

卡通绘画阶梯教程 (初级篇)

基础造型

王静 赵晨 编

化学工业出版社

卡通绘画阶梯教程(初级篇)

基础造型

王静 赵晨 编

学工业出版社

·北京·

本书为卡通绘画的入门教程，主要包括卡通绘画工具、卡通绘画的基础知识、卡通人物的绘制、卡通动物的绘制及场景透视知识等。本书语言简明，讲解清晰，易懂易学，是卡通爱好者学习绘画的起步教材，也是相关学校及培训机构的卡通绘画实用教材。

图书在版编目(CIP)数据

卡通绘画阶梯教程(初级篇) 基础造型 / 王静, 赵晨
编. —北京: 化学工业出版社, 2011.5
ISBN 978-7-122-10604-9

I. 卡… II. ①王… ②赵… III. 动画-绘画技
法-教材 IV. J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第028779号

责任编辑: 丁尚林 陈 曦

责任校对: 蒋 宇

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 刷: 北京云浩印刷有限责任公司

装 订: 三河市万龙印装有限公司

880mm×1230mm 1/16 印张 9 字数 377 千字 2011年6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: 29.00元

版权所有 违者必究

前言

卡通是一种另类的艺术表现形式，它可以通过简单的造型来阐述复杂的社会现象。最初卡通只是政治的利刃，用它幽默、夸张的艺术形式来抨击时政。但随着社会的多元化发展，卡通有了更贴近生活的意义。

如今，更多的人喜欢卡通、希望了解卡通，想要通过自己的画笔创造卡通形象。为了帮大家解决在绘制卡通形象中所遇到的一系列问题，我们将通过《卡通绘画阶梯教程》丛书逐一进行讲解。

《卡通绘画阶梯教程》丛书共有三个分册：《基础造型（初级篇）》、《角色造型（中级篇）》、《综合技法（高级篇）》。针对绘制卡通时需要用的工具，卡通人物、动物的绘制方法、造型特点等，利用透视、特写的绘制手法，搭配场景、特效，全方位展现卡通角色创作的方式方法。

《基础造型（初级篇）》包括绘制卡通时会用到的工具、人物的基本绘制方法、动物的绘制方法以及一些简单的透视技巧与场景搭配。书中将角色绘制过程中应注意的重点、难点部分做了细致的讲解与提示，解决了大家在绘画初期会遇到的各种问题。

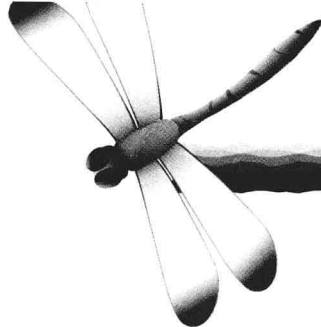
《角色造型（中级篇）》主要讲了不同的角色造型、在绘制上会遇到的问题以及不同角色所需服装的画法。表情动作一章中讲述了人物各种身体姿态，因表情、情绪而做出的各种动作，解决了大家在角色造型上会遇到的各种问题。

《综合技法（高级篇）》摆脱了基础的绘制方法，进入了创作阶段。讲述了角色骨骼、肌肉的结构，加深了人物身体构架的讲解。书中特殊效果、角色形象以及人物设定等部分，都是在为卡通漫画创作奠定基础。最后在卡通漫画创作一章中，讲解了创作漫画的方式方法，解决了大家无法独立创作漫画的问题。

《卡通绘画阶梯教程》是一套从简至繁的卡通绘画教程，是学习卡通绘制时必不可少的工具书。它会成为你在学习绘制卡通时的良师益友，伴你攻克无数绘画难题。

王静

目录

第一章 漫画概述及工具

一、漫画概述

- 1. 漫画的起源 2
- 2. 中国漫画史 3
- 3. 卡通的概念 4
- 4. 漫画的分类 5

二、绘制漫画的笔及墨水

- 1. 传统绘图工具——铅笔 6
- 2. 其他类型绘图笔 7
- 3. 绘画专用墨水 8

三、绘画用纸及透写台

- 1. 动画用纸 9
- 2. 网点纸 9
- 3. 拷贝纸 9
- 4. 透写台 9

四、绘画常用尺子

- 1. 椭圆模板 10
- 2. 固定尺 10
- 3. 钢尺 10
- 4. 三角尺 10
- 5. 云尺 10

五、绘画常用橡皮

- 1. 塑料橡皮 10
- 2. 橡皮泥 10
- 3. 电动橡皮 10

六、绘画常用其他工具

- 1. 美工刀 11
- 2. 裁纸板 11
- 3. 笔刷 11
- 4. 胶带 11
- 5. 胶黏剂 11

七、数字绘画

- 1. 绘图板 12
- 2. 绘图软件 12

第二章 动漫世界中的黑白灰

一、灰度色彩营造的气氛

二、面部阴影的绘制

三、不同方向的光源所产生的面部阴影

四、运用灰度色彩表现头发反光面及发色

- 1. 绘制反光面的方法 20
- 2. 绘制不同发色的方法 21

五、光的位置与身影的表现

六、人物造型赏析

- 1. 温柔型女孩 24
- 2. 可爱型女孩 25
- 3. 成熟型女孩 26
- 4. 阳光型男孩 27
- 5. 温柔型男孩 28

第三章 学习绘制人物头部

一、人物五官比例

- 1. 人物的面部解析与比例 30
- 2. 人物脸部正面及侧面示意图 30
- 3. 成熟人物与Q版人物面部比较 31
- 4. 脸型比例变化及眼睛的比重 31

二、绘制面部的步骤

- 1. 面部正面绘制 32
- 2. 面部斜侧面绘制 33

三、人物五官的绘制

(一) 眼睛

- 1. 眼睛的绘制 34
- 2. 眼睛的不同角度 34
- 3. 成熟人物眼睛的绘制 35
- 4. 可爱人物眼睛的绘制 36

(二) 耳朵

- 1. 耳朵的不同画法与变形 37

2. 耳朵的不同视角	37
3. 耳朵的不同风格	37
4. 耳朵的展示	38
5. 不同类型人物的耳朵	38

(三) 鼻子

1. 鼻子的绘制	39
2. 不同角度的鼻子	39
3. 动漫鼻子与Q版鼻子的对比	40
4. 不同类型的鼻子	40

(四) 嘴巴

1. 嘴巴的绘制	41
2. 不同类型的嘴巴	41
3. 动漫嘴巴与Q版嘴巴的对比	42
4. 夸张嘴巴的运用和效果	42

(五) 不同表情展示图

四、头发的绘制

1. 人物头发区域的了解	44
2. 头发绘制注意事项	44
3. 直发的基本表现形式	45
4. 卷发的基本表现形式	45
5. 短发的绘制	46
6. 中长发的绘制	47
7. 长发的绘制	48
8. 马尾辫的绘制	49
9. 麻花辫的绘制	50

五、不同年龄人物五官的绘制

六、不同风格人物头部展示

第四章 学习绘制人物身体

一、人物手部的绘制

二、人物脚部的绘制

1. 脚的构造	56
2. 脚的常见形态	56

3. 脚的正面与背面的绘制方法	57
-----------------	----

三、人物身体结构

1. 男孩的身体结构	58
2. 女孩的身体结构	59
3. Q版人物的身体结构	60

四、人物的头身比例

1. 女孩的头身比例	61
2. 男孩的头身比例	62
3. Q版人物的头身比例	63

五、人物的基本形态

1. 人物体态示意图	64
2. 站姿	65
3. 走姿	66
4. 跳姿	67
5. 跑姿	68
6. 坐姿	69
7. 躺姿	70
8. 表情动作	71

第五章 场景透视知识解析

一、场景透视以及表现

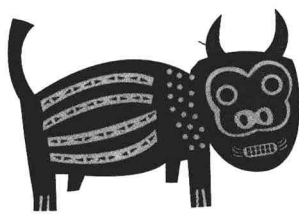
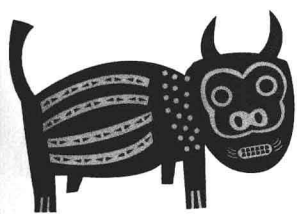
1. 一点透视	73
2. 两点透视	73
3. 三点透视	73

二、室外透视解析

1. 十字路口	74
2. 拐角街道	75
3. 上坡道	76
4. 上坡楼梯	77
5. 室外场景	78

三、房屋透视解析

四、室内场景透视解析

第六章 开始学习动物的绘制

一、卡通动物不同部位的画法

1. 卡通动物的脸型 84
2. 卡通动物的眼睛 85
3. 卡通动物的鼻子 86
4. 卡通动物的耳朵 87
5. 卡通动物的嘴巴 88
6. 卡通动物的爪子 89
7. 卡通动物的翅膀 90
8. 卡通动物的毛 90
9. 卡通动物的尾巴 91
10. 卡通动物的角 91

二、绘制卡通动物的各种表情

1. 卡通动物快乐的表情 92
2. 卡通动物愤怒的表情 93
3. 卡通动物茫然的表情 94
4. 卡通动物哭泣的表情 95

三、绘制卡通动物的运动状态

1. 卡通动物的行走状态 96
2. 卡通动物的奔跑状态 97
3. 卡通动物的跳跃状态 98
4. 卡通动物的飞行状态 99

四、卡通动物的拟人化表现

1. 可爱型的拟人化表现 100
2. 奇幻型的拟人化表现 102
3. 钢铁型的拟人化表现 104
4. 治愈型的拟人化表现 106
5. 狂野型的拟人化表现 108
6. 迷糊型的拟人化表现 110
7. 顽皮型的拟人化表现 112
8. 慵懒型的拟人化表现 114
9. 秀逗型的拟人化表现 116

第七章 绘制不同的小动物

一、小型宠物类动物的绘制

1. 小猫的绘制 119
2. 浣熊的绘制 120
3. 刺猬的绘制 121

二、野生类动物的绘制

1. 蜥蜴的绘制 122
2. 大象的绘制 123
3. 长颈鹿的绘制 124
4. 马的绘制 125
5. 骆驼的绘制 126
6. 蝙蝠的绘制 127

三、鸟类的绘制

1. 鹦鹉的绘制 128
2. 乌鸦的绘制 129
3. 秃鹫的绘制 130

四、昆虫类动物的绘制

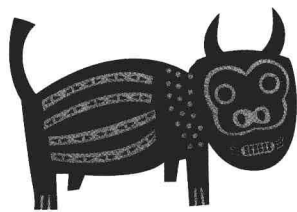
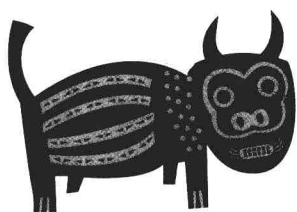
1. 蝴蝶的绘制 131
2. 蚂蚁的绘制 132
3. 蜜蜂的绘制 133

五、鱼类的绘制

1. 金鱼的绘制 134
2. 鲤鱼的绘制 135
3. 海马的绘制 136

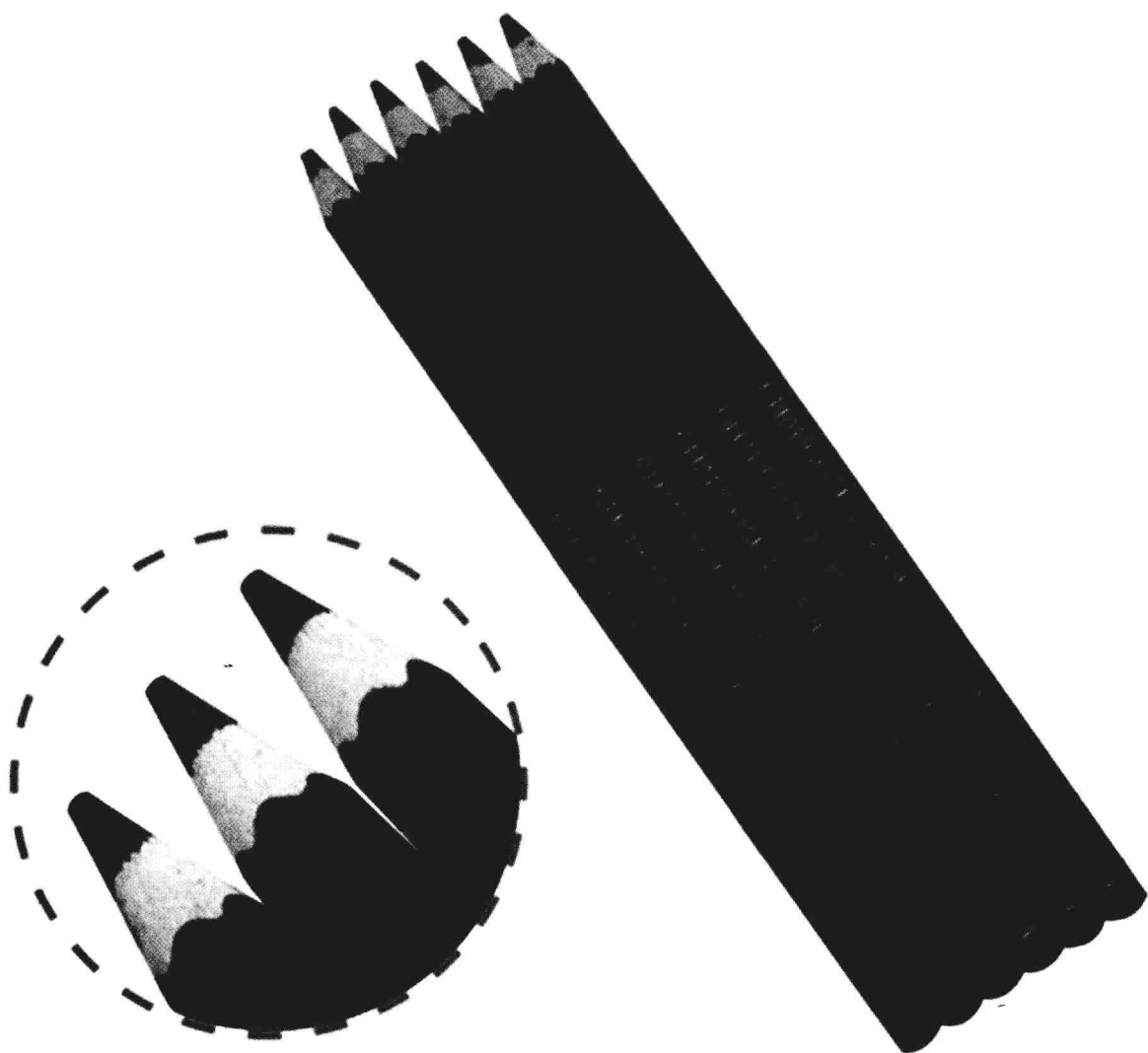
六、甲壳类动物的绘制

1. 螃蟹的绘制 137
2. 寄居蟹的绘制 138

第一章 漫画概述及工具

要绘制漫画，首先就要了解漫画。我们先从漫画的基本发展历程着手，了解漫画在历史上走过了怎样的一段路程。之后介绍绘制漫画的工具，从最开始的石墨铅笔，到现在已经普及的电脑软件。以此全面了解漫画的绘制流程，找到最适合自己的绘制方法。

一、漫画概述

漫画一词在中文里有两种意思，一种是指笔触简练，篇幅短小，风格具有讽刺、幽默和诙谐的味道，但却蕴含深刻寓意的单幅绘画作品；另一种是指画风精致写实，以黑白或彩色笔触、线条、图面、文字所集合绘制，内容宽泛，风格各异，运用分镜手法来表达一个完整故事的多幅绘画作品。两者虽然都属于绘画艺术，但不属于同一类别，彼此之间的差异甚大。但由于语言习惯已经养成，人们已经习惯把这两者均称为漫画。为了区分起见，把前者称为传统漫画，把后者称为现代漫画。流行的现代漫画常装订成册，讲述较长的故事，因地区不同，又被称为连环画、小人儿书或公仔书。

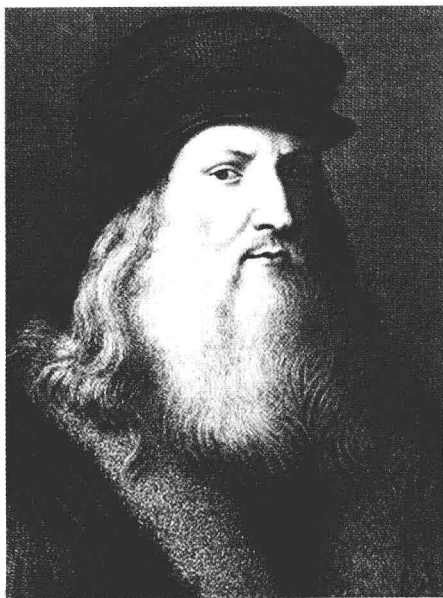
1. 漫画的起源

最早的漫画要追溯到15世纪的欧洲。那时一些夸张、变形的人物形象，就出现在当时画家的艺术创作中。据史料记载，文艺复兴时期意大利著名画家达·芬奇和英国产业革命时期画家威廉·贺加斯的油画、素描稿中，就会频繁看到一些被夸张、变形的人物造型。尤其是贺加斯的代表作《打瞌睡的教友》、《时髦婚姻》、《性格与漫画》等，这些标志着近代西洋漫画的形成。有“现代漫画之父”之称的托马斯·罗兰森，虽然受到贺加斯很大影响，但在人物造型上以及立意上更具有现代意识的漫画特征，奠定了现代西方漫画的风格。

漫画自诞生之日起，就注定了它永世长存的艺术血统。也许最开始，漫画夸张、变形的手法，便使它具有指桑骂槐的隐喻性。但在漫画的萌芽期，这种手法就变成教派之间斗争的一种血不见刃的利器。而随着资产阶级的兴起，它又承担起政治派别间斗争的重要任务。

欧洲早期漫画

达·芬奇画像

在社会的不断发展中，讽刺类别的漫画已经不能满足人们的精神需求，漫画开始逐渐向多元化发展。虽然20世纪以来漫画家继续用其犀利的画笔针砭时弊，不过随着个性化社会的到来，随着人们越来越关注于自身生活、感觉的体验，曾经是政治斗争工具的漫画，发展成为具有人性化特征的幽默画，更加贴近普通人的日常生活。同时漫画不断派生出不同风格和内涵的漫画艺术作品，使漫画赢得更大的发展空间。正是在这个意义上，当提及现代漫画的时候，在很大程度上所指的不仅仅是政治讽刺的漫画了。从历史的角度来分析，应该说讽刺漫画是当代漫画发展的鼻祖。

17世纪的欧洲，在英国产业革命的背景下，一批优秀漫画家筑起了英国现代漫画的黄金时代，诞生了大讽刺漫画家威廉·贺加斯。到了19世纪后半叶，欧洲一些大都市纷纷创刊漫画杂志，漫画家之间的交流日渐频繁，他们用讽刺幽默

的画笔描绘都市生活以及为市民宣泄心中的情绪，深得人们的喜爱。1841年，英国伦敦《笨拙》讽刺杂志创刊，在19世纪的欧洲掀起了批判风潮，而这股风潮迅速席卷了整个世界，中国、日本也感染了这股热潮。由于漫画受西方人道主义思想和人文、科学精神的影响，以人为本、关注人性，为了满足人们的精神需求，各种类型的漫画如雨后春笋般破土而出，这个时期出现了幽默漫画、多格漫画、长篇连环漫画等。而漫画的成功商业运作，当数20世纪的日本和美国，漫画已成为这两个国家的支柱产业。他们把19世纪一枝独秀的漫画开山鼻祖英国远远地抛在了后面，并开创了现代漫画的新纪元。

欧洲早期油画

2. 中国漫画史

早期国产连环画

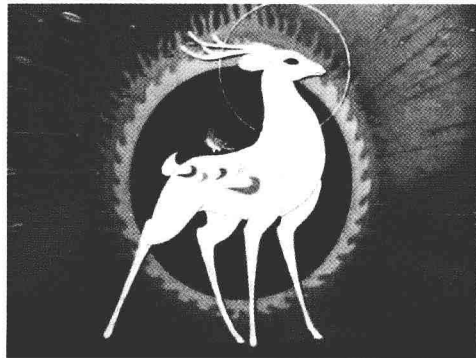
中国的漫画史才刚刚开始，最早出现的是小人书，随后变成动画片，逐渐演变到现在的漫画。

从1932年开始，连环画在中国就已经红红火火地蔓延开了，而且连环画是通过绘画来讲述故事的，因此很多人会把1981年进入中国的漫画和连环画相提并论；又因为连环画被称为小人书，所以漫画自然而然地被那时的中国人叫做“小人书”。随着连环画退出历史舞台，加上大家对漫画的认识加深，除了一些人会有目的地把漫画称为“小人书”之外，已经很少能听到有人把漫画叫小人书了。

现在连环画依旧存在，但一般都是用来收藏。至于连环画衰退的原因有两点：第一，连环画的故事讲述模式是，上面一幅画，下面一句话，但画与故事的发展并无太大关系，总的来说，连环画就像是一部插画过多的小说；第二，连环画的作者与漫画的作者不同，前者一般都是单纯的画者，他们主要的工作是画画而不是创作；而漫画的作者是不折不扣的创作者，只不过这些创作者会画画。

谈到中国动画，不能不提及万氏兄弟（万籁天、万古蟾、万超尘、万涤寰），他们可谓中国动画片的鼻祖。在极其艰难的条件下，他们于1926年摄制了中国第一部动画片《大闹画室》，揭开了中国动画史的篇章。紧接着在1930年又摄制出《纸人捣乱记》。此后，万氏兄弟便不辞劳苦、坚持不懈地致力于中国动画的创作。在反对日本帝国主义和左翼文化运动的影响下，万氏兄弟拍摄了大量的抗日作品，如《血钱》、《航空救国》、《民族痛史》、《新潮》，和提倡国货的《国货年》、《漏洞》，以及一些儿童寓言片《鼠与蛙》、《飞来祸》、《龟兔赛跑》等20余部黑白动画短片。

直至20世纪40年代，万氏兄弟创作了中国第一部动画长片《铁扇公主》，发行到东南亚和日本地区，并受到人们的热烈欢迎，为中国动画走向国际作了很好的铺垫。太平洋战争爆发后，万氏兄弟被迫中断了动画创作。而以钱家骏为中心的当时的一批动画人也绘制了以抗日为内容的动画短片《农家乐》，随后又绘制两部短片。中国动画片在创作初期就时刻与时代气息紧密相连。同时最早一批的动画人也显示了他们百折不挠的精神，具有强烈的民族使命感。

早期国产动画片

早期国产动画片

新中国成立之后，中国动画片开始了它更为广阔的发展。早在1947年，人民艺术家陈波儿和日本动画专家方明（持永只仁）等创作了新中国第一部木偶片《皇帝梦》和动画片《瓮中捉鳖》。他们在人员不足、设备简陋的艰苦条件下完成摄制工作，为新中国动画片的发展揭开了序幕。

中国的动画片在此后的发展中便自觉开始了民族风格道路的探寻，这是时代和世界环境使然。1957年上海美术电影制片厂建立，万氏兄弟、钱家骏、虞哲光、章超群、雷雨、金近、马国良、包蕾等一大批著名艺术家、文学家先后加入到这一行列当中，为中国的动画事业发展做出巨大的贡献。

建国初期是中国动画片蹒跚学步的时期，中国动画人积极学习国外先进的动画技术和艺术，在动画技艺上有了很大提高。同时在动画的风格上不免受到这些国家动画的影响，出现了如《小猫钓鱼》（1952）、《小梅的梦》（1954）、《野外的遭遇》（1955）等影片。

《小猫钓鱼》（1952）、《小梅的梦》（1954）、《野外的遭遇》（1955）等影片。

3. 卡通的概念

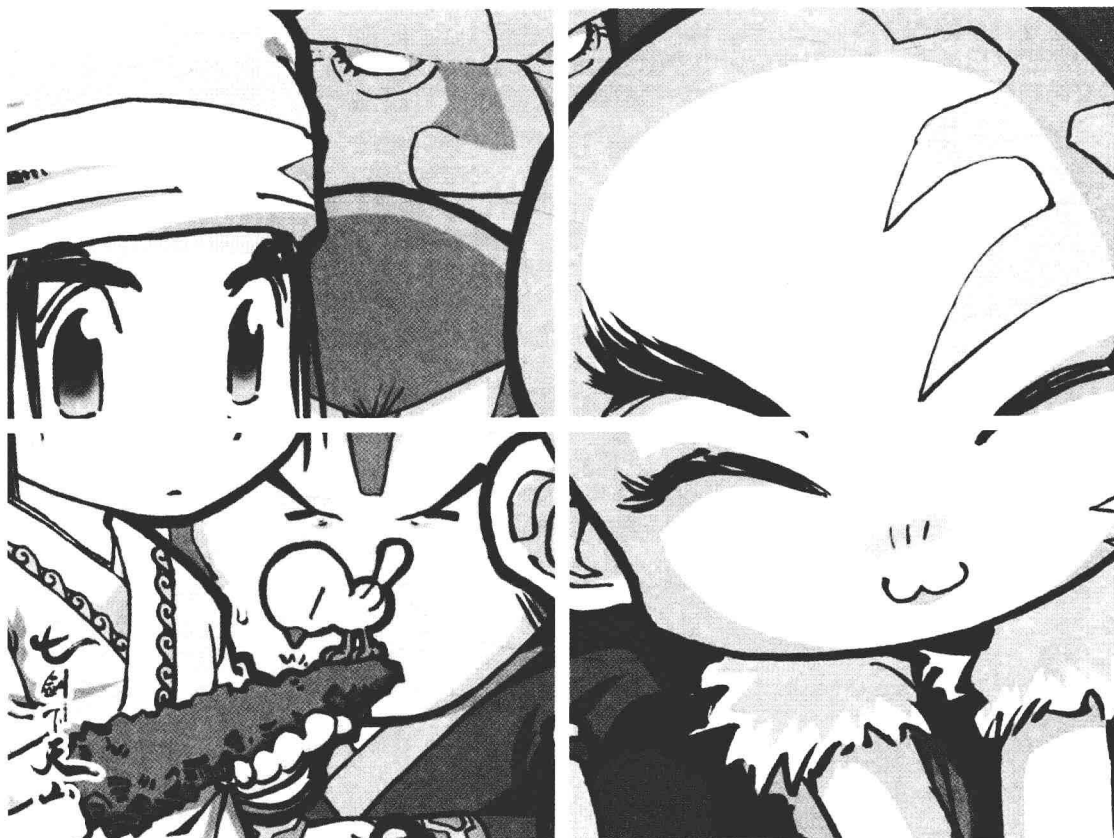

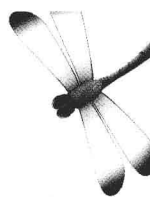
近代国产卡通《乒乓王子》

卡通是另一种对漫画、动画片的称呼，但作为一种艺术形式最早起源于欧洲。而在近代欧洲，有两个促使卡通出现的重要历史条件：首先，资本主义萌芽的发展，壮大了市民阶层的力量，导致社会结构的重大变化；其次，自文艺复兴运动以来，自由开放的艺术理念开始为社会所接受。这两个条件的相互作用，使得传统绘画走下了中世纪的神坛，日益接近平民的审美趋向，给以简御繁的卡通画提供了社会基础。同时，作为市民阶层表达自身要求的手段，卡通画也被赋予了更为广泛的政治内涵。

卡通在中国的发展历史已经超过了一个世纪。但是，由于种种原因，中国卡通始终处于产业化的边缘，没有能够实现产业发展的良性循环。值得欣慰的是，近十年来，中国的卡通业也正在朝着“产业化”和“良性循环”的方向发展。这让所有关心中国卡通的人都看到了希望。然而，在这个发展过程中，中国卡通业也无可避免地要面对众多的新情况和新问题，而如何处理和应对这些新情况和新问题就成为了中国卡通业的当务之急。在这方面，当代日本卡通的崛起，为我们提供了鲜活而生动的成功范例。由于中日两国同属东方国家，在历史传统和文化环境上有着诸多相同或相似之处，而且中日两国的卡通事业都属于“后发型”，都面临着国外成熟卡通产品的激烈竞争。因此，“日本模式”对于当今中国卡通业的发展有着更大的参考和借鉴价值。

近代国产卡通《七剑下天山》

4. 漫画的分类

漫画可以按照多种方法进行分类。

按照读者：

儿童漫画——以6~12岁儿童为主要对象。

少年漫画——以12~18岁少年为主要对象。内容多以冒险、打斗、科幻为主，但也有不少成年和女性读者。

少女漫画——以12~18岁少女为主要读者对象。画风大体上较少年漫画精致，内容多以校园、恋爱为主，但也有成年和男性读者。

青年漫画——以18~25岁的年轻人为主要读者对象。内容描写成人化，有性感镜头。

女性漫画——以家庭主妇和白领女性为主要读者对象。内容描写更加成人化，主角多为成年男女。

按照篇幅：

单幅漫画——只由一幅绘画作品组成，多为彩色，通常内容为人物或景物，很少具有故事情节。

短篇漫画——篇幅非常短小的漫画作品，通常只有几页。在杂志上登载的话，一般经过一期就会结束。

长篇漫画——篇幅非常巨大的漫画作品，连载一般需几年甚至几十年的时间。

按照题材：

科幻漫画——以科幻故事为题材的漫画作品。

校园漫画——以校园为舞台，学生为中心人物的漫画作品。

奇幻漫画——以与现实完全不同的世界为舞台的漫画作品。

冒险漫画——讲述惊险刺激的传奇故事的漫画作品。

运动漫画——以运动为题材的漫画作品。

博弈漫画——以棋类、牌戏、魔术为主题的漫画作品，其内容可能以竞赛或赌博的方式为主。

推理漫画——以推理为故事主题，通常此类漫画多为通力合作，由推理故事的原作者及漫画人物的绘画者合力完成。

历史漫画——以历史为背景进行发挥创作的漫画作品。

武侠漫画——以武侠为题材的漫画，多为香港漫画。

BL漫画——以女性群体为主的（也有一部分男性），以创作其幻想中的男同性恋的漫画作品。最初出现在日本，后来席卷华人地区。

GL漫画——又称百合，以男性群体为主的（也有一部分女性），以创作其幻想中的女同性恋的漫画作品。

萝莉控漫画——主角多半是女性孩童，以男性为主要读者群的漫画作品。

正太控漫画——主角多半是男性孩童，以女性为主要读者群的漫画作品。

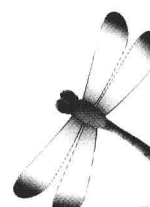
按照风格：

古典漫画——人物造型稍为接近真人，故事通常是反映民间生活和社会议题等时事。发展的时间比其他风格的漫画早。

卡通——人物造型抽象，和真人不成比例，适合各种年龄层读者。像史努比、加菲猫、小叮当和蓝精灵就是其代表。

硬派写实——一般称为美式漫画。以超级英雄故事为特点，主要由美国的DC漫画和惊奇漫画两家公司出版。对香港武侠漫画的风格有一定影响。

日式漫画——主要指由日本出版的漫画作品。主要特点是人物的外观介于卡通和真人之间，通常以黑白为主色调，市场主要以青少年为主流。

二、绘制漫画的笔及墨水

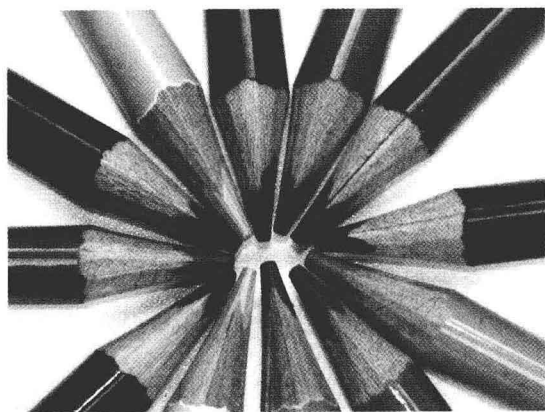
目前卡通漫画大致有两种绘制方法：一种方法是先用传统工具手绘，用各种绘图工具打底稿，然后再用彩铅、颜料等工具上色，得到传统手稿；另外一种方法就是直接在电脑软件中用鼠标绘制，如果条件允许，还可以使用数位板（又叫绘图板），这样能够绘制出更加完美的效果。

1. 传统绘图工具——铅笔

按性质和用途可分为石墨铅笔、彩色铅笔、特种铅笔三类。其中特种铅笔包括玻璃铅笔、变色铅笔、炭画铅笔、晒图铅笔、水彩铅笔、粉彩铅笔等，它们各有其特殊用途。

石墨铅笔：铅芯以石墨为主要原料的铅笔。可供绘图和一般书写使用。石墨铅芯的硬度标志，一般用“H”表示硬质铅笔，“B”表示软质铅笔，“HB”表示软硬适中的铅笔，“F”表示硬度在HB和H之间的铅笔。石墨铅笔共分 6B、5B、4B、3B、2B、B、HB、F、H、2H、3H、4H、5H、6H、7H、8H、9H、10H等18个硬度等级，字母前面的数字愈大，分别表明愈硬或愈软。此外还有7B、8B、9B三个等级的软质铅笔，以满足绘画等特殊需要。

彩色铅笔：是一种非常容易掌握的涂色工具，画出来的效果以及长相都类似于铅笔。颜色多种多样，画出来效果较淡，清新简单，大多便于橡皮擦去。具有透明度和色彩度，在各类型纸张上使用都能均匀着色、流畅描绘，笔芯不易从芯槽中脱落。有单支系列（129色）、12色系列、24色系列、48色系列、72色系列、96色系列等。

彩色铅笔

玻璃铅笔：铅芯由颜料、油脂和蜡类等组成。用于在玻璃、金属、搪瓷、陶瓷、皮革、塑料、有机玻璃等表面书写或作标记，供工业、医药、国防、勘测等部门使用。有红、白、橘黄、淡黄、绛紫、深绿、淡蓝、黑等颜色。

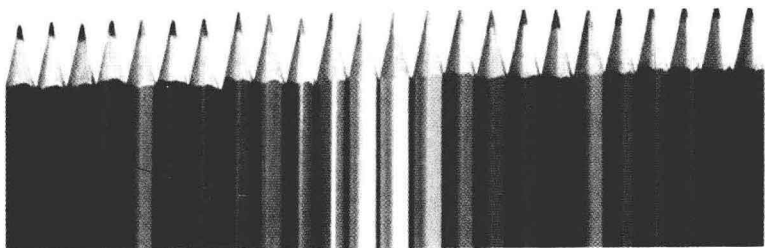
变色铅笔：俗称拷贝铅笔。铅芯含有耐晒青莲色淀等染料，书写的字迹用橡皮擦不掉，适用于缮写长期保存的重要文件、记载账目。有青莲、红、蓝、绿、黄等颜色，以青莲色居多。

炭画铅笔：又称炭素铅笔。铅芯由黏土、木炭粉、炭黑等制成。用于绘画、油画打底。

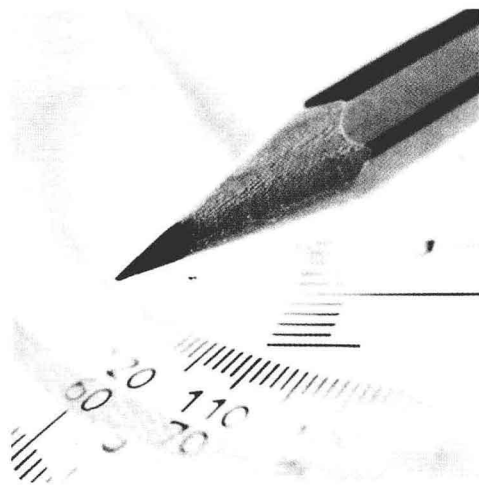
晒图铅笔：又称描图铅笔。石墨铅芯用油溶蜡红等红色染料处理，以起遮光作用，用于绘图后直接晒图。

水彩铅笔：铅芯中加有水溶性酸性大红等酸性染料。铅芯沾水时就如同水彩颜料，用于相片着色、写生、绘制地图、统计图表等。

粉彩铅笔：铅芯用颜料及多孔柔软的原料（如碳酸钙）制成，不含油脂和蜡类。其硬度和书写手感类似粉笔，用于绘画。

变色铅笔

石墨铅笔

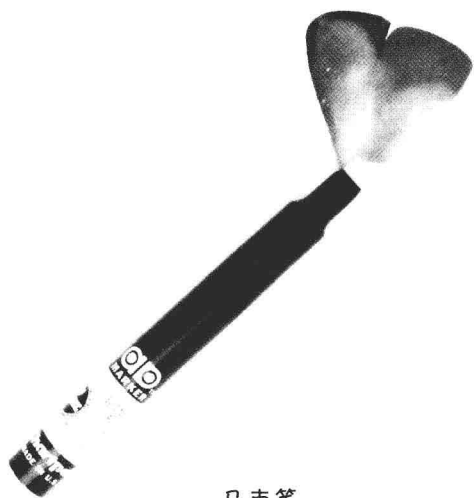
炭画铅笔

2. 其他类型绘图笔

鸭嘴笔：又称直线笔，是制图时画墨线的用具，笔头由两片弧形的钢片相向合成，略呈鸭嘴状。用来画墨稿中的直线，画出的直线边缘整齐，而且粗细一致。在使用时，“鸭嘴笔”不应直接蘸墨水，而应该用蘸水笔或是毛笔蘸上墨汁后，从鸭嘴笔的夹缝处滴入使用，通过调整笔前端的螺钉来确定所画线段的粗细。画直线时，笔杆垂直于纸面，均匀用力横向拉线，速度不要太快，这样才能画出均匀的直线。

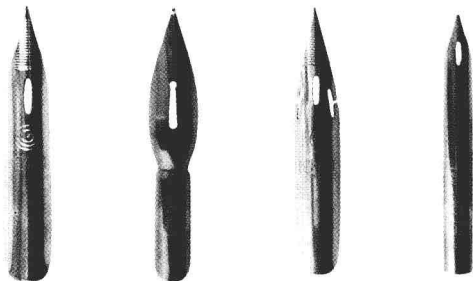

鸭嘴笔

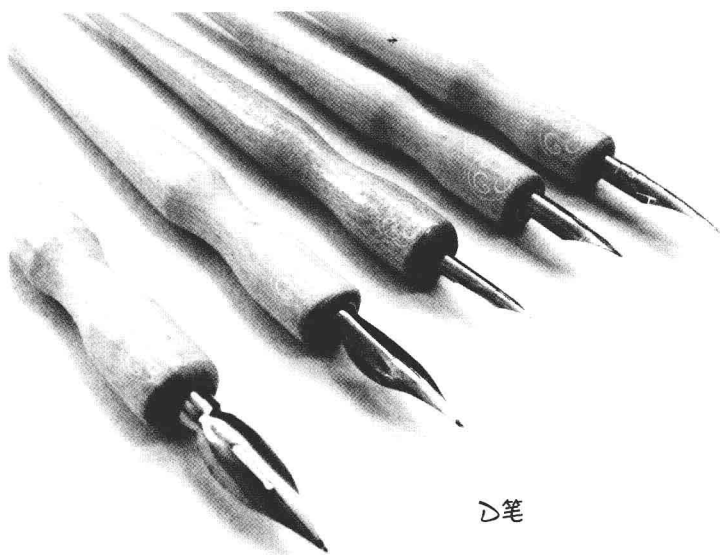

马克笔

马克笔：又称麦克笔，有水性、油性之分。常用来画大面积的黑或做特殊效果，也可用来画细线。有时，也可以用彩色麦克笔为彩稿上色，与传统风格的彩稿有区别，较前卫。水性麦克笔则是颜色亮丽具透明感，但多次叠加颜色后会变灰，而且容易伤纸。用沾水的笔在上面涂抹的话，效果跟水彩一样。油性麦克笔快干、耐水、柔和，而且耐光性相当好，颜色多次叠加不会伤纸。

G笔笔尖 D笔笔尖 学生笔尖 圆笔笔尖

D笔

蘸水笔：钢笔的一种，笔头用金属制成，用来上墨线，但蘸水笔的种类较多，笔尖的粗细及形状各有不同，可以根据所画内容的不同选用不同粗细的蘸水笔。画漫画时，通常使用铅笔打好底稿，再用蘸水笔上墨线。

蘸水笔的笔尖包括：G笔笔尖，笔尖富有弹性，容易控制线条粗细变化，因为能画出抑扬顿挫之感的线条，通常用于绘制人物的主线；D笔笔尖，弹性比G笔笔尖、圆笔笔尖小，较易控制线条的粗细变化，常用于画布料的质感，因为不易划纸，也常用于绘制各式效果线；圆笔笔尖，弹性大，较容易划纸，因为线条很细，常用于细部的描绘；学生笔尖，弹性小，画出的线条较细且粗细较均匀，常用于绘制背景及效果线。适用于在漫画中描头发，这样的效果很明显、很真实、很立体；有些蘸水笔适用于描绘背景。

3. 绘画专用墨水

漫画使用的墨水十分广泛，大致而言可分为黑色描线墨水、白色描线墨水、修白墨水、彩色墨水。依墨水的性质又可分为水溶型、耐水型、光亮型和快干型几种。由于漫画的表现形式非常丰富，不同的浓度、黏性、干化速度和性质，会使漫画效果迥然不同。因此，选择合适的墨水是衡量作品质量的关键因素。

描线墨水

修白墨水

耐水型白色墨水：由于干后具有耐水性，又称修白墨水，修改画稿时经常用到，也可以用作高光等画面效果。

快干型黑色墨水：在画漫画时经常需要大面积涂黑，可保证快速干燥的需要，这对节省时间有很大帮助。

光亮型黑色墨水：由于浓度高，色彩亮丽，在投稿进行印刷时，可以有很好的印刷效果。

耐水型黑色墨水：这是在漫画中经常采用的勾线墨水，由于它的耐水性，在原稿纸上进行复写或描线时不会晕墨而保证稿件清晰整洁。由于带吸管使用会更方便。

水溶型黑色墨水：该型号墨水由于是水溶性的，因此它具有良好的渗透性和可变性，加水可调出不同的浓度以适应不同画面的需要。

黑墨水

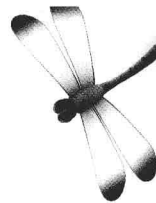

白墨水

彩色墨水

彩色墨水：黑白漫画大多用于表达完整的故事情节，成本相对低廉，而彩色漫画由于表现力丰富，具有很高的观赏性和真实性，因而画好彩色漫画被不少漫画家视为出道的重要标志和最高境界。同时好的彩色作品具有很高的表现力和广泛的用途，具有极大的商业价值。因此选择合适的颜料或使用方便的彩色墨水十分重要。4色漫画专用墨水选用红、黄、蓝、配白色（或黑色），可调出所需要的各种颜色。根据三原色性质不同可分为水溶性和透明性。

三、绘画用纸及透写台

1. 动画用纸

在一定规格的纸张上打有定位孔，用来绘制单张分解动作。将多张单张分解动作串接在一起，便成为一组动画。

动画用纸根据用途又可分为动画纸及修正纸，动画纸通常为白色，用于描绘确定的单张分解动作。而修正纸通常为黄色或绿色，其用于造型的修正、动画的修改以及打草稿等。而动画纸又有不同尺寸大小，依画面大小或镜头效果而作出不同的选择。

2. 网点纸

网点纸也叫网纸，从材料来分包括纸质网、胶网纸等。网点纸样式种类很多，一般常用的是线数70左右、灰度20%~10%的。它是漫画作品中常用的材料，主要是做一些阴影效果和特殊效果用的。例如衣服、头发、天空、建筑都要用到网点纸。仔细观察漫画书中阴影的部分，都是一些网状排列的小点，那就是用了网点纸的效果。

3. 拷贝纸

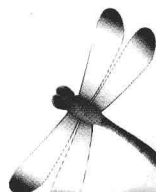
拷贝纸是一种半透明、质感细腻的白纸。工作室里很常用，可以用来画草图、设计草稿，然后进行比色实验（记住不是用来上色），下一步就是覆盖在草图或设计稿上进行拷贝。

4. 透写台

透写台又叫拷贝台，是制作漫画、动画时的专业工具，主要就是由一个灯箱上面覆盖一块毛玻璃或压克力板所组成。使用的时候将多张画稿重叠在一起，可以很清楚地看到底层画稿上的图，并拷贝或者修改画到第一张纸上。动画家可以用来画动作的分解动作，漫画家可以用来将草稿描绘成正稿，并可以方便网点纸的使用。

常见的透写台种类：

- ①. 传统木质拷贝台；
- ②. 铝合金轻便型拷贝台；
- ③. LED超薄型拷贝台；
- ④. LED数字智能式拷贝台。

四、绘画常用尺子

1. 椭圆模板

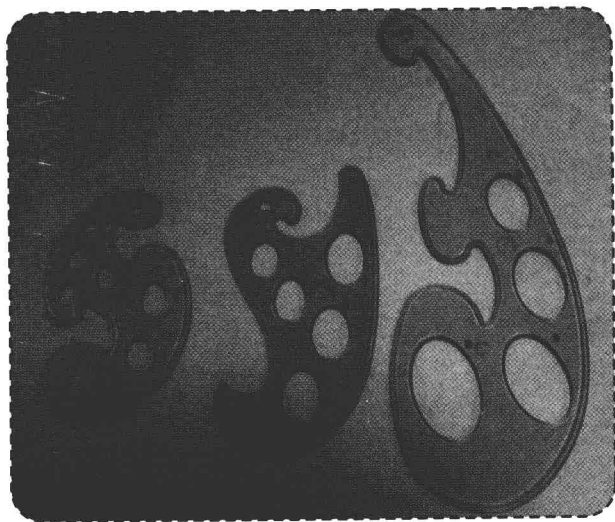
有各种大小的圆和椭圆形状的模板，绘制对话框的时候会用到。

2. 固定尺

固定尺是将几张动画画面固定在操作台上的工具。在制作动画的工作中也经常使用，同样也会用在摄影台上。

3. 钢尺

切割网点纸或者裁纸的时候用美工刀，所以比着切割的时候通常采用钢尺，而塑料的尺子会被刀子割坏。

云尺

4. 三角尺

三角尺最适用的是它的直角。如果作品中涉及界限，特别是在连环画中，精确的方形是必不可少的。不必一直局限于用60度和45度的三角尺。

5. 云尺

各种各样的曲线用一把云尺就可以绘制出来，绘制效果线以及对话框的时候可以使用。

五、绘画常用橡皮

最常用的橡皮是橡胶合成橡皮。这种橡皮在光滑的纸张上不太好用，最好只用于小面积的少量涂擦，否则大量的墨迹会弄脏作品。

1. 塑料橡皮

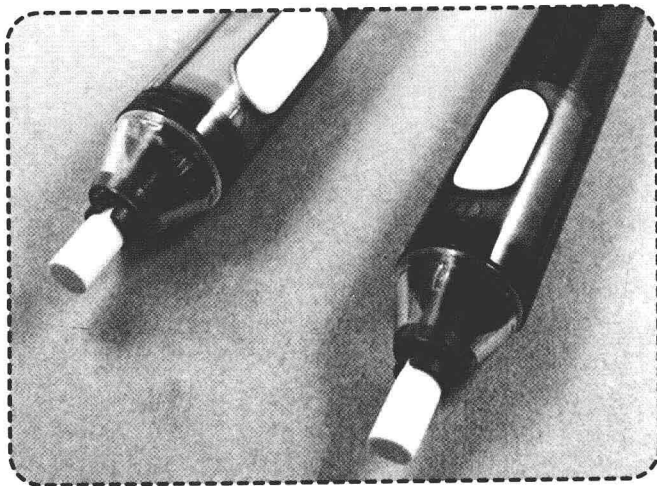
塑料橡皮很常见，表面很光滑，可以用它进行大面积的涂擦，而且在平滑纸张上效果要比橡胶橡皮更好。如果小心细致，甚至可以用来擦掉毛笔墨迹或钢笔线。

2. 橡皮泥

橡皮泥可以擦掉纤细的铅笔线、污点和染色，还可以随意揉捏它的形状。虽然不是很好用，但是却能消除墨水中细小铅笔的痕迹且不伤纸张。

3. 电动橡皮

电动橡皮被画家用来处理不满意的部分，它可以吸取墨水，同时也可以作为绘图工具来制作烟雾或褪色效果。

电动橡皮