

绪 论

这是一个“训练”的课堂,也是一个“认识”的课堂,从“训练”到“认识”再到“应用”是一个有机组合的过程。“训练”中的“训”是教师的职责,“练”是学生的任务。“训”的宗旨是让学生提高认识,掌握技能;“练”的宗旨是让学生不断犯错误,然后接着再练,直到随心所欲地让“画面”运动起来,让“运动”有一定的结构,从而使学生步入一个新的层次,达到动画创作基础训练的目的。

“动画专业素描”的主要内容是把对象用准确简练的方法随意写生和创意表现出来,记录瞬间的灵感。与其他艺术专业有所不同的是,动画素描要在“动态”的基础上把握“动作”的连续性和准确性,也是在动画表现中培养扎实的造型能力、提高艺术表现技巧的重要手段。在学习这些内容之前,让我们回顾一下古今中外的艺术家是如何用素描这个方法认识和表现对象的,这样有助于我们学习时对动画素描有深入的认识和理解。

素描是人类较早的绘画方式之一,先人们使用简单的工具,通过最质朴的自然手法和最接近人类本能的绘画方式进行了事物的概念化的诠释。人类在物质基本满足生活需要的同时,逐渐对周围的事物产生兴趣,进而表现出热爱。随后静止的事物已无法满足人们表现真实世界的需要,要让美好的事物运动起来。但这种转变也是出自对周围事物和自身的了解。中国《易经》中“系辞下传”曰:“古者包牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文,与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦……”这就说明古人们也有观察和表现的欲望。他们表现的题材范围很广,比如动物、人物等,只要与人类生活有关的内容都可以表现,他们用简洁的手法把看到的事物表现得栩栩如生。古人们对人体的关注也较多,这是由于人体作为大自然最完美的造物,集中体现了自然界最微妙、最生动、最均衡、最和谐的美,艺术家们通过他们的智慧和勤劳的双手创作了许许多多无与伦比的人体杰作,展示了人体绝妙、非凡的艺术魅力。另外,还大量表现了动物,以美妙、概括的动态凝固于瞬间,如中国《山海经》中的夸张怪异的形象,法国拉斯科洞穴壁画和西班牙阿尔塔米拉洞穴壁画等都是当时生活的写照。(见图 0-1 ~ 图 0-3)

图 0-1 中国《山海经》中的绘画

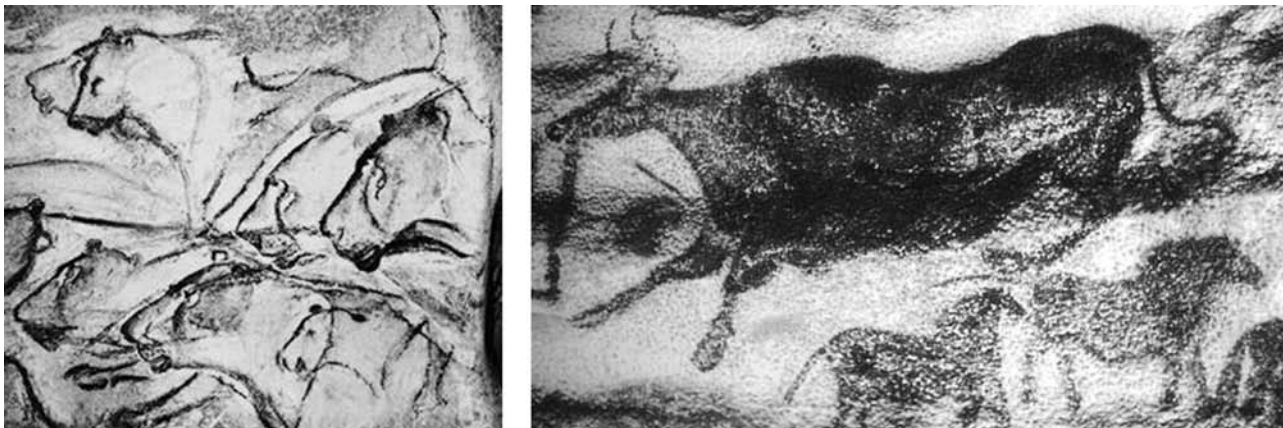

图 0-2 法国拉斯科洞穴壁画

图 0-3 西班牙阿尔塔米拉洞穴壁画

直到一种成熟的文化在古代的中东发展起来以后,人类才开始了观察和描绘实体外形的能力,由主观观察转变到客观视觉观察上来,而这种转变有一个渐进的过程,经典动态瞬间一直伴随其中。

早期埃及的绘画艺术强调的是威严、庄重和稳定,在结构上不是解剖式的,而是强调绝对的对称与平衡,在动态上也是端庄挺直的。如古埃及的绘画以线条为主来表现主要对象,古埃及的壁画作品是以阴阳刻相结合的手法完成的。(见图 0-4 和图 0-5)

图 0-4 古埃及的壁画

图 0-5 古埃及的浮雕壁画

中世纪宗教艺术普遍带有一种困惑和神秘感,对人体结构的理解已非常透彻了,但在动态上显出一种神情恍惚,充满渴望得到上帝拯救的欲望,如绘画中表现的基督身体下沉,腹部突出,极为真实地表现出手臂和肩膀承受的压力,他尖削的面容、紧闭的眼睛和松弛的嘴角,呈现出生命趋于消减过程中的痛苦。此时是中国的南北朝时期,绘画风格延续秦汉时期的特点,造型显得潇洒、自然、飘逸,追求虚幻,但积极而不神秘。(见图 0-6 ~ 图 0-8)

图 0-6 中世纪的绘画

图 0-7 中国南北朝时期的石画像

图 0-8 中国南北朝时期的壁画

到文艺复兴时期,意大利艺术家们试图使古代裸体塑像获得重生,又回到了科学的观察、解剖上,动态上也出现了自信的气质。如达·芬奇(1452—1519年)表现的动态体现出真实性的解放和自由,对束缚人们的宗教行为有强烈的反抗意识和欲望,但又离不开对基督教的精神寄托。当时还有另一位巨匠——米开朗基罗(1475—1564年),从其创作的作品中可感受到其身体里蕴藏着无比强大的反抗力量,这正是这一时期他的精神写照。在西方艺术大师的素描作品中,速写和素描几乎是不区分的,在视觉元素和造型手法上二者是一致的。(见图 0-9 ~ 图 0-11)

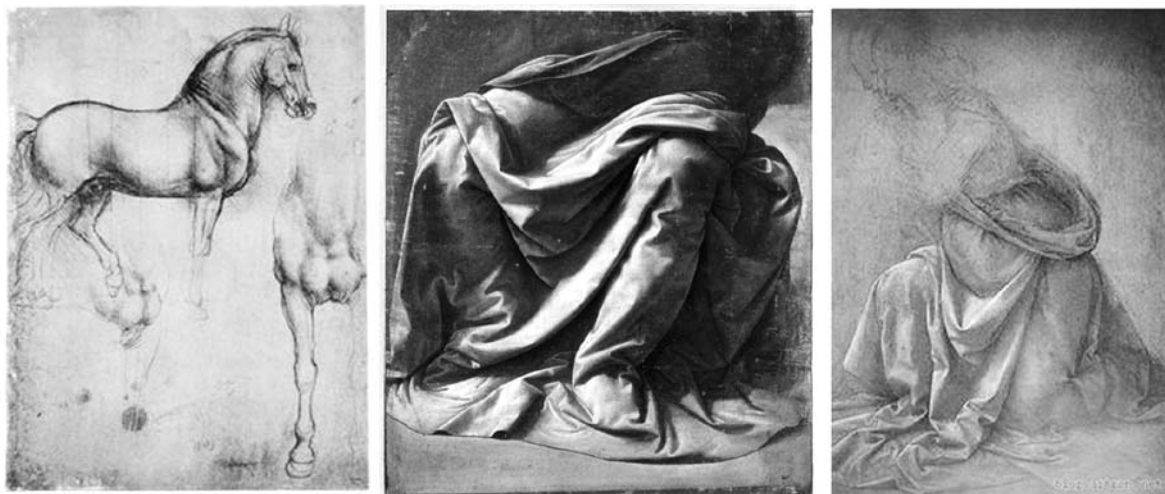

图 0-9 达·芬奇的素描作品

图 0-10 米开朗基罗的素描作品(一)

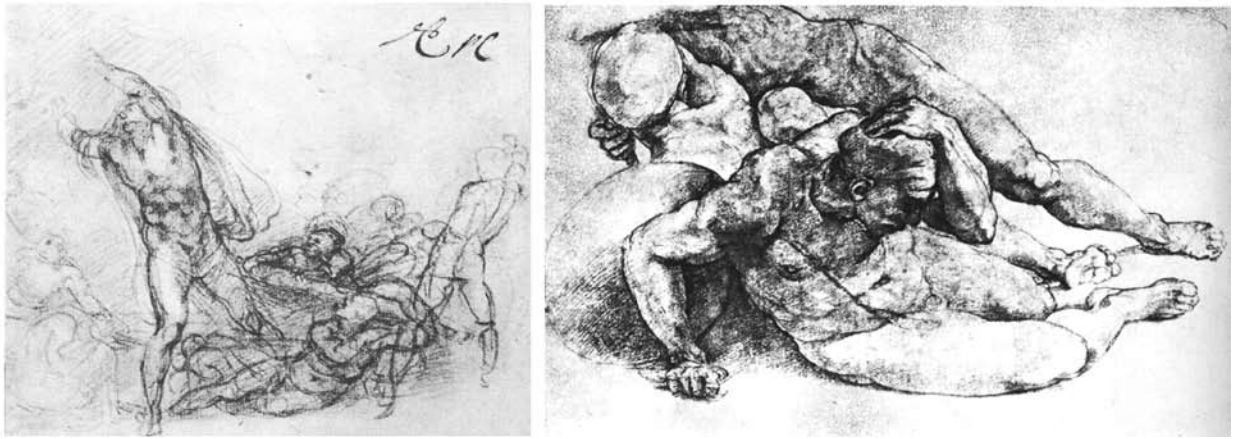

图 0-11 米开朗基罗的素描作品（二）

17、18 世纪的艺术一改中世纪美术的神秘性和对人性的束缚性，代之以对人性健康生存行为的描绘。艺术家们把人性健康、高贵、美好的一面展示出来，使之成为人类美好追求的主要方面，动态上显得非常流畅、和谐、自然。如伦勃朗、鲁本斯等创作的作品把人物和动物刻画得极为优美，结构解剖关系处理得恰到好处。（见图 0-12 和图 0-13）

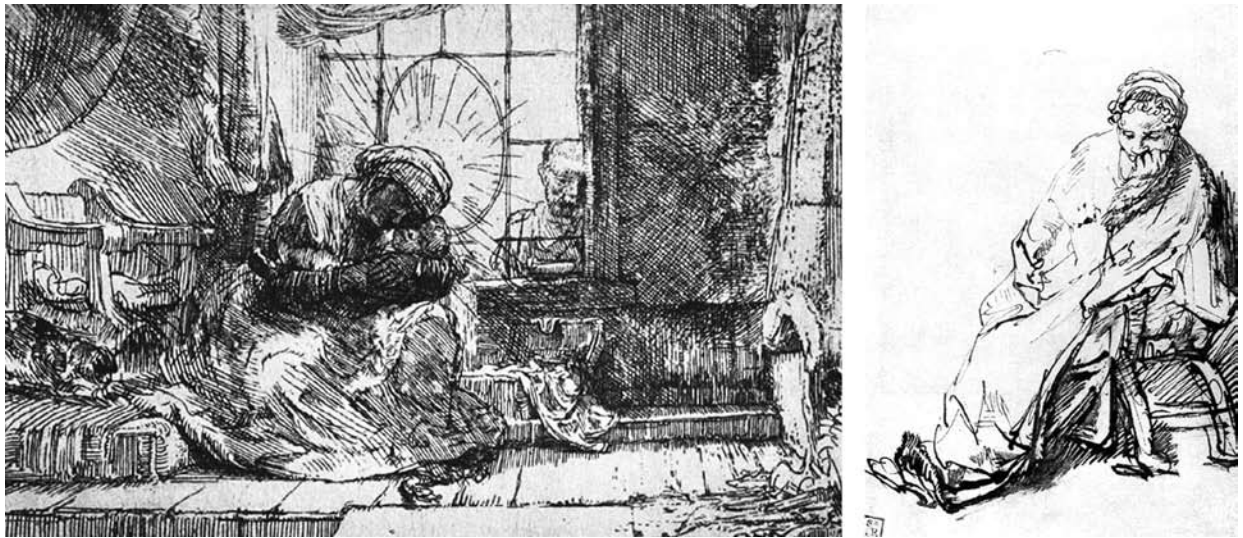

图 0-12 伦勃朗的速写作品

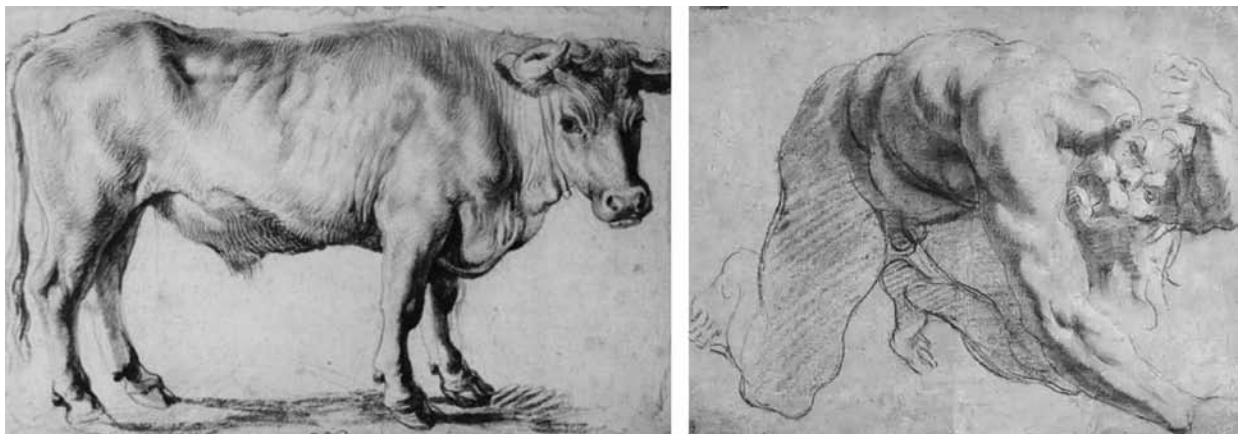

图 0-13 鲁本斯的速写作品

19 世纪初的素描艺术带有较强的浪漫主义和理想主义色彩,艺术家们在准确把握对象结构的基础上,有意使形体发生变形,体现自己内在的浪漫性和理想性,如德拉克洛瓦的《人狮搏斗》和安格尔的速写人物动态悠闲而不写实,这正是安格尔为了达到理想的视觉效果而表现出的近乎神话般的形象。(见图 0-14 ~ 图 0-16)

图 0-14 德拉克洛瓦的速写作品 (一)

图 0-15 德拉克洛瓦的速写作品 (二)

图 0-16 安格尔的速写作品

20世纪初人们崇尚科学技术,希望通过科技的进步改变自己的生活。然而,现实却并非如此,甚至走向他们所期望的反面。两次世界大战彻底摧毁了人们美好的梦想,资本主义社会机器化大生产使人们的个性受到压制,孤独、空虚成了当时人们的通病,人们感到了前所未有的绝望、恐惧与痛苦,有些艺术家甚至投身到革命当中。从另一个角度讲,科技的不断发展,脑力劳动代替了体力劳动,人们从求生方式改变为竞争方式。这种环境的改变,使大多数人的形体发生变化,人体都变成畸形甚至出现了丑态百出的怪人。当代艺术家们所经历的巨大变化必然导致他们对恐惧、痛苦、荒诞、孤傲不安的方方面面加以渲染。如爱德华·德加的速写作品《舞女》把人体一切琐碎的细节无情地去掉,只保留富有生命力的主要形体,整体感非常强,动态也极其优美。雕塑家罗丹被瞬间即逝的人体整体表现力所感动,他让模特不停地在工作室里来回走动,寻找瞬间的优美动态,用富有感染力的线条捕捉超越人体局限的形态。毕加索的绘画更是不惜对人物形体进行夸张和变形,用结构语言来表现自己内心的感受,给人们耳目一新的感觉。这些在特定背景下出现的特殊现象,无疑给我们带来一种活跃思想和充分表现主观意念的启示,对动态的理解更加深刻。(见图 0-17 ~ 图 0-19)

图 0-17 爱德华·德加的速写作品《舞女》

图 0-18 罗丹的速写作品

图 0-19 毕加索的速写作品

纵观整个造型表现艺术的历史演变,人们对自身的研究与认识始终伴随着艺术活动而展开。在艺术实践中,不可否认人体解剖结构对素描的重要性,素描已成为各大院校各门造型艺术的必修课。随着社会的发展,同时考虑到各门造型艺术的差异性,在掌握人体结构的基础上,应及时总结出每一种造型艺术独特的教学目的和教学方法,以提高教学质量。动画专业素描的教学就是为实现自由创作动画作品的需要。动画是一门集文学、绘画、音乐、舞蹈、表演、计算机艺术与技术为一体的新型的交叉性较强的综合学科,绘画是其重要的基础环节之一。动画又不同于一般的绘画创作,作为绘画基础的人体结构与运动素描课程训练,应根据学生在从事动画创作之前所必须要掌握的造型需求,规范地设计出一套适合于动画专业特点的教学体系,其教学目的也应以研究人体结构与运动为中心而展开,以适应动画中绘画的特殊要求。首先,通过系统化的人体写生训练,使学生树立正确的观察方法和表现方法,在实践中掌握人体结构规律和运动规律,并进一步培养学生准确捕捉和概括的能力。其次,要积累视觉经验,训练和培养学生们们的审美能力。

根据动画的特殊性和教学训练目的,概括出与教学目的相适应的教学方法。其一,要热爱生命,热爱生活,热爱一切美好的事物。这主要是从思想上高度重视起来,勇于面对大千世界,努力观察,仔细分辨,抓住事物特殊的、内在的、本质的东西,因为良好的观察能力和准确的分辨能力是创造新形象的基本能力。其二,要有一种真诚朴素的热情,这样才能培育起自己对生活的真理、高尚的情操、丰富的情感和自然生活的自我感受力。其三,要严格按照系统的素描训练的要求去做。素描训练分为三种形式,即较长期训练(最多不超过 30 分钟)、短期训练即速写训练(最多不超过 10 分钟)和默写训练,可以培养学生们的记忆能力。这三种形式交替使用,互相促进,以提高学生们的观察能力和表现能力。其四,要做大量的转形训练。由于动画是要让一张张不动的画面运动起来,这就需要学生要有较强的空间意识,而转形训练正是解决空间意识的最佳办法。具体要做正面、侧面、背面、1/4 侧面和 3/4 侧面以及仰视、俯视等多角度的转形训练,以达到对形体的充分且深刻的认识。其五,要有丰富的想象力,准确捕捉并大胆夸张对象的特征和表情。这种训练是非常重要的,因为动画的一大本质特征就是极端假定性,需要生动性来讲故事,对写生对象特征和表情的联想、夸张、变形是必须要熟练掌握的,以便学生们能对所学知识加以灵活应用。(见图 0-20 ~ 图 0-25)

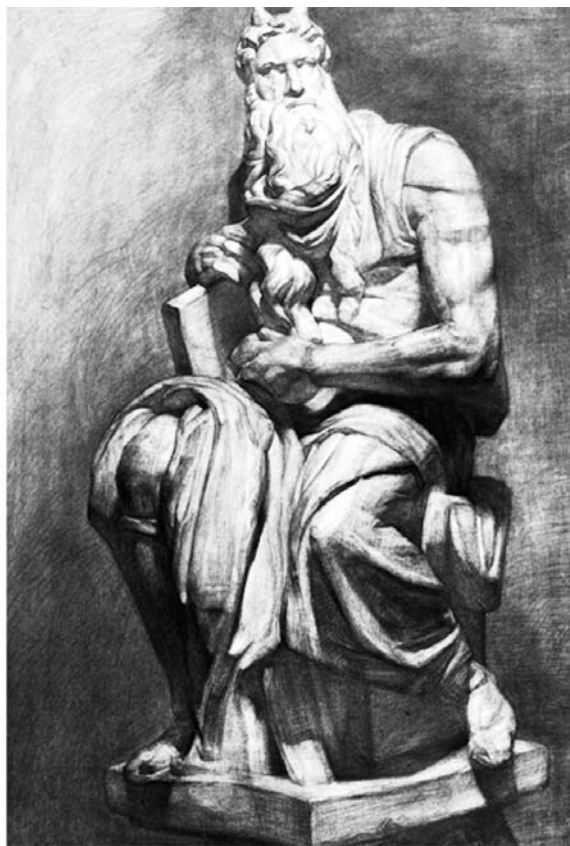
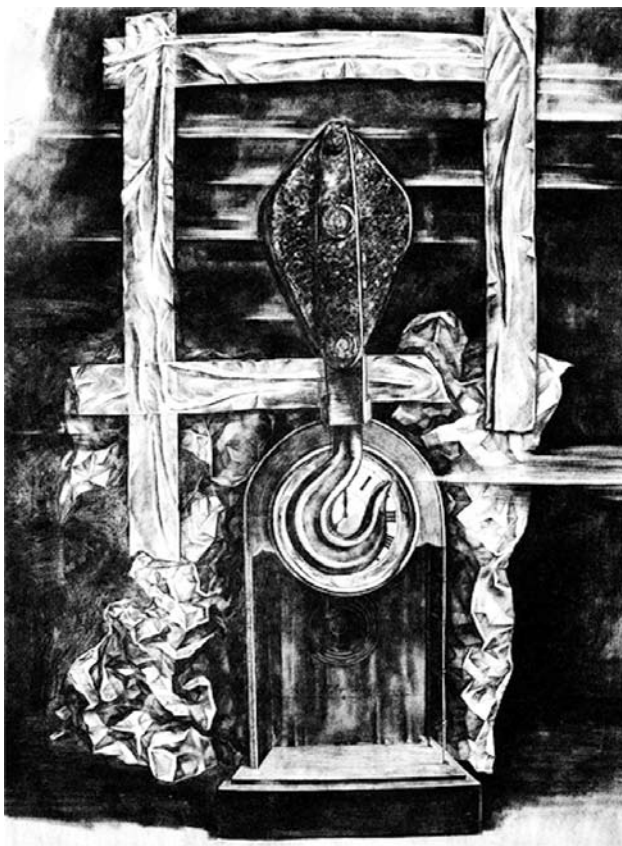

图 0-20 较长期训练 (学生作品)

图 0-21 短期训练 (学生作品)

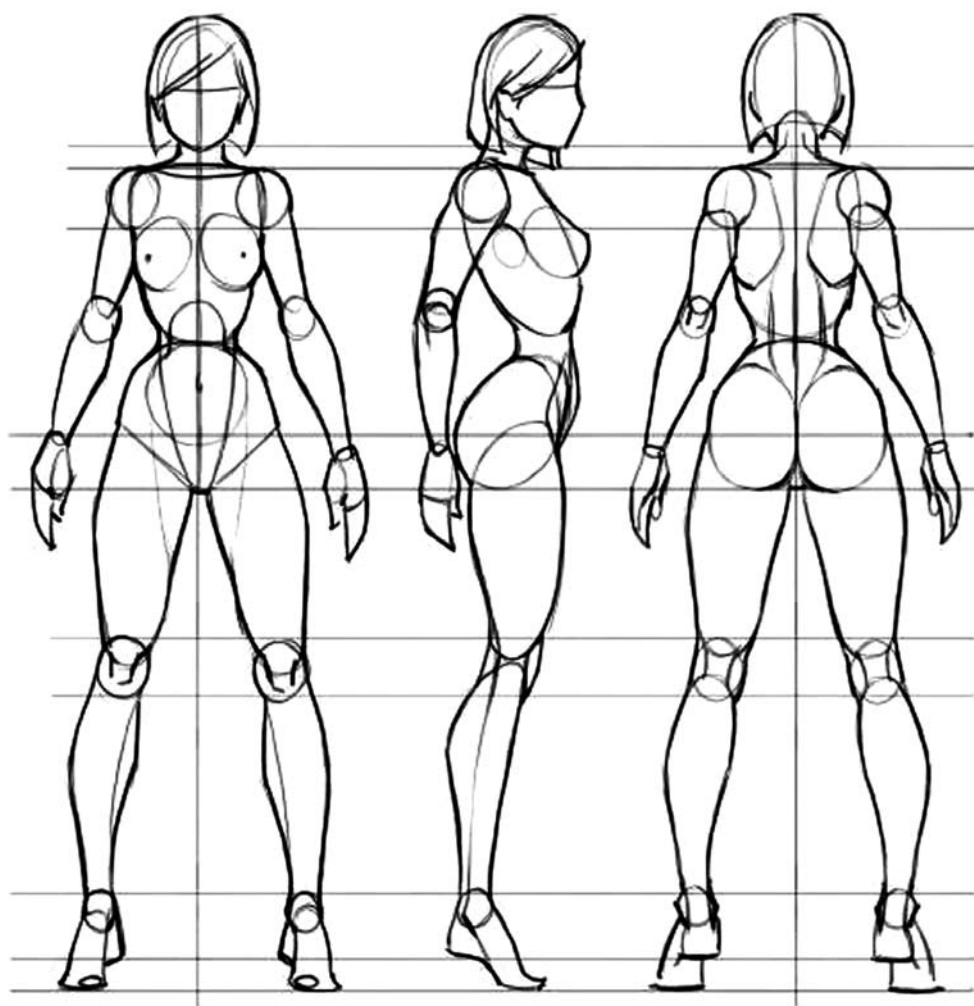

图 0-22 人物短期转面训练

图 0-23 速写训练

图 0-24 默写训练（一）

图 0-25 默写训练（二）

第1章

动画专业素描概述

学习目的：通过本章的学习，在理解素描概念的同时，结合动画的含义进而了解动画素描的概念和动画素描在动画创作中的重要性，为学生以后的学习打下坚实的基础。

学习重点：了解素描及动画素描的概念，重点掌握动画素描在动画创作中的重要地位，以及应如何很好地去学习和应用。

1.1 动画专业素描的概念

动画素描是一种新的提法，与动画专业结合得非常紧密。在动画创作中，无论是动作设计人员还是美术设计人员，都以动画素描为设计的基础，这也是成为优秀动画设计师和美术设计师的条件。掌握动画素描技能的目的是用来创造新事物，把它们赋予个性的表达，让动画素描基本技能融入人们的灵魂，只有这样才能让笔下的角色具有生命力。

1.1.1 动画的概念

动画的概念随着时代的进步和科技的发展而不断赋予新的内涵，其实动画概念的不断界定就是动画发展的过程。最早的“动画”一词是由英文单词 animation 转化而来的，其拉丁语字源 anima 是“灵魂”之意，animare 则有“赋予生命”的意义，引申出来的 animat 是“使某物火起来”的意思，因此，把 animated film 或 animation 翻译成动画是经过创作者的努力，使原本不具有生命的东西像获得生命一样地活动起来，这只代表了原意的一小部分意思而已。实际上，animation 包括了所有用逐格拍摄法拍摄出的影片，换句话说，只要是用逐格拍摄法拍摄出来的影片都叫“动画”。早期有很多国家对“动画”的称呼都不一样，有些国家称之为“动画片”，有些国家称之为“卡通片 (carton)”。卡通是一种由报纸上多个政治漫画转化成的绘画形式，主要是对幽默讽刺画的称呼，是以时事或生活实景等为主题，并运用简单而夸张的手法来加以表现的特殊绘画作品。实际上，卡通与动画不属于同一种艺术形式，卡通属于平面的绘画艺术形式，而动画则是时空的电影艺术形式。我国则称为“美术片”，较接近于 animation 的范畴，但也有一定的片面性。世界上叫得最多的是“动画片”，动画片是以绘画或其他造型艺术形式作为人物造型和环境空间造型相结合的主要表现手段，运用夸张、神似、变形的手法，借助于幻想、想象和象征，反映人们的生活、理想和愿望，是一种极端假定性的艺术。采用逐格拍摄的方法把一系列不动的画面逐格拍摄下来，按规定时速连续拍摄，使之在银幕上活动起来，人们称之为“动画片”。但我们现在又提出

一个“大动画”的概念,不仅包括了动画片,还包括了后续的衍生产品,被称为“动画产业”。因此,动画不是到动画片为止,而是以“动画片”为基础,不断开发后期延续产品项目,使整个动画产业能有效良性地循环起来,这就是现在动画的概念。因此,动画角色的设计不只满足影片的需要,还要考虑后续开发的因素。(见图 1-1 ~ 图 1-4)

图 1-1 美术片《滥竽充数》(中国)

图 1-2 卡通片《鼯鼠的故事》(捷克)

图 1-3 动画艺术短片《迷墙》

图 1-3 (续)

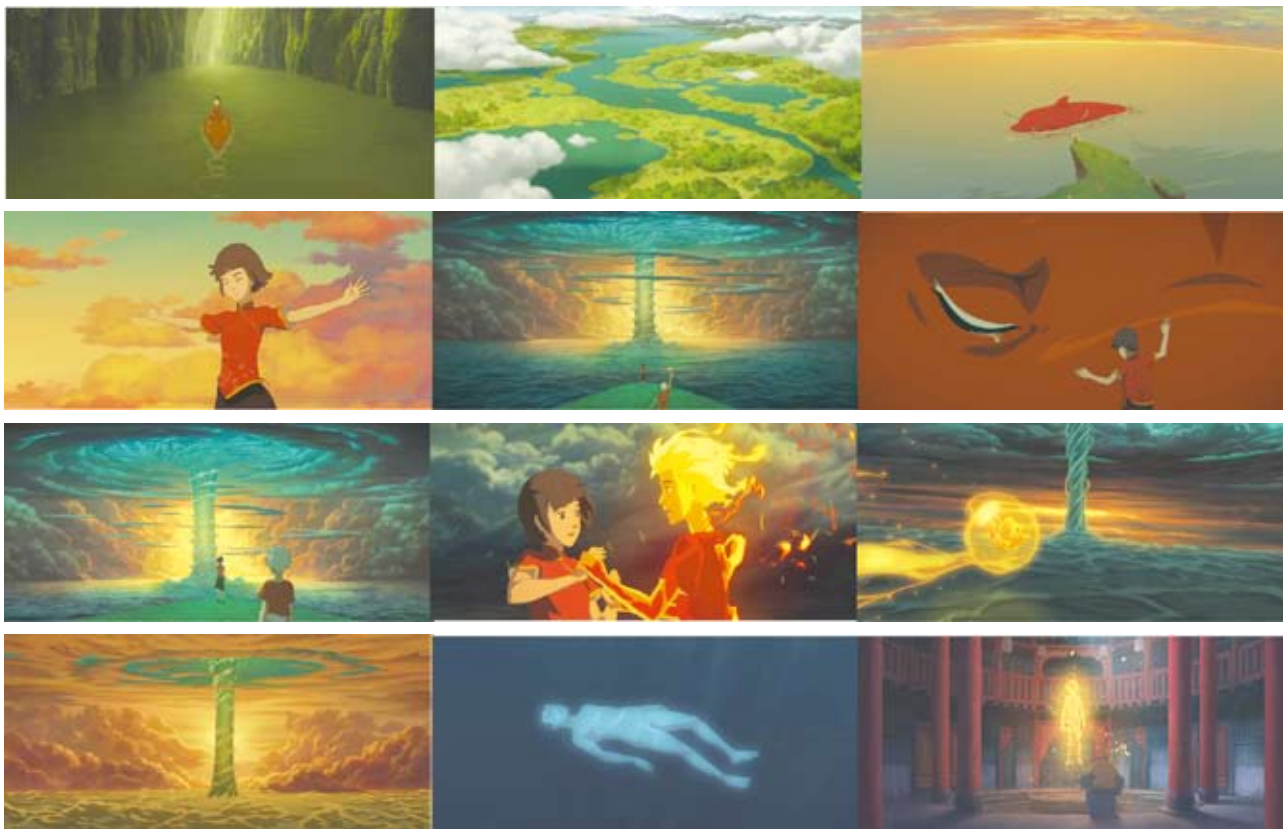

图 1-4 动画电影《大鱼海棠》(中国)

1.1.2 素描的概念

素描是描绘者在既定的平面(纸、布……)上描绘出形象,并以此来训练和掌握物体的明暗层次和意境表达的一种手段。素描是一种正式的艺术创作,可以用单色线条(也可以用两种或两种以上的颜色)或涂抹成面等方式来表现直观世界中的事物,能够生动地表现物体、人物、风景、象征符号、情感、联想、创意或构想。它不像绘画那样重视总体和色彩,而是注重结构和形式。素描是与色彩相对而言的一个名词概念。广义上讲,素描在造型艺术中是一种最普通、最常见的表现形式,即一切单纯绘画都可以称为素描。狭义地看,“素”有素雅、素净、朴素之意;“描”有描写、描画、描绘之意。(见图 1-5 和图 1-6)

图 1-5 素描作品（一）

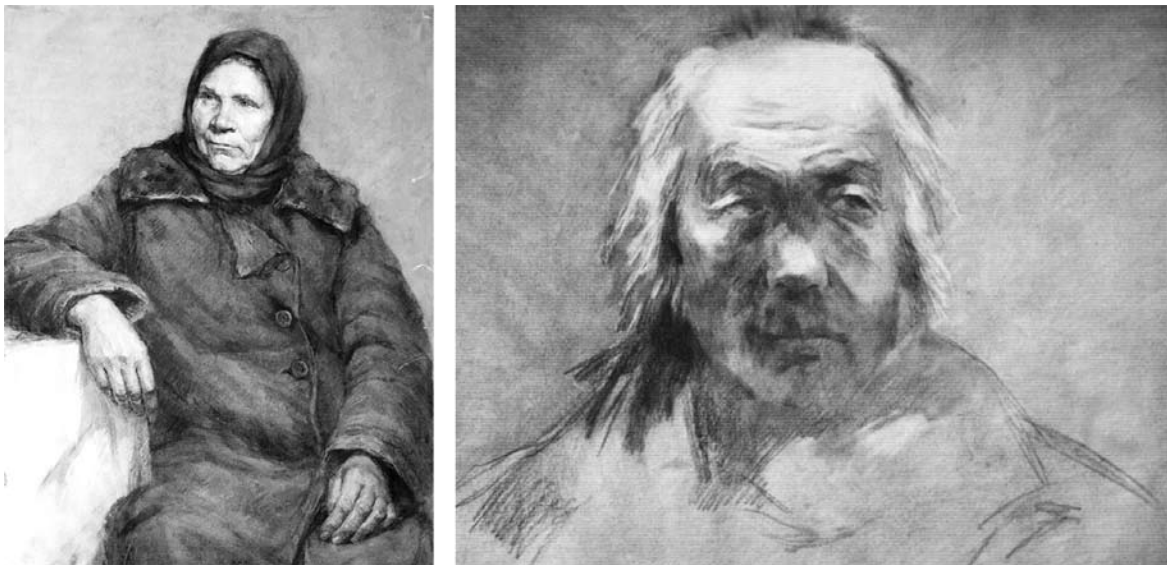

图 1-6 素描作品（二）

1.1.3 动画素描的概念

动画素描是动画专业的造型基础训练课程。一般是指动画师用较长的时间,运用比较简练准确的线条及明暗表现,深入地刻画出对象的形象特征、动作变化和各種神态的表现技法。它是动画师进行训练和提高对形象的准确表现力、概括力和想象力的有效手段。其特点是突出动态动作的深入表现,强调默写、记忆和想象;目的是记录生活、感受生活,为创作准备素材,并且能培养动画师敏锐的观察力和准确的表现力。通过素描的训练能达到眼、手、心的协调和配合,有效地提高造型能力。通过大量的动画素描练习,可以掌握由慢到快、简要概括的表现方法,了解和熟悉对象的形体结构及其运动变化规律,从而提高动画创作的水平和能力。同时要避免画动画素描的懒惰行为,就是过分依赖于相机和摄像机,养成搬抄照片和资料的惰性,使画面上的形象变得僵硬造作,缺乏生气和真实感,而且无法训练和养成绘画创作必须具有的观察力和表现力。动画创作无捷径,只有通过大量的动

画素描训练,才能使自己更重视研究物象的运动规律,培养准确的造型能力,从而创作出生动、典型的动画形象。

动画素描的主要任务之一是准确生动地把握和表现人物的动态动作。而动态是当人体在做一定的运动时,各大体块不在同一条中轴线上,方向也不一样,从而产生变化,形成各部位之间的相互关系。如标准的立正姿势,无论正面还是背面都没有大幅度的动态可言,因为当人体立正站立时,各部位处于同一条中轴线上,并且人体的各大体块和局部结构的左右两部分是对称的。但有些动作的动态幅度就比较大,如打球、跑步和跳高等动作就会使人体各部位的角度有了很大的变化,产生动态。因此,从某种程度上讲,动态也是人体造型结构的一部分。我们对动态的理解和描绘能够使画面形象,动作避免呆板,使画面具有一种生动的感觉,似乎让整个画面活动起来。动作是造型连续运动而形成的,是瞬息万变的,它强调的是动作的观察方法,对造型不是单一角度的观察,而是全方位、全角度的整体观察,而且强调动作的连续性、色彩的假定性和整片的故事性,因此要表现的动作生动与否,主要取决于对动态的准确把握。对动画创作来说,动态动作就是最基础的表现要素,动画素描能很好地解决动态动作的问题,就能为动画创作打下扎实的基础。(见图 1-7 和图 1-8)

图 1-7 动画素描

图 1-8 动态素描

1.2 动画专业素描训练的目的、意义和方法

在当今的信息时代,动画素描作为动画专业的基础教育内容一直备受关注,现已成为各大动画艺术类院校必修的专业基础课之一。现在对动画素描的教学目的和意义的探讨仍在不断地深入,以培养大批有良好的动画设计素养的专业人士,从而不断地提升动画设计水平。

1.2.1 动画专业素描训练的目的

动画素描作为动画艺术设计类专业的一门基础课,其目的具有双重性。

第一,通过对传统素描与动画素描概念的对比分析,使学生在造型认识的基础上进一步树立感性和理性综合分析的全新造型观念,从而掌握造型的基本规律和方法。

第二,培养学生敏锐的观察能力、独特的空间思维能力、形象思维能力和创造性思维能力,提高学生的动态认识能力和审美能力,锻炼技能技巧,为下一步动画专业的学习打好基础。

要实现学生从客观到主观、从具象到抽象、从感性到理性的有机融合和灵活变通的目的,首先是利用朴素的手段表达动画创作设计意图,其中包括物象的表现与记录、动画形象与素材的收集;其次是以素描手段锻炼学生写实与意象并存的造型能力,通过训练达到艺术感受与修养的提升,为动画素描创作打下基础,以培养出优秀的动画设计人才为最终目的。(见图 1-9 ~ 图 1-13)

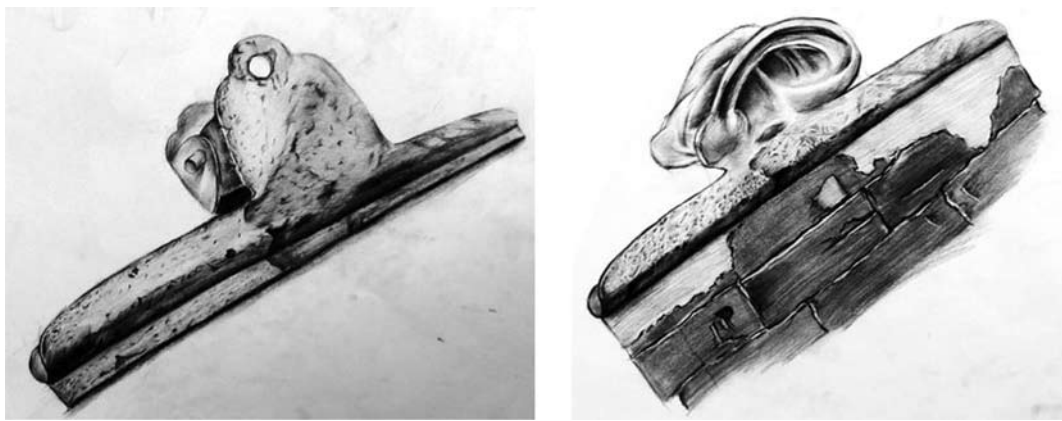

图 1-9 夹子的动画素描表现 (一)

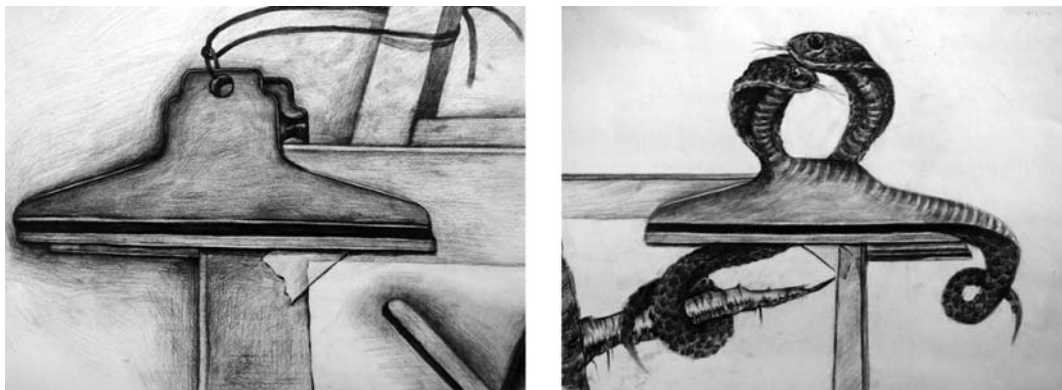

图 1-10 夹子的动画素描表现 (二)

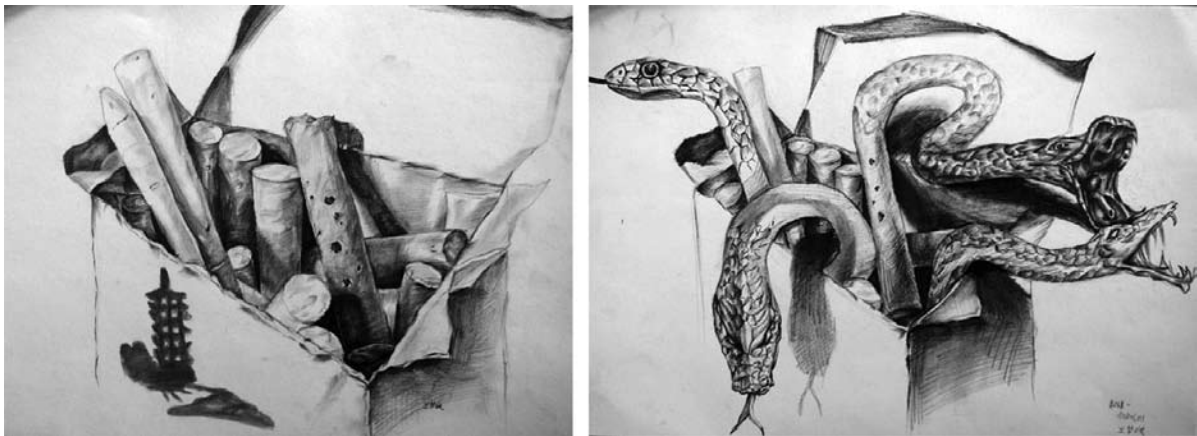

图 1-11 粉笔的动画素描表现

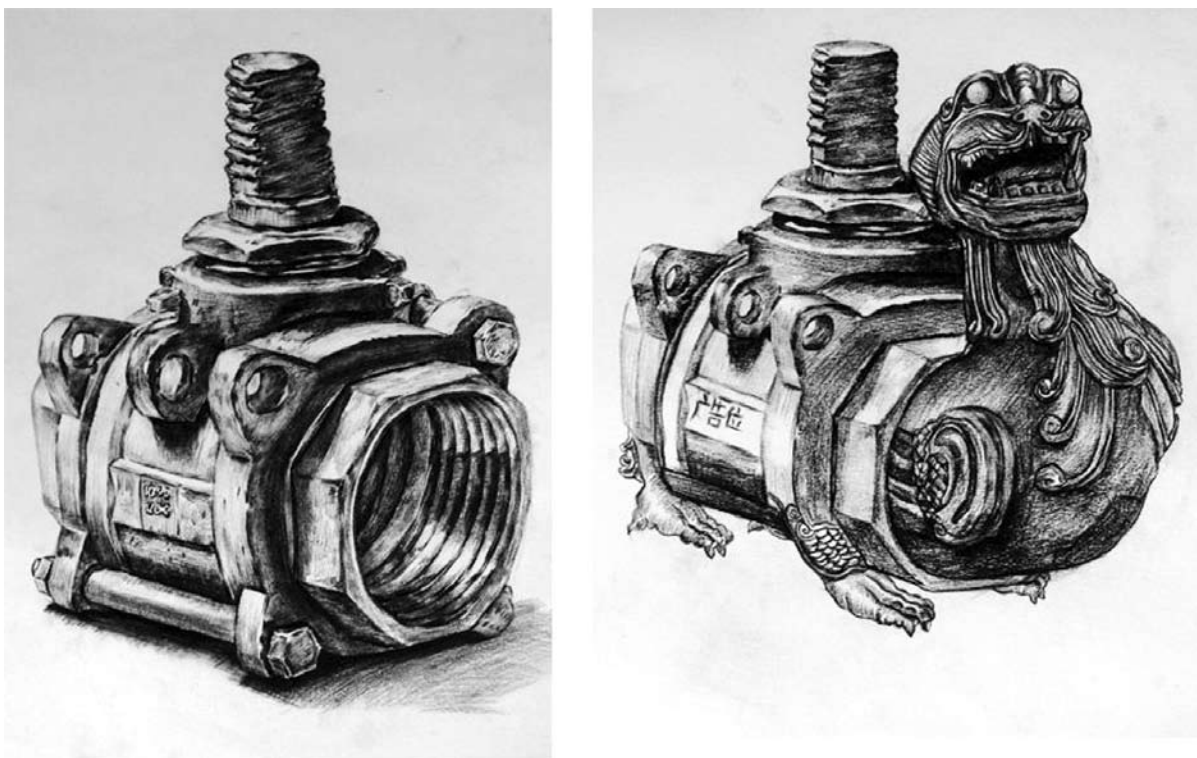

图 1-12 水管的动画素描表现

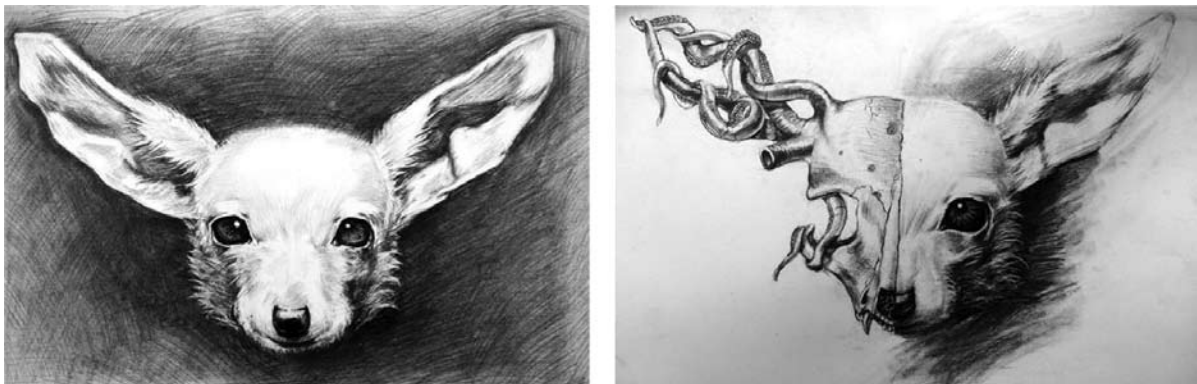

图 1-13 动物头部的动画素描表现

1.2.2 动画专业素描训练的意义

动画素描是用素描形式来表达动画设计构思的,动画素描课程的开设对动画教学有着重要的意义和作用。它与其他课程共同构建起较为完整的基础知识体系,在培养动画类专业学生的动态思维以及创造性思维能力方面有着不可估量的作用。动画素描是服务于动画专业的素描训练模式,可以为动画创作打下扎实的造型基础。通过这种技能,可以训练学生的综合表现能力,因为动画素描是通过学生对物体的观察、分析、理解,把对象进行动态转化;可以训练学生的形态审美能力,因为动画素描在研究形态的结构和动态时,必须不断探索形态、动态构成的美的特征,并进行美的夸张表现;可以培养学生的创造能力,因为动画素描是将动画设计构想表现出来,并通过意向构成内容激发学生的动作创造力,将形象思维与逻辑思维有机地结合起来;也可以培养学生的准确表现能力,因为动画素描是将动画设计构思在平面上进行三维的表现和结构的分解,较全面地反映设计、传达信息,并作为以后完成动画创作的基础。因此,动画素描课程的设置不仅能较系统地学习其基本知识和训练基本功,而且能够拓展学生的视野和想象力,丰富他们的动态设计表现手法、手段以及动作设计,提高学生的动态创意表达能力,最终达到通过素描手段打好基础的目的。(见图 1-14)

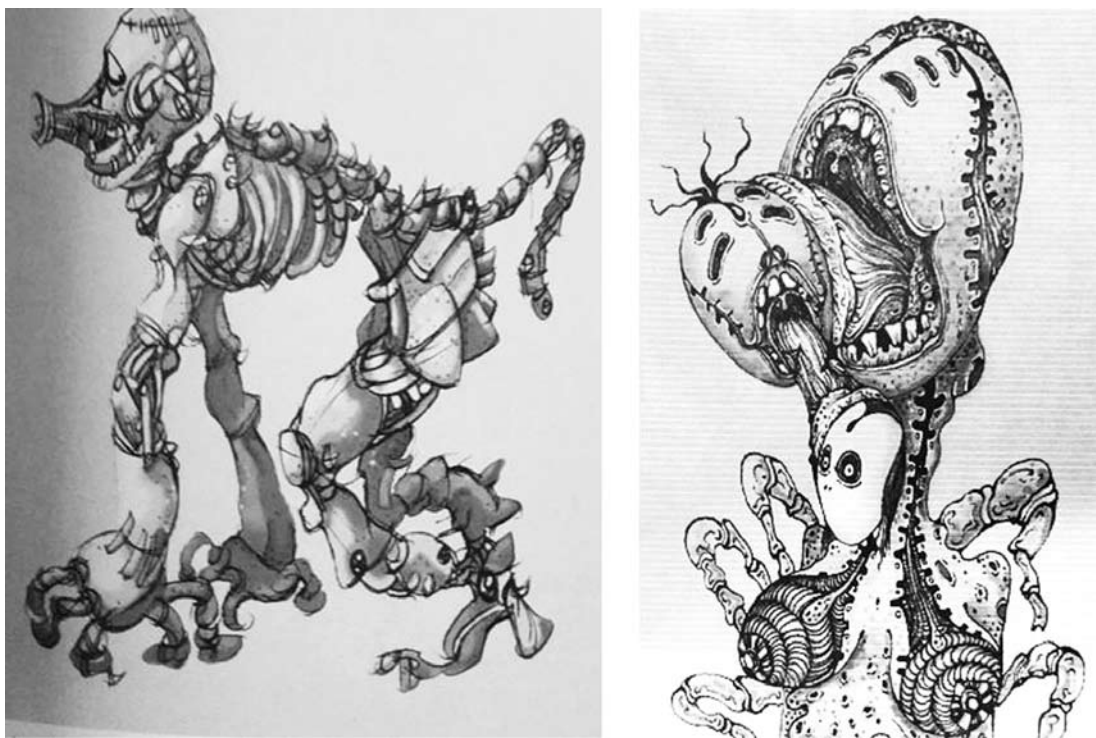

图 1-14 动画素描训练

1.2.3 动画专业素描训练的方法

动画素描作为动画教学的专业基础课,首先在于对学生动手能力的培养。而动画创作又不同于其他艺术创作,需要准确、夸张地把握对象动态,并按按照一定的目的进行一系列的动态描绘,要不断地培养他们对动作从感性到理性,再从理性到感性的渐进认识过程,把动作的全过程进行有意识的记忆并分解成关键帧加以默画,这就需要用一套行之有效的方法来解决。

1. 写生与默写相结合

写生是对着对象进行深入细致的描绘。在写生的过程中,要注意强调观察、体验、分析,研究自然对象,认识并掌握它们的规律,要特别注意表达自己的感受,要不加修饰地准确表现对象。

写生又分为室内写生和室外写生。室内写生训练对于掌握准确深刻的造型能力来讲是非常重要的,它可以允许我们在较为充裕的时间内对对象作较深入细致的反复研究和描写,认识所描绘对象的规律性,掌握较全面表现对象的能力。室外写生是训练我们艺术感觉的最好方法,它不容我们细致、从容地观察,更不能进行长时间的描绘,而要根据自己的认识和感受迅速地做出判断,抓住对象主要的特征,把它描写和记录下来;这会强迫我们丢弃许多琐碎的细节描写,从而锻炼我们的概括和提炼对象的能力。

默写是在脱离对象的情况下,把对象存留在大脑记忆中的影像描绘出来。通常我们从看模特到看画面的时间只是一刹那,但不可否认的是,先有了记忆之后才能画出所看到的東西。事实上我们进行创作时已经有了很多默写与想象的成分,可见纯粹的“边看边画”是不存在的。默写训练就是要把这种观察的记忆延长,根据记忆和想象去完成画面。

动画专业的创作和练习中培养的理解能力、形象记忆能力与准确把握形体的能力有直接的关系。影视动画作品中的角色会有一段时空的延续,在这段时空的延续中,角色会有许多的运动表现,仅仅“写生”是远远不够的,还必须依靠想象默写来完成。刚开始默写时可能有一定的难度,这与我们记忆理解的造型和对象总是有一定的出入。开始作画时可以先摆一个模特动作,整体观察几分钟,不要关注细节部分,从大的姿态上先画一张速写,然后再看着模特修改。反复做这样的练习,观察力和形象记忆力就会自然提高,默写的能力也会相应地加强。因此,默写是通过自己处处细心的观察,再加上自己的理解和个性化的处理来完成的。素描写生与默写在画法上是一致的,都是以速写的方法和技巧来进行练习的。写生和默写是相辅相成的,并不是说要在写生的课程完成以后才能进行默写,一般是默写贯穿在写生之中进行,在写生的同时有意识地加强默写的练习。默写是在反复地观察、理解和实践的基础上进行的。观察、理解和记忆三者的关系是非常密切的。观察得越细,对形体结构的理解就越深入,记忆也就越准确。

默写的步骤可以从整体出发,由大到小,从概括到具体、从模糊到清晰逐步进行;也可以根据对象的神态气氛从印象最深的部分开始,按照主次关系循序渐进。默写也要进行校对,通过校对可以找出自己在观察方法方面存在的缺点。不能只靠记忆,还得凭借联想和想象来完成创作。默写能力的提高,一是依赖于我们对所描绘对象的有关方面知识以及有关人体解剖、运动规律、透视规律的了解和掌握;二是依赖于我们的视觉记忆能力和空间想象能力,而前者又是后者的基础。默写训练途径是让模特摆一个姿势即动态,先不马上写生,而是让学生从各个角度做全面观察,然后让模特走开,学生凭记忆画出。另外,让模特再摆一个姿势,让学生画出一个反向支撑姿势或者其他几个角度的姿势。前一种方法是训练学生的视觉记忆能力,后一种方法是训练学生的空间想象力。默写的方法还有待于在训练中不断总结和完善,默写能力的提高将会在未来的创作实践中给安排画面、勾勒草图带来巨大的方便和自由。(见图 1-15 和图 1-16)

2. 慢写与速写相结合

慢写可以理解为对对象的形体结构、骨骼肌肉解剖、探索描绘和研究表现方法等的较长时间的练习,但主要精力仍在于抓事物的神态、本质,如人物的精神面貌、仪表风度、性格特征、情调气氛的形象与神态本质的变化规律。主要是锻炼敏锐的观察能力,能在短时间内迅速地掌握对象的特征特点,养成胆大心细、落笔肯定的作画习惯,以便改动很少就能把对象生动地表现出来。在描写方法上允许采用夸张、变形等艺术处理手法,但不宜脱离客观形象太远。