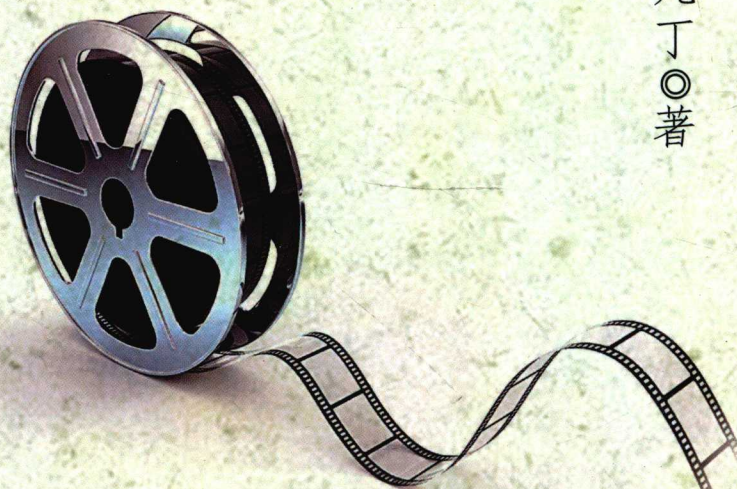

ZHONGWAI DONGHUA MEISHU SHEJI YU BIAOYAN YANJIU

中外动画美术

设计与表演研究

高凡丁◎著

国家一级出版社”

中国纺织出版社

“全国百佳图书出版单位”

中外动画美术 设计与表演研究

高凡丁 著

“国家一级出版社”

中国纺织出版社

“全国百佳图书出版社”

内 容 提 要

《中外动画美术设计与表演研究》是一本关于动画美术设计和表演方面的理论著作,全书分为六章内容,包括论历史的温度——中外动画设计发展史要、动画美术设计的诠释与风格、动画美术设计之理论支撑、动画美术设计实践、动画表演的运动规律与训练、动画表演思维与辅助技巧。本书内容详实,结构合理、图文并茂,为高校动画美术设计专业的学生提供有效帮助,也为动画美术设计工作者提供一定的参考,是一本可读性和实践性相结合的著作。

图书在版编目(CIP)数据

中外动画美术设计与表演研究 / 高凡丁著. -- 北京 :
中国纺织出版社, 2017. 4

ISBN 978-7-5180-3525-0

I. ①中… II. ①高… III. ①动画—技法(美术)—研究 IV. ①J218.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 082134 号

责任编辑:姚 君

责任印制:储志伟

中国纺织出版社出版发行

地址:北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码:100124

销售电话:010-67004422 传真:010-87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@e-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 <http://www.weibo.com/2119887771>

虎彩印艺股份有限公司印制 各地新华书店经销

2017 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

开本:710×1000 1/16 印张:17.75

字数:230 千字 定价:69.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

前 言

动画起源于人类渴望记录与表现自然界一切运动着的事物的愿望。制作动画的英文 animate 能够解释成赋予生命,使原本不具有生命迹象的东西也能够获得如同具有了生命一样地活动。随着时间的飞逝,人类对自身的了解和科学技术都取得了较大的发展,动画则从最原始的人类记录的愿望,逐渐发展成了一种具有高度假定性、经艺术创作者创造出来的特殊艺术形式。

中国的动画发展,虽然已经走过了一百年的历史发展路程,但是,动画的发展却是相对缓慢的。当前世界上大的动画产业大国主要是美国、日本、韩国、欧洲部分国家,这些国家的动画发展得益于自身的科技水平、教育方式以及早期动画发展的历史积淀。

目前,在中国从事动画创作专业的人才众多,动画片的产量也十分可观。但是笔者考察发现,国内大部分的动画片在表演上都较欠缺,具体的表现是角色的动作十分僵硬,表情比较刻板。为了使动画产业在未来可以涌现出更多、更高质量、更具感染力的优秀作品,相关部门应给予足够的重视,笔者在本书中重点论述了动画表演的相关理论。

本书主要分为六章内容,每章都有各自的论述重点。其中,第一章论述的是历史的温度——中外动画设计发展史要;第二章是动画美术设计的诠释与风格;第三章是动画美术设计之理论支撑;第四章是动画美术设计实践;第五章是动画表演的运动规律与训练;第六章是动画表演思维与辅助技巧。

本书在撰写中努力突出下列优点:首先,内容翔实,书中涉及中外动画美术设计的历史、风格、所用软件、设计理论以及设计实践、表演等,不可谓不详细;其次,结构完善,从历史到实例,做到结构合理、图文并茂;最后,本书的适用范围较广,既能为高校动画美术设计专业的学生提供有效帮助,也可以为动画美术设计工

作者提供一定的参考。

本书出版得到了桂林理工大学专著出版资金资助,在编著过程中得到艺术学院经费支持,以及获得了同事、朋友的大力帮助,还借鉴了一些学者专家的相关理论和研究成果,在此一并表示感谢。书中所引用之处未能一一标明的,还请谅解。限于作者本人理论水平,书中难免会出现不妥之处,希望广大读者日后给予批评指正,以便修改完善。

编 者

2017 年 2 月

目 录

第一章 历史的温度——中外动画设计发展史要	1
第一节 中国动画设计的兴起与发展	1
第二节 世界动画设计发展视野	35
第二章 动画美术设计的诠释与风格	58
第一节 动画美术设计的内容及其重要性	58
第二节 动画美术设计的要素与格式	62
第三节 动画美术设计人员的研究	69
第四节 传统与现代软件:动画美术设计的工具	72
第五节 动画美术设计的风格表达	86
第三章 动画美术设计之理论支撑	100
第一节 造型理论	100
第二节 构图理论	114
第三节 透视理论	129
第四节 色彩理论	142
第四章 动画美术设计实践	154
第一节 动作设计	154
第二节 背景设计	173
第三节 镜头设计与配合	190
第五章 动画表演的运动规律与训练	205
第一节 动画表演的运动规律表达	205

第二节 动画表演的基础训练与综合训练	234
第六章 动画表演思维与辅助技巧	249
第一节 动画表演思维	249
第二节 动画表演辅助技巧	253
第三节 动画表演实例解读与分析	266
参考文献	276

第一章 历史的温度——中外动画设计发展史要

动画,“运动的画面”,指赋予生命力,使画面中的事物“活起来”。作为影视艺术中一种特殊的艺术形式,动画艺术的发展当然离不开影视技术的不断革新。19世纪以来,人们陆续发明了有关电影的各项技术以及设备,这使得动画的创作和表现日趋成熟完美。本章重点论述的是中外动画设计发展史要,即对中国的动画设计和世界动画设计发展视野进行论述。

第一节 中国动画设计的兴起与发展

一、中国动画设计的兴起

(一)万氏兄弟对动画的探索

早在1918年前后,美国的动画短片就已经开始陆续在上海的一些娱乐场所放映,其中有一些动画片还是黑白默片,如佛莱雪兄弟创作的《蓓蒂·波普》《大力水手》等,这种新颖的娱乐形式深深地吸引着当时的中国人。对于新奇的事物有着十分浓厚兴趣的万氏兄弟,在这个时期更是从中得到了启发,他们开始研究动画的制作技术,决定尝试着制作属于自己的动画片。

1922年,当时在商务印书馆工作的万氏兄弟四人为中国第一台中文打字机摄制了中国第一部广告动画片《舒震东式华文打字机》,在当时的上海,电影事业的发展十分迅猛,因此有很多的商家都将电影院视为宣传自身产品的有效途径:电影院在正式播放

电影之前,总会播放几个有关产品的广告,但受到当时技术的一系列限制,这些广告大多都是静态的,类似于现在所使用的幻灯片。万氏兄弟制作的这部可以活动的广告动画片,在当时看来是前所未有的,尽管制作的工艺十分简单粗糙,但是毕竟是中国向动画领域迈出的第一步。舒震东式华文打字机的活动广告片的制作成功,在电影史与广告史的发展过程中都算得上是一个大事,它为美术动画片开辟了一个全新的时代,也为电影广告的发展开辟了一个全新的时代。这之后,万籁鸣三兄弟还给中国益利汽水公司制作了广告卡通片,由于其形式十分新奇,所以受到人们的广泛欢迎。

同一时期,中华影片公司也摄制了动画片《狗请客》,上海烟草公司摄制了动画片《过年》,但是这两部影片在当时都没有产生太大的反响。1924年,长城画片公司邀请万氏兄弟加入并试拍动画片。

在中国动画电影发展史上,第一部真正意义上的动画片则是《大闹画室》。影片中的纸人大都穿着中式的服装,使该片带有十分明确的民族色彩,宣告了中国美术电影的正式诞生。随后,万氏兄弟又继续模仿了美国风格,采用真人和动画合成的方式进行拍摄,创作了《一封书信寄回来》,内容是小纸人将画家寄出去的信的地址改了,但是信却又被寄了回来,弄得画家哭笑不得。尽管短片十分粗糙,但是因为是本土产生的动画片,首映之后也迅速引起了国人的广泛关注。

20世纪30年代,万氏兄弟深受左翼电影创作的影响,涉及的题材也逐渐广泛,他们为联华公司绘制了《国人速醒》《狗侦探》《血钱》《龟兔竞走》等六部短片,其中十分著名的则是《狗侦探》,由真人和动画进行结合起来拍摄,讲述一个女学生带着爱犬在街上游玩,但是却发现了一些人在烟馆吸食鸦片,女学生在爱犬的帮助下,查清了鸦片的来源——帝国主义的军舰运来的大批鸦片在码头上堆积如山。女学生指示爱犬衔来火与燃油,烧毁了鸦片,同时也将列强的兵舰烧成了废铁。在这个时期,万

氏兄弟还给明星公司绘制了多部动画作品,如《神秘小侦探》《国货年》《漏洞》《民族痛史》《骆驼献舞》《飞来福》《抵抗》等。这些生动活泼、寓意极为深刻的动画作品,深受国人的喜爱。其中,在1935年拍摄完成的《骆驼献舞》一片,是基于《伊索寓言》中的一则故事改编而来的,大意是:狮子设宴请客,百兽云集,猴子在宴会上表演舞蹈,舞姿优美,赢得观众的阵阵掌声。骆驼本来是不会跳舞的,但是自作聪明,爱出风头,也上台献舞,结果则是当场出丑,观众们用瓜果、酒瓶等杂物将骆驼赶下台去,惹得人们哄堂大笑。这部动画片具有一定的寓意。万氏兄弟经过潜心的研究,精心制作,在《骆驼献舞》中第一次完成了有声对白,这部动画片成为中国第一部有声动画片,对中国美术片的发展产生了十分重大的影响。

在抗战爆发之前,万氏兄弟采用的题材广泛,创作了将近20部动画短片,这些动画短片的内容大多都紧贴时代发展的脉搏,在制作工艺方面不断进行改进,由真人与动画合成转变成全动画绘制。然而,这些短片在造型、动作以及形式上基本上都有着相同的风格——模仿了美国的动画风格。对此,万籁鸣曾在《闲话卡通》(1936)一文中做出了深刻的反省:“要使中国动画事业具有无限的生命力,必须在自己民族传统土壤里生根。”

(二)抗战时期的动画制作

在抗日救亡的热潮中,万氏兄弟先后辗转到武汉、重庆等地,为当时的“中国电影制片厂”绘制出了四集《抗战标语卡通》以及七集《抗战歌辑》。《抗战标语卡通》是运用动画片的样式进行抗日救国的宣传,使抗战标语在银幕上都活动了起来,新颖别致;《抗战歌辑》是把当时比较流行的抗战歌曲与动画结合在一起,其中主要是冼星海作词作曲的《马儿跑》,也有刘雪庵按照岳飞的原词谱曲而成的《满江红》,也有由贺绿汀作词作曲的《保家乡》《巾帼英雄》《募寒衣》《五月纪念歌》,还有盛家伦作词作曲的《上前线》等,万氏兄弟对各种动画作品精心绘制,十分形象地配上了令

人激动的歌声,极大地鼓舞了人民群众的斗志。

1940年之后,国民党政府推行消极抗战的政策,凡是和抗战宣传有关的一系列动画或影片,都被勒令停拍、停播。万籁鸣与万古蟾两个兄弟回到上海之后,到新华影业公司卡通部工作。此时美国的动画片《白雪公主》正在上海放映,这给万氏兄弟带来极大的震动,他们下决心一定要创作出一部饱含中国传统特色的作品,在组织 100 余人参加绘制,前后绘制多达两万余张的画稿用了一年半的时间的基础上,他们最终在 1941 年 9 月顺利地完成了当时中国甚至是亚洲第一部动画长片《铁扇公主》,这部长达 80 分钟的动画片取材于古典小说《西游记》中“孙悟空三借芭蕉扇”的故事。孙悟空的形象首次被搬上了银幕,影片所采用的是京剧中的孙悟空扮相,十分明显地突出了猴子的特征,并且比较巧妙地采用了拟人化的手法,绘画技巧极为高超,表情也十分丰富。在当时著名演员白虹等人的配音下,中国的山水画风格的背景、吸收了中国戏曲艺术的造型设计等,都让这部动画片具有十分浓郁的中国艺术特色。而更具有意义的则是,该片用唐僧师徒四人到西天去取经途经火焰山的故事为蓝本,隐喻了抗战的艰苦和必胜。该片一经上映,就引起了轰动效应,但是却在日本遭到了禁映。在制作的技术方面,万氏兄弟首次尝试使用了新方法,他们在黑白胶片中把“火焰”染成了红色,以此来突出“火”的效果,这部片子是万氏兄弟最具艺术风格的代表性作品(图 1-1)。

万氏兄弟本来想接下来拍摄《大闹天宫》,但是由于投资商的问题而导致计划屡次搁浅。

后来,万籁鸣由于生活上的困难去了香港,在长城电影公司筹备拍摄彩色动画长片《昆虫世界》。影片的艺术造型初稿已经设计就绪,曾在电影刊物“长城画报”上进行发表。但是最终由于资金难筹以及缺乏熟练的技术人员等原因,最终没有拍摄成功,万籁鸣不得已才改行做了电影的布景工作。

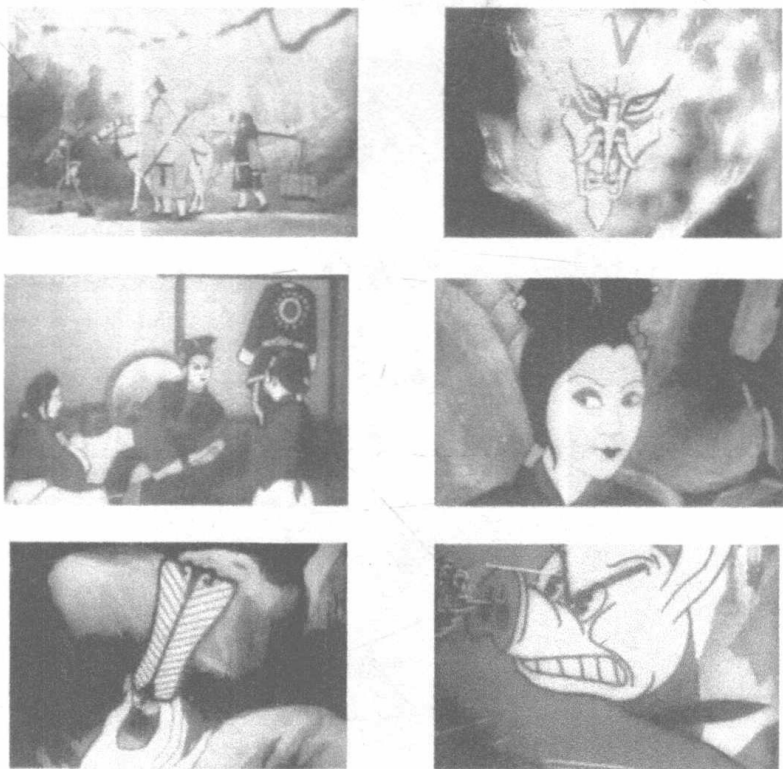

图 1-1 铁扇公主

1940 年前后,还有一些动画作品问世,如中国卡通社拍的《老笨狗饿肚记》、钱家骏编导创作的《农家乐》、董筱鼎自绘自拍的作品《咪咪猫》与《小青鸟》、范敬祥绘制以宣传卫生为主的教育片,这些均为中国美术电影十分珍贵的史料。

1945 年,日本战败投降,伪“满洲国”也随之灭亡。中国共产党派出一些文化骨干前往东北接管当时的伪“满洲映画协会”^①。次年 10 月,在“满映”的原址上新成立了东北电影制片厂。1948 年,东北电影制片厂拍摄了木偶片《皇帝梦》,随后又拍摄了《瓮中捉鳖》。《皇帝梦》采用的是傀儡戏夸张的创作手法,揭露出了国民党政府的黑暗与腐败(图 1-2)。《瓮中捉鳖》(图 1-3)叙述了蒋介石在美国的支持下,强行发动内战,最后却在人民解放军的强大力量打击之下,像瓮中的老鳖那样不得不束手就擒。影片的想象十分丰富,夸张而巧妙,节奏十分明快,动感性比较强,在动画

① 日本侵略中国后在东北建立的电影制片厂。

的绘制方面达到了一个较高的水平。

图 1-2 皇帝梦

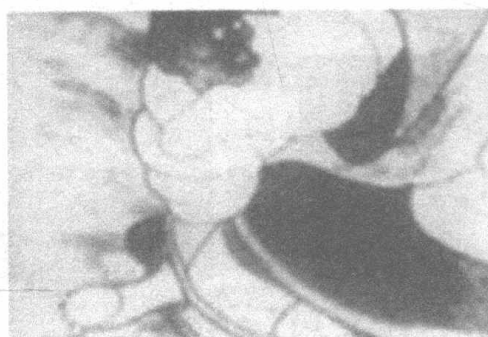

图 1-3 瓮中捉鳖

《皇帝梦》与《瓮中捉鳖》继承并发扬了宣传艺术的传统,运用民族特色的表现手段,如京剧的唱腔和乐曲的应用,有力地配合了当时的政治斗争形势,使影片的反响十分热烈。很多有才华的艺术家、作家与青年都参与到动画的创作队伍中去,新中国的动画电影事业得以蓬勃地发展起来。

二、中国动画设计的中期发展

(一)新中国成立到“文革”前的动画发展

1949 年新中国成立之前,中国的动画创作深受美国动画的影响。新中国成立之后,因为西方各国都对新中国采取了孤立政策,年轻的中国动画更多的则是受到了苏联与东欧等社会主义动画家的影响。

1950年,东北电影制片厂美术片组迁移到上海,成为上海电影制片厂的美术片组,汇集了一大批优秀的动画作者,如特伟、钱家骏、虞哲光、章超群、靳夕等。1950年到1955年期间,我国先后拍摄有《谢谢小花猫》(方明,1950年,动画)、《小铁柱》(特伟,1951年,动画)、《小猫钓鱼》(方明,1952年,动画)(图1-4)、《采蘑菇》(特伟,1953年,动画)、《小小英雄》(靳夕,1953年,木偶)、《好朋友》(特伟,1954年,动画)、《夸口的青蛙》(何玉门,1954年,动画)(图1-5)、《东郭先生》(虞哲光、许乘铎,1955年,木偶)(图1-6)、《神笔》(靳夕、尤磊,1955年,木偶)(图1-7)等多部影片。

图 1-4 小猫钓鱼

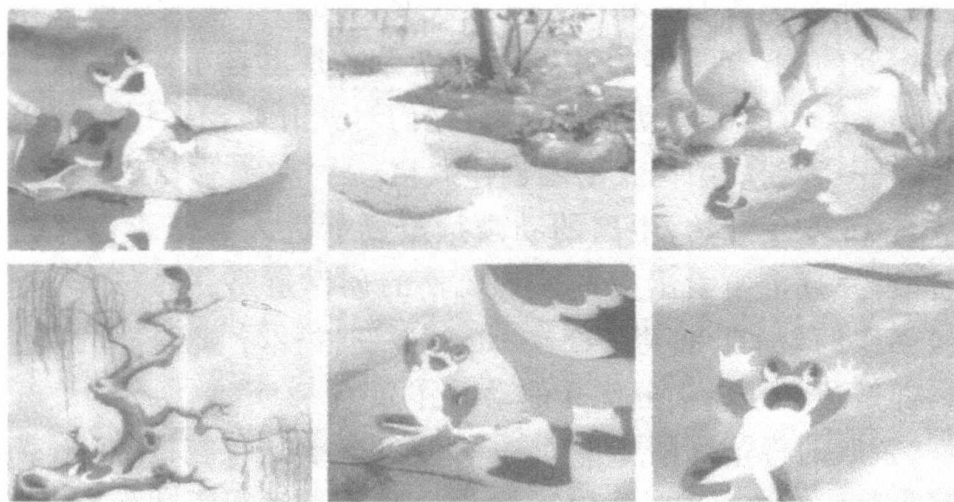

图 1-5 夸口的青蛙

图 1-6 东郭先生

图 1-7 神笔

1956年,钱家骏等人拍摄了中国历史上第一部彩色动画片《乌鸦为什么是黑的》,在国外首次获奖,可是,令中国动画工作者没有想到的是,有很多的评委竟然以为它是出自于苏联,这深深地触动了当时的中国动画工作者,他们自此开始挖掘民族传统文化,探索一种新的中国式动画创作风格。

自1956年开始,中国的动画拍摄逐渐进入了全彩色片的发展阶段,并且也摸索出发扬民族风格的创作道路。1956年,特伟导演创作的《骄傲的将军》与1958年王树忱导演创作的《过猴山》,都是这个时期十分优秀的动画作品。

《骄傲的将军》(图1-8)讲述的是一个十分有趣的故事:有个将军得胜归来之后,一个食客的恭维使他得意得不再练武,过起了纸醉金迷的生活,而当敌兵再次进攻之时,将军则慌忙应战,这时才发现枪已经生锈坏,箭壶也变成了老鼠窝,他只好束手就擒。

这部影片的角色设计借鉴了京剧脸谱的元素,背景设计则借鉴的是国画工笔重彩技法,充分地吸收了中国传统艺术的装饰性,这在中国历史上也开创了动画受民族戏剧影响的传统。

图 1-8 骄傲的将军

《过猴山》(图 1-9)则主要是取材于传统的木版年画中的故事与人物形象,讲述的是一个卖草帽的老头由于困倦而在树下小睡,一群猴子在此时则趁机偷走了他的一担草帽。老头惊醒之后,看到这群顽皮的猴子们在模仿着他的一举一动,于是老头用计谋醉倒了所有的猴子,由此便取回了所有的帽子。《过猴山》是中国动画发展史上第一部全片使用先期录音的方法实现成功创作的动画片:全片的形象十分生动,角色动作和音乐配合比较紧密,追求轻松的趣味性以及娱乐性,没有太过强烈的说教感。这样的主题在当时的动画片中也是极其罕见的,以至于它曾经被视为“中国唯一的一部纯闹剧片”。

1957 年,上海美术电影制片厂成立,简称“美影厂”,其宗旨就是“明确以少年儿童为主要服务对象,但在题材和形式上也考虑到成人的欣赏趣味,力求做到老少皆宜”。在这期间,万氏兄弟先后返回到上海加盟“美影厂”,中国的动画电影人形成了一股合力。在建厂初期,美影厂就已发展到了 200 余人的规模,经过之后的不断研究与探索,中国的动画逐渐摆脱了美国与苏联动画的深刻影响,并且呈现出十分独特的民族动画风格,在国际社会中

也产生了极为深远的影响。1958年,由钱家骏导演创作的《一幅僮锦》长达60分钟,足以说明在当时的上海“美影厂”已具备了可以制作高质量的动画长片的能力。

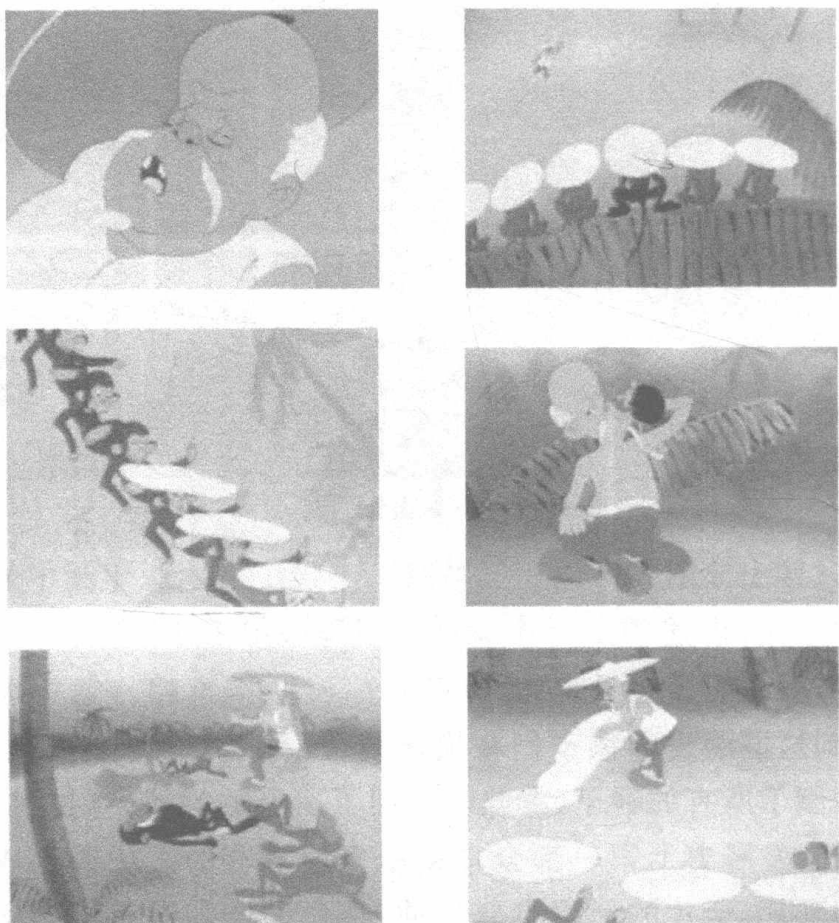

图 1-9 过猴山

《一幅僮锦》(图 1-10)主要讲述的是一个十分动人的故事:壮(僮)族妈妈姐布用了三年的时间织成了一幅十分美丽的僮锦,被狂风卷走了。姐布的小儿子不畏艰险地取回了这幅僮锦,在展开僮锦的时候发现,锦面上的花草树木、鸡鸭牛羊全都变成了活的,并从僮锦中走出来,从此一家人自此便过上了十分幸福的生活。本片于1960年获得了第十二届卡罗维发利国际电影节荣誉奖。