

中国高等院校动漫游戏专业精品教材

FUNDAMENTALS of ANIMATION SKETCH 动画速写 基础

叶歌 陈令长 编著

COMIC AND ANIMATION

上海人民美術出版社

中国高等院校动漫游戏专业精品教材

FUNDAMENTALS of
ANIMATION SKETCH
**动画速写
基础**

叶歌 陈令长 编著

Comic and Animation

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

动画速写基础 / 叶歌、陈令长 著. — 上海 : 上海人民美术出版社, 2015.6

(中国高等院校动漫游戏专业精品教材)

ISBN 978-7-5322-9501-2

I. ①动… II. ①叶…②陈… III. ①动画—速写技法—高等学校—教材 IV. ①J218.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 111784 号

中国高等院校动漫游戏专业精品教材 学术专家委员会

吴冠英 (清华大学美术学院信息艺术设计系教授)

张承志 (南京艺术学院传媒学院院长)

丁海祥 (浙江传媒学院动画学院副院长)

曹小卉 (北京电影学院动画学院副院长)

林超 (中国美术学院传媒动画学院副院长)

陈小清 (广州美术学院数码设计艺术系主任、教授)

廖祥忠 (中国传媒大学动画学院副院长)

王峰 (江南大学数字媒体学院副院长、
副教授、博士、硕导)

刘金华 (中国传媒大学动画学院研究生导师,
中国软件行业协会游戏软件分会会长)

凌纾 (上海美术电影制片厂首席编剧)

黄玉郎 (香港玉皇朝出版有限公司创作总裁)

戴铁郎 (上海美术电影制片厂一级导演)

(以上排名不分先后)

中国高等院校动漫游戏专业精品教材

动画速写基础

编 著 : 叶 歌 陈令长

策 划 : 姚宏翔

责任编辑 : 姚宏翔

特约编辑 : 杜昀初

封面设计 : 夏 婧

版式设计 : 马 帅

技术编辑 : 戴建华

出版发行 : 上海人民美术出版社

(上海长乐路 672 弄 33 号 邮政编码 : 200040)

印 刷 : 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本 : 787×1092 1/16

印 张 : 8.5

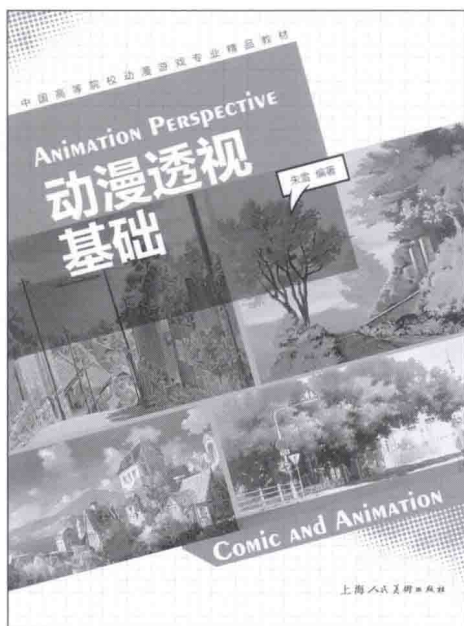
版 次 : 2015 年 6 月第 1 版

印 次 : 2015 年 6 月第 1 次

书 号 : ISBN 978-7-5322-9501-2

定 价 : 38.00 元

中国高等院校动漫游戏专业精品教材

《动漫透视基础》

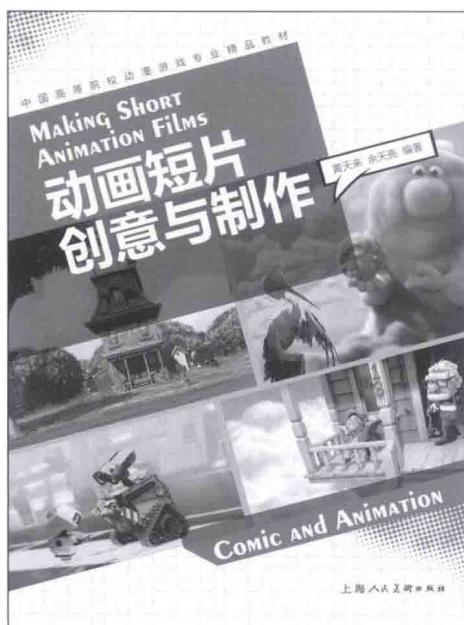
作者：朱雪

页数：128 开本：16

书号：ISBN 978-7-5322-8953-0

定价：38.00 元

透视学不仅仅是动漫专业的必修课程，它也是美学理论中一个重要的组成部分。绘画艺术一般都要求在二度空间的平面上表现三度空间的立体感，所以本书较全面地分析透视的各种现象，系统地讲述透视学的基本概念、规律和特点，分步直观地示范透视基本作图方法，并结合丰富的图例，对透视学在动漫作品中的应用做详细的剖析。

《动画短片创意与制作》

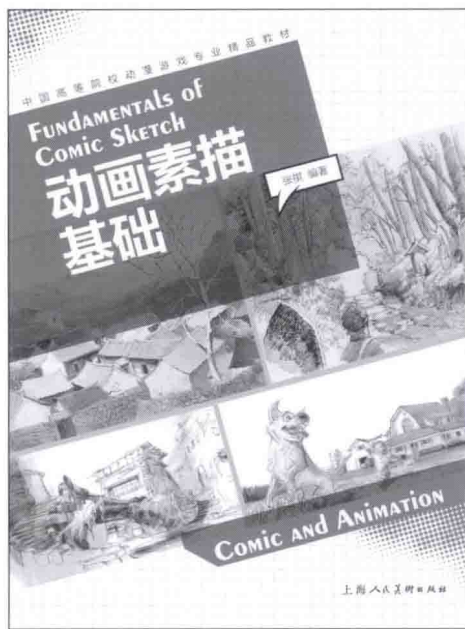
作者：黄天来 余天亮

页数：120 开本：16

书号：ISBN 978-7-5322-9334-6

定价：38 元

动画短片创作具有综合性强、技术含量高的特点，是动画专业的综合实践课程。本书从动画短片的概念和发展历史入手，按不同的划分标准对动画短片进行介绍，以时间发展为线索，结合丰富的图例和创作实践对手绘、定格、新媒体和Flash几种动画短片的制作流程进行分析，详细解读了动画短片创作的步骤、方法和规范，并精选了几部世界经典动画短片，带领读者感受和鉴赏，重视启发思维和掌握实践技巧，对从事动画学习和动画创作设计的读者具有指导作用。

《动画素描基础》

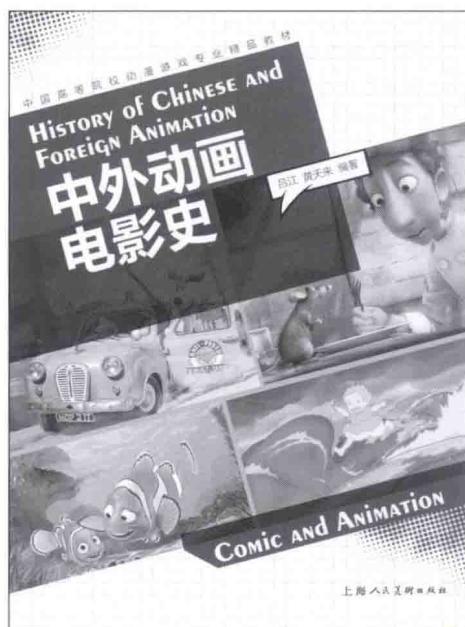
作者：张祺

页数：144 开本：16

书号：ISBN 978-7-5322-9329-2

定价：38.00 元

动画素描是动画专业由传统美术基础到动画专业课程之间的过渡课程，专业性和实践性极强，是动画造型和原画设计的前修课程。鉴于目前国内同类型教材知识面狭窄、面貌单一的现状，本书从素描、速写练习开始，由浅入深地进入到动画设计表现的各个环节之中，强调动画角色设计、动画场景设计和动画概念图设计环节中素描练习的重要性，结合大量图例作品详细论述素描在动画设计中的各种灵活运用，并收集展示了近年来的优秀动画素描作业，力争从全方位的角度去阐述素描对于动画设计的重要性。

《中外动画电影史》

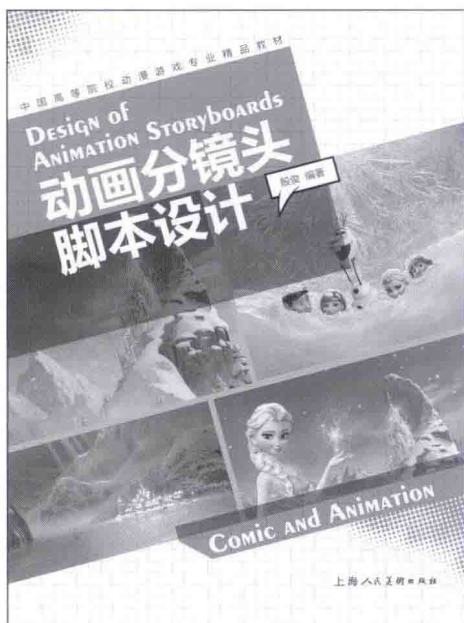
作者：吕江 黄天来

页数：144 开本：16

书号：ISBN 978-7-5322-9326-1

定价：38.00 元

中外动画电影史是动画美术设计专业的基础理论课程，具有重要的意义，与动画概论、动画赏析、动画产业等相关课程具有紧密联系。本书总结综合了市面上同类型专著，对大量史料性知识进行归纳、综合和分析，形成新颖的理论框架，便于读者掌握规律，加深理解。本书从动画的概念入手，以影视动画为主，分别介绍了中国、美国、日本、韩国、欧洲和加拿大等国的动画发展概况和代表作品，书中图例丰富，分析详尽，实用性强，可作为高等院校动画专业基础教材或相关影视专业的教学参考书。

《动画分镜头脚本设计》

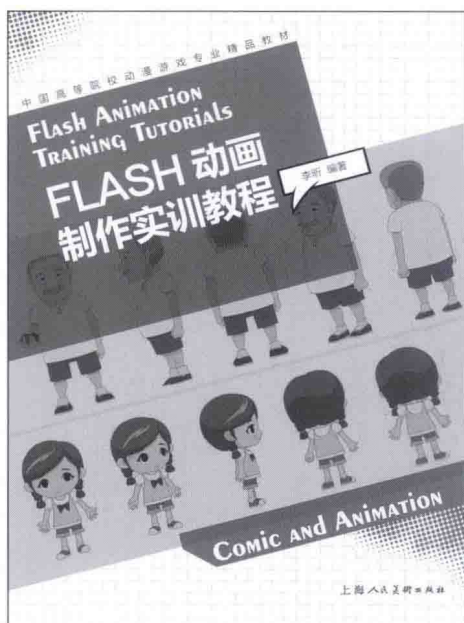
作者：殷俊

页数：176 开本：16

书号：ISBN 978-7-5322-8954-7

定价：38.00 元

分镜头脚本设计是整个动画创作过程中非常重要的一个环节，是体现动画片的叙事语言风格，以及故事结构的逻辑，控制动画整个节奏的前期创作设计。本书内容丰富，图文并茂，在理论和实践结合的基础上对动画分镜头脚本设计做出系统的论述和分析，体现了科学、系统、全面、新颖的治学态度和学术精神，保证了教材的专业性和针对性，是相关专业教学的必备教材和自学自考的绝佳辅导用书。

《Flash 动画制作实训教程》

作者：李昕

页数：144 开本：16

书号：ISBN 978-7-5322-9332-2

定价：38.00 元

作为动漫专业的软件类必修课程，本书从最基础的工具开始讲起，通过案例引导初学者快速入门，同时作者结合自己的一线工作经验运用精心挑选的实例，全方位的讲解了 Flash 动画的制作流程，包括前期的人物设计、人物建库、场景制作，中期的动画制作、人物的穿帮修改，后期的输出与合成等各个环节，让初学者认识并了解 Flash 动画，学会运用该软件更高效快捷的完成工作，做出好的动画。

提示：使用本教材的老师，如需教学课件，请登录www.shmyi.com.cn

目录 Contents

前言 / 5

1 速写概述 / 7

- 1.1 速写的意义和作用 / 7
- 1.2 速写的工具和表现形式 / 16
- 1.3 影视动画速写的专业特点和要求 / 26
- 1.4 速写的分类 / 36
- 1.5 速写的构图和绘制的流程 / 41

2 透视画基础简述 / 45

- 2.1 透视画法的概述和作用 / 45
- 2.2 透视的画法 / 47
- 2.3 准确测量物体角度的方法 / 54
- 2.4 透视画法的应用 / 54

3 人物速写的绘制 / 59

- 3.1 人体结构对速写的意义 / 60
- 3.2 人像速写的绘制过程 / 63
- 3.3 人体骨骼与形体结构 / 65
- 3.4 人体比例和体型特征 / 67
- 3.5 人体结构与透视的表现 / 68
- 3.6 人体的结构与动态 / 68
- 3.7 人物形象特征、比例和动态的速写和默写 / 75

4 场景速写的绘制训练 / 77

- 4.1 场景速写的作用 / 77
- 4.2 场景速写的构图和布局 / 85
- 4.3 景物的结构特征和造型特点 / 87
- 4.4 全景和局部景物的速写 / 87
- 4.5 对重点景物的表现与取舍 / 93

5 动物速写的绘制训练 / 96

5.1 动物的形体结构 / 98

5.2 四足动物和两足动物的运动特点和规律 / 100

5.3 力、运动线、动态线与动物动态的表现 / 104

5.4 动物形象特征和动态的默写 / 105

6 影视动画速写在影片制作中的应用 / 107

6.1 动画角色造型的创作与动态的设计 / 107

6.2 分镜头故事本的创作与绘制 / 113

6.3 场景素材的收集 / 115

6.4 场景设计与背景设计稿的创作 / 118

7 学生速写作品赏析 / 121

课程教学安排建议 / 129

参考书目 / 130

部分画家简介 / 131

后记 / 133

中国高等院校动漫游戏专业精品教材

FUNDAMENTALS of
ANIMATION SKETCH
**动画速写
基础**

叶歌 陈令长 编著

Comic and Animation

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

动画速写基础 / 叶歌、陈令长 著. — 上海 : 上海人民美术出版社, 2015.6

(中国高等院校动漫游戏专业精品教材)

ISBN 978-7-5322-9501-2

I. ①动… II. ①叶…②陈… III. ①动画—速写技法—高等学校—教材 IV. ①J218.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 111784 号

中国高等院校动漫游戏专业精品教材 学术专家委员会

吴冠英 (清华大学美术学院信息艺术设计系教授)

张承志 (南京艺术学院传媒学院院长)

丁海祥 (浙江传媒学院动画学院副院长)

曹小卉 (北京电影学院动画学院副院长)

林超 (中国美术学院传媒动画学院副院长)

陈小清 (广州美术学院数码设计艺术系主任、教授)

廖祥忠 (中国传媒大学动画学院副院长)

王峰 (江南大学数字媒体学院副院长、
副教授、博士、硕导)

刘金华 (中国传媒大学动画学院研究生导师,
中国软件行业协会游戏软件分会会长)

凌纾 (上海美术电影制片厂首席编剧)

黄玉郎 (香港玉皇朝出版有限公司创作总裁)

戴铁郎 (上海美术电影制片厂一级导演)

(以上排名不分先后)

中国高等院校动漫游戏专业精品教材

动画速写基础

编 著 : 叶 歌 陈令长

策 划 : 姚宏翔

责任编辑 : 姚宏翔

特约编辑 : 杜昀初

封面设计 : 夏 婧

版式设计 : 马 帅

技术编辑 : 戴建华

出版发行 : 上海人民美术出版社

(上海长乐路 672 弄 33 号 邮政编码 : 200040)

印 刷 : 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本 : 787×1092 1/16

印 张 : 8.5

版 次 : 2015 年 6 月第 1 版

印 次 : 2015 年 6 月第 1 次

书 号 : ISBN 978-7-5322-9501-2

定 价 : 38.00 元

目录 Contents

前言 / 5

1 速写概述 / 7

- 1.1 速写的意义和作用 / 7
- 1.2 速写的工具和表现形式 / 16
- 1.3 影视动画速写的专业特点和要求 / 26
- 1.4 速写的分类 / 36
- 1.5 速写的构图和绘制的流程 / 41

2 透视画基础简述 / 45

- 2.1 透视画法的概述和作用 / 45
- 2.2 透视的画法 / 47
- 2.3 准确测量物体角度的方法 / 54
- 2.4 透视画法的应用 / 54

3 人物速写的绘制 / 59

- 3.1 人体结构对速写的意义 / 60
- 3.2 人像速写的绘制过程 / 63
- 3.3 人体骨骼与形体结构 / 65
- 3.4 人体比例和体型特征 / 67
- 3.5 人体结构与透视的表现 / 68
- 3.6 人体的结构与动态 / 68
- 3.7 人物形象特征、比例和动态的速写和默写 / 75

4 场景速写的绘制训练 / 77

- 4.1 场景速写的作用 / 77
- 4.2 场景速写的构图和布局 / 85
- 4.3 景物的结构特征和造型特点 / 87
- 4.4 全景和局部景物的速写 / 87
- 4.5 对重点景物的表现与取舍 / 93

5 动物速写的绘制训练 / 96

5.1 动物的形体结构 / 98

5.2 四足动物和两足动物的运动特点和规律 / 100

5.3 力、运动线、动态线与动物动态的表现 / 104

5.4 动物形象特征和动态的默写 / 105

6 影视动画速写在影片制作中的应用 / 107

6.1 动画角色造型的创作与动态的设计 / 107

6.2 分镜头故事本的创作与绘制 / 113

6.3 场景素材的收集 / 115

6.4 场景设计与背景设计稿的创作 / 118

7 学生速写作品赏析 / 121

课程教学安排建议 / 129

参考书目 / 130

部分画家简介 / 131

后记 / 133

前言

影视动画是一门源于生活、通俗易懂、形式多样且具有艺术审美价值的视听艺术。它集通俗化和大众化的内容、滑稽和夸张的造型、生动和富有表现力的表情动作，以及幽默的对白和独特的视觉效果等优势，已经发展成为促进人类间相互交流和了解，老少皆宜的艺术文化和世界语言，深受广大观众的欢迎和青睐。

本书内容以影视动画的创作为目的，围绕动画工作的专业特点，介绍速写画的作用、艺术特点和绘制技术。并结合速写画美术基础要求高和实践性强的学习特点，从了解人物、动物等表现对象的内在骨骼构造和外形特征，以及运动规律入手。在理论、方法和绘制技巧上，分析具体对象，进行由静态速写（慢写）到动态速写（快写）的反复练习，逐渐掌握速写画的表现方法；为脱离对象的默写和创作设计为目的，从而达到适应与影视动画工作相关的角色造型、动作设计和场景美术设计等创作工作的需要。

叶 歌 陈令长

1 速写概述

目标

了解速写画的意义和作用。

熟悉速写画的绘制工具和表现形式。

明确影视动画速写的特点和专业要求。

引言

速写画，在以视觉表象为主要形式的绘画艺术中，被认为是一个较小的绘画种类，但却以它特有的绘画技巧和表现形式，成为形式多样的绘画团体中不可或缺的成员，也是绘画、电影、舞美、动画等美术类视觉艺术专业学习、训练和创作设计的直接参与者。

1.1 速写的意义和作用

在西方绘画中，通常将素描画和速写画统称为“素描”，两者之间并没有明确的界定。事实上，速写画作为绘画的一个种类，具有不同于其他画种的表现形式和绘制方法，它既拥有绘画的艺术形式感，也具备自身独特的绘制技巧和表现方法。速写画是用画笔，在较短的时间内，快速地去绘制和表现对象；这也决定了它生动、概括和纪实性强的属性。

速写画就其用途和目的可分为两种：

注重以艺术表现和创作为目的的艺术性速写画，画面以体现艺术的审美为主要目的，以单幅速写画去进行绘制和创作。艺术性的速写画，在画面表现上构图完美、立意求新，追求对画面意境的表现，具有较强的形式感和写意性，通常能表现出作者个人明确的创作意图和风格特征。

图 1-1 《老人像》（木炭笔）中国画家顾生岳作品

图 1-2 《人物动态》(铅笔) 德国画家阿道夫·门采儿作品

图 1-3 《水乡夜色——西塘》(钢笔) 中国画家胥厚铮作品

图 1-4 《枫泾小景》(钢笔)

图 1-5 《青年女性人物速写》(炭精笔)