

主编：郑军 远宏

美术高考总动员丛书

MEI SHUGAOKAOZONGDONGYUANCONGSHU

上海书店出版社

设计 训练

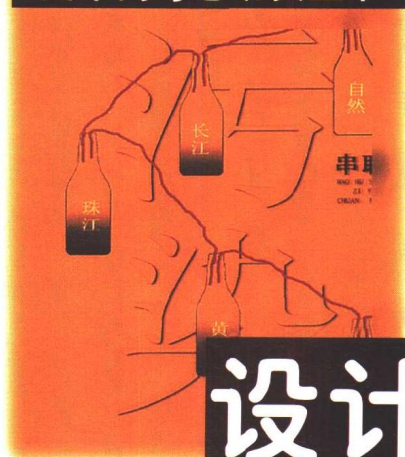

郑军 徐丽慧 著

MSHGKZDYCSH

美术高考总动员丛书

MSHGKZDYCSH

主编：郑军
远宏

设计 训练

郑军 徐丽慧 著

上海书店出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

设计训练 / 郑 军, 徐丽慧著. — 上海: 上海书店出版社, 2003.10

(美术高考总动员丛书)

ISBN7-80678-177-3

I. 设... II. ①郑...②徐... III. 艺术—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 087971 号

设计训练

作 者 郑 军 徐丽慧

责任编辑 童辰翊

技术编辑 吴 放

装帧设计 郑 军

出版发行 世纪出版集团 上海书店出版社

200001 福建中路 193 号

www.ewen.cc www.shsd.com.cn

印 刷 上海精英彩色印务有限公司

开 本 889 × 1194mm 1/32

印 张 3

印 数 6000

出版日期 2003年10月第一版 2003年10月第一次印刷

书 号 ISBN7-80678-177-3/J·97

定 价 22.00 元

前面的话

近年来,各高校特别是美术院校都在扩大招生,许多中学也都成立了美术特长班,因而急需高水平的美术参考资料。本套丛书就是为了这一需求而编写的。其目的是给广大考生提供较全面且质量较好的备考资料,为准备参加美术高考的学生提供切实有效的帮助。

本丛书是在“美术高考指南”的基础上重新进行编写,参加编写的作者均是经验丰富且长期从事美术设计各专业教学及招生考试工作的资深教师。在图例的选择上具有一定的针对性,大都是近年来较有影响的作品,考生可以在学习的过程中提高鉴赏水平。考生在平时的训练时可先从临摹入手,在临摹的过程中要分析该作品的创作思路、创作手法及学习要点等,在临摹中思考,在临摹中提高,然后自己再进行创作。

本套丛书包括造型基础和专业设计两大类,包括《素描训练》、《色彩训练》、《速写训练》、《图案训练》、《装饰画训练》和《设计训练》共六种,突出由浅入深、循序渐进的学习次序,以适应各类美术院校对同一专业的不同要求。

丛书主编

2003年9月1日

设计概说

经过图案和装饰画的基础训练之后,就可进入设计课程的学习,专业设计中的很多规律(如色彩的搭配、变形规律、制作方式等),都是基础图案和装饰画的延伸和运用。所以,许多美术院校在高考时选择了专业设计考试,来考察考生的专业水平,这就是很自然地考察了考生的装饰基础,同时也就很自然地体现了考生的基础知识和设计能力。

专业设计考试的范围,基本上是根据平面设计的主修方面而设置的。内容包括字体设计、招贴画设计、书籍(封面)装帧设计、包装设计、贺卡设计等。

一、字体设计

字体设计分基本字体设计和创意字体设计两部分。

1. 基本字体设计

美术字体的种类非常繁多,但考生一般要掌握几种常用的规范字体即可,中文字体中最常用的是宋体字和黑体字,外文字体中最常用的是罗马体和等线体,只要掌握了这四种常用字体,基本上就可以达到考试要求了,如果能掌握更多的字体设计,则会对考生的成绩有更大的提高和帮助。

宋体字的主要特点是横画细、竖画粗,并且带有饰角。宋体字给人的感觉是规范、严肃、规矩、稳重、平板。

黑体字的特点是横画、竖画粗细基本相等,无饰角,给人一种醒目、强烈、粗壮并有分量感。

罗马体分老罗马体和现代罗马体。老罗马体的特征是圆形字母的轴线倾斜,粗细线条对比不大,字脚画成圆弧形。现代罗马体的特征是圆形字母的轴线完全垂直,粗细线条对比强烈,字脚画成直线形。虽然罗马体在掌握起来有一定的难度,但毕竟字体只有26个字母,所以相对于汉字来说,还是比较容易记忆和掌握的。

等线体(黑体)的特点是笔画粗细一致,并且没有饰角,所以比较好掌握。

无论是罗马体还是等线体,都要处理好字体的空白,使之相对均匀。等线体在设计中因视觉效果整齐且饱满,绘写时又可以缩短制作时间,因此使用较多。

2. 基本字体的绘写要点

基本字体要写得好,除了要将笔画正确掌握外,还要处理好字体的间架结构。有的考生字写不好,主要是没有把字体的间架结构处理好。所谓间架结构,通俗地讲是指字体笔画之间的空间或空白处理的大小结构。字体的空白要处理得“上紧下松”,也就是字体上部的空白可以略小一点,下面的空白可以略大一点。

另外,绘写时要顶格,笔画要写正确,空白大小要处理得相对均匀一些。遇到“国”字型和“口”字型的文字,字体要向里收缩,因为笔画与边框格子相平行,如果文字顶格写,则会显得特别大。遇到“人”、“令”等四边全虚的字,则要出格写,否则文字会显得小。

3. 创意字体设计

创意字体是在基本字体的基础上,根据文字内容重新组织字形,使其具有一定的艺术构思的字体。既然要“创意”,就要找到“创意”的变化规律,毫无依据地为了变而变,变化后的字体也不会有美感。成功的字体设计,应体现出强烈的文化内涵。

其一,外形的变化。汉字的外形变化适宜于正方形、长方形、扁形和倾斜形等,圆形、菱形和三角形一般少用,这些形状失去了方块字的特征,不易识别。

其二,笔画的变化。笔画粗细变化通常包括主笔粗、副笔细;副笔粗、主笔细;横细竖粗、竖细横粗、上粗下细、上细下粗;左粗右细、右粗左细等。笔画的形状变化一般应遵循“主笔不变副笔变”的原则。

其三,结构的变化。字的结构发生变化时,可以打破部位等分的格局,把正常的部位等分中的某部分压缩或扩张,或密集的地方更密,疏松的地方更松散,或打破字的原有间架,求得一种奇特的效果。有些字写完后,只把某一笔画出格,也可求得在统一中有变化。

二、招贴画设计

招贴画是一种远视野的设计,它包括商业广告招贴画、公益宣传招贴画和文化交流招贴画等。由于它的视觉距离长,所以要求画面中的图形或文字要醒目、简练、整体、强烈、要有动感。

早期的招贴,曾被叫作宣传画,因为以图画作广告。从某种意义上说,招贴是平面设计中最接近绘画的一种艺术形式,图形始终是招贴设计的一个基本要素。美而直接的图形,能吸引人们的视线,引起人们的好奇心,抓住人们的注意力,因此,图形是招贴设计中版式布局的重要角色,是引起视觉冲击力的重要因素和主要力量。

当图形将人们的视线吸引到画面中之后,画面中要告诉人们的信息,则要靠文字来完成。首先应该突出的是主标题,它能使人们以最快的阅读速度获得信息。因此,主标题应简洁明了,一目了然,不要使用多种字体,以免造成杂乱,字体尽量使用视觉效果强烈的黑体字,如果需要用宋体字作主标题,就应该将字体的横笔画和竖笔画的粗细差别缩小,以免在试卷中只看见粗的竖画,而看不清细的横画。主标题在所有文字中应该是面积最大的,也是最突出的,这与图形没有矛盾,因为图形跳跃,不会影响人们看主题。

当主标题表达的内容不充分时,可以加一副标题,用来补充说明主标题未完全说明的内容。在高考时,不一定在所设计的版面里加副标题,如果没有副标题,可以用装饰字体(如汉语拼音或英文字母等)来代替,代替的目的是丰富画面。

招贴画设计时应注意以下问题:

其一,主题要醒目、突出。其二,主题文字要简练,以提高观者的阅读速度。其三,图形冲击力要强。其四,用色要丰富、强烈,可使用一些纯度高的色彩,以增强视觉冲击力。其五,图形可具象也可抽象,但一定要恰当和美观。

三、书籍封面装帧设计

书籍封面装帧设计的设计范围包括封面、封底、书脊、封二、封三及勒口的统一版式设计,在目前各大院校的书籍封面装帧设计考题中,通常只要

求考生设计书籍的封面。

构成书籍的基本要素包括书名、编著者姓名、出版社名称及图形等。设计时,应根据不同体裁的内容进行不同风格的设计,例如小说体裁的书籍封面应设计得淡雅、柔和;散文、诗歌体裁的书籍封面应设计得优美、浪漫并充满动感;现代体裁的书籍封面应设计得色彩纯度高一些、对比强烈一些。

封面装帧设计的手法有具象的、抽象的、装饰的等表现形式。具象手法的特点是人们可以从直观形象中了解书籍的内容,给人的印象是真实可信的。抽象手法多采用高度概括、简练的手法表现书籍的内容,特点是促使人们去联想、去补充,给人的印象是深远而无限的。

封面装帧设计的形式包括两种:一是纯文字的独立组织法,二是文字与图形混合组织法。纯文字组织的画面,要考虑文字与文字之间的配合,以及文字与文字之间字号、字体的选择。文字与图形相配合时,要考虑整个构图的主宾、疏密、大小、虚实等关系,要讲究对比中有调和,统一中求变化的原则,从而使封面装帧设计达到完美、和谐的艺术效果。

四、贺卡设计

贺卡分为贺年卡、生日卡、圣诞卡、祝福卡等多种形式,它的设计在原理上与其他设计要求是相通的。

设计贺卡时,图形要明确、切题;色彩要吉祥、热烈;文字要适中;色调要偏向于暖色调。因此,要求考生在平时训练中多记忆一些图形,例如十二生肖图、吉祥图形、圣诞节图形、生日蛋糕及相关图形等。

五、服装设计

服装设计从目的上大体可分为两大类:一类是艺术服装设计,另一类是实用服装设计。

艺术服装设计一般指富有创意性的、领导潮流或超前的设计,它可以使服装设计者充分发挥自己的聪明才智,将标新立异的思想通过形象的手段展示出来。实用服装设计以“能穿”为目的,注重追求实用美。例如休闲装一般场合都能穿着。泳装只有在游泳时才能穿着。晚礼服是在特殊场合穿着的,在日常生活中就不易穿着,否则就会显得滑稽可笑。西装在重要场合可

以穿着，而在一般场合也可穿着，具有雅俗共赏的优点。

服装设计的考试，往往也是对考生综合审美能力的测试，考生应当使自己设计的服装在形、色、面料质感、款式搭配等方面达到视觉上的最佳效果。另外，效果图的表现可以有很多种方法，水粉、水彩淡彩、麦克笔等等均可使用，尽量在效果图中体现出服装的面料及裁剪结构，尽量做到既美观独特又符合剪裁要求。

字体设计

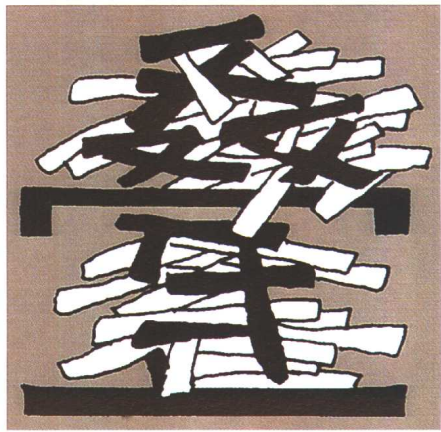
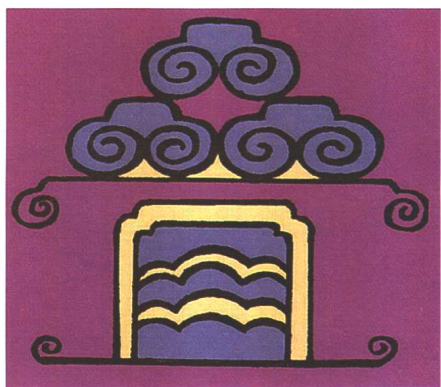
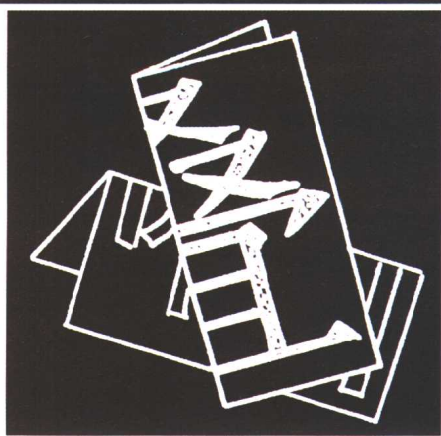
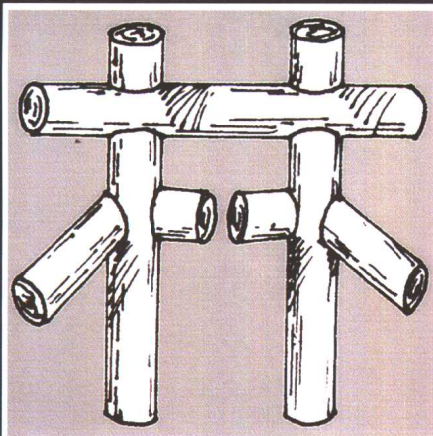
艺术真谛

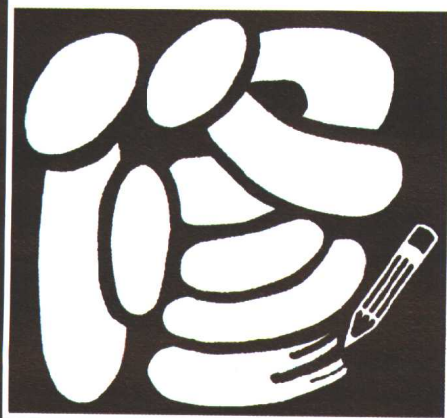
上海书店

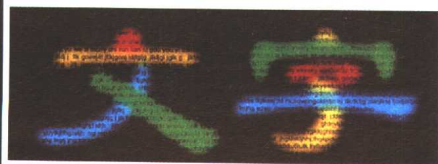
宋体

明部加夜
作冬不原

黑体

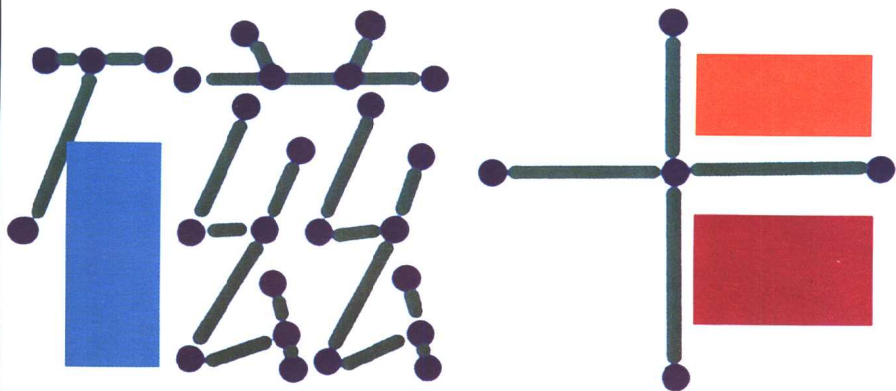

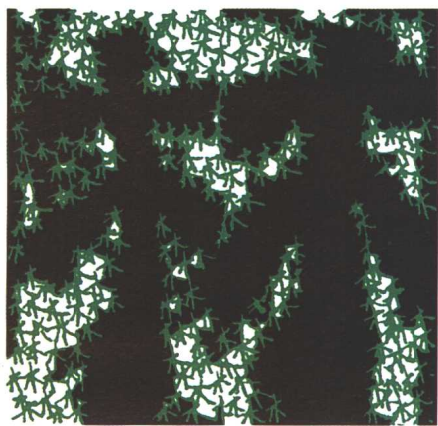
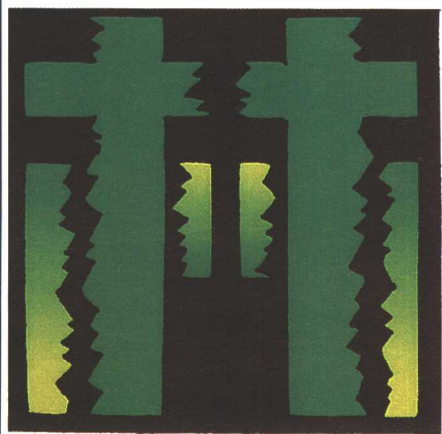

电脑绘画

鄉巴佬
百家爭鳴

手提袋