

绘制故事 角色

基础篇

二维无纸动画丛书

陈淑姣 李俊峰◎主编

此套丛书以当前流行的无纸动画制作为基础，结合实际工作中的经验，系统地讲述了动画制作过程中每一个环节的相关知识，是不可多得的精品图书。此套丛书适用于动画从业人员的技能培训和修养的提升，也是广大动画爱好者和初学者全面了解和学习的必备教材。

——中国动漫集团导演 任世焦

国防工业出版社
National Defense Industry Press

绘制故事角色

基础篇

二维无纸动画丛书

李坤 冯午生 张春景 戴荭 张强 武珉 陈亚南 郝静 刘正宏 郭建芳 ◎编著

国防工业出版社

·北京·

图书在版编目 (CIP) 数据

绘制故事角色 / 陈淑姣, 李俊峰主编. ——北京:
国防工业出版社, 2012.1

(二维无纸动画丛书)

ISBN 978-7-118-07599-1

I. ①绘… II. ①陈… ②李… III. ①动画—造型
设计 IV. ①J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第260495号

※

国防工业出版社 出版发行

(北京市海淀区紫竹院南路23号 邮政编码100048)

腾飞印务有限公司印制

新华书店经售

*

开本 787×1092 1/16 印张17 字数 310 千字

2012年1月第1版第1次印刷 印数 1—5000 册 定价 66.00 元 (含光盘)

(本书如有印装错误, 我社负责调换)

国防书店: (010) 88540777

发行邮购: (010) 88540776

发行传真: (010) 88540755

发行业务: (010) 88540717

丛书序

中国动画发展至今，一路走来既有辉煌，也不乏坎坷。近年来，伴随着经济的发展，国民素质的提高和意识的转变，以及政府的支持和投入，动画产业已经得到越来越多的重视，正在迅速地发展。

然而提到动画产业，中国的发展却仍处于起步阶段，与动画发达国家相比，不论是作品产量和质量、还是企业规模、产品开发和动画人才培养等都还存在相当大的差距，这些问题都急需我们去解决。

要振兴我国的动画产业，就离不开大批优秀的动画人才！目前，全国已有500多所高校开设了动画专业，其中还包括几所独立的动画学院。教学设施在不断完善，教学质量也在不断的提高。中国动画要繁荣发展必须有高水平的师资和高质量的教材，因此，培养师资和编写实用型教材也就成为当前迫切的工作之一。

此次国防工业出版社出版的《二维无纸动画丛书》是一套内容比较丰富的动画教材。较同类书相比，最大特点就是突出无纸动画制作的优势，侧重于软件表现动画效果，又不局限于软件使用，还强调技能的练习。采用案例教学的方法，所举实例均来自于编者的原创。这些实例经过精心编排，分析详尽透彻、由浅入深、切合实际，使教学过程循序渐进，有助于初学者全面掌握技能与方法，从而具备独立制作的能力。这套丛书不论对动画专业人士还是动画业余爱好者来说，都是一套很有实用价值的参考书。

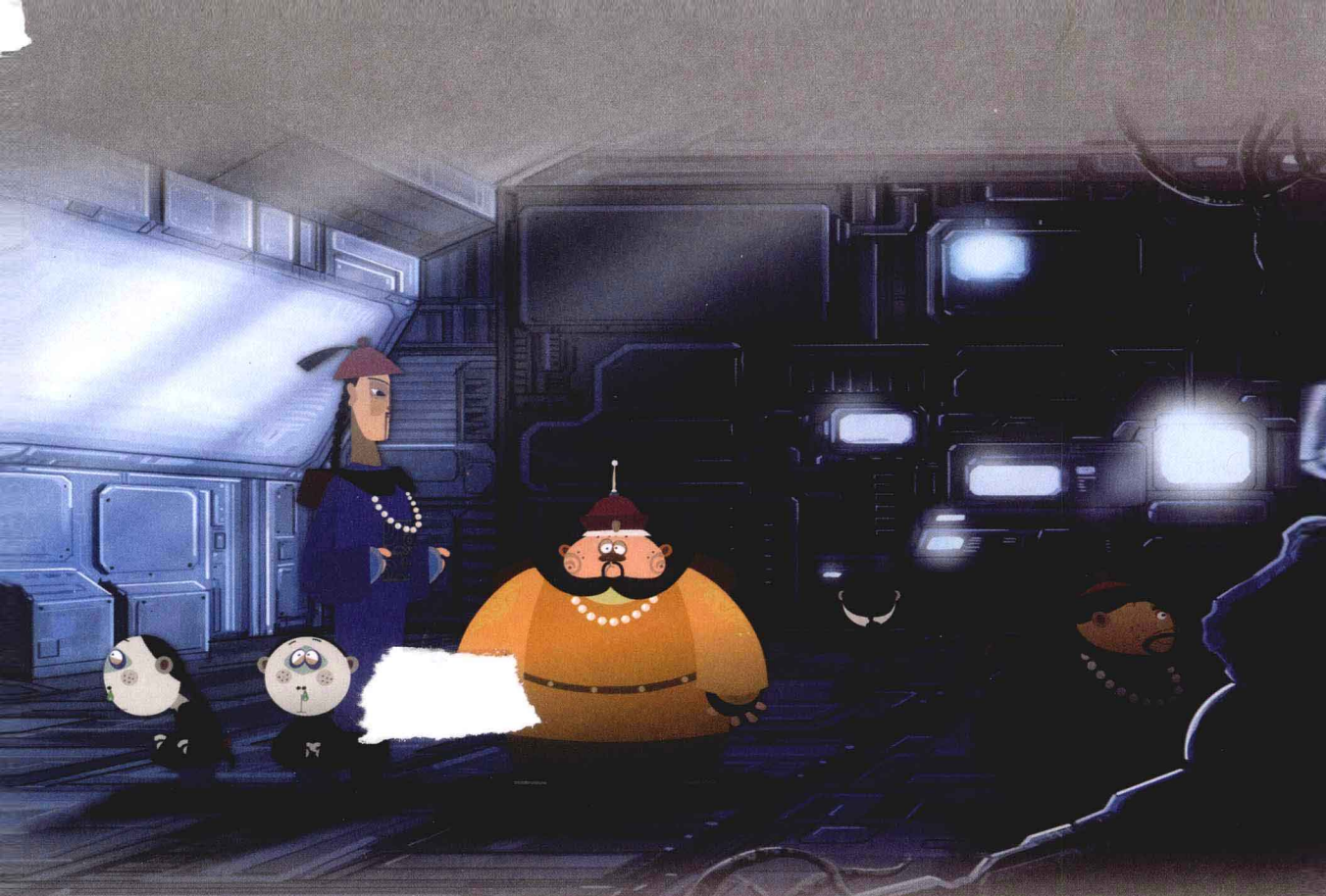
此丛书的编写团队都是有着平均8年以上动画创作经验的设计师，他们用动画创意和最新技术为各行业提供动漫解决方案。他们擅长于创作动画系列片、动画电影、动画广告、动画仿真、动画影视包装、动画课件等。

如今，已经有越来越多的年轻人加入动画的行列，他们富有激情、活力与创作力，在他们身上，我们看到了希望。当然，从事动画制作仅仅有热情是不够的，更需要练就扎实的基本功，同时要深入生活去观察与思考。这些都需要长时间的积累，我们的年轻人想要站得更高，看得更远，必定要付出更多的努力，我们唯有加倍努力研究、创作，尽快改变目前的状态，为我国动画事业的发展做一些贡献。

我真心地寄希望于大批热血青年，你们有理想、有智慧，将为中国的动画事业注入活力，同时我也真诚地希望社会各界给中国动画多一些理解和支持，多一些宽容。相信在不久的将来，我国动画产业将再创辉煌！

央视动画有限公司总经理

绘制故事 角色

实战篇

二维无纸动画丛书

李坤 冯午生 张春景 戴荏 张强 武珉 陈亚南 郝静 刘正宏 郭建芳 ©编著

国防工业出版社

· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

绘制故事角色 / 陈淑姣, 李俊峰主编. ——北京:
国防工业出版社, 2012.1
(二维无纸动画丛书)
ISBN 978-7-118-07599-1

I. ①绘… II. ①陈… ②李… III. ①动画—造型
设计 IV. ①J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第260495号

※

 出版发行
(北京市海淀区紫竹院南路23号 邮政编码100048)
腾飞印务有限公司印制
新华书店经售

*

开本 787×1092 1/16 印张17 字数 310 千字
2012年1月第1版第1次印刷 印数 1—5000 册 定价 66.00 元(含光盘)

(本书如有印装错误, 我社负责调换)

国防书店: (010) 88540777
发行传真: (010) 88540755

发行邮购: (010) 88540776
发行业务: (010) 88540717

丛书序

中国动画发展至今，一路走来既有辉煌，也不乏坎坷。近年来，伴随着经济的发展，国民素质的提高和意识的转变，以及政府的支持和投入，动画产业已经得到越来越多的重视，正在迅速地发展。

然而提到动画产业，中国的发展却仍处于起步阶段，与动画发达国家相比，不论是作品产量和质量、还是企业规模、产品开发和动画人才培养等都还存在相当大的差距，这些问题都急需我们去解决。

要振兴我国的动画产业，就离不开大批优秀的动画人才！目前，全国已有500多所高校开设了动画专业，其中还包括几所独立的动画学院。教学设施在不断完善，教学质量也在不断的提高。中国动画要繁荣发展必须有高水平的师资和高质量的教材，因此，培养师资和编写实用型教材也就成为当前迫切的工作之一。

此次国防工业出版社出版的《二维无纸动画丛书》是一套内容比较丰富的动画教材。较同类书相比，最大特点就是突出无纸动画制作的优势，侧重于软件表现动画效果，又不局限于软件使用，还强调技能的练习。采用案例教学的方法，所举实例均来自于编者的原创。这些实例经过精心编排，分析详尽透彻、由浅入深、切合实际，使教学过程循序渐进，有助于初学者全面掌握技能与方法，从而具备独立制作的能力。这套丛书不论对动画专业人士还是动画业余爱好者来说，都是一套很有实用价值的参考书。

此丛书的编写团队都是有着平均8年以上动画创作经验的设计师，他们用动画创意和最新技术为各行业提供动漫解决方案。他们擅长于创作动画系列片、动画电影、动画广告、动画仿真、动画影视包装、动画课件等。

如今，已经有越来越多的年轻人加入动画的行列，他们富有激情、活力与创作力，在他们身上，我们看到了希望。当然，从事动画制作仅仅有热情是不够的，更需要练就扎实的基本功，同时要深入生活去观察与思考。这些都需要长时间的积累，我们的年轻人想要站得更高，看得更远，必定要付出更多的努力，我们唯有加倍努力研究、创作，尽快改变目前的状态，为我国动画事业的发展做一些贡献。

我真心地寄希望于大批热血青年，你们有理想、有智慧，将为中国的动画事业注入活力，同时我也真诚地希望社会各界给中国动画多一些理解和支持，多一些宽容。相信在不久的将来，我国动画产业将再创辉煌！

央视动画有限公司总经理

Part I

第1部分 开始你的角色设计

如何使用本书 /2

人物造型设计 /4

人体比例	4
人体结构	8
头部结构	12

人物造型设计实例 /21

一个修理工的诞生	21
“导演”的故事	23
马三立和狼	23
功夫	24
黑衣人	25
鲁智深	26
雌青蛙 1	28
雌青蛙 2	29
唐僧	30
臭猴子	31
地痞无赖和丑角	32
八戒和沙僧	33
其他	34

中国传统艺术与动画 /36

传统艺术的独特魅力	36
-----------------	----

从传统文化中提炼动画造型 38

传统文化中吸取色彩 44

我们如何做 47

动物造型设计 /51

动物的分类 51

动物的结构 54

动物的动态 59

实例解析 /63

开发创作思维 /79

Part II

第2部分 关注行业发展

动画造型设计的产业发展 /82

动漫产业发展近况 82

玩具设计 89

经典的造型设计欣赏 /98

《大闹天宫》赏析 98

《哪吒闹海》赏析 105

《千与千寻》赏析 110

《花木兰》赏析 116

结束语 /123

参考文献 /124

目录

Part I

第1部分 关于动画造型

在正式讲课之前 / 2

如何使用本书 / 3

一个角色造型设计者应当要具备那些哪些素质 / 4

动画造型知多少 / 9

动画造型的概念	9
动画造型的风格	12
动画角色形象分析与比较	15
动画造型有哪些特征	35

Part II

第2部分 绘制前的准备与思考

让我们先来打基础 / 42

我们要掌握的技能	42
动画造型基础训练	49
动画造型的特殊训练	54

绘制步骤 / 67

剧本与角色	67
确定整体比例	71
确定体型	72
确定姿势	74

目录

深入刻画	75
面部表情	78
手势	82

绘制规范 /84

三视图	84
形象转面	86
服装设计	88
发型设计	91
色彩指定	94
角色组合设计	98
角色与场景的搭配	100
做矢量人物设计的一些技巧	102

创意与构思 /106

造型设计构思是如何产生的	106
造型设计的主要依据有哪些	110
做人物设计时我是怎样思考的	117
关于造型的自我个性与大众审美	119
是写实的造型难，还是变形的难	121

怎样使角色更生动有趣 /124

用主要特征吸引眼球	124
真实的才更能引起共鸣	126
小缺点是“亮点”	127
一个自我训练的有效方法	129

结束语 /132

参考文献 /133

.....▶ 第1部分

关于动画造型

在正式讲课之前

动画片自诞生以来，始终以一种独特的魅力吸引着广大观众。它的魅力在于能够给人们创造一个驰骋的空间，让人们重拾梦幻的天份，并用它去展示自己的想象世界。很多动画片的创作者在这个想像世界里实现了情感的释放，创造出了超越现实的美，最终得到了自我价值的实现。

二维动画近来在国家的大力支持下发展势头迅猛，涌现出大批动画行业人才。据初步统计，目前设置动画专业或动画系的大专和本科的院校已逾百家，且各大动画公司中都设有专门的人物设计小组，吸引人才加入。

人物造型设计是设计人员对剧本中人物整体形象的构思，也是镜头视觉表象创作的重要任务之一。

动画角色的形象设计是动画片创作的重要内容，一部好的动画片必定要有好的造型，它们是动画片的演员，可以传达感情和意义，能够推动剧情的发展，具有性格特征和人格魅力，可以引起观众的共鸣。如果没有好的造型，优秀的动画片也就无从谈起。

如何培养优秀的具有创造性能力的人才，成为了当前动漫教育最迫切的问题。本着这样的思路，我们结合从业多年的经验，将一些动画造型设计的知识进行系统的归纳与总结，其中包含了一些关于行业制作规范以及创意思考的环节，希望能给大家一些启迪，能更加全面地了解动画造型设计。

如何使用本书

动画造型是众多艺术造型中的一种，它运用一系列的变形、夸张等手法将动画角色设计成为可视的形象。什么样的造型才会受到大家的欢迎？动画造型的标准又是什么？我们怎样才能够创造出优秀的动画造型呢？带着这些问题，我们结合多年工作的经验和教学的心得，从最基本的规律和方法讲起，循序渐进，并配合制作实例讲解，让学习更加清晰明确。

本书分为以下两部分。

第一部分：关于动画造型

我们从角色造型的基本概念出发，通过一些常见的动画造型来介绍其种类和特征，使喜欢造型设计的读者对相关知识有一个基本的了解。

第二部分：绘制前的准备与思考

此部分是基础篇的一个重点，我们从一个角色设计者的工作流程出发，结合所需要的技能来介绍这一部分的知识。

我们在每部分都设置了有针对性的练习，这些分阶段的训练需要读者耐心完成。每一部分都以前一部分为基础，需要循序渐进，随后，你就会一步一步地实现最终的目标。书中出现的“小贴士”是一些在制作中比较好的方法和建议，也有一些来自于动画前辈的箴言。这些内容会是你学习过程中有趣的朋友。

一个角色造型设计者应当具备哪些素质

▲ 速写和素描的技能

速写是美术工作者的立身之本。搞美术创作，速写不是可画可不画的，而是我们的必修课，因为它是万变之源。

在速写过程中，你会发现，被描绘的对象有许多在我们动手画之前没有注意到甚至根本没有发现的细节，这种不断发现的过程就是观察能力不断提高的过程。在用心观察，画了大量的速写后，不论是绘画技能还是对于各种形象的记忆上，你都会有一个质的飞跃，增强了的记忆能力将转化为默写能力，这种能力在日后的美术创作中，起着构架一样的支撑作用。有人认为用相机拍摄进行素材收集要省事得多，其实不然，当你经过眼睛的观察、大脑的思考并动手画了速写之后，你的收获是融化在血液中的，这些资源就是永远囤聚在你心底的一笔财富，加之反复的训练，久而久之，这些素材会牢牢扎根在脑海里，一到用时就会像探囊取物一般很自如地写出来。这与用相机收集的资料有着本质上的区别——画家收集的素材是用来创作的，不能只把它看作参考资料或当成库存的。

在众多动画相关的教材中，我们很少能看到速写的知识，更多的是色彩斑斓的漫画，其实，漫画同样离不开速写这个基础，可以说，漫画实际上就是变了形的速写，任何一个有些许美术基础的人都不难看出，受过速写训

学习是一个成长的过程

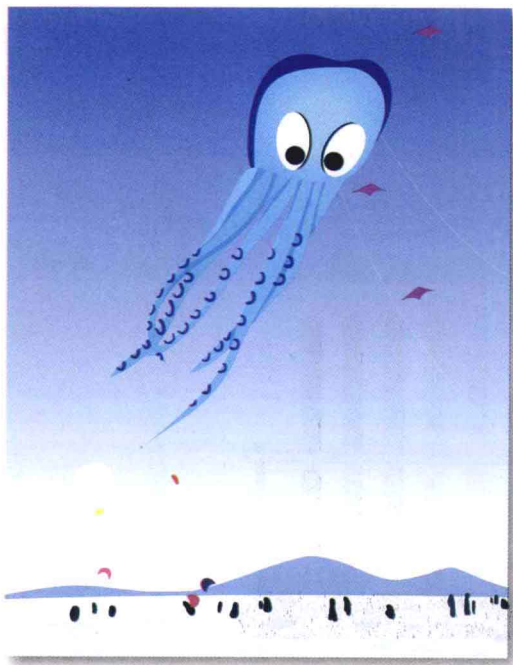

练的人和从来没有画过速写的人画出的人物形象是不一样的。尤其是做造型设计，更不能忽视速写的作用，可以说，一次优秀的绘画创作，速写是决定其造型能力和绘制成果的重要成分。这些画种的迅速演进，不但为速写很好地转化出诸多的表现形式，也由于表现形式的丰富多样，反过来推动了速写水平的不断提高。这就形成了吸收、储备、释放产出；再吸收、再储备、再释放产出的良性循环。经常练习速写，能使我们迅速掌握人体的基本结构，熟练地画出人物和各种动物的动态和神态，对创作构图安排和情节内容的组织会有很大的帮助。

做影视动画，无论是造型设计还是动作设计都要有深厚的速写功底，创作起来才能得心应手。

▲ 理解角色性格特点

动画设计师能否准确地把握故事中的角色性格是设计角色造型成功与否的关键。理解角色，就是去测定性格的深度，去探寻他的潜在动机，去感受他最细致的情绪变化，去了解隐藏在字面下的思想，从而把握住一个具有个性的人物的内心。抓住了这个真髓，才能在具体的角色设计中，把角色内在本质的特性较为深刻地刻画出来。

角色设计的重点在于把握性格

观察能力

人的观察力并非与生俱来，而是在学习中培养，在实践中锻炼起来的。

特别是对学习自然科学的人来说，观察力尤其重要。要从小养成自觉地、认真地观察各种自然现象的习惯、兴趣和能力。通过直接体验，积累对自然现象的感性认识，培养对事物进行科学观察的能力和习惯。为了有效地进行观察，更好地锻炼观察力，掌握良好的观察方法是必要的。

首先要确立观察目的。对一个事物进行观察时，要明确观察什么，怎样观察，达到什么目的，做到有的放矢，这样才能把观察的注意力集中到事物的主要方面，以抓住其本质特征。目的性是锻炼观察力的必备要素，有目的观察才会对自己的观察提出要求，获得一定深度和广度的锻炼。反之如果东张西望，左顾右盼，对事物熟视无睹，你的观察力就得不到锻炼。例如，你想要开一个新的商店，需要从别的商店获得一些商品陈列的经验，此时，你去观察一定带着目的性。只有带着目的性的观察才是有效的观察，才能尽快提高自己的观察力。

其次，制订观察计划。在观察前，对观察的内容做出安排，制订周密的计划。如果在观察时毫无计划，漫无条理，那就不会有什么收获。因此，我们进行观察前就要打算好，先观察什么，后观察什么，按部就班，系统进行。观察的计划，可以写成书面的，也可以记在脑子里。

观察的最终结果需要用画笔再现出来