

北京服装学院权威指南

CREATIVE SKETCH

创意速写

北京服装学院造型艺术系 编著

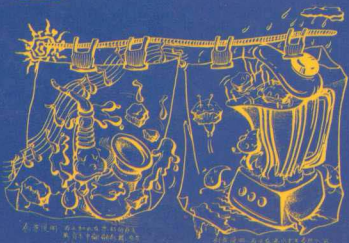
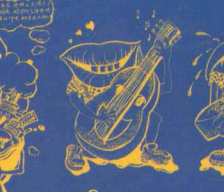
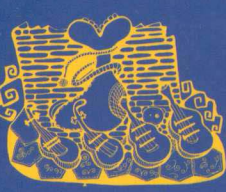
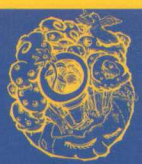

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

分步骤详细讲解如何现场快速、完整展现你的创意
近**300**幅优秀范例，完全掌握历届考试的得分点与失分点
六大类模拟考试选题方向，做好考试前的摸底测试，向高分冲刺
往届六年的考试列表，**23**套真题信息，摸清整体考试思路

创意说明：

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

短信防伪说明

本图书采用出版物短信防伪系统，读者购书后将封底标签上的涂层刮开，把密码（16 位数字）发送短信至 106695881280，即刻就能辨别所购图书真伪。移动、联通、小灵通发送短信以当地资费为准，接收短信免费。短信反盗版举报：编辑短信“JB，图书名称，出版社，购买地点”发送至 10669588128。客服电话：010-58582300

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室

中国青年出版社

010-65233456 65212870

010-59521255

<http://www.shdf.gov.cn>

E-mail: law@cypmedia.com MSN: chen_wenshi@hotmail.com

图书在版编目 (CIP) 数据

创意速写 / 北京服装学院造型艺术系编著. —北京 : 中国青年出版社, 2010.1

ISBN 978-7-5006-9173-0

I. ①创… II. ①北… III. ①速写—技法 (美术)—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 (2010) 第 004821 号

责任编辑：肖 辉 张 军 史 静

编委会名单 (以姓氏笔画排序)：

马天羽

王铁城

田辉

李栋

张向宇

庞绮

程悦杰

书 名：创意速写

编 著：北京服装学院造型艺术系

出版发行：中国青年出版社

地 址：北京市东四十条 21 号

邮政编码：100708

电 话：(010) 59521188 / 59521189

传 真：(010) 59521111

企 划：中青雄狮数码传媒科技有限公司

印 刷：北京机工印刷厂

开 本：787 × 1092 1/16

印 张：9.5

版 次：2010 年 2 月北京第 1 版

印 次：2010 年 2 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5006-9173-0

定 价：36.00 元

本书如有印装质量等问题，请与本社联系 电话：(010) 59521188

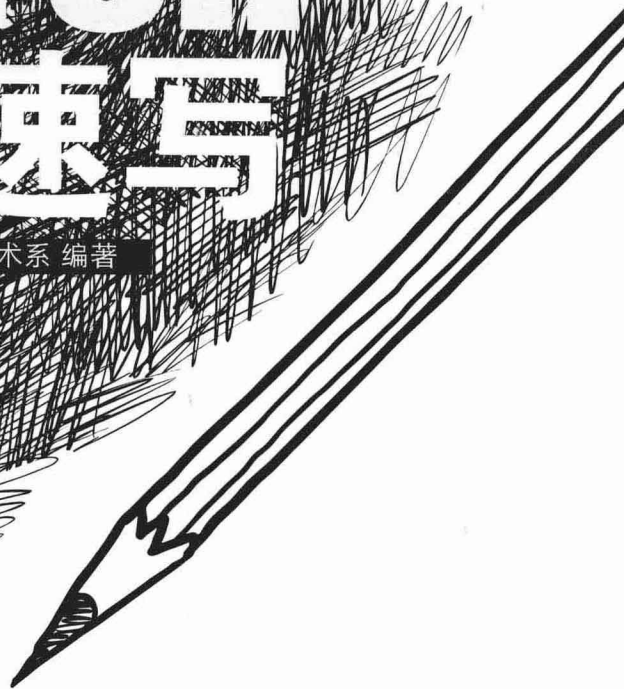
读者来信：reader@21books.com

如有其他问题请访问我们的网站：www.21books.com

北京服装学院权威指南

CREATIVE SKETCH 创意速写

北京服装学院造型艺术系 编著

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青雄狮

CONTENTS

Part 1 创意速写概述

1.1 什么是创意速写	4
1.1.1 创意速写定义	4
1.1.2 创意速写考试方式	4
1.2 创意速写的特点	5
1.3 创意速写的要求	5

Part 2 创意速写的素材及工具使用

2.1 表现创意速写素材综述	6
2.1.1 写生训练	6
2.1.2 记忆及关联训练	6
2.2 工具准备	7
2.2.1 铅笔	7
2.2.2 绘图笔	7
2.2.3 麦克笔	7

Part 3 创意速写的构思方法

3.1 变换角度, 非典型的视角	8
3.2 偷梁换柱, 巧妙替换图形	12
3.3 形意相似, 探寻视觉发散	15
3.4 活用拟人, 赋予生命特征	17
3.5 对比联想, 开启逆向思维	22

Part 4 创意速写的表现技巧

4.1 创意速写中的点与线	24
4.1.1 点	24
4.1.2 线	26
4.2 创意速写中的面和肌理	30
4.2.1 面	30
4.2.2 肌理	31
4.3 创意速写中的黑、白、灰	32
4.3.1 纯黑白调效果	32
4.3.2 灰调效果	32
4.4 创意速写常用表现手法	36
4.4.1 均匀线表现	36
4.4.2 外轮廓线加粗表现	41
4.4.3 点线面结合表现	48

Part 5 创意速写优秀真题范例评析

5.1 2008年北京服装学院创意速写考题1	53
5.2 2008年北京服装学院创意速写考题2	75
5.3 2008年北京服装学院创意速写考题3	80
5.4 2009年北京服装学院创意速写考题1	91
5.5 2009年北京服装学院创意速写考题2	98
5.6 2009年北京服装学院创意速写考题3	108
5.7 2009年北京服装学院创意速写考题4	123

目录

Part 6 模拟考试

- 6.1 用杯子和瓶子组合表现荣与辱 137
- 6.2 用锁和钥匙组合表现矛盾与和谐 139
- 6.3 用茶壶和茶杯组合表现安全与危险 141
- 6.4 用瓶子和杯子组合表现接受与拒绝 142
- 6.5 用台灯和字典组合表现勤奋与懒惰 143
- 6.6 用钥匙和眼镜组合表现和谐与混乱 144

Part 7 附录

- 7.1 历年考题 145
 - 7.1.1 2009年北京服装学院创意速写考题 145
 - 7.1.2 2008年北京服装学院创意速写考题 146
 - 7.1.3 2007年北京服装学院创意速写考题 147
 - 7.1.4 2006年北京服装学院创意速写考题 148
 - 7.1.5 2005年北京服装学院创意速写考题 149
 - 7.1.6 2004年北京服装学院创意速写考题 150
- 7.2 北京服装学院造型艺术系简介 151

PART 1

创意速写概述

1.1 什么是创意速写

1.1.1 创意速写定义

什么是创意速写？首先是先理解何为创意？“创意”一词源自英文“Creative Idea”，其意为具有创造性的思维、想法。创意是一种有思想的创造性行为，是一种想象、联想，是意念的创造，是人类高度思维创造活动的过程。

“创意速写”正是在创作的过程中运用了这样的一种思维方式，并用速写的形式加以表现。它是将创造性的意念构想转化成具有创新精神的一种艺术表现形式。

1.1.2 创意速写考试方式

以北京服装学院为例艺术类专业考试分为素描、色彩和创意速写三门，满分各150分。其中，素描和创意速写合在一个半天考试，共用四个小时，先画素描，考试开始一小时后方可交素描试卷，并换取创意速写的试卷纸。因此，考生要合理分配好两门考试的时间。通常情况看，建议考生用三个小时画素描，留一个小时画创意速写。

从近几年考试情况看，许多考生还停留在传统速写表现上，只是简单地把形象元素再现出来，成绩并不理想。如果考生提前能够对创意速写的考试要求有一些了解，对构思创意、表现手法有所掌握的话，就会取得较好的成绩。

创意速写这种考试形式主要应用于北京服装学院、江南大学、北京工业大学艺术设计学院等全国多家重点艺术院校。

1.2 创意速写的特点

创意速写考试主要考查学生的创意和艺术表现能力。它有别于传统意义上的速写考试，不是摆个人物动态画十几分钟的写生或者默写。考试时校方通常是限定考生使用两、三个元素组合，创意两个具有一定主题寓意的图形。如2008年试题是以“太阳”与“车轮”为设计元素，组合成两个创意图形，分别表达出“快速”和“缓慢”的概念；2009年试题是以“烟囱”、“地球”、“树”为设计元素，组合成两个创意图形，分别表达出“生机”和“污染”的概念。

1.3 创意速写的要求

高分试卷主要体现在两个方面：创意上考生要能够准确把握主题，构思新颖，想象丰富；表现上要能够充分运用形式美法则，使自己的想法很好地通过视觉语言表达出来。

1) 同学们平时应该多注意观察生活中的细节，无论是自然物象还是人工产品都应予以关注，多画速写，积累视觉形象，对常见的物品应予以关注和重视，养成热爱生活，关注生活，表现生活的好习惯，这也是创意速写考试要考查的目的之一。

2) 同学们要学习一些构思创意的方法，展开自己想象的翅膀，把形象元素进行组合、加工、提取，通过夸张、拟人等手法对所要表现的主题进行创意。考试时，学生一定要紧扣考题进行创意，不能跑题。

3) 创意最终要在画纸上呈现，想法再好画不出来、画不好也不行。因此，同学们要学习掌握图形处理的一些基本装饰方法和技巧，如点线面、黑白灰等等。

PART 2

创意速写的素材及工具使用

2.1 表现创意速写素材综述

2.1.1 写生训练

创意速写表现的元素通常是常见的物品。因此,在训练过程中进行一些写生训练对于创意速写的学习是很有帮助的。常见写生训练的元素可归纳为以下三大类别。

(1) 生活物品

- 1) 电器: 电视、电脑、收音机、电扇等
- 2) 文具: 钢笔、圆规、尺子、夹子等
- 3) 服装服饰: 皮衣、羽绒服、皮鞋、布鞋、帽子、手套等
- 4) 居家用品: 牙刷、剪刀、玩具、钟表、水桶、桌椅等
- 5) 五金: 阀门、水龙头、螺丝钉、暖气片、扳手、插销等
- 6) 出行工具: 自行车、汽车、火车、飞机等
- 7) 食品: 面包、鸡蛋、饼干、玉米、豌豆、冰激凌、果冻等
- 8) 器皿: 碗、盘子、酒瓶、奶瓶、水壶、餐盒等

(2) 自然物象

- 1) 景物: 山、水、云、日月、大海、冰川等
- 2) 现象: 风、雨、雷、电、火、海啸、地震等
- 3) 植物: 树木、花草等
- 4) 动物: 苍蝇、蝴蝶、鸡鸭、蚂蚁等

(3) 人物

- 1) 动态: 行走、奔跑、坐卧等
- 2) 五官: 嘴、鼻、耳、眼等
- 3) 四肢: 腿、胳膊、手、脚
- 4) 表情: 喜、怒、哀、乐等

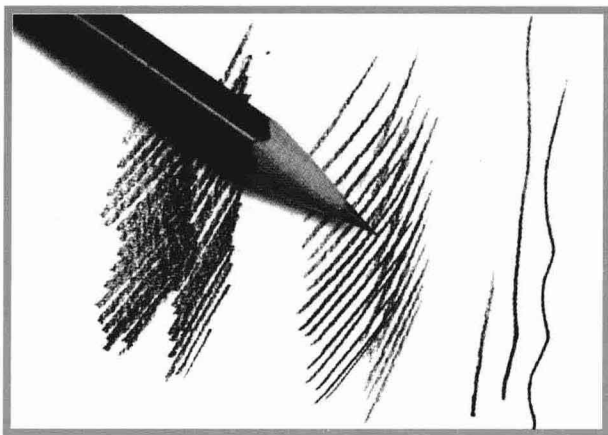
2.1.2 记忆及关联训练

在写生训练的基础上,学生还需要进一步加强记忆及关联训练。记忆训练要求脱离物象,凭借记忆将创意元素默画出来。默画时,学生不仅要把握住物象的主要特征及细节,还要求在记忆的基础上展开联想,把记忆元素放入一定的想象空间中加以表现,如画一把会飞的剪刀、冻僵的奶瓶等。

2.2 工具准备

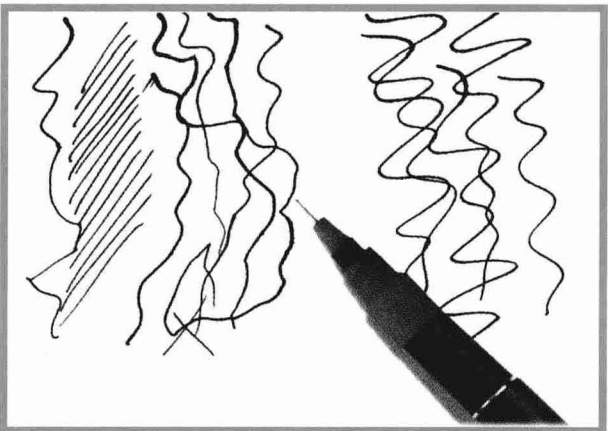
2.2.1 铅笔

铅笔有软硬之分, 软质型号分为B~8B, 硬质的是H~12H, 因铅笔易于修改, 一般多用于起草稿, 起草稿时常选用软硬适中的HB号铅笔。

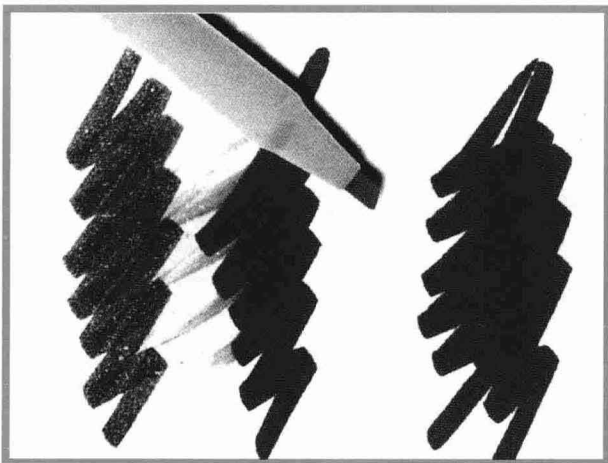
2.2.2 绘图笔

绘图笔也称为针管笔, 鼻尖粗细0.1mm至0.9mm, 可根据不同效果选择笔的粗细。一般配合使用黑色墨水, 适用于勾线以及排列线条。

2.2.3 麦克笔

麦克笔分为水性、油性两种, 笔头有粗细之分, 有多种颜色。在画创意速写时一般选择水性麦克笔, 颜色多选用黑色和灰色, 因麦克笔笔头较宽, 适合表现块面效果。

PART 3

创意速写的构思方法

3.1 变换角度, 非典型的视角

考生在构思之初, 往往习惯于选择平常角度和形态描绘。在创意前期, 建议考生即使对物体本身没有任何创意变化, 也尝试改变一下观察角度, 或许会带来令人新奇的效果。这样的目的在于寻求给人不同以往的视觉感受, 获取到新的形象。如步骤图中下面扭曲变形的车轮就有别于正常的形态, 较好地表现了主题。

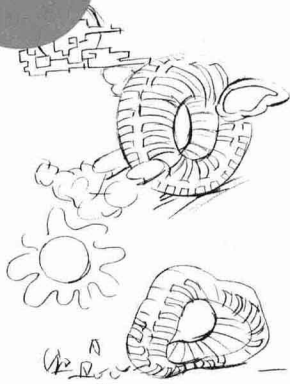
STEP1

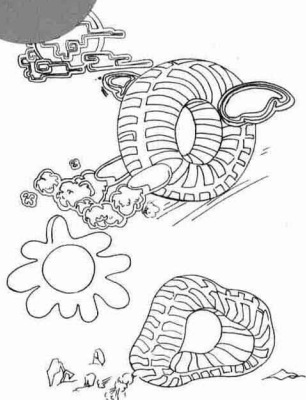
STEP2

STEP3

STEP4

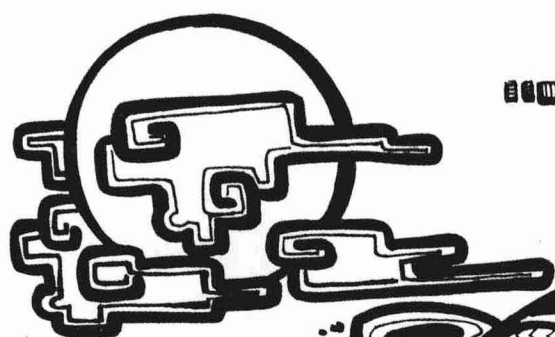

STEP5

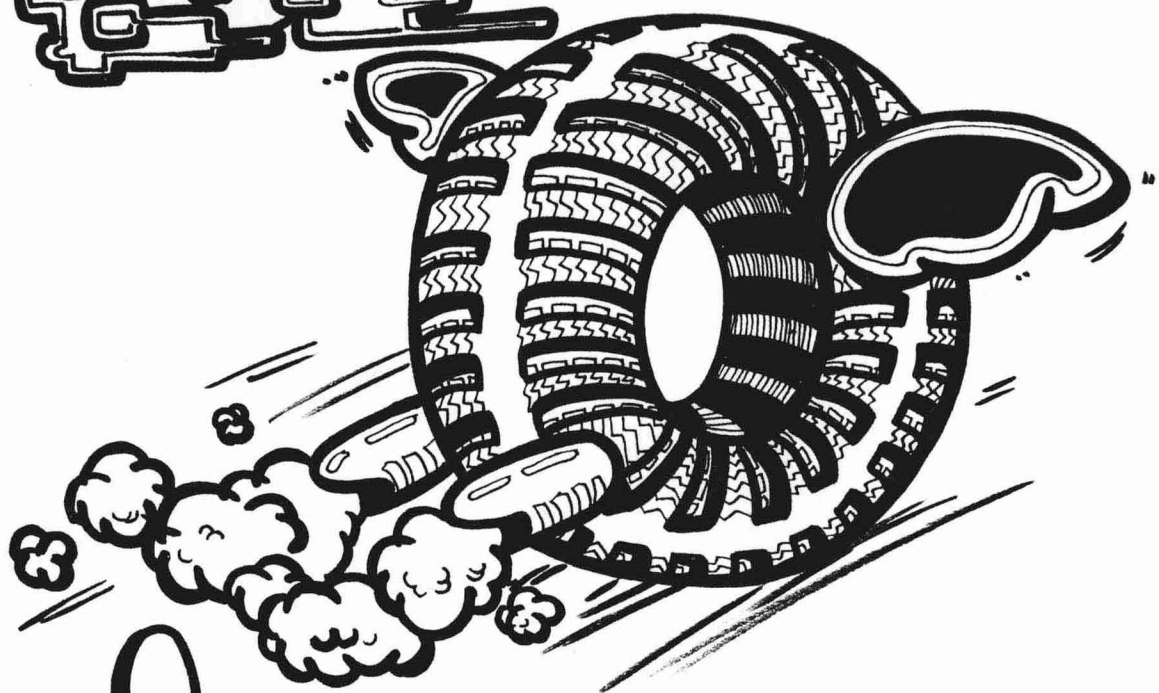
STEP6

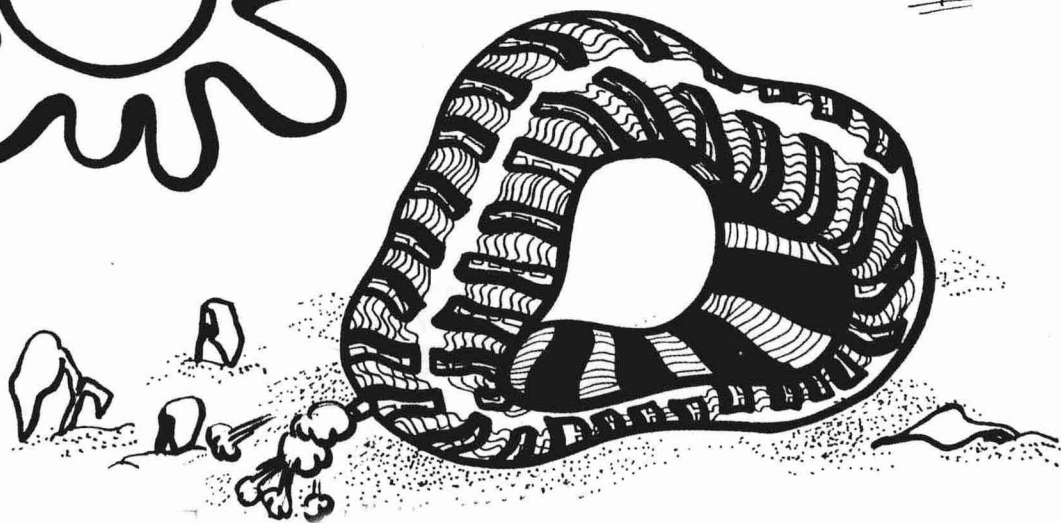
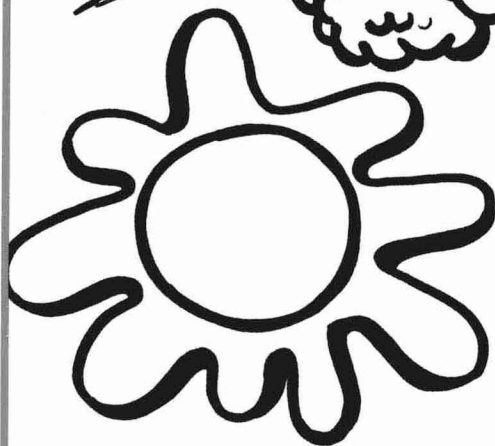

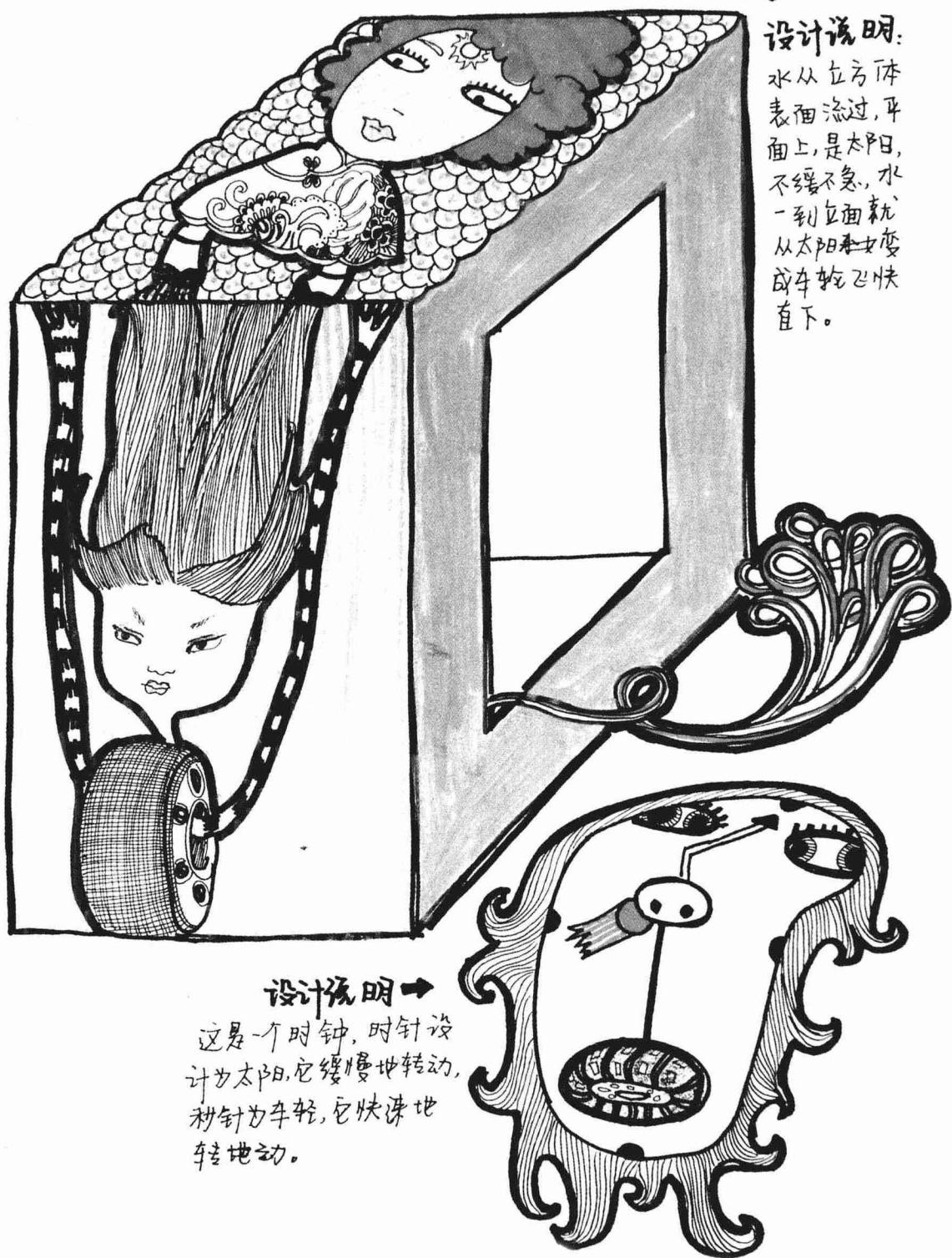
创意说明1

在车轮上加上汽车的排气系统
翅膀来体现车子飞速前进
的状态,表达了“快速”

创意说明2: 在烈日的照射下,漏气的
车轮艰难地在沙漠中前
进,表现了“缓慢”

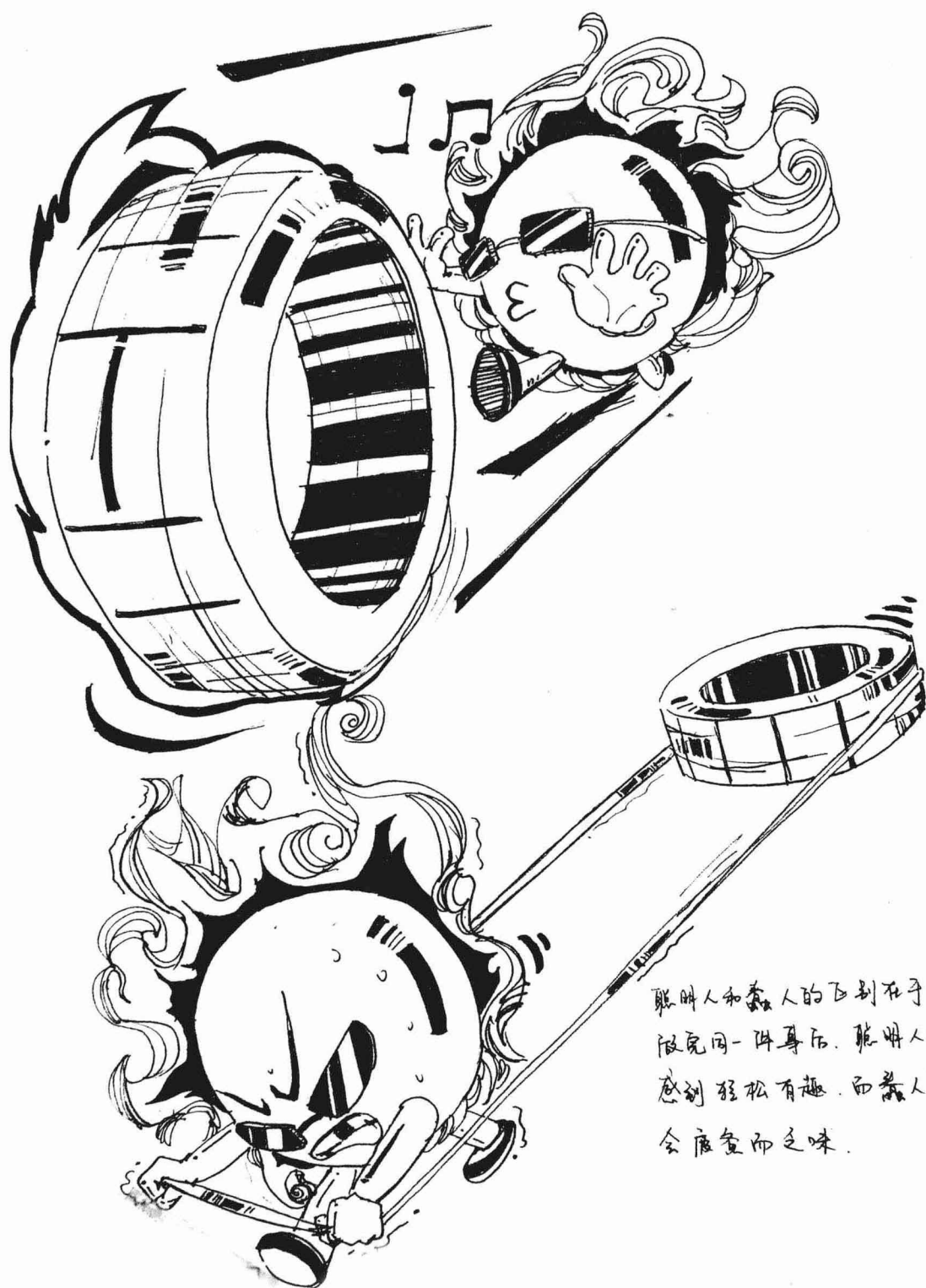

设计说明:

水从立方体
表面流过,平
面上,是太阳,
不缓不急,水
一到立面就
从太阳变
成车轮飞快
直下。

设计说明→

这是一个时钟,时针设
计为太阳,它缓慢地转动,
秒针为车轮,它快速地
转动。

聪明人和蠢人的区别在于
做完同一件事后，聪明人会
感到轻松有趣，而蠢人则只
会疲惫而乏味。

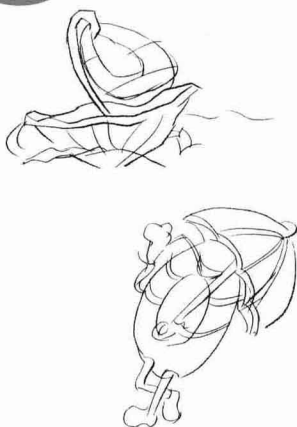
3.2 偷梁换柱，巧妙替换图形

既然是对于想象力的考察，就要敢于在创意速写中运用图形替换的方法。结构的替换、材质的替换，甚至于语意的替换，“张冠李戴”的妙用定会增加不少创造力。其中，同构图形是创意速写中最为常用的方法之一。在同构的使用上需要注意物体间的共性，即造型或含义上的联系。例如2008年“太阳”和“车轮”的命题，部分考生就利用了“圆”作为两者的共同点，来大做文章。以下图为例，画中利用倒放的太阳伞构成一只小船，将游泳圈构成船帆，取得了较好的创意效果。

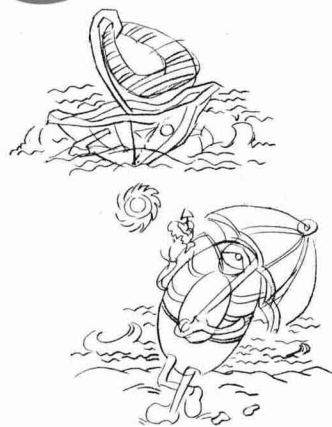
STEP1

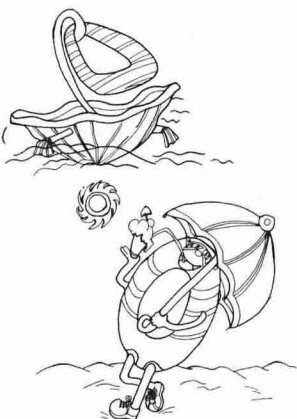
STEP2

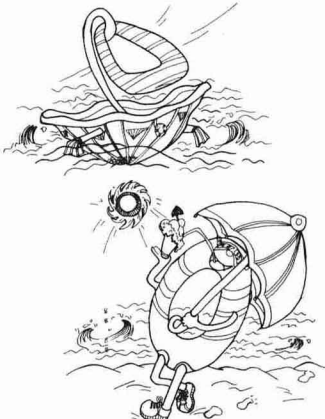
STEP3

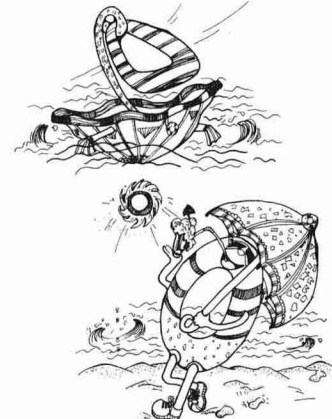
STEP4

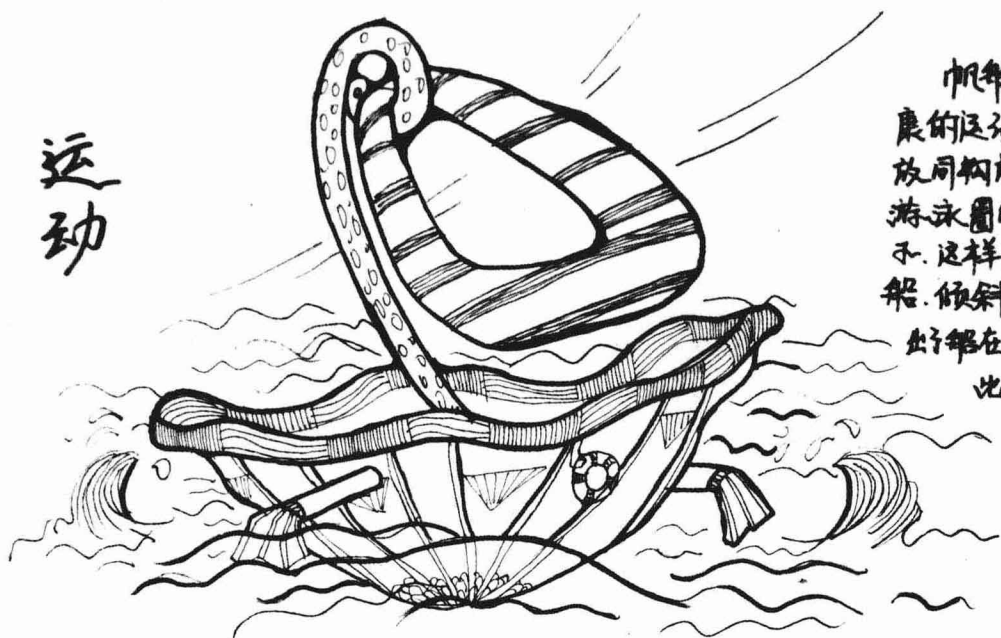
STEP5

STEP6

运动

帆船是一项很健康的运动。将太阳伞倒放同构成一艘船，也将游泳圈同构成帆的样子，这样组成了一艘帆船。倾斜的船身体现出了船在海中航行，由此体现“运动”之意。

休闲就是放松，无忧无虑。将游泳圈拟人化，撑着太阳伞喝着冷饮，漫步走在沙滩上，由此体现出了放松、无忧无虑的休闲之情趣。

休闲

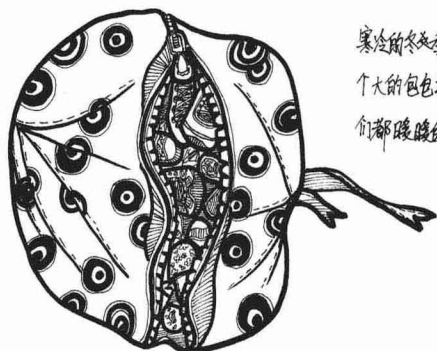
创意说明：地球是一个大花瓶，万生物物都由此生长，烟囱是花瓶口，树是生长出的结果。

1. 生机：花瓶中生长出了希望，树上的果实又是新的地球，生机勃勃。
2. 污染：树上结不出果实了，花瓶快碎，垃圾、废气环绕着地球。

发梳

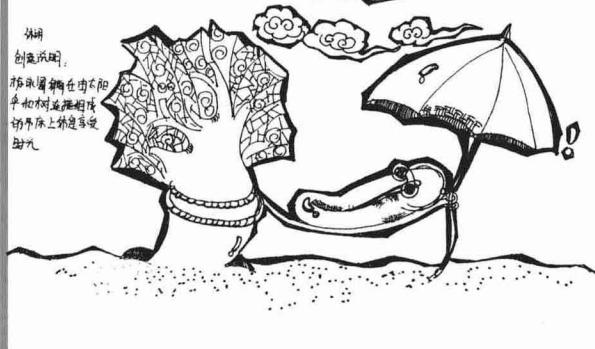
把帽子当作一个大的遮阳伞，
鞋子们在炎热的夏季出汗时
可在遮阳伞中渡过。

寒冷的冬季，帽子变成了一个大的包包把冷的鞋子
们都暖烘烘的包裹进去！

运动：在帽成明
太阳中骑着车，在阳光下
骑着车，在阳光下骑着车，在阳光下骑着车。

休闲
创意说明：
在帽成明，在阳光下骑着车，在阳光下骑着车，在阳光下骑着车。

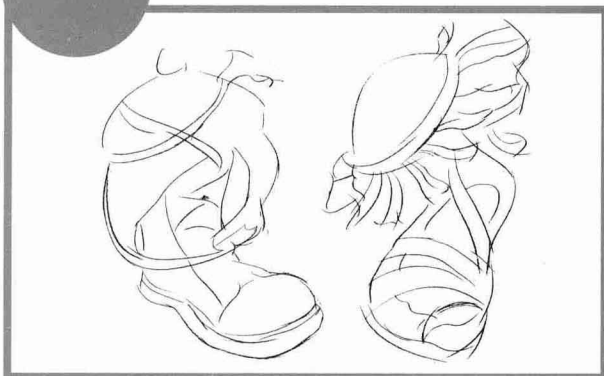
3.3 形意相似, 探寻视觉发散

创意速写命题中所给的形或物往往抽象而单一, 如何才能找到创意的突破口? 探寻它们造型和语意上的相似之处, 运用发散思维来突破创意。以“鞋”的表现为例, 主要考察考生对不同种类、不同功能、不同环境中鞋的想象力。因此, 考生在考前对于生活学习中日常用品需要多加发散式训练, 达到“举一反三”的效果, 充分开拓联想能力。

STEP1

STEP2

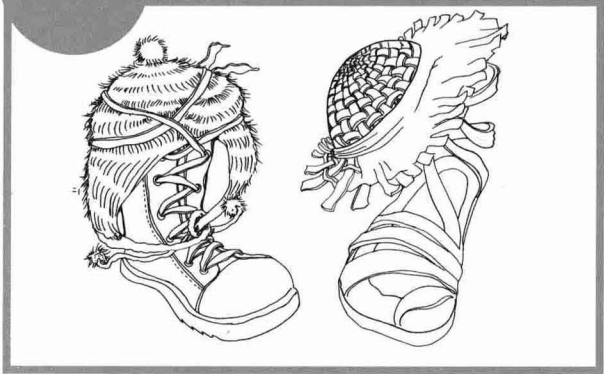
STEP3

STEP4

STEP5

STEP6

