《动物速写基础》课程教学大纲

I 课程实施细则

一、教师信息

姓名：张熙闵 职称：讲师

办公室：15号楼210室 电话：13817915655

电子信箱：amboo9@126.com

答疑时间：周二晚上17:00-18:00（根据每学期情况会修改）

二、课程基本信息

课程名称（中文）：动物速写基础

课程名称（英文）：Basic animal sketch

课程性质： □公共必修课 ■专业必修课 □限选课 □任选课 □实践性环节

课程类别*：□学术知识类 ■方法技能类 □研究探索类 □实践体验类

课程代码：1810116

周学时： 8节 总学时：80课时 学分: 4

先修课程：无

开设专业：动画专业

三、课程简介

动物速写基础是方法技能类课程，是游戏专业的专业基础课程。学生通过速写的学习掌握美术绘画造型的基础知识，是培养学生具备艺术设计专业所需要的观察力和造型表现力的课程。本课程将结合艺术设计的理论及创意思维模式、传统绘画的表现技法来培养学生掌握动画专业游戏方向所需的针对动物的基础造型能力。

本课程主要内容分成三个板块：两足动物结构（禽类）、四足动物结构（蹄类、爪类）、其它动物结构（蛇、鱼等）。这个分类是按照游戏公司对动物设计的分类进行安排的。其中，禽类在运动时设计两个关节点，动翅膀的时候足不动，动足的时候翅膀一般不动。四足动物包涵四足指行动物、四足趾行动物和四足掌行动物结构。其它则包涵在制作游戏时，只需要完成路径动画而不需要绑定骨骼结构的简单生命体动物。

本课程以绘画的三步教学法展开。首先，为绘画写生临摹。通过临摹使学生掌握造型的方法、观察的方式和动物解剖方面的知识。其次，转面画练习（观看正面画侧面、观看局部绘制整体等）再次，通过“听画”默写练习，提升学生对造型的理解能力、归纳能力、概括能力和形式表现力。

四、课程目标

本课程的专业培养目标在于：

技能目标-掌握速写的方式、方法。

让学生掌握若干种速写方法，能根据不同项目的需要使用不同的制作流程，使得学生具备符合社会岗位需求的职业素养。

本课程的态度目标在于：培养学生养成平时速写记录的习惯，具备观察生活、记录生活、重塑生活的能力。

总体培养目标——培养学生成为具有想象力和设计表现能力；具有专业技术能力和逻辑分析能力的人才。

五、教学内容与进度安排*

需要清晰地呈现每周的教学内容、学习要求和课后作业等，学生由此可以准确地了解每周的学习任务。如果当周有分量较重的活动环节的安排，需在“单章教学设计”部分呈现完整的活动设计。学生在每周课后需根据教学进程的安排，对本周的任务和下周的安排加以了解，并进行相关准备。

难点◤ 重点●

教学 周次	授课内容及重难点 （部分上下午课时进度按实际情况调整）	授课形式	课外学习要求
1	上午 讲课：动物速写课程概述 1- 本课程的学习内容、学习方法。 2- 动物结构的特点◤ 3- 动物-力的表现● 4- 动物-体积的表现 5- 如何学画动物 6- 游戏动物速写的特点● 7- 本课程内容概述 下午 讲课：简单动物结构—软体动物、蛇、虫子 1.1- 软体动物的结构和表现特点 练习： 1.速写软体动物练习 2.默写练习 1.2- 蛇类的结构和表现特点 练习：1.蛇的速写练习 1.3- 虫子的结构和表现特点 练习：1.虫子的结构临摹和表现特点。●	讲课与绘画指导	课外推荐书籍《Evolution》（动物骨骼的进化结构与运动功能演变） 建议在条件允许的情况下，周末找一天带学生去自然博物馆进行资料收集和速写（学生自愿参加）。如条件不允许，提供上海自然博物馆的照片资料。 作业： 1-简单动物结构的速写练习 2-除课程作业外，每天完成一页速写本，动物课程单元共25页、人物课程单元共60页。
2	上午 讲课：简单动物结构—水生物、鱼类 1.4- 水生物的结构和表现特点 1.5 鱼类的基本结构和表现特点 练习： 相应动物速写练习 下午 讲课：观察视角和创新思维。◤● 练习： 1-相应动物速写练习 2-“听画”默写练习30分钟	1-作业讲评 2-讲课与绘画指导 3-绘画示范	《动物画技法》 《Art Forms in nature》 （自然的造型法则）
3	讲课： 两足动物结构-禽类 练习： 1-鸟的结构临摹● 2-鸟的速写写实 3-“听画”默写练习	1-作业讲评 2-讲课与绘画指导 3-绘画示范	《结构动物》 《不列颠岛屿的鸟》
4	讲课： 四足动物结构-蹄行动物马 练习： 1-马的结构临摹◤● 2-马的速写写实 3-“听画”默写练习30分钟	1-作业讲评 2-讲课与绘画指导 3-绘画示范	《Daily Zoo1》 （动物园漫画速写1）
5	讲课： 四足动物结构-蹄行动物牛、羊、鹿 练习： 1-牛、羊、鹿的结构临摹● 2-牛、羊、鹿的速写写实 3-“听画”默写练习30分钟	1-作业讲评 2-讲课与绘画指导 3-绘画示范	《Daily Zoo2》 （动物园漫画速写1） 蹄行速写资料
6	讲课：四足动物结构-爪类动物猫科动物 练习： 1-猫科动物的结构临摹◤● 2-猫科动物的速写写实 3-“听画”默写练习30分钟	1-作业讲评 2-讲课与绘画指导 3-绘画示范	猫科速写资料
7	讲课：四足动物结构-爪类动物熊 练习： 1-熊的结构临摹● 2-熊的速写写实 3-“听画”默写练习30分钟	1-作业讲评 2-讲课与绘画指导 3-绘画示范	《Animal Character Design：Grizzly Bears》 （熊的造型设计） 熊的速写资料
8	讲课：灵长类动物 练习： 1-灵长类动物的结构临摹◤● 2-灵长类动物的速写写实 3-“听画”默写练习30分钟	1-作业讲评 2-讲课与绘画指导 3-绘画示范	
9	练习： 1-转面绘画（同一动物不同角度）◤ 2-运动中动物的速写（提供视频）●	1-作业讲评 2-讲课与绘画指导 3-绘画示范	动物运动视频资料
10	期末作品考试 命题默写		期末作品考

六、修读要求

本课程硬件要求：

1- 画纸： 16K(8.5*11mm)的速写本

2- 画笔：铅笔、0.1针管笔、圆珠笔、水笔、马克笔、BR笔等工具不限

3- 小型画板（使用硬封面速写本可无需配备）

本课程学习要求：

1. 正常遵守课堂秩序，不得迟到早退，按时提交作业。
2. 上课时因内急、听电话离开课堂需与任课老师示意，不得擅自出入教室。
3. 上课讲课时，在教室内不得玩弄手机、听电话或发信息。在绘画时，允许使用手机翻拍PPT、自己作业或拍摄绘画素材。
4. 本课程中所有作业除教师的绘画示范外，不得找人代笔绘画，一旦发现单次作业成绩为0。发现两次取消期末考试资格及补考资格。本课程中的创作作业如出现剽窃、抄袭行为，均视为违反学术诚信，视同考试作弊处理，处理方式参照《上海师范大学夜大学学生手册》中“考试违纪和考试作弊处理条例”的规定执行，考核以0分计。

七、学习评价方案

期末作品考试与平时成绩比为：60%-40%

其中平时成绩由三部分组成：学生平时作业（课堂作业+课后作业）、学生出勤情况、学生学习表现，其中出勤率不符合相应学校、学院规定者，取消考试资格。

【平时作业成绩评定为：】

A（90-100分）：学习态度认真，并超额完成作业，且绘画作品完整成熟。

B（80-90分）：学习态度认真，完成作业，绘画作品完整成熟，绘画中具有亮点，但也有一些小问题。

C（70-80分）：学习态度一般，并不积极，或作业中存在明显的问题。

D（60-70分）：学习态度松散，或作业存在较为严重的问题。

E（22-59分）：学习态度恶劣或作业问题非常严重，需要重做。

F（0-22分）：没做作业或仅完成非常非常少的作业，或态度极其恶劣。

其中，作业每晚交一周，该作业成绩扣5分，从作业应当提交的第二周开始计算，允许学生应病假、事假晚交作业一周。当学生单次平时成绩公布后，会于提交作业的后一周进行作业讲评，并告知学生当前成绩评级，允许学生重做先前的作业来提升本学期中任何一次平时作业的评级，直到期末作品考提交。这样设计平时成绩会鼓励学生通过努力不断地修改自己过去的错误，提升学生主动学习的积极性。

【出勤成绩评定：】旷课一节在平时成绩的最终折算成绩上倒扣1分，三次迟到折算成旷课一节，早退两次折算成旷课一节，缺勤三次以上取消期末考试资格及补考资格。

【学生学习表现成绩评定：】平时表现优秀的学生将在平时成绩的最终折算成绩上获得额外加分，分值不超过20分。例如在课余参加工作室设计项目且完成良好、积极帮助班中成绩较差学生、积极参加校外绘画比赛、游戏设计比赛，课余积极与老师沟通自身专业发展规划，且具备较强自学能力者。

八、课程资源

教材：因本课程规划中涉及内容较广，且非通用的速写练习而是针对本科类动画、游戏的学习，无法找到与本课程教学目的一致的教材，因此不指定教材，但课程中会提供与课程单元相应的学习资料。

扩展阅读：以下杂志均可在上海外文书店中找到，部分资料在课程中会提供相应数字版。

1- 中文版资料：（相应单元提供电子文档和视频资料）

《力-动物原画概念设计》、《动物解剖》

2- 外文版资料：（相应单元提供电子文档和视频资料）

《Evolution in Action》（动物骨骼的进化结构与运动功能演变）Tomas Hudson著

《Sketch from the Imagination》（来自幻想的速写）3D total Publishing

《the daily Zoo1》（每日动物园速写1）Avers绘

《the daily Zoo2》（每日动物园速写2）Avers绘

《Animal Character Design：Grizzly Bears》（动物角色-棕熊的设计）

《Animal in Form》（结构动物）Andrew Jones绘

《Birds of the British islands Volume1-7》（不列颠岛屿的鸟）Ogden Mills绘

《Art form in Nature》（自然的造型法则）Ernst Haeckel绘

九、其他需要说明的事宜

无

Ⅱ 单章教学设计

一、第一章 动物速写基础课程概述

二、教学目标

1、让学生了解本课程的主要内容和学习方法

2、让学生了解本课程的学习目的

3、让学生了解动物速写能力在本专业学习中的重要性

三、主要知识点或技能

知识点：

1. 动物结构的特点
2. 动物-力的表现（重力 平衡力 动力）
3. 动物-体积的表现（空间 体量）
4. 如何学画动物

技能：

1. 学习并掌握对动物造型的观察方法
2. 基本动物速写方法的掌握

四、教师教学任务

1、PPT讲课 动物速写基础概述

2、速写范例演示

3、学生绘画时辅导

五、学生学习任务

1、听课与记录

2、速写临摹与写生

六、教学方法和程序

本课程主要以三部教学法进行，每次上课都包含理论及基础技能知识学习、临摹学习、归纳默写三部分组成。

七、课程网络建设及其运用

无

八、教学内容讲义

第一章 动物速写基础课程概述

序

本课程的核心内容：

1- 掌握动物速写的方法、技巧。

2- 掌握动物速写观察要点、归纳要点。

3- 游戏速写与传统速写的差别

本课程所对应的就业岗位介绍：

1- 游戏概念设计师（生命体角色设计组） 2-游戏二维宣传设计师

本课程的学习主旨：

1- 多尝试不同的绘制工具和材料

2- 多尝试不同的速写风格

3- 多尝试运动中的动物速写

4- 多尝试将主观的理解运用到速写中，并最终实现默写

本课程的主要内容介绍：

绘画方面：

A- 简单结构动物的绘制

B- 两足动物的绘制

C- 四足动物的绘制

D- 灵长类动物的绘制

学习目标介绍：

1- 掌握动物速写的基本观察和表现方式。

2- 完成一套相对成熟的动物速写作品。

3- 具备对于运动中动物的默写和造型捕捉能力。

（详见课程PPT）

九、课外学习要求

1、进行动物结构的临摹

2、每天完成一本不留白的速写本，绘画题材不限。目的养成画的习惯，学会观察身边的视物、记录视物、总结视物造型、表现视物形式。

3、完成动物写生|照片临摹作业|视频临摹作业

十、学生学习评价

平时课后作业成绩与上课课堂绘画能力进行综合评价。每次学生所暴露的问题，在下一次上课的一开始会进行分析和点评，并告知如何修正。

注：

1. 课程类别中，四类课程的含义如下。

学术知识类课程：主要以学生掌握专业内基础性、系统性或前沿性的知识为目的的课程类型。该类课程侧重学科专业中陈述性知识、命题型知识的学习与掌握。如：先秦制度史、教育原理、概率与数理统计、西方经济学。

方法技能类课程：主要以学生掌握与专业工作相关的一系列方法、技巧、技能、手段为目的的课程类型。该类课程侧重程序性知识的学习与训练。如：静物摄影、谈判策略、SPSS应用、实验方法、教育研究方法。

研究探索类课程：主要以学生较为独立地发现问题、分析问题、解决问题、探究新知、形成批判思维的意识和观点等为目的的课程类型。该类课程侧重研究能力（尤其是理解力、反思力、创造力）的培养。如：案例学习、项目学习、名著自修、小课题研究。

实践体验类课程：主要以学生进入与专业有关的实际情境，感受专业氛围，观摩专业人员实践过程，以及亲身参与实践，获得实践经验为目的的课程类型。该类型课程侧重学生在实践领域现场亲身参与的过程和相关体验的获得。如：模拟实训、微格教学、见习、实习、短期国内外专业培训。

2. 在学校教务部门允许的前提下，教学内容日程安排由于教师或全体学生的原因发生变更，须提前一周通知并在取得对方的同意之后进行调整，变更不得影响课程进度的整体安排。