

《高等院校大学生素质教育系列丛书——动漫卷》

动漫人物角色表现技法与赏析

DONGMAN RENWU JUESE BIAOXIAN JIFA YU SHANGXI

彭 伟 主编

东南大学出版社

《高等院校大学生素质教育系列丛书——动漫卷》

动漫人物角色设计表现技法与赏析

DONGMAN RENWU JUESE SHEJI BIAOXIAN JIFA YU SHANGXI

彭 伟 主编

东南大学出版社

·南京·

内容提要

本书为《高等院校大学生素质教育系列丛书——动漫卷》之一,主要讲解动漫角色的造型特点、创意流程及设计要素、创作技巧与规律、造型设计表现规范,并列出部分优秀作品以供欣赏。本书知识点突出、文字简洁,对提高大学生的造型能力、审美能力和艺术素养有一定帮助。该教材具有技能性、应用性、普及性、欣赏性的特点,可作为高等院校动漫设计、艺术设计、工业设计以及美术教育等专业的专业拓展等课程教材用书和教学辅导用书,也可作为高校公共选修课教材和艺术素质教育用书,同时还可以为高职高专相关专业及广大美术爱好者的教材和参考读物。

图书在版编目(CIP)数据

动漫人物角色设计表现技法与赏析/彭伟主编. —南京:
东南大学出版社, 2011. 7
(高等院校大学生素质教育系列丛书. 动漫卷)
ISBN 978-7-5641-2851-7

I. ①动… II. ①彭… III. ①动画:人物画—绘画技
法—高等学校—教学参考资料 IV. ①J218.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 113399 号

《高考院校大学生素质教育系列丛书——动漫卷》

动漫人物角色设计表现技法与赏析

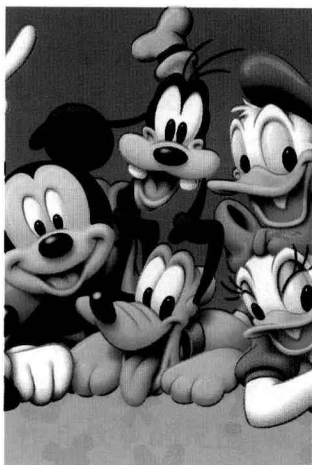
主 编 彭 伟

选题总策划	李 玉	特 聘 外 审	高祥生
责任编辑			
文字编辑	新 宁	封面插图	彭 伟
责任印制	张文礼	封面设计	顾晓阳

出版发行 东南大学出版社
出 版 人 江建中
社 址 南京市四牌楼 2 号(邮编 210096)
印 刷 南通印刷总厂有限公司
经 销 全国新华书店
开 本 889mm×1194mm 1/16
总 印 张 46.25
总 字 数 1228 千字
版 次 2011 年 7 月第 1 版第 1 次印刷
印 数 1—3000 套
书 号 ISBN 978-7-5641-2851-7
总 定 价 378.00 元

* 东大版图书若有印装质量问题,请直接向读者服务部调换。电话:025-83795606。

目 录

第一章 概述/1

第一节 动漫角色造型设计的范畴和意义/1

第二节 动漫角色造型的特点/5

第三节 动漫角色造型的表现形式/11

第二章 知识与能力准备/18

第一节 知识准备/18

第二节 能力准备/24

第三节 工具准备/33

第三章 创意流程及设计要素/35

第一节 前期调研/35

第二节 角色定位/46

第三节 造型设计要素/49

第四节 修改完善/64

第四章 创作技巧与规律/65

第一节 学会造型的加减法/65

第二节 合理的夸张与变形/69

第三节 善于进行元素组合/72

第五章 造型设计表现规范/77

第一节 比例图/77

第二节 结构图/78

第三节 转面图/79

第四节 表情图/83

第五节 动作图/87

第六节 服饰图/89

第七节 气氛图/94

第六章 优秀作品欣赏/98

Michelle Hoefener 作品/98

Genevieve Tsai 作品/99

Michael Dashow 作品/100

Warren Louw 作品/101

Kasukabe 作品/102

Soul-t'ukpyolsi 作品/103

Andrey Lazarev 作品/104

第一章 概述

第一节 动漫角色造型设计的范畴和意义

在动漫创作中对各类角色的形象、动作、服饰、表情等的设计和设定都可以称为动画角色造型设计。角色的造型设计是一个“生命化”过程,创作者要通过对角色形象的设计,表现出对象的体貌、内心及性格特征,创造出一个个鲜活而又有感染力的形象。角色造型设计,不管对动画还是漫画作品来说,都是非常重要的创作环节,角色造型的优劣往往直接决定着整部动漫作品的成败。在动漫发展的这些岁月里,涌现出了太多太多的经典形象,这些优秀的造型不但加深了人们对经典形象的喜爱,更将动漫事业不断推向新的高度。米老鼠、唐老鸭、加菲猫、超人、阿童木、维尼熊、狮子辛巴等(见图1-1~图1-12),如今都已成为了全世界家喻户晓的名字,他们给人们带去了无尽的欢愉和感动。这些形象有时已经完全超出了其所在作品故事的范围,成为真正有血有肉、有情有义的独立个体,与我们生活在一起,承载和折射人类自己的情感要义、精神品质和道德理想。读者有时可能甚至不记得他们的故事,但却知道他们是谁,这些经典的成功造型,已经被符号化了,并不断地被注入新的内容,创造新的商机。由此可知,我们研究动漫角色造型设计,并不只是简单关注审美形式和塑造表现,成功的造型必须具备合理的精神内涵。而另一方面,所有的合理的内涵支撑在角色设计中又总通过某种视觉组合呈现出来。所以,动漫角色造型设计的范畴必须包括内外两个方面。

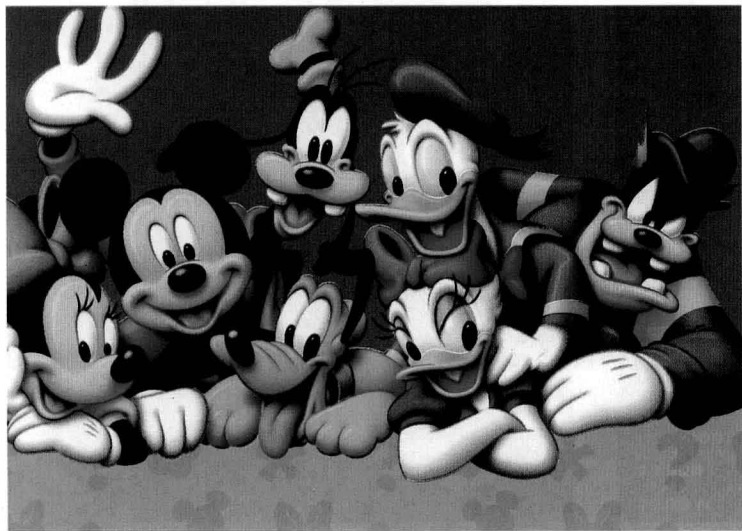

图 1-1 米老鼠和唐老鸭等迪斯尼动画角色

图 1-2 米老鼠和唐老鸭

图 1-3 加菲猫三维造型

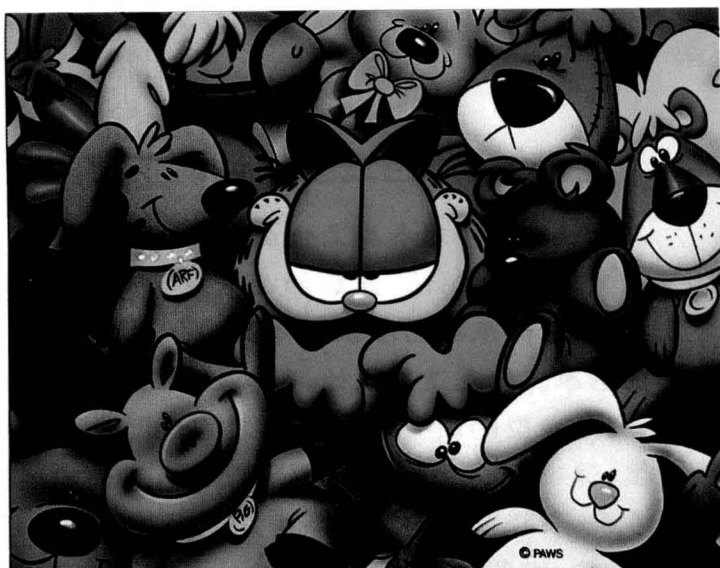

图 1-4 加菲猫二维造型

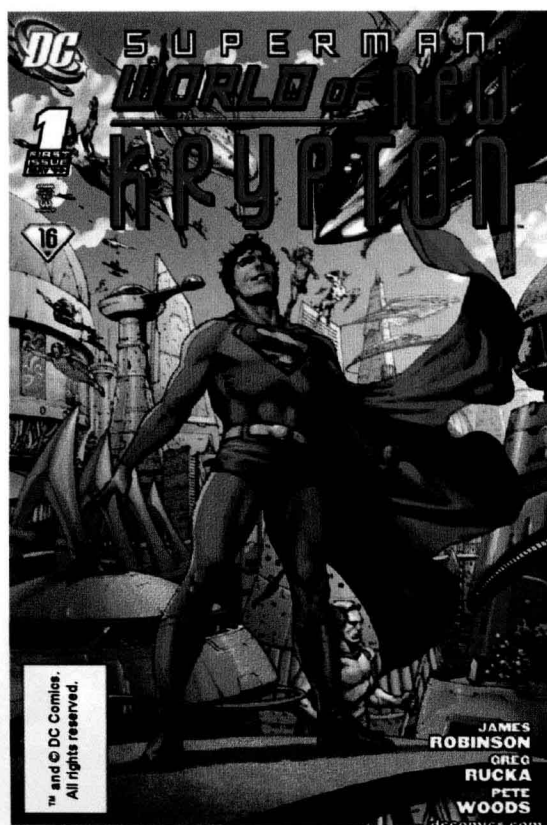

图 1-5 超人造型(一)

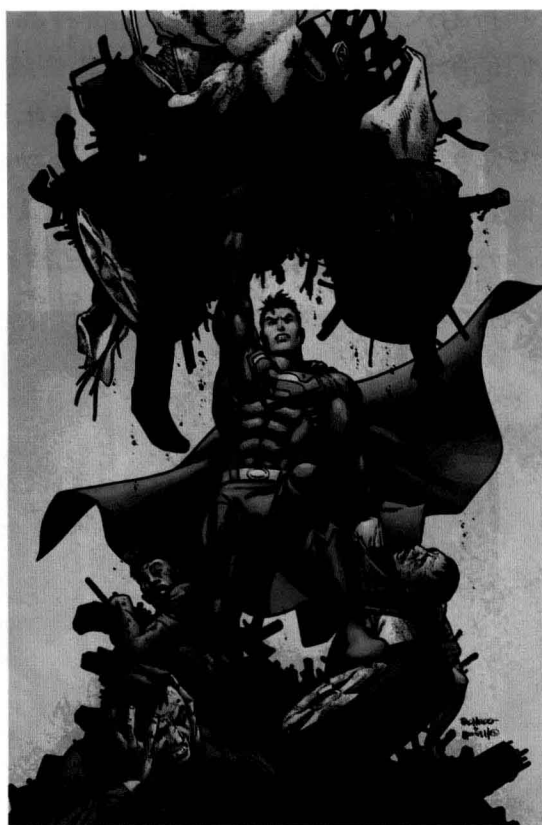

图 1-6 超人造型(二)

图 1-7 铁臂阿童木二维造型

图 1-8 铁臂阿童木三维造型

图 1-9 维尼熊造型(一)

图 1-10 维尼熊造型(二)

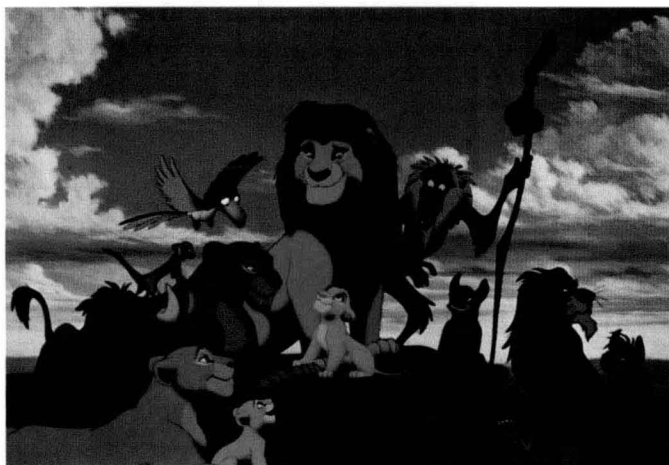

图 1-11 《狮子王》各角色造型(一)

图 1-12 《狮子王》各角色造型(二)

动漫角色也并不只是简单的动画角色与漫画角色的总称集合,今天的动漫角色设计不仅仅只是动画或漫画创作中的某一个步骤,从风格认定到产业发展扩大化等诸多方面,我们对动漫角色设计都应该有更为全面的认识。作为一种视觉影像艺术的动漫,不管是动画片还是漫画书,都在利用各种不同的媒介载体不断地呈现在我们眼前。其中的角色更是作为动漫作品的重要因素,广为传播。而这种符合后现代艺术美学的复制、影像、直接和消解中心等特征,更是让动漫角色造型与时俱进成为一种风格化的符号,应用在更多更广的领域与载体上,体现出虚拟、时尚、超现实和消费感。有的动漫角色甚至只是以动漫这种风格样式出现,以人们对动漫角色造型的视觉经验来传递信息,其来源并非出自具体的动画或漫画作品。动漫作品也许决定动漫角色是否受到欢迎,动漫角色的成功也可能带来动漫作品的成功甚至有能力和催生一部新的动漫作品。由此可见,今天的动漫角色与动漫作品的关系是相互关联又各具独立个性的动态组合,动漫角色造型的设计也应该在动漫作品需求之外,考虑更多诸如有关载体传播、消费群体、参与特征、时代需求等综合因素。如图 1-13 ~ 图 1-18 所示。

图 1-13 印刷品动漫造型

图 1-14 三维游戏动漫造型

图 1-15 二维游戏动漫角色

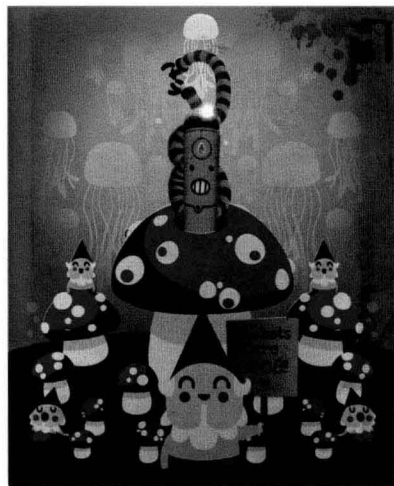

图 1-16 矢量网络动漫角色

图 1-17 动漫角色在公共艺术中的应用

图 1-18 动漫角色在产品中的应用

第二节 动漫角色造型的特点

一、符号化

与真实的角色形象不同,动漫角色的造型总是具有虚拟性、夸张性和抽象性的特征,并以提炼总结后的简化形象示人。注注这种提炼抽象后的形式与特征,更有助于自由的在其中注入内涵意义之后再行传播,最终成为各种符号意义的集合体。因此,所有成功的动漫角色造型,总是伴随某些精神内涵、社会现象、地域文化、时代特征,甚至哲学思考等元素一同诞生的。这就使得这些角色成为了一个个高度符号化的形式,在今后的日子里不断传播并丰富或改变着其符号信息的内容。这些成功的动漫形象经常有独特的外形和鲜明典型的品格个性,跨越时空限制和

文化差异而被整个世界所接受。而随着经典角色造型的不断传播,这些符号化的形象,与其中包含的信息一起,逐渐成为人们眼中具有特定共识的视觉符号。虽然世界各地的人们语言不同,地域环境不同,历史传统不同,文化水平不同,个体的审美爱好千差万别,但只要这些经典的角色造型一出现,人们总能将其与特定的精神内涵或视觉经验联系起来。比如迪斯尼动画世界中的米老鼠形象,无论在哪里出现,总是传播着积极、乐观、豁达的精神内涵,观众从米老鼠的形象中,解读到的是勤奋、上进、正直的价值观念,也是乐观、积极、轻松的生活态度。米老鼠是积极豁达的人生观和轻松乐观的生活态度的精神的文化符号。而 D.C 和 Marvel 公司旗下的超人、蝙蝠侠、蜘蛛侠、X-man 等漫画形象,则总是以一己之力,拯救世界于水火之中,保护人类于危难之际。成为了崇尚正义和个人英雄主义的文化符号。日本动画角色中的铁臂阿童木和机器猫,虽然出现的时间不同,内容也不相同,一个利用强大的科技带来的强大力量与邪恶势力作斗争;一个利用未来科技成果帮助主人“大熊”解决各种困难,但两者却都不约而同地表达了日本对于高科技美好的追逐与憧憬。漫画《圣斗士星矢》中星矢等形象,以古希腊神话为背景,却演绎着日式人物的故事。具有代表性的体现了当代日本尝试学习西方先进文化,并尝试将东西方文化交融在一起的文化现象。这一现象由于大量出现在日本的动漫画作品中,使得这些角色自然也成为了东西方文化日式融合的符号。我国 20 世纪 60 年代制作的动画片《大闹天宫》中的孙悟空形象,从形式上采用了戏剧脸谱、传统白描、民间绘画色彩等手段,是中国民族风格的符号;另一方面,孙悟空敢爱敢恨、神通广大、善良有趣的形象,完美的将动物性、神性、人性结合在一起,在体现中华民族创造力的同时,也成为中国人民追求自由和不畏强权的形象符号。这些经典形象经过时代的变化和洗礼,其符号内涵也不断地在丰富和变化,而这些符号信息则帮助动漫造型带来新的表现力与生命力。如图 1-19 ~ 图 1-23 所示。

图 1-19 DC 公司动漫角色造型

图 1-20 Marvel 公司动漫角色造型

图 1-21 《机器猫》角色造型

图 1-22 《圣斗士星矢》角色造型

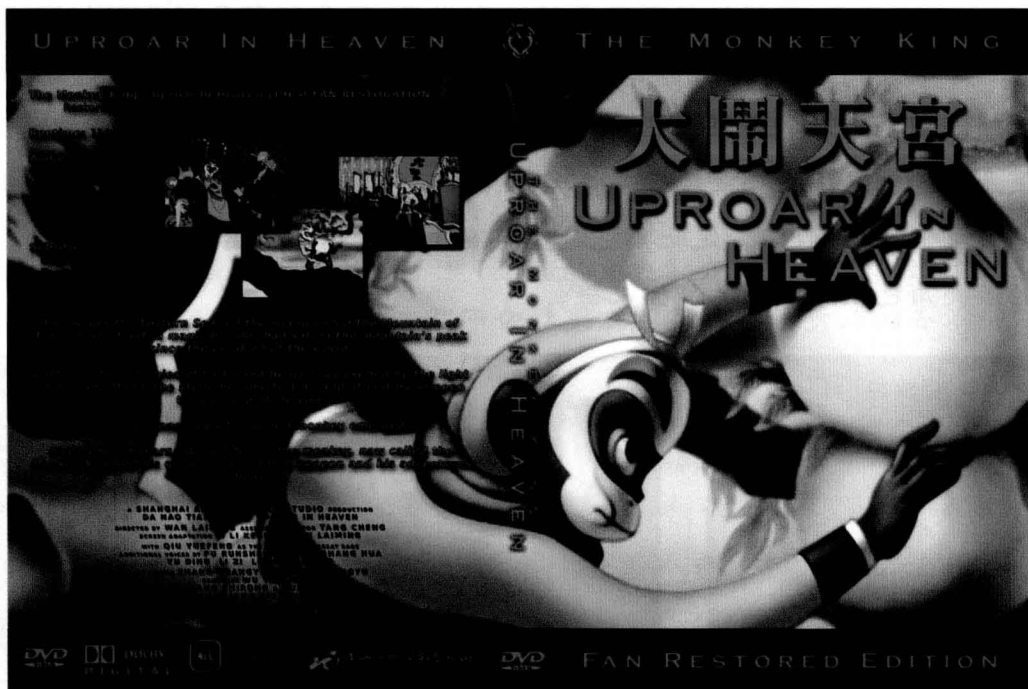

图 1-23 上影厂《大闹天宫》

二、创造性

创造性是动漫角色造型最为重要的特征和要求。动漫作品的虚拟性特点就要求动漫角色的造型必须是一种能够传情达意的假定性形象,是动漫艺术家主观创作的形象,是现实生活中不存在的形象。作者必须发挥其主观创造力,将一个角色

从无到有的实现出来,这本身就是一个创造过程的产物。而成功的动漫角色造型一定是有别于其他动漫作品中的形象的,同一部动漫作品中的不同角色造型也应该是个体鲜明的。因此不同的动漫角色一定要有非常独立的个性。这种角色造型的固有特性,体现在角色的形态、衣装、性格与外表等诸多方面,而通过不同的外在造型还必须体现出角色的性格、身份、喜好、立场、能力等隐性特征。这更增加了动漫角色造型对创造性的要求,让动漫角色成为一个多重创造结果的组合。《灌篮高手》中樱木花道的火红头发和夸张发型,帮助我们更好的认识了这个性格张扬、不拘小节的篮球菜鸟(图 1-24)。《火影忍者》中的我爱罗有着标志性的黑眼圈,冷漠的表情配上额角的“爱”字图案,表现出我爱罗外表冷酷可怕,内心却向往爱与关怀的复杂心理,让这个角色形象产生了巨大的冲突感,形成了鲜明的个性(图 1-25)。《忍者神龟》中四个有着大师名字的乌龟忍者造型,把西方元素和东方元素结合,采用拟人化的融合手段将乌龟的特征与忍者的形体动态特征巧妙的结合起来,创造了全新的角色造型(图 1-26)。《超人》(图 1-27)中超人的经典紧身衣加披风的装束,把超人的力与美、英雄的气势完美的体现出来,红色和蓝色的色彩搭配也让角色在作品中始终处于被凸显的地位,这种紧身衣配对比色的模式也成为后来其他超能英雄沿用的经典模式。这些成功的动漫造型,无一都充满着创造性的光辉。而动漫角色的创造性造型还要具备其合理性,在体现出其个性与不同的同时还要让观者有足够的认同感,肯定此角色造型存在于特定环境下的可能性,才能够顺理成章的接受角色在故事中的演出过程。

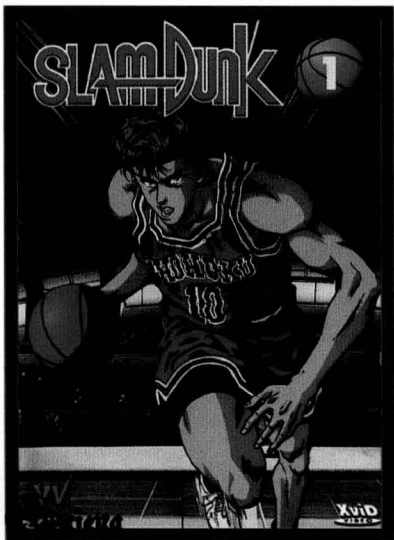

图 1-24 《灌篮高手》樱木花道
角色造型

图 1-25 《火影忍者》我爱罗角色造型

图 1-26 《忍者神龟》角色造型

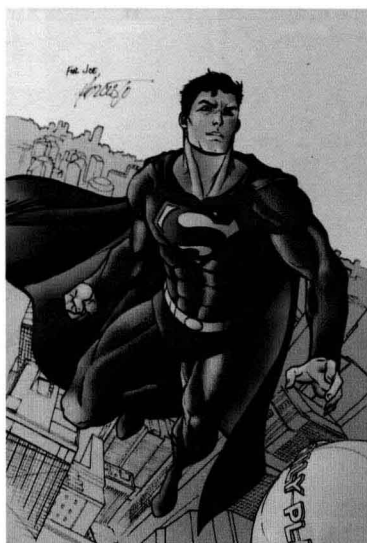

图 1-27 《超人》角色造型

三、时尚性

动漫作品的目标观众不管是儿童还是成人,其作品内容及形态总是以相对于真实世界更为活泼的方式呈现,也基本都是以取悦观众为主要目的,所以动漫角色造型符合时代特征,符合所在时代观众的审美需求,是其作为动漫作品核心内容的客观要求。虽然不同的动漫角色造型都在追求着自己与众不同的独立个性和形态,但不管这些角色造型怎样变化,其目标却总是不约而同的指向对当代观众审美需求的愉悦和满足。在动漫的世界里,正面的角色和反面的角色从造型上是不难分辨的,娱乐性的主旨使得创作者们不会让观众们在这其中费力的去分辨“好人”与“坏人”的阵营,而是将这一切用可视的形式放大化的变现出来,我们总能从造型中的某些内容读出我们早已熟识的视觉公式。而这些公式不是一开始就有的,而是经过不同时代的审美需求的发展,不断调整后逐渐形成并丰富的。在这一点上,不同风格的动漫作品可能会有不同的具体实现形式,但其趣味性体现的要求是一致的。在众多动漫角色造型中有的身材修长、双眸大而闪亮;有的少女面容下却有着极为成熟的身体曲线;有的肌肉发达健硕、棱角分明;有的头大身小,憨态可掬,惹人怜爱……。这些造型丰富的形式变化,都证明了角色造型的发展必须符合时代的发展变化,体现时代的审美需求。在造型愉悦观众审美需求的同时,时尚性也是动漫角色娱乐性的集中体现,如今的很多动漫角色造型都成为了时尚的代名词。日本漫画中的俊男美女,形成了一股偶像崇拜的风潮,这股风潮深深影响了日本的电影、电视、设计等许多领域,深深地影响了日本的流行时尚因素,甚至是日本人的生活。日式动漫角色的偶像化,是对现实生活中人的完美化,满足了人们内心自我崇拜和化身理想的愿望,使人们内心偶像化的愿望得以升华。所以很容易使这种偶像化的角色,总以每个时期最新潮、最酷、最理想化的面貌体现、甚至引领着潮流

的方向。日式动漫的偶像化角色同时带动了其他领域的共同发展,并使观众纷纷模仿动画人物的服饰、语言及行为习惯,让动漫角色和时尚和生活紧紧地联系在了一起。同样是动漫产业发达的美国,动画片《辛普森一家》中直言不讳、调皮捣蛋的巴特·辛普森,其竖着短发,T恤短裤的男孩造型,在美国乃至全世界都已经成为一个大众偶像,甚至于《时代》周刊也将他选为“20世纪演艺界最重要的人物”之一。米老鼠这个用圆形组合而成的形象,在历经80多年的发展后,真正成为一个经典的符号,在不同的时代呈现出不同的魅力。今天的米老鼠形象与各种媒体及商品结合,成为最时尚的标记之一,米老鼠、唐老鸭等角色的成功,更是让迪斯尼乐园成为当今娱乐产业的一艘航母,把经典的形式和内涵,用最符合时代需求的时尚方式展示在了世人面前。如图1-28~图1-36所示。

图 1-28 米老鼠形象应用(一)

图 1-29 米老鼠形象应用(二)

图 1-30 迪斯尼乐园产业

图 1-31 《辛普森一家》角色造型

图 1-32 游戏中的动漫造型

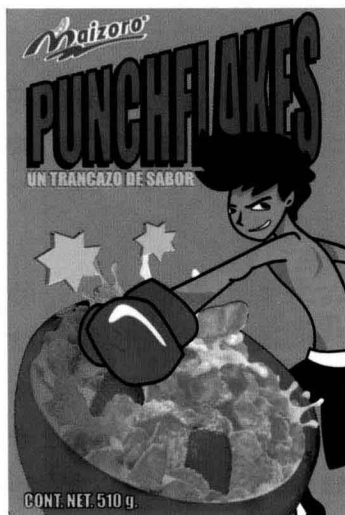

图 1-33 食品包装上的动漫造型

图 1-34 手提袋上的动漫造型

图 1-35 衣服上的动漫造型

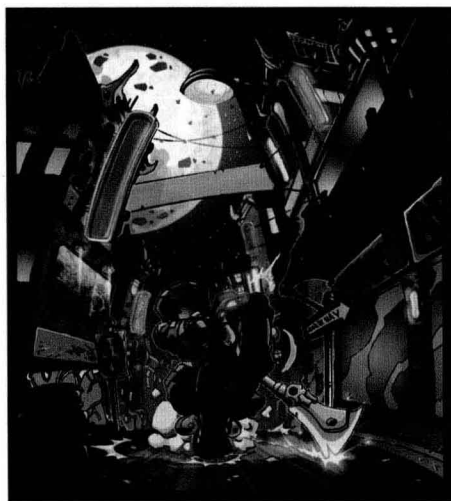

图 1-36 CD 封面上的动漫造型

第三节 动漫角色造型的表现形式

多元化是动漫作品风格样式的一个重要特性,动漫角色造型的表现形式也是如此。从作品的实现手段可以看到,用钢笔完成的漫画作品与用毛笔或用水彩完成的漫画作品的角色风格截然不同,这是工具限制与创意需求结合形成的。动画角色造型更是如此,采用不同的材质、媒介,其角色风格更是千差万别。定格动画中的泥偶、木偶、纸偶;或是借鉴绘画艺术如油画、版画、水墨风格;又或是采用年画、脸谱、皮影等传统民间美术元素,都会带来许许多多丰富独特的视觉感受。除此之外,目标观众或读者人群也是动漫角色造型表现风格形式的一种区分方式。

比如儿童画、简笔画风格、少女漫画、少男漫画等,适合不同人群的不同表现形式,经过长期的发展,最终形成某种特定的形式分类。所以要想将所有动漫角色的全部表现形式一一列举是很困难的,而且也有所偏颇。但我们仍然可以通过对角色图形最基本的视觉感受,将其大体分为写实表现、夸张表现、抽象表现等三种类型。

一、写实表现

动漫角色造型写实表现,主要由其所在作品的性质、内容及风格所决定,而这里所说的写实其实也是相对的,是指角色形象的结构、比例、特征等未发生太大变化,基本遵循现实环境中人的构造规律。写实风格角色造型在外形体态的表现上通常遵循现实中的生命有机体,弱化了造型设计者的个人主观情感因素。以他们特定的种群、骨骼、比例、年龄、特征为基础,以概括和提炼的方式进行角色造型,以动画特有的假定性来表现。一般来说,较为严谨的历史题材的动漫作品,其角色会采用写实表现的方式呈现。因为历史题材会涉及一些大众熟知并有固有认知的人物,采用写实的方式,更容易增加观者的认同感,便于故事的顺利叙述。比如横山光辉的《三国志》、原哲夫的《影武者德川家康》、井上雄彦的《剑圣武藏》等中的角色都是此类写实表现的作品。悲剧题材的动漫作品中的角色也多采用写实的风格造型。因为写实的角色的情感更容易让观者产生共鸣,更容易被打动,从而影响人的情绪。太过夸张的角色形象,跟现实中的人因为相似程度低,就会与读者产生距离感,这种距离感对于描述悲伤情绪来说是不够直接的。而作品中有涉及暴力、犯罪、危险等压抑因素的作品,其角色造型也经常为写实表现。因为这类作品也需要人们通过看似真实可信的角色和环境,从而把读者带入紧张的环境气氛之中。此类作品如美国的《超人》、《蝙蝠侠》、《蜘蛛侠》、《惩罚者》等大批超级英雄漫画、北条司的《侠探寒羽良》等。体育类作品中的角色也容易使用写实手段表现,同样也是为了增加角色的可信度以及对观众的震撼作用。此类作品如《灌篮高手》、许斐刚的《网球王子》等。同样是写实风格表现的角色造型,不同国家和地区在设计表现上仍然存在着一定的差异,这与地域间特殊的民族文化精神、历史背景以及长期积累形成的审美习惯以及人们的整体气质、性格等因素有直接的关系。从上面列举的作品中我们不难看出,以日美为例,虽然同为写实的角色,特点却截然不同。日本动漫角色造型风格特点极其鲜明,线条严谨、形式感强,整个角色造型追求唯美。除了身高按照正常比例外,面部的刻画减弱鼻子和嘴巴的造型而夸大眼睛。眼部造型细腻、精致,占面部比例较大。而欧美写实风格的角色造型,则更为厚重,强调体积感,较日本角色结构更为严谨,甚至对骨骼与肌肉都有清晰地描绘,光影感强。这种造型在表现动态肢体变化时,更为震撼有力。总之,写实风格的动漫角色造型通常更贴近自然现实,在其表现上拉近了角色与观众之间的距离,有较强的亲和力,易产生共鸣。如图 1-37 ~ 图 1-41 所示。