

动 漫 造 型 设 计
CARTOON MODEL DESIGN

造型

于胜军 著

CIP 中国电影出版社

动 漫 造 型 设 计
CARTOON MODEL DESIGN

于胜军 著

CIP 中国电影出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

造型: 动漫造型设计 / 于胜军著. — 北京: 中国电影出版社, 2006.10

ISBN 7-106-02582-8

I. 造... II. 于... III. 动画—造型设计 IV. J218.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 106899 号

责任编辑: 李晨曦

封面设计: 羽人

版式设计: 宫菡 原野

造 型: 动漫造型设计

于胜军 著

出版发行 中国电影出版社 (北京北三环东路 22 号) 邮编 100013

电话: 010-84290815 64296657 (总编室)

010-64216278 (发行部)

E-mail: cfpw@edude.net

经 销 新华书店

印 刷 北京联兴盛业印刷有限公司

版 次 2006 年 10 月第 1 版 2006 年 10 月北京第 1 次印刷

规 格 开本 787 × 1092 毫米 1/16

印张/10.75 字数/92 千字

印 数 1-9000 册

书 号 ISBN 7-106-02582-8/J · 0956

定 价 59.00 元

版权所有, 侵权必究。

序

初识胜军是在2001年的春节，大年初三的餐桌上，一张旧了的晨报，一篇报道年轻人创业生活的文章，上上下下却有几只鲜活的卡通动物造型映入眼帘，那只红色的狼、飞毛的小狗、憨态可掬的大熊，让我读兴大作。由此读了文章，知道有一位名叫小于的年轻人曾经在卡通公司做造型设计，这些令人遐想的卡通造型出自他的笔端。于是找到了责任编辑，竟然找到了文中的小于，山东的于胜军。

为胜军的《造型》作序，实为棘手，这本洋洋洒洒登载了几百种卡通造型的书竟然完全出自胜军的原创，即使穷尽文笔之力，也无法表述胜军原创给我们带来的愉悦，这在中国的动画界还是颇为震撼的事。我没有见过其他造型师是如何创作的，但是我和胜军在一起多数是在听他讲故事，他能将故事里的人物动物演绎得惟妙惟肖。第一次看他带着学生创作的动画片《库比》，描写了那只混迹于弱肉强食的社会中饱经欺辱的狼，梦中还在不屈不挠地做着玩世英雄。当它出现在胜军的造型设计里，依稀可见它的狡猾、委曲、聪明、可爱。胜军的动画造型充满了世间百态，回味无穷。时而见他拿笔随意地图画，每每跃然纸上的造型，惟美惟丑，呱呱坠地，四处生风。时间长了，我竟然也能在众多的纸片中一眼便寻得他的造型。

将卡通造型几乎做到极致便是他的《笑三国》，在北京的卡通博览会上展出时，

众多漫画爱好者在他的作品面前流连忘返，惊叹不已。胜军创作的2008年奥运会中国体育代表团吉祥物《小狮王》获得了国家体育总局颁发的银奖。

2003年，美国迪斯尼公司在中国北京电视台的动画栏目《小神龙俱乐部》的造型“小神龙”由胜军主创。2004年春节，用小神龙造型限量出版的数十枚神情迥异的邮票佳品在业界发行，让人们爱不释手。同年，在苏州红鹰动画公司的盛情邀请下，胜军第一次担纲了100集电视动画片《小小律师》的总导演，使他在影视动画领域有了一次新的尝试和长进。2005年，北京汇佳卡通影视制作有限公司建立，作为公司的总导演，胜军再一次在他动画艺术的舞台上跃上了一层新的台阶，由他创作的百集虚拟时空电视动画片《木瓜木瓜》正在进行中，出现在这本书中的大量动画造型，再一次将我们置身于一个神奇的世界，胜军用他奇异的想象力创造的非现实主义人物，带给我们的快乐，留存于纸端，溢于心扉。

从初识胜军到现在的六年间，我总以为周而复始的年月，会使得创意者的灵感走向枯竭，殊不知胜军的时光充满了流光异彩，从那只红色的狼到今天能够创造一个世界的《木瓜木瓜》，胜军用他非凡的创造力，为人们带来一次又一次的欢乐，一个接一个的惊奇！我看到了一位生活在快乐中的年轻人带给人们的永远的快乐——用他的笔和心！

杨勃到
2006.9.31

前言

非常高兴能在这里和大家一起分享自己的作品。

从大学毕业后进入第一个动画公司至今,我就一直从事着动画初期的创作工作,不知不觉中也积累了一些作品和一些创作心得。

很早就想生本书,一是想让大家对我的作品有所了解,二是想有个平台和大家交流一下。当有机会,也下定决心出书的时候,突然发现自己在文字表达和理论阐述上有重大障碍,于是扬长避短,决定用最原始的图解方式编绘。

知道自己的文字不行,自然画图画面不遗余力,挥汗奋战数月,终于把书稿整理完。作品和大家见面的日子渐渐近了,心里难免战战兢兢,自己一遍遍地翻阅,修改,翻阅,修改,不足之处当然是有的,可缺还很多,但看到每一页都是自己用心绘画的图稿时,也稍安心些,我知道自己是用心了,我想读者朋友也能体会到。

于冬
2006.9.5

我很庆幸我选择了动画，
这一职业，它让我每天都在快乐之中。
我希望通过这本书，能把我的快乐带给大家。
也希望你能下创作的每一个动画造型的喜悦都来自你的内心。
最后祝愿所有的朋友
快乐生活每一天。

【目 录】

序	1
前言	1
概述	1
准备成为一名职业的动画造型设计师	3
什么是动画造型	6
构成动画造型的基本元素——基本形	8
认识基本形	9
基本形——圆	11
基本形——方体	12
现代造型中也经常用方体来结构造型	13
基本形在造型中的运用	14
常见的交通工具也可以用基本形概括	31
造型里的节奏	33
怎样用基本形来结构复杂的造型	44
临摹——踩着大师的肩膀往上爬	79
关于中国特色的动画造型	92
泥玩具	94
剪纸	96
门神画	98
京剧脸谱	99
借鉴中国传统的艺术形式来创作的一些造型	103
职业动画造型设计师	112
关于手的画法	117
关于脚的画法	119
职业动画设计师应该完成什么样的工作?	120
吉祥物造型	138
篇外的作品	143

概述

动画片这种艺术形式从最初的产生到现在已经有将近一百年的历史了，它所特有的娱乐性功能使这种艺术形式从一朵小花蕾发展到现在的繁花似锦，几乎影响了这个时代的大众娱乐取向。追溯中国动画片的历史，至今也有70多年了。中国的动画片曾经创造了巨大的辉煌，譬如《大闹天宫》、《哪吒闹海》等。可是与之相脱节的是动画的系统教育在中国却一直举步维艰。动画造型是动画片中最重要的元素之一，如果没有好的造型，优秀的动画片就无从谈起。一部好的动画片必定要有好的造型，才能充分表达出故事情节和人物性格，引起观众的共鸣。因而，对于动画造型的系统的教育和学习，在现今就显得尤为重要。

动画造型是众多艺术造型方式中的一种，它运用一系列的变型、夸张、拟人等艺术手法将动画角色设计成为可视形象。动画片是一种特殊的艺术形式，它的内容、题材非常宽泛，所以对于动画角色的设计，从现实到非现实有着巨大的跨度和多样的变化。那么怎样才能创造出优秀的动画造型？动画片又需要什么样的造型？什么样的动画造型才会受到大家喜欢？动画造型的标准是什么？怎样才能创造出具有中国特色的造型？带着这些问题，作者结合自己多年的创作造型经验以及对造型设计教学的心得，编绘了本书。

本书是一本偏重实践性的教材，从造型的基本规律和方法讲起，由浅入深，配合大量的案例与分析，使读者在学习造型的过程中，能够更加深入、明确地理解动画造型的特点与规律。

准备成为一名职业的 动画造型设计师

什么是职业动画造型设计师？其实就像职业球员、职业歌手一样，动画造型设计也要职业化。所谓的职业化就是行为要以一定的规则、规矩、方法来指导，比如职业歌手要按照一定的方法来练声、练气；职业运动员则要按照标准的营养食谱饮食，按照科学的方法来训练；职业演员不但要学习斯坦尼斯拉夫斯基表演体系，也要看《演员的自我修养》。而职业的动画造型设计师就要按照一定的方法、原理来进行造型设计和创作。

造型人人都会，尤其是当今社会，谁都会在购买衣服的时候按照自己的气质、身材选择适合自己的款式。这无形中或多或少地运用了一些方法——造型的方法。只是这些方法或者说是原理没有被归纳、提炼而已，而善于归纳和提炼的人就成了职业服装设计师。本书主要讲的是构成动画造型的基本原理和方法，也是成为一个职业动画造型设计师应掌握的一些原理和方法。

既然要成为一名职业的动画造型设计师，就要将自己由内而外，从上到下，全方位、立体式地装备一下。

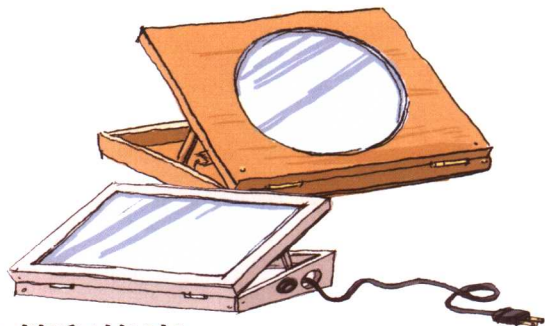
1 拷贝台

拷贝台有各种形式的，圆的、方的、箱式的、桌式的……款式并不重要，选择适合自己的就可以。拷贝台主要是为了誊清和不断整理自己的草稿的。一张普通的草稿经过几次不断的誊清和修改，没准就是一幅不错的作品。

3 电脑

电脑是价格最贵也是最重要的工具。现在的电脑换代比较快，当然是配置越高越好用啦，买的时候也要根据自己的条件来选择。电脑对我来说主要是完成上色的工作。也有人愿意在电脑上直接绘画。我个人比较喜欢画在纸上。好了，既然是画在纸上的，那自然还需要另一个重要的工具：扫描仪。

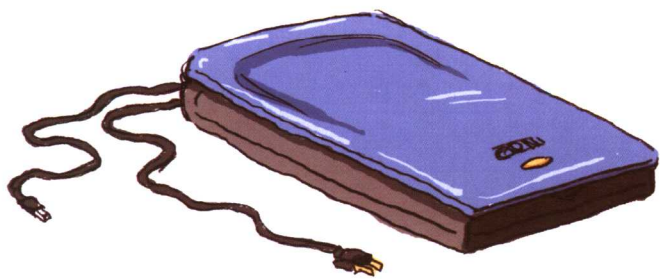
2 笔和橡皮

有的人喜欢用木制铅笔，有的人喜欢色铅笔，大多数人喜欢自动铅笔（主要是懒得不断地削），我当然是选择自动铅笔。自动铅笔应该是最重要的武器之一了。不是说“曲不离口，笔不离手”吗？既然是职业动画造型设计师，自己的武器装备就应该好一些（这也是职业的重要标准吧）。铅笔大多数用上海产的“中华牌”，条件好的可以选用进口的铅笔，至少得是2B的。再硬了就不舒服了。我买了两支进口的自动铅笔（一支家用，一支工作室用），因为自己已经比较习惯这种铅笔，而且也

不算太贵。笔芯用的也是2B的。

橡皮软一些就行，也有专用的4B橡皮。意思好像是说：4B的都能擦，其他的就更没问题了。

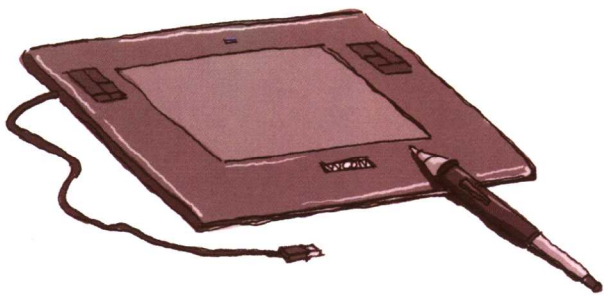
4 扫描仪

普通的扫描仪就行，因为它的主要工作就是铅笔稿的扫描。

我个人认为，以上就是作为职业动画造型设计师的最基本的设备了。剩下的就要量力而行了。

5 手写板

我经常用手写板，而且越来越依赖它了，好多朋友也用鼠标来完成。如果有条件，还是应该买一个。因为工作紧张的时候，它确实能够提高效率。

6 椅子

应该有一把舒适的椅子，经常伏案工作，时间越长你就会越觉得累。工作固然重要，但身体也很重要。别忘了，长时间伏案工作，一定要起来活动活动（老爸老妈还有我的朋友都经常提醒我，但我还是会忘记）。

7 资料库

资料我认为是必备的，书柜可有可无。看条件。一个创作者不可能什么都会。要多买资料，多看资料。不仅是专业的资料，非专业的资料也应该多涉猎一些。只有多阅读资料，博览群书才能厚积而薄发，世上没有什么天才，天才也是一口一口喂大的。好了，有了以上的设备和工具，你就可以开始准备成为一名职业动画造型设计师了。

什么是动画造型

首先,我们来弄明白什么是造型。从字面上讲,“造”有塑造和创造之意,“型”也有型体和形象之意,这就有两层含义在里面。一是塑造一个型体或形象;二是创造一个型体或形象。那么我们所学的动画造型设计应该是怎样的呢?有人回答说:“当然是创造一个动画形象啦!”其实并非如此,创造一个形象是很个人的行为,这本书甚至任何一本书都教不了大家,老师、书本教给你的只能是一种方法,这就像造房子,你先学的仅仅是怎样打好地基,怎样把一砖一瓦垒上而不会塌。至于你要创建一个什么风格的房子,维多利亚式的还是哥特式的,没有人能教得了你。本书也是如此,我不能说教给大家怎样去设计一个动画造型,我所能做的就是结合多年的创作经验和心得,让大家在我的作品中学习一种方法。也希望大家掌握这种方法,并结合自己的情感和经验,创造出属于自己的更优秀的造型来。

这样,“造型”在这本书中的含义就变得简单而明确了。它的意思仅仅就是告诉大家怎样去塑造一个型,塑造的含义相对来说就比较容易解释而且更直观一些了。塑造嘛,还是用盖房子作比喻,只要你拿起砖头,按照一定的方法和原则,盖就是了。至于好不好看,是什么风格就是下一步的

事了。这样一来，学习动画造型设计这件事也变得容易很多。套上面的话，就是拿着像砖瓦一样的素材和工具，用一定的方法像造房子一样去塑造一个型。

这就是本书所要讲的所有的内容。我们剖析一下这句话，其实就两个含义。一是素材工具；二是方法。素材工具好理解，看得见摸得着。至于方法就有点似懂非懂。要说它简单，只要掌握方法，的确简单：再好听的歌，也无非就那么几个音符：1、2、3、4、5、6、7；再好吃的菜肴，无非就是油、盐、酱、醋、糖烹制而成；再好的建筑也都是一砖一瓦，或者再多几个梁和柱子垒起来的。金字塔再雄伟，也就那么几块石头，连个梁和柱子都没有。可要说“方法”两个字就难理解了，别说我这一本书，再多的书也讲不完。既然很难讲明白，那么本书就讲一些最基本的、最普通的原则、原理和方法。告诉大家用什么样的方法把一些最基本的造型元素组织起来，从而形成一个动画造型，同时配合了大量的实例分析，也希望读者从中去感受、感觉这种方法的组织和运用。

构成动画造型的基本元素

——基本形

我们知道，构成音乐的最基本元素是音符。构成建筑的基本元素是砖、瓦、泥、沙、石、木头。那么构成动画造型的基本元素是什么呢？这和建筑倒有点像，就是我们刚刚学画时要画的三角形、正方体、球体、圆柱体，任何一种形象基本上都可以概括成这几个形体，也就是说这几个形体是构成造型的最基本的元素，我给它起了个名字，叫“基本形”。

认识基本形

任何一种形象都可以用基本形概括，动画造型也不例外。充分认识基本形，不但有助于理解动画造型，对动画造型的创作也有很大的帮助。任何一个优秀的动画造型的创作，都是从基本形开始的。好多朋友在绘画的初期都着迷于对细节的刻画与处理，细节固然重要，但一定要记住，谨毛容易失貌。

动画造型的基本形大致可以分为两种：方形和圆形。如果用立体的方式理解的话，就变成球体、方体、圆柱体，这几个基本形可以通过多种方式进行组合，通过不断的组合又可以演化出各种各样的形。

动画制作毕竟不是个人的行为，它是集体工作的结晶。当把复杂的动画造型分解、归纳成基本形之后，即使多人同时画一个角色，也能很容易地掌握造型的特点，同时能够保证动画造型的统一。

