

B 造型系列
C 训练系列
D 优秀试卷评析系列
E 知名画室系列

总策划·主编 | 杨慎修

完美教学系列丛书(2)

创意速写 动画 气氛图 A04册

西泠印社出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

创意速写、动画、气氛图/杨慎修主编. —杭州: 西泠印社出版社, 2008. 7

(完美教学系列丛书. 第2辑)

ISBN 978-7-80735-367-6

I. 创… II. 杨… III. ①速写-技法(美术)-高等学校-入学考试-自学参考资料②动画-技法(美术)-高等学校-入学考试-自学参考资料③装饰美术-技法(美术)-高等学校-入学考试-自学参考资料 IV. J21 J525

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第104834号

完美教学系列丛书编委会

主 编: 杨慎修

名誉编委:

李靖 邹群 刘锋 马保中 翟翌翥 乔建国 朱传奇 商亮
汤煜旻 田野 高斌 穆智飞 张萌 吕宝会 刘洋 孙秀芝

编 委:

宋岩 于明 魏玮 陈爽 侯林 田野 姜霖 孙宁 夏鹏

完美教学系列丛书——创意速写 动画 气氛图

责任编辑: 朱晓莉

责任出版: 李兵

责任校对: 童荣华

整体设计: 刘海涛 陈爽

编辑策划: 北京休恩纳得国际文化传播有限公司

出版发行: 西泠印社出版社

地 址: 杭州解放路马坡巷39号(邮编: 310009)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京圣彩虹制版印刷技术有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

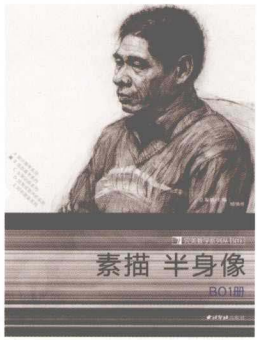
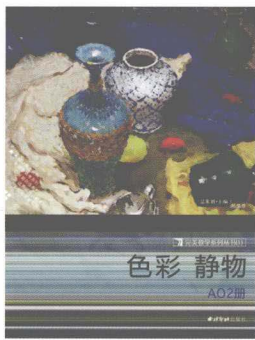
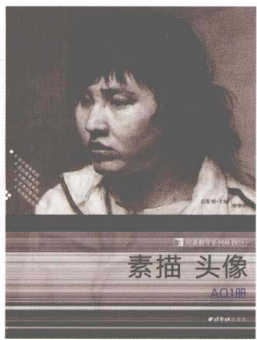
印 张: 58

版 次: 2008年7月第1版 第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-80735-367-6

总 定 价: 420.00元(共5册) . 本册定价80.00元

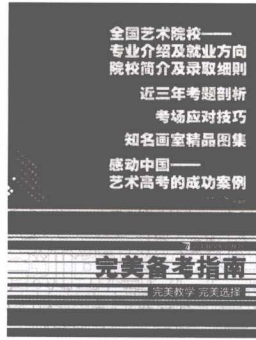
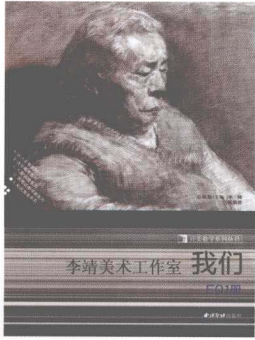
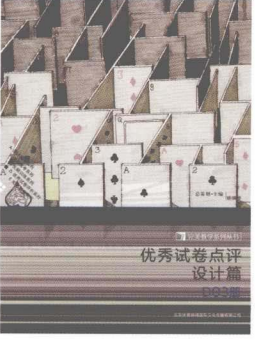
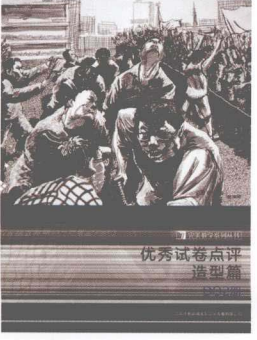
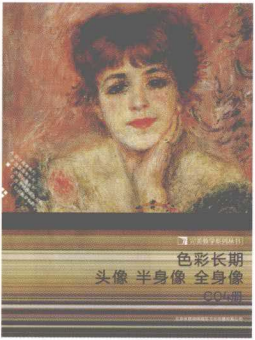
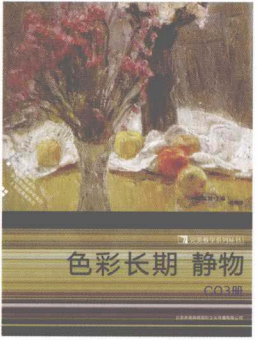
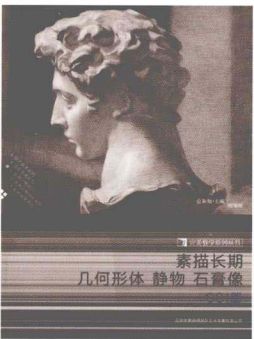
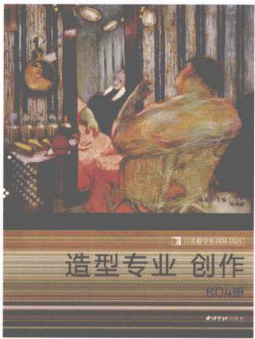
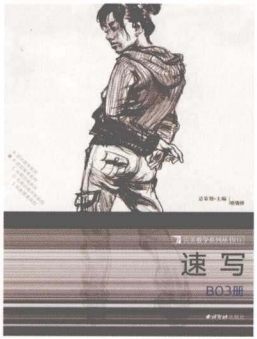

完美教学系列丛书

创意速写 动画 气氛图

A 04册

AAO4

创意速写
动画气氛图

致读者的一段寄语

和你们一样，一路艰辛走来，经历多少坎坷，走了多少弯路自不必多说。如今我已经于中央美术学院毕业多年，从自身的学院式学习到十多年的教学经验，深深感受到目前的美术教育存在着一些缺陷和不足，所以我真诚地希望能为那些和我同样渴望得到正规美术教育的学生们做些什么，让更多的艺术爱好者少走一些弯路。因此，我们有义务和责任将全国最优秀的美术培训机构中最具代表性的作品编写成最适合学生学习的美术教材，并毫无保留地推广出去，让更多热爱艺术的年轻人得到更好的艺术培养和熏陶。于是我们有了出版这套书的强烈愿望。

我们历经多年从各种渠道搜集了近十万张优秀的绘画作品，经过一年多的精心筛选，对近五千多张作品进行了系统编辑并加以讲解。此套系列丛书涵盖了大师作品、名家作品、各艺术院校的优秀作品，还有许多中央美术学院和清华大学美术学院近几届入学考试中总分第一及单科成绩第一的学生考前习作。书中的文字言简意赅，需认真仔细地阅读和理解，我们尽可能多地使用优秀作品给大家指明一个明确的学习方向。真心希望此套书籍能让大家直接受益，同时也希望能为中国美术教育事业做一些微薄的贡献。

当这套书基本完成时，我感慨万千，长时间的付出终于有了成果，同时也有一些期待，期待我们的努力能给大家带来最大的帮助。此套书籍虽不是艺术的全部，但它足以让大家在掌握基本绘画能力的同时提高自身的艺术修养。

本套系列丛书仅供美术教学交流与参考。在此感谢书中对艺术孜孜以求的所有作者，是你们一幅幅优秀的作品为中国美术教育事业奠定了坚实的基础，同时也推动了美术教育事业的进一步发展，为大家树立了学习的榜样。如本书中有不完善之处，还望各届同仁给予批评指正。

杨慎修

2008年6月25日

对考生的一点建议

首先，同学们不要过分依赖老师的指导，个人积极主动地学习与研究是非常重要的。这就跟学习文化课一样，在同一个班级中有成绩好的也有成绩差的学生。成绩好的学生是因为他能体会到学习是一种快乐，所以会不停地去琢磨和钻研；反之，文化课成绩较差的学生不愿意主动去学习，往往觉得学习是一种痛苦。学习绘画也是如此，自己若能主动、独立地去研究、体会、感受和练习，不满足于一知半解或似是而非，学会较为客观的自我批评与肯定，掌握这种自学能力是成为艺术家的必备条件之一。因此，学生自己学习态度的好坏基本上已决定了成绩的高低，想想你属于哪类学生呢？其次，从师于好的老师和阅读好的美术书籍也是极其重要的。以下几点是一个优秀考生应该具备的必要条件。

1. 看

①看书是学习的一个非常重要的过程，认真解读与思考是极其重要的。书只有看懂了，知识才能被吸收，我们才能在最短的时间内有最快的提高。

②看书可以让我们养成在日常生活中随时随地发现美的习惯，从而进行一种绘画的思考。

2. 思考

①无论在作画时还是在平时“看”时，都应该多从构图、形、空间、黑白灰关系、细节及可能用到的表现材料与技法方面进行思考。

②思考应时刻在生活中进行，当你什么时候真正可以从绘画者的角度在日常生活中去看时，也就可以说你已经进入到了绘画的思考状态了，同时也就在脑海中积累了许多生动丰富的画面。因此，只有多思考才能事半功倍。

3. 勤奋与努力

历史上被认为缺乏艺术才能，但后来却成为名家和大师的大有人在。对于学画者而言，有太多的大师和名家都勤奋、努力地进行创作。比如莫奈、德加、门采尔、凡高、维亚尔等，他们都有数不尽的画作供大家借鉴。难道咱们不应该更加努力一些吗？

4. 热爱

①发自内心的热爱艺术，是我们画好画的前提条件。只有热爱绘画才有感受，当然感受的深化与升华又离不开理性

的思维引导。

②绘画感受与兴趣是可以经过后天培养的，只要你主动、勤奋、努力并善于思考，我们相信你的进步会很快的。在学习的某些阶段也许会相对枯燥一些，这时就需要学生硬着头皮，耐住寂寞，也要坚持学好。要学得进去，从“无法”到“有法”；还要能跳得出来，再从“有法”到“无法”。所谓“跳出来”是需要经过艰苦的艺术磨练，这是一个更高层次的问题。

5. 状态

①画画需要状态，只有在最佳状态时才能画出最好的作品。所谓没有状态，是因为考生盲目地抄袭对象，没有用心去解决绘画中的基本问题。

②状态是可以培养的。如每天晚上都要主动对当天的作业进行总结，同时为第二天的课程作好充分的心理准备，这样才能有针对性地解决问题，从而达到事半功倍的效果。

③享受是绘画的顶级状态。在绘画过程中需要作者对画面的表现付出情感，享受绘画的乐趣，感受其中的魅力。如果能做到这一点，其作品一定是很感人的。

6. 自信

①只有自信才能画出优秀的作品。一定要相信自己能做到最好，不要盲目地崇拜别人的作品。聪明的学生要学会分析、借鉴优秀作品的本质和技法，提炼值得学习的精华。

②自信来源于对绘画的充分理解，它应该建立在对每项学科的熟练掌握之上。

7. 技法

①技法是指表现手法。同学们在学习的过程中可以先从《完美教学》系列丛书中所提供的各种表现技法选择其中最适合自己的一种来进行研究与学习。

②技法是一种才能的展现。素描、速写与色彩在解决基本造型问题的同时，均可运用摆、揉、抹、提、写等表现技法并相互交叉使用，画面效果强烈，富有激情。

8. 大胆与肯定

①肯定是所有优秀绘画作品都必须具备的优点。

②所谓“胆大心细”，就是指以猛、准、狠的手法来表现画面的同时，眼睛的观察却是细致入微的。

致读者的一段寄语

004

004 致读者的一段寄语
005 对考生的一点建议

目录

006

006 目录

创意速写

008

010 创意速写基本知识介绍
011 创意速写表现方式
016 创意速写思维方式
030 创意速写重点知识讲解(一)
032 创意速写重点知识讲解(二)
034 创意速写重点知识讲解(三)
036 创意速写优秀作品赏析
052 创意速写模拟试卷点评

动画

058

060 动画概述
061 创意
063 人物造型设计
066 场景气氛图
072 优秀动画作业点评

气氛图

114

- 116 电影美术基本知识讲解
- 120 大师气氛图欣赏
- 132 气氛图分步讲解
- 136 完美室内气氛图
- 140 室内气氛图考生作品
- 142 完美室外气氛图
- 146 室外气氛图考生作品
- 148 气氛图局部完美剖析
- 152 人物造型设计
- 158 虚拟空间设计欣赏

必练题型
评分标准
考生答疑
考试小贴士

168

- 170 必练题型
- 171 评分标准
- 172 考生答疑
- 175 考试小贴士

CONTENS 目录

创意速写基本知识介绍

一、创意速写的概念

创意速写顾名思义，是“创意”和“速写”的结合。我们可以从字义上来分析“创意速写”，把“创意”看成是“速写”的修饰语。那么就不难发现，其实“创意速写”是指带有创意性的速写，就是以速写的形式完整、准确地体现创意与理念。北京服装学院自2003年开始，在入学考试中增加了此项内容，旨在考查考生基本功的同时尽量简化考试方法，使同学们的艺术天性能在试卷中得到最大的释放和发挥。

二、创意速写的考试形式

近几年，北京服装学院都是在素描考试结束后才进行速写考试。通常是在一张8开纸上，根据一个题目作出两个创意，工具不限（一般建议使用自己熟悉的工具，如铅笔、炭笔、针管笔或马克笔等）。

例如2005年的考题：创意速写（满分150分）（1）内容：鞋子的联想。（2）要求：以两只鞋子为元素，组成两个创意图形，分别表达出“运动”与“静止”的概念。（3）考试时间：素描、创意速写共4个小时。（4）说明：素描、创意速写各用一张试卷。先默画素描，开考一小时后方可交素描试卷，并向监考老师换取创意速写试纸。

首先，大家一定要注意审题，灵活、合理地安排时间。因为素描和创意速写的考试时间有时规定4小时，而有时则规定3.5小时，所以由于考试时间的不确定且没有分别规定的情况下，合理的时间分配通常是：素描画2.5—3个小时，创意速写画1—1.5个小时。其次，考生切莫在考试时将素描草草了事，急于画创意速写。因为素描同样非常重要，也占了150分，并且要想画好素描必须保证一定的时间。而创意速写是一个相对快速反应的过程，如果在素描没完成时就想创意速写的事，最后只能是素描和创意速写这两科都画得不充分（但如果在考场中，其他同学先于自己拿到了创意速写的考题，在不耽误考素描的情况下可以适当提前想想创意速写的思路）。

三、题型分类

近几年，创意速写的考题日趋规范和科学，在广大考生中已经产生了广泛和积极的影响。从题型上看，创意速写的出题方式稳中求变，考试内容也在不断地完善和创新，但只要细心，我们就很容易总结出题目的规律。

以下以北京服装学院近几年的考题为例：

1. 以太阳和轮子为元素，组成两个创意图形，分别表达出“迅速”和“缓慢”的概念（2008年北服考题）。

2. 以帽子和鞋为元素，组成两个创意图形，分别表达出“寒冷”和“温暖”的概念（2008年北服考题）。

3. 钟表的联想。以钟表为元素，分别表达出“争分夺秒”和“虚度光阴”的概念（2007年北服考题）。

4. 手、脚的联想。以手和脚为元素，表现出“更高”、“更快”和“更强”的概念（2007年北服考题）。

5. 以圆形、三角形和正方形为元素，分别表达出“科技”和“艺术”的概念（2007年北服考题）。

6. 以电话、手和嘴为元素，分别表达出“关爱”和“疏远”的概念（2006年北服考题）。

7. 以树、太阳和云朵为元素，分别表达出“温暖”和“寒冷”的概念（2006年北服考题）。

8. 杯子的联想。以十个杯子为元素，组成两个创意图形，分别表达出“有序”和“无序”的概念（2005年北服考题）。

9. 鸽子与云朵的联想。以鸽子与云朵为元素，分别表达出“和平”与“和谐”的概念（2005年北服考题）。

10. 鞋子的联想。以两只鞋子为元素，分别表达出“运动”与“静止”的概念（2005年北服考题）。

11. 创意图形。内容：从门、梯、窗的形象中任选两个，用图形联想的方式，完成两个创意图形（2004年北服考题）。

12. 创意图形。内容：从绳子、纸、杯子的形象中任选两个，用图形联想的方式，完成两个创意图形（2004年北服考题）。

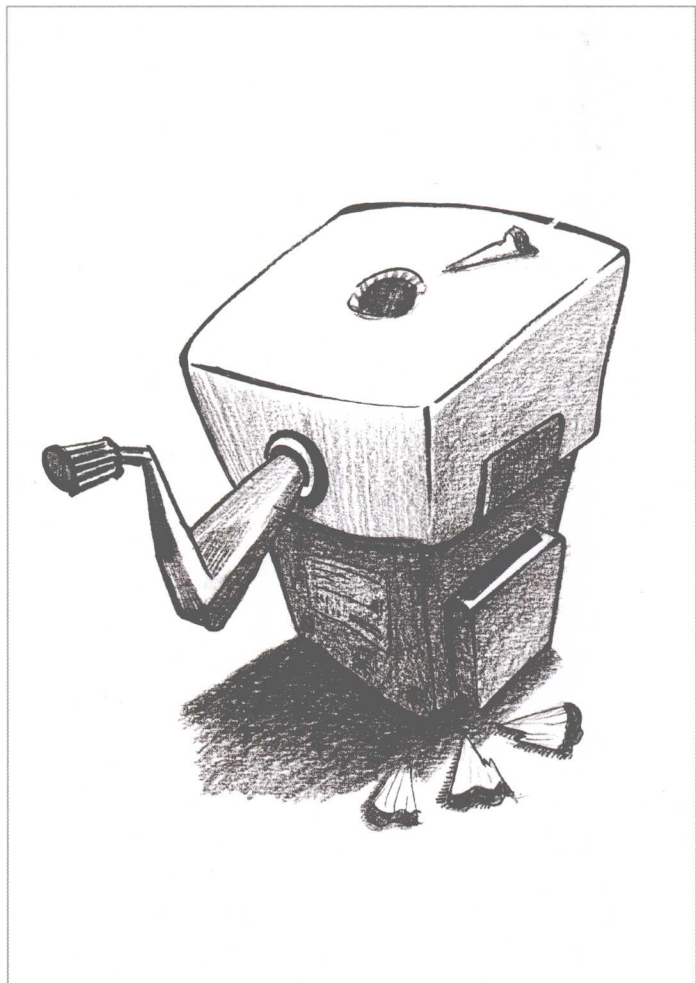
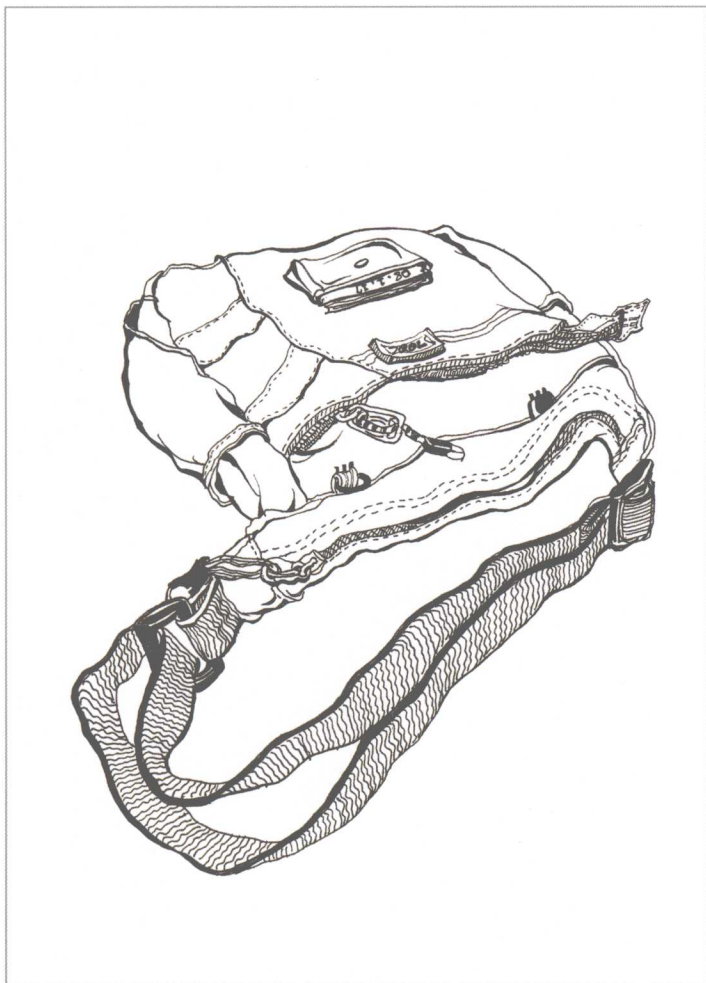
创意速写的题型基本是以图形联想为主。2004年的题目出得比较宽泛，让考生直接根据所给的元素随意加工、设计，画出创意。自2005年之后，题目出得就具体一些了。因此需仔细审题，研究其中的含义，大部分都是要求考生根据一样或几样东西表现意思相近或相反的意义，这就无形加大了考试的难度。大家不仅要画出其“然”，而且要画出其“所以然”。也就是说考生不但要设计某些作品，而且还要在其中加上准确的含义和丰富的感情。

创意速写表现方式

创意速写并不是简单的生活速写。它需要以恰当的表现手法，将设计理念以图形的形式付诸于纸上。创意速写一般有两种表现方式，一种是线描，一种是线面结合。这

两种表现方式大家一定要灵活掌握，因为“线描”和“线面结合”的界限并非十分明确，所以在很多情况下是可以相互交叉使用的，不必过于在意用的是哪种表现方式。

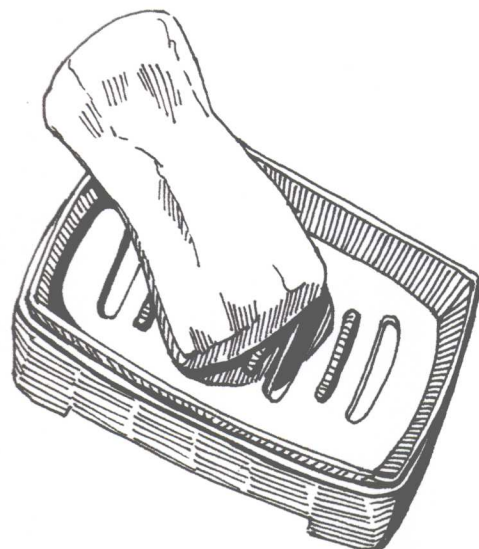
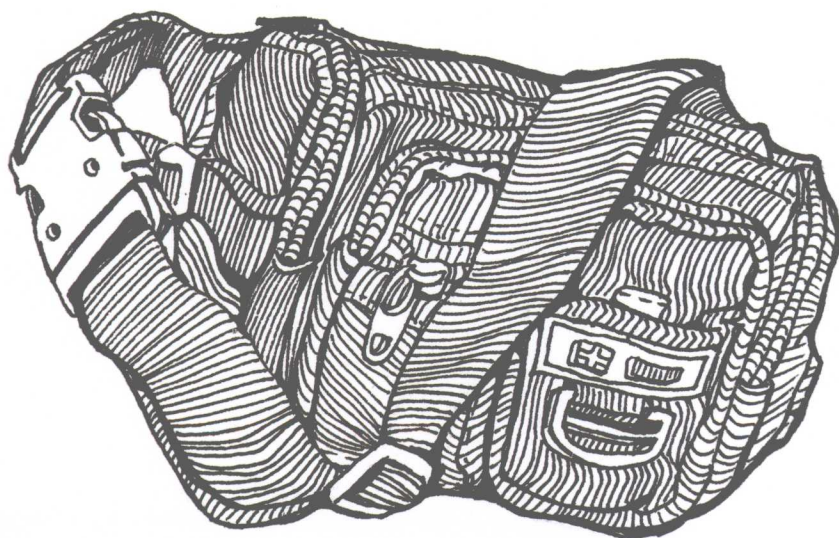
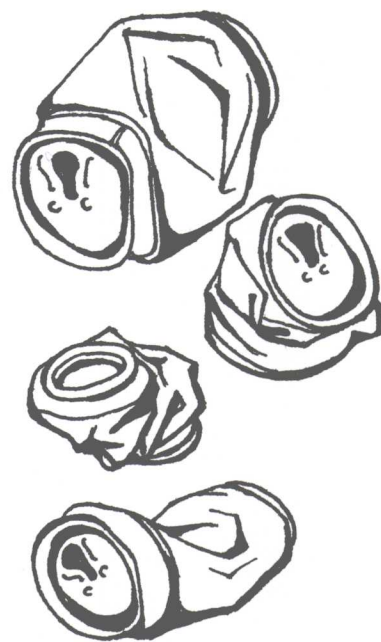
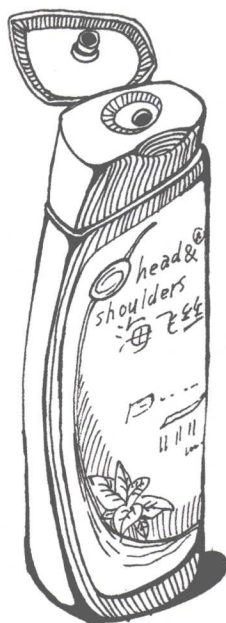
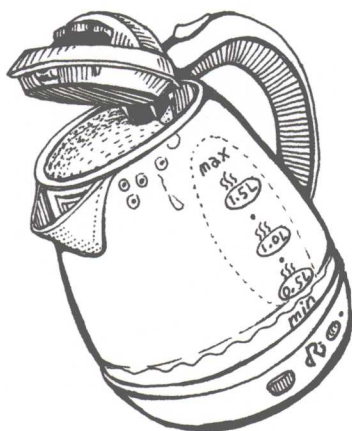
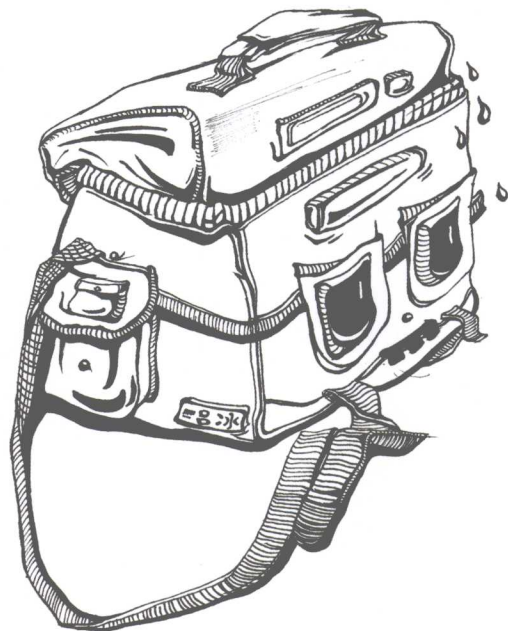
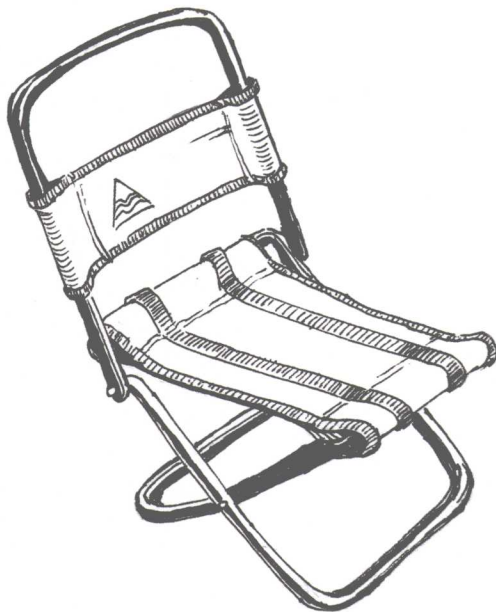
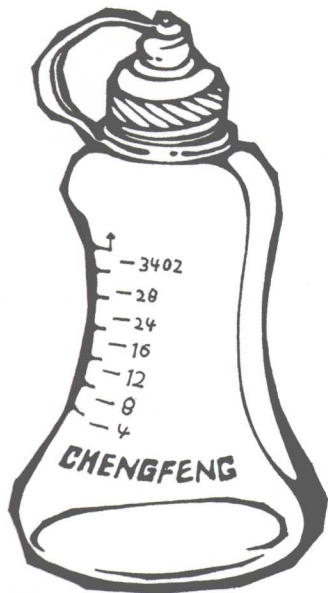

▲ 根据近些年的优秀试卷来分析，在考试中选择线描的手法表现不失为一种明智之举。此类表现手法要注意画面的构成与组织关系，即在创意速写中要体现出一定的黑白灰效果和体积感，这就需要运用线条的疏密、方圆、长短、粗细及虚实来控制。

具体范例请参见012页、013页、019页、021页、031页、035页、036页、037页、040页、041页、043页、046页、047页、048页、051页、056页、057页。

▲ 以上图为例，已习惯采用线面结合表现的同学可继续沿用这种手法，但需注意保持画面简洁明了，同时速写韵味和设计感都要兼顾。

具体范例请参见015页、017页、018页、020页、022页、024页、026页、033页、038页、045页、049页、052页、055页。

傅
纯
强

