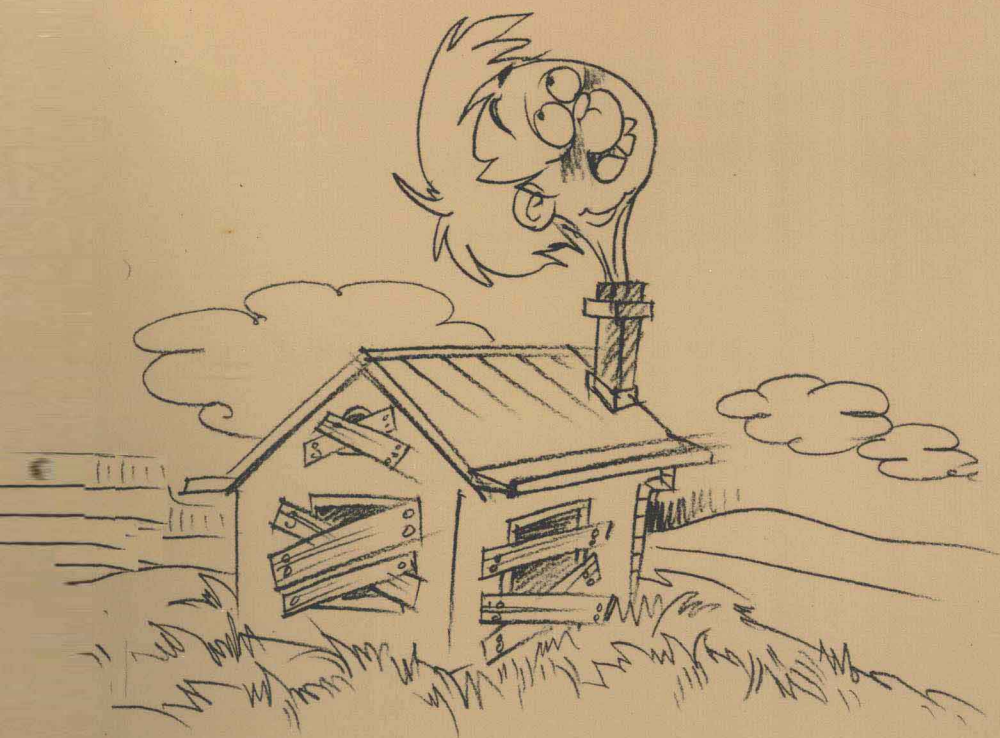

高等院校动画专业规划教材

动画角色形象设计

胡滨滨 王伟 著

中国建筑工业出版社

高等院校动画专业规划教材

动画角色形象设计

胡滨滨 王伟 著

中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

动画角色形象设计/ 胡滨滨, 王伟著. —北京:
中国建筑工业出版社, 2012.4
(高等院校动画专业规划教材)
ISBN 978-7-112-15240-7

I. ①动… II. ①胡… ②王… 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051288号

责任编辑: 张幼平
责任校对: 陈晶晶 赵颖

高等院校动画专业规划教材

动画角色形象设计

胡滨滨 王伟 著

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京建筑工业出版社印刷

*

开本: 889×1194毫米 1/20 印张: 10 字数: 220千字

2013年5月第一版 2013年5月第一次印刷

定价: 38.00元

ISBN 978-7-112-15240-7
(23328)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

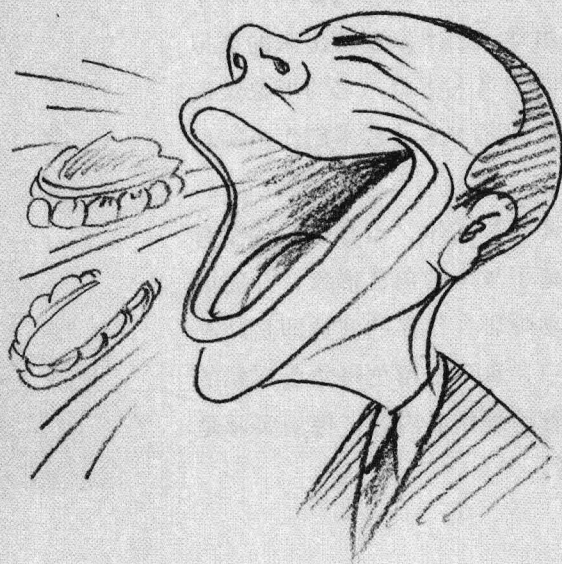
目 录

第一章	正确认识动画角色	/ 5
第一节	什么是动画角色?	/ 6
第二节	动画角色在影视动画作品中的重要性	/ 8
第三节	动画角色形象设计与表演艺术	/ 10
第二章	动画角色设计的基本要素	/ 13
第一节	夸张变形是动画创作的灵魂及特征	/ 14
第二节	设计动画角色应具备的条件	/ 24
第三节	动画角色民族风格化	/ 40
第三章	认识动画角色形象的特性	/ 51
第一节	动画角色形象的可感性	/ 54
第二节	动画角色形象的概括性	/ 57
第四章	动画角色形态构成	/ 59
第一节	形状、形象、形态	/ 63
第二节	角色造型设计与形态构成	/ 66
第三节	构成与形态	/ 68
第四节	形态的知觉和心理	/ 70

第五章	美与造型设计	/ 73
第一节	形态的本质美	/ 76
第二节	形式的结构美	/ 82
第三节	表现技巧美	/ 85
第四节	审美意识	/ 89
第六章	动画角色造型训练	/ 95
第一节	动画角色造型组合训练	/ 96
第二节	动画角色造型设计训练	/ 119
第七章	动画角色造型规范训练	/ 149
第八章	设计作品赏析	/ 183
参考书目		/ 199
后记		/ 200

第一章

正确认识动画角色

第一节 什么是动画角色？

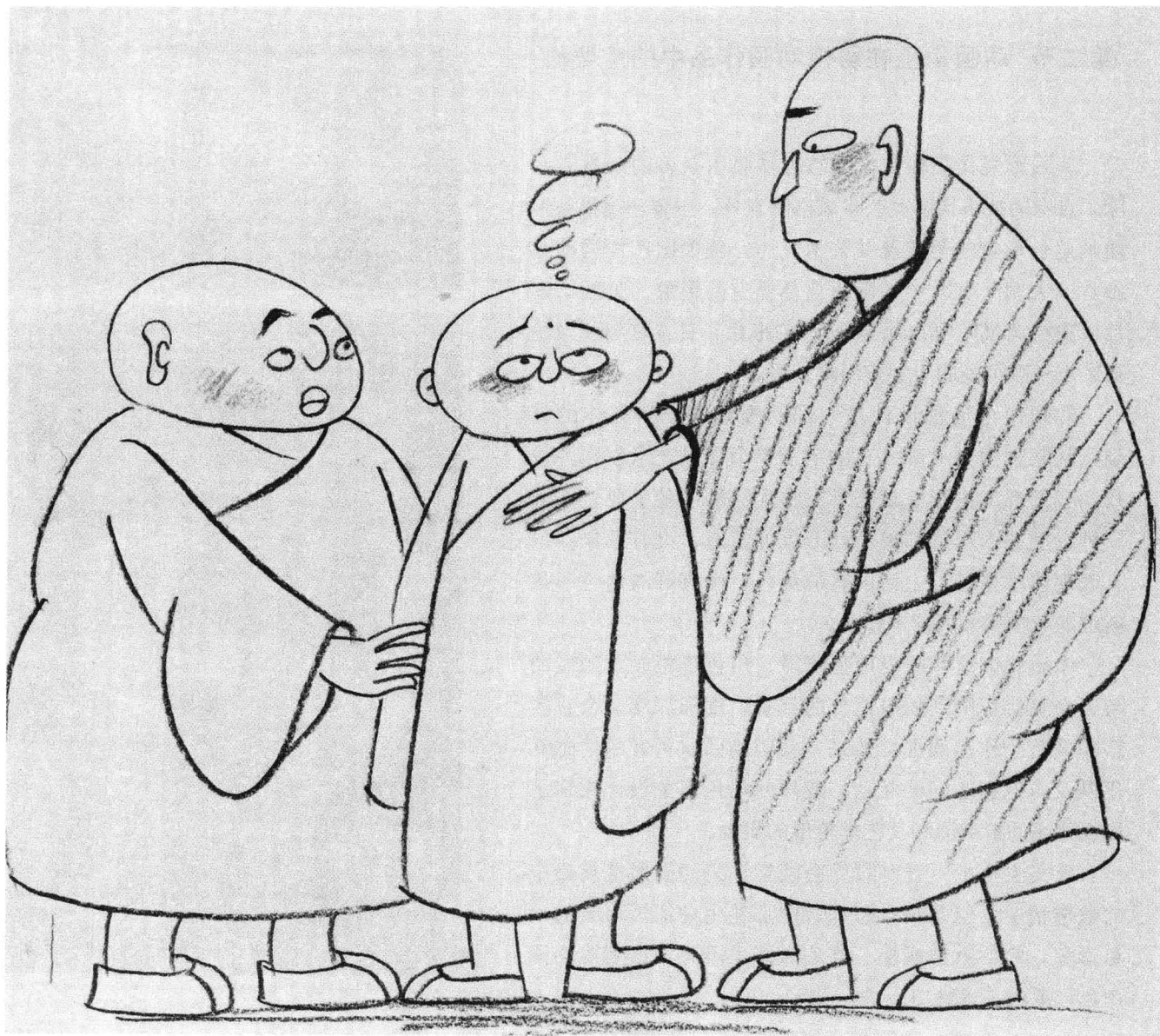
角色的定义很多也很复杂，通常情况下很难用一种观点来解决问题。例如抽象的模糊概念或拟人化的形象，超越视觉之外的精神形象，文字剧本中文字刻画的角色，等等。

通常在一般意义上界定角色的概念，一种是指戏曲艺术中的角色，生、旦、净、末、丑，由戏曲演员按照不同性别及不同性格的角色要求来进行塑造。另一种则指影视剧中演员所扮演的人物形象，这是现代大众审美最具普遍意义的角色定义。

什么是动画角色呢？动画角色即是动画影视作品中情节内容的表演者，它是由动画艺术家创造出来的虚拟的角色形象。动画角色不同于真人演员，它的形象塑造和故事情节的演绎是通过动画艺术家的艺术创作来实现和完成的。

演员是表演艺术的创造者和主体，没有他们便没有表演艺术的存在，他们创造了故事的角色形象，并完成了故事情节的演绎。表演动画影视作品的演员即是动画角色，但在动画影视创作中，真正的角色是角色形象的设计者，是他们真正演绎着动画作品内容，他们实际是作品真正的表演者和创造者。

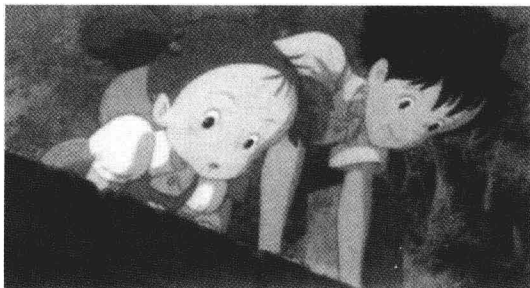
第二节 动画角色在影视动画作品中的重要性

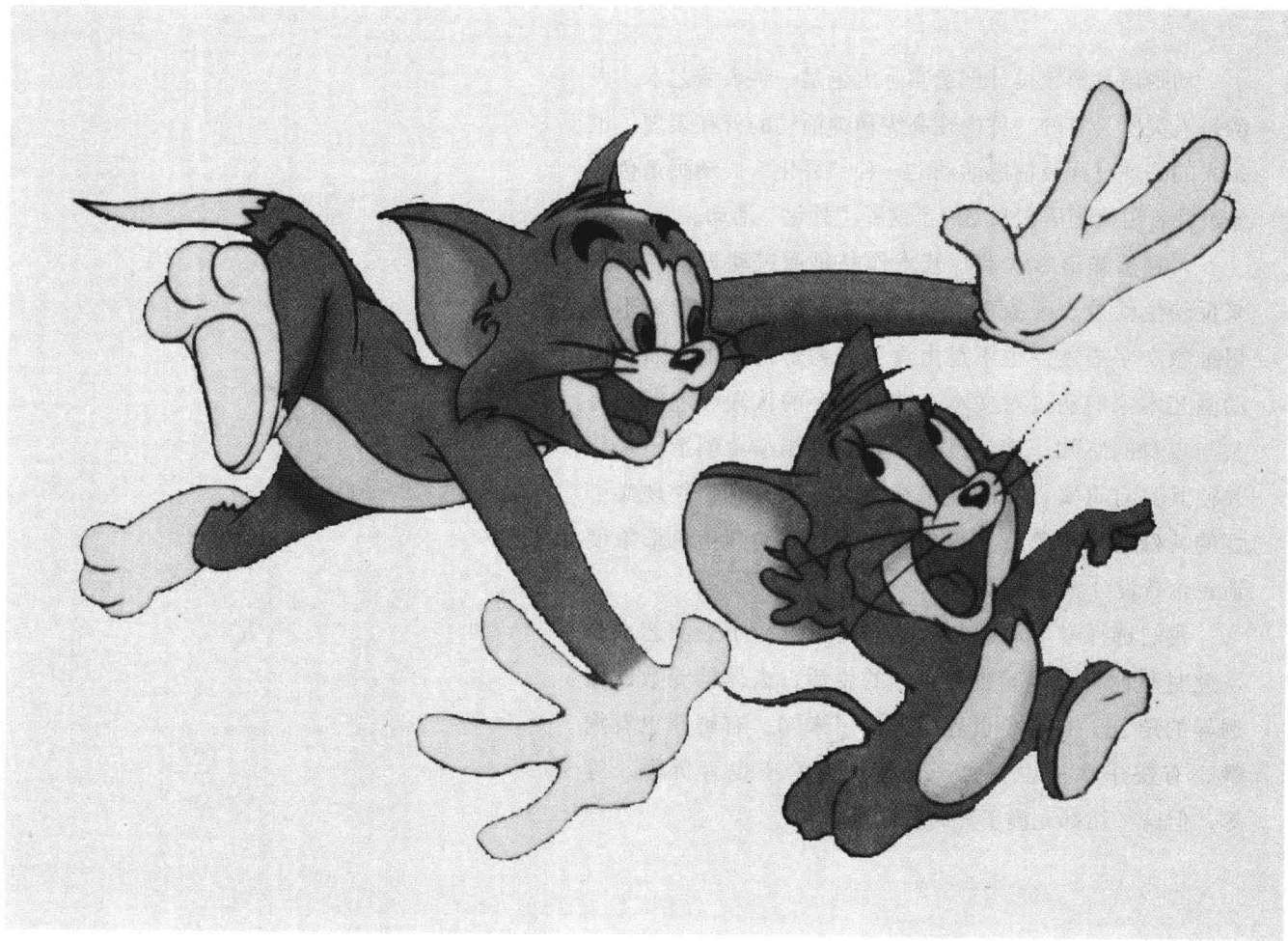
动画影视作品为什么能够强烈吸引众多的观赏者？除了自身的故事情节及艺术风格因素外，主要还是得益于动画角色形象的塑造及其艺术魅力。例如国产优秀动画影片《大闹天宫》中动画角色孙悟空的形象，美国动画片《猫与老鼠》中Tom与Jerry的形象，日本宫崎骏《龙猫》中天真可爱的小女孩形象，等等。

动画角色形象设计是一部动画影视作品创作的基础，从某种意义上讲，它决定了整个作品艺术创作的成败。我们都知道形象是艺术反映生活的一种手段，任何一种造型艺术形式都离不开形象的塑造，没有形象即没有表现艺术作品与生活内容的角色，没有好的角色形象就难以产生伟大的艺术作品。

作品故事情节需要角色演绎，角色形象设计的成功与否会直接影响到故事情节的叙事广度和深度，会直接影响到整个作品的视觉效果，会影响到欣赏者的情感变化以及与他们之间的互动。成功的角色形象设计决定了影视作品的影响力和其艺术价值的实现。

现实生活中，有时我们会淡忘一些动画影视作品中的故事情节，但是很难忘却片中那些生动活泼可爱的角色形象，它们就像明星一样使人终生难忘，这就是动画角色形象的艺术魅力。

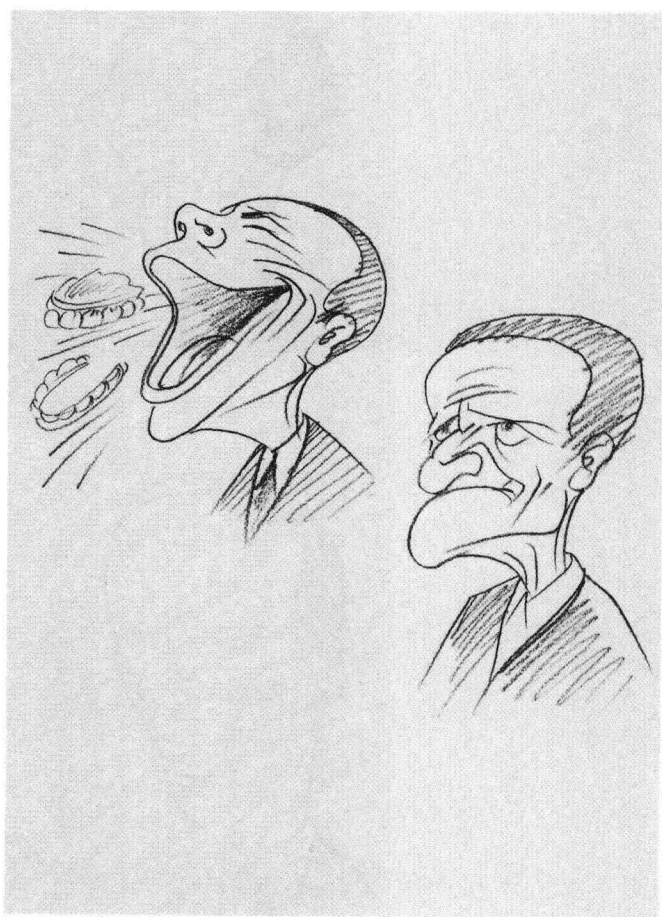
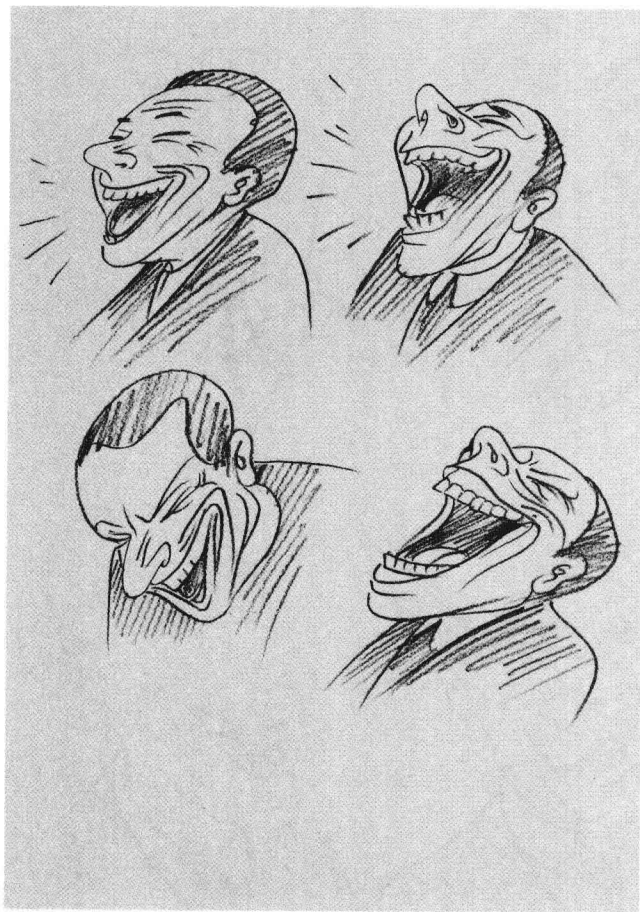
第三节 动画角色形象设计与表演艺术

动画角色形象设计创造实际上也是一种表演艺术。表演是人类所具有的一种内在高级精神活动的外在表现，也是人的心理过程及情感活动的一种“外化”。动画角色形象设计者用绘画语言来完成了这种“外化”活动。

大家都知道影视动画艺术作品是通过动画角色形象来反映生活及表现故事情节内容的，这种角色形象不是用抽象文字描述，也不是由真实人物塑造产生，而是由动画艺术家们通过对文本中抽象文字的认知和理解并将其与自身的感知、审美意识、修养等相结合创造出来，并使其具有真实人物的性格和情感，又具有超越现实个性的特殊艺术形象造型。由此我们知道动画角色形象创造包含着设计者的表演因素。

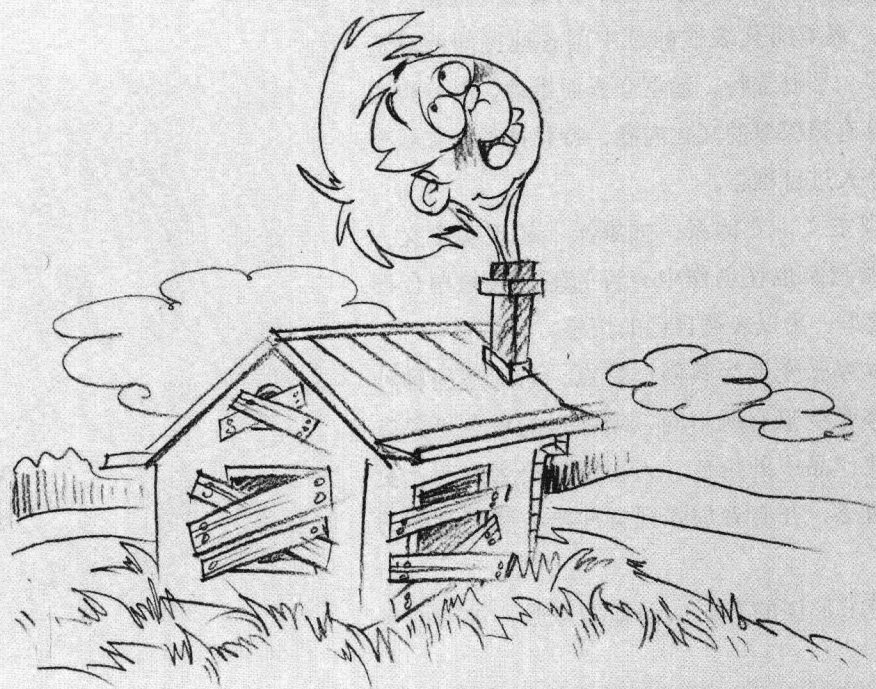
我们选择学习动画艺术的同时也选择了表演艺术，从此时起你将去体验各种不同的生活，去体验无数性格迥异的角色。在这个世界中充满了未知，有鲜花也有荆棘，有快乐幸福也有含辛茹苦，有希望也有折磨，等等，但这一切都充满了无穷的乐趣！

第二章

动画角色设计的基本要素

第一节 夸张变形是动画创作的灵魂及特征

纵观古今中外，夸张变形始终贯穿于造型艺术创作之中。

夸张与变形是绘画的一种独特手法，早在古代绘画中就已经被广泛运用。例如中国古代岩画中的人物和动物、敦煌壁画中的飞天、永乐宫壁画中的人物造型、五代贯休的罗汉图、南宋梁楷的泼墨仙人，直到清代八大山人所作的人物画，都有不同的夸张与变形。民间艺术中的皮影、木偶、剪纸、木版年画等人物角色造型，由于其制作手段和使用功能的不同，有其各自奇特的夸张与变形，典型的如天津杨柳青年画、河南朱仙镇年画，以及各种戏剧人物角色造型设计。最具有代表性的是中国各地民间面具造型。它品种繁多，形制独特，造型夸张而生动，具有鲜明的民族特色，具有很深厚的文化内涵，特异神奇而夸张变形的艺术形象令人过目难忘。

而西方表现主义、立体派、抽象派、超现实主义、象征主义等流派画家也在创作中有目的地对人物角色形象进行了夸张变形，用以表达自己的情感。

动画造型以夸张变形为其创作特点。与上述的种种艺术形式中的夸张变形有所不同，动画里的角色形象夸张变形是为了使作品中的角色、人物特征更为鲜明、更加典型且富有情感，并有着加强视觉冲击力和叙事的功能效果。

动画造型追求形体的夸张、动作的夸张、神态的夸

张、服饰色彩的夸张及环境的夸张表现，它是把自然的形态予以主观化的形变，追求一种形变而传神的新形态。

要掌握变形夸张的技能，必须充分发挥艺术想象力和创造力，加强主观意识性，有意识地摆脱自然物象的束缚与影响，强化主观精神色彩，突破原型以求变，从而创造出新颖的具有形式美、理想美、超现实的角色艺术形象，并使其更别致，更独特，更扣人心弦。古人说：“情动于中而形于外”，夸张变形是动画创作的特征，是灵魂。

飞天造型

永乐宫壁画——八十七神仙卷（局部）