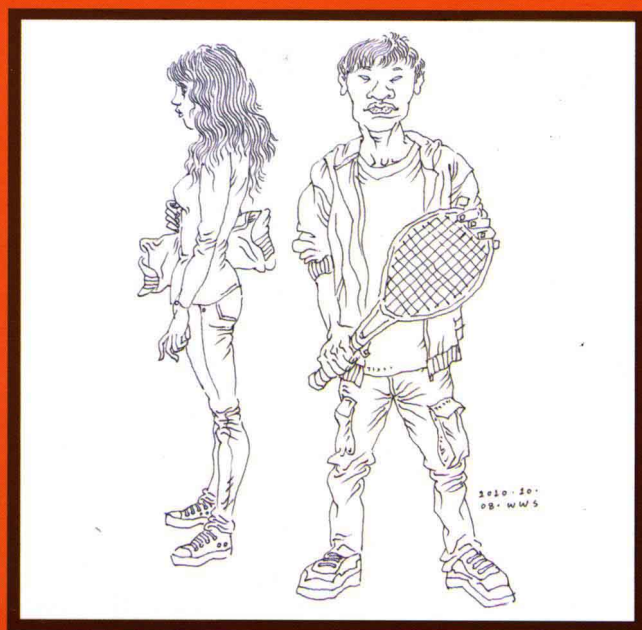

《高等院校大学生素质教育系列丛书——动漫卷》

动漫人物速写技法与赏析

DONGMAN RENWU SUXIE JIFA YU SHANGXI

温巍山 主编

东南大学出版社

《高等院校大学生素质教育系列丛书——动漫卷》

动漫人物速写技法与赏析

DONGMAN RENWU SUXIE JIFA YU SHANGXI

温巍山 主编

东南大学出版社

·南京·

内容提要

本书为《高等院校大学生素质教育系列丛书——动漫卷》之一,主要讲解动漫人物速写的表现技法和赏析方法,知识点突出、文字简洁,范画和作品均为原创,对于提高大学生的造型能力、审美能力和艺术素质有一定的帮助。该教材具有技能性、应用性、原创性、普及性、欣赏性的特点,可作为高等院校动漫设计、艺术设计、工业设计以及美术教育等专业的专业拓展类课程教材用书和教学辅导用书,也可作为高校公共选修课的教材和艺术素质教育用书,同时也可以成为高职高专相关专业及广大美术爱好者的教材和参考读物。

图书在版编目(CIP)数据

动漫人物速写技法与赏析/温巍山主编. —南京:
东南大学出版社, 2011. 7
(高等院校大学生素质教育系列丛书. 动漫卷)
ISBN 978-7-5641-2851-7

I. ①动… II. ①温… III. ①动画:人物画—速写技
法—高等学校—教学参考资料 IV. ①J218.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 113401 号

《高考院校大学生素质教育系列丛书——动漫卷》

动漫人物速写技法与赏析

主	编	温巍山	副	主	编	徐茵 潘阿芳
---	---	-----	---	---	---	--------

选题总策划	李 玉	特 聘 外 审	高祥生
责任编辑	新 宁	封面插图	温巍山
文字编辑	张文礼	封面设计	顾晓阳

出版发行 东南大学出版社
出 版 人 江建中
社 址 南京市四牌楼 2 号(邮编 210096)
印 刷 南通印刷总厂有限公司
经 销 全国省新华书店
开 本 889mm×1194mm 1/16
总 印 张 46.25
总 字 数 1228 千字
版 次 2011 年 7 月第 1 版第 1 次印刷
印 数 1—3000 套
书 号 ISBN 978-7-5641-2851-7
总 定 价 378.00 元

* 东大版图书若有印装质量问题,请直接向读者服务部调换。电话:025-83795606。

目录

第一讲 认识动漫人物速写/1

第一节 动漫人物速写的特点与作用/1

第二节 动漫人物速写的工具与材料/2

第二讲 动漫人物速写练习的基本原则与方法/4

第一节 临摹与写生相结合的练习方法/4

第二节 慢写与快写相结合的练习方法/5

第三节 局部入手与整体观察相结合的练习方法/6

第四节 线条的练习方法/7

第五节 衣纹的练习方法/7

第三讲 动漫人物速写的夸张与变形/10

第一节 以写实为基础的夸张与变形/10

第二节 以动漫为目标的夸张与变形/12

第四讲 动漫人物速写的写生练习/14

- 第一节 人物头像速写的步骤与表现/14
- 第二节 人物半身像速写的步骤与表现/15
- 第三节 人物全身像速写的步骤与表现/18
- 第四节 人体速写的步骤与表现/20
- 第五节 人物动态速写的步骤与表现/21
- 第六节 组合人物速写的步骤与表现/23

第五讲 动漫人物速写赏析/25

- 第一节 动漫人物速写的赏析方法/25
- 第二节 动漫人物速写作品赏析/25

第一讲 认识动漫人物速写

速写是指在比较短的时间内,用快速、简练的手法塑造对象的一种绘画方法,其具有灵活、快捷、敏锐

2006.10.27. 温巍山

图 1-1 《喜悦》 温巍山 (图 1-1、1-2)。

的特点,速写训练是提高习画者对于各种物象造型的敏感能力和记忆能力的重要手段。动漫人物速写脱胎于传统的速写,是现代动漫艺术教育在课程改革方面的产物,动漫人物速写是动漫速写最重要的组成部分之一,是动漫设计的入门课和基本功

图 1-2 《速写的动漫性表现》 温巍山

第一节 动漫人物速写的特点与作用

图 1-3 《画速写的学生》 温巍山

“动漫”是动画和漫画的连称,同时又包含了动画式的漫画和卡通的基本词义。动漫是专业性和边缘性非常强的一门学科,是科技、影视、绘画等诸多领域知识的高度统一。策划、造型、软件是动漫设计师必须具备的三大能力。在一部动漫作品的设计制作中,奠定作品成功的关键是动漫人物的造型设计,对绘画造型基础的掌握肯定是动漫作品创作的硬性条件之一,而动漫速

图 1-4 《动漫人物的速写造型》 温巍山

写就是这种绘画基础的重要组成部分。动漫速写是随着高等院校动漫专业的发展而产生的一门专业基础课,其提法是一种“专业速写”的概念。动漫速写课程定位于两种能力的学习和训练:一为造型的基本能力;二为与动漫专业相关的造型能力。作为与动漫专业相关的造型基础,动漫速写既有同一般速写相同的基本功能,同时又受到动漫专业特点的影响,更加重视其特有的造型规律的研究,其中形体的变形夸张与生动性、表情特征、局部的重构与组合、动态规律、独特的时空关系表现等等。动漫速写的特点是以线条作为主要的造型语言,采用概括提炼和变形夸张的造型模式,注重“写实”与“写意”相结合的表现手法。动

漫人物速写
是动漫速写

的核心内容,主要研究人物的造型规律和表现技法(图 1-3、1-4)。

第二节 动漫人物速写的工具与材料

“工欲善其事,必先利其器”,熟悉和了解动漫速写的绘画工具以及使用是一件有趣的事情,也是非常重要的。就学习而言,我们既要掌握一些常规的速写工具,也要对新画具和新材料进行一些有益的尝试和探索,其中铅笔速写和水笔速写是动漫速写主要的基本功,也是最常用的画具之一。动漫人物速写的表现形式、效果与表现工具有着密切的关系,画笔主要有铅笔、炭笔、圆珠笔、签字笔、中性笔、针管笔、钢笔、毛笔、马克笔等,纸张有白报纸、素描纸、水彩纸、卡纸、牛皮纸、铜板纸、毛边纸、宣纸等均可使用。铅笔是大家比较熟悉的一种绘画工具,其特点是容易掌握、效果细腻,画错了也容易修改,初学者用起来比较得心应手。铅笔有“硬铅”和“软铅”之分,型号从 6H 到 8B。动漫速写多为小幅速写,因此多采用“硬铅”,一般常用 HB、H、2H 等,画面勾线清

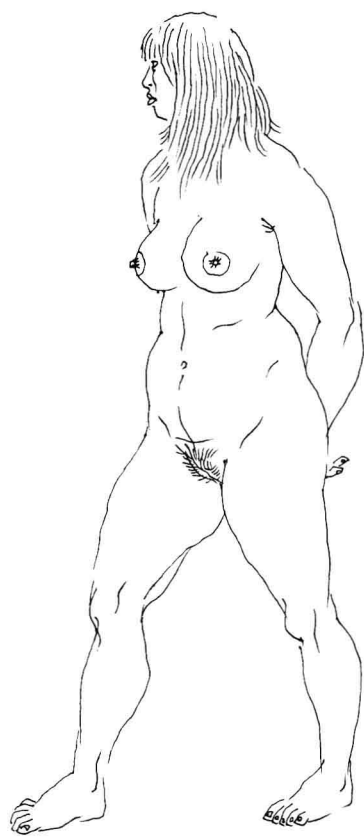

图 1-5 《针管笔速写》
温巍山

晰、容易深入。大幅速写也可以用“软铅”。铅笔速写,对纸张要求不高,各种光质纸、毛质纸、变色纸、软质纸均能画出一定的效果。水笔的特点是线条刚劲有力、笔触流畅、富有弹性,画面效果为黑白分明、有一定的装饰性,难点是不易修改。水笔速写对初学者来说,虽然有一定的难度,但可以培养我们下笔肯定和概括的能力,画面上常常出现意想不到的造型趣味。同时,水笔速写的线条及造型可以长期保存、不易磨损。水笔是签字笔、中性笔、针管笔、钢笔的统称。水笔速写对纸张的要求以光质纸为主,纸质不能过薄、过软(图1-5、1-6、1-7)。

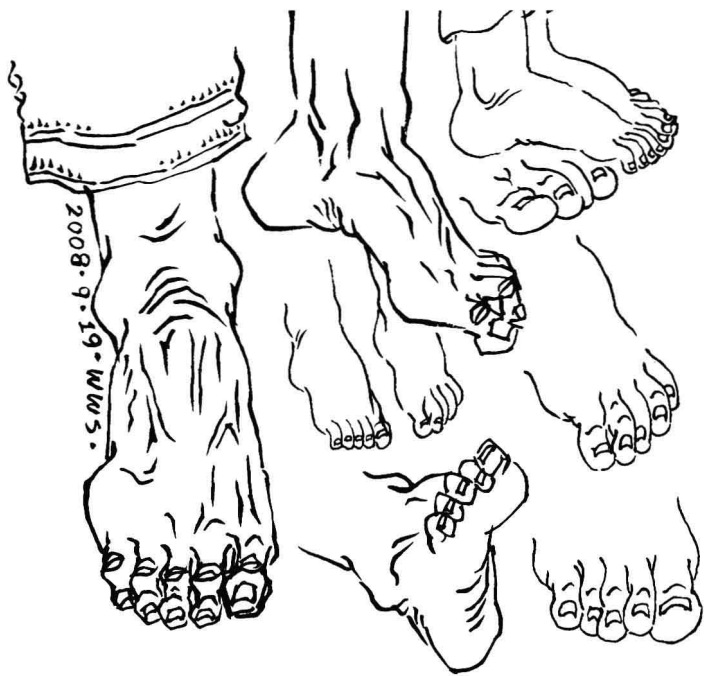

图1-6 《毛笔速写》 温巍山

图1-7 《车站》 温巍山

第二讲 动漫人物速写练习的基本原则与方法

动漫人物速写的难点在于快速表现中人物的形体结构的表达和夸张与变形的合理运用,这不仅需要我们对形象进行概括和提炼,还需要我们具有良好的

形象思维能力,对形象进行具有“动漫性”的造型设计与表现。动漫人物速写的练习过程,既要学习传统绘画的基本

技巧,又要培养我们对形象“再造”的构想能力和塑造能力。动漫人物速写练习的基本原则是:先易后难、由浅入深、循序渐进。速写训练要掌握一点透视学和人体解剖学的基本知识,要先画一些相对稳定、相对静止、简单的对象,如头像速写、半身像速写等,再画一些动态的、组合的、复杂的对象,如动态人物、组合人物等。要先做一些比较写实的功课,再进行适度、合理的“动漫性”练习,夸张与表现要恰到好处,动漫人物速写的主要标志还是“绘画性”。要制定一个合理的学习计划,不要一开始就画过于夸张、动态幅度过大的形象(图2-1、2-2)。

图2-1 《乐乐》 温巍山

图2-2 《人物半身像速写》 温巍山

第一节 临摹与写生相结合的练习方法

对优秀的动漫人物速写作品进行临摹,是初学者快捷有效的学习方法。通过临摹,一方面可以提高自己的造型能力,学习和研究他人的造型方法和表现技法;另一方面是在临摹的过程中,通过读画与技法分解,了解画家的绘画风格和艺术追求,提高自己的审美能力。运用这种练习方法,最重要的是及时消化与灵活应用,一般是临摹与写生交替进行,将学到的表现技法及时地应用到自己的写生实践中去,有利于速写技能的迅速提高,这就是前人所说的“活学活用、立竿见影”。

第二节 慢写与快写相结合的练习方法

动漫速写练习有快慢之分,快可几十秒、几分钟,慢可几十分钟甚至更长,一般与绘画基础和表现对象有关。初学动漫人物速写,不能急于求快,一味追求线条或笔触的潇洒与豪放,寥寥几笔就画完了,这是速写练习的一个误区,因为盲目的“快”只会带来草率的结果,画面缺乏个人的感受与表现力,所以,初学者易多做慢写练习。通过慢写,要认真研究人物的形体比例、结构和衣纹的表达原理,要抓住形象的主要特征,要注意线条疏密与节奏的关系,形体表达要有重点,学会如何“取”与“舍”,培养自己对物体的深入观察与分析能力,踏踏实实地刻画形象,练习多了,速度也就自然会快起来。慢写是快写的基础,快写是慢写的升华,快写更能反映作画者对形象的反应能力和高度概括能力,所以,在一定的慢写基础之上,慢写与快写可以穿插进行,这样可以取得更好的练习效果(图2-3、2-4、2-5、2-6)。

图2-3 《快写表现》 温巍山

图2-4 《慢写表现》 温巍山

图2-5 《打羽毛球的人》 温巍山

第三节 局部入手与整体观察相结合的练习方法

动漫人物速写画法一般运用从整体着眼、从局部入手的基本方法,“整体着眼”是指整体观察与感受形象以及画面表现得整体效果构想,“局部入手”是指在把握住整体的前提下,从局部画起,从最精彩的地方画起,迅速地刻画和肯定局部,下笔果断、一气呵成,达到气韵生动的效果,这是动漫人物速写的重要特点。比如画全身人物,首先要认真的观察和感受,观察是仔细的看,看的结果带来了一种感受,这种“第一

感受”里包含着作画者在造型、审美方面

图 2-7 《人物坐像速写》 温巍山

图 2-6 《人体速写》 温巍山

的追求,整体表现构想可以是“写实型”,也可以是“可爱型”。具体下笔可以从某个局部开始,比如可以从五官起笔,首先要抓住模特的神态特征和头部的角度变化,但作画者的眼睛始终要在模特的全身上下左右进行不断观察和比较。落笔由上而下、由左而右,力求每个部位的表现一次到位,如果时间允许的话,可以不断的添加细节。如果人物的动态幅度较大,也可以从躯干或者手臂画起。总之,在这个过程中,要始终在自己整体表现构想的指导下,灵活地塑造形象。要始终处理好整体效果和局部细节的辩证关系,没有整体,细节将不能发挥作用;没有细节,整体也会变得空洞无物(图 2-7)。

第四节 线条的练习方法

“线条是人类无中生有创造出来的基本的绘画表现元素,是抽象思维结合形象思维的产物,是人的视觉将其形式感和物体的造型结合起来从而导致出的种种联想。”线条是人类对自然物象的一种感悟和心得,同时线条也应该是一种客观存在,人的生理和心理对于

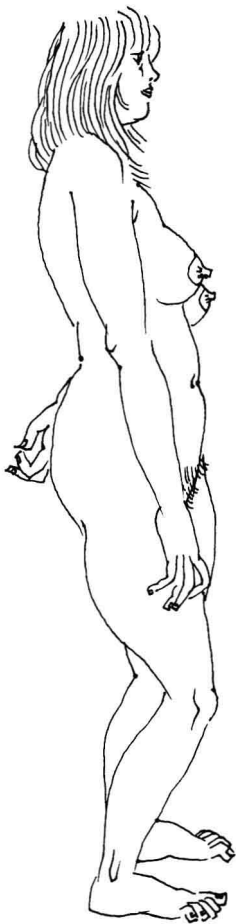

图 2-9 《人体速写》
温巍山

线条的视觉感受非常敏锐,线条的性质、种类、运动,以及在运动中产生的视觉变化会给人们带来丰富多彩的审美体验。常用的线条有直线、折线、弧线和螺旋线,直线含有冷、严肃、庄重、理性、男性的阳刚之气、力度与速度的感觉;折线含有节奏、起伏、激情、阴阳、焦虑不安的感觉;弧线含有暖、流动、女性的阴柔之美、感性、自由和抒情的感觉;螺旋线含有运动、探索、弹性、纵深、危险和变化莫测的感觉。统一与变化、对比与和谐,这是线条形式美的基本元素。在任何一组线条的组合中,都应不同程度地具备黑与白、轻与重、粗与细、顺与逆、曲与直、刚与柔、燥与润、疏与密、强与弱、露与藏、虚与实、简与繁、疾与涂、方与圆、长与短等对立统一的多种元素。熟悉和了解线条表现得基本规律、形式和方法,是动漫人物造型必须具备的。初学者可以通过对范画的整体临摹与局部分解,研读线条的使用方法和审美规律(图2-8、2-9)。

图 2-8 《小伙子》 温巍山

第五节 衣纹的练习方法

生活中常见的衣纹,一般分为折叠型、牵引型和垂落型三种。折叠型衣纹一般出现在关节弯曲的内侧,牵引型的衣纹则是由于人体运动使两个结构点之间的衣服牵拉所形成,而垂落型则多表现宽大服饰的衣纹垂落和宽松的感觉。

衣纹的组织 and 分布,与人体的结构、运动规律有着密切关系,也与服饰的质地、厚薄、宽紧有关。动漫人物速写的衣纹表现可以借鉴中国传统白描线条的组织方

图 2-10 《线条与衣纹的表现》
温巍山

法,分析白描衣纹的取舍、疏密和虚实构成关系。衣服与人体的关系,一般来说,贴着身体的部分为实处,远离身体的部分为虚处,实处可以体现出人物的形体,如人的双肩、乳房、肘关节和膝关节、腰部、臀部等部位对衣服的支撑关系。动漫人物速写造型由于强调夸张变形,衣纹的表达也就更加注重形式美和主观性,线条具有强烈的感染力。

一、衣纹的主次

衣纹分主要衣纹和次要衣纹,由人体外形与服饰形成的外轮廓线、由躯干和关节部位形成的运动线,是衣纹的主体,叫主要衣纹。在衣纹中起辅助作用的线,如局部的、偶然的、装饰线、缝线等都是次要的线,也叫次要衣纹。对主要衣纹要强调、肯定,线条的变化也可以丰富一些;对次要衣纹要减弱、淡化,线条也可简练一些,以免喧宾夺主。不同的服饰,衣纹线的表达也有所不同,有些服饰的缝线,对形体起着强烈的衬托作用,这时的缝线已转换为

主要衣纹了,所以,不能一概而论(图 2-10)。

二、衣纹的虚实

衣纹的虚实与人体结构、运动有关,实处的衣纹是指紧贴着人体肌肉的部分,透过这部分衣纹,可以显现出内部的形体结构,如肩、胸、臂、肘、膝、腹、臀等部位。虚处的衣纹是指离开形体的部分,如袖口、衣摆、衣边或宽松的服装。实处的衣纹非常严谨,因为对形的要求比较高,要注意凹凸起伏的变化,形体凸起的地方衣纹用笔要准确、肯定、简洁,线条不宜太多;凹处、结构转折处的衣纹一般线条较多较密,与凸起处形成一个阴阳反差、疏密结合的关系,即使是紧身衣也能找到这种衣纹关

图 2-11 《线条与人体结构的表现》 温巍山

系。虚处的衣纹画起来比较自由,与实处的衣纹是一种呼应关系,可以衬托实处衣纹的体积与动势感觉,调节衣纹分布的合理性、确立可视性与装饰性以及整体的虚实对比关系(图2-11)。

三、衣纹的组织

第一,表现整体的衣纹线条一般较长、较粗、较重、较实;表现局部的衣纹线条一般较短、较细、较轻、较虚。表现主要结构的衣纹线条较粗、较重、较实;表现次要结构的衣纹线条较细、较轻、较虚。第二,衣纹线条与线条之间要注意排列关系的形式美,不要过多出现等距离长线的平行排列,要注意线条的长短结合、曲直结合、粗细结合、深浅结合。第三,衣纹线条要表现衣纹的转折变化和凹凸起伏。第四,衣纹的变化要打破对称、避免平均,要追求变化,使之产生疏密、聚散的节奏感。第五,采用不同的用笔,表现不同的衣服质感和衣纹效果。第六,衣纹表达要有强烈的性别意识,男性宜刚,女性宜柔(图2-12、2-13)。

图2-12 《背靠背的两个女生》 温巍山

图2-13 《写生的人们》 温巍山

第三讲 动漫人物速写的夸张与变形

“夸张”是“指文艺创作中突出描写对象某些特点的手法”，“变形”是“形状、格式起变化”(现代汉语词典)，在造型艺术中，夸张与变形是一种基本的表现手法，是艺术家个人情感和创作特色的一种表达方式。夸张，是根据自己的观察与感受，对客观物象整体的或局部的特征加以夸大和强化，使其“形”与“体”的“个性”特征更加明显和突出。变形，则根据主观表现审美需要，重新安排和组合客观物象的比例、内部结构、外部形态，改变了客观物象原来的形体结构和面貌，发生了质的变化，创建了新的形象。夸张与变形的造型实践是一种对结构美、形态美、形式美的认识和探索，较之写实表现，其表现天地更加开阔和自由，更有利于我们创新思维的开发与培养。夸张与变形的造型方法，是动漫人物速写最重要的基本功。夸张与变形的造型训练，可以分为两个方面，一是以写实为基础的夸张与变形，二是以动漫为目标的夸张与变形(图3-1)。

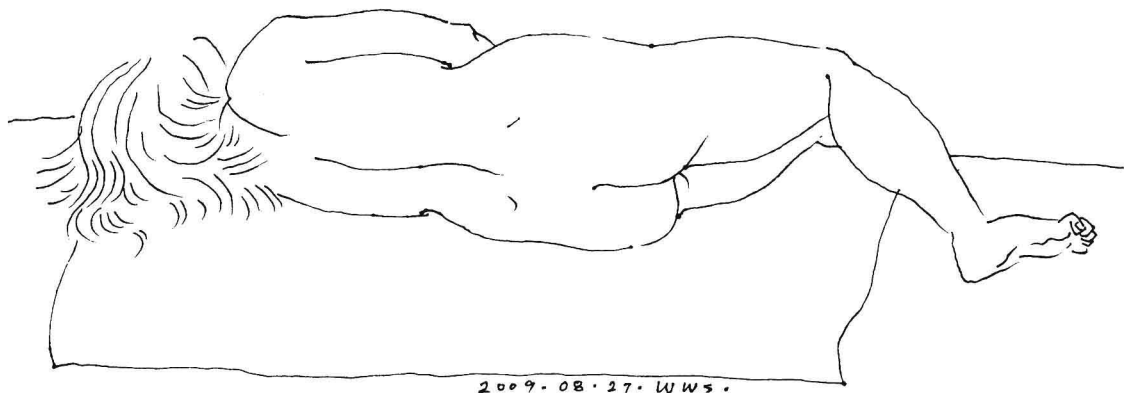

图3-1 《躺着的女人体》 温巍山

第一节 以写实为基础的夸张与变形

以写实为基础的夸张与变形，是指以写实为主，适度地夸张与变形。“写实”是绘画的一种基本能力，也是动漫专业学生所必须具备的造型基本功，但动漫专业的这种“写实”能力的要求与绘画专业的要求是有明显区别的。动漫人物速写的“写实”训练仍然是指快速、准确、简洁的表现形象，这是速写造型的基本功，在这个基础上可以画得“活”一点、“有想法”一点，这种“活”和“有想法”实际上就是夸张与变形的初级阶段。叶浅予先生说自己的作品“既是速写，又近乎漫画，也可以看作插画，很难划分界限”，这种“很难划分界限”体现了浅予先生驾驭夸张与变形的一种独特的造型能力，特别是他的舞蹈人物的速写，动态舒展，婀娜多姿，尤其是修长的手臂与手指的表现，别有一番味道。戴敦邦先生在《艺术贵在夸张》一文中也这样说过：“中国艺术品类纷纭，然而千变万化而不离其中——夸张。没有夸张这个表现手法，中国的艺术真髓也不复存在了。”速写表现，如果离开了夸张与变形，就会流于一般，失去自己简捷、生动的表现特色，动漫人物速写的表现更是如此。以写

实为基础的夸张与变形可以通过三个方面进行训练与实践:首先,要培养感觉,引导学生学会“看”的艺术,既要“看”得准确,又要“看”出形象的个性特点。这种“看”的能力的培养,是对人物的形体、比例、结构、特征的观察和分析后的一种审美认识,要有意识地提升这种认识,为进一步的表现打下良好的基础。第二,根据自己

图 3-2 《课间》 温巍山

的感觉和想法,适度的夸张。一张人物速写,通过归纳与提炼,对人物的形体及衣着进行分析,去掉那些不必要的细节,夸张人物主要的形体特征、五官特征和动态特点,明确形象塑造的定位,这个“定位”是指自己设计的表达效果和表达目标。在具体表现上,要敢于探索和实验,要打破固有的造型方法,对人物的形体和表情进行大胆而有趣的夸张和变形,如眼睛、鼻子可以画大一些、四肢可以画长一些;也可以将躯干适度的拉长或缩短,特别是腰的收缩与扭动。对人物的形体表现,要有强烈的“性别意识”,通过衣纹的组织与外形的提炼,突出男女形体的性别特征和美感。这个阶段是一个对夸张与变形的适应阶段,所以,要有一个“度”的控制和引导,表现上既要具有夸张,又要严谨、合理,恰到好处(图 3-2、3-3、3-4、3-5)。

图 3-3 《站立的女孩》
温巍山

图 3-4 《动态人物》 温巍山

第二节 以动漫为目标的夸张与变形

以动漫为目标的夸张与变形是人物速写训练的第二阶段,这一阶段的特点是在第一阶段的基础上,进一步结合动漫设计的造型原理所展开的实践活动,这种实践活动具有一定的试验性和探索性。作为具有“专业速写”概念的动漫速写,其教学目标是培养学生具备能根据动画脚本或连环漫画故事情节的要求,在短时间内为其作品搜集素材、角色设计的快速表现能力。动画画家多擅长画速写,对人物夸张与变形的驾驭更是得心应手、出神入化。画家艾米·普拉斯在设计“瑞奇”这个角色时画了很多速写稿子,不过一开始的形象并不能让他满意,随着初始形象不断地被淘汰,在不断扩大夸张与变形的尝试中,令人满意的“瑞奇”造型终于浮出水面,艾米·普拉斯高

图 3-5 《女人体》 温巍山

图 3-6 《打手机的年轻人》 温巍山

兴地在这个造型下面写了三个字“就是他!”。

人物速写的夸张与变形应具有一定的“动漫性”是针对动漫设计专业的基础训练而言的,也就是说,动漫速写的人物造型与表现要与动漫人物造型原理有机的结合,将动漫人物造型的基本元素合理地糅入到动漫人物速写的造型实践中去。具体的实践练习,也可以分为三个步骤:第一,对人物比例、结构、动态的再认识。所谓“再认识”有两层含义,其一,要打破传统绘画造型的局限,通过各种风格动漫作品的观摩,感受动漫人物造型的夸张与变形,如齐亚·迪克巴什笔下的“阿克逊队长”拥有宽大的下巴和超级肱二头肌,温·云·漫塑造的可爱型甜蜜小巫女“罗莉泡泡”,霍尔·古铎设计的81岁、秃顶、厚厚的大圆眼镜、老态龙钟、骨瘦如柴的“老头儿”等有趣的人物造型,充分体现了夸张与变形的造型魅力。其二,对人物比例、结构、动态的表现进行分析和研究以及试验性的尝试,如比例的再造、形体结构的再造、空间与透视的再