

21 世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材
The "Twelfth five-year" Excellent Curriculum for Major in The Fine Art Design of The Higher Vocational College and The Junior College in Twenty First Century

动画背景与主题

Animation Background and Subject

著 吕 锋
辽宁美术出版社

21 世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

Animation Background and Subject

动画背景与主题

THE "TWELFTH FIVE-YEAR" EXCELLENT CURRICULUM FOR MAJOR IN THE FINE ART DESIGN OF THE HIGHER VOCATIONAL COLLEGE AND THE JUNIOR COLLEGE IN TWENTY FIRST CENTURY

著 吕 锋

辽宁美术出版社

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

总主编 范文南
总策划 范文南
副总主编 洪小冬 彭伟哲
总编审 苍晓东 光辉 李彤 王申 关立

编辑工作委员会主任 彭伟哲
编辑工作委员会副主任
申虹霓 童迎强
编辑工作委员会委员

申虹霓 童迎强 苍晓东 光辉 李彤 林枫
郭丹 罗楠 严赫 范宁轩 田德宏 王东
彭伟哲 高焱 王子怡 王楠 王冬 陈燕
刘振宝 史书楠 王艺潼 汪俏黎 展吉喆 夏春玉
穆琳琳 王倩 林源

印制总监
鲁浪 徐杰 霍磊

图书在版编目(CIP)数据

动画背景与主题 / 吕锋著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2015.6

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”
精品课程规划教材

ISBN 978-7-5314-6798-4

I. ①动… II. ①吕… III. ①动画片-背景-造型设计-高等教育-教材 IV. ①J954

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第146564号

出版发行 辽宁美术出版社
经 销 全国新华书店
地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001
邮箱 lnmscbs@163.com
网址 <http://www.lnmscbs.com>
电话 024-23404603
封面设计 范文南 洪小冬 童迎强
版式设计 洪小冬 李彤

印刷
沈阳市鑫四方印刷包装有限公司

责任编辑 方伟 王楠
技术编辑 徐杰 霍磊
责任校对 李昂
版次 2015年6月第1版 2015年6月第1次印刷
开本 889mm × 1194mm 1/16
印张 7.5
字数 200千字
书号 ISBN 978-7-5314-6798-4
定价 59.00元

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

目录 contents

序

第一章 动画背景设计的表述与主题构建

008

第一节 动画背景设计的表述 / 009

第二节 动画背景设计的主题构建 / 010

第三节 不同作品内容性质下的动画背景设计 / 014

第二章 动画背景设计在影视动画中的风格类型与功能作用

018

第一节 当前国际主流动画背景设计的风格类型 / 019

第二节 动画背景设计的功能作用 / 024

第三章 动画背景造型与典型塑造

030

第一节 动画背景造型 / 031

第二节 影视作品中典型的塑造 / 035

第四章 空间设计与动画背景设计的关联

038

第一节 空间的表述 / 039

第二节 景别 / 044

第三节 构图 / 046

第四节 动画背景透视表现 / 048

第五节 镜头运用 / 058

第五章 色彩学与动画背景设计的关联

063

第一节 色彩与心理 / 064

第二节 动画背景的色彩类别与作用 / 067

— 第六章 光影设计与动画背景设计的关联

071

第一节 光影设计表述 / 072

第二节 光影在动画背景中的功用 / 077

— 第七章 陈设道具与动画背景设计的关联

079

第一节 背景中陈设道具的表述与运用 / 080

第二节 陈设道具设计与绘制 / 081

— 第八章 动画背景设计的数字技术实现途径

085

第一节 数字技术表述 / 086

第二节 2D动画背景设计实现的方法 / 088

第三节 3D动画背景设计实现的方法 / 091

— 第九章 动画背景设计鉴赏

098

第一节 迪斯尼动画背景设计鉴赏 / 099

第二节 宫崎骏动画背景设计鉴赏 / 109

21 世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

Animation Background and Subject

动画背景与主题

THE "TWELFTH FIVE-YEAR" EXCELLENT CURRICULUM FOR MAJOR IN THE FINE ART DESIGN OF THE HIGHER VOCATIONAL COLLEGE AND THE JUNIOR COLLEGE IN TWENTY FIRST CENTURY

著 吕 锋
辽宁美术出版社

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

学术审定委员会主任

苏州工艺美术职业技术学院院长

廖 军

学术审定委员会副主任

南京艺术学院高等职业技术学院院长

郑春泉

中国美术学院艺术设计职业技术学院副院长

夏克梁

苏州工艺美术职业技术学院副院长

吕美利

联合编写院校委员(按姓氏笔画排列)

丁 峰	马金祥	孔 锦	尤长军	方 楠	毛连鹏
王 中	王 礼	王 冰	王 艳	王宗元	王淑静
邓 军	邓澄文	韦荣荣	石 硕	任 陶	刘 凯
刘雁宁	刘洪波	匡全农	安丽杰	朱建军	朱小芬
许松宁	何 阁	余周平	吴 冰	吴 荣	吴 群
吴学云	张 芳	张 峰	张远琰	张礼泉	李新华
李满枝	杜 娟	杜坚敏	杨 海	杨 洋	杨 静
邱冬梅	陈 新	陈 鑫	陈益峰	周 巍	周 箭
周秋明	周燕弟	罗帅翔	范 欣	范 涛	郑祎峰
赵天存	凌小红	唐立群	徐 令	高 鹏	黄 平
黄 民	黄 芳	黄世明	黄志刚	曾传珂	蒋纯利
谢 群	谢跃凌	蔡 笑	谭建伟	戴 巍	

学术审定委员会委员

南京艺术学院高等职业技术学院艺术设计系主任

韩慧君

上海工艺美术职业技术学院环境艺术学院院长

李 刚

南宁职业技术学院艺术工程学院院长

黄春波

天津职业大学艺术工程学院副院长

张玉忠

北京联合大学广告学院艺术设计系副主任

刘 楠

湖南科技职业学院艺术设计系主任

丰明高

山西艺术职业学院美术系主任

曹 俊

深圳职业技术学院艺术学院院长

张小刚

四川阿坝师范高等专科学校美术系书记

杨瑞洪

湖北职业技术学院艺术与传媒学院院长

张 勇

呼和浩特职业学院院长

易 晶

邢台职业技术学院艺术与传媒系主任

夏万爽

中州大学艺术学院院长

于会见

安徽工商职业学院艺术设计系主任

杨 帆

抚顺师范高等专科学校艺术设计系主任

王 伟

江西职业美术教育艺术委员会主任

胡 诚

辽宁美术职业学院院长

王东辉

郑州师范高等专科学校美术系主任

胡国正

福建艺术职业学院副院长

周向一

浙江商业职业技术学院艺术系主任

叶国丰

学术联合审定委员会委员(按姓氏笔画排列)

丁耀林	尤天虹	文 术	方荣旭	王 伟	王 斌
王 宏	韦剑华	冯 立	冯建文	冯昌信	冯颀军
卢宗业	刘 军	刘 彦	刘升辉	刘永福	刘建伟
刘洪波	刘境奇	许宪生	孙 波	孙亚峰	权生安
宋鸿筠	张 省	张耀华	李 克	李 波	李 禹
李 涵	李漫枝	杨少华	肖 艳	陈 希	陈 峰
陈 域	陈天荣	周仁伟	孟祥武	罗 智	范明亮
赵 勇	赵 婷	赵诗镜	赵伟乾	徐 南	徐强志
秦宴明	袁金戈	郭志红	曹玉萍	梁立斌	彭建华
曾 颖	谭 典	潘 沁	潘春利	潘祖平	濮军一

序 >>

当我们把美术院校所进行的美术教育当做当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话，则非要“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从经典出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实有两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们更需要做的一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面需要将艺术思维、设计理念等这些由“虚”而“实”体现艺术教育的精髓的东西，融入我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书实施以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是，同一个教师在同一个专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门、良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就很难避免。正是在这个背景下，我们在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计摄影）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学的并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同全国各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材》。教材是无度当中的“度”，也是各位专家长年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。从这个意义上说，这套教材在国内还是具有填补空白的意义。

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材编委会

前言 >>

「欣逢党的十七届六中全会审议通过的《中共中央关于深化文化体制改革，推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》指出“加快发展文化产业、推动文化产业成为国民经济支柱性产业”，这是继党的十七届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》和十一届全国人大四次会议通过的《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》之后，第三次提出“推动文化产业成为国民经济支柱性产业”，作为文化产业中的动画产业便有了一个前所未有的发展机遇。

动画作为一种信息文化载体，是文化传播中的一种重要媒介，中国动画产业要让自己的作品创造或影响社会文化，就必须站在更高的角度，融汇人类文化发展的历史变革，从历史文化中去汲取养分，丰富创意的文化底蕴，进而创造出新的社会文化。值得一提的是，《动画背景与主题》的撰稿人吕锋是一位资深的动画创作者，他以自己十年的实践体悟来撰写此书，以自身独特的感受来奉献给广大读者，相信它会给动画业界人士提供一条更为便捷的路径，从而进入动画创作的自由空间。

中央美术学院 李林

目录 contents

序

第一章 动画背景设计的表述与主题构建

008

第一节 动画背景设计的表述 / 009

第二节 动画背景设计的主题构建 / 010

第三节 不同作品内容性质下的动画背景设计 / 014

第二章 动画背景设计在影视动画中的风格类型与功能作用

018

第一节 当前国际主流动画背景设计的风格类型 / 019

第二节 动画背景设计的功能作用 / 024

第三章 动画背景造型与典型塑造

030

第一节 动画背景造型 / 031

第二节 影视作品中典型的塑造 / 035

第四章 空间设计与动画背景设计的关联

038

第一节 空间的表述 / 039

第二节 景别 / 044

第三节 构图 / 046

第四节 动画背景透视表现 / 048

第五节 镜头运用 / 058

第五章 色彩学与动画背景设计的关联

063

第一节 色彩与心理 / 064

第二节 动画背景的色彩类别与作用 / 067

第六章 光影设计与动画背景设计的关联

071

第一节 光影设计表述 / 072

第二节 光影在动画背景中的功用 / 077

第七章 陈设道具与动画背景设计的关联

079

第一节 背景中陈设道具的表述与运用 / 080

第二节 陈设道具设计与绘制 / 081

第八章 动画背景设计的数字技术实现途径

085

第一节 数字技术表述 / 086

第二节 2D动画背景设计实现的方法 / 088

第三节 3D动画背景设计实现的方法 / 091

第九章 动画背景设计鉴赏

098

第一节 迪斯尼动画背景设计鉴赏 / 099

第二节 宫崎骏动画背景设计鉴赏 / 109

第一章

动画背景设计的表述与主题构建

本章导读

动画主题存在的基本形态、动画主题的形成过程、主题在不同意识形态下的演绎。

学习目标

了解动画背景设计的表述，识记动画背景设计主题构建，掌握主题不同的作品的动画背景设计。

建议学时 4小时

第一章 动画背景设计的表述与主题构建

第一节 动画背景设计的表述

一、“动画背景”与“背景设计”的概念

1. 动画背景的概念

“动画背景”一词是1928年在美国首先开始使用,当时也叫衬底。主要区别于动画片当中动的部分,通常把不能动的部分作背景。^[1]

2. 背景设计的概念

“背景设计”就是按设定的整体美术风格并依据故事情节的要求,给每个镜头中的角色提供表演、活动的特定背景。在动画片中会有若干的主要背景,如室内、室外、城市、乡村或现实或幻想的景象等。在动画片中主要功能是起衬托作用,渲染和营造出故事所需要的环境、气氛,其诉求方式是面而非点。在一部动画片的大多数镜头中是处于第二视觉层次,但在一些以描述背景为主的镜头里的“背景”,事实上已形成了角色置换而形成另一种意义上的主诉角色了。这是因为功能发生了表化,但由于其非动态,故仍纳入背景设计范畴。概括来说,背景设计包含了全片背景的所有构成要素的具体造型、色彩及色调的配合设定。^[2] (图1-1)

二、动画背景设计与绘画中风景写生的区别

动画背景设计与绘画中风景写生本是两种不同的艺术表现形式,绘画中的风景写生是绘画者从自己视角去看待风景,是个人绘画基本功的表现;而动画背景设计则是在动画创作前期,设计师依据故事情节并结合自己的想象力来绘制出一幅现实中或许不存在的场面,并且能够完全达到故事发展的要求,交代出故事中将要表现的时代背景与人文景观,并且最终画面要有强烈的感染力与视觉冲击力。简而言之动画背景设计师一般对美术、建筑、

图1-1 动画片《公主与青蛙》

历史等学科知识都有很高深的理解力,并能够融会贯通,达到触类旁通的境地(图1-2)。

图1-2 《金色的秋天》俄罗斯 伊萨克·伊里奇·列维坦^[3]

第二节 动画背景设计的主题构建

美国电影理论家李·R·波布克曾经说过：“任何一部影片首先需要考虑的是主题……尽管在过去二十年内，影片的风格发生了巨大的变化，出现了各种运动，但是在这一时期内，艺术上有成就的影片都有一个共同的特点，那就是一个无论在思想上或哲学上都有引人注目的鲜明主题。”^[4]“动画片本身的接受层面和艺术特点就决定了它以宣扬一种人类共同的美好理想和一种易于为大众所接受的道德观和价值观为主题。”^[5]动画电影《功夫熊猫》《变形金刚》《冰河世纪》《飞屋环游记》《花木兰》在全球公映时取得了优异的票房业绩，与此同时在电影评论界引起了激烈的探讨，这一切现象说明一部在商业和艺术上都有所建树的动画作品在主题定位上是至关重要的。

一、主题的表述

主题是指艺术作品中通过形象或声音所显现出来的贯穿全篇的中心思想或主导情感。主题也称主旨、题旨、立意。

动画作品的主题通常是指动画创作者通过塑造的艺术形象与故事情节所体现出来的思想主旨，它承载了作者对爱、人与自然、成长、社会现实的认识、评价与思考。主题将动画电影中的各种元素——人物、情节、对话、细节、表演、摄影风格、音乐等统帅起来，进而达到影片整体的和谐与统一。

二、动画主题存在的基本形态

通常主题的基本形态主要有情感主题、思想主题和情节主题。

1. 情感主题——在音乐、抒情等艺术作品中，主题以主导情感的方式呈现。诸如水墨动画《牧笛》讲述的故事发生在一个初夏的清晨，吹着短笛的牧童骑在水牛背上去放牧，牧童背靠树梢上做了一个梦：水牛不见了，正当牧童费尽力气找到水

牛时，发现水牛竟然被瀑布的水声所吸引，任凭牧童怎么吆喝，水牛也不肯离去。无奈之时，牧童从风吹竹林所发出的响声中得到灵感，削竹为笛，吹曲吸引水牛。此时牧童高兴地从中惊醒，引领水牛回家。故事情节恬淡、隽永。影片既有意境又有深度，有机地将自然与艺术的关系作为主题：自然为艺术提供了无尽的源泉，而艺术又创造出高于自然的艺术美（图1-3）。

图1-3 水墨动画片《牧笛》

2009年美国奥斯卡最佳动画短片《回忆积木的小屋》在区区十余分钟内，以老人一生的情感经历为主线，将社会与大自然的关系作为副线，通过主副线索的相互交织发展，将爱情与亲情、老龄社会、全球变暖等三大主题紧密地结合在一起，可谓相得益彰，神来之笔（图1-4）。

2. 思想主题——在一些现代影视动画艺术作品中，主题以中心思想的方式呈现。例如美国动画电影

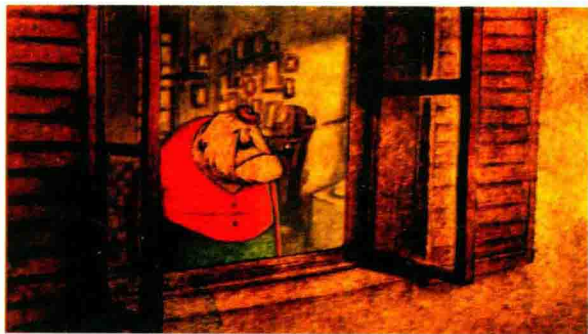

图1-4 2009年奥斯卡最佳动画短片《回忆积木的小屋》

《花木兰 I》通过花木兰女扮男装,经过自己的努力得到大家的认可,但在雪崩单于的场面中女儿身被识破,遭李将军误解,后痛下决心,以女儿装的形象拯救了皇帝,最终使李将军上门认错并提亲等桥段,将正反矛盾环环相扣,推动故事的发展,进而体现了花木兰追求自我价值的思想主题(图1-5)。

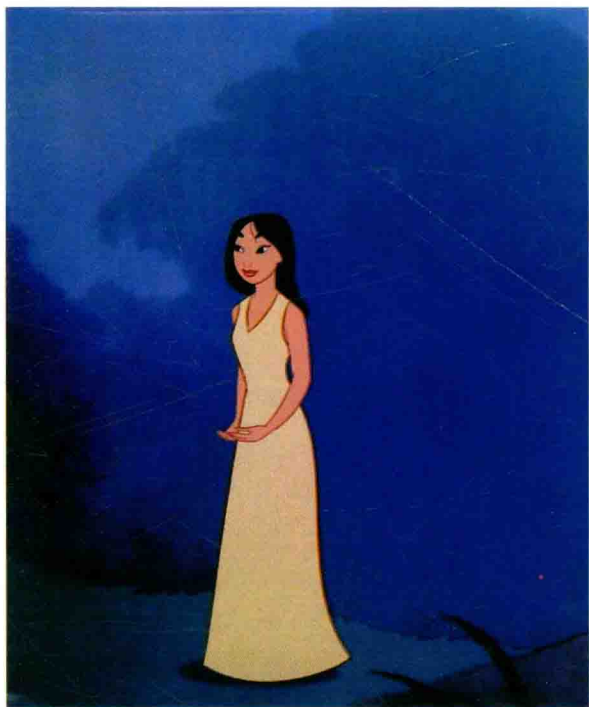

图1-5 动画片《花木兰 I》

3. 情节主题——李·R·波布克曾经说到:“一部电影的主题不必非是某种‘教义’,甚至可以不是某种观点,对于一个剧本来说,它非常可能仅仅提示某种情感;后来这种情感变成了主题。”^[6] 诸如美国动画电影《狮子王 I》中的情节主题是辛巴勇于正视自己与自己的责任最终战胜叔父;中国香港动画电影《麦兜响当当》的情节主题是虽为草根,麦兜却满怀乐观向上的精神在人生道路上拼搏(图1-6、图1-7)。

三、动画主题的形成过程

通常来讲,虽然具体的主题形成过程没有一定之规,但可以从以下方式中,形成主题:

1. 生活中的感受和认识促成主题,进而构思故

图1-6 动画片《狮子王 I》

图1-7 动画片《麦兜响当当》

事。例如奥斯卡最佳动画短片《每个孩子》就是在由加拿大国家电影局为联合国儿童组织以“弃婴”为主题创作的公益广告中,作为其中的一个部分被全世界所接受(图1-8)。

2. 生活中获得题材的同时也获得主题。例如1979年奥斯卡最佳动画短片《特别快递》就是在后现代生活中批判了人类的利己主义(图1-9)。

有生活积累在先,后受到启发,进而开始艺术

图1-8 加拿大动画片《每个孩子》

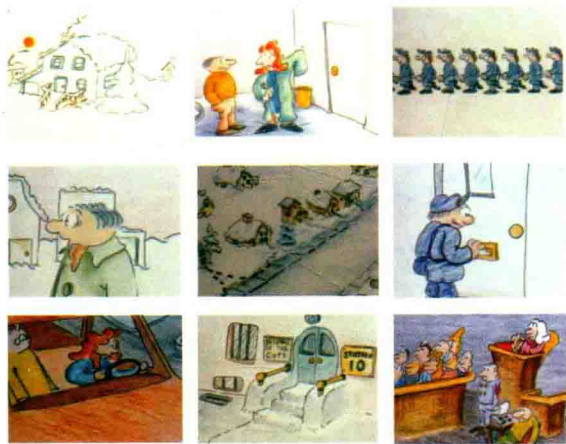

图1-9 1979年奥斯卡最佳动画短片《特别快递》

构思,提炼主题。例如泰国动画电影《小战象》就是经过艺术构思,所提炼出的主题非常符合东方人的价值体系——爱国主义、民族精神、母慈子孝、勇敢的理念(图1-10)。

3. 在生活的基础上形成主题,后来经过长时间的探索,改变了原有的主题,进而确立新主题。例如:动画电影《马兰花》^[7]原作中故事的核心是勤劳勇敢与懒惰怯懦的对立。这曾经是中国动画片中一个经典的主题,而半个世纪以来经历时代变迁,仅仅再用这点作为核心吸引观众是远远不够的。新《马兰花》以环保、生存、和谐作为大背景。使原来的儿童剧主题得到进一步的升华,并融入全球语境下的价值观(图1-11)。

4. 开始创作时,没有明确的主题,到作品完成后才显示出主题。例如奥斯卡最佳动画短片《纽约时代》采用拼贴的剧作手法,通过不同桥段的转换来吸引观众,使观众在循序渐进的过程中领悟到,“如果你爱他,就把他送到纽约,因为那里是天

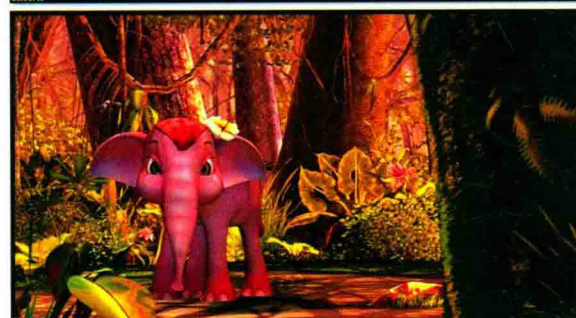

图1-10 泰国动画电影《小战象》