

CHARACTER

卡通角色设计

塚本博义 编著

MAATRIIX

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

创造出新的合成兽及亚人种!

Maar-sha

CHARACTER

卡通角色设计

塚本博义 编著

MATRIX

张静秋、李成慧、
高洪刚、吴丽、张娴、
马美婕、李学奇 译

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

Maar-sha

本书由日本 Maar-sha 社授权中国青年出版社出版中文简体字版，未经出版者书面许可，任何单位和个人不得以任何形式复制或传播本书的部分或全部内容。

“CHARACTER MATRIX”

by and supervised by Enpitsu Club and supervised by Hiroyoshi Tsukamoto

Copyright © Hiroyoshi Tsukamoto, 2004.

All rights reserved.

Original Japanese edition published by Maar-sha Publishing Company LTD.

This Simplified Chinese edition published by arrangement with Maar-sha Publishing Company LTD., Tokyo in care of Tuttle-Mori Agency, Inc., Tokyo.

版权登记号：01-2005-5031

图书在版编目 (CIP) 数据

卡通角色设计 / (日)塚本博义著；张静秋等译．—北京：中国青年出版社，2006

ISBN 7-5006-6787-6

I. 卡 ... II. ①塚...②张 ... III. 动画—造型设计 IV. J218.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 017693 号

书 名：卡通角色设计

编 著：(日)塚本博义

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)84015588 传真：(010)64053266

印 刷：北京恒信邦和彩色印刷有限公司

开 本：635 x 965 1/20 印张：8.8

版 次：2006 年 4 月第 1 版

印 次：2006 年 4 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 7-5006-6787-6/J·739

定 价：48.00 元

亚人种与合成兽，
是将人类的愿望和欲望
具体化、形象化的结果。

亚人种

将人类与其他物体进行合成，生成的复合生命体总称为“亚人种”。
“如果人类能够具备这种能力的话，那该多好啊。”——亚人种的诞生就是源于这种想法。

“想要成为特别的存在。”“想要掌握特殊的能力。”

“想去爱。”“想被爱。”“想要守护你。”

试读结果：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

将不同种类的生物进行合成，生成的复合生命体总称为“合成兽”。
“如果将存在于地球上的强大生物进行合体的话，那么肯定会生出更为强大的生物。”——合体兽的诞生就是源于这种想法。

合成兽

“想要成为最强。” “想要成为全能。”

“想要支配（或被支配）。” “想要破坏（或被破坏）。”

你，

想要

什么样的

角色呢？

	人类	人偶	哺乳类	鸟类	爬行类	两栖类	鱼类	昆虫
角								
耳								
眼								
牙								
舌								
翼	◎							
尾								
爪								
皮								

我们把地球上所有的一切生物分解，变成分解部件并且将他们加以标记。然后再搭配组合，就可以创造出无限的人物形象来！创造出能够满足你的要求的人物形象吧！

CHARACTER 卡通角色设计 MATRIX

创作出新型的亚人种与合成兽吧！

主编：塚本博义

矩阵 虎之卷 8

What's Matrix?
(何谓矩阵?)

10 形态×衣装×个性
=无限大!

人物形成之前的阶段 12

1 形态的
矩阵 14

合成表之一：
种×种 16

合成表之二：
种×部件 18

创造出超越想象空间的亚人种吧!

异种类生物的部件合成 20

从头顶到脚尖 22

创造出超越想象空间的合成兽吧!

变化诞生出来的怪物 24

偶然的产物，多种混合的珍兽 26

2 衣装的
矩阵 28

3 个性的
矩阵 30

矩阵 自由创作之卷 32

愿望与欲望是
创作的原动力! 34

你，想要什么样的角色呢? 35

矩阵 极之卷

从人类的自我中诞生的终极
生命体到底是什么? 152

狂喜 155

发狂 157

爱 160

后记 162

形态的矩阵/附录 164

衣装的矩阵/附录：假面 170

天使

37

慈爱的天使…39 梦中的天使…40 爱欲的天使1…40 爱欲的天使2…41

<异类的天使>

1 天使般的兽人…42

2 没能变成天使的小恶魔…43

堕落天使·恶魔

45

美丽而恐怖的恶魔…47

贫民窟的恶魔…47

百无聊赖的暗黑天使…48

变异为恶魔的堕落天使…49

龙

51

以西洋的龙为基础进行创作…53 西洋的龙与东洋的龙…56

【希腊神话 醉梦谈…58】

类人生物·幻兽

63

以人类为基础进行创作…65 以动物为基础进行创作…70 “类人生物”的愿望…72

幻兽…74

妖精·精灵

77

创作自然界中的妖精…79 从四大元素创造出精灵的具体形象…82

人工生命体

89

创作半机械人与人造人…91

创作机器人…94

<空想科学中诞生的机械行星上的住民>…96

1 骑士型机器人…97

2 昆虫性机器人…98

3 水中生物型机器人…99

4 龙与恶魔形的机器人…100

5 移动城堡型的机器人…101

怪物

103

以鬼与恶魔为基础进行创作…105 以灵魂与尸体为基础进行创作…106

创造奇形怪状的怪物…108 以昆虫为基础进行创作…109

<打破了生态系统法则的恐怖怪物>

1 吸取人类鲜血的疯狂的食虫植物…110

2 弱肉强食的逆转一幕：袭击鸟类的鱼类…112

狩猎者与操纵者…114

【日本的传说醉梦谈…116】

异世界之窗

125

<想要描绘出这样的世界>

1 恶魔的巢穴 万魔殿…127 2 守卫着圣兽之卵的二人…128 3 打倒怪兽的女战士们…129

4 遭遇最强恐龙的旅行…130 5 打倒了巨龙，留影纪念…131

6 克隆的孩子与合成兽…132

7 克隆的孩子与心地善良的下级士兵…133

8 与合成兽共赴旅途的少女…134

9 腹语术师…135 10 与金鱼共生的世界1…136

11 与金鱼共生的世界2…137

12 天线修理工…138

13 深海底的人工都市…139

<从人物衍生出来的故事>

1 怪物起源的传说…141 2 宇宙飞船“蒙灰公主号”的冒险…142 3 边界线上的天空…144

4 -Wingless-没有翅膀的天使…149

矩阵
虎之卷

试读结束 需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

What's Matrix? (何谓矩阵?)

新型的亚人种与合成兽的人物形象的创作手法，被称为“人物矩阵 (character matrix)”，在本书中对此进行了介绍。“matrix”这个单词本来的意义如下所示：

ma · trix

—n. (pl. ma · trices, ~ · es) 子宫、母体、基础；[细胞]细胞间质；[地球科学]基质；[印刷]字型、纸型、铸型；(唱片的)原盘；[矿业]母岩；[数学]行列；[电脑]矩阵(输入导线与输出导线组成的回路网)；[语言学]母句(matrix sentence)。

matrix display [电脑] 矩阵显示。

matrix mechanics [物理] 行列力学。

matrix printer [电脑] 矩阵打字机。

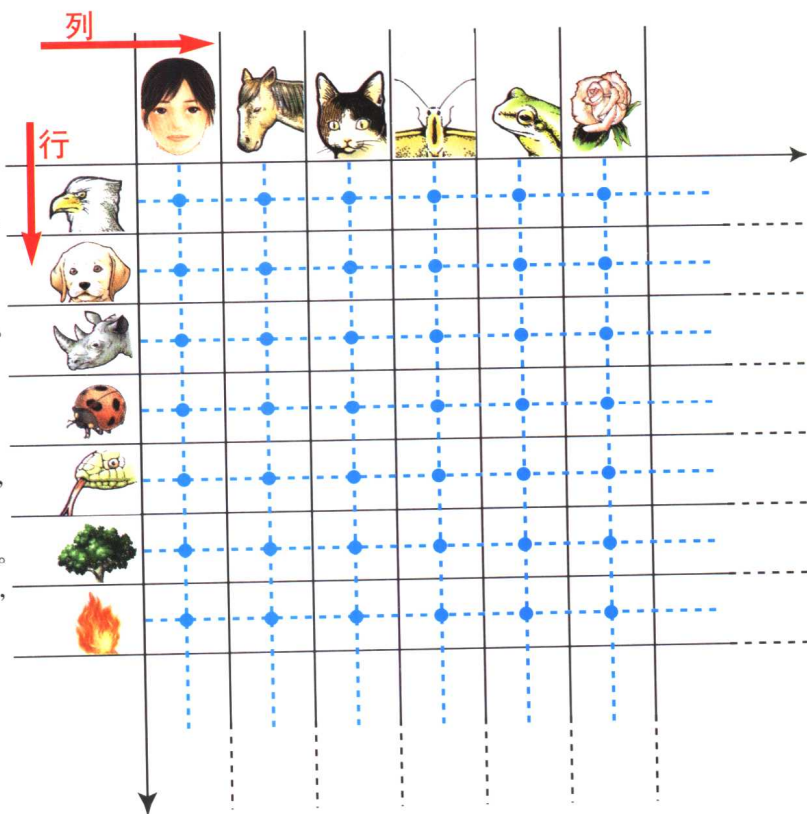
matrix storage [电脑] 矩阵储存器。

——摘自《EXCEED英日词典》(三省堂出版)

如上所示，“matrix”，是一个在各个领域得到了广泛应用的单词，本书中介绍的人物形象创作手法，则是采用了它在数学中的“行列”这一意味。

[数学]行列；(matrix) 将很多的数字或者文字按照长方形排列起来的形式。排列着的数字或者是文字被称为各个行列的成分或者是要素，横向排列的要素称为行，纵向排列的要素称为列。

存在于宇宙中的所有物体都可以用作创作的材料。让我们试着将一些物体记号化，然后将它们排列，当作行与列的项目。如果将交点上的项目进行组合的话，那么就可以创造出一些意想不到的亚人种与合成兽了。更进一步的，根据项目内容与排列顺序的不同，更是有可能形成无限多的组合方式。不管一个创作者有多么的优秀，如果让他凭空想象进行创造的话，也是一件非常困难的事情。如果使用这种矩阵方法的话，就可以创造出超越想象空间的有趣的人物形象来。

**把宇宙中所有的物体都加以标记吧。
这样就可以创造出无限的人物形象来了。**

形态×衣装×个性 = 无限大!

【无限创作人物形象的方法】

1 形态的矩阵（无限形态）→P14

所谓形态，就是指人物身体的形状或者构造。我们可以将存在于地球上的任何物品用作人物身体的材料。让我们来将它们分解为部件，然后通过合成创作出新型的生命体吧！像移动的城堡、会说话的杯子等等，这类本来没有生命的物体也有可能通过拟人化、拟兽化的操作创作成为人物形象的。

2 衣装的矩阵（无限衣装）→P28

步骤1中创造出来的人物形象，要将其看做是如同刚刚出生的婴儿般的全裸形态，可以穿上任何的衣装，也可以让他们手持任何道具。我们可以通过与形态进行无限多的组合，进行人物形象的设计。

3 个性的矩阵（无限个性）→P30

通过步骤1、2诞生的人物，是空想出来的生物，因此它们的个性完全没有被设定，就如同一张白纸一样。那么由我们来进行自由的设定。即使设定的个性同现实中的生物的个性相去甚远也没有问题。

1 合成兽：鲤鱼×火焰
【形态】亚人种：兔子×武士

2 【衣装】（兔子将军的衣装设计）在设计盔甲的时候，为了表现其强大，为兔子合成了利爪。为了突出活跃的效果，颜色以暖色调为主。为了突出“兔子=月亮”这一形象，在头盔饰物的设计上加入了月亮与云彩的形象。

3 【个性】兔子武士：他是在兔子之间广为流传的“兔子将军”。当兔子们遇到困境的时候以救世主的身份登场。他在不同的时间与场合变化成不同的形态，并且带领着无人能够驯服的猛兽出现。在5月5日这一天，他的猛兽变成了鲤鱼，而他自己则以武士的装束现身。如果他的头盔上面的尖角折断了的话，就会消失得无影无踪。他厌恶胆小，在交战中会报出自己的名号，堂堂正正地出战。他充满了人情味，不喜欢随便杀生。从外表上看来，似乎经常被认为是一个很容易鲁莽行事的人，但是他从来不对敌人穷追猛打，处事格外冷静。他每天4小时的睡眠便足够了，杂食。
鲤鱼：兔子将军身边的猛兽。据说与兔子将军一样，总是在变换着自己的形态。不过总的来说它很巨大，脾气比较暴躁，如果它不认可的人接近它的话，它会喷出火焰将其赶走。它从不睡觉，据说它吃草，也有说它以人类为食。杂食。如果它身上的火焰熄灭掉了的话，它就会消失。

人物形成之前的阶段

1 形态的矩阵 (P14~)

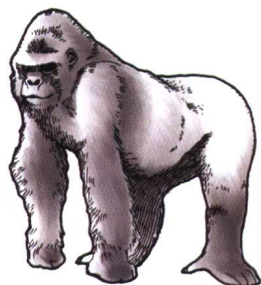
创造出身体的形态

【形态表】

【合成表】

定形	人类	人偶	哺乳类	鸟类	爬行类	两栖类	鱼类	昆虫	植物	机械	建筑物	小道具	元素
不定形	人类												
集合形	人偶												
机械形	哺乳类												
裂纹	鸟类												
增减	爬行类												
伸缩	两栖类												
生长	鱼类												
合成	昆虫												
	植物												
	机械												
	建筑物												
	小道具												
	元素												

大猩猩

+

岩石

→ (哺乳类) 大猩猩 × (元素) 岩石

2 衣装的矩阵 (P28~)

装饰用
【换装表】

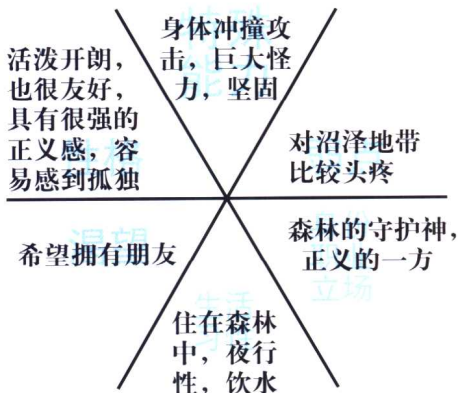
穿着
戴着/覆盖着
装饰
化妆
缠/系
携带

→ (化妆) 雕刻

3 个性的矩阵 (P30~)

给角色赋予生命力 【个性的六边形表】

总是非常快活, 充满了力量, 洋溢着一种正义感, 这就是他的性格。他非常喜欢小动物, 绝对不能容忍任何人扰乱森林的秩序。他能够使用他那由岩石形成的坚硬身体进行冲撞攻击, 消灭敌人。如果他发怒的话, 可以发出100万马力的能量!

因为他的身体是用岩石构成的, 非常沉重, 所以如果掉进了沼泽地的话, 就会沉下去, 无法爬上来。而且他不会游泳, 所以在水边也会比较吃亏。他容易感到寂寞, 一直希望能够拥有一些伙伴。

1 形态的矩阵

研究生物的身体形态及构造的学问叫作形态学。现在我们见到了各种各样的生物，也很了解它们的身体形态与构造。但是，人物形象的身体却并非一成不变。在这里，我们来研究一下人物身体的形态及构造。

【形态表】

<分解表——在对象为人类的情况下>

定形	不定形	集合形	机械形	裂纹	增减	伸缩	生长	合成	(人类) 全身	上半身	头部	面部	眉毛	头发
													眼睛 睫毛 眼皮 瞳仁	
												鼻子 鼻孔		
												口 牙齿 獠牙 舌头		
											额头 脸颊 下巴	耳部	耳垂 耳朵眼儿	
											颈部			
											躯干	肩部	后背	
												胸部 乳房 乳头		
											腹部 肚脐			
											手臂	两只手臂 肘部 手腕 手背 手心 手指 指甲		
腰部	臀部													
下半身		腿部	大腿 膝部 腓部 胫部 脚踝 脚背 脚心 脚趾 脚指甲 脚尖 踵部											

左侧的例子，是将人类的身体进行分解后，制成的表格。在我们的头脑中，有着这样的一种固定观念：“人类的身体就是这样的一种构造。”

但是，因为这些人物的空想生物，所以它们即使与现实世界中的人类的身体的构造大相径庭也没有关系。创作出独具一格的形象的诀窍就是，看你能在多大的程度上打破这种固定观念。请大家参照形态表尝试着对身体的构造进行改变。

定形

通常的形态，与现实世界中生物的身体是一样的

不定形

由沙子或者水等没有实体的物体构成

集合形

将树木的藤条或者根等这些异种物质集合起来形成的形体

机械形

将身体的形态机械化

裂纹

加入一些裂纹

增减

增加或者减少身体上的某一部分

伸缩

对身体上的某一部分进行伸缩

生长

使身体上生长出别种物质来

合成

与其他的生物的身体的一部分进行合成