

北京电影学院

动画学院入学考试指南

◎ 主编 / 孙立军 副主编 / 曹小卉 齐小玲

海洋出版社

北京

编 委 会

主 编：孙立军

副主编：曹小卉 齐小玲

编 委：(按姓氏笔画为序)

马 欣	卢 斌	刘 嫻	刘 阔	齐小玲
孙 立	孙 聪	孙立军	李 亮	李晓彬
陈静晗	陈廖宇	周 进	胡国钰	段 佳
钱明钧	黄 勇	黄 颖	曹小卉	葛 竞
韩 笑	蒯 芯	魏 微		

致报考我院动画专业考生的一封信

广大亲爱的考生，你好：

首先欢迎你报考我院动画专业。现就你所提出的一些问题回复如下。

一、学院概况

北京电影学院是在世界一流、亚洲最大的电影艺术高等院校，在国际上享有极高的声誉。动画学院成立于2000年，是我国第一所动画学院，以培养动画电影和动画电视导演、高级动画创作及动画制作人才为主要目标。动画学院采用数字技术与传统动画相结合的培养方式，实现“产学研”一体化，努力培养具备创新能力，能够掌握新技术，同时兼备高修养的综合性艺术人才。经过50多年的发展与创新，动画学院已经建立了一整套完整的教学体系和科学培养方法，拥有着国内最完善的影视动画教学实习设施和优秀的师资队伍，在动画教学科研领域保持着领先地位。

二、历史沿革

动画学院的前身是北京电影学院美术系动画专业。该专业最初成立于1952年，在这50多年里，电影学院动画专业为我国培养了像阿达（动画短片《三个和尚》导演）、戴铁郎（动画系列片《黑猫警长》导演）、严定宪（《哪吒闹海》导演）、林文肖（《雪孩子》导演）、胡进庆（水墨剪纸动画片《鹬蚌相争》导演）等老一辈动画艺术家和一大批活跃于中国动画舞台的中、青年动画导演，为中国动画的发展做出重要贡献。

三、专业设置

为了落实中央加快动画实业发展的指示精神，把我国动画专业创作人才的培养规模和质量提高到新的水平，使人才培养更趋于专业化，动画学院自2000年以来，不仅在学生招收数量上稳步增加，而且对相关专业取向进行了科学的细分。

在动画专业设置上共开设了以下几个专业方向：四个研究生专业方向（其中包括动画创作及理论方向、动画创作与多媒体应用研究方向、动画史论方向、动画剧作方向，拟设专业动画制作管理），两个本科专业方向（包括动画艺术方向、电脑动画方向），以及三个高职专业方向（包括漫画方向、电脑动画方向、动作设计方向）。另外，还设置了进修班及专科升本科班等。

通过研究生阶段的学习，学生将拥有全面的知识结构，丰富的创作经验以及理论研究能力，毕业后不仅可以担当动画艺术设计总指导、动画电影导演，而且能够进行深入的动画理论探索。

本科学生将具备扎实的动画专业基本知识、创作经验以及熟练的专业技能，毕业后可以胜任动画导演、动画设计及电脑动画创作等相关工作。

高职生（学制二年）将较系统的掌握本专业的基本知识和专业技术，毕业后将从事原画、动画、漫画创作及电脑动画制作等工作，并具有继续深造和向高级创作人才发展的潜力。

中国动画产业的健康发展，要求具有专业制作及管理知识的人员不断加入并进行规范，动画学院的学生队伍还将随着动画行业的发展及动画市场的需要而不断壮大。动画学院计划开设电脑游戏、动画制作管理、动画剧作等新的专业研究生方向。动画学院的毕业生将成为中国动画发展的中坚力量。

四、招生信息

动画学院研究生招生工作一般从每年10月开始,11月出招生简章,专业考试一般安排在每年1月,仅在北京设考区,面向全国招生。本科和专科的招生工作一般从每年11月开始,12月出招生简章,专业考试一般安排在每年2月,仅在北京设考区,面向全国招生。

1. 研究生招生

研究生专业考试一般分为两个阶段:

初试:通过造型设计、命题画和作品分析等考试,考核学生在创意构思、造型、动作设计、画面设计以及整体把握的能力(包括文字表达和组织能力)。

面试:通过面试考察学生对动画常识和文艺常识的了解等综合素质(包括心理素质和文化修养等)。

2. 本科和专科招生

本科和专科的专业考试一般为几个阶段:

一试:通过素描和速写的考核,了解学生的人物造型、默写能力和美术素质。

二试:通过色彩和计算机基础知识的考试,考察学生对色彩的认识与表现能力,以及对计算机常识了解的程度。

三试:通过四格连环幽默画考核学生在构思、动作设计、画面设计、造型能力以及画面整体把握的能力。

口试:了解学生对一般美术知识、绘画常识和文艺常识的掌握等综合素质(包括心理素质和文化修养等)。

影视动画和绘画有着直接关系,因此要在绘画基础能力(包括素描、速写和色彩)进行很好的准备,树立正确的观察方法和表现方法,同时练习如何以线造型,不断提高运用线条准确概括地表现对象的能力。平时应多注意对幽默画的欣赏学习与掌握,通过多画速写,观察和记录生活中千姿百态的人物形象。学会捕捉生活中最有意义的事物,不断提高自己的创作才能。除此之外,还要注意了解有关文艺方面的基础知识和对基础理论的积累,做好文化课全国统一考试的准备工作。

3. 进修招生

我院同时定期招收进修生,招生专业有:

《影视动画创作》班:学制一年

《电脑三维动画制作》班:学制2个月

《非线性编辑》班:学制1个月

报名后,学生须参加我院统一组织的面试,面试合格准予录取。学员学习期满后考试合格,发给动画学院结业证书。

4. 培训招生

为满足广大考生以及动画爱好者的需要,我院定期在每年寒、暑假举办绘画和计算机等方面的培训班,请注意开班时间,并欢迎参加。

五、联系办法

地址:北京海淀区西土城路4号(蓟门桥北约300米,乘车区间:西直门地铁站乘375路汽车蓟门饭店站下车即可)

电话:(010) 82043786 或 82048899-236 或 287

邮编:100088

联系人:蒯老师、陈老师

有关我院专业考试的要求和规定详见当年的招生简章。最后预祝你在入学考试中获得良好的成绩!

北京电影学院动画学院

第一部分

素描

考试要点及考生作品

一、素描对于绘画基本功的重要性

素描是研究造型艺术基本规律的一门学科,它是一种独立的艺术表现手段和绘画样式。素描是用线条、明暗等元素在平面(画面)上去塑造物象的形象,它既有自身的规律,又有知识的积累。它是一种技术,通过系统的训练,培养正确的观察方法、感觉、认识和思维方式,提高艺术表现能力,增强艺术素质。

素描基础不仅仅是训练塑造形体的能力,更重要的是培养学生认识与理解物象形体的能力,如果没有对形象的深刻体会与敏锐感觉,没有积极的思维训练,提高审美修养,学生的造型能力就不能进入更高水平。因此,素描在早期训练应特别重视培养学生正确的观察方法和描画客观物象的基本规律。从研究客观物象的关系出发,整体地、立体地描绘对象,形神兼备地表现空间中客观具体对象。

素描分为长期作业和短期作业。长期作业有助于解决深入性的课题:观察的深入,表现的深入,掌握正确科学的方法去观察认识对象,使学生既能够概括又能深刻而生动地表现对象。通过较长期的作业训练,让学生掌握比较扎实的素描基本功。

短期作业是长期作业的重要补充,它可以培养学生积极观察自然的能力,激发学生敏锐捕捉生活的新鲜感受,深化对造型的理解,同时能提高概括表现物象的能力,因此是必备且有效的训练方法。这一点,对动画专业学生尤为重要。长、短期作业有机的结合和训练,能使学生的眼脑手配合更具协调性,对培养造型能力有着重要的作用。

在艺术院校报考专业时,第一科往往都是素描,可见素描所占的重要位置。因为素描基础制约着以后的专业创作,所以,只有重视素描,才能提高审美能力和创作能力。

二、素描对于动画的重要性

素描是绘画的基础，对于动画更是尤为重要，因为动画对于造型能力、透视和空间关系的要求十分高。目前对动画片市场的认识，仍有一些误区，许多人都认为动画是给小孩看的，而且制作动画是很简单的技术。这些错误的观念一直左右着许许多多从事动画的工作者，以致使他们不能让自己成为真正的动画制作人。要做一个优秀的动画家，首先要做一名好画家。我国的动画制作落后，原因有许多，其中最主要的是由于从业人员绘画基本功不过硬造成的。因此，需要强调的是：如果要画好动画，就必须先画好素描，提高形象表现能力。素描作为必修的基础课，需用正确的态度去认识、去学习，坚持多画、多思考，持之以恒，这样才能成为合格的专门人才。

三、素描的要求

（一）进行素描的具体步骤

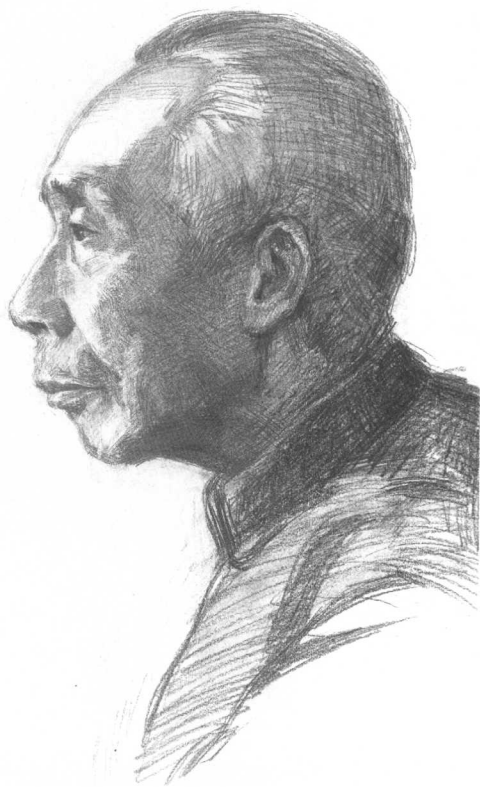
1. 观察

整体的观察方法是画好一张画的首要条件，首先要认识分析模特的具体比例、大的明暗关系、透视，做到心中有数。既要有总的感受，又要有总的形象感，从中发现妙趣，再互相比对。在整体之中找出各部分之间的关系，克服错觉的影响。例如，亮面易画大，暗面易画小，繁的地方易画大，简的地方易画小，同时也要注意透视。

2. 起稿

起稿应注意如下问题：

①形准：要求在绘画时可以准确地捕捉对象独特的形体特征，气质精神面貌，对于含糊的结构就要求学生掌握人体解剖规律主动去塑造人物。

当选定位置后,就要开始动手在画纸上构图和画出轮廓,首先勾出头部在画面中的大小比例位置,尽力画出头部的造型特点与动态特点,并要注意构图适当。当然这一步一定要从整体着眼,局部入手,同时鲜明地画出头像的基本特点、五官特点,并处理好头部、颈、双肩的衔接关系。

②透视关系:要找出在特定透视角度下头部的各个面的关系,如颜面(上至前额的两个额结节,左右颧骨和下颌),侧面(颞骨、颧骨、下颌及头部后侧),上面(额结节以上)或下面(下颌骨以下)。正面刻画推敲五官位置时,先应找到头像中部的辅助中轴线(双眉中间、鼻骨当中、人中、嘴唇中间及下额骨中间

至颈窝)。因为五官是对称的,还要找出双眼的内外眼角到耳朵上端所连成的一条线,鼻翼根部和耳朵下端所连成的一条线,弄明白这几条横的线与头部中轴线相交而形成的透视变化,以确定头部的方向,及在透视变化中的五官、头发的结构和发型特点。

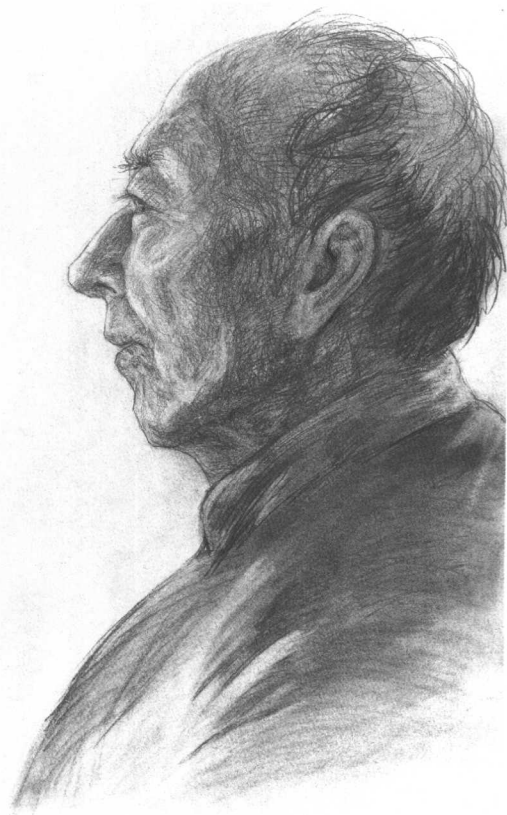
③比例:“三停五眼”、“双耳齐眉及鼻间”、“立七坐五盘三半”、“脸部五岳”指额结节、鼻、下颌、双颧等五个高点)、“三星定准”(双眼及鼻下端)等关于人体造型比系关系的口诀,虽然不能精确描述,却提出了一个简明框架。在实际应用时,可以帮助我们有效的处理这些关系,尽快掌握人物基本的造型规律。

④大关系：主要是根据头的结构关系，它是在一个立方体的框架中形成的变化，进而再找出脸部大的体面关系，如额头分为正、两侧三个大面，眼窝处在额的底线鼻子也可分为正侧，底的关系楔在面上。在画时，则要根据物体的立体造型规律深化体积认识，根据对象的具体特点来灵活运用、注意刻划形体在空间透视中的变化，把握大的形体与结构。

（二）深入刻画

当确定了头像的基本特征和五官特点，头部的体积、比例之后就需要认真深入研究形体结构及体面的来龙去脉，并加以塑造。

如果要把一幅画的制作过程简化为“慢、快、慢”三步骤的话，那么深入刻画就该“快”了。第一步因选择位置、定角度、构图及起轮廓，思考得多，动手则少，反映到画面上效果则显得较慢。而到了深入刻画这一步骤，则应多动手，在画面上反复推敲，刻画塑造形体并要求学生头脑冷静、清醒，边画边认真观察研究，不断修改完善。深入刻画，应在已建立的基础上进一步刻画，把五官形体的起点经过的部位和止点尽力交待清楚，注意应处理好五官的形和结构的转折及与周围部位的衔接。例如画眼睛要注意与鼻梁、眉弓、颧骨和颜面的衔接关系；画鼻子要注意与眉弓、双眼、上嘴唇、人中和颜面的衔接关系；画嘴要注意左右嘴角、唇线及上下颌的衔接关系；画耳朵要注意颧骨、下颌角和头发的衔接关系；画眉毛注意和眉弓、眼睛、鼻骨、颞线及前额的衔接关系。这样总是在结构的起伏上用笔，使画在实处，由浅入深，由大到小，逐渐把形体塑造完善。再有，对象不同部位的质感的描绘也是重要的，如骨骼明显凸起处、肌肉丰满处、眼睛的透明水晶体和头发的质感都是不同的，在处理时要区分开。在处理头像与环境

空间的关系时，要意识到空间问题，要比较背景空间与脸部明暗调子的关系，并在画面上结合构图透视尽可能恰如其分地表达出来，一味涂黑或靠局部的明暗对比都不足取。这一步要求把自己对头像的认识理解和所看到的東西尽可能的充分地、有重点地表现出来。

（三）统一调整

这一步就到“慢、快、慢”的后面一个“慢”字，最后的调整画面是作品成败的关键一环，动脑思考多，而动手少了。首先，从整体观察开始努力回忆最初的印象，以及作画过程不断加深的认识和理解，强调五官特点的部位。其次，进一步概括调整细节，使其服从整体，调整画面色调，明确亮部与暗部的转折与衔接，处理好头部和环境的关系，当然这还包括对对象精神状态与气质的把握和表现。

四、画素描时应注意的几个要点

画素描要具有“准确性”、“生动性”、“鲜明性”和“具体性”，并要求比较熟练。

1. 大的基本形准确

形准包括外部的几何形体的准确和内部骨骼结构的准确。

在素描的开始到最后，对大的形体的准确性，应该一直在心中牢记，这也是作品成功的第一步。在作品的调整阶段，虽然已经作了很多细致的描绘，但还得回过头来，找一找对象的基本形，使你的作品更加完美。

2. 特征鲜明

绘画，不管是哪一画种，对神韵的把握和刻画是相当重要的，是否能做好这一点，是作品成败的关键。要做到这点，首先，要调动你的主观感受，去捕捉对象的外部特征和

精神气质，而不要去用笔测量。因为人的精神气质是无法量出来的，况且，绘画不是制图，它是一种极感性的事情。

其次，是要做到大的明暗关系明确，使体块饱满，同时要把明暗交界线画得准确而丰富。虽说是交界线，但它并非是一条线，它是一条色带，是面与面转折的交界带。如果它准确，你的作品就会准确生动，而它的丰富性是形体丰富和厚重耐看的关键。

①体块饱满；②大面明确；③明暗交界线要准确丰富；④轮廓线要有空间感厚度感；⑤有方有圆，有骨有肉，塑造结实，生动传神。

3. 要塑造出一个活生生的人

4. 在画头像的过程中注意头部的几何结构和解剖关系

5. 绘画性的要求

就像前面说的，素描是一个独立的画种，自然也有它自身的魅力在里面，你可以从达·芬奇的素描中看出他的严谨和用光来表现形体结构的探索；可以从米开朗基罗那里学习他对人体的驾轻就熟的把握，和他那松动而不失严谨的素描所特有的魅力。很多画家的画风在他们的素描里，都能很好的体现。虽然，这里所讲述的是素描基本功的训练，但也不能抛弃自己特有的审美趣味，应该树立自己的风格取向。一般地说规律性的东西有主有次，有松有紧，应在你的笔尖下，以你特有的方式自然的流露出来。力求做到“关系紧、笔墨松”，既有大刀阔斧的概括，也有精雕细凿的刻画。

(1) 画面有主有次，有松有紧，力求做到“关系紧、笔墨松”，有精雕之处也有概括之处。

(2) 对形体要经过观察理解来概括筛选，作业中的形体感要适当强化，而不应比对象弱。

五、总述

“外师造化，中得心源”素描写生也遵循这个道理，画头像并非照像式的翻版、照抄，也不是没有感受的主观臆造，而是需要把对客观规律的认识，对现象生动的直观感受结合起来；把具体分析和整体概括结合起来；把在对象中发现具有绘画因素的妙趣提炼升华、概括

筛选、整理，使之具有一定的艺术性。

绘画过程中值得一提的是：在画之前要对模特有总的、鲜明的感受，包括头的基本造形和特征的因素，开始时把对象的造形看的单纯一些，这样容易尽快地抓住整体，然后通过具体细节刻画表现总的感受，而不是用局部的东西来拼接，画局部时明确它在整体中的地位。

