

最新美术高考攻关系列丛书

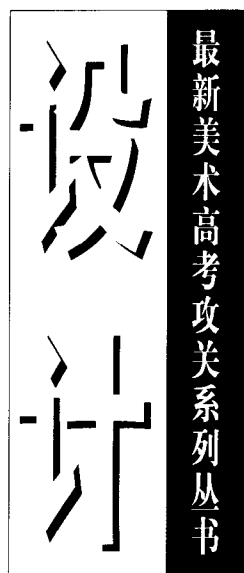
设计

SHEJI

朱建民 王峥 编著

湖北美术出版社

SHEJI

朱建民 王 峥 编著

湖 北 美 术 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

设计 / 朱建民、王峥编著,

— 武汉: 湖北美术出版社, 2003.9

(最新美术高考攻关系列丛书)

ISBN7-5394-1395-6

I. 设…

II. ①朱…②王…

III. 艺术设计(美术) - 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 060440 号

最新美术高考攻关系列丛书 — 设计 (C) 朱建民 王峥 编著

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市雄楚大街268号C座

电 话: (027)87679521

邮政编码: 430070

印 刷: 武汉精一印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm

印 张: 4 印张

印 数: 5000 册

版 次: 2003 年 9 月第 1 版 2003 年 9 月第 1 次印刷

I S B N 7-5394-1395-6/J · 1204 · III

全套定价: 66.00 元 本册定价: 18.00 元

目 录

第一章 艺术设计高考总指导

第二章 装饰图案设计

第三章 装潢艺术设计

第四章 环境艺术设计

第五章 服装艺术设计

附 录 全国主要艺术院校名录

目 录

第一章 艺术设计高考总指导

第二章 装饰图案设计

第三章 装潢艺术设计

第四章 环境艺术设计

第五章 服装艺术设计

附 录 全国主要艺术院校名录

第一章 艺术设计高考总指导

一、高考设计需要准备哪些工具

纸：水彩纸、水粉纸、白卡纸、复印纸、铅画纸，根据所选专业的表现技法不同而选用，以纸质细腻为佳。

笔：铅笔 —— HB ~ 2B，起稿用。

钢笔 —— 美工笔用于速写及收集资料，绘图针管笔要选用质量稍好的，0.2，0.4，0.6，0.8号各备一枝即可。另备鸭嘴笔一枝。

毛笔 —— 水粉或水彩笔，大、中、小各几枝即可，另备毛笔几枝（白云用来大面积上色，花枝俏用来小面积上色，衣纹笔用来勾线）。底纹笔一枝刷大面积底色用。

马克笔 —— 分水性、油性两种，笔头有圆和扁的，有各种色系，价格较贵，一般考生只需备暖色系列、冷色系列和中性灰色系列三套即可（此为装潢、环艺和服装专业考生选用，其他专业考生可不准备）。

彩铅 —— 有水溶性和非水溶性两种，水溶性彩铅画完后，可用水溶化产生渲染和淡彩效果（此为装潢、环艺和服装专业考生选用，其他专业考生可不准备）。

颜料：水粉颜料和水彩颜料，可买成套盒装，也可另购罐装和锡管散装，备12—18色即可。

其他专用工具：调色盒、美工刀、三角尺、曲线板、圆规、胶带、卷尺、电吹风等。环艺考生还要准备丁字尺、比例尺、界尺、擦图板、字母板、建筑模板（可选购）。

二、考生备考中的常见问题

1. 备考时间分配安排不合理。很多考生将大部分精力都放在素描色彩等绘画基础训练上了，等到考前才开始突击专业设计，这往往成效不

大,导致了很多考生绘画科目成绩优异却因设计成绩不佳的原因最终与理想中的学校失之交臂。还有的考生虽然认识到了这一点,却因为时间安排不当,还是对成绩的提高产生了不利影响。

2. 对设计专业考试要求了解不够。有的考生在备考时不了解考试的考查目的和基本要求,所以无法有的放矢地进行针对性的准备练习,只能简单地模仿和记忆,实际上难以提高自身能力,这直接影响了考试的结果。

3. 备考的重点不当。很多考生重表现,轻理论,重视研究一些表现技法,却往往忽略了专业理论知识的学习。而且在学习借鉴前人的优秀作品并用于自身的设计中时,也多死记,少有自己的创意。这在出题灵活的考试中显得很被动,现在考试越来越重视考查考生的专业发展潜力,不具备初步的专业理论知识和创意思维能力是难以适应考试现况的。

三、如何安排备考的时间段

这个问题从某种意义上讲是因人而异的,但我们可以找出一些共同性的有效方法。首先要根据自身实际情况把准备考试的时间划清楚,我们可以把备考的时间分为两段,一为基础学习段,一为应考强化段。在基础段我们要求考生要着力解决自己所选专业的基本知识要点,如专业基础、专业理论知识、一定的思维创意方法和表现技法,这在后面各专业的分项中都有详细说明,考生可具体参阅。这段时间里可按一般教程由浅入深地进行学习和练习,作业也可以不必紧扣考试内容和方式以及时间,力求提高自己实质性的能力和技术水平。这段时间可长可短,有老师指导更好,而只能靠自学的考生可以选购专门性的教材,按正规要求和进程来学习,并尽可能多地接触同专业考生,以求互相帮助和促进。第二段的时间多已临近考试,在有了一定的基础之后,考生可专门为参加考试进行强化的集中突击式的练习,掌握几种程式化的绘画技法和设计思维,以适应考试方式和要求。若时间紧迫,考生也可将两个时间段结合交叉起来安排,尽可能地在考前达到各专业考试基本要点的要求。

四、备考学习从何处入手

在备考前及备考期间,考生首先应清楚了解考试的方式、一般性内容时间及作画工具要求等。这些情况可从曾参加考试的同学或有辅导高考经

验的专业老师处获得,也可以从专门的介绍书籍和文章中获得(如本书)。然后针对性地分析自身情况,找出自身在专业上的优势和不足,以对症下药,及时弥补,并能保持优势,减少不足。

另外考生在这段时间里,还可以将素描、色彩、速写等基础学习内容和专业学习紧密联系起来,如环艺考生可通过结构素描的训练,进一步解决造型比例、结构理解和质感表现等三个方面的问题,或用结构素描方法绘制室内空间,为学习徒手绘制透视图打下基础。服装考生在色彩写生中则学习质感细部表现和各种色相、明度、纯度倾向的色调表现方法。在速写训练中,环艺考生以钢笔表现建筑为首选,画好了建筑,再画室内及其陈设物,会容易得多;服装考生则应以人体速写为主,这对服装效果图的表现十分重要。各专业的考生还应在平时多翻阅有关本专业的图书、期刊,及时将好的资料内容以速写的形式记录收集下来,作为以后创作的资料,这样在面对考试时,才能从容不迫,胸有成竹。

五、考生在备考期间应注意收集哪些资料

用速写的方法临摹书刊、照片、实景和技法类资料,既能储存大量资料,又可开阔思路,训练快速造型能力,为绘制快速表现效果图打下良好的基础。这些资料可以是一些本专业的优秀作品,如装潢专业中一些优秀招贴的图形创意、版式和色彩,或是好的装饰图案的图形元素;也可以是一些表现技法上需要熟悉掌握的内容,如环艺配景和服装典型材质的手绘表现。

其实这种速写的记录方式更容易捕捉到一闪而过的设计灵感,因此我们的速写本上还应不时收录下我们的灵感火花和引发我们灵感的物象源泉。不久之后,你会发现你不但养成了一个很好的设计创作习惯,同时还拥有了一个珍贵的“能源宝库”。

六、如何改变自己的联想贫乏,思路枯竭的情况

对于刚刚涉及艺术设计,尚未登堂入室的考生而言,思路枯竭、创意缺乏是经常会遇到的困境。这首要的原因是自身的积累太少,底蕴不足,自然难以思如泉涌。因此一定要像前面所说的那样,勤于收集各种资料,记录灵感。正如古人所云:“搜尽奇峰打草稿”,多积累些“存货”,丰富自己的想像力。积累多了,构思时思路才会宽。但单纯的机械模仿是无法

让你有所进步的，反而可能会对你的设计创作带来困缚，你还需“外师造化，中得心源”，形成正确的设计思维方式。自然万物，形态千奇百怪，可以说是取之不尽的创意源泉，如万物的外形、纹理和结构，若以其任何一处为原型，加以取舍归纳，通过变异重组创新，进行形式美的再次加工，就能产生令人耳目一新的新形象。在这个基础上我们若再举一反三，创意的广度则更加拓展。如一个飞鸟的外形元素，经过整理加工后，可以成为一个漂亮的家具外形方案或优美的服装造型元素。这无疑是一种行之有效的设计思维方式，以此推开来想，即使是无意识的信手涂鸦，经过整理、抽象，再细化，也都可以成为一个优秀的可深入的概念性草案。这样一来，化有限为无限，创意之泉就不会再枯竭了。

但这并不是根本的解决方法。艺术设计是一个涵盖艺术、科技、文化、历史、地理等诸多因素的综合体，一个人的文化底蕴和艺术修养往往也影响着他的艺术设计能力的发展，因此，考生们无论自己原有的艺术修养和文化底蕴如何，都要有意识地加强这方面的熏陶。而且艺术有其共通性，从文学、诗歌、音乐、美术、戏剧和建筑等方面，我们都可以吸取营养，获取灵感，这样我们才能不断丰富自己的艺术语言，从根本上解决问题。这对你将来升入高校，踏入艺术设计领域后的发展和进步也会产生十分有利的影响。

七、考试临场的具体时间安排

审题：看清题目，充分理解题意，明确考试主题和要求。可将具体考试要求和自己对题意的理解要点列在草稿纸上，时间约10分钟。

构思：根据题意，回忆自己在备考中准备的有相应关联的内容，再结合自己的创意画出结构草图，并根据考试要求明确画面色彩，时间约25分钟。

定稿：细化修改好草图小稿，在此基础上画出符合考试要求大小的拷贝稿，并注意整个试卷的文字、图形排版，明确使用的表现技法，时间约25分钟。

描绘：根据备考期间掌握的表现方法，有步骤地将画面逐步完成，注意画面的整洁和制作的精细，时间约90分钟。

调整：回顾考题，结合画面审视一遍，查看是否切合题意，可再对画面效果做相应调整，如细节的添加和外形的整理等。在检查确定没有遗漏什么考试要求后，便可交卷了，时间约30分钟。

第二章 装饰图案设计

一、考生答疑

问：装饰图案设计考试通常包括哪几方面内容？

答：装饰图案设计为设计专业的基础课程，在历年的设计专业考试中经常出现。一般考试内容主要集中在基础图案设计和装饰画这两个方面，基础图案设计的内容以花卉图案和动物图案以及二者的组合为主，装饰画的内容则多为风景图案和人物图案以及二者的组合。

问：装饰图案设计考试的基本题型有哪些？

答：近年来，装饰图案设计考试的题型在基础图案方面多是以提供的花卉和动物为原型，进行变形和处理，组成适合纹样（三角形、圆形或正方形）或连续纹样（二方连续纹样、四方连续纹样）。动物和花卉多为一些常见的种类，如菊花、牡丹、杜鹃、月季、蝴蝶、兔子、鸟类等。

装饰画方面，则类似绘画专业考试中的创作。多为根据所提供的主题，创作一幅色彩和谐，制作精细的装饰画。主题多变，往年曾出现考题有：山村秋色、渔风、城市的清晨、月下水乡等等。考试要求中多会限制用色的数量，一般为3~6套色，白色不计入数量中。

问：装饰图案设计的学习要点有哪些？

答：装饰图案设计学习要点有三：一是有关装饰色彩的基本理论知识。色彩是给观者的第一视觉印象，因此十分重要。在一幅好的装饰图案作品中，色彩要完美地体现装饰图案设计艺术风格和特点，能鲜明突出图案的形象与结构。其次就是构图形式知识的学习。谐调优美的构图正是图案的特色与风格所在。第三就是制作的方法和精细程度。应根据图案的构思需要采用相应的表现和制作方法，尽量保证制作的精细。

问：装饰色彩与写生色彩的区别在哪儿？

答：装饰色彩与写生色彩的区别在于它强烈的装饰特点。它是对自然界色彩进行抽象和概括处理之后，用工艺手段表现出来的一种更为艺术化、理想化、平面化的色彩视觉效果。它不要求像写生色彩那么写实，强调的是画面的装饰感，并协调统一。

问：什么是色彩的三要素？

答：色彩三要素是：明度、色相、纯度。

明度指色彩的明暗程度。在黑白灰等无彩色系中，白色明度最高，黑色最低。在另外的有彩色系中，黄色明度最高，紫色最低。

色相指色彩的相貌。即我们为了分辨不同色彩，而根据眼睛感觉的不同给它们分别取的各种不同的名称，如红、橙、黄、绿等都代表一类具体的色相。基本色相的秩序以色相环的形式体现，称为色环（图1）。

纯度指色彩的鲜、浊程度。任何颜色刚从锡管里挤出来，未混入其他颜色时，纯度最高。高纯度色彩加白或黑，可提高或降低明度，同时也降低了它的纯度。

问：什么是原色、间色、复色？在装饰图案设计中如何运用它们？

答：原色即红、黄、蓝三原色。它们纯度和明度都较高，通常用来表现色彩鲜艳、明快强烈、高纯度色调的画面，形成对比刺激的视觉效果，在运用时应注意进行调和。

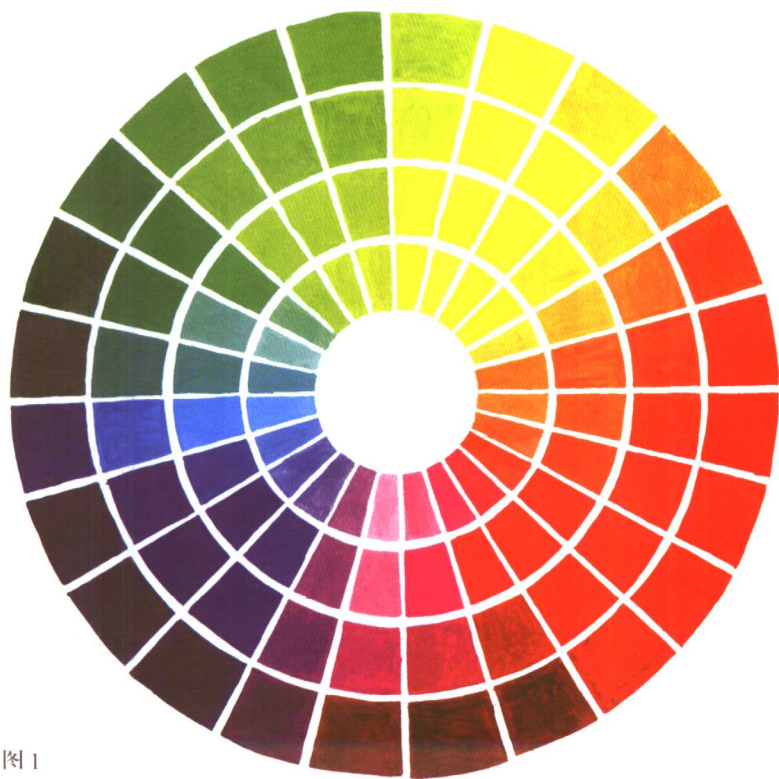

图1

间色通常指十二色轮表中除三原色外的其他色彩,它们一般用于表现色彩明快和谐、中纯度色调的画面,形成即有对比又谐调的视觉效果,在平时多用来作为主体色,运用较多。

复色,通常指三种以上色彩调和出的色彩,多为低纯度的灰性色,可以用来表现低纯度的灰性色调画面,形成很统一但易于沉闷的视觉效果,因此运用时还应适当加以明度或冷暖上的对比来活跃画面效果。

问: 色彩对比的形式有哪些?

答: 明度对比 色彩的层次与空间关系主要依靠色彩的明度对比来表现。根据一个从黑到白按序排列9个等级的明度色标,可划分为三种明度对比(图2)、(图3)。

弱对比 —— 明度差在3度以内,具有含蓄、模糊的特点。

中对比 —— 明度差在3~5度,具有明确、爽快特点。

强对比 —— 明度差在5度以上,具有强烈、刺激的特点。

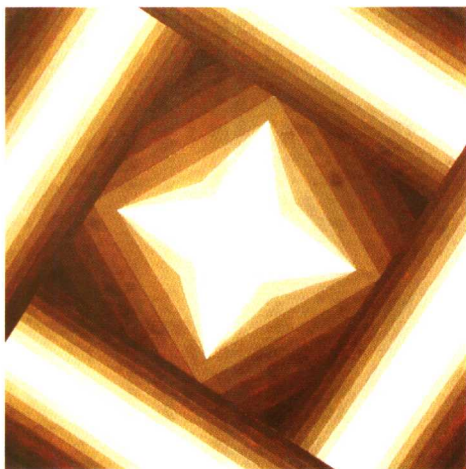

图2

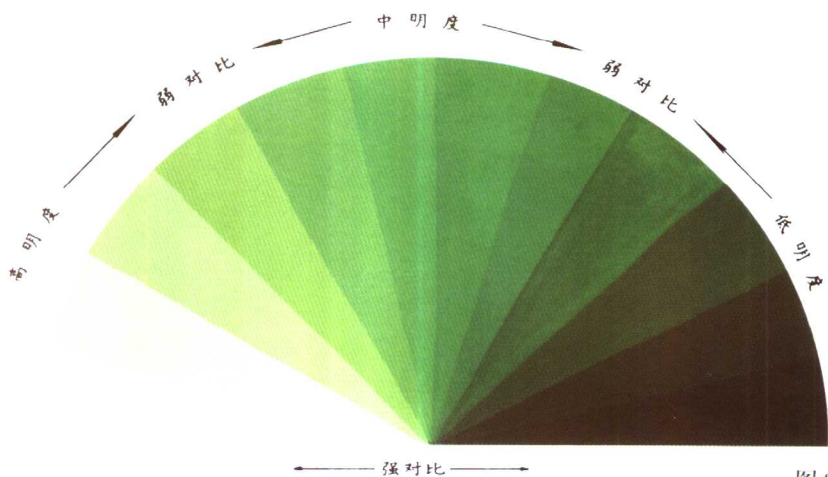

图3

色相对比:

同类色对比 —— 色环上距离在 15° 之内, 多为同一色系的色彩, 如红色系的桔红、朱红、大红、深红等。同类色对比谐调、整体, 但易单调、平淡, 运用时应注意在明度和纯度上加以变化 (图 4)。

邻近色对比 —— 色环上距离在 45° 之内, 如黄、黄绿、绿、蓝绿。色调统一又富于变化, 运用最多 (图 5)。

对比色对比 —— 色环上距离在 130° 之内, 对比强烈, 画面生动, 但难控制效果 (图 6)。

互补色对比 —— 色环上距离 180° , 相对。如黄和紫、橙和蓝、红和绿, 色彩反差明显, 应多注意调和 (图 7)。

图 4

图 5

图 6

图 7

图 8

图 9

纯度对比 (图 8):

弱对比 —— 纯度差 3 级以内, 视觉效果和形象清晰感较弱。

中对比 —— 纯度差 5 级以内, 对比即统一又有变化, 较多采用。

强对比 —— 纯度差 10 级以内, 对比效果十分强烈, 色彩饱和、鲜明、生动、醒目, 但运用不好易出现杂乱、生硬的效果。

冷暖对比: 将红橙黄等暖色系和蓝绿紫等冷色系安排于同一画面, 会使冷暖对比效果更强烈, 冷的更冷, 暖的更暖。应注意色彩之间的调和, 使用得当则画面醒目、活泼, 否则色彩相互排斥, 色调无法统一 (图 9)。

问：如何利用色彩面积、形状、位置变化来改变色彩对比效果？

答：色彩面积对比：色彩面积是色彩取得视觉平衡的关键，直接影响色彩对比效果。色彩面积越大，对画面效果影响越大。对比两色的面积越接近，对比效果越强。我们可以根据画面需要，增加需强调突出的色彩的面积，减少需减弱，感觉太跳的色彩的面积，以达到画面和谐的效果（图10）。

色彩形状对比：形状对色对比的影响关键在于控制形的聚散。相同色彩的形越集中，与其他色彩的对比效果越强；形越分散，对比效果越弱。因此当画面某色出现太跳或太弱的情况时，我们除了在纯度、明度及面积方面进行变化外，还可以通过将其分解散开或集中组合的方式来进行调整（图11）。

图10

图11

色彩位置对比：在其他因素不变的条件下，两色远离时，对比最弱，接近时，对比较强。若将一色放在另一色中，则对比效果最为强烈。我们可以利用这一原理，将对比较强烈的色彩分隔开，将对比较不足，过于统一色彩并置甚至相互包围，以强调、突出两者的对比。

问：怎样使画面中的色彩协调统一？

答：使画面协调统一的方法很多，除了上面利用面积、形状和位置来调整外，主要是用色彩调和的方法以使画面色彩谐调、统一。调和就是组织好有差别有对比的画面色彩，使之形成不尖锐刺激而和谐的色调。但这并非否定对比，调和与对比是构成色彩美感的重要因素，一幅画面既要有调和又要有对比，关键在于如何使两者达到平衡。

主要的调和的方法有：

1. 混入同一色相调和法：向对比强烈的色彩中同时混入同一色，以改变明度、色相及纯度，并使双方都具有同一色彩成分而使色彩调和。
2. 混入或增加黑、白、灰色调和法：我们可以向对比强烈的色彩中混入黑色、白色或灰色这三色中的任一种，以降低色彩纯度，减弱其对比强度，达到调和效果。还可以在画面中增加三色的成分，在丰富效果的同时，又使色彩调和。

3. 增加金、银色调和法: 金银为中性色, 可与任何色相调和, 可用它们来充当对比色彩之间的过渡色以调和画面。

4. 同一明度调和法: 不同色相、不同纯度的色彩, 采用同一明度或相近明度调和, 也可减弱对比强度, 协调画面效果。

5. 同一色调调和法: 向对比色相中加入主调色成分, 使之都倾向主调, 以统一画面。

6. 邻近色调和法: 在画面中使用邻近色组合, 很容易取得和谐的效果, 但还需要在纯度和明度上做些变化以增加调和感。

7. 秩序调和法: 将对比强烈的色彩, 在构图中进行有秩序的组合, 如明度、纯度等级递减渐变, 色相的推移渐变以及冷暖推移渐变等, 可分散对比强度, 达到调和效果 (图 12)。

图 12

问: 如何使画面色彩与内容表现谐调一致?

答: 这要根据不同色彩所表达出的心理效应来选择符合考试内容主题的颜色。如喜庆主题多用红色, 和平环保主题多用绿色等。表现山村秋色主题时我们就不好用蓝绿等冷色调。表现城市夜景, 我们也不使用红橙等暖色调。

一般常用色彩的心理效应如下:

红色: 兴奋与欢乐的象征色

绿色: 生命与和平的象征色

橙色: 饱满与辉煌

蓝色: 沉静与优雅

黄色: 欢快与明亮、智慧与希望

紫色: 高贵、神秘、不安

白色: 明快、圣洁

黑色: 稳定、深沉

问: 在构思阶段要解决哪些问题?

答: 1. 立意设想: 根据装饰图案的用途和要求, 设想出色彩所要表达的情感, 如是欢快、热烈还是平静、安详等等, 再以此设定色彩的组合关系。

2. 选择色调: 依据题材, 选定色相、明度、纯度及冷暖方面的色调, 如: 喜庆、热烈的内容多用暖色调, 欢快、活泼的内容多用亮色调, 深沉、

含蓄的内容多用暗色调, 和谐、典雅的内容多用中性明度色调。

3. 确定色彩组合: 根据选定的色调及联系题材需要, 确定使用哪几种对比关系和调色方法来丰富画面效果, 使画面层次分明, 又协调统一。

4. 风格与特点: 在构图和画面形式上, 可考虑传统艺术和国外装饰风格的影响, 如: 青铜图案、漆器、敦煌图案及色彩、埃及希腊装饰图案等 (图 13)。

图 13

问: 在确定一幅画面的色彩组合时, 如何选色和配色?

答: 我们可根据画面主色调, 确定选色范围及数量, 一般要有在明度或纯度上有区别的三层以上的层次色彩。在限色数量的情况下, 一定要注意合理分配色彩层次和比例关系, 以达到整体的呼应和协调。可先选用两三种色相为基本色 (也要有主次之分), 再在明度、色相、纯度及冷暖对比和面积、形状、位置关系方面, 选几种方法有秩序地推理和派生出其他从色, 并按构图色彩的主次、前后、虚实及面积大小分配为主体色、底色及点缀色和陪衬色。

主体色 —— 面积较大, 位置重要, 最突出, 最有表现力, 往往决定了主色调。

底色 —— 确定色调对比关系、虚实层次, 与主体色相互衬托, 但要有区别, 可以根据画面需要决定与主体色对比的强弱和方式。

陪衬色 —— 在色彩对比关系上, 烘托主体, 丰富层次, 协调画面, 多用主色调的邻近色或纯度、明度邻近的色彩。

点缀色 —— 面积最小, 却起着点睛和连接结构, 调整色彩活力的作用, 可与主色调在色相、明度、纯度上有较大区别, 如色相上可用主色调的对比色和互补色。

问: 在配色时如何处理画面上主色、从色之间的关系?

答: 画面上各色的配置应根据图案的主题先分出从主, 再适当处理二者关系。一般规律: 1. 主色的面积不一定最大 (主色并不等于主色调), 可是它发挥关键性的作用。2. 主色一般多用在重要的主体部分, 以加强对观者的吸引力。3. 主色一般配以对比的鲜艳色。色彩的从主是相对而言的, 没有从色就无所谓主色。主色的力量是由从色烘托产生的。例如: 大片深色上的浅色 大片浅色上的深色 大片调和色中的对比色都能成为主色。某一色块主色明确与否与构图的布局有关。一般情况下, 接近画面中心位置的色块容易构成主色, 从色的选用和明暗、灰艳的处理都应依主色来调节配置。