

第一章

动画速写概述

学习目标

通过本章的学习,了解动画速写的特性、动画制作与动画速写的关系,掌握动画速写的表现方法及学习方法。对动画速写的工具材料及表现特点有一定的了解。

学习重点

掌握动画速写的表现方法及学习方法,对动画制作与动画速写的关系有深入的理解。

第一节 速写与动画

初学者在迈入动画殿堂时,往往会得到前辈们的谆谆告诫:“多画速写!”许多优秀的动画导演、动作设计师、动画师在工作之余总是会随身携带一个速写本子和一支画笔,以便随时记录生活中的点滴瞬间,观察并描绘人物百态,勾画出头脑中灵光闪现的想法。由此可见,掌握一定的“速写技法”在动画创作中是非常重要的。

一、速写

(一) 速写的概念

“速写”是素描、草图的统称。“速”即动作要迅速,要求简洁、精炼、概括;它也有朴素、不加修饰的意思。“写”即写生、写意,即轻松自如地进行表现,要强烈、鲜明、言简意赅。“写”是手段,“速”是特色。速写就是指用简单凝练的方法,在较短的时间内简明扼要地画出对象的形象特征、动作变化和各種神态的一种简约的绘画形式。

和素描一样,速写不仅仅是一种造型练习手段,也是一种独立的艺术表现形式,并具有一定的审美价值。在欧洲,速写这种绘画形式作为一种独立的艺术表现形式是在 18 世纪以后才慢慢地确立的。在此之前,速写只是画家创作的准备阶段和记录手段。

拉尔夫·迈耶的《美术术语与技法词典》中对素描(速写)的定义是:指在画面上以单色线条和块面来描绘形状和形态……素描(速写)本身就是一种绘画技法,也是所有绘画再现的基础……速写的定义不仅仅指作画的速度,还指用最节省的笔墨、最简练的线条表现最强烈、最鲜明的感受。(如图 1-1 所示)

图 1-1 达·芬奇速写作品（意大利）

速写具有训练造型能力、创造视觉形象、收集创作素材三大作用。与用较长时间创作的画作相比,速写最能体现出画家对物质世界的敏锐观察力和直观感受。速写的画面生动,线条简洁畅快,擅长描绘转瞬即逝的动态,很多动画大师以及绘画大师都有画速写的习惯,他们闲暇之余仍笔耕不辍,创作出大量生动的速写画稿。速写凭借其无与伦比的便捷性与实用性,逐渐自成一派,并形成一个独立的门类。

作为观察表现生活的一种手段,速写要求以简练的方式把自己对物象的直观感受表现出来,从原始人绘制的岩画到文艺复兴时期绘画大师及当代艺术大师们的速写作品,从中可以看到速写形式的丰富多样。这些画家在记录生活的同时,也是一种审美享受,可以经常感受到线条、光影跃然纸上的那份情趣。艺术大师的作品以及一些专业画家的作品非常值得初学者借鉴,初学者可以从中学学习他们的表达方式和技法。作为初学者,应该多选择一些形式简洁、技法朴实的作品加以临摹学习。图 1-2 是罗马尼亚的格里高列斯库画的《汲水的少女》,他用简洁率直而朴实的线条所表现的少女弯曲的腰身是那样的美,这是画家对那位劳动者瞬间的定格。

（二）速写的功能

1. 增强对形的敏锐感

在造型领域中,对形的敏锐感是决定一名作画者能否成功的首要条件,但并不是每一个人都有好的敏锐感,这就会使学习过程变得困难。而速写训练为提高敏锐感提供了快速的途径,因为速写要求在短时间内做到落笔成形,既准确又完整地表现各种人物和景物,作画者在对形的体验与提炼的过程中必须有独到理解,这种理解和表达都集中在对形的表现程度中。从表现的内容、画面的大小以及从粗到细的线条反差上,尽可能灵活地来调整对形的新鲜感受。在不断重复的速写实践过程中,在力求准确的前提下,应养成落笔成形的好习惯,逐步增强对形的敏感性。(如图 1-3 所示)

图 1-2 《汲水的少女》 格里高列斯库（罗马尼亚）

图 1-3 《正在干活的工人》 门采尔（德国）

2. 培养眼力

作画者的素质,对眼力的培养是很重要的。作画者要能站在造型的整体高度来看待各种造型现象,而不要陷入对细枝末节的过分追求之中。避免满足于表面上的帅气和线条的花哨,否则就会失去速写造型中最质朴的东西,缺少自然表现中的大气。

造型眼力的培养是教学训练中一个较难解决的课题,这不仅需要作画者在训练过程中提高最基本的造型能力和对造型的敏感程度,而且还需要作画者通过各种渠道研读大量优秀作品,以开阔自己的眼界。眼力是决定作画者在艺术上能否达到一个高度的重要条件,所以在学习速写的过程中,除了要掌握速写造型的一般概念和速写造型的基本规律外,还要有目的地提高自己的眼力,这样才能画出有较高品位的速写作品。(如图 1-4 所示)

3. 积累创作素材

创作素材需要长期的积累,而速写为这种积累提供了最便利的条件,生活中的各种事物瞬息万变,而课堂作业无法有效地承载这样庞大的内容,所以多画速写,已不单纯是一种学习过程,同时也是收集各种生活素材的一种方式。这种方式通过室内、室外写生、临摹等有意图和有倾向的积累,为以后的创作提供最直接的启示,同时也能记录生活。

用速写这种形式收集创作素材已成为绘画、动画创作中不可缺少的方式。尽管现代摄影技术可以取代绘画中的许多功能,但都达不到速写那样真切直接、随时随地自由地表现对象的目的,速写可以在不受特定环境限制的状态下应用并具有其独特的造型方法和造型手段。人们在相同的视觉现象中会找到不尽相同的世界感受,这种独特的感受,只有通过大量速写的训练才能获得。

图 1-4 壁画草图 拉斐尔（意大利）

二、动画速写

（一）动画速写的概念

“动画速写”是在速写的基础上延伸出来的一个概念。动画速写的学习要抓住“动”态。动画是画出来的电影，首先是“动”，其次是“画”。也就是说动画是运动的艺术，是时空中运动的画面描述。

动画速写与一般的绘画速写在表现形式上并没有太大区别。作为创造运动的艺术形式的基本训练手段，主要因为动画创作不同于传统速写创作。动画速写主要是研究物体的运动规律，注重对动态视觉图像的形象分析。它把握的是对每组动作的分解，物体形态转折，动作的转折及体态的置换，用来构建运动中完整的运动形态。

动画是表现物体运动的艺术，但这种运动不是客观实体的运动，而是靠艺术手法绘制出来的运动。而且动画一开始就已经受到故事脚本、科技手段、声音与画面等多种因素的制约，它需要设计的不仅仅是角色造型、室内外场景、画面色调、角色动态、绘画形式、表现技法等元素的整体传达，还需要用到科技手段。动画速写更重视探究造型规律，提炼概括生动的形象、表情特征和形体关系，并将生活中的自然形象转换成为创作所需的艺术形象。

（二）动画速写的表现规律

动画速写的规律不仅体现在“动”，还体现在动画运动规律、人体连续动态速写和动画人物速写等方面。动画速写比一般的绘画速写形式更强调将人物完整的连续动作过程表现出来，仅凭借眼睛快速地观察对象是难以

真正理解运动规律的。要将形体空间与运动规律准确而又生动地表现出来,不仅需要扎实的美术造型表现能力,更需要从理解和把握动画运动规律的专业角度去观察、分析、思考。

深入地研究动画运动原理与规律,并将其灵活地运用到人体连续动态和动画人物动作的速写表现中,对于提高动画专业创作能力有非常大的作用。

1. “动”

动画速写与速写相比,有一个明显的不同之处,即动画速写要突出一个“动”字,在动态中完成并且让每个动态自然连贯。依靠对对象动作变化过程中动态的选定和对选定动作的感受和记忆,在动态中完成动作创造,并且让每个动态都有一个连贯的动作,这其中至关重要的就是对动态线的研究。动态线是人体运动的基本线,重心、平衡感及所有形态都在这条线里。通过分析每一组动作中的每一条动态线,熟练掌握人物的运动规律,以便进一步设计动态和绘制连续动态。找出动态线后,就要关注体块如何被串联起来,即研究动态结构,如体块与运动之间的关系、重心的把握,以及运动中产生的透视变化。只有充分加强对对象动态结构的理解,才会使相对较复杂的外形体现得更加严谨、准确,也才能更好地把握动态与造型。(如图 1-5 所示)

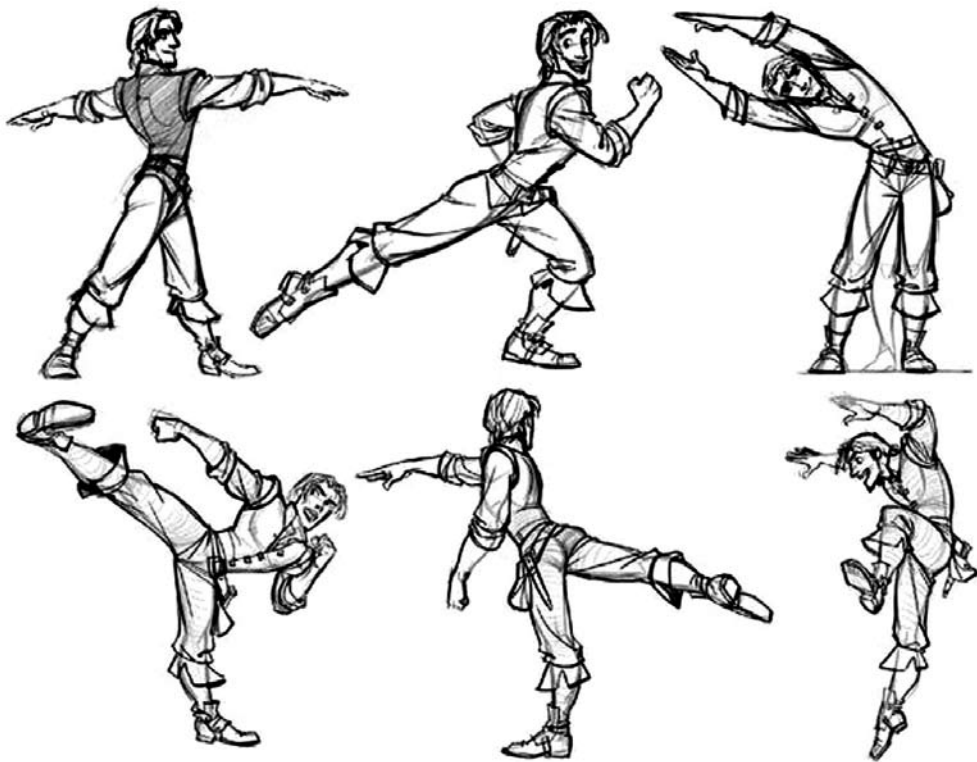

图 1-5 动画人物动态

2. 了解动画运动规律

动画创作过程中对动作的想象或者默写并不是空想出来的,而是在对动作发生过程的深入观察和理解基础上产生的。在动画速写中,画者要用眼睛观察人物对象的动作,明确不同动态产生的原因。其中动画的运动规律具有很关键的作用,曲线运动是其中最基本也是最重要的动画规律。曲线运动规律以力学作为科学依据,并在此基础上运用不同的表现手法来表现不同事物的运动方式。很多事物的运动过程都是通过力的传递所产生的曲线形态而展开的。熟练掌握和灵活运用曲线运动规律是创造出优秀动画作品的前提和基础,尤其是创作出生动、自然和流畅的人物动画的关键。

与一般的绘画速写的训练目的相比,动画速写除为了在以后的艺术创作中运用所掌握的形体结构、空间透视及动态关系来塑造具有创造性的形象外,更为重要的是通过理解与掌握蕴藏于连续动作过程的动画运动规律来培养和锻炼默写以及设计动作的专业能力。因此在观察动作过程时,要将力的传递所形成的曲线运动、弹性形变等动画原理作为引导,运用理论结构的思维来引导画笔的技巧表现,以此作为辅助速写训练的一种有效方式。动态动作要有造型性,动态要具有美感。如在选定跑步动作时,要选定最能体现速度、力量和矫健意味的动态,即腿部跨度最大、手臂摆动幅度最大的动态。(如图 1-6 所示)

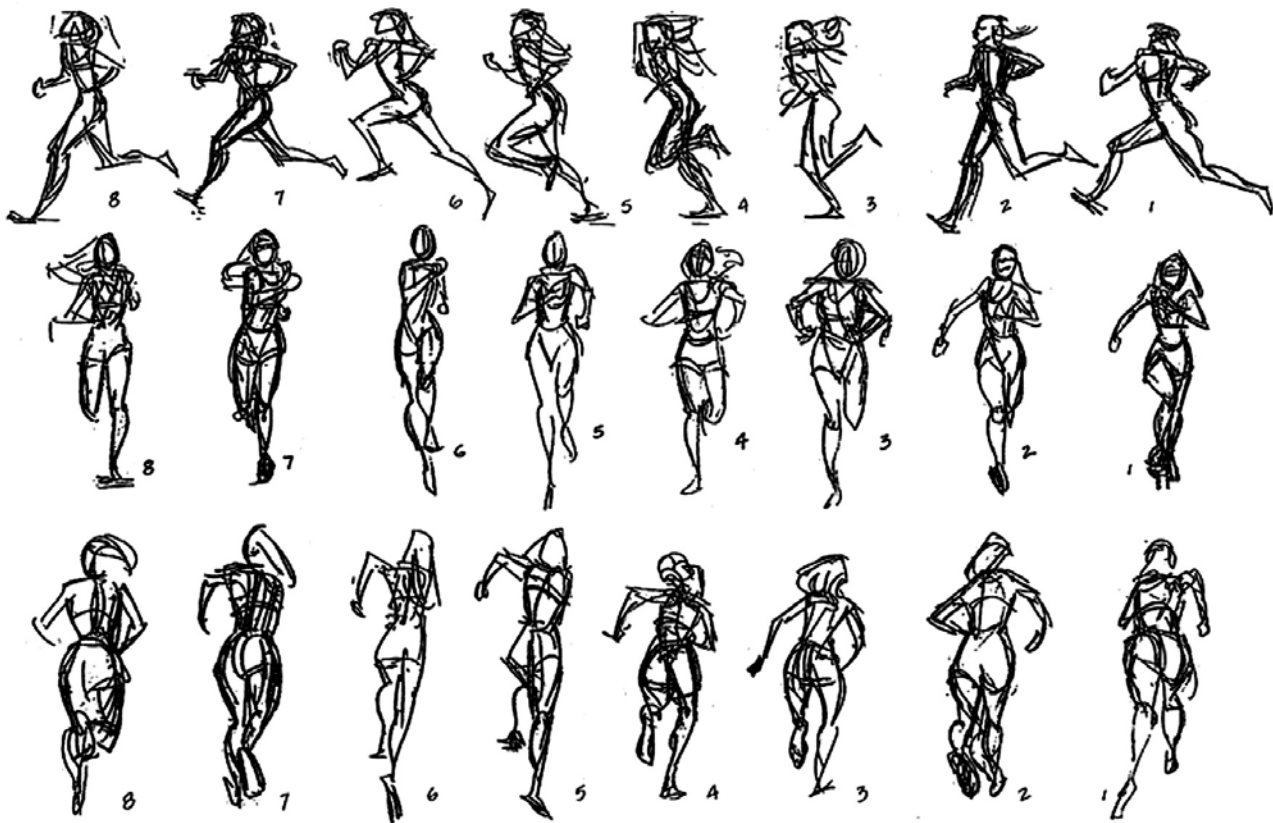

图 1-6 人物不同角度跑步速写

3. 人体连续动态速写

在创作动画前,通常需要对人体运动过程中的连续动态有比较深的认识 and 了解,而在对人体形体特征和运动过程进行观察时,这样的认识反过来又可以帮助人们理解和分析人体运动规律的特点。

对于人物连续动态的速写方式,不仅需要通过感性的观察来训练对连续运动过程中每个动态瞬间大致形象的记忆力,还要运用动画运动规律的理性知识去分析和思考整个动作的发生始末,从而在此基础上结合人体的形体结构知识和对动态的默写或想象创造,来迅速地抓住身体每个部分的运动轨迹,继而表现出每个关键动作的动态画面。

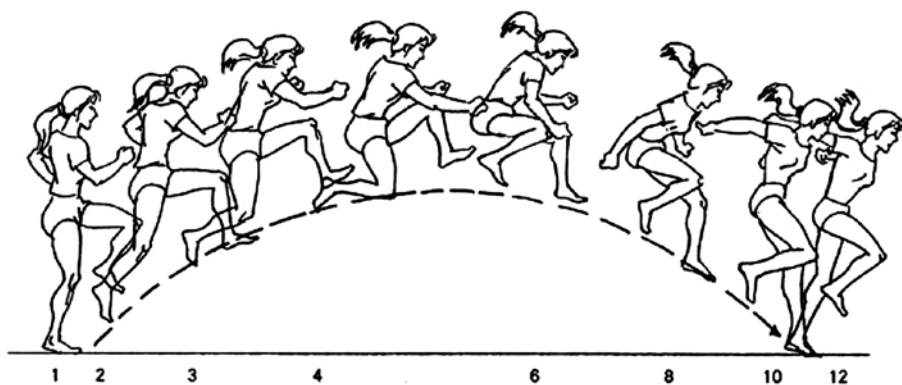
此外,在表现人体某一个连续动态速写时,不仅要抓住该动作发生过程中最关键的动态,还应当从熟悉人物对象完整全面的形体特征方面着手,即从全方位、多角度地去表现最能说明人体力量传递顺序的运动画面。(如图 1-7 所示)

如人在跳跃的时候,身体的重心不像奔跑时那样简单地向前移位,而是跟随着跳跃运动的不同部分而变化的。从起跳到腾空这一部分动作重心在身体的前方;从腾空到落地这一部分,动作重心在身体后方。整个过程

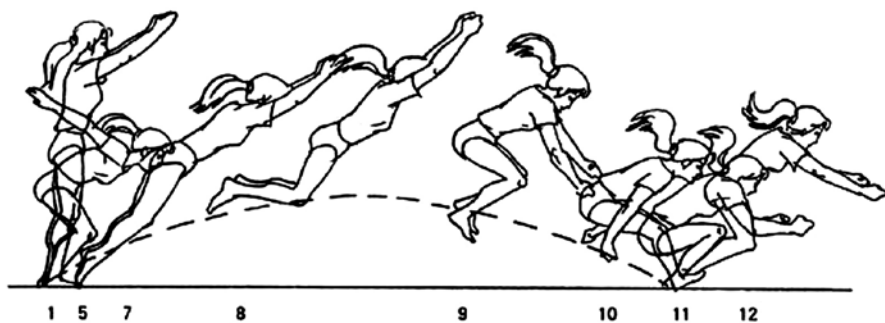
为蹲、蹬、起跳、蜷身、着地,在创作这一连串动画动作时既要符合运动规律,又要极具节奏美感,使整个画面看起来更加流畅、生动。(如图 1-8 所示)

图 1-7 动画角色动作设计

单脚跨跳动作

双脚蹦跳动作

图 1-8 动画角色跳跃动作设计

4. 动画人物动态速写

动画创作中人物造型的类型多种多样,相对应人物外形的动画表现手法也和现实存在着很大的差异。生动夸张的角色动作是动画形象与其他绘画艺术形式中真实人物动态的最大区别所在,它更需要强调动作所体现的想象力和表现力。动画的一个最明显的特点是很多动作和动态过程都是大胆夸张甚至是达到极限的动态,而仅仅通过对人体模特的写生是不可能将其完全表现出来的,这就需以科学客观的人体形体结构知识和动画运动规律作为前提,对动作进行想象化、戏剧化的艺术加工,这样才能给动画人物形象设计出自然生动而又合情合理的动态姿势与运动过程。

动画速写在同样以快速的绘画表现形式来表现对象形象和动态的同时,更注重的是在遵循运动原理和规律的基础上,体现对象的整个动作从开始到结束的运动过程,这不仅要求动漫专业学生具有一般速写的造型表现能力,更要具备以动画规律和原理去观察和分析人物连续动态的能力。动画专业特点的速写教学对于专业课程体系中的教学实践具有关键的意义,对于动画专业学生的学习也是一种必要而有效的训练方式,在培养学生对于动态和运动过程的默写能力,以及提高学生动漫艺术创作水平等方面具有非常积极的作用。(如图 1-9 所示)

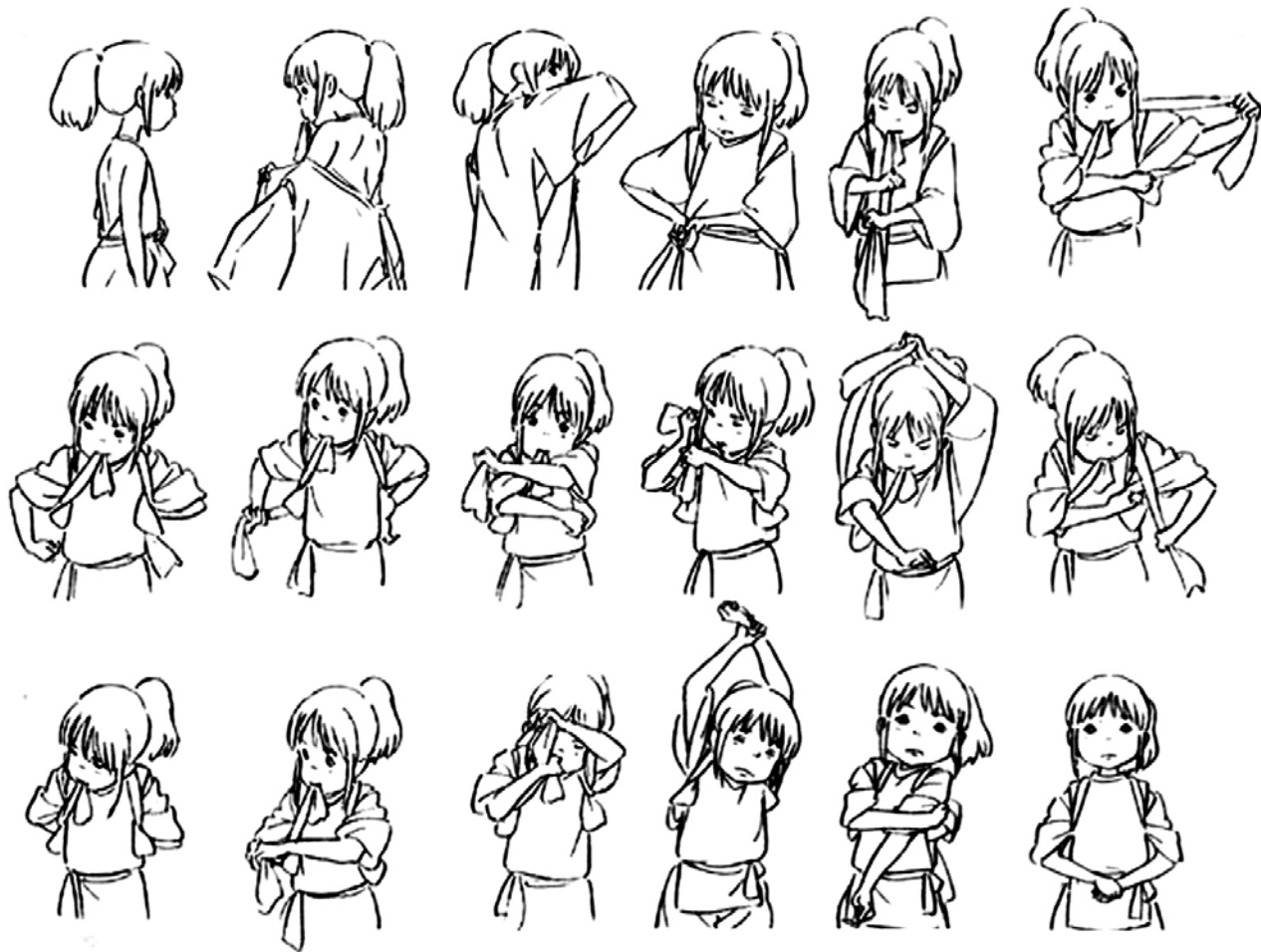

图 1-9 日本动画影片《千与千寻》中千寻的动作设计图

通过动画速写的不断训练,解决人物姿态、人物动态画面和镜头意识,有效地训练自己的镜头感、透视变化及空间的意识,加强视觉空间的效果。另外,通过动画速写训练能提高自身对形象把握的敏感程度,可在动作设计中有效控制好角色形体和运动之间的关系,从而迅速抓住对象的特征,创作出完美的艺术形象。

第二节 动画速写与动画制作的关系

现今动画已发展成为种类多样的影视媒体艺术,但“动画是画出来的”这种认知已成为人们对这门艺术的基本印象。即使是从事三维动画及游戏动画创作的动画师,基本上都是从学习手绘动画开始的,而学习手绘动画的条件之一就是学好动画速写,这是因为制作一部动画片时,其造型设计、分镜头设计、原动画的绘制、场景设计的环节中,创作人员的速写技艺起着很重要的作用。(如图 1-10 所示)

图 1-10 美国三维动画片《寻梦环游记》人物分镜头、泥塑立体造型图

一、动画速写与动画制作

(一) 速写与动画造型设计

设计动画中的角色形象时,既要根据剧本中的人物职业、年龄、性格特征,还需要遵循导演对造型风格的要求,结合自己对形象的理解,先以草图的形式勾画出大致的形象,然后再逐步加以完善。角色的形象一旦确定下来,还需要画出能够反映角色性格的表情及相关动作,以便创作原动画时加以参考。(如图 1-11 和图 1-12 所示)

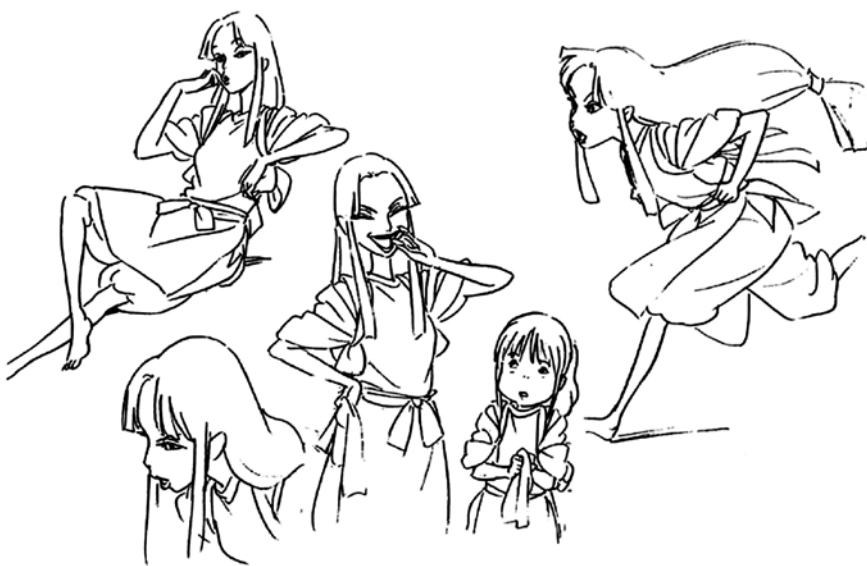

图 1-11 日本动画片《千与千寻》人物造型动态图

图 1-12 美国动画片人物造型动态图

（二）速写与分镜头设计

速写对动画分镜头设计也起到良好的促进作用。一部大型的动画影视作品有成千上万的镜头,对主要镜头进行构思和创作是十分必要的。绘制分镜头草图对拍摄进行协调和管理,可使后续的工作得以顺利开展。分镜头包含的内容很多,每一个分镜头必标注人物动态、表情光线、场景空间透视、人景比例关系、镜头的运用(景别)、镜头的时间、镜头的规格、镜号、音响效果和台词等。分镜头设计是其他设计人员进行工作的主要依据,分镜头设计是一个比较艰苦细致的创作过程。

首先要求设计师有较好的画面组织能力,对于单人的画面、群体的画面、各种角度及特写、人与背景的关系、不同镜头之间的相互连接,都要在草图里表达清楚;其次要求设计师掌握多种造型语言,要能较好地表达写实、夸张、装饰等风格,同时设计稿要体现镜头设计台本要求的情节;最后要求设计师进行原画和动画设计,掌握好动作之间递进的规律,掌握动作和镜头之间的时间关系,人物动作设计要合理,要符合观众的观赏习惯,遵循镜头摄制规律,处理好景别,把情节内容简洁、明了地交代清楚。这是一个既费体力又费脑力的创作过程,如果这个设计过程完成得好,就会为后期的摄制提供坚实的基础。动态速写中进行不同角度的速写练习是很必要的,可使学生掌握人物的运动规律,提高默写和记忆的能力,提高学生的动作设计能力。

动画分镜头的创作是将文学剧本可视化的一个过程,是整个影片的灵魂。绘制分镜头是动画导演的一项重要工作,动画导演根据自己对剧本的理解,同时结合镜头叙事语言,以草图的形式将镜头画面绘制出来。在创作分镜头时除了设计剧情,还要综合考虑景别、角度、人物关系、场面调度、镜头组接等。绝大多数动画分镜头基本上是以速写的形式体现的,动画分镜头的创作可体现出一位动画导演扎实的速写技艺以及丰富的影视知识。(如图 1-13 ~ 图 1-15 所示)

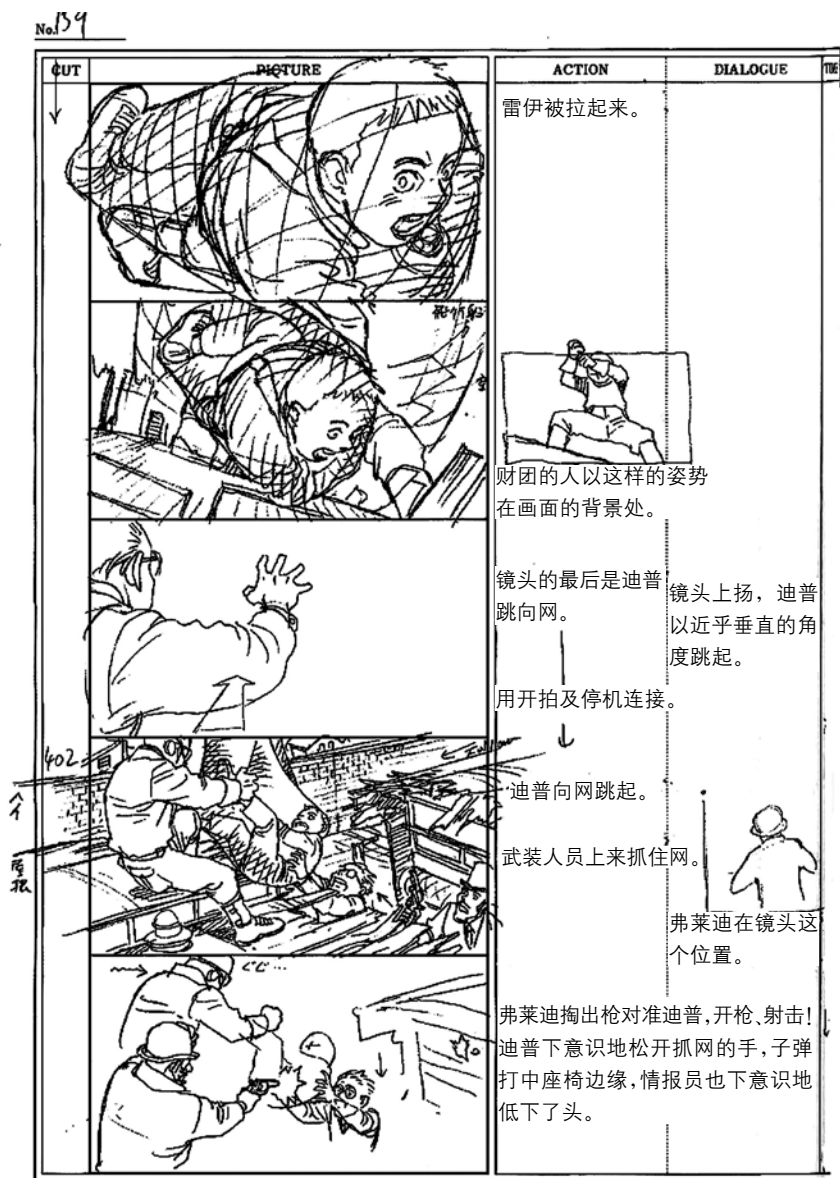

图 1-13 日本动画影片《蒸汽男孩》分镜头设计 1 大友克洋

CUT	PICTURE	ACTION	DIALOGUE	TIME
No. 160 403 Follow		机械抓手。 同镜头 369 是同一机位，镜头的边缘有细节区别。 铁爪上战斗员的位置根据镜头 369 进行细微调整。		
404		铁爪打开，车厢顶棚的碎片落下。		2+0
405		碎片落下，罗伯特、迪普和情报员都俯下身。	(哇!!)	3+0
406		客车顶上，弗莱迪对武装人员进行指示，要表现出非常着急的感觉。	弗莱迪说：“只要球，把那小子扔下去。”	
		雷伊在网中挣扎。 战斗员把手伸进网里，抢夺铁球，他边行动边同弗莱迪说话。		14+0

图 1-14 日本动画影片《蒸汽男孩》分镜头设计 2 大友克洋

图 1-15 美国三维动画片《寻梦环游记》分镜头设计图

（三）速写与原动画

动画动作设计师称为原画师或直接称作“原画”。动画是一张张绘制出来的,原画师的工作就是设计出其中角色动作的每一个关键姿态。原画师首先要把自己融入角色当中,时刻体验角色的状态,遵照分镜头上导演对角色的要求,以速写草图的形式绘制出一系列连贯的动作。原画师在进行角色的动作设计过程中已经对角色造型了然于胸,并掌握了相当程度的速写技艺,能够以简练生动的线条准确画出角色在任何角度下的复杂动作姿态,这样原画师就能专注于动画角色的表演,使创作出来的角色动作真实贴切、富有活力。(如图 1-16 所示)

中间画的绘制是由原画师的助手来完成的,被称为“动画”。动画师的工作是帮助原画师对镜头加以完善,画出除关键动态以外的全部动画,最终完成整个镜头的绘制。掌握好速写技艺就会帮助动画师把控角色形体,熟练地运用线条,并依照动画运动规律准确地画出一张张原画,从而提高工作效率。(如图 1-17 所示)

（四）速写与动画场景

动画场景包括内景、外景、综合场景等,这是烘托气氛、营造特定环境、交代故事的发生时间和地点时不可或缺的,对整个动画具有重大影响的造型设计。小到案头摆放、室内陈设、家庭用具,大到房屋建筑、山川、园林、飞禽走兽等,通过速写了解其形态特征、结构原理、透视规律等造型元素,可起到丰富动画创作素材、拓展创作空间的作用。

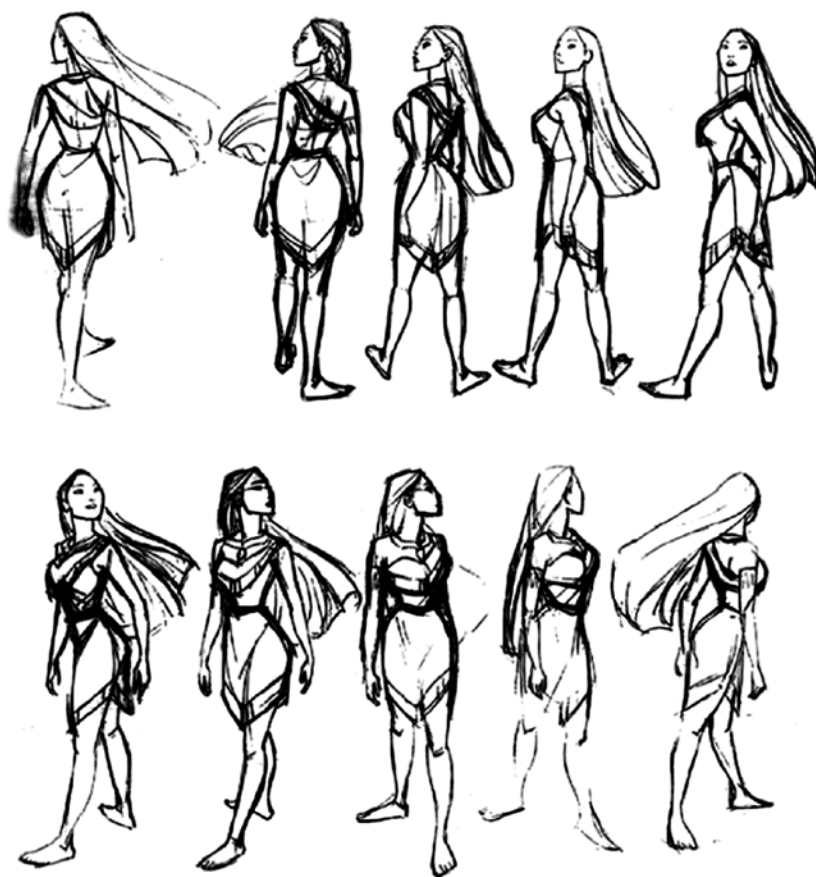

图 1-16 美国动画片《风中奇缘》中的女主角造型图

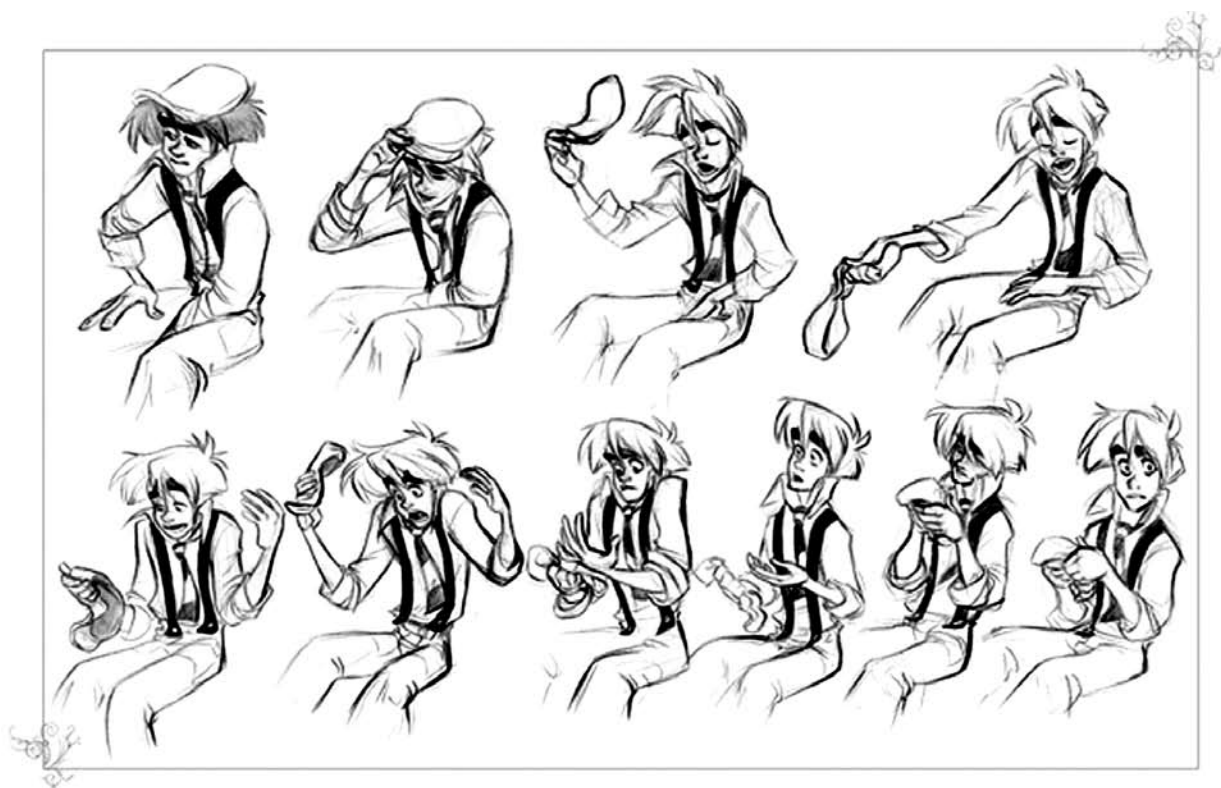

图 1-17 动画角色原动画图

可以通过一定量的建筑速写训练和风景速写训练,使学生获得对不同类型场景的初步体验。通过将人物速写与场景速写结合,再进一步引导学生充分发挥想象力,为不同的速写人物加上适当的背景;或者尝试对人物与不同的背景进行多种搭配组合,以形成不同的戏剧情节和画面效果。通过长时间的训练,学生会对不同环境中的人物在穿着、表情、动作或不同肢体语言上的差异有所感悟,并不断积累经验,从而有助于他们在整体的场景中去塑造特定的形象。(如图 1-18 所示)

图 1-18 日本动画影片《龙猫》场景设计图

艺术创作离不开生活本身,动画创作当然也不例外,关注生活是动画艺术创作的源泉,动画速写就是通过对生活的观察和描绘而将之融合到动画创作当中。

二、学习动画速写的意义

动画速写概括地说就是培养和提高学生的造型能力。掌握规律就是掌握造型的自然规律及艺术规律。培养全面的造型能力不仅要掌握自然形态的结构规律,还需要掌握艺术的表现技法。造型的自然规律主要有形体结构、体积空间和姿态运动等客观形态,以及线条、色彩、形式等视觉因素。通过动画速写的学习,可让学生更加全面地掌握造型的自然规律和艺术规律,并使它们有机结合在一起。

（一）培养敏锐的观察能力及迅速的表达能力

一部好的动画作品除了要有好的故事脚本、经验丰富的导演,还应该拥有十分有魅力特点的人物造型,它是作品能否吸引人的重要因素。无论用什么样的手段制作动画,想要创作出有血有肉的人物角色,必须赋予他生动、准确、流畅的动作及表情。实践告诉我们,想要创作出优秀的人物造型,必须要有写实的绘画造型基本功及敏锐的观察能力。

要想具有迅速的表达能力,需要学生持续性进行动画速写训练,它能使学生迅速掌握人体的基本结构,熟练地画出人物及动物的动态和神态,对巧妙地组织情节和安排创作构图会有极大的帮助。如果动画速写能力不够强,所创作的角色不够生动,动作不够准确,就会直接影响到动画片的创作效果。

（二）强化动画速写原创能力

动画速写的随机性、便捷性和灵活生动的表现性,是灵感表现最具活力的原创因素。原创能力是动画作品的生命,也是动画艺术家是否具有创造力的标志。只有富有原创性的动画作品,才能显示出作者的深切社会体验和独到人生感悟。如动画片《狮子王》在创作前,主创人员就曾深入非洲的大草原研究、观察动物的特征习性,收集并记录不同的形象,同时画了一万多张速写作品。

（三）概括提炼,积累素材

在动画专业的原画设计中,人物的关键动作都是用准确而简练的线条一笔带过,很多细节和纹理会被省略,因此概括能力显得尤为重要。动画速写注重用几何形体或线条,由简到繁,一步步提炼、概括事物的形象特征和形体关系,能够有效锻炼学生的概括能力。在学习过程中可以训练学生在速写中融入自己的理解,在提炼、概括的基础上,对对象进行一定程度的夸张和变形,既训练了学生迅速概括事物动态形象的能力,又凸显了对象的特征,为以后设计角色打好基础、积累素材。

线条是动漫设计至关重要的表现元素,动画速写注重线条的塑造能力,线条准、挺、匀、活,就能够准确而流畅地描绘事物的特征、结构、运动状态与节奏感。动画速写是提高线条表现能力的最佳途径,满足了动画设计中对线条的极高要求,对原画设计等课程有至关重要的作用。连续动作要做到得心应手,角色形象要准确而生动。

（四）提高整体观察与造型能力

眼、脑、手的协调配合能力、丰富的视觉经验,不是人们与生俱来的本能,这会涉及一个训练眼睛的问题(就是看的问题),动画速写重要的是练眼而不是练手。与此同时,动画速写不仅仅是训练学生的造型能力和速写技巧,更重要的是培养学生的感受与情感表达。动画中人物角色的设定与塑造离不开生活原型,即使一个想象中的外星生物,也需要从现实的自然环境中获取灵感。

虚拟场景的规划同样来源于设计师对社会生存环境与自然生态系统的借鉴。经过长期的速写训练,学生就具备了良好的观察能力,也就为提升艺术造型能力,以及对画面的分析与控制能力奠定了基础。

（五）研究运动规律,突破重点

要设计出流畅而生动的动作,必须掌握运动的规律。不论是原画设计还是角色造型,都要了解运动的规律。而动画速写重在研究人物运动的规律和事物的动态,并着重研究连续动作、事物形体与运动的关系等。在动画速写教学中,教师常安排学生进行人物动作的“三视图”和“五视图”等多角度练习,以及进行事物全方位的转面

练习,这与动画的分镜头设计息息相关,类似于把镜头语言进行分解,这样学生就能够准确而熟练地表现出事物不同空间、不同角度的状态。如果学生学会了多角度表达,就能对直观地理解和表现对象的动作特征有突出的作用。

（六）提高审美修养

艺术来源于生活。动画速写就是将生活中的一些自然形象转变为初步的艺术形象的一种审美实践,学生能够在动画速写过程中因直面生活、感悟人生而获得艺术灵感。动画速写所培养的直观生动、鲜活的审美意识,将对学生的动画创作产生直接的影响。

速写是造型训练中必不可少的基本功,是绘画整体意识的应用和发展,是培养初学者造型能力的一个很好的途径,同时也是动画工作者提高对形象的感知力、想象力和表现力的有效手段。由于速写描绘的对象姿态往往转瞬即逝,这就能够锻炼学生凭记忆和想象重塑形象的能力,从而提高创作能力。

经常进行速写练习,可以记录生活、观察生活、感受生活,同时也为动画创作积累素材,并且能培养敏锐的观察力和迅速准确的表现力。通过练习,掌握由慢到快、简洁明快的表现方法,了解和熟悉对象的形体结构及其运动变化的规律,从而提高动画创作的水平和能力。基础阶段的速写训练需要持之以恒、坚持不懈,速写技能的获得也是一个曲延向上的过程。对初学者而言,大量的练习有时难免会有枯燥之感,但速写能力的获得只能通过勤奋努力,由量变到质变进行转化,在持续的写生训练当中,自身手、眼、心配合逐渐协调,感受力、观察力不断深入,表现技法逐步强化,绘画技能也在不知不觉中持续得到提高,忽然有一天会豁然开朗,发现自己也能画出生动的画作!把速写当作闲暇的一种乐趣而融入生活,它所带来的成效对动画创作者来说是一件受益终身的事。

第三节 动画速写常用工具材料及技法特点

速写的工具材料中,不论是铅笔、钢笔、圆珠笔、签字笔、油画棒、炭笔、木炭条,还是传统的各式各样的毛笔;也不论是素描纸、水彩纸、宣纸,还是卡纸、牛皮纸、毛边纸,都可以用来画速写。画速写时最好选择自己最熟悉的工具,如此便可得心应手、收放自如,这也是画好速写的先决条件。(如图 1-19 所示)

一、笔

（一）铅笔

对于动画工作者来说,最常用的速写工具是铅笔,用铅笔画出的线条生动流畅、灵活多变,用来刻画明暗则层次丰富细腻,而且易于修改,很适合初学者乃至资深的画家使用。现在的绘画专用铅笔型号庞杂,从 12H 到 14B, H 值标号越高的铅笔硬度越高,画出的线条越淡; B 值标号越高,铅笔的硬度越小,质感更加松软,则画出的线条越深、越重。随着用笔的力度不同,层次也会富有变化。画速写一般选用软硬适中的 2B 至 6B 之间的铅笔较好。采用 2B 可以绘画脸部、手部等细节, 4B 以上可以运用在画动态线、身形衣褶等方面。熟练运用铅笔,对动画创作很有利,因为动画创作大多数是运用铅笔来完成的。

用铅笔进行速写创作的特点是可以随心所欲,线条可粗可细,调子任由皴擦,技法丰富,效果细腻,线条流畅,

图 1-19 速写工具

甚至可施以淡彩。如果选用牛皮纸或有色纸画铅笔速写,画完之后还可以在有些地方略施白粉,增添画面的效果和意趣。经过一段时间的铅笔速写练习之后,许多人都会转而改用炭笔画速写。因为炭笔除了具备铅笔的许多优点之外,它的质地比较松脆,黑白对比度强,层次变化更丰富,可以画出比铅笔速写更强烈、更丰富的画面效果。(如图 1-20 和图 1-21 所示)

图 1-20 舞蹈(铅笔) 叶浅予

图 1-21 张开双手的人(铅笔) 伦勃朗(荷兰)

(二) 炭笔、炭精棒

炭笔和铅笔一样,既可以画线,也可以产生明暗层次。不同的是,炭笔画线感觉较涩,适合把线画得直点。炭笔浓厚的色调能表现强烈的气氛,可以用指尖涂抹,使之平滑,调子丰富,也容易擦除。炭笔可以产生较强的黑白对比。有一定速写经验的人都会选用炭笔画速写,这是基于速写表现力的考虑。也有一些人会选用炭精棒画速写,炭精棒较之炭笔可画更宽的线条,也可画出大面积明暗调子,但在刻画细部时,炭精棒比不上炭笔好用。(如图 1-22 所示)

炭精棒和炭笔一样,有黑、褐两种颜色。炭精棒的色泽深重,用它的锐角可以画线条,用其横面可涂调子,能产生对比强烈的光影效果,表现力强。炭精棒除了画头像速写和人物、人体速写外,一般都较少用到。(如图 1-23 和图 1-24 所示)

(三) 碳素笔、钢笔、针管笔

碳素笔、钢笔、针管笔等也是常用的速写工具,其特点是以线为主,用笔果断、肯定,线条刚劲流畅,黑白对比强烈,画面效果细

图 1-22 苗族女孩(炭笔) 叶浅予

密紧凑。由于用这些工具画的线条纤细,对所画事物既能做精细入微的刻画,也能进行高度的艺术概括,而且这类笔在日常生活中普遍常见,易于携带,画面易于保存,有许多画家喜欢用这类笔进行写生练习。由于用这些笔作画时一旦画错便无法修改,所以就要求在作画的时候要胸有成竹、意在笔先,落笔慎重而准确。配合水性硬笔使用的纸张要注意不能用渗水的纸张,纸的质地最好以比较坚实、不渗水、不易破为宜。钢笔速写的唯一手段就是线条,画家运用线条的功力直接关系到作品的成败,这对画家利用线条把握对象形体的能力,对画面线条的疏密组织能力都是一个极大的挑战。

图 1-23 折断的树枝(炭笔) 门采尔(德国)

图 1-24 女人体(炭精棒) 费德尔·菲居宁(俄罗斯)

圆珠笔具有钢笔的优点,但有一个缺点:它的颜色经过一段时间之后会发生一些变化,没有钢笔速写好保存。

针管笔有多种粗细规格可供选择,技法与钢笔速写基本相同。它能连贯地画出均匀的线条,很容易把握,是创作线条画的好工具。(如图 1-25 所示)

(四) 马克笔

马克笔分为水性与油性两类,笔头的形状基本分圆头和方头。圆头有不同粗细,方头有正方与斜方,宽窄也各不相同,能够产生粗、细、扁、圆等多种类型的线条。马克笔的颜色种类十分丰富,色彩透明而艳丽,有非常漂亮的灰色系。由于使用方便且易干等特点,更因为画出来的线条流畅、肯定且具有透明感,适合表现轮廓鲜明、高度概括的造型,因而成为时下流行的速写工具。方头笔还适于铺设大面积的色块。马克笔的另一重要特点就是在笔画停顿处会产生重色堆积的效果,这种效果利用得当会产生顿挫有力而节奏鲜明的线条,并且在质地较为粗糙的纸上快速旋转飞掠的笔触,还会产生飞白空、破边等效果,利用得当会平添特殊的艺术韵味。

(五) 色粉笔

色粉笔属于常见画材,颜色种类多,使用便捷。通过揉擦皱蹭,能够形成浓淡虚实的线色变化,且有厚重的画

面质感,非常适于表现生动微妙的光色效果。色粉笔既可以表现丰富的色彩,也可单色使用,还可以和水彩颜料结合使用。(如图 1-26 所示)

图 1-25 坐着的年轻人(钢笔) 伦勃朗(荷兰)

图 1-26 舞蹈演员(色粉笔) 德加(法国)

(六) 油画棒

油画棒又称为油性色粉笔,属于油性画材,携带方便,可采取直接画法,也可通过刮擦等手段制造非常微妙的层次与质感,另外它的画面附着力比色粉笔好,适于外出写生时使用。油画棒画出的线条圆润、厚重、粗犷而富有质感,油画棒也是固体油画颜料,对纸面上的颜色还可用松节油稀释,从而产生丰富的干湿、浓淡结合的混合效果。

(七) 毛笔

毛笔是中国传统书画工具,有狼毫、羊毫和兼毫三种,还有长锋和短锋之分。狼毫挺拔,便于勾勒;羊毫饱满,笔迹丰润;兼毫刚柔相济,弹性适中。长锋毛笔变化丰富而较难掌握;短锋毛笔虽没有长锋毛笔变化丰富,却稍易控制,适合初用毛笔的人。配合毛笔最好是用宣纸,宣纸可以使毛笔的性能得到淋漓尽致的发挥。毛笔是众多速写工具中表现力最强,也是最难掌握的一种。毛笔常用的笔法有勾、勒、点、擦、染,以及中锋、侧锋、卧锋、逆锋;墨法有浓、淡、干、湿等。

用毛笔进行速写,除了考虑造型因素之外,还要考虑毛笔工具的性能特点,而且一旦出现败笔还不容易处理。(如图 1-27 和图 1-28 所示)