

幻想

我们想要尽力表现自己

激情

满激情

设计充满激情

man
woman

THE LEGAL UNION OF A MAN AND A WOMAN AS HUSBAND AND WIFE

视觉传达设计
艺术设计专业

张爱民 著

考试答疑

天津人民美术出版社

张爱民, 1995年毕业于河北师范大学美术系, 现留校任教授视觉设计专业。1998年考入中央美术学院设计系研究班学习。设计作品参加了1999年7月中央美术学院和美术馆共同举办的“一半一半”艺术设计作品展。一些作品发表于《美术》、《艺术与设计》、《包装与设计》、等刊物及其海外刊物。作品选入全国九届美展、国际电脑艺术设计展等。现主要致力于视觉设计教学和研究, 并著有《工业设计速成》一书。

图书在版编目(CIP)数据

艺术设计专业视觉传达设计考试答疑 / 张爱民编著.
天津: 天津人民美术出版社, 2003.7
ISBN 7-5305-2145-4

I. 艺... II. 张... III. 视觉—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 (2003) 第008818号

天津人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘建平

河北省霸州市光辉印刷有限公司印刷 新华书店天津发行所经销

2003年7月第1版

2003年7月第1次印刷

开本: 889 × 1194毫米 1/16 印张: 1.5

印数: 1-3000

版权所有, 侵权必究

定价: 13.00元

前言

随着社会经济的发展,世界一体化的进程,我国高等艺术教育的教学思想、方向发生了很大变化,正由原来以纯艺术教育为主的单一模式向更富社会需求的艺术设计教育方向转变。受新思潮和设计教育规律的影响,很多艺术院校都在教学结构和教学目标方面进行着教学改革。

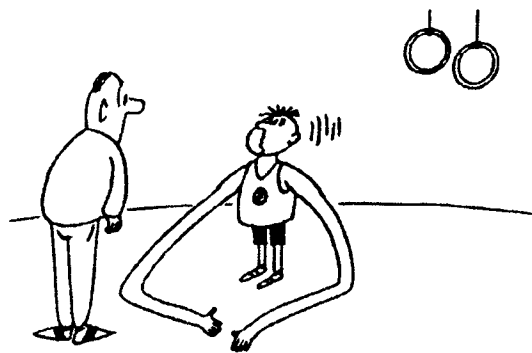
由此,各艺术院校在每年一度的招考过程中,其考试方法、内容、考试目的,都较前几年有了很大不同。由于受原艺术教育模式长期影响,造成中学美术教育及广大考生在这一过程中处于不同程度的迷茫状态。针对这种情况,我们就高等艺术教育教学的状况及广大考生普遍关心的问题进行了深入研究,以实际教学实例及问答的形式,给大家做出一些阐释,希望能给高校学生及广大考生此许裨益。

视觉设计专业也称为视觉传达专业,主要研究方向为视觉语言及视觉传播的有机结合,亦有人称为平面设计。它是近年来发展最为速猛的艺术设计专业。很多原有艺术院校增设了此专业,很多综合大学也在纷纷增加此专业,都因为其具有广泛的社会需求。由于视觉设计专业的基础性,在很多院校招生考试中,对于视觉语言及其基本规律的考核成为重点。具体包括图形设计、色彩创作、标志设计、海报设计、书籍装帧、机构形象设计等等内容。同时,在其造型及技能考查当中,亦纷纷将重点放到创造性思维能力和设计能动性上,所以给考生造成很大的迷惘和不确定性。本书就这些问题,通过大量翔实的学生练习和优秀作品给予评说,使广大考生从中对视觉要素及规律有更深入的了解和认识。

认清教学改革的方向,掌握艺术设计的基本规律和知识,通过勤奋和努力,相信我们的中学美术教育和广大考生能够达到理想的目标。

张爱民
河北师范大学美术学院视觉设计系

很多院校都增加了创作内容，其目的是什么？

随着社会的发展，高等艺术院校的教学方向也发生了很大变化。大部分院校由原来的纯艺术教育，转变为艺术设计教育。由此，各艺术院校的招生考试也做了极大改变，由过去一味注重考生绘画、造型能力，变为对考生综合能力的考查，尤其侧重对考生思维能力的考查。所以增加创作内容最主要的目的是考查学生综合素质，其中包括了观察能力、绘画技能、认识能力和思维能力。因此，我们的考生平时不仅要注重绘画练习，同时要注重对周围事物的观察，有意识地进行一些思维锻炼，并增强艺术设计方面常识的学习。

针对现在各院校注重创作(创造性思维)的实际情况，如何加强平时的练习？

即前面所谈，首先要注重基本技能练习，不能忽视素描、色彩写生、速写的锻炼，这是提高造型能力、色彩能力和表现能力的基本手段。其次要注意发散性思维的锻炼，善于依此物联想到彼物。善于逆向思维，从事物正面联想到事物反面。进行超常规思维锻炼，从而能主动思考问题。然后，还要对艺术表现有较高认识，突破局限，大胆表现。创作一般不会拘泥形式，所以要敢于表现，敢于运用一些别样的手法，使自己的创作具备较强视觉效果。

艺术设计考试到底考察学生何种能力？

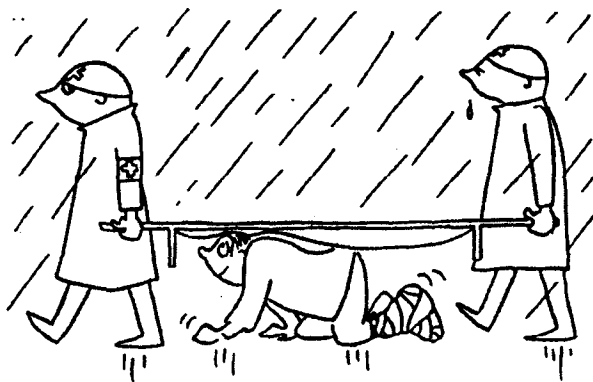
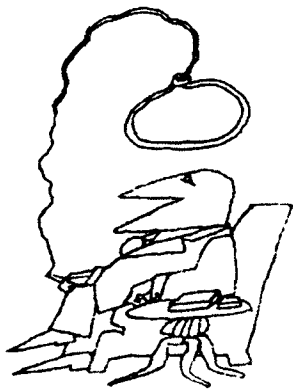
主要包括绘画技能，即造型能力。色彩认识能力，即考生色彩感受和主观认识能力。思维能力，即创造力的表现，这是很多艺术院校近年来考查的重点，也是考生对艺术，对设计有无主动性的重要表现。还有就是组织能力，即考生能否将所运用的元素进行有机组织的表现能力。

现在考试中注重创意，绘画及创作完整性如何理解？

重创意，并非表示轻视完整性，一幅好的作品或创作要重视创意，也就是构思的巧妙性，思想性，如果有完善的表现手法，准确的造型语言，强烈的色彩组合，将使创意具备最佳的视觉效果。在绘画和创作中要大胆表现，但并非粗制滥造，大胆表现是为了突破局限，敢于运用新的手段、手法，感性地表现主题，以达到视觉的强烈效果，更要注意画面的完整性。平时要注意速写练习和快速表现，速写是表现创意的最佳手段。创作及绘画的完整性，已经不是前些年所指的“工整”的要求，而是绘画与创作元素的有机组合，包括造型、构图、色彩、肌理、大小、方向等方面的组织。

很多院校创作以概念为主，如何很好地表达？

视觉设计的主要任务是如何创造新的图形语言，使信息内容得以充分传达。对于概念的练习是视觉设计学习中重要手段。要很好地表达概念就要理解概念，也就是概念本身所传递的固有信息。在概念理解的基础上要做到突破概念，在固有信息的基础上展开联想，增强人们对其含义的理解。人的思维一般是由浅入深的一种过程，在此过程中，对概念的第一反应，一般是人们共同的想法，所以此时的构想是不可取的。进一步联想往往其深度仍然不够。到第三步构想才可以谈上是个人对概念的独特理解，才能作为我们创意的表现点。这是个常规、

有效的方法，大家不妨试一试。另外在表现手法上要敢于突破常规，敢于尝试一些新的手段，同时要注意构思元素的组织，完整的画面是充分表达概念的基本因素。

如何进行色彩创作？

现在艺术设计类院校考试的重点是考查学生创造力和个人能动性。所以，平时要加强构成练习，有意识进行构图锻炼。构成练习是培养组织能力和审美能力的有效手段。同时在色彩写生中要注意自我能动性的锻炼，不要完全依赖于静物本身，对静物元素有意识地进行自我组织，培养创造力。要很好地进行色彩创作，还要学习色彩基本知识，适当进行色彩归纳练习。

究竟什么样的创作才算是好的？

创作考查的是综合能力，所以好的创作即是综合因素的表现。其重点是创意表现，有无好的构思，有无独到的视角，是创作好坏的主要因素。另外，造型是否准确，构图是否完善，色彩是否协调，手段是否新颖等众多反映造型、绘画能力和审美能力的因素亦非常重要，所以好的创作应从审美能力、表现技能、思维能力三方面考虑。

创作中更看重创意还是构思？

创意和构思是一个概念。从这个问题反映出同学们对概念的模糊，平时要加强多方面知识的学习，比如文学、戏曲、音乐、舞蹈、科技等知识的了解，学习或从事艺术设计专业需要具备综合知识和素质。所以，同学们除了正常学习，要抽出一定时间看看报纸，看看新闻，要多关注社会、关注生活，这是学好艺术设计专业的潜在条件。

什么样的创意才是好的创意？

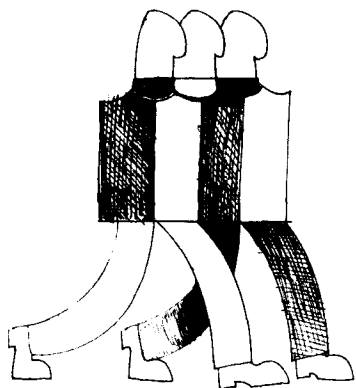
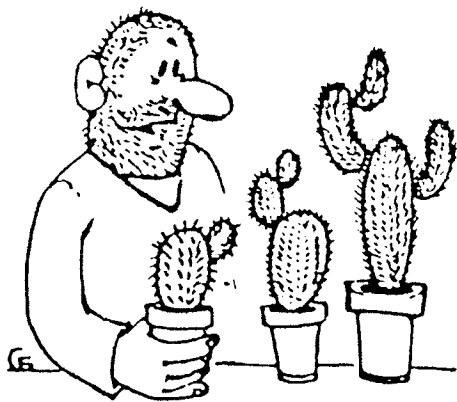
创意的好坏没有一个绝对标准，但好的创意一般具备以下几点：以小见大，即运用很小的事物、图形表达很深的含义，这种例子不乏其数。巧妙，好的构思一定要巧妙，不能过于直白，要含蓄、幽默甚至出乎意料，才能打动观众。合乎情理，不合常理，优秀的创意往往给人造成离奇、不合常理的视觉效果，大家要从优秀的设计作品中吸取营养和灵感，但绝对要杜绝抄袭。

创作中更应追求个性还是别的什么？

所谓个性一般是指有创意，当然亦指表现手法或手段的独特。所谓别的什么，一般是指审美要素，如构图、色彩、造型等等。好的创作，两者不是孤立的，不是非此即彼。而是统一的，既要追求个性表现又要有完整的构图、色彩配合和准确的造型。二者必须兼顾，才能称得上是优秀作品。

像中央美院、江南大学（原无锡轻工）那样的院校，究竟怎样设计才算是好的设计？

中央美术学院、无锡轻工等这些院校考试的重点在于对考生创造性思维能力的考查，改变了过去一味考查造型能力的单一模式。很大程度上更注重思维能力和审美能力的考查。随

着时间的变化,艺术考试会越来越完善,创意非常重要,表现亦会变得重要。好的表现手段、技能能有效地、充分地表现创意。所以,构思巧妙、手法独特、构图完整的设计才能称得上好的设计。

我觉得我现在对创作、设计最大的问题就是不懂什么样是好的,说是要有想法,但怎样才能算好的想法?像有的人,设计题做得跑了题,但是却得了高分,为什么?希望能从环艺、装潢、服装还有命题创作几个方面分析一下什么是好的。

这是一个很有普遍性的问题。我们很多考生对现代设计、现代绘画知识的匮乏,造成对当前考试方式产生极大的迷惘。用一句简单的话讲“作别人不曾做过的”,“将不可能变为可能”是产生优秀作品的有效方法。好的设计作品,好的创意不仅局限于表现的形式上,并非只是简单地将驴唇对到马嘴上,而往往通过一定形式、图形表达较深的思想。比如人过悬崖,就似门里门外,对空间的虚拟达到了很高的水平,比起非要在悬崖上驾起云,驾起烟更上一层。所以对命题及概念要在理解的基础上,并有自己的突破是做好设计的前提。林家阳教授讲过,优秀设计师总是受到现代艺术思潮的启迪。我们要多看艺术大师的作品进行分析、理解,从中找到灵感。

装潢一般都考什么?

装潢的概念比较宽泛,所以现代设计教育院校一般不再使用这个名词,而进行专业细化,从而有了环境设计、工业(产品)设计、服装设计、视觉传达设计。一般意义上讲原来的装潢专业即是现在的视觉传达专业。视觉传达的考试同其它艺术设计专业有其相同点,即普遍对造型能力、绘画技能、艺术常识等能力的考查。同时又有所不同,现在有更多的设计院校将对考生的思维能力、想象能力的考查作为重点。所以一般考试除专业技能型的素描、色彩、速写的考查外,又普遍增加了创作内容。

如何进行创意练习?

好的创意是无法用公式计算出来的,所以创意练习无法像素描、色彩、写生那样有直接的锻炼方式。善于观察生活、体味生活是产生好创意的源泉。人的思维是受知识、阅历等方面的制约,所以善于观察生活,从生活中增加知识,增加信息点是产生好创意的基础。另外要讲究一定方法,不要天马行空地乱想。可先进行一般性联想,比如由此及彼,由一个事物联想到有一定共同点的另一事物,另一种即是打破思维定势进行逆向思维,由一点想到其反面进行表现。创意最重要的是巧妙,即找到事物的巧妙联系之处。

标志设计是越简单越好吗?

标志作为一种符号语言,追求的是个性、独特。作为一种视觉语言,过于繁琐显然不适应当今信息化社会发展的需要。简洁成为现代标志设计的突出特点,但并非简单就是好,它

是其中重要因素。除简洁外，标志还要考虑到其寓意性和行业性。只有作到简洁、独特、富含义、行业特点准确，才能称得上是优秀标志。

创作的构图应注意什么？

构图的好坏取决于个人的审美能力。审美能力的培养通过绘画练习和构成练习可以逐步提高。理论上讲，好的创作要注意形、大小、疏密、方向、重心、色彩、肌理等众多因素的组合关系，力求达到重点突出，具备视觉节奏和视觉次序。要做到这些须加强绘画练习和构成练习，并多看优秀作品，分析优秀作品，从中体会构图的规律和美感。

有些创作很生活化，动态也很准，但刻画人物时给人感觉像装饰画，这样好吗？

创作的手法是多种多样的，创作的形式也是多种多样的，我们无法因为形式而判定创作的好坏。当然形式要符合创作的主题要求。不管采用哪种形式表现，你的创作首先要给人造成视觉感动，并由此更深入地理解主题。这种感动来自于你所运用的造型、色彩、构图、肌理、韵律、节奏、对比等等因素的综合运用。

字体设计中，变形字的形、色注意些什么？

字体设计是视觉设计专业的重要过程，也是很多院校考查学生基本素质的一项考试课目。所谓变形字，我们首先要对文字本身所传递的固有信息进行分析，然后展开联想，从笔画、结构两方面进行变化。好的字体设计，既给我们以字面含义的延伸，又能在形式上给人以美感。设计时要注意点线、疏密、对比、节奏、韵律等方面的运用。颜色不宜过多，以反映文字含义及视觉效果达到为目的。

色彩创作的要求是什么？

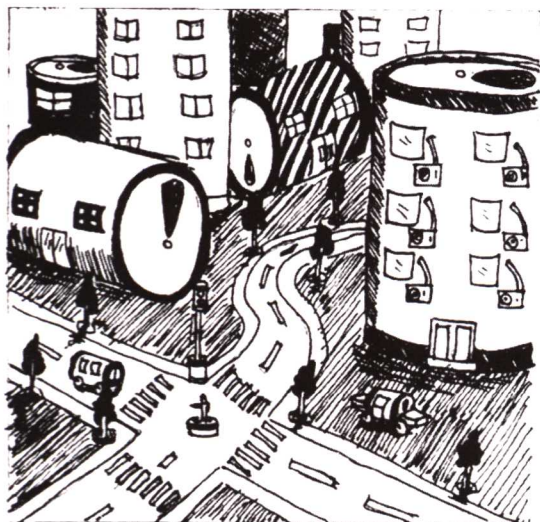
现在很多院校非常注重考生对色彩的理解能力，往往让考生自己去选择、组织色彩。色彩创作的重点在于对考生色彩理解能力的考查，所以我们平时不仅要通过大量色彩写生来提高我们认识、感受色彩的能力，还要加强色彩理论的学习。将个人感受与理论结合起来，就能主动地有意识地去运用色彩。另外要注重平常色彩概括能力，不能只一味地写生、临摹。

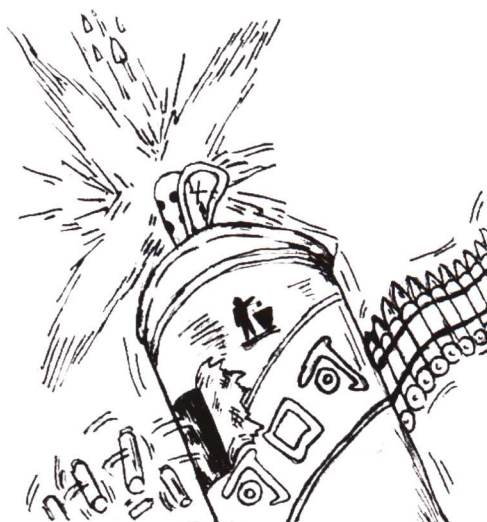
这是一组图形创意练习，以一种事物展开联想，从不同角度阐释自己的大脑。

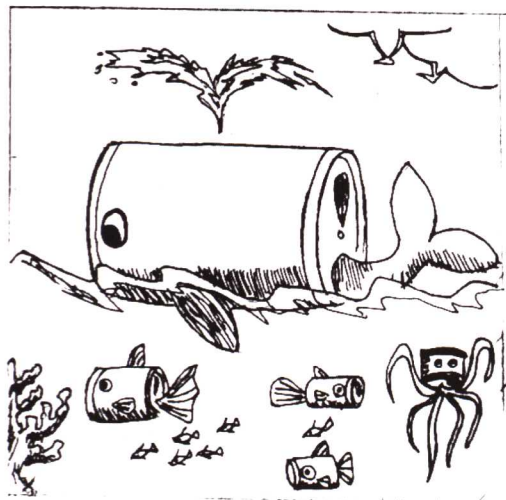
拟人化的处理往往使无生命的事物焕发生机，表现个性。

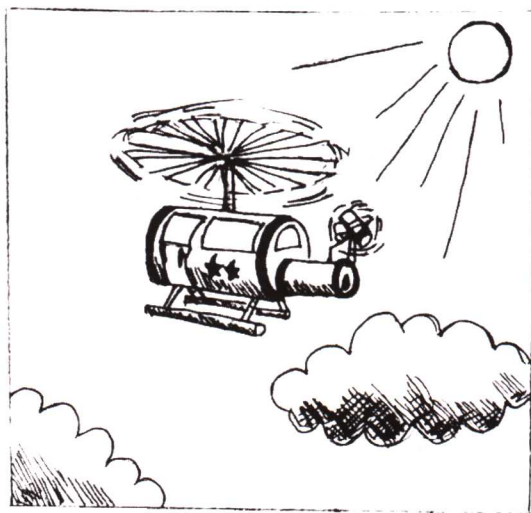
人类创造是相联系的。大师贝聿铭设计香港中银大厦的构思就源于黄浦大桥的梁柱。

深刻的社会问题被形象地表达出来。

此创意运用平和的语言表达了深刻的社会问题，应视为比较好的创意。

人的想象可以飞上天空。

从外形找到共同点，将两事物联系在一起。

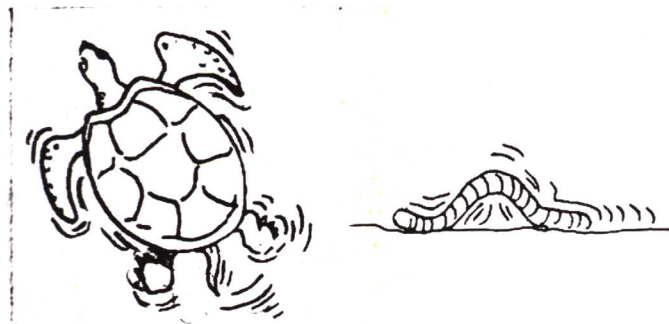
易拉罐式的垃圾箱，其意义不在于造型，而在于人们对环保概念的理解。

图形的反白，使语言更精炼。

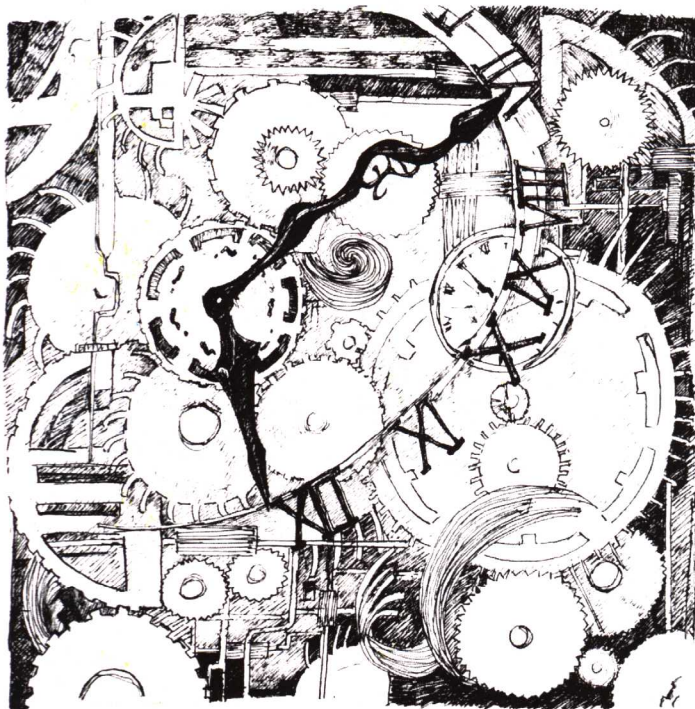
图形的共用，是联系事物的一种巧妙方法，注意它们之间深层关系。

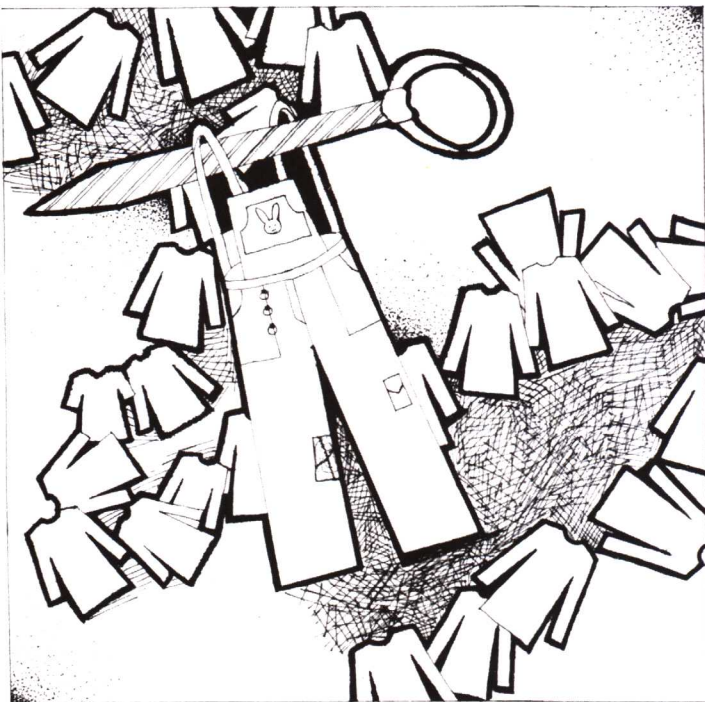
这是一组从概念出发进行联想锻炼的练习，像“跑”“跳”“甜”“苦”等都是一个抽象概念。如何用图形表达，就需要展开联想，尽力找到一些有趣的、生动的、巧妙的语言形式。

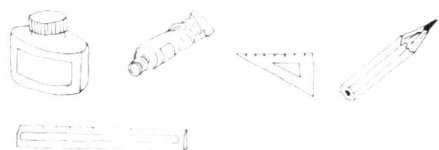
此组比较巧妙的是“走”字本身，因为文字就是现成的概念表达语言，恰恰不被人注意。另一个是手握方向盘的表现，“不见其人，但闻其声”，构思巧妙，并将走的概念进一步延伸。

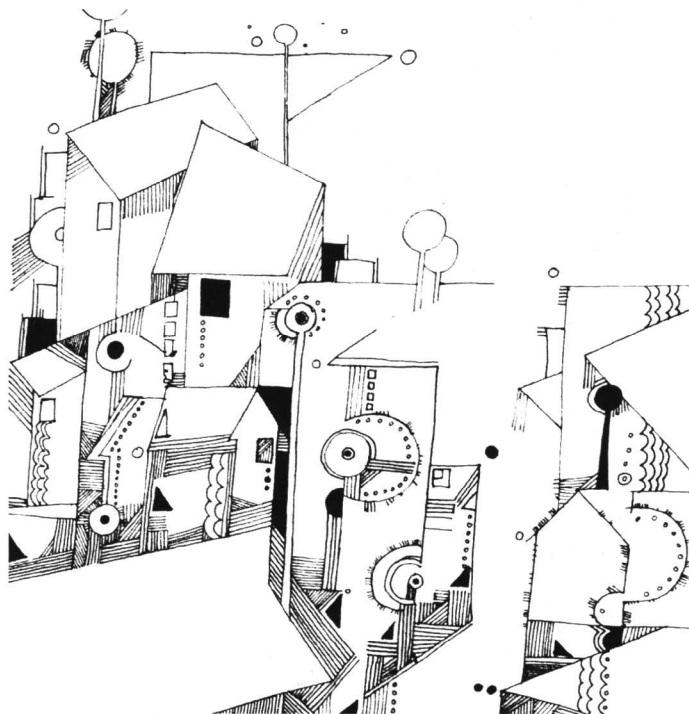
将事物打散，再进行组合是构成练习的手法，其主要目的是锻炼同学们构图、组合能力，综合运用各种元素的能力。在进行这种练习时，要注意做到主体突出，各元素之间在大小、形状、方向、前后、肌理、节奏等方面的有机组合。

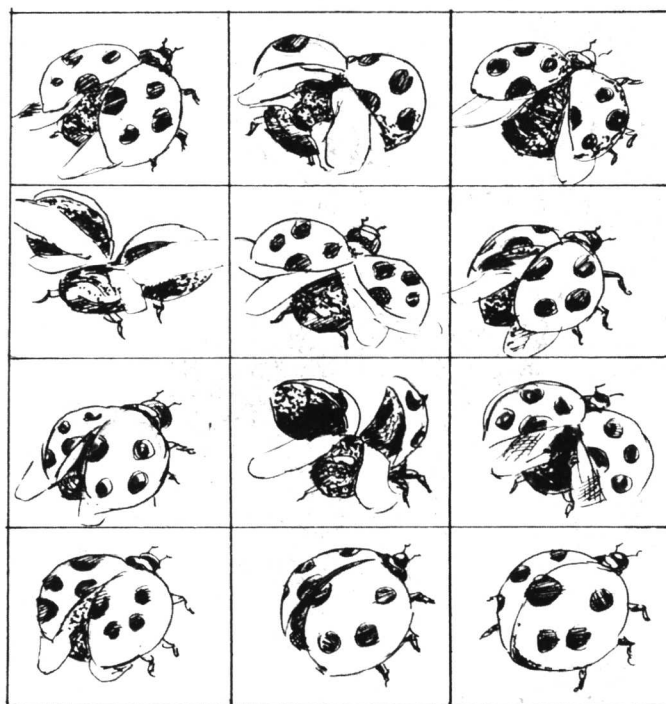
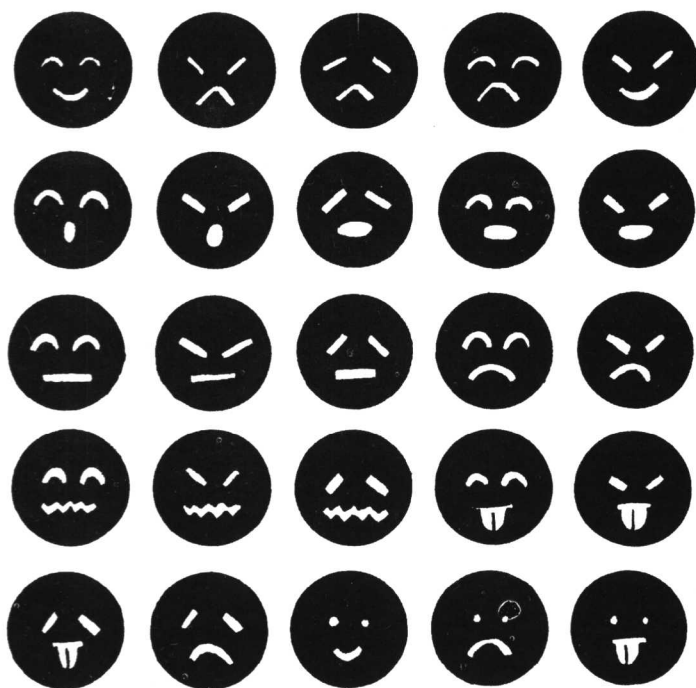
此组练习语言过于简单，组织欠缺层次。

依据给定图形，进行创作，不失为一种很好的锻炼方法，既可以展开想象进行变形分割、再造，又可以锻炼组织能力，建议大家多进行此类练习。

此种练习有一定难度，但可多看，多分析，找到规律点。

相近形的练习，可以锻炼想象力和观察力。

色彩的心理练习，是我们认识色彩、理解色彩的必要手段。这要建立在色彩感性认识和理性知识的基础上进行。感性认识要通过色彩写生很好地体会，理性知识的学习也是必不可少的，如对色彩的产生、色彩的规律、色彩的对比与协调、色彩的区域特点等等知识的掌握。

此种练习，是重构与色彩的综合练习，除了构图组织外，色彩因素至关重要。构图和组织，前面已经谈到。运用色彩时要注意色调的把握，即大面积颜色的倾向，要注意色彩对比与调和、色彩节奏。右图色彩运用较为协调，有节奏，当然好的作品也有形的因素。

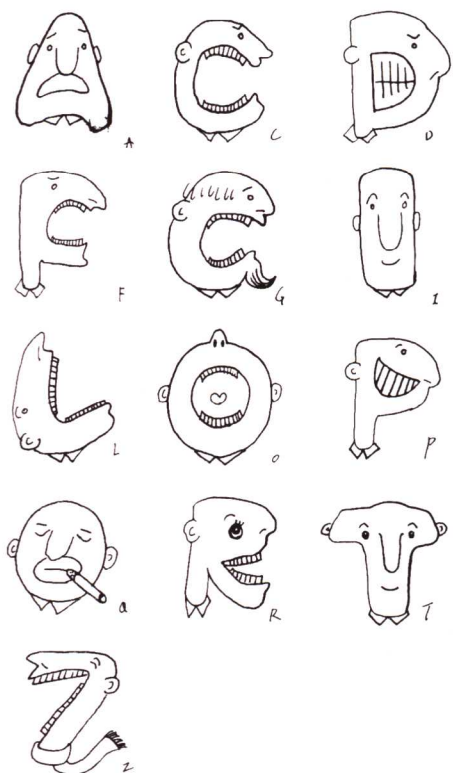
色彩归纳练习，即对大自然色彩进行概括处理，是理性认识色彩的极佳手段，但这并不代表一律平涂的处理手段。将色彩归纳与能动的表现结合起来，能收到很好的视觉效果，这幅练习就是一个很好的例子。

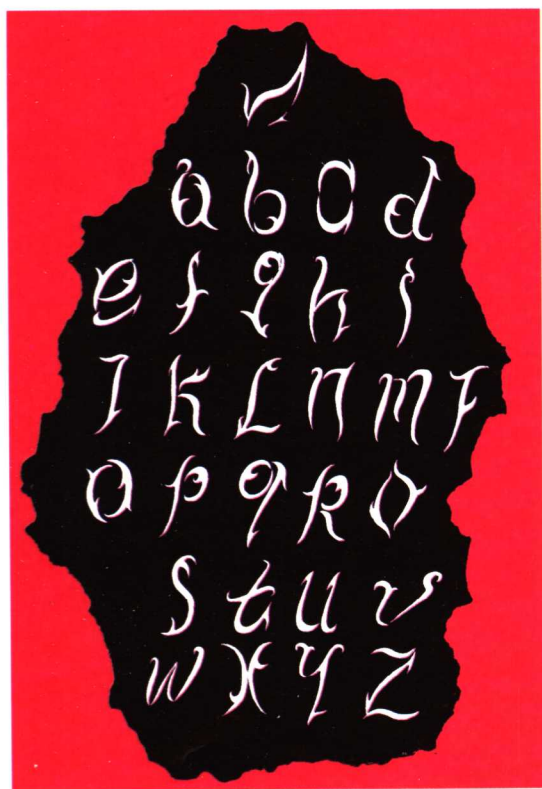
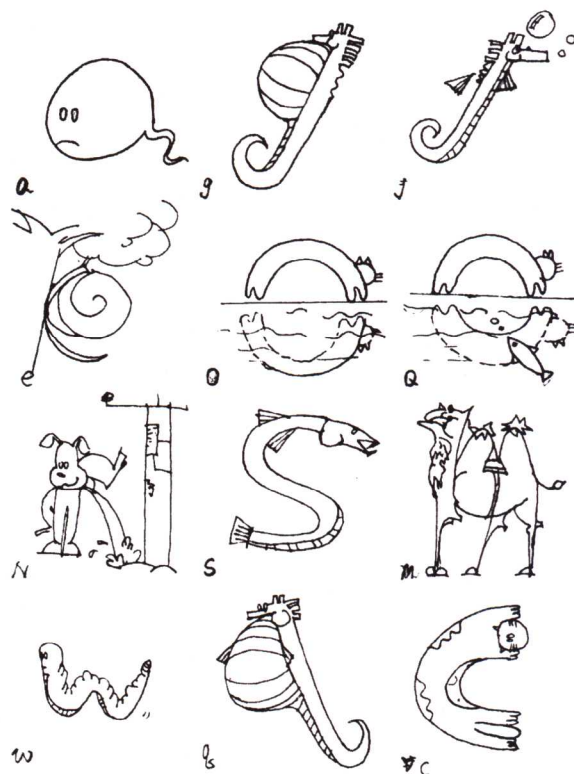
这是一幅构图、色彩运用比较合理的练习，主体颜色突出，色彩协调，具有一定节奏感。

色彩变调练习，是理解色彩的有效手法，其最终目的是让我们能熟练、主观能动地运用色彩。主要从色彩三要素出发，主观调配颜色。但色彩表现并非完全是理性的，在进行创作时，要调动感性因素，大胆运用各种手段，追求画面的动感。

文字图形化是进行想象练习的有效办法,将文字与相关形象联系起来,赋予其生命力,在视觉上会产生良好效果,但要构思巧妙,要善于观察生活,善于积累各方面元素和知识。

除图形化处理以外,字的体形亦是重要设计内容。这里字体主要是指文字的形式感、个性特点。这有一定难度,但将构成元素和审美要素有机运用到字体设计中,便不难创造出新的、有特点的字体。

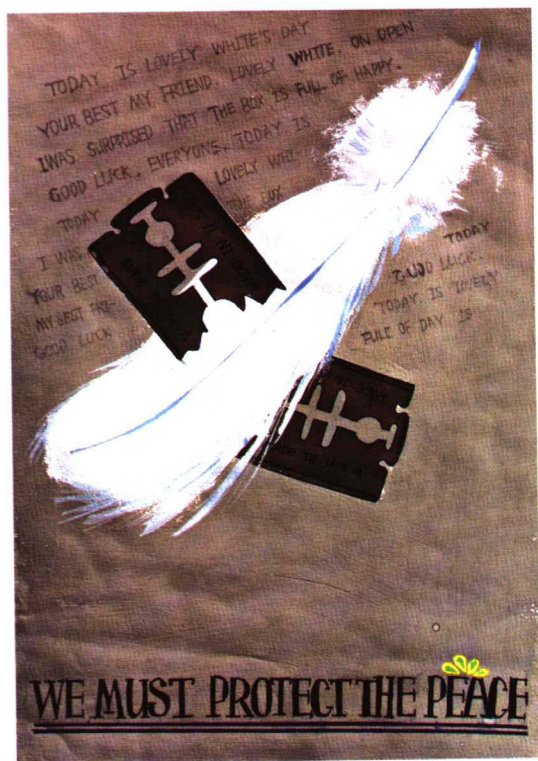
字体的图形创意主要从字义展开联想,通过笔画与结构的变化,运用装饰、借用、替代等手法,更好地表达文字的含义,同时要注意形式的美感,构思的巧妙。像上图“电”字,巧妙地将电的产生,用机械化形象表达出来。

设计中运用一些现成手段,如撕、剪、贴、刻及手绘手段,也能创造出动人的效果。

图形设计是视觉设计考试中一项重要创作内容,其考试方式往往给出一个概念或命题进行创作。这一过程一定要理解题意,运用巧妙的构思,强烈的表达语言,综合的表现手段,追求视觉的集中化。

创意构思巧妙，语言集中、强烈，能很好地表达观点，维护和平的良好意愿。

创意语言有些平淡,运用元素过多,缺少集中、有机的组合,造成视觉无法产生关注点。