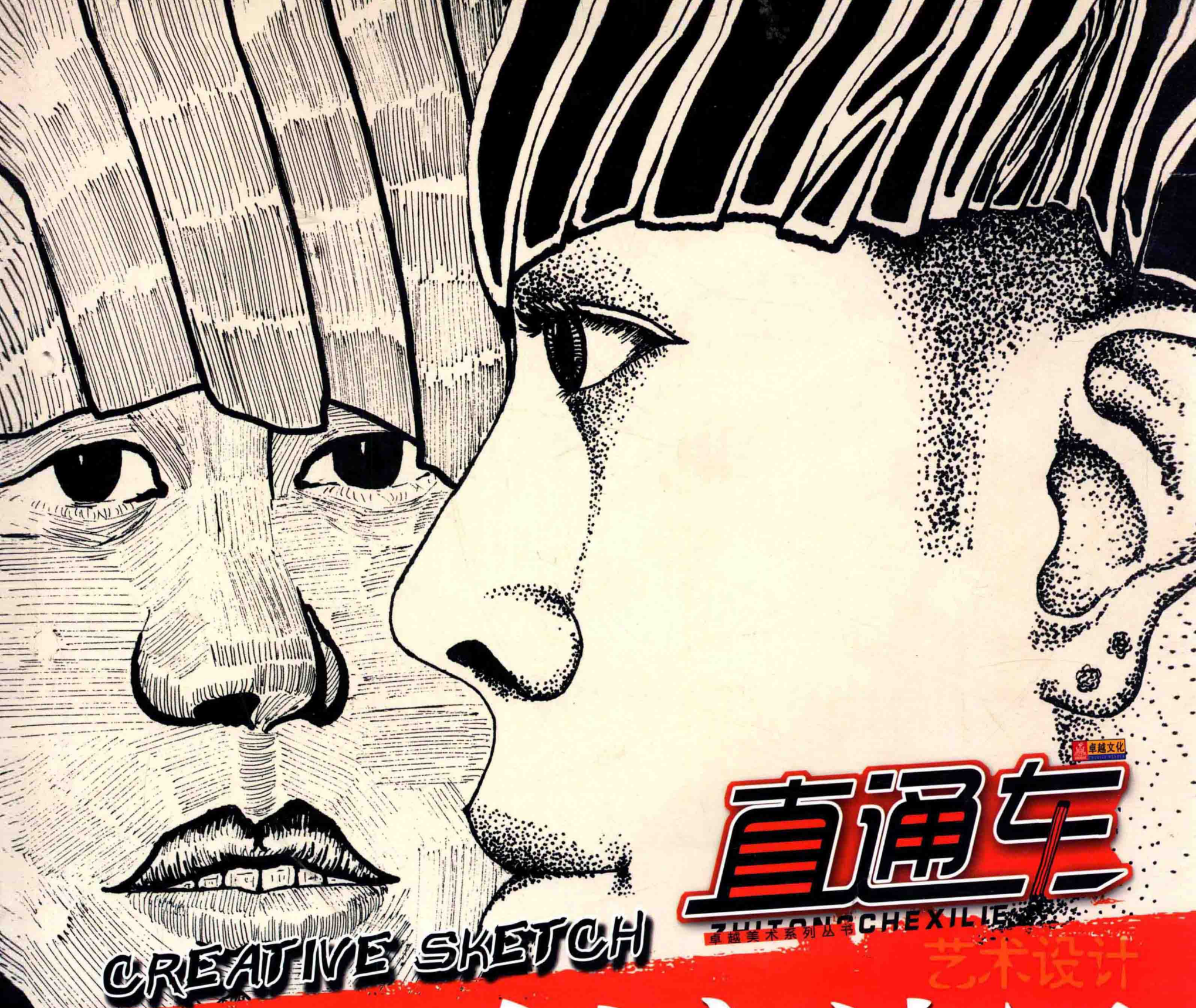

卓越文化

直通车
ZHUITONGCHEXILIE
卓越美术系列丛书

艺术设计

CREATIVE SKETCH

曹玮 主编

创意速写

 海潮出版社
Hai Chao Press

曹玮

2000年毕业于河北师范大学工艺美术系，毕业后从事考前设计教育工作至今，积累了丰富的经验，期间个人美术作品多次获奖，辅导的学生在各项美术比赛中均取得优异成绩。2008年参加国家骨干教师培训，并于同年获得“教学能手”称号。

图书在版编目(CIP)数据

创意速写 / 曹玮主编. —北京: 海潮出版社,
2013.7

(卓越美术系列丛书)

ISBN 978-7-5157-0424-1

I. ①创… II. ①曹… III. ①速写技法—高等学校—
入学考试—自学参考资料 IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 114053 号

书 名: 创意速写

作 者: 曹 玮

责任编辑: 王惠平

封面设计: 任 虹

责任校对: 太洪春

出版发行: 海潮出版社

社 址: 北京市西三环中路 19 号

邮政编码: 100841

电 话: (010) 66969738 (发行) 66969736 (编辑) 66969746 (邮购)

经 销: 全国新华书店

印刷装订: 北京市雅迪彩色印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/12

印 张: 5

字 数: 292 千字

版 次: 2013 年 7 月第 1 版

印 次: 2013 年 7 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5157-0424-1

定 价: 35.00 元

(如有印刷、装订错误, 请寄本社发行部调换)

序言

XU YAN

CREATIVE SKETCH

同学们, 目前的艺术考生人数逐年递增, 各类高校为了选拔出优秀的人才, 在出题方面绞尽脑汁, 一些著名的设计院校更是加大了考生在创意思维、美术修养、观察和再现生活能力等方面的测试力度。因此许多高考新题型应运而生, 创意速写就是其中之一。打开这本书之前, 你可能从来没有关注过创意速写, 也可能对创意速写有一定的认识, 或者有一定基础, 无论目前你的状况如何, 只要我们一起学习, 共同努力, 相信你定会对这门学科有一个更全面的认识, 也相信一分耕耘, 一分收获, 认真学习这本书, 使你的艺术高考多一份保障。

本书收录了大量的学生作品, 这些学生平时训练非常刻苦, 他们对于学习的热忱、为梦想不懈奋战的精神使我深受感动, 与他们一起学习的日子是我最难忘的时光。在此十分感谢他们, 愿他们能够走出一条属于自己的光明的艺术之路。

曹 玮

2013年6月

目录

第一章 了解创意速写

- 一、工具介绍.....02
- 二、创意速写考题简介.....03
- 三、做题步骤.....04

第二章 创意速写的特殊表现方法

- 一、拟人法.....08
- 二、同构法.....09
- 三、影子的联想.....10

第三章 画面构图中需要注意的问题

- 一、疏密关系.....11
- 二、线条节奏与点、线、面.....12
- 三、较满的构图.....14
- 四、对比.....15
- 五、设计说明的写法.....16
- 六、题目之外.....17

第四章 优秀作品

第一章 了解创意速写

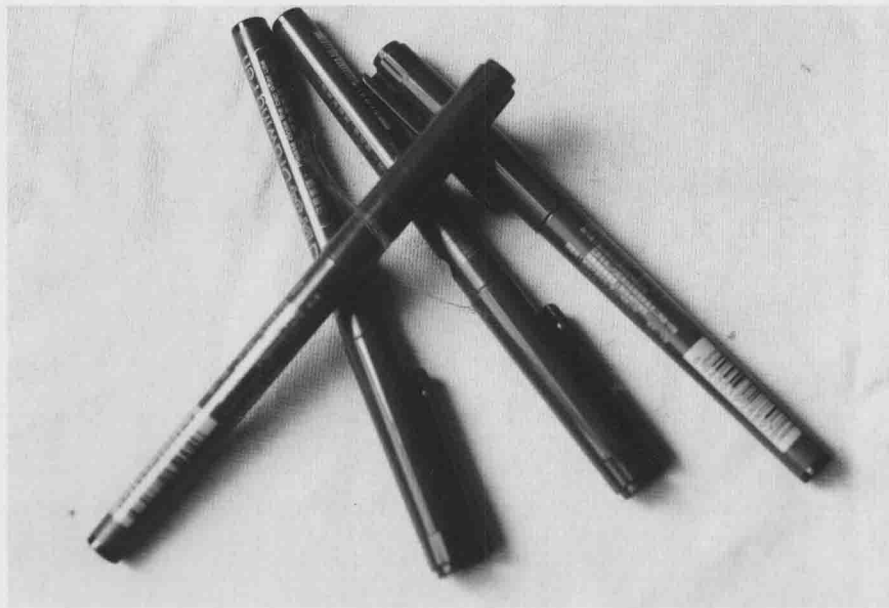
创意速写的含义：创意速写是指添加想象、联想的成分，使画面具有一定的思想内容及独特的形式感和审美趣味的速写，它在速写的基础上增添了作者的理解和想象，使画面能够表现出作者个性化的东西。与平常的速写相比，创意速写更能体现作者的想象力和创造力。

一、工具介绍

创意速写一般的要求是黑白表现，所用的工具大致有以下几种：

铅笔

针管笔

炭笔

二、创意速写考题简介

北京服装学院		
2007年	1. 用四方形、三角形、圆形画两个创意元素，一个“科技”，一个“艺术”。	2. 以钟表为元素表现“虚度光阴”“争分夺秒”。
2008年	1. 用车轮和太阳表现“快速”与“缓慢”	2. 用帽子和鞋子表现“温暖”与“寒冷”
2009年	以烟囱和地球、树为元素表现“生机”和“污染”，另写50字创意说明	
2010年	以冰山、沙尘与地球为元素表现“环境”和“生态”，另写50字创意说明	
2011年	用门与锁表现“开放”与“封闭”；用汽车和自行车表现“次序”与“杂乱”	
2012年	用眼镜和手表现“勤奋”和“懒惰”	
北京工业大学		
2008年	以文具盒和文具为元素表现“喜悦”	
2009年	以垃圾桶为元素表现“环保”	
2010年	以书包为元素表现旅途	
2012年	运动中的瓶子	
北京交通大学		
2010年	用锁表示坚强	
2011年	以纽扣为元素表现“苏醒”	
2012年	用眼镜表现“怀旧”	

考题分析

北京服装学院的出题模式最为经典，即给若干素材表现两个主题。

素材		主题	
椅子	种类数1	“关爱”和“支撑”	二者关系递进
车轮和太阳	种类数2	“快速”与“缓慢”	二者关系相反
冰山、沙尘与地球	种类数3	“生机”和“污染”	二者关系相反

三、做题步骤

1. 素材再现

把所给素材的外观形状和结构状态用思考和联想的方式在头脑中形成一个大概的印象。

考察点是作者观察和再现生活的能力。

创意的来源多是生活中的物品，电脑、手机、食品、杯子、衣服、帽子、鞋，等等。能细致地观察生活和再现生活的细节是一个设计师要具备的基本能力。

经常使用的素材：

2. 深入分析

把主题两方面的差异点找到。

考察点是考生的基础文化素养。

指创意的立意和出发点。例如：对环保的认识、对抽象概念的理解和表达等等，这种对文化理解的深度和角度是决定设计师未来发展的重要因素之一。

3. 发散思维

要突破一切界限让头脑疯狂起来，发散自己的思维。

考察点是考生的创意思维。

基础物体通过变化来准确地表达抽象概念是创意思维要完成的任务，也是创意速写综合考察的重点和目标。

4. 画面形成

把以上对题目的分析和创意以速写的形式体现在画面上。

a. 用铅笔轻轻按照思路起稿；

b. 用大号笔把主体物的外轮廓线和主要结构线认真勾画出来；

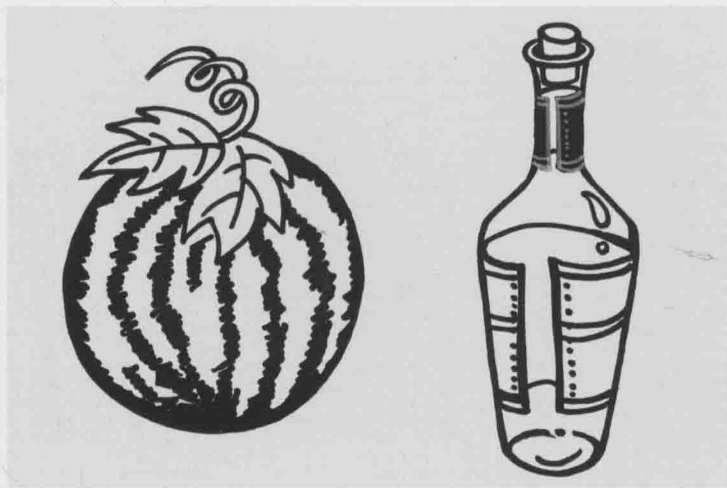
c. 用中号笔勾画其他内容，用大号笔平涂黑面，用小号笔刻画细节。

考察点是考生的速写功底。

指手头的表现能力，是设计师将头脑中的概念转化为现实画面的必要条件。例如：用西瓜和酒瓶表现“完整”和“残缺”。

(1) 素材再现

西瓜和酒瓶都是日常生活中的常见素材，如何把素材完整、生动地表现出来，考察的是学生对形象的观察能力和表现能力。圆圆的造型及叶子和藤蔓，生动地把西瓜的形象描述了出来。贴着标签加着瓶塞的酒瓶形象也经典到位。

(2) 深入分析

表现“完整”和“残缺”，完整有完全、整齐、美好的含义，残缺与之相对，有破坏、破损、缺少的意思。完整可大致理解成为正面的，积极的，美好的；残缺可大致理解成为反面的，消极的，有缺憾的。这样就找到了矛盾的两个方面，如果能够在此基础上把矛盾的两方面的特点夸张，就能够较好地把握主题，增加画面的感染力。

(3) 发散思维

在能准确表达主题的前提下，运用想象和联想，让思维发散。可以用各种方法，包括拟人、同构、影子的联想等，赋予画面生命力和趣味性。

(4) 画面形成

1. 用铅笔轻轻按照思路起稿;

2. 用大号笔把主体物的外轮廓线和主要结构线认真勾画出来;

3. 用中号笔勾画其他内容, 用大号笔平涂黑面, 用小号笔刻画细节。

第二章 创意速写的特殊表现方法

一、拟人法

拟人法是使创意生动的最佳手段,可通过给素材添加五官和面部表情、四肢动作及服装配饰等,赋予它们生命,使物体更加生动。有一些题目,如“关爱”“快乐”“惊喜”等词汇本是反映人的心理活动或情感的,这样的考题用拟人的方法表现会更加合情合理,自然贴切。

用杯子表现“伤害”

二、同构法

同构法是拆分原有形式，打破整体形象，并以新的视觉组合呈现出来。可以通过重构，将本不相连的多种物体和多种形象重新整合，形成新的图形，让人眼前一亮。有时题目给出的素材和需要表达的主体之间不存在直接联系，这时我们可以通过寻找新的图形把给出的素材和需要表达的主体巧妙地结合在一起。

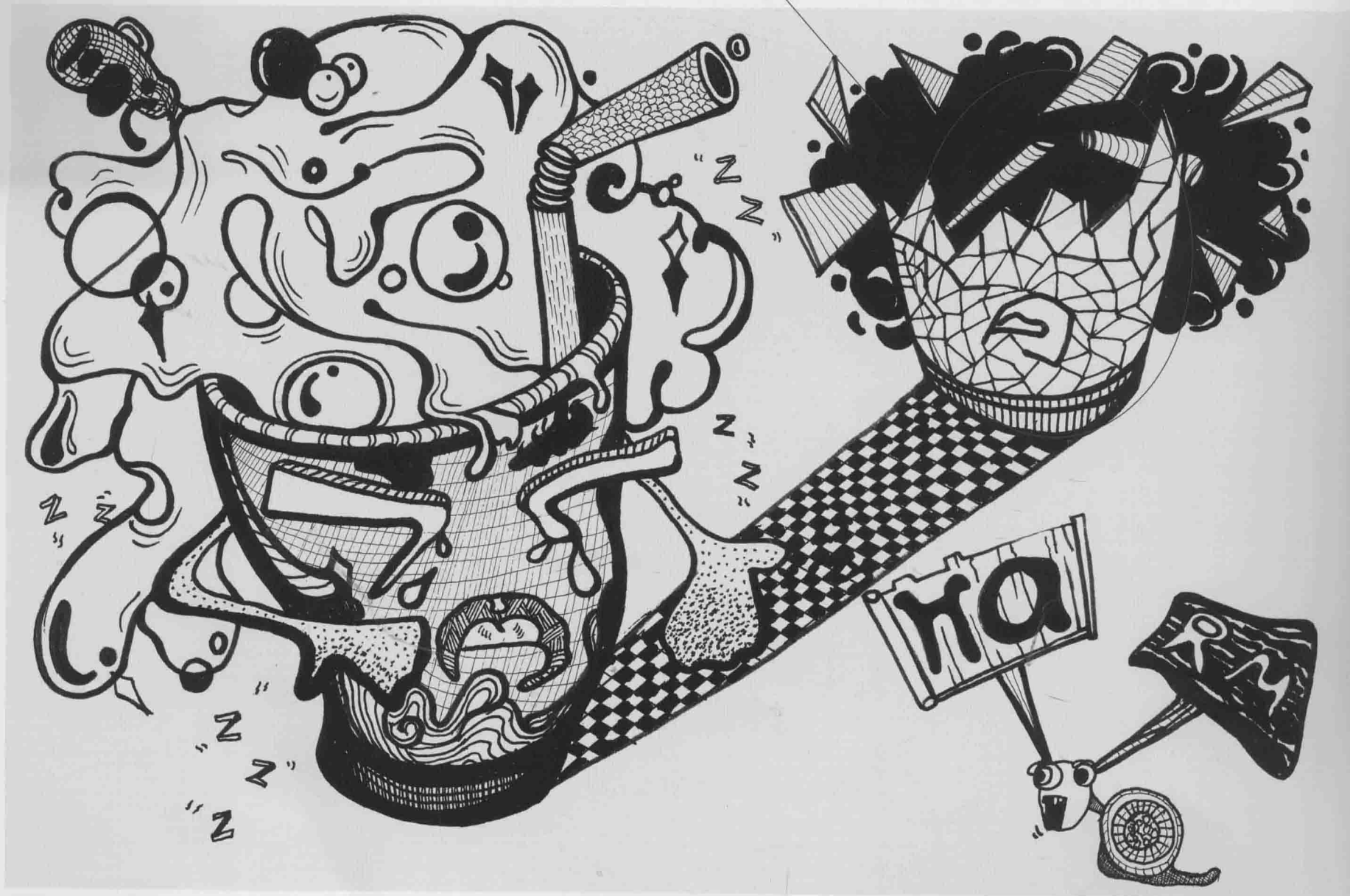
矿泉水瓶和喇叭同构

用手机和矿泉水瓶表现“协调”

三、影子的联想

影子的联想是用联想的方式把图形的影子想象成其他物体的方法。一般物体和影子之间在意义上有着巧妙的联系。物体的影子有较大的想象创意空间，根据这一点，我们可以借用影子的巧妙变化来表现或补充说明主题。

用破碎的影子表现“伤害”

用杯子表现“伤害”

第三章 画面构图中需要注意的问题

一、疏密关系

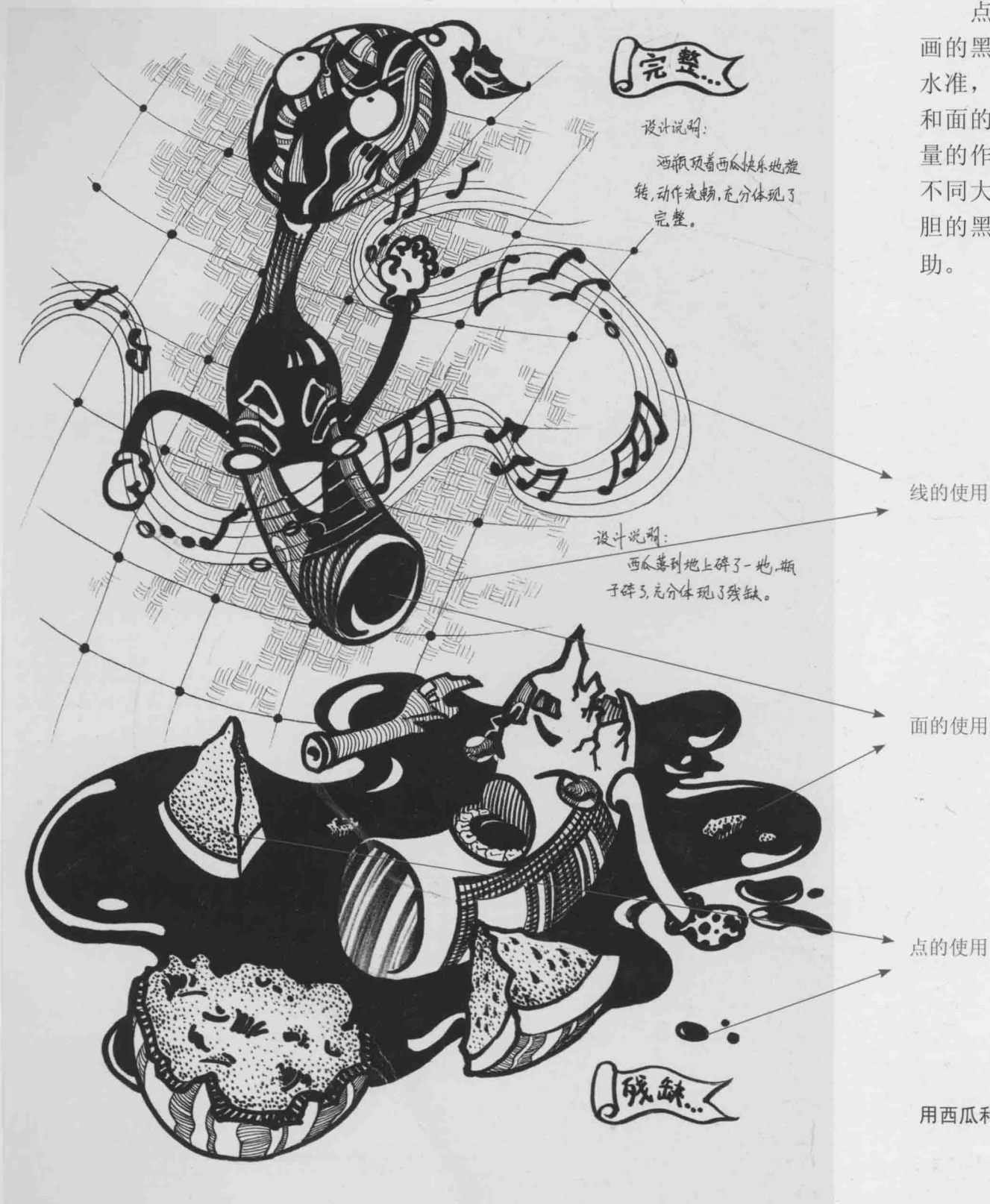
疏密关系是对画面整体节奏的把握，就像一首优美的乐曲，时而舒缓，时而激昂，有对比才有旋律。要注意对黑白关系的控制，有的地方细节多一些，有的地方空白多一些，画面疏密关系得当是获取高分的关键。

此画面的密集部分表现得是题目中的主要素材，是整个画面的视觉中心；字母部分是辅助素材是陪衬。只有画面疏密安排得当，整幅画的构图才能张弛有度，更好地体现画面的节奏感。

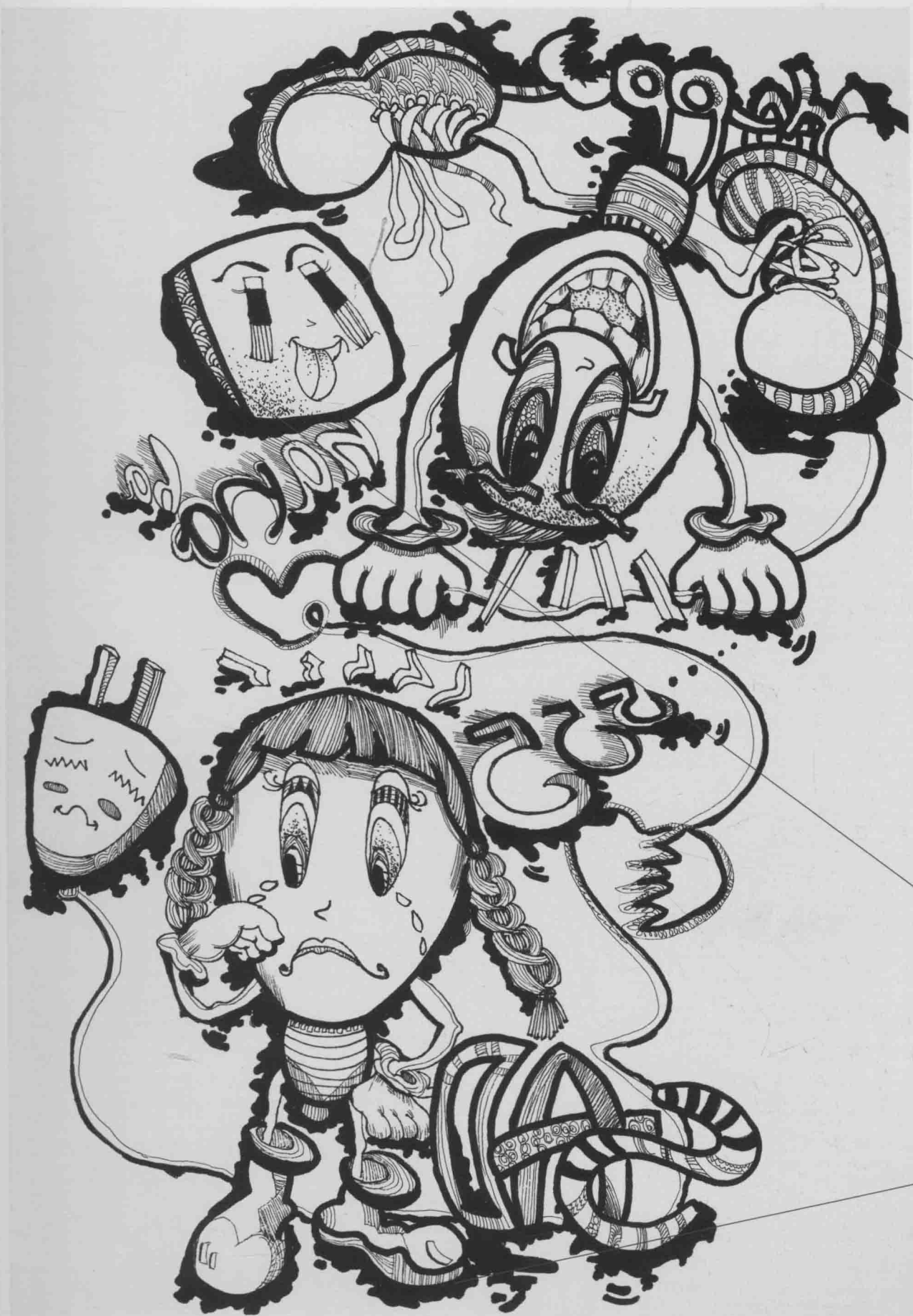
二、线条节奏与点、线、面

线条轻重缓急的描绘是创意速写关键中的关键。如果只用两个字概括创意速写的精髓的话,那就是“线条”。当然,有了点和面的辅助表现,会使整个画面更为生动精彩。近几年的优秀试卷中都不乏点线面的精彩穿插。

点、线、面的添加决定着整幅画的黑白灰层次和细节部分的处理水准,线的节奏感、点的疏密变化和面的厚重感都对画面起着不可估量的作用。此作业中流畅的线条,不同大小、疏密的点,还有使用大胆的黑面都对画面起到了有益的帮助。

用西瓜和酒瓶表现“完整”和“残缺”

用大号笔把主体物的外轮廓线
和主要结构线认真勾画出来；
用中号笔勾画其他内容；
用大号笔平涂黑面；
用小号笔刻画细节。

装饰线

主要结构线

外轮廓线

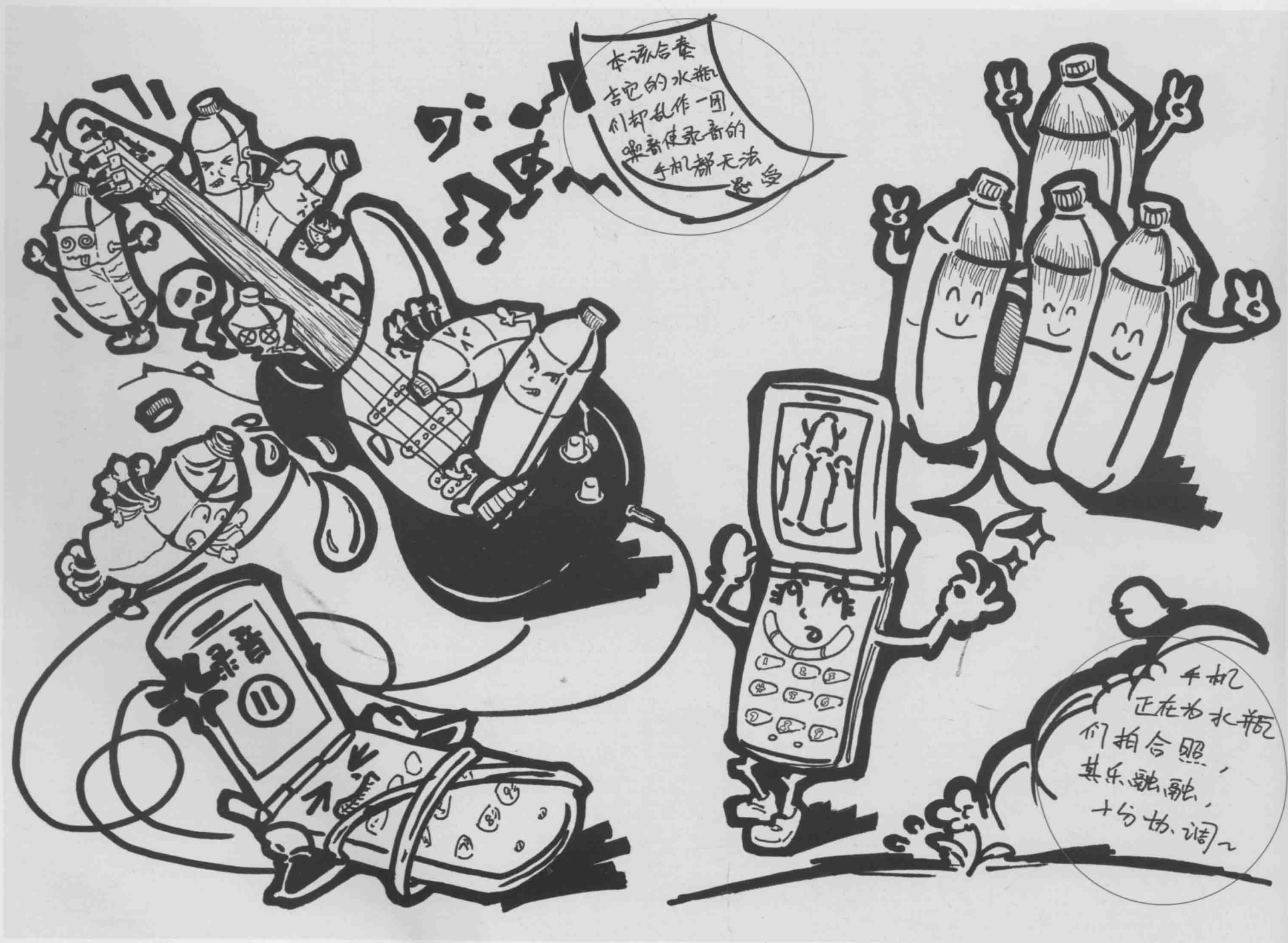
用灯泡表现“快乐”和“悲伤”

三、较满的构图

构图饱满是取得高分的关键，太简单的画面会给人苍白、空洞的感觉，适当提高难度系数，用较满的构图可增强画面的视觉冲击力，也能彰显自己的水平和能力，使自己的作品从众多的作品中脱颖而出。一般来讲，画面应占到整个纸张的五分之四左右，两幅图应依次排列，各占纸张的二分之一或在此基础上略有调整。

用手机和可乐瓶表现“协调”和“混乱”

此作业构图丰满，主要物体的安排和摆放合理灵活，画面中有两处较空（蓝色圆圈处），均巧妙地用设计说明填补，使得整个画面的构图有条不紊。

四、对比

题目所要表达的两个主体往往是相反的方向，大致可概括为积极方向和消极方向。通过对画面本身的对比来区别两种截然不同的概念，也可以提高创意速写的美感，如：快乐的画面，线条连贯圆润，画面气氛轻快；悲伤的画面，线条时断时续，画面气氛阴暗。

用灯泡表现“快乐”和“悲伤”

对快乐的刻画，通过添加欢乐的表情和动态、装饰用的小王冠等营造出快乐的气氛；对悲伤的刻画，通过添加哭的动态表情，灯泡的破损、绷带、泪水等营造出悲伤的气氛。两者对比，主题更加明确清晰。

