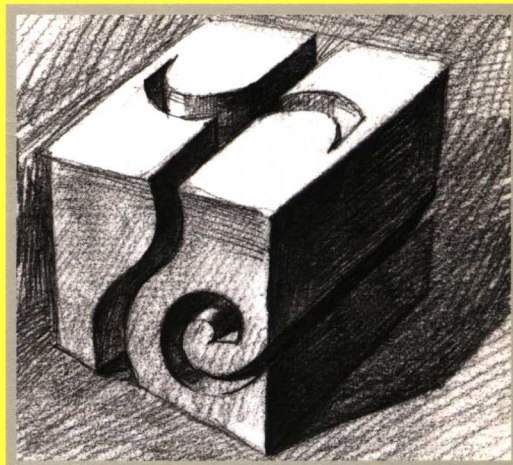
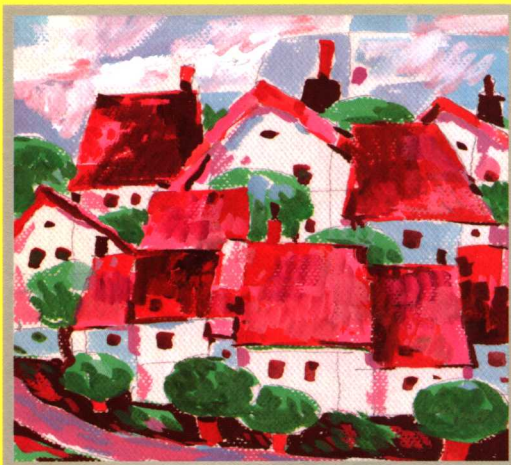
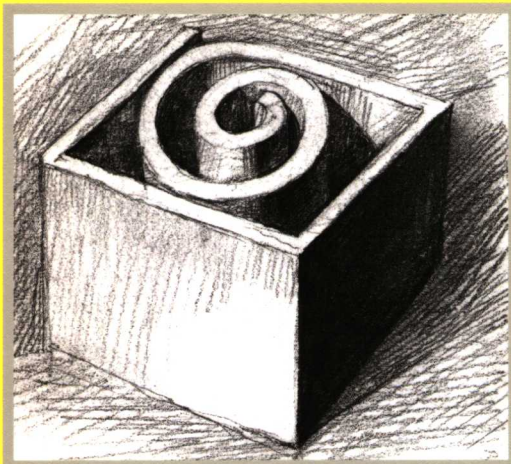

高考创意性试题 应试指导

创意素描·创意色彩

梁百庚 梁之阳 编著

 中国纺织出版社

高考创意性试题应试指导 创意素描·创意色彩

梁百庚 梁之阳 编著

 中国纺织出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

高考创意性试题应试指导 创意素描·创意色彩 / 梁百庚, 梁之阳编著. —北京: 中国纺织出版社, 2006.8
ISBN 7 - 5064 - 3879 - 8

I. 高… II. ①梁… ②梁… III. ①素描—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料②水粉画—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 056191 号

策划编辑: 谢婕妤
责任校对: 陈 红
责任设计: 谢婕妤
责任印制: 刘 强

中国纺织出版社出版发行
地址: 北京东直门南大街 6 号 邮政编码: 100027
邮购电话: 010—64168231 传真: 010—64168110
<http://www.c-textilep.com>
E-mail: faxing@c-textilep.com
北京利丰雅高长城印刷有限公司制版印刷 各地新华书店经销
2006 年 8 月第 1 版第 1 次印刷
开本: 889 × 1194 1/16 印张: 7
字数: 80 千字 印数: 1—6000 定价: 28.00 元
ISBN 7 - 5064 - 3879 - 8/J · 0207

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社市场营销部调换

◇ 写给考生的话

近年来，我国的艺术教育发生了很大的变化，特别是作为艺术教育的一个部分——艺术设计教育的变化尤为显著。变化之一是扩招，设置艺术设计专业的院校近年不断增加，招生数量也不断扩大。同样，考生的数量也在大幅度增长，这种“艺考热”是以前从未有过的。变化之二是考试的内容、形式，部分有影响力的美术院校的招生考试中出现了新的变化，“对物写生类”试题逐渐被“创意性”试题所取代，而且这种变化还在继续扩大。其实，这种反映在高考试题上的变化在某些院校的教学中早已有所体现，高考招生试题的变化只是艺术设计专业教学改革的必然反映。

本书就是为适应这种新的艺术设计专业考试而编写的。在编写本书的时候，我们充分考虑到以下一些问题：第一，为有志于报考艺术院校的考生提供一种启发性的指导。在长期的辅导教学中，我们看到很多考生得不到针对创意的系统教育，只能盲目地找一些支离破碎的资料，东拼西凑，许多有创意潜质的考生因此而不敢报考这类考试内容倾向创意的院校。本书力求为他们提供一些可参考的指导。第二，力图与这类院校的教学思路接轨，帮助考生克服当前“艺考热”中出现的“死记硬背”、“高分低能”的倾向，做好上大学前的准备。第三，把“应试训练”与“基本功训练”结合起来，在备考过程中提高考生的艺术素养。

一、什么是创意性试题

目前对这类试题或者此类教学方式并没有一个统一的称谓，为了表达上的方便，我们暂且将之称为艺术设计专业创意性试题。这类试题与传统的写生性试题有许多明显的不同，它不局限于只是对特定物体进行固定式的描绘性写生，而是在不脱离基本绘画规律的前提下，从对物体的理解和选择，到构图、组合，甚至在表现手段和技法上，使考生有更大、更自由的选择余地和表现余地。例如中央美术学院设计学院2002年平面设计试题《十》，在试题中没有解释这个符号是加号，还是十字架或数字。这种试题为考生充分发挥自己的理解力和想象力提供了广阔的空间。在艺术设计专业考试中画“对”并不难，但画“好”很难。怎样才能画得好，这就是我们编写本书的目的。我们按照素描、色彩、平面设计、立体设计的分类为考生讲解如何创意，如何高标准地发挥水平，另外书中还有大量的图例可供考生参考、借鉴。

二、如何学习创意性绘画和设计

(1) 要在老师的指导下学习。没有指导的学习难免有盲目性，可能要走一些弯路。如果没有这样的条件，考生可以选择一些好的资料来学习。

(2) 要密切关注美术院校的考试信息。不仅要了解当年的试题，还要了解近几年以来的试题。要多看优秀试卷，学习以往考生的优点，借鉴考试成功和失败的各种案例。

(3) 不要求怪，放弃离奇。有的学生在接触了创意性设计之后，出现了盲目求怪、求奇的倾向。缺乏技巧的胡思乱想是无用的。想象要符合逻辑，创意要有根基。有好的想法，也要有高超的技巧去表现，否则也不会是完美的。以往的一些优秀试卷不仅有非常绝妙的想法，而且表现技巧也非常过硬。希望初学者开始时就要明确创意与技巧两者的关系。

(4) 要了解美术院校判卷的标准。这里不得不提到“眼光”的问题。许多考生的欣赏水准不够，错把低俗的东西当作高雅的东西来追求，这就是个人眼光的问题。考生应按照老师的指导，多分析一些自己目前还看不懂的作品，提高自己的鉴赏能力。同样，我们也应了解美术院校判卷的标准是什么，怎样做才能考出高分，比如在考试中造型能力、创意能力、表现能力和卷面效果分别占多大分值比重。

(5) 要反复练习。刚开始接受创意性试题的考生要接受老师的教导，接受新的观念，不断练习，只有通过不懈的努力才能取得成功。

(6) 树立独立思考的意识。人云亦云、照搬抄袭是不可能成功的。刚开始学习时可能要借助他人的帮助，要借用一些资料，真正自己创意的东西还不多，但是不要放弃独立思考，不要仅在表面上模仿大师作品的效果，要学会正确地分析试题，按照逻辑推敲试题，充分展开创意思路，寻找独特的视角。当然，还要学会向老师请教，与同学一起讨论，在独立思考和请教、讨论的过程中使自己的创意能力逐渐提高。

第一部分 创意素描

一、关于高考中的创意素描试题

在考试中，好的试卷创意好，构图好，考生塑造对象的基本功都很好。不好的试卷则可以分为三类：一种是创意不错，但表现能力不好；另一种是考生的基本功很好，但是缺乏创意；还有一种是创意不好，基本功也较差。这里所说的基本功一方面是指通过传统的从几何形体、静物、石膏像到人像的严格素描训练，养成正确观察、分析的能力，另一方面是指造型准确，构图有章法，能较好地表现物象的质感、空间感、体积感、色感、光感等的的能力。此外，还要具备深入观察事物，更广泛地了解、研究客观物象的能力。这些基本功能帮助考生有效地理解、分析此类创意性试题。

1. 如何认识静物

由于考试时大多是画静物，所以下面也以静物为主要讲解对象。

在传统的静物写生训练中，大部分学生习惯老师把静物摆好，打上灯光，慢慢写生。这些静物不外乎就是瓶子、罐子、苹果、香蕉、衬布等，它们给学生造成一种抹不去的印象，似乎“静物”就是这几样东西，这是不全面、不客观的。自然界中可以用来画静物的物品数不胜数，学生应该考虑从生活环境中去观察、去发现还有哪些东西可以作为静物来画，还有哪些东西不仅可以直接作为静物，还可以通过自己的创意去改造它、加工它，使它的形态发生变化，从而产生新的形象。例如一张普通的白纸，如果不去加工它、改造它，它是平淡无奇的，但是如果我们动动脑筋、动动手，做几番改造，就会出现许多丰富的变化，产生许多与众不同的形态。再如一个橘子、一只辣椒、一本书、一个简单的立方体，从这些图例的变化中，我们不难发现，如果我们的写生仍然停留在那几件固定的静物上，就不可能产生这么多丰富的变化。以上例子已经充分说明，创意从选择静物、认识静物和改造静物时就已经开始了。

2. 如何创意

(1) 发现。罗丹说过：世界上并不缺乏美，而是缺乏发现美的眼睛。在你的家里、宿舍里、教室的角落里、院子中、集市上，甚至废品收购点中，你会发现还有太多太多的东西可以用来画静物。完整的東西是美的，破损的、残缺的、被分解了的东西也有美感，破损也是物体的一种存在形式。任何一件物体，从它的产生到运输、移动、使用、破损的全部过程中都会有一些形态是美的，关键是你能否发现。我们看到一件物体时，不论它当时是完整的还是破损的，都是这件物体全部“动态”中的一个暂时的“静态”而已。在从这个静态变化为另一个静态的这段时间，物体还存在着相当多非常美的瞬间动态。这期间物体可能处在落下、滚动或被打破等瞬间动态，我们都应该去发现它、去表现它。这样静物便不再是有限的，可能是无限的。根据这种观念，我们再环顾一下四周，一张破报纸、一块砖头、一截木头、一个破纸箱，可用于创意的静物真是取之不尽。再通过你的选择和加工，这些物品不仅可以入画，而且还可以表现出很深刻的情感。所以说，发现就意味着创意。

(2) 改变。任何一件物体都存在着两种变化的可能：一是它自身自然的变化，包括它的自然老化、它的移动等；二是被人人为地改变常态。举一个大家都熟悉的例子：当一个苹果被非常规地横向切开之后，人们会非常惊奇地发现，苹果中间出现了一个五角星的形象。所以当你拿起一件物体时，你就应该想方设法用各种方法去改造它，使它产生新的形态。有些物体不容易加工，你便应该充分发挥自己的想象。例如一只破旧的皮靴，你可以把它倒过来，也可以把它竖起来；可以把它放在马桶里，也可以放在大果盘中，再插上一把刀子；你可以把它竖着切开，看看它是什么样子，如果有兴趣再把它横着、斜着切开，看看又是什么样子；你可以把靴底撕下来之后把靴筒翻过来看看，也可以在撕下来的靴底中间切出一个箭头，看看是否好看。我肯定这些都是可能的，也肯定极少有人会这样去做，肯定你会发现靴子有许多形态可能是很好看的，有些似乎还表达了某种情绪和感受。改变一件东西，在改变中深入地去观察它，这就是在进行创意。

(3) 想象。毕加索曾这样解释过他的一幅画：小鸟歌声。毕加索为我们欣赏他的画留出了足够的想象自由和空间。欣赏者可以想象，创造者更应该善于想象，创意的实质就包含着极大的想象因素。西方美术教育家把客观物象归纳为方体、球体、圆柱体、圆锥体等几何形体，这种分类的道理在于归纳。我们在研究各种物体时也要学会归纳，不仅从形态上去归纳，还可以从感受上、从其他方面去把差别很大的东西归纳到一类中。归纳也是一种想象。例如辣椒在形态上与杯子近似；也与一块拧紧的毛巾类似，它被切开之后像一只小船；从辣椒尖切开一半之后，我突然感到它像一条凶恶的鳄鱼，并由此联想到辣椒的辛辣，给切开的辣椒画上鳄鱼的牙齿就更能表现出辣的程度了。再如橘子被剥开之后，我看到聚集在一起的橘子瓣既像灯笼，又像一个地球。你也可以按照这种方法去想象你看到的一块破木板、一只破手套、一个被踩扁了的易拉罐。

为了最大限度地发挥想象，你可以分层次去做：第一，同形想象。根据形的特征去想象它像哪类物体。第二，同质想象。有些差别很大的物体也有雷同的“质”。例如我们看到刀子，可能就会想到鲨鱼；把一只香蕉的皮剥开，是不是与“包，打开”类似？第三，情节想象。黑暗中的一本书打开之后，一束强烈的光照射出来，你可能会想这是“知识照亮了世界”。如果把画有世界地图的橘子咬上一口，你会想到地球的资源在耗尽吗？当你看到一支铅笔被无情地折断时，你难免会想到一个人的学习权利被剥夺了。第四，组合想象。一只风筝在蓝天上飞，上面像信封一样写着远方的人名、地址和邮政编码，更能表达一种思念的情感。如果在一只同样的风筝上面画上蓝天白云，它飞舞在昏暗的天空中，又会是怎样的含义？在一只沾满灰尘和泥土的皮靴上盖满世界各地的邮戳，你一定知道这是周游世界的意思。组合想象是一种事半功倍的创意，会达到“1+1>2”的效果。

3. 必要的准备

创意不是突如其来的，而是长期训练、积累的结果，要做好必要的准备工作才能更好地进行创意。有的人不肯下工夫，只满足于三笔两笔的涂抹，并误认为这就是创意；还有的人思路并没有完全打开，只是对已经熟悉的几样东西反复刻画，缺乏广泛的知识 and 全面的观察都不能产生好的创意。

真正的创意是综合能力的体现，要有灵动的思路，也要有很强的绘画表现能力，两者缺一不可。考生在课堂上写生要努力，在课堂外也要不停地观察生活、观察事物。考试时大多需要默写，在考场上你可能有一个比较好的创意，但是可能因为不会画某种物体而表现不出来，这是很可惜的。因此，平时要养成画速写的好习惯，用速写去记录、分析你所观察的事物，将这些东西记入脑海中。平时多观察、多记录、多分析，并能在考试的关键时刻进行应用。

4. 思路要清晰

无论在平时的训练中还是在考场上，都要有冷静、清晰的思路。平时要将自己收集的静物进行分类，如厨房用品类、工具类、灯具类、蔬菜水果类、器皿类、衣帽类、家具类、农具类、箱包类、运输工具类等。在速写本上每记录一类，就要进行这一类的创意草图练习，积累自己的想法。对于一些练习的课题也是如此，要记录一些题目，有侧重地去练习，千万不能一知半解或不求甚解。

训练时还可以把你知道的有关院校往年的一些试题拿出来进行自考性的练习。因为新的试题总会与过去的试题有千丝万缕的联系，把过去考过的试题做好了，就能从根本上理解其他可能会考的题目。

5. 严密地解析试题

例1 中央美院设计学院2004年素描试题：《包，打开》

(1)作为名词的“包”有哪些？如书包、背包、提包、钱包、纸包、草包、针线包、烟荷包，等等。它们各自还有哪些变化与不同？

(2)作为动词的“包”有哪些？如包扎、包裹、包装、包围等。再进行深入分析：包扎什么？怎样包装？包装了什么？

(3)如何“打开”？打开的部位是什么结构？是扣子，还是拉链？用什么方法打开？是解开、割开、咬开，还是烧开？

(4)“打开”之后显露出什么？正常情况下是什么？非正常情况下又可能是什么？

例2 中央美院设计学院2005年素描试题：《破碎的镜子》

(1)什么镜子？是大的还是小的？是随身带的小镜子，还是梳妆台上的大镜子？是大衣橱上的镜子，还是汽车上的后视镜，或是古代铜镜？

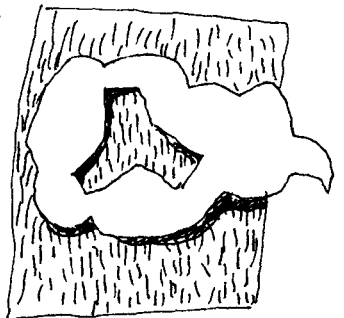
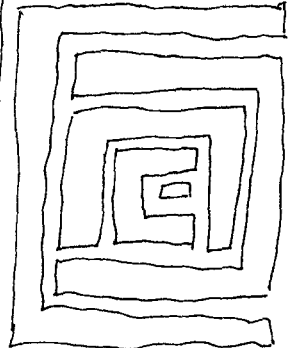
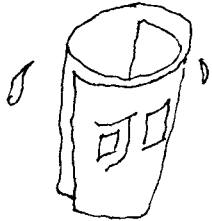
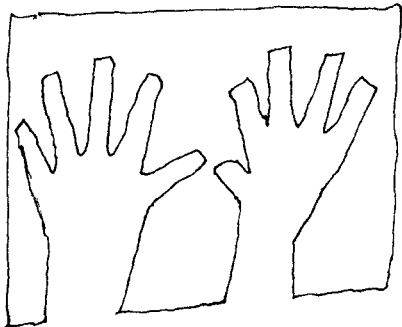
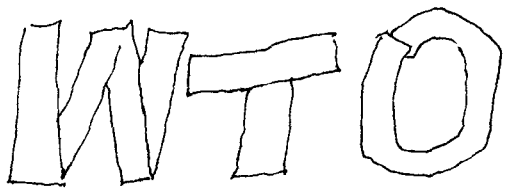
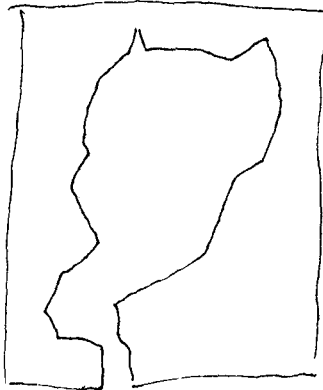
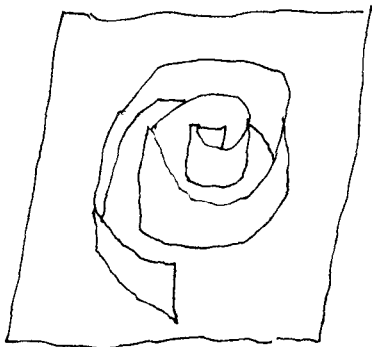
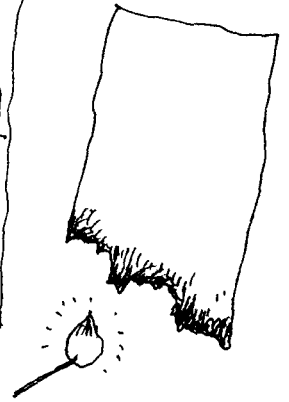
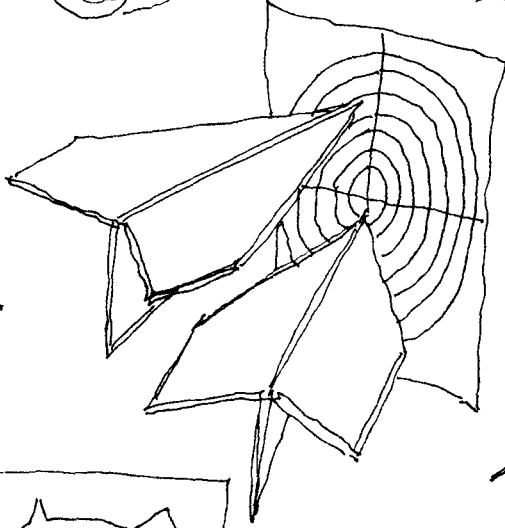
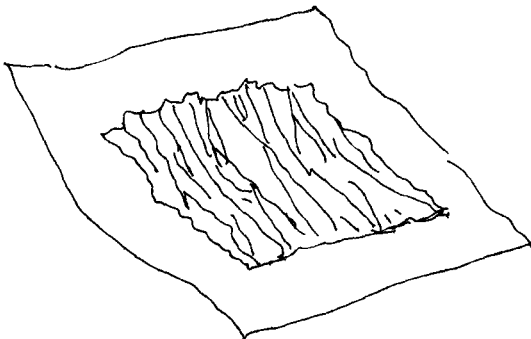
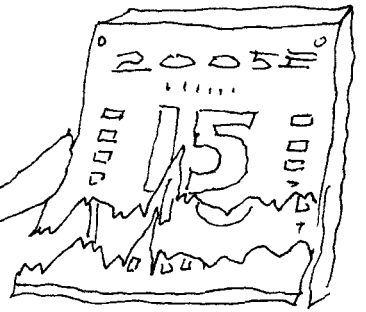
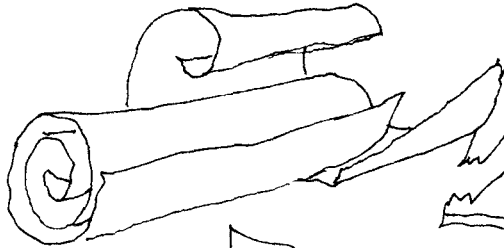
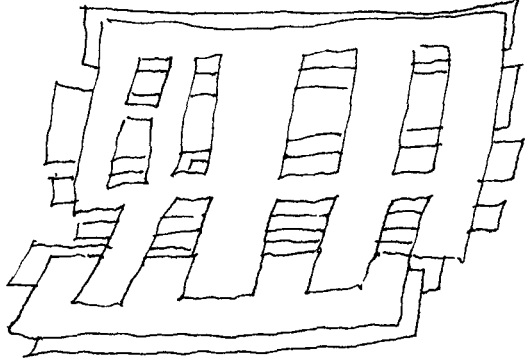
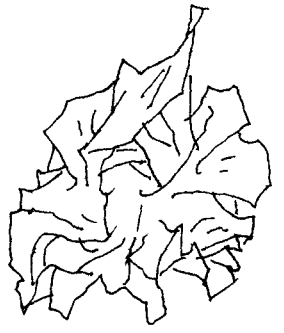
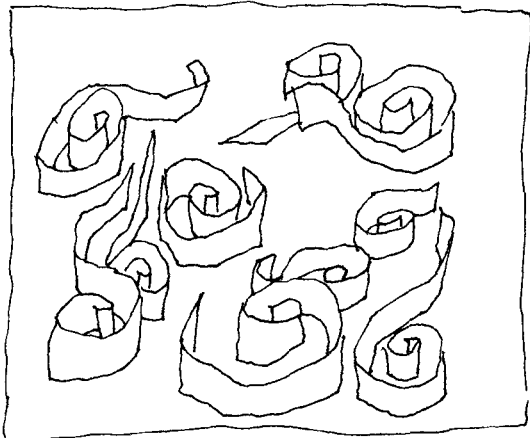
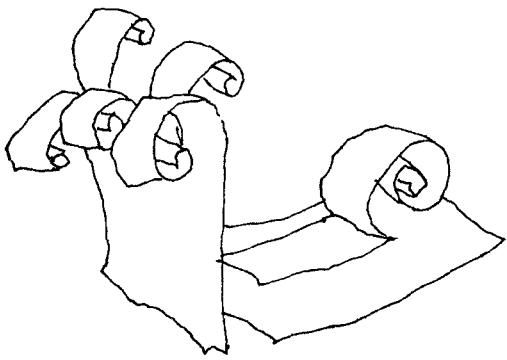
(2)为什么破碎？是碰碎，还是被撞碎？是有意打碎，还是不慎摔碎？

(3)如果是打碎的，那是用什么东西打碎的？是刀，是锤，还是酒瓶？

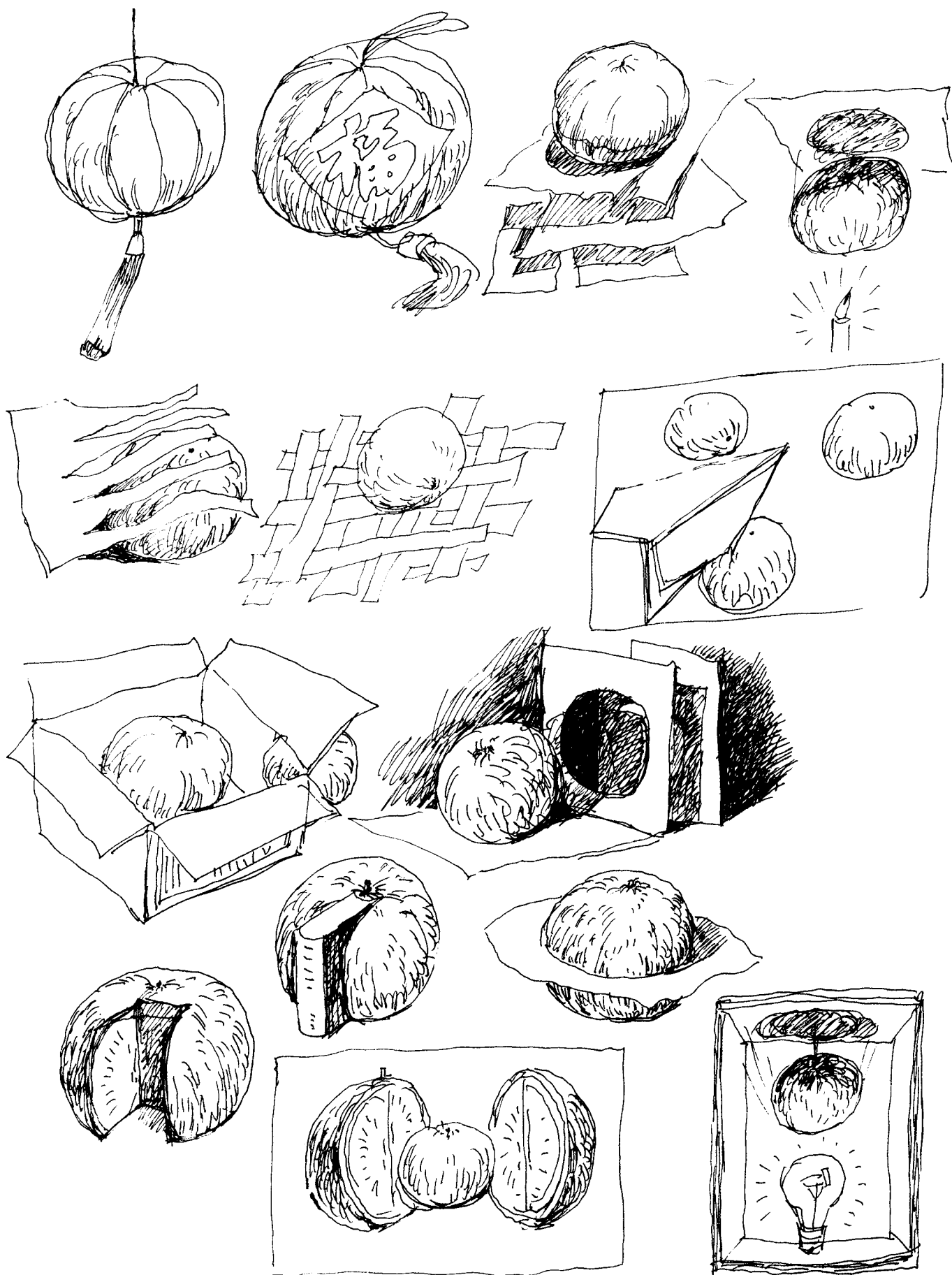
(4)破碎的程度怎样？是有裂纹，还是满地碎片？

(5)破碎的镜子在哪里？是在卫生间，还是在卧室？是在马路上，还是在车内？

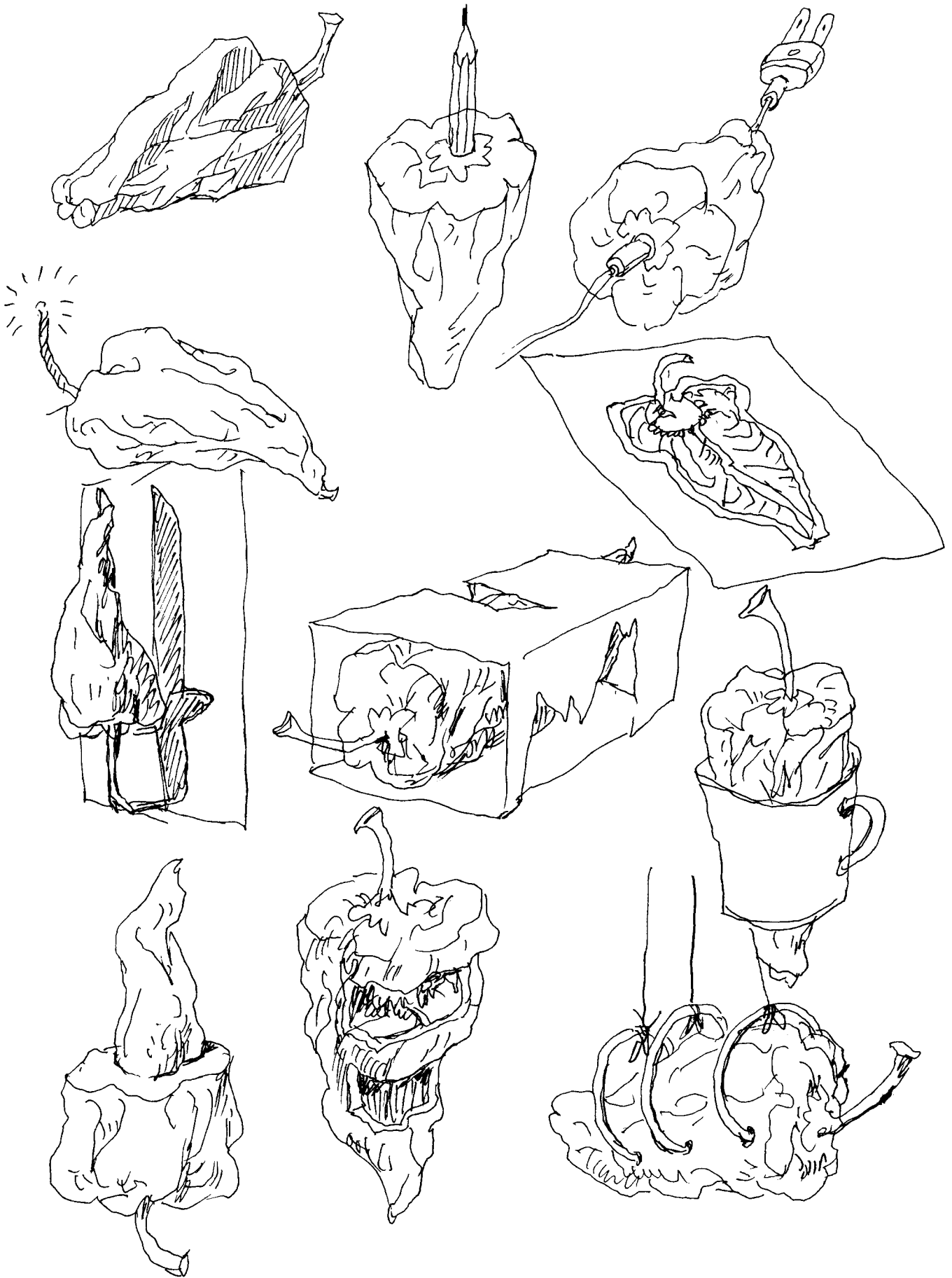
这种解析试题的方法是严密的、是有逻辑性的、是层层深入的。从这些严密的解析过程中，你就可以寻找到表现主题的最佳方案，然后通过好的技术表现出优秀的画面效果。

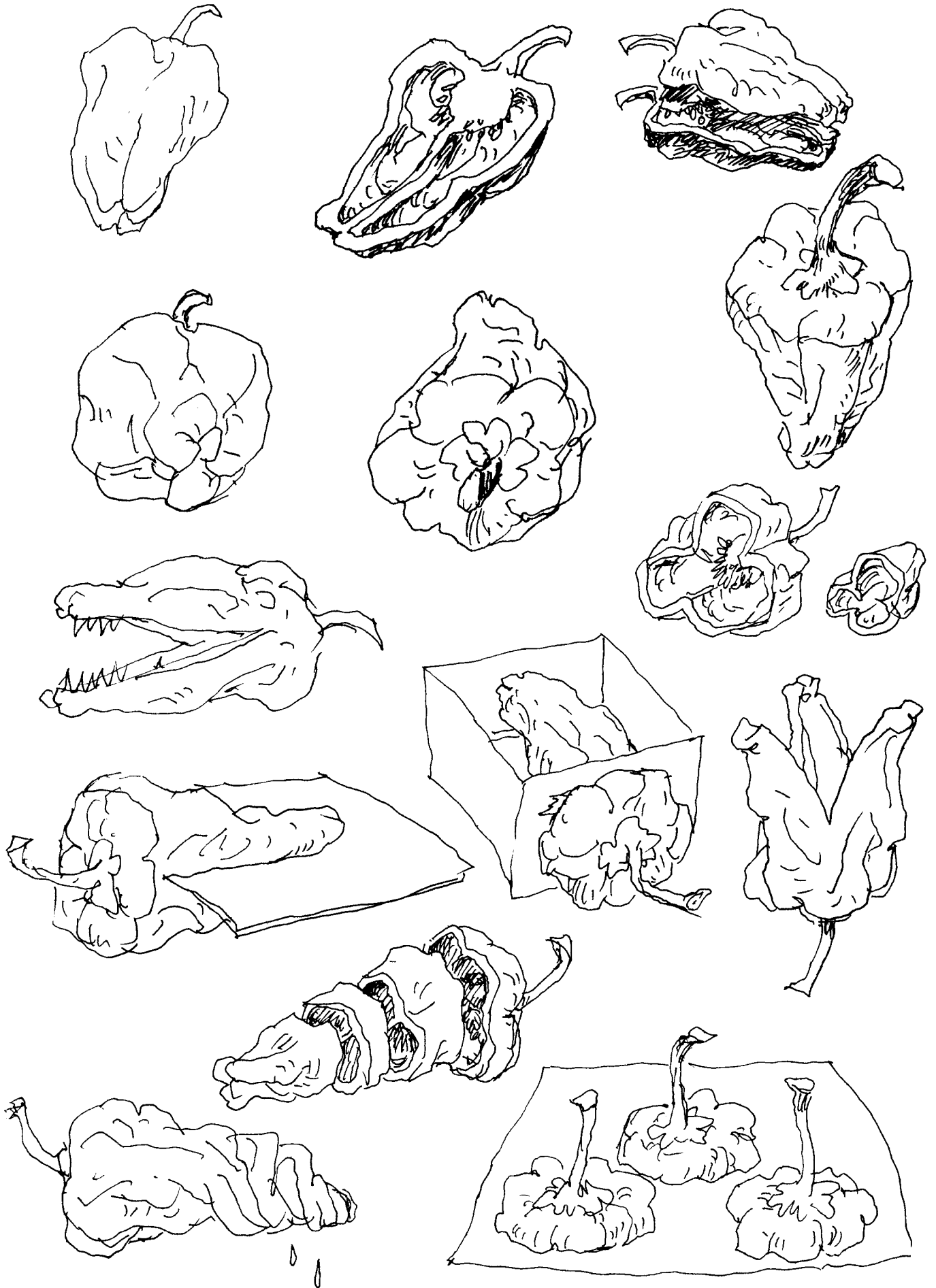

2. 橘子的创意造型

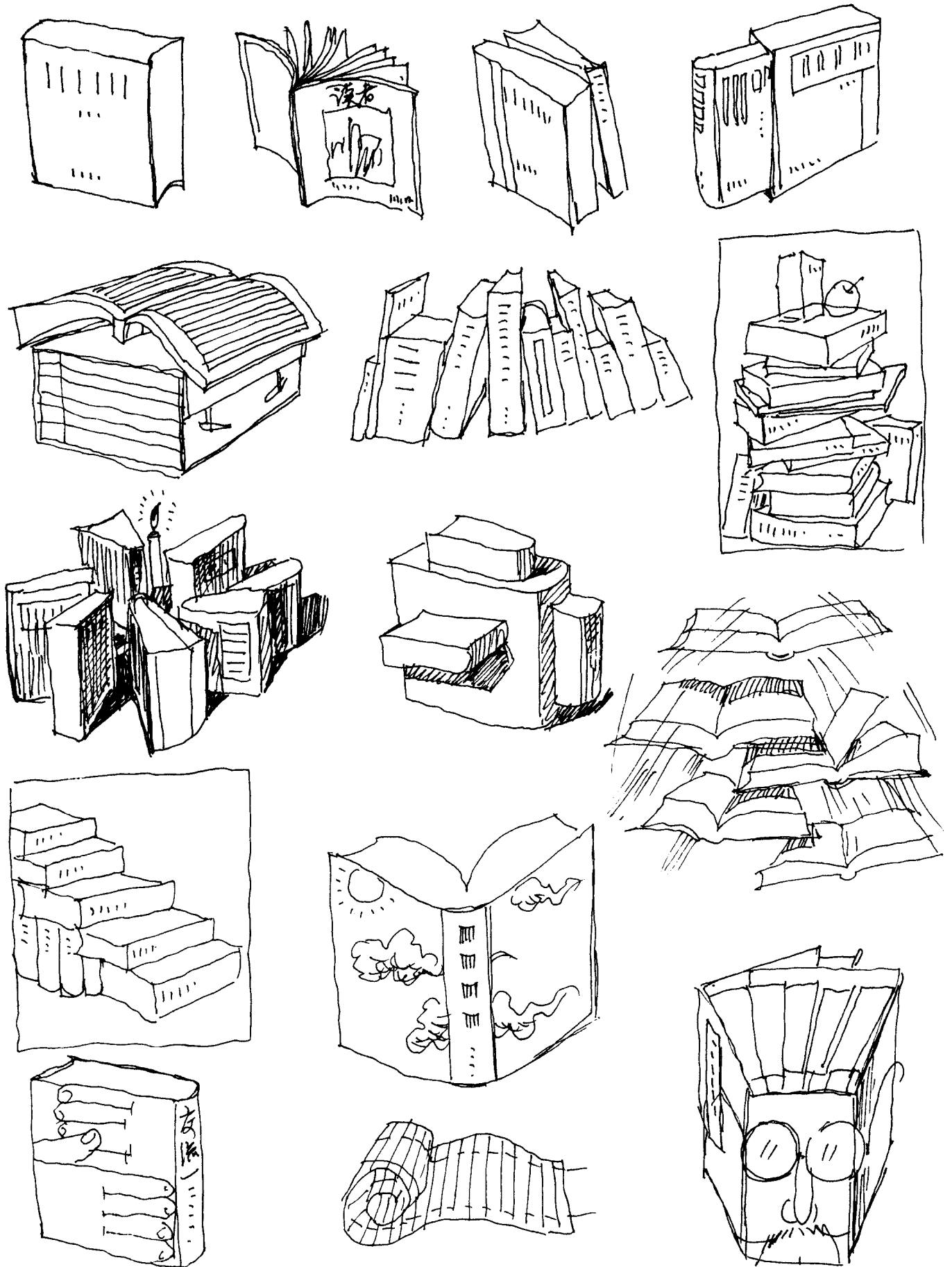

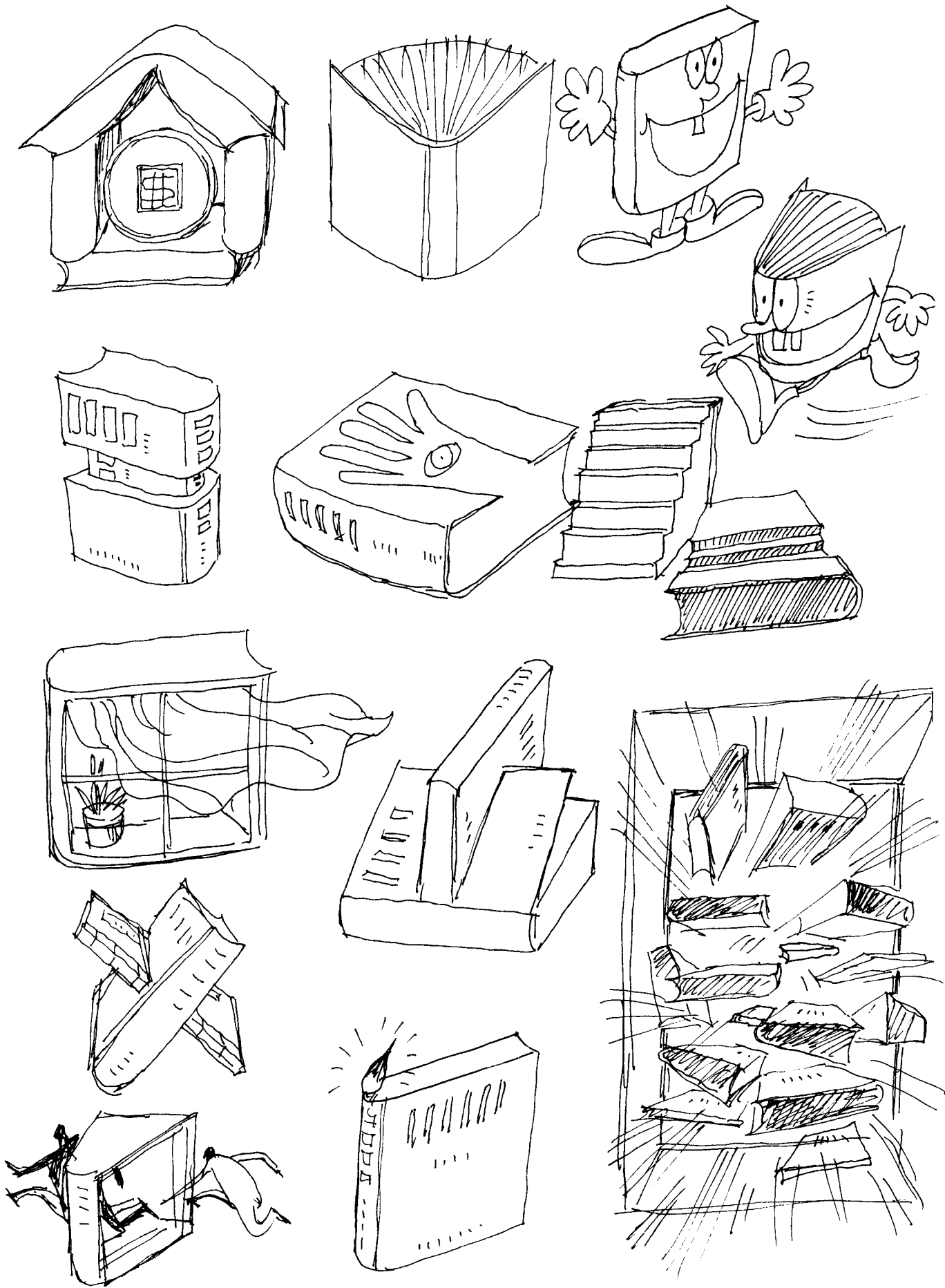
3. 辣椒的创意造型

4. 书的创意造型

5. 立方体的创意造型

