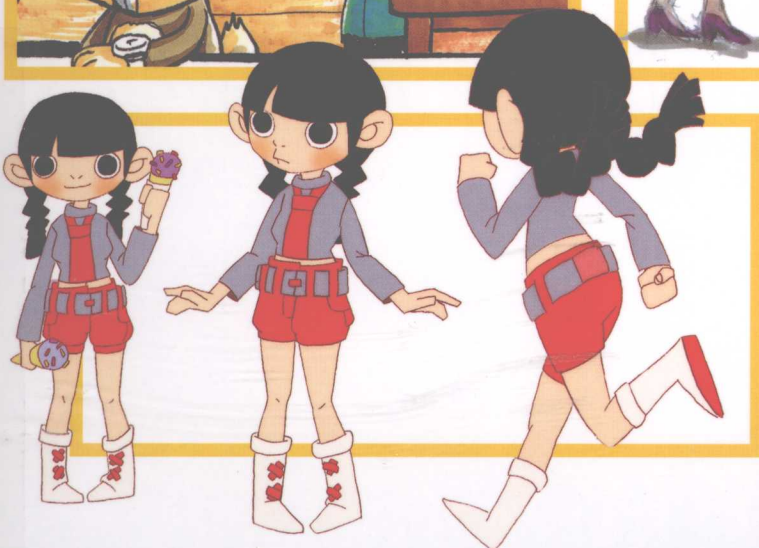
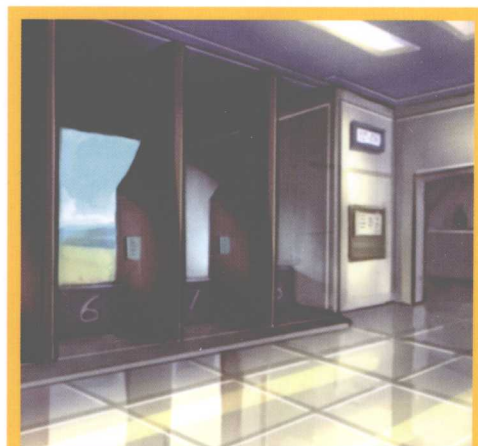
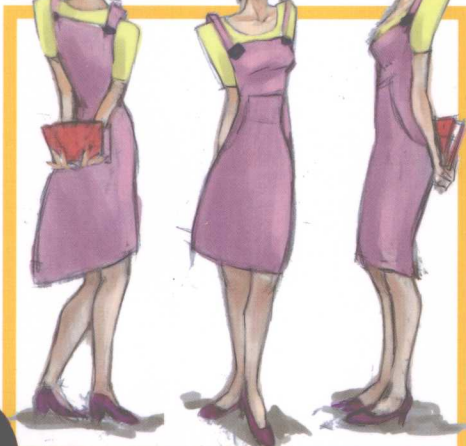
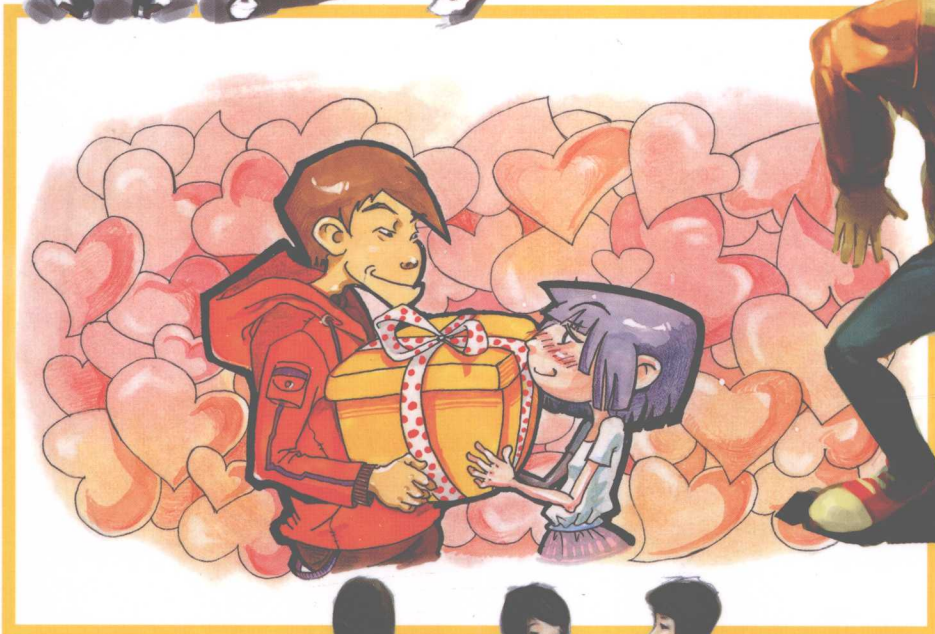
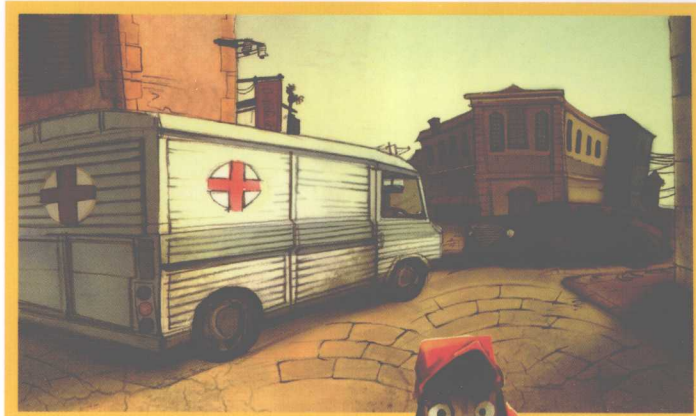

设计基础篇
从入门到高分

动画造型

主编 郝雪婷
编著 郑学志

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

作者简介

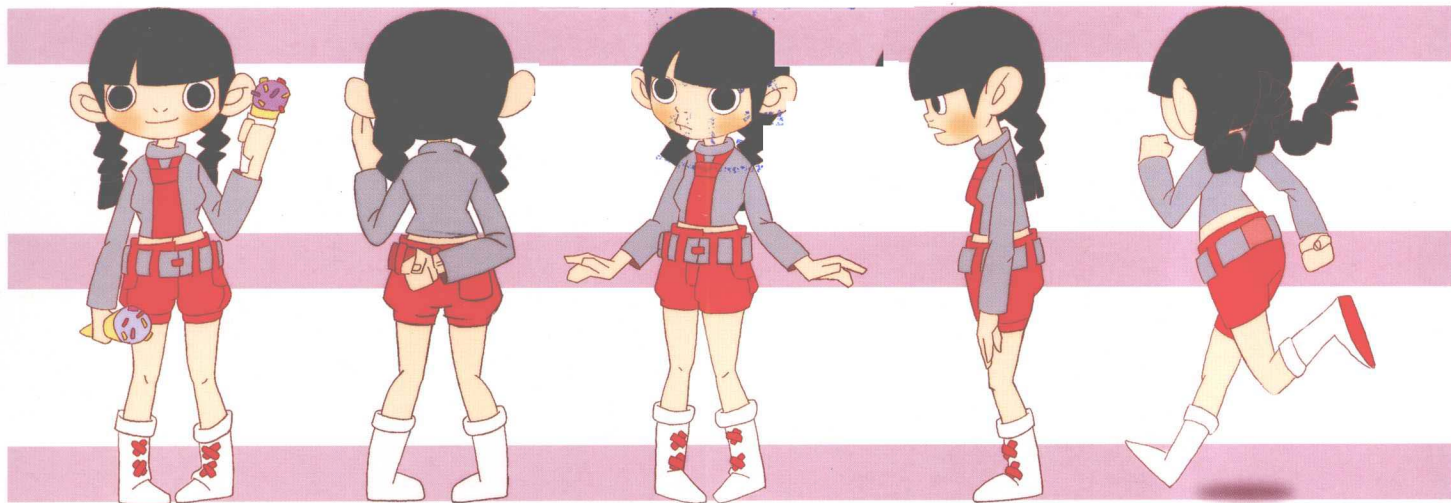

郝雪婷，清华大学美术学院装潢艺术设计系毕业，获学士学位；中央美术学院设计学院毕业，获硕士学位；美国纽约州立大学布法罗学院访问学者；现为首都师范大学美术学院副教授。

作品多次参加国内外展览，曾获第九届全国美展优秀奖，第五届全国书籍装帧展铜奖，中国元素大展铜奖，国际环球设计竞赛三等奖等。

郑学志，2006年考入北京电影学院学习动画艺术专业。课余在北京达达美术培训中心任教，教授动画创作技法。曾参加各种艺术设计活动，2007年玩具设计作品参加“WEAkid平台玩具设计展”；2007年涂鸦作品参加首届北京创意文化博览会；2007年参与“第七届动画学院学院奖”宣传活动；2008年漫画作品参加第九届漫画高峰会京都大会；2008年漫画作品《生日快乐》获得北京电影学院第八届漫画节优秀作品奖。

北京达达美术培训中心简介

北京达达美术培训中心是一所综合的美术高考培训学校，创办于2000年6月。坚持“精品教育”、“小班授课”的理念，在造型、设计专业培训方面教学得法，每年都有大量的学生以优异的成绩考入清华大学美术学院、中央美术学院、北京服装学院、北京电影学院、传媒大学等艺术专业高等学府。动画专业作为中心的权威培训项目，在全国具有较高的影响力。自2003年来已有115名学生先后被北京电影学院、中国传媒大学录取，占两校招生量的15%以上。同时在舞台美术和摄影专业的高考培训方面，

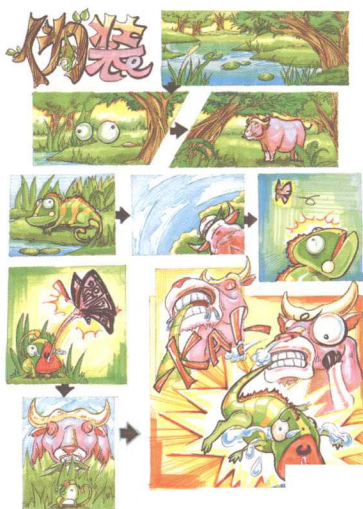
中心也摸索出了自己独特的教学思路，使教学也取得了骄人的成绩。

本书由中心教师精心策划和编写，对动画造型训练和考试要点进行了详尽透彻的讲解。书中收录了大量优秀范例，内容全面详实。可以使考生在系统训练和考前强化训练中做好充分的准备。希望本书能为广大考生提高技法水平，取得理想成绩起到很好的指导作用。

北京达达美术培训中心网址：www.bjdada.cn

咨询电话：010-84616684

动画造型

一、动画专业考试内容

在动画专业考试中,不同的专业方向考试的内容也不同。如动画艺术专业、电脑动画专业的创作考试是四格或多格漫画,要求上色;漫画专业的创作考试是多格漫画,黑白或彩色都可以;游戏专业则是游戏人物设计和场景设计。

但总地来讲,动画专业考试会以四格、多格漫画、人物设定和场景设定的内容为主。

1. 四格、多格漫画的评分标准:

- 画面完整。
- 画面风格统一成熟。
- 故事叙述清晰明白,精彩而有创意。
- 人物造型和场景设计统一成熟。

2. 人物设定的评分标准:

- 人物完整。
- 人物风格统一成熟。
- 人物造型独特,符合题目主题。
- 人物表现统一成熟。

3. 场景设定的评分标准:

- 场景完整。
- 场景风格统一成熟。
- 场景造型独特,符合题目主题。
- 场景表现统一成熟。

一般来讲,四格、多格漫画创作,就是用几个独立的画面排列在一起来讲述一个故事。有点像过去的连环画,但不等同于连环画,因为四格、多格漫画的创作可以更加多样,更加有镜头感,可以比连环画更加丰富,更有创作性。

进行漫画创作时,首先需要我们依照命题,构思一个故事。然后利用画面来表达、阐述这个故事,这就要求我们具备一定的编故事能力和绘画的表现能力。还要注意这个故事必须符合要求的画面数量,表现阐述完整清晰、生动有趣,让人印象深刻。

漫画创作有点像拍电影,绘者就像导演,需要找剧本,找演员,找拍摄地点,需要美术指导协助进行整个片子的美术风格设计等。作为漫画作者,则要在身兼数职的同时制作一部片长很短的“无声电影”。作者必须自己编故事,自己亲手设计绘制演员,自己设计场景和整个漫画的美术风格。由此可见,作者就像“导演”,而“片子”正是考卷,“票房”或许就是分数了。既然多格漫画创作与电影的创作、影视动画的创作原理这样相似,那么专业考试考漫画创作当然是再合适不过的了,我们可以参考电影和动画,并运用在四格或多格漫画的创作中。

创作漫画要身兼数职,那我们就来看看到底需要哪些本领:首先是剧作,一部好的影片总有一个优秀的剧本;二是角色,好的角色是一部优秀动画的重要元素,如《大闹天宫》中的齐天大圣、《龙猫》中的龙猫、《泰山》中的泰山,这些角色无不令人过目不忘;三是场景,动画中的场景很重要,如《牧笛》中的写意场景、《大闹天宫》中美丽生动的场景、《千与千寻》中较写实的场景,我们都可以从中学习,并运用到自己的漫画创作之中;四是颜色,优秀的颜色会让作品画面更加生动,令叙述更加清晰;五是构图与分镜,构图与分镜是漫画创作的语法,我们要聪明合理地利用构图与分镜,让每个格子都发挥作用;六是整体风格,将角色、场景、道具统一在一起,要让读者觉得既舒服又合理。

二、想象力的训练与素材的积累收集

优秀的多格漫画都是富有想象力的。无论是动画、漫画、电影、绘画、音乐、文学的创作都需要丰富的想象力，这就需要在平时要有意识地去训练我们的想象力。可以在阅读文学作品的时候想象画面，为文字配上插图，甚至可以尝试绘画梦境，或者在和朋友聊天时，可以随手将场景绘制出来，还可以把身边的同学好友画成漫画人物，还有很多其他方法。但最重要的是要自己积极地去想象，去假设，有意识地训练自己，想象力就会得到很好的发展。

想象力的培养除了在生活中要积累生动的想象之外，还要从不同的艺术作品中学习，如绘画、音乐、电影、优秀的广告等等，还可以从动漫游戏，甚至QQ表情中有所收获。总的来说，就是要去关注和发现一切可以学习的东西。

除了发现之外，灵感的积累也十分重要，平时要注意收集记录，因为有时灵感一瞬即逝。出门的时候带个本子，可以把不经意出现的好故事记下，把某个打扮个性又搞笑的人物积累下来，把美丽的场景积累下来，这些小积累说不定哪天就用上了。

现在手机很普遍，有时用手机拍下需要记录的素材即可，还可以发信息大家彼此交换，有时听到的有趣小故事，也要赶紧记录下来啊！

三、漫画创作中的节奏

节奏不仅出现在音乐中，而且出现在众多艺术创作中。在音乐中，优美的旋律利用高音和时间长短来产生节奏；在绘画中，可以利用线条的疏密和色彩的冷暖来产生节奏；在文字创作中，情节的紧张缓和、情感的高涨和舒缓都可以产生节奏。

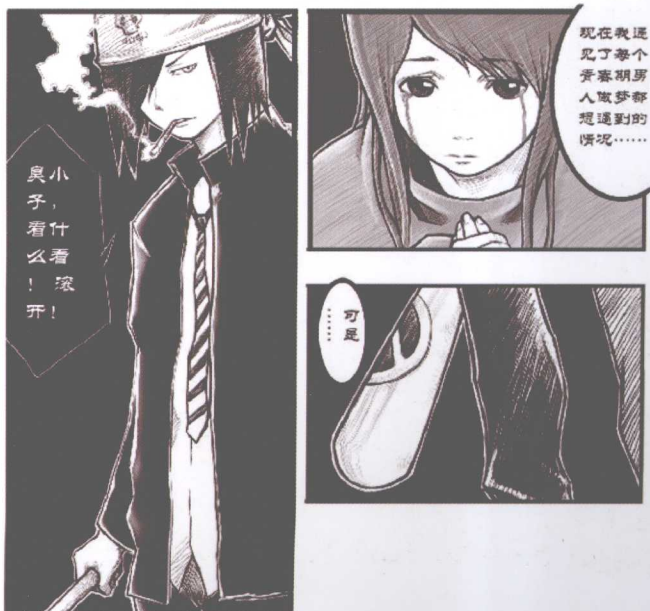
多格漫画的创作同样如此，故事剧情有“起”、“承”、“转”、“合”。在“起”、“承”时，画面可以舒缓；在高潮时可以更有张力、表现力与冲击力，画面的颜色、角色的表演、场景的设计、场景的运用都要尽可能考虑节奏，有张有弛，要让读者有时舒缓，有时紧张，如果全都紧张，读者就会感到疲劳。

在节奏的控制中，要注意明确漫画题目的主题，围绕主题进行节奏的安排。故事高潮的一格，可适当将格子画得较大，次要的格子画小，从形式上突出主题。

此外，还可在颜色上使画面有一个统一的色调，在故事发展的高潮处采用主色调的对比色，用颜色的对比来突出主题。

四、考试中漫画创作的深入与完整

漫画创作考试与素描色彩考试一样，都需要深入围绕考题构思合理优秀的故事，注意“起”、“承”、“转”、“合”的前后衔接，注意“转”、“合”即故事高潮部分的刻画，注意画面色调风格的统一。另外，每一格画面都应该以高标准去要求，不应该随便，尽可能充分利用所有的考试时间，不要出现局部忘记上颜色的情况，还有就是千万不要出现错别字。

第二章 工具

绘制漫画的工具多种多样，常用的有铅笔、钢笔、针管笔、水彩、水粉、彩色铅笔、彩色粉笔、美工刀、尺子、白色颜料和涂改液等。需要特殊效果时也会用到棉布、牙刷、蛇型尺、曲线尺等工具。

一、水彩

水彩一般称做水彩颜料，透明度高，当色彩重叠时，下面的颜色会透过来，从而产生透明感及轻快、湿润的艺术效果，还有干、湿、粗笔、细笔等不同画法。

水彩的优点是可以渲染，但水彩是透明的颜料，万一出了差错是盖不住的，所以一定要小心才行。此外，水彩还可以加强产品的透明度，特别是用在玻璃、金属、反光面等透明物体的质感表现上，透明和反光的物体表面很合用水彩表现，要注意着色的时候要由浅入深，尽可能避免叠笔，要一气呵成。

二、水粉

水粉又称广告色，是不透明的颜料，可用于较厚的着色，大面积上色时也不会出现不均匀的现象。水粉具有有水彩的优势，可以像水彩一样渲染，也可以厚涂以增加质感。水粉颜料由粉质材料组成，用胶固定，因此覆盖力比较强。画水粉的时候经常会从最深的颜色下笔，一层层盖上去。如果有耐心，还可以画出油画一样的效果，不过水粉颜料湿的时候颜色比较深，干了颜色会变浅。

三、彩色铅笔

运用彩色铅笔如同运用普通铅笔一样自如，同时还可以在画面中表现笔触，硬度较高的彩铅色彩较淡。

水溶性彩铅比普通彩色铅笔更软，水溶性彩铅画在纸上与水结合后会出现同水彩一样的效果。具体办法是：用彩铅绘画完成后，用毛笔沾水涂在有水溶性彩铅的地方，彩铅颜料会溶解并出现水彩效果，或者可以使用喷雾器喷水，还可以将画纸先涂一层水，然后再在上面用彩色铅笔作画。

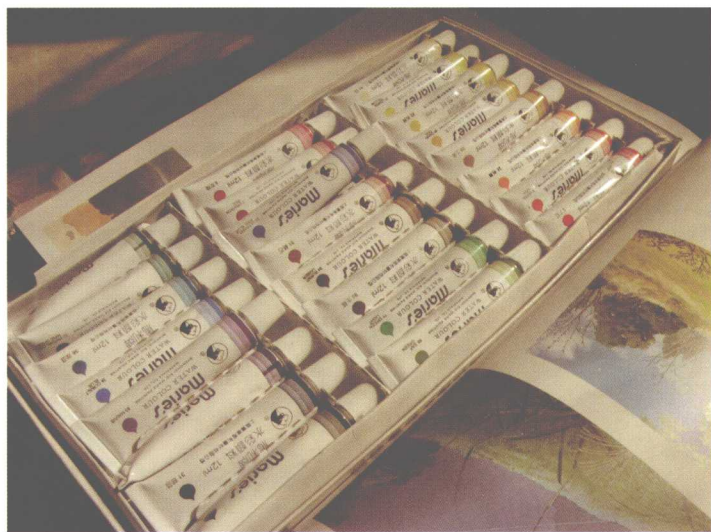
四、色粉笔

色粉笔是由树脂按比例溶解于水，并调和粉末状颜料定型而成的，与木炭笔和炭精棒相似，可直接用来作画，无须调油或水，用起来十分方便。有软性、硬性、中性三种。

色粉画的固定，必须用油性定画液，也可用透明玻璃纸来保护画面。

从效果来看，它兼有油画和水彩的效果，在塑造和晕

染方面有独到之处，色彩变化丰富、绚丽、典雅，它最适合表现变幻细腻的物体，比如肌肤、水果、云彩等，色彩常给人以清新之感。它也可以直接作画，像铅笔一样方便，调色只需色粉之间互相揉合，即可得到理想的色彩效果。

水彩颜料

水彩的表现效果

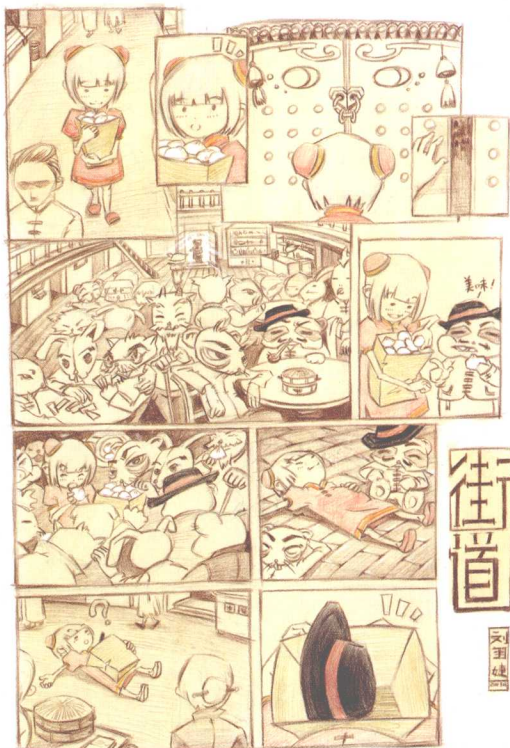
彩色铅笔

彩色铅笔的表现效果

色粉笔

色粉笔的不同表现效果

色粉笔颜料干且不透明，较浅的颜色可以直接覆盖在较深的颜色上。

色粉笔的线条是干的，因此这种线条能适应各种质地的纸张。这种干性材料，像其他素描工具一样，要依据纸张的质地来表现。一张有纹理的纸允许色粉笔覆盖其纹理凸处，而纸孔只能用更多的色粉或通过擦笔或手

揉擦色粉的方式来填满，纸张的纹理也决定了绘画的纹理。

还可以用布、纸制擦笔和手指的揉擦来调和色粉笔在画面中的颜色。布主要用于调和总体色调，而总体色调中的具体变化则多用手指，因为用手指刻画形体时会更为方便。用手指调和色彩时，力度的轻重可以自己掌

握。用力较轻的，底层的颜色不会跑到表层上来。用手指调和还可以控制所调和的范围，也不至于弄脏周围的颜色。

想深入了解色粉笔画，可以参考法国印象派大师德加的作品。

五、马克笔

马克笔又称麦克笔，常用来画效果图或漫画，有单头和双头之分，能迅速表达效果，在各种纸材上都可以上色，是较方便的绘画工具。它色彩鲜艳且丰富，每种颜色的笔都有和自己颜色最相近的独特名称和号码，还包含大量的混合色、阶梯色、浅淡的自然色。马克笔笔头有各种选择，有的马克笔笔头坚硬，是笔触表现的好工具；有的马克笔笔头柔软宽阔，笔触着纸面积大，易大面积着色。

1. 水性马克笔

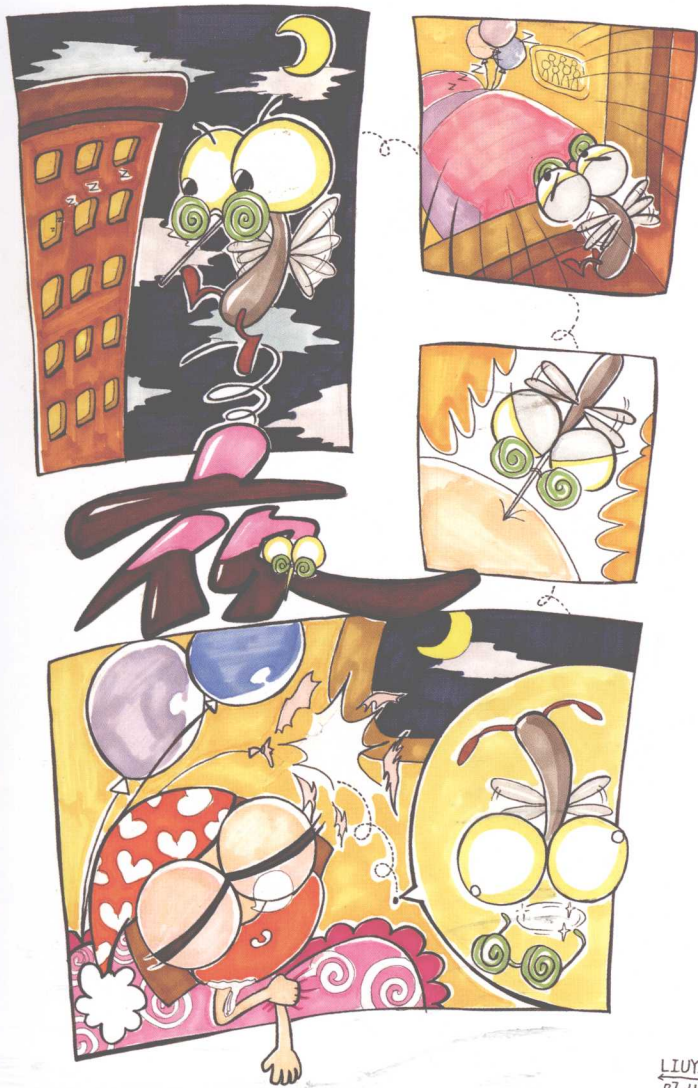
水性马克笔的特点是色彩鲜亮透明且笔触界线明晰，用沾水的笔在上面涂抹的话，效果接近水彩，和水溶性彩铅结合用又有淡彩的效果。缺点是过多重叠笔触会造成画面脏乱，有些水性马克笔可以防水。

2. 油性马克笔

油性马克笔的特点是色彩柔和，笔触衔接自然、快干、耐水，而且耐光性相当好。由于笔迹是可以融合的，也就是看色后在短时间内，几种不同的颜色是可以相互调和的。因此，只要掌握了适当的技巧，并积累一定的经验，就可以很好的加以应用。

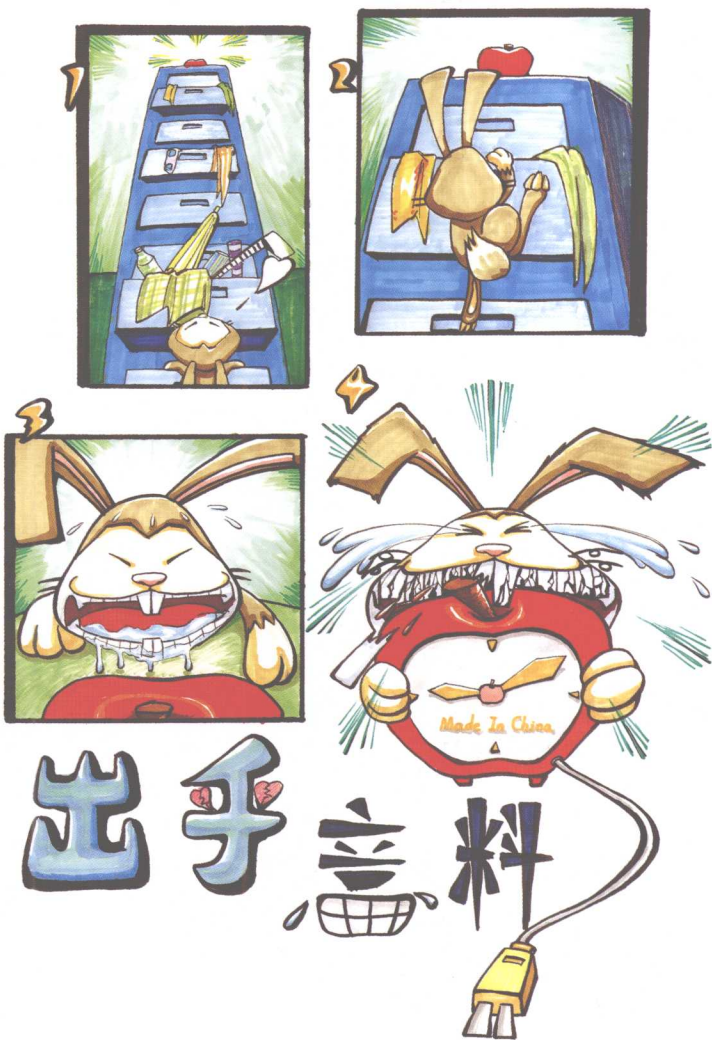

马克笔

LIUYI
07.11.

马克笔的不同表现效果

出乎意料

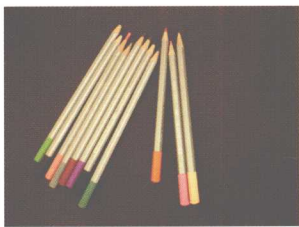
六、工具的综合运用

最后，当你熟悉了各种工具的时候，可以尝试将它们一起使用。马克笔、水彩、水粉、彩铅全都可以一起使用，比如，可以在上过水彩的画稿上，用彩铅、马克

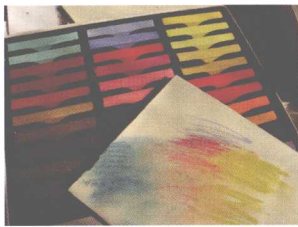
笔进一步深入描绘，一定会有出乎意料的细致效果，同时，还要在平时注意素材的积累，手头功夫与艺术修养相结合才是决定最终效果的关键。

水彩颜料

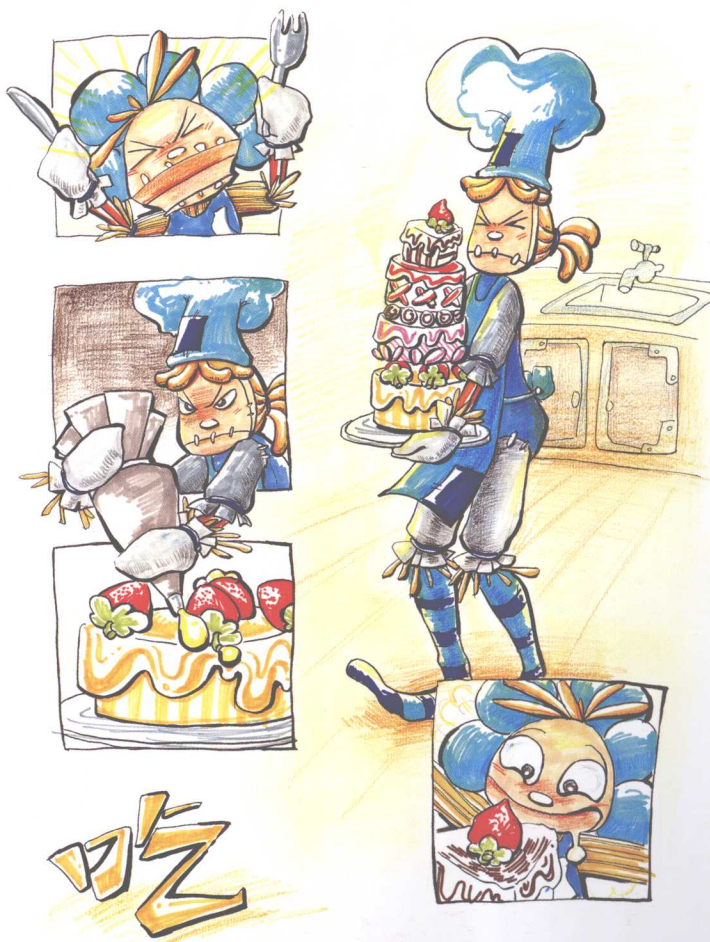
彩色铅笔

色粉笔

马克笔

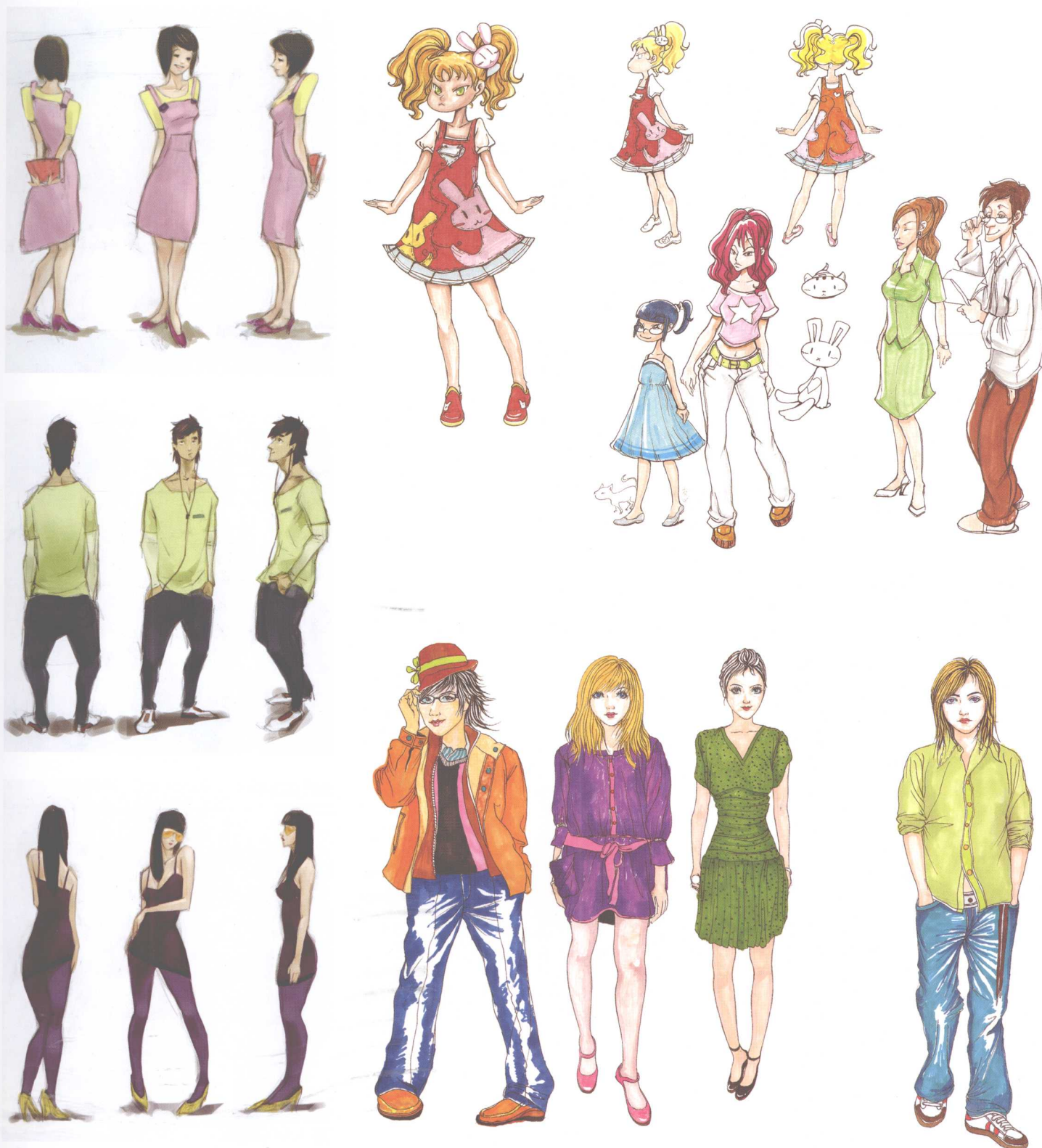

使用不同工具结合的表现效果

一、动画造型的分类

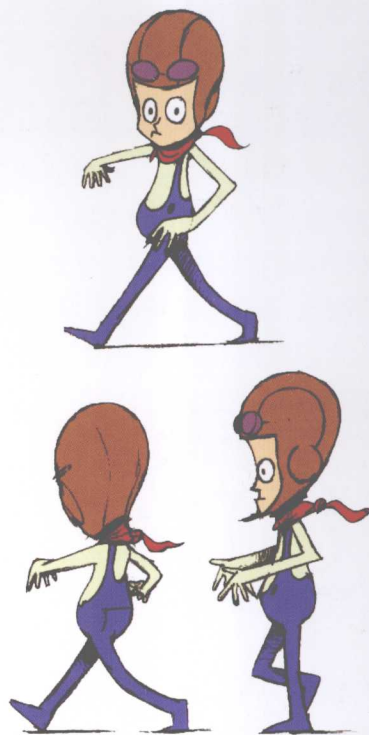
1. 写实类

写实类动画角色造型接近现实生活的人和物，虽然有艺术的处理与夸张，但还是忠实于原型与客观规律，造型严谨，如大友克洋的《蒸汽男孩》，今敏的《东京教父》等。

2. 写意类

写意类动画角色造型虽然具有现实生活中的人和物的特点，但一般都经过了较大幅度的夸张处理，夸张的除了角色的造型比例外，还有人物的姿势动作等，如迪斯尼的米老鼠和唐老鸭、《大闹天宫》中的人物造型等。

3. 抽象符号类

抽象符号类动画角色造型简单概括，是将造型抽象符号化、几何化后的形象，如《飞天小女警》、《南方公园》中的人物造型。

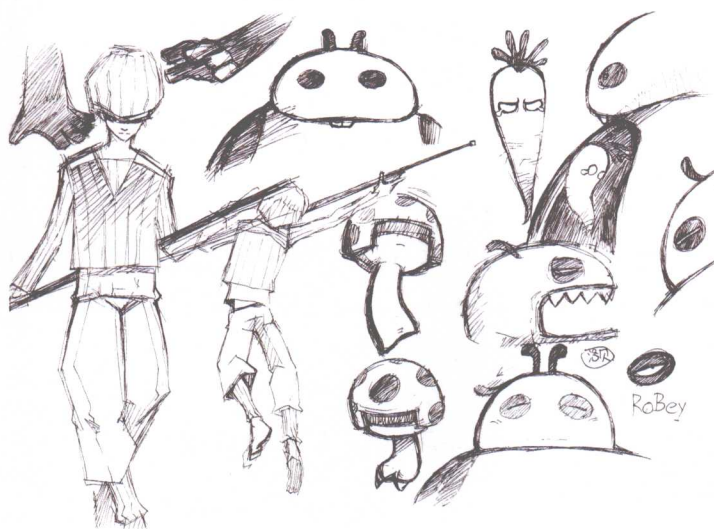
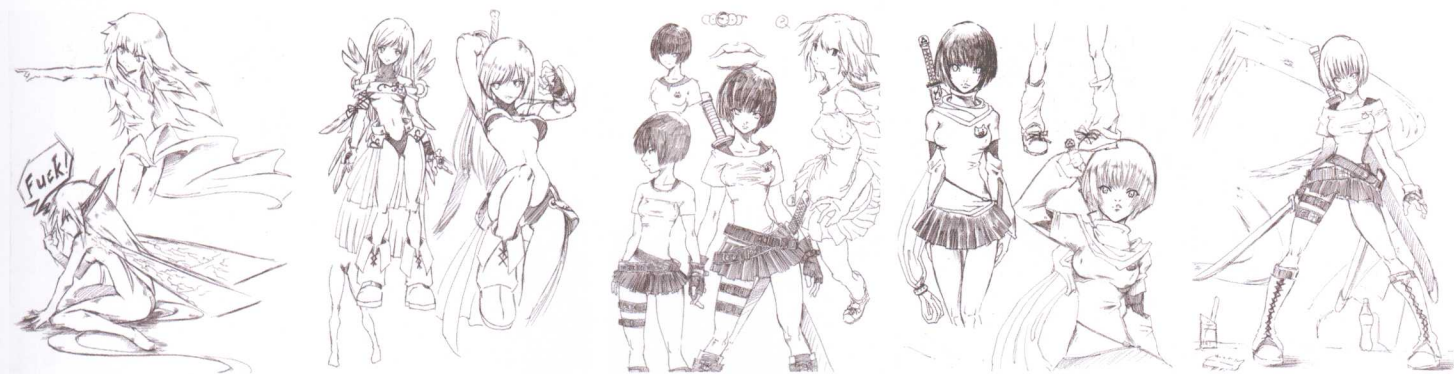
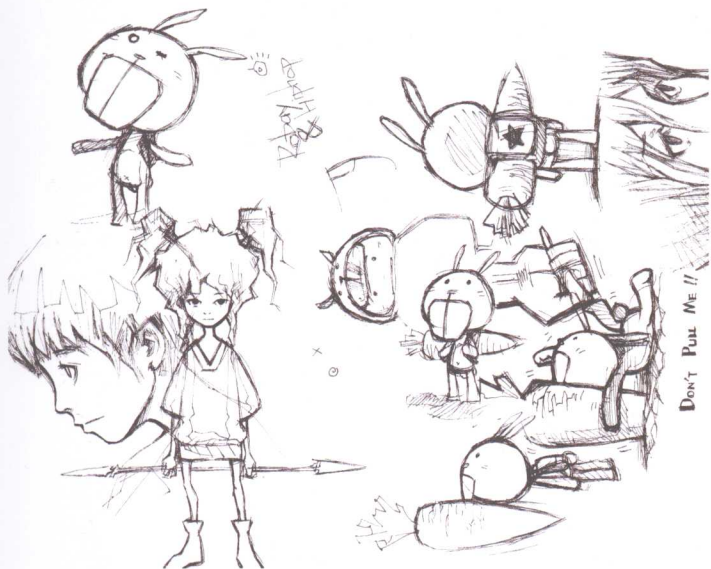

二、造型设计基础

1. 线条与铅笔草图

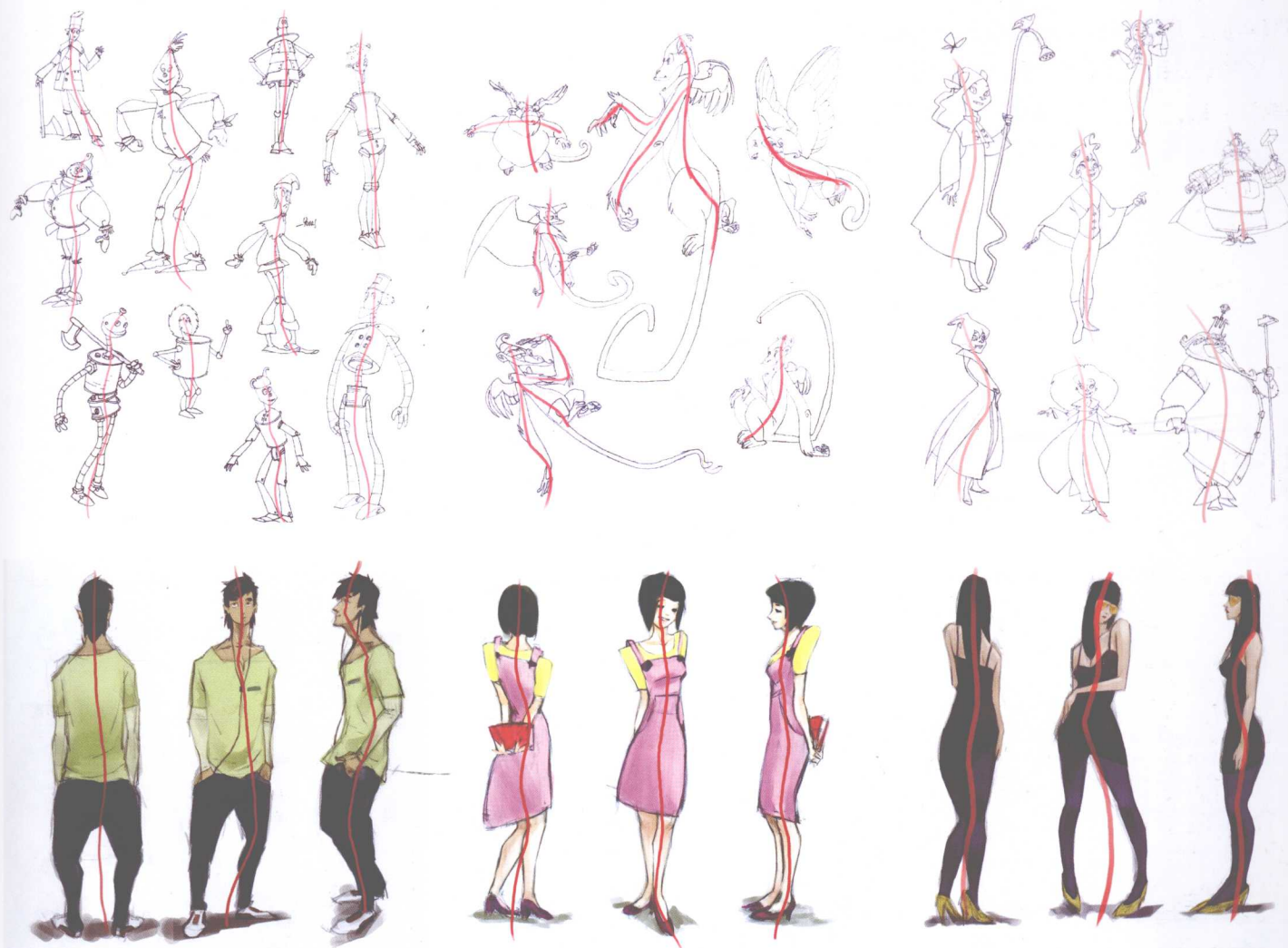
动画造型的形体和结构都依赖于线条的表现，线条的风格是多种多样的，有像迪斯尼动画那样像富有弹性的，有像实验动画中和素描一样轻松自由的，也有像装饰画那样富有形式感的。无论哪种风格，线条都是为造型服务的，所以好的线条是好的造型的开端。

铅笔草图是造型设计的一个重要环节，我们可以先用铅笔打底稿，然后再用勾线笔勾出需要的线条。

2. 动态与动态线

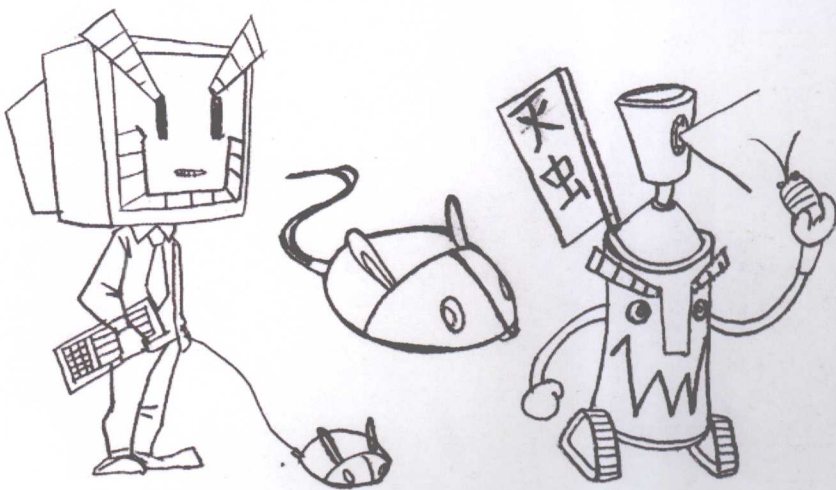
熟练地掌握动画角色的动态十分有利于动画角色的身体语言的表达,而提炼和概括“动态线”就变得十分重要。动态线是人体中表现动作特征的主线,抓住形体的动势,才能更有效地把握动画造型的动态。

3. 物体的拟人化练习

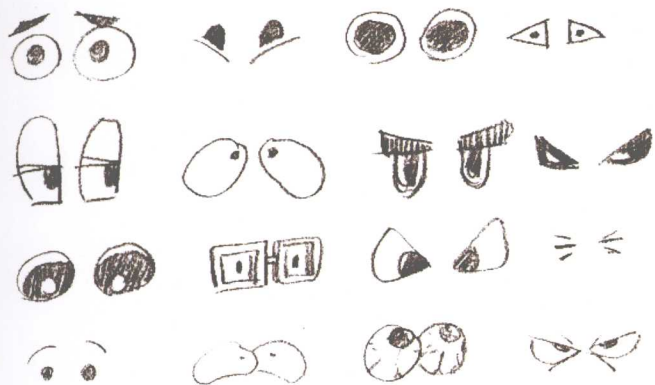
动画角色可以是人、动物、植物、机器,也可以是没有生命的物体。只要是这个角色是有个性、有感情的,那么它就会有说服力,从而获得观众的共鸣。这就需要进行物体的拟人化练习。

物体的拟人化练习,主要是培养对角色个性塑造的能力。练习不是简单给物体安上五官和四肢就可以,而是要给物体设计个性,推敲其五官和四肢的位置、大小、比例等。这个过程是需要反复实验和尝试,通过不断地训练,你一定会获得意想不到的效果。

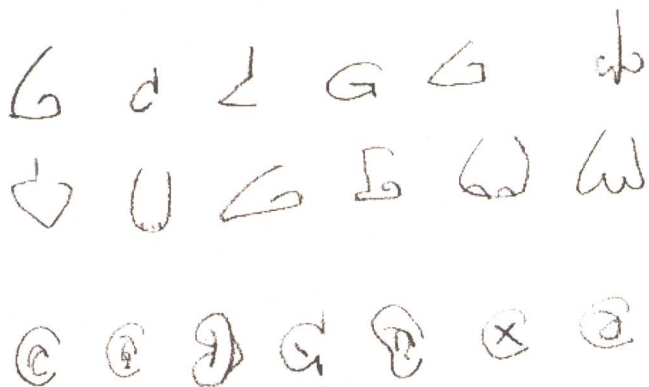

4. 五官的简化方法

眼睛的简化要注意两只眼睛目光的一致。耳朵的简化有时可以用一些字母来概括，比如G型、d型、c型等等。

眼睛的简化

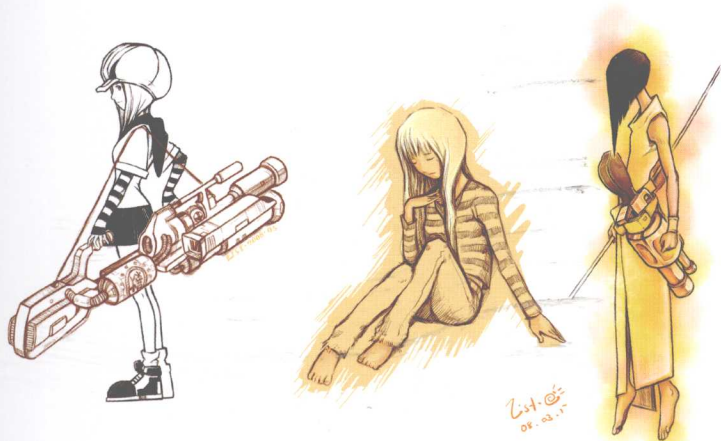
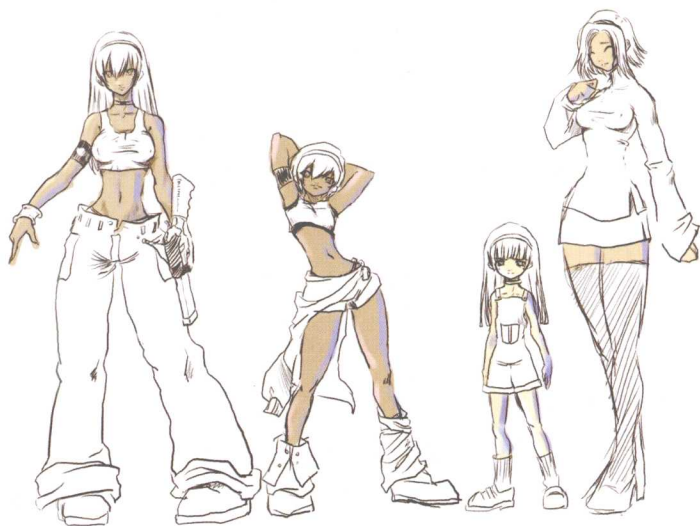

耳朵的简化

5. 头部和身体的简化方法

头部可以简化为圆形型、椭圆型、水滴型、正方形、矩形型等。

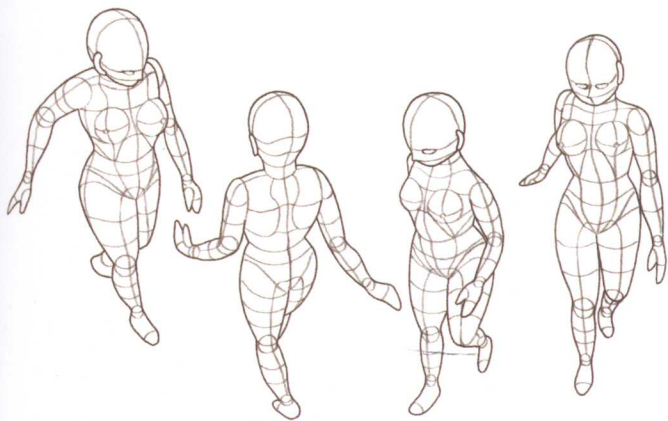
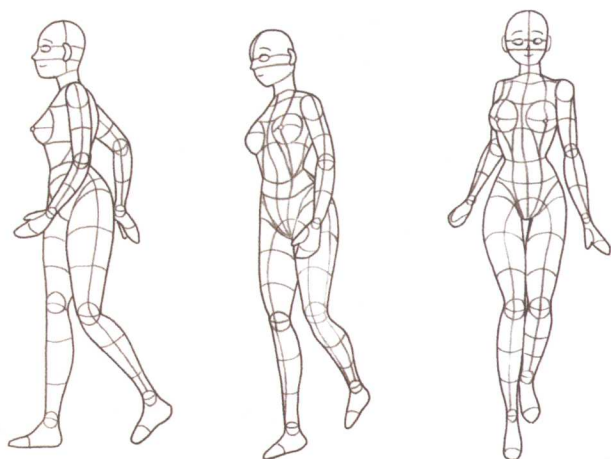
身体的简化是同样的道理，常用的有梨型、倒三角型、矩型等。

6. 写实风格人体结构的简化方法

写实风格的造型需要有准确的人体结构作为基础。简单有效的方法就是找标准人体的正面侧面背面进行反复临摹、直到能够准确地默写下来，而且需要经常默写以检验和训练自己。

临摹和默写时要体会和理解人体结构以更好地活学活用。不同的角色都有其简化人体结构的方法。我们在学习过程中也可以找些人物插画或照片，尝试着提炼出他们的人体结构。

7. 手和脚的画法

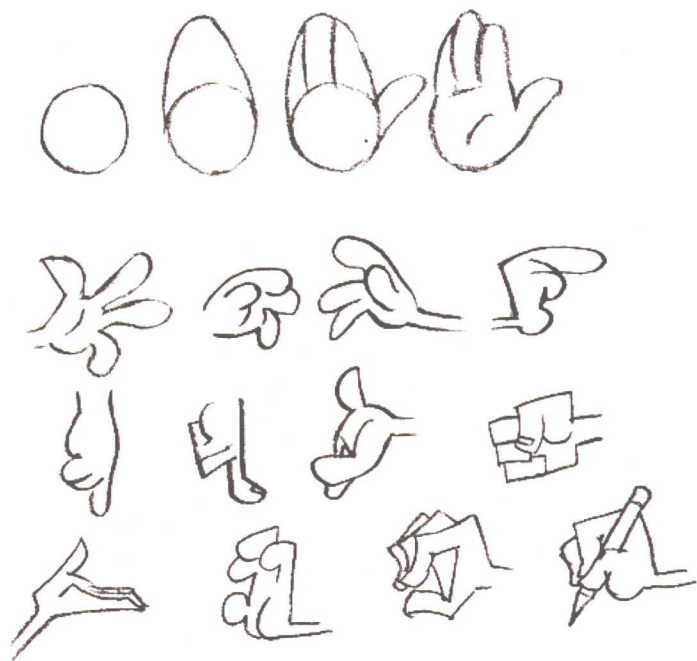
男人的手和女人的手在绘制时要注意的要点不同：男人的手关节较粗大，手掌和手指的肌肉较结实，棱角突出，有时还要绘制出血管的突起；女人的手比较纤细，手指修长，关节不明显。

右图是迪斯尼动画片中的常见手势，他们的手就像戴上手套一样。

练习画手时不但可以写生，还可以去购买手的结构模型来参考，或者可以利用相机拍摄下想要的手的姿势，再进行写生。

脚的画法和手的画法是一样的，也是要通过大量的写生、临摹、默写以达到对结构的深刻理解并活学活用。

除了结构外，我们还要练习画脚的各种角度，如正面、背面、底面等。

不同的手指、脚趾和指甲

8. 角色的表情

角色是有情感有个性的，角色的表情是体现角色个性和情感的窗口。熟练地绘制角色的表情需要大量的写生速写练习，还要学会提炼归纳出常用的表情，比如：

喜、怒、哀、乐等。绘制表情时，可以自己先对着镜子表演一番，这样就会对表情有所体会和理解，方便下一步的创作。

