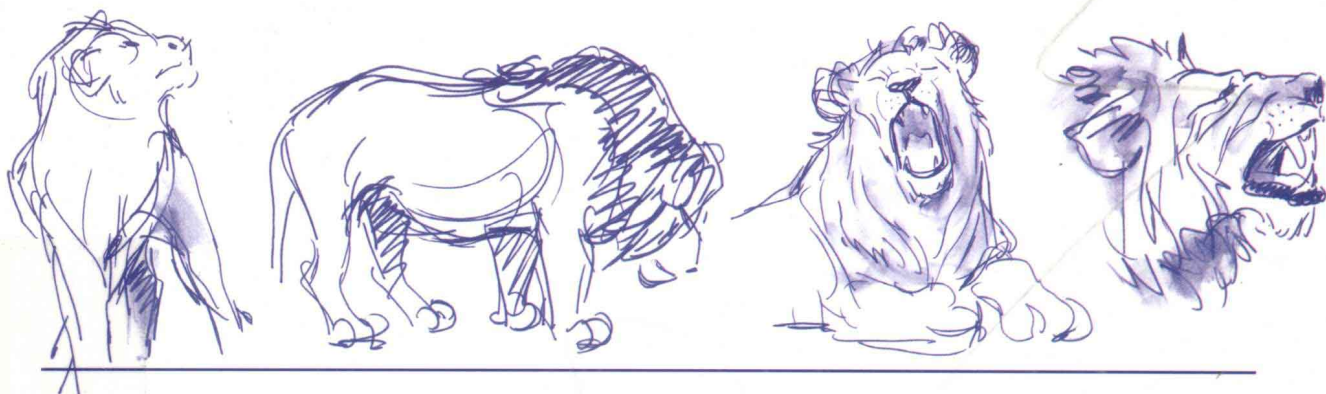

迪士尼动画大师沃尔特·斯坦奇菲尔德传奇大作

DRAWN TO LIFE

迪士尼动画 黄金圣典 (卷II)

[美] 沃尔特·斯坦奇菲尔德 著 栾晟楠 译

20 GOLDEN YEARS OF DISNEY MASTER CLASSES

迪士尼顶级动画大师颠峰之作
浓缩迪士尼黄金20年创作精华
世界动画史上的里程碑式巨著

 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

迪士尼动画 黄金圣典

(卷Ⅱ)

[美] 沃尔特·斯坦奇菲尔德 著 栾晟楠 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (CIP) 数据

迪士尼动画黄金圣典. 第2卷 / (美) 斯坦奇菲尔德
著; 栾晟楠译. -- 北京: 人民邮电出版社, 2012. 5
ISBN 978-7-115-26205-9

I. ①迪… II. ①斯… ②栾… III. ①动画—设计
IV. ①J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第205490号

版权声明

Drawn to Life: 20 Golden Years of Disney Master Classes, Volume 2: The Walt Stanchfield Lectures, 1st by Walt Stanchfield, ISBN 9780240811079

Copyright ©2009, Dee Stanchfield. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

Authorized Simplified Chinese translation edition published by the Proprietor.

ISBN: 9789812724793

Copyright © 2011 by Elsevier (Singapore) Pte Ltd, 3 Killiney Road, #08-01 Winsland House I, Singapore. All rights reserved. First Published 2011.

Printed in China by POSTS & TELECOM PRESS under special arrangement with Elsevier (Singapore) Pte Ltd. This edition is authorized for sale in China only, excluding Hong Kong SAR and Taiwan. Unauthorized export of this edition is a violation of the Copyright Act. Violation of this Law is subject to Civil and Criminal Penalties.

本书简体中文版由 Elsevier (Singapore) Pte Ltd. 授权人民邮电出版社在中国境内(香港特别行政区和台湾地区除外)出版发行。

本版仅限于中国境内(香港特别行政区和台湾地区除外)出版及标价销售。未经许可之出口, 视为违反著作权法, 将受法律之制裁。

迪士尼动画黄金圣典 (卷 II)

- ◆ 著 [美] 沃尔特·斯坦奇菲尔德
译 栾晟楠
责任编辑 李 际
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京艺辉印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 21.5 彩插: 4
字数: 527千字 2012年5月第1版
印数: 1-4000册 2012年5月北京第1次印刷

著作权合同登记号 图字: 01-2010-0299 号

ISBN 978-7-115-26205-9

定价: 69.00 元

读者服务热线: (010)67132705 印装质量热线: (010)67129223
反盗版热线: (010)67171154

内容提要

本书是迪士尼动画大师沃尔特·斯坦奇菲尔德数十年动画生涯的结晶，特别是在经过二十余年教学实践后，本书内容更是臻于完美。作者站在授之以渔的角度，从表层概念方面讲述动画的一些基本常识，从深层概念方面论述动画的学习与思维方法，使读者通过学习动画运动的基本原理和基础技巧，逐步培养创造运动、表现运动的思维，从而使设计构思到艺术实现的途径更加通畅。

本书适合想要了解迪士尼动画，希望成为动画师的读者阅读。对于已经成为传统动画师、电脑动画师、游戏动画师、定格动画师和网络动画师等的读者，本书也大有裨益。另外，本书也可作为各类相关院校的动画课程教材。

在过去的三十年里，沃尔特·斯坦奇菲尔德以其多年的经验、精湛的技艺、生动的描述和栩栩如生的插画，及其个人的聪明才智，给予了那些为迪士尼动画公司效力的艺术家和平凡的人们（包括我）以深刻的启迪。

——罗伊·迪士尼

沃尔特对我们来说，就像是迪士尼的马克·吐温。他总是采用幽默又含有技巧的教学方式。你能通过他的视角认识到无奇不有的大千世界。我记得有一次，他鼓励我们要大胆并且自信地在纸上作画，“不要害怕画错！失败是成功之母，只有在画出一万张糟糕的草图之后，你们才有可能画出理想的成品。因此，失败的次数越多，就表明你离成功越接近了！”沃尔特的绘画课程不仅仅是一个学习绘画的课程，它更像是给与人们心灵鼓励的人生课程。每一位走进他课堂的人，都会情不自禁地敞开心扉，心灵和艺术造诣同时都会得到升华。

——格伦·基恩，沃尔特·迪士尼动画工作室

沃尔特·斯坦奇菲尔德的绘画课和写作课正如他本人一样风格独特，使用亲切的声音表达强烈的情感，在讲述故事和用图像沟通的过程中充满了对人生的敏锐洞察力。无论是用圆珠笔作画，还是即兴发挥用咖啡作画，他总是能抓住事物的本质，并且总是很渴望与求知心切的学生们（包括我）分享自己的心得体会。他用自身事迹证明了迪士尼工作室不仅仅只有一位沃尔特能激励无数的后辈。

——约翰·马斯克，沃尔特·迪士尼动画工作室

沃尔特·斯坦奇菲尔德是迪士尼动画王国的国宝之一。他的教程和笔记启发激励了无数动画艺术家。他那种源于生活，高于生活的绘画手法，凌驾于教条主义之上的灵动感，还有超越了拍摄复制图片的传播手段，都触到了一部动画之所以伟大的灵魂所在。从哈扎到唐·哈恩，一切都在这里呈现出来！

——埃里克·戈德堡，沃尔特·迪士尼动画工作室

在 20 世纪 90 年代的动画新生期间，沃尔特·迪士尼动画工作室的必胜秘诀就是沃尔特·斯坦奇菲尔德本人。结束每周的工作后，这位年迈但行动敏捷的老人就会穿梭于画板和人群之间，耐心地给学生们解析迪士尼动画背后的新式巴洛克样式的基本绘画原则。与沃尔特共处一室，让你觉得听他的课是人生必经之路，他的课程正如唐·哈恩教授的课一样是必不可少的人生经历。

——汤姆·西托，漫画家/制片人

这本由伟大的导师沃尔特·斯坦奇菲尔德创作的令人激动的大师级著作注定要成为基蒙·尼科莱德绘画进程中的经典之作。斯坦奇菲尔德（1919~2000年）启蒙了好几代迪士尼漫画家，我们之中的那些离开了工作室的艺术家非常幸运地拥有他的完整讲义，讲义在我们之间被当作莱昂纳多的莱斯特法典般互相传递。斯坦奇菲尔德优雅地讲述了通过动画线条和积累视觉词汇的方式表达我们想法的精华部分和快乐的感觉。本书是一个珍贵的宝库，对于学生、老师和任何喜欢绘画的人来说，本书都提供了宝贵的信息。

——约翰·卡纳马克尔，纽约大学的教授，奥斯卡奖获奖动画导演

沃尔特·斯坦奇菲尔德以他独特的教学方式，向我们传授了有关于绘画、漫画、动作、表演以及动画方面的知识。对我来说，最为重要的一点是沃尔特能让学生学会如何融会贯通，举一反三，学以致用。迪士尼的动画全部都源于生活，这个成果要归功于沃尔特·斯坦奇菲尔德给予迪士尼的思想引导：我们只有先研究学习现实中的种种现象，才能创造出具有说服力的漫画和动画作品。

——安德烈亚斯·德贾，沃尔特·迪士尼动画工作室

沃尔特·斯坦奇菲尔德将迪士尼工作室的重心重新转移到画图技巧上的做法拯救了表面上即将结束的动画艺术。他的学生们也都是才华横溢之辈，他们参与制作了《小美人鱼》、《谁陷害了兔子罗杰》、《钢铁巨人》、《星际宝贝》以及《机器人总动员》等多部著名电影。

——查尔斯·所罗门，动画历史学家

序

迪士尼公司的动画作品是一个个多彩的童话。

现今，动画已经广泛应用于社会的各个领域，越来越多的人不再满足于仅仅坐在屏幕前欣赏动画，开始投身于学习并制作动画。而由热爱观看和欣赏动画发展到真正投身于学习动画的创作与制作中去，这是两个完全不同的阶段。

每个热爱动画的人在成长历程中都离不开迪士尼那些经典动画作品，从《米老鼠》、《白雪公主》、《狮子王》，到近几年的《机器人总动员》、《长发公主》等，迪士尼公司创作的许多作品都受到了世界范围内广大观众的好评，其故事内容、画面风格和技术手法也一直是动画艺术专业学习的模板。

《迪士尼动画黄金盛典》汇集了迪士尼公司著名的绘画师沃尔特·斯坦奇菲尔德长期以来积累的实际创作、制作经验以及参与许多经典动画作品的珍贵资料。与很多各种类型的动画教材资料编辑集不同，这本书是创造出一系列闻名世界的动画作品的迪士尼公司的真实工作缩影。

在当今社会，动画艺术的传播广泛且具备深远的影响力，学习动画的教学方法和使用的教材也是多种多样的。而在对动画的学习由自发到专业的转变过程中，都离不开对迪士尼作品中的画面、造型、动态和表情等方面的研究、学习和借鉴。现在呈现在不同国家和地区的多样化的动画风格，甚至追求独特艺术表现形式的动画作者的动画基础，也都始于迪士尼公司作品的影响。

丰富的创作和制作经验曾经成就了作者沃尔特·斯坦奇菲尔德这样的动画大师，并培养了一代又一代成功者，我们应该认真了解和体会作者对生活的深入观察和艺术的提炼再现。学习创作规律和掌握制作技巧是一个磨练的过程，这里每一个环节的学习和相关的练习都是非常烦琐和复杂的，但是那些成功的最受欢迎的作品都是经过这样的努力而产生的。每一个有动画梦想的人都必须有超级的恒心和艰难攀登动画艺术高峰的准备。

我们生活在一个幸运的时代，有了这样一本可以深入学习动画艺术与技术的、非常全面而亲切的《迪士尼动画黄金盛典》，我们就能够站在经典作品之上开始努力创造自己灿烂的童话世界。

北京电影学院 动画学院

李剑平 教授

2012年3月27日

前言

在人生的旅途中，总是会有一位真正的、与众不同的老师在你的人生轨迹上留下了印记，并从此改变你的一生。对我而言，对于众多在艺术领域工作的同事而言，沃尔特·斯坦奇菲尔德就是这样一位伟大的心灵园丁。

他既是画家，又是诗人、音乐家、网球发烧友、古怪学者、明智的教授，沃尔特不仅向学生们传授自己对动画制作工艺的深刻理解，更与学生们共同分享对生命的热爱和对艺术的激情。他培养了一代年轻有为的艺术家。

1919年，沃尔特出生在美国洛杉矶。沃尔特刚完成高中学业，便于1937年在查尔斯·明茨工作室开始了他的动画职业生涯。他曾效力于美国海军，在加入其终生工作的沃尔特·迪士尼工作室之前，他还曾效力于沃尔特·兰兹工作室。在这段时期，每部动画剧，从《伊老师与小蟾蜍大历险》（*The Adventures of Ichabod and Mr. Toad*, 1949）到《傻老鼠与大笨狗》（*The Grege Mouse Detectrve*, 1986），都是他一手创作的。

20世纪70年代，当动画制造业的元老级人物在迪士尼工作室遭遇到事业的低谷，需要引进新鲜血液时，沃尔特开始了他的写作生涯。弗兰克·托马斯和奥利·约翰斯顿开始转型成为作家，他们改编了之前的画像书籍——《生命的幻象》。沃尔特却致力于研究如何建立一个培训课程，目的是让更多新手成为经验丰富的动画创作高手或能独当一面的管理者。沃尔特每周都为团队开展绘画课程和讲座。新人中人才辈出：布拉德·伯德、约翰·拉塞特、唐·布卢特、乔·兰夫特、约翰·马斯克、罗恩·克莱门茨、格伦·基恩、安德烈·德贾、马克·亨恩，还有很多人就不一一列举了。

在20世纪80年代中期，沃尔特每周都为整个工作室讲授关于正确的绘画姿势的课程。在每节课快要结束的时候，他总是会抽取一些能给予新的灵感并带来挑战的绘画作品加以评论，然后让全班传阅。这些总结与其动画创作培训讲座的笔记成为了他第一次出版的完整刊物的基石。

在1987年年末，我邀请沃尔特做客伦敦，来培训我们那支创作《谁陷害了兔子罗杰》的团队。由传奇人物、高级主管理查德·威廉姆斯带领的团队表示，会在爱德华工厂大楼三楼的工作室包围沃尔特本人。他们会记录下沃尔特的每一词、每一句，并且吸收他的绘画规则纲要。当那一天真的来临的时候，我们请了一位双腿修长的超级模特打扮成杰西卡的样子，沃尔特全然没有架子，他像模特那样来回摆造型，帮助我们理解怎样才能让模特看起来更性感美丽。

沃尔特的著作成为了动画界的经典，被一群热情洋溢的艺术家们膜拜着。这些艺术家最终创作出了像《小美人鱼》、《狮子王》、《阿拉丁神灯》、《美女与野兽》这样经典的作品。沃尔特采用非正式的方法记录笔记，如大部分作品除了原创绘画外，还会包含一至两个衍生画。这种风格正是沃尔特独特的休闲对话式教学的延续。

正如沃尔特叙述的一样，书中大部分文字是被忽略的。他的对话式教育风格太容易被接受了，以至于任何没有添加他声音的材料都是不那么完美的。本书中有些讲述动画术语和动画技术的部分是非常难懂的，但由于它们适用于任何媒介媒体的绘画艺术，所以文字版又不得不被保留和流传。书中主题并没有先后排列顺序，大部分内容是根据即兴发挥所编排的。

主题的即兴发挥是典型的沃尔特个人风格。他把生命看做是一个完整的共合体。绘画同时能激发诗歌、建筑学、旅行、网球，这位艺术家所有的生活经历。

本书是有史以来最震撼的动画基础知识教材，它不仅仅传授了所有关于动画工艺技巧的细节问题，更深究了艺术体系在媒介的根基。我们有幸在这两本书里了解到沃尔特在 20 年的跨度里，如何成长磨炼成为一个个人风格强烈的艺术家。这个旅程见证了他如何从令人敬佩的艺术家发展成为技术教师，直到最终成为敬爱的哲学家。

沃尔特不仅仅在绘画领域深深地影响了他的学生们。他不仅绘画功底比任何人都要强，而且教得比任何人都要好——我这么敬佩他是因为他比任何人都要活得精彩。当他不作画的时候，他会弹吉他、写诗、收拾他的小菜园，或者用印度的方法编竹篮。他总是笔不离身，甚至连吃早餐的时候都能即兴发挥，不忘作画。他的作品总是轻松、即兴、印象主义且鲜活，正如他创造出的卡通人物一样。

他于 2000 年去世，给后人留下了大量珍贵的教学笔记，并且为我们培养了一代杰出的动画家。在这里要感谢德·埃斯坦奇、Focal 出版社，还有迪士尼工作室。特别鸣谢我的编辑康妮·汤普森、玛吉·吉赛尔，能在这本书里领略到沃尔特·斯坦奇菲尔德的风采是再荣幸不过的了。

目录

第1章 创新	1
1 温故与知新	3
2 画家/演员	6
3 做不寻常的自己	9
4 素描者	12
5 加或减	18
6 心情符号	21
7 打破局限的约束	26
8 痛苦与陶醉	30
9 结合所有, 描绘姿态	34
10 力(能量、动漫、力量、精力、活力和生命力)	37
11 纯粹表演	42
12 不同的概念	44
13 万事万物皆有时	48
14 期待这一天	53
15 娱乐(1)	56
16 后续	60
17 娱乐(2)	60
18 到阳台玩耍	64
第2章 绘画	69
19 一袋面粉	71
20 哑剧(绘画)的制备	74
21 该死的脖子	78
22 蜡笔	83
23 手	86
24 姿势的自述	92
25 绘画的概念	95
26 为你的人物绘画适当的姿态	98
27 不只是绘画	101
28 素描的重要性	106

29	渗入感情	108
30	进一步探索姿态	111
31	漫画	115
32	视角	121
33	有话要说就简单扼要	125
34	绘画中保持灵活性	128
35	在空间里观察和绘画人物	133
36	不要让事实影响绘画	137
37	嘿！看着我！看着我！	140
38	从别人的错误中吸取教训	144
39	追求与满足	147
40	调整新产品	152
41	更多地和动物对话	161
42	速写的进一步练习	168
43	印象 - 表达 = 情绪	172
第3章 表达		177
44	形象地画出你的想法	179
45	漫画式思维	186
46	进入那个世界	191
47	理解你所看到的	195
48	一场精神旅行	200
49	关于漫画	205
50	如果它需要些重量，就给些重量	209
51	不要说，要表现	217
52	最主要的是精神	223
53	姿势的形状（1）	229
54	不可抵制的梦想	236
55	绘画的前言	244
56	用所有的感官去感受现实	247
57	姿势、月朔和切线	253
58	考虑你的观众	260
59	左右半球的奇迹	266
60	用话透视规则	272
61	进一步赞扬透视法则	278

62	时刻想着重叠	285
63	创造空间	293
64	词汇和经验	303
65	看，这是我所见到的	308
66	休息	313
67	姿势的形状（2）	320
68	致敬	329

1

创新

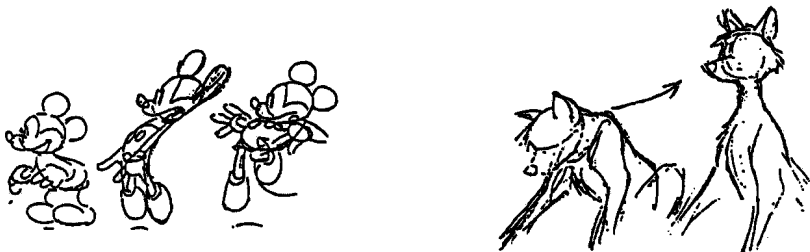
1 温故与知新

你们中的一些人已经在我们的形体分析课程上学习一段时间了。该课程的主题是绘画，课程强调在绘画时将动画人物铭记于心。学习了“动画及素描”等章节后，我希望你们能随身携带素描本并不断进行描绘。

我在《心理与身体的准备 (Mental and Physical Preparation)》上发表了一篇论文，强调了保持体型的好处。这倒不是说一定要拥有阿多尼斯（希腊神话中的美少年）那样的身形或是天才一样的大脑，这些即使我们努力也不一定能拥有。但是，健康的身心至少能够帮助我们在动画职业生涯中经受住严峻的考验。

我在“使用角度”的章节中指出了角度的问题，并把它看做绘画中捕捉人物姿态和制作动画运动的一个重要因素。

我们讨论了好几次“绘画及涂鸦”的问题。涂鸦可以让你有所收获，但是涉及某个特定姿态的时候，绘画则能够更好地诠释。

简单才能易懂。我们有多少次在复杂的思维中遗忘了自己的初衷？一个补救办法就是回到起点捕捉那重要的第一感觉。为了更好地说明这一点，我以看似简单的弗兰克·托马斯的动画和戴尔·奥利弗的清理绘画为例。我说看似简单是因为这些方法虽然看上去很容易，但是仍需要花费很多精力在每个绘画环节上。不是单单为了简单，而且为了让它更易阅读。所有的一切都是为了把最终的意思表达清楚，而太过复杂的东西不一定就是好的。

反作用力，例如角度对比角度，挤压对比拉伸，贴近对比开放，这对于人物绘画和动画绘画都无疑是一个有力的工具。

“动作分析：手与脚。”大多数学生在绘画时忽略了手与脚（和道具）的作用。这一章节虽然不长，但是通过说明，我希望你们明白，手和脚比身体更能够直接地说明人物正在做什么。

有一堂课是“动作分析课程”，原来的名称是“动作分析”，因为很久以前我们使用便携图钉在制画纸上绘画出3个动作。对于每一个姿态，我们都采用准备、预测和动作绘画这3个步骤。下图就是人物绘画的一种简单方法。这些附图选自格林威尔普先生人体绘画的一篇文章。

在人物绘画时，我们曾经使用过圆柱体来表现身体的各个部位。对于表现透视缩短，这种方法在过去和现在都是非常有帮助的。

我向你们介绍过布鲁斯·迈克英特里的绘画规则。从表面上看这些符号也许过于简单，甚至有些幼稚，但是在绘画时这些符号绝对是一种实用易懂的表现手法。

“笔记和素描”。你也许仍然记得美国运通的广告，卡尔·马尔顿有一句台词“不要把它落在家里”。这句话也适用于你的笔记本和素描本，当然还有“素描”、“素描本质”、“感觉每个动作”、“生动的模特到生动的姿态”、“创造能量”等更多。每当我制作到有头和肩膀动作的图画时，比如《小美人鱼 (The Little Mermaid)》里可能会出现成百上千个这样的动作，我会先随便画点什么，来作为制作她头部动作的一个起点，然后再描绘出头部的大概雏形。

最后，我认为最重要的一点就是如何融合绘画和漫画。我们通常都是观察真人，然后描绘出漫画人物。能够了解人类头部和形体特点并将此特点应用在漫画卡通上，这种能力尤为重要。

