

从原创设定来探究动画角色设计技巧的实战攻略!

超人气 羽山淳一的 现场绘画解说课 动画角色设计攻略

[日] 羽山淳一 著
优莱柏 译

Junichi Hayama
羽山淳一的现场绘画解说课

Live
Drawing

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

优动漫
www.udongman.cn

从原创设定来探究动画角色设计技巧的实战攻略!

超人气 羽山淳一的 现场绘画解说课 动画角色设计攻略

[日] 羽山淳一 著
优莱柏 译

Junichi Hayama
Live
Drawing

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

优动漫
www.udongman.cn

从原创设定来探究动画角色设计技巧的实战攻略!

超人气 羽山淳一的 现场绘画解说课 动画角色设计攻略

[日] 羽山淳一 著
优莱柏 译

Junichi Hayama
Live
Drawing

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

优动漫
www.udongman.cn

律师声明

北京市中友律师事务所李苗苗律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由日本 GENKOSHA 授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

图书在版编目 (CIP) 数据

羽山淳一的现场绘画解说课 / (日) 羽山淳一 著; 优莱柏 译. — 北京: 中国青年出版社, 2016.8

(超人气动画角色设计攻略)

ISBN 978-7-5153-4414-0

I. ①羽… II. ①羽… ②优… III. ①动画-造型设计 IV. ①J218.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 182702 号

Copyright©2014 Genkosha Co.,Ltd.

Copyright©2014 Junichi Hayama

版权登记号：01-2016-4837

从原创设定来探究动画角色设计技巧的实战攻略!

超人气动画角色设计攻略：羽山淳一的现场绘画解说课

[日] 羽山淳一 著

优莱柏 译

出版发行： 中国青年出版社

地 址：北京市东四十二条 21 号

邮政编码：100708

电 话：(010) 85860941 / 50856188

传 真：(010) 50856111

企 划：厦门优莱柏网络科技有限公司

北京漫库书业有限公司

北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

监 修：石 虹

策划编辑：张筱筱

责任编辑：张海玲

特约编辑：杜甜甜

封面设计：付 巍

印 刷：北京九天众诚印刷有限公司

开 本：889 × 1194 1/16

印 张：11

版 次：2016 年 10 月北京第 1 版

印 次：2016 年 10 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5153-4414-0

定 价：69.90 元

* 本书如有印装质量问题，请与本社联系 电话：(010) 85860941

读者来信：mk_hanling@163.com

Junichi Hayama's

Collection File 羽山淳一作品介绍

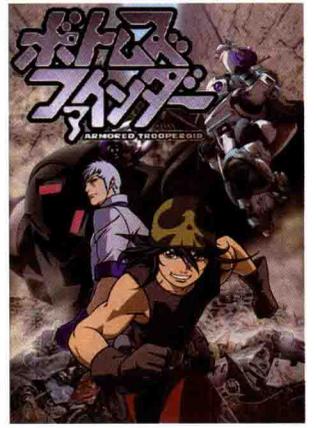
首先向大家介绍羽山淳一实际负责角色设计的部分动画作品，其中包括原创作品和根据原作漫画或插画进行动画设计的作品。

装甲骑兵 探寻者

Votoms Finder Armored Trooperoid

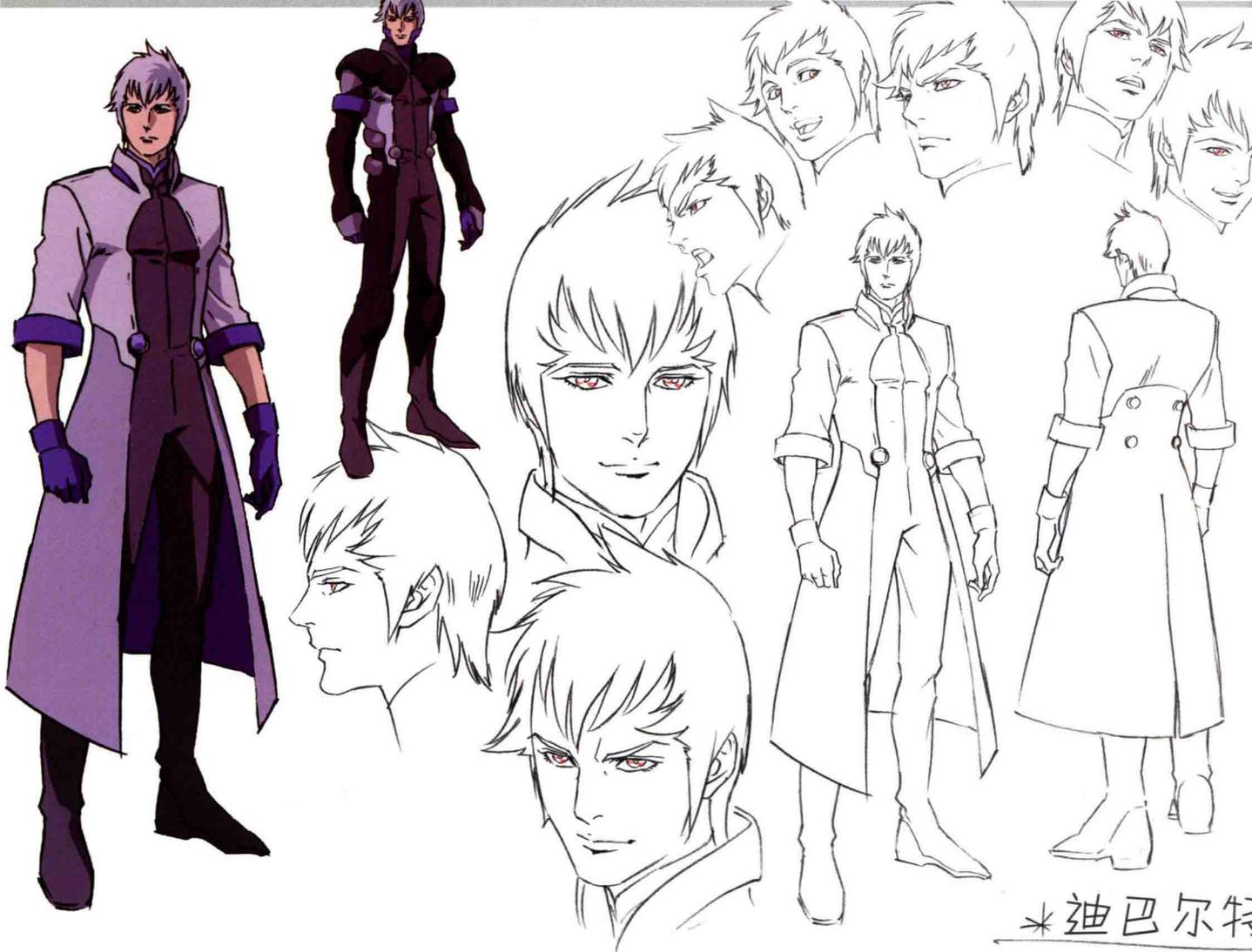
这是一部从以往的《装甲骑兵》系列分离出来的独立作品。描写了以原创的崖底世界VOTOMS和崖上世界TOP为舞台，主人公们操纵机器人AT进行战斗的故事，是短篇动作类作品。

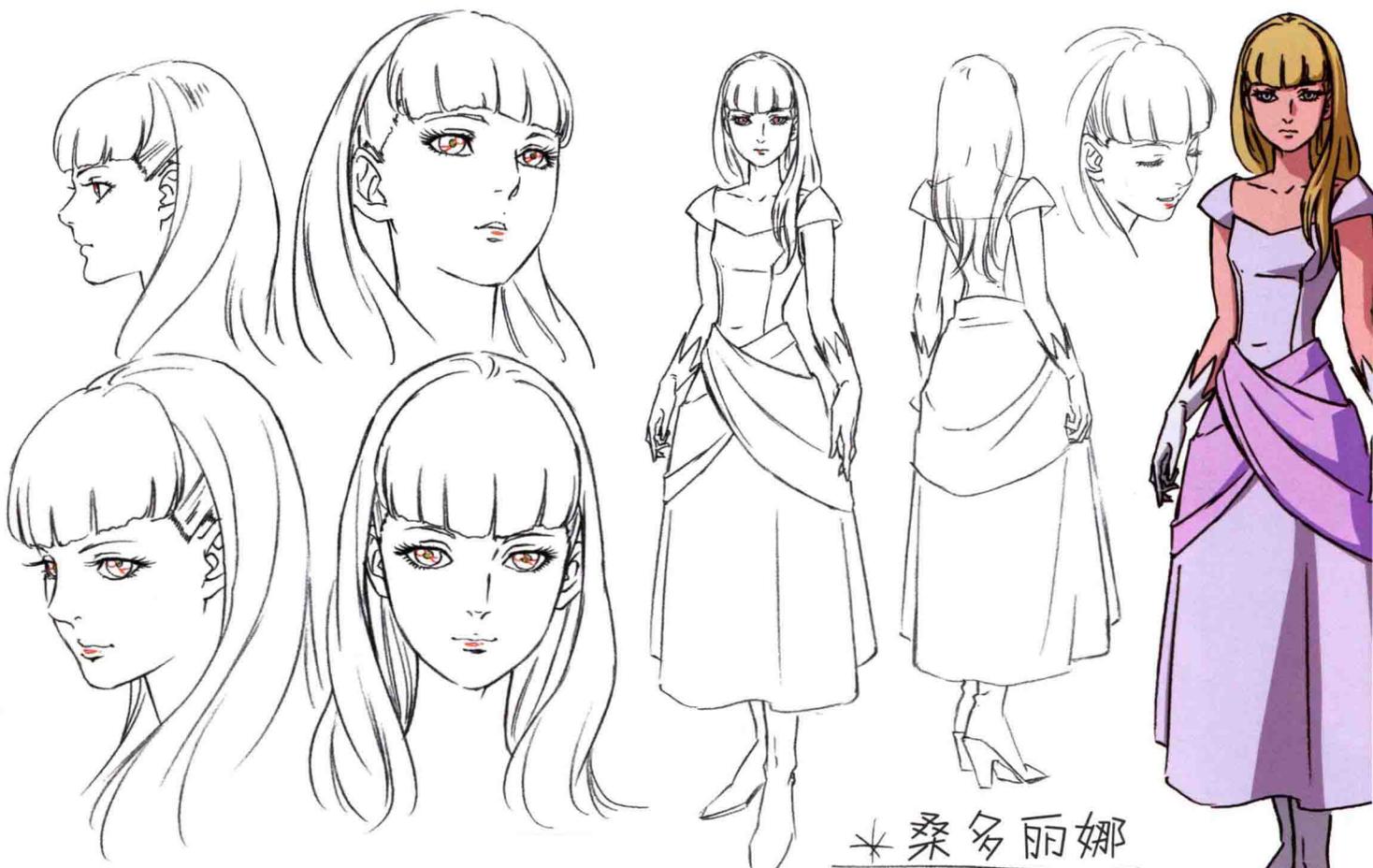
《装甲骑兵 探寻者》
导演：重田敦司
动画制作：株式会社SUNRISE
经销商：BANDAI VISUAL

© SUNRISE

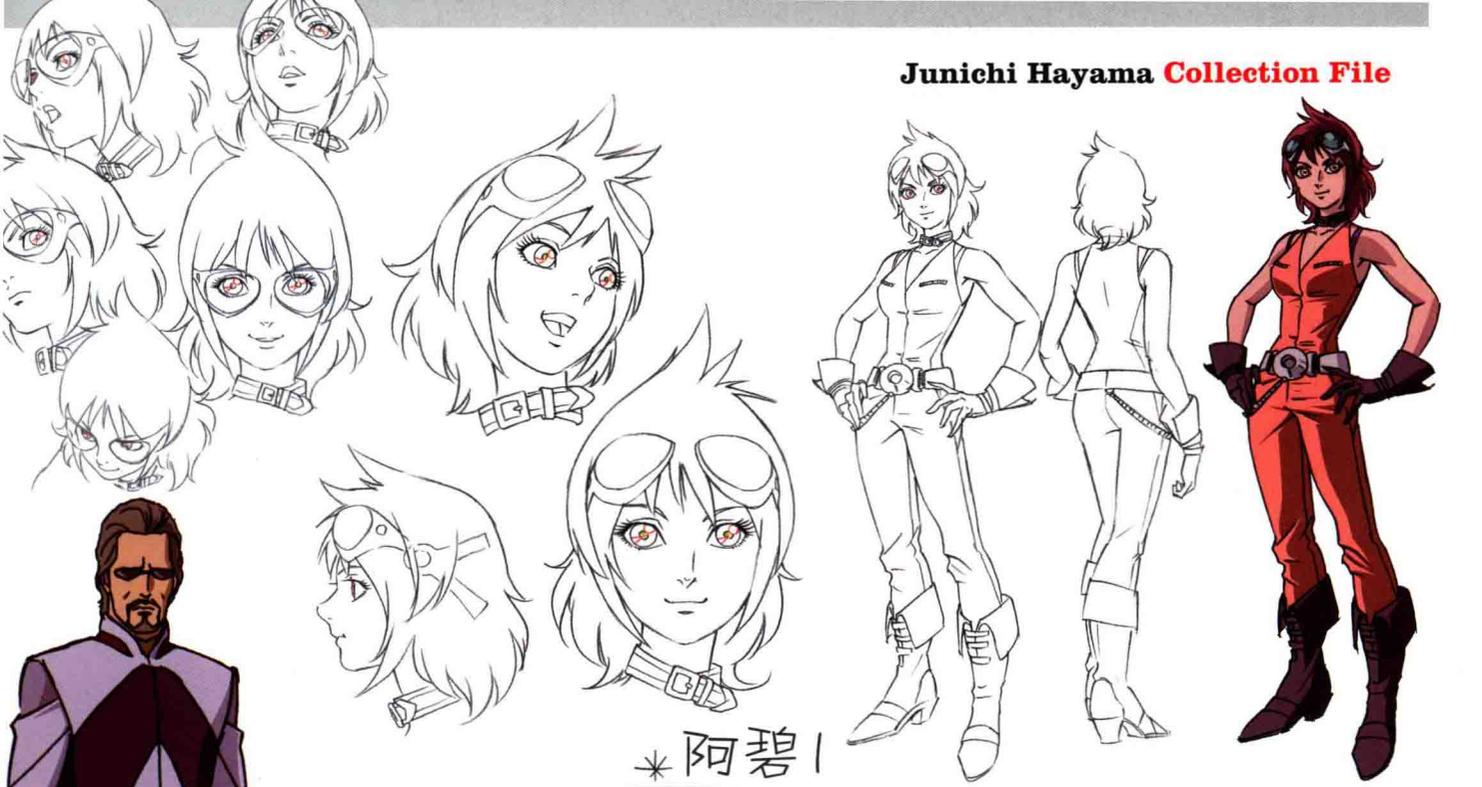

*迪巴尔特

*桑多丽娜

*阿碧1

这部作品中，每个人物的行为原理都很好理解，因此从草案到定稿基本没做修改，进展十分顺利。故事中世界分为位于崖底的VOTOMS和位于崖上的TOP。蓝领（工人阶级）住在崖底，设定围绕“平民区”、“小工厂”等关键词展开。白领（脑力劳动者）则住在崖上，设定围绕“高级住宅区”、“六本木”等关键词展开。

方舟九号

Ark Nine

这部作品的原作是安井健太郎的轻小说（讲谈社轻小说文库发行），动画是为了配合小说的特装版发行而制作的。角色设计是在由绪方刚志绘制的小说插画的基础上进行的。

《方舟九号 第2卷 真理魔导师（上）

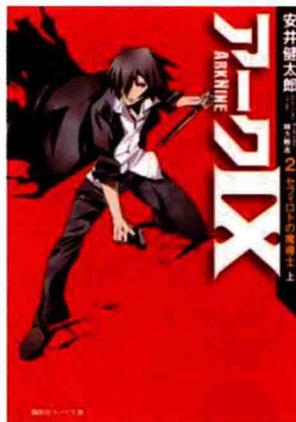
捆绑原创动画蓝光碟特装版》

原作：安井健太郎

插画：绪方刚志

出版社：讲谈社

动画制作：Hoods Entertainment株式会社

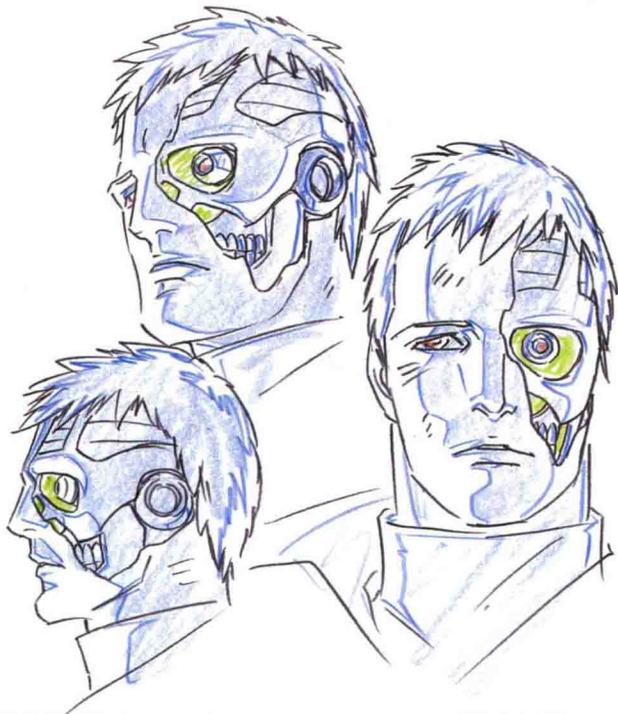
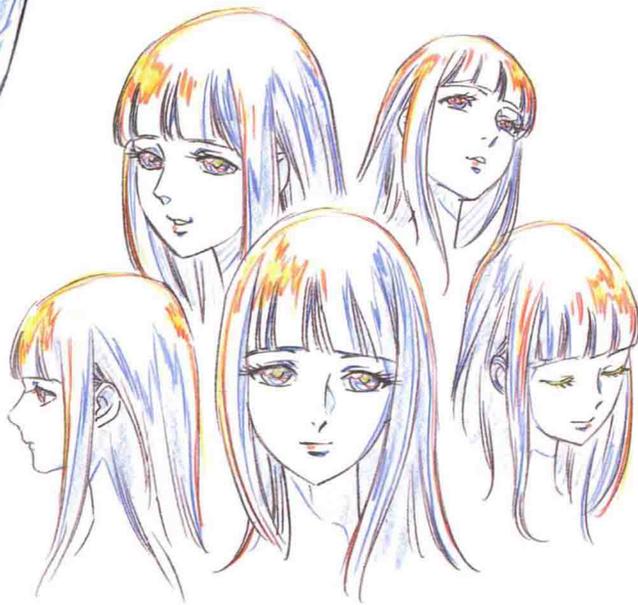
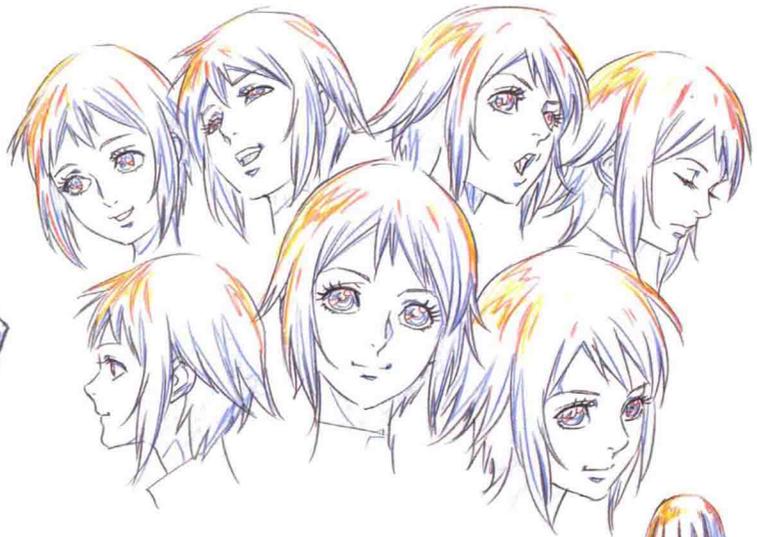

© 安井健太郎·绪方刚志/讲谈社

→ 视觉上就是这种形象

这部作品的角色设计是根据原著插画加工而成的。插画中，主人公身着白衬衫和黑外套，但是考虑到人物性格比较酷，最好增加黑色，减少白色面积，因此为其加了一件马甲。此外，在动画中还会涉及动作、颜色等因素，因此缺乏细节和质感的话，容易使画面显得比较苍白。

动画 今天，开始恋爱吧

Kyo, Koi Wo Hajimemasu

这部作品的原作是水波风南的同名人气漫画，动画是为了配合漫画第9卷、第10卷的限定特装版发行而制作的。共有2话，于2011年2月25日开始发售。

《今天，开始恋爱吧

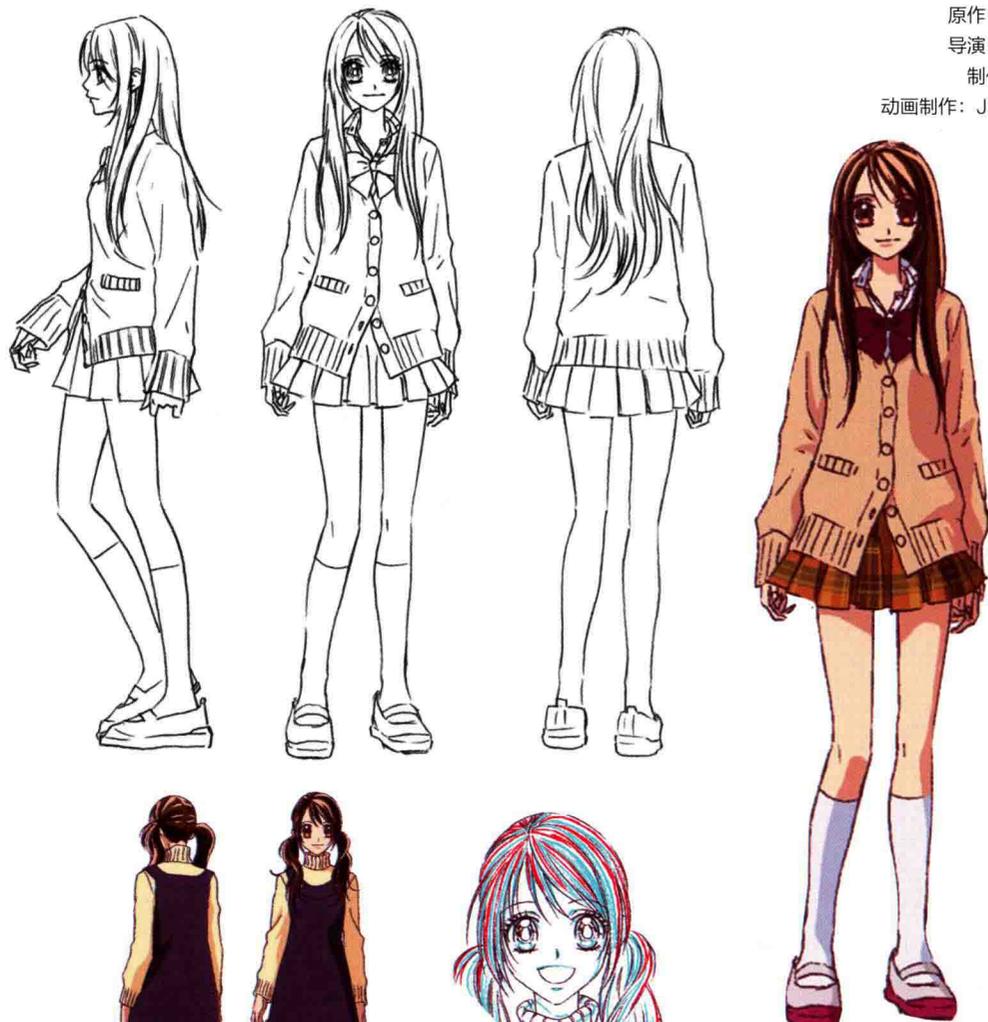
标准版》

原作：水波风南

导演：山内重保

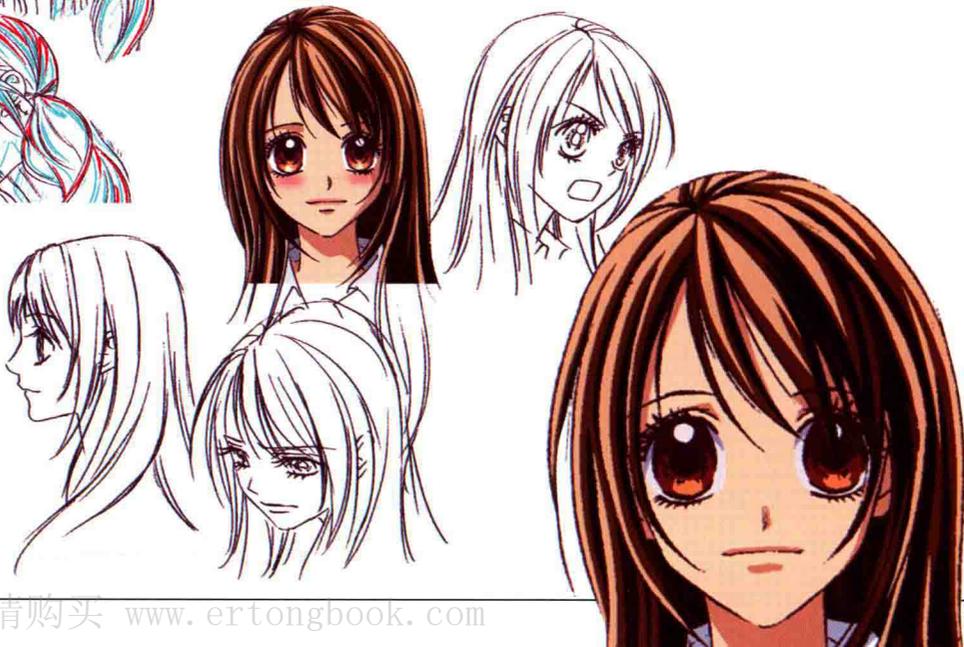
制作：小学馆

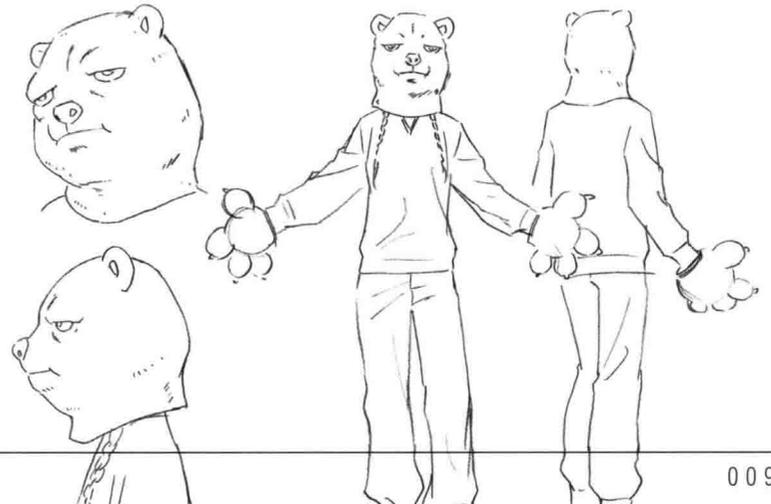
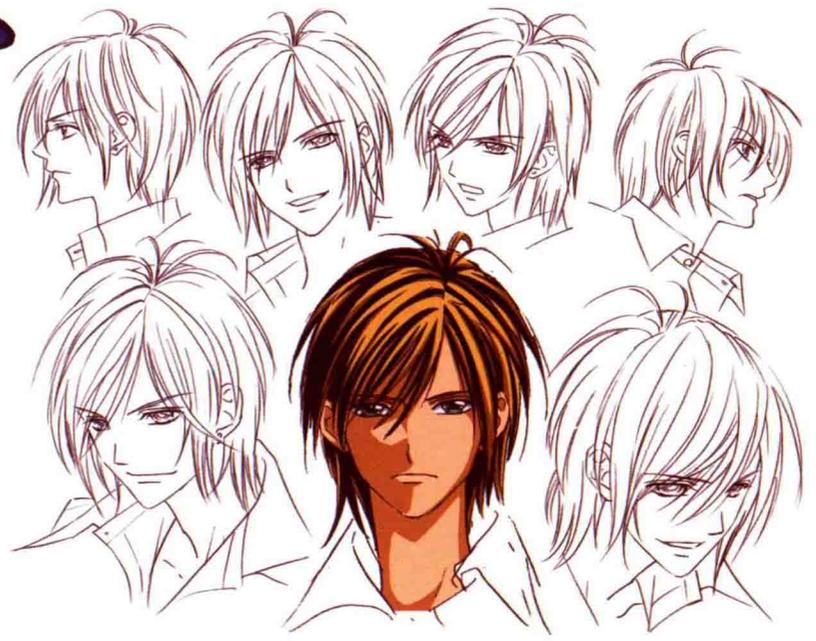
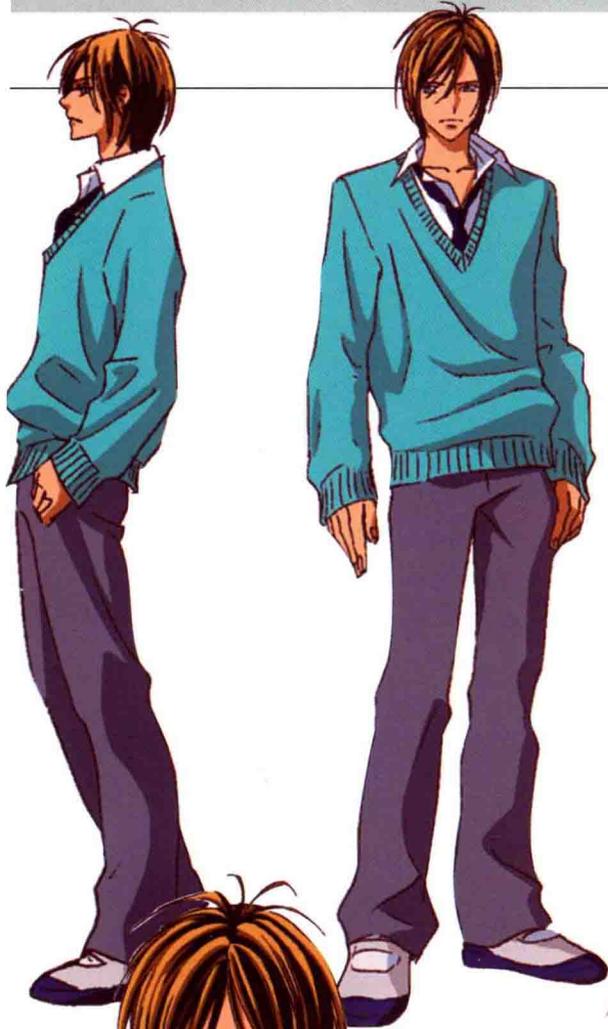
动画制作：J.C.STAFF

与其他作品正相反，这部作品的原作画风和我平时的画风完全不同，所以颇费了一番功夫。我在更为写实地表现出原作人物的同时，对头发等细节进行了处理，结果发现线条整理后角色形象和原作差距很大。但作为动画师，谁也无法画出与原作全无一致的线条。就在我一筹莫展的时候，负责色彩设定的迁田邦夫先生提醒我“今天恋爱”这部作品最关键的就是头发的颜色，并且马上做出了色样，细致地打上了高光和阴影部分，非常具有说服力。担任作画监督的过程中，我一直手持漫画单行本，对照原作进行绘制。

原作当然有原作的写实风格，不过动画中人物的表现也可以说是无懈可击的。为了确保其完成度，我在画的过程中不敢有半点马虎。暂且当自己已被原作者附体也许是个不错的方法。以往我都是完全按照自己的想法去画，这次似乎看到了另一条完全不同的道路。

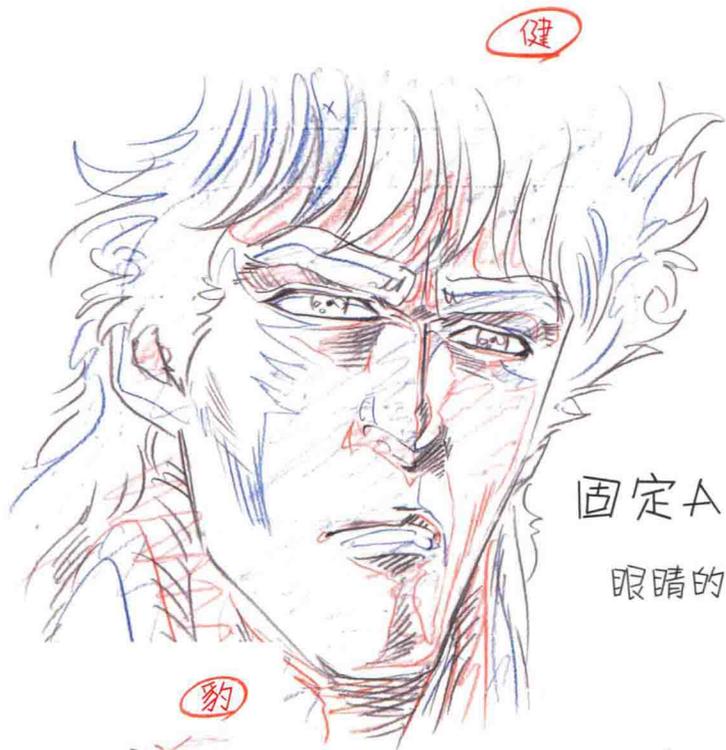
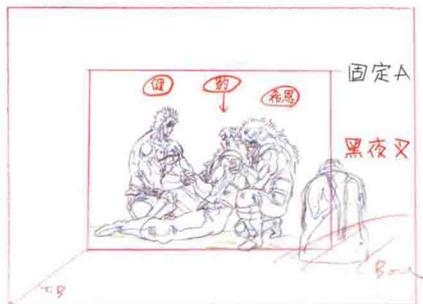
羽山淳一绘制的原画世界

北斗神拳2

这部作品的原作者是武论尊（故事）和原哲夫（漫画）这对组合，漫画连载于周刊少年JUMP（集英社）。羽山淳一在1984年~1987年的「北斗神拳」中负责原画，在1987~1988年的「北斗神拳2」中首次担任作画监督，因此而受人关注。

© 武论尊·原哲夫/NSP 1983

© 东映ANIMATION 1987

固定A

眼睛的高光

固定B

WEXP

A2

固定A 眼睛的高光

不同于以往，这是一部在剧画风格和写实风格中摸索出来的作品。虽然剧画和写实的风格会使画面显得脏乱，给人一种鲁钝的感觉，但是这次设计完成得还是很酷的。这种画法是当时担任角色设计的须田正己先生（参照P166※13）的发明。比起线条的勾勒，须田先生更注重“形体”的塑造，效果是毋庸置疑

魁!! 男塾

原作漫画是在周刊少年JUMP（集英社）上连载的宫下AKIRA的作品，于1988年改编为动画。也是一部由羽山淳一担任作画监督的作品。

© 宫下AKIRA/集英社·东映ANIMATION

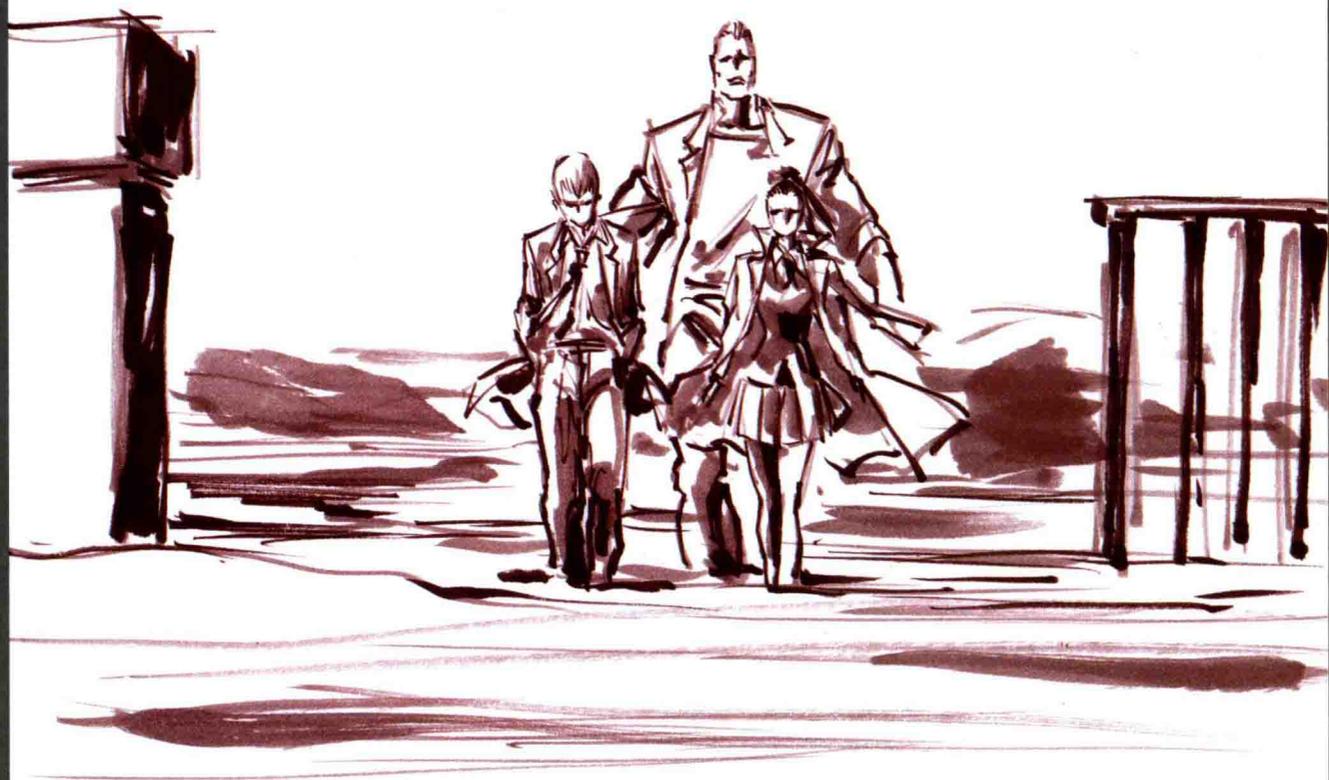
疑的酷炫。明明是漫画笔触的设定稿，却极具立体感，将2D做出3D的效果，真是了不起。『魁!! 男塾』中人物的线条也是由须田先生进行简化和调整的，所以十分容易上手。为什么他的人物设定明明线条简洁，却如此有力量感呢？我一边思考这个问题，一边埋头模仿他的风格去画。

原创故事板

近未来校园战争 进击的高中 序章

以下是特别为本书创作的原创故事的开场镜头。
故事的具体设定请参照P42。

这里是灰德学园，一所普通的公立高中。
波澜不惊地演绎着平静的高中生活。

有一天，
某不良三人组突然转学到此。
从此之后，学校的风纪急转直下。

他们以暴力席卷了整座校园。
没有人可以阻止。

不良三人组人人都身怀绝技，
在校园中所向披靡，无人能及。

