

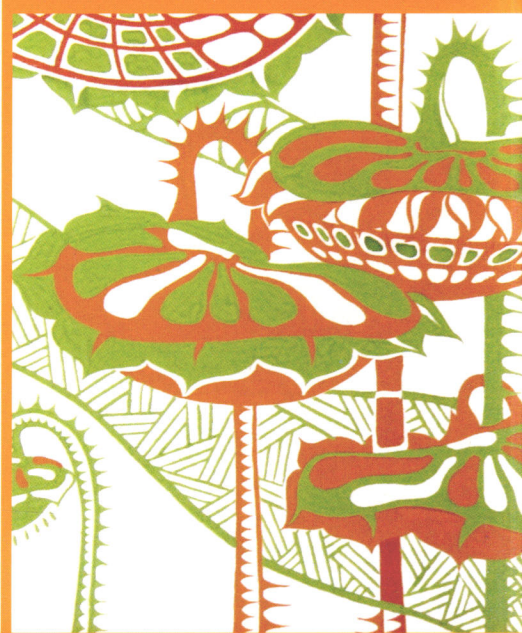
北京理工大学设计艺术学院

设计基础

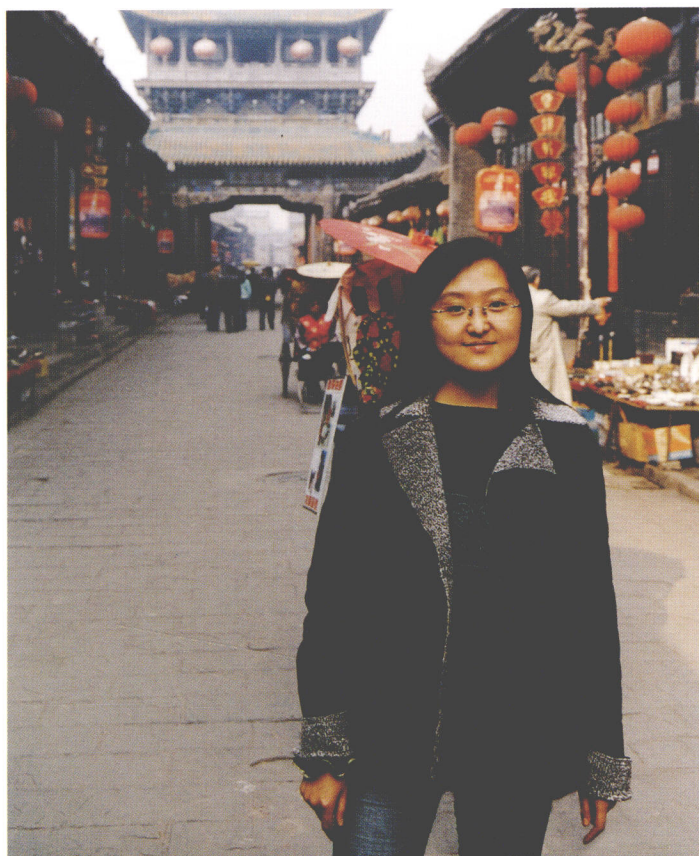
范·例·分·析·

美术高考指南丛书

■ 秦彦超 编

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

写给考生的话

21世纪设计艺术专业高等教育侧重培养专业基础扎实、有一定科学基础知识、实践能力和创造能力强、素质全面的复合型设计人才。那么,高等院校的设计艺术类考试不但考核学生的造型能力和绘画技巧,而且重在选拔具有较强的理解能力,富于良好的创造性思维的学生。

然而考试是一个竞争选拔的过程,前提条件是严格的基本功训练和创造性思维的培养,以及良好的心理素质。考生在考试前的准备应该力求知识的全面,从基础抓起,力求专业的准确和严格。在临考之前,考生应该从自己的实际出发,掌握一定的考试方法、根据考试时间的要求进行准备。

那么,考生在平时的学习当中就要注意不断掌握设计专业的的基本设计理论及设计要点,在设计基础训练当中注意观察生活,对自己各方面知识的积累,同时注重培养自身的创造性思维。

本书作者对北京理工大学设计艺术学院历年的设计艺术专业试题和考卷进行了深入的分析,归纳出考试当中的基本内容和考生普遍存在的问题。综合设计艺术类考生的普遍应试能力,总结了一些具体的考前容易出现的问题和应试训练方法,根据历年考试的题型,主要介绍了图形基础设计的知识,选择优秀学生作业进行分析。希望同学们通过临摹、欣赏能够有所收获。

祝愿你们树立考试的信心,顺利的考入自己理想的大学,实现自己的梦想!

作者

2005年5月于北京

(作者:秦彦超,北京理工大学设计艺术学院视觉传达系教师)

目录 Contents

一. 设计艺术高考前的准备工作	1
(一) 设计工具的准备	1
(二) 专业知识的学习与训练	1
(三) 考场时间安排	2
二. 装饰图案设计基础	3
(一) 装饰图案的概念	3
(二) 装饰图案设计的基本构成形式	3
(三) 装饰图案设计形式美的基本原理	4
(四) 装饰图案的写生与变形	5
(五) 装饰图案设计的色彩运用	6
三. 范例分析与点评	10
四. 北京理工大学设计艺术学院简介	38
五. 北京理工大学设计艺术学院本科专业介绍	39
六. 北京理工大学设计艺术学院2005年招生简章	40

图书在版编目(CIP)数据

范例分析. 设计基础/秦彦超编. —北京:北京理工大学出版社, 2005.9

(美术高考指南丛书)

ISBN 7-5640-0561-0

I. 范... II. 秦... III. 艺术-设计-高等学校-入学考试-自学参考资料 IV. J

中国版本图书馆CIP数据核字(2005) 第066943号

出版发行/北京理工大学出版社

社址/北京市海淀区中关村南大街5号

邮编/100081

电话/(010)68914775(办公室) 68944990(发行部)

网址/http://www.bitpress.com.cn

电子邮箱/chiefedit@bitpress.com.cn

经销/全国各地新华书店

印刷/北京华联印刷有限公司

开本/787毫米×1092毫米 1/8

印张/5

字数/100千字

版次/2005年9月第1版

2005年9月第1次印刷

定价/27.00元

选题策划/王树华

责任校对/张宏

责任印制/吴皓云

图书出现印装质量问题,本社负责调换

一. 设计艺术高考前的准备工作

(一) 设计工具的准备

纸张:

水彩纸、水粉纸、卡纸,纸张大小:8开,以纸质细腻为佳。

笔:

铅笔——HB~2B,主要用于起稿或画草图。

绘图笔——针管笔0.2、0.4、0.6、0.8号各一支,另备鸭嘴笔一支。

毛笔——大白云、小白云、花枝俏各一支。

水粉或水彩笔——大、中、小各两支。

颜料:

水粉颜料、水彩颜料(12~24色)。

其他工具:

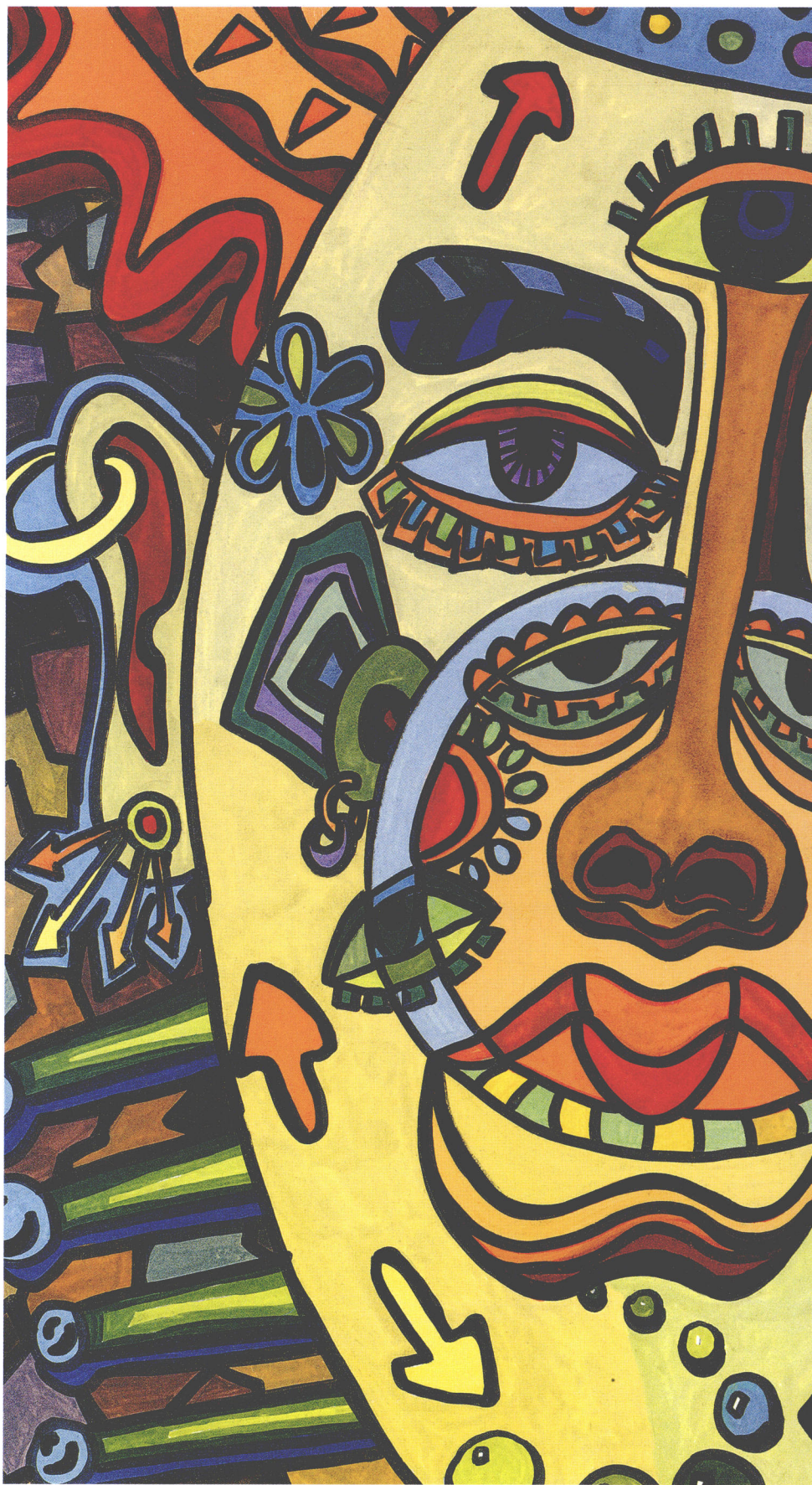
三角尺、直尺、平行尺、曲线板、圆规、透明胶带、调色盒、美工刀、电吹风等。

(二) 专业知识的学习与训练

备考期间,考生应该分析考试的方式和内容,熟练掌握设计工具。将素描、色彩等基础学习内容与专业设计结合进行训练。合理安排备考时间,制定复习计划,循序渐进地进行训练。针对考试的考察目的和基本要求,借鉴前人的优秀作品有的放矢地进行练习,不但要进行模仿训练,而且在这一基础上注重理论知识的学习,培养自身的创造能力。

注意临摹优秀作品,用速写的方法快速地收集日常生活当中观察到的素材,既能搜集大量资料,又可以开阔思路,激发想像力。不断训练可以养成良好的设计习惯,提高设计能力。

艺术设计是一个包涵艺术、历史、地理、科技等诸多学科的综合专业,一个人的文化底蕴和艺术修养在很大程度上影响着自身的设计能力的发展,因此考生要想在高考当中与大多考生拉开距离,就要有意识的加强艺术修养和文化的熏陶,比如从文学、诗歌、戏剧、音乐等方面吸取营养、获取灵感,不断丰富自己的设计语言。

(三) 考场时间安排

1. 审题阶段

历年高考当中,有很多考生审题不清,直接影响了考试成绩。所以考生在拿到考题时,要先看清题目,明确考试的目的和具体要求,充分的理解题意,有不清楚的地方,要向监考老师询问。时间把握在10分钟左右。

2. 构思阶段

理解题意,要调整好心态,平静地回忆自己平时在备考中与考题相关的内容,发挥自己的想像力,画出设计草图。根据平时所掌握的基础知识,严格按照考题的具体要求全方面考虑创意和色彩搭配。时间约为20分钟左右。

3. 起稿阶段

根据考题对尺寸的要求,完善草图,在考卷上进行构图,安排文字、图形的基本位置,明确使用工具和表现技法。时间约为30分钟左右。

4. 完稿阶段

把握创作主旨,胆大心细,有计划有步骤地完成画面,注意画面的整体效果,注意色彩的干湿变化,以及对颜料用量和水分的把握。注重制作的细致和画面的整洁。时间把握在100分钟左右。

5. 调整阶段

结合考卷仔细检查,查看设计是否切题。对画面整体效果做适合调整,进一步完善画面。如果画面水分过多,运用吹风机待画面完全干透,检查完整无误后交卷。时间约为20分钟左右。

装饰图案设计作为所有设计专业的基础,在我校历年的艺术设计专业考试当中经常出现。总结历年的考试试题,其内容主要在基础图案设计和装饰画创意设计两个方面。基础图案设计的内容以花卉图案和动物图案为主;装饰画创意设计的内容大多是根据试题的创作要求,以风景、人物、动物等的抽象图案以及日常生活中的各种不同物品的抽象图形进行组合设计为主。

不但考核考生对装饰图案的基本构成形式、基本原理、形式美的法则、图案色彩的运用以及图案的表现技巧等方面的知识,而且重点考察考生的想像能力、创造能力、审美能力以及综合文化素养。

二. 装饰图案设计基础

(一) 装饰图案的概念

所谓“装饰”，是我们通常所说的“打扮”、“装扮”的意思。“装饰图案”，从字面上讲，就是对图形方案的设计和修饰。一般认为装饰图案是一种规范的、平衡的、平面的具有装饰美感的花纹样式。早先的装饰图案都是运用在器物 and 实用物品上附加的图形或者纹饰，发展到今天，装饰图案已经更广泛的用于染织品、广告设计、产品设计等各个领域。

(二) 装饰图案设计的基本构成形式

装饰图案的基本构成形式主要有单独纹样、适合纹样、二方连续纹样和四方连续纹样等。考试当中一般常见的是单独纹样设计、适合纹样设计以及这两种纹样的综合设计。二方连续纹样和四方连续纹样设计会根据试题的难度出现。

1. 单独纹样

单独纹样一般都有相对独立的特性，是能够单独运用于装饰图案的纹样。单独纹样一般要求造型完整、结构统一。单独纹样一般不受外轮廓的限制，但应该注意造型饱满、外型完整。一般有散点式、波纹式、倾斜式、几何形等构图形式。

2. 适合纹样

适合纹样是与外形轮廓相吻合而形成的图形纹样，如方形、圆形、三角形、菱形、半圆形、椭圆形等，也可以采用自然物象或者某种器物的外形轮廓做装饰范围。一般考试中前三种出现得比较多。

适合纹样注重形象的完整、自然、统一，而且要在适合当中求得变化，往往利用均衡和对称的构图形式，整体要求主题鲜明、布局合理、结构完整美观。根据试题难度，针对装饰图形设计综合形式的考核，试题中会出现要求将单独纹样的设计图案适合于方形、圆形或三角形中。(见图1)

图1

3. 连续纹样

连续纹样是将一个单位的装饰纹样,按照一定的格式进行有规则的连续排列。强调一种条理、反复的形式美感。

二方连续纹样是由两个或两个以上的纹样组合为一个单位纹样,向上下或左右做有条理的反复排列。向上下反复排列称为纵式,向左右反复排列称为横式。我们习惯上称为“花边图案”。(见图2)

四方连续是由一个或者几个相同或不同的纹样向上下左右四个方向反复延伸而连续起来的图案纹样。一般有散点式、连缀式、阶梯式、重叠式等排列方式。(见图3)

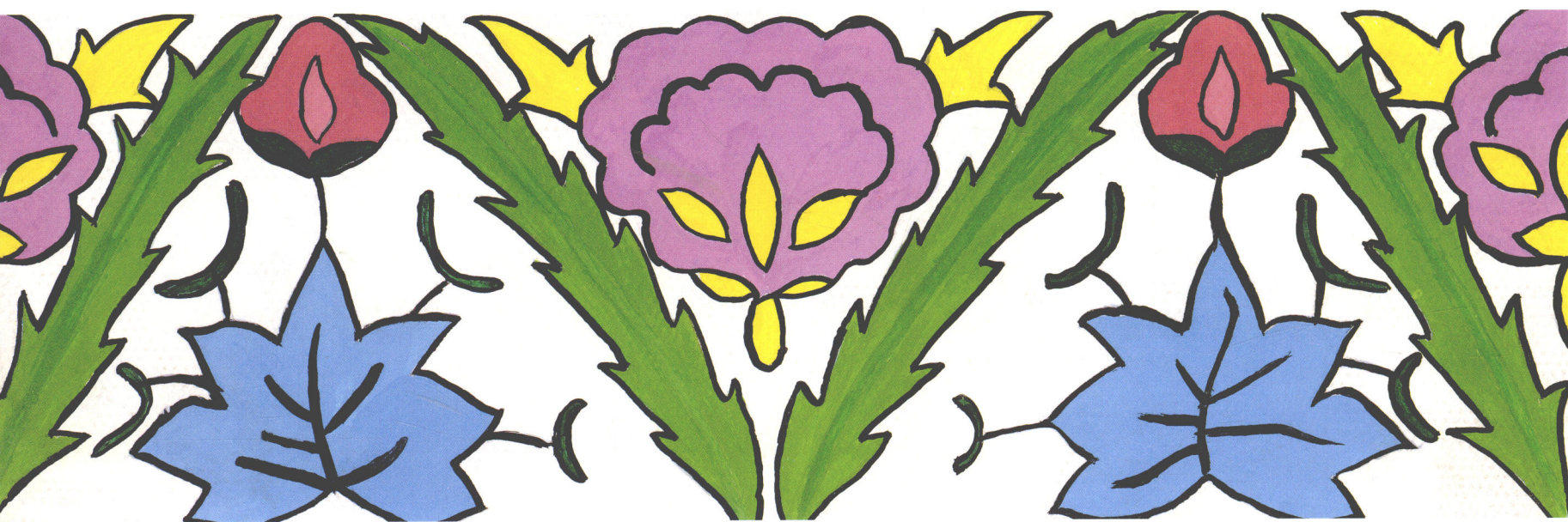

图2

(三) 装饰图案设计形式美的基本原理

1. 对比与统一

对比,在画面上所产生的效果是变化。“对比”是把性质不同的两种方式放在一起,造成变化的感觉,以求得丰富的画面效果。而“统一”是指把性质相同或近似的两种形式放在一起,造成一致或者统一趋势的感觉,使装饰图案效果整体而和谐。如果装饰图案作品一味对比,各元素之间就会相互排斥,画面就会显得杂乱无序,令人难以接受;反之如果过于追求统一而缺乏对比,画面就又会形象缺乏、千人一面、呆板、没有生气,使人感到单调乏味。美学上强调“多样的统一”就是这个道理。所以,考生在画面的处理上都必须注意整体与局部

的关系和局部与局部的关系,使之和谐有序。对比应该服从统一,统一之中应该包含对比。

2. 条理与反复

装饰图案是通过对比与统一的法则,对自然界的各种物象进行夸张变形的艺术手法来达到条理与反复的形式美法则。

“条理”是在千变万化的自然物象中,遵循事物本身的结构规律,运用夸张、分解、添加、组合等手段,使其变成具有装饰性美感的图案。

“反复”是将装饰图形按照相等的距离排列起来,取得连续的效果,它给人一种整齐的美感和秩序感。

3. 对称与均衡

“对称”是点、线、面上下或左右,由相同的部分相反复而形成的图形,对称是表现平衡的一种完美形态。

“均衡”是根据图像的形状、大小、轻重、色彩以及材质的不同作用于视觉判断的均衡感受,是以心理感觉为依据的。均衡纹样结构的特点是活泼、生动、稳定而富有变化。

4. 节奏与韵律

装饰图案的设计中,运用渐大渐小、渐长渐短、递增递减、有浓有淡等按照一定的规律,按照比例有秩序交替组合,会产生强烈的韵律与节奏美感。

(四) 装饰图案的写生与变形

装饰图案造型分为具象形态和抽象形态两类。自然形态中的植物、动物、人等形态都属于具象形态。抽象形态是指不代表任何具象的纯粹形态。

1. 图案的写生

对于初学者来说,怎样将写生的生活中的资料转化为图案的造型,是一个很关键的学习训练过程。这个过程就要求学生从对自然物象的观察和研究当中,发现自然形态的规律,不断地归纳、概括,由繁到简,以点、线、面等图形构成的基本要素表现为装饰造型。同时,在写生过程中要注意处理好构图、层次、空间关系。

图3

2. 图案的变形

图案的变形是在写生基础上,通过运用适当的艺术手段加工成为图案纹样形式的过程,使自然形态得以完美、生动的更为理想的装饰效果。

图案变化的方法根据图案的造型形式,可以分为具象与抽象两种。具象变形是在原始资料的基础上进行概括,按照自然物象的基本规律和结构进行整理变形设计,基本保留自然形态的完整特征。而抽象变形,是在保持自然物象基本概念的基础上,不失对物象固有的特征前提下,充分发挥作者的主观创造力和丰富的想象进行提炼、夸张设计。

4. 节奏与韵律

装饰图案的设计中,运用渐大渐小、渐长渐短、递增递减、有浓有淡等按照一定的规律,按照比例有秩序交替组合,会产生强烈的韵律与节奏美感。

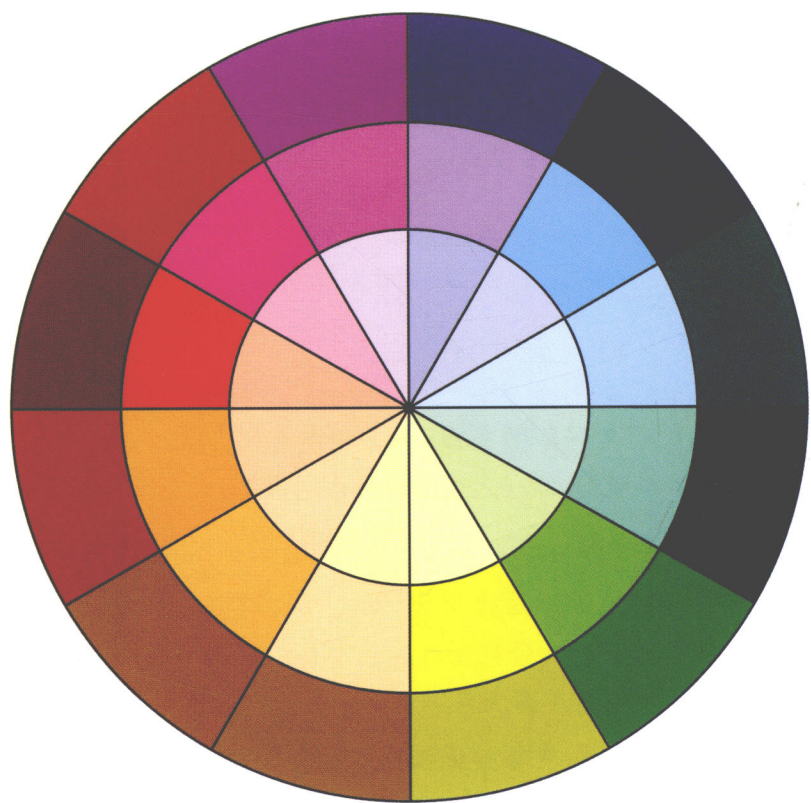

图4

(五) 装饰图案设计的色彩运用

装饰图案设计的色彩运用在考试当中是至关重要的。在历年考题中一般比较注重色彩的运用,而且套色基本限定在3~5套色之间(其中白色不计)。色彩套色面积、形状变化少会显得画面单调,但是变化过多、缺乏章法会显得画面繁杂凌乱。所以色彩的运用是考生重点训练的一个环节。(见图4)

1. 色彩的对比

(1) 色彩的明度对比

色彩的层次与空间关系主要依靠色的明度对比来表现。根据一个从黑到白按照一定的顺序排列9个等级的明度色标,又称为图案色彩“明度九调”的训练。弱对比的明度差在 3° 以内,具有含蓄、朦胧的特点;中对比的明度差在 $3^{\circ} \sim 5^{\circ}$,具有清晰、明朗的特点;强对比的明度差在 5° 以上,具有强烈、激烈的特点。(见图5)

(2) 色彩的色相对比

色环上距离在 15° 之内,多为同一色系的色彩为同类色对比。比如黄色系的柠檬黄、橘黄、中黄、土黄等。同类色

图5

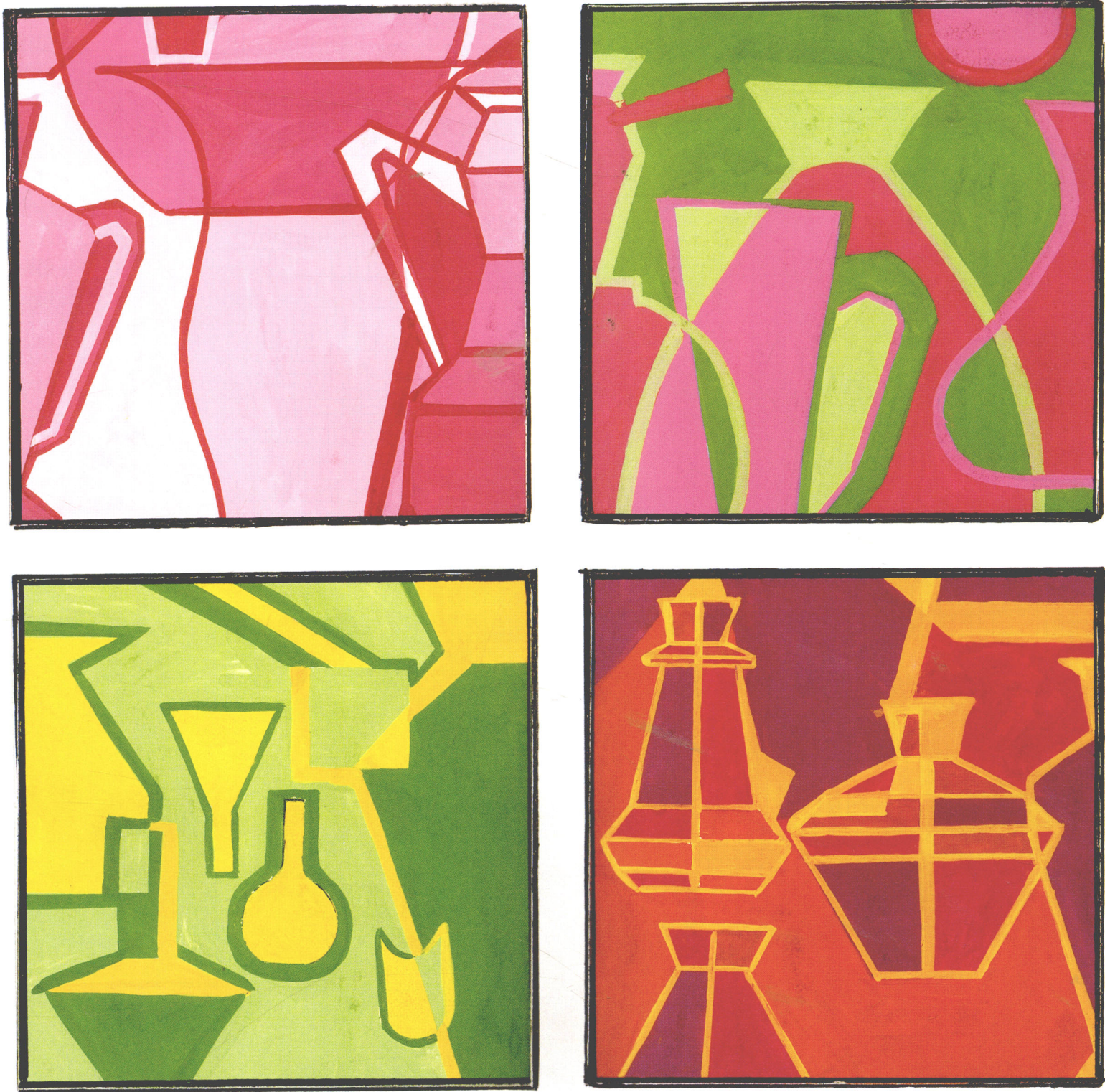

图6

对比谐调、整体,但是容易单调、平淡,在运用时特别要注意在明度和纯度上的变化。

色环上距离在 45° 之内为邻近色对比,如黄、黄绿、绿、蓝绿等色调统一且又富有变化,这种对比关系运用较多,学生容易把握。

色环上距离在 130° 之内为对比色对比,这种对比关系对比效果强烈、画面生动,但是对于初学者不容易控制,所以建议考生慎用。

色环上距离 180° 为互补色对比,相对。比如红和绿、黄和紫、蓝与橙,这种对比关系反差大,在运用时要注意对比中运用调和。(见图6)

(3)色彩的纯度对比

纯度相差3级以内对比较弱,这种对比的视觉效果和形象清晰感弱,产生朦胧效果;纯度相差5级以内的中度对比的视觉效果即统一又具有变化,建议考生采用。纯度相差10级以内的对

图7

比效果十分强烈,色饱和度强、生动、醒目,但是容易出现杂乱的现象,建议初学者在不熟练掌握的时候少用或不用。(见图7)

(4)色彩面积的对比

色彩面积是色彩取得视觉平衡的关键,直接影响色彩对比效果。色彩面积越大,对画面效果影响越大。对比两色的面积越接近,对比效果越强烈。我们可以根据画面需要,增加需要强调突出的色彩的面积,减少或减弱感觉太突出的色彩面积,以达到画面和谐的效果。

2. 色彩的调和

所谓调和,其意义有两层:一是合理恰当地选择和组合色

彩关系,使色彩产生一定的对比度;二是使色彩在体现创意的前提下,形成有变化的完美和谐的统一。也就是说,有对比的和谐统一就是调和。

调和的一般原理:

(1)中性的,统一的,近似的色彩是调和的,比如绿色,紫色,灰色等不强不弱。

(2)按秩序变化(色彩的渐变)的色彩容易调和。

(3)色彩与表现一致时容易调和,假如采用蓝色来表现热烈火暴的内容,或者用红色来表现冷静沉稳的内容,显然是不合

图8

3. 色彩的心理

色彩的直接性心理效应来自色彩的物理刺激对人的生理发生的直接影响。在红色的环境中,人的脉搏会加快,血压有所升高,情绪兴奋冲动。而在蓝色环境中,脉搏会减缓,情绪也较沉静。冷色与暖色是依据心理错觉对色彩的物理分类,对于颜色的物质性印象,大致有冷暖两个色系产生。波长长的红光和橙光、黄色光,本身有暖和感;相反,波长短的紫色光、蓝色光、绿色有寒冷的感觉。冷色与暖色除去给我们以温度上的不同感觉外,还会带来其他一些感受。暖色偏重,冷色偏轻;暖色有密度强的感觉,冷色有稀薄的感觉;冷色有退却的感觉,暖

色有逼近感。

红色:欢乐与兴奋

蓝色:忧郁与优雅

白色:纯洁与明快

(见图8)

绿色:生命与和平

紫色:高贵与神秘

黑色:深沉与稳定

三. 范例分析与点评

范例1

(适合纹样)适合纹样在历年高考中比较常见,主要考核考生的基础图案设计能力。

这幅作品是与外形轮廓相吻合而形成的方形适合纹样。自然的植物图案在统一当中具有变化,布局合理、结构完整美观。在色彩的运用上,对比组合恰如其分,使作品具有层次感。

范例2 | (适合纹样)这是一幅分层式的适合纹样设计作品。以不同的花卉图案互相交叉,巧妙的组合在一个适合的方形轮廓中。不足之处是色彩过于灰暗和图案细部的刻画不够细腻。

范例3 (适合纹样)作品运用了归心式设计方法,将富于变化的花卉图案适合于方形的轮廓当中,均衡富有节奏。色彩运用丰富、和谐。但图案过于集中。

范例4 | (二方连续)双曲线的横式构图形式,更强调了二方连续纹样连贯流畅。构图疏密安排得当,色彩分布具有层次感,对比中不失和谐。

范例5 | (二方连续)这幅二方连续作品采用了正负式构图形式,在一种色彩当中寻求变化,点、线、面运用的比较自如,整体大方。

范例6 | (图案设计)作品运用了透叠的设计方法,使画面具有很强的节奏感,整体而富有变化。冷色调的运用带给人以静谧的和谐。