

第二章

短片创意二：书的拟人化表演

课程设计理念：刚学动画，绘制一个面粉袋或者书是一个相对简单的事情。面粉袋，书很容易学习，但是要很好的掌握它则可能需要动画师一生的时间，即典型的易学难精。正是面粉袋和书的造型极度的简洁性，使得动画师没有什么是可以赖以隐藏的，没有多余的修饰、独特的风格以及复杂的面部表情去掩盖对动画原则的违背和错误的节奏性。正因为如此，面粉袋和书是动画师可用来掌握动画的最好方式。

阶段教学目标

练习重量和姿态表现力，通过不同的表情进行表达的感觉。

本章重点

动画时间的掌握，动作的夸张性和拟人性。

课程设置内容

通过面粉袋或书简单的造型，学会去表达拟人化，夸张的动态设计。

教学导入

关于动画时间的掌握：

动画时间掌握是一个难以捉摸的课题，它不可能有通用的公式。因为它就类似于音乐的旋律一样，只体现在乐曲被演奏的时候一样。乐曲中的旋律用心去体会无疑比用语言去解释它更容易感受和欣赏。动画的时间掌握也是如此，从银幕上看来，简单而明了。其唯一的准则就是——在银幕上达到预期效果，那就是好的。如果效果不佳，那就是不好的。

关于怎样才算把时间掌握好：

动画时间掌握是动画工作的重要组成部分，它赋予动作以“意义”。表达动作不难完成，我们只需要为同一物体绘制出两个不同的位置（即所谓 key pose），并在二者之间插入若干中间画，随之就会产生动作。但是在动画创作中，动作本身的重要性只是第二位的，更重要的是要表达出促使物体运动的内在原因。在自

然界，物体并不仅仅是在动，因为物体本身不会移动，除非是在外力的影响下。那么，对于无生命力的物体来说，这可能是自然界的力，主要是地心引力；而对于有生命力的物体来说，这个力来自于外部力量或是物体自身运动而产生的动作，以及通过活动的物体角色体现出内在的意志、情绪、本能等等。

关于动作的夸张性和拟人性：

使用夸张的表现手法可以使动作内容更具喜感和幽默感，强调角色情绪的起伏，让观众注意到角色的变化，所以适度的使用夸张的动作表现形式的必要的。它能使观众更为入戏，夸张最能突显戏剧的张力。

在表现动作的速度感时，不可避免的要出现“夸张”和“变形”这两种表演方式，而夸张的结果就产生了变形。在提高动作的传达效果上，夸张和变形是主要的表现方式。

下图为动画影片《阿拉丁》中配角猴子阿布的快速入景，狼吞虎咽吃水果的一段表演，表演具有夸张性。

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

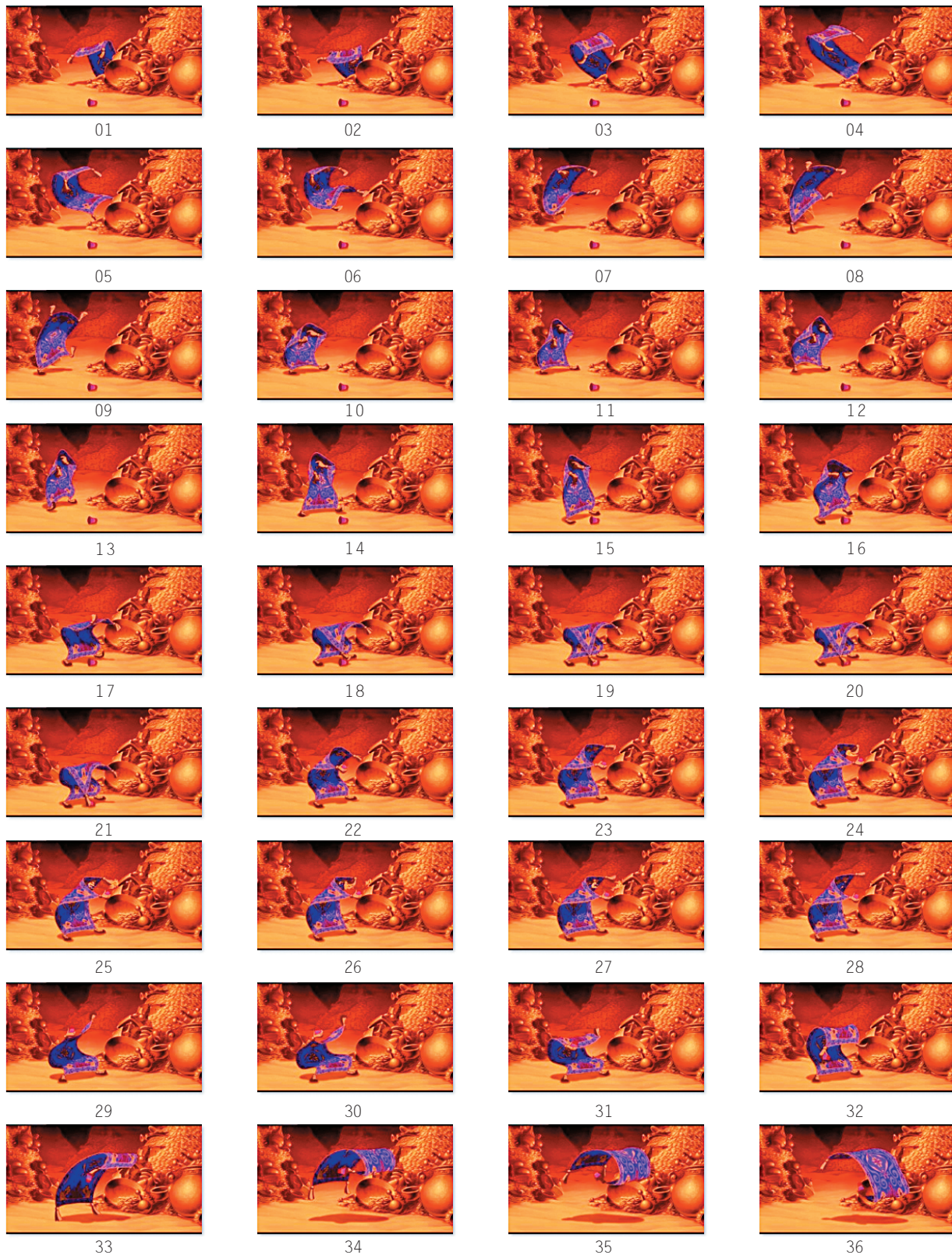
拟人化的动作设计往往在动物或道具角色设计中使用，如果处理好的话，可以给整个片子有陪衬加分的作用。那么拟人化的第一步是要对所需绘制的角色在片中的地位必须很清楚。了解这一角色具有什么个

性特征，再将这—个性转移到角色中去。

动作表演犹如演员在演戏，演员职责在于揣摩、观察、表演等。这也是动画师应该去做的事。

下图为动画影片《阿拉丁》中飞毯的一段拟人化动作的表演，飞毯抓取地上的帽子，然后拍打，整个动作表演得惟妙惟肖。

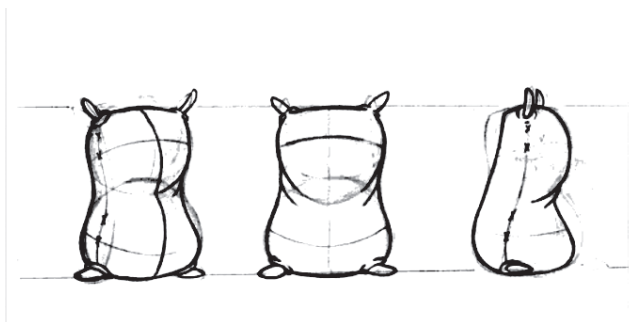

案例分析（教学提示）

面粉袋

在学习动画的初期，对于动画创作者来说，通过用简单易学的面粉袋造型来学习角色的造型表现力和重量力的表现力，是一种简单而有效果的方法。面粉袋造型极度简洁，没有多余的修饰，独特的风格以及复杂的面部表情去掩盖动作设计中错误的时间和对动画原则的违背。

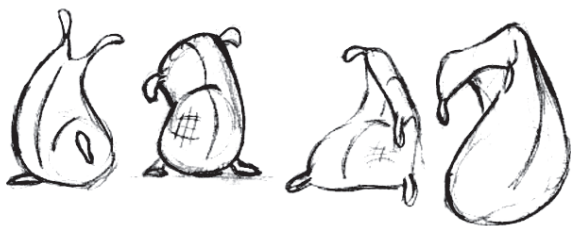
面粉袋造型易于挤压和拉伸的表演。将面粉袋装满后扔在地上，这时袋子底部会向外拉伸，顶部向下挤压。或将面粉袋在空气中推动，那么它会随着速度和力量的改变而改变袋子的形状。

面粉袋造型转面图

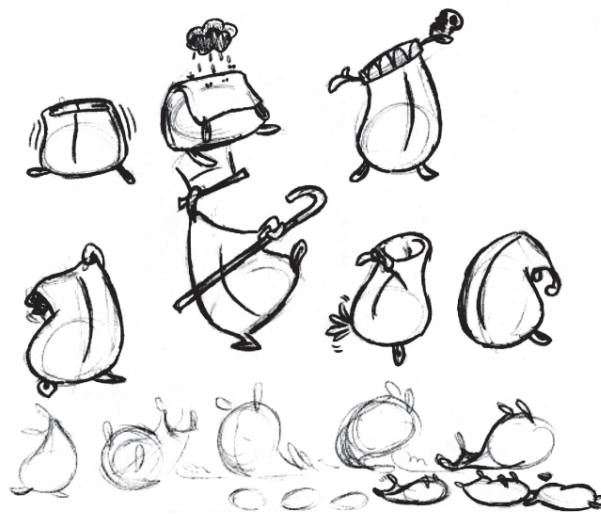
面粉袋造型转面图(1)

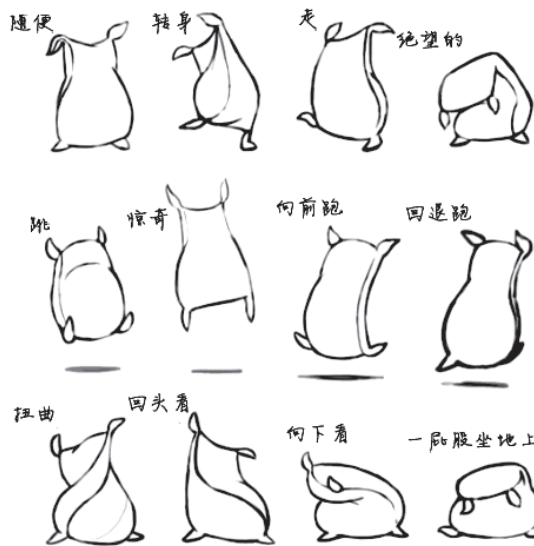
面粉袋造型转面图(2)

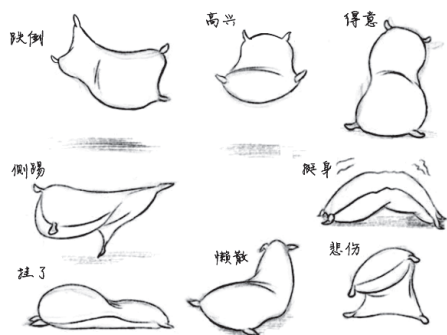
面粉袋造型转面图(3)

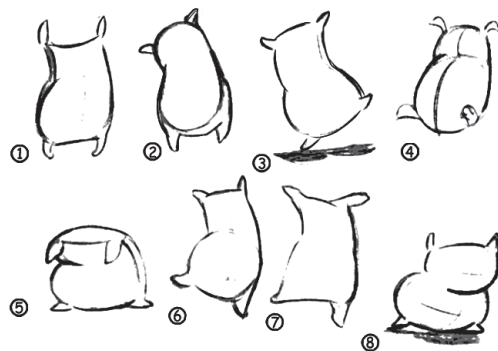
面粉袋造型转面图(4)

面粉袋造型转面图(5)

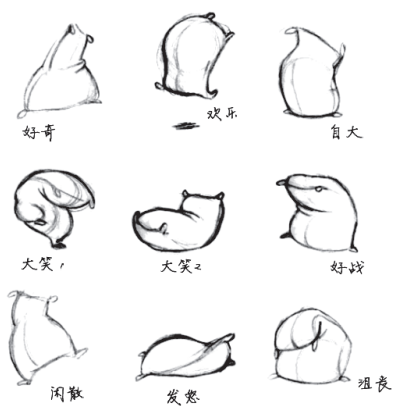
面粉袋造型转面图(6)

面粉袋造型转面图(9)

面粉袋造型转面图(7)

面粉袋造型转面图(8)

面粉袋造型转面图(10)

阿拉丁飞毯

在动画片《阿拉丁》里，利用的动作的拟人性和夸张性表演手法，使片中的飞毯角色整体形状产生压扁和拉长或扭曲，使它看上去有如生命力的物体。在

动作设计中，变形的本身不是目的，而是为了表达动作。而动作往往不是无意识的，它是在表达角色的思想感情。

37

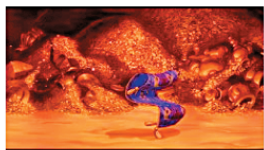
38

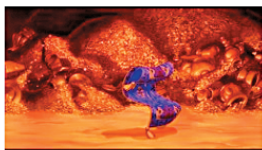
39

40

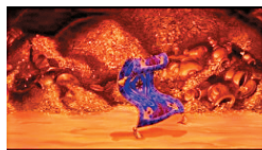
41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

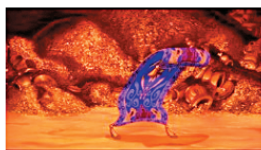
52

53

54

55

56

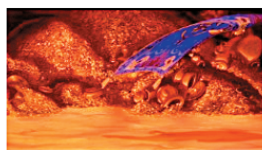
57

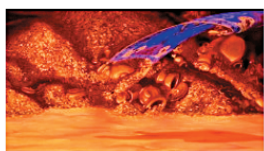
58

59

60

61

62

63

64

课后作业

用 FLASH 软件制作完成 1-2 分钟的动画短片，以书本为短片的创作角色，完成拟人化的夸张动作表演。

学生示范作业一：

(王雨晨 / 32 课时) 学生完成

短片《书》

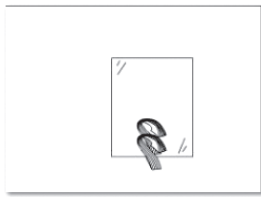

作业解读

书或者面粉袋，造型对于学生来说简单易于掌握。那么通过它来学习角色的造型表现力和重量力的表现力，是一种简单而有效果的方法。在创作的过程中，学生慢慢学会用动作表演使绘制的物体具有生命力。

57

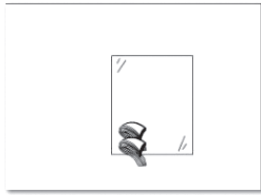
58

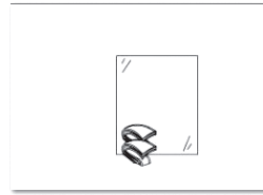
59

60

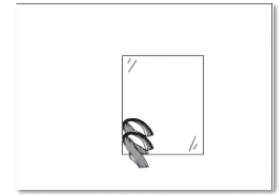
61

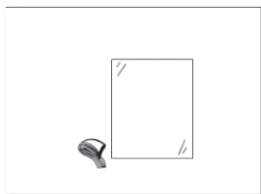
62

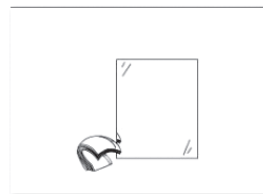
63

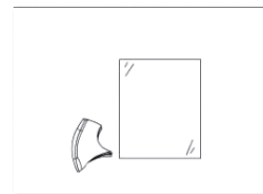
64

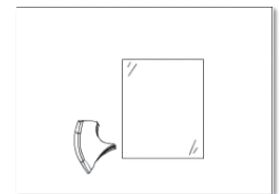
65

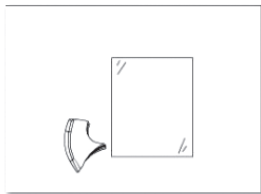
66

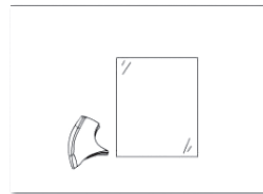
67

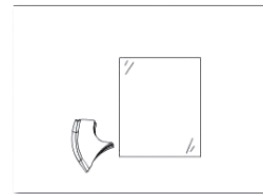
68

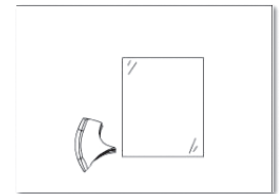
69

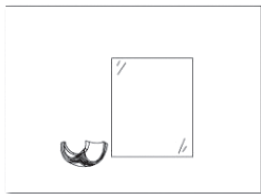
70

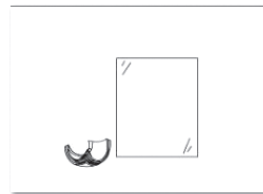
71

72

73

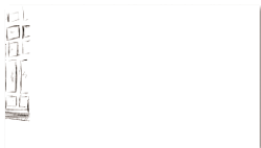

74

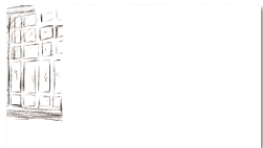
学生示范作业二：

(张宜壮同学 /32 课时)

短片《面粉袋系列》

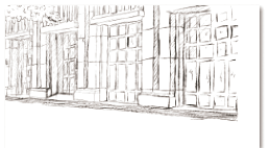
1

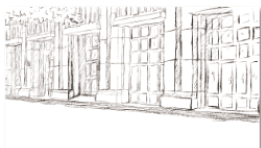
2

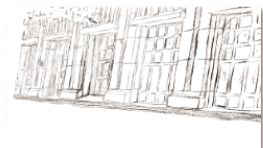
3

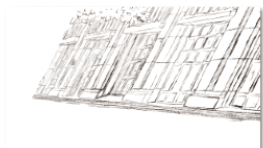
4

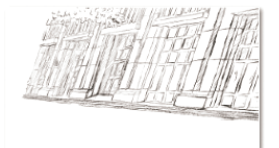
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

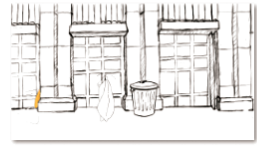
69

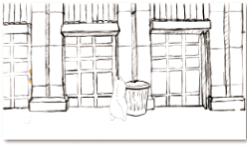
70

71

72

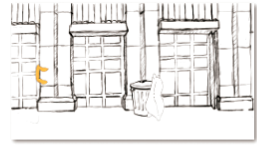
73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

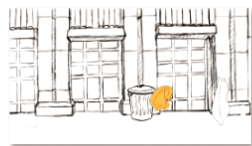
95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148