

职业教育数字媒体技术应用专业“十二五”规划教材
ZHIYE JIAOYU SHUZI MEITI JISHU YINGYONG ZHUANYE
SHIERWU GUIHUA JIAOCAI

动画片

的创作解析

邱青 主编

配电子资源

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

职业教育数字媒体技术应用专业“十二五”规划教材

动画片的创作解析

主 编 邱 青

副主编 周 彬

参 编 付洪波 徐仕兴 伍尚斌

机械工业出版社

本书以胡锦涛职业技术学校数字工作室学生的作品《新龟兔赛跑》系列动画为例，系统讲解了动画项目的制作过程。本书以创作者第一人称的表达方式，让读者零距离了解在一个动画项目创作的过程中，创作者是如何思考、如何创作的，以及在创作的过程中遇到的各种问题。本书以《新龟兔赛跑》动画项目的创作为主线，将动画制作的不同阶段划分为6个部分，全面讲解了动画的创作过程。

本书可作为各类职业院校动漫专业及数字媒体技术应用专业的教材，也可作为广大动画爱好者的参考用书。

本书配有电子资源，读者可登录机械工业出版社教材服务网（www.cmpedu.com）以教师身份免费注册下载或联系编辑（010-88379194）咨询。

图书在版编目（CIP）数据

动画片的创作解析/邱青主编. —北京：机械工业出版社，2013.10

职业教育数字媒体技术应用专业“十二五”规划教材

ISBN 978-7-111-44630-9

I. ①动… II. ①邱… III. ①动画片—制作—中等专业学校—教材 IV. ①J954

中国版本图书馆CIP数据核字（2013）第259130号

机械工业出版社（北京市百万庄大街22号 邮政编码100037）

策划编辑：梁 伟 责任编辑：李绍坤

封面设计：鞠 杨 责任印制：乔 宇

北京汇林印务有限公司印刷

2014年1月第1版第1次印刷

184mm×260mm·7.75印张·148千字

0001—3000册

标准书号：ISBN 978-7-111-44630-9

定价：30.00元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服务中心：（010）88361066

教材网：<http://www.cmpedu.com>

销售一部：（010）68326294

机工官网：<http://www.cmpbook.com>

销售二部：（010）88379649

机工官博：<http://weibo.com/cmp1952>

读者购书热线：（010）88379203

封面无防伪标均为盗版

前言

各类职业院校教育教学工作主要以就业为导向，因此，学生在学习技能的同时，更重要的是培养正确的职场心态，及良好的职业能力和职业素养。然而，职场心态、职业素养等又是较为抽象的，传统说教的方法，学生不爱听，也很难真正接受。让学生去实践去经历，时间又有限。

在中外文化中，用寓言故事来讲述他人的经验和教训是一种大家都乐意接受的方式。因此，在职业教育教学中，教师将一些为人处世的智慧通过讲述故事的方式让学生思考，从故事中得到启发和教育。

同样，要想让学生树立正确的职场心态，培养良好的职业能力和职业素养，除了让学生听有益的故事外，还可以通过创作和制作动画的方法使学生学会故事中隐藏的智慧，达到教育教学的目的。

本书以《新龟兔赛跑》系列动画为例，将动画制作的不同阶段划分为6个部分，系统讲解了动画项目的制作过程。通过学习，让读者了解动画制作的基本流程，了解动画创作的思路 and 创作过程中的问题，使读者具备独立完成小型动画项目的能力；熟练掌握动画制作的各方面技能与理论，让读者具备动画师、动画原画、影视后期合成等岗工作的能力。

教学建议学时如下。

项 目	理 论 学 时	动手操作学时
新龟兔赛跑系列动画创作前期准备	4	18
新龟兔赛跑系列动画角色创作设计	6	18
新龟兔赛跑系列动画分镜头绘制与解析	6	18
新龟兔赛跑系列动画的制作	10	72
新龟兔赛跑系列动画的后期处理	10	24
新龟兔赛跑系列动画插画创作设计	4	18
合 计	40	168

本书由邱青任主编，周彬任副主编，参加编写的还有付洪波、徐仕兴和伍尚斌。

由于编者水平有限，本书内容难免有疏漏和不当之处，恳请各位专家和广大读者批评指正。

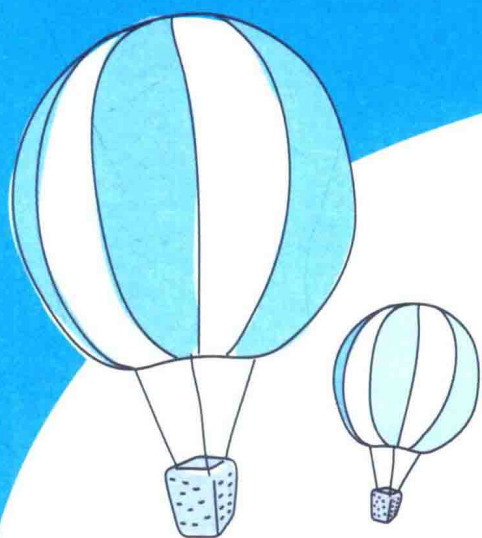
编 者

目 录

前言

项目1 新龟兔赛跑系列动画创作前期准备.....	1
创作背景	2
项目分析	2
项目实施	2
项目小结	3
项目2 新龟兔赛跑系列动画角色创作设计.....	5
创作情境	6
项目分析	6
项目实施	6
必备知识	8
项目小结	8
项目3 新龟兔赛跑系列动画分镜头绘制与解析.....	9
项目分析	10
项目实施	11
必备知识	56
项目小结	56
项目4 新龟兔赛跑系列动画的制作.....	57
解析说明	58
项目分析	58
项目实施	60
必备知识	81
项目小结	81
项目5 新龟兔赛跑系列动画的后期处理.....	83
任务1 后期音效处理	84
任务说明	84
任务分析.....	84
任务实施.....	84

必备知识.....	84
任务2 预告宣传片制作	85
任务说明	85
任务分析	85
任务实施	86
必备知识	101
项目小结	101
项目6 新龟兔赛跑系列动画插画创作设计	103
创作思考	104
项目分析	104
项目实施	104
必备知识	106
触类旁通	106
项目小结	116

项目1

新龟兔赛跑系列动画 创作前期准备

职业能力目标 <<<

- 1) 培养收集素材的能力。
- 2) 通过收集素材, 借鉴优秀的作品, 培养学生的作品创作能力。

创作背景

随着影视动漫产业的发展, 越来越多的经典故事, 被制作成了视听效果生动活泼的动画, 这是对经典故事的一种传承, 引导人们积极乐观地生活《龟兔赛跑》这个寓言故事, 让学生明白虚心使人进步, 骄傲使人落后; 只有坚持不懈地做事情, 才会取得成功。

制作《新龟兔赛跑》系列动画的目的: 一方面是通过改编后赋予更多的寓意, 培养学生端正职场心态, 养成良好的职业素养; 另一方面, 是让学生学会使用电影的语言, 用镜头来讲述故事, 强化学生的动画制作技能, 培养职业能力。

项目分析

前期准备工作是动画创作中的一个重要环节。在前期阶段, 必须分析剧本, 确定动画的风格, 准备动画素材, 初步绘制简易分镜头等。此阶段是动画制作能够顺利开展的一个重要准备阶段。

项目实施

前期工作非常麻烦, 特别是要苦思冥想。因为当想要创作一个作品时, 例如, 做一个动画, 是从无到有的过程, 开头会感觉困难重重。虽然万事开头难, 但必须要作出一个开头, 到后面就得心应手了。

前期的工作就是要找参考作品。因为是制作Flash动画, 所以要找使用Flash能完成的作品。当时正好经介绍看到了一部国产Flash动画大作《地铁大逃杀》, 看完后对其赞叹不已。原来只看成品时, 总觉得这部动画可望不可及, 但是看了它的制作过程后发现主要是用Flash、After Effects (AE) 与Premiere制作的, 正是所擅长的方面。虽然里面全是逐帧制作的, 但是视觉效果很好, 即使看似有点困难, 但还是能尝试一下。

再回想到以前在优酷网站里无意看到的《泡芙小姐》动画, 虽然没有怎么看过它的剧情, 但里面的动画风格却非常吸引人, 特别是人物的光影效果很不错, 可以用AE实现。

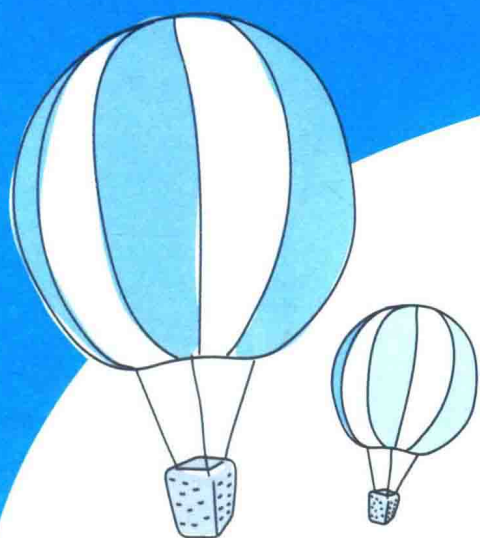
接下来就是需要找人物参考、场景参考, 因为要做逐帧动画, 所以还需要找运动规律参考等动画所需的参考。

因为故事的整体内容和中心思想都已经确定, 剩下的就是每个故事的详细剧情制作和实现。

所使用的软件和动画风格确定后，灵感也会不断涌上来，这时就是最好的创作时机。

项目小结

本项目以《新龟兔赛跑》系列动画前期准备工作为案例，讲解动画创作前期准备所涉及的内容。以创作者的真实感受让读者了解动画创作的整个思维过程。让读者了解动画前期准备的重要性，了解动画制作前期需要哪些准备工作。

项目2

新龟兔赛跑系列动画 角色创作设计

职业能力目标 <<<

- 1) 了解动画角色创作设计三视图的要求。
- 2) 掌握角色创作设计常用的设计方法。
- 3) 学会根据剧本的需求来创作设计动画角色。

创作情境

《新龟兔赛跑》系列动画，角色设计是根据剧本设定的。为了增加系列动画故事的逻辑性和趣味性，根据剧本的不同，乌龟系列创作设计了少年的乌龟与兔子、乌龟的爸爸（龟生）、兔子的爸爸（兔子老豆）、乌龟的爷爷（龟爷）多个角色。在创作设计的过程中，根据不同的剧情，设计不同的角色性格，使剧情更加具有戏剧性。

项目分析

虽然是新龟兔赛跑动画，但是主要角色无非就是两个，乌龟与兔子，看似容易，但并非如此。角色创作设计主要根据3个要素，即动画风格、剧情内容和动画能力。

按照作品的风格，角色必须要形象夸张，主要目的是要能够有独特的人物形象。这是“新”龟兔赛跑，并且是七个故事，因此，角色必须要有自己独特的风格，让观众很容易就能与传统的龟兔赛跑区分，并留下深刻的印象。

先别那么着急制作，角色设计不是自己觉得喜欢就可以，还需要结合整个动画剧情。如第1次龟兔赛跑就是传统的剧情，兔子自大地睡觉，乌龟则坚持不懈最终得以胜利。因此，兔子角色设定为一个长腿能跑的小伙子，而乌龟本身跑步就慢，也同样将它设定为一个长腿小伙子，使双方的其他方面都平等，从而突出乌龟靠坚持取胜。

最后就是根据自己的动画能力进行设计。显然，要明白这是一个动画，不是一个插画，绝对不能设计得太复杂。不然画一个动作就要用几个小时了。因此，夸张也要简单，这才是较好的选择。

角色设计到这里已经完成了，但再回顾整体，这七个龟兔七故事的故事剧情和要表达的中心思想各不相同，因此，决定改编整体故事剧情，人物也随故事的不同而相应变化，分别有少年的乌龟与兔子、乌龟的爸爸（龟生）、兔子的爸爸（兔子老豆）、乌龟的爷爷（龟爷）。这样观众看每一部动画都会有新鲜感，既增加故事的趣味性，又符合剧情发展的要求。

传统的乌龟与兔子人物就不用多说了。四肢发达，头脑简单的兔子；脚踏实地，聪明的乌龟。以下分别介绍龟爷、龟生、兔子的爸爸（兔子老豆）等人物的设计。

项目实施

角 色：龟爷，如图2-1和图2-2所示。

参 考：龙珠，龙珠里的龟仙人，如图2-3所示。

性格特征：智慧型，完全靠智力取胜。

角色应用：第4场与第6场。

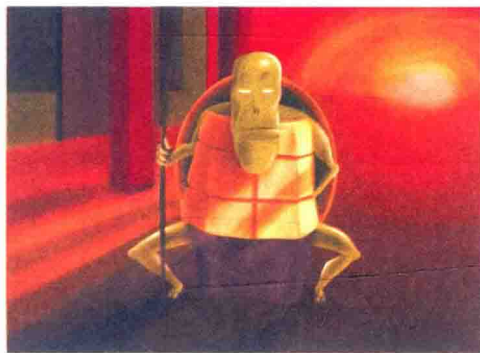

图 2-1

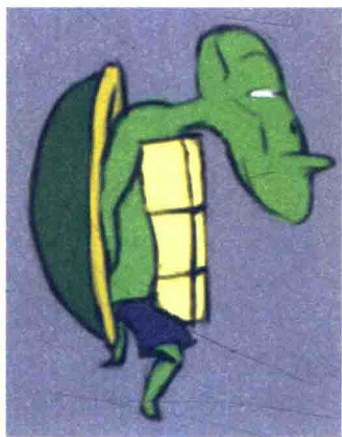

图 2-2

图 2-3

角 色：龟生，如图2-4和图2-5所示。

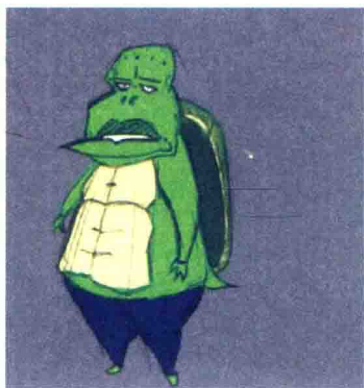

图 2-4

图 2-5

参 考：嘴巴参考《功夫熊猫之师傅的秘密》里的风暴铁牛侠的嘴巴，如图2-6所示，其他原创。

性格特征：经验型，有一定的人生经验。

角色应用：第2场、第3场和第5场。

图 2-6

角 色：兔子老豆，如图2-7和图2-8所示。

参 考：原创。

体型特征：高速型，长腿。

人物应用：第4场和第5场。

图 2-7

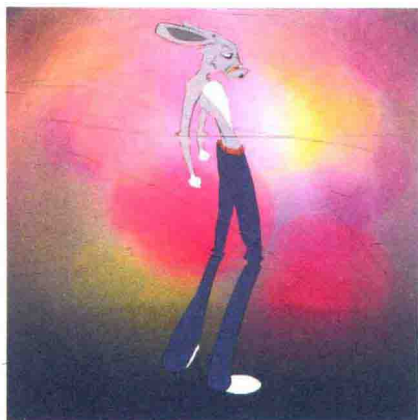

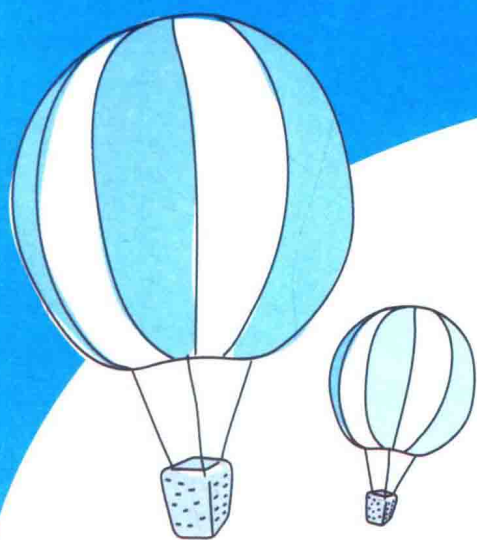
图 2-8

必备知识

- 1) 动漫手绘能力。
- 2) 数位板Photoshop上色。
- 3) 角色比例结构。

项目小结

角色是动画中的主体，其形象及性格的塑造要符合剧本的要求。优秀的角色设计能让观众印象深刻。本项目以《新龟兔赛跑》系列动画中的3个角色的设计为例，讲解设计者对这几个角色的设计思想和设计过程，以正、侧视图展示角色设计的最终效果。

项目3

新龟兔赛跑系列动画 分镜头绘制与解析

职业能力目标 <<<

- 1) 了解动画分镜头绘制的整个流程。
- 2) 理解分镜头在制作动画时所起的作用。
- 3) 学会根据提供的剧本绘制分镜头脚本。
- 4) 学会在分镜头脚本中运用镜头语言表达剧本。

项目分析

《新龟兔赛跑》系列动画项目在角色设计和插画设计阶段完成后进入了分镜头绘制阶段。项目小组成员开始根据剧本，协商绘制分镜头脚本。老故事新说法，在绘制分镜头脚本时，花了很多心思对故事进行二次创作，制作出了独特的《新龟兔赛跑》系列动画。

动画分镜头就是把文字剧本转变成画面剧本，制作动画时必须按照分镜头画面来制作与剪辑。一般动画分镜如图3-1所示，主要要素分别有镜号、时间、画面、内容和对白。

Cartoon Title: _____ Page: _____

动画标题: _____

No.	分 镜 头	内 容	Time
17		再和这样的好友坐在一起喝酒谈诗。	4
18		王维感到有点难过。	2
19		不过他转念一想，这次出使西域，	4
20		是元二施展才华，建立功名的好机会，	3

图 3-1

新龟兔赛跑中每个故事比较简单，内容也较少，因此，省略了写文字剧本。在心里想好剧情后直接画出分镜头。分镜头也可以简单一些，以节省时间。专业动画制作

是多人合作的，涉及分工合作。画分镜头与制作是分开的。分镜头不是漫画更不是插画，可以是很潦草简单的草稿，简短的文字说明就足够了，为的是更有效率地工作。

从一个分镜头中大致可以看出这个作品的好与坏，一些与故事主题紧密联系的镜头可以重点绘制，想要精彩的镜头不是随便想一下就有的，得费工夫去想像画面。有时候绞尽脑汁都想不出一个完美的镜头，这时便需要做一做其他事情，当灵感来的时候，便可以开始绘制。

画分镜头很考验作者的想像力，可以想像着制作成动画后的效果是什么样的。通常突然想到一些精彩的镜头后，都会大笑起来，引来他人异样的眼光。

能想得到，还得做得到。这时还需要画功，把想像的画面通过画笔在纸上表现出来，这里说的画功就包括了人物构图、场景构图和空间构图。

项目实施

1. 第1场（见图3-2）

画外音：龟兔赛跑的寓言故事是大家耳熟能详的经典故事，但这只是龟兔职业生涯中的第1次赛跑（黑屏白字）。

地点：公路上，终点在右边。

时间：早晨。

主要人物：乌龟、兔子。

主要过程：龟兔职业生涯中的第1次赛跑。兔子在比赛途中睡觉去了，乌龟则坚持不懈地向前爬。

结果：乌龟先到终点站，兔子输了。

启示：想成功必须非常勤奋（黑屏黄字）。

图 3-2