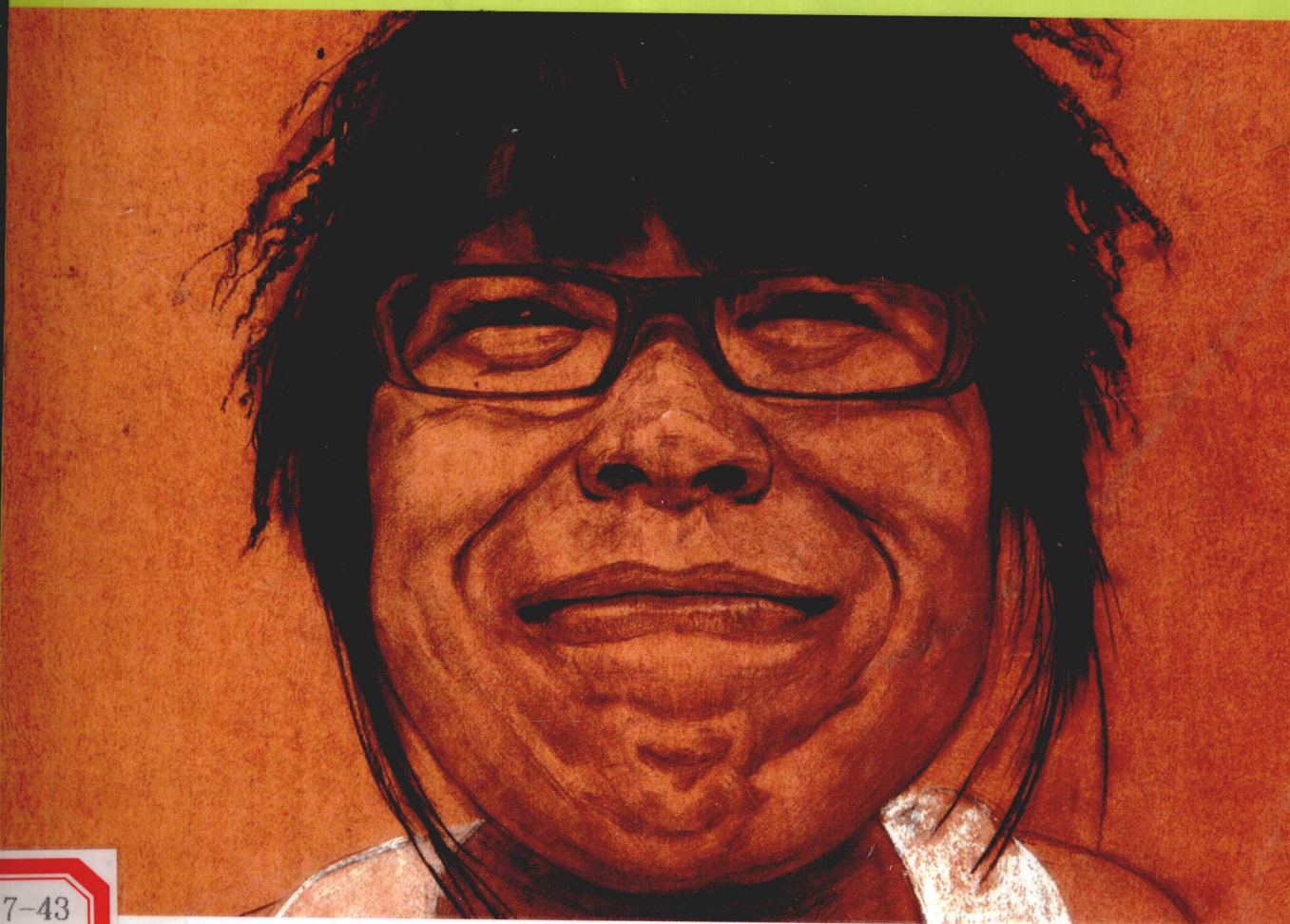

动漫素描基础

中国高等院校动漫专业教材

Textbook for Animation Major
of University

编著 / 薛 峰 于

7-43

6

上海动画大王文化传媒有限公司

上海人民美術出版社

中 国 高 等 院 校 动 漫 专 业 教 材

动 漫 素 描 基 础

薛 峰 于 朕 著

上海动画大王文化传媒有限公司
上海人民美術出版社

副 主
主
编 编
钱 乐
逸 敏
敏 坚

图书在版编目 (C I P) 数据

动漫素描基础 / 薛峰, 于联编著. —上海: 上海人民
美术出版社, 2010.5

ISBN 978-7-5322-6800-9

I. ①动... II. ①薛... ②于... III. ①动画—素
描—技法 (美术)—高等学校—教材 IV. ①J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第076209号

中国高等院校动漫专业教材

动漫素描基础

编 著: 薛 峰 于 联

责任编辑: 朱双海

封面设计: 宗 蕾

技术编辑: 陶文龙

光盘发行: 浦东电子出版社

出版发行: 上海动画大王文化传媒有限公司

上海人民美術出版社

(上海长乐路672弄33号)

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 787×1092 1/16 10印张

版 次: 2010年6月第1版

印 次: 2010年6月第1次

印 数: 0001—3250

书 号: ISBN 978-7-5322-6800-9

定 价: 28.00元

前言

十几年前，动漫对我们大部分编辑来说，还是很陌生的。但是，从概念发展为初具规模的新兴产业，其发展速度之快超出我们的想象，以至今天动漫的影响在我们的生活中随处可见。尤其是青少年，动漫及衍生产品很大程度上影响着他们的生活，既丰富了他们的精神世界，又改变着他们的生活形态，从某种意义上来说甚至会影响他们一生，就如我们这一代人当年深受连环画的影响一样。

动漫产业的巨大影响力不仅凸显在我们的生活中，其发展过程产生的经济效益吸引了越来越多投资者的眼光，也成为新一轮经济发展的增长点。社会上对动漫人才的需求使许多高校纷纷开设相关的专业院系，多家出版社相继推出相关的教材及教辅。我们上海文艺出版集团下属的上海动画大王文化传媒有限公司早在几年前就涉足动漫教材出版领域，策划出版了《高等院校动漫教材》。我们广泛聘请国内动漫艺术创作领域的名家、著名高等院校动漫专业的一线教师参加这套书的策划和撰写工作，对书稿的审校力求精益求精，目的就是让这套书出版后成为动漫专业教材的品牌。教材推向市场后取得了预期的效果。

如今，这套教材经过修订后重版。修订目标也很明确：根据动漫专业教育的现状及未来发展的趋势，除了修订已有的理论类、基础类、设计类、创作类等教材外，还特别增加了游戏类教材，使本套教材更充实、更系统、更具权威性。

为高校动漫专业教育提供更丰富的教育资源，是我们出版人的责任，是我们编辑的愿望。希望修订重版的《中国高等院校动漫专业教材》继续得到广大高校动漫专业师生的欢迎。同时欢迎广大师生在教和学的过程中对本套教材存在的不足提出批评、指正。

张晓敏

2010年5月

目录

前言

序论 / 1

第一章：静物类素描 / 3

第一单元

静物素描基础 / 4

写实素描 / 6

线性素描 / 12

平面意象素描 / 15

微观素描 / 17

第二单元

玩具形态的素描 / 20

玩具的创意表现 / 20

玩具与空间的练习 / 23

第二章：人物肖像类素描 / 30

第一单元

肖像写实素描 / 31

真人头像与头骨、肌肉解剖进行同位理解与把握 / 31

以同一模特不同角度的正侧变化进行观察比较 / 33

以同一模特不同视点的俯仰关系进行观察比较 / 34

人物肖像的写生与表现 / 35

男子半身着衣（带手）的写生与表现 / 38

中青年女子半身着衣（带手）的写生与表现 / 42

第二单元

创意素描 / 46

同一人物的表情变化 / 46

同一人物的夸张表现 / 58

肖像创意素描 / 62

第三单元

人物速写与慢写 / 82

静态人物单体速写 / 83

静态人物组合速写 / 89

人物组合以及场景速写 / 94

人体速写 / 97

连贯动作速写与慢写 / 103

第三章：风景类素描 / 108

第一单元

风景类基础 / 109

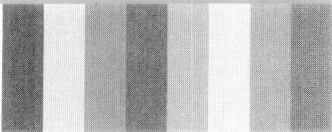
树的素描 / 110

建筑素描 / 117

室内场景素描 / 123

风景素描 / 126

附图 / 136

序 论

动漫造型基础同过去的纯造型基础课不同,传统的国、油、版、雕基础课相对比较单纯,而动漫的基础课程由于动漫的创作有别于传统的造型艺术,这对于基础教学来说是个新的挑战。动漫学科设在美术学院,我们的课程就先定在造型绘画的基础上,然后进行调整和拓展。动漫创作是一个动态的连续画面的创作,有时空、场景、人物及各种物体的变化,它打破了传统的静态造型观念。在这样的状况下,我们对课程设置作出了相应的调整。

教学定位

1. 强调学生的造型绘画能力。

动漫的制作是个综合的制作系统,但是动漫的核心是画面,需要人物、场景、道具、光线等诸多造型因素,因此,对动漫的探索仍是一个造型问题的探索。

2. 培养学生的设计创意能力。

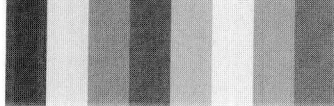
在绘画造型的教学平台上,我们认为设计创意的培养非常重要。比如,同一人物的不同表情的课题。原先静止的形体塑造顿时被生动的表情所替代了,我们从这个课题中看到了绘画的另一种生命。学生在这样的学习中获得了创作的乐趣,没有课堂写生的单调,从选材开始就注入了每一个人的审美倾向。再比如,创意素描课题,学生们原有的基础就具备了写实的观念,有着绘画观察的习惯。创意素描是在学生原有的基础上,再根据自己的想象,画出各种奇妙的组合或夸张的表现,这样的作品才能称作创意素描。

3. 培养学生接受开放时代的各种图像信息,利用各种可能的因素为他们积累创意的素材。

从当代艺术现象出发,研究一些具有鲜明特点的艺术特征,借用多元的视角提高学生的知识量,用艺术的要求引导学生的认识。使他们在动漫创作的过程中尽显各人特点和发挥自身优势。他们将来或许是艺术家,或许是动漫工作者,或许是从动漫形式中延伸出去的新型人才,但我们不会去给一年级的学生设定方向,但是会给他们提供各种发展可能。

教学方式

目前国内的动漫专家原先并不是专业学习动漫出身的,而是从其他绘画专业转型过来的,因此教学方式基本是从原有的造型基础模式中延伸出来。一个新的课程是在一个原有课程的基础上开设的,比如动态连贯速写。它的前提是单体人物速写的造型能力,然后从运动的起点到动作的结束中截取若干个典型的动作速写造型来表现整个运动过程。这是有难度的表现,它需要敏锐的观察、记忆的能力和快速表达动态的技能。通过这样的练习,学生能够在设计一个动态分解过程中确定他所要的具体动态特征。再比如,不同时间的色彩表现,需要采用莫奈的印象

主义色彩原理解释这个课程的必要性。一个动画片的过程是有时间跨度的，早上、中午和傍晚的色彩表现都是不一样的。一般绘画创作只是在单张作品中解决时间的色彩问题，而动画片就是一个需要多幅画面才能把时间表现出来的艺术形式。因此这个课程有别于传统色彩课程的教学方法，需要学生在户外进行观察写生后，摄取几个典型的时间段来体验色彩变化的普遍规律。这个课程给学生的启示是：每一种优秀的艺术表现都是源于对生活现象观察和概括后再进行创作的。

教学过程中，需要向学生解释这个课程的概念和教学的要求，提倡学生个人的表现力，因为课程要求不是简单的统一的模仿。

教学思路

模式化的教育会带来统一性的现象，这恰恰是艺术教学的弊端。教学部门虽有教学的框架式安排，但要求教师勤于思考，发挥出教师的个人理解。在现代教学中课题新鲜有趣、师生互动、气氛活跃，才能激发好的教学效果。教师的表达影响学生的思考方向，教师掌握的信息同样影响学生的信息范围，因此教师的课程准备要充分，对课程内容不一定需要长时间的阐述，但是语言表达必须清晰准确。

针对学生来讲，大量的练习是体现想法的最好方式。课堂的作业仅让他们掌握了必须掌握的知识基础，而课外作业形成的作品让人有耳目一新的感觉。我们鼓励学生开拓思路，但是，要把想法转变成绘画语言，须依据学生原来的想法，引导学生用视觉去思考多种造型可能，让学生保持一种原创的态势。因为学生入校之前接触的绘画都是应试素描和色彩，因此要用很多图像和例子把他们从原来的惯性思维中引领出来，一开始会比较缓慢，几个单元后，学生们就会基本熟悉教学的要求了。

在教学中要培养学生在图书馆学习和构思的习惯。当代艺术是靠图像激发图像的创意，素材的运用就显得尤为重要。需要电影、电视、摄影等各种各样的媒体形式，单一的方向会使思路陷入单调，不够多元化，因此，在教学中给学生提供一个立体的思考范围是非常必要的。

新的尝试与探索

学校是个教学试验的场所，各种尝试都可能引发积极的教学探讨。一个教学部门受外部艺术环境发展的影响，既定的课程并不是固定的，它可能面临着调整，而朝更有利的方向发展。因此课程的设定只能说是符合目前的教学状况。比如创意素描，它结合了造型和设计的特点，加上创意的表达，就会表现出生动的作品。课程本身也具有很强的活力，因此当一个班的创意素描成果出来以后，你会给这门课设想更多的可能，考虑如何使这个课程得到更有效的成果。当出现一些好的作品时，教学的活力也被打开。一幅优秀作品的意义不在于其本身的价值，它会给我们提供各种可能，包括引起教学上的关注，引发一个新形式的思考等等。

在本书的编写过程中，李陈辰、许亦多、吴方、王晓明、陈超历、周欣、褚朱炯、施乐群、蒋梁、王建伟、谭小妮等老师提供了大力支持，在此表示感谢。

第一章

静物类素描

第一单元 静物素描基础

课程简述

素描的训练应该说反映了对自然多方面的探索功能。如果从设计实验的角度来理解造型的基础,是以取得理性与感性的共同发展为目的的,那么同其他造型基础课目比较,素描更注重感性的训练。更确切地说,素描是一种浅层次的直觉训练,并以此来发展视觉化的绘画技巧和造型素质。同时,也是向深层次的理念训练(抽象和意向的训练)和设计思维的实现创造必要的基础。对于静物素描这一课题,我们培养学生对具象形态的“物”要有深刻的认识。通过各种形态表现手法,对“物”进行从具象到抽象的解构,同时在掌握了一定的抽象形式语言后,进行直观和主观的再创造。这个过程是我们从具象中发现抽象,通过具象去认识自然的造物法则。

课程安排

第一、二周		写实素描
第三周		线性素描
第四周		平面意象素描
第五周		微观素描

课程要求

我们从“具象”的课题开始,它既是前提,也是基础。我们需要一层层剥开物体的“表象”,进而理解物体的内在结构,通过“线性意象”,再到“平面意象”,使学生初步掌握一定的形式表现手法。最后主动挖掘生活中的题材,从微观和宏观两个角度进行创作。这个从“解构”到“重构”的过程实际就是一个对自然造物的再认识过程。

在这个过程中,我们强调的是对对象进行分析、研究、整理、归纳,并以素描形式加以视觉化。概言之,即“内在结构展示”能力。对这种能力的培养,在基础素描阶段可从结构组合分析研究入手,把对对象本身结构的剖析转换至多种空间组合因素关系的研究。通过以线为主的方法,培养学生对不同物象的表达能力。通过对物象形体结构分析能力的训练,让学生了解物象形体结构的内在形式的规律性。因为一切物象的外部状态都

是由内部结构的作用所决定的。在素描练习中，我们有意识地观察、分析物象的内在结构关系，以获得对物象形体结构完整的认识和把握，也就是培养学生对物象形体变化规律的洞察能力。

正如我们观察一个在生活中最常见的物体，让我们暂且忘记这“是什么”这一概念性因素，而将自己的视点放在“为什么是”这一主动性因素上。这时我们观察到的是形状以及结构，看到的是一个具备完整的“抽象造型”因素的“新”的形体。

因此训练学生的思维能力比起单纯训练手上基本功，就显得更重要了。再现被描绘对象的存在形状是被动的，无论面对的对象是什么，描绘者总是尽心推敲其各部分的比例、光影进而表现空间、体积、质感等等，并在画面上尽量显示出绘者的“技术”层面。那么，这种素描教学便与以往一样，极易使学生养成对自然物象外在形式关系的依赖。在准确造型的严格规范训练之中，思路不易畅通，想象难以发挥。所以在素描教学时，我们必须建立宏大的自然观。在拓展视野、开启思路的视觉思维运动中，由静态的客观描绘逐渐发展为动态的创意表现，把培养学生的创造能力贯串在基础素描教学的全过程中。

那么，如何在基础素描中开展对扩散思维能力训练的教学？换言之，开设怎样的课题才能切中以往素描教学之弊端？在基础素描教学中，本书的方法是充分培养学生的创造能力。但在创意性素描阶段的训练，仍必须以自然物象为本体，而不是让学生凭空臆造，只是观察的角度和方法与前一阶段的教学有所不同。从宏观到微观、从外在到内在、从同一时空到不同时空，多角度、多层次对物象加以观察、体悟、分析、研究，直至发现新颖的形式，滋生丰富的联想并构创全新的图式。因此，在创意性素描训练的初始阶段，本书以物象的解构与重构素描练习入手。

对于自然物象形式美的研究，就不能只局限于对物象外部形态的把握，而应由外至内，由内至外。剖析物象的微观结构，分解和研究物象的构造，诱导学生在不断发现“新大陆”似的激动情绪中，感悟认识自然物象诸多形式元素的生成变化规律。训练他们从具象进入抽象，从对自然物象空间状态的把握，到超越自然物象在不同空间中的重组构成，扩散思维，激发创造活力。

以下课程正是初步性探索这个过程的尝试，这个课程安排也是围绕发现不同的视觉元素的基本能力的培养而拟订。它倡导学生在原有的聚合思维的训练基础上开展扩散性思维。分阶段、分步骤、分层次的安排，从不同角度、不同层面、不同性质的观察为起点。力求在自然规律和形式美学规律的普遍认识中实现教学目的。从而多思维、多角度地接近自然，形成符合动漫素描基础需要的思维方式和各种能力。

第一、二周 写实素描

写实素描追求近似照片般的真实，有着强烈的感染力。近半个世纪以来，超写实作为一种绘画风格，对当代艺术产生了巨大的影响。现代科技文明改变着我们的生活，同时也改变着我们对世界的认识，160年前照相技术的发明以及视觉艺术概念的提出，为艺术家开拓了新的天地，写实绘画就是在这样的时代背景下产生的。写实表现素描作为超写实绘画、雕塑的基础，是我们认识客观世界的重要手段。传统素描艺术是以线条为基础元素，刻画物象的形体特征，注重感受与瞬间印象，把物体概括、生动地表现出来。而写实表现素描是在整体把握画面的同时，更强调对微观世界的理解，侧重质感和边缘线的描绘，通过深入地观察与表现，可以达到比照片更真实的画面效果。

我们从写实素描入手，训练学生对形体的精确描绘能力、对形体结构的分析能力、对基础素描的基本要素如形体、结构、光影、空间、体积、细节、质感、虚实等全面的把握能力。从而让学生以“表象”来精确描绘对象。

作业安排

1. 课堂一周内完成一幅二开纸写实素描作业。
2. 课外完成两幅四开纸写实素描作业。

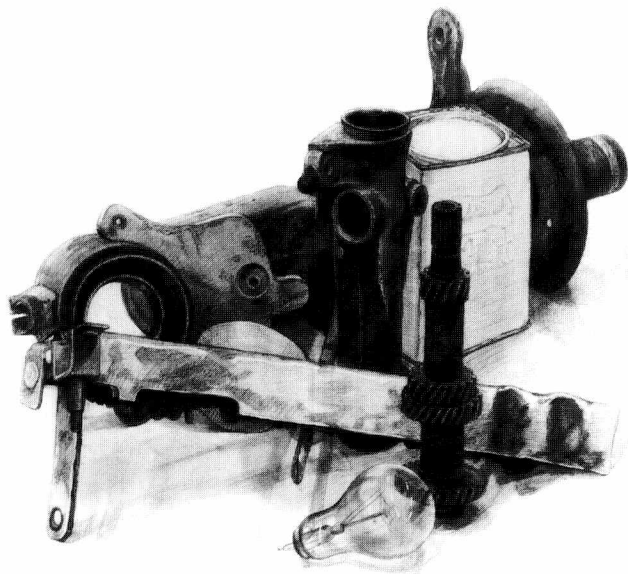

图1 易茜宇

图1、图2：这是对一系列以钢铁质感为主的物体的表现，在作业中我们可以清楚地看到学生对物体质感的精确表现和深入刻画。剥开静物的表面光线和色调，能够明显感觉到金属机械结实的外在体积和准确的内在结构。

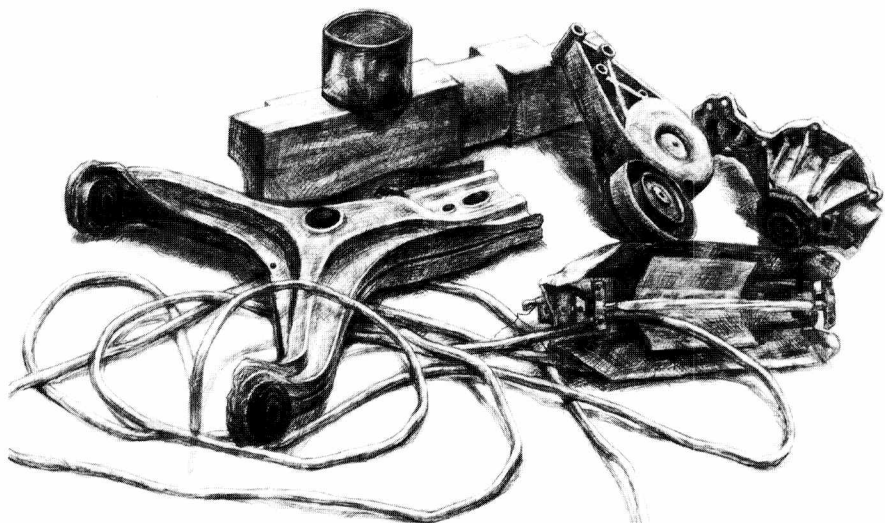

图2 王灵芝

图3、图4、图5、图6：几何形体素描训练有助于理解各种形态的物体，自然界中的物像都能用几何形体来归纳成形。作者对形状、体积、空间、光线等造型因素做了充分地刻画。图6中包裹几何形的方式，说明了几何形体可以作为内在的形体，而它的外部却是不规则形状。作者分别对玻璃、头骨、包裹纸和衬布的质感进行细致地刻画，使画面产生细腻丰富和严谨结实的效果。

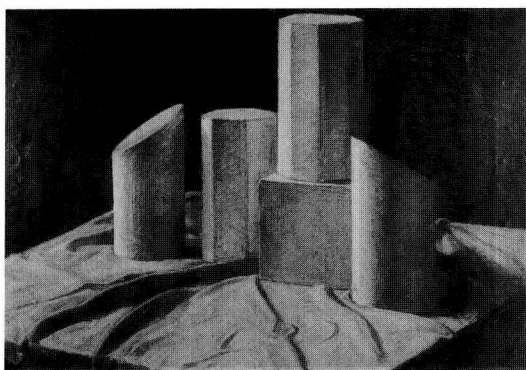

图3 李昂

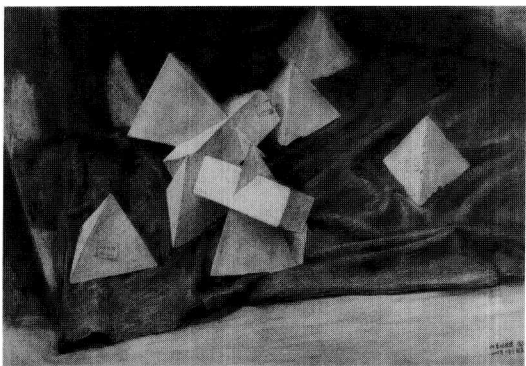

图5 朱杰

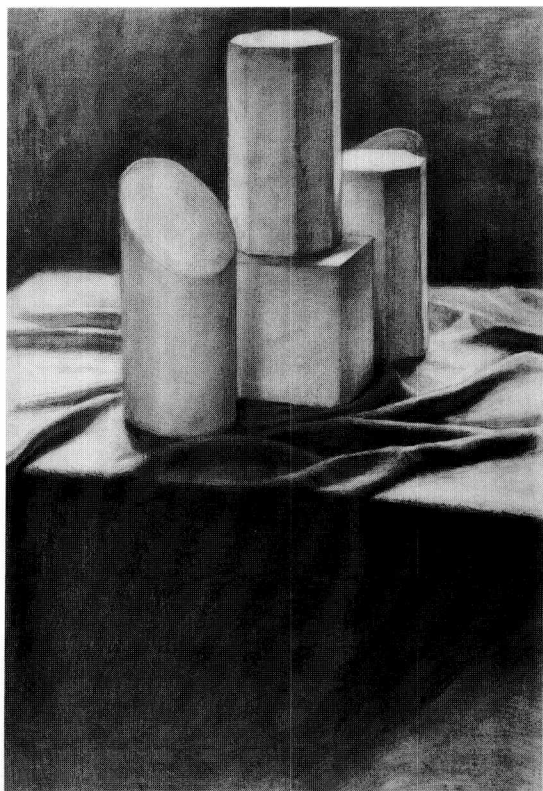

图4 程路

图7、图8、图9、图10、图11、图12、图13：这一系列是有关常见生活用品的素描作业。瓶罐状的形体训练可以学习到如何刻画形体的对称性和表现其每一种质感。

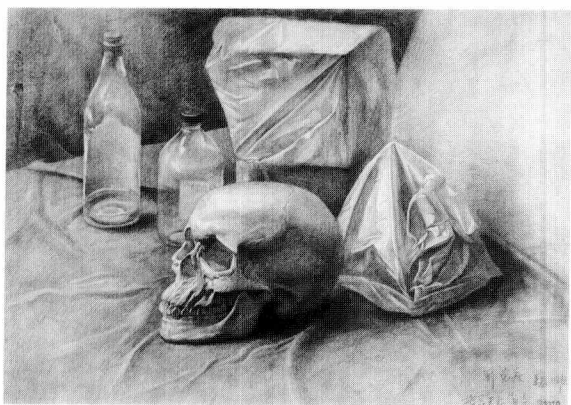

图6 邱兑森

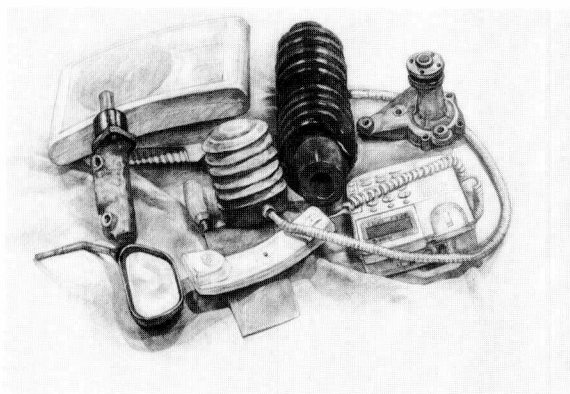

图7 张帆

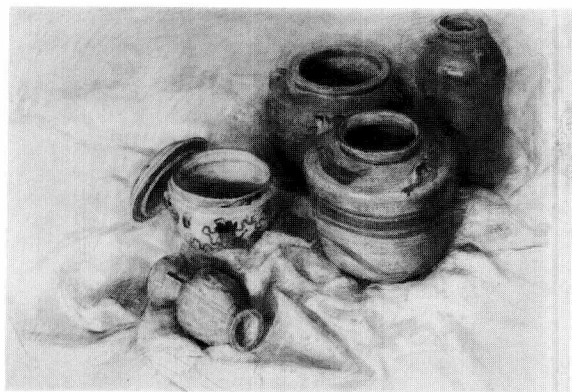

图10 吕宵可

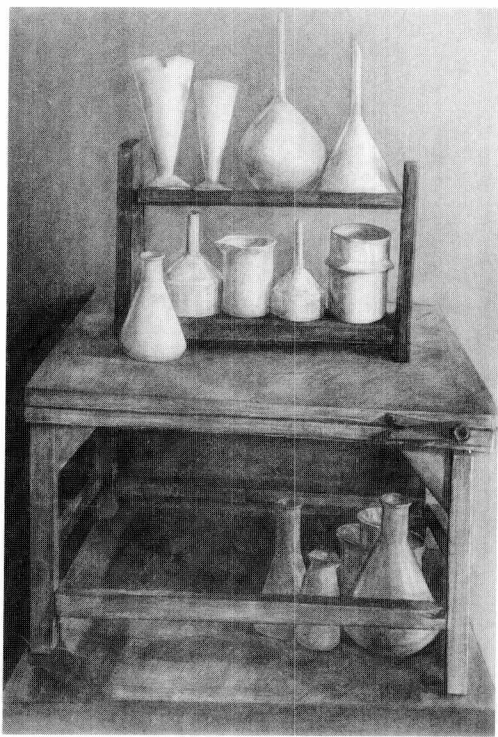

图8 李金豹

图9 李洋

图 11 罗博

图 12 王水

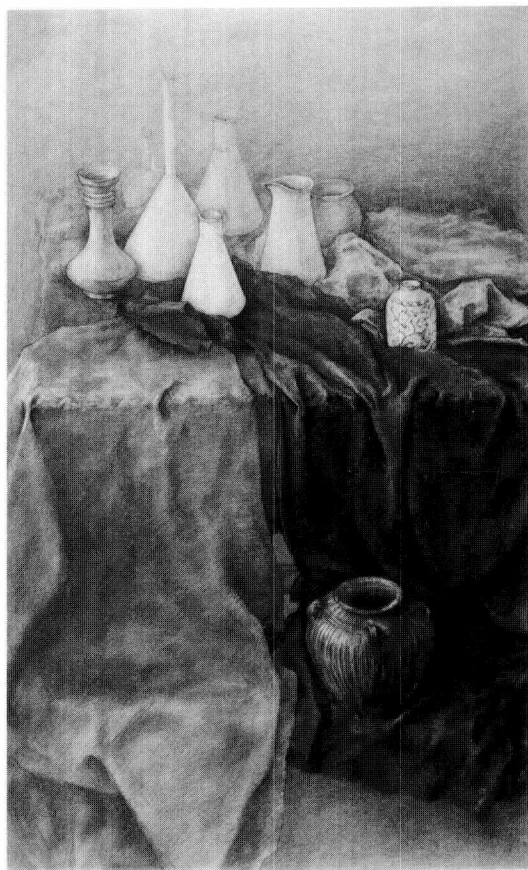

图 13 赵竹君

当物体的数量有些多时，形状和空间看上去就比较复杂，可以运用几何形体将静物的前后空间和形体关系归纳出来。任何凌乱的物体摆放方式，都能找到其中的画面结构关系。图7的物体基本呈垂直和水平方向，用环形可以把所有内容归纳起来。图8的结构关系就容易些，框架中的横线解决了画面的构成关系。图9的构图呈对角线效果，每个物体的位置似乎都在一个有秩序的网点上，而布纹的塑造把分散的物体集中在一个画面中。图13表现了动画专业学生的扎实的素描基本功，构图别致、色调丰富、形体的塑造具体而生动，布纹的运动关系使画面充实而富有空间感。这是一幅比较完整的静物素描。

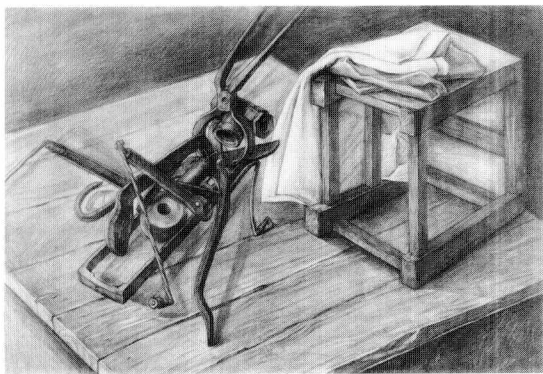

图 14 易佳兵

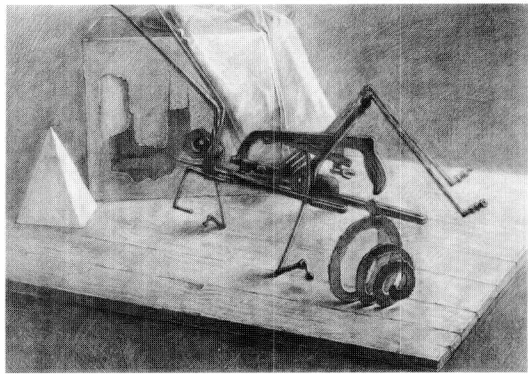

图 15 杜春风

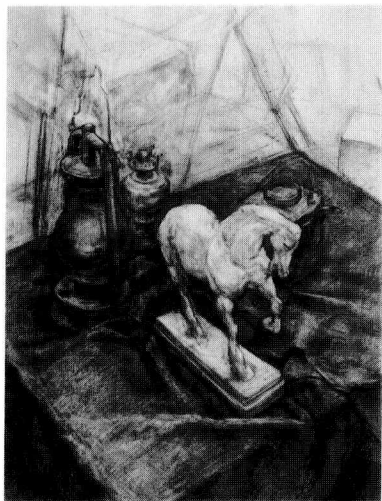

图 16 龚儒菲

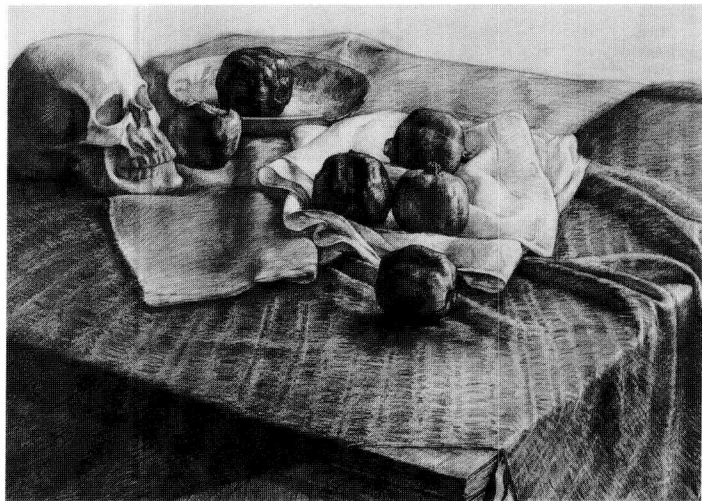

图 17 李登文

图 14、图 15、图 16、图 17：这是一系列关于人物和动物造型的静物素描。图 14、图 15 选择一个金属雕塑作品作为写生对象，作者能够感受到对象是被再现了以后的形体，其外形的趣味性和结构关系生动。这种结构是不规则的，分析其构成要抓住它的外形特征以及每个组成部分的零件特征。

图 18 高磊

图 19 卞文瀚

图 20 许鹏程

图 21 邹瑜

图 22 王欢

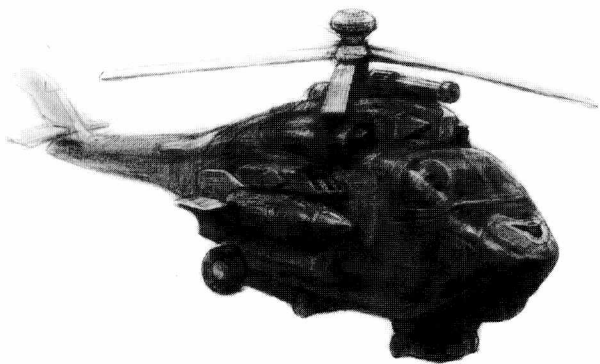

图 23 陈游

图 18、图 19、图 20、图 21、图 22、图 23：这是一系列玩具模型的写生素描。模型不大，而画幅却比较大。训练过程中，要求作者们主动地思考体积因素。当把对象画得比原形大出几倍时，这个过程里的写生更多体现出了创造的要求。图 18、图 19、图 20：一辆能放在手掌上玩弄的汽车模型，产品的质量根本不能体现出精致的线条和质感，我们要求学生不能受对象的质量影响，发挥自己的感受，尽可能把玩具的每个形体关系理解清楚，并把它塑造出来。这个素描训练其实已经告诉他们，要主动地思考每一种不同的对象，除了表达体积与空间，还要带着想象去创造一些更实际的东西。

第三周 线性素描

人类在最早表达思想和创造艺术时,就学会了用线作为刻画、传达信息的手段。如在法国南部发现的旧石器时代的拉斯科斯洞穴壁画,就说明了早期人类对形象的线性感知。素描作为造型艺术的基础,在西方从文艺复兴开始就空前发展,并趋于完善。这个时期涌现出来的艺术大师如达·芬奇、米开朗基罗、丢勒等都是“从线入手”来塑造形体。19世纪更是把线性素描发展到了极致。20世纪初产生的各种现代艺术流派,虽然艺术风格不同,但在素描中都是以线条为最基本的造型手段,并通过线条建立一种有理性的秩序、有规律的意识,这些都可以从塞尚、马蒂斯、毕加索等大师的作品中看到。

在课堂上运用线条表现对象,实际上是将“具象”解构的一个过程,是需要我们突破前阶段写实素描的逻辑框架,在物体的有机质感和结构特征中找到图形结构。这种对物象形体结构分析能力的训练,能让学生了解物象形体结构内在形式的规律。例如生活中我们经常可以看到潜在的“线”性结构物体,这个时候就需要对形体结构具有自觉关注和图形意识,从自然观察中,从物体的“线”性的生长和运动中,主动对物体进行线条“切割”的把握。

线条也是视觉形式最基本的语言,实际上真实三维空间的物体在直观上并没有呈现线条,也就是不存在纯粹的线条。所以用线性表现物体实际上是需要学生对物质的一种高度概括。它也是源于个体对于形体的认知,需要个体具有归纳与概括能力,通过线条的方式观察和表现自然对象的结构特征。进而达到对图形意象的认识。利用基本水平、垂直、倾斜、折转、放射、交叉、汇聚与流动等各种线条去表现复杂静物的各种线性形态,从具象的物体外轮廓以及内在结构抽取线条建构于画面之中。在素描练习中,我们要有意识地观察、分析物象的内在结构关系,以获得对物象形体结构完整的认识和把握,培养对物象形体变化规律的深刻洞察能力。

作业要求

1. 注重形体比例及透视的准确把握。
2. 注重“形体内在结构”和“画面构成”的研究与把握。
3. 注重形与形,形与空间之间的相互关系。
4. 注重表现对象的质感、体感、量感和画面空间感的把握。

作业安排

1. 课堂一周内完成一幅二开作业,要求在复杂静物中截取自己的构图框架并进行线性素描表现。
2. 课外完成两幅四开纸线性素描作业,题材在生活中寻找。