

美术升学

主编 宋守宏

必读

必读

山东美术出版社

Shandong Fine Arts Publishing House

美术升学必读

主编 宋守宏

编著 (以姓氏笔划为序)

丁宁原 刁在祥

王笃正 刘玉华

宋守宏 宋晓雁

曹昌武 梁百庚

山东美术出版社

鲁新登字04号

美术升学必读

宋守宏 等著

山东美术出版社出版 山东省新华书店发行 山东新华印刷厂德州厂印刷

1991年1月第1版 1991年1月第1次印刷 印数：1—2,000

787×1092毫米 8开本 5.5印张 定价14.00元

ISBN 7-5330-0473-6 /J · 474

前 言

随着社会的发展和生活水平的提高，对于美的追求成了人们生活中重要的组成部分。就美术而言，喜爱美术的中学生希望得到正确指导而想升入美术院校深造；从事中小学美术教育的教师希望有提高业务水平和教学方面的画册范本等参考书。为此，我们编绘了这本书，旨在满足他们的需要，对正确地学习美术、提高业务水平有着指导作用。

本书重点是针对中学生美术爱好者为了美术院校的升学有正确指导而编写的。我们聘请了美术院校的教授、专家和多年从事美术和工艺美术教育的教师参加撰稿、绘制范画，比较系统地介绍了美术院校及工艺美术院校专业考试科目的具体要求、作画方法步骤等，并选印名家作品以启发大家，希望能为考生指明方向，通过正确的途径达到升学的目的。书中以图为主，图文并茂，加强美术所需要的直观启示和引导作用。同时，本书也是自修美术行之有效的临本与教材。

报考美术院校能否被录取，不仅专业水平要符合要求而取得考生中的高分档次，同时文化课成绩也至关重要。常见有的考生专业抓得很紧，考试成绩确乎不错，但由于忽视文化课的学习未达到录取线，前功尽弃而名落孙山。本书是从专业方面谈升学考试问题，特提醒一下不要忽视文化课的学习。这里给考生指出学习方法和一些要求，并非灵丹妙药，仍要依靠个人艰苦努力的实践。

从近几年全国美术院校招生考试来看，考生有增无减，有的报考人数竟达一万多，报考山东工艺美术学院

的也总是两千人左右，然而各校录取人数不过一二百名，落榜者必然是多数。考试的方法大都要先进行初试，一般是通过画速写、慢写或人物默写，（中专多是静物写生或默写），这样大多数考生将被淘汰。因而取得复试权是关键的一步。正是因为这样竞争和角逐，逐步提高了考生的素质。为了提高考生的这种素质，提高考生的绘画与专业技能，不少地方举办了美术职业班和升学辅导班，对于这种为美术院校输送合格人材的方法是很可喜的。

考试要有试题，试题对考生来说是很神秘的。有的依靠猜题碰运气，有的根据往年考试题目作单一的练习，这都是不全面的也是要不得的。正确的路子应该根据美术方面的要求严格进行训练，不要计较画什么，只要方法对头画什么都一样，题目的更换，光线、角度、内容再变，都不至于乱了阵脚，都能根据要求正确地进行表现。

考试之前一段时间根据选报的专业，有针对性地进行练习还是必要的。如临考前根据考试时间的限制作些短期作业练习，根据规格尺寸或色彩的限制作一些模拟考试的锻炼，都是完全必要和应该的。

本书分别从素描、速写、色彩画、图案、绘画命题创作、工艺美术中主要专业命题设计等作了简明的阐述。我们相信对考生的学习会有很大帮助，即便未被录取，它也将成为你在美术自学路上沿着正确的方向直至走向成功的铺路石。

目 录

-
- 前 言
 - 素 描
 - 速 写
 - 色 彩
 - 命 题 画
 - 工艺美术专业招生考试概述
 - 图 案
 - 染织美术设计
 - 商业美术设计
 - 服装设计
 - 工业设计

素描

王笃正

素描是造型艺术的基础。它是以单色线条、块面来塑造物象的绘画艺术形式。素描在美术院校教学中是一门重要的基础课程。无论是学习油画、中国画、版画、雕塑，还是学习工艺美术、建筑美术、环境艺术及舞台美术等专业，都要学习素描。因此，在高等、中等美术院校招生考试中素描是必考课程，在全部考试科目中占有重要的比重。

（一）素描的考试要求

素描考试时间一般为3至4个小时。

素描所用工具一般是铅笔、木炭铅笔、炭精条等。考生可根据描绘对象的特征及自己作画习惯，或者考场规定选用。

素描用纸为八开或四开。

素描试题一般是选择自然光线的写生，也有选用默写的试题。

（二）素描考试的目的

各专业的素描考试要求基本相同，主要是考察考生是否具有良好的绘画素质，是否掌握较正确的观察方法和表现方法，是否有一定的造型能力和较好的表现能力，对人物头像、石膏像和其他物体的形体、结构、比例特征的表现，对体积的塑造，明暗、线条的虚实处理，对质感、空间感的表现，特别是整体感的处理上都要有一定的水平。

（三）素描考试画法

素描的技法多种多样。但归纳起来共分三大类：线造型、线面结合造型、明暗造型（即块面造型）。

线造型就是以线为主表现对象的形体结构。运用这种方法要注意造型和线的粗细、虚实的变化。线造型多用于速写，是国画专业素描考试的主要方法。

线面结合造型就是以线为主，适当擦以明暗，侧重强调对象的形体结构。这种方法适合各专业的素描考试。

明暗造型就是利用块面来塑造形体结构。这种方法目前采用较多。

表现手法是绘画的手段而不是目的。选择任何一种方法，目的只有一个，就是应该有利于准确的表现对象的形体结构、质感、空间感、体积感等。因此，除了有特殊规定以外，考生可根据对象特征和自己的习惯画法灵活运用。

（四）素描试题范围

素描试题各院校根据不同专业都有不同的要求，但基本上大同小异，每年考试内容都有所变化，这种变化都是为了测验考生的实际能力在素描范畴之内的变化。高等美术院校素描命题一般为石膏头像、人物头像、半身像及速写。考试形式一般为写生或默写。中等美术学校素描命题主要是静物写生，但有的美术学院附中考石膏头像及速写。

石膏头像考题是大家平常所熟悉的石膏像，例如：伏尔泰、荷马、马赛、小卫（美利奇）、罗马王、阿可里巴、海盗（阿里斯托芬）等。石膏像的布置大都是自然光线的写生。要求：画面构图得当，形象特征明确，比例、动态、形体、结构准确，塑造方法正确，充分表现质感、空间感、体积感，黑白灰大关系明确，

画面效果完整响亮、整体感强。石膏像写生用铅笔表现较为合适。能够充分细腻的刻画形象的精神状态。

人物素描命题范围为头像、半身像、速写。写生的对象是男女青年、中年、老年。考试一般是以写生为主，有时也考人物默写。根据这些要求，考生应该做好充分的准备，不仅要画男女青年，而且要画中年、老年人；不仅要画正面侧面，还要画半侧面及不同角度；不仅要画左面光源，也要画右面、正面光源。并且每次写生之后都应当默写一遍，提高自己的记忆能力和理解能力、表现能力。人物素描命题考试的要求与石膏像素描考试基本相同。背景可以不画或者少画，要靠对象边线虚实处理来表现形体转折及空间关系。

在当前许多院校的素描考试中，“默画”人像是很重要的考试手段。1991年山东纺织工学院实用美术系等几所院校都在素描考试中采用了“默画人像”的考试方法。这种考试方法能够从更多的方面考察考生素描人像的基础能力。基本功强的考生普遍地考出了好的水平。但是也有极少数基本功较差的考生采取了投机取巧的方法，他们不会画老人头像，只是在画出年青人的头像之后加上皱纹和胡须，就算作是老人头像。这是种可笑的添加，他们根本不了解老人的结构、形象和各部位之间的关系和特征，因此，也不能取得好的成绩。考生们应该防止这种不好的倾向。

中等专业美术学校素描考试多以静物写生为主，考察学生基本造型能力、对形体的理解和表现能力。1991年青岛工艺美术学校等有关学校采取了新的方法进行素描考试：把静物平平地摆在桌子上，让考生自己去构图、画出素描。这种考试方法是从更广泛的范围考察考生的基础能力。还有的院校素描试题（或彩画试题）只是说出某种器具物品，让考生自己去画出形象，自己组织构图，确定明暗画出素描。针对这种情况，考生更应练好基本功，采取各种训练方式，提高自己的应考能力。

（五）素描考试时间掌握

第一步：在一小时之内搞好构图落幅、起轮廓、确定基本形。

第二步：在两小时之内涂大体明暗，在大的明暗关系、体积关系准确的前提下，根据主次虚实关系再对局部作深入细致刻画。

第三步：留下半小时或一小时对画面进行调整加工，使画面整体效果响亮。

（六）素描试卷评分标准参考

下面所例举的素描试卷评分标准，是一般要求的标准，这既是考生在考试中力求达到的，也是考生应更高要求自己的基本标准。

素描试卷评分各院校根据专业特点及考生实际绘画水平进行评定，先将密封考生号码的试卷分出上中下几个大的档次，然后按规定认真地一张张评分。一般评分标准如下：

▲画面构图得当，不出现构图弊病。

▲形象特征明确，形体结构、比例特征表现得基本准确。

▲画面黑白灰大关系明确，整体感强。对象质感、空间感、体积感表现得较好。

▲具有较正确的塑造方法及艺术处理手法。

上述四条是评分的关键，是衡量卷面优劣的尺度。因此，考生要做到心中有数，在平日的练习中，特别是在考试中以上述几条来检查卷面，争取考出好的成绩。（见图1—14）。

速写 丁宁原

在美术升学考试的几门专业课中，由于速写考试能比较准确地反映学生的素质水平，所以越来越受到各类招生学校的重视。速写在考试总分中占的比例也较重，一般为25——30%。如何考好速写课，是考生十分关心的问题。特别是对于招生学校依据什么标准来评分，更是大家感兴趣的问题。目前，速写考试常常分慢写和速写两部分。下面分别作以分析。

美术升学考试总的目的是尽可能全面、准确地考察、检验考生所具备的专业素质和掌握的基本技能。速写考试侧重考察学生观察、感受力的灵敏和迅速捕捉对象形态的技能。试卷分数的判定即围绕这一要求进行，主要有这样几个方面：

（一）准确。这是最重要的一点。这里所说的准确与长期素描作业的准确性要求不同。它不是指形体轮廓与描绘对象多么吻合，或是刻画如何具体深入，速写的准确主要是指动态抓得准，比例、结构准。首先是抓住人物的动态特征，把握对象总的动势以及各部之间的扭转、倾斜关系。初学者常常只注意局部的形体变化而忽略总的动势，或是不从整体着眼，由局部到局部，以致失去动态特点或者把基本关系搞错。这样，即便局部表现得再充分，也不会得到高分。比例准确是初学者需要反复学习、加强训练、努力解决的另一重要问题。比例失调，例如把头部画得过大，或者四肢比例不准，这说明作者基本观察能力不高、要扣去较多分数。因此，考生在速写考试中要有明确的认识，始终把准确放在首位。

（二）生动。速写是短期作业，画面的生动感会给人留下深刻的印象。在评分过程中，生动是最能打动人的一面，所以对成绩的影响很大。这也是考生艺术感受力和艺术表现力的体现，因此是评分的重要依据。

对试卷生动方面的要求，主要是指动态的生动，同时要注意在用笔上有取舍，夸张要得当，线条及各种艺术处理生动。例如画一坐着的人物，头颈和肩的连接关系、腰臀的转折特点、膝关节的前突等关键部位用比较肯定的中锋线条强调出来。细部结构则辅之以侧锋的皴擦，并注意虚实关系的处理。头发是整体的黑块，面部勾线要清晰，衣纹要有疏有密，以增强对比效果，使画面层次丰富，主次分明。这就可能使试卷得到较高分数。

但是，速写的生动是建立在造型准确的基础上的，它是对描绘对象本质特征的夸张和繁琐表象的恰当取舍，这是作者严谨的艺术处理。与那种不求甚解的大笔乱挥，浮光掠影，甚至故意用龙飞凤舞的线条掩盖造型不准的做法完全是两码事。当然，要做到生动，也要学会运用一些机巧，例如行笔的轻重缓急，线条的疏密、虚实节奏，点线面的对比变化以及衣纹的组织方法等等。但要防止华而不实、空洞无物。画速写还要防止另外一个倾向，画面不加取舍、面面俱到，效果呆板、繁琐。

（三）形体结构刻划结实、舒展。人物动态速写是研究和表现人物动作规律的。不仅要观察外部特征，更要研究和理解组织结构。这也是考察学生全面水平的一个方面。例如画坐着的人物，头、颈、肩的结构关系要刻画好。体现出头部是通过颈斜插进肩里去的，而不是把头栽在肩膀上；膝部和肩部的凸起结构关系通过辐射状的衣纹变化表现出来。对这些结构的表现不仅要通过深入地观察，同时还结合平时对人体结构的认识理解画出它的内在关系。在人物动态速写中除了注意头、颈、肩之间关系的理解，还要注意脊柱、骨盆之间的结构关系和运动规律，观察研究四肢，特别是手脚的结构，这些部位经常暴露在外而且结构复杂，不易把握。有时画出一双结构准确的手能使画面大为增色，而没有能力生动地把手脚画准常常会破坏整体的动态，影响了成绩。

下面谈一下进了考场怎么办。

首先要选择合适的位置。速写（慢写）考试选择角度位置很重要。由于速写考场一般较大，有可供选择角度的余地，所以不要进场后就随着别人盲目地抢占位置（如果有成熟的考虑当然应该尽快定下位置）。选位置应从这几个方面考虑：首先是选择最能体现模特儿动态美和自己较熟悉的角度，关键部位不能有遮挡和重叠。对于变化较小的姿势，一般不要选全正面和全侧面，因为这些角度特征不明显，画起来显得呆板。二是选择合适的光线。一般不要在全逆光位置。虽然画速写可以不涂调子，但全逆光的角度不利于对形体的观察和表现，而且会不自觉地将画面画得太暗。理想的光线是大部分为受光面，这样的光线对人体刻划结构和选用调子较为方便。三是选择合适的视线高度。视平线一般不宜太高或太低，以在模特儿的头部下方为宜。这样不容易出现强透视造成的过分变形。上面这些条件不可能同时具备应以造型因素为主。另外对这些条件也不要僵死地看待，模特儿的动作是千变万化的，要根据模特儿的具体动态来选择角度。简而言之，你应该在较短的时间里选择较为理想的角度，充分发挥自己的水平进行考试。

把握时间，掌握进度：一般学校速写考试分两个阶段，上半小时画规定模特儿的慢写一张，下半小时在考场内画自选动作（或规定动作），几个人物速写一张（一般为八开纸）。共计一小时。有的学校考一个半小时，前一小时慢写，后半小时速写。

如果画半小时一张的慢写，可用较充分的时间进行观察，要静观细察。除了观察比例、动态之外，还要发掘对象中能诱发你灵感的节奏美。这也是一个“进入角色”的过程。通过这个酝酿

过程，已经大体有了一个从构图、动态到画面疏密、明暗和虚实节奏的处理设想。有了这些初步设想，便有了表现的意念和信心。这个过程大约用五分钟左右。具体刻画争取二十分钟左右完成，留下五分钟作必要的调整（主要是整体关系）。这里还要强调一下，速写、慢写在具体刻画上不要画得过分。我们要求画得充分，但不是指画得越细越好。而是指对形象、神态及动势结构画得准确生动，刻画要适可而止，要轻松简炼，不要画懵画腻。

后半小时的速写可以较自由地放开手来画，这一部分与前一部分是互相补充相辅相成的。要强调画感觉，注意神态，力求简炼、生动明快。人物不宜画得太大，要画几种有变化的姿态，以便体现自己的水平。

要注意用自己的办法来画。速写的表现方法很多，不管是否经过专门训练，每个人都有自己较习惯的手法。平时我们强调要善于向别人学习，但到了考场上，则只能用自己已掌握和熟悉的方法来画，这不仅因为考试不允许参照别人的试卷作画，主要地还在于经过较长时间的准备，各自熟悉一种作画程序，只有按照自己掌握的这个程序（那怕是一个并不完全合理的程序），才能充分发挥自己的技巧，切不可看到别人用笔帅，自己也想帅一下；看到别人画得明暗效果好，自己也大涂明暗，结果自己的长处反而没有发挥出来。因为在如此短暂的时间内，是不可能学会新方法的。所以，在考试中要信心十足地发挥自己的技巧。当然，通过对别人的作品，发现自己可能画得比例不准确等基本问题，能够及时纠正，这是很好的。（见图15）

色 彩 宋守宏

美术院校，包括工艺美术院校或系科，在招生考试中色彩的题目是必不可少的。色彩的考试大都是要求用水粉作画，也有的要求水粉水彩都可以的。色彩同素描一样，都是学习美术和工艺美术的基础，通过色彩的写生或默画，测试考生的色彩素养，看考生的色彩塑造能力，是否能把握色调，是否能整体地表现对象，是否能掌握一定的绘画技巧，生动准确和响亮地描绘出所要求的画面。

一般色彩考试都考哪些题目和内容？许多考生都想知道其中的秘诀。我们要求考生应根据色彩画的要求严格地进行训练，不要过分计较画什么。要知道，只要方法对头，掌握了色彩画的技法和色彩规律，画什么都一样，都会得到良好的画面效果。个别考生不注重规律的掌握，死记硬背苹果或其他物品的亮面是用什么色，暗面是用什么色……以备临场考试套用。假若考的内容正好是你背熟的，或许能得分高一点，但对以后的发展是不利的；假若考试的形式和内容变更，出乎你的意料之外，那时你会心慌意乱，画不出理想的效果。举这一例子目的还是希望考生正确地进行训练，打好基础，不要依靠猜题、碰题。你的基础如何，表现的正确程度如何，评卷教师是可以一目了然的。

近几年来色彩试题主要是静物写生、默画水粉静物、或命题风景的默写。就静物写生来说，高等美术院校或中等美术学校都经常考这个题目，基本要求都是构图完整、形体结构准确、准确表现对象的色调与色彩关系，一般都是要求用写实的手法来完成。考生平常练习也应从这方面努力这个总的要求也就是评分的标准，力。

默画色彩静物的要求和写生静物的要求是一致的，所不同的是要自己组织构图、自己安排光源，不同物体的色彩（有时命题

中规定色彩）和相互色彩关系要全凭记忆画出来。有的院校要求默画：如用西红柿、香蕉、桔子、鸡蛋和一串葡萄组成一个画面，要求用白色衬布。这样你就要根据平日写生的经验，将水果疏密有致地组织在画面上，白色衬布的前后变化和衬托水果的作用都要表现出来。

默画静物不仅要训练形象记忆能力，还要注意训练色彩的记忆能力。开始练习默画或许多画出大致的色彩，色彩往往是概念的，表现得不够深刻，不够真实，色彩之间的相互关系易被忽略，或一组静物的光源不够统一，等等。为了克服上述问题，平时写生静物完成后，可以撤掉静物，将画完的写生稿放起来，然后开始默画（也可第二天再默画），画完之后再与写生的那幅对照一下，检查有哪些差距。经过这样反复练习，你对色彩形象的记忆与表现能力无疑会大大提高，遇到考试默画时，便可顺利应试了。

有时也出现风景画的命题，要求默画。如果写“春”、“秋”、“雨”或具体点出要画的景物与光线。平日只画静物不画风景，此刻将会束手无策了。因此平常也要进行风景写生和默写的练习，练习的方法同静物写生和默写是相同的。风景画的要求应注意外光的特点、色调气氛的表现。构图、对景物的概括处理及空间描绘都与静物的要求有所差异。具体风景画的方法与要求希望参考有关技法书籍和画册，在此就不细述了。

最后再说一下色彩考试的时间要求。一般都是三个半小时左右来完成，所以在作画步骤方面要从简，尽量能一遍两遍色就画准确，该加重的一开始就画足分量，该加厚提亮的色彩也要控制在较短时间内完成，不能象平日长期作业那样慢条斯理、反复修改。应在有限的时间内生动而准确地表现出画面响亮的色彩效果。（见图16—32）

美术院校专业招生考试中，除了要考素描、彩画、速写外、不少专业（如油画、国画、版画、雕塑、民间美术等）还要考创作。现将有关创作考试的情况，简述如下：

（一）试 题

创作考试一般都有试题，称为命题画。命题画也有它的选题规律，通常有这样几种分类：

1. 以人物命题：如《父亲》、《老师》、《母与子》、《一青年》等等。
2. 以时间命题：如《春》、《新年》、《正月里》、《秋》、《夏夜》、《暑假》、《童年》等等。
3. 以地点命题：如《车站》、《校园》、《集市》、《海边》、《图书馆一角》等等。
4. 以事情命题：如《植树》、《郊游》、《赶集》、《等车》、《放风筝》、《重逢》等等。
5. 抽象命题：如《希望》、《向往》、《在新长征的道路上》等等。
6. 以诗词命题：如《风吹草低见牛羊》、《大漠孤烟直，长河落日圆》，《野渡无人舟自横》等等。

考生应根据以上介绍，通过欣赏、观摹画家的创作来提高自己的鉴赏能力。还要经常自己选择一些题材进行创作练习，提高自己的创作能力。

（二）要 求

命题画考试一般要求在三个半小时内完成。绘画工具不限，可用铅笔、炭铅笔、钢笔、毛笔、彩笔或水彩、水粉颜色。绘画手法不限，可用明暗块面画法、线面结合画法、线造型画法。可以用写实手法、写意手法、装饰手法或者混合手法。可以用黑白灰单色表现，也可以用多色表现。

考生可根据自己报考的专业特点加强练习。不能企图在短时间内掌握多种不同的表现技法。还要根据专业命题的具体规定来确定工具和形式。

（三）考 试

命题画考试由于时间短、要求高、难度大，因此，考生在临场时应冷静镇定、有步骤有秩序地进行考试。

1. 理解试题：接到试题后，应看清试题的含义和要求，务必在充分理解试题之后才进行构图构思。切忌仓促动手，做错试题，出现画不对题、词不达意的问题。

2. 多画草图。在充分理解试题之后，在草稿纸上根据构思，试画二至三个小草图，草图可以小一些。用简单概括的线条画出。这时应考虑：①画面边框形状：方的？圆的？长的？扁的？②画面空白处理：人物和景物采用特写式呢？还是采用近景式？中景式或其他？③人物和景物的布局关系：即在画面中上、下、左、右、前后关系。④画面中心及重点的处理：中心在画面何处？重点在何处？如何刻画？⑤色彩关系的处理：单色画考虑何处应该是深色块、灰色块、白色块，即黑白灰关系。色彩画要考虑画面大的色调倾向和主要色块的搭配。

画草图时，力求简练、单纯、鲜明。与突出重点人物、景物无关紧要的部分应尽量删去。人物应避免画全身式，一般以半身特写式为好。整个画面点、线、块结构，尽可能简洁。

3. 放大加工。在二至三个草图中，选择一个最佳构图，把这个构图按比例在试卷上放大。画面上下左右应留出白边。画面与试卷比例不同时，可以整齐地留出多余的空白。在放大加工时，重点部分刻划得细微些，次要部分及背景画得简略些。使画面效果重点突出，主次分明，整齐清洁。

（四）试前准备

一般说来，考生在考试前对素描、彩画、速写都经过长时间练习，在考场上比较能发挥出自己的水平。但是，对于命题创作不太熟悉，考试前缺乏锻炼，往往怯场和不能适应。因此，在参加命题考试前，考生最好是多作些模拟性练习。方法是参考过去命题画各类试题，按考试要求，每类作二至三幅模拟考试练习，这样大体至少作十次练习。开始练习时，可先不要求快，求多，要把一个题材反复地多画几次，经过多次推敲，提高创作质量。这样的反复练习就能使自己的水平提高，也就能把创作每幅命题画的时间逐渐由十几小时缩短到六、七个小时和三、四个小时。如果有条件，最好请有创作经验的画家给予指导，帮助发现缺点，提高创作水平，增强应试能力。（见图33）

工艺美术专业招生考试概述

刁在祥

在工艺美术院校招生考试的科目中，专业考试占有很重要的位置。专业考试包括这样一些内容：素描、色彩、基础图案、专业设计。素描、色彩的考试同普通美术院校素描、色彩的考试基本是一致的。对于一般考生来说，基础图案和专业设计就比较生疏了。因此，反映在基础图案和专业设计方面的问题也比较多。所以，考生应该了解专业考试的情况，充分做好应考的准备。在这里，简单扼要地介绍一下工艺美术院校有关基础图案、专业设计招生考试的基本要求，供考生参考。

要提高基础图案、专业设计方面的应考能力，考生应该具备基础图案、专业设计的基本素质、基本知识和基本的表现能力。由于在考生中存在着一定的偏见而忽视这几方面的学习和训练，也由于很多人没有条件顺利地学习，因此在基础图案和专业设计

的学习上出现了许多问题。这主要有两方面的问题：一是一知半解。许多考生并没有了解和掌握应该具备的基本知识和基本技能，有的对于专业术语、专业名词都搞不清楚，只知其一，不知其二。例如基础图案，分不清什么是“均齐”，什么“均衡”。不明白

“几何图案”的形象特征。不了解“类似色”的具体含义等等。再例如专业设计，对于服装试题，不知“款式”是什么意思，不懂“面料”的性能。对于商业美术试题，不了解“商品性”，不知道“包装容器”，不会写美术字等等。这些都是一知半解的问题，这就很难在考试中随机应变的顺利地表现出好水平。二是缺乏较好的技能表现力。我们知道专业考试，也要用比较好的技能表现出好的设计意图。没有好的表现技巧，即便有好的设计构思也不能表达出来。例如基础图案，要有好的涂色、勾线的能力。服装设计要掌握一定的技巧，生动明确地画出服装效果图。工业品设计，要掌握生动的技巧画出草图和效果图等等。

考生应该知道，在专业考试中，基础图案和专业设计是很重要的考试课目，绝不是可有可无，也不是不下一番苦功就会考出好成绩来的。下一番苦功，就要从根本上了解基础图案和专业设计的专业特征、基本知识和专业表现语言（手段），才能提高自己的基本素质和应考能力。在学习中，参考好的资料是很必要的学习手段。但是绝不能简单地临摹，更不能抄袭。只有具备较强的基本功和经过应考的训练，才能在考试中表现出好的成绩。

图案 梁百庚

工艺美术院校或工艺美术系科的图案考试实际上是基础图案考试。

基础图案主要是研究图案的装饰形象(纹样)、装饰色彩、装饰构图的构成原理和表现形式。图案考试也就是从不同角度,以变换的提法来测验学生掌握基础图案基本规律的适应能力、创造能力和表现能力。

像其他科目的考试一样,图案考试(从设题到圆满完成试卷)也有它自身的规律。考生应该了解它的规律,运用自己扎实的基本功,进行充分的有针对性的准备,增强自己的应考能力。

参加图案考试的考生应该了解以下几个方面,并针对它的特点加强准备。

(一) 图案的内容:

图案能够表现的内容很广泛,无论是人物、动物、植物、静物、风景等都是图案表现的内容。面对如此广泛的内容种类考生是否都要掌握呢?不必要。这不仅是难以达到的,也不是考试的目的。因此,考生要在图案内容方面做到有选择的充分准备。

根据考生的年龄、地域、生活和受教育程度的普遍情况,招考学校会按照广泛而普遍的原则,在设题时考虑到为各地考生通过各种渠道都能认识而选择考试内容,不会选择奇、少、怪的内容来设题。例如图案试题是动物、画什么动物呢?学校不会叫考生去画食蚁兽、变色龙、狒狒等绝大多数考生根本不熟悉的动物。但是许多一般考生都应熟悉的内容,数量也不少,如果不认真的注意,多做针对性练习,也是不行的。对一种内容只有一个朦胧的大体了解、但又画不准确。这大概是考生中较为普遍的问题。平时多加强针对性练习,多掌握一些可能出现在考题中的内容,是很必要的。下面例举一些内容,供大家参考。

1. 植物:松树、柳树、小树、荷花、梅花、牵牛花、月季花、牡丹花、水仙花、菊花、兰花、茶花、君子兰花、杜鹃花、竹子等。

2. 动物:熊猫、蝴蝶、蜻蜓、金鱼、热带鱼、小猫、孔雀、燕子、凤凰、小鸟等,还有十二属相:兔、鼠、虎、龙、蛇、猴、鸡、狗、牛、马、羊、猪等。

3. 风景:房屋、大楼、报亭、塔、山、云、水、路、点景人物、树木、船、车等,以及用这些内容分别组成的风景。

4. 人物:男、女、老、少、解放军、工人,农民、渔民、服务行业人物,主要少数民族人物、舞蹈戏曲人物,春夏秋冬不同服饰的人物等。

以上所举例子,可能有一些是我们所熟悉的,有些可能是我们不太熟悉的。即便是熟悉的,是否都能塑造出较完美的图案形象呢?对于不太熟悉的,则更要下一番功夫熟悉它,把它们塑造出较完美的图案形象。

(二) 图案的形式:

考试中所涉及的图案形式主要包括两个方面:一是图案形象的艺术形式,二是图案的组织形式。

1. 图案形象的艺术形式

塑造一个完美的图案形象,在图案考试中是很重要的环节。有的考生虽然有较好的造型能力,但不了解图案的形式特征,画的形象缺乏图案特有的艺术形式,就不能画出好的图案。因此,要学习和掌握图案的艺术形式,提高图案的表现力。

图案形象是装饰的形象,它是将客观对象经过提炼、夸张、添加等手法的艺术处理而塑造出的艺术形象。它既要保留客观对象的形象特征,使人一目了然,又要有一种不同的表现形式。要对客观对象在大小、数量、角度、动态等方面采取增减的、平整的艺术处理。图案形象一般不表现前后多层次的重叠处理;不表现近大远小式的焦点透视;一般不表现明暗投影等立体效果。

图案形象处理上有均齐式与均衡式之分。均齐式具有明显的装饰性。在可能的条件下多采取均齐式的形式表现,图案的特征较为显著。在表现均衡式时,也应该把形象的局部(例如花、叶)采取均齐式的表达表现,只是在各个局部的位置、大小和数量上有所变化和增减就能够表现出均衡式的效果。

采取几何形的方法塑造形象,可以获得非常显著的图案装饰效果。用几何形的形式去画图案,在图案试题中经常出现。因此,考生应加强几何形图案的练习。

几何形的形象主要是用圆规、直线尺等描图仪器画出的形象。几何形形象具有高度的概括性。几何形图案的命题在试题中也是常见的,这类试题一般有两种不同的提法:一种是要求用几何形的形式表现一种具象的物体。例如:“用几何形的手法表现荷花的单独纹样。”一种是要求用抽象的几何形表现图案。例如:“用三个圆形和六条任意宽度和长度的直线,组成一个图案”。

这种试题类似于平面构成的试题,但仍然可以说是几何形的试题。考生要多加练习,从用几何形的方法表现具象图案,到用圆、方、角的不同组合反复练习,在练习中注意块面、点、线的主次结合,注意面积大小、长短、方圆、曲直等诸因素的处理,要在变化中求统一,协调中有差别。

2. 图案的组织形式

图案考试都会涉及到采取什么组织形式的问题。图案的组织形式大体有如下几种:

单独纹样:是一种独立的个体图案。通常是指取植物中最简单的花、枝、叶组成或由植物结合动物、人物组成的图案。单独变形的动物、人物和风景一般不称为单独纹样。

连续纹样:是以比较简单的图案纹样为单位反复向四面或向两面无限连续的图案形式。向四面反复连续的叫做四方连续纹样。向两面反复连续的叫做二方连续纹样。连续纹样中的纹样单位要较之单独纹样简练。不能把现成的单独纹样一成不变的连续起来作为连续纹样。要注意各纹样单位之间恰到好处的自然的连续,做到珠联璧合。

适合纹样:以一个特定的外形来组织图案的纹样就是适合纹样。适合纹样的种类很多,主要有各种不同的圆、方、角等形。不论哪一种外形,都应该注意要把纹样与外形很舒展地结合在一起,纹样要依形而生、依形而长,不要出现挤、压的现象。在画草图时就应该在已定的外形中划分大小、形象适当的“区域”。然后根据主次关系安排纹样,并把各个区域巧妙地连接起来。随着考生能力逐年的普遍提高,招考学校图案试题的难度也在增大。在图案的组织形式上,出现了量大和组合的倾向。有的院校图案试题要求考生画出单独纹样、连续纹样和适合纹样。1991年山东纺织工学院实用美术系染织美术专业的图案试题,要求考生画一个圆形图案,图案的圆周部分用二方连续的形式画,图案的中间部分画一个均齐式适合纹样。这种组合式的图案试题较之过去难度就大得多了。考生应该根据这种倾向从更广泛的范围加强基础性和适应性训练,提高应考能力。

(三) 图案的色彩

图案考试中,有一个大难题,就是如何处理好图案色彩。数量相当大的考生在遇到图案色彩的问题流露出能力不够,因而考不出理想的成绩。

根据考生中的普遍问题,在图案色彩的处理与表现上,重点要注意这样两方面的问题:

1. 要理解图案色彩的特征。装饰色彩的主要特征之一,就是它根据色彩的配置规律,更自由地布置色彩关系。这种色彩关系和色彩效果不受客观物体固有色彩的束缚。对图案色彩的这个重要特征和原则要掌握、要理解。有了这种认识,就可以使我们在构思和设计图案色彩时有更大的选择、配置余地,也会表现出更具有装饰性的图案色彩。

2. 要善于用少数几种色彩画出丰富的色彩效果。在图案试题中,经常规定可以使用色彩的数量。一般规定可以用三、四种色,多则五种。对没有经验的考生来说难度是很大的。这里有一些经验提供给大家:

首先,要注意色彩应用的三要素,就是注意色相、明度、纯度。在构思选择色彩时,要充分注意色彩的鲜灰关系差别,要注意整体黑、白、灰明度关系的变化。把鲜艳纯净的色放置在主要位置上,占有较大的面积。较灰的色彩放置在次要的位置上,使整个画面有一种明显的色彩美感。

其次,在合理的布置色彩大关系的基础上,再进行色彩呼应、渗透的处理,使之丰富多彩。在限制色彩数量时来处理色彩的呼应和渗透,难度较大。只能运用巧妙的构思来处理。在把一个色彩放置在另一个色彩中时,要运用大小、方圆、长短不同形象的小块,或是集中或是分散地放置其他色彩的区域中,使它们产生协调和呼应。在运用这种方法时要注意放置这些小色块的色彩环境是否适应,能否产生好的效果。有时需要运用黑色或白色将它们分割,因为黑色、白色、灰色与任何鲜艳色都是调和的。

(四) 图案的技巧

要画出一张好的图案,当然需要掌握一定的技巧。画图案技巧很多,有的是容易掌握而且必需掌握的,有的是与考试无关或者难度大不易掌握的。我们应该学会几种简便易行的技巧。我们还要指出,好的技巧是熟练掌握和使用工具材料的表现。考生不仅需要充分准备一些必要的工具,而且还要运用自如地使用它。有的考生正因为没有得心应手的工具,表现不出好的技巧,而使图案的水平下降,这是应该引起重视的。

1. 工 具

画图案的工具就这样几种:

笔:底纹笔——涂底色用。

羽箭笔、圭笔——涂小面积色彩和勾线用。

仪器(圆规、直线尺、曲线板、直线笔‘鸭嘴笔’)—画圆、直线、异型用。直线笔夹色画某些色块的边缘效果整齐规矩。

考生初次使用这些工具可能生疏,不习惯,只要多加练习,就会熟中生巧运用得当了。

2. 材 料

画图案的材料有:

画纸：图案试卷用纸一般是统一由学校发给。考生应准备适量的草稿纸，画草图用。还有一种纸用处很大，不可不备，就是硫酸纸。这种纸透明，在画图案的过程中做拷贝用。怎样拷贝呢？根据构思好的意图在正稿试卷中涂好底色，一般情况下不要在正稿试卷上用铅笔起稿，应该在另一草稿上画好纹样，取一张硫酸纸覆在上面把纹样复印下来，然后放在正稿纸上用硬笔把纹样描一遍，就会在正稿纸上留下纹样的印痕，我们就可以根据印痕涂色。这就是拷贝。

颜料：画图案要用水粉画颜料。因为水粉颜料不透明，有覆盖力，便于层层涂色和修改、渲染。粉质颜料适宜大面积涂色，效果均匀。不要用水彩画颜料，因为水彩画颜料多数透明，没有覆盖力，不适宜画图案。

3. 技巧

画图案色彩正稿时要先从整体出发，先涂面积大的底色，力求厚薄适当和涂色均匀。要达到这种效果，调色很重要。颜料不能太稠和太稀。颜料太稠，笔涂过之后，会留下道道痕迹。颜料太稀，水与颜料分布不均，效果也不会太好。

涂大面积底色时，遇到较大面积的色块可以空出来，构思中画面上较细小的色块、色点、色线不要一点点空出来，可以先涂上底色，然后再画上去。这样做是为了防止涂色不匀和画面琐碎。

一般说来，白色或者明度、纯度很高的色彩，不宜覆盖暗色和较灰的色，因为暗色、灰色容易因再度湿润而与上面的色混合，把上面的色弄脏。

在底色上画纹样色彩时还要注意，涂色不要反复涂抹，防止把底色拖起而使色彩变脏。涂纹样色彩时要把颜料调得稠一些，力求二、三笔涂匀。如不匀可以待干了以后再涂，切不可操之过急，手忙脚乱，把试卷弄脏。

在面积较大的色彩图案上勾勒线条，对于考生来说是难度很大的技巧。考生可以在构思图案时尽量避免出现长的、细的、曲的线条，可以适当用短的、宽的、直的线。勾短线不至于使手发颤，勾宽线可以慢慢涂，画直线可以用直线笔（鸭嘴笔）来画。

另外，如果画面上有一些类似于花蕊一样的点，一定要在快结束时点。因为早点了，颜料集中、浓度大，干得慢，再去画其他部位很容易抹脏。

还有，图案试卷的卷面整洁十分重要，考生千万注意不要把卷面搞脏，保持试卷整洁如新，以良好的效果争取优异的成绩。（见图34—42）

染织美术设计

梁百庚

染织美术是工艺美术院校重要的专业科系。它包括服装面料、装饰布料、家俱覆盖布料、床上用品、纤维织物的实用品和欣赏品的设计等，涉及范围广泛。染织美术专业试题大体有这样两大类。

(一) 基础图案试题类。因为染织美术的设计基本上是较直接运用基础图案，所以在专业试题中数量很多的是基础图案试题。单独纹样、连续纹样、适合纹样都在可能考试之列。报考染织美术的考生应当加强基础图案的练习，提高应考能力。

(二) 专业设计试题类。为了测验考生的创造能力，某些学院的染织美术专业选择一些比较常见的染织物品作为试题内容，对此，考生应当有所准备。

面对这一类试题，考生首先应该审题明确，弄清试题的规定和要求。要根据染织物品的使用价值、规格尺寸、材

料性能、工艺手段等因素来构思图案纹样的形象、构思图案色彩和构图、表现手段。如果在构思时不顾及以上因素，直接搬用某些基础图案进行设计，就会失去某物品的特征，使设计归于失败。例如命题设计妇女使用的印花纱巾，就应当考虑这些因素：纱巾是女士的专用物品，色彩应当淡雅为好，图案形象风格以流畅的线、面为好，图案内容以花草、昆虫或抽象的形象为好等等。这样构思就比较适应印花纱巾的特征和试题要求。某些院校近年来在染织美术专业的试题，曾经涉及到这样一些内容：设计印花布；设计毛巾被；设计纤维织绣壁挂等，考生应在这类范围内多加设计练习，考出好的成绩。（见图43、44）

商业美术设计

刘玉华

商业美术设计专业包括商品包装装潢、广告设计、书籍装帧设计、字体设计和图形符号标志设计等。又称“装潢美术设计”商业美术设计专业的专业试题基本是在此范围内变换设题。如设计贺卡片、洗衣粉包装、食品包装设计等。1990年中央工艺美院装潢专业试题是迎接第十一届亚运会的广告设计。天津美术学院装潢专业试题是拎包设计，并提出了具体要求和限制，考生必须认真分析理解试题，作出切题的设计来。

因为商业美术设计涉及面广，在此不能一一细述。我们仅以封面设计和拎包设计为例，具体讲述设计的方法和应注意的问题，考生应由此得到触类旁通的启发，根据这些启发去研究其他有关商业美术专业设计的练习。

(一) 拎包设计：

近年来，拎包越来越受到人们的喜爱。它既是一种好的包装形式，又是一种极好的流动广告，因为它不仅便于包装和携带，又可以通过拎包上的文字和图案宣传了生产单位或经销单位的产品。因此，在某些工艺美术院校装潢专业的专业试题中也出现了这个题目。

拎包设计，是商品包装装潢的一种。考生在设计练习以前应该对于商品包装装潢的特征有一个大体的了解。

鲜明的商品性是包装装潢的生命。所谓商品性，就是通过画面图案、文字、包装容器的造型各因素的协调统一，来表现、显示、衬托商品的特点和性质，从而使人们一目了然，引起购买欲的提高。了解这一点十分重要。因为考生几乎没有这种设计的经验，只有了解了这种设计原则，才能围绕着它去练习、去设计、去运用自己的绘画基础能力和图案基础能力参加考试。

考生在根据拎包命题设计进行设计创作时，首先弄清考题，对考题的具体要求和限制要充分理解，就是要审题明确，然后开始具体构思。构思时必须注意：①要突出主题，紧紧抓住商品性这个主题，突出它的形象，充分反映和表现出它的特点。②形式要服从内容。在选择表现形式时，可以运用各种不同的艺术处理手法和表现形式，如各种绘画的方法、装饰画图案的方法，漫画的方法等都可以运用，但必须有助于表现内容，有利于表现主题。绝不可喧宾夺主，本末倒置。③要有意境，要有情趣。既要一目了然，又要耐人寻味，构思要新颖。

表现形式基本有三种：①具象的手法。以鲜明已辩的具体形象表现商品内容。这要求考生具有较强的写实造型的能力。②抽象的手法。以点、线、面等几何形的不同组合所产生的视觉效果来表现商品，这种手法比较侧重“神似”。③文字排列组合的手法。画面不画任何图形，完全用文字来表现商品。文字包括汉字美术字、外文美术学和阿拉伯数字美术字。不论是哪一种美术字都要准确易认，鲜明醒目。美术字一定要美，要注意字的大小、长短、和排列秩序的变化，要有形式美感。在用色上尤其要注意

对色调的构思，其次注意色彩在画面上的分布要有大小、主次等变化和统一。用色不可太多，要根据商品的类别和性能选择色彩，注意色彩要用得“适物”、“适度”，以取得较为理想的艺术效果。

（二）书籍封面设计

书籍封面设计在书籍装帧艺术中占据重要的位置。读者往往通过书籍封面的优劣来判断一本书的大体内容和质量。从这里我们就可以这样认识：书籍封面应该正确而典型地表现出书籍内容；书籍封面应该通过形象、色彩、文字来构成一个新的艺术形象，从而对读者产生强烈的吸引力。

工艺美术院校装潢专业或书籍装帧专业在招生考试的试题中，书籍封面设计占有极重要的位置。考生在报考这一专业时应该充分了解书籍封面设计的原则和要领。考生可以在平日里多加设计练习，还可以到书店里去观摩、欣赏、分析封面设计。通过观摩和练习来提高自己的设计水平，做好应考准备。

在考试中进行书籍封面设计要注意以下几个问题：

①要充分理解书籍的内容和要表现的特征。一般在考题中会简明扼要地提示书籍内容。根据这些简约的提示迅速构思构图，应该多构思几个构图差距比较大的布局，不要把自己的思路局于一个构图上。要迅速把几个不同的构思表现在草稿纸上，再进行反复而认真的推敲和修改。

在构思时，应该注意：书籍封面中大的结构和布局，是上下分割还是左右分割？是把主要形象设计在中间还是在边缘？书名

和其他文字是纵排还是横排？等等。这是整体的设计构思，要有明确的章法，这种章法与书的内容协调一致。

②在确定了一个理想的构图之后，应从主次的角度出发，去塑造封面中的形象，是运用写实的手法还是运用装饰的手法；是具象的还是抽象的；是运用明暗的方法还是线条的方法；是类似版画的效果还是类似剪纸的效果等等。对于文字的造型也要注意：是仿宋体还是黑体字；是行书的美术字还是篆书的美术字等等。这种构思要表现在尽量多的草图中。

③铅笔草图基本成熟之后，就要进入构思色彩的阶段。这时要特别重视色彩的感情因素，要选择与书的内容相一致的色彩。色彩效果一定要鲜明突出，这是书籍封面色彩的一大特征。不要运用种类多的色彩平均地放置在封面中。考试要求一般都限定色彩，如限用四套色或三套五套色等。在确定了风格独特、效果响亮的基本色彩之后，还应该结合具体形象和文字来处理好封面中微妙色彩的关系。在色彩统一的基础上，处理好色彩在形象、文字上的微妙变化很重要。这样可以防止单调乏味、提高封面的可读性和趣味性，提高艺术感染力。在构思确定之后，要抓紧时间画出几张小色彩稿，表现出基本的色彩关系。

④要留出充足的时间根据规定尺寸是32开还是16开画正稿。在试卷上画正稿一定要谨慎认真。要严格遵照试题的规定，注意尺寸的严格。整个色彩稿的画法类似图案的画法，要注意卷面的整洁，这也是不应忽视的因素。（见图45—47）

服装设计 宋晓雁

报考工艺美术院校服装设计专业，除了也要准备参加素描、彩画考试以外，还要参加服装设计的专业考试。服装专业考试有自己独特的试题内容和表现形式，这些是一般考生比较生疏的。为了提高考生对于服装设计考试的了解，增强应考能力，下面把升学考试中服装设计应注意的问题和表现形式介绍如下。

一般服装设计试题要涉及这样一些内容：为不同性别，不同年龄，不同工作，不同季节的人设计服装。例如青年女性夏季服装；中年男性春秋T恤衫；男女中学生夏季校服；女性售货员工作服等。在此基础上还可能有一些更具体的要求。例如青年女性夏季服装，要连衣裙或是两件套裙子，或是丝绸面料的连衣裙，或是与连衣裙配套的太阳帽、手提包、阳伞等物件，或是有装饰配件的连衣裙等等。对于这些方面的要求，考生应该做到充分了解。不能只了解生活服装，而不了解工作服装。只了解大人服装，不了解儿童服装。不能只注意服装款式，不了解服装面料的不同作用和性能。只有做到充分了解，才能使自己的构思能够切合试题的要求。

有了恰当的构思，还要有较好的表现形式和表现能力，就是画出水平较高的服装效果图。画服装效果图，首先要对人物的造型熟练。服装效果图中成年人的比例应该头部比标准的人体比例要小一些为好，腿要长一些为好。人的动态要优美，但动态不宜过大。面部表情不要过分刻画。头部和四肢可画得简练一些，以突出服装设计的主题。

有的试题还要求单独画出服装面料的图案，或者要求单独画出某些装饰配件的图案。有的试题还要求在画出服装效果图的同时，画出服装结构图。遇到这种试题，应该在卷面上留出适当的位置把这些具体的要求画上去。

画服装效果图，可以运用水彩或水粉画的表现方法。用线面结合的手法或者用单线平涂的方法都可以。但要注意做到用色协调明快、用笔生动简捷。不要过多地追求如同写生一样的明暗体积关系。还要注意在能力允许的情况下，力求通过人物动态、服

装的飘动和用笔用色的变化来表现出不同面料的质感。

选择服装色彩非常重要。女性的夏季服装一般色彩明度要高一些、多用一些淡雅的粉色。儿童服装一般选择鲜艳明快的色彩，以大块的形式出现，再适当配以适合儿童心理的变形动物、风景、花卉、字母、小器皿等会收到较好的效果。冬季服装的色彩宜单纯而厚重为好。

构思服装造型（款式），要在充分注意穿着舒适的功能性的同时，多采用几何形的构思方式较为有益。或长或短、或方或三角，或线或块地构思服装大的造型。在此基础上再深入而有侧重地设计局部的造型或点缀。这种整体的构思方法是行之有效的，考生应该多加练习，力争考出较好的成绩。（见图48—51）

工业设计 曲延瑞

目前工业设计高考试题的主要考试内容是产品设计。设计命题一般为具体的一件或几件工业产品。答题时间限定为3~4小时之内，采用闭卷考试独立完成答卷的方式。答题时，要求考生按照设计程序，运用创造性思维，对现有工业产品存在的问题进行分析和提出改进意见。答题时还要求考生具备一定的造型能力，考生对产品分析和设计的结果要用图示的方法形成可视设计方案。总之，整个答题的过程由三个主要环节构成——设计程序、创造性思维、造型表现技法。

在三个环节中，设计程序是最重要的。创造性思维和表现技法，只有在设计程序的引导下才能有效地得到发挥。根据考卷评析结果来看，很多问题是由设计程序混乱所致。譬如：有的考生想象力很丰富，结果设计的产品只能看，不能适用。这样的东西，虽然也可以称为造型，或者是有创造性的造型，但不是产品设计。有的考生效果图画得很好，具备较强的造型能力，但是分并不高，原因在于效果图本身不等于设计。因此如果不按设计程序进行，那么创造性思维就会成为脱缰的野马，更谈不上造型能力的表现。

下面我们结合一九九〇年高考中的两例试题分析一下什么是设计程序和怎样运用设计程序。

设计程序就是在设计思维指导下进行产品设计活动的步骤和顺序。

设计程序如下：

- 提出问题
- 综合分析
- 草图方案
- 决定方案
- 效果图

例1.“为公共场所设计一只果皮箱。画出放置环境效果图。”
(1990年考题)

第一步：提出问题

- ①为什么公共场所设置果皮箱？
 - ②公共场所到处有果皮箱，为何要再设计？
 - ③怎样使行人、清洁工人使用时更方便？
 - ④怎样的造型和色彩使之与周围的环境有机协调？
- ①②问题答案是明显的，一般人们都能回答。③④问题就有了一定的难度。按这个思路发展下去，问题会不断地涌现，这就是产品设计的开始。

第二步：综合分析

综合分析就是针对产品存在的问题，结合产品的各项性能进行的分析。

对于提出的问题哪些是主要的、必须解决的，这一点一定要清楚。

果皮箱首先要解决使用方便的问题。比如果皮箱的容量、高度、投掷口尺度都和人的动作尺度有关。是按照成年人、儿童的尺度？还是取平均数值？果皮箱是放置在公共场所的，一般应当使用平均值。

其次要考虑选用什么材料？采用哪种加工工艺，能否成批生产，经济性等等。外观造型和色彩还要注意起到美化环境的作用，避免和路标、交通信号产生误会。

第三步：画出构思草图

综合分析之后产生设计方案。这时可用铅笔画出一些草图，考试一般要求画3~5个。多画草图的目的是为了记录、调整自己的设计构思，使设计不断完善。

草图构思要注意两点：①草图是设计构思草图，不是单纯地画速写。②草图的意思是为了使构思不断深化，不能认为草图可以乱画，不要简单地理解成一个不行再来一个。草图是一道计分题，在量分时要求看出构思的连贯性。

第四步：决定方案

经过草图方案的比较，成熟的设计构思就是决定方案。对于

决定的方案，要附加简洁的文字说明选定理由。决定方案要求画出技术图纸标注尺寸，必要时配以局部详图或使用示意图。

第五步：效果图

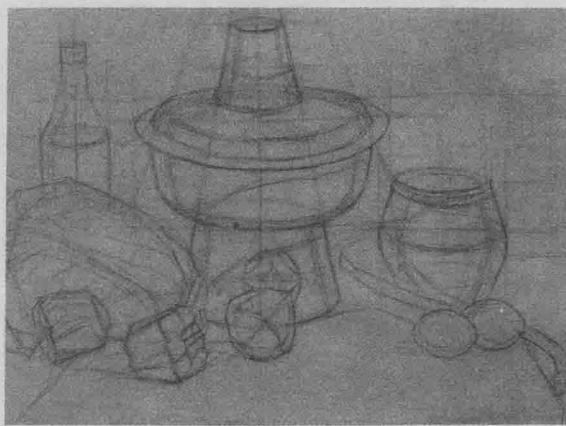
效果图就是产品制成后的外观效果预想图。这一部分需要考生具备一定的造型能力，掌握水粉、水彩或马克笔的描绘技法。绘制效果图时，不要过分地渲染，做到清楚、醒目，干净利落。一般情况下，效果图只要画出产品本身就可以，但有时根据题目要求，除了产品本身外，周围环境也要适当加以描绘。如本题要求画出放置环境效果图，这就要求附带画出特定环境，或者是公园，或者是街道等等。

通过以上的分析，考生应当明确产品设计的目的是为人们在现实生活中解决困难，带来方便，创造更理想的生活方式。这是工业设计的基本原则。设计程序就是体现了这个基本原则。因此，无论是考试还是平日练习，只要你能把握这条原则，按照设计程序，发挥你的创造力，就一定会设计出好的产品。

例2.“画出十件常用家电产品（绘画工具不限）。就其中一件进行产品分析，指出存在的不足之处，提出你的改进意见，然后画出改进后的产品效果图。”（见图52—54）

素描静物写生步骤

(图1)

(1) 构图起稿。用辅助线定出各部分形体比例，然后分析结构，画准结构与形体。

(2) 画大体明暗。先空出最亮的部分，重点画出受光与背光的大关系。

(3) 整体塑造。加强黑白灰关系，初步表现出空间与质感。

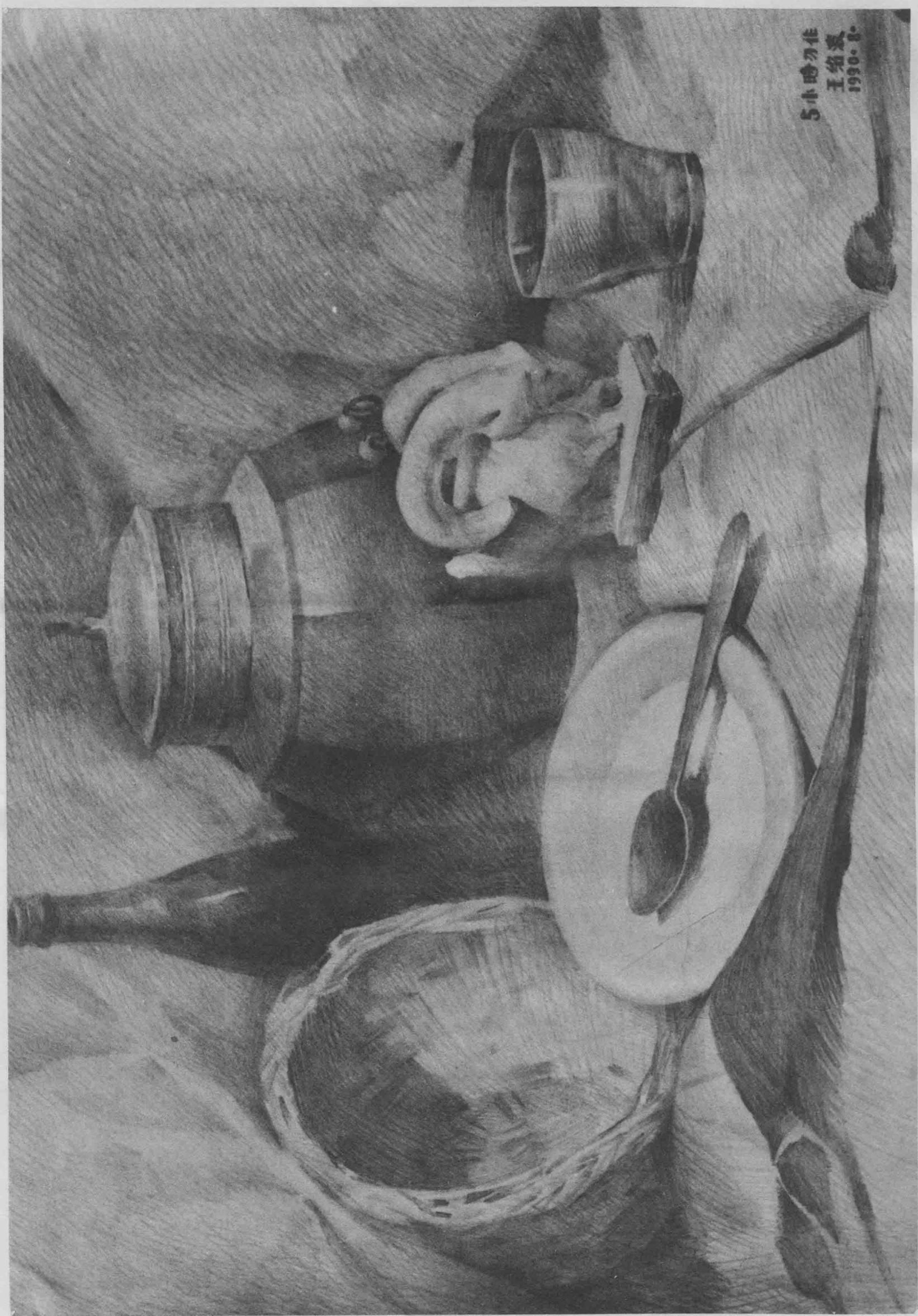

(4) 深入刻画。局部刻画仍要从整体着眼，从体面关系去深入表现不同的调子。描绘局部是加强空间、体积和质感，而不能使局部破坏整体感。

(5) 调正完成。个别重点细节刻画一下，将破坏整体的局部与细节进行修正。

(图 2) 素描静物写生 / 王绍波

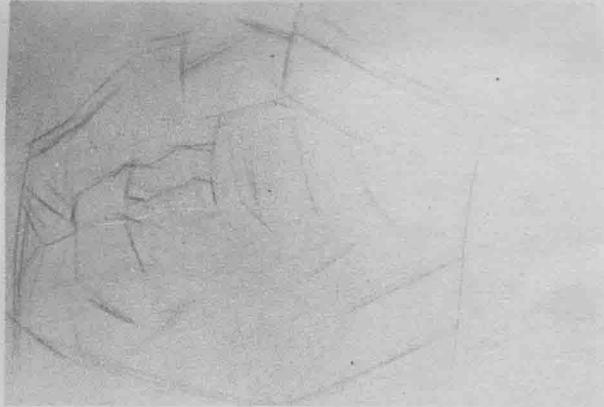

《马赛曲》石膏像写生步骤

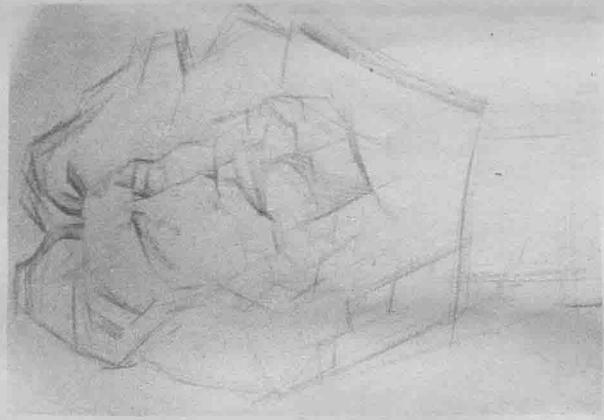
(图3) 王笃正

石膏像照片

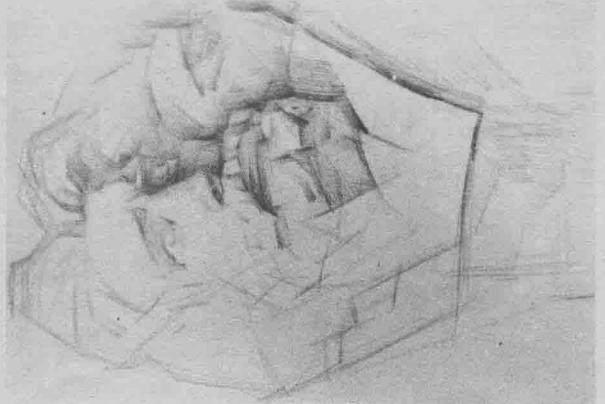

(1) 确定位置，用长直线切出大形。

(2) 用短直线进一步找出各部分比例关系。

(3) 找出明暗交界线，轻轻涂上暗部。此幅是用铅笔来画。

(4) 用块面进行塑造，注意始终保持明与暗两大色域的整体区别。背景同时画上。

(5) 深入刻画。用笔要肯定，亮部多用硬铅，以利表现石膏坚硬之感。

(6) 进一步深入，注意细节与整体的关系，不要破坏总的体积。最后调正完成。

(图5) 石膏像写生/陈新华

(图4) 石膏像写生/陈新华

