

21世纪高等院校动画专业系列教材

动画造型 与民间美术

栾伟丽 著

中国传媒大学出版社

Animation

中国传媒大学“十五”“211”工程资助项目

Animation

动画造型与民间美术

栾伟丽 著

中国传媒大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

动画造型与民间美术 / 栾伟丽著. - 北京: 中国传媒
大学出版社, 2007.8

ISBN 978-7-81127-025-9

I. 动… II. 栾… III. ①动画—造型设计—中国 ②民间
工艺—工艺美术—中国 IV. J218.7 J528

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 128298 号

动画造型与民间美术

著 者 栾伟丽

责任编辑 阳金洲

责任印刷 曹 辉

装帧设计 源大设计工作室

出 版 人 蔡 翔

出版发行 中国传媒大学出版社 (原北京广播学院出版社)

社 址 北京市朝阳区定福庄东街 1 号 **邮编** 100024

电 话 86-10-65450528 65783362 **传真** 010-65779405

网 址 <http://www.cucp.com.cn>

经 销 新华书店总店北京发行所

印 刷 北京中科印刷有限公司

开 本 787 × 1092 毫米 1/16

印 张 12.5

版 次 2007 年 10 月第 1 版 2007 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-81127-025-9/K · 025 **定价**: 46.00 元

版权所有 翻印必究 印装错误 负责调换

序

路盛章

近日，栾伟丽的《动画造型与民间美术》一书脱稿，请我作序。恰逢本人腰疾复发，绝对卧床，难得有个专心读书的清闲。

翻开栾伟丽的新书，阵阵清新。掩卷后又顿觉平添几分畅快淋漓之感，启迪良多，受益匪浅。这是一个动画教育工作者对动画艺术核心问题的深刻而系统的思考，凝结着作者多年的兴趣、爱好与心血。这本书也是栾伟丽加盟动画教育后对中国传媒大学领导和广大学生递交的一份满意的答卷。

栾伟丽是一位造诣很高的油画家和邮票设计家，近年来在我国画坛上一直较为活跃并富有影响力。她的油画作品《莲》系列在国内外反响巨大，也曾令我感到身心的触动。她设计的邮票《小鲤鱼跳龙门》和《孔融让梨》，充分展示了她民间美术造型的深厚底蕴，其中《小鲤鱼跳龙门》在“全国最佳邮票评选”中获优秀邮票奖。艺术都是相通的，也许正因为如此，她才能在不太长的时间内，就对我国动画发展的本源问题提出了自己的真知灼见。作者将对民间美术和中国优秀的民族传统文化的学习与把握作为创造中国动画造型的起点，真可谓一语切中影响中国动画发展的时弊，我禁不住要为她的见地喝彩！这些真诚而年轻的艺术家往往比久居动画领域而颇具门户偏见者更犀利，同时也使我对创造学界常说的“跨学科更容易出创造”的观点越发信服了。

《动画造型与民间美术》通篇浸透着一种责任感，一个真诚的艺术家的中国动画复兴的使命感，一位教师对学子的殷切希望。本书立论高远却脚踏实地，不张扬而力度十足，渗透着一种感悟的力量。说实在的，这种既有宏观视野的理论高

度，又有深入浅出的案例参考，图文并茂的有价值的著述，在当今诸多的动画出版物中确实鲜见，也与那些印刷精美包装时髦的动漫技法书形成鲜明的对照。

回想这些年来我主考动画学院入学考试的情景，每每汗颜无比。当我见到考生们对美日韩的动画家，甚至二三流漫画家都如数家珍，而对我国著名的乃至影响世界的艺术大师却毫无所知的时候，那是一种何等的尴尬与悲哀！这正是栾伟丽在本书中所直接指出的“与缺乏本土传统教育有关”。对此我们必须予以转变！这不能怪学生，这不能怪年轻人，而是老师没有教过他们，或者是我们的老师没有将我们优秀的文化传统悉心地教好啊！

记得我国五四运动时期的一位伟大科学先哲任鸿隽先生讲过，大学教师的职责不是贩卖知识，而是培养学生的研究兴趣。那么，这种兴趣如何产生？我想，老师的介绍引导应该是最为重要的途径了吧。换言之，那也是教师的职责。应该说《动画造型与民间美术》在动画教育领域里开了一个好头，不仅指出了中国动画造型和民间美术对发展我国动画艺术的关键之所在，而且层层深入，有分析有解释，有参考并不虚无缥缈。这对初入动画之门的年轻人是多么的重要啊！

中国几千年来的优秀文化传统，中国民间美术博大精深，历经世代生生不息，因为它反映着人性的基本需求，也是全人类世界文化宝藏的一部分。我们为什么不很好地继承和发扬它，却守着金饭碗去要饭呢？

要复兴中国动画的辉煌也绝不是简单地重复前人的动画造型，而应该在充分汲取中国伟大而丰富的民族传统营养后努力创新。孰不知中国传统经典的诞生无一不是因为创造，创造正是中国光辉灿烂文化传统中最宝贵的经验。综观我国传统文化经典作品，综观中国动画经典作品，哪一部不是在充分吸纳本民族滋养之后首先具备自我、自信，而后跟上时代脉搏，大胆借鉴世界一切优秀民族的知识才取得成功的呢？

最后，再说一点个人感受。那就是想借此机会呼吁一下，今后我们应该多多鼓励像《动画造型与民间美术》这样的既能启发兴趣与思考又能指导实践，既能指出具体症结，又有解决之道的著述出版，多多研究一下制约我国动画发展的最棘手、最核心的问题。应该尽量减少那些过于笼统，情绪高亢，貌似“专业”的阔论。因为就总体而言，全国上下对创意文化产业的宏观和整体的认识早已不是几年前的初级阶段了，我国动画业的发展已经进入了攻坚阶段。在现阶段，恩格斯说过的“物质的力量只能用物质来摧毁”，对我们可能更有意义，那就是应该从影响中国动画发展的实际问题入手，发动和组织更多专家参与动画、研究动画，将问题一个一个地逐一加以解决，否则振兴中国动画就将永远是一句空话。

诚然，要从源头上扭转大兵压境的局面还必须从认真继承中华民族传统文化上入手，我认为这与中国动画急需出原创、出作品同等重要。中国动画不仅要复

兴，更要振兴。首先需要振兴的是作品的灵魂，作品的文化精神与品位。只有这样，我们的动画才能重返世界民族之林的先进行列。

所以，我热烈地期盼着有更多更好的影响子孙后代的优秀动画专著和教材的出现。

2007年9月1日

前 言

一、中国动画与民间美术的关系

综观中国动画电影的发展历史，从第一部有声长篇动画片《铁扇公主》到新中国第一部木偶动画片《皇帝梦》，凡是在国内外享有声誉的中国动画片，无论在题材内容还是在材料形式上，都具有强烈的中国民族、民间风格与特征。《皇帝梦》的造型借鉴了中国传统民间木玩具的造型特点，运用了京剧的场面和唱腔。《大闹天宫》、《哪吒闹海》等大型动画片，无论在造型设计还是动作设计方面，无不取材于中国的传统民间美术造型，从敦煌壁画到民间木版年画，从传统戏曲的人物造型到音乐与表演。剪纸片《猪八戒吃西瓜》、《渔童》、《济公斗蟋蟀》，木偶片《半夜鸡叫》、《曹冲称象》、《崂山道士》等动画片的造型都是从中国民间剪纸、泥木玩具的材料特性中获取灵感创作成功的。由此可见中国博大精深的民族传统文化和造型独特、材料丰富的民间美术对中国动画片造型与创作的巨大影响以及它们之间的内在联系。

二、动画造型设计与研究民间美术的意义

动画片中的造型设计在整个动画片中占有极为重要的地位。一部艺术形式感人的动画片必定有恰当合适的造型设计与材料的妙用，才能将动画片故事情节、人物性格、动画特性充分传达出来。优秀感人的动画造型不仅具有很高的艺术性，而且在商品时代具有很大的商业性，如迪斯尼的“米老鼠”和“唐老鸭”，中国动画片的“孙悟空”、“阿凡提”和“黑猫警长”等。他们已经成为商业运作的媒介

和代言形象。可见好的动画造型形象设计对一部动画片来说有多么的重要。

《动画造型与民间美术》项目研究的目的是,为了在动画基础教育和专业教育中加强对中华民族优秀传统文化的认识和研究,她的精华是现代动画艺术的根本和学习、创作的源泉。一方面,我们要学习和继承中国民间美术造型和思维优良传统;另一方面,我们也要学习和继承我国优秀的动画传统。树立中国动画教育民族化的教育思想和教学理念,在国内众多动画院校和专业中形成我们自己独特的具有中国民族风格的教学特色。

新中国成立以来,动画创作者非常重视从民间文学和民间美术中汲取营养,在艰苦的实验与探索中,逐渐形成了具有中国民族风格和民族气派的“中国动画学派”。学习与研究民间美术,使中国动画电影继承和发扬了中华民族传统文化的精华与精神,保持了鲜明的中国动画形式与风格。

本书通过对各种不同形态和材料的中国民间美术作品分析和介绍,引导学生一方面学习与研究民间美术的造型特点及其方法和规律;另一方面了解和掌握中国传统民间美术的优秀传统和“万物有灵”的思维方式及创作观念。从而使动画创作人员不无知、不盲目地崇拜西方和日韩文化及其动画。在此基础上创造出具有中国时代特征和艺术风格、符合中国人民审美情趣的动画作品。

千百年流传下来的中国传统的民间美术在审美理想和材料运用上,集中体现了中国劳动人民的心灵手巧与聪明才智。可惜的是,这些丰富精美的文化宝藏至今还没有深入、全面地挖掘和利用起来,新一代的中国动画艺术创作者有责任、有义务承担这一重任和光荣使命,创作出崭新的、富有中华民族生命活力的动画作品。

三、创造富有中国气派的动画新形象

中国动画创作历来缺乏理论研究,本课题的研究在理论上首次较系统地把中国传统民间艺术的审美、观念、造型、风格、方法与动画造型规律结合起来,因此具有一定的独创性,在实际教学和创作中具有指导性和借鉴意义。

在当前全社会都在一味盲目模仿日本、韩国、迪斯尼等商业动画的情况下,学习、借鉴和研究中国民间美术造型与观念,并将其应用于中国动画造型的教学和创作之中,使中国青少年从动画学习、创作和欣赏中体悟中国传统文化与艺术的精神和形式美,逐渐建立起中国民族风格和中国气派的动画艺术教学与创作体系。

在当前动画教学中研究民间美术造型并不在于回到20世纪五六十年代的中国民族动画样式,而在于以开放的心态指导中国动画造型在思维意识和造型方法上创造出自己独特的中国动画新形象。

倾向,理论指导和审美取向偏离中国民族艺术之根源,偏离中国动画的优良传统。我们希望通过对中国民间美术造型与动画艺术造型关系的研究,建立中国民族风格动画造型的理论体系与实践体系;通过动画造型设计与中国民间美术造型、种类、材料和思维方法相结合,从中找出它们的共同特征,创作出符合动画造型和运动规律、又具有中国民族民间艺术风格特征的新动画作品。

中国动画的复兴,必须与中国传统文化和民族艺术的精神相结合。

《金鸡展翅》(农民画)朱光莲

目 录

序	1
前 言	1
一、中国动画与民间美术的关系	1
二、动画造型设计与研究民间美术的意义	1
三、创造富有中国气派的动画新形象	2
第一章 动画的类型	1
第一节 手绘动画	4
第二节 偶类动画	7
第三节 综合材料动画	8
第二章 动画造型特性	12
第一节 写实造型	12
第二节 线造型	13
第三节 夸张与概括	16
第四节 运动与节奏	17
第三章 动画的色彩	19
第一节 动画片的色彩特性	20
第二节 动画片的色彩结构	25
第三节 色彩的含义	29

第四章	中国动画造型	34
	第一节 中国动画造型概况	34
	第二节 中国动画片题材与风格	42
第五章	中国民间美术	45
	第一节 民间美术的概念	45
	第二节 民间美术中的吉祥观念	49
	第三节 民间美术的造型观念	59
	第四节 民间美术的色彩	63
第六章	中国民间美术的类型	68
	第一节 年画	68
	第二节 剪纸	91
	第三节 玩具	105
	第四节 面塑	113
	第五节 刺绣	115
	第六节 木偶	116
	第七节 皮影	119
	第八节 风筝	121
	第九节 陶瓷	121
	第十节 染织	123
第七章	中国民间美术对动画造型的影响	124
	第一节 民间美术与动画造型	124
	第二节 中国动画的民间造型特征	128
	第三节 中国传统民间造型艺术	131
	第四节 民间美术与动画在思维方式的关系	138
第八章	中国民族风格动画影片赏析	142
	第一节 《大闹天宫》	143
	第二节 《三个和尚》	150
	第三节 《哪吒闹海》	154

第四节《渔童》·····	157
第五节《骄傲的将军》·····	159
第六节《除夕的故事》·····	160
第七节《八仙与跳蚤》·····	161
第八节《猴子钓鱼》·····	161
第九节《拾驴》·····	161
第十节《牧笛》·····	162
第十一节《山水情》·····	163
附录： 中国动画造型的新课题 ·····	165
一、 中国动画造型的现状·····	165
二、 从本土文化中创造崭新的中国动画形象·····	168
三、 中国动画造型的文化品格·····	176
参考书目 ·····	181
后 记 ·····	182

第一章 动画的类型

首先,在认识和讨论动画造型之前,我们必须弄清动画的概念,即动画是什么?

我们认为:动画(Animation)就是指把一些原本静止不动的画面形象,经过摄影机逐格拍摄、记录和剪辑制作出来的活动画面。因此,动画片的含义应该包括运用各种材料和形式运动起来的电影或电视动画艺术形式。动画造型的样式与种类也就如同绘画的形式与种类一样丰富多彩。因此,动画电影在中国又称之为“美术电影”、“美术片”。

其次,我们来看美术的种类有哪些:

1. 绘画:速写、素描、水墨画、油画、版画。
2. 雕塑:木雕、泥塑、面塑。
3. 书法。
4. 民间美术:剪纸、年画、皮影、刺绣、面花、竹木泥玩具、陶瓷、草编。
5. 综合材料:沙土、金属零件、玻璃、橡皮泥、布贴、纸贴等等。

最后,我们可以得出结论:以上所有这些美术

中国画《墨荷》张大千

的形式和材料，也都是可以成为制作动画片、设计动画造型的形式和材料。而且，尤其以民间美术和综合材料的种类形式更为多样。

版画《智利》万图勒里

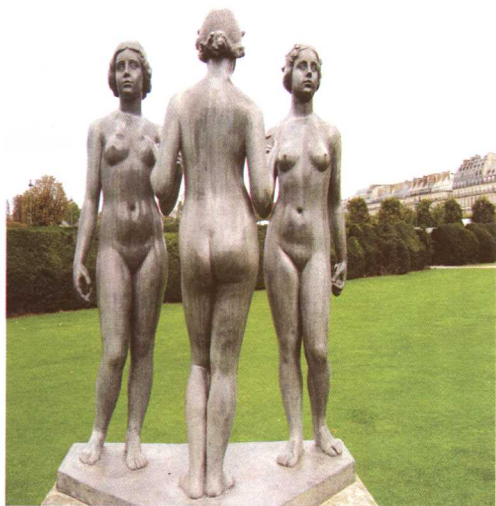
油画《拾麦穗》米勒（法国）

素描 栾伟丽

速写 栾伟丽

雕塑 马约尔（法国）

剪纸《对烟》张林召（陕西）

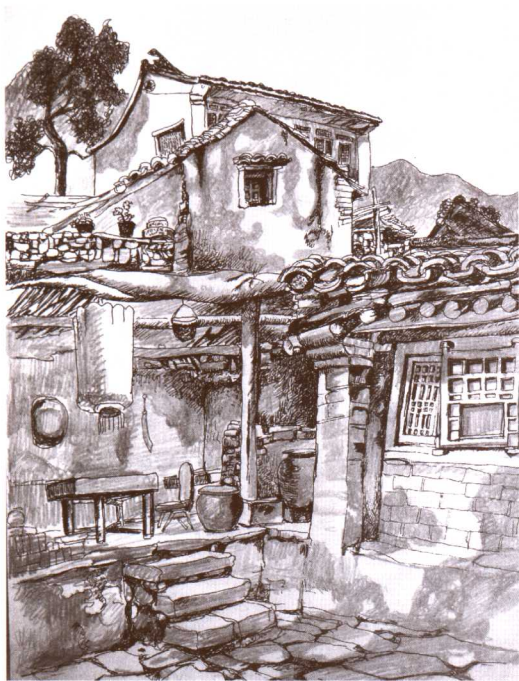
年画《金财满树》（山东潍县杨家埠）

第一节 手绘动画

手绘动画泛指在纸面上将一张张连贯动作的画面，进行绘制和逐格拍摄的动画。由此获得动感影像的视觉效果所形成的电影、电视动画作品，这种影像效果能够充分发挥真人实物所难以表达的夸张和幻想。

一、素描

素描（包括速写）是造型艺术领域中最基本的造型方式，它以单色线条或明暗色调塑造与刻画形象，一方面可以是培养绘画造型能力的基本功练习，另一方面，也是动画造型语言和表现方法。

风景写生 栾伟丽

速写 栾伟丽

素描、速写的主要特点是以单色材料作画，常用的工具有：铅笔、钢笔、毛笔、炭笔、炭精条、粉笔等，多数画在纸上。这类画具操作简便，易于涂改。与色彩画相比，更为单纯。所以，它既被当作造型训练的基本手段，也是动画艺术家表达思想最直接的语言形式。这些工具有很强的表现力和随意性，可以组织疏密变化、粗细浓淡不同的线条和明暗色调，线条既可以粗犷奔放，也可以纤细流畅。铅笔还能画出粗细变化的线条和层次丰富的色调。

二、钩线填色

钩线填色动画是在黑白动画出现之后才诞生，后来成为最主要的动画形式的一种广泛流行于世界各地的动画形式。因为这种形式最容易将动画体现出原画的面貌，如美国的《米老鼠与唐老鸭》、中国的《三个和尚》和日本的《千与千寻》等。

三、水墨

水墨动画片是中国特有的动画艺术形式，它将中国传统水墨画的笔法、韵味、结构、墨色的浓淡、虚实和意境等水墨画技巧的效果，通过动画的形式表现出来，成为中国动画艺苑的奇葩。

铅笔素描动画片《植树的牧羊人》

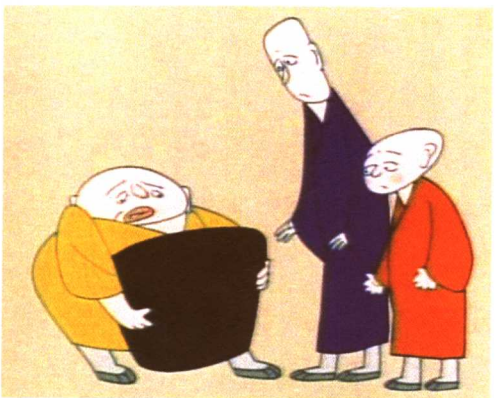
素描动画片 加拿大短片

钩线填色动画片《大闹天宫》

水墨动画片《小蝌蚪找妈妈》

钩线填色动画片《三个和尚》

水墨动画片《牧笛》