

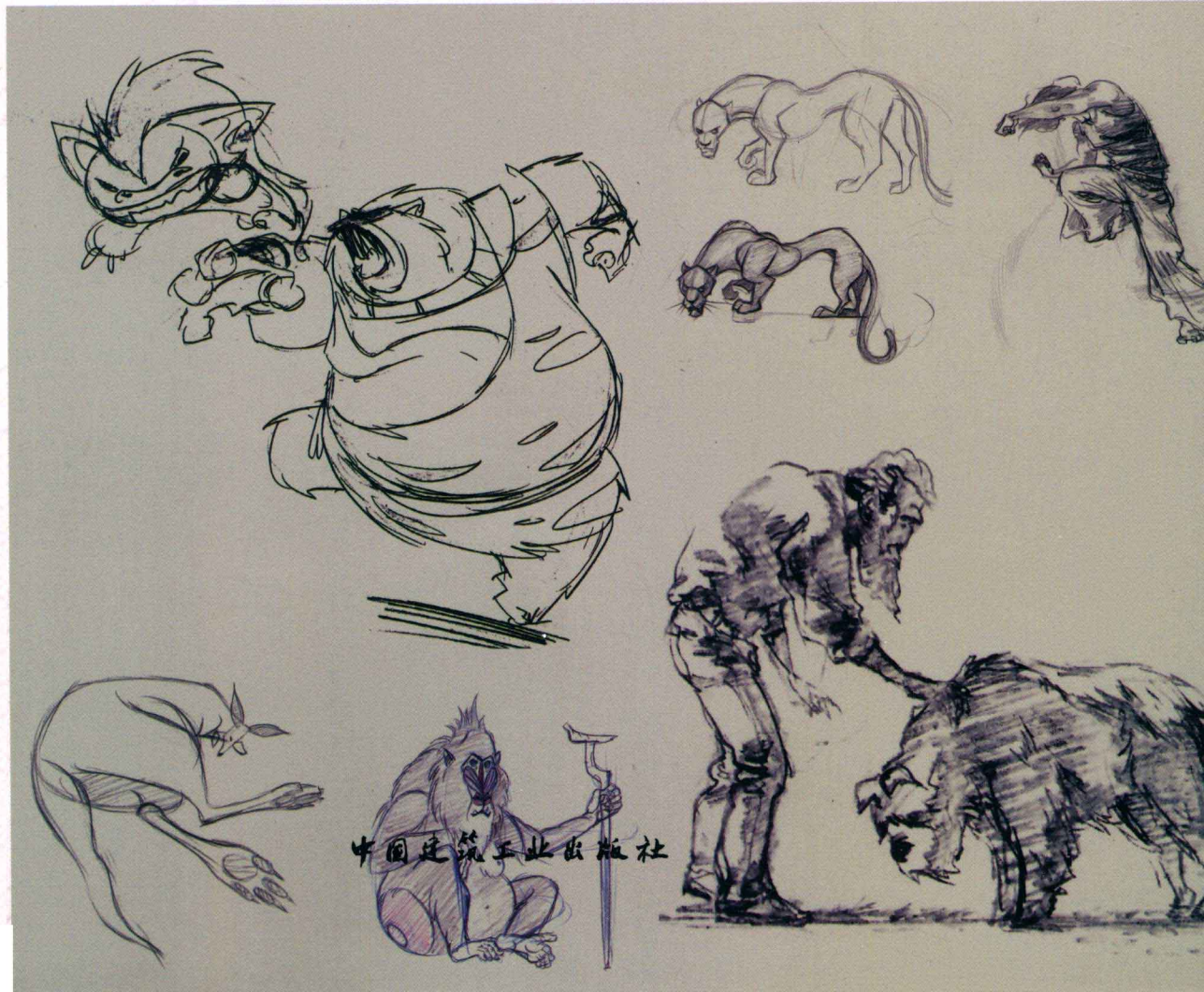
高等院校动画专业核心系列教材

主编 王建华 马振龙 副主编 何小青

Animation Sketch

动画速写

刘宪辉 编著

高等院校动画专业核心系列教材

主编 王建华 马振龙 副主编 何小青

动画速写

刘宪辉 编著

中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

动画速写 / 刘宪辉编著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2013.9
高等院校动画专业核心系列教材
ISBN 978-7-112-15661-0

I. ①动… II. ①刘… III. ①动画—速写技法—高等学校—教材 IV.
① J218.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 169928 号

责任编辑: 李东禧 吴 佳
责任校对: 姜小莲 刘 钰

高等院校动画专业核心系列教材
主编 王建华 马振龙 副主编 何小青

动画速写

刘宪辉 编著

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京嘉泰利德公司制版

北京云浩印刷有限责任公司印刷

*

开本: 880 × 1230 毫米 1/16 印张: 9 $\frac{3}{4}$ 字数: 254 千字

2013 年 9 月第一版 2013 年 9 月第一次印刷

定价: 33.00 元

ISBN 978-7-112-15661-0

(24138)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

《高等院校动画专业核心系列教材》 编委会

主 编 王建华 马振龙

副主编 何小青

编 委 （按姓氏笔画排序）

王玉强 王执安 叶 蓬 刘宪辉 齐 骥 孙 峰
李东禧 肖常庆 时 萌 张云辉 张跃起 张 璇
邵 恒 周 天 顾 杰 徐 欣 高 星 唐 旭
彭 璐 蒋元翰 靳 晶 魏长增 魏 武

总序

INTRODUCTION

动画产业作为文化创意产业的重要组成部分，除经济功能之外，在很大程度上承担着塑造和确立国家文化形象的历史使命。

近年来，随着国家政策的大力扶持，中国动画产业也得到了迅猛发展。在前进中总结历史，我们发现：中国动画经历了 20 世纪 20 年代的闪亮登场，60 年代的辉煌成就，80 年代中后期的徘徊衰落。进入新世纪，中国经济实力和文化影响力的增强带动了文化产业的兴起，中国动画开始了当代二次创业——重新突围。2010 年，动画片产量达到 22 万分钟，首次超过美国、日本，成为世界第一。

在动画产业这种井喷式发展背景下，人才匮乏已经成为制约动画产业进一步做大做强的关键因素。动画产业的发展，专业人才的缺乏，推动了高等院校动画教育的迅速发展。中国动画教育尽管从 20 世纪 50 年代就已经开始，但直到 2000 年，设立动画专业的学校少、招生少、规模小。此后，从 2000 年到 2006 年 5 月，6 年时间全国新增 303 所高等院校开设动画专业，平均一个星期就有一所大学开设动画专业。到 2011 年上半年，国内大约 2400 多所高校开设了动画或与动画相关的专业，这是自 1978 年恢复高考以来，除艺术设计专业之外，出现的第二个“大跃进”专业。

面对如此庞大的动画专业学生，如何培养，已经成为所有动画教育者面对的现实，因此必须解决三个问题：师资培养、课程设置、教材建设。目前在所有专业中，动画专业教材建设的空间是最大的，也是各高校最重视的专业发展措施。一个专业发展成熟与否，实际上从其教材建设的数量与质量上就可以体现出来。高校动画专业教材的建设现状主要体现在以下三方面：一是动画类教材数量多，精品少。近 10 年来，动画专业类教材出版数量与日俱增，从最初上架在美术类、影视类、电脑类专柜，到目前在各大书店、图书馆拥有自身的专柜，乃至成为一大品种、

门类。涵盖内容从动画概论到动画技法,可以说数量众多。与此同时,国内原创动画教材的精品很少,甚至一些优秀的动画教材仍需要依靠引进。二是操作技术类教材多,理论研究的教材少,而从文化学、传播学等学术角度系统研究动画艺术的教材可以说少之又少。三是选题视野狭窄,缺乏系统性、合理性、科学性。动画是一种综合性视听形式,它具有集技术、艺术和新媒介三种属性于一体的专业特点,要求教材建设既涉及技术、艺术,又涉及媒介,而目前的教材还很不理想。

基于以上现实,中国建筑工业出版社审时度势,邀请了国内较早且成熟开设动画专业的多家先进院校的学者、教授及业界专家,在总结国内外和自身教学经验的基础上,策划和编写了这套高等院校动画专业核心系列教材,以期改变目前此类教材市场之现状,更为满足动画学生之所需。

本系列教材在以下几方面力求有新的突破与特色:

选题跨学科性——扩大目前动画专业教学视野。动画本身就是一个跨学科专业,涉及艺术、技术,横跨美术学、传播学、影视学、文化学、经济学等,但传统的动画教材大多局限于动画本身,学科视野狭窄。本系列教材除了传统的动画理论、技法之外,增加研究动画文化、动画传播、动画产业等分册,力求使动画专业的学生能够适应多样的社会人才需求。

学科系统性——强调动画知识培养的系统性。目前国内动画专业教材建设,与其他学科相比,大多缺乏系统性、完整性。本系列教材力求构建动画专业的完整性、系统性,帮助学生系统地掌握动画各领域、各环节的主要内容。

层次兼顾性——兼顾本科和研究生教学层次。本系列教材既有针对本科低年级的动画概论、动画技法教材,也有针对本科高年级或研究生阶段的动画研究方法和动画文化理论。使其教学内容更加充实,同时深度上也有明显增加,力求培养本科低年级学生的动手能力和本科高年级及研究生的科研能力,适应目前不断发展的动画专业高层次教学要求。

内容前沿性——突出高层次制作、研究能力的培养。目前动画教材比较简略,

多停留在技法培养和知识传授上，本系列教材力求在动画制作能力培养的基础上，突出对动画深层次理论的讨论，注重对许多前沿和专题问题的研究、展望，让学生及时抓住学科发展的脉络，引导他们对前沿问题展开自己的思考与探索。

教学实用性——实用于教与学。教材是根据教学大纲编写、供教学使用和要求学生掌握的学习工具，它不同于学术论著、技法介绍或操作手册。因此，教材的编写与出版，必须在体现学科特点与教学规律的基础上，根据不同教学对象和教学大纲的要求，结合相应的教学方式编写，确保实用于教与学。同时，除文字教材外，视听教材也是不可缺少的。本系列教材正是出于这些考虑，特别在一些教材后面附配套教学光盘，以方便教师备课和学生的自我学习。

适用广泛性——国内院校动画专业能够普遍使用。打破地域和学校局限，邀请国内不同地区具有代表性的动画院校专家学者或骨干教师参与编写本系列教材，力求最大限度地体现不同院校、不同教师的教学思想与方法，达到本系列动画教材学术观念的广泛性、互补性。

“百花齐放，百家争鸣”是我国文化事业发展的方针，本系列教材的推出，进一步充实和完善了当下动画教材建设的百花园，也必将推进动画学科的进一步发展。我们相信，只要学界与业界合力前进，力戒急功近利的浮躁心态，采取切实可行的措施，就能不断向中国动画产业输送合格的专业人才，保持中国动画产业的健康、可持续发展，最终实现动画“中国学派”的伟大复兴。

丛书主编：

中国传媒大学新闻学院

天津理工大学艺术学院

前言

PREFACE

速写的英文即“Sketch”，源自西方，本意是指素描、草图、绘略图等，是用比较单纯的绘画语言，以最简单、最直接的方式表现形体造型的一种美术技法。进入 21 世纪，随着我国动画教育事业的蓬勃发展，在速写的教育方面有了新的拓展，产生了新的分支——“动画速写”。动画速写是根据动画的专业特性配合其新的教学体系而开设的新课程。目前国内教学单位对动画速写的认知各不相同，在教学方法上也存在较大差异。很多教育单位还没有分清动画速写与其他造型艺术速写之间的异同，因此在教学上很难有效地结合动画专业特点以达到有的放矢的效果。

动画是艺术与科技高度结合的产物，是一门独立而又综合的学科，有很强的学科交叉性，它几乎涉及了所有艺术门类的相关知识。因此，动画速写除了要继承传统速写的理论基础和表现技法外也要融入视觉原理、运动规律、造型简化等动画专业方面知识，并要以更加开放的思想 and 开阔的眼界去探索和学习这门艺术，以支撑未来动画的创作。

本书从动画学科的专业特点出发，融合传统的速写、设计素描、结构速写、动画造型设计等方面知识，将从一个全新的角度向读者立体地阐释何为“动画速写”，并通过实际项目案例、写生案例及大量作品图片资料向读者系统讲述动画速写的绘画方法及表现技巧。最后，愿此书能对在动画艺术道路上奋斗求索的广大学子们带来一定的启发和帮助，也希望该书能成为动画从业者和美术爱好者的一部参考书。

目 录

CONTENTS

总序 前言

第 1 章 速写概述

- 1.1 速写的意义和作用 001
- 1.2 动画速写的专业特点和要求 001

第 2 章 空间感的表达与形体结构

- 2.1 透视法概述 011
- 2.2 透视的画法 011
- 2.3 人体比例 015
- 2.4 解剖结构的掌握与表现 019
- 2.5 四足动物解剖结构 024

第 3 章 形体的概括表现与夸张

- 3.1 人体基本形的概括表现 028
- 3.2 动态表现及夸张 032
- 3.3 动物形象的概括表现与夸张 040

第 4 章 场景速写的绘制

- 4.1 场景速写的作用 061
- 4.2 把握主题合理布局 061
- 4.3 场景速写训练要点 063
- 4.4 对重点景物的表现与取舍 076

078

第5章 道具与机械结构速写

- 5.1 结构速写的作用 078
- 5.2 动画道具速写 081
- 5.3 交通工具与机械概念设定速写 086

096

第6章 速写在动画制作中的具体应用

- 6.1 动画角色的造型设计 096

- 6.2 分镜头脚本的创作与绘制 101
- 6.3 场景设计及连环画的创作 103

108

第7章 国内外名家作品赏析

- 7.1 欧美动漫设计作品 108
- 7.2 日本动漫设计作品 132
- 7.3 中国动漫设计作品 140

- 参考文献 145
- 后 记 146

第1章 速写概述

本章以古典绘画和动画设计两种绘画的共性与个性关系来对比说明。目的是使读者更加清晰地认识动画速写的意义，并建立起自觉的学习热情。

1.1 速写的意义和作用

艺术源于生活，又高于生活。优秀的艺术作品一定会有深厚的生活渊源。无论是经典的绘画作品还是动画作品都是来源于生活，并从中萃取精华，使其具有神奇的魅力和视觉效果。然而速写恰恰是艺术家最基础且最惯用的艺术表达方式。

速写训练要解决的基本问题是，将生活中的自然物象转化为审美艺术，从而提高自己的视觉敏感力和艺术表现力。因此，对于动画设计人员而言具备良好的造型能力是必需的，特别是要有扎实的速写基础。

1.2 动画速写的专业特点和要求

根据动画速写本身的特点，本节主要从动画速写的严谨性、动画速写的生动性、动画速写的概括性等几方面入手来加以具体说明。

动画速写与其他造型艺术的速写并没有本质上的不同，但由于动画专业本身的特性和专业性，使其在表现手法上又与其他艺术门类速写存在一定的差异。同一般速写相比，动画速写更加简单明了，但简单并不削减其艺术价值，而是重“研究”、重“概括”、重“夸张”、重“表现”等几方面特点更加突显。另外动画速写

把研究动态造型作为重要课题，着重分析形象的动态视觉原理。在分解每组动作或每个具体形态转折关系中，把握动作的关键转折点和体态置换关系，从而形成一种完整的动作链。在表现手法上“写实”与“写意”相结合，概括、提炼和夸张并用以达到造型功能和审美功能的完美统一。因此，对于动画初学者而言，在生活中积累大量的速写素材，并对其进行归纳消化，重构组合，对未来创造出富有想象力的鲜明艺术形象是大有裨益的。

1.2.1 线条的艺术来自大师的启示

线条具有很强的艺术表现力，线条简明扼要，但具有很高的艺术品位。线条是绘画艺术中最基础也是最重要的一部分，它不仅是一种绘画技能，同时也是一种绘画语言，能反映出画家当时的心情。在艺术创作的过程中它不仅用来勾画外形，而且用来表达不同的质感和情感。如它有长短、粗细、方圆、曲直、轻重、浓淡、干湿、虚实、疏密、聚散、顺逆、徐疾、起伏、顿挫等无穷的变化。

线条的表现形式不同，给人的情绪感觉也不同。罗马尼亚画家博巴说过：“线条是最有生命力的因素”。速写恰恰可以通过很少的线来表达事物的本质。线条之所以会产生美感，是因为画家充分利用了线条的长短、轻重、疏密、方圆、穿插、宽窄、巧拙等节奏变化（图1-1）。

目前，速写主要使用的工具大多为：铅笔、炭笔、钢笔等；纸张为：素描纸、图画纸、水彩纸、复印纸等。尽管铅笔和炭笔不具备毛笔同样的表现力，但是依然可以利用其丰富的笔法，如运笔

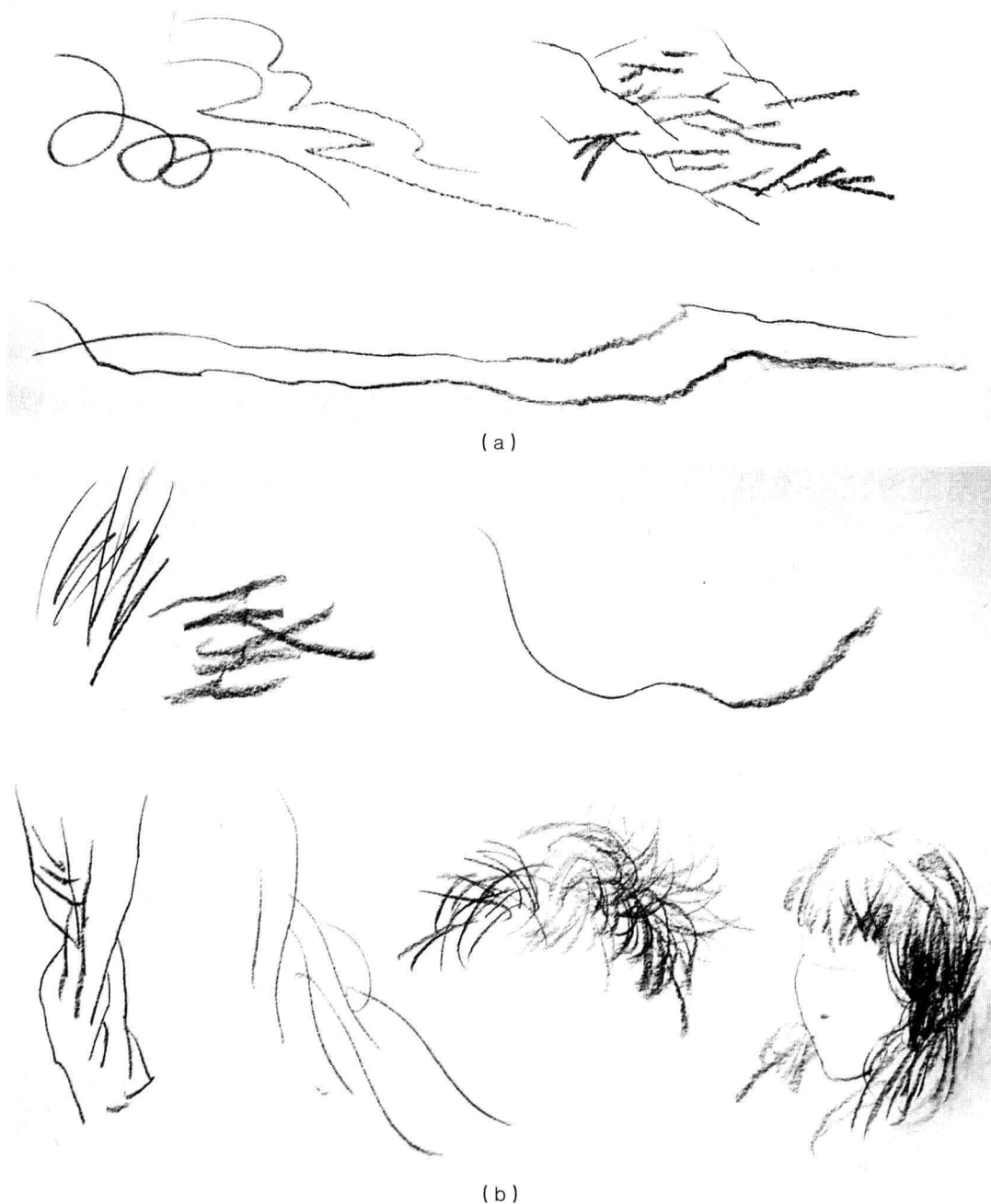

图 1-1 线的轻重、流畅、顿挫、粗细变化

的快慢、下笔的轻重、中锋与侧锋的变换、不同质感纸张产生不同笔触效果等。总之，用线既要掌握规律又不要墨守陈规。画家石涛先生曾说过：“无法而法，法无定法。”其意并不是说绘画没有规律可循，而是告诉人们绘画要灵活变通实现有法——无法——有新法的飞跃。

线条在西方绘画中也被广泛地运用，而且运用得神彩飞扬，如达·芬奇、丢勒线条的精致优雅，安格尔线条的严谨工整，马蒂斯、毕加索线条的潇洒流畅，席勒的凝练，卢奥的奔放等等。我们应该通过观摩研究，将这些精萃吸收到线描的表现技巧中来（图 1-2 ~ 图 1-6）。

图 1-2 《自画像》达·芬奇(意)

图 1-3 《母亲》丢勒(德)

图 1-4 《妇人》马蒂斯(意)

图 1-5 《人物速写》席勒(奥)

图 1-6 《女人体》 毕加索(西)

将“形准”和“线美”结合在一起不是件容易的事，需要学习者不但要进行大量的写生训练，还要大胆地进行探索和实践。只有勇敢的实践者才能达到两者完美结合的境界。

1.2.2 线面结合

线面结合法是在线的基础上又兼有简要的明暗效果，然后再配合简单的块面转折，以线为主，以明暗为辅。这种速写有较强的表现力，既有线的明确又有光影变化的丰富。但要注意，在线面结合的速写方式中，明暗是围绕线条而用的，不等同于长期素描中所使用的五大色调明暗面，要有选择性的、概括的去表现。要突出线条的主体形式，根据实际需要可以加强或减弱，甚至舍弃部分明暗面。

线面结合法并没有固定的规律规定哪些地方可以用线，哪些地方可以用面。一般情况下，用线条表现亮部或暗部轮廓、形体间的穿插关系，用明暗表现结构、大的暗部，也可以某处用线，某处用面。总之，明暗与画面线条既要相互对比也要和谐统一。俄国画家费欣和德国画家柯勒惠支都是线面结合法的运用大师（图 1-7 ~ 图 1-10）。

图 1-7 《女子肖像》 费欣(俄)

图 1-8 《女孩速写》 柯勒惠支(德)

图 1-9 《女人体》 刘宪辉

图 1-10 人物速写 阎勇

1.2.3 动画速写中力量的传递

现今我国动画教育，往往倾向于传统艺术院校中以中、长期素描写生的方式来训练动画专业学生的基础绘画技能。通过对石膏、静物、模特及环境的写生来提高学生的造型能力，这种方法确实可以为学生打下比较扎实的基础。但从另一个角度讲也会带来一个问题，特别是对于动画初学者而言，如果没有把握好长期素描和短期速写以及默写之间的辩证关系，则会造成创意思想僵化，过分依赖写生实物对象，缺少想象力和艺术表现力的尴尬局面。

因此，动画速写在一开始训练就要有别于传统的素描、速写训练，应该摆脱被动、长期地描摹，应以较快的速度抓住角色的动态，并以简单、概括的线条来表现角色动态和身体传递的力量感（图 1-11 ~ 图 1-12）。

为了以较快的速度，并生动地记录下速写对象的动作特征和身体所传递的力量感，以上速写

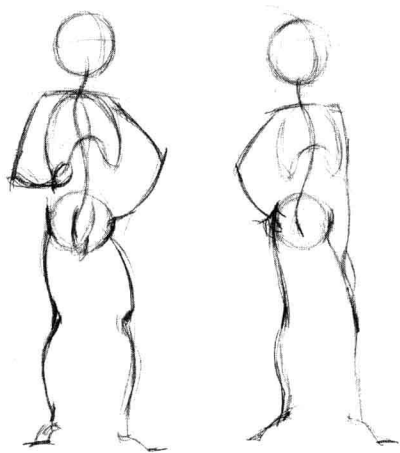

图 1-11 人体动态速写(1) 刘宪辉

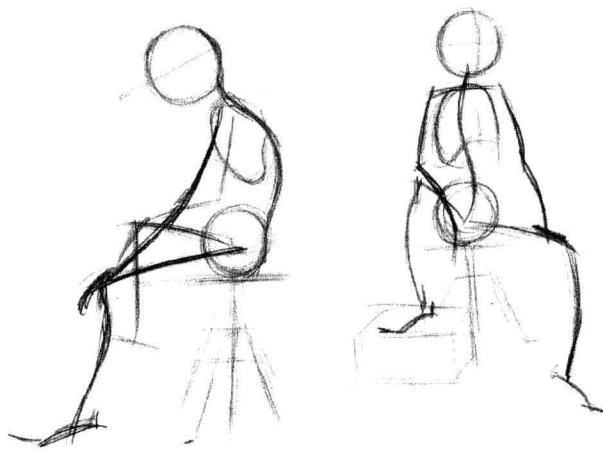

图 1-12 人体动态速写(2) 刘宪辉

图 1-13 人体动态速写(3) 刘宪辉

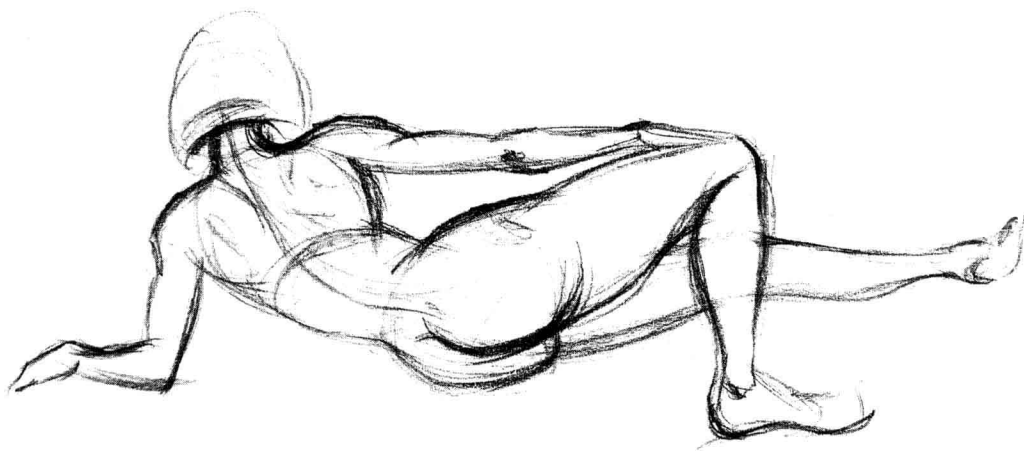

图 1-14 人体动态速写(4) 刘宪辉

省略了很多细节,仅通过带有力量传递的动态线条和几何形体,就很好地表达出了角色的动态特征及力量感(图1-13~图1-14)。对于动画初学

者而言,要多进行此种方式的速写训练,并掌握其中的技能,对以后的学习和动画艺术创作是有帮助的。

图 1-15 角色动态速写(1) 杨数鹏

图 1-16 角色动态速写(2) 刘宪辉

图 1-17 角色动态速写(3) 杨数鹏

经过一段时间的训练,在能熟练掌握角色的动态及力量传递的特征后,再适当增加一些细节特征便可起到很好的画龙点睛作用。这里所说的细

节一定要在整体动势正确的前提下才能发挥作用,如果最初的整体动势和穿插关系就不正确,那么再多的细节也是多余的(图1-15~图1-17)。