

『中国高校“十二五”数字艺术精品课程规划教材』

王伟 / 编著

ANIMATION SKETCH 动画速写

大师之路 ·
认识动画速写 ·
动画人体速写 · 人物动静
态速写与原画的关系 · 风
景速写与动画背景的应用
· 动物速写与动物角色 ·
速写的实际运用
.....

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青雄狮

『中国高校“十二五”数字艺术精品课程规划教材』

ANIMATION SKETCH 动画速写

王伟 / 编著

律师声明

北京市邦信律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人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	中国青年出版社
010-65233456 65212870	010-59521012
http://www.shdf.gov.cn	E-mail: cyp_law@cypmedia.com
	MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

动画速写 / 王伟编著. — 北京 : 中国青年出版社, 2014.1

中国高校“十二五”数字艺术精品课程规划教材

ISBN 978-7-5153-2076-2

I. ①动… II. ①王… III. ①动画—速写技法—高等学校—教材

IV. ①J218.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 283882 号

中国高校“十二五”数字艺术精品课程规划教材

动画速写

王伟 编著

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) 59521188 / 59521189

传 真：(010) 59521111

企 划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

策划编辑：付 聪

责任编辑：刘稚清 张 军

封面设计：六面体书籍设计

彭 涛 孙素锦

印 刷：中国农业出版社印刷厂

开 本：889×1194 1/16

印 张：13

版 次：2014 年 1 月北京第 1 版

印 次：2014 年 1 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5153-2076-2

定 价：59.00 元

本书如有印装质量问题，请与本社联系

电话：(010) 59521188 / 59521189

读者来信：reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：

<http://www.cypmedia.com>

序 Foreword

中国动画大师——严定宪先生

速写，对于加强艺术院校学生的基本功训练，提高学生艺术创作能力和培养艺术创作意识，是一个十分有效的途径和方法。

把速写绘画培养成一个持久的习惯，很不容易，但是一旦坚持下来就会获益不浅，受用一生。在教学过程中，教师都会不断地强化学生对生活细节的观察和认识，引导和培养学生收集和积累生活中的素材的意识，那么如何收集？又应该怎样来记录这些素材呢？速写——无疑是最快速、最有效的方法。

如果我们学会把源于生活和亲身体验的这些东西速记下来，经过提炼和升华，再应用到我们各种形式的艺术创作中，特别是影视动漫、数字传媒、交互艺术的原创绘画设计中，都将会得到意想不到的效果，极大增强作品的亲和力和感染力。

特别是正在学习动画的学生，动画速写的训练是必不可少的，因为速写是提升动画造型能力的重要手段。

我十分赞赏王伟老师在教学上提出的“三维运动人体”理念，他用绘画形式演绎动画的规律。让动画规律更加清晰明了，让绘画有了时尚的延伸。这是王伟老师在细致研究了动画本质后的一个创新，他把人物速写、风景速写、动物速写、数字速写及速写应用的理念和表现方法，娴熟地应用于动画的规律中，使学生们能在绘画基础课上理解动画的规律，帮助学生提高思考能力，让学生能够通过这样的形式，深入理解动画的实质，并拥有扎实的造型能力。

留意观察生活中的景物、体会情境中的人与景、人与情境空间的构成和透视，掌握一套科学严谨的、三维立体的绘画意识和表现手段，对于从事动画工作的人来说，无疑是强有力的帮助。

与王伟老师相识是在动漫博览会的高峰论坛讲座上，他的艺术经历与实践给我留下了深刻的印象。他年富力强，是位勤奋执著、脚踏实地的艺术家，在看了他的众多动画、油画、连环画等艺术作品后，我被他的勤奋所打动。在目前多媒体艺术领域中，他的成就有目共睹，他是中国难得的实力派动画前期概念设计艺术家，他在动漫影视美术设计上成就卓著、佳作不断且影响深远。他还创办了中国《幻想艺术》杂志，并任该杂志的艺术总监，这是一本对中国动漫事业产生深远影响的、影具有时代感的权威性的好杂志，从这本杂志上也可以看到王伟先生对艺术的严谨态度和品位。他勤奋、好学、为人谦虚上进，做人坦荡正直，特别是对待老一辈的艺术家由衷地敬重和爱戴。王伟任教在北京大学软件学院数字艺术系，作为教授他以自己对待艺术的严谨态度和敬业精神，受到了学生的拥戴和敬重。多年来，他时常带学

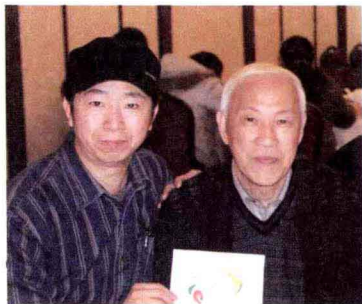
生到户外写生，言传身教。我看到过王伟老师大量的动画、油画、连环画及写生速写作品，作品内容之广泛、风格之多样、数量之巨大，令人感叹！从他大量的作品中，我们可以看到这位艺术家是多么的勤奋！

我欣然受邀为他的书写序，本书中他以大量的速写实践，证明了速写带给他今天的成就和快乐，也用事实证明了“‘速写’是艺术家一辈子的功课”这个浅显又深刻的道理。

这本书通过大量的实例，讲述了动画速写在动画实践中的应用和技巧，由浅入深，深入浅出，是一本学生学习绘画基础课的好著作。王伟老师在北京大学这个中国著名的高等学府教学多年，有着丰富的教学经验，他所带的研究生，有些在读研前并不是学艺术的，王伟老师用自己独到的教学方法，让所有的学生都能够在自己特定的起跑线上，跟上大家的步伐，一起前进。我想这应该是王伟老师教学的一大特点，也是他研究动画绘画的一个最值得学习的地方。

这是一本值得好好学习的好书！

严定宪于上海

王伟与严定宪先生合影

严定宪先生是原上海美术电影制片厂厂长，国家一级导演，中国动画学会副会长，上海电影家协会理事，国际动画协会（ASIFA）会员，动画片《哪吒闹海》导演，《大闹天空》首席动画师。

序 Foreword

迪斯尼动画艺术家——范新林先生

相识王伟君，时值2009年夏天，当时我俩同为“亚洲青年动漫大赛”邀请的嘉宾。大赛结束后，我和王伟，还有澳大利亚漫画协会主席、著名漫画家鲁夫·赫尔曼，丹麦著名动画家米奇·埃格兰德·李，美国《飞天小警》和《阿拉丁神灯》的动画编导迈克尔·迪亚斯等六七位动漫专家被邀为夏令营活动的指导老师。那天，按计划，我们带了几十位大大小小的学生乘坐大巴外出旅游写生，学生中有来自北大等几所大学的大学生，也有一些中小學生。上午，在贵阳郊区的花溪镇山村布依族石板寨，风和日丽，我一边指导学生画速写，一边沉浸在回忆中。我正在陶醉中，不料半山湖面大风乍起，骤然间暴雨降临，我们赶紧躲进农家避雨。雨势稍小后，大家朝向预先约定的聚集地走去。路上，碰巧看见王伟还在雨中专注地作画（油画写生），几位青年学生拥立在他身后，撑伞护着他，他们的裤腿全都湿透了……（图1）我不禁被这景象所吸引，在一旁呆立良久。这景象令我寻回了许多久远的往事，让我对王伟君有了一种莫名的亲切感，尽管此前我还没有一个正式认识的机会。当天，我们同住花溪宾馆。晚餐前，北大的两个学生在厅堂里拿着当天所画的速写请我提意见，王伟是他们的导师，正好王伟近前，大家彼此介绍，聊天甚欢，并坐下来一同画速写。王伟君常年从事连环画创作，优秀作品层出不穷。作品《黑枪王》曾获中国连环画第二届“金环奖”，作品《野大嫂》在2002年中国美术馆“中国连环画成就展”中展出，颇获好评。近年，他在教学中把连环画和动画有机地融合在一起，经过提炼，独创性地总结出了一套绘画技法，在基础绘画与动画规律相结合的教学实践中闯出了一条新路。由于王伟君在连环画创作方面功力深厚，他的人物动态速写准确到位，形象和比例，甚至是衣着服饰和装束佩带，均描绘得一丝不苟。我尤为喜爱他的场景速写，画面大气磅礴、气势恢宏，却又观察入微，具有引人入胜的细节刻画，画中的那些栅栏、瓦罐、枯枝、小径，看上去十分生动。他的一些素描场景速写，堪称不可多得的典范之作。

当晚的篝火晚会因天气不好，改为了“动漫大师画动漫”的室内活动，由几位动漫专家现场画动漫与学生们交流。示范表演后，原打算让学生们以自娱方式结束当天的活动，而我和王伟君感觉犹未尽，两人合议，认为既然有此机会与青年学生们见面，何不再多奉献一点，教教他们怎样在生活中收集素材，怎样把生活中的形象转化为动漫形象。当时我俩真是一拍即合，已经记不清是谁先提议了什么，好多想法几乎都是两人同时提出来，如此的默契已是多年不曾有过了。我俩随即与其他专家商议，我们的提议得到了大家

的赞同。于是我们请了两位中英文主持人立于会议室中间当模特，大家围而画之。我等老师分散在各处示范、指导，每位老师的周围，均形成了一层又一层的包围圈。热烈的学习气氛，把整个晚上引向了夏令营活动的高潮。事后美国和丹麦的专家告诉我们“这真是一个难忘之夜”，他们说：“你们的速写画得真好，你们对学生和教学十分热情投入，你们是真诚的艺术家！”

是年十月，北大邀我去做讲座，马克宣先生主持，王伟和许多老师都到场助阵。晚上我拜访王伟，在他家里，看见了满墙的北方农村大幅写生油画，其勤奋由此可见一斑。当晚我们几乎通宵达旦地聊天，仿佛又都回到了整装待发的青年时代，前途一片光明……我想，不论何时，保持这种心态，应该就是成功的基石。

2010年，我到清华大学参加国际动漫教学会议，王伟来到了我的演讲会。演讲会结束后，我们相约美国华纳兄弟公司总裁、梦工厂前执行制片人迈克思·霍华德先生一起去欣赏王伟的《红山龙》草图。当他展开那数十米长的人物和场景草图时，从他作品中散发出来的那种苍凉、远古、幻化的形式风格，很快就把我们带到了红山文化的历史氛围中。这些画得到了霍华德先生的由衷赞赏，大家都不得不佩服王伟君卓越的创造力和工作效率。

2011年我在清华大学执教期间，得悉王伟于不久前的外出写生中脚踝受伤，我以为此次的北京之行可能见不到他了。不想他竟三次拄着双拐来到清华，为我的教学讲座和陈列作品提出了许多中肯的意见，并赶到美院陈列室参观展览，为他的《红山龙》动画收集资料。临别我送他去停车场，看着他脖子上挂着照相机，拄着双拐远去的背影，我在想，凭着他对于艺术的这份执着，他还有什么困难不能克服呢？他定能在自己理想的道路上长足前进！

范新林于美国奥兰多

图1 雨中油画写生

前言 Introduction

笔者涉足艺术绘画已四十余年，在动画艺术、油画艺术以及连环画艺术的研究实践中，作品颇多，较有影响，至今取得的诸多成绩都得益于我儿时就养成，并一直坚持到今天的好习惯——速写。

儿时学画，先受教于父亲。记得我从六岁开始涂鸦，乱画一些按现在讲属于“幻想艺术”的画，被欣喜若狂的爷爷带回老家贴在墙上。小学一年级上美术课时，我画了一只大鹅，得到美术老师王老师的大加赞赏，并拿到六年级班去做展示。这件小事对我是极大的鼓励，当时就立志长大当一名画家，如今这个理想已经实现了。

我刻苦实干的个性随我的母亲。记得小的时候，妈妈说“只要你画画就可以不干活”。从此养成了我今天的懒，不愿做琐碎的家务，满脑都是画画的事，以至现在常常招来妻子的规范管理，哈哈。

时常想起，在我上中学时候的美术老师——陈生老师，每逢周日，陈老师都会骑自行车带我们出去写生，一跑几十公里，带我们到农村、工厂、田头写生作画。同时期的美术恩师还有文道宽老师、杨廷喜老师、王世满老师，我从他们身上学习到了不同的绘画方法，也学会了做人厚道与严传身教的作风，至今难忘。

恢复高考——进修——国外学习，这一路走来，要特别感谢那些在我学画阶段给予我莫大帮助的老师：速写老师——文道宽老师；国画老师——孙介凡老师、曹光老师、许勇老师；油画老师——约尔金·那士老师；色彩老师——金隆贵老师、杨廷熙老师；连环画老师——孟庆江老师、童介眉老师、于秀溪老师等。

还要感谢引导我在20世纪90年代初步入动画圈的孙哲老师，以及孙立军、李剑平、阵向农、晓欧、王强等业内同仁兄弟，感谢朋友们的支持与帮助，让我在动漫教学与产业结合道路中得到了长足的进步与实践的机会。还有众多老师与同辈都给予我莫大的帮助，在此一并致以衷心的感谢。

我曾在深圳香港翡翠动画公司、日中天动画公司、苏州红鹰动画公司、北京中国国际电视总公司中央电视台辉煌动画公司担任设计师，从事美术设计工作，曾参与多部中、外制作动画片：德国动画系列片《老鼠游世界》，法国动画系列片《WOMBAT CITY》，央视动画《哪吒传奇》《小糊涂神》《菲菲的行业》《黑客狙击手》《三毛流浪记》《格萨尔王》《海尔兄弟》等动画影视片的制作和设计工作。在我所担当的这些工作中，速写能力所带给我的工作上的便利和帮助是巨大的，我由衷地感到速写是我一生的作业，是我的好助手、好伙伴。

图2 人物速写

20世纪初我开始在北京大学担任数字艺术、动漫艺术、传媒交互艺术的教学工作,经过不懈努力,我在动画教学相关的基础教学和学术研究上亦做出些许可喜成绩,在动画绘画、人体速写(图2)、风景速写(图3和图4)、动物写生等大量实践中感触很深,收获颇丰。我曾多次组织学生参加展览并获得多个动画奖项,2006年,我创办了《幻想艺术》杂志,并出任节术总监,严格把控杂志的质量和内容的关系,让内容紧紧贴近时代和行业发展。杂志创办的7年间,对中外文化艺术交流的输出与引进,为中国动漫影视行业队伍的发展和建设,我以己之长竭绵薄之力,尽我之所能。有今天的成就需要十分感谢我的妻子相夫教子,一路给予我很大的支持。

多年的教学经验与产业实践相结合,再加上我个人对艺术创作的不断探索,我积累了大量的宝贵经验与方法,教学生们自信、不怕错,勇于在错中学、错中改,真正领悟到“艺术”与“实践”的“双愉悦”。在动画速写教学训练中,我将动态组合与原画相结合,教会学生理解并掌握“三维绘画意识”,从观察到领会,使很多甚至没有艺术学习经历的学生也能够快速掌握绘画技法。我有一个本科医学专业的学生,通过两年的学习,最终顺利拿到硕士学位,我指导她完成的毕业短片——《心脏城堡》是部有趣的Flash动画短片,师生反响都很不错。这充分说明动画实践是能在多个学科领域实现的。

艺术离不开生活,虽然我们现在生活在互联网时代,一切图像资料都唾手可得,但出去写生会有别样的乐趣。辛苦一天下来看到画了几幅生动的作品时,相信大家的内心是无比高兴的。写生活动要尽情地投入到自然当中去,深入生活,尽量选择有生活气息的对象来描绘。

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、基本技法到其在动漫创作中的具体应用,由浅入深,循序渐进地阐述并做具体的分解说明,这些都是我作为动画专业教师多年的经验总结。全书共包含大师之路、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、怎样画风景速写、动物速写及默写训练等几部分内容。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础。希望这些内容能够有助于高等艺术院校中学习造型基础训练课程的学生提高对动画速写的造型理念、目的和方法的认识。

本书既可作为高等院校动漫相关专业学生的辅助教材,也可以作为动漫爱好者及从业人员的参考书。若本人的“速写之路”能引导更多实践者,并令大家有所收获,本人会倍感欣慰。

王伟于北京大学

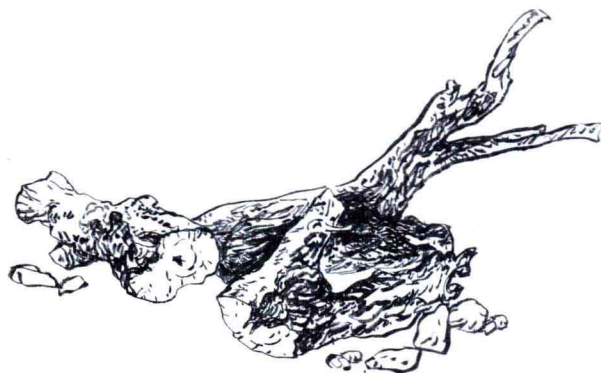

图3 一些老树根

图4 农家一角

目录 CONTENTS

CHAPTER 1

第一章 大师之路

1.1 《指环王》概念设计艺术家约翰·豪的速写宝典	12
1.2 《蜘蛛侠》漫画艺术家马里奥·阿尔贝蒂的速写 经验与体会	15
1.3 《恐龙帝国》概念设计艺术家詹姆斯·杰尼 的速写心得	16
1.4 《金刚》概念设计艺术家葛里格·布罗德莫的速写心得	19
1.5 对以上四位杰出艺术家的感受	20
1.6 大师速写作品欣赏	22
1.6.1 达·芬奇作品	22
1.6.2 马蒂斯作品	22
1.6.3 毕加索作品	22
1.6.4 门采尔作品	23
1.6.5 德加作品	23
1.6.6 伦勃朗作品	23

CHAPTER 2

第二章 认识动画速写

2.1 动画速写的基本知识	26
2.1.1 留心观察	27
2.1.2 训练线条	27
2.1.3 掌握速记方法	28
2.1.4 控制时间	28
2.1.5 自我表达	28
2.2 速写的美育概念	29
2.3 动画速写的基本工具	30
2.3.1 铅笔	30
2.3.2 炭笔	30
2.3.3 毡尖笔	31
2.3.4 钢笔	31

2.3.5 圆珠笔	31
2.3.6 色铅笔	31
2.3.7 毛笔	31
2.4 动画速写的训练方法	32
2.4.1 稳、准、狠	32
2.4.2 由简到繁	33
2.4.3 由静到动	34
2.4.4 由慢到快	35
2.4.5 从有规律到无规律	37
2.5 动画速写与动画制作的关系	37
2.6 速写对象的选择	37

CHAPTER 3

第三章 动画人体速写

3.1 概述与方法	40
3.2 速写对象的观察分析方法	42
3.3 人体的结构与比例	42
3.3.1 人体结构详解	43
3.3.2 不同身型的画法	44
3.4 单个对象写生的方法	45
3.4.1 准备阶段	45
3.4.2 观察与构图	46
3.4.3 塑造大形	46
3.4.4 深入刻画细节	46
3.5 组合对象速写方法	47
3.6 人体动态表现要领	49
3.6.1 头部	50
3.6.2 关节	50
3.6.3 动态线	51
3.6.4 伸展和收缩	51
3.6.5 用线与韵律	52

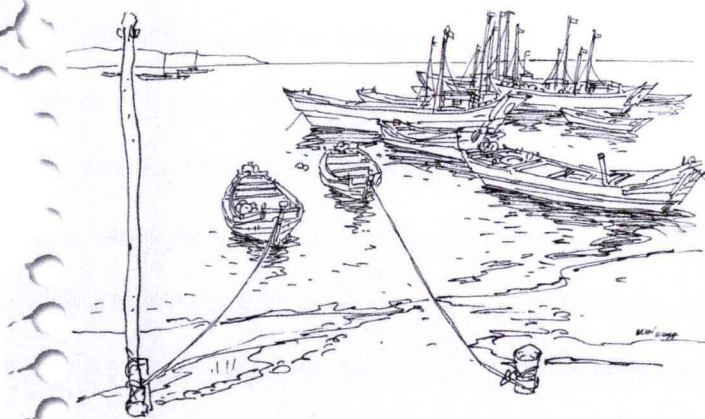
CHAPTER 4

第四章 人物静态速写与动画的关系

4.1 静态人物速写	54
4.2 动态人物速写	58
4.2.1 观察分析方法	58
4.2.2 动态人物速写的要点	59
4.2.3 动态速写的画法	62
4.3 速写与动画的关系	64
4.3.1 速写与原画	64
4.3.2 速写与分镜	64
4.3.3 人体速写的透视	65
4.4 动态速写赏析	66
4.5 默画与临摹	68

专 题

三维空间意识造型方法与数字人物速写的探讨	69
----------------------------	----

CHAPTER 5

第五章 风景速写与动画背景的应用

5.1 风景速写的要点	72
5.1.1 石头的画法	72
5.1.2 树的画法	73
5.1.3 简化形状	74
5.2 画面组织法则	75
5.2.1 取舍	76
5.2.2 主次	76
5.2.3 疏密与穿插	77
5.2.4 对景移位	77
5.2.5 夸张变形	78
5.2.6 稳定与均衡	78
5.2.7 黑、白、灰的处理	79
5.2.8 变化与统一	79
5.2.9 基本线与基本形	80
5.2.10 分割与组合	80
5.2.11 画面空间	81
5.3 风景速写步骤	85
5.4 风景速写与动画场景	86
5.4.1 素材收集	86
5.4.2 表现形式	86
5.4.3 设计风格	87
5.4.4 色彩运用	93
5.4.5 构图应用	97

CHAPTER 6

第六章 动物速写与动物角色

6.1 动物的特征与结构	102
6.1.1 习性	102
6.1.2 骨架	103
6.1.3 表情	103
6.2 赋予动物鲜明的拟人化个性	104
6.3 画好动物速写的方法与步骤	105
6.4 了解动物的运动规律	106
6.4.1 行走	106
6.4.2 奔跑	106
6.4.3 跳跃	107
6.5 设计动物角色的几种形式	107

CHAPTER 7

第七章 速写的实际运用

7.1 在艺术创作与设计中的应用	112
7.2 动画速写与概念设计相结合	112
7.3 动态速写在漫画构图中的应用	113
7.4 人物与景物的组合	113

速写赏析	115
------	-----

后 记

动画速写给动漫、传媒、数字艺术学生带来的收获	195
------------------------	-----

『中国高校“十二五”数字艺术精品课程规划教材』

ANIMATION SKETCH 动画速写

王伟 / 编著

 中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

 中青雄狮

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人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	中国青年出版社
010-65233456 65212870	010-59521012
http://www.shdf.gov.cn	E-mail: cyplaw@cypmedia.com
	MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

动画速写 / 王伟编著. — 北京：中国青年出版社，2014.1

中国高校“十二五”数字艺术精品课程规划教材

ISBN 978-7-5153-2076-2

I. ①动… II. ①王… III. ①动画—速写技法—高等学校—教材

IV. ①J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第283882号

中国高校“十二五”数字艺术精品课程规划教材

动画速写

王伟 编著

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) 59521188 / 59521189

传 真：(010) 59521111

企 划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

策划编辑：付 聪

责任编辑：刘稚清 张 军

封面设计：六面体书籍设计

彭 涛 孙素锦

印 刷：中国农业出版社印刷厂

开 本：889×1194 1/16

印 张：13

版 次：2014年1月北京第1版

印 次：2014年1月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5153-2076-2

定 价：59.00元

本书如有印装质量等问题，请与本社联系

电话：(010) 59521188 / 59521189

读者来信：reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：

<http://www.cypmedia.com>

序 Foreword

中国动画大师——严定宪先生

速写，对于加强艺术院校学生的基本功训练，提高学生艺术创作能力和培养艺术创作意识，是一个十分有效的途径和方法。

把速写绘画培养成一个持久的习惯，很不容易，但是一旦坚持下来就会获益不浅，受用一生。在教学过程中，教师都会不断地强化学生对生活细节的观察和认识，引导和培养学生收集和积累生活中的素材的意识，那么如何收集？又应该怎样来记录这些素材呢？速写——无疑是最快速、最有效的方法。

如果我们学会把源于生活和亲身体验的这些东西速记下来，经过提炼和升华，再应用到我们各种形式的艺术创作中，特别是影视动漫、数字传媒、交互艺术的原创绘画设计中，都将会得到意想不到的效果，极大增强作品的亲和力和感染力。

特别是正在学习动画的学生，动画速写的训练是必不可少的，因为速写是提升动画造型能力的重要手段。

我十分赞赏王伟老师在教学上提出的“三维运动人体”理念，他用绘画形式演绎动画的规律。让动画规律更加清晰明了，让绘画有了时尚的延伸。这是王伟老师在细致研究了动画本质后的一个创新，他把人物速写、风景速写、动物速写、数字速写及速写应用的理念和表现方法，娴熟地应用于动画的规律中，使学生们能在绘画基础课上理解动画的规律，帮助学生提高思考能力，让学生能够通过这样的形式，深入理解动画的实质，并拥有扎实的造型能力。

留意观察生活中的景物、体会情境中的人与景、人与情境空间的构成和透视，掌握一套科学严谨的、三维立体的绘画意识和表现手段，对于从事动画工作的人来说，无疑是强有力的帮助。

与王伟老师相识是在动漫博览会的高峰论坛讲座上，他的艺术经历与实践给我留下了深刻的印象。他年富力强，是位勤奋执著、脚踏实地的艺术家，在看了他的众多动画、油画、连环画等艺术作品后，我被他的勤奋所打动。在目前多媒体艺术领域中，他的成就有目共睹，他是中国难得的实力派动画前期概念设计艺术家，他在动漫影视美术设计上成就卓著、佳作不断且影响深远。他还创办了中国《幻想艺术》杂志，并任该杂志的艺术总监，这是一本对中国动漫事业产生深远影响的、影具有时代感的权威性的好杂志，从这本杂志上也可以看到王伟先生对艺术的严谨态度和品位。他勤奋、好学、为人谦虚上进，做人坦荡正直，特别是对待老一辈的艺术家由衷地敬重和爱戴。王伟任教在北京大学软件学院数字艺术系，作为教授他以自己对待艺术的严谨态度和敬业精神，受到了学生的拥戴和敬重。多年来，他时常带学

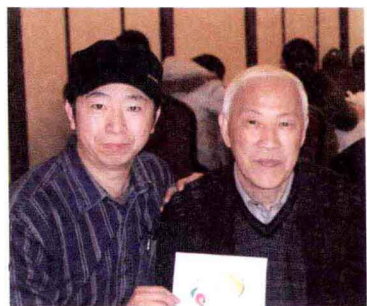
生到户外写生，言传身教。我看到过王伟老师大量的动画、油画、连环画及写生速写作品，作品内容之广泛、风格之多样、数量之巨大，令人感叹！从他大量的作品中，我们可以看到这位艺术家是多么的勤奋！

我欣然受邀为他的书写序，本书中他以大量的速写实践，证明了速写带给他今天的成就和快乐，也用事实证明了“‘速写’是艺术家一辈子的功课”这个浅显又深刻的道理。

这本书通过大量的实例，讲述了动画速写在动画实践中的应用和技巧，由浅入深，深入浅出，是一本学生学习绘画基础课的好著作。王伟老师在北京大学这个中国著名的高等学府教学多年，有着丰富的教学经验，他所带的研究生，有些在读研前并不是学艺术的，王伟老师用自己独到的教学方法，让所有的学生都能够在自己特定的起跑线上，跟上大家的步伐，一起前进。我想这应该是王伟老师教学的一大特点，也是他研究动画绘画的一个最值得学习的地方。

这是一本值得好好学习的好书！

严定宪于上海

王伟与严定宪先生合影

严定宪先生是原上海美术电影制片厂厂长，国家一级导演，中国动画学会副会长，上海电影家协会理事，国际动画协会（ASIFA）会员，动画片《哪吒闹海》导演，《大闹天空》首席动画师。

序 Foreword

迪斯尼动画艺术家——范新林先生

相识王伟君，时值2009年夏天，当时我俩同为“亚洲青年动漫大赛”邀请的嘉宾。大赛结束后，我和王伟，还有澳大利亚漫画协会主席、著名漫画家鲁夫·赫尔曼，丹麦著名动画家米奇·埃格兰德·李，美国《飞天小警》和《阿拉丁神灯》的动画编导迈克尔·迪亚斯等六七位动漫专家被邀为夏令营活动的指导老师。那天，按计划，我们带了几十位大大小小的学生乘坐大巴外出旅游写生，学生中有来自北大等几所大学的大学生，也有一些中小學生。上午，在贵阳郊区的花溪镇山村布依族石板寨，风和日丽，我一边指导学生画速写，一边沉浸在回忆中。我正在陶醉中，不料半边山湖面大风乍起，骤然间暴雨降临，我们赶紧躲进农家避雨。雨势稍小后，大家朝向预先约定的聚集地走去。路上，碰巧看见王伟还在雨中专注地作画（油画写生），几位青年学生拥立在他身后，撑伞护着他，他们的裤腿全都湿透了……（图1）我不禁被这景象所吸引，在一旁呆立良久。这景象令我寻回了许多久远的往事，让我对王伟君有了一种莫名的亲切感，尽管此前我还没有一个正式认识的机会。当天，我们同住花溪宾馆。晚餐前，北大的两个学生在厅堂里拿着当天所画的速写请我提意见，王伟是他们的导师，正好王伟近前，大家彼此介绍，聊天甚欢，并坐下来一同画速写。王伟君常年从事连环画创作，优秀作品层出不穷。作品《黑枪王》曾获中国连环画第二届“金环奖”，作品《野大嫂》在2002年中国美术馆“中国连环画成就展”中展出，颇获好评。近年，他在教学中把连环画和动画有机地融合在一起，经过提炼，独创性地总结出了一套绘画技法，在基础绘画与动画规律相结合的教学实践中间出了一条新路。由于王伟君在连环画创作方面功力深厚，他的人物动态速写准确到位，形象和比例，甚至是衣着服饰和装束佩带，均描绘得一丝不苟。我尤为喜爱他的场景速写，画面大气磅礴、气势恢宏，却又观察入微，具有引人入胜的细节刻画，画中的那些栅栏、瓦罐、枯枝、小径，看上去十分生动。他的一些素描场景速写，堪称不可多得的典范之作。

当晚的篝火晚会因天气不好，改为了“动漫大师画动漫”的室内活动，由几位动漫专家现场画动漫与学生们交流。示范表演后，原打算让学生们以自娱方式结束当天的活动，而我和王伟君感觉兴犹未尽，两人合议，认为既然有此机会与青年学生们见面，何不再多奉献一点，教教他们怎样在生活中收集素材，怎样把生活中的形象转化为动漫形象。当时我俩真是一拍即合，已经记不清是谁先提议了什么，好多想法几乎都是两人同时提出来，如此的默契已是多年不曾有过了。我俩随即与其他专家商议，我们的提议得到了大家

的赞同。于是我们请了两位中英文主持人立于会议室中间当模特，大家围而画之。我等老师分散在各处示范、指导，每位老师的周围，均形成了一层又一层包围圈。热烈的学习气氛，把整个晚上引向了夏令营活动的高潮。事后美国和丹麦的专家告诉我们“这真是一个难忘之夜”，他们说：“你们的速写画得真好，你们对学生和教学十分热情投入，你们是真心的艺术家！”

是年十月，北大邀我去做讲座，马克宣先生主持，王伟和许多老师都到场助阵。晚上我拜访王伟，在他家里，看见了满墙的北方农村大幅写生油画，其勤奋由此可见一斑。当晚我们几乎通宵达旦地聊天，仿佛又都回到了整装待发的青年时代，前途一片光明……我想，不论何时，保持这种心态，应该就是成功的基石。

2010年，我到清华大学参加国际动漫教学会议，王伟来到了我的演讲会。演讲会结束后，我们相约美国华纳兄弟公司总裁、梦工厂前执行制片人迈克思·霍华德先生一起去欣赏王伟的《红山龙》草图。当他展开那数十米长的人物和场景草图时，从他作品中散发出来的那种苍凉、远古、幻化的形式风格，很快就把我们带到了红山文化的历史氛围中。这些画得到了霍华德先生的由衷赞赏，大家都不得不佩服王伟君卓越的创造力和工作效率。

2011年我在清华大学执教期间，得悉王伟于不久前的外出写生中脚踝受伤，我以为此次的北京之行可能见不到他了。不想他竟三次拄着双拐来到清华，为我的教学讲座和陈列作品提出了许多中肯的意见，并赶到美院陈列室参观展览，为他的《红山龙》动画收集资料。临别我送他去停车场，看着他脖子上挂着照相机，拄着双拐远去的背影，我在想，凭着他对于艺术的这份执着，他还有什么困难不能克服呢？他定能在自己理想的道路上长足前进！

范新林于美国奥兰多

图1 雨中油画写生

前言 Introduction

笔者涉足艺术绘画已四十余年，在动画艺术、油画艺术以及连环画艺术的研究实践中，作品颇多，较有影响，至今取得的诸多成绩都得益于我儿时就养成，并一直坚持到今天的好习惯——速写。

儿时学画，先受教于父亲。记得我从六岁开始涂鸦，乱画一些按现在讲属于“幻想艺术”的画，被欣喜若狂的爷爷带回老家贴在墙上。小学一年级上美术课时，我画了一只大鹅，得到美术王老师的大加赞赏，并拿到六年级班去做展示。这件小事对我是极大的鼓励，当时就立志长大当一名画家，如今这个理想已经实现了。

我刻苦实干的个性随我的母亲。记得小的时候，妈妈说“只要你画画就可以不干活”。从此养成了我今天的懒，不愿做琐碎的家务，满脑都是画画的事，以至现在常常招来妻子的规范管理，哈哈。

时常想起，在我上中学时候的美术老师——陈生老师，每逢周日，陈老师都会骑自行车带我们出去写生，一跑几十公里，带我们到农村、工厂、田头写生作画。同时期的美术恩师还有文道宽老师、杨廷喜老师、王世满老师，我从他们身上学习到了不同的绘画方法，也学会了做人厚道与严传身教的作风，至今难忘。

恢复高考——进修——国外学习，这一路走来，要特别感谢那些在我学画阶段给予我莫大帮助的老师：速写老师——文道宽老师；国画老师——孙介凡老师、曹光老师、许勇老师；油画老师——约尔金·那士老师；色彩老师——金隆贵老师、杨廷熙老师；连环画老师——孟庆江老师、童介眉老师、于秀溪老师等。

还要感谢引导我在20世纪90年代初步入动画圈的孙哲老师，以及孙立军、李剑平、阵向农、晓欧、王强等业内同仁兄弟，感谢朋友们的支持与帮助，让我在动漫教学与产业结合道路中得到了长足的进步与实践的机会。还有众多老师与同辈都给予我莫大的帮助，在此一并致以衷心的感谢。

我曾在深圳香港翡翠动画公司、日中天动画公司、苏州红鹰动画公司、北京中国国际电视总公司中央电视台辉煌动画公司担任设计师，从事美术设计工作，曾参与多部中、外制作动画片：德国动画系列片《老鼠游世界》，法国动画系列片《WOMBAT CITY》，央视动画《哪吒传奇》《小糊涂神》《菲菲的行业》《黑客狙击手》《三毛流浪记》《格萨尔王》《海尔兄弟》等动画影视片的制作和设计工作。在我所担当的这些工作中，速写能力所带给我的工作上的便利和帮助是巨大的，我由衷地感到速写是我一生的作业，是我的好助手、好伙伴。

图2 人物速写

20世纪初我开始在北京大学担任数字艺术、动漫艺术、传媒交互艺术的教学工作,经过不懈努力,我在动画教学相关的基础教学和学术研究上亦做出些许可喜成绩,在动画绘画、人体速写(图2)、风景速写(图3和图4)、动物写生等大量实践中感触很深,收获颇丰。我曾多次组织学生参加展览并获得多个动画奖项,2006年,我创办了《幻想艺术》杂志,并出任节术总监,严格把控杂志的质量和-content关,让内容紧紧贴近时代和行业发展。杂志创办的7年间,对中外文化艺术交流的输出与引进,为中国动漫影视行业队伍的发展和建设,我以己之长竭绵薄之力,尽我之所能。有今天的成绩需要十分感谢我的妻子相夫教子,一路给予我很大的支持。

多年的教学经验与产业实践相结合,再加上我个人对艺术创作的不断探索,我积累了大量的宝贵经验与方法,教学生们自信、不怕错,勇于在错中学、错中改,真正领悟到“艺术”与“实践”的“双愉悦”。在动画速写教学训练中,我将动态组合与原画相结合,教会学生理解并掌握“三维绘画意识”,从观察到领会,使很多甚至没有艺术学习经历的学生也能够快速掌握绘画技法。我有一个本科医学专业的学生,通过两年的学习,最终顺利拿到硕士学位,我指导她完成的毕业短片——《心脏城堡》是部有趣的Flash动画短片,师生反响都很不错。这充分说明动画实践是能在多个学科领域实现的。

艺术离不开生活,虽然我们现在生活在互联网时代,一切图像资料都唾手可得,但出去写生会有别样的乐趣。辛苦一天下来看到画了几幅生动的作品时,相信大家的内心是无比高兴的。写生活动要尽情地投入到自然当中去,深入生活,尽量选择有生活气息的对象来描绘。

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、基本技法到其在动漫创作中的具体应用,由浅入深,循序渐进地阐述并做具体的分解说明,这些都是我作为动画专业教师多年的经验总结。全书共包含大师之路、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、怎样画风景速写、动物速写及默写训练等几部分内容。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础。希望这些内容能够有助于高等艺术院校中学习造型基础训练课程的学生提高对动画速写的造型理念、目的和方法的认识。

本书既可作为高等院校动漫相关专业学生的辅助教材,也可以作为动漫爱好者及从业人员的参考书。若本人的“速写之路”能引导更多实践者,并令大家有所收获,本人会倍感欣慰。

王伟于北京大学

图3 一些老树根

图4 农家一角

目录 CONTENTS

CHAPTER 1

第一章 大师之路

1.1 《指环王》概念设计艺术家约翰·豪的速写宝典	12
1.2 《蜘蛛侠》漫画艺术家马里奥·阿尔贝蒂的速写 经验与体会	15
1.3 《恐龙帝国》概念设计艺术家詹姆斯·杰尼 的速写心得	16
1.4 《金刚》概念设计艺术家葛里格·布罗德莫的速写心得	19
1.5 对以上四位杰出艺术家的感受	20
1.6 大师速写作品欣赏	22
1.6.1 达·芬奇作品	22
1.6.2 马蒂斯作品	22
1.6.3 毕加索作品	22
1.6.4 门采尔作品	23
1.6.5 德加作品	23
1.6.6 伦勃朗作品	23

CHAPTER 2

第二章 认识动画速写

2.1 动画速写的基本知识	26
2.1.1 留心观察	27
2.1.2 训练线条	27
2.1.3 掌握速记方法	28
2.1.4 控制时间	28
2.1.5 自我表达	28
2.2 速写的美育概念	29
2.3 动画速写的基本工具	30
2.3.1 铅笔	30
2.3.2 炭笔	30
2.3.3 毡尖笔	31
2.3.4 钢笔	31

2.3.5 圆珠笔	31
2.3.6 色铅笔	31
2.3.7 毛笔	31
2.4 动画速写的训练方法	32
2.4.1 稳、准、狠	32
2.4.2 由简到繁	33
2.4.3 由静到动	34
2.4.4 由慢到快	35
2.4.5 从有规律到无规律	37
2.5 动画速写与动画制作的关系	37
2.6 速写对象的选择	37

CHAPTER 3

第三章 动画人体速写

3.1 概述与方法	40
3.2 速写对象的观察分析方法	42
3.3 人体的结构与比例	42
3.3.1 人体结构详解	43
3.3.2 不同身型的画法	44
3.4 单个对象写生的方法	45
3.4.1 准备阶段	45
3.4.2 观察与构图	46
3.4.3 塑造大形	46
3.4.4 深入刻画细节	46
3.5 组合对象速写方法	47
3.6 人体动态表现要领	49
3.6.1 头部	50
3.6.2 关节	50
3.6.3 动态线	51
3.6.4 伸展和收缩	51
3.6.5 用线与韵律	52