

刘波 著
DOCRATE DESINE

装潢设计

DECORATE DESIGN COLLEGE ENTRANCE EXAMINATION

高考应试

山东美术出版社

目 录

第一章 装潢设计专业应试概述	1
第二章 装潢设计基础应试技巧	5
第三章 封面设计应试技巧	12
第四章 包装设计应试技巧	19
第五章 平面广告设计应试技巧	27
第六章 装潢专业综合应试技巧	35

1

第一章

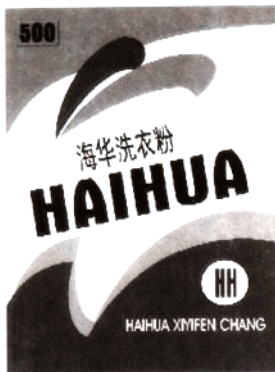
装潢设计专业
应试概述

装

潢，就是修饰、装裱的意思。一切装潢、美化、修饰加工的艺术设计都属于装潢设计的范畴。装潢专业虽属于新兴的热门专业，但涉及到的领域非常宽广，大到室内外环境的总体设计，小到方寸之间的邮票图案，都与装潢设计分不开。其功能、作用已渗透到我们生活的各个角落之中，不断地改变着我们生活的环境和质量，社会对于这一类专业艺术人才的需求也愈来愈多。

短短十几年时间，全国设置装潢专业的高等院校已由原来的几所发展到300多所。每年报考美术设计类的考生中，有 $\frac{1}{3}$ 报考装潢专业。如此多的报考人数也使装潢专业入学竞争日渐激烈，有些院校达到了白热化的程度。除绘画基础应试（如对石膏、静物、人物的素描、速写、线描等）外，装潢设计专业还要求较高的专业设计水平，而很多考生所接受的艺术教育仅仅停留在绘画基础上，只能用学过一点的基础图案技巧勉强应对，其结果只能是望院兴叹。探究其中主要失败原因，就是专业设计试题一年年都在不断增加难度，而考生的专业知识却停留于一个较低的水平。

本书将全面系统地介绍和传授有关装潢专业和基础设计的技巧，帮助考生顺利地跨入艺术殿堂，并且为将来的艺术发展打下一个良好的专业基础。

海华洗衣粉包装
圣雷诺摩托车机油包装

■全国高校装潢专业的设置方向

全国高等艺术类院校以及一些社会联合办学和成人教育大都设置了装潢设计专业或方向，可见装潢专业所受欢迎的程度。从装潢专业设置的情况来看，将来的发展大致有三个方向。

包装装潢设计

包装装潢主要研究包装的材料、印刷工艺、包装结构、市场营销等科目和有关的设计基础教育。这个专业的市场广阔，社会需求量大，是一个实用性很强的行业。学生将来的就业方向是印刷公司、广告公司、制版公司等一些专业性设计公司。

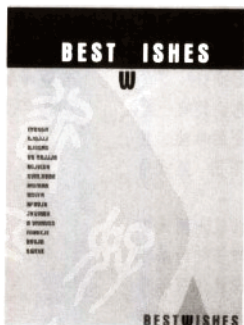
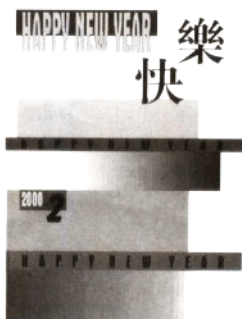
平面设计

平面设计主要研究平面印刷、封面、海报、杂志的设计与制作以及企业整体形象的推广，重点学习平面广告的设计与发布，这是一个新兴的、有待于开发的领域。随着市场经济的不断发展，广告已成为产品销售与宣传的重要手段。平面广告专业已吸引了大批有志青年加入到这个行业之中，尽情发挥自己的艺术创造才干。平面设计就业的方向是一些报业集团、广告设计公司、印刷制版公司、出版社、新闻单位等信息传播机构，是一个极有发展前途的专业。

影视广告设计

影视广告设计中包含两个专业：摄影专业和声像专业。前者以学习广告摄影为主，重点研究广告产品、广告人物、广告模特的摄影技巧和摄影理论。后者以学习影视广告片的创意和后期制作为主，包括电脑成像、音乐录制、编辑发布等大量音像制品的后期制作。这个专业和字意上的“广告”一词最为接近，比前两个研究方向更复杂、更全面，工具也更为先进。有的美院开设了这两个专业，但大多数院校的装潢专业都没有涉及。这是一个极有发展前途的专业，其将来的就业方向主要是影视广告公司、电视台等部门。

注：本书除作品欣赏部分外人大部分图例为概念设计

平面设计 6 则

NIKE 运动鞋的电视广告

■装潢专业高考试题范围

从全国历年装潢(装饰)专业试题的比較中,可將之分为两种类型。一类以清华大学美术学院(原中央工艺美术学院)装潢专业和景德镇陶瓷学院装潢专业为代表,试题的测试重点是考查学生的装饰基础能力和美术字的基本书写能力,以传统的图案和装饰画为主。如清华大学美术学院2000年的考题为“用自行车、衣服、一位老人组合成一幅作品”;另一类型以中央美术学院和无锡轻工业大学设计学院装潢系为代表,试题的测试重点是考查学生的设计基础能力,试题多以专业设计为主,如:海报、封面、图型设计等等。中央美术学院装潢专业1999的试题为“克隆”。无锡轻工业大学设计学院装潢专业2000年的考题为“海报与小汽车的渐变”。

山东的装潢专业试题也基本分为上述两大类型。山东工艺美术学院以装饰画、基础图案为测试重点,比如考题“金秋时节”、“人与自然”等。其2000年的考题为“以鹰、孔雀为主体的黑白图案两幅”、“名为‘舞蹈’的人物装饰画一幅”;山东艺术学院设计系以专业设计为测试重点。比如考题“期刊《八小时以外》封面设计”、“美术展览海报设计”等,旨在选拔具有一定专业设计能力和综合素质较高的考生。其2000年的考题为“《诗集》上下册,竖式结构,颜色不限”。

考生在考试前半年就应以以上两大方面为专业准备重点,先以装饰基础为基本的学习科目,然后再以专业设计为突破重点。由浅到深,顺序渐进,多向专业老师请教,为将来入学后在专业方面的发展打下良好的基础,并争取考试一举成功。

■设置装潢专业的高等院校

设置装潢(装饰)专业,面向全国招生的高等院校主要有:

中央美术学院、中国美术学院、鲁迅美术学院、清华大学美术学院、西安美术学院、广州美术学院、四川美术学院、广州美术学院、南京艺术学院、苏州大学艺术学院、华中师范大学、陕西师范大学、上海师范大学艺术学院、中国纺织大学、北京服装学院、无锡轻工业大学设计学院、上海铁道大学、合肥工业大学、西安理工大学、中央民族大学、武汉纺织工学院、天津纺织工学院、西北纺织工学院、天津轻工业学院、郑州轻工业学院、浙江丝绸工学院服装分院、重庆商学院、株洲工学院包装设计艺术分院等。

设置装潢(装饰)专业的省内高等院校有:

山东艺术学院、山东工艺美术学院、山东轻工业学院、青岛大学纺织服装学院、山东工程学院。

以上院校地址及详细情况可参阅《美术高考必读——高等院校艺术类美术专业考试材料汇编》(山东美术出版社1999年12月出版)。

2

第二章

装潢设计基础 应试技巧

装潢设计基础主要是指装潢设计的专业基础教育，包括美术字、标志、构成等设计基础。从近几年艺术设计的试题来看，设计基础占有相当的比例，一般的试题取向是先基础后专业设计，且题量大、变化多。试题中两部分单独计分，设计基础部分以单色为主，专业设计部分则多会考查色彩能力。前一部分相对而言美术字的书写基本功尤为重要。几乎所有的专业试题中都涉及到美术字的变化和书写，另外在书籍装帧设计中，字体也占有相当的比重。文字是平面广告设计中的重要组成部分，没有文字，装潢专业的具体媒介传达也就无法达到效果。

装潢设计基础的好坏直接影响到后期的专业设计和实际的制作水准，装潢专业具体的专业基础具体分为：图形基础、色彩基础、文字基础、主题创意基础等等。在美术高考的前期准备中，重点是解决好美术字的绘写能力、平面装饰色彩的设置能力等，这两种能力是应考阶段所必备的，必须认真对待。

■美术字体设计

美术字是运用装饰性手法美化文字的一种书写艺术。中文美术字是区别常用的楷、草、篆、隶、行等书法字体,在现代实用美术设计中被广泛应用的一种现代特殊字体,是装潢设计中构成形式美的一个重要因素。在美术字的学习中,我们把它分为两大部分进行,即中文字体设计与拉丁字母设计。

□中文美术字体设计

中国汉字有着极其悠久的历史,为现代字体设计、创作提供了丰厚的土壤。传统汉字大体可分为甲骨文、篆书、隶书、楷书、行书、草书等书法类型,它们各具特点,既是文字符号,又可视为标志化图形。

中文美术字是在汉字基础上装饰加工而成,包括宋体、仿宋体、黑体、楷体、隶书、等线体、圆体、综艺体等基本字体,以及pop体、魏碑体、行楷、琥珀体、舒同体、古印体、咪咪体等特殊字体。中文美术字基本可分为印刷美术字与变体美术字两类,后者是在前者的基础上演化而来。

宋体

宋体字并非宋代使用的书版字体。习惯上讲,宋体美术字是装饰字体,其显著特点就是有装饰角,字体看上去整体平稳,整齐划一,有明显的装饰规律可循。宋体字醒目美观,端庄秀丽,笔画粗中有细,可大可小,适用范围广泛,是常用字体之一。

黑体

黑体美术字也叫“无装饰线体”美术

字,是在宋体后期变化而来的一种字体,其特点是横竖笔画均匀、方头同宽、粗壮有力。黑体字不如宋体美术字清秀活泼,但浑厚有力、朴素大方、引人注目,多用于海报、书刊的标题,是装饰美术字中“重量级”字体。

美术字基础书写要点

各字的中心点必须在一条线上,中心适中;上部分比下部分要紧凑一些,上紧下松;笔画要感觉统一,粗细略同;笔画间隙要均匀,错落有致;撇捺要出格,大小相互调节。

变体美术字

变体美术字是指汉字中的宋体与黑体等标准字体,经过夸张、变形后新的装饰字体。其中包括装饰性美术字、立体性美术字、象征性美术字与自由性美术字。它们的优点在于结构组合的随意性与字体自身的艺术性。以美为标准所进行的字体组合与设计,使许多原本机械、死板的字体看上去生动活泼。设计时根据不同的对象情况加以变化,使文字与图形之间更加完美,具有更强的趣味性与观赏性,提高装潢设计的艺术境界。

美术字在某种程度上有点像象形文字,可根据需要和字的结构特点加以变化和艺术的夸张处理。宋体字和黑体字是字体设计的基础,变体美术字则是在传统的笔划基础上,根据字体的内容、设计的对象充分运用主观想象力,按照设计者个人的视觉感受,艺术地、夸张地重新组织字形,使文字艺术性更强、更完美、更具有时代性,从而更快更准确地传递广告信息。

汉仪仿宋简

汉仪书宋简

汉仪中宋简

汉仪大宋简

汉仪超粗宋

宋体电脑植字

汉仪细等线

汉仪中等线

汉仪中黑简

汉仪大黑简

汉仪超粗黑

黑体电脑植字

汉仪魏碑体

汉仪长美黑

汉仪舒同体

汉仪大隶书

汉仪综艺体

汉仪秀英体

汉仪方叠体

其他字体电脑植字

汉仪竹节体

汉仪琥珀体

汉仪橄榄体

文鼎pop體

文鼎古印體

文鼎勳亭流

文鼎海報體

变体美术字常用的构成方法

统一：在变体字的设计中，变化的方向、角度、大小、粗细相对要统一，使之整体性更强。

变异：在统一中增加活泼的因素，使某一笔画形成特殊的变化，以增加艺术效果。

对比：对比的手法能使字体增加艺术的感染力和变化的力度。

夸张：将字的某一部分夸张处理，增加艺术创造的特殊性。

象形：借助字体本身所表达的文字象征意义，直接表现主题，增加字体的亲近感，使人更容易接受。

肌理：借助于肌理的效果，生成一种特殊的肌理对比。

联想：充分发挥作者主观的艺术想象力，使字体具有深层次的文化含义。

统一

变异

对比

夸张

肌理

象形

联想

□ 外文美术字

外文美术字主要是指拉丁美术字。拉丁字母是按语音排列的拼音字母体系。世界上应用拉丁字母拼音文字的有60多个国家,使用非常广泛。我国的汉语拼音使用的是英文字母。

外文美术字按字体分有罗马体、歌特体、意大利体、等线体、花体等,它们具有结体严谨、流畅、秀美、典雅等特点。按形式分有装饰线体和无装饰线体两种,考生熟写这两类字体即可。

有装饰线体

给人以端庄、秀丽和富有变化的感觉,以罗马体和老罗马体为代表。

无装饰线体

给人的感觉比较粗壮、严肃、朴素,线型粗细均匀,也称之为黑体字母,这种字体简洁明快,可识性强,书写方便。

以各种拉丁字母组合设计的海报

ABCDEabcd
0123456789
ABCDEabcde
0123456789

有装饰线体

ABCDabcde
0123456789
ABCDEabcd
0123456789

无装饰线体

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

特粗歌特体

A ABB BCC DDD EEE
EEE FFF GGG HHH I
III JJJ KKK LLL M

内阔变体

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

罗马花押体

■商标标志设计

商标, 英文为 Trademark, 指商品的标记, 是商品在商业运行中所用的标志符号, 代表一个企业或一种商品品牌的形象, 是商品的特殊标记。它具有简洁、明确的造型特点, 图案表达抽象的精神内容。商标具有专利权, 经过注册的商标受本国商标法律的保护, 亦受注册当地国家商标法律的保护。

商标设计和其它艺术一样, 不拘泥于对具体形态的模仿, 而是用高度概括、抽象的艺术语言给人以深刻的印象。商标在装潢设计中和文字、色彩、图形紧紧联系在一起, 这几个方面共同构筑了商品标志的主体形象。良好的商标不仅仅可以作为整体装潢设计的装饰、美化的因素, 还可以借助其形象特征起到信息传播的推动作用。

□商标设计要点

显著性

商标的标记性决定其应当具有显著性, 这是对商标设计的基本要求。

独特性

不同的商标就应该有明显区别, 因此要求商标应当具有独特性。

简明性

商标在具体的装潢设计中只占“方寸之地”, 因而要求商标图形简洁明快、形象鲜明、响亮顺眼。

寓意性

商标的寓意应该隐藏在商标的形象之中, 间接、含蓄地使商标与企业产品之间产生联系, 使消费者产生更多的联想。

艺术性

商标还有装饰美化商品的作用, 故而要求商标具有美的形式感。

时代性

商标设计应适应社会经济文化的发展需要, 与时代的审美潮流紧密相连。

□商标设计的创意与方法

由文字组成的商标标志创意

此种标志多是直接由汉字或是拉丁字母、词组构成创意图形, 比较直观, 便于消费者记忆。汉字或字母也可主观创意加以艺术变形, 使图形较有代表性, 形成完全独立的标志符号。

在由文字组成的标志中, 汉字标志一般与意义联系密切, 便于识别, 且汉字本身的象形性和符号性能使标志带有图形倾向, 能将标志的概念准确地传递出来。

拉丁字母构成的标志图形给人以高雅、考究的贵族印象, 洋气十足, 特别适合女性商品。

由图形构成的商标标志

图形构成的标志应用非常广泛, 任何图形都可用来作为标志图形。总的说来标志图形可分两大类, 一是自然形态, 如人物、动物、植物、风景等具象图形; 二是几何形态。前者朴实、自然、亲切, 后者规范、严格, 现代感强, 便于多种形态的组合。

由文字和图形组成的商标标志

文字与图形或另外的因素相组合所形成的标志图形, 较前两者更完全, 艺术设计语言更丰富, 画面的视觉效果更强, 更具有现代感。

山东美术出版社社标

设计者：曲 强

此标志由“美”和“山”字结合而成。其中，“山”字底部变形为书籍形象，表明了出版社的行业特征，“美”字代表美术出版社的专业性。两字的结合蕴涵了“羊”与“羌”字的造型。“羊”在古汉语中为“祥”的通假字，意谓吉祥，“羌”作为象形字，其顶翎有王者含义。本标志融多个汉字、多种含义为一体，兼具可读性与可视性，造型丰满，是较典型的汉字标志设计。

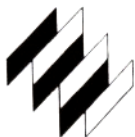
由文字组成的商标

由图形组成的商标

由文字和图形组成的商标

3

第三章

封面设计应试技巧

封面是书的外貌，体现书的内容与性质，是书与读者之间联系的直观纽带。从设计角度来看，没有装帧就不存在完整意义的书籍。近几年许多学校都在考试中涉及封面设计的试题。有时甚至要求两个以上的封面系列设计同时完成，相应增加了考试难度。

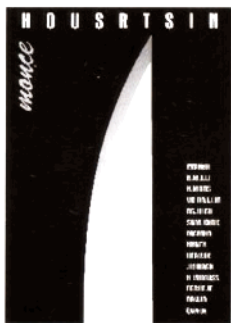
封面设计一般包括书名、编著者名、出版社等文字，以及体现书的内容、性质、体裁的装饰图形、色彩和构图。文字、图形、色彩是封面设计中不可缺少的三个重要组成部分，它们在封面占据的位置、比例的不同，构成了封面千万种艺术形式。

封面设计首先要符合书籍本身所表达的内容，否则无论怎样装饰美化，都会破坏书的整体感。封面设计还要达到装饰美化的效果。某些封面的构思、装饰具有一定的独立性，是可以作为欣赏的艺术作品，能够衬托、夸张和联想，加强书籍的内容和文化背景，从而具有一定的艺术性和文化性。

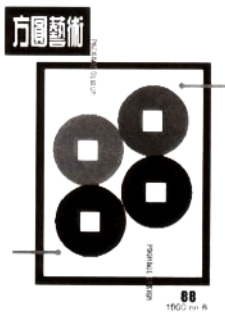
封面设计还要受到制版、印刷、装订等工艺条件地制约，所以在设计时要考虑印刷制版的条件，最好不要超过五色，否则将会增加工艺成本。当然，这一点对于考生来说是次要的，但考生在紧张的考试中最好把握住几种颜色的统一变化，以免带来不必要的麻烦。

运用想象构思的封面设计

运用取舍构思的封面设计

运用象征构思的封面设计

■封面设计的构思

所谓的“构思”，就是题目确立以后，作者思考用什么样的形式、色彩、形象去表现主题的过程。至于图形、书名在画面上怎样布局，一般习惯称之为“构图”。构思与构图两者之间应当相互辅助。考生在看到试题时，首先应稳定自己的情绪，根据试题的有关要求进行构思，全面合理地安排版式，设置正文字与图形的位置和比例，最后着色上彩，完成设计稿。构思的主要方式如下。

想象

想象有两种，一种是具象的，一种是抽象的。具象是以知觉为中心，因为知觉能产生明确的导向和意义，也就是我们所谓的“灵感”，是将记忆中的各种具体形象组合起来，举一反三，触类旁通，展开想象力。抽象的想象是借助抽象知觉而组成的各种图形。艺术的灵感是以往的审美经验、文化素养与想象思索相结合的结果。

取舍

构思过程往往是“叠加容易，取舍难”。构思时的最容易犯的错误是想得太多，最后在填充画面时叠床架屋，毫无章法，对多余的东西爱不忍弃。考生应抓住一两个重要表现重点，不要面面俱到，应坚持大胆取舍的原则。

象征

象征手法是艺术表现最有力的语言，有时通过迂回、含蓄的手法来表现难以直接表现的事物，在实践中往往用具象形象来表达抽象的概念和情调。民间用倒福字表现“福”到了，用“万年青”象征天长地久，都是象征性手法。

变异

构思要新颖，就得不落俗套。考生在应考中往往设计和平题材时就画和平鸽，卫生系列就用红十字，这样的构思千篇一律，缺少创意和变化。只有经过深思熟虑的思考过程，以孜孜不倦的精神探索，并且善于从人们惯常思路中寻找闪光点，才能标新立异，取他人之长，创个人之新。

封面设计中的图形设计

图形是书籍封面设计中的视觉中心和美感中心，它帮助体现书籍内容和装饰封面。封面设计的图形根据设计的具体需要，可以是抽象的，也可以是具象的，还可以加上肌理的效果来丰富画面。经过处理的文字、拉丁字母也可以作为图形运用。

具象图形的设计运用

指封面上的图形基本上是写实图形。具象图形的运用一般和设计中所要表现的具体内容是密不可分的，能起到画龙点睛之意或间接地给人以艺术联想。

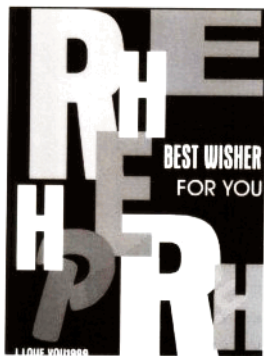
抽象图形的设计运用

即利用点、线、面等设计要素来构成画面。有些试题的含义很难用具体明确的形象表达清楚，这就需要调动创作者的想象力，运用抽象图形，达到新奇的效果。

文字图形的设计运用

以文字作为图形来进行设计也是一种很巧的构思，文字经过精心安排组合和处理，常常具有独特的艺术魅力。

运用抽象图形的封面设计3则
运用文字图形的封面设计1

ENGLISH USAGE
MICHAEL SWAN

