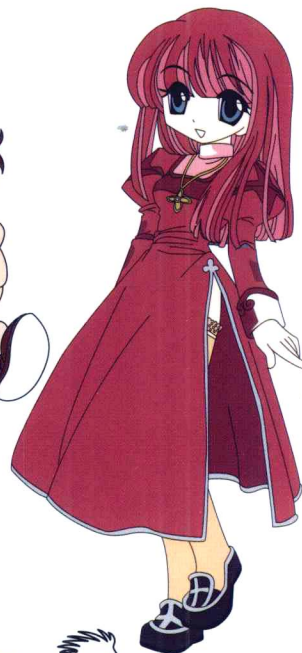
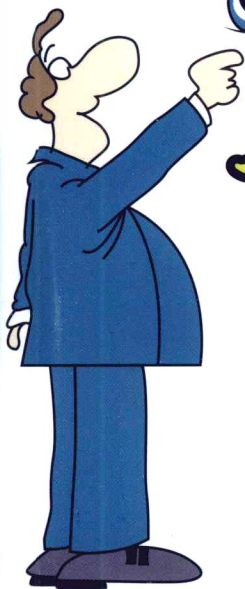

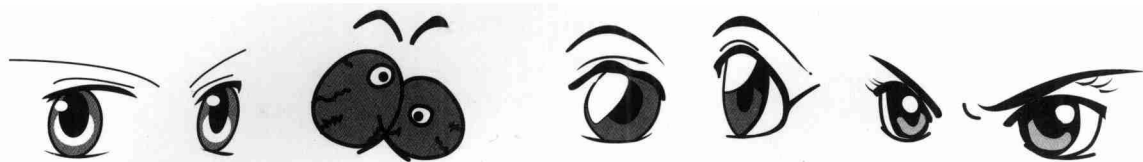
卡通绘画轻松入门

丛琳 编著

化学工业出版社

卡通绘画 轻松入门

丛琳 编著

化学工业出版社

·北京·

本书是为卡通爱好者编写的一本综合引导书,轻松、简洁、明了是本书追求的风格。
本书从工具使用到人物绘制、从动物画法至场景描写、从自然景观到特效表现、从单一人物至综合情景,从简至繁,全面展现了卡通绘画的技法。

可爱的卡通形象,通俗易懂的讲解,将伴随读者愉快地步入卡通之门。

图书在版编目(CIP)数据

卡通绘画轻松入门/丛琳编著. —北京:化学工业出版社, 2008.9

ISBN 978-7-122-03580-6

I.卡… II.丛… III.动画—技法(美术) IV.J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第132950号

责任编辑:丁尚林

装帧设计:王晓宇 丛琳

出版发行:化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印 装:北京画中画印刷有限公司

880mm×1230mm 1/24 印张:5 2009年1月北京第1版第1次印刷

购书咨询:010-64518888(传真:010-64519686) 售后服务:010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价: 18.00元

版权所有 违者必究

前言

“轻松地学习，轻松地生活”，是我们的追求。真的能驾轻就熟，从容地学习、生活吗？

本书漂亮的卡通形象、简明的内容设计与轻松的语言表达，将引导你愉快地走进卡通动漫之门，并希望你能因此而乘风破浪地前行。

在绘画上追求独特的构思，大胆地想象，画出的画有灵魂，这些需要一个过程，一个坚持不断学习完善的过程。纵然梦想给了我们一双翅膀，但能否展翅高飞取决于方法。在较短的时间内作出一幅无论在人物、场景、结构规划、细节描绘上都合乎情理的动漫作品，就需要我们有实现的方法。

本书就是基于卡通动漫创作所需的各个环节而展开的一本综合引导书。从工具使用到人物绘制、从动物画法至场景描写、从自然景观到特效表现、从单一人物至综合情景，从简至繁来展现绘画的技法。轻松、简洁、明了是本书追求的风格，只要你能用笔乱写乱画，只要你会涂鸦，你肯定就能画漫画。

拿起笔现在就开始吧！

从临摹开始，因为从临摹中你不仅可以学会驾驭工具，还可以从不同的画风中学习别人不同的长处并灵活运用，创造出自己的画风，而且多看看大师的作品可以受益不少哦！本书的综合篇就收录了许多经典欧洲动画片场景及日本绘画大师的作品。

本书可以使你对动漫行业有更深一层的了解。要想成为一名出色的动漫设计师，扎实的手绘功底是必需的，期盼你勤加练习，为实现职业目标而奋斗，更期盼你进入动漫这个诱人的领域，实现自己的动漫梦想。

参与本书编写的人员有：丛亚明、庄如玥、李丹、翟东辉、鲁经伟、黄方芳、刘倩。在此感谢大家的关注与支持。

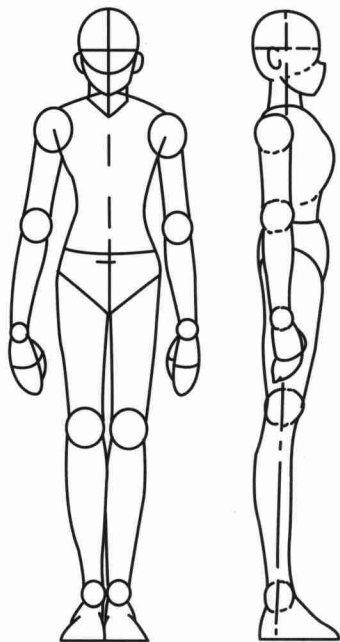

目录

基础篇 绘画流程及工具

绘画流程.....	1
原稿纸.....	3
铅笔和橡皮.....	6
钢笔.....	8
笔和墨汁、墨水.....	9
尺子.....	11
白色颜料.....	13
网点.....	15
四格漫画的制作过程.....	16

人物篇 卡通人物的画法

人物的脸形.....	18
人物的五官.....	21
人物的表情.....	30
骨骼.....	32
手脚的标准比例.....	33
男女的比例.....	34
不同年龄人物的比例.....	36
全身的构造.....	37
手臂、手、脚的画法.....	38
运动的画法.....	40
女性体态的表现.....	42
男性体态的表现.....	43
女性和男性画法上的区别.....	44
美少女的展示.....	46

服饰篇 卡通服饰的画法

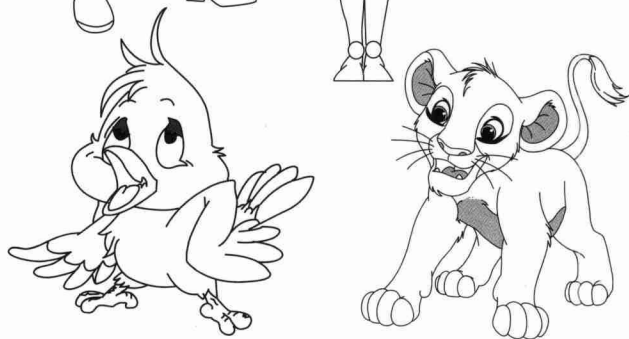
美少男的展示.....	47
婴幼儿的画法.....	48
中年人的画法.....	50
老年人的画法.....	51

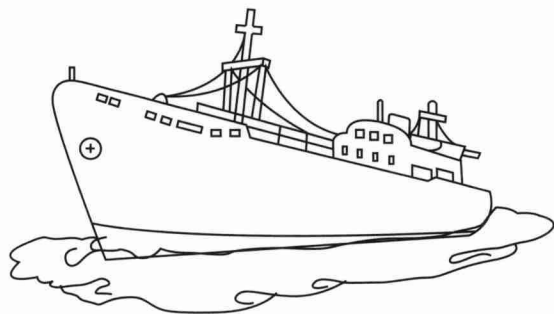
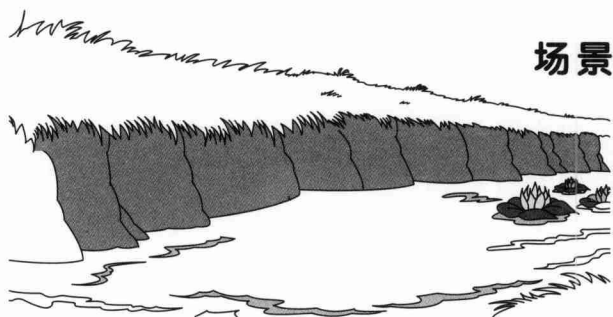

服装在人物中的体现.....	52
美少女的服装.....	53
美少女的饰品.....	59
美少男的服装.....	66
美少男的饰品.....	69
美少男的兵器.....	70

动物篇 卡通动物的画法

动物各器官的画法.....	71
猫.....	76
狗.....	77
兔子.....	78
小鸟.....	79
小鱼.....	80
猪的.....	81
猩猩.....	82
狮子.....	83
大象.....	84
恐龙.....	85

场景篇 卡通场景的画法

生活用品.....	86
食品.....	87
家具.....	88
门窗.....	89
民居与现代建筑.....	90
透视原理与应用.....	91
城堡与教学.....	93
绿草地.....	94
花.....	95
树.....	96
天空与大地.....	97
山脉与悬崖.....	98
河流湖泊.....	99
水.....	100
飞机.....	101
汽车与轮船.....	102

综合篇 卡通形象的组合

水野英多卡通画.....	103
久行宏和卡通画.....	105
筱原千绘卡通画.....	106
小鬼王国.....	107
森林王子.....	108
狗儿流浪记.....	109
真爱伴鹅行.....	110
四幅漫画.....	111
狮子王.....	112

绘画流程及工具

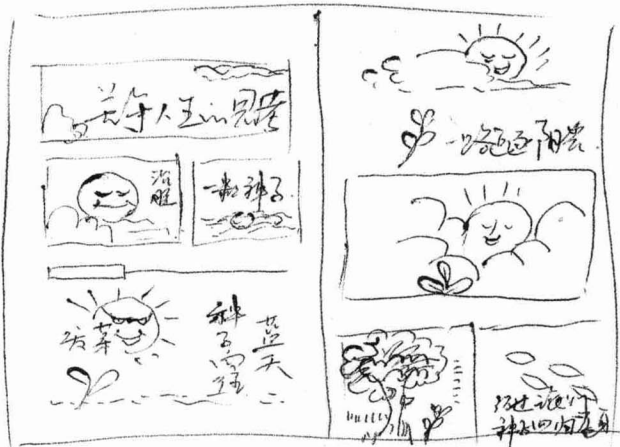
绘画流程

0 准备

构思草图（构思分格的简略草图）

进行分格并画出角色大致的动态，再加上相应的对白，构成简略的构思草图。这样可以简略地将脑子里的灵感和角色通过分格表现出来，并让整个故事的展开一目了然。

画构思草图的时候是以对页为单位进行构思的。要注意人物在格子里的大小是否合适，整体是否有节奏感。这是绘制漫画准备的基础。一旦确定了构思草图，就可以开始用原稿纸画画了。

大纲

没有故事就不可能产生漫画，如果大纲很苍白，最后的漫画也肯定很无趣，所以大纲是漫画创作中最关键的环节。

1 草图

用铅笔在原稿纸上画草图

将构思草图用铅笔画在原稿纸上。要用铅笔轻轻地画，衣服上褶子的形状及眼睛的反光都要仔细地用线画出来。

铅笔和橡皮

铅笔用B~2B的，如果铅笔太软，千万别弄脏纸面，如果铅笔太硬，会把纸压出沟槽，钢笔描线的时候会描断线条。橡皮要保持干净，如果用被铅粉弄黑的橡皮会越擦越黑的。

确定角色

确定了登场人物的性格、癖好、缺点、优点，才能引发故事情节，同时要给人物设计出符合其性格的发型、服装及体型特征。

2 描线

根据草图，用钢笔来描边。描的时候基本遵循从左往右，框线—人物—背景的顺序，然后用毛笔或者马克笔将需要涂黑的地方涂黑以及给背景添加效果线。

钢笔

G笔、圆笔能够画出不同的笔触，针管笔可以拉出粗细均一的线条。

墨水

常用的墨水有绘图墨水、墨汁、漫画用墨水等，每种墨水都有自己的优缺点。绘图墨水干得快，又耐水，初学者最好就使用这种墨水。

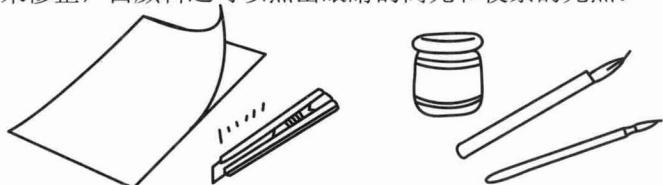
3 加工

用钢笔描好线后，将铅笔稿用橡皮擦掉，弄脏的地方用白颜料修掉并且给眼睛点上高光。贴网点也在这个阶段进行。

白颜料

有广告色、修正液以及漫画专用白颜料等，这是加工阶段必备的用具。画坏的线和弄脏的地方都用白颜料来修正，白颜料还可以点出眼睛的高光和夜景的光点。

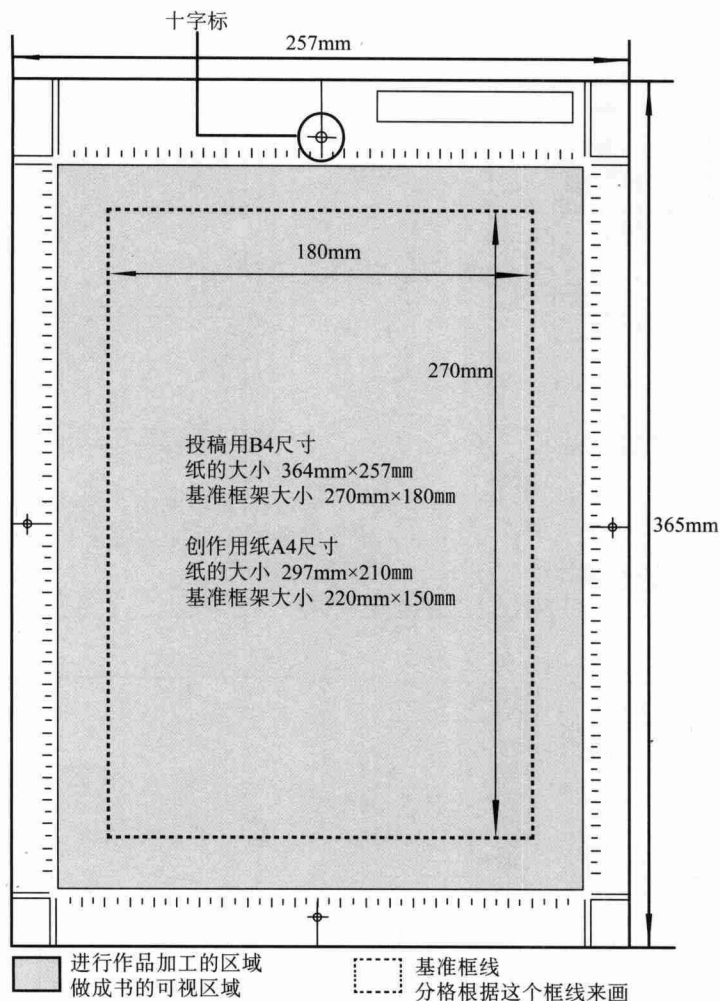
网点纸

网点纸是印着各种图案以及由点构成的各种深浅灰度的透明贴纸。有图案、灰度、渐变、砂点、花纹、闪光等很多种，有些甚至可以直接用作背景。

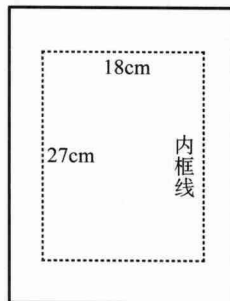
原稿纸

沿基准框线来画格子

漫画原稿纸有三重线框。最外侧的是裁切线，如果想让画面充满整个纸面就一直画到这里。中间是加工线，即成书的页面范围。最内侧的框架是基准框架线，这个基准也就是画漫画时分格的范围。

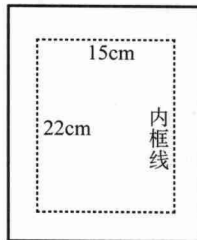

原稿用纸 B4

漫画原稿纸的使用

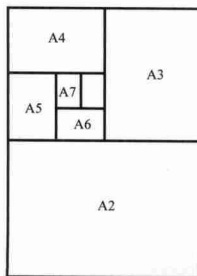
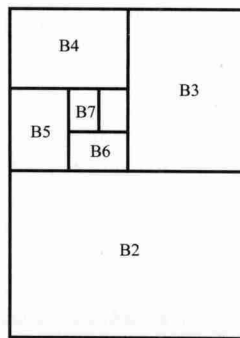
原稿用纸 A4

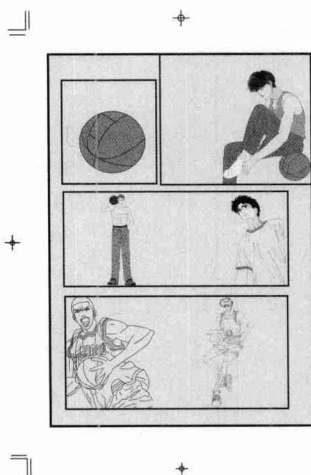
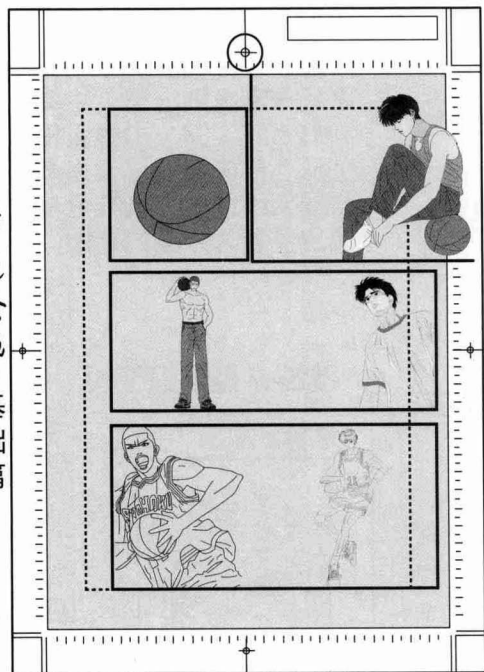
市场上可以买到的漫画原稿纸上标有十字标和裁切线等参考线。有B4大小和A4大小两种：一般投稿用B4，常规创作用A4。

纸的基础知识

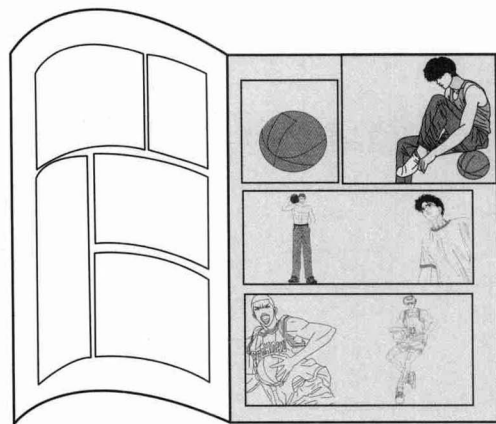
纸的大小分为A和B两种。市场上销售的最大的纸是B1的。A类和B类的长宽比都是 $\sqrt{2}$ 。不管多大尺寸都是相同的比率。

从绘图至印刷

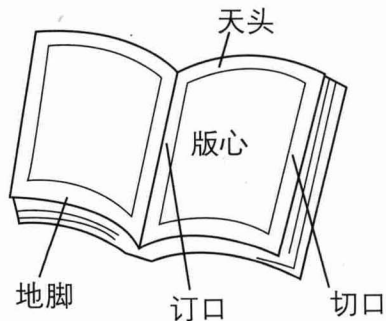

缩小到80%进行印刷

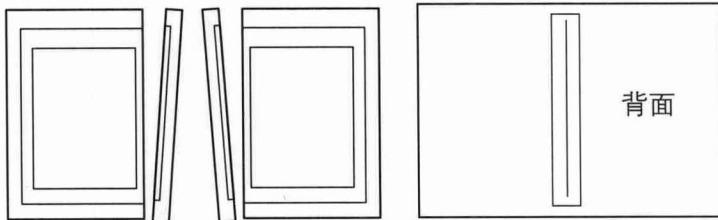
做成B5大小的书。沿裁切线画的边沿加工线来裁切，做成书。

书的基础知识

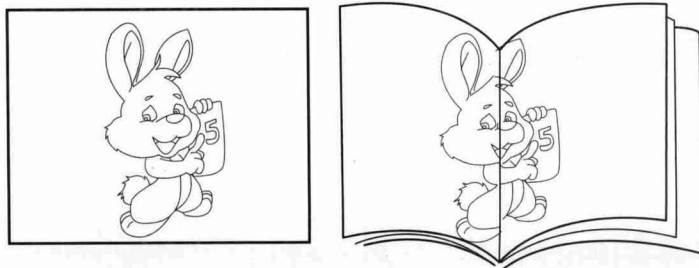

制作对页

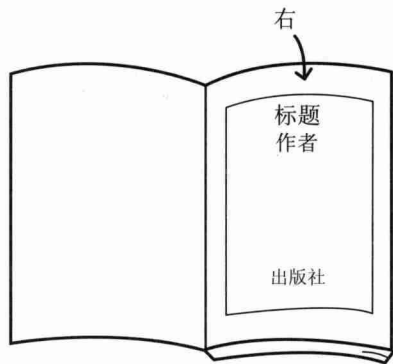
左右页内侧从基准框线外侧1cm处裁切掉。将原稿纸两张连在一起，背面用胶条粘起来。

如果对页构图的时候图画在正中间，打开书就会发现，订口部分无法完全打开，就会变成右图这样。

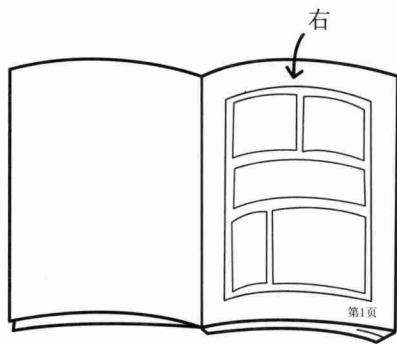

扉页和首页

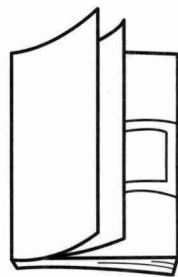
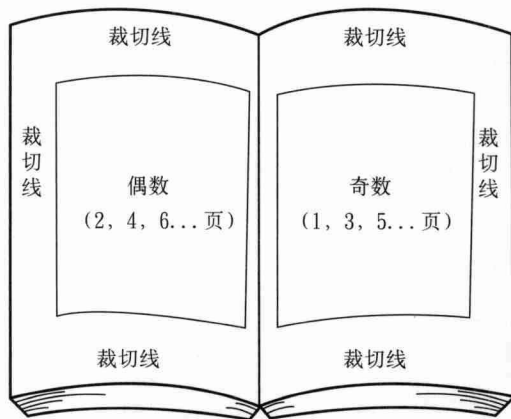
扉页

翻开图书的封面，映入眼帘的右侧一页就是我们常说的扉页。扉页经常保留与封面一致的设计风格。

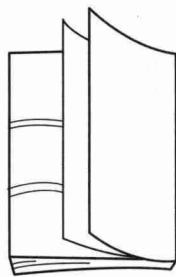

首页

越过文前页，正文常从右侧开始图书的第一页，就是我们常说的首页，从这页开始的以后每页均有数字来标记页码。

左装订

右装订

常规图书均是左装订方式，也就是由前往后翻阅。偶尔也有从后

铅笔和橡皮——画草稿

用笔芯为B-2B的铅笔

无论是木头铅笔还是自动铅笔都用B-2B的笔心较好。如果笔心太软了，铅粉蹭到画面上把画面弄脏，太硬了又会划伤纸。

太尖了容易折断而且不容易画出粗细均一的线

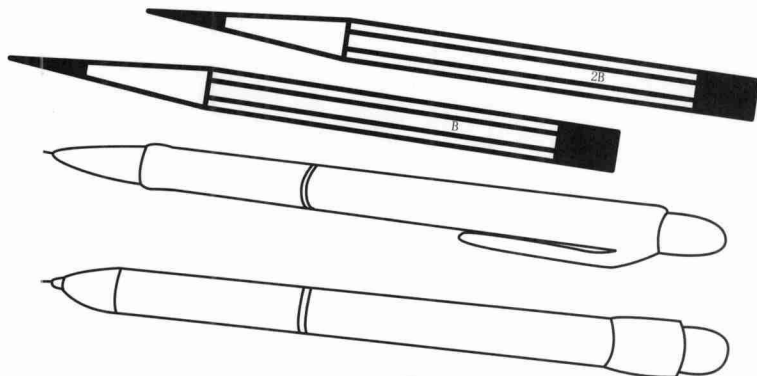
笔尖稍微有点弧度，这样正好

B

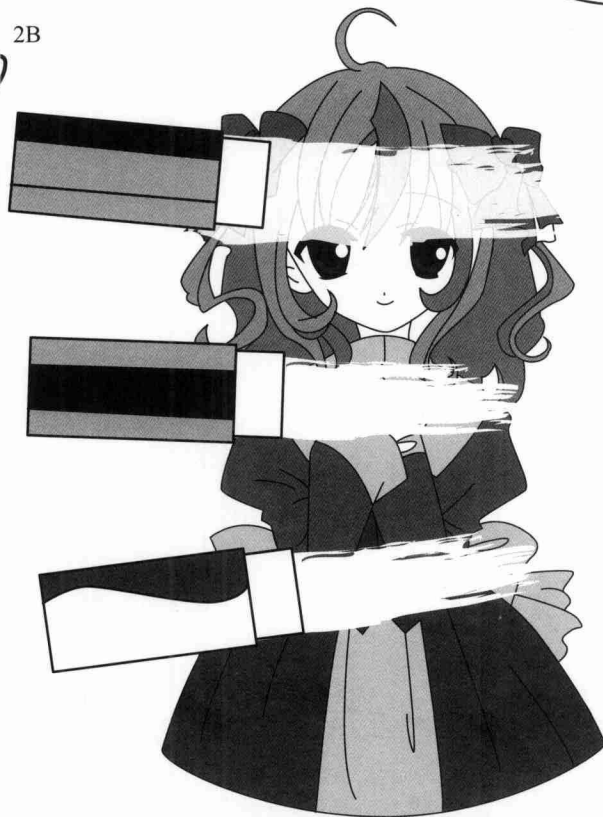
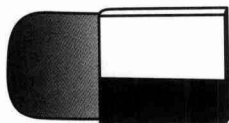

2B

使用橡皮注意事宜

橡皮要朝一个方向轻轻擦，要使用那种轻轻擦就能擦掉铅笔印的橡皮才行，不要使用脏的旧橡皮。此外橡皮的套子不要摘下来，以防止橡皮蹭上手指上的油脂。

草稿要轻轻画

画草稿要轻。若用笔太使劲儿，加工的时候橡皮擦就很难擦掉，也会容易弄伤纸。草稿的线要是太重，描线的时候笔触也会比较难画出来，还有，如果草稿画得太重，就会搞不清楚钢笔描线的位置。

×

草稿的线太乱了。这样描线时会造成困惑。

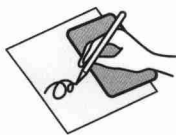

为了让钢笔描边容易进行，草稿画到这种程度就好。

手下垫上纸

画草稿的时候，手下面垫上毛巾或者白纸。这样手上的油脂才不会粘到纸上。如果粘上了油脂，橡皮会擦不掉，墨也会画不上去。

羽毛掸子

可以掸掉橡皮屑及网点纸切下的碎屑。若用手掸的话，油脂会蹭到纸上，可能会蹭坏描好的线，所以不要这样做。

羽毛掸子。1根羽毛的。有右手用和左手用的。

拷贝台

台子的里面放有灯泡，会照亮整个台面，稿纸重叠放在上面就可以映出下层纸上的图形，将原来的稿子拓到新的纸上，也可以用于资料照片的复写。

钢笔——钢笔描线

笔尖的形状

笔尖插到笔杆上，蘸上墨水或者墨汁就可以画了。画漫画使用的笔尖主要有4种。笔尖是消耗品，所以需要一次多购买一些。除了笔尖，还有针管笔。

圆笔

画细线用。如果力度强，也可以画出粗线来。

G笔

最普通的一种笔尖。根据力度的不同，可以画出粗细范围很广的线来。

钢笔

可以画出很柔软的笔触。与G笔和圆笔相比，线的强弱感并不差。有画细线的铝（亚光）制笔尖和画粗线的铬（有光泽）制笔尖两种。

斯克尔笔

可以画出细而硬的笔，线的粗细是一样的。

细笔

可以画出粗细均一的线来。0.1~1.0mm的都有。

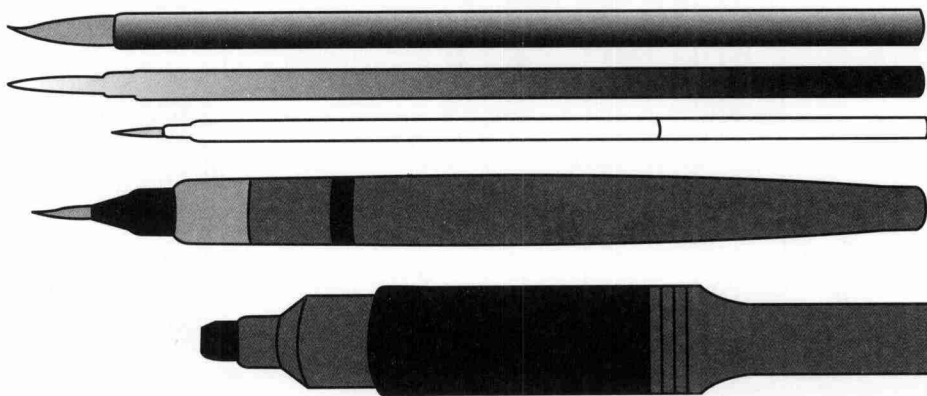
笔和墨汁、墨水——涂黑

只要该黑的地方黑了就是成功

平涂主要就是用墨汁和面相笔，把要涂的地方一点不剩地涂黑就算成功了。毛笔类型的笔也是经常使用的。制图用墨水会损伤笔尖，干了之后还会变成粉末，所以一般不推荐使用。漫画专用墨水干得快，如果用不惯会比较麻烦。涂的时候按照一定的方向，一次成形，这样不容易出现不均匀的地方。

墨汁

延展性好，可以用钢笔或者其他笔来涂。如果放久了会发臭，水分流失而变得黏乎乎的。根据绘画量的大小斟酌购买，尽量买小瓶的为好。

主要使用面相笔

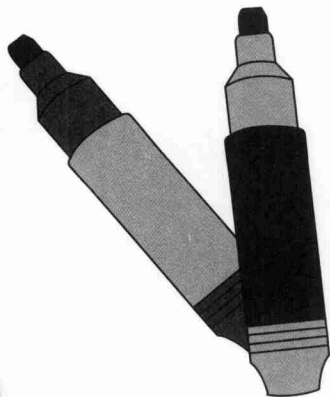
平涂主要还是使用面相笔。如果需要涂细小的地方，也可以选用笔头小的笔。大面积平涂时，用大号的笔也是很方便的。

毛笔用起来很方便

平涂时，用毛笔也会很顺手，笔尖不会分叉、干掉。毛笔蘸墨汁使用也是个不错的方法。

推荐使用的水性颜料马克笔

马克笔涂抹方便，买起来也方便，而且水性颜料的马克笔颜料也容易遮盖，不会泛到白颜料上面或者渗出来，推荐大家使用。油性马克笔因为容易渗出来所以不推荐使用。

平时要沿轮廓线涂一遍后再
填涂中间的空间

平涂的时候，不能上来就大笔大笔地涂，要先沿轮廓线涂一遍，把细部轮廓用毛笔或者细笔涂好后再填涂中间部分。如果是最后一起涂黑的话，画的时候要将涂黑的部分画上叉子做记号。

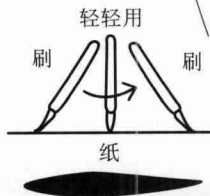
光泽涂黑——黑发要留出光泽

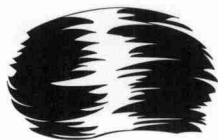
1 用铅笔画出边界线，标记出哪里要留排线。

2 根据纸的方向，轻轻用笔画出头发。

可以转动纸张让光泽笔触向下来涂。

3 留出白底就显出了黑发的光泽。