

动画专业系列教材

动漫设计类

“十二五”职业教育国家规划教材
经全国职业教育教材审定委员会审定

动漫平面构成 (第2版)

陈伟 编 著

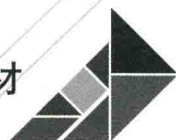

清华大学出版社

“十二五”职业教育国家规划教材
经全国职业教育教材审定委员会审定

动画专业系列教材

动漫平面构成 (第2版)

陈伟 编著

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书是一本动漫专业基础的教科书。主要从平面构成的概念、基本技法以及在动漫创作中的具体应用,由浅入深、循序渐进地加以阐述,讲解并启发读者对基本抽象概念的理解以及发挥性的应用。这些内容都是动漫创作爱好者及专业人士必须了解并熟练掌握的基础知识,是动画创作的基石。

全书图文并茂、通俗易懂,更适合初学者的需求,即对平面构成基本理论在动漫创作中的应用有一个全面的认识和理解,这也是编写本书的初衷。

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/陈伟编著.--2版.--北京:清华大学出版社,2014

动画专业系列教材

ISBN 978-7-302-36590-7

I. ①动… II. ①陈… III. ①动画—平面构成(艺术)—高等学校—教材 IV. ①J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第112085号

责任编辑:张龙卿

封面设计:徐日强

责任校对:袁芳

责任印制:何芊

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦A座 邮 编:100084

社总机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者:三河市君旺印务有限公司

装 订 者:三河市新茂装订有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:210mm×285mm 印 张:13 字 数:372千字

版 次:2008年3月第1版 2014年8月第2版 印 次:2014年8月第1次印刷

印 数:1~2500

定 价:54.00元

产品编号:059925-01

前言

动漫平面构成是动画创作的基础课程之一。它不仅是单幅静止画面的构成原则,也是运动画面的构成原则,用于辅助影视动画视听语言,丰富并表达导演的创作意图。无论如何,其动画作品必须通过画面构成的视觉效果表现出导演的意愿,同时使观众能够接受。对影片内在精神的表现,不应局限在对作品的外在刻画上,更多的是表现在艺术家对其内涵的感受和把握上。要使作品有较深层次的艺术展现,给观众留下难以抹去的印象,这就必须要通过具体的画面构成来体现,动漫表现尤其如此。

说起“动画”无人不知,但更多的是对“动画”中的“动画片”知道甚多,对于“动画”的概念和制作过程了解甚少,很多人更是不知具体的画面构成了。在世界范围内,近几十年来,动漫产业蓬勃发展,很多国家形成了较完善的运作模式。在这个庞大产业中,大量的动漫作品,特别是大量的动画影视作品的受众已从少儿转向成人甚至老人。这些影视作品不断潜移默化地影响着人们的审美观念,尤其是对于青少年儿童,这些影视作品伴随着他们的成长,影响着他们世界观的形成。

近年来,动漫产业在我国发展迅速,全国大批大、中专院校都开设并不断完善动漫专业,以长期培养社会需要的动漫人才,振兴我国的动漫事业。我们作为长期从事动漫教学的一线教师,审视动漫教育的整体发展状况,结合自身二十多年来从事动画创作、制作和教学实践的经验,编写了这本动漫构成方面的基础教材,以便为中国动画产业的发展出力,为中国动画教育尽心。

我们知道,动画是集文学、美学、设计学、传播学、管理学等诸多学科为一体的综合性很强的艺术种类,是属于影视艺术范畴的一种特殊的艺术。因此,对于动画影视艺术基本功的训练应集中在视听语言和运动规律两门课程上,对于动画绘制基本功的训练就集中在“人体结构和运动”和“画面构成”上,并辅以动画造型、动画场景、动画叙事的研究。本书着重讲解动画画面构成方面的知识,因为这是动画创作得以完成的基础,是进行一切动画创作所必须要掌握的基本技能。本书具有一定的难度和很强的专业性,相应课程是目前国内外大多数动画专业院校必修的一门动画专业基础课。

为了适应动画专业大、中专院校的学生及具有一定基础的动漫爱好者的需求,本书从一定的理论高度将动画片创作和制作相结合,运用中、外动画大师的著名动画片和教学中的案例,以图文并茂的形式,有针对性地介绍动画画面构成的基础技法,使学习者能够通过实践了解动画画面在动画创作中基础的内涵和要领,并努力符合导演和自己的创作意图,为以后进入真正的动画片创作与制作领域打下坚实的基础,给有志于投身动画事业的广大青年朋友一定的指导与启示。

本书除了作者自身总结的理论和各种图片资料外,为了阐述理论观点,还收录了大量中、外著名大师的构成作品和动漫作品,在此,编者向这些中、外艺术家和动画家们表示由衷的敬意。同时,在撰写过程中,得到同事们的大力支持,在此一并表示感谢。

由于时间、篇幅及编者的水平有限,仓促之处还请广大读者、专家、学者给予批评、指正。

编 者
2014年2月

目 录

动漫平面构成 (第2版)

第1章 动漫平面构成概述

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	5
1.1.3 构成的分类	7
1.2 平面构成的含义、思维方式与学习方法	9
1.2.1 平面构成的含义与目的	10
1.2.2 平面构成的思维方式	13
1.2.3 平面构成的学习方法	20
1.2.4 生活环境中的平面形态	23
1.3 动漫平面构成的含义与目的	25
1.3.1 动漫平面构成的含义	25
1.3.2 动漫平面构成的目的	27

第2章 动漫平面构成基本要素——“点”

2.1 动漫“点”的基本概念	29
2.1.1 “点”的基本概念	29
2.1.2 动漫“点”的基本含义	32
2.2 “点”的性质与作用	33
2.2.1 “点”的独立性	33
2.2.2 “点”的定位性	35
2.2.3 “点”的张力性	35
2.2.4 “点”的点缀性	36
2.2.5 “点”的虚线性和虚面性	38
2.2.6 “点”的错觉性	40
2.3 动漫“点”的性格表现	42
2.3.1 具象“点”的性格表现	42
2.3.2 抽象“点”的性格表现	45

2.4 “点”的时间构成——动画构成	46
2.4.1 “点”在不同位置中的作用	46
2.4.2 “点”在动画构成中的视觉平衡	48
2.4.3 “点”在动画构成中的应用	51

第3章 动漫平面构成基本要素——“线”

3.1 动漫“线”的基本概念	55
3.1.1 “线”的基本概念	55
3.1.2 动漫“线”的基本含义	55
3.2 “线”的性质与作用	58
3.2.1 “线”的界定性与凝聚性	58
3.2.2 “线”的表形功能	59
3.2.3 “线”的表意功能	60
3.2.4 “线”的错视性	65
3.3 “线”的种类与性格特征	67
3.3.1 直线	67
3.3.2 曲线	68
3.3.3 排线	69
3.4 “线”的时间构成——动画构成	70
3.4.1 “线”在不同位置中的作用	70
3.4.2 “线”在动画构成中的视觉平衡	72
3.4.3 “线”在动画构成中的应用	74

第4章 动漫平面构成基本要素——“面”

4.1 动漫“面”的基本概念	81
4.1.1 “面”的基本概念	81
4.1.2 动漫“面”的基本含义	82
4.2 “面”的性质与作用	83
4.2.1 “面”的体感	83

4.2.2	“面”的量感	85
4.2.3	“面”的虚化感	86
4.2.4	“面”的错视感	87
4.3	动漫“面”的种类与性格特点	89
4.3.1	现实形态中有机的面	90
4.3.2	概念形态的“面”	90
4.4	“图”与“底”互换原理	96
4.4.1	“图”与“底”的含义	97
4.4.2	“图”与“底”产生的条件	98
4.4.3	“图”与“底”的形象转化及在动画构成中的应用	101
4.5	“面”的时间构成——动画构成	102
4.5.1	“面”在不同位置中的作用及视觉平衡	102
4.5.2	“面”与“点”在运动画面中的相互转化	104
4.5.3	“面”在动画构成中的应用	105

第5章 动漫平面构成中的形态变化

5.1	形态与心理感受	108
5.2	层次	110
5.3	空间	112
5.3.1	空间的特征	112
5.3.2	空间的意境	114
5.3.3	空间的形式感	115
5.4	视角	118
5.5	构图	122
5.5.1	构图的含义	122
5.5.2	构图的形式特征	122
5.6	运动	130
5.7	变形	131
5.7.1	变形的含义	132
5.7.2	变形的形式特征	132
5.8	质感	143

第6章 动漫平面构成中的形式美法则

6.1 对比与统一的动画构成形式	148
6.1.1 对比与统一的概念	148
6.1.2 对比与统一在画面中的作用	150
6.1.3 对比与统一的形式	153
6.1.4 动漫对比与统一的时间构成——动画构成	158
6.2 对称与平衡的动漫构成	161
6.2.1 对称与平衡的含义	161
6.2.2 对称与平衡在画面中的作用	163
6.2.3 对称与平衡的时间构成——动画构成	166
6.3 节奏与韵律的动漫构成	170
6.3.1 节奏与韵律的含义	170
6.3.2 节奏与韵律在画面中的作用	171
6.3.3 节奏与韵律的时间构成——动画构成	174
6.4 灵性的“虚”与“实”的动漫构成	176
6.4.1 虚与实的含义	176
6.4.2 虚与实在画面中的作用	176
6.4.3 “虚”与“实”的时间构成——动画构成	179

第7章 肌理在动漫平面构成中的应用

7.1 肌理的含义、分类、形式及制作技法	183
7.1.1 肌理的含义	184
7.1.2 肌理的分类	184
7.1.3 肌理的形式及制作技法	186
7.2 肌理与心理	187
7.3 肌理在动漫设计中的应用	193

参考文献

部分参考动漫片

第 1 章

动漫平面构成概述

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确定一个总体思路和打下一个良好的基础。

学习重点:

通过本章的学习,让学生初步了解构成、平面构成及动漫平面构成的含义,重点对学生们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下基础。

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”和“构成艺术”。他们首先从雕塑中提出新概念——“构成”,进而引申到立体主义的拼贴,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,后者以毕加索为代表(图 1-1 ~ 图 1-3)。另一种是德国包豪斯风格中 GES-TALTUNG 的译语词汇“构成”。包豪斯的基础教育深受新艺术运动的影响,接受了数位当时被公认为是艺术大师的人物的思想。他们强调现代设计精神,不延续传统美术和美术教育方法——具象性再现、真实描绘对象,代之以用非具象形态和抽象性思维,分解形体进行再构成,并非常注重材料质感的对比作用,以体现新的造型效果。包豪斯把前所未有的造型试验方法引进教学中,从而在性情各异、才华不同的学生中引起不同的反响,让学生们的技术活动适合他们的个性,把学生们从传统的美学意识中彻底解放出来,并建立新观念,激发他们的灵感,培养他们的创造力。包豪斯的教学目的就是要培养有创造性的人才,这也是当今艺术设计院校所追求的目标。当时有影响的公认的大师有康定斯基、克利等(图 1-4 ~ 图 1-7)。

“构成”在我国可追溯到原始社会彩陶文化中的彩色图形以及被公认为代表中国的龙、凤、麒麟等瑞兽文化,只不过当时还没有形成“构成”的概念。但笔者认为,在中国,这种“构成”设计意识早已出现,并直接应用于创作中。龙、凤结构严谨,色彩对比强烈;麒麟把各种动物分解开,又重新组合成活生生的瑞兽形象,在人们心目中,尤其在中国人民心中已形成不可磨灭的“神”。这种“构成”设计意识的真谛在中国得到充分的体现。(龙: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:鸿前麟后、蛇颈鱼尾、鸛颡

鸳鸯、龙文龟背、燕颌鸡喙、五色备举,出于东方君子之国。)(图 1-8 ~ 图 1-10)

图1-1 俄国构成主义塔特林作品

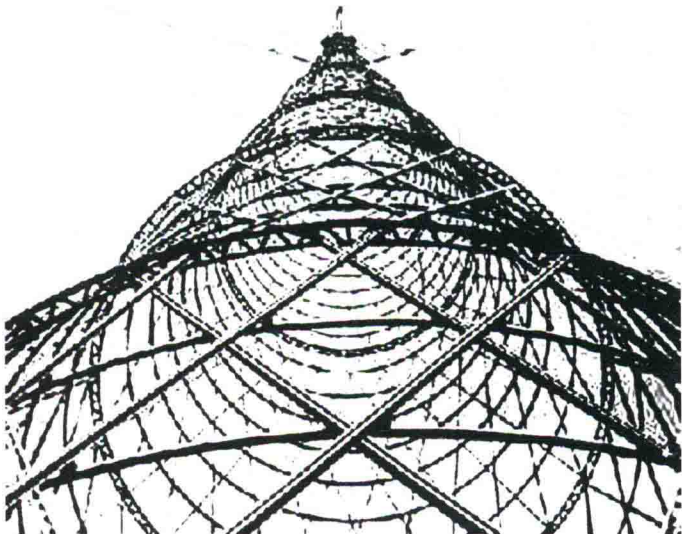

图1-2 俄国构成主义的奠基者罗德琴柯作品

图1-3 大师毕加索作品

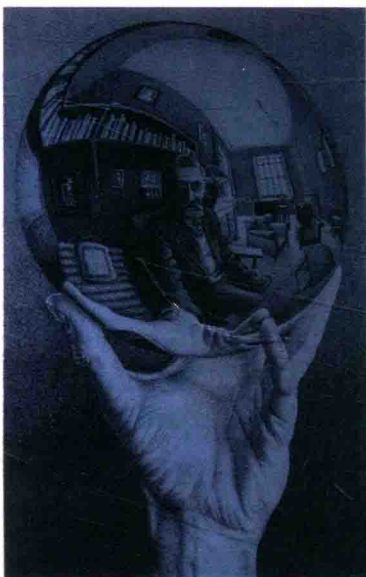

图1-4 大师作品 (一)

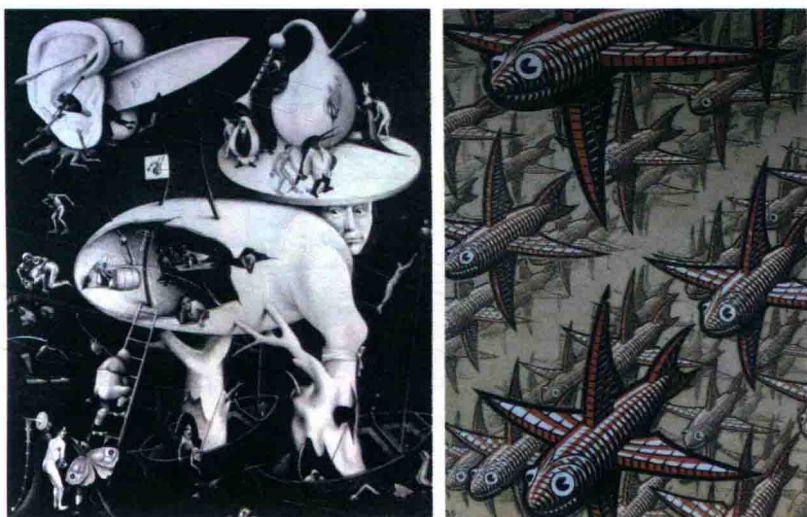

图1-5 大师作品（二）

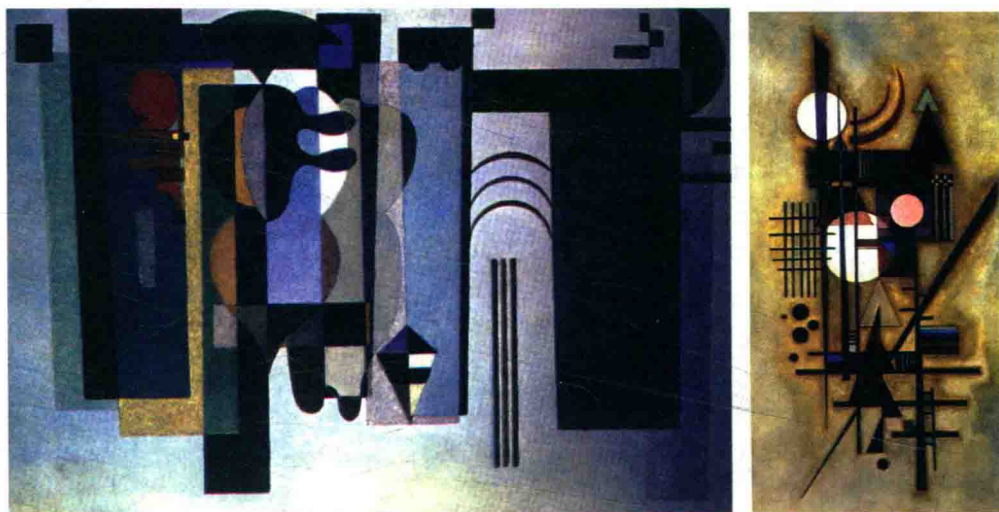

图1-6 康定斯基作品

图1-7 大师作品（三）

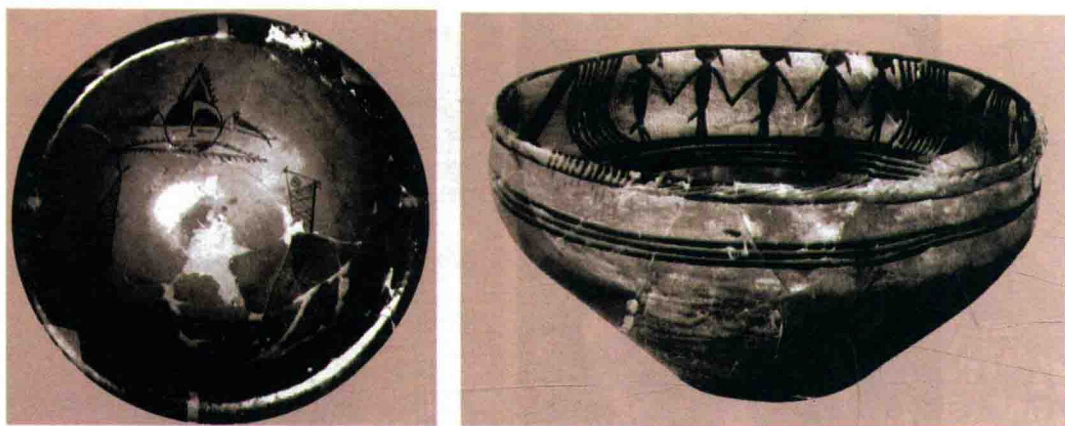

图1-8 原始社会彩陶文化中的“人面鱼纹”和“舞蹈纹”彩陶盆

图1-9 中国的龙、凤瑞兽文化

图1-10 中国的麒麟瑞兽文化

1.1.2 构成的含义与目的

“构成”引入中国已有二十多年的历史。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,它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,它的基本规律性的问题,在现代经济社会和未来社会里必将受到更广泛的欢迎,其含义也将越来越丰富。因此,我们可以把构成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,在我们的生活环境中,大到宏观,小到微观,处处都能体现出这种美的组合关系、美的秩序关系和美的逻辑关系。我们把这些关系打散再重新组合成有一定目的性的新的关系,就是“构成”。所以也可以把“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实技的一门学科,它以提高美感、发挥个性为目的,并可以传授设计方法和制作技术。“构成”的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。“构成”课程的教学目的是培养学生的分析能力和综合思维能力,使思维方法更丰富、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极为重要。通过教学,让学生能够亲身去体验,在实践过程中去思考。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1-15)。

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)

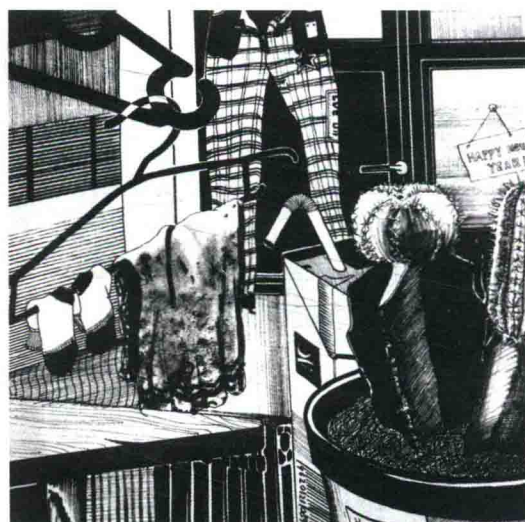
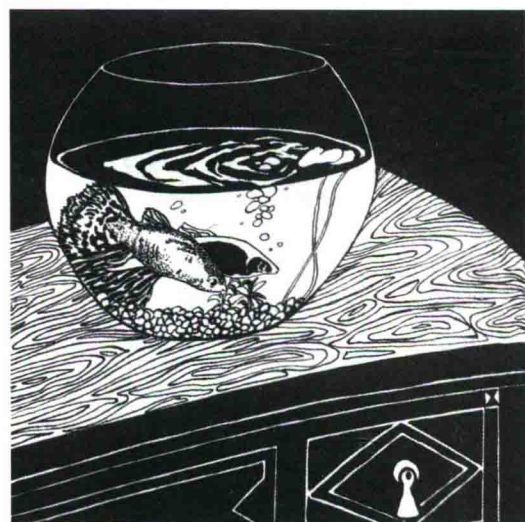

图1-15 学生作业 (五)

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三种,共同称为三大构成。它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1-16~图1-23)。

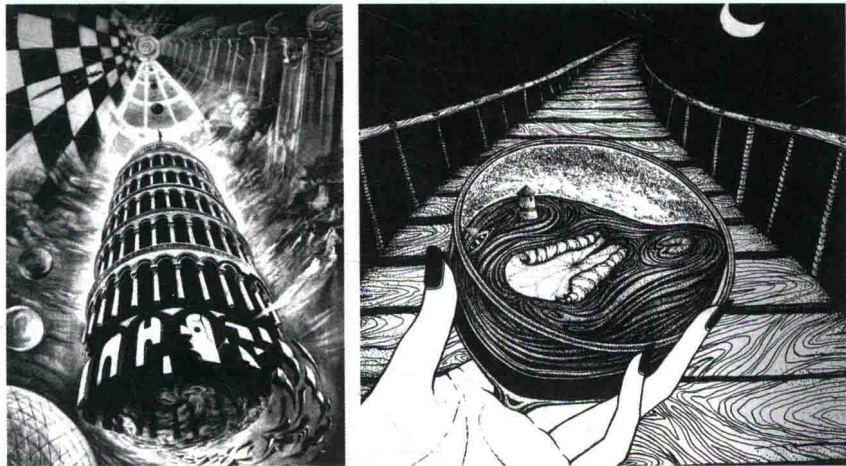

图1-16 平面构成(学生作业一)

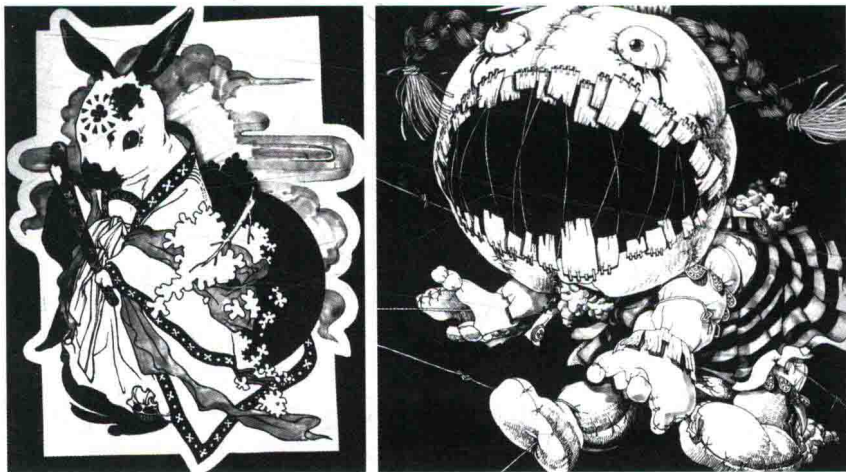

图1-17 平面构成(学生作业二)

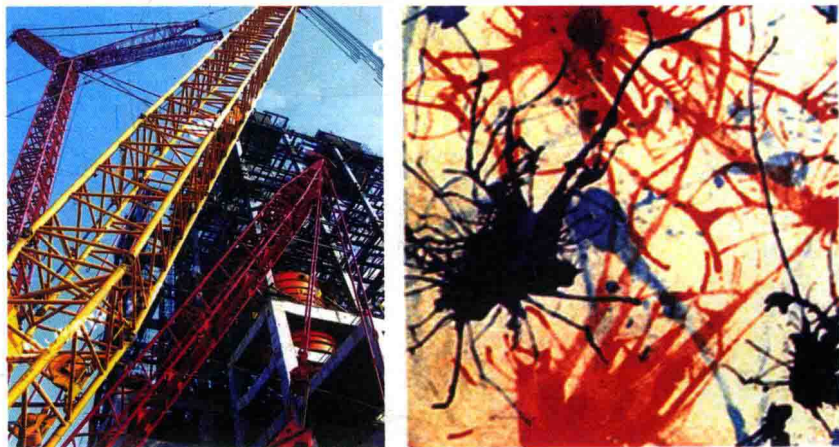

图1-18 色彩构成(一)

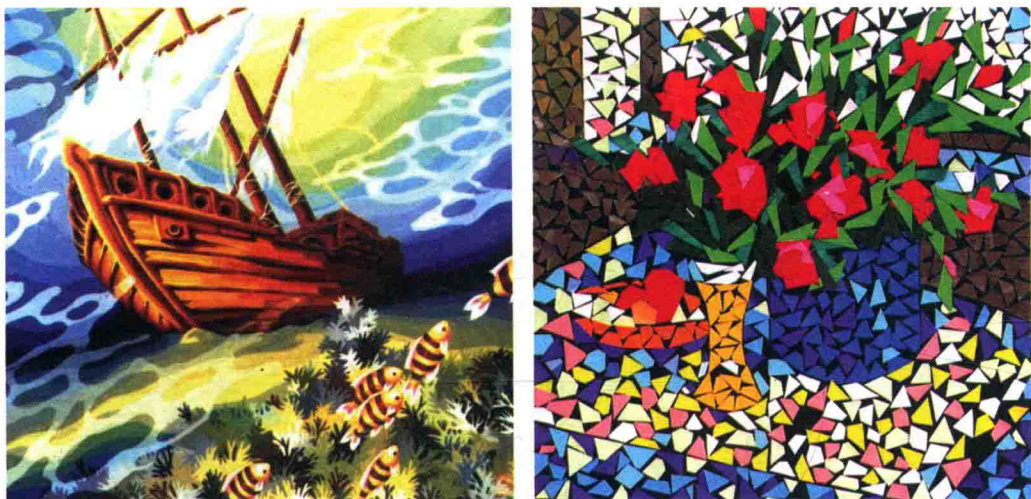

图1-19 色彩构成 (二)

图1-20 色彩构成 (三)

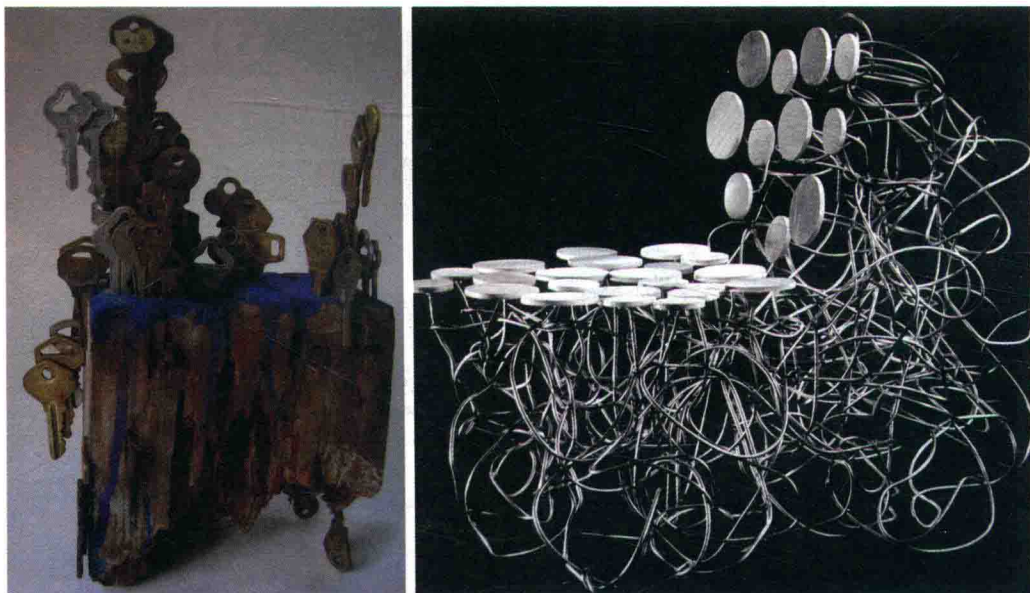

图1-21 立体构成 (一)