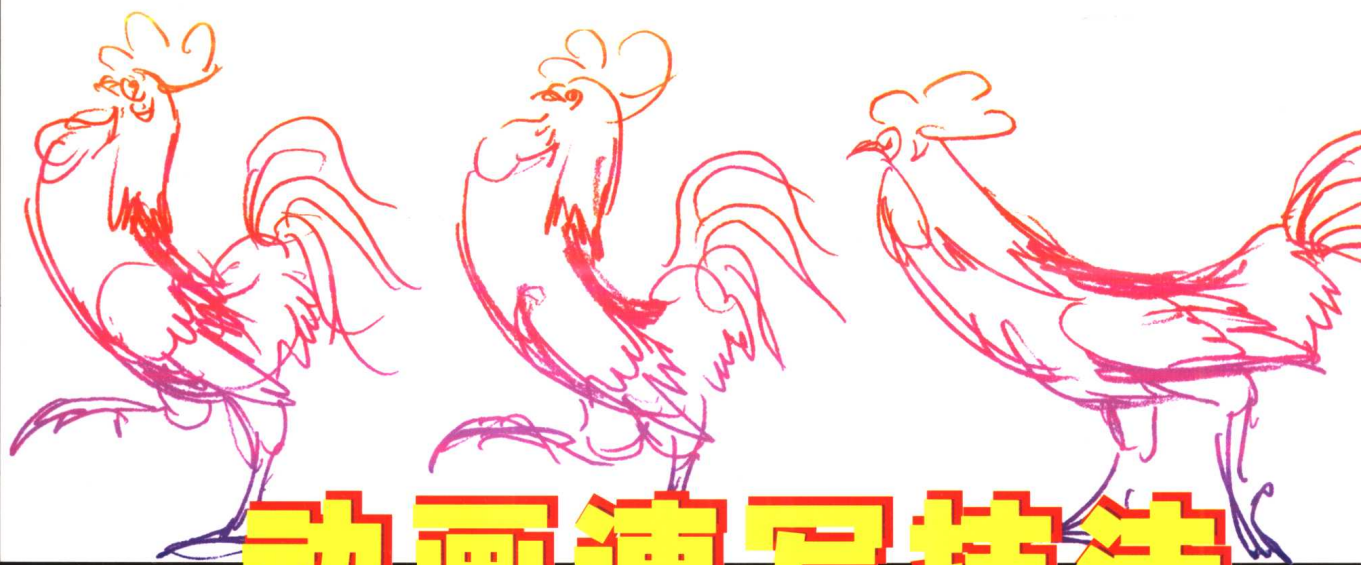


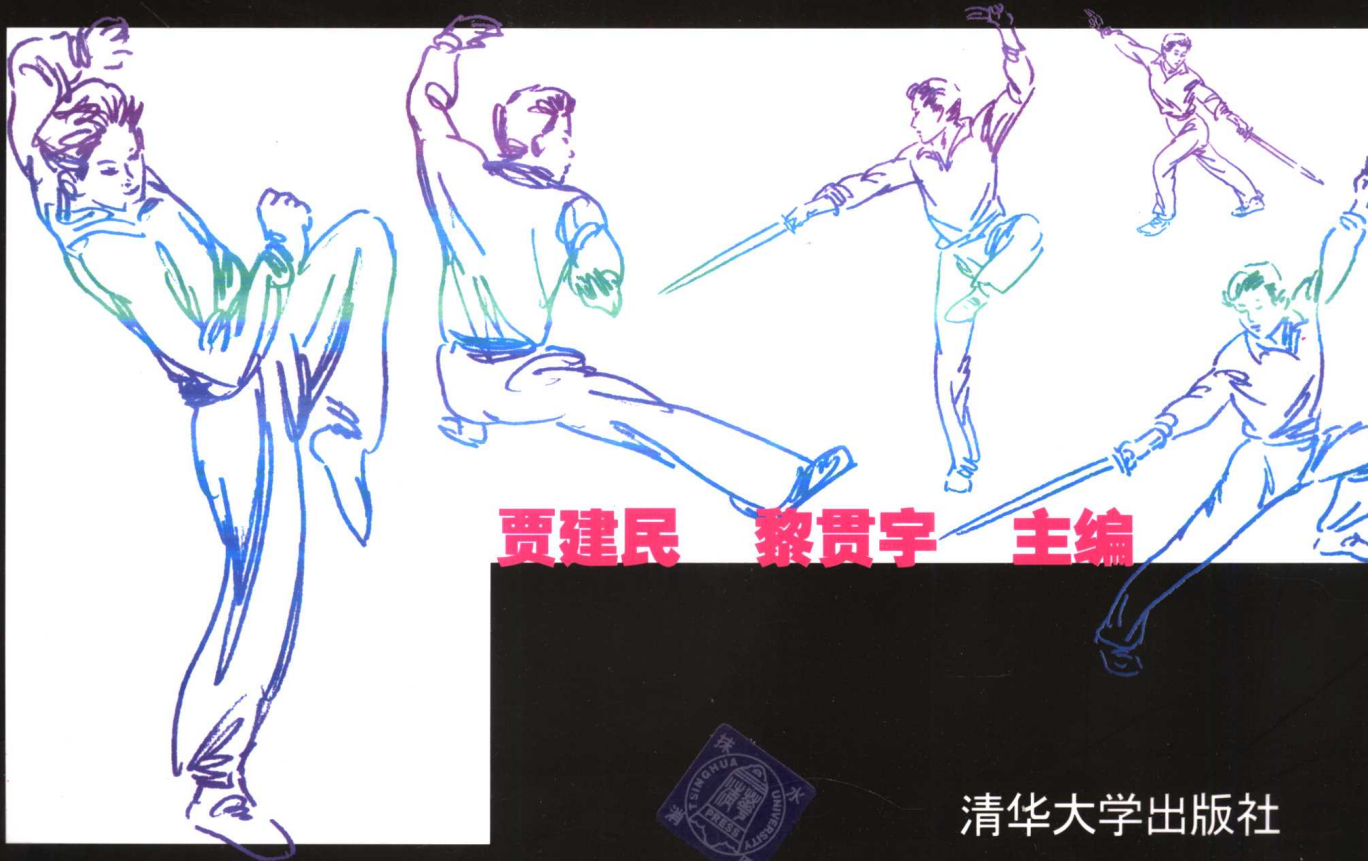


普通高等教育“十一五”国家级规划教材

动画专业系列教材



# 动画速写技法



贾建民 黎贯宇 主编



清华大学出版社

普通高等教育『十一五』国家级规划教材

动画专业系列教材

# 动画速写技法



黎贯宇  
贾建民

主  
编

清华大学出版社

北 京

## 内 容 简 介

本书从动画速写的基础、运用到训练,从动画速写的基本理论、基本技法到在动漫创作中的具体应用,由浅入深,循序渐进地阐述并作具体地分解说明,这些都是动画专业教师多年的经验总结。

本书主要内容包括动画速写概论、动画速写基础、怎样画相对静态的动画速写、怎样画人体速写、怎样画人物运动的动画速写、怎样画动物速写、动画速写与线条的运用以及默写与心写的训练等。这些内容都是动漫创作爱好者及专业人士必须了解并要熟练掌握的基础知识,以便作为以后创作的基石。

本书既可作为高等院校动漫相关专业学生的教材,也可以作为动漫爱好者及从业人员的参考书。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13501256678 13801310933

## 图书在版编目(CIP)数据

动画速写技法/贾建民,黎贯宇主编. —北京:清华大学出版社,2007.9

动画专业系列教材

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

ISBN 978-7-302-15755-7

I. 动… II. ①贾… ②黎… III. 动画—速写—技法(美术)—高等学校—教材 IV. J218.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 112888 号

责任编辑:张龙卿

责任校对:李 梅

责任印制:杨 艳

出版发行:清华大学出版社 地 址:北京清华大学学研大厦 A 座

<http://www.tup.com.cn> 邮 编:100084

[c-service@tup.tsinghua.edu.cn](mailto:c-service@tup.tsinghua.edu.cn)

社 总 机:010-62770175 邮购热线:010-62786544

投稿咨询:010-62772015 客户服务:010-62776969

印 刷 者:北京市世界知识印刷厂

装 订 者:三河市李旗庄少明装订厂

经 销:全国新华书店

开 本:185×260 印 张:11.25 字 数:265 千字

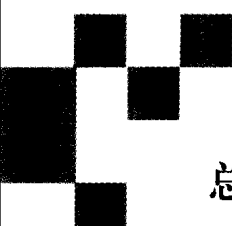
版 次:2007 年 9 月第 1 版 印 次:2007 年 9 月第 1 次印刷

印 数:1~4000

定 价:28.00 元

---

本书如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与清华大学出版社出版部联系调换。联系电话:(010)62770177 转 3103 产品编号:027098-01



## 总 序

动画是一门艺术,因为它风趣幽默、直观易懂,已成为一种世界文化,为各国人民普遍喜爱和欢迎。动画对于少年儿童来说,更是一种最有吸引力和渗透力的娱乐,它可以影响一代人,在精神文明建设中起着不可低估的作用。动画又是一个产业,而且是一个能够为国家创造奇迹的大产业,已经受到许多国家政府和企业家的重视,成为发展经济的一个新的增长点。因此,动画同样受到我国政府和社会各界的极大关注。

中国动画的创作生产,从20世纪20年代万氏兄弟摄制第一部动画片算起,已有80多年的历史,在世界上起步不算太晚,除欧美外,在亚洲处于领先地位。中国动画有过傲人的历史,但是,作为动画产业,我们至今仍处于起步阶段,不论在作品产量、企业规模、高新技术、产品开发以及机制等方面,我们与动画发达的国家相比,还存在较大差距。要融入世界动画市场,还需要经过不懈的努力,这就是我们动画事业的奋斗目标。

要振兴我国的动画产业,人才是根本,没有大批优秀的动画人才,中国动画要繁荣发展是不可能实现的。要办好动画教育,必须要有高水平的师资和高质量的教材,因此培养师资和编写教材是当前特别迫切的工作。

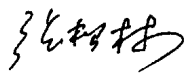
广播电影电视管理干部学院是广播影视系统的一所专业高等学府,在培养动画人才方面是全国最早的院校之一。该院特别把动画作为学院的重点专业,在动画的教学实践中积累了丰富的经验。该院的动画专业被评定为全国高职高专教学改革试点专业,同时还被确定为国家级精品专业和全国高职高专产学合作项目。多年以来,该专业的教师励精图治、学风严谨、刻苦钻研、善动脑筋,并虚心地向老一辈艺术家们学习,在艺术和技术上有所追求,立志要培养出一批祖国动画事业的优秀人才。

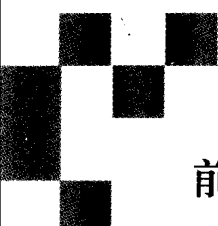
要教育就要有教材,有实实在在对学生负责的教科书。令人欣慰的是,广播电影电视管理干部学院的老师,历经一年,精心编写的一套系列动画教材已经开始陆续出版了,教材包括:《动画概论》、《动画运动规律和时间掌握》、《动画基础造型》、《动画创作技法》、《动画编导》、《动画速写技法》、《三维动画实用范例》、《动画赏析》等。这套教材由浅入深、切合实际,具有很强的实用性,是一套培养动画优秀人才不可多得的好教材。这不仅有利于提高学院本身的动画教学质量,同时对整个动画教育的理论建设也是一个突出的贡献。

作为动画理论和技术的教材,不仅为了教学的需要,同时也为广大动画爱好者提供一份学习资料,且有益于动画文化知识的普及和宣传。

我国政府对发展动画产业特别重视,把它作为推进文化产业的一个重点。这是一项需要群策群力的工作,需要有人精心构思,需要有人埋头苦干,需要有人摇旗呐喊,需要具有各种才能的人都来做的工作。希望我们的莘莘学子能够站得更高,看得更远,相信不久的将来,我国动画产业必将兴旺发达,再创辉煌业绩!

中国动画学会秘书长 国家一级编导





## 前 言

动画以其独特的艺术魅力深为广大观众所喜爱。它已经进入了大众生活,涉及的范围也越来越广,已成为新时代人们所追逐的宠儿。但一部动画片从策划到制作完成,是一项既复杂、严谨又充满着创造性的工作。我们需要更多的人励精图治,把中国传统艺术精华及美术风格融入动画艺术之中,使其成为具有中国风格和鲜明特色的动画艺术。同时,也更需要动画设计师制作出更多的富于艺术感染力和生命力的动漫作品。

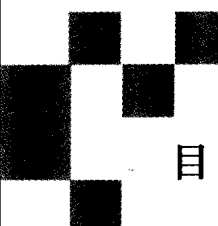
为此,我院动画专业教师结合长期从事动画教学的经验和实践,认真编写了本书。本书旨在培养高素质、实用型、全能型的动画创作人才。在具体的编写过程中,专业教师贾建民进行了稿件的整理及统稿工作,姚桂萍、陈伟、黎贯宇、高鹏、张庆春、董立荣、隋津云、李小燕、王森海、张利敏、王新贵、李刚、石净波等也参与了本书的动画速写绘制及部分内容的编写工作。

本教材注重选用国内外优秀的动画创作实例及我院动画专业教师创作的实例。尽量做到内容通俗易懂,使教师便于讲述,学生便于接受,便于与实践相结合。本书不但对动画速写创作有很好的参考价格,同时对于从事其他类型的动画专业教学和业余动漫爱好者,也有很好的参考价值。

在此,对本教材中引用的所有优秀动画作品范例的原创作者或单位、中外著名动画公司和动画家表示衷心的感谢!并对为本教材进行认真审阅工作的著名动画导演、教授、上海美术电影专修学校副校长、上海邦德动漫学院副院长陆成法先生深表谢意!

广播电影电视管理干部学院副院长 王建国

2007年4月



## 目 录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第1章 动画速写概论 .....           | 1   |
| 1.1 动画速写的基本工具 .....        | 5   |
| 1.2 动画速写的特点 .....          | 6   |
| 1.3 动画速写与动画制作的关系 .....     | 9   |
| 练习题 .....                  | 10  |
| 第2章 动画速写基础 .....           | 11  |
| 2.1 动画速写必须掌握人体结构 .....     | 13  |
| 2.2 掌握人体比例 .....           | 27  |
| 2.3 掌握人体透视规律 .....         | 30  |
| 2.4 要有立体几何体的概念 .....       | 33  |
| 2.5 每天坚持画结构小人 .....        | 38  |
| 2.6 研究人物运动规律 .....         | 40  |
| 练习题 .....                  | 42  |
| 第3章 怎样画相对静态的动画速写 .....     | 43  |
| 3.1 静态人物速写的画法与步骤 .....     | 45  |
| 3.2 各种姿态人物速写的画法与步骤 .....   | 50  |
| 练习题 .....                  | 76  |
| 第4章 怎样画人体速写 .....          | 77  |
| 4.1 概 述 .....              | 77  |
| 4.2 方 法 .....              | 78  |
| 练习题 .....                  | 80  |
| 第5章 怎样画人物运动的动画速写 .....     | 81  |
| 5.1 规律性速度动作姿态的画法和步骤 .....  | 81  |
| 5.2 非规律性运动姿态的速写画法和步骤 ..... | 89  |
| 练习题 .....                  | 110 |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 第6章 怎样画动物速写 .....      | 111 |
| 6.1 动物速写与动画制作 .....    | 111 |
| 6.2 把握特征并了解结构 .....    | 112 |
| 6.3 画好动物速写的方法和步骤 ..... | 113 |
| 练习题 .....              | 122 |
| 第7章 动画速写与线条的运用 .....   | 123 |
| 7.1 动画速写要注意线条的穿插 ..... | 123 |
| 7.2 动画速写要掌握线条的变化 ..... | 125 |
| 7.3 人物衣纹的用线方法 .....    | 126 |
| 7.4 动画速写的夸张 .....      | 128 |
| 练习题 .....              | 128 |
| 第8章 默写与心写的训练 .....     | 129 |
| 练习题 .....              | 131 |
| 第9章 动画速写欣赏 .....       | 133 |

# 第1章 动画速写概论

## 学习目标与重点

### 学习目标

正确认识动画速写的特点以及在动画学习中的作用。

### 学习重点

作为一名动画设计师，要善于观察并捕捉生活中的人物动态，准确勾勒人物结构，娴熟地运用线条。通过速写练习，逐渐培养敏锐的观察力，提高形象塑造能力和手眼协调能力。

速写一般是指画家用较短的时间，运用比较简练的线条及明暗对比，扼要地画出对象的形象特征、动作变化和各種神态的表现技法。它是造型训练中必不可少的基本功，也是动画工作者进行训练和提高对形象的准确表现力、概括力和想象力的有效手段。通过不断地进行速写练习，可以记录生活、感受生活，为创作准备素材，并且能培养敏锐的观察力和迅速准确的表现力。动画工作者通过速写的训练，能达到眼、手、心的协调和配合，从而熟练和迅速地提高造型能力。通过大量的练习，可以掌握由慢到快、简要概括的表现方法，了解和熟悉对象的形体结构及其运动变化规律，从而提高动画创作的水平 and 能力。

另外，随着时代的发展，数码相机和DV摄像机越来越普及，这对于资料的收集提供了非常有利的条件和方便性。然而，有的动画工作者在创作中却过于依赖相机和摄像机，养成了搬抄照片和资料的惰性，使画面上的形象变得僵硬造作，缺乏生气和真实感，这样就使动画人员无法训练和养成绘画创作所必须具有的观察力和表现力。动画人员只有通过大量的速写训练，才能使自己更重视研究物象的运动规律，培养准确的造型能力，从而创作出生动、典型的动画形象。

图 1-1~ 图 1-4 为不同效果的速写作品。

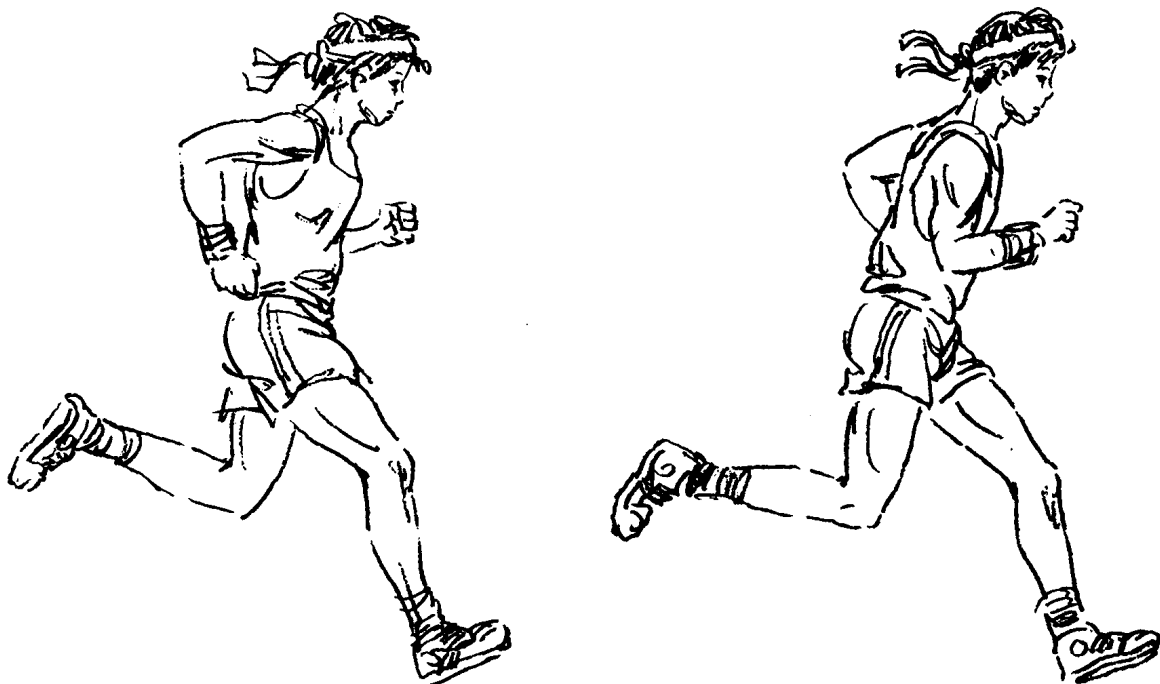


图 1-1 速写作品之一



图 1-2 速写作品之二



图 1-3 速写作品之三

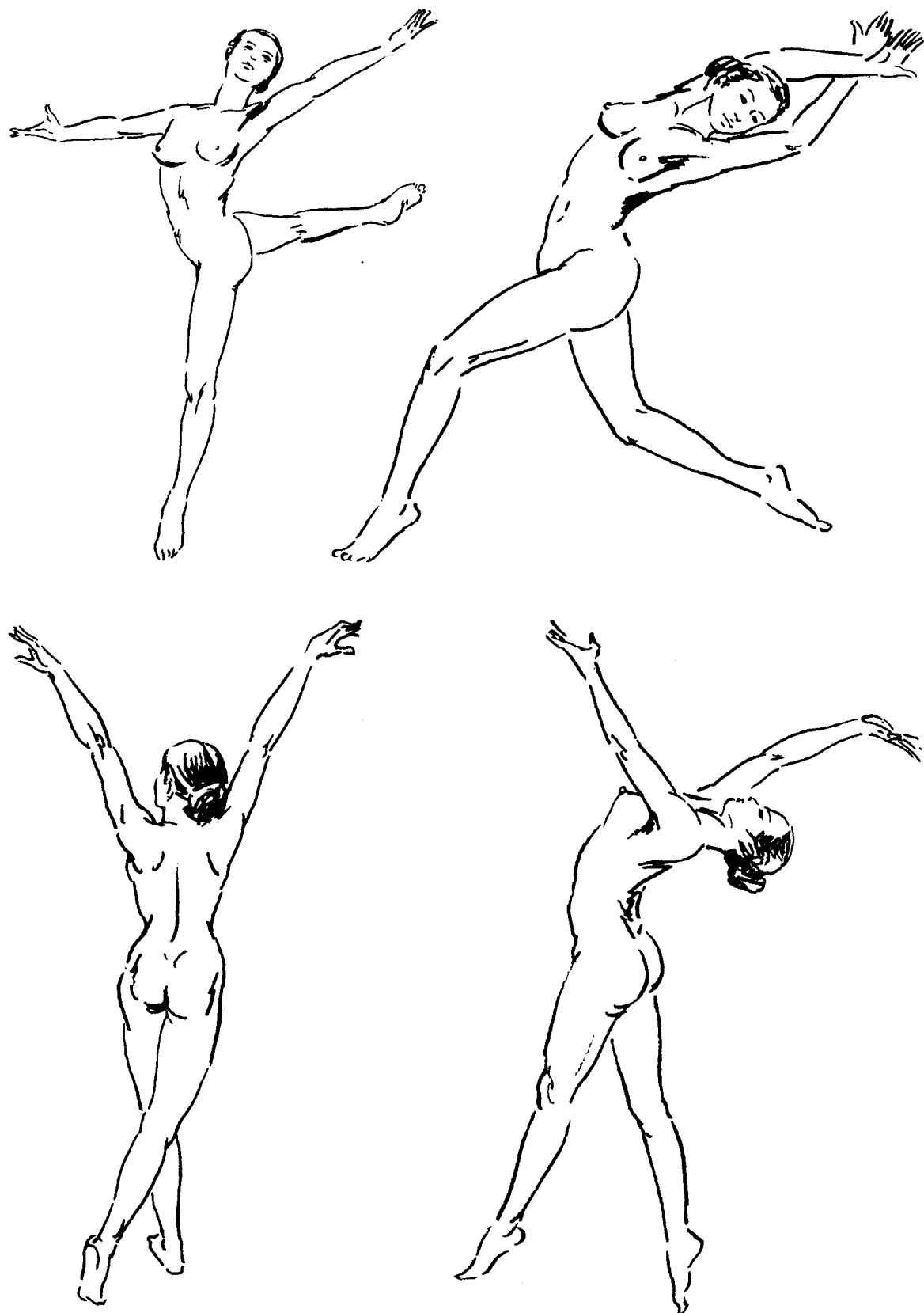


图 1-4 速写作品之四



## 1.1 动画速写的基本工具

我们在进行动画速写训练时，所用的最基本的工具是铅笔。这是最为方便、也是最为常用和廉价的绘画工具，一般使用2B、4B较好。使用2B可以绘制脸部、手部等细节；而4B可以绘制动态线、身形衣褶等。铅笔的熟练运用，对动画创作是很有利的，一般动画创作也大都是运用铅笔来完成的。当然，也可以尝试使用其他一些作画工具来进行速写训练，这样可以使自己常有新鲜感，有利于速写训练的兴趣，也有助于速写水平的提高。常用的速写工具还有钢笔、墨水笔、原子笔、彩色铅笔、吸水式毛笔、木炭铅笔、炭精条、油画棒、记号笔、蜡笔、美工笔等，如图1-5所示。

在进行速写训练时，随着写生对象的不同，采用多种不同的作画工具和不同的画法，就能获得多种不同的感受和效果。但作为动画工作者，采用单线画法是极为简便和有效的，也最容易同工作结合起来。



图 1-5 绘画工具



## 1.2 动画速写的特点

动画速写与一般绘画速写有相同的地方，但也有它自己的特点。

在各美术院校中，对速写训练都很重视。如要培养出色的美术人才，学习速写是培养学生用心去体验丰富多彩的生活，并从生活中发现美、表现美的最好方法。学生通过速写提高了整体观察能力和综合分析能力。速写是练眼、练心、练手三者紧密结合的不可缺少的基本功。每一位学绘画的人都必须经常、不断地练习，贵在坚持，熟能生巧。学习速写一般从慢写入手，对静态形象进行深入地研究与分析，从内部结构到外部形象进行深入体会并准确表达。通过速写，可以进一步提高默写能力，默认物体结构的一般规律，并抓住结构要点，这些对提高绘画水平和创作水平有极大的帮助，这也是绘画速写和动画速写共同的要求。

但作为动画创作所需要的动画速写，也有它特殊的要求和特点。动画速写是把研究人物运动规律作为重要目标，要求通过速写表现人物形象与动态变化。在分析形态和动态的辨析点时，通过速写完整地画出整个动作的过程，这对动画创作者来说是一种非常必要而行之有效的训练。

通过动画速写的不断训练，解决人物形象与动态画面和镜头的效果，是动画速写一个最大的特点。通过动画速写画面的安排，可以有效地训练自己的镜头感、透视变化及空间的意识，加强视觉空间的效果。另外，通过大量的动画速写训练，能迅速提高自己对形象把握的敏感程度，能在动画创作中迅速地把握形象的关系和动作转折点，从而在创作中抓住对象的特征，迅速勾画出需要的艺术形象。通过大量的动画速写，还可以训练创作者对人物形象不是从静止的、局部的角度地去勾画，而是从整体动作的过程去观察，从而可以抓住动作的关键转折点进行速写和默写，如图1-6~图1-9所示。



图1-6 抓住动作关键点之一



图 1-7 抓住动作关键点之二

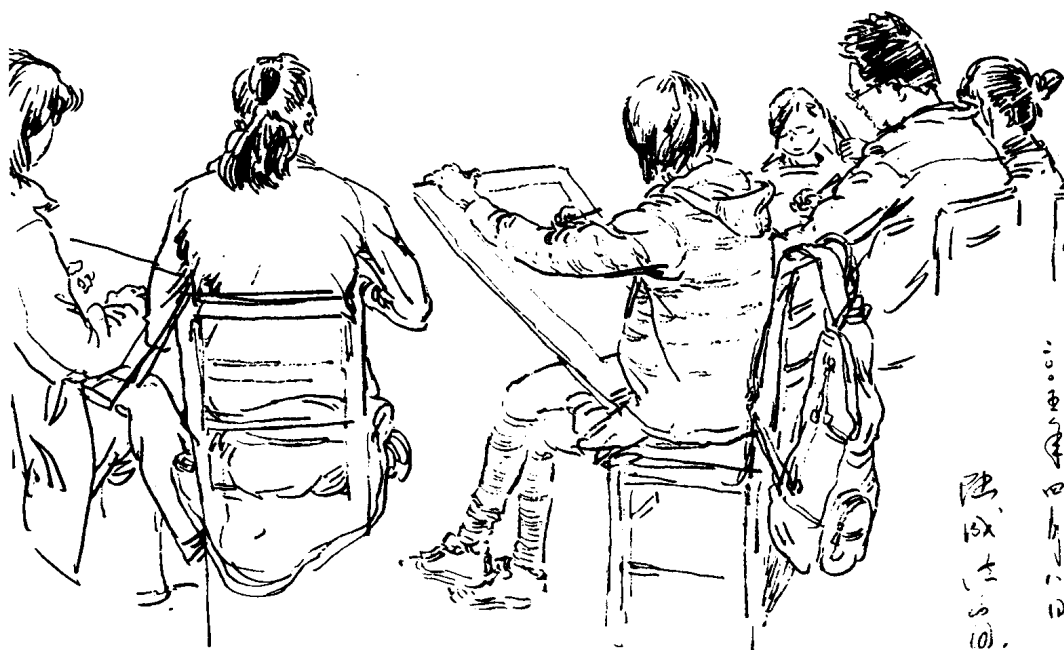


图 1-8 抓住动作关键点之三

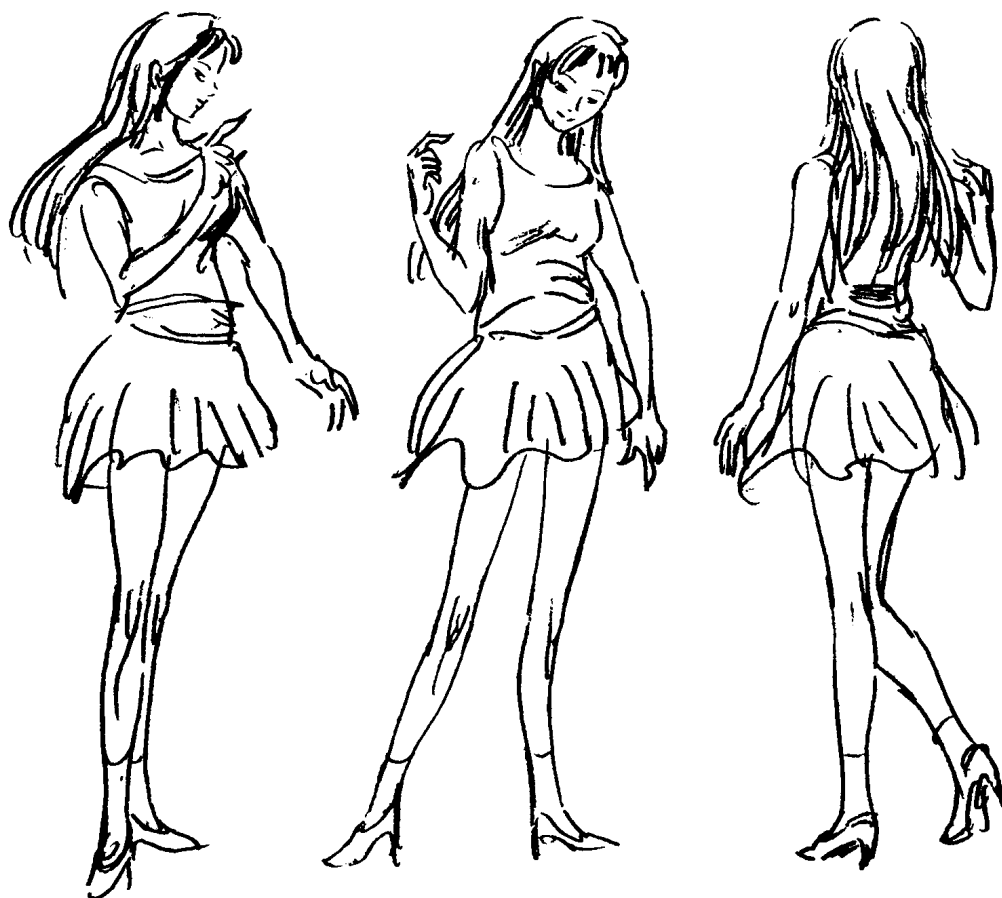


图 1-9 抓住动作关键点之四

### 1.3 动画速写与动画制作的关系

平时我们进行动画速写训练的目的,就是要将其与动画制作联系起来。动画速写的训练能不断提高自己的视觉敏感力和对形象的综合分析力,从而在动画制作中凭借自己丰富的想象力准确而生动地表现人物整个动作的关键转折点。动画速写训练必须达到准确、鲜明、生动的要求。只有经过长期不懈的努力,才能逐步解决线条的问题,如对线条的长短、疏密、粗细等能运用自如,与动画线条处理有密切的关系。另外要解决造型问题,如对人体结构、人物的体积感处理、人物动态及运动规律的掌握以及对形象的特征、表情、夸张程度等的处理,都与动画制作有很大关系,还有对人物形象的空间透视关系的研究和掌握,与动画制作也有密切的关系。一般初学动画速写的人,由于对人物解剖和结构不够熟悉,所画人物形象往往结构不准,或者不会处理线条,不会取舍概括,从而使动画上的人物形象缺乏生动感。也就是说,在动画速写过程中一定要时刻不忘抓整体、抓动势、抓特征,只有这样才能简明扼要并且准确生动地描绘对象,这是在动画制作中需要牢牢抓住的最基本的要点,如图1-10、图1-11所示。只有经过长期动画速写训练才能养成这些习惯,从而在动画制作中迅速而准确地发挥出来。



图1-10 准确生动地描绘对象之一



图 1-11 准确生动地描绘对象之二

## 练 习 题

1. 动画速写有什么特点?
2. 动画速写在动画制作中的作用是什么?