

从入门到高手
From Student to Master

完美教学系列丛书

新思维临摹

NEW THINKING

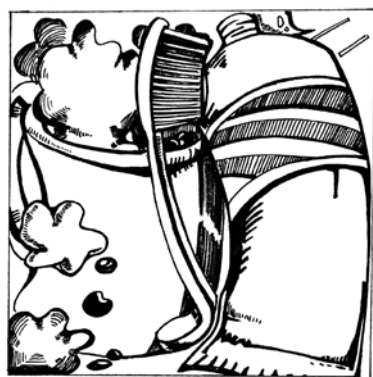
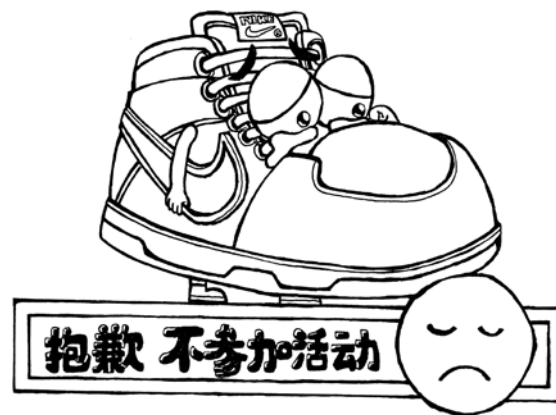
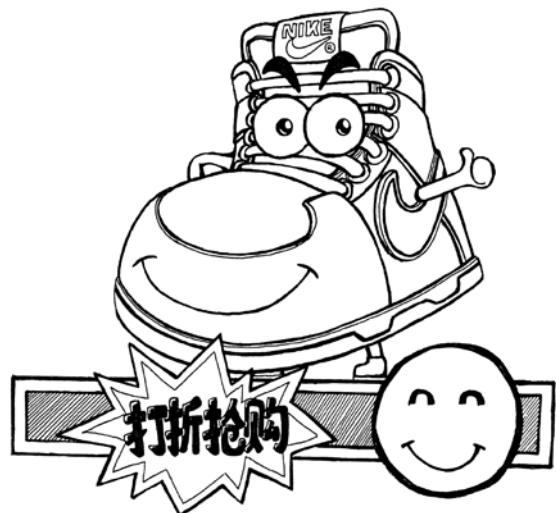
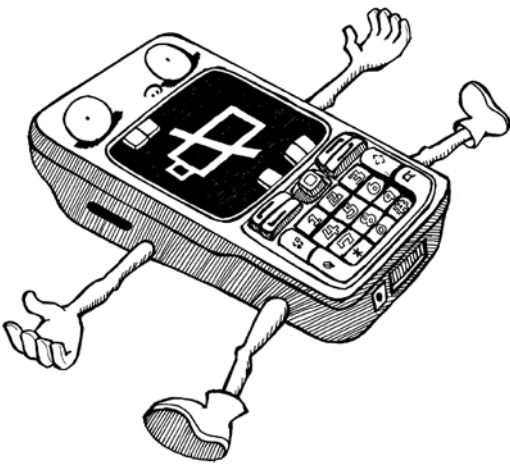
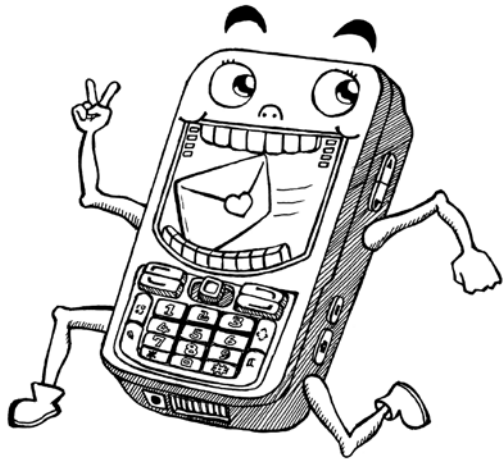
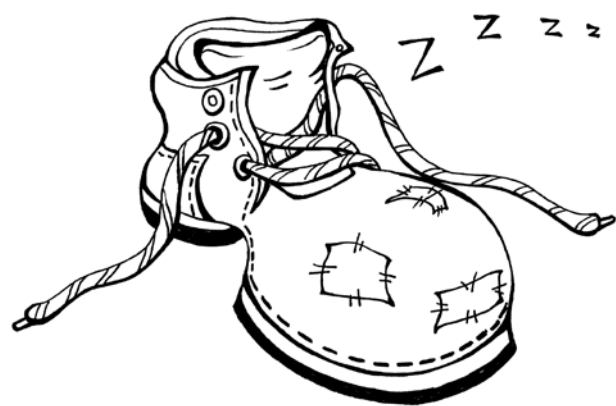
Design Basis
Creative Sketch

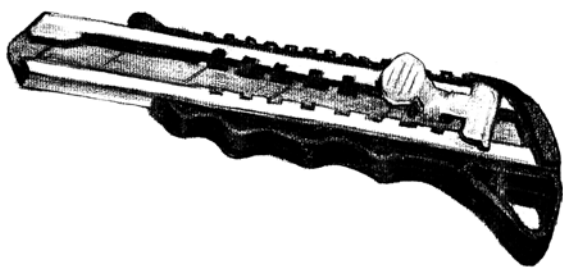
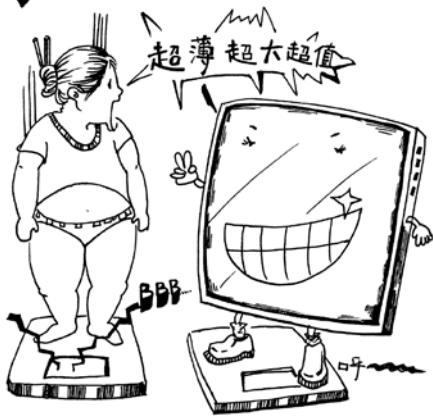
林广远 李永 编著

吉林美术出版社
Jilin Fine Arts Press

设计基础 创意速写

回家

■ 编者的话

创意速写是多年来各大高等设计学院的必考科目之一。初次见到“创意速写”这个词的人，可能会感到陌生。在教学的过程中，也常常听到有学生问“创意速写”的具体含义，如果从字面上对“创意速写”这个词稍加分析，可以得到一个大概的认识。把“速写”看成是中心词，“创意”看成是“速写”的修饰语，那么可以理解成“创意性的速写”，这样应该能更透彻地理解“创意速写”的概念。

创意速写在创作过程中运用了一种独立的联想模式，并用速写的形式加以表现。它是传统速写在新时期的一种创新和探索，在给人们带来新的视觉享受的同时，也带来了新的信息和社会价值，在艺术形式与时代发展相结合的道路 上开拓了新的空间。

创意速写优劣的评判标准可以从创意思维和画面表现两个方面来考虑。创意对于考生来说并不陌生，但是能否找到合适的创意方法来恰当地表现出主题并不是件容易的事。它需要考生对创意思维的方法能融会贯通，并能熟练地运用；至于画面表现，需要有一定的速写功底，平时的速写练习是一门很重要的功课，并且需要长期训练。

创意速写的构思与构图及表现的基本方法如下：

构思与构图：构图是正式表现创意速写的第一步，实际上在这之前还有一个重要的环节——构思。构思是构图的前奏，何谓构思？即图形创意。图形的创意应以情感人，以理服人，要遵循“阅读最省力”的原则，图形直观、言简意赅。在确定好基本创意之后就开始动笔构图，速写构图的一些基本规律在创意速写中同样要遵循，画面要饱满、均衡，表现物体的大小要安排适中，对上下左右空白空间的处理要恰当、合理，一般的规律是上半部分留下的空间比下半部分要稍小一些，防止有坠落感产生，但也不排除特例。对于空间的取舍要根据整个画面的需要来安排，不能盲目地套用模式。左右空间的大小以画中物体的面部朝向或动态变化较大的一面较空为宜，这样可以 让画面更舒适，至于具体预设多少，同样要根据不同的画面需要来决定。

表现方法：“线”是绘画艺术中最基本的表现语言，它单纯、明确，对物象的表现来不得半点马虎，因此也就成为了创意速写中最为快捷、方便的表现技法。在创意速写中，线的用法主要从以下几方面来进行介绍：单线的画法；单线与复线结合的画法；线面结合的画法。

a.单线的画法：单线的画法是中西方速写中最基本的表现形式，特别是中国画在线描中对单线的使用相当讲究。线条的变化实际上也是画家情感的反映，线条本身的粗细、曲直、轻重、虚实、缓急、顿挫等种种变化，无不与作者对物象的感受有关，特别是初学者更应该目的明确，有感而发，把注意力集中到研究结构这一目的上来，线的运用才能有的放矢。

b.单线与复线结合的画法：单线的画法是指速写的线条虽然有粗细、虚实和轻重之分，但是每一条线就是一笔。单线与复线结合的画法是指有的地方是单线，有的地方是由许多单线组成的复线。这种画法与纯单线完成的作品相比，容易画得丰富、深入，但是如果运用不当，则容易造成画面有杂乱感。单线与复线结合的画法在表现中一般以单线为主，复线为辅，因为复线虽然可以使物象表现丰富，但是其表现力远远不如单线明确肯定，同时缺乏力度。中国画对复线的运用，着眼点大部分在结构转折处，是在单线基础上的扩展。西洋画对复线的运用，着眼点也在结构上，但位置是受光线影响变化的。

c.线面结合的画法：线面结合的画法是速写中最常规的画法，以线为主，以面为辅的方法，线的作用是对物象的造型起到骨干与支架作用，面只是一种辅助，对面的运用有很大的灵活性，面的运用以协助线的表现结构与形体转折入手。以面为主，以线为辅的方法同样要从表现物象的形体结构入手，虽然运用面的表现也可以对具体物象加以概括，但是考虑到光源的影响和固有色的关

系，块面画法的运用依据是以调子素描作为基础的，由于速写的表现时间短，不可能像调子素描那样进行深入的刻画，因而要将物象概括成大的体面关系，强调大的黑白灰对比，利用线来加以肯定和区分，技法掌握起来有一定难度。另外，线面结合的方法还可以局部结合的形式出现。

黑白关系：黑白关系的运用可以使画面效果响亮，加强表现的力度，对于黑白效果的运用一般有三种类型：一是利用光源的关系，加强局部的黑白对比；二是利用客观物象的固有色度，加强整体的黑白对比关系；三是运用取舍的原则，人为地进行艺术处理，加强平面色块的黑白对比关系。黑白对比关系的加强，对于画面效果的丰富性和表现力的提高具有很大的补充作用。

造型：创意速写中形象造型是很重要的一个环节，因为在创意速写的画面中有很多形象都经过重组，也就是说，很多形象并不存在于现实生活中，在表现的时候不能够完全地描摹对象，而是要加入很多作者主观的想象，使形象之间的结合具有“合理性”，使形象的造型与情节相适应，与环境相协调。既然很多形象是作者重新创造出来的，情节也是根据主题安排的，那么形象在造型的时候就要开始考虑它的形象感，但是在重组的同时对造型的处理需要运用一些手法，当然这些手法的运用是为了塑造更加生动的形象，从而更好地表现主题。

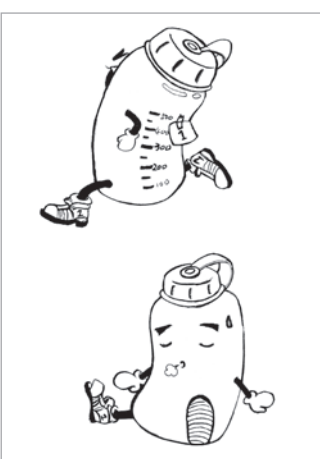
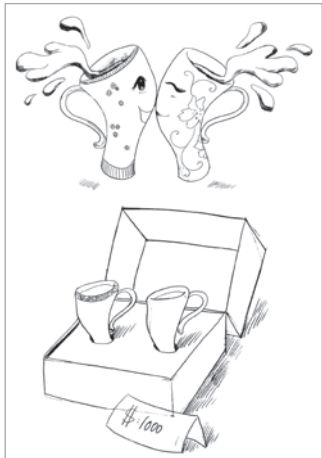
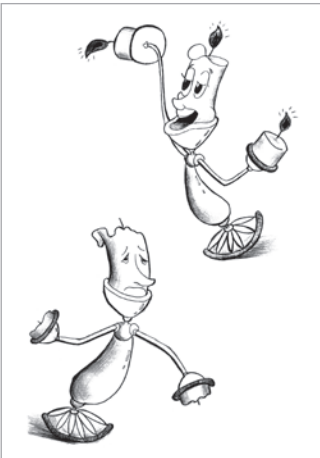
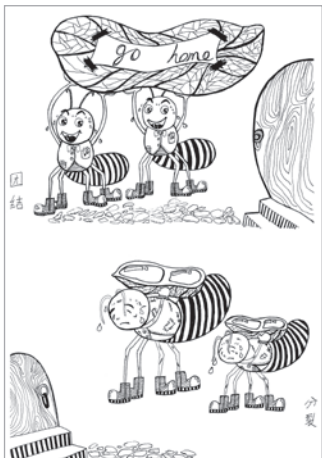
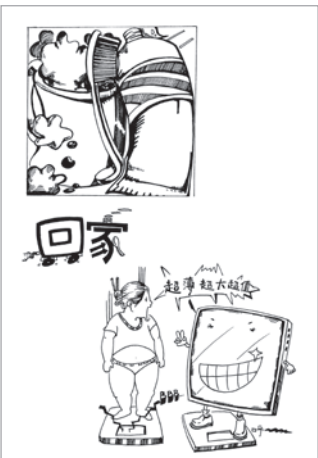
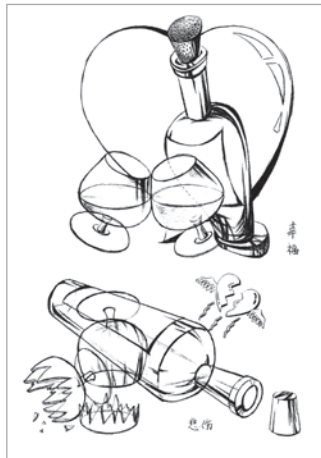
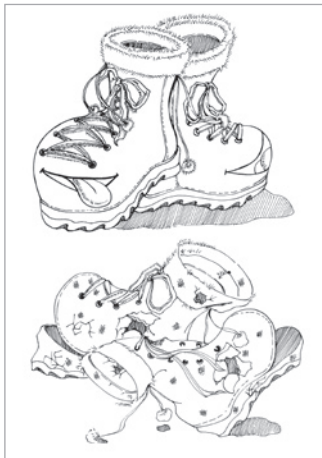
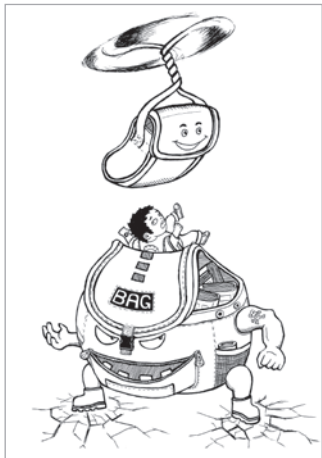
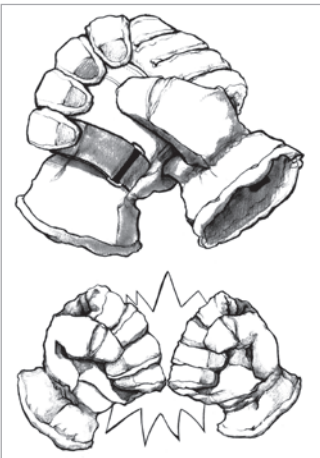
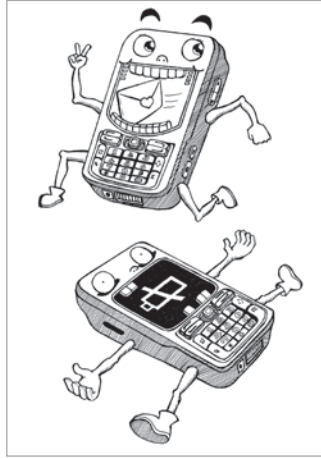
疏密关系：疏密关系是指画面中形象的线、面的组合排列关系，是构成画面节奏感的重要因素，它的运用与取舍关系紧密相连，取则密，舍则疏，疏密来自取舍，但取舍也有其相对性，于是就会出现多个层次的疏密，产生节奏的变化。需要注意的是，首先要有大的疏密对比，然后再注意到局部的疏密变化，所谓“疏中有密，密中有疏”即是此意。

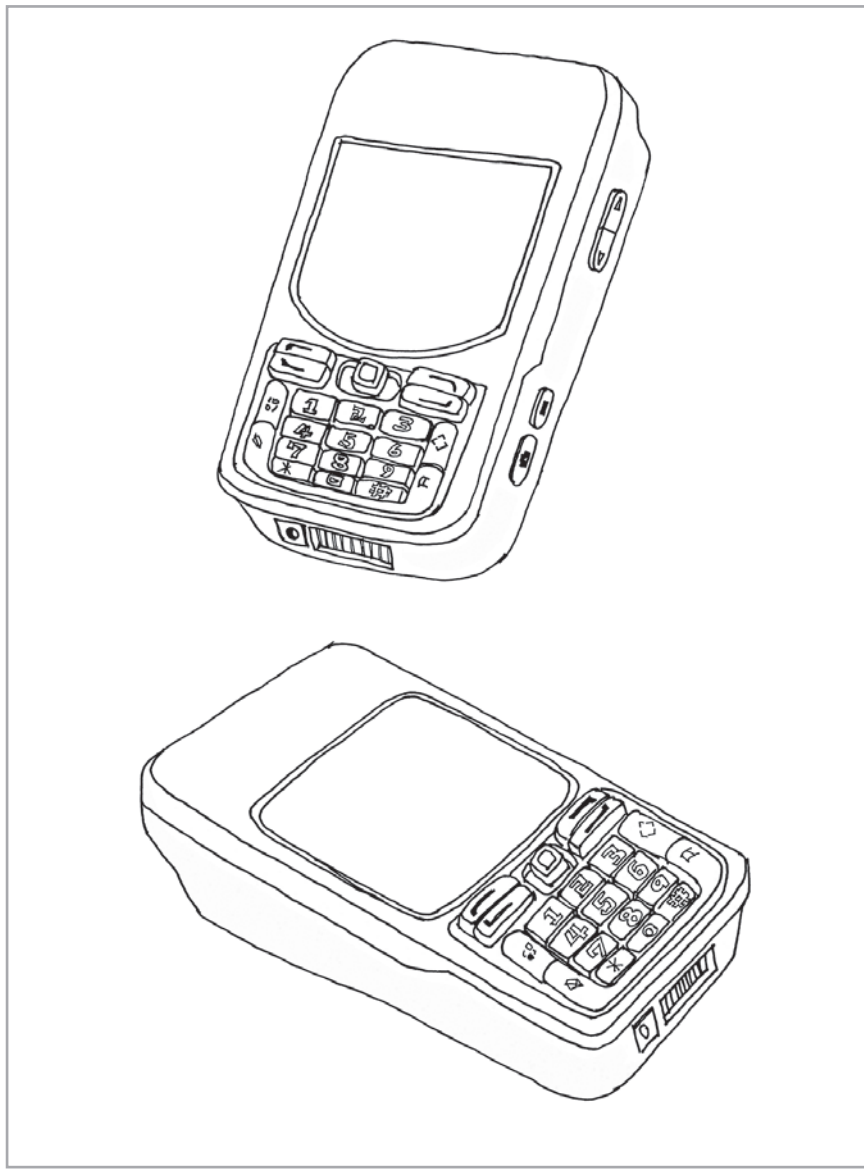
主次关系：主次关系的处理直接关系到是否能明确地表达主题。在画面中主要元素与次要元素造型的处理、位置的安排以及刻画的程度等等都与主次息息相关，主要元素无疑要进行强调，加强其位置的重要性，次要元素要酌情处理，适当的时候要减弱，以此削弱其地位，更好地为整体服务。另外，在画面的整体处理上，疏密关系、虚实关系的处理以及节奏的安排都与主次关系有一定的联系，最终都是为画面的整体效果服务的。

虚实关系：虚实既与疏密有关，也与色调轻重有一定的联系。疏密是线面的排列、并置之远近，虚实则是线面之轻重和有无。所谓虚实相生，是指虚实之间的一种合理安排使得虚与实之间相得益彰。在处理画面的时候要注意线面的组织安排，要看到空白处也就是说疏处的形状、大小、位置等等，空白大小不一，疏密自然有变化，甚至能通过空白处的疏来衬托密处的实。虚实疏密、变化有致，使画面产生节奏感和韵律感。

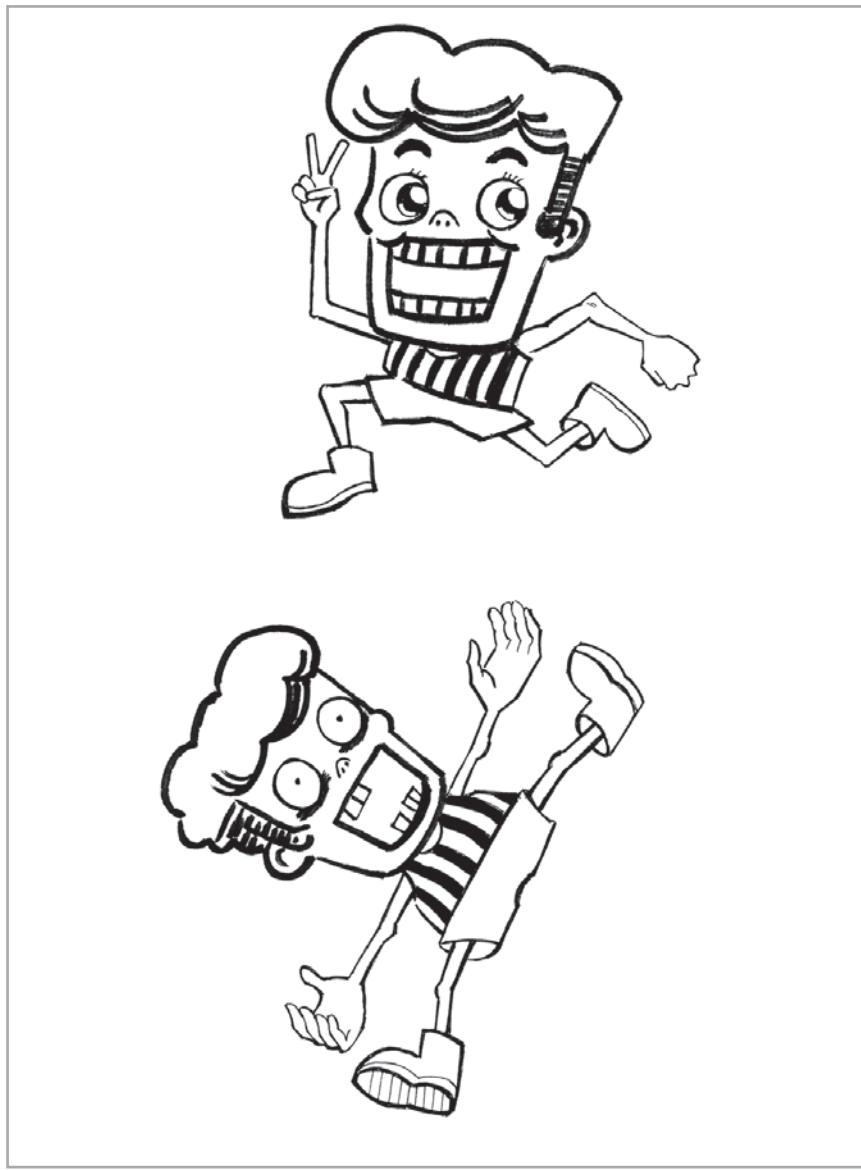
通过此书的学习之后，你将对创意速写有一个全新的认识，尤其是准备报考江南大学、北京服装学院、上海东华大学的考生，因为创意速写是这些大学必考的科目，而本书注重考生创意思维的培养，对一幅好的创意速写的形成过程有深入的讲解。本书供稿来自中国博华教育集团北京先锋艺术学校，该学校前身是北京李永美术工作室&先锋画室，成立于1997年，办学历史悠久，近年来与博华教育集团合资成立北京最大、最权威的机构，该学校以优异的教学成绩为中央美术学院、清华大学美术学院等北京各大高校输送了上千名优秀学生。书中收录着许多历年的优秀考卷，讲解细致，可以使考生更加合理、有目的地进行创意速写的学习。

2008年6月于北京

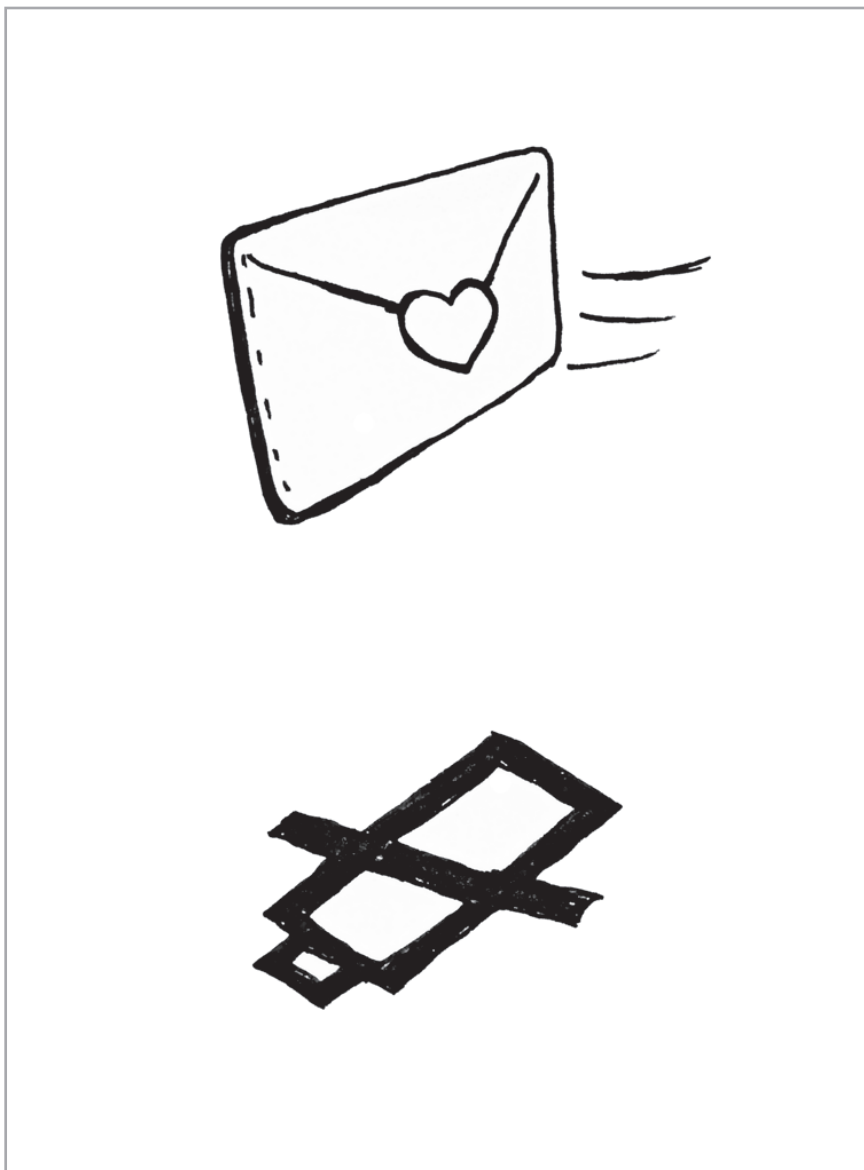

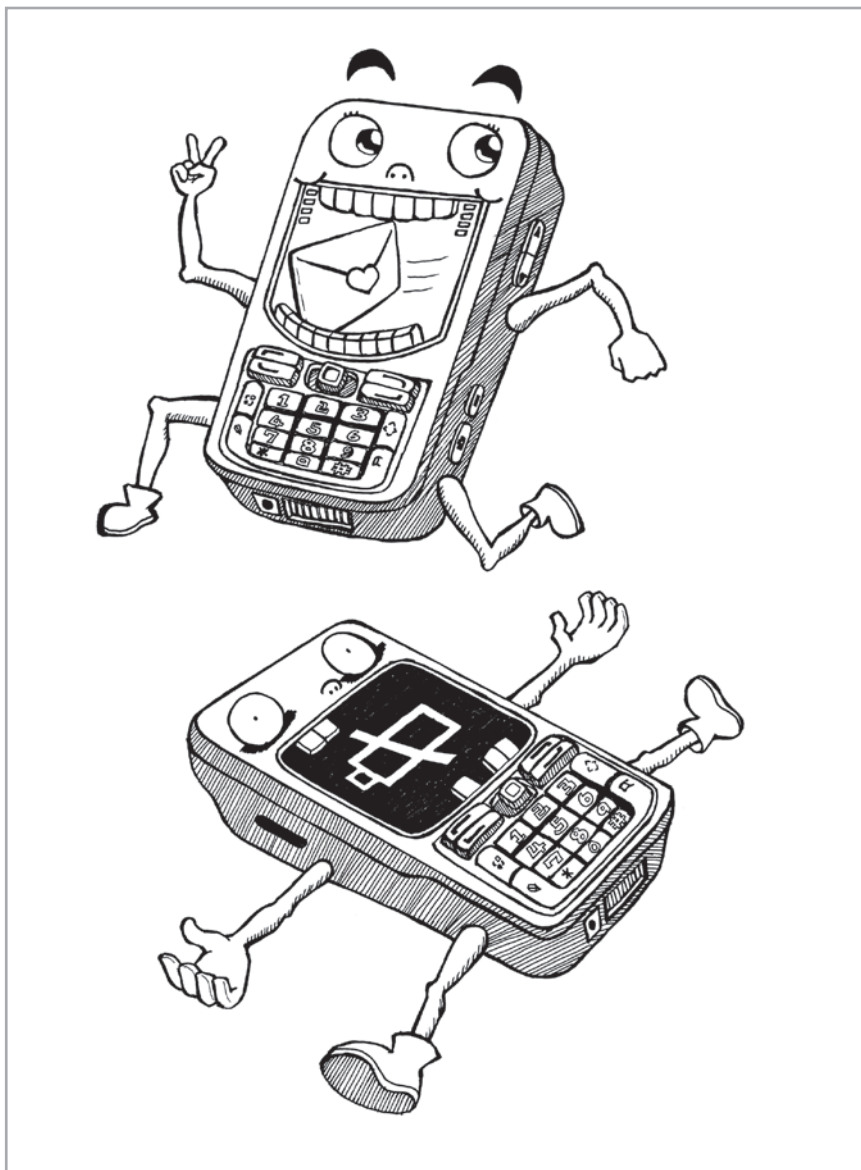
1. 作者选择元素的时候很聪明，他选择和自己生活联系比较紧密的手机作为元素，并且选择的手机大方整体，有绘画感。

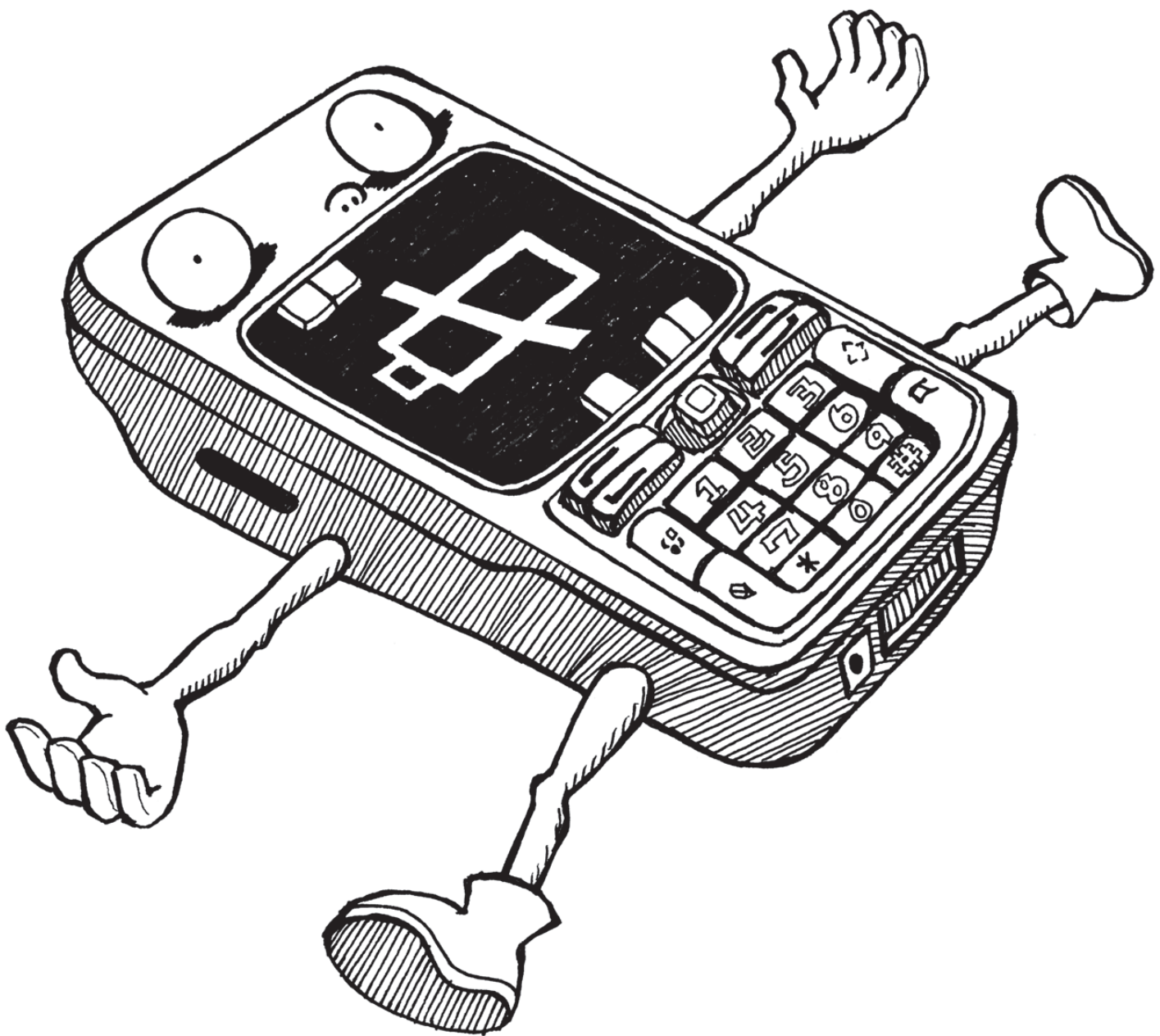
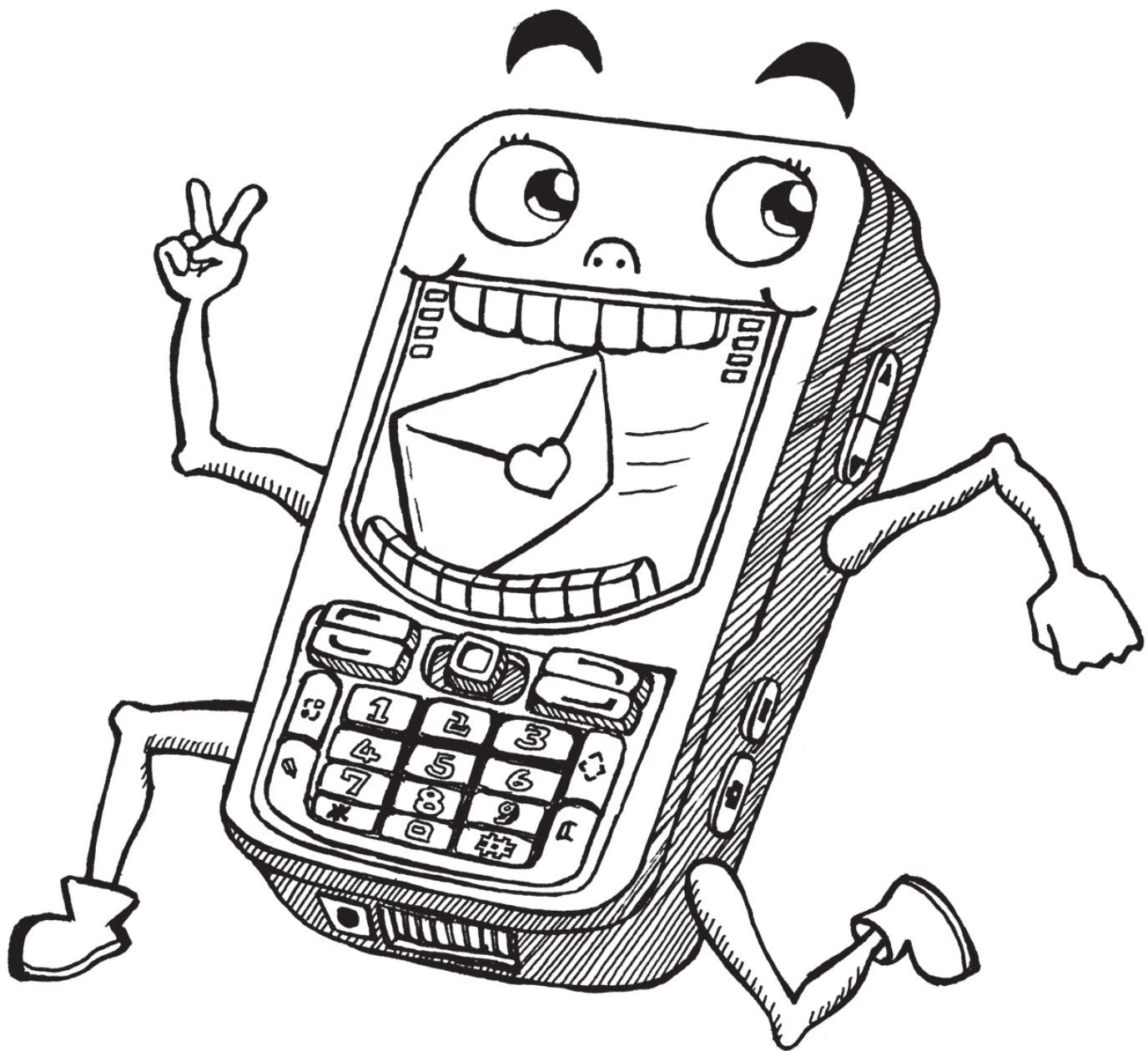
2. 完成第一步，作者又设计了适合画面的卡通造型，卡通人物的动态设计和手机的动势相吻合，面部表情非常生动。

3. 其他细节的设计也要和卡通人物、画面的主题结合起来，“短信”和“没电”正好能体现“高兴”与“悲伤”的主题。

4. 一切联想思维完成以后，就将各个元素组合，根据主题要求，再进行细节的调整和完善，一幅完整的试卷就完成了。

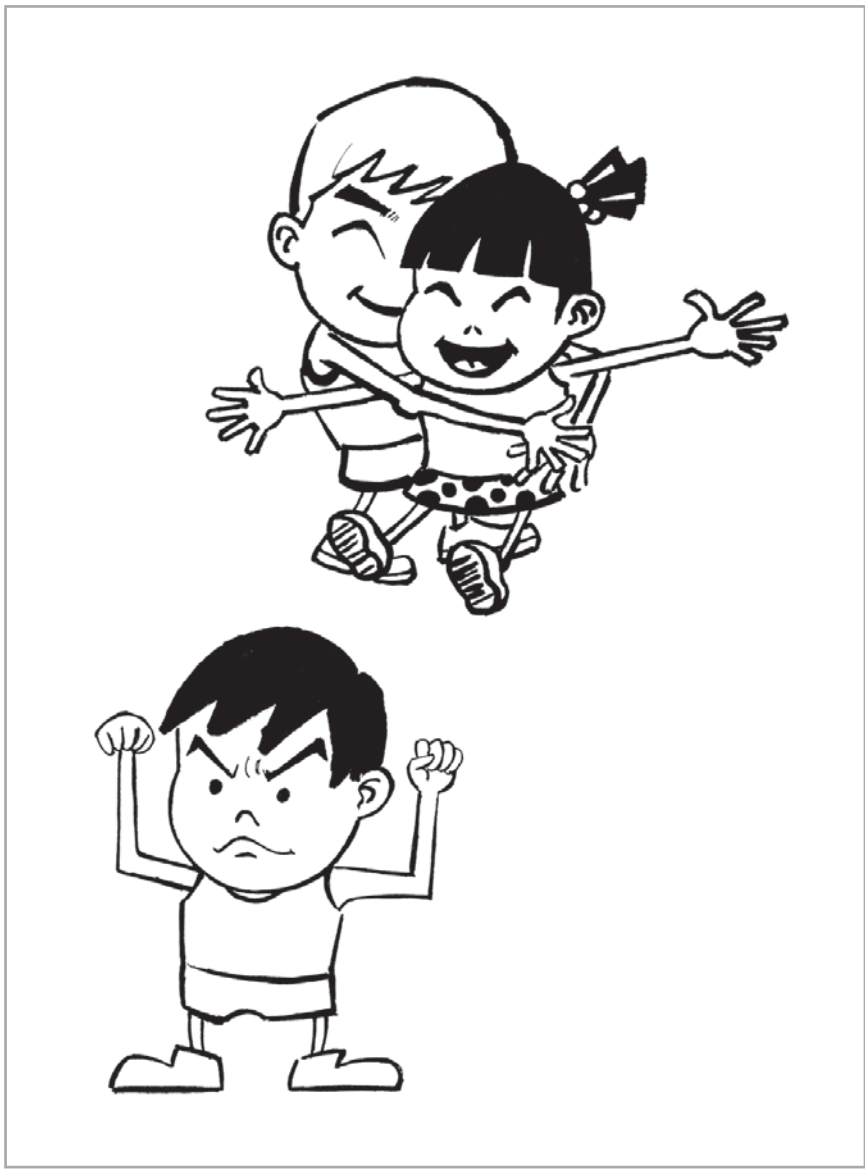

教师点评

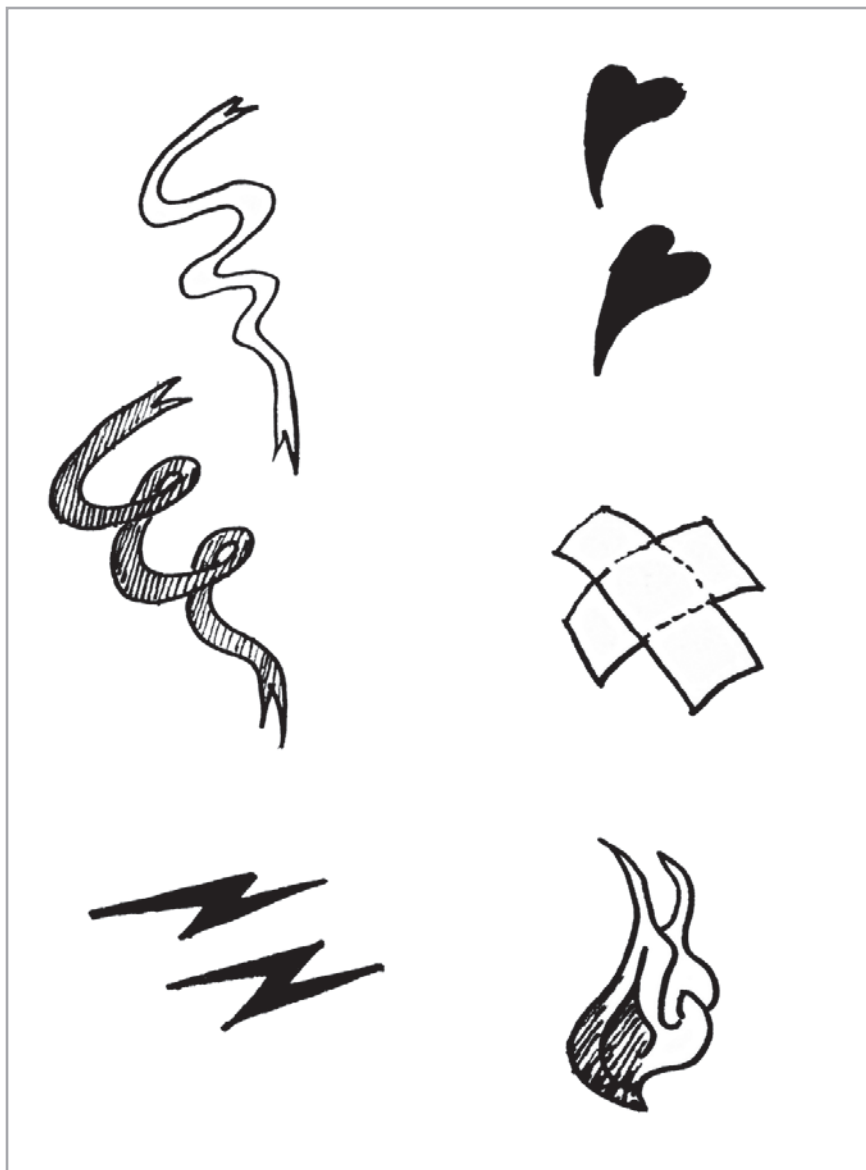
这是一幅完整而有趣的作品，作者的幽默感不仅很好地表达了主题，而且吸引了读者的眼球，让人过目难忘、回味无穷。另外，作者对生活中的物品有着独到的见解和感受，能将它们合理地运用到画面中，可看出作者有着很强的画面组织和表现能力。

1. 作者在这幅作品中同样采用手机作为主体物，但和前一张不一样的是，手机采用了类似的两款型号，表达出情侣之间的关系。

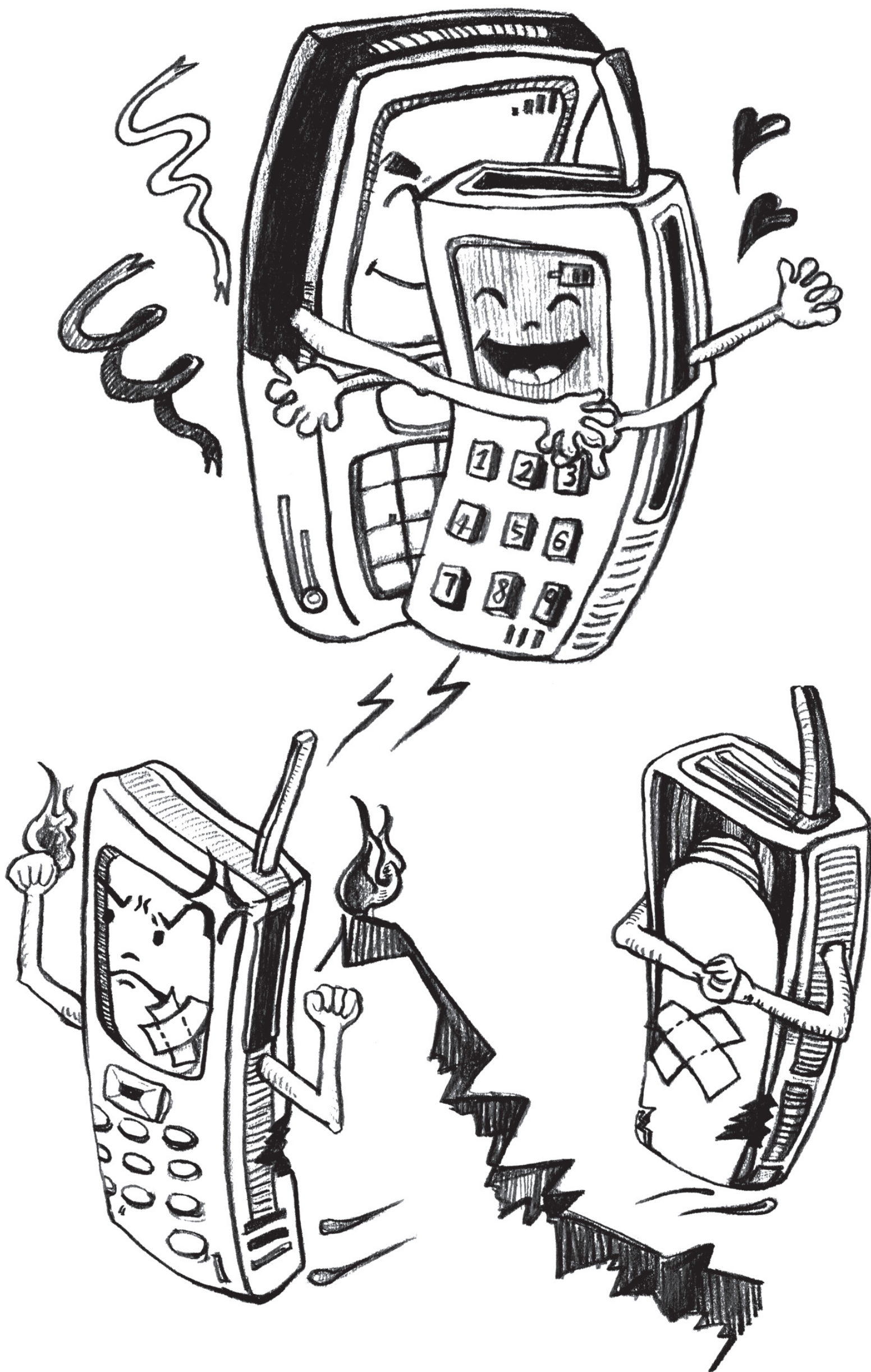
2. 作者设计的卡通形象活泼生动，人物与手机的动态相吻合，通过表情及动作变化来表现情侣之间的“团结、分裂”。

3. 作者将这些细节紧紧地 and 整体画面结合，能够反映题目和画面要求，而且加上自己的主观处理，显得生动、不死板。

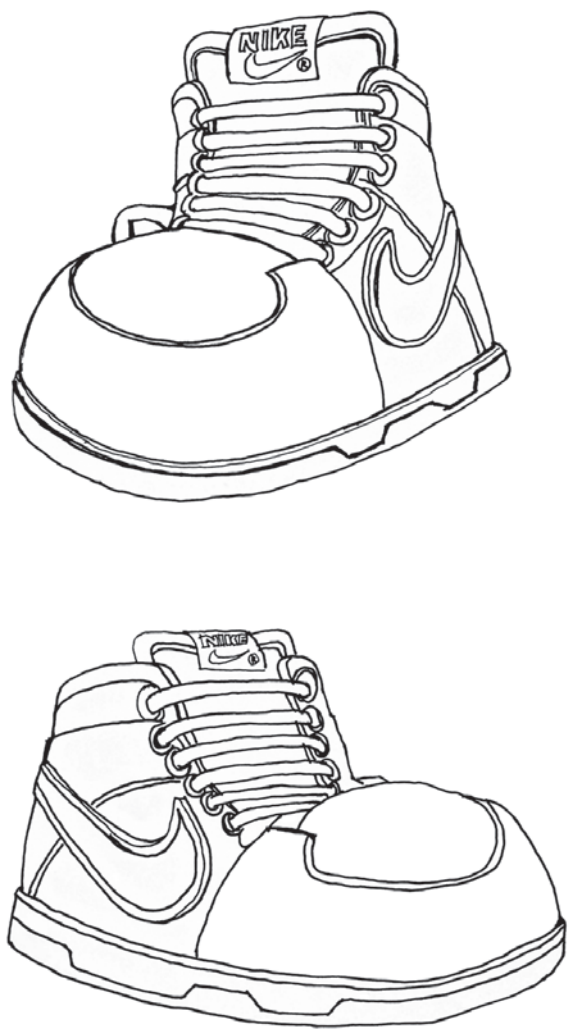

4. 最后一步，作者再将这些元素合理地组合在一起，形成完整的画面，作者注意到用疏密来表现画面，使得画面主题突出。

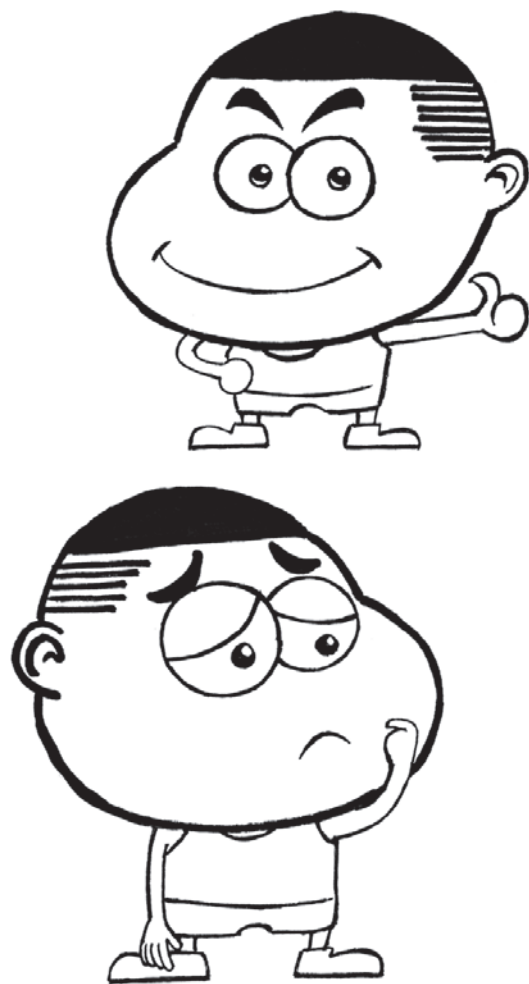

教师点评

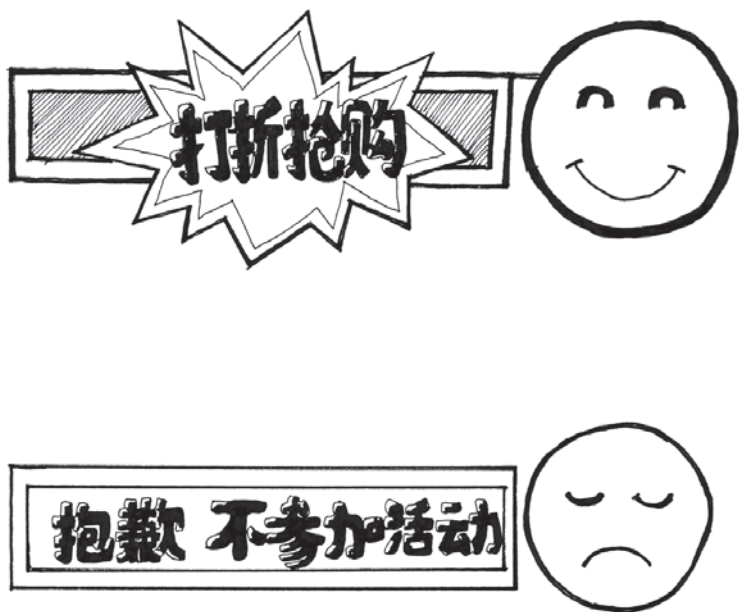
画面构思巧妙，主题明确，主题元素选择合理，局部刻画仔细，表情可爱大方，作者将所有元素都服务于画面整体，使画面看起来多而不乱，特别是两幅画面之间的疏密对比关系，很好地表现出主题，这也是作者处理画面的独到之处，值得考生借鉴。

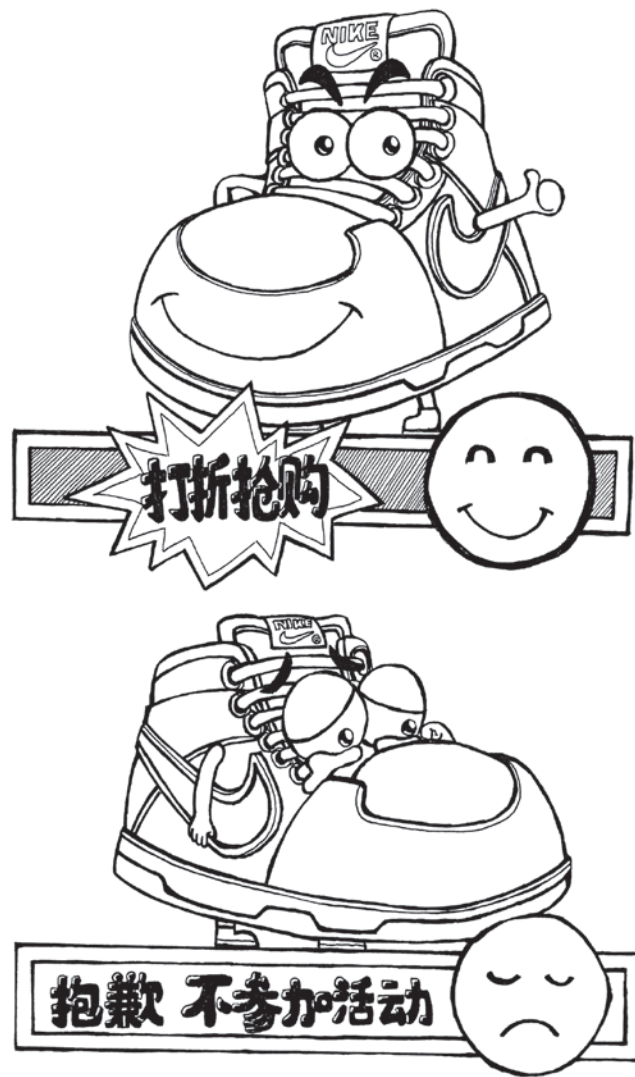
1. 作者在处理画面方面很巧妙，他没有将物体拿来就用，而是通过主观处理，将物体卡通化，为后面的步骤进展做铺垫。

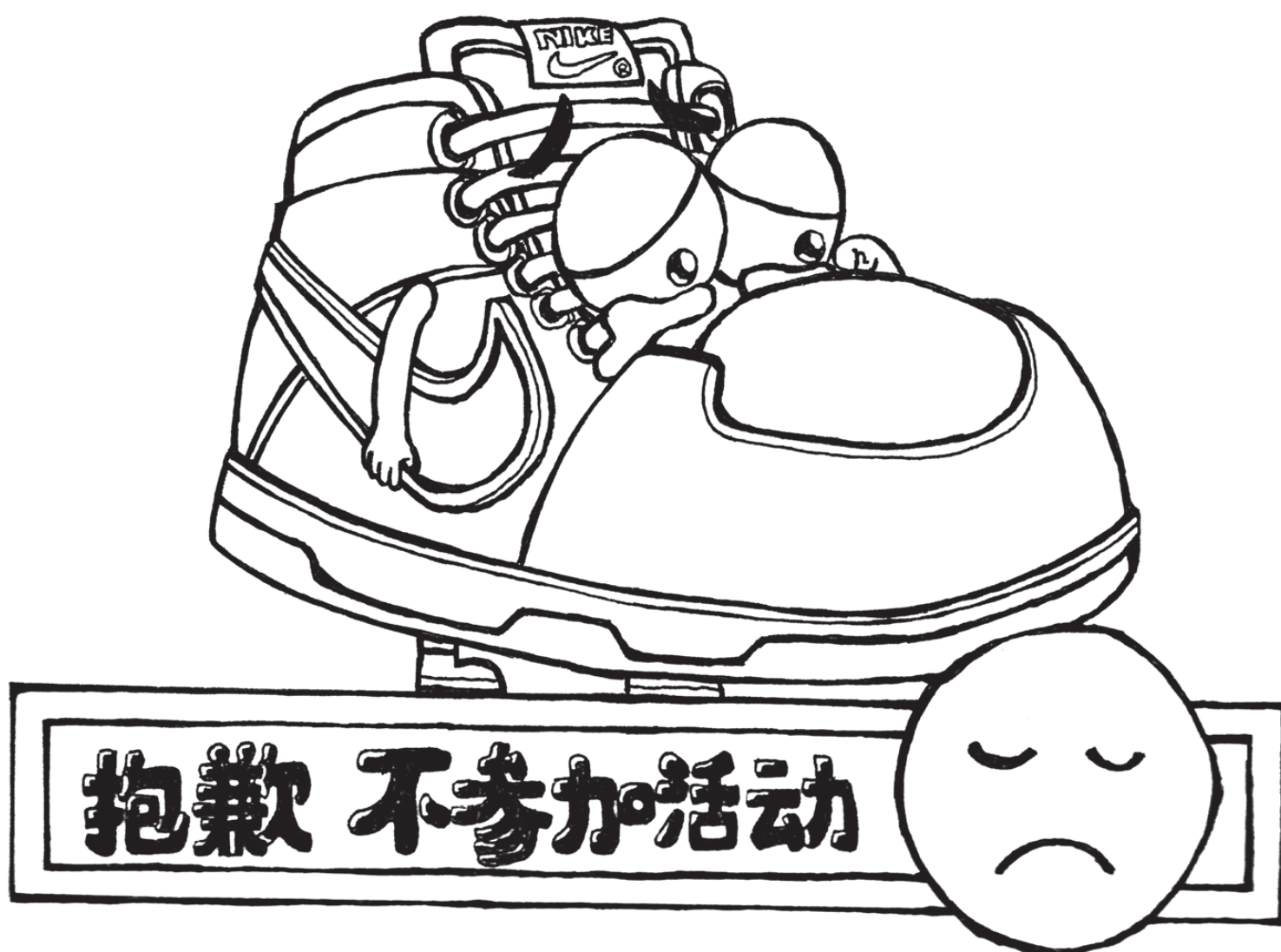
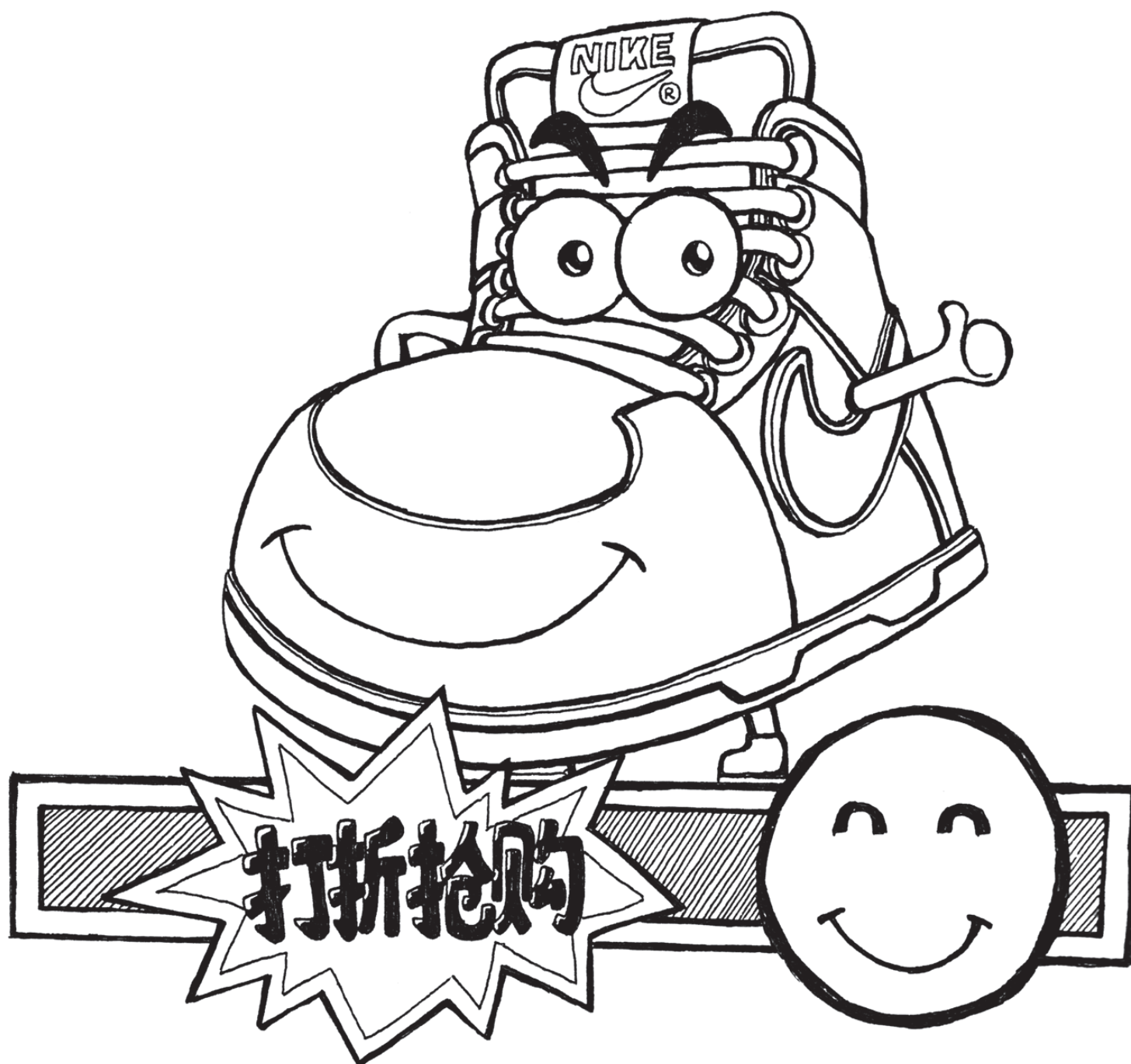
2. 卡通形象的设计虽然简单，但通过设计表情，正好和命题主旨相呼应，特别是人物脸部的设计正好和鞋子外形相吻合。

3. 作者采用这两个细节符号就直接地表现出主题思想，简单明了，这种抓重点的能力会成为考试制胜的法宝。

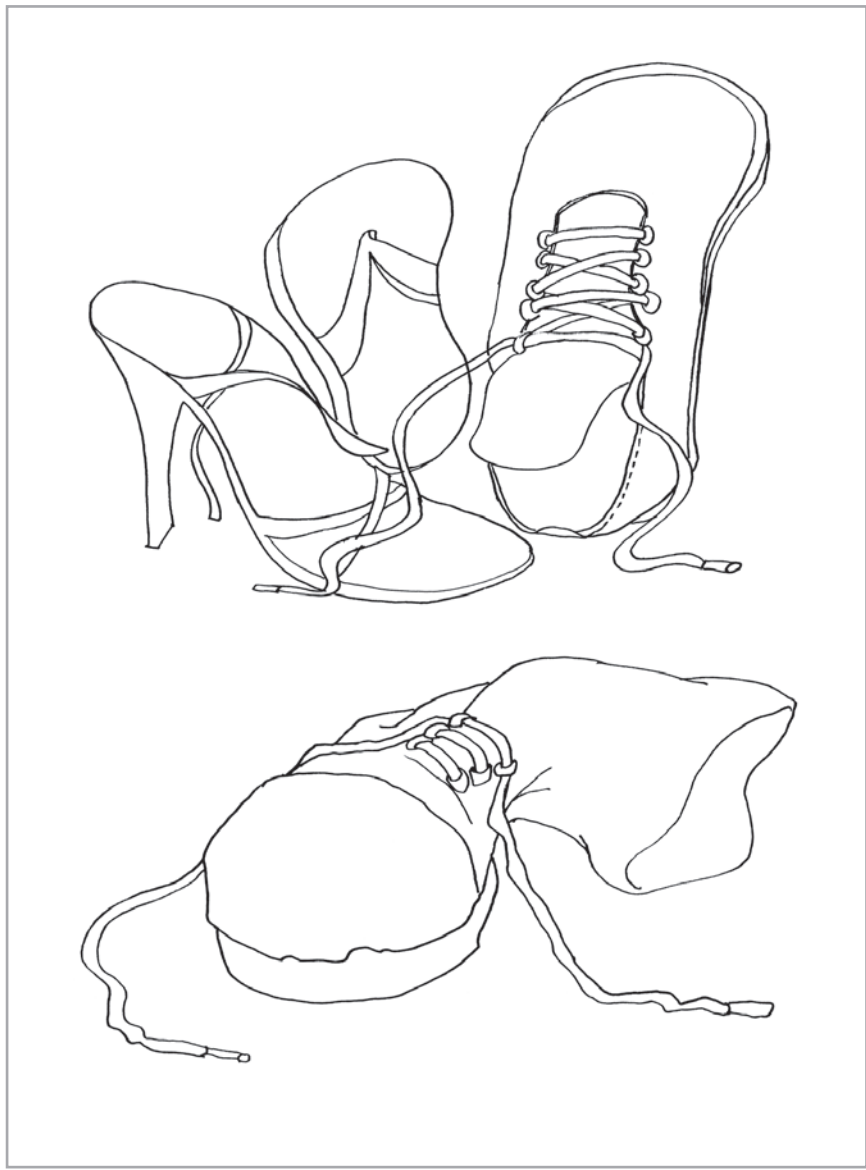

4. 在前三步的联想基础上做稍微的调整，就形成了这幅优秀的作品，通过画面能看出来作者动了脑子，抓住了命题的主旨。

教师点评

作者能够注意生活中的细节，一些不起眼的东西经过作者的细心经营变成了一幅创意速写。现在要求考生掌握的往往不是一些巧妙的技法和独到的风格，而是生活中最基本的东西，将这些东西合理地运用到画面当中，照样可以产生好的作品。

1. 作者将鞋子的造型尽量画得放松，以表现那种懒洋洋的感觉，另外在鞋子的大小、外形方面，作者也下足了功夫去设计。

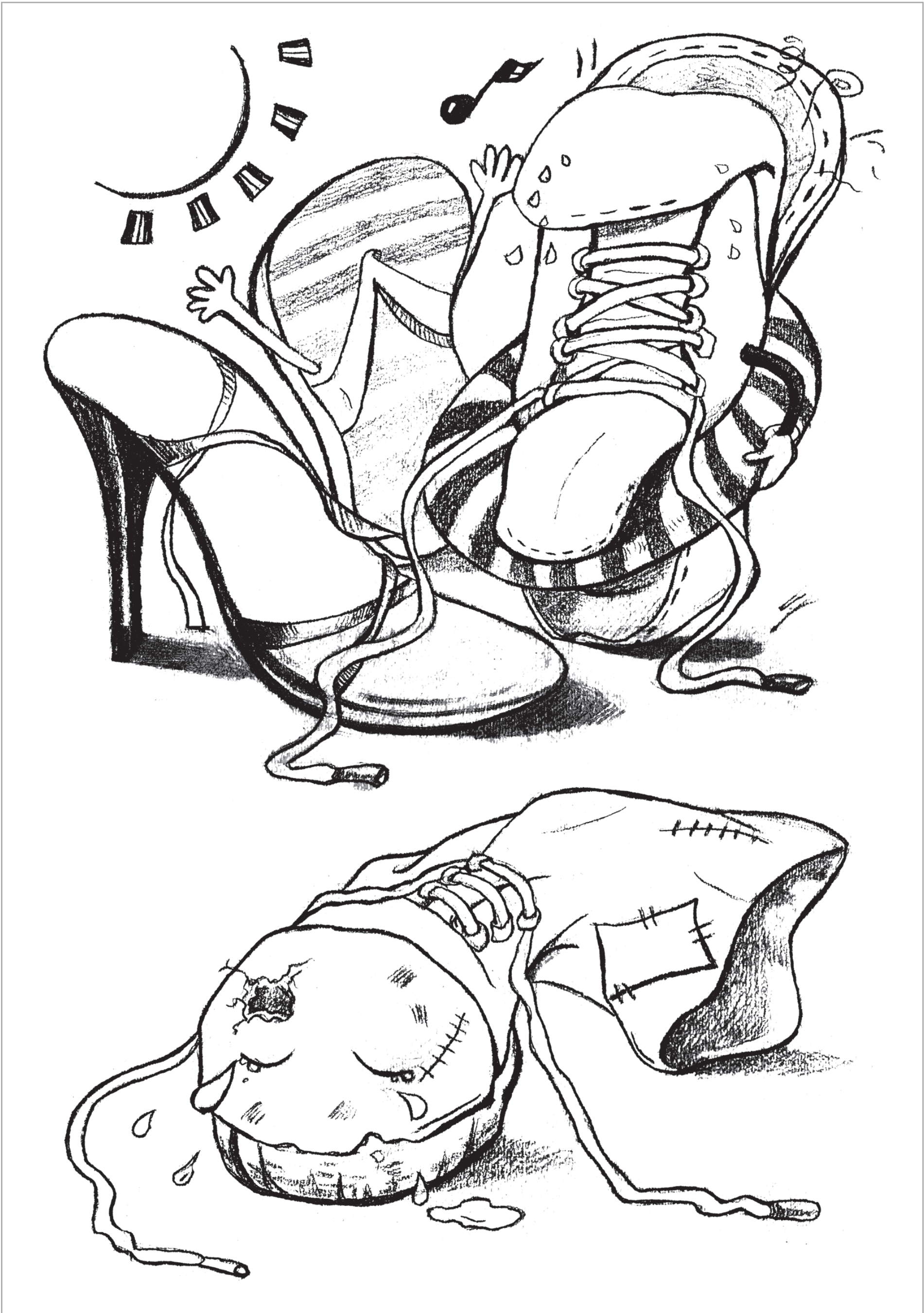
2. 卡通人物设计表现得非常可爱，无论是造型还是表情都很有味道，就算将这一步联想作为一幅独立的画，也是优秀的。

3. 细节的表现虽然很简单，但作者却很用心，特别是太阳的处理，作者有意只画一半，是为了整体画面构成的需要。

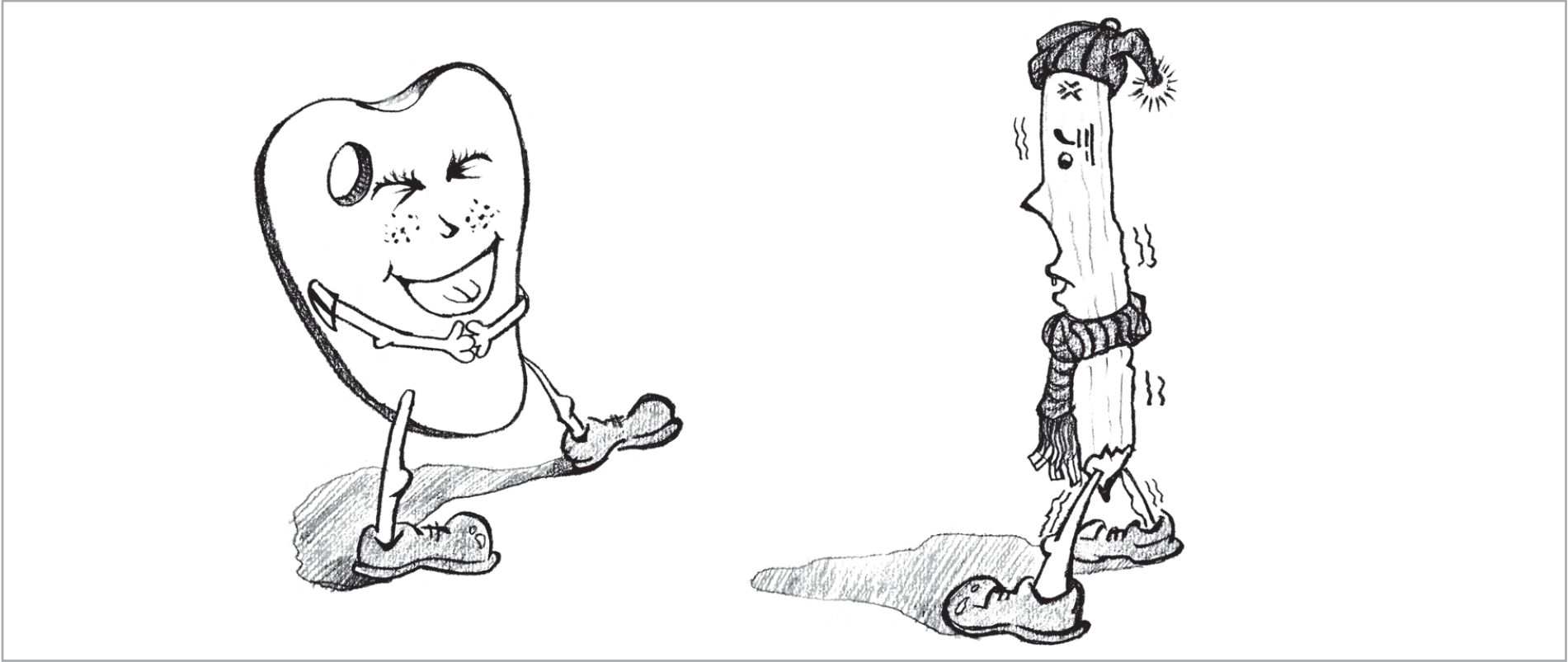

4. 简单的物体加上巧妙的组合，构成了一幅不庸俗的画面，两幅画气氛上有着鲜明的对比，使画面立意准确、表现生动有趣。

教师点评

作者分别用两个不同的场景来表达两种不同的感觉，通过物体数量的多少、卡通的表情以及周围的环境来烘托两种不同的气氛，正和主题“快乐与悲伤”相符合。另外，作者在用笔上也很讲究，上面的用笔肯定来表现热闹，下面的用笔顿挫来表现冷清。

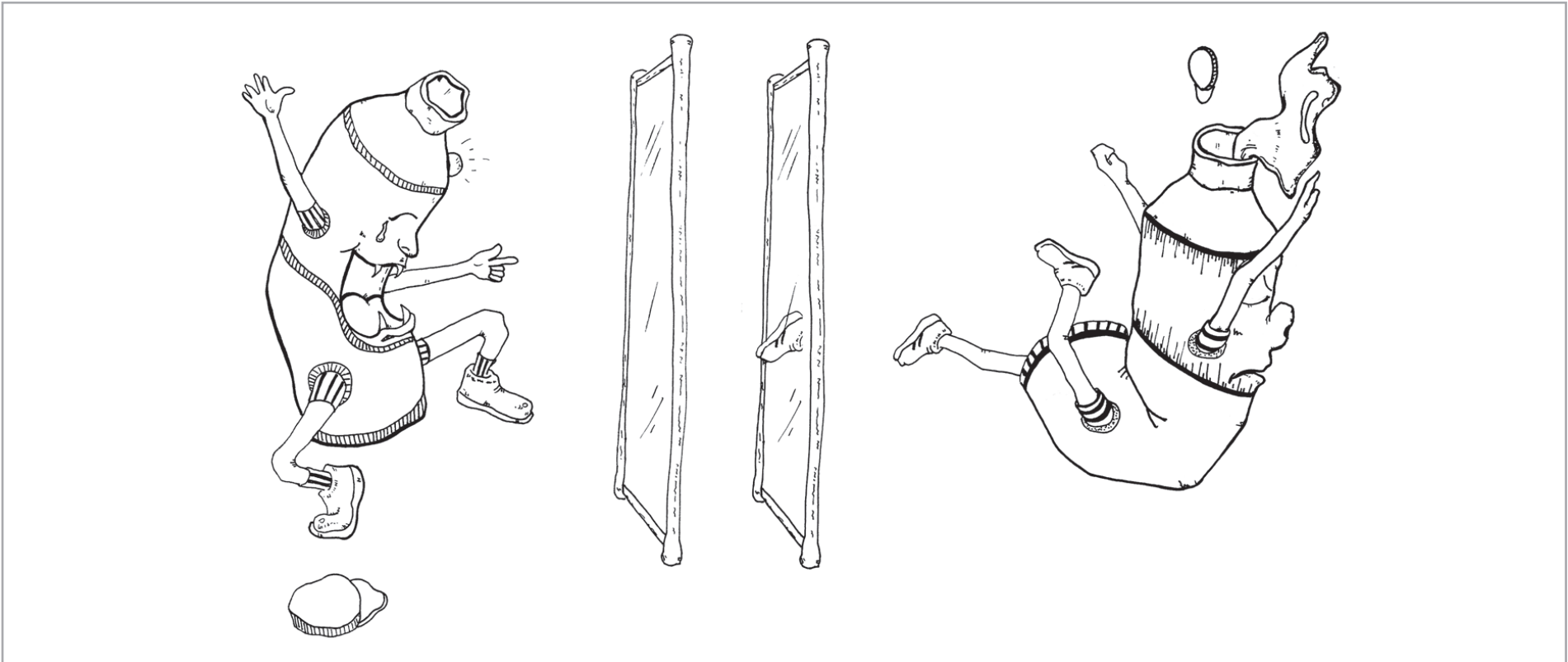
教师点评

作者用诙谐的语言来表现画面的主题思想，两个可爱的人物之间的对话，被逗开心的其实还是读者，作者很好地表现出卡通人物的精神状态，胖与瘦、喜与悲、温暖与寒冷都是作者有意安排的对比，画面完整干净，细节表达也是很完善的。

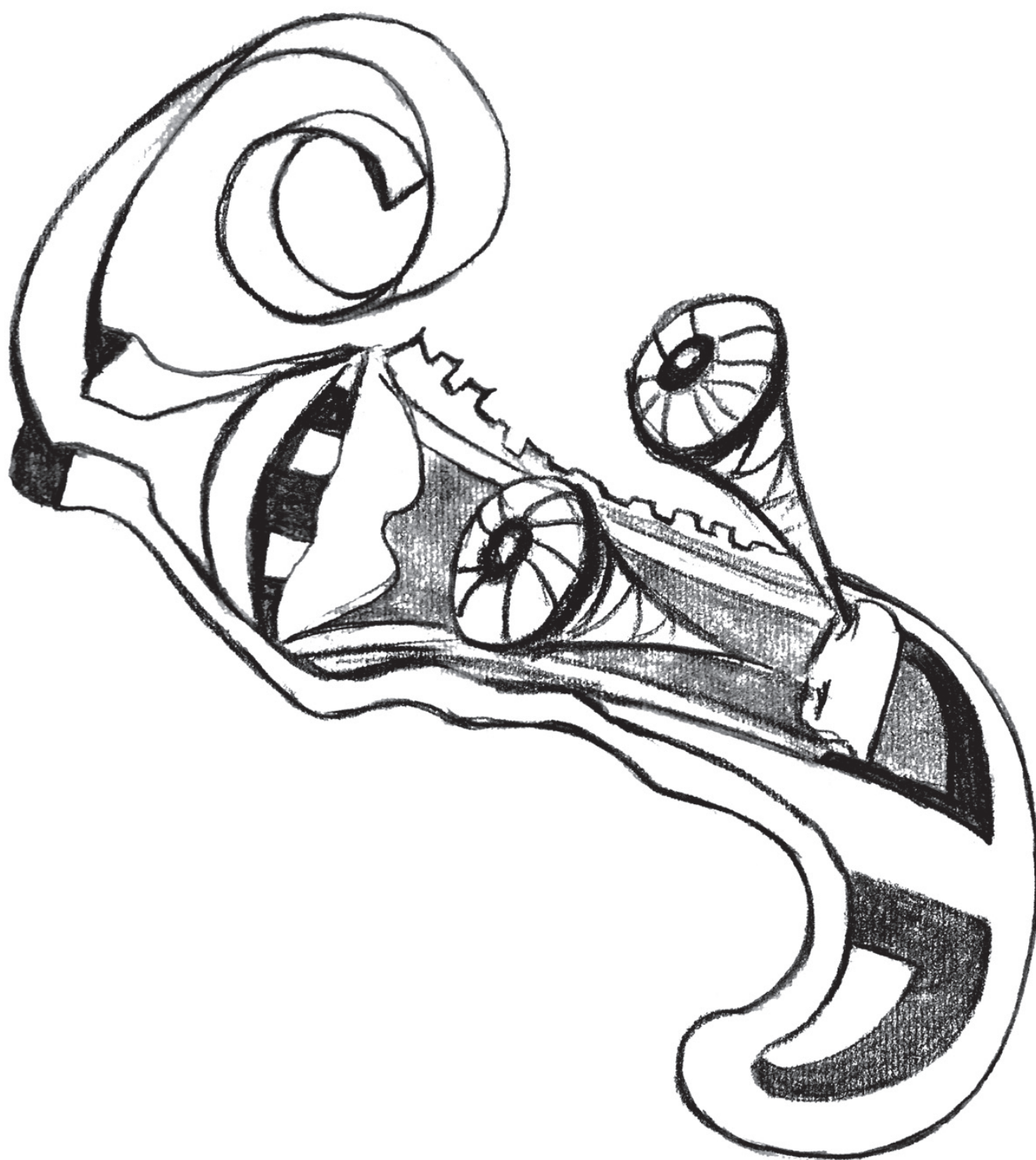
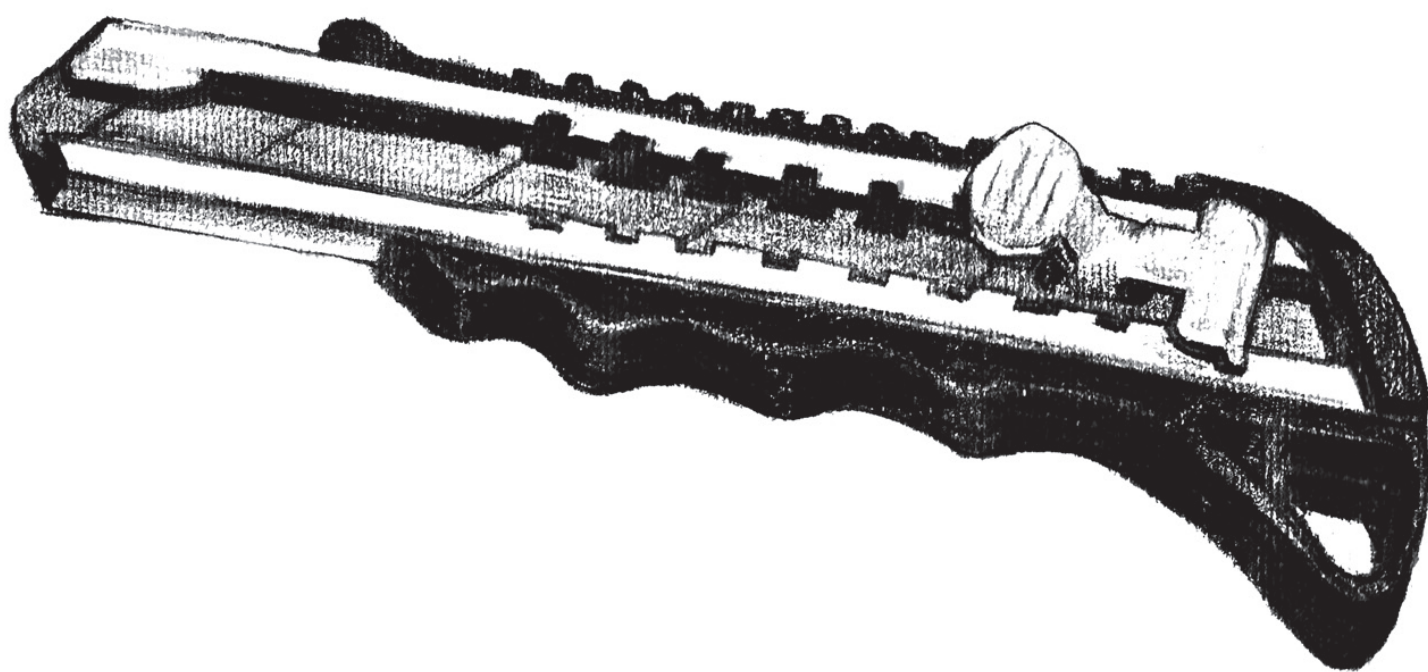
教师点评

这幅画中一个是写实的瓶子，而另一个则是创意变形的瓶子，通过对比夸张处理，使得画面有与众不同的思维。第二个物体的刻画很有意思，线条的处理柔软给人放松的感觉，将物体拟人化以后加上一笔“口水”，酣睡的状态尽现眼底。

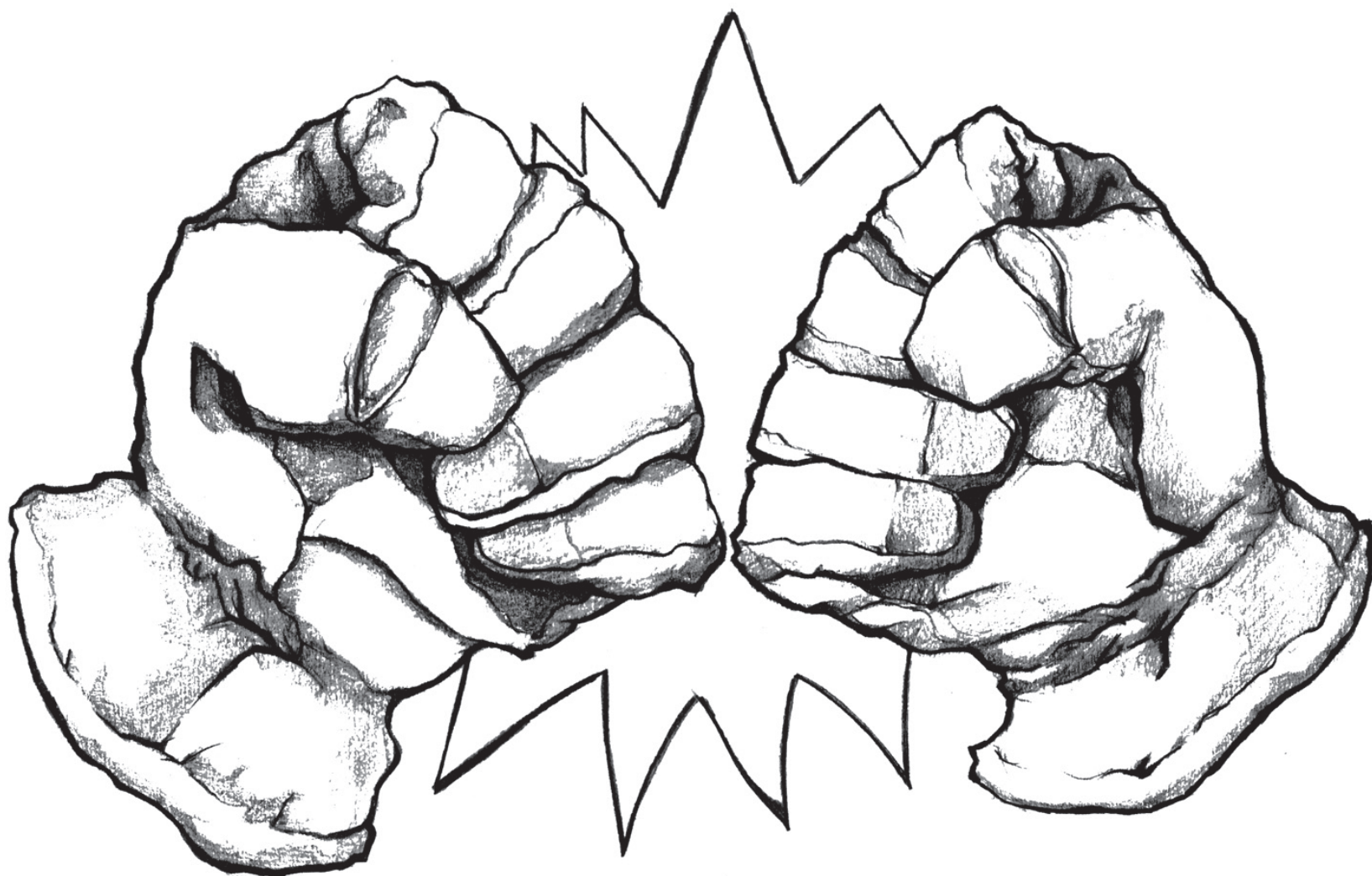
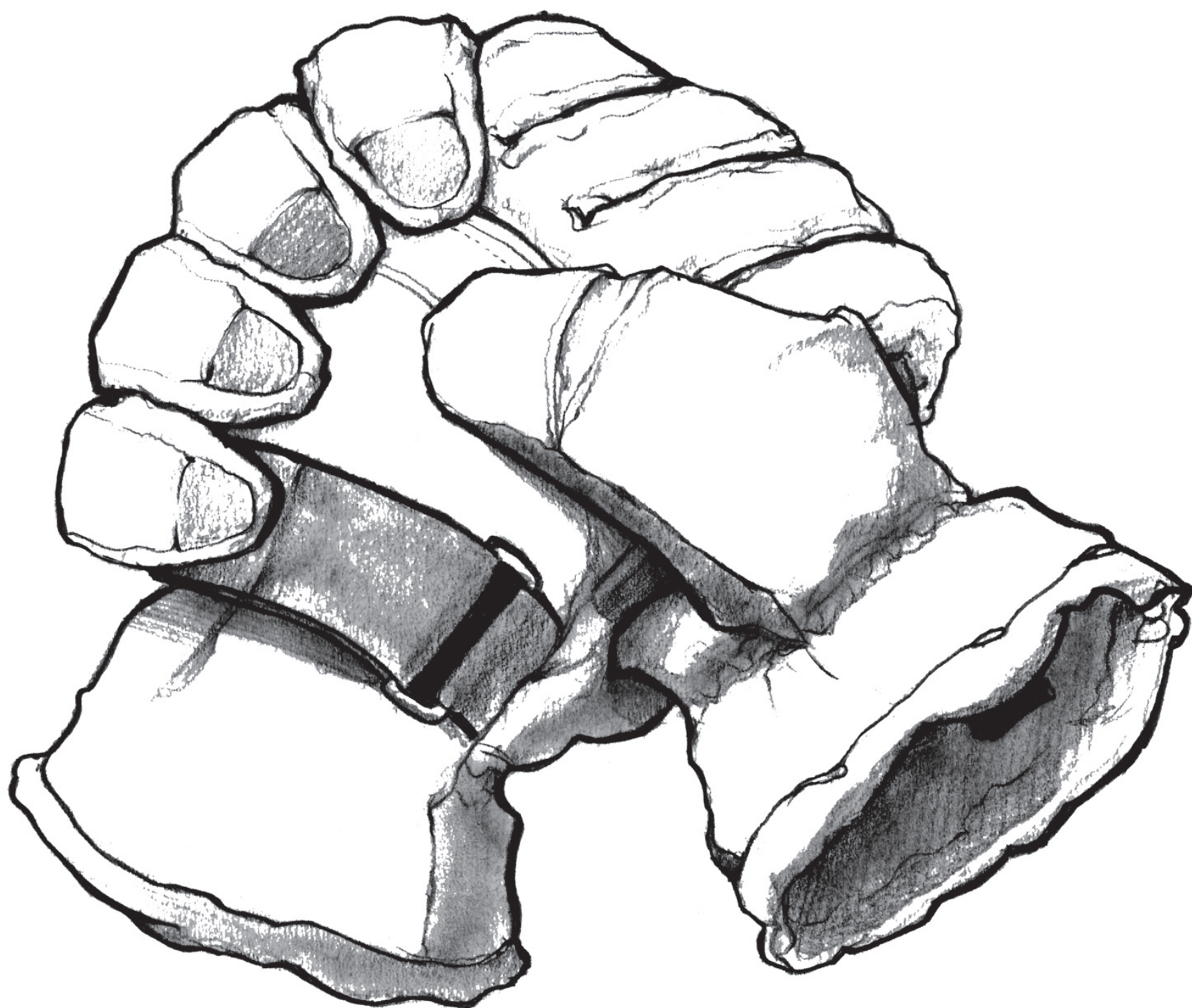
教师点评

夸张的动态、令人捧腹的表情，画面中无处不彰显作者的诙谐幽默，由此可见作者轻松的作画状态。画面在整体统一的同时又不缺少细节，像右边物体眼睛的刻画，左边物体的手势表现，瓶盖自然转化为帽子，这些都为画面整体创意来服务的。

教师点评

在这幅画中，作者同样采用一张写实、一张变形的手法，写实的刀子形体准确、细节到位，有着超写实的效果；夸张变形的那个表情丰富，让人过目难忘。整体画面完整而生动，有意无意间时刻紧扣主题，作者的创意能力突出，处理画面与众不同。

教师点评

这幅画比较有力感，物体的选择给人以强烈的视觉冲击力，握紧的双手和相击的拳头正好符合“团结”和“分裂”的主题。作者思维活跃，没有直接画手而是用手套表现出手的造型，运用一定的拟人化技法，体现出作者良好的画面表现能力。

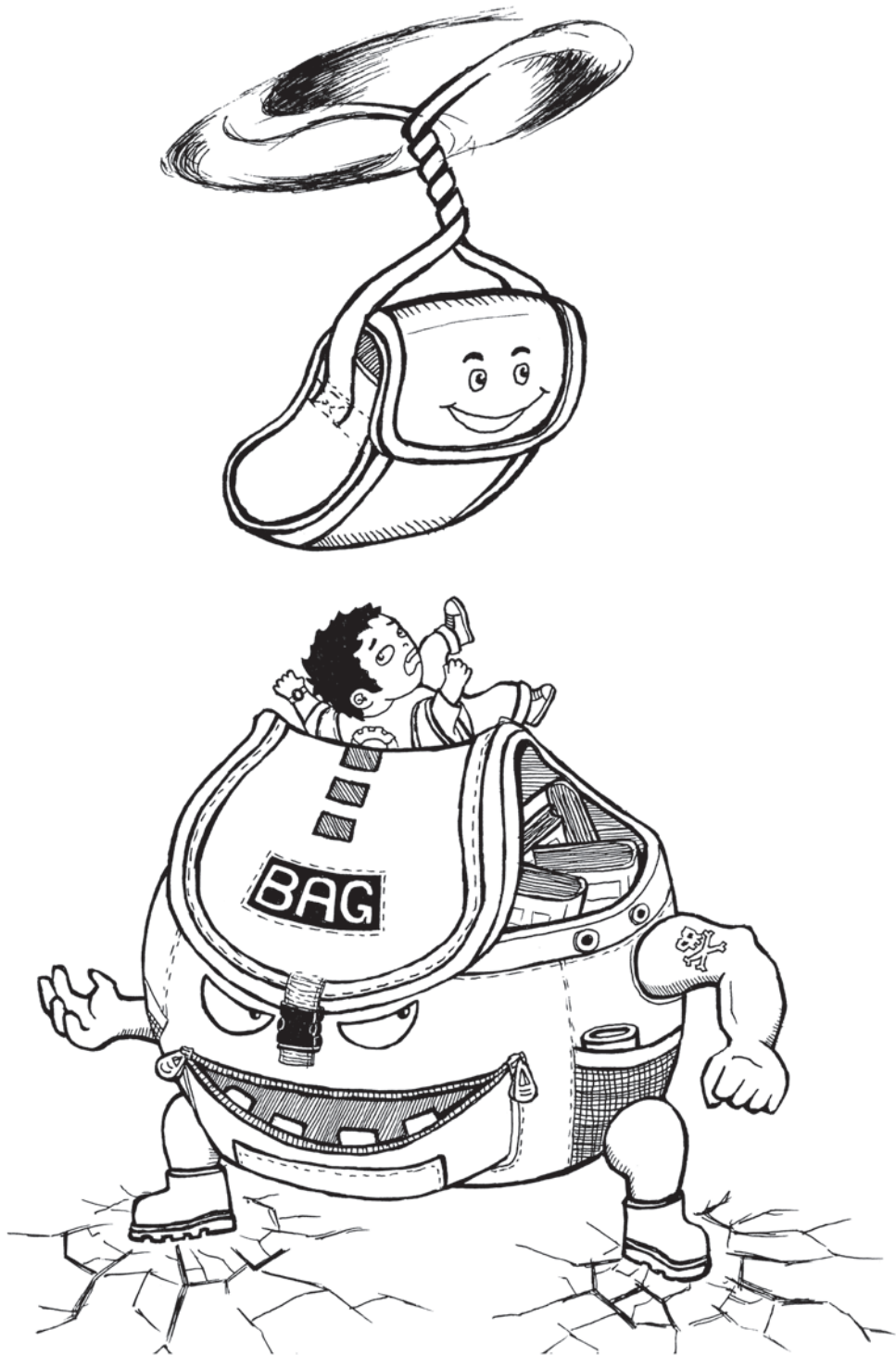

教师点评

这幅考卷的画面主题明确，考生很好地表现出书包的“重”与“轻”，创意紧扣考试的命题，画面虽然风趣幽默但充满对现实状态的讽刺。

物体的夸张变形很有意思，作者将书包拟人化处理，赋予他们新的表情、动态后，就直接和人相对应起来，反映出学生上学时的种种状态。上幅表现的是国家现在表面上所倡导的“减负”，下幅表现的却是现实生活中学子的遭遇，虽然考生使用夸张的手法，但恰如其分地再现出学子的苦不堪言。

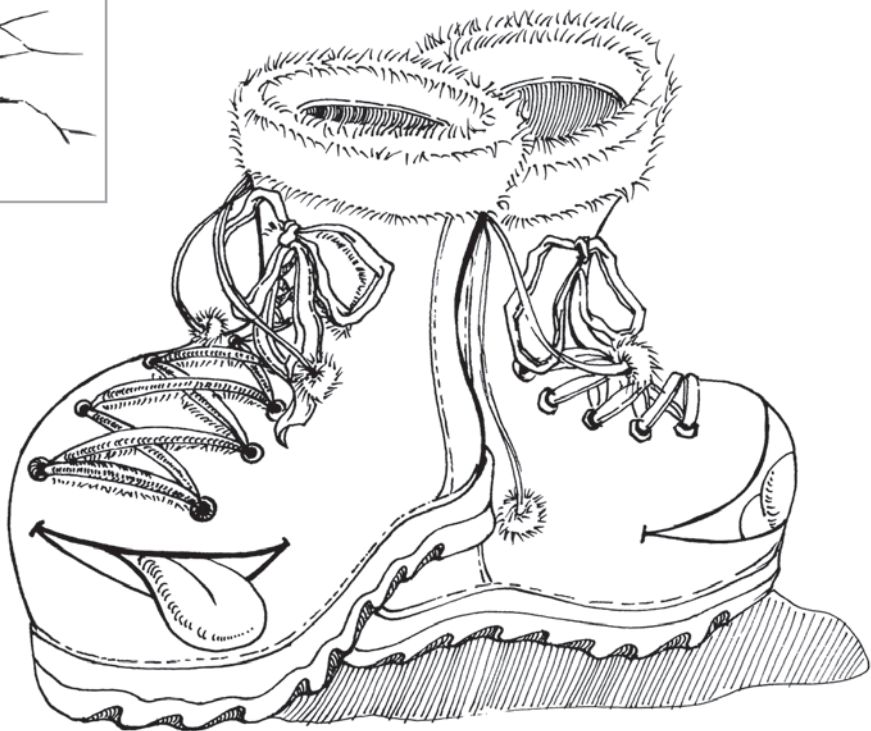
作者同时还用两个书包不同的神态、动作来表现“轻松”与“沉重”的创意主旨，书包拟人化的表情也很到位，形成了很好的对比，同时非常耐人寻味，让阅卷的老师也回忆起自己读书时的酸甜苦辣，达到人与人情感上的共鸣！画面能深刻反映出中国教育制度的缺陷，虽然是一幅用墨不多的创意速写，却挖掘出很深一层的寓意，让人沉思！

教师点评

这幅试卷的命题是用鞋子去表现“团结”与“分裂”，这位考生并没有用太多花哨的设计元素，只是简单地使用了拟人的手法和写实的技法。用线描的手法去勾勒出两双皮鞋，一双是崭新的，另一双是破旧的，但是这些足够去表现主题了。在考场上考生一定要头脑清醒，因为考试的时间是有限的，一定要扬长避短，用最省笔墨的创意去紧扣主题。

画面用笔放松，构图上很饱满，将物体用自己独到的思维进行组合，形成两张不同寓意的画面。画面的细节处理也很有意思，上幅鞋带的组织有一定的秩序美，而下幅的鞋带显得杂乱无序；上幅的鞋面干净整洁，而下幅的则显得陈旧破乱。虽然仅仅通过几处的细节处理但是却能表现出物体的不同状态，而且还能够紧扣主题，事半功倍，可以看出这位考生对此类考题有着自己独到的处理方式。

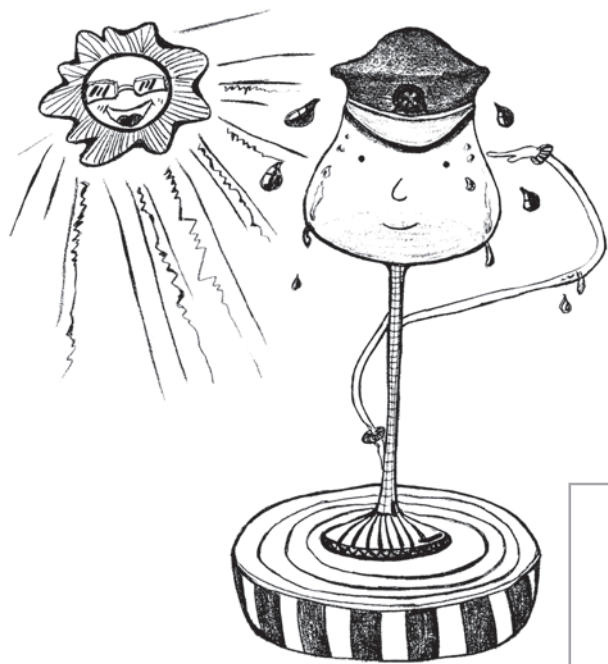

教师点评

作者思路清晰，选用杯子作为主体承载物，“运动”与“静止”的含义诠释得很充分，紧扣主题，画面的情感色彩表达明确，“乐”和“苦”在画面中表现得淋漓尽致。画面的戏剧氛围很好，设计元素的运用很充分，生动的形象传递出各个角色的感情。

画面的气氛热闹，作者刻意地将物体的动态做得很夸张，目的也是要让画面更加生动有趣、更加耐看，物体形象的表现很有韵律感，特别是第二幅在夸张的同时，也反映了现实中的情景。画面的细节很有意思，汗水、太阳、音符，都很合理地被作者运用到画面中，再加上作者的细心经营，虽然设计元素很丰富，整幅考卷却一点也不显得杂乱。

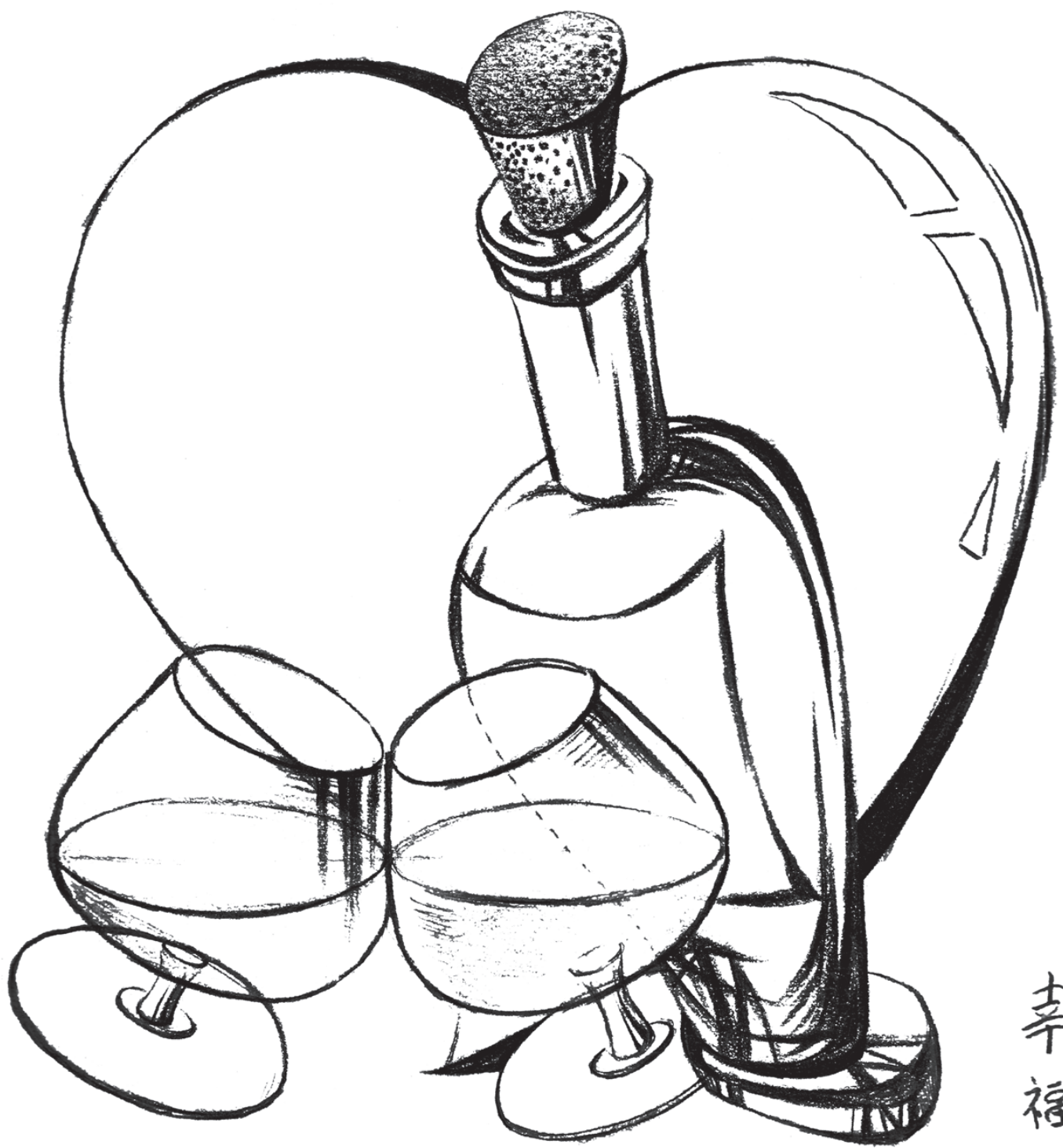

教师点评

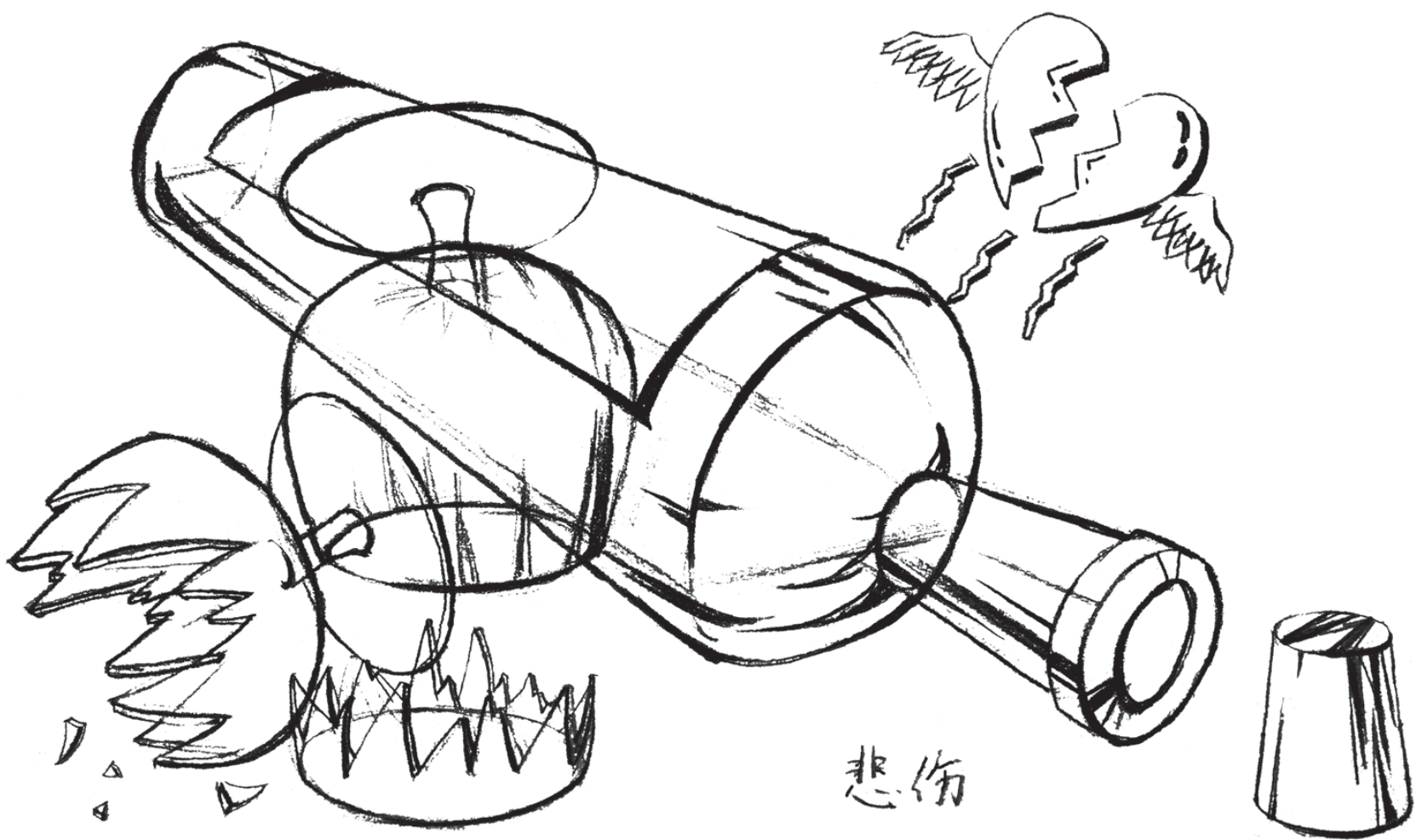
这幅作品同样也是表现“运动”与“静止”的含义，考生也选择了杯子作为主体承载物，与上幅考卷有异曲同工之处，这位考生更注重细节的表现，更趋近于拟人化，画面的叙事性更强，更贴近于日常生活。

作者用两个不同的水杯组织了一幅有故事性的画面，通过两幅画的对比来突出主题。其中第一幅画有着童年时代的乐趣，让人想起了小时候朋友们一起做游戏的场景；第二幅的杯子表情很可爱，大大的鼻涕泡表现出一种酣睡的状态，头顶的热气既是水蒸气的蒸发又有头发的感觉。从整体效果上看，这幅试卷组织合理、造型可爱，同时又充满童趣，令人看后心情愉快。

幸福

悲伤

教师点评

这幅试卷的构图饱满，画面有张力，显示出作者对画面有着较强的组织和控制能力，采用大透视的夸张造型，上边两个酒杯依靠在一起与下面破碎的场景形成对比，既相互对应又突出主题，用一个心形来辅助说明画面，完成了命题的要求。