

美院高考完全手册

设计基础

秦臻
彭焕 编著
陈石
汪涌

广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

设计基础 / 张杰著. — 南宁: 广西美术出版社,
2006.1
(美院高考完全手册)
ISBN 7-80674-868-7

I. 设… II. 张… III. 艺术—设计—入学考试—自
学参考资料 IV. J06

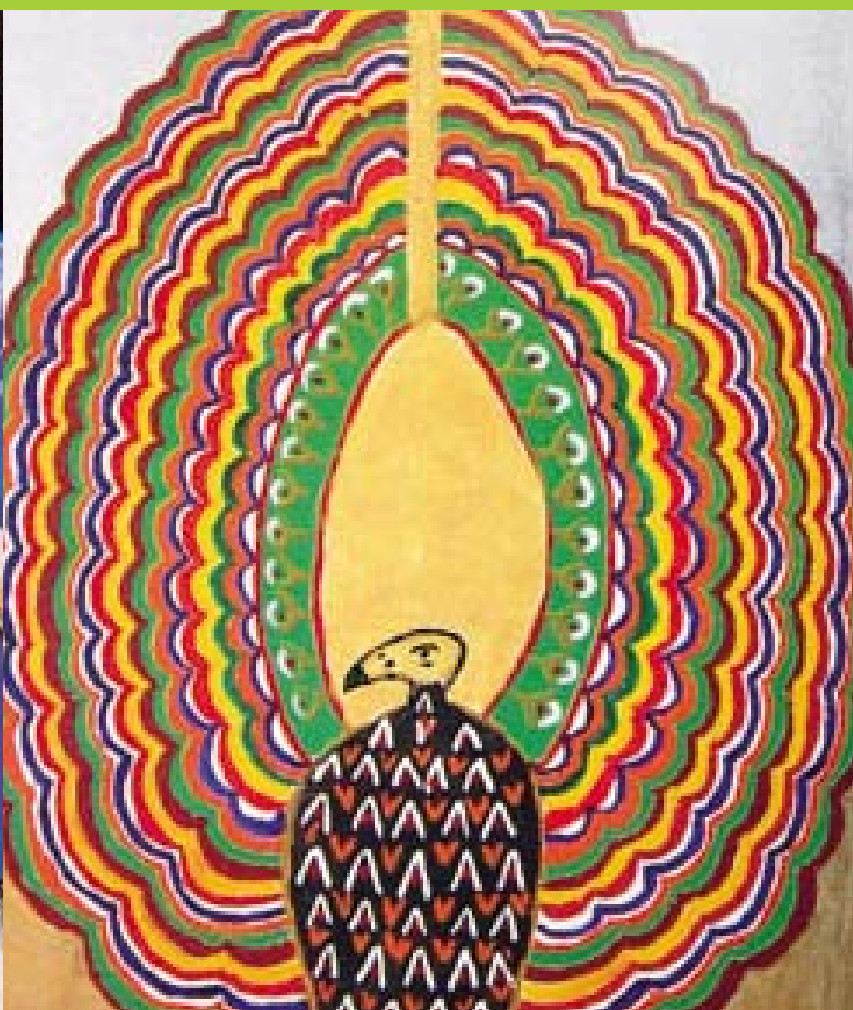
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 000177 号

美院高考完全手册

设计基础

主 编: 张 杰
编 著: 秦 臻 彭免焕 陈 石 汪 涌
图书策划: 钟艺兵
责任编辑: 林增雄
文字编辑: 梁秋芬
责任校对: 陈宇虹 陈小英 尚永红
审 读: 林柳源
出 版 人: 伍先华
终 审: 黄宗湖
封面设计: 亚 兵
版式设计: 七 弟
出版发行: 广西美术出版社
地 址: 南宁市望园路9号
邮 编: 530022
制 版: 广西雅昌彩色印刷有限公司
印 刷: 深圳雅昌彩色印刷有限公司
版 次: 2006年5月第1版
印 次: 2006年5月第1次印刷
开 本: 889mm × 1194mm 1/12
印 张: 3.5
书 号: ISBN 7-80674-868-7/J · 579
定 价: 20.00 元

版权所有 翻印必究

目 录

04 一 总述

04 (一)设计的基础概念

04 (二)设计及设计教育的历史发展

05 二 基础图案

05 (一)图案的概念

05 (二)图案设计的基本方法

08 (三)转换视角

09 (四)转换思维

11 (五)转换色彩

14 (六)无法生法

18 (七)图案的功能与图案作品分析

20 三 平面构成

20 (一)平面构成的概念、意义、应用范围及形式美的法则

20 (二)平面构成的考试

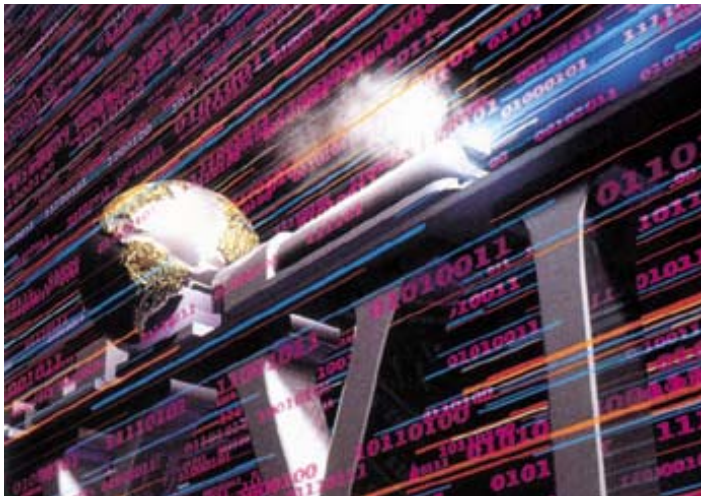
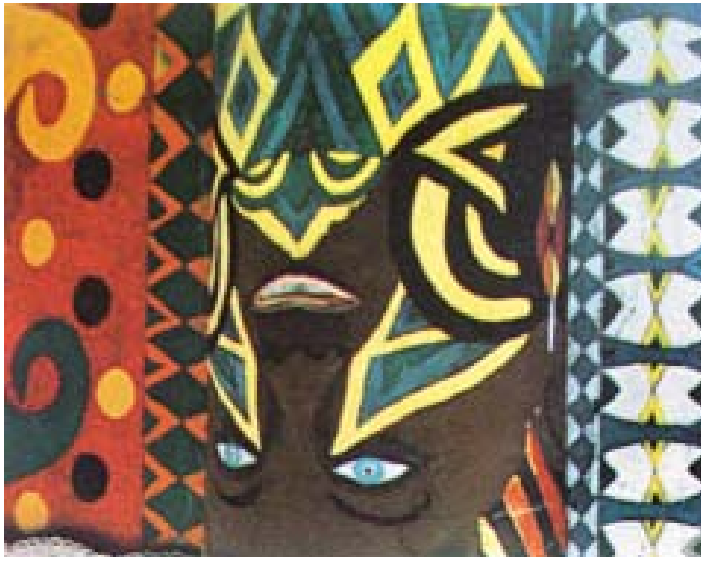
25 (三)作品分析点评、优秀作品欣赏

29 四 色彩构成

29 (一)色彩构成的概念

29 (二)色彩构成的考试

38 (三)优秀作品赏析

一 总述

(一) 设计的基础概念

设计和创造，在人类历史进程中，一直是永恒的主题。生活中随处可见的设计和创造的产物，它们无一不是人类自身的理性与情感特征的表现和倾诉。设计，从根本上来讲，是指人类把自己的意志和认识作用于自然界之上，用以创造人类文明的一种广泛的活动。正是因为有了设计及设计思维，才使得人类社会从原始、野蛮走向了文明。现代意义的“设计”概念，是人类社会进入工业社会后才形成的：它既可以指进行某种创造活动时的计划、方案的过程，也指思维创造的动态过程，其结果最终以某种符号表达出来。

(二) 设计及设计教育的历史发展

虽然设计是与人类社会同时出现和发展的，但设计真正受到社会的普遍关注和广泛重视，则是从19世纪末才开始的，是英国设计师菲里浦·莫里斯倡导和开创的新艺术运动，开启了西方现代设计的大门。自此之后，设计日益深入我们社会生活中的方方面面：广告设计、工业产品设计、服装设计、环境艺术设计、建筑设计等，在得到社会的广泛认同的同时，设计本身也成为了一个巨大的不容忽视的产业。设计已成为日常生活中不可缺少的一部分，起着越来越重要的作用，不但改变着人们的生活方式，也改变着整个社会的表现形式。

现代设计教育的起源，可以追溯到20世纪20年代于德国魏玛创立的包豪斯学校。包豪斯学校确立了以构成练习为基础的教学方法，对现代设计实践产生了深刻的影响。对视觉构成语言的深入研究、探寻设计与艺术的相互交融和互相影响，是现代设计的重要特征之一。构成，是指用一定材料的基本形态元素，按照视觉规律、力学原理、心理特征、审美法则来进行创造性的组合。根据其表达侧重点的不同，构成划分为平面构成、色彩构成、立体构成等。以平面构成、色彩构成、立体构成这三大构成的教学和练习作为现代视觉传达设计的基础，开始在设计教育中推广开来，随着时代的进步而不断完善和发展，使它们成为了现代设计教育的必修课程。

平面构成通过研究造型要素及构成规律，探讨形式美在设计艺术中的构成原理、规律及法则。探讨用多变的外部视觉形式来保证形式美法则所追求的永恒性。平面构成通过对视觉要素的理性分析和严格的形式构成训练，来培养对形态的创造能力和审美能力。对于现代设计的创作实践来说，平面构成的训练不但为实用设计创造了基础条件，更是有效提高设计思维、启迪设计灵感的必要条件。

色彩构成，又被称为“色彩相互作用”，是指通过研究色彩的构造去反映复杂的视觉表面现象，使其还原为最本质的视觉表达。根据色彩的三种基本属性，将两种以上的色彩，按照一定的原理，重新组合，搭配形成新的色彩关系，同时应用心理学的原理去发现把握、去创造美的色彩效果。

立体构成，是研究立体形态的材料及形式的造型基本学科。立体构成所研

究的对象是立体形态和空间形态的创造规律。具体来说就是研究立体造型的物理规律和知觉形态的心理规律。它需要从客观世界中发掘出美的元素，找到其重叠、对比、错落等规律，以独特的充满个性的方式加以呈现。立体构成以产品设计、建筑设计、舞台设计等所有立体设计所共同存在的基础性、共通性问题作为研究对象和教育重点，其对立体与空间形态的研究，为现代设计获得更加广阔的发展空间奠定了更广泛的基础。

近年来，报考美术类高校各设计专业的考生日益增多。高考入学考试是为各院校选拔和挖掘具有可塑性的优秀学生的环节。所以，在对考生的基础能力和水平进行考核的同时，试题更加偏重于对考生的设计素养和综合创造能力的考核。考生在准备考试的时候一定要在扎实作好基础训练的同时，多了解本专业的相关信息和知识，多看多了解，增加自己知识面的广度和深度。这样才能在考试中脱颖而出。

图1

二 基础图案

(一) 图案的概念

今天的时代是一个充满图形的时代,清晨只要一睁开双眼,你就逃避不了图形的追逐。步入街市,铺天盖地的图形让你应接不暇。每天的衣食住行中,形形色色的图形不停地闯入眼帘,争先恐后地让你记住它的模样。打开电视,汹涌而来的图形为留住你瞬间的目光,不惜一掷万金。

当代人和图形一起成长,这是一个读图的时代。

什么是图案,《汉语大词典》解释:“有装饰意味的花纹和图形,以结构整齐、匀称、调和为特点,多用在纺织品、工艺美术品和建筑物上。”也有些图案设计前辈解释为:“图”,“图形”,又为“意图”;“案”即记录或文件。“图案”本身是图形设计的意思。学习图案是进入设计艺术的开端,是连接其他设计艺术学科的纽带。

探究有装饰意味的纹样和图形,如同做一个有趣的设计游戏。让我们一起运用图案设计的知识,把纷繁自然的花鸟鱼虫,把大千世界的事物,变成各种美好的图形,使人们过目不忘。

(二) 图案设计的基本方法

什么是图案设计的基本方法?是写生,是用唯美的眼光观察事物。好的图案作品,最初一定产生于对自然形态的写生过程,这个过程为:

写生稿	{ 抓住特征——归纳概括 寻求变化——夸张变形 精心构图——均衡饱满 }	创作稿	{ 组织点线面,穿插对比 调整黑白灰,丰富层次 提炼正负形、适合构成骨骼 }

模拟题1:以植物为形象,作一幅有趣味的装饰画,限一套色。(如图2)

模拟题2:以家禽为形象,作一幅有一定夸张感的单色装饰画。(如图3)

模拟题3:以动物为形象,作一幅有秩序感有韵律感的单色装饰画。(如图4)

模拟题4:以动物为题材,作一幅有寓意的装饰画,限3—5套色。(如图5)

作品美感评估:花纹或图形作品构图均衡丰满,有一定的秩序感、韵律感、形式感,有个性和意味性。

图2

图3

图4

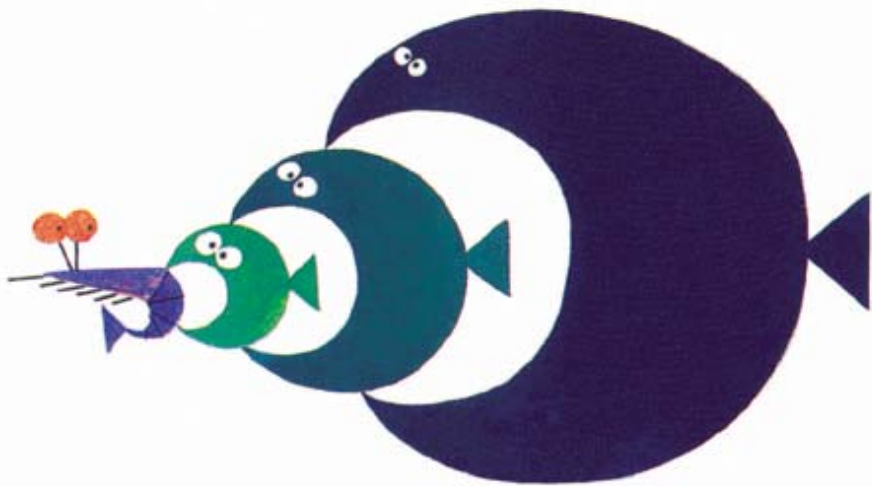

图5

1. 用“减法”归纳简化

我们走进大自然写生时，眼中每一种物体形态都融在色、光、影中，交织在透视、空间、背景里。太喧闹、太庞杂、太无序，也许会使你一筹莫展，无所适从。我们要学会用一种特殊的眼光去看，这就是用单纯化、平面化、秩序化的眼光去观察、捕捉你喜欢的物体形态。这时你会发现眼前的物体颜色、光、影不见了，开始单纯起来。接着体积明暗也消逝了，轮廓更加清晰。再接着杂乱无章的空间背景也没有了，物体的形态开始有韵律、有秩序起来。这时，你的信心回到画面，纸上的物体形态，经过你再次筛选、提纯、修剪、净化，又一整套“减法”下来，开始鲜明、美丽起来。这就是写生变化中“减法”的魔力。

模拟题5：试用民间剪纸手法，作一个民间吉祥图案设计。

民间剪纸中盛开的“菊花”被“减”得只剩下几片卷曲的花瓣，其风姿绰约还是让我们过目不忘。(如图6)

图6

模拟题6：在一个边长为100mm的等边三角形内作一个有民间特色的单色图案设计。(如图7)

剪纸中的剪影法，就是提炼轮廓、平面化处理对象的好办法，是图案设计中常用的“减法”之一。

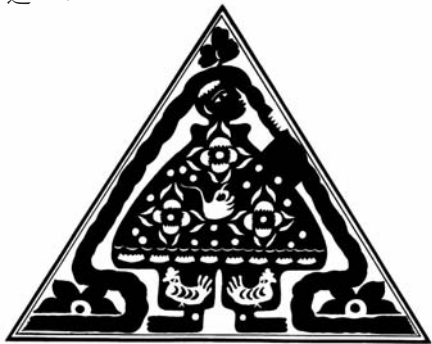

图7

2. 用“加法”夸张强化

高尔基说过：“夸张与联想是艺术的一对翅膀”，夸张与联想是图案设计中必不可少的“加法”。针对物体形态的独有特征态势，在概括的基础上，去烘托添加，补充助势，强化其内在精神和特殊性格，以达到更加感人的目的。

民间木版年画中农民的过年猪，体形就夸张成椭圆形，滚圆肥壮的样子更加让人喜爱。汉代画像砖中刻画荆轲刺秦王的故事，那把被秦王躲过的匕首，竟然凿穿了石柱，其除暴的力量和情绪被夸张得惟妙惟肖。

总之，图案设计时不要忘记在使你感动的地方做“加法”，千万不要怜惜“夸张”的笔墨。

模拟题7：以人与自然为主题，作一个趣味生动的装饰画，尺寸150mm×150mm。(如图8)

模拟题8：作一个有花边纹样感觉的图案画，限3—5套色。(如图9)

图8

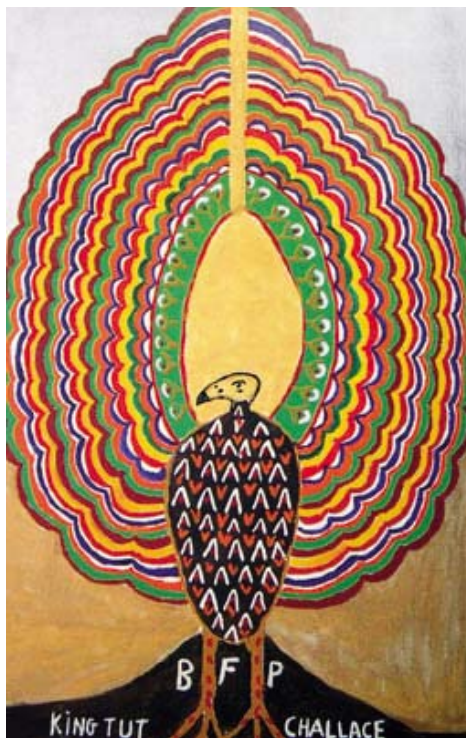

图9

3.用“加、减、乘、除”完善美化

把图案设计过程当作一场设计游戏的过程,既然是游戏就要遵循游戏的规则,受到条件的限制。

如米字格、九宫格、二方连续和四方连续等骨架条件限制,在限制中需要严谨的绘图和缜密的思维,需要在对称、均衡、疏密、聚散、轻重、强弱、动静等条件中用“加、减、乘、除”来分析:哪些形应该强化,哪些应该削弱,哪些线条应该成倍地增加,哪些点应该擦净,一个不留。总之,好的图案作品不可能采用一种方法来完成,而是在“加、减、乘、除”的“设计运算”中精心搭配而成的。

模拟题9:在一个直径为150mm的圆形内作一个以花卉为题的图案,限3—5套色。(如图10)

模拟题10:自选一件日用器物为其设计图案纹样,限3套色。(如图11)

图10

图11

模拟题11:借鉴中国园林中门廊、窗饰上的图案,作一个200mm×50mm的竖式矩形图案设计。

古典建筑的窗、门廊属九宫、米字格对称图案。(如图12)

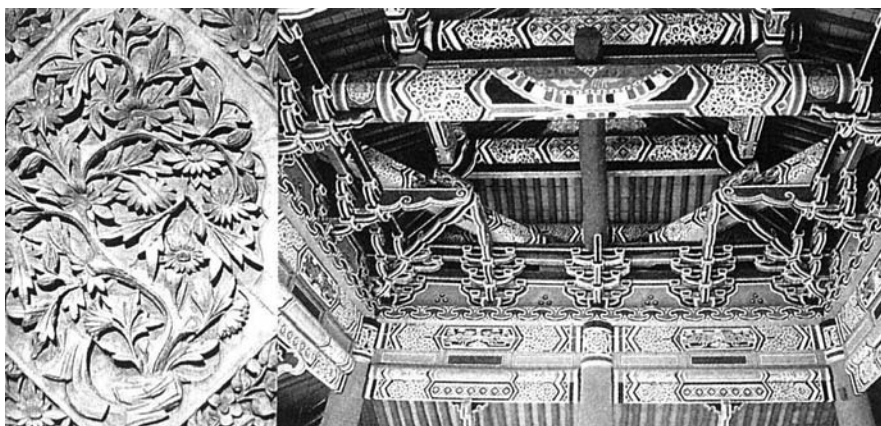

图12

模拟题12:借鉴古建筑上的彩绘纹样,作一个有民间特点,有秩序感的图案,限10套色以内。(如图13)

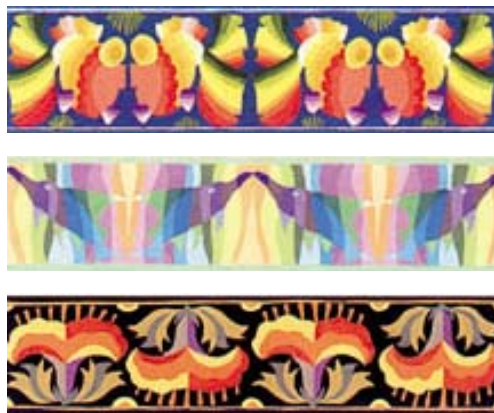

图13

模拟题13:借鉴民间纺织品上的纹样,在150mm×150mm的九宫格内作一个以桃花为主要元素的图案设计。(如图14)

图14

(三) 转换视角

学习图案, 要改变常规看待问题的方法, 打破固有的数量、比例和时空概念模式。为了表现物象的本质, 观察角度的选择不只是上、下、左、右等方位, 还应在放大镜下微观物象特征, 和在时空的运动发展中观察物象的变化过程, 随时移动调整、选择视角, 才能深刻地把握物象的本质。图案设计中还往往需要启动我们的一颗童心, 像儿童一样看世界, 看自然。

模拟题 14: 以现代科技为灵感作一个 3—5 套色的装饰画, 尺寸 150mm × 200mm。(如图 15)

模拟题 15: 试用儿童的视觉作一幅充满童趣的装饰画, 不限颜色。(如图 16)

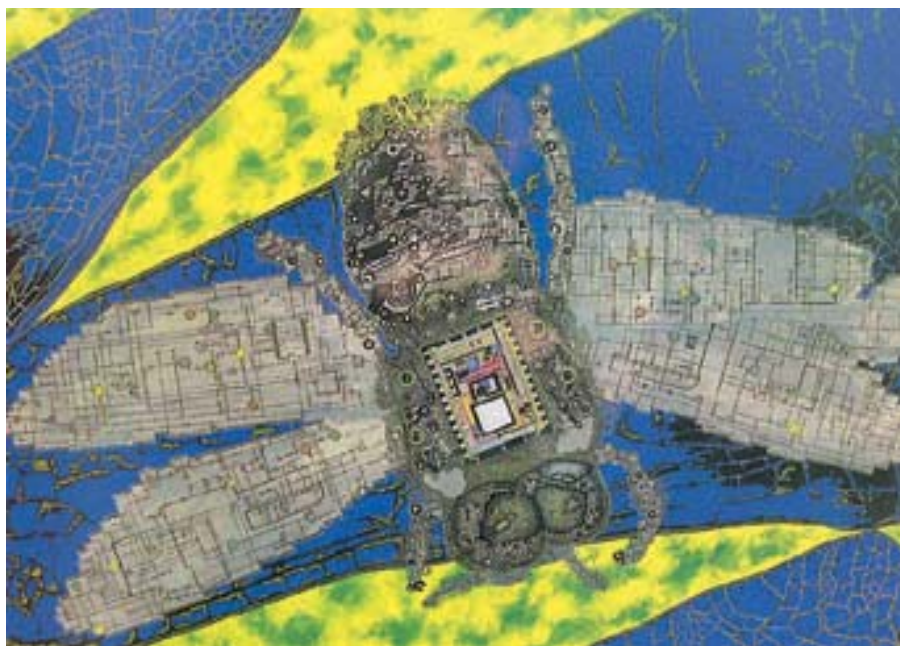

图 15

图 16

1. 以一当十的数量概念

图案设计可以模糊数量概念, 常常用几片树叶表示一片森林, 用一枝桃花表示千里春光(如图 17、图 18), 其实就是小中见大的比例概念。

图 17

图 18

2. 图案设计可以模糊比例概念

民间剪纸中，“喜鹊闹梅”的花朵大过喜鹊，“百子祝寿”的儿童抬着巨大寿桃，把万顷波涛的大海，浓缩为一朵浪花，都显得可信、得体。

模拟题 16：选一幅民间木版年画，将其归纳成一幅单色装饰画，使图案形象的剪影更为突出，并体会其中的夸张手法。(如图 19)

图 19

3. 以虚代实的时空概念

图案设计中还可以模糊季节、时间、地域的概念。画桃树有树叶、花朵，还有成熟的桃子；画小牛吃奶，喂奶的母牛肚子里还怀着—头小牛。图案可以不表现凝固的时间，而是表现流动的发展的时空，表现人们知道的事物过程和美好的希望，这种现象在图案中比比皆是。

模拟题 17：以民间和现代两种风格，各作一幅表现时空流动感的图案。(如图 20、图 21)

图 20

图 21

(四) 转换思维

图案设计可以不要求实事求是，想象在图案设计中非常重要。图案的想象里跳跃着灵气，显现出意境，所以没有想象就没有好的图案，僵化了的思维必然导致僵化了的图案作品。设计图案前的固定思维模式，轻车熟路的设计方法都创作不了好作品。要敢于在构思困境中挣扎，所谓“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”就是这个道理。当然，想象的翅膀是靠生活经验和众多知识的积累才丰满起来的。

1. 用联想去丰富

联想，是由此及彼的想象，浮想联翩是跳跃似的思维。画出太阳就想到月亮、星星、云彩等，会使图案内容更丰富。(如图 22、图 23)

图 22

图 23

2. 用创想去升华

创想是举一反三，是思想飞跃的想象，是以理性和科学为依据的想象，创想的跨度更宽更远。如对文字、音乐等抽象概念的图案化。(如图 24)

模拟题 18：以东西方文字为形象，作两幅装饰画，采用对比手法，尺寸、色彩自定。(如图 25)

图 24

图 25

3. 用梦想去超越

梦境是人潜意识的流露，往往超越现实生活，梦境中的事物是反常规的，描绘梦境中的画面，有时会收到意想不到的特殊效果。如对具体事物的理性抽象化，超越具体事物本身含义之外的创新意味。

模拟题 19：用抽象的符号表现似曾相识的图形，限 3—5 套色。(如图 26)

图 26

(五) 转换色彩

大自然中的色彩，在光、空气、尘埃的混合笼罩中显得美丽神奇。锡管的颜色走上白纸也需要在我们的大脑里进行一次混合、转换、提炼。色彩在现代图案设计中是主角，如果搭配得体，以什么形状登场都能获得掌声。

1. 图案色彩的一般规律

① 简练、概括。(如图 27)

图 27

② 有一个明确的主调。(如图 28)

图 28

③ 使用色彩类别不多，一般多用四套色。(如图 29)

图 29

④ 当代图案作品多用对比色，纯度高，明度对比强。(如图 30、图 31)

图 30

图 31

2. 色彩配合的常用方法

① 临近色的配合。(如图 32)

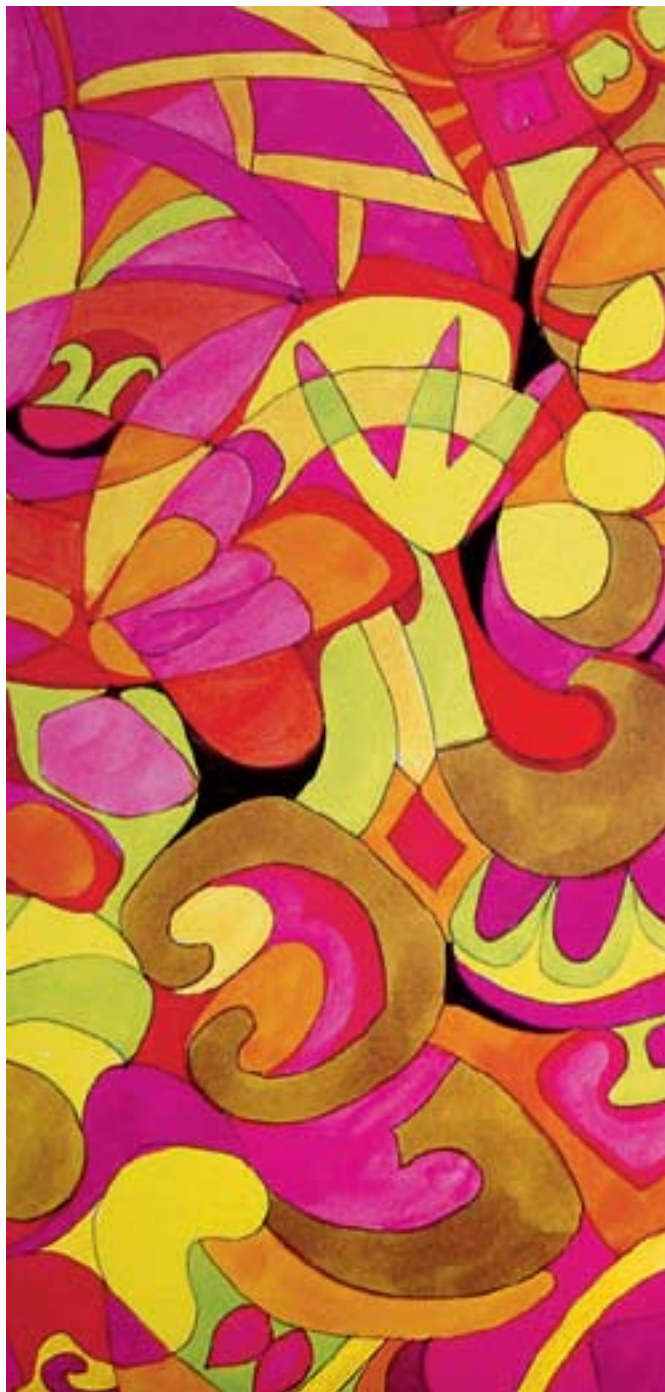

图 32

② 同类色的配合。(如图 33、图 34)

图 33

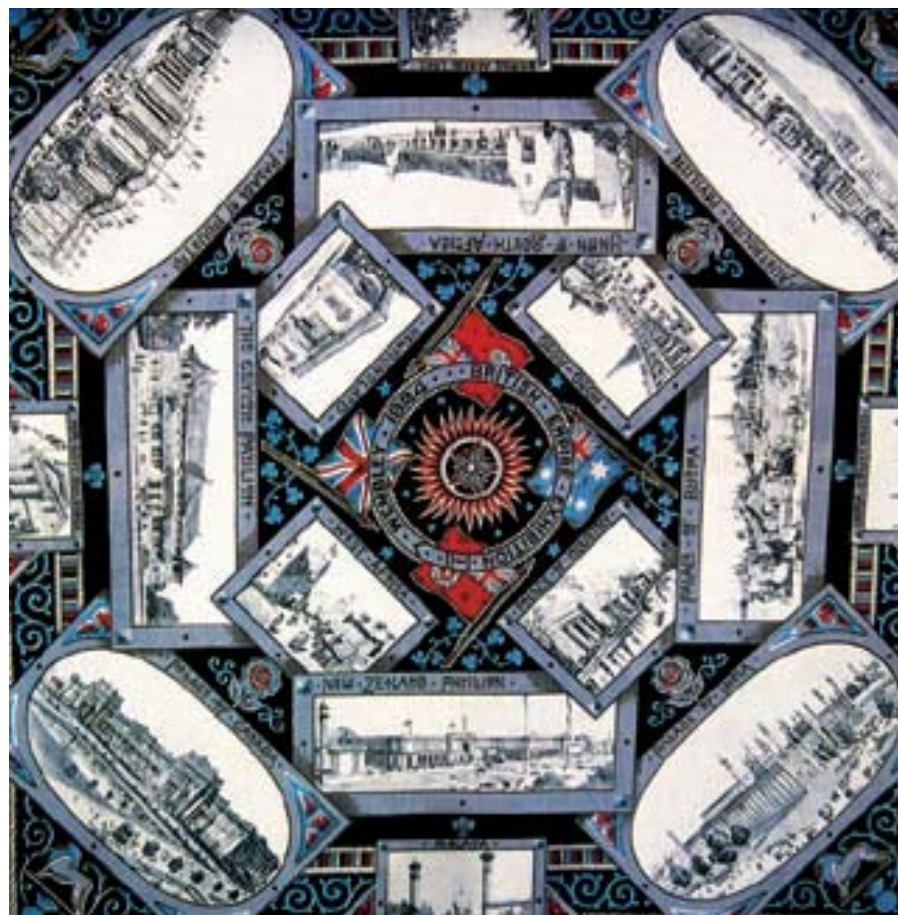

图 34

③对比色的配合。(如图 35、图 36)

图 35

图 36

④补色的配合。(如图 37、图 38)

图 37

图 38

⑤极端色的配合。(如图 39)

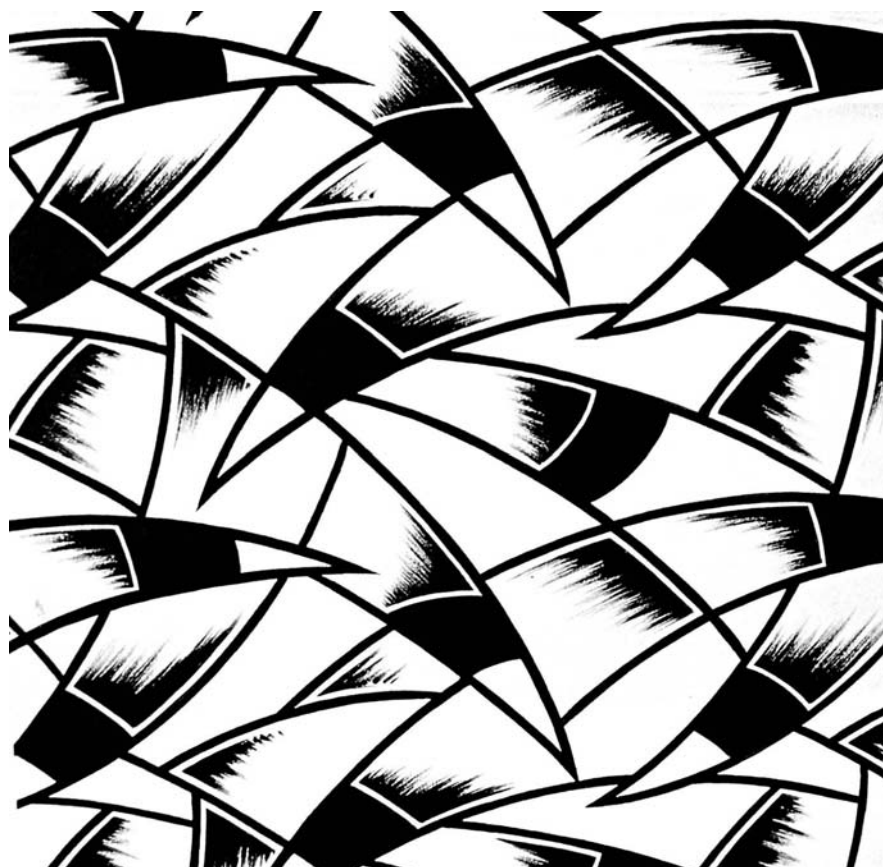

图 39

(六) 无法生法

“无法生法”是古代画家对笔墨表现技法创新精神的写照。前辈大师留给我们许多图案绘制的技法，我们在研究学习的同时，仍然需要用“无法生法”的精神，探索新技法，扩展表现力，创造出更适合当代图案表现的技法，画出无愧于时代的图案佳作。

①传统技法：勾线法，如图40—图42；平涂法，如图43；勾线平涂法，如图44；织点法，如图45、图46；分割法，如图47、图48。

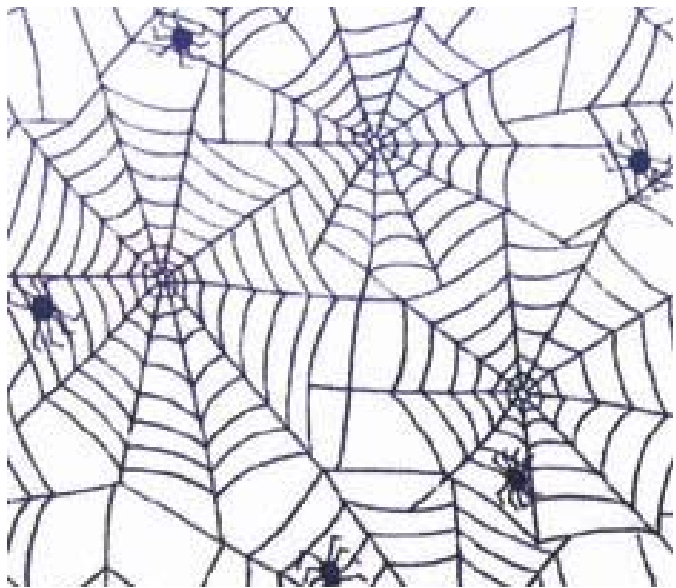

图40

图41

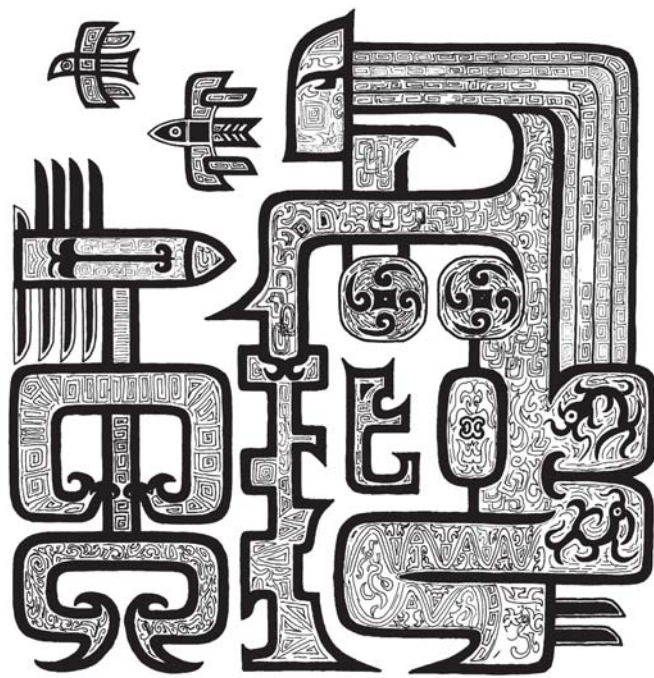

图42

图43

图44

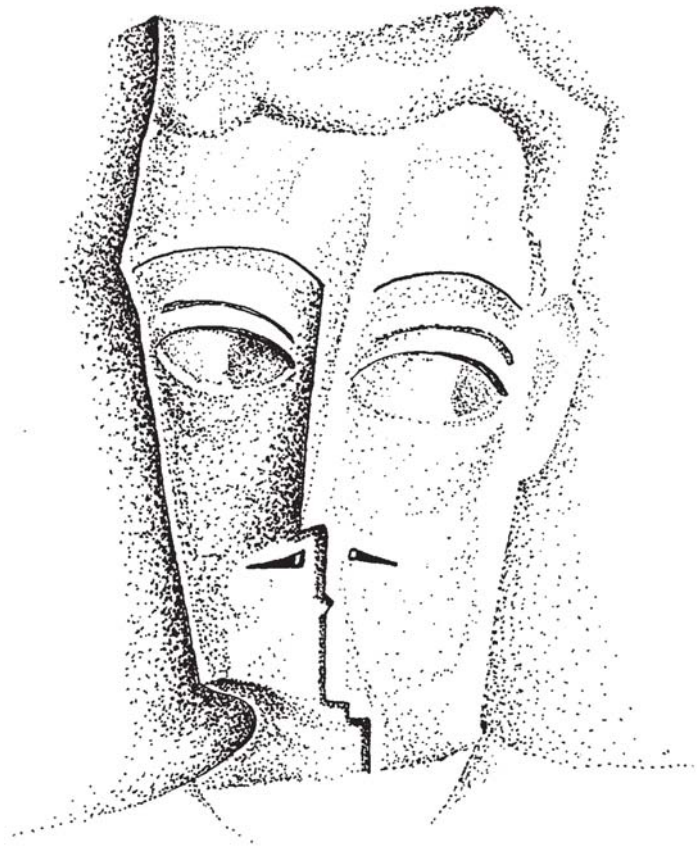

图 45

图 47

图 46

图 48

②创新技法：水晕法，如图49；干画法，如图50；钢笔水彩法，如图51；拓印法，如图52；剪纸法，如图53、图54；彩色铅笔法，如图55；数码照相程序处理法，如图56；综合表现法，如图57、图58。

图 49

图 50

图 51

图 52

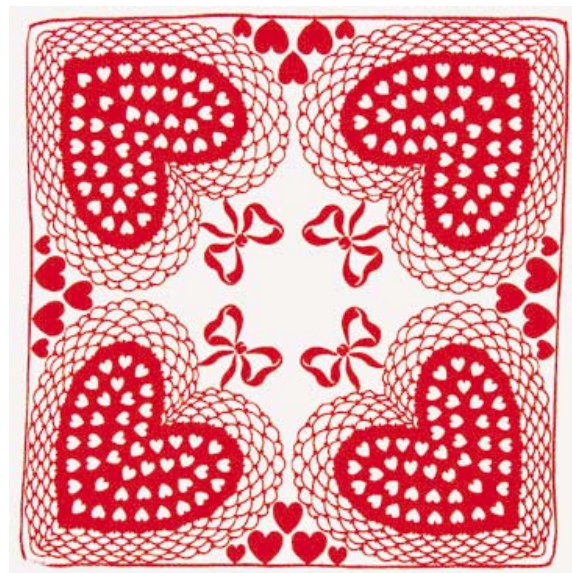

图 53