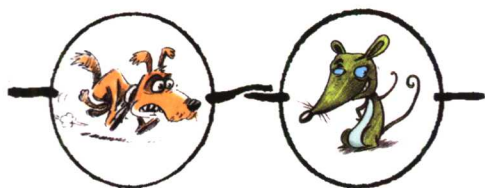

北京电影学院动画学院 / 中国电影出版社
“十一五”动漫游戏专业精品课程示范教材

3 4 7 8 9 10 11

Characters Design of Animated film/TVs 影视动画 造型设计

• 孙立军 / 总主编 • 翟翼翠 / 编著

CIP 中国电影出版社

“十一五”动漫游戏专业精品课程示范教材

Characters Design
of Animated Film/TVs

影视动画 造型设计

◎

动画

CFP 中国电影出版社

本书由中国电影出版社出版。未经出版社书面许可,不得以任何方式抄袭、复制或节录本书中的任何内容。

版权所有,侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

影视动画造型设计 / 翟翼翬编著.

—北京: 中国电影出版社, 2006.10

ISBN 7-106-02573-9

I. 影... II. 翟... III. 动画—造型设计 IV. J218.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 080410 号

特别声明

本书中涉及到的图形及画面仅供教学分析、借鉴,这些图形及画面的著作权归原作者或相关公司所有,特此声明。

影视动画造型设计

Characters Design of Animated Film/TVs

翟翼翬 / 编著

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: 64299917(总编室) 64216278(发行部)

E-mail: cfpw@edude.net

网 址 www.99online.com

经 销 新华书店

印 刷 北京盛通彩色印刷有限公司

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/16.5 字数/280千字

书 号 ISBN 7-106-02573-9/J·0953

定 价 59.80元

凝聚中国动画教学 50 多年发展历程
一套引领中国动漫教育与产业发展方向的专业教材

“十一五”动漫游戏专业精品课程示范教材

编委会

指 导 中国电影家协会
中国动画学会
中国连环漫画协会

顾 问 王庸声 张会军 张松林 严定宪
特 伟 钱运达 戴铁郎 籍之伟

总策划 张会军 籍之伟 胡子光

总主编 孙立军

编 委 于少非 王 钢 冯四东 江 泊
江 颖 刘 佳 刘学伦 邢国金
乔晶晶 李若梅 李梦学 汪菊平
陈昌柱 贡建英 吴冠英 张健翔
於 水 林 超 尚晓雷 顾严华
夏光富 聂 峻 曹小卉 常 虹
晓 鸥 梅法钗 廖祥忠

(以姓氏笔画为序)

动画专业优秀图书推荐

1. 使命（动画影片《小兵张嘎》制作大揭秘）

一本令动画专业人士有口皆碑的书，动画创作的活教材。

国内首创，毫无保留、详细公开动画影片前、中、后期创作的核心过程及创作笔记。全书精选了影片创作过程中的16万张画稿、1000个镜头中最精华的部分。

实用价值极高；制作精美，值得珍藏。

孙立军/著 定价：128 元

2. 动画概论

《动画概论》一直是北京电影学院的精品课程，该课程讲义凝聚了动画专业数代主讲老师（主要有钱运达、曹小卉、段佳、孙立军等）的集体智慧，逐渐成熟。本教材以该课程讲义为编写大纲，难易适中、资料准确、观念领先，是国内影视动画、漫画、游戏以及相关专业的首选动画基础教材。

冯文、孙立军/编著 定价 45 元

3. 影视动画造型设计

动画的核心是塑造任务角色，动画片最终能否创造成功关键依赖影片角色造型是否具有魅力。本书用6章的篇幅、丰富的创作原稿来讲解影视动画造型的一般规律、方法和技巧，操作性强，是一本难得的动画专业教材。

翟翼翬/编著 定价：59.8 元

4. 第五届学院奖入围作品集

10 张 DVD+1 本彩色书，1000 部优秀短片

被誉为中国动画短片的“奥斯卡”的动画学院奖，是国内最权威的动画短片评选活动及创作交流盛会，代表当年中国动画短片创作的最高水平。获奖作品是法国昂西、克罗地亚萨格勒布等著名动画节固定邀请展映节目。北京电影学院动画学院奖是中国动画创作者走向世界的直通车。

学院奖组委会/编著 定价：298 元

5. 第五届学院奖获奖作品集（3 张 DVD）

24 部获奖影片，颁奖盛典录像

动画片《小兵张嘎》精彩片段

学院奖组委会/编著 定价：68 元

投稿热线：010-64219977-6357 itpublisher@sina.com www.99online.com

中国电影出版社动漫教材策划中心

丛书总序

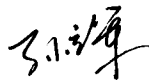
出书难，出专业教材更难，出动画专业教材难上加难！原因主要有二：一，动画是只能意会很难言传的艺术。比如，动画对线的要求可以描述为：匀、准、挺，但具体怎样做则要经过不断的练习。所以，即使在动画产业非常发达的美国、日本，人们学习动画也多用“徒弟跟师傅”这样的模式，比如日本官崎峻的吉卜力工作室、大友克洋工作室，甚至美国的皮克斯工作室。人们学习动画不是靠书，更多的是靠实际练习得来的。二，人毕竟是有私心的，这一点不必避讳。让动画艺术家、甚至老师把自己通过十几年或者几十年积累的“看家本领”写本书，无私地与人分享，也是件为难的事情。因此，美国、日本、韩国也尚未有完整体系的动画专业教材。

中国 13 亿人口，3.67 亿青少年孕育着一个巨大的动画产业。美国人已经像“狼”一样强攻，日本则在“斯文地偷窥”，韩国人则以“朋友”的身份不经意间地攻城掠地。面对如此的状况，如果我们还以传统按部就班的观念、方式去培养动画人才，已经慢了，没有机会。为此，我们必须以“赶超”的决心，用最快捷的方式，让尽可能多的中国人，爱好动画的中国人在短时间内了解动画、学习动画、发展动画，宣传我们丰富的民族文化，让中国动画形象迅速在国际上占有一席之地。我们策划的这套专业动画图书，就是怀抱这样一个使命感而出版发行的。

本系列教材编委会策划的动画专业教材（包括漫画和游戏）规划的选题有 100 多本，涉及动画、漫画、游戏专业的所有基础、核心课程。这不是一两个人，一两家出版社，一两所学院，甚至一两个国家机构在短时间内所能做到的。这套专业教材编委会决不是北京电影学院动画学院的“自留地”，而是向全中国所有学院、师生们开放的平台，更是全世界优秀动画教育工作者、艺术家的思想阵地，这就是“动画奥运大舞台”，需要所有动画人的参与，共同为人类的动画事业做出贡献。

此次跟中国电影出版社的合作，正是这种开放精神的体现。中国电影出版社的影视专业图书在国内享有盛誉，陪伴了中国几代电影人的成长、成才。首批合作推出的《“十一五”动漫游戏专业精品课程示范教材》，以获得广泛认可的北京电影学院动画学院精品课程讲义为蓝本，根据国内近些年迅速发展起来的 300 多所动漫游戏专业院校的切实需求，力争做到“难易适中、理论知识够用、操作实践性强”，能够在短时间内帮助这些院校建立核心专业课程架构，支撑整体教学质量保持在一定水准。

本套教材从整体策划、收集整理资料，到作者撰写、编辑出版，历时多年，凝聚了许多人的心血，处处体现了工作人员的严谨作风，表现出对中国动漫游戏教育事业的执着热情。衷心希望本套教材能够得到各兄弟院校的认可，为推动中国动漫游戏教育及产业的发展起到积极的作用。

孙立军，丛书主编
北京电影学院动画学院院长

本书前言

首先，对从事影视动画教育的老师和前辈们表示敬意。

本书在编著过程中遇到了很多困难，因为目前国内可以参考和借鉴的相关专业书籍比较少。在这里要特别感谢北京电影学院动画学院的孙立军院长、中国传媒大学动画学院贾否老师以及其他各位老师给予的关怀与指导。

影视动画造型设计是影视动画片前期策划工作的出发点，一部影视动画作品是否能够深入人心，是否具有长久的生命力，关键是其塑造的角色形象是否具有魅力。

《影视动画造型设计》是动漫、游戏等相关影视艺术专业的一门必修专业基础课程，是培养学生动漫艺术创作能力的核心课程。本书是笔者多年在动画造型设计教学的一线的经验总结，理论与实践相结合，而且更注重对学生“写生训练—线条概括—造型设计”综合创作能力的培养。本书6个部分，包括影视动画造型基本理论、影视动画造型基本方法、动物造型设计、人物造型设计、三维立体造型、优秀学生创作范例精选等，是一个比较完整和科学的体系。

我认为动画造型课程的关键在于培养学生的“动手能力和想像力”。

该书不仅仅适合影视动画造型设计的课堂教学，对于一些将来致力于进行其他门类造型设计的人们，比如企业标识形象设计、展览活动标识设计、吉祥物设计、广告设计的爱好者，本书的创作方法同样具有非常高的参考价值；对于即将参加动画专业入学考试的学生来说，本书也是让你快速掌握造型技巧和方法的必备参考书。

本课程学时分配建议

内 容	讲授	练习	评估	总计
第1章 绪论	2	2		4
第2章 造型基础与学习方法	4	4		8
第3章 动物造型设计	8	12	4	24
第4章 人物造型设计	8	12	4	24
第5章 三维立体造型设计	2	4	2	8
第6章 优秀学生创作实例		2	2	4
				72

编 者

作者简介

翟翼翬

- 1994 年，北京电影学院美术系动画专业（北影动画学院前身）毕业
- 1994 年～1997 年，在北京电影制片厂从事动画电影相关创作工作。
- 2001 年至今，在北京电影学院动画学院任教师，教授影视动画造型、逐格动画影片制作等课程，并在院领导的大力支持下成立北京电影学院动画学院偶片—实验片研究基地，负责逐格动画及实验动画影片的研究工作。

动画片是这个世界上最美好的事物之一，
我将以一生的努力为之奋斗。

我们正在拟建一个网站：中国黏土动画网 (www.niantu.cn)，主要宗旨是支持中国本土原创逐格动画与艺术短片。如果你有什么意见和建议，或者有逐格动画拍摄方面的问题，请登陆我们的网站。

也可以在北京电影学院动画学院网站 (www.bjanimation.com) 或中国动画教材网 (www.99online.com) 给翟老师留言。

欢迎大家的交流与合作！

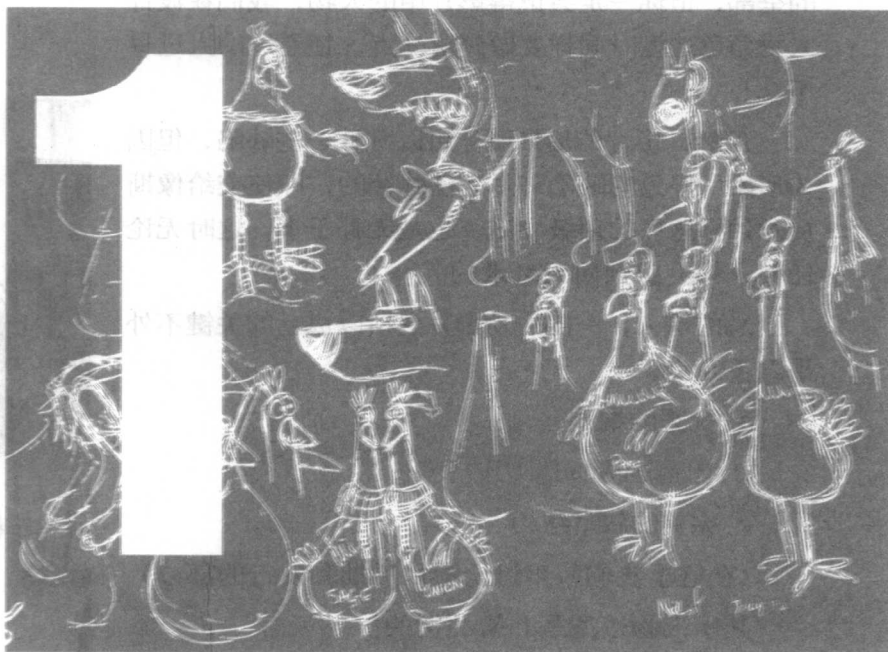
目 录

第1章 绪 论	1
1.1 影视动画中造型的意义	2
1.2 迪斯尼、日本、中国的动画形象浅析	4
1.3 影视动画造型分类	6
1.3.1 写实类	6
1.3.2 写意类	7
1.3.3 抽象符号类	7
1.4 本章小结	7
第2章 造型基础与学习方法	9
2.1 造型设计基础	10
2.1.1 “线条”与“铅笔草图”	10
2.1.2 字母小人创作实例	12
2.1.3 一个角色简单的创作步骤	13
2.1.4 物体的拟人化练习	14
2.1.5 眼睛、鼻子、耳朵、嘴的简化画法	16
2.1.6 常用的简化头部结构和身体结构	17
2.1.7 写实风格的简化人体结构	18
2.1.8 角色的表情	20
2.1.9 建立自己的表情资料库	22
2.1.10 手、脚的画法	25
2.1.11 动态线和动态草图	27
2.2 造型设计的学习方法	33
2.2.1 写生与默写	33
2.2.2 临摹与借鉴	33
2.2.3 借鉴与创新	34
2.2.4 自我修养与调整	34
2.3 影视动画造型的设计技巧	37
2.3.1 原型演绎法	37
2.3.2 借鉴法	38
2.3.3 嫁接法	39
2.3.4 发现与提炼法	40
2.3.5 “卡通魔板”辅助法	41
2.3.6 重叠影印法	42
2.4 本章小结	43

第3章 动物造型设计	47
3.1 从动物速写开始	48
3.2 卡通动物造型的设计风格	56
3.3 常见卡通动物的面部基本特征	58
3.4 卡通动物的形态	59
3.5 常见动物腿部的画法	60
3.6 动物造型设计实例	63
3.6.1 猫	63
3.6.2 豹	67
3.6.3 熊	71
3.6.4 小熊	72
3.6.5 浣熊	73
3.6.6 牛	75
3.6.7 羊	79
3.6.8 马	82
3.6.9 驴	84
3.6.10 老鼠	86
3.6.11 河狸	90
3.6.12 松鼠	92
3.6.13 兔子	93
3.6.14 猪	98
3.6.15 獭	101
3.6.16 狗	102
3.6.17 狼	107
3.6.18 狐狸	109
3.6.19 鹿	110
3.6.20 快乐的小猴子	113
3.6.21 黑猩猩、猩猩	113
3.6.22 犀牛	117
3.6.23 河马	119
3.6.24 土豚(管齿目)	120
3.6.25 考拉(有袋目)	121
3.6.26 恐龙	123
3.6.27 鲨鱼	127
3.6.28 昆虫	129

3.6.29 鸟类与家禽	132
3.7 本章小结	134
第4章 人物造型设计	135
4.1 写实头部的多角度速写练习	137
4.2 漫画风格的头部变形	139
4.3 角色的发型与头饰	148
4.4 表现年龄差异的方法	151
4.5 婴儿的画法	152
4.6 儿童的画法	154
4.7 幽默情境练习	160
4.8 造型设计中常见的问题与解决方法	164
4.9 系列化角色	168
4.10 如何使动画形象更具吸引力	170
4.11 服装与饰物	172
4.12 画衣纹的要点	175
4.13 概念服装	178
4.13.1 轻便型	178
4.13.2 重装型	179
4.13.3 特殊职业装	179
4.14 助力机器与机器人	180
4.15 重要道具	183
4.16 Q 版人物	185
4.17 创造另类生物	187
4.18 另类风格	193
4.19 设计草图	198
4.20 描线与上色	207
第5章 三维立体造型设计	213
5.1 三维立体造型	214
5.2 制作模型的步骤	215
第6章 优秀学生创作实例	223

第 1 章 绪 论

动画是一种没有国界的语言，是世界文化的缩影。动画这门综合艺术，自诞生以来，就以其独特的魅力影响着一代又一代人。

动画给世界创造了无限的欢乐，同时动画的创作也是具有无限魅力的，作为一个专业的动画从业人员，掌握必要的专业知识是很重要的，动画造型设计要求设计者具有全面的素质。任何一个地方的不足，对你设计的造型来说可能都是致命的。这需要不懈的努力和学习，而专业知识是可以经过系统的训练和学习得到的，本书将指导你进行动画创作中的基础专业学习——“造型设计”。

1.1 影视动画中造型的意义

一部动画片中，造型所起的作用是不可估量的，它是影片不可忽视的重要组成部分。

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，造型是一部动画影片的基础，从某个角度来说，动画片里面的形象相当于传统影片里面的演员，演员的选择将直接导致影片的成败，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，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！

虽然，影片的后期制作可以弥补一些缺陷，但因为形象所导致的缺陷却是无法弥补的，即使交给像斯皮尔伯格这样的顶级导演，也是无补于事，这时无无论任何人都感到回天乏术的。

总的看来，一部成功影片之所以成功的关键不外乎以下几点，

a: 优秀的编剧

b: 出色的人物造型设计

c: 完美的叙事结构

(在这里我们暂不讨论影片后期和发行的部分)

其中人物造型是非常关键的！

无论我们在动画领域里从事什么工作，熟练掌握卡通形象设计的技能都是不可获缺的。

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，像《米老鼠和唐老鸭》、《白雪公主和七个小矮人》、《狮子王》、《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卡通形象造型的，可以说，迪斯尼影片中的造型已经接近完美的程度了。

迪斯尼带给世界无限的欢乐，米老鼠风靡全球，也许有人不知道布什是何许人，但决不会有人不知道

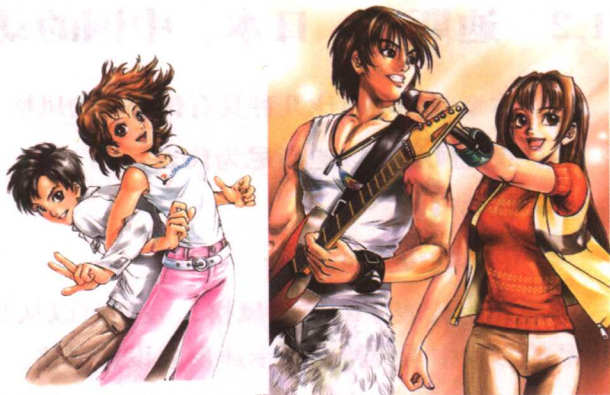
米老鼠，这就是卡通的魅力！迪斯尼的创始人沃尔特·迪斯尼说过：“一切都是从一只老鼠开始的！”

宫崎峻是日本著名的动画片导演，他执导过的每一部影片都在世界上得到公认。宫崎峻是世界级的动画大师，他的成就是有目共睹的，而且他本人的绘画造诣也是非常优秀的，他的很多影片里的卡通形象和关键部分都是他亲自设计完成的，可见他对卡通形象的重视程度。

国外有一个机构将40个学科列为创造学科，其中就包括卡通形象设计，因为这项工作是从无到有，完全靠自己的想象力和创造力来完成的。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像空间。

中国的动画片走过了几十年的风雨之路，无数的中国动画人在为振兴中国的动画事业而努力奋斗着。中国的动画片曾经有过辉煌，我们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。但这些年来和发达国家相比我们已经落后了很多，尤其是近几年，某些制作粗糙的动画片充斥市场，人物造型更是不堪入目，究其原因有很多都是人为因素造成的，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。

所以，认真审视影片的人物造型设计是目前至关重要的一个关键环节，希望有志从事动画的同学们引以为戒。

1.2 迪斯尼、日本、中国的动画形象浅析

在本章我们将对比几种具有代表性的风格:

- 欧美风格 (以迪斯尼为代表)
- 日韩风格
- 中国的传统风格

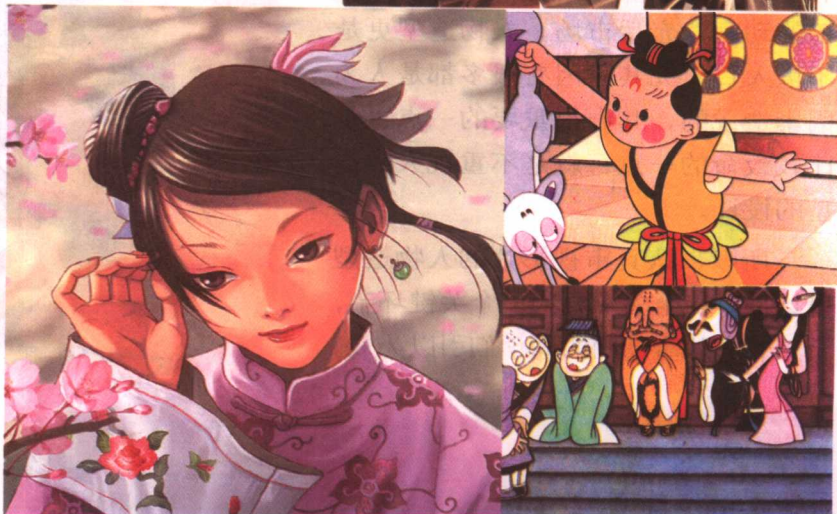
迪斯尼代表了欧美的风格,我们可以从其出品的影片中看到特有的卡通形象设计风格。

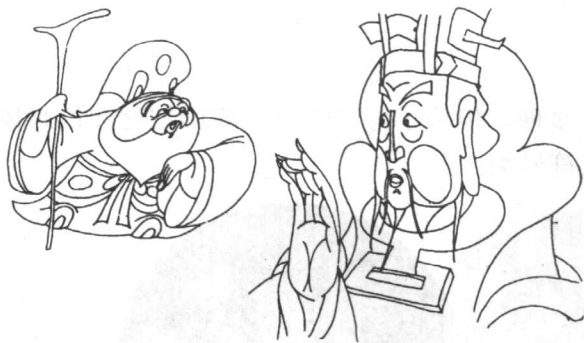
首先我们来看构成面部的基本符号,眼睛、鼻子、嘴、耳朵,其实我们印象中的所谓“风格”差异,主要体现在面部轮廓和五官上。至于身体和四肢的处理通常差别不是很大。

众所周知,日本的卡通形象已经形成了自己的一种特定模式。

中国传统风格卡通形象中,比较有代表性的是《大闹天宫》、《哪吒闹海》和《天书奇谈》等影片中的人物形象,一般来说,中国的人物装饰味比较重。我们把这三种风格放在一起进行类比,不难看出其中的差异。

中国的卡通形象在人物眼睛的处理上还是和迪斯尼、日本的画法不大相同的,最具代表性的就是杏核眼和丹凤眼,且装饰味比较重。迪斯尼在眼睛的处理上和中国风格有相似的地方,但对结构的描写更清晰一些。日本具代表性的风格一般比较注重眼睛质感的细节描写,而且眼睛在面部所占的比例也是所有风格中最大的,可以这

么说，也正是因此确定了所谓的“日式风格”。至于面部其他部位的差异，我们可以看到，日式风格中鼻子和嘴的处理非常简单，几乎简化到了极限，而中国及迪斯尼风格中，鼻子和嘴都比较丰满一些，相比较而言，迪斯尼的风格更性感一些。

中国的传统影视动画形象一般来源于中国的连环画，这其中蕴藏着传统的艺术内涵。中国连环画艺术风格多样，我们可以从这里了解到前辈艺术家们对艺术的深刻理解和对传统文化的演绎。可以这么说，中国连环画是中国传统风格动画片的发祥地，要发扬中国本土的传统风格，就一定要从中国的传统文化中汲取营养。即便是迪斯尼所描绘的东方人形象和日本风格中的欧美人形象中也都带有各自风格的某些特征。

