

中央工艺美术学院

高考指南

因材施教
一学就懂
一考就灵
路路畅通

中央工艺美术学院·基础部 著
黑龙江美术出版社

中央工艺美术学院

高考指南

中央工艺美术学院·基础部 著

黑龙江美术出版社

(黑) 新登字第 8 号

责任编辑: 原守俭

封面设计: 乐乐

装帧设计: 陈辉

高考指南

中央工艺美术学院基础部 著

ISBN 7-5318-0275-9

9 787531 802754 >

黑龙江美术出版社 出版发行

(哈尔滨市南岗区黄河路 1 号 邮编: 150008)

新华书店经销 黑龙江新华印刷厂印刷

开本 787×1092 毫米 1/16 字数 50 千 插图 168 幅 印张 7

1995 年 3 月第 1 版 1996 年 6 月第 2 次印刷

ISBN 7-5318-0275-9/J·276 定价: 22.00 元

前 言

近年,全国各地报考中央工艺美术学院及其它高等艺术院校的应届毕业生和自学美术的青年数量逐年增加,这说明今天的人们真正地懂得了工艺美术事业与现代设计对当今社会发展所起的重要作用,他们有志于献身这一光荣的事业,渴望为祖国的经济建设,提高全社会的精神文明,从而改变我国在设计领域中的落后面貌作出贡献。

为此,我们应邀编写了这本考前辅导资料,可望作为具有实效和应用价值的学习工具书,供报考中央工艺美术学院和报考其它艺术院校设计专业的考生学习使用。同时,也适合各类自学美术设计的青年人 and 在职的设计人员使用。本书不但向你介绍了中央工艺美术学院的概况、学科设置、专业特点、教学及培养方向,更为重要的是,本书立足于针对每个考生准备报考的系和专业进行有的放矢的指导,使考生深入了解考前所需的各种准备,以及如何入手。书中的附图形象地表明了应具备什么样的专业和基础水准才能使你美好的愿望有实现的可能,并且,根据我们对历年试卷的评析,指出考试中容易出现的问题和失误,以及如何解决和纠正,力争做到有针对性地对读者加以引导和指正。或许这正是本书与一般辅导材料的不同之处。

我们诚挚地希望这本书能给大家以帮助,并衷心地祝愿广大青年朋友们获得成功!

王小飞

1994年6月

目 录

前 言	
素描头像与全身速写的考试要求	1
色彩写生的考试要求	2
装饰艺术专业	3
装潢艺术设计专业	9
服装艺术设计专业	20
染织艺术设计专业	27
环境艺术设计专业	34
工业设计专业	45
陶瓷艺术设计专业	49
展示艺术设计专业	51
装饰雕塑专业	70

素描头像与全身速写的考试要求

一、素描头像

1. **构图**:要完整、适当,符合美的一般规律,比如:不要把头像画得过大或过小,或偏左和偏右,因为画得太大容易使画面太满而不透气,太小了则会造成画面空而小气,同样偏左和偏右都不会产生良好的视觉效果,因此考生在画头像的时候一定要重视构图。

2. **形体**:要用写实的手法来表现对象的形象特征和精神气质,在描绘时要争取做到准确、生动。不要变形、夸张和凭经验背画,克服千人一面和程式化的东西,避免“油”的现象,应充分地体现出考生的写生能力。

3. **素描关系**:要能够准确地运用素描的语言来表现对象的形体特征,也就是用黑、白、灰的层次变化赋予对象立体感。一般考生往往盲目地在画面上涂调子,不注意黑、白、灰的变化和整体关系,结果造成画面不是太黑就是花和灰的毛病,而且破坏了形象和画面的效果。应该理解涂黑、白、灰调子是为了塑造形象,使形象更加生动感人。

考生在涂素描调子时,一定要注重形(包括内形和外形),涂上的颜色应体现对象的结构和素描关系,做到黑、白、灰之间相互联系,还应注意画面的虚实变化,突出特点。一般在画头像时,五官是比较实的,其它部分相应要减弱一些,也就是虚一点,就五官本身也应有虚实关系,当然虚实是相对而言,虚不等于无形和形不准,只是对比的关系减弱了。

4. **调整**:在考试时,应在交卷之前抽出一些时间来调整自己的画面,包括形象是否准确,素描关系及虚实关系是否合适,要尽可能地使画面完整,这样才能给人良好的视觉感受。

二、全身速写

1. **构图**:一定要完整,要完全地把对象表现出来,同样不要画得太满或太小,更不要把对象画出考卷,使形象不完整,还要注意形象偏左或偏右的现象,造成构图不完美。

2. **形象**:同素描头像一样,也要用写实的手法,要力争形象生动,动态、比例、结构准确,特别要注意头、手、脚的刻画,使之有表情,在表现衣纹的时候应注意虚实和疏密变化,要有取舍,特别要注重关键结构和身体转折处的衣纹处理。

3. **表现方法和工具**:考生一般应采用自己所习惯用的表现方法和熟悉工具来描绘对象。当然,如考试限制工具和方法的话,那就应严格按照要求去做,但无论用什么样的工具,采用何种表现方法,都应注重造型的严谨和构图的完美。

三、心理素质

考生的考场心理素质也是十分关键的,一般地讲,多数考生是很难在考场上发挥出最佳的水平,这是紧张的心理因素所造成。

那么怎样才能比较正常地发挥自己的应有水平呢?

1. 进入考场后不要拿起笔来就开画,应先心平气和地坐下来认真地观察对象的形象特征及素描关系的特点,使紧张的情绪在这个过程中放松下来。

2. 根据对象的特点设想自己将采用的表现形式和最后应达到的效果,先做到胸有成竹。

3. 在画的过程中要始终注意整体关系,不要只顾局部,要反复地调整画面,要符合考试的基本要求,发挥出自己的正常水平。

色彩写生的考试要求

一、如何应考

能考上美术院校的考生,大多绘画基本功是较强的,然而,就其素描和色彩来说,各个美术院校的要求相差不大,没有多大出入。在色彩静物考题方面,所不同的是静物摆放的繁与简,质感的不同,色调的不同罢了。近一两年来,我院的色彩考题,已有比较明显的意图,就是考试的量逐渐增大,不同质感的静物增多,而时间却限制在2小时30分钟,目的是看考生的整体敏锐感觉。所以对考生来说,平时要注意提高速度,隔一段时间做一次模拟考试练习,在规定的时间内完成静物色彩写生。静物摆放要逐渐往复杂过渡。同时要多画不同质感、不同色调的静物。方法以写实为好,要求透视结构正确,色彩明快,色调和谐,体积感强。考试中,要尽最大努力使自己的水平充分发挥,把自己平时最擅长画的方法表现出来。当你树立了自信心,克服了紧张、胆怯的心理因素,你就能得心应手,甚至比平时发挥还好。考试自始至终要以主动的姿态对待,比较明确地按自己得法的步骤一步一步来,尽量不看周围考生画得怎样,画完后可以看看其它考卷(每个人的观察方法是不一样的,如果你把考试看成和平时画画做练习一样,你就能发挥自如)。

二、考生常出现的问题

每个考生的水平和各自特点不尽相同,在考试中所出现的问题也不一样,具体来说,1. 画面色调没有整体感。这主要表现在色彩关系脱节,没有主色调,色彩搭配杂乱。有这方面问题的考生,平时要多注意整体观察,在画色彩之前,先在心里明确一个色彩大基调,所有的颜色都围绕着这一基调展开。比如说:是对比调,还是调和调(具体又分暖对比,冷对比;暖调和,冷调和;补色对比、补色调和;临近色、同类色;高明调,低明调;中灰调、低灰调)。2. 画面松散,具体物体塑造不足,没有深入,没有不同质感的区别,静物表现得不结实。存在这类问题的考生,要强化素描练习,可以从局部入手,锻炼就一个物体深入刻画和表现。3. 构图或大或小,或没有重心,过散和过于集中,不平衡。有这些问题的考生,平时要多看一些构图方面的书,在草稿纸上多画些构图小稿。一个好的构图,应该是布局合理,有主有次,构图稳定,构图以一个不等边三角形为好。4. 颜色过脏、过燥或没有画完。这些考生的主要问题是色彩基础知识不好,不经常洗笔,调色时不严格、不准确就往纸上画,改动次数过多,色彩技法不熟悉。画面颜色燥,指的是颜色关系不对,颜色太火,没有中间过渡色,少层次所致。

只要考前准备充分,战胜一切不利于考试的因素,放松下来,就一定能取得好成绩。一定能在考试中把水平充分发挥出来。

装饰艺术专业

一、专业介绍

装饰艺术系共设四个专业。装饰绘画专业、漆艺专业、装饰雕塑专业、金工专业。

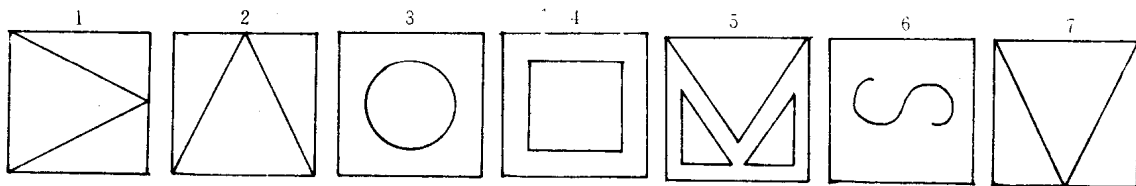
装饰艺术系在培养学生方面,重视研究装饰艺术的概念,重视艺术高于自然,借物抒情的辩证关系。使学生充分掌握运用装饰所特有的表现语言,如:韵律、节奏、和谐、对比、均齐、对称、渐变、律动等形式法则。

装饰绘画与纯艺术有相似性,但装饰艺术属于应用艺术,是约定环境艺术的有机组成部分。装饰艺术基本上需要通过不同的材料来完成(硬质、软质),目的性的程序教学使学生掌握、了解材质美和材料技能。如传统重彩工艺,丙烯绘制,壁挂设计,陶瓷工艺,金属腐蚀,漆艺专业有漆画工艺。

二、考生如何准备

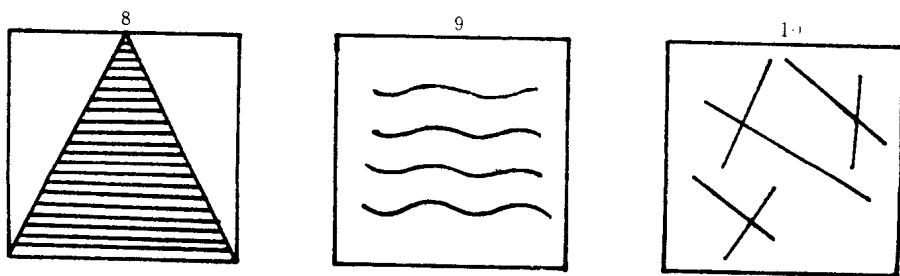
准备报考装饰绘画专业和漆艺专业的同学,首先要热爱装饰艺术。在具备较高的绘画素养(素描、速写、色彩)的同时,要了解掌握装饰绘画最基本表达语言,物象平面性,景物散点及多维空间组合,了解形式规律。运用归纳、透叠、对称、渐变等装饰手法。

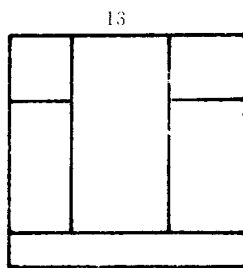
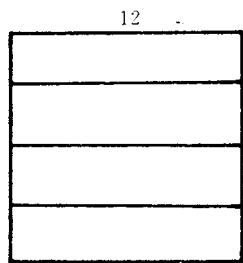
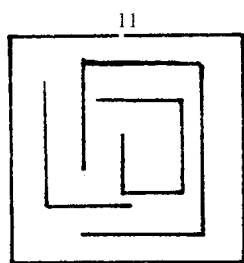
学习装饰绘画造型,构图。首先要明确要用骨架来表现。我们常常把线描的表现能力视为体现骨架的本领。线描明确、严谨地把握造型特征的素质,简约概括地塑造物象的本质,线描是肯定的认识结果,例如我们先人创造的文字:牛、羊、牛、羊。“牛”、“羊”两字就是截取牛和羊的犄角的显著差别,寥寥几笔十分巧妙地抓住了对象最特出、最典型的区别之处,把握住客观物象骨架,用线塑造骨架,通过骨架来体现客观事物的内在精神。骨架又是画面的内部结构的基本形象。一张装饰画就是局部到整体的骨架组合,也就是基本形象的组合。各种各样的骨架,就可以把画面分割成各种各样的形式感。(①——⑦图)

在谈到骨架时,我们还要注意到实形和虚形。我们看到画暗的是形,亮的部分就容易被忽视。其实亮的部分也是形。传统绘画论有“即白当黑”的讲法(⑧图)

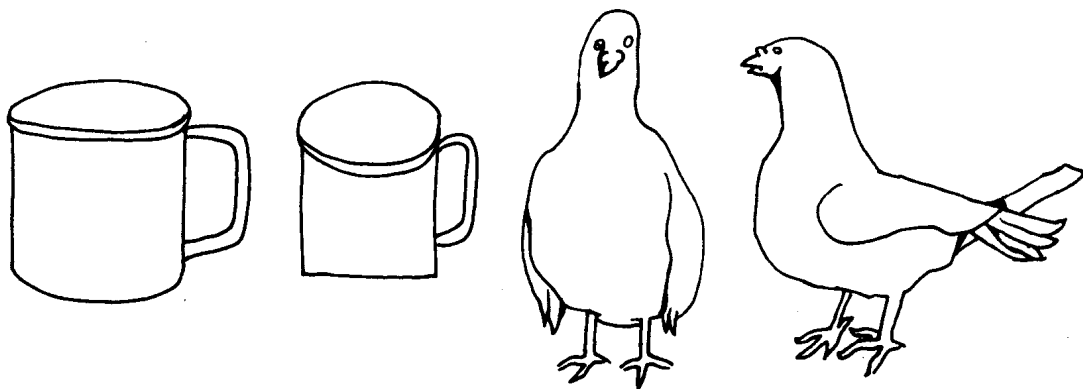
从整体上讲,骨架的样式尽管五花八门,但概括起来,不外乎两种基本追求,一种动态,一种静态。画面如体现动感,它需要曲线反复出现,曲线能给人一种流动感(⑨图)。另一种交错不稳定的线的组合,也会有动感(⑩图)。

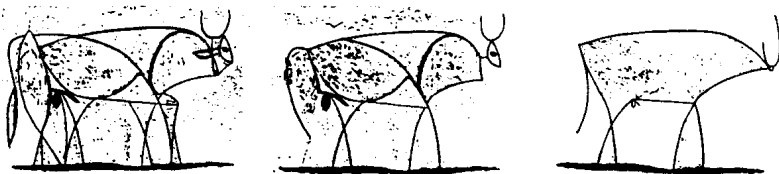
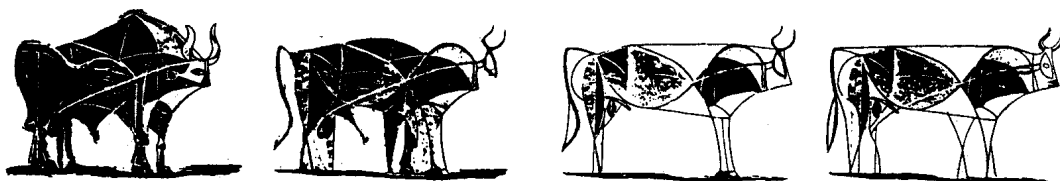

画面如体现静态状,如多次出现平行线或以平行线多次出现来作为框架,线平,线竖直都能得到平静的感觉(⑪⑫⑬图)。

1. **装饰造型的平面化**:装饰绘画与纯绘画一样,在平面上描绘形象。不同之处就是不受透视、体积、空间感的约束。将物象平面展开塑造,追求物象完整形(影象)。

① 归纳:由具象的提炼取舍,使造型平面化、装饰化。毕加索“牛”的序列归纳。

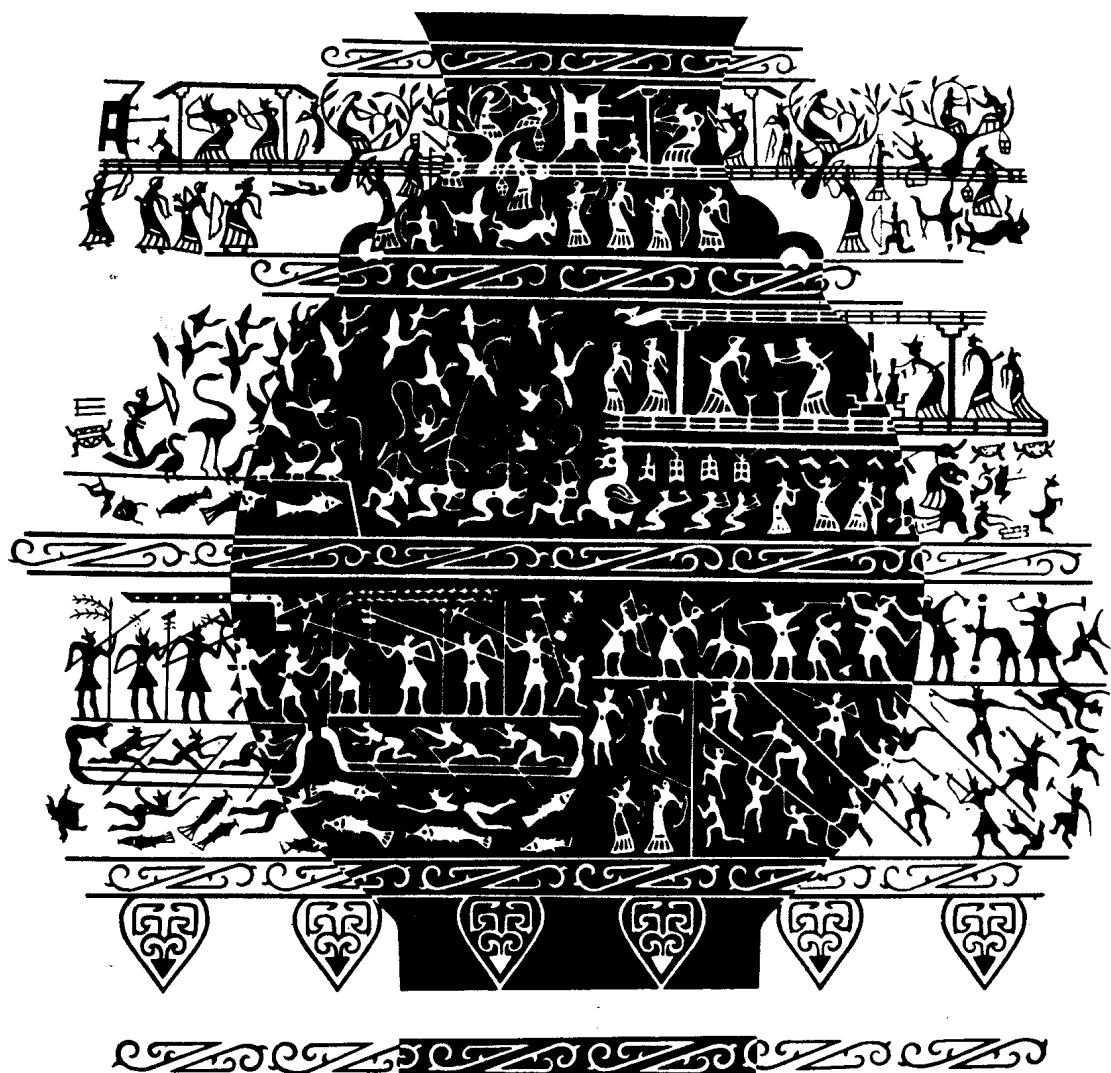
② 透叠:物象与物象之间重叠部分,采用相互贯穿,使其装饰化(附图:透叠)。

③ 对称:上下或左右的对称,以对称点、对称轴、对称面为基准的反复配例,是形成对称的基本方法(附图:对称)。

2. 装饰构图

① 平视体构图

把形象平面摊开,既没有它和周围环境之间的三维空间感,又没有自身的体积感。所要的只是自身的影像,所要的只是在平面范围的空间占有和控制。平视体构图特点,是不以焦点透视为限制,不以特定时空观念为限制,不以光影明暗为限制,而是一种较“自由式构图”。这样的表现形式能使人一目了然。

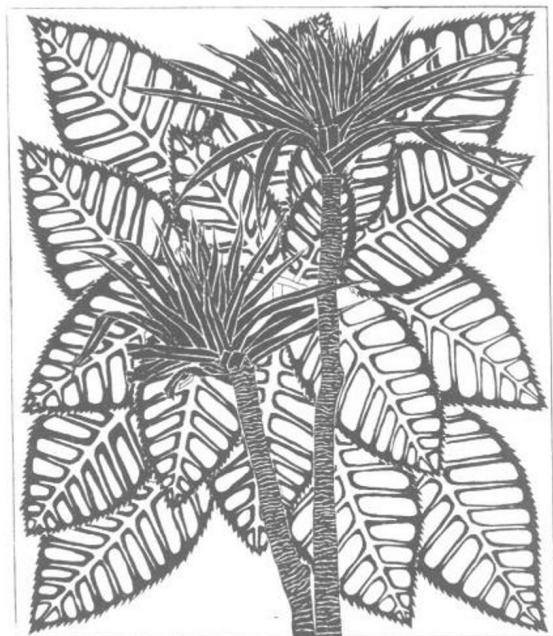
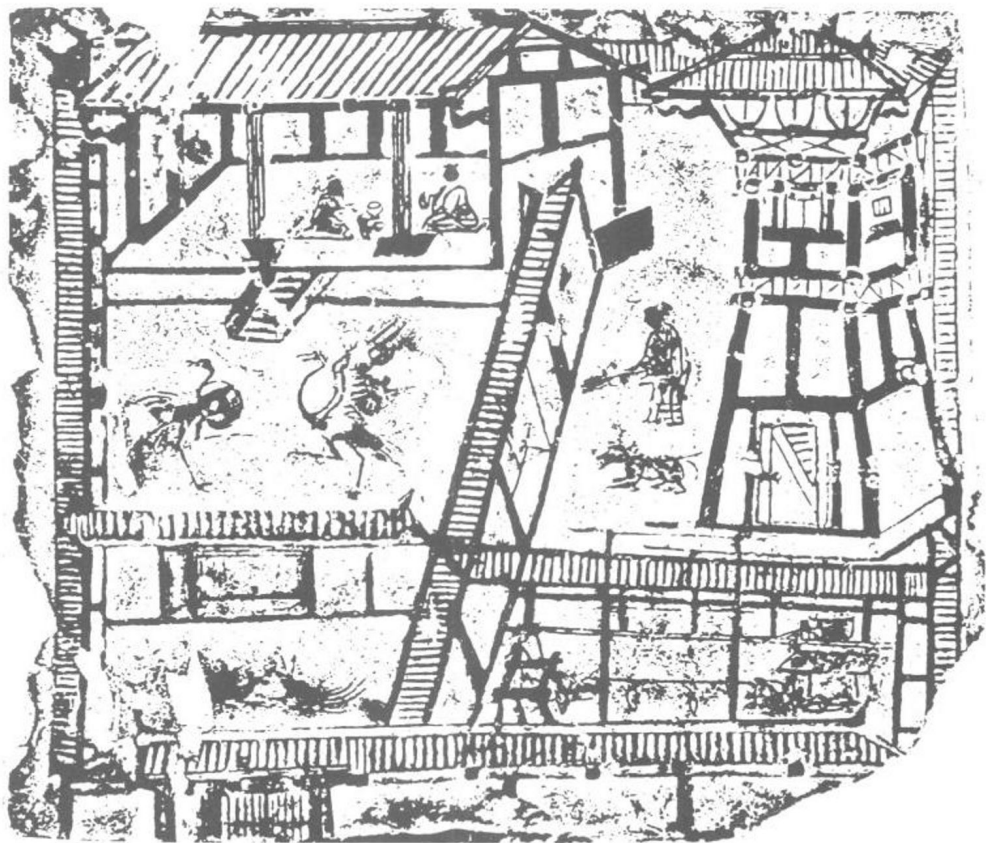
5

② 立视体构图

人在周围环境中,视线是有限的。在一个视点,物与物之间有相互遮挡,这是一种客观现象。但在装饰艺术表现中,它无形中妨碍我们表达。立视,它突破我们视线,有机地反映出客观物的特征,所起作用加强形象造意。用这种构图作装饰画,画面可向无限度延长,也可向无限宽度伸展。

庭院

成都扬子山出土

③ 适合体构图

在传统装饰纹样里,我们可看到很多适合体的画面。不论是半圆、长方、正方或有限的面积,要把所反映的物象适合在里边,很不容易。它既受到物体形的局限,又有抽象形(虚形)的干扰,它的空间需要是恰到好处。无论从大到壁画、小到瓦当、金石,都需要整体适合。空间疏密多不得,少不得。多,则挤;少,则空。

④ 组合体构图

一般多用于多种的物象组合。它适合于比较大的范围进行多种形式组合。平视、立(俯)视、适合这些不同的形式组合,它活跃其画面,丰富其内容,它使我们创作思维提到更广泛的领域。

海神龙鱼出战图(局部)

山东嘉祥武梁祠

三、命题创作分析

装饰绘画专业及漆艺专业考试办法将是命题创作。题目大致会让每位考生感到亲切,有联系。既然是命题创作,它就有主题性。在考场上拿到题目,首先要分析题目,理解题意。迅速反映出用什么形式扣住题意,什么方法表达意境。无论是景物、人物或其它来表达,形象要生动、新颖、统一、谐调、主题鲜明、画面形式感强、骨架明确。切勿将与主题无关的物象填进画面里,以免节外生枝。

试 题 分 析

1980年 创作一幅以人物为主的彩色装饰画稿,题目:“青年一代”

设计画稿时,要反映出青年的特点,学习、劳动、娱乐活动等。表现学习场面,可以用静态手法,色彩要稳而和谐。劳动的画面就要交错的横、直、斜线,以加强力度感。色彩可以用对比强烈些。表现娱乐欢快,要充分利用弧线和曲线,以活泼画面,表现出青年人的情感。

1989年 亚运会运动员休息室装饰设计要求

- 一、要体现适合运动员休息特点的创作构思。
- 二、设计壁挂一幅,选用材料不限,或者是独幅装饰画

根据题意,选题要有情调,画面造型、色彩要优雅,不宜强调动感,而用静的形式更切题意。

1991年 以《童年是快乐的》为题设计装饰性壁挂稿一幅

画面要着重反映出孩童的稚趣、欢快,要充分归纳形象,才能有较强的装饰性。

1992年 以“春”为题设计装饰画一幅,画面必须有人物。

春是四季之首,万物复苏,一派生机。人和自然水乳交融。也可采用象征语言体现春的气息。

装潢艺术设计专业

(书籍艺术专业)

一、专业介绍

随着商品经济的迅速发展,装潢设计的重要性愈来愈为人们所认识,而图书出版事业的不断进步,也将促使装帧艺术的水平有更大提高。装潢系旨在为社会培养从事商业美术设计和书籍、报刊美术编辑工作的专门人才,两个专业所涉及的主要内容:商品包装、标志、产品说明书、商业广告、商品展示、字体设计及书籍封面、报刊版式、插图、宣传画和整体设计等。

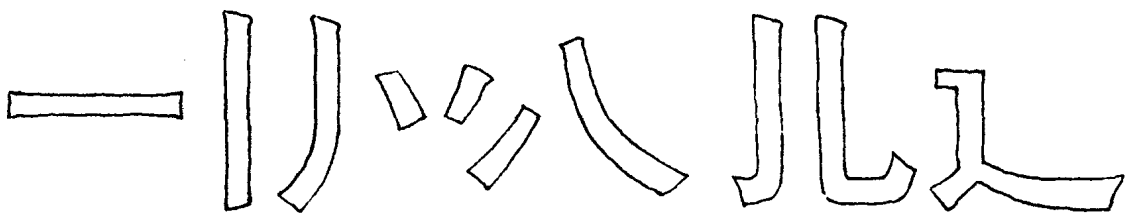
二、如何准备专业考试

有志于学习装潢及书籍艺术专业的考生应具备较强的素描造型能力和色彩表现能力,除此之外,专业设计的训练准备可从以下几方面进行。

1. **美术字:**美术字的设计和运用,在广告、包装或封面设计中占有重要位置,并且有相当数量的设计作品就是以字体为主要设计形象而构成。所以在专业考试中对美术字有较为严格的要求,在众多类型的变体美术字中,黑体和宋体是基础,首先应掌握这两种基本字型。

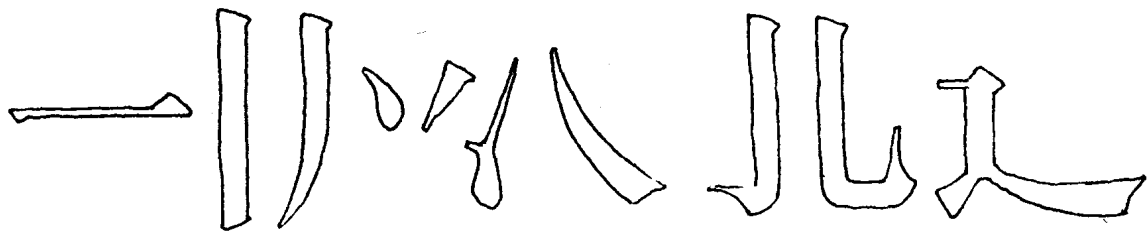
①基本笔画:

黑体:笔画较粗,横竖粗细一致。点、撇、捺、挑、勾都是方头,只在起落笔处略有变化,特点是浑厚有力,引人注目。

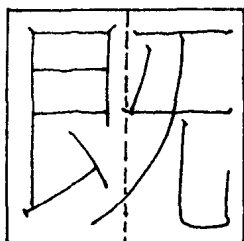
宋体:横细直粗,点、撇、捺、挑、勾均有较明显的粗细变化,起落笔及转折处有不同程度的顿角,其风格典雅工整,挺秀大方。

书写时应保持笔画形状的一致,并可根据笔画的多少调整笔画的粗细。

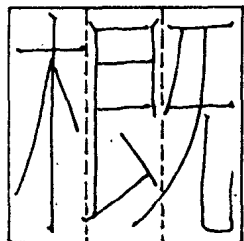

②间架结构:

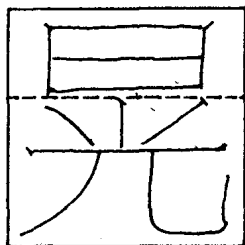
很多汉字是由左右或上下两至三个部分组成,其中除少量分割均匀以外,大部分有偏旁部首的字体空间分割都不相等。

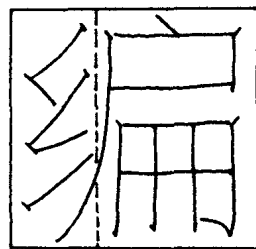
左右相等

三部分相等

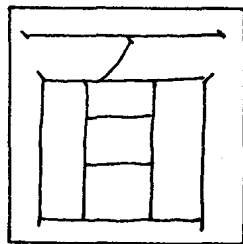

上小下大

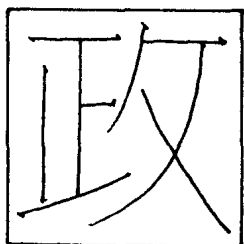

左小右大

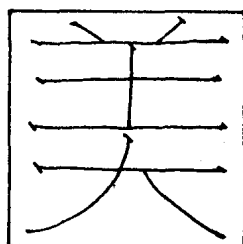
另有很多字自成一体，需要逐个研究记忆。无论那类字体，一般规律是：

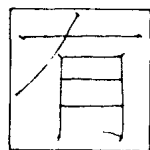
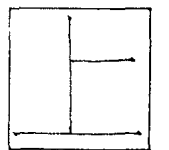
空间均匀

穿插笔画

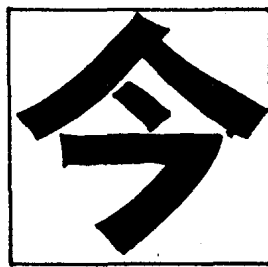
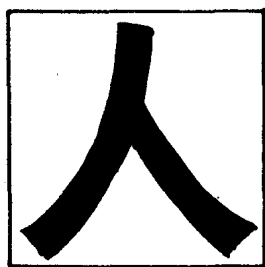
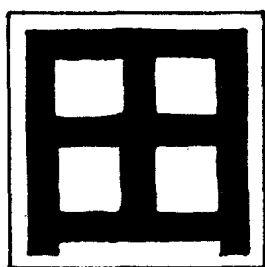
上紧下松，重心偏上。

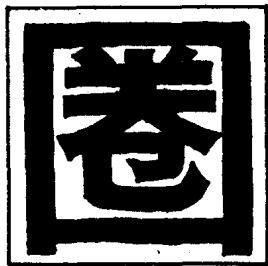
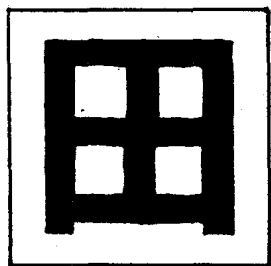
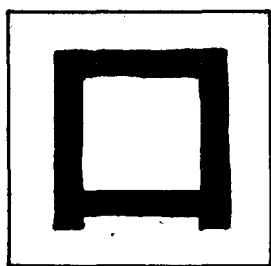
调整笔画空间合理，
保持字体稳定

③大小统一：

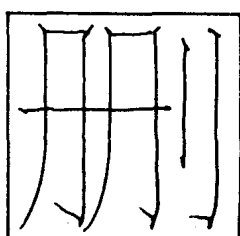
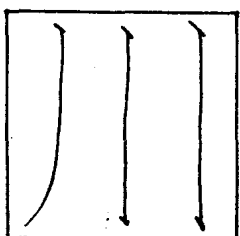
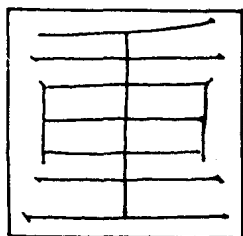
通常认为笔画多的字好写，原因是容易充满格，体现出方块字的特质，但一部分笔画较少的字体则外形的差异很大，应注意适当调整它们的大小，求得视觉上的一致。

方正的字体应当缩小，其它形状的字体应当扩大。

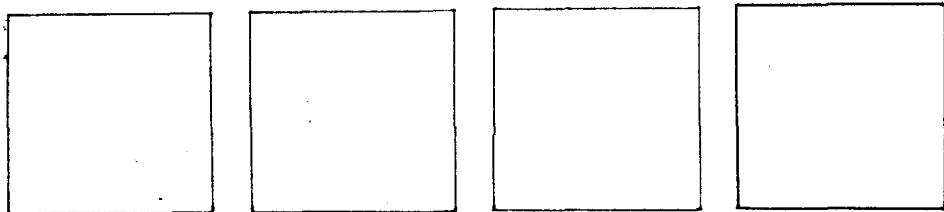
笔画少内白大的字体应当缩小，笔画多内白小的字体应当扩大。

以横笔画为主的字要上下压缩，而竖笔划为主的字则应左右压缩些。

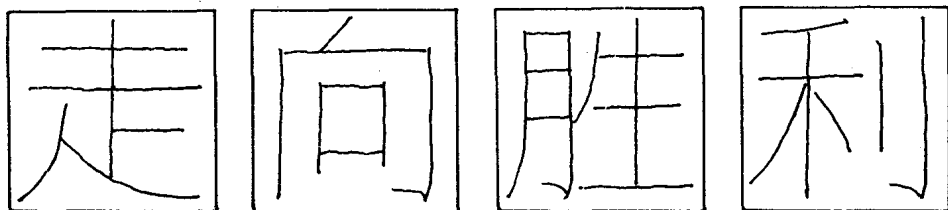
④绘写步骤

A. 打格:

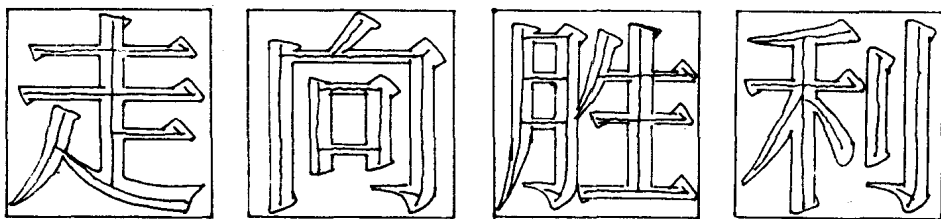
横写时字距应为宽度的五分之一,直写时还应再小些,行距一般不少于高度的二分之一。

B. 布局:

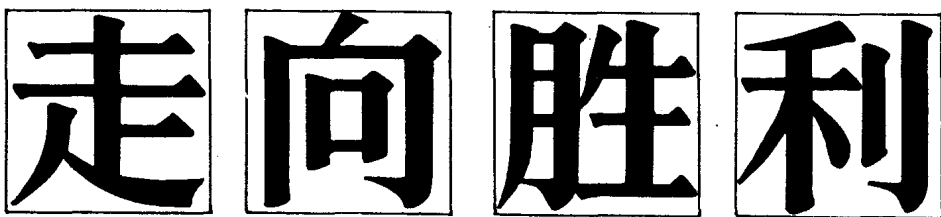
由单线合理安排空间,分割部首比例注意笔画的穿插。

C. 起稿:

用双线勾出字体轮廓及边角细部。

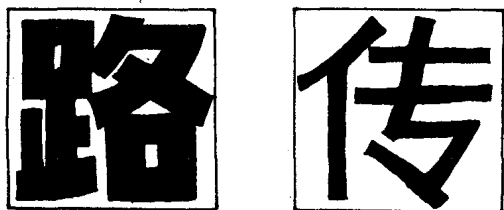
D. 上色:

最好用尺子和鸭嘴笔先打出横竖主要轮廓线,再用毛笔填入颜色。

⑤考试中常见的错误

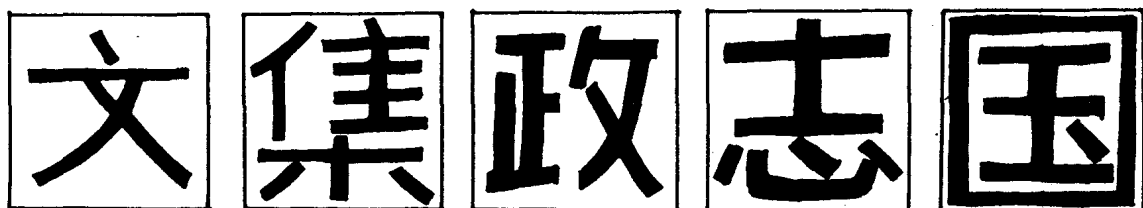
A. 笔画过粗显得漆黑一团;而过细的笔画同样缺乏良好的远效果。黑体字笔画的粗细一般为格宽的九分之一,还可根据所写字条笔画的多少作相应调整。

B. 不规范的撇、捺、折、角也破坏了字体的美感。

C. 由于结构空间安排得不合理所出现的错误更多。

四周的空间过大

结构松散不够紧凑

笔画平板缺少穿插

上部太大重心偏下

大面积笔画贴边字体明显偏大

2. **装饰基础**: 由于装饰性形象具有简洁、明快、便于制作等优点, 所以被广泛运用于装潢(装帧)设计当中。初步学会塑造装饰形象, 也是考生应具备的基本能力之一。

①装饰造型

与一般的绘画写实形象相比, 装饰形象的特点是: 平面——去掉较大的透视和层次, 平面化地处理形象; 概括——去掉琐碎和不完美的细节, 保持形象整体感; 夸张——有意强调或减弱某些部分, 增强形象的艺术感染力。

B. 以线为主

线的粗细和线、点的密度都会使形象产生丰富的感觉

表现方法

一层

两层

A. 以面为主

C. 线面结合