

决胜高考

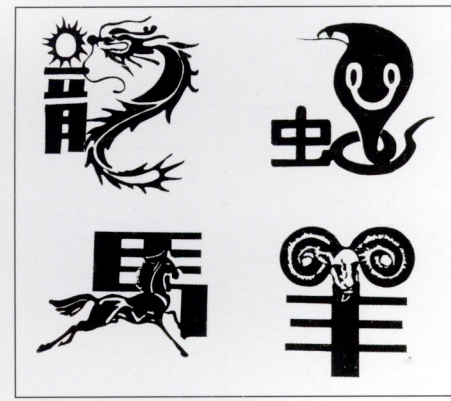
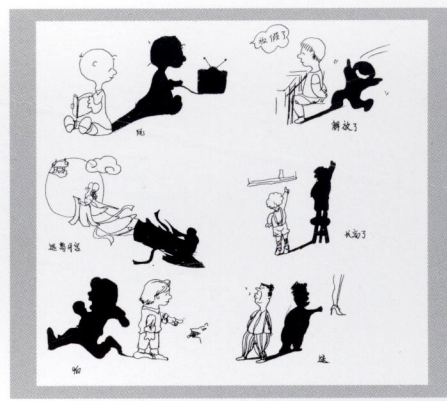
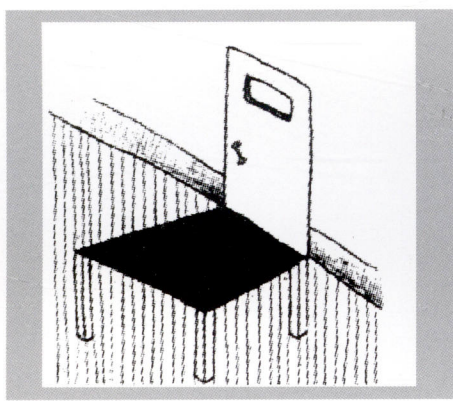
JUESHENG
GAOKAO

平面设计

吴可人 编著
吴映月

安徽美术出版社

- 责任编辑：毛春林
- 本册编著：吴可人 吴映月
- 版式设计：黄 奇
- 封面设计：徐 伟
- 责任校对：程 兵

图书在版编目(CIP)数据
 平面设计 / 吴可人, 吴映月编著. —合肥: 安徽美术出版社, 2005. 11
 (决胜高考)
 ISBN 7-5398-1518-3
 I. 平... II. ①吴... ②吴... III. 平面设计—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J506

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第121718号

决胜高考·平面设计

安徽美术出版社
 合肥市金寨路381号

邮编: 230063
 电话: (0551) 2655456

安徽鼎鑫制版有限公司制版
 安徽联众印刷有限公司印刷

新华书店经销
 印数: 1-5000册

889mm × 1194mm 1/12
 2005年12月第1版

印张: 3
 2005年12月第1次印刷

ISBN 7-5398-1518-3

定价: 18.00元

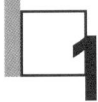
序

随着越来越多的学生投入到美术的学习中去,艺术类高考的竞争越来越激烈,考试的难度和考试内容不断增加,对学生的绘画水平也提出了更高的要求。在美术高考中经常有这样的事情,一些绘画基本功不错,悟性也很好,平日在绘画评比中总能得到同学和老师青睐的学生,最后在美术高考中由于对美术高考的形式和内容不熟悉,取得的成绩并不理想,非常叫人可惜。因此很多美术学子认为美术高考就是碰运气,毫无规律可循。其实,美术类的高考考试内容和考试形式虽然在不断变化,美术评卷也有一定的主观性,但美术高考还是有着一定规律的。只要学生了解、掌握了美术高考规律,掌握了美术高考的应试技巧,美术高考就不是无章可循的。

根据近年来美术高考的新特点、新变化,我们约请美术高考出卷、评卷的专家老师精心编写了这一套丛书。丛书通过对近年来不同地区、不同院校美术入学考试试题进行研究和分析,以及对全国大量考生美术高考的跟踪调查,向考生全面分析了美术高考的内容、特点、考试应对方法及考试绘画技巧,以期帮助考生熟悉美术高考,最大程度地帮助考生挖掘自身潜力,轻松应对美术高考,发挥自己最高水平。

艺术的道路没有捷径可以走,但只要勤学苦练,同时掌握本书所介绍的高考应试技巧,就一定能取得理想的成绩。这也是我们编辑出版该套丛书最大的心愿。

[illegible]

平面设计考试要求分析

近年考试形势及考试方向预测

近年来,各艺术院校纷纷改革本科招生考试制度,在部分专业科目实行统一命题的基础上简化了原专业考试的科目和试题的内容,更加注重对考生基础能力和文化素质的考查。

1. 因此,形成了以下三类别:
2. 部分地区和高校(如江苏省内高校、北京服装学院、北京师范大学等)入学考试只重点考查考生的素描、速写和色彩的造型基础能力。
3. 部分高校(如广州美术学院、鲁迅美术学院、湖北美术学院、天津美术学院等)除了考查考生的素描、速写和色彩的造型基础能力外,专业基础仍以各专业方向统一命题来考查考生对本专业知识的理解与创作的基础能力。

部分高校(如中央美院、清华大学美术学院、江南大学等)增加了限于二维和三维空间中的设计基础能力的考核。即考试内容分为造型基础和设计基础两个部分。造型基础包括素描、色彩和速写;设计基础(专业设计部分)包括平面设计和立体空间设计,以选择题的方式给考生更自由地发挥创意思维和设计才能的空间。

如上分析,高等艺术院校对专业内容的考核已成趋势,只是考试形式更加灵活,注重对考生入学前的基础造型能力和思维创造能力等综合能力的考核,以选拔优秀人才。

平面设计考试要点

1. 图案。考核考生对图案的基本原理、形式美法则、图案的基本结构及表现技法等基础知识的掌握及考生的造型能力、变化审美能力、色彩配置能力、想象力和动手绘制能力的掌握等。
2. 装饰画。考核考生对装饰画基础知识掌握的深浅程度以及运用掌握的知识和相应的技法进行综合应用的能力。
3. 图形创意。考核考生图形的想象、象征、变化和表现的能力。
4. 文字设计类。考核考生对规范字体(宋体、黑体等)的基本结构和笔形特征等基础知识的掌握及创意字体的设计与表现。

平面设计考试优秀试卷标准

1. 创意思维。紧扣命题、创意个性独特、想象力丰富、构图新颖。
2. 构成。画面中的图形设计、色彩配置及说明文字能简洁明晰地表达主题构思和设计观念、排版合理,具有一定的视觉感染力和形式美感。
3. 绘制。整洁、利落。

平面设计考试内容详析

图案设计是装潢艺术设计、环境艺术设计、染织艺术设计、服装艺术设计、陶瓷艺术设计、工业设计、装饰艺术设计及建筑艺术等实用艺术的重要基础,通过学习掌握图案的内在规律和外部形式特征,可以训练考生的造型能力、创意能力和审美能力,为尽快进入专业学习打下坚实的基础。

平面设计试题常出现图案或图案在设计中的应用等题型。从近年的真题分析得知,图案试题多是以花卉、动物、人物、风景为题材的自由或适合纹样的形式出现。

装饰画试题亦常以人物、风景、动植物等几个形式来出现。它在某种程度上是建立在图案基础上的一种延伸,考生在本书的学习中要注意两个知识点之间的关联,以求达到事半功倍的效果。同时,装饰画也有不囿于图案的其他考试形式,考生应在平时的复习备考中认真总结。

图形设计是艺术设计的另一重要基础。目前一些高校把图形设计作为平面设计的考试要点,就是要训练考生打破传统思维惯式的局限,从对各种开放式问题的不同解决方法中获知解决问题的各种潜在因素和设计方案的多样性,用概念来发展技巧,挖掘考生想象和发散性思维的潜能。从近年的真题分析得知,图形设计试题经常出现的有创意联想、广告设计等等。

至于美术字则常和其他的考试内容一起出现,有时也单独出题。

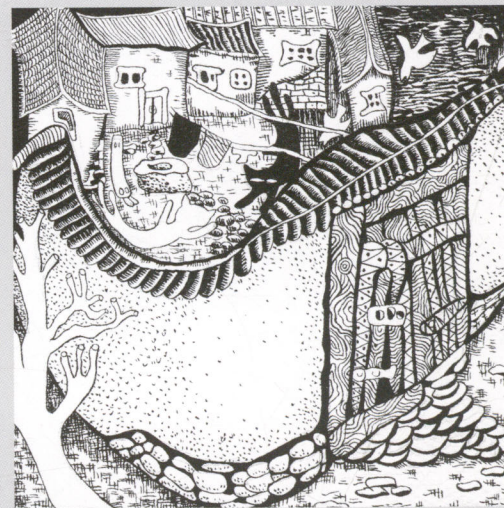
平面设计考试题型分析

平面设计考试题型之一——图案 陈艳

平面设计考试题型之一——图案 清华美术学院学生作品

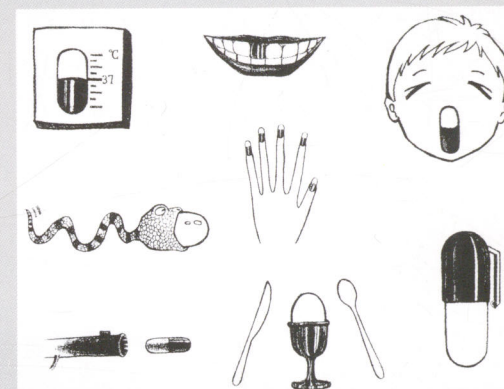
平面设计考试题型之二——装饰画 张明娴

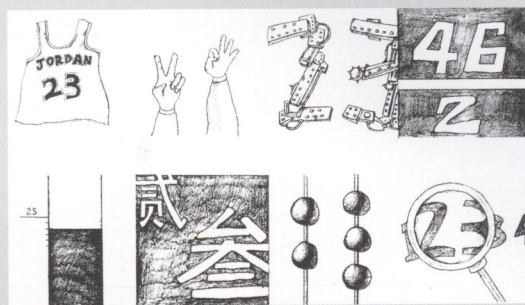
平面设计考试题型之二——装饰画 关吉柱

平面设计考试题型之二——装饰画 吴映月

平面设计考试题型之三——图形创意 季震红

平面设计考试题型之三——图形创意 陈梁

平面设计考试题型之四——美术字 吴映月

平面设计考试题型之四——美术字 程燕

图案的基础知识和训练要点

一、图案的内涵

图案是指遵循形式美的构成法则，将生活中的自然形象变化加工成符合实用和审美目的的一种装饰形象。图案是对自然形象的提炼概括，比自然形象更典型、更具形式美，他强调人的参与性和创造性。

二、图案的形式美法则

1. 统一与变化是图案设计的基本法则。2. 对称和均衡。3. 比例和权衡。4. 对比和调和。5. 节奏和韵律。6. 统觉和错觉。

三、图案构成的基本形式

1. 单独纹样是单个、独立、完整的纹样，是图案最基本的组织形式。分为自由纹样和适合纹样。

自由纹样是外形不受限制的单独纹样。分为对称式和均衡式。

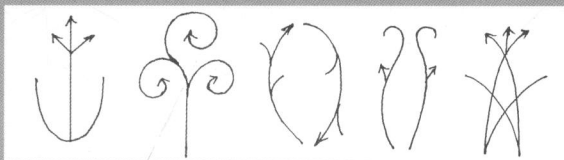
适合纹样是适合于一定外形限制的图案造型。分为形体适合、角隅适合、边缘适合。

形体适合可以适合于自然形体如花果形、动物形等形体内适合；也可以适合于几何形体如常见的方形、圆形、三角形、多边形等形内适合。形体适合以几何形为主。适合纹样的组织形式有直立式、米字格式、旋转式、综合式等形式。角隅式比较特殊，一般不单独出题。

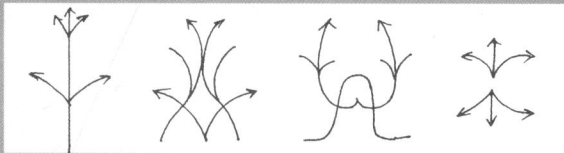
要提醒的是，纹样的常见骨式是规律性的东西，掌握了它就能变换出无穷尽的单独纹样，其他更复杂的纹样也是相同的道理，考生在复习备考时要倍加注意。

2. 连续纹样是将设计的基本形图案有条理的按照某一种方法排列而成的图案形式。分为二方连续和四方连续。

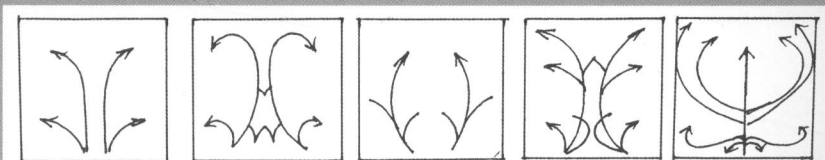
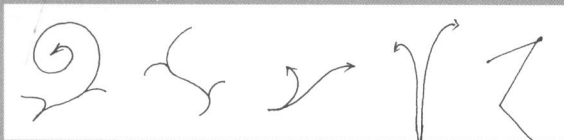
二方连续纹样是将单位纹样向左右或上下重复排列组成的带状纹样。基本组织骨式有散点式、波浪式、折线式、连环式、一整二剖式、几何式和综合式等等。

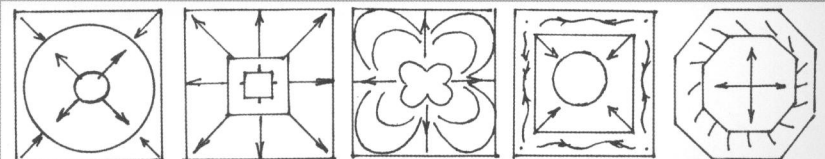
对称式单独纹样常见骨式

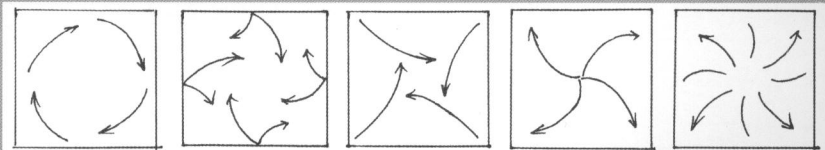
均衡式单独纹样常见骨式

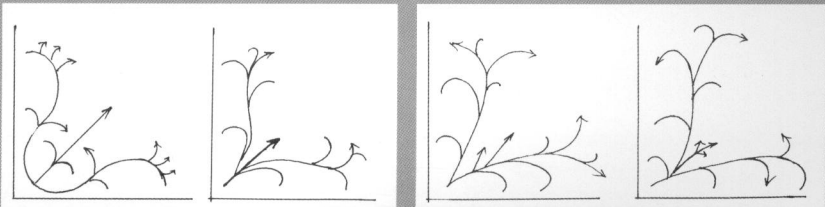
直立式适合纹样常见骨式

米字式适合纹样常见骨式

旋转式适合纹样常见骨式

角隅式适合纹样常见骨式

四方连续纹样是将单位纹样向上下、左右作无限重复排列而组成的有一定篇幅的纹样。构成方式有点网式、散点式、连缀式和重叠式等。

四、图案变化

1. 花卉图案变化。历年来图案设计试题多数是以花卉为题材的适合图案或其他形式的花卉图案，有时也以某种叶子为题材。花卉一般以生活中较常见的为主，近几年试题中较多出现的花卉有菊花、荷花、水仙花、桃花、玫瑰花、枫叶等。设计形式多为单独纹样，圆形、方形、三角形等几何形体中的适合图案或二方连续的图案设计。

题型通常有：提供花卉线描，将其变化为单独纹样、适合纹样或连续纹样；默写几种花头图案，并将其中一种花头图案变化组织为适合纹样；图案在特定设计中的应用及指定设计物，如唱片封套、书籍封面、手提袋、沙发靠垫等，依据设计物的特性作图案变化。色彩一般限用四至六套色。表现方法有时要求以线描或黑、白、灰平涂图案形式表现。

考生应熟悉一般花卉的结构特点（花瓣、花萼、花蒂、花枝、花叶）和生长规律（如花叶有对生、轮生、互生的），并通过概括、夸张、装饰等手段将写实花卉变为图案。考生可通过临摹练习和欣赏，逐步掌握图案的造型规律和构成形式，进行单独纹样、二方连续、四方连续等设计样式的训练。考生还应训练同一题材的多种构图和表现方法的能力及图案在设计中的运用能力。试卷要求图案造型美观、特征鲜明，要求色彩协调明快、层次分明。

2. 动物图案变化。动物图案的设计应抓住动物的形象特征和动态进行变形、设色创作。尤其注意常见动物和十二生肖的装饰变形以及一些起点缀作用的飞禽。考生可以通过鉴赏和临摹练习，逐步掌握不同动物的变形规律，抓住动物的性格、表情、神态等特征，并能运用情趣和拟人化手法。

动物图案大多采用自由式的单独纹样构图，色彩运用一般比较鲜明、单纯。

3. 人物图案变化。人物图案不追求真实地再现人物形象，而是运用夸张、变形等手法对形象进行高度的概括；通过造型、大小、虚实、比例等将对象进行平面化的变形装饰。考生应抓住人物的体态、神态、动态的微妙变化和服饰等特征。构图上充分发挥想象，以人物为主，辅以与主题有关的物象，如花卉、植物、建筑等；或与主题有关的文化生活背景、科技背景、想象空间等。可以把不同时空的物象自由组合在一起，但要注意整体的形式美感。考生可按自己的主观感受和个人的创意大胆地运用色彩。

4. 风景图案变化。风景包括自然风光、名胜古迹、农田村落、山石溪潭、庭院宅第、街道建筑等等，内容复杂多样。造型有平面、立体（平行透视、成角透视和鸟瞰式）、叠层式、组合式和适合式。

单独纹样 陆浪峰

单独纹样 吴映月

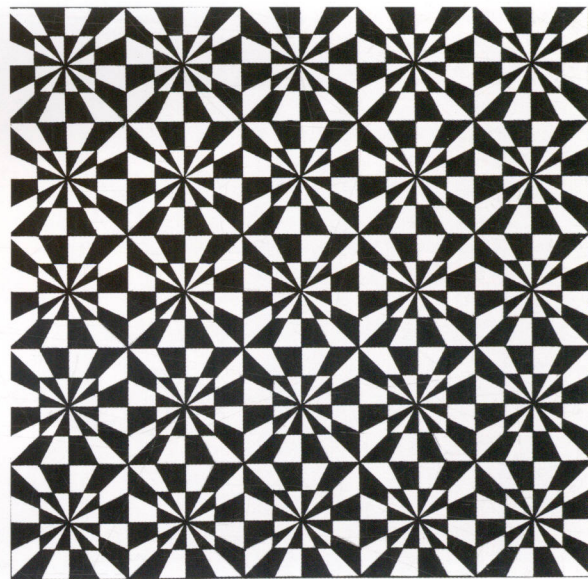
单独纹样 吴映月

适合纹样——二方连续 图载《基础色彩全程训练——设计·色彩》

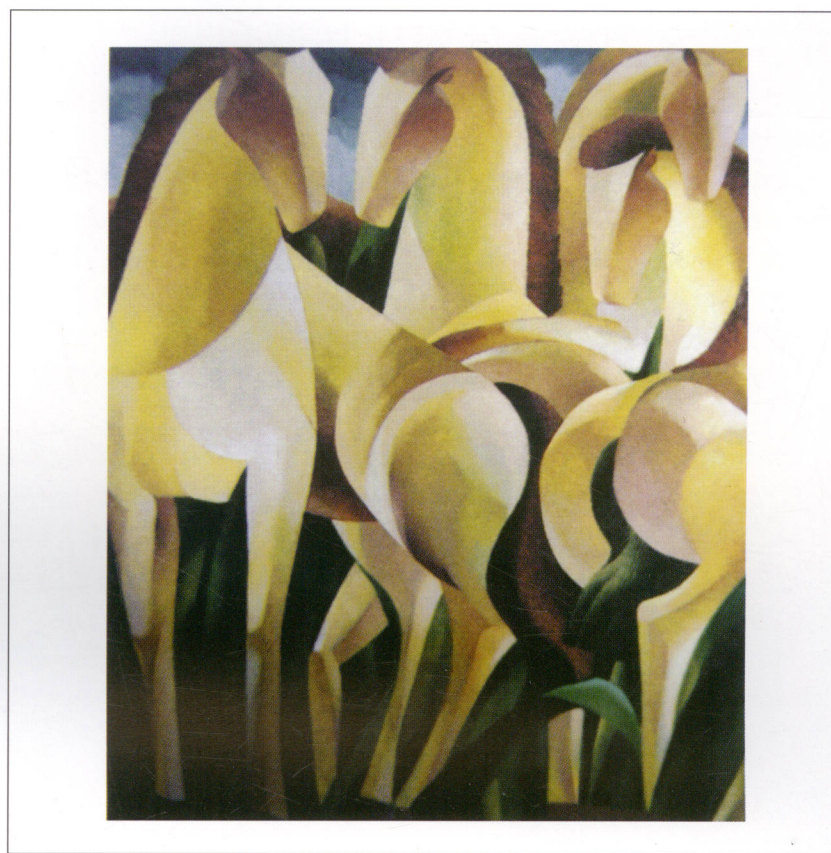
适合纹样——二方连续 吴映月

适合纹样——四方连续 关吉柱

花卉图案变化 吴映月

动物图案变化 陈晓林

人物图案变化 关吉柱

风景图案变化 关吉柱

五、图案中色彩的对比与调和

图案装饰色彩是根据设计的需要创造或按主观想象配制的色彩, 不受自然客观色彩的束缚与限制。装饰色彩运用的好坏关系到考试试卷的最终效果, 对于以后的平面设计学习也至关重要。

色彩对比是指两种或两种以上的色彩并置时, 由于相互影响而呈现出的差别。色彩对比有强对比、弱对比和中度对比。在色环上, 红、黄、蓝色的色相对比最强; 橙、绿、紫色的色相对比略显柔和, 但不失活泼、鲜明。纯色与无彩色、鲜色与浊色之间的对比属于纯度强对比。较纯的色与较灰的色、纯色与中等纯度色、中等纯度色与浊色或无彩色之间的对比属于纯度中间对比。有微弱纯度差别的色彩并置, 属于纯度弱对比。

色彩调和。调和是指两个或两个以上的有差别的色彩组合, 既有对比差异又有某种联系, 具有和谐、有序的美感。

图案色彩的对比与调和:

1. 同种色对比与调和。同种色对比是同一种色相加入白或黑色, 形成不同明度的色彩对比, 其效果朴素、柔和。同种色调和可在明度和纯度上采用强弱、高低的对比, 弥补对比的单调感。

2. 类似色对比与调和。类似色对比是色相环上 90° 以内的色彩对比。如黄与橙红、蓝与蓝绿等。类似色色相对比较弱, 容易形成调和的色彩效果, 给人感觉沉静、柔和。类似色调和可以将调和色彩的明度和纯度拉开, 弥补对比的单调感。

3. 对比色对比与调和。对比色对比是色相环上 120° 左右之间的色彩对比, 鲜明、强烈、丰富、活泼。对比色调和可以用色彩明度、纯度上的秩序来提高色彩调和的力度; 也可以用增加对比色各方的同一性, 如同明度、同纯度的对比色调和, 达到明快而柔和的色彩效果; 还可以加大色彩面积或位置、形状的差别, 达到色彩的调和。

4. 补色对比与调和。补色对比是色相环上间隔 180° 的色彩对比。如红与绿、黄与紫、蓝与橙, 或者红橙与蓝绿、黄橙与蓝紫、黄绿与蓝紫等是最强的色相对比, 色彩浓郁鲜明。补色调和可以把一种对比色纯度提高, 或把另一种对比色纯度降低, 或两种颜色都降低纯度, 或用金、银、黑、白、灰色进行调和, 或改变双方的面积, 或使对比色之间有类似色的关系等等。

六、色调

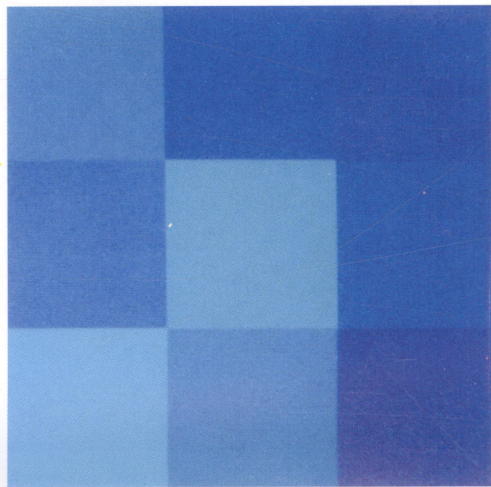
图案色彩必须有一个整体的色调。色调是由一个或一组主导色彩构成, 从色量、面积、色彩倾向等方面支配着画面色彩的总体倾向。包括冷暖色调, 亮、中、暗色调和鲜灰色调。

1. 冷暖色调。冷色调主要是由色环上的黄绿、浅绿、翠绿、深绿、湖蓝、钴蓝、青莲和紫等色组合而成。在冷色调中, 适当暖色的运用可以丰富、活跃画面; 冷色与低纯度色组合, 平静、文雅。暖色调主要是由色环上的黄绿、黄、橙、橙红、朱红、紫红、紫罗兰等色组合而成。暖色调可以与适当冷色组合, 也可以与高纯度色组合, 刺激、强烈。

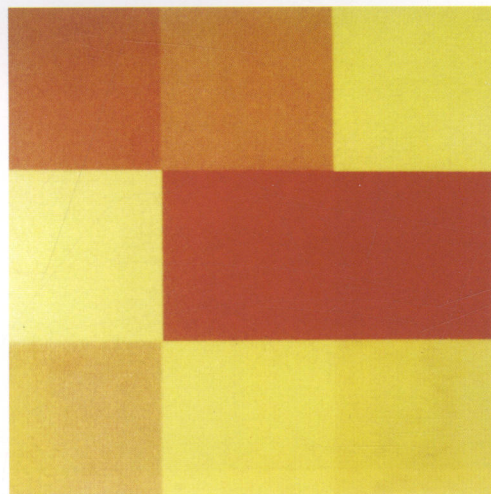
2. 亮、中、灰色调。取决于画面的色彩明度, 如倾向黑、紫等为暗色调, 倾向黄、白等为亮色调。

3. 鲜灰色调。是以色彩的纯度为依据, 纯度高、色彩明朗的为鲜色调, 纯度较弱的为含灰色调, 纯度弱的为灰色调。

经常容易出现的问题有对比过度, 色彩不调和(包括无主色调, 色彩杂乱无章或是色彩运用平均, 不分主次或是色彩纯度都偏高, 火爆、生硬)和调和过度, 色调混浊(包括色彩过灰或是明度对比弱甚至没有对比或是色相雷同)等, 必须调整色量、面积、色彩倾向等的相互关系达到色彩的统一调和。

冷——图载《工艺美术教程》

暖——图载《工艺美术教程》

七、色彩的感觉

色彩的感觉是从色彩的角度观察与分析问题的思维方式。纯色中,蓝色是最冷的颜色,蓝绿至蓝紫之间的色偏冷;红橙是最暖的色,红紫至黄色之间的色偏暖。冷色中纯度低的色彩偏暖,暖色中纯度低的色彩偏冷。白色偏冷,紫色、绿色和灰色属于中性色,黑色中性偏暖。冷色有后退和收缩感,暖色有前进和膨胀感,冷暖色对比生动、活泼,常用来表达精神性的内容。明度高的色彩较轻盈,容易跳前;明度低的色彩较沉重,容易退后。纯度高的颜色容易突出,纯度低的颜色容易退后。暖色和明度较高的淡彩色给人以柔软的视觉感受,冷色和低明度的色彩则给人以粗糙感。强烈、明亮、鲜艳的色彩具有尖锐、高亢的音乐感;深暗、浑浊的色彩具有低沉、深厚的音乐感。鲜红、红橙色具有辣的味感;绿色、黄绿色带有酸、涩的味感;橙色、粉红色、淡黄色具有甜的味感;黑、灰、紫色及明度、纯度低的色彩具有苦味感。明度和纯度高的色彩给人爽朗、明快、有活力的感觉;明度低的色彩则给人以沉静、幽雅或悲伤的情绪等等。

八、图案设计的步骤

图案设计的步骤可分为:审题、构思、涂底色、草图、正稿、施色、调整六个阶段。

1. 图案色彩必须依主题选定主色调。主色调一般是图案中主要纹样的色彩,需要鲜明突出,在色彩感觉上占绝对优势并起主导作用。
2. 陪衬色用来衬托主题的色彩,与主色调相辅相成,注意在色相、明度、纯度、冷暖、面积大小等方面的区别。
3. 点缀色在图案中仅占很小的比例,起点睛作用。

九、图案设计的考试要求

1. 构思精巧,切中考题。
2. 形象简练概括,突出美的特征。
3. 运用形式美法则,采用恰当的变化手法,既不失自然形态特征,又具有形式美感。
4. 表现手法统一协调,绘制精致工整,色彩明快协调。

十、图案考前训练

1. 写生变化练习。写生—影绘—变化(对称、均衡、适合等),花头写生变化练习。
2. 变形方法练习。省略法、夸张法、添加法、分解法。
3. 适合纹样(圆形、方形、三角形等)的构成练习。
4. 二方连续、四方连续的构成练习。
5. 装饰色彩练习。具体分为:
借鉴色彩练习。借鉴自然、传统、民间和绘画色彩,灵活运用在自己的图案色彩中;
四种色彩调和(同种色、类似色、对比色、补色)的配色练习;
6. 色彩启示练习(即色彩的联想)。
同一元素不同表现技法和色彩练习。

写生变化练习——菊花写生 吴映月

写生变化练习——菊花影绘 吴映月

写生变化练习——菊花变化 吴映月

写生变化练习——花头 沈亚威

添加

变形方法练习——省略法、夸张法、添加法、分解法 吴可人

适合纹样的构成练习——圆形 张晶

适合纹样的构成练习——方形 徐菁

适合纹样的构成练习——方形 吴映月

二方连续、四方连续的构成
练习——二方连续 黄荣媛

二方连续、四方连续的构成
练习——二方连续 黄云

二方连续、四方连续的构成
练习——四方连续 图载《中国
传统纹样摹绘精粹》

装饰色彩练习——借鉴色彩练习 吴映月

装饰色彩练习——借鉴色彩练习
图载《工艺美术教程》

装饰色彩练习——色彩调和练习 郭雪婷

装饰色彩练习——色彩启示练习
(江南小曲) 吴映月

装饰色彩练习——色彩启示练习
(欢情) 吴映月

装饰色彩练习——色彩启示练习(春夏秋冬)
李广

同一元素不同表现技法
和色彩练习
王小波

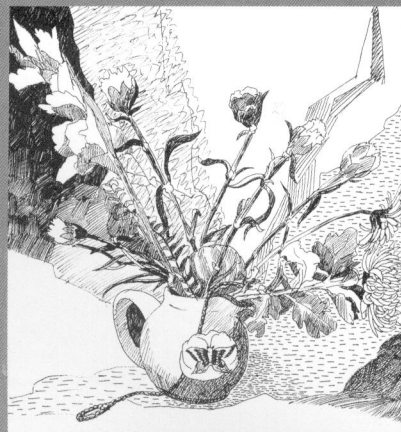
装饰画的基础知识和训练要点

一、装饰画的内涵

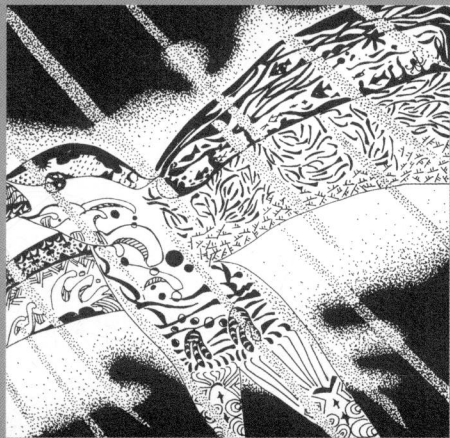
装饰画是把客观形象和色彩以作者的主观意识和自我需求用装饰的手法进行必要的归纳、取舍、夸张，从而获得新的形象和意境的一种艺术形式。它比图案内涵更加丰富，更为自由、活泼，更加浪漫、理想化，更有主题和故事情节。装饰画追求形象的夸张和平面化，构图的单纯化、程式化和理想化，可以不受时空限制自由组合，色彩注重主观性，强调形式美法则的运用和表现材料自身的美与加工工艺的美。

二、装饰画的基本形式

装饰画以画面内容来分一般分为：花卉装饰画、动物装饰画、人物装饰画、风景装饰画、综合装饰画。

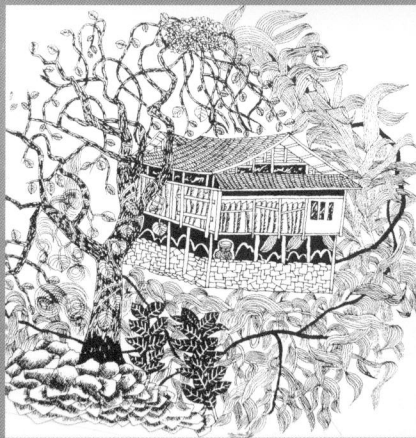
花卉装饰画 顾超

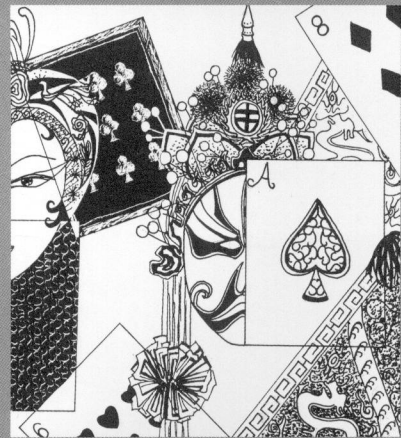
动物装饰画 杨慧娟

人物装饰画 朱怡宏

风景装饰画 覃统华

综合装饰画 胡斐

三、装饰画的构图

装饰画的构图一般为平面铺开，不受透视限制，较少重叠，造型完整、饱满。

1. 单一视点不断延续式构图。构图依据故事情节，左右延展。主要形象为段式，有轻重、松紧变化。

2. 多维移动视点构图。不受焦点透视的限制，以不同的角度最大限度地表现对象。画面注意要有主次松紧之分。

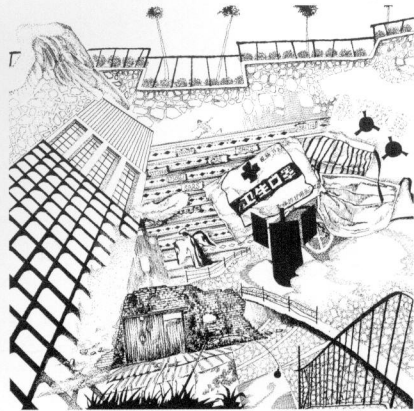
3. 鸟瞰式构图。景物是全面展开的，但是形象都是正立面的。两个视点表现，全面而丰富，要注意主次关系。

单一视点不断延续式构图
布翠翠

多维移动视点构图 虞赛玉

鸟瞰式构图 张靓

四、装饰画的设计与绘制

装饰画的设计与绘制，先要明确主题，然后通过组织构图、造型和色彩最有力地表达创作思想。绘制要求松紧相宜，既要工整严谨，又要活泼生动，富有层次感。绘制主要用平涂和渲染两种方法。

五、装饰画的考试要求

1. 切题。如果限定工艺表现，则需要考虑各种工艺的特点设计。
2. 创作构思巧妙、健康，构图饱满，造型生动有力，形式感强，色调鲜明。
3. 设计说明应简明阐述设计思想、形象选择的象征性和目的性等。

六、装饰画的考前训练

1. 鉴赏、临摹、改作练习。鉴赏是学好装饰画最佳的途径和方法之一。应熟练掌握各种基础创作素材，尽可能全面了解古今中外的经典装饰画，并能灵活运用于考试的临场发挥中。在提高鉴赏能力的同时，要尽可能的多临摹试题中常见的优秀装饰画作品，并利用自己已掌握的方法进行改作。可以灵活运用资料，加快提高的速度。

2. 写生变化练习。
3. 表现技法练习。常用技法：点的运用、点线面综合表现、平涂、勾勒填色、接染、透叠等。
4. 色调练习。练习对不同色调的理解和运用能力。

鉴赏、临摹、改作练习 冯素芬

鉴赏、临摹、改作练习 张明娴

鉴赏、临摹、改作练习 唐艺

写生变化练习 吴映月

写生变化练习 图载《装饰艺术》

写生变化练习 清华美院学生作品

写生变化练习 图载《装饰风景表现》

表现技法练习——点线面综合表现 吴可人

表现技法练习——金、银点线结合 吴映月

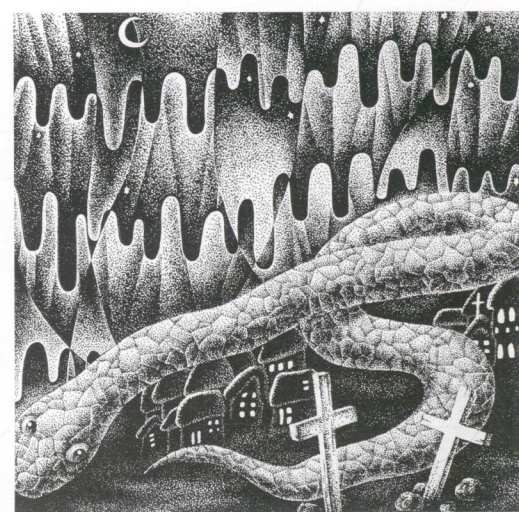
表现技法练习——接染 王颖莘

表现技法练习——点的运用 毕加索

表现技法练习——点线面结合 张晶

表现技法练习——点的运用 夏玲玲

冷色调 图载《装饰艺术设计》

暖色调 图载《装饰艺术设计》

色彩联想练习（春夏秋冬） 薛洁洁