

第四章

如何塑造真正的动画人物

第一节 成功的动画人物有什么共同点

◆一、直接成为动画片的代称

树立动画人物形象是剧本的第一任务。

图4-1 《樱桃小丸子》
人物成为动画
画片代称

图4-2 《米老鼠和唐老鸭》
人物成为动画片代称

图4-3 《猫和老鼠》
人物成为动画片代称

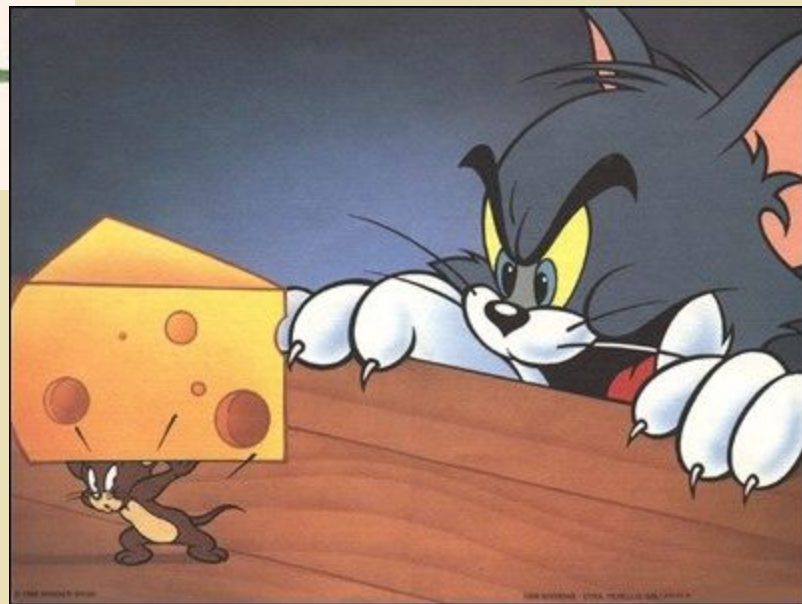

图4-4 《名
侦探柯南》
人物成为动
画片代称

- ◆二、动画片的最好商标
- ◆三、有血有肉、有思想有感情，能和观众进行情感沟通
- ◆四、行为、语言独特、性格鲜明、生动可爱

图4-5 动画片《机器猫》中的人物性格鲜明

图4-6 动画片《黑猫警长》中的人物深入人心

◆五、动画片以人物名称命名

以人物名称命名的动画片十分常见——人物就代表了影片，像《花木兰》（见图4-7）、《狮子王》（见图4-8）、《龙猫》、《樱桃小丸子》等。

图4-7 动画片《花木兰》以人物名称命名影片

图4-8 动画片《狮子王》以人物名称命名影片

- ◆六、人情、人性、人生百态的高度浓缩
- ◆七、性格亲切、天赋异秉、模样新奇古怪

第二节 从剧作角度分析动画人物

■一、以类型化手法刻画主人公

动画剧本自身的特殊性，也决定了这种形式很擅长刻画人物。

图4-9 动画片《樱桃小丸子》每集讲述的都是比较浅显简单的故事

图4-10 动画片《机器猫》中人物拥有常人不及的“神力”

四、熟知的故事添加“时代元素”和新鲜创意

五、人物塑造成为动画剧本创作的第一任务

- ◆1. 成人动画片中人物性格比较复杂、多层次
- ◆2. 艺术短片中人物被浓缩为代表特定含义的符号
- ◆3. 主流商业动画片中人物造型变化无穷、性格千差万别

六、塑造动画人物首先要符合影视剧作中人物的共同特性

第三节 如何设置动画片中的主人公

一、强调主人公在剧中的唯一性

1. 一个主角的动画片创作：配角不能抢主角风头

案例分析4-1 配角人物各具特色，但绝不会抢主角风头

图4-11 动画片《聪明的一休》中具有权势头脑平庸的将军（左）、单纯的女孩小叶子（右）都是为了突出主角一休

案例分析4-2 不会平分秋色，创作重点侧重于某个人物

图4-12 动画片《变身国王》中农夫对国王的刻画起到衬托、对比作用

所以，在构思动画剧本的时候，一定要首先明确哪个人物是你要着力表现的，那么主要的戏剧矛盾、情绪氛围，都要围绕着这个人物展开。

二、把主人公推到矛盾的最前线

具体来说，怎么让你的主人公更突出呢？

- ◆1. 戏量的保证
- ◆2. 在矛盾冲突中的中心地位

案例分析4-3 主人公是一只不起眼的普通蚂蚁菲力

图4-13 动画片《虫虫总动员》中蚂蚁菲力敢于对抗蝗虫首领

第四节 塑造人物性格的小窍门

动画人物的独特性格：类型化的性格和天真的孩子气。

一、剧作中人物性格的含义

- 1. 文字刻画人物性格是塑造人物的根本途径
- 2. 商业片中动画人物一般采用类型化的塑造手法

案例分析4-4 人物夸张、细节生动、个性鲜明

图4-14 动画片《美女与野兽》中两个人物性格形成鲜明对比

二、动画片的人物性格塑造：类型化人物

戏剧理论家和教育家乔治·贝克的《戏剧技巧》中，把剧作中的人物分为三种类型：

- ◆ 第一，概念化人物。“概念化人物是作者立场的传声筒，作者毫不把性格描写放在心上。”
- ◆ 第二，类型化人物。“类型化人物的特征如此鲜明，以至于不善于观察的人也能从他周围的人们中看出这些特征。”这种人物“每一个人都可以用某些突出的特征或与其密切相关的特征来概括”。
- ◆ 第三，圆整人物（**Round Character**），也有人翻译作“个性化人物”。“圆整人物在类型中把自己区别开来，大的区别或者细微的区别。”这种人物具有性格的多侧面和复杂性。他们的性格复杂到无法用简单的话语来概括和分析。

三、如何塑造类型化的人物

- 1. 人物定位

案例分析4-5 米老鼠和唐老鸭

图4-15 米老鼠的性格理智、纯洁、勇敢

图4-16 唐老鸭的性格反复无常、易怒

- 2. 选择提炼“原生”人物，并对人物特点进行夸张放大
- 3. 为人物增添性格化的细节

案例分析4-6 用细节表现性格特征

图4-17 动画片《虫虫总动员》中蚂蚁菲力用草叶和水珠做望远镜

- 4. 带一种天真的孩子气

第五节 如何塑造独一无二的动画人物

一、具有时代感和生活气息

- ◆1. 个性独特、鲜明、生动
- ◆2. 表达当代观众心声，和时代脉搏契合
- ◆3. 发挥想象力

图4-18 动画片
《龙猫》中的猫巴士

片《千与千寻》中的
锅炉爷爷

案例分析4-7 人物性格鲜明独特

图4-20 动画片《蜡笔小新》
中各个性格鲜明的人物形象

◆4. 对主人公定位进行大胆设计，故意和经典唱反调

二、让动画人物有个性又讨人喜欢

◆ 1. 怪物外表英雄心

“形”天马行空，“心”离不开人性。

◆ 2. 善良、有道德

◆ 3. 情节既有趣又好玩

图4-21 动画片《怪物史莱克》中史莱克为了爱人的幸福而选择放弃

案例分析4-8 滑稽有趣的诱敌方式

图4-22 动画片
《狮子王》中彭彭
和丁满滑稽有趣的
表演

他们两个穿上夏威夷的草裙，带上花里胡哨的头饰，又唱又跳，摆出十分滑稽有趣的姿态。这种诱敌方式未必最有效，但很夸张有趣，正符合孩子那种好玩、爱奇思妙想的心态，见图4-22。

三、性格差异强化鲜明特征

案例分析4-9 通过对比来营造人物

图4-23 动画片《兔八哥》中兔子和猎人之间的对比

他们本身的造型、性格特征并非独一无二，但由两个这样的人物所组成的人物关系，却是比较新鲜、比较独特的，也容易引发戏剧冲突，产生噱头和笑料。

4、性格

性格是指表现在人对现实的态度和相应的行为方式中的比较稳定的、具有核心意义的个性心理特征，是一种与社会相关最密切的人格特征，在性格中包含有许多社会道德含义。性格表现了人们对现实和周围世界的态度，并表现在他的行为举止中。性格主要体现在对自己、对别人、对事物的态度和所采取的言行上。

认知自我性格 (4)

性格类型：

活泼型性格 (S) (Sanguine)

力量型性格 (C) (Choleric)

完美型性格 (M) (Melancholy)

和平型性格 (P) (Phlegmatic)

S：本意是乐天的

M：本意是忧郁的

C：本意是意怒的

P：是冷静和冷淡

认知自我性格 (6)

人为什么会出现不同性格？

因果关系决定思维方式
思维方式决定人的性格

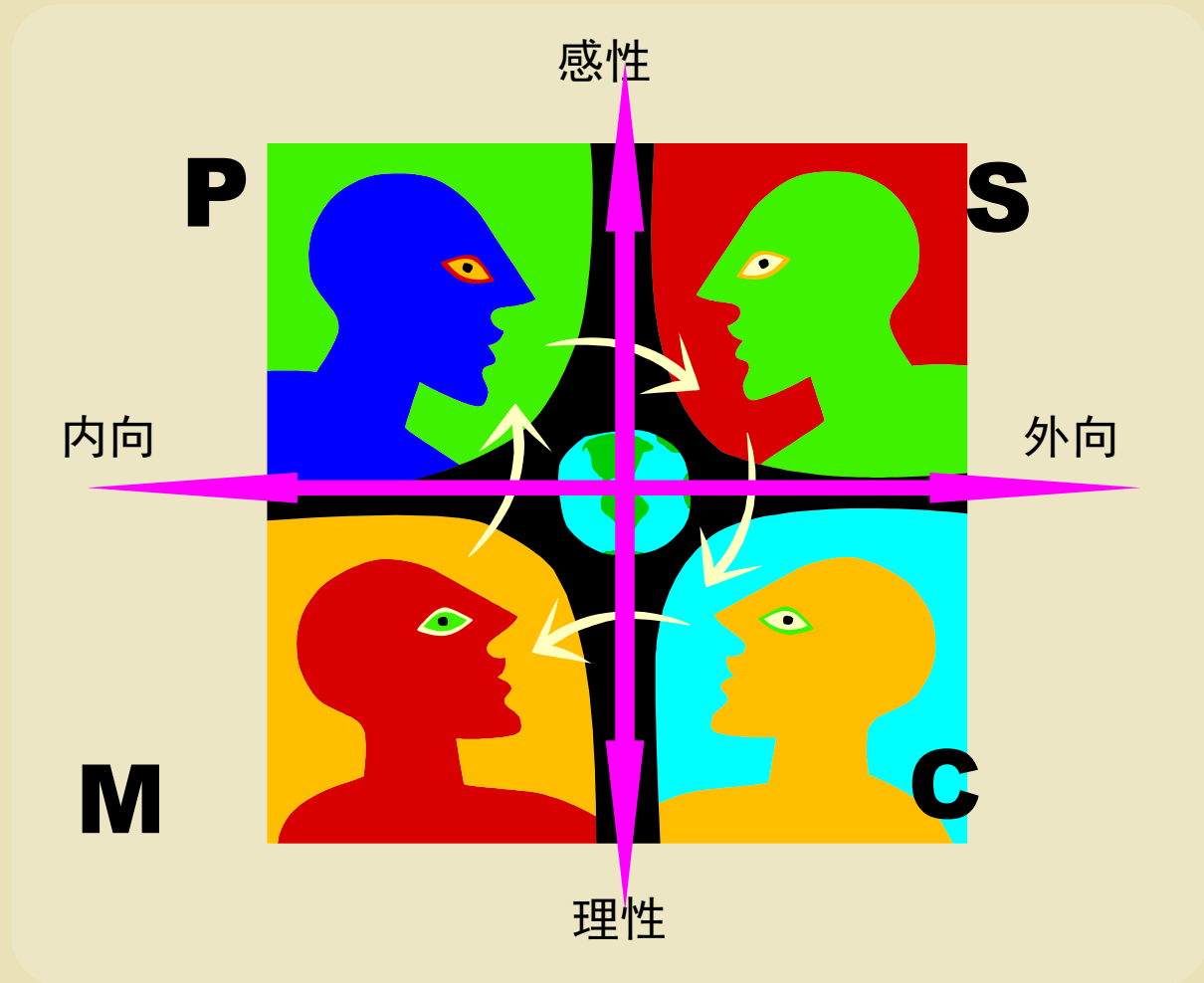
活跃型人认为一因多果

能力型人认为一果多因

完善型人认为一因一果

和平型人认为无因无果

认知自我性格 (7)

性格特质分析（1）

什么是性格特质？

性格和能力是个性心理的重要特征。

性格特质：不同的性格在行为指向、态度、方式等方面的差异。

能力是决定心理活动效率的基本因素，决定人的活动能否顺利进行、有效进行。

性格特质分析(1)

活泼型(S)

世界因你充满快乐 1.ppt

典型特征：外向、乐观、快乐者

口头禅：太好了！我太高兴了！

气死人了

行为特点：做好事、常出错

生命意义：快乐

性格特质分析(1)

活泼型(S)的优点：

- 1、活跃、热情、开朗、故事专家
- 2、善社交、会推广者、舞台生活
- 3、朝气、敏锐、决定来自情感
- 4、流露个性，大嗓门、爱哈哈
- 5、朋友多，期待别人夸奖

性格特质分析(1)

活泼型(S)的缺点：

- 1、抢说话，想不好就说
- 2、灵乱、无章法
- 3、易变化，坚持性太差
- 4、自我中心主义
- 5、记忆力不好，常常丢东西
- 6、经常迟到

性格特质分析 (2)

完美型 (M)

世界因你而多彩 2.ppt

典型特征：内向、悲观、思考者

口头禅：我就知道做不成；

万一不行；

行为特点：追求完美

生命意义：奉献

性格特质分析 (3)

完美型 (M) 优点 :

- 1、追求完美,乐于奉献,原则性强
- 2、不随意讲话,想好了才说
- 3、忠诚度高,甘心替人受苦
- 4、计划性强,关注细节
- 5、深沉,艺术想像力很强
- 6、敏感,易受感染

性格特质分析 (4)

完美型 (M) 缺点：

- 1、矛盾心态 (自信+自卑 自负+自贬)
- 2、有悲观情绪，想的多，做的少
- 3、瞻前顾后，延误时机
- 4、标准太高，很少赞美别人
- 5、好面子，介意别人言论
- 6、有时人际关系较为紧张

性格特质分析 (5)

力量型 (C)

世界你而充满活力 3.ppt

典型特征：外向、乐观、行动者

口头禅：肯定是 我告诉你
不一定

行为特点：优点缺点一样多
优点缺点一样明显

生命意义：为目标而活

性格特质分析 (6)

力量型 (C) 优点：

- 1、自信、精力、果敢、领导者
- 2、执行力强，天生行动者
- 3、喜欢争论，边想边说，直言不讳
- 4、不怕逆境，愈挫愈勇
- 5、凡事讲道理，非情绪化处理问题
- 6、具有在复杂的环境中，迅速找解决解决问题方法能力

性格特质分析 (7)

力量型 (C) 缺点：

- 1) 很少认错：男士“错不了”
女士“死不认错”
- 2) 争论的目标是为了找错
- 3) 以事为主，工作狂（英年早逝者多）
- 4) 为实现目标，给自己和他人压力
- 5) 控制欲太强、有专横倾向
- 6) 在处理人际关系上属“低能儿”

性格特质分析（8）

和平型（P）

世界因你而和谐 4.ppt

典型特征：内向、悲观、旁观者

口头禅：随便

行为特点：不勉强，不夸张

生命意义：平淡而自在的生活

性格特质分析 (9)

和平型 (P) 优点：

- 1、具有很强的平衡关系的能力
- 2、想好了也不说，沉默的旁观者
- 3、为人随合，处事冷静且有耐心
- 4、不缺少朋友，心地善良
- 5、记忆力强，优秀的模仿者
- 6、感情丰富不外露，有同情心
- 7、是最好的聆听者

性格特质分析 (10)

和平型 (P) 缺点：

- 1、少言寡语想好不说
- 2、为人处事较为保守
- 3、惰性较强拒绝改变
- 4、思维方式以人为重
- 5、心怀慈悲不拒绝人
- 6、属于典型的老好人

性格特质分析 (11)

综合归纳四种性格；

S：喜欢说,外向,活泼,快乐者

C: 喜欢做,外向,执着,行动者

M: 喜欢想,内向,悲观,思考者

P: 喜欢看,内向,随和,旁观者

案例分析 [案例.doc](#)

案例分析：《魔幻机器人科力宙系列动画片》策划方案

1、策划目的：

为振兴国内动漫产业量身策划，把小说、漫画、动画以及机器人玩具、机器人宠物玩具等衍生产品开发结合起来，形成一个完整的产业链。

2、作品定位：

7—14岁儿童，主题：勇敢，团结，正义等

3、长度：

根据机器人的升级，每一级机器人推出一部动画片，共12部。

4、题材类型：

科幻+魔幻+现实+童话（综合魅力）

5、剧情简介（略）

6、（动画明星）角色设定：

文至聪（幻天科力宙）

文至聪，11岁，星汉小学五年级一班班长，幻天科力宙。幻机心魂形状：内怀♀的太阳型。幻机魔咒是：天迷嘟罗歌云飞波啊尼不罢怕天。

文至聪，斯文，聪明，刻苦，成绩优异，性格安静，由于父母管教严厉，总是一副低头沉思、怯生生的书呆子模样。一旦变成轻盈灵活的第一代“幻天机器人”，性格就转为热情、勇敢、乐观、浪漫、豪爽。除了双脚喷射火焰像喷气式飞机那样飞行外，幻天机器人可变成铁甲巨鹰飞行。

幻天机器人粗略造型：高大，俊朗，潇洒，飘逸，头呈鲜红色，眼睛湛蓝色，头顶边缘向上伸出7道光芒，如王冠，依次呈赤橙黄绿青蓝紫等七种颜色，颈部白色，胸部蓝色，左手臂红色，右手臂黑色，腿脚都是白色。手持幻天枪，背插霹雳剑，肩膀上站着宠物助手双头四翅神鹰天天。幻天机器人可变形为鹰首人身机器人或人面鹰机器人。

武器（道具）：

（1）幻天枪：

造型奇特，不用的时候可像皮带一样系在腰间，枪口有三个，仿佛三只眼睛，有左中右三个扳机，分别射出冲击力强大的高温火焰，雾蟒（雾蟒直上高空可令暴雨出现）和神鹰天天，只要再次扣动扳机，射出去的东西会迅疾回归枪膛。但是，幻天枪的威力必须依靠主人的强大意志和能量，否则就变成弱枪或死枪，意志力和能量如果不够，射出的神鹰天天可能就只有——一个头一只翅膀，攻击力甚至连普通鹰都不如。

（2）霹雳剑：

剑身中间部分呈弯曲形，闪电状（就是画在墙上电的标记图形），使用时剑身电闪雷鸣，随主人的精神力和能量而增减威力。当霹雳剑发出的闪电和高空的雷电联成一体时，幻天机器人将全身发射出可怕的闪电，嘴里喷出恐怖的轰雷声，超级厉害。

(3) 宠物助手天天：

有两个头四只翅膀，飞行速度惊人，攻击力很强。左头黑色，嘴巴可喷奇形怪状的黑云扰乱敌人，眼睛能射出黑色光箭，可令敌人全身变黑变冷，也能射出黑色光网绑住敌人；右头白色，嘴巴可喷狂风，眼睛可射红色光箭灼伤敌人，也能射出红色光网绑住敌人。天天是猛禽始祖，在危急时刻可呼唤地球上的猛禽助战。

相应玩具：

幻天机器人，变形后的鹰首人身机器人或人面鹰机器人（可带翅膀），幻天枪，霹雳剑，宠物助手双头神鹰天天。

本章小结

塑造一个成功的动画人物，不仅要让人物造型和人物性格紧密结合、相得益彰，更需要通过人物关系、性格对比等剧作技巧，让人物的性格更鲜明，人物的命运与剧情的发展融为一体，互相呼应。这样，才能塑造出令观众印象深刻、过目不忘的人物形象。

本章作业题

一、思考题

- 1.人物的造型如何与人物的性格及行为相对应，这种对应关系在剧情中怎样体现？
- 2.动画人物的独特个性主要体现在哪些方面？如何塑造出一个具有原创性的动画人物？

二、实训题

详细内容请看配套《动画剧作实训》。

