

新世纪设计艺术系列丛书

动漫速写

DONGMAN SUXIE

◆ 李满枝 / 著

中国电力出版社
www.cepp.com.cn

新世纪设计艺术系列丛书

动漫速写

李满枝 著

中国电力出版社
www.cepp.com.cn

本书偏重于动画造型基础训练,以表现形象代替大量语言描述,言简意赅地讲述了动漫速写的各种表现方法,循序渐进地培养动漫初学者的观察力、造型感和绘画表达能力。书中包含大量动漫创作的形象资料,人物造型特点突出,供学习者揣摩体会,熟练掌握动漫速写的技巧和情景的表达手段。本书适合美术、艺术设计、动漫设计等专业在校学生,以及对动漫速写有兴趣的广大读者参考使用。

图书在版编目(CIP)数据

动漫速写 / 李满枝著. —北京: 中国电力出版社, 2008

(新世纪设计艺术系列丛书)

ISBN 978-7-5083-7619-6

I. 动… II. 李… III. 动画—技法(美术) IV. J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第142160号

中国电力出版社出版发行

北京三里河路6号 100044 <http://www.cepp.com.cn>

责任编辑: 刘翥 责任印制: 陈焊彬

北京博图彩色印刷有限公司印刷·各地新华书店经售

2008年9月第1版·第1次印刷

787mm×1092mm 1/16·8印张·197千字

定价: 38.00元

敬告读者

本书封面贴有防伪标签,加热后中心图案消失

本书如有印装质量问题,我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

本社购书热线电话 (010-88386685)

丛书编委会成员

丛书顾问：朱训德

丛书策划：陈敬良 赵溅球

丛书主编：陈敬良 李 伟 戴建华

丛书评审委员会：朱训德 陈敬良 李 伟 莫高翔 刘 丹 孙舜尧

丛书评审委员会办公室主任：戴建华

封面与装帧设计：孙舜尧

前

言

一支笔、一张纸,随时随地把所见之物之景用快速简捷的方法画下来,这就是速写。许多有成就的艺术家的造型设计与原创形象资料的创作积累都得益于这种绘画表现形式。

动漫速写与其他一般速写表现形式上的不同在于:有一定的目的性,努力从生活中探索动漫原创形象的特征;强调造型语言的简洁、明快,表现形式上的变形、夸张、多样性。在认识一般造型规律的基础上努力寻找事物本质特征,去表现、去夸张,使动漫形象语言更鲜明、更生动、更有趣,这是动漫速写表现的本质。

艺术的真实是以生活的真实为基础的,生活为我们提供了极其丰富的创作养料,课堂的讲解练习只是帮助我们认识规律的一部分,真正重要的练习还是到生活中去触景生情、有感而发,这样我们创造的动漫形象才会有血有肉。

本书内容系平时教学时的一些个人体会或示范习作,所谈所画乃一管之见,权当抛砖引玉,还望得到更多行家朋友批评指导。

作者写于岳阳

2008年6月

前 言

目 录

教学理论部分\001

第一章 动漫速写人物\002

第一节 从头开始画速写\002

第二节 三体四肢与动态\004

第二章 动漫与造型夸张\006

第一节 整体形态特点的把握\006

第二节 学习传统\006

第三节 掌握变形方法\006

第三章 动漫场景速写\007

第一节 意在笔先\007

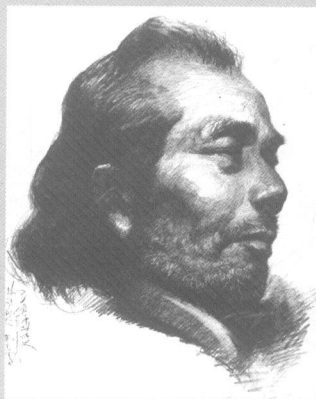
第二节 具象描写抓特点\007

第四章 动漫速写的训练方法\007

习作展示部分\009

动漫 速写

教学理论部分

第一章 动漫速写人物

人物及人物动态是动漫速写所要表现的主要内容。

动漫形象强调鲜明的个性形体特征表现，表情特征明显，动态节奏感变化强烈。认真了解结构及动态造型规律，掌握整体概括、简捷的表现方法是画好人物动漫速写的关键。

第一节 从头开始画速写

头部是人的思维中心和表情中心，从画头部速写开始，能帮助我们学会仔细研究头部结构，找到简明扼要概括表现的方法。

一、头部结构

头骨对头部的外形特征产生直接影响，了解头骨结构，认识头骨块连节点及凸凹点的位置，能帮助我们准确判头部的外形整体形象与局部的起伏特点。

二、头部转动

运用辅助线的方法去了解头部任何角度下透视现象，是很有效的方法。

我们先把人的头部想象为一个六面的立方体，分别代表人头部的六个基本朝向面。

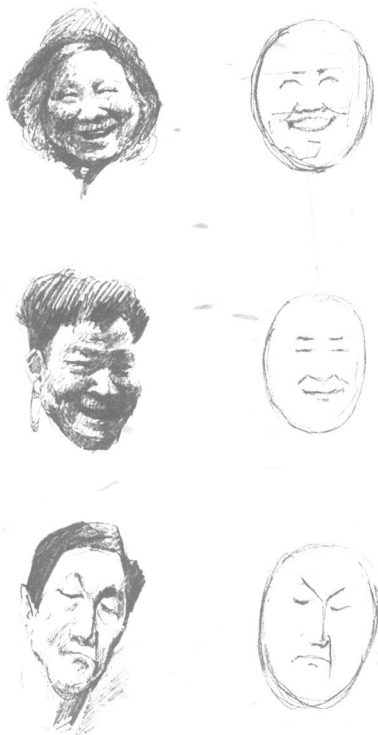
选择一个平行面，用一条假设中轴线突出头正面的中心位置，然后分别用几条平行线标出面部三停的比例位置线。注意当头部转动时，这些辅助线正在发生怎样的变化。

通过运用这些辅助线，我们就找到了头部转动的规律及整

体与局部的结构关系与透视关系。

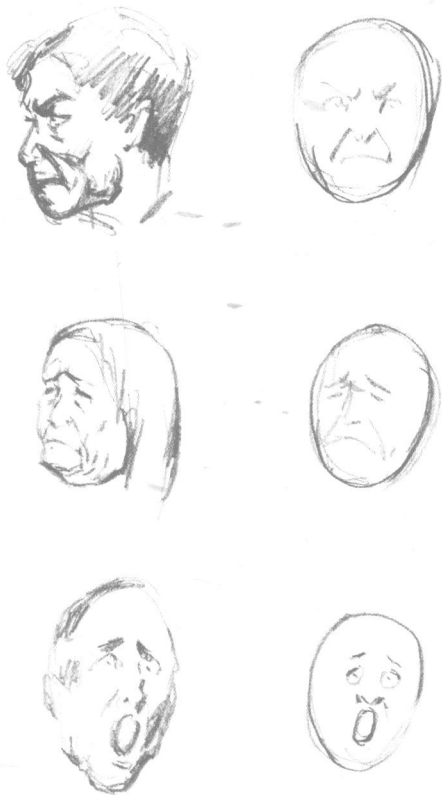
三、头部表情

人的面部表情变化是面部肌肉张缩作用所致，高兴时面部肌肉扩张、舒展；痛苦的时候，面部肌肉是紧缩的。我们从下图的对比中可以看到人的面部所呈现出来的“喜、怒、哀、乐”等表情，是面部的那些肌肉作用的缘故。

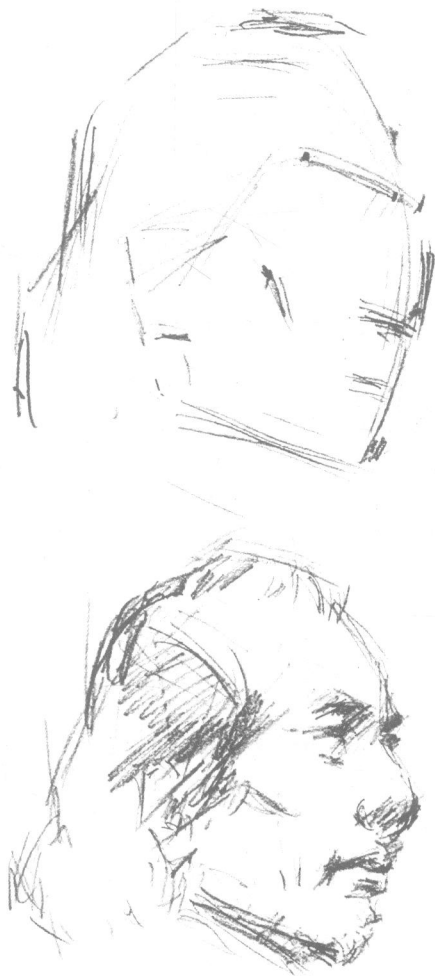

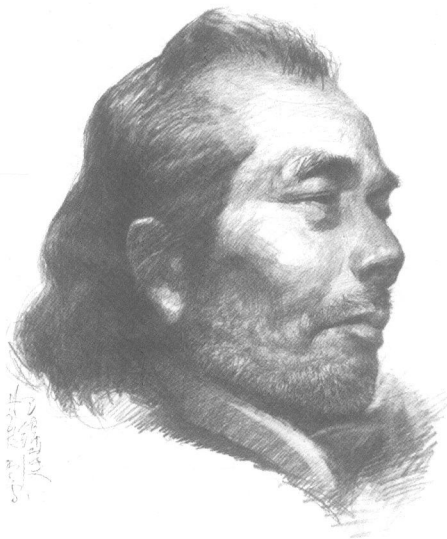
四、头部速写步骤

1.

2.

第二节 三体四肢与动态

把运动中的人全身造型概括为三体四肢，是为了帮助我们更快、更方便地掌握复杂的人和运动关系，这是去繁从简把握动态特征的方法。

人的运动是三体四肢互相协调的运动过程，把头部、胸部、骨盆理解为三个体块，从三体块的扭动看躯干部分摆动节

律，随后找到四肢的关节部位，把它们连接起来，就形成了一个完整画面的人物动态形象。

一、动态线

动态线是指人体运动时决定其状态的主要倾向线，抓住这条线，就抓住了动态。许多变化大、不规则的动态就是抓住此线再凭默记补充来完成的；即使是转瞬即逝的动作，也能通过默记画下来。

二、重心线

人站立时是靠两腿支撑的，重心落在双腿上才有了立稳的感觉；人体在运动时重心是在移动的，是自然达到平衡的过程，当停下时重心才落在支撑点上。正常状态下，人都有一个重心支撑点，否则重心不稳，人的形象就会感觉不稳。

三、运动与节奏

大自然四季转换的规律让人感受到了生命与自然的节律。人体运动的节律美感，是通过人体各部分间的协调关系而产生的。一个局部互动所形成的态势，一张一弛，节奏感油然而生。画速写时要重视这种感觉，抓住这种感觉。速写表现过程中的绘画元素也是产生节奏感的重要元素，如线的长短、轻重、均匀、疏密等，应对比运用。

四、全身动态速写步骤

1.

2.

3.

第二章 动漫与造型夸张

强化特点、夸张变形是动漫形象重要表象特征,有目的地观察生活势必会发现一些具有典型意义的形象,这是速写的重要课题。

地域的差异、民族的差异反映到人的形体上,使其特色鲜明,外形上有很明显的特点,抓住并画出这些特点,体现了动漫速写的意义。

第一节 整体形态特点的把握

古人把人的面相归纳为“八格”,这就是一种整体形象归纳法。画速写时,整体形象的把握与改变是非常重要的,能给人很深的印象。

第二节 学习传统

古代许多优秀的绘画雕塑作品为我们提供了宝贵的形象资料。古代雕塑简炼的表现手法,创造出的恢宏、博大的气势给予我们许多启示。

在传统艺术形象中寻找变形方法和创意的灵感,是我们学习的重要途径。

第三节 掌握变形方法

强调个性,夸张特色,扩大想象,反复变异,这是变形的

重要方法。

一、形的夸张

各种形的对比是变化夸张的重要因素,包括大小对比、长短对比、疏密对比等。

二、表情夸张

对表情变化进行局部强化,突出表达人物情绪、思想的局部。

三、形的夸张

加大动作幅度,强化透视现象,夸张各部分的比例关系。

四、夸张变形基本过程

1.

2.

第三章 动漫场景速写

动漫场景速写一般包括自然景色与人文景观,在表现上和一般风景写生没有太大的区别。作为动漫形象,场景一般是用来作为背景渲染,为主体服务。场景写生时我们要注重感受意境,强调构图,概括取舍。

第一节 意在笔先

场景对意境的表达起着重要的作用,一段场景能寄托一种情感,了解地域的自然特色与人文特色,是动笔前的重要体验过程。中国传统绘画强调意境于形之上,所谓“大象无形”就是体现这一绘画观念。这个“无形”不是一种虚无,而是指一种“形”的升华;具体地看就是画面所创造的一种境界,使人感觉到一种氛围、一种“势”的存在。

第二节 具象描写抓特点

一幢屋、一座山、一棵树都有其独特的造型特点,画的时候应注意几方面的问题。

一、空间层次

把握好主体结构,造型特点明确,远、中、近层次清晰。

二、主体形象的空间透视运用

焦点透视,即由一个视点看景物(真实空间);散点透视,即由多个视点看景物(想象空间)。综合运用两种透视

法,为画面找到一种有意义的构成表现形式。

第四章 动漫速写的训练方法

第一阶段:对写练习

这是一个集认识、理解、表现为一体的综合训练。

要求:了解结构,掌握形的特征,把握动态规律、动态线、重心线。

作业:

1. 不同特点的头部速写:8张(2课时4张,1课时4张)。
2. 各种动态速写:20张(4课时4张,20分钟16张)。
3. 组合人体速写:5张(1课时)。

第二阶段:记忆与默写训练

记忆与默写是动漫速写很重要的训练环节,能加强对形的特征的理解与强化,帮助我们从众多繁杂的自然细节里发现并抓住本质的东西。

要求:抓特征,三体四肢运动主线。

作业:头部、全身速写各10张。

第三阶段:变形·盲写·创意

盲写训练是很有趣的训练形式,那就是眼睛看对象,不看画面,锻炼眼、手的默契与协调能力,同时我们还可以在画面

上看到偶然的形所构成的现象,获得意外的效果。盲写的表现对象可以是人或物。

要求:恰到好处地抓住特征,运用变形的要素既能使形体现特征,具有鲜明个性,又能使表现形式简炼,用笔概括、肯定,造型优美,有趣味性。

作业:4张。

选择外形有特点的模特,先感受造型特点,后变形夸张其特点。要求根据速写稿,用变形办法画出对特点的感受。

第四阶段:综合训练,体现创意

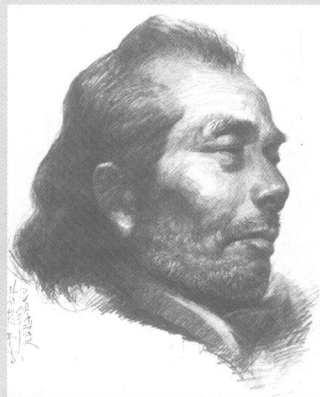
这是综合了人物、场景等诸多内容表达某种主题意义的一种综合性训练,也是培养学生综合素质的一种方法。

要求:有画面完整构成意识,表达意境与情节,运用动漫造型的基本要素对形进行有目的的主观改造,体现动漫形象语言特点。

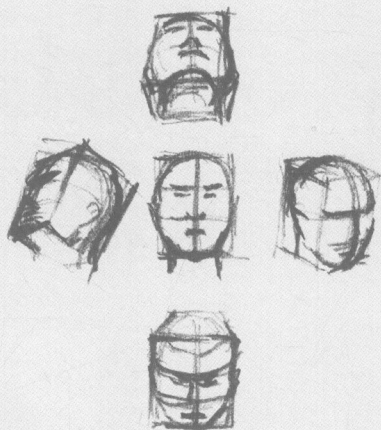
作业:5张(1课时1张)。

选择生活中某一情节或故事,也可选择某一印象深刻的戏剧场面内容作1~2幅具有形的画面。

动漫 速写

习作展示部分

头转动，辅助线的变化。

甲

田

由

用

风

目

目

用

