

高考设计揭秘

清华大学 生源基地 实验学校
美术学院

名校名师·考生必备

吴京红 编著 图形创意设计篇

天津人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

高考设计揭密. 图形创意设计篇 / 吴京红编. —天津:
天津人民美术出版社, 2004.1

ISBN 7-5305-2415-1

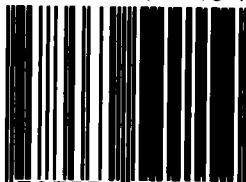
I. 高... II. 吴... III. 图案-造型设计-高等学校-入学考试-自学参考资料 IV.J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第112830号

责任编辑: 程志薇

封面设计: 吴京红

ISBN 7-5305-2415-1

9 787530 524152 >

天津人民美术出版社出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050

电话: (022) 23283867

出版人: 刘建平 网址: <http://www.tjrm.com>

沧州日报社印务中心印刷

新华书店 天津发行所经销

2004年1月第1版

2004年1月第1次印刷

开本: 889 × 1194 毫米 1/48 印张: 1.5

印数: 1-3000

版权所有, 侵权必究

定价: 12.00 元

本书编入的图例均是本人所授课程期间的学生作业。作为任课教师和本书的编著者，我为学生们的出色作品而欣慰，更希望这些作品能给广大读者以启迪。为此我衷心感谢提供图例的每一位作者和在编著过程中给予帮助的每一位朋友。

本书图例作者名单（排名不分先后）：

毕晓波	蔡乐	崔巍	冯帆	方姗	高姗
韩梅	黄麒	季桥	姜燕	孔惟忠	李让
刘莉	梁乐	李昱	李盼盼	林珊如	李学丽
李小麦	刘莹	穆珊娜	乔博学	秦思	宋乐
石国炜	田璐	王迪恩	王晶	吴立利	王晓沫
吴雪彦	吴頔	易仑	银宇	赵丹萍	周赫男
张璟	张坤	张茜	赵颖	湛湛	张秀锦
牧婧	曹璐	毛沫	李娜	刘晨	王冉
巩贞	蔡玉	张鹏	于楠	王硕	任喆
郝佳	苗洁	李铮	郭丹	陈思	丁帆
赵畅	赵丽娟	李莹	李妍		

名校名师·考生必备

高
考

设计
揭密

吴京红 编著

图形创意设计篇

清 华大学

生源基地 实验学校

美术学院

高 考 设计 揭密

天津人民美术出版社

清 华大学

生源基地 实验学校

序

创新是一个民族进步的灵魂，是一个国家兴旺发达不竭动力。

多年来，中央工艺美院附中坚持“以人的全面发展为本”的办学理念，坚持“以全面育人，学有特长，培养高素质人才”为办学目标，坚持文化课、美术课、思想教育课并重的办学原则，走“精品之路、改革之路、创新之路”，创造了良好的办学质量和效益，使学校跻身国内一流行列，成为清华大学美术学院生源基地实验学校。

近几年来，我校以培养学生的创新精神和实践能力为重点，为学生的自我发展提供了最优质的现代化的学习环境，为教师的自主发展并实现自身的人生价值，提供了展示才华的舞台，在学生中形成了良好的学习风气，在教师中形成了良好的艺术氛围，“求真务实，勇于创新，严谨治学”已在我校蔚然成风。为最大地发挥美术教育的作用，使更多的美术爱好者成才，应天津人民美术出版社的邀请，将我校部分美术教师设计示范作品和部分学生的优秀设计习作奉献给大家，以便学习交流。

感谢多年来对我们办学给予大力支持的领导、专家和朋友们。

刘于里 校长
中央工艺美术学院附中
北京市美术职业学校

前 言

平面设计是通过图形、色彩、字体等设计要素间所呈现的构成关系来表现某种逻辑意向或主题的，也是构思与表现技巧的完美体现。因此，培养良好的综合形象思维能力与提高驾驭表现技巧的能力就显得十分重要。

培养创造性人才已是各院校共同的努力目标，专业艺术院校就更是如此。从近几年艺术院校招生专业设计题目所发生的变化可以看出，考生创造性的想象能力，判断能力，表现能力等综合素质已成为主要的专业设计考核内容。为了适应这一新的变化，很多中等美术专业学校的教学结构也相应地进行了调整，加大了对学生综合形象思维能力的培养和训练，并取得了显著的教学成果。

中央工艺美术学院附中作为清华大学美术学院生源基地实验学校，顺应并推动了这一教学结构的变化，在实践中取得了宝贵的教学经验，提高了考生的综合形象思维能力与表现技巧。每年的高考升学率高达96%，以清华大学美术学院招生为例，中央工艺美术学院附中输送生源比例占清华大学美术学院北京地区录取人数的45%，得到社会、家长和学生的普遍赞誉。

本书作者，多年从事中等美术设计教学和研究，积累了丰富的第一线辅导经验和行之有效的教学思路。从几年来考生的考试成绩上看，经过本书作者辅导和系统训练后，学生的专业成绩有了非常显著的提高，受到广大考生们的认同。此次本书作者把在长期教学工作中的一些心得和体会编辑成册，为同行和学生们的今后的教学与学习提供了一些比较有效的建议，相信具有一定的学术参考和设计实用价值。

马泉 副教授

清华大学美术学院装潢艺术设计系

图 版 目 录

眼球的联想替换·····	8
鞋的同形联想·····	12
地球的联想·····	19
书包的联想·····	20
茶杯用途的联想·····	21
香字的联想·····	23
字母的联想·····	25
蝴蝶装饰的联想·····	26
条型码的联想替换·····	28
昨天·今天·明天·····	31
颜料的联想·····	33
同构图形·····	35
异变图形·····	37
异影图形·····	42
正负图形·····	47
灯泡的联想·····	49
鼠标的联想·····	52
心形的联想·····	53
书的空间联想·····	56
手表的联想·····	58
标志设计·····	59
招贴设计·····	60
2003年专业设计考题图例·····	63

一、高考专业设计现状分析:

近年来,很多所国内的知名艺术院校,他们的专业设计考试统一了考题,淡化了专业设计考试界线。这使专业设计的考题更加灵活多样了。对考生来说,考题的难度减小了,而对知识考察的范围扩大了;考题更加专业化了(这里指的是对图形创意和想法的重视,而不单是画面效果),这种考试侧重于对考生综合能力的考察:考生平日里对知识的积累——厚积,考生临场能力的灵活发挥——薄发。这种考试要求考生必须具备设计师的基本素质——创造性的思维能力,而不仅仅是过硬的手头功夫。因为,绘制将来可以用电脑来辅助,但好的创意和想法还需来自于人脑。因此,考生要具备:

- 1.敏锐的观察力;
- 2.丰富的想像力;
- 3.准确的表达力。

二、考生怎样培养三大能力

“生活是艺术创作的源泉”,要具备一位专业人士的基本素质,完成一份有创意的考卷,要依靠对生活日积月累的观察和思考。考试要考察的范畴是离不开我们的衣、食、住、行,这些方面基本涵盖了我们生活的全部。

清华美术学院王国伦教授,要求考生要做到最基本的五勤:

- 1.勤看(注意观察周围的一切);
- 2.勤问(观察后要多提问,寻求解决之法);
- 3.勤跑(腿脚要勤快);
- 4.勤画(要求速写本不离身,有空就画);
- 5.勤思(不能盲目地死画,要不断思考,这样才能更快地进步,事半功倍)。

这五勤是观察生活记录生活的一个过程。图形创意就是这些信息从输入到加工的过程,是对生活从记录表现到联想再创造的一个质变。

三、图形在平面设计中的重要性

平面设计是由图形、文字、色彩三部分元素组成的。在这三元素中,图形是决定作品优劣的重要因素。文字的识别是有国界、种族、年龄之分的。同一种色彩在不同形的约束下也有多种不同的象征含义。而人们对图形的理解则无地域、国度、种族、年龄、性别、文化差异限制。因此,图形是世界语,是人们跨国度无差异交流的最好方式。一幅设计作品要靠图形来说话而不是文字注解。

举个不雅的例子:卫生间(指正规的公共场所内的)即使没有文字标注,只要有准确的图形表现,人们就不会走错,这充分体现了图形认知的世界性。

图形的创造来自于人们对日常生活事物的观察与积累,一个好的图形创意者,必须有丰富的生活经验以及细致入微的观察力。

四、怎样进行图形创意(图例请看创意图形的应用)

一幅平面设计作品的优劣,最重要的是图形构思的准确与巧妙。那么,好的图形创意是怎样得来的呢?它是一个“意—思—形—思—意”的一个思考过程。

举例“WORK”有工作、作业、劳动、职业等含义,请以这四个字母为题,设计一幅能表现其含义的画面。(这是清华大学美术学院2003年的专业设计考题)

a.“WORK”是特定信息和概念(是意)。

b.对这一概念进行思考:1.是一种运动着的状态;2.是谁在WORK,也就是WORK的对象,如:人、动物、植物、机器、器官、地球……各司其职,如脑的思考、蚂蚁搬家、植物的生长……(是思)。

c.将想到的事物进行排列,寻找有美感、有代表性的造型,并将其转化成视觉形象——用图形表现出来(是形)。

d.画面使观者看后,进行思考理解(是思)。

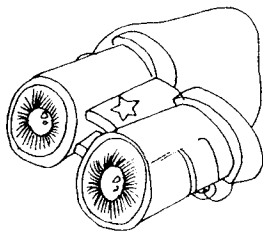
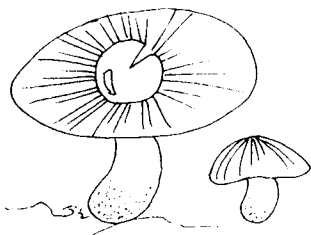
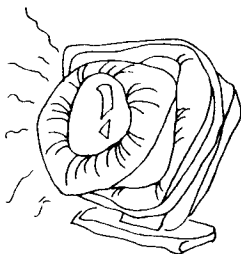
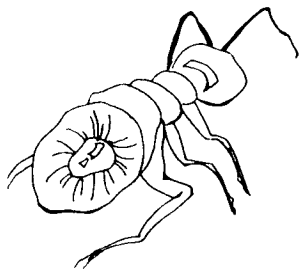
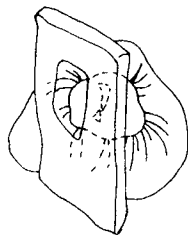
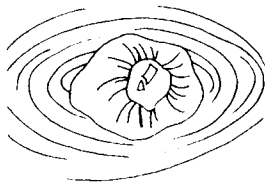
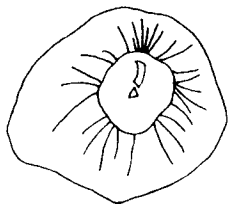
e.经过思考再把图形还原成工作、劳动、作业、职业等含义(是意)。

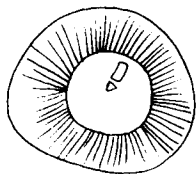
这五个过程就是把一个抽象概念转换成具象的创意图形的重要过程,是解决平面设计问题的基本思考方式。

示范作品

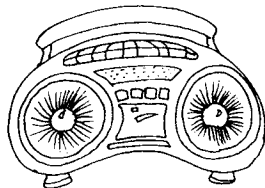
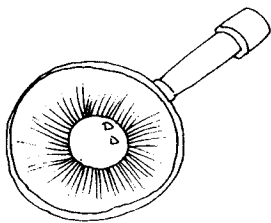
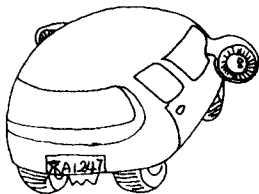
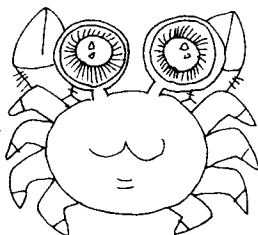
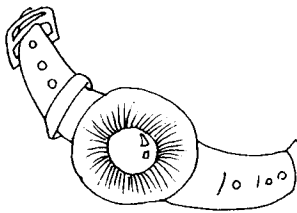
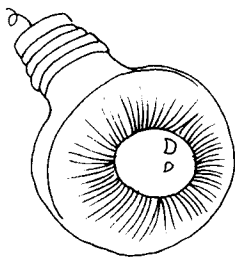
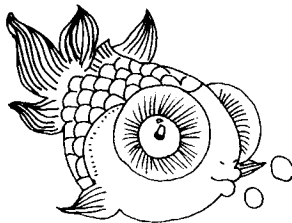
A、图形的联想

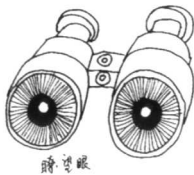
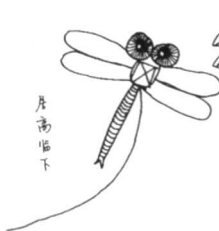
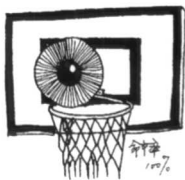
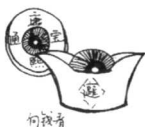
艺术家的创作是离不开想象思维,想象思维具有极大的创造性,想象是人类文明的推动力。艺术的想象形态是现实中不存在或现在不存在的形态。想象可以变无为有,变物为人,化不可视为可视,化不可能为可能,这就是联想的创造力。联想、想象就是在对生活记忆、经验、重现的基础之上,利用各种艺术表现方法组合这些记忆与印象,使之产生新的形象与意义。学生用来做联想的图形,是我们日常生活中常见、常用,与生活息息相关的一些物品,学生对它们耳濡目染,深有感触,所以构思起来思路比较宽泛,通过相同形的替换,象征含义的联想、功能的拓展、特征的夸张等艺术构思手法,学生们把这些生活中的平常事物赋予了新的含义、新的趣味、新的生命,甚至新的形象,使平淡、平庸的事物,因联想、想象而有了新的活力与朝气。

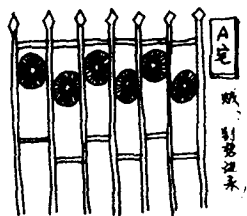
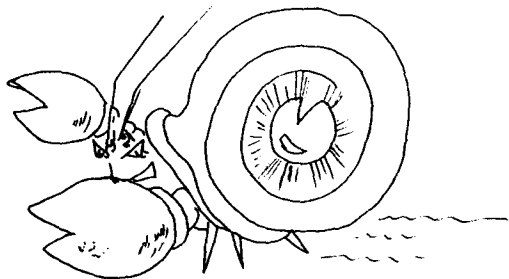
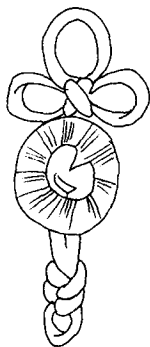
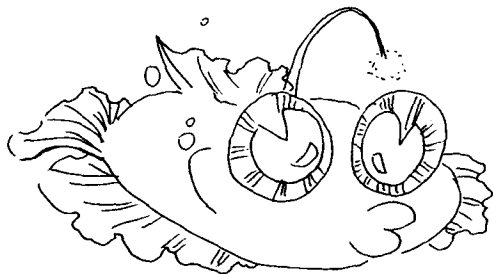

see

孤花自赏

