

普通高等教育动画类专业“十三五”规划教材 清华大学美术学院院长 鲁晓波

倾力
推荐

动画速写

(第二版)

Animation sketch

陈薇 编著

+

Animation

Sketch

+

+

本书提供立体化教学资源

1. 配套PPT课件
2. 赠送专业考试题库手册
3. 考试题库标准答案解析

清华大学出版社

普通高等教育动画类专业“十三五”规划教材

动画速写

（第二版）

陈 薇 编著

清华大学出版社

北 京

内 容 简 介

动画速写是动画专业的必修课，是引导动画专业后续课程的前导课程。

通过这门课程的学习，可以让学生掌握动画速写的表现技法与思维方式，唤起学生对动画专业的学习热情，为进一步学习动画专业的课程打好基础。

本书理论基础与具体实践密切结合，内容丰富、循序渐进、易教易学。本书由6章构成，内容包括动画速写概述、动画速写的形式语言和表现方法、动画人物速写、动画动物速写、动画景物速写和动画创意速写，着重动画速写的“表现技法”和“思维方式”，使学生从专业角度出发，培养观察力、表现力和创造力，快速掌握速写能力，帮助学生在今后的学习中直接进入动画创作，提高塑造动画形象的能力。书中附以大量的典型案例，除可读性外，更增添了观赏性和实用性。

本书不仅适用于全国高等院校动画、游戏等相关专业的教师和学生，还适用于从事动漫游戏制作、影视制作以及要参加专业入学考试的人员。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

动画速写/陈薇 编著. —2版. —北京：清华大学出版社，2018

(普通高等教育动画类专业“十三五”规划教材)

ISBN 978-7-302-48648-0

I. ①动… II. ①陈… 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(2017)第261012号

责任编辑：李 磊

装帧设计：王 晨

责任校对：成凤进

责任印制：李红英

出版发行：清华大学出版社

网 址：<http://www.tup.com.cn>，<http://www.wqbook.com>

地 址：北京清华大学学研大厦A座 邮 编：100084

社 总 机：010-62770175 邮 购：010-62786544

投稿与读者服务：010-62776969，c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈：010-62772015，zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者：三河市铭诚印务有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：185mm×250mm 印 张：13.5 字 数：287千字
(附小册子1本)

版 次：2013年6月第1版 2018年1月第2版 印 次：2018年1月第1次印刷

印 数：1~3000

定 价：49.80元

产品编号：075403-01

普通高等教育动画类专业“十三五”规划教材
专家委员会

主 编

余春娜

天津美术学院动画艺术系
主任、副教授

副主编

赵小强

孔 中

高 思

编委会成员

余春娜

高 思

杨 诺

陈 薇

白 洁

赵更生

刘晓宇

潘 登

王 宁

张乐鉴

张茫茫

鲁晓波 清华大学美术学院

王亦飞 鲁迅美术学院影视动画学院

周宗凯 四川美术学院影视动画学院

史 纲 西安美术学院影视动画学院

韩 晖 中国美术学院动画艺术系

余春娜 天津美术学院动画艺术系

郭 宇 四川美术学院动画艺术系

邓 强 西安美术学院动画艺术系

陈赞蔚 广州美术学院动画艺术系

薛 峰 南京艺术学院动画艺术系

张茫茫 清华大学美术学院

于 瑾 中国美术学院动画艺术系

薛云祥 中央美术学院动画艺术系

杨 博 西安美术学院动画艺术系

段天然 中国人民大学艺术学院动画艺术系

叶佑天 湖北美术学院动画艺术系

陈 曦 北京电影学院动画学院

薛燕平 中国传媒大学动画艺术系

林智强 北京大呈印象文化发展有限公司

姜 伟 北京吾立方文化发展有限公司

赵小强 美盛文化创意股份有限公司

孔 中 北京酷米网络科技有限公司

院长

院长

副院长

院长

系主任

系主任

系主任

系主任

系主任

系主任

教授

教授

教授

教授

教授

教授

教授

教授

教授

总经理

总经理

董事长

创始人、董事长

丛书序

动画专业作为一个复合性、实践性、交叉性很强的专业，教材的质量在很大程度上影响着教学的质量。动画专业的教材建设是一项具体常规性的工作，是一个动态和持续的过程。配合“十三五”期间动画专业卓越人才培养计划的方案，结合实际优化课程体系、强化实践教学环节、实施动画人才培养模式创新，在深入调查研究的基础上根据学科创新、机制创新和教学模式创新的思维，在本套教材的编写过程中我们建立了极具针对性与系统性的学术体系。

动画艺术独特的表达方式正逐渐占领主流艺术表达的主体位置，成为艺术创作的重要组成部分，对艺术教育的发展起着举足轻重的作用。目前随着动画技术发展的日新月异，对动画教育提出了挑战，在面临教材内容的滞后、传统动画教学方式与社会上计算机培训机构思维方式趋同的情况下，如何打破这种教学理念上的瓶颈，建立真正的与美术院校动画人才培养目标相契合的动画教学模式，是我们所面临的新课题。在这种情况下，迫切需要进行能够适应动画专业发展自主教材的编写工作，以便引导和帮助学生提升实际分析解决问题的能力以及综合运用各模块的能力，高水平动画教材的出现无疑对增强学生的专业素养起到了非常重要的作用。目前全国出版的供高等院校动画专业使用的动画基础书籍比较少，大部分都是没有院校背景的业余培训部门出版的纯粹软件讲解，内容单一，导致教材带有很强的重命令的直接使用而不重命令与创作的逻辑关系的特点，缺乏与高等院校动画专业的联系与转换以及工具模块的针对性和理论上的系统性。针对这些情况我们将通过教材的编写力争解决这个问题。在深入实践的基础上进行各种层面有利于提升教材质量的资源整合，初步集成了动画专业优秀的教学资源、核心动画创作教程、最新计算机动画技术、实验动画观念、动画原创作品等，形成多层次、多功能、交互式的教、学、研资源服务体系，发展成为辅助教学的最有力手段。同时在视频教材的管理上针对动画制作软件发展速度快的特点保持及时更新和扩展，进一步增强了教材的针对性，突出创新性和实验性特点，加强了创意、实验与技术的整合协调，培养学生的创新能力、实践能力和应用能力。在专业教材建设中，根据人才培养目标和实际需要，不断改进教材内容和课程体系，实现人才培养的知识、能力和素质结构的落实，构建综合型、实践型、实验型、应用型教材体系。加强实践性教学环节规范化建设，形成完善的实践性课程教学体系和实践性课程教学模式，通过教材的编写促进实际教学中的核心课程建设。

依照动画创作特性分成前中后期三个部分，按系统性观点实现教材之间的衔接关系，规范了整个教材编写的实施过程。整体思路明确，强调团队合作，分阶段按模块进行，在内容上注重在审美、观念、文化、心理和情感表达的同时能够把握文脉，关注精神，找到学生学习的兴趣点，帮助学生维持创作的激情，厘清进行动画创作的目的，通过动画系列教材的学习需要首先明白为什么要创作，才能使学生清楚创作什么，进而思考选择什么手段进行动画创作。提高理解力，去除创作中的盲目性、表面化，能够引发学生对作品意义的讨论和分析，加深学生对动画艺术创作的理解，为学生提供动画的创作方式和经验，开阔学生的视野和思维，为学生的创作提供多元思路，使学生明确创作意图，选择恰当的表达方式，创作出好的动画作品。通过这样一个关键过程使学生形成健康的心理、开朗的心胸、宽阔的视野、良好的知识架构、优良的创作技能。采用多种方式，引导学生在创作手法上实现手段的多样，实验性的探索，视觉语言纵深以及跨领域思考的提升，学生对动画创作问题关注度敏锐度的加强。在原有的基础上提高辅导质量，进一步提高学生的创新实践能力和水平，强化学

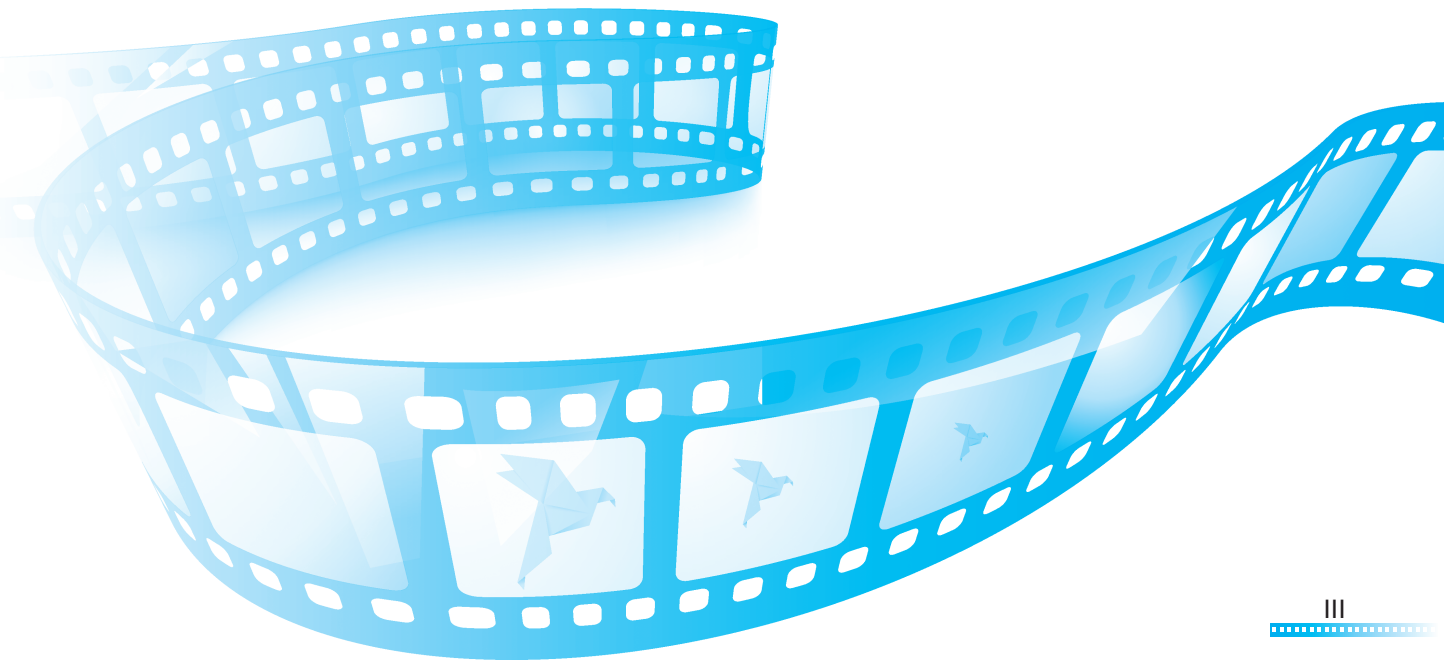

生的创新意识,结合动画艺术专业的教学特点,分步骤分层次对教学环节的各个部分有针对性地进行合理规划和安排。在动画各项基础内容的编写过程中,在对之前教学效果分析的基础上,进一步整合资源,调整了模块,扩充了内容,分析了以往教学过程的问题,加大了教材中学生创作练习的力度,同时引入先进的创作理念,积极与一流动画创作团队进行交流与合作,通过有针对性的项目练习引导教学实践。积极探索动画教学新思路,面对动画艺术专业新的发展和挑战,与专家学者展开动画基础课程的研讨,重点讨论研究动画教学过程中的专业建设创新与实践。进一步突出动画专业的创新性和实验性特点,加强创意课程、实验课程与技术类课程的整合协调,培养学生的创新能力、实践能力和应用能力,进行了教材的改革与实验,目的使学生在熟悉具体的动画创作流程的基础上能够体验到在具体的动画制作中如何把控作品的风格节奏、成片质量等问题,从而切实提高学生实际分析问题与解决问题的能力。

在新媒体的语境下,我们更要与时俱进或者说在某种程度上高校动画的科研需要起到带动产业发展的作用,需要创新精神。本套教材的编写从创作实践经验出发,通过对产业的深入分析以及对动画业内动态发展趋势的研究,旨在推动动画表现形式的扩展,以此带动动画教学观念方面的创新,将成果应用到实际教学中,实现观念、技术与世界接轨,起到为学生打开全新的视野、开拓思维方式的作用,达到一种观念上的突破和创新,我们要实现中国现代动画人跨入当今世界先进的动画创作行列的目标,那么教育与科技必先行,因此希望通过这种研究方式,为中国动画的创作能够起到积极的推动作用。就目前教材呈现的观念和技术形态而言,解决的意义在于把最新的理念和技术应用到动画的创作中去,扩宽思路,为动画艺术的表现方式提供更多的空间,开拓一块崭新的领域,同时打破思维定式,提倡原创精神,起到引领示范作用,能够服务于动画的创作与专业的长足发展。另一方面根据本专业“十三五”规划的目标和要求,教材的内容对于卓越人才培养计划,本科教学质量与教学改革以及创新团队培养计划目标的完成都有积极的推动作用。

余春娜

天津美术学院动画艺术系

前言

近年来随着动画产业的发展，动画教育正处于蓬勃发展阶段，然而动画基础教学仍处在一个尝试性的开端，速写课程的教学也不例外，尤其缺乏与课程配套的相关教材，为了有效地弥补这一领域的空白，更好地配合教学，能够让学习该专业的学生了解动画速写的相关理论知识，掌握动画速写的表现技法与思维方式，为后续的动画专业学习与实践打下坚实的基础，是编写这本教材的初衷。

动画速写是动画专业造型训练的基础和前提，在传统速写训练的基础上合理取舍，融入动画设计的因素，培养学生快速造型能力、分析能力和表现能力。通过动画速写的训练，使学生在今后从事动画创作时，能够随心所欲地发挥想象力和创造力。动画速写是传统速写专业化的演变形式，目的还是为了提高和锻炼造型能力，因此在基本原则和要求上是一致的，例如整体观察方法与表现造型的形式语言、构图透视、结构特征等规律基本一致。在具体训练中，合理的取舍和侧重是把握的重点。

本书由动画速写概述、动画速写的形式语言和表现方法、动画人物速写、动画动物速写、动画景物速写和动画创意速写构成，着重动画速写的“表现技法”和“思维方式”，理论与实践密切结合，内容条理清晰、通俗易懂，便于学生灵活掌握。书中辅以大量的典型案例，除可读性外，更增添了观赏性和实用性。在写作上，考虑将理论讲解、典型案例与思考练习相结合。使学生从专业角度出发，培养观察力、表现力和创造力，快速掌握速写能力，帮助学生在今后的学习中直接进入动画创作，提高塑造动画形象的能力。

本书由陈薇编写，在成书的过程中，余春娜、李兴、高思、王宁、杨宝容、杨诺、白洁、刘晓宇、马胜、赵更生、张乐鉴、张茫茫、赵晨、贾银龙等人也参与了本书的编写工作。由于作者编写水平有限，书中难免有疏漏和不足之处，恳请广大读者批评、指正。

本书提供了PPT课件和考试题库答案等立体化教学资源，扫一扫左侧的二维码，推送到邮箱后下载获取。

编者

第1章

动画速写概述

1.1 动画速写是什么	2
1.1.1 什么是动画速写	3
1.1.2 速写与素描	5
1.1.3 速写与动画设计的关系	6
1.1.4 动画速写的种类和表现特征	8
1.1.5 动画速写的基础训练和作品赏析	13
1.2 速写的工具材料和表现形式	16
1.2.1 工具材料	16
1.2.2 表现形式	23
1.3 动画速写的学习目的和教学意义	29
1.3.1 速写的学习目的和方法	29
1.3.2 速写的教学任务和意义	31
1.4 本章小结	31

第2章

动画速写的形式语言和表现方法

2.1 动画速写的形式语言	33
2.1.1 速写的构成元素	33
2.1.2 速写的立体空间处理	40
2.2 动画速写的表现方法	51
2.2.1 观察方法与认识方法	52
2.2.2 构图的表现方法	55
2.2.3 处理中的提炼方法	61
2.3 本章小结	63

第3章

动画人物速写

3.1 人体特征	65
3.1.1 人体结构解剖	65
3.1.2 人体比例	81
3.1.3 形态与体块的关系	89
3.1.4 人体透视关系	93
3.2 静态速写	95
3.2.1 人物头像速写	95
3.2.2 人物全身速写	108
3.2.3 人物组合速写	113

第4章

动画动物 速写

3.3 动态速写	117
3.3.1 把握运动的人体	117
3.3.2 表现连续的动作	126
3.4 本章小结	140

4.1 不同动物种类的结构解剖和运动特点	142
4.1.1 哺乳类	143
4.1.2 爬行类	167
4.1.3 两栖类	168
4.1.4 鸟类	169
4.1.5 鱼类	171
4.2 动物速写表现技法	172
4.2.1 观察方法与写实表现	172
4.2.2 强化感觉与提炼特征	173
4.2.3 整体夸张与局部调整	174
4.3 本章小结	174

第5章

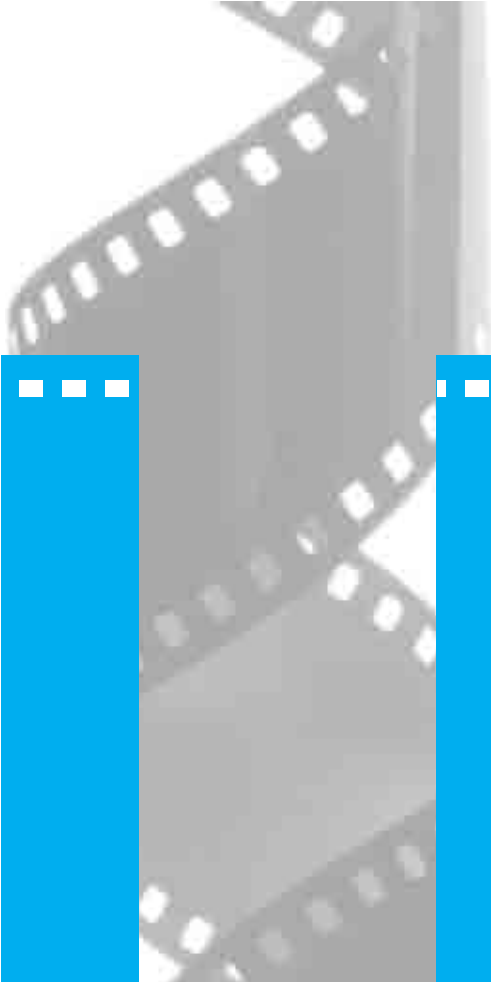
动画景物 速写

5.1 景物速写的构图	176
5.1.1 构图的意义	176
5.1.2 构图的原理	177
5.1.3 构图的三要素	177
5.1.4 构图的样式	179
5.2 景物速写在动画设计中的应用	179
5.2.1 风景速写	179
5.2.2 建筑速写	186
5.2.3 场景速写	189
5.2.4 道具速写	195
5.3 本章小结	197

第6章

动画创意 速写

6.1 创意速写的形成	199
6.1.1 创意速写的概念	199
6.1.2 创意速写的创造性思维	199
6.2 创意速写的表现技法	200
6.2.1 属性与简化	200
6.2.2 夸张与联想	201
6.2.3 变幻与比例	202
6.2.4 矛盾空间	203
6.2.5 错视与置换	203
6.3 本章小结	206

第1章

动画速写概述

- 动画速写是什么
- 速写的工具材料和表现形式
- 动画速写的学习目的和教学意义

1.1 动画速写是什么

成功的动画设计师如同奥斯卡的获奖演员，而动画速写是成为真正优秀的动画设计师的前提。迪士尼天才动画师米尔特·卡尔说过的最重要的一句话是：“把心思集中到表演上，这才是关键。表演就是一切。如果只想技术，那一切都会一团糟。”就像音乐家对音阶倒背如流，那他就只管把他的乐曲表演得惟妙惟肖。如果他还想着技巧，那他很难表演自如。因此，如果我们掌握了动画速写的基础和规律，那我们就具备了创作的工具，就可以进行表演了，如图1-1所示为即兴创作的动画作品。

图1-1 杰西卡·威廉姆斯即兴创作的动画

图1-1所示的两张速写是杰西卡·威廉姆斯在听卡尔讲座时即兴创作的，运用简单的线条表现了人物的特征，动态把握准确生动，造型技巧娴熟。迪士尼天才动画师米尔特·卡尔强调不要太重视技巧，要敢于突破传统，建立独特的风格。

掌握动画速写的技能，然后把它们赋予个性的表达。我们的目的是掌握速写技能来创造新事物，让速写技能融入血液，成为本能，只有这样才能让你笔下的人物具有生命。随着时代的进步，计算机技术与3D视听技术的不断发展，动画创作还是以绘画为前提，花大部分时间在掌握动画速写角色的“极致动作”上，这样动画设计师才能全神贯注于人物的动作，体现出动作的节奏，并使人物的表演栩栩如生。如图1-2所示为动画影片《长发公主》中的动作草图。

动作草图是以速写草图的形式完成的，动画影片中的动态都是由一系列静止画面连接而成的，动画设计师要熟练掌握速写表现方法来完成剧本对角色动态的要求，使之具有生命力。

速写可以从3个方面入手，专业学习、临摹大师和形体空间营造，其中形体空间营造是主要的训练途径。别刻意去追求某种风格，忘掉风格，只管去画，风格自然会出现。速写是突破循规蹈矩设计思路的最有效的手段。速写训练往往是枯燥无味的，长期不间断地进行速写训练是非常辛苦的，所以很少有人能够坚持，要想成就事业就得不不停地踏

踏踏实实地画速写，这是提高表现技巧的根本途径。绘画不是照葫芦画瓢，它需要理解和表达。我们学绘画的目的不是为了显示我们掌握了关节和肌肉画法知识，而是要抓住相机所拍不出的那些真实的细节，要突出或隐含模特的某些特征以使其更生动。我们要学会手脑并用，最终能够把我们脑子里的意念实施到画笔中，图1-3所示为法国安格尔的铅笔速写作品。

米尔特·卡尔在创作《森林王子》时强调：“我们的动画与别人的不同之处在于它是可信的。我们的物体有体有形，人物有血有肉，我们的幻想具有真实感。”要使笔下的动画人物活起来，他们的动作必须是可信的，这就需要写实性和真实的动作，而这些都需要回归到对人物或动物结构和动作的学习中。动画不是线条而是实体，那么我们就应该掌握实体的现实情况。为了超越现实，我们必须以写实为基础。坚信一个绘画功底很强的动画设计师会从各方面落笔生花。从最现实的、最困难的到最狂野的、最古怪的，他应该什么都能画，而且他永远都不会才思枯竭。所以说，大量的速写是掌握动画的关键所在，再怎么强调速写基础在动画中的重要性都不为过。图1-4所示为英国威廉姆斯的炭笔人物速写。

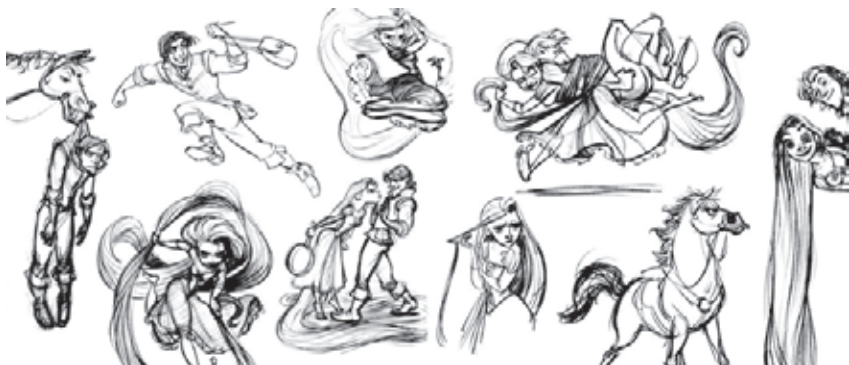

图1-2 动画影片《长发公主》中的动作草图

图1-3 尼克洛·帕格尼尼肖像

图1-4 人物速写

1.1.1 什么是动画速写

速写是指艺术家在较短的时间内、特定的环境中用快速提炼的方法随笔写生和创意

表现出对象的特征。通过敏锐、简洁、明确的诠释物象,表达出作者的感觉、印象、想象和情绪等。英文Sketch一词有“速写”的概念,既包含了草图、随笔的意思,又指素描、速写。解释为快速、概括地描绘物象,其视觉语言表现为单纯、简洁、精炼、概括和生动,且带有主观抽象性,具有灵动神奇的艺术魅力。正如法国绘画大师马蒂斯所说:“最重要的是表达内心的感受和情绪,以一种简化的方式,使表达出来的东西更简练、更率真、更轻快地直接进入观众的心灵。”

速写是艺术家锻炼观察力、熟悉生活、记录形象、积累素材的一种很好的方式,也是培养概括取舍能力、提高艺术表现技巧的重要手段。速写具有灵活机动的绘画手法,工具简单,操作方便,不受绘画材质的限定等特点。速写是人类最早的绘画方式,用矿物质颜料,以质朴、自然,最接近人类本能的绘画方式进行了概念性的诠释,描绘早期人类艺术活动就属于“速写”作品的早期形式。从法国拉斯科洞穴壁画、西班牙阿尔塔米拉岩画、中国云南沧源崖画等作品中,可以看到那些栩栩如生的动物和人物形象所体现出来的概括和简洁的形式风格,如图1-5~图1-7所示。

图1-5 法国拉斯科洞穴壁画 图1-6 西班牙阿尔塔米拉岩画 图1-7 中国云南沧源崖画

速写的题材非常广泛,凡是自然界中与人们生活有关的景物及社会生活中的精神活动,都可以作为速写的内容。针对教学和研究,一般分为人物速写、动物速写和景物速写三大类。每一类根据描绘的具体内容还可以进行更为细致的分类,例如人物速写又可以细分为人体特征速写、人物静态速写及人物动态速写等。在本书后面的章节中再做详细介绍。

动画速写是动画专业的造型基础训练课程。速写训练的一般规律和要求是实现动画速写的必备条件,动画速写的根本任务是强化造型训练,提高艺术素质,培养创造能力。同时,动画速写对运动规律、默写能力等方面均有更高的要求。动画速写的特点是突出动态表现,强调默写、记忆和想象作画。动画创作需要大量的形象素材,场面素材要通过速写去观察积累,并要求具备创意构思转化为视觉形象的塑造能力。动画创作的夸张变形能力也需要在速写中进行开发和探索。学习动画速写要克服概念化,不要盲目抄袭流行风格,特别要防止因为夸张变形而轻视和放松对造型基础能力的训练。由于每部动画片的题材和内容均不同、艺术风格各异,使得动画设计师在一部动画片中熟练掌握的角色造型设计,在另一部动画片中却派不上用场,需要重新构思。动画速写作为基础训练应侧重于掌握基本的造型规律和运动规律。

造型能力是动画设计师的根本,速写是造型艺术基础训练的重要方法。速写训练的目的是为了培养学生的观察能力、分析能力、表现能力等基本造型能力。旨在锻炼脑、

眼、手的协调能力,学会用艺术的眼光观察世界,进而运用艺术手法来表现对象,把所见、所思、所想的形象准确地表达出来。在速写作画的过程中要求迅速地比较、取舍、整理及归纳,在较短的时间内用线条去高度概括、提炼对象的形体特征、空间关系。在速写过程中要充分发挥主观能动性而不是被动地描摹抄袭,应该注重开发学生的创造性思维、调动创造潜能,培养学生的艺术素养,从而使其能够更加充分地表达思想感情。

1.1.2 速写与素描

速写是以短时间的感受作为切入点来记录对象,通过灵敏的感悟快速抓取对象的形态和神韵,捕捉丰富多彩的艺术素材。速写的表现形式自由,方法多样,随着对象的差异、感受和目的的不同,有的重在写形,有的重在写意。速写注重主观感性,素描注重客观理性。速写贯穿于整个造型训练课程之中,速写与其他造型基础课程相辅相成,对提高造型能力起着非常重要的作用。

素描是通过深入地观察与研究去理解对象,细致入微地描绘对象、塑造形象,并深刻理解和认识形体的内在结构和外在形象。它被认为是绘画最基本的形式,是使用最基础的造型语言进行艺术表现的方式。素描的世界纯粹而本质,其中的事物都从五彩斑斓中被剥离出来,袒露出朴素的真实,一切的丰富蕴涵于黑白两极间无色彩的变化之中。

在西方艺术大师的素描集中,我们很难将速写与素描严格区分出来。因为从视觉元素及造型手法上来看,速写与素描是一致的。速写和素描都是各种美术专业造型基础训练的重要手段,它们相辅相成、互为补充、相得益彰。很难在速写与素描之间划分出明确的界限,如果非要将速写与素描加以区分,那么划分标准主要是对造型的概括程度与完成过程的时间长短。事实上,人们习惯性地将对造型的概括程度高、完成所用的时间较短的素描称为速写;而将那些对造型的表现更为深入具体、完成所用的时间较长的素描称为素描。

20世纪50年代,受西方学院派素描的影响,国内艺术院校的各美术专业都要求在素描写生中完整地体现“三大面五大调”,即包含光影、色调在内的所有的视觉要素,做到完全准确地再现客观真实。长期素描训练被学院教育视为各类视觉造型艺术的基础,成为研究自然物象、学习绘画知识与训练造型能力的主要方式,是加强基本功的体现,而速写则常常被忽视,导致学生机械地描摹对象,不重视艺术创造,缺乏创作能力。这种素描教学的片面化,严重地导致了素描教学与许多专业方向的脱节。随着时代的进步,新的艺术思潮与艺术形式的不断涌入,特别是设计领域的不断发展,对传统的素描教学提出了新的要求。过去的素描训练培养的是客观准确地表达物象,而今天的素描教学则是在开发学生的创造性思维和创造潜能。随着社会实践多元化需求的不断提高,从动画艺术专业的需要出发,提出了许多新的素描教学理念,逐渐进入教学实践领域,如以研究造型基础、形象特征和运动规律为主要目的的动画素描,如图1-8~图1-11所示的素描作品。

图1-8 场景素描(学生作业)

图1-9 联想素描(学生作业)

图1-10 头像素描(学生作业)

图1-11 人物素描(学生作业)

在动画教学体系的设置中,虽然素描训练与速写训练被视为在一个整体训练过程中互为联系、互为促进、互为弥补的关系,然而对速写教学的侧重是动画素描教学的显著特征。长期素描与速写最大的区别在于,长期素描是以长时间静止的固定客体为记录对象,素描训练是对结构性、分析性、深入性、完整性的训练。素描在训练观察方法与主观感受的同时,更倾向于对造型方式的理性认知的建立。画面效果相对于速写,显得层次丰富、表现细腻。而速写则是以运动变化的或者短暂静止的客体为记录对象,更强调“速度”。要求在观察理解的前提下,对被认识对象进行主观、生动的直觉把握,强调捕捉瞬间的形象与新鲜的印象,其更依赖于敏锐的直觉感受。因此,素描训练与速写训练在观察、研究与记录方式上各有侧重。

动画所独具的艺术魅力是通过富有生命的造型在运动过程中展现出来的。对结构的认识与应用,对造型的概括与总结,对特征的夸张和变形,对运动规律的记忆和再现,显得尤为重要,这方面速写具有绝对的优势。与此同时,长期的素描训练也是不能忽略的,如果没有足够的时间理解客观实体,就谈不上对造型进行快速准确的提炼,没有素描基础的速写会显得肤浅和单薄。动画速写训练不是单纯的快速记录形象,而是凭借记忆、想象再现和创造新形象。速写训练的重点是观察方法、快速理解以及建立结构意识等。

1.1.3 速写与动画设计的关系

动画作为一门年轻的、独特的艺术形式,有其特殊的表现形式和制作技巧。如果说

电影演员的表演是电影的主体，那么动画设计师就应该具备熟练运用造型语言进行表演的能力，让笔下的形象以假乱真，令人信服，才能使观众的精神与情感融入其中，达到信以为真的效果。动画设计师创造的是虚拟的世界，但它并不是凭空幻想出来的，而是对现实世界视觉元素的提炼、概括和夸张。无论它看上去多么荒诞不经、光怪陆离，都源于对客观世界的效仿，但这种效仿绝不是对客观物质形态与存在方式进行简单的自然再现，而是经过审美概括与艺术升华之后的物象本质与变化规律，是真实的感受和印象。所以说动画的“真实”是动画设计师创造出来的。图1-12是动画设计师阿特·巴比特(高菲狗的创作者)在讲座中分析动作的照片。

图1-12 动画设计师阿特·巴比特在讲座中分析动作

动画可以没有颜色，没有声音，但绝不能没有形象，动画形象是动画的视觉主体。动画形象要遵循造型基础、形象特征、运动规律、形式法则及透视原理等，这些都需要动画设计师具备良好的绘画功底，如图1-13所示为美国动画设计师马特斯的铅笔速写。虽然现代数字技术迅速发展，为动画设计提供了更多的实现手段，但却不能完全脱离人类千万年来在绘画实践中所积累的造型经验与美学原理。传统绘画不仅为动画提供了可借鉴的风格样式，还为动画提供了造型与设计的手段、方法以及视觉表达的语汇系统。速写作为绘画的基础形式，具有快速、概括、灵活的特征，符合动画设计的需要，已经成为动画专业教学、动画艺术创作与动画艺术研究中极其重要的环节。

图1-13 海盗动画速写

该图片选自《力量——动画速写与角色设计》一书，该图是动画设计师在真实环境中对模特所画的速写。与通常情况下的速写不同，其利用模特的特征，借助想象力自由的发挥，强调海盗的特点，用夸张的手法表现出角色的性格。设计师良好的绘画功底和熟练的速写技巧让海盗成为一个邪恶的反派角色。

1.1.4 动画速写的种类和表现特征

1. 动画速写的种类

速写的种类划分是根据速写的属性和用途决定的。根据速写的设色效果可以将速写划分为：单色速写和彩色速写。单色速写指的是使用单色工具，以黑白关系作为画面主要造型元素的速写，包括铅笔速写、炭笔速写、钢笔速写等；彩色速写是指使用多种色彩，以色彩关系作为画面主要语言形态的速写，如水彩速写、油画速写、色粉速写等。狭义的速写，一般指单色速写。单色速写属于素描的范畴。根据速写描摹对象的状态可以将速写划分为：静态速写和动态速写；根据速写作画的速度可以将速写划分为：速写和慢写；根据各种绘画门类的不同将速写划分为：油画速写、版画速写、水墨速写、水彩速写、水粉速写等；还可根据专业需要，针对速写训练的重点和角度的差异，将那些在设计中收集设计素材、表达设计意图的速写划分为：设计速写、创意速写等。

按照对象的不同，动画速写可分为人物速写、动物速写和景物速写三大类，其中人物速写可以分为人体特征速写、人物静态速写、人物动态速写；动物速写可以分为哺乳类、爬行类、两栖类、鸟类和鱼类速写；景物速写可以分为室内静物速写、室外景物速写和人物与场景的速写等。

动画速写是针对动画专业需要设置的造型基础训练课程。动画速写重视动画造型的特点，突出线造型。在手法上写意和写实相结合，概括提炼和夸张变形并用。动画造型需要学习各种造型语言，从各种美术风格中吸收营养。动画的表现形式丰富多样，从基础训练的角度来看，我们的视野应该放得更宽一些，不应拘泥于某种特定的风格。

2. 动画速写的表现特征

速写是一门形态面貌、风格手法多样的艺术。它和各种艺术观念、观察方法和表现方法联系在一起，有着极为广阔的领域。动画速写的表现特征由其性质和任务的不同而决定。动画速写的表现特征包括传统精神研究性、写实主义素材性、个性表达设计性及形式风格多样性。

(1) 传统精神研究性

动画速写的传统精神研究性是指具有研究物质表象、物质结构及变化规律，掌握造型结构和运动原理，从而赢得创造自由的特征，如图1-14所示为意大利画家达·芬奇的作品。动画创作离不开上帝创造的自然万物，动画表现的主题始终是人类的现实生活。动画设计师成功的原因在于是否能在自然界中发现与吸取创作的源泉，将瞬息万变的视觉感受和生活印象很好地表现出来。因此，深入研究包括人、动物、景物在内的生命物

质形态的构成方式与运动规律显得尤为重要。动画设计师要从视觉的角度对社会现象、生命现象、物理现象进行形象描述。格式塔心理学美学的代表人物阿恩海姆认为视觉不是对元素的机械复制，而是对有意义的整体结构式样的把握，从这一观点上可以看出，速写作为绘画的形式具有主观选择性。

人体比例图

骨骼图

内脏解剖图

图1-14 达·芬奇的作品

动画具有运动的特性，所以动画造型与现象都处在运动变化之中，其造型的丰富多变，强调出动画设计师对结构、特征和规律的掌握。从客观出发，以科学严谨的态度对物质构成原理和运动规律进行全面具体的研究，从而获取与动画创作相关的知识显得尤为重要。速写是用简练的绘画语言——线，在理解与记忆的基础上以最快捷的方式对造型进行整理与归纳，从而挖掘出形象本质的过程，同时其也是一个由整体到细节，认知与感受不断深入的过程，是发现、理解与再创造的过程。并且通过速写所获取的原始画面中的视觉元素有助于向动画语言的转换。线稿是动画的草图设计和原画创作的基本形式，大量的课堂速写练习基本上属于这类传统意义上具有研究性的速写。人体结构解剖、人体比例透视、人体运动规律等都会经常成为研究的内容。在《狮子王》中我们看到迪士尼的动画师们用不同的材料工具，通过速写来体现狮子的动作规律，如图1-15所示。

动画设计师运用不同的材料工具表现角色的造型结构和情绪动态，让我们感受到速写表现给角色带来了无限的活力。

(2) 写实主义素材性

动画速写的写实主义素材性是指速写作为动画创作资料的特性。艺术源于生活，动画艺术的创作源泉是现实世界，动画设计是对现实世界有意识地深刻感受的再现和升华，所以再聪慧的头脑，再超现实的想象都不是凭空捏造出来的。日本动画大师宫崎骏制作的影片大多是精品，在其以往影片中的情景设置只为了达到建构作者想象的美丽空间，大多是森林。例如《风之谷》中的森林，拉普达的自然景观，龙猫居住的大树和乡村美景等。画面中森林占了很大的比例，色彩上以绿色、蓝色为主，营造了一种视觉效果，从而激起相应的心灵感应。而在《千与千寻》中则大胆地起用了现代都市为背

景,同时故事的主要场景不再是在森林,而是安排在日本古代的一个澡堂。虽然说该片在影像技术方面有所突破,是首次以全数码制作的动画电影,在画面、色彩、音响上更具细腻感和层次感,但片中的场景不仅仅只是为了达到一个视听上的超越,而是有了较前期更深的用意,一方面借此场景表现日本民族的传统文化,本土观念更易回归。另一方面,场景本身有其寓意,千寻在这个场景中成长与磨炼,不仅是对人身体的清洗,更重要的是对人类灵魂的洗礼。《千与千寻》中的“神秘之城”是根据江戸东京建筑物园而描绘的,如图1-16所示。创作者创作的初衷在于面对古旧的建筑,是否应该反省:现代人总是夸大自己的问题,难道都忘了古人是怎样克服种种困难的吗?只要我们能重拾昔日的勇气,那么天大的困难也可以克服。至于故事中的温泉大浴场,则是源自动画大师宫崎骏幼年经历的再现,表达出如今的神仙日理万机,大概也想偷得浮生半日闲的美好追求,这便是《千与千寻》中看到的神仙光顾的浴场了。

图1-15 《狮子王》中动画设计师的速写设计稿

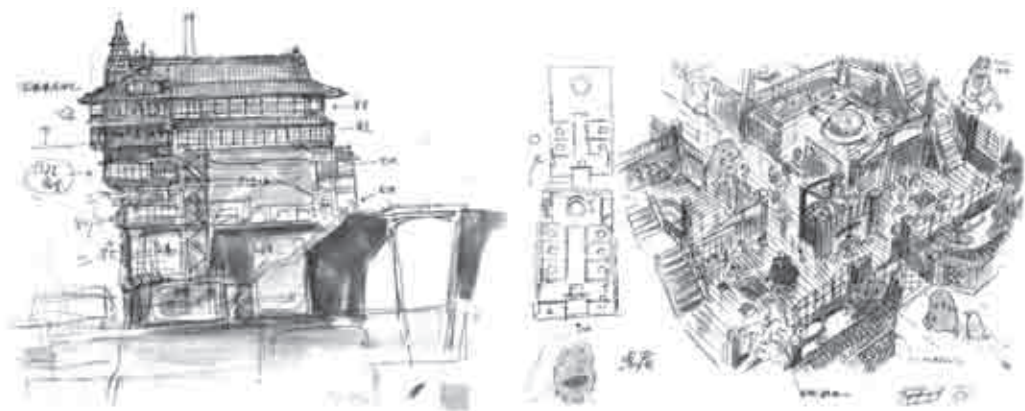

图1-16 动画电影《千与千寻》中温泉大浴场的内外场景设计

动画设计师在参照江户东京建筑物园资料的基础上进行了大量的场景绘制。

虽然我们可以从书本、照片和各种形式的资料库中获取素材，但是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，包括对形象、色彩、环境、光线、声音、气息等多种元素所构成的整体氛围的感受与把握。动画中人物角色的设计离不开生活的原型，即使是想象生物、虚拟场景等，都需要我们从现实的自然界中获取灵感，从自然生态和社会环境中进行借鉴和发挥联想，所以说采集素材和写实表现是动画设计师的必修课。现在，随着现代科技的发展，有许多先进的新技术如快速数码摄影、摄像、互联网等被广泛应用于视觉素材的采集。相比之下，用速写收集素材的方式已显得很落后了。然而事实上，大多数优秀的动画师仍然执着于用笔记录他们所需要的素材。在素材的采集方面，速写具有不可替代的优势。因为，没有比人脑更完善的思维系统，其能够在快速获取视觉信息的同时进行有目的的图像处理，即从纷繁的事物中快速提炼出最有价值的因素，符合造型与创作风格的需要；也没有比人手更灵巧的了，其能够传递出真实的感受和创作的激情。动画设计师用手中的笔在纸上描绘，赋予了一个角色生命、个性和感情，这是计算机做不到的。动画速写不但是对生活素材的采集，而且还是动画师们对平凡素材点石成金的法宝，如图1-17所示的表情速写。

图1-17 表情速写

动画速写的素材来源于生活，在表现形式上可以灵活多变。

(3) 个性表达设计性

动画速写的个性表达设计性是指速写为动画创作提供了个性表达的空间。动画创作的前期是从草图中诞生、演化、形成的，是对创作构思的形象表达，是直接快速完成主观画面的过程。动画要求剧本中的情节设置与情景描述，角色的个性、情感及动作，创作者的思想情感与艺术追求都必须以视觉符号的图形语言来展现，同时进行风格的确立。而速写的设计性可以使动画设计师在运用线条和色调表现形象与画面的同时，将注意力尽可能地集中在有意义的个性表达上，找到更直接、更快速的形式表达其创意，并通过感性意识的引导，上升为理性认识的传达，使创作构思和想象趋于具体、深入与完善，如图1-18所示的造型设计稿。对生活深入观察，充分理解，对真实物象的记忆、印象与形象储备，是动画创作的前提，而用速写勾画草图的方式不仅是视觉思维的前提，同时还是视觉传达的独特方式，可以对印象与记忆进行分析与推敲，强化特征的综合造型能力。

图1-18 动画电影《千与千寻》的造型设计稿

动画电影《千与千寻》中采用了日本江户时代艺术风格的元素。

(4) 形式风格多样性

动画速写的形式风格多样性是指优秀的、丰富的艺术风格设计能够为动画剧情的叙述增添无限的浪漫与无尽的遐想，这是任何表演都无法达到的特殊效果。动画的艺术表现离不开丰富多彩的美术风格设计。美术风格设计是指动画作品除运动以外的视觉形式部分的设计，其区别于一般真人实拍的典型特征。例如梦工厂制作的《功夫熊猫》由于大胆借鉴了中国艺术的风格元素，从而大大增添了故事的神秘魅力。首先对风格的设定取决于题材的要求，然而要将一种风格和谐的贯穿于整个视觉设计却没那么简单。在对造型进行风格化设计的过程中，速写是最直接最容易操作的手段。而且，速写线条流畅、纯粹、直接，是极具绘画表现力的艺术语言，其本身就是一种鲜明的风格标志。

风格的形成与绘制工具的使用密切相关，不同性质的工具会产生不同的画面效果和与之相应的表现技法，进而形成不同的视觉效果。速写的绘制工具没有限定，材料使用非常自由，因此速写的风格形式多样。对不同绘画工具的表现手段进行大胆尝试，挖掘绘画材料的超级表现力，丰富绘画表现的经验与感受，对于动画创作中视觉语言风格的探索是非常有益的，如图1-19和图1-20所示为由日本加藤久仁生导演的动画短片《回忆积木小屋》中的画面效果。

图1-19 奥斯卡最佳动画短片《回忆积木小屋》镜头画面1

图1-20 奥斯卡最佳动画短片《回忆积木小屋》镜头画面2

该短片散发着浓浓的法式情调，造型风格和画面气氛的营造令人惊艳。

1.1.5 动画速写的基础训练和作品赏析

速写是一门绘画技能，具有很强的实践性，需要通过持之以恒的勤学苦练，才能熟能生巧，只有通过大量的速写训练才能达到质的飞跃。速写的快在于绘画语言的提炼、概括和简化。要对描绘的对象进行深入观察和理解，在实际的速写训练中要从所见的表象到画出理性的内部结构与运动规律，通常速写训练步骤是慢写—快写—默写。

慢写是指写生对象保持稳定且持续时间较长的速写形式，将速写的速度放慢有利于对客观对象进行全面深入地观察，为物象的描绘进行概括与提炼提供更多的思考时间。在描绘的过程中应注意：首先，从整体出发，避免落入局部刻画，忽略整体关系。其次，在慢写的过程中切忌反复涂改，下笔前要多看、多想，下笔时要肯定、果断。最后，要透过表象，表现对象的本质，而不是被动地照搬对象，如图1-21和图1-22所示为慢写作品。慢写是最初级的速写训练，同时也是最具深入表现力的速写形式。慢写是积累造型经验、训练速写所必须具备的认识与思维的能力。

图1-21 奥地利席勒的铅笔人物慢写

图1-22 张丽华的铅笔人体慢写

快写是指在较短的时间内进行快速写生的方式,是从被动造型进入主动造型的过渡阶段。快写强调快,但并不意味着粗糙和空洞地表现对象。恰恰相反,在快中往往不经意流露出最生动的直觉感受和最鲜明的个性表达。在快写时单纯的手快是不够的,要对对象建立整体认知,熟练运用形式语言对形象进行高度概括,不掌握一定的绘画知识与经验是快不起来的。快写训练的关键在于快速而敏锐地了解对象,主动而灵活地把握整体,从记忆与感受出发,概括地表现对象,如图1-23和图1-24所示为快写作品。

图1-23 法国德加的炭笔人物快写

图1-24 美国马特斯的铅笔人体快写

默写是指记录那些转瞬即逝的物象,根据我们头脑中的想象,通过形象记忆与创作的方式完成的速写,如图1-25所示为默写作品。古代的中国画注重观察,不进行对景写生,追求的是“妙在似与不似之间”的境界。相传南唐宫廷画家顾闳中受李煜之命,潜于韩熙载宅院内,将韩熙载奢华放荡的夜生活默记于心,回来后画就了著名的《韩熙载夜宴图》。默写能力是动画专业学生所必须具备的基本功。动画是运动的艺术,运动与变化是绝对的。动画设计师要把视觉的印象、抽象的文字、虚无的幻想转换成运动中的动画形象,就必须理解与掌握造型结构与其运动规律。默写的造型过程是对所要表现的形象与内容进行编辑与提炼,经过过滤与澄清,再现记忆与想象。所以说默写训练不仅是锻炼形象的记忆能力,而且还能开发创作能力,同时这也是动画创作的重要环节。

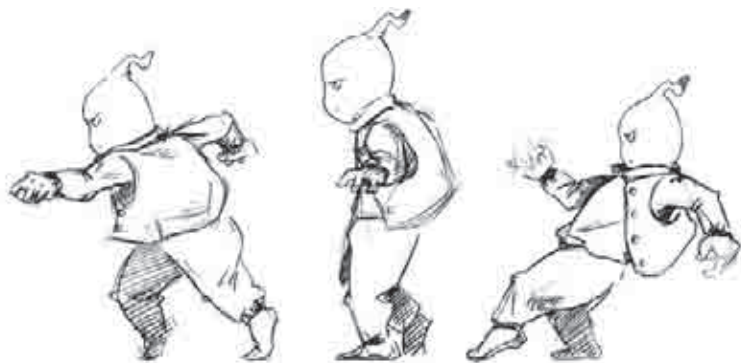

图1-25 学生邢磊的动态默写

在常规的教学 中,大多从慢写开始,通过较长的时间,让学生画固定的模特或场景进行观察与概括。随着手头功夫的不断熟练,逐渐过渡到在较短的时间里快速、准确地概括表达对象,随即进入快写阶段。实践证明,慢写与快写交替进行效果更好,慢写强调从整体出发的深入,而快写着重于把握高度概括的整体。初学者在慢写中容易感觉麻木,陷入细节;在快写中容易追求速度,导致造型的概念空洞。而快慢结合的训练可以起到调和的作用。无论是慢写还是快写,都是以写生为基础进行的,而速写的最高境界是默写,因为默写不仅能展现其对客观形象的记忆,而且是表达设计师创作意图,进行再创造的过程。

另外临摹也是速写训练十分重要的辅助手段。大师的优秀作品往往能成为我们学习绘画最好的范本,临摹可以说是绘画初学者的捷径。但是对临摹作品的选择是非常重要的,要选择那些造型清晰、形象丰富、技艺娴熟、画面具有生动表现力的、艺术品质高的经典作品作为临摹对象,这些作品包括大师速写、优秀插图和动画片的设计草图等。一些临摹作品过于概念化、商业化,艺术感觉简单粗糙,则不利于临摹者,不良的绘画习惯一旦形成不易改掉,会阻碍进步。临摹的手法一般分为对照临摹和变化临摹。对照临摹就是基本忠实于对象的重复性临摹;变化临摹则是提取临摹作品的精神、艺术要领或个人的兴趣点,在临摹过程中,对造型与画面进行主观的变化处理。总之,临摹不是机械地模仿,要根据学习的需要,有目的、有针对性地临摹,如图1-26和图1-27所示的作品。

图1-26 苏联列宾的亚历山大日尔克维奇像

图1-27 奥地利席勒的人体速写

速写是一种形象的思维方式和观察与研究对象的基础创作方法,是对专业素质的基础训练。作为动画专业基础技能的速写训练,不仅在作业的形式内容,甚至在训练方式上都表现出明显的侧重和鲜明的专业风格。

首先,动画角色的生命力源于它们的精彩表演。虽然这些角色都是拟人化的,具有和人一样的动作与表情,但由于一切角色都是由人创造的,因此动画角色的表演是画出来的表演。凭借个性化的形象角色和丰富的表情打动人心,动画速写也因此而重视对包括结构特征、表情特征、动态特征等在内的形象个性化特征的概括与表现,如图1-28所

示为铅笔速写。因此,速写的目的不仅是再现客观存在,更重要的是学习如何去表现主观而活泼的情感体验。为此,动画速写的基础训练从一开始就要求以投入角色的方式去体验复杂的情绪变化和丰富的动作语言的变化。

图1-28 学生王若鉴的铅笔角色速写

其次,动画是时间的艺术,它区别于传统的架上绘画,它要求对运动过程的真实再现,动画的真实感是画出来的,并非对客观世界的重复再现,而是主观创造出来的想象与个性情感的真实体现。速写课因此要培养学生敏锐的观察力和快速默写瞬间动作的能力,尤其强调对运动方式的整体把握和对运动规律的概括与总结,动态速写已成为动画速写基础训练的重要内容。

最后,动画作为电影,其具有推拉摇移的镜头变化,使得形象与场景需多角度、全方位的展现。因此在速写的基础训练中,要特别强调表现对象的夸张变形、错觉的利用、对造型的联想与重组以及立体的观察方法和对透视空间的正确表现。

1.2 速写的工具材料和表现形式

1.2.1 工具材料

速写工具材料的选择是画好速写的前提条件,任何绘画的工具材料都可以顺手拈来,随意使用。但是如何选择速写工具材料就显得尤为重要了,因为种类繁多的工具材料,反而会使创作者无所适从。我们学习速写,首先要了解各种工具的材质特点,不同的笔触、纸质效果均会产生不同的视觉效果。可以根据个人的喜好和表达作品意图的需要来选择工具材料。对于速写基础训练,不妨多尝试些不同种类的工具材料,在实践中驾驭其发挥出理想的效果,形成个人的风格。古人云工欲善其事,必先利其器。只有尽可能地熟悉和了

解各种绘画工具材料的属性,才能达到心手合一的完美境界。速写的绘画工具材料主要包括3类:笔、橡皮和纸。下面我们就以画速写会经常使用的绘画工具材料进行具体介绍。

1. 笔

(1) 铅笔

铅笔是最常用的速写工具,其携带方便,易于修改。铅笔可以画出圆滑流畅、软、硬、粗、细灵活多变的线条,形成的明暗色调层次丰富细腻,易于深入刻画,如图1-29和图1-30所示的铅笔速写作品。铅笔的质量取决于铅芯的品质,铅芯的软硬、深浅都会影响到绘画的手感和画面的效果。用于绘画的铅笔一般用H、B来分类,H值越大,铅芯的硬度越高,颜色越浅,画出的线条工整细致,有机械感;B值越大,铅芯越软,颜色越重,具有更丰富的表现力和更微妙的色调层次。还有一种铅芯为扁平的速写铅笔,画出的线条可宽可窄,在线条的粗细变化中蕴含着丰富的表现力,也适合大面积的铺设调子,营造画面的光照效果。而铅笔的缺陷是铅芯容易折断,尤其是软铅,笔端铅芯磨损较快,笔触密集会产生反光,容易画腻。

图1-29 《速写教程》中
张丽华的铅笔人物速写

图1-30 学生王若鉴的铅笔角色动态速写

(2) 彩色铅笔和水溶性铅笔

彩色铅笔以其柔软细腻的质感、独特的彩色魅力和携带使用方便的特点为很多人所喜爱。要注意的是彩色铅笔的色块是靠线条的排列、交织和叠加产生的,因此,在颜色使用上要尽量概括,以免产生混乱感;水溶性铅笔由于画出的笔触能够溶解于水,用于画线条和暗部,然后湿笔薄涂,分散色彩,改变线条痕迹来完成创作。也可以在潮湿的画纸上直接作画,通过颜色的晕染产生丰富的视觉效果,如图1-31和图1-32所示的作品。

图1-31 《名侦探柯南》中青山
刚昌用彩色铅笔绘制的角色手稿

图1-32 动画电影《阿拉丁》中
以水溶性铅笔绘制的角色手稿

(3) 炭笔和炭条

炭笔和炭条使用方便, 绘画效果对比强烈、层次丰富、有较强的表现力, 与手指或擦笔配合使用会产生更加细腻的层次感。炭笔质地较铅笔更为粗涩, 色调丰富, 用法类似于铅笔, 能够形成丝绒般的深黑色, 颜色纯度高但不反光, 具有极强的表现力。炭条又分为木炭条和炭精棒。木炭条质地细柔松软, 线条变化微妙, 易于形成明暗调子, 造型语言异常生动丰富, 但附着力差; 炭精棒为油质, 有黑、棕、暗绿等多种颜色, 表现力更为丰富, 利用炭精棒棱角处可以画出锐利、精细又富于变化的线条, 将其斜置又可以大面积的涂抹, 用手指揉擦会产生柔和自然的效果, 适合于线面的造型手法。但是, 炭笔和炭条的笔迹都不易修改和反复绘制, 要求绘画时落笔准确肯定。为便于保存, 画完可用定画液固定画面, 多用于室内写生, 如图1-33和图1-34所示的炭笔作品。

图1-33 法国德加的炭笔画——坐着的舞女

图1-34 奥地利席勒的炭笔画——女人体

(4) 钢笔

钢笔是一种常用的速写工具，钢笔包括普通钢笔、美工笔、签字笔和针管笔等。钢笔类工具的造型手法基本以点、线为主，通过点线的排列与叠加能够表现非常丰富的明暗层次，如图1-35和图1-36所示为钢笔速写作品。强调色阶的黑白两极，简化甚至剔掉了中间的灰色调，使画面具有简练概括的整体感，造成强烈的视觉冲击。从伦布朗和丢勒的很多钢笔画作品中可以看到钢笔画的艺术魅力。钢笔还具有携带方便，完稿后易于保存的特性。钢笔画在西方文艺复兴时期曾经十分盛行，大量遗留下来的速写与创作草图几乎无一例外是用蘸水笔绘制的，这种蘸水笔又叫羽毛笔，是现代钢笔的前身。蘸水笔使用起来不如普通钢笔方便，很少有人使用，取而代之的是美工笔，美工笔笔尖弯曲，形成一个斜面，使用时通过笔尖与纸面接触的角度变化，以得到粗细不同的点和线；签字笔使用不同型号配套的笔芯，可画出粗细不同的线条，清晰明确，使用更加方便；针管笔所画线条精确、细致、均匀、流畅，但由于笔锋的限制，需直立绘制，多用于工程制图。但在插画绘制中，常利用针管笔制作具有丰富色调的画面。

图1-35 文军的钢笔人物速写

图1-36 钢笔建筑速写

钢笔线条清晰明确，通过对线条的疏密排列，可以形成不同层次的灰，多用于室外速写。

(5) 马克笔

马克笔有水性与油性两类，笔头的形状分圆头和方头，圆头有不同粗细的，方头分正方与斜方，宽窄也各不相同，能够绘出粗、细、扁、圆多种类型的线条，马克笔绘制的线条颜色透明而艳丽，具有使用方便、快干等特点。其可以绘制流畅的线条，善于铺设大面积的色块，具有透明感的造型，因而成为时下流行的速写工具。马克笔在停顿处

会产生重色堆积的效果,利用得当能产生顿挫有力而富于节奏的线条。与质地较为粗糙的纸质结合使用还能产生飞白、镂空、破边等效果,以增强画面的趣味感,如图1-37和图1-38所示为利用马克笔绘制的作品。

图1-37 用马克笔绘制的动画电影
《机器人总动员》中的角色速写

图1-38 马克笔绘制的建筑速写

(6) 色粉笔和油画棒

色粉笔具有丰富的色彩,能够表现丰富的层次效果,深受印象派画家的喜爱。利用色粉笔的特性,可营造出生动而微妙的光线效果。色粉笔不仅适合铺设色块,产生质感,而且还能够画出富于节奏变化的线条。色粉容易脱落,需使用定画液固定;油画棒携带方便,画出的线条圆润浑厚,粗犷而富于质感。通过刮擦等方法,可制作出非常微妙的层次感。油画棒也是固体油画颜料,被擦画到基底上的颜色还可用松节油稀释,产生干湿、浓淡丰富的混合效果,如图1-39和图1-40所示为用油画棒绘制的作品。

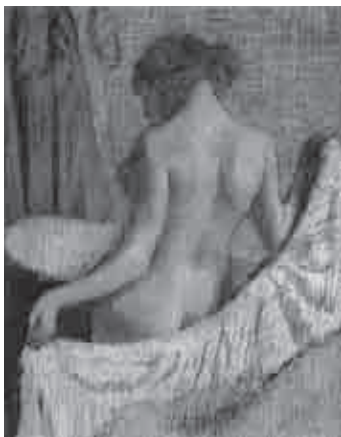

图1-39 法国德加用油画棒绘制的女人像

图1-40 奥地利席勒用油画棒绘制的女人像

(7) 毛笔

毛笔是中国传统的书画工具,具有极强的表现力,也是理想的速写工具。用毛笔画速写可线可面,通过中锋、侧锋、卧锋、逆锋等不同的运笔方式,皴、擦、点、染出浓

淡粗细的线条和不同虚实的色块，可充分展示用笔的韵味，如图1-41～图1-43所示为用毛笔绘制的作品。毛笔一般分为狼毫、羊毫和兼毫3种，且有长锋、短锋之分。狼毫硬，羊毫软，兼毫则刚柔并进。长锋难于掌握，而短锋更适于初学者。但由于毛笔的技法性强，毛笔携带也不方便，不易掌握，因此毛笔速写画法多用于课堂教学之中。

图1-41 吴冠中用毛笔绘制的长城速写

图1-42 李延声用毛笔绘制的人物速写

图1-43 徐悲鸿用毛笔绘制的奔马

(8) 水粉笔和油画笔

水粉笔和油画笔都有软、硬、宽、窄、方、圆之分。这两类画笔的主要特点是笔头具有宽度和弹性，较中国毛笔容易控制。可用线自然流畅地概括对象，也可根据扁平的笔端所具有的宽度，落笔成面，用块面和明暗关系来表现对象。这两类画笔既可以用来画单色速写，又可借助于水彩、水粉、油画等颜料画彩色速写，如图1-44和图1-45所示分别为运用水粉笔和油画笔绘制的作品。

图1-44中用水彩技法表现环境清新温暖的意境，增强了画面的空间感，使人产生身临其境的真实感。

图1-44 运用水粉笔绘制的动画电影《龙猫》中的镜头设计稿

图1-45 刘溢运用油画笔绘制的人体速写

艺术创作总是伴随着绘画技术的发展,新材料的开发也是不断进步的,挖掘不同工具材料的表现潜力是艺术风格形成的推动因素。我们会发现在很多优秀的速写作品中,艺术家在同一张画布中运用了多种工具材料和表现技法。例如罗丹速写中常用流畅的铅笔线条与薄水彩结合,塑造整体感和体积感;丢勒速写中喜欢用铅笔画在有色纸上,再用白色的色粉笔绘出高光,具有立体而丰富的层次感;雷诺阿在速写中则喜欢将铅笔、色粉笔和水彩混合使用,使用这些技法的最终目的都是为了达到其理想中的最佳效果。作为初学者,建议你首先选择一种易于掌握的速写工具,不要急于进行复杂的尝试,因为任何的绘画工具材料与绘画技巧都是为造型服务的,只有熟能生巧,别无选择。

2. 橡皮

橡皮主要分为两种:一般的绘画橡皮和黏性的可塑橡皮。一般的绘画橡皮更适于清除和擦掉画面中多余的线条与色块,而黏性的可塑橡皮适用于减弱色调。在速写训练中我们不主张习惯性地使用橡皮对画面进行涂改,因为速写要求快速、肯定地概括表现对象,反复擦改会破坏速写所特有的快速、直接和生动的特点。我们要巧用橡皮,起到画龙点睛的作用。

3. 纸

速写用纸种类很多,不必过分挑剔,可根据用笔的种类、对象的感受和个人习惯选用。可以采用的有复印纸、白报纸、素描纸、水彩纸和牛皮纸等,也可以使用彩色卡纸和纸板,或者与绘画材料相关的专用纸张。不同的纸和笔接触会产生不同的效果,一般情况下,较润滑的笔尖适合于比较粗糙的纸张,而粗涩的笔尖则更适合于平整光滑,密度较大的纸张。但这并不是绝对的,因为纸质的选择还与其所追求的画面效果有关。铅笔、炭笔和色粉笔选择颗粒较大的粗纹纸,会产生明显的笔触和肌理,营造出厚重的美感;选择细密平滑的细致纸张,会产生细腻、圆润的线条,营造出流畅的美感;钢笔对纸张的要求不多,牛皮纸等有色纸张也可使用;

毛笔则更适于宣纸、高丽纸、元书纸等吸水性较好，柔软性高，能够充分展现墨色层次的纸张。初学者用单张的复印纸即可，简易方便、无拘无束，记录素材时用速写本便于保存。

1.2.2 表现形式

速写的表现形式与工具材料的使用有着密切的关系，不同的工具材料会产生不同的视觉效果。工具材料的使用都是为造型服务的，速写的表现形式取决于速写的性质与任务。例如当速写的目的着重于研究物体的结构特征与运动规律时，人们会很自然地选择线造型或线面结合造型的形式；当速写的目的要营造一种气氛的时候，人们就会大胆地删减细节和过渡层次，使用光影造型的黑白对比形式来实现。因为人们看待事物的不同方式和不同角度导致了不同的心理感受和表现需求，所以速写丰富的形式语言也会随之产生。速写的表现形式多种多样，概括起来可以分为三大类：以线造型为主的表现形式、以光影造型为主的表现形式、以线面结合造型为主的表现形式。

1. 以线造型为主的表现形式

线是最基本的造型元素，也是被广泛使用的造型语言。以线造型为主的表现形式是速写表现的主要形式，也是动画专业训练、动画制作的主要方法。以线造型为主的表现形式就是根据形象的特征和美感，利用线条的粗细、曲直、浓淡、疏密、虚实、刚柔等变化，通过线的快慢与停顿来表现物象的形体结构、空间质感以及形象的个性气质，其特点是实用、简洁、明快、流畅、单纯和概括，如图1-46所示的速写作品。

线作为抽象的绘画元素，通过速度变化产生的韵律与节奏感，灵活而自由的方向转换，正好与思维意象的流动和情绪的抒发相契合，具有丰富而深刻的情感内涵。大多数的线并非自然中所固有的，而是从知觉的概括与抽象中产生的。原始绘画、民间绘画和儿童画中都本能地选择了以线造型的手段，其主要原因是这类造型属于意象造型，而不是以再现自然本身为目的的。根据其在造型中的作用，可以将速写中经常使用的线分为轮廓线、结构线、辅助线及装饰线等多种形式。

图1-46 陈玉先用毛笔绘制的舞蹈动态速写

(1) 轮廓线

轮廓线是形象外部的边缘线，在透视原理的作用下由于形体转折等压缩而成的剪影式的边缘界线，如图1-47所示。它是对物象进行的抽象概括，因此轮廓线既是平面的，又是立体的。轮廓线并非一条实际存在的线，又与内部结构具有实质性的紧密联系，轮廓线会随着形体自身和内部结构的变化而变化，有时表现为连续线的转折，有时表现为

线的穿插。

画家通过强调人体的轮廓线,强化了人体的结构和立体感,轮廓线成为画面构成中最主要的表现形式。

(2) 结构线

结构线是直接表现形体内部起伏变化的结构形状与关系的线,结构线构建了物象的立体空间。在速写过程中,轮廓线与结构线在造型的本质上是明确区分的,轮廓因结构而存在,因此轮廓线与造型内部的结构应保持一致,与结构线的关系应该具有高度统一的整体感。值得注意的是,结构线除了物象自身的结构线以外还有该形象着装后的结构线,它往往随着该形象的形体变化而变化。因此,速写中也经常使用服装的结构线来强化形体的转折,突出形体的空间感,如图1-48所示。

图1-47 法国安格尔用铅笔绘制的男女人体速写

图1-48 奥地利席勒运用铅笔绘制的人体速写

席勒用线高度概括了人体的动态,结构线与轮廓线完美结合,构成了视觉的节奏感。

(3) 辅助线

辅助线是为确定结构、比例、位置及物体间相互关系而描绘的虚拟线条。辅助线的设立非常重要,可以帮助设计者发现并建立形与形之间的内在联系,加强画面的整体感。速写中的辅助线可以出现在画面上,许多辅助线经常会作为画面造型的一部分被保留下来,使画面更加生动,同时还可以起到增强造型的形式感、动态感和整体效果的作用,如图1-49所示。

该动画设计师在设计的过程中使用了很多辅助线来加强角色造型的立体感和整体感。

(4) 装饰线

装饰线是装饰与丰富画面、烘托气氛的线,其与结构线一样,往往随形体结构的变

化而变化,起到展示立体空间的作用。用线组成的画面一般清新而明快,这是因为线具有抽象概括性,画面很容易产生装饰效果,一些速写作品通过有意识强化线的装饰性而形成了个性化的风格。这类线条从审美出发,是根据形式需要、情绪感受、韵律节奏变化而产生的装饰线,如图1-50和图1-51所示为选自《速写教程》中张丽华的铅笔人物速写作品。

采用以线造型为主的表现形式时,要避免平均处理画面,要使造型关系主次分明、画面层次错落有致,就必须在线条的疏密处理上下功夫,通过长短交错的线条构建画面的形式与空间关系,以此突出主体。速写能力对于动画造型的重要性就是熟练驾驭线的能力,即用线来概括与表现对象的能力。因为线造型是传统动画造型设计中常用的视觉语言,无论是角色设计还是场景设计都是在线稿的基础上着色完成的。大量原画造型所使用的线,都是经过高度概括和合理布局的线,在动画速写中要明确线造型的训练方向,如图1-52所示。

图1-49 动画电影《长发公主》
角色铅笔速写稿

图1-50 铅笔人物速写1

图1-51 铅笔人物速写2

图1-52 学生张梦用签字笔绘制的角色设计线稿

2. 以光影造型为主的表现形式

以光影造型为主的表现形式就是通过表现物象的形体结构、空间层次、质感、强弱、虚实等来构成画面，使画面产生纵深感，又被称为明暗画法。利用光影明暗的变化规律来塑造形象和营造环境的氛围，其特点是直观、立体、丰富和强烈。光线不仅能区分轮廓，而且还能区分块面，是营造立体空间的重要因素。因此对块面结构的认识，对透视规律的掌握是光影造型的关键。但光影造型必须简练概括，从整体上分出明暗，使物象更具立体感，如图1-53所示，以光影造型为主的表现形式常被应用于动画速写与动画草图设计中。

图1-53 苏联列宾的头像速写

列宾熟练运用了光影造型的方法，强化了人物脸部的结构和皮肤肌理，人物表情生动逼真。

在速写中应用以光影造型为主的表现形式需要注意以下5个问题。

(1) 对光的理解与把握

光源的位置和强弱决定了光影的角度与方向等，光源设定的目的在于强调结构关系，突出画面的立体感。由于光线对形既有加强，又有破坏，所以不能轻视光线的作用。一般来说，光源不宜太多，要先确定主要光源，再确定与之相反的反射光源。如果光源太多会造成画面混乱。与传统光源理论相区别，印象派画家将光线印象和色度空间作为表现的主题与重点，有意识的减弱对结构和质感的表现，营造真实的光感氛围，如图1-54所示。

图1-54 荷兰伦勃朗的人物速写

伦勃朗善于运用光影造型来概括和整合画面的光影色调。

(2) 对色调的概括与统一

速写要求在短时间内概括对象，迅速地提炼造型和处理画面。与素描不同，速写要求尽可能在色调的使用上对黑、白、灰的层次要进行适度概括与整合，既要大胆肯定，又要简洁明快，尽量在统一色调的前提下，拉开层次，其中过渡的灰层次不宜过多。

(3) 对结构的把握与表现

明暗关系的处理不能一味追求光影效果，必须建立在对形象结构深入的理解之上。对结构的把握关键在于对明暗交界线的处理，明暗交界线并非一条线，而是面与面的转折与交界，是划分受光面与背光面的界限，其主要意义在于通过强调面与面的交界，突出立体效果。因为速写要在极短的时间里表现出明暗造型，其对明暗交界线的把握就显得非常重要。对块面转折的处理不能太机械，色调层次的处理不能太平均，如图1-55所示。

画家鲁本斯加强了明暗交界线的虚实处理，使转折面平滑过渡，体现出人物皮肤的细腻与弹性。

图1-55 德国鲁本斯的人物速写

(4) 对画面虚实关系的处理

速写在画面的处理上也要尽可能地遵循近实远虚的透视原则。画面中的虚实关系要靠线条与色调的深浅变化来产生，实处理部分排线密度大，颜色深，线条紧密，而虚处理部分则相反，排线密度小，颜色浅，线条疏松，如图1-56所示。

(5) 对画面黑白关系的处理

黑白画面在速写中是常见的处理手法，而不同深浅的灰面是靠点、线、面的疏密排列形成的。黑白是色调深浅的两极，明暗的两极，虚实的两极。黑白画面排除了色调的中间层次和琐碎的造型细节，因此要注意把握整体轮廓、抓住大印象、大动态以及快速捕捉画面构成的形式趣味，处理好图底关系，充分运用对比，从高度的形式抽象中产生装饰效果，如图1-57所示。

图1-56 法国修拉的人像速写

图1-57 人像速写

3. 以线面结合造型为主的表现形式

以线面结合造型为主的表现形式就是在线造型的基础上,根据结构关系和形体转折特点,进行适当的明暗处理和色调烘托,两者互相配合,可使形体具有立体感和空间感。以线面结合造型为主的表现形式既保留了线造型肯定而明确的特点,又具备了形体造型的厚重与丰富。总之,线面结合的造型比单线的造型更丰富,更具表现力,画面对比效果也更加强烈,如图1-58所示。

大师达·芬奇运用线面结合的造型方法塑造人体结构,使得人体造型准确结实。

在速写中应用以线面结合造型为主的表现形式,需要注意以下3个问题。

(1) 对线面结合关系的处理

线和面都是造型的形式元素,应以结构为核心,相互依存。但是线与面具有两种完全不同的形式语言,如果结合不好,线就会显得孤立,面就会显得凌乱。因此,在造型上要充分发挥线与面的造型优势,切忌线面脱节,从而突出造型的整体性和连贯性。

(2) 对结构本质的把握

在排除非光线、固有色等外界因素干扰的前提下,光线是主要的影响因素。光影能强化结构,也能削弱结构,以线面结合造型为主的表现形式主要是从结构出发,没有明确的固定光源设定,光影的分布从造型本质的需要出发。

(3) 对主体与层次的划分和强调

画面主要是通过线来概括轮廓与结构,使用简单的明暗关系起到烘托主体的目的和强化空间的作用。如果在画面中处理不好,很容易显得混乱。因此在处理造型和画面时要分清主次,做到主体突出,层次分明,如图1-59和图1-60所示为动画片《长发公主》中的铅笔原画速写稿,在添加明暗关系时要有区别,切忌平均分配,面面俱到。

图1-58 意大利达·芬奇的人体写生

图1-59 铅笔原画速写稿1

图1-60 铅笔原画速写稿2

1.3 动画速写的学习目的和教学意义

1.3.1 速写的学习目的和方法

1. 速写的学习目的

(1) 接触自然之美，了解生活之趣

速写训练是接触自然，增进人与自然相互关系的有效途径。在了解、感受和熟悉自然的过程中，发现、体会和领悟生活的乐趣，培养观察、体验和思考的习惯，从而培养学生的感受能力和想象能力，积极发展感受美、鉴赏美、表现美和创造美的能力，激发学生表现美和创造美的热情，同时可培养设计者健康的审美观念和审美能力，加深对美的理解。

(2) 建立搜集意识，矫正绘画习惯

速写训练要建立积累和搜集形象素材和创作资料的意识，动画涉及面广，需要摄取包括历史、人文、社会等多方面的知识，我们可以通过速写来积累丰富的形象素材、造型知识和创作资料。速写不管是写生还是慢写，都要摒弃矫揉造作的虚伪装饰，要经过深思熟虑后精雕细刻，旨在锻炼脑、眼、手的协调能力，学会用艺术的眼光观察世界，达到艺术的再现。

(3) 注意创作积累，锻炼创造能力

动画速写训练从某种意义上说是动画设计草图的前期准备，其为动画创作积累了丰富的素材和创作依据。随着素材的积累，经过整理沉淀于头脑中，创作时会呼之欲出，创作的形象会更真实生动。锻炼创造能力就是在锻炼造型能力的基础上，通过大量的速写训练，掌握造型基础及其运动规律。不能消极被动地对待客观物象，而要富有想象力地去创造、去感知、去理解和表现。要把感知形象和情绪体验结合起来，充分发挥想象力，推动审美意象的发展，培养创造能力。

(4) 推敲画法技艺，经营笔触传达

锤炼表现语言是艺术的最终目的，任何深邃的思想、有价值的观念、有意味的形式或带有革新意识的笔法，最终都归结于视觉语言来进行传达。视觉语言的深刻、准确、熟练要耗费设计者毕生的精力。好的画法技艺具有写形、传神、达意的特点，本身具备美的感染力。能够准确表达物象特征和设计者的心理情绪，笔触之间所蕴含的意境能传达出难以言表的艺术感染力。

(5) 速写等于创作，可提高原创意识

速写也是一个原创过程，任何事物被绘成笔触的画面时都是心灵的创作过程。这种创作是通过体验生活酝酿而成的。速写的创作来源于生活和素材的搜集与积累，优秀的速写要提高其实用性和原创性，就要把经过精心过滤的原创意识投入动画速写的训练和

动画草图的设计中去。

2. 速写的学习方法

(1) 提高艺术修养，储备基础知识

要提高艺术修养，首先要提高眼力，这是决定能否达到一定艺术高度的重要条件。速写的画面笔触可以直接反映出艺术家的气质和修养。速写涉及的知识面广，需要掌握比例、透视、人体解剖、结构和造型规律，学习构图规律和艺术表现力等知识。要多看、多画、多研究、多领悟，锻炼眼力，多做比较。在学习速写的过程中不但要掌握速写造型的基本规律，提高造型能力，而且要大量阅读优秀作品，开阔眼界，提高眼力，这样才能画出质量高、品位高的速写作品。

(2) 认真对待慢写，逐步由易入难

古人说欲速则不达，对于速写也同样适用。要由慢到快，开始时宁慢勿快，宁拙勿巧。以提供较充裕的时间画准对象为目的，要以慢写为主。先易后难，刚开始画速写时不要急于表现所见的全部内容，从简单的造型入手，从局部入手，循序渐进，由简入繁。不断分析、取舍、归纳、概括，避免空洞表现。由静到动，速写练习从静止状态到运动状态，从有规律的动态到无规律的动态，逐渐掌握规律，实现脑、眼、手的协调配合，最终达到落笔有神，一气呵成的境界。

(3) 讲究学习方法，多方面相互配合

画速写要注意速写与默写、观察与记忆、临摹与观摩等多方面的相互配合。默写与记忆速写是加强认知，熟练掌握对象的有效途径，也是提高形象记忆力和培养造型想象力的主要手段。动画创作需要丰富的生活经验和过硬的默写基本功，这有利于动画创作中创意构思的表达。临摹与观摩也是速写学习的有效途径，选择适合自己学习的临摹方向，在技法上反复研究，学习优秀作品形式与特点。与此同时，广泛地观摩他人的作品，取长补短，也是一种有效的学习方法。

(4) 用心观察体会，把握整体特征

用心观察就是学会看，整体地看，比较地看。无论从造型到表现手法都来自于对生活的观察，在观察中要学会将复杂的对象简化和概括，把握大体形状和特征，这也是动画造型的特色。要培养整体把握对象的主动意识，注意比较分析，勤于动脑，抓住特征，简化提炼，要敏于观察，在比较中捕捉对象的特征。

(5) 持之以恒地实践，养成勤学苦练的习惯

画速写和学英语一样，不是一朝一夕就能熟练掌握的，要勤学苦练，持之以恒。画速写需要不断积累，由量变到质变，要坚持不懈，有空就画，不怕慢，就怕断，养成画速写的习惯，日积月累，绘画水平会在不知不觉中得到提高。

1.3.2 速写的教学任务和意义

1. 速写的教学任务

动画速写是动画专业的必修课。速写的教学任务是通过对该课程的学习，掌握速写的基础理论和基本技能，掌握造型的基本要素和造型方法，掌握形象特征、形体结构、运动规律和空间透视关系；掌握速写方法及默写方法。培养和提高学生对事物敏锐的观察能力和整体的认识能力，对造型扎实地表现和概括能力，对动态敏锐地捕捉和表达能力，对形象的记忆与想象能力以及画面构图和场景的组合能力。积累形式语言，提高艺术素质，培养创造能力，为今后学习和从事动画、漫画、游戏设计等工作打下坚实的造型基础。

2. 速写的教学意义

动画速写教学要求学生掌握规律，提高技艺。掌握规律是要求熟练地掌握造型的自然规律和艺术规律。培养全面的造型能力不仅需要掌握自然形态的结构规律，还要掌握艺术的表现技法。提高技艺要求迅速地培养观察力和形象记忆能力，增强表现力，夸张变形能力和艺术概括能力。概括地说就是培养和提高学生的造型能力和想象能力。我们要通过速写教学，让学生全面掌握造型的自然规律和艺术规律，使它们有机地结合在一起。

1.4 本章小结

本章内容属于速写课程的理论教学部分。动画速写作为动画专业的基础课程，研究的重点不但是一种技能，即一种对工具材料的驾驭和操作技能，而且还是一种效果的把握，其与绘画技法密不可分。在本章1.2节中结合速写常用的绘画工具和材料，图文并茂地介绍了不同绘画工具材料的性质、使用方法和风格效果等。通过对本章的学习目的和教学意义的了解，可建立一个较为全面而清晰的认知体系。速写训练是传统素描教学的组成部分，动画速写在吸收与借鉴了传统速写知识与经验的基础上，注重对学生专业素质与实践技能的培养，同时本章还介绍了动画速写的种类、表现特征、基础训练和表现形式等内容。