现代创意新思维 DESIGN 十二五高等院校 艺术设计规划教材

造型基础

贾立学／编著

- 7种造型方法训练基本技能
- 观察、分析、表现解决学习痛点
- 图文并茂轻松掌握速写造型认知规律

ART & DESIGN

Color Composition And Design

中国工信出版集团
人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

需要全本请访问 www.ertongbook.com

十二五高等院校
艺术设计规划教材

现代创意新思维

DESIGN

造型基础

贾立学／编著

图书馆
章

人民邮电出版社
北京

图书在版编目（CIP）数据

造型基础 / 贾立学编著. -- 北京 : 人民邮电出版社, 2017.6
（现代创意新思维）
十二五高等院校艺术设计规划教材
ISBN 978-7-115-44760-9

Ⅰ. ①造… Ⅱ. ①贾… Ⅲ. ①造型艺术－高等学校－教材 Ⅳ. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第036099号

内 容 提 要

本书是面向数字媒体艺术专业的基础课程教材。本书提出了新的造型基础理念，注重强化培养应用型人才。全书共9章，主要内容包括造型基础概述、造型基础的内容与风格技法、构图与草图、艺用人体解剖概要、人物头部造型、人物手部造型、半身像造型、人物下肢及足造型、全身造型。

本书将传统意义上的解剖、透视、构图、速写知识有机融合。在观察方法上，从整体出发，认识事物的形象、形态造型特点，避免造型陷入表面细节迷宫的怪圈；在分析方法上，将物象按8个造型分类，使读者认识对象的内在结构与外在形象的关系；在表现方法上，将以线为主的技法作为重点，对其他风格技法、工具材料技法都进行了研究，让学生在宽泛的形式中找到适合自己的方式、方法和风格。

本书以人物为主的造型内容展开实践训练。用草图、形态线造型、动态线造型、体块人造型、骨骼人造型、速写造型、简笔造型、线稿等8种造型，研究被描绘对象的形、体、空间关系及表现规律。每个造型图的背后都有专业知识的支撑，学生通过学习可以全面地提高造型基础能力。全书遵循科学、合理、循序渐进的认识原则，从教学设计的内容和顺序上保证教学效果的提高，力求选择最直接达到培养目标的路径，最大限度地激发学生的学习兴趣，从而完成造型能力的培养目标，为后续课程的学习打下坚实的基础。

◆ 编　　著　贾立学
责任编辑　刘　佳
责任印制　焦志炜

◆ 人民邮电出版社出版发行　　北京市丰台区成寿寺路11号
邮编　100164　　电子邮件　315@ptpress.com.cn
网址　http://www.ptpress.com.cn
北京盛通印刷股份有限公司印刷

◆ 开本：787×1092　1/16
印张：12.25　　2017年6月第1版
字数：271千字　　2017年6月北京第1次印刷

定价：58.00元

读者服务热线：(010)81055256　印装质量热线：(010)81055316
反盗版热线：(010)81055315
广告经营许可证：京东工商广登字20170147号

前 言

PREFACE

面对飞速发展的动漫产业和瞬息万变的市场环境，数字媒体艺术专业不能像在传统美术院校那样，用全因素素描的方法来训练和提升学生的绘画能力和审美素养。传统美术院校的素描教学用时较长，很难适应短时间内快速提高学生造型能力的教学要求。根据多年的教学经验，我们认为数字媒体艺术专业的造型基础课应该依靠线构速写及相关知识，培养学生的综合造型能力。原因主要有以下三点。

首先，画素描的训练需要的学时较多，而数字媒体艺术专业培养方案中造型基础课的时间一般只有 64 学时，大量的学时要留给其他专业课程。因此，如何利用这宝贵的学时使学生的手绘能力达到培养目标的要求，为后续课程的学习打下良好的基础，一直是教师们绞尽脑汁不断调整大纲和教案的原因。好的教材能保证教学计划的顺利实施，而速写具有短时、快速、高效的优势，能够完成此重任。

其次，传统素描是以面为主、静态的造型，把它转化为动态的、连续的动漫形式非常困难。而以线为主的速写简洁、生动，便于做形体、空间、时间方面的动态实现。很多人喜欢素描，但动漫设计师选择放弃它是因为使素描造型动起来的工作量巨大。因此，速写训练是培养当前数字媒体艺术人才的一门重要的必修课。

最后，速写已经从素描中走出来，担当起造型的重任。艺术生在高考前的素描习作与之后的专业创作之间，正需要速写作为中间环节。同时，速写的形式丰富多样，不仅包括线构速写、线面结合速写、面造型速写，还包括钢笔淡彩、彩铅、卡纸、剪影速写、装饰速写、粉画式速写等。学生应该了解它的多样性与丰富效果，大胆尝试并主动寻找自己喜欢的形式与风格，作为主创能力的支点，以及跻身业界得以生存和发展的切入角度。教师要通过启发个人兴趣来培养学生自主学习的习惯，最大限度地取得因材施教、因人施教的效果。

其实美术学习很奇妙，有蜗牛一样的缓行，也有猎豹一样的疾驰。教师的任务，就是要根据现实的需要，找到解决问题的方法，点燃学生心中的火种，把学生带入理想的状态中。本书基于数字媒体艺术专业培养方案，不断适应实践应用型人才培养目标的要求，主动进行探索，

对造型基础课程在学习内容和学习方式、方法上做出巨大转变，对造型能力的核心理念进行了概括和界定。

编者提出的造型基础理念是：将传统意义上的艺用人体解剖学、绘画透视学、构图学、速写、默写知识有机融合，将线构速写作为造型基础能力培养的主要载体，同时也注重其他方式的掌握和尝试。具体方法是：提出画人物速写的前期要练习草图、形态线造型（火柴人初级造型）、动态线造型（火柴人高级造型），画出体块人造型、骨骼人造型、简笔造型，再画速写造型；在速写之后添加了简笔造型、线稿造型的训练。学生通过对这些方面的反复训练，达到对以人物为主的物象从抽象到具象到意象造型的认知、理解及掌握，而不是只描绘出表面效果。

这些造型形式方面的研究将加强学生对描绘对象的整体感知。本书力求在目标导入、任务驱动、兴趣激发、研究性学习、自主性学习等方面提供丰富的参考图片作为支撑。教师可以为有兴趣爱好的学生早日进入自主性学习做训练内容、学习方法方面的探索性设计，给学生自主学习留出空间。本书是基于相关专业实践型、应用型人才培养模式而编写的，具有较强的实用性和一定的探索性。

本书适合数字媒体艺术、数字媒体创意等专业的相关从业人员阅读和进行实践操作训练。另外，教师可以通过登录人邮教育社区（www.ryjiaoyu.com）网站，在网站上获得本书配套的参考资料，以便教学实践活动的开展。

编者

2017年1月24日

需要全本请访问 www.ertongbook.com

目 录
CONTENTS

第 1 章　造型基础概述　　1

1.1　造型基础概述　/ 1

1.1.1　造型基础及相关概念　/ 1

1.1.2　常用工具与材料　/ 2

1.1.3　造型的基本手段——线条　/ 2

1.2　造型的形态　/ 4

1.2.1　形态概念及人物的 8 种形态造型　/ 4

1.2.2　人物 8 种形态造型的画法要点　/ 9

第 2 章　造型基础的内容与风格技法　　19

2.1　不同绘画内容与应用领域分类　/ 19

2.1.1　按描绘内容分类　/ 19

2.1.2　按工具材料分类　/ 34

2.1.3　按绘画方法分类　/ 39

2.1.4　按艺术风格分类　/ 39

2.2　造型形式风格技法　/ 42

2.2.1　线构速写造型　/ 42

2.2.2　线面结合速写造型　/ 47

2.2.3　以面为主速写造型　/ 48

2.2.4 简笔造型 / 51
2.3 多种艺术风格速写造型技法 / 52
2.3.1 具象写实速写造型 / 52
2.3.2 装饰风格速写造型 / 55
2.3.3 夸张变形速写造型 / 58
2.3.4 概括简约速写造型 / 60
2.3.5 抽象风格速写造型 / 60
2.3.6 混合风格速写造型 / 63
2.4 不同工具材料速写造型技法 / 64
2.4.1 钢笔淡彩技法 / 64
2.4.2 卡纸速写技法 / 65

第 3 章 构图与草图 / 68

3.1 构图的概念与内容 / 68
3.1.1 构图的概念 / 68
3.1.2 构图的内容 / 69
3.1.3 黄金比、趣味中心、九宫格 / 69
3.2 构图原则、方法与基本样式 / 70
3.2.1 构图原则 / 70
3.2.2 构图方法与基本样式 / 71

第 4 章 艺用人体解剖概要 / 79

4.1 人体比例 / 79
4.1.1 人体的外形和比例 / 79
4.1.2 人体体块、几何形、组合形式及透视变化 / 83
4.2 人体的骨骼和肌肉系统 / 85
4.2.1 人体骨骼系统 / 85
4.2.2 人体肌肉系统 / 87
4.2.3 人体重心、动态、关节活动范围 / 88

第 5 章 人物头部造型 91

5.1 头、颈部的基本形态、基本动态与透视变化 / 91

5.1.1 头部基本形态、比例、头颈部骨骼及肌肉 / 91

5.1.2 头、颈的基本动态与透视变化 / 95

5.2 头颈部造型 / 99

5.2.1 线构速写 / 99

5.2.2 线面结合速写 / 102

5.2.3 其他 5 种速写造型技法 / 105

5.3 观察方法、分析方法、表现方法要点 / 113

第 6 章 人物手部造型 / 115

6.1 上肢及手部解剖知识 / 115

6.1.1 上肢及手部基本形态、比例 / 115

6.1.2 上肢及手部骨骼、肌肉、关节 / 116

6.1.3 上肢及手部运动规律、透视变化 / 118

6.2 手部速写造型 / 120

第 7 章 半身像造型 / 127

7.1 躯干部分解剖知识 / 127

7.1.1 躯干部分的比例、骨骼、关节、肌肉、外形 / 127

7.1.2 躯干部分的体积、动态 / 130

7.2 带手半身像速写造型 / 131

第 8 章 人物下肢及足造型 / 141

8.1 下肢的解剖知识 / 141

8.1.1 下肢基本形态、基本比例 / 141

8.1.2 下肢解剖结构概要 / 142

8.1.3 下肢运动规律及透视变化 / 147

8.2 足造型 / 148

第 9 章　全身造型　/ 159

9.1　人体运动规律与人体动态　/ 159

9.1.1　人物各体块间的形体关系　/ 159

9.1.2　人体重心动态分析　/ 159

9.1.3　人体运动规律　/ 163

9.2　人物全身造型　/ 171

9.2.1　对人物 8 种形态造型的再认识　/ 171

9.2.2　人物全身速写造型　/ 177

参考文献　/ 186

后　记　/ 187

第1章
造型基础概述

1.1 造型基础概述

1.1.1 造型基础及相关概念

1. 造型基础

“造型”原意为工业铸造铸型，引申为用一定的材料塑造可视的平面的形象、可触摸的立体形体。在这里，造型主要是指在美术创作中，对形象外部形貌特征的刻画。

“基础”原意为建筑物的根基部分，“垫土为基”“立柱用础”，引申为事物的根基。

在广义上，造型基础多指一切人造艺术形象、形态的知识与能力培养的基础，含素描与速写知识、构图知识、透视知识、解剖知识、草图设计等。在狭义上，造型基础是指基础素描和写实性速写知识与能力的培养。本书主要是指写实性速写中以线条为主的速写及其相关知识。

2. 线构速写

速写(见1.2.1小节)包含多种形式。线构速写是运用以线条为主的方法进行造型。即用快速、准确、流畅、有粗细变化、有速度、有弹性、有力度的线条，概括刻画物象的形体、形态特点的方法叫线构速写（写实兼写意），简称线构。造型基础课程以线构速写为主要训练形式进行速写技法和能力的培养。线构速写能将解剖、透视、构图等知识有机融合。它是面向动漫、游戏、影视、移动网络等行业的就业需求，对造型能力进行培养。

3. 风格

风格泛指事物的特色。在艺术中，风格是指艺术家通过一系列作品体现出来的特色。

4. 技法

技法指技术及方法，即用相对优化的技巧来解决问题的技术和在实践中总结出的方法。

1.1.2 常用工具与材料

常用工具与材料包括：笔，如钢笔、铅笔、色铅笔、马克笔、色粉笔、毛笔、针管笔、擦笔等，如图 1-1 所示；纸，如素描纸、速写纸、水彩纸、复印纸、砂纸、卡纸、速写本等；夹纸画夹、传统斜背画夹、美工刀、旋转铅笔刀橡皮、软橡皮等画具。

图 1-1 各种速写用笔

1.1.3 造型的基本手段——线条

1. 线条的概念

线是点移动的轨迹。线条能组合成各种造型的结构与轮廓，它表达和刻画的是形体、体块、形态、质感和空间等。线条千变万化，富有表现力，适合刻画各种形体。

2. 线条的种类和性格品质

速写造型中线条包含直线、曲线、光滑线以及不光滑线等。速写线条多呈弧线，避免或减少直线。因为凡是大自然中呈现的线条多呈弧形，造型多呈不规则三角形或不规则圆形、方形，凡人工制造物体的线条多呈直线形或规则曲线，造型大多是几何形的复合体。速写要求造型的线条有粗细、深浅、浓淡和虚实变化。

线条具有粗细、长短、曲直、轻重、刚柔和虚实等特质。这样的线条是有品质的线条如图 1-2 所示。

3. 线条的表现力

线条可以刻画一切有形的形体，也可以描绘无形的或抽象的画面。它可以表现形体、形态、体积、空间、运动、力量、方向、质感、节奏和韵律等。造型有很多个层次，因此，绘者心中要有概括地将层次分类，画速写就是画对象概括的明暗层次关系，通过有秩序的线条刻画和表达物象。绘者达到了以上目标，就代表其所绘的线条有较好的品质和较强的功力；没达到目标，

需要全本请访问 www.ertongbook.com

就代表刻画得不到位，还需多加练习。

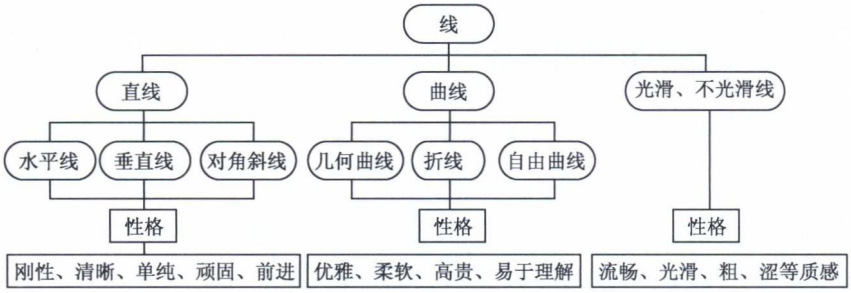

图 1-2　线条的种类及品格

4. 点、线、面、体的关系

点连接成线、线连接成面、面连接成体，而多种体的穿插连接，形成了某个器物、人物、动物、自然景物、人造景物的造型。

5. 形

形是指物体的形状。在《现代汉语词典》中，“形状”的释义为：“物体或图形由外部的面或线条组合而呈现的外表”。形的定义与分类如图 1-3 所示。

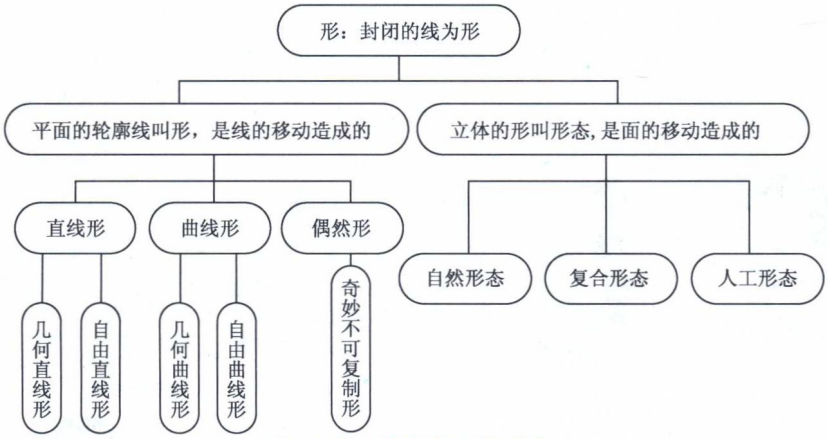

图 1-3　形的定义与分类

6. 型

型多指物体的类型。在《现代汉语词典》中，“类型”的释义为：“具有共同特征的事物所形成的种类”。

1.2 造型的形态

1.2.1 形态概念及人物的 8 种形态造型

形态即指客观物象的外部形状、态势。形态，作为中心词，被很多不同层次和门类的学科应用着，例如，植物学、生物学、医学、数学、文学、甚至艺术学，都有自己的形态概念。

宇宙是由物质构成的，任何物质都包含时、形、态三种属性，在某时间尺度、某空间尺度发生着变化。物质的这三种属性以其固有的逻辑相互关联着——形态。

宇宙万物的基本形态可以概括为点、线、面、体、空间 5 种抽象形态即基本形态，这 5 种基本形态也称纯粹形态。物体透过基本形态的构成，反映其主要形体轮廓特征和存在状态。

本书（造型基础）的学习是以人物速写为主。常规的速写练习，多为面对模特画速写的一种造型。笔者从所描绘对象的不同理念出发，研究出 8 种形态造型。这就要求我们在面对模特或者屏幕中的人物时，要画他的 8 种形态造型。通过这 8 种形态造型，我们要分别认识对象抽象的、意象的、具象的形态，提高对被描绘对象的感知和理解，对被描绘对象做深入思考和形象刻画，就比较有把握画出高品质的速写造型。如果能熟练掌握，我们就获得了速写造型坚实的基础能力。一般造型基础训练，无论素描还是速写，得到的作品都是习作，与应用层面的创作设计还差得很远。因为应用层面的造型多是用简笔造型或线稿来实现的。将简笔造型及线稿归纳到速写训练的 8 种形态造型中来，是将习作与创作的中间环节连接。这样可以使学生在训练中寻找应用性方法和做思维整和，便于实现后续课程中的数字化要求，能够应对业界在设计方面的能力要求。下面分别认识人物造型中的这 8 种形态造型（见图 1-4）。

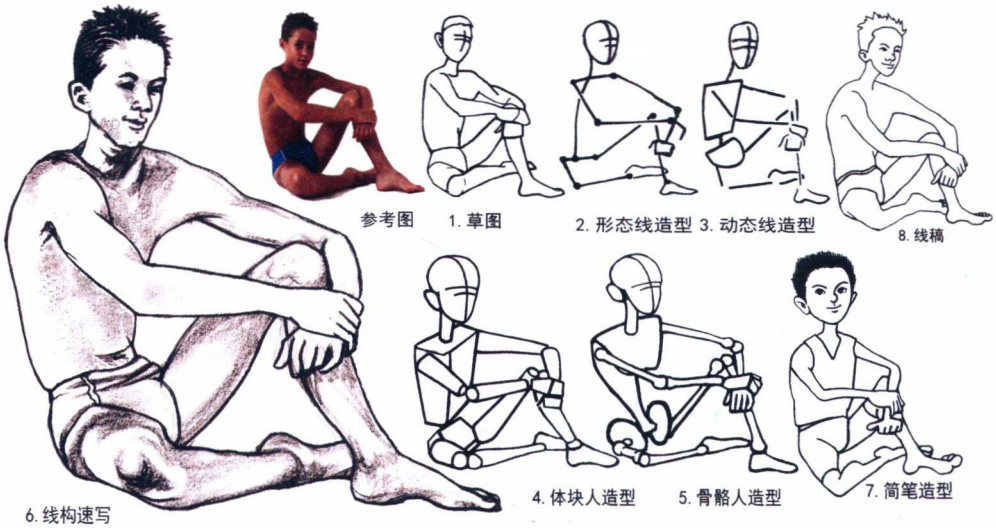

图 1-4 贾立学[1] 人物的 8 种形态造型

[1] 贾立学，女，1955 年生。东北师大美术系毕业，北京邮电大学世纪学院教授，北京女美术家联谊会会员，中国女画家协会会员，中华艺术研究院国画院院长，有山水画被人民大会堂、首都博物馆等收藏。

1. 草图

草图是速写、设计、主题创作的初级阶段。虽然是草图，但大的比例、形状、动态关系都要符合对象的客观特征，对各造型因素在画面的空间位置、面积分配关系进行构思、构图，草图能充分表达绘者的主旨和美感预期。草图能培养学生意在笔先的设计理念，是专业设计师的知识与能力的综合体现。高水平的设计师，能够通过草图，整合画面各造型语言，展示主观意图，推敲和调整构思、立意，使构图达到最佳的画面效果。

2. 形态线造型（初级火柴人造型）

形态线造型是用线和点做造型，是类火柴人造型，是抽象造型，是人的最简化形态。它要描绘对象整体形态，表达对象大的比例与形态关系。

3. 动态线造型（高级火柴人造型）

动态线造型是将头、胸、臀的体块平面化，做象征性的不规则几何形，添加像火柴杆样的四肢，是表达人的简化动态的抽象造型。它要整体描绘出对象大致的比例形态特征，成为深入刻画前的第一感觉依据。借此设计者能更方便地与团队、客户研讨或交流。

4. 体块人造型（类小木人造型）

体块人造型是将人物的各部分体积画成几何形体，体现体块的比例、组合关系的透视角度等，是立体、抽象又兼具象的概括造型。其特点是：用椭圆代表头部，并画出中线和眉骨、眼睛的位置，画出面颅和头颅的交接与透视；用大梯形代表胸部；用六边形代表臀部；用细长的圆台体代表四肢；头颈与胸的体块衔接要符合结构及透视关系；手脚也各有象征的固定形。

5. 骨骼人造型

骨骼人造型是以骨骼形式刻画造型，表达对象身体各部位骨骼形状的比例、组合关系、透视角度，是具象概括造型。其特点是：前胸后背是一体片状形，骨盆两侧做两碟状，前开后合，上肢下肢各段做骨骼状，连接手脚。刻画时，注意股骨大转子部角度并与骨盆做穿插连接。对骨骼人的认识，绘者是透过外衣、肌肉直达人体最本质的骨骼框架之上。在此基础上，绘者可以添加肌肉、服饰等一切外表的造型元素。因此，骨骼人造型是造型基础的核心知识与能力的体现。

前面 5 个造型，从不同的角度对被描绘对象做整体的观察、分析、表现和刻画，是速写造型前期的认识分析过程造型。绘者的认识理解越深刻，所绘的各个造型就越客观、越合理，遵循在科学基础上再向美感方面描绘的顺序。这个过程需要深入思考，师生、生生互相促进交流才好。这方面做得合理、正确，就能避免绘画造型陷入表面细节的怪圈，由里及表、表里一致的符合对象解剖透视比例的特点，能充分培养原创精神和造型能力。

6. 速写

速写即快速的写生，是面对模特、实物或物象照片，用简练的线条迅速地描绘对象主要特点的方法，是一切造型设计学习的基础（见图 1-5）。

图 1-5　贾立学 人物的 7 种形态造型

本书中的速写包含绘画创作准备阶段的草图、写生作品形式本身、写生实践活动 3 层含义。

速写的功能包括快速地记录对象，方便地积累素材，反复地勾画草图，独立地展现形态。速写是训练观察能力、概括表现能力、记忆默写能力的最佳方法和途径。速写呈现多元面貌和形式，在题材内容上分为人物、动物、场景等；在绘画方法上分为线造型、线面结合造型和面造型；在艺术风格上分为写实、写意、抽象、装饰和夸张；还有使用不同工具材料的不同风格和多种技法效果的速写。

在本书造型基础课的每次训练中，速写是第 6 个环节。因为前面对该人物做过 5 个分析过程图的形态刻画，故起稿不必太细，只做各部分面积的大体定位，就可以将速写造型一气呵成。速写是 8 种形态造型中最主要的造型。

7. 简笔造型

简笔造型是依据速写之后做出的简化设计造型。因线条简约，也称简笔画造型，能高度概括描绘对象的特征，方便进入应用阶段的造型设计和加工，是对概括能力的深化。

简笔造型初期是做简笔速写，熟练了就可做简笔造型设计。他们的区别在于后者的目的性明确，线条具有严谨、准确、流畅、美观等品质，符合应用领域的需求。

8. 线稿（含白描、设计稿）

线稿是比速写还严谨，并能继续做各种设计的母本造型。它比较放松，变化更多，是后续填色、修改、创作的依据。它允许局部线、轮廓线产生必要的重合、叠加、交汇和过界。它是常见的漫画、插画等的前期造型，不必像白描那样有统一的笔法和程式化的线条（见图 1-6）。

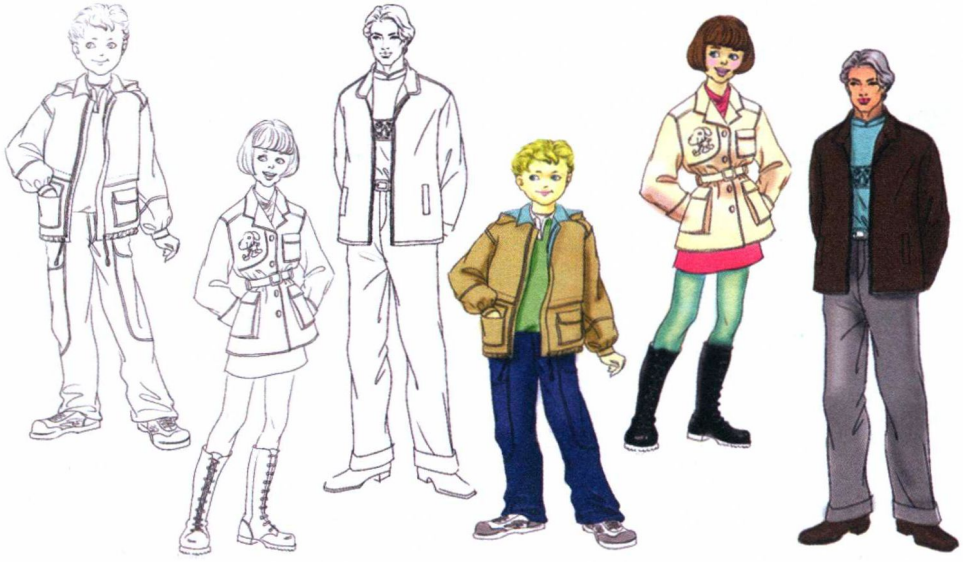

图 1-6　线稿取自网络 学生曾晓露色彩设计

线稿包含白描。白描是国画术语，指用有粗细变化、流畅、光滑或不光滑的程式化线条进行造型的方法。它能独立存在，可作为体现个人风格特色的线稿作品（见图 1-7）。

线稿也包含设计稿。设计稿多指不同行业的设计施工图（见图 1-8）。设计稿是为其产品投向市场等应用领域做后续的色彩添加或产品转化前期的造型母本。例如，家具、服装、玩具、动画、建筑、室内、平面、广告、工业设计和网站设计等，都有自己的设计线稿，它体现了更多的行业因素。设计稿还包含业界通用的各种标注符号、字符、线形和箭头等。线稿、白描、设计稿三者有相似之处，但也需要注意各自应用领域的特殊要求。

图 1-7　贾立学　工笔画白描线稿

图 1-8　贾立学　线稿与色彩设计造型

以上 8 种形态造型的训练过程是思考和实践相互印证的过程，它能从各个角度加强对描绘对象的全面认知。尤其是简笔造型和线稿这两种形态的造型，直接将原来的速写能力转换为设计能力，为学生今后的学习架起了桥梁，夯实了基础（见图 1-9）。

需要全本请访问 www.ertongbook.com