

部院校“十二五”应用型艺术设计教育系列规划教材

动画色彩

主 编 肖 伟 宗传玉
副主编 宋立军

合肥工业大学出版社
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

高等院校“十二五”应用型艺术设计
教育系列规划教材

动画色彩

主 编 肖 伟 宗传玉

副主编 宋立军

参 编 聂 辉

合 肥 工 业 大 学 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

动画色彩/肖伟, 宗传玉主编.—合肥: 合肥工业大学出版社, 2014.8

ISBN 978-7-5650-1954-8

I. ①动… II. ①肖… ②宗… III. ①动画—色彩—绘画技法

IV. J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第198278号

主 编: 肖 伟 宗传玉 责任编辑: 王 磊

封面设计: 袁 媛 技术编辑: 程玉平

书 名: 高等院校“十二五”应用型艺术设计教育系列规划教材——动画色彩

出 版: 合肥工业大学出版社

地 址: 合肥市屯溪路193号

邮 编: 230009

网 址: www.hfutpress.com.cn

发 行: 全国新华书店

印 刷: 安徽联众印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 6.5

字 数: 180千字

版 次: 2014年8月第1版

印 次: 2014年11月第1次印刷

标准书号: ISBN 978-7-5650-1954-8

定 价: 45.00元

发行部电话: 0551-62903188

目录

contents

第1章 动画色彩概述	9
1.1 色彩与动画的关系	9
1.2 动画色彩的类别	18
1.3 动画色彩的作用和功能	24

1

第2章 动画色彩基础知识	27
2.1 色彩的产生	27
2.2 色彩的分类	29
2.3 色彩的基本属性	32
2.4 色彩关系	34
2.5 色彩的心理特征	36

2

第3章 动画色彩的构成	43
3.1 色彩的对比	43
3.2 色彩的调和	44

3

第4章 动画色彩的材料及分类	48
4.1 动画色彩的材料	50
4.2 动画色彩的艺术风格及类别	59

4

第5章 动画色彩的绘制与表现	61
5.1 动画道具色彩的绘制与表现	61
5.2 动画场景色彩的绘制与表现	63
5.3 动画人物色彩的绘制与表现	69
5.4 场景、角色综合绘制案例	77

5

第6章 动画色彩赏析	88
6.1 动画角色色彩赏析	88
6.2 动画场景色彩赏析	90
6.3 综合篇	95

6

参考文献	104
-------------------	------------

高等院校“十二五”应用型艺术设计
教育系列规划教材

动画色彩

主 编 肖 伟 宗传玉

副主编 宋立军

参 编 聂 辉

合 肥 工 业 大 学 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

动画色彩/肖伟,宗传玉主编.—合肥:合肥工业大学出版社,2014.8
ISBN 978-7-5650-1954-8

I. ①动… II. ①肖… ②宗… III. ①动画—色彩—绘画技法
IV. J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第198278号

主 编:肖 伟 宗传玉 责任编辑:王 磊

封面设计:袁 媛 技术编辑:程玉平

书 名:高等院校“十二五”应用型艺术设计教育系列规划教材——动画色彩

出 版:合肥工业大学出版社

地 址:合肥市屯溪路193号

邮 编:230009

网 址:www.hfutpress.com.cn

发 行:全国新华书店

印 刷:安徽联众印刷有限公司

开 本:889mm×1194mm 1/16

印 张:6.5

字 数:180千字

版 次:2014年8月第1版

印 次:2014年11月第1次印刷

标准书号:ISBN 978-7-5650-1954-8

定 价:45.00元

发行部电话:0551-62903188

序

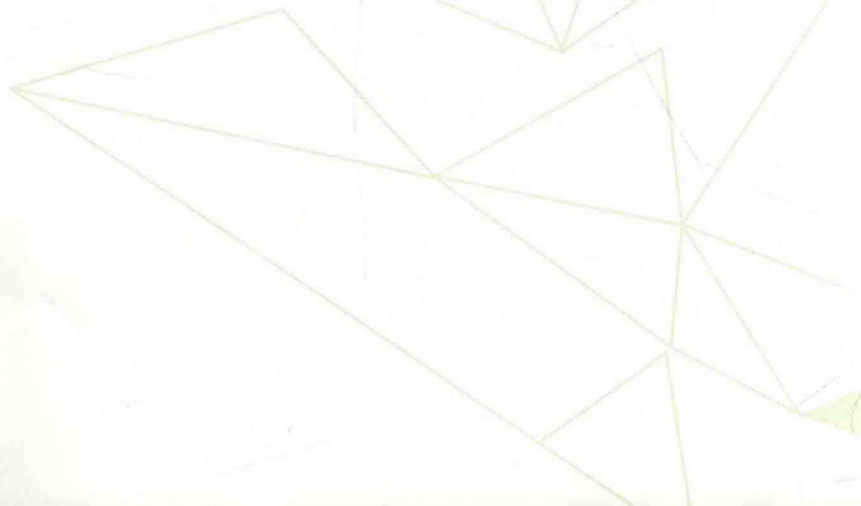
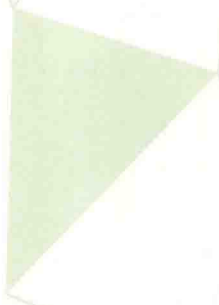
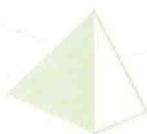
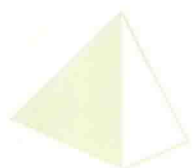
PROLOG

新时期，以产业结构深度调整、服务型经济迅速壮大为标志的经济发展方式转变的背景下，社会对设计人才需求的素质和结构发生了新的变化，从而直接对设计教育培养人才的模式提出了新的挑战，一方面是大量设计类毕业生缺乏设计经验和专业操作技能，导致严峻的就业形势；另一方面的大量企业难以找到为生产生活服务的高素质设计人才，随着近年高校扩大招生规模，一直被设计人才供不应求所掩盖的教学与实践脱节问题显现出来，这不得不促使我们对设计教学与实践进行反思。当前，主要问题不在于设计人才的培养数量，而是设计人才供给与企业需求在人才培养方式、规格上产生了错位对接，出现设计专业毕业生结构性的失业问题。要解决这一问题，设计教育转型发展是必然趋势，也是首要任务。向应用型、职业型教育转型，是顺应经济发展方式转变的趋势。李克强总理明确提出要加快构建以就业为导向的现代职业教育体系，推动一批普通本科高校向应用技术型高校转型，并把转型作为即将印发的《现代职业教育体系建设规划》和《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》的优先任务之一。

目前，很多高校建构了一个重道轻用的课程体系及由此产生的教材体系，忽视与市场沟通，没有很好地将社会生活和企业实践作为教材的本质回归，无形中程式化、固有化的教材结构维护传统的以课堂为中心的教学方法。教材是老师与学生互动的主要依据，是展开教学活动的基础，也是保障和提高教学质量的必要条件。为打造国内一流的课题制教材，我们邀请了国内具有代表性的各类院校骨干教师和专家组成编委团队，这套教材将可以极大地促进师生的交流互动和社会实践，很好地解决设计教育中教学与实践脱节等等问题，是对当今设计教育改革的一次有益的尝试。该套丛书是基于工作室教学背景下的课题制模式而编写，坚持了实效性、实用性、实时性和实情性等特点，首先，该套丛书有意简化传统书籍烦琐的理论知识，采用以实践课题的形式将专业知识融入一个个实践课题中，课题安排由浅入深，从简单到综合；其次，丛书的训练内容和要求尽力契合我国设计类学生的实际情况，注重实际运用，避免空洞的理论介绍，书中安排了大量的案例分析，利于学生吸收并转化成设计能力。再次，从课题设置、案例分析、参考案例到知识链接，都做到分类整合和交互相促，既注重原创性，也注重系统性；整套丛书让学生在实践中学，教师在实践中教，教师与学生在实践交互中教学相长，高校与企业市场中协同发展，该套教材可以增强教师的责任感，使学生增强学习的兴趣与就业、创业的主观能动性，能够有效激发学生的学习欲望，并营造出良好的师生交互，为设计教学提供了一个开放与发展的教育教学载体。

丛书编委会

2014年8月

《动画色彩》是结合动漫专业创作特点编写的教材，从色彩学、影视学、美学等角度对动画色彩进行分析归纳，由浅入深，注重理论与实践的结合。培养学生对动画、漫画中色彩的观察、研究、欣赏、判断等各方面的能力和修养，熟练掌握动画色彩表现的基本技能。其中更有大量的、步骤清晰的范例，展示色彩在动漫中的实际运用，针对主观色彩世界用色开展多种多样的训练。本书从动画色彩的基本理论讲起，到基本表现技法及其在实际绘制中的应用，由浅入深、循序渐进地启发学生对色彩基本概念的理解，严格按照动画专业对色彩应用的要求，是一册实用性很强的基础课教材。

本教材共有6章。第1章：动画色彩概述，主要讲述了色彩与动画的关系、动画色彩的类别、动画色彩的作用和功能；第2章：动画色彩基础知识，主要讲述了色彩的产生及分类、色彩的心理特征等；第3章：动画色彩的构成，主要讲述了色彩的对比与调和的知识；第4章：动画色彩的材料及分类，主要讲述了动画色彩的材料及其特点、不同材料在动画中的应用等；第5章：动画色彩的绘制与表现，以动画制作的实际流程及应用结合案例的绘制表现讲述了动画道具色彩的绘制与表现、动画场景色彩的绘制与表现、室内外场景色彩的绘制与表现以及动画人物色彩的绘制与场景、角色综合绘制等；第6章：动画色彩赏析，通过相应的案例来对画色彩的应用进行具体的解析。

本教材由长沙师范学院肖伟老师及湖南工程职业技术学院宗传玉老师主编，长沙师范学院宋立军老师与聂辉老师分别担任了副主编及参与了编写。由于编者水平有限，书中难免存在不足之处，恳请广大读者批评指正。

前言

FOREWORD

编者于长沙
2014年10月

目录

contents

第1章 动画色彩概述	9
1.1 色彩与动画的关系	9
1.2 动画色彩的类别	18
1.3 动画色彩的作用和功能	24

1

第2章 动画色彩基础知识	27
2.1 色彩的产生	27
2.2 色彩的分类	29
2.3 色彩的基本属性	32
2.4 色彩关系	34
2.5 色彩的心理特征	36

2

第3章 动画色彩的构成	43
3.1 色彩的对比	43
3.2 色彩的调和	44

3

第4章 动画色彩的材料及分类	48
4.1 动画色彩的材料	50
4.2 动画色彩的艺术风格及类别	59

4

第5章 动画色彩的绘制与表现	61
5.1 动画道具色彩的绘制与表现	61
5.2 动画场景色彩的绘制与表现	63
5.3 动画人物色彩的绘制与表现	69
5.4 场景、角色综合绘制案例	77

5

第6章 动画色彩赏析	88
6.1 动画角色色彩赏析	88
6.2 动画场景色彩赏析	90
6.3 综合篇	95

6

参考文献	104
-------------------	------------

第1章 动画色彩概述

动画是影视大家庭中的一员，它同样经历了从无色影片到有色彩影片的演化。而色彩作为影视动画中一个非常重要的视觉元素，不只是刺激人们视觉的第一要素，也是影视动画造型的最重要的表现手段。一直以来动画中的色彩在角色形象的识别、气氛的烘托、样式的定位、对观众心理的影响、对主题的渲染等方面都起了至关重要的作用。（图 1-1 至图 1-4）

图 1-1 无色彩动画《米老鼠》

图 1-2 迪士尼第一部彩色动画短片《花与树》

图 1-3 诞生于 1937 年的世界第一部彩色动画电影《白雪公主和七个小矮人》

图 1-4 中国第一部彩色动画片《乌鸦为什么是黑的》

1.1 色彩与动画的关系

在动画作品中运用色彩的情感特性来引发观赏者的情感体验，调动观赏者的情绪，可以更好地塑造鲜明而丰满的角色形象；可以营造合适的场景氛围来烘托表现主体、强化情节起伏；可以帮助观赏者理解作品的主题。

1.1.1 色彩与动画角色设计

动画角色色彩不仅仅是为了丰富视觉效果和提高观赏性的装饰，还可以通过色彩的视觉刺激唤起观赏者的情感体验，这种情感体验直接影响到观赏者对角色形象的认知。如图 1-5 所示动画片《贝蒂小姐》中的“贝蒂”角色造型设计，身穿小红裙、波波头、翘睫毛、茶碟般的大眼睛以及永远不摘下来的金色大耳环，

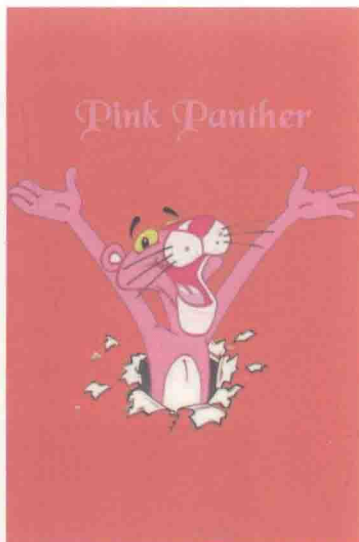
以红色为主,运用红色所具备的热烈、活泼、积极等色彩感情,塑造了一个活泼可爱、随和善交、热情风趣的角色形象。如图1-6所示《粉红豹》中的“粉红豹”角色造型以粉红色为主,运用粉红色的可爱、亲切、妙趣横生的色彩感情塑造了一个可爱的、懒洋洋的、幽默滑稽的角色形象;《机器猫》中的“小叮当”角色造型以蓝色、白色搭配为主,运用蓝色神奇、深邃、理智和白色和平、空灵等色彩感情,塑造了一个梦想的、神奇的、异想天开的角色形象。

图1-5 “贝蒂”角色造型色彩

图1-6 “粉红豹”角色造型色彩

人类对色彩情感的体验,随着历史的演进不断沉淀和积累,逐渐形成一些普遍的认知和固定的解读,使某些色彩或色彩搭配有了特别的象征和寓意内容。而且多数情况下,这种认知和解读是没有种族与国界限制的共识。在动画设计中,东西方的设计师都利用这种色彩的象征和寓意内容塑造角色形象。我国经典动画《大闹天宫》中“孙悟空”的角色造型

图1-7 孙悟空的角色造型色彩

图1-8 “东海龙王”的角色造型色彩

以鲜明的红色和黄色为主,塑造出一个自由的、充满智慧的、正义勇敢的、不畏强权的角色形象。而其中的“东海龙王”的角色造型则运用了灰蓝色和灰绿色等低纯度色系,被塑造成一个言而无信、伪善的角色形象。(图1-7、图1-8)

《狮子王》中的角色“辛巴”和“刀疤”,同样尊重色彩真实,在固有色的基础上,设计师在“辛巴”的角色造型中用土黄色、橙色搭配为主,塑造了一个可靠的、强而有力的王者形象;而“刀疤”的角色造型中则使用了纯度较低的土黄色和暗褐色,塑造出一个阴险的、狡诈的邪恶形象。这些角色的色彩设定都是运用了色彩的感性体验沉淀积累而逐渐升华形成的象征和寓意内容的。(图1-9、图1-10)

图 1-9 “辛巴”的角色造型色彩

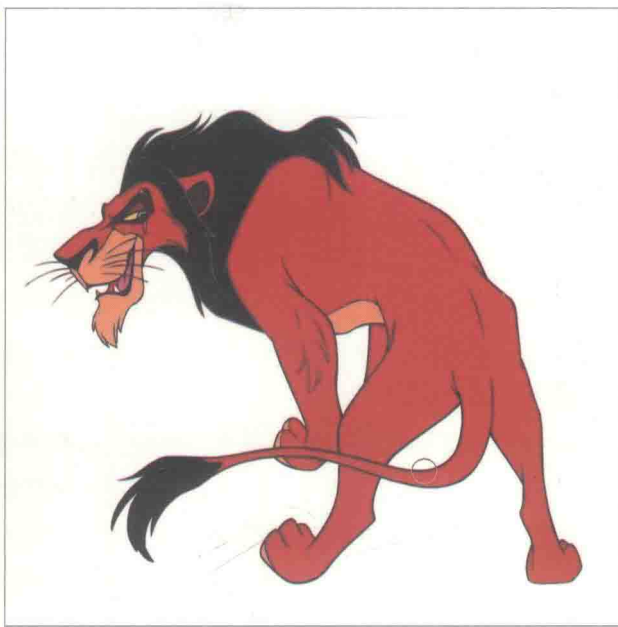

图 1-10 “刀疤”的角色造型色彩

又如《葫芦兄弟》中，葫芦七兄弟分别身着七种颜色的服装，代表着他们不同的人物性格。可以说七色的葫芦，代表了人类的七种情感，而这七种情感，又是世界的希望和基石，所以这实质上是人类自我的拯救与补完。大娃的颜色，是赤色。这是热情奔放之色，充满着理想主义的光芒。他单纯、开朗，充满着激情，甘愿为理想的事业做出牺牲。然而，激情也意味着冒进，往往不顾后果，过度的轻率反而导致了灭亡。二娃的颜色是橙色，这是温柔宽容之色。他耳聪目明的能力令他成为一个善良温和的人，对周遭的事物以及自然感触至深，但是由于软弱和容易轻信，终于被毁去双目与听力。三娃的颜色，是黄色。这是刚强坚韧之色，代表着奋进与勇气。刀枪不入、铜头铁臂的三娃因为过于刚强而不懂屈伸，成了掉落的“牙齿”，反陷入了蛇精的柔剑束缚之中，终于失败。四娃的颜色，是绿色。这是和平慈悲之色，四娃在七名葫芦娃中最有悲天悯人之心，能够不流血而解决争端。五娃的颜色，是青色。这是愤怒不平之色，他疾恶如仇。在他的心目中，世界上有着好与坏、善与恶的鲜明区别。一旦确立了方向，就要全情投入，容不得一丝杂质与逆流。六娃的颜色，是蓝色。这是开朗活泼之色，他乐观向上，无拘无束。凡俗的道德藩篱，都与他无关，他喜欢做自己喜欢做的事，率性而来，随性而去。这自由奔放的意志，使得六娃成为唯一从未败过的葫芦娃。七娃的颜色，是紫色。这是阴沉思辨之色，是七色中最接近黑色的颜色。他虽然具有最强大的力量，却无法抵挡蛇精的精神污染。（图 1-11）

图 1-11 葫芦七兄弟色彩

1.1.2 色彩与动画场景设计

动画中的场景是事件和故事发生的背景环境,是动画角色活动与表演的场合及环境,是动画片创作中不可或缺的组成部分,而色彩则是动画场景设计中视觉传达的重要途径,对动画作品的观赏性和思想情感的表达起着至关重要的作用。通过对动画场景色彩的设计和搭配应用,实现动画片故事发展所需要的快乐、忧伤、希望等情境氛围渲染和情绪传达的色彩。不同的色彩往往使人们形成不同的情感体验,其中色调对情绪的影响最为明显。

一般来说,冷色调会使人感觉到安静和祥和,有利于平复激动的心情,如图1-12日本动画片《岁月童话》中的场景设计。但有时冷调更能表现危险与恐怖气氛,如图1-13美国迪士尼动画片《花木兰》中匈奴单于夜袭长城,杀机暗附。

暖色调则会让人有热情似火的感受,能使人心情舒畅。但暖调同样可以用来表现危险与恐怖。如图1-14是动画片《花木兰》木兰面试宫女的场景,阳光明媚的暖色调突出了轻松诙谐的气氛。如图1-15是动画片《花木兰》将军的部队被匈奴袭击后的战场,红色如血色,突出了紧张恐怖的气氛。

在宫崎骏的动画电影中,每一种色彩的运用都带有作者的情感。人与自然的矛盾是宫崎骏动画经常涉及的主题,颜色成为宫崎骏制造矛盾与调和矛盾最有力的手段。高田勋导演的《萤火虫之墓》是宫崎骏参与制作的作品中最沉重、压抑的一部,其用色极为凝重深沉,黑色笼罩着整个画面,画面中心的人物沐浴在一片红色当中,血色的红、死亡的黑,阴森的画面将故事的主题渲染到了极致。开篇段落,图1-16所示

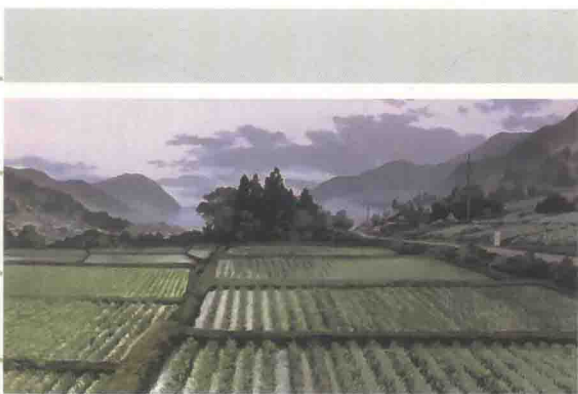

图 1-12 《岁月童话》场景色彩

图 1-13 《花木兰》动画场景色彩

图 1-14

图 1-15