

设计考试

红皮书

编著 / 宋扬 金鑫 主编 / 王海强

- ▶ 针对中央美术学院
- ▶ 针对清华大学美术学院
- ▶ 针对鲁迅美术学院
- ▶ 针对四川美术学院
- ▶ 针对江南大学

设计考试

编著 / 宋扬 金鑫 主编 / 王海强

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青雄狮

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室	中国青年出版社
010-65233456 65212870	010-59521012
http://www.shdf.gov.cn	E-mail: cyp_law@cypmedia.com
	MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

设计考试红皮书 / 王海强主编；宋扬，金鑫编著.

—北京：中国青年出版社，2014.1

ISBN 978-7-5153-1965-0

I. ①设… II. ①王… ②宋… ③金… III. ①美术—设计—高等学校—
入学考试—自学参考资料 IV. ①J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 241617 号

设计考试红皮书

王海强 / 主编 宋扬 金鑫 / 编著

出版发行：中国青年出版社

地址：北京市东四十二条21号

邮政编码：100708

电话：(010) 59521188 / 59521189

传真：(010) 59521111

企划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

策划编辑：王海强

责任编辑：刘稚清 张军

助理编辑：王世伟 郑雪梅 田野

书籍设计：王海强 梁庆鑫

印刷：北京建宏印刷有限公司

开本：889 × 1194 1/16

印张：12.25

版次：2014年1月北京第1版

印次：2014年1月第1次印刷

书号：ISBN 978-7-5153-1965-0

定价：76.00元

本书如有印装质量问题，请与本社联系 电话：(010) 59521188 / 59521189

读者来信：reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：www.cypmedia.com

“北京北大方正电子有限公司”授权本书使用如下方正字体

封面用字包括：方正清刻本悦宋，方正新报宋简体，方正苏新诗柳楷简体

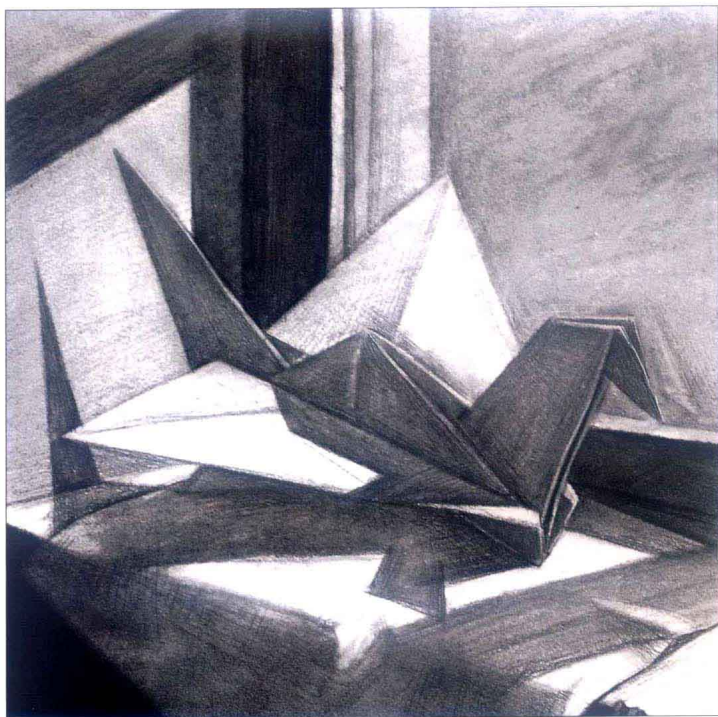
目录。

序

设计类美术高考教与学的新标准

第一章 设计素描

如何定义静物素描、场景素描
设计素描典型真题分析
设计素描课程作品欣赏与讲评
学习总结

第二章 设计色彩

色彩静物/色彩风景考试要点
设计色彩典型真题分析
设计色彩课程作品欣赏与讲评
学习总结

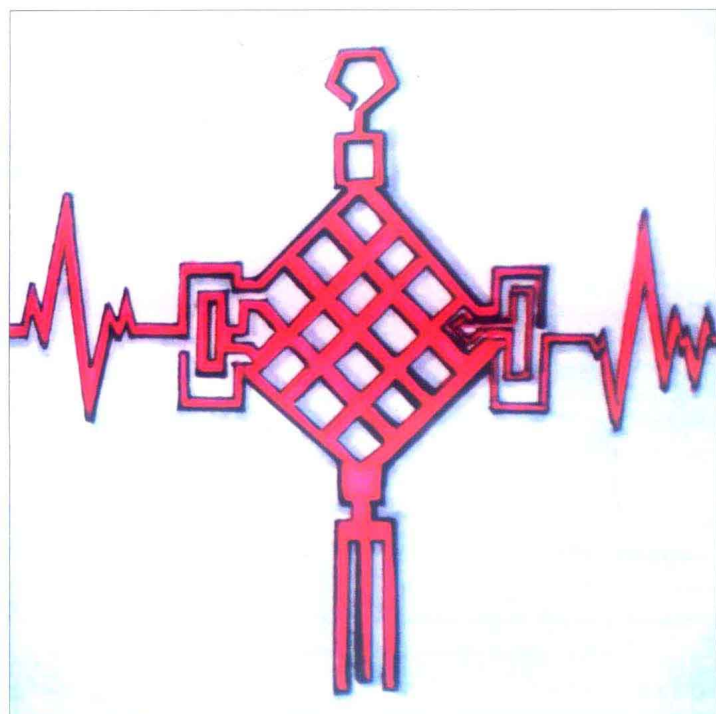
第三章 平面设计

图形与综合表达

平面设计典型真题分析

平面设计课程作品欣赏与讲评

学习总结

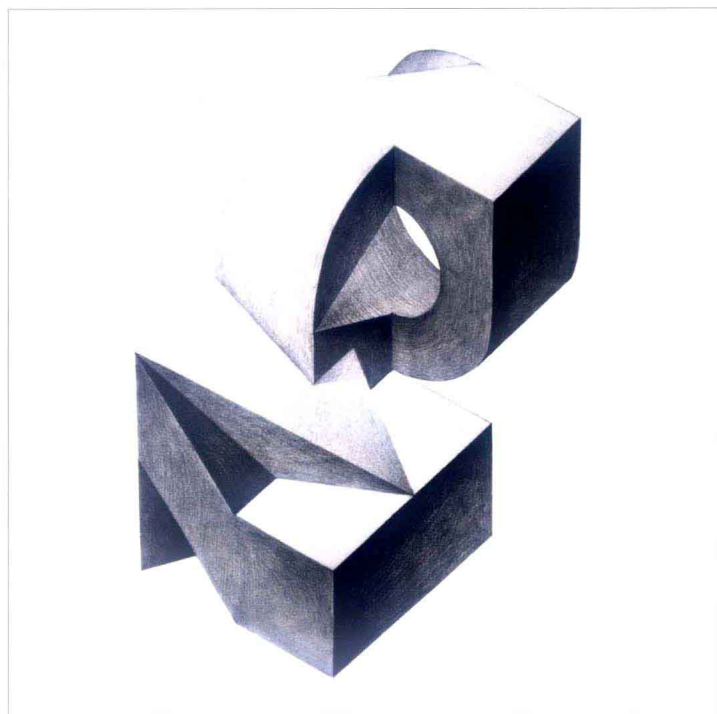
第四章 立体设计

立体造型基础

立体设计典型真题分析

立体设计课程作品欣赏与讲评

学习总结

课堂问答

设计考试

编著 / 宋扬 金鑫 主编 / 王海强

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

序

任何方法都需要精力的投入

2013.3

任何学习方法，都只是“方法”，掌握了对的方法，可以让人事半功倍，但是归根结底，都需要绝对的精力投入。一定要明确一点：高考一定是一份努力一份收获。

早在2003年，我便在《艺术设计基础教育的革新》中提到过很多不同的学习方法，其中有一条是“多看先于多练，多比较作品的异同先于比较作品的高低”。这些方法都是我多年基础课教学的经验总结，无论是在大学的课堂上，还是在考前基础训练的课堂上，学生对于学习方法都应该尽力地去理解和掌握，而这种专注得到的效果不仅仅作用于眼前，而且会作用于将来长远的发展。

书中的大量图例均来自于教学一线，而且紧密结合高考命题的最新动向，这本书是我多年来搜集整理的图例最全面、对设计学科应试最有针对性的一本参考书。2001年任教以来的十几年，不参与任何美术高考和培训的经营，使我可以更深入地研究基础教学，更敏锐地从各种角度审视中国的设计类高考和命题趋势。更多的学习参考资料可以到我的实名博客(song2822.blog.sohu.com)中下载。欢迎各方的反馈意见，这样可以使我更加及时地查漏补缺。

这本书是我一直想出版的“设计类资料集”，书中也涉及到了一些教学方法，但是如果想要了解更多更详细的教学方法，请参考我编写的其他高考类书籍。希望这本书能给正在奋斗中的同学们带来切实的帮助。

设计类美术高考教与学的新标准

对于长期从事设计类艺术高考辅导的教师来说,2009年的艺术高考有了重要的变革,预示着接下来美术考生的较量,不仅仅是基本功的较量,也不仅仅是思路的较量,而是新的标准——临场应变能力的较量。由此,设计类考试的试题围绕着对“创意”与“基本功”的考查,进行了新一轮的调整。

2009年清华大学美术学院设计类试题由多年的惯例——素描头像、色彩静物、图形创意改变为素描静物、色彩静物,并取消了设计考试。与此同时,中央美术学院设计学院的专业考试,由原来的科目——素描(场景)、色彩风景、平面设计、立体设计调整为速写(3个人物的场景)、素描静物、色彩风景、平面设计。考题调整的背后也预示着思路的转变,从这个阶段开始,我们可以注意到考试要求的思维比重与基本功比重之间的变化。

2011年中央美术学院设计学院的素描试题开始尝试最基本的静物素描命题方式,考查思路明显由原本注重创意发挥转变为注重基本功表现。

如果对全国范围的设计类院校试题做具体分析,会发现素描整体由原来的头像逐步转变为静物与设计素描结合(素描与创意发挥),越来越多的院校取消了设计考试,把设计考试的内容与基础速写、素描(创意速写、设计素描)相结合。对考生“创意”考查的比重在逐步加大,与基本功的考查并重。

看似简单的速写与立体设计的互换,素描头像与素描静物的互换,背后所针对的应试训练方法是完全不同的。针对现在高考的形势与各校的不同专业报考与招生比例,大多数学生选择了最“事半功倍”的应试教育,但是应试教育的弊端在近年高考中也显露无遗。

几年前,各大名校的专业分数已经出现了大量的并列——某名校在0.5分的差距下,就会出现50名的悬殊,并出现了同一名次有30人左右的重叠,这些都导致无法从分数上真正拉开差距。尤其对于某些专业成绩与文化课成绩相加排名录取的学校来说,更是对招生产生了困难……这一切的背后原因是什么呢?

曾经,对所报考学校考题思路的了解与针对性的训练是高考制胜的关键,了解所报考的学校往年出什么题?专业考试相对的评分标准与风格差异是什么?对这些问题的了解程度会直接影响考生考试的分数,但是随着网络信息的发达,已经使各校的高考信息完全透明化,甚至有网站因及时、全面地公布各名校的往届试题与优秀试卷而闻名,现在高考的各种信息与参考资料已经不是决定高考分数的主要因素。在这样的竞争环境面前,如何从根本上提高考前训练的效果?我们必须把创意训练与基本功训练并重,开拓学生的视野,因为多看与多练同样重要。只有这样,才能正确应对正在变化的高考。

国内各大名校的设计类试题的转变归根结底是为了更全面、更有针对性地考查学生,但是在今天,高分能真正代表学生的实际能力吗?如果在以基本功竞争为主流的高考年代,分数相对公平的话,我想现在大多数的学生和基础课教师都茫然了。考试命题与应试思路无法使考分拉开差距,高分的标准日益模糊与随机,意味着新一轮的高考命题变革即将展开,“创意”与“基本功”的考查比例又面临新的调整,新的考查方式与新的标准即将产生。

如何应对变革?如果再像往常一样听到各名校高考前重复的声音:试题要变化了,思路要变化了……仔细阅读各大名校近年的考题,其实已经变化得相当“丰富”了。2009年中央美术学院的设计学院专业试题加入速写,2010年的色彩试题由多年的风景命题转为常规的静物命题……

对高考辅导教师来说,应该怎样应变?摆在面前的思路有两条:“专”与“全”,这似乎是矛盾的统一——如果时间有限,怎么抓升学率?怎么提高学生的考场应变能力?对教师来说,是应试思路转变的时候了。如果无法选择,我们应该用先“专”后“全”的方式与眼光看待应试教育。在高考的问题上,并不是单纯讨论教育的目的,而是要力求达成目标。

何谓“全”?高考究竟有多少命题方法?通过各种途径我们可以做到信息的汇总,都尝试画一遍,绝对可以找到自己擅长的——在我的印象里真的有“头像”可以迅速上手,但是面对“风景”始终无法掌握的学生,练“全”可以帮助学生找到自己擅长的,也可以为日后的学习打好基础。就像几年前我在《艺术设计基础教育的革新》中积极倡导的“在学习知识的基础阶段,知识的宽度往往比单一知识的深度更重要。”

何谓“专”?艺术高考现在以省为单位,都设置了专业“省专业联考”,过了专业联考才有资格报考省外学校。从某种意义上说,过了联考会让我们更有信心、有精力冲刺自己的最高理想,在这个前提下,接受有针对性的“应试训练”是绝对有必要的。

作为基础课教师,应该通过研究与分析理清思路:题目背后真正的考点在那里?比如2006年的色彩试题“乡村一角的晴天与阴天(两个画面)”,大多数考生在考场上画成了“黑天与白天”,忽略了“色调”;2010年素描试题“桌角的静物”,很多学生只画出了“桌角”,而忽略了“透视”;“床前的静物”,学生画出了“窗户”,却忽略了“逆光”对静物的影响。题目背后隐藏了很多需要动脑筋的地方,思考“画什么”远远没有思考“怎么画”更容易拿到高分。

如果无法迅速明确应试标准,最简单的方法就是换位思考。在评卷的现场,如果你是评卷老师,你会喜欢什么样的试卷?我想,很多标准会与单纯评判一张作品的时候有所改变,这些改变就是应试的“特殊性”,学生只有把握住这些特殊性,并且把这些特殊因素时刻作为考前训练的标准,才能在考试中发挥自己的优势。

转念想起了一直敬仰的陈丹青先生,他正在积极地呼吁“分数”不能代表人的实力与修养。这个话题所引起的争论也许是无休止的,争论本身的意义也许高于问题得到解决的意义……但是换个角度考虑,如果没有分数,没有考试,筛选的规则何在?有更全面的方法、更有力的标准与之替换吗?这也许正应对了进化论:人会随着自然改变还是自然会随着人而改变?我无法回答,也没有能力回答,但是我一直保持积极的态度:面对考试与考试的规则。如果无法改变,我们就要继续努力,准备得更充分些吧。

本书力求全面地汇总了应对设计类艺术高考命题新题型所需要的参考资料,结合各高校的最新高考题目,让大家更能容易理解每一幅作品与最新考查重点的关系。

需要着重提到的是:我们需要从高考的角度,结合3个小时的时间约束、8开纸的画幅约束来看待书中的作品。这也符合我所倡导的高考练习方法:画得快比画得好更重要,学方法比学技法更重要,怎么画比画什么更重要……

写完上面的文字,紧张的心情又一次得到释放。十几年前我也像所有参加艺术高考的学生一样怀揣着理想来到北京追逐理想,一直以来,我不参与任何与高考有关的“经营”,所以可以更加明确地看到艺术高考发展的核心与思路,希望有更多有才华的学生能正确地理解高考的准备方法,真正有效地发挥自己的才华,通过努力进入更好的学校。因为我看到了太多的有才华的学生,由于没有进行有针对性的、有效的训练而没有顺利进入梦想的学校。

中央美术学院作为国内一流的美术院校,无论是教学方法还是课程作品,都默默地引领着国内美术教育的发展方向

夕阳下的央美校园像往日般的宁静,许多年轻人都在这里实现梦想

我们都曾经在年轻的时候有过对艺术的憧憬与热爱，也许曾经彷徨过，也许曾经想过放弃，但是每次想到当年的所做所想，都会使自己再次振奋。在我的每一本书中，我都会加上这句话，也可以当作是正在理想的路上的我和你之间的相互勉励：让我们一起，为理想而努力。

▲ 一位腿部受伤的考生在母亲的陪同下拿着准考证在央美门口留影。我想无论考试的结果如何，她都赢了，赢在无愧于自己的理想与信心。

▲ 艺术院校的评卷现场，从照片中的景象不难感受到应试标准的众多特殊性（图片来自网络）

▲ 书结稿的时候，正值毕业季，又经历了今年的毕业仪式、毕业展览。我看着每个学生带着年轻又充满憧憬的面孔离开学校走向缤纷的未来。大学生活给他们的不只是课程与知识，更多的是在他们每个人的心中种下了理想的种子，在未来的日子里，无论会经历什么，他们心中理想的种子都会发芽。

▲ 毕业时候的合影，每个人年轻的脸上都洋溢着由衷的笑容，也许正因为每个人曾经为此刻付出过艰辛与汗水，此刻的笑容才会如此珍贵、难忘。加油！中国年轻的设计师们！

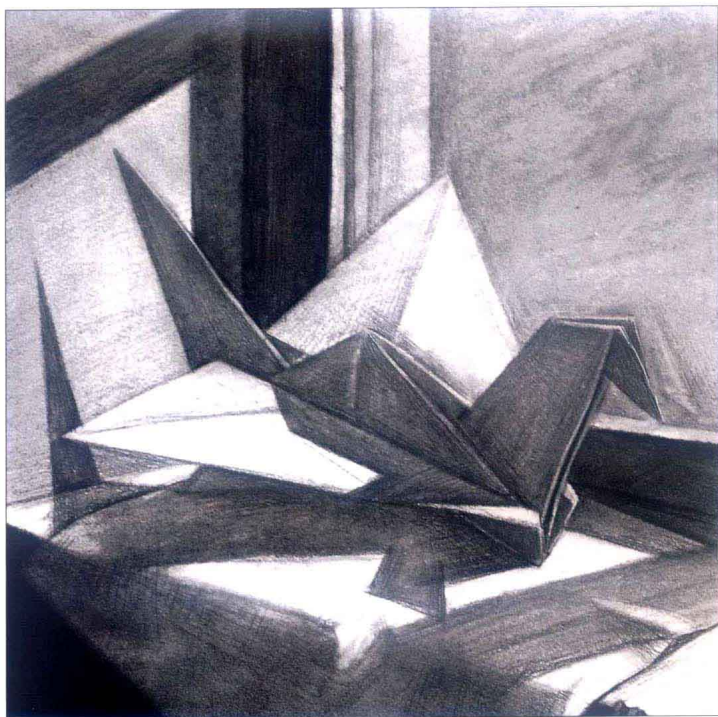
目录。

序

设计类美术高考教与学的新标准

第一章 设计素描

如何定义静物素描、场景素描
设计素描典型真题分析
设计素描课程作品欣赏与讲评
学习总结

第二章 设计色彩

色彩静物/色彩风景考试要点
设计色彩典型真题分析
设计色彩课程作品欣赏与讲评
学习总结

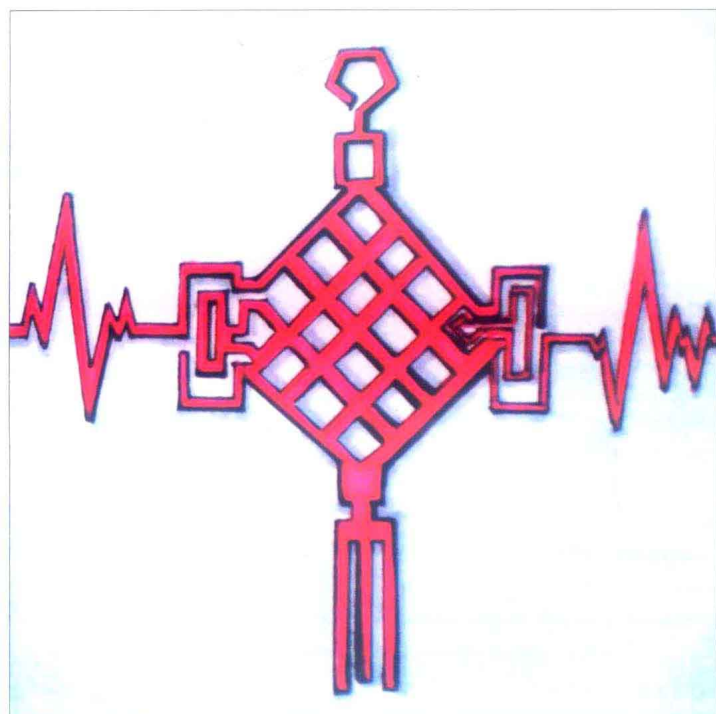
第三章 平面设计

图形与综合表达

平面设计典型真题分析

平面设计课程作品欣赏与讲评

学习总结

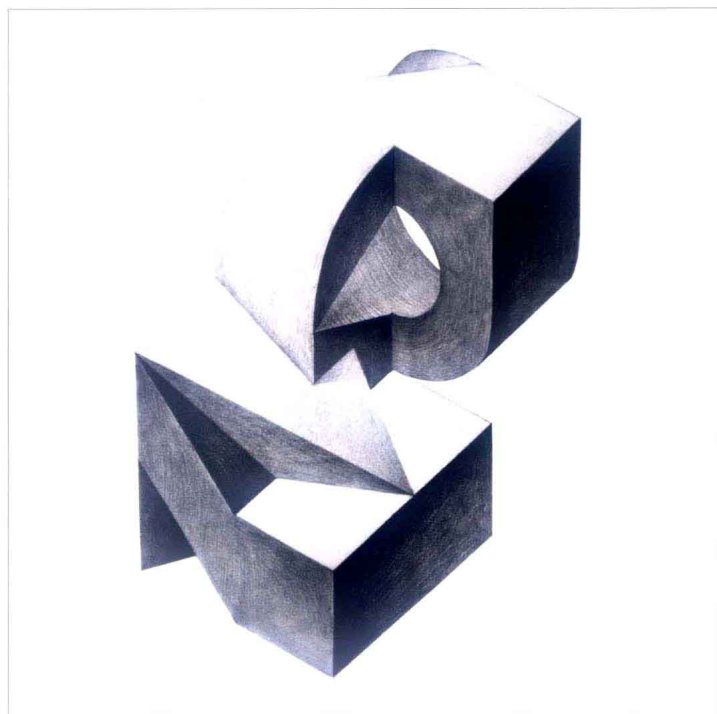
第四章 立体设计

立体造型基础

立体设计典型真题分析

立体设计课程作品欣赏与讲评

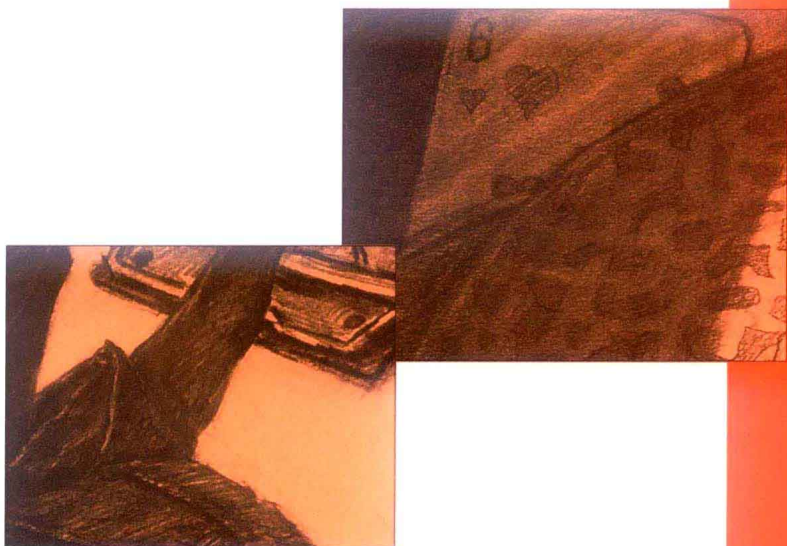
学习总结

课堂问答

第一章

设计素描

考查要点 静物（景物）的选择 / 光线与光影对气氛的烘托 / 角度的呼应 / 画面的构图

时 间 180分钟

大 小 八开纸

静物数量 五件以内

考试方式 命题默画

如何定义静物素描、场景素描

我并非在此提出新的定义与界限,而是从局部或整体的角度,来重新思考静物素描与场景素描的区别。如果因为不同的静物(或景物)才使得画面形成空间感,那么我们可以从画面最终的视觉效果来考虑应该表达的细节(每一个静物的不同质感、色彩、光影等因素),还是应该表达由各个静物单体所构成的画面的整体气氛。

我们可以把画面的局部理解成单个静物,可以把画面的整体理解成为场景,到底最终的画面效果应该表达局部的细节,还是表达整体的空间感呢?这就是我们定义静物素描与场景素描的意义所在,但是最终的学习目的并不只是区别概念的差异,而是以此引发对画面整体空间感和气氛表现创作思考。

对细节的表现并不是丰富画面的唯一方式,角度的选择、场景中整体气氛的制造、空间感的表达,都是能使画面变得丰富的方式。我们面对一个命题,或者一个场景,应该从细节入手表达整体?还是应该从整体入手,以细节为补充?这个选择,取决于创作者对画面的直观感受。

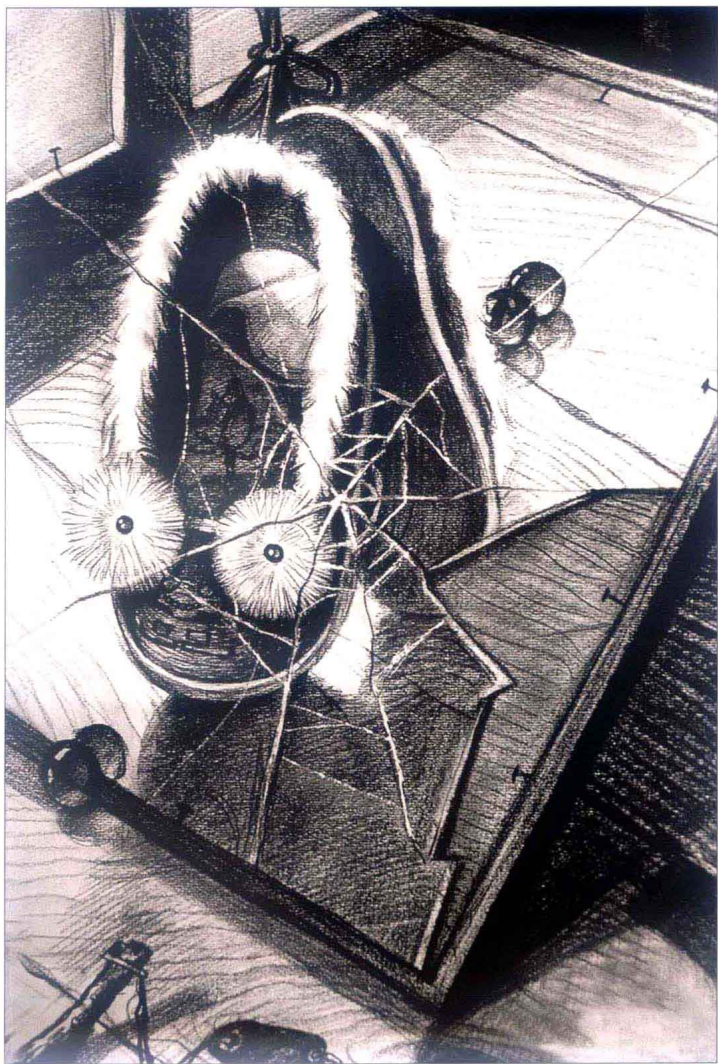
无论是从哪方面入手,对画面的斟酌,都应该从静物(或景物)的特征入手,抓住静物(或景物)的特征才能更有效地传达画面的表现力,最终使画面的细节表达与整体表达融于一体。

设计素描典型真题分析

《破碎的镜子》

从单一物品的命题入手,除了把镜子以“破碎”的形式呈现以外,还需要思考镜子所反射的场景与静物之间的关联,以及镜子破碎之后带给观者的思维联想。这件有着独特个性的静物甚至能影响到整体画面的构图、光线的变化以及更多内容……

画面中的静物组合围绕儿时的物品展开,玻璃球、虎头鞋、弹弓都是充满联想与回忆的特殊物品。画面中主体物虎头鞋通过镜子反射呈现,其余的物品成为画面的陪衬物,主次明确,破碎的镜子与童年的回忆之间存在着某种暗示。

《包, 打开》

画面创作从一个单体静物包入手, 包的造型与风格使场景得到发挥的空间。包打开之后, 包的造型、角度的选择与包里装的物品这些都能够使学生的创造力得到最大的发挥。

包打开之后, 里面的物品会与包产生体积的大小以及质感的对比。无论是视觉上的关联还是意义上的关联, 最终都会表达在画面中, 成为画面中的“创意点睛”。

