

学号：2017030965

# 哈尔滨师范大学 学士学位论文

题    目    二维动画《永不言弃》人物造型设计  
                  说明

学    生    张嘉航

指导教师    曹文龙 讲师

年    级    2017 级

专    业    动画

系    别    动画系

学    院    传媒学院

哈尔滨师范大学

2021 年 4 月

# 目 录

一、动画角色造型的风格艺术及特点 .....	1
(一)动画角色造型风格艺术 .....	1
(二)动画角色造型艺术特点 .....	2
二、现代化的元素风格在造型设计中的体现 .....	3
(一)多元化的造型设计 .....	3
(二)现代化的动画造型设计 .....	3
三、动画角色造型艺术的设计理念应该遵循的几个原则 .....	4
(一)动画角色造型设定的基本内容 .....	4
(二)动画角色造型设计技巧 .....	4
(三)动画角色的人物艺术特点表现 .....	4
四、《永不言弃》现代化与动画角色造型设计相结合 .....	5
五、结束语 .....	6
参考文献 .....	6
致谢 .....	7

# 二维动画《永不言弃》人物造型设计说明

张嘉航

**摘要：**成功的一个动画作品是离不开好的剧本的，所以说可以这么说成功的剧本是动画制作的精华。剧本的其中人物造型其中就是关键，人物的造型风格，造型艺术都是不可或缺的。动画影片里的人物角色不是像真人拍摄影视作品里的演员，而是需要动画制作设计人员专门设计出来的，这也是动画作品的特别之处。动画角色不夸张的可以说是整个动画的核心力量，不管是它的性格突出，还是外形特点夸张，同时多元化艺术的人物可以给动画的观众人们带来视觉享受，还会传递整个动画本身要表达的情感。

**关键词：**人物造型；造型设计；多元化

## 一、动画造型设计的风格及特点

动画造型设计的基本意思就是对动画的形象本身造型进行设计的，不仅是我们经常说的视觉图像，而且还包括听觉和视觉感受。动画短片的人物设计就是造型设计，结合了面部，发型，衣服，饰品和道具等元素，造型设计通过一系列技巧（如变换和夸张）来去创造具有动态和视觉效果的人物角色。

### （一）动画角色造型风格艺术

动画毕业设计作品《永不言弃》中就是动画角色造型的主要内容之一，动画角色为了通过人物的表达来发展制作情节，与动画电影和现实相对应的实际拍摄反映电影中的生活以及人们对现实生活和对电影的高度追求的态度。一般的动画都是通过改变故事或开展动画人物形象来宣传动画电影整体，所以人物形象的设计必须以满足人物形象的发展要求为前提，并以独特的造型来反映动画短片的效果。根据故事情节与背景，确定了动画毕业设计《永不言弃》造型绘画风格以及动画造型设计的构思。

### （二）动画角色造型艺术特点

动画本身就是技术开发，是电影和电视艺术的重要范畴。

从艺术的角度来看，动画角色的造型设计首先要反映人物的个性，其次要有特定的艺术风格，要与整个动画的风格相统一。根据二维动画人物造型的技术要求，二维动画人物造型的艺术特征体现在以下几点：

1. 造型的体现在内部、外部的图案、结构的处理，线、色、影的处理方面。我们看到的传统动画的人物造型，都是简单的线，简单的内部服装图案，运用平涂的方法上颜色，给

人们呈现简单干净的效果。

2. 人物造型设计的都是由几何形体组合而成的。

3. 线的流畅程度保持一定的软硬度。增加人物的趣味性，使其更加鲜活。

4. 动画人物造型的色彩对比度，在光和影的处理上有着鲜明的对比度使整个动画突显的更加鲜活，造型风格突出。

## 二、现代化的元素风格在造型中的体现

### （一）多元化的造型设计

动画造型是多种元素融合组合的设计，为艺术家的人物造型设计开辟了更大的创意空间。对于艺术设计师来说，第一步是通过他们自己的理解找到故事主题的位置，然后将抽象的思考和脑内的想法理解结合起来，实现在纸上。为了表现对故事情节的理解和对动画人物造型设计的理解。加深观众对动画作品的理解和印象。

### （二）现代化的造型设计

动画是一种文化传播方式，在文化传播的过程中，不仅要符合动画本身的传播特性，还要符合当今社会的普遍审美。动画造型设计特点就是简单而有力。用最简洁的语言表达形式。动画造型设计占有非常重要的位置。造型设计中使用的角色化局，角色的形状，外观，结构，纹理反映，体积感，音量，角色的鲜活力，艺术效果非常的完美。现在，中国的动画造型设计与国外相比，还存在着距离和不充分。角色造型和人物设计一样，缺乏创新性、魅力、活力和现代化元素都是迫切需要解决的问题。

## 三、动画角色造型艺术的设计理念应该遵循的几个原则

### （一）动画角色造型设定的基本内容

在动画短片的制作中，人物造型设计的制作占据着主导地位。动画短片的各个小故事的故事比一般的动画剧集系列的故事短，情节比较简易。因此，动画短片想要感动观众的时候，不能只依赖情节。为了使人物造型独特的印象。他的个性，给观众留下了深刻的印象。这在商业动画短片中尤为重要。制作生动的动画人物造型是重要的，当然，塑造人物造型形象最重要的应该是主角。在制作动画之前，有必要注意基本造型设定中的主角的设定。完成具有色彩的动画人物造型设计。

与其他类型的脚本相比，动画短片脚本的主人公的形状对脚本有很大的影响。动画人物

造型的形象被确立了,被观众认识了,设计者就取得了成功。特别是对于商业动画短片来说,动画人物造型形象是最好的商标。当故事情节无法简单地转换成其他商品时,由动画主人公派生出来的所有种类的商品必然会成为收益性的焦点。因为从品牌衍生的角度来看,好的动画人物造型更方便。比如经典的迪士尼动画片《狮子王》,很简易的故事内容,但主要的动画人物形象却非常有价值。要制作经典人物造型的图像,首先,脚本的基本设定需要光环一样闪亮主要角色设定。

塑造动画造型的主要基础来自主人公的造型。动画人物造型最初需要角色造型的大致轮廓,之后的造型处理是定义的轮廓的显示,充实,洗练。

TV动画的情况下,主要的作用通常从最初到最后贯穿整个剧情进行的。在脚本的制作中,故事线必须以主人公为中心,有助于塑造主人公的人物形象。虽然故事线的选择不同,但主人公的位置必须是一致的。也就是说,主人公的性格和语言特性是稳定的,即使前后多少有差异,也应该是慢慢发展,自然过渡的。这样,它给听众留下的不是突然的感觉,而是统一的印象。

这样一来,问题就很明显了。设定主要的角色,对于脚本制作中角色安排的一贯性来说非常重要。特别是在商业动画的制作中,人物造型的设定被赋予了框架,即使脚本来自不同的编剧组合,它们之间的转换也无法追踪。这对于品牌形象的构建也有很大的好处。

在制作脚本之前设定主要角色的话,编剧就能整体把握脚本中描绘的图像。只要剧本严格按照人物造型设定来描述,主角就应当突出。动画角色能够给人们留下深刻的印象是非常合乎逻辑的。以日本动画《名侦探柯南》为例,除了主人公柯南,作者还在他的周围设计了一系列的人物角色形象,每个角色都有自己独特的特点,无法掩盖主人公的光芒。这种效果确实与作者细心的角色设定是分不开的。

人物主角的性格决定了他的行动。编剧需要制作动画剧本。在放映大量素材的情况下,标准不仅是故事本身的魅力,还包括选择的故事是否满足角色的性格特性。

总而言之,随着动画工业化的发展,越来越强大的市场迫使业界的参与者改变了根本的想法,商业化的感觉渗透到了动画制作的各个阶段。这是制作的基础,主人公的角色设定是基本设置的重要部分。人物造型可以说是整个动画产业最基本、最具体的工作,但不能忽视极为重要性。

## **(二) 动画角色造型设计技巧**

动画角色造型设计的技巧种类多,作为主演的主角,就是是动画人物造型主人公。这些组合在一起,支配着整个动画的图像风格,动画人物主人公的造型直接设计成功或失败,对作品的活力和魅力有很大的影响。我经常有这样的经历。像以前看过的动画片,但是狮子王、

数码宝贝、唐老鸭等主人公的角色，就烙印在人们的记忆里。

### 1. 借用图像的方法

在看动画短片的时候，会突然觉得这个图像就像在哪里看到了一样，有时候会觉得和著名动画的人物造型特征“剽窃”非常接近。虽然这是一种轻蔑的行为，但可以从中学到东西。就连世界著名的动画设计师也在使用别人的作品。可以从以下方法中学习。首先，寻找信息，选择与想要设计的人物造型的图像，借用这个图像的一部分，整合自己的设计。使用脸部特征、发型、服装风格、图像颜色或图像小道具来让图像更适合你的设计。

### 2. 发现和提炼方法

我想大家都有过这样的经历，小的时候经常看天上的云，看云的变化、奔跑的马、吠叫的狗等很多动物的形状都有变化。；有时候地板上的水，让我想起其他的形状。有一定程度的造型能力，能够准确把握人物造型，在制作的时候，能从纸上“发现”必要的图像。你可以在家里的地板上测试你的联想和创造性。地板看起来很脏，或者其他有不规则图案和纹理的物体没有问题。你需要做的是有足够的忍耐力、不一样的关联性、特定的绘画基础和草图。或者如果是简单的图形，则需要进一步改进记录。在进行筛选和重新排列之后，你会惊讶于原来的动画人物造型竟然被设计得如此简单。

### 3. 形象整合法

人体+头部和动物或其他生物的其他部分。这个方法适用于制作拟人化的动物和怪物。在《西游记》里，除了人体之外，还使用了猪和猴子，大家都熟知猪八戒和孙悟空。这样的例子还有很多很多。

## （三）动画角色的人物艺术特点表现

所有艺术表演的特征都来源于人生，但又高于人生。动画人物的表演，用来制作动画，影响观众的心情。与其他艺术相比，人物造型的表演更加夸张。动画造型的夸张与普通绘画的夸张不一样，不是单纯的渲染，而是大规模变形。动画人物造型的夸张主要表现在人物的表现和行动上。但是，动画人物造型上的夸张表演必须符合特定的逻辑，不能解除限制，让观众充分理解并接受。如果人物的演技不足，或者演技过于夸张，做出惊人的动作，观众就很难被感动。动画人物造型的乐趣至关重要，是一部动画作品的灵魂，以及与真实角色区别，其超现实的色彩和拟人化处理都是增加动画人物造型乐趣的主要原因。但是，如果作为动画作品的关注度降低的话，就不能说是完成品了。动画作品之所以受欢迎，是因为其有着超现实的乐趣。

想让动画人物造型上具有超越现实的色彩的话，超越现实的抽象的思考是必要的。在处理动画作品的时候，请面对空间，颜色，人物造型，故事设定的特性。有着独立思考的必要。

动画人在动画表现的设计制作当中，观察记录现实生活中角色的表情，收集，概括，精炼才能够正确表现人物造型个性的表现。然后根据剧本的需要和角色的人物形象，用夸张的方法艺术地处理原件表现，使内容更饱满。动画人物的性能能够反映动画人物内心情感的变化。观众可以看到角色表情的微妙变化。可以直接理解人物的内心世界。动画人物造型的一般表现很多种喜怒哀乐等。动画人物的表现，通过夸张、缩小或放大、收缩角色的脸部特征的通常比例，变得更加幽默和鲜明。

动画中人物动作的夸张主要是对动画人物的动作范围进行夸张，比如人物的身体和手脚的伸展和变形等。另一个是人物动作化的速度和性能的延迟。第三个是动画人物表演夸张化的姿态转换。这个夸张的动画人物动作表演能够准确地显示人物的情感与内心的情感变化。夸张的表演使动画中人物的个性变得更加生动，调动气氛，使故事更加有趣。加速和延迟的动作，会营造出两种完全不同的氛围。动画人物表演的加速，通常表现出不安的情绪或动作的表现强性和爆炸或为了被使用，但动作的延迟，实现特定的目标或特定的瞬间表现经常被使用，特写镜头是为了变慢，能够很好的给观众留下很深的印象。

对角色姿势变化的夸张，在动画中也非常普遍。角色的姿势和姿势之间的变化速度，可以准确地表现角色和角色的感情，渲染动画故事的整个情节。姿势转变的夸张反映在角色的运动量曲线上。这种简单明确的运动量曲线，在国外的动画人物特点上非常的普遍。

如果故事的情节是这部动画片子的骨架，绘画的风格就是他的肉体 and 血液，那么动画人物造型的表演就必须是这个动画的灵魂。动画人物表演的鲜明程度，直接影响着整个动画观众的观看体验。是否是成功的。动画人物的表演焦点在于夸张的表现和动作。动画夸张的表演就像魔法的技能一样，赋予动画的人物鲜活，提高动画的视觉灵敏度，提高艺术魅力。优秀的动画作品中，人物的表演是鲜明的，虽然夸张，但也不过分。动画人物的表演完全理解并使用的技术，才能让观众们更加喜爱动画作品。

#### 四、《永不言弃》现代化与动画角色造型设计相结合

动画艺术，电影的故事表现技法和绘画人物造型语言的组合中，文学、音乐、美术等多种元素，整合了丰富的视觉要素和无限的表现力，来去表达艺术的故事。角色的设计不能和故事分离。需要整合到电影里，角色会变得更加鲜明。动画的艺术风格是唯一的。无论什么类型的动画，都会简化颜色。动画人物与动画电影的其他要素一样，所有的要素一起制定了动画电影的整体艺术风格。完美的动画电影不仅要有精彩的情节，还要有电影整体的统一风格。电影的整体艺术风格决定了电影的整体风格，人物是电影中非常重要的部分。动画角色的外

观, 动画的艺术风格产生很大的影响, 因此, 电影的设计, 动画角色整体为基础, 动画的艺术风格, 在动画电影的整体艺术风格更加统一的重要基础。

我们中国的民族艺术有几千年的历史, 它的艺术品质给世界带来了冲击。在现代动画人物造型制作中使用传统艺术是继承文化艺术的必然要求。传统的装饰元素包含着智慧、情感表达、丰富的创新等一般人的内涵, 其内涵丰富, 包含着很多吉利的含义。传统的元素主要扩展设计的深度。比如动画《大鱼海棠》以传统神话为基础, 在主题的提炼、戏剧冲突的设定、人物造型的塑造、电影情节的安排上都与过去有很大的变化, 具有传统文化的魅力。同时, 具有摩登的幻想色彩, 制作出符合现代观众审美的摩登风格的中国动画。这部电影准确把握了时代的脉搏, 中华文化与现代化有效地融合在一起, 展现了传统与现代化的完美契合。

随着我国动画产业的快速发展, 各方面都走进了国际化标准。绝大多数的动画作品都是很好的借鉴国外动画作品的形式, 但是我们国家本地的特色文化和风格却没有得到很好的继承和发展。与现代化相结合是能让中国现代化的一个发展趋势, 中国动画现代化符合时代发展的要求, 对推动我国动画作品的制作起着至关重要的作用, 动画与现代化相结合, 可以展现不一样的风格魅力, 让中国的动画的美的更加绚烂, 突破旧动画中创造中存在的不足。



图1 《大鱼海棠》图

## 五、结束语

动画的制作本身就是一种独特的艺术，其核心环节是人物造型设计。动画的人物造型在动画作品当中颇为重要，其风格也是影响着整个作品的，只有我们去不断的创新及摸索，中国动画的人物造型就会非同凡响。动画的造型设计在动画作品当中本身就是充当一个重要的部分，如果没有了这部分，那接下来的步骤就难以进行下去，动画人物造型就是如果设计成功，那这部动画作品就是成功的。

这篇毕业论文纯在的不足之处,这篇《永不言弃》人物造型创作说明论文的写作以及实践研究的过程也是自身认识到自己动画理论知识的匮乏的过程。虽然尽可能的去收集动画作品的相关资料，竭尽所能的去论文写作，但本人的动画专业水平还是有待提高，论文有许多不足之处，待改进。请各位评委老师多批评指正。

## 参考文献:

- [1] 杨晓军. 动画角色造型设计[M]. 安徽美术出版社, 2007.
- [2] 李铁, 张海力. 动画角色设计[M]. 北京交通大学出版社, 2006.
- [3] 周宗凯. 动漫角色设计[M]. 西南师范大学出版社, 2008.
- [4] 孙立军, 马华. 影视动画影片分析[M]. 北京: 中国宇航出版社. 2003:25-26.
- [5] 王琛, 张彦辉. 动画美术设计的民族化在造型设计中的应用[J]. 河北大学: 电影评介, 2008:11-23
- [6] 张鹤. 国产动画角色造型设计的风格解读[J]. 科技信息, 2009 (31): 192.
- [7] 庞理科、韦凯. 解析民族元素在动画原画创作中的应用[J]. 群文天地, 2012(22): 60-62
- [8] 陈芳. 基于 Flash 的二维动画制作技术[J]. 电子技术与软件工程, 2016, 24:82-83.
- [9] 王琦. 浅析动画电影中色彩的文化内蕴[J] 美术教育研究, 2018(10)
- [10] 黄宗彦, 帅静泉. 国产动画电影对传统文化的重构[J] 电影文学, 2018(12)
- [11] 王善朝. 国产动画的民族元素的美学价值[J] 电影文学, 2018(12)
- [12] 何佳玮. 中国戏曲动画的设计及未来发展趋势[J] 科教文汇 (中旬刊), 2018 (06)
- [13] 曹艳. 中国动画电影的改编艺术[J] 电影文学, 2018 (11)

# **Description of the character design of the two-dimensional animation "Never Give Up"**

**Zhang Jia-hang**

**Abstract:** A successful animation work is inseparable from a good script, so it can be said that a successful script is the essence of animation production. The character modeling of the script is the key. The modeling style of the characters and the plastic art are indispensable. The characters in the animated film are not like the actors in the live-action film and television works, but need to be specially designed by the animation production and designers. This is also the special feature of the animation works. The character of animation is not exaggerated. It can be said that it is the core strength of the entire animation, whether it is its outstanding character or exaggerated appearance. At the same time, the diversified artistic characters can bring visual enjoyment to the animation audiences, and also convey the entire animation itself Expressed emotions.

**Keywords:** character modeling; modeling design;

## 致谢

致谢内容说明：

1. 光阴似箭，岁月如梭，在这最后的一年当中，我们从最开始的激情澎湃到中期的茫然失措，在到后面笃定的向前走，经历了这跌宕的过程之后我们明白了我们不是一个人在前进。

2. 这里我要衷心的感谢我的导师曹文龙老师给予过我的帮助，曹文龙老师在我们最困难的时候站在我们身后最大限度的帮助我们解决困难这是我最感动的。

3. 最后我要感谢的是我身边的同学和朋友，谢谢你们对我的关心帮助以及支持，是我不断前进的动力之一。最后我要感谢我的父母及家人，没有人比你们更爱我，你们的关爱让我感受到生活更美好，你们是我前进的永恒动力。