

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

动画专业系列教材

动漫平面构成

陈伟 主编

清华大学出版社

普通高等教育『十一五』国家级规划教材

动画专业系列教材

动漫平面构成

陈伟 主编

清华大学出版社

北 京

内 容 简 介

本书从动漫平面构成的概念、基本技法及其在动漫创作中的具体应用开始,由浅入深、循序渐进地加以阐述,主要包括动漫平面构成概述、基本理论,“点”、“线”、“面”的含义、性质及情感作用,动漫平面构成中的形式变化,动漫平面构成中的形式美法则以及肌理变化与应用等。这些都是动画专业教师多年经验的总结,从理论到实践操作都进行了详细的讲述。

全书图文并茂,内容通俗易懂,不但可以作为大专院校动画专业学生的教材,也适合动漫爱好者学习和参考。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

动漫平面构成/陈伟主编. —北京:清华大学出版社,2008.3

动画专业系列教材

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

ISBN 978-7-302-16885-0

I. 动… II. 陈… III. 动画—平面构成—高等学校—教材 IV. J218.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 007609 号

责任编辑:张龙卿

责任校对:袁 芳

责任印制:杨 艳

出版发行:清华大学出版社

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座

<http://www.tup.com.cn>

邮 编:100084

c-service@tup.tsinghua.edu.cn

社 总 机:010-62770175

邮购热线:010-62786544

投稿咨询:010-62772015

客户服务:010-62776969

印 刷 者:北京市世界知识印刷厂

装 订 者:三河市李旗庄少明装订厂

经 销:全国新华书店

开 本:185×260 印 张:12.25 字 数:283 千字

版 次:2008 年 3 月第 1 版 印 次:2008 年 3 月第 1 次印刷

印 数:1~4000

定 价:37.00 元

本书如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与清华大学出版社出版部联系调换。联系电话:(010)62770177 转 3103 产品编号:024298-01

总 序

动画是一门艺术,因为它风趣幽默、直观易懂,已成为一种世界文化,为各国人民普遍喜爱和欢迎。动画对于少年儿童来说,更是一种最有吸引力和渗透力的娱乐,它可以影响一代人,在精神文明建设中起着不可低估的作用。动画又是一个产业,而且是一个能够为国家创造奇迹的大产业,已经受到许多国家政府和企业家的重视,成为发展经济的一个新的增长点。因此,动画同样受到我国政府和社会各界的极大关注。

中国动画的创作生产,从20世纪20年代万氏兄弟摄制第一部动画片算起,已有80多年的历史,在世界上起步不算太晚。除欧美外,在亚洲处于领先地位。中国动画有过骄人的历史,但是,作为动画产业,我们至今仍处于起步阶段,不论在作品产量、企业规模、高新技术、产品开发以及机制等方面,我们与动画发达的国家相比,还存在较大差距。要融入世界动画市场,还需要经过不懈的努力,这就是我们动画事业的奋斗目标。

要振兴我国的动画产业,人才是根本,没有大批优秀的动画人才,中国动画要繁荣发展是不可能实现的。要办好动画教育,必须要有高水平的师资和高质量的教材,因此培养师资和编写教材是当前特别迫切的工作。

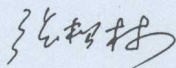
广播电影电视管理干部学院是广播影视系统的一所专业高等学府,在培养动画人才方面是全国最早的院校之一。该院特别把动画作为学院的重点专业,在动画的教学实践中积累了丰富的经验。该院的动画专业被评定为全国高职高专教学改革试点专业,同时还被确定为国家级精品专业和全国高职高专产学合作项目。多年以来,该专业的教师励精图治、学风严谨、刻苦钻研、善动脑筋,并虚心地向老一辈艺术家们学习,在艺术和技术上有所追求,立志要培养出一批祖国动画事业的优秀人才。

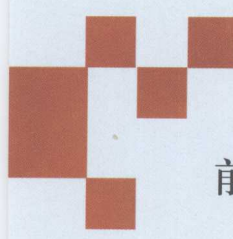
要教育就要有教材,有实实在在对学生负责的教科书。令人欣慰的是,广播电影电视管理干部学院的老师,历经一年,精心编写的一套系列动画教材已经开始陆续出版了,教材包括:《动画概论》、《动画运动规律和时间掌握》、《动画基础造型》、《动画创作技法》、《动画编导》、《动画速写技法》、《三维动画实例教程》、《动漫色彩构成》、《动漫平面构成》、《动画赏析》等。这套教材由浅入深、切合实际,具有很强的实用性,是一套培养动画优秀人才不可多得的好教材。这不仅有利于提高学院本身的动画教学质量,同时对整个动画教育的理论建设也是一个突出的贡献。

作为动画理论和技术的教材,不仅为了教学的需要,同时也为广大动画爱好者提供一份学习资料,且有益于动画文化知识的普及和宣传。

我国政府对发展动画产业特别重视,把它作为推进文化产业的一个重点。这是一项需要群策群力的工作,需要有人精心构思,需要有人埋头苦干,需要有人摇旗呐喊,需要具有各种才能的人都来做的工作。希望我们的莘莘学子能够站得更高,看得更远,相信不久的将来,我国动画产业必将兴旺发达,再创辉煌业绩!

中国动画学会秘书长 国家一级编导

前 言

动画以其独特的艺术魅力深受广大观众的喜爱。它已经进入大众的生活,涉及的范围也越来越广泛,并已成为新时代人们追逐的宠儿。

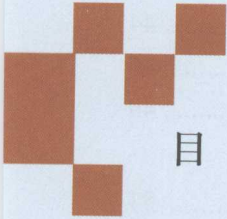
一部动画片从策划到制作完成,是一项既复杂、严谨,又充满着创造性和挑战性的工作。因此,需要更多的动画从业人员励精图治,把中国传统艺术精华及美术风格融入动画艺术之中,使其成为中国风格和特色鲜明的动画艺术。同时,也更需要动画设计师制作出更多的富于艺术感染力和生命力的动漫作品。

为此,我院动画专业教师结合长期从事动画教学的经验和实践,认真编写了本书。本书旨在培养高素质、实用型、全能型的动画创作人才。本书主要由动画专业教师陈伟编写,另外,张跃琴老师也编写了部分内容。

本教材注重选用国内外优秀的动画创作实例及我院动画专业教师创作的实例。尽量做到内容通俗易懂,使教师便于讲述,学生便于接受,也便于与实践相结合。本书不但对动画速写创作有很好的参考价值,同时对于从事其他类型的动画专业教学工作者和业余动漫爱好者也有很好的参考价值。

对于本教材中引用的所有优秀动画作品范例的原创作者或单位、中外著名动画公司和动画家表示衷心地感谢!同时,对提供图片资料的学生、同事表示感谢!

编 者
2007 年 11 月

目 录

第1章 动漫平面构成概述	1
1.1 构成的基本知识	1
1.1.1 构成的起源	1
1.1.2 构成的含义与目的	4
1.1.3 构成的分类	5
1.2 平面构成的含义、思维方式与学习方法	6
1.2.1 平面构成的含义与目的	7
1.2.2 平面构成的思维方式	10
1.2.3 平面构成的学习方法	15
1.2.4 生活环境中的平面形态	18
1.3 动漫平面构成的含义与目的	19
1.3.1 动漫平面构成的含义	19
1.3.2 动漫平面构成的目的	20
思考与练习	21
第2章 动漫平面构成基本要素——“点”	23
2.1 动漫“点”的基本概念	23
2.1.1 “点”的基本概念	26
2.1.2 动漫“点”的基本含义	26
2.2 “点”的性质与作用	27
2.2.1 “点”的独立性	27
2.2.2 “点”的定位性	29
2.2.3 “点”的张力性	29
2.2.4 “点”的点缀性	33
2.2.5 “点”的虚线性和虚面性	33
2.2.6 “点”的错觉性	36
2.3 动漫“点”的性格表现	38
2.3.1 具象“点”的性格表现	38
2.3.2 抽象“点”的性格表现	39
2.4 “点”的时间构成——动画构成	40

2.4.1	“点”在不同位置中的作用	41
2.4.2	“点”在动画构成中的视觉平衡	44
2.4.3	“点”在动画构成中的应用	46
	思考与练习	49
第3章	动漫平面构成基本要素——“线”	51
3.1	动漫“线”的基本概念	53
3.1.1	“线”的基本概念	53
3.1.2	动漫“线”的基本含义	54
3.2	“线”的性质与作用	55
3.2.1	“线”的界定性和凝聚性	55
3.2.2	“线”的表形作用	55
3.2.3	“线”的表意功能	57
3.2.4	“线”的错视性	61
3.3	“线”的种类与性格特征	63
3.3.1	直线	63
3.3.2	曲线	63
3.3.3	排线	65
3.4	“线”的时间构成——动画构成	66
3.4.1	“线”在不同位置中的作用	66
3.4.2	“线”在动画构成中的视觉平衡	68
3.4.3	“线”在动画构成中的应用	68
	思考与练习	72
第4章	动漫平面构成基本要素——“面”和“体”	75
4.1	动漫“面”的基本概念	77
4.1.1	“面”的基本概念	77
4.1.2	动漫“面”的基本含义	77
4.2	“面”的性质和作用	79
4.2.1	“面”的体感	79
4.2.2	“面”的量感	80
4.2.3	“面”的虚化感	81
4.2.4	“面”的错视感	82
4.3	“面”的种类与性格特点	84
4.3.1	现实形态中有机的“面”	84
4.3.2	概念形态的“面”	85
4.4	“图”与“底”互换原理	91
4.4.1	“图”与“底”的含义	92

4.4.2 “图”与“底”产生的条件	93
4.4.3 “图”与“底”的形象转换及在动画构成中的应用	95
4.5 “面”的时间构成——动画构成	96
4.5.1 “面”在不同位置中的作用以及视觉平衡	96
4.5.2 “面”与“点”在运动画面中的相互转换	98
4.5.3 “面”在动画构成中的应用	99
思考与练习	101

第5章 动漫平面构成中的形态变化 103

5.1 形态与心理感受	104
5.2 层次	106
5.3 空间	108
5.3.1 空间的特点	108
5.3.2 空间的意境	109
5.3.3 空间的形式感	109
5.4 视角	113
5.5 构图	117
5.5.1 构图的含义	117
5.5.2 构图的形式特征	117
5.6 运动	123
5.7 变形	125
5.7.1 变形的含义	125
5.7.2 变形的形式特征	125
5.8 质感	135
思考与练习	137

第6章 动漫平面构成中的形式美法则 139

6.1 对比与统一的动画构成与形式	140
6.1.1 对比与统一的概念	141
6.1.2 对比与统一在画面中的作用	142
6.1.3 对比与统一的形式	144
6.1.4 动漫对比与统一的时间构成——动画构成	148
6.2 对称与平衡的动漫构成	152
6.2.1 对称与平衡的含义	152
6.2.2 对称与平衡在画面中的作用	153
6.2.3 对称与平衡的时间构成——动画构成	156
6.3 节奏与韵律的动漫构成	159
6.3.1 节奏与韵律的含义	159

6.3.2	节奏与韵律在画面中的作用	160
6.3.3	节奏与韵律的时间构成——动画构成	161
6.4	灵性的“虚”与“实”的动漫构成	163
6.4.1	“虚”与“实”的含义	163
6.4.2	“虚”与“实”在画面中的作用	164
6.4.3	“虚”与“实”的时间构成——动画构成	164
	思考与练习	167
第7章	肌理在动漫平面构成中的应用	169
7.1	肌理的含义、分类、形式及制作技法	171
7.1.1	肌理的含义	171
7.1.2	肌理的分类	171
7.1.3	肌理的形式及制作技法	171
7.2	肌理与心理	174
7.3	肌理在动漫设计中的应用	180
	思考与练习	182
	参考文献	183

第1章 动漫平面构成概述

学习目标与重点

学习目标：

本章的学习目标是认识构成及平面构成的含义、所研究的对象和总体目的。进而引出动漫平面构成的含义及应用范围，了解构成设计的精髓及前沿动态，为后面具体知识的学习打下一个良好基础。

学习重点：

通过本章的学习，使学生初步对构成、平面构成及动漫平面构成的含义作深入了解，重点是对学生的思维有一个正确的引导，为以后的具体学习及实际应用打基础。

1.1 构成的基本知识

1.1.1 构成的起源

“构成”一词的最早提出有两种说法：一种是来源于20世纪初抽象美术的“构成主义”(Constructivism)、“构成派”、“构成艺术”。他们首先从雕塑中提出一个新概念——“构成”，进而引申到立体主义的拼贴，并转化成三度的抽象构成。前者以俄国构成主义的奠基者塔特林和罗德琴柯为先驱，后者以毕加索为主(图1-1~图1-3)。另一种是德国包豪斯中GES TALTUNG的翻译词汇“构成”。包豪斯的基础教育深受新艺术运动的影响，接受了数位被公认为是当时艺术大师的人物。他们强调现代设计精神，不延续传统美术和美术教育方法——具象性的再现及真实地描绘对象，代之以用非具象形态和抽象性思维来分解形体并再构成，并非常注

重材料质感的对比作用,以体现新的造型效果。包豪斯把他前所未有的造型试验方法引进教学中,在性情各异、才华不同的学生中引起了不同的反响,让他们的技术活动适合他们的个性,从而把学生们从传统的美学意识中彻底解放出来,使其建立新观念,激发灵感,培养创造力。包豪斯的教学目的就是要培养有创造性的人才,其实,这也是当今我们院校所追求的目标。当时较有影响的公认的大师有康定斯基、克利等(图1-4~图1-8)。

从这个意义上讲,“构成”在我国能追溯到原始社会的彩陶文化中的笔者彩色图形以及被公认为代表中国的龙、凤文化(图1-9和图1-10),只不过不叫“构成”。但笔者认为,在中国这种“构成”设计意识早已出现,并直接应用于创作当中。图1-9以其结构严谨、色彩对比强烈为主;图1-10把各种动物分解开来,而又重新组合成活生生的瑞兽形象,在人们

图 1-1 俄国构成主义的奠基者塔特林的作品

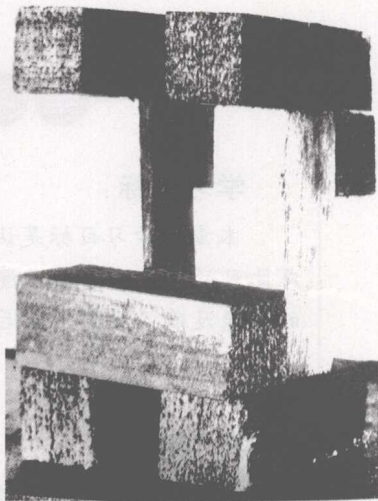

图 1-2 俄国构成主义的奠基者罗德琴柯的作品

图 1-3 大师作品(一)

图 1-4 大师作品(二)

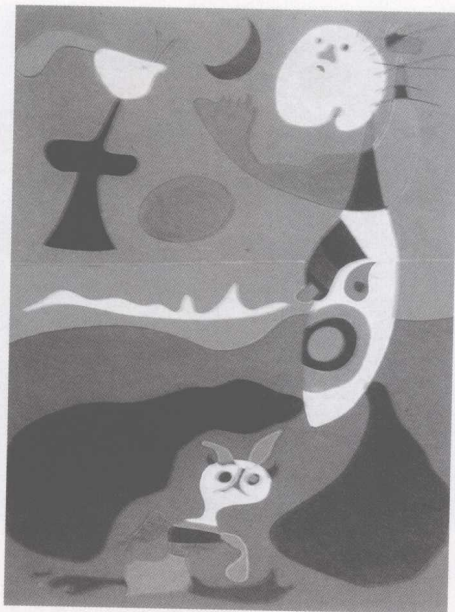

图 1-5 大师作品(三)

图 1-6 大师作品(四)

图 1-7 康定斯基作品(一)

图 1-8 康定斯基作品(二)

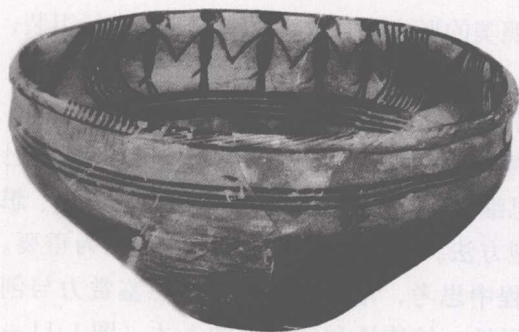

图 1-9 原始社会彩陶文化中的彩色图形

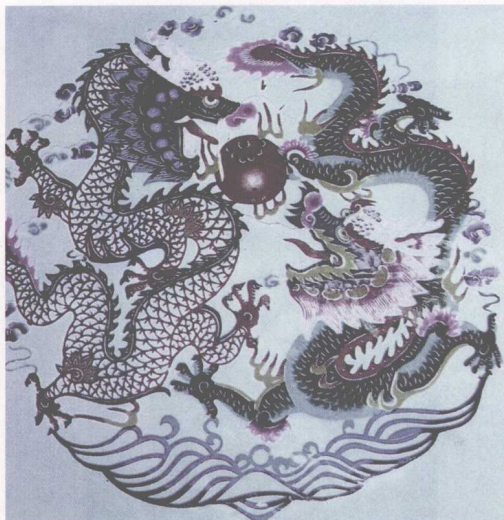

图 1-10 中国的龙、凤

心目中,尤其在中国人心中,已形成为不可磨灭的“神”。这种构成设计意识的真谛在中国得到充分体现。龙是以蛇身为主体,接受了兽类的四脚、马的头、鬣的尾、鱼的鳞和须、鹿的角、狗的爪;凤是鸿前麟后、蛇颈鱼尾、鹳颡鸳腮、龙文龟背、燕颌鸡喙、五色俱备,出于东方君子之国。

1.1.2 构成的含义与目的

“构成”引入中国已有20多年的历史了。作为设计的基础课,它经历了一个由陌生、受排斥到熟悉、被接纳的艰难过程,目前,已成为各艺术院校设计基础课的重要组成部分,并以此培养出很多思维活跃、技术高超的专业设计人才。

随着社会的进步,“构成”作为现代视觉传达的基础理论,它的基本规律性,在现代经济社会和未来社会里必将受到更广泛的欢迎,其含义也越来越丰富。因此,我们把构成可以理解为一种美的关系的形成。对组合关系的认识、把握、创造以及色彩、空间的美的搭配,是构成的关键。事实上,在我们生活的环境中,无论是宏观世界,还是微观世界,处处都能体现出这种美的组合关系、美的秩序关系、美的逻辑关系。把这些关系重新打散,可以组合成有特定目的性的新的关系,这就是“构成”。所以我们可以把“构成”理解为“组装”,即把“构成”中的诸要素像机器零件一样按照美的形式法则和目的性的原则进行组装,形成一种新的适合审美需要的关系。

“构成”是并列于造型艺术和设计技术的一门学科,它以提高美感、发挥个性为目的,传授设计方法和制作技术。其教学内容不是延续传统设计意识,而是基于新理论基础之上。教学的目的是培养学生的分析能力和综合思维能力,使思维更丰富、视野更开阔、想象力更超前。因此,对形与色的造型语言、造型方法、造型心理效应的研究就极为重要。通过教学,让学生能够亲身去体验,在实践过程中思考,培养学生新的美感鉴赏力与创造力,为未来造型各专业输送具有计划性、发展性、持续性和创造性的人才(图1-11~图1-16)。

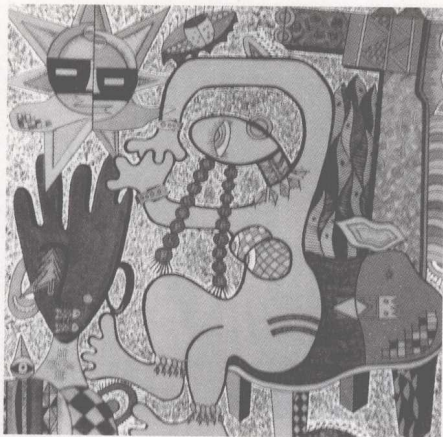

图 1-11 学生作业(一)

图 1-12 学生作业(二)

图 1-13 学生作业(三)

图 1-14 学生作业(四)

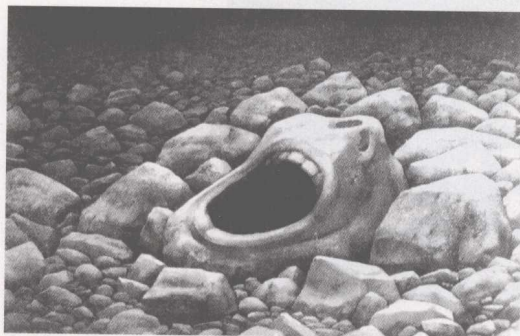

图 1-15 构成的具体应用(一)

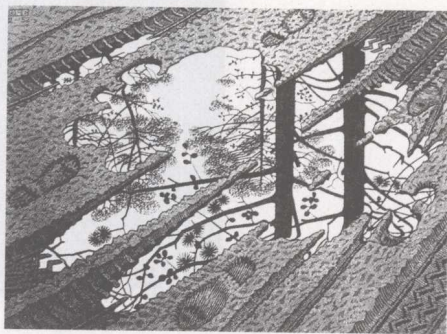

图 1-16 构成的具体应用(二)

1.1.3 构成的分类

“构成”应用于设计艺术的各个领域。一般认为，构成分为平面构成、色彩构成和立体构成，共同称为三大构成，他们所研究的角度不同，但相互联系、互为补充，共同为设计服务（图 1-17~图 1-19）。

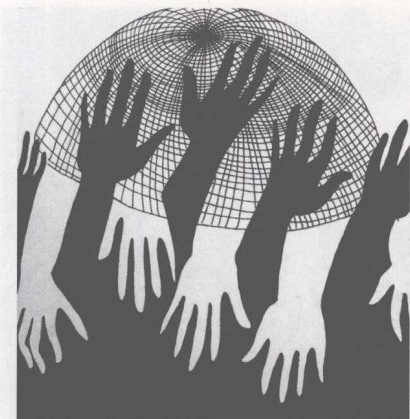
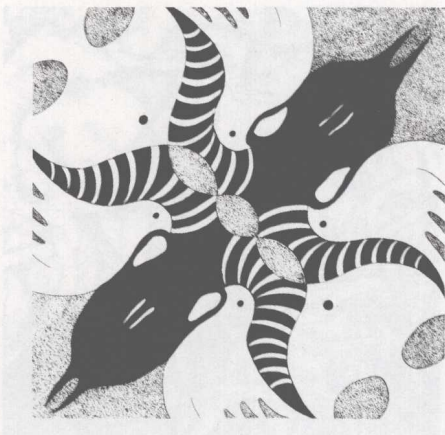

图 1-17 平面构成(学生作业)

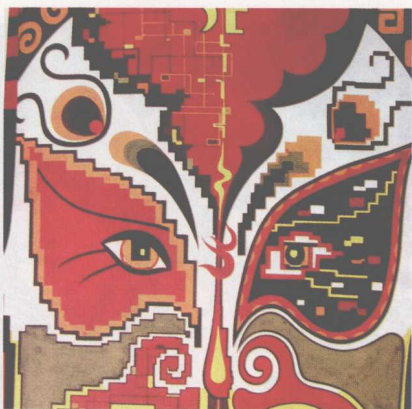

图 1-18 色彩构成(学生作业)

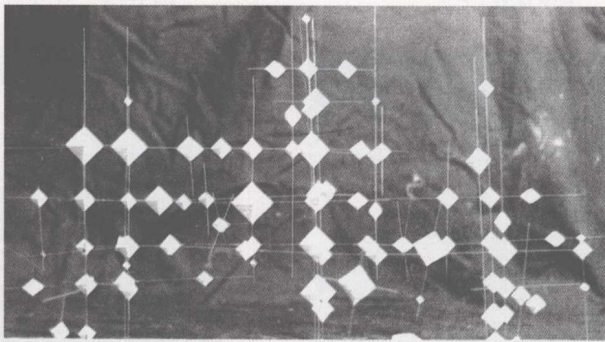

图 1-19 立体构成(学生作业)

1.2 平面构成的含义、思维方式与学习方法

从前面的论述中,我们了解到“构成”概念产生于20世纪初,第一次世界大战之后。而在艺术领域强烈的革新思潮中,设计艺术也产生了巨大的变革。这在德国包豪斯学院的

基础教学中率先得到应用,引导学生勇于探讨形态和材料的关系,并组织视觉和精神两方面的活动——这也是一种造型活动,从而开拓学生的思维,培养学生的个性。以后渐渐成为各大艺术院校中必修的基础课。平面构成作为“构成”中的一个分类,我们必须了解其含义及目的、总的思维方式和学习方法,这样才能为以后的学习打好基础,起到发挥学生想象力和创造力的作用。

1.2.1 平面构成的含义与目的

“平面构成”中的“平面”,顾名思义是指长、宽二维空间,而“构成”就是设计规律和设计方案。合起来就是研究关于二维空间设计规律和设计方案的理论课程,它从纯粹视觉审美和视觉心理的角度寻求组成平面的各种可能性和可行性。从这个意义上,我们也可以把平面构成理解为关于平面设计的思维方式和平面设计的方法论。同时,平面构成又是研究平面组成形式和构成规律的设计基础课程,它注重培养设计的思维方式和抽象的构思能力与创造能力。我们不妨抛开静止的二维表达方式向运动的二维空间靠一靠,在运动的画面中,这种培养目标是很重要的,也是很必要的。在动漫的创作中,高度概括的构思能力和创造能力是必须掌握的,而且是要精通的。单纯化、抽象化和高度概括的形式美是平面构成的基本特征。因此,就必须抛开具象因素的局限,以最简单、最单纯的形态为原型,从形态自身的变化、组合方式及形态组成平面的构成关系去研究构成平面的视觉语言,研究这些视觉语言对设计意图和情感的表达方式,从而归纳出平面设计和动漫设计的基本规律和方法,从视觉上、心理上和审美的需求上为进行具体的、平面化的和运动下的专业设计作整体结构上的准备。

如果对上述的论述感觉有些抽象,我们也可以这样理解,“构成”就是“组装”的意思,“平面”就是长、宽二维空间。“平面构成”就是把平面的一些基本要素,按照美的形式法则,重新组合成合乎审美规律和自己设计意图的美的图形。这里的“图形”包括两方面含义,一是静止的图形,二是运动的图形(图1-20~图1-24)。

平面构成的教学目的,是培养和训练抽象构成的能力,但不是为抽象而抽象,为构成而构成,而是从一系列抽象的平面构成训练中寻求和感悟各种设计的形式美,培养新的审美趣味和思维方式。通过各种形式的构成训练,掌握设计的基本规律和方法,应用这些视觉造型规律去创造出具有形式美感的新的视觉形象,在动漫设计中更要注重培养学生的这种思维方式。

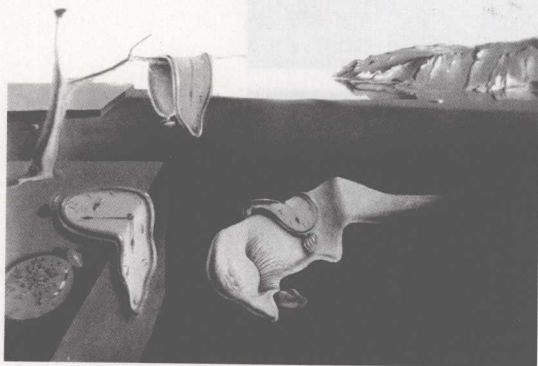

图 1-20 大师作品(一)

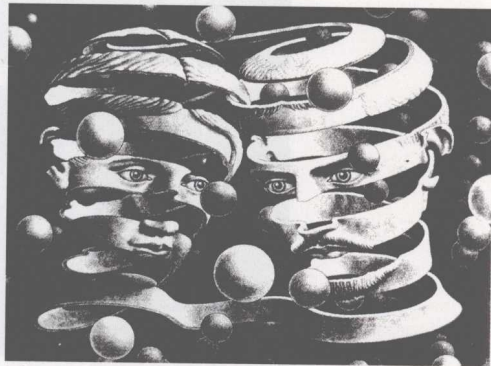

图 1-21 大师作品(二)

图 1-22 学生作业(一)

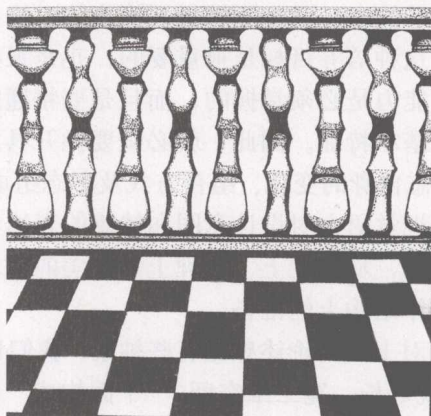

图 1-23 学生作业(二)

图 1-24 动画片《天鹅》