

江西美术出版社

● 尹洪 编著

艺术设计 高考应对

图案设计
举一反三

YISHU
SHEJI
GAOKAO
YINGDUI
TUAN
SHEJI
JUYI
FANSAN

图案设计

举一反三

尹 洪 / 编著

艺术设计高考应对 YISHU SHEJI GAOKAO YINGDUI YISHU SHEJI GAOKAO YINGDUI

江西美术出版社

主编 ● 丘 斌
张 莘
陈圣谋

责任编辑 ● 丘 玮
书籍装帧 ● 丘 斌
电脑制作 ● 朱小军
鄢琦琦

YISHU SHEJI GAOKAO YINGDUI

图书在版编目(CIP)数据

图案设计举一反三/尹 洪编著. —南昌: 江西美术出版社, 2002. 1(2002. 3 重印)
(艺术设计高考应对)

ISBN 7-80580-825-2

I. 图... II. 尹... III. 图案—设计—高等学校—入学考试—自学参考资料
IV. J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 083785 号

艺术设计高考应对——图案设计举一反三

编著: 尹 洪

出版: 江西美术出版社

地址: 南昌市子安路 66 号

发行: 新华书店

制版: 深圳利丰雅高电分制版有限公司

印刷: 深圳宝峰印刷有限公司

开本: 787 × 1092 1/48

印张: 2

印数: 10001-14000

2002 年 1 月第 1 版 2002 年 3 月第 3 次印刷

ISBN 7-80580-825-2/J · 778

定价: 14.00 元

TUAN SHEJI TUAN SHEJI

图案设计

艺术设计高考应对 系列丛书先后出版

图案设计举一反三 编著 ● 尹 洪

字体设计举一反三 编著 ● 王 红

标志设计举一反三 编著 ● 张 苇

装饰画设计举一反三 编著 ● 丘 斌

招贴设计举一反三 编著 ● 丘 斌

包装设计举一反三 编著 ● 郑 钢

封面设计举一反三 编著 ● 毛家农

服装设计举一反三 编著 ● 刘 谨

环艺设计举一反三 编著 ● 高 昱

装饰设计举一反三 编著 ● 梁礼清

工业造型设计举一反三 编著 ● 陈 炜

其他类别设计举一反三 编著 ● 丘 斌

责任编辑 ● 丘 玮
书籍装帧 ● 丘 斌
电脑制作 ● 朱小军
鄢琦琦

目 录

序	/1
● 图案设计举一反三 表现变换与应用变换释图	/3
第一章 图案设计的表现语言	/4
● 第一节 美的形式(构成)	/6
● 第二节 哑语的魔力(色彩)	/13
● 第三节 从自然中来(形态)	/22
第二章 图案设计应用的想象	/28
● 第一节 一题多构(纵向)	/32
● 第二节 四通八达(横向)	/40
● 作品赏析	/55
● 后记	/92

帕瓦罗蒂的手帕
还有什么作用呢？

——编者手记

20世纪末，一批
准备投身艺术设计的
考生面对“联想苹果
落地后产生的画面效
果”这样很前卫很张
力的创意性思考题，
画出了同样很无束很
张狂的答卷：

苹果纷纷落地堵
住了洪水冲开的决口
一个硕大的苹果

序

压沉了泰坦尼克号巨
轮

维纳斯的断臂原
来是苹果所砸

.....

现代艺术设计逼
使设计人比别人多长
几个脑子。

注重创新意识，考
核综合素质，已成必然。

考题应对时代需
求瞬息万变，考生该如
何应对考题？

挖题猜题，疲于奔
命，“地毯”式滚题，时间
不等人。给你一把最古
老的钥匙如何？它能开
启你想象的闸门，以有
限的素材演绎无限的

空间,点击一个,激活更多,变通换位,链接其他,让你从容迎考,沉着应考,顺利赢考。它就是中国人推崇了2000多年的思维方法——举一反三。

艺术设计的举一反三同样讲究多向穿插,纵横互动,由此识彼,触类旁通。一个图形——多种表现,一种构图——多个创意,一个创意——多样应用。“偷梁换柱”,“张冠李戴”,看似离奇,却在情理,使设计(命题)创意左右逢源,“点子”多多。

在一个特定形内(如手掌、花瓶、三脚钢琴等等),你可以作平面的空间想象:翻动的书页、盘旋的阶梯、老式的民居、优美的人体、累叠的蛋卵、勃发的春枝,也可以将文字叠合排列,将色块拼贴组形,甚至将图形发想重构而形成全新的视觉流程……

于是,由此又激活了类似这样的应用型视觉空间:故宫的民族建筑艺术在名模的服饰上再现,传统的刺绣与雕刻使产品包装走向了世界,工业造型的家族里挤进了KITTY猫SNOOPY狗,那让中国人扬眉的申奥标志所饱

含的多义性又何尝不是活跃的思维加广阔的人文素养修炼而成?

这一切都源于创意。

想法有时比做法重要。

培养有想法的人更重要。

我们长期在一线教学的老师深谙学生的苦衷,潜心为考生赶制了这套艺术设计应考“快餐”。它以举一反三为佐料,内容覆盖招贴设计、封面设计、装饰画设计、字体设计、图案设计、标志设计、包装设计、环艺设计、服装设计、工业造型设计、装饰设计(含装饰雕塑、日用装饰艺术)和其他类别设计(含贺卡、邮票、CD封套、吊牌设计)等,丰富详实生动,启发式对话通俗亲切,可操作性强,基本满足不同专业方向考生的需求。那些刚刚入门的在校生或业内同行也许早就盼着这套书的诞生呢!

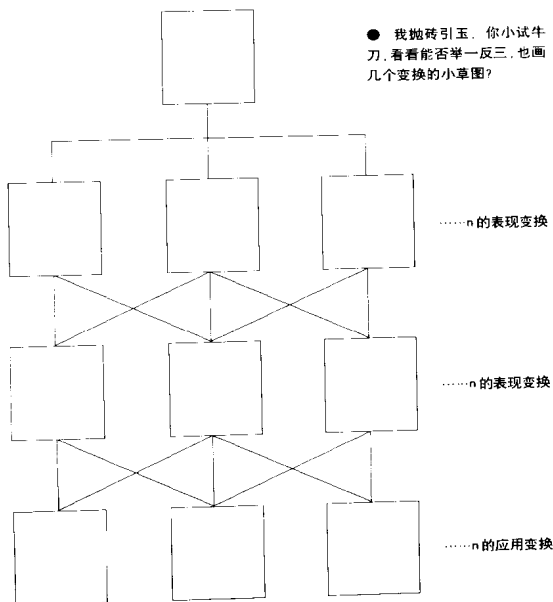
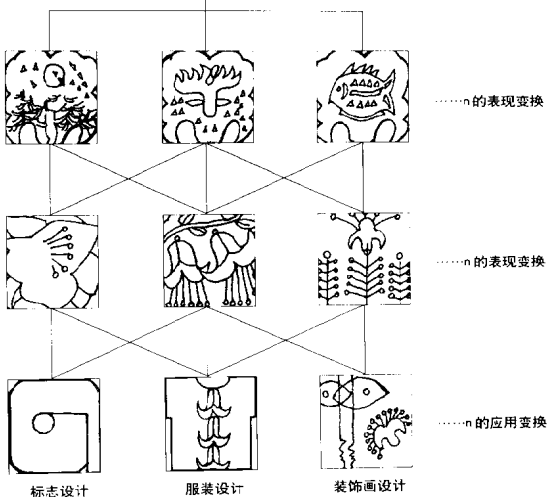
“授人以鱼仅供食之需,授人以渔则终身享用。”学会举一反三,捕捉灵感之源,让创意为艺术设计提速!

是为序。

张苇
2001.10

● 图案设计举一反三
表现变换与应用变换释图

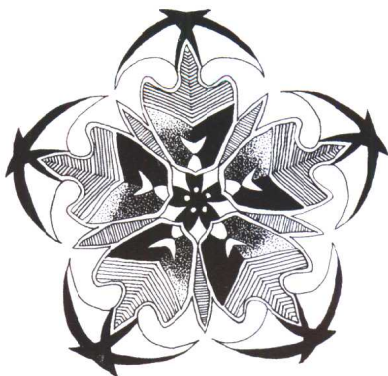

第一章

图案设计的表现语言

任何艺术都有自身特有的规律和艺术语言,就像绘画是线条与色彩的艺术一样。尽管图案与绘画、舞台美术、建筑美术有共同的规律和相通的造型手法,但由于图案集装饰与实用于一身,也就产生了以美感人、赏心悦目的艺术语言和潜移默化、陶冶情操的精神属性。因此,作为美术高考内容之一,图案不仅要求考生掌握造型与色彩表现的能力,还必须掌握图案的构成要素,即图案的语言。说到底,图案语言

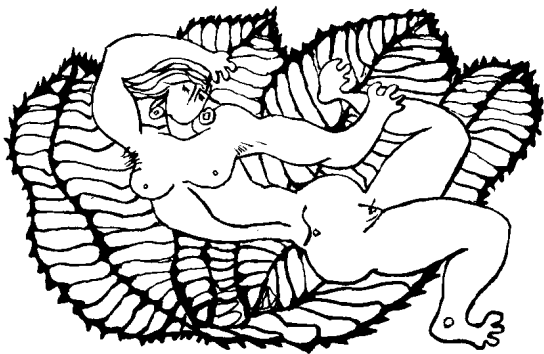
玩的的就是形式美,表现的形式愈新鲜愈不落俗套,设计的语言愈实用愈对人口味,运用的材质愈别具一格,你的图案也就到位了。为了达到这个境界,必要的思维和想象能力的开发运用是训练中的重要内容,它能帮助考生应对各种形式不同命题的考试,还能有效锻炼考生清晰的观察能力和判断分析能力,并积累丰富的知识。人类引以为骄傲的莫过于想象力,是想象力把人类带入了现代文明的世界。

第一节 美的形式 (构成)

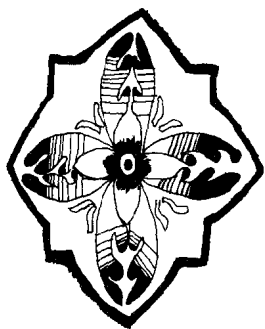
“万物皆流”，自然形态，自然现象，无不是宇宙空间运动的质点在时间上的刹那。美作为人类精神心理世界的产物也自然随着艺术家认识的不断变化而变化。图

案形式美的法则与规律，是艺术家经过长期努力而形成的经验，是图案形式中的一项主要内容。让我们翻开书页，一起去解读各种表现美的形式吧！

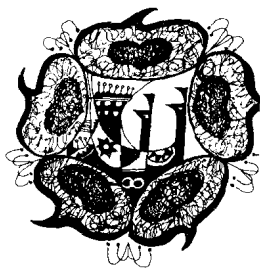
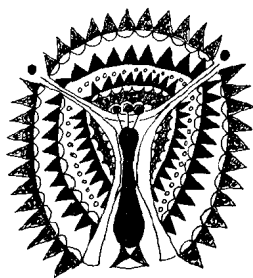

● 统一与变化

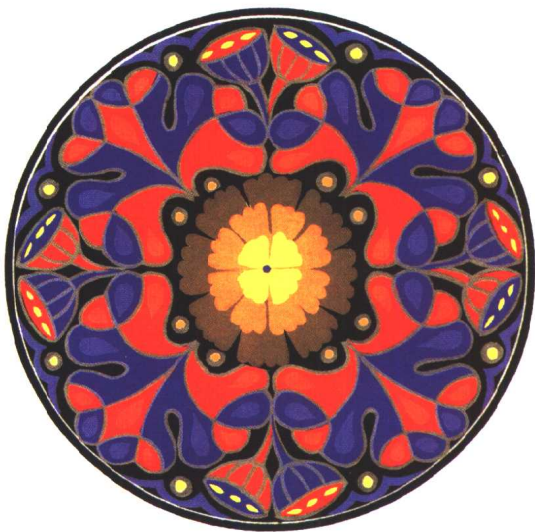

自然界万事万物都是既统一又复杂多变的。图案形式表现中也讲究统一与变化，在统一中求变化，在变化中求统一。图例中我们可以看到在统一中“藏”变化，在变化中“显”统一的形式美法则运用表现。

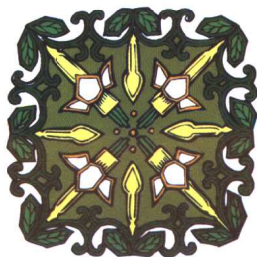

对称与均衡。它们是图案组织的两种基本构成形式。

对称要求同形同量的组合，而均衡要求是同量而不同形的构成组合；对称体现安定感，均衡生动活泼，富于变化，产生安定适宜感。

● 对称式

● 均衡式

大与小、直与曲、方与圆的对比是变化的另一种形式。而统一则体现出调和的大格局、大趋势。在图案的造型、色彩和构图中，应当依据具体的要求妥善安排与布局图形中的点、线、面，以便达到在调和中求变化，在对比中求调和的目的。图案中起的调节和作用很形象地图解了这两者关系。同其他艺术一样，图案还须富于节奏感与韵律感，才能产生装饰美。条理和反复构成了图案的节奏，条理与反复的形式不同，其节奏韵律也不同。

● 对比与调和

