

21 世纪高等学校美术与设计专业规划教材

丛书主编 蒋 烨 刘永健

DESIGN

动画造型设计

21 SHIJI GAODENG XUEXIAO MEISHU YU SHEJI ZHUANYE GUIHUA JIAOCAI

主编 邹夫仁 邹少灵 副主编 唐光雨 夏 菲

ART

湖南人民出版社

21 世 纪 高 等 学 校 美 术 与 设 计 专 业 规 划 教 材

动画造型设计

主 编：邹夫仁 邹少灵

副主编：唐光雨 夏 菲

湖 南 人 民 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

动画造型设计 / 邹夫仁, 邹少灵主编. - 长沙: 湖南人民出版社, 2008. 8

(21 世纪高等学校美术与设计专业规划教材 / 蒋烨, 刘永健主编)

ISBN 978-7-5438-5399-7

I. 动... II. ①邹... ②邹... III. 动画-造型设计-高等学校-教材 IV. J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第134367号

动画造型设计

出版人: 李建国

总策划: 龙仕林 蒋烨 刘永健

丛书主编: 蒋烨 刘永健

本册主编: 邹夫仁 邹少灵

本册副主编: 唐光雨 夏菲

责任编辑: 龙仕林 文志雄 杨丁丁

特邀编辑: 谭慧

编辑部电话: 0731-2683328 2683361

装帧设计: 蒋烨

出版发行: 湖南人民出版社

网 址: <http://www.hnppp.com>

地 址: 长沙市营盘东路3号

邮 编: 410005

营 销 电 话: 0731-2226732

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 湖南新华精品印务有限公司

印 次: 2008年8月第1版第1次印刷

开 本: 787 × 1092 1/12

印 张: 10

字 数: 250 000

印 数: 1-3 500

书 号: ISBN 978-7-5438-5399-7

定 价: 58.00 元

21 世纪高等学校美术与设计专业规划教材编委会

顾问：黄铁山 朱训德

主编：蒋 烨 刘永健

副主编（以姓氏笔画为序）：

刘 丹 坎 勒 陈 耕 严家宽 孟宪文 洪 琪 谢伦和 黎 青

编委（以姓氏笔画为序）：

马 旭	东莞理工大学	刘磊霞	怀化学院	周建德	湖南工业大学
方圣德	黄冈师范学院	朱璐莎	湘潭大学	周益军	湖南工业大学
文卫民	长沙理工大学	许 彦	长沙学院	周海清	湖南科技职业学院
文旭明	湖南师范大学	许砚梅	中南大学	孟宪文	衡阳师范学院
文泊汀	湖南工业大学	吴 魁	湖南工业大学	郇海霞	湖南涉外经济学院
尹晓燕	湘潭大学	吴 晶	四川大学	胡 忱	湖南师范大学
尹建国	湖南科技大学	严家宽	湖北大学	胡 嫔	长沙学院
尹建强	湖南农业大学	邹夫仁	湖南人文科技学院	柳 毅	上海应用技术学院
王 忠	长沙理工大学	何 辉	长沙理工大学	贺 克	湖南工程学院
王 健	邵阳学院	何永胜	武汉科技学院	洪 琪	湖南理工学院
王幼凡	怀化学院	坎 勒	中南大学	赵持平	湖南商学院
王佩之	湖南农业大学	陆序彦	湖南人文科技大学	赵金秋	湖南女子职业大学
王锡忠	湘西美术学校	张 雄	湖南工程学院	殷 俊	长沙理工大学
丰明高	湖南科技职业学院	张永年	湖南工业大学	唐 浩	湖南工业大学
毛璐璐	湘潭大学	李 伟	湖南商学院	唐卫东	南华大学
邓云峰	湖南人文科技学院	李 刚	武汉科技大学	夏鹏程	益阳电脑美术学校
邓美珍	湖南师范大学	李 洁	长沙理工大学	郭建国	湖南城市学院
叶经文	衡阳师范学院	杨凤飞	湖南师范大学	郭韵华	山东青岛农业大学
冯松涛	黄冈师范学院	杨乾明	广州大学	高 冬	清华大学
卢盛文	湘潭大学	杨球旺	湖南科技学院	黄有柱	湖北襄樊学院
田绍登	湖南文理学院	肖 晟	湖南工业大学	鲁一妹	湖南师范大学
龙健才	湘南学院	肖德荣	中南林业科技大学	彭桂秋	湖南工艺美术职业学院
过 山	湖南工业大学	陈升起	湖南城市学院	曾景祥	湖南科技大学
刘 丹	湖南农业大学	陈 杰	中南林业科技大学	曾宪荣	湖南城市学院
刘 俊	吉首大学	陈 耕	湖南师范大学	曾嘉期	湘潭大学
刘克奇	湖南城市学院	陈 炜	湖南工业大学	蒋 烨	中南大学
刘玉平	浙江湖州职业技术学院	陈 新	长沙民政职业技术学院	谢伦和	广州美术学院
刘文海	中南林业科技大学	陈晓征	湖南城市学院	蔡 伟	湖北襄樊学院
刘永健	湖南师范大学	陈飞虎	湖南大学	廖建军	南华大学
刘寿祥	湖北美术学院	陈敬良	湖南工业职业技术学院	黎 青	湘潭大学
刘佳俊	益阳职业技术学院	陈罗辉	湖南工业大学	颜 璨	湖南师范大学
刘燕宇	湘潭大学	罗仕红	湖南师范大学	燕 杰	中南大学

《动画造型设计》编委会

主 编：邹夫仁 邹少灵

副主编：唐光雨 夏 菲

编 委（以姓氏笔画为序）：

王电章	湖南科技大学
叶经文	衡阳师范学院
龙伟林	纽瑞孚动画公司
李 伟	湖南商学院
吴少军	娄底职业技术学院
杨球旺	湖南科技学院
邹少灵	湖南人文科技学院
邹夫仁	湖南人文科技学院
金德光	湖南涉外经济学院
唐光雨	南方职业学院
夏 菲	湖南人文科技学院
洪进进	广西工学院

总序

湖南人民出版社经过精心策划,组织全国一批高等学校的中青年骨干教师,编写了这套21世纪高等学校美术与设计类专业规划教材。该规划教材是高等学校美术专业(如美术学、艺术设计、工业造型等)及相关专业(如建筑学、城市规划、园林设计等)基础课与专业课教材。

由于我与该规划教材的诸多作者有工作上的联系,他们盛情邀请我为该规划教材写一个序,因此,对该规划教材第一期开发的教材我有幸先睹为快。伴着浓浓的墨香,读过书稿之后,掩卷沉思,规划教材的鲜明特色便在我脑海中清晰起来。

具有优秀的作者队伍。规划教材设有编委会和审定委员会,由全国著名画家、设计家、教育家、出版家组成,具有权威性和公信力。规划教材主编蒋烨、刘永健是我国知名的中青年画家和艺术教育工作者,在当代中国画坛和艺术教育领域,具有忠厚淳朴的人格魅力和令人折服的艺术感染力。规划教材各分册主编和编写者大都由全国高等学校教学一线的中青年教授、副教授组成。他们大都来自全国著名的美术院校及其他高等学校的艺术院系,具有广泛的代表性。他们思想开放,精力充沛,功底扎实,技艺精湛,是一个专业和人文素养都很高的优秀群体。

具有全新的编写理念。在编写过程中,作者自始至终树立了两个与平时编写教材不同的理念:一是树立了全新的“教材”观。他们认为教材既不仅仅是知识体系的浓缩与再现,也不仅仅是学生被动接受的对象和内容,而是引导学生认识发展、生活学习、人格构建的一种范例,是教师与学生沟通的桥梁。教材质量的优劣,对学生学习美术与设计的兴趣、审美趣味、创新能力和个性品质存在着直接的影响。教材的编写,应力求向学生提供美术与设计学习的方法,展示丰富的具有审美价值的图像世界,提高他们的学习兴趣和欣赏水平。二是树立了全新的“系列教材”观。他们认为,现代的美术与设计类教材,有多种多样的呈现方式,例如教科书教材、视听教材、现实教材(将周围的自然环境和社会现实转化而成的教材)、电子教材等,因此,美术与设计教材绝不仅仅限于教科书。这也是这套规划教材一直追求的一个目标。

具有上乘的书稿质量。丛书是在提取、整合现有相关教材、专著、画册、论文,以及教学改革成果的基础之上,针对新时期高等学校

美术与设计类专业的教学特点和要求编写而成的。旨在:力求体现我国美术与设计教育的培养目标,体现时代性、基础性和选择性,满足学生发展的需求;力求在教材中让学生能较广泛地接触中外优秀美术与设计作品,拓宽美术和设计视野,尊重世界多元文化,探索人文内涵,提高鉴别和判断能力;力求注重培养学生的独立精神,倡导自主学习、研究性学习和合作学习,引导学生主动探究艺术的本质、特性和文化内涵;力求引导学生逐步形成敏锐的洞察力和乐于探究的精神,鼓励想象、创造和勇于实践,用美术与设计及其他学科相联系的方法表达与交流自己的思想和情感,培养解决问题的能力;力求把握美术与设计专业学习的特点,提倡使用表现性评价、成长记录评价等质性评价的方式,强调培养学生自我评价的能力,帮助学生学会判断自己学习美术与设计的学习态度、方法与成果,确定自己的发展方向。

具有一流的装帧设计。为了充分发挥规划教材本身的美育作用,规划教材编写者与出版者一道,不论从内容的编排,还是到作品的遴选;无论从封面的设计,还是到版式的确立;无论从开本纸张的运用,还是到印刷厂家的安排,都力求达到一流水准,使丛书内容的美与形式的美有机结合起来,力争把全方位的美传达给广大读者。

美术与设计教育是人类重要的文化教育活动,是学校艺术教育的重要组成部分。唐代画论家张彦远曾有“夫画者,成教化,助人伦,穷神变,测幽微,与六籍同功,四时并运”的著名论断,这充分表明古人早已认识到绘画对人的发展存在着很大影响。歌德在读到佳作时曾说过这样一句话:“精神有一个特征,就是对精神起到推动作用。”我企盼这套规划教材的出版,能为实现我国高等学校美术与设计专业教育的培养目标产生积极的推动作用;能为构建我国高等学校美术与设计专业科学和完美的课程体系产生一定的影响。

朱新
二〇〇六年夏日

序

每当我们回忆一部优秀的动画作品时，就会想到那些幽默、夸张、滑稽、活泼、可爱的动画形象，他们演绎了那些梦幻般奇妙感人的故事，才使得作品如此深入人心。如果没有这些成功的动画形象，一部作品就无法得以完整体现，也就不会产生广泛的影响和艺术感染力。如：中国的动画片《大闹天宫》、《哪吒闹海》、《小蝌蚪找妈妈》等，美国的《米老鼠和唐老鸭》、《汽车总动员》、《狮子王》等。它们给我们的生活增添了无限乐趣，同时也给了我们许多启发和教育。

动画艺术发展到今天已经成为了一个产业，它还渗透到许多领域，如游戏、电视与网络。今天的动画片，从短片发展到长片，制作技术从二维发展到三维，新作佳片不断涌现。中国动画艺术由“万氏兄弟”创作发展到今天，经历了一段不平坦的历程，本来在国际影坛一度处于领先地位的中国动画电影，现在已远远落后于日本和欧美。为了追赶世界动画前进的步伐，做强做大我国的动画产业，我国政府加大了政策扶持的力度，各艺术院校和相关的院校相继开办动画专业，正在努力培养中国急需的动画人才。

《动画造型设计》就是为适应当前动画教学的需要而编写的。一部好的动画作品能够打动观众的关键在

于创造了风格化的典型动画形象。动画形象的设计是动画艺术的核心。本书的主要内容就是围绕动画造型的设计和表现展开的，介绍了动画造型的艺术特征、分类、不同表现形态；详述了动画造型的基础技法和创作的基本方法、动物与人物的造型设计，分析了动画造型的创意构思等。

书中的观点与论述难免有不妥之处，希望得到专家与读者的指正。对本书所引用的优秀动画造型作品的作者以及相关的中外著名动画公司、动画设计家表示衷心的感谢！对湖南人民出版社龙仕林先生所给予的大力支持，在此深表谢意。

编者
2008年8月

目 录

第一部分 动画造型概论

- 一、动画造型的意义 / 2
- 二、动画造型的特征 / 4
- 三、动画造型的风格 / 13
- 四、美国、日本、中国动画造型风格浅析 / 17

第二部分 动画造型基础与技法

- 一、动画造型基础 / 24
- 二、角色类型与造型 / 32
- 三、动画造型设计方法 / 39

第三部分 动画造型创意与构思

- 一、动画造型创意构思的来源 / 46
- 二、动画造型创意构思的依据 / 47
- 三、影响动画造型创意构思的因素 / 48
- 四、动画造型创意表达原则 / 52
- 五、传统艺术与动画造型 / 55

第四部分 动物造型设计

- 一、动物写生 / 64

- 二、常用动物造型基本技巧 / 67

- 三、动物造型设计实例 / 71

第五部分 人物造型设计

- 一、人物角色头部造型 / 78
- 二、人物角色表情设计 / 80
- 三、人物角色五官造型 / 82
- 四、人物角色毛发造型 / 87
- 五、人物角色身体造型 / 88
- 六、人物角色四肢造型 / 89
- 七、人物角色服装造型 / 90
- 八、系列化人物角色设计 / 92
- 九、如何使设计角色更具吸引力 / 93

第六部分 经典动画造型赏析

- 一、《龙猫》角色造型 / 98
- 二、《幽灵公主》角色造型 / 99
- 三、《千与千寻》角色造型 / 100
- 四、《千年女优》角色造型 / 102
- 五、《狮子王》角色造型 / 104
- 六、三维动画造型 / 106

DESIGN

第一部分
动画造型概论

ART

动画是集文学、摄影、音乐、绘画、计算机技术为一体的综合艺术,是一种没有国界的语言。自第一部动画片诞生至今,这门奇妙的视听艺术以其独特的表现形式,深深吸引了广大的观众,其中生动可爱的动画形象,伴随了一代又一代人的成长。随着时代的发展,动画逐渐成为青少年追求时尚,他们纷纷拿起画笔效仿其风格样式。但作为专业的动画人员,必须掌握动画专业知识和技能,尤其是一名优秀的动画造型设计者,更需要有全面的素养。

一、动画造型的意义

动画造型是用形象的语言,将抽象的象征意义转化为具象并直接诉诸人的视觉的艺术形式。它是众多艺术造型方式中的一种,是指综合运用变形、夸张、拟人等艺术手法将动画角色设计为可视形象。

动画片中的造型在整个动画片中占有极为重要的地位。一部动画片要有好的造型才能充分传达出故事情节和人物性格。好的动画造型不仅具有艺术性,而且具有很大的商业性,如米老鼠和唐老鸭,它们已经成为商业运作的媒介和形象代言,与好莱坞的任何一位明星相比都不逊色(如图1-1)。

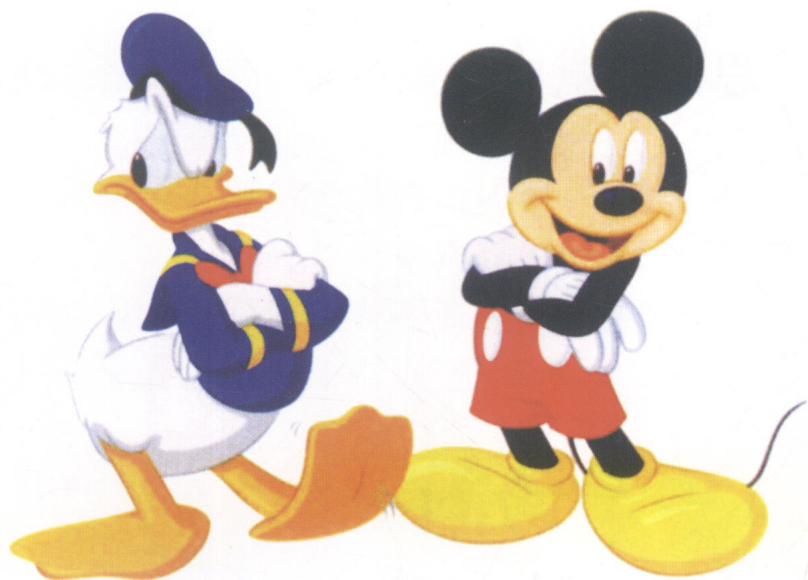

图 1-1

动画是文化的缩影,而动画形象是文化传播的载体,是最集中、最典型、最具传达力的图式符号,一个形象代表一部影片,一种文化,一个民族。在影片中造型的缺陷所造成的后果是致命的。我们很难想象一个丝毫不能引起观众共鸣的人物所发生的故事会吸引人。没有一个导演会忽视影片里的角色造型,也许你不会记得影片的全部,但你一定会记得影片中的人物,米老鼠、唐老鸭的形象自诞生到现在其影响经久不衰,并且应用到各种领域,这恐怕是任何演员也无法做到的。我们在设计人物角色造型时同样要做到这一点,让看过的人过目不忘(如图1-2、图1-3)!

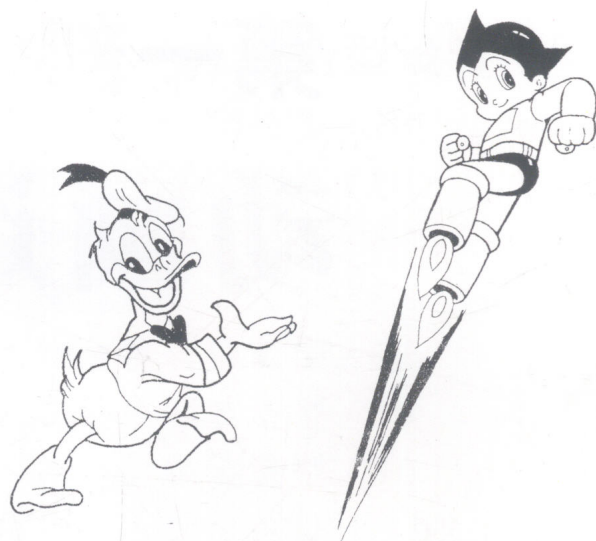

图 1-2

图 1-3

一部优秀的影片之所以成功的关键不外乎以下几点：优秀的编剧；出色的人物造型设计；完美的叙事结构。其中人物造型是关键！

无论我们在动画领域里从事什么工作，熟练掌握动画形象设计的技能都是必不可少的。

迪斯尼至今已经发展成为备受全球瞩目的娱乐王国，出品的优秀影片不胜枚举，比如《米老鼠和唐老鸭》、《白雪公主和七个小矮人》（如图1-4）、《狮子王》（如图1-5）、《小美人鱼》、《灰姑娘》等等。从这些影片中，我们不难看出他们是非常重视动画形象造型的，可以说，迪斯尼影片中的造型已经接近完美的程度了。

图 1-4

图 1-5

迪斯尼带给世界无限的欢乐，米老鼠风靡全球，米老鼠，这就是卡通的魅力！迪斯尼的创始人沃尔特·迪斯尼说过：“一切都是从一只老鼠开始的！”

宫崎骏是日本著名的动画片导演，是世界级的动画大师。他执导过的每一部影片都在世界上得到好评。宫崎骏的成就是有目共睹的，而且他本人的绘画造诣也是非常高的。他的很多影片里的卡通形象都由他亲自设计完成，可见其对卡通形象的重视程度（如图1-6、图1-7）。

图 1-6

图 1-7

中国的动画片走过了几十年的风雨之路，曾经有过辉煌，也有过让国人引以为豪的经典之作，像《大闹天宫》、《哪吒闹海》、《三个和尚》等优秀动画影片，这些影片中那些优秀的卡通形象至今仍让我们记忆犹新（如图1-8）。但这些年来和发达国家相比，我们的动画片已经落后了很多。尤其是近几年，某些制作粗糙的动画片充斥市场，人物造

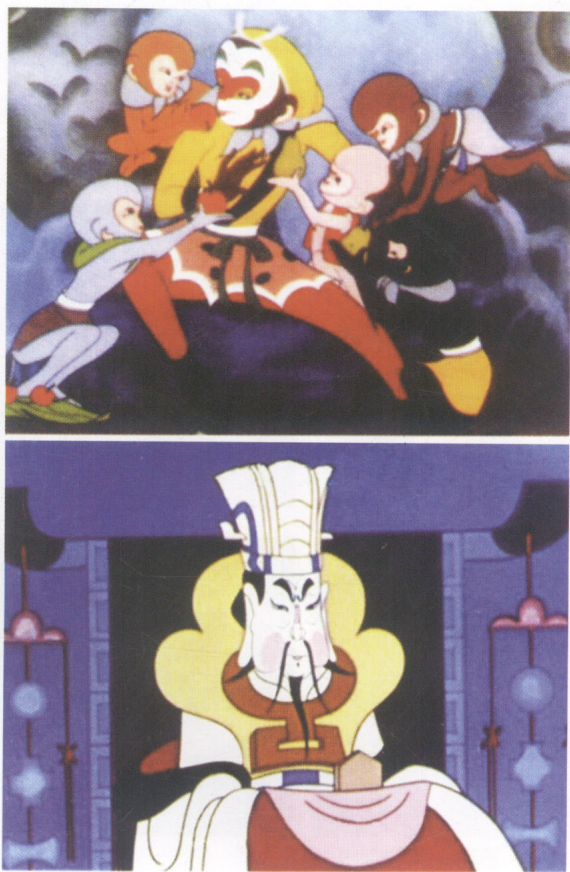
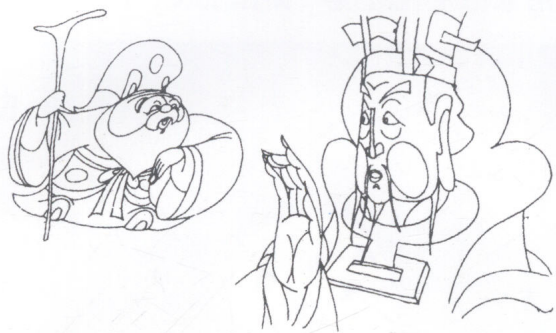

图 1-8

型更是不堪入目。究其原因，很多都是人为因素，其中很重要的一点也是比较致命的一点，就是不重视人物造型的设计。

总之，动画形象的原创完全靠自己的想象力和创造力来完成。卡通世界是一个诱人的、美丽的童话王国，赋予了我们无限的想象空间。

希望有志从事动画的同学们充分发挥想象与创意，为中国动画创造出典型而有影响力的艺术形象。

二、动画造型的特征

凡视觉艺术都要造型。一部动画片的拍摄，无论是导演对作品的整体构思、创作意图，还是设计者对艺术风格的追求，最终都要通过每一个具体造型得以视觉化、明确化（如图1-9、图1-10）。

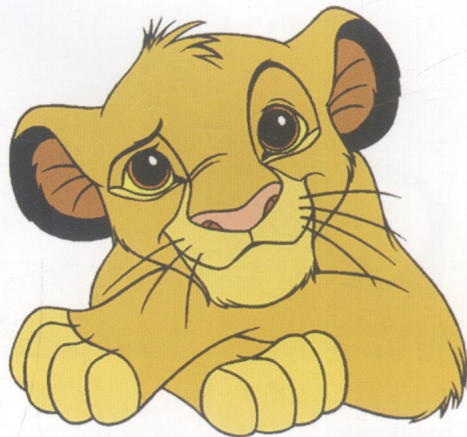

图 1-9

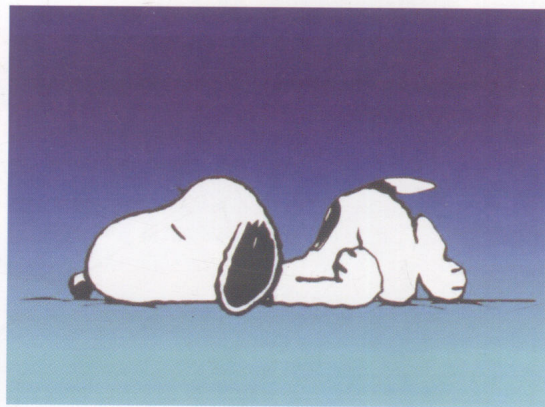

图 1-10

电影故事片在选择角色时,充分考虑其演员体型、外貌、气质、个性,寻求与剧中人物最大限度的接近与相似,因为这是关系到影片的人物刻画能否成功,典型形象的塑造能否成功的重要条件。

动画片是一种具有高度假定性的电影艺术。其人物,拟人化的动物、植物和生活道具的造型设计,如同挑选演员,不过它的演员不是现实生活中的真人真物,而是以绘画造型的艺术手法来表现形象的主体造型和空间造型。艺术家通过丰富的生活经验和熟练的造型艺术技巧,充分运用夸张、神似、变形的手法,来表现角色的性格特征,并借助幻想、想象和象征,反映人们的生活、理想和愿望。那些生动有趣、个性鲜明的造型,以及大胆的夸张和具有象征性色彩的表演动作,都极大加强了作品的艺术感染力。这也正是动画片一直长盛不衰的原因。动画造型是一门由多种因素结合的综合性的艺术。理想的动画造型设计是动画片成功的一半。尽管动画造型的手段是多样的,但都离不开简化和夸张这两种最基本的表现方式。动画中夸张的造型与现实形成的反差而使观众产生视觉的兴奋,更能突出动画造型的鲜明性格特征,给人留下深刻的印象。

(一) 简化

在造型艺术中“少则多”的原则是非常适合于动画造型的基本规律。“少则多”的原则是指造型语言简练而丰富,即以最少的造型元素表现出对象的形态、结构、情感、动态等最重要的特征(如图1-11)。

图 1-11

这里说的简化是指创作出的动画造型更集中简洁、典型生动,强调形象经过概括和提炼后的装饰趣味,注重形象的外形轮廓和视觉效果,使之形成统一的整体艺术风格(如图1-12、图1-13)。

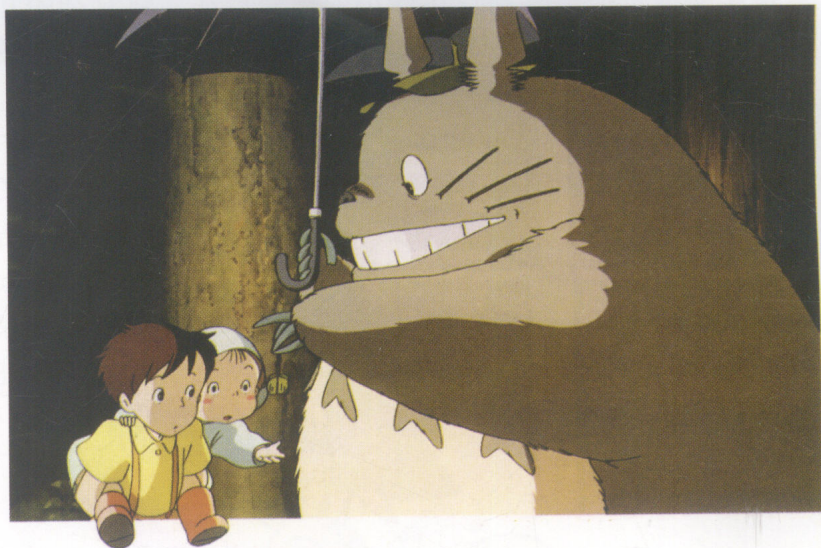

图 1-12

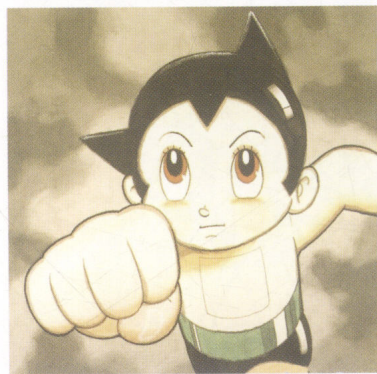
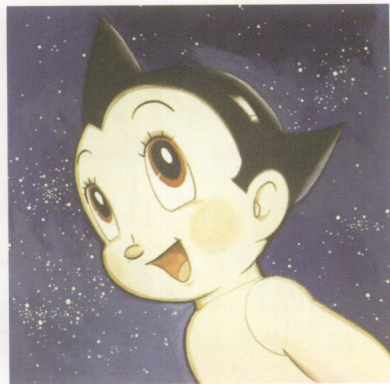

图 1-13

从技术角度讲,简化有两种意思,一种就是我们通常意义上说的“简单”,也就是在一个造型形象中,只包含几个很少的结构特征,而且结构组合很简单,那么,这个形象就可以说是简化的(如图1-14);另外一种意思是指在造型设计中,用尽可能少的结构特征,将复杂的知觉对象完整地再现出来,那么这个形象也是简化的(如图1-15)。

在动画作品中,有许多适合幼儿观赏的题材影视作品,在这类作品中出现了一些类似儿童画一样的既简单又生动的动画造型形象,这些形象经常被简化为最基本的结构样式(如图1-16、图1-17)。一个好的造型艺术家,不仅能够透彻地理解和把握再现形象的结构特征,而且深知如何才能有条理地组织简化,如何使用一些基本元素进行视觉的基本构成,最终获得创作上的满意效果。

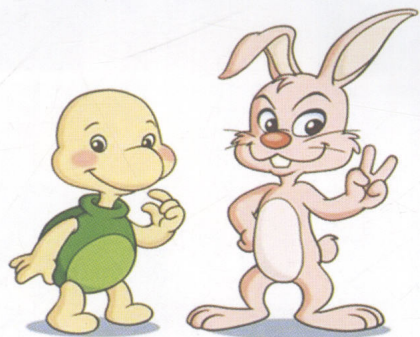

图 1-14

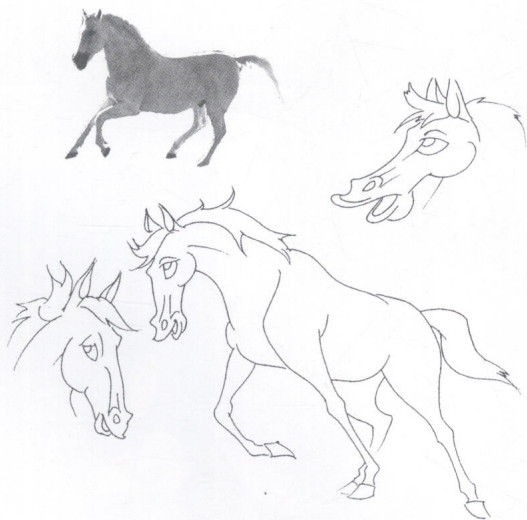

图 1-15

图 1-16

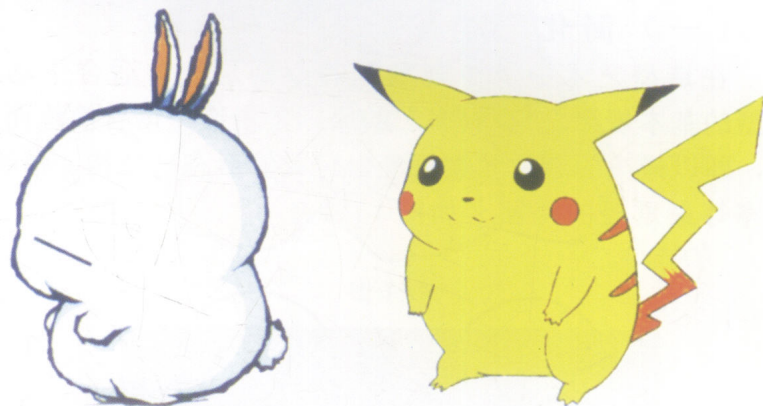

图 1-17

(二) 夸张与变形

夸张与变形早在古代绘画中就被广泛运用,如敦煌壁画飞天、南宋梁楷的泼墨,直到明清八大山人所作的人物,都有不同程度的夸张和变形。至于我国民间艺术中的皮影戏、木偶、剪纸、木版年画等人物造型,由于其制作手段和使用功能不同,更有各自奇特的夸张和变形(如图1-18至图1-21)。

图 1-18

图 1-19

图 1-21

今天，动画造型以夸张、变形为其主要特点，这是与前面那种艺术形式中的夸张、变形截然不同的。这里夸张、变形能使画中人物或动物的特征更加鲜明，更加典型且富有感情，并有着加强叙事和传情的效果。动画造型可以进行各方面的夸张，如头像、神态、形体、服饰、动作，甚至环境、自然现象，也可以把自然的形态依据创作者的意念，予以装饰化的变形，在可视的一种韵律中，追求一种不失真而又变形，既夸张又传神的形体。总之，它充分发挥艺术想象力和创造力，从而创造出形式美，理想美的艺术形象，并使其更新颖、更独特（如图1-22至图1-26）。

图 1-20

图 1-22

图 1-23

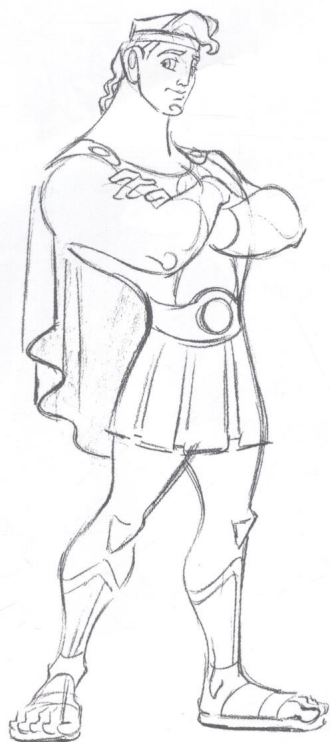

图 1-24

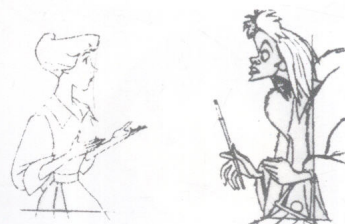

图 1-26

凡艺术都存在着不同程度的夸张。动画片离不开夸张，有时甚至是“怪诞”的、“极度”的、“想入非非”的、“不合常规”的夸张，但减弱与夸张是并存的，要正确地运用。要注意自然物象的整体特征与局部特征，对其不做大的改变和结构框架的破坏，对具有代表性的特征进行夸张，弱化物象的表象，从而使造型形象更具典型性、象征性和个性特征（如图 1-27 至图 1-29）。

图 1-25

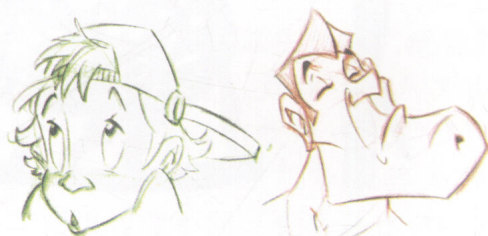

图 1-27

图 1-28

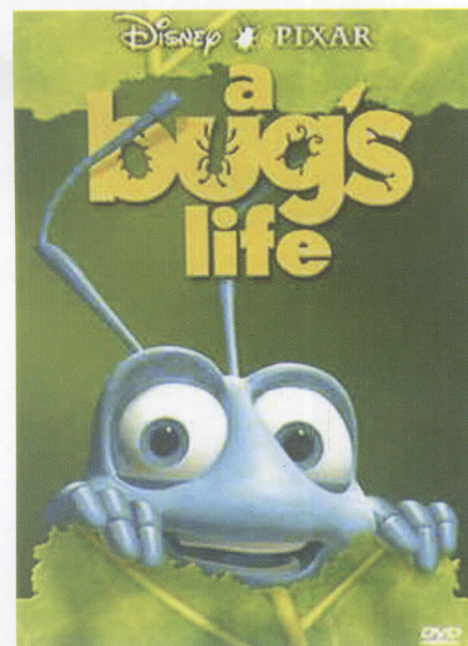

图 1-29