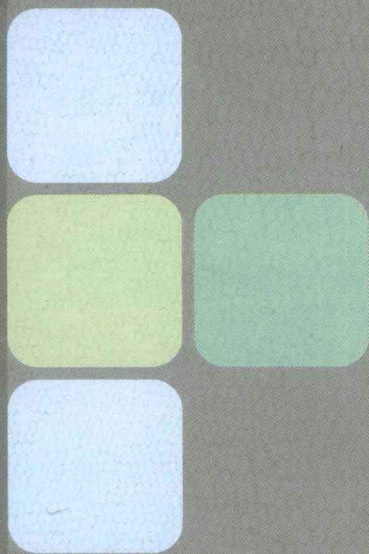

中国高校动画专业系列教材

动画中的 东方绘画元素

编著 于澎

东方出版中心

J212
90

中国高校动画专业系列教材

动画中的东方绘画元素

编著 于 澎

东方出版中心

图书在版编目 (CIP) 数据

动画中的东方绘画元素 / 于澎编著. —上海: 东方出版中心, 2010.10

ISBN 978-7-5473-0125-8

I. ①动… II. ①于… III. ①中国画-技法 (美术)
IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第195151号

中国高校动画专业系列教材 动画中的东方绘画元素

编 著	于 澎
策划/责编	张 晶
书装设计	荣成设计
封面设计	王似垚
责任印制	周 勇
出版发行	东方出版中心
地 址	上海市仙霞路345号
电 话	6241 7400
邮政编码	200336
经 销	全国新华书店
印 刷	上海精英彩色印务有限公司
开 本	787×1092毫米 1/16
印 张	12.25
版 次	2010年10月第1版第1次印刷
I S B N	978-7-5473-0125-8
定 价	48.00元

版权所有, 侵权必究

编委会

编审委员会主任

王荔

委员

钱运达

马克宣

严定宪

常光希

廖祥忠

邵敏之

龙全

序一

几句话——代序

大约是一年之前，同济大学传播与艺术学院的朋友告知，该院动画系的青年教师结合几年来的教学实践，正准备合作编写一套专业教材。我认为这是一件大好事，应该放胆去做。现在已完成10本，准备付梓。书写得咋样，留待读者评定。但我想说几句心里话代替作序，一是怕写不好序，对不住同仁；二是想就教材编写的相关背景谈几点个人的感想。

同济大学是一所历史悠久、享誉中外的百年学府。它的教育理念鲜明、务实，那就是强调培养人的动手解决问题的能力。同时，这种务实的作风又形成了同济人特别的文化特征。我与他们交往，能感受到他们说话实在、做事实在，每每与之讨论问题都有健脾胃之感。

同济大学名师荟萃，文理并茂，底蕴深厚，人才辈出。尤其在东西文化交流方面有着优良的传统，凡教育之事——经比较和碰撞后，就获得了互补与融合的益处。因此，同济人既拥有严谨科学的精神气质，也洋溢着思维敏捷，视域开阔的活力风采。

传播与艺术学院是同济大学中一所年轻的学院，该院有一支充满朝气和活力的教师团队。这套教材的编写者均为动画系的一线专业教师。虽然年轻，但他们大多有着五年以上的实践教学经历、从业经历和拥有博士与硕士学位。他们对事业的热切与淡定，执著而从容，秉乘了同济的精神气质，给人印象深刻。他们善于学习、积极进取、真诚恳切、独立思考的治学态度常常让我感动。他们的带头人是一位艺术修养颇深的教育管理者，能够以人为本、高屋建瓴地认识教材建设的重要性，按她的话说：即一切工作的目的都是为了人才培养包括青年教师和学生；一切目标的实现都是为了教师和学生的成长。

由于他们重视师资队伍建设与不断调整知识结构，采取“请进来、走出去”的办法，请有识之士进来，创造条件让青年教师参加各种相关学术活动或出国进修、考察，开眼界、长见识，因此教学与科研于短短几年中很快便有了长足的发展。组织教师编写这套“中国高校动画专业系列教材”，是源于他们获得了教育部批准的“动画特色专业”建设项目，是该项目建设的重要内容之一。

近来，传播与艺术学院迁入同济大学嘉定校区新学院大楼，大楼内不仅充满了人文气息与朝气蓬勃的景象，还拥有一流的硬件环境。

古人有言：“千里之行，始于足下”。路要一步一步走，事要一件一件做。只要坚定地走去，认真地去，就一定能做成，而且，一定能做好。

马克宣

2010年6月于北京

序二

授人以鱼不如授人以渔

当我们开始酝酿编写“中国高校动画专业系列教材”这套教材时，大家不约而同想到的便是“如何彰显它的特色”。自然，对“特色”的理解有许多种解释，但归纳起来最主要的有两点：一是这套书的书籍装帧设计要富有动画教材之特点，二是教材内容如何保证高质量、有个性。而后者是关键，是衡量这套教材优劣的根本所在。换言之，同样是动画教材，又如何能够做到“人无我有，人有我优”呢？

我们以为：各类针对本科或研究生教学的教材，在基本层次、基本内容和目标，甚或大纲定位方面，都有可能相似、相近或一致。但能否用新的合适的角度切入，用深入浅出的方法教授或引导学生较快地进入前沿领域，却在每本教材之间会有很大的区别。所谓“授之以鱼”与“授之以渔”，并非是简单用来衡量教师对或错的标尺，而是教授者对自己教授方式或针对教授对象在“教”与“学”上视具体情况予以权重和取向的方法。“授之以鱼”在教学中允许视具体情况而采用，但对大学本科与研究生教材而言，“授之以渔”就显得至关重要了，甚至在大多数情况下应将它摆在首位。

动画教学如何做到“授之以渔”？其难度在于动画的教与学都遇到了空前的大挑战，也即这根鱼竿不再是传统意义上的钓竿，而是逐渐变得越来越有力量并能够对付各类“鱼种”的数字钓竿。

“授之以渔”因此必须经历从绘画（角色）设计到影像合成数字化演绎教学的全过程。原本认为在动画创作后期才会涉及的用数字技术进行处理，而今在前期的原创设计也用计算机作为“画笔”了，“无纸动画”已成为动画教学、动画创作、动画制作的必然和趋势。因而利用数字手段实现创意与特效成为本系列教材的一根主线，目的是教会学生在操作计算机的过程中，能快速解决动画的“运动规律”及演绎各种氛围，不经意地进入绘画与算法融合的世界，培养贯穿这根主线的强烈自我意识与自觉行为。本系列教材之《动画背景设计CG技法》、《动画中的东方绘画元素》、《QUEST 3D虚拟现实设计》、《艺术与传播》无不是在这样的目标下编写而成。

创作技能与风格塑造并非对立，两者之间的高度统一才是出产动画精品的前提保障，娴熟的技能更有助于个性鲜明的风格的形成和彰显。本系列教材之《中国动画之“中国学派”重读》、《动画中的东方绘画元素》、《动画素描》为专门论述动画之中国学派及如何运用东方绘画元素进行创作。有中国传统文化为源头，有充满智慧、义理精华的哲学思想作支撑，还有丰富多彩、根植本土创造的表现形式与手法可供选择，我们是没有理由在动画原创教学的问题上彷徨或迷失自我的。基于动画教学无处不面临着对人类文化哲学的再思考与科学技术的挑战这样双重的使命与责任感，我们将本系列教材作了现在这样的编撰安排。

希望本系列教材如古人所云：“授人以鱼，不如授之以渔，授人以鱼只救一时之急，授人以渔则可解一生之需。”通过阅读它们，能使学生在动画创作方面获得可持续发展的能力与方法。

王荔

2010年6月于上海

引言

近年来，随着中国经济、政治等各方面在世界上的迅速崛起，中国文化艺术也越来越受到世界性的重视，得到全世界人民的喜爱。著名学者季羨林老先生认为：世界文化向东看——预言在21世纪西方文化将逐步让位于东方文化，东方文化必将实现伟大复兴。而中华文化正是东方文化的主体和代表。

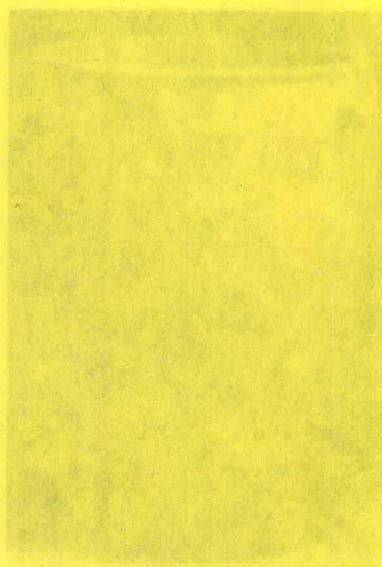
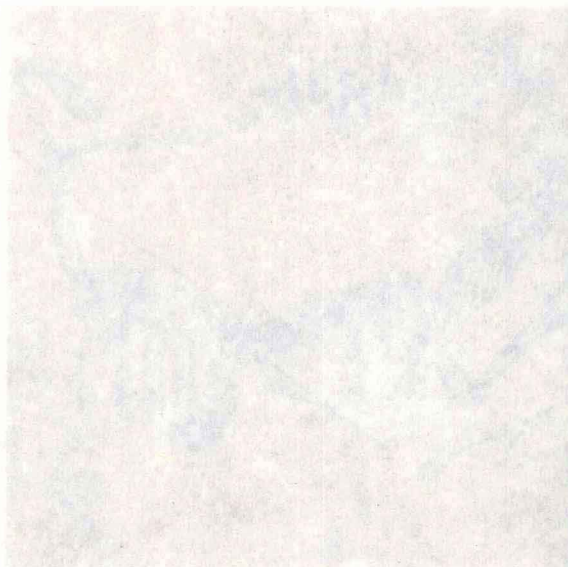
东方绘画在以中国传统文化为中心的前提下，产生了中国画、日本画、韩国画等东方绘画种类，它们在上世界上都产生了重要影响，这里不仅是东方绘画本身，更体现在以东方人文思想和绘画元素为基础而产生的动漫、电影等文化产品中。在此笔者想把东方绘画元素加以总结和归纳，使其更有利于人们了解、掌握及更好地利用，创作出更具东方特色的文化艺术产品，让这些看似古老和传统的思想和技法，在新的时代背景中更加发扬光大、重放异彩。这也算是笔者作为从事绘画的美术教育者，为中国文化艺术中的绘画这个基础，添一块砖吧。

本书不是学习绘画专业的技法教材，也不是单纯的审美普及读物，而是针对动画专业以及需要掌握绘画基础的艺术类学生和艺术爱好者，以提高大家对东方绘画的认识，使人们更深地理解东方文化及人文思想并掌握绘画技法的运用，在动画学习中更多地运用东方绘画元素，创作出具有鲜明东方艺术特色的动画作品。

编者

第一章

东方绘画元素 的特征

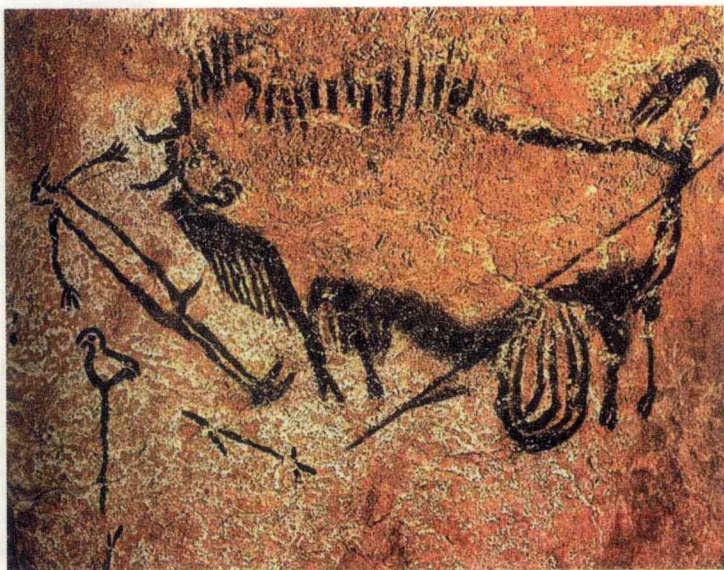
绘画是人类用来表达自身对外部世界的认识和感受的方法之一。早在远古时代，当原始人还居住在洞穴中茹毛饮血时，就有了绘画。在距今2万年前的洞穴里和数千年前的彩陶上，都可以看到人类早期绘画的例证。

如法国拉斯科岩洞壁画。1940年9月，4名少年在法国多尔多涅的拉斯科山坡发现了一个洞穴，从洞顶到洞壁四周布满了千余幅绚丽的岩画。洞穴壁画是旧石器时代(公元前9000-10000年)人类留下的艺术珍品，在欧洲多集中在法国南部和西班牙北部。

鹳鱼石斧灌，1987年在河南省汝州市(原临汝县)阎村出土。器形为敞口、圆唇、深腹，器高47厘米、口径32.7厘米、底径19.5厘米。器沿下有四个对称的鼻钮，腹部绘有《鹳鱼石斧图》(或称鸟鱼石斧)。是中国发现最早的绘画作品之一，以其宏伟的气势体现中国新石器时代美术创作上的最高成就。人类原始绘画不论西方还是东方都有相似之处，从绘画方法到形式还都比较单纯。其各自的绘画元素的特征也不明显。

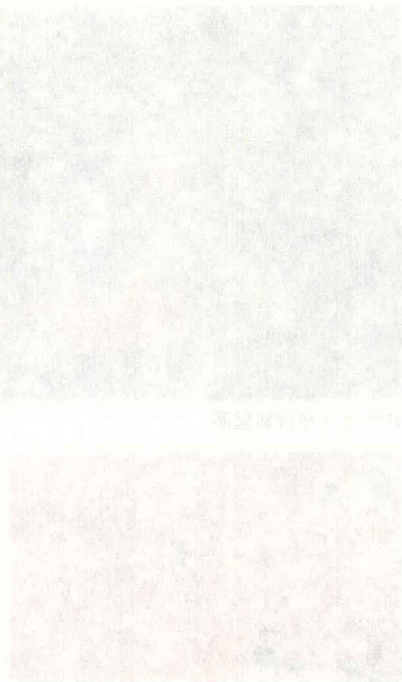
鹳鱼石斧灌

法国拉斯科岩洞壁画

随着人类社会的发展，由于地域、环境以及民族历史和文化传统的不同，绘画形成了各种不同的风格和体系，从材料到技法的形式都产生了不同的流派和种类。其分类方法也有许多不同，如根据所表现的对象和内容来区分，可以分为历史画、宗教画、风景画、人物画、山水画、花鸟画、静物画等；按照绘画材料和工具的不同，可分为素描、水粉、色粉笔、水彩、水墨画和油画，以及版画、雕塑、壁画、综合绘画等；从绘画的表现风格又可分为抽象、具象、工笔、写意、白描、重彩等；按照国别和地域、民族等又可分为中国画、日本画、韩国画以及欧洲绘画、非洲绘画等等。

然而综观绘画史以及现代绘画现状，人类绘画主要分为两大类：东方绘画和西方绘画。本书所述的东方绘画是以传统意义上的中国画为主要代表的，西方绘画是以传统欧洲绘画为前提的，本章所论述的东方绘画元素及其特征也正是相对于西方绘画而言的。

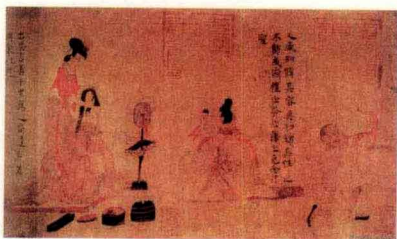
《使徒马太的殉教》17世纪欧洲画家 卡拉瓦乔

《春山积翠图》明 戴进

敦煌莫高窟佛教壁画

《女史箴图》晋 顾恺之

第一节 东方绘画的思想文化基础

绘画的发展是与哲学、伦理学、文学、书法、音乐、舞蹈等密切相关的，东方绘画渗透着儒教、道教、佛教各家的哲学思想和审美观念。起源于印度的佛教，在向东方传播的“丝绸之路”上出现了莫高窟壁画的辉煌。

《般若心经》中的“色即是空，空即是色”在某种程度上影响着东方绘画的色彩观以及虚实、留白等表现方法。儒家的艺术功能论是“厚人伦，美教化，移风俗”，你可以从中理解顾恺之的《女史箴图》。

《溪山清远图》宋 夏佳

右图的典型意义在于：道家的“天人合一”、“平淡天真”给东方绘画的“散点透视”、“可游可居”的构图方式提供了哲学基础。

《历代帝王图》唐 阎立本

画园中景时

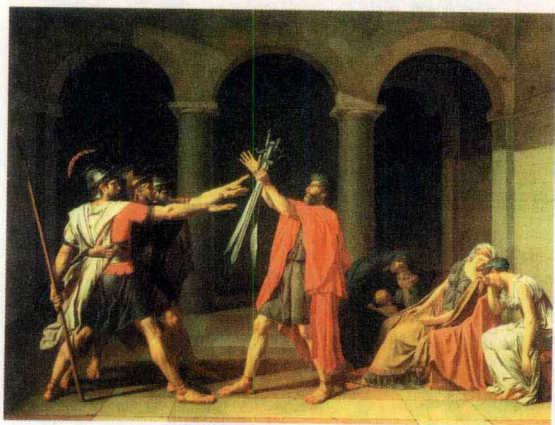
图版 10

由于崇尚“天人合一”的观念，使东方绘画借助自然物象表达自身的情感，追求的是一种物我合一的境界，画面中的世界是人的主观世界和客观世界的统一体，绘画不以形似和写实为最高标准，而是以传神和写意为标准。

而西方哲学始终是以唯物主义和唯心主义两大阵营为基础的，人们把研究外部世界作为发展认识世界的方法，艺术也就成了研究和认识世界的一种方法。古希腊哲学家亚里士多德最早系统地提出艺术模仿自然的理论：“艺术是对客观自然的模仿”，以及文艺复兴时期的“镜子说”，一直到19世纪俄国的车尔尼雪夫斯基还在主张“艺术的目的是再现生活”。在西方后期印象派出现之前，绘画创作的标准是形似，印象派出现后，绘画才从模仿的认识中走向“抽象”。

西方传统绘画要求的是写实，是具象绘画，其发展靠的是科学，如透视学、解剖学、色彩学、光学等等。

东方绘画不照搬自然，不模拟自然，追求平面造型和装饰风格，不求形似，求神似，“以形写神”，把“传神写照”作为绘画的最高境界。

西方传统油画

传统中国画

第二节 东方绘画的工具和材料

任何艺术形式的产生，都离不开一定的物质基础，东方绘画所具有的特殊的表现形式，和它使用的工具与材料有密切的关系。观念也好，形式也罢都要以材料为载体才能得以实现。传统的东方绘画所用工具——笔、墨、纸、砚，被人们称为“文房四宝”，而现代东方绘画材料更加丰富，人们进行着各种尝试，各种综合材料已被创作者广泛应用到东方绘画中。下面简单介绍传统意义上的笔墨纸砚和色彩。

毛笔是东方绘画的主要工具之一，毛笔的性能是由不同的笔毫决定的，一般分为柔、健和柔健相兼三种。

羊毫性柔软，蓄水性强，写意画法用得较多，能表现出笔酣墨饱、水墨淋漓的效果，如山水画的渲染、花鸟画的点拓、泼墨等。

狼毫、紫毫性硬健，画出的线条挺劲爽利，白描——工笔中的线条多用狼毫，人物画的衣纹、山水画的勾勒、点、掇（duō），以及写意中的兰竹等多用硬毫，能表现它们柔韧而有弹性的特点。

用柔和硬的两种毫毛合制的笔为兼毫，常见的有紫狼毫、紫羊毫等，画家可根据个人习惯和需要去选用。

根据笔锋的长短不同，毛笔又有长锋、中锋、短锋之分。长锋转锋灵活，容易画出变化多端的墨线，短锋凝重厚重。根据笔锋的大小不同，毛笔又分为小楷、中楷、大楷以及条幅笔、楹联笔、匾额笔等，另外还有专用于画细线的笔锋极小而尖细的“须眉笔”，用来砚纸的许多羊毫笔编联而成的“排笔”，用来大面积平涂的毛刷等。

文房四宝

墨是东方绘画重要的颜料，最初的墨是天然矿物，在汉代有人把烟煤研细加胶粘合发明了造墨。常用的制墨原料有两种：一是松木烧烟，成为松烟墨；一是桐油或漆油烧烟，称为油烟墨。磨墨要用清水，用力均匀，按顺时针方向转圈慢磨，直到墨汁稠浓为好。现在中国已有了书画专用墨汁，使得用墨更为便利和普及。

东方绘画的用纸、用绢是根据绘画风格的不同而采用的，有中国的宣纸、日本的和纸、朝鲜的高丽纸等等，另外绢、布、墙上、木头上也都可以作画。

宣纸分熟宣、生宣两种，用青檀树作主要原料。熟宣是用矾水加工制作的，水墨不易渗透，可反复地上颜色、工整细致地描绘，适合于工笔画。生宣是没有加矾加工的，吸水性和沁水性都很强，易产生丰富的墨色变化，多用于写意画。高丽纸和日本和纸是用麻、楮作原料，纸厚而有韧劲，可以作大画，或厚涂岩彩等。

砚台是用于研磨的，汉魏时代所用的砚多用砖瓦雕琢而成，文献记载有“阿房宫砖砚”、“未央宫瓦砚”等。用陶土制砚，以“澄泥砚”最为有名，用石作砚，驰名中外的有产于广东端州的端砚和安徽歙县的歙砚。

文房四宝——毛笔

文房四宝——宣纸

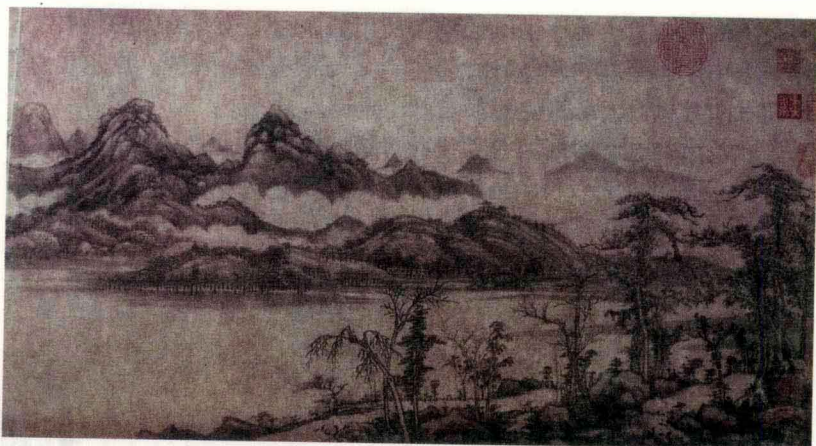
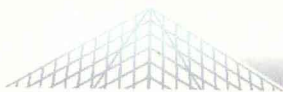
文房四宝——宣纸

不同于西方绘画中油画的调和液用的是油，东方绘画的颜料基本分为矿物性颜料和植物性颜料，其调和液是水和胶。这也是东西方绘画材料上最重要的不同点之一。

矿物颜料也称岩彩，是用矿石打磨成粉末而成的，在工笔重彩、岩彩画中广泛应用。由于东方绘画颜料矿物质多，而且制作精粹，虽经千年仍不变色，如敦煌壁画以及汉墓壁画等，至今仍保持鲜艳夺目的色彩。

矿物颜料与调和液

《溪山雨意图》（局部）元 黄公望

第三节 东方绘画的构图特点

一 散点透视与经营位置

东方绘画的构图，完全不同于西方绘画的焦点透视，而是利用几个不同的视点把所观察到的事物巧妙地组织在一幅画里，这也可称为散点透视。东方画家对自然风景的表现，要求“可塑”、“可游”、“可居”。

经营位置：在不受固定视圈的限制，而将不能出现在同一空间同一时间之内的、但又相互联系着的事物完整地体现作品的主题思想内，即为写意——表达自己的意愿。这样的构图，空间变得自由灵活，视点可以任意升降移动，传统绘画把这种构图称为“经营位置”。这是东方绘画构图上的特征之一。