

北京电影学院动画学院 教学参考图例

(适用本科一、二年级)

培养学生观察力、表现力和生动的艺术创作能力

动画素描

主编◎孙立军 编著◎李一冰

后记

2006年第六届动画节颁奖典礼孙立军院长(左一)祝贺获奖者

2006年第六届动画节颁奖典礼加拿大、香港动画专家为获奖者颁奖

2006年第六届动画节颁奖典礼孙立军院长(中)与中央电视台动画部负责人李剑平(左一)在获奖者颁奖

2006年第六届动画节颁奖典礼会场人海如潮

2006年游戏节颁奖典礼外国专家为获奖者颁奖

动漫产品是深受人民群众特别是广大青少年喜爱的文化产品,在十年内要把我国发展成为世界动漫大国已经成为我们的国策。

2006年4月,国务院办公厅转发了财政部等部门《关于推动我国动漫产业发展的若干意见(国办发[2006]32号)》,提出了推动我国动漫产业快速发展的一系列政策措施。2006年7月,国务院正式批复同意建立由文化部牵头的部际联席会议制度,教育部、科技部、财政部、信产部、广电总局、新闻出版总署等九部门参加,办公室设在文化部。与此同时,2006年8月,中央财政扶持动漫产业发展专项资金的制定工作也在加紧进行。各部门、各地区正在加快推动动漫产业快速发展工作,一些部门与地方还出台了进一步贯彻落实动漫产业快速发展的具体方案,许多企业据此调整了发展战略和计划,动漫产业发展的新局面正在形成。

据政府有关部门统计,到2006年底,全国有1千多所院校开设动画专业课程,在校学生近50万人,计划新开设动画专业的院校和报考动画专业的学生数量仍然不断增长,对动画专业教师的需求、特别是对高素质动画专业教师和优秀动画专业教材的需求不断扩大。

毋庸置疑,这在我国的教育史上是百年不遇的大好机会,教育如何为推动动画产业发展服务,如何让在校学生毕业后有立足之地,教育如何营造和引领中国动画产业新需求,动画产业如何为构建和谐社会服务,在正确路线确定之后,动画专业教师的综合素质和优秀的动画专业教材是关键。

到目前为止,我们已为国内100多所高校的动画专业教师进行了培训,他们在使用由我院优秀教师为主体、近100所动画专业教师参与编写的《“十一五”全国高校动漫游戏专业骨干课程权威教材》的同时,迫切渴望有配套的示范教材《北京电影学院动画学院教学参考图例》。本参考图例《动画素描》是其中一本,由7部分46幅参考图例构成,中年男模特全身写生参考图例3幅,中年女模特全身写生参考图例7幅,老年男模特全身写生参考图例5幅,着衣中年男性肖像写生参考图例5幅,着衣青年女性肖像写生参考图例11幅,着衣男性老人肖像半身写生参考图例9幅,创意人体写生参考图例6幅。

书中丰富的示范图例,对于训练学生从动画专业的角度出发,掌握动态的观察方法,培养敏锐的动态观察能力,快速而准确地捕捉不同角度、不同方位的形象特征和运动动势的能力,不同运动的动势的默写能力,提高概括、夸张和创造形象的能力,对于学生今后直接进入动画创作,大大降低创作动画形象时的难度大有益处。

《动画素描》参考图例由李一冰编写,参与本书资料搜集与整理的人员有路漠、白婕、王昊、郁茜茜、张晓蕾、姚博和罗殷。

借此机会,感谢编写本参考图例系列书的所有老师们,是你们的辛勤劳动、严谨的工作作风和无私的奉献才使得大家的“渴望”变为现实,今后希望能有更多更好的作品我们彼此分享,促进我国的动画教育有一个更大的发展。

孙立军

孙立军,丛书主编
北京电影学院动画学院院长

一套可以让学生快
速掌握动画要领的
辅导书。

21 Century High Education Textbooks for Animation, Comics and Game
“十一五”全国高校动漫游戏专业骨干课程权威教材

北京电影学院动画学院教学参考图例

主 编: 孙立军
策 划: 北京电影学院动画学院
审 定: 动漫游戏专业高等教育教材专家组
责任编辑: 周京艳 赵 武
美术编辑: 周京艳
封面设计: 申 彪
内文设计: 周京艳 申 彪
责任校对: 仁 华 肖新民

图书在版编目(CIP)数据

北京电影学院动画学院教学参考图例 / 张丽等编著.
—北京: 海洋出版社, 2007.7
ISBN 978-7-5027-6808-9

I. 北… II. 张… III. 动画—设计—高等学校—教学参考资料 IV. J218.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 064790 号

教学最前沿

北京电影学院动画学院教学参考图例: 动画素描

主编: 孙立军
编著: 李一冰
出版发行: 海洋出版社
地址: 北京海淀大慧寺路 8 号
邮政编码: 100081
网址: <http://www.wisbook.com>
E-mail: zhoujoy@163.com
电话: 010-62100099 86489673
传真: 010-62174379
印刷: 北京新丰印刷厂
开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/12
印张: 5
版次: 2008 年 1 月北京第 1 版
印次: 2008 年 1 月北京第 1 次印刷
书号: HY-6406
定价: 100.00 元 (全 4 册, 含 1CD)

内容简介

动画素描是高校动画专业必修专业基础课程。本书是国内首部动画素描示范图例专著。

本书由 7 部分 46 幅参考图例构成, 中年男模特全身写生参考图例 3 幅, 中年女模特全身写生参考图例 7 幅, 老年男模特全身写生参考图例 5 幅, 着衣中年男性肖像写生参考图例 5 幅, 着衣青年女性肖像写生参考图例 11 幅, 着衣男性老人肖像半身写生参考图例 9 幅, 创意人体写生参考图例 6 幅。

动画专业新生入学前通过专业课的考试, 具备一定的素描和造型基础。因此, 动画院校的素描课程可以起点高一些, 结合本专业的特殊特点, 以培养学生具备动画创作特点为目的, 为接下来顺利进入专业课程的学习打好基础。动画素描课程教学内容将遵循基本—综合—夸张变化—联想想象的递进顺序进行, 逐步引导学生习惯并掌握形体和动作的塑造方法和原理, 并学会自主地进行再创作, 学习和掌握人与其他事物景物发生联系的绘画方法, 学会收集、体验、和描绘不同现实生活中的生动造型, 作为今后创作的资料来源, 并由此以真实写生为基础上衍生成为加入学生想象与创造的绘画, 使学生根据人物和景物的特征衍生出具有情节化故事性的创作来。

特别说明

与本书配套的教材:

《影视动画素描技法》

策划: 北京电影学院动画学院

编著: 钱明钧

ISBN 978-7-5027-6459-3

出版: 海洋出版社

2006 年 1 月北京第 1 版

联系电话:

010-62113858 62132549 62174379

传真: 86489673

定价: 39.00 元

HY-6295

www.wisbook.com

本书所涉及的一些画面图形, 仅供教学分析借鉴之用, 画面图形的著作权, 属原创者所有, 特此说明, 敬请关注新的出版信息。

《素描》课程教学大纲

课程编号: 112001	课程名称: 素描 (Pencil Sketch)
学分/学时/学期: 2/72/ 第1学期	先修课程:
教学对象: 动画专业本科	课程负责人: 孙立军
课程性质: 动画专业必修专业基础课	

教学目的

因学生在入学前已通过专业课的考试,具备一定的素描和造型基础,因此动画学院的素描课程可以站在一定的高度上,结合本专业的特殊特点,以培养学生具备动画创作特点为目的,为接下来的专业课进行打好基础。

课程将遵循基本-综合-夸张变化-联想想象的递进顺序进行,逐步引导学生习惯并掌握形体的塑造,并学会自主地进行再创造,用具备动画造型特点和故事情景化的眼光去观察和描绘。

教学内容及要求

- 本课程将分成三个大部分,按层次递进关系进行:
1. 使学生掌握所见人物的形象和动作,并能够熟练运用绘画的手段准确地表达出来。进行同一模特同一动作不同角度的写生练习。学会体验、收集和描绘不同的现实生活中的生动造型,作为今后创作资料的来源。
 2. 引导学生在现实人物的基础上,抓住人物特有的特点,进行夸张归纳设计,使描绘人物更加形象化,戏剧化,特征化,并具有动画造型基础。
 3. 进行人物与道具组合的练习,学习和掌握人与其他事物景物发生联系的绘画方法,并由此以真实写生为基础上衍生成为加入学生想象与创造的绘画,使学生根据人物与景物的特征衍生出具有情节化故事性的创作出来。

课程安排如下

周次	内容	学时 (小时)		备注
		讲授	实习	
1	人体解剖与透视知识 (骨骼与肌肉)	2	2	
2	人体解剖与透视知识 (不同年龄、性别的人的结构特点)	1.5	2.5	
3	人物半身像写生	1	3	
4	人物半身像写生	1	3	
5	人体写生 (男人)	1	3	
6	人体写生 (女人)	1	3	
7	人体写生 (老年人)	1	3	
8	着衣人物肖像写生 (男人)	1	3	
9	着衣人物肖像写生 (女人)	1	3	
10	着衣人物肖像写生 (老年人)	1	3	
11	人物特征夸张化练习	1	3	
12	人物特征夸张化练习	1	3	
13	人物特征夸张化练习	1	3	
14	人景结合写生	1	3	
15	人景结合的形象及衍生	1	3	
16	人景结合的形象及衍生	1	3	
17	人景结合的形象及衍生	1	3	
18	期末作业总结分析	4		

总共 72 学时, 其中讲授 22.5 学时, 实习 49.5 学时

教学方法

绘画是实践性很强的学科，贵在要“拳不离手，曲不离口”。因此在老师口传面授的基础上，主要还是要让学生亲自动手画。

1 每次课程一开始 30 分钟至 1 小时，教师扼要讲述相关基础理论和经验要点；课后根据作业情况和出现的问题讲评半小时。

2 依据实际情况，部分课程，教师作示范步图及图片作品启发学生。

3 在学生画画时，教师流动观察，随机逐个帮学生改画并讲解答疑。

4 教师利用课间模特休息时，巡视学生作品，整体作绘画过程点评。

5 课前、课后、课间辅助展示往届学生与本次课程相关的优秀习作。

实践教学内容及要求

素描课的实践教学内容主要是围绕人物为主的写生训练，包括肖像写生，人体写生及人景结合写生。

课上写生训练对于学生理性掌握深刻的造型能力来讲非常重要，可以允许我们在较为充裕的时间内对对象作较为深入细致的反复研究和描绘，以取得对所描绘对象的规律性认识并掌握较全面的表现对象的能力。

室内写生主要以画人为主要研究对象，在动画片中，人类永远是主角，即使是动物，也常使用拟人化手法来表现。这就要求我们善于运用素描的手段，经过长期的观察与磨练，对人的骨骼、肌肉、形体形态、人与空间的关系有深入的了解后，快速和准确地去塑造人物的形象。同时，要训练学生在同一模特同一动态的基础上，从不同方向不同角度进行观察绘画，为之后动画造型设计的立体化打好基础。

人体绘画写生是人物素描练习的基础课程，在人体写生课程中，可以通过对实体模特的练习，使学生了解和掌握不同年龄、性别的人的体态特征，以达到在下一步着衣人物写生练习中，仍能够以人体基本骨骼肌肉结构为根本，细化外部特征，熟练绘画。

画人不能只凭写生，还要依据合理的想象来作画，才能学会画人的技巧，才能进一步进行创作。画人之前，要有一个画什么的明确概念，要考虑所画的人具有什么动作，学生应该从不同的角度去观察研究人体的动势和姿态。同步回顾和应用前面学过的各种造型知识，比如透视、解剖、明暗之类。学会表现出人体在空间、运动时的三维立体感，而不是画得像剪纸一样贴在画面上那样平板单调。还要了解人体运动是一个变化过程，通过人体解剖和结构、用透视的原理来了解人体、掌握正确的绘画方法，对人体结构、块面、动态规律所产生的相互关系有正确的认识和描绘。把人体画得令人信服，最终可以达到彻底脱离模特，凭空想象就能设计出任何视角下各种动作的人体。

对于形象特征的把握和夸张化练习是紧密结合动画专业特点的一部分教学内容。要训练学生自觉甚至是刻意的去提炼一个形象地特点，对模特特征的把握有助于学生在人物刻画上的多样化，能够在今后的造型设计课程中创作出形象鲜明有特点的动画人物。对于形象的特征，引导学生加入一些漫画的手法进行夸张夸大的描绘，使学生及早思考如何使创作出来的造型生动形象有趣。

人与景物组合写生是相对深入化、复杂化的一部分学习内容。首先对景物的刻画中蕴含着构图、色彩、质感、肌理等绘画造型手法的学习。作为动画专业学生，不仅要学会掌握静物写生技法，还要学会设计静物。因为在以后的动画设计中，大到一艘战舰，小到一件兵器、首饰，都要进行一番设计。这些能力的培养，大多来自静物写生，在训练过程中，不仅要掌握普遍造型共性，更重要是创造力的培养，尤其要不乏趣味性。人与景物的结合写生可以首先以实景写生为基础，逐步培养学生在观察实体模特、物品及景物的基础上进行联想创造，发挥想象空间，进行再创作。通过这样有目的性的教授及练习，培养学生在动画造型方面的能力，即对整个情景画面的掌握。

考核方式

素描课程考试为开卷形式，评分按百分制，考核的标准是以每次随堂写生作业和课余练习的作业占总分评定的 50%，期末所交的最终考卷作品占总分的 50%。评判标准从质（画面效果）和量（作业数量）两各方面综合去衡量，同时也兼顾每个学生在一学期作业中反映出的进步幅度及学习的认真态度作参考。其中考勤也作为评分标准，3 次迟到算作一次旷课，每次旷课扣除总分的 30%，依次递减。所交作业要完整且装帧精美，每学期结束时要进行一次教学成果展示，优秀作品将有机会出版，有条件时还要举办学生素描作品展。

丛书序

北京电影学院动画专业教育经过多年的教学积累和实践总结，逐步形成了一套行之有效、具备突出特点的课程安排和教学体系。为了让我们积累的一些教学经验与更多的兄弟院校分享，为了动画人才能够在更为系统和科学的教育中茁壮成长，从而培养更多更好的优秀动画工作者，从2002年开始，我们组织了上百名以北京电影学院动画学院为主体的优秀教师和国内外专家、教授（其中大多都经历过大量的动画创作实践并且参与了动画教学，具备着丰富的教学经验和个人积累），编写并出版和发行了《“十一五”全国高校动漫游戏专业骨干课程权威教材》，在国内和国际产生了十分热烈的反响，深受政府有关主管部门的高度赞誉和广大高等院校动画专业师生的特别青睐。从组织的人力、物力、规模以及时间的投入等角度来说，本套动画教材可以说是中国有史以来最全面的、最大型的、最权威的动画教材。与此同时，广大动画专业师生迫切渴望得到《北京电影学院动画学院教学参考图例》配套教学使用。

《“十一五”全国高校动漫游戏专业骨干课程权威教材》的主导思路是将理论建设和实践操作相结合，强调优秀动画作品的理论总结和动画创作的可操作性两个方面，关注当前各国动画的最新发展，将动画的创作理念、艺术创作方式和科技手段等方面有机结合，内容包含了动画创作和各种基础训练、专业训练、各类技法以及动画的影片分析、动画剧作训练、动画大师研究……所以在规模上、系统性上都是我国动画教材的首创，我们本着“依靠理论来指导实践，依靠实践来丰富理论”的整体设想，在如何突出整个教学体系与课程安排的角度上编写了本系列教材。同时《北京电影学院动画学院教学参考图例》对于动画专业教师在使用和讲解本教材的同时教学作示范指导、开阔视野、启迪智慧和享受专业训练的乐趣。

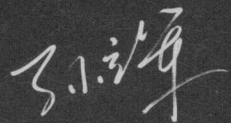
《北京电影学院动画学院教学参考图例》第一批4册：《动画素描》、《下乡写生》、《动态造型》、《运动规律》。本系列教材在突出互动性、实用性和愉悦性的同时，坚持“观念新、写法新、实例新”的理念，突破死板和教条的语言，用图例将从基础到不断深化的过程体现得活泼而生动，突出最新的实例来指导教学，拉近知识与生活的距离，让学生在接受专业训练中以最简单的方式获得知识。

整套系列教材从整体策划、收集整理资料，到作者撰写、编辑出版，历时多年，工程浩大，凝聚了许多人的心血，处处体现了工作者脚踏实地的严谨作风，表现出对中国动画教育事业的执著热情。在此，我再次感谢为本套教材付出劳动和努力的每一个人！真诚感谢他们为中国动画教育所做的卓越贡献。

衷心希望此套系列丛书能够在一定程度上实现“推动我国动画教育的纵深发展，促进我国动画人才的成熟壮大，开创我国的动画创作更为辉煌的局面”的目标，作出我们力所能及的贡献。

当然，由于时间的紧迫以及动画本身创作的复杂性，在编写过程中肯定存在着诸多的不足和纰漏，恳请广大专家、同行批评指正。

本系列丛书不仅可以作为高等院校动画专业的专业教材的辅导书，同时也适合动画公司的创作人员以及动画爱好者自学使用。

孙立军，丛书主编
北京电影学院动画学院院长

目录

Contents

1. 人体写生（中年男人）参考图例 3 幅	7
2. 人体写生（中年女人）参考图例 7 幅	11
3. 人体写生（老年男人）参考图例 5 幅	19
4. 着衣人物肖像写生（中年男人）参考图例 5 幅	25
5. 着衣人物肖像写生（青年女人）参考图例 11 幅	31
6. 着衣人物肖像写生（老年男人）参考图例 9 幅	43
7. 人景结合的想象及衍生参考图例 6 幅	53
后记	60

人体写生（中年男人）

参考图例 3 幅

● 教学目的和要求：

深入掌握全身人物素描肖像的画法，对比性别、年龄等不同因素下人体的特征。本节课着重讲授男人体的结构特征。

● 教学内容提要：

结合模特和图片等材料进行对比讲解，让学生根据男性模特进行练习，并掌握男人体的基本结构和形态特征。根据人体解剖结构，可将人体各个局部形状概括理解成具有相应特征的几何体，如立方体、球体、圆柱体等。在解剖的基础上进一步研究由骨骼、肌肉所构成的人的基本形体结构。

课前教师讲授和示范40分钟，学生动手画3小时，结尾教师根据作业讲评20分钟。

● 教学重点和难点：

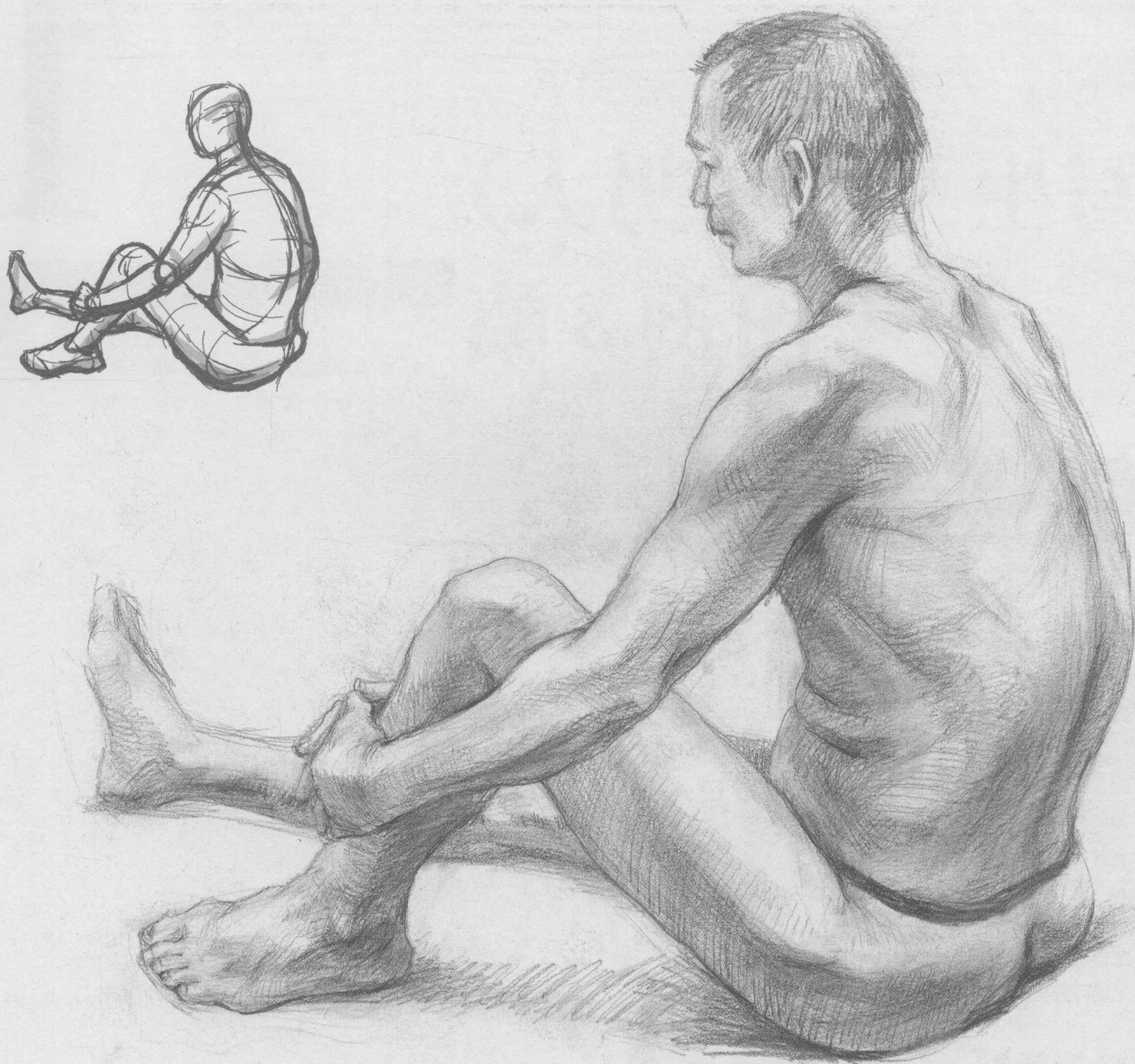
掌握男人体的结构特征，并能准确绘画。

掌握以分块的方法解构人体素描。

● 作业布置与要求：

1. 课后练习男模特3张。
2. 作业统一标准为8开或4开素描纸，材料不限。

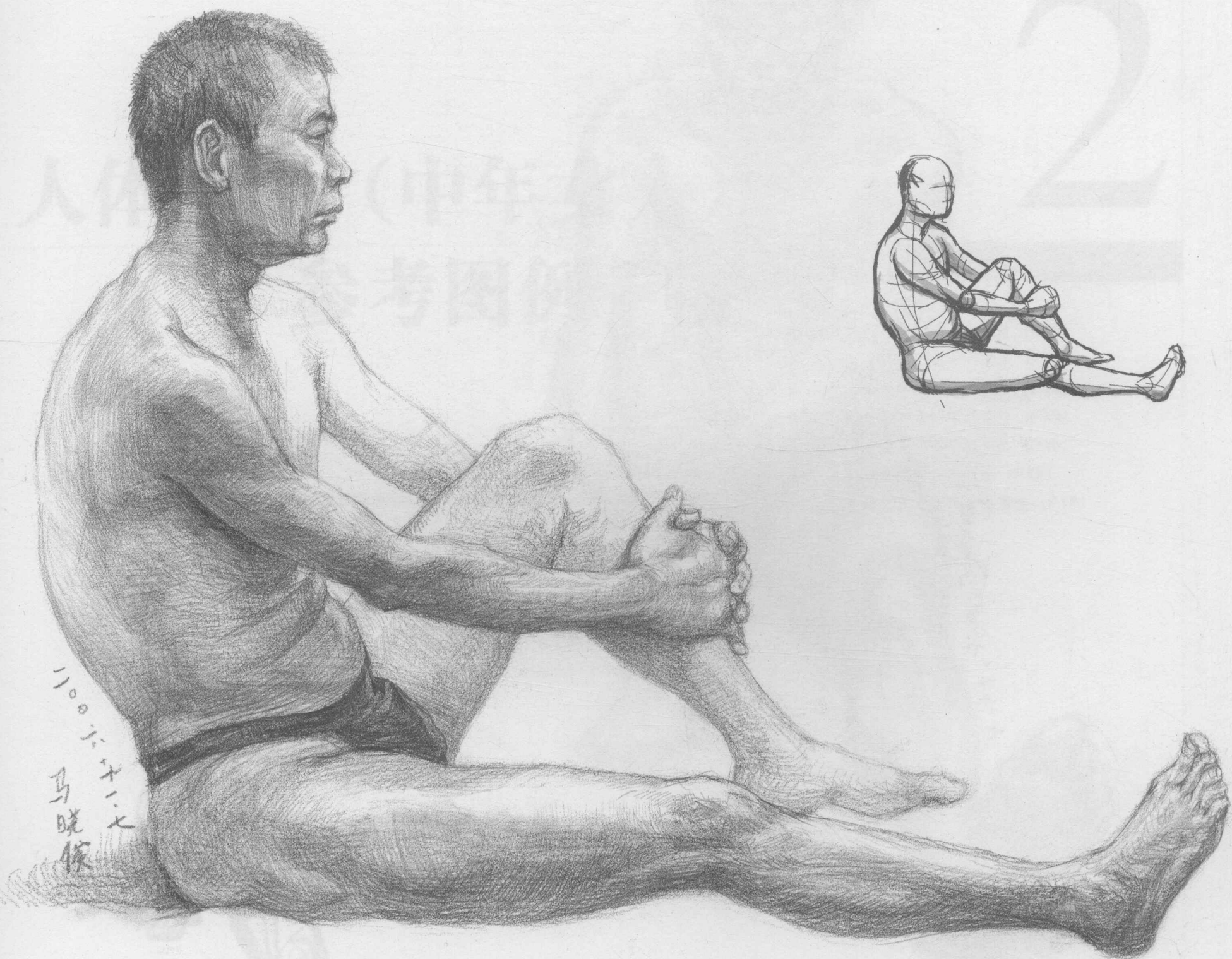
1. 右侧身坐式男模特全身写生（P8）
2. 左侧身坐式男模特全身写生（P9）
3. 正面坐式男模特全身写生（P10）

2006.11.7
王嘉伟

1. 右侧身坐式男模特全身写生

本例对骨骼和肌肉的掌握，是人体写生最基本的要求。

2. 左侧身坐式男模特全身写生

本例对于前景后景和虚实关系着重描绘，使得画面有节奏感，重点突出、黑白灰关系协调。

3. 正面坐式男模特全身写生

本例结构严谨，对肌肉的刻画很到位，男性的体态特征表达得也很完整，形象刻画很传神。

人体写生（中年女人）

参考图例 7 幅

● 教学目的和要求：

本节着重讲述女人体的基本形态特征，并通过模特写生使学生们熟练掌握其要领。

● 教学内容提要：

结合上节课所学内容，对比男人体特征，结合模特和图片等辅助工具，讲解女性人体的结构和形态特征，并通过课上练习、作业情况进行总结，讲解。教师讲授和示范半小时、学生动手画 3 小时，结尾讲评半小时。

● 教学重点和难点：

掌握女人体的结构特征，并能准确绘画。

● 作业布置与要求：

1. 课后练习女模特写生 3 张。
2. 作业统一标准为 8 开或 4 开素描纸，材料不限。

1. 右侧身躺卧女模特全身写生 (P12)
2. 右侧身坐式女模特全身写生 (P13)
3. 左侧身坐式女模特全身写生 (P14)
4. 右侧身卧地女模特全身写生 (P15)
5. 左侧身坐式女模特全身写生 (P16)
6. 正背坐式女模特全身写生 (P17)
7. 右侧身站立式女模特全身写生 (P18)

1. 右侧身躺卧女模特全身写生

本例体积感强烈，画面完整，结实有力。对形象的刻画很到位，绘画也张弛有度，松紧有节奏感。腰部的刻画比较细致到位。

二〇〇六、十二、三十 王嘉伟

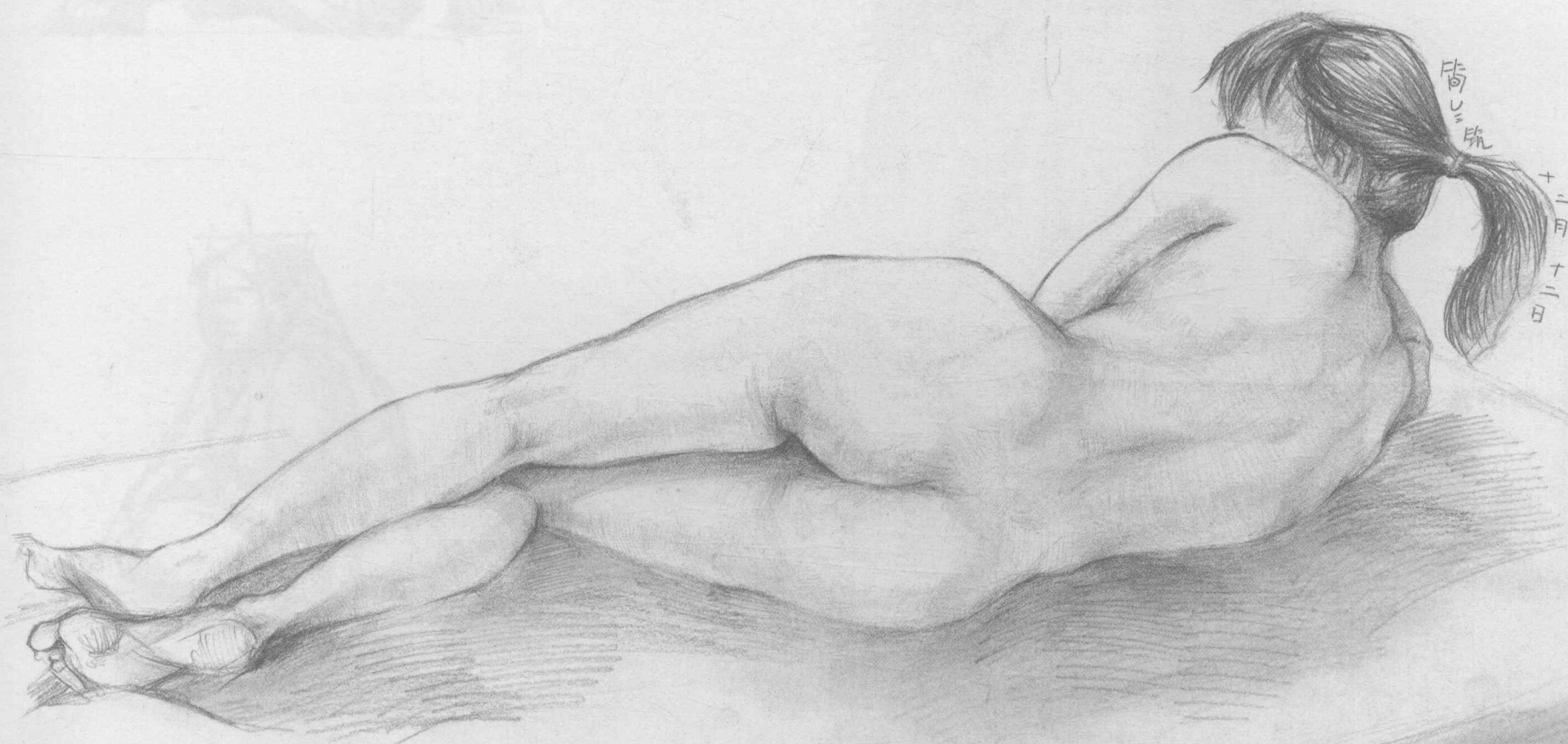
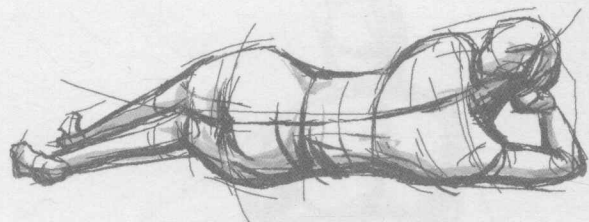
2. 右侧身坐式女模特全身写生

本例对人体肌肉的质感刻画很有张力，整个女人体很饱满。但是人物形象没有抓准，手的比例有问题。

3. 左侧身坐式女模特全身写生

本例比例准确，女人体的丰满质感表现到位。但是主次不明显，前景的脚部和小腿应多些刻画，拉开空间感。

4. 右侧身卧地女模特全身写生

本例腰部及臀部的刻画十分到位，但头部和脚部过于简单，对环境的刻画略显简单，空间感不足。