

求

三大教室
Three classrooms



美术考前三大教室实用教程 邱涛/翁林伟 著

冲刺教室

高考设计创意表达

Three classrooms

湖北长江出版集团

湖北美术出版社



三大教室
Three classrooms

美术考前三大教室实用教程 邱 涛 翁林伟 著

冲刺教室

高考设计创意表达 Three classrooms

生活中充满了设计。设计，为我们的生活提供了便利，同时也给我们带来了美的享受。小到便捷的手机、录音机，大到高楼大厦、航天飞机等，这些都与设计紧密相关。随着经济的发展，社会对高水平设计人才的需求与日俱增。近几年，艺术设计教育在全国高等院校中所占比重越来越大，大部分参加美术高考的学生都愿意选择设计专业。然而，考生对设计课的重视程度却不够，大多都是一味地要画好素描和色彩，把本该用来学习设计课程的时间压缩得少之又少，到了临考前一两个星期才去书店找老师临时抱“佛脚”。要知道，在现在的艺术院校中，专业设计课的考试越来越受到重视，在素描和色彩的考试中也或多或少地渗透进设计的因素，这在一些院校的教学大纲的改革中也能找到佐证。现在的本科课程设计素描、设计色彩已经一改过去简单的静物写生和人体写生，更加注重画面中的设计因素，对画面的重构。作者意图的表达给予了充分重视。因此，我们的学生不管是从现在还是将来的需要出发，都不应该忽视设计专业基础课程的学习。



美术考前三大教室实用教程

起步教室

1. 单个几何体理解与表现
2. 组合几何体理解与表现
3. 石膏五官理解与表现
4. 单体静物理解与表现
5. 组合静物理解与表现
6. 色块的训练与表达

强化教室

1. 多角度素描石膏像表现
2. 多角度素描头像表现
3. 多色调静物素描
4. 多色调风景表现

冲刺教室

1. 素描石膏像应试
2. 素描头像应试
3. 素描半身像应试
4. 其他类静物素描应试
5. 高考速写应试
6. 色彩静物应试
7. 色彩风景应试
8. 高考设计创意表达

策划/王开元 责任编辑/王开元 教编 书籍设计/教编 技术编辑/祝俊超

图书在版编目(CIP)数据

高考设计创意表达/邱涛, 翁林伟著. —武汉: 湖北美术出版社, 2006.1

(美术考前三大教室·冲刺教室/陈可久主编)

ISBN 7-5394-1794-3

I. 高... II. 邱... III. 艺术—设计—高等学校

—入学考试—自学参考资料 IV. J66

中国版本图书馆CIP数据核字 (2005) 第137333号

出版发行: 湖北美术出版社

地址: 武汉市武昌雄楚大街268号

电话: (027) 87679522 87679535

邮政编码: 430070

印刷: 深圳华新彩印刷版有限公司

h t t p : //www.hbapress.com.cn

E-mail: fxq@hbapress.com.cn

开 本: 635mm × 965mm

版 次: 2006年1月第1版 2006年1月第1次印刷

印 张: 6

印数: 5000册

科学起步 传授观察理解方法

合理强化 强调理性深入关键

激情冲刺 讲解高考得分要点

ISBN 7-5394-1794-3



ISBN 7-5394-1794-3/J·1421

定价: 18.00元

目 录 Contents

- 一、考前准备 1
 - (一) 工具篇 1
 - (二) 原理篇 1
- 二、传统图案与装饰画 4
 - (一) 图案 4
 - (二) 图案的变形方式 6
 - (三) 图案与装饰画的制作方法 7
 - (四) 变调训练 10
- 三、设计创意 12
 - (一) 图形创意 12
 - (二) 文字设计 14
- 四、平面设计 15
 - (一) 海报设计 15
 - (二) 标志设计 16
- 五、环境设计 18
 - (一) 室内设计的表现类型 18
 - (二) 效果图的绘制方法 20
- 六、服装设计 22
 - (一) 服装人体的比例图 22
 - (二) 人体动态及手、脚的画法 23
 - (三) 效果图中衣纹、衣褶的画法 24
 - (四) 效果图制作方法 25
 - (五) 不同工具的表现技法 27
- 七、工业造型设计 28
 - (一) 单线、线面的表现形式 28
 - (二) 色彩的表现形式 30
 - (三) 不同工具的使用方法 31
 - (四) 不同材质的表现方法 32
 - (五) 综合表现形式 32
- 附 录 37

艺术院校中专业一般分为：视觉传达设计专业（平面设计专业）、工业设计与陶瓷设计专业、服装与染织设计专业、环境艺术设计专业。有些院校近年又增设了动画设计、园林景观设计等专业。在现在的艺术院校招生考试中：视觉传达设计专业一般以考察图案、标志设计、海报招贴设计为主；工业设计与陶瓷设计专业一般以考察器物平面造型图或装饰花纹的图案为主；服装与染织设计专业一般以考图案和服装的效果图为主；环境艺术专业一般以考环艺效果图为主。

一、考前准备

（一）工具篇

1. 关于笔

铅笔：用于绘制草图和正稿所用，以 HB、2B 为佳。铅笔的特点是可擦可画，但易脏不易着色。另外也可准备一支自动铅笔，便于画一些辅助的线条，自动铅笔易修改。

钢笔：画出的线条有力度，但不可擦除。

针管笔：线条细腻工整，适合于绘制环艺效果图或勾勒廓线。针管笔对于纸张的要求较高，应选用质地较光滑的纸张。

水粉笔和水彩笔：大面积上色时使用水粉笔，反之使用水彩笔。

底纹笔：用于绘涂底色。

狼毫笔：此笔有力度，能高光、勾线、点线都可用。

马克笔：是一种挥发很快的彩色笔。其特点是半透明，使用时有明显的笔触感。

2. 关于色彩

水溶性彩铅：易于掌握，能达到较好的效果。

色粉：对光线、质感的表现有出众的效果，但不能沾水。不要与铅笔混舍使用，否则画面易脏。

水彩：色彩明快、透明，可渲染出丰富的效果。

水粉：色彩饱和，覆盖力强，能采用干、厚的画法，也可采用湿、薄的画法。

3. 关于纸张

卡纸或绘图纸：用于绘制正稿时使用。

草稿纸：用于绘制草图和记录构思时使用。

拷贝纸：用于把草稿纸上确定下来的图形复制到正稿纸张上。常用的有硫酸纸和半透明的复印纸。

4. 关于尺

三角尺：选用两把 25 厘米的三角尺，它既可以侧量角度也可以当直尺使用，比较方便。

曲线尺：用于绘制曲线。

蛇尺：用于绘制一些比较复杂的曲线。

5. 其他工具

圆规：用于绘制不同大小圆的图形。

鸭嘴笔：用于绘制直的彩色线条。

橡皮：以 4B 的绘图橡皮为佳。

调色盒：最好另备一个专门为画设计效果图而准备的调色盒，保持调色盒干净。

电吹风：在制作过程中烘干画面用。

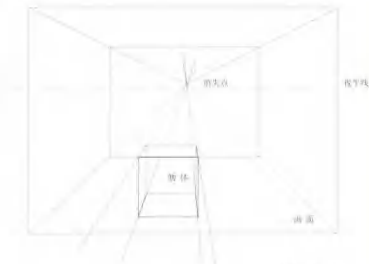
（二）原理篇

1. 透视

我们经常采用的透视方法有两种。

平行透视（一点透视）

立方体的一个主要面平行于画面，所有向该处的延长线集中并消失在一点上的透视关系叫平行透视。平行透视最主要的特点是只有一个消失点，所以也称一点透视。平行透视由于表现范围广，纵深感强，在建筑、室内效果图中使用广泛。（图 4-1、图 4-2）



平行透视图 图 4-1



平行透视图效果图 图 4-2



成角透视图 图 4-3



成角透视图效果图 图 4-4

成角透视 (两点透视)

立方体与画面有一定的角度, 各面的平行线向两个方向消失的透视关系叫成角透视。因其在视平线上有两个消失点, 故又称两点透视。它比平行透视更加灵活多变。

2. 色彩学原理

固有色 是指人眼观察到的依附在物体表面的一层色彩。

色相 就是色彩所呈现的倾向和特征, 如红、黄、蓝等。

纯度 是指颜色的纯净程度, 也称饱和度。因为颜色混合的次数越多纯度就越低。

明度 是指颜色的明亮程度。(图 5-4)

三原色 是对所有的色彩进行分解, 到最后不可再分的颜色就称为三原色, 即红、黄、蓝。理论上把这三种原色加以混合能得到任意的颜色。在光线中三原色本身的混合会产生白色。而在颜料的混合中三原色自身混合理论上应该是黑色。(图 5-1)

色调 是指一幅画面总的色彩倾向。一幅画面是有多种颜色组合而成的, 其中面积相对较大的色彩构成了这幅画面的主色调, 其余的色彩就是次色调。

间色 三原色之间的混合。

补色 色环中呈 180 度对立的色彩称为补色。如黄色和紫色、蓝色和橙色、红色和绿色等。

在基本的 12 点色环中, 红、黄、蓝三色被称为原色(图 5-1)。橙色、绿色、和紫色被称为间色, 而蓝色则是原色和相邻间色的混合。在色环上如果呈 180 度的两个色彩进行混合, 那么就会得到如色环中心点所呈现的浅灰色(图 5-2), 它是构成色相明度变化的原因(图 5-4)。

颜色对比 同明度的灰在不同的背景上, 给人的感觉是不一样的, 在白色背景上的灰要比在黑色背景上的灰深。同一艳度的红色在不同明度的背景上, 其明度会发生变化, 甚至连它的色相也有细微的变化。因此, 我们要注意颜色与其周围的关系。(图 5-3)



图 5-1

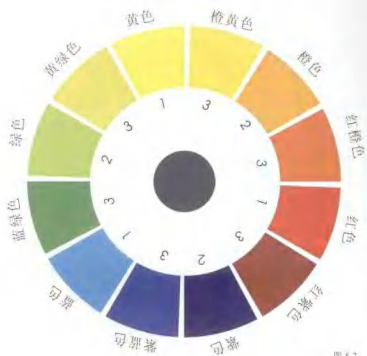


图 5-2



图 5-3



图 5-4

二、传统图案与装饰画

(一) 图案

狭义的图案是指平面的纹样, 符合美学规律的构成。图案是一种用于物体装饰的图形, 图案的起源大约在旧石器晚期, 距今约 20000 年~15000 年之间。最初的图案装饰在各地都呈现出相似性, 都具有粗犷、抽象和象征等特征。一个简单的“X”就是一张鱼网, 几个三角形就象征着几座山, 一根波浪线就代表着水。而在当今的很多设计作品中我们仍然能够感觉到其对于现代设计的影响。所以我们要学习和借鉴我们的传统, 传统的东西能够转化为一种新的时尚元素。

1. 图案分类

一幅很好的图案必定具有某种有意味的形式感。从装饰的角度看, 图案表现为适合、单独、二方连续、四方连续等形式, 他们是构成图案的基本图案。根据题材的不同我们把图案分为:

a. 花卉图案 b. 风景图案 c. 动物图案 d. 人物图案

2. 图案的具体格式

单独纹样

单独纹样造型自由, 不受外形的束缚, 强调形体的夸张。大体上可以分为对称式和均衡式两种基本格式。(图 6-1~图 6-4)



植物的单独纹样

图 6-1



花卉的单独纹样

图 6-2



鸟类的单独纹样

图 6-3



动物的单独纹样

图 6-4

二方连续

是以一个单元图案向上、下或向左、右延伸的格式。其特点是比较平稳。其基本格式可分为散点式、直立式、倾斜式、折线式、水平式、旋转式、一整一半式和波浪式等。(图 7-1 ~ 图 7-8)

适合纹样

指图案的变化必须适合原先规定好的外形的一种格式。其外形基本有正方形、圆形、三角形以及各种自由外形。它们的格式分为均衡式、对称式、向心式、离心式、旋转式和多层式。(图 7-9 ~ 图 7-14)



散点式
图 7-1



直立式
图 7-2



倾斜式
图 7-3



对称式
图 7-4



水平式
图 7-5



波浪式
图 7-6



一整一半式
图 7-7



旋转式
图 7-8



对称式
图 7-9



均衡式
图 7-10



向心式
图 7-11



离心式
图 7-12



旋转式
图 7-13



多层次式
图 7-14

3. 图案的色调

大体分为冷、暖、灰三种基本色调,这三种色调里面又包括同类色色调、类似色色调、对比色色调、高明度色调、中明度色调、低明度色调、高纯度色调以及低纯度色调。

同类色色调:即将一个单色调入白色或黑色,使画面出现深浅变化的色调。(参考前章的色彩基本知识)

类似色色调:即在色轮表中相近的色彩如红色、橙色、黄色。(参考前章的色彩基本知识中色轮)

对比色色调:指在色轮表中的相对应的色彩,即我们称为的对比色;有红色和绿色、黄色和紫色;等等。

高明度色调:画面的色彩均采用明度较高的色彩,每个色彩均加有不同程度的白色或浅色。

中明度色调:画面的色彩保持紫色和浅色的均匀搭配。

低明度色调:画面采用明度较低、较灰、色彩纯度较弱的色彩。

高纯度色调:运用纯度较高的色彩,保持色彩的饱和度,不加过多的其他色。

低纯度色调:色彩多调用较灰的色彩未着色。

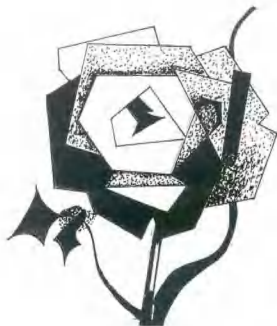


图 8-1

(二) 图案的变形方式

案例：从花卉写实到花卉变形

目的:掌握变形的规律和培养学生的思维。

步骤:1. 从不同角度加以写生 2. 提炼、抽象

注意:

1. 写生时一定要注意对象的各种细节变化,要能够区别此物与它物的差异所在;从而抓住对象的个性特征。如在写生花卉时要注意花头、叶瓣、根茎的生长特点。

2. 从不同的角度对对象加以刻画,抓住对象最动人的一面,有些时候可以就一个小小的局部加以描写,以求更加的了解对象。

3. 写生时可以采用铅笔素描法、钢笔勾线法或钢笔素描法等手法加以刻画,以求达到不同的效果。

4. 初学者可以采用如点线法、色块法、线描法或黑白转换法等技法进行表现。

图 8-1 作者采用了黑白色块结合的方法,体现自己对玫瑰花的独特认识,画面视觉效果较强。

图 8-2 作者的仔细观察和细心描绘是画面生动的根本所在。作者采用线的方法,给画面带来了良好的效果。

图 8-3 作者采用了粗细线结合的方法,别出心裁地描绘出了一幅梅花盛开的场景。画面的构图是它的一个亮点,仰视的构图也很好地体现了梅花的特点。



图 8-2

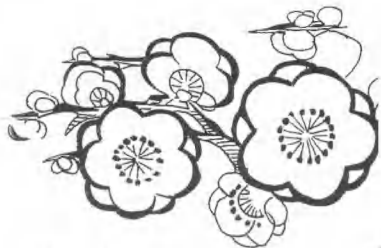


图 8-3

作业:任意选择一种花作为写生对象,然后根据此花加以抽象变形,画 8 个具有装饰意味的花卉图案。(黑白效果)

从写生到抽象练习的课堂作业



图 9-1

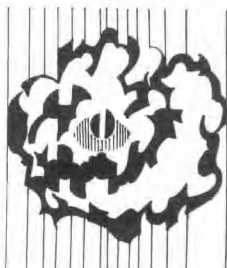


图 9-2

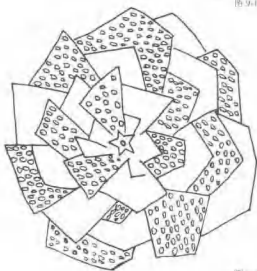


图 9-3



图 9-4

图 9-1 采用了点描的方法来体现物体的体积感，体现了作者扎实的素描基本功，画工十分精细。

图 9-2 采用了粗线条结合的方法使画面具有强烈的装饰性。

图 9-3 作者采用了点线面结合法，使画面具有现代的形式感，不过画面制作不够细致。

图 9-4 使用了不同线的组合，画面简洁且形式感很强，是比较优秀的花卉变形练习。

(三) 图案与装饰画的制作方法

案例：临摹（花卉或风景）的画法

目的：掌握作画的基本步骤、色调的基本分类及套色的训练步骤。

1. 用铅笔将构思表现在纸张上，并进一步地确定下来。
2. 用硫酸纸或拷贝纸拷贝下来。
3. 把硫酸纸或拷贝纸上的图形轮廓线涂上淡淡的铅粉，采用刻印的方法将图形拷贝到正稿上。
4. 将调好的颜色均匀地描绘到图形上（采用先填大面积再填小面积的方法，最后勾勒轮廓线）。

注意：

1. 拷贝时注意力度，要清晰地呈现在正稿上。
2. 调色要饱和，太干或太湿的颜色都是不易涂抹均匀的，有些比较淡的颜色需要加入少量的白色才便于涂抹均匀。
3. 颜色的覆盖要待底色干透后才可进行，尤其是用较浅的颜色覆盖较深的颜色时，还要加少量的白色，便于达到理想的效果。
4. 勾勒轮廓时线条一定要挺拔、均匀。如果采用鸭嘴笔则需注意注入笔尖颜色的干湿程度，太干出不了水，太湿要滴水。还要注意蜡笔的调节程度。这都影响到出水的粗细效果，应该在草稿纸上先试验一下。

作业：

1. 临摹一幅四套色的适合纹样。（2小时）
2. 选用一种传统元素画一幅对称式的适合纹样。（3小时）



图 10-1

图 10-1 是一张高分的作业。在构图方面,作者将点、线、面结合得十分到位,整个画面充满韵律感;在色彩方面,作者采用暖色调,渐变色彩给人一种和谐的感觉。主体物的浅粉色和背景的重艳色形成明确的对比。对点的灵活应用也是画面取得好效果的重要因素。



图 10-2

图 10-2 是中心旋转式的二单元对称式的适合纹样,画面构图饱满,色彩采用了红绿对比色,层次简洁明了,主体物和背景的色彩对比明确。



图 10-3

图 10-3 是中心旋转式的二单元对称式的适合纹样,画面构图饱满,色彩采用了红绿对比色;层次简洁明了;主体物和背景的色彩对比明确。

案例

内容:装饰画(风景)。

目的:

1. 了解制作方法(画法基本等同于图案的画法)。
2. 了解风景的格式和形式的设计。

图 11-1 画面颜色鲜亮,层次清晰,不足之处是房子的色彩略显粉气,没有作为主体而突出。

图 11-2 均衡画面格式,一缕青烟使得画面变得生动有人气,一幅黄昏农家的小院展现在我们眼前。画面的色彩和墨色有着较好的综合。

图 11-3 清澈的河水,明朗的天空,河边树木的造型使画面显得很有生气。不足之处是远山的处理颜色有点沉闷;山上的装饰带缺少美感。

图 11-4 采用近乎对称的均衡式格式,深蓝色的背景充分体现了水乡宁静的夜晚。不足之处是画面中房子的色彩有点粉气。

图 11-5 采用均衡的格式和渐变的高明度色调,对水的处理比较生动,单色的丰富渐变恰好体现了水色复杂多变的特点。不足之处是整体颜色略有点粉。



图 11-1



图 11-2



图 11-3

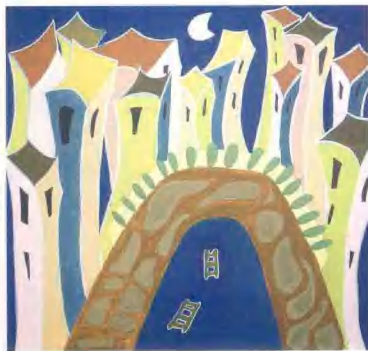


图 11-4



图 11-5

步骤：等同于图案的制作。

注意：

1. 对风景内容的选择，应该以自己熟悉的景色入手加以夸张，这样的画面才具有说服力。
2. 风景装饰画中形式构成是一个重要的因素，还要注意一些色彩的搭配和制作的细节问题。
3. 画面的趣味性也是不容忽视的。

作业：

将自己熟悉的风景进行抽象，制作一幅风景装饰画。



图 12-1 一幅是以水乡为背景的装饰画。画面采用均衡式的格式和动静结合的手法，生动地描绘出了一个幽静的江南古镇。不足之处是画面中水面和房子的色彩略显苍白。



图 12-2 作者采用了均衡式的格式，以及用暖色同美色的色调描绘出了一幅盛夏的乡村场景。远处山的造型仿佛似一座座火焰山，充分运用了暖色的情感性，具有良好的视觉效果，是一张比较优秀的装饰画作业。

(四) 变调训练

案例：变调训练（人物、静物）

目的：

1. 用同一构图同一画面进行不同色调的训练，让初学者掌握色彩的调配规律，为以后的设计提供更多的色彩方案。

2. 掌握套色的技巧。

步骤：

1. 在纸张上构思出作画对象，并确定下来。

2. 用硫酸纸或拷贝纸拷贝下来。

3. 把硫酸纸或拷贝纸上的图形轮廓线涂上淡淡的铅粉。采用刻印的方法将图形同时拷贝若干份到正稿上。（如果需要上底色则先上色待干后再拷贝图形）。

4. 将调好的不同色调的颜色均匀的描绘在图形上。（采用先填大面积再填小面积的方法，最后勾勒轮廓线）。

注意：

1. 各幅画的色调尽可能区分大些。

2. 要注意每一幅画面整体的色调协调性。

3. 套色练习有两个技巧。一是色彩的循环使用，就是将使用的几套色进行穿插重复使用而不增加套色。另一个技巧是用白色来穿插使用。因为白色在设计及印刷中都是不计入套色范围的。

4. 保持图案的工整性和画面整洁。

作业：

1. 用一动物图案进行变调练习（要求用四套色）。

2. 用女性的特征制作一组变调练习。



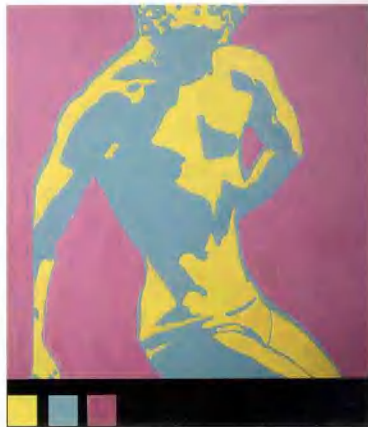
图 13-1 三色色的变调练习之一

图 13-1



三套色的变调练习之二

图 13-2



三套色的变调练习之三

图 13-3



三套色的变调练习之四

图 13-4



三套色的变调练习之五

图 13-5

三、设计创意

设计创意是现在一些设计院校比较常见的一种考试形式,它的特点是“创意”二字。题目没有固定的答案,没有成熟的概念,碰到这类题目的时候,题目给出的提示部分就变得尤为重要。我们要仔细审题,找到最佳切入点。

图形创意的方法:

1. 异质同构
2. 形象叠加
3. 形象替换

(一) 图形创意

案例:“苹果落地”(无锡轻工业学院设计试题)

牛顿从苹果落地发现万有引力,请发挥你的想象力,另行联想一幅苹果落下后产生的画面效果。

要求:

1. 徒手画,用黑白形式表现。
2. 重在创意

提示:

1. 这是一道发挥性的创意题。牛顿从理性、科学的角度,通过对苹果落地这一现象的科学想象,得出了万有引力。而我们现在要从设计的角度对这一现象重新进行想象,得出一些新的思路。

2. 要打破惯性思维,固有的外形、大小、用途都不应该是固定的,应该是根据我们的要求而变化的。

图 14-1 ~ 图 14-4 四幅画都有非常好的视觉效果,且各自的创意都不相同,都是比较优秀的试卷。此类题目考核的重点还是在创意上。



图 14-1

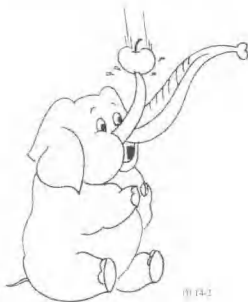


图 14-2



图 14-3



图 14-4

案例：“利用树干影子过悬崖”

图 15-1 是一幅利用影子过悬崖的虚构想象画，请你另外画几幅过悬崖的想象画，重在创意。

图 15-2 点评：完全以虚拟的空间替代现实，音符与五线谱成为了桥，富有想象与情趣，同时是自己哼出来的乐曲，人物表情悠然自得，画面效果较好，是一幅比较优秀的试卷。

图 15-3 点评：采用区歪想象来答题的考生比较多，但不是优秀的试卷。原因在于这样的想象过于一般。



图 15-1



图 15-2



图 15-3



图 15-4



图 15-5



图 15-6



图 15-7



图 15-8



图 15-9