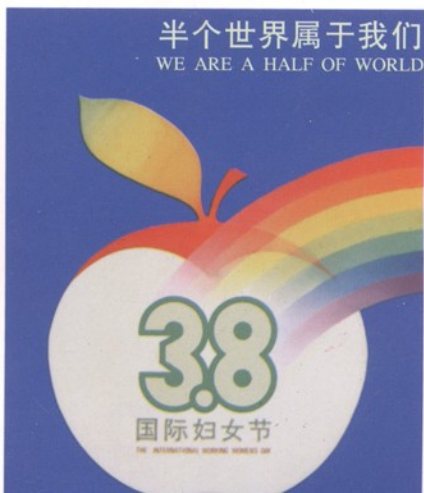

艺术院校美术专业招生考试

设计 指导

○张廷禄 / 主编

○长春出版社

主 编
编 委

张廷禄
王国伦
张树新
王建中
张延刚

郑曙暘
鲁 闽
马 赛

艺术院校美术专业招生考试

设计指导

主 编 张廷禄

长春出版社

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

内容提要

本书是针对广大考生在设计上迫切需要指导的情况下编纂的。就诸设计专业的性质、内容及基本技法等方面均一一作了具体指导和详细解答,并聘请了中央工艺美术学院各专业有经验的部分专家、教师参加了编写,具有极强的针对性、指导性和实用性。

(吉)新登字 10 号

设计指导

主编 张廷禄

责任编辑:庄宝仁

版式设计:显 斌

封面设计:庄宝仁

长春出版社出版

吉林省新华书店发行

(长春市建设街 43 号)

长春市第十一印刷厂印刷

开本:787×1092 1/24

1996 年 6 月第 1 版

印张:6.75

1998 年 1 月第 2 次印刷

字数:50 000

印数:10 101—18 100 册

ISBN 7-80604-446-9/J·39

定价:19.00 元

目 录

《设计指导》综述	1
装潢艺术设计专业	9
环境艺术设计专业	35
染织艺术设计专业	59
服装艺术设计专业	83
陶瓷艺术设计专业	97
工业设计专业	115
装饰绘画专业	131

《设计指导》综述

张廷禄

编辑出版《设计指导》一书目的在于普及设计的基本知识和基础技法,为报考高等工艺美术设计专业的考生提供帮助和专业设计指导。

设计艺术专业包括的范围很广,目前我国沿用的称谓是工艺美术设计专业。它包括装潢艺术设计、环境艺术设计、染织艺术设计、服装艺术设计、陶瓷艺术设计、工业设计、装饰艺术设计(装饰绘画、装饰雕塑、金属工艺、漆艺)等。它的设计宗旨和目的是集实用与美观、使用功能与欣赏功能于一体。随着经济和科技的发展,它的专业范围还将不断扩大。

中国的工艺美术有着悠久的历史 and 辉煌的成就。解放前,多数属于特种工艺和民间工艺美术,没有正规的工艺美术教育。解放后,工艺美术教育受到党和国家的重视,在一些美术院校成立了相关的系科,尤其是1956年成立了中央工艺美术学院,它是全国专门从事培养设计人才,专业设置最多的一所工艺美术学院。进入八十年代以来,随着改革开放的不断发展,设计教育进入了一个迅速发展的时期,国外先进设计教育的模式和内容不断被引进,比如基础教育中的平面构成、色彩构成和立体构成,电脑设计及应用,以及工业、环境艺术等专业的设计都受到了外来技术的很大影响。经济的腾飞需要设计教育的同步发展,设计教育必将在理论建设、教育模式和人才培养方面有较大的发展。从宏观上讲,改革和完善设计教育将成为全民族设计教育蓬勃发展的必然。

工艺美术设计专业考试科目一般为三门,即素描、色彩和专业设计。专业设计在考试中占有重要位置,因为高等学校是以专业教育为主的,根据考生的专业志愿,测试他们对该专业的基础知识是十分必要的。通过考前准备,增加了考生对该专业的认识和基础知识的掌握,这个过程也是对专业的选择过程。另外,考生具备一定专业基础,入学后易于很快适应该专业的正常学习。考生的专业基础素质,往往与入学后的专业成绩密切相关。所以,将设计基

基础为一门必考的科目是十分必要的。

谨就各专业的培养目标以及考试内容、考试要求及其它注意事项做一简要的评述：

· 染织艺术设计专业

该专业培养染织品的美术设计、教学和科研人才。它以绘画、图案和染织工艺为专业基础课程，专业设计适应居室与服装对染织品的整体要求。

图案设计是染织专业的重要基础。因此，历年入学考试试题多数是以花卉为题材的适合纹样，或是其它形式的花卉图案。花卉的种类以一般生活中较常见的为主，设计在圆形、方形、三角形等几何图形中作适合纹样或作二方连续、四方连续的图案设计，颜色一般限用4~6套色。因此，考生应熟悉一般花卉的结构特点和生长规律，并通过概括、夸张、装饰等手段将写实花卉变为图案。考生还应掌握图案设计的基本规律和方法，一般分为单独纹样、二方连续、四方连续和适合图案等。考生可通过写生、临摹和欣赏，逐步掌握图案的造型规律和构成形式。例如：对称式、均衡式、旋转式、求心式、离心式等常用的适合图案基本构成形式。考生还应训练同一题材的多种构图和表现方法的能力。试卷要求图案造型美观、特征鲜明，要求色彩协调明快、层次分明。考生应根据各校考试要求和特点适当做一些动物、风景、人物的图案练习也是必要的。

· 服装艺术设计专业

该专业是培养服装艺术设计和教学、科研的专门人才，它是一定社会、民族乃至国家文明和文化水准的重要标志之一。服装设计专业是一门与造型艺术、工艺学、商品学、社会心理学及美学等密切相关的艺术学科。

服装设计专业的试题，包括在特定环境中的不同款式及穿着季节的男女青年服装。一般有以下几种题型：

一是以基本几何造型设计服装，如：以三角形为基本造型依据，设计一套青年女装；二是以限定的几种颜色为依据设计的服装，如：用红、绿、黑三种颜色设计一套女式礼服；三是为

特定的不同阶层、性别的人设计服装,如:为初中生设计男女学生服各一套;为一位中年女教师设计一套出席会议的服装等。

虽然试题不外乎男女青年装及学生服,但设计对象、性别、年龄、职业及穿着季节和环境各不相同。考生首先应重视审题,逐字推敲它的含义要求,然后构思设计。服装设计应抓住两个要点:首先,是人物的结构造型比例准确,动态自然生动,画面动态效果有利于展现服装的主要特点,注意服装结构、比例与人体动态的整体关系。其次,是服装色彩的运用要有一个总体的色彩效果,而且应注意内衣、外衣、上衣和裙、裤的色彩协调及对比关系。另外,还应重视画面的整体布局,效果图的大小、位置都应以卷面安排均衡整洁为准。

同时,每年都有工艺题或用线条表现的多种服装或配件的款式图,以考查考生服装工艺的基本知识和构思能力。如:画出十种不同造型的裙子;写出五种常用面料的名称;画出八种裤子的前后款式图;画出十种帽子造型等。有时则要求考生画出简单的裁剪图,如:画出女西服裙的剪裁图或男女裤的剪裁图等。

· 陶瓷艺术设计专业

陶瓷设计专业,在我国有着悠久的历史,是一门具有优秀民族传统的艺术设计学科,一般分为日用生活瓷设计和艺术瓷设计。考生应对陶瓷工艺、技术、理论有一个初步的认识,并利用和发挥工艺材料和工艺技术的特点。

陶瓷设计专业考试主要是测试学生的理解能力、思考能力和表现能力。近年来试题内容大体分为两类:一类是陶瓷用品的设计,如茶壶、台灯、花瓶等;另一类是用形体构成的方法来设计陶瓷造型,如:以蛋形为基本形态,构成一件陶瓷造型,并以几何纹样装饰;用圆柱体和圆球体结合,构成两种不同陶瓷造型;画出一件你喜欢的陶瓷造型,在此基础上演变出三种新的陶瓷造型。

从以上题型可以看出,日用陶瓷器具的造型设计,它既要形式美观,还要功能合理,这也是设计日用瓷的一般常识;另一类是利用一个或两个基本型构成几种不同的陶瓷造型,要求

考生要准确理解题意,发挥想象力和创造性。

考生还应掌握基本的绘图方法和设计要求。“装饰”是陶瓷器皿的组成部分,装饰的部位、纹样风格和颜色应由器皿的使用功能和造型的需要而定,要求纹样简练、色彩协调、风格统一。如:在方圆形挂盘上,以植物叶子为题材作装饰等。

· 装潢艺术设计专业

该专业与现代社会经济和文化发展有着密切关系,它主要培养商业美术设计和书籍装帧设计人才,要求考生有较强的绘画基本功和设计能力。专业设计涵盖范围较广,包括商品包装、广告招贴、贺卡、字体设计和命题装饰画等。专业设计实际上是对考生绘画基础和专业素质的全面考查,主要了解考生设计构思、构图、造型、色彩、表现技法以及专业基础知识的掌握程度。因此,考生除练习素描、色彩以外,还应掌握专业设计的基本技法和表现能力以及专业基础知识。

历年来考试内容包包括包装设计、招贴广告等。包装设计比如:简单文具用品的纸盒包装、日用品、化妆品、酒类、饮料及食品包装等。招贴广告以命题形式设计,比如:以某运动会、音乐会、大型会议等为题目,或以工业、农业、医疗、卫生、食品等内容为题的宣传画设计,均属招贴广告类。

近年有的学校试题内容多以字体设计和命题装饰图案为主,要求字体结构严谨、笔形规范、风格统一、重心稳定,要求同时书写一种或多种字体。字体虽然应用广泛,但要书写得好则需要经过规范的严格练习。

命题图案内容一般为人物、动物、植物和风景的单独或综合表现,要求构思新颖、造型生动、色彩协调。近年来试题举例如下:

在直径17厘米的圆形中,用装饰手法画一名现代女青年,在春天的景色中,演奏一种乐器;画一青年女演员正在翩翩起舞;画一女体操运动员表演自由体操的装饰画;以《美化校园》为题设计一方形装饰图案。

有的院校从试题内容和形式分析几乎属于一个模式,考生对题型已十分熟悉,但字体设计每年内容都不同,考生如果对美术字掌握不到一定程度,是很难达到要求的。命题图案每年内容各异,考生如果没有较好的造型、色彩基本功和专业设计能力是很难设计出高水平作品的。

考生在准备专业设计时,应重视对该专业有一个全面的了解,掌握各方面的基础知识和表现技法,提高艺术修养。因为考试从内容到形式在不断变化,押题式的准备是不会取得好成绩的。

· 环境艺术设计专业

该专业是培养从事环境艺术、室内装饰、家具陈设与庭院绿化设计等专门的人才。教学中重视设计智能与设计表达技能的基础训练,艺术修养与现代科技理论知识的并重。

环境艺术设计专业,随着社会经济发展和需要大批从事设计的人才,考生人数也逐年递增。专业试题的思路和形式各异,各院校均有自己的特点,但总的分为室内设计、家具设计和室外环境小品设计等。

室内设计主要包括小型房间、卧室的家具布局设计,一般按既定的房间平面图布置衣柜、写字台、床、沙发、茶几等,要求画出其中一件或几件的透视彩色效果图及正立面、侧立面、平面等三视图。

家具设计主要包括室内单件或几件的配套设计,如:公共厅堂的花盆架;居室几件不同形体家具的组合;写字台、电视柜、门厅杂物小柜及衣架等,或与不同风格家具的配套设计。

室外建筑小品包括公园坐椅和其它简易设施、电话亭、汽车站等小型公用设施。

综合以上考试情况,考生应注意以下几点:

(1)考生应熟悉和初步掌握家具、道具的使用功能和结构的合理性,设计应遵循简洁、大方、实用的原则,避免繁琐。

(2)应学习和掌握初步的设计知识和透视效果图的基本技法,同时还应掌握三视图的画

法以及各种材料的性能及使用常识。

(3) 考生还应注意卷面的整体安排,三视图和透视效果图应安排有序,并注意主要尺寸准确无误,一般以毫米(mm)标示,比例一般为1:10或1:20,视卷面情况而定。

· 工业设计专业

该专业是一门综合性的边缘学科,它的核心是产品设计,是对产品功能、材料、构造、工艺、色彩、装饰、表面处理等诸因素进行综合处理的,符合人们对产品的使用功能和审美功能需要的,科学、经济、艺术的综合性专业。

该专业主要培养产品设计人才,考生除掌握该专业基础的设计表现技法外,更重要的是对常见的各种产品(如日用工业品、家用电器等)在功能、结构、造型、颜色、材料性能、使用方法等方面有一个基本的了解。近年来,专业试题的内容有挂钟、便携式闹钟、组合式文具架、手电筒以及几种较适用的生活用品等。

从以上内容可以看出,考生平时应在生活中培养发现问题和解决问题的能力以及对产品的评价和表达叙述能力。为了提高造型能力,考生平时应不断提高速写水平,尤其是产品的速写能力和技巧。

此外,考生还应掌握产品透视效果图的基本表现技法和三视图(平面、正立面、侧立面)的基本画法,以及标明比例、准确透视等。

另外,再简单介绍一下展示艺术设计专业。展示艺术设计专业是近年新开设的专业,随着商品经济的迅速发展,对展示设计人才的培养和需求逐年增加。

该专业的考试内容一般围绕展示设计命题,比如:展览序言牌的立体造型设计;组合式展台设计;服装展架设计等。

组合式展台设计要求结构明确,组合特点突出,易于拆卸、运输、组装。还要考虑它的标准化以及符合材料、工艺特点和人体工程学原理。效果图要求简洁明确,透视和比例准确,卷面布局有序;要求掌握绘制透视效果图的基本表现方法的技巧;要求正确绘制三视图,掌

握绘图基本常识和技法。

· 装饰艺术设计专业

(1) 装饰绘画专业

该专业主要培养壁画、壁饰、屏风等装饰艺术设计人才。它对绘画基础要求比较严格,所学专业绘画性较强。专业试题一般以命题装饰画形式进行,要求考生首先应仔细审题,然后构思设计。要求画面构图完整、造型生动、色彩协调,在构图、造型和色彩运用方面具有装饰特点。一般要求用简要文字写出设计说明。

近年专业试题一般以命题形式设计一幅壁挂、壁毯或装饰画为主。近年试题有:《童年是快乐的》、《迎春》、《鸡年颂》、《迎全运、盼奥运》、《阳光灿烂的日子》、《献给1995年世界妇女大会》等。

从以上试题内容看出,该专业在要求造型能力、创作构思以及表现能力上,都近似纯美术专业,要求考生具备较扎实的绘画造型能力和较高的创作设计水平。要求卷面做到充分表达题意,并要求构图完整、创意新颖、造型生动、装饰得体、色彩协调等。此外,在设计中还应考虑使用材料的特点,如壁毯、陶瓷镶嵌壁画等不同的风格特点。

(2) 装饰雕塑专业

该专业同样要求有较扎实的绘画造型能力和一定的塑造能力,试题以圆雕或浮雕的形式进行。内容为命题创作,以人物题材为主。近年来曾以《风》、《自雕像》、《和平》、《母亲》、《春雨》为题进行命题创作。由于考试条件所限,一般要求考生自备雕塑简易工具和材料,考试形式一般为泥塑。

(3) 金属工艺专业

该专业以首饰设计、金属陈设品与纪念品设计为主要教学内容。该专业考试内容一般以命题创作方式进行,如:为兔年设计一枚纪念币;以孔雀为题设计圆形浮雕素描一幅;以1991年植树节为题设计纪念币一枚等。

考生应不断提高艺术修养和创作能力,发挥金属工艺的材料和制作特点,考试一般要求造型简洁、概括而富有装饰性。

(4) 漆艺专业

漆艺包括漆器、漆雕、漆画等漆的艺术,在我国具有悠久的历史传统。它以漆画教学为主,使学生了解我国传统漆艺和现代漆艺的科学技术,发挥材料和工艺特点,不断提高创作水平。

该专业入学考试以命题创作形式进行,一般为设计一幅漆画或装饰画,如:选十二生肖中的一种设计圆形图案;以我国民间传说成语故事为题,设计一方形装饰画;以植物园一角为题设计一幅漆画;以忆童年为题设计漆画;以牛为题设计一个漆盘等。

考生除了具备较强的造型创作能力外,还应对漆画的材料特点和制作工艺有一个初步的了解。按试题要求,一般在试卷上完成设计稿。

本文就工艺美术设计的几个主要专业及其专业内容、入学考试要求、命题范围做了概要的评述和分析。随着社会的进一步发展,科学技术的更新,设计艺术必将有一个飞跃的发展。先进的设计思维和技术将成为新时代设计艺术的主导。

本书作为报考设计专业的指导性参考书,在专业介绍、各专业绘制技法以及介绍一些较优秀的作品范例等方面都具有极强的参考价值及实用性。考生应从获取知识、技能方面打好专业基础,这样才能适应多变的考试内容和形式的要求。各院校招生专业不同,考试方法各异,考生还应对所报院校的考试情况和要求有一个初步的了解,以便更好地应试。希望本书对大家能有所帮助。

装潢艺术设计专业

● 王国伦

装潢艺术设计专业

一、装饰图案

装饰图案是装潢设计专业基础课中重要课程之一,无论是书籍装帧设计、广告设计、标志设计、包装设计等等,都离不开应用它。

一、向传说学习

装饰图案在我们的日常生活之中随处可见。从古至今,无论是彩陶、青铜器、汉瓦当、画像石、宋瓷、明锦……以及辉煌无比的佛教艺术,都离不开用装饰图案来美化。装饰图案在民间日用品、工艺品中更是一个重要组成部分,是民族传统文化瑰宝之一。这些由祖先留给我们的精华至今仍散发着璀璨夺目的光辉。在我们学习装潢设计之时,首先需要向祖国传统装饰艺术、向源远流深的民间艺术汲取营养乳汁。我们的艺术之花要扎根在中华民族的沃土之中。

向传统学习不仅需要了解、熟悉各个时代的经典作品,同时还要研究不同时期装饰图案的艺术风格、装饰手法和表现技法的应用。要领悟它们的创作方法和艺术思想。每个时代的装饰图案所展示的气质和辉煌的艺术效果是不同的,例如:汉画像石气魄深沉雄大,这种气

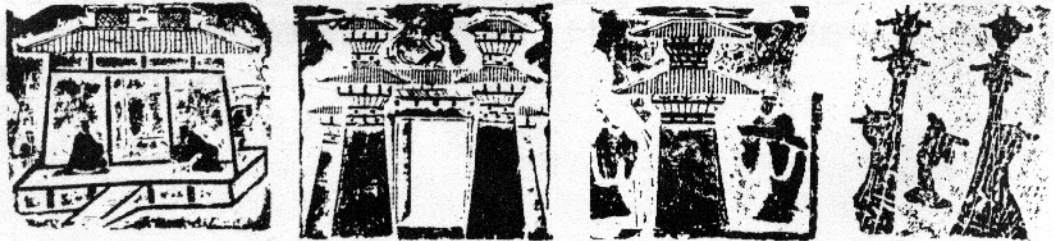

图1 汉画像石

派和精神会使我们感到震撼,是现代设计创作所应取法的。画像石中的人物、动物等,形象都特别生动、洗练,构图匀称,手法多变,图与外框的适合性非常自然。通过学习,我们可以从中获得极大的启发。(图 1)

二、黑白图案练习

在向传统学习的基础上,还应当深入生活,逐步掌握由写生到变化的创作技能。一幅好的装饰图案,应当有浓厚的生活情趣,应当反映出作者娴熟的表现技法和扎实的装饰功底,这样才能感染观众。学生们仅仅靠死记硬背图书资料是无法适应考试要求的。只有掌握了

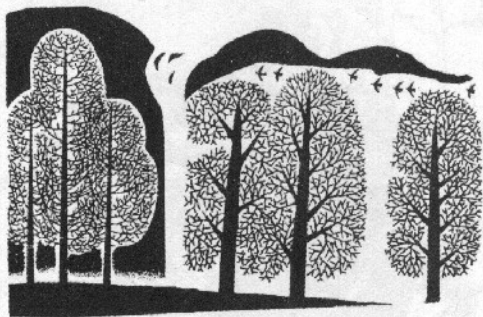

图 2 风景

图 3 动物

装饰变形的规律和技法才能“以不变应万变”。这里讲的“不变”即是规律和技法。

装饰图案的素材源于生活,无论是人物、风景、动物、植物、建筑……都可以成为表现的主题(图 2、3、4)。其中尤以人物难画。人的形象和结构等,若刻画不准确时极易被一般人所发现。初学装饰图案者可从人物变形入手。练习时要求将人物造型简练概括地处理,突出特征,变形夸张要适度。装饰画不能混同于漫画,经过变形的人物要有美感,人体结构比例协调,无论是整体或是局部,如五官、手、足、头饰、服饰、道具等都不可草率。在这方面,要避免“以奇

图4 人物

图5 影绘