

普通高等教育艺术设计类专业规划教材

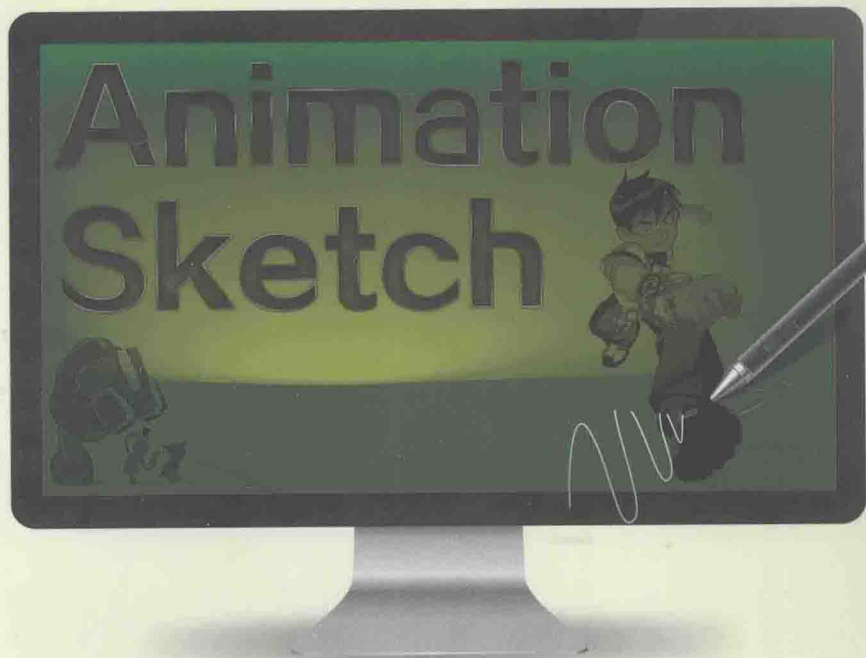
动画速写

Animation Sketch

陶新 主编
何平 刘小维 副主编

化学工业出版社

普通高等教育艺术设计类专业规划教材

动画速写

陶新 主编
何平 刘小维 副主编

化学工业出版社

· 北京 ·

本书是动画专业的基础教程，详细介绍了动画速写的造型规律及表现手段。具体内容包括：动画速写概论、动画速写中画面的空间表现、动画速写训练的方法、动画速写的创意与表达，并分课题讲授人物、动物、景物等速写造型方法。

本书可作为本科及高职院校动画及相关专业的速写课程教材，也可作为动画行业从业者、艺术设计及其他美术类专业师生的参考用书，或者动画爱好者的自学用书。

图书在版编目(CIP)数据

动画速写 / 陶新主编. —北京: 化学工业出版社,
2013.10

普通高等教育艺术设计类专业规划教材
ISBN 978-7-122-18491-7

I. ①动… II. ①陶… 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 223751 号

责任编辑: 李彦玲
责任校对: 边涛

文字编辑: 丁建华
装帧设计: 王晓宇

出版发行: 化学工业出版社 (北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)

印装: 化学工业出版社印刷厂

787mm × 1092mm 1/16 印张 6³/₄ 字数 154 千字 2014 年 1 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 35.00 元

版权所有 违者必究

前言 FOREWORD

如果有一支笔和一张纸，任何人都可以画出一幅图画。而速写就是用最单纯、最直接的形式在尽可能短的时间里把看到或想到的东西画下来。速写是动画创作的基础。从动画所有视觉部分的设计到角色表演都建立在高度概括的造型之上，而速写快速简洁的形势特点，使其成为动画草图的直接来源。

动画速写是一件很有用又非常有趣的事情，因此这种便捷的绘画方式一直沿用至今。速写之所以有趣，在于它并不只是一套机械的再现性技术，而被个体生命之手赋予了人的灵性、感知和创造性，这也正是动画形象的活力来源。因此建立对艺术与生活的兴趣，培养感性的敏锐与自信，勇于探索、善于发现、富于想象、积极创造的艺术品质，和掌握绘画知识同样重要，一切动画艺术的学习都应该是一个释放个性获得创造精神的过程，而不是束缚思想的镣铐。

本书所述的“动画速写”是动画专业的一门专业基础课，其提法是一种“专业速写”的概念。作为与动画专业相关的造型基础，动画速写既有同一般速写相同的基本功能，同时又受到动画专业特点的影响，更加重视其特有的造型规律的研究，如形体的变形夸张与生动性、表情特征、动态规律等等。这不是一本枯燥刻板的技法书，书中所有知识性内容提供的只是一般规律和创造的原理，不应该成为实践中脱离主观感受的教条。

本书由陶新任主编，何平、刘小维任副主编，曹帅、李政威参编。

本书结合课程教学过程中的有益经验，从实用性的角度出发，遵循课堂教学规律，注重原理、摒弃教条、启迪创造，通过合理安排“动画速写”课程的教学内容，循序渐进地培养学生动画速写基本功和掌握速写实践创造的能力。

本书的编写特点：首先力争适应创新型人才的培养模式，改变单纯的理论教学方法，强调理论与实践并举；其次提供了大量的动画速写图片，旨在启发学生把握动画速写原理、拓展视野、开创潜能、探索动画速写形式多样化的可能性；最后注重教学的可行性，每章均归纳出“本章知识点”“学习目标”和“思考与练习”。

在本书的编写过程中各位老师付出了大量的时间和精力，力争创造精品。但是，限于日常教学工作的繁忙和学识、水平方面的局限，尽管经过再三的编审，书中出现纰漏的情况可能还是在所难免。我们由衷地欢迎广大读者及专业人士给予批评指正。

愿此书能为我国的动画行业和动画教育事业的发展贡献绵薄之力。

编者

2013年10月

第一章 动画速写概论

001

第二章 动画速写中画面的空间表现

021

第三章 动画速写训练的方法

029

第一节 认识和了解速写	002
一、速写的定义及分类	002
二、动画速写的类型	005
三、动画速写的特点与作用	009
第二节 动画速写的形式与表现手法	010
一、动画速写的形式	010
二、动画速写的表现手法	013
第三节 选择合适的工具与材料	017
一、笔的选择	018
二、纸的选择	020
思考与练习	020

第一节 透视的基本知识	022
一、透视现象及视觉原理	022
二、透视的种类	023
第二节 处理画面空间的常用手法	025
一、近大远小、近实远虚	025
二、几何体概括法	026
三、重叠法	027
四、光影法	028
思考与练习	028

第一节 动画速写的观察方法	030
一、整体的观察方法	030

二、深入具体的观察方法	030
三、立体观察方法	031
四、动态观察方法	031
第二节 动画速写的构图	032
一、构图的概念	032
二、构图的原则	033
三、常见的构图形式	037
思考与练习	038

第一节 动画速写与创造性思维	039
一、创造性思维	040
二、创造性思维在动画速写中的表达	041
第二节 动画创意速写从这里起步	041
一、临摹——向大师学速写	041
二、写生——搜集素材	043
三、默写——从速写走向设计	045
第三节 想象是动画创意速写的灵魂	047
一、幽默、夸张、变形	048
二、联想	049
三、逆向思维	049
四、空间想象	050
第四节 草图是动画创意速写的表现载体	051
一、构思草图——图示思维速写方式	051
二、概念草图	053
三、视觉笔记——设计师速写思考笔记	054
思考与练习	054

第四章 动画速写的创意与表达

039

第五章 人物速写

055

第六章 动物速写

077

第一节 人物速写的基础知识	055
一、人体的外形比例	056
二、人体结构与造型规律	058
第二节 人物静态速写	065
一、人物头像速写	065
二、人物半身像速写	067
三、人物全身像速写	068
第三节 人物动态速写	070
一、人物动态速写基础知识	071
二、人物动态速写的步骤	072
第四节 人物速写衣纹的表现	074
一、衣纹的表现语言	074
二、衣纹用线的分类表现	074
三、衣纹的类型	074
四、衣纹的取舍与提炼	075
思考与练习	076

第一节 动物的结构与造型	077
一、走兽类动物的造型	078
二、禽类动物的造型	079
三、鱼类的造型	080
第二节 动物速写的表现	081
一、动物速写的画法	081
二、动物形象的拟人化表现	081
三、动物速写的步骤	082
思考与练习	082

第一节 风景速写	084
一、风景速写的作画方法	085
二、风景速写的基本表现技法	086
三、风景速写的表现技巧	088
四、风景速写与素描的区别	088
第二节 建筑速写	089
一、工具材料	090
二、建筑表现透视原理	090
三、建筑表现构图原理	091
四、建筑表现明暗层次	091
五、建筑表现风格形式	093
六、建筑彩色表现技法介绍	093
第三节 场景速写	093
一、场景速写的一般规则	094
二、场景速写的训练	095
思考与练习	098

参考文献

/ 099

第七章 景物速写

/ 083

第一章

动画速写概论

本章知识点

动画速写的定义与分类；动画速写的类型；动画速写的特点与作用；动画速写的形式与表现手法；动画速写的工具与材料。

学习目标

了解动画速写的概念、类型、特点以及它的形式与表现手法等，理解动画速写是动画创作的基础，是动画专业的基础课程之一，是培养设计者创造性思维能力的途径和手段。

速写是一门观察的艺术，同时又是一门表现艺术。速写不是一个画种，没有固定手法与绘画材质的限定。出于绘画者不同的绘画习惯和审美追求以及各种动机与目的，可以采用种类各异的绘画工具和灵活多变的表现技法。

作为绘画的基础形式，速写具有快速、概括、灵活的特征，从而在动画创作中发挥着重要作用。

第一节

认识和了解速写

一、速写的定义及分类

“速写”一词，是随着西方绘画传入我国所产生的。速写属于素描的基本范畴，速写与素描从严格的意义上是很难区分的，它们两者之间是一种互补关系，素描本身包含着速写，速写是素描的一种简洁表达方式。素描侧重于分析研究、作画时间较长，速写侧重于感觉表现、作画时间较短。速写和素描一样，在动画造型艺术基础的训练中起着十分重要的作用。速写，是一种绘画语言，不是一个画种，没有固定绘画材质的限定；速写的题材宽泛，形式风格多样，出于绘画者不同的创作目的、绘画习惯、个性气质、审美追求，形成了速写在形式风格和表现手段上的丰富性，因此给速写下个确切的定义并不容易。

速写，在英文中一般使用“Sketch”，可解释为快速、概括地描绘物象，有“草图”的意思。可见我们一般所指的速写，是指在短时间内采用直接绘画手段，以简洁的形式、概括的手法，记录并表现造型的绘画方式，既包括对照客观物象的写生，也包括以想象与创造为主导的设计草图。

速写一般都是在短暂的时间内迅速绘制完成的，因此没有时间对画面的构成关系进行反复的推敲与斟酌，基本上都是顺势而就，一气呵成。这就要求我们不仅要掌握相关的绘画知识，还要具备对造型进行形式抽象和概括表现的能力。

速写，一直是艺术家研究客观世界、记录生活感受、收集创作素材、进行创作构思的重要手段。文艺复兴以来的艺术大师们，无论是达·芬奇（意大利）、米开朗基罗（意大利）、丢勒（德国）、伦勃朗（荷兰），还是包括莫奈（法国）、德加（法国）在内的印象派画家们，以及后来的罗丹（法国）、马蒂斯（法国）、莫迪利阿尼（意大利）、席勒（德国）、毕加索（西班牙）等人，在为我们留下大量精美绝伦的传世佳作的同时，也为我们留下了难以数

计的速写和创作草图，从这些自由随意的寥寥笔迹中，我们真切地体验到他们澎湃迭起的创作热诚，严谨执着的理性精神，生动鲜活的生命气息，以及抑或酣畅抑或凝重的睿智才情……正是这些风格迥异的速写和草图，使我们得以与它们的创作者如此零距离地接触。

图 1.1 所示为荷兰画家伦勃朗的钢笔画“门边的三个女人和孩子”，从画面中流畅自如、高度概括的线条，尤其是对人物造型微妙性的处理上，我们足以领略到画家精湛的绘画技艺。娴熟的速写技艺不仅是艺术家天赋与个性的呈现，同时也是艺术创作的基础和不竭源泉。

为了教学与研究的方便，人们对速写进行了一些类型上的划分。如从设色效果上，将速写笼统地划分为单色速写和彩色速写。

图 1.1 门边的三个女人和孩子（钢笔画）/伦勃朗（荷兰）

1. 单色速写

指的是使用单色工具（包括铅笔、碳笔、钢笔等），或以单色工具为主，以黑白关系作为画面主要造型元素的速写（图 1.2 ~ 图 1.4）。

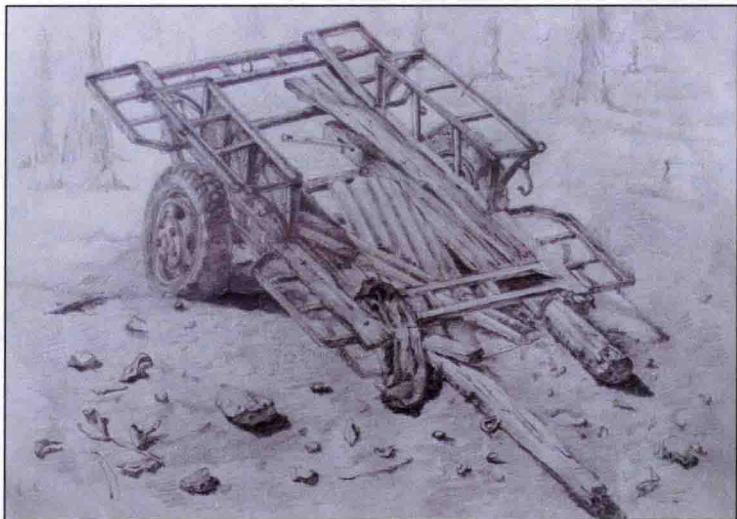

图 1.2 单色速写（一）/张洋

图 1.3 单色速写（二）/曹雨昊

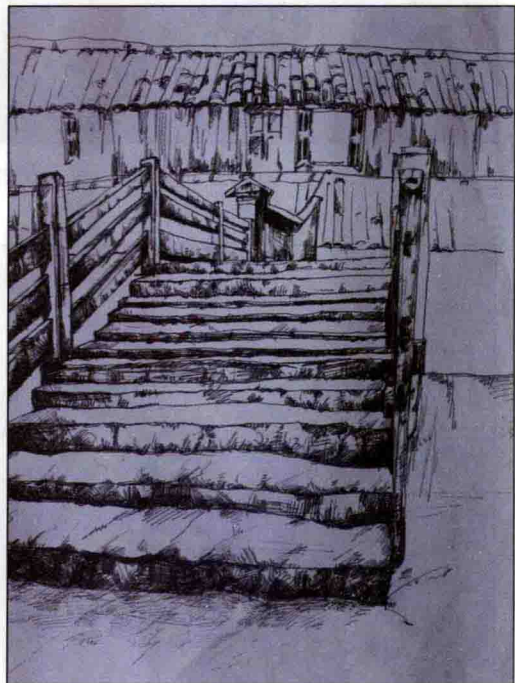

图 1.4 单色速写（三）/高绍岩

2. 彩色速写

是指如水彩速写、油画速写、色粉速写等，使用多种色彩、以色彩关系作为画面主要语言形态的速写（图 1.5 ~ 图 1.7）。

狭义上的“速写”一般指单色速写，即属于素描范畴的速写。从速写的题材内容上，还可以归纳为人物速写、动物速写、景物速写等类型。每一类根据描绘的具体内容还可以有更为细致的划分，比如人物速写又可以细分为人物静态速写、人物动态速写等。

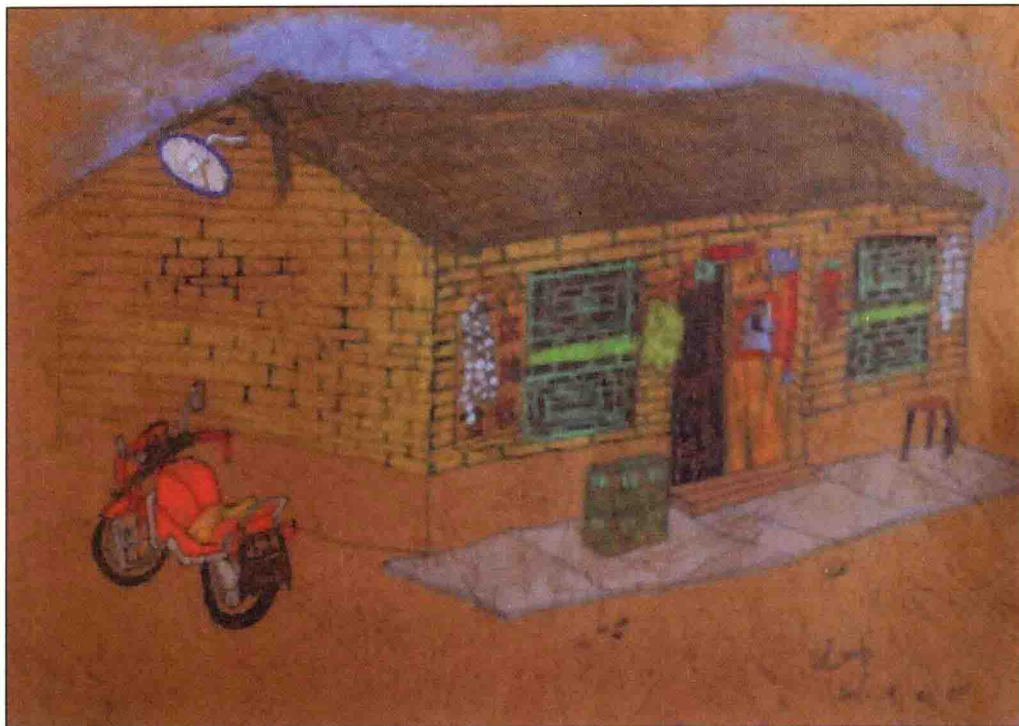

图 1.5 彩色速写（一）/王帅

图 1.6 彩色速写（二）（法国巴黎的塞纳河）/R·L·奥列弗（美）

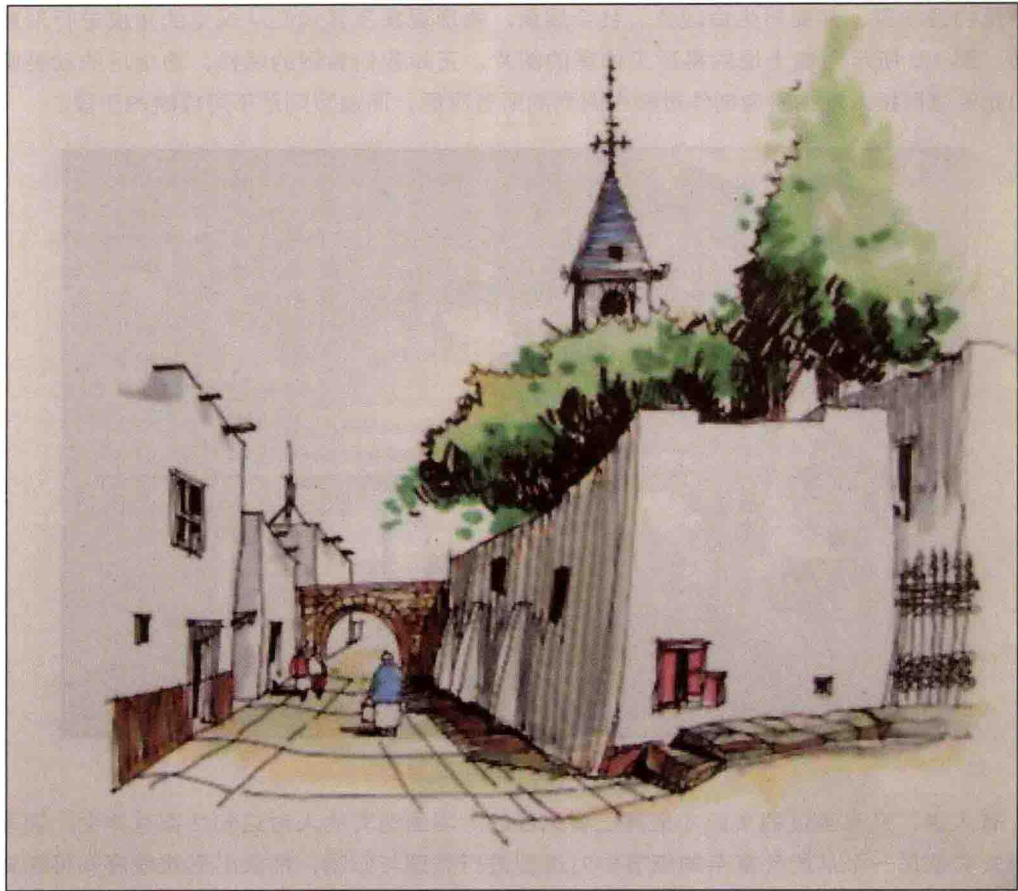

图 1.7 彩色速写（三）/ 学生习作

二、动画速写的类型

作为一种直接的绘画形式，速写以其快速、简练、灵活的特点，在继承与学习艺术知识、研究客观世界、收集形象素材、积累造型经验、呈现形象思维等方面发挥着无法替代的作用，因此学习动画就要从画速写开始。

与动画相关的速写，根据任务和目的的不同，可分为以下四种类型：研究类、素材类、草图类、风格类。

1. 研究类速写

研究类速写是指以研究总结物质构造、物质现象及运动变化规律为目的的速写。动画是运动的艺术，因此研究的对象不只是具体的形象，还包括运动的方式。

自然万物一直是动画创作不可或缺的范本，人类的现实生活也始终是动画表现的永恒主题，发现与吸取生活中的活力因子，是每一位动画艺术家走向成功的必由之路。要很好地表现瞬息万变的生活印象和视觉感受，就必须深入研究人、动物、植物等生命物质形态的构造方式、运动规律，以及生存环境和生存关系。动画艺术家不是社会科学家，不是生物学家，

也不是物理学家，却要对生命现象、社会现象、物理现象及其规则从视觉的角度进行形象的表述。图 1.8 所示为迪士尼的幕后工作室的图片，正如我们看到的那样，迪士尼的动画师们是如此专注而投入地去研究创作过程中遇到的所有难题，而速写则是不可或缺的手段。

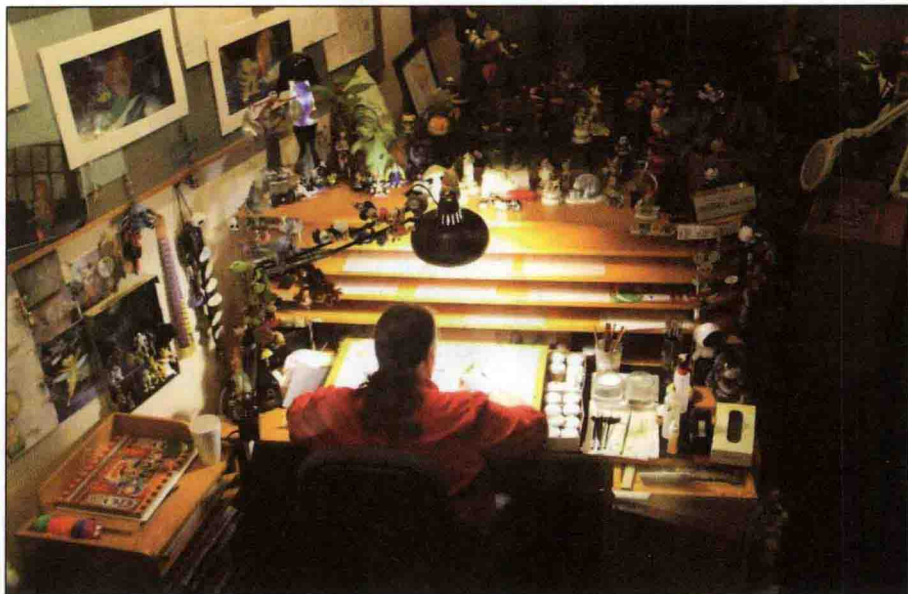

图 1.8 迪士尼的幕后工作室

有人说，只有画过的东西才是真正看见过的。常画速写的人对这句话都有体会。速写的过程其实就是一个从纷乱复杂的细节中对造型进行整理与归纳，抽象出形式秩序和可感知的形象本质的过程；是一个由整体到细节、认知与感受不断进深的过程；也是发现、理解与再创造的过程。动画专业的同学们一入学就要在课堂上进行大量的研究类速写练习，如透视、人体解剖、形象特征及人物动态等都是基础而重要研究课题。研究类速写必须首先明确任务性，只有明确研究方向，写生的过程中才能避免盲目被动，真正达到训练的效果。

2. 素材类速写

素材类速写指的是作为创作资料的速写。我们生存的世界是真正的创作之源。每一种深刻的艺术表现都是艺术家对现实有意识的深刻感受的再现。再聪明的头脑，再丰富的想象，都不能使动画艺术成为独立于现实世界的空中楼阁。

在动画片《狮子王》的制作花絮中有这样一段话给我留下了深刻印象，“当一个画家，一个漫画家，用手中的笔在纸上描绘，赋予了一个角色生命时，在这个世界上就再也没有其他事物像这样子，富有如此多的感情，如此多的个性，这是电脑做不到的。”对于动画的创作者而言，虽然可以从书本、照片和视频文件中获取各种形式的资料，却仍然不能替代身临其境的体验。动画所需要的素材是综合性的，包括对环境、色彩、形象、光线、声音、气息等多种元素所构成的整体氛围感受的把握。动画中人物角色的设定与塑造，离不开生活的原型。即使是一个想象中的外星生物，我们也需要从现实的自然界获取灵感；虚拟场景的规划，同样需要对社会生存环境与自然生态系统的借鉴。如何采集与利用原始素材，是每一位动画设计者的必修课（图 1.9 ~ 图 1.12）。

图 1.9 素材类速写(一)/《海贼王》角色原型

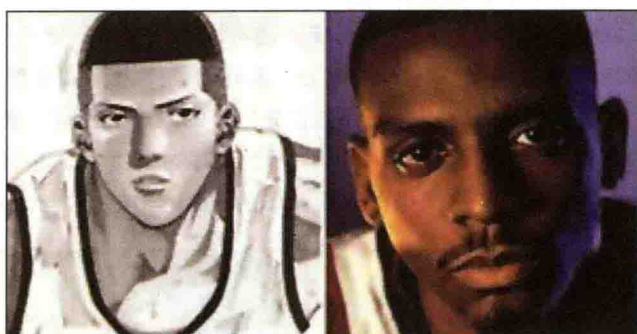

图 1.10 素材类速写(二)/《灌篮高手》人物原型

图 1.11 素材类速写(三)/《小马王》人物原型

图 1.12 素材类速写(四)/《海贼王》角色原型

动画素材虽然源于生活，但在对素材的处理与使用上却是极为灵活、大胆和富于创造性的。因此动画所需要的素材，不是对生活原料简单的罗列式的采集，而需伴随着有选择、有目的、富于想象的同步加工。那些优秀的动画设计师们令人叹服的不仅是快速准确的形象记录能力，还有对平凡素材点石成金的绝妙灵感。

3. 草图类

设计草图是动画创作的基础，是对创作构思的形象表达，是直接快速完成的主观性画面。

可以说，动画的造型从草图中诞生，故事的情节在草图中演进，魔幻的世界在草图中成形，灵感的火花更是在草图上开始燎原……在一部动画片的创作之初首先任务就是通过直接绘图的形式呈现出直观的整体面貌，就是将剧本里的情景描述、剧中角色造型及其表演、故事叙述等都转换成视觉形象和镜头画面的组织与衔接。速写快速、简洁、便于修改的特点，使人们可以将注意力尽可能地集中在视觉表达的思考上。因此动画中大量视觉部分的设计，如造型、色彩、背景、动作、形式风格与表现技法等都会首先以草图的形式出现。例如，图 1.13 所示为动画片《狮子王》中角色的设计草图；图 1.14 所示为动画片《龙猫》中的设计草图；图 1.15 所示为动画片《哈尔的移动城堡》中场景铅笔设计草图（a）与成片中与之对应的彩景（b）。

图 1.13 动画片《狮子王》中角色的设计草图

图 1.14 动画片《龙猫》中的设计草图

(a) 铅笔设计草图

(b) 彩景

图 1.15 动画片《哈尔的移动城堡》中场景铅笔设计草图（a）与成片中与之对应的彩景（b）

总之，对生活的深入观察、充分理解，对客观对象的记忆储备，是视觉创造的前提。只有熟练掌握速写技巧，具有良好的造型能力，在草图设计中才能达到心手合一的境界。

4. 风格类速写

风格类速写是指用于风格设计或作为美术风格直接用于动画片的速写形式。

风格 (style) 一词是从“stilus”衍生出来的。“stilus”是罗马人的书写工具,因此从某种意义上说,风格的形成与工具的使用有关。由于不同性质的工具,会产生不同的画面效果和与之相关的技法,进而形成不同的视觉样式。速写使用的工具材料自由而随意,因此速写风格的类型也异常丰富。

自然流畅的线条,简约概括的造型,纯粹质朴的形式语言,使速写本身也作为一种个性鲜明的美术风格,被直接应用于影片中。图 1.16 所示动画片《哪吒闹海》由于大胆借鉴了中国传统的民族风格元素,从而大大增添了故事的神秘魅力和壮丽色彩。风格的设定往往取决于故事题材的要求,然而要将一种风格和谐统一地贯穿于整个视觉设计部分确非易事,速写灵活的表现力,非常适合于以草图的形式对各种风格进行探索与尝试。

图 1.16 动画片《哪吒闹海》中风格化造型设计图

三、动画速写的特点与作用

动画专业是专业性和边缘性较强的一门学科,是科技、影视、绘画等诸多领域知识的高度统一。在一部动画片的设计制作中,奠定动画片成功的关键是造型设计,对绘画基础的掌握是未来动画片创作的硬性条件之一,而动画速写就是这种绘画基础的重要组成部分。动画速写是随着高校动画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。动画速写课程的基本内容分为两个方面:一为造型的基本能力;二为与动画专业相关的造型能力。作为与动画专业相关的造型基础,动画速写既有同一般速写相同的基本功能,同时又受到动画专业特点的影响,更加重视其特有的造型规律的研究,其中包括形体的变形夸张与生动性、表情特征、动态规律等。动画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。研究运动的表现规律和镜头的表现意识也是动画速写的特点之一(图 1.17)。

图 1.17 大连冰峪沟写生 / 李会喜