

CET ACADEMIC
PROGRAMS

Syllabus of Record

Program: CET Japan

Course Code / Title: (OS/ARTS 250) Character Design in a Japanese Context

Total Hours: 60

Recommended Credits: 4

Primary Discipline: Studio Art

Language of Instruction: Japanese with English interpretation.

Prerequisites / Requirements: None

Description

Focusing on the craft of designing original characters through a variety of two-dimensional mediums used in animation, consumer products, and related industries, students gain a solid foundation in the fundamentals of Japanese-style character design and illustration. Students are exposed to the various character details and illustration techniques to learn how to create clear and compelling visual narratives with original characters. This class is designed to cultivate students' ability to think about images, taking into account the historical transition from Japanese painting to manga and anime, as well as recent trends.

コース概要

アニメーション、消費財、および関連業界で使用されるさまざまな二次元媒体を通して、オリジナルキャラクターをデザインする技術に焦点を当て、学生は日本風なキャラクターデザインとイラストレーションの基礎をしっかりと身につけます。様々なキャラクターの細部やイラストレーションテクニックに触れ、オリジナルキャラクターを使った明確で説得力のあるビジュアルナラティブを作成する方法を学びます。日本画から、漫画・アニメなどの歴史的変遷なども踏まえ、また近年の流行の傾向も踏まえ、絵に対する考察力を養う授業とします。

Objectives

Through their participation in this course, students:

- Gain a foundation in the fundamentals of character design and illustration
- Develop character drawing and design skills
- Effectively create characters and backgrounds based on traditional Japanese clothing and places, in the style of art depicted in Japanese anime and manga, etc.
- Design and draw original characters that tell a story
- Develop the ability to experiment with new character drawing techniques

目的

本講座への参加を通じて、学生は

- キャラクターデザインとイラストの基礎を身につける。
- キャラクターのデッサン力、デザイン力を養う

Syllabus of Record

- 日本のアニメ・漫画で描かれている画風などで、日本の伝統的な服装や場所などを題材にしたキャラクター・背景を効果的に作成する
- ストーリーを伝えるオリジナルキャラクターをデザインして描く
- 新しいキャラクター描画技法を試す力を養う

Course Requirements

Through lectures, demonstrations, group discussions, and collaborative in-class work, this course is designed to be interactive with a strong emphasis on teacher feedback and student workshopping of ideas. Watercolor on paper will be used for the drawings. Lecture notes will be provided in Japanese with English translations. The course also includes field-based course components, such as to nearby shrines and cityscapes. Students are expected to attend each class and field-based course component as well as participate thoughtfully in class discussions.

- Class participation: actively engage in class discussions and peer critiques
- Homework: Completion of independent work to reinforce course content
- Mid-term assessment: at least one page sketch (design), to include the following
 - Realistic size and shape of objects
 - A sense of three-dimensionality
 - Expressive use of shading and light.
 - Details
- Final product: at least one page of an original character with background that builds upon the mid-term sketch, to include the following
 - The work must be fully completed in monochrome or color
 - At least one character with a background
 - The character and background are drawn accurately, without deviations
 - A wide range of colors/gradation are expressed
 - Shading and light are expressed
 - Textures are expressed

受講条件

このコースは、講義、デモンストレーション、グループディスカッション、クラス内での共同作業を通して、教師のフィードバックと学生のアイデアのワークショッピングに重点を置いた双方向的な設計になっています。紙に水彩を利用して描きます。講義のノートは日本語で提供され、英語訳が付きます。神社や街並みなどの校外学習もあります。学生は、各授業とフィールドワークに出席し、クラスの議論に思慮深く参加する準備をしていくことが期待されます。

- 授業への参加:授業中の議論に積極的に参加すること, グループディスカッションでの批評とフィードバック
- 宿題:授業を補強するための自主学習の完成
- 中間評価: 以下の通りの1枚以上のスケッチ (デッサン)
 - 物のサイズ感、形にリアリティがある
 - 立体感を表現できている

Syllabus of Record

- 陰影と光が表現できている
- 細部を描写できている
- 最終成果物: 以下の通りの1枚以上の中間成果物を参考にしたオリジナルキャラクターと背景を合わせたイラスト
 - モノクロもしくはカラーで最後まで完成させられている
 - キャラクターが1体以上、および背景が描かれている
 - キャラクター及び背景のデッサンが狂いがなく正しく描かれている
 - 色の幅が多く表現できている
 - 陰影と光が表現できている
 - 質感が表現できている

Grading

The final grade is determined as follows:

- Participation: 10%
- Homework 10%:
- Mid-term Assessment: 30%
- Final Portfolio: 50%

評価

最終成績は以下のように決定されます。

- 授業への参加: 10%
- 宿題: 10%
- 中間の提出物: 30%
- 最終の提出物: 50%

Readings

Original handouts provided by the instructor.

使用教材

教授によるオリジナル参考資料の配布

Outline of Course Content

Students cover the following topics. In lectures within each topic, students learn about the historical evolution of illustrations and recent trends.

Topic 1: Learn the basics of Japanese-style illustration (learn the basic structure of the human body, understand the moving parts, and create original illustration shapes)

- Lecture on muscles and skeleton related to body outline
- Practice drawing human body poses
- Create an original character according to the given themes

Syllabus of Record

Topic 2: Research on Japanese clothing (learn to think creatively through ideas from Japanese culture, learn strategies to create an original piece)

- Lecture on the historical background of Japan and changes in clothing
- Create an illustration of an original character wearing a costume of your choice

Topic 3: Creation of original illustration with background (observe the landscape of Japan, understand Japanese style buildings and places, consider backgrounds that complement characters, and learn the process of creating a single work of art)

- Choose a favorite place in Japan, trace and draw buildings, etc.
- Place your original character in the background
- Create and complete an original illustration with a background

コースアウトライン

学生は以下の課題を勉強します。各課題の講義内で、絵に対する歴史的変遷や、近年の流行傾向を学びます。

課題 1 : 日本風なイラスト基礎学ぶ 【人体の基礎構成を学び、可動部分を理解しオリジナルイラストの形状を作成します】

- 体のアウトラインに関わる筋肉と骨格の講義
- 人体のポーズ描き練習
- お題に合わせたオリジナルキャラクターを制作

課題 2 : 日本の衣装研究 【日本の文化から、身近にない新鮮な発想を学び、オリジナルの新しい創作物を作るためのヒントを学びます】

- 日本の時代背景と服装の変遷を講義
- オリジナルキャラクターに好きな衣装を着せイラストを作成

課題 3 : 背景付のオリジナルイラスト制作 【日本の風景を観察し、日本式の建造物や場所を知り、キャラクターを引き立てる背景を考察し、1つの作品を制作する工程を学びます】

- 日本の好きな場所を選んで建物などをトレースし描く
- 背景に作成したオリジナルキャラクターを載せてみる
- 背景付のオリジナルイラストを制作し完成させる