

ZHONGGUOSHUHUADENGJIKAOSHI

中国书画
等级考试(CCPT)

动漫画考试教程（初级）

主编 段天然 审定 洪涛

中国人民大学出版社

中国书画等级考试系列教程

中国书画等级考试 (CCPT) 动漫画考试教程 (初级)

主编 段天然
审定 洪涛

中国人民大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

中国书画等级考试(CCPT)动漫画考试教程：初级/段天然主编。—北京：
中国人民大学出版社，2013.1
ISBN 978-7-300-16916-3

I.①中… II.①段… III.①动画-绘画技法-水平考试-教材 IV.①J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第313983号

中国书画等级考试(CCPT)动漫画考试教程(初级)

主编 段天然

审定 洪涛

Zhongguo Shuhua Dengji Kaoshi (CCPT) Dongmanhua Kaoshi Jiaocheng (Chuji)

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街31号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511770 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.1kao.com.cn> (中国1考网)

经 销 新华书店

印 刷 涿州市星河印刷有限公司

规 格 370mm×260mm 8开本

版 次 2014年5月第1版

印 张 9

印 次 2014年5月第1次印刷

字 数 103 000

定 价 39.00元

前 言

我们不能忘记毕加索的那句名言——“像他们那么大的时候，我就可以像拉斐尔那样画画，但学会像他们那样画画，却花费了我毕生的时间。”每一个孩子都是天生的艺术家，而关键的问题是如何在其成长过程中保持住那份艺术的天性，因此我们在追求绘画技巧的同时不能忘记对少儿进行美术直观感觉和精神表达的训练。

我们同孩子生活在同一时空之中，但我们的精神世界却是不同的。少儿由于心理认知能力的不同，在精神表达方面显得更直接、更真诚。既要对少儿在绘画上进行美术意义上的规范和技巧方面的训练，又要同时保持孩子精神世界的独立性，这似乎是不可能实现的。是否能有一套行之有效的学习方法，在儿童的成长过程中把无意识的直观表达逐渐转换成自主自知的艺术表达，这是我们一直在探索的。

动漫画美术教育不仅仅是使学生掌握绘画的技巧，同时还注重培养学生观察生活、提炼生活细节和自我表达的能力。由教育部及相关部门统一规划并实施的中国动漫画等级考试工作已在全国各地展开，并获得了良好的社会效应。参加考试的人数不断增多，考生水平也逐渐提高。随着考试工作的不断深入，广大少儿美术教师、社会办学机构的少儿美术教师急需一套可以深入了解中国动漫画等级考试的书籍，以便能够及时掌握最新的考试规则，达到更好的教学效果。

《中国书画等级考试（CCPT）动漫画考试教程（初级）》按照考试大纲的要求进行编写，符合当前动漫画考试的要求，给予学生合理适度的指导，能够帮助学生分析理解动漫画等级考试的考查重点，使学生具备基本的造型能力和画面组织能力，以达到考试要求。

在本书编写过程中，中国人民大学艺术学院洪涛教授给予了支持和帮助，中国人民大学出版社王强老师对本书给予了指导，在此一并表示由衷的感谢！由于编写时间仓促以及本人经验不足，本书难免有不妥不足之处，敬请广大读者及专家不吝赐教、指正。

编者

目 录

第一章 动漫画基础知识/1

- 第一节 动漫画艺术介绍/2
- 第二节 动漫画考试绘画材料介绍/2

第二章 动漫画一级考试/7

- 第一节 动漫画一级考试大纲解析/8
- 第二节 认识动漫画造型的几种等级/8
- 第三节 对形状和体、面关系的认识/11
- 第四节 卡通画临摹练习与模拟考试/16

第三章 动漫画二级考试/21

- 第一节 动漫画二级考试大纲解析/22
- 第二节 以性别、职业、年龄的组合为基础创作卡通人物/22
- 第三节 根据职业特征设计卡通造型/28

第四章 动漫画三级考试/49

- 第一节 动漫画三级考试大纲解析/50
- 第二节 认识构图/50
- 第三节 学习用一条线来布局画面/53
- 第四节 安排画面元素/56
- 第五节 简笔画创作练习/59

第一章 动漫画基础知识

第一节 动漫画艺术介绍

我们通常讲的“动漫画”是“动画”和“漫画”的统称。这个概念来源于日本“Anime”，由于日本动画影片多取材于漫画作品，故有了“动漫画”这种集合的概念。动画作为电影艺术的一种特殊形式，是一种集文学、摄影、绘画、音乐、表演为一体的综合艺术。而漫画作为一种相对传统的艺术形式，同动画艺术具有一定的共通性。其共同点是文学叙事性和美术造型。

动漫画生动、夸张的表现力和天马行空的表现方式（见图1—1）易于被儿童接受，生动的角色造型和有趣的故事更加接近儿童的精神世界。故而动漫画成为少年儿童学习及接触和了解世界的一种方式。

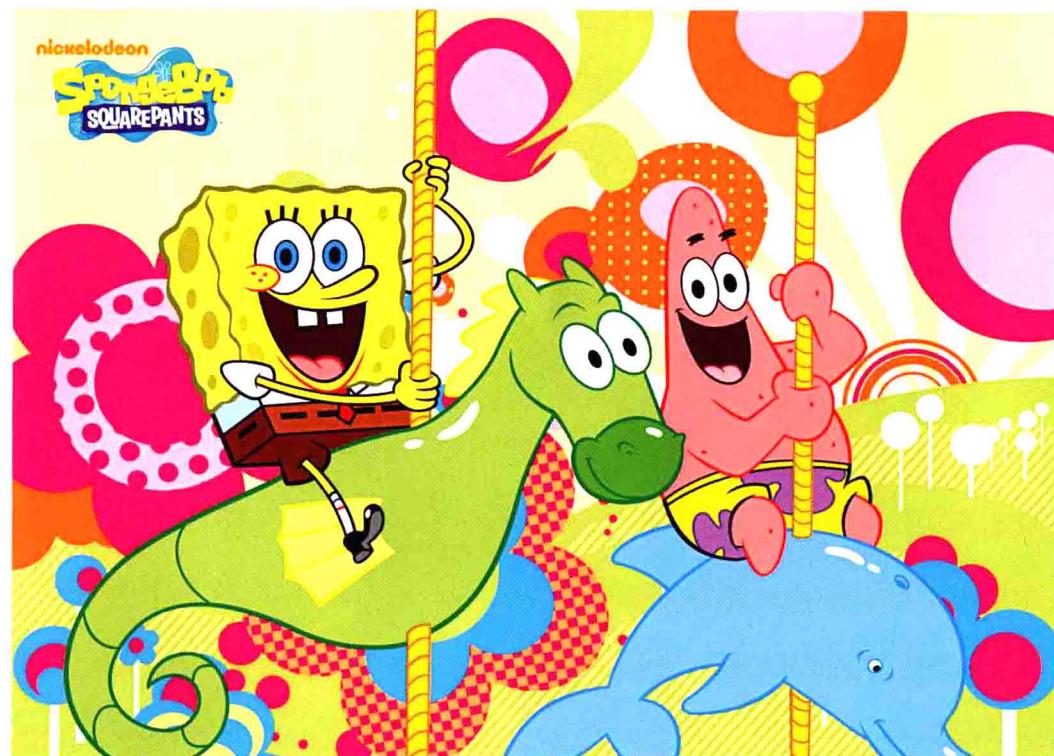

图1—1 美国动画片《海绵宝宝》

第二节 动漫画考试绘画材料介绍

动漫画考试纸张均为8开素描纸。素描纸为专用美术用纸，质地较为厚实，可以反复修改涂抹，但吸水性较差，水彩等水性颜料会在纸张表面形成不规则褶皱，影响画面效果。因此建议在考试时使用干性绘画材料。

绘画准备材料：铅笔、钢笔、毛笔、马克笔、漫画尖笔、蜡笔、水彩笔、颜料、墨水、素描纸等。

几种常见绘画材料的简单用法

(一) 铅笔

铅笔是最为简便且容易掌握的绘画工具（见图1—2），变化丰富，易于修改，推荐在考试时使用。在考试时最好携带卷笔刀，这样能节省削铅笔的时间。

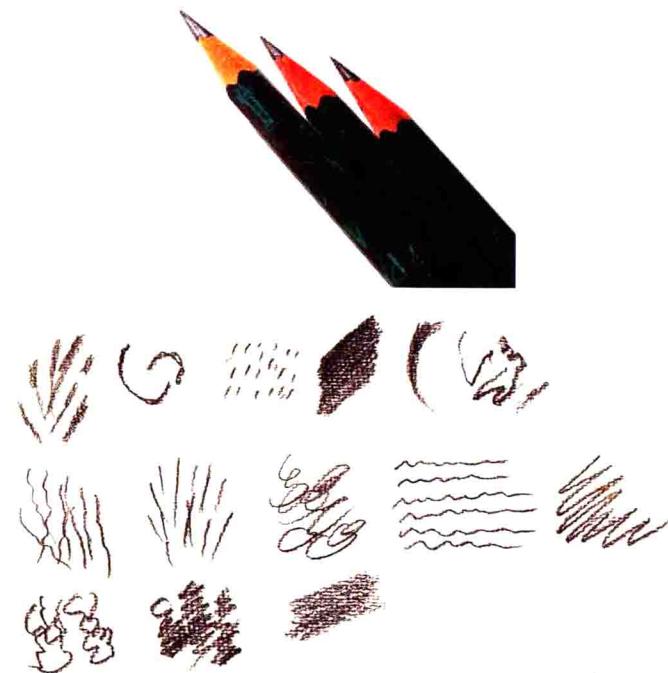

图1—2 铅笔及效果图

(二) 彩色铅笔

彩色铅笔是很好用的绘画工具，特点是便于掌握和修改，可以用橡皮擦除，很适合考试时使用。但缺点是颜色较淡，如果需要大面积平涂，则不推荐在考试时使用彩色铅笔。

彩色铅笔有水溶性和非水溶性两种。

普通彩色铅笔及效果图(见图1—3)。

图 1—3

水溶性彩色铅笔及效果图(见图1—4)。

水溶性彩色铅笔可以像普通彩色铅笔一样使用，也可以用毛笔加水晕染开，效果如同水彩画。

图 1—4

(三) 钢笔

钢笔需要吸取墨水才能使用。美工钢笔有很多种笔尖可供选择，且会产生出非常丰富的线条变化。使用漫画尖笔时要非常小心。尖锐的笔尖容易扎伤儿童，不推荐低龄小朋友使用。

(四) 签字笔

签字笔易于购买且便于携带，使用起来非常方便。如同时使用其他水性绘画材料，需待签字笔墨水完全风干后再进行第二步的上色工作。否则签字笔的墨水颜色容易浸入其他颜色，影响画面效果。见图1—5。

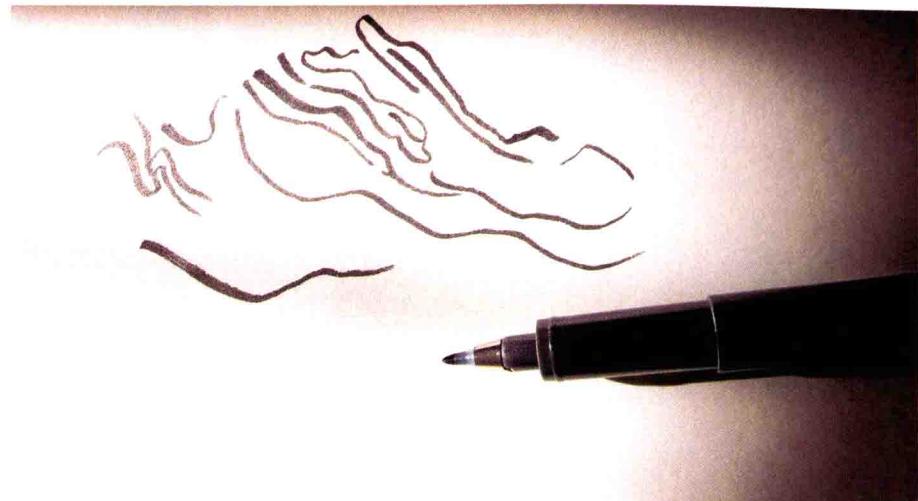

图 1—5

(五) 书法笔

书法笔(见图1—6)克服了毛笔使用较为繁琐的缺点,其笔尖较为柔软,可以产生非常丰富的粗细变化,因此非常适合考试时携带使用。

书法笔 1

书法笔 2

图 1—6

(六) 蜡笔

蜡笔(见图1—7)是儿童经常使用的绘画工具,安全,容易掌握,适合大面积平涂,其唯一缺点是不容易刻画细节。作品示例见图1—8。

图 1—7 蜡笔

图 1—8 《我种的植物》黄正昕

(七) 水彩笔

使用水彩笔和水彩颜料（见图 1—9）需要有一定的绘画技巧。对于画笔的使用和颜色的掌握需要经过一定的训练。由于绘画时需要水桶、调色板（见图 1—10）、毛笔等相关绘画工具，使用起来比较复杂。水彩画作品见图 1—11。

水彩笔

水彩颜料

图 1—9

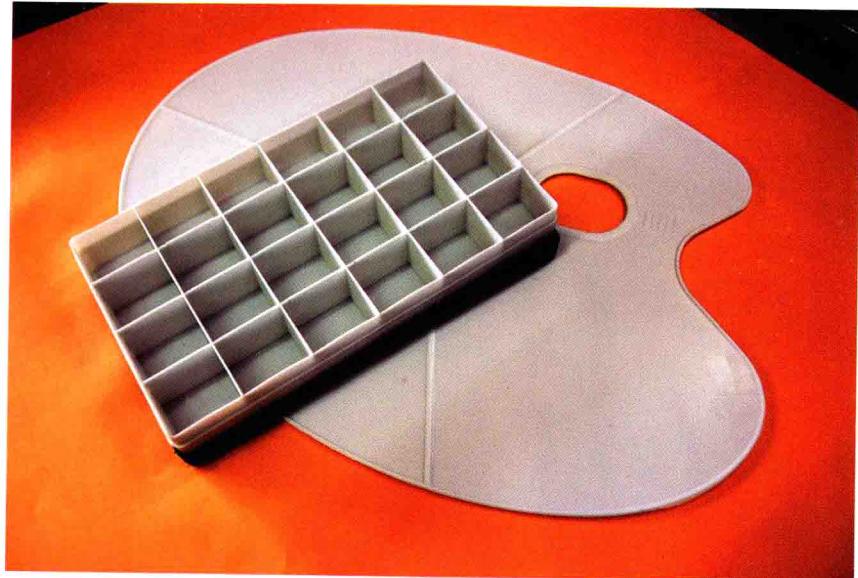

图 1—10 调色板和调色盒

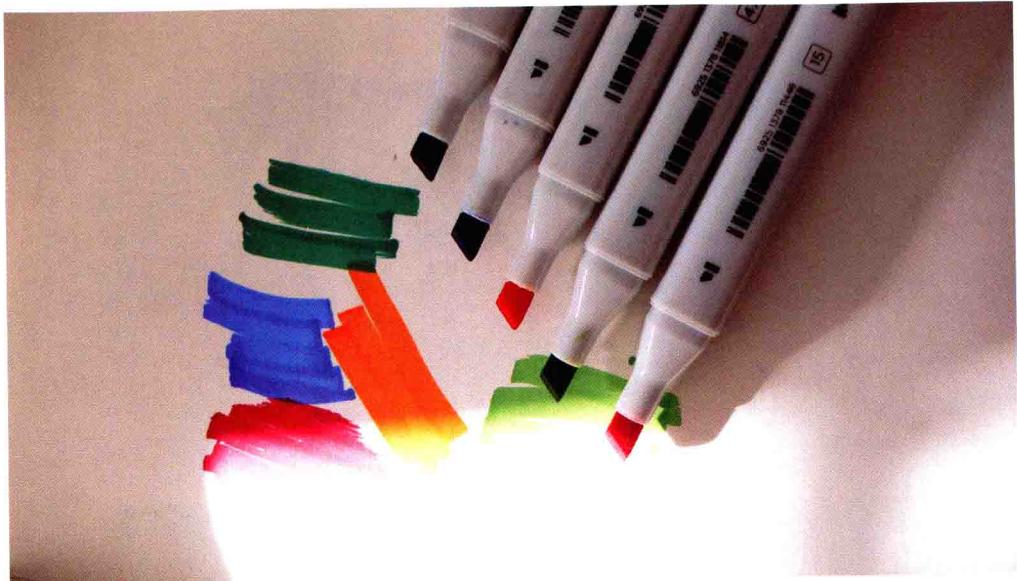

图 1—11 《好多的鱼儿》方格越

(八) 马克笔

马克笔和色水笔(见图1—12)都是很好的绘画工具。马克笔的成本较高，但它色彩丰富，变化多样，易于携带使用，推荐在考试时使用。

马克笔

色水笔

图1—12

第二章 动漫画一级考试

第一节 动漫画一级考试大纲解析

一、动漫画考试一级考试大纲主要内容

1. 考试用纸规格：八开素描纸。

2. 考试时间：40分钟。

3. 考核内容：卡通画临摹。

临摹给出的卡通形象（例如：米老鼠）（黑白稿）。

4. 考核标准：造型与原画相似（权重50%），线条较为流畅（权重30%），构图较为合理（权重20%）。

二、考试注意事项

1. 考生不得更改考试内容。

2. 考生必须用蓝（黑）色字迹钢笔，签字笔在试题纸的指定位置工整书写姓名、级别、年龄及准考证号。字迹要清楚，填涂要规范，不得使用涂改液。

3. 考生除在试卷上填写规定的项目外，不得作其他任何标记和小构图，否则试卷作废。

4. 考试结束后，按要求将试卷放在桌面上，待监考人员核查无误后，方可离开考场。

三、动漫画一级考试大纲解析

一级动漫画考试为卡通画临摹，不涉及创作内容。基本是考查小朋友的观察和理解造型的能力以及临摹的技巧，以最简单的“像”和“不像”为标准。但是，动画造型的设计涉及较为复杂的对物体体积和空间的理解，要想真正做好卡通造型的临摹，就必须了解动漫画造型的基本规律。同时，考生在考试过程中应注意绘画线条的规整匀称，造型严谨。

第二节 认识动漫画造型的几种等级

由于现阶段的卡通造型制作和传播方式的不同，因此动漫画的造型可以分为以下几种。

一、符号化的造型

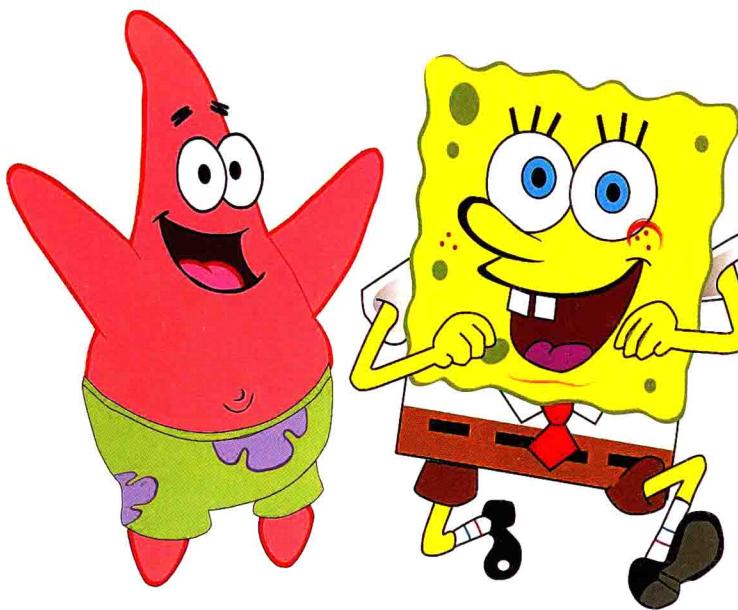
符号化的造型基本以非常规整的几何形体组合而成，弧形和直线都简洁而标准，非常具有设计感。符号化造型一般最大化夸张头部，以丰富而夸张的面部表情见长。造型如下。

日本卡通形象 HELLO KITTY

美国动画片《德克斯特的实验室》《飞天小女警》

美国动画片《海绵宝宝》

二、简单造型

简单造型的特点以可爱见长，头部与身体比例相等，这样的造型在夸张面部表情的同时还可以有较为丰富的肢体表演。造型如下。

香港动画片《麦兜故事》

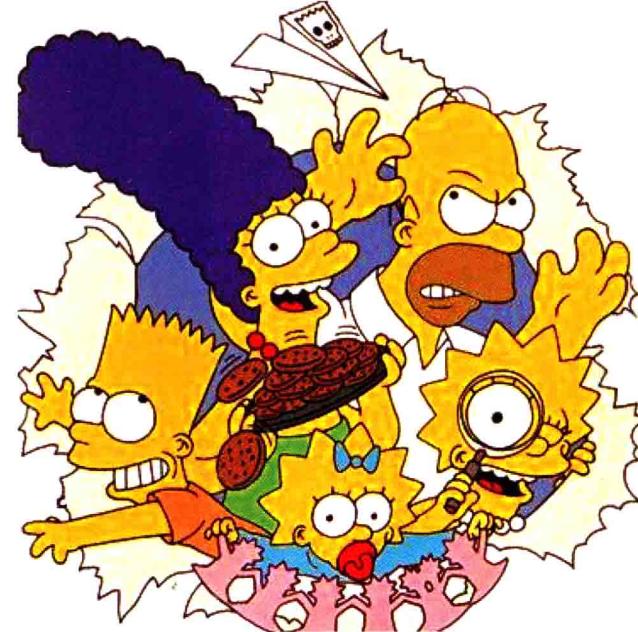
日本动画片《蜡笔小新》

三、一般造型

一般造型头部与身体比例约为1:3，相对符号化造型和简单造型来讲更加写实，更加丰富的肢体表演是其特征。造型如下。

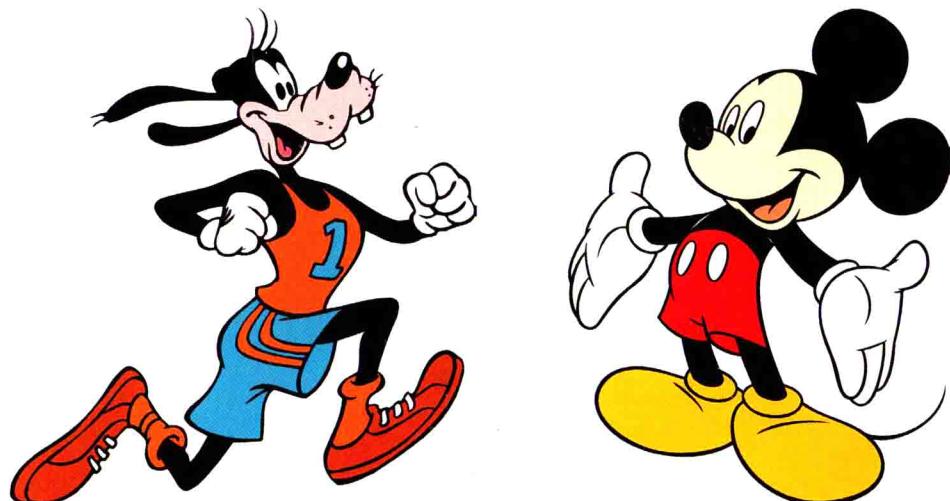
美国动画片《石器时代》

美国动画片《辛普森一家》

四、写实类动画造型

写实类动画造型头身比例一般为1:5到1:10，这样的动画片一般具有非常戏剧化的剧情和人物表演。造型如下。

美国卡通形象高飞狗和米老鼠

美国动画片《大狗丹尼》

日本动画电影《千与千寻》

加拿大动画片《孤岛生存大乱斗》

美国动画电影《白雪公主》

第三节 对形状和体、面关系的认识

动漫画考试内容主要集中在一般造型和写实类造型，考查的重点是对形体的理解、基本的造型能力和对线条的掌握。卡通造型的特点是夸张和概括，无论是平面的造型还是立体的造型，我们都要对基本造型有一定的认识。

一、球型

在平面图形的基础之上，我们可以尝试在平面的绘画空间表现不同立体感的图形。

圆形在空间中是以球体的形状存在的，下面的这幅几何形体素描就用素描光影非常清楚地在平面上表现出了立体的形体（见图 2—1）。

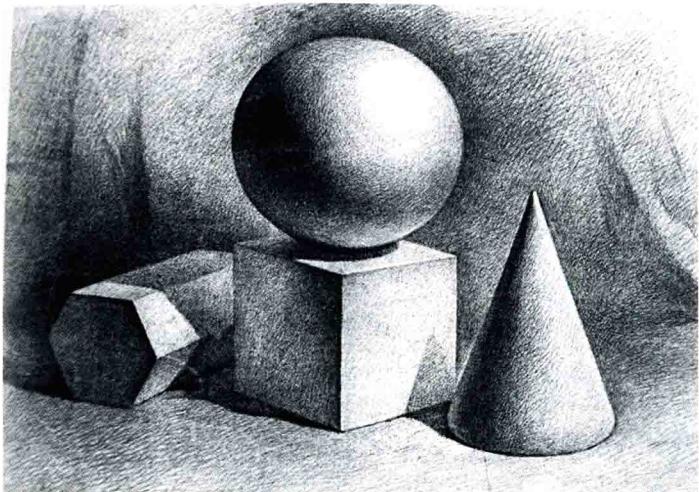

图 2-1

在卡通造型中，我们要理解其头部也是一个球体（见图 2-2）。

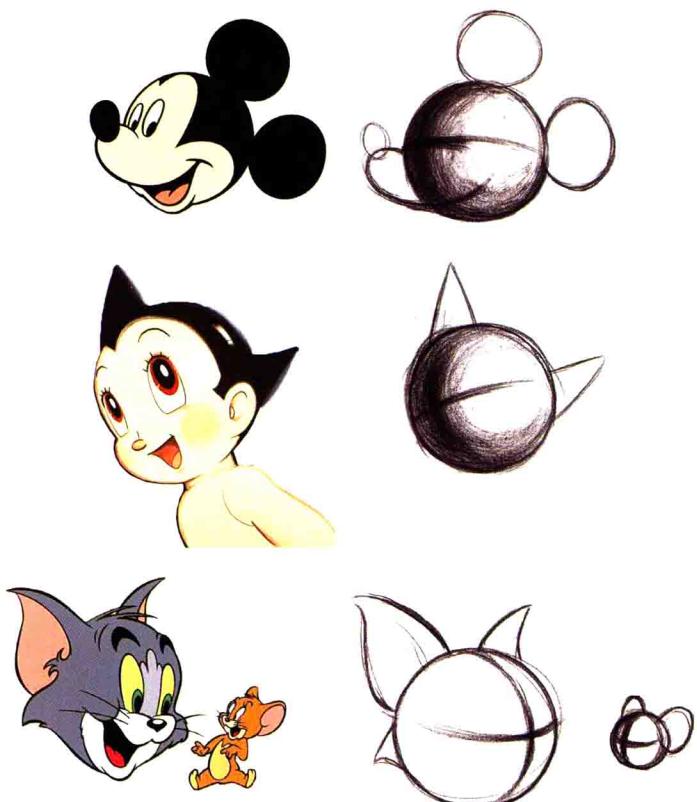

图 2-2

二、眼睛的位置

我们的脸部都是左右对称的，由中间的一条线贯穿。

我们在绘画时，可以在两个眼睛中间画一条线来标记眼睛和头部的位置（见图 2-3）。

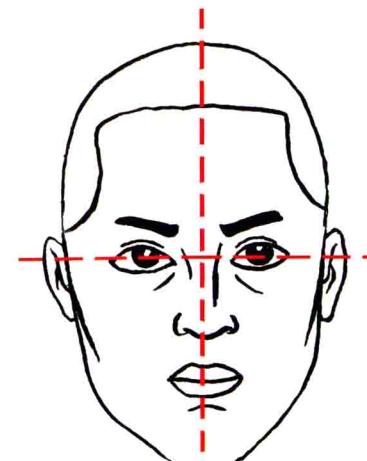

图 2-3

眼睛的位置在五官中起着至关重要的作用，它决定了头部的旋转方向（见图 2-4）。

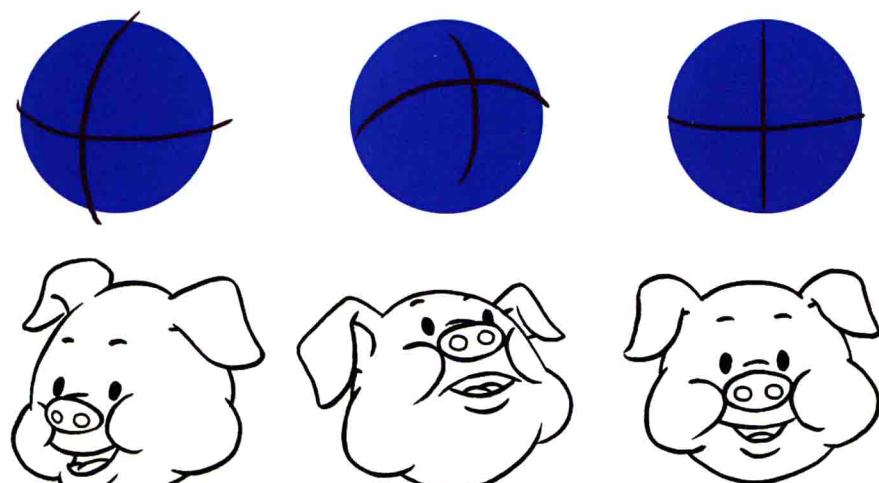

图 2-4

