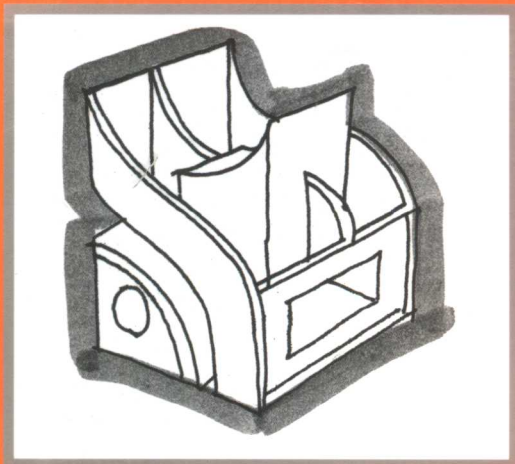
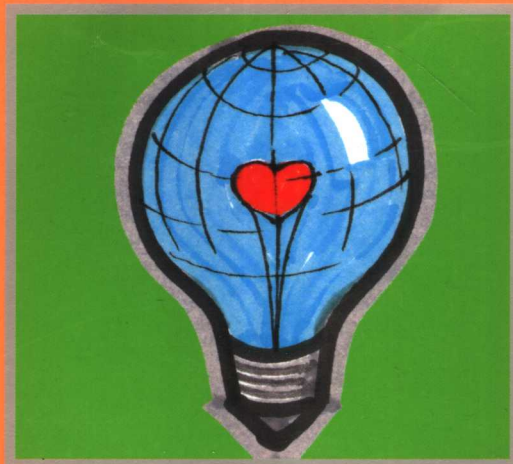

高考创意性试题 应试指导

平面设计·立体设计

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 平面设计·立体设计

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 平面设计·立体设计 / 梁百庚, 梁之阳编著. —北京: 中国纺织出版社, 2006.8

ISBN 7 - 5064 - 3880 - 1

I. 高… II. ①梁… ②梁… III. ①平面设计—高等学校—入学考试—自学参考资料 ②立体—构图(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J506 ②J061

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 056190 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: 10.5

字数: 119 千字 印数: 1—6000 定价: 35.00 元

ISBN 7 - 5064 - 3880 - 1/J · 0208

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 and 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,如何高水准地发挥水平,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的作品,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 平面设计

一、关于高考中的平面设计试题

设计是一个很宽泛的概念,从大的分类来看,设计可以分为两大类:一是基础性设计,二是专业性设计。图案设计、装饰画设计、构成设计、平面设计、图形创意设计、立体设计等都属于基础性设计,服装设计、环艺设计、染织设计等都是属于专业性设计。在美术院校的招生考试中,针对基础性设计的考试越来越多。我们现在所讲的设计是指当前一些院校在招生考试中所设置的设计试题这一类别,平面设计也是其中之一。分析几年来一些美术院校的平面设计试题,大致包含以下几个方面特点。

(1) 题目含蓄。这些试题不像过去的图案设计试题那样具体,它们有各种表现的可能性,可塑性很强,要求考生有较强的创意能力。

(2) 图形化程度高。这些试题的最佳卷面效果要用很有特点、很简明的图形来表现,力求不求助于文字说明。与图案或其他绘画类试题相比较,平面设计试题的图形要求更简单、更概括,具有一种与众不同的特殊形象。

(3) 一题多图。许多试题往往要求按一个题目画出几个图形,也就是几个答案,然后画出一个正规的、自己认为最好的方案。这是为了考察考生有没有正确的创意思路,有没有多角度构思和表现的能力。

从这些分析中,我们可以确定训练的目标和手段,就是要加强图形创意的训练,加强解题创意的训练和提高绘制表现能力的训练。

1. 如何进行图形创意

图形创意训练是平面创意设计最重要的基础训练内容,好的平面设计作品大部分是依靠好的图形创意来完成的。图形创意主要是借助某个被充分认识的物体形象,运用联想的形象思维方式去创造出新的含义、表现新的意图。

任何一种物体都可以被用来进行创意训练,大到飞机、轮船、汽车、房子,小到火柴、纽扣、甲虫、树叶,都可以用来进行联想创意。创意图形训练是基础,它没有被限定命题,你可以打开思路、任意驰骋,把你能想到的都画出来。为了使练习收到成效,下面提供一些构思时的思路。

(1) 同形同质的构思。想想有哪些物体与这个物体近似或类似。例如火柴盒,有抽屉、书与它形似。

(2) 同形异质构思。例如,像书一样可以开合的还有什么(要找具有本质差别的)?有被子、首饰盒、下水道的盖子、衣服的开襟等等。

(3) 分解性构思。例如一把伞,把它分解之后,伞把像一个鱼钩,又像一把老人的手杖;伞面可以变成大树,可以变成一片云朵。那么,一支铅笔被分解之后是什么呢?

(4) 夸大性构思。例如一个烟头可以看成是大烟囱,一个铅笔头可以想象成一座大楼,一把锁可以想象成一座牢狱。

(5) 动态性构思。例如一张钞票飞在天上,一把刀子装上火箭推进器,心的形象插上翅膀,等等。

(6) 组合性构思。例如在被砍伐的树干年轮中画上水纹,在眼镜镜片中画上古代铜钱的形象或太阳、蓝天、白云。

(7) 差异性构思。例如打火机里喷出来的是水,水龙头里流出来的是沙,翻开的书里面是钱。

构思方法还有许多,没有一定的限制,考生要尽量放开思路,不怕怪、奇。同时可以找一些好的资料,用心开拓思路。把图形创意当成一种很平常,很轻松的事,这样在考试时即使面对一些奇怪的题目也不会束手无策。

2. 如何解题

面对一个含蓄的题目,如何才能用最佳的方案去表现它?这是一个难题。如能采取层层剥开、步步推进的方法进行解题将是非常有用的,否则就可能使自己的思路混乱,停留在不深刻、看不到本质的层面。下面举一些例题进行分析。

例1 题目:《绿》

(1) 什么是绿?

① 绿,是春天、夏天的颜色,是生命力和健康的代表色。不被污染、有生命力、健康是绿的本质特征。

② 早晨的太阳是有生命力的,可以说是“绿”的。

③ 书是传授知识的、是健康的,是“绿”。

④ 青年人是有生命力的,因而也是“绿”的。

(2) 这是真正的“绿”吗?

① 被虫子咬得垂危的小树是健康的吗?是“绿”的吗?

② 沙尘弥漫、不见天日的春天是“绿”的吗?

* 内容不健康的小说是“绿”的吗?

* 一只飞舞在被污染的天空中的风筝,尽管它身上画上了蓝天白云,这是“绿”的吗?

(3) 这才是真正的“绿”。

* 在巨石上顽强地露出嫩芽的小草,是“绿”的。

* 在被砍伐后枯萎的枝干上生出的新芽,是“绿”的。

* 运动是“绿”,和谐是“绿”,生态平衡是“绿”,制止战争是“绿”,节约能源是“绿”,希望工程是“绿”,慈善事业是“绿”,种子发芽是“绿”,一张破纸上写着“我要上学”是“绿”,一位年逾古稀的老人仍然热爱学习是“绿”。“绿”无所不在。

在解析试题时,不要被表面的字义所局限,要找出它的深层含义,从其他领域找出试题的新说明、新角度和新形象。

例2 题目:《家》

(1) 什么是家?

* 家有房子,有人。房子是坚固、安全的。完美的家有大人,有小孩,都是健康的、和睦的、相互关爱的。

* 地球是不是一个家?

* 一把伞是不是也象征一个家?

* 水是鱼的家,森林是小鸟的家,储钱罐、钱包、银行是钱的家,书橱是书的家,那么消费者协会是谁的家?

(2) 这是“家”吗?

* 一张撕破了的结婚照片。

* 一把破漏的伞,一个破裂的储钱罐,一个被割破的钱包,一本被丢弃的好书。

* 一个没有水的鱼缸,一只关在笼中的小鸟,一片没有了绿色的、被烧焦的森林,一个被挖净资源、严重污染的地球。

(3) 这才是真正的“家”。

* 小鸟从笼中飞走。

* 鱼儿放归大海。

* 一封从海外寄回来的信。

* 一排整齐排列的男人、女人、小孩的拖鞋。

* 一封从中央美术学院寄来的录取通知书。

* 一把伞下飞舞着许多不同的小鸟。

* 中秋节圆桌上摆好的一圈酒杯。

* 锁与钥匙、螺丝与螺母、插头与插座、眼镜和眼镜盒等,都可以看成是“家”。不仅人类有家,其他物体也有家。

通过这种分析和研究,我们就可以把题目分析透彻,并且还会联想到许多有意思的图形,从而把创意图形化。分析题目时不要过于倾向明显的思想性和政治化,表现的题材不要太严肃和庄重,否则会阻碍你的思路,要把说教性很自然地放在轻松的图形中去表露。另外,要学会在一起讨论,各人的奇思妙想相互启发思考,会使思维更为活跃和广阔。

3. 如何表现卷面效果

平面设计的表现方式并不复杂,但在考试时有几点要注意。

(1) 造型要简单,不可太烦琐,更不能用多幅图片来说明。要学会用“减法”,图形要精练。有的人在考场上还试图尽量表现物体的明暗、体积,这更没有必要,点到为止即可,可以用平面化的形象来表达。

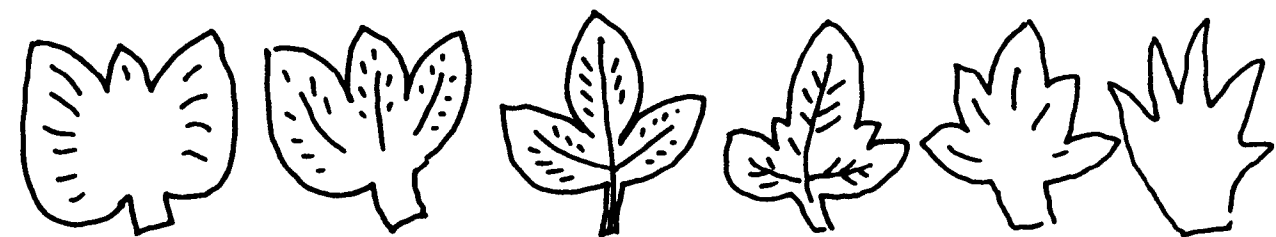
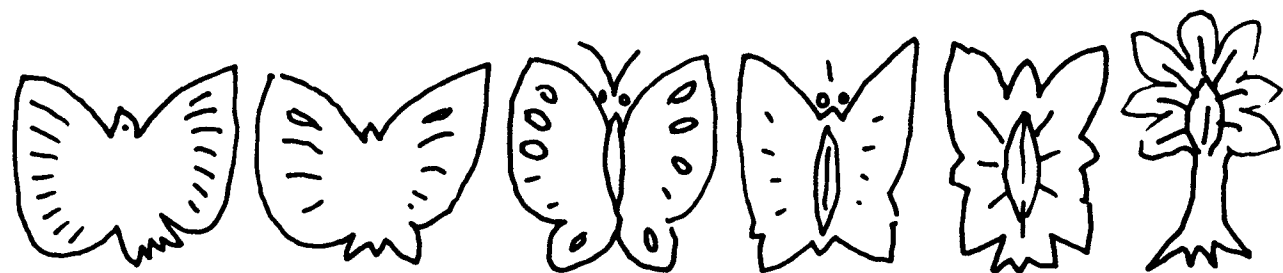
(2) 文字要少用或者不用,如果一定要用,字体、字形、大小、位置、色彩的运用都要恰当。要把文字当作画面中一个不可缺少的组成部分,不能有错别字。

(3) 色彩要鲜明,要有视觉冲击力,同时要注意色彩之间的和谐。如果在一张卷面上画多幅小稿,要注意各幅之间的不同色调和相互搭配。最重要的一幅图不仅要画得大一些,还要用最鲜明的色彩,其他的图也要注意色相的差别和冷暖变化。平面设计试卷可以用水粉颜料来表现,也可以用彩色铅笔或者用麦克笔。每幅图中用色数量要尽量少。

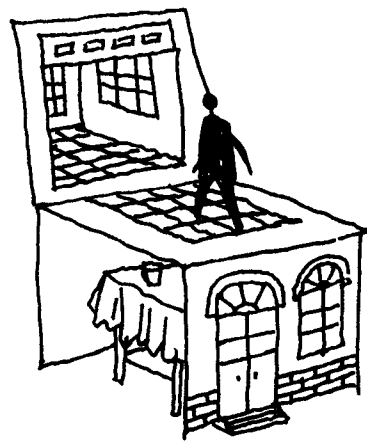
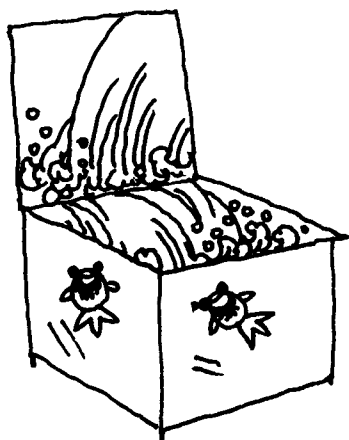
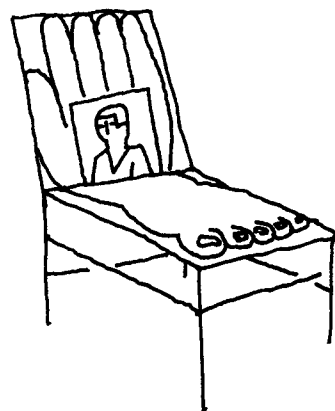
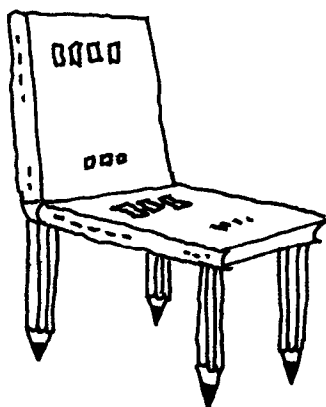
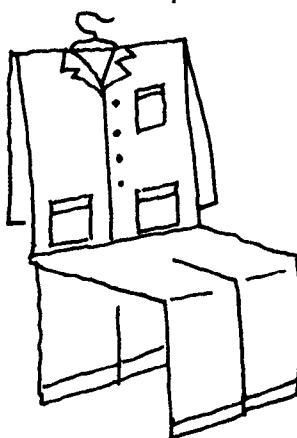
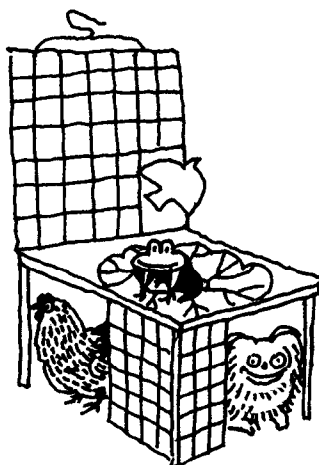
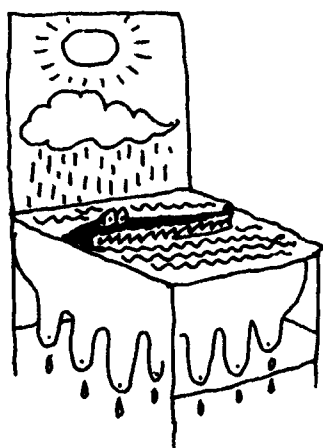
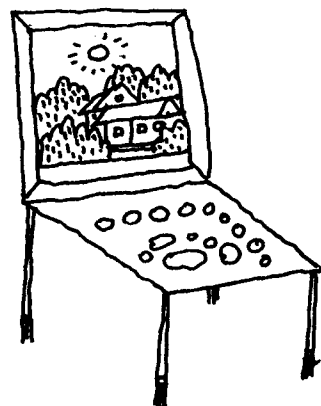
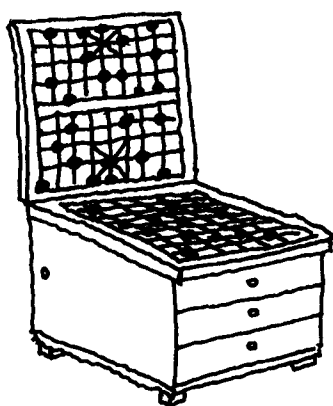
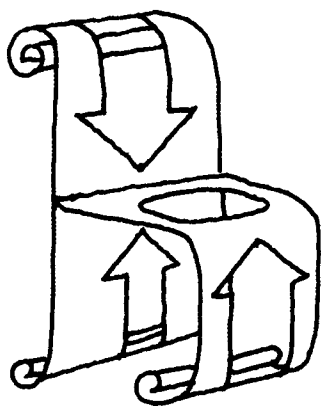
(4) 卷面要整洁,构图要有秩序,大小、长短、宽窄有度。卷面效果能反映出考生的审美能力和治学态度,好的卷面效果一定会让你的试卷增色不少。

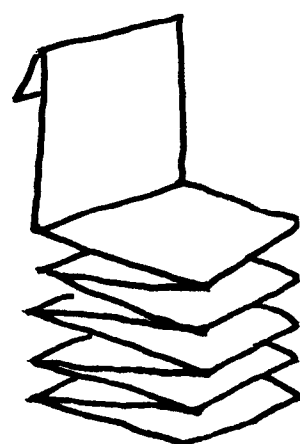
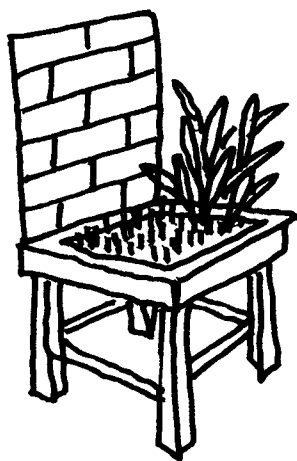
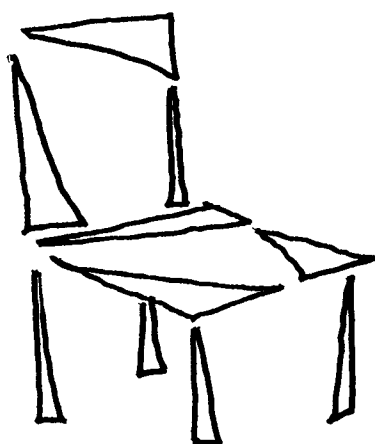
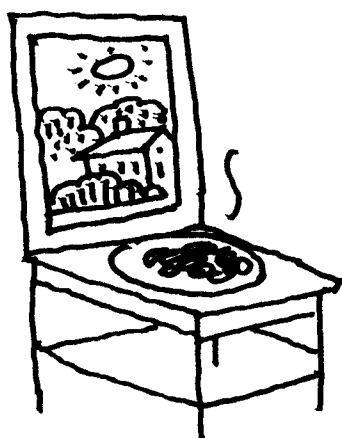
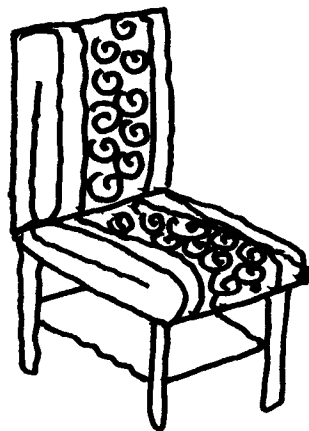
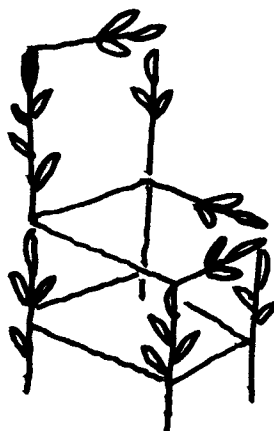
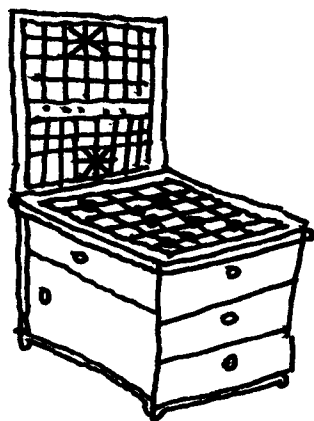
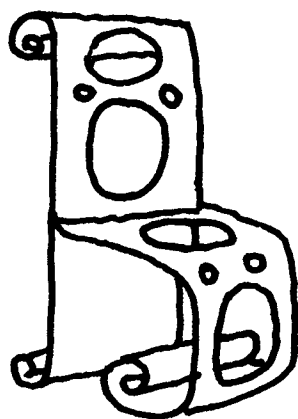
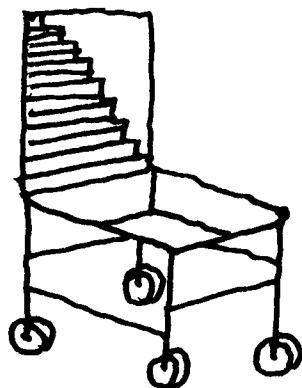
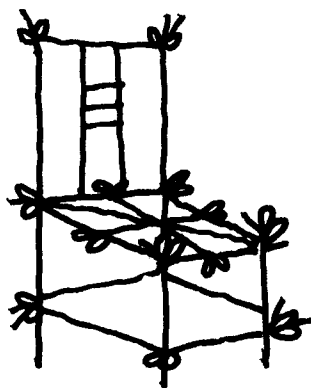
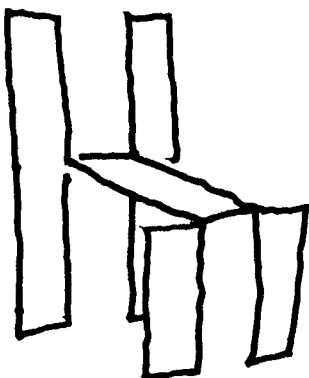
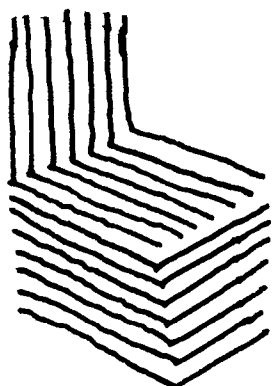
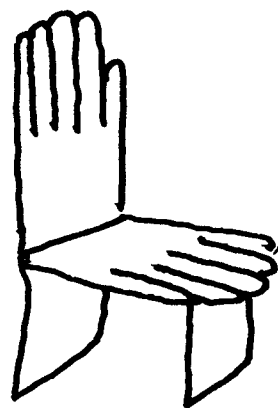
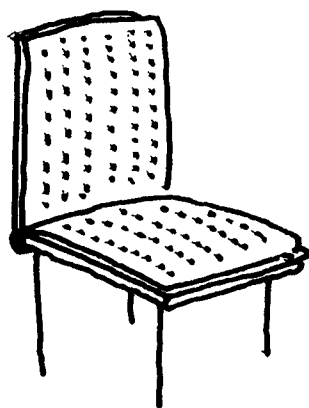
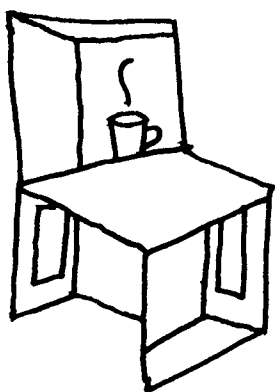
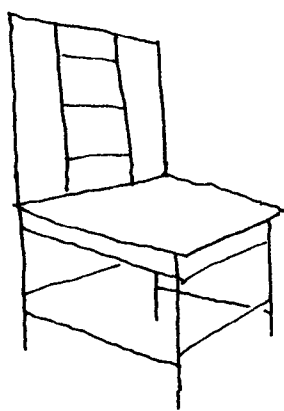
二、图形创意

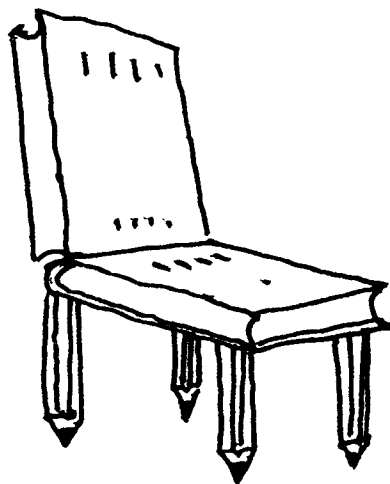
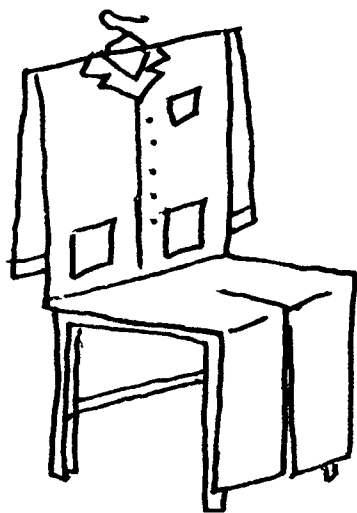
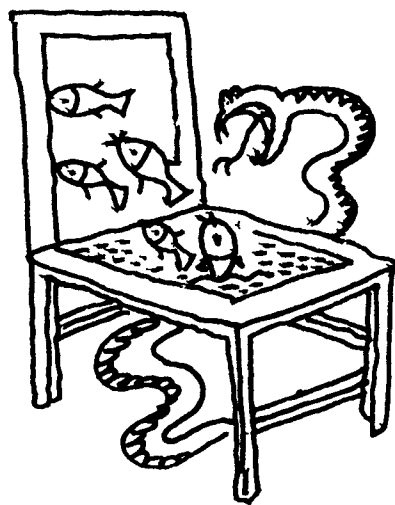
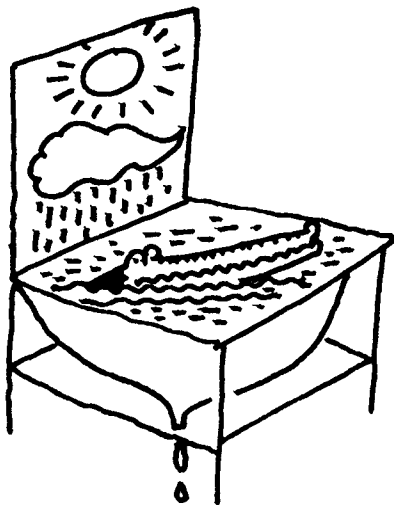
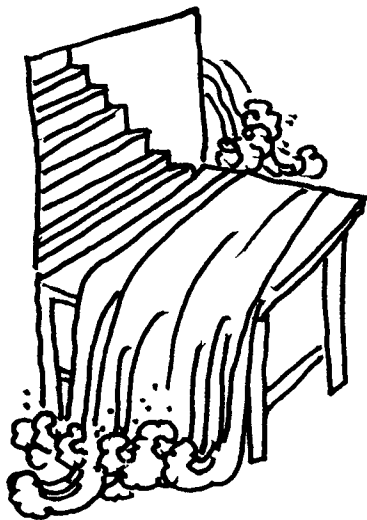
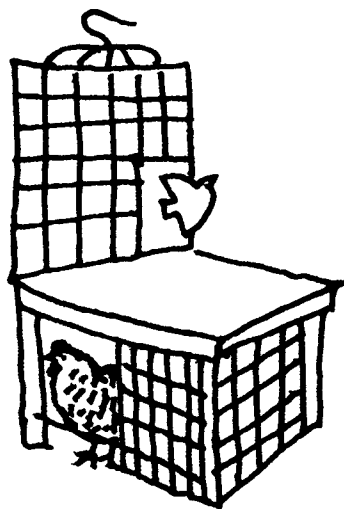
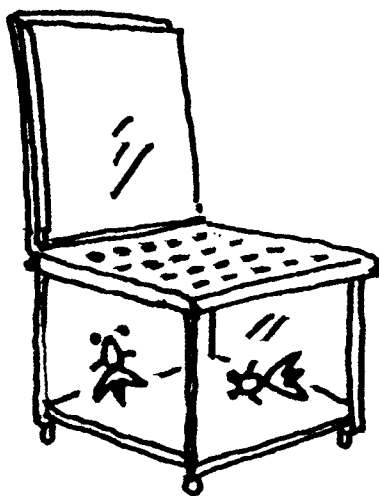
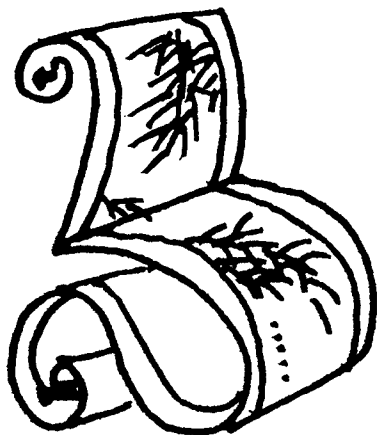
1. 动物的变形

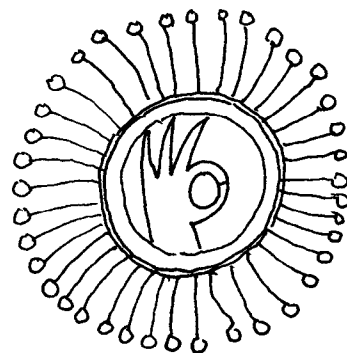
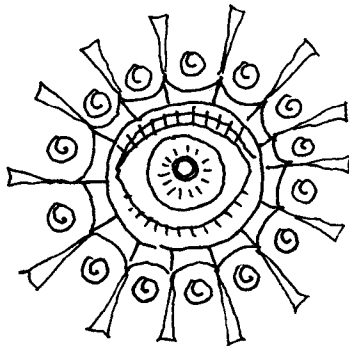
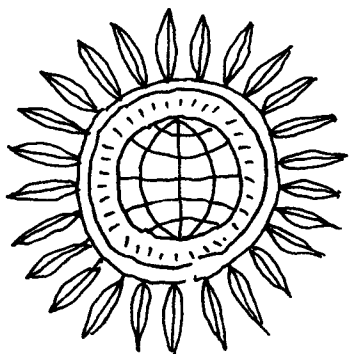
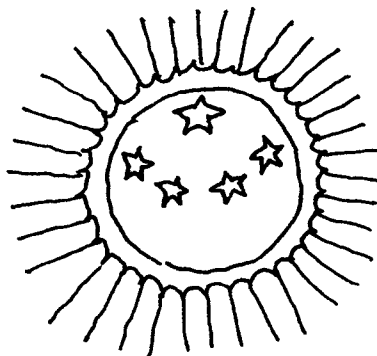
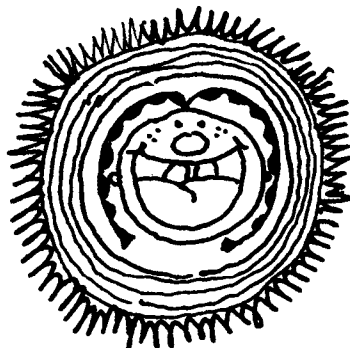
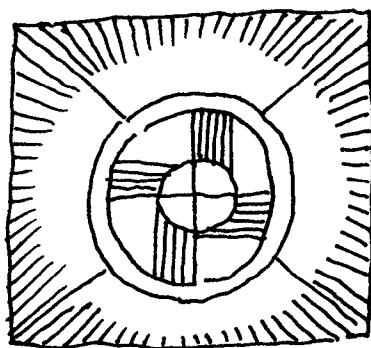
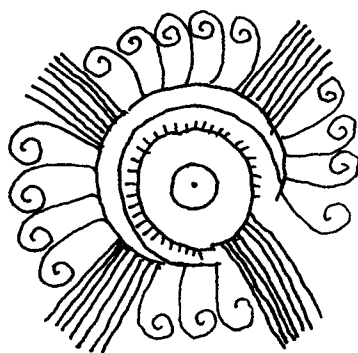
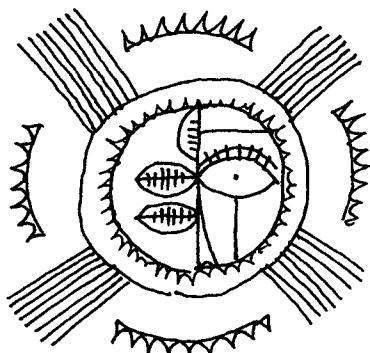
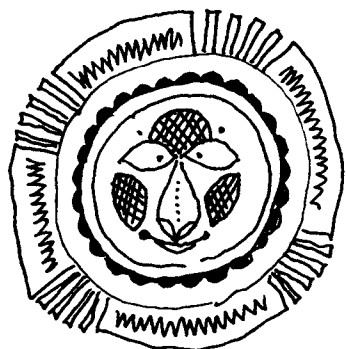
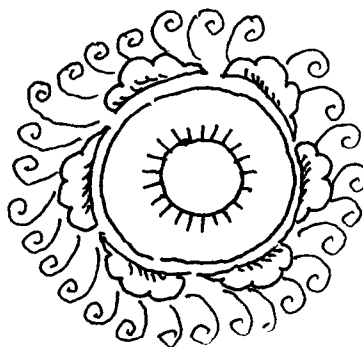
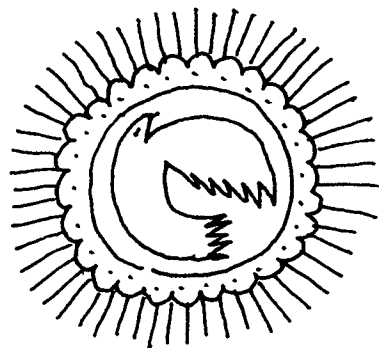
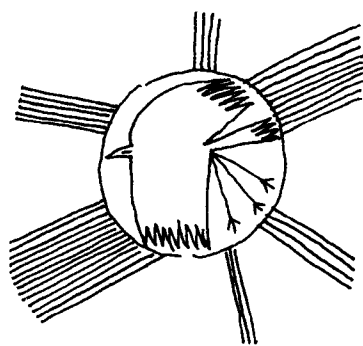
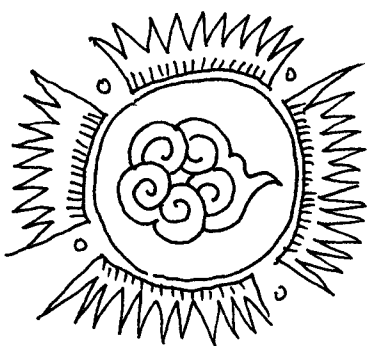
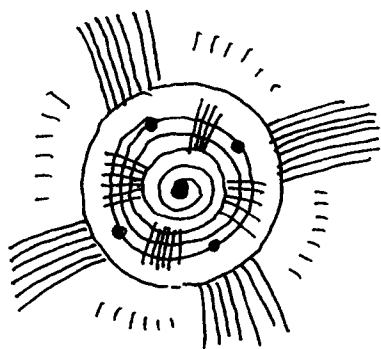
2. 椅子的变形

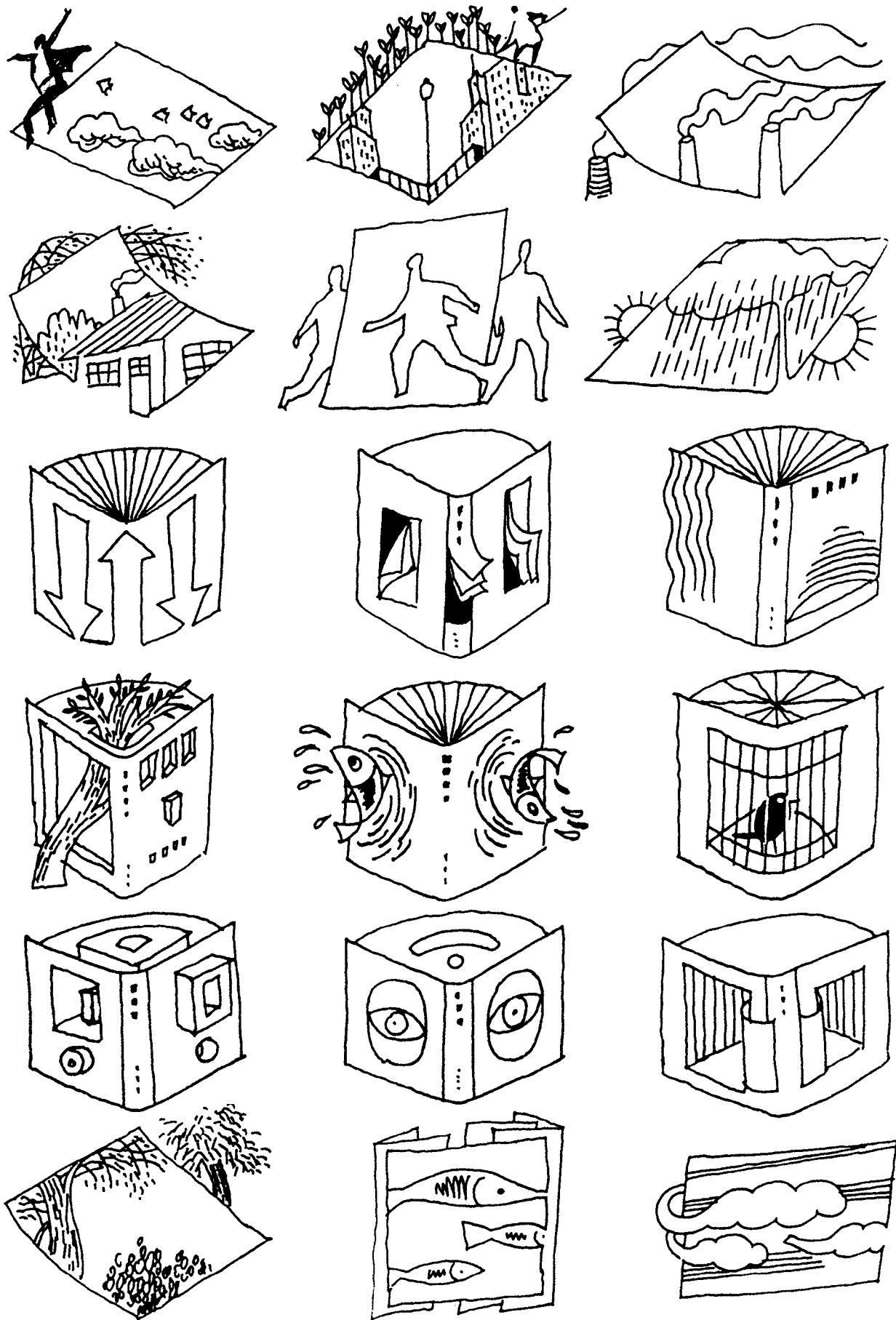
3. 太阳的变形

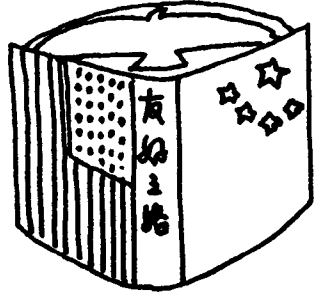
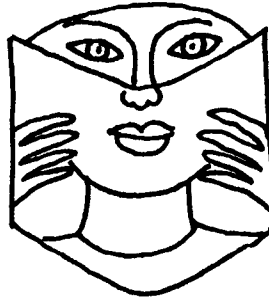
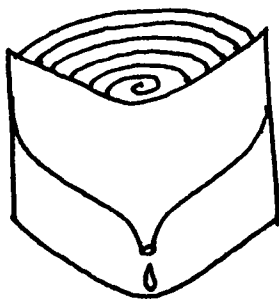
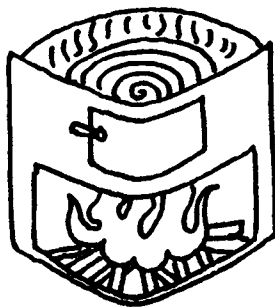
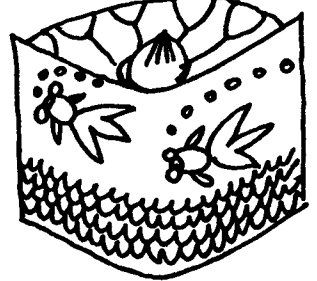
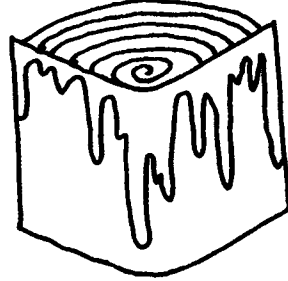
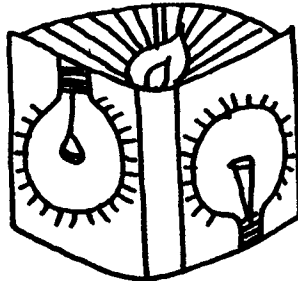
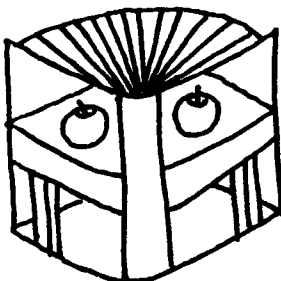
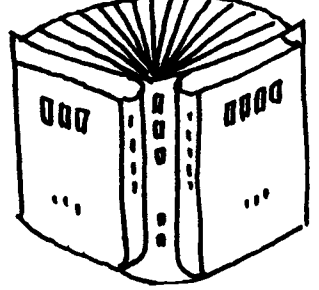
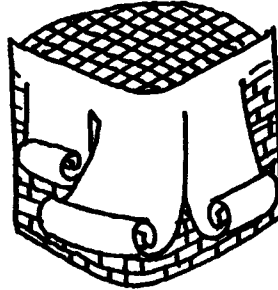
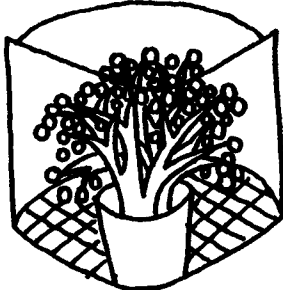
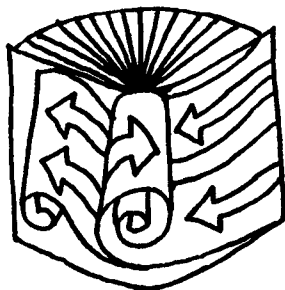
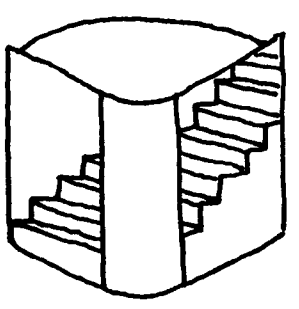
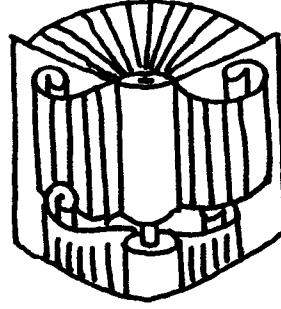
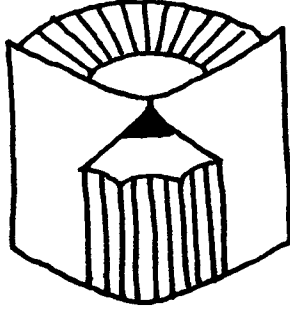
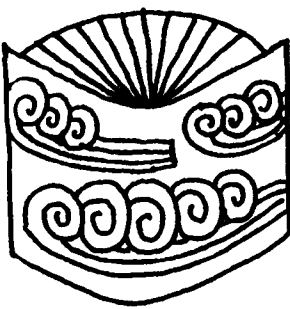
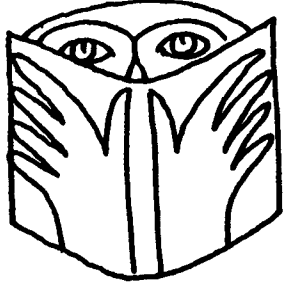
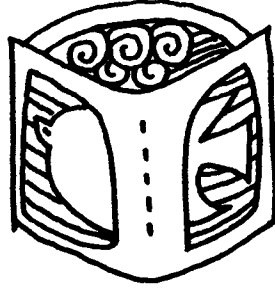
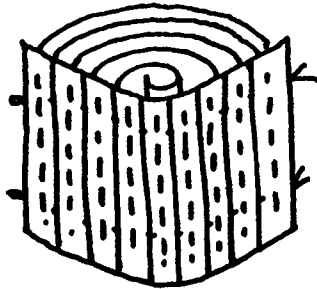
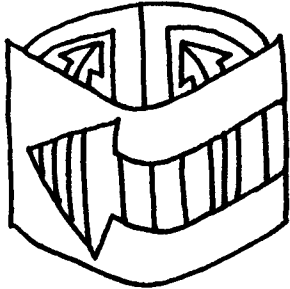
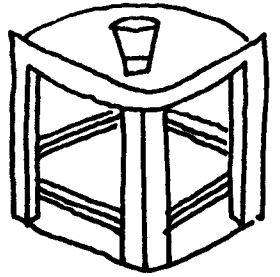
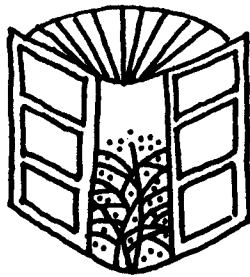
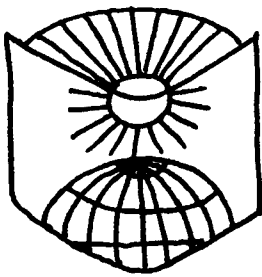
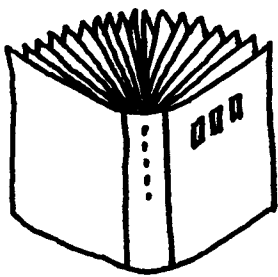

4. 锁的变形

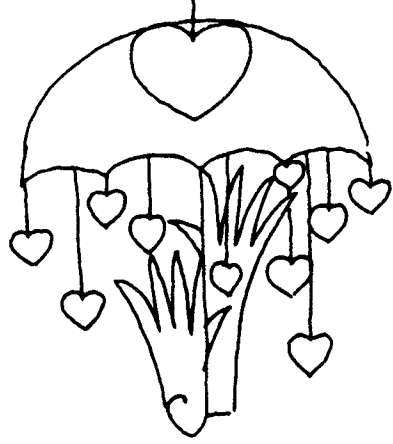
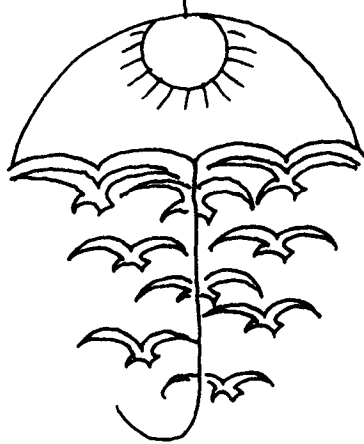
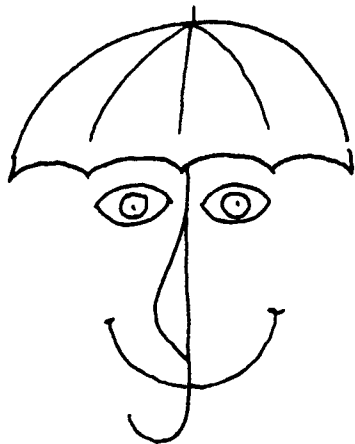
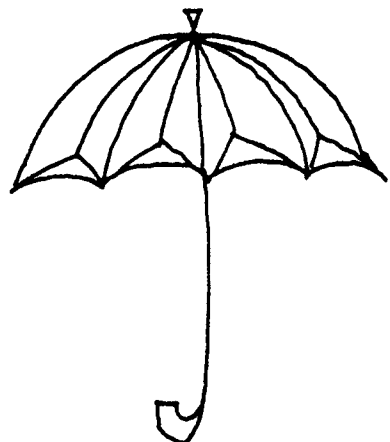
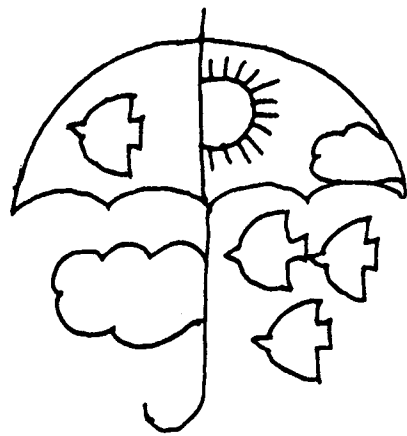
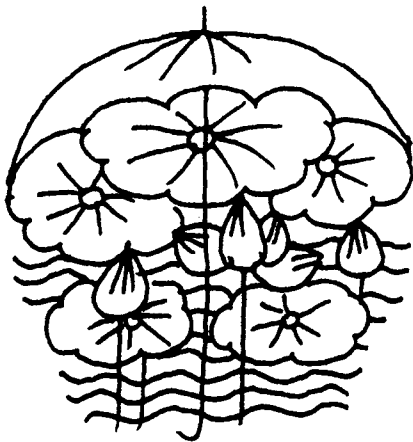
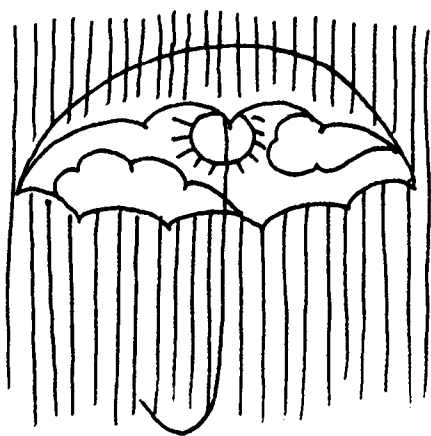
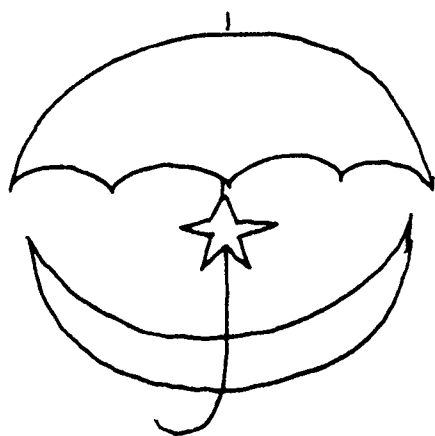
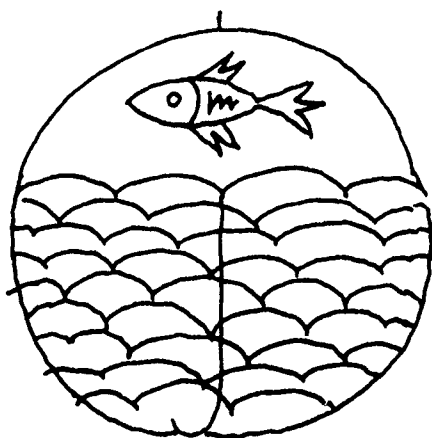
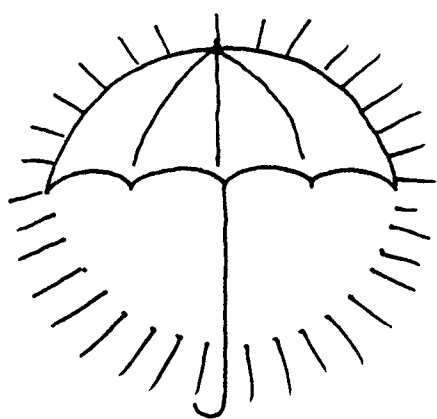

5. 书的变形

6. 伞的变形

7. 手机的变形

