

DESIGN SIXTEEN DAYS
DESIGN MAJOR EXAMINATION STRATEGY
OF ACADEMY OF ART

设计十六日

美术院校设计类专业校考攻略

沈海泯 著

中国美术学院出版社

DESIGN SIXTEEN DAYS

DESIGN MAJOR EXAMINATION
STRATEGY OF ACADEMY OF ART

中国美术学院出版社
CHINA ACADEMY OF ART PRESS

DESIGN SIXTEEN DAYS

DESIGN MAJOR EXAMINATION STRATEGY
OF ACADEMY OF ART

设计十六日

美术院校设计类专业校考攻略

沈海泯 著

贵州师范学院内部使用

中国美术学院出版社

责任编辑 孙丽英
执行编辑 王 怡
装帧设计 张子悦
版式制作 胡一萍
责任校对 杨轩飞
责任印制 姜贤杰

图书在版编目 (C I P) 数据

设计十六日. 美术院校设计类专业校考攻略 / 沈海
泯著. — 杭州: 中国美术学院出版社, 2018. 11
ISBN 978-7-5503-1786-4

I. ①设… II. ①沈… III. ①设计学—高等学校—入
学考试—自学参考资料 IV. ①TB21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 229714 号

设计十六日

美术院校设计类专业校考攻略

沈海泯 著

出品人 祝平凡
出版发行 中国美术学院出版社
地 址 中国·杭州南山路 218 号 / 邮政编码: 310002
网 址 <http://www.caapress.com>
经 销 全国新华书店
印 刷 浙江海虹彩色印务有限公司
版 次 2018 年 11 月第 1 版
印 次 2018 年 11 月第 1 次印刷

贵州师范学院内部使用

免责声明

本书中所举图例, 仅供讲解示范, 学习参考, 其版权皆归所有人所有。特此声明。

律师声明

江苏明台律师事务所代表作者声明: 本书由著作权人授权中国美术学院出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国美术学院出版社书面许可, 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。中国美术学院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。对将查实的侵权案件给予举报人重奖。

写给美术艺考生和家长的一封信

各位同学、家长：

你们好！

不知道当初你选报美术艺考，是因为从小热爱绘画，立志以此为终身的志业，还是因为家中有长辈正在从事相关艺术类工作，你耳濡目染，对艺术心生向往，或是从文化课角度考虑，把艺考看作上大学的捷径？不管基于以上哪个原因，我想和你们说的第一句话就是：任何值得去的地方，其实都没有捷径。

这两年轰轰烈烈的艺考改革，让我们看到了越来越多的艺考生为了实现心中的梦想，背后的辛勤付出。2018年，中国美术学院招生计划总数为1770人，7.8万人次报考，较2017年增长20%。2018年山东美术联考54953名考生，比2017年增加8269人，增幅为17.7%。2017年清华大学美术学院设计学专业录取新生中近80%文化课成绩超过所在省文史或理工类一批线，艺术史论专业录取分数线达近年来新高。艺考新规实施以来，不仅是艺术生文化课省控线大幅度提高，各大院校在招生录取中也相应提高了文化课分数线并加大了文化课比重。从近几年的各大院校的招生情况中不难看出这一变化。专业课不仅仅是衡量艺术生能力的唯一砝码，文化课也成为艺考这场战役的关键。越来越多重点高中的优秀学生也加入了学习美术的阵营，而且他们仅文化分就有望冲刺“双一流”高校。在优秀考生的成长故事前，考生、家长们逐渐趋于理性，开始适应新艺考。家长们更注重学生的艺术修养，越来越多的学生从小开始接触、学习艺术。他们不仅仅只关注名校，也更多从自己喜欢的专业中规划报考的院校。

每年我在学校都要接待一批批美术生家长，他们在孩子高中就读的各时段都会产生新的问题。为了更好地解答这些问题，我将优秀考生的各项情况做了归因

分析,发现他们背后都有“强大”的家庭力量做支撑,使他们在报考愿景、目标追求中较别的孩子能更为顺利地达成。“强大”的家庭力量首先在于用心。这些家长从孩子高一进校时对美术艺考的迷茫懵懂,到伴随孩子两年半学习后,以令人惊奇的速度对艺考信息如饥似渴地解读,最后成为半个“艺考专家”。这份“强大”还靠用情。这些勤奋的家长不知投入多少个夜晚为学生营造良好的家庭艺术氛围,成为孩子强大的后盾。为了得到更多这样优秀考生的家长对教育工作的支持,这两年我将最新的名校专业建设、报考信息和优秀考生成长案例,以家长学习会的形式进行分析解读。2017年我面向三个年级的美术生家长开了11场学习会,场场爆满。有的家庭还是父母两人一起赶来参加,预备的座位不够了,家长于是站着听完2小时的学习报告。让我特别感动的是即使遇到40摄氏度高温的夏日,家长们也会驱车1个多小时赶到学校与会。这一切,让身为教育工作者的我不仅感受到家长对孩子满满的爱,更意识到自己身上的责任,因为每个艺术生背后都是一个家庭的期盼。所以,我想对你们说的第二句话是,家是艺考生最温情的陪伴。艺考生家庭的亲子关系非同一般,无数个日夜考生在父母陪伴下对艺术专业进行报考规划。全家扛着画具画架、坐着飞机动车辗转大江南北奔赴考场的经历,让你在人生的某一天突然回想的刹那,心中荡起的温情。这温情足以赋予你勇敢前行的力量。

学校有名叫孙悦的同学让我印象至深,她在美术省考誓师大会上,以《以勇气面对追梦的艰辛,必将收获成功的喜悦》为题,发表了她的感言:“人的一生中最光辉的一天,并非是功成名就的那天,而是从悲叹与绝望中面对人生的挑战,

以勇气迈向意志的那天。”这位90后的苏州女孩子，借法国小说家福楼拜的名句，就艺考生的勇气做了这样的表述：“苦，累。为什么不放弃？因为大家都有自己的信念，自己的梦想。我们要做的，就是勇敢站出来，捍卫它们！在勇气的问题上，很多人都有极限。从来就没有胆大包天的英雄好汉。”的确，未来很美好，不管你在通往未来的路上遇到了什么，它依然很美好，并且它就在那里，等着你。我们需要鼓起勇气，在艺考面前迈出人生的一大步。最后想和大家说的是：十年、二十年之后，当你回头看看自己的人生，你会发现，那些好极了或者糟透了时刻你都不记得了，唯一让你感到真实且骄傲的，是你鼓足勇气走过的人生。

我不敢奢望一本书就能够帮助谁立马改变命运。她的意义所在，就是帮助更多的学生从那么多艺术院校的选拔考试中，找寻到自己喜欢的专业，根据自己的文化、艺术特长找到适合自己报考的学校，帮助自己鼓足勇气走过这一关键成长期。同时希望同学在父母陪伴下，通过阅读这本书，对各知名高校各专业的深入了解，能够真正爱上美术，不仅仅是为了升学，还能从中找寻到为之拼搏努力的真正意义，找寻到自己喜欢并愿意为之奋斗的专业，让高中三年的苦读，为未来人生三十年发展打基础。同时本书也为有志于报考海外设计院校的同学提供设计创作的思考。

沈海泯

二〇一七年十二月于苏州六中

关于本书阅读前的说明和使用方法

1.《设计十六日》由《美术院校设计类专业校考攻略》和《国内外美术院校报考指南》两册组成，其中《写给美术艺考生和家长的一封信》是开篇卷首语。

2.《美术院校设计类专业校考攻略》主要面向希望通过设计类校考进入各艺术院校的考生，或是热爱设计的青年学生。二百四十余页的篇幅从高校设计类专业教学研究中，以主题教学法在16天时间里进行有效的设计训练。每一天都是按“农历冬月”从初一往十六依次推进；因为这时正好是每年十二月份，各省考生参加完省考之后的时间。有的同学面向造型类专业继续冲刺，有的同学转而主攻设计。考前的时间往往紧张而短暂。在浓缩的16天时间里，力求帮助有美术绘画基础的青年学生循序渐进地走向设计之路。

当然这些项目训练不是简单地应对高校设计类专业校考的记忆化公式，它们环环相扣，帮助青年学生体会感悟设计之美，从而具备形成新思想、新观念、新创意的能力，并在有趣好玩的过程中不知不觉地爱上艺术，爱上设计。

3.《国内外美术院校报考指南》是国内外知名艺术设计类院校报考指南。其对国内比较有代表性的艺术设计类院校进行了介绍，并将部分高校2018年招生简章、招生人数、考题要求等汇总成一张图表，便于家长、学生搜索查找，解读分析。其中还涉及对国外知名艺术设计类院校的介绍，是从全球视野中，遴选各地区代表院校以供家长、学生参考对比。学生可就自己想要从事的职业去寻找对应的艺术类专业进行学习。这些专业的报考要求和流程均在此部分。

设计十六日

北冥有鱼，其名为鲲。鲲之大，不知其几千里也。
化而为鸟，其名为鹏。鹏之背，不知其几千里也。
怒而飞，其翼若垂天之云。
是鸟也，海运则将徙于南冥。
南冥者，天池也。

——《庄子·内篇·逍遥游第一》

庄子用汪洋恣肆的笔调，借用明显象征意味的鲲鱼化鹏，从北冥借着大风飞赴南冥天池的故事，告诉我们万物都应该完成某种超越，这是拼尽全力去蜕变的过程。超越的不是天地的极限，而是一次对于自我的突破。

设计学习亦要经历这样的自我突破过程，固式思维模式下，处于本真的潜能常常被隐藏起来，以感知、记忆、思考、联想、理解等能力为基础的创造性思维就如心中巨大的“鲲”，需要经过专业的设计知识的积累、素质磨砺被激发、唤醒。

我将多年教学实践和探索反思，整理成16天设计有效训练法则，向有一定美术绘画能力的青年学生呈现。书中每个项目环环相扣，最终目的是唤醒隐藏在我们自身的创意潜能。这是一个将发散性思维和集中思维辩证统一，把创造想象和现实定向有机结合的训练过程。

这些项目训练不是简单地应对高校设计类专业校考的记忆化公式，更多的是从设计生产前沿和高校教学研究中，体会感悟设计之美，从而具备形成新思想、新观念、新创意的能力，为青年学生搭建通往设计之路的桥梁。当然，这些项目训练还有一个共同点就是趣味性，让你在有趣好玩的过程中不知不觉爱上艺术，爱上设计。

本书主要面向有一定美术绘画能力，热爱并准备报考高校艺术设计类专业的美术生。全书用简洁易懂的教学语言，分设计美学（中国传统装饰基础）、设计创意（现代图形设计基础）和设计基础（构成基础等知识点）三部分，围绕校考真题进行主题教学。所用图稿大部分是我在多年指导学生教学实践中所得，其中不仅可以看到围绕高校近年考题的优秀范作，还有设计类专业发散性思维的创新拓展训练过程。希望这十六天的有效训练，能帮助同学具备图示语绘的设计表达能力。

相关学科与基础

1. 装饰基础

装饰基础主要训练学生掌握从自然形态中选取形象元素，然后对这些元素进行提炼、变化和修饰的基本能力。形式美规律的训练是装饰基础的基本内容，而装饰性是区别于纯绘画形象的显著特征。要形成装饰性形象就必须对自然形进行艺术加工，以夸张、简化、寓意的手段表现形态。

本章选用主题教学形式，从对经典的传统图案的艺术风格和特征的探讨入手，对装饰图案设计基本原理、形式美法则及构成规律进行阐述，并就装饰图案基本要素进行分析。同时通过对装饰画的艺术创作规则和表现手法的介绍，帮助青年学生深入了解装饰图案在设计领域中如何运用。

2. 图形基础

图形是设计师通过独特的形式语言设计，吸引人的视点，激发人的联想、思考，并用以完成传播一定量讯息的视觉载体。它突破语言、文字、时空的限制，超越国界，是人类沟通与交流通用的视觉符号，对整个社会的发展、信息交流、观念沟通都具有更为广阔的意义。当前，图形作为一种设计语言被广泛应用于各个艺术设计领域；无论是平面设计，还是展示设计、建筑设计，都以图形设计为基础，并对其进行解构。

图形相关的课程教学是伴随着设计基础教学的发展而成长的。20世纪80年代以前的半个多世纪，我国早期美术设计的基础教学是以“图案”为中心，那时并未出现“图形”一词。20世纪80年代开始，现代构成在我国设计教育界兴起，

并逐渐替代“图案”的地位，成为设计形式基础教学的主干课程。这期间，在平面造型中出现了许多新的构形原理和方法，如同构、矛盾、图底反转等。在后来的教学中，这些以具象形态为主的现代图形造型逐渐被分离出来，成为一门独立的课程——图形设计。因为图形设计反对复制模仿，它更侧重于对人创造意识的培养。它那富于哲理的高度概括、创意的构思方式和幽默诙谐的表现手法，都体现了启人心灵的智慧美感，因此“图形设计”受到广泛推崇，备受青睐。

3. 构成基础

从包豪斯设计学院发展而来的“三大构成”，包含了严谨的科学规律和美学原理。本书中概括表述的是平面构成和色彩构成二大基础。

平面构成是指将不同或相同形态的几个以上的单元重新组合成为一个新的单元，构成对象的主要形态，包括自然形态、几何形态和抽象形态，并赋予其视觉化的、力学化的观念。平面构成探讨的是二度空间的视觉文法。其构成形式主要有重复、近似、渐变、变异、对比、集结、发射、特异、分割、肌理及错视等。

色彩构成，即色彩的相互作用，是从人对色彩的知觉和心理效果出发，用科学分析的方法，利用色彩在空间、量与质上的可变幻性，按照一定的规律去组合构成之间的关系，再创造出新的色彩效果的过程。色彩构成是艺术设计的基础理论之一，它与平面构成有着不可分割的关系，色彩不能脱离形体、空间、位置、面积、肌理等而独立存在。

4. 绘画基础

绘画基础是指具备造型基础能力、构图能力，对人物形象及人物动态造型的结构和特征的把握能力以及艺术表现力。如素描训练人眼手的协调，让人具备形的准确性把握能力，有机的分析能力，影调表现和构想的能力。绘画基础让人具备一定艺术修养、审美能力，对色彩的感受能力、认识能力、组织能力，运用色彩塑造形体的能力以及色彩技法运用能力和艺术表现力。

本章的绘画能力旨在美术绘画基础上，围绕校考考题中出现的效果图表现等进行设计思考能力、造型能力以及对基本设计问题的表现能力的培养。

目 录

CONTENTS

设计美学

——传统图案的传承与创新 001

鱼之乐 003

一、彩陶纹饰及其装饰构成 004

二、传统纹饰的象征性 008

三、校考真题与课题拓展 012

化茧成蝶 021

一、装饰图案的形式美 022

二、形式美法则 022

三、校考真题与课题拓展 028

雏鹰展翅 041

一、传统图案中的动物造型设计 042

二、现代动物装饰手法及应用 044

三、校考真题与课题拓展 051

鲲鱼化鹏 059

一、传统图案的装饰性表现形式 060

二、现代装饰造型的多元化组合 063

三、校考真题与课题拓展 066

说文解字 077

一、古文字的程式化演进 078

二、古文字对现代设计的启示 080

三、校考真题与课题拓展 085

世说新语 089

一、文字设计中的意象表现 090

二、文字设计中的发散思维训练 094

三、校考真题与课题拓展 096

设计创意	
——现代图形的创意与表达	101
别具慧眼	103
一、图形的基本概念	104
二、从现代艺术发展中寻绎图形语言的流变	106
三、校考真题与课题拓展	112
异想天开	119
一、图形的基本分类	120
二、校考真题与课题拓展	127
妙手偶得	133
一、图形创意思维的培养模式	134
二、图形创意实践课例	138
三、校考真题与课题拓展	142
自说自画	145
一、现代艺术对图形形式的影响	148
二、中国传统经典装饰的再创造	153
三、校考真题与课题拓展	154
设计基础	
——构成基础等实践与应用	161
构成演绎	163
一、色彩基本术语	164
二、色彩的生理与心理功能	166
三、校考真题与课题拓展	168
观形察色	175
一、植物花卉类装饰画	176

二、风景装饰画	180
三、校考真题与课题拓展	185
超尘拔俗	189
一、宗教情感中的人物绘画	190
二、世俗生活中的人物装饰画	193
三、校考真题与课题拓展	196
人工智（艺）能	201
一、人物装饰的创作构思	204
二、人物装饰的色彩应用	208
三、校考真题与课题拓展	212
漫无止境	215
一、动画赋予人们全新的视觉体验	217
二、插画思维让想象在世界中放大	220
三、校考真题与课题拓展	221
望：未来已来	233
一、中央美术学院近年校考真题	234
二、校考真题与课题拓展	247
望月·慧月·心月	250

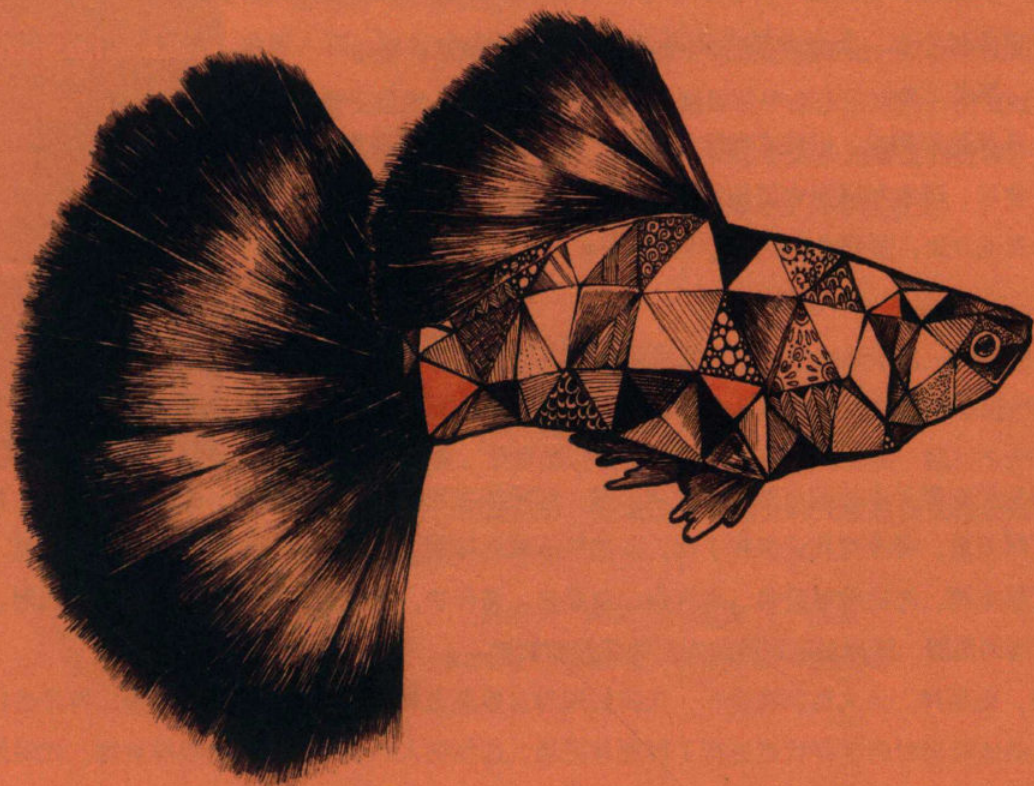
设计
美学

传统图案的传承与创新

贵州师范学院内部使用

初 农
历 冬
一 月

鱼之乐

庄子与惠子游于濠梁之上。

庄子曰：“倏鱼出游从容，是鱼之乐也。”

惠子曰：“子非鱼，安知鱼之乐？”

庄子曰：“子非我，安知我不知鱼之乐？”

——《庄子·秋水》