

教育部 文化部
高等学校动漫类规划教材

动画师的表演

(第3版 翻译版)

Acting for Animators Third Edition

> Ed Hooks 著 王雷 译

 Routledge
Taylor & Francis Group

高等教育出版社

014037538

J954-43
61

教育部 文化部
高等学校动漫类规划教材

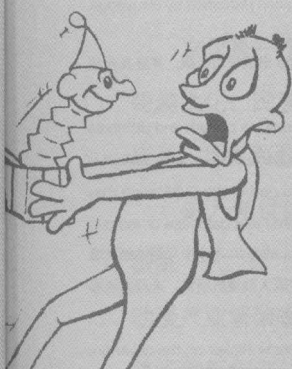
动画师的表演

(第3版 翻译版)

Acting for Animators Third Edition

DONGHUASHI DE BIAOYAN

> Ed Hooks 著 王雷 译

北航

C1725673

高等教育出版社·北京

88278010

内容提要

动画师必须了解表演，但动画中的表演与影视演员的表演并不相同。作为国际上最知名的一本关于动画表演方面的专著，本书详细介绍了动画师必须了解的表演知识，并且紧密结合动画创作中的要点进行深入讲授。本书分为两个部分，第一部分详细讲解了动画师进行表演设计的理念和思路，为读者提供了一个详细的动画表演创作指南；第二部分则选取了有代表性的动画电影作品，就其中的表演处理进行了深入分析。读者在使用本书时，可先阅读前半部分的基础理论，然后再参考本书进行影片分析和表演创作练习，全面、系统地提升动画表演创作能力。

本书作者是国际知名的动画表演专家，他曾在梦工厂动画公司、迪士尼动画公司、蓝天动画工作室、艺电游戏、暴雪游戏、育碧游戏等国际知名企业，美国润林学院、加拿大谢里丹学院、英国伯恩茅斯大学、德国巴登—符腾堡电影学院、美国俄亥俄州立大学、中国传媒大学等知名院校，以及德国斯图加特国际动画节、SIGGRAPH 等全球多个顶级动画节展中，受邀开设与本书内容相同的动画表演课程。

图字：01-2013-2082 号

Acting for Animators, Third Edition

Ed Hooks

© 2011 Ed Hooks

All Rights Reserved.

Authorized translation from the English language edition published by Routledge, a member of the Taylor & Francis Group.

本书原版由 Taylor & Francis 出版集团旗下 Routledge 出版公司出版，并经其授权翻译出版，版权所有，侵权必究。

Higher Education Press Limited Company is authorized to publish and distribute exclusively the Chinese (simplified characters) language edition. This edition is authorized for sale throughout Mainland China. No part of the publication may be reproduced or distributed by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of the publisher. 本书中文简体翻译版授权由高等教育出版社有限公司独家出版并仅限在中国大陆地区销售。未经出版者书面许可，不得以任何方式复制或发行本书的任何部分。

Copies of this book sold without a Taylor & Francis sticker on the cover are unauthorized and illegal. 本书封面贴有 Taylor & Francis 公司防伪标签，无标签者不得销售。

图书在版编目 (CIP) 数据

动画师的表演：第3版：翻译版 / (美) 胡克斯 (Hooks, E.) 著；王雷译. — 北京：高等教育出版社，2014.3

书名原文：Acting for animators

ISBN 978-7-04-038943-2

I. ①动… II. ①胡… ②王… III. ①动画-绘画技法-教材 IV. ①J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第277122号

> 动画师的表演

Ed Hooks 著

王雷 译

策划编辑 武林晓
责任编辑 武林晓
书籍设计 张申申
插图绘制 尹文军
责任校对 胡晓琪
责任印制 朱学忠

出版发行 / 高等教育出版社
社 址 / 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 / 100120
印 刷 / 北京信彩瑞禾印刷厂
开 本 / 787mm×1092mm 1/16
印 张 / 9.5
字 数 / 187千字
购书热线 / 010-58581118

咨询电话 / 400-810-0598
网 址 / <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 / <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
版 次 / 2014年3月第1版
印 次 / 2014年3月第1次印刷
定 价 / 16.80元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物 料 号 38943-00

文化是一个民族的灵魂，而动漫这种特殊的文化载体，以其视听传播的直观性，更容易跨越文化、民族的边界而产生长远的影响。好的动漫作品、动漫形象，伴随一代又一代人的成长，历久而弥新。

进入新世纪以来，我国动漫、新媒体产业发展迅速，成为文化产业最重要的组成部分之一。国家“十二五”规划提出要推动文化产业成为国民经济支柱性产业，大力发展动漫等重要产业。动漫产业繁荣发展的根本是创新，而创新则要求我们建设一支适应时代要求、富有开拓精神、善于创新创造的文化人才队伍。

为了进一步推动我国动漫人才建设，教育部、文化部于2009年成立了高等学校动漫类教材建设专家委员会，旨在进一步加强高校动画、新媒体学科理论建设和人才培养，组织高水平教材的编写工作。本套系列教材即是过去两年来的重要工作成果之一。

今年是“十二五”规划的开局之年，也是我国文化改革发展加速推进的关键一年。这套教材在这个关键时期推出，将进一步规范和提高国内高等院校的动漫类专业教学水平，从而对我国动漫产业的人才培养和可持续发展产生积极深远的影响。

国以才兴，业以才立。中国动漫、新媒体产业的希望和未来在于人才，特别是全国高校动漫类专业学生身上。我们希望，这套教材能对你们的成长有所裨益，我们也期待，你们能够创作更多更好的优秀中国动漫作品。

是为序。

文化部党组副书记、副部长

扶持动漫产业发展部际联席会议成员、办公室主任

欧阳坚

2011年6月

艾德·胡克斯所著的这本动画师必备的表演指南，在本版中得到了全面的更新和加强。

艾德·胡克斯应用了基本的表演理论，全面地解释了动画中角色运动、面部表情、角色互动和场景结构等方面的内容。正如电影表演和舞台表演遵循非常不同的原则，在创作动画角色、镜头和故事中应用表演理论也有自身独特的原理。《动画师的表演》就是来自于一位表演大师的必备动画表演技能的大全。

在本版本中有如下更新。

- 以插图方式进行的对《飞屋环游记》、《鬼妈妈》和《功夫熊猫》等 6 部动画电影的逐场分析。

- 扩充了关于视频游戏动画的部分。
- 全新的插图。
- 500 字的表演史。

艾德·胡克斯在舞台和银幕表演、职业演员的表演课教学和国际知名的《动画师的表演》大师课程等方面，具有 30 年的专业经验。他曾在大多数主流的动画公司和游戏工作室开展教学，其中包括沃特·迪士尼动画制片厂、维尔福 (Valve) 软件公司、艺电 (EA) 公司、育碧 (Ubisoft) 公司等。他和德国的 FMX 动画、特效、游戏与互动媒体大会保持了长达十余年的合作，同时也在美国德保罗 (Depaul) 大学电影与互动媒体学院授课。

绪论

前言

简介

本书献给肯·别林伯格 (Ken Bielenberg) 先生。他是第一个问我这个
问题的人：“你愿意到现场来教表演吗？我在为一家动画公司工作。”

生命的幻象与“运动的图画”

1个是有的表演原则

思想倾向于情感冲动，情感倾向于通向
动作

人类只会对情感发生反应

戏剧的现实与日常的现实并不相同

表演是行动，表演也是反应

你的角色应该持续进行一个动作，直到有事
发生使他开始另一个动作

表演从中间开始，不是从开头开始

一个总表演是一次表演

观念、思维与建议

动画对白

为角色中心

身体互动

心理痛苦与无助

登上舞台时刻

“同”

动画的力与动画的形

适应观众的角色表演

英雄与反派

运动与身体语言

表演是展示的过程，不是隐藏的过程

表演的节奏

表演的风格

表演的自我

角色分析

观察

人类面部的情感表现

演员不相信与动画

照片真实与夸张

怪诞表演

位置动作理论

喜剧

悲剧

识别

电视广告

动画短片的原则

电影分析简介

影片介绍

《奥织玛》(Oxaline)

《公主与青蛙》
(The Princess and the Frog)

《功夫熊猫》(Kung Fu Panda)

《悬崖上的金鱼姬》(Ponyo)

《飞屋环游记》(Up)

事实上，不同的艺术门类越是发展，它们之间越是依赖于彼此来进行定义。

——引自 E.M. 福斯特 (E.M. Forster)《小说面面观》(*Aspects of the Novel*)

首先，无论如何我也不能充分表达对我的学生们的感谢。在我去过的所有地方，都得到了他们用爱、尊敬、支持以及好奇心给予我的欢迎。我非常幸运地能和这些艺术家们一起工作，我从来都没有觉得这些是理所当然的事情。

就像一个孩子爱护他最喜欢的玻璃弹珠一样，我仍然感激布拉德·伯德先生并保留了他为《动画师的表演》第一版所撰写的前言。布拉德·伯德先生成为世界上最伟大的动画师和导演之一并不令人感到意外。直到今天，如果有人问我个人最喜欢的动画电影是什么，《铁巨人》仍然排在我心目中的第一位。保罗·纳斯（Paul Naas）先生为本书的上一版和本版创作了插图，我非常感谢他捕捉到了我尝试要说的东西的视觉核心。本·皮革特（Ben Piggott）先生是 Routledge 出版集团的本书编辑，弗朗希斯·布朗（Frances Brown）先生是本书的文字编辑，我要感谢他们的耐心、智慧和指导。

提赛德（Teesside）大学的克里斯·威廉姆斯（Chris Williams）在过去的 10 年里都邀请我出席他们出色的 Animex 国际动画与电脑游戏节，每次与他的重逢都值得纪念。德国巴登-符腾堡电影学院（Filmakademie Baden-Württemberg）的托马斯·海格尔（Thomas Haegele）与康斯坦斯·布诺（Constanze Buhner）堪称热情鼓舞他人的典范，他们的 FMX 大会是国际化的盛事。我非常珍视他们的友谊和智慧的建议。南威尔士斯旺西（Swansea）的菲力希蒂·布拉斯特兰德（Felicity Blastland）与马丁·凯佩（Martin Capey）、节奏与色彩（Rhythm & Hue）印度公司的瓦尼·萨拉斯瓦希·鲍盖姆（Vani Saraswathi Balgam）、我的新加坡朋友杨典（Tien Yang）、葡萄牙波尔图（Porto）天主教大学的何塞·方席卡（Jose Fonseca）和里加多·米格尔（Ricardo Megre）、拉里·巴菲亚（Larry Bafia）、马克·沃尔什（Mark Walsh）、雪莉·佩吉（Shelly Page）……其实这是个不可能完成的名单，我只能到此为止。我一直从我所认识的人们那里得到提高和启发，我也想一直保持这样。

此外，我该如何表达对那位嫁给我 30 年并和我分享最好和最坏时光的妻子的感谢呢？卡莉（Cally），我亲爱的卡莉，我所做的每一件事的忠实伙伴，我珍爱的人生伴侣，献给你一个吻。

艾德·胡克斯

从来没有人听说过毕加索画《格尔尼卡》时用掉了多少管颜料，或者格什温的《蓝色狂想曲》用了多少个音符，或者白兰度在电影《码头风云》里有多少个表情。

然而，当我们在谈论角色动画这门艺术时，却常常用到让人感到烦闷的数字术语，譬如类似这样的描述：“《侏儒怪》的制作中用了超过 23 亿亿张原画，如果一张张接起来，足够往返木星 6.7 次。”

当一个艺术形式如此经常地被这种让人厌烦的方式来进行描述时，我们不难理解为什么动画经常被更多地认为是一门技术，而非艺术。动画的从业者，也常被公众看作是使用铅笔（黏土、像素或木偶）的技术专家。

当一个动画角色产生影响并成为人文景观的一分子时，人们常常归功于配音演员，而不是动画师。这是因为，人们只能理解配音演员是做什么的。

我的一个朋友曾在一个重要的动画电影中负责一个主要角色的动画。在很多访谈中，为这个角色配音的著名女演员放肆地宣称，动画师们只是在简单地复制她的行为习惯和表演。而事实上，动画师们在创作中发现这个演员的表演风格非常普通和令人厌倦，因此他们转向其他地方来获取灵感：他们在自己生活中认识的人，他们的朋友和家人，甚至去研究朱莉亚·路易斯·德瑞弗斯（Julia Louis Dreyfuss）在《宋飞传》（Seinfeld）中的表演以获得灵感。

在关于动画的讨论中，非常典型的现象是人们会忽略这样的事实：当你在观看动画电影时，看到的角色表演实际上是来自于动画师的。如果一个动画角色让你欢笑或者哭泣，感受到恐惧、愤怒、同情或者其他 100 万种感情时，这些都主要归功于那些常常不为人知的艺术家们。他们付出了大量心血，才创造出了这些令人难忘的时刻。

如果公众在被一个充满情感的动画场景中的图画所感染的同时，也能够看到那些优秀的动画师的面孔时，他们就会认识到这些艺术家和最好的演员一样，为了这个瞬间进行了全心全意的付出。动画师和演员的区别是，为了创造那个令人感动的时刻，动画师常常需要持续工作数周之久，才能创造出他（她）的角色在银幕上仅仅几秒钟的演出。角色动画的艺术，就像是有一次一伏特的方式，尝试把闪电捕捉到一个瓶子里。

已经有无数的书籍谈论角色动画的图像、外观、技术和过程，但极少有人写过关于表演的东西。实际上表演才是不折不扣的问题核心。正如其他任何艺术一样，大多数动画都是垃

圾。它们充满了“角色”——人类或非人类，男性或女性，或胖或瘦，或高或矮，或年老或年青，或在此之间；具有不同声音、服装、头部形状、肤色、发色的角色。然而这些形形色色的角色往往在事实上只是同一回事儿，他们动起来全都是一个样子。

艾德·胡克斯知道对于最好的动画电影来说，运动定义了角色：小姐与流浪汉的运动方式不同（《小姐与流浪汉》），胡迪和巴斯光年的运动方式不同（《玩具总动员》），华莱士和小狗格洛米特的运动方式不同（《超级无敌掌门狗》）。胡克斯先生从动画这个媒介之外进行观察，睿智和细致地从一个演员的角度来思考角色动画，这为加深我们对动画的理解作出了很有价值的贡献。

我不知道胡克斯先生为了创作这本书花费了多少时间，我也不知道印刷这本书用掉了多少加仑的墨水，或者把所有书一本本排起来能排到哪里。

我祈祷永远没人去计算这些东西。

布拉德·伯德^[1]

[1] 布拉德·伯德 (Brad Bird)，全球最著名的动画及电影导演之一，代表作包括《碟中谍4》、《料理鼠王》、《超人特攻队》、《铁巨人》、《辛普森一家》等。

欢迎阅读《动画师的表演》第3版。请尽情地翻读这本书，如果阅读过程中有什么问题，请联系我，我的电子邮箱地址是 edhooks@edhooks.com。我想我平时上网的时间已经实在是有点太多了，但我仍然很希望能收到新朋友的邮件。

本书第3版英文版的出版商是位于伦敦的 Routledge 出版社。这是一家非常资深的出版社，现在是 Taylor & Frances 集团的一部分。自从 1852 年开始，这家出版社就出版了一系列重要作者的作品，本书能与 Routledge 合作我深感荣幸。

从我开始为动画师们讲授表演课程，已经过去 14 年了。当时位于加利福尼亚帕洛安托的 PDI/ 梦工厂公司邀请我去的时候，我第一眼看到在那里工作的动画师，就意识到我进入了一个完全不同的世界。坦白地说，我当时并不知道该怎么教这些坐在黑漆漆的小隔间里，戴着耳机，收藏了数以百计的玩具、奇怪的手工雕像和卡通 Pez 糖盒的动画师们。在梦工厂工作的特效天才肯·别林伯格 (Ken Bielenberg) 邀请我在那里授课，这也是为什么本书以前的和未来的每个版本都会向他致谢。肯是从实际表演工作出身的动画师之一，他当时在听我的舞台表演课，有一天晚上下课后，他突然问我能不能到他所在的公司去教课。他说他们正在制作第一部电影，表演课程可能会有所帮助，因为此前他们主要制作的都是广告。“行啊，为什么不呢？”我回答他，当时我并没有意识到这是我人生的一个转折点。

该怎么说呢，表演教师可能都有些傲慢，这也包括 1996 年的我本人在内。我曾经作为职业演员和表演教师工作了二十多年，我了解表演这个行业。我也知道该怎么讲授表演，当时我并不觉得别人能给我什么建议。毕竟我的很多学生已经是电视和电影领域内的正在工作的演员了。这样，我走进了 PDI/ 梦工厂公司，开始以我以前教演员的同样的方式，来给动画师上表演课。我交给他们话剧里一些场景的剧本，教他们如何彩排，辅导他们一下，然后就给他们一周时间去练习。结果，到了第二周，他们中间大概有四分之一的人就不再来上课了，到了第三周，有一半的人都不见了。这时候，PDI/ 梦工厂公司人力资源部的人找到我，和我一起吃午餐。

“这样不行啊。”人力资源部的负责人这么开场。

“是啊，我知道。”我回答说，“我也很困惑。我教过的课程中从来没有这么多学生放弃，我实在觉得很抱歉。”我心里想，这估计就是让我走人的一顿午餐了。

“肯说你是个很好的表演教师，我们相信他的判断。你要是愿意尝试一些其他的教学方法，我们会继续给你发薪水。”

我思考了一秒半的时间，然后我答应他再试一次。

第二天早上，我自己觉得不再那么傲慢了，我回到了同一个会议室，看着三周以前就在那儿的那些动画师们。我对他们这样说：“听着，伙计们，我想我懂得表演，但是很显然我对动画一无所知。让我们重新开始吧，请你们告诉我你们是怎么工作的。也许我观察一段时间后，我能想出来一个把我会的东西和你们从事的艺术结合起来的办法。”

我们就这么做了。没过多久，我就认识到了现在的动画师和演员工作状态的差异。对了，动画师的工作里甚至都没有“现在”这个概念！动画师需要工作 24 格的时间才能完成 1 秒钟的成果，从而创造一个“现在的”实时表演的幻象（我那时候甚至还没有读过《生命的幻象》（The Illusion of Life）这本书）。

这就是《动画师的表演》一书的开始。从我的这个新的角度出发，我面临的挑战是，找到一种有效的方法，来教这些并不想在百老汇或者电影里表演的人表演。在此之前，我从来没有意识到会存在这种并不想本人去表演，不过还是需要学习表演理论的艺术家的存在。这些在 PDI/ 梦工厂的课程改变了我的观念，使我深受启发。有时候生活中发生的大事件，就是在你没有预料的情况下，不得不逼自己跳起来咬自己的鼻子，明白我的意思了吧？

从那以后的很多年里，我继续学习动画师是如何工作的。我和在电影、电视和视频游戏领域工作的许多顶级的动画师们成了朋友，并得到他们的指点。对我来说，动画师们从事的工作比舞台演员要艰苦得多。毕竟，舞台演员们一露脸，他们的工作就成功了一半，而动画师每次都必须面对的是一沓白纸！

我曾得到许多主要的动画公司的邀请，讲授“动画师的表演”课程，并在有些公司讲过多次。因为动画是全球化的产业，我也曾在欧洲、澳大利亚、新加坡、中国、巴西、墨西哥、印度、英国等许多美丽的地方讲授课程，这当然让我很受航空公司的欢迎。对我来说这是现实版的《蟾蜍先生疯狂大冒险》（Mr. Toad's Wild Ride，迪士尼乐园里的一个穿越隧道类的游乐项目），我乐在其中。我也珍视在这个过程中认识的朋友们。我想我是个幸运的人，毕竟，还有很多人不得不仅仅为了生计而工作。

那么，在这第 3 版里有什么新的内容呢？本书主要有 3 个部分。首先，我们将了解 7 个绝对必要的和不可避免的动画表演原理。接下来是如何创造微妙的角色的一些观念和技法。在这一版中，针对游戏中的动画，加入了更多的关于表演捕捉和诡异谷（Uncanny Valley）的一些思考。最后，在这个版本中加入了 6 部动画电影按照 DVD 章节的深入表演分析。主要的思路是，就像我们坐在一起看这些电影一样，看到某个部分，我会指出来什么是有效的，

为什么，以及什么东西存在问题。如果表演理论只是理论，是不能对你有所帮助的，而新加入的电影分析则将演示表演理论在实践中的应用。

让我们开始吧。如果你现在要去趟洗手间的话，就在走廊那头儿左拐。从冰箱里拿出点喝的东西，在读到第 4 章以前不要受到任何干扰。

郑重声明 >

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任；构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话 (010) 58581897 58582371 58581879

反盗版举报传真 (010) 82086060

反盗版举报邮箱 dd@hep.com.cn

通信地址 北京市西城区德外大街4号 高等教育出版社法务部

邮政编码 100120

北航

C1725673

致谢/ 1 /

前言/ 1 /

简介/ 1 /

500 字的表演史/003

舞台演员与动画师——差异万岁!/005

生命的幻象与“活动的插画”/007

7 个基本的表演原理/008

思考趋向于导致结论, 情感趋向于通向
动作/011

人类只会对情感发生移情/012

戏剧的现实与日常的现实并不相同/015

表演即是行动, 表演也是反应/018

你的角色应该持续进行一个动作, 直到有事
发生使他开始另一个动作/019

场景从中段开始, 不是从开端开始/020

一个场景就是一次较量/021

观念、思路与建议/022

动画对白/022

力量中心/023

身份互动/024

心理姿态与氛围/026

肾上腺素时刻/028

“间”/030

动画的力与动画的形/031

适应观众的角色表演/033

英雄与反派/035

运动与身体语言/037

表演是揭示的过程, 不是隐藏的
过程/039

积极的聆听/040

实际表演参考与镜子/041

角色的节拍 / 节奏/043

角色分析/044

哑剧/047

人类面部的情感表现/049

搁置不相信与动画/050

照片真实与诡异谷/052

视频游戏/053

拉班动作理论/058

喜剧/060

闹剧/064

讽刺/065

电视广告/065

动画短片的原则/067

电影分析简介/069

影片分析/071

《鬼妈妈》(Coraline)/071

《公主与青蛙》
(The Princess and the Frog)/081

《功夫熊猫》(Kung Fu Panda)/092

《悬崖上的金鱼姬》(Ponyo)/099

《飞屋环游记》(Up)/107

《铁巨人》(The Iron Giant)/118

几个课堂练习/126

“我的职业是什么？我的年龄多大？”/126

既定情境游戏/126

胡扯练习/127

老板与工人游戏/128

我是什么动物？/128

阅读清单与学习资料/130

