

[美] 沃尔特·斯坦奇菲尔德 著
孙倩 陈杨丹妮 王小芳 译
高易冰 审校

Walt Stanchfield Edited by Don Hahn
Volume One

迪士尼动画大师沃尔特·斯坦奇菲尔德传奇大作

DRAWN^{TO}LIFE

20 GOLDEN YEARS OF DISNEY MASTER CLASSES

迪士尼动画黄金盛典

(卷I)
(修订版)

迪士尼顶级动画大师颠峰之作
浓缩迪士尼黄金20年创作精华
世界动画史上的里程碑式巨著

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

f Focal Press
Taylor & Francis Group

DRAWN^{TO}LIFE

20 GOLDEN YEARS OF DISNEY MASTER CLASSES

迪士尼动画黄金盛典

(卷I)

(修订版)

[美] 沃尔特·斯坦奇菲尔德 著

孙倩 陈杨丹妮 王小芳 译

高易冰 审校

人民邮电出版社

北京

内容提要

本书是迪士尼动画大师沃尔特·斯坦奇菲尔德数十年动画生涯的结晶，特别是在经过 20 余年教学实践后，本书内容更是臻于完美。作者站在授之以渔的角度，从表层概念方面讲述动画的一些基本常识，从深层概念方面论述动画的学习与思维方法，使读者通过学习动画运动的基本原理和基础技巧，逐步培养创造运动、表现运动的思维，从而使设计构思到艺术实现的途径更加通畅。

本书适合想要了解迪士尼动画，希望成为动画师的读者阅读。对于已经成为传统动画师、电脑动画师、游戏动画师、定格动画师和网络动画师等的读者，本书也大有裨益。另外，本书也可作为各类相关院校的动画课程教材。

在过去的30年里，沃尔特·斯坦奇菲尔德以其多年的经验，精湛的技艺，生动的描述和栩栩如生的插画，及其个人的聪明才智，给予那些为迪士尼动画公司效力的艺术家和平凡的人们（包括我）以深刻的启迪。

——罗伊·迪士尼

沃尔特对我们来说，就像是迪士尼的马克·吐温。他总是采用幽默又富含技巧的教学方式。你能通过他的视角认识到无奇不有的大千世界。记得有一次，他鼓励我们要大胆并且自信地在纸上作画，“不要害怕画错！失败是成功之母，只有在画出一万张糟糕的草图之后，你们才有可能画出理想的成品。因此，失败的次数越多，就表明你离成功越接近了！”沃尔特的绘画课程不仅仅是一个学习绘画的课程，它更像是赋予人们心灵鼓励的人生课程。每一位走进他课堂的人，都会情不自禁地敞开心扉，心灵和艺术造诣都会同时得到升华。

——格伦·基恩，沃尔特·迪士尼动画工作室

沃尔特·斯坦奇菲尔德的绘画课和写作课正如他本人一样风格独特，使用亲切的声音表达强烈的情感，在讲述故事和用图像沟通的过程中充满了对人生的敏锐洞察力。无论是用圆珠笔作画，还是即兴发挥用咖啡作画，他总是能抓住事物的本质，并且总是很渴望与求知心切的学生们（包括我）分享自己的心得体会。他用自身事迹证明了迪士尼工作室不仅仅只有一位沃尔特能激励无数的后辈。

——约翰·马斯克，沃尔特·迪士尼动画工作室

沃尔特·斯坦奇菲尔德是迪士尼动画王国的国宝之一。他的教程和笔记启发激励了无数动画艺术家。他那种源于生活，高于生活的绘画手法，凌驾于教条主义之上的灵动感，还有超越了拍摄复制图片的传播手段，都触到了一部动画之所以伟大的灵魂所在。从哈扎到唐·哈恩，一切都在这里呈现出来！

——埃里克·戈德堡，沃尔特·迪士尼动画工作室

在20世纪90年代的动画新生期间，沃尔特·迪士尼动画工作室的必胜秘诀就是沃尔特·斯坦奇菲尔德本人。结束每周的工作后，这位年迈但行动敏捷的老人就会穿梭于画板和人群之间，耐心地给学生们的解析迪士尼动画背后的新式巴洛克样式的基本绘画原则。与沃尔特共处一室，会让你觉得听他的课是人生必经之路，他的课程正如唐·哈恩教授的课一样是不可或缺的人生经历。

——汤姆·西托，漫画家/制片人

这本由伟大的导师沃尔特·斯坦奇菲尔德创作的激动人心的大师级著作注定要成为基蒙·尼科莱德绘画进程中的经典之作。斯坦奇菲尔德（1919~2000年）启蒙了好几代迪士尼漫画家，我们之中的那些离开了工作室的艺术家非常幸运地拥有他的完整讲义，讲义在我们之间被当作莱昂纳多的莱斯特法典般互相传递。斯坦奇菲尔德优雅地讲述了通过动画线条和积累视觉词汇的方式表达我们想法的精华部分和快乐的感受。本书是一个珍贵的宝库，对于学生、老师和任何喜欢绘画的人来说，本书都提供了宝贵的信息。

——约翰·卡纳马克尔，纽约大学的教授，奥斯卡获奖动画导演

沃尔特·斯坦奇菲尔德以他独特的教学方式，向我们传授了有关于绘画、漫画、动作、表演以及动画方面的知识。对我来说，最为重要的一点是沃尔特能让学生学会如何融会贯通，举一反三，学以致用。迪士尼的动画全都源于生活，这个成果要归功于沃尔特·斯坦奇菲尔德给予迪士尼的思想引导：我们只有先研究学习现实中的种种现象，才能创造出具有说服力的漫画和动画作品。

——安德烈亚斯·德贾，沃尔特·迪士尼动画工作室

沃尔特·斯坦奇菲尔德将迪士尼工作室的重心重新转移到画图技巧上的做法拯救了表面上即将结束的动画艺术。他的学生们也都是才华横溢之辈，他们参与制作了《小美人鱼》《谁陷害了兔子罗杰》《钢铁巨人》《星际宝贝》以及《机器人总动员》等多部著名电影。

——查尔斯·所罗门，动画历史学家

序

迪士尼公司的动画作品是一个个多彩的童话。

现今，动画已经广泛应用于社会的各个领域，越来越多的人不再满足于仅仅坐在屏幕前欣赏动画，开始投身于学习并制作动画。而由热爱观看和欣赏动画发展到真正投身于学习动画的创作与制作中去，这是两个完全不同的阶段。

每个热爱动画的人在成长历程中都离不开迪士尼那些经典动画作品，从《米老鼠》《白雪公主》《狮子王》，到近几年的《机器人总动员》《长发公主》等，迪士尼公司创作的许多作品都受到了世界范围内广大观众的好评，其故事内容、画面风格和技术手法也一直是动画艺术专业学习的模板。

《迪士尼动画黄金圣典》汇集了迪士尼公司著名的绘画师沃尔特·斯坦奇菲尔德长期以来积累的实际创作、制作经验以及参与许多经典动画作品的珍贵资料。与很多各种类型的动画教材资料编辑集不同，这本书是创造出系列闻名世界的动画作品的迪士尼公司的真实工作缩影。

在当今社会，动画艺术的传播广泛且具备深远的影响力，学习动画的教学方法和使用的教材也是多种多样的。而在对动画的学习由自发到专业的转变过程中，都离不开对迪士尼作品中的画面、造型、动态和表情等方面的研究、学习和借鉴。现在呈现在不同国家和地区的多样化的动画风格，甚至追求独特艺术表现形式的动画作者的动画基础，也都始于迪士尼公司作品的影响。

丰富的创作和制作经验曾经成就了作者沃尔特·斯坦奇菲尔德这样的动画大师，并培养了一代又一代成功者，我们应该认真了解和体会作者对生活的深入观察和艺术的提炼再现。学习创作规律和掌握制作技巧是一个磨练的过程，这里每一个环节的学习和相关的练习都是非常烦琐和复杂的，但是那些成功的最受欢迎的作品都是经过这样的努力而产生的。每一个有动画梦想的人都必须有超级的恒心和艰难攀登动画艺术高峰的准备。

我们生活在一个幸运的时代，有了这样一本可以深入学习动画艺术与技术的、非常全面而亲切的《迪士尼动画黄金圣典》，我们就能够站在经典作品之上开始努力创造自己灿烂的童话世界。

北京电影学院 动画学院

李剑平 教授

前言

在人生的旅途中，总是会有一位真正的、与众不同的老师在你的人生轨迹上留下印记，并从此改变你的一生。对我和众多在艺术领域工作的同事而言，沃尔特·斯坦奇菲尔德就是这样一位伟大的心灵园丁。

他既是画家，又是诗人、音乐家、网球发烧友、古怪学者、明智的教授，沃尔特不仅向学生们传授自己对动画制作工艺的深刻理解，更与学生们共同分享对生命的热爱和对艺术的激情。他培养了一代年轻有为的艺术家。

1919年，沃尔特出生在美国洛杉矶。沃尔特刚完成高中学业，便于1937年在查尔斯·明茨工作室开始了他的动画职业生涯。他曾效力于美国海军，在加入其终生工作的沃尔特·迪士尼工作室之前，他还曾效力于沃尔特·兰兹工作室。在这段时期，每部动画剧，从《伊老师与小蟾蜍大历险》（*The Adventures of Ichabod and Mr. Toad*, 1949）到《傻老鼠与大笨狗》（*The Grege Mouse Detectrve*, 1986），都是他一手创作的。

20世纪70年代，当动画制造业的元老级人物在迪士尼工作室遭遇事业的低谷，需要引进新鲜血液时，沃尔特开始了他的写作生涯。弗兰克·托马斯和奥利·约翰斯顿开始转型成为作家，他们改编了之前的画像书籍——《生命的幻象》。沃尔特却致力于研究如何建立一个培训课程，目的是让更多新手成为经验丰富的动画创作高手或能独当一面的管理者。沃尔特每周都为团队开展绘画课程和讲座。新人中人才辈出：布拉德·伯德、约翰·拉塞特、唐·布卢特、乔·兰夫特、约翰·马斯克、罗恩·克莱门茨、格伦·基恩、安德烈·德贾、马克·亨恩，还有很多人就不一一列举了。

在20世纪80年代中期，沃尔特每周都为整个工作室讲授关于正确的绘画姿势的课程。在每节课快要结束的时候，他总是会抽取一些能给予新的灵感并带来挑战的绘画作品加以评论，然后让全班传阅。这些总结与其动画创作培训讲座的笔记成为了他第一次出版的完整刊物的基石。

在1987年年末，我邀请沃尔特做客伦敦，来培训我们那支创作《谁陷害了兔子罗杰》的团队。由传奇人物、高级主管理查德·威廉姆斯带领的团队表示，会在爱德华工厂大楼三楼的工作室包围沃尔特本人。他们会记录下沃尔特的每一词、每一句，并且吸收他的绘画规则纲要。当那一天真的来临的时候，我们请了一位双腿修长的超级模特打扮成杰西卡的模样，沃尔特全然没有架子，他像模特那样来回摆造型，帮助我们理解怎样才能让模特看起来更性感美丽。

沃尔特的著作成为了动画界的圣典，被一群热情洋溢的艺术家们膜拜着。这些艺术家最终创作出了像《小美人鱼》《狮子王》《阿拉丁神灯》《美女与野兽》这样经典的作品。沃尔特采用非正式的方法记录笔记，如大部分作品除了原创绘画外，还会包含1~2个衍生画。这种风格正是沃尔特独特的休闲对话式教学的延续。

正如沃尔特叙述的一样，书中大部分文字是被忽略的。他的对话式教育风格太容易被接受了，以至于任何没有添加他声音的材料都是不那么完美的。本书中有些讲述动画术语和动画技术的部分是非常难懂的，但由于它们适用于任何媒介媒体的绘画艺术，所以文字版又不得不被保留和流传。书中主题并没有先后排列顺序，大部分内容是根据即兴发挥所编排的。

主题的即兴发挥是典型的沃尔特个人风格。他把生命看做是一个完整的共合体，而绘画能够激发诗歌、建筑学、旅行、网球——即这位艺术家所有的生活经历。

本书是有史以来最震撼的动画基础知识教材，它不仅仅传授了所有关于动画工艺技巧的细节问题，更深究了艺术体系在媒介的根基。我们有幸在这两本书里了解到沃尔特在 20 年的跨度里，如何成长磨炼成为一位个人风格强烈的艺术家。这个旅程见证了他如何从令人敬佩的艺术家发展成为技术教师，直到最终成为敬爱的哲学家。

沃尔特不仅仅在绘画领域深深地影响了他的学生们。他不仅绘画功底比任何人都要强，而且教得比任何人都要好——我这么敬佩他是因为他比任何人活得都更精彩。当他不作画的时候，他会弹吉他、写诗、收拾他的小菜园，或者用印第安人的方法编竹篮。他总是笔不离身，甚至连吃早餐的时候都能即兴发挥，不忘作画。他的作品总是轻松、即兴、印象主义且鲜活，正如他创造出的卡通人物一样。

他于 2000 年去世，给后人留下了大量珍贵的教学笔记，并且为我们培养了一代杰出的动画家。在这里要感谢迪伊·斯坦奇菲尔德、Focal 出版社，还有迪士尼工作室。特别鸣谢我的编辑康妮·汤普森、玛吉·吉赛尔，能在这本书里领略到沃尔特·斯坦奇菲尔德的风采是再荣幸不过的了。

Don Hahn

目录

第1章 基础	1
1 热情	3
2 动画原则	4
3 仅考虑解剖学	9
4 继续解剖学	10
5 考虑重力	11
6 挤压和拉伸(1)	12
7 挤压和拉伸(2)	12
8 挤压和拉伸(3)	13
9 线条和轮廓	14
10 基本形状与细节	15
11 利用复杂绘画中的基本形状	16
12 尽可能简化	17
13 直线和曲线	18
14 重复、跟随和拖曳	19
15 眼部	21
16 避免切线	22
17 一些关于透视的法则	23
18 一些创造空间和深度的方法	23
19 一些绘画的原理	25
20 是伟大的演绎, 还是只是一张画	27
21 动画卡路里	29
22 素描	31
23 动画和素描	33
24 清晰画风的简单原则	35
25 对结构的观察如何适用于动画	37
26 阻力	39
第2章 姿势	43
27 解剖学和姿势	45
28 心理和生理上的准备	46
29 将身体划分成单位	47
30 空间绘图	48

31	动态分析研究的价值	56
32	用简单(但合理的)方法画布料	58
33	布褶——绘画中的一部分	60
34	头部速写的重要性	62
35	头部的姿势	63
36	从真实的模特到真实的姿势	67
37	对头部要关注得多一些	69
38	对造型的感知	74
39	无限的造型	74
40	姿势和情感	76
41	姿势和情绪, 加上时间点、分节点和纹理	78
42	动作符号	80
43	积极与消极	85
44	轮廓	87
45	形而上学的方面	88
46	描绘动词而不是名词	88
47	潜移默化	90
48	绘画与漫画	92
第3章	看到	95
49	不要看什么	97
50	自省	99
51	这一点也不简单	100
52	良好的第一印象	102
53	坚持主题	103
54	有时我想知道为什么我要度过这些孤独的时光	105
55	清稿概述	106
56	清稿	108
57	加入中间帧	109
58	线条的画法与问题	113
59	外观与创造性描绘	115
60	创新的力量	118
61	更多的迂曲运动	119
62	那些不能开始的人无法完成动作	120
63	肢体语言	124
64	做笔记和画草图	126
65	透视法则	131
66	透视法则的运用	136

67	复制模特……是在说我吗……	139
68	通过绘画与你的观众对话……	140
69	直击问题本质……	143
70	涂稿和绘画……	145
71	绘画目的……	147
72	当表演(绘画)成为艺术……	149
第4章 分析 ……		151
73	动作分析课程(1)……	153
74	动作分析课程(2)……	155
75	使用圆柱体……	158
76	动作解析——手部和脚部……	160
77	角度、角度、角度……	162
78	运用角度……	165
79	角度和张力……	167
80	在绘画作品中运用角度和张力……	169
81	网球、角度、本质……	172
82	更多类似的话题……	175
83	更多绘画精华……	179
84	动作的驱动力……	182
85	适合动画的绘画风格……	184
86	动画创作里的一种绘画风格……	187
87	学会欺骗……	190
88	千言不如一画……	193
89	双重版本……	195
90	随意线条……	197
91	自我发现……	202
92	保证只画动作,整体动作,除了动作什么都不画……	205
93	姿势——一幅画代表一个故事……	208
94	我的眼睛陷入了热恋……	209
95	成为导演……	211
96	慢慢磨刀或是突击钻研……	216
97	有插图的手稿……	217
第5章 创意 ……		223
98	像艺术家一样思考……	225
99	微调姿势……	227

100	副词, 为了更好的动作	230
101	欧姆尼创意	233
102	变形	234
103	哑剧	239
104	真实姿势绘画	241
105	制造第一印象的第二次机会	243
106	优秀的素描就像有趣的笑话	244
107	对比	246
108	弹性的带状张力	249
109	走出去	251
110	表演	254
111	叙事性绘画	257
112	绘画技巧	260
113	身临其境	264
114	可能如此	266
115	最初的印象——你的预期目标	269
116	课堂绘画的画廊	271
117	思考在先	272
118	螺母的螺栓	274
119	有意义地集合	277
120	到时候了, 海象说	279
121	清晰的思维	281
122	动作或反动作	284
第6章 思维		289
123	转变	291
124	要无情	292
125	调整你的水晶	296
126	对于绘画的热爱	300
127	一个绘画的新倾向	302
128	想想姿势	305
129	贵重工具	308
130	姿势素描	311
131	形状——一个多种形式的绘画工具	315
132	解读与定义姿势	320
133	决定性瞬间	323
134	人物与道具的关系	325
135	绘制	330

136	绘画里有帮助作用的词语	332
137	一个简单的绘图方法	335
138	发声	338
139	将本质抽象化	340
140	普通与不凡的姿势	343
141	一个善于思考的人的艺术	346
142	线条、线条、线条	350
143	就像观察那样去感受姿势	355
144	Savvy Sayin's	358
145	内在的动力	363
146	“嗯——”的力量	367
147	姿势象征	371
148	遗留的一些思考	374
149	正确的方法吗？	376

1

基础

1 热情

我已经第4次想到要退休了，我一直试图将过去多年积累的经验及收集的作品与大家分享（我从1937年9月13日开始便已经在Minz卡通工作室工作）。我的课程包含了每周讲义的部分，因为我认为讲义比讲座更有效果。它们能让我更透彻地表达脑海里的想法。同时，它们不会干扰我们本来就非常少的作画时间。此外，它们是“可保存”的，以后需要查看的时候随时可以拿出来复习。

这些讲义允许我深入钻研在我的人生经历和观察中可能会对你们有帮助的那些事情。我将注意力集中在姿势描绘上，因为这是优秀动画的基础之一。好的姿势描绘作品的必要条件有：表演、模仿、解剖学、肢体语言、透视等。因此，这些话题都会经常被单独提出来讨论。

有时我甚至会用“领袖”来传播一种积极想法本能的教义。我是非常理性地接近主题的，因为我意识到每个人的背景都是不同的，说深了就是生活方式和心理想法不一样。但是在这里的心理活动，是不能够也不应该被忽略的。你的精神和感情过程就代表了您。

你的精神和感情过程是激励你的动机，如果没有动机你就不会有任何成就。没有热情，动机便会在你开始速写之前衰退。你的想法就像投影仪——选择放进去的内容会直接出现在屏幕上（是你自己的选择，只有你自己）。开关就是动机和电流。让整个节目进行的则是热情。

沃利·阿莫斯在他让人受益匪浅的书《The Power in You》中说：“热情是一个人思想的源泉，它能促使人将知识转化为行动。”在书中，他将主要观点放进了下面这几页中（让我觉得就好像盒子中的珠宝一样）。

2 动画原则

有一些动画原则是适用于所有场合的。为了动画绘制和动画清稿，应该掌握这些原则。

为了举例说明这些原则，先设想一个简单的场景，当我们分析这个场景的时候，要尽可能地使用原则去诠释它。在这个场景里所表现的动作是非常广义的，要让原则显而易见，但是也需要将它应用于微妙的场景。在一幅画里，很少会有卡通人物是什么动作都没有的。白雪公主和睡美人虽然可以很短的时间里保持静止不动，但是就连这些静止不动的场面都是使用了某种原则的。

对于保持住图画和活动的着力点来说，这些方法是非常有效的，但是一般只在他们包含一组动作绘图的情况下，再说一遍，应用绘画原则将使画面更具美感，且干净、整洁。

