

高等院校“十三五”规划教材·动画、数字媒体类

ANIMATED CHARACTER
MODELLING DESIGN

动画角色 造型设计

(第二版)

梁洁梅 朱 珠 叶 敏 | 主编

南京大学出版社

高等院校“十三五”规划教材·动画、数字媒体类

ANIMATED CHARACTER
MODELLING DESIGN

动画角色 造型设计

(第二版)

梁洁梅 朱 珠 叶 敏 | 主 编
徐 峰 胡 瑛 张 婷 | 副主编

南京大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

动画角色造型设计 / 梁洁梅, 朱珠, 叶敏主编. --2 版.
-- 南京: 南京大学出版社, 2018.11
ISBN 978-7-305-20689-4

I. ①动… II. ①梁… ②朱… ③叶… III. ①动画 -
造型设计 IV. ① J218.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 174065 号

出版发行 南京大学出版社
社 址 南京市汉口路22号 邮 编 210093
出 版 人 金鑫荣

书 名 动画角色造型设计 (第二版)
主 编 梁洁梅 朱 珠 叶 敏
责任编辑 巫可益 刁晓静 编辑热线 025-83592123

照 排 南京新华丰制版有限公司
印 刷 南京凯德印刷有限公司
开 本 880 × 1092 1/16 印张 9.25 字数 220 千
版 次 2018年11月第2版 2018年11月第1次印刷
ISBN 978-7-305-20689-4
定 价 58.00元

网址: <http://www.njupco.com>
官方微博: <http://weibo.com/njupco>
官方微信号: njupress
销售咨询热线: (025) 83594756

* 版权所有, 侵权必究

* 凡购买南大版图书, 如有印装质量问题, 请与所购图书销售部门联系调换

高等院校“十三五”规划教材·动画、数字媒体类 编审委员会

学术顾问 朱明健（教育部动画、数字媒体专业教学指导委员会副主任委员，中国数字艺术设计专家委员会副主任委员，中国美术家协会动漫艺术委员会委员，武汉理工大学动画与公共艺术研究院院长，二级教授、博士生导师）

主 任

殷 俊（中国动画学会理事，中国高校影视学会微电影分委员会理事，江苏省高校动画、数字媒体艺术专业教学指导委员会秘书长，无锡古运河文化创意中心主任，江南大学数字媒体学院，教授，硕士生导师）

副 主 任（排名不分先后）

邱秉常（青岛大学新闻与传播学院副院长，教授，硕士生导师）

黄秋儒（江南大学数字媒体学院，副教授）

编委会成员（按姓氏首字母排序）

曹 洋（南京师范大学美术学院）

陈 晨（江南大学数字媒体学院）

陈 辞（南京财经大学艺术设计学院）

高宝宝（南京理工大学设计艺术与传媒学院）

郭 梅（南京高等职业技术学校计算机管理系）

韩 涛（江苏大学艺术学院）

胡起云（江南大学数字媒体学院）

梁洁梅（南京信息工程大学传媒与艺术学院）

刘庆立（江苏大学艺术学院）

骆 玮（南京林业大学艺术设计学院）

马晓翔（南京艺术学院传媒学院）

申福宏（南京高等职业技术学校计算机管理系）

宋晓利（江南大学数字媒体学院）

束 铭（南京邮电大学传媒与艺术学院）

王 玲（扬州大学新闻与传媒学院）

王岩岩（南京信息工程大学传媒与艺术学院）

杨 杰（安徽工业大学艺术与设计学院）

张 宁（南京林业大学艺术设计学院）

赵 燕（江南大学数字媒体学院）

郑 曦（南通大学艺术学院）

朱贵杰（扬州大学新闻与传媒学院）

前言

人们谈起某部动画，最先想到的就是动画中的角色。动画角色造型设计是动画制作流程中非常重要的环节，是抓住观众眼球的第一前线。角色造型设计也是美术设计中最关键的部分，是使动画充分展现其个性的重要元素。好的角色造型设计不仅能为整部动画增光增色，也使后期动画延伸产品的开发空间更加广阔。因此，动画角色造型设计是动画专业学生的一门重要的必修课。

本书从动画角色造型的设计流程讲起，对动画角色造型的设计规范及方法进行了系统的介绍。动画造型设计的艺术性相对较强，无论多大篇幅的文字都只能阐述艺术的原理，读者是否能够设计出优秀的角色造型还与其本身的美术基本功及想象力有关。因此，教材着重介绍了造型设计的多种训练方法，旨在为读者进一步提高造型设计能力指示一个方向，同时也希望读者能够以发展的眼光看待造型设计的规范及设计方法。广大学生在学习动画角色造型设计时可以借助本书中介绍的设计经验，从而发挥个体的创造力。坚持不懈的美术学习与训练对动画角色造型设计也是大有裨益的。

本书的撰写过程中受到了南京师范大学凌清老师的启迪与帮助，在此表示真诚的感谢。同时感谢南京大学出版社各位编辑对本书出版所付出的努力。本书中的插图创作以及文字撰写由于时间及设计经验的原因难免存在疏漏与不足，恳请批评指教。

梁洁梅

2018年6月

目 录

第一章 动画角色设计概述	001
第一节 动画角色设计的定义	002
第二节 角色设计在动画中的作用	004
第三节 动画角色设计的特性	006
第四节 工艺性	014
第二章 动画角色设计流程	024
第一节 熟悉剧本	025
第二节 构思	039
第三节 草图	047
第三章 角色造型设计的规范及要素	050
第一节 角色造型设计规范	051
第二节 角色造型设计方法	071
第三节 角色造型设计要素	079
第四章 动画角色造型设计训练方法	087
第一节 观察方法的训练	088
第二节 速写能力的训练	090
第三节 生物与机械结构的掌握	093
第五章 动画角色造型鉴赏与学习	101
第一节 造型风格化	102
第二节 形体结构	112
第三节 特征刻画	118
第四节 色彩设计	125
第六章 动画角色传播与推广	131
第一节 “迪士尼公主”角色系列化推广	133
第二节 “变形金刚”衍生品开发	137
第三节 《鬼妈妈》另类动画营销	139

第一章

动画角色设计概述

本章重点：

- 掌握动画角色设计的定义。
- 了解角色设计在动画制作过程中的作用。
- 了解动画角色设计的特性。

本章难点：

- 体会各国动画所传达出的不同的民族特征，并分析中国动画的民族性。
- 掌握不同类型动画各自的工艺制作特点。

第一节 动画角色设计的定义

所谓“动画角色设计”，就是对动画片中的角色进行整体规划的一个过程。这个过程包括形态上的设计与性格上的定位。动画角色设计具体指通过运用变形、夸张、拟人等艺术手法，综合故事情节、时间、场景等因素，将动画中的角色进行整体策划，使之成为一个具有类型化的、有独特性格的可视形象。因为这个活动是一种赋予角色生命力与感染力的过程，所以在草图设计阶段往往需要将角色设计出几个不同类型，并且根据动画角色的需求进行选择、提炼、概括综合后，塑造出具有创新性、符合动画制作要求的视觉化的艺术形象。

这里对于“角色”的理解不同于我们对电影中角色的理解。在电影作品中角色一般是活生生的人，指演员所扮演的形象。动画中角色这一概念，在此基础上的外延有了较大改变，不再局限于人。世界上的万事万物、作品中的人物或动植物，甚至连想象中的、不存在的事物都可以作为动画作品中的角色。因此，动画作品中的角色设计与人的想象力联系密切，对于动画作品中的角色设计可以说“没有做不到，只有想不到”。这些被设计出来的角色只要置身于戏剧结构之下，就都可以成为具有表现力的、活生生的视觉形象，但这些角色的本质内涵依然没有脱离人的属性，只是把人的某些类型的属性附着在了各类角色身上而已。

一部优秀的动画片可以让人们看完后不仅记住故事情节，更会喜欢上这些动画片中的角色，成为它们的“粉丝”。这些角色就像电影演员一样成了整个影片的灵魂与核心。从美国的迪士尼大片（图 1-1-1），到日本宫崎骏的动画电影（图 1-1-2），再到近几年呈上升趋势的中国动画（图 1-1-3），出现了很多耳熟能详的动画作品，产生了很多动画明星。可见，优秀的动画角色设计会对动画片的成功起到事半功倍的作用。

图1-1-1 《小熊维尼》

图1-1-2 《龙猫》

图1-1-3 《熊出没》

第二节 角色设计在动画中的作用

在动画生产过程中，角色设计属于前期美术设计的内容，在生产链上起着承前启后的作用（图 1-2-1）。当动画剧本成为可视化语言后，角色设计会对后面的中后期制作起着范本的作用。

角色设计在动画制作中是一个非常重要的环节，这个环节的作用体现在如下三个方面。

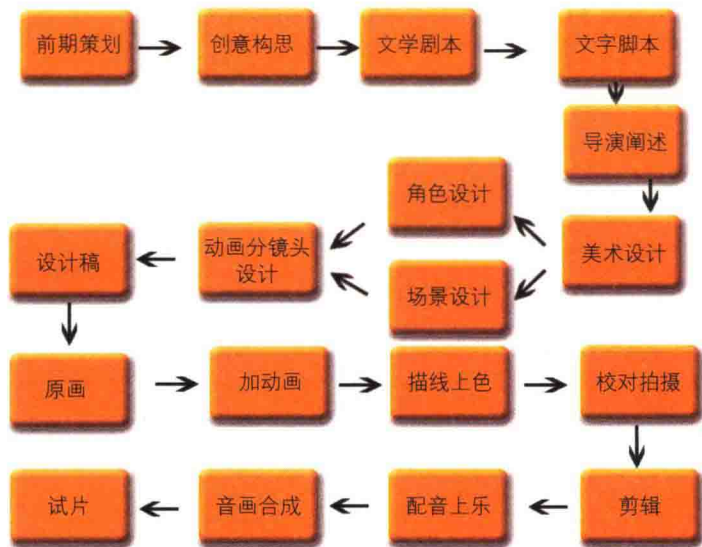

图1-2-1 传统二维动画制作流程图

一、范本作用

动画制作是一个团队合作的工作，在相应的流水线上由不同的制作人员操作时容易出现角色设计造型的偏差，为了防止这种偏差的出现，需要一个范本加以规范。这时，动画角色设计就起到了范本的作用，给工作人员提供一个标准的参照物，使动画片在制作过程中角色的形象前后保持统一。

二、前瞻性作用

首先，动画角色设计的成功与否，对一部动画片创作进程意义重大。在动画

片的前期策划阶段，动画角色设计将直接影响投资商的决策。所以，角色设计在动画制作的环节中是个探路者和开拓者，具有一定的前瞻性。

其次，动画角色的风格在一定程度上决定整个动画片的风格，也界定了动画衍生品市场开发的方向。例如，动画片《海绵宝宝》中，海绵宝宝和派大星的设计具有明显的低幼倾向，色彩鲜艳明朗，性格单纯、积极向上又富有冒险精神。这决定了海绵宝宝这部动画片整体属于可爱卡通版动画，受众人群偏向于低幼年龄小朋友（图1-2-2）。又如《小兵张嘎》中嘎子的造型偏写实，角色造型接近生活中真实的人物，决定了这个影片的风格就是写实风格（图1-2-3）。

图1-2-2 《海绵宝宝》角色形象

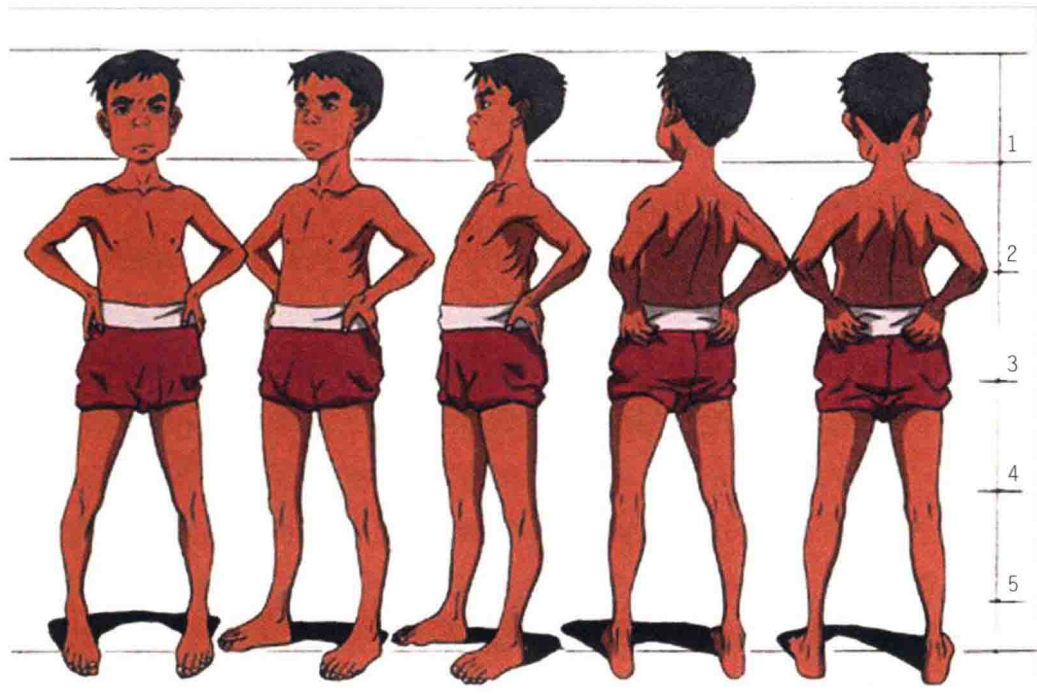

图1-2-3 《小兵张嘎》人物转面图

三、延伸性作用

角色设计的延伸性作用体现在动画产业链上。商业动画要想形成良好的产业链，促进动画制作的良性发展，后期市场开发与延伸是重点。后期市场开发与延

伸是制作成本以及获利的重要因素，也为后续作品的运作起到一定推动作用。动画中的角色是后期市场开发的重中之重。因此，一部动画在进行角色设计的时候，不仅要考虑到角色对于剧情的需要，还必须考虑其对后期市场衍生品开发的价值。一部动画片制作再精良但市场效应不好的话，资金不能顺利回拢，将很难进行下一轮的动画制作。

第三节 动画角色设计的特性

动画角色设计属于美术设计的范畴。动画设计的主要特性有三个方面：创新性、民族性、受限性。

一、创新性

所谓创新性，是设计者所设计的角色必须是个性鲜明、独一无二的艺术形象。动画角色设计的创新性体现在三个方面。

1. 不同作品中角色形象的唯一性

在不同作品中的角色应该是有所区别的。设计者不能把别人作品中的角色形象略作修改就变为自己剧本中的角色。这样设计出的角色不但有抄袭之嫌，而且也很难得到观众的认可。笔者以为，设计师在进行角色设计之前都要仔细研究剧本的内容，根据剧本对角色的描述，综合故事发生年代、地域、环境等因素，创造、设计出符合剧本内容的角色，使这个角色在外貌特征、习惯动作、表情动作、肢体动作、口型、服装配饰等方面，都具有独特性。国产动画片《喜羊羊与灰太狼》中小羊的造型（图 1-3-1）与比利时动画《蓝精灵》中一群蓝精灵的造型（图 1-3-2），有一定共通性，但小羊造型也具有中国本土文化特色。

图1-3-1 《喜羊羊与灰太狼》剧照

图1-3-2 《蓝精灵》人物形象

2. 相同作品中各个角色的唯一性

在同一个剧本中，每个角色都要有不同的外貌特征和性格特征。创作者在进行设计时都要根据每个角色不同的性格特征，设计出区别于其他角色的造型，创造性地将文字剧本所描绘的角色转化为具体形态的视觉上的角色。

3. 每个角色在性格上具有唯一性

动画角色设计不应只停留于画纸所呈现出的线条和色彩，而是要努力思考如何通过表现手段，将平面上的造型所包含的性格特征塑造出来，成为一个有立体感的、活生生的形象，即具有独特个性的、典型化的角色形象。

二、民族性

民族是由人按照一定社会关系组成的大群体。民族性是民族的本质特性，是一个抽象的概念。它实际上是指一个民族在其历史过程中逐渐形成的一种文化特性，它以某种精神为核心，又通过物质、行为、符号等方面得以体现。每个民族的民族性都包含许多层面，包括价值观、行为模式、思维方式等。也就是说这种特征是某个民族所特有的，其他民族没有，或者不是主要的。

（一）实现的条件

抽象的民族性必须通过具体的艺术作品才能表现出来，民族性的实现需要有一定的条件。

1. 民族性在艺术作品中的实现必须要以艺术作品为载体

脱离载体的民族性是抽象的、概念化的。艺术作品并不是抽象的概念，而是活生生的具体存在。民族性隐藏在艺术作品中，需要接受者去理解。

2. 民族性的实现必须依靠主体的认识和理解

民族性的实现没有主体的认识和理解则无法实现。因为每个主体的认识和理解能力不同，所认识到的民族性就有程度上的差异。主体的认识能力和理解能力是受很多条件限制的，例如，天赋、受教育程度、领悟能力等。因此提高主体的认识和领悟能力是理解民族性的钥匙。

3. 民族性的实现一般依靠某种工具或者技术技巧

这种工具或技术技巧也就是所谓民族化的手段。民族化就是使民族的特征具体化的过程，民族化就是利用本民族所特有的艺术思维方式、艺术形式、艺术手法来实现民族性。因此民族性的实现一般要依靠民族化的手段和技巧。但需要说明的是这个条件并不是必要条件。因为某个民族具有特色的手段或技巧，其他民

族都可以借鉴运用来表现本民族的民族特性；而且即使运用了民族化的手段和技巧，体现的民族性也可能不是本民族的民族特性。所以运用民族化手段和技巧并不一定表现本民族的民族性（图 1-3-3、图 1-3-4）。下面两图虽然运用了美国某些民族化的手法，但它们表现的是美国的思想 and 民族特性。

图1-3-3 《花木兰》剧照

图1-3-4 《功夫熊猫》剧照

（二）动画角色中的民族性

优秀动画片中的角色，除传达自身的艺术性外，还蕴藏着独特的文化特征与精神内涵，这种文化特征可以理解为民族特性。动画角色中的民族特性，是由动画创作者的民族性和文化观念（包括审美观和价值观）来决定的，这是创作者本身具有的民族文化及民族精神的自然体现，其形成过程是创作者自身修养的积累过程。民族风格不是标签，而是一种外在表现形式，更是一种精神，一种内涵及

意蕴。不同国家和动画师设计出来的角色，总是能给观众不同的视觉感受与心灵体验，也就是说观众通过一个角色就可能判断出它属于哪个国家。

1. 中国动画角色中的民族性

中华民族的民族性就是这个民族所特有的，区别于其他民族的本质特征。这种本质特征渗透在每个中国人的身上，表现在每个中国人的言行举止中，也凝聚在艺术家所设计的角色之中。例如，中国儒家的“仁”、“天人合一”思想，道家的“无为”思想、墨家的“兼爱”、“非攻”思想等，或多或少地渗透进每个中国人的意识深处，表现在每个中国人的行为举止、思维习惯中。虽然它是一种抽象出来的特征，但它可以通过具体事件或作品表现出来。动画片《三个和尚》的主人公小和尚、高和尚、胖和尚造型别具一格，具有强烈的个性，其采用中国绘画简洁写意的手法，寥寥几笔就完全表现出三个人物的不同性格，既具有幽默感，又给人朴拙、善良的美感。在角色出场的时候分别配以小乌龟、蝴蝶、小花、小鱼等角色，使整个动画体现出中国儒家文化中的“推己及人”的思想及佛教中“不杀生”的戒律（图1-3-5）。

图1-3-5 《三个和尚》剧照

2. 国外动画角色中的民族性

老鼠是现实生活中人人喊打的害虫，但在动画片《料理鼠王》里却成了烹饪高手，烹调出广受欢迎的美食（图1-3-6）。这种典型的美国式的幽默背后，蕴藏着美国自由平等的精神。夸张幽默的角色设计，满足了观众对一部商业娱乐动画放松心灵的期待。美国动画角色的设计者把想象力发挥到极致，使他们所设计的角色拓宽至世界万物任何一种生物身上，甚至一粒小小的微尘都能成为某一个种群的英雄或者伟人。这种角色设计的理念体现了美国文化中自由、平等、博爱的精神。

图1-3-6 《料理鼠王》剧照

图1-3-7 《天空之城》

日本动画大师宫崎骏，他的每部作品的场景都非常细腻唯美，其动画角色造型的原型大都来自生活中的邻家小妹，清新纯美、勇敢坚韧、贴近生活。这既反映了宫崎骏本人对人、对自然、对理想的思索，也反映了日本这个民族对自然的敬畏之情，以及为达到自己的目标百折不挠的“武士道”精神（图1-3-7）。

动画片《我在伊朗长大》(图 1-3-8), 述说了一位伊朗小女孩在伊斯兰革命时期的成长故事, 这个小女孩经历了国王被推翻、伊斯兰革命、伊拉克战争等国家大事。作品以一个小女孩的眼光讲述了一系列政治事件。小女孩的角色设计富有个性, 整体黑白设计中保留了一点色彩。这种角色的设计体现了小女孩坚毅而又不失天真的气质。从小女孩这个角色, 我们可以看到伊朗女性在逆境中坚强、隐忍的精神。这种精神也是伊斯兰教圣经《古兰经》里所倡导的顺从忍耐、施济孝亲、公正诚实的精神。大量的黑色运用使角色充满力量, 透过主角 Marji 的成长, 我们可以深入地了解伊朗的历史、政治和文化精神。

图1-3-8 《我在伊朗长大》剧照

三、受限性

一般来说, 现在的动画作品是融艺术性、商业性于一体的。动画作品中的角色一般都承载某种文化思想、审美观、价值观和世界观, 浸染着人类的情感内容, 是人类文化传承的表现形式之一。角色的设计涉及美术(手绘)、文学(剧本)、音乐(为角色编配具有个性化的音乐)、计算机(制作软件)、商业策划等各个方面。因此, 它受到很多方面的制约。