

教育部高等学校广播影视类专业教学指导委员会“十一五”规划教材

总主编 王建国 孙立军

动画速写

雷文彬 编著

上海交通大学出版社

教育部高等学校广播影视类专业教学指导委员会“十一五”规划教材

动画速写

DONGHUA SUXIE

雷文彬 编著

上海交通大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

动画速写/雷文彬编著. -上海: 上海交通大学出版社,
2008
ISBN 978-7-313-05400-5

I. 动… II. 雷… III. 动画-速写-技法(美术)
IV. J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第146770号

动画速写

雷文彬 编著

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路951号 邮政编码: 200030)

电话: 64071208 出版人: 韩建民

上海锦佳装璜印刷发展公司印刷 全国新华书店经销

开本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 9.5 字数: 232千字

2008年12月第1版 2008年12月第1次印刷

印数: 1~3550

ISBN 978-7-313-05400-5/J·212 定价: 38.00元

版权所有 侵权必究

教育部高等学校广播影视类专业教学指导委员会
“十一五”规划教材编审委员会

顾问名单

金德龙 国家广播电影电视总局副总编辑、宣传管理司司长
余培侠 中央电视台青少节目中心主任、中国动画学会会长
张松林 中国动画学会原副会长、秘书长
贡建英 中国动画学会副会长兼秘书长
曲建方 国际动画协会会员、中国电视家协会卡通艺术委员会副主任
曹小卉 北京电影学院动画学院原副院长
蔡志军 中央电视台动画创作部主任
赵 欣 中央电视台动画创作部制片

成员名单

王建国	陈 龙	陈信凌	毕一鸣	布和温都苏
董广安	高晓虹	蒋贻杰	梁小庆	刘民朝
王诗文	谢晓晶	张瑞麟	郭卫东	孙立军
李 霞	覃晓燕			

教育部高等学校广播影视类专业教学指导委员会
“十一五”规划教材学术委员会

成员名单（按姓氏笔画排序）

丁立斌	马文娟	孔桂芬	尹春洁	尹 媛	王公民
王晓玉	王 莉	王翔子	王锐利	王 静	代 君
叶 恺	左小枫	刘丹丹	刘华东	刘凤凯	刘 艳
吕耀华	孙茂军	吴 斌	张 程	张艳霞	张 韬
张燕丽	李 克	杨春晓	肖 智	肖 毅	陈祖泽
陈 静	周 林	房晓溪	武建林	罗 雄	姜 霞
段甘霖	赵天存	钟朝玲	姬勇刚	徐瑞霞	秦 军
袁利国	郭先旗	高 扬	商亚敏	曹新建	黄 羽
黄振中	龚应军	喻麒麟	腾 云	葛 露	薛文峰

序

PROLOG

21世纪,人类社会进入了信息时代与知识经济时代。在这个飞速发展的时代里,经济全球化与文化多元化已经成为不可阻挡的历史潮流。随之而来的是跨文化传播在全球的迅速兴起,而影视艺术作为当今世界影响力最大的艺术创造和文化传播方式之一,在跨文化传播中具有最广泛的观众群和覆盖面。

随着广播影视事业在全国的迅速发展和产业属性的显现,对广播影视人才的需求也越来越大,近年来,我国广播影视类专业高等教育取得了长足的发展,为广播影视系统输送了大量的人才。随着广播影视行业的迅猛发展,社会对广播影视类人才提出了更高的要求。进一步深化人才培养模式、课程体系和教学内容的改革,提高办学质量,培养更多的适应新世纪需要的具有创新能力的广播影视高素质人才,是广播影视教育的当务之急。

作为广播影视教育的重要环节,教材建设肩负着重要的使命,新的形势要求教材建设适应新的教学要求。本教材应针对高等学校学生自身特点,按照国家高等教育的特点和人才培养目标,以素质教育、创新教育为基础,以学生能力培养、技能实训为本位,使职业资格认证培训内容和教材内容有机衔接,全面构建适应21世纪人才培养需求的高等学校广播影视类专业教材体系。广播影视类专业教学指导委员会组织编写的“十一五”规划教材,主要包括影视动画、影视广告、新闻采编与制作、主持与播音、电视节目制作、摄影摄像技术等专业系列教材,本系列教材的出版,必将对高等学校广播影视类专业的人才培养和教育教学改革工作起到积极的推动作用。

本系列教材的出版,得到了教育部高等教育司领导、国家广播电影电视总局人事教育司领导及行业专家的大力支持,得到了国内众多同类院校的大力协助,在此对他们表示衷心的感谢!同时,我们也希望广大师生和读者给我们提出宝贵意见,使教材更加完善。

高等学校广播影视类专业“十一五”规划教材编写委员会

王建国 教授

内容简介

动画速写是实践性非常强的课程，它注重速写的基本知识和核心技能。本课程的学习目的是培养和提高学生观察、认识物象的能力，对造型的表现力和概括力，对动态的敏锐捕捉和表达的能力，对形象的记忆力和想象力，以及对画面的构建和组织的能力，为后续专业课程的学习和今后从事动（漫）画、游戏设计等工作打下坚实的造型艺术基础，培养良好的艺术素质。

本教材将理论知识与实践技能有机结合，在实训课题中穿插安排了人物、动物的解剖结构、造型知识、运动规律，以及构图规律、表现方法、形式语言、艺术规律等相关理论知识，内容丰富，系统性强，编写结构合理，便于教学实施。

课程与课时安排

章节	内容	理论教学	学时	课内实训
第一章	概论		2	
第二章	结构与造型训练	人物、动物的形体结构和造型规律	4	1. 人物头像速写
			6	2. 全身人物速写
			6	3. 人体速写
			6	4. 人物组合速写
			6	5. 动物速写
第三章	动态与动作规律	人物动作规律	6	1. 人物动态速写
			6	2. 人物肢体语言
第四章	连续运动的分析与默写	连续运动分析默写方法	6	1. 动态分析
			6	2. 连续动态默写
第五章	场景与构图	常见景物画法构图原理和要素	6	1. 风景速写
			6	2. 构图练习
第六章	速写技法认识和造型原理	速写艺术表现造型原理	6	夸张变形（动画造型）
第七章	插图和线描	画面形式语言线描的特性	6	综合练习

说明：

1. 速写课程要求根据学生情况，教师在每个课题安排一定数量的课堂实训作业，另外还需安排相应数量的课外练习作业。
2. 人体速写部分可结合人体素描进行教学，如因学生实际需加强造型基础而单独安排，则最后的综合练习可作机动处理或作为自学安排。
3. 本课程是动画专业基础课，与后续的动画、原画造型、场景设计、插图绘制等专业课程相联系。

目录

CONTENTS

001 第一章 概论

- 001 第一节 动画速写的教学任务和意义
- 003 第二节 动画速写的概念和功能
- 004 第三节 速写的学习方法和重点
- 005 第四节 速写的工具材料和表现
- 006 第五节 速写的种类、表现形式和表现特征

008 第二章 结构与造型训练

- 008 第一节 人物头像速写
- 021 第二节 全身人像速写
- 043 第三节 人体速写
- 054 第四节 人物组合速写
- 057 第五节 动物速写

062 第三章 动态与动作规律

- 062 第一节 人物动态速写
- 073 第二节 人物肢体语言

076 第四章 连续运动的分析与默写

- 076 第一节 默写的训练方法和画法

081 第二节 连续运动分析

- 091 第三节 人物动态的默写
- 095 第四节 人物运动的连续动态默写

102 第五章 场景与构图

- 102 第一节 风景速写
- 104 第二节 常见景物画法
- 115 第三节 关于构图
- 120 第四节 构图练习

123 第六章 速写技法认识和造型原理

- 123 第一节 速写的艺术认识和表现
- 126 第二节 造型原理
- 127 第三节 动画造型风格与中国传统文化
- 127 第四节 动画造型方法

131 第七章 插图和线描

- 131 第一节 关于插图
- 135 第二节 画面形式语言的组织
- 137 第三节 关于线描

第一章 概论

速写是训练造型基础的重要方法，也是培养艺术素质的有效方式。

速写是感悟人生的教科书，是进入艺术殿堂的基石。

本章概述了动画速写教学的性质、目的、教学要求和课程的主要内容，对速写的概念和功能以及工具、材料、表现形式作了介绍。教学目的是要把握速写的基本概念和了解动画速写的主要特点。动画速写的概念、功能、教学目的、意义和学习方法是本章学习的重点。

第一节 动画速写的教学任务和意义

一、课程性质、目的和教学基本要求

动画速写是动画专业的必修基础课程。

通过对动画速写课程的学习，培养和提高学生对物象的观察能力和认识能力，对造型的表现力和概括力，对动态敏锐地捕捉和表达的能力，对形象的记忆力和想象力以及画面构建和组织的能力，为后续专业课程的学习和今后从事动(漫)画、游戏设计等工作打下坚实的造型艺术基础。

课程要求：掌握造型的基本要素和多种造型方法，掌握形象特征、形体结构、运动规律、空间透视。掌握速写方法及默写方法。培养场景组合构图能力和造型能力，积累形式语言，提高艺术素质。

二、教学内容概述

动画速写是实践性非常强的课程。本教材从学生实际出发，把技能实训与素质教育相结合，系统地安排了13个课内实训课题，主要有人物和动物的静态、动态和连续运动速写、默写教学以及场景速写、构图和插画练习。教材把理论知识与实践技能训练有机结合，在实训课题中穿插了人物、动物的解剖结构和造

型、运动规律等知识，以及速写造型的表现方法、形式语言、艺术规律、构图规律等相关理论知识。本课程注重速写的基本知识和核心技能，注重造型基础训练，以学生的能力培养、技能实训为本位，旨在为学生打下扎实的造型基本功，培养其良好的艺术素质。

通过本课程的学习，一要掌握正确的观察方法，确立整体观念；二要树立正确的造型观念，培养造型能力；三要提高艺术素质，积极探索造型语言、表现方法、形式要素和造型风格，培养创造能力。同时，本书利用了较多的篇幅阐述线描艺术，注重在造型语言中彰显民族特色。

速写教学的基本任务：掌握速写的基础理论和基本技能，研究造型法则和结构规律；培养正确的观察方法、敏锐的观察能力和迅捷的表达能力，掌握造型要素，造就扎实的造型能力，从而准确、鲜明、生动、艺术地表现对象。

三、教学的目的及意义

动画是绘画与影视的结合。二维动画是以各种绘画形式为表现手段，运用摄影机或摄像机逐格拍摄，或用电脑扫描，按照电影每秒24格或荧屏每秒25帧的

速度连续放映或播映,从而让形象活动起来。动画赋予静止的形象以生命和性格,使他们栩栩如生地活动在银幕和荧屏之上。

动画专业要求具备坚实的造型能力和娴熟的专业技巧。要能够熟练地掌握造型方法,准确地把握角色造型,深入认识形体特征和动态结构,能够观察、研究、理解和把握人物的运动规律及中间的变化过程,进行动作分析,并按照运动规律把握动作的力量、速度、节奏。动画专业的特点,是要求学生具有丰富的想象能力、迅捷的表现能力和大胆的夸张变形能力。

动画速写教学要求学生提高技艺,掌握规律。

提高技艺是指培养观察力和形象记忆能力,增强表现力和艺术概括能力。概括地说就是培养和提高学生的造型能力。掌握规律,就是掌握造型的自然规律和艺术规律。培养全面的造型能力不仅需要掌握自然形态的结构规律,还要掌握艺术的表现技法。造型的自然规律主要包括形体结构、体积空间、姿态运动等客观形态和线条、色彩、形式等视觉因素。艺术形式是造型规律的另一方面,艺术的核心是表现“美”,要通过矛盾对立、和谐统一、变化均衡、节奏韵律、情调意境等表现方式进行艺术地再创造。我们要通过速写教学,让学生全面地掌握造型的自然规律和艺术规律,使它们有机地结合在一起。

动画速写课程的教学目的及意义体现在:

(一) 培养健康的审美情趣

树立正确的审美观念,提高审美能力。审美能力包括审美感受能力和欣赏评价能力。一方面要给予学生必要的艺术基础知识,提高艺术素养,加深对美的理解;同时要培养学生的感受能力、想象能力,积极发展感受和鉴赏美、表现和创造美的能力,激发学生表现美和创造美的热情。

(二) 增进人和自然的联系

通过速写培养锻炼对形象、生活的观察、体验和思考的习惯。了解生活、熟悉生活、感受生活,从而更加充分地表达作者的思想感情。

(三) 培养敏锐的观察力

敏锐的观察力和正确的认识方法,在视觉艺术基础造型训练中具有特殊的地位和作用,尤其是对形的敏锐感,是一种重要的素质,而速写训练为提高敏锐感提供了一条快捷途径。速写要求在短时间内落笔成形,对敏锐感的训练有着非常重要的作用。

(四) 锻炼造型能力

大量的对比例、动态、形象、结构进行迅速敏捷地捕捉的速写训练,是提高造型能力的重要方式。速写不仅是一种技法训练方式,同时也是对形体概括能力和认识能力的一种训练方式,是对技法和思维两者相结合的训练。要通过速写逐步养成注意观察和经常动手的良好习惯。

(五) 积累形象素材和创作资料

动画涉及面极广,需要摄取包括人文、社会、历史等多方面的营养和原料。我们可以通过速写来积累丰富的形象素材、造型知识和创作资料。

(六) 培养艺术创造能力

速写是磨砺观察能力、感悟能力和表达能力的手段,是获取创作灵感的途径。我们不能消极被动地对待客观物象,而要富有想象力地创造性地去感知、理解和表现美。要把感知形象和情绪体验结合起来,充分发挥想象力,推动审美意象的发展,培养创造能力。

第二节 动画速写的概念和功能

速写是指在比较短的时间内,用快速、简练的手法敏锐地表现出对象的特征,通过简要、明确地描写物象,表达作者的感觉、感悟、印象、想象、情感、情绪。它是艺术家锻炼观察力、熟悉生活、记录形象、积累素材的一种很好的方式;也是培养概括取舍能力、提高艺术表现技巧的重要手段。速写工具简单、操作方便,是一种灵活机动的绘画方法。

在当今的信息化时代,生活方式和文化特征都在不断变化,视觉图像化成为一大特征,可以说是继文字时代之后的一个新时代——读图时代,随着生活节奏的加快,速写所具有的方便、简捷、概括、生动的特点显示出特别的价值和魅力。相对于精微深入的长期作业,人们更为重视富于个性和激情的即兴书写式的短期作业,速写在造型艺术中的基础地位越来越受到重视,因而受到广泛的青睐。

速写和素描都是各种美术专业造型基础训练的重要手段,它们相辅相成、互为补充、相得益彰。素描是通过细微地观察研究去理解对象,深入细腻地描绘对象,塑造形象,并对形体的内在结构和外在形象进行理解和认识。速写则以短时间的感受为基点来记录对象,通过灵敏的感悟快速抓取对象的形态和神韵,捕捉丰富多彩的艺术素材。速写注重主观感性,素描注重客观理性。很难在速写与素描之间划分出明确的界线,但速写贯穿在所有的造型课程之中,速写与其他造型基础课程相辅相成,灵活地解决各种造型问题,对提高造型能力的作用非常突出。

什么是速写?速写就是“快速描写”。“速”是迅速的“速”,要求简捷、概括、洗练,它也有朴素、不加修饰之意。“写”即写生、写意,轻松自如地表现,强烈、鲜明,言简意赅。“写”是手段,“速”是特色。速写的特色就是单纯、明晰、简洁、精炼、概括、生动,具有灵动神奇的艺术魅力。速写要放笔直取,要稳、准、狠地“写”出作者对形象的感受,捕捉对象神态、动态最美的瞬间。

速写的定义不仅指作画的速度,还指用最节省的笔墨、最简练的线条、表现最强烈、最鲜明的感受。正如法国绘画大师马蒂斯所说:“最重要的是表达内心的感受和情绪,以一种简化的方式,使表达出来的东西更简练、更率真、更轻快地直接走入观众的心灵。”

速写的题材极为广泛:人物、风景、飞禽、走兽、生活道具……凡是自然界中与人们生活有关的景物及社会生活中的精神活动,都可以作为速写的内容。但必须有感而发、有感而写,必须有选择、有目的地摄取有意义的形象。

速写的表现形式自由,方法多样,随着对象的差别及感受和目的不同,有的重在写形,有的重在写意,粗细有别,繁简不一,形式多样,随意而变。

造型修养是艺术家的根本,速写是造型艺术基础训练的重要方法。速写训练的功能,首先是为了培养学生的观察能力、分析能力、表现能力等基本造型能力。速写是一种训练绘画观念和观察方法的手段,旨在锻炼眼、脑、手的协调能力,学会用艺术的眼光观察世界,进而艺术地出表现对象,把所见、所思、所想的形象准确地表达出来。速写作画过程中要求迅速地比较、取舍、整理、归纳,在较短的时间内用线去高度概括、提炼对象的形体特征、空间关系。速写方便、简捷、概括、生动的特点对训练学生的造型基础具有重要意义。速写不仅训练描绘形态的能力,也训练线对情感的表达能力。在速写的过程中,我们的思路会比平时更活跃,眼光会更敏锐,更加挥洒自如,对美的追求更强烈,审美能力会越来越强,艺术品位会越来越高。速写的每一根线条都是对绘者心情的描绘、文采的品读,是情绪的倾诉、灵感的闪光、生命的跃动。由于速写具有不刻意、不雕琢、不修饰的特征,所以它是艺术家个性和才情的最直接、最自然、最本质的流露,并为艺术家个人风格的建立带来一定的参照。

速写也是培养艺术素养的有效方式。速写的任

务不仅仅是解决造型问题，它还可以让同学们了解生活、熟悉生活、感受生活，学会用艺术的眼光观察世界。速写能有效地训练观察能力、概括能力、表现能力、记忆力和想象力，同时磨砺并增强对各种艺术形式的感受能力，涵养艺术品格，培养美感意识和艺术素养。用速写的方法可以去发现和把握生活中丰富的形式美因素，学习组织画面的方法，训练构图能力。在速写过程中要充分发挥主观能动性而不是被动地描摹抄袭。应该注重开发学生的创造性思维，调动创造潜能，培养学生的艺术素养，从而使其能够更加充分地表达思想感情。

速写对于能力训练、素质培养、资料积累都是极有效的方式。动画创作需要大量的形象素材，要通过速写去观察积累，并要求具备将创意构思转化为视觉形象的表达能力和对视觉形象的塑造能力。动画有大量的场面需要具备多样的构图形式语言和丰富的想象能力，这要通过速写去开发、培养。动画创作的夸张变形能力也需要在速写中去探索和开发。动画的大众化传播形式以及数量极大的画幅需要简洁迅捷的表达

能力，这同样需要运用速写的方式去训练、提高。

需要注意的是，学习动画速写要克服概念化倾向，要防止空洞化和表面化，不要盲目抄袭流行风格，特别要防止因为夸张变形而轻视、放松对造型基础能力的训练。每部动画片由于题材、内容不同、艺术样式各异，造型风格也是多种多样的。所以，动画创作人员在一部动画片中熟练掌握的角色造型，在另一部动画片中却往往用不上，需要重新开始熟悉。动画美术需要掌握的是动画造型方法，而作为基础训练的动画速写，应侧重于掌握基本造型规律和运动规律。

动画速写是动画专业的造型基础训练课程。速写训练的一般规律和要求是动画速写必要的造型基础，动画速写的根本任务是强化造型训练，提高艺术素质，培养创造能力。同时，动画速写对运动规律、默写能力等方面有着更高的要求。动画速写的特点是突出动态表现，强调默写和记忆想象作画。动画表现风格注重娱乐性，漫画式地夸张变形；而表现手法则应广泛吸收营养，学习各种造型语言，追求速写面貌的多样化和丰富性。

第三节 速写的学习方法和重点

一、先易后难，由简入繁，由静到动，由慢到快

画速写可先慢后快。开始时，宁慢勿快，宁拙勿巧。可以有一段较为宽松的时间去适应，以画准对象的基本形为目的，慢写入手。否则，“欲速则不达”。

由简入繁。开始学习速写时不要急于表现看到的所有内容，可以从简单的造型入手，从局部入手，循序渐进，由简入繁。要多进行分析，把精力放在如何去取舍、归纳、概括写生对象上面，避免空洞概念。

由静到动。速写练习由静止的到动态的，从有规

律的循环动态到大而无规律的动态，逐步把握规律，实现眼、心、手的协调配合，最终达到落笔成形、挥洒自如的境界。

二、用心观察，整体比较，概括简化，把握特征

学会观察是速写训练不可缺少的一项重要内容，从造型到表现手法上的许多认识都来自于对生活的观察。观察就是学会“看”，“整体地看，比较地看。”在观察中要学会将复杂的对象简化、概括成大体印

象,才能把握对象的大体轮廓、形状及形象特征,这也是动画造型的特色。要培养整体把握对象的主动意识,要敏于观察,在比较中捕捉对象的特征。

要用心观察,注意分析判断,勤动脑筋,抓住特征,画得简练。画速写不要盲目地抄写对象,被动地“死画”。

速写的观察方法有:以头部为基准的观察方法、相互联系观察方法、单眼观察方法和负空间观察方法。

三、勤学苦练,坚持不懈,持之以恒,养成习惯

速写造型能力的提高,不是一朝一夕就能实现的,要勤于实践,且贵在坚持。画速写是积累的过程,需要有一定“量”的积累,才能达到“质”的飞跃。要有毅力,有空就画,不怕慢,就怕断,要养成画速写的习惯,日积月累,自有成就。

四、讲究学习方法,多方全面配合

画速写也要讲究方法,多方配合。要做到速写与默写、观察与记忆、临摹与观摩相结合。

默写和记忆速写是加深对形象的认知并熟练掌握物象能力的有效途径,同时也是提高视觉形象记忆力和培养造型想象力的主要手段,是提高速写能力的有效途径。动画创作特别需要丰富的生活经验和过硬的

默写基本功,特别重视默写的训练,这对以后动画创作中随心所欲地表达创意与构思至关重要。

临摹是一种较为直接的学习途径,要注意选择适合自己学习的表现模式,要在认真“解读”的基础上临摹,尤其要在技法上进行反复研究,学习这些作品的形式特点,这种临摹对学习速写是非常有益的。

观摩可以从他人的作品中汲取自己需要的养分,也是看与思考的过程。观摩是对实践的一种补充,针对自己遇到的具体问题和难点,广泛地观摩他人的作品,这种观摩比较有利于冷静地审视自己,是一种有效的学习方法。

五、广泛吸纳知识,提高艺术修养

速写涉及知识面广,需要掌握比例、透视、人体解剖、结构和造型规律,学习艺术处理和构图规律等知识。

要多画、多看、多研、多悟,培养眼力,多作比较,善识优劣。在学习速写的过程中不但要掌握速写造型的基本规律,提高造型能力,而且要通过各种渠道阅读大量的优秀作品,开阔眼界,提高眼力,这样才能画出较高品位的速写作品。“眼力”是决定作画者在艺术上能否达到一定高度的重要条件。笔迹、笔性可以敏感地反映出艺术家的性格气质和学养,这就需要品读,而不仅是临摹。

第四节 速写的工具材料和表现

速写的工具可以灵活多样,不拘一格,许多艺术家顺手拈来,随意成画,颇见奇绝。我们学习速写,首先要了解各种工具的性能和特点,根据个人的喜好和表达作品意图的需要来选择工具、材料。从基础训练的角度来看,不妨多尝试几种工具。工具不是绘画的决定性因素,但工具的选择决定了造型的方式,也

促进了个人风格的形成。在学习过程中,可以尝试多种多样的工具材料,但最终要确定适合自己作品风格的主要工具,熟练地掌握和运用工具是画好速写的必要条件。

速写常见工具及其性能特点:

一、笔

(一) 铅笔

铅笔是使用最为普遍的速写工具，携带方便，易于修改，可以轻松大画、小画均适用。无论是线还是面，都可以轻松表达。铅笔有着细腻、多变，易于深入刻画的长处。活动铅笔省去了削笔的麻烦，使用更方便，常用于动漫设计和草图绘制。

(二) 炭笔、炭精条

用炭笔和炭精条作画的效果黑白对比强烈，层次丰富，使用方便，有较强的表现力，与手指或擦笔配合，会有更加细腻的层次感。炭笔和炭精条的笔迹不易修改，也不宜多次反复，要求作画落笔准确肯定。为便于保存，画完可用定画液固定画面。

(三) 钢笔

钢笔是一种常用的速写工具，用钢笔画速写，效果黑白分明；工具携带方便，完稿后也易于保存。钢笔画的线条生动而富有变化，既可对局部精雕细刻，也可用线条纵横驰骋，特别是在线条疏密变化上可以非常灵活。除了普通钢笔，还有专为书画设计的弯头笔，笔迹可粗可细，极大地丰富了钢笔的表现力。

(四) 木炭条

木炭条是用木材烧制而成的，质地疏松，表现

力较为丰富，尤其适合于画大幅的速写，素描及创作稿，能快速地表现对象。因木炭条的炭粉易脱落，木炭条多用于室内短期作业，画完要立即用定画液固定，否则容易被破坏。

(五) 毛笔

毛笔是中国传统的书画工具，也是理想的速写工具。用毛笔画速写可线可面，或线面结合，浓淡粗细富于变化，更能充分展示用笔的韵味。但毛笔携带不便，掌握也较难。毛笔画速写多用于课堂教学之中。

(六) 其他工具

签字笔、针管笔、彩色水笔、马克笔等常被设计工作者用于设计之中，用来画速写也很方便。蜡笔、色粉笔、油画棒等也可方便于速写和记录色彩。

二、纸

速写用纸不必过分挑剔，可根据用笔的种类，对象的感受和个人习惯选用。

初步练习用单张的复印纸即可，简易方便，无拘无束。用白报纸、绘画纸也可以。对于需要较为深入地表现或需要调整修改的速写，可用素描纸或卡纸。毛边纸、宣纸等质地柔软，别有趣味，记录素材用速写本便于保存。

第五节 速写的种类、表现形式和表现特征

一、速写的种类

速写是一个庞大的家族。速写的种类包括：风景速写、场景速写、动物速写、人物速写等众多的大门类。

而人物速写中又可以分为人物头像速写、人物半身速写、人物全身速写、人体速写、人物组合速写、人物与场景的速写等。

就作画的速度而言，速写中还有速写、慢写之分。此外，各种绘画门类都有速写形式：油画速写，

版画速写、水墨速写、水彩速写、水粉速写等。

还有的因专业需要,对速写训练的重点和角度也有差异,如在设计门类中就有收集设计素材、表达设计意图的设计速写,动画速写是针对动画专业的需要设置的造型基础训练课程。

动画速写重视动画造型特点,突出线造型;在手法上写、意和写实相结合,概括提炼和夸张变形并用。

动画造型需要学习各种造型语言,从各种美术风格中吸收营养。动画的表现形式丰富多样,从基础训练的角度来看,我们的视野应该放得更广阔一些,而不必拘泥于某种特定的风格手法。

二、速写的表现形式

(一) 以线为主的形式

线是最基本的造型元素,是最便利、最实用、使用最广的造型语言。以线为基础的造型方法是速写表现的主要方法,也是动画专业训练、动画制作的主要方法。

以线为主的形式就是根据形象的特征,主要利用线条的粗细、浓淡、疏密、虚实、刚柔等变化来表现物象的形体结构、质感空间以及形象的个性气质,其特点是明快、单纯、简洁、概括、精炼。在线条的运用上力求造型明晰,笔法洗练,富有力度,表现生

动,一气呵成。

(二) 以明暗影调为主的形式

使用明暗影调造型方法来表现物象形体结构、空间层次、质感、强弱、虚实等。利用光影明暗变化规律来塑造形象和烘托气氛,其特点是直观、立体、丰富、强烈。但明暗变化必须简练概括,不宜繁琐。从整体上分出明暗,大体上有一定的立体空间感,只需在重点部分进行细致刻画。

(三) 线调结合的形式

线调结合的造型方法就是“线面结合”,是以线条带动调子的表现手段。主要利用线条画轮廓并根据结构关系和形体转折特色加以适当的明暗处理,二者互相结合,可使形体结实,变化多样,富有活力。

三、速写的表现特征

速写的表现特征有:古典精神的、写实主义的、个性表现的、意象变形的、抽象表现的等。

速写是一门形态面貌丰富、手法风格多样的艺术,它和各种艺术观念、观察方法和表现方法联系在一起,有着极为广阔的领域。

作业

1. 讨论学习动画速写的目的意义。
2. 怎样认识动画速写和一般速写的关系?
3. 制定一个动画速写的个人学习计划。

第二章 结构与造型训练

结构是形体的内在本质，形体是结构的外部呈现。

形体与结构是外在形态与内在构成的有机统一体，是造型的基础，是最本质的、不变的因素。

本章结合造型训练深入介绍了人和动物的解剖结构知识，加强对人物形体结构的观察、理解和表现是本章的学习重点。教学目的是要掌握速写方法，提高造型能力。

第一节 人物头像速写

本章的教学从学生实际出发，从同学们高考熟悉的人物头像开始，遵循由慢到快、由静到动的教学原则，通过循序渐进的实训课题来提高速写能力。同时学习比例、骨骼、肌肉、关节、运动和重心等知识，深化对人体的解剖结构知识的理解，为向动画专业课程过渡打下扎实的造型基础。

图2-1 肖像 达·芬奇

达·芬奇用线轻松自如，对强弱虚实表达精当。刻画形象特点鲜明、结构严谨、表现深刻，艺术造诣精湛绝伦。

图2-2 人物头像 尼古拉·费欣

费欣用笔果断、肯定、有力。在情感的驱动下的夸张变形十分和谐，突出地表现了人物的结构和表情，笔下的人物形象生动自然。

一、人物头像速写的作画要点

人物头像是速写中的重要内容之一。头部是人物形象塑造的主要部分，是刻画人物气质、性格、情绪、情感的重点部分，也是动画造型设计中的重要方面。动画中多种多样的性格和丰富的表情需要通过速写去观察、认识、理解和积累，避免概念化。

人物头部由于地域、种族、家族（遗传）等方面的差异在形体上形成了不同的特征，头部的形体特征分为脸型（头骨）特征和五官特征两个方面。

把握人物的特征首先在于能否把握并表现对象的脸形特征，把握头部的的基本形，即头骨外形特征。头骨是决定头形，脸型最根本的基础。我国古代画论中有“相之大概，不外八格”之说，即用八个汉字“田、由、国、用、目、甲、风、申”的字形来比拟人物头部正面的基本形。

五官特征又可分为静态的基本特征和情绪变化情

况下产生的动态特征，除了能体现人物的内在气质、性格之外，还能反映出人的情绪、情感和表情。

面部表情是人物的心理活动，内在情感在脸上的流露和反映。要画好人物的面部表情，首先要了解产生面部表情变化主要的三个区域及三个部位的变化。这三个区域是：额头、脸颊、下颌，而体现人物面部表情的三个部位是：眉毛、眼睛及嘴巴。

画人物的表情必须从人物性格出发，抓住特定情景下人物的典型表情进行概括和夸张。

动画中的角色造型一般是经过夸张、概括、外形特征鲜明，个性化的形象。

速写头像和一般意义的素描头像作画存在差异。因为时间较短，速写头像在表现手法上不必要求层层深入，经常是从面部开始，一气呵成。

开始练习头像速写时一般是先安排构图，确定各部位大的位置关系，然后从重点部位画起。在此之前先作深入描绘的练习是必要的，这有利于培养忠实于客观对象的习惯，有利于深入地观察和理解。

二、人物头像速写的作画步骤

（一）观察

观察是关系到写生成败的第一步，悉心观察是写形传神的重要依据。要注意从视觉的直接感受中获取对形象的整体印象，发现美的形式，明确对象的外在特征和内在气质，分析形象动态规律与精神气质的相互关系。通过观察了解决定立意、安排构图并考虑使用的技法笔法。

需要注意的是不要坐下就仅凭直觉开始画，可以多从几个角度去看，有了整体印象之后，再选择理想的角度画。注意在模特较轻松自然、真情流露的时候画他（她）的神态。可以边画边交谈，以控制和保持模特的情绪，人物头像速写的重点是要表现不同人物的特征和各具特色的性格。

注意不要千篇一律地画。应该依据不同的对象，选择不同的表现方法。积极探索新的表现手法，力求笔法多样，加强表现力。

图2-3 头部、脸型