

THE
COMPLETE WORKS OF CHINESE
ART DESIGN CLASSIFICATION

中央美术学院设计专业基础教学

ART DESIGN

中国美术·设计分类全集

[设计基础卷]

辽宁美术出版社

LIAONING FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

中国美术·设计分类全集

中央美术学院设计专业基础教学

THE COMPLETE
WORKS OF CHINESE
ART DESIGN CLASSIFICATION

[设计基础卷]

■ 辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中央美术学院设计专业基础教学 / 傅爱臣等编著. --
沈阳: 辽宁美术出版社, 2013. 3
(中国美术·设计分类全集)
ISBN 978-7-5314-5303-1

I. ①中… II. ①傅… III. ①美术—设计—中央美术学院—教材 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第045590号

出 版 者: 辽宁美术出版社
地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001
发 行 者: 辽宁美术出版社
印 刷 者: 沈阳天择彩色广告印刷股份有限公司
开 本: 787mm×1092mm 1/16
印 张: 27
字 数: 200千字
出版时间: 2013年3月第1版
印刷时间: 2013年3月第1次印刷
责任编辑: 苍晓东 李 彤 申虹霓 郭 丹 方 伟
技术编辑: 鲁 浪 徐 杰 霍 磊
责任校对: 张亚迪 徐丽娟 黄 鲲
ISBN 978-7-5314-5303-1

定 价: 142.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

<http://www.lnmscbs.com>

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

序言

设计是把一种计划、规划、设想通过视觉的形式传达出来的活动过程，是一种为构建有意义的秩序而付出的有意识的直觉上的努力。最简单的关于设计的定义就是一种“有目的的创作行为”。作为设计的基础包含的内容非常宽泛，凡与设计相关的所有基础学科均可列入其中。

由德国著名建筑家、设计理论家沃尔特·格罗佩斯创建的包豪斯学院1919年在德国成立，当时这所学院汇集了许多优秀的现代艺术大师，如神秘主义画家伊顿，抽象主义画家康定斯基、克利和构成主义大师纳吉等。他们将各种新的艺术观念带到设计的教育领域中，经过十多年的探索与努力，创造了平面和立体的结构研究、材料的研究、色彩的研究三方面体系，使视觉教育第一次牢固地建立在科学的基础上。他们创立的设计基础教育体系和现代设计理念影响至今。

进入20世纪80年代，中国的艺术设计教育开始引入由德国包豪斯开创的现代设计体系，如平面构成、色彩构成、立体构成等课程。通过不断的探索和实践，包豪斯设计教育理论与我国的艺术教育实际相融合，逐渐形成了我国设计基础教学体系。目前，设计基础的基本构建点是培养学生艺术设计的创造性。在教学方法上主要通过案例式教学加以分析和启发，通过大量的理论结合实践的训练使学生对设计的基础知识从感性认识升华到更高、更广、更科学的审美境界即理性的思维方式中去，使学生了解设计艺术的特殊性，从而掌握其规律，并在设计中能够合理地运用设计基础理论和方法，在设计中发挥创造精神，最终达到满足符合功能和审美的设计要求。

鉴于目前设计专业的教学需求，我们组织中央美术学院设计专业富有多年的教学思考与实践作者编写了《中央美术学院设计专业基础》。书中包括设计中最基础的教学内容，分别是“设计素描、设计色彩、平面创意、立体设计”，涵盖了创意设计的基本理论、构思方法、设计技巧、配色规律及表现技法，详细讲解了设计形式美的应用规律以及各个要素之间的结构关系。在书中力求把学生在学习过程中可能会遇到的问题，用简明扼要的文字，深入浅出地解决好。

Preface

Design is a course of activities in which plan, program or assumption is conveyed through visual forms and conscious and intuitive effort for constructing meaningful order. The simplest definition of design is that it is a purposeful act of creation. The base of design ranges extensively since all the basic subjects which are concerned with design, belongs to it. The Bauhaus school started by the famous architect, German design theorist Walter Gropius was founded in Germany in 1919. This school collected many outstanding modern art masters at that time, such as mystical painter Eaton, abstract painters Kandinsky, Clifford and Constructivism master Najib. They brought all kinds of new arts into the educational area of design and launched researches on three aspects of system, the two-dimensional and three-dimensional structure, materials and colors, through over ten years of exploration and efforts. This makes the visual education firmly established on the basis of science for the first time. The basic design education system and modern design idea originated by them, have had a deep influence so far.

In 1980s, Art design education in China began to introduce modern design system which was originated by German design theorist Walter Gropius, including courses such as planar formation, color composition, three-dimensional constitution and so on. The theory of design education by Walter Gropius gradually merged with the art education in China. Based on this, the teaching system of

design basis formed. Currently, the basic construction of design basis is to develop the creativity of students' artistic design. In teaching methods, we mainly get the analysis and enlightenment from case teaching; enabling students to understand the basic design knowledge from perceptual knowledge to a higher, more broadening level of scientific aesthetic state, which is rational thinking; making students understand the particularity of design art, grasping the rules and applying the basic design theories and methods. We also exert their creative spirit in design to finally meet the demands consistent with functions and aesthetic design.

In view of the teaching demands in the current design major, we invite the professionals with years of teaching and practice experiences in design major in Central Academy of Fine Arts to compile the book *The Basic Teaching for Design Majors* in Central Academy of Fine Arts. In this book, the most basic teaching contents are included, namely, design sketch, design color, creative graphic design and three-dimensional compositions. All of the above cover the basic theories, design methodology, design skills, the principles of color matching and expression techniques. This book explains in detail the application principles of the formal beauty of design and the structural relations among different elements. The professionals of this book will manage to solve the problems that students will have in their study with concise and understandable words.

总目录 / CONTENTS

The Complete-works

Chinese of
Design art Classifi-
cation
Art
Design
of Works

第一篇

设计素描 / 傅爱臣 编著

第二篇

设计色彩 / 秦 艺 编著

第三篇

平面创意 / 白云泽 编著

第四篇

立体设计 / 宋 扬 编著

目录

第一章 高考素描概述

8

1. 关于素描
2. 设计素描
3. 考试的变化
4. 针对素描考试的四个步骤

第二章 素描中的空间与构图

16

1. 画面分割的形式
2. 图与底的趣味
3. 特殊的透视

第三章 素描中的形式与美感

28

1. 形式元素——点、线、面
2. 明暗——黑、白、灰
 - 2-1 客观明暗（固有色、光影）
 - 2-2 主观明暗（主观配置、光线）
3. 对比关系
 - 3-1 大小对比
 - 3-2 虚实对比
 - 3-3 繁简对比
 - 3-4 质感对比
 - 3-5 动静对比
4. 形式秩序
 - 4-1 均衡、对称

4-2 重复、渐变

4-3 夸张、变形

第四章 素描中的联想与意境

60

1. 双重意象

2. 虚拟想象

3. 矛盾联想

第五章 素描中的塑造与表现

71

1. 结构、透视、空间

2. 肌理与质感

3. 语言与表现

第六章 历年真题解析

79

后记

88

第一篇/设计素描

The Complete-works

Chinese of
Design art Classifi-
cation

Art
Design
of Works
Complete

编著/傅爱臣

前言

迄今为止，针对艺术专业的高考辅导丛书林林总总，形式各异，可以说，每一种辅导丛书都试图从各自不同的角度触探关于艺术高考的种种成功方法与捷径。本套丛书的独到之处，在于通过分析中央美术学院设计学院历届考题而明确考试要考查的目的，并依据于此设计出一套精彩、实用的应考方法。我们希望广大考生通过研究这套丛书，能够对艺术设计专业的素描、色彩、创意、立体、速写等考试内容有一个较为清晰的认识，继而在学习中进行更具有针对性的训练，最终在升学考试中受益。

综观中央美术学院设计学院近几年的素描考题及其变化走势，可以明确归纳出素描方向中要考查的是敏捷、开放的思维能力；娴熟、扎实的造型能力；生动、个性的表现能力等。简而言之，就是对学生综合素质的考查。本书针对具体目标，结合欣赏、分析高考优秀试卷，以章节的顺序展开思路，总结出一套透彻创作方法，而本书中所使用的大量图例就是沿用这种创作思路之后高考辅导班学生的实战作业，这些小作者们几乎都是在短时间内掌握了这种创作方法，然后如愿走进了各自锁定的理想院校的，这又从实践的角度论证了这种教学方法的可行性和有效性，因此，希望通过本套丛书的出版和推广，给更多的考生带来信心与希望。

目录

第一章 高考素描概述 8

1. 关于素描
2. 设计素描
3. 考试的变化
4. 针对素描考试的四个步骤

第二章 素描中的空间与构图 16

1. 画面分割的形式
2. 图与底的趣味
3. 特殊的透视

第三章 素描中的形式与美感 28

1. 形式元素——点、线、面
2. 明暗——黑、白、灰
 - 2-1 客观明暗（固有色、光影）
 - 2-2 主观明暗（主观配置、光线）
3. 对比关系
 - 3-1 大小对比
 - 3-2 虚实对比
 - 3-3 繁简对比
 - 3-4 质感对比
 - 3-5 动静对比
4. 形式秩序
 - 4-1 均衡、对称

4-2 重复、渐变

4-3 夸张、变形

第四章 素描中的联想与意境

60

1. 双重意象

2. 虚拟想象

3. 矛盾联想

第五章 素描中的塑造与表现

71

1. 结构、透视、空间

2. 肌理与质感

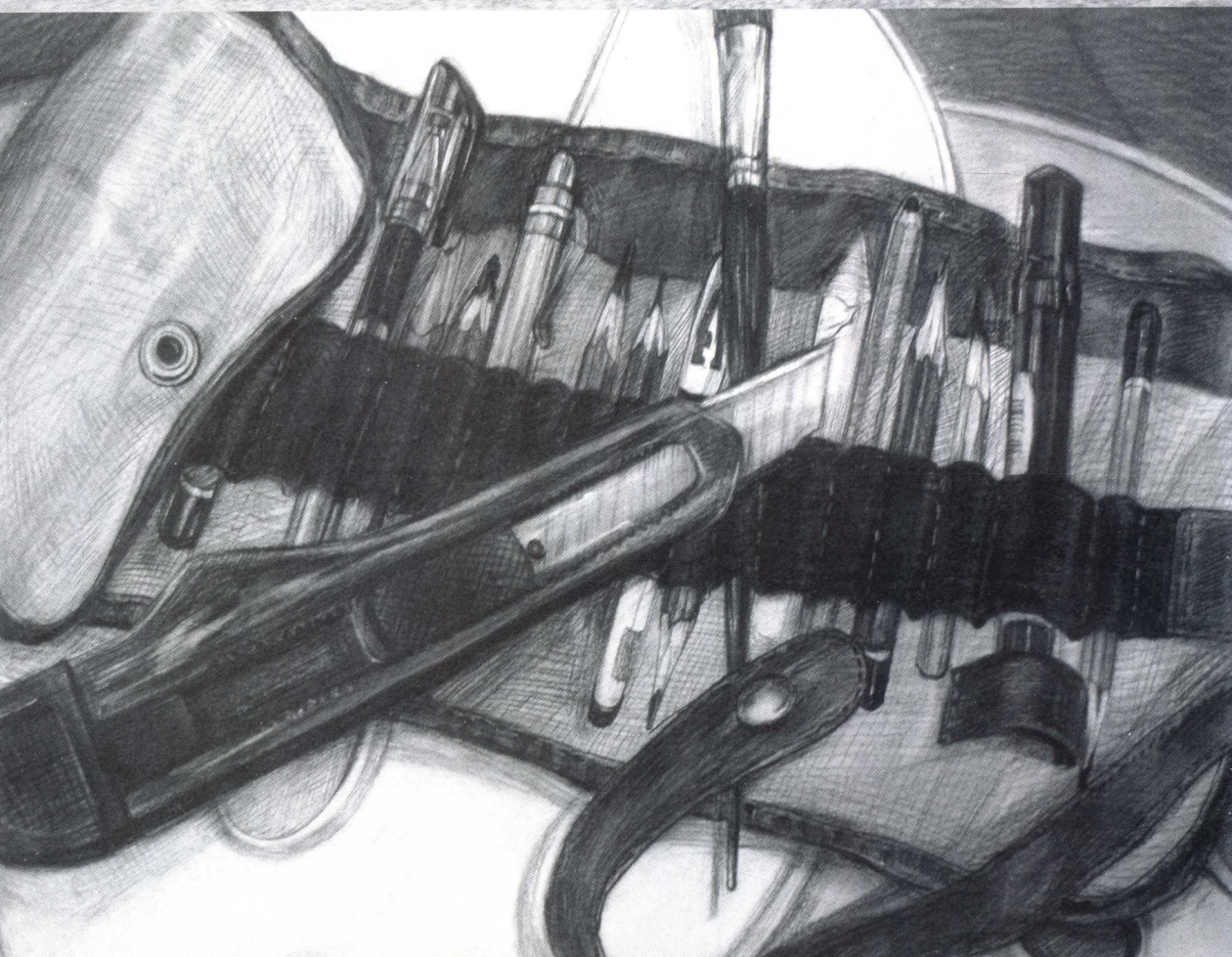
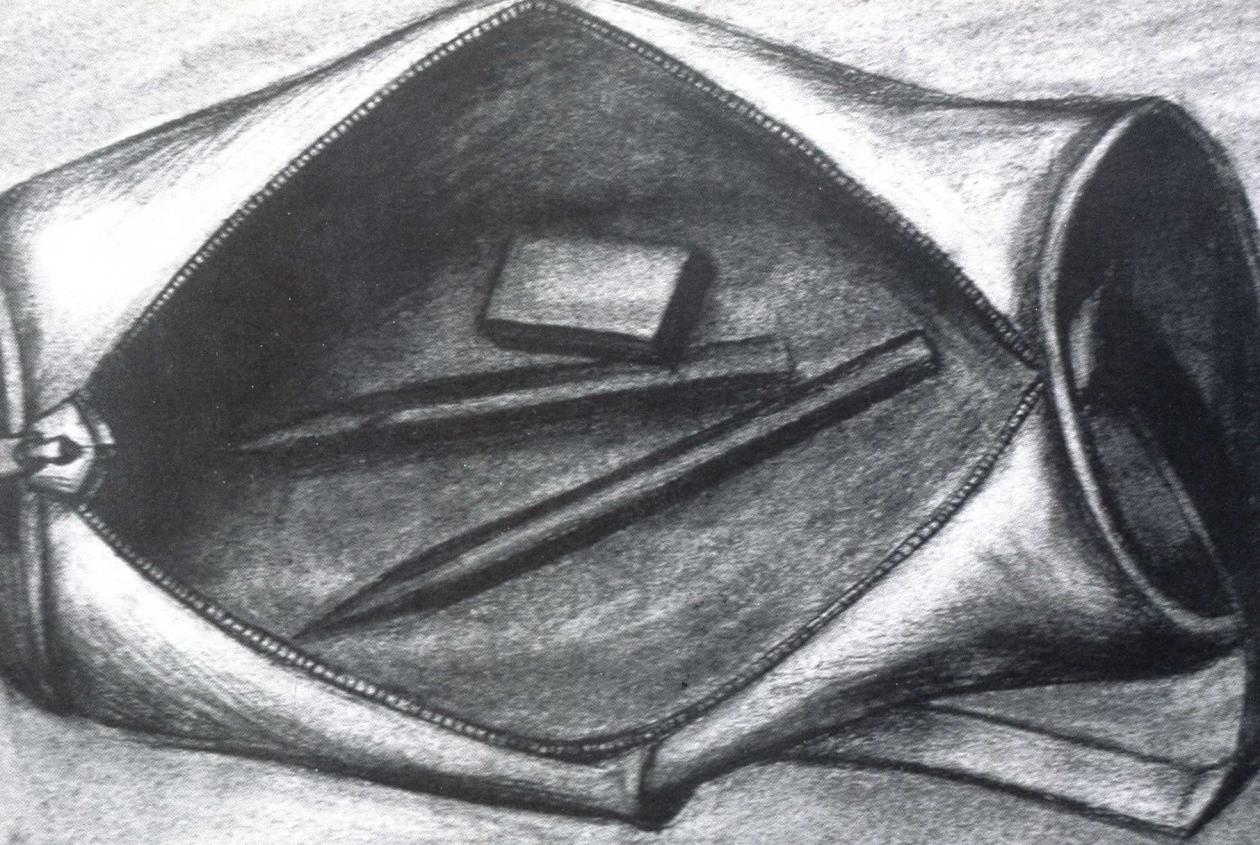
3. 语言与表现

第六章 历年真题解析

79

后记

88

第一章 高考素描概述

1. 关于素描

1998年版的中国大百科全书中,对“素描”的解释是“以线为主要描绘方式的单色画”,并进一步解释说“作为研究和再现物象的一种方式,素描是一切造型艺术的基础,同时是训练造型能力的基本手段”。

“素描画的不是形体,而是对形体的观察。”德加如是说。毋庸置疑,由于观察者的角度、经验、背景等存在客观的差异而导致素描形式的个性化。当代美国大学素描教学的《新素描——观念与技法》一书中认为,“素描是一种发现的行为。”由是,我们可以触摸到素描作为独立的艺术形式而存在的多样的可能性。

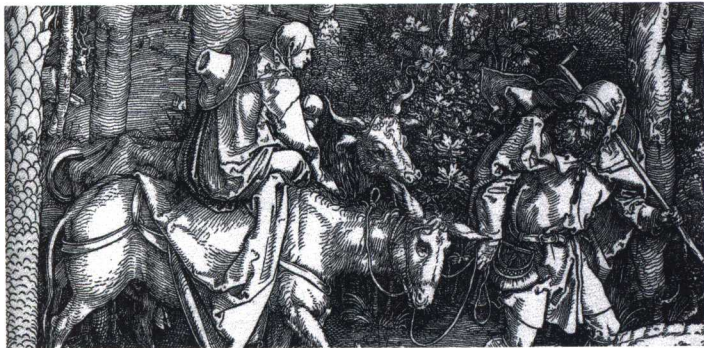
阿恩海姆也表达过:“一切知觉中都包含着思维,一切推理中都包含着直觉,一切观测中都包含着创造。”

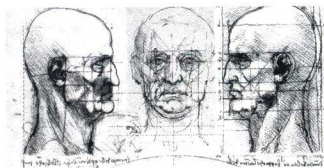
所以,我们可以把素描作为一种媒介,这种媒介集合思想与行动,发动我们的创造力。这里选择的图片,反映的正是素描独立的艺术个性,丰富的表现,让考生突破对素描的模式化理解。

① 唐代《八十七神仙卷》线描,代表了中国古代白描绘画的最高水平。

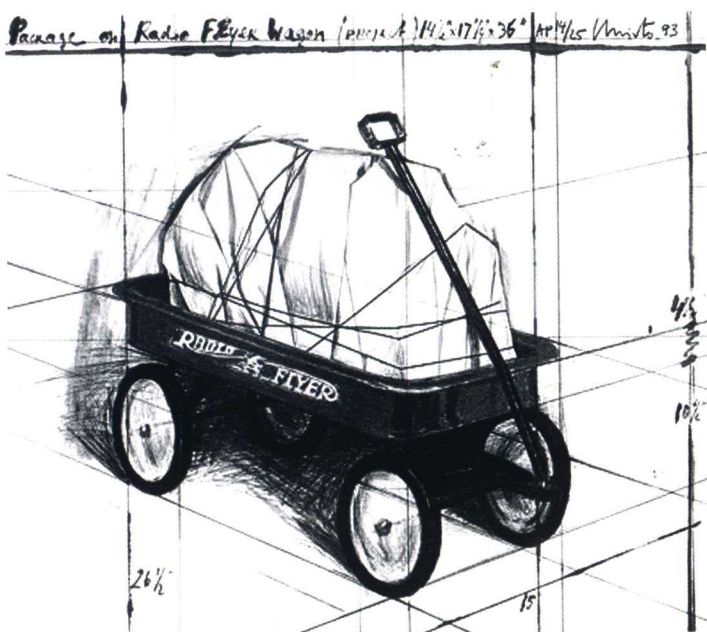
② 德国画家丢勒作为美术史上最伟大的版画家,他的作品对16世纪的艺术产生了深远的影响。

① 列奥纳多·达·芬奇的许多杰出的艺术作品和科学成就都以素描草图的形式流传下来。这些素描草图是列奥纳多对自己思想的图解。它们一方面承载着艺术大师创作的思维轨迹。另一方面也记载着他对人类科学发展的梦想和贡献。

● 德加曾说：“观察自然会让我很快就觉得无聊，我并不想去临摹自然。”

● 克劳德夫妇大胆的想象和实施的魄力让世人大开眼界。他们多年来创作众多“包裹艺术”和“大地艺术”。把桥梁、公共建筑物、海岸线包裹起来，形成让人既熟悉又陌生的地貌景观。克劳德夫妇的作品都是“浩大工程”。在制作前期往往要绘制大量的素描草图。