

“十二五”职业教育国家规划教材
经全国职业教育教材审定委员会审定

造型基础

ZAOXING JICHU

主 编 朱云燕 周佳佳

北京出版集团公司
北 京 出 版 社

造型基础

主 编 朱云燕 周佳佳

北京出版集团公司
北 京 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

造型基础 / 朱云燕, 周佳佳主编. —北京: 北京出版社, 2015.4 (2021 重印)

“十二五”职业教育国家规划教材

ISBN 978-7-200-11397-6

I. ①造… II. ①朱… ②周… III. ①造型艺术—职业教育—教材 IV. ①J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 117886 号

造型基础

ZAOXING JICHU

主 编: 朱云燕 周佳佳

出 版: 北京出版集团公司

北 京 出 版 社

地 址: 北京北三环中路 6 号

邮 编: 100120

网 址: www.bph.com.cn

总发行: 北京出版集团公司

经 销: 新华书店

印 刷: 定州市新华印刷有限公司

版 次: 2015 年 4 月第 1 版 2021 年 6 月修订 2021 年 7 月第 2 次印刷

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张: 12.5

字 数: 220 千字

书 号: ISBN 978-7-200-11397-6

定 价: 49.00 元

质量监督电话: 010-82685218 010-58572162 010-58572393

目 录

第一篇 动画造型基础概念1

单元一 动画造型的美术风格1

任务1 写实风格 2

任务2 简化风格 8

单元二 造型绘制的基础方法12

任务1 几何形概括 13

任务2 几何形组合 19

任务3 夸张变形 24

单元三 形状与性格.....27

任务1 眼睛的形状 28

任务2 脸型的形状 33

第二篇 造型基础方法——人物38

单元四 人物身体结构38

任务1 人物身体比例 39

任务2 人体骨骼	43
任务3 人体肌肉	46
任务4 男性动画角色造型	49
任务5 女性动画角色造型	52
任务6 老人动画角色造型	55
任务7 幼儿动画角色造型	58

单元五 人物的四肢61

任务1 胳膊	62
任务2 手	66
任务3 腿	69
任务4 脚	73

单元六 人物头部结构基础76

任务1 头部各角度结构比例	77
任务2 面部五官基础结构	81
任务3 男性角色头部结构	86
任务4 女性角色头部结构	89
任务5 老人角色头部结构	93
任务6 少年与幼儿角色头部结构	96

单元七 人物身体动态99

任务1 动态线	100
任务2 身体结构透视立方体	104

任务3 建立肌肉结构	106
------------------	-----

第三篇 造型基础方法——动物108

单元八 哺乳动物结构基础108

任务1 熊	109
任务2 马	114
任务3 鹿	120
任务4 狗	124
任务5 猫	128
任务6 老鼠	134
任务7 兔子	137

单元九 鱼类造型结构基础140

任务1 小型鱼	141
任务2 大型鱼类——鲨鱼	146
任务3 大型鱼类——鲸鱼	149
任务4 虾蟹	152

单元十 鸟类造型结构基础155

任务1 小型鸟	156
任务2 企鹅	160
任务3 家禽和大鸟	162

单元十一 爬行动物造型结构基础165

任务1 蜥蜴 166

任务2 蛇 168

任务3 鳄鱼 171

任务4 乌龟 173

任务5 青蛙 177

第四篇 造型基础方法——特殊造型180

单元十二 特殊造型结构基础180

任务1 机器人 181

任务2 小怪物 185

任务3 物品拟人造型 187

第一篇

动画造型基础概念

单元一

动画造型的美术风格

“美术风格”就是动画造型的绘画风格，绘画的工具、线条和结构的不同，使得呈现出来的动画造型有了不同的面貌，有的造型看起来复杂，有的看起来简单，有的看起来很随意，有的看起来却很严谨。

“美术风格”决定了一个动画影片的整体绘画风格，包括动画场景风格和动画造型风格。本单元的任务是观察动画造型最常见的两种绘画风格，观察两种风格的显著区别并能够正确加以区分，最后掌握两种风格的核心特点，为在今后的学习中可以准确、快速地画出动画造型打下基础。

常见的动画造型按照不同的“分类方式”可分为多种“美术风格”，比如按照国家风格的不同分类，有变形夸张、线条极具弹力的“欧美风格”，严谨精致的“日本风格”，还有线条柔美的“中国风格”等；按照“造型的外观”分类，有动画造型更接近真实的“写实风格”，还有更加简化可爱的“卡通简化”风格。本单元主要从“造型的外观”入手，学习“写实”“卡通简化”两种风格。

任务1 写实风格

任务描述

“写实”的概念是“真实地描绘事物”。造型的绘制将会更加符合自然界赋予的真实形态，无论人物还是动物，造型都要遵循真实。

本任务通过观察“写实风格”的动画造型，将造型与真实的人物、动物外形进行比较，深刻理解写实的概念，总结写实风格造型的特点，并且概括出写实风格的“绘画要点”。

本任务需要对“真实造型”和“动画造型”进行“比较”。

任务目标

1. 了解造型比例区别。
2. 了解造型结构区别。
3. 了解造型质感区别。
4. 掌握写实风格动画造型的“绘画要点”。

任务分析

学习该任务，可以掌握写实风格动画造型区别于其他风格的特点，总结写实风格的绘画要点，有利于准确、快速地表现出写实造型。

操作步骤

造型1:

如图1-1-1所示的写实风格造型为迪斯尼动画片《风中奇缘》中的宝嘉康蒂公主。

步骤1: 造型比例分析

“比例”指的是人物造型各部分的大小、宽窄、高低的关系，一般人物身体的比例是用“头部”的尺寸作为标准来进行衡量，比如模特的“九头身”就是形容模特身材高挑，从头到脚一共有九个头的长度。观察图1-1-2“宝嘉康蒂”造型的身体比例，和真实的人物照片进行对比。

对比得出，写实动画造型的身体比例和真实人物的身体比例是基本一致的。

图1-1-1 宝嘉康蒂

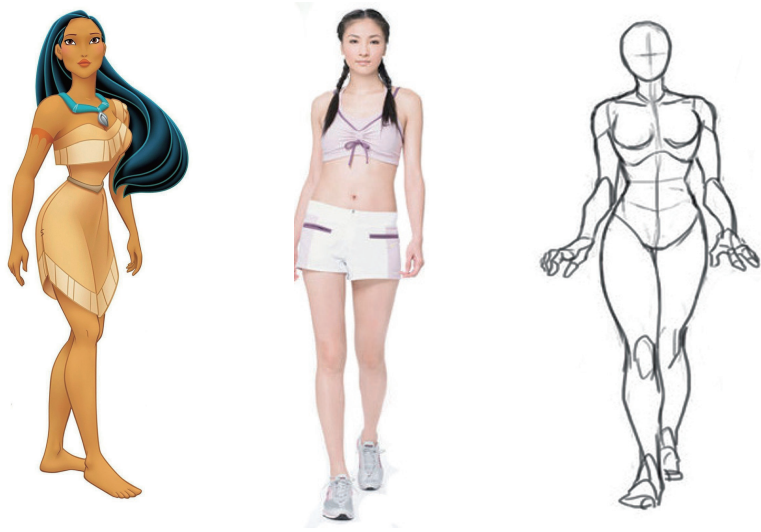

图1-1-2 身体比例对比

步骤2：造型结构分析

“结构”指的是人物造型各部分的形状和组成，比如面部五官的形状和身体各部分的形状。观察图1-1-3“宝嘉康蒂”造型的身体结构，和真实的人物照片进行对比。

对比得出，写实动画造型的身体结构和真实人物的身体结构是基本一致的。

图1-1-3 宝嘉康蒂对比图

步骤3：造型质感分析

“质感”指的是人物身体各部分的材质、质量带给人的感觉。观察图1-1-4“宝嘉康蒂”造型的质感，和真实的人物照片进行对比。

对比发现动画造型的头发质感柔软，十分接近真实人物的头发质感。所以，写实造型的“质感”和真实人物的“质感”是基本一致的。

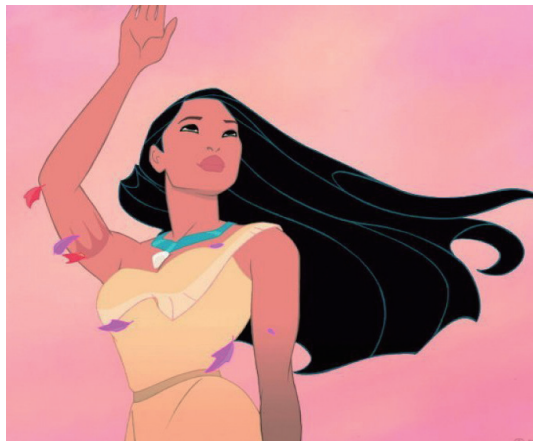

图1-1-4 宝嘉康蒂头发质感

步骤4：总结写实风格人物动画造型的核心画法

绘制“写实风格”的动画人物造型，核心方法就是把握住造型的“比例”“结构”“质感”都要和“真实的人物”一致。

造型2：动物动画造型

步骤1：造型比例分析

“比例”指的是动物造型各部分的大小、宽窄、高低的的关系。观察图1-1-5“猫王子”造型的身体比例，和真实的“猫照片”进行对比。

对比得出，“写实动物”动画造型的身体比例和“真实动物”的身体比例是基本一致的。

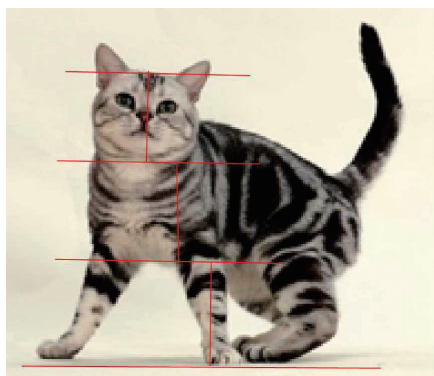
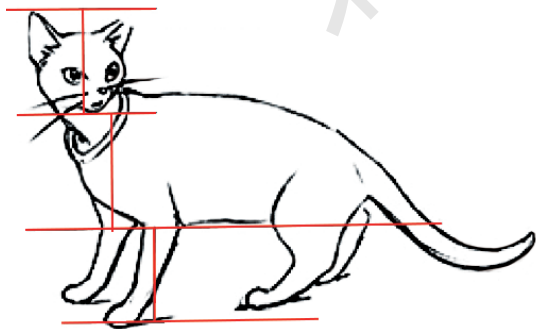

图1-1-5 猫王子造型比例和写实猫的身体比例

步骤2：造型结构分析

“结构”指的是动物造型各部分的形状和组成，比如面部五官的形状、四肢的形状等。观察图1-1-6“猫王子”造型的身体结构和图1-1-7真实的“猫照片”进行

对比。

对比得出，“写实动物”动画造型的身体结构和“真实动物”的身体结构是基本一致的，骨骼、关节、肌肉等都和真实的猫非常接近。

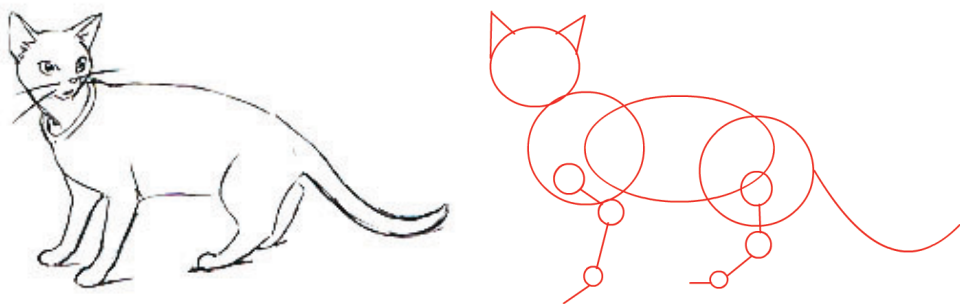

图1-1-6 猫王子造型的身体结构与分析

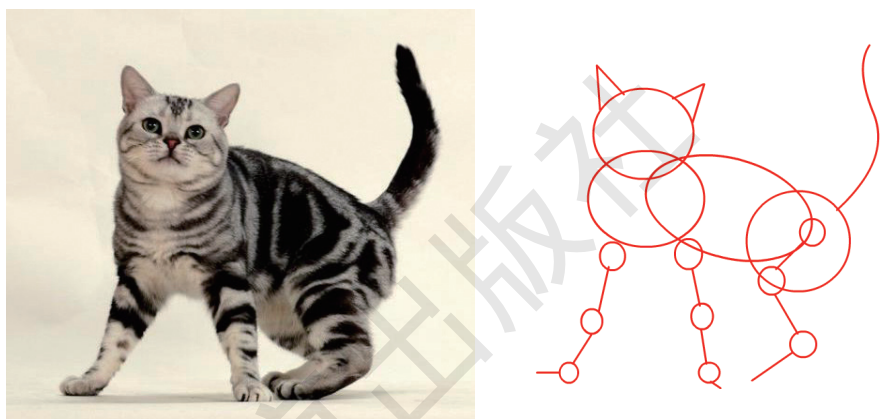

图1-1-7 真实猫的身体结构与分析

步骤3：造型质感分析

“质感”指的是动物身体各部分的材质、质量带给人的感觉。观察图1-1-8“胖猫”造型的“质感”，和图1-1-9“真实的胖猫”进行对比。

对比发现，动画造型的身体质感和毛发质感都很柔软，和真实的猫一样保持柔软的肌肉感和毛茸茸的外表，十分接近真实胖猫的身体和毛发质感。所以，“写实动物”动画造型的质感和真实动物的质感是基本一致的。

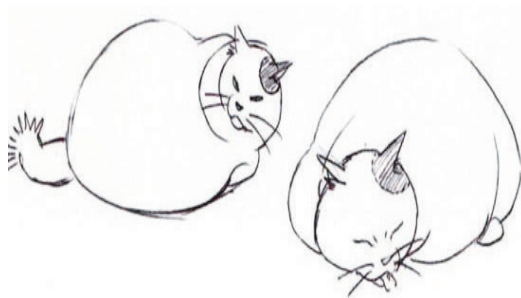

图1-1-8 胖猫

图1-1-9 真实胖猫

步骤4：总结写实风格动物动画造型的核心画法

绘制“写实风格”动画的动物造型，核心方法就是把握住造型的“比例”“结构”“质感”都要和“真实的动物”一致。

■ 相关知识

由以上步骤的观察、学习可以得出，要绘制“写实风格”的动画造型，务必要把握住造型的“比例”“结构”“质感”都要和“真实的人物”或者“真实的动物”一致。所以我们需要在平时的生活中，仔细地观察，耐心地收集资料，勤快地速写，多多练习才可以手脑合一，在需要的时候圆满地完成设计任务。

■ 思维拓展

图1-1-10~图1-1-12是迪斯尼动画公司的设计师阿斯塔曼迪创意摄制的一组“迪斯尼公主”真人照的部分照片。迪斯尼在“写实”造型上做得炉火纯青，不仅仅是造型外形比较写实，最重要的是动画造型的运动也十分符合真实的运动规律。这一点从制作《白雪公主》时使用“描红”（用真人的照片进行描红）这个方法就可以看出迪斯尼的精益求精。

图1-1-10 《睡美人》——爱洛公主

图1-1-11 《长发公主》——Rapunzel

图1-1-12 《美女与野兽》——贝尔

■ 思考与练习

1. 临摹图1-1-13、图1-1-14中的造型，注意“比例”“结构”“质感”都要符合“真实”。

图1-1-13 《千年女优》

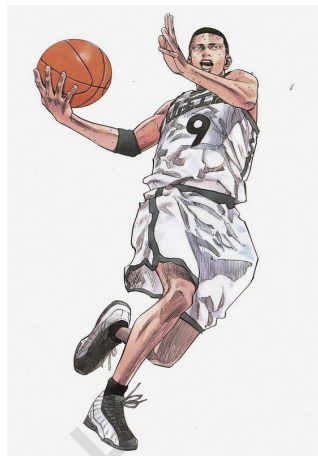

图1-1-14 《灌篮高手》

2. 比较动画造型和真实的小猫照片，思考《甜甜私房猫》中的小猫造型是“写实”的吗？

图1-1-15 《甜甜私房猫》与真实猫的造型

任务2 简化风格

任务描述

“简化”的概念是形神兼备地传达出形象或意念的大致轮廓及内在精髓的构思方式，也就是“写意”。造型的绘制将会更加“写意”和“概括”，在不改变主体质量的前提下，降低多样化和复杂化，核心是表达出设计师的创意和想象力。

本任务通过观察“简化风格”的动画造型，将造型与真实的人物、动物外形进行比较，深刻理解简化的概念，总结简化风格造型的特点，并概括出简化风格的“绘画要点”。

本任务需要对“真实造型照片”和“简化风格”动画造型进行比较。

任务目标

1. 了解造型比例区别。
2. 了解造型结构区别。
3. 了解造型质感区别。
4. 掌握简化风格动画造型的“绘画要点”。

任务分析

学习该任务，可以掌握“简化风格”动画造型区别于其他风格的特点，总结简化风格的绘画要点，有利于准确、快速地表现出简化造型。

操作步骤

造型1：“简化风格”人物动画造型

步骤1：造型比例分析

“比例”指的是人物造型各部分的大小、宽窄、高低的关系。观察图1-2-2简化风格的“灌篮高手”造型的身体比例，与图1-2-1真实的“灌篮高手写实风格造型”进行对比。

通过对比可知，“简化风格”动画造型的比例和“写实风格”造型的比例是不同的，进行了明显的缩小。从图中对比可以明显看出人物头身比的明显区别。图1-2-1的“灌篮高手写实风格造型”头身比例大概为1:9，而图1-2-2的“灌篮高手简化风格造型”头身比例大概为1:1。“简化造型”明显地进行了头身比例的扩大，将头部突出，身体缩小。

“放大”和“缩小”是动画造型中常用到的“夸张”的手法，我们将在今后的课程中对这一手法进行具体地学习。

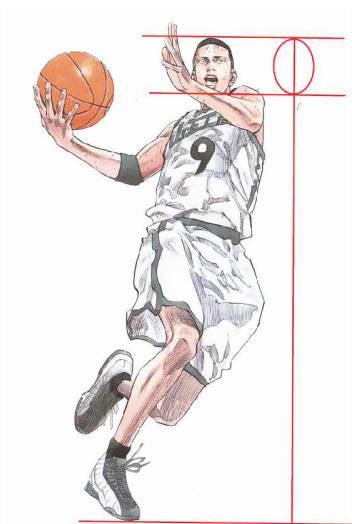

图1-2-1 灌篮高手写实风格比例图

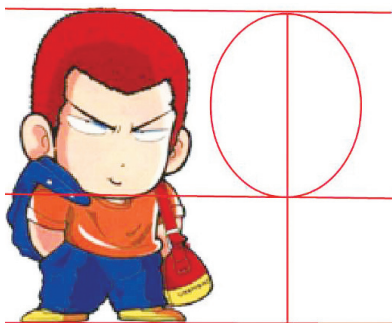

图1-2-2 灌篮高手简化风格比例图

步骤2：造型结构分析

“结构”指的是人物造型各部分的形状和组成，比如面部五官的形状、四肢的形状等。观察图1-2-3写实风格的“灌篮高手”造型的身体结构与图1-2-4简化风格的“灌篮高手”进行对比。通过比较可以看出身体结构有了明显的差异。

图1-2-3 灌篮高手写实风格造型

图1-2-4 灌篮高手简化风格造型

步骤3：造型质感分析

“质感”指的是人物身体各部分的材质、质量带给人的感觉。观察上图两个造型的头发、服装质感，比较可见“简化风格”的造型因为周身线条比较概括，所以相对圆润，线条比“写实造型”要更加紧凑和凝练。

造型2：动物动画造型

步骤1：造型比例分析

观察图1-2-5简化风格的“Hello Kitty”造型的身体比例，与图1-2-6真实的“猫照片”进行对比。

通过对比可知，“简化风格”的Hello Kitty动画造型的比例和“写实风格”造型的比例是不同的，进行了明显的缩小。

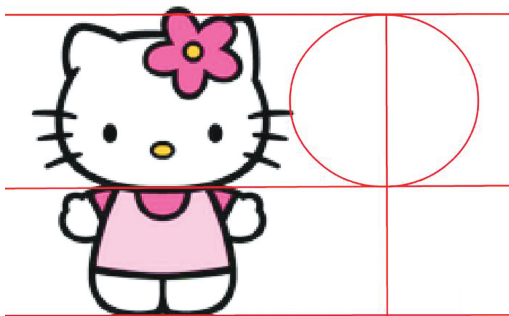

图1-2-5 “Hello Kitty”造型的身体比例

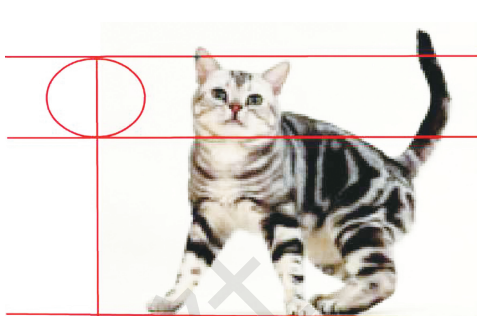

图1-2-6 真实猫的身体比例

步骤2：造型结构分析

通过和真实的猫进行比较，卡通简化风格Hello Kitty造型的身体、脸部结构和真实猫的结构是有很大差异的，如图1-2-7所示。

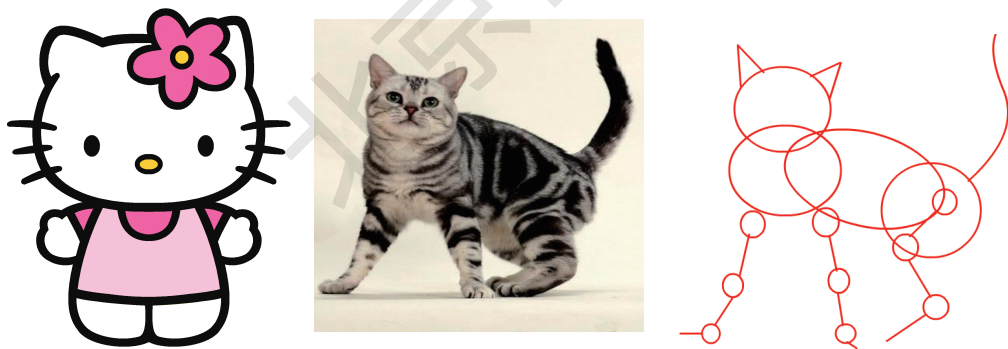

图1-2-7 猫造型的结构对比图

步骤3：造型质感分析

通过比较可见，“简化风格”的“Hello Kitty”造型因为周身线条比较概括，所以相对圆润，线条比“写实造型”要更加紧凑和凝练。没有了猫特有的毛绒感，所以在质感上有很大的不同。

■ 相关知识

由以上步骤的观察、学习可以得出，要绘制“简化风格”的动画造型，务必要掌握“真实的人物”或者“真实的动物”的“比例”“结构”“质感”，在此基础上，发挥“想象力”。“想象力”对于简化造型、概括造型是非常重要的。所以在平时的生活中，需要我们仔细地观察，多做思考并且发散思维，摒弃思维定势，激发更丰富的想象力。

■ 思考与练习

临摹加菲猫的卡通简化造型。思考从“真实的加菲猫”到“卡通简化的加菲猫”是如何概括的。

图1-2-8

图1-2-9

■ 单元小结

本单元主要学习了动画造型设计中最主要的两种风格，即按照“外形的简化程度”来分类的“写实风格”和“简化风格”。在绘制造型的时候，我们首先需要明确要做什么“风格”，然后在“比例”“结构”“质感”上做相应的调整，写实就要更接近于真实，卡通简化就需要更多的概括。把握住了动画造型的风格，就把握住了第一步。两者的训练方式各有侧重点，需要我们多加观察和练习。