

设计 问道

Principle & Practice of Design
创|意|速|写|权|威|教|程

傅淳强 编著

创意图形全新应试题型揭密 · 创意速写权威绘画知识解析
创意速写经典高分构图模板 · 创意速写应试元素积累图库
创意速写步骤详细示范解析 · 创意速写高分状元临摹范例

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

设计 问道

Principle & Practice of Design
创|意|速|写|权|威|教|程

傅淳强 编著

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青雄狮

律师声明

北京市中友律师事务所李苗苗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。未经版权所有者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

010-65233456 65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-50856028

E-mail: editor@cypmedia.com

图书在版编目(CIP)数据

创意速写权威教程 / 傅淳强编著. — 北京: 中国青年出版社, 2015. 7

(设计问道)

ISBN 978-7-5153-3303-8

I. ①创… II. ①傅… III. ①速写技法—教材

IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第089165号

设计问道—创意速写权威教程

傅淳强 / 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) 50856188 / 50856199

传 真: (010) 50856111

企 划: 北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

图书策划: 田 野

责任编辑: 张 军

助理编辑: 王世伟 李梦川

书籍设计: 智胜堂文化传播

印 刷: 北京建宏印刷有限公司

开 本: 889 x 1194 1/16

印 张: 11

版 次: 2015年8月北京第1版

印 次: 2015年8月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5153-3303-8

定 价: 78.00元

本书如有印装质量问题, 请与本社联系

电话: (010) 50856188 / 50856199

读者来信: reader@cypmedia.com

投稿邮箱: author@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站: <http://www.cypmedia.com>

创意速写

Chapter 01 创意速写概述

- 6 1.1 创意速写概念简述
- 6 1.2 创意速写考试方式
- 6 1.3 创意速写考试特点
- 6 1.4 创意速写考试要求
- 7 1.5 创意速写出题模式
- 7 1.6 创意速写考试材料
- 8 1.7 创意速写学习计划
- 8 1.8 创意速写学习方法

Chapter 02 创意速写思维

- 10 2.1 创意思考及流程
- 10 2.2 图形创意思维方法

Chapter 03 创意速写方法

- 12 3.1 创意视角
- 17 3.2 异质同构
- 19 3.3 创意投影
- 20 3.4 夸张拟人
- 22 3.5 正负图形
- 23 3.6 装饰填充
- 24 3.7 错位空间
- 25 3.8 矛盾空间
- 26 3.9 风格表现

Chapter 04 创意速写素材积累

- 38 4.1 生活用品
- 42 4.2 食物饮品
- 44 4.3 水果蔬菜
- 45 4.4 厨房用品
- 46 4.5 服装饰品
- 48 4.6 医疗用品
- 49 4.7 演奏乐器
- 50 4.8 学习办公
- 52 4.9 医疗用品
- 53 4.10 科技产品
- 54 4.11 植物草木
- 55 4.12 交通工具
- 56 4.13 房屋建筑
- 58 4.14 POP图案
- 60 4.15 动物宠物
- 62 4.16 卡通表情
- 63 4.17 卡通人物
- 66 4.18 手脚动态
- 70 4.19 肌理质感

Chapter 05 人物速写范例库

- 72 5.1 人物速写元素
- 78 5.2 人物速写组合
- 92 5.3 场景速写范例

目 录

Chapter 06

创意速写绘画步骤

Chapter 07

创意速写新题型解析

- 100 7.1 演奏——线描双人速写和创意图形
- 101 7.2 聆听——线描双人速写和创意图形
- 102 7.3 激烈——线描双人速写和创意图形
- 103 7.4 沟通——线描双人速写和创意图形
- 104 7.5 骑行——线描双人速写和创意图形
- 105 7.6 舞蹈——线描双人速写和创意图形

Chapter 08

创意图形

Chapter 09

创意速写范例库

Chapter 10

字体设计

Chapter 11

工业设计

设计 问道

Principle & Practice of Design
创|意|速|写|权|威|教|程

傅淳强 编著

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青雄狮

前言

“设计问道” 淳强自序

从2008年设计绘画教学开始，我出版过多本手绘和设计图书，为广大美术专业考生和手绘爱好者们提供了日臻完善的绘画参考教材。很高兴又能继续与大家分享我的手绘作品和创作经验。

创意速写可以分成两部分：一是速写基础，是手头功夫和画面表现能力训练；二是创意思维，是头脑风暴和画面创意求新求异。速写作为绘画的基础训练内容，大致分为人物速写、场景速写、建筑速写和工业速写等等。

提高速写基础需要广泛阅览大师的绘画和设计作品，将临摹与写生相结合，绘画者会更容易找到自己的速写绘

画表现语言。创意部分则灵活多变，如电影海报、平面广告、科技产品、人文景观和卡通动漫等都可成为绘画者创意灵感的来源。其次，多训练发散思维也是一个快速找到创意点的好方法。

我认为创意速写最重要的两个核心——“真心喜欢”和“持续坚持画”。绘画动力来源于绘画者的无限热爱，而后天的勤奋不懈才能将绘画者的天分淋漓尽致发挥出来。希望大家能真正喜欢创意速写，我们一起努力！

傅淳强

2015年5月26日

“设计问道” 策划推荐

傅淳强是极有天赋的手绘艺术家。相识多年，他的作品我都认真看过，记忆深刻。看淳强绘画作品第一眼就会被深深吸引，仿佛有“魔力”，把你带入他的绘画视界。

淳强笔下的作品富有强烈画面表现力和独特的创作感。不论是创意速写还是装饰画，再到平时涂鸦手绘的创作，都能深刻感受到他对绘画的真诚和执着。“笔耕不辍”是对他勤奋绘画的赞许。淳强的纸和笔基本不离手，即使外出，书包里也装着各种绘画材料，准备随时“出击”，用纸和笔记录下眼前的美丽事物和风景。

淳强的作品，除了感动还有震撼。感动是因为每张都

有故事，富有内涵。震撼是画面的视觉冲击力和丰富细节。画如其人，淳强的真诚和善良使画面表现出满满的正能量，带给每一位观者心灵的感动和视觉的享受。

策划本书的过程中，我与淳强沟通磨合了几个月时间，作品从千余幅中精心挑选。全书编辑的体例合理，教学内容明确系统，文字编写详细准确，图片精美清晰。必定会给读者带来一场手绘和设计教学的“盛宴”，也必定带给绘画学习者实用的知识和巨大的帮助。

田野

2015年6月1日

创意速写

Chapter 01

创意速写概述

- 6 1.1 创意速写概念简述
- 6 1.2 创意速写考试方式
- 6 1.3 创意速写考试特点
- 6 1.4 创意速写考试要求
- 7 1.5 创意速写出题模式
- 7 1.6 创意速写考试材料
- 8 1.7 创意速写学习计划
- 8 1.8 创意速写学习方法

Chapter 02

创意速写思维

- 10 2.1 创意思考及流程
- 10 2.2 图形创意思维方法

Chapter 03

创意速写方法

- 12 3.1 创意视角
- 17 3.2 异质同构
- 19 3.3 创意投影
- 20 3.4 夸张拟人
- 22 3.5 正负图形
- 23 3.6 装饰填充
- 24 3.7 错位空间
- 25 3.8 矛盾空间
- 26 3.9 风格表现

Chapter 04

创意速写素材积累

- 38 4.1 生活用品
- 42 4.2 食物饮品
- 44 4.3 水果蔬菜
- 45 4.4 厨房用品
- 46 4.5 服装饰品
- 48 4.6 医疗用品
- 49 4.7 演奏乐器
- 50 4.8 学习办公
- 52 4.9 医疗用品
- 53 4.10 科技产品
- 54 4.11 植物草木
- 55 4.12 交通工具
- 56 4.13 房屋建筑
- 58 4.14 POP图案
- 60 4.15 动物宠物
- 62 4.16 卡通表情
- 63 4.17 卡通人物
- 66 4.18 手脚动态
- 70 4.19 肌理质感

Chapter 05

人物速写范例库

- 72 5.1 人物速写元素
- 78 5.2 人物速写组合
- 92 5.3 场景速写范例

目 录

Chapter 06

创意速写绘画步骤

Chapter 07

创意速写新题型解析

- 100 7.1 演奏——线描双人速写和创意图形
- 101 7.2 聆听——线描双人速写和创意图形
- 102 7.3 激烈——线描双人速写和创意图形
- 103 7.4 沟通——线描双人速写和创意图形
- 104 7.5 骑行——线描双人速写和创意图形
- 105 7.6 舞蹈——线描双人速写和创意图形

Chapter 08

创意图形

Chapter 09

创意速写范例库

Chapter 10

字体设计

Chapter 11

工业设计

Chapter 01

创意速写概述

1.1 创意速写概念简述

我们学习创意速写首先要理解何为“创意”。“创意”就是具有创造性的思维和想法，是有思想的创造性行为，是想象和联想，是意念的创造，也是人类高等思维创造活动的过程。“创意”也是思考方式，由于思考的方式有很多种，所以得出的结果也会大不相同。生活中没有最好的，只有最适合的创意。现阶段的“创意”需要与生活联系起来，因为考试题目来源于生活，所以一定要养成多看和多想的好习惯。

学习创意速写还要理解何为“速写”。与传统速写不同，

创意速写考查内容主要以生活中的物体为主，例如鞋子、轮胎、太阳和树等等。这些都是我们生活中最常见的，也是最容易被忽略的。留意观察生活是我们学习创意速写最基本的要点之一。

创意速写是一门新型设计类考试科目，绘画形式有别于以往任何设计类考试科目。创意速写与生活有着横向和纵向的联系，要学会联系生活，不可单纯去绘画，更不可孤立去思考。总之，创意速写离不开生活，多看、多想和多画，才是学习创意速写的重要方法。

1.2 创意速写考试方式

以北京服装设计学院为例，艺术类专业考试分为素描、色彩和设计这三科，满分各为100分。下午考创意速写，考试时间为1:30-3:00，考试要合理安排时间。

近几年创意速写的考试情况表明，许多考生还停留在传统创意速写的绘画表现形式上，只是简单把形象元素表现出来，这

是远远不够的。要把更多精力放在构思创意和表现手法上，这样才能取得更好的成绩。

创意速写这样的考试形式主要被应用于北京服装设计学院、江南大学设计学院和北京工业大学艺术设计学院等全国重点艺术类院校。

1.3 创意速写考试特点

创意速写有别于传统意义上的设计或速写考试，不是简单画出人物动态或进行默写。考试从2003年-2014年是限定考生用两到三个元素进行组合，创作两个具有一定主题意义的图形。如2008年试题是以“太阳”与“车轮”为设计元素，组合成两个创意图形，分别表达出“快速”和“缓慢”的概念。但是2015年考题形式和内容发生重要变化，在8K纸内，左边是线描

人物速写，右边是单组创意速写。例如2015年北京服装设计学院的考试题目是以“聆听”为主题，完成两个人物的组合速写，并以相同的主题完成一个创意图形。

创意速写考试新题型的变化，加强了对学生综合绘画能力的考查，要求考生注重对生活的观察和理解，逻辑思维、图形设计、造型、线条把握和画面控制等能力都要更上一层楼。

1.4 创意速写考试要求

北京服装设计学院创意速写的高分试卷主要体现在两个方面：一是创意方面，要求能够准确把握绘画的主题，构思新颖，想象丰富；二是充分利用形式美的法则，使创意想法较好地表现出来。具体考试要求如下：

- 1.主题明确，运用线描的手法表现。
- 2.组合速写运用写实的表现手法，要求人物比例结构关系正确，创意图形要突出想象力和创造力，并写出30字左右的设计说明。

同学们要在平时的生活中多观察，无论是自然物象还是人工产品都应予以关注。多画速写，积累视觉形象，对常见的物品

更应该多加关注和记忆。养成热爱生活、善于关注生活和表现生活的好习惯。在平时还要学习一些画面构思和创意的方法，展开自己创意和想象的翅膀，把形象元素进行艺术化组合和加工，提取有用设计信息，通过夸张和拟人等手法对所要表现的主题进行创意和联想。

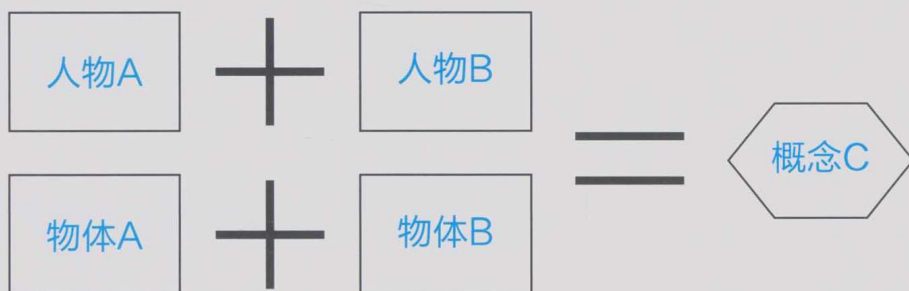
考试时注意要扣题表现，不能跑题。创意最终要呈现在考卷上，画面表现出优秀创新的创意和构思，学会掌握图形处理的一些基本表现方法和细节处理技巧，如点线面和黑白灰的处理表现方法等等。

1.5 创意速写出题模式

创意速写往年出题模式示意图

创意速写2015年出题模式（新题型）示意图

从新老题型的对比，不难看出，老题型相对单纯，但是新题型考查范围更加宽广和深邃，更注重考查学生的绘画基本功和随机应变的抽象思维。从某些方面和意义来说，新题型更具难度和挑战，必须要进行有针对性的备考训练。

创意速写新题型模式分析图

1.6 创意速写考试材料

01

01. 铅笔和橡皮

铅笔容易修改，多用于起稿。铅笔有软硬之分，软质型号是B~8B，硬质型号是H~12H。橡皮也分为软硬两种，根据画面要求，选用合适的橡皮品种

02

02. 针管笔和走珠笔

针管笔和走珠笔是创意速写最常用的工具。有不同粗度，应根据不同画面效果来选择粗细。针管笔更专业，型号多，适合不同粗细的排线。走珠笔便宜、实惠和耐用

03

03. 秀丽笔（大、中、小楷）

秀丽笔是创意速写的重要工具，笔头兼顾毛笔的柔软和马克笔的浓重墨色，通过笔锋回转表现线条变化。可迅速填充大面积画面，表现黑白效果，加强画面装饰美感

04

04. 银鼠水彩笔和马克笔

银鼠水彩笔是纯正的灰色，笔头比较柔软，适合画面中灰颜色表现。马克笔有细头和粗头之分，细头一般用于勾勒物体的边缘线，粗头用于涂画大面积的重色区域

1.7 创意速写学习计划

美术考前学习和备考的时间非常短暂，能够有针对性训练的时间是非常有限的，所以必须有合理的学习计划和时间安排，才能在短暂的时间里积累更多的绘画知识，达到更好的学习效果。

果。如果说考试需要一“碗”水，那么你就要有一“桶”水，这样才能应对考试的各种要求。

创意速写“金字塔”学习计划示意图

创意速写学习计划主要针对北京服装设计学院、江南大学和北京工业大学
的入学考试。通过4个月的训练，使学生能够在设计考试中独立完成设计作品，并在艺术设计类考试中取得优异成绩

1.8 创意速写学习方法

要多观察并学会记录生活中的人物或事物。创意速写元素通常是我们生活中常见的物品。比较常见的有三大类，分别是生活、自然和人物，后面会详细讲解。当积累了无穷多的生活元素时，就能在考试中融会贯通，做到合理组合和运用。

要多进行创意训练，学会独立思考，用独特的创意方法表现自己的画面。要有创新意识，带有创意的灵感。用基本创意方

法，表现出自己的想法和创意观念。还需要知识量的积累，也需要多思考，借鉴他人优秀的创意点子，结合自己想法进行完善。

多动手，熟练掌握基本绘画技能。这一点很重要，绘画从技术层面讲，是一个熟练的过程。必须要多动笔，通过绘画实践进行强化，这样才能在短时间内完成一幅优秀的创意速写作品。不能“纸上谈兵”，多动笔练习才能出“真知”。

Chapter 02 创意速写思维

2.1 创意思考及流程

图形创意的设计必须要与人们日常的视觉经验和习惯断裂开来，要具有独特的想法和做法（个性化、求新、求异和求奇）。必须找到独特的视觉切入点，因而它具有简洁、明确、更形象、更直接、视觉效果强烈和包含更多的信息量的特点。

- a. 限制是什么（审题，了解考题规定的范围）
- b. 范围是什么（方向、区域）
- c. 大范围头脑风暴（注重自己兴趣和熟悉领域）
- d. 表现方法的选择（角度、工具、形式美感）

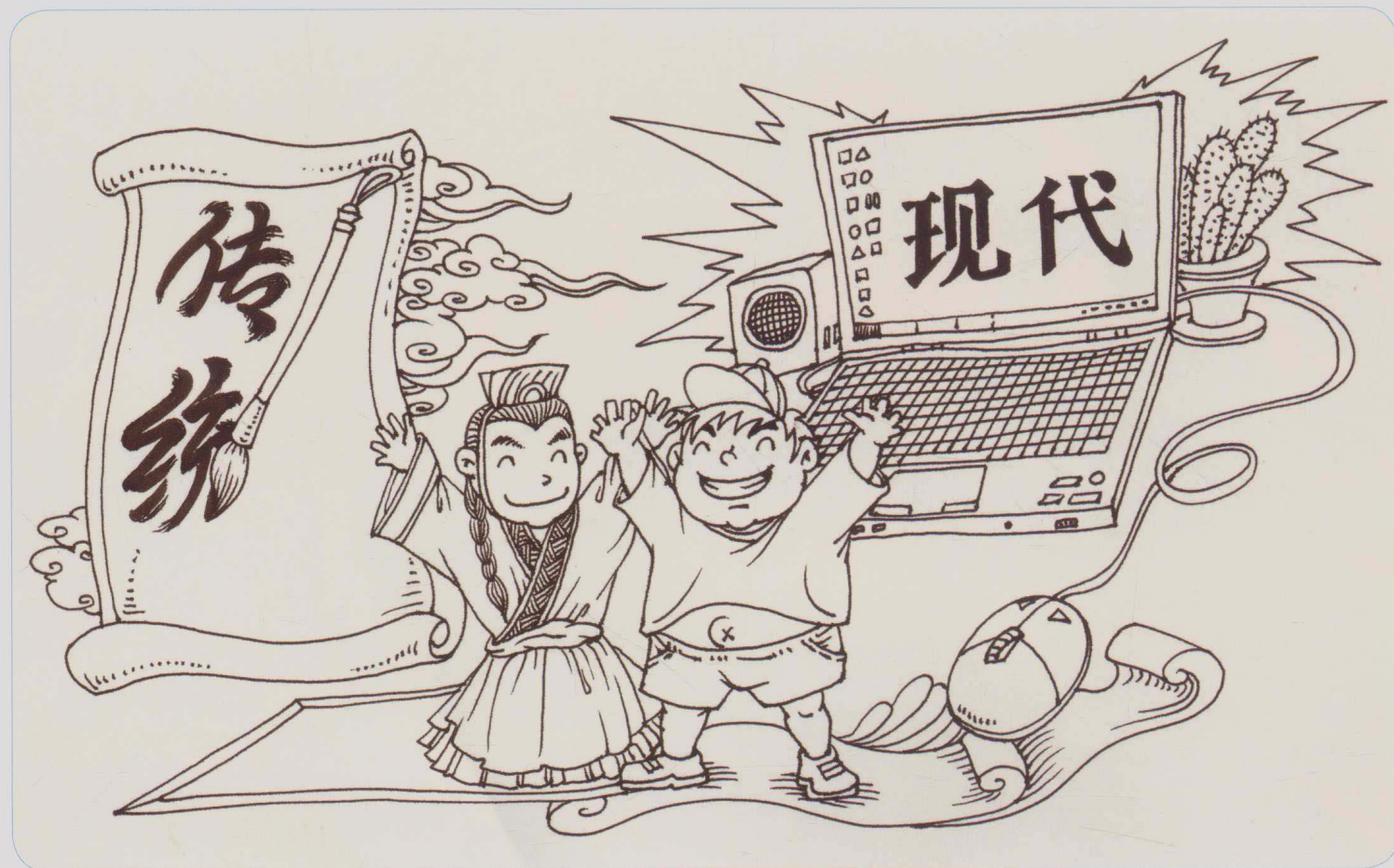
2.2 图形创意思维方法

- a. 垂直思维——直接的思维方式，它按一定的方向，运用逻辑思维方式，在固定范畴内，向纵深进行垂直式思考。
- b. 相关思维——非连续式的，从事物对象的相关关系中寻找答案的侧向思考方式。
- c. 扩散思维——又叫发散思维，他不是一种具体的思维方式，通常涵盖了多种思维范式的一种体系。
- d. 反常思维——与正常情况相反的。反常能引起人们知觉的震惊，打破思维的定势。

（1）时间轴的思维方式：

所谓时间轴就是指一个空间里由历史到现在再到未来的过程 这意味着我们做创意时可以针对某一对象进行时间或空间或概念上的思考，从而将可以表现对象的方式范围扩大，这种对传统的借鉴或对未来的想象转换会丰富你的创意。比如：“上学”可以联想到小学生背着书包去上学，通过时间轴思考方式我们就可能想到，古代书生拿着笔墨书简去上私塾。

时间轴思维方式范例作品

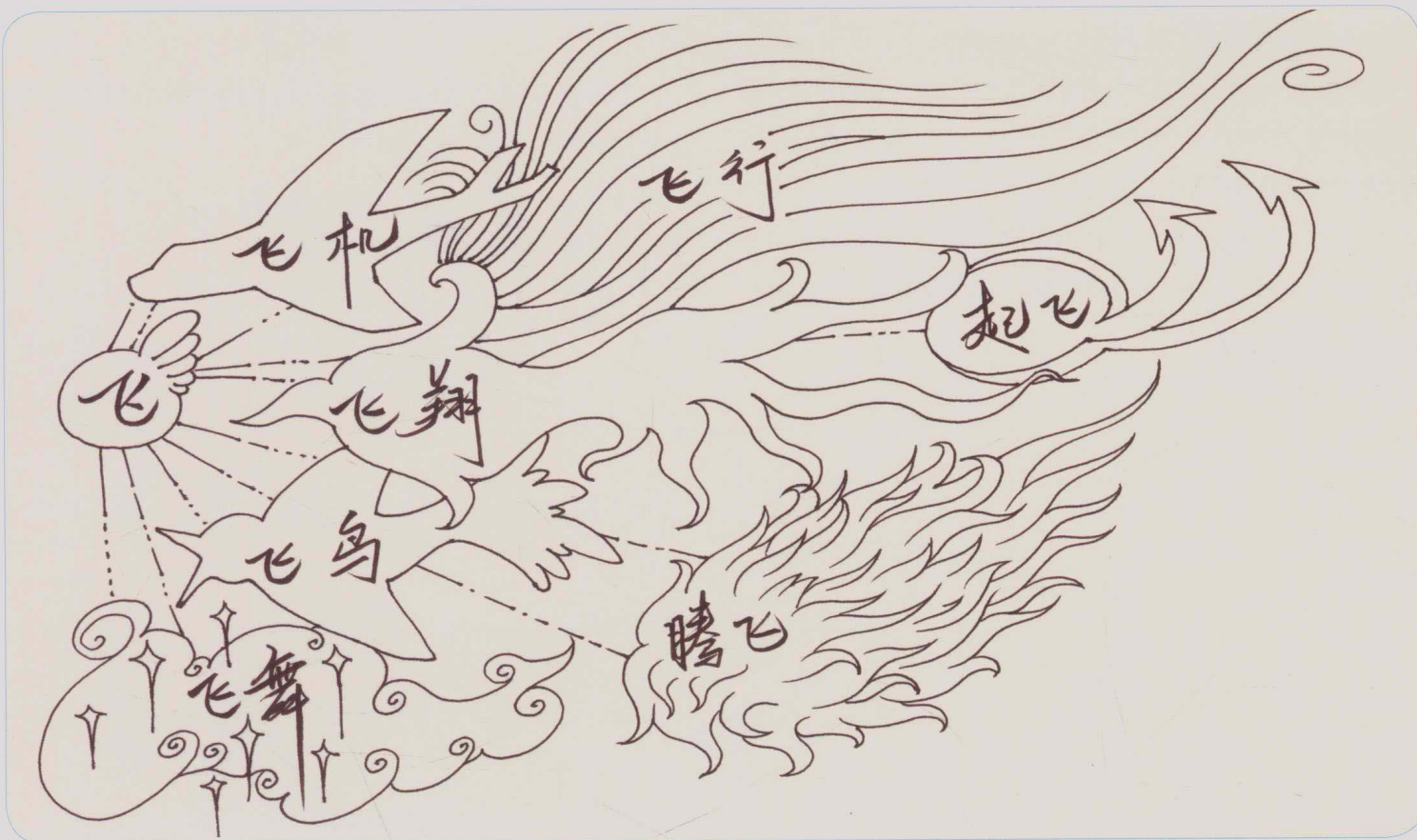

(2) 组词造句思维方式:

即通过对对象词名或含义的组词造句扩大其意义和范围,从

而延伸对象的结构,扩大思路展开联想丰富创意来源,比如下图所示。

组词造句思维方式范例作品

(3) “5W1H” 联想思维方式:

“What”、“Where”、“When”、“Who”、“Why”

和“How”这几个英文疑问词可以帮助你理解对象的意义,促使

你从一个讲述故事的角度来开展你的联想。每一个疑问词背后都能派生出很多可以表达的内容,也可以把它们结合在一起成为创意的联想线指引。

“5W1H” 联想思维方式范例作品

Chapter 03 创意速写方法

3.1 创意视角

视角是创意速写应试高分的必备方式和能力。使用倾斜、叠压和弯曲等方式强调出画面的透视，夸张物体与物体之间的空间关系。利用仰视和俯视的角度来构图，都是增强画面透视感的重要方

(1) 仰视视角——仰视的视角就是仰面向上看，或是抬头向上看。在创意速写表现中巧妙运用仰视，可以加强所绘物品的神圣

法。大的透视感是动感表现的重要方法，速度感和方向性也会在画面中表现出来。

感和伟岸感，使画面视觉冲击力更强。

仰视视角范例作品

