

想象与创造
动漫线描造型

Imagination and Creation
Creating Animation Image With Line

李敏 著 辽宁美术出版社

想象与创造

动漫线描造型

Imagination and Creation
Creating Animation Image With Line

李歆 著 辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

想象与创造 : 动漫线描造型 / 李歆著. — 沈阳 :
辽宁美术出版社, 2013.6

ISBN 978-7-5314-5449-6

I. ①想… II. ①李… III. ①动画-绘画技法 IV.
①J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第077500号

出 版 者: 辽宁美术出版社
地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001
发 行 者: 辽宁美术出版社
印 刷 者: 辽宁泰阳广告彩色印刷有限公司
开 本: 889mm × 1194mm 1/16
印 张: 7
字 数: 200千字
出版时间: 2013年6月第1版
印刷时间: 2013年6月第1次印刷
责任编辑: 李 彤
装帧设计: 李 彤
责任校对: 张亚迪
书 号: ISBN 978-7-5314-5449-6
定 价: 43.00元

邮购部电话: 024-83833008
E-mail: lnmscbs@163.com <http://www.lnmscbs.com>
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

序

第一章 从传统绘画中体验线描造型的想象思维因素

007

- 一、泛巫意识是想象思维的萌芽 / 008
- 二、传统线描造型中的神秘性倾向促进想象思维的形成 / 009

第二章 动漫线描造型中的想象思维与创造

011

- 一、想象思维的心理描述 / 013
- 二、动漫创作中想象思维的分类及其心理特征 / 015

第三章 动漫线描造型分类

019

- 一、角色线描造型 / 020
- 二、场景线描造型 / 029
- 三、道具线描造型 / 035
- 四、角色服饰线描造型 / 036

第四章 动漫线描造型要素

039

- 一、变形的应用 / 039
- 二、夸张的应用 / 041
- 三、简化、概括的应用 / 042

第五章 线描造型的表现方法

047

- 一、线描造型中点、线、面、体的组织 / 048
- 二、线描造型中空间与运动的表现 / 052
- 三、线描造型中平衡与节奏的把握 / 054
- 四、线描造型中的比例与分割 / 056
- 五、线描造型中对比与统一的原则规律 / 058
- 六、关于动漫的画面构成和分镜 / 060
- 七、线描造型的基本规律和训练方法 / 066

第六章 动漫线描作品欣赏

070

想象与创造
动漫线描造型

Imagination and Creation
Creating Animation Image With Line

李歆 著 辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

想象与创造 : 动漫线描造型 / 李歆著. — 沈阳 :
辽宁美术出版社, 2013.6

ISBN 978-7-5314-5449-6

I. ①想… II. ①李… III. ①动画—绘画技法 IV.
①J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第077500号

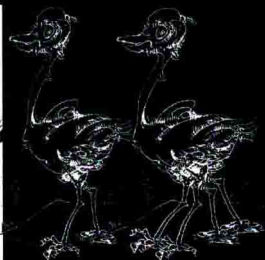
出 版 者: 辽宁美术出版社
地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001
发 行 者: 辽宁美术出版社
印 刷 者: 辽宁泰阳广告彩色印刷有限公司
开 本: 889mm × 1194mm 1/16
印 张: 7
字 数: 200千字
出版时间: 2013年6月第1版
印刷时间: 2013年6月第1次印刷
责任编辑: 李 彤
装帧设计: 李 彤
责任校对: 张亚迪
书 号: ISBN 978-7-5314-5449-6
定 价: 43.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com <http://www.lnmscbs.com>

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

想象力比知识更重要，因为知识是有限的，而想象力概括着世界上的一切，推动着进步，并且是知识进化的源泉。

——爱因斯坦

思维与感觉之间联结的桥梁是想象，正是这种联结，才使视知觉带着思维的特征。

——鲁道夫·阿恩海姆

序 >>

对于大多数的人来说，想象和思维这两个词并不陌生，有时在学习和工作中也会经常说，如这个人很有想象力。很有头脑。这是一个好现象，是在夸这个人聪明又有创意。平常我们所说的想象实际上只存在于人的思维意识中，只有通过创作实践活动才能体现出来。说一个人很有头脑，这个“头脑”指的就是人的思维。头和脑作为生物现象每个人都有，但不是人人都聪明，人人都有创意。有智慧的创意就是一种能力，思维恰恰制约着这种能力，因为思维是人的意识和行为的表现形式，是人类大脑的一种机能，是在认识世界的过程中对客观事物进行比较、分析与综合的能力。

在现代艺术心理学中想象和思维是并存的。想象是一种特殊的思维形式，是属于高级的认知过程，是在创造活动中逐渐丰富和不断延续的思维过程，也是实践创造活动的智慧之源，表明着人类心灵幽思的基本方法。在动漫创作中，想象思维激活了那些沉睡在潜意识中艺术创造的欲望，使创作者在自我实现过程中情感需求得到满足和释放，在有序地构建动漫作品过程中，想象思维激励着创作者创造新事物的勇气，升华人们对现实问题的某种感悟，包括在那些尚未形成的、乌托邦式的，或者是预言式的动漫世界中都起着相当重要的作用。

任何一种思维都没有想象思维在动漫创作中所起的作用更为直接和广泛。想象思维与动漫创作不是一种伴随和印证关系，而是一种共存的融汇关系。从某种意义上来说，想象思维构建的程度愈高，动漫的创造性（或创新性）就愈强，可以肯定想象思维是动漫创作的核心因素。

动漫艺术从诞生之日起就没有离开过想象思维。想象思维是动漫创作不可预见的、不可缺少的、不可替代的主观创造因素。想象思维在动漫创作中可以说是一切创造活动的主导，逐渐成为动漫创作的主要创造力而普遍存在。不重视想

象思维或不学习想象创造方法的人，大都不具有敏锐的创造感觉和丰富的创造手段，而感觉迟钝、感情麻木、想象力低下的人更是难以引发心灵的想象。在动漫创作领域始终都不会达到理想的创作高度和情感的自由表达。

可能有一些人对想象还存在一定的误解。对于那些不可思议的事物，就会说它们是纯属想象，是杜撰出来的，是不切合实际的，甚至给人一种不现实、不务实的感觉。还有人认为凭空想象的创造是不值得提倡的，因为那些虚幻的事物没有真实感，没有现实意义，而且远离了现实中客观事物的发展规律。事实上，想象从来都不是凭空产生的，想象思维中存在着大量的信息，这些信息有的来源于直接的生活体验，有的是间接获得并储存起来的记忆感受。但不管怎样，意识中的这些信息是想象思维的基本元素。只要创作者闭上眼睛，意识中的事物就会浮现出来，想象思维就已经开始工作了。

从整体角度来讲，动漫创作跨越着文本和图像两大类。文本是更系统、更准确地传达和沟通的一种符号系统，图像则是对自然世界的模仿和想象所创造的另一表现与传达的方式。在文字还未出现之前，原始人类就已经开始制作图像，这一传统一直延续至今，从未中断。如今，动漫已不再局限于简单的图像创作理论和方法的研究，而是有选择地吸收了其他相关学科的一些创作方法和理论体系，如语言学、符号学、影视学、心理学等。事实上，今天的动漫艺术已经进入了一个大众审美时尚的原创阶段，动漫与电影、文学、绘画、广告、设计、游戏等相互融汇，相互激荡，形成一个新的错综复杂的跨学科领域。正是基于这一点，在动漫创作中对想象思维及其创造力的探索，其研究与教学均会产生广泛而深远的影响。具有一定的现实意义。

编者

目录 contents

序

第一章 从传统绘画中体验线描造型的想象思维因素

007

- 一、泛巫意识是想象思维的萌芽 / 008
- 二、传统线描造型中的神秘性倾向促进想象思维的形成 / 009

第二章 动漫线描造型中的想象思维与创造

011

- 一、想象思维的心理描述 / 013
- 二、动漫创作中想象思维的分类及其心理特征 / 015

第三章 动漫线描造型分类

019

- 一、角色线描造型 / 020
- 二、场景线描造型 / 029
- 三、道具线描造型 / 035
- 四、角色服饰线描造型 / 036

第四章 动漫线描造型要素

039

- 一、变形的应用 / 039
- 二、夸张的应用 / 041
- 三、简化、概括的应用 / 042

第五章 线描造型的表现方法

047

- 一、线描造型中点、线、面、体的组织 / 048
- 二、线描造型中空间与运动的表现 / 052
- 三、线描造型中平衡与节奏的把握 / 054
- 四、线描造型中的比例与分割 / 056
- 五、线描造型中对比与统一的原则规律 / 058
- 六、关于动漫的画面构成和分镜 / 060
- 七、线描造型的基本规律和训练方法 / 066

第六章 动漫线描作品欣赏

070

第一章 从传统绘画中体验线描造型的想象思维因素

在动漫造型基础课程中，线描造型是基础课中的基础。线描造型在绘画中有着悠久的历史 and 优良的传统，在今天看来，从线描造型的思维观念到线条本身的表现魅力，仍有许多东西值得我们去学习和探索。翻开绘画历史的长卷，楚汉文明即刻闪现在眼前，这些作品不仅是造型艺术的开端，也是想象思维创造的源头，我们就从这里开始去探寻那些久远的传统线描造型中的想象思维因素的由来。

在湖南长沙战国时代楚墓中出土的《人物御龙帛画》中，一男子头戴高冠，身着长袍，腰佩宝剑，站在一条巨龙的背上，手中执缰绳牵引，仪态端庄，神情潇洒，身躯微向后仰，头上端有华盖遮护。龙的下面有一条游鱼，龙尾上立着一只白鹤，华盖下的穗带和人物结系高冠的系带都向后飘动，表现了乘龙遨游飞驰前进之疾速。

《人物龙凤帛画》中表现的是一位穿着华美衣服的女子，呈双手拱拜的造型，空中有蜿蜒游动的龙和展翅飞翔的风，动态鲜明而突出。

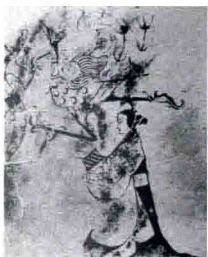
龙和风都是中国古代传说中所幻想的神物，它们的形象在原始社会的彩陶上就已出现，是商周青铜器饰纹上最为常见的创作母题。由于龙和风在人们的思想中都有非凡的神力，因而人们希望自己在生前或死

后都能够和龙、凤在一起，使自己和龙、凤一样能够成为永生之神且拥有征服自然的超能力的美好愿望，龙和风在墓室中成为引导死者升仙的灵物。

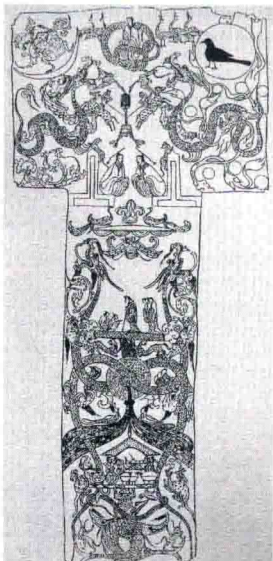
《人物龙凤帛画》是表现死者祈求在龙凤指引下飞升仙界；而《人物御龙帛画》则将神力巨大的巨龙踩在脚下，用缰绳牵引，乘风疾驰，更具有象征意义。《人物御龙帛画》在出土时系放在棺槨盖板下的隔板之上，可见它不是一般的作为欣赏功能的艺术品，而是随葬用的铭旌，即引魂幡。画中人物很可能是墓中死者的肖像，表现了人们对死后升天的美好祝愿。画中的神龙形象奇异，夸张并富于想象，充满了具有泛巫巫意识的想象思维因素，再现了人们对自然、宇宙、人生的非理性认识。

《人物御龙帛画》(局部)

《人物龙凤帛画》(局部)

马王堆汉墓出土的帛画

马王堆汉墓出土的帛画，以一号墓的铭旌保存得最为完整。此画出土时是覆盖于内棺之上的，整幅画面呈“T”形，全长205厘米，上部宽92厘米，下部宽47.7厘米，向下四角缀有穗形飘带，顶部边缘裹有竹棍，两端丝系带用以悬挂，是死者出殡时在车前举扬之物，具有招魂及引导死者升仙的作用，再现了汉代巫术意识的泛化和造型中的想象思维因素。

铭旌的全文共分天上、人间、地下三部分。天上部分正中画人首蛇身的宇宙或生命的主宰之神，两侧有仙鹤啖鸣，一角画带有金乌的太阳及扶桑树，另一角画带有蟾蜍及玉兔的一弯新月，一女子飞奔向月，应为嫦娥奔月的神话故事，天宫的下端有天阙，两司閤守门，又有神豹护卫，充满了神异的想象；中段人间部分画有死者的形象，她身材肥硕，衣着锦绣，神态庄重，前有人跪迎，后有侍女相随，极力渲染其作为丞相夫人的尊贵身份，画中形象与墓中女尸对照甚为肖似；中段下部画厅堂中设案摆列鼎壶羽觞，两旁有人对坐，当是向死者致祭，下端地下部分画一裸体巨人手托天地，立于两条大鱼背上，可能是传说中的地神。

铭旌中描绘了许多远古时代的神话故事，如日月交辉、游龙盘旋、飞兽奔跃、奇异的神像等，使我们联想到战国楚先王庙和西汉灵光殿的壁画以及屈原的《离骚》《天问》中所描述的神话，都能让我们深深地体会到楚汉时期造型艺术中丰富的想象思维及其所形成的艺术创造力。

一、泛巫意识是想象思维的萌芽

简单地讲，想象思维是从原始时期的泛巫意识演变而来的。巫术意识和农耕文化的精深与博大是想象思维滋生成长的土壤和根基，尽管这种思维要以客观事物发生发展的规律为运动依据，但思维中的想象因素常常可超越客观已知规律的约束，从而分离出具有创造性的想象思维形式。

在远古时期，各民族之间的争斗、同化和融汇形

永乐宫壁画（局部）

成具有东方特色的农耕文化，而农耕文化的本质是巫术意识的延伸与泛化，巫术已成为祀天、祭地、祭先祖、驱鬼除魔的正统礼仪，泛巫意识的形成是早期想象思维的萌芽。如《史记·补三皇本纪》中说：“炎帝神农氏，姜性。母曰嫫，有嫫氏之女，为少典妃，感神农而生炎帝，人身牛首。”又如《周礼·夏官司马》中说：“方相氏掌蒙熊皮，黄金四目，玄衣，朱裳，执戈，扬盾，师百隶而方良。”可见在泛巫意识中存在着明显的想象思维因素，也可以说泛巫意识是想象思维形成的根源，并表现在后来的各种宗教壁画中。

例如：在元代众多道教壁画中，永乐宫壁画以规

永乐宫壁画（局部）

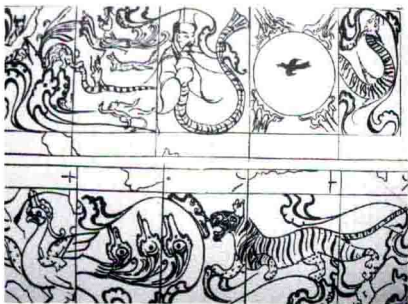

永乐宫壁画（局部）

模之大、制作之精以及人物造型之严谨著称于世。其中三清殿《朝元图》尤为精美，衣纹部分线形较粗，脸、手、饰物、道具用线较细，线条长者达数尺，看上去犹如一气呵成，流畅有力，显示了画师深厚的功底。长短线疏密衬托和穿插充分发挥了线条的表现特点，画中人物形象刻画极具典型性。

二、传统线描造型中的神秘性倾向促进想象思维的形成

顺着文化发展的脉路去探索艺术思维的触角才能把想象思维从中分离出来，遥远的思维意识有如梦境一般似乎淹没在年代久远的历史尘埃中。尽管如此，前辈和先人们仍然给我们留下了丰厚而宝贵的文化艺术遗产，让我们从中去体悟、揣摩那悠远而古老的、镌刻在历史年轮中的想象思维的印痕。

汉代下千秋夫妇合葬墓壁画(局部)

想象思维中的神秘性倾向在历代艺术创作中随处可见，艺术创作中的神秘性思考必然要借助想象的心理机能和恰当的思维方法才能得以充分发挥。“可以说，正是由于自由想象思考才促使人类在艺术思维中增强了创意的能力”。艺术思维和艺术创作一直保留着梦幻般的神秘主义色彩，用以满足人们企图超越时空、死后升天和天人相合的审美需求。例如：在洛阳的下千秋夫妇合葬墓壁画中，“在狭长的主室脊顶上

绘有墓主人升仙图，表现死者夫妇分别乘龙和三头神鸟，在仙翁引导下升往仙境的场面。天空中有日(内有金鸟)、月(内有蟾蜍桂树)及流动的云彩，伴随出现的还有人首蛇身的伏羲、女娲，游动的龙，飞奔咆哮的白虎、展翅的朱雀等神异形象”。其中以龙的造型最能体现艺术思维中想象思维的因素。龙有蛇身、马头、鹿角和鱼鳞，并长有四脚。能治水患、降甘霖造福人民，成为中国人意念中能救万民于水火的超自然力量的神兽。龙这种物化了的神兽的视觉形态，是农耕文明发展中自然神论和想象思维的产物。在神秘性思维的影响下，在未知世界神怪形象视觉化创造过程中，促进了想象思维的显现。

不可否认在现代艺术心理学中想象和思维是并存的，想象是一种特殊的思维形式，想象与思维都属于高级的认知过程。想象思维在它的形成和发展中都有可能敲开人类的智慧之门，想象思维形式也表明着人类创意思象的基本方法。在线描造型中，视觉、知觉、感觉则似乎倾向于对外部客观事物的感知与接受，呈现出对客观事物外在表象的记忆与贮存。而想象、联想、幻想则偏重于对记忆贮存的素材进行重新连接与组合，体现出创作主题与创作主体精神世界的最为纯真和最为直接的有机融合，是想象思维创造性的根源，也是构成线描造型全面审美经验的重要组成部分。

想象思维在某种情况下是创作主体在自我实现过程中创作欲望的满足和释放，想象思维的突出作用表现为在线描造型意识中有秩序地构建视觉形象，探索

风三仙图(局部)

传奇故事(局部)

陈洪绶《十六观》(三) 明

和披露那些沉睡在内心深处想象思维中的艺术灵感，创造出更加丰富多彩的艺术形象。在线描造型中，想象思维创造了那些尚未形成的现实与非现实的虚拟物象，从中折射出线描造型的创造力和有机的完美形式。可以说如果没有想象思维线条就失去了创造力，线描造型也就无从谈起，在线描造型中想象思维是不

可预见的、不可缺少的、不可替代的创造灵感之源。

想象思维激励着人们创造新事物的勇气，升华人们对现实问题的某种感悟和内心情感的释放，在整个现实和想象所能包含的尚未形成的、乌托邦式的、预言式的世界中都起着相当重要的作用。

在中国源远流长的艺术创作中，有一套流传已久，体系完备而又灵活多变的图式规范。它是对生活长期的积淀和提炼，在对物象形体结构的认识基础上，按照艺术技巧本身的规律来解释自然中的物象。它抓住了某一物象的基本特征，结合画者的审美追求，加以强化夸张、概括和提高，形成主、客观统一，形式感强的艺术形象。这种长期实践过程中创造的程式化的表现方法，成为中国绘画艺术的一个重要特征。

程式化是艺术高度提炼而形成的相对稳定、成熟的艺术方式，所以，无论哪个时代都会体现出这些特色。历代名家既是图示规范语言的传承者，也是创造者，这种传承与创造的完美结合才塑造出一系列经典的艺术形象。风格的形成取决于作者对画面造型的表达是否深刻，只有在继承的基础上不断创新、不断实践，画面的艺术形式才会有生命力。

作品以线条的单纯表现个性，使其风格具有独到之处。笔迹中含有一种弹性，在线的曲折结构上更加摆脱自然形体的束缚，更注重形态上的大胆夸张，重新组织。又善于运用某种装饰和图案化的手法来表达某种感觉，因而线条造型圆转排列，富于韵律感，方折的疏密处理出神入化，极具想象力。

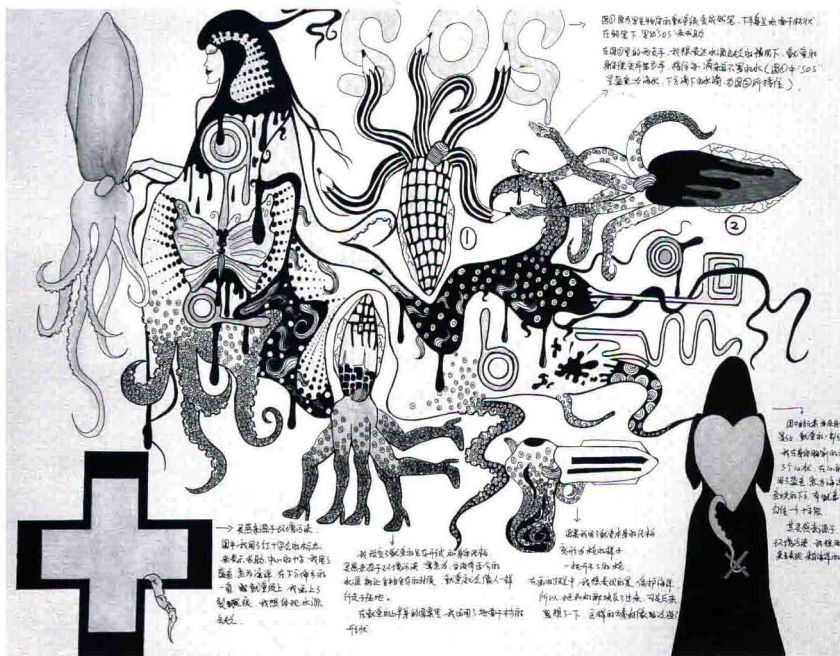
第二章 动漫线描造型中的想象思维与创造

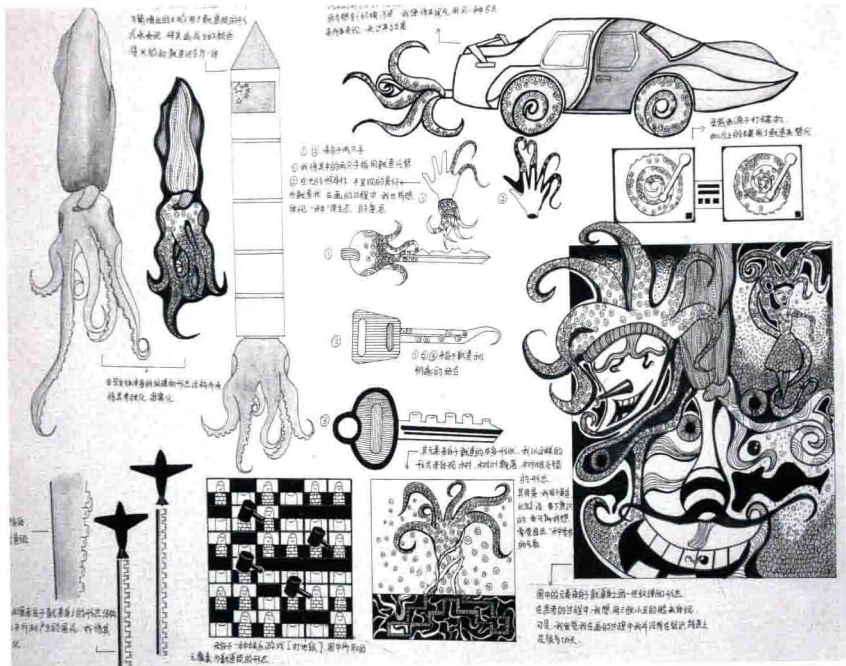
在动漫创作领域里流传着这样一句话：只有想不到的而没有做不到的。这里的“想”即是想象。想象是思维的一种特殊形式，充塞着动漫创作的每一个领域，想象思维与动漫创作如同小鸟与树枝的关系，小鸟栖息在树枝上，却可以飞翔在整个天空之中。可见，想象思维是动漫创作的核心因素。

法国浪漫主义绘画大师德拉克洛瓦曾说：“艺术创造中只有想象力才能使人看到不能看到的东西，最美的艺术作品就是表达出艺术家纯粹幻想的作品。”

任何一种思维都没有想象思维在动漫创作中所起的作用更为直接和广泛。在某种意义上来说,没有想象思维的创造就不会有动漫艺术形式的存在,更不会有今天五彩缤纷的动漫世界。

在动漫创作中线描造型有着无限丰富的内容,这些内容的变化常会触动我们的心灵。当我们用线条去描绘和创造那些动漫艺术形象时,常常会感到线描语言本身的独特性,并敦促我们学会用凝练、概括的艺术手法去表现那些吸引我们的视觉物象。现实中的客

形象思维训练

观物象并没有线条的存在,当我们用线条去描绘客观物象的外形轮廓时,所展现出来的线描就已经是经过意识的加工了,描绘的是物象的本质,并概括和提炼了客观物象的形态结构,用简单而又质朴的线条表达视觉形态,那么感觉与情绪就贴近了心迹。

线描作为一种造型语言,是动漫创作表现的基本方法和手段,可以准确地再现头脑中想象的所有幻象。当你拿起笔要勾画一个物象形态时,稍作思考,这个物象形态在头脑中就已经构建好了,线描要做的只是把意识中的内容物化为可感知的视觉形象。因此,想象思维决定着线描造型的形式与内容。

想象思维的创造活动又是怎样形成的呢？我们

先来分析想象思维的创造过程。心理学意义上的想象(imagination)指的是在知覚材料的基础上,对记忆表象进行分析、解构与组合创造新形象的心理过程。是一种特殊的思维形式。而思维是人的意识和行为的表现形式,是人类大脑的一种机能,是人在认识世界的过程中对客观事物进行比较、分析、综合的能力。想象思维就是在意识中对想象加工和改造过的记忆表象进行整体的分析与组建,使这些经过想象完成的知覚材料形成一种主观序列,从而构建一个或多个完整的、可感知的客观事物的系统结构,是在创造活动中逐渐丰富和不断延续的思维过程。

想象思维中的想象相对于思维来讲是一种客观意