

李光栋 + 李恒 = 编著 >

高分宝典揭秘

权威范例临摹

创意速写新方向

万能方法精析

决胜全国高校

创意速写

< 李鹏 + 顾琛 + 何锦传 = 主编 李光栋 + 李恒 = 编著 >

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青雄狮

前言

创意速写是将自己的想法与创作灵感相结合，并以“速写”的方式加以表现，使画面具有独特的思想性，是审美趣味与创意思维交相辉映的绘画形式。

本书主要从创意速写工具、构思方法、绘画步骤等几个方面着手，力求使学生对创意速写有一个全面、深入的了解，书中还收集了大量的创意速写优秀作品，希望学生能够从中掌握创意速写的要义精髓。

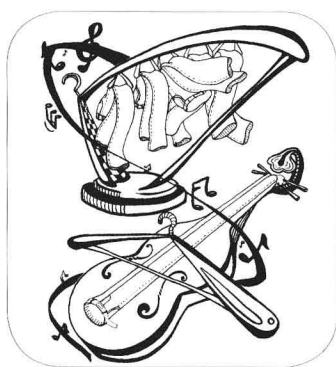
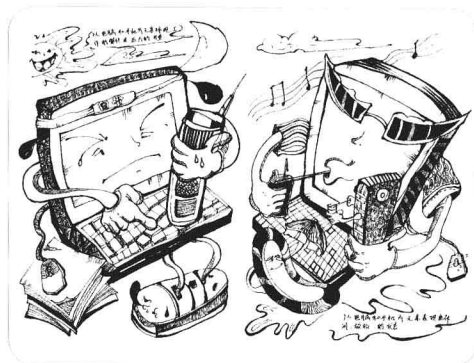
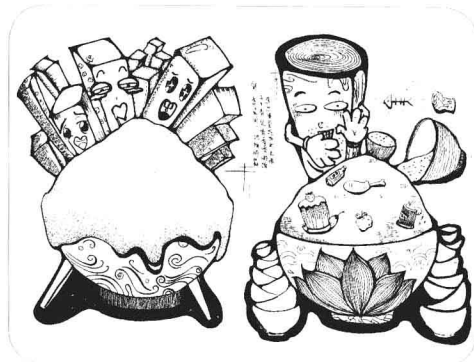
创意速写主要考察学生对生活的观察能力、理解能力、逻辑思维能力、图形设计能力、造型能力，以及线条把握和画面控制能力。

创意速写主要考察学生对生活的
观察能力、理解能力、逻辑思维
能力、图形设计能力、造型能力，
以及线条把握和画面控制能力。

目 录

前言	2
1. 创意速写工具	4
2. 创意方法	5
2.1 第一招 拟人	5
2.2 第二招 投影	8
2.3 第三招 比喻	9
2.4 第四招 线条	10
2.5 第五招 黑白灰关系	14
2.6 第六招 装饰填充	16
2.7 第七招 画面中心	20
2.8 第八招 构图	22
2.9 第九招 符号	24
2.10 第十招 重构	26
2.11 第十一招 透视	30
2.12 第十二招 细节刻画	32
2.13 第十三招 逆向思维	34
3. 创意速写优秀作品及范画评析	36
3.1 表现洁净与污染的优秀作品	38
3.2 表现光荣与梦想的优秀作品	52
3.3 表现先进与落后的优秀作品	60
3.4 表现过去与未来的优秀作品	68
3.5 表现科技、未来、时尚的优秀作品	74
3.6 其他优秀作品	81
4. 创意速写考试注意事项	111
5. 创意速写历年试题点评	112
6. 创意速写的评分标准	112

1. 创意速写工具

铅笔一般多用于起稿，可选用软硬适中的 2B 铅笔。但要注意，在绘制草图的过程当中不能用力过猛，以免在用针管笔勾线后不能完全擦掉铅笔留下的痕迹。

针管笔通常使用 0.1、0.3、0.5、0.8mm 粗细的笔尖。绘制时可以通过不同型号的针管笔来表现线条的粗细。

小楷是创意速写的重要工具。小楷的笔头兼顾了毛笔的柔软和马克笔的浓重墨色，可以通过笔锋的回转来体现出线条的变化，也可迅速填充大面积的画面。将小楷和针管笔结合起来，可以画出线条的层次和黑白灰关系，提高画面的装饰美感。

马克笔通常有细头和粗头之分，细头一般用于勾勒物体的边缘线，粗头一般用于涂写大面积重色区域，是非常常用但又很重要的绘画工具。

铅笔

针管笔

小楷

马克笔

2. 创意方法

2.1 第一招 拟人

拟人是创意速写的常用手法之一，将题目中给出的物体加上肢体和表情，让它们在主题给定的气氛中做出各种动作。运用拟人方法有以下几个重点。

(1) 注意手和脚的刻画。在添加手、脚时要注意，可将手套和鞋作为增添画面细节的关键，同时用手套和鞋子的造型、装饰丰富画面。

(2) 注意表情的刻画，如丰富的嘴唇装饰、各式造型夸张的墨镜，以及配合主题的微笑或悲伤表情等。

(3) 注意夸张表情的表现。通过夸张的表情来增加画面的幽默感和视觉冲击力。

(4) 不能过于卡通化、儿童化，要通过动势和手中所握的物品来展现思维的丰富程度和逻辑的深度。

(5) 拟人完成后，要把其所处的环境展现出来。如快乐的时候是在“歌唱”，所以唱歌时的环境细节，如音箱、麦克风、舞台等都可以作为丰富画面的要素。

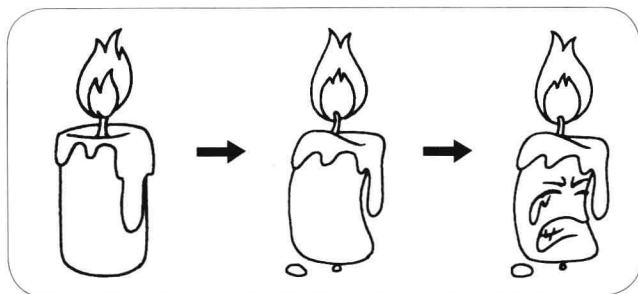
主题：以电脑和手机为元素，表现繁忙与休闲

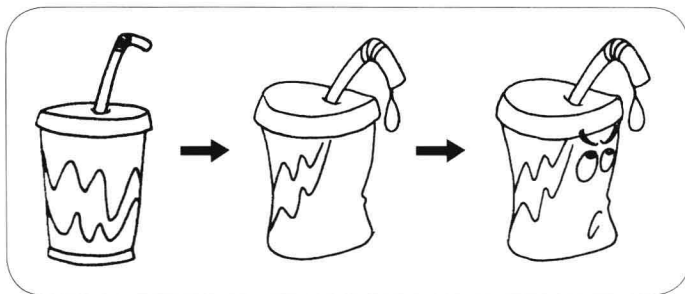
得分点：画面十分具有趣味性，人物表情生动，画面氛围强，用线流畅，成功运用了拟人手法。

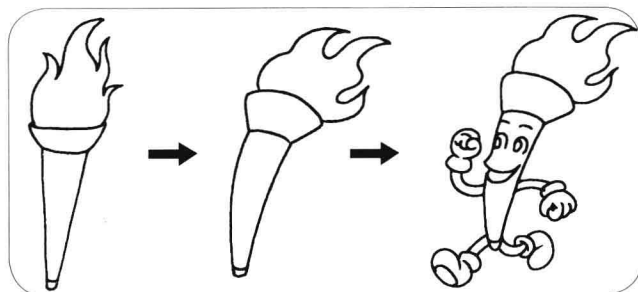
失分点：画面中黑色面积不足，使画面显得不够厚重，表情的细节也不够丰富。

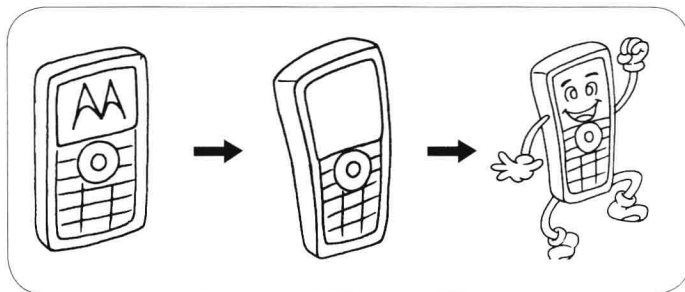
蜡烛的拟人画法

饮料的拟人画法

火炬的拟人画法

手机的拟人画法

- ① 愤怒
- ② 悲伤
- ③ 饥饿
- ④ 高兴

主题：以相机和照片为元素，表现热闹与安静

得分点：此画运用了拟人的表达方式，两图对比强烈，画面生动风趣，黑白灰对比强烈，动态表达完美。

失分点：肢体过细，五官表情刻画不够生动，如左图中的嘴和牙齿。

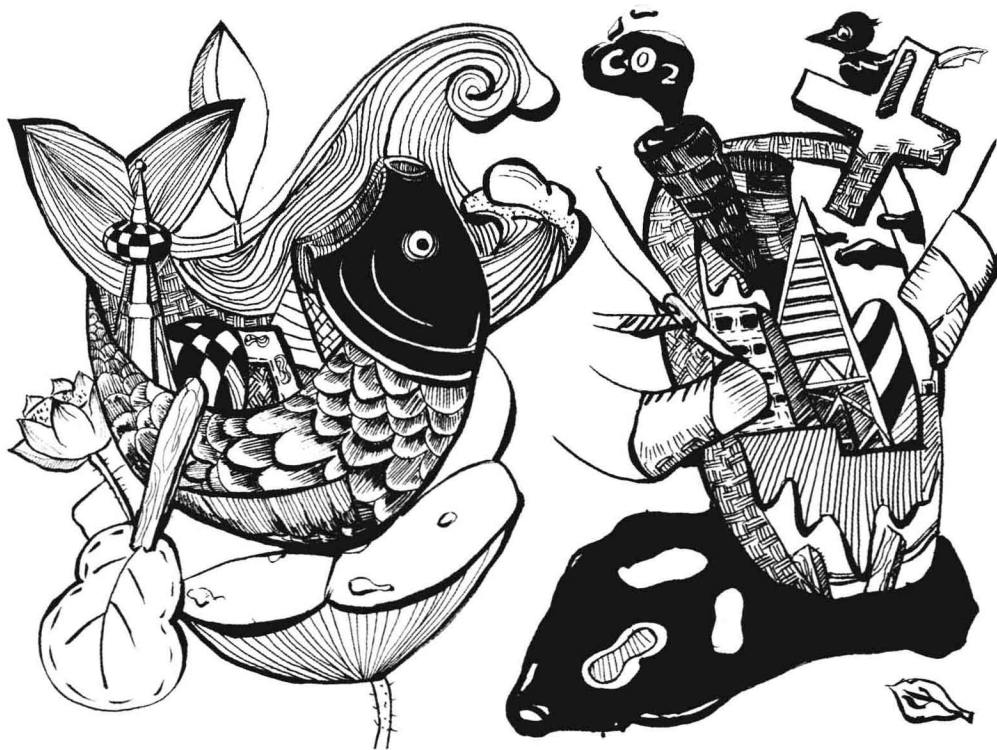
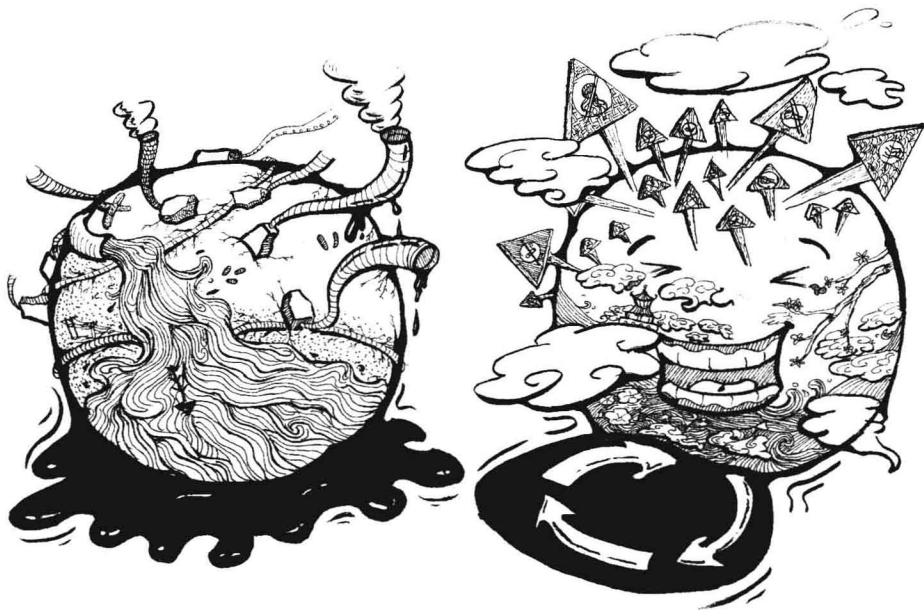
2.2 第二招 投影

投影就是在已知物体的侧后方用投影的方式画出另外一个物体，通过画出的投影来影射新的概念。考试的题目中往往会出现一些类似环保、快乐、悲伤、关怀、寒冷等主题性的关键词，所以可以利用已知物体的投影将其表现出来。运用投影手法要注意的要点有以下三点。

- (1) 投影的位置要与主要物体的大小在视觉上保持一致。
- (2) 投影中替换的物体要能够清晰地表达出题目中给出的主题，如环保、快乐、悲伤、关怀、寒冷等。
- (3) 主要物体要画得丰富些，以免使画面显得过于空洞。

主题：以地球和水为元素，表现 洁净与污染

- ✓ 得分点：右图运用了投影手法，黑白灰对比强烈，黑色投影表达了创意想法，画面富有设计感，整体画面具有一定的稳定性。
- ✗ 失分点：拟人式的五官表达略显幼稚，主体物造型也略显单一。左右两幅画面过于相似。

主题：以鱼和烟囱为元素，表现城市生活的洁净与污染

- ✓ 得分点：画面左图装饰意味强，右图采用投影的方式，用“骷髅”表现污染。画面中符号性强，例如地标性建筑、文化符号“莲花”和污染符号“CO₂”。
- ✗ 失分点：构图过空，留白过多。

2.3 第三招 比喻

比喻是创意速写最常用的表达方法，也就是象征的手法，即通过对一个物体的描绘来表达出这个物体的象征含义。如“鲤鱼”象征“积极”；“荷叶和莲花”象征“洁净”；“红绿灯”象征“拥挤的城市”；“烟囱”象征“污染”；“绿树”象征“环保”等。

运用比喻手法时需要注意选择较清楚和直接的本体和喻体，如“奖杯”表现“光荣”就比用“领奖台”表现“光荣”直接很多。直接的比喻往往是获得高分的关键。

主题：以灯和书本为元素，表现光荣与梦想

- ✓ 得分点：此画运用了比喻的手法，画面富有想象力。将“书本”比喻成光荣飞舞的“天使”，将“远处的高楼”比喻成未来的“梦想”，画面极具设计感。
- ✗ 失分点：画面中的台灯不够突出，构图过空，留白过多。

主题：以书本和酒瓶为元素，表现洁净与污染

- ✓ 得分点：此画将书本和酒瓶比喻成城市中的高楼，用来表现洁净与污染，紧扣主题，主体物突出，装饰风格明显。
- ✗ 失分点：图中单个元素的表达过于简单，应该更加注意细节的刻画，左图中书的纹样填充也过于简单。每一幅画面中应尽量使用题目给出的两个物体进行创作，左图中只使用了书本，右图中只用了酒瓶，这种情况务必要注意。

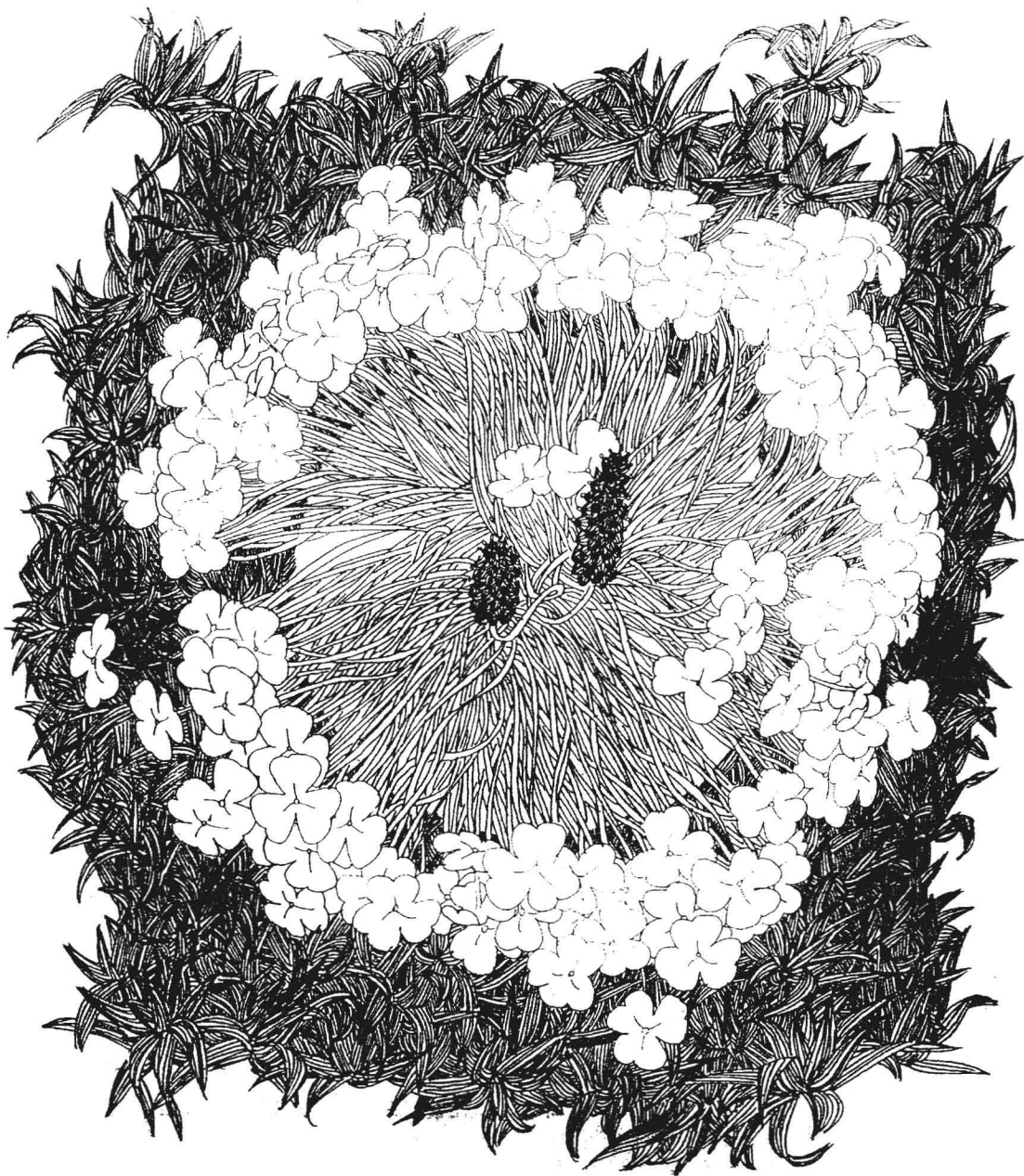
2.4 第四招 线条

线条是北京服装学院创意速写考察的主要内容。对线条来说更加关键的是表现线条的层次。多年的考题中强调了用线条来表达画面。这一点是北京服装学院美术考试区别于其他美术类院校的重要特点。线条是设计专业学生应具备的基本素质和能力，所以线条的训练要贯穿在整个创意速写的学习过程当中。

线条可以通过以下几点来进行训练。

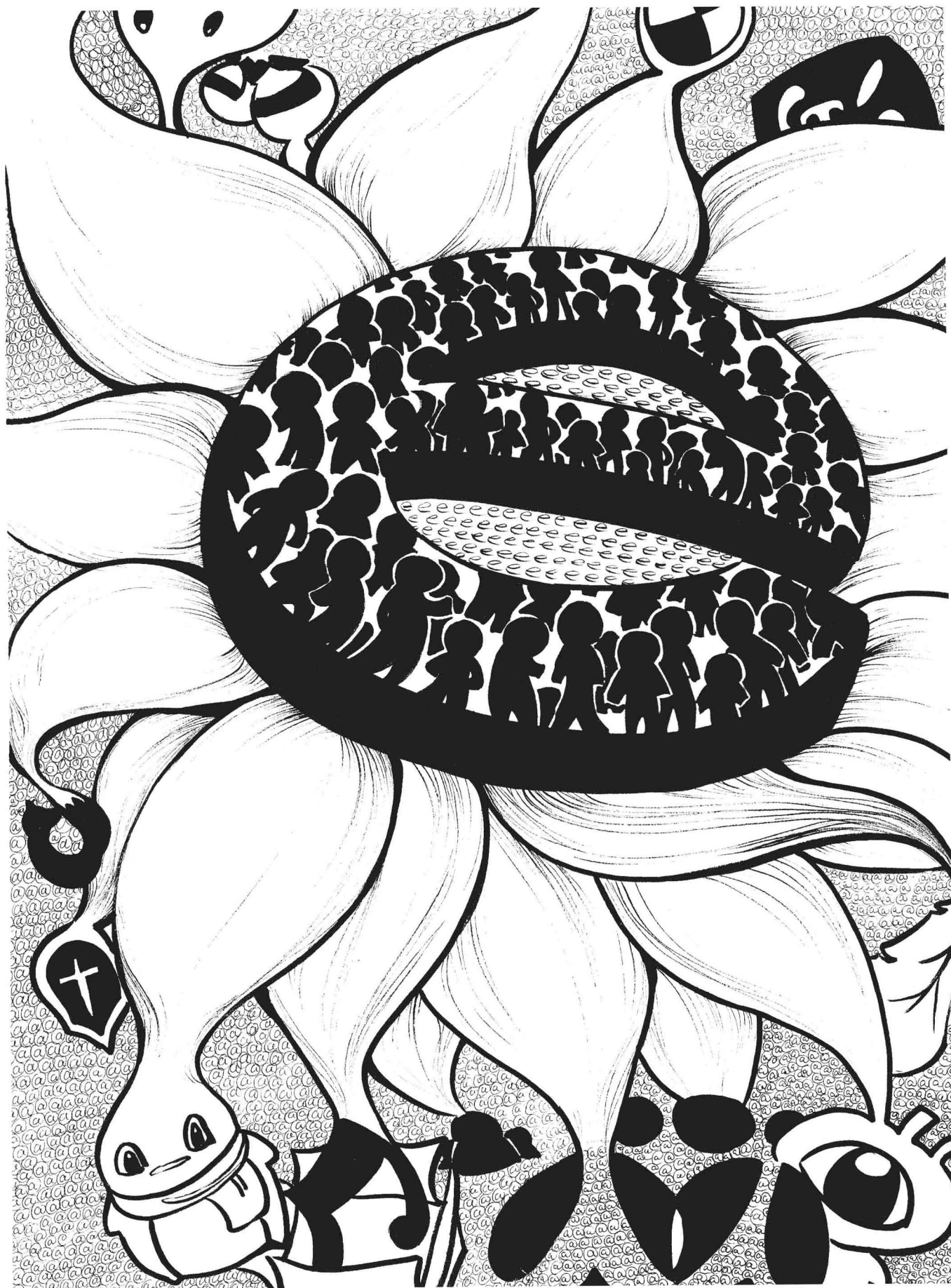
(1) 柔韧而平直的流畅线条。通过“小楷”的笔锋变化画出近乎完美的弧线和直线来，尽量不要抖动和涂改。

(2) 线条的层次要有所区分。最外面的轮廓线应较粗，用来将整个画面控制在一定面积内；画面中不同物体的结构线为第二个层次；最后是物体中的装饰线，较细的可用 0.05mm 的针管笔进行绘制。通过不同层次间线条的组合来展现画面的丰富性和灵动性。

主题：以花和网络为元素，表达沟通

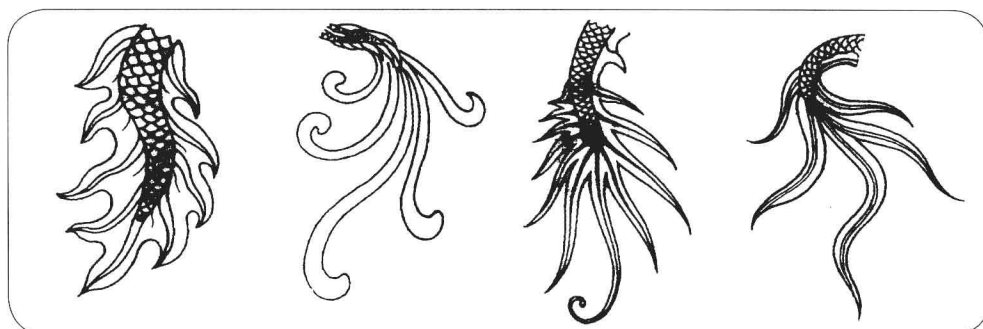
右图的用线主要体现在叶子上，用线肯定、流畅，黑白灰关系分明，疏密、虚实相结合，是造型功底比较强的表现。

线条的练习

在中国画的白描中，一根线条的起伏和粗细变化是画面中最精彩的部分。花瓣、枝茎以及羽毛的不同质感，通过线条的顿挫表达得淋漓尽致。通过临摹中国传统绘画中的线条来练习线条，能起到事半功倍的效果。

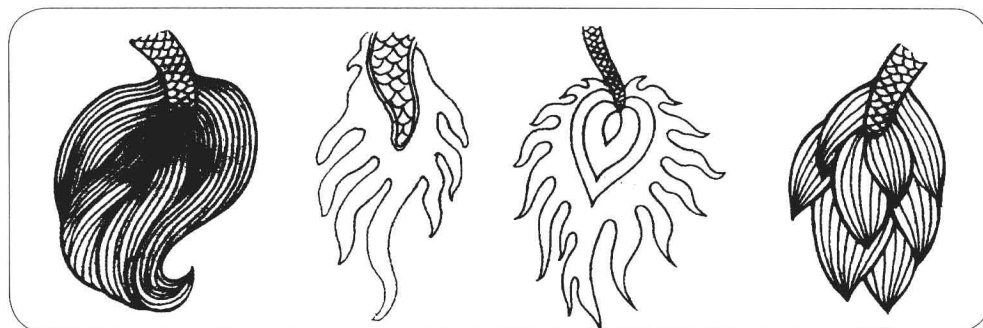

鱼尾式

条形式

荆叶式

飘带式

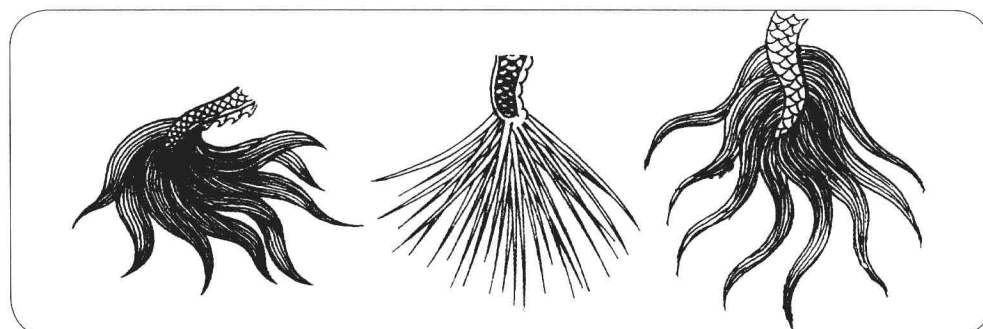

狮尾式

扇形式

火焰式

莲花式

帚形式

芒针式

马尾式

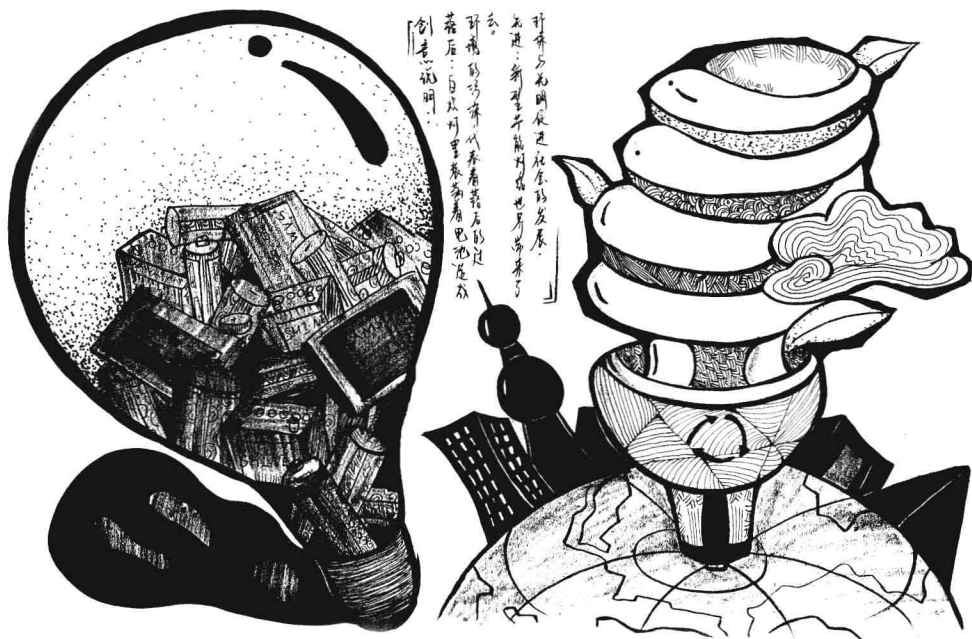
在中国传统纹样中，龙尾的变化可谓各具特色、各显不同。绘制时可以通过线条的疏密变化来体现不同的龙的特点和视觉感受。上图线条流畅，转折变化和纹样填充都值得临摹学习。

2.5 第五招 黑白灰关系

创意速写的高分要素之一就是明确的黑白灰关系。绘制时可以通过画面当中线条的疏密关系来区分出黑白灰。黑，是指全部填充的黑色部分；白，是指画面中的留白；灰，是指画面中的过渡面。黑与白形成对比，可以达到装饰的效果。处理黑白灰关系时要注意到以下几点。

(1) 黑白灰关系要得当。全黑和全白的部分不宜过多，黑白比例要恰当，通过疏密变化的线条来构成画面的中心——大部分的灰色调。

(2) 在一张试卷的左右两个画面当中，往往是左侧一张黑色较少，来表现积极的画面；右侧一张黑色较多，来表现消极的画面。

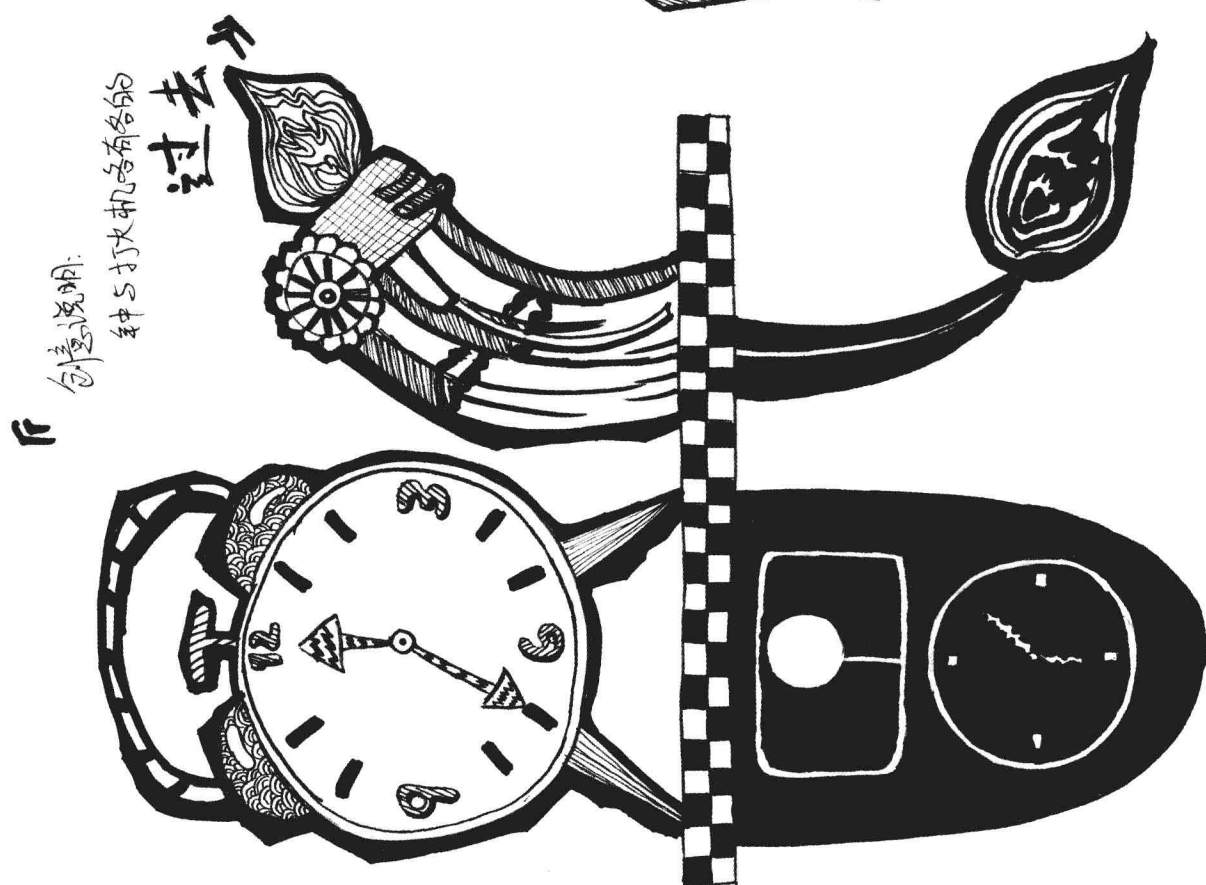
主题：上图以大自然中的元素和日常用品表现生活美好与生活污染，下图以电灯泡与节能灯为元素，表现落后与先进

得分点：此画黑白灰效果强烈，单个物体和整张画的黑白灰效果处理都非常到位，使画面非常耐看。

失分点：画面的细节不够丰富，线条表现生硬，不够流畅。

创意说明：
钟与打火机各有各的

主题：以钟表和打火机为元素，表现过去与未来

- ✓ 得分点：此画运用了投影手法，使画面非常富有设计感。同时黑白灰效果处理得当，画面富有形式美感。
- ✗ 失分点：线条层次略显简单，辅助画面中心的物体绘制较少。构图过空，此为创意速写大忌。

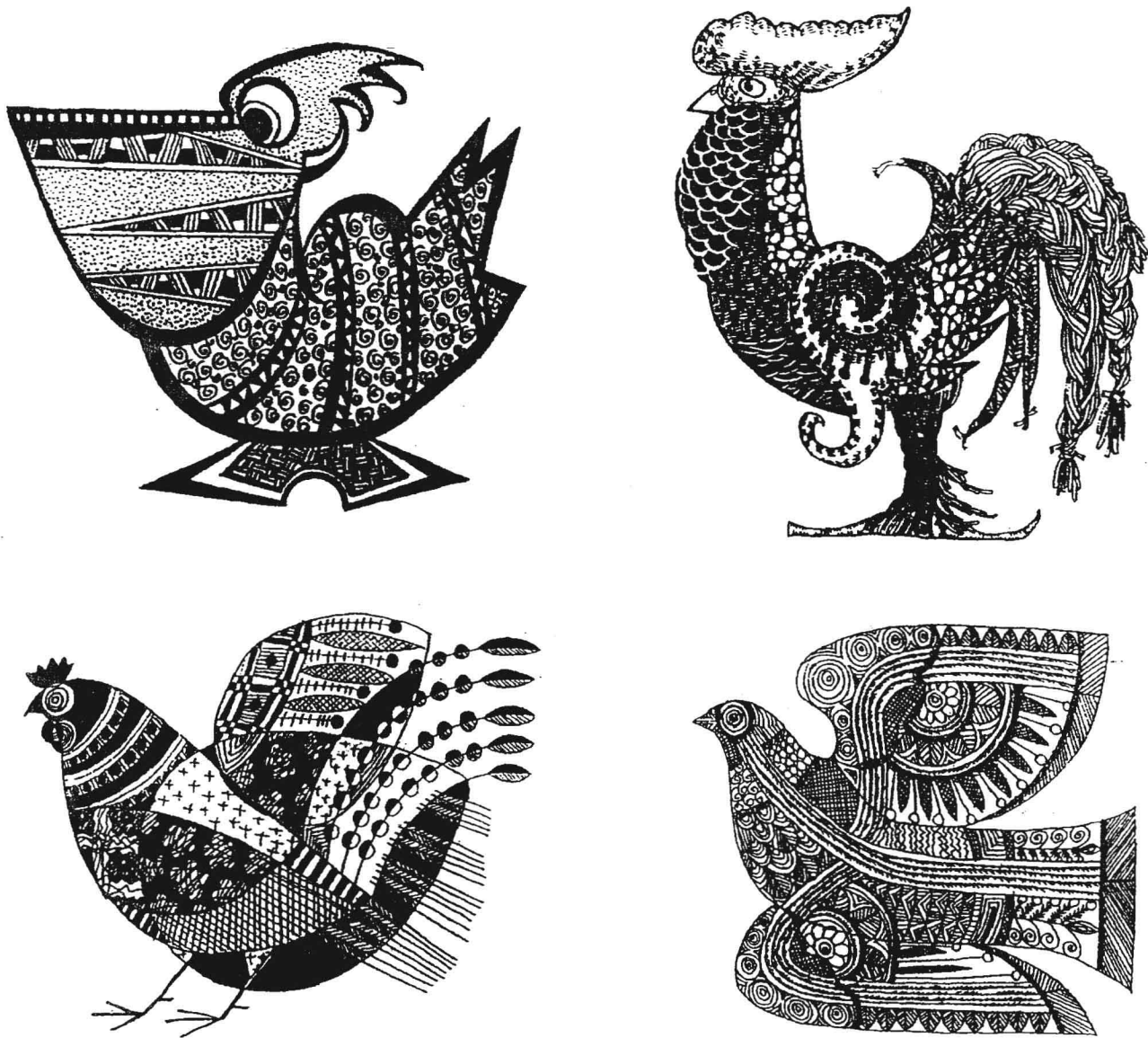
2.6 第六招 装饰填充

具有装饰风格是创意速写的高分必备方法。装饰风格中的装饰性纹样，如动物纹、人纹、几何纹，都是经过夸张变形、高度提炼的图形。绘制时可以将多样的装饰纹样在已有的画面里进行填充，利用装饰纹样的黑白灰关系和线条特点，增加画面的层次感和丰富度。

装饰填充的重点主要体现在以下三个方面。

- (1) 选择适合的纹样进行填充。如在画面中较大的位置填充如意纹或云纹，较小的面积填充其他的细小纹样。
- (2) 同一种纹样出现在画面中时，其大小和表现方式应该一致。
- (3) 纹样的填充不应影响到画面的主体物，画面不能过花、过乱。填充的纹样要符合画面的黑白灰关系。

临摹内容

不同的装饰纹样能表现出不同的画面效果，营造出节奏不同的黑白灰效果。可以通过临摹装饰纹样，来达到掌控画面节奏的目的。