

国际动画教育指导丛书

“十一五”
国家重点图书出版规划项目

彰显生命力

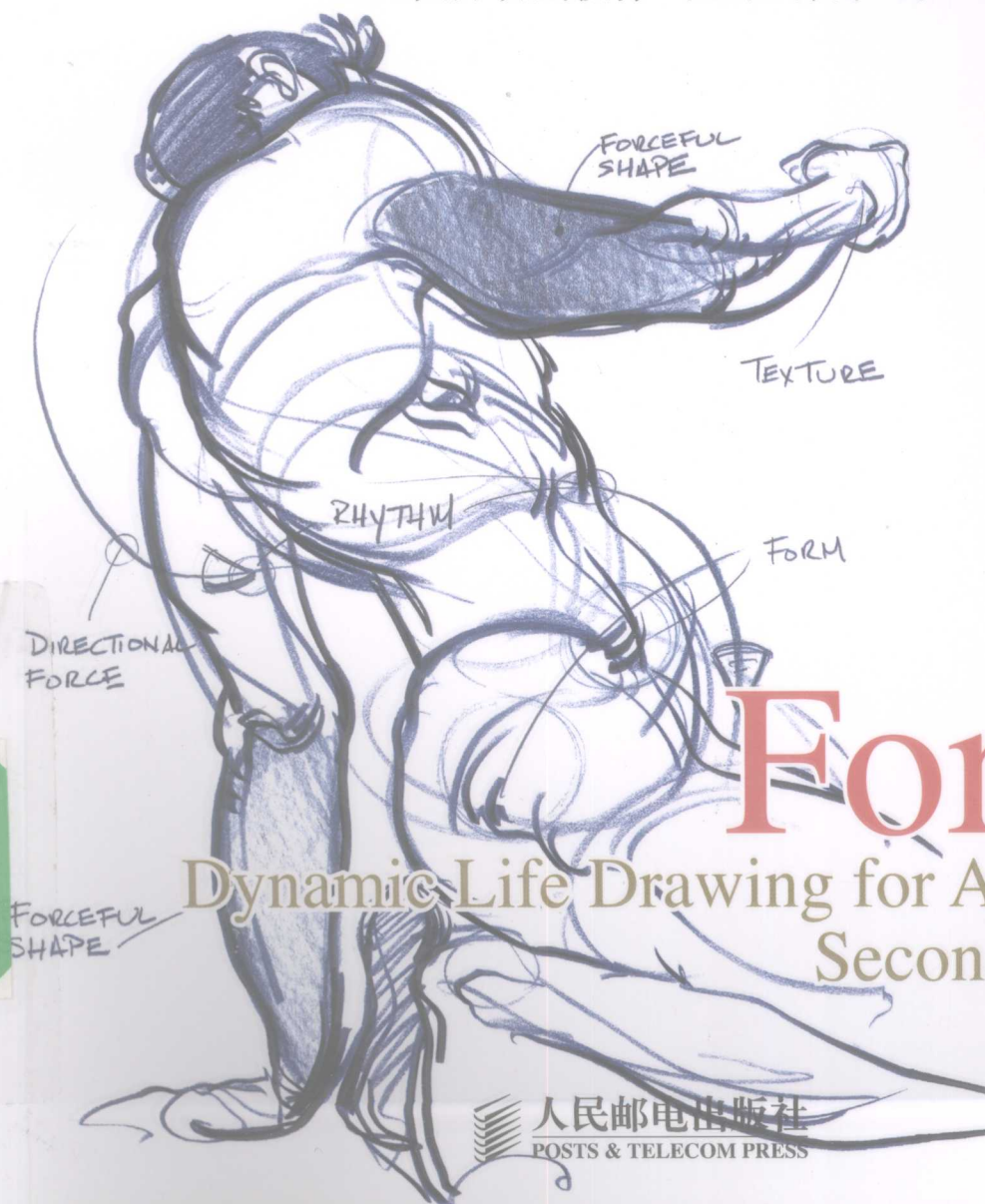

——动态素描解析 (第2版)

[美] Michael D. Mattesi 著

ACG国际动画教育 程雪 孙博 译

acg
ACG国际动画教育
Association of Computer Graphics International
推荐用书

Force:
Dynamic Life Drawing for Animators
Second Edition

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

国际动画教育指导丛书

“十一五”
国家重点图书出版规划项目

彰显生命力

——动态素描解析（第2版）

[美] Michael D. Mattesi 著

ACG国际动画教育 程雪 孙博 译

Force:
Dynamic Life Drawing for
Animators Second Edition

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

彰显生命力: 动态素描解析: 第2版 / (美) 马特斯
(Mattesi, M. D.) 著; 程雪, 孙博译. —北京: 人民邮电
出版社, 2009. 10
ISBN 978-7-115-21120-0

I. 彰… II. ①马…②程…③孙… III. 素描—技法 (美
术) IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第123110号

版 权 声 明

< Force: DYNAMIC LIFE DRAWING FOR ANIMATORS >, < 2nd Edition > by < Michael D.
Mattesi >, ISBN < 978-0-240-80845-1 >

< Focal Press >

Authorized Simplified Chinese translation edition published by the Proprietor.

ISBN: < 9789812723727 >

Copyright © < 2006 > by Elsevier (Singapore) Pte Ltd, 3 Killiney Road, #08-01 Winsland
House I, Singapore. All rights reserved. First Published < 2006 >.

Printed in China by POSTS & TELECOM PRESS under special arrangement with
Elsevier(Singapore)Pte Ltd.This edition is authorized for sale in China only,excluding Hong Kong
SAR and Taiwan.Unauthorized export of this edition is a violation of the Copyright Act. Violation
of this Law is subject to Civil and Criminal Penalties.

本书简体中文版由Elsevier (Singapore) Pte Ltd. 授权人民邮电出版社在中国境内 (香
港特别行政区和台湾地区除外) 出版发行。

本版仅限于中国境内 (香港特别行政区和台湾地区除外) 出版及标价销售。未经许可
之出口, 视为违反著作权法, 将受法律之制裁。

彰显生命力——动态素描解析 (第2版)

- ◆ 著 [美] Michael D.Mattesi
- 译 ACG 国际动画教育 程 雪 孙 博
- 责任编辑 李 际
- 执行编辑 王 琳
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
- 邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn
- 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
- 北京画中画印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 787×1092 1/16
- 印张: 14.75
- 字数: 368 千字 2009 年 10 月第 1 版
- 印数: 1—3 500 册 2009 年 10 月北京第 1 次印刷
- 著作权合同登记号 图字: 01-2009-3544 号

ISBN 978-7-115-21120-0

定价: 39.00 元

读者服务热线: (010)67132692 印装质量热线: (010)67129223

反盗版热线: (010)67171154

内容提要

本书全面剖析如何刻画具有动感及生命力的速写作品。全书向读者细致地展现了如何在速写作品的创作过程中，认真体验模特的真实感，感受被临摹物体的力量感，以及在不同的场合、面对不同的对象时应该采用什么不同的手段进行速写。读者可以通过书中丰富而精彩的示例及简明的指导，学会如何在自己的作品中捕捉生活中的活力。

本书可供正在从事相关专业学习的学生参考使用，也可作为有一定创作经验的相关从业人员的指导用书。

前言

本书将指导你通过速写来观察和研究力量的强大作用。你会带着表现你的创意和想法的观点来进行速写创作。所以，你要通过人物的行为来认识人物所表达出来的内涵。

力量理论能够帮助你运用更多抽象的概念去观察事物。因此，力量理论的应用范围很广。它适用于速写、油画、雕塑、动画、建筑、平面设计，以及其他所有的艺术学科。它为你的日常生活带来了全新的意义。那么，当你站立、行走或者开车时，这些力量是如何发挥作用的呢？本书将通过速写来阐述力量的作用。

“艺术不是复制，而是创造。”

——保罗·克里

在速写创作中，你应该应用你已理解和赞同的理论，不断实践以提高自身能力。事实上，有些学生往往不肯放弃自身创作时养成的某些习惯和缺点。

“为你的缺点争辩，算了吧，那是你的缺点。”

——理查德·巴什

学生们会在一个月、一个学期甚至整整一年的时间里保持同样的习惯，记住，别把时间浪费在你的这些坏习惯上！如果你还执迷不悟，你就不会有所进步。

下面，我们先来了解一些关键概念。

关键概念

人性的特点

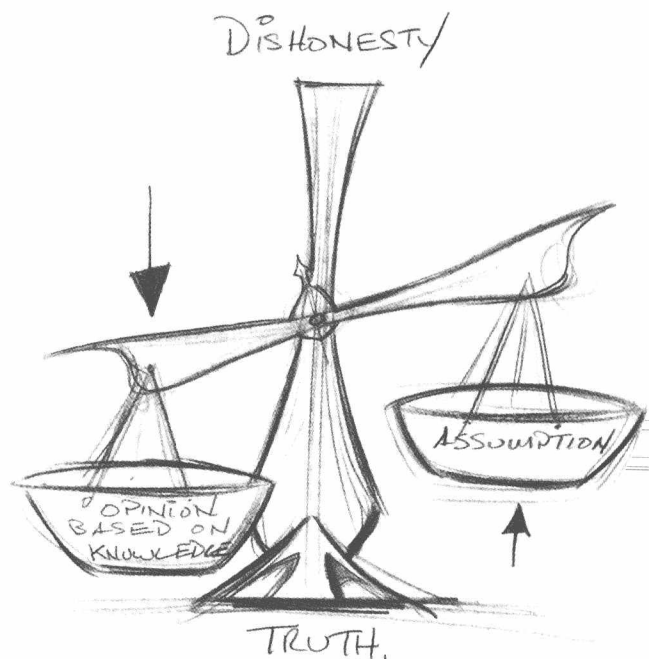
在过去几年的教学工作中，我领悟到要在速写创作中关注人性的特点。在世界各地的学院教书和演讲的经历，使我意识到人们对于人性特点的忽视。几乎所有的人体模特速写课都只是教授速写的技巧，而不是让学生们去体验人性的丰富内涵。一旦你在速写过程中有了更大的目标，而不仅仅只是关心速写技巧的话，你会进步得更快。要成为一名速写高手，你要怀着热切的渴望去认识和理解力量、透视、生理构造等方面的内容。

这一切从何开始呢？从你或你的人性特点开始。保持对瞬间存在、发生的事物的高度敏感。当你开车时，感受汽车的速度、车座上你自己的体重以及控制车轮时的惯性和强度。当你驾车以一定速度经过弯路时，你的体重会发生什么变化呢？当你吃东西或者喝饮料时，可以注意感受食物在嘴里的味道，感受你的身体在吞咽食物，感受食物穿过你的喉咙、进入肠胃时的感觉。

作模特速写时，要怀着崇敬的心情来表现这个瞬间！当模特站在你面前时，你要把他们想象成上帝或女神。他们代表的是你和整个人类。你要怀着惊奇和开放的心态面对你眼前的一切。创作速写的过程，就是你和模特相处的体验。因此，你的体验越丰富、越令人意想不到、越生动，你的速写作品所表现的内涵就越丰富、越令人意想不到、越生动。你是速写的创作者，所以，如果你是封闭的、恐惧的，那么你的作品也将会是封闭的、充满了恐惧的。因此，你要运用最丰富和最刺激的体验来表现模特的人性特点，以达到你自己的创作目标。本书涉及的所有技巧都是为了帮助你达到更高的目标而设置的。

什么才是你要敬畏的呢？看看模特付出的努力吧。当一个活生生、有呼吸的人站在你面前时，观察他们充满氧气的肺部以及他们是如何展现出力量和紧张感的。观察他们的肌肉和骨骼运动时的状态。要注意的是，不同的模特会选择不同的姿势。这些姿势到底是富有诗意的、动感的、浪漫的、刚强的还是柔美的呢？你自己的人性体验能够帮助你在模特的姿势中发现什么内涵呢？你必须保持对艺术的敏感。那是姿势的艺术、力量的艺术、结构的艺术、空间的艺术、轮廓的艺术以及质感的艺术。因此，有很多值得你敬畏的艺术。上述就是我所说的人性的特点。

真实

这个插图的含义是，建立在对于知识积累基础上的观点，能够帮助你更进一步地认识真实的世界。你必须掌握足够的知识来明确如何拥有自己的观点。同时，也要培养把自己的观点付诸现实的能力。这样一来，就拉近了你的观点与模特之间的距离。记住，每一个线条都有意义。

让我们通过夸张和类比的方法来明确你的观点。类比，有助于你形成观点。“他的腿就像一根巨大的柱子，力量犹如过山车般急转突变。”在本书中我会频繁地使用这样的类别来阐述，使你们更清晰地理解我的观点。如果你有一些自己的想法和观点，就应该尽可能地把它们表达出来。学生们告诉我，因为那不是真实的，所以他们害怕夸张地去描述。事实上，你们应该利用这些夸张的想法来了解这个真实的世界，而不是一味地通过临摹的方法来创作那些僵硬的、冰冷的作品。临摹，无法表现这个世界的真实。

无论模特表面上展示给你的是什麼，你都要紧紧抓住表象背后的实质内容。如果一个姿势展示的是扭力，那么你也要去体验和勾勒扭力。如果一个姿势展示的一种松弛的状态，那么你就要把这种轻松的状态表现出来。你要条理清晰地去表达你想要表现的内容。我喜欢那些夸张、惹眼的速写作品。

“所谓艺术，即观点的夸张。”

——安德雷·盖德

格伦·基尼是表现瞬间夸张技巧的杰出当代艺术家之一。他尤其擅长赋予速写作品以灵魂。如果某一事物是强大无比的，你可以感受到它的力量；如果某一事物是悲伤的，你也可以感受到它的悲伤和难过。他的速写作品通常都是夸张、惹眼、且内容和观点明确的。如果你对他还一无所知的话，请看看他在以下电影中对主要角色的刻画：《小妇人》、《美女与野兽》、《阿拉丁神灯》、《印第安公主》、《人猿泰山》以及《星银岛》等。

假设

我对学生们最初的评论之一就是他们都是一群骗子。起初学生们画那些他们认为所看到的東西，而非现实。不要把这个同想法混淆在一起，他们在脑海中创造出来的东西并不是模特身上存在的或是所摆的姿势。假设就像是猜测。这本书能帮助你以一个全新的角度去认识现实。如果我创造出了一幅彰显生命力的图画，那是因为我意识到了模特的生命力。你必须学会把自己从假设中脱离出来。敞开心扉地面对人生的光辉。没有任何的理由去说谎。

激情

激情和动力会带给你进步和成功。无论爱它还是恨它，你都要对它的情感进行体验。不断地将自我推向新的高度并享受自我进步的过程。没有人甘于平庸，任何人都是为了追求卓越而努力。把你和模特在一起的有限时间内获得的一切信息和感受赋予你的速写作品。这是我对学生的基本要求。如果你没有付出百分之百的努力，那么你自己或者你的指导老师会怎么评价你的作品的呢？他们会说，你的速写技巧和能力只占1%。你要坚信，你一定能够达到你所追求的目标。拿我自己来说，我知道什么是我想要的；并且我强烈地想要得到它，我的内心也告诉我，我一定能够成功。

恐惧

你也许在想，速写是多么让人恐惧的事啊，这种恐惧会扼杀你的激情。恐惧心理对一个学习速写的学生来说是最致命的弱点。最大的恐惧莫过于对于失败的恐惧，失败，只不过是指你创作了一张“糟糕的”速写。有一点你要记住，如果想捕捉到模特的人性特质的话，你一定要关注你的速写本身。意识到你的感受和体验，和你的模特一起保持在此时的状态中。根本没有所谓的失败，只有不同的表现效果。对此你必须有足够的信心和勇气。另外，如果你作了一个“糟糕的”决定，该怎么办呢？事实上，你会从这个决定中受益。你创作的作品越多，你离目标也就越近。我们并不是在凭空而谈。事实上，无论你怎么做，你都会经历实

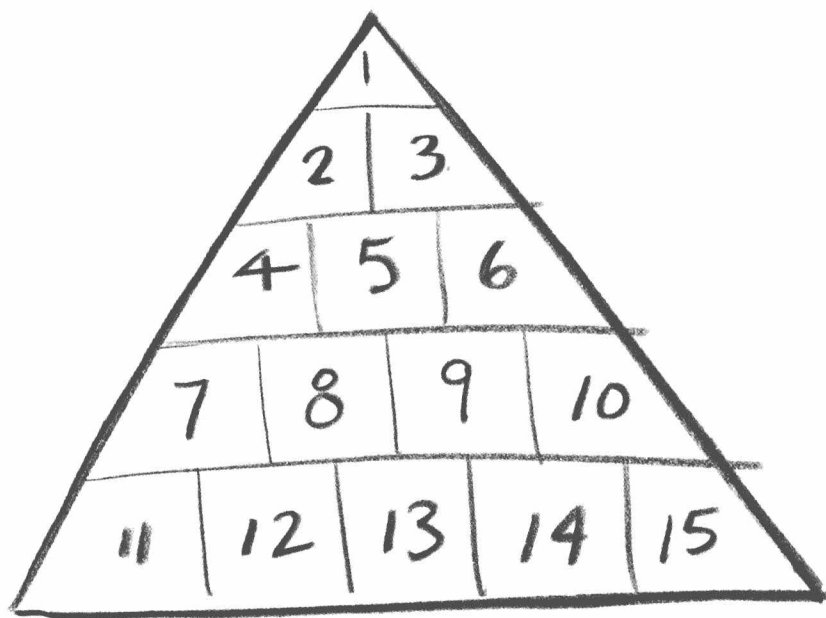
实在在的体验。你就是那个最惹人注目的人。

关注你的心理活动，它反映了你的恐惧。

“一个从来不关心珍珠的潜水员会去关心鲨鱼的上颌吗？”

——萨迪·古利斯坦

金字塔等级理论

金字塔的形状象征着等级或者重要性的先后次序。你在速写时，首先要考虑那些最重要或者说最核心的观点，其次才是细节。金字塔就像人的身体，用肢体语言来讲述故事。金字塔的顶端显示的数字1，这是你对于模特的第一印象。这将成为主要内容或者对模特当前行为中力量的表现，比如直立、弯腰、静坐等。金字塔的底端变得微不足道。事实上，很多电影和图书皆诟病于此。它们总是堆积了如山的细节或者特效，而独独缺少故事的灵魂。那该怎么办呢？在找到故事的主要内容之前，把一切细节统统抛开。

动画的制作也是一个层层推进的过程。在此所提及的所有金字塔理论，都是指模特的行为而不是速写中要表现的力量。金字塔塔尖代表了动画师的速写作品。他将一个人物活动的某些关键瞬间表现出来。而金字塔的其他部分指的是动画师以外的协调团队，他们会和动画师共同工作来不断地完善整个动画作品。协调团队创作的速写将被穿插在动画师创作的速写作品中。

艺术家与模特

除了我，书中所有速写作品的创作者都是艺术家。他们是麦克·罗斯、玛丽·艾伦·马哈尔、凯斯·威尔森、巴莱特·贝尼卡和麦克·道夫迪。我要感谢他们对我的支持和帮助。他们每个人都很有了不起。同时，我还要感谢那些为我的学生们的创作提供便利的模特们，他们让我看到了人性的美。

画材

我的学生们都使用规格为 18×24 的光滑新闻纸来练习速写。因为我不想把速写课变成一个花里胡哨的环境，所以我让他们使用同样的画笔。多年来，大家都使用这些画材。那些表面上涂有蜡的新闻纸，不但价格低廉而且质地光滑。

目 录

第 1 章 观察生活	1
认识力量	1
人物的主要特点	2
指向性力量：开始，中间，结尾	2
作用力	12
协调性	23
过山车，力量的协调	44
学习指南	53
第 2 章 力量的轮廓	55
透视法：角度的艺术	55
一点、两点、三点透视法	56
四点透视法	60
结构	67
表面线条	67
雕塑力量	72
空间概念	82
重叠和切割	82
尺寸大小和按比例缩小	88
学习指南	94
第 3 章 力量的形状	97
剪影	98
力量的形状	103
“要”与“不要”	104
形状，人体生理构造	119
反应，信仰的跳跃	127

学习指南	140
第4章 服装	141
线条的质感	141
织物的用途与轮廓	150
形状之趣	164
学习指南	168
第5章 场所，写生	169
讲述生活的故事	169
内部思想，外部反应	170
舞台，个体	173
多个瞬间	176
各种关系	182
群体	188
学习指南	192
第6章 动物	193
生理构造对比	193
参观动物园	202
形状简单的海豹	202
跖行动物	205
趾行动物	207
蹄行动物	209
灵长类动物	214
鸟类	219
学习指南	222
结束语	223
词汇表	223

第 1 章

观察生活

首先，是什么创造了生活呢？是力量！力量或者目的明确的能量是这个世界上我们想要去认知的事物。我引领你踏上力量的征途，你就会改变对你所生活的这个世界的认知方式。新的观念让你从凭空想象的谜团中清醒过来，并且赋予你的生活全新的意义。你面对的将是一个全新的、真实的生活。

速写，是你踏上力量征程的强大工具。凭借它，你能够更加了解你自己。你要记住，你画在纸上的，是你思想和感受的直接反应。

值得我们欣赏和享受的太多了。那就让我们开始吧。

认识力量

人体速写时，人体的力量是人体速写课上最少提及的话题，然而，它却是最重要的。大部分教科书和指导老师都会让你去临摹而不是去理解你所看到的内容。我非常幸运地在视觉艺术学院遇到了我的指导老师也是亲密朋友吉米·麦克姆兰。他让我认识到人物的生命内涵。

无论人体看上去多么地纹丝不动，它总是蕴涵着力量的。因为人生来就是运动着的。即使一个模特是直立的，也会有力量传达出来。人类总是受到地球引力的影响，而地球引力是我们所能感受到的、无所不在的力量。另外，在速写时，我们还需要考虑如何去表现模特的美，而不是担心使用什么样的握笔角度才能把阴影部分画好这样的问题。

“思考是最辛苦的工作，也许这就是为什么很少有人去思考的原因。”

——亨利·福特

你想要画的是你所了解和你想要表现的内容。用你的心灵而不仅仅是你的眼睛去速写。当你对一种姿势苦思冥想却一筹莫展的时候，假设你自己就是那个正在摆姿势的模特。我们同为人类，这样你就会认识到力量的内涵。如果一个模特摆出了一个快乐的姿势，你也可以模仿这样的姿势。这样，你就可以感受到模特的感受、了解模特当前的行为和动作了。当你观察一个悲伤难过的人物时，你觉得那个人的感受应该是什么样的呢？作为一个普通人，悲伤时，你也会有同样的

生理表现。相同的人性体验也会让你的内心感同身受。

记住，身心合一！

人物的主要特点

我们来讨论一下用来表现模特姿势内涵的金字塔。我们首先要解决的是金字塔的塔尖部分，即最核心的观点。关于人物，你会有一些大致的描述。这是理解力量之前要做的第一步。有了大致的体验，你才能拥有更多关于细节的观点。

我在课堂上让学生做这样的练习：让模特摆5分钟的姿势。在第1分钟里，我会让学生把他们在做这个模特速写时想要达到的目标写下来。在罗列这些目标时，我让他们使用分等级的金字塔理论。接下来，在剩余的4分钟里，他们按照他们先前写下来的那些目标来完成速写。

指向性力量：开始，中间，结尾

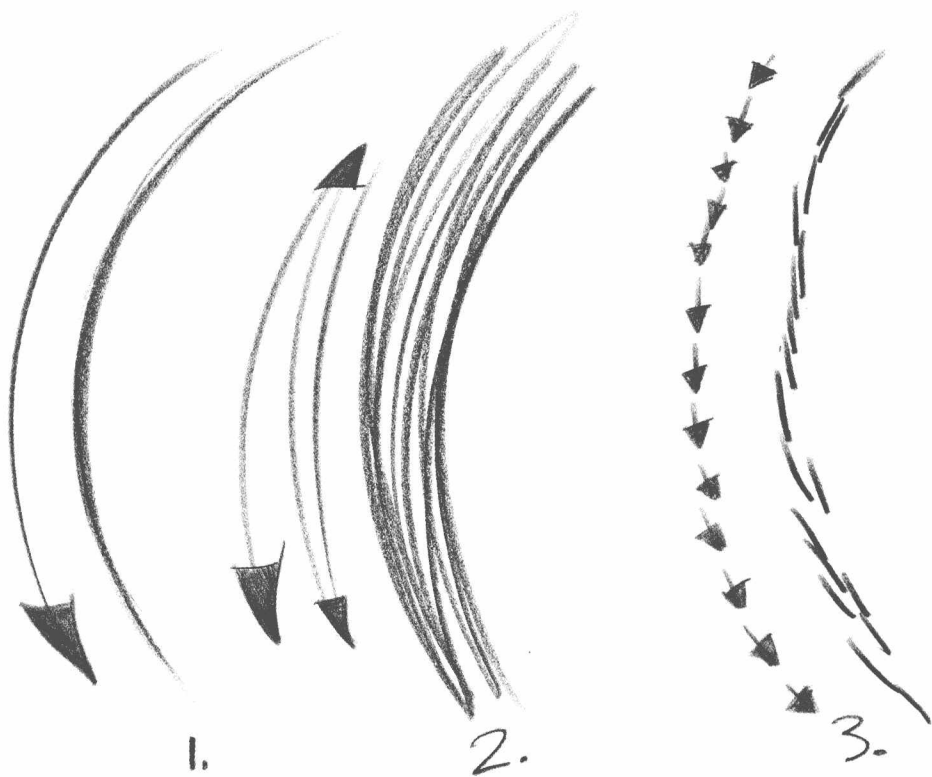
我们拿作家和艺术家来打个比方。我们必须通过真正的语言文字来理解速写的语言。也就是说，你实际的词汇量越多，你的想法表达得就越清晰、越机智、越透彻。伟大的作家，从来都是知识渊博之人。

贯穿本书的语言，即速写语言。而我们对于线条的理解，就是我们对速写语言的控制和把握。线条的力量是不可估量的。然而为了更好地借助线条的力量，我们必须懂得如何观察力量。我们要把人物的动作速写下来。也就是说，不仅仅做这个人物的速写，而是把这个人物当前的动作在速写中表现出来。当你在思考时，想一想“伸展的双臂和用力扭动的臀”，而不是只想“胳膊就在这儿，很粗壮，注意它的阴影”。在表现完动作之后，我们就要考虑那些名词的内涵了。我会让学生们带一本同义词词典，增加他们的词汇量以及对模特的体验和感受。

线条固然重要，但速写并非关于线条，而是关于想法和观点的。线条能够帮助你表现你的想法和观点。不要仅仅为了画出优美的线条而去创作。创作，应该是能够表现你的感受和体验的。

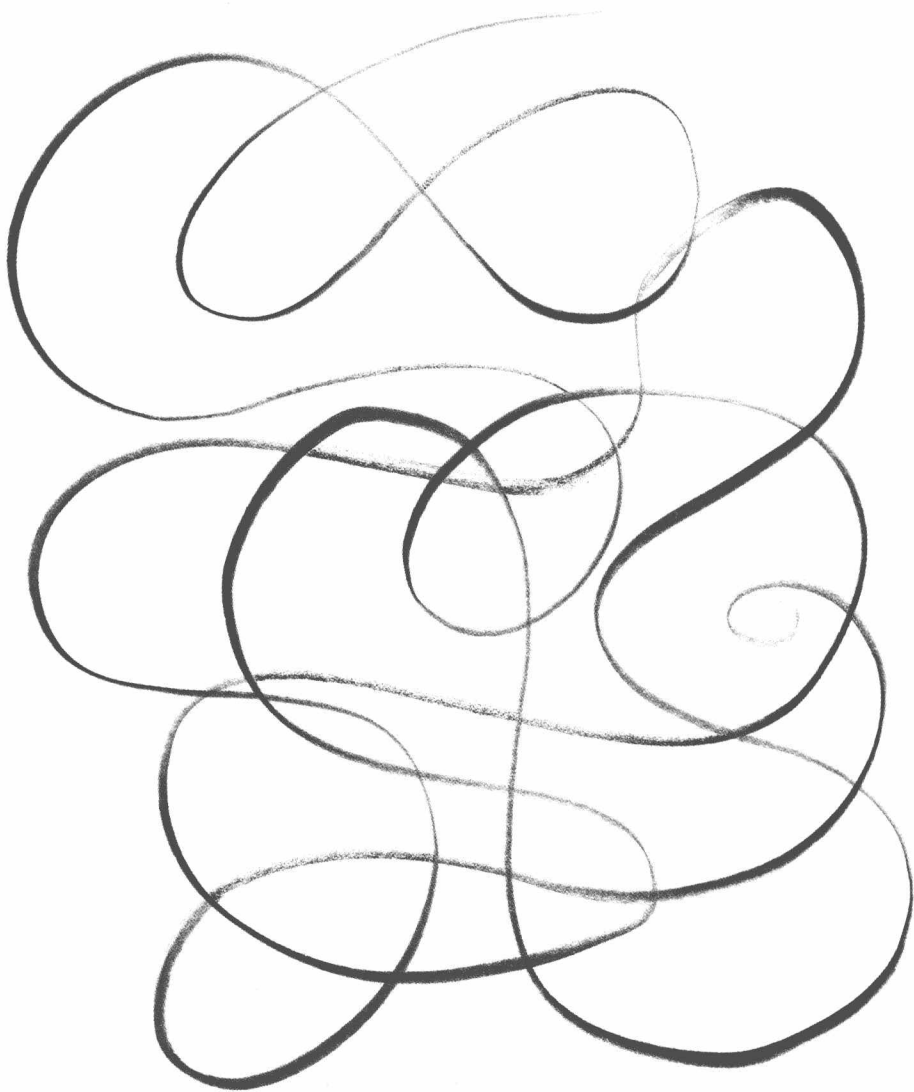
下面是一些人体速写中表现力量的线条。

一种线条代表一种力量或者一种含义

1. 带有力量和方向的曲线，一条线代表一种含义。线条起于某一点，作了某些运动，然后走向另一个点。这源自于铅笔在纸上洋洋洒洒地画出一些线条。带有箭头的线条表示的是力量的方向和路径。这就是指向性力量。
2. 这是学生们最开始的速写习惯。这些来来回回的粗线条，没有方向。问题的关键是，这些线条起于哪里，要表现什么，要走向哪里，我们一概不知。这是非常模糊的概念。
3. 这是不大常见的发状线条。不确定感，通过成千上万个微小的想法，把我们从一个地方带到另一个地方。这样一来，你永远没有机会去思考更大的问题或者去感受你手中或心中的力量与方向。

提示：线条固然重要，但你也不必从一开始就要掌握它。按照模特移动的方向，用手轻轻拂过你的画纸，直到你真正理解了 this 姿势的内涵。然后开始慢慢用铅笔向画纸加压的方法来做记号。注意你是如何来控制线条的大小长短的。做记号时，会有大量的角度需要处理。所以，你要考虑力量从什么地方来，它正在做什么以及它要到哪里去。你会因此而获得自由的、兴奋的体验。

纸上滑冰

一个获取对力量真切感受的好方法就是闭上你的眼睛。任由你的铅笔像冰刀一样在纸上游走，想象你在穿越光滑而坚硬的冰层。当你在勾勒曲线时，感受冰刀在冰层深处切割的感觉。在做这一类的记号时，画笔施加在纸上的力度要大一些。注意，你的线条是流畅的。

从大处考虑，从小处画起

理解金字塔的等级理论最好的方法就是作一些小的速写练习。这对你考虑大的画面有很大帮助。它会帮助你从故事的整体角度来观察人体。当你在思考的时候，思维会将你从全神贯注的速写中解放出来。速写、再速写，以此来不断地表现你的主要观点，这是很有好处的。从大处考虑问题，从小处着手来画，近距离地体验模特的情感，然后完成整个速写。

这是一些 1 分钟速写的例子，表现了每个姿势所表达的内涵。