

从入门到高手
From Student to Master

完美教学系列丛书

新思维 临摹

NEW THINKING

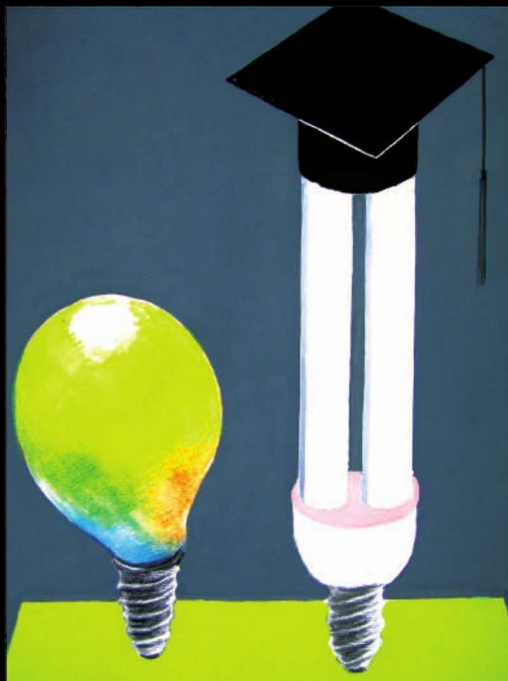
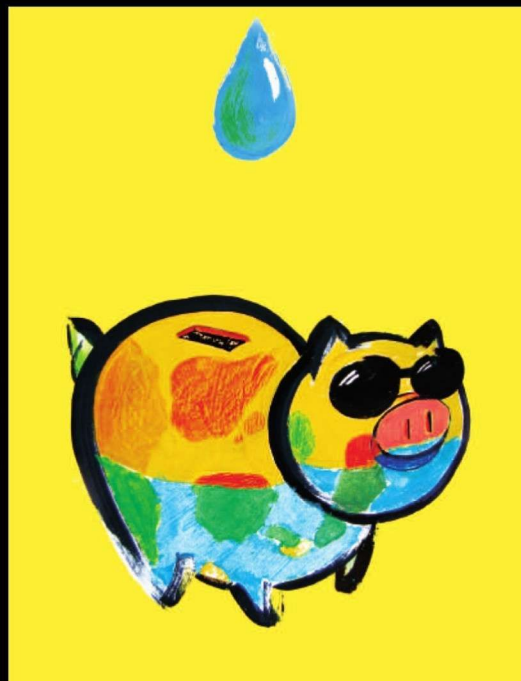
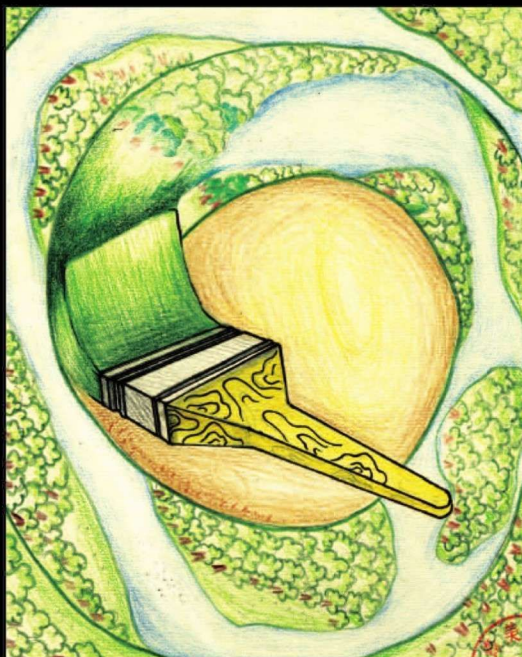
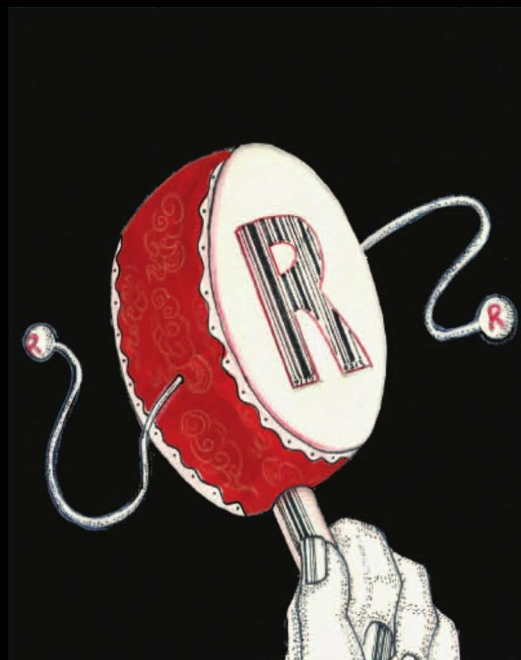
Design Basis
Plane Originality

林广远 主编 李永 编著

吉林美术出版社
Jilin Fine Arts Press

设计基础 平面创意

■ 编者的话

设计是一门综合性的学科，是一种创造性的活动，它所包含的专业方向很多，各个专业的知识结构相对完整。可以这么说，21世纪是设计腾飞的世纪，时代发展的需求使设计专业成为热门，报考设计专业的学生人数逐年增多，与此同时关于如何准确地应考以达到专业标准，便成了备受考生和家长们关注的焦点！

高考平面设计的首要问题是：它的概念是什么？其次是它的考查点和诉求点是什么？再次是平面设计在高考中的地位如何？

关于高考平面设计的概念，说法很多，但本质是受考试等外在条件的限制，归纳其概念大致为：以平面介质（纸张）为载体，以图形语言为传达方式，向评卷老师传播自己创意（idea）的一种创造性活动。

平面设计是中央美术学院、清华大学美术学院等全国五十多所高等院校的必考题型。平面设计主要是考核学生通过观察日常生活所反映出的审美和创新能力，考核学生对艺术范畴内的基本知识与表现技能的掌握程度。学生通过联想可以将感知或记忆中的素材加工改造，创造出新的艺术形象，常用表现手法有写实、抽象、置换和正负形等。如利用形与形之间、物与物之间的形态、事态的相似性或意义上的相近性来进行同形异构、形意转换，从而产生新的艺术形象，通过这个艺术形象来表达含义上的深刻改变及审美追求。

平面设计学科的建立，对现代艺术产生极大的冲击，其主要体现为实用性和审美的高度统一。平面设计在艺术考试中占有举足轻重的地位，越来越多的学校把它确定为必考科目，是衡量考生是否能进入高等美院的标准之一。

随着设计学科教学的日益完善，平面设计考核的标准不断提高，范围要求也相对广泛，自由发挥的空间也越来越大，但永远不变的是考查的核心。那么，平面设计的核心是什么？如何去表现这个核心？随着自由发挥空间的扩大，产生一个共鸣的核心又要立足于什么呢？

平面设计考试的核心在于测验考生在日常生活中的观察、审美和创新能力。图形创意、表现技法、形式感是平面设计考试的三大支柱，也是广义平面设计的评判标准。一切知觉组织都是统一格局内的组织，一切知觉组织都依赖于格局内的构造，图形与背景的功能性相互依赖，作为格局的背景。

设计可以教，但创意不是靠教出来的！怎样才能想出一个好的图形创意？平面设计应避免什么误区呢？图形语言怎么才能在考试阅卷中脱颖而出呢？考生需要做到以下几点：

1.充分分析命题。首先应从文字、寓意等方面对命题进行充分的分析，理解、明确题目的主旨。在此基础上联想生活中的事物，去发现你平时忽视的或未曾感受到的东西，从小的细节入手，激发兴奋点，表达真实的感受，从而达到打动、感染别人的目的。

2.准确分析命题的关键词。关键词往往给我们提供大量的信息，所以拿到命题应从关键词入手。例如2002年清华大学美术学院的平面设计考试：以“摩擦”为题，要求考生展开联想，画出3个黑白创意稿。思路的重点在于对关键词“摩擦”含义的引申，然后应广泛地与现实焦点联系，运用同构意变、形意置换的方法再创造。找出关键词可以帮助我们充分理解、分析命题，在此基础上的创意不会发生大的偏差，易于切入考点，从而取得优异的成绩。

3.准确对创意进行定位。分析命题的主旨，从而准确定位创意。例如2003年中央美术学院的平面设计考试：以“人与天空”为题做平面图形创意。考生在理解了“人与天空”的真实含义后，应强调人与自然之间的一种依存关系以及对人生的一种感悟。歌颂人与自然的和谐、强调人的能动性、表达人与自然的辩证关系。命题的主旨对试卷创意具有一定的制约和导向作用，是应试平面设计中一个至关重要的环节，对试卷的成败起决定作用。命题的定位是创意的

重要基点，也是创意产生的重要前提。明确定位、把握创意方向，使其目标准确集中，从而更好地确定主题并产生与众不同的创意。

4.强化创意的属性与特点。在对命题充分分析与定位后，对不同特点的命题应采取不同的表现形式。如有些命题题材难以找到具体的诉求形象或用具象图形表现较困难时，转而采用抽象图形表现也能取得较好的视觉效果。这是因为有些设计题材，尤其是现代科技和工业产品本身就具有抽象美的因素（如秩序、条理、节奏、韵律、数学化的几何形体等），抽象表现因素（如点、线、面以及三角形、方形图形等）容易产生有机的联系并和其产品的含义相吻合，从而更好地突出创意的特征，表现创意的个性与特定的信息。

5.关注生活细节，注重创意的独特性。创意要突出特点，要体现时代感，让日常之物成为主角。

平面设计所要考查的无非是对图形的认识、对图形的创意。简而言之，两个或多个事物或艺术形式在外形和种类上不相同，但其内涵在大脑皮层激起的兴奋点相似，此时它们所表现的含义就会相同，把两个本不相干的事物或艺术形式结合在一起再创造，那么派生的产物刺激到人的大脑并得到共鸣，这个派生产物就是创意，能激起大脑皮层强烈兴奋的创意就是好创意！

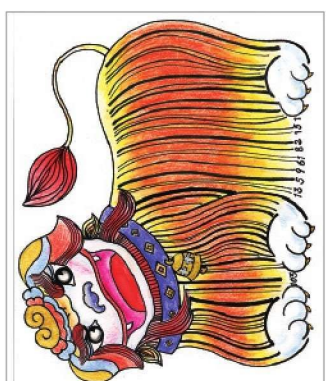
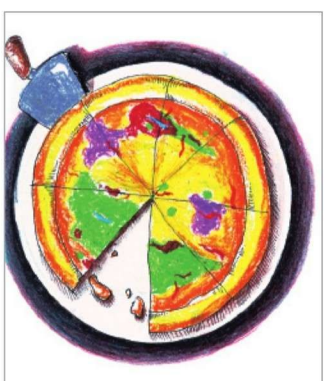
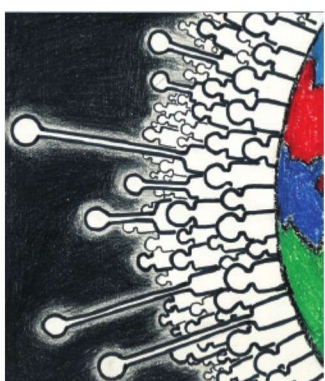
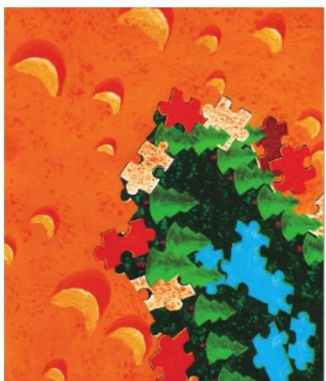
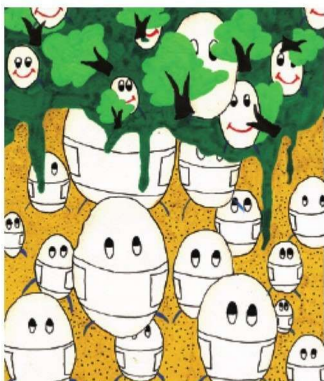
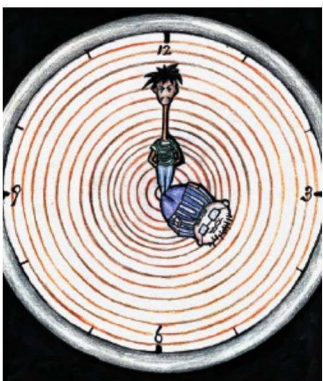
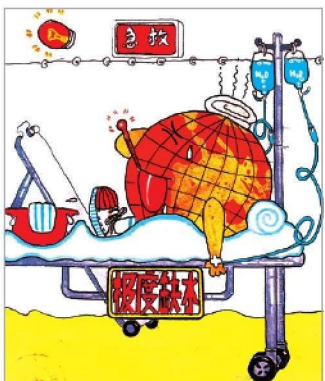
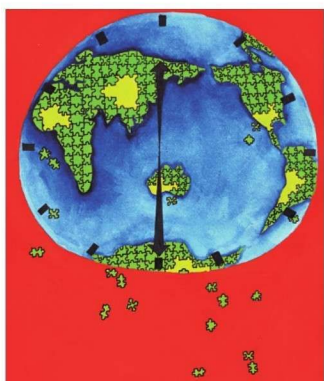
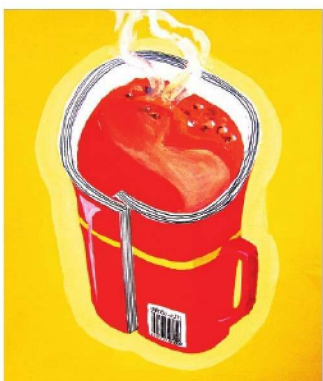
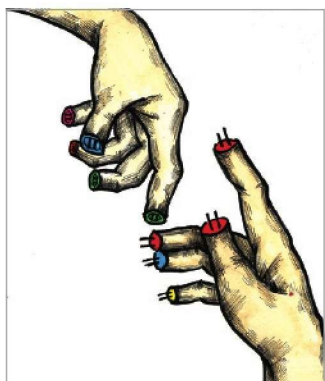
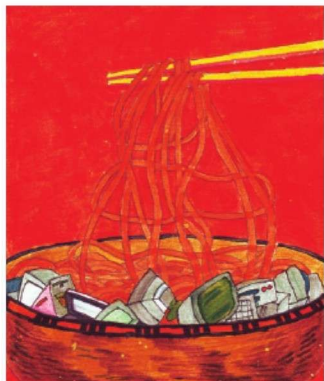
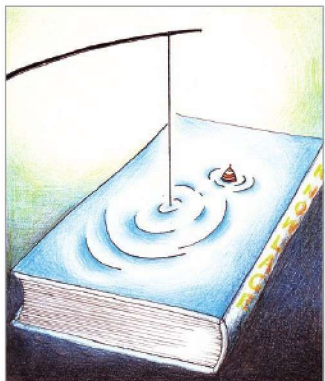
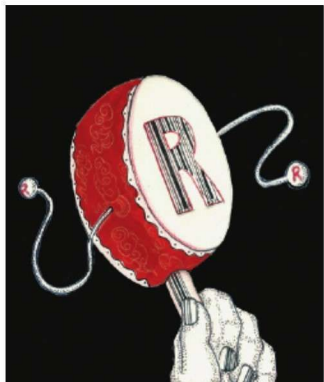
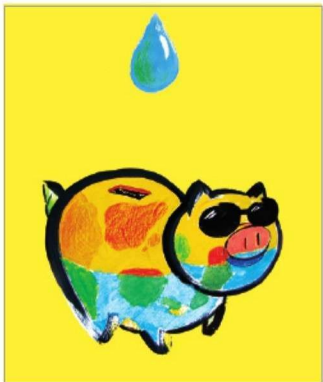
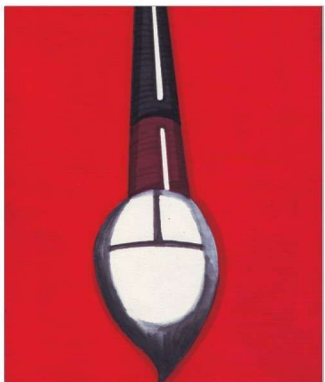
创意不等于设计，设计不等于绘画，这是树立正确创意观念的十分重要的前提。许多考生往往会进入这个误区，把平面设计当成绘画，把平面设计理解成画一个故事，这是一个十分致命的错误，往往会导致设计成绩的不及格！

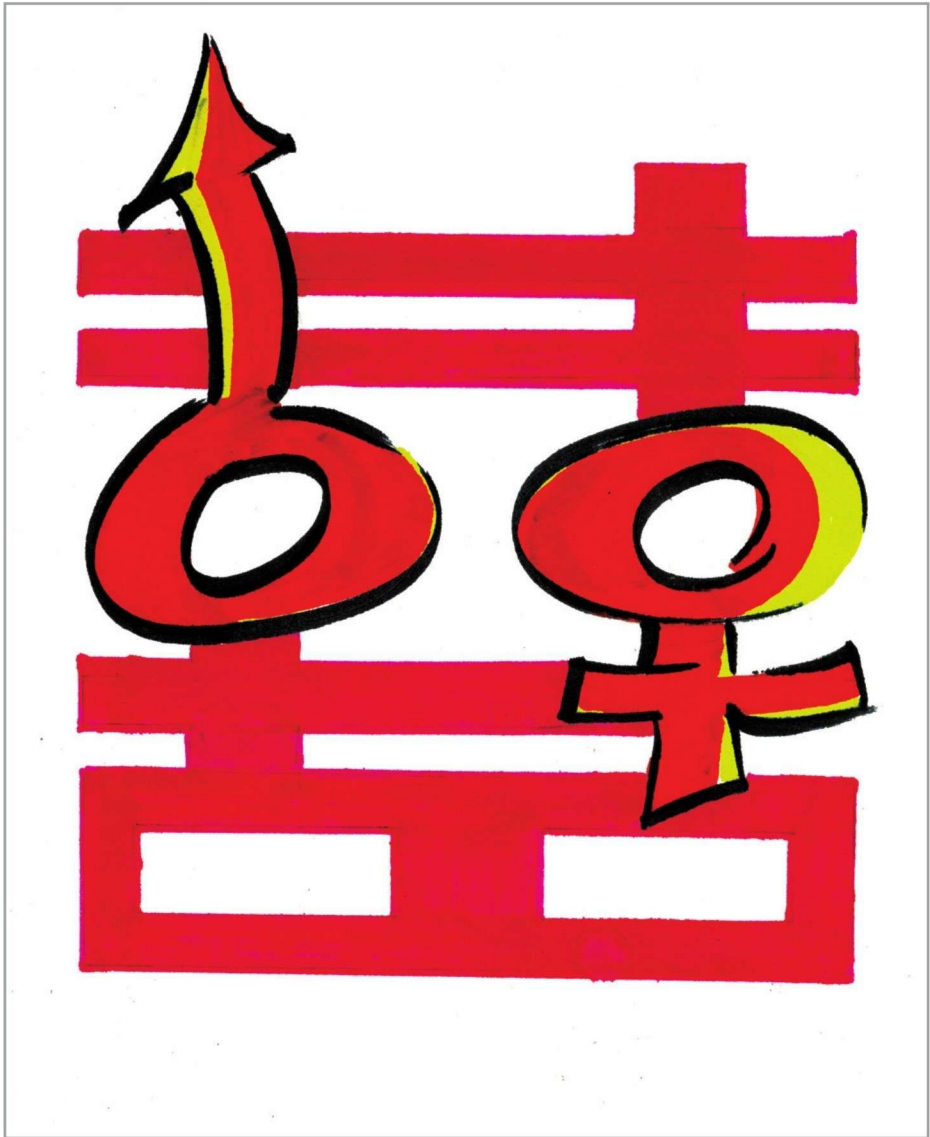
在平面设计考试中如何把设计命题用图形语言准确地表现出来，通过用图形信息与阅卷评审老师沟通，并说服评卷老师，而不是依靠文字的叙述解释，这要求图形语言简洁、准确，广义的平面设计的特征也是如此。图形信息的传递须出奇制胜、明快简洁、平易近人，同时又富于哲理，因此如何使图形语言准确地表达出自己的理念，达到预期效果，需要考生有一个正确的设计思路。创造性思维在平面设计过程中具有重要意义，它的正确与否将直接影响平面创意的成败，图形设计应遵循“阅读最省力”的原则，图形形象要高度整洁、富于创意。图形越直观、越形象，阅读就越省力，越能吸引别人的目光，增强它的被注意值，从而使读者对创意产生明确又深刻的印象。

图形的形象应以情感人、以理服人，达到情与理的高度统一。形象的情感色彩越浓重，越能激发读者的兴趣并使之产生情感上的共鸣。图形形象要符合社会和大众的道德观念，所传达的信息应真实、可信，要与大众的需求有直接的联系。画面形象应生动鲜明并给人以美的享受，给人以心理舒适感和愉悦感！考生应具备敏感的观察力，并在思维上打破习惯印象的恒常心模式，善于从人们习以为常的事物中挖掘出新的含义，以使设计创意出其不意。

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院、清华美院等北京各大高校输送了上千名优秀学生。本书是该学校多年来平面创意教学的结晶，希望能对广大美术考生有所帮助。

2008年6月于北京

教师点评

《沟通》

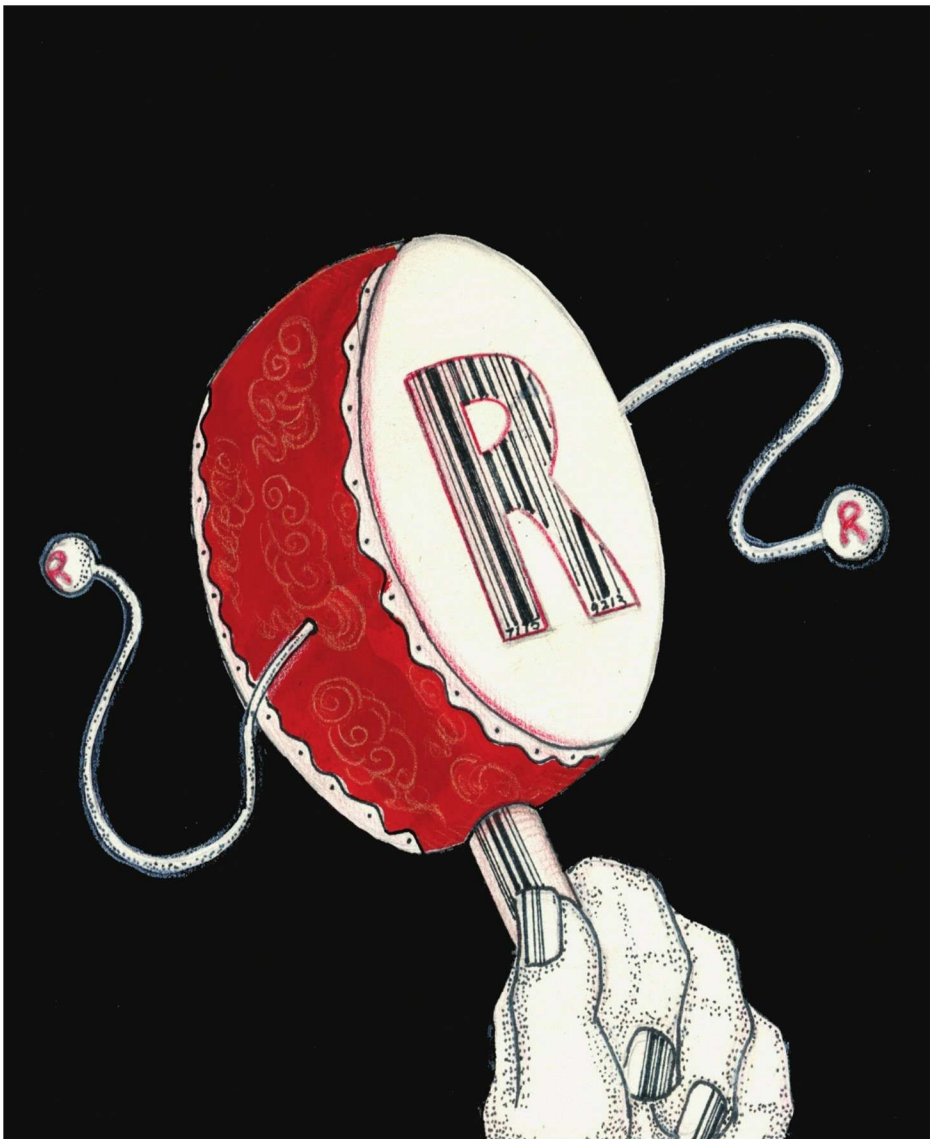
沟通是一个抽象的概念，作者聪明地联想到男女之间的交流，运用传统“喜”字作为元素，构思巧妙，在细节部位做了微妙的处理，顺理成章。

教师点评

《中国制造》

作者利用极具中国特色的彩陶纹样与条形码相结合，彰显中国文化的博大精深，将原始时期的彩陶纹样用于当今的设计作品中仍显精美且有深度。

教师点评

《中国制造》

作者运用了中国传统的玩具——拨浪鼓为依附载体，把代表注册商标的符号画在鼓面上，使符号的外圆圈与鼓面的圆形完美融合，创意明确。

教师点评

《中国制造》

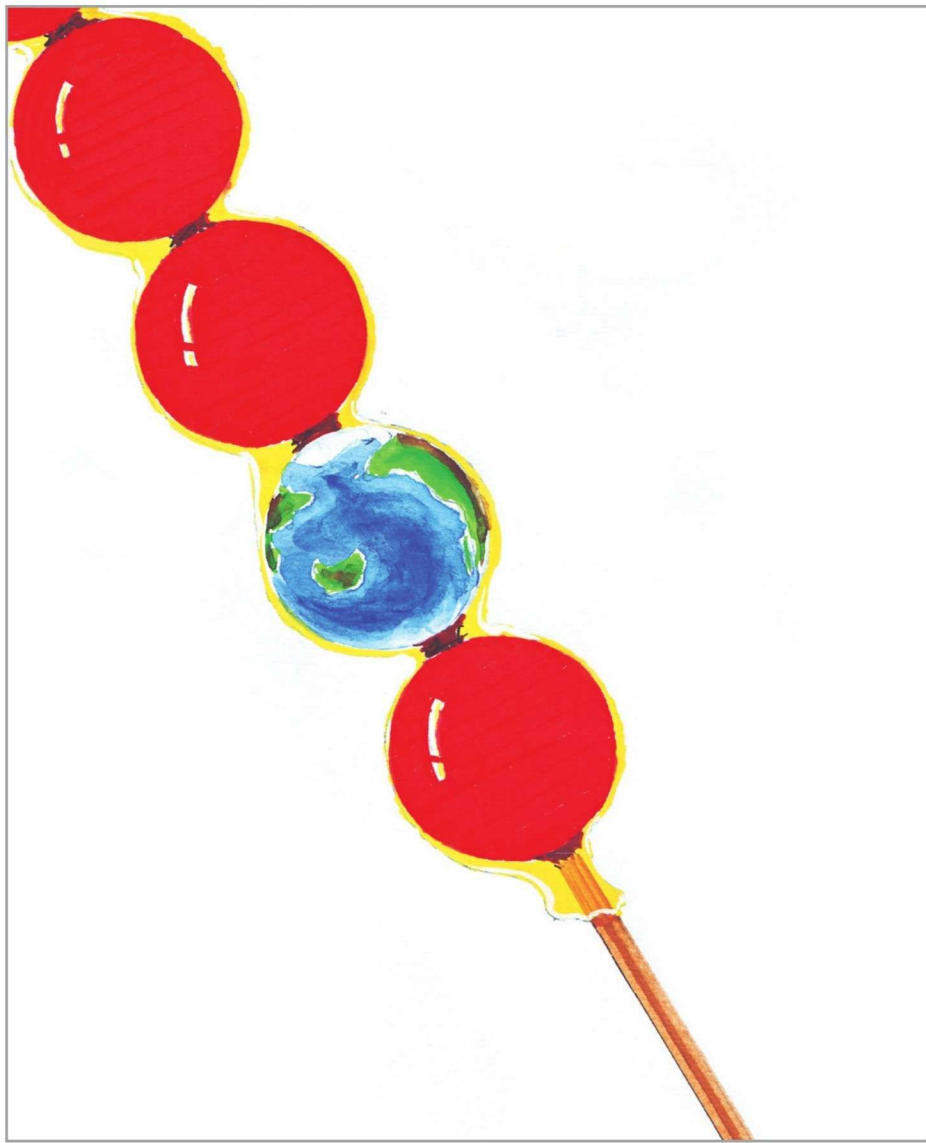
作者以中国传统的青花瓷瓶为原型，把瓷瓶的另一半抽象化，做到与条形码的形态融合，表达明确，体现了很好的文化修养，并且画面形式感很强。

教师点评

《联想》

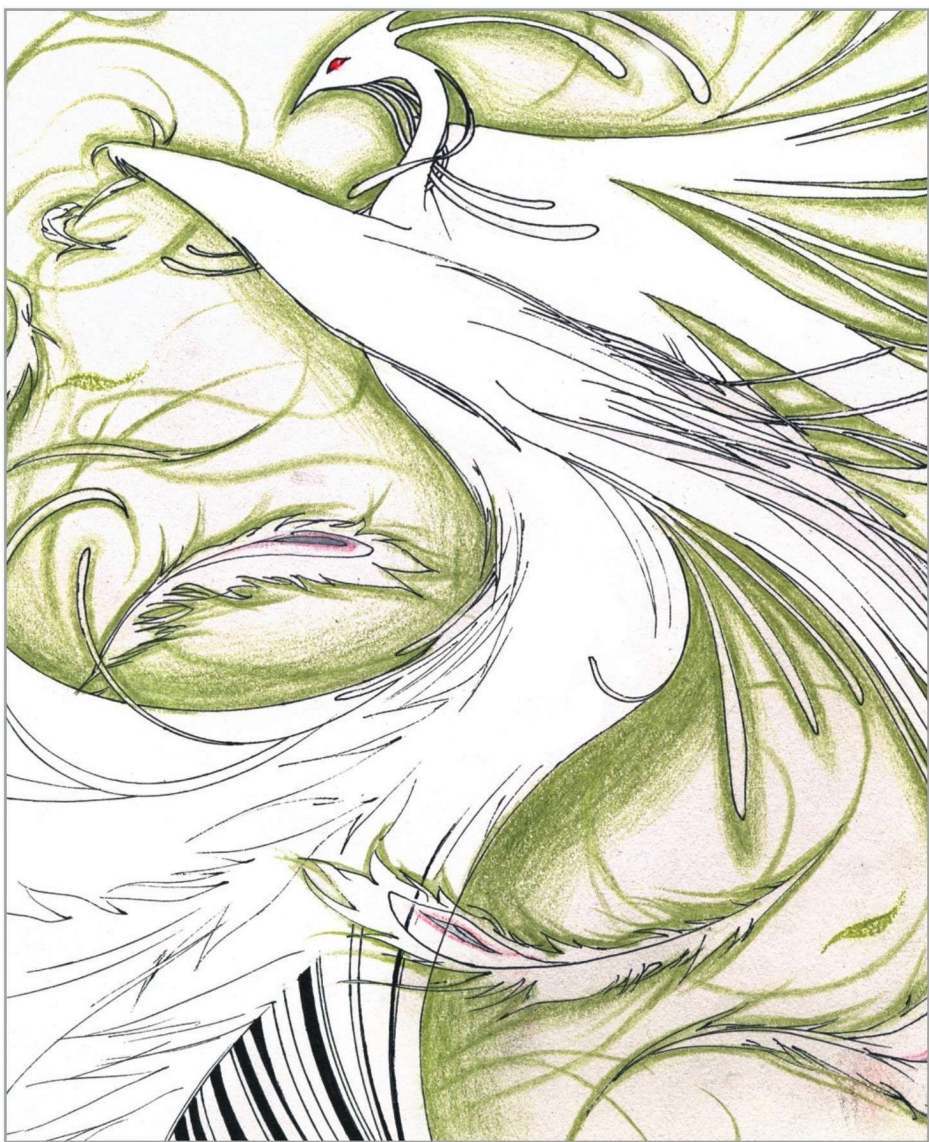
画面以红色做底，红色代表喜庆，富有中国味道，毛笔本身是中国文化的象征，而把笔头做成鼠标的样子，正好表达了现代中国文化。

教师点评

《交流》

画面的形式感较强，红色在画面中很醒目，与蓝色的地球形成鲜明的对比，作者表达的寓意是当今的地球好似即将被吃掉的糖葫芦，岌岌可危。

教师点评

《中国文化》

画面中凤凰的形象奇特，具有一定的视觉冲击力。凤凰的羽毛与条形码结合得十分融洽，妙在似与不似之间，画面整体充满动感，颇具中国特色。

教师点评

《中国文化》

作者运用中国独有的秦兵马俑作为主元素，具有很强的视觉冲击力，把条形码意化成秦俑的盔甲，搭配合理，作品独树一帜，画面构成感很强。

《中国文化》

教师点评

作者把舞狮的纹路与条形码巧妙的结合。狮头运用传统纹样作装饰，画面形象生动，颜色金碧辉煌，构图饱满，主体元素刻画细致且有典型的民族特色，创意紧扣主题。

《中国文化》

教师点评

画面里中国娃娃的造型简明准确，表情可爱纯真，将中国福娃的刘海儿与条形码巧妙的结合，既突出福娃喜庆的效果，又把条形码巧妙、妥当地运用其中，整幅画面均衡完整。

教师点评

《保护环境》

作品中的变色龙画得很逼真，半红半绿，色彩鲜明，十分抢眼。写实的表现手法更有利于突出环保的主题，创意准确、贴切，呼吁人们关爱自然。

教师点评

《反暴力》

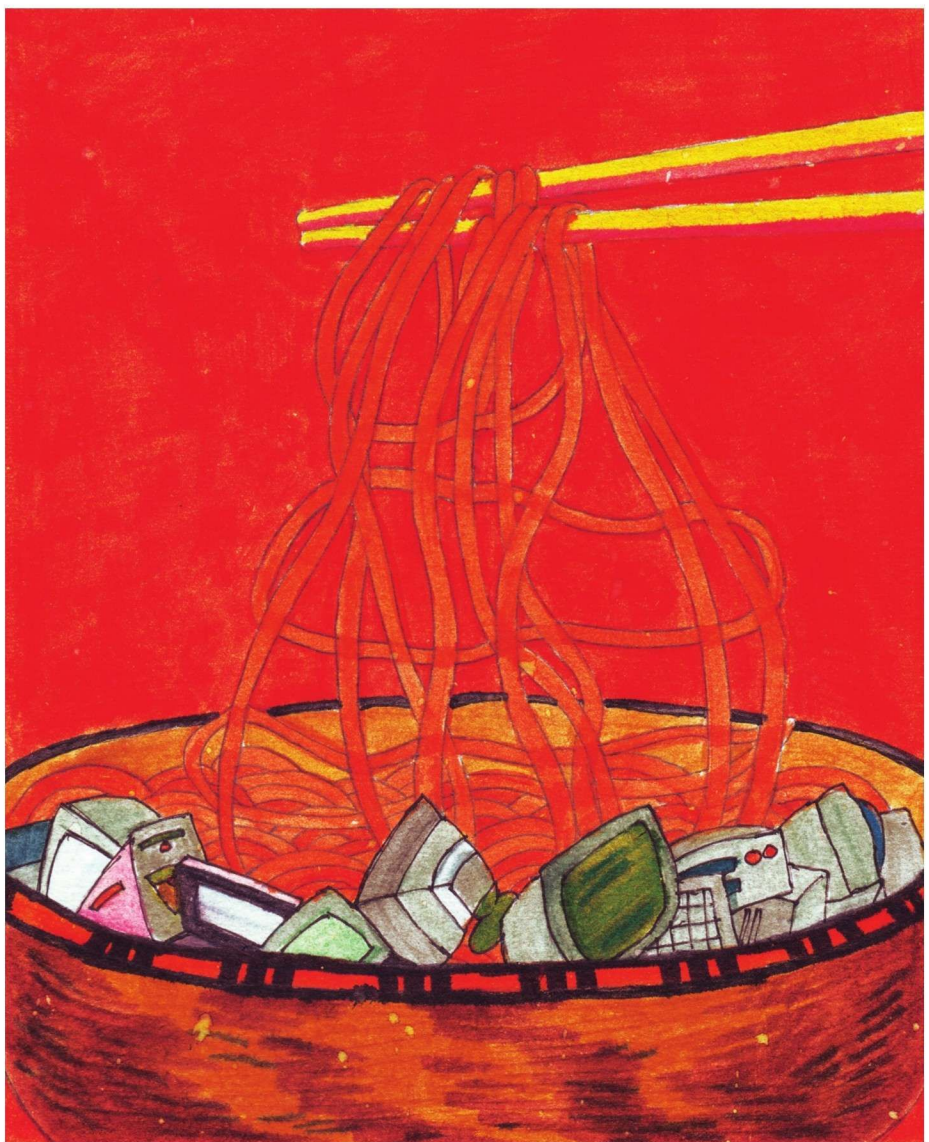
作者选取了反暴力这个切入点，用音乐所产生的巨大的魅力震断了代表束缚的铁链，充分展示了自己的造型力，刻画深入，色彩对比强烈、醒目。

教师点评

《统一·圆》

作者想创意时煞费苦心，为圆祖国统一之梦，用中华牌牙膏这一元素来画圆，寓意统一祖国，立意很好，水粉技法纯熟，画面刻画得很精细。

教师点评

《时代》

民以食为天。作者以面条和人类的精神食粮结合，从另一方面来表现人所需要的不仅是身体能量还有精神能量。画面表现强烈，颜色运用活跃。

《工业时代》

教师点评

现代科技与艺术的结合，既可以说是技术与艺术的融合，也可以说是大工业化艺术的悲哀，艺术形式因为科技的介入而变得不纯粹，使得这一表达方式富有创意。

《设计的精神》

教师点评

比萨与尺子的设计运用非常生活化，作品揭示好的比萨的制作是有严格的要求的，暗喻优秀的设计靠的是精密的尺寸。具象图形在人们心中有一种亲近、有趣和感人的能力，色彩的表达艳丽丰富，它使人们视觉上产生兴趣，符合命题的主旨。

教师点评

《保护生态》

作者利用塑料袋装东西这个生活常识，利用同构意变的手法，把沙尘落叶全部装入口袋，留下来的都是绿色，提示人们保护环境，关爱人类自己。

教师点评

《节约水源》

作者运用了钢笔水用得时间越长颜色越少的特性为创意点，把地球比作钢笔的存墨胆囊，而借用钢笔这种输出的表现形式，令人印象深刻。

教师点评

《科技的力量》

画面技法表现相当优秀，但在创意上需下工夫。过于生硬的组合很难打动评卷者，但是图形化语言运用比较好，色彩的对比很醒目，值得表扬。

教师点评

《知识》

注射器里不是药水而是各式各样的书籍，挤压出来的成果是一张录取通知书，从侧面表达了书与知识的关系，表达了作者对应试教育的不满。

教师点评

《防止沙漠化》

这是2004年的一幅作品，表现细腻，就是创意有一点让人费解，需要仔细辨认才会发现是拼图，通过游戏唤醒人们对保护环境的进一步深刻认识。

教师点评

《保护动物》

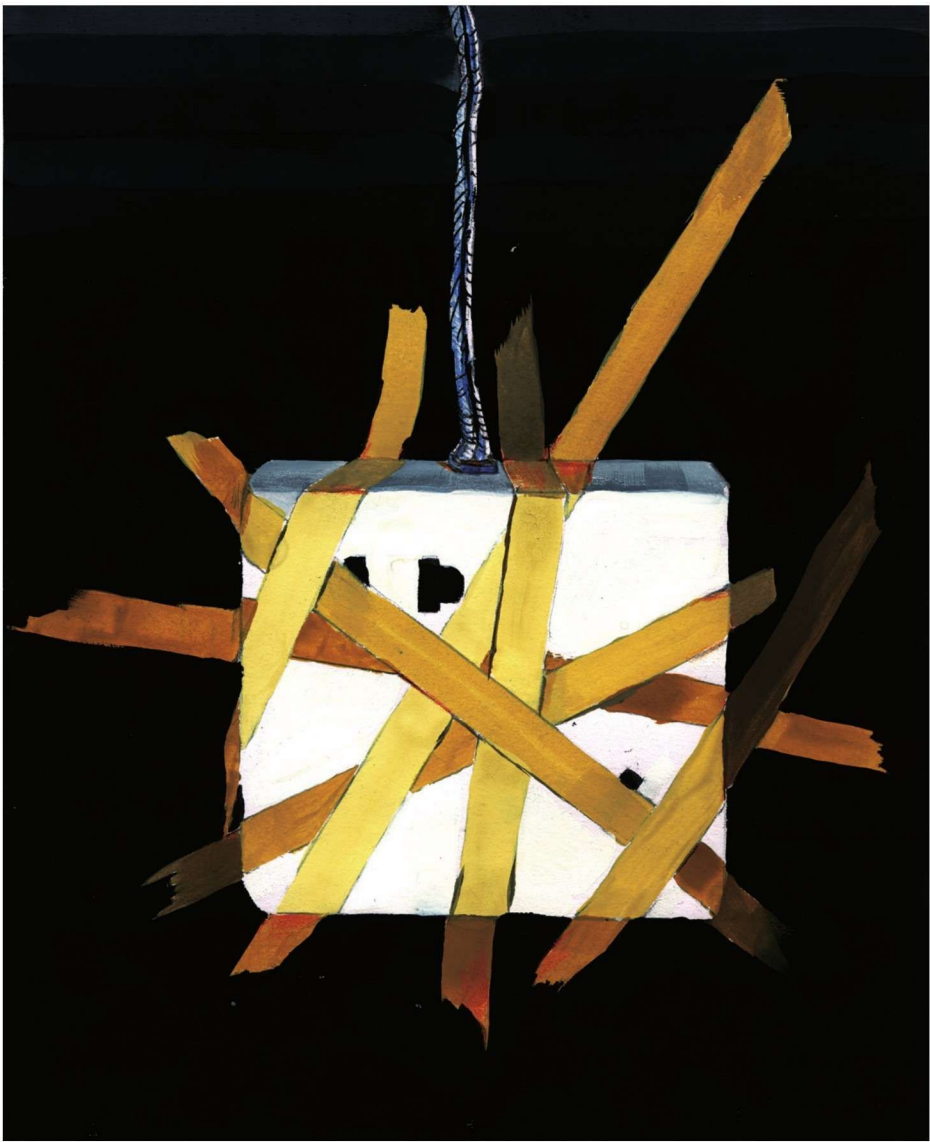
作者运用斑马的纹路，通过画面置换，将其变为“SOS”，与纹路组合得相当融洽，强烈的画面冲击力传达出保护动物的信息，构思比较巧妙。

教师点评

《保护动物》

作者选用了和平鸽与枪两种物体作为画面中的元素，手指意化成手枪把和平鸽打落，表达战争与和平的概念，画面表现技法纯熟，视觉效果强烈。

教师点评

《差距》

作者运用写实的手法再现了一个粘满胶带的插座，非常具有讽刺意义，从现实批判的角度控诉了中国的现状——贫富差别巨大，引发人们深思。

教师点评

《节约用水》

作品创意相对到位，运用马桶冲水对水资源有很大浪费的普遍现象，联想到未来可能只能用沙子来冲马桶，体现了水的可贵，警示人们要保护水资源。

教师点评

《节约》

作者充分发挥写实手法的真实性，画面冲击力很强，一瓶水被多个勺子分食。作者故意强调挖取动作，告诫人类不要再污染水，要珍惜水资源。

教师点评

《时代》

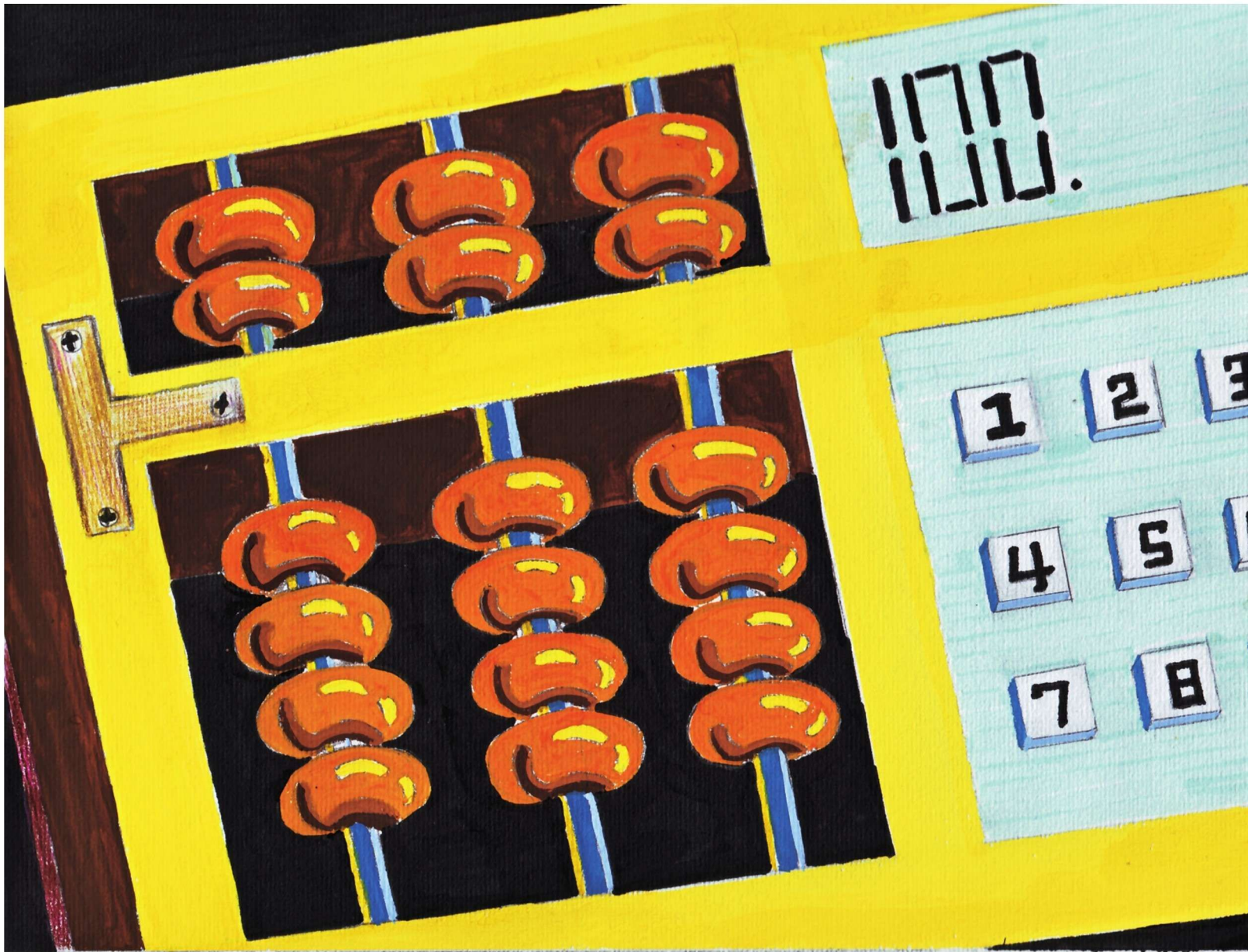
写实图形是一种用形象和色彩来直观地传播信息和观念的视觉语言，利用手形和网络标志的相似，传达出人与网络之间的关系，画面效果很精彩。

教师点评

《安全》

画面利用手拿电插头，水珠到高压电符号的渐变一系列的具象表现，给人逼真的视觉感受，更有力地传达了安全的信息，提高大家的安全意识。

《结合》

教师点评

在中国的文化宝库内，蕴藏着无穷无尽的审美创造力。中国古式算盘和现代电子计算器的组合打破了正常的思维模式。除利用中国的传统元素外，作者还运用强烈的对比使形象醒目，具有一定冲击力，创造出一种跨越时间的超现实主义。充分展现出作者不断求变的精神，画面色彩语言运用得单纯简洁。

《保护森林》

教师点评

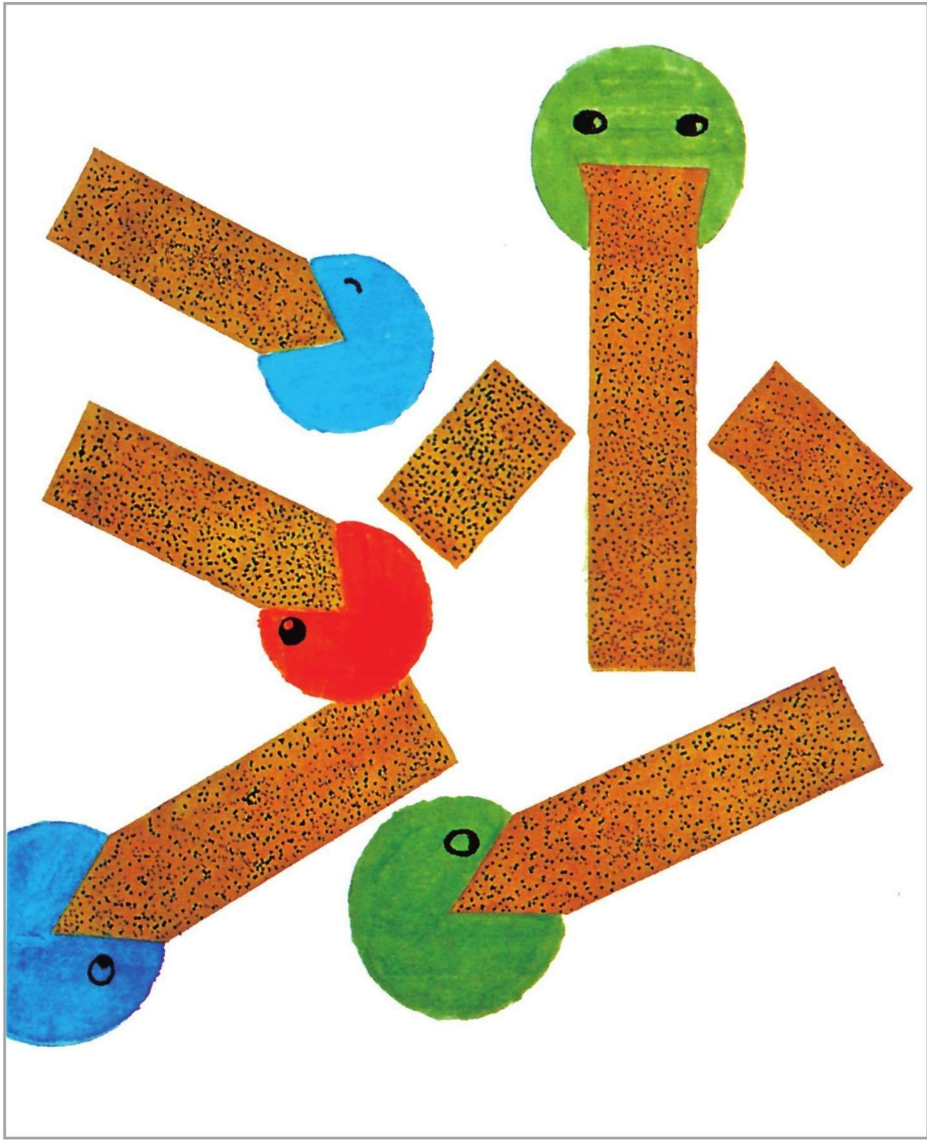
画面的主题元素是一把破旧的斧子，作者别具匠心地把破的缺口意化成树冠的形状，好像是说过度的砍伐把斧子都用坏了，暗喻人类不要过度砍伐。揭示物极必反的道理，黑白黄的色彩对比也很醒目。

教师点评

《关爱》

主要设计元素是抽象的汽车外轮廓，重复地出现使视觉上产生强大的冲击力。图形单纯，画面气氛表现得很轻松却充满形式感，画面语言诙谐幽默。

教师点评

《防止沙漠化》

作者用不同的“淘金者”来吃掉“沙子”，创意直观新颖，画面形式感很强，能从玩乐中发现好的创意是很值得赞赏的，真正的好创意来自生活。

教师点评

《夸张》

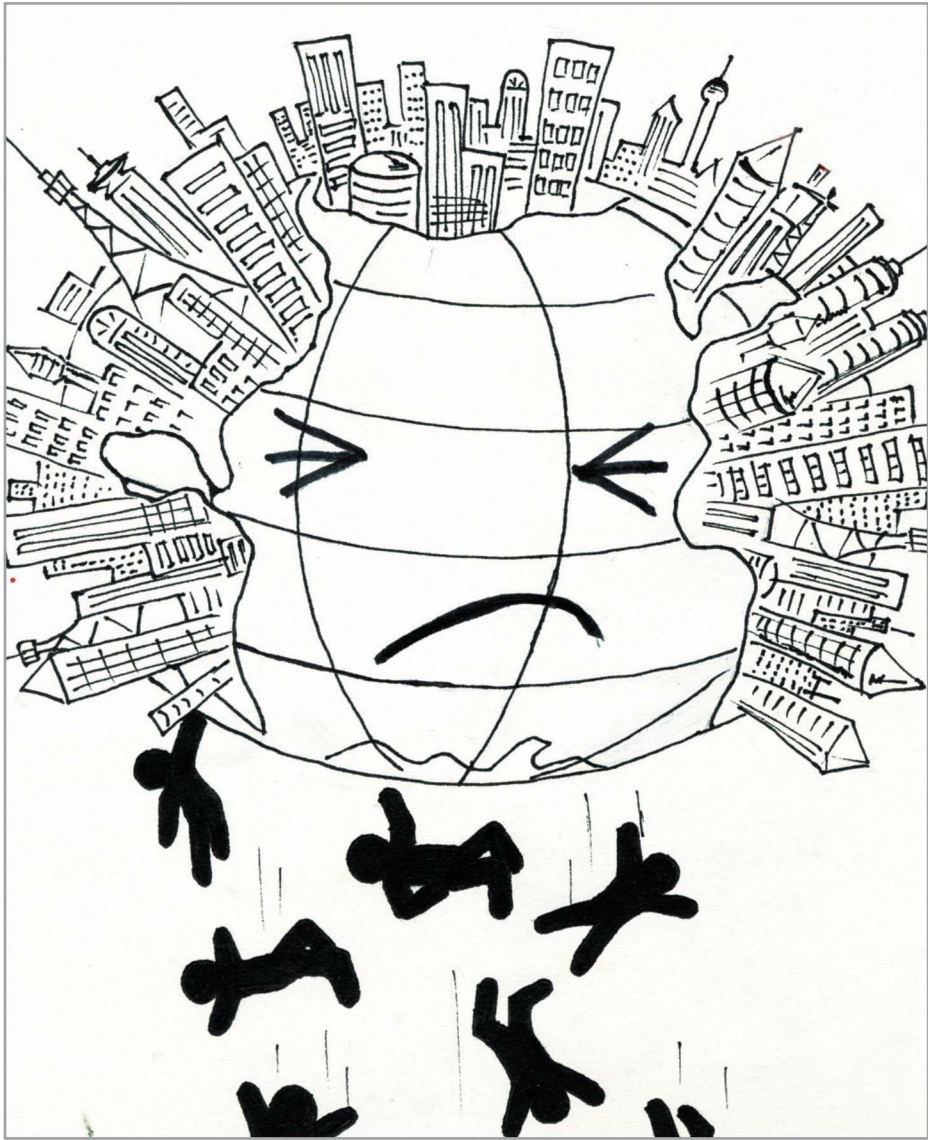
作者的设计视点异于常人，表现手法新颖出奇，色彩对比醒目，但造型过于简单，形象过于粗陋，颜色运用也有失精致，使整幅画面缺少美感。

教师点评

《中国文化》

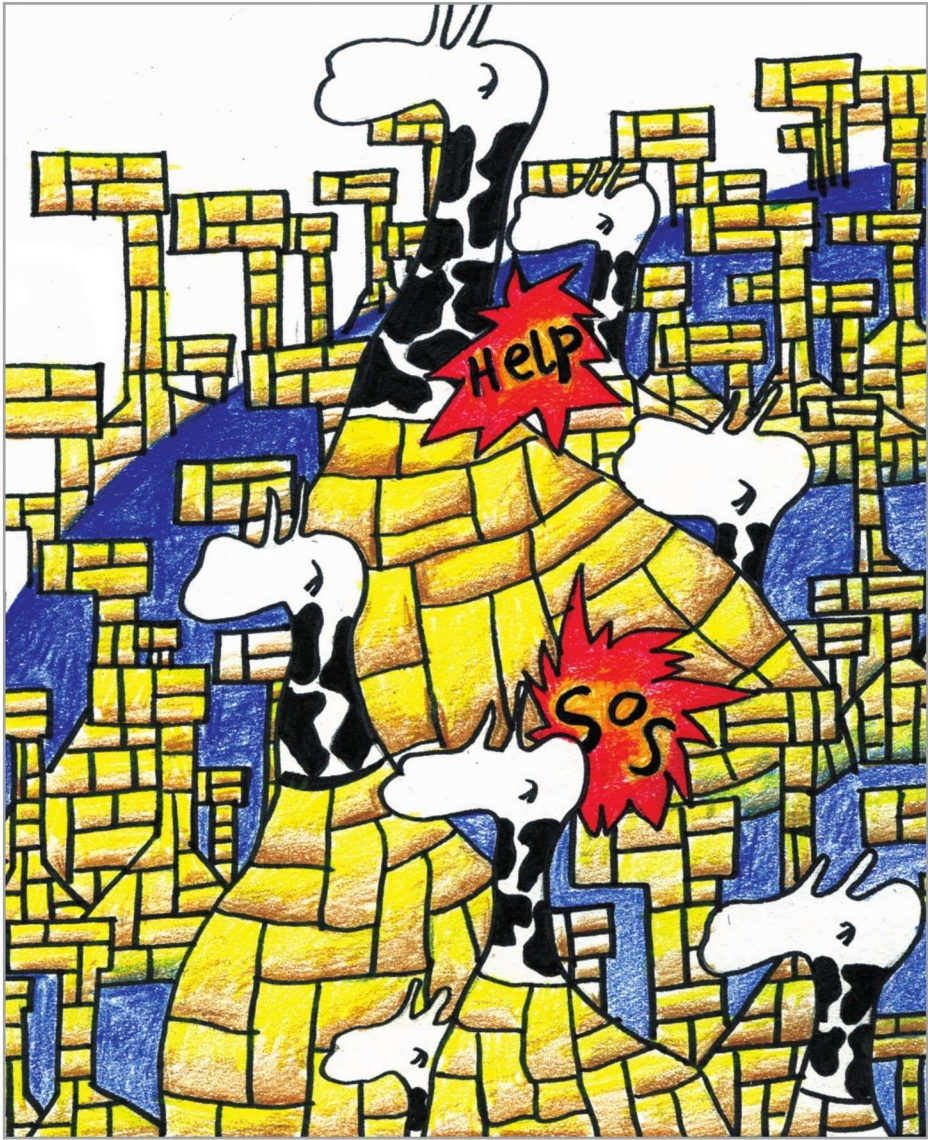
通过条形码引发出无限的创意，利用柔和的线条表现出条形码柔中带刚的韵味，利用中国的戏剧脸谱与现代的条形码做到了形式上的完美结合。

教师点评

《保护地球》

作者把地球拟人化，居住的人过多使地球痛苦难言，生动的表情和形象让人容易接受，有利于传达作品深刻的含义，呼吁社会要控制人口的数量。

教师点评

《关爱生命》

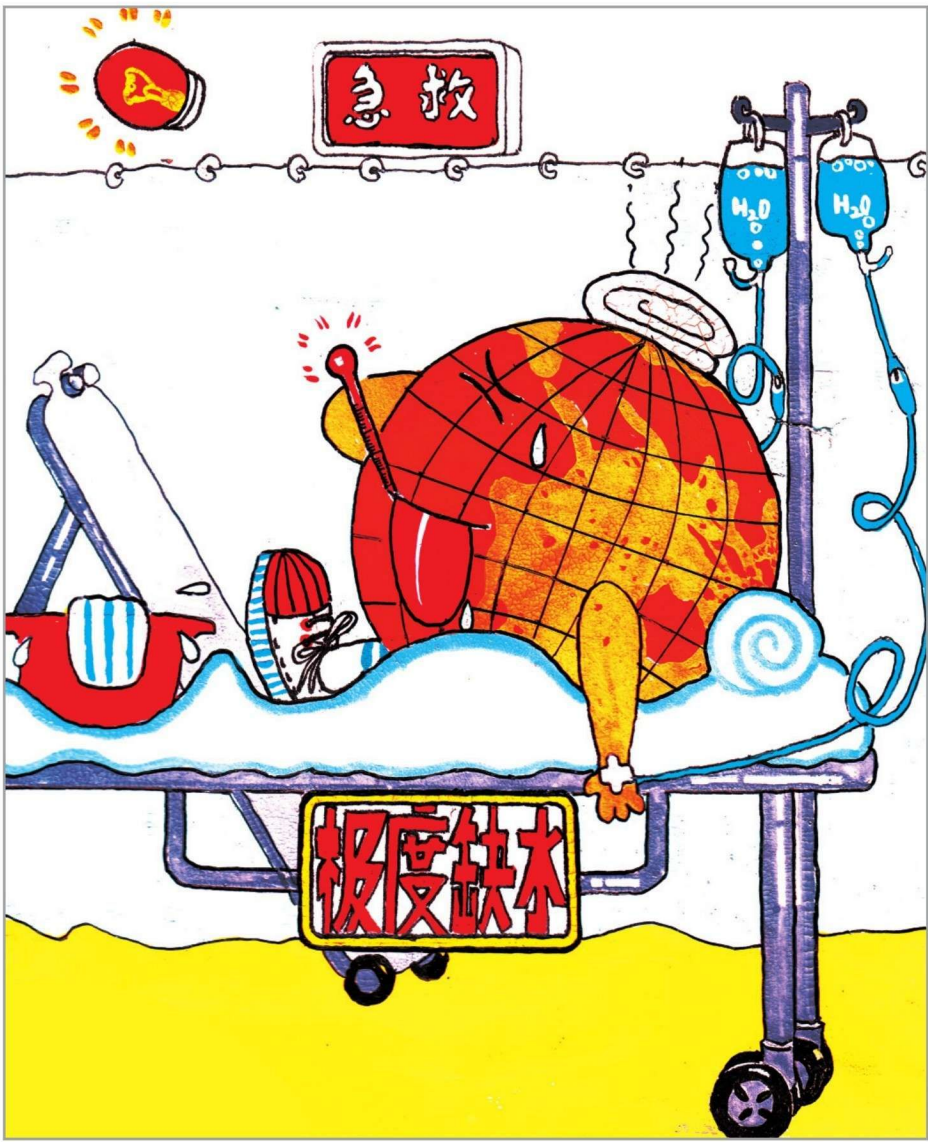
作者运用联想未来动物灭绝的画面来传达保护动物的信息。数百年后剩下的只是没有生命的塑像，侧面反映了动物们所面临的危险处境。

教师点评

《防止沙漠化》

作者运用戴口罩的元素及绿树中微笑的拟人元素，画面形式感和色彩搭配很漂亮，充满了童趣，从而在幽默中传达出抵御沙尘暴的主题。

教师点评

《保护水资源》

运用大量暖色调表现出地球缺水的主题，寓意明确，冷色调吊针的使用使画面冷暖得当，呼吁人们要保护水资源，拟人的手法运用准确。

教师点评

《保护水资源》

均匀的黄底上描绘了一个拟人化的存储罐，它代表着地球，用稚拙的童心去拯救资源，立意很感人，劝诫世人都要保持一份童心，画面色彩漂亮。

教师点评

《保护动物》

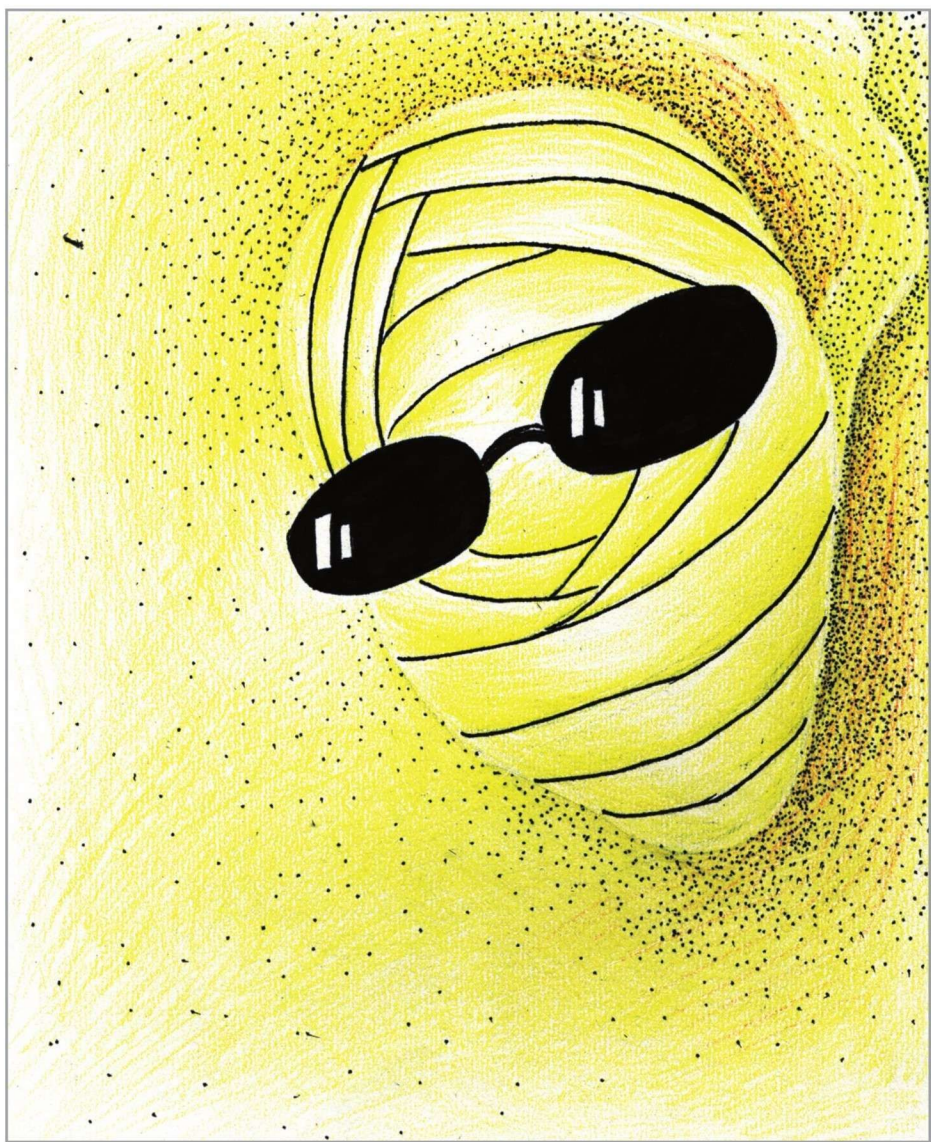
画面中的红色非常温馨，把孩子比喻为地球的创意很精彩，熊猫身上的树木符号也很扣题，颜色搭配晶莹剔透，若加强冷暖色的运用效果可以更好。

教师点评

《保护动物》

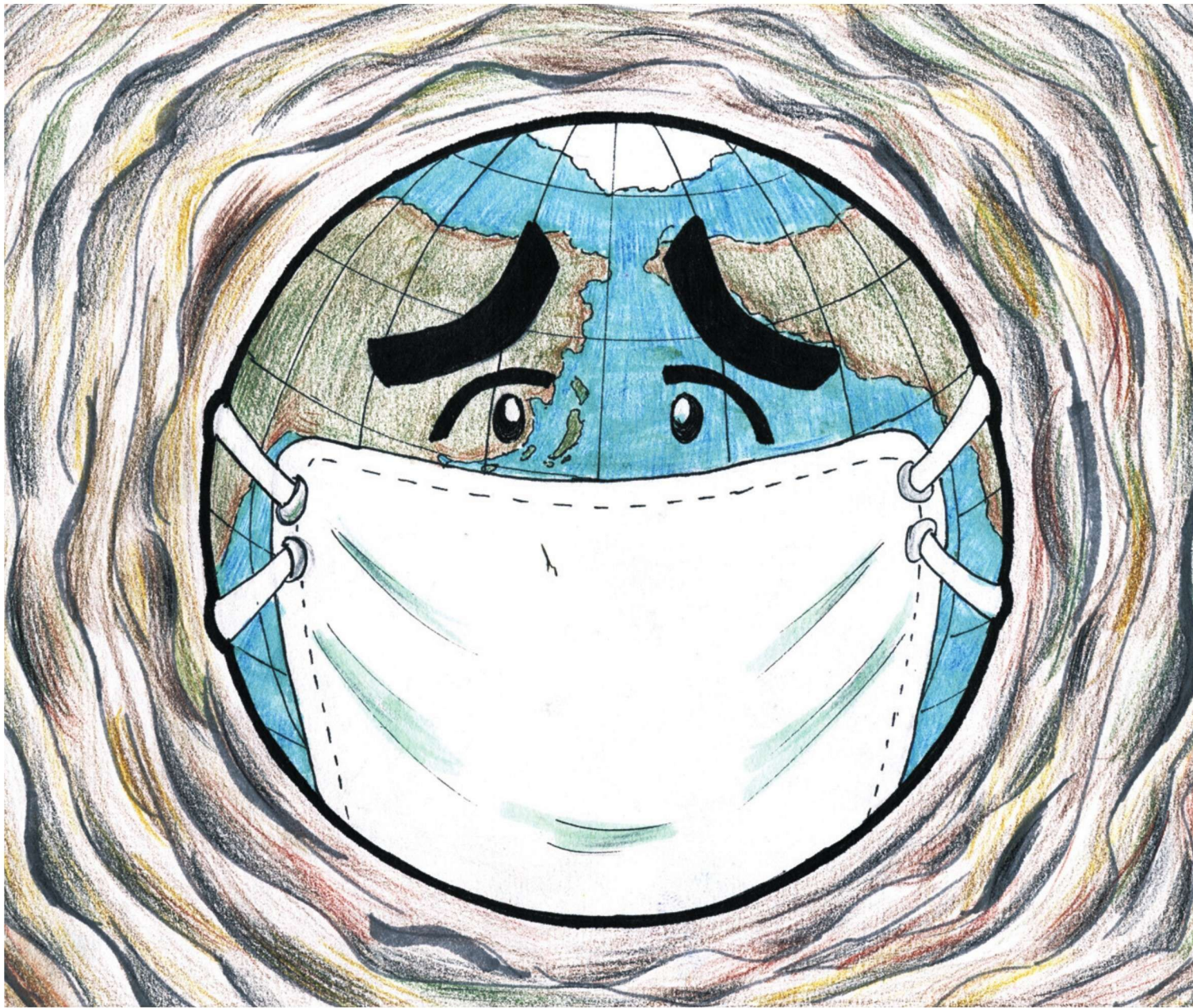
作者运用对未来动物生存状况的描述传达保护动物的信息。数百年后人们只能在动物园看到熟悉的动物的图片，侧面反映了动物的危险处境。

教师点评

《防止沙漠化》

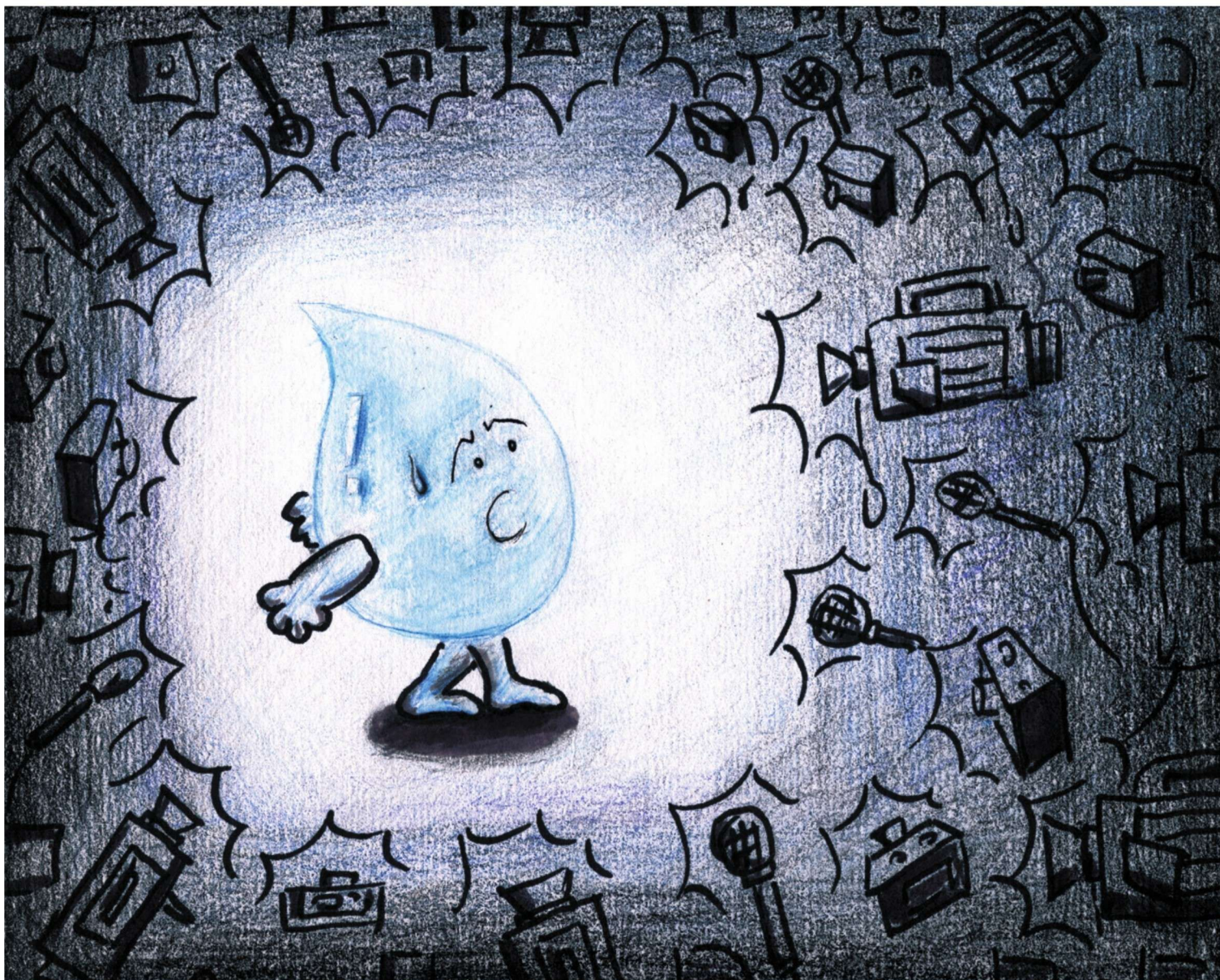
画面大面积的黄色营造出黄沙漫天的感觉，一个满脸是纱布又戴墨镜的头像很有特点，直接表达沙尘暴给人们带来的不便，主题突出而又准确。

《人与地球》

教师点评

作者将要表现的对象——地球戴上了口罩，暗示地球多么需要保护，画面中地球的形象非常可怜，周围气氛浓重，这种拟人化的形象十分有亲和力，使人对作品产生兴趣，拉近距离。

《物以稀为贵》

教师点评

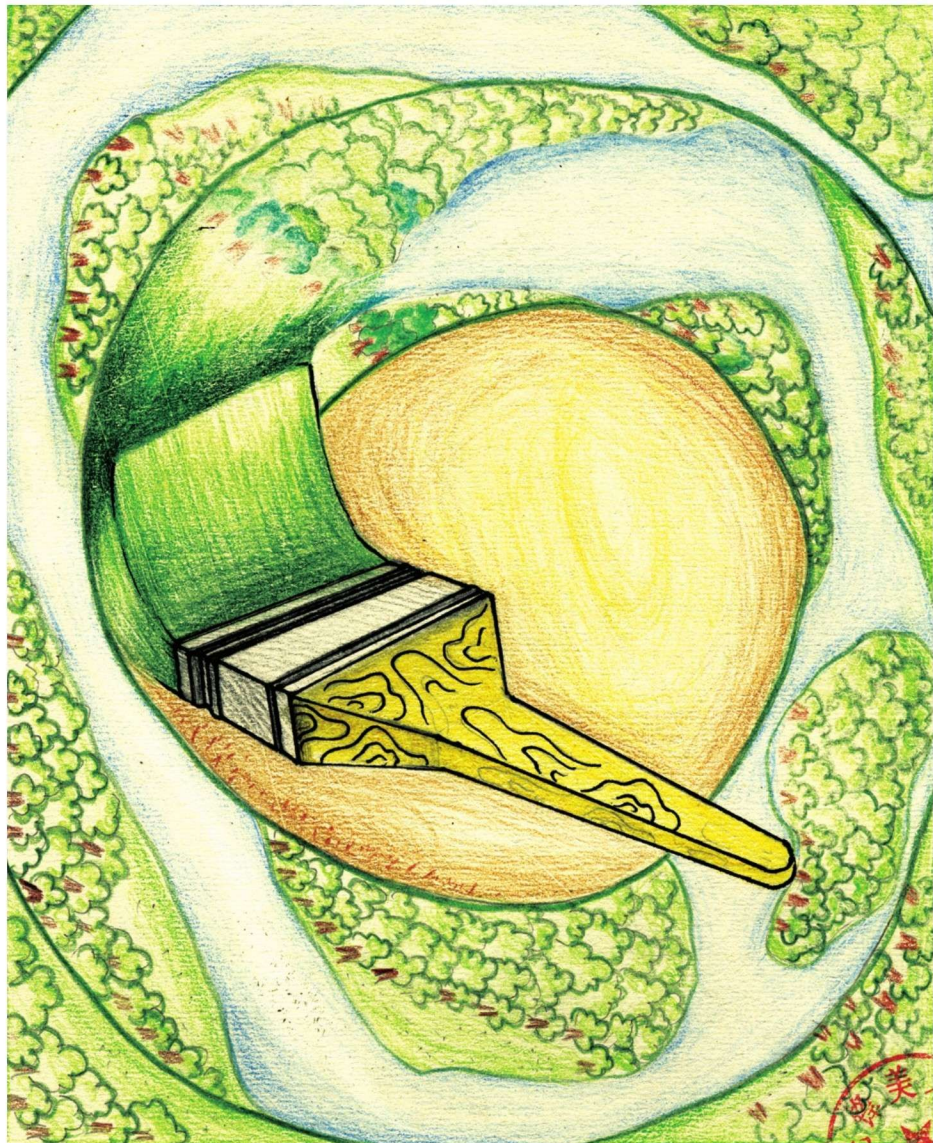
画面表现的是一滴可爱而又无奈的小水珠在话筒和摄像机前显得是那么无助，侧面反映水的稀有与珍贵，与命题结合紧密，主旨突出。画面的形式感比较有意思，黑白对比强烈。

教师点评

《防止沙漠化》

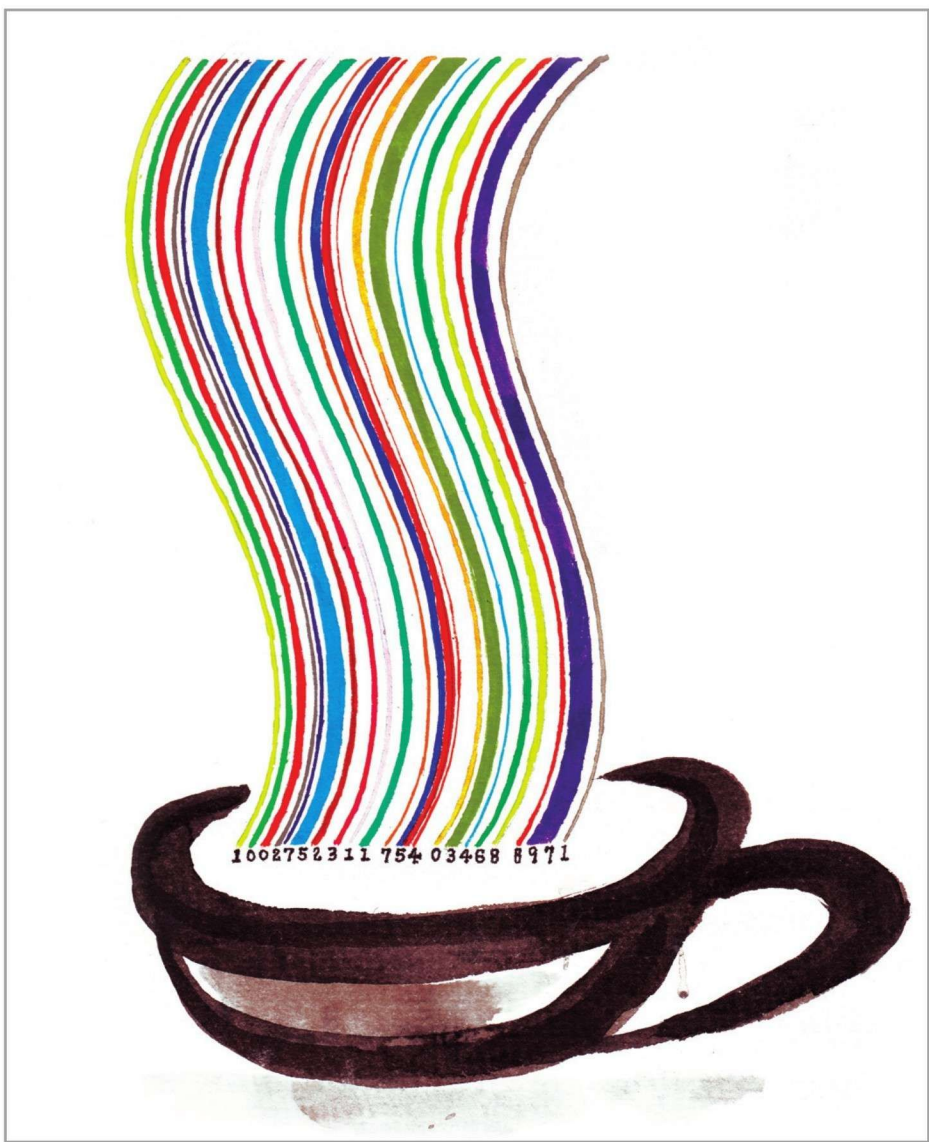
作者解释命题能力很强，用“吃”的过程解释沙尘暴的危害，用人人皆知的角度来说明深刻问题。表达方式形象生动，以小见大，创意独特。

教师点评

《人与环境》

选用一把笔刷，用大自然的绿色刷去了大地上的沙漠，画面上的绿色和黄色形成对比，表达了人们对绿色的向往，传达了“抵制沙尘暴”的主题。

教师点评

《中国制造》

作者选用茶道为元素，运用了形意置换的手法，利用上升热气 and 条形码的形似，将意义对调后形成了一幅别有特色的设计，形式感强，有韵味。

教师点评

《节约用水》

水龙头里流出来的不是水，而是无数张饥渴的嘴巴，作品使用了形意置换的手法，突出鲜红的嘴巴，饥渴的状态发人深省，体现水的重要。