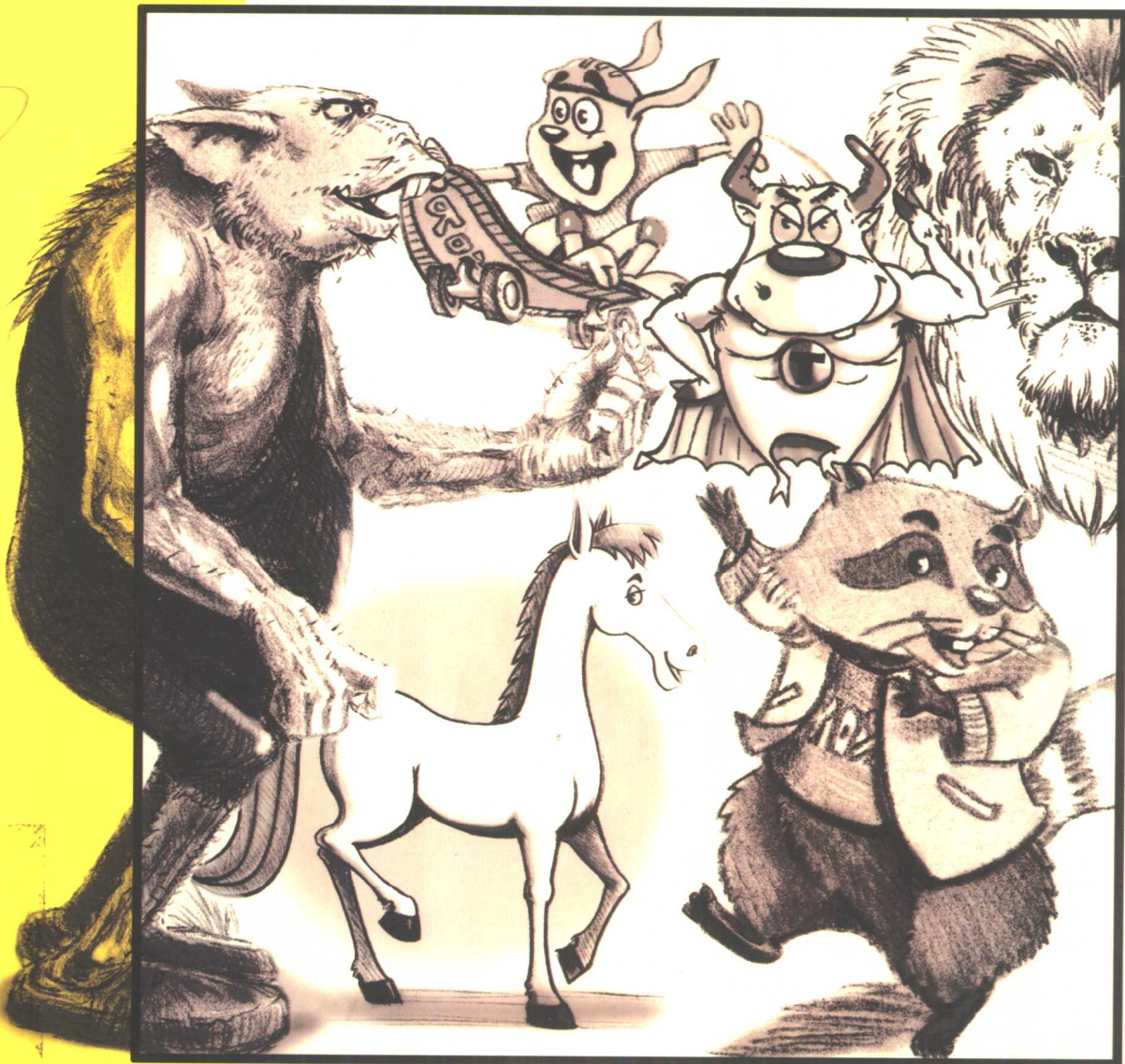

高等院校动画专业教材

Animation Characters Design

影视动画

造型基础

北京电影学院动画学院
DGMOOK 联合策划

孙立军 主编
翟翌翬 编著

中国宇航出版社

本书由中国宇航出版社独家出版发行, 未经出版者书面许可, 任何单位和个人不得以任何形式复制或传播本书的任何部分或全部内容。

图书在版编目(CIP)数据

影视动画造型基础/翟翌翬编著. —北京: 中国宇航出版社, 2003.6

高等院校动画专业教材

ISBN 7-80144-575-9

I. 影… II. 翟… III. 动画—造型设计—高等学校—教材 IV. J218.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 024252 号

责任编辑: 江 颖

责任校对: 肖新民

版式设计: 江 颖

封面设计: 李 冰

出 版 中国宇航出版社
发 行

社 址 北京市阜成路 8 号

邮 编 100830

经 销 新华书店

发行部 (010)68373150 (010)68373185(传真)
(010)68371057 (010)68768541(传真)

读 者 北京市东城区和平里滨河路 1 号
航天信息大厦 3 层

服务部 (010)68372647 (010)68373185(传真)

邮 编 100013

承 印 北京广益印刷有限公司

版 次 2003 年 6 月第 1 版

2003 年 6 月第 1 次印刷

规 格 787×1092

开 本 1/16

印 张 14.5

字 数 328 千字

定 价 62.00 元

本书如有印装质量问题可与发行部调换

丛书总序

进入崭新的21世纪,中国的动画事业将如何发展?

尤其在美国、日本的电影动画得到普遍认同和接受,成为举足轻重的类型片以及其动画产业蒸蒸日上成为重要的支柱产业的今天,中国动画产业在各方面都存在着有目共睹的差距,甚至在很多领域存在着诸多的空白!

中国动画如何在严峻的情况下找到属于自己的出路,再现“中国学派”的辉煌,这些挑战无疑都已经现实地摆在我们的面前。而对于每一个动画从业者,或者是正准备投身于动画事业的人来说,更是责无旁贷!

说到我们的动画创作,虽在改革开放后取得了长足的进步和发展,但是与先进国家的差距却已经日益明显地加大。这当中存在着多方面的因素,最为突出的是我国缺乏大批优秀的动画创作性人才,而发展动画教育则又是人才形成的根本保证。

要真正发展我国的动画事业,毋庸置疑首先要关注我们动画教育如何真正地完善。虽然我国的动画教育早从50年代就已经在北京电影学院等院校中开始,也培养了一批优秀的动画人才,但是随着整个动画的发展,动画教育也显然面临着新的挑战。随着社会各界对于动画事业发展的日益关注,全国各地院校纷纷建立了动画专业,出现了除研究生、本科、大专院校以外,还包括中专、短期培训等等各种层次的教育形式,为更多有志于在动画领域发展的青年提供了大量的学习机会。中国动画教育正表现出极好的发展态势。但是,出于历史、经济等各方面原因,我们的动画教育一直以来都存在着缺乏系统、科学和连续性的弊病;而在课程设置、教学安排等方面也都未能真正实现一个完整的教育体系。不仅如此,我们的动画教育还没有一套完备的、科学的、体系化的专业教材,显然在很大程度上制约着我国动画教育的发展。一套高水准的专业动画教材已经成为我国动画高等教育的普遍需求,但是我们也要看到,要编写这样的一套教材,难度之大可想而知。不仅要将授课内容和动画创作的精华浓缩在有限文字和图片中,还要用我们比较熟悉的学习方式去布置各种重要的知识点,而且还要将各国动画大师的创作经验以及优秀作品的成功所在进行理论化、科学化的归纳,并结合到行之有效的教学中……这显然更是难上加难。

北京电影学院动画专业教育经过多年的教学积累和实践总结,逐步形成了一套行之有效、具备突出特点的课程安排和教学体系。为了让我们积累的一些教学经验与更多的兄弟院校分享,为了动画人才能够在更为系统和科学的教育中茁壮成长,从而培养更多更好的优秀动画工作者,我们开始筹备这套国内最为全面的《高等院校动画专业教材系列丛书》。

为了保证本系列教材的科学性和严肃性,我们组织了上百名以北京电影学院动画学院为主体的优秀教师和国内外专家、教授(其中大多都经历过大量的动画创作实践并且参与了动画教学,具备着丰富的教学经验和个人积累),编写历时多年。因此,从组织的人力、物力、数量以及时间的投入等角度来说,本套动画教材可以说是中国有史以来最大型、最权威的动画教材。

整套教材的安排上,我们的主导思路是将理论建设和实践操作相结合,强调优秀动画作品的理论总结和动画创作的可操作性两个方面。教材关注当前各国动画的最新发展,将动画的创作理念、艺术创作方式和科技手段等方面有机结合,内容包含了动画创作和各种基础训练、专业训练、各类技法以及动画的影片分析、动画剧作训练、动画大师研究……所以在规模上、系统性上都是我国动画教材的首创,我们本着“依靠理论来指导实践,依靠实践来丰富理论”的整体设想在如何突出整个教学体系、课程安排等角度上编写了本系列教材。

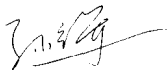
本系列教材的编写过程中,在突出教材实用性的同时,我们坚持“观念新、写作手法新、实例新”的理念,一方面在写作上突破死板和教条的语言,将各个学习点从基础到不断深化的过程体现得活泼而生动;另一方面,突出最新的实例来指导教学,拉近知识与生活的距离,让学生在最新的资讯中以最简单的方式中获得知识。

整套系列教材从整体策划、收集整理资料,到作者撰写、编辑出版,历时多年,工程浩大,凝聚了许多人的心血,处处体现了工作者脚踏实地的严谨作风,表现出对中国动画教育事业的执着热情。在此,我再次感谢为本套教材付出劳动和努力的每一个人!真诚感谢他们为中国动画教育所作的卓越贡献。

衷心希望此套系列丛书能够在一定程度上“推动我国动画教育的纵深发展,促进我国动画人才的成熟壮大,开创我国的动画创作更为辉煌的局面”的目标,作出我们力所能及的贡献。

当然,由于时间的紧迫以及动画本身创作的复杂性,在编写过程中肯定存在着诸多的不足和纰漏,恳请广大专家、同行批评指正。

本系列丛书不仅可以作为高等院校动画专业的专业教材,同时也适合动画公司的创作人员以及动画爱好者自学使用。

2003年4月于北京电影学院动画学院

作者简介

翟 昱 翠

1994 年

毕业于北京电影学院
美术系—动画专业。

1994 年—1997 年

于北京电影制片厂从事相
关工作。

2001 年至今

于北京电影学院动画学院继
续学习与探索影视动画造型
艺术。

在 7 年的时间里，一直致力
于创作整理影视动画造型。

动画片是这个世界上最美好的事物之一，
我很高兴能从事动画——这个令人激动的工作。

目 录 (Content)

第 1 章 影视动画造型浅析 3

- 1.1 影视动画中造型的意义 4
- 1.2 欧美、日本及中国动画风格浅析 8
- 1.3 影视动画造型分类 13
 - 1.3.1 写实类
 - 1.3.2 写意类
 - 1.3.3 抽象符号类
- 1.4 小结 16
- 思考与练习 16

第 2 章 影视动画造型的创作规律与方法 19

- 2.1 创作中常见的“组成符号”及绘制方法 20
 - 2.1.1 眼睛眉毛的常见画法
 - 2.1.2 鼻子和嘴的常见画法
 - 2.1.3 手的绘画方法及要点
 - 2.1.4 脚的常见画法
- 2.2 动画造型创作技法 32
 - 2.2.1 原型演绎法
 - 2.2.2 “嫁接”法
 - 2.2.3 重叠影印法
 - 2.2.4 局部借用法
- 2.3 小结 42
- 思考与练习 43

第 3 章 影视动画造型创作基础 45

- 3.1 人物的面部表情 46

3.2 影视动画造型设计中的透视基础 49

- 3.2.1 视平线
- 3.2.2 一点透视
- 3.2.3 两点透视

3.3 动作草图——动态线及简化 骨骼 56

3.4 比例图 58

- 3.4.1 人物的比例图
- 3.4.2 道具的比例图

3.5 结构图 62

3.6 转面图 64

- 3.6.1 人物的转面图
- 3.6.2 小熊头部的转面图

3.7 表情图 68

3.8 形象气氛图 70

3.9 动画人物的服装与饰物 72

- 3.9.1 有代表性的服装
- 3.9.2 为形象选择合适的服装
- 3.9.3 未来高科技的服装

3.10 画褶皱要注意的地方 82

- 3.10.1 衣服褶皱
- 3.10.2 面部褶皱

3.11 人物的发型 86

3.12 交通工具的画法 90

3.13 小结 92

- 思考与练习 93

第4章 影视动画造型中分类的创作技巧 95

4.1 怎样画人物? 96

4.1.1 人体结构

4.1.2 人种的差异

4.1.3 年龄的差异

4.1.4 头部简化结构

4.1.5 英雄人物

4.1.6 男孩

4.1.7 恶魔

4.1.8 可笑的男人

4.1.9 女人

4.1.10 性感的美女

4.1.11 小孩

4.1.12 婴儿

4.1.13 运动的关键——关节点

4.2 怎样画动物? 116

4.2.1 快乐的小熊

4.2.2 猫科动物

4.2.3 犬科动物的画法

4.2.4 家禽

4.2.5 鸟类

4.2.6 爬行、两栖动物

4.2.7 海洋生物

4.2.8 昆虫

4.3 怎样画怪物和另类生物 172

4.3.1 外星生物

4.3.2 外星人

4.3.3 怪物的颜色

4.3.4 丛林怪物

4.3.5 小精灵

4.4 其他类型的动画形象 182

4.5 泥塑 186

4.6 “特殊”效果符号浅析 190

4.7 表现幽默的元素和技巧 194

4.8 动画造型设计中的关键点 200

4.9 小结 206

思考与练习 206

第5章 影视动画造型的不同风格

赏析与应用 209

5.1 “另类风格”动画造型赏析 210

5.2 动画形象在商业上的应用 214

5.3 国外优秀插画欣赏 216

5.4 四格漫画创作练习 218

5.5 小结 220

思考与练习 221

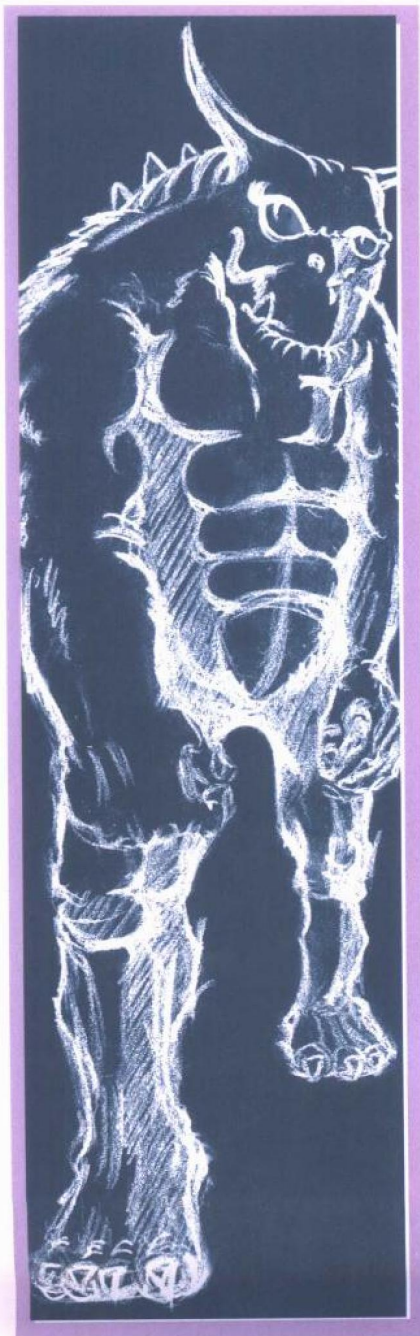
附录 部分动画、漫画及相关网站网址 222

- 影视动画中造型的意义
- 欧美、日本及中国的动画风格浅析
- 影视动画造型分类

- 影视动画中造型的意义
- 欧美、日本及中国的动画风格浅析
- 影视动画造型分类

第①章 }
影视动画造型浅析 }

1.1 影视动画中造型的意义

艺术是一个整体概念，是无国界的，世界在融合，动画片的创作也越来越趋向全球化，这是一个趋势。

一部动画片中，造型所起的作用是不可估量的，它是影片不可忽视的重要组成部分。

在一部影片中，造型的缺陷所造成的后果是致命的。我们很难想象一个丝毫不能引起观众共鸣的人物所发生的故事会吸引人。没有一个导演会忽视影片里的角色造型，造型是一部动画影片的基础，从某个角度来说，动画片里面的角色造型相当于传统影片里面的演员，演员的选择将直接导致影片的成败，由此可见角色造型在影片中的重要性。

虽然，影片的后期制作可以弥补一些缺陷，但因为形象所导致的缺陷是无法弥补的，即使交给像斯皮尔伯格这样的顶级导演，也是无济于事，这时无论任何人都会回天乏术的。

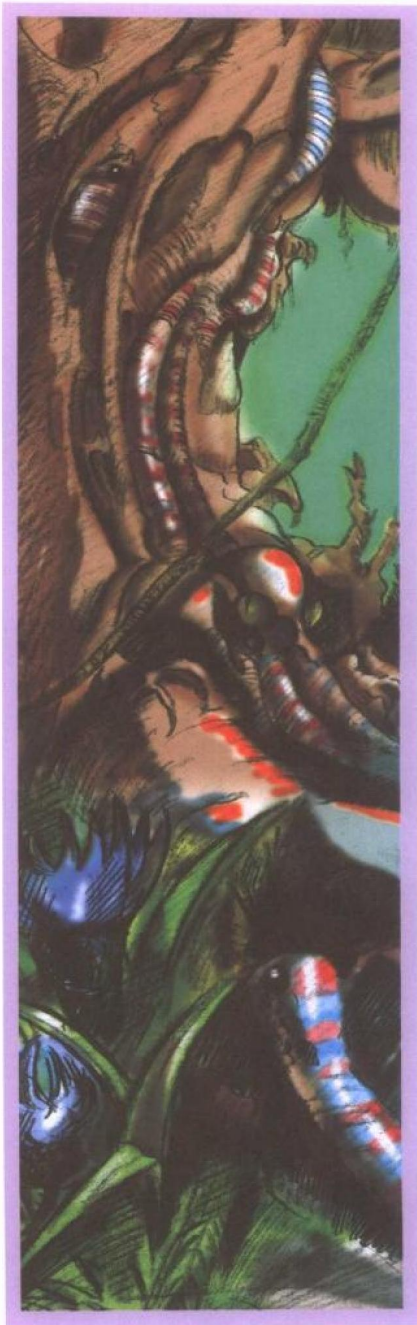
总的看来，一部成功的影片之所以成功的关键不外乎以下几点，

- 优秀的剧作（故事）
- 出色的演员（造型）
- 完美的叙事结构

（在这里我们不讨论影片后期和发行的部分）

无论我们在动画领域里从事什么工作，熟练掌握卡通形象设计的技能都是不可获缺的。

迪斯尼至今已经发展成为备受全球瞩目的娱乐王国，出品的优秀影片不胜枚举，例如：《米老鼠和唐老鸭》、《白雪公主和七个小矮人》、《狮子王》、《小美人鱼》、《灰姑娘》……从这些影片中我们不难看出他们是非常重视卡通形象造型的，可以说迪斯尼的影片中的造型已经接近完美的程度。

迪斯尼带给世界无限的欢乐，米老鼠风靡全球，也许有人不知布什何许人，但决不会有人不知道米老鼠，这就是卡通的魅力！迪斯尼的创始人沃尔特·迪斯尼说过：“一切都是从一只老鼠开始的！”

宫崎峻是日本著名的动画片导演，他执导过的每一部影片都在世界上得到公认，宫崎峻是世界级的动画大师，他的成就是有目共睹的，而且他本人的绘画造诣也是非常优秀的，他的很多影片里的卡通形象和关键部分都是他亲自设计完成的，可见他对卡通形象的重视程度。

国外一个机构将40个学科列为创造学科，其中就包括卡通形象设计，因为这项工作是从无到有，完全靠自己的想象力和创造力来完成的。卡通世界是一个诱人的、美丽的童话王国，赋予了我们无限的想象空间。

中国的动画片走过了几十年的风雨之路，无数的中国动画人在为振兴中国的动画事业而努力奋斗着，中国的动画片曾经有过辉煌，我们也有过让国人引以为豪的经典之作，像《大闹天宫》、《哪吒闹海》、《三个和尚》等优秀动画影片，这些影片中那些优秀的卡通形象至今仍让我们记忆犹新，但这些年来和发达国家相比我们已经落后了很多，差距让我们深感责任的重大，经过多年的探索，在卡通造型设计方面有一点心得，希望和大家分享。

一位美学家说过,“没有一件艺术作品不是从前人的经验中借鉴来的!”

1.2 欧美、日本及中国动画风格浅析

本节将对比分析几种具有代表性的风格:

- 欧美风格 (以迪斯尼为代表的)
- 日本风格
- 中国的传统风格

我们印象中的所谓“风格”差异,主要体现在面部轮廓和五官上,至于身体和四肢的处理通常差别不是很大。

下面来看一下这几种风格面部构成的基本符号,眼睛、鼻子、嘴、耳朵等部位的差异。

我们将迪斯尼、日本、中国这三种风格放在一起
来观察其中的不同之处。

《天书奇谭》中的部分人物

