

ANIMATION

Basis of Animation Modelling Design

编著 矫强

基本形的使用
基本形的组合练习
人体解剖与结构的概括
年龄特征对于结构特征的影响
性别特征对于造型塑造的影响
动漫角色的拟态
视觉元素的组合
动漫角色的服装
动漫角色的配饰
动漫角色的随身用具
动漫角色的载具
动漫角色添加服装道具的流程

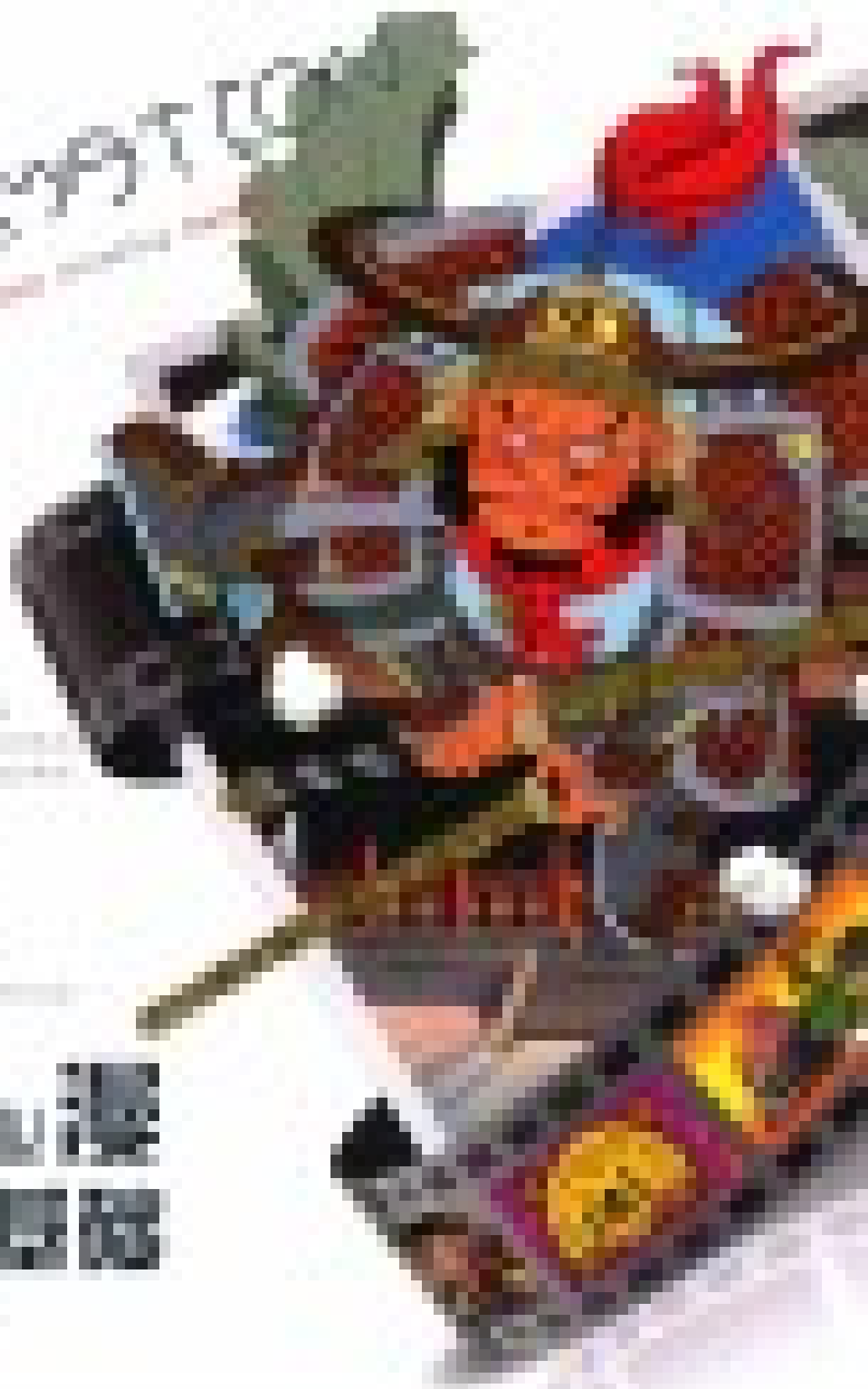
动画造型设计基础

出版社

动画原理 设计案例

1 2008

J218.7
201428

动漫造型设计基础

编著 矫 强

辽宁美术出版社

主 编 矫 强
副主编 赵庆华
编 委 殷长虹 刘 妍 付梦远
吴墨林 王余晗 段荣杰
关铁辉 于 越 孟翔宇
王 丹

图书在版编目 (C I P) 数据

动漫造型设计基础 / 矫强编著. — 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2013.9
ISBN 978-7-5314-5587-5

I. ①动… II. ①矫… III. ①动画-造型设计 IV. ①J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第215242号

出版发行 辽宁美术出版社

经 销 全国新华书店

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

电话 024-23404603

封面设计 洪小冬

版式设计 洪小冬

印刷

沈阳市博益印刷有限公司

责任编辑 洪小冬

技术编辑 鲁 浪

责任校对 李 昂

版次 2013年10月第1版 2013年10月第1次印刷

开本 889mm × 1194mm 1/16

印张 8

字数 230千字

书号 ISBN 978-7-5314-5587-5

定价 55.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话 024-23835227

目录 contents

前言

第一章 动漫造型的概括与归纳

007

- 一、基本形的使用 / 013
- 二、基本形的组合练习 / 020
- 三、人体解剖与结构的概括、归纳 / 026

第二章 动漫造型的夸张与变形

037

- 一、年龄特征对于结构特征的影响
(即动漫角色的头身比例关系) / 038
- 二、性别特征对于造型塑造的影响 / 048
- 三、性格特征及职业特征对角色造型的影响 / 048
- 四、体块容积的变量及主观处理对动漫造型的影响 / 052

第三章 动漫设计元素的打散和重组

053

- 一、动漫角色的拟态 / 054
- 二、视觉元素的组合 / 070

第四章 动漫造型的服装与道具设计

085

- 一、动漫角色的服装 / 087
- 二、动漫角色的配饰 / 098
- 三、动漫角色的随身用具 / 098
- 四、动漫角色的载具 / 109
- 五、动漫角色添加服装道具的流程 / 113

第五章 动漫造型设计范例分析

119

J218.7
201428

动漫造型设计基础

编著 矫 强

辽宁美术出版社

主 编 矫 强
副主编 赵庆华
编 委 殷长虹 刘 妍 付梦远
吴墨林 王余晗 段荣杰
关铁辉 于 越 孟翔宇
王 丹

图书在版编目 (C I P) 数据

动漫造型设计基础 / 矫强编著. — 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2013.9
ISBN 978-7-5314-5587-5

I. ①动… II. ①矫… III. ①动画-造型设计 IV. ①J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第215242号

出版发行 辽宁美术出版社

经 销 全国新华书店

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

电话 024-23404603

封面设计 洪小冬

版式设计 洪小冬

印刷

沈阳市博益印刷有限公司

责任编辑 洪小冬

技术编辑 鲁 浪

责任校对 李 昂

版次 2013年10月第1版 2013年10月第1次印刷

开本 889mm × 1194mm 1/16

印张 8

字数 230千字

书号 ISBN 978-7-5314-5587-5

定价 55.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话 024-23835227

前言 >>

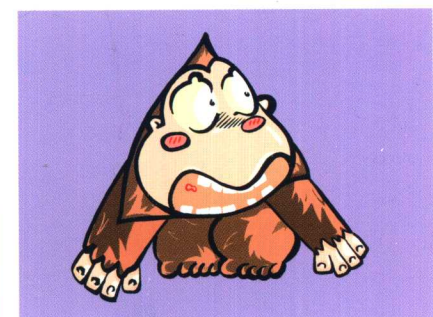
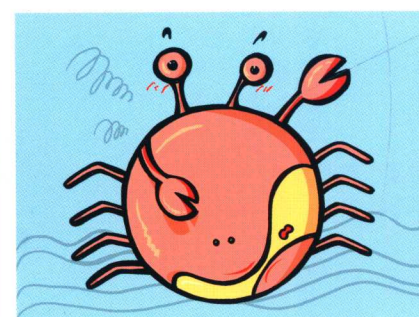
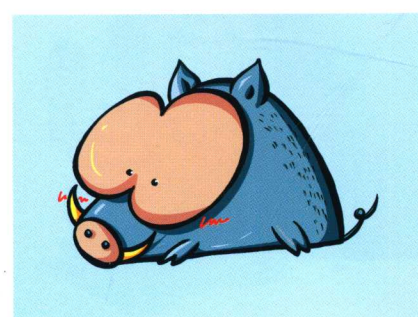
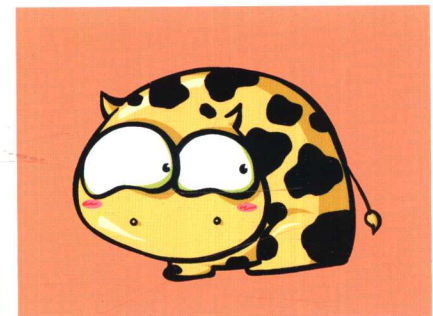
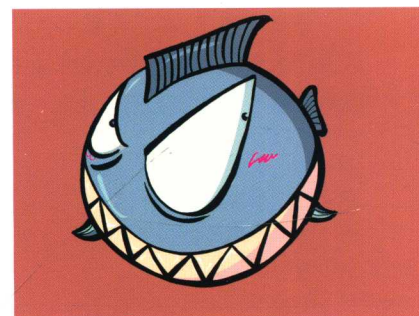
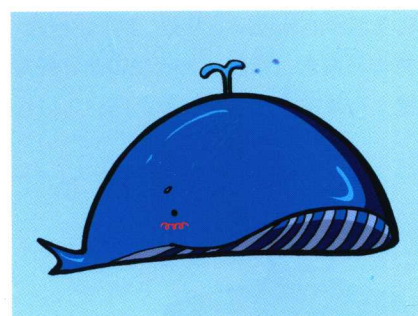
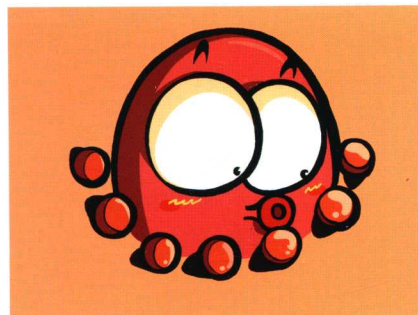
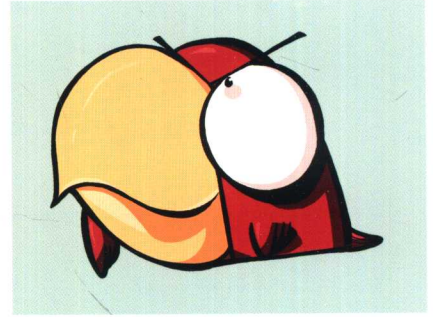
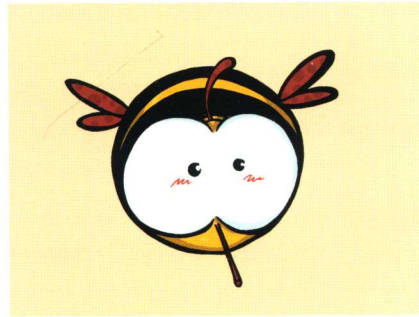
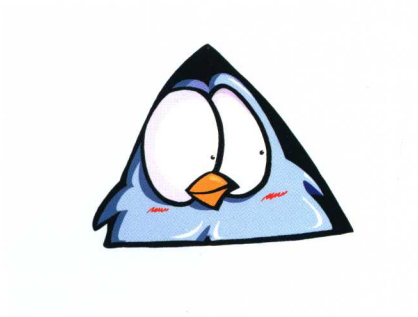
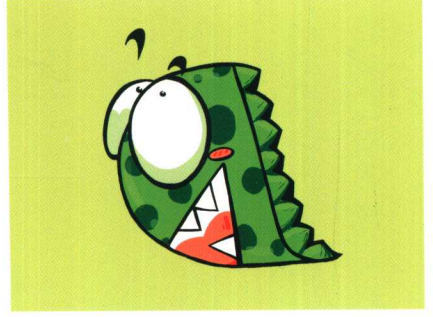
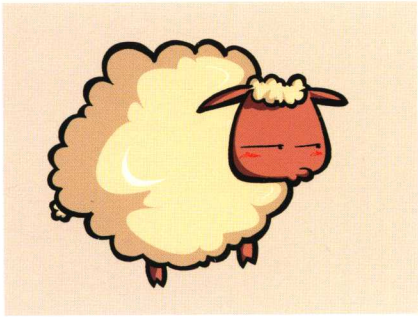
由儿时和邻家小朋友围坐在一起看脚上喷射着火焰、边飞边喊着“卡西欧手表”飞过电视屏幕的阿童木到现在陪着女儿一起看海绵宝宝、喜羊羊和灰太狼，在这二十多年中，动漫带给我始终如一的梦幻色彩和精神上的愉悦感，即使经过了而立之年，那些鲜活的、充满旺盛生命力的动漫角色也常常飞进我的梦中，带我遨游色彩缤纷的奇幻世界。

可以毫不夸张地说，动漫已经成为我生活中不可分割的一部分，那些快乐和充满魔力的元素在我的血液中流淌，使我始终可以保持用积极乐观的态度面对人生。由最初的狂热动漫迷转换成动漫从业者，到现在专心从事动漫教育工作，这是一个漫长但却令我愉悦的过程。从小时候顶着马路上的汽车尾气和灰尘坐在书摊上看新出的《七龙珠》《城市猎人》，到背着画板，拿着画笔和颜料盒参加美术高考，再到现在坐在大学课堂里给一个个对动漫抱着美好憧憬的学生讲动漫技法，可以说，我对动漫的热情从未衰退过，为什么动漫会具有如此引人入胜的魅力？为什么这些鲜活、可爱的动漫造型久久让人不能忘却？我想这是除了我之外，还有很多动漫爱好者一直不断思考的问题。

在这本书中，综合了我十几年对动漫创作的认识以及从业、教学的经验，收录了大量优秀的动漫专业学生的优秀作品案例，希望能为喜爱幻想和即将从事动漫行业的朋友们，找到一条便捷、有效的卡通造型创作之路。

矫 强

目录 contents

前言

第一章 动漫造型的概括与归纳

007

- 一、基本形的使用 / 013
- 二、基本形的组合练习 / 020
- 三、人体解剖与结构的概括、归纳 / 026

第二章 动漫造型的夸张与变形

037

- 一、年龄特征对于结构特征的影响
(即动漫角色的头身比例关系) / 038
- 二、性别特征对于造型塑造的影响 / 048
- 三、性格特征及职业特征对角色造型的影响 / 048
- 四、体块容积的变量及主观处理对动漫造型的影响 / 052

第三章 动漫设计元素的打散和重组

053

- 一、动漫角色的拟态 / 054
- 二、视觉元素的组合 / 070

第四章 动漫造型的服装与道具设计

085

- 一、动漫角色的服装 / 087
- 二、动漫角色的配饰 / 098
- 三、动漫角色的随身用具 / 098
- 四、动漫角色的载具 / 109
- 五、动漫角色添加服装道具的流程 / 113

第五章 动漫造型设计范例分析

119

清洗油烟机
机
通下水
电话: 81632

开锁
锁王
公安备案
电话: 1361202

寻人启事
图

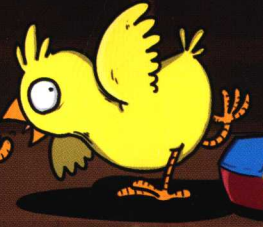
2x2=?

人民日报

老张修鞋
专业

蛋正正
狗子正正
李正正

动漫造型的概括与归纳

一 概述

— 本章重点 >

动漫造型使人印象深刻的原因归根结底可以用两个字概括，就是“特征”。动漫角色的特征是被强化和夸张后所形成的，需要对造型进行主观处理，强化关键特征，弱化其他次要特征。

— 学习目标 >

通过对基本形态及其组合的学习与训练，掌握动漫造型设计的基本规律，并可独立完成简单的造型设计。

第一章 动漫造型的概括与归纳

在我从事动漫教育事业近二十年的时间里，不断有学生问我相似的问题：“我的人物造型画不准，我该从什么地方开始学习？”又或者：“老师，您帮我改改人物比例和结构，我感觉画得不准确。”再或是：“老师，这个人物姿势好别扭，我改来改去也改不好。”甚至到了大学高年级的时候，一些学生在专业创作中还不不断有类似的问题出现。其实，所有的问题归根结底都是同一个问题，就是绘画的基础不够扎实，再进一步去分析看就会归结为三个问题，分别是人体解剖、结构和透视，没搞懂没学会。

现在绝大多数动漫高校在基础教学环节中使用的人体结构教材最常用的有两本，就是《伯恩·霍加斯的人体解剖》和《乔治·伯里曼人体解剖》。这两本书可以说是动漫专业基础学习的经典教材，无论从对肌肉组织的理解、关节的搭接还是体块的运动方面，都体现了教材作者深厚的绘画功力和严谨的教学态度。但是，就学生使用的效果而言，却没有想象中那样具有大面积的显著效果。大部分学生阅读后反馈的信息，大致上是“看不懂、记不住、画不准”。还有一部分人因为解剖、结构和透视知识的枯燥而望而却步。这些学生在临摹自己喜爱的动漫造型时进行得都很顺手，但在独立创作时就会出现严重的解剖和透视的问题，这是什么原因呢（图1-1）？

我觉得大部分学生存在的问题就是不能“学以致用”，或者说没有结合自身的创作内容去研究解剖或结构。这样的话所学到的知识无法融合到实践中去，也就无法加深记忆。艺

图 1-1

用学解剖就会变得像医学解剖一样冰冷和乏味，使人产生厌倦和排斥感。对此在专业教学过程中我们曾做过一些实验，让学生们分别画一张人体肌肉的解剖、结构图和凭记忆画的自己熟悉的动漫造型。学生在画写实结构时明显没有动漫造型记得扎实。我觉得这里面的根本原因不是来源于漫画造型表面上的简单，而是其中存在着一些规律性的东西，那就是科学的学习和设计方法。

让我们来看以下几个例子，分辨一下他们都是谁（图1-2）？

图 1-2

如果这些动漫造型都瞒不过你的眼睛，那么大家一起来思考一个问题，这些动漫造型能够令人记忆深刻的原因是什么？

阿童木作为一个能在银幕上飞翔二十多年的角色来说，单靠喷射着的火焰所产生的十万马力是远远不够的。但也正是这个形象让我记住了当时阿童木做形象代言的卡西欧手表，不知现在还有没有得卖。带有尖刺的发型，伸展的双臂，脚下喷射的火焰，自由地翱翔在天空，在20世纪80年代视觉享受匮乏的阶段，还有什么形象能像阿童木一样成为小孩子的偶像明星呢？

海绵宝宝这个形象说实话一开始有点儿接受不了，主要是来自他方方的身体、嘴上的两颗分开的门牙和尖尖细细的鼻子，而且海绵也可以做成卡通形象让我不得不佩服美国动画设计师的想象力，但是被他恶搞的剧情吸引后，就喜欢上了他拿着捕网跑来跑去捉水母，总是喋喋不休和派大星唱对台戏，有点儿强迫症似的热爱蟹黄汉堡。有时候卡通形象的魅力真是让人欲罢不能。

蓝精灵最初源于比利时的漫画家皮埃尔·库利福德之手，后来被美国购买了相关版权，最近又在3D技术下复活登上了大银幕，这个形象自1958年诞生之日，便吸引了众多卡通迷的眼球。蓝精灵的村庄有一百多个形象，每个角色都有各自的性格和喜好，个性鲜明，但经过了半个多世纪的沉淀，我们始终能够记忆深刻的是向前垂下的白帽子、蓝色的皮肤、大而圆的鼻子、扁圆的大脚板，哦，对了，还有一个球形的小尾巴。

米奇，我们还用赘述这只老鼠带给世界多大的震动吗？再过十几年，这只神采奕奕的小老鼠就要迎来他的百岁生日了！什么角色能有这么旺盛的生命，在影视、电视、图书、网络、游戏、动漫周边有这样巨大的影响力？什么，你问我能不能记住他的样子？别告诉我你连三个圆在一起的组合都画不好（图1-3）！

图 1-3

《名侦探柯南》是众多日漫迷持续追捧的经典漫画作品，是日本漫画界的常青树。与小孩儿身份不符的犀利眼神、冷静缜密的推理都使这个小孩的形象具有特殊的魅力气质，再加上一身的超级配备：脚力增强鞋、侦探徽章、便当形传真机、领结形变声器、袖扣形窃听器、手表形麻醉枪、纽扣形扩音器等，柯南当之无愧成为青少年的漫画偶像。“真相只有一个！”标志性的口头禅让人过耳不忘。

可能你养过乌龟，但你见过和人差不多一样高、爱吃意大利馅饼、有一身卓绝功夫的乌龟吗？《忍者神龟》中主角的造型其实只有一个，但是动画设计师为他们配备了不同颜色的发带、不同风格的武器、艺术大师的名字，就变成现在银幕上的神龟英雄小队了。

一样的名字，一样的筋斗云，成就了漫画家鸟山明笔下《龙珠》的主角孙悟空，但天真无邪的性格、超强的体力和战斗力、不对称的尖刺发型、摆动在身后的尾巴、鲜红的带有大大“龟”字的练功服，赋予了日版孙悟空不一样的人格魅力。你说这是抄袭我们中国的古典名著？那好，鸟山明漫画大师让这个角色来自遥远的被毁灭的撒亚人星球贝吉塔，这样说你满意了吗？

像昆虫复眼一样的风镜、红蓝相间蛛网交错的“工作服”、空中杂技一样的动作、兰花指一样的吐丝手势，这就是 Marvel 漫画公司旗下的漫画巨星之一——蜘蛛侠。为了使这个角色深入人心，漫画家赋予了他高中生的身份，锄强扶弱之余，蜘蛛侠更多时间面对的和平凡人一样的生活压力，应该算是最亲民的超级英雄了（图 1-4）。

图 1-4

经典的卡通造型真是数不胜数，没法一一赘述，看了这几个经典的动漫案例，相信善于总结的动漫爱好者会反馈回大量的信息，让我们来看一下，能从中总结出帮助读者记忆的原因有哪几点：

1. 醒目的发型

爆炸式的钢刀一般的金发在视觉上就能使人感受到强大的力量。鸟山明后期的《龙珠》故事情节虽然落入不断升级打斗的瓶颈，但是超级赛亚人第三阶段的形象还是使人过目不忘。同样是金发爆炸头的鸣人却给人叛逆、调皮捣蛋的感觉，但是金发忍者的形象还是有极其吸引人的独特魅力。

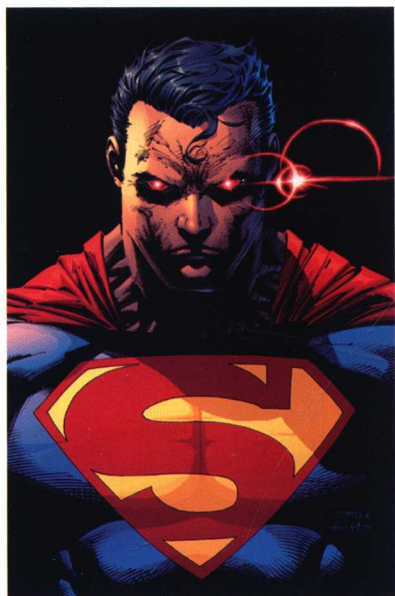
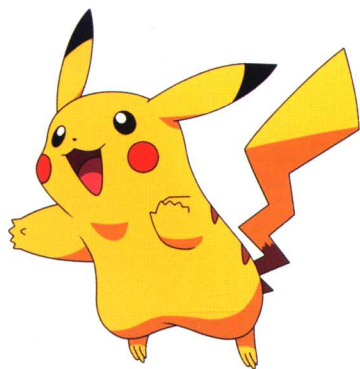
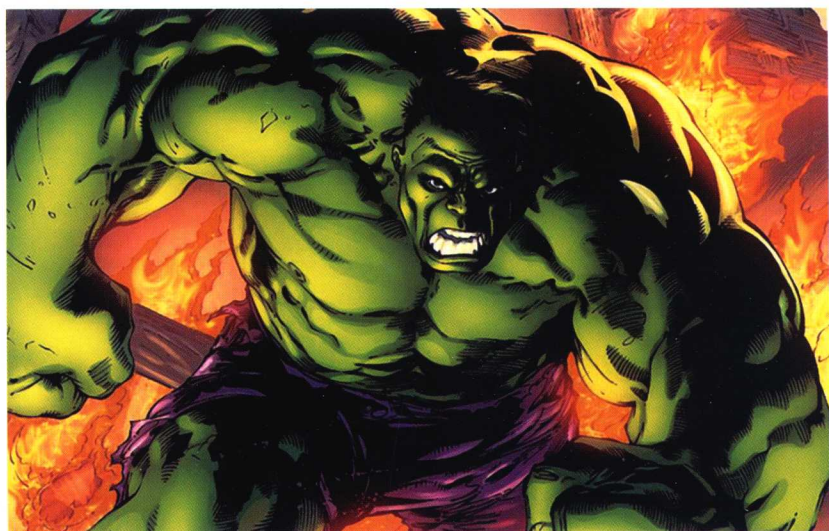
2. 具有醒目的服装、道具

路飞的装备多少显得有些平民化，红色短袖、蓝色牛仔裤、人字鞋托，但是身后背负的草帽则是对他有重要意义的道具，甚至可以说是精神力量的原动力。平凡的人成就不平凡的事，这样的故事看起来让人热血沸腾。这个事实说明，如果你不能给你的角色帅气华丽的外表，但至少给他一个具有深刻背景内涵的道具。

托尼·斯塔克利用自己的科学天赋和雄厚的财力制造了一个超级英雄，红、金相间的张扬色彩表现出钢铁侠飞扬跳脱的性格，这是一个带有叛逆味道的超级英雄，醒目的服装经这个角色的魅力发挥到了极致（图1-5）。

图 1-5

3. 醒目的颜色和标志性的符号

单纯凭借强力膨胀的肌肉、毁灭性的力量、暴躁易怒的性格，也许HULK不能成为大家眼中的动漫明星，而只是一个脾气糟糕的反派壮汉角色，但如果一身绿色的皮肤就不一样了，那看起来至少有点怪异和与众不同，在视觉效果上他就已经征服了读者的眼球。

《口袋妖怪》中的皮卡丘看上去就像是兔子和仓鼠的结合体，但是闪亮的黑眼珠、亮黄色的身体、红红的脸蛋，就变成了即使不喜欢日式卡通的美国小孩也争相追捧的可爱明星，那一条闪电形状的尾巴也看起来十分醒目。

红、黄、蓝三原色的鲜艳服装，几乎覆盖整个胸口的大大的“S”形徽章、外穿的内裤（为了配合新版超人电影的上市，在新的超人系列漫画《正义联盟》里，超人的内裤已经被移走了，衣服也变成了有点儿纳米铠甲般的式样），这就是美国漫画史上最伟大的超级英雄——超人，以现在的审美来看，传统超人的衣服颜色有点儿过于鲜艳，式样也略显土气，但是这已经变成了一种标志性的符号深入人心了。

4. 标志性的姿势（或手势）或口头语

其实在动漫作品中，加深读者记忆的除一些标志性的元素外，一些经典的习惯动作也起着决定性的作用，这种标志性的姿势在动漫作品（尤其是长篇作品）中的重复率是惊人的，好比星矢的天马流星拳和迪迦奥特曼标准的十字交叉手，它们就像每天插播在你喜爱电视剧中的广告，直到有一天你能够不经大脑将广告词脱口而出的时候，这个形象就已经深深地植根在你心中了（图1-6）。

图 1-6