

MEISHU SHUFA LEI SHEHUI YISHU SHUIPING KAOJI
社会艺术水平考级 ZHUAN YONG JIAO CAI

全国社会艺术水平考级中心专家委员会指定
南京艺术学院美术书法类考级

专用教材

卡通动漫画

1-10级

分册主编 周京新
编 著 吕 江

社会艺术水平考级 SHEHUI YISHU SHUIPING KAOJI

南京艺术学院美术书法类考级专用教材

NANJING YISHU XUEYUAN MEISHU SHUFALEI KAOJI ZHUANYONG JIAOCAI

卡通动漫画

分册主编 周京新
编 著 吕 江

图书在版编目(CIP)数据

卡通动漫画 / 周京新主编; 吕江编著. — 南京: 江苏美术出版社, 2006.4

社会艺术水平考级南京艺术学院美术、书法类考级专用教材

ISBN 7-5344-2098-9

I. 卡... II. ①周... ②吕... III. 动画—技法(美术)—水平考级—教材 IV. J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第042885号

策划编辑 徐华华
责任编辑 徐华华
邱妍宾
朱 婧
装帧设计 戴 荣
封面设计 武 迪
摄影 张 亭
审 读 王春南
责任校对 吕猛进
责任监印 黄 炜

出版发行 凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社(南京中央路165号 邮编210009)

集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>

经 销 江苏省新华发行集团有限公司

印 刷 扬州市印刷有限公司

开 本 889 × 1194 1/16

总 印 张 6

版 次 2006年7月第1版 2006年7月第1次印刷

标准书号 ISBN 7-5344-2098-9/J · 1931

总 定 价 30.00元(全套共2册 15.00/册)

营销部电话 025-83248515 83245159 营销部地址 南京市中央路165号13楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

总序

为进一步促进江苏三个文明和文化大省的建设,普及艺术教育,提高国民素质,经文化部 and 江苏省文化厅批准,南京艺术学院决定开展美术、书法类考级工作,以发现和培养艺术人才,对社会业余美术、书法艺术爱好者的学习自修及所取得的成绩提供专业指导和评定。

南京艺术学院是我国高等美术教育办学历史最悠久的综合性艺术院校,其前身溯源于1912年“中国新美术运动拓荒者、现代艺术教育奠基人”刘海粟先生在上海创办的上海美术专科学校,是民国当时最早的专业美术学校。自建校以来,曾经聚集了刘海粟、张大千、曹宾虹、潘玉良、陈之佛、朱纪德、吕凤子、丰子恺、俞剑华、关良、潘天寿、郑午昌、倪伯德、傅雷、谢海燕、颜文樑、吕斯百、蒋兆和、常书鸿、刘汝醴、陈大羽等一大批杰出的美术家、美术教育家和艺术理论家在这里任教。

我国近现代享有影响的思想家、教育家,上海美专董事会主席蔡元培先生早在建校初期就为上海美专制定了“阔约深美”的办学方针,要求继承发扬中华民族的优秀文化传统,吸收外来文化艺术精华,兼收并蓄,不断创造,同日月常新,似海纳百川。我们始终秉承这一教育理念,在积极倡导创新精神与务实学风的同时,在近一个世纪的办学历程中,始终注重将理论与创作研究交融贯通,将科研与教学实际紧密结合,形成了“兼容并包”和“不息变动”的学术风气,在教学、科研与创作方面具有比较深厚的历史积淀和鲜明的综合性特色。

经过几代“南艺人”的不懈努力,自上个世纪90年代至今,本院美术学科已经发展成中国画、油画、版画、壁画、书法、雕塑、美术史论和造型基础等系部齐全、专业型与综合型美术人才培养并重的教学、科研实体,并拥有一支专业实力雄厚,教学经验丰富,教学管理规范,学术成果突出的教师队伍。

本院历来重视学科建设,坚持“正学风、促交流、抢骨干、创品牌、严管理、出人才”的治学方略,在师资建设、学术研究、教学管理和人才培养等方面都取得了显著的成绩。本院拥有全国综合性艺术院校唯一的美术学博士点,是江苏省唯一美术学优秀重点学科。绘画与书法专业在国内同类型院校教学、科研领域具有一定的优势,学科整体水平具有比较广泛的影响力。作为首批接受国家教育部“本科教学工作水平评估”的艺术院校,本院取得了“优秀”成绩。

本院开展美术、书法类考级工作的目的,就是要以自己的教学优势资源服务于社会,把社会效益放在首位。通过考级工作发现和培养美术、书法人才,为高等艺术教育积蓄高质量生源。本院美术、书法考级工作将严格按照专业教学规范进行,遵循艺术教育规律,严明专业考核标准,坚持公平、公正、公开和自愿应试的原则。本院美术、书法考级分为中国画人物、中国画山水、中国画花鸟、书法、篆刻、硬笔书法、版画、装饰画、儿童画、卡通动漫画、素描、色彩12项考级科目,每一科目均分为10级。由本院各相关专业教授组成的考级评审委员会进行考核评审。考级成绩分“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”四档,并按百分制实际量分。本套美术、书法类考级教材由南京艺术学院美术、书法考级委员会与江苏美术出版社合作编写与出版,为本院美术、书法类考级专门教材。我们热忱欢迎广大美术、书法爱好者的积极参与;并对我们的考级工作提出有益的意见和建议,使我们在今后的工作中不断改进,取得更好的效果。

南京艺术学院美术书法考级评定委员会主任

南京艺术学院美术学院院长 周京新

目 录

总 序	封二
前 言	1
模拟考题与工具准备	2
1 级 基础临摹 单个卡通造型临摹 (黑白)	3
2 级 基础临摹 单个卡通造型临摹 (彩色)	7
3 级 基础临摹 组合卡通造型临摹 (黑白)	10
4 级 基础临摹 组合卡通造型临摹 (彩色)	13
5 级 命题设定 单个彩色卡通造型	17
6 级 命题设定 单个卡通造型并附两个不同动态	21
7 级 命题设定 组合卡通人物造型	25
8 级 命题设定 组合卡通人物造型 (含背景)	29
9 级 命题设定 命题组合卡通画创作	33
10 级 命题设定 命题组合卡通连环画创作	37

前言

卡通动漫艺术具有巨大的市场前景和广泛的群众基础,现已日趋大众化、产业化和国际化。卡通动漫艺术新的流派、样式、技术、观念迅速普及,爱好和参与的人数激增,迫切需要正确、专业的卡通动漫教材指导。卡通动漫艺术具有丰富的样式,目前,与之相关的绘画、设计、教学在我国还较薄弱,长期以来对广大动漫爱好者的兴趣、能力、学习要求、提高方法和认知程度缺乏必要的重视,与绘画类和音乐类的考级相比则相对滞后,与越来越多的希望在这一艺术领域发展的动漫爱好者的愿望和要求不相适应。

卡通动漫考级的目的是为广大动漫爱好者提供学习的方向和目标,培养正确的动漫创作素质,同时也可以为现今国内高校动画类专业考试做专业准备,从而顺利地应对动画类高考的各类题型。高校动画专业教学是以培养动漫创作、制作的人才为主要目的,随着全社会对动漫人才需求量的急剧增加,动画专业成为目前艺术院校中发展最快、水平提高最明显的艺术专业。中国高校动画专业的飞速发展,对广大考生而言,是机遇也是挑战。动画是一门专业性强、分工细化、门类众多的综合性艺术专业,其主要的科目类别包括漫画、插画、传统动画、数字媒体动画、卡通产品、游戏等。动画具有的高度专业技能、专业方向明确和社会需求量,对有志致力于卡通动漫艺术者而言,一本好的卡通动漫考级教材可以为之提供正确的学习方法。

本书有一定的权威性和实用性,具有以下特点:

一、有高度的针对性。针对广大动漫爱好者,尤其是有志报考高等艺术学院动画专业的考生,内容的深浅程度适中。

二、直面动画艺术的绘画技法、造型设计、表现内容,并提出动漫专业学习存在的基本问题。演示由临摹入手到造型设计再到故事创作表现的科学的学习方法。

三、由浅入深,难易层次分明,偏重实践性。从实际创作的制作要求出发,通过教材指导可以让考生在短期内学会并掌握基本技能,达到应试的水平。

四、给每张插图配详尽说明文字的编排方式,尽量使读者对教材要求能直观、明确,避免不规范的学习方法和市面上的某些漫画教程的误导,使广大考生直接地接受专业训练,少走弯路。

五、除卡通动漫艺术创作素质培养和能力确认外,本书直面现今国内高校动画类专业考试,6~10级的考级试题与国内高校动画类专业考试的基本题型有着类似的要求,具有实际参考价值。

吕江

模拟考题与工具准备

	考 题	尺寸要求	考试时间
1 级	单个卡通造型临摹（黑白）	A4	60 分钟
2 级	单个卡通造型临摹（彩色）	A4	60 分钟
3 级	组合卡通造型临摹（黑白）	A4	120 分钟
4 级	组合卡通造型临摹（彩色）	A4	120 分钟
5 级	单个卡通造型命题设定，完成 1 个原创卡通形象（彩色）	A4	120 分钟
6 级	单个卡通造型设定，按命题要求原创（彩色），附加两个不同的动态姿势（黑白）	A4	120 分钟
7 级	组合卡通人物造型设定（彩色）	A3	150 分钟
8 级	组合卡通人物造型设定（含背景），包含 2~3 个角色形象	A3	180 分钟
9 级	根据命题创作一幅主题卡通画，不少于三个角色，有丰富的场景和道具，上色	A3	180 分钟
10 级	要求根据命题创作一则卡通连环故事，可少量附加文字，由 4~6 幅画面组成，至少其中 1 幅上色	A3	180 分钟

工具准备：A4 铅画纸、A3 铅画纸、铅笔、橡皮、水笔颜料、水彩、水粉颜料、彩色铅笔。

技法要求 考查考生对单个卡通形象的形体比例、细节轮廓的观察判断和描绘的能力。

1级

基础临摹

评分参考 造型正确饱满,与例图接近,构图适中,线条流畅,卷面整洁。

课题1 单个卡通造型临摹(黑白)

单个卡通造型临摹(黑白)

图1

图2

图3

1. 仔细研究例图,确定构图的比例关系和动态线。
2. 用几何团块造型构成大致形象。注意区分例图形象的团块构造。如头部可理解为一个椭圆形,身体理解为米袋形状等。头部五官的位置可用辅助线轻轻标明。
3. 根据例图在正确的位置增加细节和花絮,逐步完善整体形象。
4. 用墨线勾勒完成并清洁画面。注意清洁时不要影响到墨线的整洁。建议等墨线于透再清洁或采用防水、不易脱色的墨水来画。

图4

课题2 单个卡通造型临摹(黑白)

1. 研究例图, 根据卷面大小确定构图大体位置和大致运动方向。大致运动方向即为人物的动态走向。可将其理解为连接头、胸、腿的中心线所形成的运动曲线。
2. 把人物形象理解为几何体, 用几何团块造型构成大致形象。用辅助线轻轻标明头部五官的位置。用笔要求轻松, 不要太过用力。
3. 根据例图增加细节和花絮, 同时逐步完善整体轮廓。
4. 用墨线勾勒完成并清画面。注意线条的粗细变化, 增强人物的立体美感。

图1

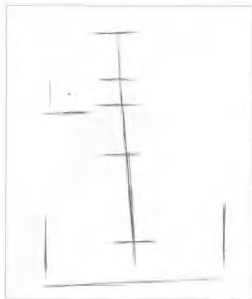

图2

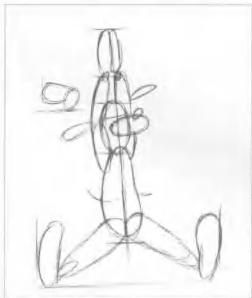

图3

图4

课题3 单个卡通造型临摹(黑白)

图1

图2

图3

1. 研究例图, 根据卷面大小确定构图大体位置和大致运动方向。
2. 用团块造型构成大致形象。道具的形象也要概括地用几何形勾勒。注意道具与人物搭配关系的正确表达。
3. 根据例图增加细节和花繁, 同时逐步完善整体轮廓。
4. 用墨线勾勒完成并清洁画面。出现色块的地方可以用墨水涂黑。注意上墨水时要均匀刮刮, 不要超出轮廓线或出现毛疵。

图4

课题4 单个卡通造型临摹(黑白)

图1

图2

图3

1. 仔细研究例图, 根据角色大小确定构图大体位置和大致运动方向。
2. 对于复杂的造型仍可归纳块来理解构成, 包括道具、装备, 并用辅助线标明头部五官的位置。
3. 根据例图增加细节和花絮, 同时逐步完善整体轮廓。注意可用稍恒重点的线条明确一下。琐碎的地方如头发, 可做分块处理。
4. 用墨线勾勒完成并清洁画面。上墨水时要细致, 不要超出轮廓线或出现毛疵。如果只注意线条的粗细变化以强化人物的立体感, 不注重制作精美, 亦是不符合高级要求的。

图4

技法要求 考查考生对单个卡通形象的形体比例、细节轮廓的观察判断和描绘的能力,以及及时色彩的判断、上色的协调能力。

2级

基础 临摹

评分参考 造型正确饱满,与例图接近,构图适中,线条流畅,色彩协调,卷面整洁。

课题1 单个卡通造型临摹(彩色)

单个卡通造型临摹(彩色)

1. 根据卷面确定适中构图,研究运动方向,并用图块结构绘出大致形体。标明头部五官的位置。
2. 丰富细节部分刻画的同时,完成整体轮廓的线条。
3. 用墨线勾勒完成并清括画面。上墨水时要均匀细腻,不要超出轮廓线或出现毛疵。注意线条的粗细变化,增强人物的立体美感。
4. 为人物上色。色彩尽量保持与例图接近。注意色彩的协调和上色的步骤。先画大色块,再补充细节,必要时作适当的修改调整。用水彩、水粉上色时要小心墨线,不弄脏、不弄花,保持卷面的整洁。

图1

图2

图3

图4

课题2 单个卡通造型临摹(彩色)

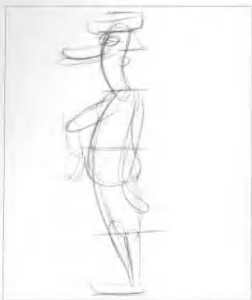

图1

图2

图3

1. 确定适中构图,并用团块结构绘出大致形体。标明头部五官的位置。
2. 根据例图增加细节和花繁,同时逐步完善整体轮廓。
3. 用墨线勾勒完成并清洁画面。注意线条的粗细变化,用笔要肯定、概括。
4. 为人物上色。色彩尽量保持与例图接近。注意色彩的协调和上色的步骤。先画大色块,再补充细节,必要时作适当的修改调整。用水彩、水粉颜色上色时要小心墨线,不弄脏、不弄花,保持卷面的整洁。

图4

课题3 单个卡通造型临摹(彩色)

图1

图2

图3

1. 根据卷面确定适中构图, 研究运动方向, 并用团块结构绘出大致形体动态和道具。标明头部五官的位置。
2. 根据例图增加细节和花絮, 同时逐步完善整体轮廓, 可用稍重一些的线条明确一下。此人物较为复杂, 需仔细研究描绘。
3. 用墨线勾勒完成并清洁画面。注意线条的流畅, 尽量做到不毛糙不断线。
4. 为人物上色。色彩尽量保持与例图接近, 色彩力求协调, 同时注意上色的步骤。先画大色块, 再补充细节, 逐步丰富画面的色彩层次。如有必要, 可作适当的修改调整。注意保持卷面的整洁。

图4

技法要求 考查考生对组合卡通形象的形体比例、群体位置关系、动态方向及神态服饰等细节的观察判断及描绘的能力。

评分参考 构图适中,卡通造型正确饱满,角色之间的大小比例和动作神态协调融合,与例图接近,线条流畅,卷面整洁。

3级

基础临摹

课题1 组合卡通造型临摹(黑白)

组合卡通造型临摹(黑白)

1. 仔细研究例图,根据卷面大小确定构图大体位置、大致动态方向和群体的大小比例。
2. 用圆顿造型构成大致形象。注意人物之间的动作协调和互相依靠的位置搭配。并用辅助线轻轻标明头部五官的位置。
3. 根据例图增加细节和花繁,同时逐步完善整体轮廓。五官衣着均要细细研究确定好正确位置。注意彼此间眼神的交流。重点部位可用稍粗重的线条强调一下。
4. 用墨线勾勒完成并澄清画面。注意线条的粗细变化,增强人物的立体美感。出现色块的地方用墨水涂黑。涂的时候要小心,避免把细线条的地方也全涂了,如领带处。上墨水时要均匀刮刮,不要超出轮廓线或出现毛疵。

图1

图2

图3

图4

课题2 组合卡通造型临摹(黑白)

图1

图2

图3

1. 仔细研究例图, 根据卷面大小确定人物的群体位置、比例和动态方向。
2. 用团块造型构成大致形象。注意人物之间的动作协调和互相依靠位置的正确搭配。并用辅助线轻轻标明头部五官的位置。
3. 根据例图增加细节和花繁, 同时逐步完善整体轮廓。五官衣着均要仔细研究, 确定正确位置。男孩帽子上的花纹也要画出, 重点部位可用稍粗重的线条强调一下。
4. 用墨线勾勒完成并澄清画面。上墨水时要均匀提刮, 注意线条的流畅, 尽量做到不毛糙不断线。出现色块的地方用墨水涂黑。

图4

课题3 组合卡通造型临摹(黑白)

图 1

图 2

图 3

1. 仔细研究例图, 根据卷面大小确定人物的群体位置、比例、动态方向与与道具的关系。
2. 用团块造型构成大致动态形象。注意人物之间的动作协调和倚靠的位置搭配。用辅助线轻标明头部五官的位置。钢琴的位置配合要恰到好处。
3. 根据例图增加细节和花边, 同时逐步完善整体轮廓。人物的神态和发型、五官、衣着均要仔细描绘。钢琴的形象细节也要仔细绘出, 包括琴键和琴箱里的镜子都不可忽略。
4. 用墨线勾勒完成并澄清画面。注意线条的粗细变化以增强人物、道具的立体美感。出现色块的地方用墨水涂黑。上墨水时要均匀搓刮, 不要超出轮廓线或出现毛痕。

图 4