

完美教学系列丛书

从入门到高手
From Student to Master

新思维 临摹

NEW THINKING

Design Basis

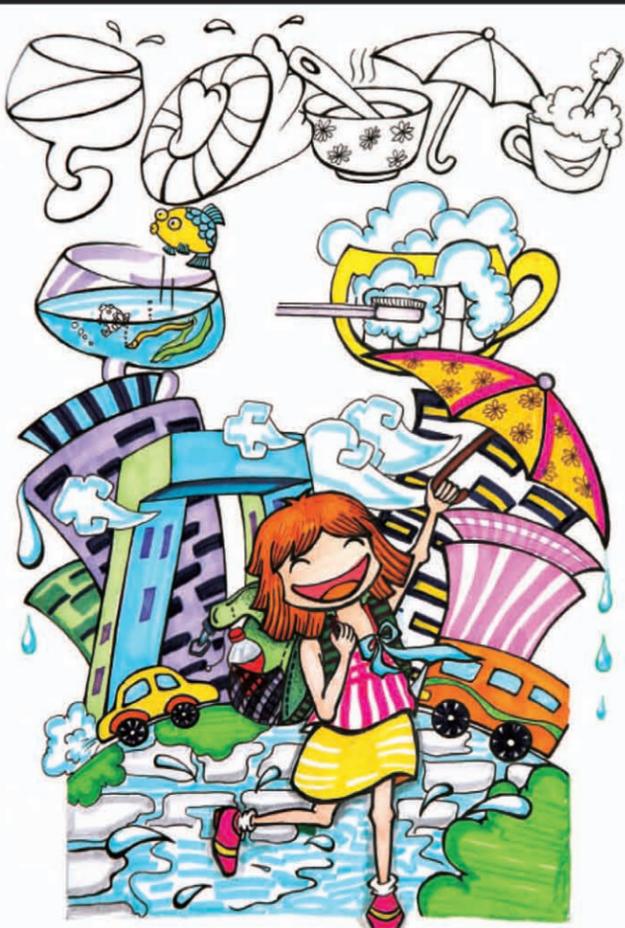
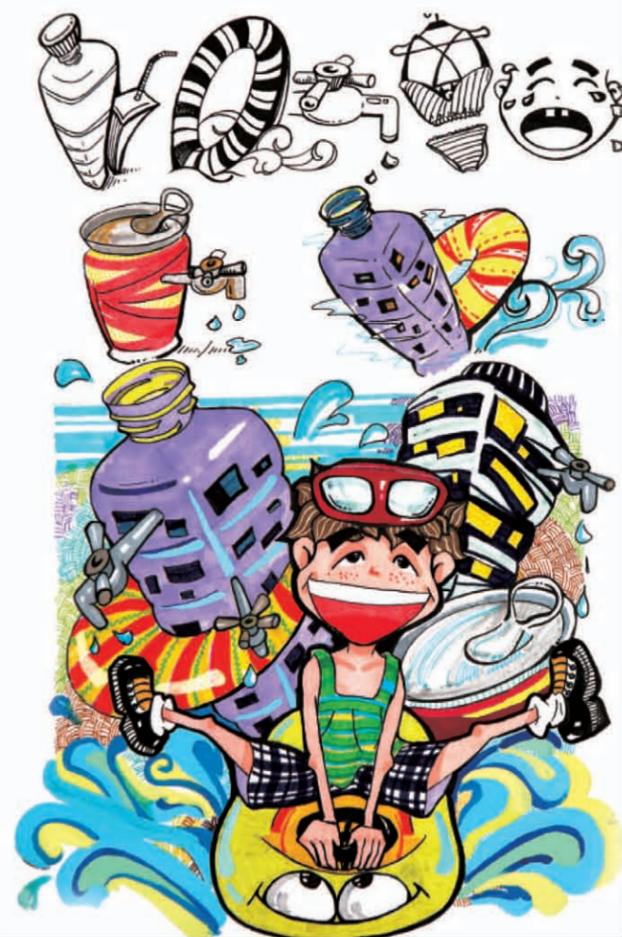
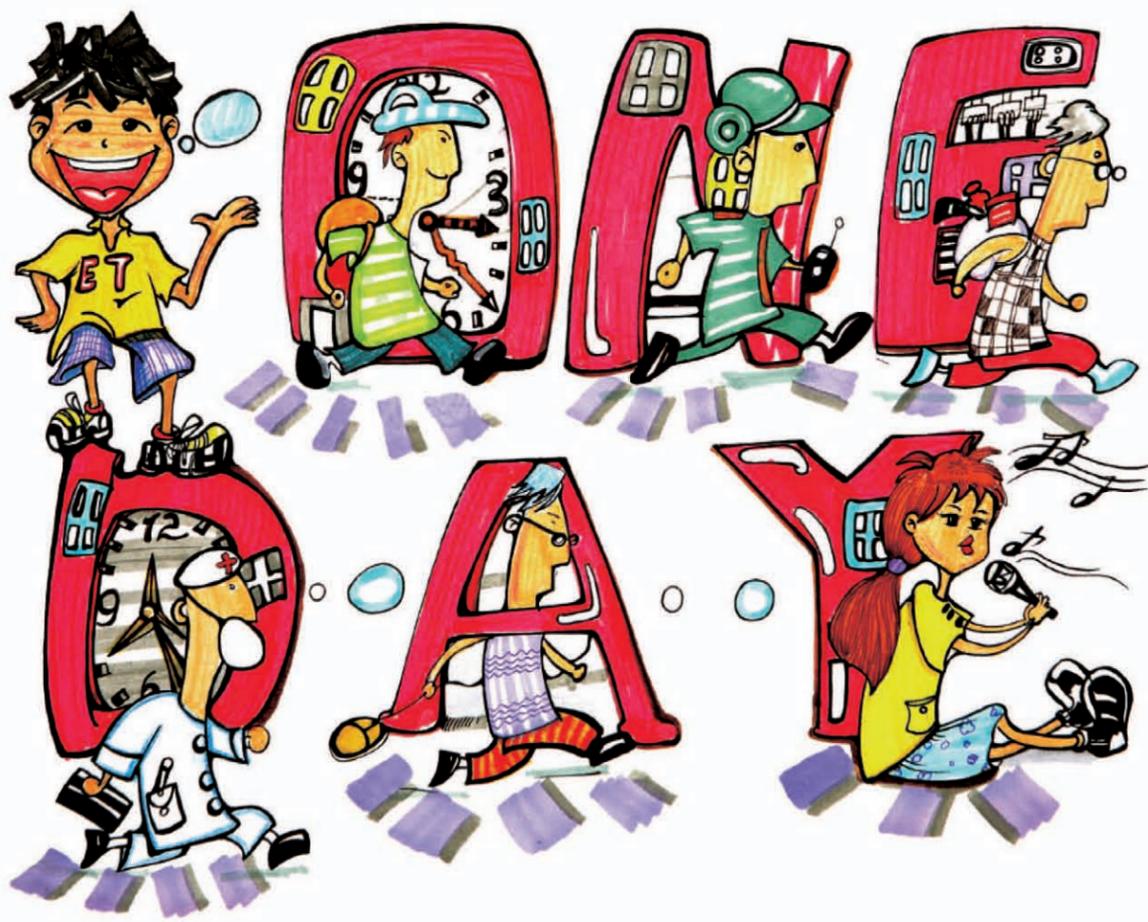
Comprehensive Originality

林广远 主编 李永 编著

吉林美术出版社
Jilin Fine Arts Press

设计基础 综合创意 (下)

清华大学美术学院
最新考试优秀作品分析

■ 编者的话

当今美术高考成为愈来愈热的话题，随着各个高校的扩招，考生的数量也是日益增加，因此，美术高考的竞争也是越来越激烈了，考生想要考入一些比较好的艺术类高校就需要加倍的努力和拼搏，不仅需要考生自身的努力，而且需要一套合理的教材及学习方法，这是通往成功之路的重要条件，所以说成功的因素是多方面的，我们应该通过各种方式来提高我们的绘画能力。

设计基础综合创意要考核学生的观察、造型能力以及想象力、表现力等综合素质。设计思维与绘画、雕塑等纯造型思维有相同的地方，也有许多不同之处，许多著名高等院校在艺术设计专业招生考试中，都包括设计基础的考核。由于考生设计基础能力的差别较大，所以设计基础的考试分数往往比素描、色彩更能拉开档次，所以设计基础的考分往往成为整个入学考试成败与否的关键。

清华大学美术学院是我国高校中开设艺术设计专业历史最悠久、实力最雄厚的学校之一，有着深厚的传统文化积淀。特别是设计方面，更是得到了各个方面的认可。众所周知想要考入清华大学美术学院不仅需要很强的造型基本功，也需要灵活的头脑和手头功夫，特别是清华大学美术学院的设计考试，因考试变化多样、类型广泛而成为整个考试的难点。所以，清华大学美术学院设计基础的考核一直是以扎实的造型基础和审美与创新能力为目标的。相对于中央美术学院、江南大学等院校的考题来说，清华大学美术学院的设计基础考题不是那么“奇”、“怪”，更能为广大考生所理解；此外，由于清华大学美术学院深厚的装饰艺术积淀，使得其考题更加注重对考生扎实的造型基础以及对日常生活的观察与审美能力的测试，同时重视创新能力的表现，考查考生对艺术设计范畴内的基本知识与表现技法的掌握程度，从而更好地避免一些投机取巧和怪诞不经的创作倾向，更加公平、合理地测试出考生的真实水平和绘画能力。

设计院校入学考试的主要目的不是测试考生是否掌握了某专业的设计能力，而是考查考生是否具有有利于造就这种设计能力的敏捷的思维能力和表现能力。一句话，清华设计更注重对考生综合素质的考查，因此，如今清华美院的设计基础考试，打破了各专业的界限，改变了以图案、封面设计、招贴画、造型效果图为主的传统考试内容。这些变化，无疑给广大考生和指导教师增加了难度。

本书针对清华大学美术学院近几年的考题进行详细的点评，并精心选择大量的优秀范例供考生欣赏、临摹。在这里，我们真心希望，通过对本书的学习使同学们能够深入了解清华大学美术学院设计基础考试的变化，并熟练掌握应对技巧，在考试中取得满意的成绩。

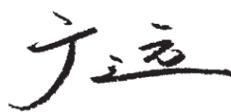
对于清华大学美术学院的设计试题，我们应该有针对性地进行训练。首先，画面的整体气氛很重要，所以，作者应努力将画面的所有元素统一起来，调整画面的整体气氛，让它们都为画面整体服务。整体把握好了以后，还需要画面中有亮点，我们一般先从选择主体物入手，结合主题将画面气氛推向极致。其次，我们再来谈谈画面的用色，设计中的颜色没有明确的限制，但画面的整体色调要健康和谐，鲜亮干净的主色调往往能够吸引住阅卷者的眼球，色彩的鲜亮和谐加上造型的准确，使画面更有冲击力。当然这一切都需要有很棒的创意才可以，所有的元素都需要紧扣主题，最后，画面的细节也要表现出来，精彩的细节往往使画面更耐看，也是阅卷老师给出高分的理由之一，画面的效果是分步骤完成的，分阶段去构思，每一步都必不可少。

为了加强对清华设计的适应能力，还需要加强创意速写的训练，练习对物象的变换能力，使其富有活力，将物象人格化，有利于对主题的表达，使其更具活力。同时还需要练习色彩的搭配能力，提高色彩审美，让作品在色彩上有所突破；好创意加上好的造型能力和配色能力，会让你的作品脱颖而出。对生活中常见的场景和物象要有想法和感觉，要有一个积极的态度，善于去发现生

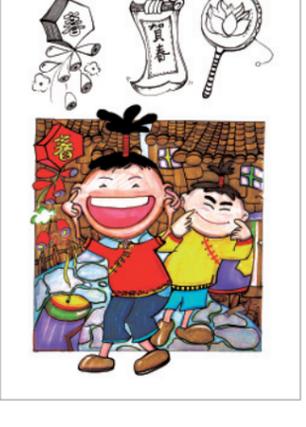
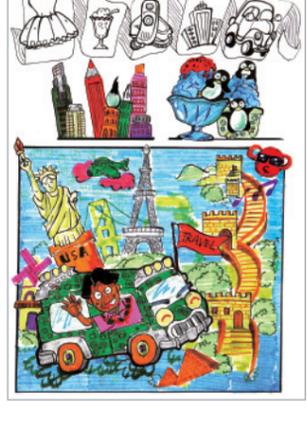
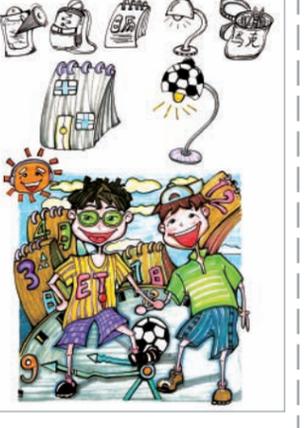
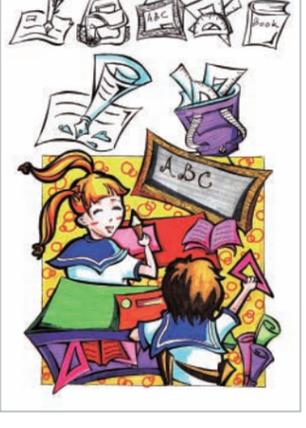
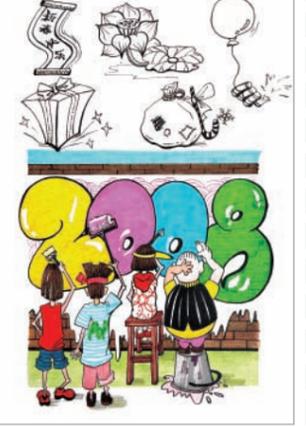
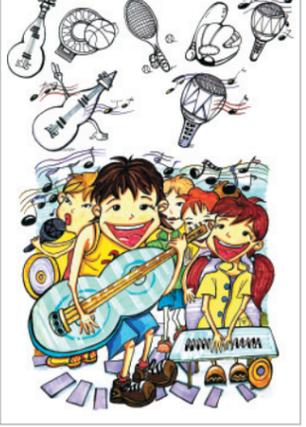
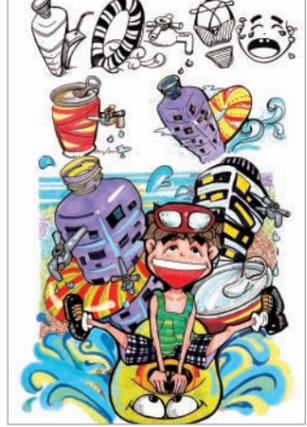
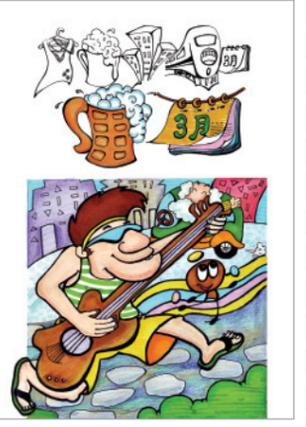
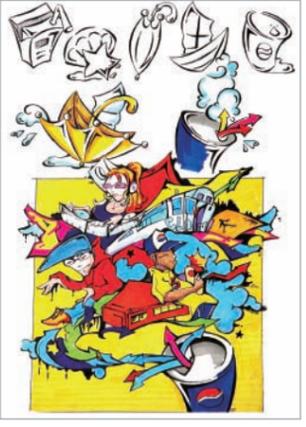
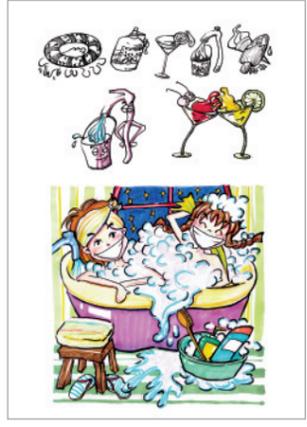
活中的细节，并去感受，只有这样，脑海里才会有载体，才会有灵感。不仅考生是这样的，设计师、艺术家、作家也都是如此，从生活中找到创作的灵感，然后创作出与众不同的作品。在有想法的同时还要有与好想法相适应的表现手法，有人认为设计靠天马行空的好想法就能得到别人的认可，但不是这样的。一切的一切都需要将虚幻转化为实际，如果表现不够到位就会使自己的作品大打折扣，甚至葬送自己的创意，所以设计造型的表现能力是很重要的，设计的造型和普通的造型又是有所区别的。设计中的造型最重要的是准确，还有就是加入自己扎实的表现技法，有自己独到的风格，用简练干净的造型语言让主体“酷”起来。画面主题要有力度，同时背景也要丰富，为整幅画面烘托气氛，并使画面更活跃，更具表现力，同时，也提供了更多的选择性。在设计基础方面，我们没有把考生是否采用一种手法、风格作为评判标准，而是让考生结合自己的实际，尽量发挥自己的潜能。比如有些考生是画写实的，有些考生的画带有夸张变形的装饰味道，考生可以根据自己熟悉的方法来画。无论是装饰的、变形的还是写实的都可以，主要考查学生对日常生活的观察、审美和创新能力，对艺术设计范畴内的基础知识和表现技能掌握的程度。因此，这种考试方式更有利于学生自身潜能的表现，不是非要参加专业训练。当然经过专业训练的考生，在表现方式上可能更熟练一些，对于应试的把握也就更大些。

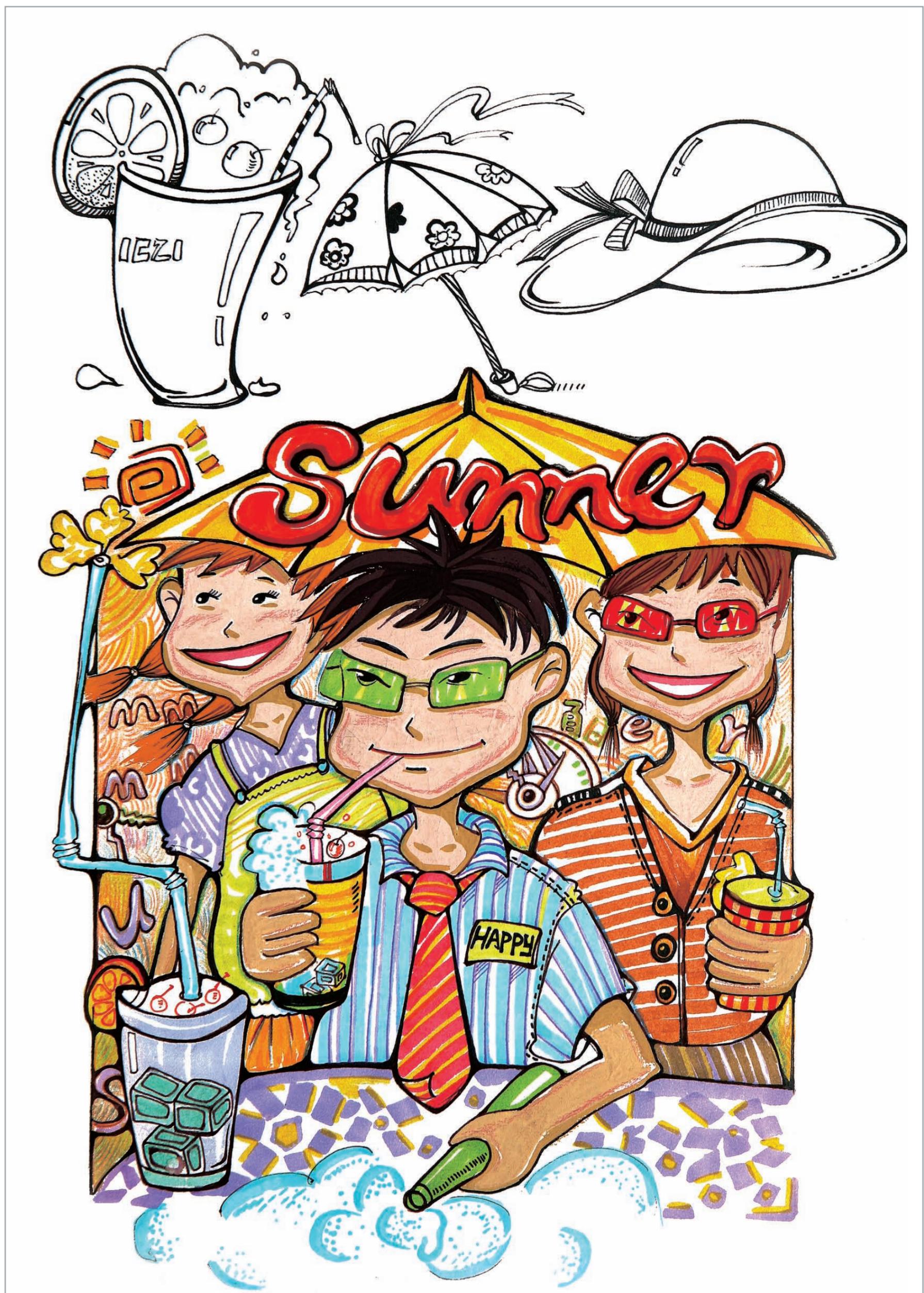
设计基础主要考查学生对生活的敏感观察能力。在创作上，考生可以根据自己熟悉的生活进行表现。能够把发生在身边感受比较深的事情组合成为一个主题，和谐地、艺术地加以烘托。这除了要具备基本的造型结构能力外，还应具备创意构思的能力，而设计在表现方法上更宽泛，可以用人、用物、用人与人、物与物、人与物等表现主题。比如说，2005年的考题要表现奥运主题，有的考生表现奥运五环与场馆、建筑；也可以表现人们对奥运的激情，人们为奥运做的一些事情；也可以是对未来奥运的一种理想；还可以是虚拟的，把毫无关系的两个东西放在一起表现奥运，可以根据不同的组合和关系去发挥主题。笔者认为设计基础综合创意需要考生在敏感观察能力的基础上归纳、取舍，甚至是采用夸张等各种表现手法。我们考查的基本点：创意是一部分，另外画面表现出的物体的造型设计是一部分，当然还包括色彩搭配以及构思，你要把事物的基本造型设计好，物体与物体之间的关系塑造好，结合主题表现好。也就是说，构思比较新颖，造型比较生动，表现的主题比较准确，使所有创意手法有机地结合成一个整体，最后一点就是反映主题要用合适恰当的方法。

本书供稿均来自中国博华教育集团北京先锋美术学校，该学校前身是北京李永美术工作室&先锋画室，成立于1997年，办学历史悠久，近年来与博华教育集团合资成立北京最大、最权威的美术机构，该学校以优异的教学成绩为中央美术学院、清华大学美术学院等北京各大高校输送了上千名优秀学生，上下两册书中所精选的试卷是该学校多年收藏的优秀试卷，是专门针对近年来清华设计考试的特点和变化，来帮助考生们解决高考中的这一大难点，通过各种细节分析，从构思、造型、色彩、画面局部等多方面剖析，为考生打开通往清华大学美术学院的捷径。想进入著名的高等美术学院学习，就需要以刻苦作为铺垫，扎扎实实练好基本功，从优秀的试卷中吸取成功的经验，多看好作品才是最重要的，希望本书的出版能为广大美术考生所借鉴。

2008年6月于北京

教师点评

该幅试卷反映出夏日风景的元素十分丰富，字的表达简练直白，有时运用文字来直接表现主题也是一种捷径，作者主要运用冰激凌、饮料等物体的刻画来表现夏日炎热的特点，直接明了地突出主题。人物主次分明，刻画比较生动，通过场景的细致描绘，更加突出了画面的精髓，总体来讲是一幅不错的作品。

2006年考试命题 《夏日印象》

教师点评

该卷面的人物形象选用了高中生的造型特点，尤其是运动鞋的塑造相当生动，手中的画笔与调色板描绘的是作者高中时代的画画生涯，颜色的选择也比较用心，衣服红色十分鲜艳，能拉开与背景的距离。作者细心地运用了胶片的形式把平时的生活环境与人物的心情通过不同的颜色框选出来作为背景，突出了既乏味又充满色彩的高中生活，但三幅小画稿选用的元素不够突出，与主画面联系不够，欠缺考虑，需要进一步完善。

考试命题 《高中生活》

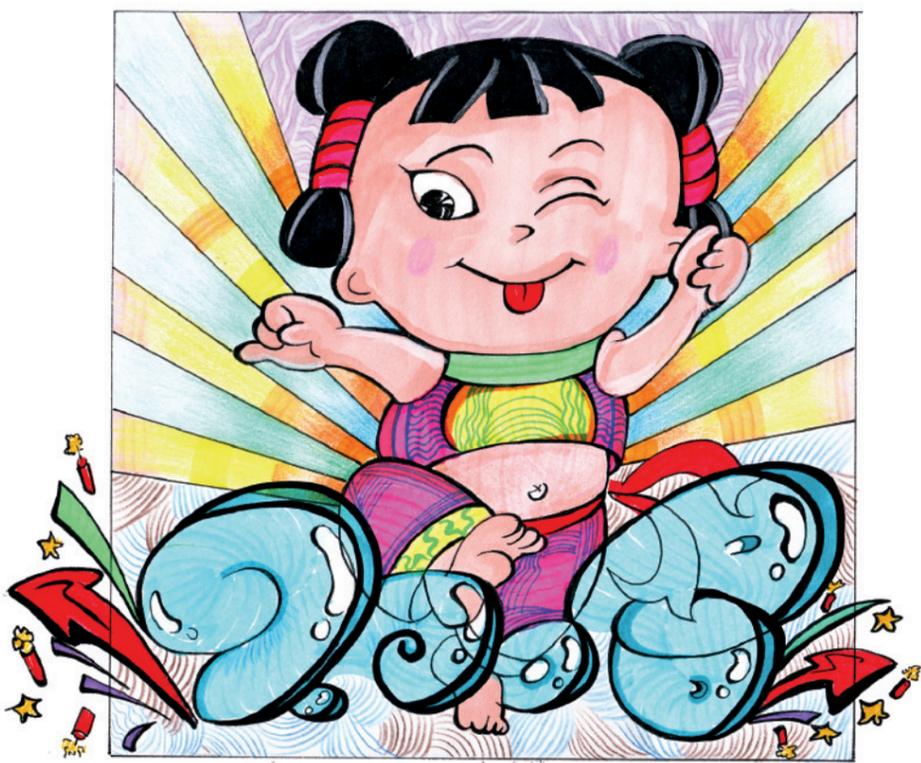
教师点评

考试命题《节日》

该试卷小图稿选用的元素比较具有针对性，啤酒桶的刻画俏皮可爱，鲤鱼更是生动活泼，用笔轻松、流畅。加上礼物、乐鼓等物品让人很容易联想到节日的欢乐气氛，只是镰刀与斧头的党旗标志让人难以理解。

元素的造型特点比较准确，主画面塑造的小孩形象生动活泼，提取了很多中国年画的元素，俏皮开心的笑容让人不自觉就会产生一种欢快的感觉，头上的发式显示出强烈的中国民族特色，衣服的颜色也选用了代表喜庆之意的红黄搭配，背景火花四溅的元素让人联想到革命年代重大节日时巨幅照片的情形，儿童脚下的水泡、鞭炮也都是节日喜庆的象征，整个画面到处洋溢着欢乐的气氛。

但小女孩服装主要基调偏向冷色调，整个活泼的氛围当中略显冷清。

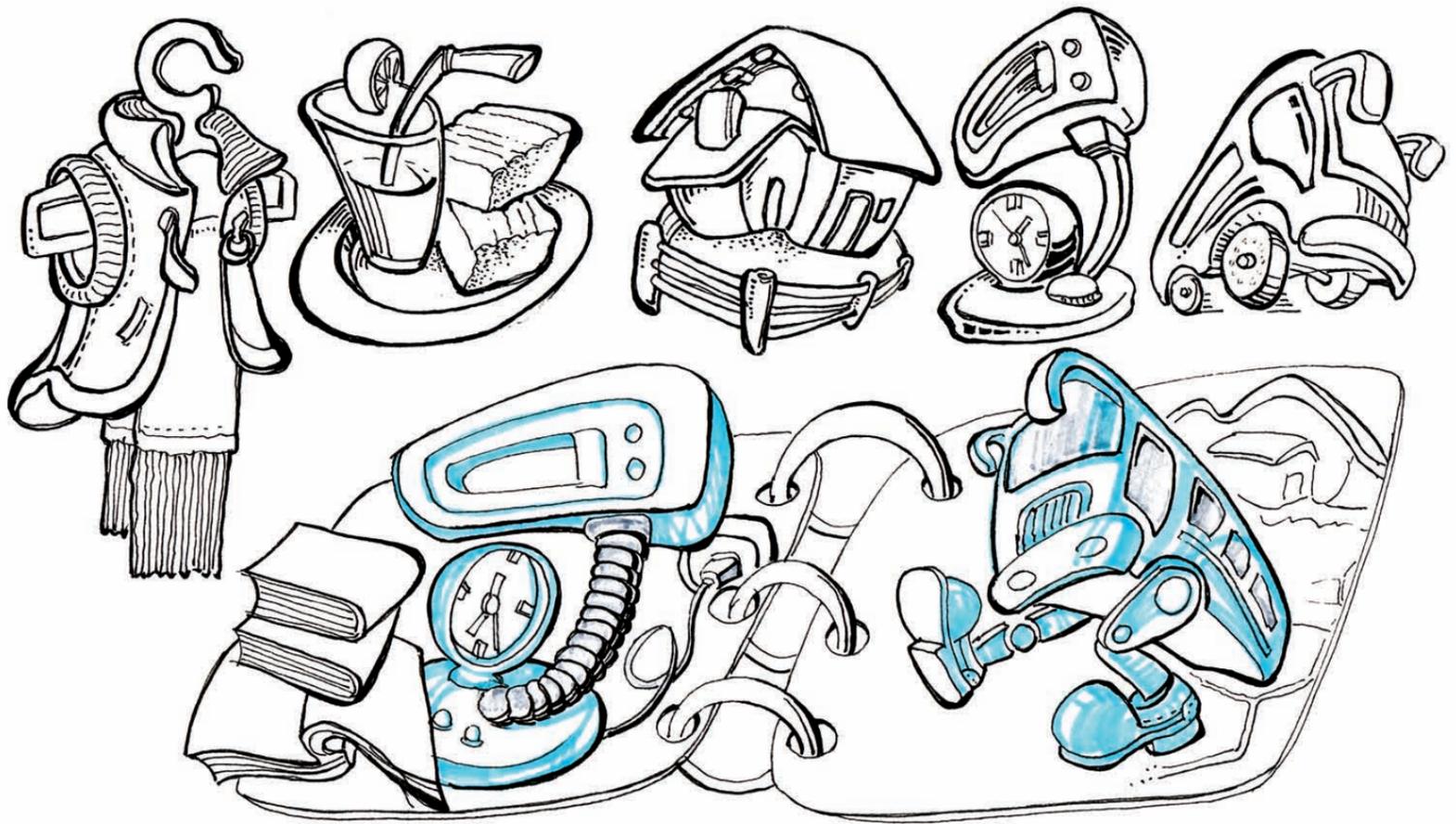
教师点评

考试命题《考场上》

该卷面刻画的是一场艺术类院校的考试场景，饱满的构图，准确的造型，丰富的元素，自信的表情，微微露出的舌头表现出一种俏皮的感觉，无不表达出一种胜券在握的心理，也反映出作者轻松、自信的状态。

整个画面色彩素雅，用淡淡的红、黄、蓝颜色，各个色块之间穿插对比，红色的艺术字既点明了整幅画的主题，又起到了提神出彩的作用。作者把考场上监考的老师、考试的环境、时钟、周围的考生等元素用平面的、抽象的方式表现出来。在考试作品中能表现出这么一种精神，难能可贵。

教师点评

作品中元素的应用给人留下十分深刻的印象，运用拟人、夸张等手法，表现了一个高中学生平时紧凑的生活。作者巧妙地运用书本形状的特点，把它比作面条和人的头发，突出了考前高中生对知识如饥似渴的状态，体现出作者丰富的想象力，无论从造型、想象力，还是构图等考虑，这都是一幅不错的作品。

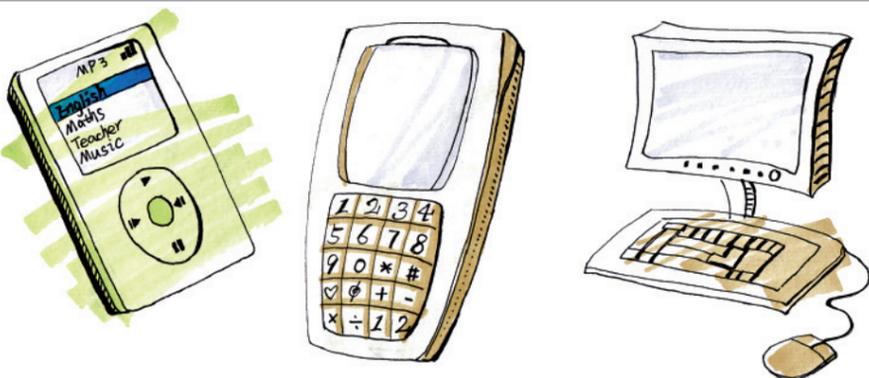
考试命题《高中生活》

教师点评

考试命题《春天的记忆》

该卷面绿色的背景成功地表现出春意盎然的主题，丰富的背景选取了水中的鱼儿、水草，还有可爱的大熊猫，绿色的竹子与树木等元素，都体现出了欣欣向荣的景象，再加上主人公春天植树的情节，紧扣“春天的记忆”主题，两个人物造型讲究，颜色区分明显，使整幅画面的色彩既协调又充满了变化，融合得恰到好处。

教师点评

考试命题《未来生活》

主画面主要给人一种未来生活节奏极其迅速的感觉，简洁的线形的背景给人一种高效率、快节奏的感觉，滑板的设计反映出了未来先进的科技，但是不论是主画面还是小画，对于未来生活的特点都没有明确的把握，应在这方面多进行考虑。

在画面设计上，作者用几何抽象的管状形态作为背景，以此来衬托前面的主人公，使前后层次明确。画面中的小姑娘明显是时尚与新潮的代表，脸部可爱的造型再配上比较有特点的帽子，酷酷的墨镜尽显年轻人的活力，脚下踩着滑板可谓是具有前瞻性，它不同于一般的滑板，没有轮子而是像火箭似的利用发动机的原理前进，看似疯狂的想法，却体现出作者对未来的向往。也许在将来的某一天，发达的科技会帮助我们完成这一梦想。

整个画面可谓绚丽多彩，各种颜色的线条交织在一起，形成一个漂亮的网格，与小姑娘的着装和谐统一，预示着人们的未来也是五彩缤纷的。

教师点评

2006年考试命题《夏日印象》

小画面当中的冰激凌、大短裤、救生圈都是夏日必不可少的元素，尽管是小图，但作者刻画得都比较细致，这是作者的成功之处。

作者对主画面人物表情的刻画相当精确，而且与人物的动作也完美地结合起来，可爱的小猪脸也许能唤醒大家童年时美好的记忆。乘风破浪踏着竹筏向前勇猛冲锋的场景是许多小男孩幼年时的无上光荣，但毕竟还是小孩子，冲锋时还不忘抱个娃娃，海中的鱼儿、螃蟹也为小猪加油，遨游在充满生机的大海上，以此种有趣的游戏场景来表现《夏日印象》这个题目，既有现实中的阳光、海洋，又有具体的故事情节融入。作者用孩子的思维反映出夏日的欢乐，大海场景的描写十分丰富，如果能再加一些体现夏日的元素，这幅作品则能更上一层楼。

教师点评

考试命题《校园》

这幅卷面对人物的描绘相当细致，作者非常注重细节，通过简化背景的繁复和淡化背景的色彩，更突出了类似千手观音的主体人物形象，表达出校园生活的丰富多彩和课余时的交流活动，使《校园》这个题目巧妙地表现了出来，能看出作者是花了一番心思的。色调统一而有层次，人物的造型设计可谓是画面的精彩之处，仅脸部的刻画就很有特点，时尚可爱的衬衣色彩艳丽醒目，红色调占据了画面的中心部分，在冷色的背景下分外夺目。

同时在细节的刻画上，作者也比较仔细，吉他、麦克、云纹还有抽象的须弥座都为此幅画增色不少，从精神层面和色彩效果上来讲都是一幅不错的作品。

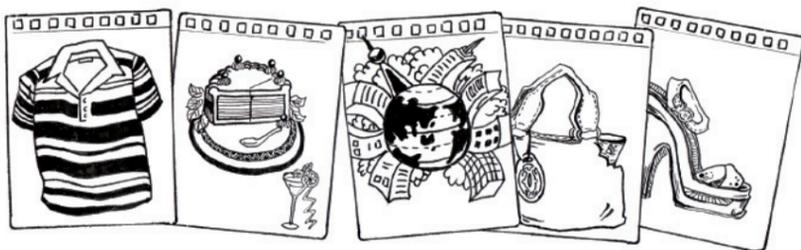

教师点评

2007年考试命题《衣食住行》

该卷在小图的摆放形式上比较有意思，把衣食住行的生活用品结合拼图的元素摆放在一起，形式的构成感就已经非常有特点了，再加上对鞋子、食物、衣服等日常用品细致的写生刻画，紧扣“衣食住行”的主题，旁边融入了用色彩手法表现的果汁和奶酪的夸张形象，值得大家好好临摹学习。

在主画面的处理上，作者运用了冷色调为基调，用少量纯度低的暖色来丰富画面的层次，并加入了浪漫主义的色彩，把拟人的手法运用在这些组成了人们基本生活的元素上面，主体物勺子与叉子比作一对恩爱的夫妻，三朵小红花的形象表达了女性的特征，绅士帽突出了男性的气质，把一块蛋糕比作一张床，表达出衣食住行之间密不可分的关系，比较贴切。加上色彩斑斓的屋子的衬托，表达了一幅温馨浪漫的场景，巧妙地把衣食住行中的各个因素都融入其中，突出了主题。

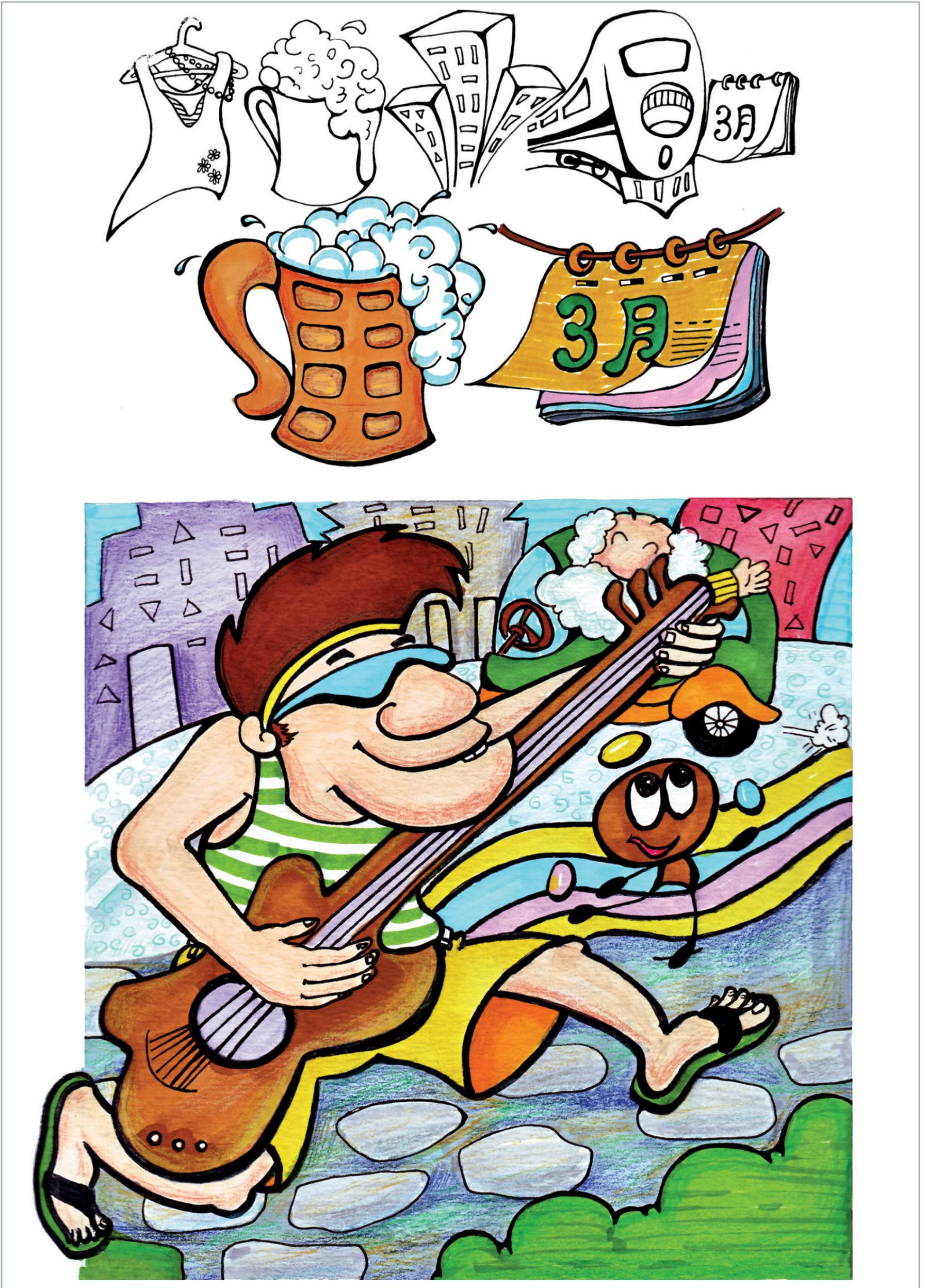

教师点评

2007年考试命题《衣食住行》

这幅试卷对于“衣食住行”的主题表现得比较传统，几幅小图描绘了日常生活衣食住行中碰到的元素，内容丰富，刻画也比较细致，可以看出考生扎实的绘画功底，并且用速写纸做背景，像是作者对生活所做的记录，很有生活化的感觉。

主画面对人物的造型、表情的描绘都不错，可见作者很擅长用此手法来表现人物。背景做得很整体，所采用的颜色和主人公的主色调也区分得很明显，但仅仅通过一个包很难体现出“衣食住行”这个主题，在更多细节上作者还应仔细琢磨。

教师点评

这幅作品表达的是一种自由畅快的感觉和年轻人乐观的态度。爽口的啤酒、简单的T-shirt、快速的列车等小画面的刻画很明确地告诉了我们有关衣食住行的相关元素，而主画面对人物的表情、衣着色彩和周围环境的特点描绘，则更精确地表达出生活中衣食住行的感觉。

2007年考试命题《衣食住行》

教师点评

画面构图严谨，疏密有致，内容丰富，青春具有活力。人物形象动态很好，选取在水中嬉戏的场景也很有看点，刻画得很丰富。暖色的汽船与水形成对比，突出了人物的形象，注意水的表现，要更简练的概括，不要太死板。2006年考试命题《夏日印象》

教师点评

考试命题《人与水》

作者的表现视角比较独特，不是简单的以水来表现，而更注重的是一种感觉，画面的表现形式有美国漫画的风格，以给百事可乐做招贴画的形式引出了各种人物，DJ乐手、体育明星、普通劳动者的出现表达了百事饮料融入社会的理念。

配图则运用了类似涂鸦的手法，画面效果丰富绚丽，以这样一种手法描绘突出人与水动感的融合，比较有意思。

对于人物的造型也比较考究，表情的刻画十分到位，表现出作者很好的手绘功底。

在小图的描绘上作者也是下足了功夫，卡通味浓厚，而且概括得十分简练，符合平面化的要求。

这幅作品颜色的运用很丰富，纯度也相当合适，运用了多种明度的蓝色把水清澈干净的本质表现出来。构图丰富紧凑，突出中心，以黄色为主体的背景，使画面更加明快，提高了视觉冲击力，容易给观者留下深刻印象。

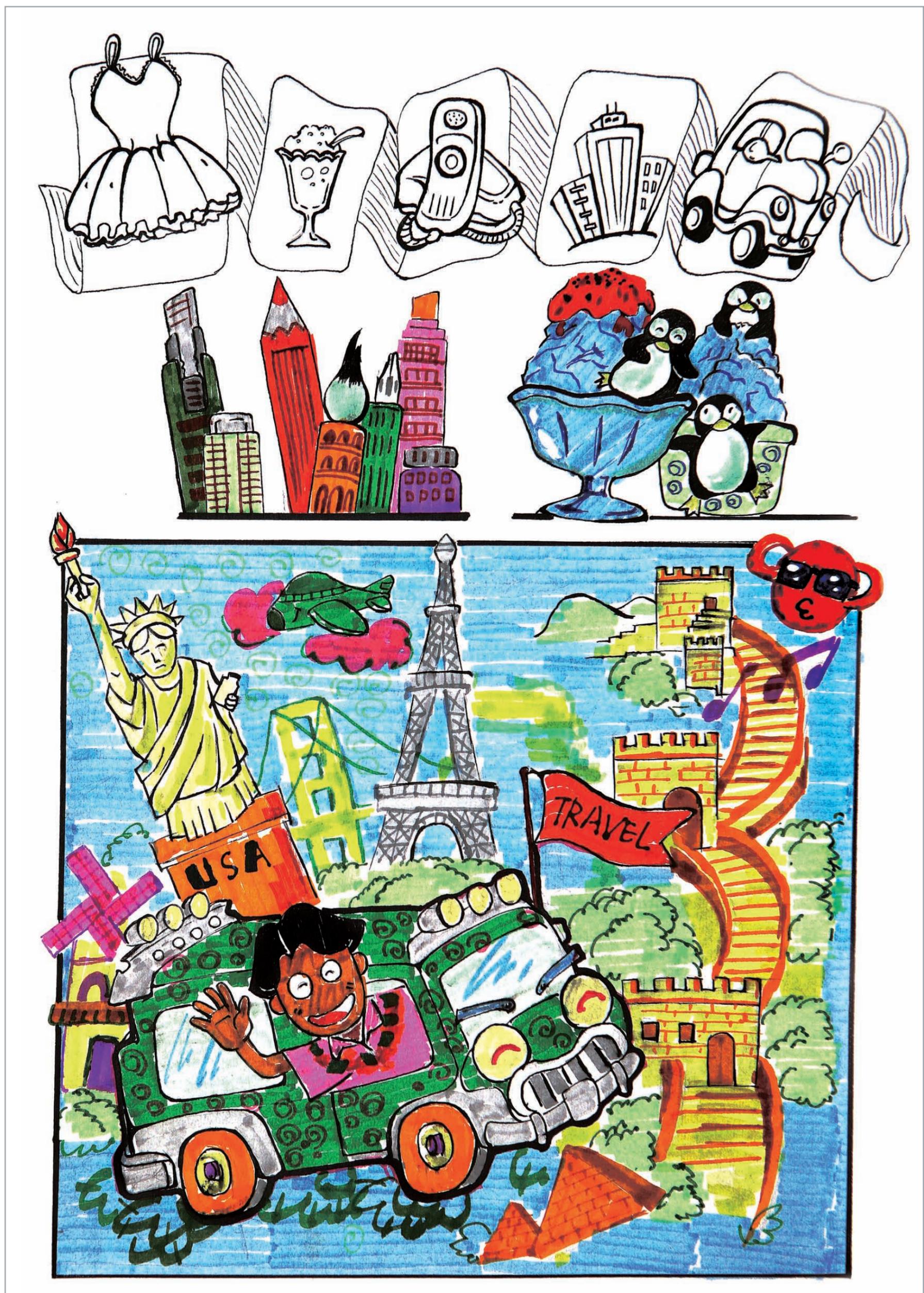
教师点评

考试命题《同学之间》

试卷上面选用的学习用品的种类和形象很丰富，表现出作者很强的观察能力，变形做得也比较到位。表现形式和上面的作品相似，有欧美漫画的风格。

教室场景中的物体表现得很活泼，两个小女孩一前一后的穿插构图，表现出课堂上轻松的状态。黑板、图书、笔、尺等学习用具的出现又能令人联想到紧张的学习场面，背景以黄色为主基调，整个画面色调统一，很好地衬托了画面的主体人物。色块之间的搭配很和谐且比较明确，而人物服装的绿蓝色使画面产生了较强的视觉冲击力。

从整体的角度看，画面背景略显平淡，有些空，主体物细节的地方也要再加强一下，注意空间的关系，不要太平了。

教师点评

很有想象力的画面，设计元素丰富、主次分明，但颜色的层次运用需要加强，由于人物在画面中处于突出的中心点位置，感觉颜色用得有点脏，而且过于平。物体之间的联系表现得很到位，但颜色选择要好好考虑，不要使画面显得太繁杂，处理好主次关系，还应注意工具的选择与运用，要了解工具的使用方法和对画面的表现手法。

2007考试命题《衣食住行》

教师点评

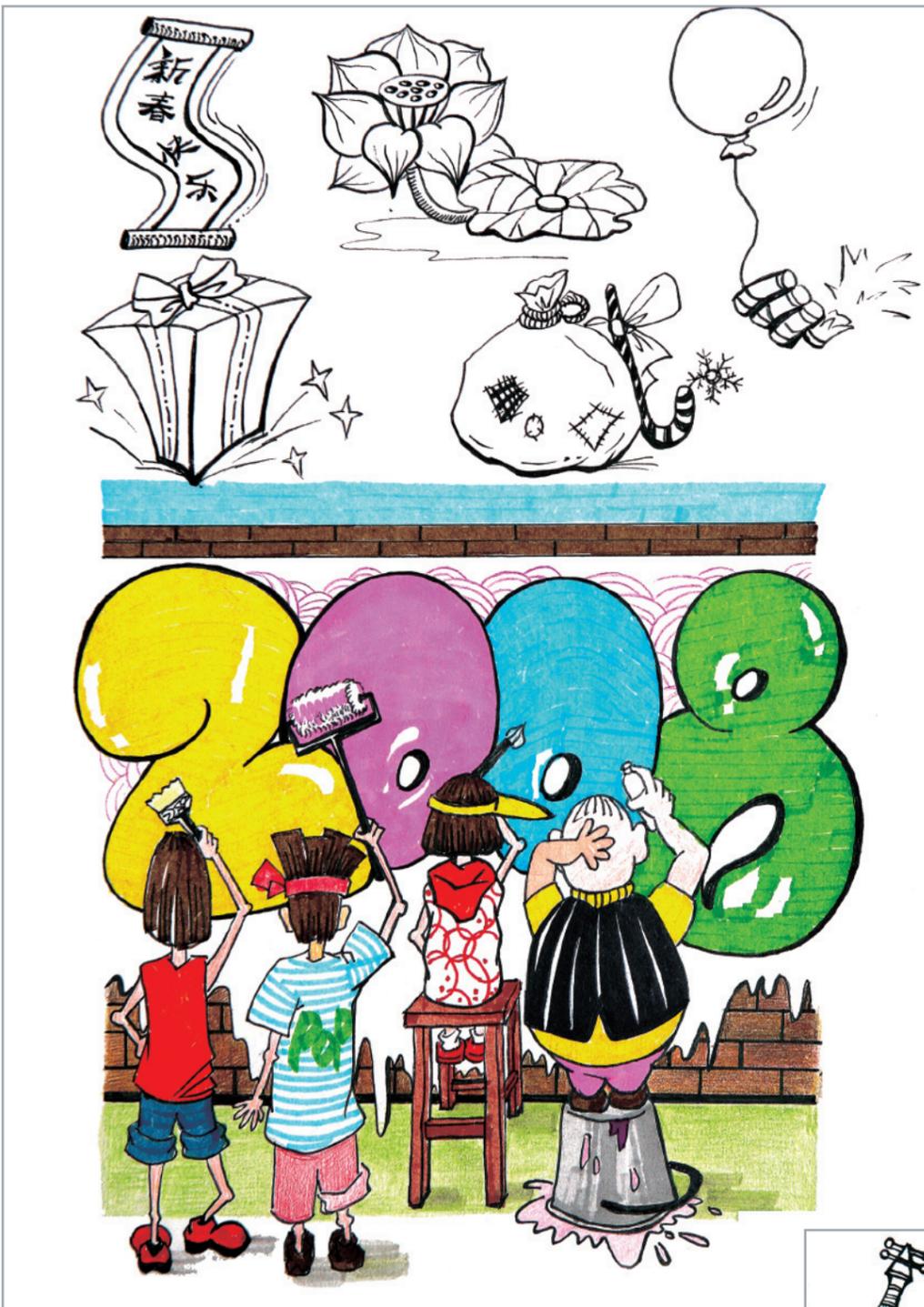
2005年考试命题《奥运》

作品的小画面表现出了作者很强的基本功和丰富的联想能力，物体的表现十分到位，线条简练概括，并融入了自己的风格在里面，想法也很独特。

四个不同状态的人物，给画面带来了许多看点，从小孩儿到老人都为祖国的奥运事业贡献自己的一份力量，可见奥运在国人看来不仅是一个体育赛事，人们在这件事上看到更多的是节日的欢乐。倒立的油漆桶还有抓头的动态可以看出作者的独具匠心，四个不同特点的人物造型与2008四个数字形成呼应，表现得比较巧妙。

画面色彩运用大胆，并且效果突出，2008几个字醒目艳丽，撑起了整个画面，人物造型都很有特点，并且不乏细节，是难得一见的优秀试卷。

作者抓住了社会焦点元素做文章，表现出了一种广义的社会思想，反映出人们关心奥运，把奥运的举办当成节日的喜悦心情。

教师点评

考试命题《同学之间》

作者选择的元素十分丰富，几乎把平时与同学玩的东西都一一表现出来了，而且对于物体的刻画非常准确，再加上自己丰富的想象力，描绘得相当精彩，音符的加入使画面气氛骤然上升。

主画面对于场景的选择也相当符合题目的要求，一种欢乐的感觉油然而生。人物表情丰富且各有特点，前面的大男孩阳光朝气，抱吉他的动作也非常夸张可爱，引来了旁边小姑娘的一丝垂青。后面的朋友们也是不惜气力，现身高唱，这是一种团结的精神，更是同学之间友情的体现，读者看到了不禁会想起自己的挚友、同学。人物形象可爱，与后面的背景相互配合，丰富着整个画面。

背景是这幅画不可缺少的一部分，正因为有了欢快的音符、漂亮的衣服才使同学之间的友情演出达到高潮。

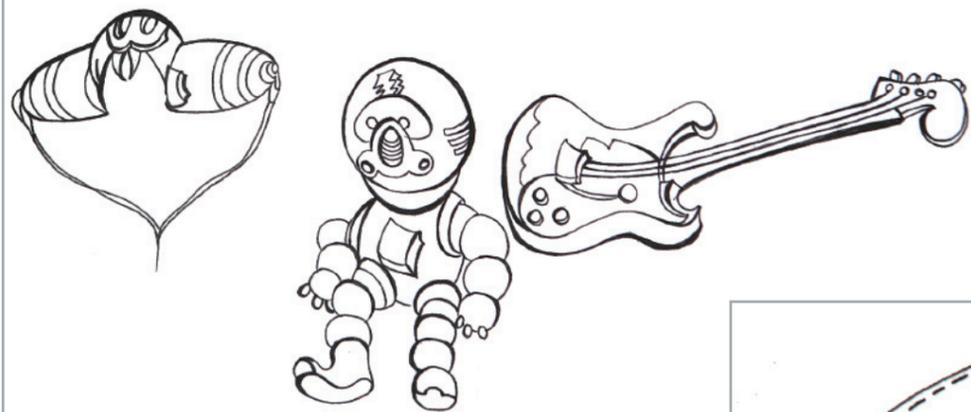

教师点评

这是一幅丰富多彩的小构图，安静的作品。小画的元素丰富，造型准确，总体来说刻画到位，但整体色彩的运用比较单调，大块的色彩过于繁多，略显平淡，应该多增加一些细节和颜色上的变化，最重要的是突出主要人物和思想，而且主人翁的轮廓线以及造型方面可以再明确一些，会更好地增强画面效果。

2007年考试命题《衣食住行》

教师点评

考试命题《未来世界》

这是一张比较另类，大胆突破的试卷。这幅画的题目主要是考查作者的想象力，而作者则很好地表现了这一点，画面有一种超越时空的现代感和重金属感，对未来世界的表现也比较到位。

人物造型大胆夸张，头上的装饰醒目、迷人，但却不失合理，前卫的服饰、令人惊奇的鞋子，使人们在惊叹不已之后，发现自己好似真的到了未来。

人物与后面的背景结合得较好，色调明快、节奏感较强。鞋子、手部等细节处理非常到位。

对于小画则是作者的再创作，努力追求它的前瞻性，但绝不是简单的求新、求怪。

与大画表现的主题是一致的，跟主画面完整地形成了一个整体，只是在脸部的刻画上还是要加强一下，使其更唯美、漂亮一些。

教师点评

考试命题《旅途》

这是一幅比较不错的作品，作者绘画功底扎实一目了然，小图的刻画相当生动，物体与物体之间有一种互动，相当有意思，一高一矮、一胖一瘦，滑稽可爱，可谓把拟人化的表现手法发挥到了极致。

对于人物的造型把握得也比较准确，背包、眼镜、帽子都体现出旅行的感觉。对于场景的描绘十分丰富，简单的几片叶子就刻画出了丛林的感觉，颜色凝重也使画面色调稳定，周围的动物、植物都用拟人化的手法表达出来，风趣幽默，可见作者对拟人手法的钟爱。蘑菇虽是陪衬物，但作者也施以重墨来刻画，十分精彩，点、线、面的穿插也比较合理，旅途中的快乐心情生动地跃然纸上。

