

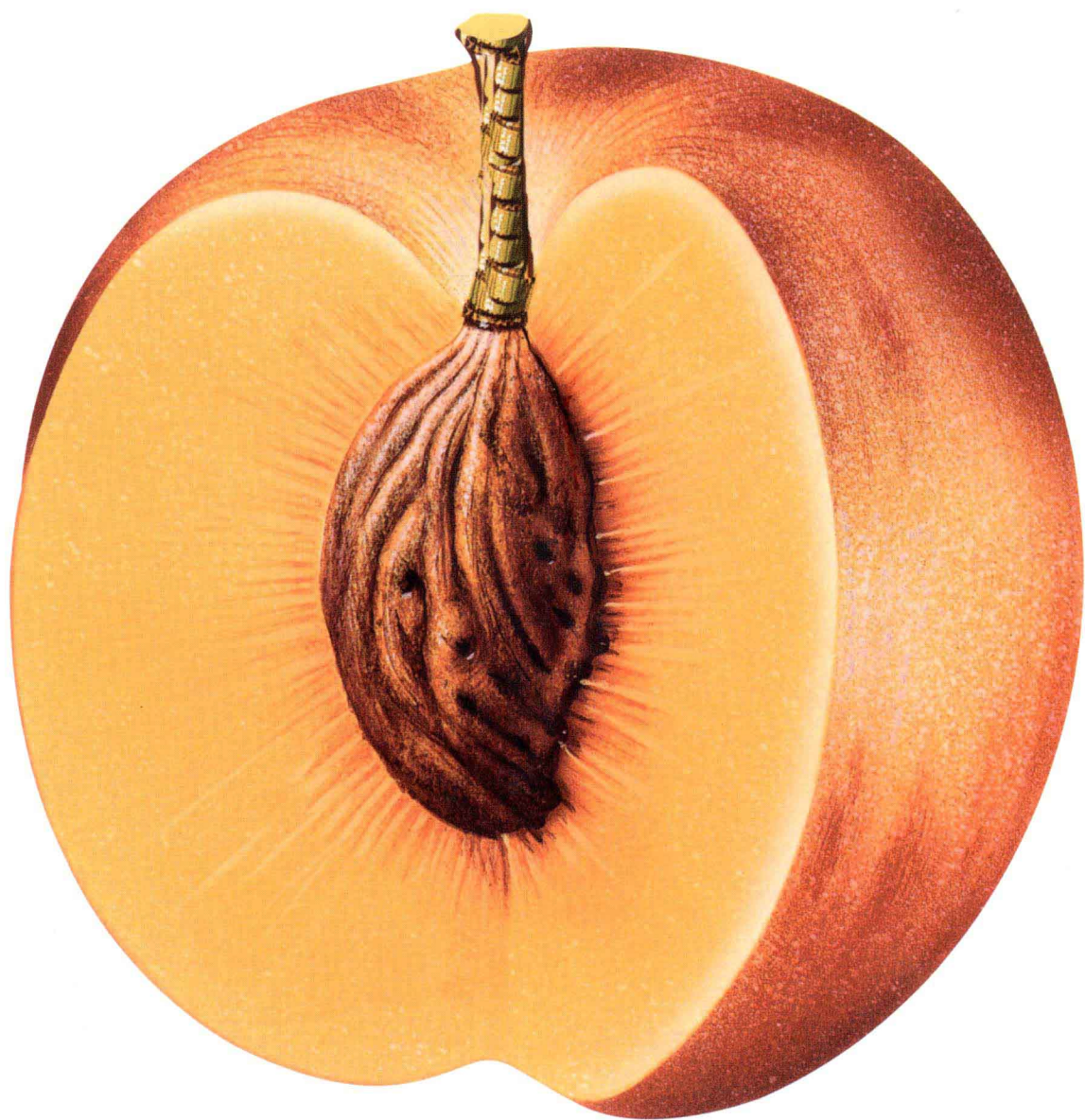
高考设计

2005—2009 试题分析与应对方法

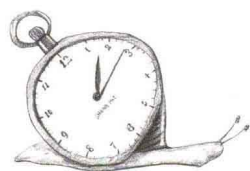
清华大学美术学院 中央美术学院 北京服装学院 中国传媒大学 北京电影学院
中央戏曲学院 中国戏曲学院 中国人民大学 北京工业大学

唐璐璐 编著

人民美術出版社

高考设计

2005—2009 试题分析与应对方法

唐璐璐 编著

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

高考设计2005~2009试题分析与应对方法/唐璐璐编著.

—北京:人民美术出版社,2009.5

ISBN 978-7-102-04636-5

I.高… II.唐… 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(2009)第073920号

高考设计 2005—2009 试题分析与应对方法

编 著 唐璐璐

编辑出版 人 民 美 术 出 版 社

地 址 北京北总布胡同32号 100735

网 址 www.renmei.com.cn

电 话 编辑部:(010) 65122584

发行部:(010) 65252847 65256181

邮购部:(010) 65229381

责任编辑 霍静宇

整体设计 徐 洁

责任校对 黄 薇

责任印制 赵 丹 丁宝秀

制版印刷 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2009年6月 第1版 第1次印刷

开本:889毫米×1194毫米 1/16 印张:8.5

印数:0001—3000

ISBN 978-7-102-04636-5

定价:44.00元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题影响阅读,请与我社联系调换。

目 录

1	工具的选择
3	第一章 图形创意
3	第一课 词汇与视觉元素的转换
5	第二课 如何寻找创意
7	第三课 简化图形——解构和平面处理
9	第四课 同构变化
11	第五课 复合变化（选读）
12	第六课 变异（选读）
13	考题再现
15	课后图库
26	第二章 创意速写
26	第一课 临摹
27	第二课 以写生的方式绘制单个元素和元素组合
32	第三课 如何创意
33	考题再现
35	第三章 清华大学美术学院高考设计——装饰性插画
35	第一课 绘制图形的方法
37	第二课 组成画面的三要素
39	第三课 考试中常用到的字体设计方法
40	第四课 边框设计的三种方法
42	第五课 为自己制定训练计划
43	考题再现
46	课后图库
80	第四章 学习多格漫画
80	第一课 多格漫画的结构与故事
82	第二课 漫画人物的绘制方法
102	考题再现
106	课后图库
110	第五章 场景、人物创作
110	第一课 场景速写（黑白）
112	第二课 角色人物创作
113	考题再现
115	课后图库
126	附录：历年设计考题
	后 记

工具的选择

在设计中，工具是非常重要的，很多特殊效果都需要特殊的工具才能绘制出来。下面我就分别介绍几种在设计考试中经常使用的工具。

1. 勾线笔

勾线笔有很多种，可使用铅笔、针管笔、中性笔、油性勾线笔、彩色勾线笔等。

2. 马克笔

马克笔分为油性和水性。油性马克笔色彩亮丽，干得快，耐水，而且耐光性较好，颜色多次叠加也不会伤纸。水性马克笔颜色富有透明感，笔触感很强，但是多次叠加后颜色容易发灰。我建议学生在考试中使用双头油性马克笔，油性马克笔的色彩浓重、亮丽，视觉效果也较强。

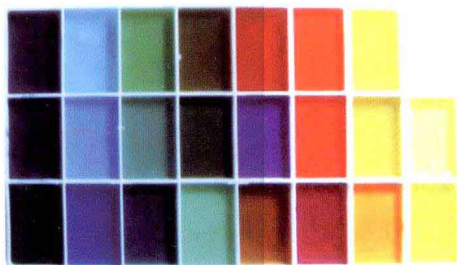
3. 彩色铅笔

彩色铅笔是一种比较容易掌握的涂色工具，形状、样式和石墨铅笔相同，可用橡皮修改，在设计考试中比较适合刻画细节部分。彩色铅笔颜色多种多样，可以涂出轻淡的效果，也能涂出比较浓重的色彩。我建议学生使用质量好的彩色铅笔，如果铅质太硬，会不易涂色，色彩纯度也非常低。

4. 水粉

水粉是水粉颜料的简称,属于水彩的一种,是不透明的水彩颜料,价格便宜,易于掌握。正是由于这个特点,使水粉成为了大部分艺术考生的必备工具。但水粉的干湿变化大,颜色干后画纸容易起皱,视觉效果也会弱很多。在做设计的时候,需要给水粉脱胶,否则画面粗糙,无法深入刻画细节。我建议考生将水粉当作辅助材料,遇到大面积涂色的时候可以使用,细节处可选用彩色铅笔或马克笔。

5. 色粉笔

色粉笔是一种用颜料粉末制成的干粉笔,长度一般在10cm左右。色粉笔的颜色浓郁、亮丽,笔触较轻,视觉效果非常强。但因其是粉质,颜色易脱落,所以这时定画液的使用就非常重要。在设计考试中可用色粉笔涂背景。

6. 除了上面所列的涂色工具外,白色笔、金色笔、银色笔也是非常重要的,这些笔主要用来修改、点高光、涂字体等。

第一章 图形创意

考图形创意的学校主要包括：

中央美术学院、江南大学（创意字体）、北京服装学院（创意速写）、北京工业大学（创意速写）。

写在前面：

图形创意是所有设计考试的基础，无论是现代插画、多格漫画，还是创意速写，都要以图形创意为基础。所以，这一章的内容很重要，需要考生重视。

“流行”具有历史性重复的特征，有时候它并不一定是刚刚发明出的新事物。根据这个规律，我们联想到图形创意设计，不一定总是有惊世骇俗的创意，但需要的是让自己与众不同，有自己的思维特点。所以在设计考试中，学生应该努力让自己的作品与众不同。这种不同可以是创意的与众不同，也可以是做工的技巧和画面的效果不同。

我在第二章讲了创意速写的规律和应对方法，其实创意速写是属于图形创意的，但因为北京服装学院、北京工业大学等学校要考这个题目，所以就单独列出来讲。

通过这一章的学习，学生可以掌握图形创意的五种思维方法、四种创意方法，以及图形元素的基本绘制方法。

第一课 词汇与视觉元素的转换

写在前面：

美国图形设计师赫伯·卢巴宁在谈到图形设计师的责任时指出：“图形设计师的天职是利用图像投射信息”。赫伯明确地说明了图形创意的本质特征。图形传达的另外一个重要特征是直观，一目了然。如果一个创意需要看很长时间才能让观众明白，那么它就失去视觉传达的意义了。一般来说，观众的注意力停留在一个广告上的时间只有几秒钟。

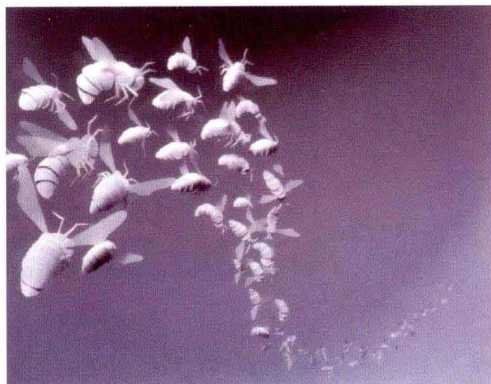
图形创意的定义：

图形创意是指通过对视觉形象进行信息内容的有序组织，使形与图的组织关系形成语序，构成可以明晰表达信息内容的视觉语言。通俗地说，图形创意就是用图形来说话。

例题 1：

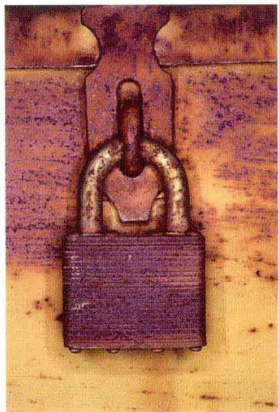
请以“花香”为题创作一幅图画，使之能够准确地表达出花香。

解析：花香本来应该是属于嗅觉的，要用图形来表达的话，就涉及到视觉的范畴了。用蜜蜂或者蝴蝶与花的关系就能产生出香味的感觉。

例题 2:

请以“停止”为题创作一幅图画,使之能够准确地表达出停止的含义。

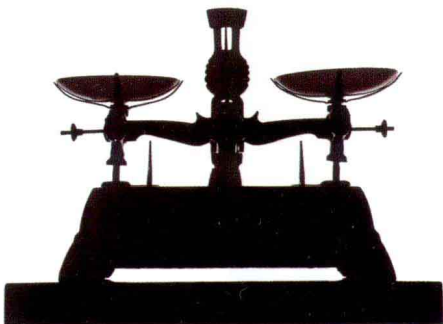
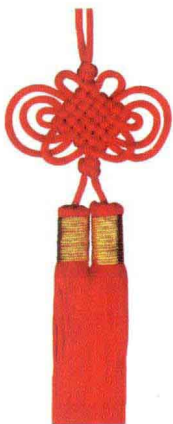
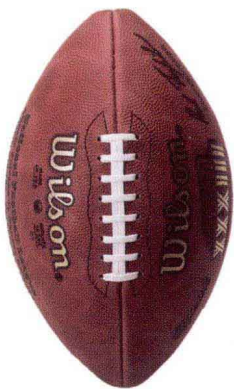

解析: 停止是一个抽象的时间概念,如何才能用视觉表达出来呢? 我们可以通过红灯、斑马线、拧紧的水龙头、停止波动的心电图等来表达。

说到这里我们就明白了一个道理,任何的抽象词汇我们都可以用视觉的图形或者元素表达出来,这个转化的过程就是一个考察你想象力与洞察力的过程。美国图形设计理论家和教育家梅洛斯在谈到图形与美术之间的区别时就说:“假如图形设计不具有象征或词语的含义,则不再是视觉传播,而成为美术了。”

训练题 1:

请将下列图形所能反映出的知觉意义以词汇的形式表达出来。

解析: 通过这个题目我们能知道,任何形象都有它的延伸意义,而这些意义正是视觉传达的一个重要突破口。

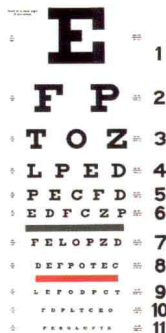
训练题 2:

请将下列的抽象词汇用视觉元素表达出来。

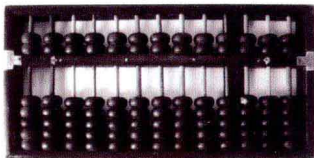
沟通

尺度

封闭

课后总结:

由图形元素延伸出象征意义,再由抽象的词汇转化成具象的图形,这是图形创意中非常重要的内容。只有掌握了这一关键步骤,才能更好地学习下面的课程。

课后作业:

1. 临摹或写生 20 个生活中常见的图形元素 (可从课后图库中选择)。
2. 请以“革命”“温和”“游戏”“春节”为题进行创作练习。

第二课 如何寻找创意

写在前面:

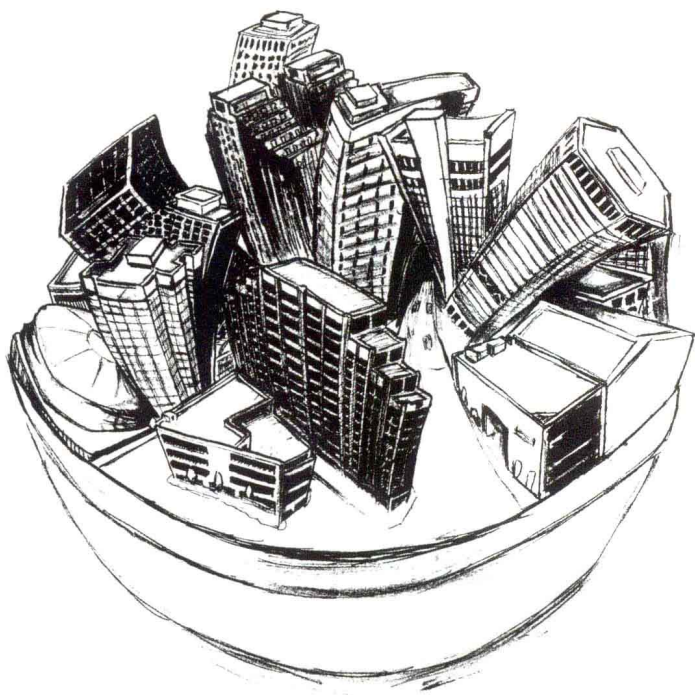
学习了上一课,我们知道了任何图形元素都有它的延伸意义,而且也知道每个抽象词汇都可以用具象的视觉元素来表达。但当我们拿到了一个考试题目的时候,我们该从什么角度来寻找创意呢?这是我们这一节课要解决的重点。

寻找创意的四种角度:

寻找创意的角度有很多,下面只列出了四条,这四条是设计考试中经常能用到的。

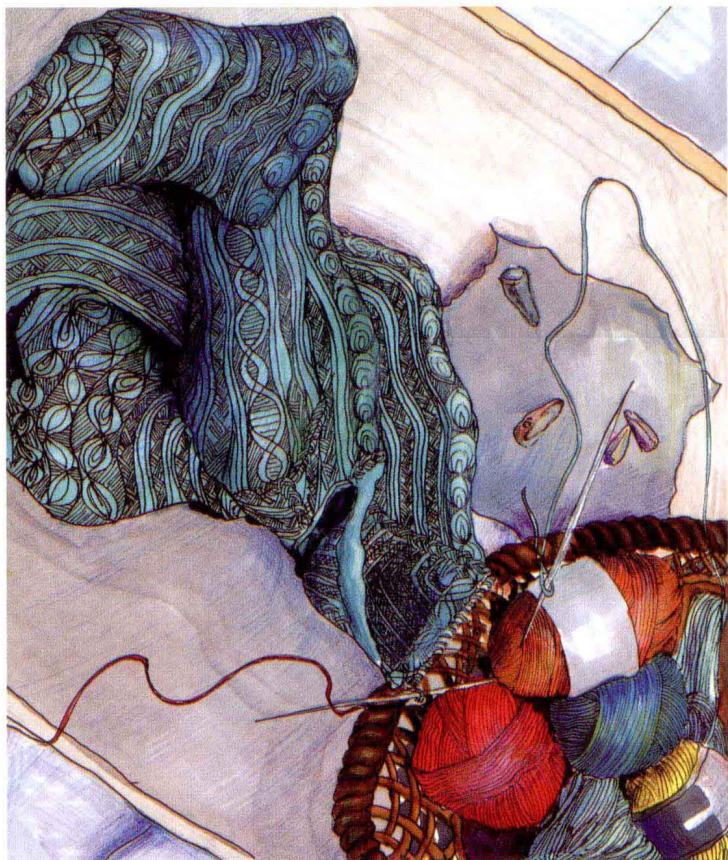
1. 从宏观角度、总体概念切入主题。

以“家”为题,从宏观的角度可以表现人类互相关爱成为一个集体,也可以表现一种文化把大家联系在一起。

2. 从微观角度、具体的情节或细节切入主题。

从小细节来反映整体,既直观,又易于绘制。从微观角度入手是设计考试中经常用到的创意方法。同样以“家”为题,从微观的角度可以表现妈妈手中的针线活,也可以从一张车票、一把伞表现家的概念。

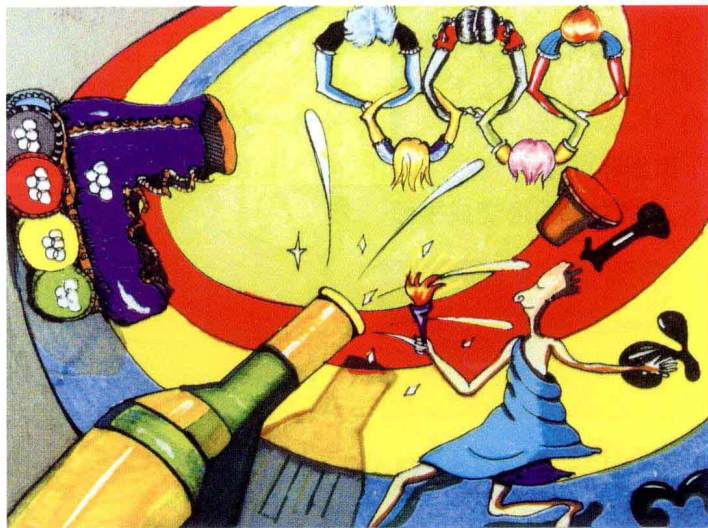
3. 如果题目是某个具体的活动或事件,可从它的长远影响入手。

以清华大学美术学院2005年的考题“奥运”为例,以事件的长远影响为立足点,我们可以表现北京举办奥运会将给我们生活的方方面面带来的变化。

4. 从个人的独特体会谈起,鲜明地表达自己的理念。

同样以清华大学美术学院2005年考题“奥运”为例,学生可以从自己的独特体会来谈。

课后总结:

联想是一切创意的基础,任何的事物,我们通过联想,都能把它们联系起来。著名的广告设计师韦希务说:“把毫不相干的事物组合起来,就能产生诗意的燃烧。”上面虽然列出了四种寻找创意的角度,但这并不是寻找创意的不二法门。你仍然应该努力挖掘自己的想象力,通过联想,让你的创意出类拔萃。

课后作业:

1. 请以“融合”为题,分别从宏观、微观角度创作两幅彩色图画,尺寸15cm × 20cm。
2. 请从“奥运”和“游戏”中选一题目,创作一幅彩色图画,尺寸20cm × 25cm,要求创意新颖,画面工整。

第三课 简化图形——解构和平面处理

写在前面:

手绘不同于摄影,有很多复杂的肌理和场景是无法表达的,尤其在3小时的设计考试中更是如此。所以考生应该学会将复杂的图形元素概括成简单的、易于表达的图形。

解构:

任何事物都可以分割、分解成许多部分,而每一个部分都包含着整体的特性。当我们面对一个复杂的形象的时候,不妨先把此形象进行分解,将形象引向一个更具体、更直观的细节,这样既便于观众理解,又便于绘制。

解构是从复杂的事物中,提炼出一个最能代表这一形象的结构,以此来反映整体。

平面处理:

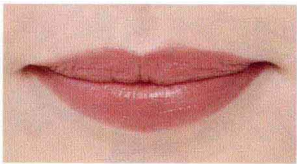
前面已经说过了,图形创意的核心意义是信息传达。图形本身并不重要,重要的是图形背后的信息。将三维的立体图画处理成二维的平面图形,这样就去掉了那些干扰读者眼睛的光影变化,使读者的视觉中心能随着设计师的意图走。

图例: 简化百事可乐瓶

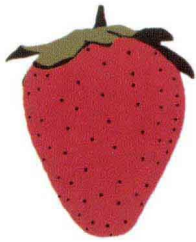
可乐瓶本身有很多复杂的装饰图案,绘制起来比较复杂。通过解构处理,将最能代表百事可乐的标志抽出,这样既直观又便于绘制。可乐瓶本身的形态有些呆板,通过动感处理,画面就显得生动多了。

将立体图形变成平面

1. 嘴唇的平面处理

2. 草莓的平面处理

3. 高跟皮鞋的平面处理 (美国平面设计师 Victoria Ball 的作品)

课后总结:

解构的意义是使复杂变为简单,解构的步骤是分解和选取。解构仍然要求客观地反映事物,这与下一课要学的同构有很大的区别,所以大家应该仔细地理解和学习结构这一基本元素。

将立体的图形平面化是图形设计中非常重要的一个内容,考生必须重视这方面的训练,使自己在考试中游刃有余。

课后作业:

1. 挑选三个复杂形象,进行解构简化处理,要求尺寸 15cm × 20cm。
2. 从图库中任选三个形象,进行平面处理,要求尺寸 10cm × 15cm。

第四课 同构变化

写在前面：

设计中为何要用同构变化呢？

首先，这是创意的需要，因为许多的抽象词汇是需要重新组合才能产生新意义的。譬如北京服装学院2008年考题，以“车轮”“太阳”分别表现“快”与“慢”。就车轮、太阳本身是很难体现快与慢的含义的，只有经过同构处理，才能赋予其新的意义。

其次，在设计中需要趣味性。如果你的作品想让别人看起来不那么平淡，就一定要摆脱那些司空见惯的创意方式，而同构变化正是解决这个问题的法宝。

同构变化的定义：

在艺术设计中，同构变化指的是将两个物象中相同或相似的构造进行互换的处理。

寻找同构变化的方式：

1. 重像同构、负像同构

重像是指此物质本身的影像，负像是指此物像之外的负空间形。图1是一则冷饮广告，水果丁和杯子同构成一个形象，生动地表达出了冷饮的特点。图2是一个公益广告，名字是“珍惜资源，爱护地球”。这则广告同样也使用了苹果和地球的同构。图3、图4都是日本著名平面设计师福田繁雄的作品，这两幅作品都使用了负像同构。

图 1

图 2

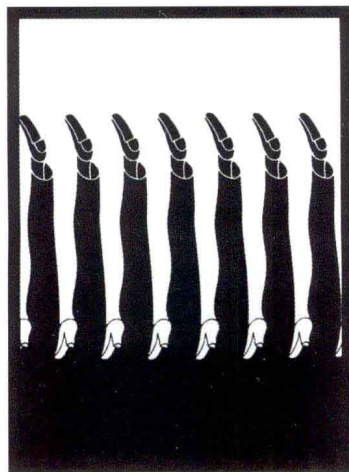

图 3

图 4

2. 显微同构

一个细胞,在高倍显微镜下就可能是一个完整的世界。其中有许多令人意想不到的形象,这些不同的形象可以包含不同物形的同构。这种观察方式常常能让我们发现许多别人发现不到的形象,让你的设计出类拔萃。图5和图6都是公益广告,名字分别是“节约用纸”和“爱护森林”。公益广告不同于其他广告,它的受众群体是全社会,如果作者的创意晦涩难懂,那就失去了公益广告的效率。纸的碎边和铅笔屑都是生活中不起眼的细节,设计师却巧妙地使用了这两个细小元素来表达,创意通俗易懂,画面富有趣味。

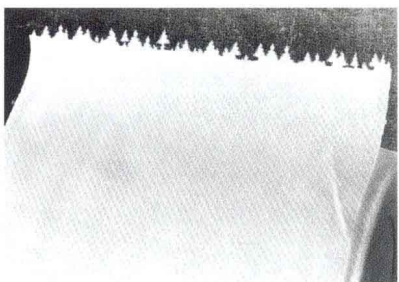

图 5

图 6

3. 从不同的运动状态或不同的视角寻找同构

不同的运动状态:飞行中的鸟,它的翅膀就与手掌的形状产生同构,而静止不动的鸟或许又会和另外一个物象产生同构。又比如,一个被挤压变形的瓶子,一个正在腐烂的苹果,等等。图7是水滴特殊运动状态下的形象,图8是人和书的同构,但为了让它们能产生同构,设计师就选择了人的特殊动态来进行同构。

不同的视角:同样一个物体,我们从不同的视角来看,它都会有不同的面貌。有一项研究表明,如果将生活中常见的物体通过不常见的角度或特殊的光线进行拍摄,它的认知率只有10%。可见,从不同的角度来寻找同构,也会产生许多意想不到的效果。

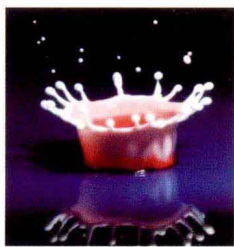

图 7

图 8

课后总结:

我们所面对的形象元素之间在外形上往往是风马牛不相及的,要想在它们之间找到同构并不容易。而图形设计的创造性正体现在我们发现了别人没有发现的内容。所以,要想将两种或两种以上的形象结合一体而创造出一种新的、代表某些信息内容的物象,首先需要发现这些形象元素之间的同构,甚至巧妙地创造同构。

课后作业:

自选图形元素,分别以重像、负像、显微、不同的运动状态来创作同构,要求尺寸10cm × 15cm,限黑白。

第五课 复合变化（选读）

写在前面：

复合变化仍然属于同构的范畴，之所以将它单独列出来成为一课，是因为复合是图形设计中重要的组合方式。通过这一课的学习，学生能够拓展自己的思路。

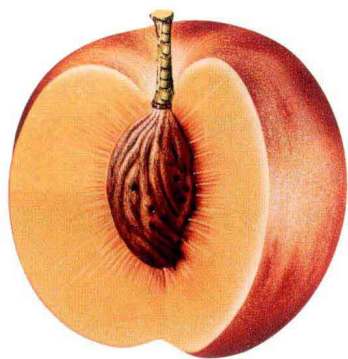
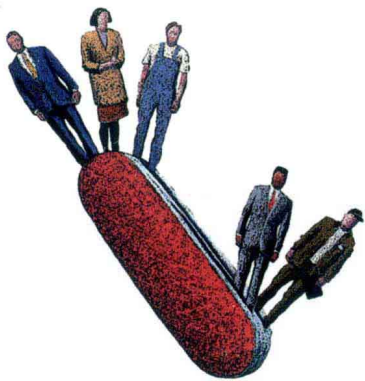
复合的定义：

顾名思义，复合就是把单独的物象合到一起。

复合的分类：

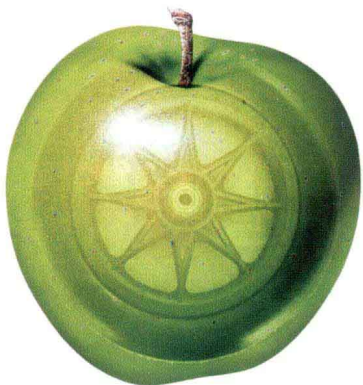
1. 换置复合

这种复合方式就是充分利用一个物象的某局部与另一物象的相似性，偷梁换柱式地将之替换，而组合成为一个新的形象。

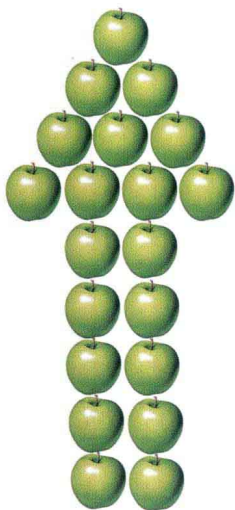
2. 添叠复合

添叠复合是通过做加法的方式将一种物象重叠、粘贴，画在另一物象表面，使两者的组合构成另一物象或成为综合了两种元素的新形象。（如图）

3. 集结复合

集结复合是将具有相当数量的某种物象或多种物象同时置于一个空间范围，并利用不同的组织方式构造另一个新的形象的方法。（如图）

课后总结:

从这两年的考试看,很少有学生用复合的方式来表现画面,这主要是因为“复合”需要学生有很强的手头功夫。

这一课主要是拓展了意形转化的表现方法,这几种方法在图形创意中也是经常用到的。但高中阶段学生并不需要掌握这么多,只要把握住前几课的内容就足够了。所以,第五课和第六课属于选读内容,不需要掌握。

课后作业:

以上面所列的三种复合方式为题目,画三幅 10cm × 10cm 的彩色图画,要求能体现题目的概念。

第六课 变异(选读)

写在前面:

变异本来是属于生物范畴的,但在图形设计中使用变异,能够制造引人注目的画面,制造与现实相异的或突兀性的艺术形象,在保持图形元素原含义的同时,又能引发新意,创造新的形象。

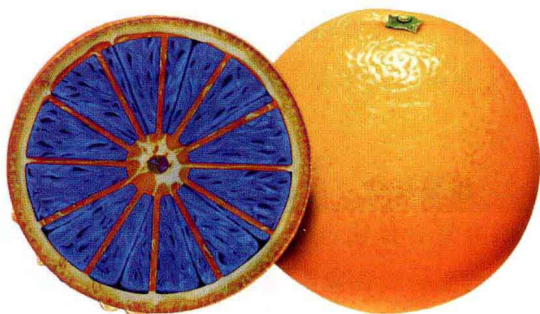
变异的定义:

在平面设计中,变异就是对常态下的视觉形象进行局部的跳跃性变化。

变异的运用方式:

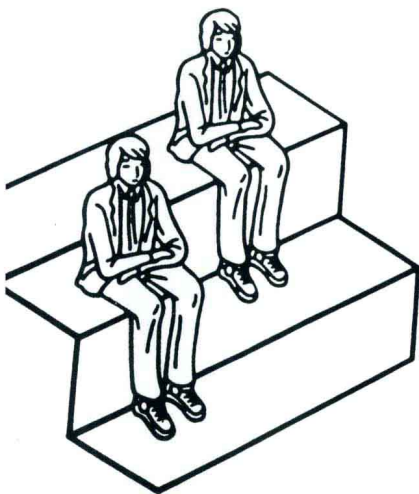
1. 色彩变异

色彩变异是把画面中或一个物象中需要重点突出的部分,进行极端的色相改造。

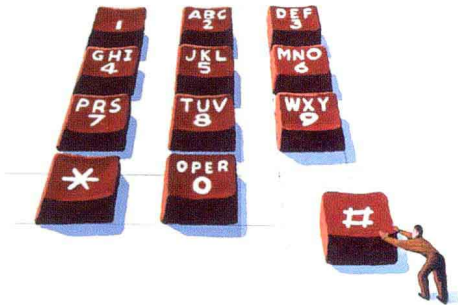
2. 空间变异

空间变异的手段是通过对某一物象的局部做一些处理,而使之开始悖逆它应有的空间性质,使本来立体的物体呈现平面特征,使本来属平面的物体有立体转化的趋向,制造二维空间和三维空间之间的递进和连接,传达一种特别的意味。

3. 大小变异

把物象的体量进行翻转或颠倒，使之产生矛盾感，即大小变异。

课后总结：

在设计中使用变异，可以让画面产生矛盾和新奇感，使作品出类拔萃、独树一帜。这些内容在大学课程里会详细介绍，所以考生读一读就可以了。

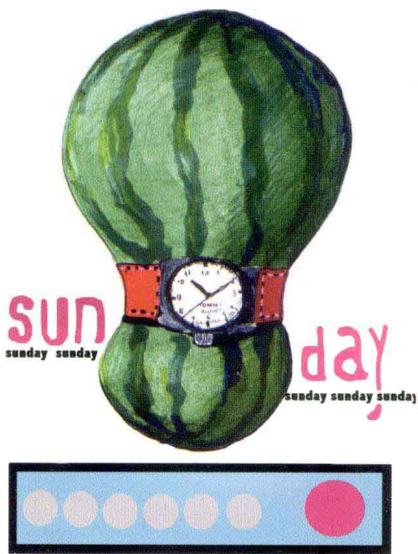
课后作业：

以上面所列的三种变异方式为题目，画三幅 10cm × 10cm 的彩色图画，要求能体现题目的概念。

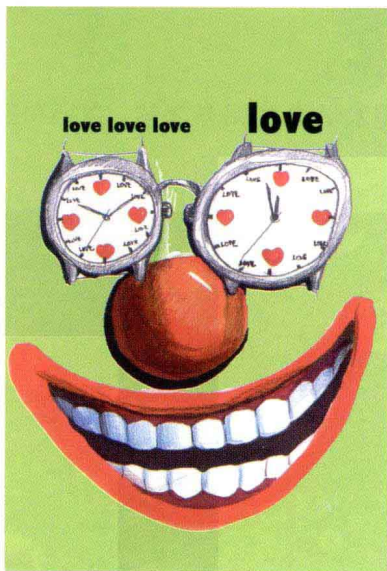
考 题 再 现

考题再现 1：

中央美术学院 2006 年设计考题：以手表为一个物品，自行选择另一物品，将两者进行创意组合，完成一个平面设计作品。

解析：这个题目的形式比较自由，学生可以随意创作。这幅作品就是利用图形元素的巧妙组合，使之产生了时间紧迫的含义。在中央美术学院的设计考试中，创意优秀是第一位的。如果做工同样能够跟上的话，那这幅作品肯定就是一类试卷了。

解析：这幅作品相比上一幅就逊色很多，作者虽然使用了同构变化，但画面效果牵强，使人很难读懂作者的创作意图。在中央美术学院的设计考试中，考生一定要把创意放在第一位。虽然如此，这幅作品仍然比较不错，画面的颜色搭配很和谐，形象刻画也比较充分，说明作者的手头功夫不错。