

全国普通高等院校艺术设计专业教材

动画运动规律

——原理 · 原画 · 原创

司徒宁 司徒忻 著

课题一 画出来的运动

动画是什么
为什么会动
动起来再说

课题二 动画运动的基础知识

动画时间
动画空间
动画速度
节奏
力的原理

课题三 动画运动的基本规律

追随运动
起动与停顿
夸张与变形

课题四 人的运动规律

跳跃
表演
对白

课题五 动物的运动规律

四足动物
爬行动物
禽鸟

课题六 镜头的运动

固定与运动
升降
综合

院图书馆

7
北京师范大学出版社
BJING NORMAL UNIVERSITY PRESS

全国普通高等院校艺术设计专业教材

KEY FRAME 动画运动规律

—原理·原画·原创—

司徒宁 司徒忻 著

南京师范大学出版社
NANJING NORMAL UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

动画运动规律——原理·原画·原创/司徒宁, 司徒忻著.— 南京:
南京师范大学出版社, 2009.5

全国普通高等院校艺术设计教材

ISBN 978-7-81101-938-4/J·87

I. 动… II. ①司…②司… III. 动画—技法(美术)—高等学校—教材 IV. J218.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 067847 号

书 名	动画运动规律——原理·原画·原创
作 者	司徒宁 司徒忻
责任编辑	徐 蕾 何黎娟
出版发行	南京师范大学出版社
地 址	江苏省南京市宁海路 122 号(邮编 210097)
电 话	(025)83598078, 83598412, 83598887, 83598059(传真)
网 址	http://press.njnu.edu.cn
E - mail	nspzbb@njnu.edu.cn
印 刷	江苏淮阴新华印刷厂
开 本	850×1168 1/16
印 张	10.5
字 数	276 千
版 次	2009 年 6 月第 1 版 2009 年 6 月第 1 次印刷
印 数	1-3 600 册
书 号	ISBN 978-7-81101-938-4/J·87
定 价	43.00 元

出 版 人 闻玉银

南京师大版图书若有印装问题请与销售商调换
版权所有 侵犯必究

动画是一门艺术——创造运动幻觉的艺术。

“动画运动规律”属动画教学的核心内容,它既是动画专业学生的必修课,也是动画人终身探索的问题。

我们所谓的“规律”,主要是指动画运动的“基本原理”和“基本技巧”,前辈们在近百年的动画创作中积累的经验。

动画中的规则不会一成不变,不同时期不同背景的动画人建立了各自的动画运动规律体系。其中,影响最为广泛的当属迪斯尼公司提出的12条动画原理(12 Principles of Animation),大半个世纪过去了,我们还在引用其中的许多规则和实例。

学习“动画运动规律”,教材的选择十分重要。搜索一下国内的图书市场,相关资料还真不少,但大多数为“例题式”的技法演示,鲜有理论分析,这种“知其然,不知其所以然”的教学模式,虽有助于制作技巧的入门,却可能阻碍原创思维的开发。当然,也有注重理论的好书,强调动画原理的阐释,主张思维方式的启迪,提出“授人以鱼不若授人以渔”。只是,一本“纯学术”的理论书,不一定适用于初来乍到的动画新人。

本教材是一本动画专业基础入门教材,面对学生,既要授“技”,也要授“理”;也是一本专业的工具书,面对动画人,既要有详实的图例,也要有思辨的论据。总之,我们当既“知其然”,亦“知其所以然”。我们的同行可以既有“鱼”,亦能“渔”——“鱼”属前人遗产,“渔”为自我练就。

相对而言,本书的最大特点是注重方法。

首先,注重对原创作品(运动部分)的解析,强调创作思维在学习过程中的应用。“动画运动规律”从来就不是一个单纯的技术问题,既然是“创造运动幻觉”,那一定属创作行为。从课题一的“动起来再说”到课题八“中外经典动画片动作赏析”,我们几乎一直在探讨原创,从原创的角度来理解动画原理,用原创的理念去分析动画设计(原画)。“动起来再说”是介绍中外动画大师的创作思想,我们不仅讲述他们的“第一次”,而且要尝试自己的“第一次”。可以设想,如果沿着大师的足迹前行,坚持不懈,所有的人都能够学有所成。本书用很大的篇幅对一些动画进行“赏析讲解”,观摩大师的创作,理解大师的意图,学习大师的态度。我们难得与前辈们当面对流,却完全可以和他们的原创作品“零距离”:看中外动画名片,选择经典镜头,分析其中的原画(关键帧)——这是教学的内容,亦属教学之方法。学习“规律”,就是学习前人的创作经验;运用“规律”,就要逐步创造自己的风格。

其次,强调基础技巧的培训方法。既注重整体入手的观念和程序,也分析过程中的思维方式和细节处理。提倡多看,多画,多动脑,少做一些“照葫芦画瓢”的练习。在传统的动画运动规律体系中,“镜头的运动”并不在列。然而,随着动画技术的不断改进,动画人在创作中越来越多地运用运动镜头,尤其是综合运动镜头——既快捷又多变,实属当代之节奏。为此,我们“与时俱进”,用整课题的篇幅来介绍这种“特殊”运动:从“固定”到“运动”,从“分类”到“综合”,用详实的案例进行分析和研究。作为今天的动画人,学习并掌握这些技法也是非常必要的。

虽然说,许多抽象的理论可以通过“赏析”变得具象,甚至回归“快乐”。但是,就其内涵而言,理论就是理论,不应当、也不可能变得太具象。为此,我们特别强调阐述的方法,简单的问题要写得简单明了,复杂的问题也要写得简单明了——要杜绝那种“简事繁说”、“繁事昏说”的恶劣文风。总之,本书用原创的理念阐述动画的运动规律:介绍基本原理和基础技巧,解析制作和创造的过程。

动画是一门实践性极强的艺术。仅有一些书本知识是远远不够的,还必须进行长期的实践训练——大量的知识只有在实践中消化吸收,正确的思维只能在实践中逐步形成。

司徒

2009年3月

目 录

前 言/001

课题一 画出来的运动/001

第一节 动画是什么 /002

第二节 为什么会动 /004

第三节 动起来再说 /008

课题二 动画运动的基础知识/013

第一节 动画时间 /014

第二节 动画空间 /015

第三节 动画速度 /015

第四节 速度与节奏 /018

第五节 力的原理 /020

课题三 动画运动的基本规律/023

第一节 惯性运动 /024

第二节 弹性运动 /025

第三节 曲线运动 /026

第四节 预备动作 /030

第五节 追随动作 /031

第六节 起动与停顿 /033

第七节 夸张与变形 /035

课题四 人的运动规律/037

第一节 行走 /038

第二节 跑步 /046

第三节 跳跃 /051

第四节 表演 /054

第五节 对白 /056

课题五 动物的运动规律/059

第一节 四足动物 /060

第二节 爬行动物 /068

第三节 禽鸟 /069

第四节 鱼 /074

第五节 昆虫 /077

课题六 自然现象的运动规律/079

第一节 风 /080

第二节 火 /085

第三节 水 /088

第四节 雨 /093

第五节 雪 /094

第六节 闪电 /096

第七节 云 /098

第八节 烟 /100

第九节 爆炸 /102

课题七 镜头的运动/105

第一节 固定与运动 /106

第二节 推、拉 /108

第三节 摇、移 /110

第四节 跟 /113

第五节 升降 /114

第六节 综合 /117

课题八 中外经典动画片动作赏析/121

第一节 中国经典动画片动作赏析 /122

第二节 外国经典动画片动作赏析 /130

第三节 外国经典动画片运动镜头赏析 /148

后 记/161

参考文献/162

1 课题一 画出来的运动

[本课题学习重点]

掌握动画运动的原理, 理解“为什么会动”,
尝试自行设计制作一个简单的动画动作

[建议课时量]

4 课时

课题一 画出来的运动

第一节 | 动画是什么

动画是什么？这是一个很多人都会有的问题，尤其在信息技术高速发展的今天，不仅学生会问，就连教师也疑。

一直以来，都说动画(Animation 或者 Animated Film)与剧情片、纪录片、实验电影一样，属电影的一个类型(Mode)。100 多年过去了，后来的人多少对此有点想法：“是吗？”“有没有搞错？”

想想也是。电视动画、网络动画、游戏动画，还有 GIF 动画，也就是那种可以在手机视频上看到的动画(图 1-1-1 至图 1-1-8)，还有好多，都属于“电影的一个类型”？定义严格否？由此看来，问题还真是多。

随着科学技术的突飞猛进，我们正在逐步地从工业社会转向信息社会。许多发达国家的通信、计算机、有线电视以及电影等产业都以惊人的速度进行合作甚至兼并，所有的传播技术都将融汇成一种普通的计算机可读的数字形式，继续讨论电影、电视、网络、电话等各种媒介，把它们作为完全不同的实体来区别看待，已经不再具有任何实际的意义。由此看来，今天的动画属于什么“类型”已并不重要了，起码并不十分重要。

动画到底是什么？我们不妨听一听“圈内人”的议论：

动画“新兵”以为，动画是艺术——专业很热门，是可以施展才华和抱负的大艺术。

动画“老将”觉得，动画是工程——程序很严密，必须有许多人共同“玩命”的大工程。

动画“老总”认定，动画是产业——周期很漫长，在未来的 GDP 中占有重要地位的大产业。

有专家预测：在即将到来的信息时代，动画将是跨越通信、娱乐、教育等新兴媒体产业的重要组成部分，是一种最有前途的独立的表现方式和艺术手段。

不过，此时此刻，在阐述动画运动规律时，我们仍将沿用传统的电影语言，因为这是动画人唯一的通用语言；我们仍将电影动画作为主要的案例进行分析，因为无论在大银幕、荧光屏、显示器以及其他什么新媒体上，所有的动画都体现了一个共通的属性——“活动影像”。

其实,对于动画也有较为严谨的定义:

“动画不是‘会动的画’的艺术,而是‘画出来的运动’的艺术。”

这是大师诺曼·麦克拉伦(Norman McLaren)说的,虽然翻译成中国话后十分绕口,却也相当得“艺术”。

还有更为“科学”的定义:

“动画是逐格(帧)制作的、视听结合的、创造运动幻觉的一种媒介。”

好多专家在著作中都这么写。至于何谓“逐格(帧)制作”,何谓“运动幻觉”,我们将在下一节进行学习和研究。

图 1-1-1 电影动画《九色鹿》(中国)

图 1-1-5 游戏动画《魔兽争霸》(韩国)

图 1-1-2 电影动画《花木兰》(美国)

图 1-1-6 网络动画《大话三国》(中国)

图 1-1-3 电视动画《大山里的红小鬼》(中国)

图 1-1-7 网络动画《流氓兔》(韩国)

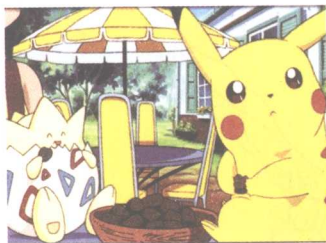

图 1-1-4 电视动画《数码宝贝》(日本)

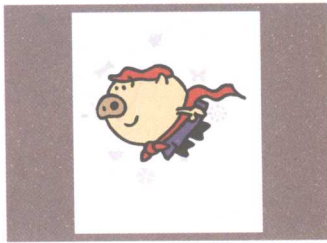

图 1-1-8 手机动画《超猪》(中国)

第二节 | 为什么会动

动画片是由动画师一张一张画出来的——地球人都知道。然而,也有搞不懂的人会问:这一张张原本不动的画面,咋就动起来了呢?

一、视觉暂留

“视觉暂留”(Persistence of Vision),也可说成“视觉残留”。

1824年,外国人皮特·马克·罗杰特(Peter Mark Roget)发现了著名的“视觉暂留”现象:人的视觉器官,在看到的物象消失之后,仍可暂时保留视觉印象。经科学家证实,视觉印象在人的眼中大约可保持0.1秒之久。因此,如果两个视觉印象之间的间隔不超过0.1秒,即在前一个视觉印象尚未消失时,后一个视觉印象已经产生,那么前后两个视觉印象融合在一起,就形成了“视觉暂留”。也就是说,如果将动画师绘制的一张张静止画面,以每张停留约0.1秒的速度连续呈现,我们看到的将是一组“画出来的运动”。

二、逐格拍摄

一般而言,电影动画的镜头是根据视觉暂留原理,运用“逐格拍摄”的方法制作出来的。所谓格,就是指电影胶片上一幅幅的画面(图1-2-1),每幅为一格。在动画中,格也是最基本的时间单位。电影摄影机连续拍摄的速度

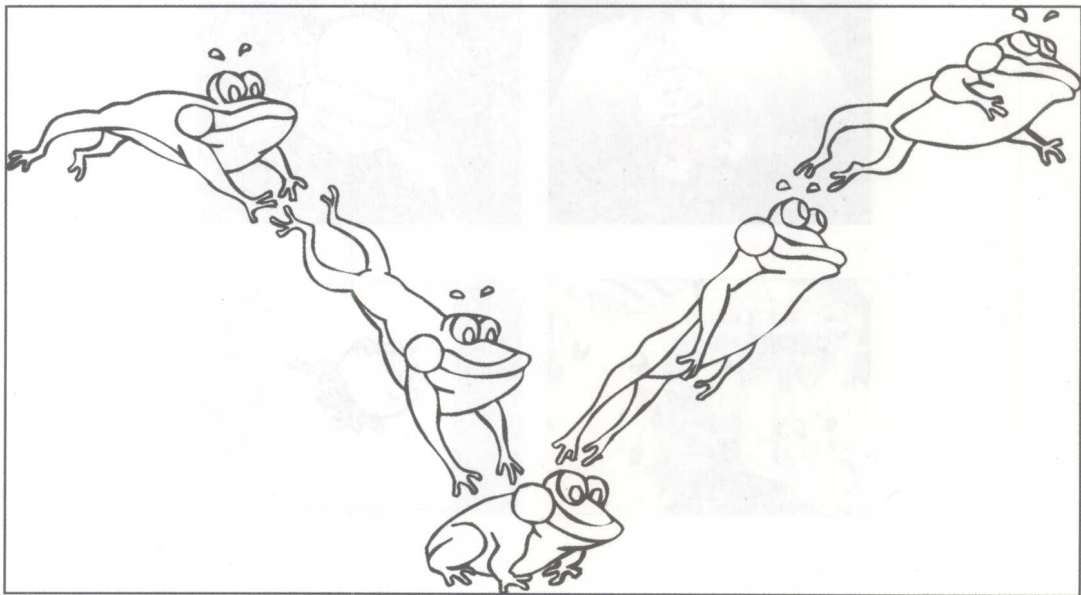
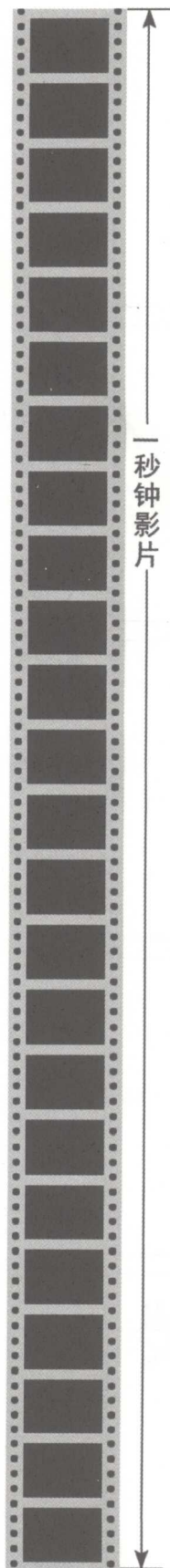

图 1-2-1

度是每秒 24 格,胶片在放映机中的运转速度也是每秒 24 格。为了加深印象,我们可以做两项实验:

1.关于电影创作的实验

如果有一只青蛙在你眼前蹦来跳去,你用摄影机作连续拍摄(每秒 24 格),再制作成一格一格的静止画面——电影胶片,最后用放映机作连续放映(每秒 24 格),因为“视觉暂留”,你从银幕上又会看到那只蹦来跳去的青蛙。明白否?电影就是这样“搞”出来的。

2.关于动画制作的实验

在纸上画几只青蛙,有起跳状,有腾空状,还有落下状。确切地说,图 1-2-2 是一张青蛙跳跃过程的构图。

依据构图,你可以设计绘制出 10 张画稿(图 1-2-3)。

用摄影机作逐格拍摄,也就是按图 1-2-3 中 1~10 的顺序,每张拍摄 1 格。这样,10 张画稿被“记录”在电影胶片上,每张占据一格。然后用放映机作连续放映(每秒 24 格),还是因为“视觉暂留”,你在银幕上又会看到那只画出来的青蛙,竟然也会蹦来跳去。

何如?这一张张原本不动的画面,就这样动起来了。

“逐格拍摄”是动画制作的重要特征,“一拍一、一拍二”是动画拍摄的主要手段。

所谓“一拍一”,其实也就是“逐格拍摄”。每张纸青蛙拍摄 1 次(1 格),10 张纸青蛙占据胶片 10 格。因为放映速度是每秒 24 格,所以跳得很快,不足半秒。

如果想要慢一点,可以“一拍二”,也就是每张纸青蛙拍摄 2 次(2 格),那么 10 张纸青蛙就占据胶片 20 格。因为放映速度是每秒 24 格,所以慢了许多——接近 1 秒。

要想更慢还可以用“一拍三”,甚至“一拍四”。不过,一旦超出了“视觉暂留”的时效,蛙跳的流畅度和真实感都可能削弱,所以最好慎用。

三、运动幻觉

我们都知道,动画是创造运动幻觉的一种媒介。

早在公元前 1600 年,埃及法老拉美西斯二世(Pharaoh Ramesses II)为伊希斯(Isis)女神建造了一座有 110 根柱子的神庙,柱子上画着女神连续变换的动作(图 1-2-4),当骑士和战车的驾驶者从这里经过时会看见:柱子上的伊希斯女神好像动了起来。或许,这就是人类最早创作的“运动幻觉”——“画出来的运动”。

近百年来,动画人一直把“视觉暂留”作为电影和动画的基本原理,据此,还创造出许多经典的动画大片。然而,也有心理学专家提出异议,认为人的“运动幻觉”与“视觉暂留”无关,因为他们有了新的发现。

图 1-2-2

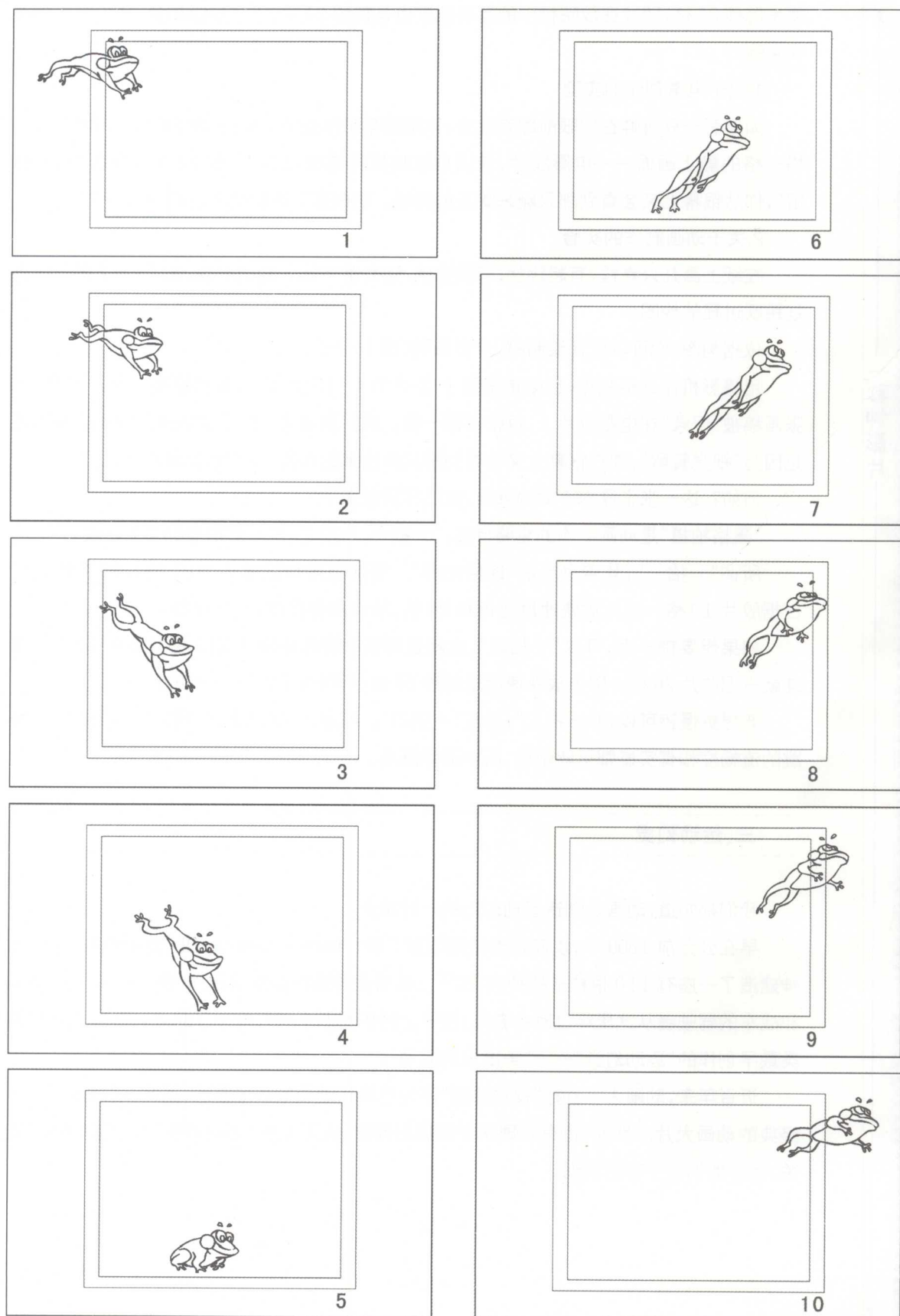

图 1-2-3

图 1-2-4 理查德·威廉姆斯(RICHARD WILLIAMS)绘制的女神连续变换动作示意图

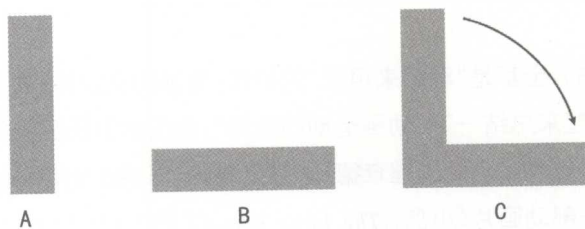

图 1-2-5

发现一：“闪光融合”现象。

人们会把依一定频率断续的光看成是连续的，如日常用的电每秒断续 50 次，但是由于频率一定，我们“看”到的光是连续的。光的这种能被感知为连续的最低断续频率叫做闪光融合临界频率(CFF)。据说，当今的电影(摄影和放映频率均为每秒 24 格)达到了闪光融合临界频率，足以产生连续的幻觉。而早期无声电影放映速度较慢(通常每秒 16 格或 20 格)，不能达到闪光融合临界频率，于是电影图像就有明显的闪烁。因此，早期电影俗称“闪烁”(Flickers)，在英文中至今仍有人称电影为 flick。

发现二：“似动”现象。

用投影仪在一定位置上投射出一个竖的矩形 A，然后消失，紧接着在另一位置上投射出一个横的矩形 B。结果在场的所有人都有同样的感觉——矩形 A 倒下成矩形 B 状，整个过程表现为 C 状(图 1-2-5)。这就是所谓的“似动”现象(Phi phenomenon)。发现似动现象的专家认为，知觉带有明显的主观性，它和刺激不完全对应，不完全符合，客观上是两个东西依次出现，主观上却是一个东西的位置变化。专家还发现，似动现象的存在是有一定条件的，如果每张图像停留的时间太长，观众就不会产生连续运动的幻觉。这个条件由于图像内容不同而有所差异，一般认为是在 0.1~0.2 秒之间。

总之，无论是 19 世纪提出的“视觉暂留”现象，还是随后发现的“闪光融合”以及“似动”现象，它们都从各自的角度验证了“逐格拍摄”的意义：“一拍一”、“一拍二”在实际运用中的稳定性，“一拍三”甚至“一拍四”在动画制作中的可行性及其不足。

我们知道，传统动画是以 Stop-motion 的方式制作的，也就是逐格制作后转存在胶片、录像带、数字文件中形成的。我们在电影、电视屏幕、电脑显示器上看到的动画，其实都是一系列差别微小的静止图像，因为它们快速而有序地呈现，所以我们看见的其实只是一系列“运动幻觉”——“画出来的运动”。

第三节 | 动起来再说

学习动画,切忌“纸上谈兵”,尤其是学习动画的运动规律,仅凭书本知识是没法掌握的,必须理论联系实际。在读书的同时,一定要进行实际的操作:先将“运动”画在纸上,再用计算机制作出来。就动画学习的方法而言,我们主张“动起来再说”。

一、大师的抉择

看一下我们的前辈,大凡有出息的,全都是“动起来再说”的好汉:美国的沃尔特·迪斯尼(Walt Disney)兄弟在制作出上百集的动画片之后,才想起来总结一下“动画运动的规律”;中国的万氏兄弟把《铁扇公主》做完了,还不曾读过《动画人生存手册》。就连那位大名鼎鼎的理查德·威廉姆斯(Richard Williams)——《原动画基础教程》的作者,他老人家在创作完成第一部动画片《小岛》(*The Little Island*)(图 1-3-1)时,也仅仅是个“学过一点点美术的小青年”。

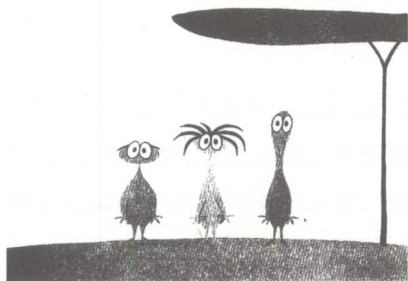

图 1-3-1

对于动画人来说,动画创作是一个快乐的过程。只是,当众多的过程积累成经验,而这些经验又上升为理论,再由我等将一系列理论编成一本本厚厚的教材时,您翻几页看看,别说是“快乐”了,想要完全读懂都难。如何是好?当然是“动起来再说”。许多理论只有在实际操作中才可能逐步的理解,有大师语录为证:“只有不断地实践,我们才能学有成就。”(Richard Williams)

二、动画的分工和流程

“动起来再说”——这是我们的创作理念。然而,就工作方法而言,我们反对“闭门造车”。在“开始启动”之际,有必要对电影动画的分工和流程做一个基本的调研,兵法云:“知彼知己,百战不殆。”

传统的电影动画是由一个制作团队协同完成的,其具体职能分工如下:

- (1) **原作**:负责创作故事(小说)。
- (2) **脚本**:负责将故事或小说按照剧本的模式表述,具体到人物的对话、场景的切换、时间的分割等要素。
- (3) **导演**:总指挥、总监督(动画片的灵魂)。
- (4) **作画监督**:负责动画片的整体作画风格。
- (5) **美术监督**:负责动画片静态背景绘制的设定。
- (6) **摄影监督**:负责将画面拍摄成底片。
- (7) **音响监督**:负责配音、效果音、配乐、剪辑。

(8)演出:负责绘制分镜头台本(通常由导演担当)。

(9)人物设定:负责动画角色的设计和绘制。

(10)道具设定:负责无生命物品的设计和绘制。

(11)构图:负责将分镜头台本画成设计稿。

(12)原画:依据设计稿绘制关键的画面。

(13)作监:负责原画的统一和修正。

(14)背景:负责绘制动画场景。

(15)动画:依据原画的设定绘制中间画。

(16)动检:负责动画画面质量的检查。

(17)描线:负责将动画线条影印至明胶片上。

(18)着色:负责在明胶片上涂色。

(19)总检:负责检查着色工作完成后的明胶片。

(20)拍摄:依据导演要求,将画好的明胶片与背景合成拍摄。

(21)编辑:负责将毛片剪接成标准版动画。

(22)配音:负责为动画角色配制声音。

再看一下电影动画的制作流程:任何一部动画片都要经过策划、设计、制作、合成、发片等诸多环节。即使是一个人的动画创作,也要遵循这一规则(图 1-3-2)。

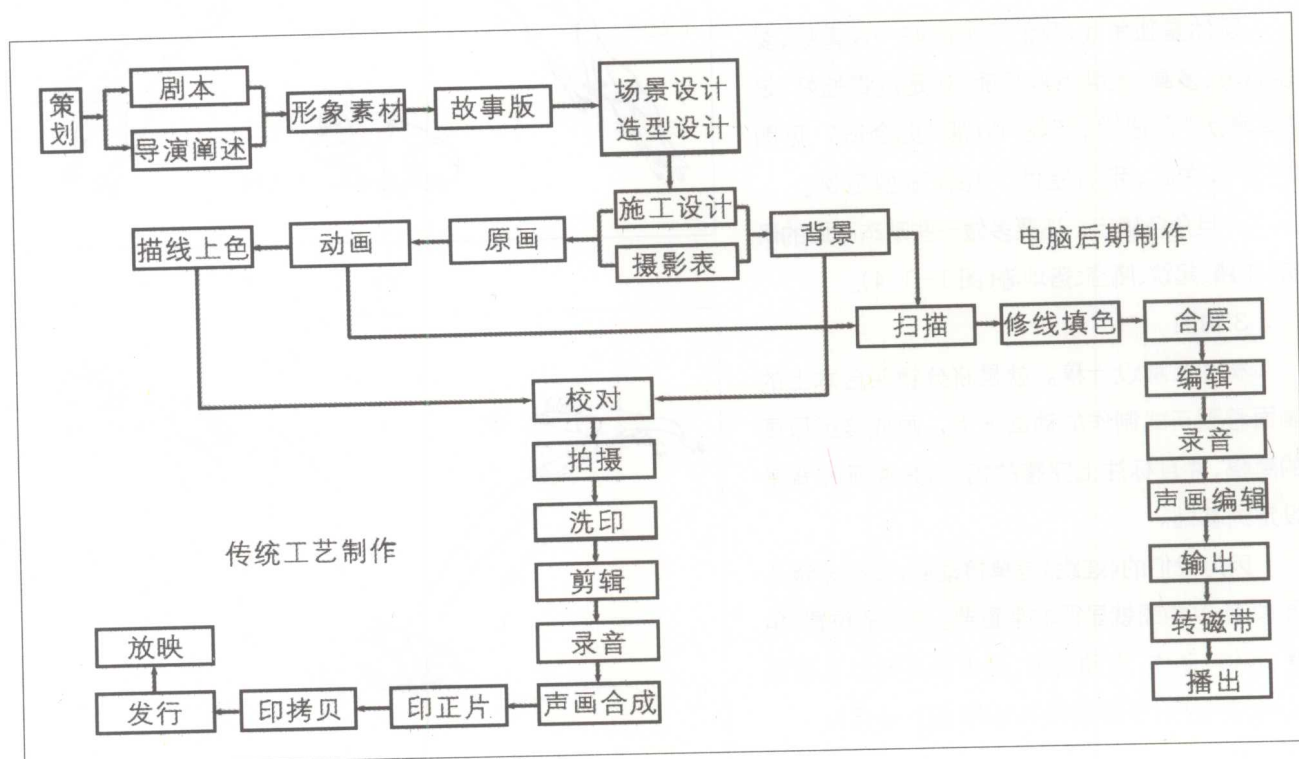

图 1-3-2

三、做自己的动画

了解了“动画是什么”，明白了“为什么会动”，我们有理由做一部自己的动画。

第一次尝试，最好选择“小制作”。无论是构想、设计还是流程，都要求尽可能“简”，因为我们的目的是“动起来再说”。

所谓“简”，是相对电影动画的制作而言，不存在统一的标准，因人而异，因作品而异。为此，我们还是以青蛙为例，分析一下动画创作的全过程：

1. 构思

先考虑做什么。一般而言，不要选择自己根本无法完成的构想，因而，我们决定用一个既有感觉，也有能力完成的选题——蛙跳，再考虑怎么做。权衡自身实力，我们设定一个简单的形式——单镜头、独角戏。

2. 造型

既然是独角戏，我们只需画好一只青蛙，要多思考、多画。是胖青蛙好呢，还是瘦青蛙好？是“写真版”合适呢，还是“QQ版”更合适？见图1-3-3，在此，我们提供了几种造型范例。

一旦角色确定，还要多做些动态画面的研究：下蹲、起跳、腾空、落地等（图1-3-4）。

3. 构图

构图又称设计稿。就是将分镜头台本上的画面移到正式制作的动画纸上，画成接近原画的草稿，并且标注上完整的指示，是原画和背景设定的基础。

因为我们的《蛙跳》是单镜动画，没有分镜头台本，所以构图就显得非常重要。青蛙的位置、角度、表情、动作、运动轨道、进出场方向以及画面规格（安全框）等都要标示出来（图1-3-5）。

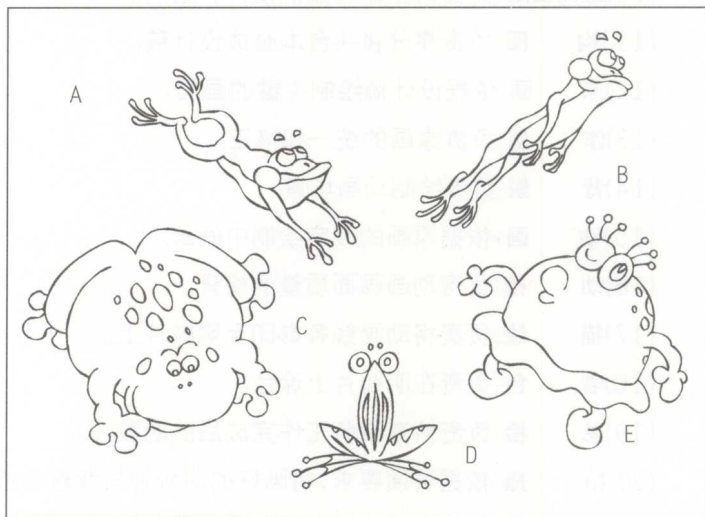

图 1-3-3

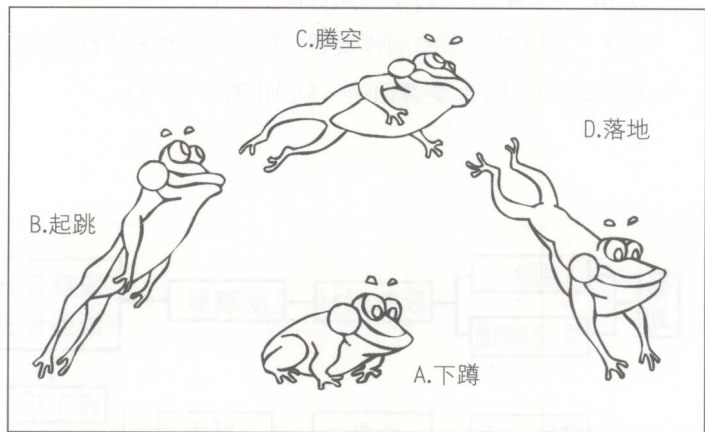

图 1-3-4

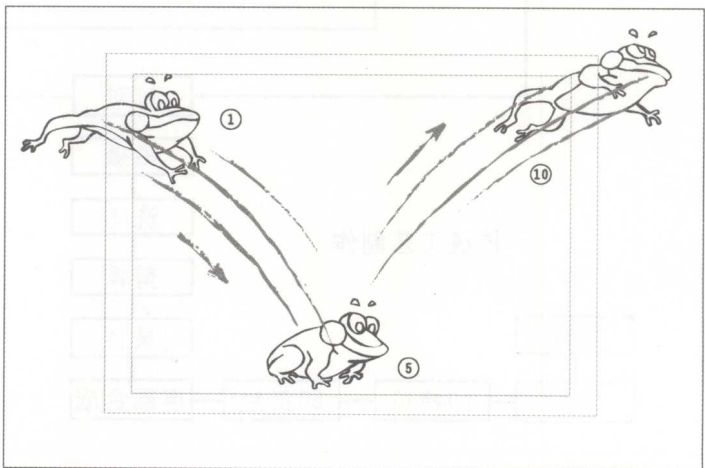

图 1-3-5

4.原画和动画

在图 1-3-5 中,⑤是原画,因为它是一幅表现关键姿势的画面。

所谓关键姿势,就是最能代表动作特征的姿势。图 1-3-5 中的①、⑤和⑩这三幅画面能够明确地表达蛙跳动作的运动方向、运动距离和运动轨迹,它们是动作的基本骨架,也都是我们通常所说的原画。

要用画笔表现“蛙跳”的动作,实际上就是画出动作中一个个具体的姿势。如果我们从青蛙的第一个姿势画起,一张接一张地画,直至最后的一个姿势,就可以画出一个完整的动作。这种表现动画角色动作的方法在迪斯尼被称作“Straight Ahead Action”,即“直接动画法”。

如果我们只将动作中的一些重要的、关键的姿势画出来(如图 1-3-5 中的①、⑤和⑩),同样也可以表达出一个动作的概貌,这是表现“蛙跳”动作的另一种方法,在迪斯尼被称为“Pose To Pose”,即关键姿势衔接关键姿势——一种目前较为流行的绘制方法。

看来,绘制“蛙跳”的顺序最好是先画原画,再插动画。具体步骤为:

(1)设计绘制原画,见图 1-3-6 中的①、⑤和⑩。

(2)绘制小原画(Breakdown Drawing),也称中间画(Middle Position),见图 1-3-6 中的△3和△7。

(3)绘制动画,见图 1-3-6 中的 2、4、6、8、9。

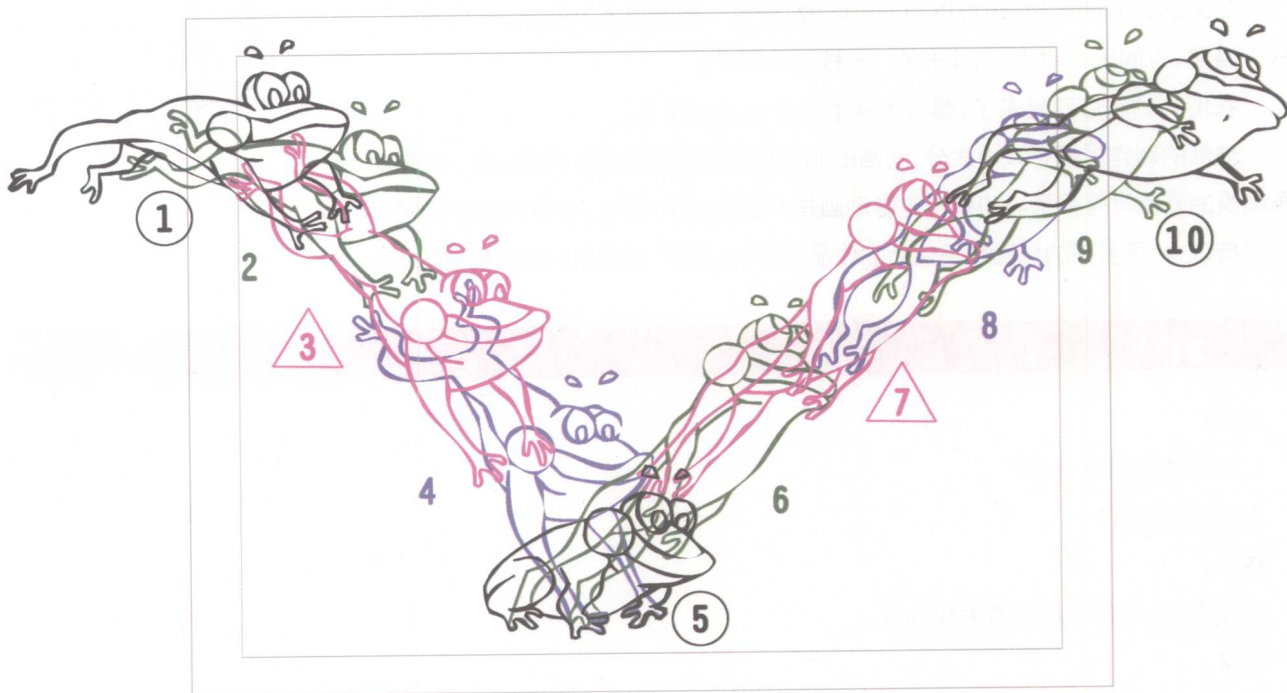

图 1-3-6

5.摄影表

摄影表是把时间概念转化为可视图的表格,是角色动作节奏、时间安排、镜头运动的记录表。摄影表能清晰