

Syllabus of Record

Program: CET Japan

Course Code / Title: (OS/ARTS 320) Manga Creation

Total Hours: 60

Recommended Credits: 4

Primary Discipline: Studio Art

Language of Instruction: Japanese with English interpretation.

Prerequisites / Requirements: None

Description

This course provides students with an introduction to manga illustrative comics as an art medium. Using original characters and layouts, students learn how to effectively communicate the story of this visual narrative using primarily digital tools. Additionally, students learn about traditional and experimental visual narrative techniques used in manga, including current trends in the genre. Through lectures, demonstrations, group discussions, in-class work and related excursions, students gain a solid understanding of manga creation and how to design original, clear, and compelling visual narratives.

コース概要

このコースでは、メディアアートとしてのマンガを紹介します。オリジナルのキャラクターや構図を使い、学生は視覚的な物語のストーリーをデジタルツールを使って効果的に伝える方法を学びます。さらに、現在のトレンドも含め、学生はマンガで使用される視覚的な物語の伝統的技法や実験的技法についても学びます。講義、実演、グループディスカッション、授業内での作業、関連する小旅行などを通して、学生はマンガ制作の確かな理解を得て、独創的で分かりやすく、説得力のある視覚的な物語を構想する方法を学びます。

Objectives

Through their participation in this course, students:

- Gain knowledge of the different styles and mediums of manga and the distinction from other illustrative art forms
- Understand the process of using digital illustration tools CLIPSTUDIO
- Develop skills in frame layout, coloring, perspective, story development, and directing manga production
- Learn about visual narrative techniques used in manga
- Use original characters and layouts to create a unique graphic novel using the manga genre

Syllabus of Record

目的

このコースへの参加を通して、学生は

- マンガの様々なスタイルや媒体、そして他のイラスト形態との違いについての知識を得る。
- デジタルツール CLIPSTUDIO の使用方法を理解する。
- コマ割り、彩色、視点の取り方、ストーリー展開、マンガ制作の演出などのスキルを身につける。
- マンガで使われる視覚的な物語技法について学ぶ。
- オリジナルのキャラクターや構図を使って、マンガのジャンルのユニークなグラフィック・ノベルを作成する。

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. Manga work will mainly be produced digitally, using CLIPSTUDIO software. Some analog techniques will also be introduced. Lecture notes will be provided in Japanese with English translations. The course also includes field study course components, such as to nearby shrines and cityscapes and guest artist lectures. Students are expected to attend each class and field study course component and participate thoughtfully in class discussions.

- Class participation: actively engage in class discussions and peer critiques
- Homework: Completion of independent work to reinforce course content
- In-class assignments
- Mid-term assessment: at least one page manga, to include the following
 - Recognizably different characters
 - Effective use of frame layout
 - Effective use of manga-like elements
 - Demonstrated ability for penmanship and solid color
- Final portfolio at least five pages of an original manga that builds upon the mid-term one-page manga, to include the following
 - Is completed as a manga
 - Has a completed story
 - Characters with expressive facial expressions
 - Background scenery that confirms the scene

Syllabus of Record

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、クラス内での協働作業を通して、教師からのフィードバックと学生によるアイデアの産出を重視した、双方向的な授業内容となっています。マンガの作品は主に CLIPSTUDIO ソフトウェアを使用してデジタルで制作します。アナログのテクニックも紹介します。講義ノートは日本語で提供し、英訳をつけます。また、近隣の神社や街並みなどの校外学習やゲストアーティストによる講義も行います。学生は各授業、および校外学習に出席し、クラスでのディスカッションに思慮深く参加することが期待されます。

- 授業への参加: グループディスカッションとピアフィードバックに積極的に参加すること
- 宿題: 授業内容を補強するための自主学習を完成すること
- 授業中の課題
- 中間評価: 1 ページ以上の漫画を完成させ、以下を含むこと
 - 絵でキャラクターの違いが認識できる
 - コマ割りができている
 - 漫画的効果が使用されている
 - ペン入れ、ベタができている
- 最終ポートフォリオ: 中間発表の 1 ページのマンガをベースにした 5 ページ以上のオリジナルマンガを完成させ、以下を含むこと
 - 漫画として完成されている
 - ページ内で物語が完成されている
 - キャラクターの表情が表現できている
 - 背景描写でシーンが確認できる

Grading

The final grade is determined as follows:

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

Syllabus of Record

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%
- 中間評価: 30%
- 最終のポートフォリオ: 50%

Readings

Original handouts provided by the instructor.

読み物

講師によるオリジナル参考資料

Outline of Course Content

Students cover the following topics:

Topic 1: Learn the basics of Japanese-style manga, *yonkoma manga* and manga

- Brief history and overview of manga, including comparison to Western comics
- Introduction to character design
- Story development in manga
- Frame layout
- Creating manga using the digital tool usage (CLIPSTUDIO): frame layout, drafting, penning, and completion

Topic 2: Developing a manga

- Creating a story, plot, and name
- Coloring method: solid (black fill), tone (neutral gray), white (correction)
- Creating different characters: learn basic human proportions and variations

Topic 3: Creation of original manga

- Directing your story into a manga: learning about and reflecting screen direction in your manga
- Drawing landscapes: foundational knowledge of perspective and drawing backgrounds
- Overcoming difficulties: pinpointed instruction on various weaknesses

Syllabus of Record

コースアウトライン

学生は以下の課題を勉強します。

課題1：日本式漫画、四コマ漫画、マンガの基礎を学ぶ

- マンガの歴史と概要、西洋コミックとの比較を含む
- キャラクターデザイン入門
- マンガにおけるストーリー展開
- フレームレイアウト
- デジタルツール CLIPSTUDIO の使い方の講義：コマ割りから下書き、ペン入れ、完成まで漫画を制作

課題2：マンガの制作

- ストーリー、プロット、名前の作成
- 着色方法：ベタ（黒く塗りつぶす）、トーン（中間色のグレー）、ホワイト（白色、修正など）
- さまざまなキャラクターの作成：基本的な人間のプロポーションを学び、キャラクターのデフォルメを行います。

課題3：オリジナル漫画の制作

- 自分のストーリーをマンガに演出：画面演出を学び漫画に反映して行きます
- 風景画：パースの基礎知識を学び背景を描きます
- 困難の克服：各々の苦手な箇所をピンポイントで指導