

动画考试要点

艺术高考直通车

必读

问

江苏美术出版社

艺 术 高 考 直 通 车

动画考试要点 50 问

吕 江 高立峰 编著

江苏美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

动画考试要点50问 / 吕江, 高立峰编著. —南京: 江苏美术出版社, 2004.1
(艺术高考直通车)
ISBN 7-5344-1526-8

I. 动... II. ①吕...②高... III. 动画—技法 (美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料
IV. J218.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 119580 号

责任编辑 徐华华
封面设计 冯忆南
审 读 王春南
责任校对 吕猛进
责任监印 高波来 吴云芳

书 名	动画考试要点 50 问
编 著	吕 江 高立峰
出版发行	江苏美术出版社 (南京中央路 165 号 邮编 210009)
集团地址	江苏出版集团 (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	江苏省新华书店
制 版	南京新华丰制版有限公司
印 刷	扬州鑫华印刷有限公司
开 本	889 × 1194 1/16
印 张	4
版 次	2004 年 1 月第 1 版 2004 年 1 月第 1 次印刷
印 数	1 — 7 000 册
标准书号	ISBN 7-5344-1526-8/J · 1523
定 价	20.00 元

营销部电话 025-83361082 86639154 营销部地址 南京市湖南路 54 号三楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

编者的话

全国艺术类院校的绘画、设计等专业的入学考试,虽有各自的特点,但它们都基本上呈现出这样一个共性,即比较注重考生的基本技能的测试,而这种测试大多是通过素描和色彩的考试来实现的。当然也有不少院校要加试一门创作或设计,以检测学生创新思维的能力,这也是很有必要的。各院校考试的项目甚至内容虽然有着共性,但对考生而言,他们在面对这些共性时却呈现出各不相同的差异。编撰出版这套丛书的目的就是设身处地从考生的角度出发,针对考生在考试中可能遇到的问题,一一作出解答。这套丛书的编撰者都是美术设计专业院校的富有经验的专家和教授,他们的解答既有权威性,又有针对性,能够帮助考生实实在在地解决许多实际的问题,并为他们早日走进艺术殿堂起到很好的引导作用。

作者简介

吕 江：生于1975年，南京艺术学院设计学院动画系主任。中国东方漫画研究会会员，国际青年设计家联盟会员，香港漫画联合会会员，国际设计精英协会会员，国际图形图像研究会会员。长期从事动漫、游戏的创作、研发、教学工作，中国新锐漫画创作代表人物，至今发表动漫作品3000余页，专著7本。

高立峰：生于1963年，1987年毕业于无锡轻工业学院工业设计系。长期以来一直从事动画设计及动画教育工作，作品多次参加国内外展览并获奖，现任教于南京艺术学院设计学院动画系。

目录

一、本书的宗旨和特色是什么?	1
二、本书与市面上其他高考美术教辅类书籍的主要区别是什么?	1
三、现今国内高校动画专业的基本状况是什么?	2
四、动画专业的发展方向和主要科目类别是什么?	2
五、动画专业的市场状况和就业前景是怎样的?	3
六、近年来动画高考的发展趋势是怎样的?	3
七、报考动画专业对考生的素质要求包括哪些?	4
八、为什么考生需要一定的传统绘画基础能力?	4
九、所谓的“卡通造型设计基础能力”是指什么?	5
十、为什么考生要具备一定的文学修养及创作能力?	5
十一、“关于技法、应考规范和重点”是指什么?	6
十二、报考动画专业容易产生的几种典型错误观点是哪些?	6
十三、为什么说仅有较强传统绘画基础报考动画专业是不足的?	7
十四、卡通图形的临摹是否是通往动画高考的惟一途径?	7
十五、在市面上主流漫画(主要是日韩和港台地区的卡通产品)中能找到最适合高考动画的方法吗?	8
十六、进行卡通创作主要使用市面上推崇的主流创作工具、材料和“漫画教室”类的书籍进行训练吗?	8
十七、动画报考的疑难解答之一:如何在短期内了解、掌握、提高考试能力?	9
十八、动画报考的疑难解答之二:工具材料应如何选择?	9
十九、动画报考的疑难解答之三:如何提高创作能力?	10
二十、动画报考的疑难解答之四:动画高考规范是什么?	10
二十一、动画的高考中包含哪些基本知识点?	11
二十二、什么是写实?	13
二十三、什么是变形?	14
二十四、什么是卡通造型设计中的夸张?	15
二十五、什么是概括?	16

二十六、什么是拟人?	17
二十七、什么是物化?	18
二十八、怎样处理画面中主体与背景的关系?	19
二十九、卡通造型中色彩应用包含哪些要素?	21
三十、在进行卡通色彩创作中应注意哪些要点?	22
三十一、在色彩的制作时应注意哪些技巧?	23
三十二、什么是动画中的连续动作?	24
三十三、连续动作的绘制技巧是什么?	25
三十四、什么是情景创作?	27
三十五、什么是四格漫画?	28
三十六、四格漫画试题创作中应该注意的问题是什么?	29
三十七、什么是命题漫画创作?	31
三十八、什么是插图创作?	32
三十九、高考插图创作有哪些特点?	33
四十、插图组画的创作有哪些要点?	34
四十一、应考时有哪些绘画技法?	35
四十二、怎样撰写文字说明?	37
四十三、偏重造型设计的考题范例(1)——吉祥物设计	38
四十四、偏重造型设计的考题范例(2)——角色造型设计	40
四十五、偏重动作设计的考题范例——连续动作设计	42
四十六、偏重情节创作设计的考题范例(1)——插图设计	45
四十七、偏重情节创作设计的考题范例(2)——四格漫画设计	48
四十八、偏重情节创作设计的考题范例(3)——命题漫画创作	50
四十九、连续动作试题的创作步骤?	52
五十、情节创作试题的创作步骤?	55

一、本书的宗旨和特色是什么?

本书是国内第一本直接面向高等艺术院校动画类专业招考的考试指南类书籍。随着我国动漫画设计艺术需求的飞速发展,越来越多的学生有志于在卡通动画领域从事学习和发展,于是国内越来越多的高等艺术院校纷纷设立并大力发展动画专业。动画专业的专业考核非常具有专门性,于是这一新兴的专业考试又令广大考生感到陌生和无从下手,缺乏对基本训练和应考技巧的了解。本书正是在这一强烈呼声下编撰的。

本书的主要宗旨即是直面动画专业的高考,主要特色表现在:(1)综合性强。反映了高考动画所面临的所有基本问题,其中全部是有关高考的直接问题。(2)偏重实践性。本书从实际的创作和制作出发,不绕圈子,所有的指导都与应考有关。(3)严格的训练步骤。本书由浅入深,希望通过最精练、最根本、最实际的方法在短期内令考生掌握基本的技能,从而达到高考应试的根本目的。(4)大量的例证。本书的例证、范画均来自动画专业的一线示范作品、习作,包括试题和创作方法,是最具广泛性和权威性的实用教材。

如何选择具有权威性的动漫画教辅资料对高考很重要

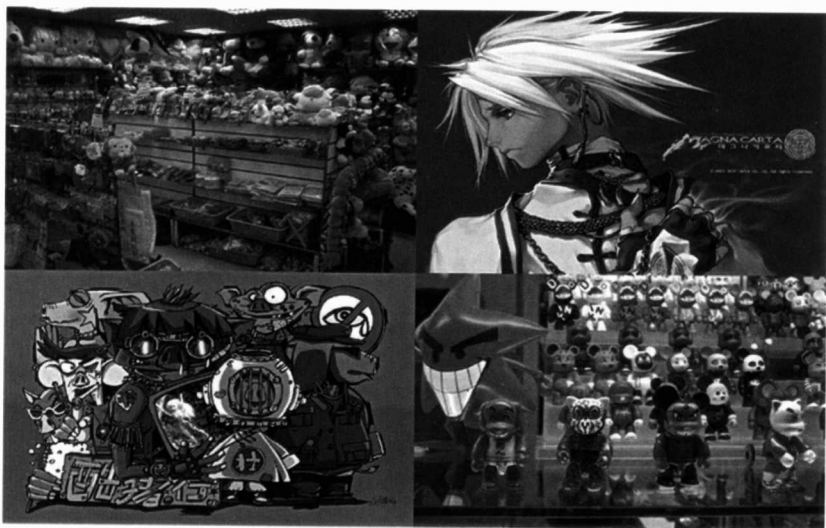
专业的高校动漫画教学机构为此书提供强势协助

二、本书与市面上其他高考美术教辅类书籍的主要区别是什么?

本书的编撰,从高度的实用性和权威性出发,与其他高考美术教辅类书籍相比较具有以下的特点:(1)本书的编撰背景和实力强大,由国内具有权威性的高校动画专业一线的教师和直接参与动画高考试题编撰考核的实体组织撰写,掌握着一线的理论和技术,其权威地位和实力是其他教辅类书籍无法比拟的,由于动画专业是一门新兴的高考专业,本书的许多内容是“惟一”的“垄断”的;(2)本书是高度集中、全面、详实的高考指南教材,没有无关紧要的章节,所有的问题、理论、技法都是非常集中的,可以说通过认真对本书进行学习和训练,可以避免对其他大量参考资料和教辅类书籍的盲目选择;(3)本书具有高度的针对性,其针对人群是有志报考高等艺术院校的动画专业的考生和关心动漫画的发烧友、爱好者的兴趣,内容的深浅程度也刚好是高考应试学生所能接受的;(4)本书例举了大量例证,有严格的步骤、方法和规范,是高考动画应试中必须严格遵守和掌握的,以上观点无法从其他教辅类书籍中获得。

三、现今国内高校动画专业的基本状况是什么?

国内动画专业的创立和发展主要集中在20世纪90年代中后期,早期比较具有权威性的院校主要包括北京电影学院、北京广播学院的动画专业,随着招生规模的扩大和专业的飞速发展,2000年左右大量的动画学院、动画专业纷纷设立,其中有些院校的动画专业的招考已经单独设立动画专业的加试。国内高校动画专业至2002年12月止已有72家,具有知名度大型综合类艺术院校基本上都设立了动画艺术专业,其中具有较强实力和发展历史的院校包括北京电影学院动画学院、北京广播学院动画学院、吉林艺术学院动画学院、南京艺术学院设计学院动画专业、南京艺术学院尚美学院动画专业、上海大学美术学院动画专业等。随着社会对动漫画人才的需求增加和考生人数的不断增加,动画专业已成为目前艺术院校中发展最快、规模扩大最明显的艺术专业,对广大考生而言,是机遇也是挑战,动画专业的设立和高速发展为立志于该专业学习和发展的学生提供了条件和舞台,而考生人数的激增也加剧了竞争。

除了动漫画设计制作外,卡通产品、游戏、网络设计等也是动画专业的研究方向。

四、动画专业的发展方向和主要科目类别是什么?

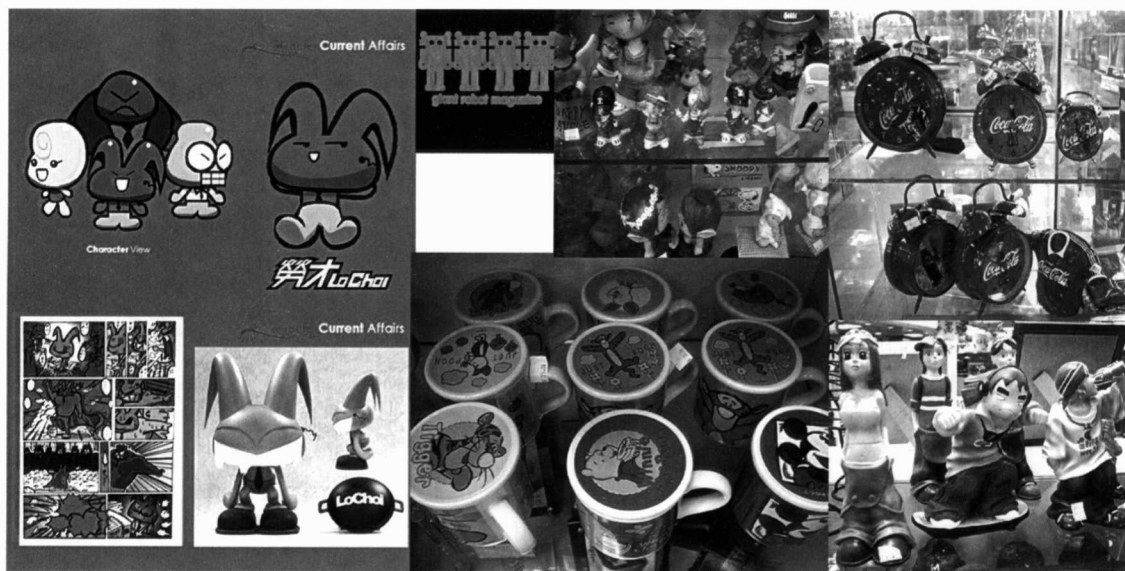
动画专业是以培养动漫画创作、制作的人才为主要目的的,动画是一门专业性强,分工细化,门类众多的综合性艺术专业,实践性强,其主要的科目类别包括漫画、插图、传统动画、数字多媒体动画、卡通产品、游戏等,全部都是具有高度专业技能、专业方向明确、社会需求量巨大和直接的产业,对广大考生而言,选择什么样的发展方向和科目类别是考入高校后考虑的事,怎样做才能顺利成功地应对动画高考,是目前最重要的任务。

动画是一门产业,其产品丰富,机构繁多,社会就业前景广阔。

五、动画专业的市场状况和就业前景是怎样的?

动画是一门艺术,更是一个产业,每年国内动漫设计、创作的有关机构对人才求贤若渴,国内对动画人才的急需和动画产业的高速发展迫使高校高度重视动画专业的发展。动画是一门商业艺术,动画专业的学生实践能力强,综合能力高,可以立即投入市场,是目前就业市场中难得的广受欢迎的一门行业。由于动画的发展方向非常多,门类丰富,所以针对就业市场也有很强的选择性。就业的部门主要包括:动、漫画的制作机构、网络机构、媒体、影视机构、出版机构、高校、游戏公司等,而动画专业的后继发展如研究生培养,出国深造也是非常火爆的。同样,作为一门时尚性、专业性、实践性都很强的专业,国外机构(包括国内的三资企业机构)对动画人才的需求量也是巨大的,许多例证表明,动画是一门高社会适用性、高技术含量、高度社会化、高要求、高薪的产业。

动画是一门时尚的产业,有极强的兼容性,并渐渐形成一种主流风潮。

六、近年来动画高考的发展趋势是怎样的?

随着动画专业的飞速发展和报考人数的激增,广大考生的人数和素质都有明显提高。同时,竞争的加剧使动画专业的高考发展变化明显,主要具有以下的发展趋势:(1)首先越来越多的院校设立了动画专业的专业加试,除了素描、色彩等基本考核外,必须加试与动漫画内容有关的考题;(2)考题的难度增加,这主要是由于竞争的加剧而造成的,同时,社会上越来越多的考生出于对动漫画的兴趣爱好,通过平时的训练和实践,已经具有相当的专业素质,这种现象近几年来比较明显;(3)考试试题具有明显的偏重性,例如有的试题偏重造型设计,有的偏重动作设计,有的偏重情景创作,有的偏重故事创作。考生应尽量全面掌握,以适应有可能出现的不同的试题。

七、报考动画专业对考生的素质要求包括哪些？

动画专业的应试考生同报考其他绘画、设计、理论类的考生相比，具有以下几个特点：由于动画艺术本身是一门综合性强、实践性强的科目，所以对考生的素质要求也会全面一些，包括：（1）传统的绘画基础能力；（2）卡通造型设计基础能力；（3）一定的文学修养和创作能力；（4）关于技法、应考规范方面的一些特殊要求。

八、为什么考生需要一定的传统绘画基础能力？

这里所指的传统绘画基础能力是指基本的素描、色彩、速写等方面的技能，虽然动画画的造型语言与传统绘画有一定区别，但造型艺术的基本规律包括构图正确、造型准确、色调和谐、动态准确等都是一致的，素描、色彩、速写的能力直接关系到动画画的表现能力，而且，在报考动画专业的试题中，绝大多数院校仍然有与素描、色彩或速写有关的试题，这些试题与传统绘画类、设计类专业的高考试题是相同或基本一致的，所以，报动画专业的考生必须重视传统素描、色彩、速写的训练，方法也是相同的。

高考中的传统绘画试卷

九、所谓的“卡通造型设计基础能力”是指什么？

卡通造型设计基础能力是指将图形用“卡通语言”表现出来，相对于写实的表现语言而言，卡通造型是一种图形的创作，写实能力的强弱并不能决定卡通造型的优劣程度，卡通造型有其独特的规律、方法和训练手段，在后面的专门训练章节中会有详细的介绍和分析。“卡通造型设计基础能力”是动画高考试题中的核心，也是反映考生“动画素质”的一个重要方面，在所有的动画专业的专业试题中，“卡通化”的造型贯穿所有的试题类型中，卡通造型是非常值得考生关注重视的。

十、为什么考生要具备一定的文学修养及创作能力？

动画试题中，对试题的分析很有讲究，不同的理解会使试题的创作风格和表现手段变化很大。很多试题是文字题，如何理解整段文章的精髓加以表现是很重要的，有的试题需要考生创作四格漫画或情景化的故事创作，这时文字上的表达能力就非常重要，作者甚至要在绘画创作的画面上配少量的写作的内容。另外，绝大多数动画专业试题要求写出创作说明，如吉祥物设计、连续动作设计、情景创作等等，善于写作和表达的考生在考核时具有明显的优势。而事实上，动画专业的高校学生在文学方面的要求一向比较高，它也是对理解能力、表达能力的主观性的要求。

卡通造型是一种主流设计

卡通造型的样式非常丰富

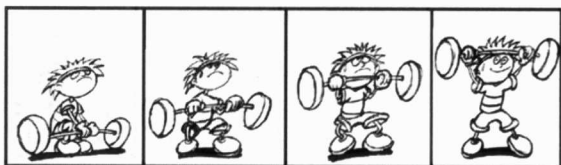
十一、“关于技法、应考规范和重点”是指什么？

良好的绘画技法为画面增色不少

技法能力的掌握直接关系画面效果,这里的技法是指在短短几个小时内将试卷创作得具有美感,试卷的效果很大程度上决定了分数。在考试中如何运用较少的工具、材料,在较短的时间内达到良好的试卷效果,是有很多技巧和窍门的;应考的规范是指严格的创作步骤,材料工具的运用和整洁、美观,构图恰当的卷面效果,在试题中,对尺寸、文字、图形布局都有严格要求,值得考生重视,严格地遵守规范,掌握良好的方法、技巧和创作步骤,是顺利进行试题创作的前提,它可以令考生用较少的时间,便捷的方法,较明确的次序完成具有最佳效果的试卷。

十二、报考动画专业容易产生的几种典型错误观点是哪些？

创作说明

- ① 本主题设计为舞动的连续动作片段。
- ② 本主题设计之角色为卡通造型人物,利用圆珠笔勾勒结构,线条整体、可爱、动感强烈。
- ③ 本主题设计以暖色、调柔和色彩为主,颜色饱满,对比协调,本图平涂于纸张上。

高考试题的样式有严格的规范

由于人们对市面上卡通产业的认识还比较含糊,对动画专业的报考不能较全面的认识,主要表现为:(1)有较强的传统绘画基础就能够顺利进行动画高考;(2)卡通临摹是达到动漫绘画技能的惟一途径;(3)在市面上主流漫画(主要是日韩卡通产品)中可以找到最适合动画高考的学习方法;(4)要进行卡通图形创作,要使用市面上推崇的主流创作工具、材料和“漫画教室”的书籍进行训练。

十三、为什么说仅有较强传统绘画基础报考动画专业是不足的?

传统的绘画基础,包括素描、色彩、速写是基本的造型训练,而这里所包括的传统训练主要是以写实为基本原则的,而动画中的卡通造型并不完全遵循写实的基本规律,有时甚至是相反的,传统绘画训练,特别是写实绘画是卡通造型的基础,而仅仅具备这样的基础并不能达到动画造型的要求。

大量的美少女类的漫画并不适宜高考的卡通造型训练

十四、卡通图形的临摹是否是通往动画高考的惟一途径?

对卡通图形的临摹是学习卡通造型的重要方法,通过大量的临摹训练,可以迅速达到以下三个目的:第一,熟悉卡通造型的基本样式和特点;第二,通过大量临摹收集和借鉴一些卡通造型的样式;第三,通过“量变”到“质变”的过程,培养卡通造型的基本感觉,不仅加强了感性认识,还可以熟记一些造型用以应付不同的试题类型。但是临摹卡通图形并不是惟一途径,首先是因为卡通图形的形式类别千差万别,考生缺乏对造型规律的根本性认识,不知道选择什么样的类别从事临摹训练。其次是考生不明确对卡通图形临摹时应达到的程度是什么,容易陷入对表面效果的极力追求和模仿上,从而耗费大量的时间精力却忽视了根本性的因素。比如有相当多的卡通爱好者学习临摹美少女类的漫画,花了许多精力在许多次要的图形、道具和花絮上,很少有认真地临摹人体、运动等基础结构的图形。同时,应当避免“背诵”某些经典形象原封不动地用于高考试题,这是十分冒险的。

不要把人们熟知的经典造型用于高考

十五、在市面上主流漫画（主要是日韩和港台地区的卡通产品）中能找到最适合高考动画的方法吗？

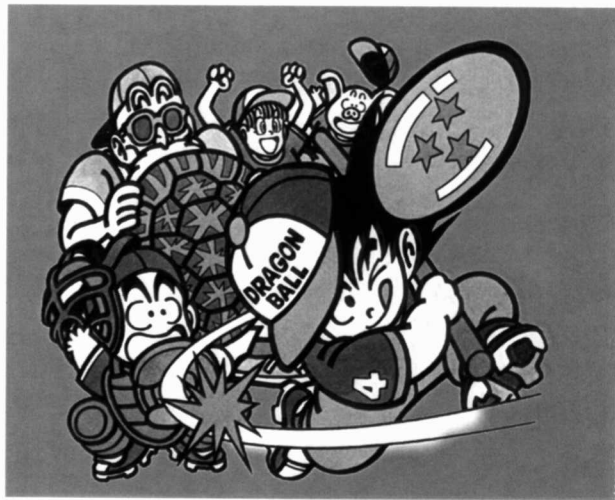

市面上主流的漫画图书

应该说,从任何种类的漫画作品中都能够找到漫画造型学习的样式,但由于卡通造型反映在漫画方面的种类实在是太过丰富,如何在这其中找到具有典型考试类型和基本样式的范画就成了个重要问题,市面上许多主流漫画是制作精细,技法高超的纯商业产品,其程度要远高于考生所能达到的程度,所以,考生在选择时,应选择那些比较简单、明确,结构鲜明,较少装饰、花絮的范例,比如早期的简笔卡通,迪斯尼的卡通造型等,对于主流的日韩、港台地区漫画样式的选择要谨慎,不要陷入对技法和精度的误区中,拼命追求画面的精细,技法的丰富,造型的繁复,容易忽视卡通造型中根本的、基础的造型语言。

十六、进行卡通创作主要使用市面上推崇的主流创作工具、材料和“漫画教室”类的书籍进行训练吗？

市面上大量的“漫画教室”、“卡通入门”类的图书往往针对低层次的卡通发烧友,范围狭窄导向有误,特别是其中很多不适用于高考,大量的模式化的美少女漫画和英雄人物漫画充斥市场,使初学者在认识上有误。卡通造型的种类繁多,风格各异,狭窄的观点与分析不利于一个有志于卡通艺术创作的学习者的成长,易造成偏激、片面的错误认识,许多书籍过多关注于工具材料,大量有关日、美风格漫画制作中网点、纸、蘸水笔等的资讯很多,但这些工具材料不适合考试时的创作。

具有鲜明、典型、基本造型语言的卡通形象,适合考生学习。

十七、动画报考的疑难解答之一：如何在短期内了解、掌握、提高考试能力？

首先要了解几种动画考试题的试题类型，其次是了解卡通造型的基本规律，在此基础上进行有针对性的学习和临摹训练，达到一定程度之后，有目的的进行几类试题的模拟考试，其中有关情景故事性的试题的综合性要求较高，应该特别注意。如果有条件，应该在具有权威性的高校动画考前辅导机构进行有针对性的学习，不要浪费时间和精力想当然地进行训练，关于卡通造型的基本规律和训练方法，在本书的后面章节中有详细论述。

十八、动画报考的疑难解答之二：工具材料应如何选择？

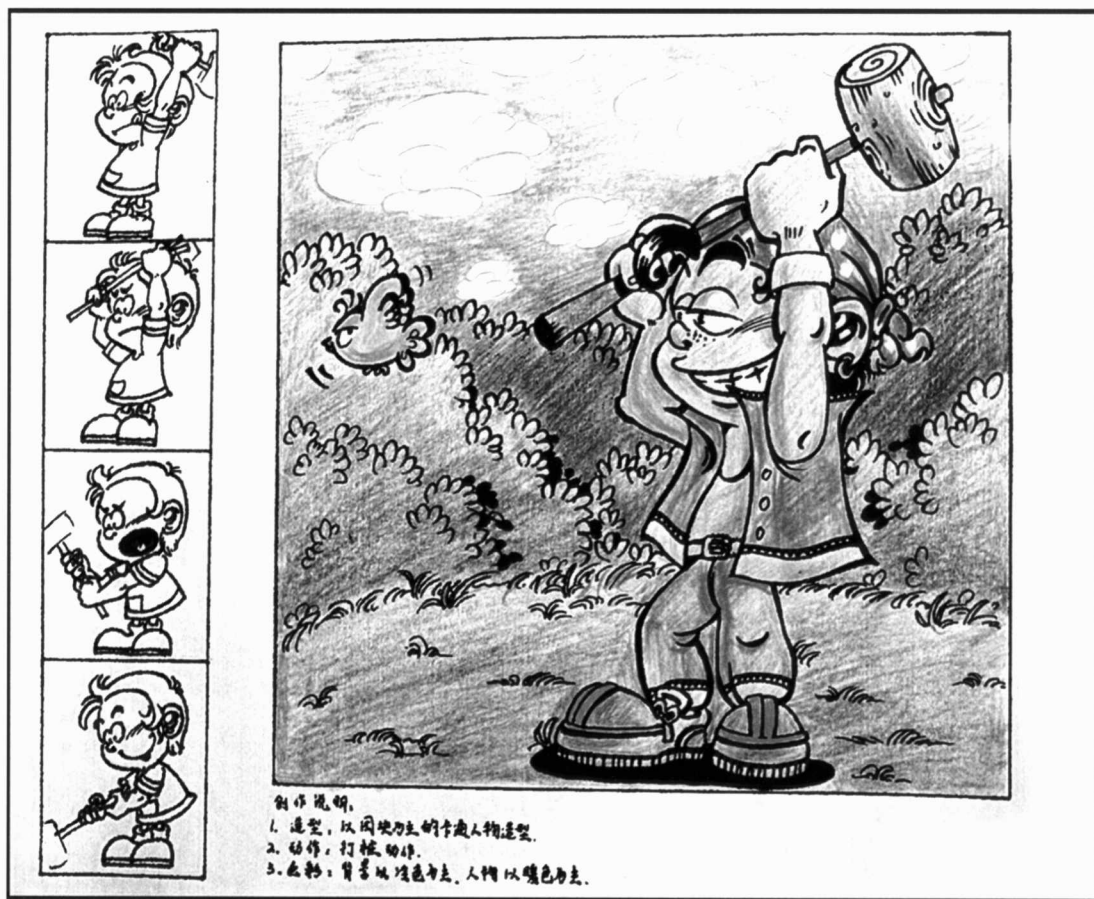

适于考试时使用的各种工具（不需要全部，要选择自己常用的）

工具材料本来就是因人而异的，考虑到考试时间、纸张和题型的限制，应选用平时熟悉惯于使用并容易涂改修整，具有较好表现效果的材料。一般的考试试题对工具材料没有过多限制，但试卷的表面必须清洁平整，所以使用铅笔、水笔、彩色铅笔、水粉水彩等常用工具比较适宜。也有考生大量使用彩色水笔、油画棒等材料，应当避免使用蘸水笔、网点纸、油性笔等容易污染纸张又花时间的工具材料，某些大号的水笔非常适于勾线和修形，修正液和水粉也是很好的涂改材料，应注意尽量减少修改涂抹的痕迹，尽量保证试卷的整洁，同时要准备一根直尺用于绘制直线和画框，有些考生在考试时会准备一面小镜子，可以用来修整图形或参照表情和手的绘画，拷贝纸（或半透明的硫酸纸）在拷贝图形时有很大的作用，最好在考试前进行一定的模拟训练，从中发现考试过程中所需要掌握的工具，工具不宜过多，但绝对不能少。

十九、动画报考的疑难解答之三：如何提高创作能力？

创作是非常感性的，把临摹的样式加以少量变化达到高考试题要求是一种较简单有效的创作方法，风险较小，也比较容易实现。但是过于模仿化的创作，特别是在风格漫画或情景类考题创作中容易令人反感，通常而言，考试的时间是非常有限的，一旦作出了创作决定后，一定要一气呵成地画下去，考试时是没有时间重新来过的，提高创作能力的方法只有通过大量的题型训练才能达到。

高考例卷

二十、动画报考的疑难解答之四：动画高考规范是什么？

动画高考试题的规范一般试题上都会标明，比如尺寸、规格、次序，又比如几套颜色的组合，人物和景物的关系等等，要注意卷面的整洁、平整、高度重视试卷的画面效果，到规定时间结束时，卷面上不要有未干的色块，不要使用无法固定或容易污染的工具材料，如色粉、油彩、炭铅等，不要忘记写创作说明。