

۱۰

نکته مهم

۱۰ نکته مهم اصول طراحی

کاراکتر کارتونی

Arttool.ir

نویسنده: بهزاد احدپور

تصور کنید خوابی عجیب دیدید یا ایده‌ها و خیالات خاص جدیدی در ذهنتون پیدا شده، آنقدر براتون جذاب شده که هر طور هست می‌خواهید این تصورات را به اطرفیانتان و یا کل مردم دنیا نشان دهید، اما متأسفانه توانایی آن را ندارید! خب نگران نباشد اینجاست که ما به کمک شما می‌آییم.

مهمترین عامل برای اینکه طراح حرفه‌ای به نظر بیاد دانستن اصول طراحی کاراکتر هست.

اگر در تلاش هستید تا با هنر طراحی خود به شخصیت‌های منحصر به فردی که خلق می‌کنید جان دهید، به شما پیشنهاد می‌کنم تا نکات موجود در این کتاب را تا انتها بخوانید.

بریم به سراغ ۱۰ نکته از اصول طراحی کاراکتر کارتونی

۱- بی شخصیت نباشه !!!

شخصیت سازی !!!

اولین نکته اصول طراحی کاراکتر کارتونی اینه که کاراکتر بی شخصیت نباشه! خب این یعنی چی؟

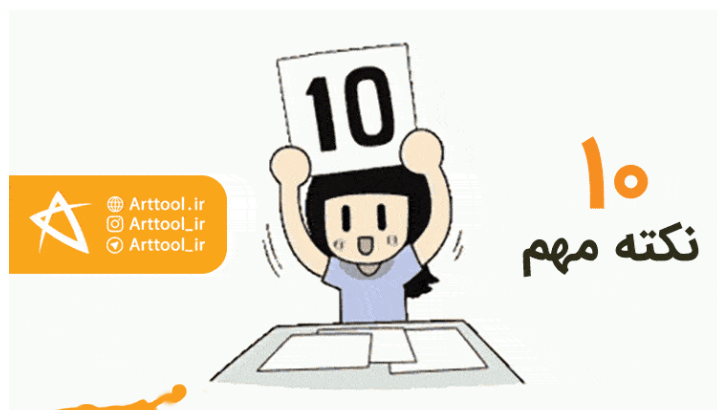
هنگامی که شما مسئولیت طراحی یک مجموعه از کاراکترها را بر عهده دارید، بی شک شخصیت پردازی برای تمامی آن کاراکترها یکی از دغدغه های اصلی شما خواهد بود.

یکی از راه های کمک کننده در **طراحی شخصیت کارتونی** این است که خود را به جای یک به یک آن کاراکترها تصور کرده و با توجه به فکرها، استعدادها، انگیزه ها و جاه طلبی های کاراکتر، طرح مربوط به آن را به بهترین نحو شخصیت پردازی کنید.

در حقیقت شما نیاز دارید تا با طراحی ظاهر هر کاراکتر بیننده را با داستان های پشت آن چهره مطلع کنید.

برای این منظور حتی حالت چشم های کاراکتر در موقعیت های مختلف دارای اهمیت خواهد بود.

طراحی شخصیت چیست؟

طراحی شخصیت فرآیندی است که بعد از شخصیت پردازی صورت می گیرد و شامل تعریف کاراکتر از طریق ویژگی های ظاهری آن می باشد. باید کاراکترها را چه انسانی باشند و یا غیر انسانی، تا حدی خیالی در نظر بگیریم. و هدف اصلی جلب رضایت خالق آن و همینطور عموم مخاطبین باشد.

درحالیکه طراحی شخصیت اولیه از این موجودات خیالی (علایق، ترس ها، و رفتارها) ممکن است نیاز به تلاش ذهنی کمتری داشته باشد، فرآیند تحقق بصری این موجودات نباید ساده باشند.

به همین دلیل است که بسیاری از نویسندگان و خالقان کاراکتر ترجیح می دهند بر افراد حرفه ای و متخصص تکیه کنند.

کاراکترهای کارتونی و انیمیشنی مواردی هستند که ما همواره و از زمان کودکی به آنها علاقه داشتیم.

انیمیشن مورد علاقه شما کدام است؟ چرا مورد علاقه شماست؟ چرا از آن شخصیت خوشتان می آید؟

آنها وحشی غیر قابل پیش بینی و غیر واقعی هستند و ما با وابستگی به این شخصیت‌های کارتونی رشد کرده‌ایم و در واقع آنها هیچ گاه به‌طور کامل از قلب و روح ما حذف نمی‌شوند.

به همین دلیل است که حتی به‌عنوان بزرگسال نیز ممکن است شخصیتی را بیابیم که ما را به یاد خودمان، یا چیزی که دوست داریم باشیم بیندازد.

بنابراین دانستن اصول و نکات طراحی کاراکتر کارتونی و فانتزی و همچنین طراحی کاراکتر خوب نشان دهنده این است که طراحی شما باید به گونه‌ای باشد که افراد با آن ارتباط برقرار کنند و جذبش شوند. موضوع اصلی، ارتباط برقرار کردن با آن شخصیت است که می‌تواند از روش صحبت کردن، راه رفتن، و یا تفکر آن شخصیت ناشی شود.

طراحی کاراکتر کارتونی باید منجر به تولید شخصیت‌های به یاد ماندنی و جذاب شود، خواه این شخصیت‌ها منفی یا مثبت، شاد یا ناراحت باشند.

۲- به طراحی ، نقاشی عادت کنید!

طراحی کاراکتر کارتونی یک مهارت است که برای موفقیت در آن باید زمان زیادی را وقف تمرین کنید.

موضوعات مختلفی را انتخاب کنید و برای اجرا هر موضوع حداقل سه ساعت زمان بگذارید و پیش از آن فراموش نکنید که مبانی هنر طراحی را مطالعه کنید. مطالعه درست و اصولی شما را ۱۰ پله بالا میبرد.

به این ترتیب شما می توانید مبانی هنری نظیر آناتومی، ترکیب، رنگ، حجم، خط و... را به طور عملی پیاده سازی کرده و بهتر درک کنید.

ابزارهای خود را برای **آموزش نقاشی دیجیتال** یا مداد انتخاب کنید. اجازه ندهید ابزارها کار طراحی شما را تعریف کنند. به طور حتم **نقاشی دیجیتال** به شما کمک بسیاری خواهد کرد تا طرح خود را با سرعت بیشتری رسم نمایید، اما باید به اصول اولیه پایبند باشیم.

به هر میزان که مهارت بیشتری در این زمینه کسب کرده باشید می توانید از کیت های پیشرفته تری استفاده کنید. برای شروع یک sketchbook و یک نرم افزار فتوشاپ نیز کافی می باشد.

۳- کاراکتر های کارمند !!!

هر چه رقابت در عرصه ی برندینگ بیشتر می شود، طراحی شخصیت متقاضیان زیادتری پیدا می کند و تأثیر طراحی کاراکتر تجاری و شخصیت تبلیغاتی در برندینگ موفق تر یک کالا یا خدمات، نمود بیشتری پیدا می کند.

این واقعیت را باید بدانید که یک کاراکتر طراحی شده که می خواهد در کسب و کار استفاده شود، می بایست خود مستقل و تاثیر گذار باشد.

به این صورت که به وضوح نماینده نام تجاری یا محصولی باشد که برای آن خلق شده است.

با مخاطبان کاراکتر شروع کنیم، شخصیت هایی که برای استفاده در زمینه تجاری طراحی شده اند اساسا برای فروش یک محصول یا خدمات به مخاطب یا مشتری در نظر گرفته شده است و این مخاطب شماست که در خلق کاراکتر مورد توجه است.

کاراکترها به عنوان نام تجاری عمل می کنند. برای این منظور، بازار باید قادر به ارتباط با کاراکتر تجاری باشد.

به عبارت ساده تر، طراحی کاراکتر " فرآیند تولید و بکارگیری از شخصیت برای ارتقا و یا انتشار یک نهاد تجاری از طریق طراحی است."

طراحان از شخصیت ها در برنامه های تجاری استفاده می کنند زیرا این روشی برای جلب افراد به سمت کالای مورد نظر است. با استفاده از شخصیت هایی که بخوبی طراحی شده اند.

طراحی کاراکتر فانتزی بهتر است انعطاف پذیر باشد و اگر قرار است شخصیت شما به یک مدل متحرک تبدیل شود، از ابتدا می بایست زوایای مختلف و جهت هایی که حرکت می کند، در نظر گرفته شود.

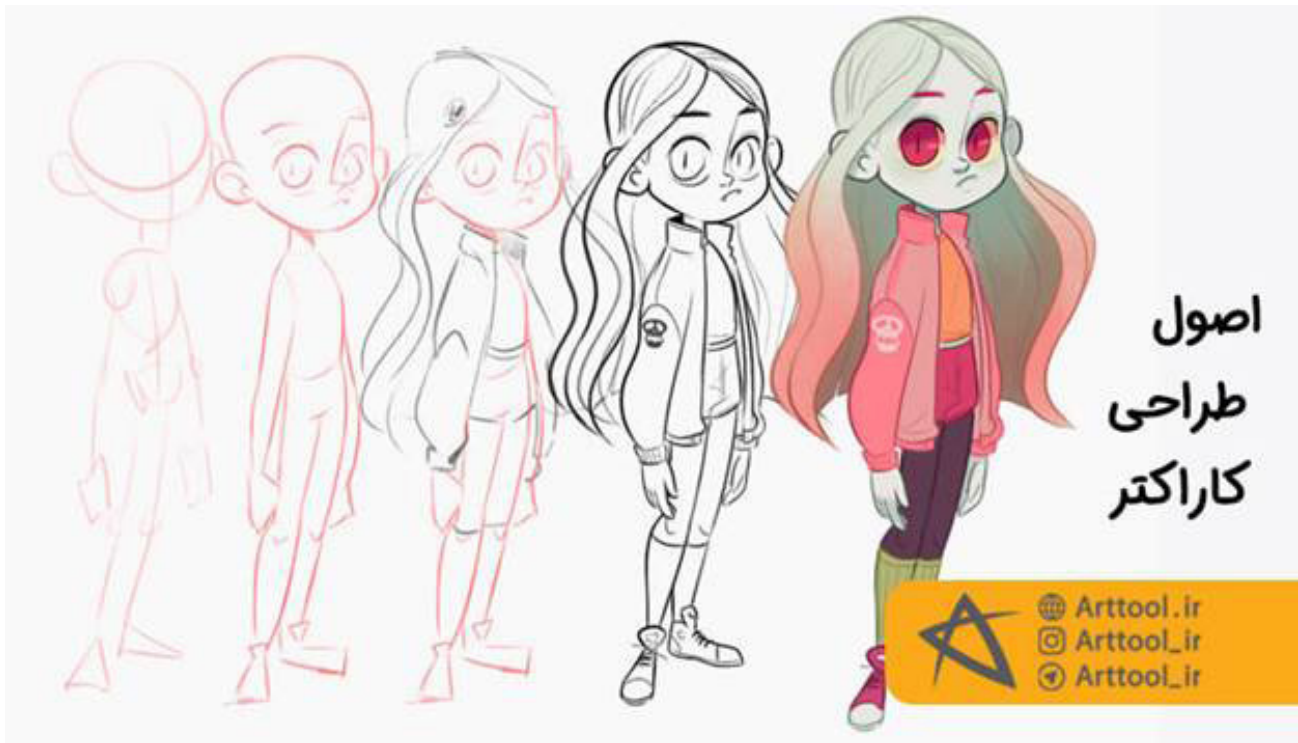
نام تجاری دائما در حال تغییر و سازگاری با زمینه های تجاری و اجتماعی جدید است، بنابراین هر کاراکتری که برای استفاده تجاری طراحی شده باشد، باید برای انطباق با این تغییر به اندازه کافی انعطاف پذیر باشد.

شخصیتی که برای یک شرکت تولید پوشاک بچه گانه طراحی میشود با شخصیت یک شرکت پوشاک بزرگسال فرق میکند ، اما ممکن است

این شرکت روزی محصول بزرگسالان را هم تولید کند و یا بخواهد بر روی پدر و مادران تاثیر بگذارند. همه چیز باید در نظر گرفته شود.

۴- اصول طراحی کاراکتر فانتزی

در طراحی کاراکتر کارتونی با در نظر گرفتن این که شخصیت ها بطور ناگهانی تولید نمی شوند، اصول طراحی کاراکتر کارتونی و راهنمایی هایی در زمینه ی اصول طراحی کاراکتر کارتونی وجود دارد که در زیر آمده است:

تصویرسازی دیجیتال کاراکتر را چطور شروع کنیم؟

برای این عمل هم سه مقوله مهم است: نرم افزار؛ سخت افزار و البته انگیزه خود شخص.

انگیزه شخص:

این قسمت مهم‌ترین بخش کار است. فردی که توانایی نرم افزاری خوبی داشته باشد اما انگیزه و اشتیاق کافی به یادگیری مداوم را نداشته باشد هرگز یک تصویرساز حرفه ای نخواهد شد.

در این رابطه باز هم آموزش‌های مجازی بسیاری در سایت آرت تول موجود است که آموزش هایی را قدم به قدم نشان داده است.

شاید آموزش مربوطه خیلی چیز مهمی به نظر نیاید مثلا آموزش نقاشی یک کوه یخ! اما مهم این است که شما لا به لای این آموزش تکنیک ها و قابلیت های مختلفی یاد می گیرید که در کارهای دیگر می توان از آن بهره برد.

۵- چطور در حرفه تصویرسازی کاراکتر کارتونی موفق شویم؟

چطور در حرفه
تصویرسازی کاراکتر
موفق شویم؟

برای این کار شما باید خوب ببینید و خوب واکاوی کنید.

یک تصویرسازی خوب شامل چند لایه و اجزای مختلف است که شما به مرور می‌توانید آنها را از هم تشخیص بدهید.

• وقتی یک تصویرسازی نظرتان را جلب می‌کند ساده از کنارش نگذرید.

• با توجه به دانسته‌های خود تلاش کنید بفهمید از چه تکنیکی استفاده کرده است. چه سبکی را در پیش گرفته؟ چه رنگ بندی استفاده کرده که کار جذاب شده است؟

این عمل باعث می‌شود شما همیشه یک پس زمینه از کارها را به صورت ناخودآگاه در ذهن خود داشته باشید. وقتی رنگ گذاری کاری را می‌خواهیم شروع کنیم به انواع تکنیک‌ها و رنگ بندی‌ها فکر کنید. گاهی هم در حین کار به یک طرح خوب می‌رسیم و آن را نهایی می‌کنیم و همه این‌ها را مدیون همان کاوش‌ها و کار دیدن‌های زیاد هستیم.

بخصوص نمونه‌های خارجی خیلی کمک کننده است. برای یک طراح کاراکتر فانتزی یا کارتونی و یا هر تصویر سازی دیگری، حرفه‌ای شدن دوره و زمان مشخصی وجود ندارد.

سعی کنید همیشه در حال طرح زدن و ایده پردازی جدید باشید. تسلیم شرایط سخت نشوید و همواره تلاش کنید تا بهترین کار خود را ارائه دهید.

۶- از رنگ ها بهره جوید

در اصول طراحی کاراکتر فانتزی روش های مختلفی وجود دارد. در یکی از این تکنیک ها ابتدا از طیف خاکستری برای طراحی کلی استفاده کرده و سپس به تدریج رنگ ها را به طرح خود بیفزایید. رنگ های تیره سبب خواهند شد تا کاراکتر شما شخصیت سردی داشته باشند. در مقابل رنگ هایی همانند قرمز، آبی و سبز کاراکتر شما را گرم و بازیگوش نشان می دهند.

۷- ایجاد خلق و خو

لزومی ندارد کاراکترهای بدجنس همیشه با رنگ های تیره و یا سرد طراحی شوند!

اما این موضوع به این معنی نیست که در طراحی آنها از هر پالتی استفاده نماییم. اما پالت انتخابی باید قادر باشد تا جنبه ای از شخصیت کاراکتر و تاثیراتی مانند ترس و یا تنهایی را القا نماید. به عنوان مثال رنگ زرد احساس هشدار را به مخاطبان القا می کند و یا رنگ قرمز به معنای خطر است. به همین ترتیب برای سایر خلیات نیز دست به انتخاب پالت رنگ بزنید.

نکات کلیدی برای طراحی کاراکتر فانتزی حرفه ای

- تصمیم بگیرید که به دنبال طراحی چه کاراکتری هستید؟
- تصمیم بگیرید که کاراکتر کجا ظاهر شود؟
- تحقیق و جستجو در دیگر طراحی ها
- کاراکتر مشخص خود را طراحی کنید.
- از تکنیک برای توصیف کاراکتر خود استفاده کنید.
- از مشخصات و ویژگی های اغراق آمیز استفاده کنید.
- رنگ ها را با دقت انتخاب کنید.
- لوازم و تجهیزات منحصر بفرد را به کاراکتر اضافه کنید.
- دوبعدی یا سه بعدی؟

- به کاراکتر خود هویت ببخشید.
- تمرکز خود را بر روی طراحی حالات چهره معطوف کنید.
- اهداف و رویاها را به کاراکترتان بچسبانید.
- یک پیش نویس و طرح اولیه ایجاد کنید.
- آزمایش کنید!
- کاراکتر خود را انعطاف پذیر کنید.
- مداد خود را جایگزین ماوس کنید.
- از دیگران بازخورد (فیدبک) بگیرید.
- برای کاراکتر خود فضا سازی کنید.
- قالب و تم کاراکتر خود را دقیقاً مشخص کنید.

۸- رنگ در اصول نقاشی کاراکتر کارتونی

رنگ عنصر مهم و کلیدی در این طراحی به شمار می آید. یک کاراکتر خوب باید از رنگ‌های مناسبی بهره جسته باشد. اما با نگاهی به کاراکترهای موفق به این نکته پی خواهید برد که تمامی آنها از تعداد رنگ‌های محدودی برخوردار هستند. دلیل این امر این است که تعداد رنگ‌های زیاد مخاطب را گیج می‌کند چرا که رنگ‌ها نشان دهنده‌ی شخصیت پردازی کاراکتر کارتونی می‌باشند بنابراین بهترین راه این است که از تعداد رنگ‌های کم (به طور پیشنهادی سه رنگ) و مربوط به

شخصیت آن کاراکتر در طرح خود به کار ببرید.

۹- نقاشی دیجیتال کاراکتر کارتونی

منابع و تحقیقات بسیار مهم هستند و برای طراحی شخصیت باید در نظر گرفته شوند.

هرچه اطلاعات بیشتری در زمینه یک موضوع و چگونگی کارکرد آن داشته باشید، می توانید در طراحی شخصیت و به معرض گذاشتن این اطلاعات موفق تر عمل کنید. این سوالات را باید در مرحله طراحی از خود پرسید.

طراحی شخصیت، قبل از اینکه شکل و قالب اصلی شخصیت تعیین شود نیازمند آزمون و خطاهای بسیار است.

۱۰ - لباس

لباس نماد فرهنگ و شخصیت درونی و شغلی و... یک شخصیت هست.
به کاراکتر خود مانند یک کتاب نگاه کنید.

مخاطب آن را از صفحه اول یا همان صورت کاراکتر، به ترتیب تا صفحه آخر که پاهای آن می باشد مشاهده می کند. اما لباس جنبه دیگری به کاراکتر شما اضافه خواهد کرد.

از لباس کاراکتر برای تکمیل نمایش شخصیت آن استفاده نمایید. لباس را جزئی از کاراکتر بدانید، نه چیزی افزون بر آن.

