

1.1.3 角色设计的重要性

动画片中角色的意义不仅仅局限于动画影片本身，优秀的动画角色代表着一种价值观、一些美好的愿望或者某些优秀的品质，甚至是一种民族精神、一个时代的象征。角色设计就是把剧本角色视觉化、具象化。动画片中的形象，是在现实生活的基础上，通过幻想虚构以及高度的概括所创造出来的形象。动画片中的角色形象是外在特征和内在性格的结合，形象中的内在性格也由于外形的夸张和概括而显得格外鲜明。

动画角色造型可以随着动画师的思绪变出千奇百怪的形象，在动画片中角色形象的作用就像演员一样，但比真人演员背负了更多的责任，除了表演风格之外，外在的形象本身就是一种“符号”，可以反衬和加强角色的性格及心理活动。设计动漫角色造型就等于塑造明星，优秀的动漫角色一定是虚拟的富有真情实感的角色，具有符号特征，如形态、服饰、动作、表情、色彩、纹理等，以及文化内涵，一般有特定的故事情节、主题帮助塑造角色的文化内涵，或是外在形态上体现的某些文化元素。

在动画制作流程中，角色造型设计是完成商业策划、创意和剧本创作之后重要的创作环节，是动画前期创作阶段的起点，角色造型设计不仅是后面创作的基础和前提，而且决定了动画的艺术风格、情节和趋势。造型设计的任务包括：角色的标准造型；转面图，通常都有正面、侧面、背面的结构图、比例图（指角色与角色、角色与景物、角色与道具之间的比例）；服饰道具分解图；形体特征说明图，指角色所特有的表情和习惯动作及口型图等。动漫角色，无论是有生命的生物，还是无生命的物体，是动漫传情达意的“工具”。

1.2 角色造型的风格类型

动漫作为一种文化产品，其艺术属性是与生俱来的。动漫角色是动漫作品中的演员，其外在形象和内涵是否符合动漫作品的总体要求，是否能充分展示角色造型的性格魅力是决定动漫作品成败的关键。下面阐述了动漫角色造型风格的分类，绘画艺术、民间艺术对动漫造型风格的影响，以及不同国家的动漫造型风格。

1.2.1 动漫角色造型风格的分类

1. 写实类动漫造型

写实类角色造型是动漫角色造型中最逼真的一类，是根据人物的原型加以适当

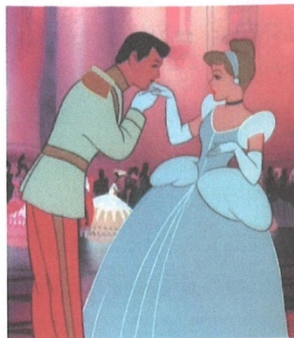

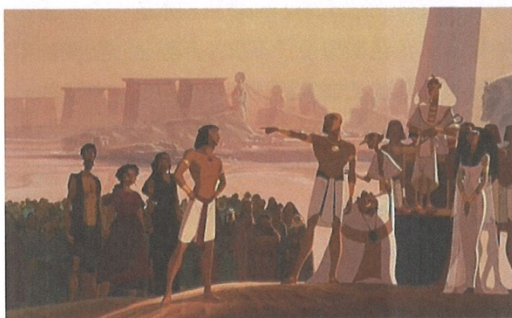
地夸张变化设计而成的，角色的面部表情、动作和骨骼非常逼真，按照事情真实的样式进行表达的方式。角色拥有细致真实的情感反应。写实类动漫造型在造型设计上突出人物性格，注重结构的严谨性、准确性，强调体积感与强烈的对比性，虽经过艺术处理和夸张，但比较忠于原型。

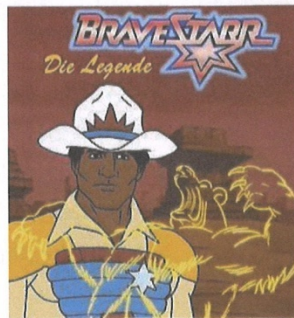
《睡美人》

《灰姑娘》

《埃及王子》

《布瑞斯塔》

《灌篮高手》

《极地特快》

《怪物史莱克》

《花木兰》

写实类角色造型范例

2. 半写实动漫造型

半写实风格的动画角色，其造型在写实的基础上进行艺术加工、改造，通过夸张甚至变形的手法突出动画角色的主要特征，既不失写实的特色，又增加了更多设计者创作的成分。通常半写实风格的人物造型结构简练、概括夸张、特征突出，性格鲜明。

半写实角色造型范例

3. 夸张变形类动漫造型

为了表达强烈的思想感情，突出某种事物的本质特征，运用丰富的想象力，对事物的某些方面着意夸大或缩小，作艺术上的渲染，这种修辞手法叫做夸张。夸张在动漫中的应用无处不在，动漫就是一门夸张的艺术。夸张的手法可以更生动地表现出情节、动态或表情，使作品更具艺术感染力。夸张、变形类动漫造型会将形体

第1章 角色设计的初步认识

结构如头部、躯干、四肢等部分随意压缩、拉伸，头部五官形状的比例、位置的变化更加随意、自由，更具有丰富想象力的艺术创作特质。

《蜡笔小新》

《樱桃小丸子》

《飞屋环游记》

《喜羊羊与灰太狼》

《三个和尚》

《木须龙》

《兔子罗杰》

《猫和老鼠》

《机器猫》

4. 抽象符号类动漫造型

抽象符号类动漫造型的特点是简单、无拘束，造型抽象、符号化，随意性比较强。抽象写意类动漫造型一般出现在个性化较强的动漫作品中，造型不刻意强调是什么或像什么，带有较强的主观创作性和随意性，如各种符号、字母、及任意形状都有可能成为设计的灵感源。抽象写意类动漫造型隐含在画面运动的过程中，有时是象形的，带有符号特征，多有象征性，随意性。

《Feet of song》

《巴巴爸爸》

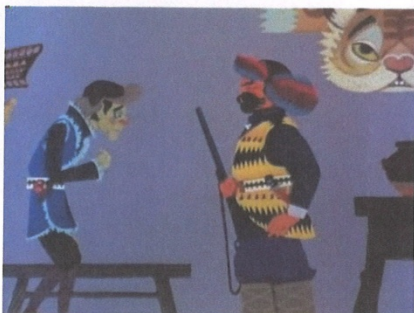

抽象符号类角色造型范围（来自于网络）

5. 装饰类动漫造型

对造型做一定的图案化处理，色彩上不强调光影与空间的表现，更注重画面的色彩在节奏、统一、组合方式等形式规律方面的应用，装饰风格的作品平面效果突出，装饰风格的动画角色设计，形式感强，有独特的艺术感染力。

一般对物象做平面化处理，用变形、变式、变色的手法对物象做大胆的修饰。这类造型充满了想象，具有简练、淳朴、含蓄、浪漫、夸张的艺术特点和唯美的艺术倾向。

装饰类角色造型范例

1.2.2 绘画艺术与动漫造型风格

现代动漫作品在艺术形式上的发展早已突破绘画性与平面性，在空间与表现形式上日趋丰富多彩，通过发挥各种材质的特性，将动画的“动”体现于各种物质特性。动漫作品作为一门创作艺术，从其产生开始便有绘画艺术息息相关，常见的二维动