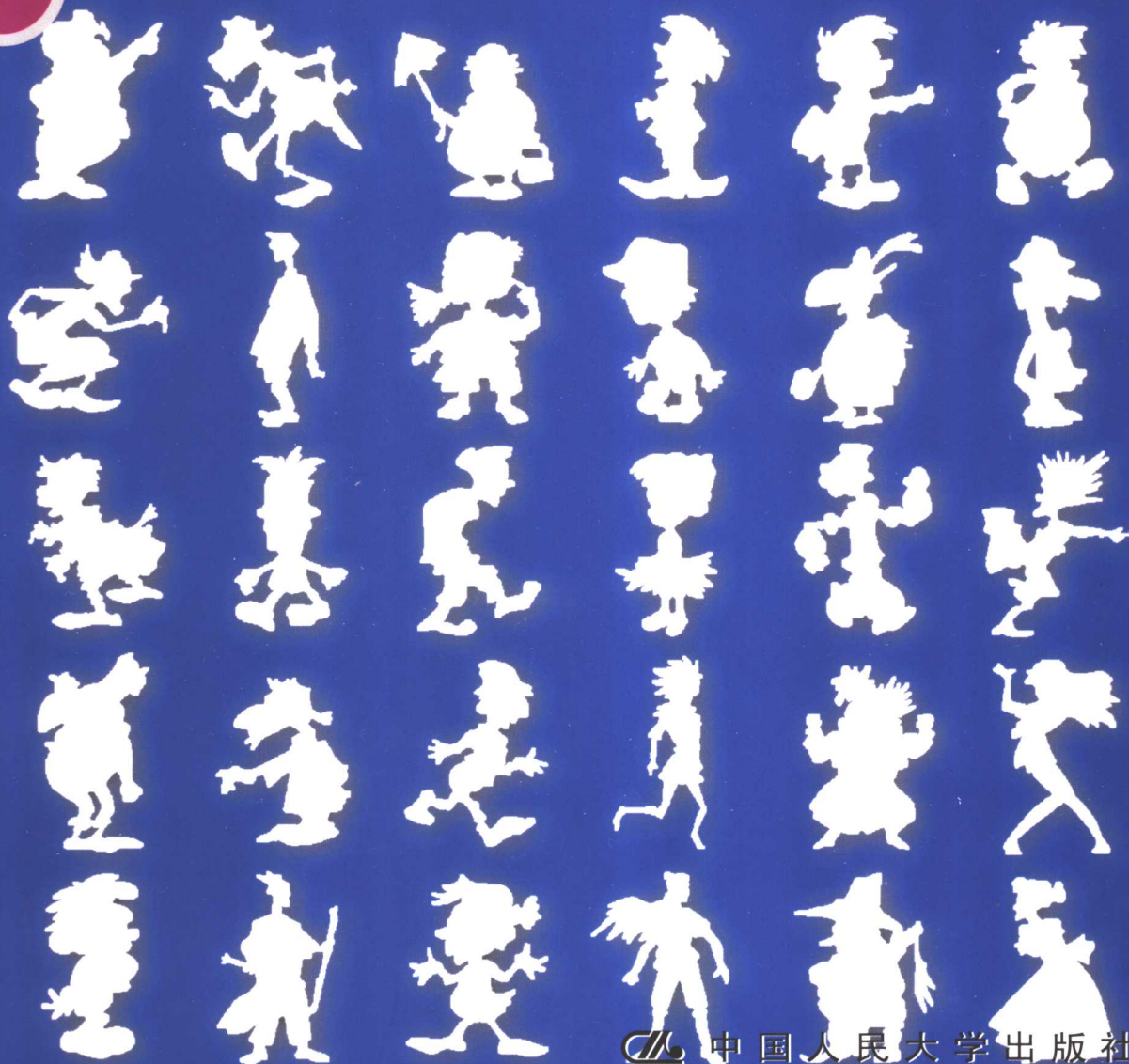

TUTORIAL SERIES

世纪经典动漫系列教材

动画造型与设计艺术

秦明亮 编著

 中国人民大学出版社

21 世纪经典动漫系列教材

丛书主编 赵 前

动画造型与设计艺术

秦明亮 编著

中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

动画造型与设计艺术/秦明亮编著.

北京: 中国人民大学出版社, 2005

(21 世纪经典动漫系列教材/赵前主编)

ISBN 7-300-06940-1

I. 动…

II. 秦…

III. 动画片-制作-教材

IV. J954

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 122249 号

21 世纪经典动漫系列教材

丛书主编 赵前

动画造型与设计艺术

秦明亮 编著

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

电 话 010-62511242 (总编室)

010-82501766 (邮购部)

010-62515195 (发行公司)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京画中画印刷有限公司

开 本 787×1092 毫米 1/16

印 张 8.75 插页 1

字 数 193 000

邮政编码 100080

010-62511239 (出版部)

010-62514148 (门市部)

010-62515275 (盗版举报)

版 次 2005 年 11 月第 1 版

印 次 2005 年 11 月第 1 次印刷

定 价 42.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

编委会主任

徐庆平 中国人民大学徐悲鸿艺术学院院长

委 员

张松林 中国动画学会秘书长

周凤英 辉煌动画公司总经理 中国动画学会副主席

曹小卉 北京电影学院动画学院副院长 一级导演

傅铁峥 中国电视家协会卡通艺委会秘书长

邢国金 中国动画学会动画教育委员会主任

郑晓华 中国人民大学徐悲鸿艺术学院副院长

许 俊 中国人民大学徐悲鸿艺术学院副院长

洪 涛 中国人民大学徐悲鸿艺术学院教授

赵 前 中国人民大学徐悲鸿艺术学院副教授

秦明亮 北京科学教育电影制片厂动画部副主任 导演

金辅堂 北京科学教育电影制片厂动画部 导演

中国人民大学徐悲鸿艺术学院兼职教授

李建平 中央电视台动画片部 导演

魏惠筠 北京城市学院动画专业主任 副教授

总 序

动画是集文学、电影、摄影、音乐、绘画为一体的一门综合艺术，也是目前发展非常迅速、令人瞩目的艺术教育学科。事实上，它自诞生之日起，便得到观众巨大的关爱。现在，动画片和相关产品的开发制作已经成为文化产业的重要方面，并且对社会生活产生着直接的、重要的影响。中国动画在20世纪中叶相当长的一段时间里，曾经有过值得自豪的历史，创造过具有鲜明民族特色且构思巧妙、趣味高雅、形象动人的优秀作品，被国际评论界誉为“中国学派”。近年来，动画的发展更受到全社会的重视，目前，国内建立起动画艺术专业的高校达170多所，学生数以万计，如何使教学计划内容保证基本理论和基本技能的掌握，如何汲取外国动画教学之长，同时发扬我国优秀的动画传统，建立有中国特色的人才培养方法，已是摆在众多美术院校面前的重大课题。

中国人民大学徐悲鸿艺术学院自2000年开设动画专业以来，一直对于学科基础建设，特别是教材的编写，给予特别关注。经过充分的酝酿和策划，确定了由《动画片场景设计与镜头运用》、《动画艺术概论》、《动画造型与设计艺术》、《原动画设计》、《逐格动画技法》组成的系列教材，作者均为具有丰富创作、教学经验的专家教授。他们经过全面的回顾与总结，提出了具有我国特点的教学模式。通过对这些教学内容的学习，学生可以从艺术理念、创作方法、新技术的运用，直至动画片的具体制作与完成，有一个全面、完整、清晰的了解，从而掌握动画专业学科必需的基础知识。

基于动画专业学科实用性强的特点和对创作的特别要求，这套图文并茂的教材还提供了大量中外著名影片、导演的范例。它不仅介绍了动画经典影片的制作过程，而且重点讲解了传统与现代动画片在各个创作、制作环节上的变化、发展以及需要注意的问题。因此，它也是我们为所有动画专业的爱好者和从业者提供的极好的参考材料。

让我们为中国动画繁花似锦时代的到来而共同努力。

全国政协委员

中国人民大学徐悲鸿艺术学院院长 徐庆平
博士生导师

前言

从第一部动画片诞生至今已有百年历史。百年来，这门奇妙的视听艺术以其独特的表现形式，极富幻想色彩的故事情节，幽默风趣的语言对白，滑稽夸张的动作表演，深深吸引了广大观众。作品中那些个性特征鲜明，造型生动可爱的动画形象，伴随了一代又一代人的成长。随着时代的发展，动画艺术真正表现出其他任何艺术表现形式都不可替代的特殊性。

20世纪60年代前后，是中国美术动画片创作发展的高峰期。这一时期的作品，无论是在制作水平还是在民族艺术风格的探索上都取得了可喜的成果，其中许多作品至今仍让我们引以自豪。

每当我们回忆一部优秀的动画片作品时，就会想到那些成功的动画形象。是他们演绎了那些梦幻般奇妙感人的故事，才使得作品如此深入人心。如果没有这些成功的动画形象，一部作品就无法得以完整的体现，也就不会产生广泛的影响和艺术感染力。

从20世纪80年代初期，随着大量动画片的引入，以及在市场经济大潮的推动下，培养动画人才、开发动画产业成为社会关注的话题。尤其是两个动画片生产大国美国和日本动画作品的大量涌入，“动漫”逐渐成为青少年追求的一种文化时尚，他们投身于其中，跟随时尚潮流，纷纷拿起画笔效仿其风格样式，在创作中追求个性的张扬。动画这门艺术能够引起众多人的关心和喜爱，确实值得高兴。但一味的模仿，就会忽视自身的创造力，漠视民族文化的艺术魅力。

梦想成为一名动画艺术工作者，尤其是一名出色的动画造型设计者，他不仅需要具有优异的模仿能力和娴熟的绘画技巧，更需要认真系统的学习专业知识和技能。为此，在本书的编写过程中，尽其所能，循序渐进地讲解、阐述动画造型设计应具备的文化知识、艺术素养和造型绘画技巧。在艺术创作中培养立体的多角度的思维方式，借鉴多元文化的精华，使想象力和创造力得到最大的发挥。通过艰苦的劳动，去体会创作的乐趣，让更多的人去感受动画的魅力。

在编写过程中，难免出现一些错误，真诚希望大家批评指正。并借此向曾秦女士、韩乐基先生、赵前先生及朋友崔荣、王伟、杨渺所提供的大力帮助表示深深的谢意。感谢秦悄然对本书插图的搜集整理。

作者

2005年9月

目 录

- 第1章 美术电影与造型特征 / 1
- 第2章 戏曲艺术与美术片造型 / 9
- 第3章 民族风格与时代特征 / 21
- 第4章 想象·形·色彩 / 37
- 第5章 文学性与形象体现 / 49
- 第6章 表现性与特征的把握 / 59
- 第7章 形状和结构与变形夸张 / 67
- 第8章 造型的象征性和运动性 / 87
- 第9章 动物造型的表现形式 / 95
- 第10章 服装道具的设计与功能 / 109
- 第11章 造型比例组合与风格的统一 / 121

第 1 章

美术电影与造型特征

凡视觉艺术都要造型。美术动画片是以绘画造型的艺术手法来表现形象的主体造型和空间造型。本章的学习目的是：通过学习，明确认识美术电影的特性以及不同艺术风格的表现形式，在学习实践中从不同的艺术门类获取创作灵感，丰富自己的艺术表现力。

什么是美术电影

美术电影是一门独立的综合视听艺术。其特征是具备高度的假定性，而不具备逼真性。

美术电影是一门奇妙的艺术，它充满了神秘色彩和幻想色彩。它常常采用与现实生活的客观表象完全不同的方式演绎生活。

美术电影是叙事性艺术，它与文学作品一样把刻画和表现人物作为主要目的。

美术片是由电影定格摄影技术拍摄完成的。它是通过镜头拍摄下以绘画、木偶、剪纸、折纸等艺术样式表现出来的一组连贯动作的影像。动作之间保持一定的位移或重绘其中的动作部分，以每秒 24 格（电视 25 帧）的速度连续放映时，就会产生一种活动影像的视觉效果。（见图 1—1、图 1—2）

动画造型的特征

凡视觉艺术都要造型。

一部故事片的拍摄，无论是导演对作品的整体构思、创作意图，还是设计者在艺术风格上的追求，最终都要通过每一个具体造型得以视觉化、明确化。

故事片（包括一切剧作表演艺术）在选择角色时，要考虑其体型、外貌、气质等，寻求与剧中人物最大限度的接近与相似，因为这是关系到影片的人物刻画能否成功塑造典型形象的重要条件。

美术动画片（包括木偶片、剪纸片、折纸片等）是一种高度假定性的电影艺术。片中的人物，拟人化的动物、植物和生活道具的造型设计，如同故事片挑选演员，不过它的演员不是现实生活中的真人真物，而是以绘画造型的艺术手法来表现形象的主体造型和空间造型。艺术家通过丰富的生活经验和熟练的造型艺术技巧，充分运用夸张、神似、变形的手法，来表现角色的性格特征。并借助幻想、想象和象征，反映人们的生活、理想和愿望。那些生动有趣、个性鲜明的造型，以及大胆的夸张和具有象征性色彩的表演动作，都极大加强了作品的艺术感染力。这也正是美术动画片一直长盛不衰的原因。（见图 1—3 至图 1—6）

不同的表现风格

不同题材的作品应该采用不同的绘画艺术风格。但在美术动画片中，无论是写实风格、写意风格还是装饰风格，造型夸张是其共有的特征。如果将“卡通”（cartoon）一词理解为中文的“漫画”，自然也就联想到了“夸张”。从广义上讲，只要是夸张的，有特色、有个性地表现事物的绘画作品，都是漫画作品。（见图 1—7、图 1—8）

在人类社会，漫画以其“讽刺与幽默”的教育、审美及娱乐功能发挥着抑恶

扬善、针砭时弊的作用。多少年来,漫画受众广大、雅俗共赏、喜闻乐见,画种虽小,但却是其他绘画艺术形式无法望其项背的。美术动画片的造型风格较多地吸收了漫画的创作经验,通过电影制作技术(包括电视、网络),大大拓展了它的叙事空间、创作空间、表演空间和视觉空间。

如上海美术电影制片厂在1962年制作生产的美术动画片《没头脑和不高兴》属漫画类造型。影片故事情节幽默滑稽、生动有趣,人物造型结构简练、概括夸张、性格鲜明、特征突出。一个马马虎虎丢三落四,一个别别扭扭总唱反调的叛逆性格,均在造型形象上得以充分的体现。(见图1—9)

写实类动画人物造型,往往都是根据客观人物的原型加以适当地夸张变化而来。这在商业动画片以及电视动画连续剧中非常多见。写实类造型在表达人物情感方面更贴近人的自然欣赏习惯,有其自身的优势。

迪斯尼公司历时三年制作生产的《白雪公主》获得了空前的成功,同时也确立了美国动画片在世界上的领先地位。如果把影片与格林童话原著作相比较,影片更为生动引人。此片在音响、画面、摄影等技术方面的突破比故事片要早,而且在商业上也取得了巨大的成功。应当承认,《白雪公主》在美术电影史上留下了辉煌的一页。

白雪公主与七个小矮人的造型形象成了当时最热门的商标。白雪公主的形象体现了人物勤劳淳朴、美丽善良、蔼然可亲的性格特征。更为成功的是片中的七个小矮人,在同一个造型模式中,巧妙地进行了局部变化和符号式的特征处理,加以各自性格化的表演,使其具有了鲜明的个性特征。它们均属写实类造型。(见图1—10)

写意类动画造型经常出现在具有鲜明的个性特征、艺术色彩强烈、富有哲理内涵的动画片中。这类造型有时隐含在画面运动的过程中,有时是象形的,带有符号特征,多有象征性、随意性。

上海美术电影制片厂1984年制作生产的《三十六个字》就是一部写意抽象类的动画片。三十六个中文字:日、月、云、雨、山、水、鸟、象等,编写了一段人与自然生动有趣的故事。父亲通过三十六个活动的象形文字,让孩子了解和认识了中国文字的起源。(见图1—11)

装饰类动画造型与写实类造型并没有质的差别,同样具有形象性特征。它一般是对物象作平面化处理,用变形、变式、变色的手法对物象做大胆的修饰。这类造型充满了想象,具有简练、淳朴、含蓄、浪漫、夸张的艺术特点和唯美的艺术倾向。

上海美术电影制片厂1978年制作生产的《狐狸打猎人》是一部讽刺喜剧片。片中的人物造型采用装饰性的表现手法。中年猎人胆小、愚蠢、笨拙;老猎人勇敢、豪放;狐狸阴险、奸诈;狼贪婪、残忍。艺术家韩美林在设计人物造型时,注重用变形的手法,极大地夸张最有本质意义的部分,运用“脸谱化”、“性格化”的造型手段,加之以色彩的巧妙运用,使造型形象得以高度凝练、集中。(见图1—12)

在美术动画片中,有些作品造型的艺术风格不是十分明确。在写实的造型上会出现明显的装饰纹样和色彩,在装饰造型中也会看到呈现三维空间的形体结构。但无论选择哪一种创作风格,都要在尊重剧中所提供的人物特征的基础上,遵循创作规律,使造型典型化,达到最为理想的视觉效果。

作业练习

1. 简述美术片造型设计中写实、装饰、漫画的理论概念。
2. 进行人物写生的线描练习。
3. 将一幅人物线描分别改变为符合动画造型要求的写实、装饰、漫画三种不同的风格类形。

图 1—1 美术动画片中人物的连续动作。

图 1—2 美术动画片中动物的连续动作。

图 1—3 美术动画片中的人物造型。

图 1—4 美术动画片中拟人化的动物造型。

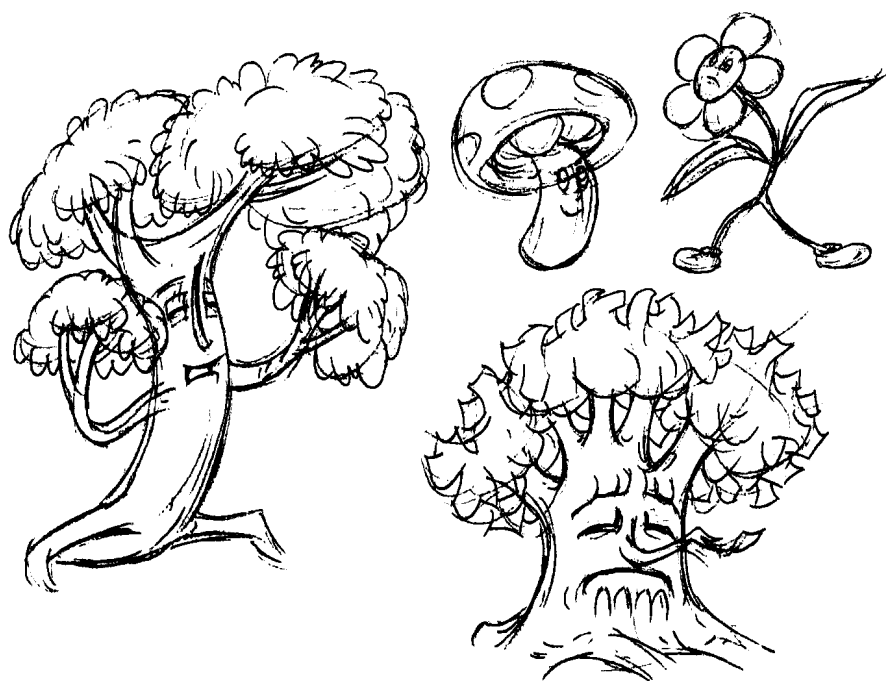

图1—5 美术动画片中拟人化的植物造型。

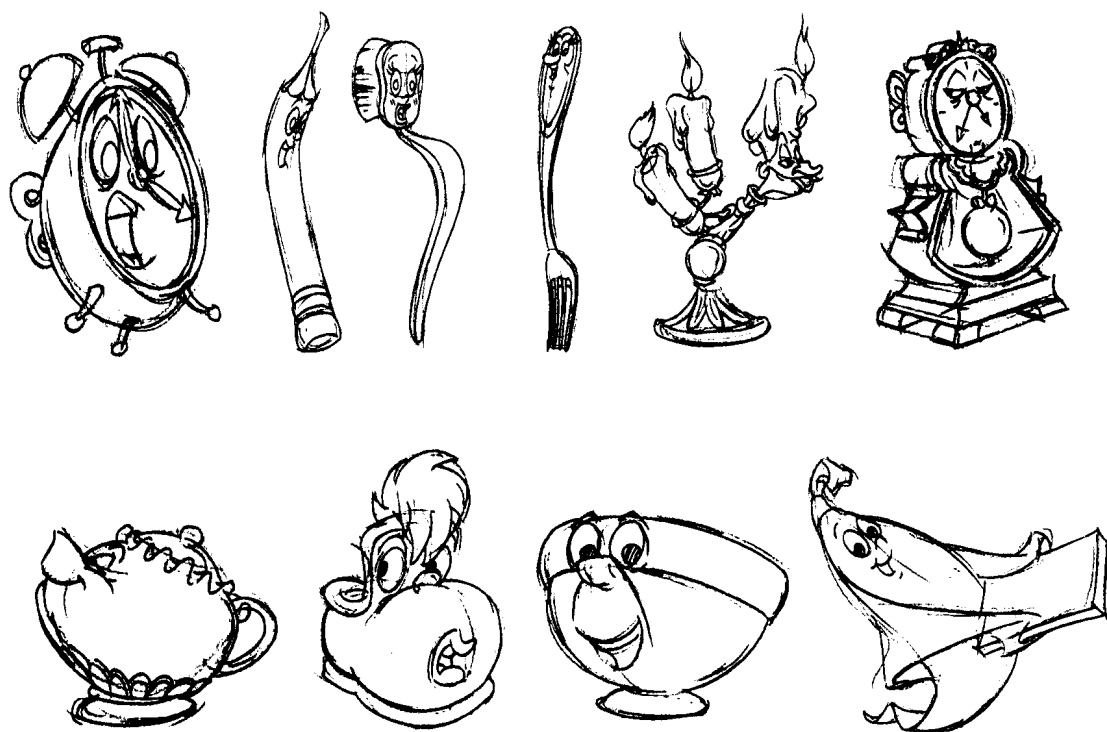

图1—6 美术动画片中拟人化的道具造型。

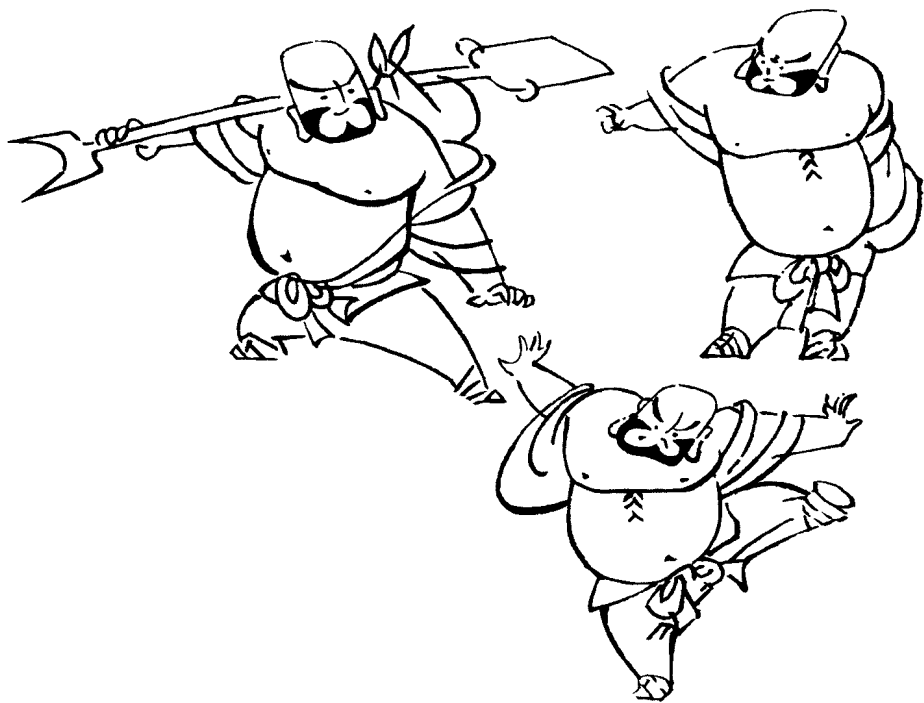

图 1—7 华君式的漫画作品《鲁智深》，寥寥数笔勾画出人物鲁莽、耿直、无畏权势、抱打不平的性格特征。

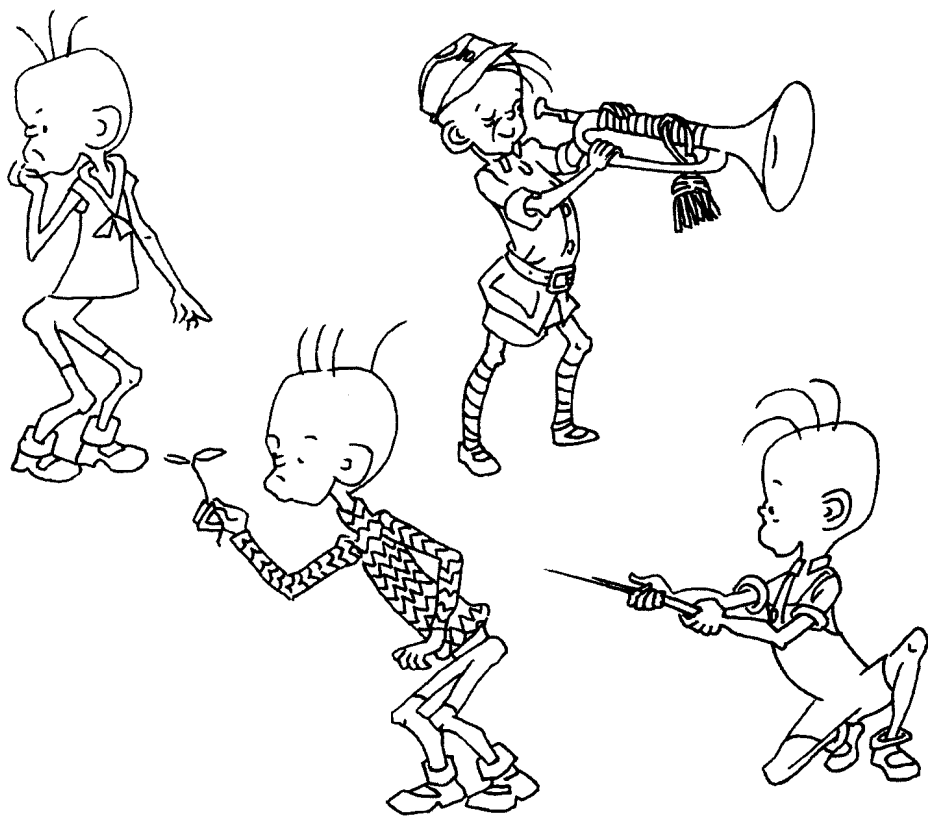

图 1—8 张乐平的漫画作品《三毛流浪记》中的三毛，因其命运的坎坷，得到了人们的同情与爱。三毛贫苦、淳朴、善良的性格特点，以及极具个性的形象特征，给人们留下了非常深刻的印象。

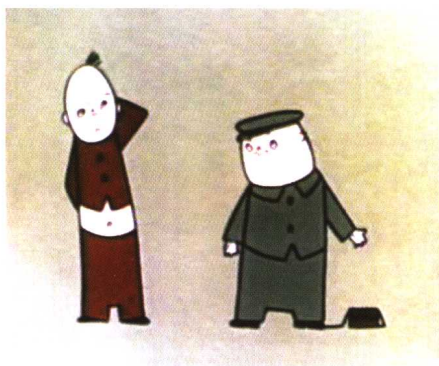
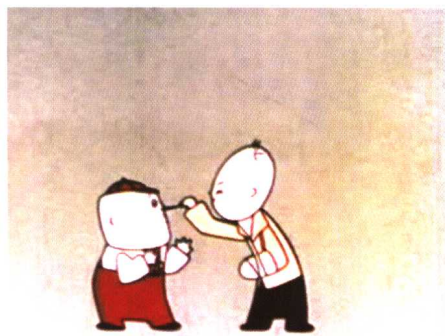
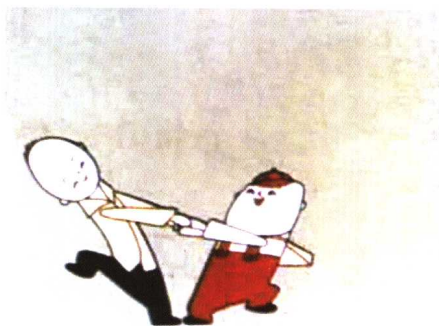
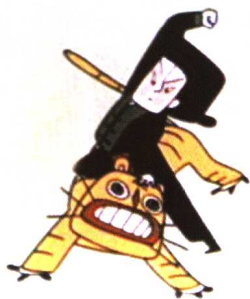

图 1—9 动画片《没头脑和不高兴》，上海美术电影制片厂 1962 年出品。

图 1—10 《白雪公主》，迪斯尼公司 1937—1939 年出品。

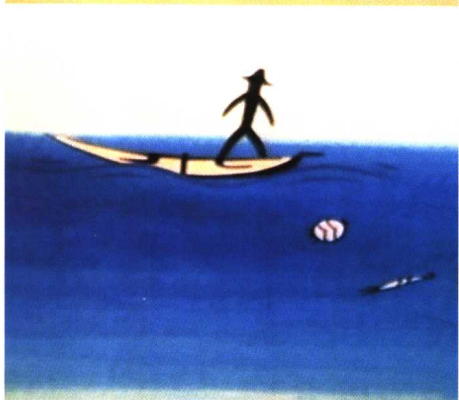
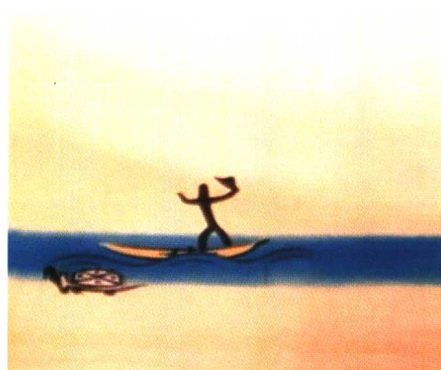

图 1-11 《三十六个字》，上海美术电影制片厂 1984 年出品。

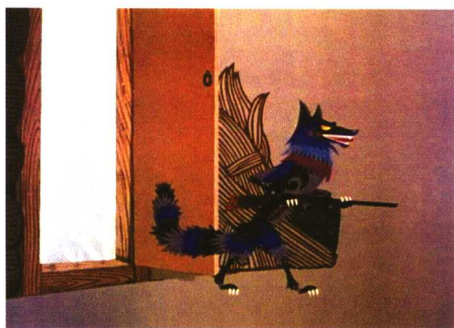

图 1-12 《狐狸打猎人》，上海美术电影制片厂 1978 年出品。

第2章 戏曲艺术与美术片造型

动画造型形象设计，既是一个艺术创作的过程，同时又是一个借鉴吸收的过程。本章延续上一章的内容，使读者进一步加深了解民族传统艺术的魅力，充分认识在创作实践中艺术之间的个性与共性并存，以改变在动画专业学习过程中单一性的认识。

世界上所有戏剧艺术的一切特征都是由表演艺术的特征派生出来的。中国的戏曲艺术和西方的戏剧艺术在表现方式以及审美的效果上各具特色。西方戏剧的特长是写实性、表现性，而中国戏曲的特长是虚拟性和表演性。

舞台人物形象的装扮设计（外形），神态的概括、夸张以及色彩表现的巧妙运用，都对整个剧情的表现和深化有着非常重要的作用。

西方戏剧在人物造型和舞台表演上强调模仿和真实，中国戏曲则强调本色，在人物造型上使每一个舞台人物成为某一种类型的代表。这种定型化的造型手法比西方戏剧的人物塑造更具确定性和可操作性，堪称人物造型类型化、脸谱化的典范。这种对角色的定型，能够把人物鲜明的性格特征显露无遗，给观众留下了深刻的印象和独立的审美意味。

中国戏曲的种类很多。虽然各种戏曲成熟的时间和过程不同，却都带有明显的中国特色和地方特色。将生活中的现象和人物的内在心理通过戏曲中的人物造型进行了高度的概括和夸张，体现出了绝妙的象征美和意象美。尤其是戏曲中的人物面部彩绘通过区域形式的组合，借以表达人物的身份性格特征，达到了似与不似、以形写神的艺术高度。

在中国众多的戏曲种类中，京剧代表了中国戏曲文化的整体水平。京剧艺术具有强大的表现力，虽然是一种戏曲，却呈现综合艺术的特点。其表现手法采用虚拟化、程式化。在人物造型上，既有类型化的程式规范，又有鲜明的个性表露，内涵丰富，看过之后余味不尽。

传统戏曲舞台造型艺术与动画造型

从舞台美学的角度看，传统的戏曲舞台造型堪称奇美绝伦。细心品味，不禁拍手称奇。尤其是令人咋舌的面部化妆艺术——脸谱，奇妙得不可思议。脸谱造型非俗非雅、亦俗亦雅、造型独特、花饰奇巧、内涵丰富。脸谱的运用大多是因戏而异。或一人一谱，或一人多谱，或多人共谱。既能与眉清目秀、千人一面的生、旦造型相映成辉，又可以满目净丑、主次搭配，构成趣味横生的“一堂”。

脸谱与中国民间传统的美术及书法有着密切的依存关系。在民间美术中常见的花、鸟、鱼、虫等动植物形态，以及风、云、雷、电等自然现象，在脸谱中常能见到。京剧艺术中的生、旦、净、丑四大类型的角色造型，给我们从事美术片人物造型设计提供了丰富多彩的表现样式和创作资源。（见图 2—1 至图 2—3）

上海美术电影制片厂 1956 年制作的《骄傲的将军》，在探索中国民族风格和表现形式上是一次大胆的尝试。“敲喜剧风格之门，闯民族形式之路”是当时提出的口号。它的成功不仅在民族化问题上，同时还是第一次直接刻画人物。片中将军造型的外部形状与性格特征的巧妙结合，使人物的鲁莽、傲气、自负、愚钝都得以充分体现。（见图 2—4）