

视觉传达设计专业
考研精品教程

视觉传达设计 考研 高分攻略

全面剖析中国各大设计院校视觉传达设计考研快题的核心思路

总结突围视觉传达设计手绘高分秘籍与训练方法

中国视觉传达设计考研技巧全揭秘

突围设计考研 编著

江苏凤凰科学技术出版社

视觉传达设计 考研 高分攻略

突围设计考研 编著

 江苏凤凰科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

视觉传达设计考研高分攻略 / 突围设计考研编著 .
-- 南京 : 江苏凤凰科学技术出版社 , 2016.7
ISBN 978-7-5537-6913-4

I . ①视… II . ①突… III . ①视觉设计－研究生－入学考试－自学参考资料 IV . ① J062

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 165194 号

视觉传达设计考研高分攻略

编 著 突围设计考研

项目策划 凤凰空间 / 刘立颖

责任编辑 刘屹立

出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司

江苏凤凰科学技术出版社

出版社地址 南京市湖南路 1 号 A 楼, 邮编: 210009

出版社网址 <http://www.pspress.cn>

总 经 销 天津凤凰空间文化传媒有限公司

总经销网址 <http://www.ifengspace.cn>

经 销 全国新华书店

印 刷 北京博海升彩色印刷有限公司

开 本 787 mm×1 092 mm 1/16

印 张 11.75

字 数 282 000

版 次 2016 年 7 月第 1 版

印 次 2016 年 7 月第 1 次印刷

标 准 书 号 ISBN 978-7-5537-6913-4

定 价 68.00 元

图书如有印装质量问题, 可随时向销售部调换 (电话: 022-87893668)。

目 录

序

01	视觉传达设计考研前的战略分析	6	03	突围高分秘籍	73
模块一	1 视觉传达设计的快题手绘 有那么神秘吗? 6		模块三	8 装饰画设计 73	
	1.1 为什么至今没有一本关于视觉传达设计快题手绘的指导手册? 7			8.1 装饰画的创作思维 73	
	1.2 手绘能力是基础 8			8.2 装饰画的绘画技巧 76	
	1.3 创意是手段 11			8.3 结合主题, 有目的地创作 84	
	1.4 手绘表现有的放矢 12				
	2 视觉传达设计专业院校导航 14			9 海报设计 86	
	2.1 综合型院校及美院导航 14			9.1 海报的分类 87	
	2.2 院校导航定位 16			9.2 海报的绘画技巧 89	
				9.3 结合主题, 有目的地创作 95	
02	高分——五大核心要素	21		10 包装设计 97	
模块二	3 主题 (主体思想) 21			10.1 盒类包装的表现技巧 98	
	3.1 提出问题是萃取主题的前奏 22			10.2 袋类包装的表现技巧 99	
	3.2 确定设计主题 23			10.3 瓶类包装的表现技巧 100	
	3.3 撰写设计主题 28			10.4 特殊材质类包装 (如牛皮纸) 的表现技巧 101	
	3.4 主题的选择是有底线的 30			10.5 包装设计的组合练习 102	
	4 主题效果图的完美呈现 31			10.6 品牌形象设计 (VI设计) 103	
	4.1 主题效果图的重要地位 32			10.7 结合主题, 有目的地创作 105	
	4.2 主题效果图包含的内容 34			11 信息设计 106	
	4.3 主题效果图的视觉风格 38			11.1 解码信息设计 106	
	5 设计草案 41			11.2 信息设计的绘画技巧 107	
	5.1 设计草案画到什么程度? 43			11.3 结合主题, 有目的地创作 116	
	5.2 主方案确定后趁热打铁 46			12 配色技巧 118	
	5.3 轻松绘制设计草案的几个方法 47			12.1 选择属于自己的色彩 118	
	5.4 文字说明 49			12.2 高分搭配技巧 124	
	6 版式与字体 50				
	6.1 画面里的布局设计 52				
	6.2 各部分所花费的时间? 56				
	6.3 字体设计技巧 57				

04**有目标地训练视觉传达设计思维能力** 129**模块四**

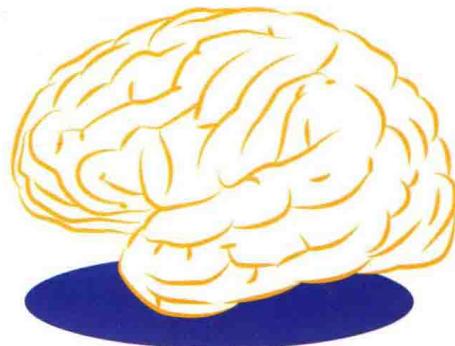
13 日积月累的设计思维训练	129
13.1 你会临摹吗?	130
13.2 从复杂到概括	133
13.3 临摹不只是拷贝	134
14 考试思维的训练	135
14.1 如何在考试中快速获得灵感?	135
14.2 未来的考试趋势	137

05**搞定阅卷者** 138**模块五**

15 如何推销自己的设计?	138
15.1 阅卷老师在寻找什么?	139
15.2 让阅卷老师感受到你的视觉吸引力	140
15.3 如果你是甲方, 你愿意投资这个方案吗?	141
16 好的设计一定是 100% 原创设计?	142
16.1 借鉴不等于抄袭	143
16.2 好的设计并非一味地创造“新玩意”	144
16.3 你还不是大师!	145

附录 视觉传达考研那些事儿 146

1. 视觉传达设计专业考研日历	146
2. 视觉传达设计专业考研常见问题解析	147
3. 学长学姐说	151
4. 优秀学员最新高分试卷点评	154
5. 优秀海报设计作品	174
6. 优秀插画与装饰画设计作品	179

视觉传达设计 考研 高分攻略

突围设计考研 编著

 江苏凤凰科学技术出版社

本书是针对视觉传达设计考研的指导用书，从立项到最终编写完成经历了大约两个年头。在这期间，编纂工作一直在断断续续地进行之中，直到今年，才有了突破性的进展，一气呵成，其缘由有很多，其中最大的障碍便是近些年来视觉传达设计考研在全国始终没有一个统一的指导标准，每个院校的视觉传达设计专业对参加设计考研的考生有不同的要求，有些院校主打装饰画，有些院校重视字体版式，有些院校以主题性的快题设计作为考试核心，等等，这些都对本书的统一编排造成极大的搅扰。为了尽快找到视觉传达设计考研的共性，保证观点的普适性，本书作者走访了全国各大目标院校，通过各种途径收集、整理众多目标院校视觉设计考研的核心资料，有目的地采访一些知名视觉传达设计院校的教授、副教授，逐步确立了本书所述理念与宗旨。

统一全国各大目标院校视觉传达设计考研技法的指导标准是十分困难的，这并非本书期望达到的目标。市场上充斥着各种以技法为导向的设计专业考研参考书，其实我们在阅读此类书籍甚至应试的过程中，应更加注重对设计思维的激发与应用，这是未来设计专业考研的必然趋势，也是设计教育的骨架。根据本书所阐述理念的理论深度以及对未来和过去研究的适用性，本书提倡对设计思维的激发与应用。开篇，剖析视觉传达设计院校的定位导航；接着，阐述突围设计考研高分核心要素与秘籍，寻找激发与应用视觉传达设计思维的方法，最后，从旁观者的角度解析视觉传达设计考研试题中的规律与结论。

本书力求用相似的现代设计思维方式帮助考生在全国各大视觉传达设计院校考研突围战中取得胜利。无论何种风格和表现形式，考生只要把握目标院校的命题特色，学会用“设计的思维”灵活应对，便会在这场“只有一个对手的比赛”中获得理想的回报。

本书编写过程中，许多具有远见卓识的前辈与优秀研究生付出了辛苦的劳动。首先，感谢突围联盟团队中视觉传达设计专业多位优秀的学长学姐以及全国各大设计院校和国内知名企业中每一位给予指导的朋友和同事，他们提供了许多数据和记录，并与大家分享经验和设计成果；其次，感谢江南大学（原无锡轻工业学院）视觉传达设计系老校友周韧老师（现任上海师范大学人文与传播学院副教授、硕士生导师）和上海师范大学美术学院视觉传达设计系副教授、硕士生导师崔生国老师等，他们从教育工作者的角度指明视觉传达设计专业的主流趋势与发展方向，并针对本书构思、编写、排版等方面提出了宝贵的意见。对此深表感激。今后，我们将更加努力，力求将更多的优秀资源分享给每一位参加设计考研的同学。

突围设计考研

落笔于 2016 年 6 月 14 日

目 录

序

01	视觉传达设计考研前的战略分析	6	03	突围高分秘籍	73
模块一	1 视觉传达设计的快题手绘 有那么神秘吗? 6		模块三	8 装饰画设计 73	
	1.1 为什么至今没有一本关于视觉传达设计快题手绘的指导手册? 7			8.1 装饰画的创作思维 73	
	1.2 手绘能力是基础 8			8.2 装饰画的绘画技巧 76	
	1.3 创意是手段 11			8.3 结合主题, 有目的地创作 84	
	1.4 手绘表现有的放矢 12				
	2 视觉传达设计专业院校导航 14			9 海报设计 86	
	2.1 综合型院校及美院导航 14			9.1 海报的分类 87	
	2.2 院校导航定位 16			9.2 海报的绘画技巧 89	
				9.3 结合主题, 有目的地创作 95	
02	高分——五大核心要素	21		10 包装设计 97	
模块二	3 主题 (主体思想) 21			10.1 盒类包装的表现技巧 98	
	3.1 提出问题是萃取主题的前奏 22			10.2 袋类包装的表现技巧 99	
	3.2 确定设计主题 23			10.3 瓶类包装的表现技巧 100	
	3.3 撰写设计主题 28			10.4 特殊材质类包装 (如牛皮纸) 的表现技巧 101	
	3.4 主题的选择是有底线的 30			10.5 包装设计的组合练习 102	
	4 主题效果图的完美呈现 31			10.6 品牌形象设计 (VI设计) 103	
	4.1 主题效果图的重要地位 32			10.7 结合主题, 有目的地创作 105	
	4.2 主题效果图包含的内容 34			11 信息设计 106	
	4.3 主题效果图的视觉风格 38			11.1 解码信息设计 106	
	5 设计草案 41			11.2 信息设计的绘画技巧 107	
	5.1 设计草案画到什么程度? 43			11.3 结合主题, 有目的地创作 116	
	5.2 主方案确定后趁热打铁 46			12 配色技巧 118	
	5.3 轻松绘制设计草案的几个方法 47			12.1 选择属于自己的色彩 118	
	5.4 文字说明 49			12.2 高分搭配技巧 124	
	6 版式与字体 50				
	6.1 画面里的布局设计 52				
	6.2 各部分所花费的时间? 56				
	6.3 字体设计技巧 57				

0 4

模块四

有目标地训练视觉传达设计思维能力	129
13 日积月累的设计思维训练	129
13.1 你会临摹吗?	130
13.2 从复杂到概括	133
13.3 临摹不只是拷贝	134
14 考试思维的训练	135
14.1 如何在考试中快速获得灵感?	135
14.2 未来的考试趋势	137

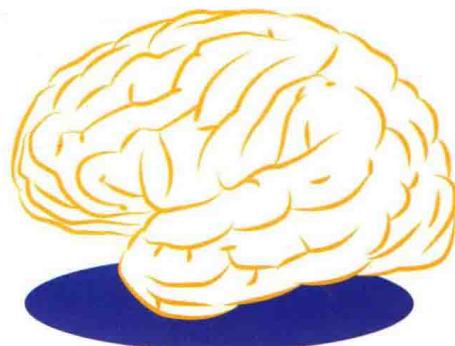
0 5

模块五

搞定阅卷者	138
15 如何推销自己的设计?	138
15.1 阅卷老师在寻找什么?	139
15.2 让阅卷老师感受到你的视觉吸引力	140
15.3 如果你是甲方, 你愿意投资这个方案吗?	141
16 好的设计一定是 100% 原创设计?	142
16.1 借鉴不等于抄袭	143
16.2 好的设计并非一味地创造“新玩意”	144
16.3 你还不是大师!	145

附录 视觉传达考研那些事儿 146

1. 视觉传达设计专业考研日历	146
2. 视觉传达设计专业考研常见问题解析	147
3. 学长学姐说	151
4. 优秀学员最新高分试卷点评	154
5. 优秀海报设计作品	174
6. 优秀插画与装饰画设计作品	179

01

模块一

视觉传达设计考研前的战略分析

1 视觉传达设计的快题手绘有那么神秘吗？

快题手绘是指在限定时间内将设计思路和意图用手绘的方式快速、完整地表达出来，最终在卷面上呈现创意与思路、必要的文字说明及最终的设计方案，形成完整的概念。

目前，快题手绘已成为各大高校设计类专业研究生入学考试、设计院入职测试的必考科目，也是出国留学（设计类）所需的基本技能，是考核设计工作者基本素质和能力的重要手段。

本章将帮助读者认识快题手绘，了解应对方法，掌握设计概念。

学生手绘作品

1.1 为什么至今没有一本关于视觉传达设计快题手绘的指导手册? ■ ■ ■

经常有同学在准备视觉传达设计考研时找不到一本专门的指导书,而网络上的相关资料良莠不齐,花费大量时间、精力却不一定找到真正有帮助的资料,这实在令人苦恼。造成这种情况的原因包括:①各大高校考试标准不同;②每年应试标准都有调整变化。

本书无法一一阐述视传快题考试中出现的所有命题形式,但力求指导大家以“设计的思维”应对可能出现的问题。

学生手绘作品

作家的语言是文字。

音乐家的语言是五线谱。

舞蹈家的语言是肢体的动作。

这些“语言”有一个共同的特征，即它们都是表达思维情感的工具。

手绘是设计师表达思维的方式，也是快题手绘的载体。手绘不仅是快题手绘考试中重要的技能，也是设计学习前期过程中培养能力的手段。快题和手绘有着相辅相成的关系，正所谓“没有好的设计就没有表现的灵魂；没有好的表现，即使设计再好也无法抓人眼球”。无论在初始的草图设计阶段，还是在设计方案推进过程中，拥有优秀的手绘能力无疑是巨大的优势，既可促进设计方案有序展开，并沿着正确的设计方向发展，也可不断提高设计者的专业素质。

“冰冻三尺，非一日之寒”，持之以恒的手绘练习是提高设计创意与表达能力的重要途径。

学生手绘作品

学生手绘临摹

在快题手绘的练习过程中，应注意以下几个问题：

重视结构与透视，不要只追求视觉效果

快题手绘主要考察学生的两项能力：①画面掌控能力，其中造型能力是重中之重；②设计创意能力。同学们在平时练习时经常过于追求美观的视觉效果而忽视基础的结构与透视。在平时练习时，应注意包装设计的立体结构是否合理，透视是否准确。

学生手绘作品

临摹练习时要多思考，做到活学活用

许多同学在临摹作品时可以做到像模像样，视觉表现力很强，而自己进行创作时则有“无从下手”之感，这就需要在平时练习时多画多想，收集一些优秀的作品，换位思考，假设自己是作者，为何采用这样的布局或绘图方式？作品中有哪些可借鉴的点？取其精华，应用于自己的创作中。

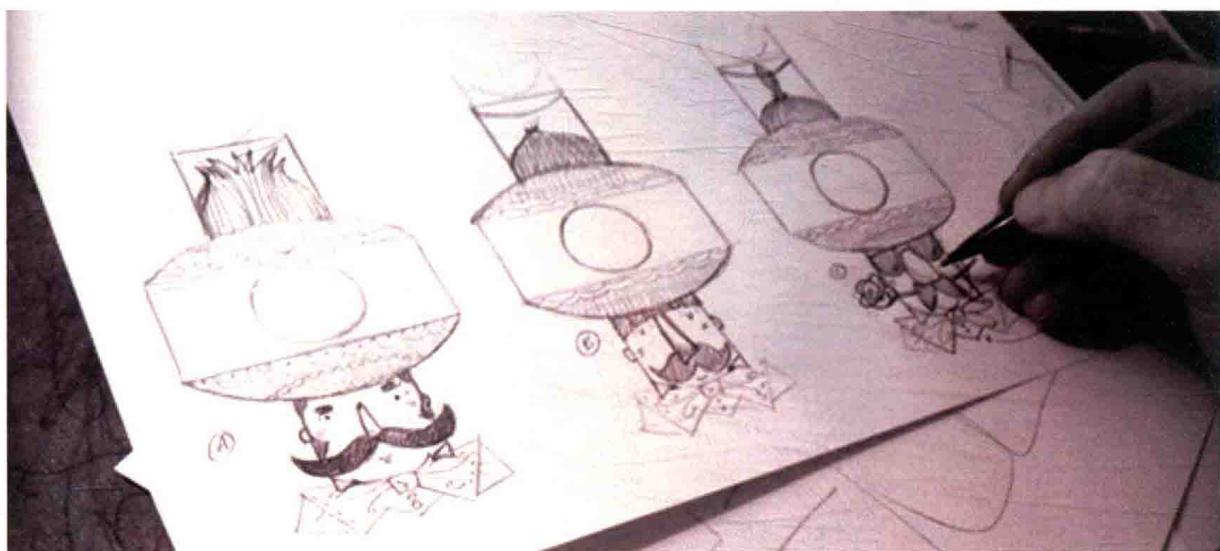

学生手绘临摹

在这份包装设计中，鲜明大方的配色和生动简洁的卡通形象是值得学习的亮点。

学会快速表达，在最短的时间内完美地呈现心中的方案

考试时间非常有限，所以高效率地表达设计思想至关重要。平时可以按照考试规定进行短时间、高密度的强化训练。

节选自网络

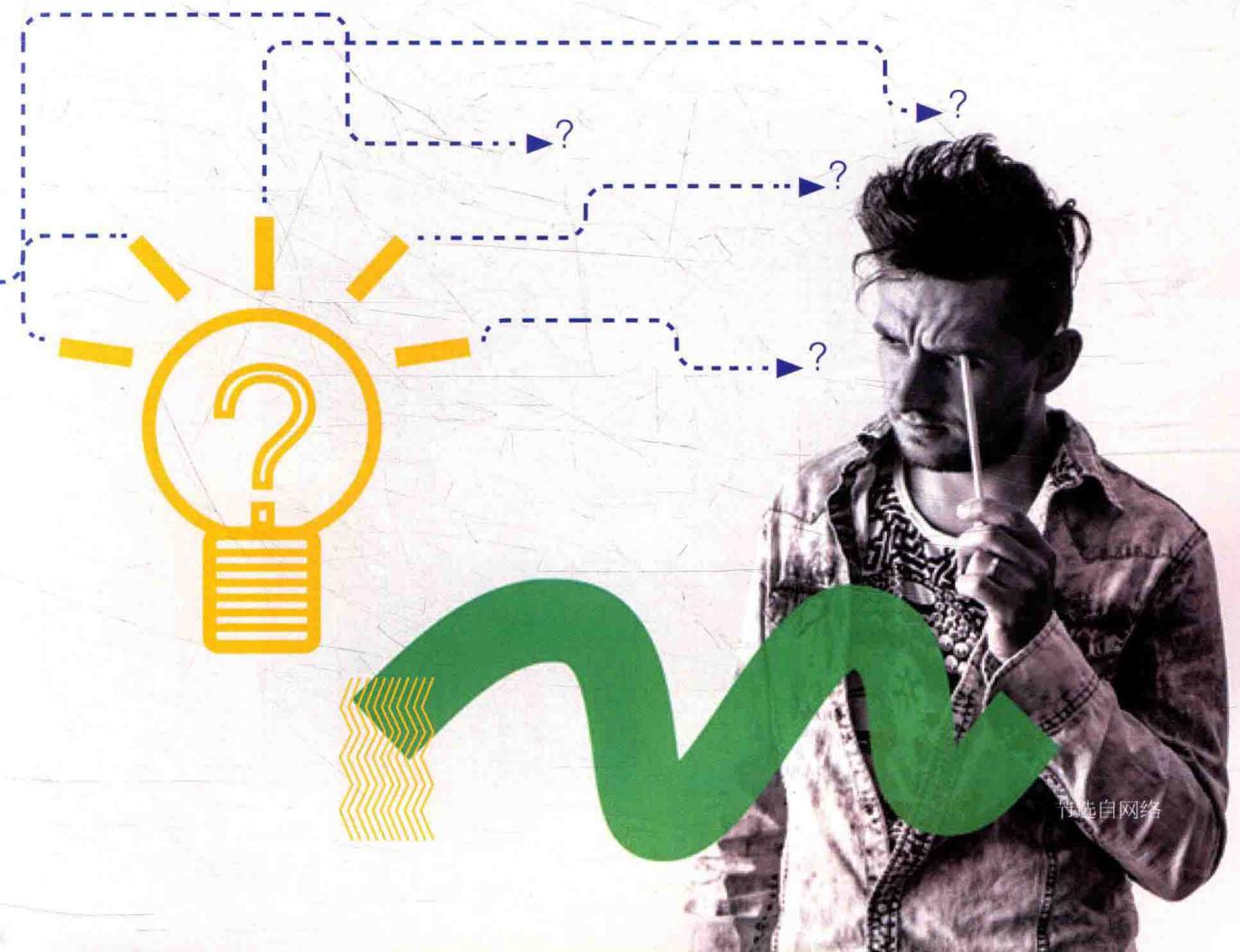
1.3 创意是手段

在这个创意盛行的时代，我们在生活中随时随地都能感受到各种创意带来的视觉美好。创意是设计的灵魂，是设计的原发动力。

你曾有过一次创意设计吗？事实上，我们在脑海中很容易蹦出一两个点子，但之后发现，最困难的莫过于将这些想法以抽象或具象的形式表现出来。这时，手绘便派上大用场。出自手绘的创意设计通常是设计思想最直观的表达载体，可及时捕捉内心瞬间的灵感，并通过色彩、线条、形状等可视性的设计手段表现独特性的创意思维。

很多同学抓住“创意”这个关键点，在考试中绞尽脑汁，力图以新颖的创意吸引老师，但往往顾此失彼，连基本的卷面都无法完成。

创意虽然很重要，但考场上仅有短短3个小时，如果脑海中没有大量积累，凭借在考场上临时发挥而想出很好的创意，这种可能性并不是没有，只是，冒着完不成卷面的危险，你觉得阅卷老师他会在意你的创意吗？

节选自网络

有关二十四节气的字体创意

二十四节气是我国祖先长期生产实践的产物，它结合天文、气象和农业之间的相互关系，反映季节、寒暑、天气的变化，是我国劳动人民智慧的结晶。

1.4 手绘表现有的放矢

对于设计者而言，其灵感创意思维过程最直观、最快速的表达载体就是手绘。

手绘是设计者创意思维的表达载体，能更好地传达信息。因此，能否给阅卷老师留下深刻的视觉印象是很重要的。

手绘表现是设计有艺术素养和表现技巧的综合体现，它以自身的魅力、强烈的感染力向人们传达设计的思想、理念以及情感，手绘的最终目的是通过熟练的表现技巧表达设计者的创作思想。

学生手绘作品