

设计

范川◎著

● 艺术设计高考全攻略

漫谈

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。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室	中国青年出版社
010-65233456 65212870	010-59521012
http://www.shdf.gov.cn	E-mail: cyp_law@cypmedia.com
	MSN: cyp_law@hotmail.com

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。

图书在版编目(CIP)数据

设计漫谈: 艺术设计高考全攻略 / 范川著. — 北京: 中国青年出版社, 2011.1

ISBN 978-7-5006-9708-4

I. ①设… II. ①范… 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252690号

设计漫谈——艺术设计高考全攻略

范川 / 著

出版发行: 中国青年出版社

地址: 北京市东四十二条21号

邮政编码: 100708

电话: (010) 59521188 / 59521189

传真: (010) 59521111

企划: 北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

责任编辑: 肖辉 白峥 唐丽丽

书籍设计: 唐棣

印刷: 北京佳信达欣艺术印刷有限公司

开本: 889×1194 1/16

印张: 10.75

字数: 45000

版次: 2011年1月北京第1版

印次: 2011年1月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5006-9708-4

定价: 69.00元

免责声明

本书中所列举图例, 仅供讲解示范, 学习参考, 其版权皆归版权所有人所有。特此声明。

本书如有印装质量等问题, 请与本社联系:

电话: (010) 59521188 / 59521189 读者来信: reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站: www.21books.com

设计

范川◎著

● 艺术设计高考全攻略

漫谈

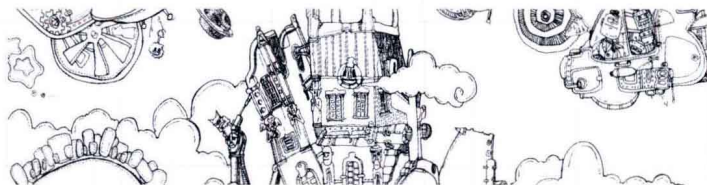

目录

课前准备4

Lesson 01 设计概述8

- 1 设计概述9
- 2 学校分析和考题汇总10
 - 2.1 创意题类型10
 - 2.2 装饰画类型11
 - 2.3 动漫创作类型14

Lesson 02 创意图形18

- 1 创意图形概述19
 - 1.1 创意图形的定义和考试形式19
 - 1.2 创意图形的思维方法19
- 2 图形创意的设计方法20
 - 2.1 创意图形的基本表现形式20
 - 2.1.1 同构图形20
 - 2.1.2 拟人拟物23
 - 2.1.3 影子创意25
 - 2.1.4 正负形26
 - 2.1.5 矛盾空间28
 - 2.2 图形创意语言的重要性29
 - 2.3 文字在图形创意中的作用30
 - 2.4 创意图形时构图关系的重要性32

- 2.5 幽默图形设计的使用33
- 3 真题解析34
 - 3.1 中央美术学院近年真题详解34
 - 3.1.1 中央美术学院2008年设计试题34
 - 3.1.2 中央美术学院2009年设计试题36
 - 3.1.3 中央美术学院2010年设计试题40
 - 3.2 江南大学近年真题重现44
 - 3.2.1 江南大学2009年试题44
 - 3.2.2 江南大学2010年试题44
- 4 模拟试题45
 - 4.1 中央美术学院模拟试题45
 - 4.2 江南大学模拟试题46

Lesson 03 创意速写48

- 1 创意速写概述49
 - 1.1 创意速写的定义和考试形式49
 - 1.2 创意速写评分标准50
- 2 创意速写的素材准备54
 - 2.1 常见物品素材54
 - 2.2 自然物象素材57
 - 2.3 拟人表现素材57
- 3 创意速写的构思方法和表现技巧58
 - 3.1 创意速写的构思方法59
 - 3.1.1 拟人59
 - 3.1.2 图形替换59
 - 3.1.3 反向对比联想60

- 3.1.4 角度变换60
- 3.2 创意速写的表现技巧61
 - 3.2.1 线描61
 - 3.2.2 点、线、面结合62
 - 3.2.3 图案化处理63
- 4 真题解析64
 - 4.1 北京服装学院近年真题详解64
 - 4.1.1 北京服装学院2004年真题详解64
 - 4.1.2 北京服装学院2005年真题详解65
 - 4.1.3 北京服装学院2008年真题详解67
 - 4.1.4 北京服装学院2010年真题详解68
 - 4.2 北京工业大学2010年真题详解70

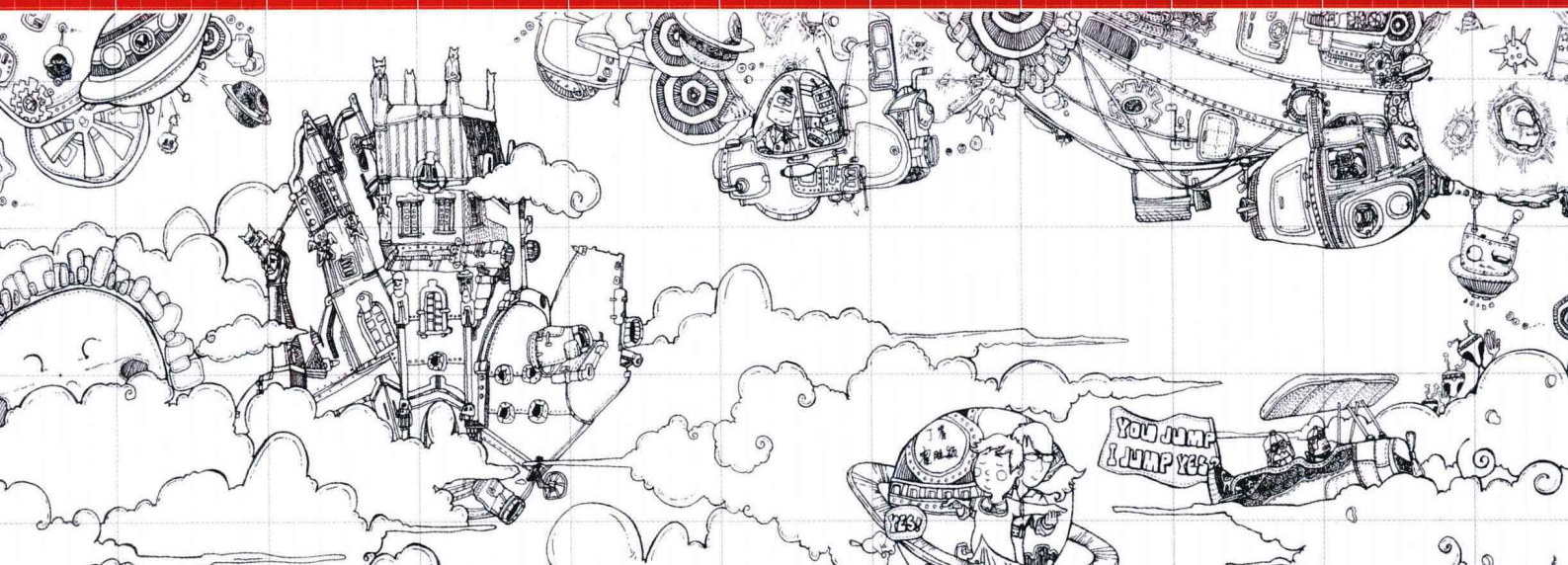
Lesson 04 装饰图案 72

1 装饰图案概述	73	3.2 装饰图案的构图法则	101
2 装饰图案的类型	74	3.2.1 常用的构图方式	103
2.1 花卉植物图案	74	3.3 装饰图案的配色法则	111
2.1.1 抓住不同花卉的特征	74	3.3.1 暖色调和冷色调	113
2.1.2 从花卉图案中抽象出装饰法则	75	3.3.2 双色色调表现方法	114
2.2 动物图案	79	3.3.3 六色色调表现方法	115
2.2.1 从具象的形体中抽象出 动物的本质	79	3.3.4 多色色调表现方法	116
2.2.2 用动物形象隐喻人的性格	81	4 装饰图案的解题方法	123
2.2.3 动物形象与人物活动结合	82	4.1 装饰创作的套题技巧	123
2.3 风景图案	83	4.2 装饰创作的套题示范	124
2.4 静物图案	85	5 真题解析	127
2.5 人物图案	87	5.1 北京理工大学近年真题详解	127
2.5.1 借鉴传统经典形象	88	5.1.1 北京理工大学2008年真题详解	127
2.5.2 突出个性, 夸张特点	89	5.1.2 北京理工大学2009年真题详解	128
2.5.3 选择恰当的表现形式	91	5.2 中国人民大学近年真题详解	129
2.6 传统纹样	93	5.2.1 中国人民大学2010年真题详解	129
2.6.1 传统纹样的基本样式	93	5.2.2 中国人民大学2009年真题详解	129
2.6.2 传统纹样的敦煌样式	94	5.2.3 中国人民大学2009年真题重现	130
3 装饰图案的表现技法	97	5.3 北京工商大学2010年真题详解	130
3.1 装饰图案的创作步骤	97	6 范例赏析	132
3.1.1 装饰图案的绘画工具	97	6.1 文艺题材范例赏析	132
3.1.2 装饰图案的常用画法	97	6.2 运动题材范例赏析	132
3.1.3 装饰图案的创作步骤	97	6.3 生活题材范例赏析	133
		6.4 自然题材范例赏析	133

Lesson 05 动漫造型 134

1 动画漫画专业考试详解	135	3.1 文字的表现技巧	154
1.1 专业方向选择	136	3.2 速度线的表现技巧	156
1.2 考试形式与初步解析	138	3.3 拟声字的表现技巧	156
2 动漫造型表现技法	140	3.4 视觉残留(运动轨迹)的表现技巧	157
2.1 人物造型的表现技法	140	3.5 气氛表达的技巧	157
2.1.1 头部的表现方法	140	3.6 留白背景的表现技巧	158
2.1.2 刻画要形神兼备	143	3.7 对话框的表现技巧	158
2.1.3 添加辅助元素	144	3.8 画格大小以及形式的安排	158
2.1.4 人物的表情及动态	146	4 真题解析	160
2.1.5 创造属于自己的人物	147	4.1 北京电影学院2010年真题详解	160
2.2 辅助造型的表现技巧	148	4.2 中国传媒大学2010年真题详解	162
2.2.1 道具的表现技巧	148	4.3 北京邮电大学2010年真题详解	163
2.2.2 场景设定的表现技巧	150	5 精彩作品赏析	164
3 动漫造型表现语言	154		

课前准备

时间过得真快！距离上一本书《清华大学美术学院考题详解》的出版，不觉已过去三年。回想起当时书稿中简单的知识框架和粗糙的作品真是让人汗颜啊！不过在收到许多学生给我的反馈之后，他们的些许收获对我继续出书是莫大的鼓励。

2010年，美术高考设计科目考试又有了许多新的变化。在酝酿这本书的时候，笔者在书店参阅了不少历年来其他同仁的相关美术教程，感觉高考的设计教学进入了一个很鸡肋的状态。不但教学手法有些死板，教学的内容也较为单一。学生的作品形象，也好像被无形的手操控着，没有创意。

孔子老祖师爷曾言到“知之者”、“好之者”和“乐之者”的区别和境界，诚然如此，笔者认为高考设计教学也应该在它相对应的教学技术含量的基础上，尽量增加兴趣点，让学生喜欢设计，乐于钻研设计，而非传统的受迫式教学。

在这本书里，笔者收录了近三年的优秀学生作品，包括自己的一些课堂随笔。并采用当下流行的插图绘本方式，通过讲述求学之子的备考之路展开设计课堂的内容。相信这能带给读者更多学习乐趣和诸多启示。

不过说到底，形式并不是最重要的。此书的根本目的还是希望在这种寓教于乐的气氛中，使学生达到学以致用目的。

好咧，废话不多说。拿起纸笔，跟我上课去吧！

欢迎来到
設計漫談
的课堂！

大川于2010年秋风瑟瑟
细雨潇潇的夜晚

课程指南

学设计可是要眼睛亮一点，心思细一点啊！大家要认真学习本书的内容呀！

那，老师，该怎么学呢？

黑黑...

首先，不要忽略书中每一句看似漫不经心的对白，对话框里的内容都是老师总结的教案啊！

其次，书中彩色稿很醒目，但都是在黑白稿的基础上创造出来的！部分黑白稿可供复印填色使用！

还有，不要只是照抄书中的作品，要学会举一反三！多加练习，创作出专属于你自己的画面！

当然还有最重要的！那就是：

“下笔破万卷”

（不要只看书中的热闹漫画，要付诸实践啊！）

·设计工具篇·

工欲善其事，
必先利其器

为了能打响第一枪，我特意去买了充足的“弹药”回来！！

你去美术馆那边买了啥回来？

斯塔（美国）的细双头油性笔。这种笔更适合给画面添加装饰细节。因为这款笔较粗的一边画出的线条也是很细的，不太适合大面积平涂。细的一边和针管笔粗细也差不多，因此也比较适合在画面中补充边边角角的小装饰。作为细节处理的工具，这款笔非常方便好用。

樱花和施德楼品牌的针管笔最为常用。在使用时应注意几个常用笔号：0.3mm、0.5mm、0.8mm。

每种号的笔准备一支十分必要。其粗头部分适合于勾主体物的轮廓线，细的一边可以用来修整细节。

提到油性马克笔，我的意见是在价格适度的情况下，最为好用的首选就是美辉牌的双头油性马克笔。

它的颜色相对准确，并且鲜艳，着色痕迹不明显。而且粗头和细头与纸面的接触感都非常舒服，并且使用周期较长，使用两年有余的笔依然色彩饱和和鲜艳。

上图中的红色美辉马克笔常用于书写POP字体。

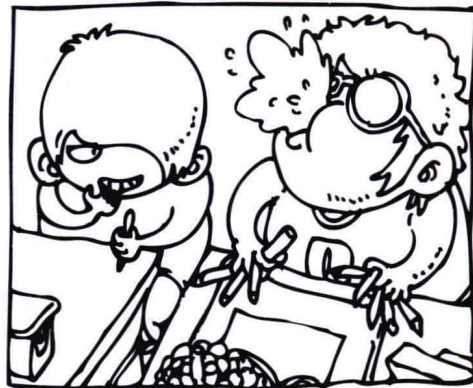
彩色铅笔的品牌繁多。我比较习惯使用辉柏嘉的这款。它的质感比较润泽。作为考试准备，彩铅不必购买太多颜色，24色即可。它可以用来调整马克笔或水彩颜色间的过渡，也可用于辅助色的添加。

水粉颜料是画装饰画时必备的。我们除了常用的玛丽牌水粉颜料之外，还应该学会自主地调配一些灰色调的颜色，这在后面的课程中有详细论述。

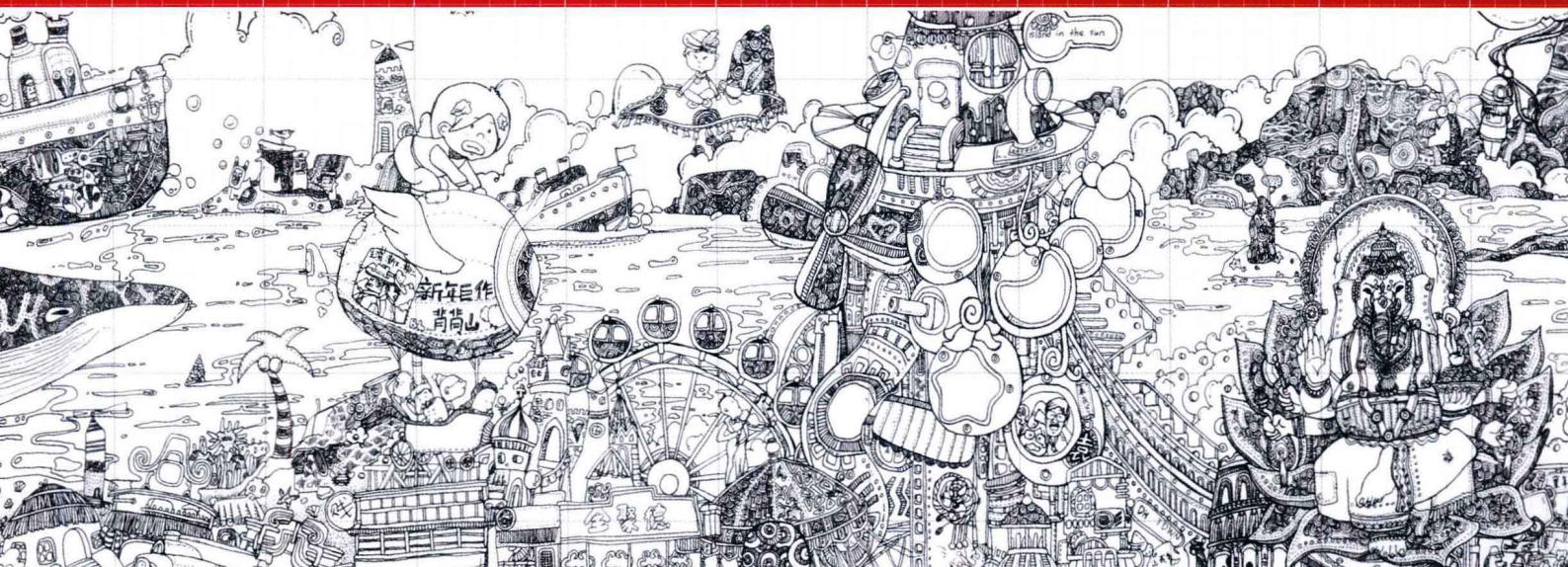
Yo!

那么，第一堂课其实很简单，只需要……一支笔和一个本就够，大家做好笔记，嘿嘿！

Lesson 01

设计概述

1 设计概述

上课……

设计考试在中国

大家好！又逢新的学期，又逢一年艺术考生拼命时。每年此刻，便会有如在坐诸位一般，相当一批的高三学生，拿起画笔，抱起画板，奋战于各院校、画室之间。相比较其他文理科的学生，大家每天面对的不仅是习题和试卷，更多的是速写本和铅笔；每天面对的不仅是一节又一节45分钟的文化课，还要继续三小时的美术课程。回想我的高考岁月，已不觉过去了九年。在这几年间，中国的专业美术院校入学考试有了很大变化，考试科目和方法已十分成熟，通常来讲会有素描、速写、色彩三个主要部分，而对于一些高等美术学院的设计专业或顶级的设计专业院校，则会增加“设计基础”的考试。

设计对于在座的大家而言，是一个抽象而宽泛的课题，快速理解其深层的含义不免有些勉强。因为设计是一门需要用一生去体会和研究的学问，可不是通过短短几个月的训练，熟练画几张花卉和人物图案便能融会贯通的。学习设计，要学会对设计作品本身的推敲；要学会与客户沟通；要养成对社会潮流的敏锐意识；还要继承传统文化的衣钵，将其发扬光大。但设计考试的形式却趋于概念化，各所学校的考试题目趋同，解题的方法也类似。一些综合院校增设的设计专业院系的考试也往往学习或照搬一些专业设计院校的方式方法。所以，目前对于设计科目的学习，也不必感到很艰难。大家要勤学苦练、本着举一反三的精神，刻苦学习设计的基础知识和表现方法，并认真将国内最好的设计学院的历年考题理解透彻，才会从容面对不同院校的考试。

2

学校分析和
考题汇总

正如前面所说,各个学校的考试看似都有各自的特点,但其实可以进行类别的划分。艺术设计学院的设计考题可以分为以下几类,下面以北京艺术类院校为代表,同时也列举全国部分主要院校的试题加以说明。

2.1 创意题类型

目的	考查学生在短时间内的创意思维表现能力
内容	创意题型表现形式较为多样,如中央美院的创意海报题型、北京服装学院的创意速写题型、江南大学的综合试卷类型
要求	强调表达主题的鲜明性,对学生创意表现和图文编排的能力要求颇高
代表院校及近年考题	
中央美术学院	
2008	以“GAME”为题,根据命题进行创意设计
	命题:手机
2009	1. 根据命题进行创意设计 2. 限创意稿一幅 3. 表现手法不限 4. 不能出现命题要求以外的文字 5. 不能出现商标 6. 不能破坏纸面 7. 不能附加其他材料
2010	“喜”的创意设计
中国传媒大学	
2008	以汉字“凹凸”为基础设计一幅公益海报
北京服装学院	
2008	创意速写: 1. 用鞋表现温暖与寒冷 2. 用太阳、车轮表现快速与缓慢
2009	创意速写: 用吉他表现悲伤与喜悦
2010	1. 用水杯和水表现洁净与污染 2. 用衣服和帽子表现轻盈与沉重 3. 用地球和水表现污染与干净
北京工业大学	
2008	创意速写: 用球拍和球表现运动
2009	用“手套”表现“疲劳”
2010	用自行车表现“颠覆”

代表院校及近年考题

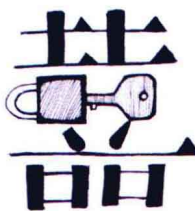
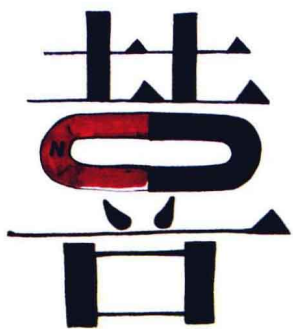
江南大学

2009

1. 以“爱心”为主题，作一幅直径为12cm的圆形装饰图案
2. 根据所提供的“雨”字的形式，设计“教师节”三个字的形式，要求形义结合
3. 以“禁止游泳”为题，创作两个创意图形。（八开纸）两个小时

2010

1. 以“山、水、树、石、云”等画一幅黑白装饰画
2. 字体题，设计“射击”二字
3. 图形题，设计关于“环保”的两组图形

中央美术学院2010年考题“喜”

北京服装学院2006年考题“有序无序”

2.2 装饰画类型

目的	考查学生刻画表现对象和抽象概括物体的能力
内容	传统装饰画创作、工业或服装效果图创作、装饰性插图创作
要求	考查重点放在画面表现上，主要强调画面“效果”，其次是“创意”

代表院校及近年考题

中国人民大学

2008

1. 以眼形为主题
2. 以眼镜为元素创作一幅装饰画

2009

1. 以房子为主题
2. 以树为主题创作一幅装饰画
书写标题，突出主体物

2010

从笑脸、人形、房子、三角形、正方形、圆形、窗户、树、楼梯、烟囱的形象中，任选两个创作装饰画，要求主题鲜明、构图完整

中国人民大学2010年考题

代表院校及近年考题

北京理工大学

2008	以“愉快的一天”为题创作一幅装饰画
2009	以“人与自然”为题创作一幅尺寸为20cm×20cm的装饰画
2010	以玫瑰花为题材，完成一幅创意图形或装饰画

北京工商大学

2007	以“北京的印象”为题目创作一幅装饰画
2009	以“体育课”或“我的书桌”为题目创作一幅装饰画
2010	以“我的梦想”、“我的故乡”、“和谐社会”为题目创作一幅装饰画

东华大学

2008	A卷：以人、动物、植物为元素表现以“和谐社会”为主题的装饰画。 B卷：从奥运场馆、奖牌、奖杯、和平鸽以及运动项目中选取三个元素创作一幅装饰画，表现和谐的主题
2009	以牧童、水牛、风筝、草帽为创作元素创作一幅装饰画
2010	以童年、风筝、白云、小巷等元素创作一幅彩色装饰画

东华大学2008年考题“和谐社会”

代表院校及近年考题

江南大学

- 2006 以剪纸形式表现牛的图案变形
- 2007 以“我的家乡”为题创作一幅风景装饰画
- 2008 以鞭炮、灯笼、彩带为元素设计图案，要求黑白表现
不得用铅笔和炭笔
- 2009 以“爱心”为主题，创作一幅圆形装饰图案。
要求图案素材内容自定，黑白表现，图案规格为直径12cm
- 2010 以云、山、水、石头、树木为元素创作一幅装饰画

四川美术学院

- 2007 1. 以“我在家做饭”为题 2. 以一坐姿少女为素材创作一幅带有装饰意味的画。可采用线描和素描的方式绘画，不可上色。
在人体比例正确的情况下可以适当对人物进行变形、夸张的表现
- 2008 以阳光、沙滩、海浪、仙人掌、老船长为题创作一幅装饰画
要求以人物为主
- 2009 以春天为主题，人物为主要素材创作一幅装饰画

鲁迅美术学院

- 2006 以“教师节的礼物”为题目，以相框、鲜花、彩带为主要素材创作一幅装饰画
- 2008 以“e时代”为题目，以电脑为主要创作元素完成一幅装饰画
- 2009 以“海蓝色畅想”为题，创作一幅装饰画
- 2010 以“碧海青春”为题创作一幅装饰画

北京工商大学2007年考题“北京印象”

北京工商大学2009年考题“我的书桌”

2.3 动漫创作类型

目的	考查学生的动漫创作专业基础,考查学生的动画、漫画基本创作技能
内容	一般为四格到十格的漫画创作,有时也通过速写的方式考查学生在动漫人物设定方面的能力
要求	比设计其他专业考查内容更为具体,既要求学生有扎实的速写功底,又要求学生动漫专业知识有初步的积累
代表院校及近年考题	
北京电影学院	
2008	以“意外”为题,进行四格以上漫画创作
2009	以“我和爸爸是外星人”为题创作六格漫画,要求六格比例相同,全彩,第一格要包含题目,允许有简单注释
2010	1. 漫画专业:“墙上的风景”,要求出现桌子、书、电脑、挂历、钟等。情节是a正趴在书桌上认真地想什么,突然感觉墙上有幅画动了下……后面自己画,十格以上。 2. 动画艺术专业:小明过生日,邮递员送来一个包裹就走了,小明打开包裹后,冲到马路上做了一件事……(什么事自己画)大家都很高兴。还要求出现树、馒头、很多东西等,八到十二格
中国传媒大学	
2008	“超能妈妈”:厨房里的超能妈妈,要求有一只猫或狗,还要有三道以上的菜
2009	以“阴差阳错”为题进行四格到十格漫画创作,要求必须出现人、酒瓶、狼、鹦鹉或蝴蝶的形象
2010	“孔子游世博会”
北京邮电大学	
2009	1. 通讯的过去、现在和未来 2. 时代的关爱

上课……

多格漫画的考试相对于图形创意和图案创作的考试更加强调专业性。相关院校的考试各具特色,所以报考这一类学校的同学,要具备较好的综合绘画素质(尤其是速写的功底),而且要培养自身的动画修养。

北京电影学院2008年考题“意外”