

动漫动画系列教材

动画角色造型设计

DONGHUA JUESE ZAOXING SHEJI

主 编 邱晓岩

副主编 陈伟文 王秀丹 张智燕

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

2018.7
201334

动漫动画系列教材

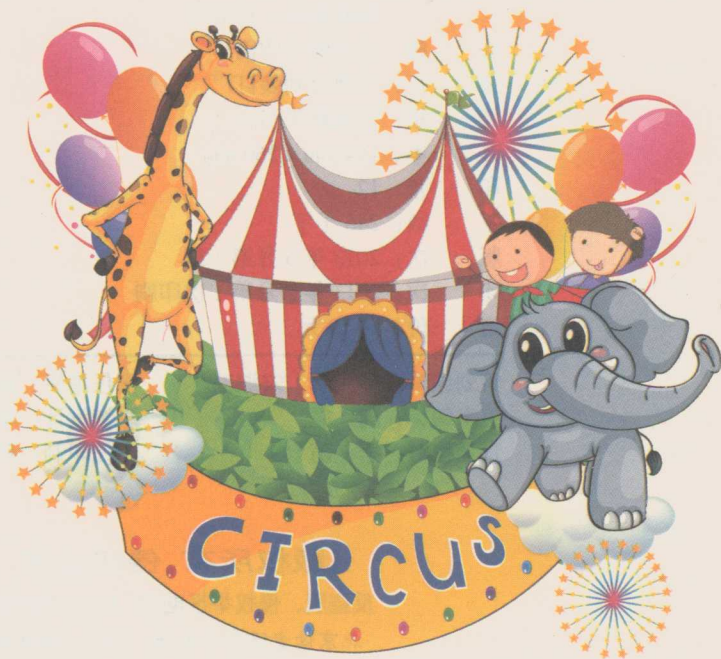
动画角色造型设计

DONGHUA JUESE ZAOXING SHEJI

主 编 邱晓岩

副主编 陈伟文 王秀丹 张智燕

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

动画角色造型设计 / 邱晓岩主编. —北京: 北京师范大学出版社, 2013.5

(动漫动画系列教材)

ISBN 978-7-303-14969-8

I. ①动… II. ①邱… III. ①动画—造型设计—高等职业教育—教材 IV. ①J218.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 154361 号

营销中心电话 010-58802755 58800035
北师大出版社职业教育分社网 <http://zjfs.bnup.com>
电子信箱 zhijiao@bnupg.com

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnupg.com
北京新街口外大街 19 号
邮政编码: 100875

印刷: 北京强华印刷厂
装订: 三河万利装订厂
经销: 全国新华书店
开本: 184 mm × 260 mm
印张: 12
字数: 246 千字
版次: 2013 年 5 月第 1 版
印次: 2013 年 5 月第 1 次印刷
定价: 30.80 元

策划编辑: 周光明 宋淑玉 责任编辑: 周光明 宋淑玉
美术编辑: 高霞 装帧设计: 华鲁印联
责任校对: 李菡 责任印制: 孙文凯

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58800825

内容简介

本书首次邀请了动画企业一线设计师作为本教材的领衔编著者，依托其所在企业设计师的原创作品、原创理念以及积淀深厚的技术经验，搭建起本书的学习与实践平台。本书的核心理念，就是让真正懂动画的人编动画教材，教动画技术，其宗旨就是杜绝任何动画教学中的“秀”，避免误人子弟。

如何成为一名成功的动画角色设计师呢？成功的方向和途径在哪里？本书将通过设计师提供的生动鲜活的案例，进行系统的分析和解读，并沿着一个个真实项目制作的设计线索，引导和启发读者，怎样理解角色，怎样设计角色，实实在在地道出角色创意和塑造的创作原理和制作技巧，为读者提炼和总结出更实用的方法和手段，进而培养出有用的动画高素质人才。

编 者

2012年6月28日

前言

无论是赢得奥斯卡大奖的动画大片，还是网络上小到只有2帧的小动画，或是跟视频表演和动作有关的视觉传达领域，都离不开最基本的“动画角色”的表演。“角色”已成为一切影视动画作品的灵魂。本教材主要围绕着动画角色造型设计的创意理念与制作步骤来进行分析和讲解，重点解读依据人物性格特质进行角色的人文创意和造型设计方法、步骤及注意事项。在岗位技能上主要侧重以角色造型师为主的职位，角色造型师也是行业中重要的职位之一，其技术素质的高下，不仅直接关涉到动画作品的成功与否，还会影响所在公司的前途和命运。因此，本课程是影视动画专业学生及从业人员的必修课。

本书的主片例是通过常州恐龙园文化创意有限公司制作的原创二维动画系列片《神龙勇士》和江苏齐梁文化旅游发展有限公司制作的原创二维动画系列片《天地神兽》，以及部分引用了奥飞动漫《巴啦啦小魔仙》等作品中的角色造型案例；对其作品中角色创意与造型制作的一般规律和富含中国传统艺术元素的动画造型风格特质进行了较全面的阐释。当然，任何一个成功的角色造型设计，都离不开导演、编剧、造型设计、原画设计师的大力支持和帮助。

本教材主要是针对高职高专的学生掌握《动画角色造型设计》的专项技能为主的职业教育教材。在这本书中，我们将沿着三条逻辑主线：即基本理念（第一、二、三章）、原创片例（第四、五、六、七章）、项目拓展（各章后置）。动画角色，重在对角色的内涵寓意的理解与挖掘，所以基本理念会指导读者如何进行思考和理解；原创片例，则以翔实的角色创意制作过程，形象诠释出一个个角色的诞生过程，其中渗透的专业知识与核心技能尽在读者的观摩和体验中；项目拓展是相对高级部分，基本上是以国外知名的动画公司制作为主，目的是拓宽眼界，更全面地了解动画角色造型的多样风格。以上角色造型设计的三条轨迹，构建出理论与实践相结合的动画角色设计的知识构建体系，从编者丰富的动画一线实践经验和教学工作中可知，在培训和教学中，应该特别强调制作步骤和制作过程，避免空泛的概念和“花拳绣腿”式的教学模式，掌握真实有效的专业知识和技能。

本教材的特色，主要表现在以中国本土化的原创作品为本位，同时结合“项目拓展”增加国外的相关知识。另外，邀请动画企业一线设计师作为本教材的领衔编著者，将企业设计师的原创作品、原创理念以及积淀深厚的技术经验融入教材之中，实现让真正懂动画的人编动画教材，教动画技能的教学理念，其宗旨就是杜绝动画教学中的“秀”，避免误人子弟。

本教材共计需要100课时完成，详细章节分配见《动画角色造型设计》课时安排表。

《动画角色造型设计》课时安排（总学时：122）

章节及内容	课时安排	理论课时	实操课时	课后练习
第一章 动漫角色造型设计概述	4	2	2	2
第二章 角色设计的风格	4	2	2	2
第三章 角色设计的基本要求	4	2	2	4
第四章 角色设计构思	22	8	14	4
第五章 角色设计分析	20	8	12	4
第六章 《神龙勇士》的角色设计	26	6	20	4
第七章 《神龙勇士》角色定稿	20	6	14	4
总课时	100	40	60	(22)

特别声明

本教材的编写中引用的主体案例为常州恐龙园文化创意有限公司制作的原创二维动画系列片《神龙勇士》和江苏齐梁文化旅游发展有限公司的《天地神兽》，部分案例是引用奥飞动漫的《巴啦啦小魔仙》；收集这些宝贵的资料离不开导演、编剧、造型设计、原画设计师的大力支持和帮助。

本教材的“项目拓展”编写中引用的案例是机器人绘画 50 例(50 ROBOTS to Draw and Paint)，法国动画片《Dr. Dog》，加拿大动画公司制作的动画片《Ninja》。

本教材的资源推荐案例是引用梦工厂的《驯龙高手原画设定集》，美国漫画家 Sean Galloway 的漫画造型，法国漫画家 La Semaine 的漫画造型。

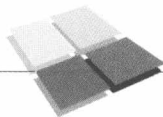
在上述三个案例外，有关其他案例图片资料会在图片使用中注明。

编 者

2012 年 6 月

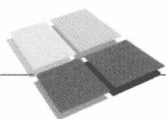
目录

第一章 动漫角色造型设计概述	(1)
项目目标	(1)
项目介绍	(1)
项目分析	(1)
任务 角色认知：解读基本概念	(2)
任务目标	(2)
任务引入	(2)
任务分析	(3)
任务实施	(3)
1.1 动漫角色设计的定义	(3)
1.1.1 动漫角色造型是动画片中的灵魂	(4)
1.1.2 动漫角色造型具有鲜明的特征	(5)
1.1.3 动漫角色造型的风格多样	(14)
1.2 动漫角色设计的意义	(17)
1.2.1 不可替代的代言人	(17)
1.2.2 动漫角色时间效应	(18)
1.2.3 动漫角色的应用	(18)
任务小结	(21)
项目总结	(21)
第二章 角色设计的风格	(23)
项目目标	(23)
项目介绍	(23)
项目分析	(23)
任务一 风格认知：中外风格解读	(24)
任务目标	(24)
任务引入	(24)
任务分析	(25)
任务实施	(25)
2.1 角色造型的风格分类	(25)
2.1.1 美国动画角色造型风格	(25)
2.1.2 日本动画角色造型风格	(27)

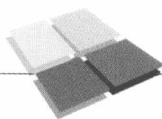
2.1.3 中国动画角色造型风格	(28)
任务小结	(30)
任务二 风格各异：精彩表现	(30)
任务目标	(30)
任务引入	(30)
任务分析	(30)
任务实施	(31)
2.2 角色造型的风格表现	(31)
2.2.1 角色造型的写实风格	(31)
2.2.2 角色造型的漫画风格	(32)
2.2.3 角色造型的传统风格	(33)
2.2.4 角色造型的唯美风格	(35)
2.2.5 角色造型的怪诞风格	(36)
任务小结	(37)
项目总结	(37)
第三章 角色设计的基本要求	(38)
项目目标	(38)
项目介绍	(38)
项目分析	(38)
任务一 角色造型：人物画法	(39)
任务目标	(39)
任务引入	(39)
任务分析	(39)
任务实施	(40)
3.1 铅笔线稿	(40)
3.2 头部结构	(40)
3.3 五官的画法	(42)
3.3.1 眼睛和眉毛	(42)
3.3.2 鼻子	(43)
3.3.3 嘴	(43)
3.3.4 耳朵	(44)
3.4 发型的画法	(44)
3.5 表情的画法	(45)
3.6 人体结构	(45)
3.7 手和脚	(46)
3.7.1 手	(46)
3.7.2 脚	(48)
3.8 动态线	(49)
任务小结	(49)

任务二 角色审视：思维线索	(49)
任务目标	(49)
任务引入	(49)
任务分析	(50)
任务实施	(50)
3.9 角色设计的思维特点	(50)
3.9.1 创造性思维	(50)
3.9.2 联想思维	(51)
3.9.3 虚拟和假定思维	(51)
3.9.4 幽默思维	(52)
3.9.5 立体和动态思维	(52)
3.10 角色设计的基本流程	(53)
3.10.1 理解脚本	(53)
3.10.2 角色设计——草图	(53)
3.10.3 角色设计——描线、上色	(53)
3.10.4 角色设计——平面造型	(54)
3.10.5 角色设计——立体造型	(54)
任务小结	(56)
项目总结	(56)
第四章 角色设计构思	(59)
项目目标	(59)
项目介绍	(59)
项目分析	(59)
任务一 角色铸造：透析构思轨迹	(60)
任务目标	(60)
任务引入	(60)
任务分析	(60)
任务实施	(60)
4.1 分析和解读剧本	(60)
4.1.1 分析剧本	(60)
4.1.2 解读剧本	(61)
4.2 设定风格	(61)
4.3 角色设计的定位	(61)
4.3.1 角色的时代背景	(61)
4.3.2 角色的受众群体	(64)
4.3.3 角色的市场定位	(65)
4.4 角色的性格设计	(66)
4.4.1 角色的分类	(66)
4.4.2 角色性格和个性分析	(69)

4.4.3 角色中主角的符号特征	(73)
任务小结	(74)
任务二 角色构思：客户印证	(74)
任务目标	(74)
任务引入	(74)
任务分析	(74)
任务实施	(75)
第五章 角色设计分析	(85)
项目目标	(85)
项目介绍	(85)
项目分析	(85)
任务一 塑造五官表现角色性格	(86)
任务目标	(86)
任务引入	(86)
任务分析	(86)
任务实施	(86)
5.1 角色的头部设计	(87)
5.1.1 脸型	(87)
5.1.2 十字中线	(90)
5.1.3 眼形	(91)
5.1.4 鼻形	(93)
5.1.5 嘴形	(93)
5.1.6 耳形	(94)
5.1.7 发型	(94)
任务小结	(95)
任务二 透视服饰表现角色性格	(95)
任务目标	(95)
任务引入	(96)
任务分析	(96)
任务实施	(96)
5.2 角色的服饰分析	(96)
5.2.1 现代服饰	(96)
5.2.2 古代服饰	(101)
5.3 角色的道具分析	(104)
5.3.1 日常生活用具	(104)
5.3.2 角色随身的用品	(105)
5.3.3 工作或职业上的用具	(105)
任务小结	(107)
任务三 色彩分析触摸角色心理	(107)

任务目标	(107)
任务引入	(107)
任务分析	(108)
任务实施	(108)
5.4 角色的色彩分析	(108)
5.4.1 色彩心理反应	(108)
5.4.2 色彩的表情作用和象征意义	(108)
5.4.3 色彩的应用	(110)
5.4.4 色彩的搭配	(112)
项目总结	(116)
第六章 《神龙勇士》的角色设计	(118)
项目目标	(118)
项目介绍	(118)
项目分析	(119)
任务 《神龙勇士》角色设计步骤	(120)
任务目标	(120)
任务引入	(120)
任务分析	(120)
任务实施	(121)
6.1 角色造型设计的步骤	(121)
6.1.1 打草稿	(121)
6.1.2 勾画结构	(121)
6.1.3 描画细节	(122)
6.1.4 增加阴影	(123)
6.2 角色的设计技法	(123)
6.2.1 具体方法	(123)
6.2.2 写实角色的头部设计步骤	(127)
6.2.3 各种头型的头部设计技法	(127)
6.2.4 角色表情的设计技法	(131)
6.2.5 四肢的设计技法	(133)
6.2.6 角色动态的设计技法	(135)
6.3 角色服饰的设计	(137)
6.3.1 角色服饰	(137)
6.3.2 角色饰物	(139)
6.4 角色道具的设计	(140)
项目总结	(142)
第七章 《神龙勇士》角色定稿	(146)
项目目标	(146)
项目介绍	(146)

项目分析	(146)
任务 《神龙勇士》角色定型设计流程	(147)
任务引入	(147)
7.1 角色的比例图	(147)
7.2 角色的转面图	(148)
7.3 角色的表情参考图	(154)
7.4 角色的口型图	(157)
7.5 角色的动作参考图	(159)
7.6 角色的道具参考图	(162)
7.7 角色的颜色设定	(163)
项目总结	(168)
附 录	(173)
参考文献	(175)
后 记	(176)
教学支持说明	(177)

第一章 动漫角色造型设计概述

>>> 项目目标

本项目的学习，要求读者对动画角色造型设计的概念、特性、内涵及意义获得基本认知，即读者首先必须明确动画角色的内容和形式等基本要素的构成及相互关系，进而掌握动画角色所具有的商业功能与价值所在。

建议本项目读者应达到以下几点学习目标：

1. 掌握动画角色造型的基本概念、本质特征及基本构成元素；
2. 掌握动画角色设计在动画设计流程中的定位和功能；
3. 掌握动画角色设计的应用范围及独特的商业价值。

>>> 项目介绍

本项目是动画基本理念认知课题。其主要内容是围绕着动画角色造型的基本概念等相关问题的解读并以此为起点，围绕动画角色特征的核心点，分别介绍中外动漫角色造型的造型特色，以及如何应用在商业产品包装和推广宣传、企业形象宣传、社会公益广告宣传，特别是动漫角色在应用上的优点。

本项目主要完成两项基本任务：一是基本概念的掌握，包括定义、特征、风格、演变及功能等的认知；二是认清动画角色的商业化角色转变和商业化角色扮演的优势及独特价值的体现，进而使读者充分了解学习角色造型设计基本教材学习的深远意义与目的。

>>> 项目分析

本项目的导入，其线索的展开是由“定义”“意义”“作用”“应用”“优点”直到“项目思考练习”等诸认知点链接而成。

抓住事物的特点，就是把握了事物的核心，就可以对事物运筹帷幄地全面掌握，但要做到这点，剖析事物的内核是关键，动画角色造型的内核就是提炼特征，并以此为原点。本文列举了诸项中、美、日动画角色造型案例并一一归纳出其各不同相同的角色特点，进而为读者理解角色含义和功能价值提供了抓手和途径。

本项目的重点是阐述动画角色的优点和作用，从不同层面认识动画角色的本质和存在价值。其难点：在明确了“范围”“意义”和“作用”之后，读者如何从中外动画角色特色中总结和提炼出更系统的审美理念和形式原则，充分发掘动画商业角色的商业价值，依据动漫角色特色塑造出产品“代言人”的鲜明形象，这是需要不断思考、实践和创新来实现的。

>>> 教学建议

1. 本章内容：课堂教学 2 课时讲解。
2. 实践结合：实践 2 课时。
3. 项目演练与拓展训练：2 学时。（课后练习）

>>>

学习建议

本项目是全书的开端，重点解读动画角色造型的基本原理，其中提到几个关于动画角色造型原理的重要概念，对角色造型设计实践具有指导意义和学习价值。学习者必须重视和认真理解。

通过对动画基本原理的学习，学习者会发现，动画角色造型设计，并非只停留在纯粹的视觉感官的形式范畴，透过造型的形式外衣，动漫角色所产生的寓意和含义成为受众更为关注的内容，以为成功的动画角色折射出种种生活百态，渗透到受众群体的心灵深处，动画形象已经成为人类与自然、与社会交流的平台与窗口。可以说，动漫角色夺目精彩、寓意深远。因此，学习者对动画角色的认识与了解，需要从更高层次重新开始。

本项目建议读者在具体的设计实践之前，应该对角色造型的基本概念及相关原理有一个清晰的认识。理论的价值是实践不能替代的，基本概念会提供给你基本思路 and 指向，引导你避免没有理论指导的盲目性学习与实践。在原理的学习中，要善于抓住基本概念，基本原理、基本风格与特征、基本功能与意义，这些内容构成了角色造型理论体系的核心和主线。相信读者能抓住重点，有效掌握本项目的基本知识内容。

>>>

引 语

众所周知，动画从诞生之时起，动画角色所具有的独特的艺术价值，它所具有的娱乐性功能以及成为大众的重要文化生活平台，使动画艺术具备了生存与发展的可能性并奠定了人脉基础，以致在它 100 多年的历史中人们对动画艺术的关注和接受从未有所改变。大家耳熟能详的许多动画形象曾给我们带来不同寻常的轻松和快乐，是其他任何一种艺术所不能取代的，也正是动画艺术形象最重要和最有价值的特征，而动画造型设计的目的，就是要对每一个动画角色赋予艺术感染力和生命力。

任务 角色认知：解读基本概念

>>>

任务目标

本任务旨在通过对动画角色造型及相关关联概念的解读，让读者对动画角色及造型有一个基本认识和思维的起点，即解决动画角色造型的认识问题。

>>>

任务引入

在本项目开始之际，首先引入的话题，是本书的“主角”——动画角色，让我们首先介绍和感受它的基本面貌，认识它的内涵和特征。

具体任务引入：

1. 完成对动漫角色造型的美学特征认知及对角色的审美判断；
2. 完成对中外动漫角色造型特征的比较与分析；
3. 完成对动漫角色造型功能与应用基本了解。

>>>

任务分析

本任务重点讲解动画角色造型的美学原理及动画角色造型应用范围。其中更重要的是了解动画角色造型的审美特征与功能,难点是准确把握角色造型与角色内涵的契合关系和造型语言的表达。

本任务着重关注挖掘角色内在元素。角色的内涵与造型要素的依赖关系是角色审美表现的关键,是认识 and 解读角色整体形象的通道。

>>>

任务实施

1.1 动漫角色设计的定义

角色是指文艺作品中以生命形式进行活动的各种表演主体,其中不仅包含着人物,还包含着动物、幻想中的神怪精灵,甚至草木蛇虫。但总的来说,人物是作品重要且最基本的角色,其他也多采用拟人化的表现手法。

动画角色“就是通过动画的特别表现手法塑造的具有生命力的形象,它与真人形象的区别在于假定性”^①。

动画角色造型是指动画片中的造型,不论是具象的(人物、动物、植物、道具等)还是抽象的(形、光、色、线、体、面等)都可以成为动画的造型。简要的讲,动画角色造型,不受任何传统造型原理和形式法则的约束,而在于他(它)是否运用于动画影片中,并以动画的方式表现出来。另外,动画角色造型不仅是一个纯粹的视觉造型设计,它具有深刻的内涵,包括人格魅力和气质因素。因此,角色设计不能只注重角色的外形与轮廓,还应该考虑形象的身份与性格(如图 1-1~图 1-4 所示)。

图 1-1

图 1-2

图 1-3

图 1-4

图 1-1~图 1-4:
《大闹天宫》、《千与千寻》、《埃及王子》、
《水浒传》的表情神色
表现了人物截然不同的
精神气质和心情。

① 李涛. 美、日百年动画研究. 北京: 光明日报出版社, 2008

图 1-1~图 1-4 的动画角色造型,不仅追求各种表现风格与手法上的形式美感,更主要是追求对角色人格魅力和气质、身份与性格的挖掘。孙悟空(《大闹天宫》)、千寻(《千与千寻》)、摩西(《埃及王子》)、老琴师(《山水情》)等中外动画的角色造型设计,从角色的表情神态、动作姿态等都充分表现了角色的鲜明特征和角色身份的文化背景元素。《阿凡达》的设计师鲁道夫参加过梦工厂第一部传统动画长片《埃及王子》的角色设计。他回忆说,当时为了设计角色,他们专门去美国的犹太人社区和埃及人社区感受文化气氛,还和一些历史学者进行交流。“要严肃认真的对待角色,要有埃及的感觉”。由此可见其对角色内涵关注的努力程度和重视。

图 1-5

图 1-6

《功夫熊猫》(见图 1-5、图 1-6)则着重强调了角色的谦虚、尊敬父母、大侠风范以及师生情谊的内涵意义。“《功夫熊猫》一定要真诚地表现出中国元素,我们看到阿宝、泰隆和师父之间的师生关系,是中国特有的情感模式。而反派泰隆的经历,也是在提醒家长,不能溺爱孩子。”因此,它是非常有标志意义的中国元素。

1.1.1 动漫角色造型是动画片中的灵魂

动画角色是动画片中的灵魂所在。动漫造型:在大多数动画片中,是通过外化的角色形象去刻画人物性格、反映现实生活和体现剧本的精神内涵的。因此,在动画片的制作中,剧本的情节结构是整部动画片的主线,动画片角色之间的关系正是推动情节主线发展的强大动力。如果要观者深入理解剧本中对人物思想、性格特征的描绘,探索角色的精神气质、思想感情,把握住角色的性格基调,就必须引导观众注意其角色性格的复杂多面性,而这些特征往往从角色特有的表情、姿态、步伐、语气等外在特质表现出来,从而在观众心中塑造出一个具体的、活生生的角色形象。

另外,当角色具备了广泛的受众心理基础,其作为动画片、漫画中艺术形象的审美内涵与形式功能便会超越其自身,在动画艺术以外的领域,承担起企业或者商品的代言人的明星形象。Disney 角色画师 Nancy Beiman 提出商业性动画角色的与生俱来的三大特点,肯定了角色在品牌营销的过程中对提升产品与推广的传媒优势:在造型塑造上,能让任何事物都人性化;在故事设定上,让任何平凡的情节不平凡;在功能宣传上,现实功能的夸大化。可以说现实中人们对商品的品牌意识日益增强,动画角色已成为人们对商品了解和认知的重要途径,因此动画角色的特色有着巨大的品牌宣传能力。《米老鼠与唐老鸭》、《2012 年伦敦奥运会吉祥物》、《喜羊羊与灰太狼》等作品中的卡通角色,都在诸多的商品和广告宣传中扮演了独特的宣传员的角色(如图 1-7~图 1-11 所示)。