

设计全集

2000例

敲门砖 DESIGN / 设计

STEPPING STONE · SINCE 2009

黑白装饰画 / 色彩装饰画 / 创意速写 / 图形创意 / 案例分析

李家友·主编 孙守鳌·著

重庆出版集团 重庆出版社

014007786

目录 Contents

J06
275

第一章 黑白装饰画

画功工整精细	/ 005
主体形象突出	/ 016
构图形式感强烈	/ 032
视觉形象丰富饱满	/ 038
黑白灰对比关系明确	/ 040
优秀作品赏析	/ 044

第二章 色彩装饰画

色调和谐统一	/ 053
色调对比呼应	/ 064
主体形象突出	/ 066
构图丰富饱满	/ 071
画功精细工整	/ 082
优秀作品赏析	/ 086

第三章 创意速写

线条变化丰富	/ 093
创意思维新颖	/ 100
造型塑造生动	/ 108
结构细节刻画深入	/ 128
黑白关系对比明确	/ 132
优秀作品赏析	/ 138

第四章 图形创意

创意新颖独特	/ 145
形象简洁明了	/ 154
色彩对比明确	/ 156
构图形式布局合理	/ 157

第五章 案例分析

中央美术学院	/ 163
四川美术学院	/ 165
北京服装学院	/ 169
东华大学	/ 172
江南大学	/ 173
鲁迅美术学院	/ 173
北京工业大学	/ 175
北京交通大学	/ 176

J06
275

014007786

目录 Contents

J06
275

第一章 黑白装饰画

画功工整精细	/ 005
主体形象突出	/ 016
构图形式感强烈	/ 032
视觉形象丰富饱满	/ 038
黑白灰对比关系明确	/ 040
优秀作品赏析	/ 044

第二章 色彩装饰画

色调和谐统一	/ 053
色调对比呼应	/ 064
主体形象突出	/ 066
构图丰富饱满	/ 071
画功精细工整	/ 082
优秀作品赏析	/ 086

第三章 创意速写

线条变化丰富	/ 093
创意思维新颖	/ 100
造型塑造生动	/ 108
结构细节刻画深入	/ 128
黑白关系对比明确	/ 132
优秀作品赏析	/ 138

第四章 图形创意

创意新颖独特	/ 145
形象简洁明了	/ 154
色彩对比明确	/ 156
构图形式布局合理	/ 157

第五章 案例分析

中央美术学院	/ 163
四川美术学院	/ 165
北京服装学院	/ 169
东华大学	/ 172
江南大学	/ 173
鲁迅美术学院	/ 173
北京工业大学	/ 175
北京交通大学	/ 176

J06
275

设计教学体系

在高考设计的整个教学中，设计应作为一个整体教学体系，进行连接式、分层式、逐步深化式的教学理念，以达到教学思路的完整统一，让考生在设计学习中掌握设计的方法与规律，不因不同形式的考题变化而在设计考学中迷失方向。

训练目的：绘画技法与造型的熟练掌握，构图意识的建立。

黑白装饰画

训练目的：运用构图意识、绘画技法与造型，对画面的色彩关系进行熟练掌握。

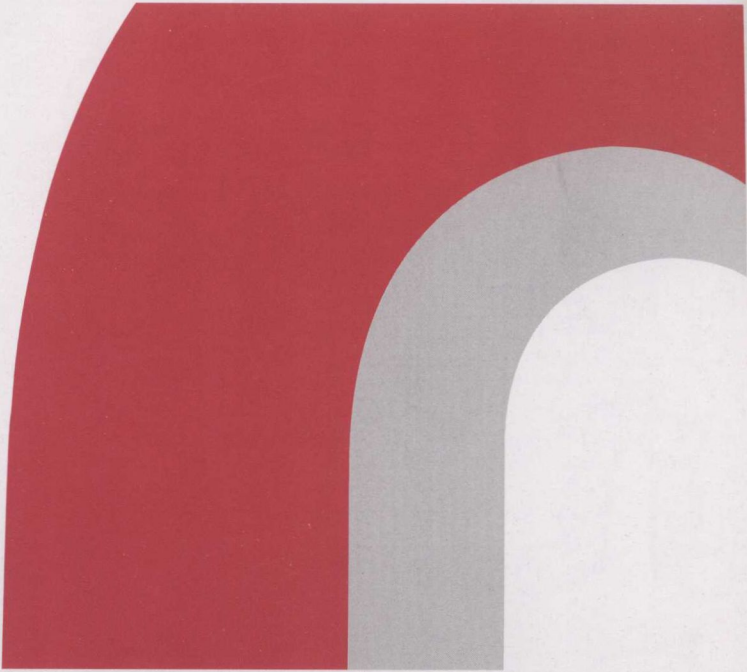
色彩装饰画

训练目的：在以建立扎实技法与构图意识的基础上，进行创意思维的学习和深化。

创意速写

训练目的：在对构图意识、线条技法、色彩关系和思维方式系统学习的基础上，进行深层次的思维挖掘，明确创意方向。创意思维是设计的灵魂，可运用到不同的设计科目当中。

图形创意

Design Introduction

前 言

本书主要是针对各大美术学院设计类考试而编排的内容，书中精选了大量黑白装饰画、色彩装饰画、创意速写以及图形创意的优秀图例进行解析。

本书从考学的角度出发详细解读了各大艺术院校设计类考试的命题形式及其表现规律，详细讲解了大量的学生优秀作品。通过直观而生动的案例分析，使学生对考前设计有了深入的了解与掌握，进而拉近了学生与考前设计的距离，确保学生在赏析优秀设计作品的过程中不会因为多种多样的画面风格而感到迷茫。

从以上角度来看，本书是报考艺术类高等美术院校的必备教材。

第一章 Chapter One

黑白装饰画

黑白装饰画是一种运用黑、白对比关系创造的富有装饰性的绘画形式，其画面的黑、白、灰关系变化丰富，所描绘对象的形象有适当的夸张和变形，画面效果有情趣、有节奏、有韵律。黑白装饰画的特征：1.以黑、白对比为造型手段；2.运用点、线、面等多种表现方式。

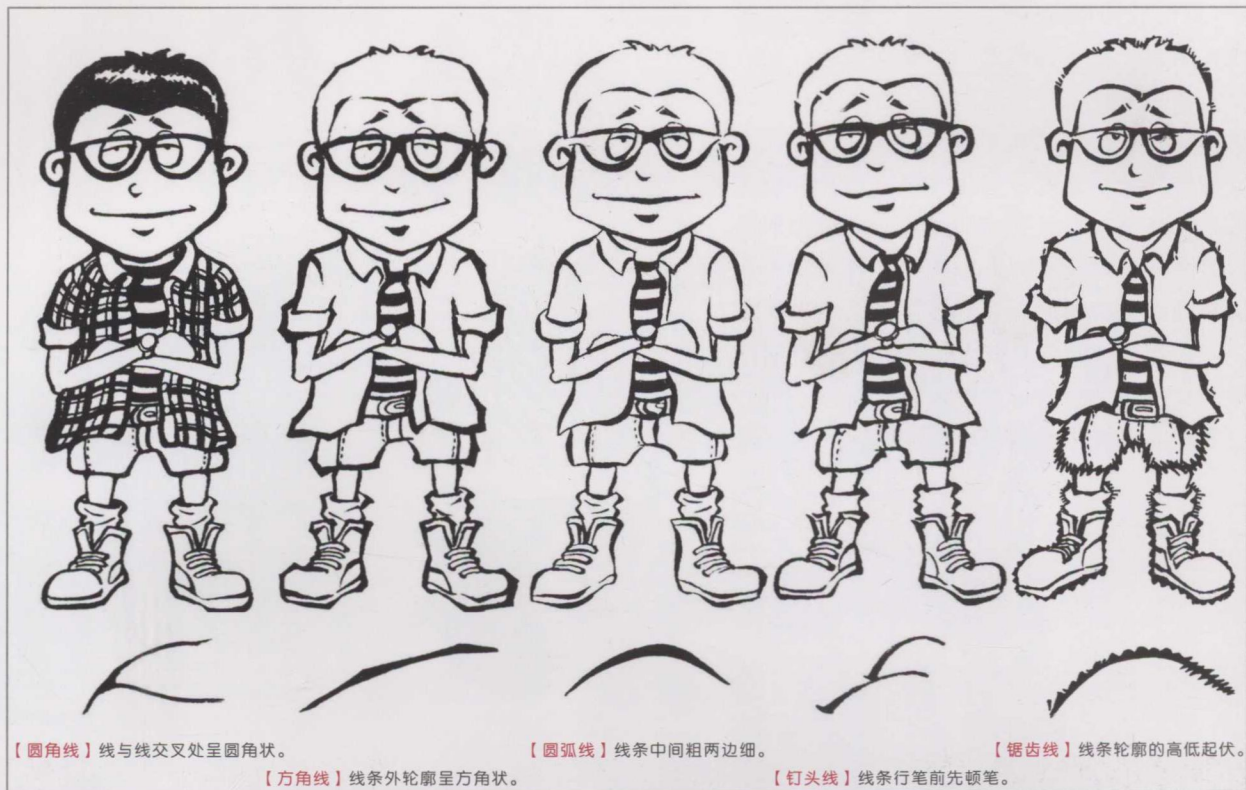
一、线条的粗细变化

画面中运用不同的线条变化表现出不同对象的属性特点，可以增强画面中物体的质感与生动性。线条的塑造可以使画面的视觉感受更加强烈、更具冲击力。

【1】线条的表现形式

线条的分类：**圆角线**、**方角线**、**圆弧线**、**钉头线**、**锯齿线**等。

装饰线的形成只要通过一种固定形式，顺着一定的轨迹重复出现就可以形成具有美感的线条。通过改变线条轮廓线、结构线、细节线的粗细变化，就能塑造出生动活跃的人与物的形象。

二、装饰纹样的变化

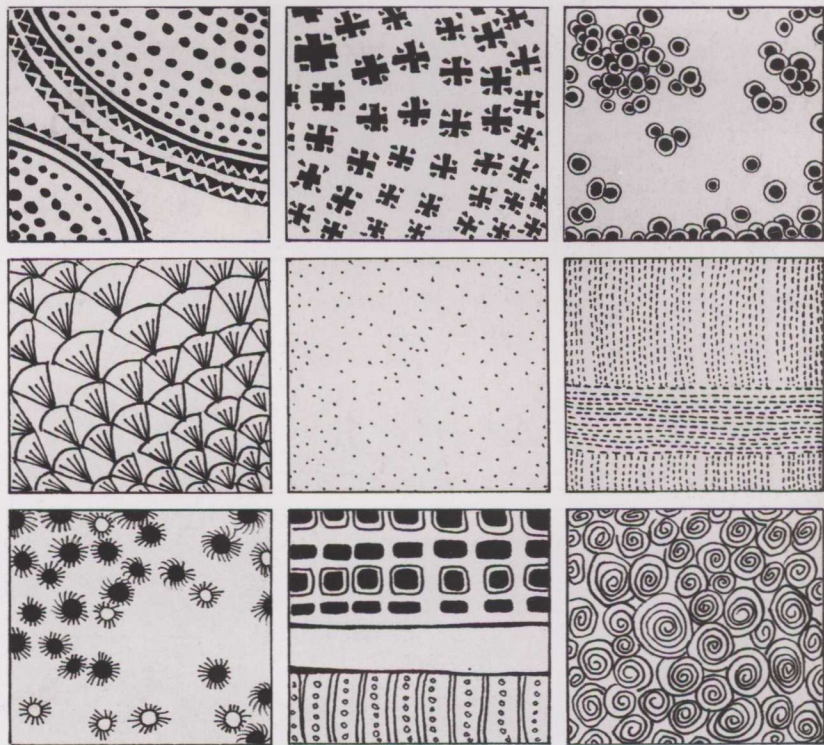
装饰纹样在黑白装饰画中有重要的作用，通过对纹样形式与规律的掌握，可以使描绘对象充分地呈现出具有生动美感的画面效果。

【1】点、线、面的关系

点、线、面三者有着密不可分的关系，点的密集排列可以形成线和面，线的密集排列可以形成面，面的缩小又可以形成点。点、线、面三者的特征是相对的，是可以互相转化的。

A) 点的装饰形态

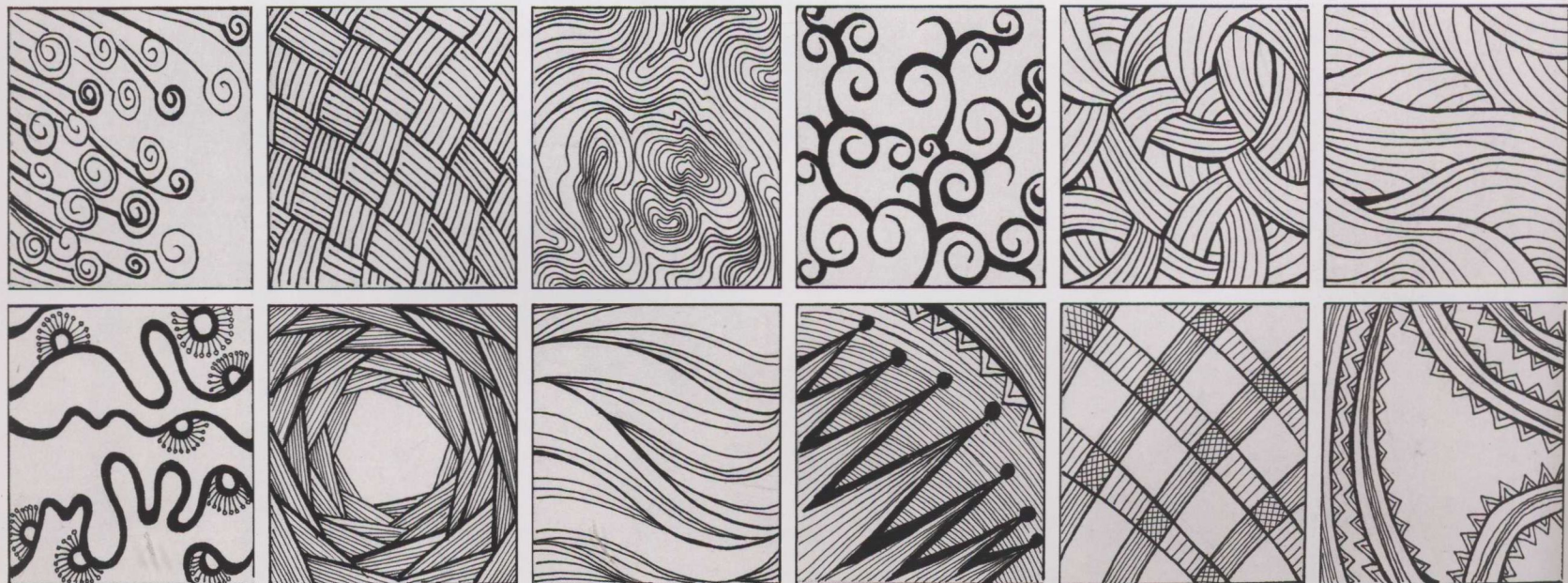
点的装饰主要是注意点的疏密以及大小的关系，表现时可以利用点的不同形状、不同大小、不同性格、不同肌理来构造丰富的图形。特别需要注意的是，无论点的单一组合，还是多项组合，其组合后的结果都是形成不同层次灰色的面。所以，我们要学会运用不同的点形成的灰面效果增强画面的层次感。

B) 线的装饰形态

线条在装饰图形中有很强的概括性，能直接体现出对象的属性和效果。线条在装饰图形里分成运动的线和静止的线、实线和虚线、阴线和阳线、软线和硬线、规则线和不规则线，以及几何线、自然形

线、符号线等。线条的装饰要注重疏密关系，线的变化和组合方式都要为了画面的整体效果服务。

C) 面的装饰形态

面在黑、白、灰的调式中，能承担黑、白、灰中的任何一色。较之点和线，它在画面里占的比重较大，决定画面整体的调式。因此，处理好面的关系，就能控制住整体。但是，也不能因此忽略了点和线的辅助作用。在图形的黑、白面之间配以密集的点 and 线，这些点和线会和面形成不同质地的肌理对比，能表现出更丰富多变的层次。尤其是灰色的变化，既调和了图形的反差，又突出了黑白形。只有黑、白、灰三者相互映衬，图形才能更加稳定和协调。

【2】点、线、面的综合法

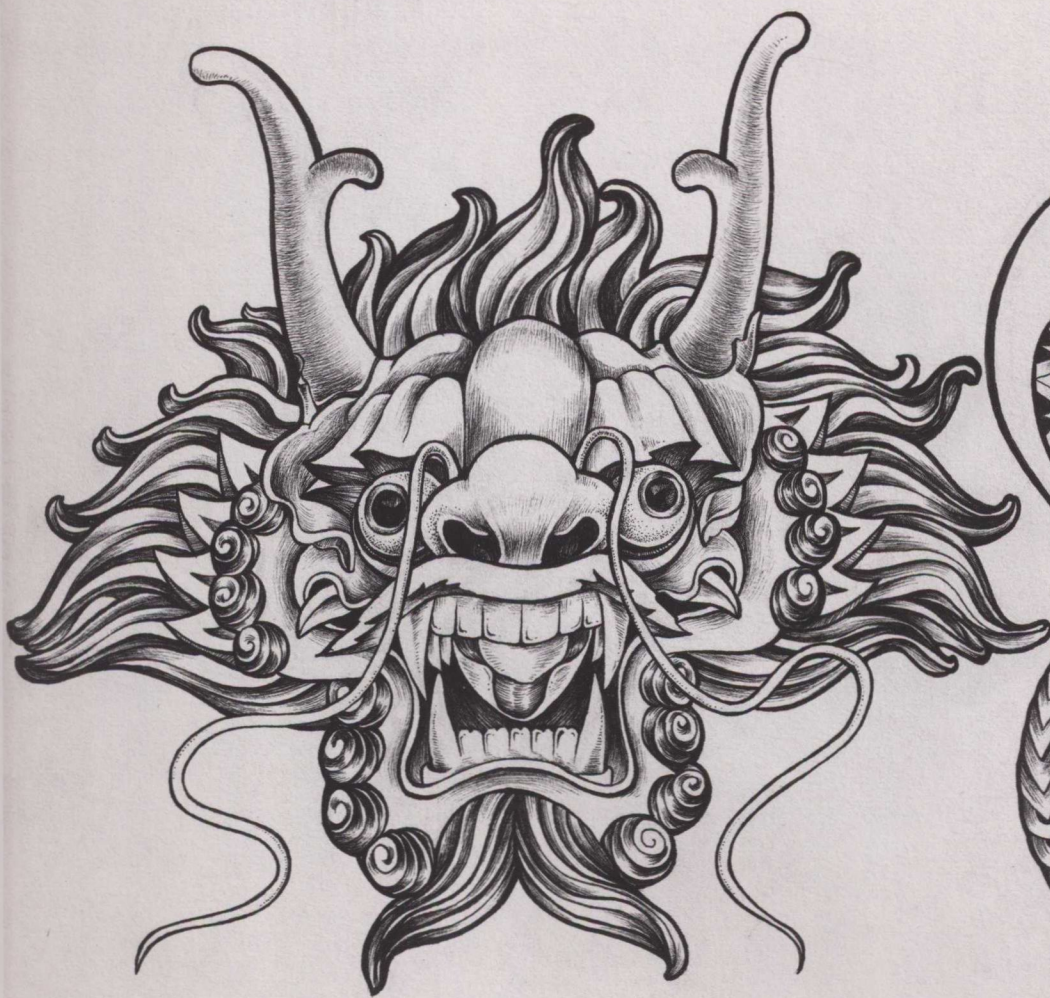
点、线、面的综合方法基本可分为：点线法（右1）、线面法（右2）、线描法（右3）、粗细线法（右4）、色块法（右5）、点线面法（右6）。

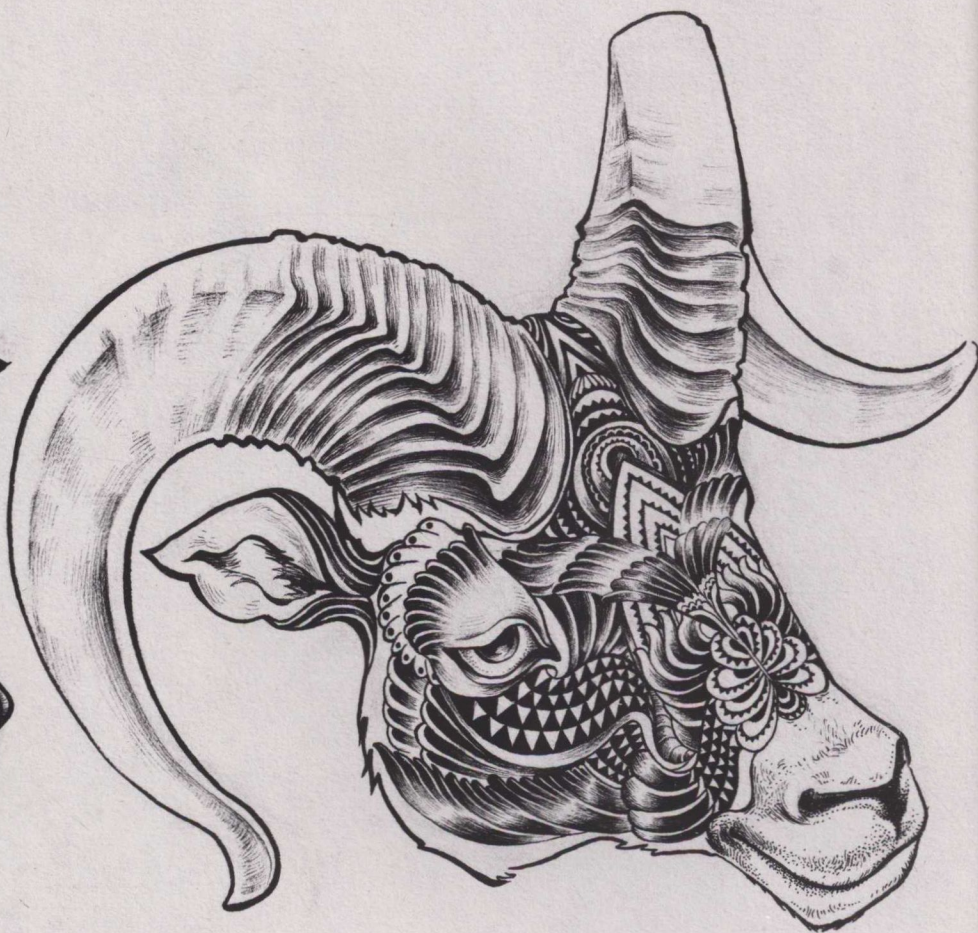

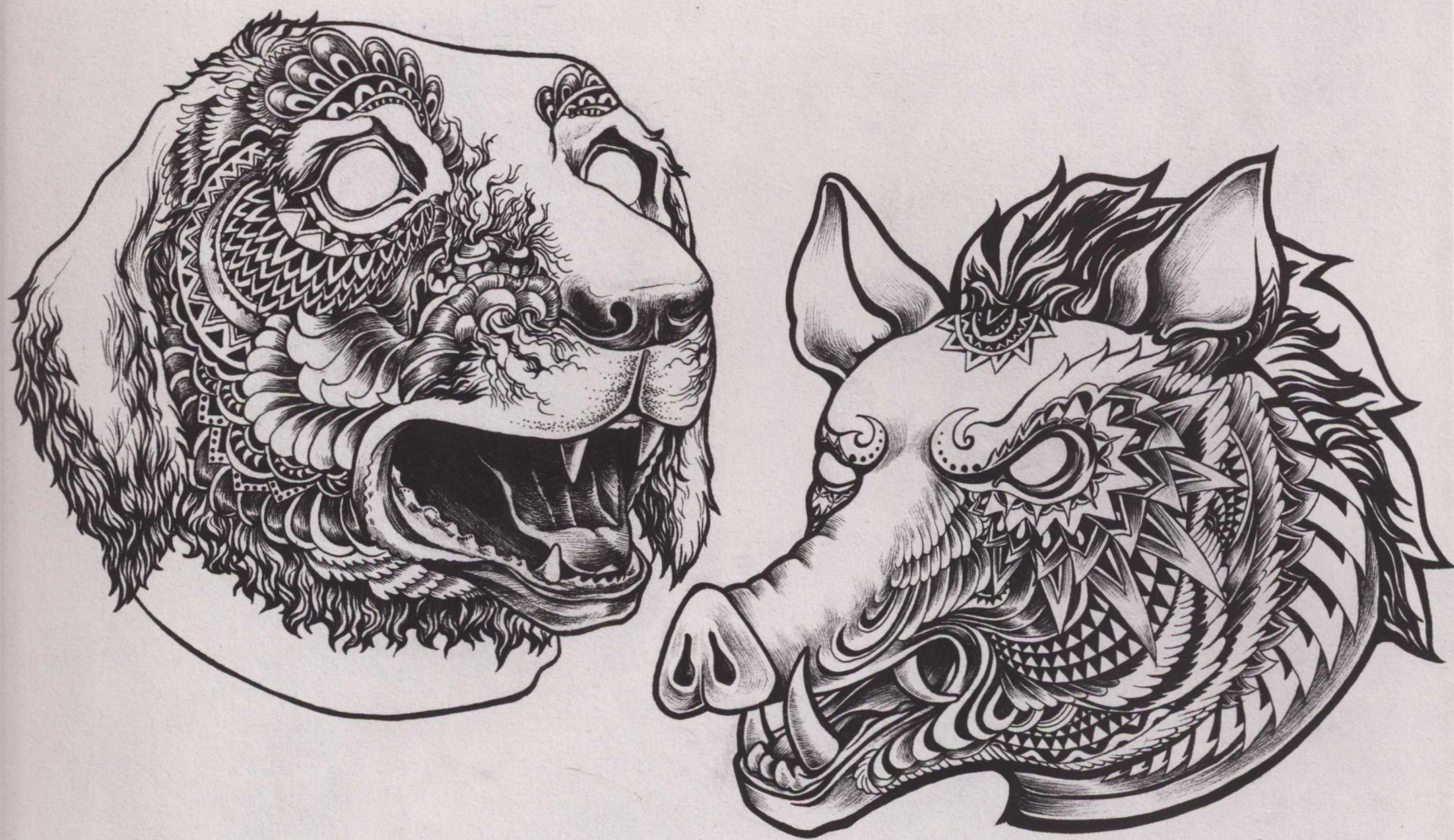
【3】单独物体点、线、面的装饰效果

运用点、线、面相结合的方法对单独的物体进行装饰，熟练掌握线条技法与装饰方法在画面中的运用，从而达到画工精细、装饰美观的设计要求。

【4】单独物体变形方法

A) 简化法

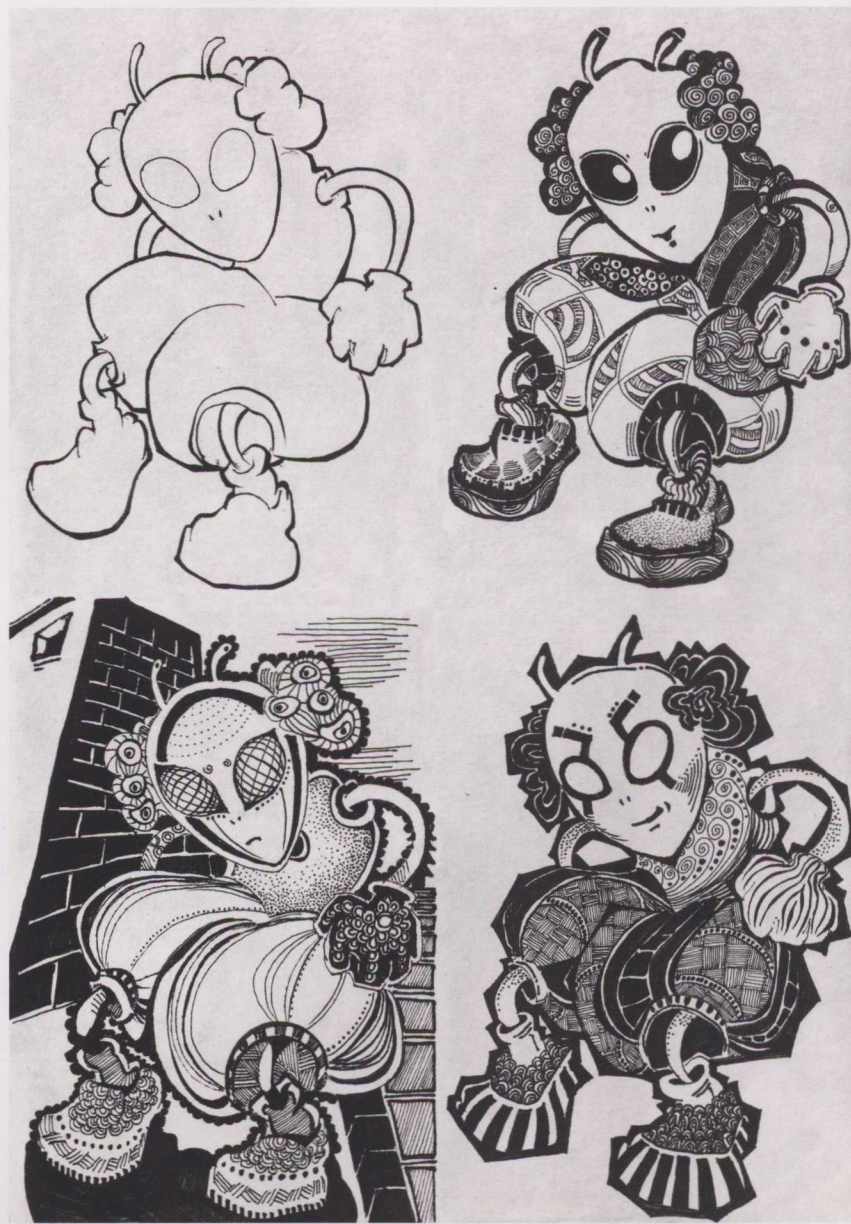
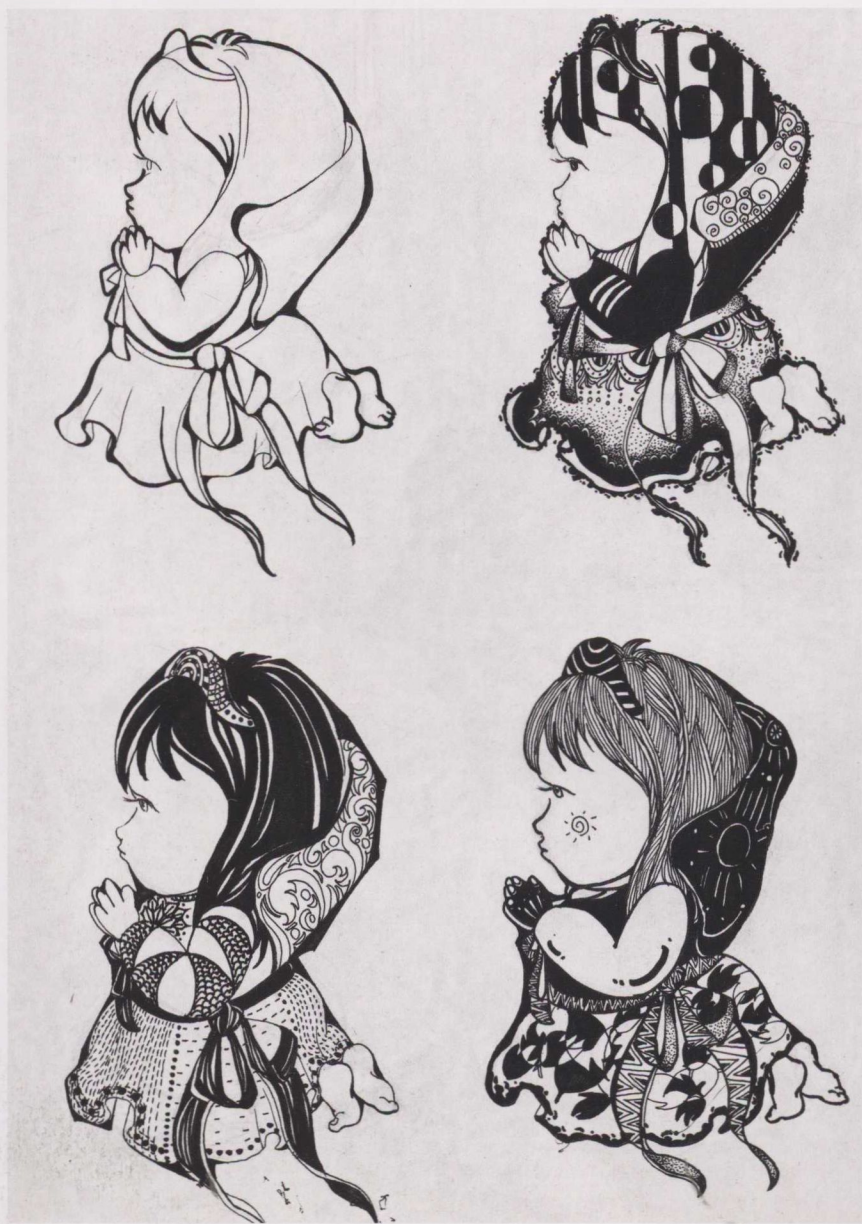
简化法作为装饰图形最基本的变形手法，它不是少画，而是一种概括、提炼。简化的目的在于减去对象非本质的部分，取其最典型、最具有特征的部分来表现，从而达到美化其形色、突出其精髓的目的，使其单独的形象更典型集中，更优美生动。

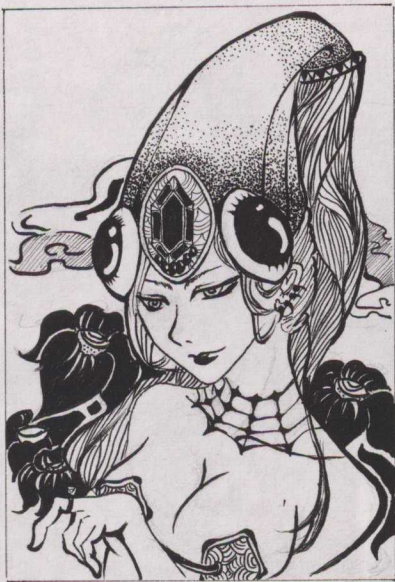
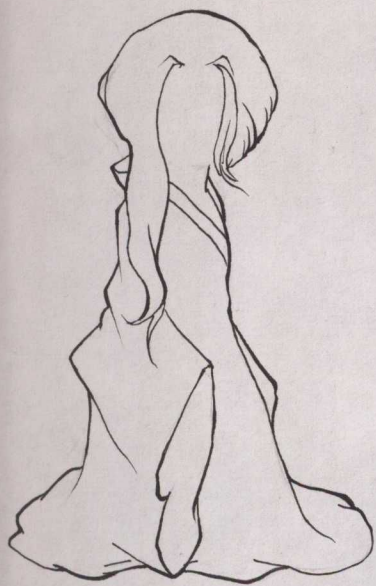

B) 添加法

添加法是装饰图形变化过程中常用的手法,也是最有效的装饰手法。添加法是指在“简化”基础上根据构思的需要,添加一些具体有特征的、理想的装饰纹样。在添加装饰纹样时,必须要注意所添加的纹样与原有形象协调一致,切忌生搬硬套、装饰纷乱繁杂。

a. 单体人物的添加效果

b. 单体动物的添加效果

