

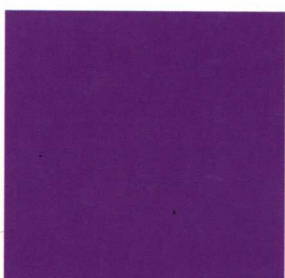
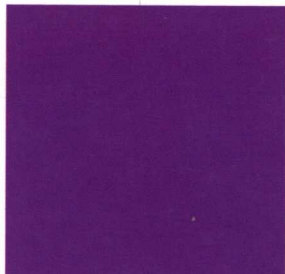
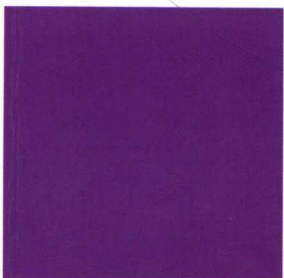
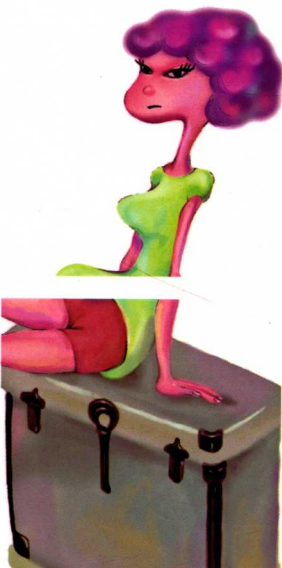
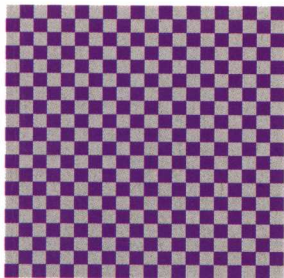

校考突击

动漫设计 通关

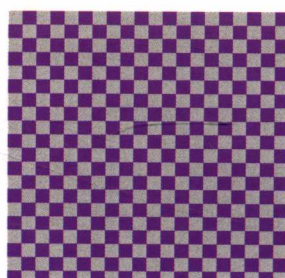
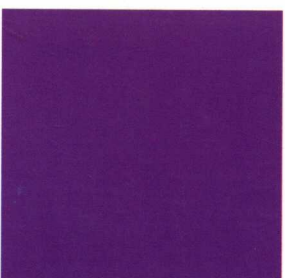
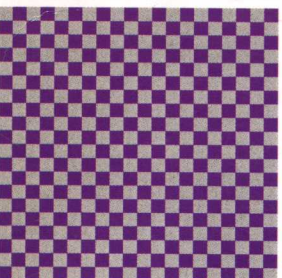
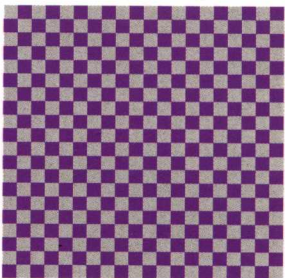
DONGMAN SHEJI TONGGUAN

樊燕 编著

应试有法则 学习有诀窍

道出设计考题考察脉络
全方位透析得分要点难点
帮你找到拿高分的关键诀窍

湖北长江出版集团
湖北美术出版社

校考突击

最系统/最全面/最实效/快速提升/全力助考

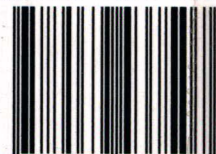
策划/责任编辑/韦冰 《校考突击》征稿热线 Tel:027-87679543 QQ:814279212

您可以通过以下途径购买以上图书:

1. 各城市新华书店及书城
2. 各艺术院校周边艺术类图书专销店
3. 当当网网购
4. 湖北美术出版社邮购

上架建议 艺术设计

ISBN 978-7-5394-3750-7

9 787539 437507 >

定价: 35.00 元

动 漫 设 计 通 关

D O N G M A N S H E J I T O N G G U A N

樊 燕 编著

湖北长江出版集团
湖北美术出版社

动漫设计可以快速掌握吗？学习动漫设计还有诀窍吗？

任何学习都可以说是有许多捷径可走的，关键是要掌握正确的学习方法和诀窍。翻阅本书大约需要两个小时，但却可以让你的学习兴趣和备考信心发生翻天覆地的变化。

本书总结的几十种快速提高动漫设计能力的具体诀窍和多种备考与应试法则，都是短期内有效提高成绩的方法，能让你快速理清备考思路，找出问题的关键，从成功的经验中获益，使你走向成功的捷径。

坐下来，一页一页地阅读本书。如果你能切实遵循书中的方法去做，你会发现：你在一天天地进步！

图书在版编目 (CIP) 数据

动漫设计通关 / 樊燕 编著 .

—武汉: 湖北美术出版社, 2010.10

(校考突击)

ISBN 978-7-5394-3750-7

I . ①动…

II . ①樊…

III . ①动画—技法 (美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料

IV . ① J218.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 184458 号

丛书策划 / 韦 冰

责任编辑 / 韦 冰

封面设计 / 龚 黎

技术编辑 / 李国新

动漫设计通关

© 樊燕 编著

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市洪山区雄楚大街 268 号

电 话: (027) 87679520 87679521 87679522

传 真: (027) 87679523

邮政编码: 430070

网 址: www.hbapress.com.cn

电子邮箱: hbapress@vip.sina.com

印 刷: 武汉三川印务有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 5.5

印 数: 4000 册

版 次: 2010 年 10 月第 1 版

2010 年 10 月第 1 次印刷

定 价: 35.00 元

目前在高等艺术院校入学考试这个环节中，更注重综合素质和基本技能的双重考查。在考查学生最基本的造型能力时，更偏重于其创意能力与手绘控制能力的综合素质，其目的是使考前基础教育与高校基础教育有一个良好的衔接。

面对这些更新、更高的要求，我们组织了具有丰富教学经验、在大学从事设计基础教学的教师，以及高考辅导教学的一线教师精心编撰此套设计通关应考丛书。本着注重基本功的练习和设计思维的培养，以提高创造能力与动手能力为原则，让同学们从对考试要求知之不多达到应付自如，帮助他们顺利通过各类美术高考的设计应试，并以优异成绩考入各类艺术院校。

本书注重理论与技巧两大部分的训练与培养。理论的重点落在对设计基础的理解方面，强调了对艺术素质及专业兴趣的培养，为同学们能够快速掌握正确的设计思维打下良好的基础。书中提供了大量的范例与评析，在图例的讲析中，强调设计的感知训练，强调正确的设计技巧和绘制步骤与合理有效的训练方法，从而真正达到快速提升自己的动手能力。

通过这两部分的课程训练，同学们不仅能在短期内快速掌握一套行之有效的训练方法与诀窍，而且还能快速掌握开阔思维广度与深度的方法，更重要的是能使自身未知而潜在的艺术感觉与表现能力得到提升。让同学们感觉到这种学习过程不再是一种应试备考的程式化模式。

掌握正确的学习方法和艺术观念是你们追求成功的关键诀窍！

好的开始是成功的一半。把握住今天，就从现在开始吧！

同学们只要静下心来，循序渐进地阅读本书，按照书中的课程安排和训练方法进行学习与训练，就一定会有所收获。

因为有着梦想与追求，只要努力，你梦想什么，生活就给予你什么！

目 录

M U L U

第一章 动漫角色造型基础	1
动漫角色的概念	1
动漫角色的形象特点	1
动漫角色的造型风格	2
第二章 动漫角色造型技法	4
头部结构	4
头部基本特征	5
五官的画法	13
手、脚的画法	18
如何让面部充满表情	20
如何让角色充满个性	21
如何将真实的人物卡通形象化	24
动漫造型的几种人体比例	28
如何创造丰富的个性人物	29
动态线	35
人物造型范例	38
第三章 格子的世界	48
格子的划分	48
故事的转化	50
格子镜头的疏密、缩放技巧	51
格子的变通技巧	53
线的表现技巧	54
第四章 色彩的世界	55
彩绘工具	55
水彩作画步骤示范	56
马克笔作画步骤示范	57
第五章 试题备考攻略	59
动漫专业的考试	59
模拟试题训练	66

第一章 动漫角色造型基础

老师导述

本章要点在于对动漫角色的基础知识的了解。通过对本章的学习，要求掌握动漫角色的基本概念、特点，以及动漫角色的几种主要风格，为以后的动漫专业学习打下基础。

动漫角色的概念

动漫角色是将剧本视觉化、具象化的一个过程。动漫角色的设计具有较大的自由度，设计者在进行创作的时候可以融入自己的思想和情感。动漫角色是一部动漫片的灵魂，一般动漫角色设计属于前期工作，只有在合格的角色设计完成后，才能进行后面的工作，所以，动漫角色设计尤其重要。

动漫角色造型需要扎实的素描、色彩基本功，但是，动漫角色设计又不同于素描、色彩，它需要设计者具有创造力和创新能力。动漫角色造型需要在理解结构的基础上，融入更多的内涵和精神，因为它不同于复制，而是一种再创造。

■ 怪物史莱克，美国梦工厂出品。

动漫角色的形象特点

◆ 创造力与想象力

动漫有别于平常的生活，需要设计者能够表现现实生活中无法实现的视觉形象。角色的造型可以不同于现实生活中的人物、动物等，不受观念、时空的限制，可以发挥极大的想象力创造出充满奇幻色彩的形象。现实生活中，人物动物的比例是有一定规律的，在动漫角色设计中，则可以将人物、动物的比例进行夸张、变形。现实中的成人一般是7个头身，动漫角色的人物可以是3个头身；动漫角色中的植物也可以拟人化，像人类一样有感情、思维。

◆ 简练化与概括化

动漫的形象源于写实，又有别于写实，是线条、造型的高度概括和抽象化。动漫角色的形象和线条都是单纯、简洁的艺术语言，是对复杂形态的一种高度提炼。在传达信息的时候，越是直接、单纯的形，越是让人一目了然。动漫角色的造型越是简练，它的性格、特征就越能让人快速了解。

◆ 幽默性与趣味性

动漫角色的造型不仅要简洁，更重要的是具有幽默感、生动性。人们看到一个动漫角色的形象后能够留下深刻印象，说明角色形象的特征非常明显。动漫角色形象需要能够给人们带来诙谐感，带来一种喜剧效果，这必然要求动漫角色的特征要足够夸张。

■ 《action cartooning》，written and illustrated by BenCaldwell, Sterling publishing co., Inc, New York.

■ 米老鼠和唐老鸭，美国迪斯尼公司出品。

动漫角色的造型风格

动漫角色的造型风格可以大概分为写实风格、漫画风格、写意风格。而实际上主要是根据地域来划分的，一直以来，动漫产业是以美国迪斯尼动画为主导。中国动漫也正处在一个发展的时期，国家加大了动漫产业的重视和投入。中国动漫中的东方元素将是中国动漫不容忽视的一部分。

◆ 写实风格

写实风格的动漫角色和现实中的人物、动物的结构、肌肉等相符合。角色的造型比较严谨，立体感较强。写实风格的动漫角色虽然和现实中的人物、动物相似，但是也是经过提炼、归纳后的形象。

◆ 漫画风格

漫画风格的动漫角色一般都是将形象的特征进行一定夸张、变形，突出角色的性格特征。漫画风格的动漫角色比例都是经过变形、夸张的，比现实中的人物、动物更加可爱、抽象。角色的表情也较生活中更丰富、夸张。

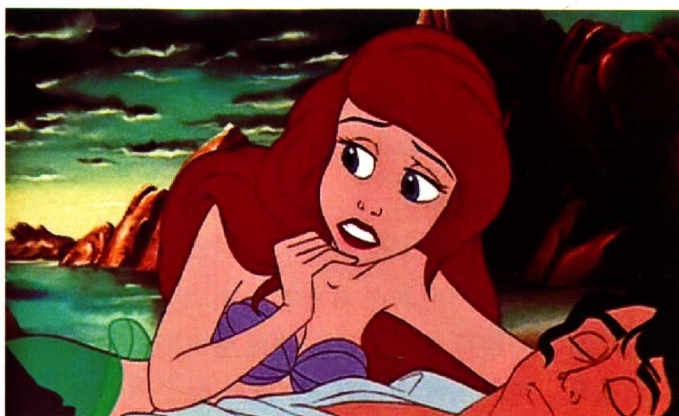
◆ 写意风格

写意风格的动漫角色形象极度概括、注重意境，用笔少，但是给人的余味却很深远。中国动漫中的水墨动画是写意风格的典型代表。

◆ 美国风格

美国迪斯尼的经典动画形象一直受到大家喜爱，动画明星米老鼠、唐老鸭等已经深入人心。有一句话是：“米老鼠感冒了，全世界的孩子都会为他买感冒药。”美国的动画形象已经上升到明星的位置了。迪斯尼塑造的各种动画形象个性鲜明，为全球人所喜爱。

美国动画造型简练、色彩鲜艳，采用平涂的手法，线条流畅、清晰。美国动画的角色动作表情都很夸张，角色动作富有弹性，讲究体积的块面感，整体效果协调。美国动画一般充满了幽默感、娱乐性，让人忍俊不禁，有的还充满着英雄主义的思想。

■ 小美人鱼，美国迪士尼公司出品。

◆ 欧洲风格

欧洲动画有着一种独特的艺术性，形象单纯、符号化，趣味性很强。其角色造型简约，线条随意、简练，但是神形兼备，有趣生动。欧洲的动画绘画性很强，充满了自由、个性。

◆ 日本风格

日本现在是动漫产业大国，日本动漫走出了一条自己的与众不同的路，机器人、美少女都是日本特有的。日本动漫有着鲜明的民族特点，透着东方特有的审美情趣，画面流露着唯美的气息。日本动漫格调清新、画面唯美、线条流畅，人物表情非常细腻。日本动漫以写实为主，层次感较强，人物五官精致，眼睛一般都很大，女孩子体态柔美，男孩子肌肉饱满。日本动漫在服饰上有很多讲究，大多精美华丽，绘制精细。

◆ 中国风格

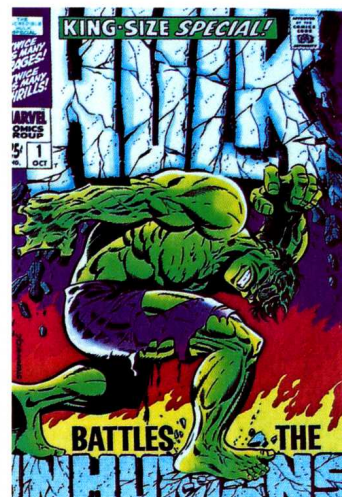
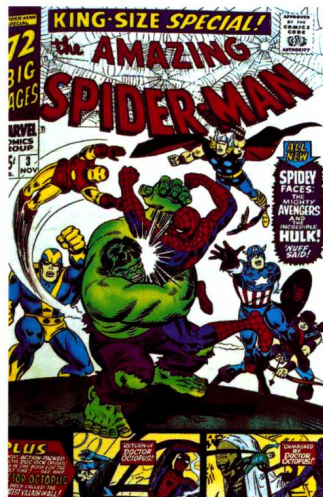
中国动漫借鉴了中国传统文化的精髓，中国的剪纸、戏曲、音乐、皮影、木偶等等都是中国动漫宝贵的艺术源泉。中国的动画具有浓郁的本民族的艺术特征，《小蝌蚪找妈妈》就是运用了中国传统的水墨，情感味道浓厚；《大闹天宫》《哪吒闹海》等在造型和色彩上都有着中国民间的寓意。中国的动画色调柔和、意境优美、形神兼备，凝聚了中国传统的审美观念和风格。

■ 星际宝贝，美国迪士尼公司出品。

■ 大闹天宫，上海美术电影制片厂出品。

■《action cartooning》，written and illustrated by BenCaldwell, Sterling publishing co., Inc, New York.

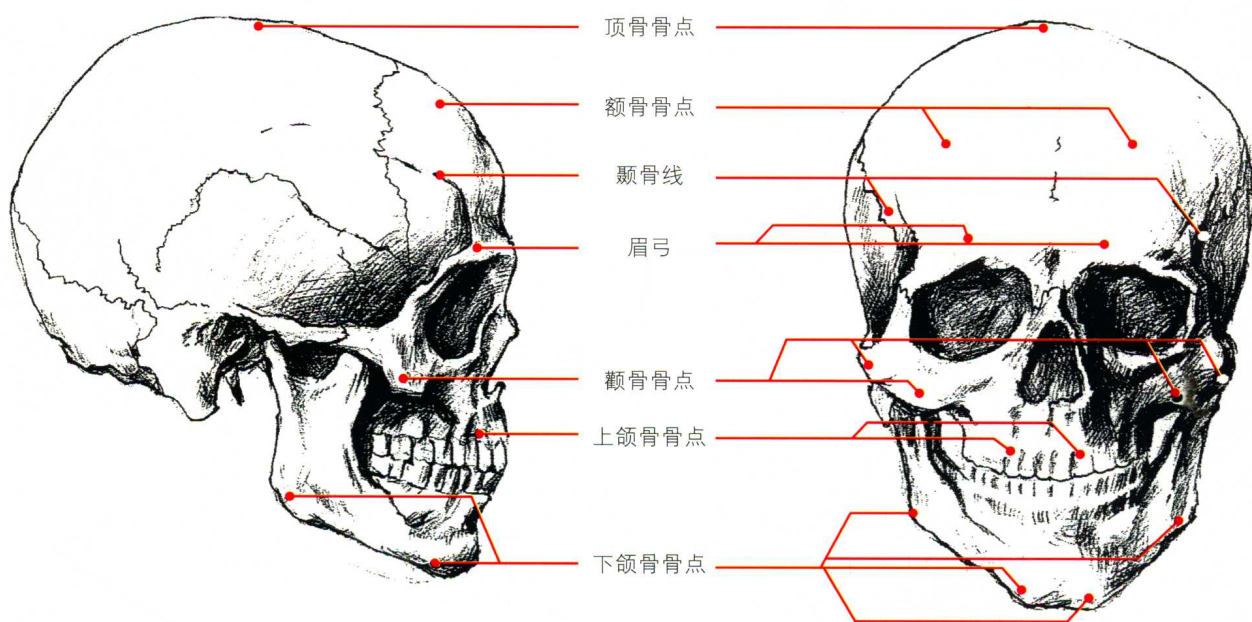
第二章 动漫角色造型技法

老师导读

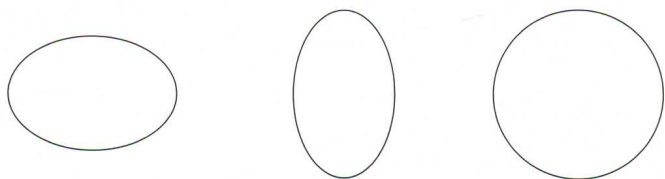
本章要点在于对绘制动漫角色的技法有一个综合了解。通过对本章的学习，要求掌握绘制动漫角色的过程和手法，并学会独立完成动漫角色的绘制与创作。

头部结构

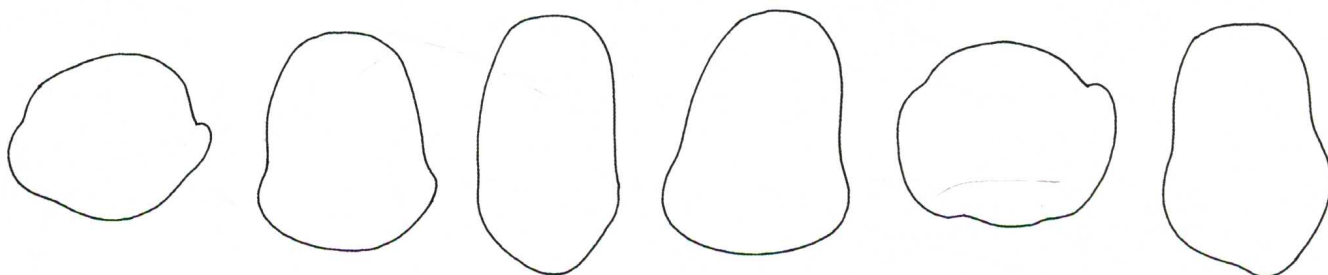
一般在基础课的训练中，都会临摹头部骨骼。同学们必须在熟悉头部结构的基础上进行人物造型设计，这样设计出来的人物比例、结构才符合要求，具有美感。

头部形状可以归纳为以下几种基本形：

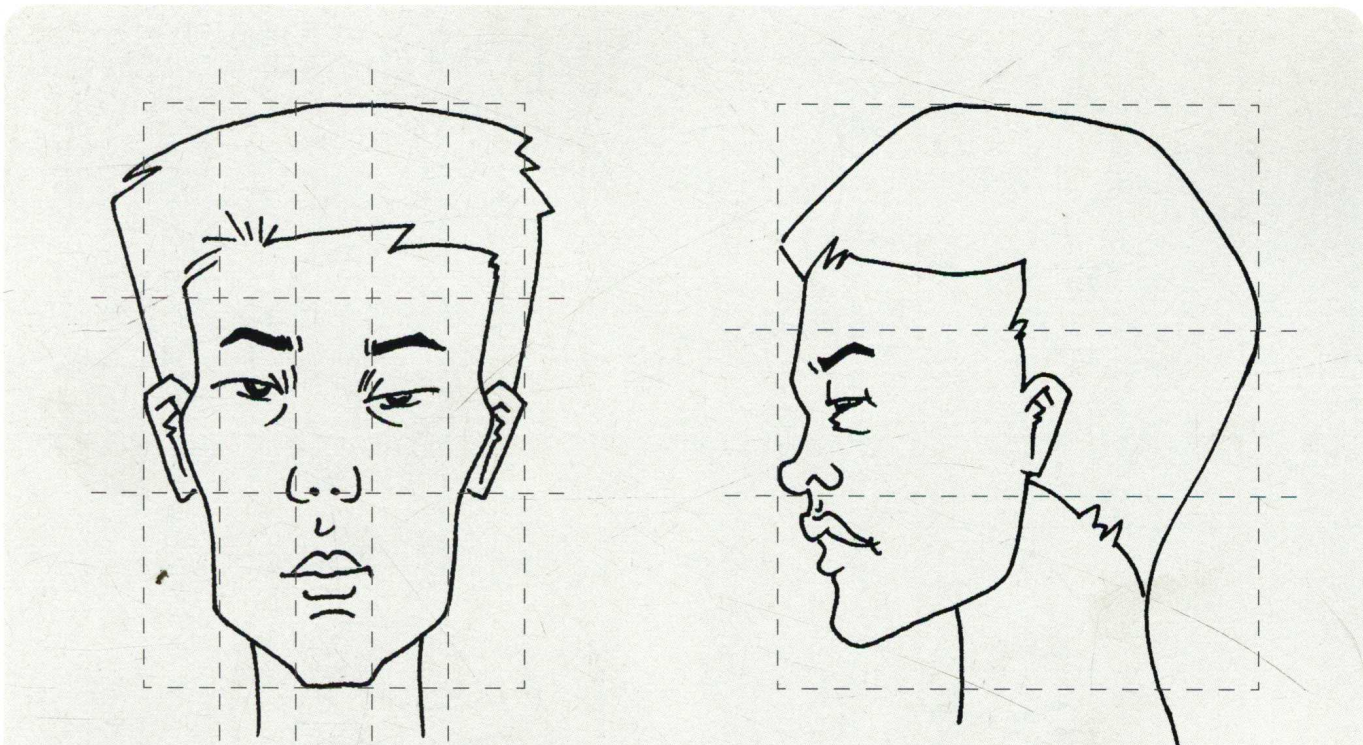
我们发现，在基础形的基础上略作改变，可以创造出形状各异的脸形，这就避免了单一和模式化，人物个性化特征很快就能突显出来。

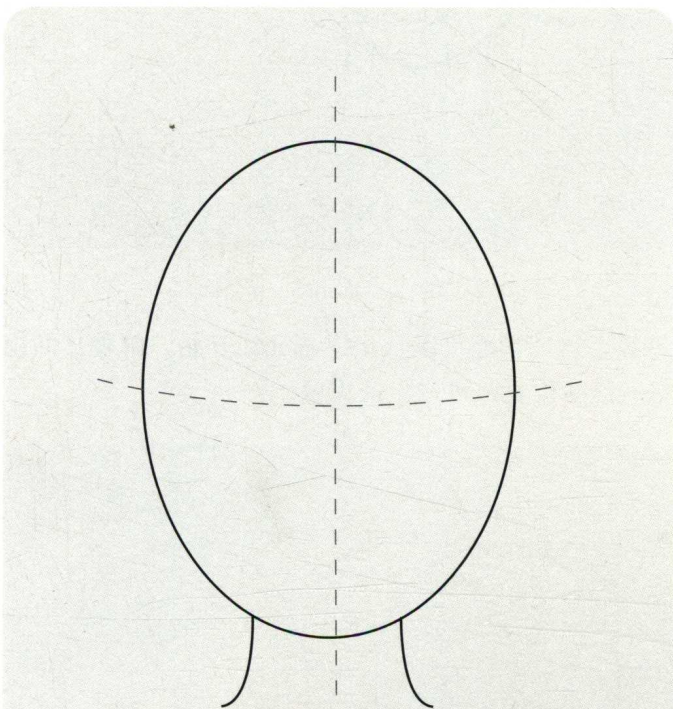

头部基本特征

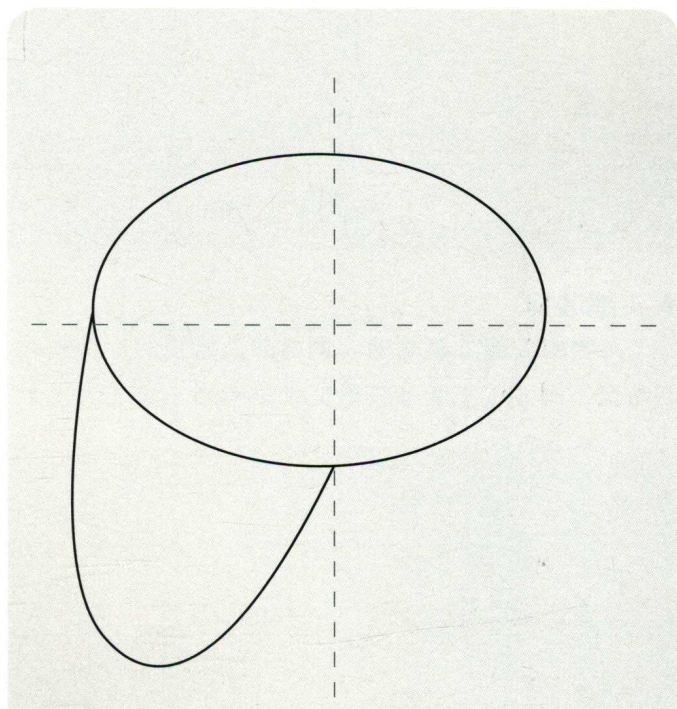
◆ 三停五眼

■ 三停五眼是人物头部比例的基本规律。一般将人物的头部分为三等份，即发际至眉毛、眉毛至鼻底、鼻底至颏底。“五眼”是纵向分割头部，大概人物的头部宽度有五只眼睛的宽度。

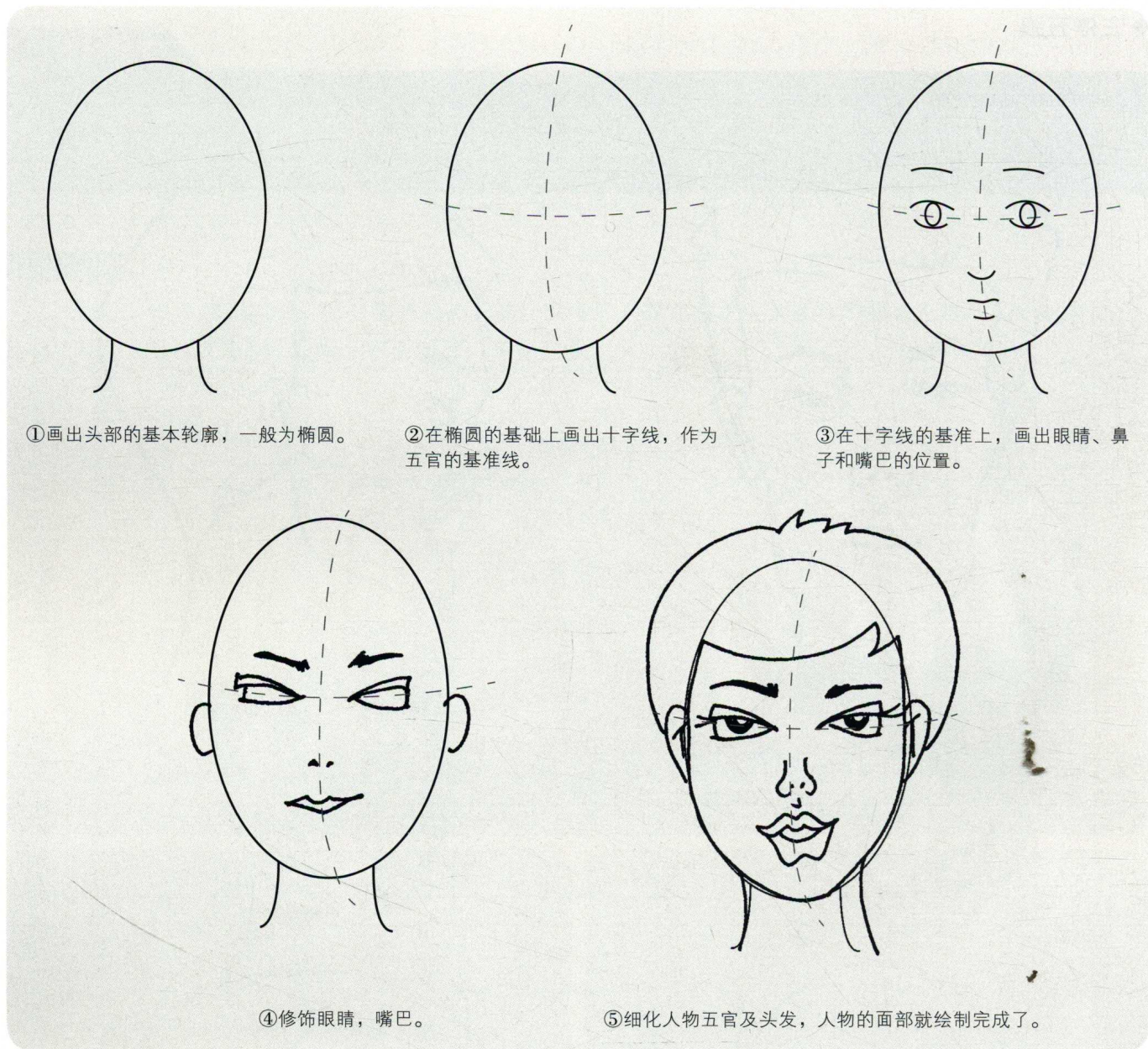
■ 绘制人物头部的时候，多以椭圆形的脸和在脸上打十字为基准绘画，十字线作为参照线，这样绘制时比较方便。

■ 十字线一般处于头部二分之一处，等比例地将人物头部一分为二。

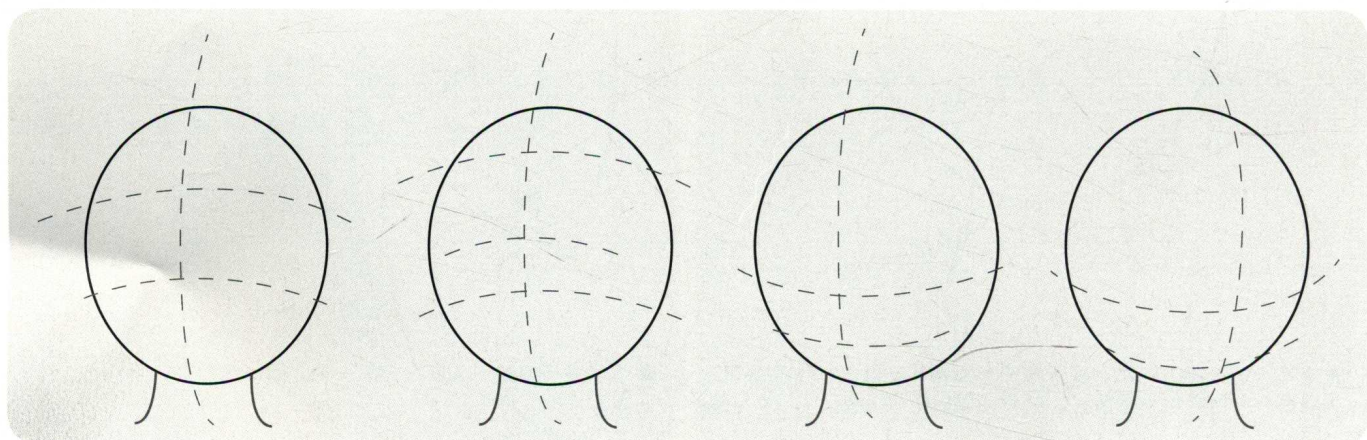

◆ 头部刻画步骤

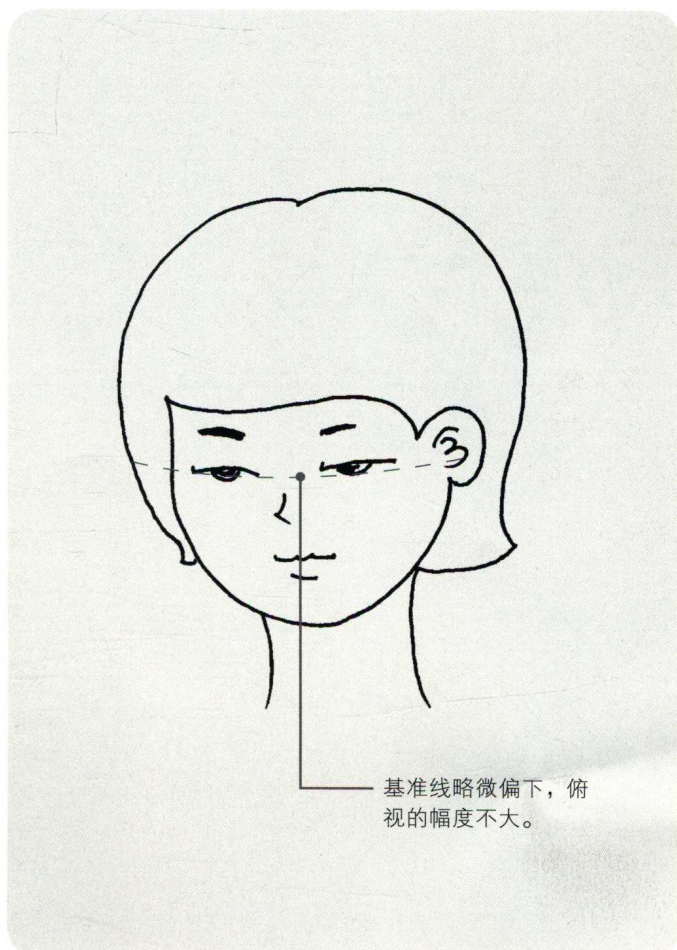
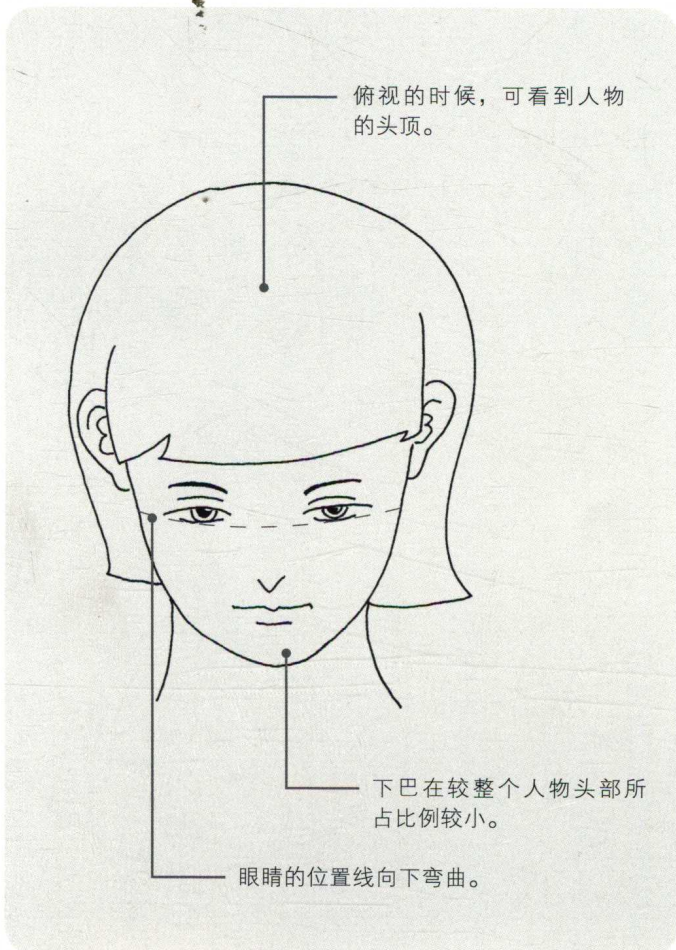
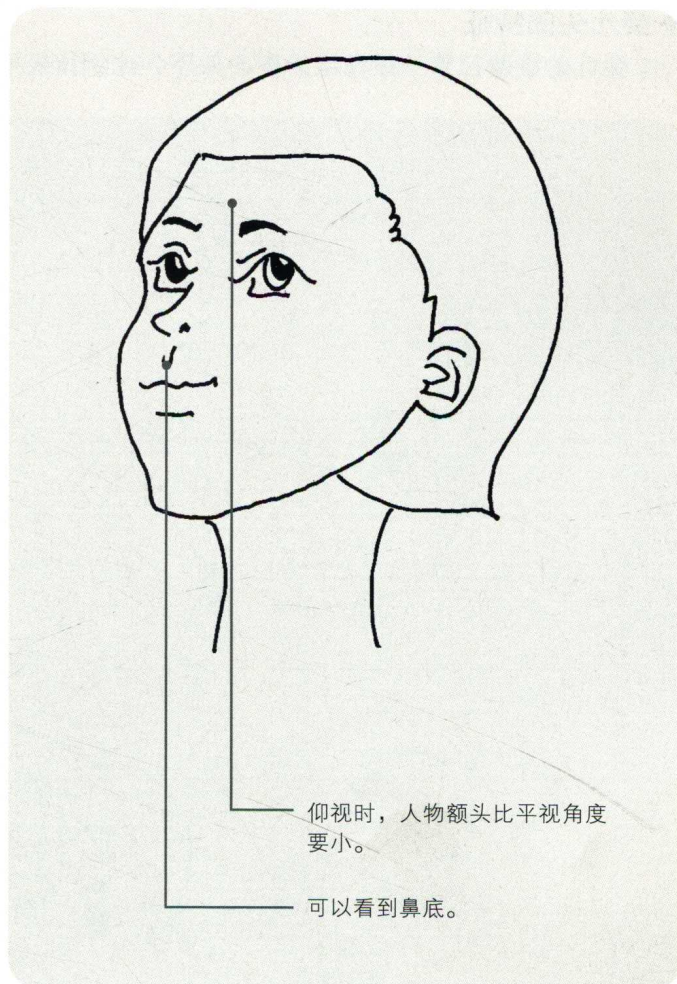
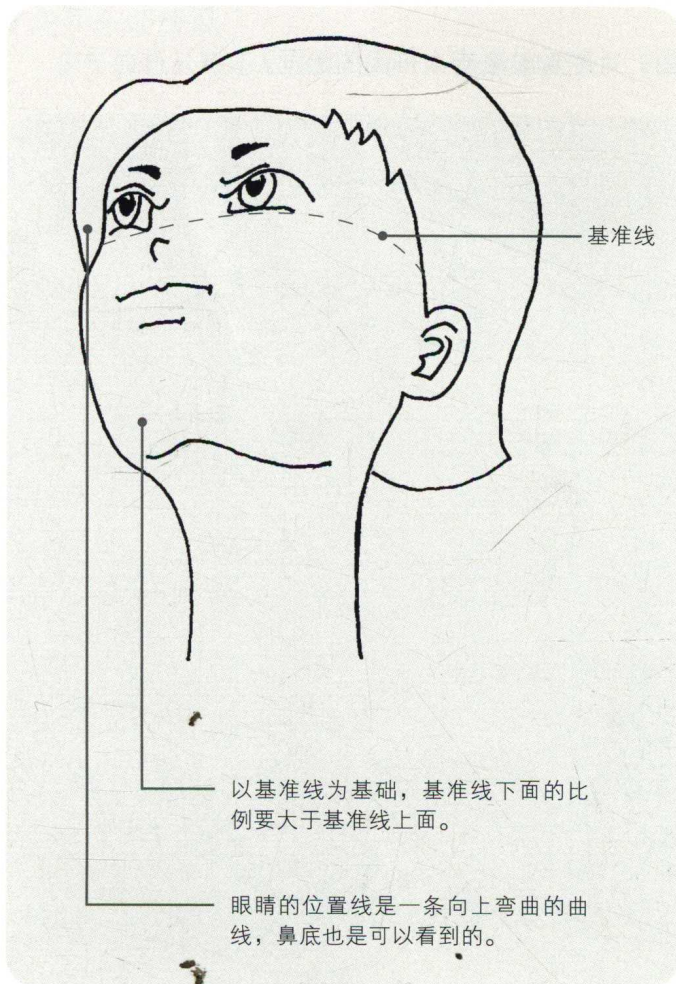

◆ 头部透视

人物的头部分正面的、侧面的，俯视的、仰视的，等等，这一切都可以从十字基准线开始。俯视、仰视的角度不同，十字基准线的位置也不同，通过改变十字基准线的位置，可产生透视感。

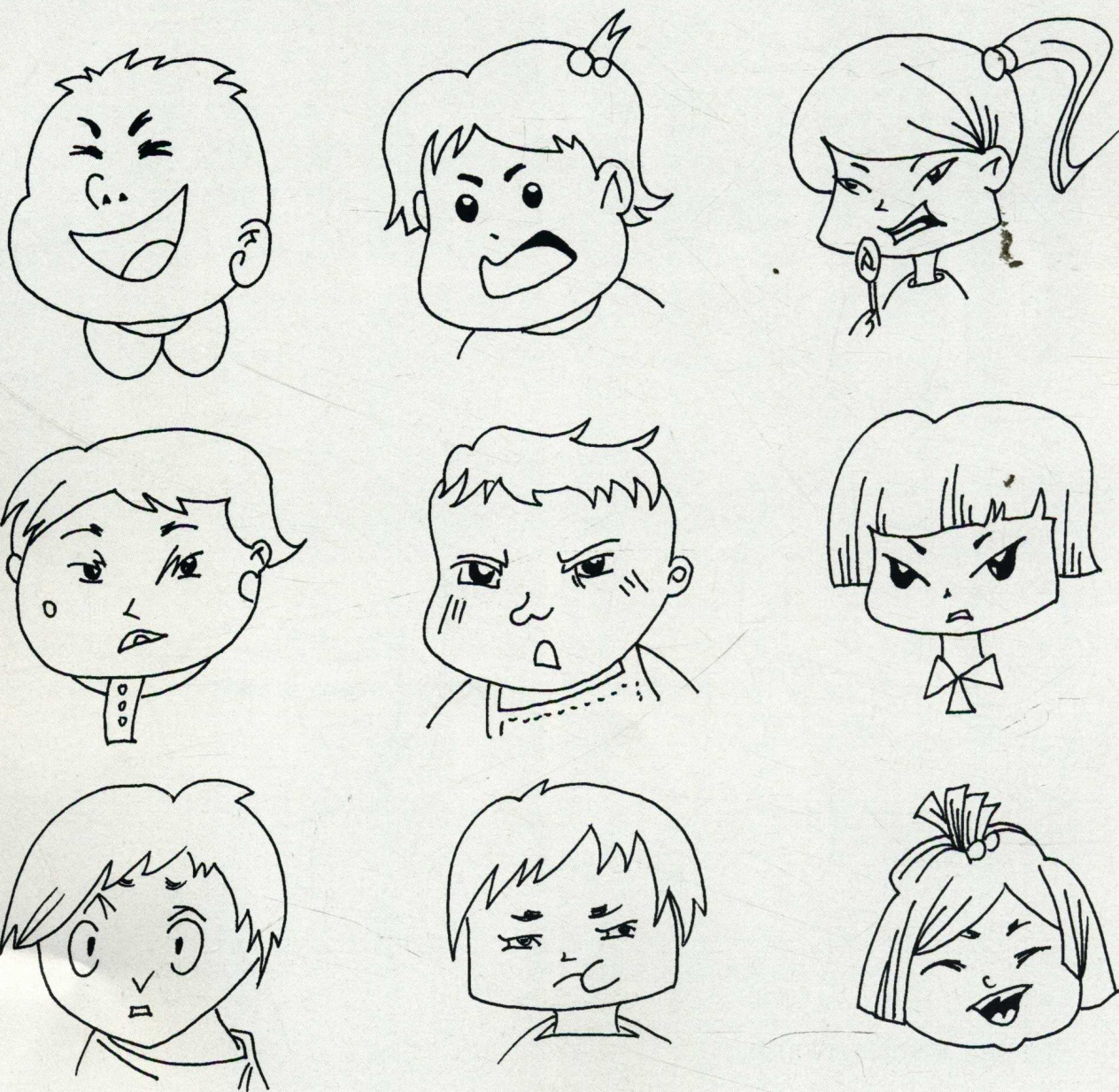
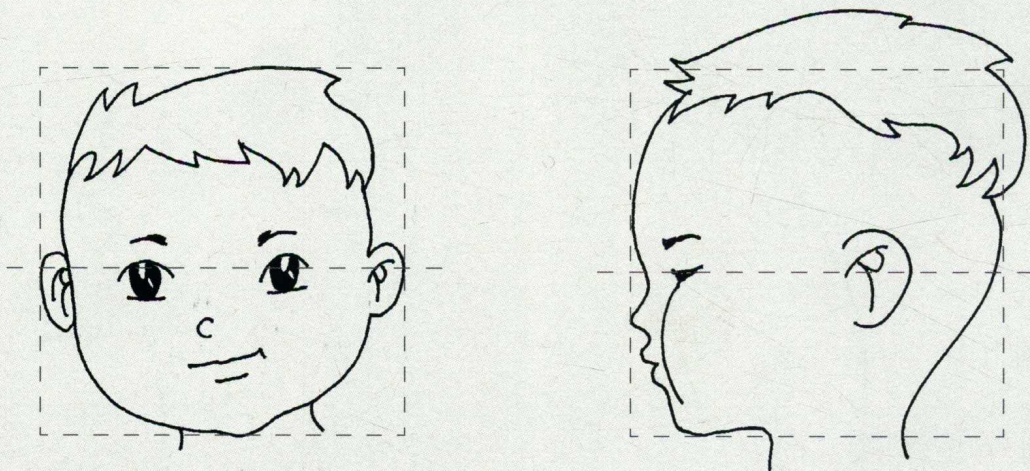

◆ 婴儿头部特征

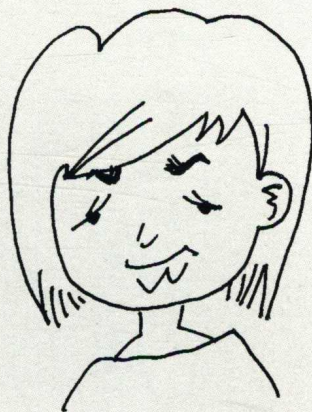
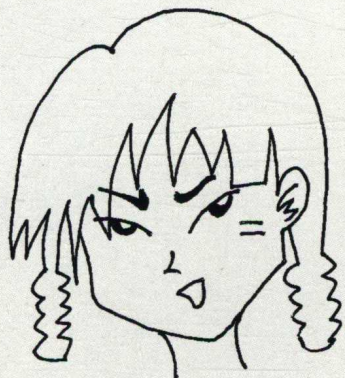
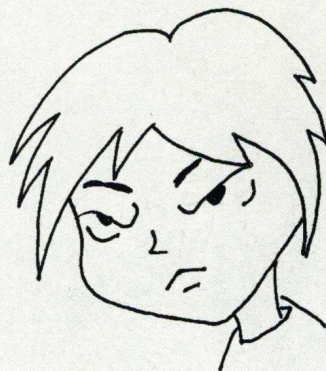
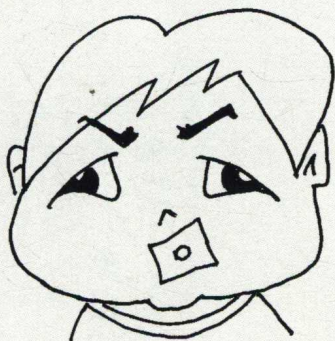
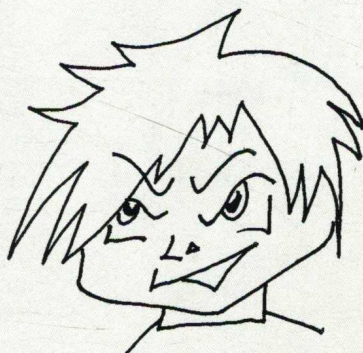
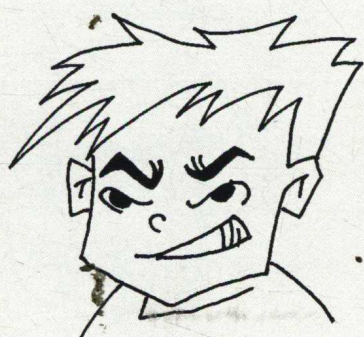
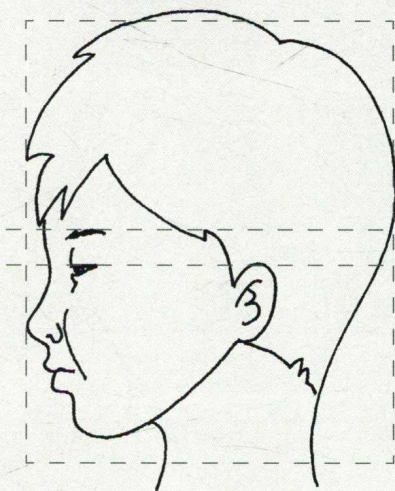
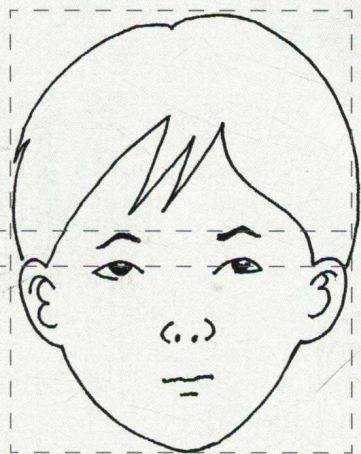
婴儿的眼睛位置一般在脸的中心偏下，比例比较平均，这样看起来给人可爱的感觉。

◆少年头部特征

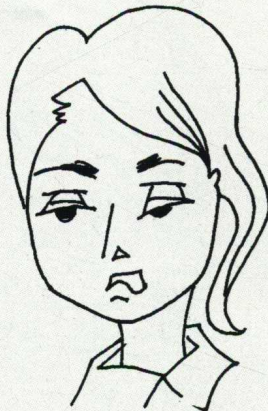
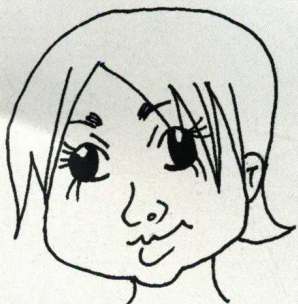
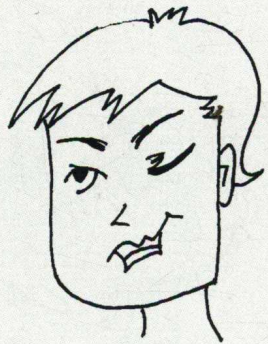
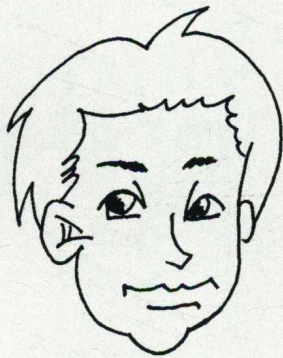
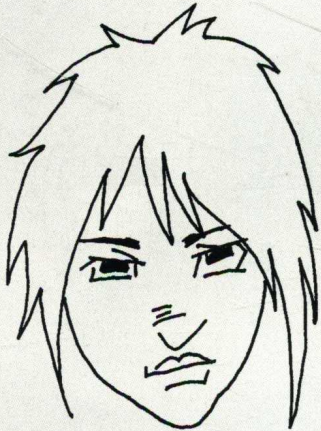
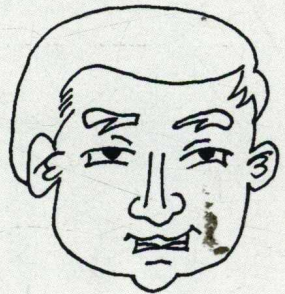
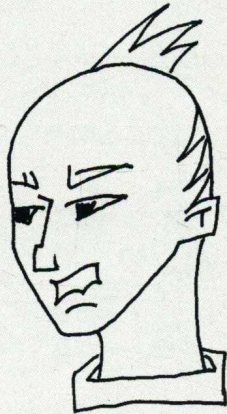
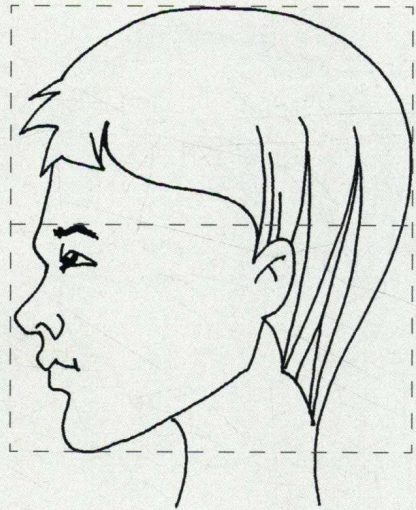
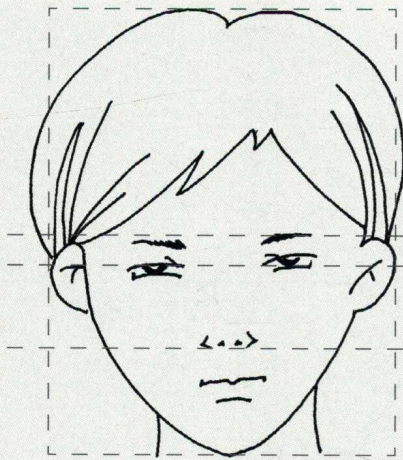
少年的脸虽然还是幼儿的样子，但脸形变长，下巴的形状更有个性，不再是圆嘟嘟的了，线条变得硬朗。

◆青年头部特征

青年的头部线条变得更加硬朗，轮廓更加有棱有角。

◆ 中年头部特征

皮肤开始松弛，有眼袋、皱纹，头部显得更长。

