

动画速写

SKETCHING FOR ANIMATION

[英]彼得·帕尔 / 编著
周雨阳 / 译

遇见大师格兰·基恩（迪士尼元老级画师）、约翰·卡尼梅克（纽约大学提斯克艺术学院终身教授）、迈克尔·杜德克·德威特（奥斯卡获奖动画师）、卡洛·福格勒（皮克斯计算机动画师）、乔安妮·奎恩（获得 90 多次国际奖项）、安迪·康斯尔……

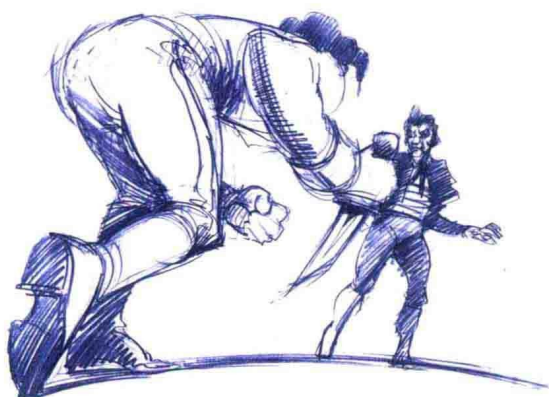
中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青雄狮

国际新媒体艺术教程系列

INTERNATIONAL NEW MEDIA ART TUTORIAL SERIES

动画速写

SKETCHING FOR
ANIMATION

[英] 彼得·帕尔 / 编著
黄舒梅 / 译

Sketching for Animation

Copyright Bloomsbury Publishing Plc, 2016

This translation is published by arrangement with Bloomsbury Publishing Plc.

Translation 2017 China Youth Publishing Group

律师声明

北京市中友律师事务所李苗苗律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由Bloomsbury出版社授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-50856028

E-mail: editor@cypmedia.com

图书在版编目(CIP)数据

动画速写 / (英) 彼得·帕尔编著; 周雨阳译.

— 北京: 中国青年出版社, 2017. 8

书名原文: Sketching for Animation

国际新媒体艺术教程系列

ISBN 978-7-5153-4794-3

I. ①动… II. ①彼… ②周… III. ①动画-速写技法-教材 IV. ①J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第132602号

版权登记号: 01-2017-3540

责任编辑 张 军

助理编辑 张君娜

封面设计 叶一帆

国际新媒体艺术教程系列：动画速写

(英) 彼得·帕尔编著; 周雨阳译

出版发行: 中国青年出版社

地 址: 北京市东四十二条21号

邮政编码: 100708

电 话: (010) 50856188 / 50856199

传 真: (010) 50856111

企 划: 北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

印 刷: 北京凯德印刷有限责任公司

开 本: 787 × 1092 1/16

印 张: 16

版 次: 2017年10月北京第1版

印 次: 2017年10月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5153-4794-3

定 价: 89.90元

本书如有印装质量问题, 请与本社联系

电话: (010) 50856188 / 50856199

读者来信: reader@cypmedia.com

投稿邮箱: author@cypmedia.com

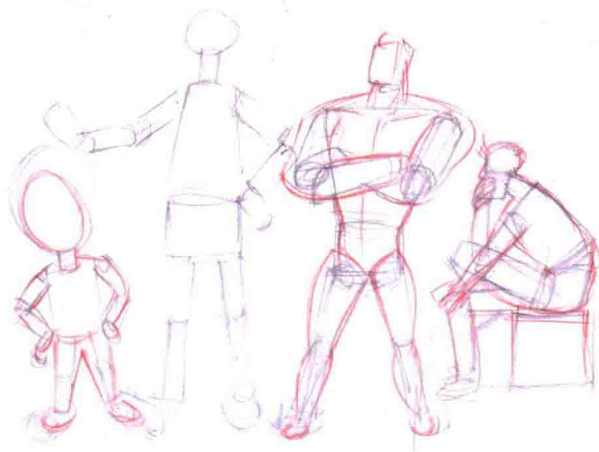
如有其他问题请访问我们的网站: <http://www.cypmedia.com>

目录 CONTENTS

序言	6
速写本	6
关于作者：公共汽车上的波希米亚人	7
焦点	12

part one 绘画与速写技巧 18

CHAPTER 1	
使用简单的形状	19
从涂鸦到标志：一个孩子的自信	20
三巨头：方形、圆形与三角形	21
重叠的形状	25
透视	27
通过绘画讲故事	30
故事情节更复杂了——玩得开心！	31
案例学习：戴伦·多尔蒂和尼克·史密斯的《木头腿》	34

CHAPTER 2	
正确看待它	35
透过纸面：到达消失点	36
空间中的物体：姿态与轨迹	37
挑战深度空间：从二维到三维	39
单点透视：维度与动感	40
两点（成角）透视：啊，太好了！更生动了！	41
三点（倾斜）透视：强大的力量！	44
斜面透视和隐藏的消失点：加上一个屋顶	45
继续相信你的眼睛：真实、想象与幻想	52

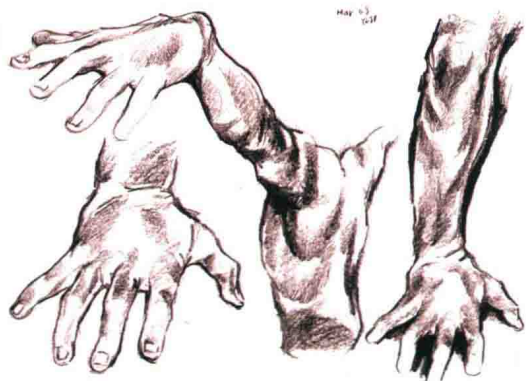

CHAPTER 3

人物与动物绘画

55

快速速写与长期作业	56
速写与绘画是一项表演艺术	59
从简单的图形开始	61
重叠的形状	62
线条的质量	68
来源于生活的速写与绘画	70
案例学习：杰夫·金与贝斯·威彻斯的《大赛跑》	83

CHAPTER 4

“景观”的绘制：大地、城镇与海洋

87

陆上风景	88
城镇景观	100
海景	109
案例学习：由汤姆·梅西、黛西·吉布斯与劳拉·罗伯斯创作的《海之恋》	113
中间的其他东西——研究的乐趣	116

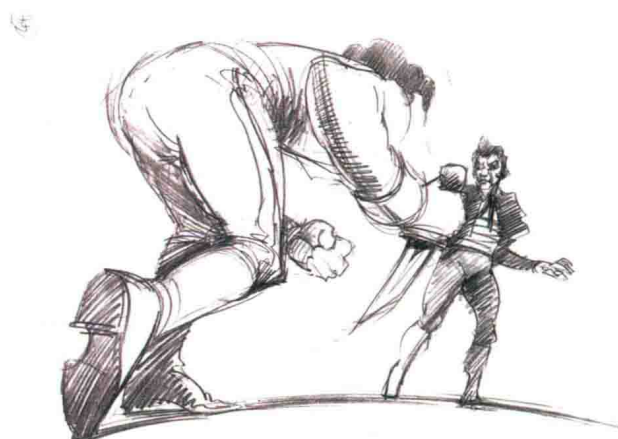

CHAPTER 5

捕捉动作

127

大自然提供了丰富素材	128
动作线	131
日常生活中的观察	137
案例学习：乔安妮·奎恩的速写本	140
想象与肢体语言	144
案例学习：里奥·布莱德与本·汤玛斯的《思想列车》	145
来自古典神话的灵感	147

目录 CONTENTS

part two

设计与发展 152

CHAPTER 6 构思的发展 153

信手涂鸦：和速写本一起放松吧	154
回想：你刚刚是不是说了什么？	156
灵感来自诗歌、音乐、舞蹈与日常事务的动画短片	162
社会敏感题材的动画创作	170
创作非叙事动画	172
游戏开发：每个人心中都有一位玩家	180

CHAPTER 7 角色发展 185

大自然为想象提供了素材	186
试演：请安静！	189
线条中有什么？	192
故事始于角色	193
角色画廊	195
动画师与艺术家画廊	213

CHAPTER 8 布局与背景设计 217

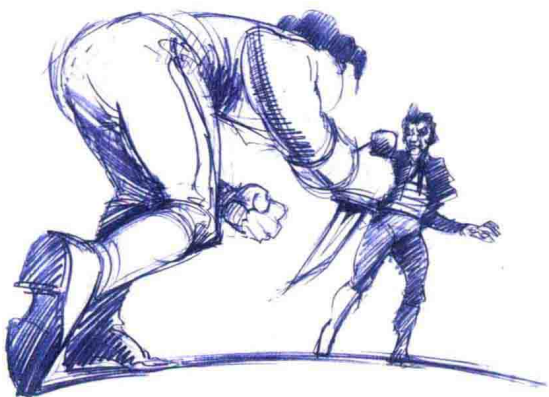
画框中的世界	218
制图网格与安全框	219
镜头的移动	220
布局从一个故事开始	224
速写本档案库与设计草稿	229
对环境的研究	232
概念设计、色调速写、灯光和气氛	237
工作手册——一部图像档案	241
背景设计	245
描绘大自然	248

术语表	253
题词/致谢	255

国际新媒体艺术教程系列

INTERNATIONAL NEW MEDIA ART TUTORIAL SERIES

动画速写

SKETCHING FOR
ANIMATION

[英] 彼得·帕尔 / 编著
黄舒梅 / 译

Sketching for Animation

Copyright Bloomsbury Publishing Plc, 2016

This translation is published by arrangement with Bloomsbury Publishing Plc.

Translation 2017 China Youth Publishing Group

律师声明

北京市中友律师事务所李苗苗律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由Bloomsbury出版社授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-50856028

E-mail: editor@cypmedia.com

图书在版编目(CIP)数据

动画速写 / (英) 彼得·帕尔编著; 周雨阳译.

— 北京: 中国青年出版社, 2017. 8

书名原文: Sketching for Animation

国际新媒体艺术教程系列

ISBN 978-7-5153-4794-3

I. ①动… II. ①彼… ②周… III. ①动画-速写技法-教材 IV. ①J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第132602号

版权登记号: 01-2017-3540

责任编辑 张 军

助理编辑 张君娜

封面设计 叶一帆

国际新媒体艺术教程系列：动画速写

(英) 彼得·帕尔编著; 周雨阳译

出版发行: 中国青年出版社

地 址: 北京市东四十二条21号

邮政编码: 100708

电 话: (010) 50856188 / 50856199

传 真: (010) 50856111

企 划: 北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

印 刷: 北京凯德印刷有限责任公司

开 本: 787 × 1092 1/16

印 张: 16

版 次: 2017年10月北京第1版

印 次: 2017年10月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5153-4794-3

定 价: 89.90元

本书如有印装质量问题, 请与本社联系

电话: (010) 50856188 / 50856199

读者来信: reader@cypmedia.com

投稿邮箱: author@cypmedia.com

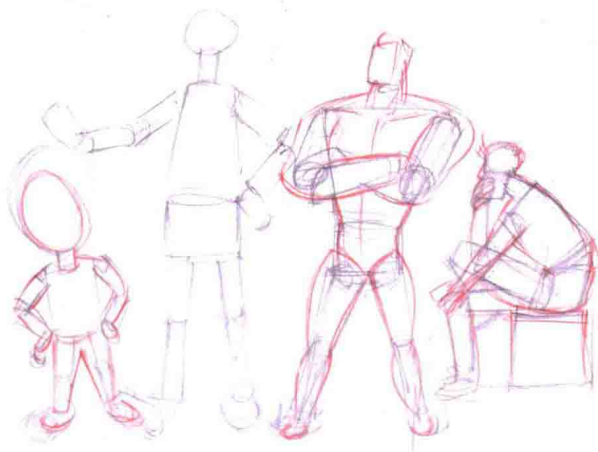
如有其他问题请访问我们的网站: <http://www.cypmedia.com>

目录 CONTENTS

序言	6
速写本	6
关于作者：公共汽车上的波希米亚人	7
焦点	12

part one 绘画与速写技巧 18

CHAPTER 1	
使用简单的形状	19
从涂鸦到标志：一个孩子的自信	20
三巨头：方形、圆形与三角形	21
重叠的形状	25
透视	27
通过绘画讲故事	30
故事情节更复杂了——玩得开心！	31
案例学习：戴伦·多尔蒂和尼克·史密斯的《木头腿》	34

CHAPTER 2	
正确看待它	35
透过纸面：到达消失点	36
空间中的物体：姿态与轨迹	37
挑战深度空间：从二维到三维	39
单点透视：维度与动感	40
两点（成角）透视：啊，太好了！更生动了！	41
三点（倾斜）透视：强大的力量！	44
斜面透视和隐藏的消失点：加上一个屋顶	45
继续相信你的眼睛：真实、想象与幻想	52

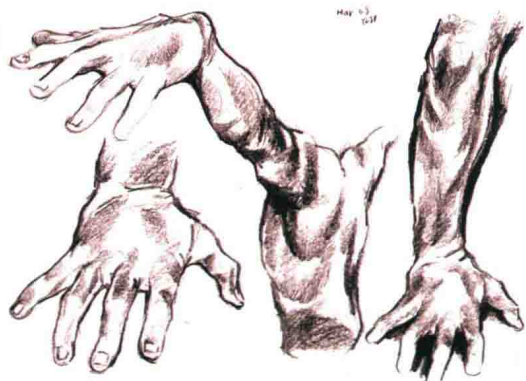

CHAPTER 3

人物与动物绘画

55

快速速写与长期作业	56
速写与绘画是一项表演艺术	59
从简单的图形开始	61
重叠的形状	62
线条的质量	68
来源于生活的速写与绘画	70
案例学习：杰夫·金与贝斯·威彻斯的《大赛跑》	83

CHAPTER 4

“景观”的绘制：大地、城镇与海洋

87

陆上风景	88
城镇景观	100
海景	109
案例学习：由汤姆·梅西、黛西·吉布斯与劳拉·罗伯斯创作的《海之恋》	113
中间的其他东西——研究的乐趣	116

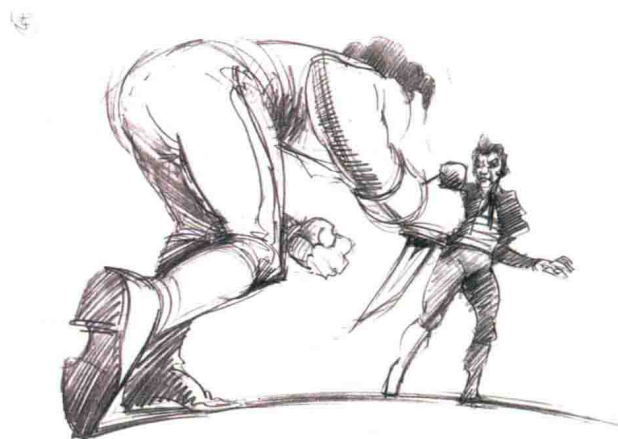

CHAPTER 5

捕捉动作

127

大自然提供了丰富素材	128
动作线	131
日常生活中的观察	137
案例学习：乔安妮·奎恩的速写本	140
想象与肢体语言	144
案例学习：里奥·布莱德与本·汤玛斯的《思想列车》	145
来自古典神话的灵感	147

目录 CONTENTS

part two

设计与发展 152

CHAPTER 6 构思的发展 153

信手涂鸦：和速写本一起放松吧	154
回想：你刚刚是不是说了什么？	156
灵感来自诗歌、音乐、舞蹈与日常事务的动画短片	162
社会敏感题材的动画创作	170
创作非叙事动画	172
游戏开发：每个人心中都有一位玩家	180

CHAPTER 7 角色发展 185

大自然为想象提供了素材	186
试演：请安静！	189
线条中有什么？	192
故事始于角色	193
角色画廊	195
动画师与艺术家画廊	213

CHAPTER 8 布局与背景设计 217

画框中的世界	218
制图网格与安全框	219
镜头的移动	220
布局从一个故事开始	224
速写本档案库与设计草稿	229
对环境的研究	232
概念设计、色调速写、灯光和气氛	237
工作手册——一部图像档案	241
背景设计	245
描绘大自然	248

术语表	253
题词/致谢	255

序言

有许多人认为“速写”这个词意味着好玩有趣地去做，的确是这样！速写可以通过一种令人享受的方式提升你的绘画自信，也以很低的成本提供给你表达自己想法的个人空间。《动画速写》这本书将引领你以各种全新方法去观察，而这些方法将会影响你对设计与动画的认识及思考方式。

1.速写本

速写本是用来速写、画画和做各种好玩事情的本子，这些作用已足以满足许多人的需要。然而，对于另一些人来说，这只是故事的开始。我的速写本对于我而言是一生的伙伴，它培养了我的好奇心和观察事物的能力，从而在我的教师、插画师、动画师与电影制作人的职业中扮演着不可或缺的角色。

一直以来，我都在尝试鼓励学生们在通过速写培养技能的同时，也去享受绘画这一艺术带来的益处。这既是我职业的一部分，也被我视为乐趣。速写练习总是令人受益良多，它不仅能提升观察与绘画能力，同时还能够刷新幸福感。

动画师职业是一门表演艺术。因此，我认为当我们在观察、思考与绘画的时候，我们也是表演者。在观察并进一步理解所看到的事物时，也需要将自己变成创作的主题。速写本也是使你成长为一个艺术家的地方。在这里，你可以学会如何去信任自己的双眼与双手来应对身边的世界，以及如何克服那些阻碍你的创新思维与创作的障碍。

涂鸦是一种创作装饰图案轻松有趣的方式，这些图案可以激发你的灵感。表达你的想法，并且在你需要与他人合作时尤其有帮助。

你的速写能够提供一个明确的图案，从而避免混乱并节约你的时间。而你的第一份草图也很可能成就一个传奇的故事、角色或者布局设计，是一个通向机遇的跳板。

许多艺术家觉得直接在平板电脑上作画十分方便，值得注意的是，这些艺术家也是通过在纸质的速写本上的大量练习来磨炼自己的技能的，因为这才是使他们能够更灵活地运用各种辅助工具进行创作的前提。

我们都知道，自然是艺术创作的来源。因此，我们需要时时保持和更新对于自然的欣赏与联系。观察和分析自然世界——透过表象看到其中蕴藏的简单形状——使得我们更容易以实际创作的眼光去看整个的创作过程。所以，开始定期地使用速写本吧，并尝试运用技巧去描绘各种各样的物体，去体会速写如何帮助我们构思新的角色和真实可信的世界。

如何使用这本书

从人们第一次使用木棍在沙子上划出一道线开始，绘画便被当作一种十分有效的沟通工具。绘画教育是将那些前辈辛苦研究出来的绘画技巧传授给下一代。在这里，我和本书的贡献者将继续沿用这种老掉牙的传统方式，我们将会分享想法和创作方法，并希望找到一些新的方式来激发我们速写和绘画的乐趣。

《动画速写》由两个部分组成。第一部分：绘画与速写技巧共有五个章节，主要基于技能的培养。第二部分：设计与发展共有三个章节，主要讲述实际的案例与练习。同时，每一章节都会有一个自由发挥的绘画任务来促使你练习，并帮助你看到自己的进步。

由于许多专业领域贡献者的慷慨帮助，书中能够将他们的作品提供给你作为参考。这些专业人士，无论是艺术家、插画师、雕塑家还是动画师，都是以速写开始他们的艺术旅程的，而他们贡献的这些作品也使得我们可以与你分享他们的创作经验。使用你的速写本，追随他们的脚步，不断提高自己的技能，从而得到在这一领域深造学习甚至谋取职业的机会。

使用速写本的方法

速写本有不同的大小、格式，也被学生和艺术家们根据自己的品位以不同形式应用。一些艺术家会随心所欲，发挥他们的想象，在速写本上填满他们的速写与画作。而另一些人则会把它用作草稿本或笔记本来从剪贴画、文章和涂鸦中收集各种信息，从而满足他们的好奇心。

对于艺术系的学生来说，一个速写本是必备的装备之一。你可以便利地通过速写本随时练习绘画和观察的能力。然而最重要的是，你要动手去画！以个人来讲，我总是携带着速写本，那已经成为了我身体的一部分。

我的画总是为了乐趣而创作，这也是一种最自然的创作。虽然有些是在短时间内快速完成的，但是这些画都深深印在我的脑海里，并成为我将来创作的支撑与灵感来源。

如果你现在还没有开始这样做，我建议你选择一个速写本，拿起笔，画下第一个抓住你眼球的东西，来庆祝你与绘画建立的新友谊吧！

2.关于作者：公共汽车上的波希米亚人

作为维甘的一名艺术生，我随处都在画画：在公车上，在停车场，在游乐场，在任何可以研究绘画技巧的地方。我是一个痴迷于速写的人，并不懈地追求技艺的提高。自从掉进了速写的诱惑中，我的速写本就粘在我的胳膊上——我是速写手爱德华！

我走到哪里都带着速写本，好像这是我的品牌标志一样。我曾经以为人们会觉得我与众不同，并一度想象自己被公车乘客称赞有着“波希米亚”的流浪艺术家气质时的喜悦。然而，当我继续坚持每天画画的时候，我渐渐地忘却了自己的虚荣，而是全身心地投入到创作之中。一页又一页地创作，画人画景，从画物体到画想法。速写本是我实验自己的素材和向大师们学习的地方，并且希望自己有一天能够形成自己的风格。每一幅画都提高着我的技巧，而我的速写本也成为了一部收藏，一条看得见的时间轴，和一份珍贵的资源。

0.1

0.1 作者的速写本

这些是我的速写本收藏，它们中有硬皮本，也有线圈本。我觉得这些本子可以十分便利地在旅途中携带，并且可以储存我的作品。

珍贵的陪伴

随着时间的推移，速写本成为了我珍贵的旅行伙伴。如果你将要踏上一次旅行，并期望看到新的景色，发现新的经历，千万别忘记带上速写本，那是你的人生护照。

比如说，我曾非常幸运地获得了去威尼斯旅行的机会，而在出发的前几天，我便开始期待这座传奇城市的气氛，城中遍布的运河、建筑与多姿的色彩令我神往，我的头脑中充满了对威尼斯的丝带装饰与运河的好奇与兴趣。我准备出速写本，以记录下想法，这样我就可以随时收集那些吸引我注意力的东西了。

我把我学生时代速写本挖出来的原因，是想要告诉你，我刚刚开始画画时的水平是什么样的。就当时的情况看，根本无法想象有一天我会在动画行业工作，也从未想过这会影响到我的绘画方法。毫无疑问，如果能够一直保持接纳的心态，你会发现一种观察、绘画和思考的全新方式。

为了分享我使用速写本的经验，现在邀请你来翻阅我的几幅速写，请你来观察其中的绘画技巧。

0.2 学生素描

这些都是我学生时代的作品，画面中是所有吸引我眼球的东西。我画画是因为那让我感到开心。

0.2

Ponte della
Giudecca.

0.3 折页速写本

折页速写本中记录了我在威尼斯的四天中的各种形式的速写。这种速写本的形式深深地影响了我，让我能够自由地画下吸引我的风景，并在之后的日子里帮助我回忆起这次短暂的旅行，这是件令人兴奋的事。

到目前为止，你已经看到了几幅人物速写，但是不要认为绘画的对象是一个孤立的个体。无论画什么，一定要表现出动感与节奏来展示你的所观所感。如果已经习惯了画动漫，那么一定要重视个性与张力（人或事物的内在）。动物、植物甚至无机物，所画的所有东西都应该栩栩如生、跃然纸上。

0.5

你可能只有一小会儿时间来快速地画个草图，所以抓住对当时的场景、地点和对象的感觉非常重要。这样，在未来回头看自己的速写时，这种感觉会激起你当时酝酿新点子的记忆。如果你将来想成为一名概念、设计或者背景艺术家，考虑这些是很重要的事。

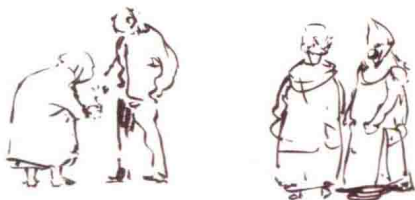
你应该轻松地使用速写本，就如同通过窗户看外面一样自然。然而，并不是所有人都能自在地在公共场合进行速写，绘画这项活动有着魔法般的吸引力，尤其对于那些也希望自己能够画画的人。在这种时候要记住，这些旁观者的好奇是一种赞扬，好好享受他们赞扬的目光吧。

0.4

0.4 突尼斯骑骆驼的人和帐篷

这个突尼斯的骑骆驼者在坐着休息时，调皮地轻弹着一根稻草。为了抓住这个瞬间，我用羽毛笔蘸墨水，用最少的线条画出这一场景。相比之下，我用毛笔刷上了和谐互补的色彩，来捕捉突尼斯帐篷中的阴凉。

0.5 玩麻将的中国人

用中国毛笔的速度来记录这群人的全神贯注再合适不过了。尽管我们看不到画的中心，但这些老年人的肢体语言告诉我们发生了什么。看来是一盘僵局啊！

0.6 乌格里奇人，俄罗斯

有时候速度对于抓住推动叙事因素的绘画方法很重要。在看到我用毛笔和水彩色画下的这幅速写后，我的俄罗斯学生对于卷心菜在日常菜肴中的重要性评论了一番。

Woman with a Chertge
~ UGLICH ~

0.7 得克萨斯的日光浴者，美国

为了抓住我看到的景物，为了加大我的“产量”，这些针管笔和彩铅速写都是我在较短时间内完成的。需要注意的是，无论你把人物画得多么夸张，都一定要尊重人物基本的形体架构。

0.8 老布达佩斯

我用笔刷和彩铅捕捉了色彩鲜亮的建筑和街上活动的人们，展现了老布达佩斯的繁忙气氛和它欢快的一面。不要在乎门把或纱窗这种细枝末节，整体气氛才是关键。

0.9 圣索菲亚大教堂，伊斯坦布尔

多练习绘画速度吧，就像我用笔刷画的这幅伊斯坦布尔的圣索菲亚大教堂一样。速写会训练你对物品最显著特征的判断，顾及速度也不能忽略准确性。同时，还应时常练习那种沉思般的研究型绘画模式，这与速写是相辅相成的。

