

高考图案

■ 史启新 主编

实战指导

安徽美术出版社

GAOKAOTUANSHEZHIZHIDAO

编者的话

在艺术类设计专业的高考中,图案设计占据了相当大的比例。许多第一次参加高考的考生往往将精力都放在素描和水粉画上,临近考期,才想起来还要准备一下图案设计。接触到图案设计,就会发现它不像素描、水粉画那样单纯,书店里的参考书琳琅满目,图案的品种、形式五花八门,真不知该从哪里入手!因此,编辑出版一本高考图案辅导用书,应该是很有必要的。于是,我在遇到有多年出卷、阅卷和考前辅导经验的史启新老师时谈及此事,不想竟一拍即合,史老师当即答应尽快撰写,并邀约他的同事——几位颇具实力的一线中青年教师——为此书绘制图例和范图。

拿到这部书稿后,刚刚翻了一页,就被史老师洗练的文字所吸引,便一口气读了下去,越来越感受到作者缜密的思维和驾驭整部书稿的能力。作者紧密结合艺术类高考中图案试题及阅卷的规律,分十课将考生所需要掌握的基础知识、绘制技能和考试过程中所需要注意的问题都一一阐述得十分清楚。同时,本书还将有效地指导考生在相对较短的时间之内完成考前的准备,在考试时尽快做出抢目的优秀试卷。书中的图例也十分精彩,针对性和实用性都非常明显。考生们有了这一册《高考图案实战指导》,在艺术类设计专业的高考中,有关图案设计的一切问题都变得简单了。

主要作者简介

史启新，男，1964年生于安徽铜陵。1991年毕业于无锡轻工业学院设计系（现为江南大学设计学院）视觉传达设计专业。1991年至今任教于安徽机电学院艺术设计系。

王淮梁，男，1963年生于安徽淮北。1986年毕业于安徽机电学院工艺美术系装潢设计专业。1986年至今任教于安徽机电学院艺术设计系。

刘宗红，女，1966年生于安徽芜湖。1987年毕业于安徽机电学院工艺美术系装潢设计专业。1987年至今任教于安徽机电学院艺术设计系。

张业柱，男，1968年生于安徽芜湖。1995年毕业于景德镇陶瓷学院美术系陶瓷美术设计专业。1995年至今任教于安徽机电学院艺术设计系。

目 录

开课前的话	1	二、应考的装饰色彩技能	11
第一课 高考的图案有哪些规律和特征	2	第六课 如何让自己的色彩在众多的	
一、绘制时间短、速度快	2	考卷中“跳”出来	13
二、画面构成精简化	2	一、响亮的明度	13
三、色彩响亮夺目	2	二、鲜明的调子	13
第二课 适合高考的图案组织形式	3	三、鲜亮的色感	13
一、适合纹样	3	第七课 如何巧用图案资料	14
二、自由纹样	3	一、如何选购有效的图案资料	14
三、二方连续纹样	4	二、如何记忆高考实用图案	14
四、角隅纹样	4	第八课 如何快速设计应试图案	16
第三课 适合高考的图案题材	5	一、黑白图案与彩色图案的互换	16
一、花卉	5	二、简单的图案变化法	16
二、动物	5	第九课 如何赢得考试时间	17
三、人物	5	一、几个重要工具的运用	17
四、风景	6	二、如何提高绘制的速度	19
五、静物	6	第十课 图案题型预测与分析	22
第四课 考前如何快速掌握装饰技能	7	一、纯图案型	22
一、装饰与形式美	7	二、以图案为主, 兼顾一些其它知识型	22
二、何为装饰因素	8	三、以设计为依托、以图案为主的题型	22
三、应考的装饰技能	9	彩色插图版	27
第五课 考前如何快速掌握装饰色彩技能	10	图案辅导作品	30
一、必备的色彩基本知识	10	后记	90

开课前的话

当您打开这本书时,希望您能感受到我们对您的美好祝愿——祝愿在新学年开学时,您的笑声将回荡在大学校园里!

十几年前,设计在中国并没有被多少人了解,即使知道一点儿,也只是当作传统的“工艺美术”来理解。十几年后的今天,随着我国改革开放的深入发展,设计已被更多的人所了解。看看我们每天的衣、食、住、行,便可发现设计无处不在。如服装、鞋、帽、电冰箱、电饭煲、餐具、空调、电视机、电脑、汽车、飞机、室内外环境、家具、玩具、商业广告、商品包装等等,都深深地烙上了设计的印痕。如果没有设计,我们很难想象方便、舒适、快捷、时尚的生活将会怎样。从中我们可以发现,社会是多么需要设计人才啊。我国已经正式成为WTO的成员国,我国的经济发展将全面步入国际化轨道。这意味着社会一方面要加大对设计人才的需求,另一方面对设计人才也提出了更高的要求。

设计是实用的艺术,是用理想的形态塑造我们的现代生活,从功能出发,通过美的形式体现出来,并适合现代化的生产手段。因此设计师必须具备良好的创造性思维和广博的知识面。设计绝不是对物体外部的简单装饰,更不是手工艺品的创作,这就是为什么不能将设计简单地用传统的“工艺美术”概念来理解的原因所在。

设计专业的招生考试,其专业试题本应体现在考察考生的设计专业基本素质方面,如创造性思维、空间想象、联想与创意、分析与理解以及逻辑思维等能力。然而由于种种原因,国内能真正做到这一点的院校太少了。以往大部分院校的专业招生试卷除图案以外,较多地采用以具体的专业设计为试题,如工业设计专业试题为产品设计,服装设计专业试题为服装设计等。这种以专业设计为试题的考试方式是极不合理的,因为考生还没进校学习,怎么能够驾驭这种设计呢?更可怕的是,有些考生真的具备设计的潜质,就因为考前对具体的设计不熟悉,被拒之门外;而另一类其实并不适宜学设计的考生,因背了几套具体的设计方案便顺利通过。幸好国内大多数设计院校已认识到了这点不足。当然,仅以图案作设计专业试题也不尽合理,因为图案仅仅是考察考生的装饰能力,并不能全面考察考生的设计专业基本素质。

自1977年恢复高考以来,我国的艺术类招生均为各高校独立招生。1997年安徽省率先将其调整为以省为单位进行统一招生,统招模式很快在全国众多省份展开。艺术设计便出现了各专业对统招试题相互认同的问题,即如何协调好各个专业方向的特点。图案便顺应形势成了平衡的“法宝”(充当了统招的主要试题内容),图案辅导教材随之成为热点。目前在国内的图书市场中图案类书籍种类繁多,但真正具有高考针对性的辅导教材却难以找到,这正是我们撰写此书的原因所在。

本书是笔者根据自己多年的出卷、阅卷及考前辅导等经验,循图案应试的规律撰写的,希望能给众多的考生以有效的帮助。

本书本着一切为考生着想的原则,直接切入要点;以考前强化班授课的方式组织全书的结构,循序“快”进,迅速解决考试中将要碰到的难题,使考生能顺利地渡过图案高考关。

第一课 高考的图案有哪些规律和特征

高考的图案有哪些可循的规律和特征,这是大家关心的问题。所谓高考的图案,其实是顺应高考这一特殊要求而产生的,是为高考的特殊要求服务的,适合高考的图案必须做到既能依此判断出考生的水平,又便于高考全过程的操作。因此,高考图案的题材一般是大家常见的、熟知的,不能怪僻,怪僻的题材会影响一部分考生水平的正常发挥;图案的设计不能太复杂,要在高考的有限时间内能让绝大部分考生做完;图案的组织形式及套色,要有利于作品的比较与成绩的评判。因此,高考的图案确实有规律可循。

高考图案的规律对于考生来说很重要,它可以使考生明确图案题材的大致范围,图案设计的要求程度以及对考卷的有效把握。把握考卷简单地说就是:图案造型大气、简练,装饰性与视觉冲击力强,颜色漂亮、明快,并且在3小时内能做完。下面我们略作几点具体的分析。

一、绘制时间短、速度快

高考时间是有限定的,设计的专业试卷考试时间一般为3小时,也就是说,图案必须在3小时内绘制完成。

其实现在的设计专业试卷,只考一幅彩色图案的试题并不是很多。有不少试卷除了考一幅彩色图案以外,还要增加1到2幅黑白图案,甚至还增加该图案素材的线描。另外有一些试卷还包括一定量的设计基础试题,如安徽省的设计试卷即如此。这样算来彩色图案就必须在2~2.5小时内完成,黑白图案必须在20~30分钟内完成。

图案的长期作业与短期作业,其要求与效果是不一样的。长期作业需要画面更加丰富、精细,并在构思起稿阶段就考虑进去了;短期作业不是长期作业的简化,而是一种单纯、明快的完整作品,同样也在构思起稿阶段就考虑进去了。高考的图案正是这种短期的作业,而长期作业只能作为在校生的训练课题。

二、画面构成精简化

高考的图案还有一个特点就是在观者快速浏览过程中,作品能从众多的考卷中“跳”出来。因此,画面不能太琐碎、纤细,要符合精简的要求,要有块面感,因为面的视觉目标大。但是仅有面也是不行的,画面会很空,很单调。为避免单调,还必须用点与线进行穿插,才能使画面丰富。点与线的穿插是设计技巧的体现,穿插的点、线不能使视点分散,要有聚和散、密和疏之分,要有条理感。

三、色彩响亮夺目

常言道:远看色,近看花。高考阅卷的工作量肯定是很大的,阅卷老师不可能把每幅画都拿在手上长时间地细心品评,这就要求高考图案的色彩必须响亮夺目。色彩要做到响亮夺目,关键在于对比手法的运用。对比除了色相、冷暖、互补、鲜灰等对比类型以外,还有明度(明暗)对比。其中明度对比是很重要的,它对画面能否响亮起着重要作用。有不少考生就没能很好地把握它。

以上这些问题,后面将进一步讲解。有关图案的造型与装饰性,也将在后面展开阐述。

第二课 适合高考的图案组织形式

图案的组织形式是实践经验和创作规律的总结。根据实际需要,图案组织形式可分为单独纹样和连续纹样两大类。

单独纹样是指与四周不联系的、独立的、完整的纹样,它是图案组织的基本单位。由于单独纹样本身造型完整,具有独立性,因此用途极广,如书籍装帧、包装装潢、商标标志、日用器皿、纺织品、建筑装饰等。单独纹样主要有自由纹样、适合纹样及角隅纹样等。

连续纹样是指以一个纹样单位作连续排列的图案。作左右或上下两边连续排列的图案为二方连续纹样,作上下左右四边连续排列的图案为四方连续纹样。

图案的组织形式种类很多,适合高考的,并且在高考试题中常见的组织形式依次为适合纹样、自由纹样、二方连续纹样、角隅纹样等,其中适合纹样与自由纹样最常见。下面分别作简要阐述。

一、适合纹样

适合纹样是高考试题中最常采用的形式之一,它要求将纹样处理成适合于某一特定的形状,如方形、圆形、三角形、多边形等。适合纹样最重要的特征是当外边框去掉时,纹样仍保留该形状的特点。(见图1)

组织适合纹样,要充分利用并发挥素材对象的特点和生长规律,千万不可违背这些规律,将纹样硬“塞”进特定的形状中。

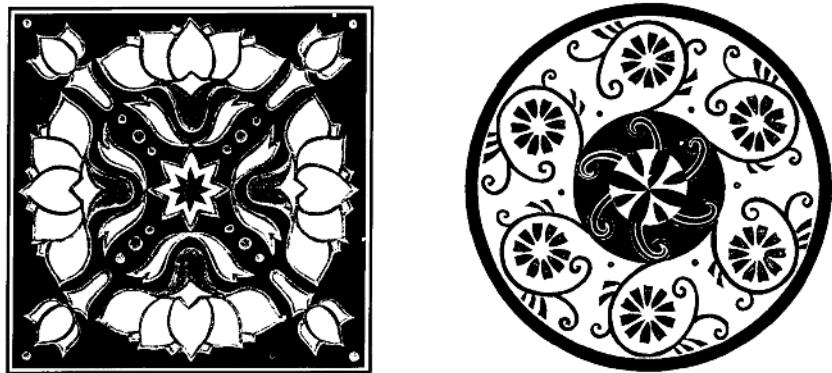

图1 适合纹样

二、自由纹样

自由纹样是外形不受限制的单独纹样。它既有单独纹样的完整和独立的特征、外形又不受限制,因而丰富多彩,富于变化。(见图2)

自由纹样的基本组织分为对称式(均齐式)与平衡式两类。

对称式是以一条直线为对称轴,轴线两侧的纹样为同形同量配置,或以一点为对称中心点、上下、左右纹样完全相同的组织方法。它的特点是整齐、庄严、富于静态美,但易出现平淡呆板。

平衡式从组织形式到空间安排都不受任何限制,只求量的平衡、重心的稳定。其特点是生动、丰富、富于动态美,但要避免松散、零乱。

自由纹样也是高考试题中最常采用的形式之一,尤其是黑白图案(即我们通常所说的黑白单独纹样),几乎都是以这种形式出现的。黑白自由纹样如果没有特别的规定,最好不要用边框,因为用边框容易使黑白自

由纹样失去灵动和自由的感觉,使画面笨重、缺乏美感。彩色的自由纹样与黑白的相反,如果没有特别的规定,最好有边框(涂底色),这样会使画面的色彩丰富,视觉集中。反之易使画面单调。

图2 自由纹样

三、二方连续纹样

二方连续纹样在高考试题中是较多采用的形式,由于二方连续纹样向两边连续排列的特点,也有人称它为花边。(见图3)

根据单位纹样重复排列的方向不同,二方连续纹样可分为单位纹样向左右(横式)或上下(纵式)方向重复排列的条式纹样和首尾相接重复排列的环状纹样等。

二方连续纹样的设计应饱满、紧凑,切忌松散。

图3 二方连续纹样

图4 角隅纹样

四、角隅纹样

角隅纹样不如前三种特别适合高考,因而在高考试题中的出现率相对少些。角隅纹样是装饰在形体边角的纹样,纹样一般在类似三角形的范围内配置。(见图4)

角隅纹样在高考试题中一般不会单独出现,它会伴随相关的设计内容,仅起角花的作用,因此我们要注意主次关系的协调。

练习题: 请将适合纹样、自由纹样、二方连续纹样、角隅纹样各临摹一幅,并体会它们各自的特征。

第三课 适合高考的图案题材

图案的题材极为广泛,大自然中无比丰富的物象都可作为图案创作的素材。高考的图案题材是有一定范围的,主要是从有利于考察考生的图案基本能力上考虑的。高考试题中常见的题材依次为花卉(包括叶子)、动物、人物、风景等。另外,近年来还出现过静物图案,考生也应适当注意。

一、花卉

鲜花是美的化身,图案设计就是创造美,大自然中的花卉形象一直是图案设计的重要题材。花卉的种类繁多,形态各异,设计花卉图案要注意各花卉品种的独特之处,即要分清与其它品种的区别所在。如梅花与桃花的花瓣均为五瓣,但梅花的花瓣形状圆,桃花的花瓣形状尖。

花卉图案的重点在花瓣,花瓣是花的主体,最能表现花的相貌。花瓣的形状、结构、纹理不仅反映花的个性与特征,也是十分重要的装饰因素,考生应将重点放在花瓣的特征上。但是对于像水仙、梅花之类的花种,还要掌握它们枝、干、叶的特征。

不要轻视花叶,要能分清各花种、花叶之间的主要区别。如玫瑰与菊花的叶子就有明显的区别。

大自然中的花卉种类繁多,有我们熟悉的,还有很多我们不熟悉的,甚至闻所未闻的。那么,适合高考的花卉种类有哪些呢?适合高考的图案题材一般坚持两个原则,即大家熟知的和装饰因素明显的(有关装饰因素将在下一课阐述)。根据这两个原则,现大致介绍几种高考试题中常见的花卉(也是容易被高考试题所采用的):玫瑰(月季)、牡丹(芍药)、菊花、荷花、吊金钟、牵牛花、向日葵、水仙、石竹、兰花、海棠、梅花、大丽菊、山茶花、美人蕉、鸡冠花、映山红、仙人掌等。玫瑰后面包含月季,是因为这两种花的相貌相近。为应付高考,这两种花我们只要记住其中一种就可以了,这样可以节省时间。牡丹与芍药亦是如此。其实还有很多花卉都可用此法进行记忆。

二、动物

动物也是图案的重要表现题材,高考图案试题中极容易出现。动物图案要重点抓住动物的外貌特征(包括体态特征和局部特征)及性格特点,并加以突出。

要在不同动物的对比、差异之中突出特征,抓住形象的特征进行变化。如孔雀的尾羽、大象的鼻子、骆驼的驼峰等,这些特征既是创造典型形象的依据,也是装饰的因素。性格特点能增强动物图案的生动性与典型性,如狐狸的狡猾、公鸡的雄壮、猴子的机灵等。

自然界中的动物同样种类繁多,适合高考图案的动物种类也必须为大家所熟知,且装饰因素明显。现大致介绍猫、狗、公鸡、猪、牛、马、羊、鹿、骆驼、大象、狮、虎、猴、狐狸、袋鼠、熊猫、兔、松鼠、蛇、天鹅、孔雀、猫头鹰、金鱼、热带鱼、蝴蝶、蜗牛等,以及十二生肖中的鼠、龙。

记忆这些动物也应寻找规律,如将形象相近的动物或动物中身体某些相近似的部位合并记忆,这样可提高记忆效率。如猪、象、牛的身体部分相似,只是前两者形态较圆,后者较硬些。狐狸与松鼠的尾巴相似,可合并记忆。

三、人物

与一般的绘画人物造型相比较,程式化是图案人物造型的最大特点。它不以追求“逼真”地再现人物形象为目的,而是通过简练概括、夸张变形等手段,强调人物的鲜明特征和神态的表现。

人物图案的装饰美一般通过四个方面来体现:(一)形体美,形体是人物形象美的重要因素之一,是美感产生的一个基本条件;(二)动态美,人的动态包含了对称与平衡、节奏与韵律等形式美的因素;(三)服饰美,服饰与人的关系非常密切,通过服饰可反映人的身份、性格等诸多特征,同时服饰的款式、色彩、图案等也是图案中的重要装饰因素;(四)细节美,对人物的细节如眼神、手势、小饰品等进行精心刻画,往往能起到画龙点睛、以形传神的作用。优秀的人物图案是具备这些装饰美感的,希望考生们能细心体会,以

便选择优秀的人物图案进行记忆。

四、风景

风景图案不是以如实地描绘自然风光为目的、而是重在意境的表现。

风景图案的造型要以少胜多、并达到多样统一。以少胜多，是通过典型的形象求得；多样统一，是运用条理、重复等手法表现客观景物。

风景图案的构图重在主次、虚实的变化与统一方面。要善于组织好形象与空间的关系，使形象有主有次、主次照应，给人以直接而强烈的视觉美感。空间要有虚有实，虚实相生，给人以丰富的想象。

风景图案还要注意使画面充满生气。如一片安静的田园小景，空中飞过几只小鸟。

五、静物

静物图案在高考图案试题中是不多见的，因为静物图案是考生较为陌生的题材，同时静物的组合搭配难度较大。由于近年来，有极少数院校出现了这类试题，因此有必要在此提及。

静物图案与其它图案的不同点在于，静物图案要突出静物的造型美、静物组织搭配的合理性（有些静物是不宜组织搭配在一起的）、静物的组合构成美（组合要符合形式美的基本法则）。

练习题：请逐一临摹各种图案题材的黑白纹样，以便让大脑多“储备”一些题材形象。

第四课 考前如何快速掌握装饰技能

图案与绘画是有很大的区别的,图案突出反映在装饰性上,没有装饰性是谈不上图案的。装饰能力的强弱,直接关系到图案设计的好坏。

考前如何能快速掌握装饰技能呢?这个问题应该这样看,设计图案是从写生到变化需要非常好的装饰能力。而高考的图案并不需要反映从写生到变化的过程,因而我们就可以背一些优秀的图案应考。

考前掌握一点装饰技能的作用何在呢?其一,只有掌握一点装饰技能,才能判断出哪些图案好、哪些不好,以便于我们从中选择优秀的图案来背;其二,我们也不能完全死记硬背,临场还要有点发挥(包括考题与自己所背图案有出入,不得不发挥),这就需要掌握一些装饰技能。掌握一些装饰技能,我们首先需要耐心弄清两个关键问题:形式美与装饰因素。

一、装饰与形式美

装饰图案重在表现形式美,与写实性绘画相比,它是一种直接的外露的美。所谓装饰性,就是在图案作品中,始终贯穿着程式化的形式美法则,即变化与统一。

对立统一是客观世界运动变化的根本规律,对立统一规律在图案中的具体体现是变化统一——这是图案形式美的基本法则。

变化是指相异的形、色、质等图案因素并置在一起,造成显著的对比效果。统一是指图案各组成部分间的内在联系。变化过多,就会使画面紊乱;过分统一,画面会显得单调乏味。两者必须进行协调,即统一中求变化,寓变化于统一之中,从而达到一种和谐的关系。

根据变化与统一的形式美的基本法则,派生出形式美的具体法则如下:

1. 均齐与平衡

均齐——指同形同量的组合。在一假定的中心线(中心点)的左右或上下,图案的各构成要素呈同形、同量的配置。(见图5)

均齐体现着统一的原理,具有严谨的规律性,呈现庄重、稳定、整齐的美感。但处理不当易导致呆板、单调。

平衡——指不同形等量(视觉上的等量)的组合。在一假定的中心线(中心点)两侧,图案的各构成要素保持视觉上的力量平衡,呈量等形不同的配置。(见图6)

平衡体现着变化的原理,具有生动活泼的动感特征及变化丰富的动态美。但处理不当易造成画面杂乱。

均衡——是均齐与平衡相协调的产物。在均齐的基础上进行平衡变化,即在均齐的形、色上进行部分的变化,使画面达到统一与变化的和谐关系。(见图7)

2. 条理与重复

条理——指将复杂的自然物象构成要素经过概括、归纳,使之规律化、秩序化,呈现出一种整齐美。(见图8)

重复——指同一形象要素的反复或有规律地连续排列,以产生富于统一感的节奏美。(见图9)

条理与重复有着密不可分的联系。条理之中包含着重复的因素,重复则始终体现着条理。离开了条理与重复,图案的组织将不可能实现。因此,条理与重复是图案组织的重要原则。

3. 节奏与韵律

节奏——指有秩序有规律的变化和重复。节奏最突出的就是渐变,即变形形状上的大小、高低、多少、疏密、色彩上的明暗、灰鲜、冷暖、量上的重轻、强弱等。(见图10)

韵律——指富有韵味的抑扬顿挫的优美节奏。(见图11)

节奏与韵律有着密不可分的联系。节奏决定着韵律的情调和趋势,韵律是节奏的丰富和发展。节奏与韵

律同样也包含着变化与统一。

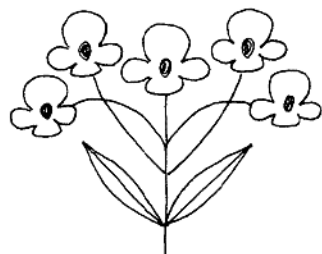

图5 均齐

图6 平衡

图7 均衡

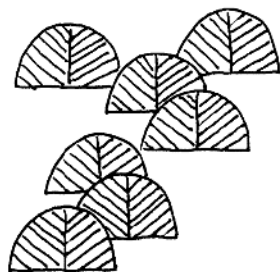

图8 条理

图9 重复

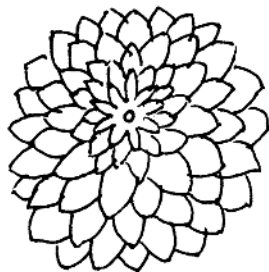

图10 节奏

图11 韵律

二、何为装饰因素

任何一个物象都有其独特的美的特征，它来自人们对这一物象特有的审美感受。在图案中，物象最美的最重要的特征部分就是装饰因素。装饰图案就是要抓住并强烈突出这些特征，简化甚至舍去次要的部分。如孔雀的装饰因素是尾羽，因此画孔雀要重点画尾。猪有两大特征，即脏和肥，脏不美应该舍去，装饰的部分应该是肥。

通过给考生辅导，笔者发现大部分考生对动物的装饰因素的提取有些模糊，下面对部分动物的装饰因素做些简要的提取，以供参照。

虎与猫——虎和猫在外形上相似，装饰图案一定要注意彼此的区分。虎，威武凶猛；猫，机灵可爱。虎如威猛壮汉，眼小、口大、额低、脖子粗；猫则似婴孩，头大、身娇小、眼大、额大、口小、脖子细。

公鸡——昂首挺胸、翘尾巴。

狮子——重点在雄狮头部的鬃毛，雄壮威武。

猴——机灵，身材消瘦而灵活，如顽皮的孩子。

大象——重点在长鼻子，其次是庞大的身躯。

狐狸——狡猾的倒三角形头部及拖地的大尾巴。

松鼠——竖立的大尾巴，机警的神态（体现在眼部和灵活的身躯上）。

猪——肥，也就意味着圆。

牛——重点在角，身体有骨骼的棱角。

兔子——大而长的耳朵。

骆驼——驼峰。

鹿——鹿角。

蛇——是较难处理的动物，较聪明的办法将是它盘成饼状，不过须记住，蛇头要昂起来。

猫头鹰——重点在头部，头部重点在眼睛。

蝴蝶——重点是美丽的双翅。

明确了装饰因素，下一步就要对装饰因素进行突出与夸张，以使图案达到一种强烈的美感和理想化的境界。

突出并夸张装饰因素，也就是让大的更大、长的更长、圆的更圆、肥的更肥、威武的更威武，等等。因而老虎更加威武，猫更加可爱，猴子更加机灵，骆驼的驼峰更加高耸，蝴蝶的双翅更大更漂亮，甚至连身体都可舍去。

三、应考的装饰技能

现在我们知道了形式美与装饰因素的基本概念，这对于我们认识装饰图案的特征与要点是非常必要的。除了掌握应考的装饰技能之外，我们还须懂得一些变化的方法。变化是强化和美化形象的一种方式。由于我们的目的主要是应考，因而根据高考的特点概括出三种最基本的变化方法，也可称为三个步骤，即简化、夸张、添加。

简化：删繁就简，省去所有非本质特征的、繁琐的、不美的部分，使复杂的形态变成单纯的形态。（见图12）

夸张：也就是突出、强调。它不是对形象作简单的放大，而是运用丰富的想象，对形象的外形、神态等特征进行艺术的夸张和强调。要重点夸张的部位是装饰因素，即长的更长，壮的更壮等。（见图13）

添加：在简化的基础上，根据构思和构图的需要添加装饰纹样，使形象更丰富、充实、完美，更具装饰性。（见图14）

添加的形象一定要合乎情理，并能使人产生美好的联想。例如，猫躯体上的大片空白处可添加鱼，蝴蝶的双翅上可添加鲜花等。人物的添加主要在服装上，可将服装上的花纹图案的典型形象放大添加。如果这些方法无法施展，还可以用抽象的几何图形添加，如小圆点等。

在同一幅画面里，添加的形象不能太杂，一般不能超过两种，这样画面容易协调。

考生如果能大致掌握这些内容，可以说就具备了应考的装饰能力。

图 12 简化

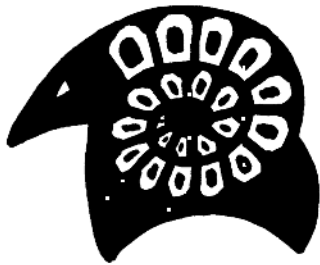

图 13 夸张

图 14 添加

练习题：1. 在上一课练习的基础上体会形式美、装饰因素、装饰技法等。

2. 依据本课所学内容，尝试对所临摹的作品作点修改、调整。

第五课 考前如何快速掌握装饰色彩技能

装饰色彩是每个考生都必须认真对待的问题。一幅图案作品的好坏,色彩往往起着很大的决定作用,尤其是高考的图案。

图案的装饰色彩与绘画的色彩是一回事吗?不是!它们有着根本的区别。绘画的色彩是如实地反映自然中的色彩关系,是写实性的。而图案的装饰色彩则是一种理想化的色彩关系,不用顾及色彩的自然属性。只要画面需要,香蕉也可以画成蓝色,太阳也可以画成绿色。

如何尽快掌握装饰色彩的技能呢?我们还得首先了解一些必备的色彩基本知识。

一、必备的色彩基本知识

1. 色彩三要素:色相、明度、纯度(又称鲜灰度、饱和度)

色相指色彩所呈现的相貌,或能比较确切地表示某种颜色的名称。如柠檬黄、大红、翠绿等。

明度指色彩的明暗程度。在各色相(纯色)的不同明度中,黄色明度最高,紫色明度最低。在同色相的不同明度中,加白愈多明度愈高,加黑愈多明度愈低。

纯度指色彩的纯净程度。色彩的纯度达到最高时,色彩最浓艳、饱满、鲜明。

2. 色彩的混合

原色——红(品红)、黄(柠檬黄)、蓝(湖蓝)三种颜色称为三原色,又称第一次色。这三种原色中的任何一种原色都无法由其它颜色混合出来。

间色——两种不同的原色相混合所产生的色彩,也称第二次色。橙、绿、紫为最典型的间色。

复色——一个原色与另两种原色相混合的间色所产生的颜色为混合色。换句话说,是三种原色相混合的色彩,又称第三次色。

补色——一种原色与另两种原色相混合的间色相配置,它们彼此的关系即为补色关系。如红色与绿色相互为补色,黄与紫、蓝与橙均相互为补色。

色彩在补色关系中是极其鲜艳的,之所以鲜艳原因有二。其一是在典型的互补色中,彼此都没有对方的成分;其二是每对互补色都包括了所有的颜色。如红、绿互补色中,绿为黄、蓝的间色,这对互补色中实际上同时呈现了红、黄、蓝三原色。因而互补色关系是最鲜艳、最美丽的色彩关系。但是事物往往在达到极限时,就容易走向反面。互补色同样如此,一旦控制不好,将很难看。“万绿丛中一点红”与“红配绿,丑得哭”,前者美丽,后者难看,正说明了互补色的这一特性。控制互补色的关键在于调整好色彩的面积大小与纯度高低,以缓解紧张的互补对比关系,使色彩达到和谐。“万绿丛中一点红”正是由于面积大小的调整,才使互补对比达到了和谐。

互补色还有一妙用,如果想降低某种色的纯度,可混合进一小部分该色的补色。如降低红色的纯度,只要在红色中加一些绿色即可。因为三原色相混合,纯度最低。

3. 色彩的对比

色相对比——是因色相差别而形成的色彩对比。色相对比的强弱是由色相在色相环中的距离所决定的，红黄蓝是最强烈的色相对比。

明度对比——是因明度差别而形成的色彩对比。明度对比的强弱是由明度差别的大小决定的，黑白是最强烈的明度对比。

纯度对比——是因纯度差别而形成的色彩对比。纯度对比的强弱是由纯度差别的大小决定的，原色或间色与灰色进行对比是最强烈的纯度对比。

补色对比——是色感上最强烈、最鲜明的对比。补色对比的强弱与纯度相关。最强烈的补色对比有三对：红与绿、黄与紫、蓝与橙。

冷暖对比——冷暖对比是由色彩的冷暖差异所形成的。色彩的冷暖来源于人们对色彩的印象和联想，是人们对色彩的一种心理反映。最强烈的冷暖对比是红与蓝。

以上内容见彩色插图版图 15

二、应考的装饰色彩技能

以上介绍的色彩基本知识，不仅对快速提高装饰色彩技能有着重要的作用，同时作为基础知识也有很大的可能直接用于高考（基础理论知识）。

应考的装饰色彩技能，应从色调、对比、对比与调和、均衡与呼应等方面进行掌握。下面分别进行讲解。

1. 色调

任何一幅色彩作品首先要确定调子，如红调子、蓝调子、绿调子、冷调子、暖灰调子等等。没有明确的调子，画面色彩将失去主题而杂乱。因此，必须明确色调。

具体用时，首先要确定主要色彩，主要色彩最好有两种以上。如确定绿色为主要色彩，那么绿色应该由纯绿、偏黄或偏蓝的绿、灰绿等构成，这样主要色彩才能丰富。记住，如果主要色彩只有一种，是不能取得视觉上的丰富美感的。

构成主要色彩除了丰富性以外，在面积上（包括视觉面积）也要占据优势。面积上不占优势，无法确定其主要地位。

2. 对比

没有对比就无法产生视觉魅力，即使是调和色调（如以赭石、土黄、中黄等色构成的调和色调），也要有明确的明暗对比。

有关对比的种类前面已介绍了。对比同样也要在面积上具有大小的差别，以形成主次。如果各色块面积相等，画面将出现令人不快的紧张对抗，甚至乏味。

3. 对比与调和

判断装饰色彩的好坏，不能孤立地看其中某一块颜色的效果如何，而要注意色彩的整体关系。在色彩的整体关系中，对比与调和是重要的因素。只有对比（差异）没有调和（统一），色彩将呈现跳动刺目、混乱、无条理的不和谐感；过于调和而缺乏对比，色彩又显得单调、缺乏精神。对比与调和是相辅相成的。

对比与调和若运用不当，会给色彩造成“脏”、“黑”、“灰”、“粉”、“生”、“火”、“乱”等问题，这是很

多考生常犯的毛病。

脏——主要原因是颜色调配时种类过多，调得过透，使色彩浑浊、污秽，缺少光彩。可用几块鲜亮的颜色与其拉开层次，“脏”的面貌便能得到一些改变。

黑——在配色时用了明度与纯度偏低的色，使整个色调显得“黑”气太重。应适当提高部分色块的明度与纯度。

灰——整个画面没有一块纯度相对高的颜色，应加大纯色与灰色的对比度。

粉——调配色彩时滥用白色，使画面如同败色一般苍白无神。应增加纯色，加强对比。

生——在配色时选用了彩度过高，与周围的色彩又缺少联系（孤立）的色便为“生”。“生”也就是不入调子，不和谐，须适当降低该色块的纯度。

火——画面所选用的色彩都过于鲜艳，使人感到“火”气、扎眼、难受。应增加灰色进行调和。

有一些考生在用时，往往嫌麻烦，颜色不经调配，直接从颜料瓶中取出使用，这也是产生“生”与“火”的一个原因。

乱——画面的色彩对比缺乏条理化、秩序感，使正面颜色杂乱、琐碎。解决的办法应增加主色彩的面积，减少一部分琐碎的小色点、小色块，使色彩形成一定的视觉中心，以达到有序的和谐感。

4. 均衡与呼应

色彩有轻重强弱之分，若将大块过重、过强的颜色偏于一方，画面必将不稳。因此要处理好色彩量感的均衡关系。

任何色块在色调中都不应孤立地出现，它需要取得上下、左右诸方面的相互呼应。呼应的同时要考虑均衡，均衡与呼应密切相关。

练习题：请有选择性地临摹一些彩色图案。在临摹的过程中，应逐步学会运用装饰色彩理论及技能，逐步减少直至杜绝色彩在对比与调和中的毛病。