

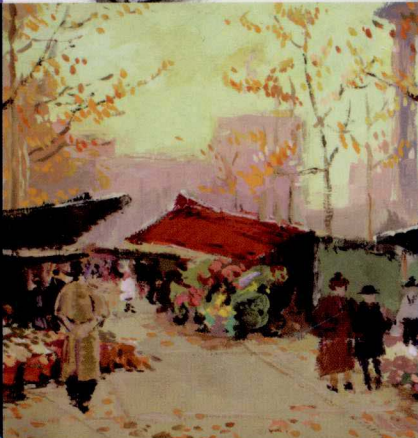
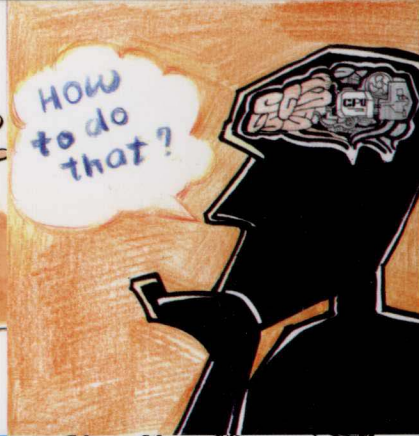
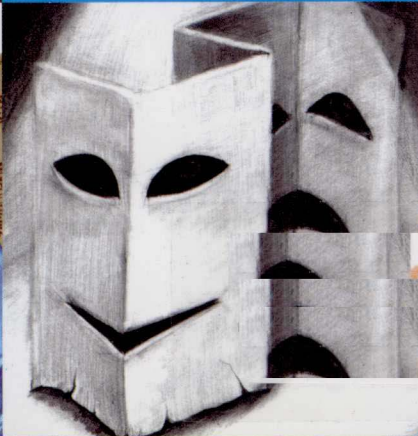
设计讲堂

- 黑白训练
- 思维训练
- 色彩训练
- 肌理训练

考前设计 基础训练

编著: 戴 曦 陈鹏飞 王 瑾 李冬玮 左 全 刘 琦 徐 波
主编: 乔建国 王海强
绘图: 李冬玮

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

短信防伪说明

本图书采用出版物短信防伪系统，读者购书后将封底标签上的涂层刮开，把密码（16位数字）发送短信至106695881280，即刻就能辨别所购图书真伪。移动、联通、小灵通发送短信以当地资费为准，接收短信免费。短信反盗版举报：编辑短信“JB，图书名称，出版社，购买地点”发送至10669588128。客服电话：010-58582300。

侵权举报电话：

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 010-65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-59521012

E-mail: law@cypmedia.com MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

设计讲堂：考前设计基础训练 / 乔建国，王海强主编；戴曦等编著. --北京：

中国青年出版社，2010.12

ISBN 978-7-5006-9673-5

I. ①设... II. ①乔... ②王... ③戴... III. ①艺术-设计-高等学校-入学考试-

自学参考资料 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字（2010）第224282号

书 名：设计讲堂——考前设计基础训练

编 著：戴 曦 陈鹏飞 王 瑾 李冬玮 左 全 刘 琦 徐 波

主 编：乔建国 王海强

绘 图：李冬玮

丛书策划：王海强

责任编辑：郭 光 黄晓蕾

封面设计：张宇海

出版发行： 中国青年出版社

北京市东四十二条21号 邮政编码：100708

电话：（010）59521188 / 59521189

传真：（010）59521111

营销企划：中青雄狮数码传媒科技有限公司 reader@cypmedia.com

www.21books.com www.cgchina.com

印 刷：北京佳信达欣艺术印刷有限公司

开 本：635×965 1/8 印 张：16

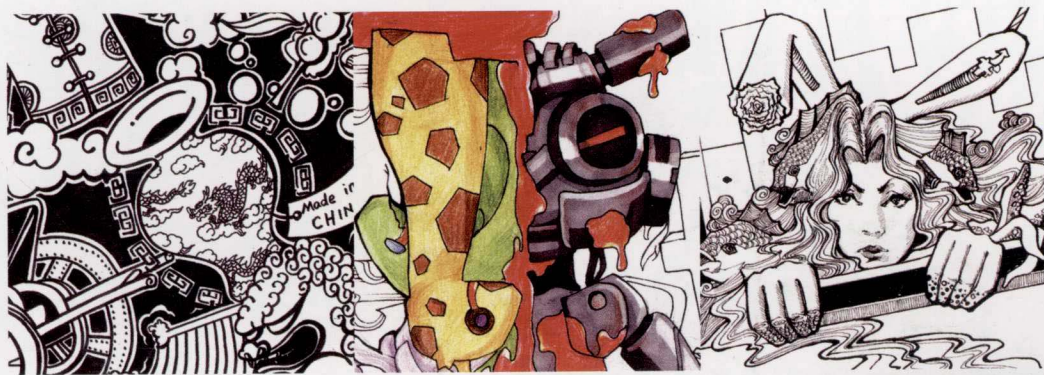
版 次：2011年1月北京第1版

印 次：2011年1月第1次印刷

印 数：3000册

书 号：ISBN 978-7-5006-9673-5

定 价：56.00元

设计讲堂

- 黑白训练
- 思维训练
- 色彩训练
- 肌理训练

考前设计 基础训练

编著: 戴 曦 陈鹏飞 王 瑾 李冬玮 左 全 刘 琦 徐 波
主编: 乔建国 王海强
绘图: 李冬玮

前言

《讲堂》系列丛书是我们根据多年的教学实践与经验,积累形成的一套比较系统的教材。我们将开设的所有课程汇总成册,以便教学工作更好地开展,实现教与学的良性循环。

以教材形式推出的有以下6本:《素描头像》、《色彩静物》、《速写》、《素描半身像》、《色彩头像》和《命题创作》。

以专辑形式推出的有:《郭创素描肖像教学专辑》。

以设计教学的形式推出:《设计讲堂》。

从书中包含了最值得美术类考生学习和参考的全部资料,分类简洁、明确,是大家学习过程中不可或缺的权威教材。我们收集整理了近9年来学生的优秀作品,并将多年的教学体系总结整理成教学大纲附录于内,相信这系列丛书会成为大家的良师益友。

从书中囊括的一千余幅作品,是从近三千幅作品中精选出来的。根据不同的科目和内容合理安排,形成完善的教学体系。文字讲解精辟、充分,深入浅出,详细的步骤讲解为教与学提供了更为科学的方法。

书中作品融汇了莘莘学子的兴奋、感伤与果断,还有成功之后的喜悦。当然,从中也能看到他们的不足。这些作品虽有些稚嫩,但充满了朝气;这些作品虽然不是十分完善,但也别有一番风味。让我们静静地观看,这些作品大都有着合理的构图、明确的节奏、和谐的色彩、精巧的笔触;这些作品里面蕴含着某种真实纯粹的东西,皴、擦、抿、点中体现了艺术的韵律,一勾一画里蕴含着作者无尽的情思;这些作品是在泼墨挥洒间留住的时间碎片,每一张画都像是在述说,述说学生们的心理历程……

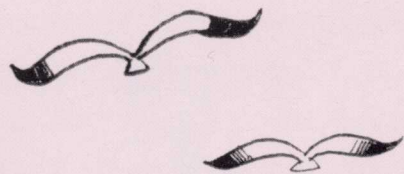
本套丛书是我们多年来发展历程的一次总结,也预示着我们面对一个全新的开始、即将迎接新的挑战,总之我们做好了一切准备,并会一如既往地努力,争取做得更好。

希望本书中收录的作品能够给予读者一些帮助和启发,在此也感谢本书所有供稿者和对本书的顺利出版提供帮助的同仁们。书中如有不完善之处,还望大家批评指正。

乔建国

2010年7月12日

录取通知书

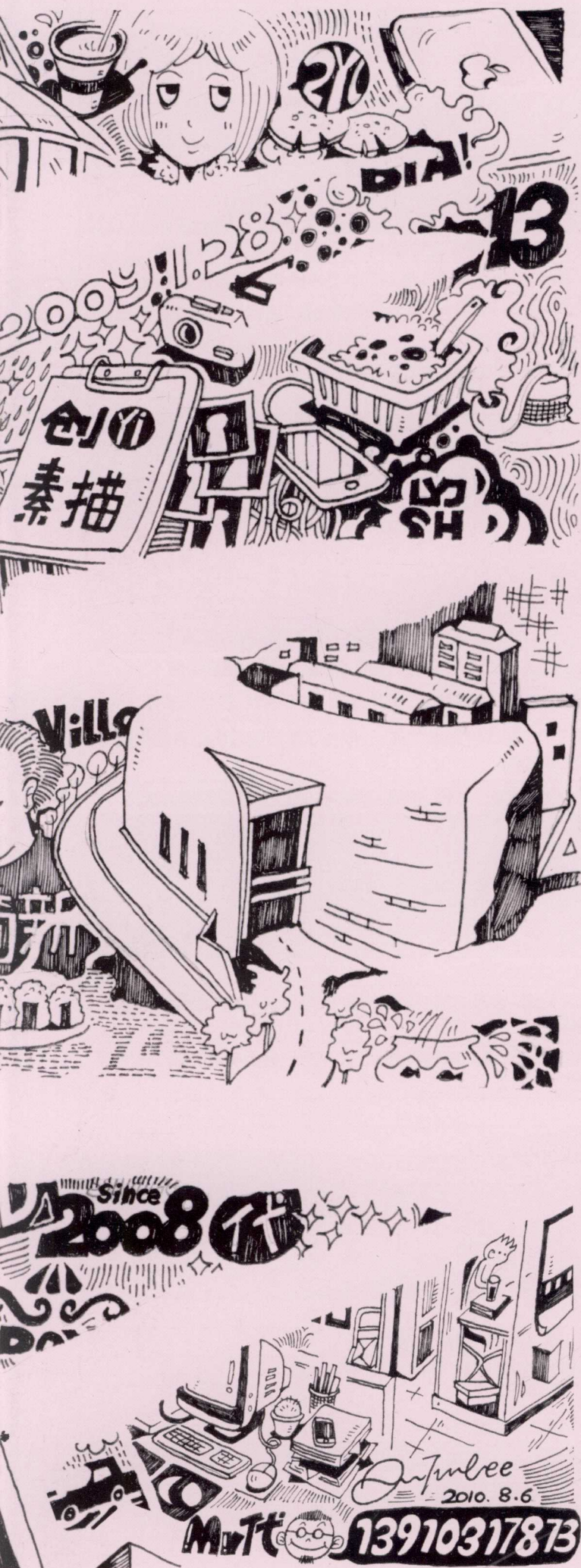

教学主张

“设计基础”在许多院校的专业考试中被作为一个考试科目的名称，其含义的界定和所包含的内容自然需要教学者进行充分的研究才能实施于教学，否则不及或过之都将给学生带来时间上的浪费，导致目标的不可达成。IAD艺术设计教学中心经过9年的教学实践，仔细研究各大艺术设计院校的考试评分标准，归纳所有设计基础考试的规律，再结合现代美术所遵循的美学法则，总结出了黑白、思维、色彩、肌理四大设计基础训练系统，引导学生在传统的客观美术基础上循序渐进地掌握主观美术基础表现（设计）的所有相关要点。然后根据这些要点，将其融合在基础教学中，让学生更好、更容易地去学习设计知识，从而创作出更好的设计作品。

IAD

2010年7月29日

设计基础教学大纲

准备阶段	工具准备	笔	H类铅笔、B类铅笔、碳铅类、木炭、彩色铅笔、马克笔、水粉笔、水彩笔等
		纸	A4纸、8开素描纸等
		颜料	水粉颜料、水彩颜料、水色颜料等
		其他	橡皮、30厘米直尺、三角板、圆规、胶带、排刷等
	目标准备	美术认知	对美术的发展历史和造型美术、实用美术基本区别的讲解
		院校认知	分析讲解艺术设计院校、重点大学艺术设计专业的基本情况
		专业认知	从艺术设计类专业招生的分类出发，结合社会专业分析设计专业的分类及特点
		行业认知	从世界经济文化发展方向的角度出发，分析设计行业的未来前景及个人定位
	基本准备	形态表达	主要从简单时尚的线性纹样、图形、标志、视觉设计临摹表现入手，感受设计形态特点
		思维方式	主要欣赏大量创意设计案例，并分析设计师所独有的思维方式及生存状态
		色彩感知	正确认知自然界和设计作品中出现的各种色彩构成现象，形成正确的认知习惯
		视觉构成	深入探索世界的奥秘，去发现视觉所见的所有构成形式
		专业基础	正确引导学生将爱好与设计相结合，并大量积累专业知识
	习惯准备	工具管理	养成工具选择、购买、保存、使用、清理、添加的正确习惯
		画面准备	学会纸张裁切、画面构成、装裱处理、名字落款、信息记录等
		思维方法	进行初步的爆炸性思维训练，让学生了解如何对大脑思维形成有效的主观控制
		素材积累	生活中使用笔记、涂鸦、拍摄、剪贴等方式，有效积累设计素材
第一阶段	黑白训练	训练内容(1)	黑白图案
		教学目的	设计线稿的造型方法
		训练重点	变形方法、疏密感受、点线面的结合、形式感的培养
		训练周期	1周
		作业数量	4张A4黑白作业
		训练内容(2)	黑白构成综合训练
		教学目的	用九大元素、表现方法、观察方法、构图形式四个方面训练形式感的具体内容
		训练重点	一切围绕形式感的培养展开，形式不拘一格但有理有据，热情但不随性
		训练周期	2周
		作业数量	8张A4黑白作业
		训练内容(3)	黑白装饰画
		教学目的	围绕主题组织画面的构成形式
		训练重点	在主题要求下贯彻构成的四大要素
		训练周期	1周
		作业数量	2张A4黑白作业、2张8开黑白作业
		训练内容(1)	头脑风暴
		教学目的	形成正确的联想、创意、思维方法
		训练重点	快速联想、有效联想、有效串联、高速创意
		训练周期	1周
		作业数量	4张A4黑白创意图形综合训练
		训练内容(2)	创意图形

第二阶段	思维训练	教学目的	有效围绕主题展开创意表现
		训练重点	快速思维、表达准确、角度创新
		训练周期	1周
		作业数量	4张A4彩色训练
		训练内容(3)	创意速写
		教学目的	通过比较自由的速写表现形式, 进行创意思维的画面表现
		训练重点	速写形式的分类总结、创意思维的速写结合
		训练周期	1周
		作业数量	2张A4黑白作业、2张8开黑白作业
		训练内容(4)	创意素描训练
		教学目的	通过传统的素描表现形式, 进行创意思维的画面表现
		训练重点	素描结构的形式分类总结、素描工具的拓展、创意素描的思维结合
		训练周期	1周
		作业数量	4张8开黑白作业
第三阶段	色彩训练	训练内容(1)	色彩构成
		教学目的	正确认识色彩构成、调色、配色原理
		训练重点	颜料的工具认识、色彩对比的形成条件、色彩调和的关键因素
		训练周期	2周
		作业数量	8张8开色彩作业
		训练内容(2)	色彩装饰画
		教学目的	灵活掌握配色技巧和着色步骤
		训练重点	在主题、故事、构图固定的情况下进行变化的配色组合
		训练周期	1周
		作业数量	4张8开色彩作业
		训练内容(3)	命题色彩训练
		教学目的	认识主观色彩和客观色彩表现的具体差别和互补条件
		训练重点	了解主观色彩和客观色彩的区别
		训练周期	1周
		作业数量	4张8开色彩作业
第四阶段	肌理训练	训练内容(1)	自然肌理
		教学目的	充分使用工具模仿生活中的自然肌理质感效果
		训练重点	学会会意表现, 切勿进行刻板的写实表现
		训练周期	1周
		作业数量	4张8开色彩作业
		训练内容(2)	工具肌理
		教学目的	熟悉各种设计表现工具在画面主题中的情感特征
		训练重点	对比分组表现, 可独立或综合使用各种工具
		训练周期	1周
		作业数量	4张8开色彩作业
		训练内容(3)	人造肌理
		教学目的	认识到画面艺术风格的呈现需要表现人文气质的人造肌理(纹样图案等符号语言)
		训练重点	给予画面浓烈的特殊艺术氛围
		训练周期	1周
		作业数量	4张8开色彩作业
		训练内容(4)	字体设计
		教学目的	灵活运用自然肌理、工具肌理、人造肌理、创意图性等方法进行字体设计
		训练重点	初步体验专业设计训练所需要的相关能力, 并开始将以上设计方法综合使用
		训练周期	1周
		作业数量	4张8开色彩作业

设计工具 使用指南

马克笔

美国三福(霹雳马)牌油性马克笔

4	6	8	10	12	13	14	15
17	26	48	62	65	70	72	101
103	126	167	168	213			

单价: 7.5~8元/支

自动铅笔
2B笔芯

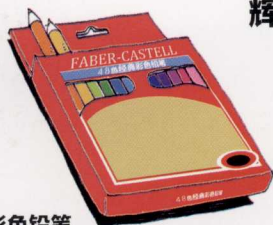
自动铅笔

不使用素描铅笔是因为素描铅笔铅粉比较粗糙,在纸上留下痕迹不易擦掉,严重影响画面效果。

2B铅笔芯

推荐品牌: 辉柏嘉、三菱、红环

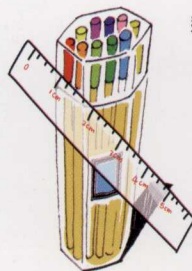
辉柏嘉48(或36)色 经典彩色铅笔

彩色铅笔

注意:
非辉柏嘉水溶性彩色铅笔

彩色细针管笔
直尺

彩色细针管笔

(六棱形塑料杯包装, 12色或24色)
推荐品牌: 天鹅牌、施德楼牌

直尺

直尺用于设计创作时
规格画面外框尺寸

针管笔&
勾线笔

日本樱花牌针管笔

0.05号×2支

0.1号×2支

0.3号×2支

勾线笔

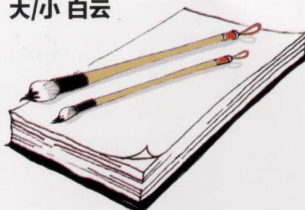
推荐品牌

东洋&宝克

小楷×3支
中楷×2支

单支价格视型号而定

纸张
大/小 白云

A4纸&素描纸

80克A4纸若干
优质素描纸若干

大白云/小白云

用于水彩、水粉类设计的学习

目录

黑白训练

黑白图案训练 12

任意图形组合训练	12
传统装饰纹样临摹、命题训练	14
适合纹样临摹、命题训练	16

黑白构成综合训练 18

九大元素画面综合运用训练	20
抽象、具象、意象表现方法训练	22
画面构成观察方法综合训练	26
形式多样的画面构图模板训练	30

黑白命题装饰画训练 32

思维训练

头脑风暴训练 38

条形码图形训练	38
春夏秋冬图形训练	40
人与自然图形训练	40
沟通创意思维训练	41
火的联想创意训练	42

创意图形训练 45

视觉图形创意构成训练	46
创意图形思维训练	48

创意速写训练 54

单体写实造型速写训练	56
创意速写风格表现训练	60
对比命题主题创意训练	61

创意素描训练 64

色彩训练

色彩构成训练 78

色相环填色训练	78
双色调填色训练	79
多色调和填色训练	80

色彩搭配训练 82

对比色搭配训练	82
色彩情感训练	83

色彩装饰画训练 88

命题色彩训练 94

肌理训练

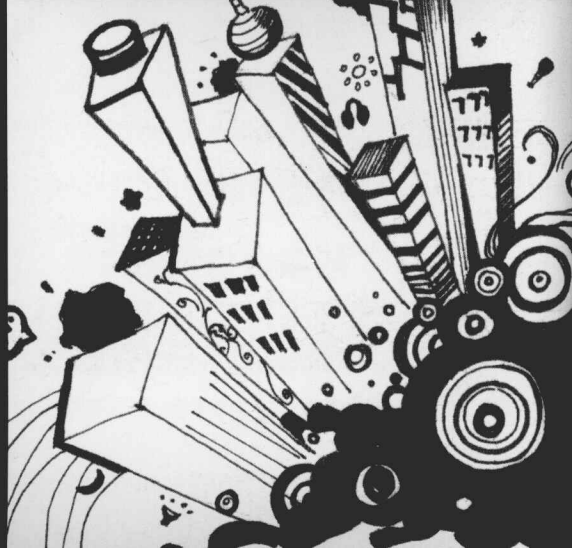
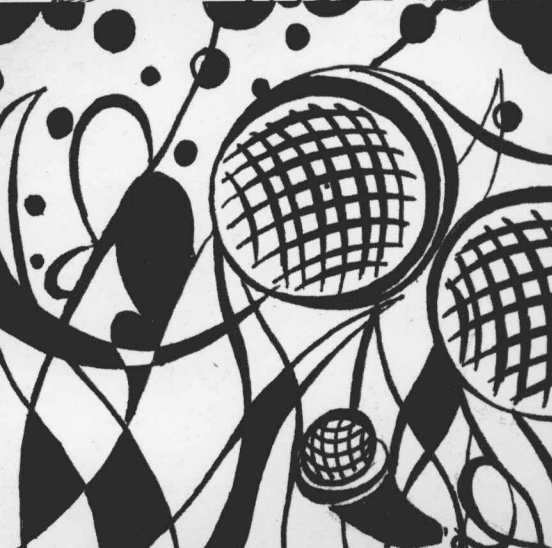
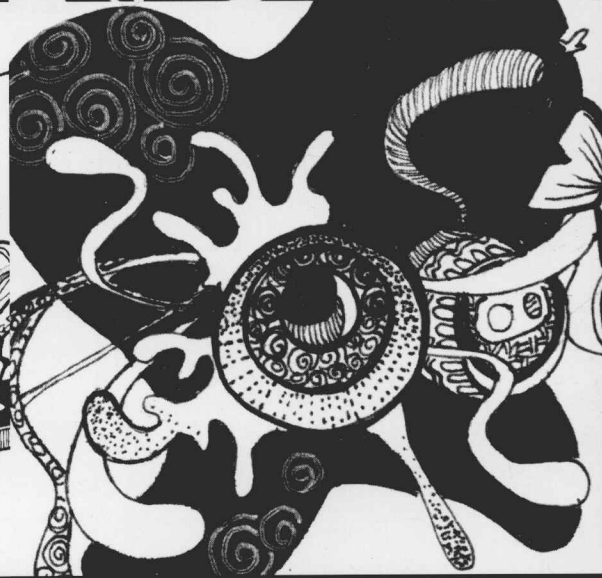
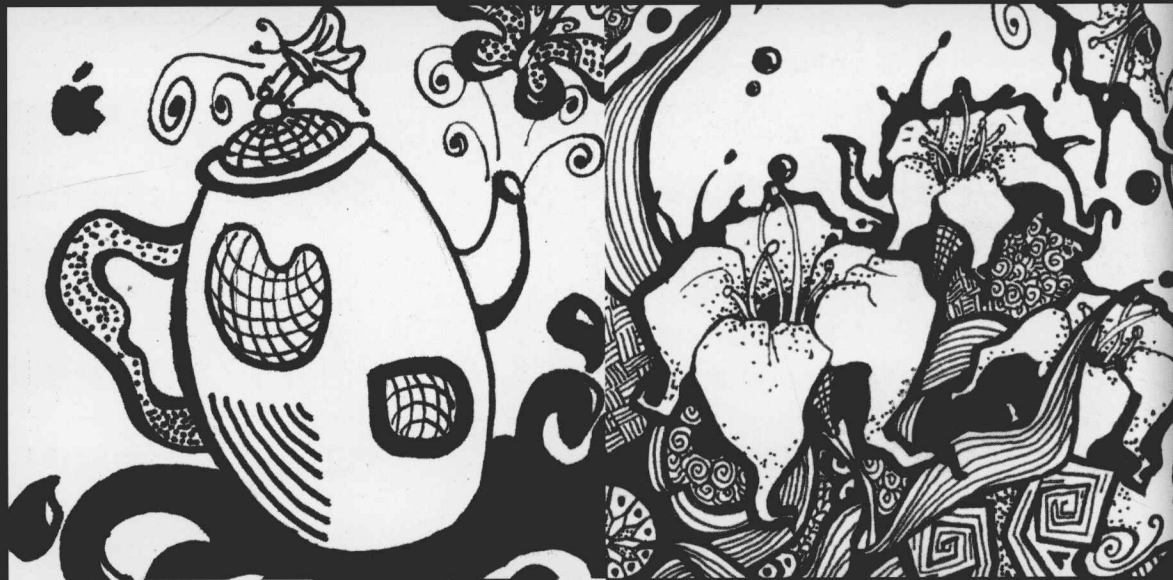
自然肌理训练 100

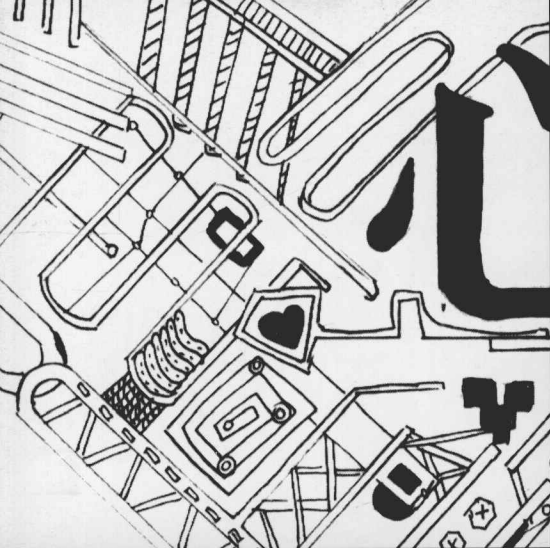
工具肌理训练 102

自由工具运用训练	102
综合材料填充训练	104
综合肌理表现训练	106

人造肌理训练 110

字体设计训练 120

黑白训练

黑白图案训练

现代日常生活图形基本表现训练

传统装饰纹样临摹、命题训练

适合纹样临摹、命题训练

黑白构成综合训练

九大元素画面综合运用训练(九大元素)

抽象具象意象表现方法训练(表现方法)

观察方法画面构成综合训练(观察方法)

画面构图形式多样模板训练(构图形式)

黑白命题装饰画训练

黑白图案训练

基本概念

黑白图案训练是建立在中国传统设计基础训练——“图案”表现基础上的一种改良训练方法。在中国的传统设计中,“图案”本身也有设计的含义。这是因为从古至今人们对设计的理解仅停留在追求具有形式美感的器物方面,以至于50年代时人们直接称设计为“工艺美术”。例如,清华大学美术学院的前身就是中央工艺美术学院。

学习重点

作为图案的改良训练,其重点强调设计基础的“形式感”与“创意性”两个方面。我们在培养学生理解形式美感的同时也不能忽视对内容的思考,必须联系生活,充满感情地去做图案,才能做到创新与形神兼备。

分类训练

1. 任意图形组合训练
2. 传统装饰纹样临摹、命题训练
3. 适合纹样临摹、命题训练

任意图形组合训练

训练内容

学生在课堂命题的范围内,任意选择词汇组合进行图形表现。

训练重点

内容繁简随意、风格不限,但要求完整简练、表达明确。在这个环节训练的内容比较自由,能充分展现学生的图形归纳和审美能力。

作业要求

此阶段作业的尺寸尽量控制在10cm×10cm以内,这样不仅学生作画速度可以提高,而且训练数量也可以增加。广泛地选取生活词汇进行图形训练,有利于学生学会“画图说话”。

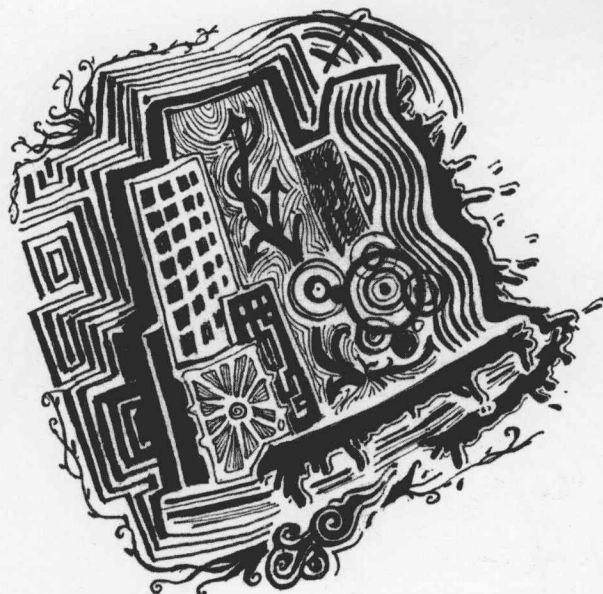
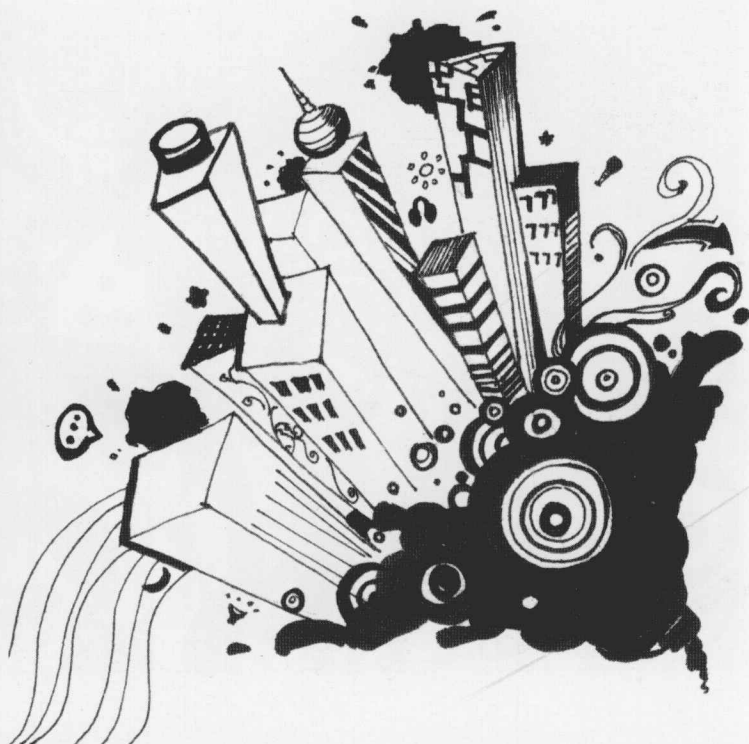
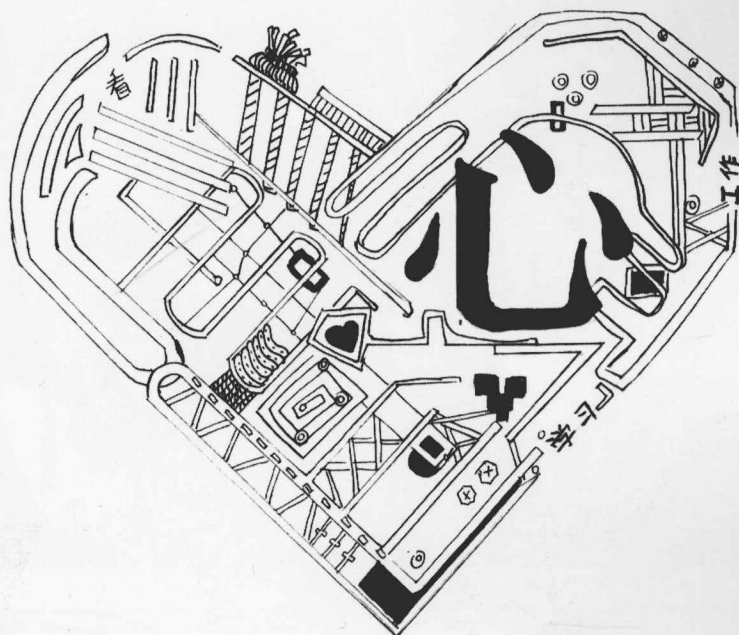
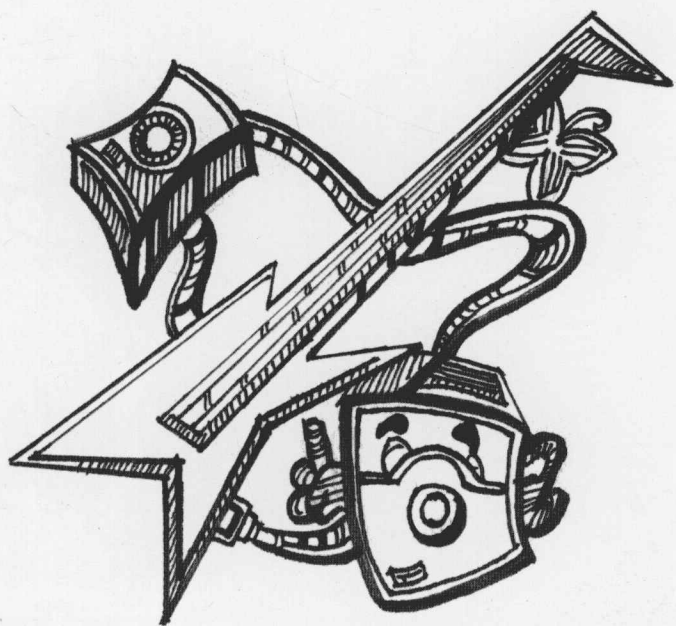
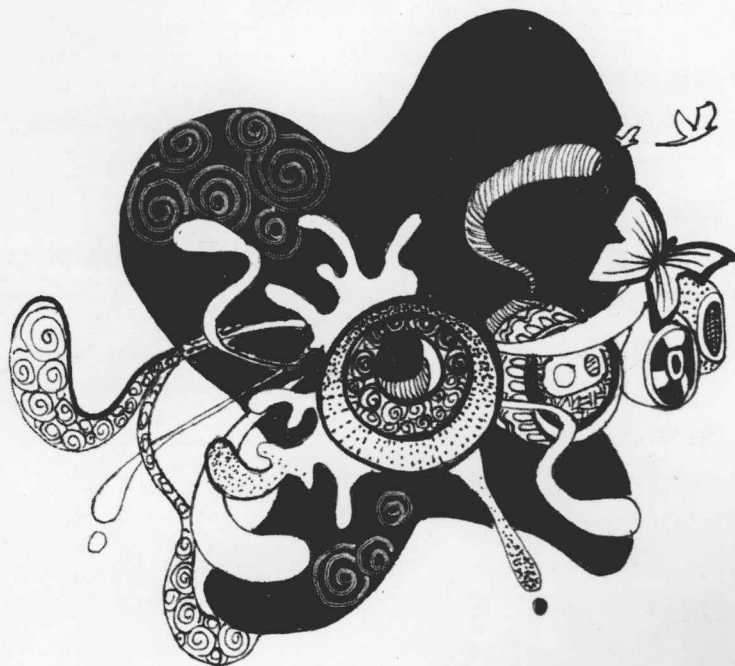
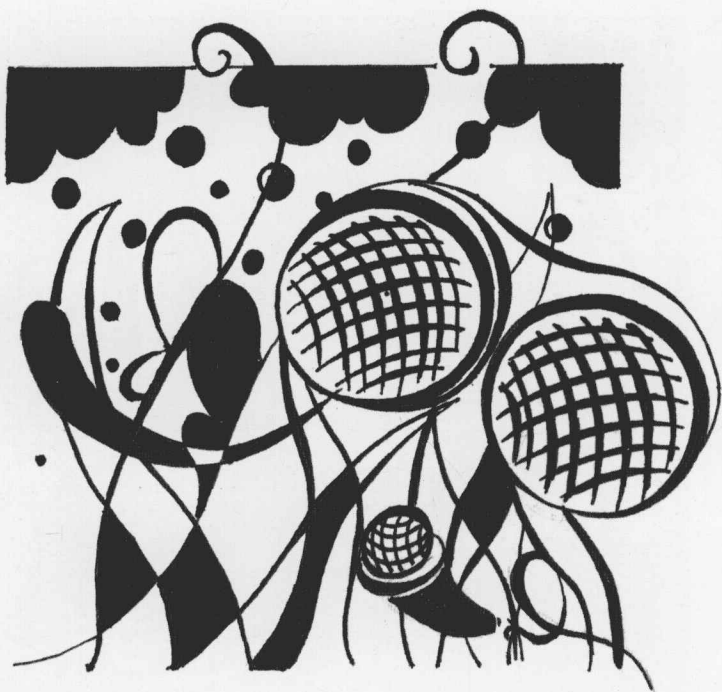
作业点评

从图1中可以看出作者构思的巧妙——作者将两个独立的元素有机地结合在一起,使画面简洁大方、中心明确、主题突出。

1 2 3
4 5
6 7

1. 衣食住行用——衣鞋
2. 麦克风
3. 蝴蝶
4. 摇滚乐
5. 用心学习与工作
6. 城市图腾
7. 城市和花纹

传统装饰纹样临摹、命题训练

训练内容

从传统装饰纹样——花卉开始训练,可以用最短的时间熟悉点线面的运动感、黑白灰的韵律感,以及大中小的空间感等。

训练重点

对于画面掌控能力较好的学生,我们可略加装饰纹样填充、纹样命题等训练,使画面具有更强的视觉感受。

作业要求

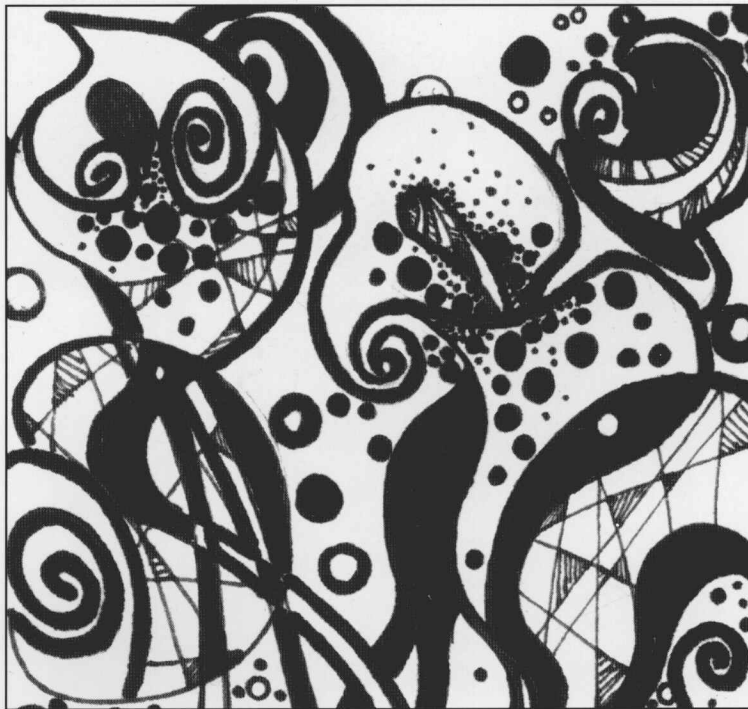
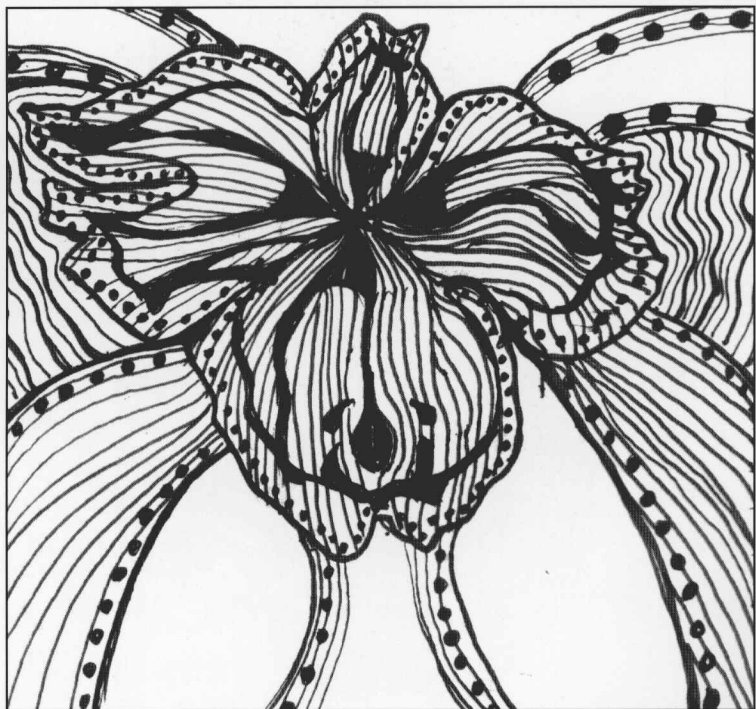
作业尺寸需要控制在10cm×10cm以内,30~60分钟以内完成,工具不限。

作业点评

在图5中,学生很好地利用图片来进行半临摹半创作,手法较新颖、内容丰富,具有现代装饰纹样的设计感。

1	2	5	1. 花卉纹样——点线百合花
3	4		2. 花卉纹样——月光食人花
			3. 花卉纹样——线状百合花
			4. 花卉纹样——线面马蹄莲
			5. 我的花样年华

我的花样年华