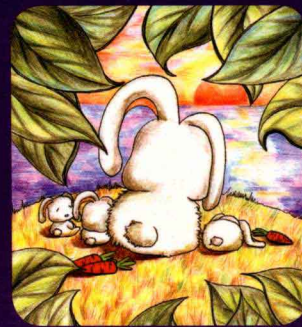
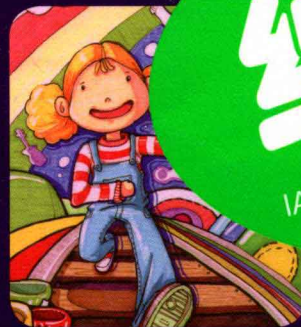
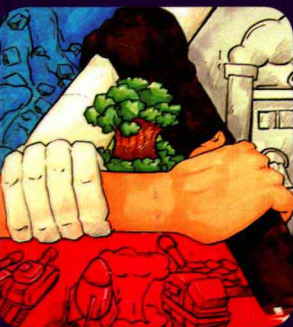
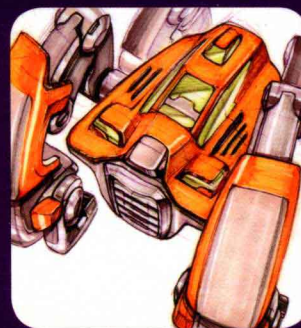
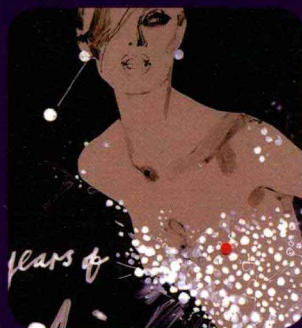

设计考试高分宝典

综合篇

IAD艺术设计系统工作室 / 编著

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

短信防伪说明

本图书采用出版物短信防伪系统，读者购书后将封底标签上的涂层刮开，把密码（16位数字）发送短信至106695881280，即刻就能辨别所购图书真伪。移动、联通、小灵通发送短信以当地资费为准，接收短信免费。短信反盗版举报：编辑短信“JB，图书名称，出版社，购买地点”发送至10669588128。客服电话：010-58582300。

侵权举报电话：

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 010-65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-59521255

Email: law@cypmedia.com MSN: chen_wenshi@hotmail.com

图书在版编目 (CIP) 数据

设计考试高分宝典, 综合篇 / IAD艺术设计系统工作室编著. —北京: 中国青年出版社, 2010.2

ISBN 978-7-5006-9178-5

I. ①设… II. ①I… III. ①美术-设计-高等学校-入学考试-自学参考资料 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第007363号

设计考试高分宝典——综合篇

IAD艺术设计系统工作室 编著

出版发行: 中国青年出版社

地 址: 北京市东四十二条21号

邮政编码: 100708

电 话: (010) 59521188 59521189

传 真: (010) 59521111

企 划: 中青雄狮数码传媒科技有限公司

策 划: 唐丽丽

责任编辑: 郭 光 董星辰

封面设计: 刘洪涛 宋 旭

印 刷: 北京利丰雅高长城印刷有限公司

开 本: 635 × 965 1/8

印 张: 18

版 次: 2010年2月北京第1版

印 次: 2010年2月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5006-9178-5

定 价: 55.00元

本书如有印装质量问题, 请与本社联系 电话: (010) 59521188

读者来信: reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站: www.21books.com

“北京北大方正电子有限公司”授权本书使用如下方正字体:

方正兰亭黑系列

设计考试高分宝典

—— 综合篇

IAD艺术设计系统工作室 / 编著

中国青年出版社

前言

本书是继《设计考试高分攻略100例》之后，iad工作室又精心编写的一本指导意义极强的参考书。该书在内容上有了更大的补充和丰富，收录了更多更新的考生作品。尤其是对各大重点院校真题进行了专业点评，并结合高分试卷直观、深入地解读了近年的考题形式和解题总结。

可以说本书解析了当前主流设计考题类型，为考生明晰考试之路，拆解考试得分点，让学生学得明白、考得轻松，使其真正成为一本实用的考前宝典。参与本书编写的老师们都是一直奋战在考前专业辅导一线的主力军，同时

他们也是专业设计领域里面的实力战将。他们通过总结自身的教学经验和多年的设计修养编写成此书。

同学们在学习过本书4个章节之后，必在考试中有收获。每章大量的优秀图例与模拟训练更是提高眼界和比对学习成果的重要工具。希望大家学会使用这本宝典，使他成为你高考大战中的有力武器。附录部分更是贴心地为大家准备了北京设计院校考点地图及考前设计学习计划表。

最后，iad工作室的全体成员祝大家取得优异的成绩！

目录

前言	2
----	---

第一章 主题插图

1.1 插图设计考试要点	5
1.1.1 什么是插图设计	5
1.1.2 哪些艺术院校的考题会涉及主题插图	5
1.2 插图设计表现要点	6
1.2.1 插图中的人物造型	6
1.2.2 插图中的构图——经典构图方法	16
1.2.3 插图中的配色——经典配色方法	25
1.2.4 插图的表现技巧	31
1.3 历年真题分析	38
1.4 模拟训练	42
1.5 主题插图设计赏析	44

第二章 海报设计

2.1 海报设计考试要点	49
2.1.1 什么是海报	49
2.1.2 海报设计的考题形式与评分标准	50
2.1.3 海报的设计理念	51
2.2 海报设计的基本常识	51
2.2.1 海报设计的基本主题分类	51
2.2.2 海报设计的创意方法	53
2.3 海报设计的表现方法	54
2.3.1 海报设计的构图方法	54
2.3.2 海报主体的图形设计方法	57
2.3.3 海报设计的字体表现	59
2.3.4 海报设计的色彩及个性表现	62
2.3.5 不同主题的海报设计方法	65
2.4 历年真题分析	68
2.5 模拟训练	69
2.6 海报设计赏析	69

第三章 服装效果图设计

3.1 服装效果图考试要点	75
3.1.1 服装设计的考题形式与评分标准	75
3.1.2 服装效果图的应考方法	77
3.2 服装效果图的基础知识与绘制方法	77
3.2.1 服装效果图的作画工具	78
3.2.2 人体的绘制	79
3.2.3 基础的服装款式	91
3.3 服装效果图的绘制	93

3.3.1 画面的构图	93
3.3.2 光影与上色	94
3.3.3 服装设计的肌理表现	97
3.3.4 如何将考题和服装效果相结合	98
3.4 历年真题分析	99
3.5 模拟训练	102
3.6 服装设计效果图赏析	103

第四章 产品设计效果图

4.1 产品设计效果图考试要点	117
4.1.1 为什么要学习产品设计效果图	117
4.1.2 产品设计的考题形式与评分标准	117
4.2 产品效果图的表现方法	118
4.2.1 常用透视的画法	118
4.2.2 效果图的透视画法	119
4.2.3 手绘效果图的表现技巧	120
4.2.4 效果图的综合表现	121
4.2.5 工具技法	123
4.2.6 效果图范例	124
4.3 工业设计的创意与造型	124
4.3.1 产品设计的创意方法	124
4.3.2 产品造型设计基础	126
4.3.3 功能决定造型	127
4.3.4 人机工程学的基础概念	127
4.3.5 产品的色彩设计	128
4.4 产品的整体展示	129
4.4.1 产品的整体版面设计	129
4.4.2 展示版的版式设计	130
4.4.3 展示版的整体色调	131
4.4.4 故事版	131
4.4.5 文字标题设计	133
4.5 产品设计思维及效果图表现步骤图解	134
4.5.1 思维过程及步骤图解	134
4.5.2 实例步骤图解	135
4.6 历年真题分析	135
4.7 模拟训练	139
4.8 产品效果图赏析	141

附录

北京艺术设计考试院校地图	143
设计考前100天冲刺计划	144

第一章 主题插图

通过本章节的学习，同学们可以了解什么是插图，插图的基本元素与风格，以及怎样运用绘画技巧达到理想的画面效果。本章通过历年优秀考卷欣赏和模拟训练，让同学们掌握学习方法，并提高应试能力。

1.1 插图设计考试要点

1.1.1 什么是插图设计

插图 (illustration)，源自于拉丁文 (illustratio)，原为照亮之意，也就是说插图可以使文字内容变得更明确清晰。辞典中插图的解释是：①插图、图解；②例证、实例；③举例说明。

插图设计在近几年的美术高考中越来越常见，相比传统的装饰画试题，插图的表现形式更为灵活多样，画面的主题性和故事性也更为突出。主题插图往往能够体现出很强的个人特点，其轻松地表现形式也深受考生青睐。

1.1.2 哪些艺术院校的考题会涉及主题插图

现在很多艺术院校的设计考题出现综合性的趋势，并且对表现方法和技巧不作限制，考生可以根据自己的特点和相应主题自由发挥。因此在许多院校的考试中，都可以应用到主题插图类的画面，其中最具有代表性的是清华大学美术学院的设计考题，如2004年设计试题。

题目：沟通

考试要求：

- ① 体现人与物、物与物之间的联系和沟通。
- ② 根据本专业的特点，进行有创意的设计创作，并画出效果图。

考试时间：3小时

北京理工大学的设计考试内容也可以用插图形式表现，如2005年试题。

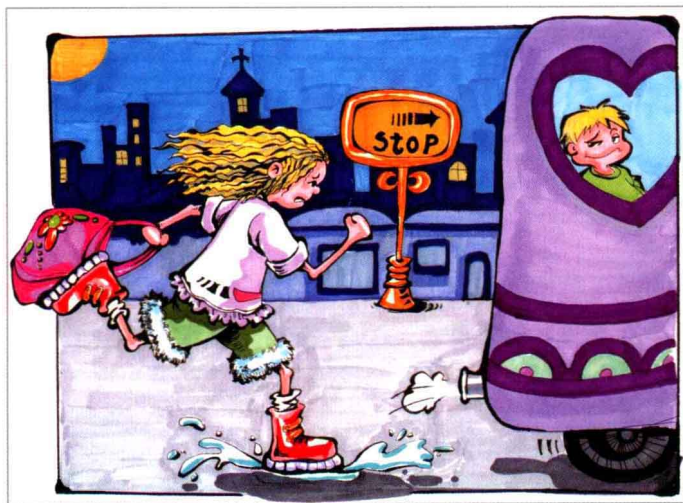
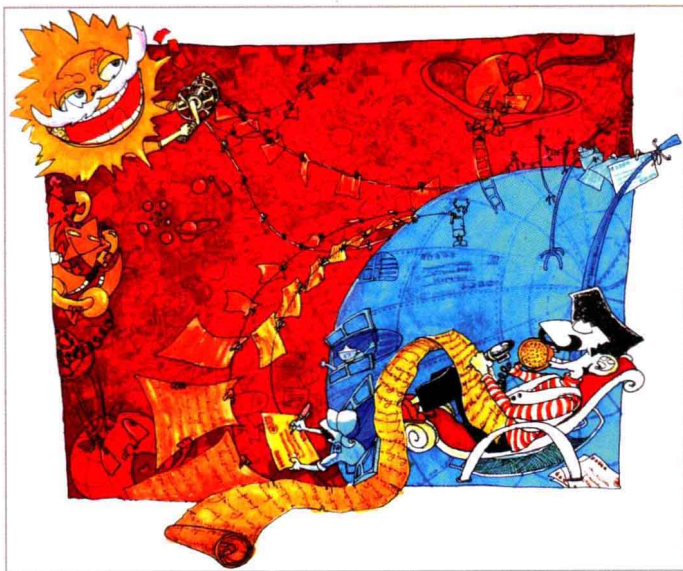
题目：车站、快乐新年、幸福家园

考试要求：

- ① 画装饰画一幅，任选一题。
- ② 8开素描纸。

考试时间：3小时

插画设计是一种很自由的表现形式，没有严格的要求，也没有固定的表现技法，一切都由主题而定。相比一些专业性强、技巧要求高的表现形式如室内效果图、工业效果图等，插图表现更容易上手，因此近年来试卷中插图式的卷面越来越多。但同时，个性不强的画面容易淹没于众多相似的考卷之中。所以插图设计技巧的运用成为本章学习的重点，它能够帮你在众多考生中脱颖而出。

分数	评分关键词	能力要求	学习内容
100~119分	符合题意 造型准确 构图饱满	有一定的审题能力 有一定的构图能力 有一定的色彩表现力 画面完整	认真审题,理解题意 平时有端正的作画态度 系统学习构图原理 掌握色彩知识 有一定的画面表现技巧
120~139分	符合题意 线条利落 构图饱满 造型生动 细节表现	有一定的审题能力 具有保持画面整洁的习惯 构图形式储备丰富 形象造型储备丰富 有刻画形象质感的能力	认真审题,理解题意 平时有端正的作画态度 系统学习构图原理 掌握色彩知识 注意观察生活 有一定的画面表现技巧
140~159分	符合题意 构图饱满 造型准确 色彩恰当 有细节 技巧熟练	有一定的审题能力 有一定的构图能力 有一定的形象造型能力 有一定的色彩表现能力 有刻画形象质感的能力 有一定的创意能力 表现形式巧妙 有良好的作画习惯	认真审题,理解题意 平时有端正的作画态度 系统学习构图原理 掌握色彩知识 能熟练运用色彩技巧 注意观察生活 熟悉画面表现技巧
160分以上	创意新颖 构图完整 造型生动 色彩和谐 细节充分 技巧熟练 风格独特	准确把握题意 构图能力较强 形象造型能力较强 色彩表现能力较强 细节深入能力较强 表现能力较强 创意能力较强 表现形式巧妙 有良好的作画习惯	认真审题,理解题意,并用恰当的创意表现出来。 构图:学会将创意用恰当的构图表现出来,掌握基本构图法则和规律。 造型:能够塑造出有性格有特点的形象。 色彩:搭配准确和谐,能够和主题相结合。 深入表现细节和质感,恰当运用线条和工具。 能够掌握工具的特点及表现技巧。 形成自己的表现风格 注意观察生活

评分标准 重点关注

1.2 插图设计表现要点

按照设计考试要求,主题插图在考试中的得分点可分为造型、构图、色彩和表现技法。在下面的章节中将对其中的难点进行讲解。

1.2.1 插图中的人物造型

插图中形象的塑造难点就是人物,在本章节中将针对人物的动态和造型特点加以说明,帮助同学们在考试中顺

利解决造型问题。此外,动物、植物、生活用品等造型方式都可借鉴人物造型的方法。

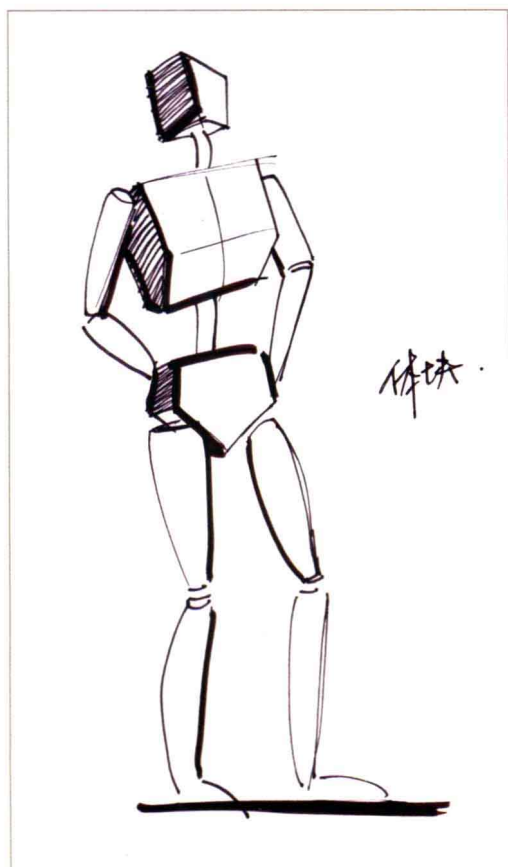
(1) 人物基本结构的搭建和动态造型表现

动态是人物塑造中最为重要的一步,美好的形象与舒展的姿态相结合,才能使画面中的人物更具感染力。

1) 搭建体块

人体的基本结构是由体块搭建而成，由下图可以看出人体结构变化的规律，其中要特别注意体块之间的连接弧度，使之更好地表现人体的曲线美感。

可把人体的四肢想象为圆柱体，但要注意形体上下连接时形态过渡的微妙收放。很多同学容易把手臂和腿画成一样粗细。

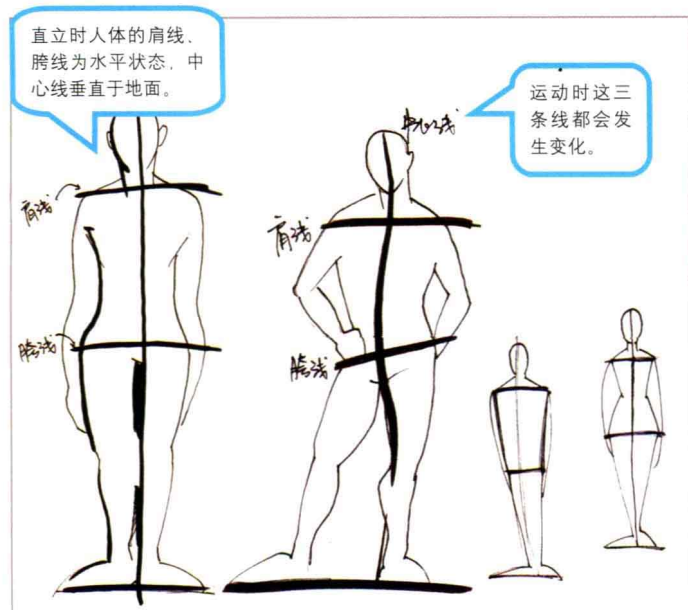
2) 身体辅助线

肩部连线：贯穿肩部的弧线能使双肩对称。无论画多夸张的动作都能轻松把握。

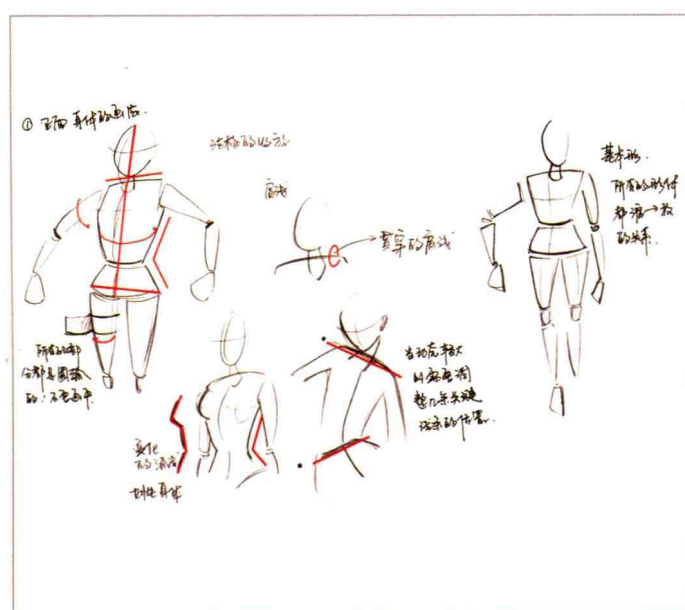
胯骨连线：把握身体动态的重要线条，可与肩线一起调整人体动态。如与肩线平行则人体动态稳定，反之则动

态夸张。

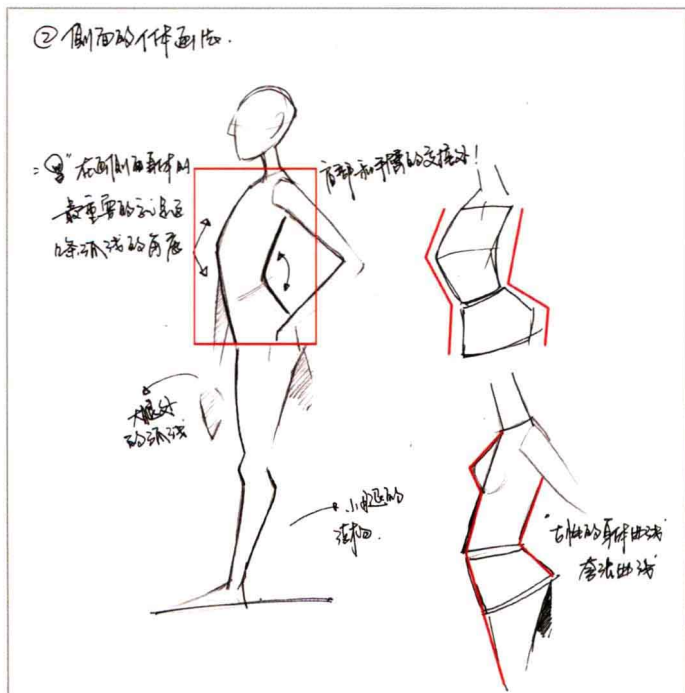
中心线：帮助找准身体各部位的方向，进而准确体现透视关系。

正面人体结构特点

3) 侧面人体的结构表现方法

侧面人体结构特点

在表现侧面人物时肩部的处理尤为重要，此处是衔接手臂、脖子和躯干的重要位置。

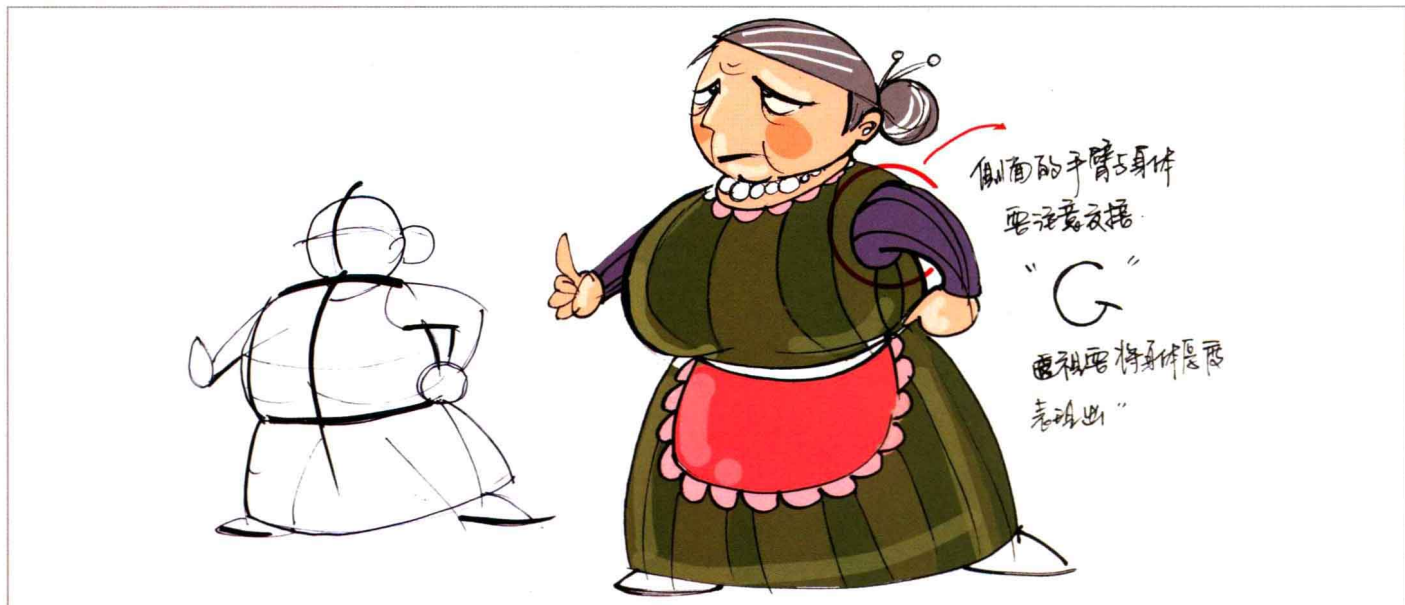
前胸的弧线要与后背的曲线相呼应，两条曲线的凹凸对应关系需在画面中体现出来。

小腿肌肉也是很容易被忽略的弧线，此处可根据具体情况进行处理，如男性可处理为折线，女性则需要适当提

高弧线的位置来提升小腿的修长感。

在表现侧面人物时要找准中心线，确定中心线后就不容易使画面人物有倾倒的感觉。此时肩线、跨线重叠比较容易找准位置和透视关系，重点是要注意肩膀、前胸和后背的位置关系。

4) 半侧面人体的结构表现方法

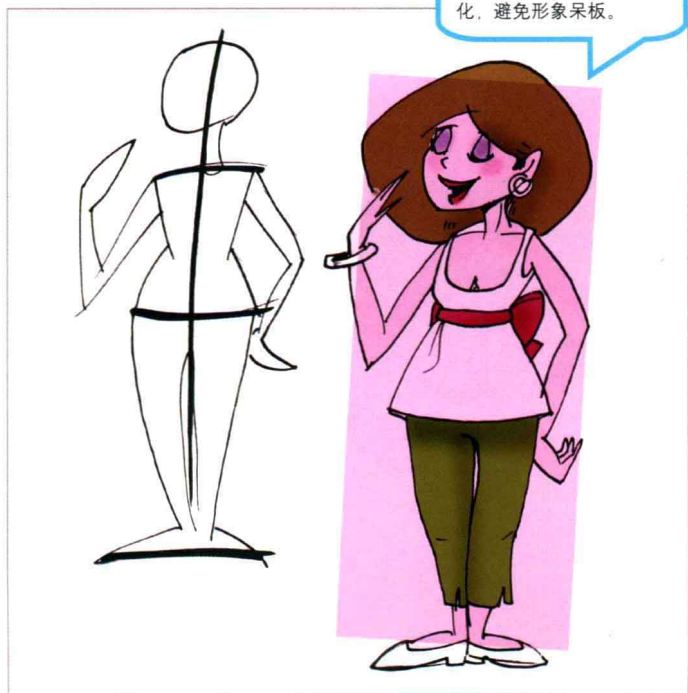
半侧面人体画法

在表现半侧面人物时要注意手臂与身体的连接，因为此时有很多体块重叠，形成透视变形。如上图所示，“G”

结构的画法既体现了身体的厚度，也准确表达了手臂、肩膀之间的关系。

5) 正面人体的结构表现方法

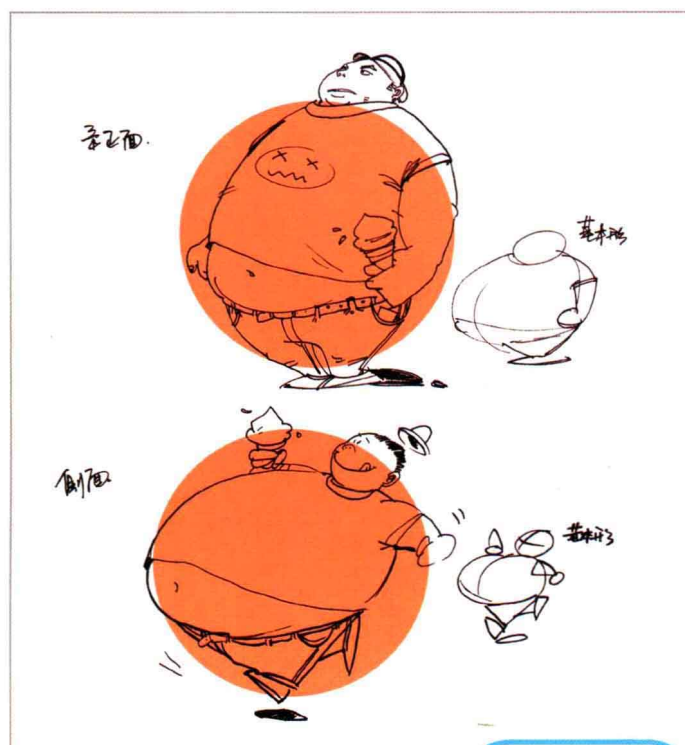
在表现正面人体时要注意对称。尽量让四肢有些变化，避免形象呆板。

正面的人物比较难表现，处理不好容易显得呆板或身体不对称。首先要确定连贯的肩线和胯线，这样才能有效避免这个问题。

6) 基本形的选择

基本形的选择是塑造人物性格非常重要的一点，往往通过形态特征就能直观反映出人物的性格。比如胖子一般选择巨大的圆形身体，而在选择基本形的时候要反复揣摩对象的特点，并且要学会总结。

基本形的塑造

女性身体比较柔软，在选择基本形时可用梨形来表现躯干。

动态夸大时，可利用三角形形态稳定结构。基本形的选择应尽量简洁。

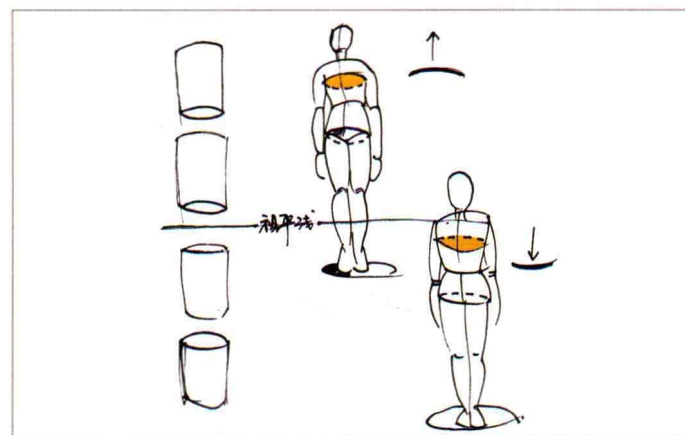
男性魁梧的身体一般选用倒三角形。

7) 弧线

在表现人物时要注意弧线的运用，虽然在插图表现中可以刻意地追求平面化的处理方式，但是掌握人体的弧线走势能使人体结构有更为准确的表现。

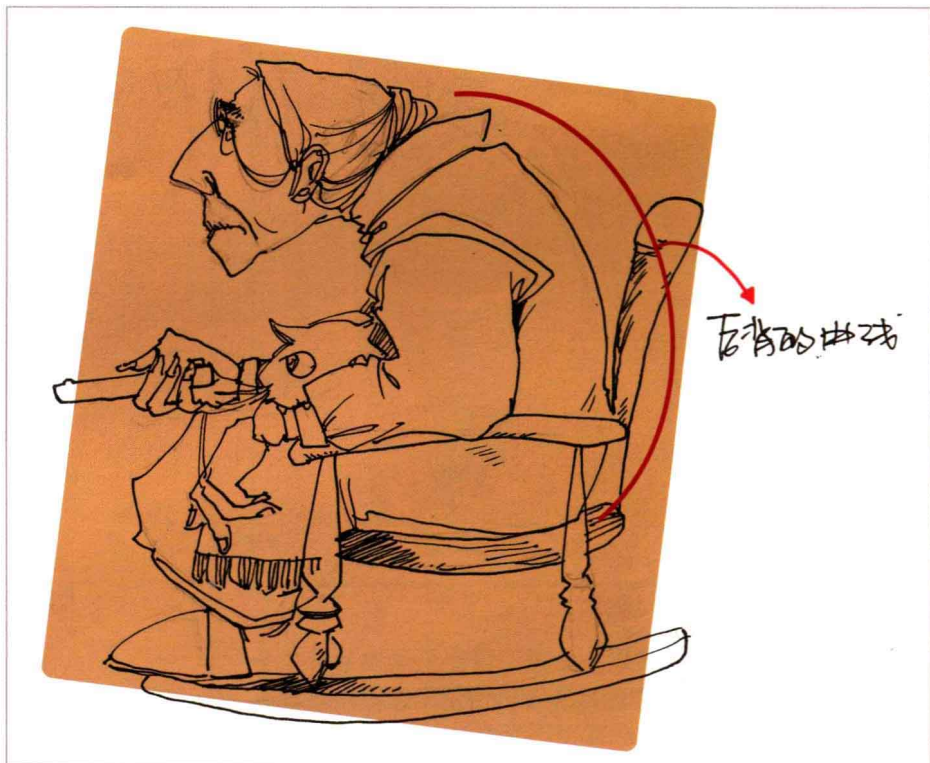
人体可被理解为由圆柱体组成，在不同视角下身体的弧线随着透视角度的变化而变化。

■ 侧面的弧线

侧面人体的表现有一定难度，尤其是前胸和后背的两条弧线的处理。创作时可进行适当夸张，如表现女性时可夸大腰臀的曲线，以突出其身材的曼妙。而下图中老年人的形

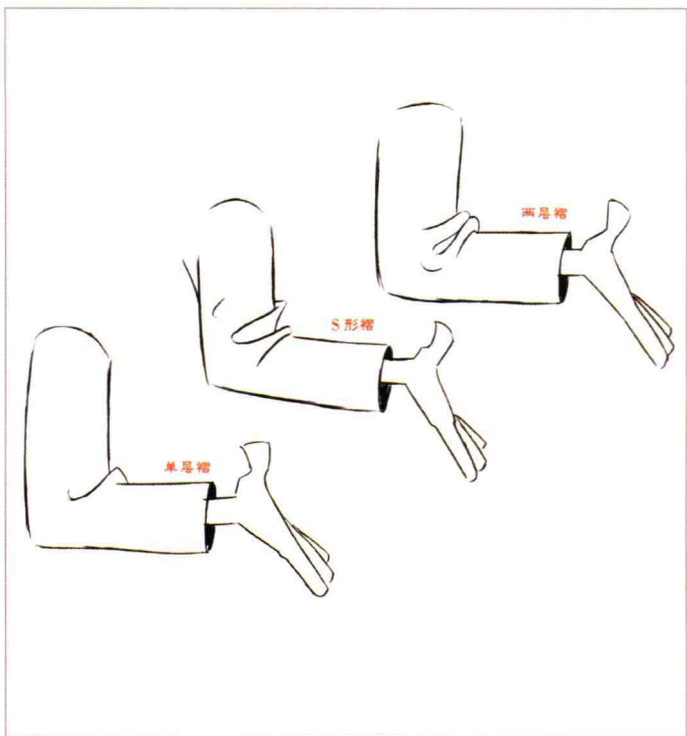
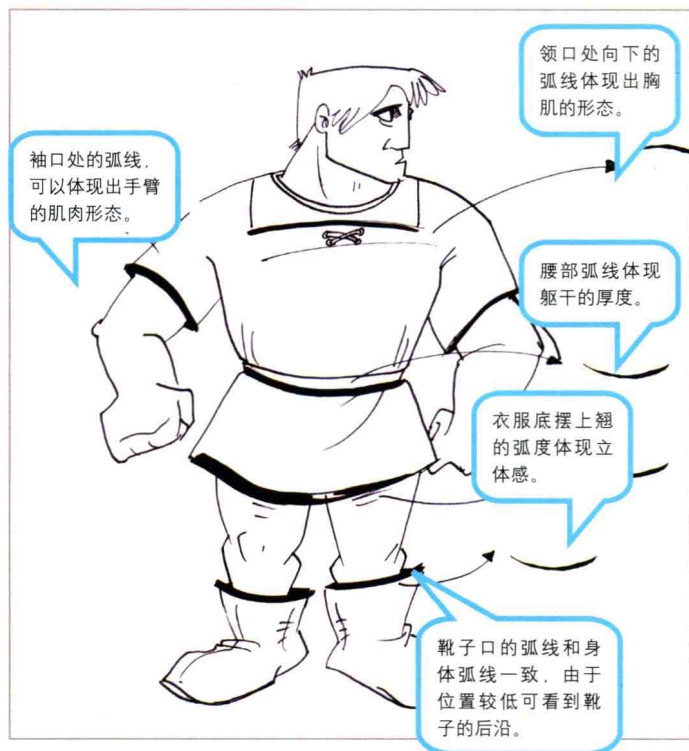
象则选择了一条完整的弧线来体现老年人的身形特点。所以在表现侧面的弧线时要注意与人物特点相结合。

■ 衣纹的弧线

在表现薄衣裤的时候要特别注意弧线的运用，要能体现出衣服是穿在一个立体人物的身上。如果衣服都用直线

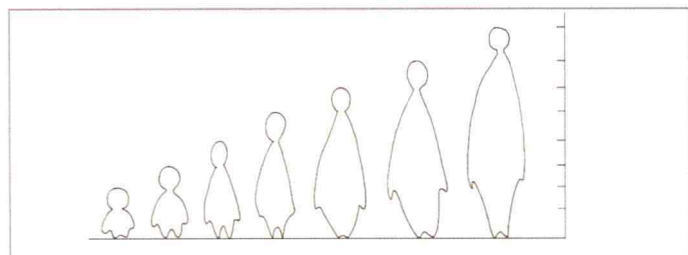
表示，人物形态的立体感就会被削弱。在表现裤子、袖子以及一些带条纹的衣服时要特别注意这一点。

(2) 人物头身比特点的塑造

头身比这个概念相信大家并不陌生，它可以帮助大家画出高矮不同的人物，在插图设计中可尝试运用变换头身的比例来表现人物的性格特征。

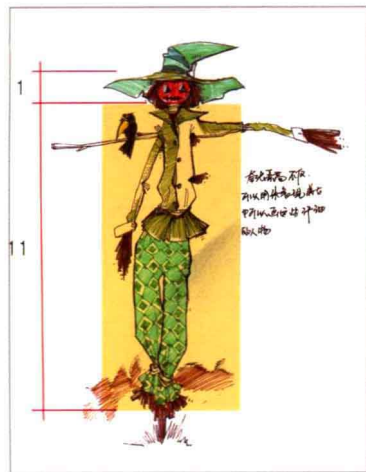
头身比例示意图

正常的头身比例关系为1:7，如果要塑造更具个性的人物往往会改变这个常规比例。如表现纤细的人物通常会整体拉长，选择1:9甚至更夸张的比例。如果是表现小孩子，就会选择1:3的比例关系。

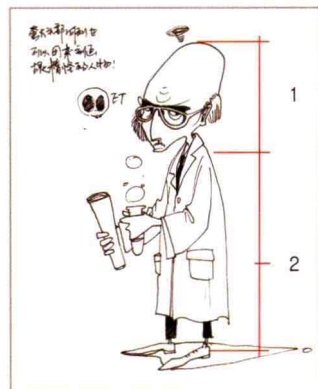
Q版比例就是夸大头部，在表现小朋友天真可爱时常会用到，同时也用来表现那些聪明的科学家。夸大的脑袋会给人古灵精怪的感觉，创作中尤其要注意突出他们的脑门和后脑勺。

夸张头部比例

Q版人物比例

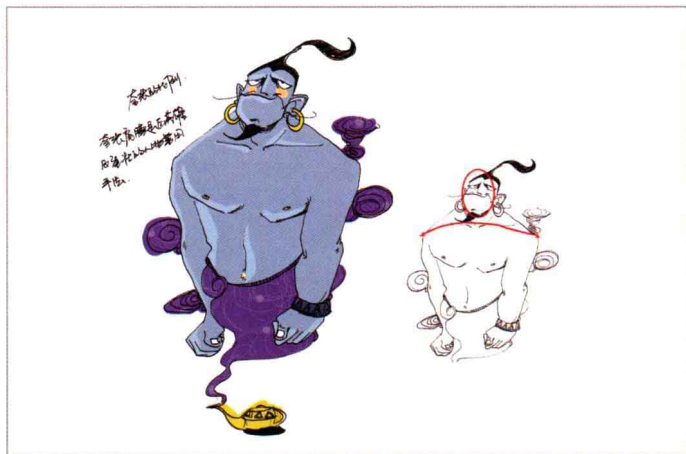
夸张的头身比例

修长的比例适合表现时尚的女孩及那些纤细的精灵人物，拉长人物的身体，缩小头部就可以做到。但在设计过程中要注意比例关系的等量缩放，同时可适当加长小腿及手臂、脖子的长度。

插图设计中不仅是身高的比例可进行夸张，其他比例关系也能根据人物特点进行适当的变形。比如画壮汉的时候，则可突出其宽大的肩膀。

修长的身体比例

夸张的肩部比例

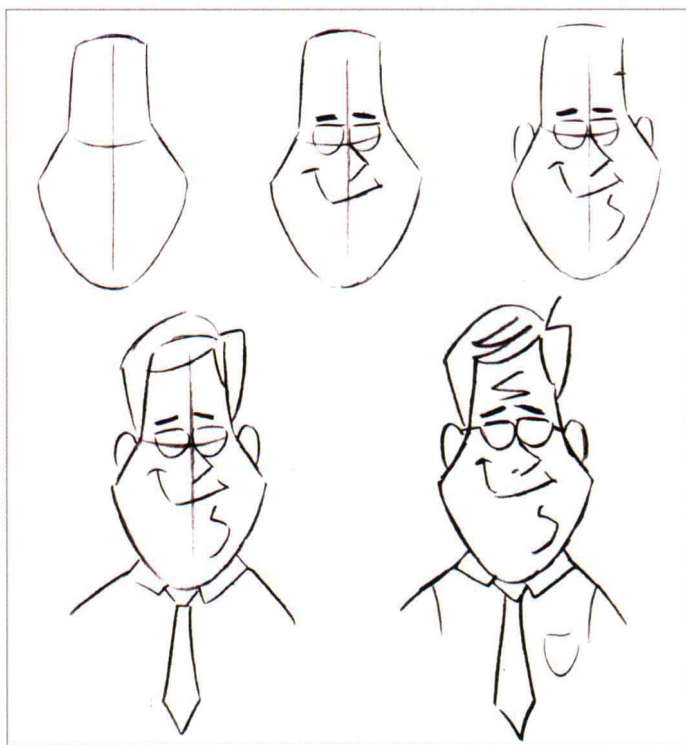

(3) 人物头部的塑造

头部是人物刻画中最为重要的部分，通过表情可集中体现人物的性格特点及画面的故事情节。眼睛是心灵的窗户，眼睛和嘴巴、眉毛一起构成表情。鼻子是体现面部朝向的重要标记，鼻子的位置决定了头部方向。耳朵等起到配合的作用。在一般的画面中较多出现的是3/4角度的头部，这是最容易把握和表现的。

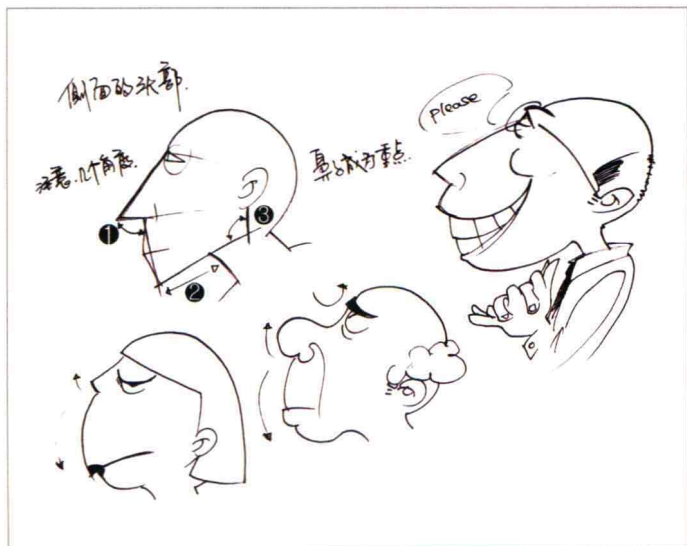

1) 正面头部的刻画

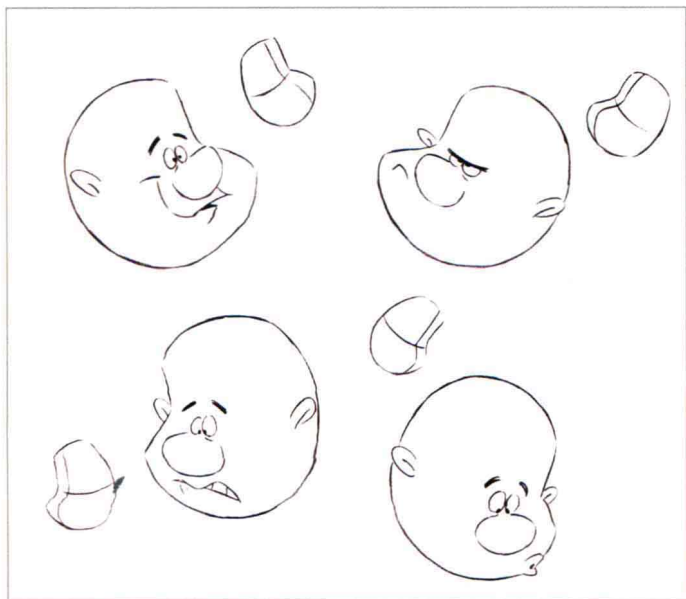

2) 侧面头部的刻画

侧面的头部表现如同侧面的身体一样，要注意几条关键的线条之间的角度。如鼻子与下颌的夹角线。下颌转角处的角度和后脑勺的弧度，即使画面人物有很厚的头发也需要注意。特别要注意的是鼻子的塑造，这是侧面刻画头部中最为突出的一部分。

3) 不同形状头部的刻画

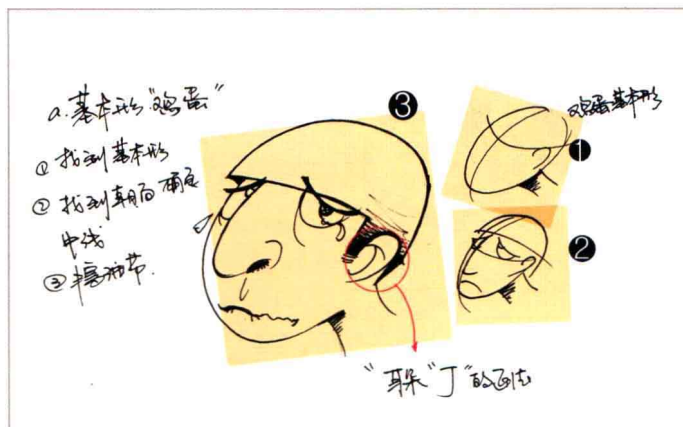
■ 三角形的脸

正三角形头部的画法

倒三角形头部的画法

■ 鸡蛋形的脸 (基础形)

蛋形头部的画法

蛋形头部的变形表现

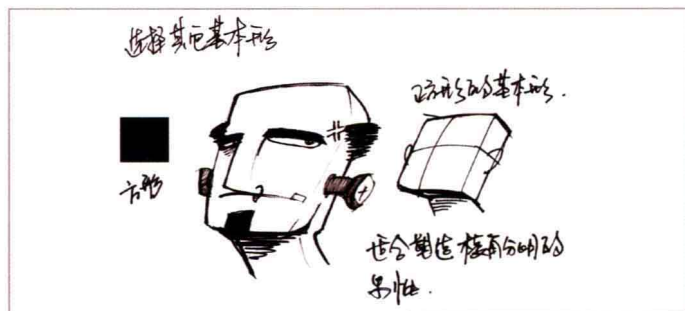
■ 圆形的脸

圆形头部的画法

■ 长方形的脸

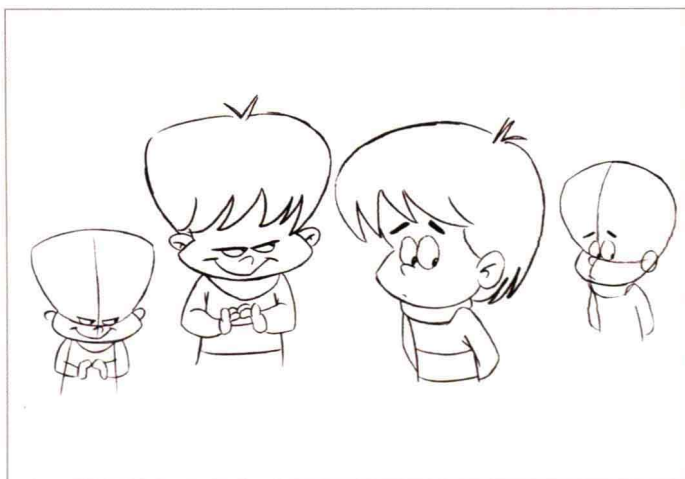
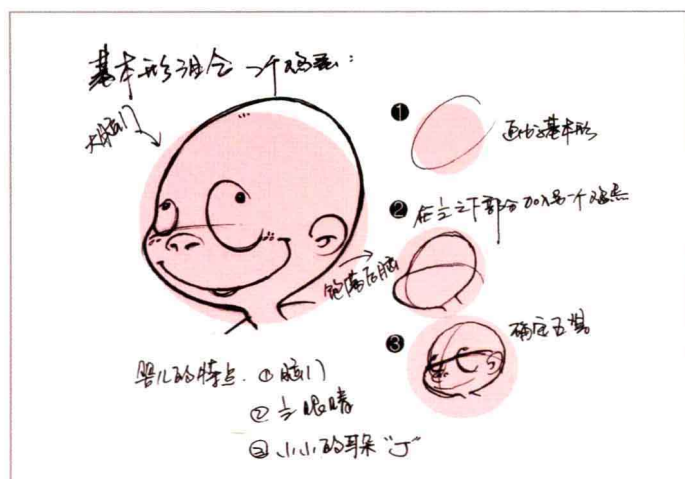

方形头部的画法

4) 多形体组合表现头部

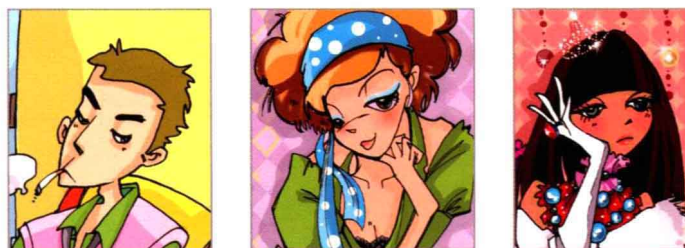
■ 婴儿头部的画法

■ 海盗头部的画法

■ 青年人头部的画法

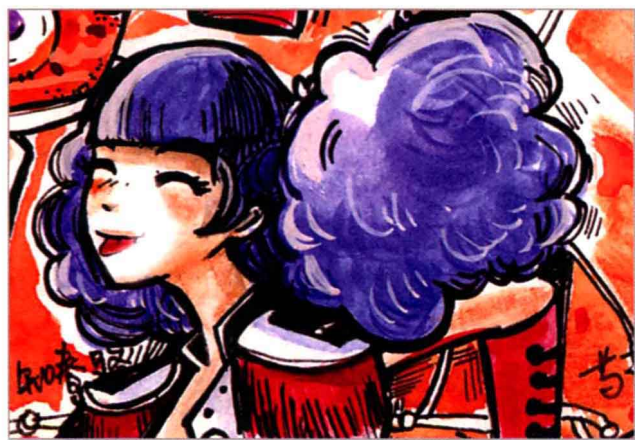
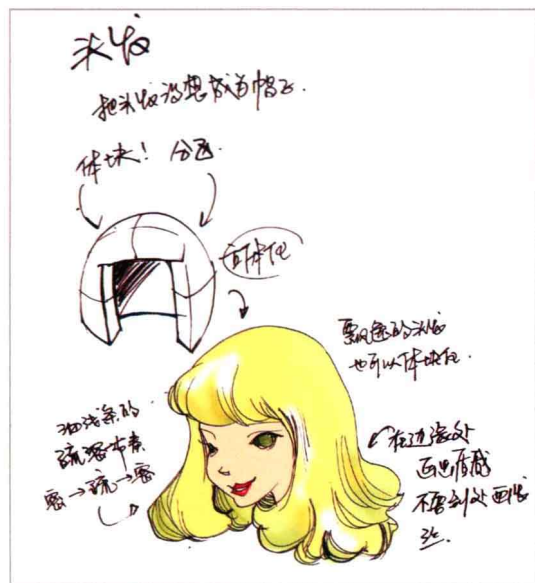
5) 头发的处理方法

头发对于人物塑造来说和衣服一样都属于道具，适合的发型能更好地突出其性格特征，给观者留下深刻的印象。

象。处理头发时不需要一根一根细画，只需成块处理、分区域上色和描绘即可轻松画出有质感、有体量感的头发。

■ 女性的头发

女性头发在画面中是很容易出彩的部分，需特别重视。在成块处理的同时，高光和外边缘处可适当画出发丝，以增加细节质感。

■ 男性头发

男性头发较短，要注意和头骨弧度的结合，不能因为头发而破坏了整体头形。

