

Yi Xian Jiao Xue Xi Lie
一线教学系列

张小艳 主编

Design

Help Me To University

设计 助我上大学

赵兴 王正光 编著

一线教学系列

张小艳 主 编

SHE JI ZHUWOSHANGDAXUE 设计助我上大学

赵兴 王正光 编 著

特别鸣谢：《一线教学系列》编委会全体成员。成员包括张学武、任婷、余嘉亮、余金
钰、戴维、石鸿斌、郭栋、张小艳、王萌、高登甲、李俊、陈果、张翥、段岩、徐楠、张
铭毅、马超、赵昕、张幼幼、王永峰、王正光、何玉凯、刘浩、杨上德、陈为杰、李天
一、周颜面、谢金葵、陈紫阳等。

一线教学联系电话：赵老师：18684732000。

目录

第一章	设计概述	
第一节	关于设计	02
第二节	艺术设计方向各专业	03
第三节	高考设计考什么	05
第二章	平面构成	
第一节	课前准备	08
第二节	点构成	11
第三节	线构成	12
第四节	面构成	13
第五节	构图的基本结构形式	14
第三章	图 案	
第一节	图案的分类	16
第三节	图案的色彩	17
第三节	中国传统图案及其应用	22
第四章	设计考题分类	
第一节	装饰画	30
第二节	图形创意	62
第三节	创意速写	68
第四节	创意设计	72
第五章	设计考题押题和临摹	
第一节	赵老师押题	74
第二节	王老师押题	105
第三节	临摹和欣赏	136

第一章 设计概述

众所周知，艺术按照一定的历史发展规律和社会政治经济发展水平分化为坟墓艺术、宗教艺术、宫殿艺术、画廊艺术和中国现阶段独有的行政艺术。而这贯穿其中的就有设计这一独特的门类，我始终相信：设计和道德一样，比哲学更古老。（宗白华《美学散步》）

第一节 关于设计

我们每个人由于生活环境、接受教育的不同会产生不同的人生观、价值观；对同一问题、同一事物也会有不同的看法或想法。也正因为此才会让世界变得丰富多彩。从专业角度来讲，也才会使我们的设计不断推陈出新，富于变化。

人类在改善自身生存条件的同时也在对周围环境改造、美化、优化。这就是设计的雏形，伴随人类的生存而发展，它并不是现代经济的产物，而是人类特有的行为。

雕塑爱的怀抱

设计伴随着人类文明一同进步。

比如衣服，人类出现的初期有树叶遮羞，接着就是树皮衣、动物皮毛以及后来的动植物纤维、麻、棉、丝等衣着织物材料。

虽然我们一辈子食不过三餐，但就食本身而言，它也是人类的一个发展设计史。人类伊始，吃的生食，接着或许是某场森林大火烤熟了他们原本要去猎取的动物，味道比生食要好得多，吃上熟食，身体素质大大地得到提高。再往后，在熟食的基础上，我们逐渐发明了烹、煮、煎、炸等各种方法让食物味道变得更美，生活质量得到极大的改善。

青铜器

不管是孩童时父母对我们的抚育，还是我们长大后和恋人的相处，或是待父母步履蹒跚时我们对父母的照顾等等，这些人生的经历都倾注了我们的爱；因为爱，我们的心灵有了归宿；因为爱，我们的事业结出了硕果。我们每个人从生下来就在做设计，设计自己的成长，设计自己的人生，设计孩子的未来，设计……也只有对自己所设计的角色、事物注入爱，才会得到丰厚的回报。因此，设计是一种爱的行为。

人类伊始之时居住的或许是树丫、岩洞，接着才会有草棚、瓦房、楼房等，这个发展的历程不就是人类为了优化自己的居住空间，改善居住环境而做的一系列设计吗？当然，这也就是一部住的发展和设计史。

对于行也不例外，最初人类不管去哪都是步行的，接着设计了马车，牛车，驴车等工具出行，随着人类的社会经济的发展，后来有了自行车、轮船、汽车、火车，飞机等等。这一定程度上使得人们的出行时间缩短，也更进一步优化我们的生活结构。

综上所述，人类的历史就是设计创造的历史，它极大程度改善了我们的生活结构和生活方式，让人类的生活越来越美好。

第二节 艺术设计方向各专业

一、视觉传达艺术设计

视觉传达设计原名为装潢艺术设计，是通过视觉媒介表现并传达给观众的设计。视觉传达的领域随着科技的进步、新能源的出现和产品材料的开发应用而不断扩大，并与其他领域相互交叉，逐渐形成一个与其它视觉媒介关联并相互协作的设计新领域。

其专业包括：印刷设计、广告设计、书籍设计、影像设计、企业形象设计等方面。

公共设施（指示牌）

产品造型

室内环境设计

四、染织服装艺术设计

染织艺术设计专业与服装艺术设计专业主要培养能在科研单位、高等院校以及相关企事业单位从事染织、服装设计和研究的专门人才。染织艺术设计专业主要是从事室内陈设艺术与室内纺织品设计、服饰面料设计、旅游纪念品与汽车织物设计等。服装艺术设计专业主要从事服装设计、服装市场营销、服装结构设计与服装造型等。

其专业包括：染织艺术设计和服装艺术设计。

五、陶瓷艺术设计

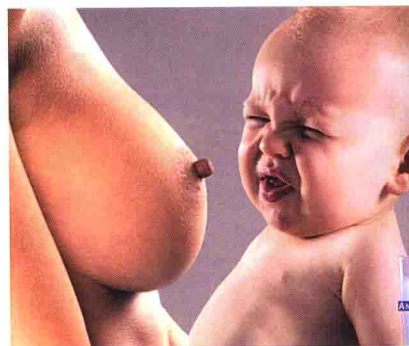
陶瓷艺术设计是一个凝聚着深厚的传统文化，同时又与人民的现实生活密切相关的专业。包括陶瓷日用品设计、陶瓷艺术品（陶艺、陶器雕塑）设计、陶瓷壁饰设计等，与传统工艺联系较大。

陶瓷设计旨在培养学生从事陶瓷产品设计的能力，提高我国陶瓷设计的水平，增强我国日用陶瓷产品的国际竞争力；传统陶艺目的是继承传统陶瓷的艺术和技术，发展传统的手工艺文化，并将手工艺与人们的日常生活紧密结合，将艺术引入生活；现代陶艺目的在于培养学生在艺术创作方面的现代意识，充分展示自己的艺术个性，探索陶瓷材料的各种可能性。

其专业包括：陶瓷设计、传统陶艺和现代陶艺。

企业形象设计

奶粉广告摄影

二、工业设计

针对人与自然关联中产生的工具装备的需求，也包括为了使生存与生活得以维持与发展所需的诸如工具、器械与产品等物质性装备所进行的设计、生产。

其专业包括：产品造型设计、展示设计、公共设施设计。

三、环境艺术设计

环境艺术是一个综合艺术系统工程，是一个跨学科的综合专业性，涉及美术、雕塑、装饰文化、建筑基础知识、园林艺术、人机工程学、设计流派、材料学、心理学等多个领域，专业理论的广度大，专业技能要求多样化。室内设计的专业内容为建筑内部空间装修、陈设的综合设计，涉及建筑、土木工程、造型艺术、产品设计、声光机电等专业门类。景观设计的专业内容为城市空间视觉形象与建筑景观系统的综合设计，涉及城市规划设计、建筑设计、园林绿化设计、造型艺术以及公共设施等专业门类。

其专业包括：室内环境设计和景观设计。

壁挂

服装造型

装饰陶器

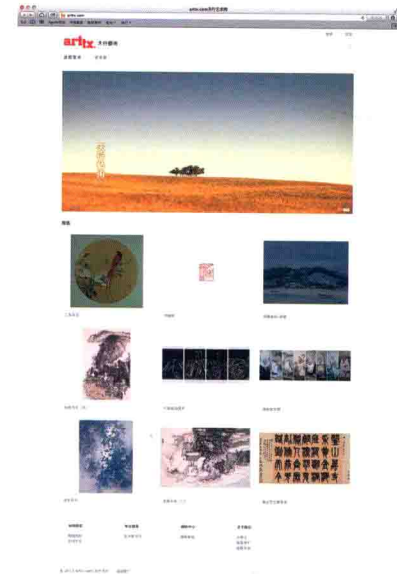

日用茶具

六、信息艺术设计

信息艺术设计是以信息产业飞速发展为背景孕育产生的交叉性专业，本专业侧重培养学生在信息科技与艺术方面的综合能力、以用户体验为中心的设计策划能力以及结合信息产业和社会需求探寻新的解决方案的创意能力。信息设计是在信息时代经济、文化与科技的条件下，借助数字化的手段，以简洁优美的信息界面、产品或环境为媒介，为用户创造和谐的交互方式和体验的学科领域。学生就业范围主要是目前国家重点发展的信息产业及动漫与游戏产业，包括影视动画、数字娱乐、网络游戏、交互界面设计、移动通讯应用服务、多媒体应用与内容制作、公共信息设施设计，以及新闻和娱乐媒体、数字博物馆、数字图书馆、媒体艺术机构等。

其专业包括：信息设计、动画设计、数字娱乐设计、新媒体艺术和摄影。

天行艺术的网页

摄影艺术

电影《阿凡达》

七、工艺美术设计

工艺美术的教学立足弘扬和继承中国传统文化与艺术，吸收世界各国艺术精华，兼容东西方文化，提倡以人为本的手工文化，关注人类生活品质，强化科技应用手段，探索新的领域。

强调实践动手能力、艺术创作设计能力和社会适应能力。旨在培养能够从事艺术创作和工艺美术设计、教学与研究的专门人才。

其专业包括：金属艺术、漆艺、纤维艺术和玻璃艺术。

水晶摆件

金属艺术

第三节 高考设计考什么

一、各大院校常见考题类型

1. 创意类题型

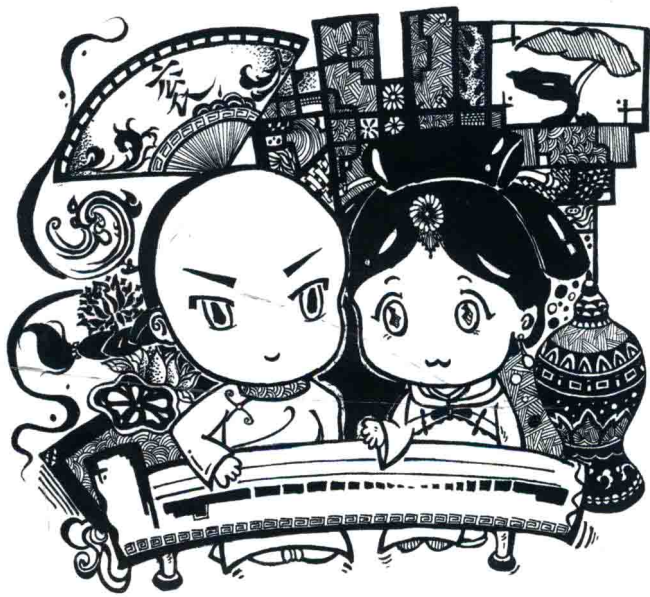
创意类题型 该题型从把朴实的东西、想法不断地延伸并赋予画面另一种表现方法，旨在考查学生“与众不同”的设计理念，并将这种理念在画面上呈现出来。

考试院校：中央美术学院、江南大学、北京服装学院等

2. 装饰画类题型

该题型主要考查学生组织画面元素的能力和把握画面聚散、疏密、主次并使画面具有节奏感的能力。

考试院校：四川美术学院、鲁迅美术学院、东华大学、中国人民大学、北京理工大学等

黑白装饰画

3. 图形创意类题型

该题型旨在考查学生以说明性图画形象为蓝本，赋予图形更深刻的寓意和更广阔的视觉心理层面的创造性行为。

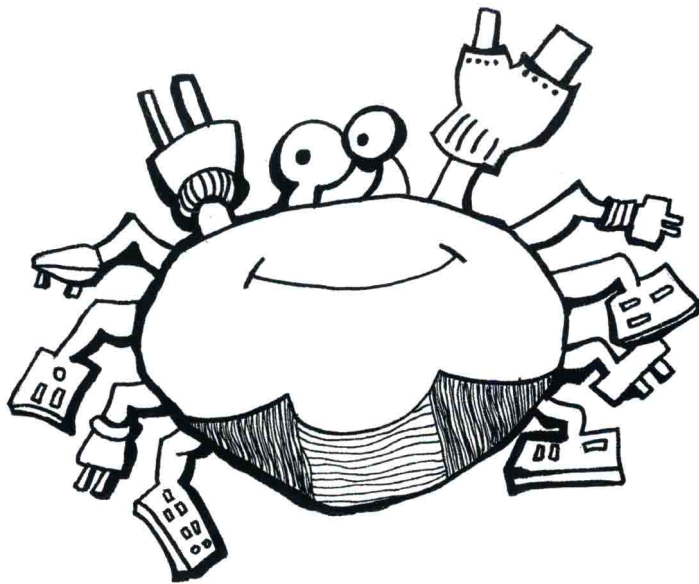
考试院校：江南大学等

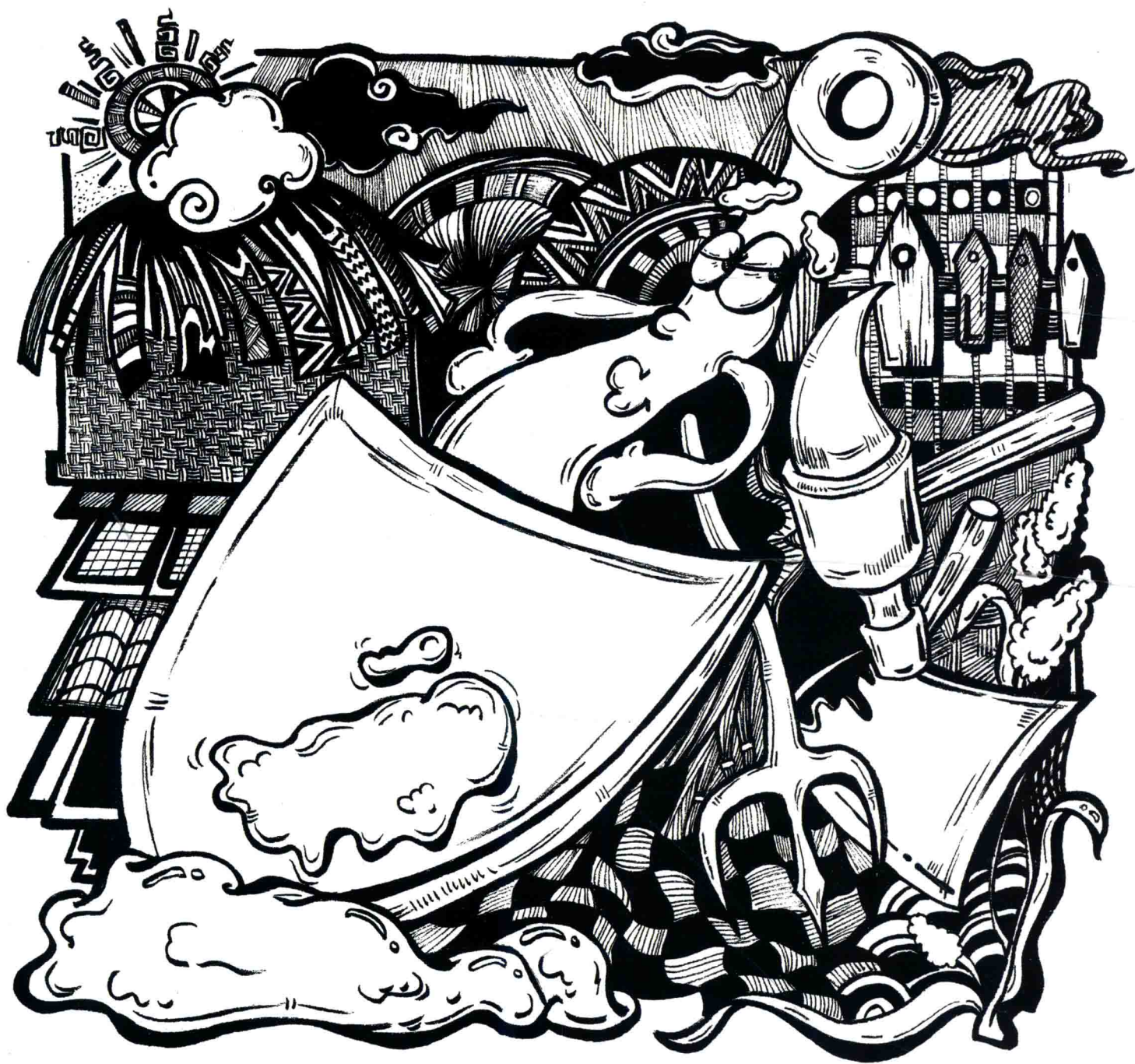
用子弹的形式冲脱手机给我们的束缚，而为我们所利用。

彩色装饰画

我们生活的手机、冰箱、空调、洗衣机等都要插头接通电源才能工作，画面以插头同构螃蟹的腿，意味功能强大之意。

我们以上图农用工具装饰画为例：

1. 是否有想法

a 创意

画面铲子以拟人的方式出现，饰以叉、锤等。画面物体曲线形的造型以及与画面主题农用品相关出现的田地、阳光、水、云等充分体现了考生的创造力和想象力。

b 符合题目要求

画面元素符合农用品的相关概念。

2. 表现是否到位

a 构图

主题物以对角线的方式构图，轮廓线不是用死气沉沉的直线，而是以主题元素的走向来形成矩形的构图，给人充满活力的想象空间。

b 造型

造型生动形象、充满朝气。

c 表现手法（做工的考究）

黑白装饰画在高考中做工要求线条不长毛，干脆利落，这点画面都发挥淋漓尽致。

第二章 平面构成

平面构成是视觉元素在二次元的平面上，按照美的视觉效果，力学的原理，进行的编排和组合。它是以理性和逻辑推理来创造形象、研究形象与形象之间的排列的方法，是理性与感性相结合的产物。

第一节 课前准备

“公欲善其事，必先利其器”，“磨刀不误砍柴工”，在对工具的选用和购买也是设计课前一项重要的准备工作！

一、设计工具的选用

彩色铅笔

设计的工具要求比较简单。彩铅是必不可少的，市场上的种类众多，最好选用大品牌，质量好的彩铅比较润泽，上色效果好。作为考试，在颜色上准备二十四色即可。

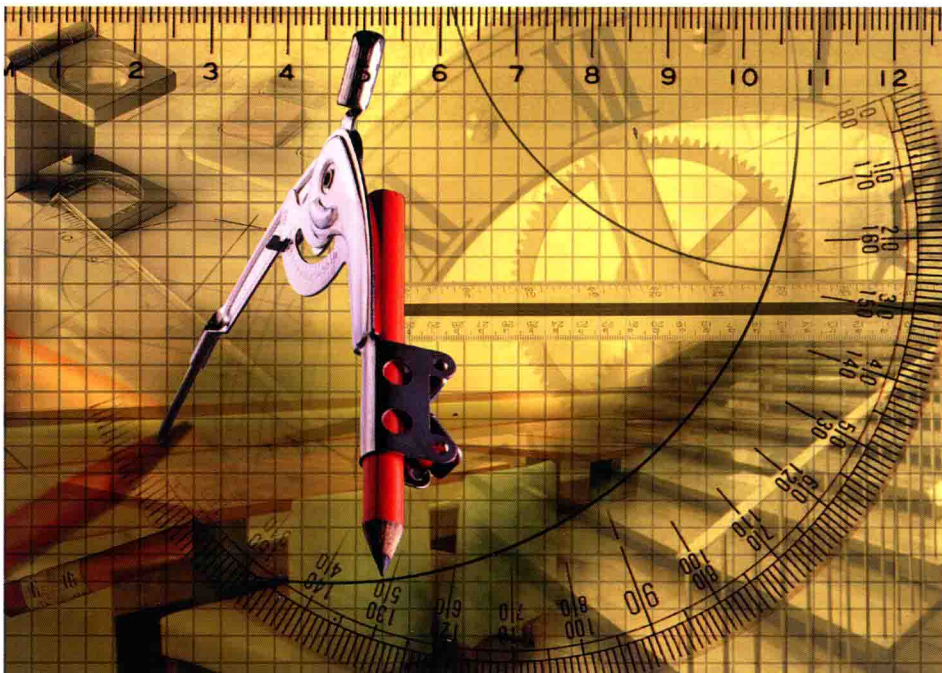
水性勾线笔

同时，还需要一款水性勾线笔，在图案中会起到很强的装饰作用，用丰富的颜色摆脱单一的装饰。

尺子和圆规

要做到规矩方圆，还需要尺子和圆规的帮助，圆规规格大多一样，直尺选择在30cm左右长的就行。

备注

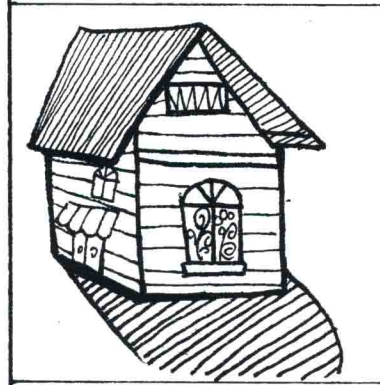
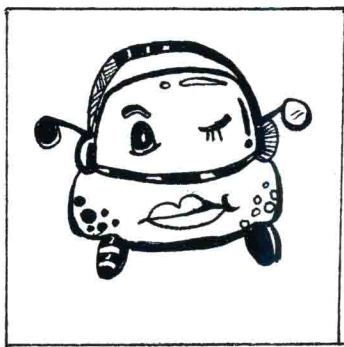
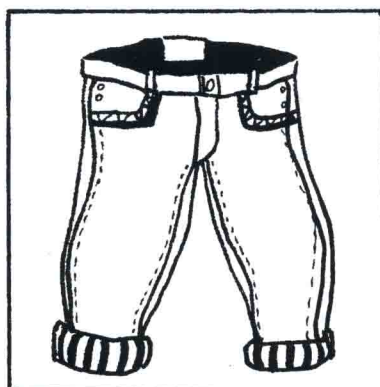
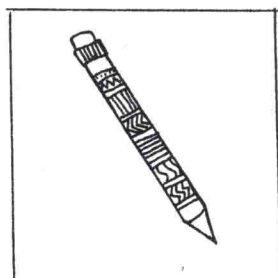
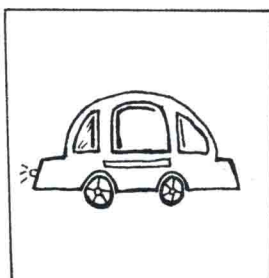
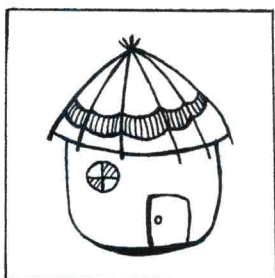
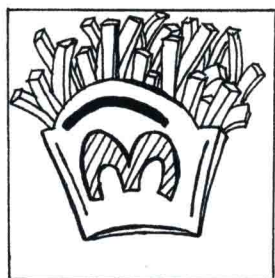
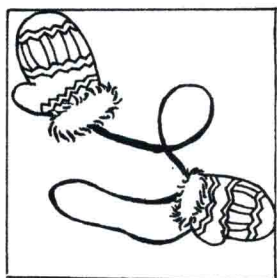
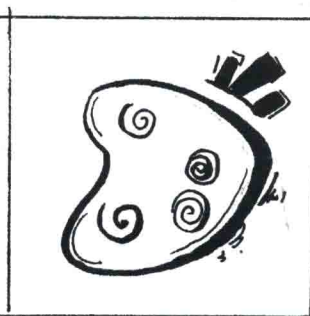
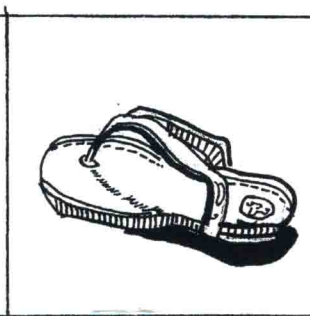
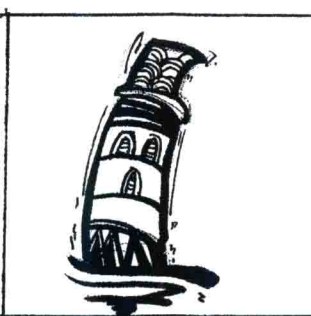
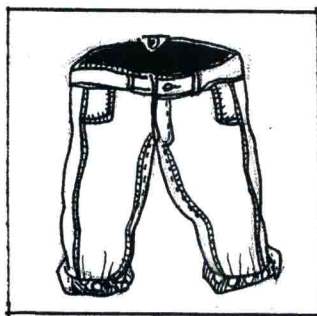
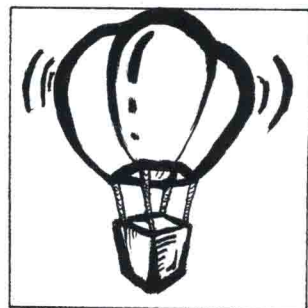
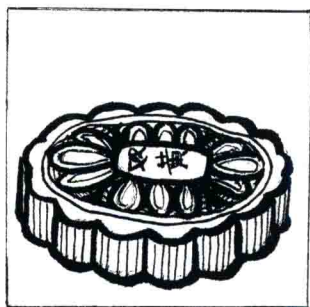
以上是高考设计中主要用到的工具，其他相关工具可以根据需要选配。

二、 绘制衣食住行用是基础

设计灵感源于自然，设计作品高于生活！设计是优化我们的衣食住行用的手段，高考考题的元素也是从这方面着手，因此运用现代构成的方式用单线去描绘生活中的衣、食、住、行、用（如图例），积累我们设计作品的元素和掌握基本的形体，是高考设计基础中的基础。

作为设计入门基础，请同学们单线描绘的衣食住行用。

第二节 点构成

点是构成形体最基本的单位。单一的点是视觉的中心，起到凝固视线的作用。任何物体都由一系列点来定义其方位、尺度、结构。点形的集合产生面和体的感觉。

点在人们头脑中是一粒尘埃，一个分子。一个标记点在几何学中是不具有大小只具有位置的。但在设计构成中就是有大小、形状、位置和面积的。如人站在海滩上就会小得像一个点，由此可以联想到一个物体在他周围不同的环境（参照物）条件下就会产生不同的感觉。

一、点的构成形式

1. 大小、疏密不同的混合排列，是一种散点式的构成形式。

2. 大小一致的点按一定的方向进行有规律的排列，产生由点的移动而产生线化的感觉。

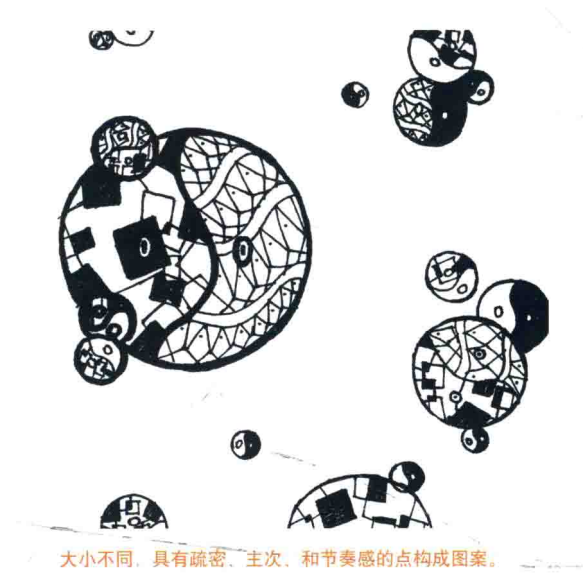

3. 由大到小的点按一定的轨迹、方向进行排列，产生一种优美的韵律感。

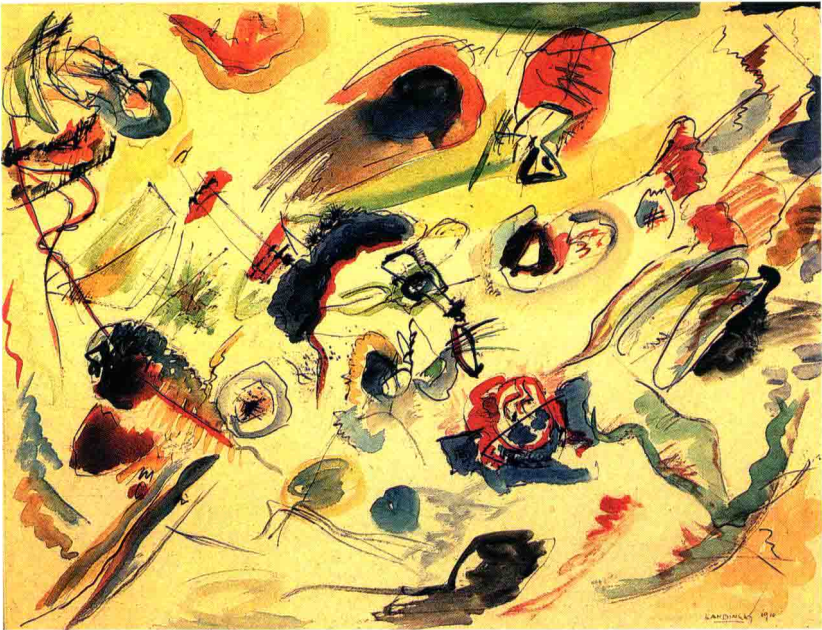

4. 把点以大小不同的形式，既密集、又分散地进行有目的的排列，产生点的面化感觉。

二、图案范例

大小不同，具有疏密、主次、和节奏感的点构成图案。

康定斯基的画作，给人轻松活泼的感受。

按照一定规律排列的点，形成线的感觉。

第三节 线构成

线是点的移动轨迹。

一、 线的构成形式

1. 等距密集排列形成面化的线。

2. 疏密变化的线，形成透视空间的视觉效果。

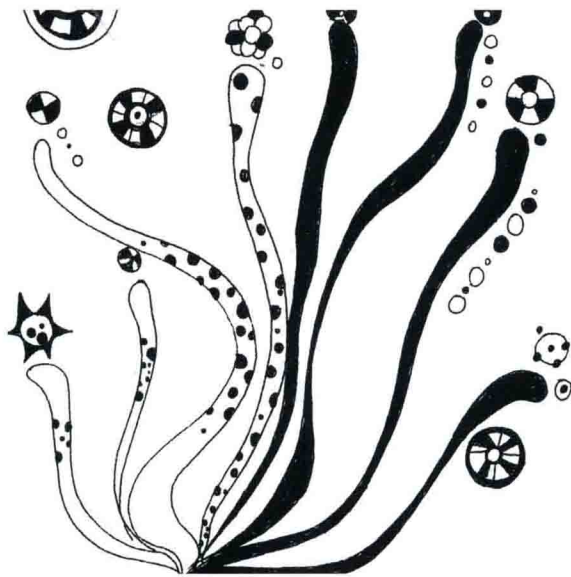

3. 将原本较为规范的线条排列作一些切换变化形成错觉化的线。

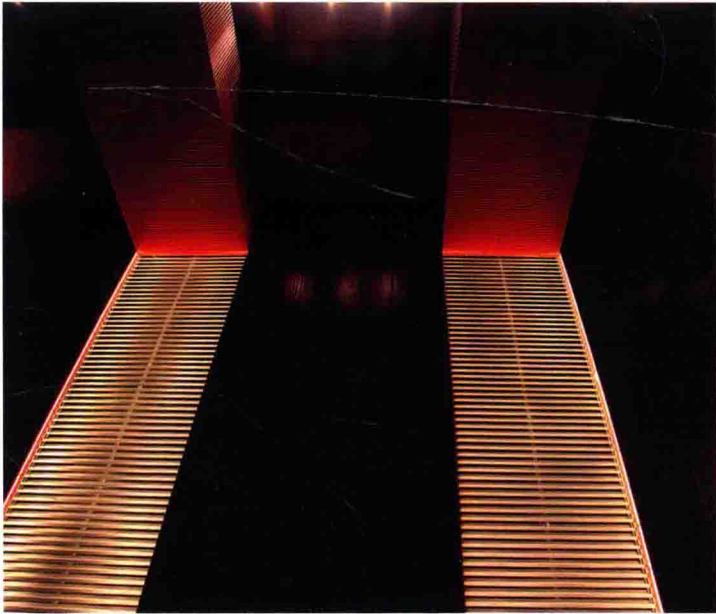

4. 不规则的线，产生优美的旋律和一种动态的美。

二、 图案范例

长短、宽窄、方位不一的线构成。

工业上的理性，视觉盛宴。

自然形成的线，给人生机。

第四节 面构成

面是线的移动轨迹，它体现了充实、厚重、整体、稳定的视觉效果。

一、面的构成形式

1.几何形的面，表现规则、平稳、较为理性的视觉效果。

2.自然形的面，不同外形的物体以面的形式出现后，给人以更为生动、形象、厚实的视觉效果。

3.偶然形的面，自由、活泼而富有哲理性。

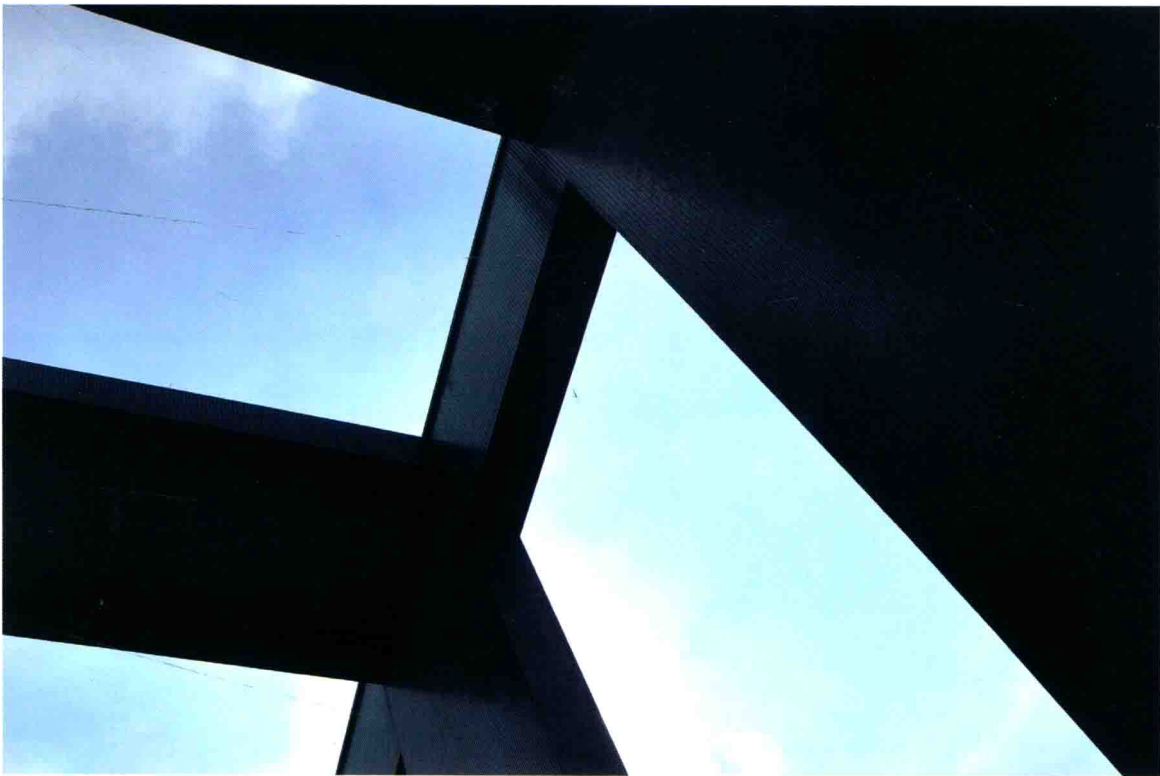
二、图案范例

偶然的，大小有别的面，活泼跳跃。

自然的肌理，科幻的享受。

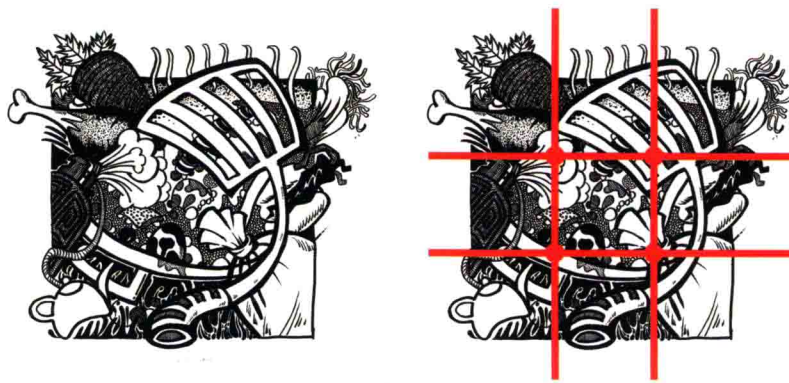
几何变化的面，给人科技崇高的感觉。

第五节 构图的基本结构形式

构图要求极端的简约，通常概括为基本的几何形。

一、画面中的黄金分割点

这是人们研究发现符合完美比例的定律。我们考试的作品一般为矩形，那么一定有四条边，那每条边都有黄金点，把这些点连接起来，在画面中会形成“井”字形，有四个交叉点，我们称这四个点为这个图像的“黄金点”。同时，按照我们约定俗成的审美习惯，画面的主题物位置的安排在这个“井”字形中偏左或偏右但一定是偏上的。它会使我们在视觉上形成一种非常和谐的效果。

二、圆形构图

让人联想到车轮，有旋转滚动的感觉；作为球体，有饱满充实的感觉；触觉柔和，具有向心，亲切感。

大的圆圈也可以留一个缺口，称为“破月圆”构图。有完美、柔和的感觉

课堂作业

创作十幅包含点线面元素的黑白构成。

要求：1.尺寸：10cm X 10cm

2.要求构图完整，画面精细

3.材料、技法不限，黑白表现

作业示例图：

该课程作业目的培养学生了解画面的构成元素，加强对元素的整合和归纳能力。