

动画素描实训

Pencil Sketch in Film and Video Animation

学 校 _____

班 级 _____

姓 名 _____

目录

动画素描
实训
Pencil Sketch in
Film and Video Animation

第二章 观察方法与训练方法 P2

实训 2-1 石膏几何体素描 P2

实训 2-2 人物慢写 P3

实训 2-3 人物动态速写 P4

实训 2-4 人物动态默写 P5

第三章 透视规律与空间塑造 P6

实训 3-1 场景透视素描 P6

实训 3-2 多种几何形体组合素描 P7

实训 3-3 美第奇头部石膏像素描 P8

第四章 素描绘制材料、工具和造型技法 P9

实训 4-1 面造型法的人物素描 P9

实训 4-2 线造型法的人物素描 P10

实训 4-3 线面结合造型法的人物素描 P11

实训 4-4 黑白造型法的人物素描 P12

第五章 素描绘制原则与步骤 P13

实训 5-1 “从形出发”绘制肖像 P13

实训 5-2 “从形出发”绘制风景画 P14

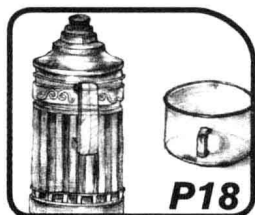
第六章 静物素描 P15

实训 6-1 组合静物素描(陶瓷/水果/布) P15

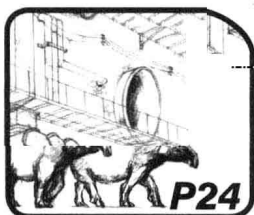
实训 6-2 组合静物素描(皮革/金属/布) P16

实训 6-3 组合静物素描(玻璃/水果/布) P17

实训 6-4 动画道具素描 P18

动画道具素描

动物运动动作素描

第七章 场景素描 P19

实训 7-1 自然风景素描 P19

实训 7-2 建筑物素描 P20

实训 7-3 下乡风景写生 P21

实训 7-4 动画场景素描 P22

第八章 动物素描 P23

实训 8-1 动物动态写生 P23

实训 8-2 动物运动动作素描 P24

实训 8-3 拟人化手法绘制动物 P25

实训 8-4 动画动物素描 P26

第九章 人物素描 P27

实训 9-1 人头骨模型的默写 P27

实训 9-2 人体默写 P28

实训 9-3 男人体写生 P29

实训 9-4 女人体写生 P30

实训 9-5 人物动态素描 P31

实训 9-6 石膏全身像写生 P32

实训 9-7 着衣人物素描 P33

实训 9-8 夸张变形的肖像写生 P34

实训 9-9 夸张变形的女人体素描 P35

实训 9-10 动画人物素描 P36

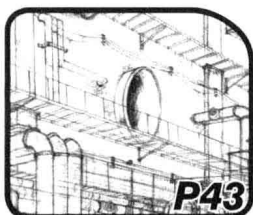
第十章 动画素描实践与创作 P37

实训 10-1 命题创作 P37

实训 10-2 动画片《天坑》创作赏析 P43

夸张变形的肖像写生

动画片《天坑》创作赏析

第二章 观察方法与训练方法

实训 2-1 石膏几何体素描

一、实训内容 在画室中摆一组复杂的石膏几何形体组合，安排好光线和写生角度，尝试用整体分析的方法来表现和描绘。

二、实训要求 根据图 2-1 提供的参考流程图，完成一组石膏几何体素描。要求全部过程始终从整体出发，逐步深入，细致刻画结构、色调的重点部分，做到主次分明，把握画面的整体效果。

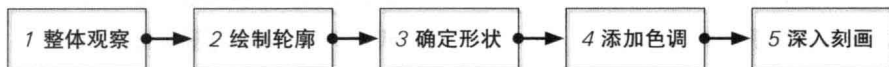

图2-1 “整体观察”法绘制石膏几何体的参考流程图

三、实训目的 熟练掌握“整体观察”法绘制几何体的方法和步骤。

四、绘制工具 铅笔、橡皮、素描纸。

五、参考范画 本实训参考范画见图 2-2，参考步骤见配套教材 29 页。

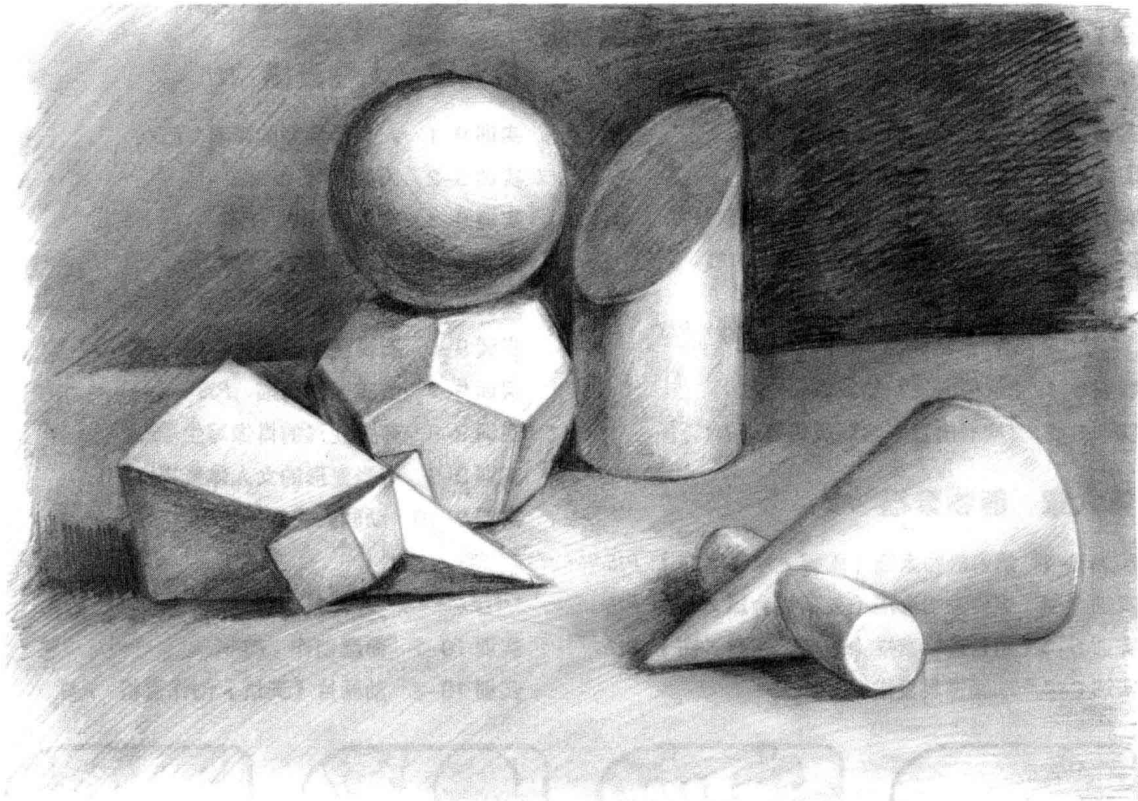

图2-2 石膏几何体素描 / 黄亮

构图适中，造型准确，做到主次分明，光源统一，有透视，有黑白灰关系。

自定义

用时

实训 2-2 人物慢写

- 一、实训内容**
选择身边熟悉的亲戚、朋友或模特进行慢写写生练习，主要关注人物特征的详细刻画和形体的研究。
- 二、实训要求**
根据图 2-3 提供的参考流程图，练习人物慢写。要求对人物形体结构、骨骼肌肉等进行细致地描绘和表现，抓住人物的神情气质、性格特征，研究形象与本质的变化规律，用笔肯定，培养不改、少改并生动地表现对象的能力。

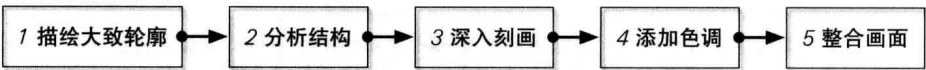

图2-3 人物慢写的参考流程图

- 三、实训目的**
熟练掌握慢写人物的素描技法。
- 四、绘制工具**
铅笔、橡皮、素描纸或速写本。
- 五、参考范画**
本实训参考范画见图 2-4，参考步骤见配套教材 34 页。

图2-4 人物慢写 / 王华祥

评分标准	能理解人物的形体结构，抓住人物特征，人物神态表现生动，对脸部、手脚和主要衣纹进行刻画。	用时	自定义
-------------------	---	-----------------	-----

实训 2-3 人物动态速写

一、实训内容 关注身边的生活，进行大量的速写训练，无论是人物还是景物都是描绘的目标，尤其要多画人体动态习作。

二、实训要求 根据图 2-5 提供的参考流程图，自己动手练习人物速写。要求在较短时间内用简练的表现手法描绘出对象的主要特征，注重总结规律和经验，以便做到“举一反三”。绘制时，抓住人物的主要动态，运用解剖结构和运动规律，分清画面的主次，用线要流畅。

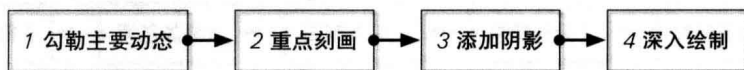

图2-5 人物动态速写的参考流程图

三、实训目的 熟练掌握用速写的技法素描人物，能脱离写生，创作出合理、富有想象力和表现力的形象及空间的方法和步骤。

四、绘制工具 铅笔、橡皮、素描纸或速写本。

五、参考范画 本实训参考范画见图 2-6，参考步骤见配套教材 41 页。

图2-6 人物动态速写

评分标准

人物运动规律正确，造型生动，主次空间的处理得当，线条要求流畅。

用时

自定义

实训 2-4 人物动态默写

一、实训内容 对身边比较熟悉的人物和景物进行刻意观察与记忆，要善于总结和推理造型，然后作大量的默写训练。

二、实训要求 根据图 2-7 提供的参考流程图，绘制一幅人物动态默写。要求仔细观察对象，深入理解形体结构，分析形体间的内在联系及区别并准确地记忆，然后比较正确地默写出对象的神态。

三、实训目的 熟练掌握用默写的技法描绘人物动态，具有积累形象、培养形象思维、丰富想象、加深理解的作用。

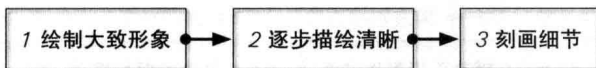

图2-7 人物动态默写的参考流程图

四、绘制工具 铅笔、橡皮、素描纸或速写本。

五、参考范画 本实训参考范画见图 2-8，参考步骤见配套教材 46 页。

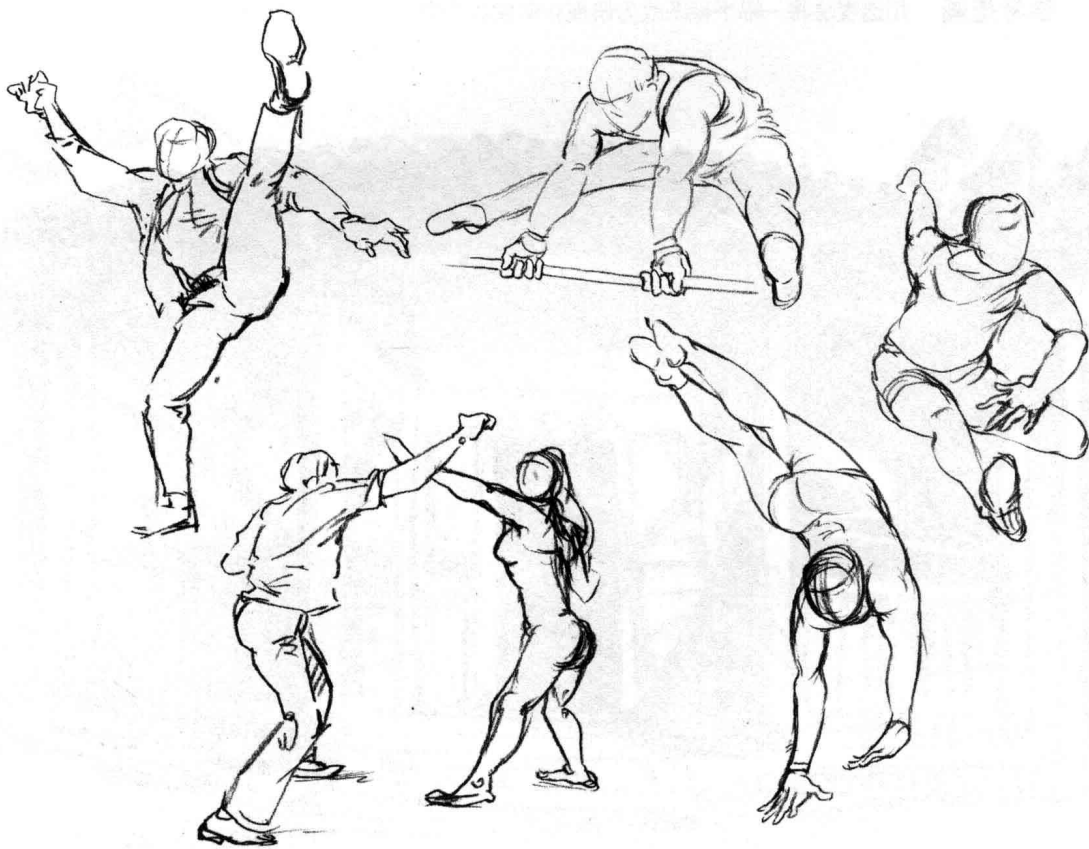

图2-8 人物动态默写

评分标准

人物与场景的透视关系要求一致，人物动作表现自然，有一定的细节刻画。

用时

自定义

第三章 透视规律与空间塑造

实训 3-1 场景透视素描

一、实训内容 运用透视法在二维平面表现出真实的三维空间,能在头脑中形成立体空间,并转换平视、俯视和仰视角度。

二、实训要求 根据图 3-1 提供的参考流程,将图 3-2 中平视角度的场景图分别改绘为俯视角度和仰视场景画面,并提出绘制参考步骤及各步骤效果图。

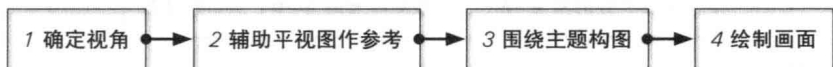

图3-1 场景透视素描的参考流程图

三、实训目的 熟练掌握用透视的原理绘制场景图的流程和步骤。

四、绘制工具 铅笔、橡皮、素描纸或速写本。

五、参考范画 用透视法将一幅平视图改为俯视和仰视场景图。

图3-2 平视角度的场景图 / 陈扬

评分标准

透视准确,画面风格统一,能塑造出立体空间感。

用时

自定义

实训 3-2 多种几何形体组合素描

一、实训内容 用立方体、圆球体、圆柱等几何形体组合写生或用相似的、自己制作的物体代替，感受运用几何形体来观察物体的好习惯，并研究和掌握透视规律、三度空间及明暗调子变化的规律。

二、实训要求 根据图 3-3 提供的参考流程图，自己动手绘制一组多种几何体组合素描（可参考图 3-4）。要求全部过程始终从整体出发，逐步深入，细致刻画结构、色调的重点部分，做到主次分明，把握画面的整体效果，并提供绘制参考步骤及各步骤效果图。

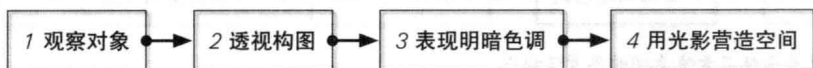

图3-3 多种几何形体组合素描的参考流程图

三、实训目的 熟练掌握运用透视规律、三度空间及明暗调子变化规律绘制多种几何体组合素描的方法和步骤。

四、绘制工具 铅笔、橡皮、素描纸。

五、参考范画 本实训参考范画见图 3-4。

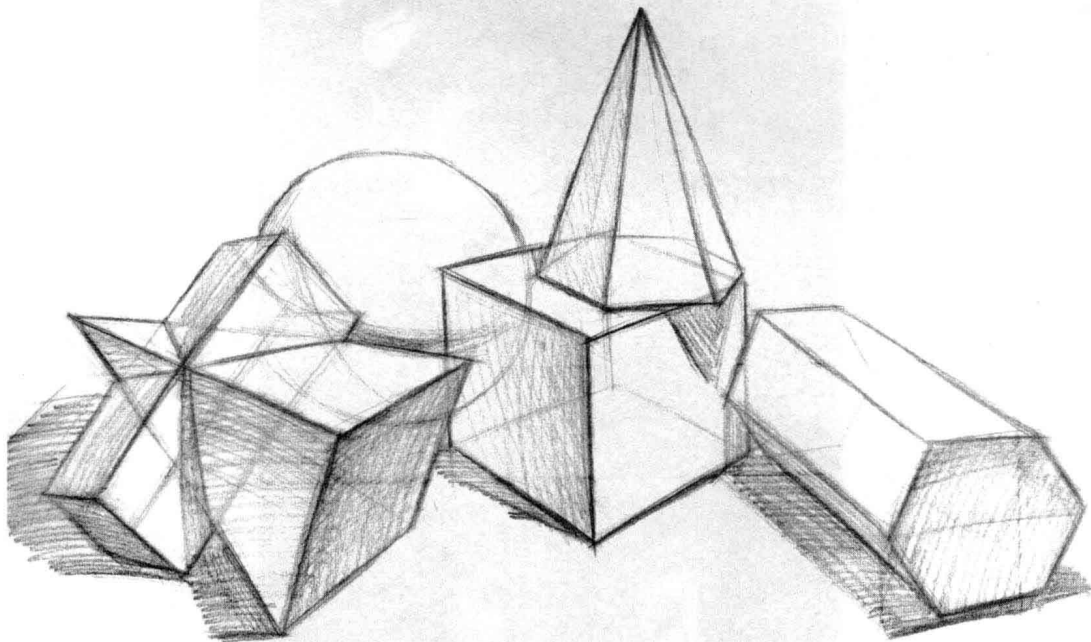

图3-4 多种几何体组合素描 / 蔡舜

物体与物体之间的比例空间关系准确，构图稳定，黑白灰关系明确。

用时

自定义

实训 3-3 美第奇头部石膏像素描

一、实训内容 用明暗的三面五调的知识绘制一幅美第奇头部石膏像素描，并和原雕像作比较，体会感受块面的存在。

二、实训要求 根据图 3-5 提供的参考流程图，绘制一幅美第奇头部石膏像素描。要求着重复习三面五调的素描知识，充分表现出美第奇头部石膏像的立体感。

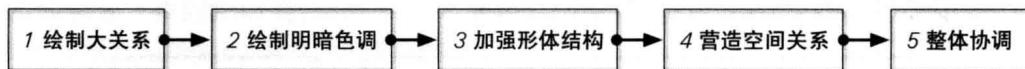

图3-5 美第奇头部石膏像素描的参考流程图

三、实训目的 熟练掌握用三面五调的知识绘制人物石膏像素描的方法和步骤。

四、绘制工具 铅笔、橡皮、素描纸。

五、参考范画 本实训参考范画见图 3-6，参考步骤见配套教材 62 页。

图3-6 美第奇头部石膏像素描 / 黄亮

大形准确，视觉层次拉开，细节刻画深入。

自定义

第四章 素描绘制材料、工具和造型技法

实训 4-1 面造型法的人物素描

一、实训内容 用面造型法绘制一幅人物素描。

二、实训要求 根据图 4-1 提供的参考流程，用面造型法绘制一幅人物素描。要求通过对光线照射在客观物象上的直接外在感觉的描绘，来达到表现物象的目的。用写实的手法再现客观事物的形态，同时进行艺术的强化处理，传达出对象的精神气质特征。

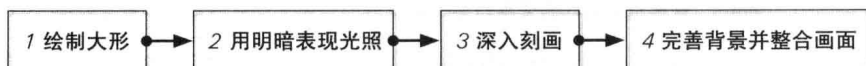

图4-1 面造型法的人物素描的参考流程图

三、实训目的 熟练掌握用面造型法进行人物素描的方法和步骤。

四、绘制工具 铅笔、橡皮、素描纸或速写本。

五、参考范画 本实训参考范画见图 4-2，参考步骤见配套教材 75 页。

图4-2 面造型法的人物素描 / 黄亮

评分标准

在正确的结构点上塑造面，确保面与面之间关系的整体性。

用时

自定义

实训 4-2 线造型法的人物素描

一、实训内容 用线造型法绘制一幅人物素描。

二、实训要求 根据图 4-3 提供的参考流程，用线造型法绘制一幅人物素描。要求用线条作画，从形体的内在结构观察，抓住形体的本质特征，用简练的线条勾画出物体的主要结构和形体透视变化。注意用线的轻重缓急、抑扬顿挫，充分体现物体的形象特征，画面简洁明快。

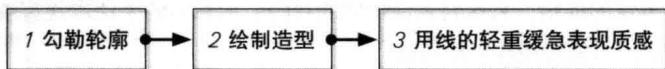

图4-3 线造型法的人物素描的参考流程图

三、实训目的 熟练掌握用线造型法进行人物素描的方法和步骤。

四、绘制工具 铅笔、橡皮、素描纸或速写本。

五、参考范画 本实训参考范画见图 4-4，参考步骤见配套教材 80 页。

图4-4 线造型法的人物素描 / 黄亮

评分标准

线条能表现出足够的空间和结构关系，线条的疏密处理得当。

用时

自定义

实训 4-3 线面结合造型法的人物素描

一、实训内容 用线面结合造型法绘制一幅人物素描。

二、实训要求 根据图 4-5 提供的参考流程，用线面结合造型法绘制一幅人物素描，要求避免生搬硬套“规律”，综合运用线、面等多种造型因素，既可以以线表现形体透视为主，结合明暗的前实后虚塑造立体空间；也可以以描绘明暗为主，结合线条表现轮廓结构，强化立体空间关系。

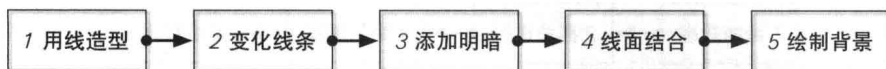

图4-5 线面结合造型法的人物素描的参考流程图

三、实训目的 熟练掌握用线面结合造型法进行人物素描的方法和步骤。

四、绘制工具 铅笔、橡皮、素描纸或速写本。

五、参考范画 本实训参考范画见图 4-6，参考步骤见配套教材 82 页。

图4-6 线面结合造型法的人物素描

线与面的处理能融合在整体关系里，线与面所占的比重合理。

自定义

实训 4-4 黑白造型法的人物素描

一、实训内容 用黑白造型法绘制一幅人物素描。

二、实训要求 根据图 4-7 提供的参考流程，用黑白造型法绘制一幅人物素描。要求遵循“以少胜多”的黑白艺术创作原则，用最简练的语汇表达丰富的内容。运用对比、调和的法则，使画面在统一中寻求变化。将画面中具有相同点的视觉元素有序地组织起来，产生如音乐节拍般的节奏。

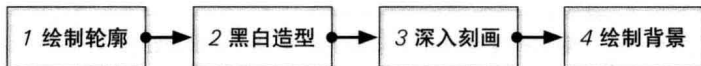

图4-7 黑白造型法的人物素描的参考流程图

三、实训目的 熟练掌握用黑白造型技法进行人物素描的方法和步骤。

四、绘制工具 铅笔、橡皮、素描纸或速写本。

五、参考范画 本实训参考范画见图 4-8，参考步骤见配套教材 86 页。

图4-8 黑白造型法的人物素描 / 高远

黑白灰关系明确且强烈，黑白灰在画面中所占的面积得当。

自定义

第五章 素描绘制原则与步骤

实训 5-1 “从形出发”绘制肖像

一、实训内容 “从形出发”绘制肖像。

二、实训要求 根据图 5-1 提供的参考流程,“从形出发”绘制一幅人物肖像素描。要求遵循“从形出发”的绘制原则,做好构图、打轮廓和衬明暗、分块分面的绘制步骤,可以选用从淡到深、从直线到曲线、从整体到局部、从方到圆、从主要到次要、从上到下、从左到右任意一种或多种绘制方式,仔细体会绘制步骤与原则在实际操作中的应用。注意色调要明确、形神兼备,五官要深入刻画。

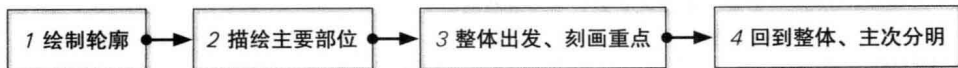

图5-1 “从形出发”绘制肖像的参考流程图

三、实训目的* 熟练掌握“从形出发”绘制人物肖像的方法和步骤。

四、绘制工具 铅笔、橡皮、素描纸。

五、参考范画 本实训参考范画见图 5-2, 参考步骤见配套教材 101 页。

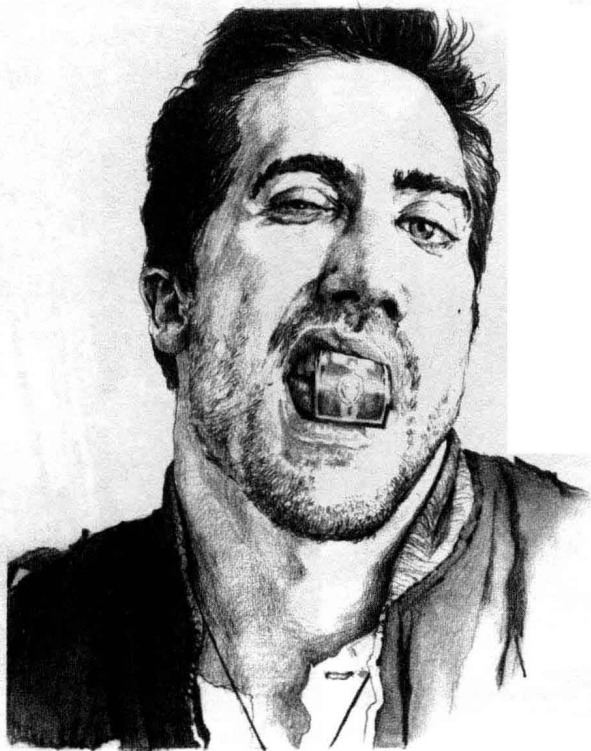

图5-2 “从形出发”绘制人物肖像 / 彭晓

评分标准

按照素描的正确步骤与原则进行绘制,结构和骨点绘制到位。

用时

自定义

实训 5-2 “从形出发”绘制风景画

一、实训内容 “从形出发”绘制风景画。

二、实训要求 根据图 5-3 提供的参考流程和图 5-4, “从形出发”绘制一幅风景画素描。要求遵循“从形出发”的绘制原则,做好构图、打轮廓和衬明暗、分块分面的绘制步骤,可以选用从淡到深、从直线到曲线、从整体到局部、从方到圆、从主要到次要、从上到下、从左到右任意一种或多种绘制方式,仔细体会步骤与原则在实际操作中的应用。注意构图要饱满,透视准确,画面表现丰富。

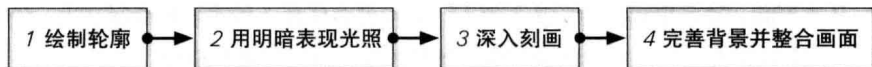

图5-3 “从形出发”绘制风景画的参考流程图

三、实训目的 熟练掌握“从形出发”绘制风景画的步骤与方法。

四、绘制工具 铅笔、橡皮、素描纸。

五、参考范画 本实训参考范画见图 5-4。

图5-4 “从形出发”绘制风景素描 / 肖扬

按照素描的正确步骤与原则进行绘制,整体与局部的关系表现明显。

自定义

第六章 静物素描

实训 6-1 组合静物素描（陶瓷 / 水果 / 布）

一、实训内容 绘制一幅水果、台布、瓦罐的静物组合素描。

二、实训要求 根据图 6-1 提供的参考流程，绘制一幅静物组合素描（见图 6-2）。要求做好静物的取材和布置，用几何形体分析物体，充分理解物体的体积结构及其在空间中的透视原理及明暗调子的变化规律，用素描中的表现因素表现物体的质感，区分水果、台布和瓦罐的质感。避免出现整体明暗不分、缺乏中间色部分、局部过于突出、轮廓线太多等问题。

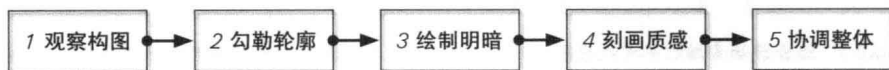

图6-1 组合静物素描的参考流程图

三、实训目的 熟练掌握组合静物素描的绘制方法、步骤。塑造形体的同时，注意表现物体的空间感和质感。

四、绘制工具 铅笔、橡皮、素描纸。

五、参考范画 本实训参考范画见图 6-2；参考步骤见配套教材 98 页。

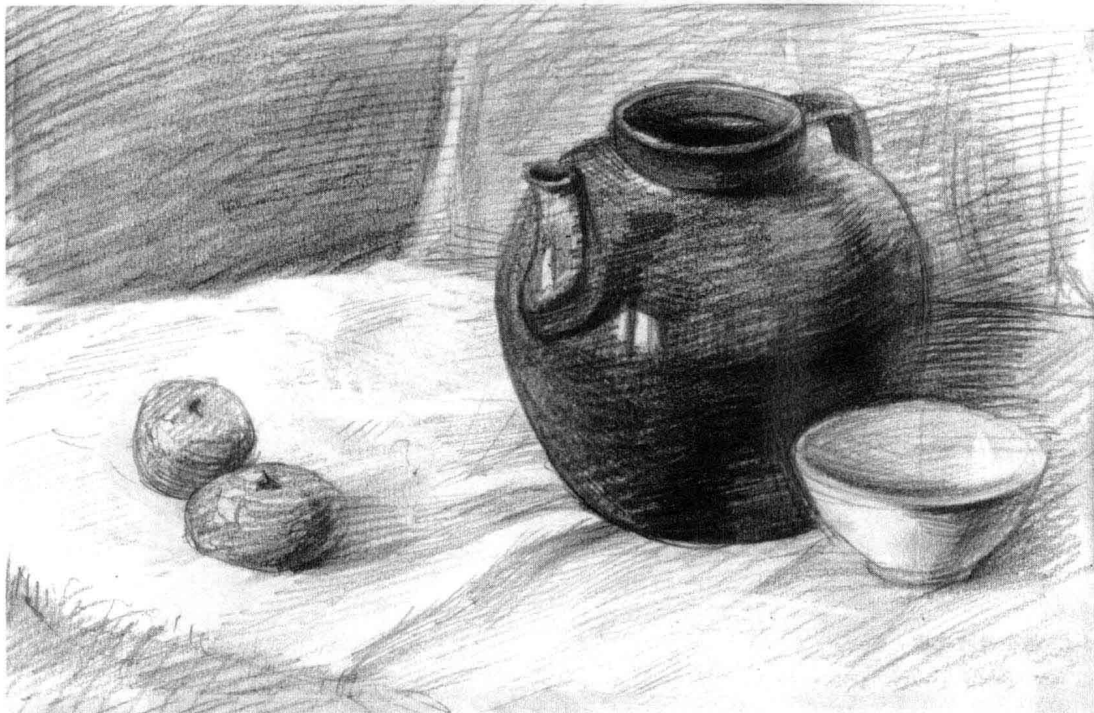

图6-2 组合静物素描 / 黄亮

大体明暗关系准确，水果、台布、瓦罐的质感塑造到位。

自定义

实训 6-2 组合静物素描（皮革 / 金属 / 布）

一、实训内容 画一幅皮鞋、布料、金属餐具等静物组合的素描，探索不同质地的物体表现效果与表现手法的区别。

二、实训要求 根据图 6-3 提供的参考流程，绘制一幅组合静物素描（见图 6-4）。要求做好静物的取材和布置，用几何形体分析物体，充分理解物体的体积结构及其在空间中的透视原理及明暗调子的变化规律，用素描中的表现因素表现物体的质感，区分皮鞋、布料和金属餐具的质感。避免出现整体明暗不分、缺乏中间色部分、局部过于突出、轮廓线太多等问题。

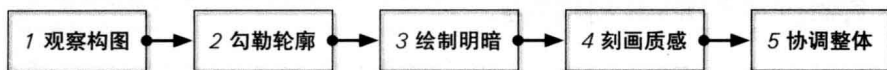

图6-3 组合静物素描的参考流程图

三、实训目的 熟练掌握综合运用素描知识和技法绘制组合静物素描的方法和步骤。

四、绘制工具 铅笔、橡皮、素描纸。

五、参考范画 本实训参考范画见图 6-4。

图6-4 组合静物素描 / 蔡舜

评分标准

大体明暗关系准确，皮鞋、布料、金属餐具的质感塑造到位。

用时

自定义