

THE RESEARCH ON
CHINESE DESIGN
EDUCATION
PATTERN

中国
设计教育模式研究

Anime Design Course 1

动漫设计教程

①

李 歆 等 编著

辽宁美术出版社

THE RESEARCH ON
CHINESE DESIGN
EDUCATION
PATTERN

中国
设计教育模式研究

Anime Design Course I

动漫设计教程

①

李 歆 等 编著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

动漫设计教程. 1 / 李歆等编著. — 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2015. 5

(中国设计教育模式研究)

ISBN 978-7-5314-6562-1

I. ①动… II. ①李… III. ①动画—设计—高等学校—教材 IV. ①J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第022015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: 110006

发行者: 辽宁美术出版社

印刷者: 辽宁彩色图文印刷有限公司

开本: 889mm×1194mm 1/16

印张: 22

字数: 360千字

出版时间: 2015年6月第1版

印刷时间: 2015年6月第1次印刷

责任编辑: 李 彤 王 楠

装帧设计: 王 楠

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-6562-1

定 价: 290.00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

Contents

总目录

01

动漫造型基础

李 歆 著

1 112

02

动漫场景设计

矫 强 编著

1 112

03

插图创意设计基础

郑大弓 编著

1 128

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、想象思维的心理学描述 / 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

艺术设计教育改革是我国目前创新体系建设中极为重要的组成部分，艺术设计对于创新体系发展来说具有基础性的作用。设计无处不在，创新催生设计，国家的发展创新体系需要艺术设计教育培养出更多具有创新意识和创造能力的艺术设计人才。只有拥有创新能力强的设计人才，才能拥有繁荣昌盛的经济产业链。

现代设计学科必须注重成果转化，走教学、科研、开发一体化之路。设计学科作为应用学科要想得到更大的发展，必须与社会发展、与经济生活紧密对接，无论哪一种设计，如果得不到实践的检验，都不是完整意义上的设计，学以致用，才是设计教育的终极目的。

教育是一种有目标、有计划的文化传递方式，它所完成的任务有两个方面：一是要传递知识和技能；二是接受教育者身心状态得以提升，进而使接受教育者在为社会创造财富的同时实现自身价值。

然而，长期以来，我们的艺术设计教育模式一直未能跟上时代发展的步伐，各类高等院校在培养设计人才方面一直未能找到理论与实践、知识与技能、技能与市场、艺术与科技等方面的交汇点，先行一步的设计大家已经在探索一条新的更为有效的教育方法，在他们对以往的设计教育模式进行梳理、分析、整合的过程中，我们辽宁美术出版社不失时机地将这些深刻的论述和生动的成果集结成册，推出了一系列具有前沿性、教研性和实践性且体系完备的设计系列丛书。

本丛书最大的特点是结合基础理论，深入浅出地讲解，并集结了大量的中外经典设计作品，可以说，是为立志走设计之路的学子量身定制的专业图书。

Educational reform on art design is an integral part of current innovation system in China. Art design is of fundamental significance for the development of innovation system. Design can be found everywhere and innovation hastens the birth of design. The development of innovation system requires art design education to cultivate more talents with innovation consciousness and creative ability, for only by having such talents can our country have flourishing economic industrial chain.

Modern design discipline shall lay emphasis on achievement transformation and insist on the integration of instruction, scientific research and development. As an applied discipline, design discipline must be closely connected with social development and economic life if wishing for further development. No matter which design it is, if it is tested by practice, it's arguably not a complete design. Applying what one has learned is the ultimate goal for design education.

Education is a targeted and planned culture transmission mode, which accomplishes two tasks: First, transmitting knowledge and techniques; second, those who receive education can get improvement physically and mentally and thus achieve self-worth while creating wealth for society.

However, our educational mode for art design hasn't kept pace with the development of the times for a long time. Various institutions of higher education haven't found an intersection point for theory and practice, knowledge and technique, technique and market as well as art and technology in terms of cultivating design talents. However, masters who have moved one step forward in design are exploring a new and effective education method. While they are sorting out, analyzing and integrating previous design education modes, Liaoning Fine Arts Publishing House takes this chance to organize their profound achievements into books, releasing a series of innovative, instructional and researching and practical design books with complete systems.

The most important feature of this series is its combination with basic theories so as to explain profound classic design works both at home and abroad in simple language. It's arguably a professional book series specially created for students who are determined to commit themselves in design.

THE RESEARCH ON CHINESE DESIGN EDUCATION PATTERN

01

////
动漫造型基础

李 歆 著

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、想象思维的心理学描述 / 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。

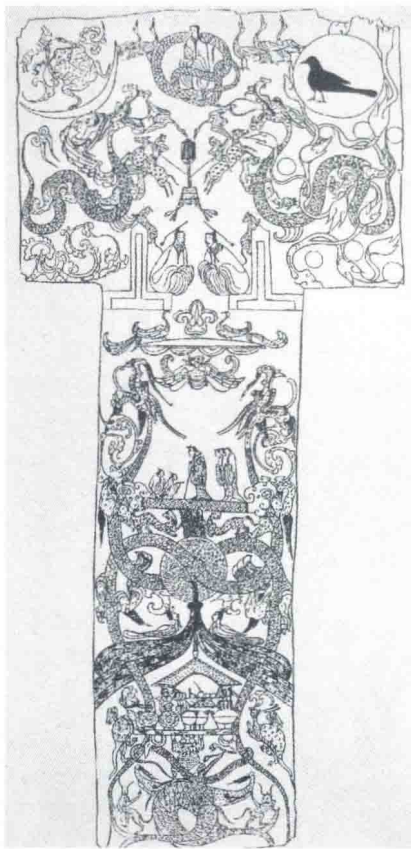
在湖南长沙战国时代楚墓中出土的《人物御龙帛画》中,一男子头戴高冠,身着长袍,腰佩宝剑,站在一条巨龙的背上,手中执缰绳牵引,仪态端庄,神情潇洒,身躯微向后仰,头上端有华盖遮护。龙的下面有一条游鱼,龙尾上立着一只白鹤,华盖下的穗带和人物结系高冠的系带都向后飘动,表现了乘龙遨游飞驰前进之疾速。

《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凤,动态鲜明而突出。

龙和凤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。由于龙和凤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,龙和凤在墓室中成为引导死者升仙的灵物。

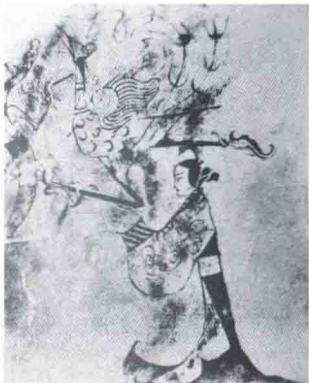
《人物龙凤帛画》是表现死者祈求在龙凤援引下飞升仙界;而《人物御龙帛画》则将神力巨大的巨龙踩在脚下,用缰绳牵引,乘风疾驰,更具有象征意义。《人物御龙帛画》在出土时系放在棺槨盖板下的隔板之上,可见它不是一般的作为欣赏功能的艺术品,而是随葬用的铭旌,即引魂幡。画中人物很可能是墓中死者的肖像,表现了人们对死后升天的美好祝愿。画中的神龙形象奇异,夸张并富于想象,充满了具有泛巫意识的想象思维因素,再现了人们对自然、宇宙、人生的非理性认识。

马王堆汉墓出土的帛画

《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，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，两端系丝带用以悬挂，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。

铭旌的全图共分天上、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，两侧有仙鹤唳鸣，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，两司阍守门，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。母曰燧，有媧氏之女，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）

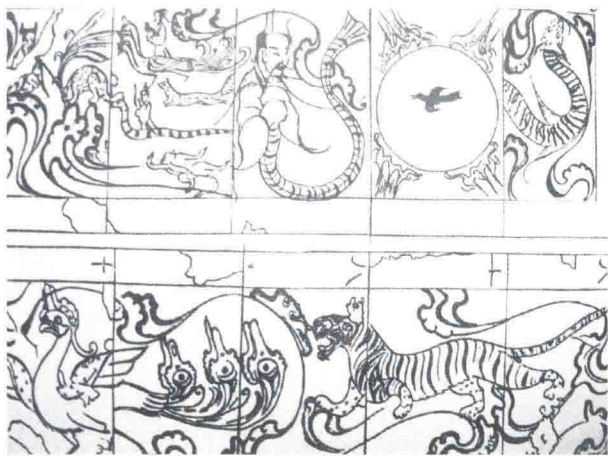

永乐宫壁画（局部）

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

顺着文化发展的脉络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。

汉代卜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:在洛阳的卜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。龙这种物化了的猛兽的视觉形态,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想象的基本方法。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

风尘三侠图(局部)

传奇故事(局部)

隐居十六观（三）明·陈洪绶

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。在线的组织结构上更加摆脱自然形体的束缚。既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。

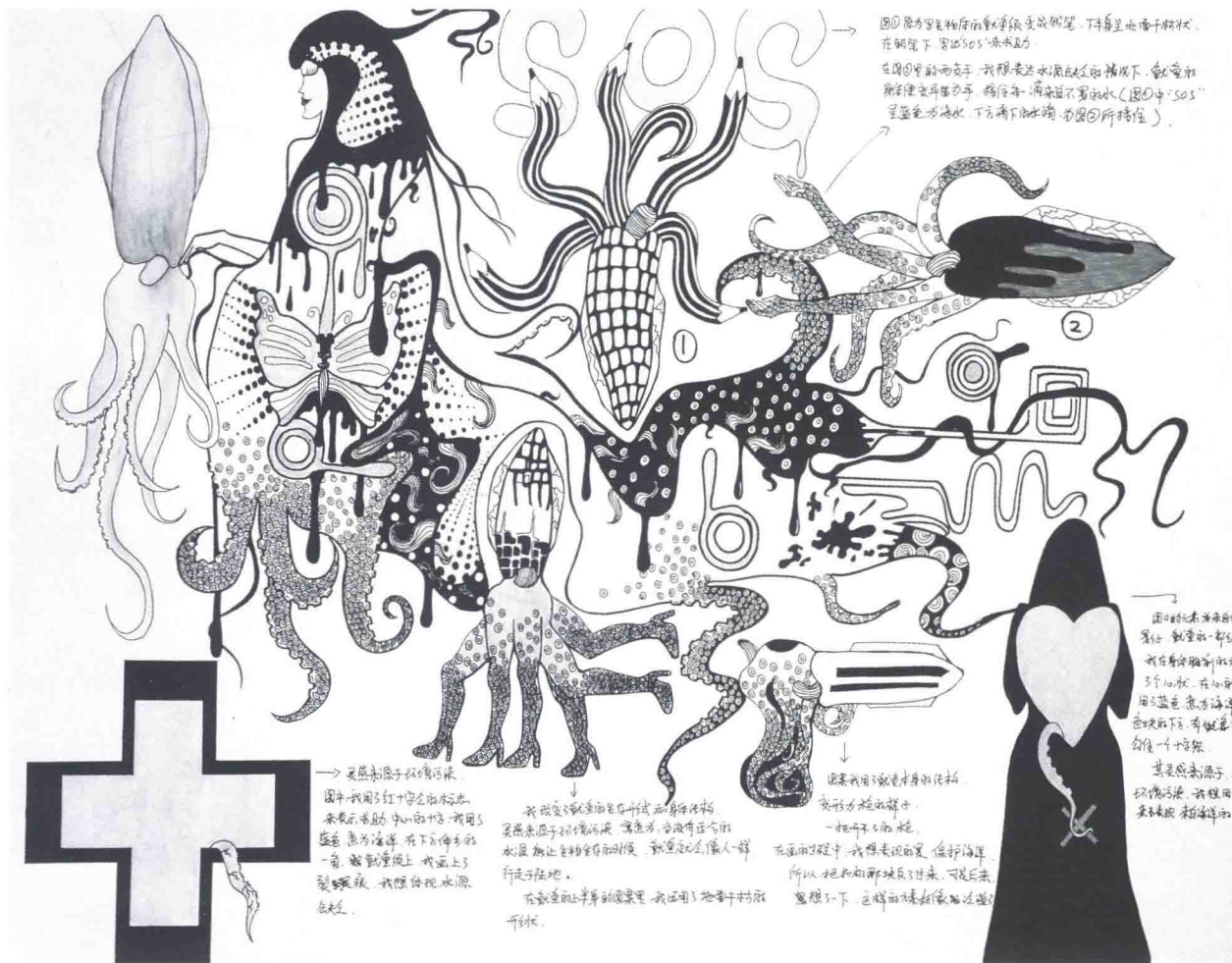
第二章 动漫线描造型中的想象思维与创造

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

想象思维训练