

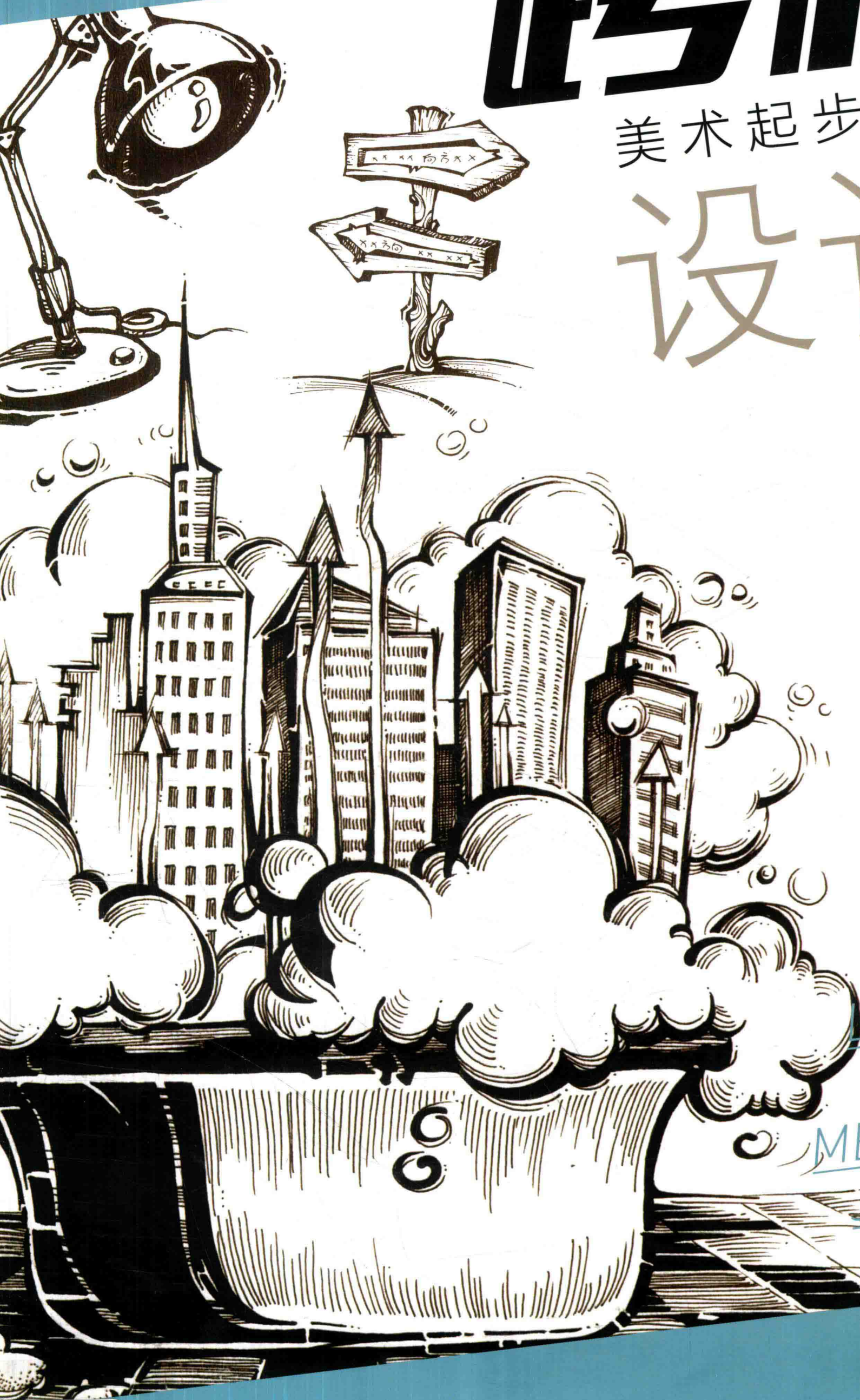
零基础

跨栏

美术起步教程

设计

张慧玲 赵刚 / 著

LINGJICHU
KUALAN
MEISHUQIBU
JIAOCHENG
SHEJI

江西美术出版社
全国百佳出版单位

目录Contents

创意训练总述

第一章 设计·创意训练的元素及表现方法

02 / 常用元素积累 自然（太阳、月亮、火、水、云、树……）元素积累 / 公共设施元素积累 / 交通工具元素积累 / 日常用品元素积累 / 电器类元素积累 / 服装鞋帽元素积累 / 动物元素积累 / 食物元素积累 / 文化用品元素积累 / 中国传统元素积累 / 表情元素积累 06 / 表现方法积累 装饰方法积累 / 投影方法积累

第二章 设计·创意训练的工具介绍

07 / 铅笔、炭笔 07 / 马克笔 07 / 百丽笔 07 / 针管笔

第三章 设计·创意训练的表现方法及步骤图

08 / 点线面 08 / 黑白灰 09 / 肌理 09 / 马克笔表现步骤图 09 / 碳铅笔表现步骤图

第四章 设计·创意训练的构思方法

10 / 夸张手法 10 / 元素替换 10 / 拟人手法 11 / 同构手法 12 / 异影手法 12 / 量化手法

第五章 创意主题训练

13 / 以“平安”为题的创意训练 13 / 以“时间”为题的创意训练 14 / 以“蜡烛”为题的创意训练 14 / 以“钥匙”为题的创意训练 14 / 以“三分之一”为题的创意训练

第六章 考前模拟练习

16 / 用灯泡表现“喜悦” 17 / 用座机电话表现“期盼” 17 / 用TIME表现“节约”和“浪费” 17 / 用梳子表现“顺畅”和“阻塞”
17 / 用相机和手表现“辽阔”和“狭窄” 18 / 用灯笼、鞭炮表现“繁荣”和“衰败” 19 / 用电视机表现“希望”和“失望” 19 / 用瓶子表现“保护”和“温馨”
20 / 用树、房屋表现“创造” 20 / 用镜子和植物表现“保守”和“时尚” 21 / 用插头和插座表现“开放”和“封闭” 21 / 用书包表现“旅途” 21 / 用餐具表现“洁净”和“污染” 21 / 用录音机和麦克表现“激情” 21 / 用至少三件文具表现“积极”和“消极” 22 / 用秤表现“重于泰山”和“轻于鸿毛” 22 / 用烟酒表现“节约”和“浪费” 22 / 用城市 and 圆号表现“和谐” 23 / 用灯泡表现“失望” 23 / 表现一个“激情四射”的可乐 23 / 用三角形、方形、直线表现“科技” 23 / 用日历表现“盼望” 23 / 用相机和胶片表现“包容” 24 / 用望远镜表现“关注” 24 / 用水龙头表现“舒畅” 24 / 用衣服和箱子表现“有序”

第七章 2011—2015 年高等艺术院校考题汇总

25 / 用自行车和汽车表现“秩序”与“混乱” 26 / 用大门和锁表现“开放”与“封闭”（2011年北京服装学院考题）
26 / 用纽扣表现“苏醒” 27 / 用手表现“力量”（2011年北京交通大学考题） 27 / 用眼镜和手表现“勤快”与“懒惰” 28 / 用手机表现“疯狂”（2012年北京服装学院考题）
29 / 用桌椅表现“矛盾” 29 / 用鞋表达“喜悦” 29 / 用饮料表现“运动”（2012年北京工业大学考题） 30 / 用眼镜表现“怀旧”（2012年北京交通大学考题）
31 / 用风和树表现“沉静”与“激昂”（2013年北京服装学院考题） 31 / 用文具表现“神清气爽” 31 / 用杯子表现“愁眉苦脸”（2013年北京交通大学考题）
32 / 用剪刀表现“变异” 32 / 用玩具表现“关爱” 32 / 用帽子表现“温度”（2013年北京工业大学考题） 33 / 用镜子表现“搞笑、滑稽” 33 / 用花瓶表现“活跃”（2014年北京交通大学考题）
34 / 用鼠标和邮筒表现“有限”和“无限”（2014年北京服装学院考题） 34 / 用餐具表现“喜悦” 35 / 用自行车表现“活跃” 35 / 用调色板表现“多元化”（2014年北京工业大学考题）
36 / 用剪刀和尺子表现“时尚”和“保守” 36 / 用茶壶和茶杯表现“动”和“静”（2015年北京工业大学考题） 37 / 用“建筑物”表现联系 37 / 用“符号”表现韵律 38 / 用“电影角色”表现“超越”（2015年北京服装学院考题） 39 / 以“打电话”为题，完成一个创意图形 39 / 以“聆听”为题，完成一个创意图形 40 / 以“演奏”为题，完成一个创意图形

张慧玲

2006年毕业于清华大学美术学院视觉传达设计系
在校期间获清华大学郑格如奖学金
获清华大学少数民族奖学金
色粉风景作品在“非典时期的校园风景”绘画比赛中获三等奖作品《点睛》获全国大学生“设计之星”大赛包装类三等奖
多幅作品被清华大学收藏，并收录于《清华大学美术学院学生优秀作品集》
2010年编著、出版《创意速写》（中国纺织出版社）
2011年编著、出版《创意》（中国纺织出版社）
2012年编著、出版《艺考魔方—色彩静物》（重庆出版集团）
2012年编著、出版《艺考新干线—调色与塑造，水粉静物快速训练1》（中国纺织出版社）
2013年编辑、出版《重磅出击·阶段教学·创意训练》（江西美术出版社）
2013年编辑、出版《艺考飓风》线性速写实战训练（中国纺织出版社）
2014年出版升级版《重磅出击·阶段教学·创意训练》（江西美术出版社）

赵刚

毕业于清华大学美术学院视觉传达设计系广告专业
在校期间获清华大学奖学金
获第十届台湾时报广告金犊奖、铜犊奖
获小天鹅杯新康强设计基金奖一优秀奖等多项荣誉
曾就职于日本电通广告公司、广东省广告公司，从事创意设计。
2010年编著、出版《创意速写》（中国纺织出版社）
2011年编著、出版《创意·美术高考试题训练》（中国纺织出版社）
2012年编著、出版《艺考魔方—色彩静物》（重庆出版集团）
2012年编著、出版《艺考新干线—调色与塑造，水粉静物快速训练1》（中国纺织出版社）
2013年编辑、出版《重磅出击·阶段教学·创意训练》（江西美术出版社）
2014年编辑、升级版《重磅出击·阶段教学·创意训练》（江西美术出版社）

创意训练总述

创——创新、创作、创造……将促进社会经济发展。

意——意识、观念、智慧、思维……人类最大的财富，大脑是打开意识的金钥匙。

创意训练是一种训练创意思维的训练方式，它不同于简单的生活速写。传统的速写是对客观物体的一种快速记录方式，创意训练在创作的过程中，运用想象、联想、拟人、象征、比喻等思维方式，并用绘画的形式加以表现，将创造性的意念构想转化成具有创新精神的表现形式。

第一章 设计·创意训练的元素及表现方法

常用元素积累

艺术素材来自生活，没有生活原型或者现象就没有艺术创作的源头和灵感，也就是说生活中的所有点滴小事或者发生过的故事是艺术素材的提供者和原型，而作家通过艺术的手段进行加工。

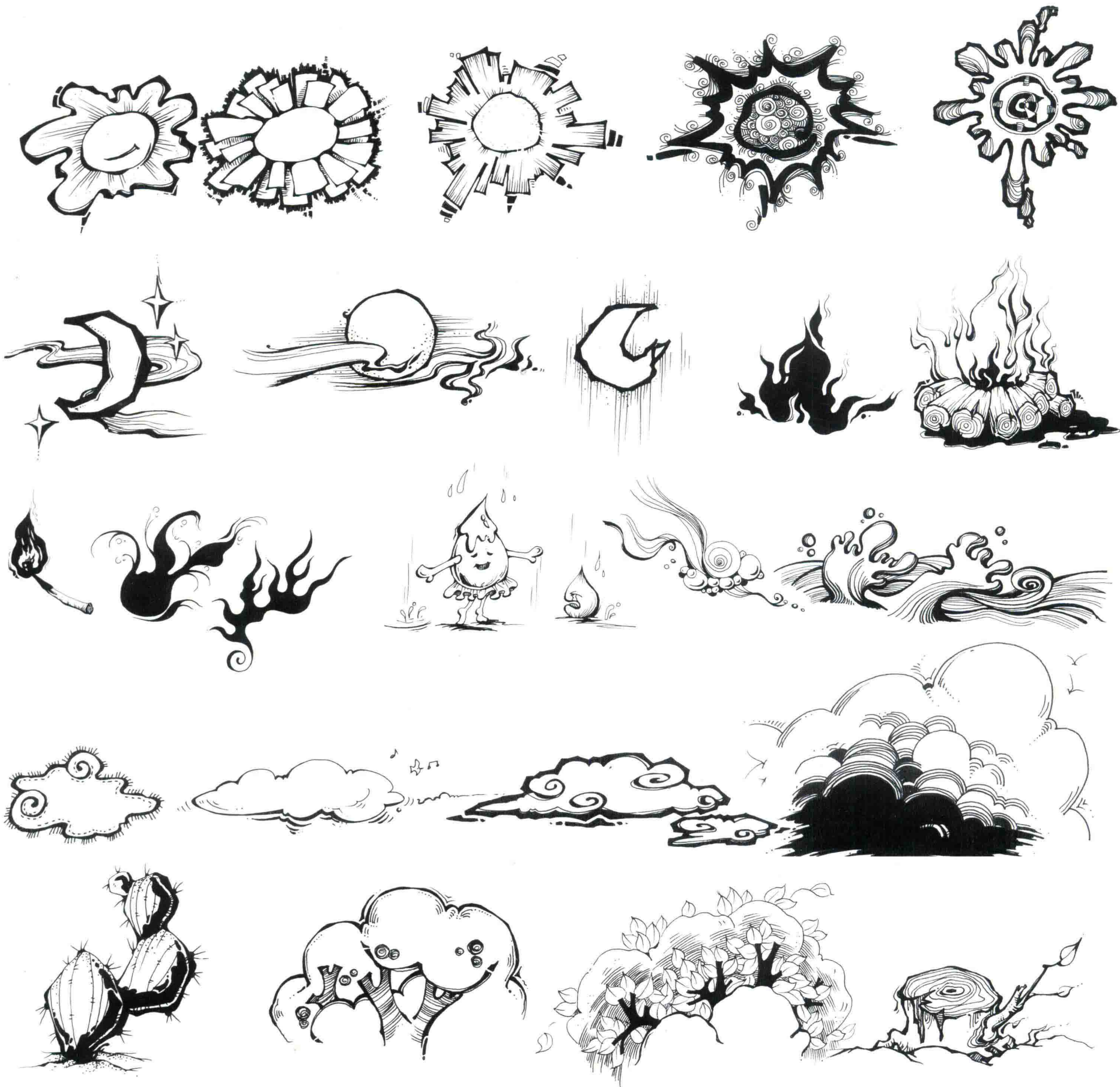
想画好创意速写，素材的积累是考生必做的功课之一。物体的创作灵感及运用的元素语言，应该是从生活中提炼出来的，这样的物体才会有血有肉，才会与人贴近。

提高学生的绘画和表现能力，最重要的方法就是多画物体速写，把自己在生活中看

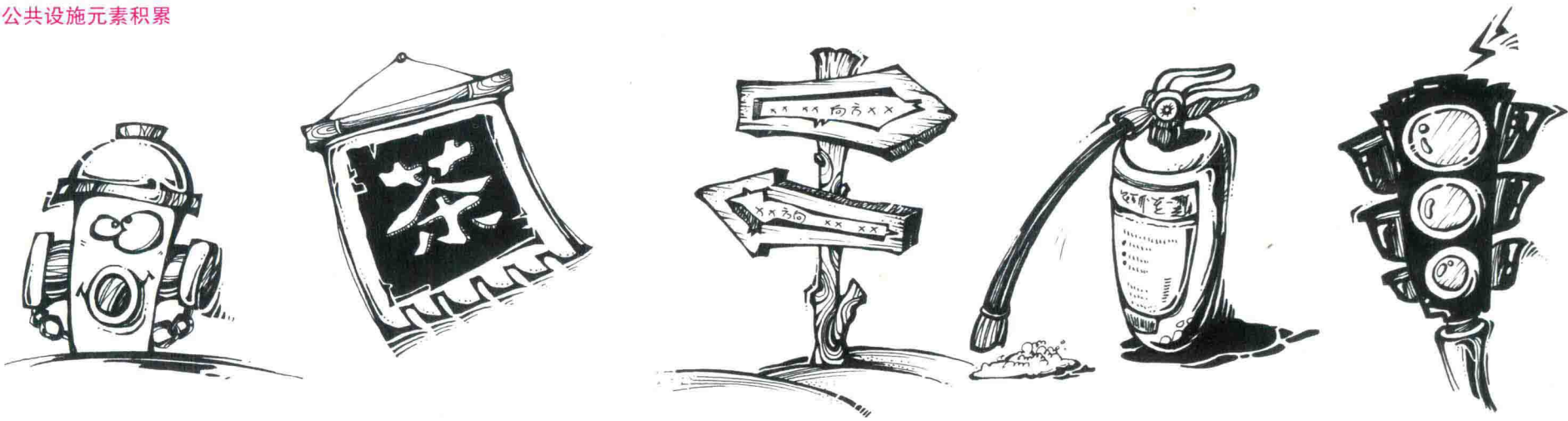
到的形象，运用设计的语言加以表现。创意训练的提高是循序渐进的，也是依靠积累的，速写天天都要练习，日积月累，才能够脱离具体形象，依靠记忆力准确地表达生活中的形象。

俗话说得好，“手中有粮，心中不慌”。画创意速写自然也是如此。有了充足的元素积累，再加上一些联缀成画的功夫，何愁画不出一张优秀的画？可见元素的积累是画好创意速写的要素之一。

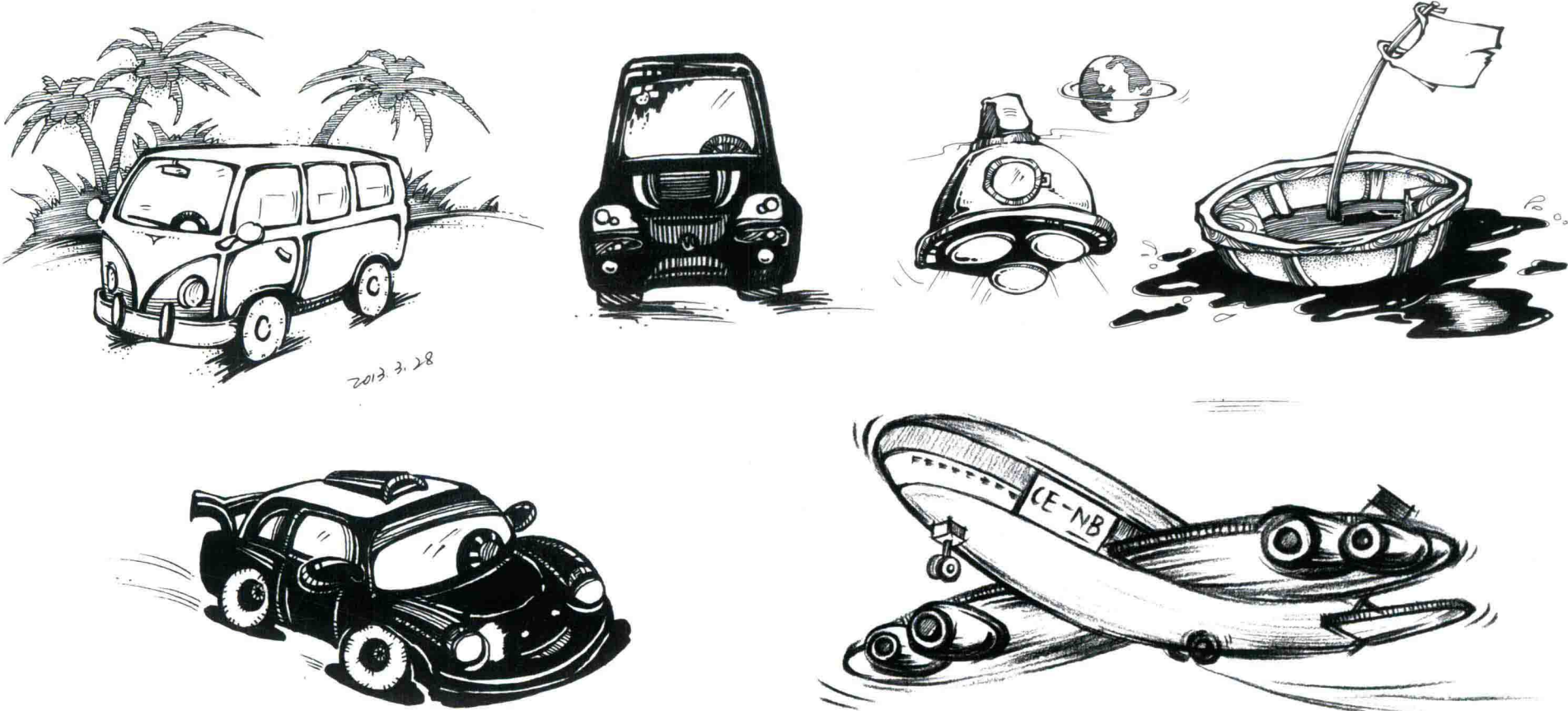
自然（太阳、月亮、火、水、云、树……）元素积累

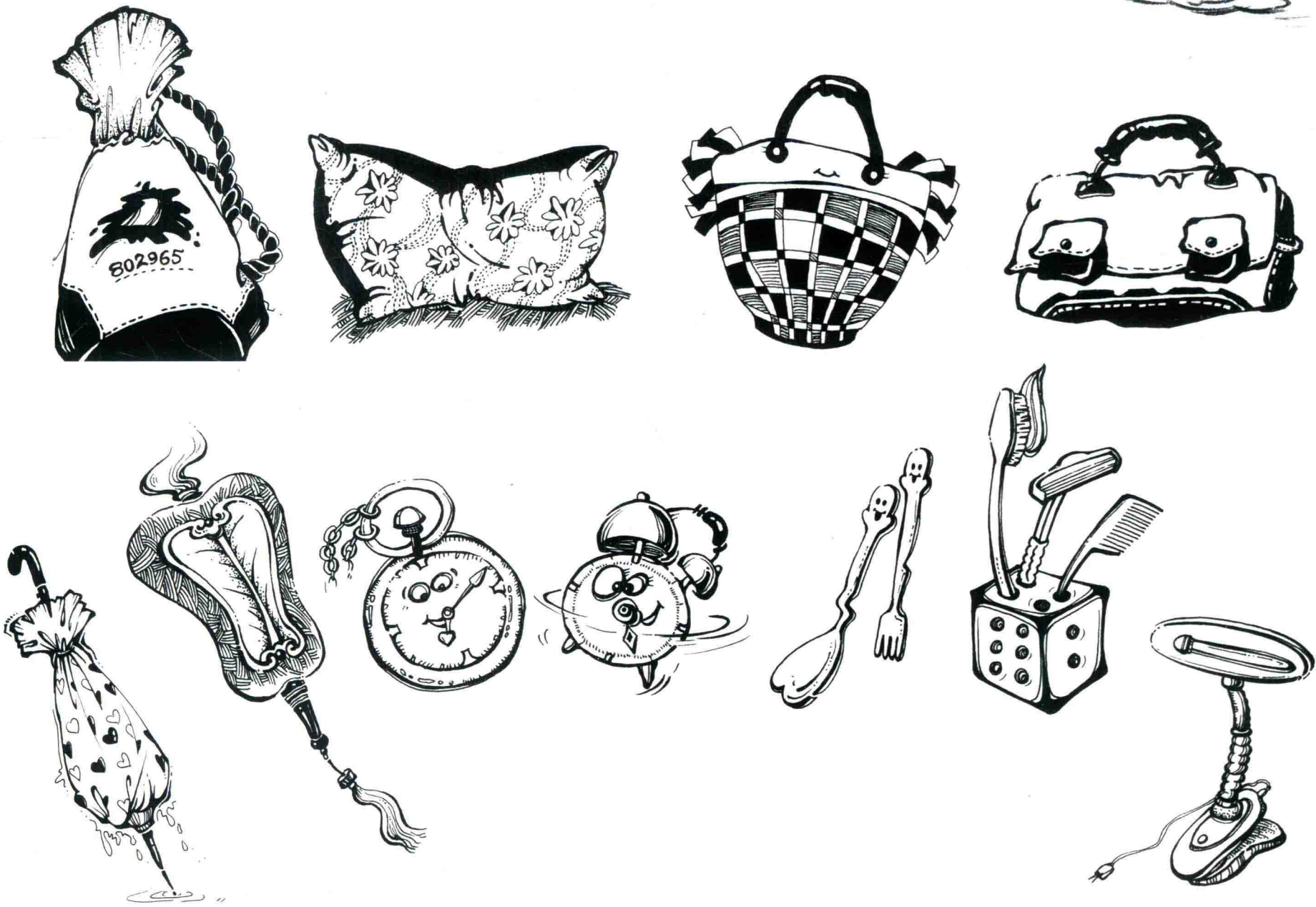
公共设施元素积累

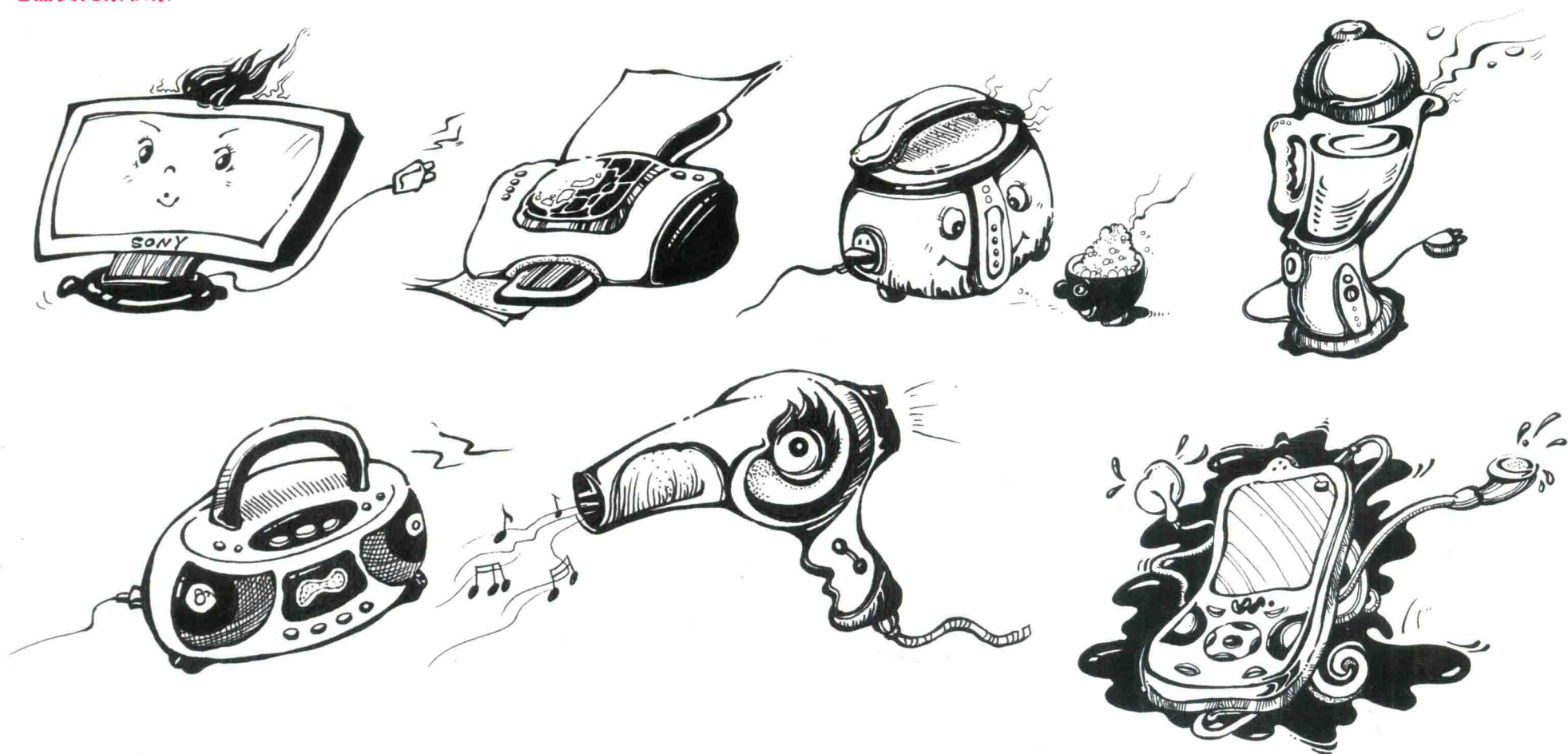
交通工具元素积累

日常用品元素积累

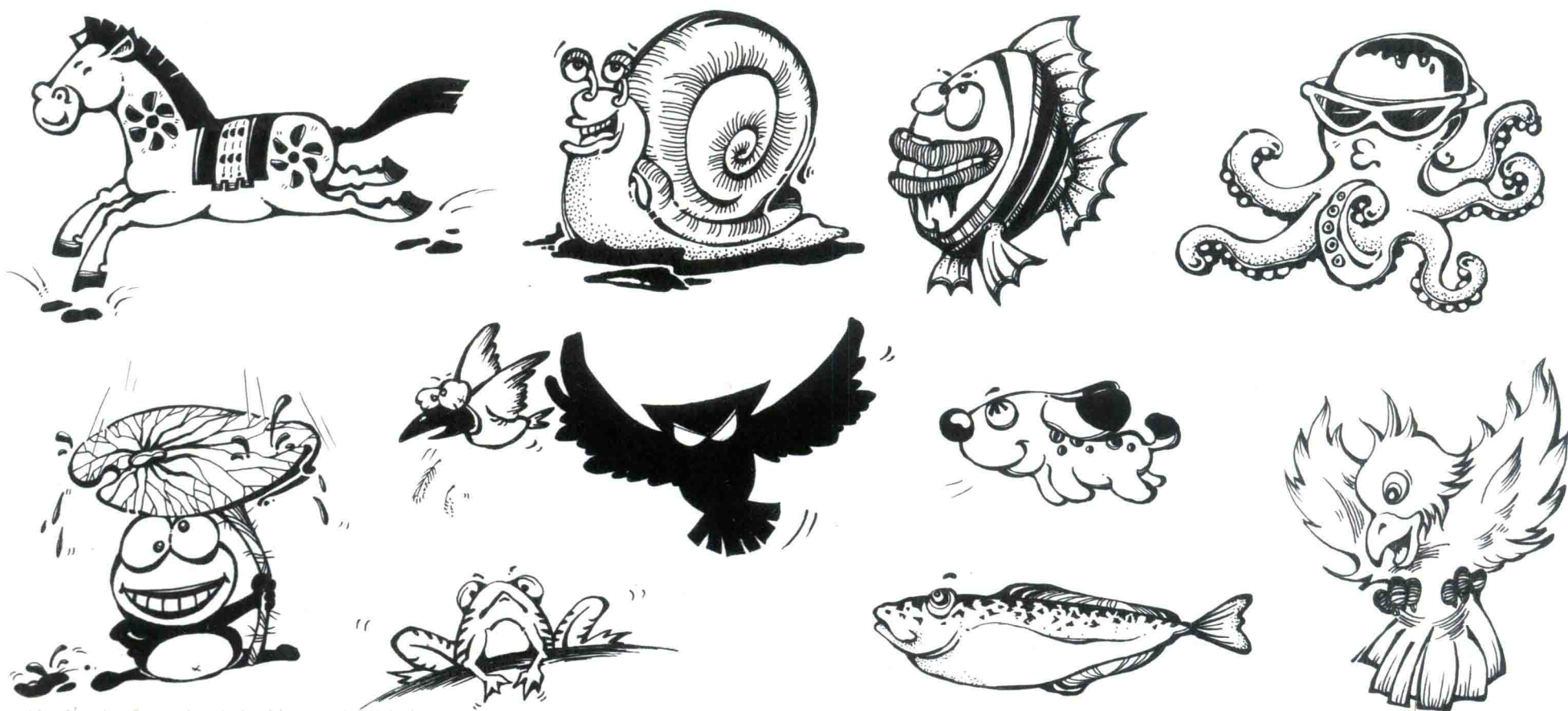
电器类元素积累

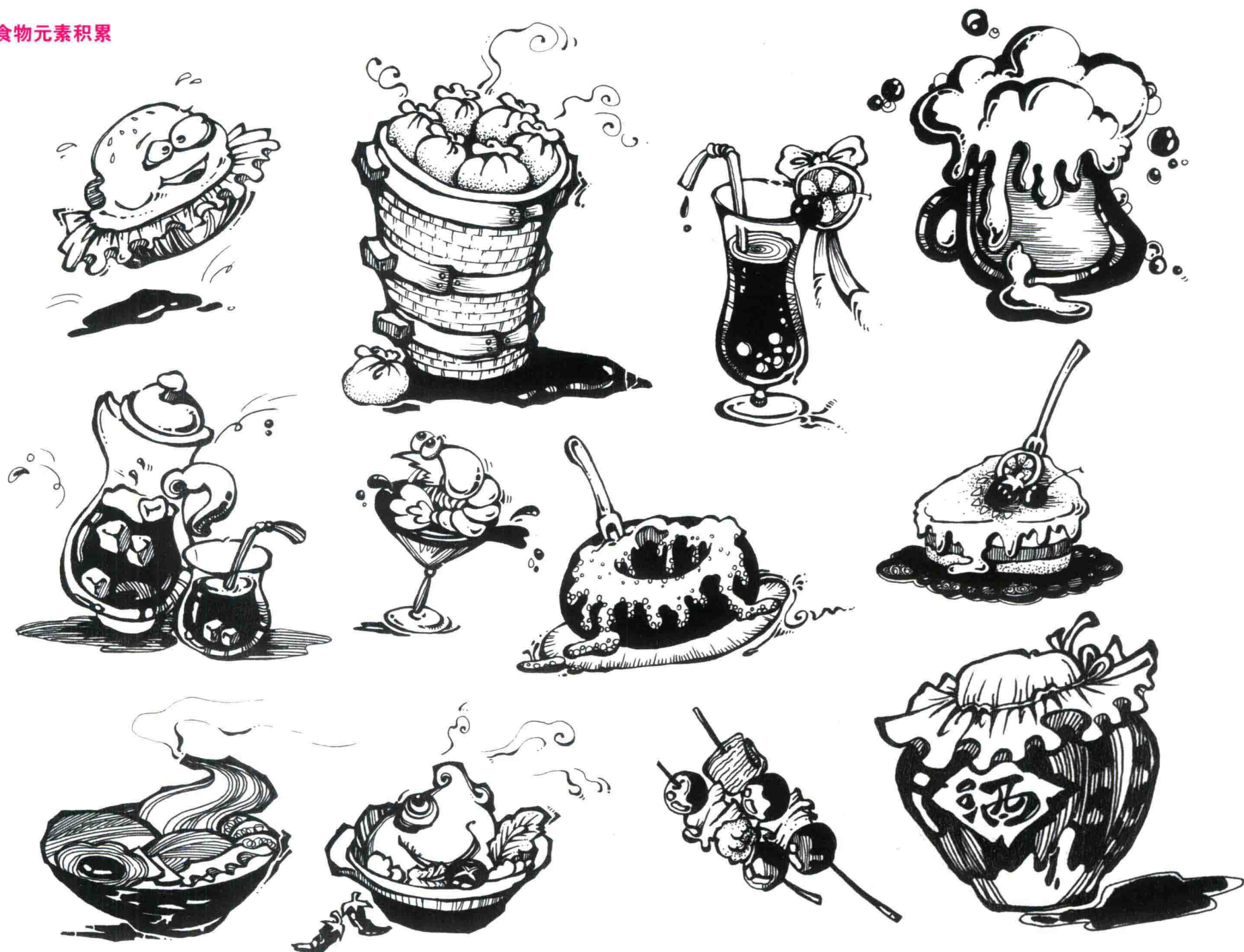
服装鞋帽元素积累

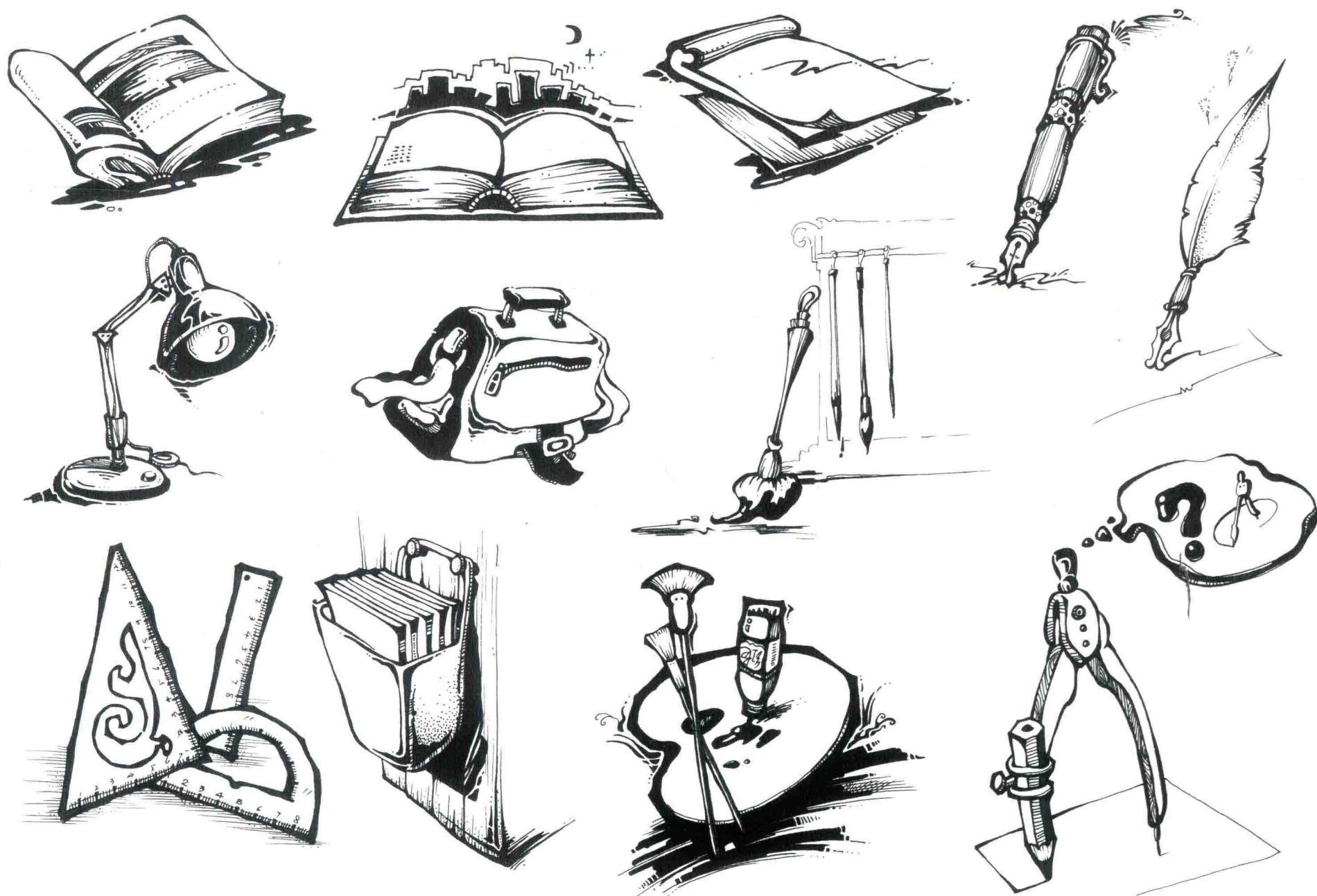
动物元素积累

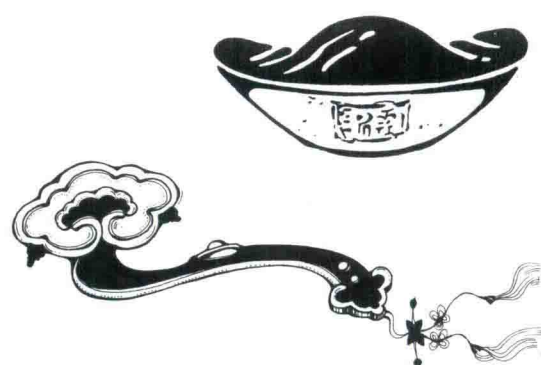
食物元素积累

文化用品元素积累

中国传统元素积累

表情元素积累

表现方法积累

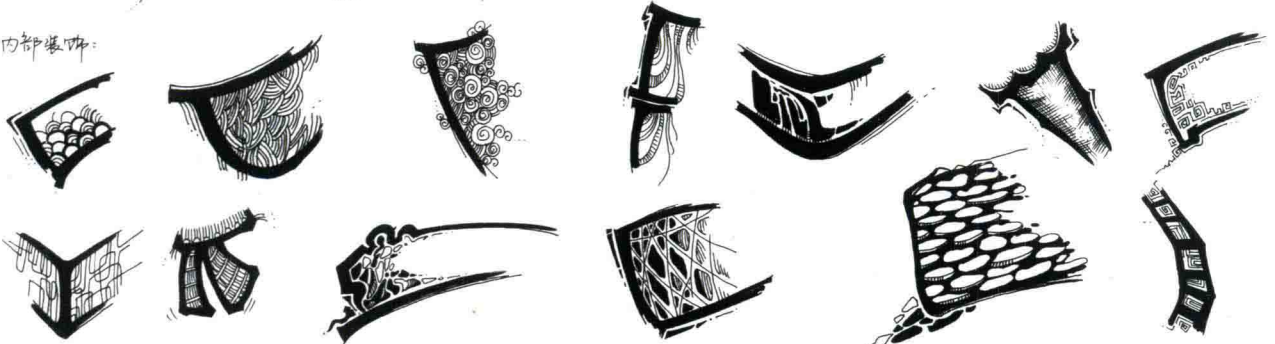
创意速写考试，不仅考查学生的创造性思维能力，而且考查学生形象的整合力和画面的表现力。以下所汇集的资料内容能有效地帮助大家提高画面的表现力，使画面看起来更充实生动。

装饰方法积累

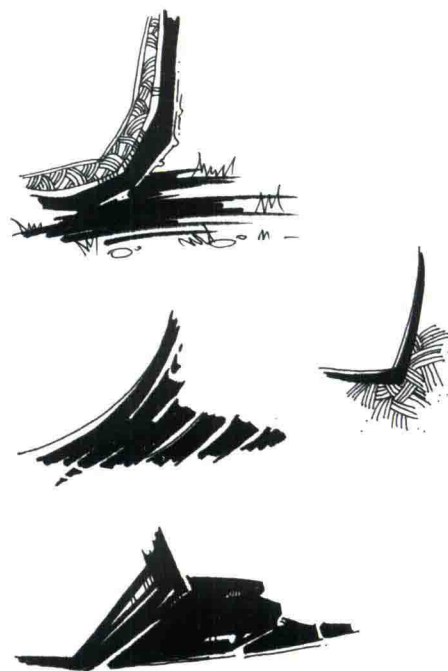
装饰边:

内部装饰:

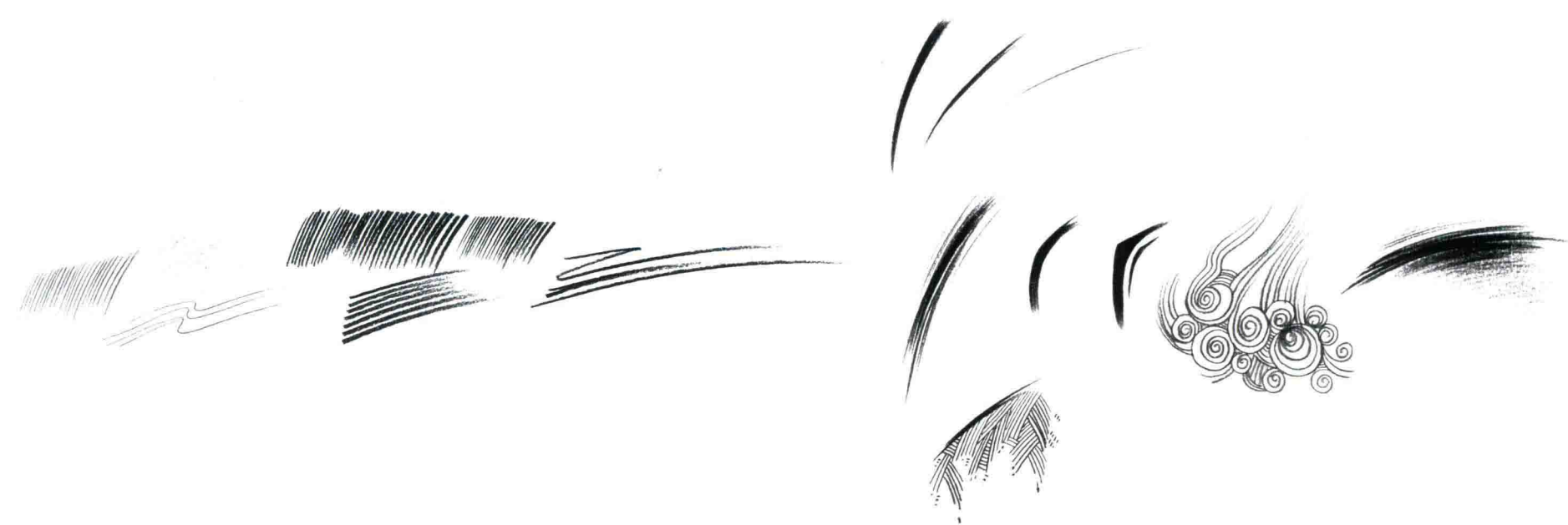
投影方法积累

第二章 设计·创意训练的工具介绍

铅笔、炭笔

铅笔和炭笔是创意速写常用的绘画工具，一般铅笔多用于起草稿，常用的是 B 和 2B 铅笔，炭笔多使用硬炭笔勾稿，中性炭笔一般用作加粗边线及做装饰效果。

马克笔

马克笔又称麦克笔，通常用来快速表达设计构思以及设计效果图，有单头和双头之分。

马克笔分为水性、油性和酒精性三种。

水性笔是较便宜的一种，颜色很鲜艳，透亮。但在一次次叠加颜色后会发灰（也就是画面颜色脏）。

油性笔快干，耐水，保存好。马克笔的叠加优势被发挥得淋漓尽致。如果技术到达一定高度，效果是非常好的。

酒精性马克笔可在任何光滑表面书写，具有速干、防水、环保等特点，可用于绘图、书写、做记号、绘制 POP 广告等。

建议大家在创意速写的绘画过程中用双头油性马克笔（只能用黑色），它不仅能快速地将大面积的黑色涂好，同时可以刻画相对细节的区域。

百丽笔

百丽笔分为大楷、中楷、小楷型号。为一次性使用，不可以换芯。用此笔勾边或给物体边线加粗时，可根据画面需要绘出粗细不等的线条，很容易出现笔锋，线条有弹性、有力度。

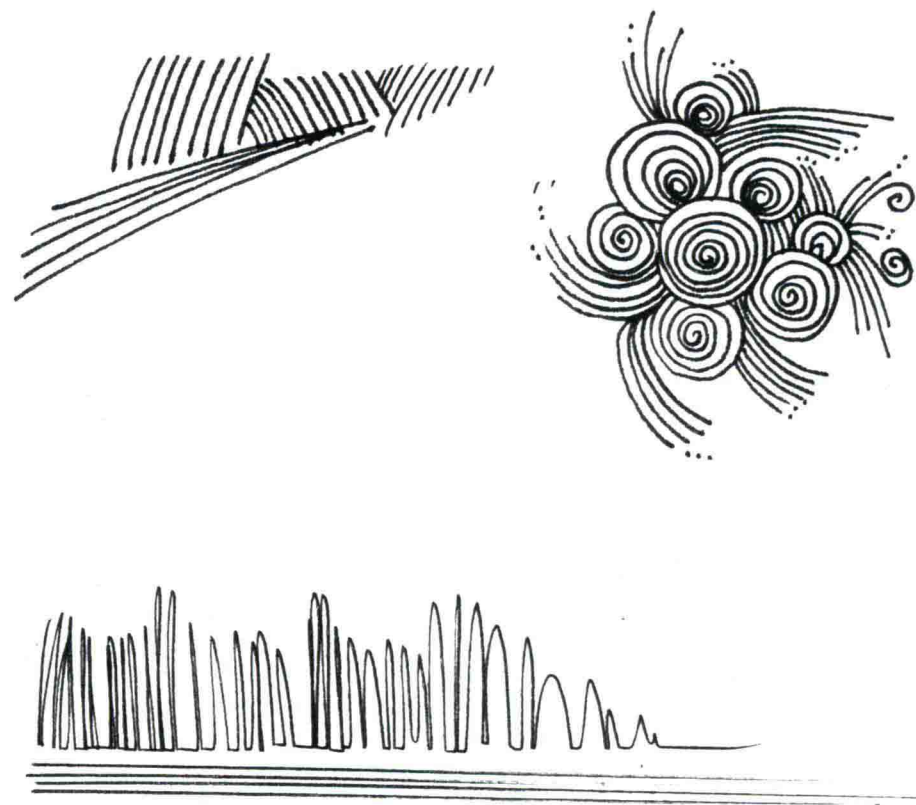

针管笔

针管笔又称绘图墨水笔，是专门用于绘制墨线线条的工具，可画出精确且具有相同宽度的线条。

在创意速写的绘画表现中，0.8 ~ 1.0 毫米的针管笔多用于边线加粗、画黑面。0.5 毫米多用于勾线稿、加装饰。0.2 毫米多用于加装饰。

现今市面上销售的针管笔多为一次性使用，挥发性强，易干，所以使用完一定要将笔帽扣好。

第三章 设计 · 创意训练的表现方法及步骤图

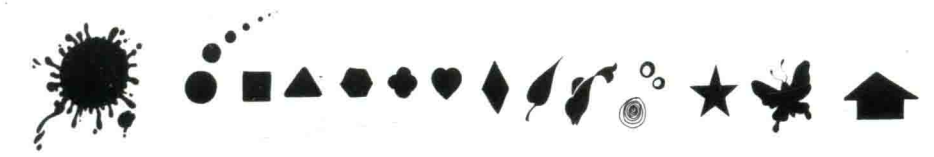
点线面

点

点是视觉设计中的最小单位，具有简洁而强烈的特性，是设计中的基本要素，细小的形象称为点，而点是相对而言的，一个形象被称为点，不是由其自身的大小决定的，而是由它的大小与其边框或周围事物形象的比例关系决定的。

点最重要的功能就是表明位置和进行聚集，一个点在平面上，与其他元素相比，是最容易吸引人的视线的。

在设计中，点可以构成有节奏、有韵律的线，也可以构成有起伏、远近、明暗等变化的面，增强设计的形式感，在构成中起到平衡、强调、跳跃等作用。

线中的直线与曲线

直线具有男性的特征，它有力度、相对稳定，水平的直线容易使人联想到地平线。

曲线则具有女性化的特点，具有柔软、优雅和病态的感觉。

线的性格

- 垂直线：富于生命力、力度感、伸展感
- 水平线：稳定感，平静、呆板
- 斜线：运动感，方向感强
- 折线：方向变化丰富，易形成空间感
- 自由曲线：自由、潇洒、自如、随意、优美
- 几何曲线：弹力、紧张度强，体现规则美
- 细线：精致、挺拔、锐利
- 粗线：壮实、敦厚

线条的变化可以表现不同的情态、情感：

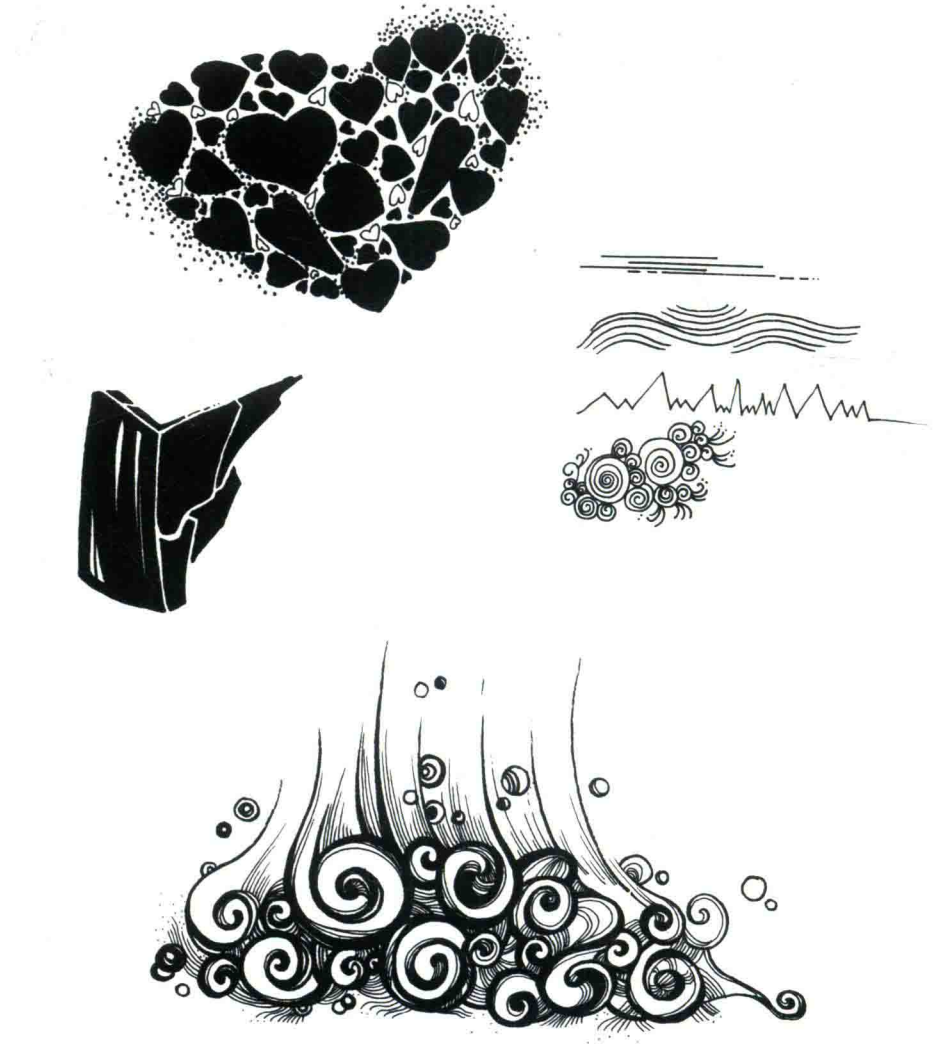
- 松弛（没有弹性、放松的线条）
- 悠闲（自在与随意的线条）
- 犹豫不定（有一定紧张感的线条）
- 平静（平和、恬静的水平线）
- 畅快（自由并流畅、优美的线条）

线

线是设计最基本的造型手段，是构成视觉艺术形象的一种基本因素，无论平面的还是立体的作品；不论是写实，还是装饰；不论是抽象的，还是具象的……在长期的美术发展过程中，“线”作为美术家创造形象和表达自己思想感情的艺术语言，一直处于十分重要的地位。

线形态有两大系统，即直线与曲线，几乎所有的线形态，都是从直线与曲线，或二者混合派生出来的，设计线构成，关键在于把握线形态的性格表现。

面

面是人类最直接感知的形态，是线移动的轨迹，它体现了充实、厚重、整体、稳定的视觉效果。

各种物象的表面，各类图形的轮廓内部，我们都可以感受到这种形态的存在。面具有延展性的平薄元素，以长和宽两个维度构成，在造型上有着极强的可塑性。

与点相比，它是一个平面中相对较大的元素，点强调位置关系，面强调形状和面积。点和面之间没有绝对的区分，在需要表现更多位置关系的时候，我们把它称为点；在需要强调形状面积的时候，我们把它看为面。

在创意速写中，面通常和点、线同时运用，画面才可以明确地表现出主次、层次和强烈的视觉冲击力。

黑白灰

黑白灰关系是体现画面层次的根本。

黑色会使人联想到万籁俱静的黑夜，白色是纯粹和圣洁的象征，灰色是画面的调和剂。

画面中黑色面积过大，画面沉闷压抑，白色面积过大，画面苍白无力，只有画面中的黑白灰关系协调统一才能使画面效果美观，给观者以美的享受。

肌理

肌理是创意速写表现中的重要元素之一。肌理的变化在传达信息过程中还可以把表情、情境、状态甚至故事细腻地表现出来。每种肌理都有自己的风格，能表达出不同的感情，营造出各异的图形氛围，形成不同的图形语言风格。

由于不同的物体有不同的构造和组织形式，其产生的肌理形态也不一样，让人感觉有粗糙、光滑、细腻、柔软、坚硬等不同的质感效果。

马克笔表现步骤图

用“毛绒玩具”和“吹风机”表现“互动”。

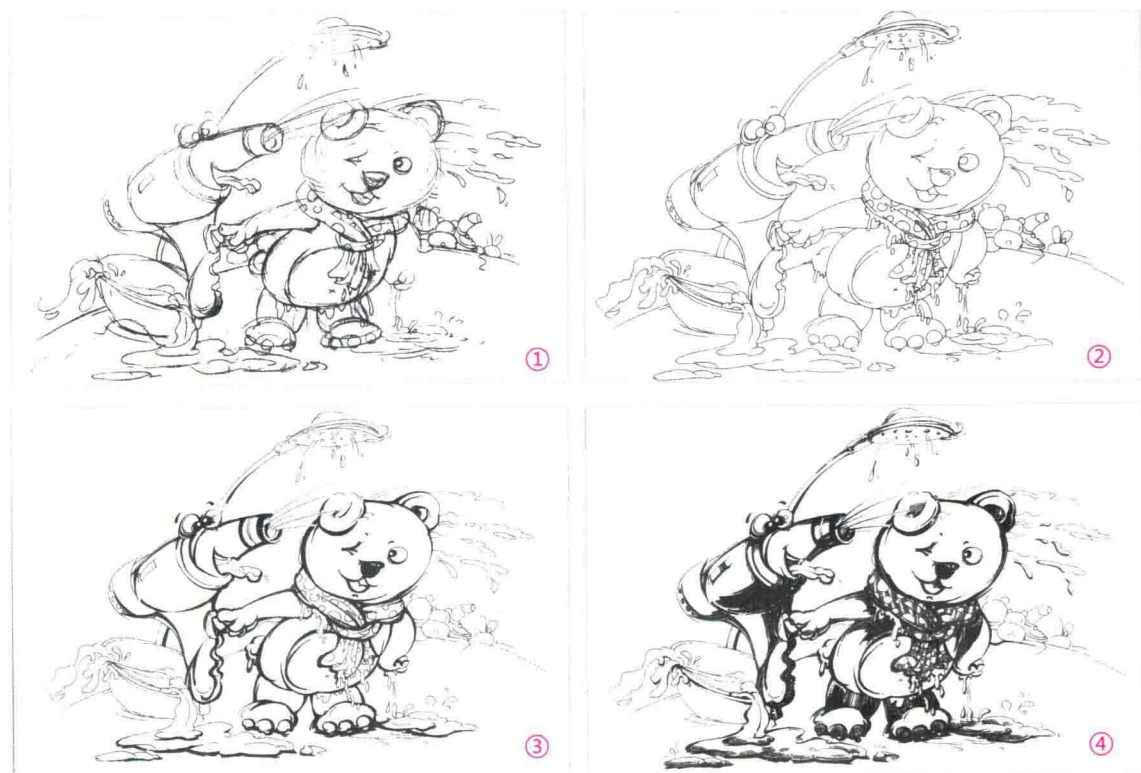
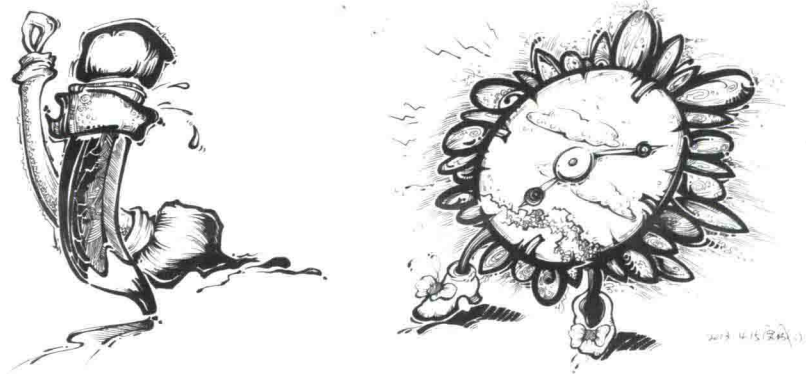
第一步：用 2B 铅笔以轻松流畅的线条勾勒出创意草图（注：忽略细小的元素，只要将主要的框架勾出）。

第二步：用 0.5 毫米针管笔，在草图的基础上，将正稿的线稿勾出（将铅笔草图擦掉），勾线时不要被草稿束缚住，用笔要大胆放松。

第三步：用 1 毫米针管笔或小楷百丽笔，将画面主体的主要轮廓线加粗，注意线条的粗细变化，切忌过于均匀。

第四步：在主体及主体边缘物体的背光处添加黑面，使得画面黑白效果分明。

第五步：做主体的灰面处理，内外部添加装饰，使得画面黑白灰关系清晰明确，层次分明。

炭铅笔表现步骤图

用“电脑”表现“传统”。

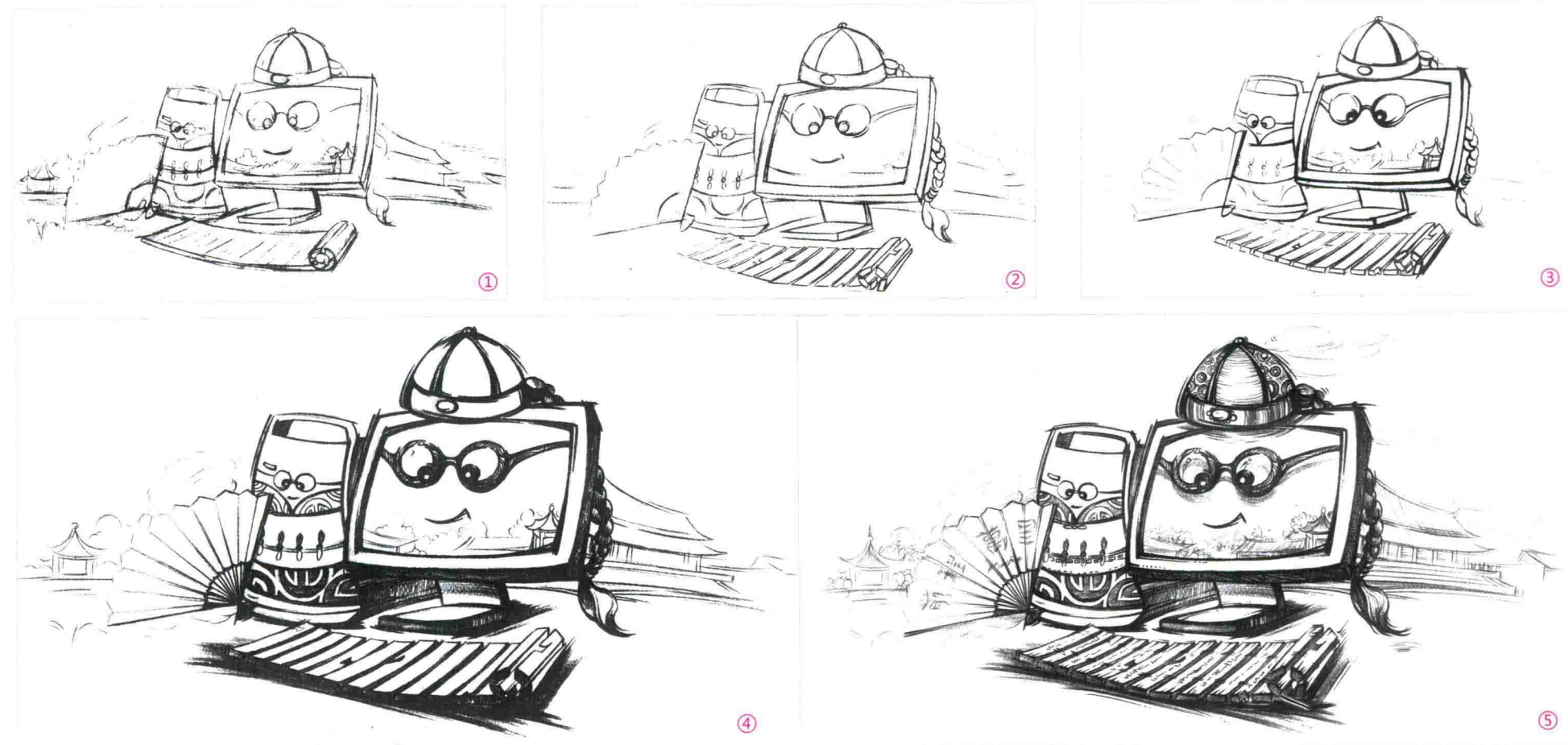
第一步：用 2B 铅笔以轻松流畅的线条勾勒出创意草图（注：忽略细小的元素，只将主要的框架勾出）。

第二步：用硬炭在草图的基础上，将正稿的线稿勾出，勾线时不要被草稿束缚住，用笔要大胆放松。

第三步：用中炭笔将画面主体的主要轮廓线加粗，加粗线条时切忌过于均匀，边缘要松动处理。

第四步：在主体及主体物边缘的背光处添加灰面，使得画面黑白效果分明。

第五步：进一步做主体的灰面处理，内外部添加装饰，完善远景，使得画面黑白灰关系层次分明，表现生动完整。

第四章 设计 · 创意训练的构思方法

夸张手法

夸张既是一种修辞方法，也是一种图形创意表现语言。

夸张的艺术手法能给人带来不同寻常的、奇特的视觉感受。文学家高尔基指出：“夸张是创作的基本原则。”通过这种手法能更鲜明地强调或揭示事物的实质，加强作品的艺术效果，有时夸张还能产生幽默和趣味性。

夸张的类别有：

扩大夸张——对事物形状、性质、特征、作用、程度等加以夸大。

缩小夸张——对事物形状、性质、特征、作用、程度等加以缩小。

夸张的作用：

- 1. 揭示本质，给人以启示。
- 2. 烘托气氛，增强感染力。
- 3. 增强联想，创造气氛。

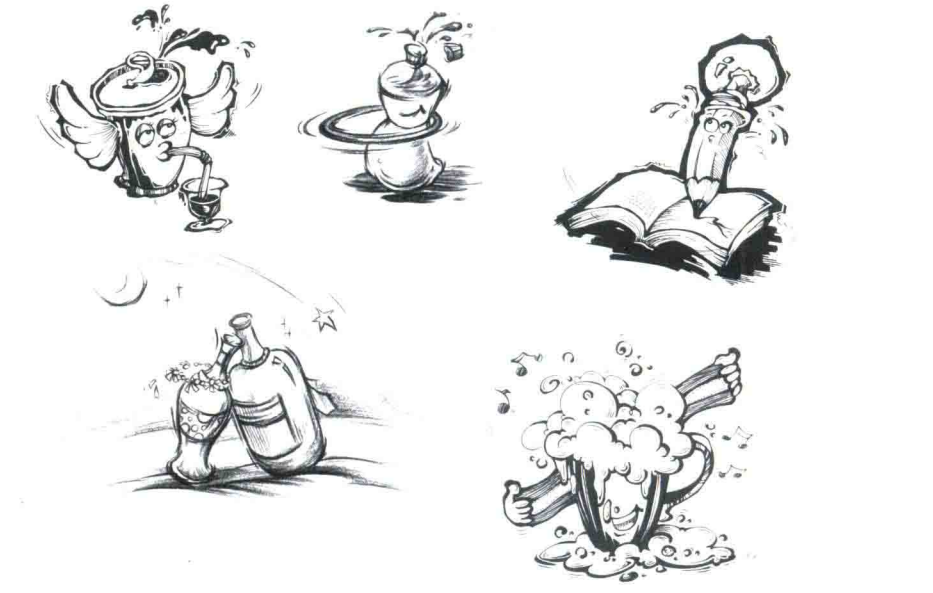
元素替换

元素替换是图形设计中常用的表现方式，通过形和意的转换，即保持图形的基本特征，物体中的某一部分被其他相类似的形状或相关联的内容所替换的一种异常组合形式。这种张冠李戴的构成手法，会给观者一种全新的、意想不到的视觉感受，表面上看似乎文不对题，但在内涵上却有某种巧合，是一种对常规视觉习惯与思维定式的突破，使思维步入了异想天开的自由境界。

拟人手法

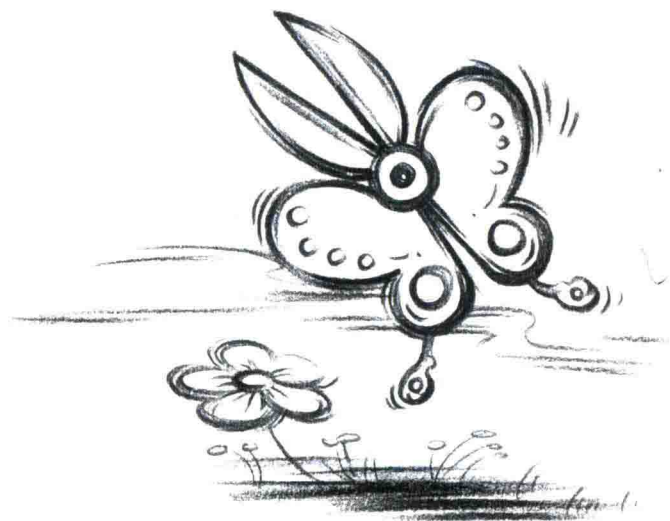
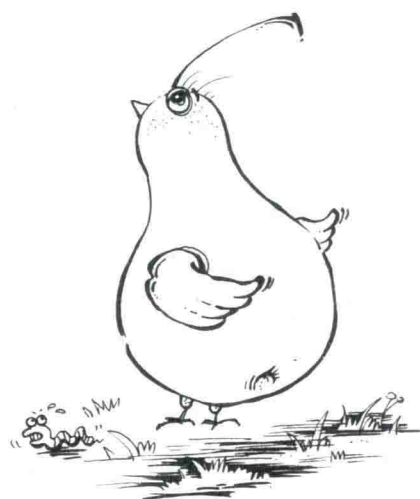
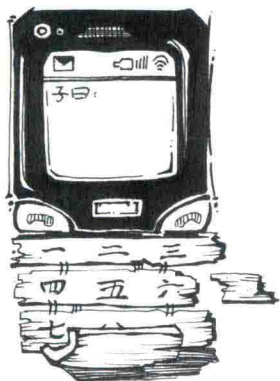
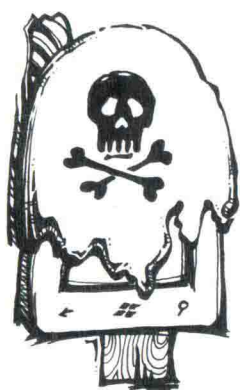
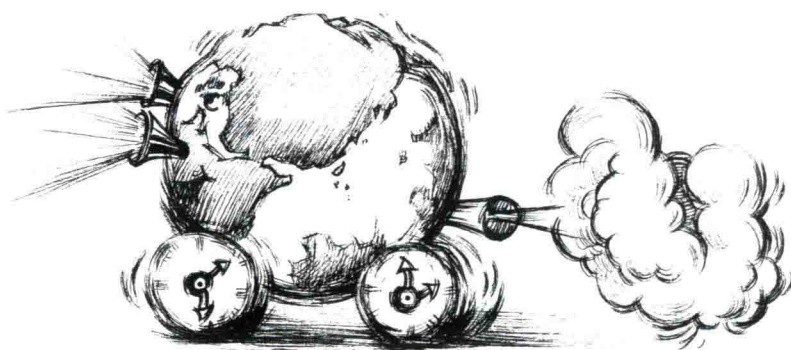
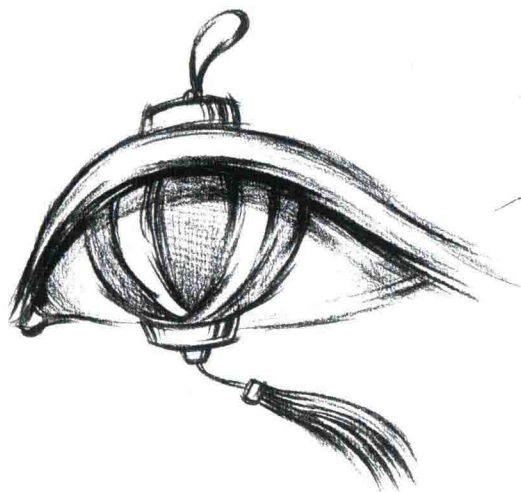
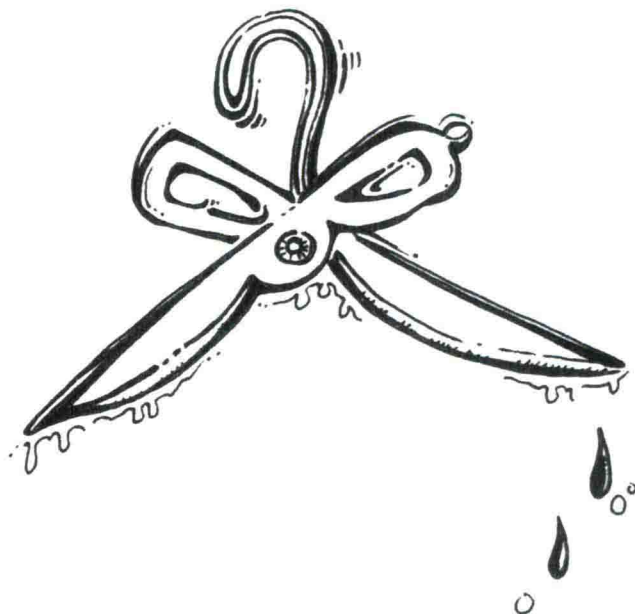
拟人就是将人类以外的各种有形的、无形的、有生命的、无生命的一切事物人格化、具体化，使它们具有人的思想感情和言行表现。运用拟人手法，表现喜爱的事物，可以将其画得栩栩如生，使人倍感亲切，同时可以增强画面的感染力，使读者对画面产生浓厚的兴趣和深刻的印象。

同构手法

同构是图形设计中的一种常见表现手法，运用同构这种创意方法需要有敏锐的观察能力，它把不同但相互间有联系的元素巧妙地结合在一起，进行图形创意构成，是一种超越或突变，在视觉艺术表现上，同构图形既能使熟悉的事物变得新奇，又能

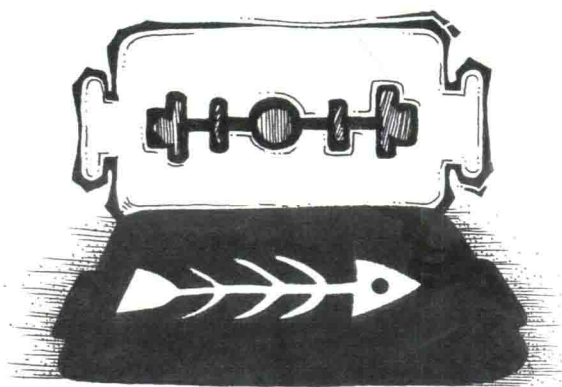
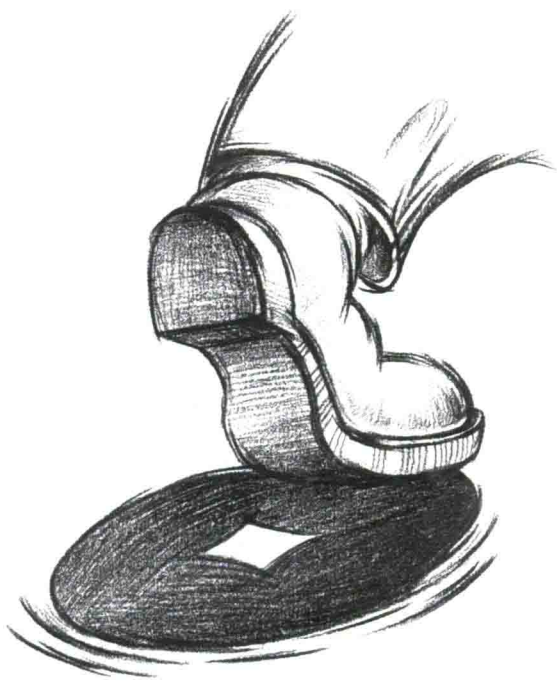
使陌生的事物变得熟悉。这种结合不再是物的再现或并举在同一画面，而是相互展示个性，将共性物合二为一。图形创意是设计师不可或缺的技能，而同构图形是艺术设计中效果非凡的创意利器。

异影手法

客观物体在光的作用下,产生异常的变化,呈现出与原物不同的对应物,这种手法就叫做异影手法。用来替代原来影子的可以是形态相似的物形,可以是具有某种内在联系的元素,也可以是赋予影子自主的生命力等。

形影同构图形中的形和影在构成上必须具有正常的空间关系,影子要成为影子,就不能表现出形象的任何细节,只能具有外部形状和色彩灰暗的特征,形影同构才能成立。

量化手法

量化是将单一或相近的形象元素反复整合构成另一种新的视觉形象的表现方法。所构成图形的单位形象元素用来反映整合后的形象,因此,构成聚集的个体形象元素

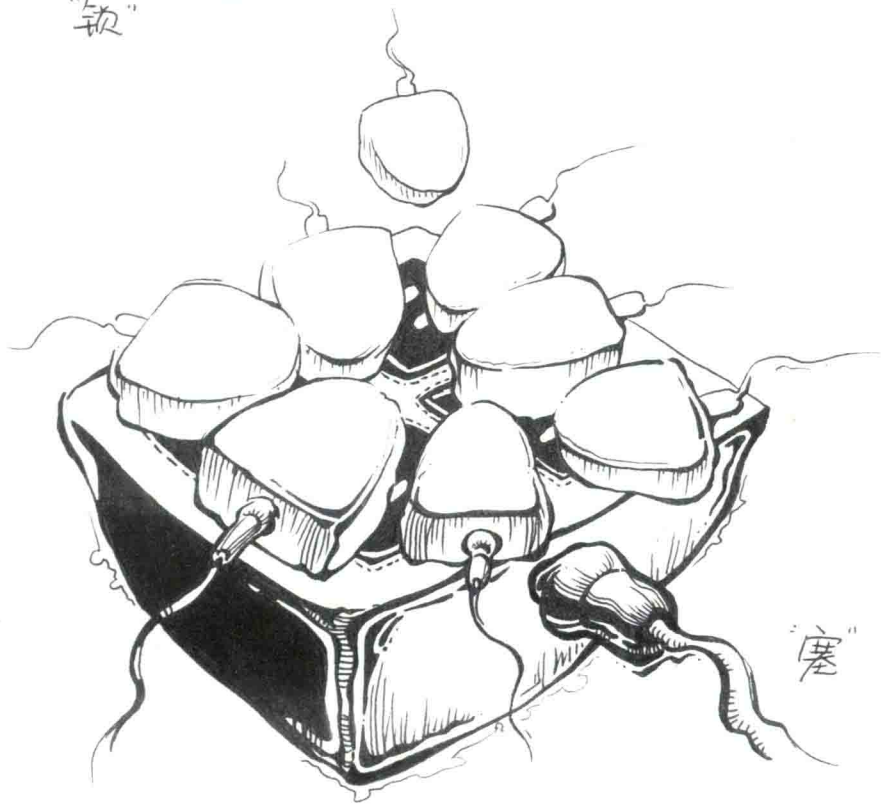
与聚集产生的整体形象应该具有某种内在的关联,这样产生的聚集同构图形才是创意的体现,才能产生意义的传递。

“锁”

~ 请用♥做食品 ~

“塞”

匹夫兴之

天下有麦

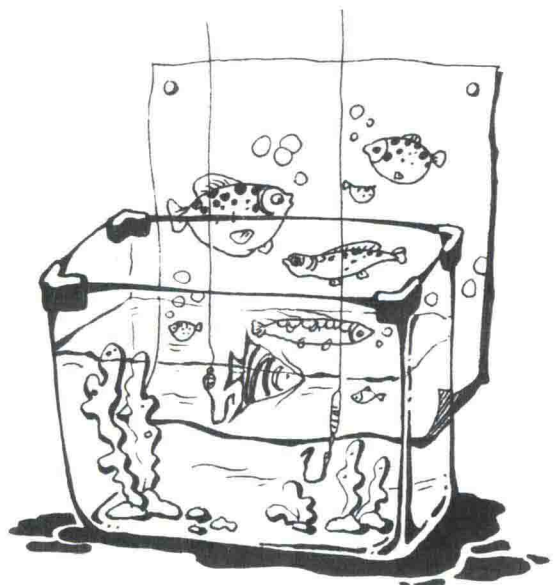
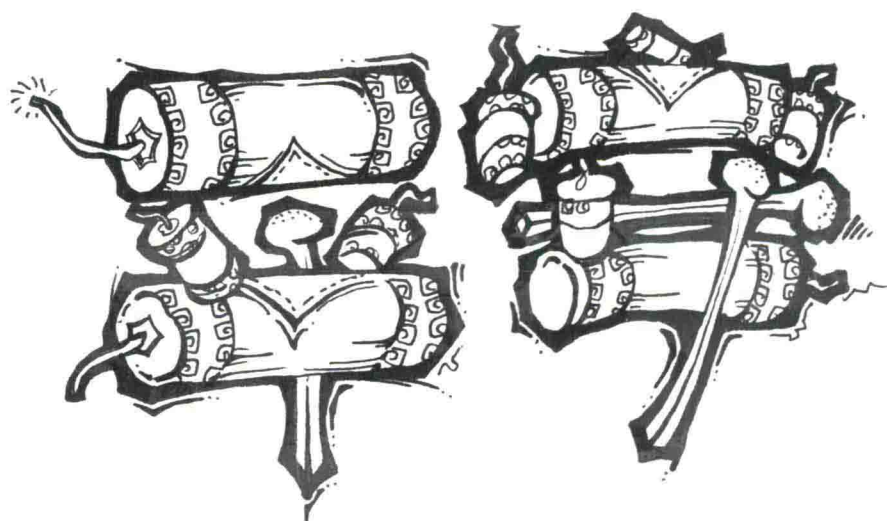
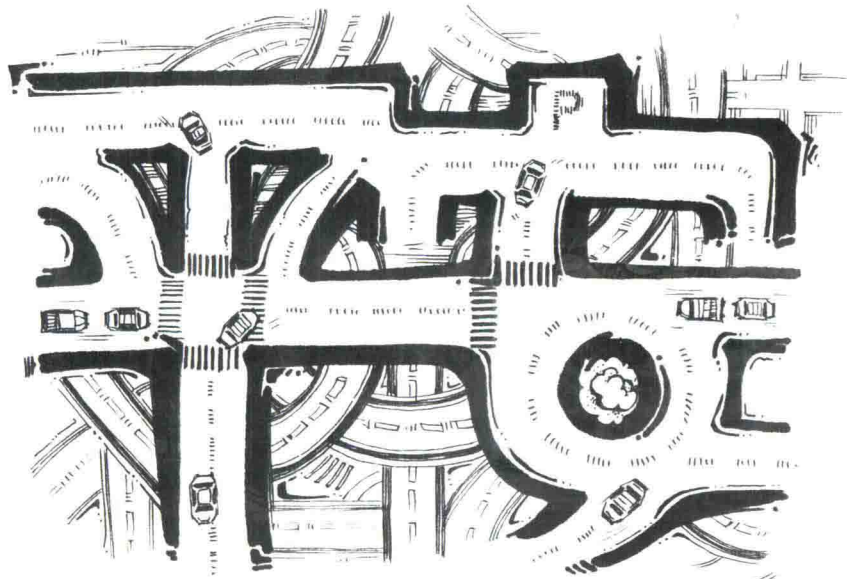
第五章 创意主题训练

创意是一种生活态度，是乐观向上、不畏艰难、面向未来、充满信心、勇于创造的人生观。创意是传统的叛逆，是打破常规的哲学，是大智大勇的同义，是导引递进升华的圣圈，是一种智能拓展，是智能与文化神奇组合的经济魔方，是思想库、智囊团的能量释放，是思维碰撞、智慧对接，是创造性的奇思怪想，是投资未来、创

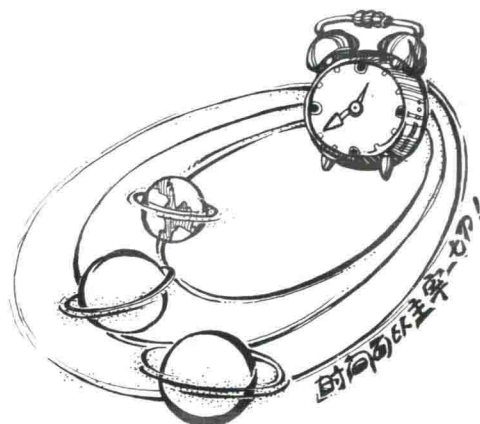
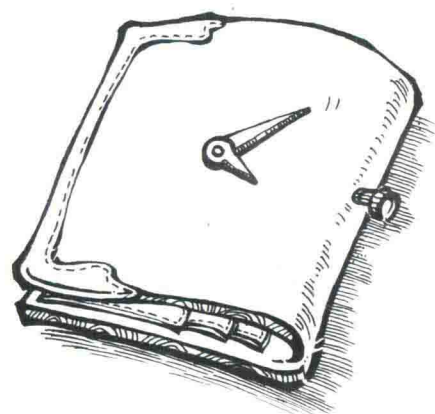
造未来的过程。

正因如此，在正式画创意速写之前，适量地进行图形创意训练，能有效地提高大家的创新精神和创造能力，为画好创意速写奠定良好的根基。

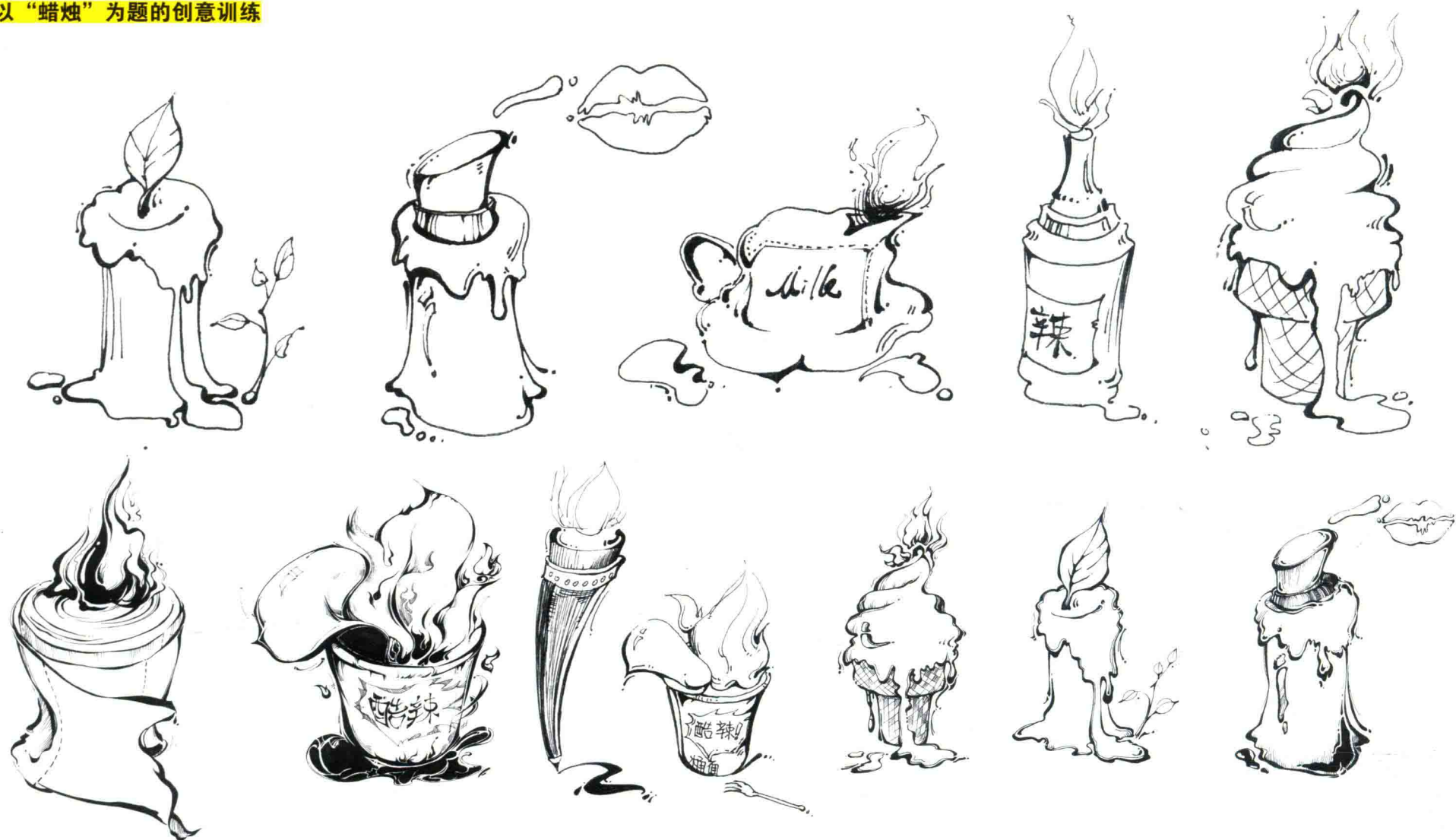
以“平安”为题的创意训练

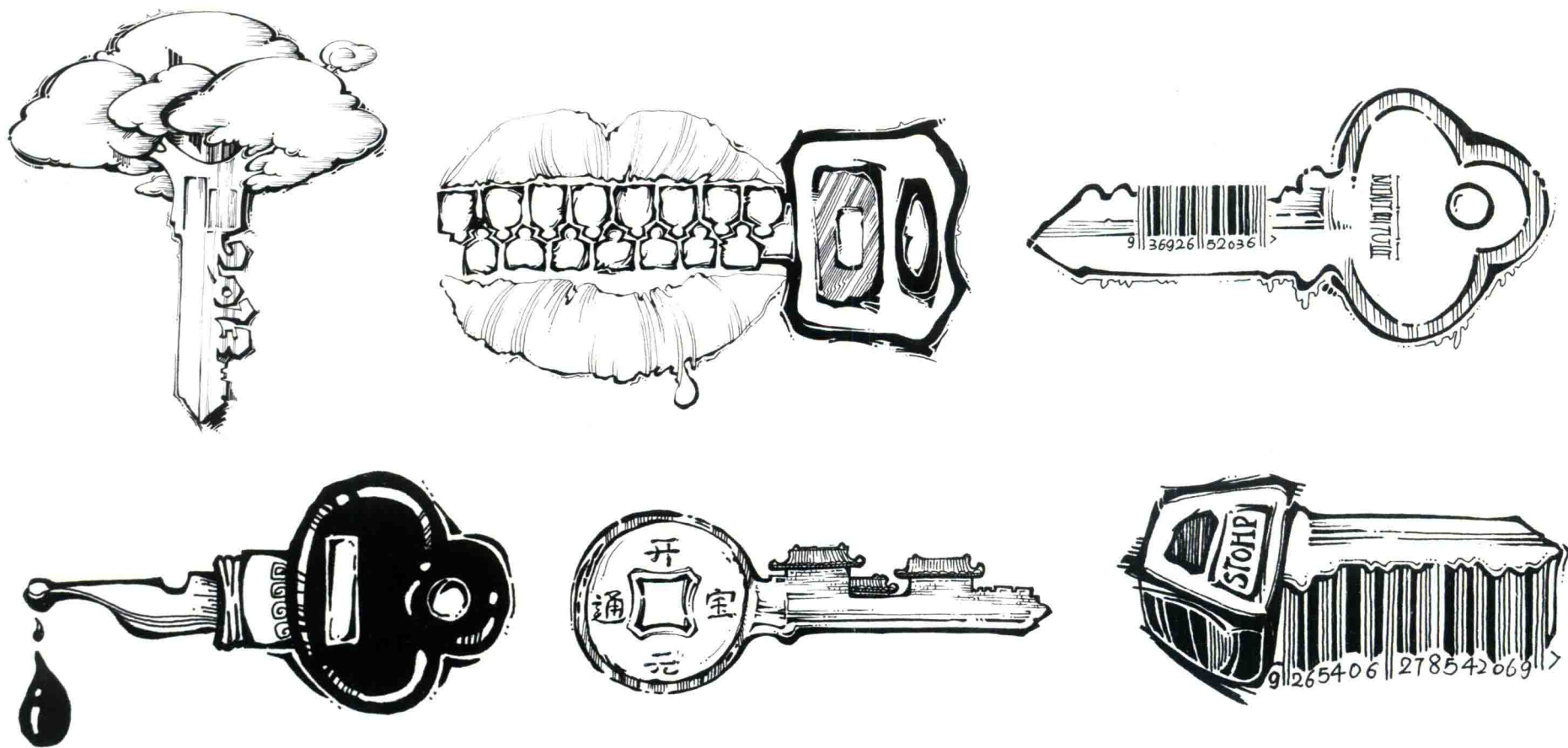
以“时间”为题的创意训练

以“蜡烛”为题的创意训练

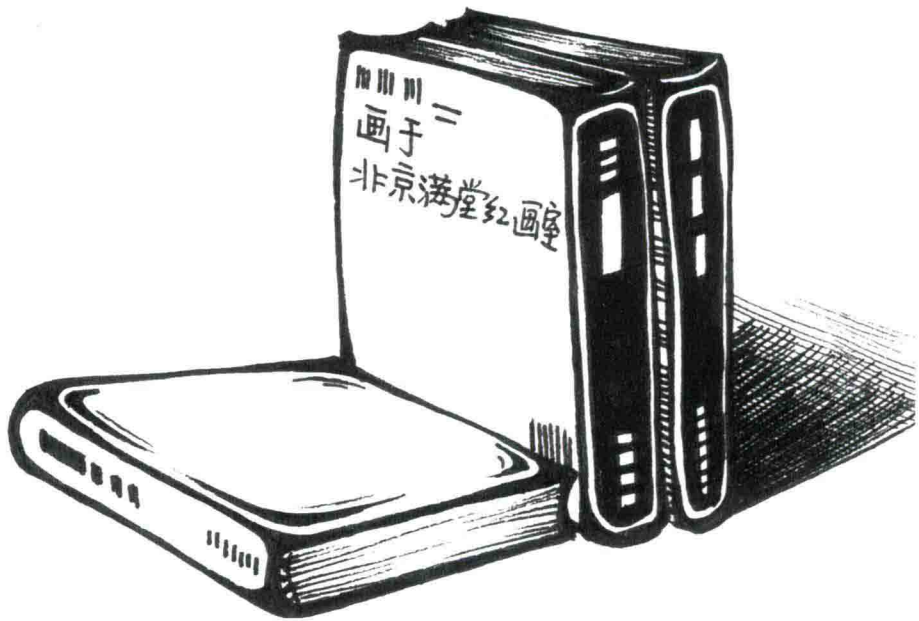

以“钥匙”为题的创意训练

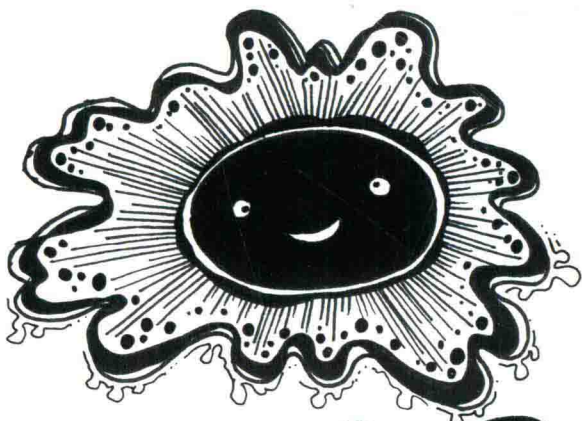

以“三分之一”为题的创意训练

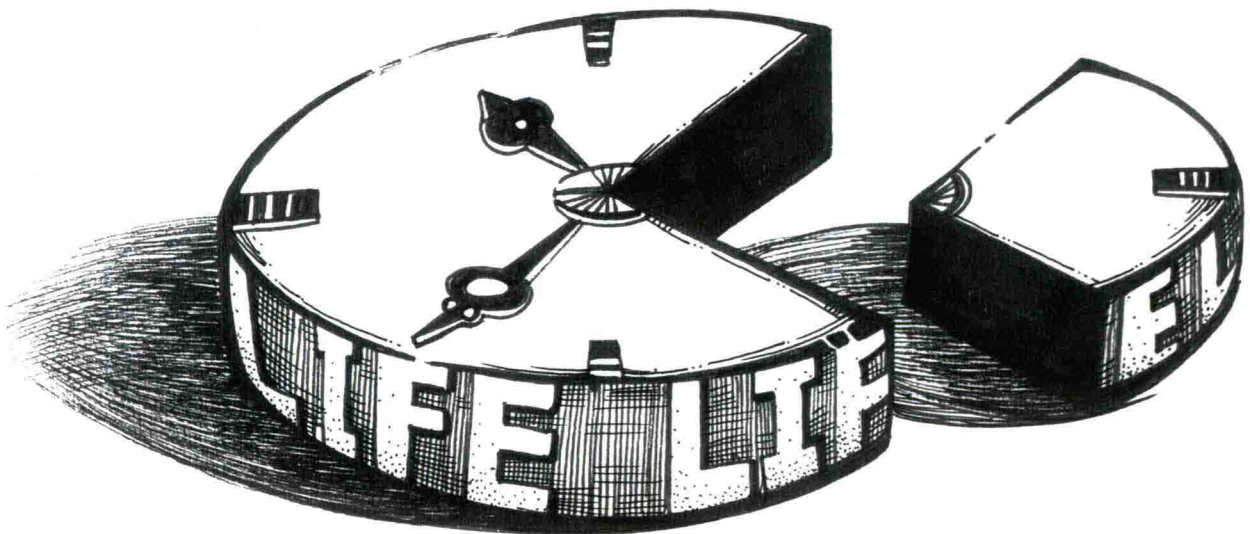

水水

日日

第六章 考前模拟练习

用灯泡表现“喜悦”

