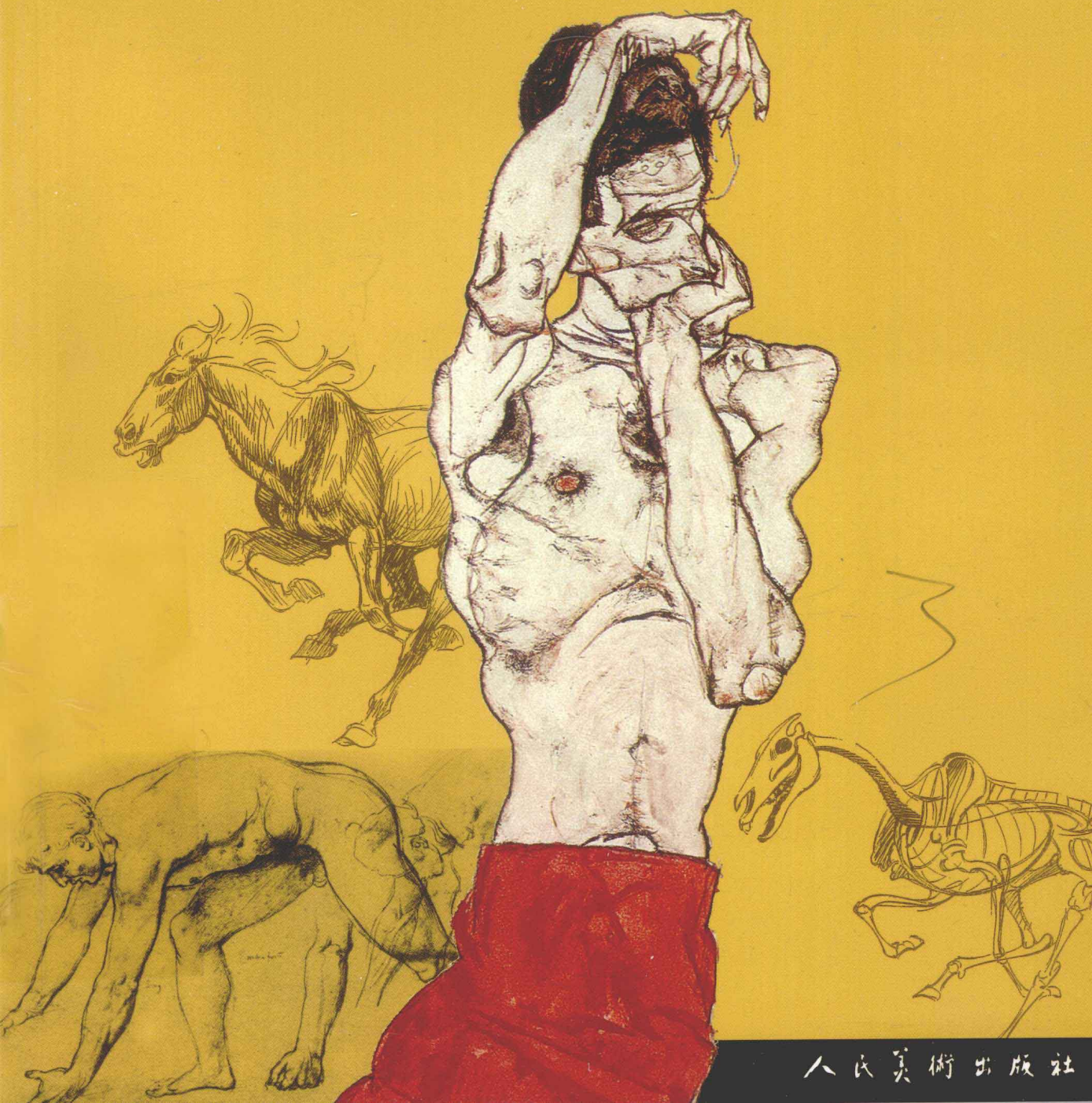

▲ 高等教育“十二五”全国规划教材
▲ 高等院校动漫专业系列教材

动漫速写教程

张立 著

人民美術出版社

 高等教育“十二五”全国规划教材
高等院校动漫专业系列教材

动漫速写教程

张立 著

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

动漫速写教程 / 张立主编. -- 北京: 人民美术出版社,

2010.8

ISBN 978-7-102-05219-9

I. ①动… II. ①张… III. ①动画-技法(美术)-

教材 IV. ①J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第155506号

高等院校动漫专业教材编辑委员会

顾问委员:

严定宪 曲建方 戴铁郎 马克宣

主任委员:(以姓氏笔画为序)

孙立军 孙明 孙哲 李剑平 吴冠英 晓鸥 曹晓卉

总策划: 孙哲

著者: 张立

动漫速写教程

出版: 人民美术出版社

地址: 北京北总布胡同32号 100735

网址: www.renmei.com.cn

电话: 艺术教育编辑部:(010)65122581 (010)65232191

发行部:(010)65252847 (010)65593332 邮购部:(010)65229381

责任编辑: 左筱榛

封面设计: 左小榕

版式设计: 席寅 陈露

责任校对: 黄薇

责任印制: 王建平

制版印刷: 四川新华彩色印务有限公司

经销: 人民美术出版社

2010年8月 第1版 第1次印刷

开本: 787毫米×1092毫米 1/16 印张: 8

印数: 0001-3000册

ISBN 978-7-102-05219-9

定价: 38.00元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题,请与我社联系调换。

总序

肇始于20世纪初的五四新文化运动，在中国教育界积极引入西方先进的思想体系，形成现代的教育理念。这次运动涉及范围之广，不仅撼动了中国文化的基石——语言文字的基础，引起汉语拼音和简化字的变革，而且对于中国传统艺术教育和创作都带来极大的冲击。刘海粟、徐悲鸿、林风眠等一批文化艺术改革的先驱者通过引入西法，并以自身的艺术实践力图变革中国传统艺术，致使中国画坛创作的题材、流派以及艺术教育模式均发生了巨大的变革。

新中国的艺术教育最初完全建立在苏联模式基础上，它的优点在于有了系统的教学体系、完备的教育理念和专门培养艺术创作人才的专业教材，在中国艺术教育史上第一次形成全国统一、规范、规模化的人才培养机制，但它的不足，也在于仍然固守学院式专业教育。

国家改革开放以来，中国的艺术教育再一次面临新的变革，随着文化产业的日趋繁荣，艺术教育不只针对专业创作人员，培养专业画家，更多地是培养具有一定艺术素养的应用型人才。就像传统的耳提面命、师授徒习、私塾式的教育模式无法适应大规模产业化人才培养的需要一样，多年一贯制的学院式人才培养模式同样制约了创意产业发展的广度与深度，这其中，艺术教育教材的创新不足与规模过小的问题尤显突出，艺术教育教材的同质化、地域化现状远远滞后于艺术与设计教育市场迅速增长的需求，越来越影响艺术教育的健康发展。

人民美术出版社，作为新中国成立后第一个国家级美术专业出版机构，近年来顺应时代的要求，在广泛调研的基础上，聚集了全国各地艺术院校的专家学者，共同组建了艺术教育专家委员会，力图打造一批新型的具有系统性、实用性、前瞻性、示范性的艺术教育教材。内容涵盖传统的造型艺术、艺术设计以及新兴的动漫、游戏、新媒体等学科，而且从理论到实践全面辐射艺术与设计的各个领域与层面。

这批教材的作者均为一线教师，他们中很多人不仅是长期从事艺术教育的专家、教授、院系领导，而且多年坚持艺术与设计实践不辍，他们既是教育家，也是艺术家、设计家，这样深厚的专业基础为本套教材的撰写一变传统教材的纸上谈兵，提供了更加丰富全面的资讯、更加高屋建瓴的教学理念，使艺术与设计实践更加契合的经验——本套教材也因此呈现出不同寻常的活力。

希望本套教材的出版能够适应新时代的需求，推动国内艺术教育的变革，促使学院式教学与科研得以跃进式的发展，并且以此为国家催生、储备新型的人才群体——我们将努力打造符合国家“十二五”教育发展纲要的精品示范性教材，这项工作长期的，也是人民美术出版社的出版宗旨所追求的。

谨以此序感谢所有与人民美术出版社共同努力的艺术教育工作者！

中国美术出版总社 社长
人民美术出版社

目 录

第一章 动漫速写概述001

第一节 何谓动漫速写 002

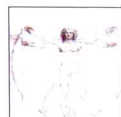
- 一、动漫速写与纯绘画性速写的关系
- 二、动漫速写的几种表现类型

第二节 动漫创作与速写 008

- 一、人物速写与动物速写对动漫角色造型的影响
- 二、风景速写对动漫背景设定的影响

第三节 几种常用绘画工具介绍 016

- 一、绘画用纸
- 二、绘画用笔
- 三、绘画用颜料及工具

第二章 人物结构及透视023

第一节 艺用人体解剖 024

- 一、人物头部的结构
- 二、人物四肢的结构

第二节 人物透视 034

- 一、动漫作品中经常出现的几种人体角度透视
- 二、动漫作品中手的透视
- 三、脚的结构与透视

第三章 人物速写 045

第一节 人体写生 046

- 一、站立的人体写生
- 二、坐着的人体写生

第二节 全身静态人物慢写 050

- 一、多角度——正视人物
- 二、多角度——侧视人物
- 三、多角度——俯视人物
- 四、多角度——仰视人物

第三节 静态着衣人物快写 056

- 一、多角度男性人物
- 二、多角度女性人物

第四节 动态人物速写 060

- 一、行走的人
- 二、连贯动作速写与慢写

第五节 生活中的人物写生 064

- 一、怎样画街头行走的人物
- 二、市民生活速写

第四章 动物速写 069

第一节 马的解剖及写生 070

- 一、马的结构
- 二、画马的要点

第二节 虎的解剖及写生 078

- 一、虎的结构
- 二、画虎的要点

第三节 大象的解剖及写生 082

- 一、大象的结构
- 二、画大象的要点

第五章 场景写生 087

第一节 自然风景写生 088

- 一、自然风景写生的基本要素
- 二、怎样画出一张自然风景画

第二节 建筑风景写生 096

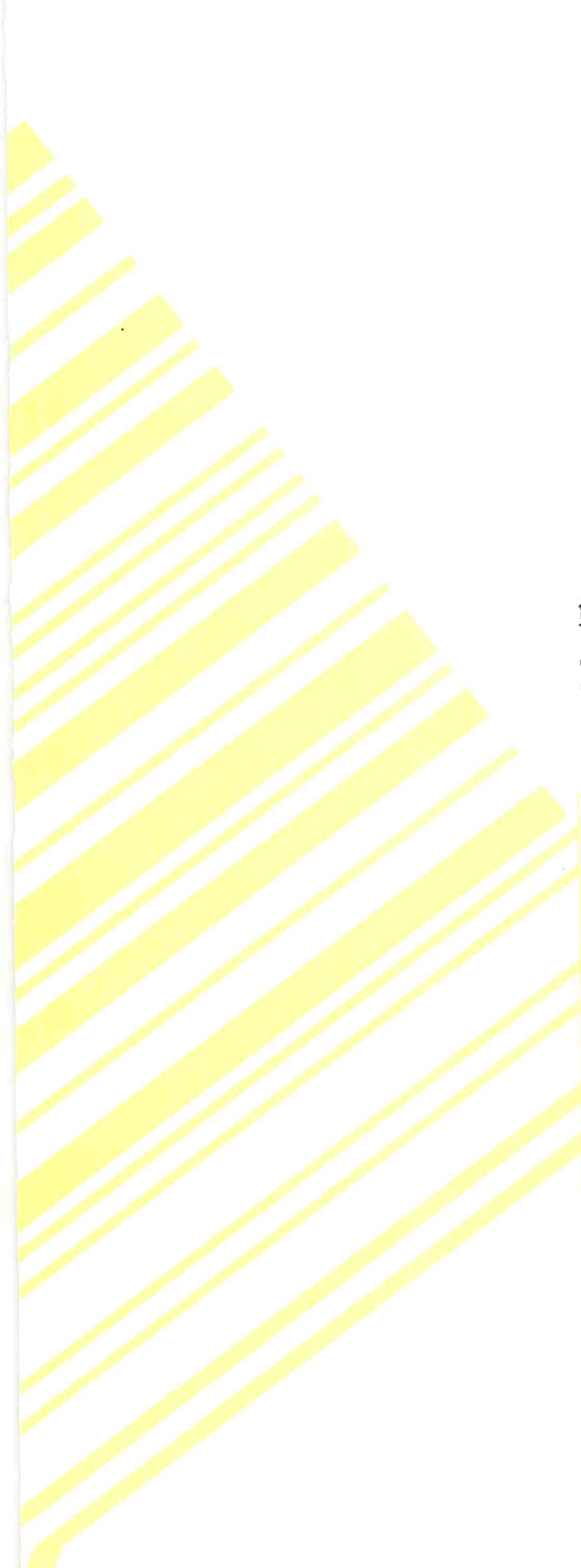
- 一、建筑风景写生的基本要素
- 二、怎样画出一张建筑风景写生

第三节 交通工具写生 100

- 一、交通工具写生的基本要素
- 二、如何写生交通工具

第六章 向经典学习 107

第一章

动漫速写概述

本章节中，首先我们要了解速写训练对于动漫创作人员的重要性。目前在动漫制作中广泛使用计算机图形处理的方式，使动漫创作的过程变得更加方便快捷，特别是三维动画的空间概念、体积概念、组合构成形态，为我们拓展了想象空间，也提供了可以实现想象的多种手段。那么随着高新科技的不断发展、制作手段的不断完善，我们是不是可以不再依靠“手绘”了？同学们将来从事的是动漫创作，那么动漫速写和纯绘画速写又有什么区别呢？是像其他绘画训练一样就可以，还是另起炉灶完全摒弃传统绘画呢？

本章节同时介绍动漫速写的几种表现形式。在第二节中讲解速写训练对动画片和漫画创作的影响，介绍成为一名合格的动漫原画师、造型设计师和背景设计师的条件。

第一节 何谓动漫速写

一、动漫速写与纯绘画性速写的关系

速写(Sketch), 用简练的线条在短时间内扼要地画出人物和物体的动态或静态形象。它和素描的区别是: 素描强调单色造型, 对于时间长短并无限制; 而速写主要强调快速, 对是否使用色彩并无限制。速写的目的一般是记录形象, 为创作收集素材, 同时培养敏锐的观察力和迅速、准确、生动和高度概括的造型能力。速写作为一种绘画术语, 确立于文艺复兴时代, 18世纪开始获得新的含义, 有的速写作品可以视为完美的艺术作品。

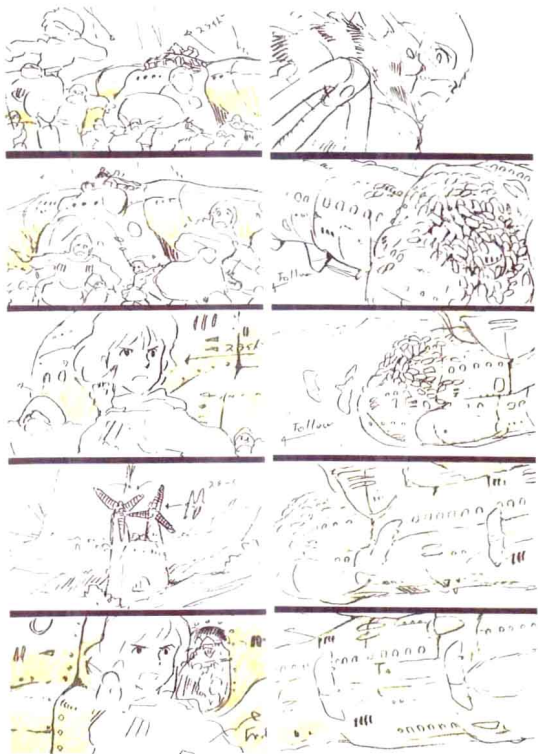
制作一部动画片所需要涉及到的部门有: 剧本、美术、音乐、特效、声音、剪辑等, 其中美术造型设计起到重要作用。新兴的数字媒体制作借助计算机软件的强大功能缩短了制作周期, 但也同样要求主创人员具有美术造型能力。漫画和插图的创作同样对手绘能力有更高要求。

一幅动漫作品的制作是从最初的手绘草图开始的。

动画片、数字媒体制作、漫画和插图创作都离不开“画”，既是欣赏的“画”，也是动词的“画”，这就决定了主笔人只有具备相当强的造型能力和色彩表现能力，才能较好完成相应的工作。

既然说到“画”，就涉及到造型艺术，素描速写是一切造型艺术的基础。这就是为什么我们要进行速写学习。在动漫的创作中，无论后期制作时如何借助计算机处理，在前期制作环节里，主要还是以手绘为主，这时候学习阶段的速写训练就显得十分重要，也就是说光有一个好的想法和构思是不够的，所有的作品都要通过手中的笔把想法准确地展示出来。尤其是在动漫制作团队中担任原画师、动画师、造型设计师、背景设计师等职责的主创人员，一定要有过硬的手绘能力，才能胜任相应的工作，将来才会有很好的发展空间。

手绘分镜头 宫崎骏

许多动漫大师都有过硬的手绘功底，要达到他们那样的水平，正规的速写训练可以说是最有效的学习方式。本页图例表明，制作者的手绘能力决定了动漫作品的可看性。

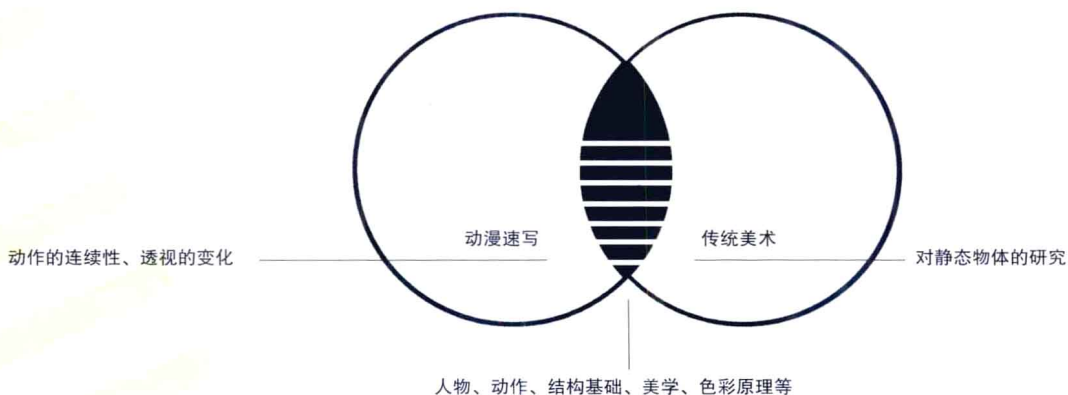
《攻壳机动队》分镜头片段 押井守

动漫速写是为动漫创作而设置的基础课程，那么它和传统的美术基础速写有什么不同呢？

可以说，它们两者之间既有重叠又有区别。对于基础知识而言，两者的要求一样，比如人体结构、动物结构、素描关系、色彩关系、形象美感等都相似。传统的独幅绘画创作大都描绘的是静止人物或物体，角度也有所选择，而动漫作品的专业特点使速写训练在此基础上更强调运动性，对动态和透视变化有更多的要求。

动漫速写就是要在掌握了造型基础、色彩基础知识后逐步向动态速写和透视速写方向训练，研究其造型在不同角度的变化，同时练习快速捕捉对象的能力。在掌握基础造型及运动规律后，今后无论是做变形造型设计还是原画设计都会得心应手。

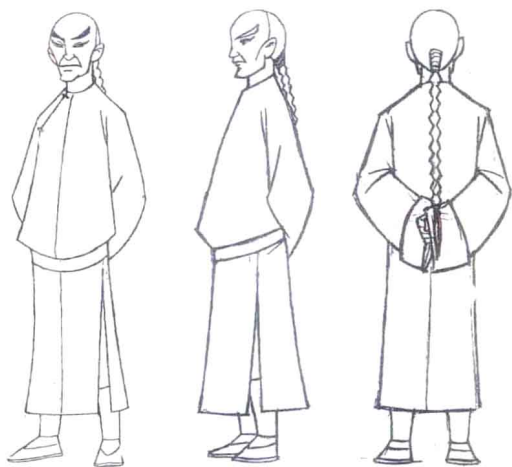

在动漫作品制作过程中，无论是草图还是分镜头的绘制都要依靠手绘来完成，无论造型简单还是复杂，都要准确地把角色造型根据故事情节的安排表达出来，这样才能进入到后续的创作中。在速写学习中一定要有针对性地进行训练，才能取得相应的效果。

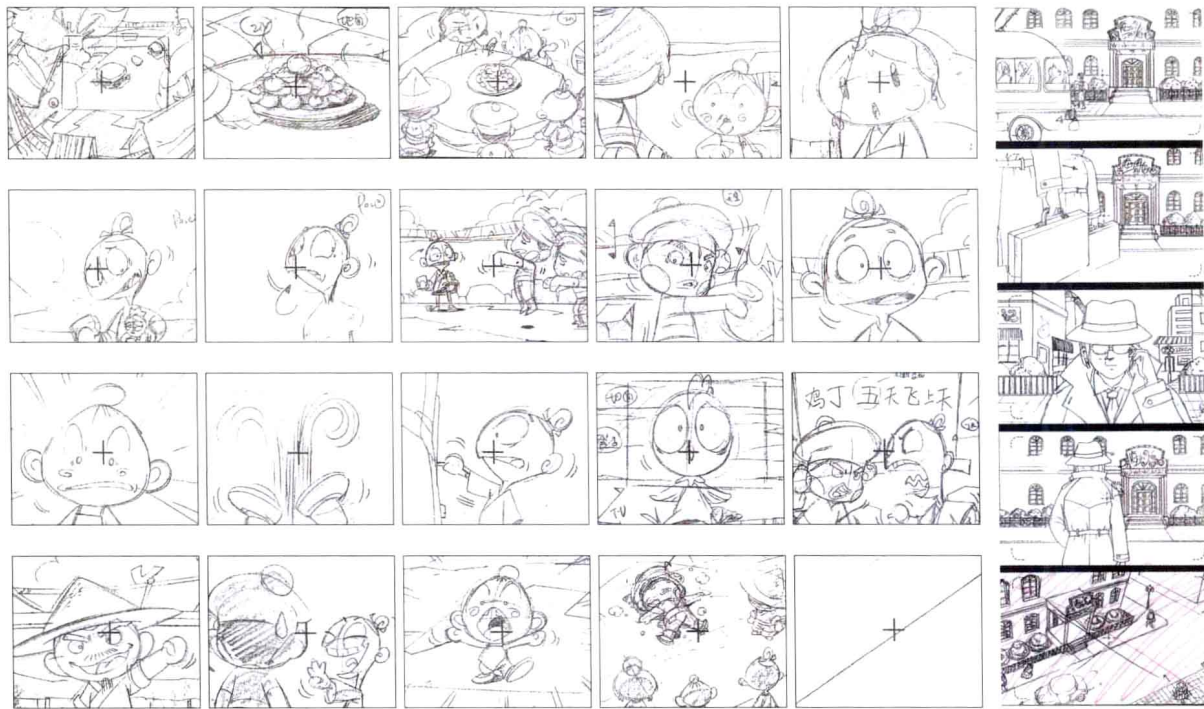

在动漫作品中,形象可能以各种角度出现。动画片在拍摄时采用1秒24格,需要12张连续的运动画面合成一秒的镜头,同时穿插大量的定格画面,另外在插画作品中也大量借用电影镜头语言来表现画面,这样就要求动漫速写在强调造型严谨的基础上,对动态及透视有更多的要求。如果同学们能按照这样的方式训练,那么无论在创作上遇到任何动态造型、透视造型或变形造型都能绘制出来。

动画速写训练不是单纯的技法技术的学习,通过速写写生学习和经典作品分析,还能提高学生对审美的理解,因此,它是一个大的造型艺术基础概念。

《中华勤学故事》动画片中人物不同角度造型 林俏等

《寓言新一族》手绘分镜头 来栋敏 陈向农

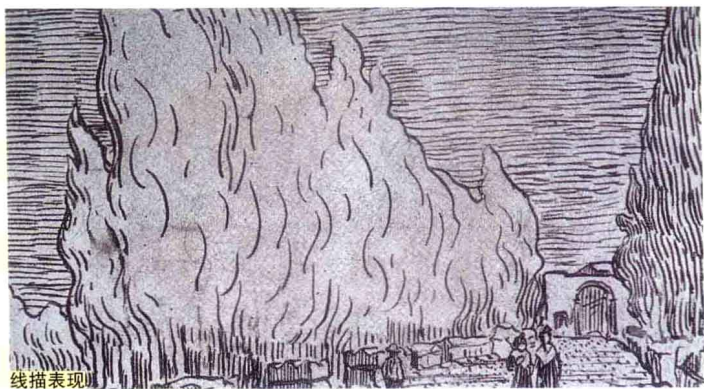
《梦里人》手绘分镜头 李剑平

动画片中的手绘分镜头

手绘分镜头一般由导演或者原画设计师绘制。在动画片制作过程中,手绘分镜头是非常重要的一个制作环节。动画作品的风格、造型都通过分镜头表现出来,同时动作设计、放大稿、背景设计、后期拍摄、剪辑等环节都要依据分镜头脚本的设计,所以绘制者不仅要具有相当强的手绘造型能力,还要具备电影镜头语言的想象力。

二、动漫速写的几种表现类型

速写有许多种表现形式，如：线描表现、黑白表现、淡彩表现等。

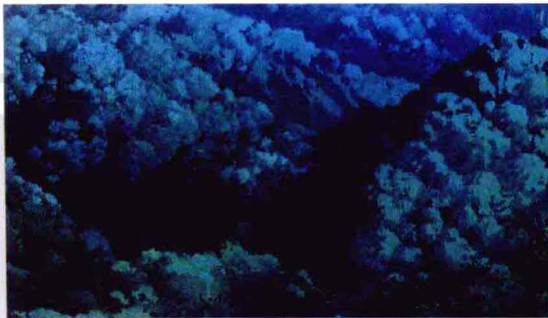
线描表现

线描是常用的写生表现形式，把所描绘的物体的轮廓提炼出来，用线的形式加以表现，在画面中通过线条的疏密和结构的穿插表现物体的体积和透视关系。

黑白表现

黑白表现是明暗素描的快速表达，通过对光影的描绘，体现空间和景物的体积、透视关系。

淡彩表现

淡彩表现就是运用水彩、水粉、彩色铅笔等淡彩工具表现所描绘的物体。

动画片场景设计图 男鹿和雄

图 1

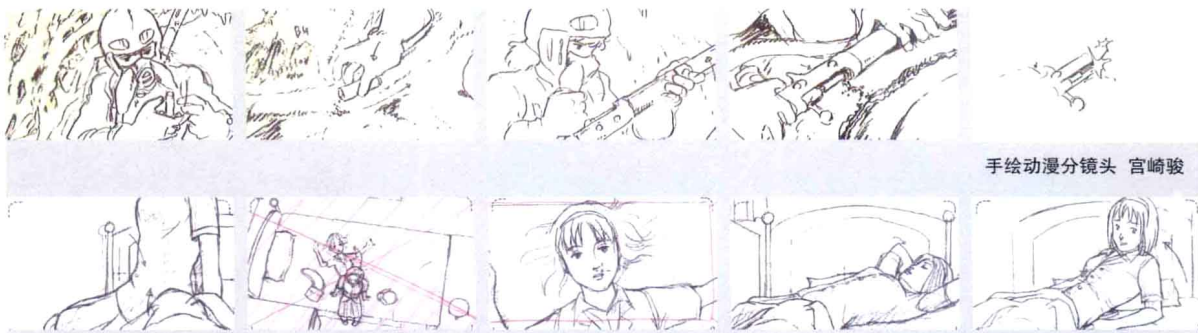

图 2

图 3

图1、图2是插图作品。图3是凡·高的风景写生线描，在这幅作品中，作者通过线条的疏密组织和丰富的线描表现形式，为我们表现出乡村风景。前面的草垛线条密集，远处的树木也同样用密集的线条来表现，相对应的房屋用较为疏松的线条表现。作者用这样的方式营造出远近和虚实关系。

手绘动漫分镜头 宫崎骏

手绘动漫分镜头 李剑平

图 4

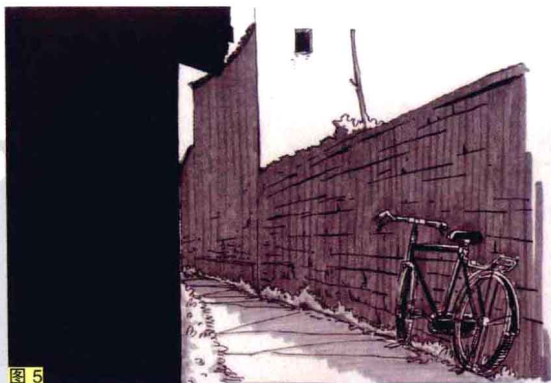

图 5

图 6

图5、图6是北京电影学院动画专业一年级学生的写生作业。图5的构图简单朴实，采用黑白明暗画法，左侧的墙面颜色较重，与右侧的墙面形成对比，上面的窗户对画面的构图起到了平衡的作用，下面的自行车是点睛之笔，使整幅画面充满了生活气息。

第二节 动漫创作与速写

一、人物速写与动物速写对动漫角色造型的影响

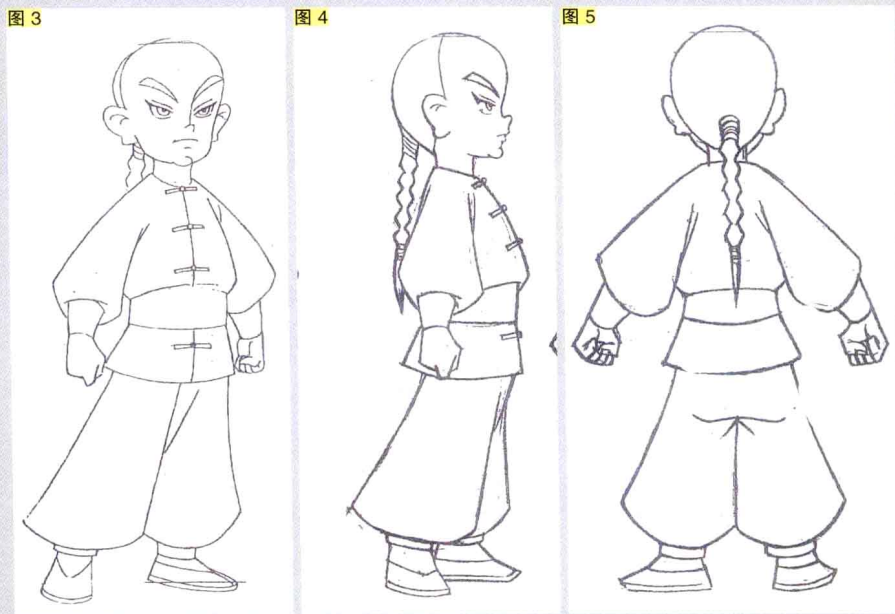
我们先讲如何成为一名合格的动画片和动漫原画师：1. 经过正规的动漫速写训练，具备良好的造型能力；2. 平时要仔细观察生活，注意搜集创作素材；3. 要有丰富的创作能力和想象力，能较好地理解导演或总设计的意图，具有很好的镜头感觉，掌握动漫制作技法，掌握动漫制作计算机软件的应用；4. 知识面广，对新鲜事物敏感，接受新知识迅速，上知天文、下知地理，是个杂家。

动漫速写基础及连续画面的创作是动漫设计与制作专业学生的必修课程，其目的在于提高学生的造型绘画能力及动态的连续画面创作能力。另外，设计创意的培养也非常重要，需诱导学生接受开放时代的各种图像信息，使他们在动漫创作的过程中尽显个人特点，发挥自身优势，给他们提供各种发展的可能。

在动画片、插图中，主角是人物或动物，那么造型无论是原动画

图1
人物写生习作

通过图1至图5同学们可以看出从习作到创作的过程变化。图1、图2是写生习作，图3至图5是造型设计图。同学们在这一阶段所进行的学习主要是研究掌握人物、动物的结构和表现形式，为将来从事手绘造型师和动画师工作做准备。

动画人物角色造型

设计还是单幅或连幅表达,没有过硬的手绘能力都无法胜任相应工作。如果要在制作团队中任美术设计、造型设计这样的职务,第一看美术造型能力,第二看丰富的想象力和审美品位,因为多么好的想象都需要通过手中的画笔表现出来。所以,要想在动漫领域有所作为,练好速写是第一步,基本功是硬道理。动漫创作过程中,无论是担任原画师、动画师、造型设计师、背景设计师还是导演,都要有很好的手绘造型能力才能胜任相应的工作。

插图作品

在这里讲述一段笔者的工作经历。在某部动画片的原画设计中,导演给了一组镜头,画面是这样的:一辆牛车从远处的地平线缓缓走来,到近处后再右转弯向远处走去。同学们可以想象一下这样的画面:有牛的走动,还有牛车的移动,有透视变化,还有对时间、运动的把握等等。当画完通过检查后,导演说这个镜头已经更换过几个原画师,但都没有通过。在这里我只是要提醒同学们造型训练的重要性。

动画速写遵循从写实速写训练向动态速写过渡的方式。任何艺术形式都有其规律可循,动画速写也是如此。我们要向经典学习、向大师学习,从中找出我们需要了解的艺术表达规律,为今后的动漫创作打好基础。

《功夫熊猫》角色造型

动物造型在动漫作品中的表现

二、风景速写对动漫背景设定的影响

我们先讲如何成为一名合格的动画、动漫背景设计师：1. 经过正规的动漫风景写生训练，具备良好的色彩造型能力；2. 平时仔细观察生活，注意搜集创作素材；3. 有丰富的创作能力、想象力，能较好地理解导演或总设计的意图，具有很好的镜头感觉，掌握动漫制作技法，掌握动漫制作计算机软件的应用；4. 知识面广，对新鲜事物敏感，接受新知识迅速，上知天文、下知地理，是个杂家。

图 1

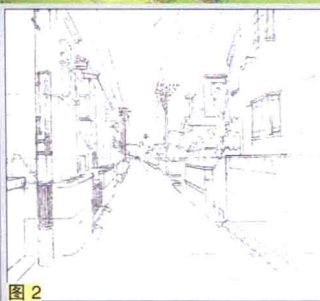

图 2

图 3

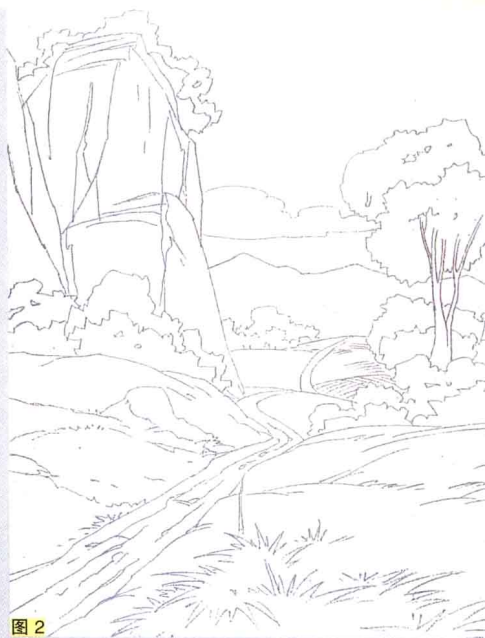
通过图1至图3同学们可以看到动漫背景的设计稿完成的步骤：先手绘出街道建筑的轮廓，再细致地描绘出建筑细节，最后画出人物。所以对背景设计师而言，风景写生训练是非常重要的学习环节。

在本页图中，有多幅男鹿和雄先生绘制的动画场景图。通过图例所示，同学们可以感受到作者的造型能力，而这种能力都是依靠学习阶段的风景速写训练培养的。

图1是风景写生习作，图2是动画场景设计图。同学们通过比较可以看出，经过风景写生训练，掌握风景的构图、造型后，再进行场景设计就很容易了。

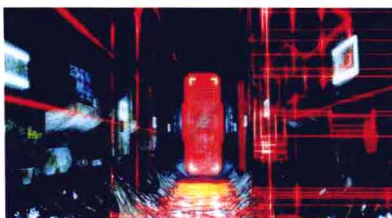
《小鲤鱼历险记》动画片场景设计图

动画片场景设计图 男鹿和雄

在动画片或动漫插画作品中，除了造型角色就是背景，再好的人物造型也是放到相应的环境中去活动的。好的背景师在研究剧本、充分了解导演意图后根据场景构思进行背景设计。如果同学们有从事这样项工作的意向，在基础学习阶段的风景速写训练环节就要注意了。通过对这些图例的观摩，同学们应该体会到了手绘能力在场景设计中的重要性。

《攻壳机动队》动画片分镜头片段 押井守