

第一阶段：各项准备

第二阶段：基础训练

第三阶段：专业类型

ANSWER THE QUESTION OF EXAMINEE

艺术院校美术高考考试必备

答考生问

创意设计

CREATIVE DESIGN

江西美术出版社 孙彤辉 著

导言

本书从考生与初学者的角度出发，将创意设计分为三个阶段，即准备阶段、基础训练阶段、主题设计阶段。作者凭着丰富的教学经验和积累，仔细分析了考生与初学者所遇到或想了解的问题，用问答形式，深入浅出地将这些问题一一列出，并较详尽地回答。同时运用大量图例，以及历年高考试题分析来辅助说明，其中许多图例是根据试题由大学三年级的同学做的，由于他们经过了较系统的专业学习，因此，理解和表现都比较成熟，对考生和初学者有一定的帮助。本书特点是条理清晰，图文并茂，可读性强，使考生和初学者一目了然，容易理解和掌握。

目 录

第一阶段：各项准备

1. 艺术设计知识是近年来各大院校对艺术设计专业考生入学前的一种考核，考什么？怎样考？
2. 如何看手准备呢？
3. 专业方面要注意哪些问题？
4. 技能方面要掌握些什么？
5. 现在电脑字体又多又方便，还学了写美术字吗？
6. 色彩运用要掌握哪些要领？
7. 设计的色彩应用与绘画的色彩应用相同？
8. 有没有比较快捷和简单的办法在短期内容掌握造型和配色方法？
9. 什么色彩第一感觉是和谐？
10. 什么色彩在一般创意里？
11. 怎样才能形成画面色调？
12. 画面中的色彩怎样才能和谐？
13. 什么是平面设计的最能力？
14. 掌握那些不同形式和内容的构图方式？
15. 怎样为画面设计什么准备？
16. 考试时用什么材料比较好？
17. 设计常用笔具有哪些种类？

18. 线式的用途是什么？

19. 点阵点、线阵线与画写生有什么不同？

第二阶段：基础训练

20. 创意设计前期是构思，完成是串联，基础训练还有必要吗？
21. 创意的画面两难问题解决了？
22. 如何进行形象的联想训练？
23. 形象联想的训练有什么好方法？
24. 怎样理解空间立体？如何进行想象练习？
25. 什么是文字变化创意？
26. 文字变化创意的形式和方法有哪些？

31. 组合设计的类型是什么？

34. 如何理解形象联想？

35. 形象联想的试题形式是怎样自？

36. 形象联想的类型是什么？

37. 什么是图形设计？

38. 创意设计的试题形式会是怎样自？

39. 如何完成好创意设计？

40. 版面编排是什么？

41. 版面的试题形式是怎样自？

42. 版式编排的要求是什么？

43. 什么是招贴设计？

44. 招贴有哪些类型？

45. 招贴的构成元素和编排是什么？

46. 招贴设计的考试会考招贴的哪些类型？

47. 招贴设计的要求是什么？

48. 封面设计的要求是什么？

49. 封面设计的试题形式有哪些？

50. 封面设计的要求是什么？

第三阶段：专业类型

51. 基础图案设计的能力是什么？

52. 基础图案设计的形式是什么？

53. 基础图案设计的试题形式会是怎样自？

54. 基础图案设计的要求是什么？

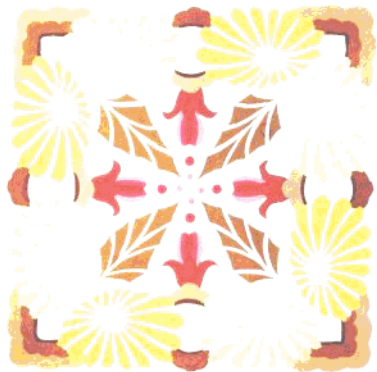
54. 什么是组合设计？

55. 组合设计的试题形式是怎样自？

第一阶段：各项准备

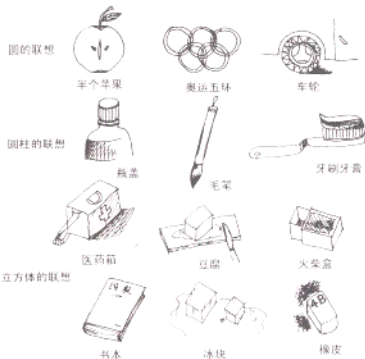
1. 艺术设计加试是近年来各大专院校对艺术设计专业考生入学前的一种考核，考些什么？怎样考？

答：艺术设计加试的形式大致可以分为：基础设计、命题创作两大部分。以基础设计为主的考试形式有：基础图案、组合构成、形象联想等。以命题创作为主的考试是近年来各大专院校设计考试的主要方向，形式有：创意设计、招贴设计、贺卡设计、封面设计、装饰画等。近年来设计加试的主要形式有：封面设计、招贴设计、装饰画、字体变形、创意联想等。院校之间虽然各有不同，有些学校针对专业还另外加试一些环艺、工业产品、服装等，但总的趋势是考试内容比以往更灵活，更注重创意。因此，作为考生要从多方面着手准备，打好一定的基础，掌握应变技巧，要清楚考试的内容和要求，这样才能顺利地通过考试。

装饰画 树和根

朱文奇 指导教师：孙影红

2002 FIFA WORLD CUP
KOREA/JAPAN™
31 MAY - 30 JUNE

2. 如何着手准备呢?

答: 如何准备艺术设计专业的考试, 这是考生最关注的问题。因为考生平时接触设计的机会不多, 特别是应届毕业生, 对同专业的大专院校生来说问题会少一点。所以, 我们可以从三个方面着手准备。先是专业方面, 其次是技能方面, 第三是工具方面。

3. 专业方面要注意哪些问题?

答: 首先, 思考是学习艺术设计的前提, 即多看多想。多看与设计有关的资料, 可以是书刊杂志, 可以是影视媒体, 也可以是日常生活中的事物, 比如, 街上的户外广告、灯箱广告、商场的各种产品广告、绚丽多彩的花布、书店里成千上万的书藉封面等, 都给你提供了极好的素材。因此, 学会观察是学习设计的第一步, 也是十分重要的学习途径。多想, 即在进行创意时, 将平时积累的资料联系起来, 举一反三, 培养想象力, 学会发散性思维。其次, 必须掌握专业基本知识, 即不同的专业形式有其不同的特性。比如, 基础图案、组合设计、形象联想、创意设计、招贴、封面、装饰画等, 都有各自的特点。

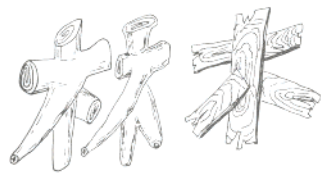
4. 技能方面要掌握些什么?

答: 首先要掌握的是设计基础, 比如美术字的书写、色彩的运用、造型能力。其次掌握不同形式和内容的构图方式。

5. 现在电脑字体又多又方便, 还用手写美术字吗?

答: 艺术专业的加试是以手绘形式进行的, 不可能用电脑, 而美术字在招贴、封面、贺卡设计等考试中是必不可少的重要元素。美术字的好坏, 直接影响到设计作品的整体效果, 因此, 必须重视美术字的练习。有些学校在设计考题中会对字体有要求, 一般常用的字体是宋体、黑体另外, 还有一些变体字, 比如, 综艺体就是一种比较好掌握的字体, 用于招贴、封面都合适。考生在考前必须掌握西三种美术字的书写方法。

宋体
黑体
综艺体
彩云体

6. 色彩运用要掌握哪些要领?

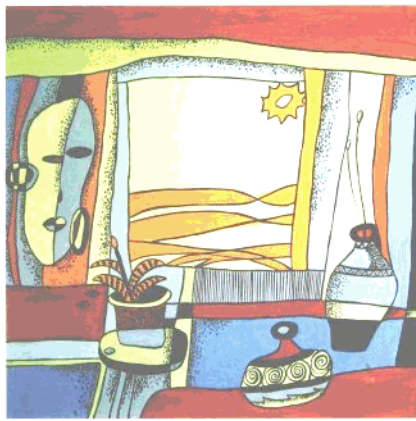
答:在设计色彩的运用中,我们必须掌握三点:一是色彩的基本原理,即色彩的三要素、三原色等色彩知识;二是色彩的搭配;三是填色技巧。

7. 设计的色彩运用与绘画的色彩运用相同吗?

答:设计色彩与绘画色彩的原色相同,色彩要素也相同,只是侧重点不相同。设计色彩注重色彩与色彩之间的关系,也就是色彩的三要素之间的对比调和关系,即色彩的明度、色相、纯度之间的搭配。而绘画色彩注重的是光与色彩的关系,即光源色、环境色和物体的固有有色之间的对比调和关系。

写实色彩

装饰色彩

1. 两色间隔 15 度为类似色,色相上有小变化,明度变化为主,容易协调
2. 色相变化小,明度变化大,画面协调统一
3. 用勾线的方式来调和高低度色彩
4. 用加白的方式降低色彩的纯度,以求画面的协调统一

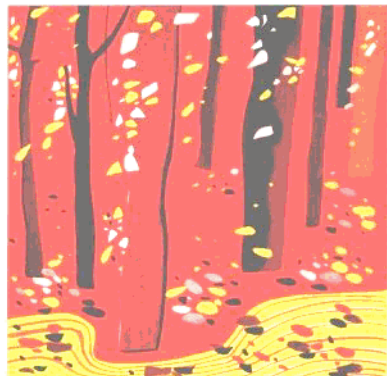
8. 有没有比较快速和简单的办法在短期内掌握色彩原理和配色方法?

答:有的。第一,记住以三原色为基础的色相环,两色间隔距离越远,对比越强烈,色彩就越刺激;两色间隔距离越近,对比越弱,色彩就越协调。第二,当色彩对比太强、太刺激时,要进行调和,最简单和实用的调和方法是:其一,在对比强烈的色彩中同时加入白色或黑色、灰色,白色和黑色最佳,灰色掌握不好色彩容易脏;其二,在画面用色较多,色彩纯度较高时,可以用黑线或白线勾出形象轮廓。这两种调和方法是容易掌握的,也是最实用的。

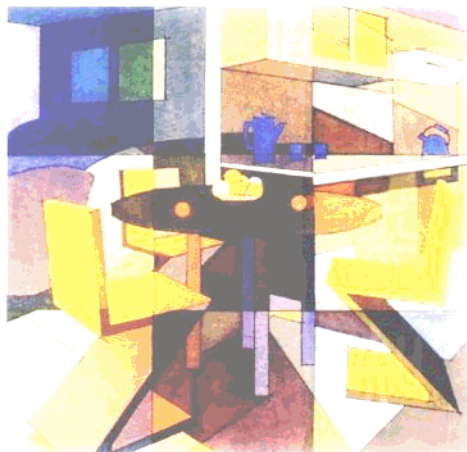
9. 什么色彩在一起漂亮和谐?

答: 当色彩的对比关系恰当, 并运用了一定的调和方式, 色彩相互之间的搭配才会漂亮和谐, 比如, 类似色在一起容易协调, 纯度较高的色彩比较漂亮。

答案 指导老师: 高彩度

	1	2
3	4	5
6		7

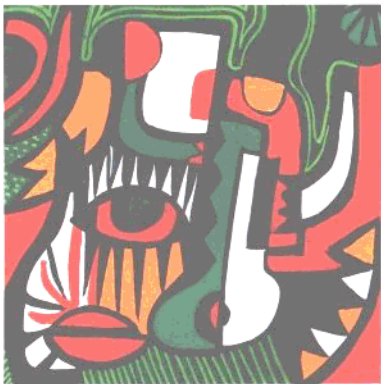
1. 加了白色降低了纯度, 提高了明度, 纯度很高
2. 4. 7 用同类色处理画面, 协调统一
- 5 高纯度色用同种色线条勾勒, 显得既醒目又协调
- 6 灰色与纯色搭配得当, 是十分漂亮的

10. 什么色彩在一起强烈醒目？

答：当色彩三要素之间对比强烈的时候，就会使人感到强烈有冲击力，比如，黑白是明度最强的对比，十分突出，引人注目；高纯度的色彩饱和强烈；互补色相对比，既刺激，又醒目。

1

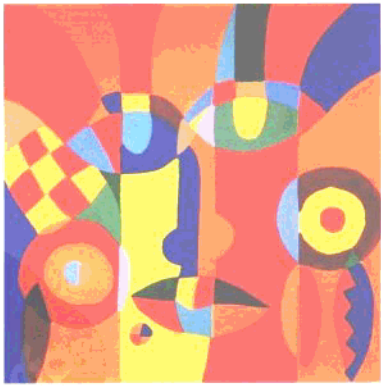
2

3

4

5

1 明度对比最强烈的是纯黑与白

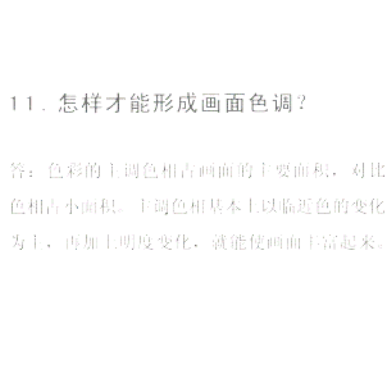
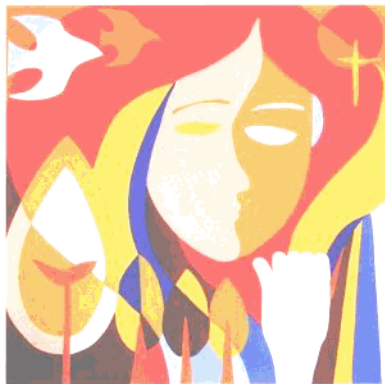
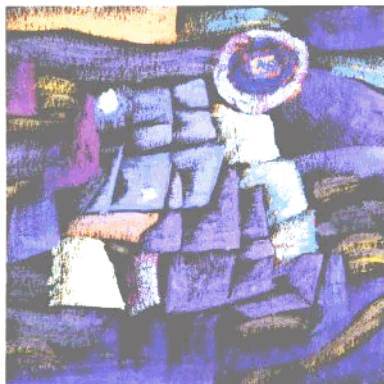
2 色彩互补对比使画面醒目突出

3、5 高纯度色彩鲜艳夺目

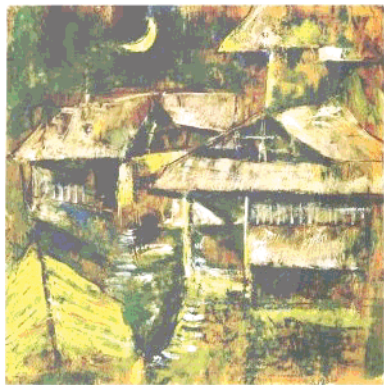
4、6 基础图案的色彩处理往往分为底色和纹样色彩，要使图案突出醒目，这两者之间最好在明度上作强对比

6

长物画 何和根

11. 怎样才能形成画面色调?

答:色彩的主调色相占画面的主要面积,对比色相占小面积。主调色相基本上以临近色的变化为主,再加上明度变化,就能使画面丰富起来。

小窍门

要使画面色调统一可以这样做:

1. 先确定主调,即占画面主要面积的,比如,冷调、暖调或以色彩倾向而定的绿调、黄调等。
2. 再确定对比关系,即占画面小面积的,比如,强对比或弱对比。选定对比色相。
3. 选择主色的类似色相,即主色边上的其他色,比如,红色为主色,可选橘红、玫瑰红、橘黄等为辅助色。
4. 作加黑、加白的明度调整。

12. 大面积的色块怎样才能涂平?

答: 艺术加试一般都用干粉颜料, 干粉颜料是粉质颜料, 有一定的覆盖力, 但是大面积比较难填平。因此, 要注意以下几点: 一是填色笔毛要柔软, 有一定的弹性。二是颜料的干燥程度要恰当, 颜料太干, 笔拖不开; 颜料太湿, 画面会产生水迹, 容易发花。三是刷色时笔要朝一个方向, 不要来来回回刷, 否则会越来越不平。

13. 什么是平面设计的造型能力?

答: 在设计考试中造型能力主要表现为图形设计能力, 招贴、封面、图案、组合构成、装饰画等都离不开图形设计。图形主要有三种表现形式: 具象图形、半具象图形和抽象图形。具象图形即写实图形, 如摄影作品、写实绘画、喷绘等, 要学会概括提炼、夸张变形等图形设计手法。

手绘卡通图形

Huggies Natural Care baby wipes have just gone soft.

Changeups can be rough. Fortunately, Huggies Natural Care baby wipes are now softer than ever. When it comes to soft and gentle cleaning, we've got it covered.

写实图形 (摄影作品)

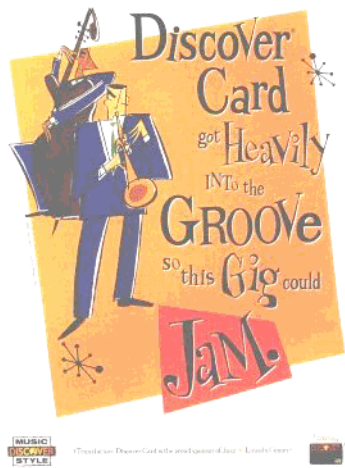
手绘半具象装饰图形

手绘卡通图形

抽象图形

MUSIC
DISCOVER
STYLE

(The Discover Card is the product of Discover Financial Services)

Discover
CARD

手绘半具象图形

14. 要掌握哪些不同形式和内容的构图方式?

答: 要掌握以下几点才能把握好不同形式和内容的构图方式:

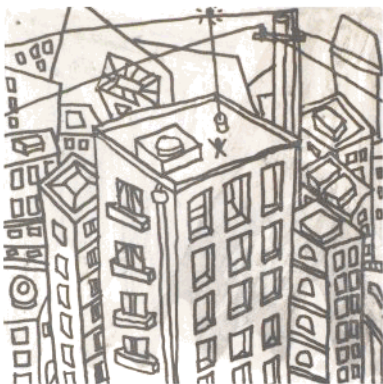
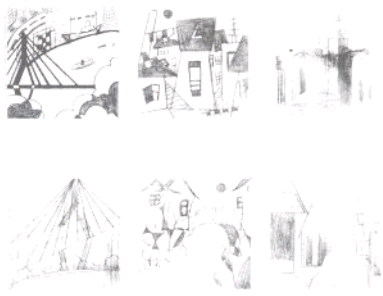
1. 掌握构图的节奏和对比, 即构图中的疏密关系, 形象之间的错落、大小关系, 等等。
2. 能根据命题设计图形和构图。如《都市新貌》、《江南小镇》等命题:《都市新貌》表现的是大城市, 其图形特征是现代建筑物; 而《江南小镇》表现的则是小桥流水、桃红柳绿等江南特有的风情。
3. 能根据不同的命题设计色彩, 有些命题本身就体现了色彩, 如《春色》、《金秋时节》、《青春》、《生命》等命题。

小窍门

草图和一题多构图练习是掌握构图的最佳方式

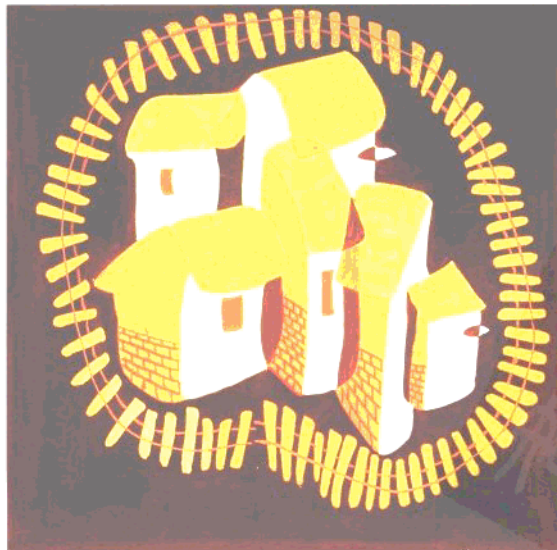
图一峰 指导老师: 孙彩虹

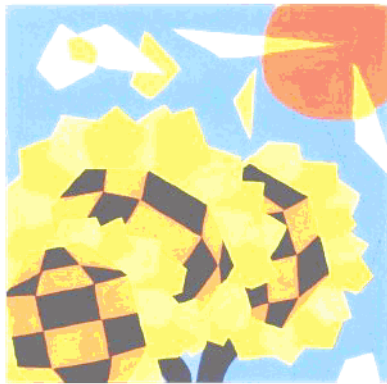

周宇伟 指导老师：孙彤辉

余斌 指导老师：孙彤辉

小窍门:

一般在高考命题中,常常带有形象和色彩。因此,在平时练习中多注意成套色彩的运用,如以嫩绿、天蓝、柠檬黄为主基调的春天色彩。

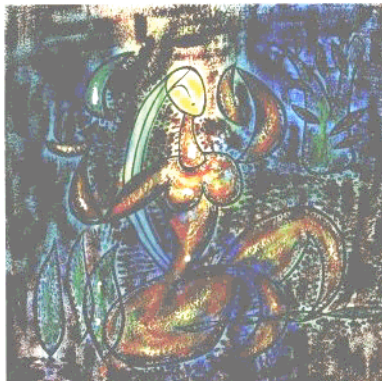

15. 工具方面要做什么准备?

答: 从以下几个方面来准备: 一、颜料; 二、各种笔; 三、规尺; 四、颜料盒、洗笔罐。

16. 考试时用什么颜料比较好?

答: 颜色种类很多, 但考试主要是用水粉色。水粉色有较强的覆盖力, 色泽鲜艳饱和, 使用方便, 所以考试时首选水粉色。水彩色用得较少, 因为水彩色透明, 比较淡雅, 饱和度不够; 另外, 水彩色也比水粉色难掌握。如果水彩技法掌握不熟练, 建议不要用。此外, 还可以准备一些彩色铅笔, 必要时可以做肌理或效果。

余款 指导老师: 彭影辉

- 1 勾线平涂, 彩色铅笔做肌理
- 2 勾线, 水粉色枯笔干擦做肌理
- 3 勾线平涂, 用圆规画线做背景肌理
- 4 水粉色枯笔干擦做背景, 形象勾线
- 5 平涂背景, 形象勾线和水粉色枯笔干擦
- 6 水粉色平涂, 用牙刷刮掉做肌理

小窍门:

做些肌理, 可以增加画面效果。而水粉色有厚度, 覆盖能力强, 可以用各种手法做肌理。但做肌理时必须有较熟练的技法, 并要视画面整体效果而定。比如, 色没涂平时, 用枯笔干擦法比较好, 可以帮助遮挡住没涂平的颜色。

17. 设计常用的笔有哪些种类?

答: 设计常用的笔可分为填色笔和勾线笔。用于填色的笔, 要选笔毛软一些的, 常用一支 1.3cm 的底纹笔, 底纹笔是羊毫笔。

勾线笔有两种, 一种是毛笔, 另一种是硬笔(钢笔、水笔、圆珠笔)。用于勾线的毛笔, 笔锋要挺而尖, 一般选用勾线狼毫笔, 如大、中、小叶箭笔或衣纹笔等。硬笔也可以用于勾线和写小字, 一般选黑色一次性针管笔和白色水性笔(水性笔与圆珠笔很相像), 如有一些特殊需要也可以选一些金、银或彩色水性笔。

6 号型号的一次性彩色水笔有金、银、白色和其他颜色

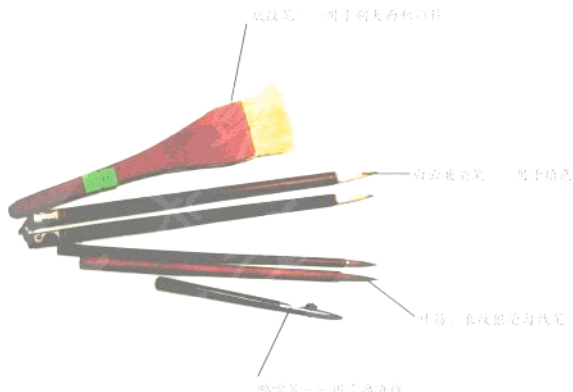
彩色铅笔有一般彩铅和水溶性彩铅

水性银色笔

水性金色笔

一次性针管笔

底纹笔——用于刷大面积颜色

白云兼毫笔——用于填色

叶箭、衣纹兼毫勾线笔

鸭嘴笔——用于画直线

18. 规尺的用途是什么?

答: 圆规、三角尺、直尺和鸭嘴笔等, 是平面设计的好助手, 也是不可缺少的工具。圆规用于画各种不同大小的圆, 或弧线; 三角尺用于画垂直线、平行线等; 鸭嘴笔主要用于画彩色直线、外框线等。

19. 设计中所用的颜料盒、洗笔罐与写生所用的颜料盒、洗笔罐有不同吗?

答: 没有。只是用于设计的颜料盒最好与用于写生的颜料盒分开, 因为设计的颜色要干净、纯净度高, 切忌相互混合弄脏颜料。另外, 为保持颜色的纯净度, 洗笔罐最好用两个, 蘸满色的笔, 通过两次清洗就能保持清洁, 不会与其他色相混, 有利于保持颜色的纯净度。

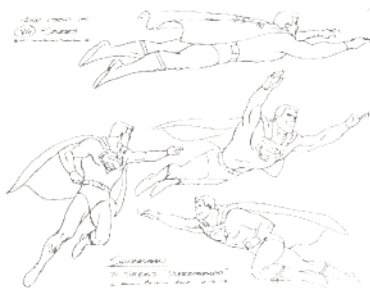
第二阶段：基础训练

20. 创意设计靠的是想法，完成用电脑，基础训练还有必要吗？

答：回答是肯定的，设计基础训练是学习中十分重要的环节，千万不能忽视。虽说灵感想法是创意的核心，但是设计最关键的还是将创意表现出来，也就是有了想法还要能画出来，一名好设计师一定具备较强的手绘表达能力。不能借以认为设计靠电脑，要明白电脑只是设计工具，就如画笔，只是一支高智能的画笔而已。因此，练好手绘基本功是十分必要和重要的。

手绘插画，生动自然

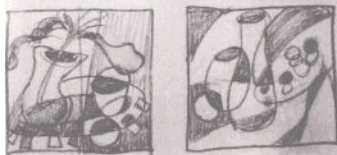
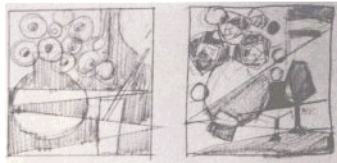
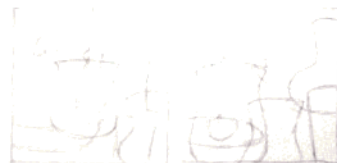
众所周知的美国迪士尼卡通形象，此是由设计师根据创意，然后用手绘方式完成的卡通造型

21. 进行创意的基础训练应该从何入手？

答：根据考试的内容以及今后的专业学习，训练可以从以下四个方面入手：一、形象的简化归纳；二、形象联想的练习；三、空间立体的理解和练习；四、文字变化创意的形式。

22. 如何进行形象的简化归纳？

答：形象的简化归纳是基础图案、图形设计最基本的手段，也是形象抽象的必经过程。其观察和表现方式与素描完全不同，素描强调细部服从整体，明暗表现体积；而形象的简化归纳则更注重形象的外形特征，忽视对象的细部以及明暗关系。第一步，我们可以从身边最熟悉的日常用品开始，用单线画出对象的主要特征；第二步，将这些单线形象组合，进行构图练习；第三步，在单线形象上进行添加练习，如花卉图案。

用单线画出物体的外轮廓，然后进行同元素多种构图方式练习

先简化形象，然后做多种变化练习

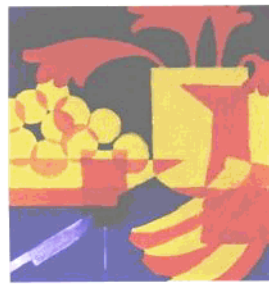

在相同的形象上做添画练习

张一峰 指导教师：孙明祥

以写生的静物为对象，做归纳简化练习，并用黑白表现。这也是装饰画的基础。因此，要画装饰画，先要画好黑白画

小窍门:

学会画黑白画后，开始着色，先用单色作明度变化，再用三种色进行变化，这种循序渐进的学习方法对初学者特别见效。