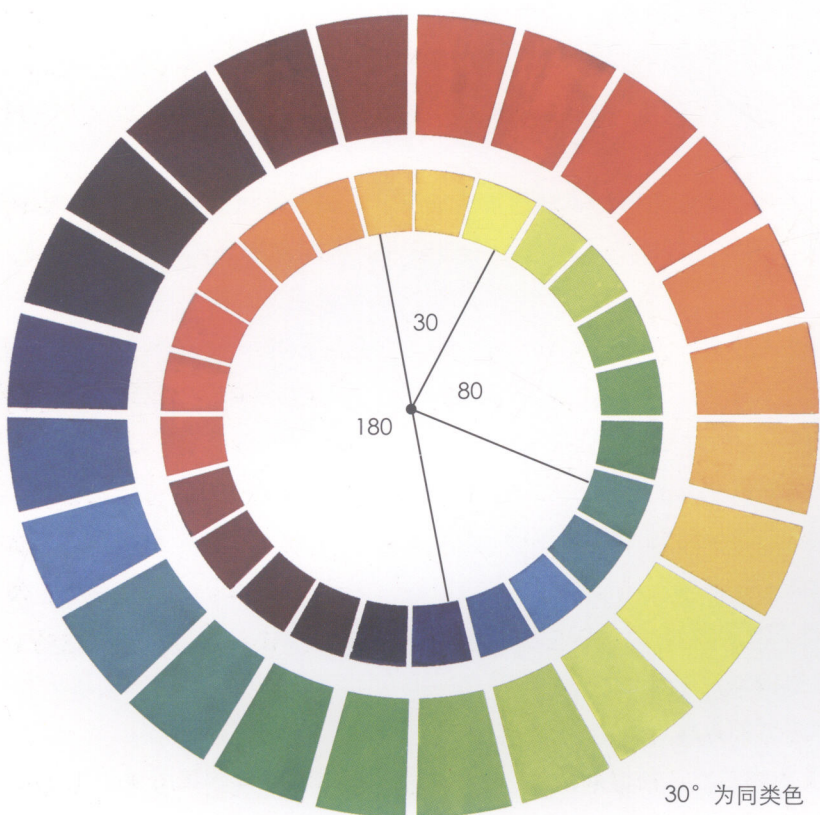

图10

30° 为同类色
30° ~ 80° 为和谐色
80° ~ 160° 为对比色
180° 为补色

调和色也叫做和谐色。在对比色的相关说明中，我们对色彩的调和概念已经有了清楚的解释，调和色同样分为色相调和、明度调和和纯度调和三部分。调和色与对比色是相间出现的，没有调和色彩就没有对比色彩。调和色往往分布在对比色的周围，反过来对比色也分布在调和色的周围。调和色是画面的陪衬，它起到一个铺衬的作用，分布的面积往往比对比色大。当然，在色彩调和论中，色彩的调和还有其它方法。比如：在一组色彩的调制时加入同一种色彩，那么这组色彩是和谐的，这叫做加入同一种色调和法。另外，用同一种颜色勾边，那么被勾过边的色彩也能够和谐，这叫勾边调和法。我们在考试的时候，应用好其中的一种色彩调和的方法就可以了，在它

图12

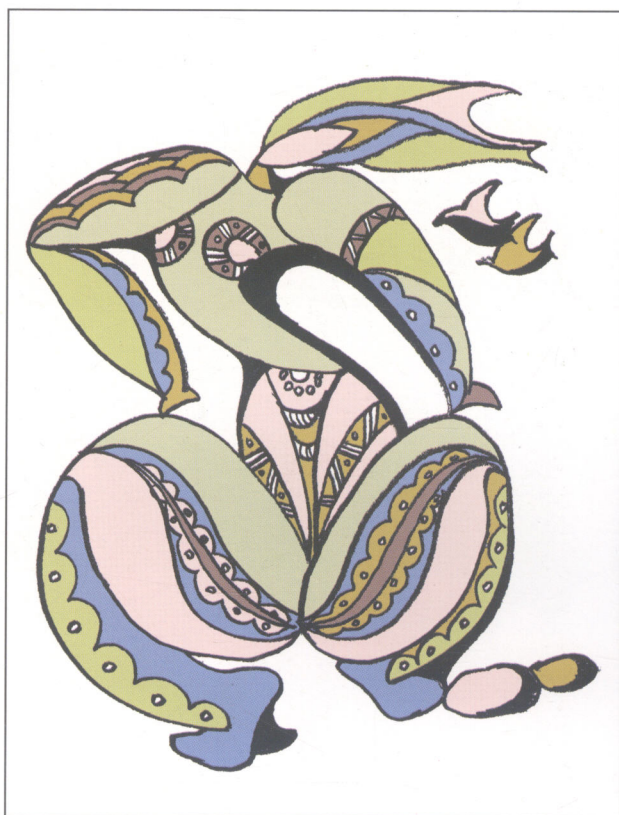

图13

图14

的作用下,画面对比的部分形象显得更加生动鲜活。调和色的合理安排是画面布色要素中不可缺少的重要环节。(图13)

(4) 画面色彩布置的节奏感与韵律感

色彩布置的节奏感和韵律感问题是考生觉得最难懂的,应用就更难了。我们可以这样理解:节奏,近乎于音乐里的节拍,它是一种机械的律动。在色彩应用当中,节奏主要意味着色块面积、冷暖、明度、纯度、色相等因素对比关系的配置合拍。节奏具体的形式有重复、渐变、交替。韵律,“韵者,隐迹立形,备仪不俗。”(荆浩语),从广义上讲是一种和谐美感的规律,在色彩应用过程中,指在节奏的节制、推动、强化下所呈现的情调和趋势。

考生在考卷创作过程中,能够认真审视画面的节奏感和韵律感固然是最好的,但是考试的时间有限,并且考试时考生的精神状态处于高度紧张,许多有关考试的细节足可以使考生手忙脚乱。如果没有平时很好的练习积累,很难做到在短时间内组织好。为了解决这些问题,我们不妨按照这样一个模式——序列模式来完成创作。在上色以前,先考虑好画面上出现色彩的对比因素和谐调因素,比如:色彩形状大小对比的因素、色相对比的因素、纯度对比的因素、明度对比的因素等。我们把这些因素有意识地按照一定的序列排列起来,每一种因素的排列都有不同的序列,通俗地讲,我们处理画面的每一种色彩,其面积大小的变化都是按照一定的走向排列起来的,这样的画面不但色彩丰富,画面活跃,而且具有很强的节奏感和韵律感了。(图14)

6. 深入刻画

这是设计类考试的深入过程,为了使画面变化丰富、生动感人,深入刻画的手法不拘一格。就考生而言,用加法填充的手段对所描绘的图形进行装饰性加工更为合适。在深入刻画时应该注意如下几项要素:

(1) 突出主题

前面讲考试创作一定要突出主题,在简单的起稿和上色过程结束以后,深入刻画就摆在考生面前了。如何使画面的主体形象进一步完整,画面语言更加充分,这是考试创作整个过程的关键。其实,图案也好,装饰画也好,画面的语言表现总是需要细致入微地深入刻画的。就像写文章一样,对故事的关键情节往往以特写的形式着重加以夸张性的描述。考生对画面表现主题部分的图形进行具体地描画,一般有以下三种方法:

① 体积和空间的刻画 图案和装饰画的创作最讲究的是变形,它是超时空的,没有写生那样严格的透视要求,可以利用叠加、置换等方式创作出既不单调又不混乱的紧张而又和谐的画面。图案装饰画的空间概念是靠对比因素来体现的,考生在处理画面主体形象的时候,应多注意对比因素的设置。比如:在画面的主体形象部分,要充分安排色彩在色相、明度、纯度等方面的对比因素。丰富的对比变化能使形象的体积感和空间感更加突出,视觉冲击力增强,从而达到突出主题的最终目的。(图15-1)

② 具体形象的深入刻画 画面的主体部分仅靠丰富的色彩对比是远远不够的,一幅好的创作还应该生动的形象。因此,考生还应该考虑如何对主体形象进行深入刻画的问题。

主体形象如果是动物的话,那么考生应该对动物的脸部、身体及足部进行深入的描画。对脸部的刻画主要是对眼睛、鼻子和嘴进行夸张和加法填充,对身体的描画则是对图案装饰进行重点夸张和加法填充。对足部的描画则应该对相应的饰物进行加法填充。这样就可以描绘出生动鲜活的动物形象了。

对场景形象的描画,考生应该对房屋的具体结构进行夸张描画,包括对窗户的夸张描画、房顶的夸张描画和对栅栏等相关形象的综合描画等。(图15-2)

③ 主体形象的边线处理 在深入刻画主体形象时,往往只注意到如何刻画得深入细致,而忽略了主体形象与背景形象之间的对比与和谐关系,这时考生可以应用勾边的方法,把主体形象总结性地完成。勾边的主要作用是平衡主体图案与背景图案的关系。如果主体形象过于强烈,它的作用是谐调;如果主体形象过于平淡的话,它的作用则是突出对比。因此,勾边是处理画面主体形象的最终完善阶段的必要手段。当然,勾边本身也是有技巧的,勾边往往采用粗细变化的线条形式,便于重复修改,而且显得流畅,充满个性,装饰效果强。(图15-3)

(2) 装饰符号的选择及添加方法

在深入刻画主体形象的时候,选择什么样的装饰符号非常重要。从单纯装饰性的角度来讲,简单的几何形最为合适,点线面的装饰符号适用于任何主体形象,基本上属于通用符号。不过为了更好地完成作品,单纯的几何符号显然是不够的,同时也缺乏较强的针对性。中国传统装饰的符号,可称得

图15-1

图15-2

图15-3

上是艺术宝库，我们从彩陶纹样、汉代壁画、唐代的织物以及民间剪纸的装饰纹样上可见一斑。（图16-1至图16-7）

考生在选择装饰符号的时候应该多动一些脑筋，从有利于表现事物的角度出发，装饰符号应该考虑到主体形象的身份。如果是人物，装饰符号应该多考虑与人物职业相关的图案元素；如果是植物，则应该考虑植物本身的肌理结构元素，提取相应的装饰要素；如果是动物形象，则应该考虑传统文化赋予该动物深刻寓意的元素；如果是场景形象，则应该考虑场景构成材料的肌理元素。提取好相关的装饰元素以后，以疏密错落有致的形式对画面的主体形象进行深入地刻画。

(3) 节奏感和韵律感的把握

优秀的考卷，整体画面一定要有很强的秩序感。这就要求考生在处理画面时，注意整体秩序的把握。前面的章节里讲过有关节奏和韵律的概念，画

面的主体形象与背景的铺陈形象是一个渐变的过程，也就是说，画面的主体形象与周围铺陈形象之间存在着过渡。这种过渡的具体表现是：装饰形态对比的渐变过渡、装饰色彩对比的渐变过渡及装饰符号的过渡等等。画面的对比因素在画面的主体部分比较强烈，在向铺陈形象过渡的过程当中，对比因素也应该有一个强弱变化的渐变的顺序。它是按照强、弱、次强、次弱这样的顺序过渡的。把握好这些具体的过渡因素，考生就拥有一张和谐、节奏感和韵律感极强的优秀创作了。（图17）

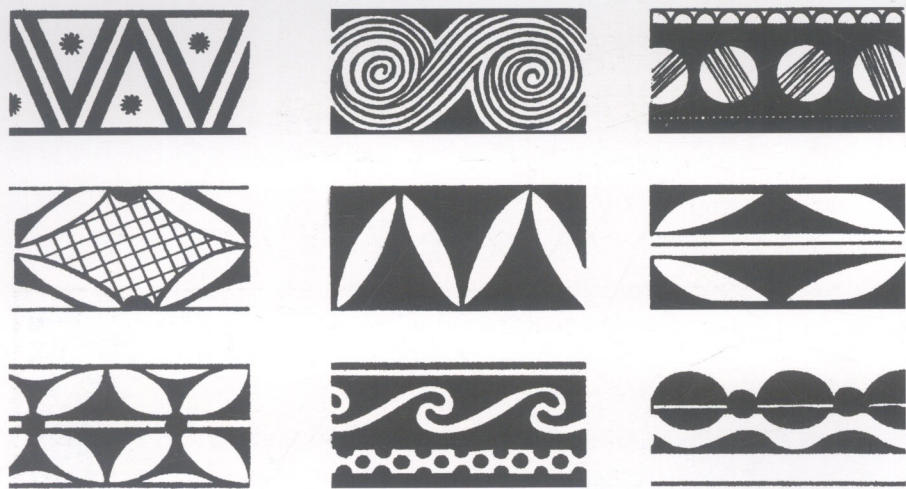

图16-1 彩陶装饰纹样

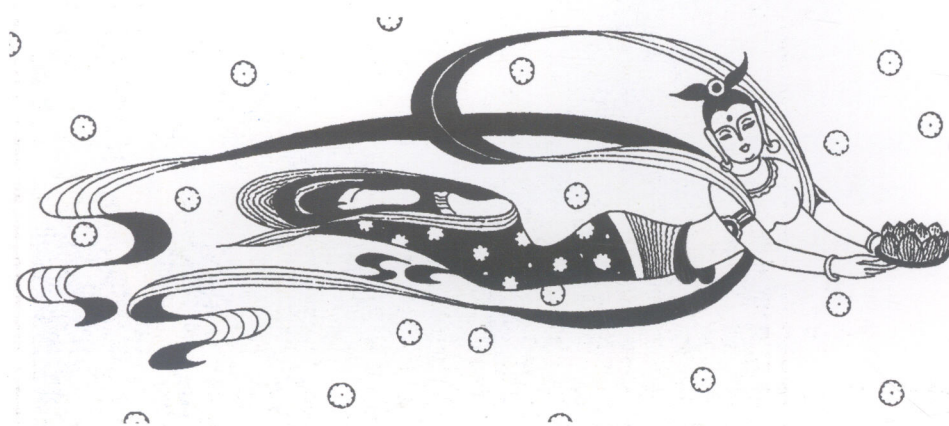

图16-3 唐朝飞天装饰纹样

图16-2 彩陶装饰纹样

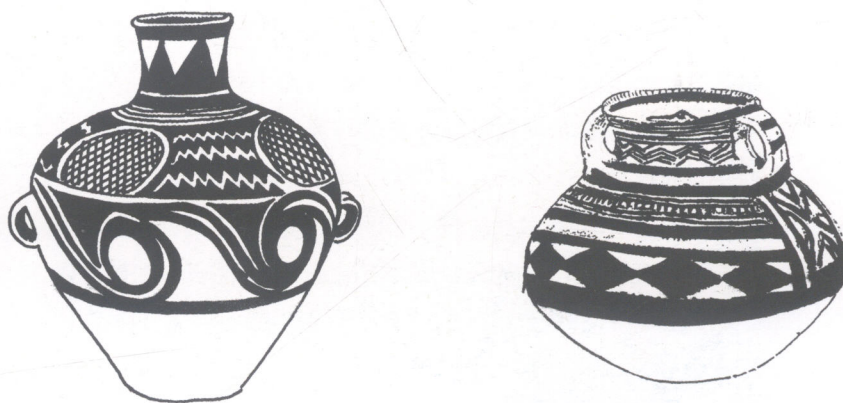

图16-4 唐朝凤纹样

图16-5 汉树装饰纹样

图16-6 河北剪纸纹样

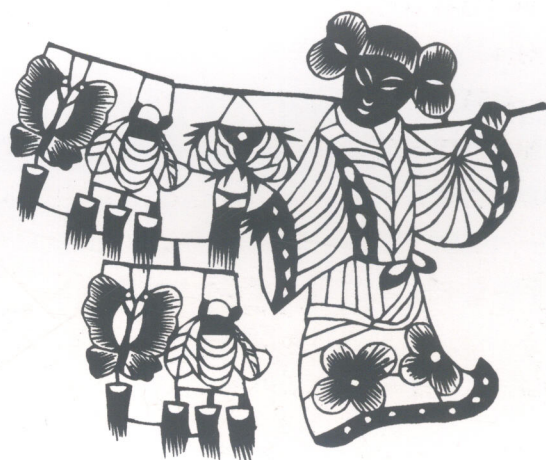

图16-7 山东剪纸纹样

图17

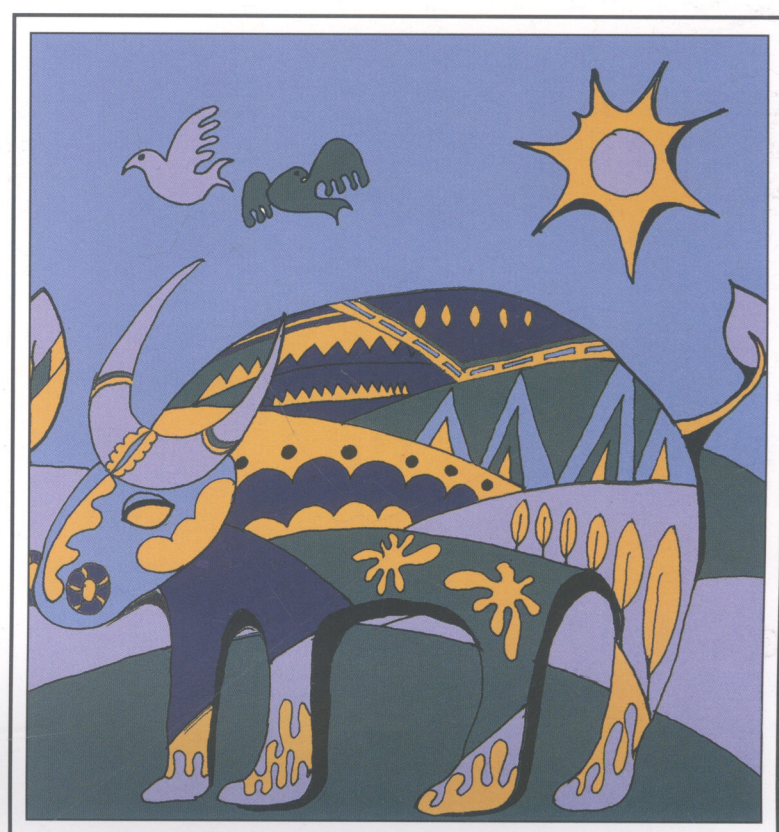

图18

7. 整理完成

设计基础考试的时间有限,一般为两个半小时,这就要求考生把握好时间,在最后的几分钟,考生应该考虑如何整理结束自己的考卷。

(1) 审视和调整深入过程中画面出现的不足

像完成素描和色彩写生的过程一样,装饰画的最后阶段也需要对画面做全面地审视和调整。它表现在如下两个方面:

① 调整画面整体的秩序 考生在深入处理画面时,考虑不到画面的整体性是情有可原的,但是需要在最后的时间里,对整个画面重新审视秩序关系和节奏感、韵律感。画面的对比因素往往在深入刻画之后变得模糊,要及时调整,调整时可以有意识地强调对比因素在画面上的过渡次序。强调主体形象,把握好过渡走向,而且以最快的速度完成调整过程。

② 清理画面的色彩 在深入刻画时,经常会出现破坏画面色彩干净、均匀效果的现象,这是很正常的,但是在整理阶段,要对这些因素进行弥补。因为考生的色彩是事先准备好的,所以添加对应的色彩不是问题,甚至根据需要可以适当地调整画面上的色彩搭配关系,以确保画面的完整效果。

(2) 勾画边缘

这是完成考卷创作的最后一个环节,作为一张装饰画考卷,从里到外都应是干净整齐的。这就要求在最后的阶段,对整个画面的边缘用线条的形式勾边,这种勾边形式一般是靠外边是粗线条,里边是较细的线条,用两条线的形式完成勾画边缘。当然也可以是其他形式,主要目的是使整幅创作干净利落地全部完成。(图18)

三、创意造型表现

由于设计专业的不断细化,不同专业科目的基础需求有所不同,从传统的二维到立体的三维,再到加入时间因素的四维空间。作为与此相适应的设计基础考试,其形式也更为灵活,不局限于平面中的传统造型,更多加入空间因素与时间因素的造型元素出现在设计基础的考试中。这类试题一般对所用工具不加限定,表现效果自然多样。但是,和前一章所讲的一样,这类考试也不外乎考查学生如下素质。

● 文化素养——对生活、事物、传统文化的观察、理解与认识,主要表现为对试题的把握、理解与发挥以及设计说明的语言表达。

● 创意能力——对试题的想象力、联想力、创造力的发挥和应变的敏捷度,主要表现为构思与创意的新颖与巧妙。

● 表现能力——快速表达多维空间感,常规的效果图基础表现技法,或是更富于个性的多种表达形式,设计试卷的整体把握等。

● 综合素质——对艺术专业的初步了解和认识以及审美直觉和设计基础认识的把握,主要通过试卷整体情况进行考核。

(一) 考试要求

创意造型类考试重在考查考生的设计思维水平、空间想象能力以及快速视觉表达能力,包括:创意能力、造型能力、主题表达能力等。

(二) 试卷的评分标准

创意造型类试卷的评分标准一般如下:创意新颖、造型完善、表达详尽、画面整洁。

1. 创意新颖

创意是设计的灵魂,不同于千篇一律的数学考试,相同的题目得出不同的结果是每所学校对于考生的期盼,构思的与众不同与创意的新奇是一份好试卷的根本。

2. 造型完善

创意常常只是一个抽象的概念或是相对初步简陋的图形,这就需要我们具有纵向深入的能力,对所选定草案的进一步细化修整,不断完善,才能达到视觉造型上的完满。

3. 表达详尽

好的创意需要有好的表达形式,毕竟视觉表达思维是设计师的天职,从试卷整体表达方式的规划设计,到每一个具体造型的细节处理,色彩材质的选择运用,以及必要的图形文字标注说明,都是设计表达的整体。

4. 画面整洁

画面线条流畅,涂色整齐、干净。

(三) 必备的绘画工具

1. 草稿纸

纸张的材质不限,一般有几张A4的白纸即可。草图是这类设计基础考试中的必备之物,推敲众多纷杂的草图方案,确定最终的造型方案。

2. 铅笔和橡皮

这是考生必备的普通工具,在这里的铅笔,若是只为推敲草图方案而用,完全可以使用更快捷的自动铅笔。若有些考生还是习惯于素描式的传统表达空间方式,那么铅笔就需要准备不同深浅的型号了。

3. 颜色

一般采用更为快捷的色粉、彩色铅笔及各色的麦克笔相配合,透明水色色彩也是考生经常选用的颜料。不同的配色方案在这里仍是必不可少的,考生还需练习对于不同质感材质的表达方式。

4. 圆规、直尺、透明胶带和美工刀等

设计类考试往往是几何图形,为了使画面工整,借助于工具来绘画是不可避免的,这也是考生必备的工具。

(四) 绘制步骤

应试时,创意造型类试题的操作步骤包括:审题定位、草图创意、方案确定及细化、快速表达、设计说明及试卷整理。

1. 审题定位

审题和表现主题方面的基本能力,是对考生综合文化素养及设计视野的考查。

看清题目细节要求,比如:“请描绘若干正方体与圆柱体的空间组合”。看起来很简单的题目,若是我们按照传统思维就会很快想到几何形体的光影素描,描绘出水平与背景两个交叉的面,再在上面摆放正方体与圆柱体的几何石膏静物。即使你的素描功底扎实,空间感与材质感都表现得淋漓尽致,但这样的构思实在太过俗套,不要忘记这里是创意表现的考试现场而非传统素描。所以我们的定位要在于描绘内容的独到与整体构图的新颖,当然题目中没有关于颜色的具体要求,若时间允许的话还可加入适当绚烂的色彩。我们应着重设计画面中的形式冲突采取何种形式,疏密错落的空间分布,深浅色调的大致想法,方形与圆形的衔接细节是否会成为出人意料的亮点等。确立了大体的构图、空间和形象元素等因素以后,考生就可以从容地

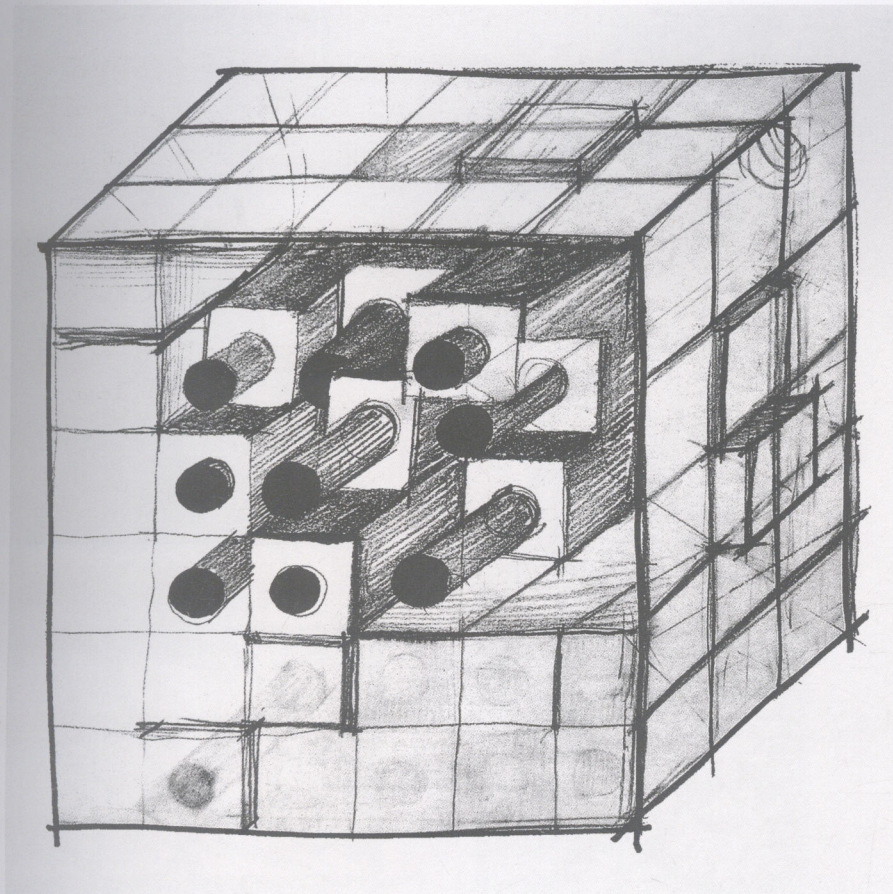

图19 整体中有少量变化作为特意的亮点，构图有些太满，边缘变化不够丰富。

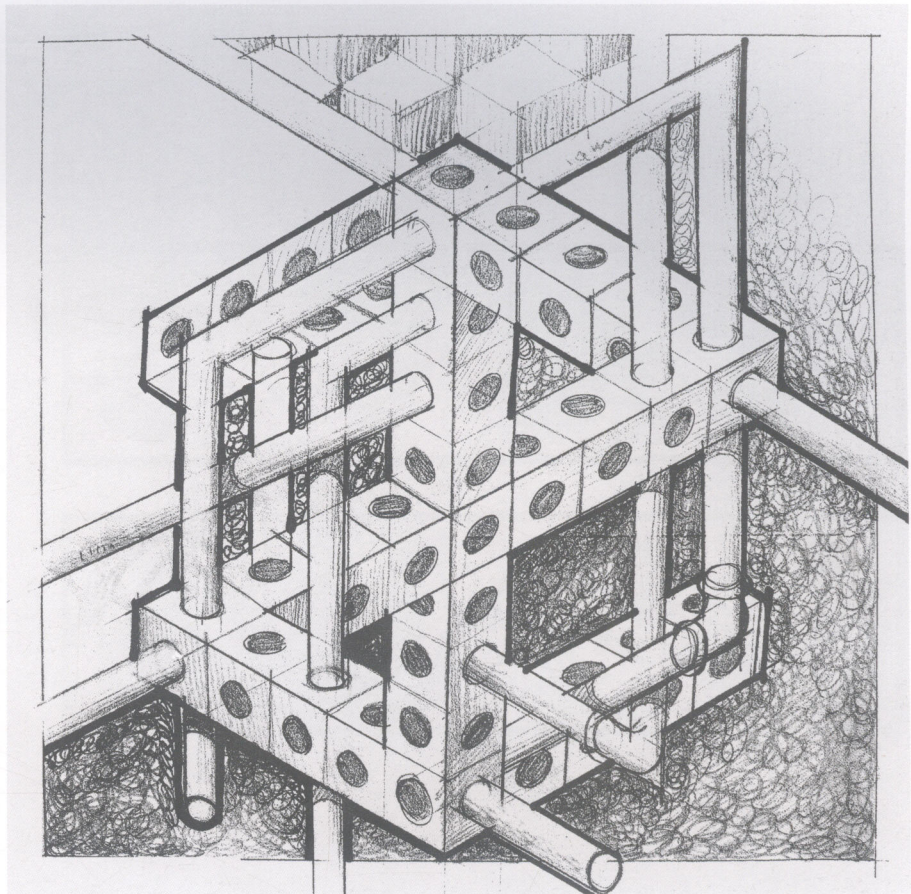

图20 似积木玩具般的空间穿插，构图富于变化，背景杂乱的肌理效果与前面的秩序穿插形成对比。

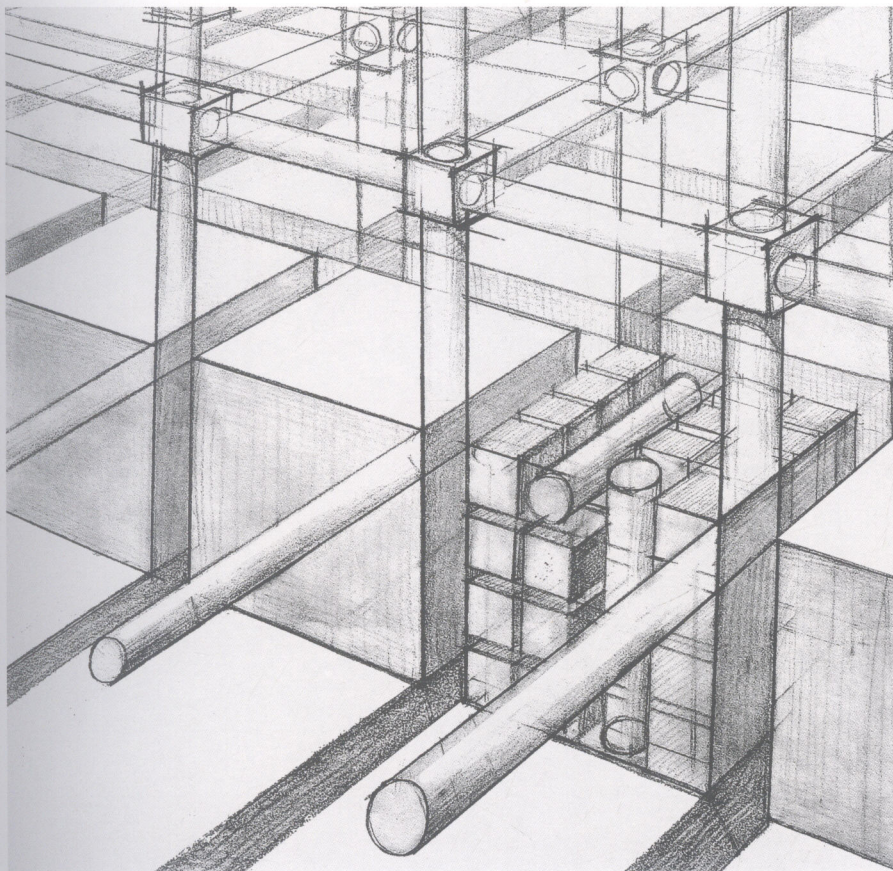

图21 看到题目后产生了建筑施工框架的联想，巧妙地运用了圆柱体作为结构框架，正方体穿插在交叉的结构部位，整体构图空间感较强。虚空间中摆放大立方体，还特意将一个大立方体做出打散变化，点明题中正方体与圆柱体两个造型要素。

进行下一个环节——草图创意。

2. 草图创意

确立好设计定位就可以快速地开始草图方案设计。同一创意构思可以尝试2~3种不同空间的构图小稿，最后选择最佳的，并不断完善。在设计草图的过程中，色调、材质的表现方法也需要开始详细计划，做到胸有成竹。

(图19、图20、图21)

3. 方案确定及细化

确定好方案后，迅速上正稿，我们应该熟练地描绘出已经确立好的造型。在正稿起草的过程中再次进行方案的细节处理，比如长短比例的细节调整，直角与圆角的比对选择等。

4. 快速表达

对于这样的创意表现来说，快速表达的根本在于空间的描绘，黑、白、灰三块面积的比例布局一定要安排好，否则画面会显得过于灰暗或是浅淡无力。

若是采用色彩工具，可以配合相同颜色的色粉与麦克笔，物体的迎光面以棉花蘸色粉擦拭，形成浅淡的过渡效果，灰面可多擦几遍色粉，使其色彩相对厚重，暗面配上相同色调的麦克笔，最后把橡皮削成锐角，在色粉涂画的部位擦拭出高光效果，这样三个调子很快就能拉开了。

最后，我们以本色的深线或是黑线勾边。边线分为几种粗细，整个构图外端或是投影阴暗处可使用最粗的边线，每一相对独立的元素造型使用中粗的边线，最细的边线使用在物体的转折及结构线上，这样的粗细错落安排很容易使观者看清空间结构，更明确地了解你的设计意图。

5. 设计说明及试卷整理

整个试卷的快速表达基本结束，有些试卷题目要求标注一定的说明是必要的。也许是文字，也许是图标，说明一些穿插的具体细节，或是配上三视图能更好地说明元素的空间造型，或是简单的剖面表示出穿插后外观难以看到的部位结构。若是采用文字，一定不要长篇大论，要知道设计师是主要通过图形说话的，可把大段的文字打散放在每个需要说明的部位上用细线索引。

在考试即将结束的最后几分钟，考生应该考虑如何整理结束自己的答卷。综观试卷，是否显得杂乱无序或是空空荡荡呢？调整画面整体的秩序，强调你要重点表现的元素，我们可通过再次加深最深色与提亮最浅色来达到加大视觉对比的效果，使你的画面更容易脱颖而出。最后，擦干净草图或是无意留下的痕迹，清理画面，保持画面的整洁干净。

四、学生作品赏析

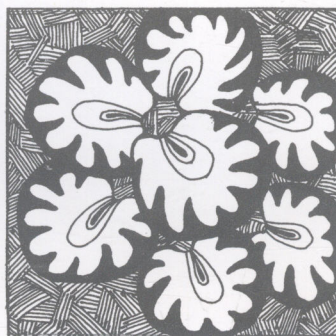
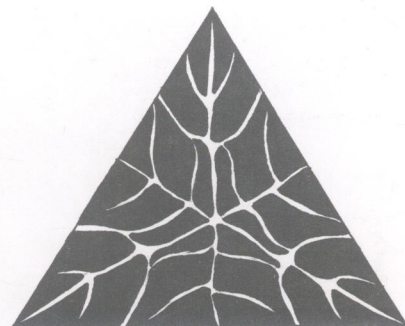
董安艺 作

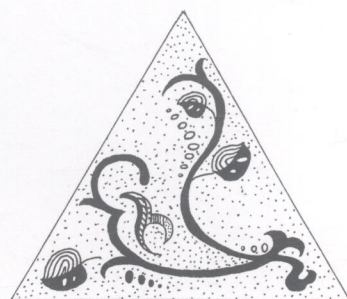
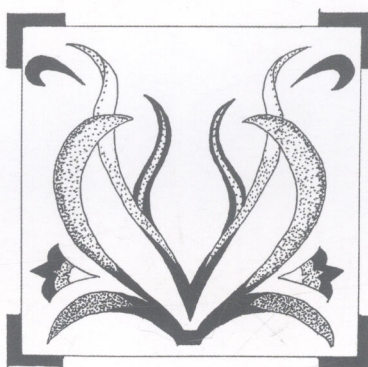
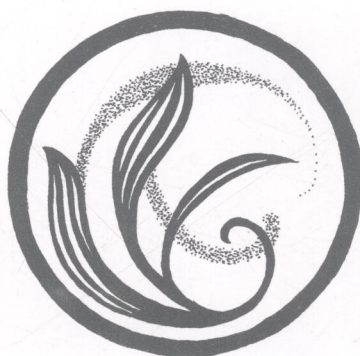
董安艺 作

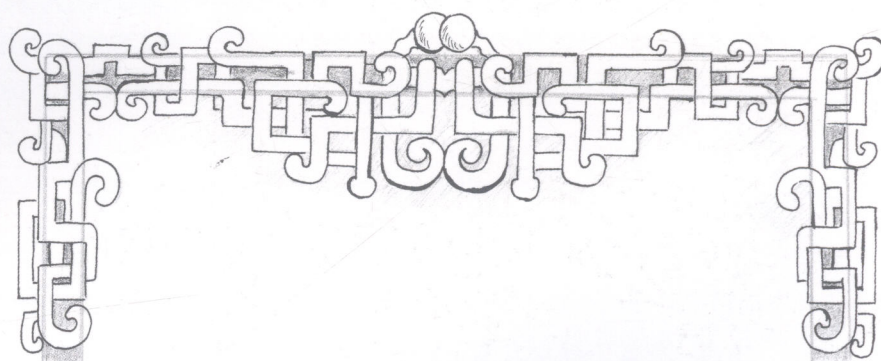
胡婷 作

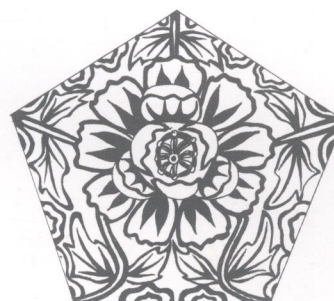
焦梦歌 作

董安艺 作

任凤祥 作

陈文娇 作

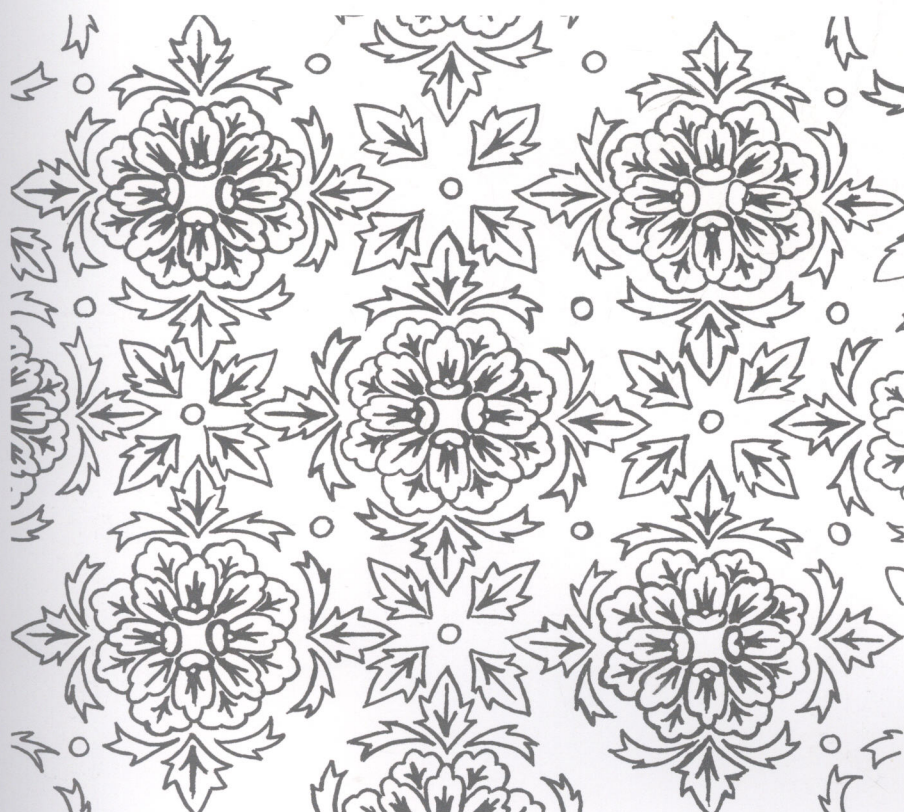
杨宝丽 作

田玉珊 作

贾丽虹 作

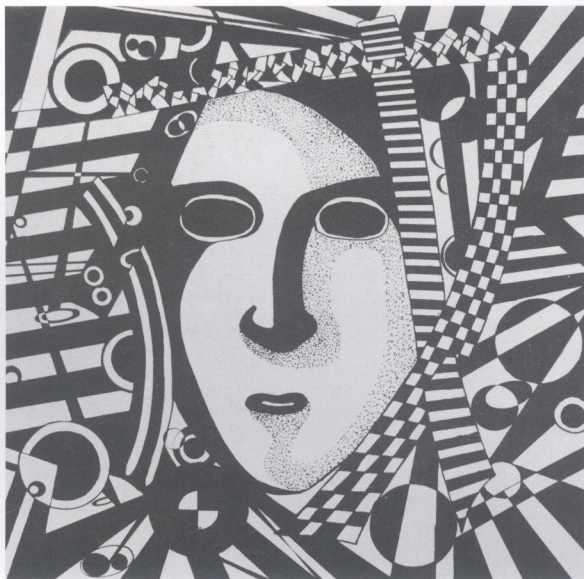
郭澎跃 作

魏晓芳 作

曲雯 作

张晓慧 作

张晓 作

杨超 作

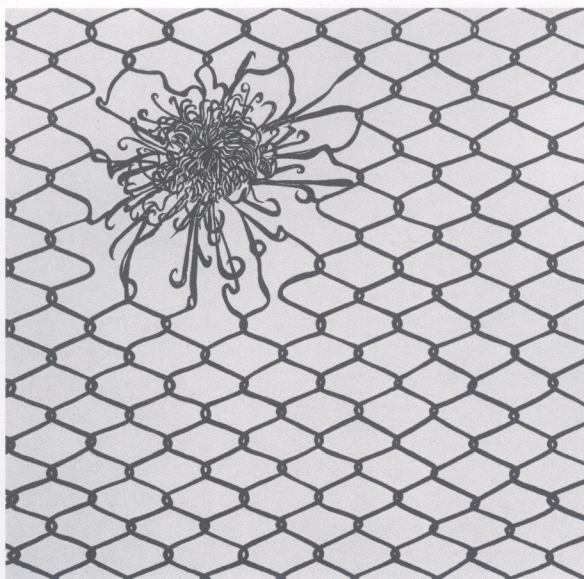
张晓慧 作

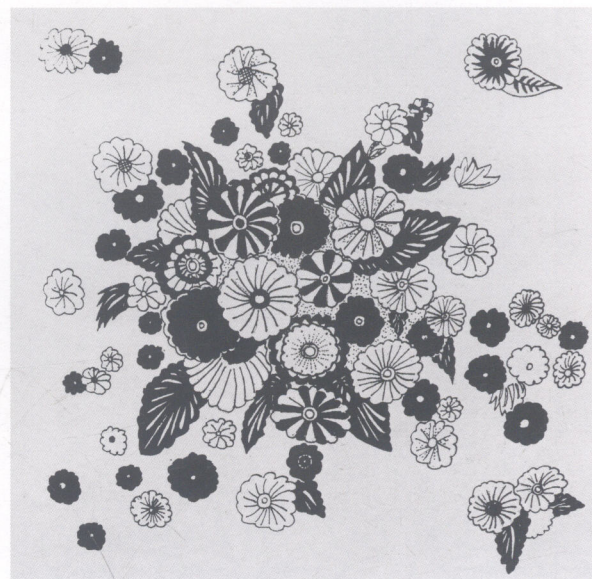
张大鹏 作

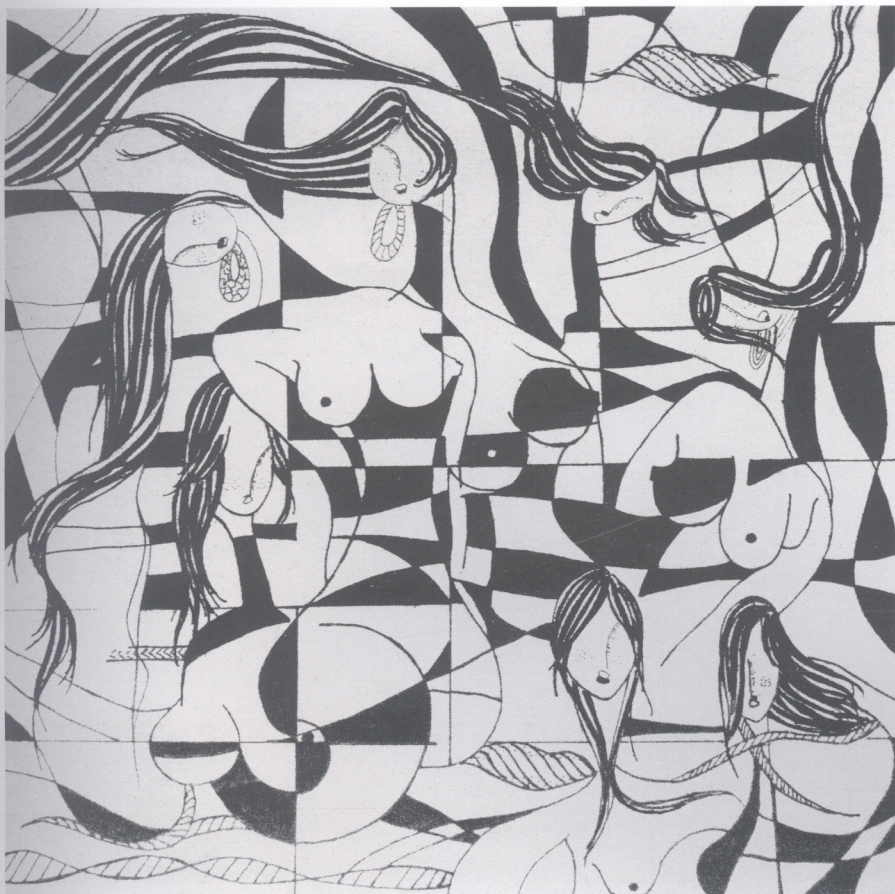
许瑞雪 作

张晓 作

林彬 作

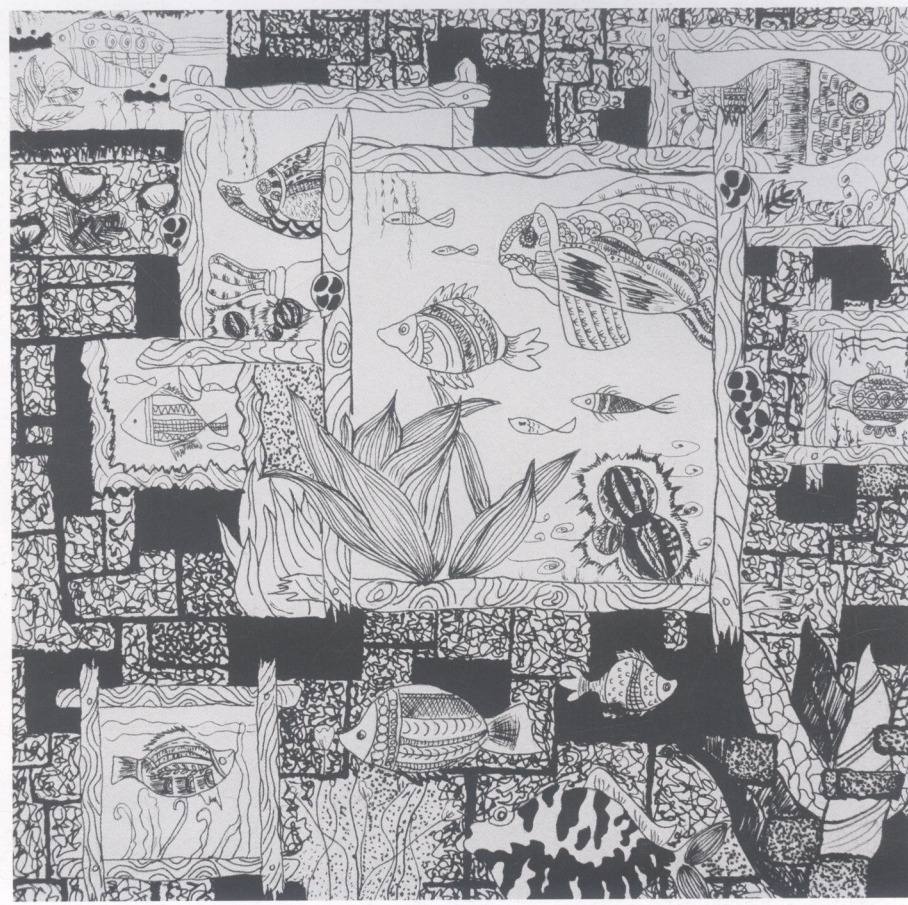
林彬 作

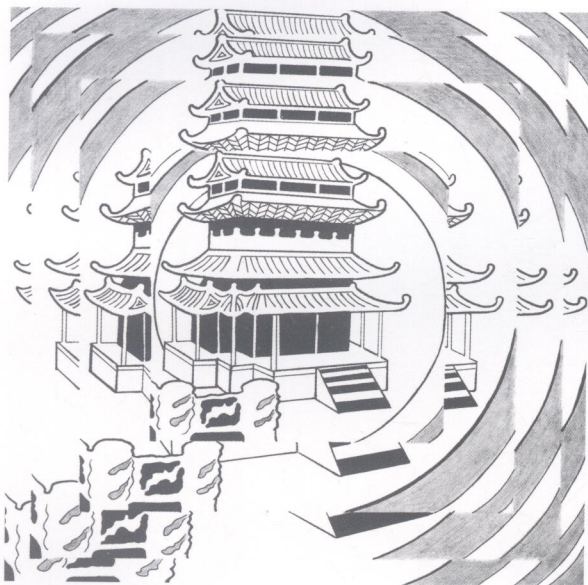
许瑞雪 作

孙雪 作

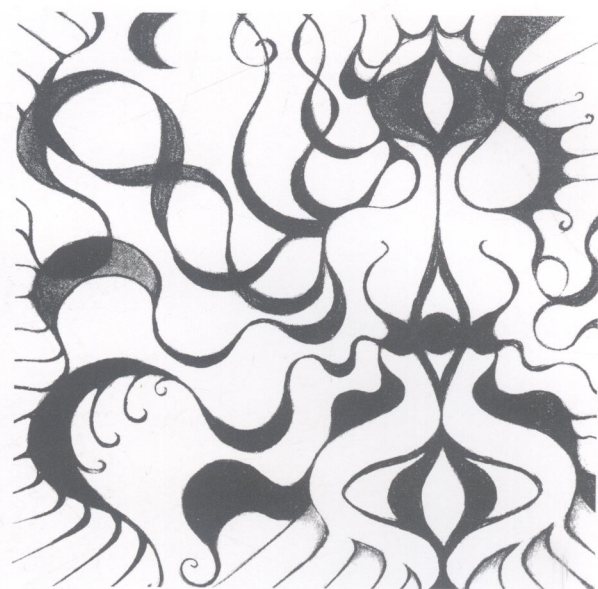
王鑫 作

姚逸睿 作

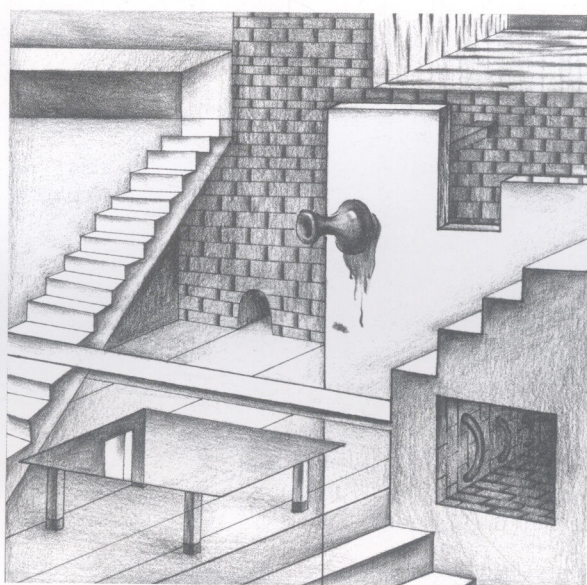
姚逸睿 作

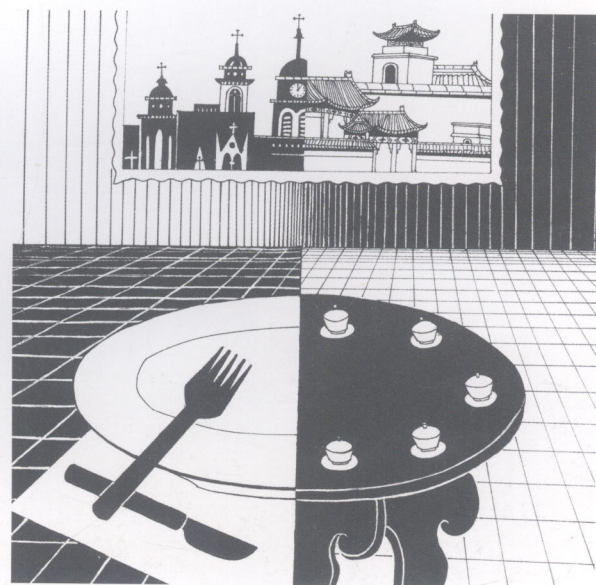
杨蕾 作

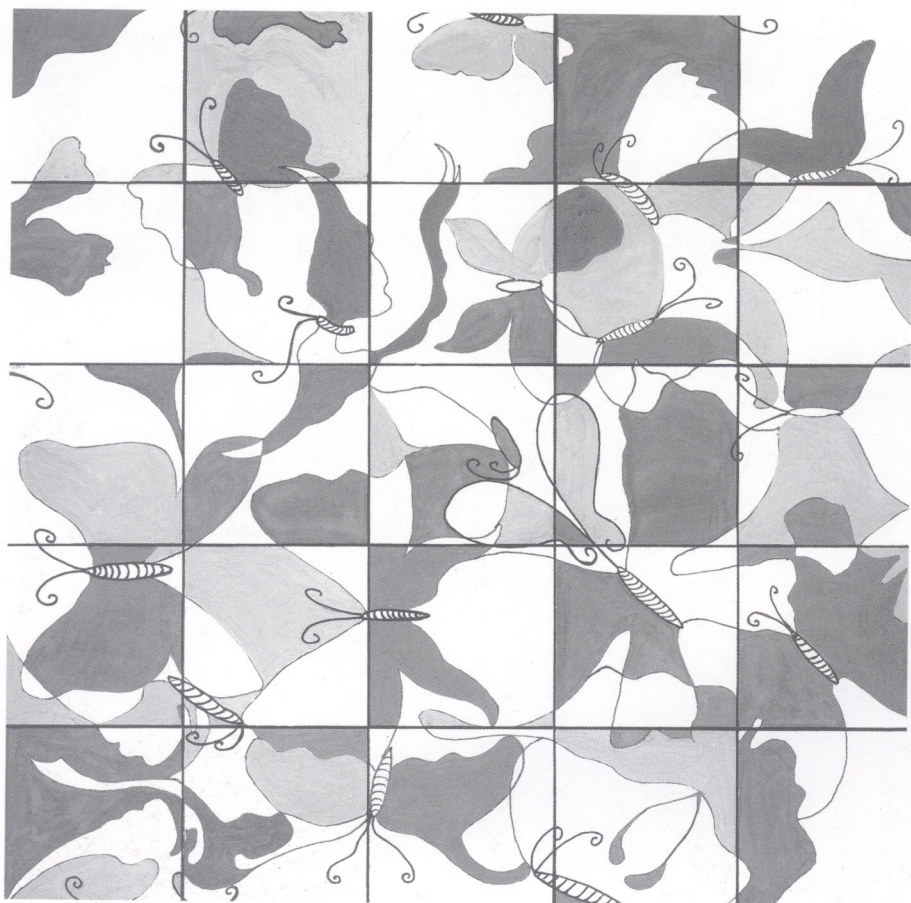
许子龙 作

许子龙 作

赵梦 作

赵梦 作

王阳 作