

HZ BOOKS
华章科技

北京电影学院动画学院 中国传媒大学动画学院

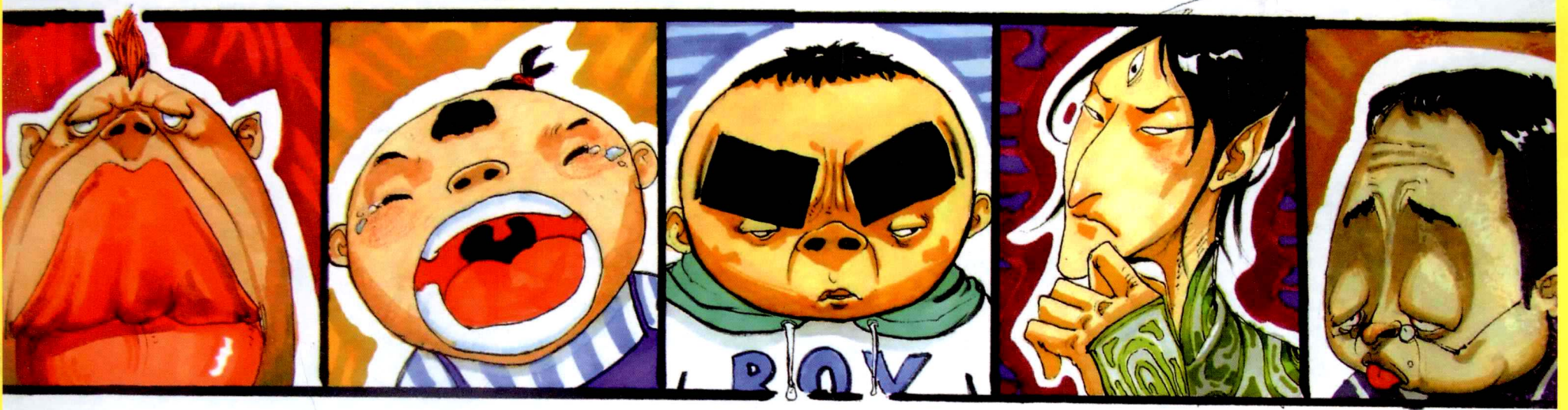
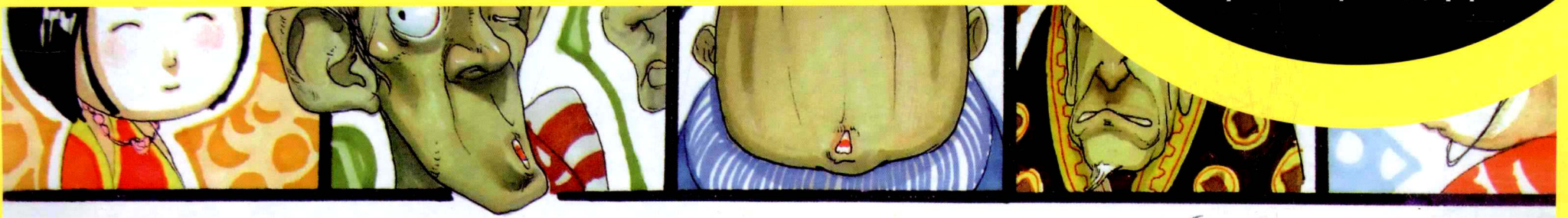
动漫专业考生宝典

专业创作基础

相信自己 ★★★★★
一定能考过
Believe Yourself

翟翌翠 编著

相信自己一定能考过
Believe Yourself

动漫专业考生宝典——速写
 动漫专业考生宝典——素描
 动漫专业考生宝典——色彩
 动漫专业考生宝典——专业创作基础
 动漫专业考生宝典——四格漫画与多格漫画创作
 动漫专业考生宝典——故事漫画

华章网站 <http://www.hzbook.com>

网上购书: www.china-pub.com

封面设计: 陈子平

图书在版编目(CIP)数据

动漫专业考生宝典·专业创作基础 / 翟翌翠编著.
 —北京: 机械工业出版社, 2011.1
 ISBN 978-7-111-32449-2
 I. ①动… II. ①翟… III. ①动画—技法(美术)—高等学校—教材 IV. ①J218.7
 中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第214835号

机械工业出版社
 (北京市西城区百万庄大街22号 邮政编码 100037)
 责任编辑: 刘莎
 北京盛通印刷股份有限公司印刷
 2011年1月第1版第1次印刷
 287mm×422mm·9印张
 标准书号: ISBN 978-7-111-32449-2
 定价: 78.00元
 凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换
 客服热线: (010) 88378991; 88361066
 购书热线: (010) 68326294; 88379649; 68995259
 投稿热线: (010) 88379604
 读者信箱: hzsj@hzbook.com

ISBN 978-7-111-32449-2

9 787111 324492

定价: 78.00元

作者简介

1994年毕业于北京电影学院美术系动画专业。

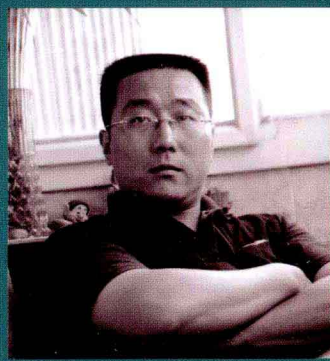
1994年-1997年于北京电影制片厂从事相关工作。

2001年-2007年于北京电影学院动画学院任专业课教师，教授影视动画造型、逐格动画影片制作等专业课程，并在院领导的大力支持下成立北京电影学院动画学院逐格动画基地，负责逐格动画电影及实验动画短片的研究与教学总结工作。

2004年成立北京翟家班艺术培训中心，从事动画专业考前教育工作，为北京电影学院动画学院、中国传媒大学动画学院等艺术院校培育输送了大量品学兼优的动画专业学生。

www.zhajiaban.com (翟家班艺术培训中心网址)

www.bjanimation.cn (中国动漫原创网)

翟翌翬 编著

你一定考得过
You can pass

动漫专业考生宝典——专业创作基础

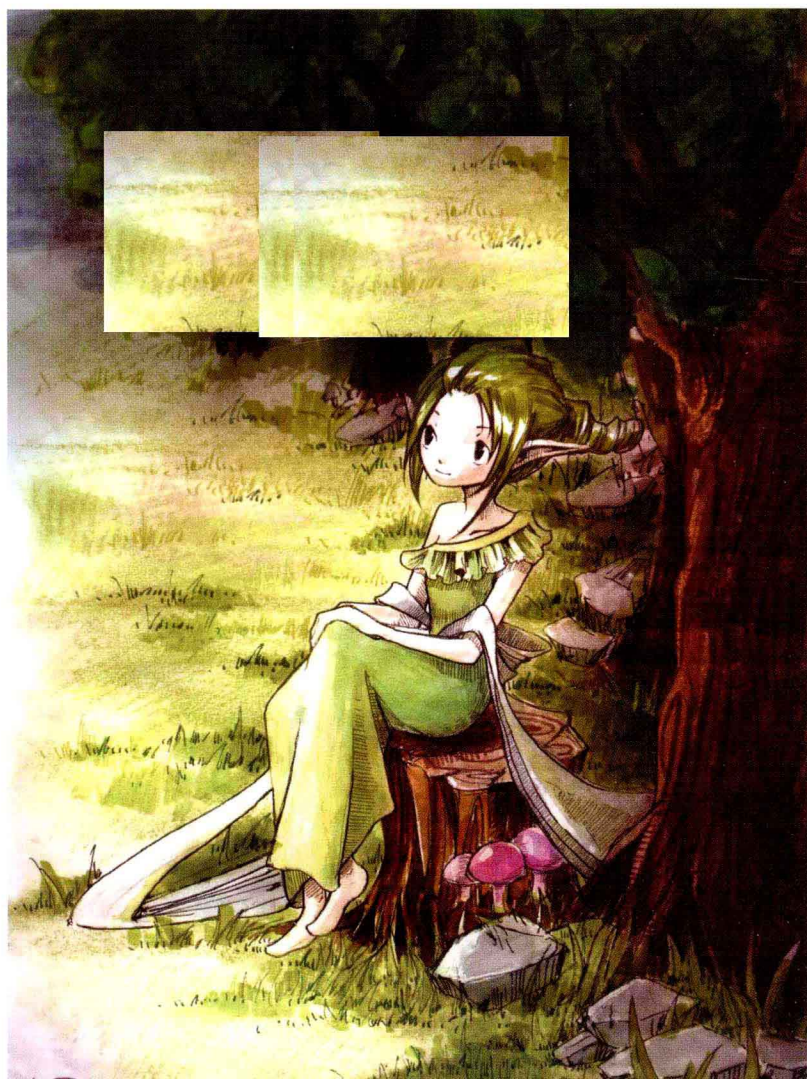

幸运为准备好的心灵而降临。

——路易斯·巴斯德

(Louis pasteur)

Animation

在这里将从最简单的部分开始带你进入动画专业创作的基础训练，你还可以看到在历年考试中获得优异成绩的学生作品……

造型设计

造型设计是一切创作的基础。

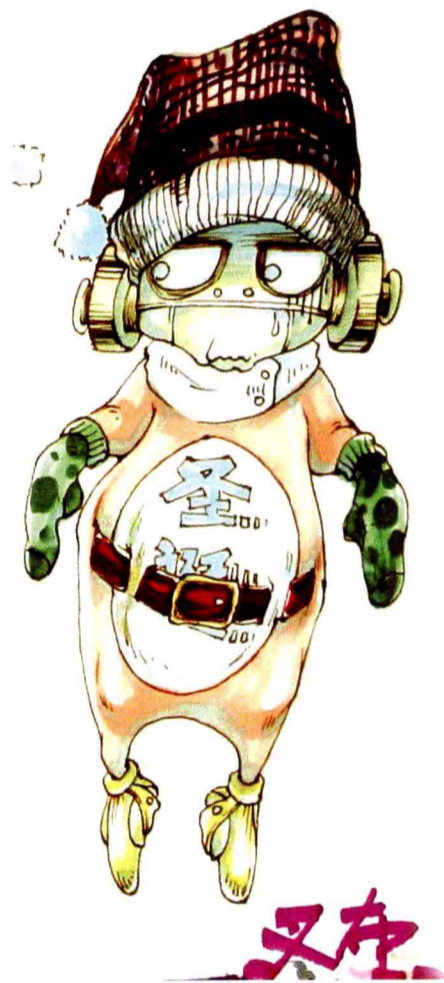
创作卡通造型总是让人很着迷，就像上帝创造人一样！

好的造型会让人过目不忘。首先，要有足够的记忆点；其次，尽可能地单纯，不要过于复杂。

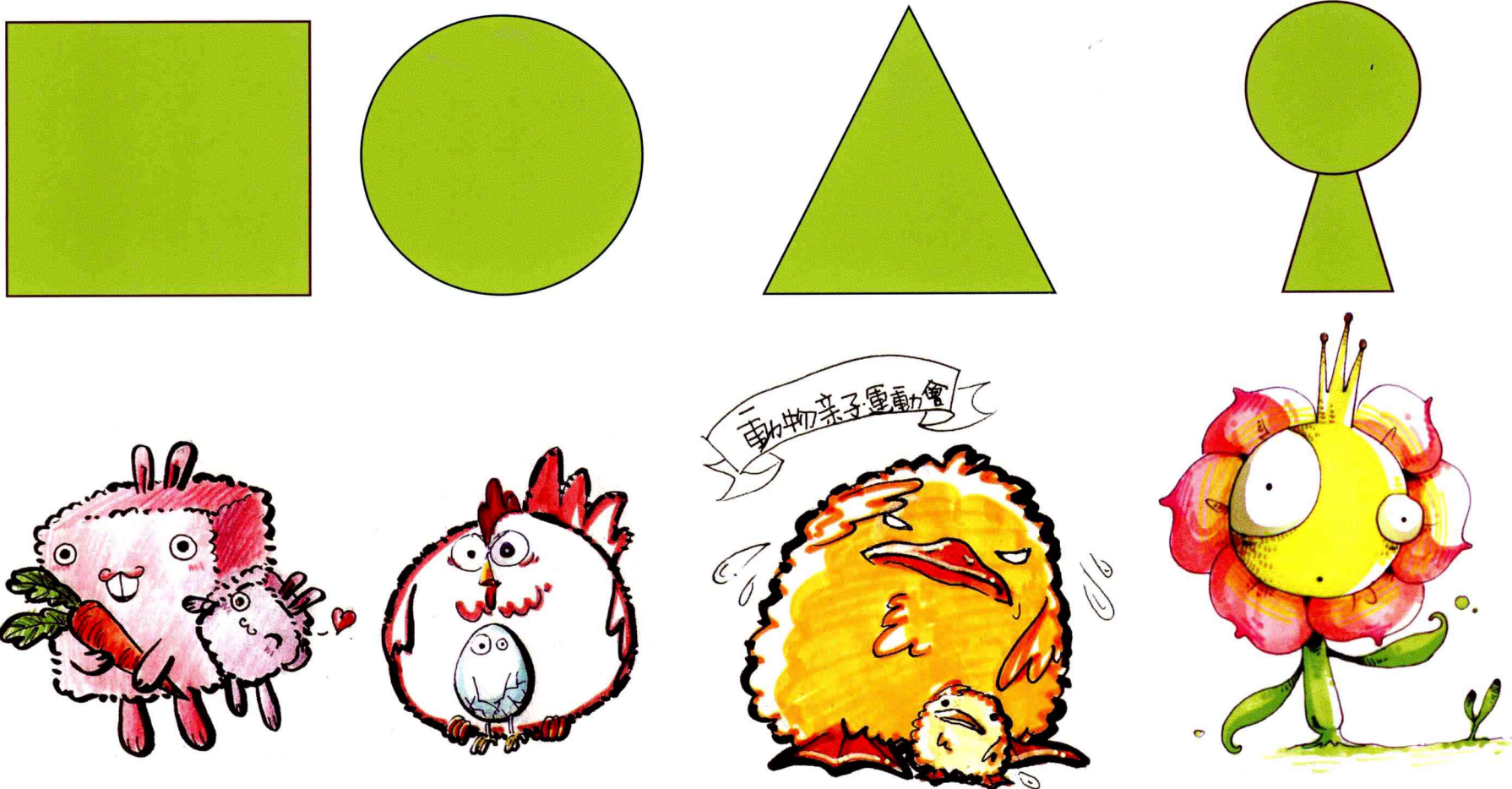
ROY.ZHAI

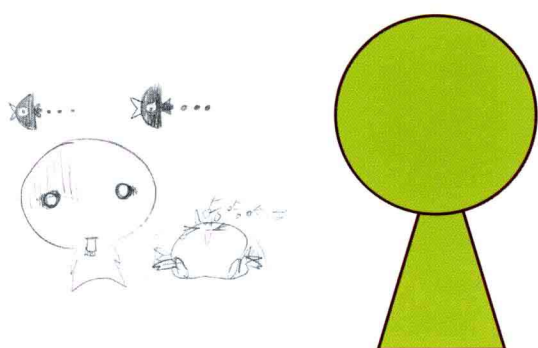
准备好——拿起你的笔！

我们最常见的卡通造型实际上都来源于我们的生活，和我们相关的任何物体、植物、动物、人物等都可以成为我们笔下的卡通人物，无论是什么，我们只是赋予它生命即可，也许是一双拖鞋、一个马桶、一把椅子或者是你手上正准备吃的苹果，或者是你养的那只又馋又懒的肥猫，又或者是隔壁邻居家的坏小孩……

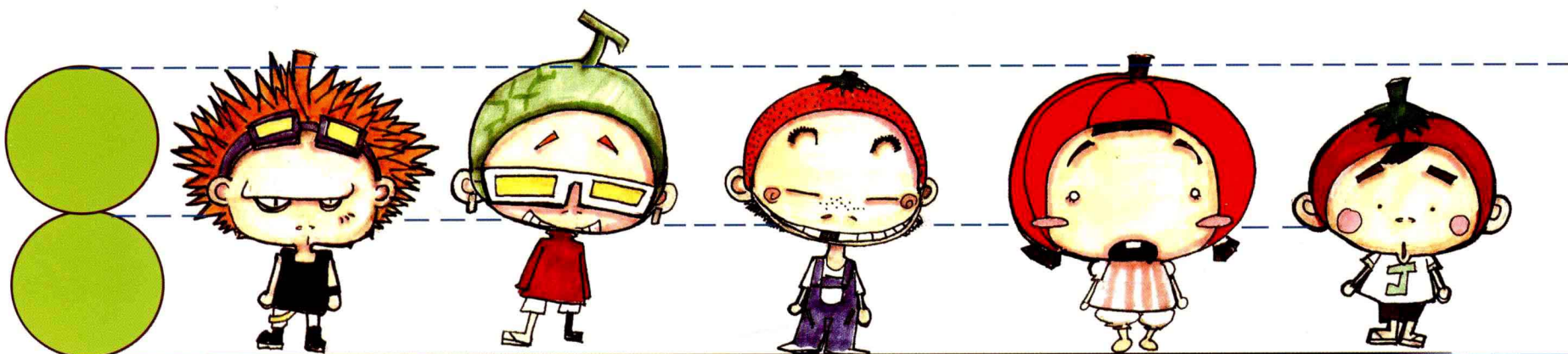

我们先从最简单的几何图形开始。
事实上，很多优秀的卡通形象的基本结构都是常见的几何图形——圆形、方形、三角形、梯形、多边形等。

下面这些造型的简化结构是一个跳棋棋子的图形。

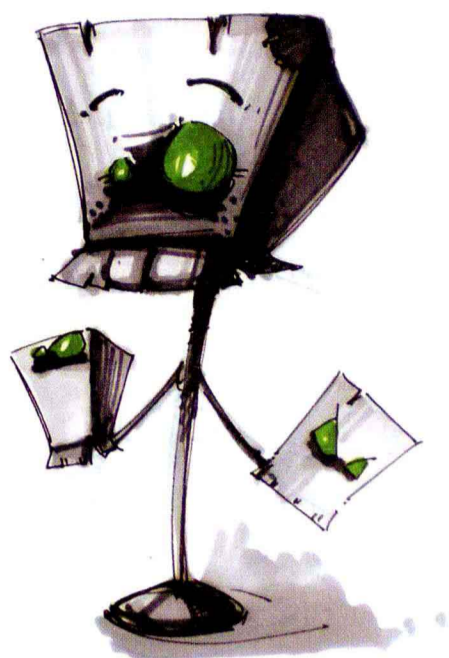

Juan 2008

很多可爱的卡通造型都是一头身、一头半或者两头身，因为这样的头身比例看起来像婴儿或者小动物，人人都喜欢可爱的东西，这也就是为什么Q版人物更让大家喜欢的原因了。

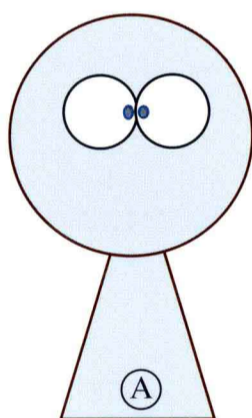

卡通动物与拟人化的物体

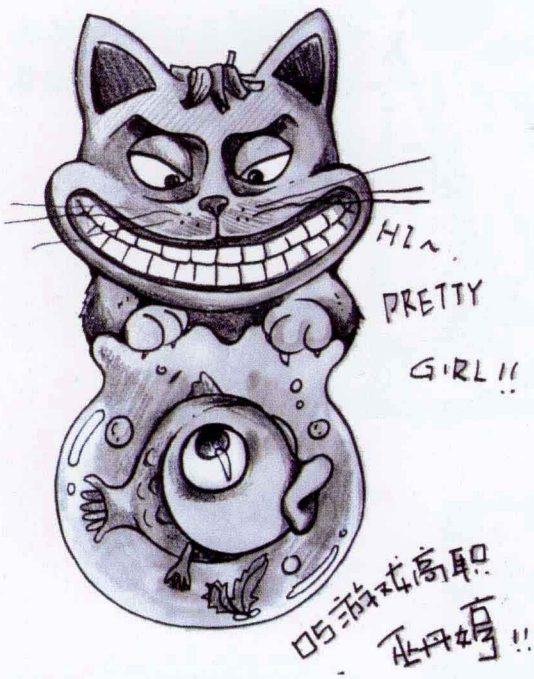

拟人化的物体和卡通动物经常出现在动画和漫画作品中，也经常出现在专业考试当中，比如2008年考题《武功盖世的蜡烛》，直接要求主角必须是拟人化的卡通蜡烛，由此可见其重要性。卡通动物也许会在某年考试中成为指定设计考试内容，同样不能忽视。

我曾经给学生出过一道考题《水果蔬菜大会战》，这个西红柿和黄瓜打仗就是其中的一张小稿，虽然很简单，但却很生动。很多人以为画卡通角色只是在某个轮廓内加上眼睛以及加上四肢，其实是不正确的，下面的B乌鸦和C铅笔头虽然很简单，但是非常生动，足以打动任何人。

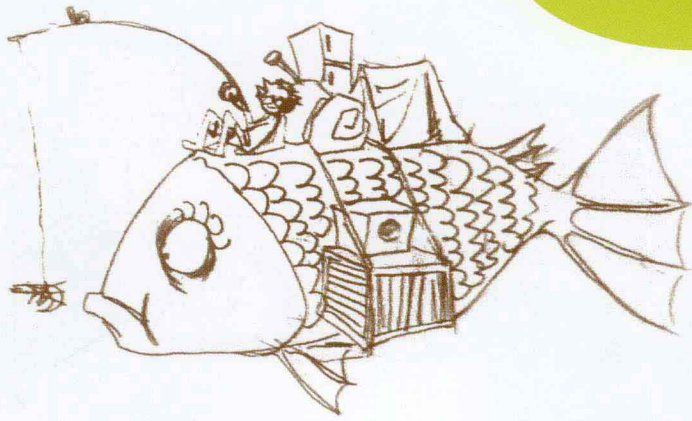
圣土国际动漫学院（翟家班）学生优秀考卷

设计造型前最好先给自己一个“题目”，这样会让你的设计更有针对性，也会让设计的过程更有趣。

猫的“报恩”？

“鱼精灵”

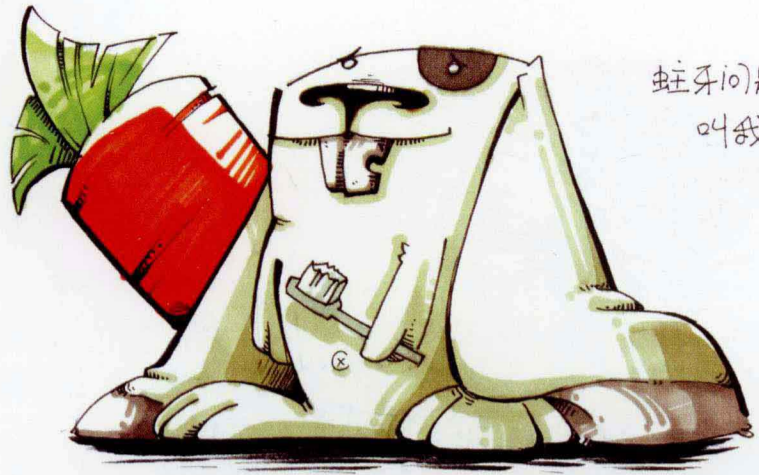

萝卜的复仇!

胡萝卜的报复

09.1.24

蛀牙问题没解决
叫我怎么啃萝卜

没关系,有高鹿洁全效,让你什么萝卜都能啃!

“记忆点”

嘿……
它的牙长得
好丑啊——

08.1.13. 漫漫

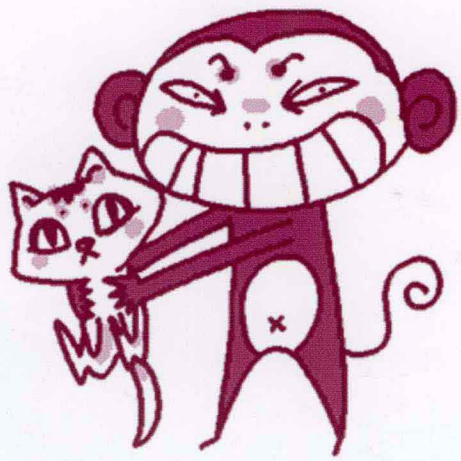

漫 08.11.16

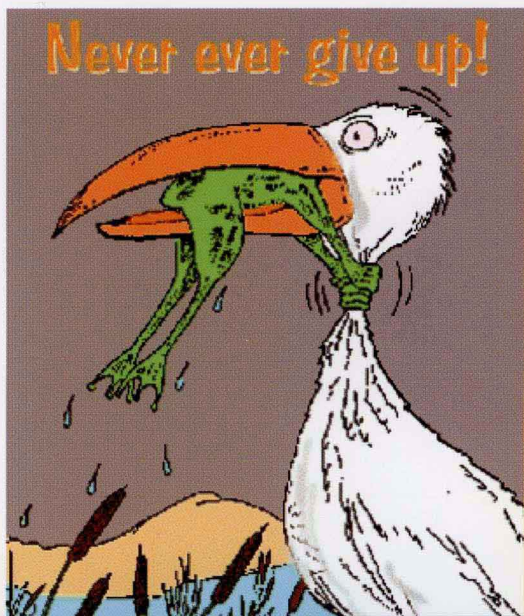

小样!你看你
还在海里乱飘,
污染环境!

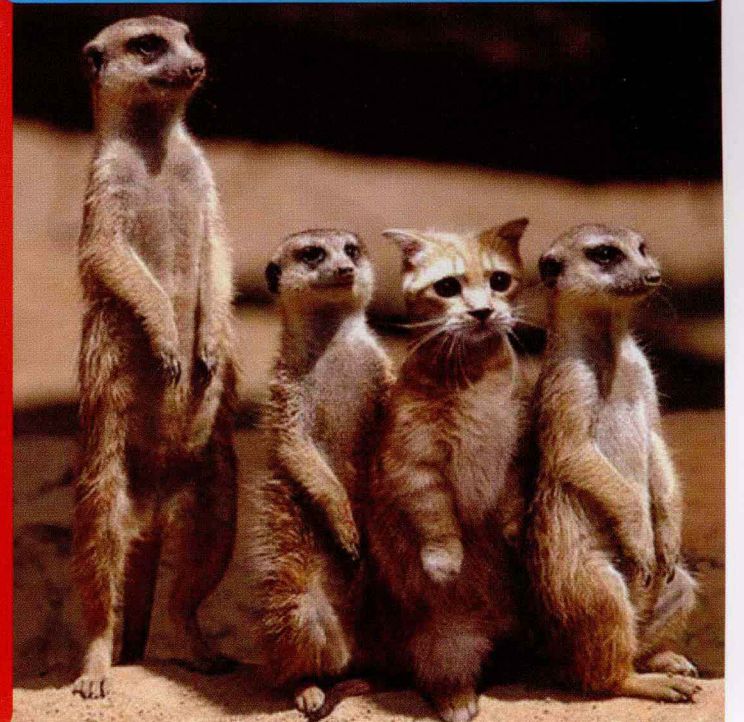
讨厌!!人
家又不是
你拉的!管
什么管
人家!!

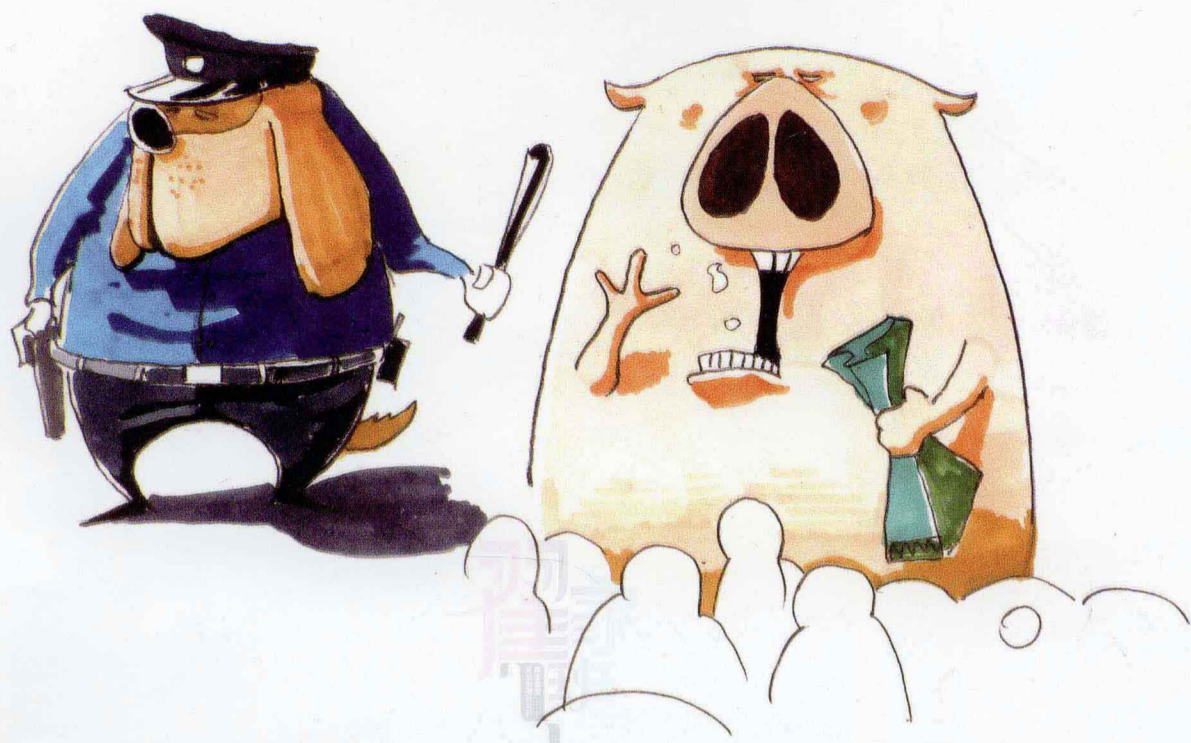

可以在网络上或资料里寻找一些搞笑的图片和插图来刺激自己的灵感，这是一个很有效的方法。

IDEA
灵感??

表情、动作

服装、道具、搞笑表情和夸张动作对于加强角色性格也非常有效!

圣土国际动漫学院（翟家班）学生优秀考卷

08.11.17

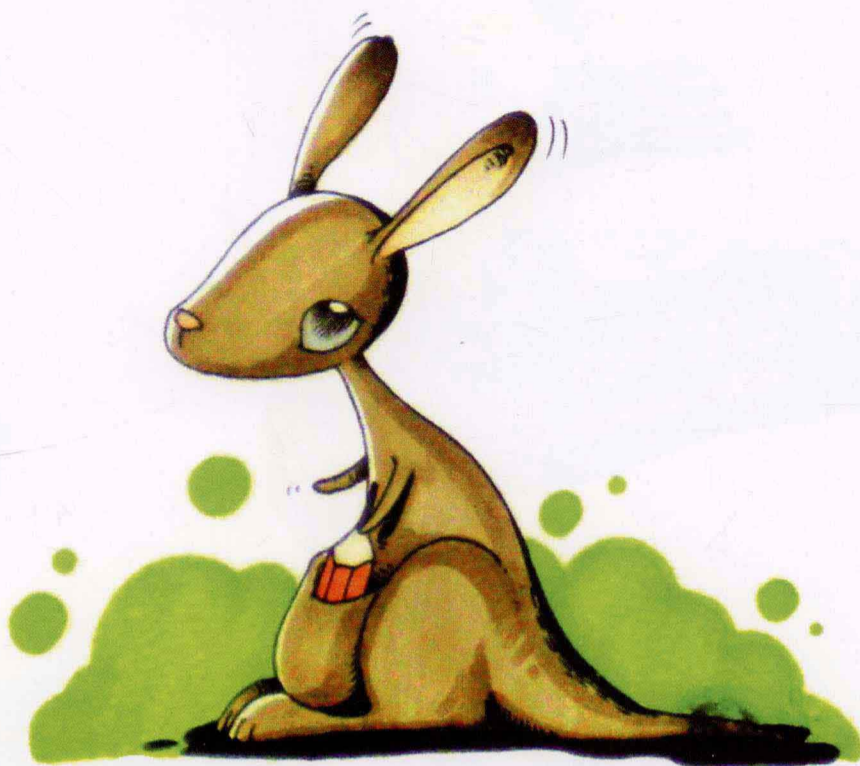

谁?……
谁吃了我的
人家还浴?

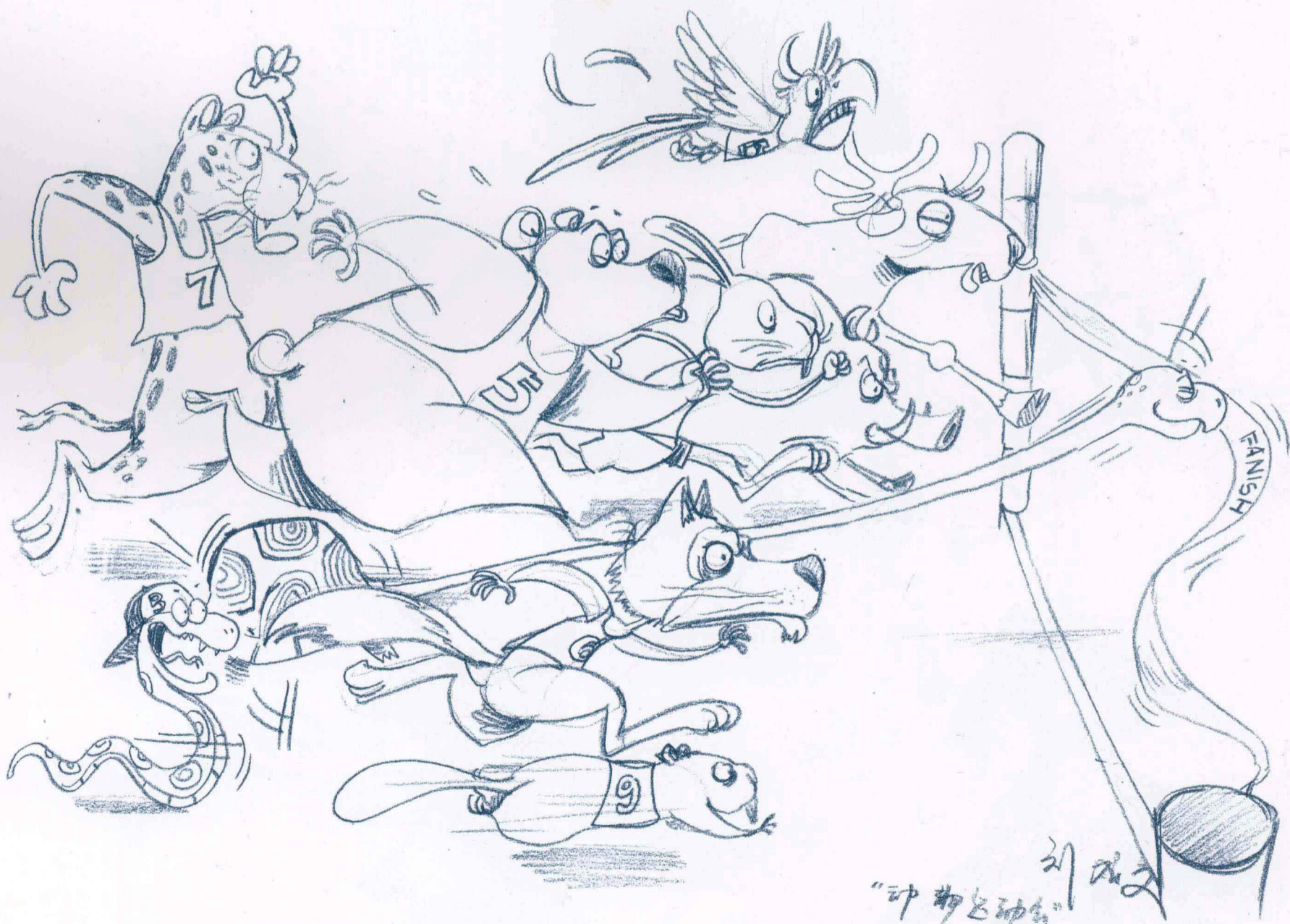
08.1.8 Rural.

圣土国际动漫学院（翟家班）学生优秀考卷

趣味性?!

圣土国际动漫学院（翟家班）学生优秀考卷

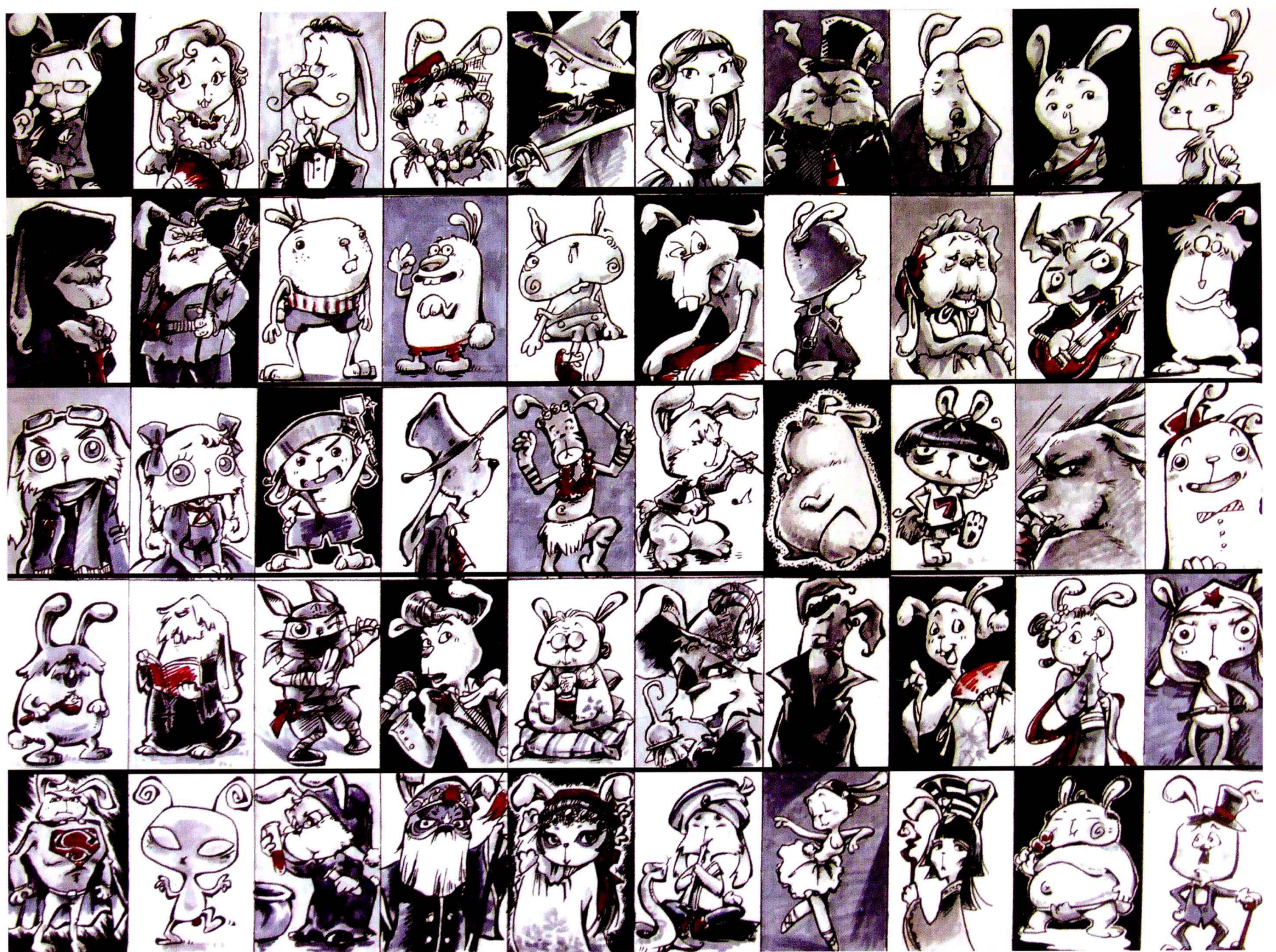

ROY.ZHAI

小结

任选一种动物，可任意发挥设计50个完全不同的卡通形象，就像这两页的兔子一样。限时：5个小时（可选择其中10个上色，其他墨稿即可）。

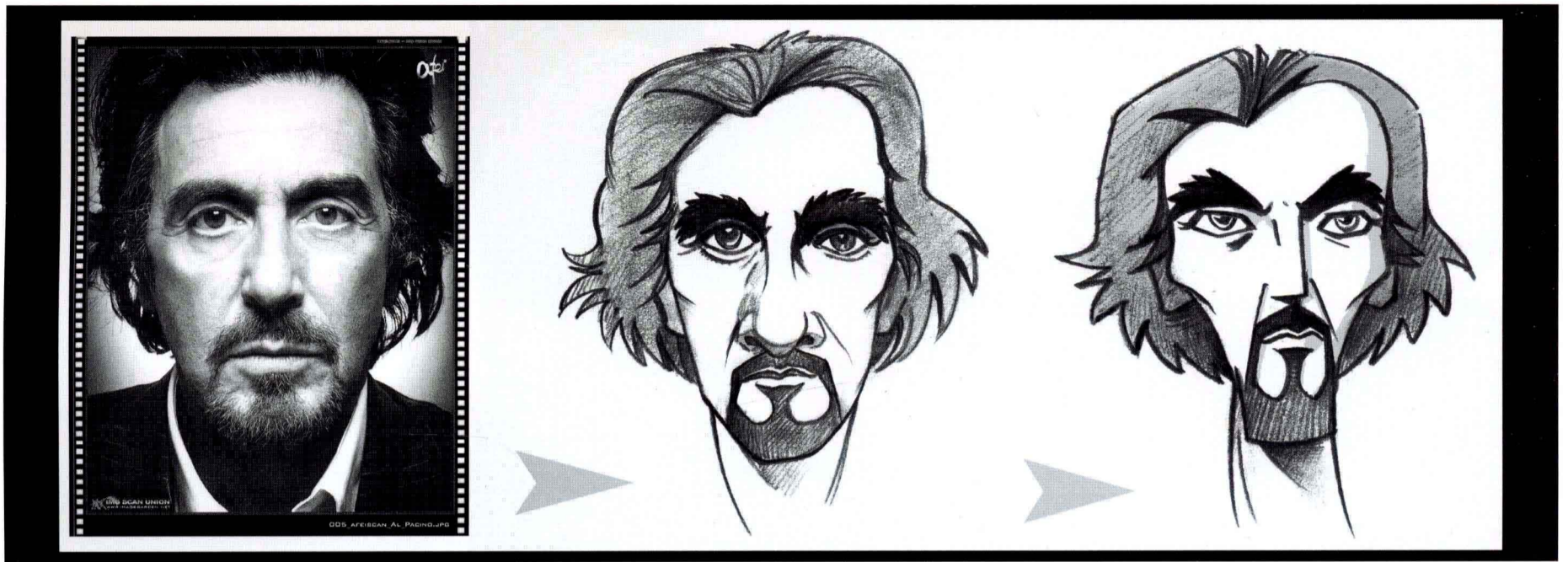
圣土国际动漫学院（翟家班）学生优秀考卷

人物造型设计

人物角色首先从角色变形开始!

生活里大多数人都有自己的特点，也就是我们平时所说的第一特征，我们现在要做的就是把握住人物的第一特征，然后把它们放大，进行夸张。

BY:ROY.ZHAI

人物生活里的“缺陷”往往会成为动画角色耀眼的“光环”，要想让你设计的角色被人们记住，那么开始赋予他们特点吧！

如果有条件，我们可以借用变形软件来先处理一下，再画就简单多了。（Photoshop里有液化功能）

