

飞翔 [1] 首届动漫高端人才联合培养实验班 2013—2014作品集

北京电影学院阶段
孙立军 主编

鸣谢：中华人民共和国教育部高等教育司
中华人民共和国文化部文化产业司

飞翔 [1]

首届动漫高端人才联合培养实验班 2013—2014作品集

北京电影学院阶段
孙立军 主编

海洋出版社

2014年·北京

内 容 简 介

动漫高端人才联合培养实验班计划,是教育部、文化部联合实施的一个重要的人才培养计划。通过北京电影学院、北京师范大学、中国传媒大学的“联合”,交叉学科、创新性的培养,实践教学改革创新等,分析动画专业的特性,考察动画产业的发展状况以及结合教育模式多样化的相关知识点,为我国当代动画人才创新培养、动画专业教学规范提供模式参考。

2013—2014 学年度,首届实验班的学生在北京电影学院进行了动画专业课程的学习,授课内容包含动作设计、动画视听语言、动画场景设计、动画表演、镜头画面设计、三维动画造型基础、动画造型设计、动画编剧等,从动画基础课程到故事叙事基础,从软件应用到短片创作,从动画概念理论到影片赏析,既保证学生全面发展,又促进学生个性化发展。

本书收录了“三校实验班”学生一年来的优秀作品,13门课程环环相扣却又相互独立,囊括每门课程的教师介绍、授课目的与作品点评,通过本书,可以全方位了解首届“三校联合培养实验班”在电影学院的专业学习过程与创作成果。本书既是动画专业教学用书,也可作为动画创作专业人员及爱好者提供参考。

图书在版编目(CIP)数据

首届动漫高端人才联合培养实验班 2013~2014 作品集 / 孙立军主编.

— 北京: 海洋出版社, 2014.12

(飞翔; 1)

ISBN 978-7-5027-9051-6

I. ①首… II. ①孙… III. ①动画—作品集—中国—现代 IV. ①J228.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 307660 号

主 编: 孙立军

责任编辑: 赵 武 黄新峰

责任校对: 肖新民

责任印制: 赵麟苏

排 版: 海洋计算机图书输出中心 申彪

出版发行: 海洋出版社

地 址: 北京市海淀区大慧寺路 8 号 (716 室) 印

100081

技术支持: (010) 62100052

网 址: www.oceanpress.com.cn

发 行 部: (010) 62132549 (传真) (010) 62173651
(010) 62100077 (邮购) (010) 68038093

承 印: 北京旺都印务有限公司

版 次: 2014 年 12 月第 1 版

2014 年 12 月第 1 次印刷

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

张: 13.5

字 数: 340 千字

印 数: 1~3000 册

定 价: 68.00 元

本书如有印、装质量问题可与发行部调换

飞翔1

首届动漫高端人才联合培养实验班2013—2014作品集

北京电影学院阶段

策 划

刘玉珠 文化部部长助理
刘贵芹 教育部高等教育司副司长
孙立军 北京电影学院副校长，教授、博士生导师

顾 问

宋齐慧 文化部文化产业司动漫处处长
史培军 北京师范大学常务副校长
周 星 北京师范大学艺术与传媒学院院长
贾秀清 中国传媒大学艺术学部副学部长
甄 巍 北京师范大学艺术与传媒学院副院长
倪 洁 北京电影学院教务处副处长
夏 敏 北京师范大学教务处副处长
许一新 中国传媒大学教务处副处长
曹小卉 北京电影学院动画研究院常务副院长

主 编

孙立军 北京电影学院副校长，教授、博士生导师

副主编

李剑平 北京电影学院动画学院副院长
孙 聪 北京电影学院动画学院副院长
黄 勇 北京电影学院动画学院副院长
李 亮 北京电影学院动画学院党总支部书记

内容统筹

王 昊

文案设计

祖若曦

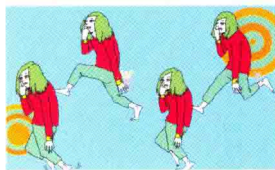
编 写（以姓氏笔画为序）

王玉琴 叶 风 刘炎炎 刘 嫻 刘鸿良 孙 立 孙立军
孙 聪 何 澄 徐晓宇 曹小卉 葛 竞 魏 微

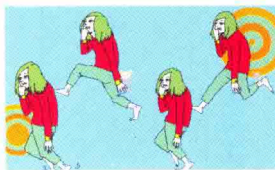

目 录

CONTENTS

Preface	002	序——飞翔
Charactor Design	004	动画造型设计
Animation Works Appreciation	048	动画作品赏析
The Design of Action 1	060	动作设计 1
The Three Dimensional Animation Base	072	三维动画基础
Animation Scene Design	082	动画场景设计
The Camera Screen Design	096	镜头画面设计
Animation Performance	106	动画表演
Animation Screenwriting	114	动画编剧
Animation Audio-Visual Language	144	动画视听语言
Sound of Animation Design	154	动画声音设计
The Design of Action 2	164	动作设计 2
Concept of Animation Design	184	动画概念设计
Modeling of Maya	194	三维造型与建模
Introduction	204	实验班学生介绍

Preface	002	序——飞翔
Charactor Design	004	动画造型设计
Animation Works Appreciation	048	动画作品赏析
The Design of Action 1	060	动作设计 1
The Three Dimensional Animation Base	072	三维动画基础
Animation Scene Design	082	动画场景设计
The Camera Screen Design	096	镜头画面设计
Animation Performance	106	动画表演
Animation Screenwriting	114	动画编剧
Animation Audio-Visual Language	144	动画视听语言
Sound of Animation Design	154	动画声音设计
The Design of Action 2	164	动作设计 2
Concept of Animation Design	184	动画概念设计
Modeling of Maya	194	三维造型与建模
Introduction	204	实验班学生介绍

序——飞翔

21世纪之初，我国政府大力鼓励发展原创，推进动漫产业向市场化和国际化迈进，并将动漫强国作为终极目标，开始了我国动漫产业稳步健康发展之路。自国务院成立了由文化部牵头、财政部等十部委组成的扶持动漫产业发展部际联席会议，各部门和各地方相继出台了一系列扶持政策，开展了大量卓有成效的工作。动漫高端人才联合培养实验班计划，是教育部、文化部为贯彻落实党的十八大、十七届六中全会和教育规划纲要精神而联合实施的一个重要的人才培养计划。通过北京电影学院、北京师范大学、中国传媒大学的“联合”，交叉学科、创新性的培养，实践教学改革创新等等，分析动画专业的特性，考察动画产业的发展状况以及结合教育模式多样化的相关知识点，为我国当代动画人才创新培养、动画专业教学规范提供模式参考。

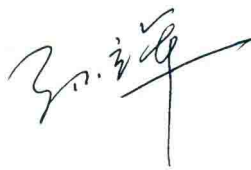
2013—2014学年度，首届实验班的学生在北京电影学院进行了动画专业课程的学习，由学科基础课程、专业课程、课外实践课程三大模块构成的课程体系，既强调学生人文艺术素养的培养，又强调理论与实践的结合，更强化了实践教学环节。课程修读采取必修课和选修课相结合的管理模式，授课内容包含动作设计、动画视听语言、动画场景设计、动画表演、镜头画面设计、三维动画造型基础、动画造型设计、

动画编剧等，从动画基础课程到故事叙事基础，从软件应用到短片创作，从动画概念理论到影片赏析，既保证学生全面发展，又促进学生个性化发展。

北京电影学院动画学院拥有60多年的动画专业教学经验，充分利用传统动画教学优势与计算机数字化教学相结合的模式，以动画创作为主，兼顾电影、游戏、多媒体等各个学科的学习创作以及相关理论和史论的学习，广泛开展国际交流活动，进行开放式教学，保证“教”和“学”保持最新观念，有力保障了“三校联合培养实验班”的实践和培养。为了总结实践教学经验并为兄弟院校动画专业教学规范提供模式参考，我们特别制作了这本作品汇编。

本书收录了“三校实验班”学生一年来的优秀作品，13门课程环环相扣却又相互独立，囊括每门课程的教师介绍、授课目的与作品点评，通过本书，可以全方位了解首届“三校联合培养实验班”在北京电影学院的专业学习过程与创作成果。本书的编纂过程得到文化部、教育部以及三校联合培养实验班专家组、联合工作组的大力支持，在此一并表示感谢！

北京电影学院副校长

2014.7

飞翔 01

首届动漫高端人才联合培养实验班
2013—2014作品集

北京电影学院阶段

动画造型设计

Charactor Design

孙立军

教授 博士生导师 北京电影学院副校长

动画造型设计 Character Design

教师简介

中共中央宣传部全国宣传文化系统“四个一批”人才

享受国务院特殊津贴

国家扶持动漫产业专家组原创组负责人(文化部)

国际动画教育联盟主席

亚太动漫协会副主席

中国电影家协会动画电影工作委员会会长

中国美术家协会动漫艺委会主任

北京影视动画协会会长

北京市教育委员会拔尖创新人才

微软亚洲研究院客座研究员

一直致力于创新人才的培养,为中国原创动漫事业的发展做出了卓越贡献、开拓了高校“产学研”的创新实践道路。

曾创作过多部动画作品,导演的动画电影《小兵张嘎》、《欢笑满屋》、《快乐奔跑》、《巴特拉尔传说》、《兔侠传奇》、《终极大冒险》等获得了国内外多项动画大奖。

课程介绍

首先，因人而异、因班而教授。三校班与其他班级的不同之处在于，学生们分别来自三个学校不同专业，造型基础相差较大。怎样在一学期中，让所有的同学熟练掌握商业动画造型的设计方法，了解动画造型的设计原理、技巧及规范，并在创作中得以体现，是教学的重点难点。

在课程设置中我采用循序渐进的安排方式，总体采取课堂讲授+课堂创作+兴趣短片创作+商业化造型创作（期末作业）的四大环节。在线性方面，通过造型概述、机器人造型、动画造型与表演、动画造型与剧本、动画造型与场景道具、动画造型转面图、动画造型立体化、动画造型服饰等课程，使得学生全面了解动画造型创作中的各个环节。并在第6周后，开始商业造型规范化的讲授与训练，培养学生的职业技能与素养。

具体到每节课，我采取实践+讲授相结合的方式，使得学生将所学知识迅速转化到创作应用中。回顾第一堂课，通过绘画摸底，了解每一位学生的基本专业功底，将全班分成四个小组，同时在前四周课程中，会通过默画的方式，锻炼学生的基本功，并且通过练习之后的“投票”环节，提升大家的学习兴趣。在中间周我提出了“兴趣创作”环节，每个小组利用业余时间，完成命题式短片创作，每周进行定期汇报。令我颇感欣喜的是，四个小组都较圆满地完成了短片创作工作，虽然仍有许多不足，但是在这个过程中学生专业素养、学习积极性、团队合作精神都得到了极大的锻炼与提高，同时通过创作，他们也及时地做出了经验总结，为日后的创作学习打下了良好的基础。

期末作业

期末作业为一套商业化的造型设计，同样是以分组的形式，在经历了课堂学习与实践、分组短片创作的训练后，期末作业对于大家已经明显游刃有余，可以很快地进行人员分工，并投入到创作当中。本学期的授课工作是一次创新式的教学尝试，学生的专业技能与理论水平包括团队合作意识都得到了显著提高，实践证明创新成功，我也会将这种创新型教学在其他相关课程陆续开展。期末作业要求是以小组为单位创作一套完整的商业动画电影造型，以《西游记》、《水浒传》、《三国演义》、《未来战士》四个题目任选其一。包括故事梗概、人物小传、角色设定、三视图、转面图、比例图、颜色指定、口型图、表情图、动作设计、服装设计、道具设计。通过此次期末作业首先是检测学生是否能够将一学期所学知识应用到创造中，强化必要的造型知识点，进一步锻炼大家的团队合作意识以及商业化造型的创作意识。题目覆盖了商业化造型的整体创作流程，具有一定的难度。重点在于一套完整的商业化造型的创作，学生如何以组为单位，将大家各自不同的风格融入到一套完整的统一造型中，是作业的一大难点。

西游~~记~~

组员分工

曹 漪

小土豆全套，悟空、狮子部分上色

李睿杰

唐僧和孔雀公主全套

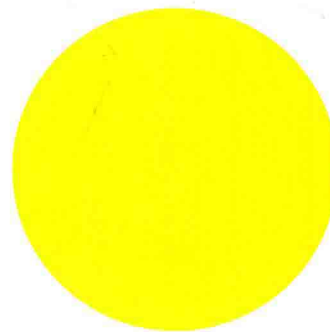
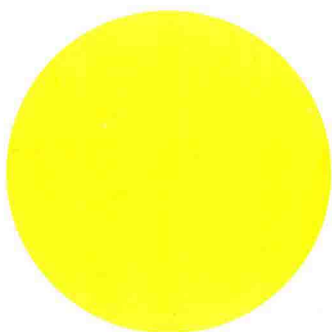
舒 畅

大象全套，悟空、狮子部分上色

周楚杭

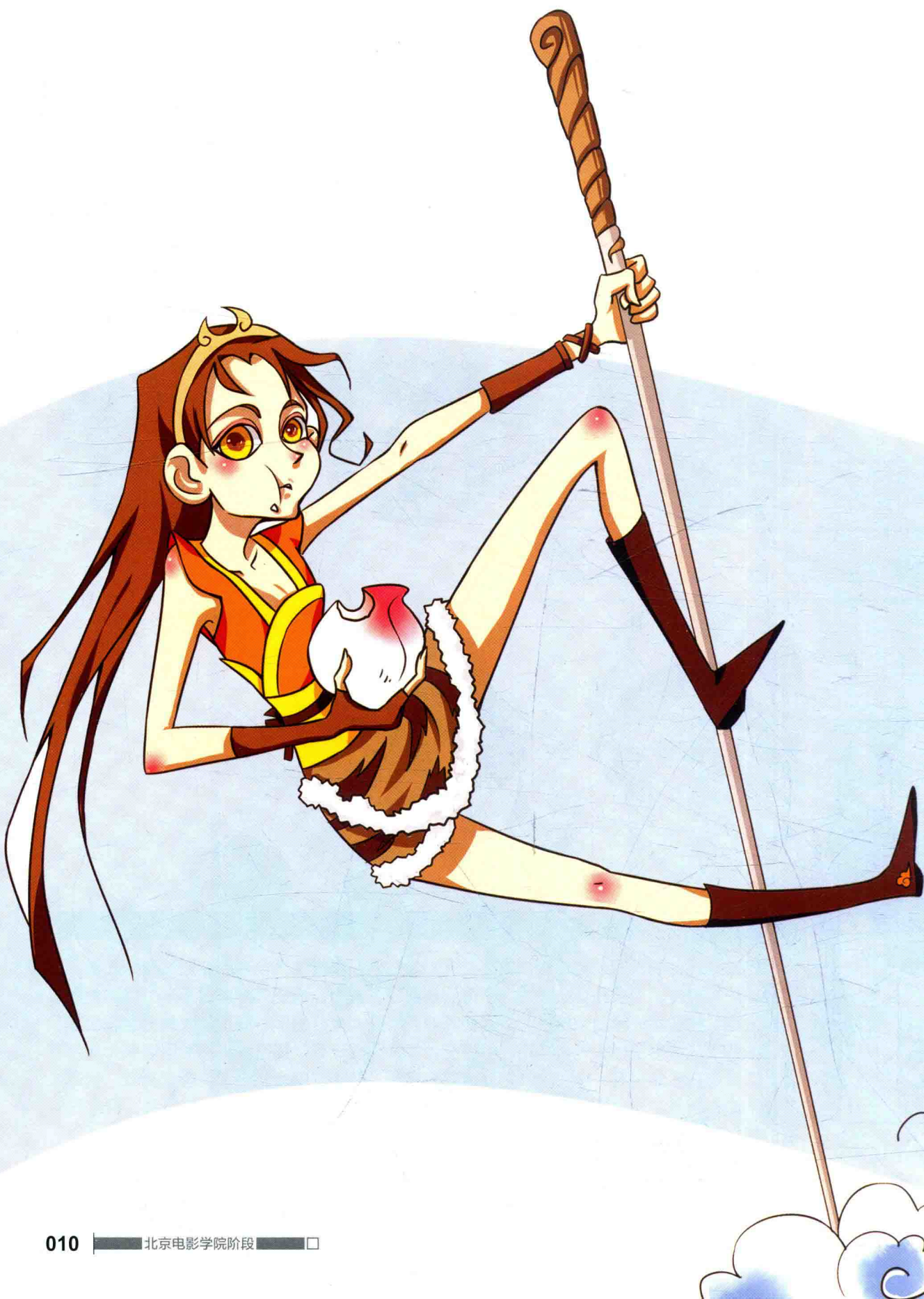
全组描线，狮子人设

故事梗概

悟空与唐僧西天取经路过狮驼岭，二人发生口角，唐僧生气，来到湖边恰看到孔雀公主洗澡，想要逃开，却被孔雀公主迷上，带到孔雀公主洞府。悟空久等唐僧不来，得知狮驼岭住着大鹏、狮子和大象三个妖怪，去索要师傅，与三人大打出手。狮子与大象出洞迎战皆战败，大鹏出洞被悟空当头一棒反而迷上悟空，二人大战一场。悟空大鹏得知唐僧在孔雀公主处。二人前往孔雀洞府，狮子、大象二人紧随其后。孔雀洞中，几人围绕唐僧混战，狮子大象趁乱劫走唐僧带回狮驼岭，悟空深知武功不敌大鹏，前往极乐世界向佛祖求救。悟空在佛祖的帮助下收服妖怪，二人再次踏上西天之旅。

悟空

又称孙行者

保护唐僧

西天取经

