

Q版绘本技法

从入门到精通

飞乐鸟 著

1支笔+1张纸=快乐涂鸦与分享美好

超易上手！第一笔就萌翻天的Q版绘画技巧倾囊传授！

即使连简笔画都不会，本书也能让你沉浸在涂鸦的快乐与成就感当中

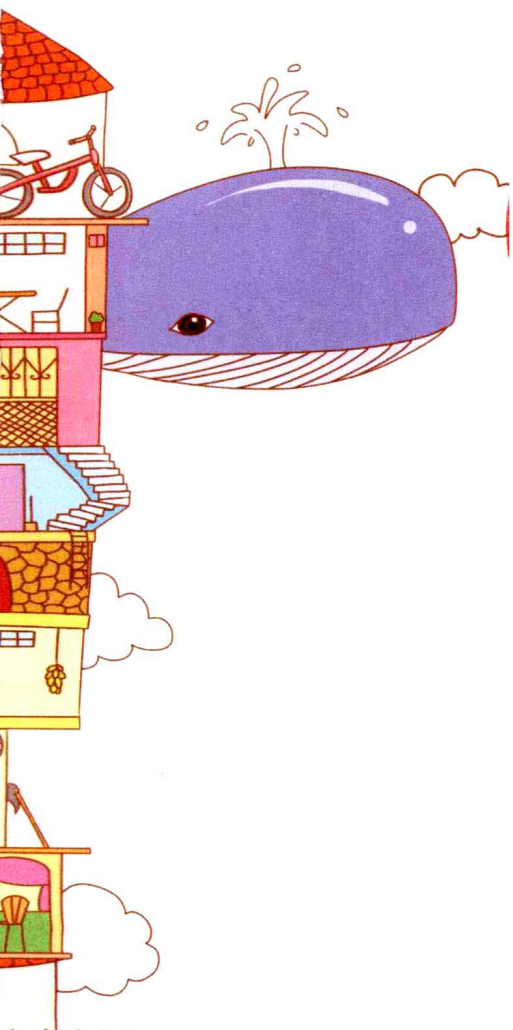
中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

Q版绘本技法

从入门到精通

飞乐鸟 著

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

图书在版编目 (C I P) 数据

Q版绘本技法从入门到精通 / 飞乐鸟著. -- 北京 :
中国水利水电出版社, 2012.9
ISBN 978-7-5170-0114-0

I. ①Q… II. ①飞… III. ①漫画—绘画技法 IV.
①J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第204455号

书 名: Q版绘本技法从入门到精通

作 者: 飞乐鸟 著

出版发行: 中国水利水电出版社(北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038)

网址: www.waterpub.com.cn

E-mail: sales@waterpub.com.cn

电话: (010) 68367658(发行部)

企 划: 北京亿卷征图文化传媒有限公司

电话: (010) 82960410、82960409

E-mail: sales_bookexplorer@163.com

经 售: 全国各地新华书店和相关出版物销售网点

印 刷: 北京卡乐富印刷有限公司

规 格: 187mmx260mm 16开本 11印张 130千字

版 次: 2012年11月第1版 2012年11月第1次印刷

定 价: 35.00元

凡购买我社的图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社发行部负责调换

版权所有·侵权必究

前言

preface

Q版最早起源于日本漫画中那些头身比为一比一的漫画人物，它们有着夸张可爱的外形，配上轻松搞笑的对白，十分喜感。后将一切梦幻、卡通、可爱的形象，都称为Q版。与写实相比，Q版画起来也更为轻松有趣，正被越来越多的人所接受和喜爱。

绘本，顾名思义就是“画出来的书”，即用图画的形式来记事或讲述故事。它比单纯的文字更具表现力，更能触动创作者的灵感，发挥创意。美丽的画面和有趣的形式也使绘本逐渐成为新的阅读时尚。

如果将Q版漫画与绘本结合起来，就成为了最最可爱的Q版绘本。我们不仅可以将生活中的所见所闻用Q版绘本的形式记录下来，还可以用Q版自己编故事，进行各种奇幻联想，为平淡无奇的生活注入无穷的乐趣，在生活与艺术的交织中激活想象力。本书将带领大家进入奇妙的Q版世界，介绍Q版结构造型的绘画要点、如何施展色彩的魔力、刻画生动的Q版表情动作、加入Q版特有的语言符号，将这些Q版元素应用到绘本中就能创作出有趣的故事绘本；还可以将Q版应用到生活中，亲手制作各种Q版创意小物。最后还附上超实用的可爱Q版图案，让你在创作绘本时参考应用。

准备好了吗？我们一起来玩Q绘吧！

飞乐鸟

目录

前言

Chapter 1

小巧可爱的Q版

1.1 Q版的定义	8
1.2 图画Q语言	9
1.3 绘本的Q化	10
1.4 生活与艺术的交织	11
1.5 Q版人物的表现	12
1.6 调整画画时的心情	13
1.7 画画之前的准备工作	14
1.8 细心观察比埋头苦画更重要	15
1.9 累积奇思妙想	16

Chapter 2

掌握Q版造型的绘画要点

2.1 小Q点与圆滑线	18
2.1.1 一点一点连成线	18
2.1.2 线条的花样	19
2.2 圆弧状就很Q	20
2.2.1 制造膨胀感	20
2.2.2 各种形状相组合	23
2.3 立体感的表现	24
2.3.1 Q图的存在感	24
2.3.2 透视与阴影	25

Chapter 3

抓住Q版外形的重要特征

3.1 拆分对象化繁为简	30
3.1.1 写生与涂鸦的区别	30
3.1.2 如何画多个物体	31
3.2 抓住特征再Q化	32
3.2.1 动植物Q化	32
3.2.2 物体Q化	35
3.2.3 人物Q化	37
3.2.4 虚拟角色的Q化	39
3.3 有典型符号才会更有特色	40
3.3.1 各种增加萌感的帽子与面具	40
3.3.2 带有职业特征的服饰	41
3.3.3 带有地域特征的元素	42

Chapter 4

为Q版涂上可爱的色彩

4.1 色彩的魔力	44
4.1.1 色彩原理	44
4.1.2 色彩的意向情感	46
4.1.3 用可爱的色彩增加Q感	49
4.2 Q版的上色方法	50
4.2.1 均匀平涂	50
4.2.2 增加层次感的涂色	51
4.2.3 其他涂色方式	52
4.2.4 轮廓线的颜色	53
4.3 不同画面感的色彩搭配	54
4.3.1 协调又保守的配色	54
4.3.2 有层次感的配色	55
4.3.3 强烈又醒目的配色	56

Chapter 5

刻画生动的Q版表情和动作

5.1 Q版人物表情三要素	58
5.1.1 控制眉毛、眼睛和嘴巴	58
5.1.2 组合出卖萌搞怪的表情	60
5.2 可爱又讨喜的动作姿势	62
5.2.1 关节与动作的关系	62
5.2.2 用动作来说话	63
5.2.3 Q版绘本中的夸张动作	64
5.3 夸张神态与角色的个性	65
5.3.1 复杂的内心世界	65
5.3.2 设计Q版形象	66

Chapter 6

锦上添花的Q版语言符号

6.1 制造足够的情感氛围	68
6.1.1 增加情感效果的符号	68
6.1.2 增加画面氛围的符号	69
6.2 Q感文字更有趣	70
6.2.1 可爱有趣的字体	70
6.2.2 拟声词来帮忙	71
6.3 将情感融入画面	72
6.3.1 角色与角色之间的互动	72
6.3.2 加入自己的想象力	74

Chapter 7

用Q版绘制生活的点滴

7.1 场景构图很重要	78
7.1.1 构图的几种方式	78
7.1.2 绘制场景的简单步骤	80
7.2 动物拟人趣事多	81
7.2.1 猫狗的搞笑嗜好	81
7.2.2 可爱动物的代表	83
7.2.3 凶猛动物也能Q化	85
7.3 热闹的超市促销	87
7.3.1 食物Q化更诱人	87
7.3.2 货架的摆放位置	89
7.3.3 超市的促销花车	91
7.4 和朋友们热闹聚餐	93
7.4.1 团团围坐更欢乐	93
7.4.2 多种多样的菜品	95
7.4.3 男女老少齐相聚	97
7.5 办公室里的小白领们	99
7.5.1 不同身份地位的人	99
7.5.2 Q化枯燥的办公用品	101
7.6 孩子们的开心游乐园	103
7.6.1 充满童话色彩的游乐设施	103
7.6.2 大人的童真	105
7.6.3 欢乐的孩子们	107
7.7 繁忙的火车站	109
7.7.1 形形色色的旅客	109
7.7.2 大大小小的行李	111
7.8 车水马龙的城市街道	113
7.8.1 街边小店	113
7.8.2 城市交通	115

7.9 各种热闹派对	117
7.9.1 独立乐团热闹开唱	117
7.9.2 婚礼现场	119
7.10 奇幻联想	121
7.10.1 天空之城	121
7.10.2 海底世界	123

Chapter 8

创作出有趣的故事绘本

8.1 一看就懂的制作步骤	126
8.1.1 收集生活中有趣的故事资料	126
8.1.2 构思和刻画故事中的角色	127
8.1.3 画出大概的故事情节	128
8.1.4 细致的制作过程	129
8.2 绘本中文字的运用	130
8.2.1 故事画面中不同的文字	130
8.2.2 文字的大小与形态	131
8.3 故事绘本创作实例	132
8.3.1 白领办公笑话	132
8.3.2 校园囧事一箩筐	133
8.3.3 最爱冷笑话	134
8.4 更多灵活多变的绘本类型	135
8.4.1 儿童故事绘本	135
8.4.2 生活记事绘本	137

Chapter 9

Q图在日常生活中的运用

9.1 爱要表达出来	140
9.1.1 手工祝福卡片	140

9.1.2 自制明信片	142
9.1.3 结婚请柬	143
9.2 属于你的涂鸦本	144
9.2.1 心情日志	144
9.2.2 旅行计划表	145
9.2.3 装饰可爱笔记与便利贴	146
9.2.4 宝贝成长记录	148
9.3 照片与绘画结合	150
9.3.1 给相片集做装饰	150
9.3.2 搞怪照片	151
9.3.3 拼贴集绘本	152

Chapter 10

更多的Q版创意

10.1 不同的绘制工具	154
10.1.1 圆珠笔与彩色铅笔	154
10.1.2 水彩颜料与丙烯颜料	155
10.1.3 果冻笔与陶瓷笔	156
10.2 画在许多新奇材料上	157
10.2.1 画在石头上	157
10.2.2 画在瓷盘子上	158
10.2.3 画在墙上	159
10.3 纸玩新创意	160
10.3.1 创意书签	160
10.3.2 独一无二的贴纸	161
10.3.3 不一样的纸玩具	162
10.3.4 手指娃娃	163
10.3.5 自制可爱包装袋	164
10.3.6 橡皮印章来帮忙	166

附录

超实用的可爱图案	167
----------	-----

Q

Chapter 1

小巧可爱的Q版

那些看起来可爱的人或物就属于Q版。把
我们遇到的可爱的人或物画下来集结成册，就成了
Q版绘本哦！

1.1 Q版的定义

我们经常从画画的朋友口中听到Q版漫画、Q版造型、Q版表情等等，但是什么是Q版呢？Q版就是看上去小巧、卡通、可爱的形象。

和可爱的小狗嬉戏。

捧在手中的鞋子很可爱。

最爱的童年小玩具。

英文Cute（可爱）的谐音为Q，美国人有句口头禅：“You are so cute!” 意思就是：“你好可爱啊！” Q在这里是“可爱”的意思，后来通指在动漫中的可爱造型。

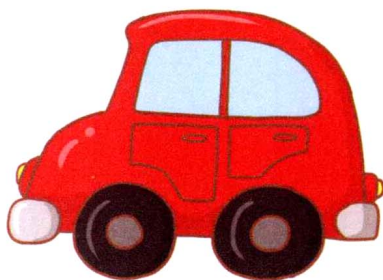

可爱的婴儿

不过在一些商品中也逐渐用Q来形容“小”的意思。在化妆品中，Q版的含义就是比正常的专柜装要小的试用装、小包装，或者是中样等。

Q版的漫画人物

红色小轿车

蓝色汽水

零食

香水

1.2 图画Q语言

在当下Q语言早已融入到我们的生活中，有时甚至不用写字，可以直接用Q版图画来表达。

现在越来越多的年轻人喜欢看有图有故事的书，因此现在的图画书不仅是小孩子在看，很多大人也很喜欢看。

图文结合是现在图书的一种常见形式，这类书称为绘本图书。

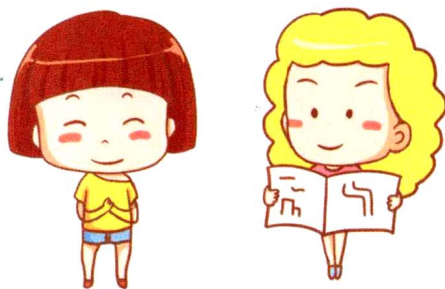
文字过多，在阅读的时候很容易给人枯燥的感觉。

而用图表达既能让人理解，也更有趣。

你说什
么？我不
懂德语。

看图就明
白了！

两个不同国籍、不同语言的人，也可以用图来交流。

1.3 绘本的Q化

什么是绘本？所谓的绘本就是用图画与文字共同叙述一个故事，表达特定情感、主题的读本，是通过绘画和文字两种方式，互动地讲故事的一门艺术。

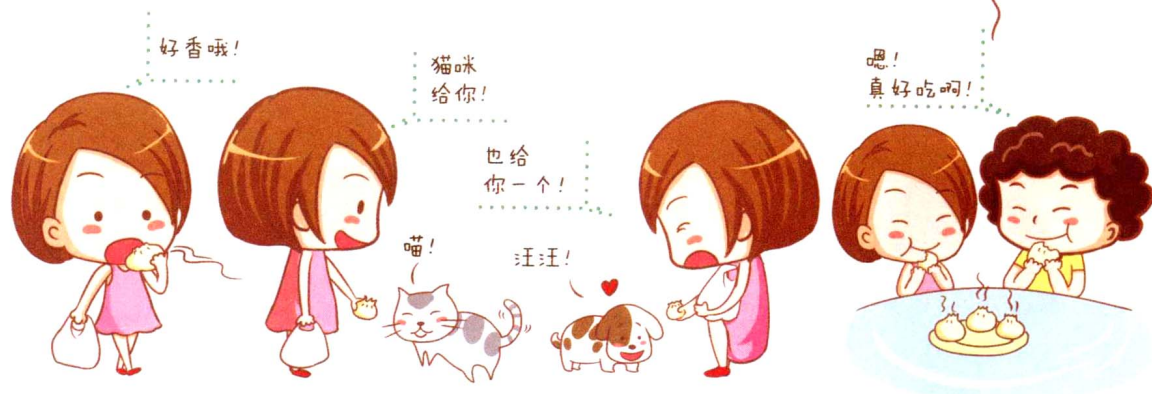
绘本和小说里的插图有所区别，虽然都是单幅的画面配上文字，但是绘本的文字一般会少而精。许多单幅的画面联系起来形成绘本，绘本中的图画不再是点缀，而是图书的精髓。

绘本非常强调情绪和主题连续性，在短短的几十页之内，形成一个连续的视觉影像。绘本的作者和画者相当于电影导演，必须在有限的篇幅里，把故事讲得既好又清晰。

丰富的色彩和图案构成了一页一页的连环画，每一页都是在诉说故事。

Q版绘本就是将绘本中的角色或者绘图风格统统Q化，让角色更加可爱，更能激发人们阅读的兴趣。因此Q版图画往往比文字更容易打动人心，激发我们继续看下去的兴趣，并且绘本能激活想象力，可以透过文字与画面，对故事情节展开丰富的联想。

美美上街买了几个大包子。

在街上碰见一只小猫，于是给了小猫一个大包子。

又碰见一只小狗，就又给了小狗一个大包子。

美美回到家里与妈妈快乐地分享好吃的大包子。

1.4 生活与艺术的交织

Q版绘本并不只是局限在书上，我们的生活也可以用画画来点缀。

看见可爱的事物，除了可以拍照留念以外，我们还可以动笔，将其画下来。

风景真好！

用相机记录假日的风景。

哈哈！好有趣哦！

速写也是不错的选择哦！

哇！看上去好好吃哦！

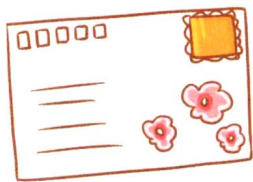
在蛋糕店看到可口的蛋糕。

画得真好！

把自己的作品与好朋友分享。

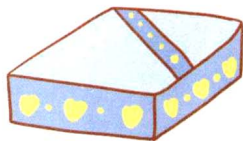
一幅图经过修饰，感觉也会变得不一样。而且Q版画也并不局限于只是画在纸上，不要让Q图寂寞地待在画纸上，尝试让它点缀你身边的环境吧！

在明信片上画画。

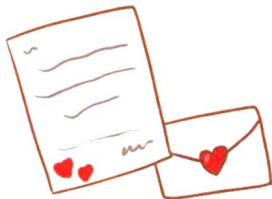
给画加上边框变成相框。

在礼品盒上画画。

在茶杯上画画。

在信纸上画画。

在墙上画画，使得光秃秃的墙壁变得生动有趣。

1.5 Q版人物的表现

Q版绘画，这个新的画种可爱、活泼、新颖、有朝气，正渐渐被年轻人接受，越来越多的人在研究Q版熟悉Q版。其实大头大眼睛不是Q版人物唯一的表现。

大头大眼睛的男孩子

大眼睛不是女孩子的专利，同样可以用在男孩子身上。大头大眼睛配上小巧的身体，是不是变得很可爱了！

大头小眼睛的男孩子

用逗号般大小的小眼睛同样让人物显得很萌！小小的眼睛虽然没有大眼睛有神，但是给人一种天然呆的感觉。

小眼睛·小脑袋的男孩子

小眼睛小脑袋也可以用于Q版人物哦，虽然比例上接近于真人，但是Q版画法使人物看上去不仅可爱还很干净利落。

大头大眼睛的女孩子

大大的眼睛和脑袋，标准Q版的2头身比例，这种头大身子小的画法可以最大程度地凸显人物的可爱。

大头小眼睛的女孩子

女孩子配上小眼睛看上去憨厚可爱，这种画法不仅简单也很有效果，而且整体上给人乖巧懂事的感觉。

小头小眼睛的女孩子

标准身材的Q版小女孩，这种Q版虽然没有前面两种显得憨厚可爱，却能表现出女孩子的清新自然。

1.6 调整画画时的心情

一个人静静地画画，画久了，不由自主地感觉厌烦起来，有时甚至心情会很糟糕，这时候该怎么调节呢？

压力过大的时候

首先要有想画的东西，表达出自己的内心世界。画画应该是一件很享受的事，不会让人感觉烦躁。当不能静下来画画的时候，就不用勉强自己继续下去了。这个时候打开喜爱的音乐，放轻松，让自己平静下来。也可以出去四处走走看看，和朋友聊聊天，心情就会变得舒畅。

心情不好的时候

不要把画出好绘本当作一项任务，也不需要把成为顶级绘画大师作为压力，否则很难画出好的绘本。

要常常与好伙伴分享自己的作品

长时间不想画画的时候也不用着急。很多人有这种经验，长时间没有画画，再度拿起笔的时候，画得比以前还好。这是因为，画画靠的不仅仅是手上的功夫，它更注重我们的感知和领悟。当我们接触的事物更多、感知更多的时候，眼界也会比以前更为开阔，所以这段时间是感知经验累积的时间，绘画将这些发挥出来的时候就会得到出人意料的效果。

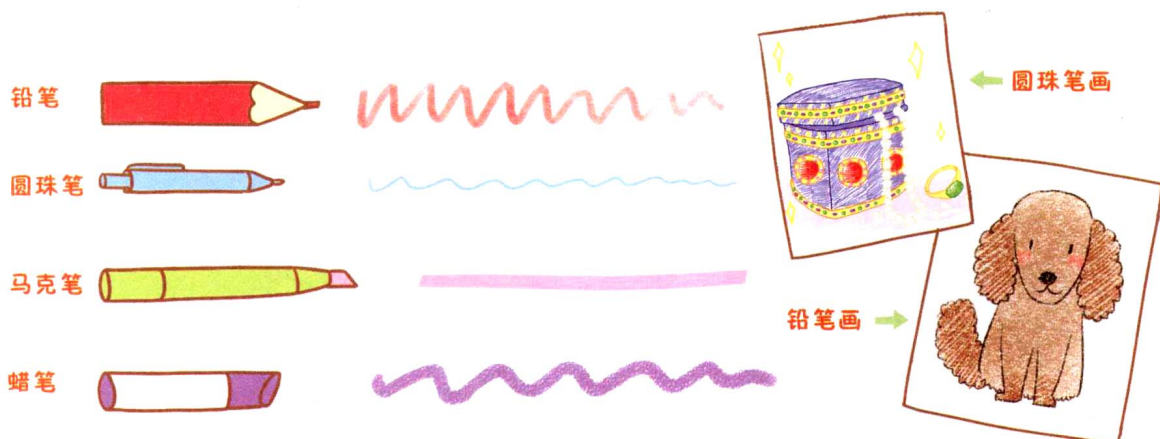
所以各位绘画爱好者不要有压力，因为画画就是一种轻松的心情！

带上自己的宠物去野外
郊游，换换心情！

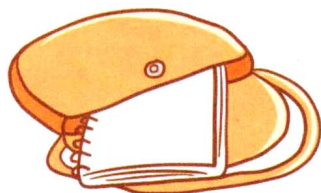
1.7 画画之前的准备工作

在画画之前当然是要准备好工具了，你可以赋予一支笔灵魂，让它随着你的思绪翩翩起舞，画出美好的世界。现在就来选择自己习惯用的笔吧！

除了笔以外，我们还要准备一个自己的专属绘图本，大小要适合自己携带。如果你出门习惯带大包，那么A4大小的正合适；如果你出门习惯带小包，那么携带笔记本式的素描本正合适。纸张最好选择厚一点的，这样不仅摩擦力强，也不会划伤纸面。

除了可以画在绘图本上，其实可以画画的地方还有很多。

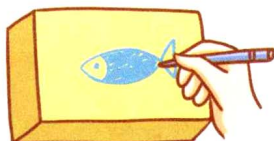
把速写本放进单肩包里。

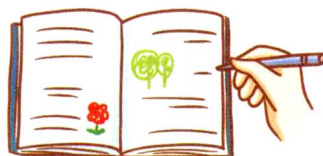
携带小巧的画板。

在笔记本上画画。

在纸盒子上画画。

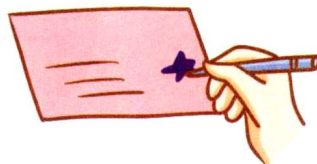
在日记本上画画。

在脸上画画。

在马克杯上画画。

在卡片上画画。

1.8 细心观察比埋头苦画更重要

埋头苦练不是不好，只是画画是建立在细心观察的基础之上的。很多人没有全面、细致地观察事物，那么系统性和概括性就会很差。因此，要有目的地训练我们的观察能力，帮助我们学会观察并提高观察能力，进而带动自己的感知能力、记忆力、注意力、想象力以及逻辑思维能力的全面提高。

观察自家的小猫咪。

在家里欣赏窗外的风景。

随时记录身边的事物。

发出小芽苗。

小芽苗长高了，
叶子也长大了。

1.9 累积奇思妙想

每个人对画画的感觉都不一样，当我们没有创作灵感，画不出好作品的时候，解决的方法也会因人而异。当思维枯竭的时候，有些人喜欢四处走走，有些人喜欢听音乐，有些人喜欢去看别人画画。

听听音乐，放松心情。

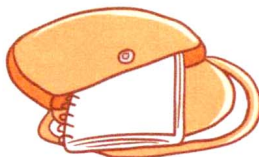
写生时激发灵感。

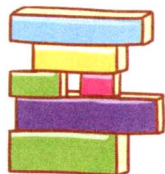
与人交谈中，也能让你有新的想法。

试试临摹。

随时在包包里放着笔记本和圆珠笔，外出时有想法就记录下来。

不知不觉你会发现，灵感已经越积越多。

联想游戏：由一个事物联想到另一个事物，并把它们都画下来。灵感总是源于生活，源于我们周边的微小事物。利用身边的事物激发自己的想象力吧！比如，我们今天的晚餐是糖醋鱼，就把糖醋鱼作为起点，开始我们的想象之旅。

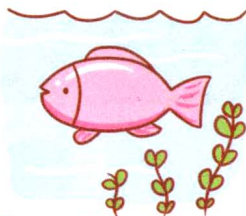
发挥你的想象力，把你看到的东西变成其他的事物！

一份糖醋鱼

可爱的小鱼

在河里的小鱼

海里的美人鱼

其实，总结下来只有一点，感悟生活。认真感悟我们的生活，那是最直接的创作源泉。