

中国美术学院精品课程教材

素描

人物·创意表现

胡良勇 王晓明 谷 丛 主编

吴 方 王晓明 著

中国美术学院出版社

中国美术学院精品课程教材

素描

人物·创意表现

胡良勇 王晓明 谷 丛 主编

吴 方 王晓明 著

中国美术学院出版社

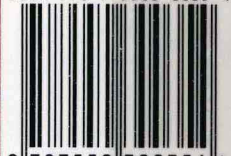

中国美术学院出版社
CHINA ACADEMY OF ART PRESS

ISBN 978-7-5503-0035-4

9 787550 300354 >

定价：36.00元

中国美术学院精品课程教材

素描

人物 · 创意表现

胡良勇 王晓明 谷 丛 主编

吴 方 王晓明 著

中国美术学院出版社

编委：曹立伟 杨 弢 张 铨 施乐群
王建伟 谭小妮 刘 妍 蒋 梁
古 榕 陈超历 于 朕 马旭东
张剑锋

责任编辑：徐新红

装帧设计：徐新红

责任校对：钱锦生

责任出版：葛炜光

图书在版编目 (C I P) 数据

素描 / 胡良勇, 王晓明, 谷丛主编. —杭州 : 中国美术学院出版社, 2010.12

中国美术学院精品课程教材

ISBN 978-7-5503-0035-4

I. ①素… II. ①胡… ②王… ③谷… III. ①素描—技法(美术)—高等学校—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第234339号

素描——人物·创意表现

胡良勇 王晓明 谷 丛 主编

吴 方 王晓明 著

出 品 人：傅新生

出版发行：中国美术学院出版社

地 址：中国·杭州南山路218号 / 邮政编码：310002

网 址：www.caapress.com

经 销：全国新华书店

制 版：杭州东印制版有限公司

印 刷：浙江海虹彩色印务有限公司

版 次：2011年1月第1版

印 次：2011年1月第1次印刷

开 本：889mm×1194mm 1 / 16

印 张：7.5

印 数：0001—3000

ISBN 978-7-5503-0035-4

定 价：36.00元

目 录

一	图像与媒体素描基础课程的背景	7
二	探索和建立针对图像与媒体专业的人物素描基础课程的重要性 ...	8
三	图像与媒体人物素描基础课程的教学理念与思路	9
四	图像与媒体人物素描基础课程的具体教学计划与安排	11
	1. 课程概述	11
	2. 课程的教学目的与任务	11
	3. 教学课题1：人物素描（肖像与全身）慢写、快写训练	12
	第一单元：人物头像结构分析与写生训练（慢写、快写）	13
	第二单元：人物全身结构分析与写生训练（慢写、快写）	19
	第三单元：视频人物、动物快写和记忆、想象、默画训练	26
	课堂课外人物或动物快写训练（速写）	26
	4. 教学课题2：素描创意表现	33
	第一单元：人像的创意表现	34
	第二单元：创意思维综合训练	36
	学生作品选集	40

作者简介

王晓明，现任中国美术学院专业基础教学部图像与媒体分部主任，副教授，硕士研究生导师。长期从事美术造型基础教学与研究工作，负责中国美术学院传媒动画学院、跨媒体学院的动画、网络游戏、影视、跨媒体艺术研究等所有专业的造型基础教学与管理。2008年参与的课程《动画与媒体艺术素描基础》获得浙江省精品课程立项，2/7；2008年《图像与媒体素描课程》获中国美术学院教学成果三等奖；2009年主持的《图像与媒体素描课程改革》获得浙江省新世纪教学改革项目立项，主持的《动画与媒体艺术色彩基础》获得中国美术学院精品课程立项；2010年主持的《动画与媒体艺术造型基础》获得浙江省重点教材立项，参与《杭州公共自行车造型美学与“公共性”功能的调查研究》获浙江省社科联民生调研专项重点课题研究立项，3/3。

吴方，现任中国美术学院专业基础教学部图像与媒体分部素描与色彩教研室主任，讲师。长期从事美术造型基础教学与研究工作，在图像与媒体素描教学过程中积累了丰富的符合动画与媒体艺术发展方向的教学经验。参与了浙江省精品课程《动画与媒体艺术素描基础》、浙江省新世纪教学改革项目《图像与媒体素描课程改革》、浙江省重点教材《动画与媒体艺术造型基础》的立项与建设。

一、图像与媒体素描基础课程的背景

传统造型学科的基础素描教学体系有着深厚的传统与历史，一直影响着中国美术教育的基础教学，并在中国美术的发展进程中作出了巨大的贡献。素描基础作为美术教育专业的首要基础，是国内各美术院校所有专业造型基础教学的普遍选择。中国美术教育的专业基础离不开素描课程的教学与训练，写实模式的写生素描课程作为我们传统基础造型训练的一个重要的手段和环节，是提高学生扎实造型能力的必要手段。

延续半个多世纪的传统造型学科的素描训练模式，在今天我们的实际教学中，无论是课程的设置和内容，或者在训练的方式手段和呈现的面貌上，整体大致仍是相同的。在这种素描教育体系下形成的造型能力的基础标准，基本是与我国美术教育的传统造型学科如国画、油画、版画、雕塑等等专业的基础需要相适应的。

然而，在社会不断进步发展的今天，在当代艺术语境日益丰富与多元发展的现在，在众多新兴产业催生下的新专业面前，原有的传统造型学科的素描训练模式是否依然适用于新兴艺术专业——如动漫、影视、媒体等所有类型的造型基础训练需要？答案显然是否定的。中国动漫、媒体产业与教育的蓬勃发展，恰恰正急需有与之专业发展方向相适应的素描基础训练课程体系的探索、建立与完善，而传统造型学科的素描训练模式已经不能满足和适应这些新兴专业的素描基础需要。在这种情况下，如果我们仍自觉或不自觉地以传统造型学科的素描教学观念方式，一成不变地应对今天所有的新兴艺术专业，这将是一种不负责任的行为。如何在素描“大基础”的理念下，顺应时代发展需要，寻找和探索一种建立在传统造型学科的素描教学基础之上的，但又更符合图像与媒体艺术专业需要的基础素描教学方向与理念，是很有必要的。

二、探索和建立针对图像与媒体专业的人物素描基础课程的重要性

今天的中国，正处在社会不断进步、文化迅猛发展的时代，尤其是动漫、媒体艺术产业的飞速发展，国内建立了数个国家级动漫基地，各高等院校大都建立了与动漫相关的新专业，动漫、影视、网游制作机构和公司纷纷成立。这一切急需相当数量具备专业技能的人才支撑。而目前的现状大体是：国内图像与媒体艺术专业基础素描教学观念滞后，更多地只是被动地延续传统造型学科的素描教学体系与方法观念，同时缺乏科学、严谨、规范、合理的教学系统和具有丰富经验的师资力量。这与图像与媒体艺术领域日益发展的要求不相符合。传统造型学科素描教学缺乏图像与媒体艺术专业发展的独特性要求以及造型训练的系统性安排，严重影响和制约了动漫、媒体艺术专业人才的造型基础能力的培养。

图像与媒体艺术专业需要什么样的人物素描基础呢？

基本的概括可以这么认为，它不仅需要学生具备常规的长期的全因素的素描塑造能力，同时更需要学生在了解和掌握人物基本解剖结构与人物基本运动规律的知识后，具备快速、准确、生动地捕捉对象和描写、刻画对象的能力，具备在一定默写状态下对主观人物进行自由表现的基本功，具备对人物三维多角度动作和运动姿态的想象和默画能力，等等。

针对这一素描基础的训练，它既不能仅仅依靠传统造型学科的素描教学的方法观念去作全因素的长期作业素描训练，也不是仅仅为了快而训练速写就可以达成的。因为习惯上传统造型学科的素描教学和速写训练更多地强调在理解和准确把握之后的个体艺术潜质的显现。而图像与媒体艺术专业的人物素描基础不仅需要以上传统的基础要求，更需要一种对人物解剖结构和运动规律“通”“熟”之后的直观简洁，“快”“准”地把握及想象创意默画的能力体现。

那么，它的教学思路、教学方式、教学途径等都应有更为拓展的理念和更为科学有效的变化。

所以，为了顺应社会发展的需要，更好地服务于动漫、媒体艺术等新兴专业方向的素描基础需要，从真正意义上为中国动漫、媒体艺术专业培养具有扎实专业基础与技能的优秀人才，对动漫、媒体艺术等新兴专业的人物素描基础课程进行探索和改革，在今天就显得尤其重要。

三、图像与媒体人物素描基础课程的教学理念与思路

中国美术学院基础教学部图像与媒体分部是顺应时代发展需要，在中国美术学院二段制教学模式的理念下成立的，是应对传媒动画学院及跨媒体艺术学院等新兴专业系科一年级学生基础教学需要的部门。

图像与媒体素描基础课程是以中国美术学院“宽口径、厚基础”的基础教学指导方针与“大基础”的基础教学为目标，在传统造型学科的素描教学体系的基础上，注重顺应时代的要求和动漫、媒体艺术的发展规律，积极努力探索出一整套符合动漫、媒体艺术等新兴专业方向的造型基础素描课程。

整个图像与媒体素描课程是以素描形式语言课程为总领，以人物的内在结构和运动的规律的研究和慢写、快写为教学重点，以景、境、物的写生和主观创意素描表现为教学的补充和延伸拓展训练。强调基础规律知识的理解、掌握与在写生实践中运用能力的训练。强调相对短期，简洁直观呈现的写生训练，而不过于强调长期的全因素的素描习作的训练，并打通“传统”意义上素描与速写界限分明的划分，通过对人物或景、境、物的直接（快慢）写生，和主观创意素描表现等途径，采取快写和对慢写交叉结合的方式来进行教学的组织和安排。

本课程以一种全新的教学理念与思路重新组织教学，突出教学的实效与目的，以学生的能力培养为方向的教学方法的改革体现在课程具体内容的改革与安排上。它的知识结构具有一定的时代性与前瞻性，并顺应动漫、媒体艺术专业的发展规律，从课程体系的诸多方面给予学生丰富的基础能力的培养。课程体系涵盖的知识面较广，素描形式课程与素描人物的慢写、快写课程以及“大表情”头像训练、素描创意表现等课程知识具有时代特色与前瞻性，使学生的造型基础能力和创新思维得到充分的发挥。其素描课程体系打破了传统造型学科素描课程体系的框架，有重点、有步骤，且方向明确地安排教学，真正学有所用、学以致用地打好图像与

媒体专业学生的素描造型基础。

图像与媒体专业的人物素描基础课程，是以服务专业发展方向和“大基础”之能力训练为理念，在传统造型学科的素描教学体系的基础上，逐渐形成了以人物的结构和运动规律的分析与理解为主要内容，以人物多角度和运动规律的慢写、快写为主要训练方式，以视频人物动物快写和记忆、想象、默画为辅助训练，以大量课外人物、动物速写的训练为补充，以相对快速、简洁、直观呈现的生动准确表达为目的，以创意表现为发展的总体人物素描基础课程教学思路。

基于图像与媒体专业的专业特点，素描与速写二者的教学目的本为互同，将传统速写独立单元教学方式调整为将其贯穿于素描训练的全过程，并与之交叉和互补，既最大化地彰显素描写生对于动画与媒体造型基础训练的目的与方向，又促进快写（速写）学习的有效化，以期获得共同的教学目的，即快速、准确、生动地捕捉对象以及在默写状态下想象和默画的能力。

本课程分为肖像素描慢写快写、全身素描慢写快写、素描创意三个单元。整个系列课程结构横向与纵向相互交替，环环相扣，既有连贯性又有独立性。课程中的几个系列内容具有很强的逻辑性与科学性，由简单到深入，由具象逐渐过渡到抽象的理解与表现，其中“大表情”头像素描、素描创意表现具有鲜明的专业特色和表现力，在整个课程结构中突显其课程特色和教学效果。

四、图像与媒体人物素描基础课程的具体教学计划与安排

1. 课程概述

大一新生走进大学之前，他们的素描训练几乎都是长期的全因素的单一模式，基本上难有系统的关于学理知识上的良好积累。学生只能在写生状态下作画，缺乏想象力，离开了对象就无法进行；只能画单一角度，缺乏人物在三维空间中肢体转化的想象与把握能力；只能在相对固定的时间和条件内完成作业，缺少快写（速写）训练，更缺乏应变能力。

由于图像与媒体专业的基础素描能力需要的相对特殊性，其人物基础素描不仅需要学生具备常规的长期的全因素的素描塑造能力，还需要有更广阔自由的艺术想象力和表现力，提高未来艺术创造的素养与潜能。同时更需要学生在了解和掌握人物基本解剖结构与知识后，具备快速、准确、生动地捕捉对象和描写、刻画对象的能力，具备在一定默写状态下对主观人物进行自由表现的基本功，具备对人物三维多角度动作和运动姿态的想象和默画的能力。

所以本素描课程由素描人物写生展开，以人物的解剖结构、运动规律的分析与理解为主要内容，以人物多角度和运动规律的慢写、快写为主要训练方式，以视频人物、动物快写和记忆、想象、默画为辅助训练，以大量课外人物、动物速写的训练为补充，以人物的创意表现为延伸拓展训练。并强调基础知识、规律的理解，掌握写生与表现能力的训练，强调相对短期概括与直观呈现的写生训练，打通“传统”意义上素描与速写界限分明的划分，以提升学生的绘画造型的快速表达与表现能力。

2. 课程的教学目的与任务

教学课题1： 人物素描（肖像与全身）慢写、快写训练

通过对人物头部和人体的基本比例、结构、透视、动态等学理知识的

学习，课堂肖像与全身人物（多角度多视点、连续动作）的观察与直接快写和慢写的写生训练，以及大量课外人物、动物、视频图像（人物或动物）快写相辅，使学生获得有关肖像和人体内部基本构造、人体运动、透视规律的知识与能力，并获得快速、准确、生动地捕捉对象和描写、刻画对象能力的训练，获得人物动作规律和形象记忆力的训练，获得在一定默写状态下对人物动态、表情变化进行自由表现的能力，获得对人物三维多角度动作和运动姿态的想象和默画等能力的训练，最终达到磨炼其敏锐而快速准确表现对象的技能，获得与传媒动画学院与跨媒体艺术学院各专业基础需要相适应的素描基础。

教学课题2：素描创意表现

一、发挥学生的想象力，使学生开拓思维和想象的空间，增强学生学习的灵活性和目的性，并在创作的过程中，开始熟悉其过程的每个环节，从而提高学生的自主性和操作能力，提高学生整体的专业能力和素质；

二、使学生在素描的过程中，对素描中的感性、理性和创造性的诸因素给予充分重视，并在实践中不断平衡相互之间的关系，以期起到良性的互补和互动。

课程要求：要求学生运用素描的造型语言，创造性地表现个人所体验到的对象，侧重于绘画性的表达，拓宽视野，发挥想象，进行创意表现。

3. 教学课题1：人物素描（肖像与全身）慢写、快写

人物素描慢写、快写训练是本课程的重点，图像与媒体专业学生的造型能力的培养，主要体现在学生对人物的快速、准确、生动的表现上，人物素描的教学紧扣图像与媒体专业的基础能力培养目标，围绕人物的骨骼结构、肌肉解剖的理解和各种人物的动态把握为内容展开教学。通过人物的头骨及头骨解剖的理解、头像的多角度表现，过渡到肢体全身的肌肉、

骨骼的研究性表现，最终到着衣全身人像的动态捕捉。人物素描的慢写以头像及头部骨骼、头部肌肉解剖三位一体的训练开始，意在使学生充分理解头像的结构和解剖关系，头部各角度多视角训练，抛开全因素素描训练的长期深入观念，而以短期训练的方式加强学生的快速表现能力。人物全身快写也以结构及人体解剖分析为训练方法，使学生在最短的时间内基本理解人体结构解剖关系，并通过人物在空间中的不同动态和运动变化的观察与理解，明辨人体内在结构的本质，分析人体的比例、动态，研究人体内部构架，进而学会准确表现人物的各种动态以及结构的穿插，达到培养动漫、媒体艺术专业基础能力的教学目的，为人物的速写打下扎实的基础。速写的训练结合视频教学，可以丰富速写表现的内容和形式。

第一单元：人物头像结构分析与写生训练（慢写、快写）

本单元的学习重点是研究人物肖像内在的自然构造。从肖像的内在结构和运动规律的研习，围绕和紧扣动漫、媒体艺术专业素描基础的需要，强调结构基础知识的理解、掌握与写生实践中运用的能力训练，强调相对短期，更偏重于严谨、扎实、准确的形体简洁直观呈现的写生训练，而不过分强调常规的长期的全因素的素描习作训练。

1. 头部骨骼、头部肌肉解剖、头像三位一体的写生训练

通过对人物头部结构、透视、动态等学理知识的学习，对头部骨骼、头部肌肉解剖、头像三位一体的对比观察与写生训练，深入地观察理解和分析研究头像的内部构造和进行形体的表现训练。

三位一体的对比观察的写生训练。必能使我们获得了更为直观的人物头像内部结构如何作用于其外在的显现的理解。而这些知识的理解必将直接服务于我们如何较为准确地把握对象形体特征和写实、客观地再现视觉对象的基础造型技能的训练。

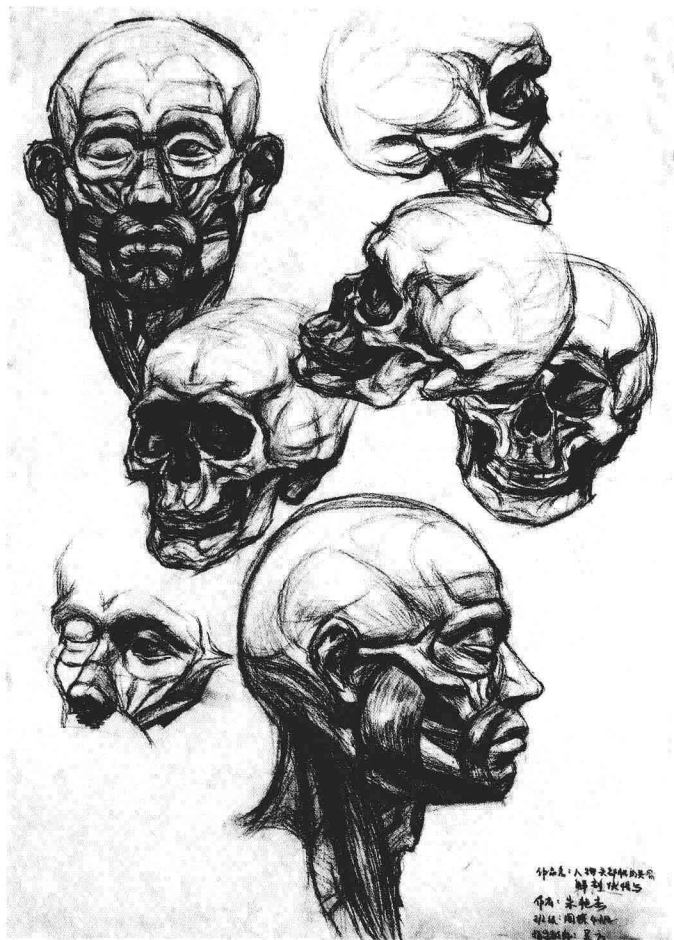

插图1 头部骨骼、头部肌肉解剖的多角度练习

作者：朱艳杰 指导教师：吴方

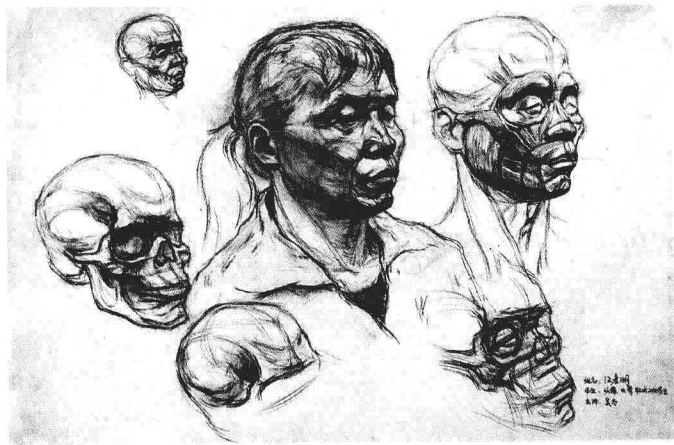

插图2 头部骨骼、头部肌肉解剖、头像三位一体对比练习

作者：江孝明 指导教师：吴方

插图3 头部骨骼、头部肌肉解剖、头像三位一体对比练习

作者：庄家琦 指导教师：吴方

插图4 德加作品

插图5 德加作品

2. 多角度、多视点头像写生（正面、侧面，俯视、仰视）

通过对同一模特在空间中不同角度、不同视点的正面、侧面，俯视、仰视的动态和运动的变化进行对比观察、分析研究和训练，我们可以直观地获得关于同一肖像在空间中的形体正面、侧面，俯视、仰视关系变化后所引发的诸如结构、形体比例等在透视和形状上如何变化的知识理解，掌握人物头像在视角变化和运动状态中的特征变化以及其运动规律、透视规律，这种知识的理解必将直接作用和服务于我们磨炼敏锐而快速准确表达对象的技能。

插图6 德加作品

插图7 华托作品