

● DONGHUA JUESE ZAOXING ●

岳婷婷 编著

化学工业出版社

岳婷婷 编著

动画 角色造型

化学工业出版社

· 北京 ·

动画角色造型是从事动画行业所必须掌握的知识与技能。本书分别从结构、造型、表情和动作等所涉及的知识进行系统详细的讲解，并配有大量的图例论证。运用最直观的方式，将理论与实际有效地结合起来，使广大从业者学习起来较为轻松。

本书系统性强，讲解简明，图片丰富，非常适合用作动画专业的基础教材，对动画从业人员来说也是一本较好的参考用书。

图书在版编目（CIP）数据

动画角色造型/岳婷婷编著. —北京：化学工业出版社，
2009. 1

ISBN 978-7-122-04684-0

I. 动… II. 岳… III. 动画—造型设计 IV. J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字（2009）第012520号

责任编辑：丁尚林
责任校对：蒋宇

装帧设计：尹琳琳

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011）

印 装：北京画中画印刷有限公司

787mm×1092mm 1/16 印张7 字数165千字 2009年4月北京第1版第1次印刷

购书咨询：010-64518888（传真：010-64519686） 售后服务：010-64518899

网 址：<http://www.cip.com.cn>

凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：35.00元

版权所有 违者必究

前言

动画产业的发展并非偶然，它符合当今社会发展的需要。影视媒体、广告、游戏等产业的飞速发展，也推动了对动画人才的需求量。

动画角色是整部动画的精髓所在，没有哪一部动画能够离开动画角色的活动，它可以直接影响动画主题的表达，角色的塑造越贴近主题，那么整个动画的表现力也越强，但不要把动画角色简单地理解成人物，其实它包括活动在整个动画里所有的角色，包括人物、动物和植物。动、植物的表现是以拟人化的手法展现，在造型、表情及动作方面效仿人物。

动画角色造型，是从事动画行业所必须掌握的一门基础学科，该课程重在培养学生基础造型能力与思维设计能力。本书分别从结构、造型、表情和动作等所涉及到的知识进行系统详细的讲解，并配有大量的图例论证，运用最直观的方式，将理论与实际有效地结合起来，使广大从业者学习起来较为轻松，能够真正掌握动画角色造型的基本原理与应用。

编著者

2009年1月

欢迎订购我社动漫图书

书 名	出版时间	定价/元
欧式卡通绘画技法	2009-04	29
卡通动漫30日速成	2008-07	25
卡通动漫30日速成①美少女	2008-04	29
卡通动漫30日速成②美少男	2008-08	29
卡通动漫30日速成③动物	2008-08	29
卡通动漫30日速成④特效	2008-10	29
卡通动漫30日速成⑤场景	2008-07	29
卡通绘画轻松入门	2009-01	18
韩国美少女卡通插画技法速成	2008-08	35
卡通动漫插画图典（含光盘）	2008-07	68
动漫美少形象宝典	2009-01	58

邮购电话：010-64519685

地 址：北京市东城区青年湖南街13号 化学工业出版社（100011）

图书详情可点击：www.cip.com.cn

目 录

第一章 概 述	1
第一节 动画与艺术造型	2
第二节 动画造型分类	14
第三节 动画角色造型的产业化	20
第二章 人物造型基础	23
第一节 造型基础	24
第二节 局部造型设计	27
第三章 角色造型	41
第一节 动画角色造型的语言表达	42
第二节 动画角色造型的思维方式	45
第三节 动画角色造型的表现手法	48

目 录

第四章 动作造型	56
第一节 运动规律的分析	57
第二节 动作造型	59
第五章 动物造型	63
第一节 不同种类动物造型	64
第二节 幻想物造型	85
第六章 动画角色造型多样化艺术风格	87
第一节 中国动画角色造型的风格和特点	88
第二节 美式动画角色造型的风格	94
第三节 日式动画角色造型	99
第四节 韩国游戏角色造型	102
参考文献	105

第一章 概述

动画角色造型特指动画角色的美术设计，即动画角色的可视性形象设定。动画师通过自身的审美修养和造型积淀，将静态的形象赋予人物的性格，使之成为活灵活现、有血有肉的情感载体。

动画造型在整个动画片中占有极为重要的地位。无论是二维动画还是三维动画，一部好的动画片必定有好的造型才能充分传达出故事情节和人物性格。好的动画造型不仅具有艺术性，而且还具有很大的商业性。

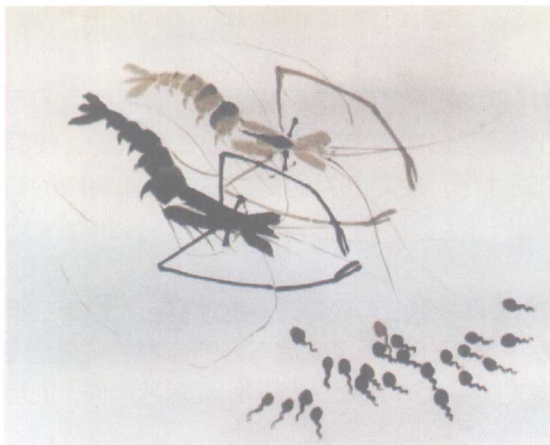
第一节 动画与艺术造型

一、民间传统艺术动画

(一) 水墨动画

我国的水墨动画堪称世界一绝。在20世纪60年代初，我国特伟等老一辈动画艺术家们就制作出震惊世界的《小蝌蚪找妈妈》、《山水情》、《牧笛》(图1-1~图1-3)等一批水墨动画艺术短片。这些水墨动画表现出了中国文人画的意境，线条优美，笔墨酣畅，渲染的效果更是独树一帜，令人耳目一新。

水墨动画有其独特的观赏性和艺术性，但是制作过程非常繁琐和耗时。要做到水墨动画的晕染效果是一件十分艰巨的工作。水墨动画的工作流程同普通的动画制作一样，也是由动画和原画师在动画纸上用线条绘稿。不同的是在摄影部门，在上色时一幅线稿要分成好几层上色，比如说把一个人物形象分成四五种颜色，分别涂在好几张赛璐璐胶片上，每一张赛璐璐都是由动画摄影片分开重复拍摄，最后再重合到一起进行摄影。

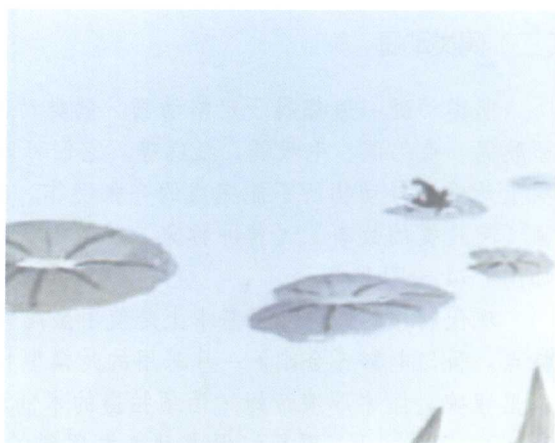
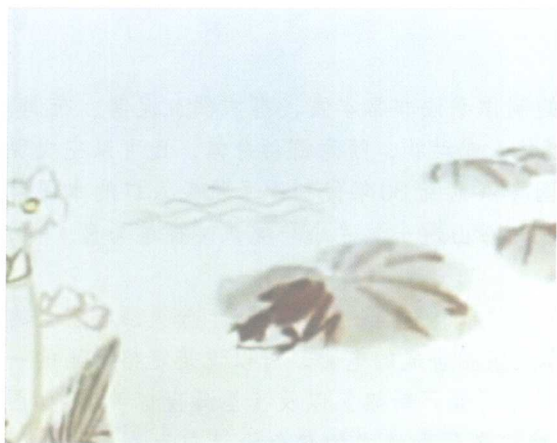

图1-1 《小蝌蚪找妈妈》

图1-2 《山水情》

图1-3 《牧笛》

（二）偶类动画

偶类动画一般都属于定格动画。偶类动画的制作手法非常丰富，有木偶、泥偶、布偶、塑胶偶、海绵偶、毛线偶、纸偶等。它们可以模仿人或动物，随意挪动身体，还可以完成现实生活中人与动物所不能完成的夸张动作。我国在20世纪80年代制作了脍炙人口的木偶动画《阿凡提的故事》、《曹冲称象》、《愚人买鞋》、《崂山道士》、《小马虎》、《神笔马良》等，如图1-4～图1-9。

现代制作的偶类动画基本上是使用金属骨角，关节和底座的固定具有十分灵活和安全的特点。科幻电影《金刚》一片采用的是模型和真人实拍合成的电影，可以说是定格动画的一个里程碑。怪才导演帝姆·伯顿拍摄的木偶动画片《僵尸新娘》以及《圣诞夜惊魂》（如图1-10、图1-11）更是把偶类动画发挥到了极致，各种歌德式的角色设计与百老汇音乐的完美结合，动作的连贯性，故事的情节性，达到了偶类动画制作的又一个高峰。

图1-4 《阿凡提的故事》

图1-5 《曹冲称象》

图1-6 《愚人买鞋》

图1-7 《崂山道士》

图1-8 《小马虎》

图1-9 《神笔马良》

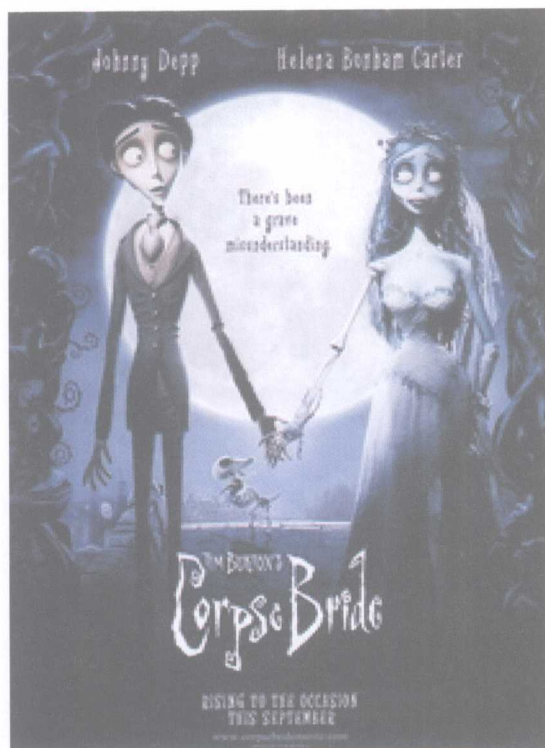

图1-10 《僵尸新娘》

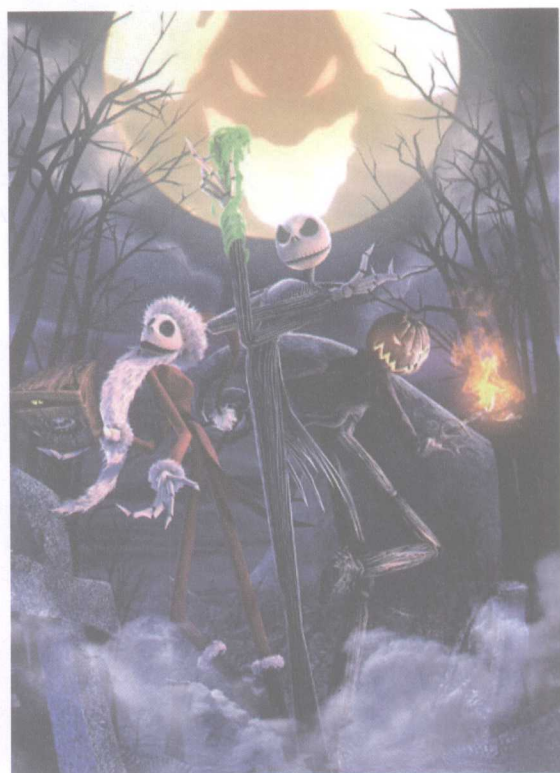

图1-11 《圣诞夜惊魂》

(三) 剪纸、皮影动画

平面，连续的线和面，是剪纸、皮影动画风格的共同特点。剪纸、皮影是不可断开的造型，动画则需要关节处断开，分而动之。所以在每个造型的肢体活动关节处打断，分别用铜丝连接起来的，使其可以转动。拍摄时，操纵者扳动纸片人物的关节，使动作过程分解成许多画面，逐格拍摄。如图1-12～图1-15。

图1-12 《张飞审瓜》

图1-13 《狐狸打猎人》

图1-14 《八仙与跳蚤》

图1-15 《猪八戒吃西瓜》

(四) 黏土动画

黏土动画是近些年新兴的一种动画制作形式。黏土动画从最初的泥土发展到后来的陶土、胶泥模型土、泥油、橡胶、软陶、树脂等(如图1-16~图1-18),从材料成分到制作性能都变得越来越好。

黏土动画主要采用的是逐帧拍摄的方法制作而成。正常的动画是一秒钟24帧,由于传统黏土有不易定型、不易上色的缺点,所以想要保持动作的连贯性,工作量是十分巨大的。

英国著名的专业黏土动画制作公司亚德曼动画公司制作的黏土动画《小鸡快跑》中的角色形象个个栩栩如生,达到了目前黏土动画的最高水平。在《小鸡快跑》中,角色的骨架是用硅做的,头和手臂则是用铁丝作为支撑,然后在骨架上用特制的黏土雕塑出角色的形象。角色的服装是制作人员手工缝制的。这样制作出的角色不易变形,角色的动作调节也容易掌握。

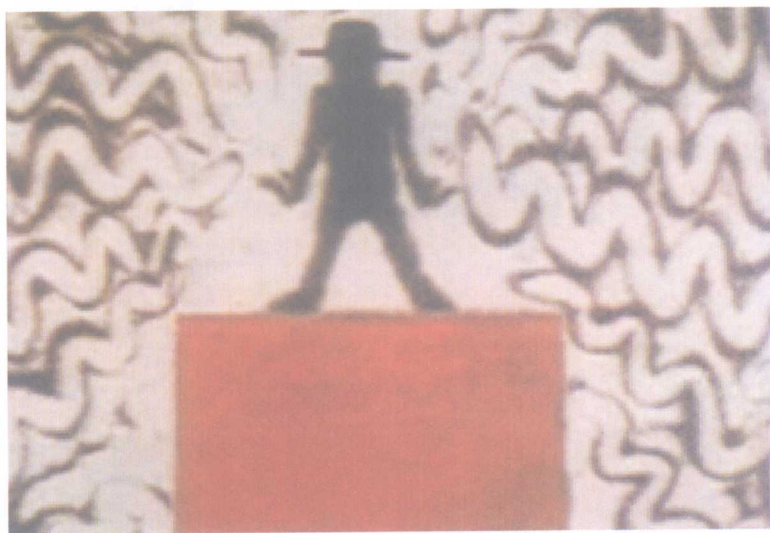

图1-16 沙土动画片《沙之舞》

图1-17 加拿大沙土动画片

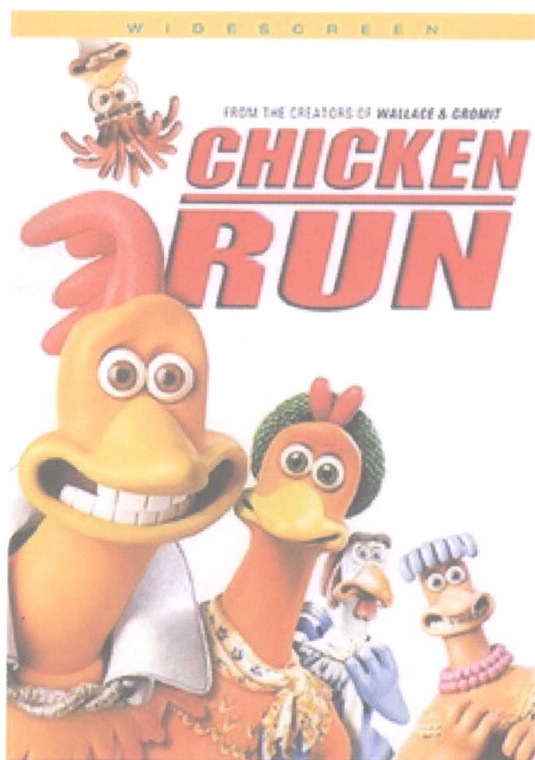
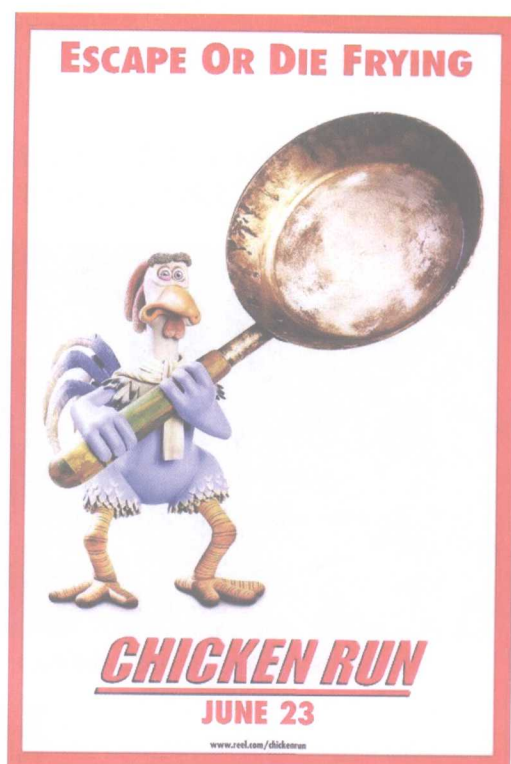
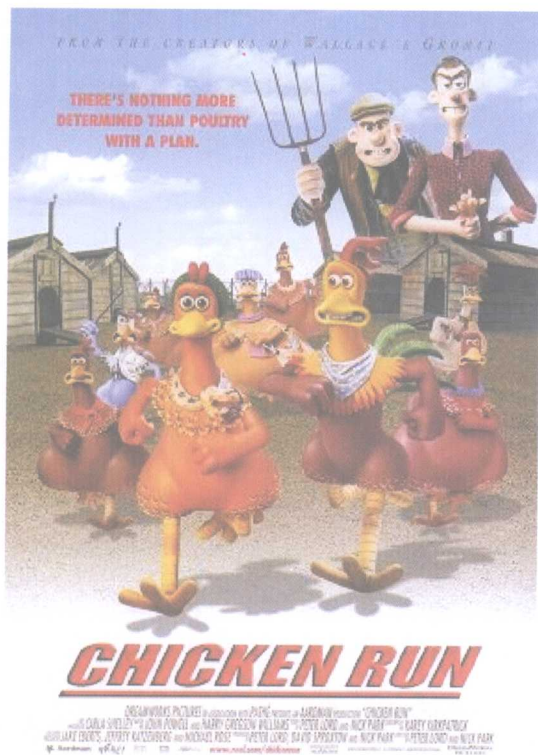

图 1-18 《小鸡快跑》

二、绘画类动画

绘画的手法有多种，包括素描、油画、粉笔、彩铅、蜡笔等工具的绘制（如图1-19～图1-22）。绘画风格对动画造型的影响经常在不同的动画片中呈现出来。

图1-19 铅笔素描动画片《植树的牧羊人》

图1-20 油画动画片《老人与海》

图1-21 彩铅动画片《平原的日子》

图1-22 蜡笔动画片《木摇椅》