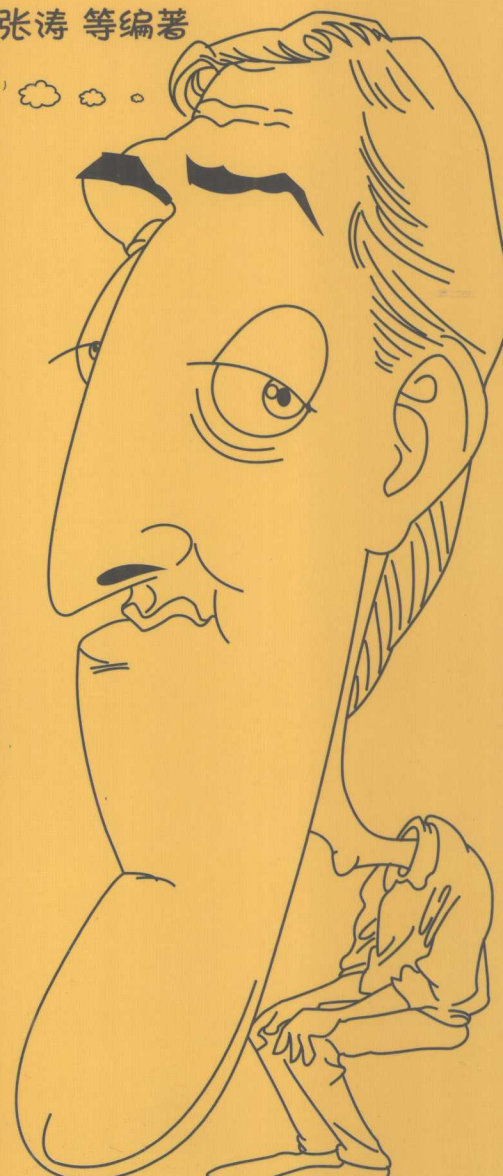
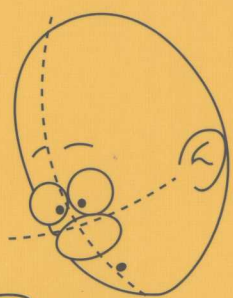

欧式卡通画教程

丛琳 张涛 等编著

欧式 卡通画教程

丛琳 张涛 等编著

化学工业出版社

·北京·

欧式卡通是卡通动漫的一个重要流派,代表了欧洲及美国等地的动漫风格,并风行于世界各地。

本书全面介绍了欧式卡通动漫绘画的技法,包括四大篇:工具与材料篇、角色绘制篇、漫画技巧篇、名作赏析篇,依次展现欧洲动画绘制的特点与技法,通过大量名家名作的分析,细致入微地剖析了欧式动漫人物的形象及性格特征、场景的设定技巧及特效的表现等。

本书是动漫从业人员及爱好者的学习小宝典,同时也是广告设计人员的创作参考工具书。

图书在版编目(CIP)数据

欧式卡通绘画技法 / 丛琳, 张涛等编著. —北京: 化学工业出版社, 2009.4

ISBN 978-7-122-04830-1

I. 欧… II. 丛…张… III. 动画—技法(美术) IV. J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第023390号

责任编辑: 丁尚林

装帧设计: 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 1/16 印张 7¼ 2009年4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

动漫是一种能代表一个国家民族精神的文化，它不仅对少年儿童，也包括对成年观众都具有很大的文化渗透力。动漫又是一个产业，而且是一个能够为国家创造经济奇迹的大产业，是继IT产业之后，又一个快速发展的新兴产业。在美国、日本、欧洲等地，动漫已经成为国家重要的支柱性产业。

欧式动漫起源于欧洲，却于美国发扬光大。

1907年，第一部动画片《一张滑稽面孔的幽默姿态》由美国人布莱克顿拍摄完成，美国动画片史正式开始。麦克凯是美国商业动画电影的奠基人，他的代表作品有《恐龙》、《露斯坦尼亚号的沉没》等。苏立文创作了美国动画片史第一个有个性魅力的动画人物“菲力斯猫”。弗莱舍兄弟的作品有《蓓蒂·波普》、《大力水手》等。

华特·迪斯尼在20世纪20年代后期崛起，1928年他推出了第一部有声动画片《汽船威利号》，1932年推出了第一部彩色动画片《花与树》。1937年，迪斯尼公司推出了《白雪公主》，片长达74分钟，这在美国动画片史上是个史无前例的创举，继而推出《木偶奇遇记》、《幻想曲》、《小鹿班比》等动画长片。第二次世界大战爆发后，迪斯尼公司停止了动画长片的拍摄，直到40年代末期才恢复过来。这个时期，迪斯尼公司几乎每年都推出一部经典动画片，如《仙履奇缘》、《爱丽斯梦游仙境》、《小姐与流氓》、《睡美人》等。

欧式动画片经过长期的发展，形成鲜明的特点。它以剧情片为主，情节曲折，生动有趣，人物性格鲜明，音乐优美动听，引人入胜，特别注重细节的刻画，做到了雅俗共赏，适合绝大多数观众的审美口味。角色形象大都作大幅度的夸张：大头、大眼、大手、大脚，成为被世界各国广泛借鉴的卡通模式。到了20世纪末，大量运用数字技术与电影技术结合，使画面更趋逼真形象，达到完美的画面效果。欧式动画片在世界动画史上占有重要的地位，它一直引领着世界动画片的潮流和发展方向。

本书从四大部分：工具与材料、角色绘制、漫画技巧、名作赏析来依次展现欧洲动画绘制的特点与技法，细致入微地剖析了欧式动漫人物的形象及性格特征、场景的设定技巧及特效的表现等。因此本书是动漫爱好学习者的小宝典，同时也是动漫及广告设计人员的创作参考工具书。

在此感谢团队中每位成员，感谢大家的关注与厚爱。

团队成员

丛琳

李娟

董红佳

丛亚明

赵晨

刘倩

王敬

目录

欧式 卡通绘画教程

工具与材料篇

黑白笔.....	2
颜料.....	6
彩色笔.....	7
纸张.....	8
橡皮擦.....	9
尺子.....	10
工作室.....	11

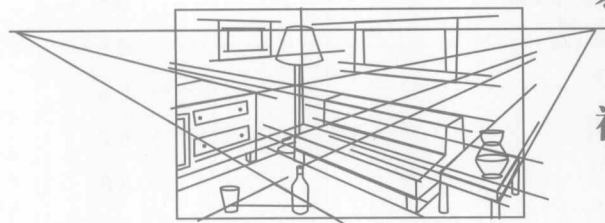
角色绘制篇

人物绘制.....	15
脸部绘制.....	15
肢体语言.....	19
人体绘制技法.....	21
脚的画法.....	24
手的绘制.....	26
服装绘制.....	30
基本技法.....	30
技法精要.....	30
运动绘制.....	34
示意图解.....	34
运动类型.....	35
技法精要.....	36
典型角色的画法.....	38

动物绘制	40
基本脸型.....	40
基本构成.....	41
拟人化.....	42
男人转变成动物的过程.....	43
女人转变成动物的过程.....	43
动物的皮毛.....	44
动物的表情.....	45
技法精要.....	46

漫画技巧篇

表现力技法	49
特效的运用.....	49
曲解和简化.....	51

视觉表现	53
焦点.....	53
投影缩放.....	55

透视技法	57
-------------------	----

没影点.....	57
----------	----

单点透视.....	58
-----------	----

两点透视.....	59
-----------	----

三点透视.....	60
-----------	----

背景绘制	61
-------------------	----

绘制背景.....	62
-----------	----

故事呈现.....	63
-----------	----

技法精要.....	65
-----------	----

影线法	67
------------------	----

典型的影线法.....	67
-------------	----

影线的形状与结构.....	68
---------------	----

灯光与阴影	69
--------------------	----

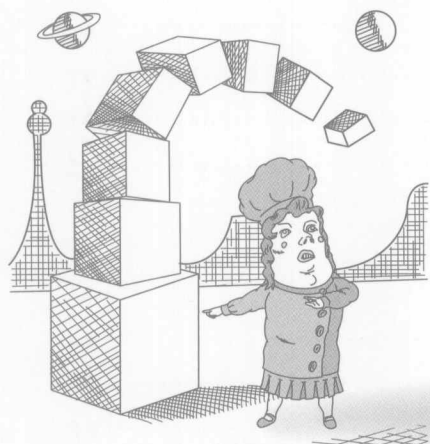
阴影绘制.....	69
-----------	----

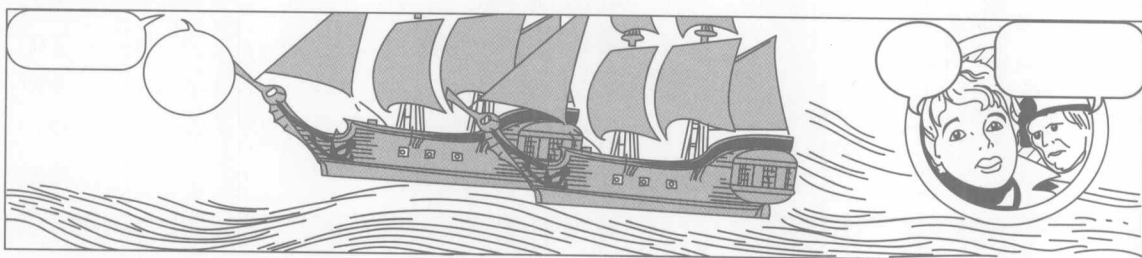
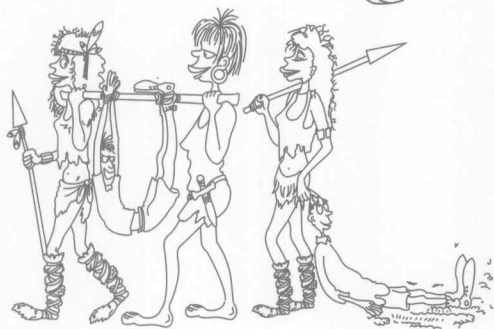
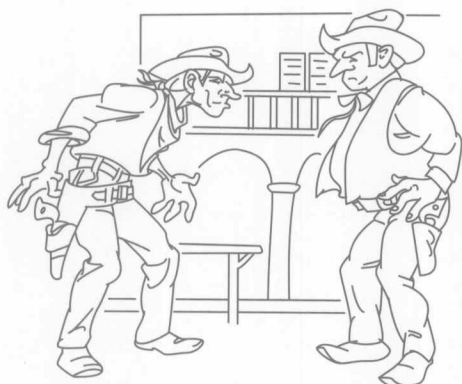
描绘不同光源.....	70
-------------	----

线条与上色	71
--------------------	----

上色技法.....	71
-----------	----

线条表现技法.....	73
-------------	----

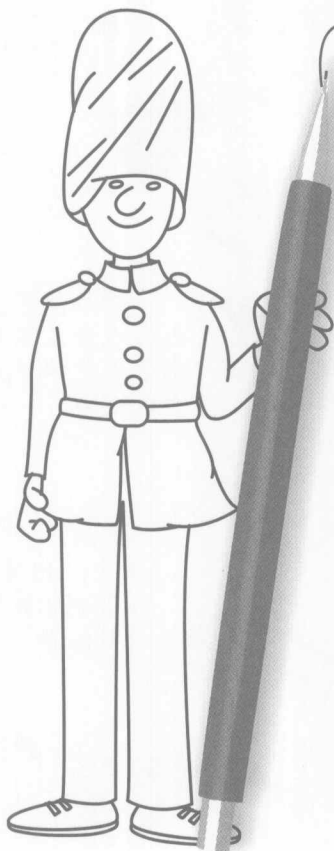
点画技法.....	74
基本技法.....	74
点彩.....	74
文字设计.....	76
视角.....	78
毛笔技法.....	80
羽毛状画法.....	80
粗糙画法.....	80
技法精要.....	81
讽刺画技法.....	82
熟悉人物的讽刺法.....	82
讽刺画的形成.....	82
名人的讽刺画像.....	85
连环画技法.....	86
角色塑造.....	86
画色线条.....	87
图片转换.....	88
版面设计.....	89
文字设计.....	90
观察力.....	91
生活速写.....	91
挖掘想法.....	92

名作赏析篇

幽默与讽刺.....	94
幽默画.....	94
讽刺画.....	98
连环画.....	110
卡通插画.....	115

工具与材料篇

本章重点讲述了绘制卡通画所需要的相关工具及材料。从打底稿所需要的铅笔至一个工作室的全貌，详述了绘图工具、色彩、纸张等的特性、在绘画时所完成的任务等。

黑白笔

铅笔

铅笔可以选择传统木质铅笔或是自动铅笔。铅笔基本分为硬(H)或软(B)型号。

有些画家偏爱于H型号铅笔,因为它可以画出非常纤细灰色的线条。但麻烦的是如果使用时太用力或使劲,就会在纸张上留下明显的刻痕。而当上墨的时候,便会导致被损坏的纸张上出现污点或是渗墨的情况。但是如果你有信心,而且绘画时具备干净利索的风格,H型铅笔应该是很适合你的。

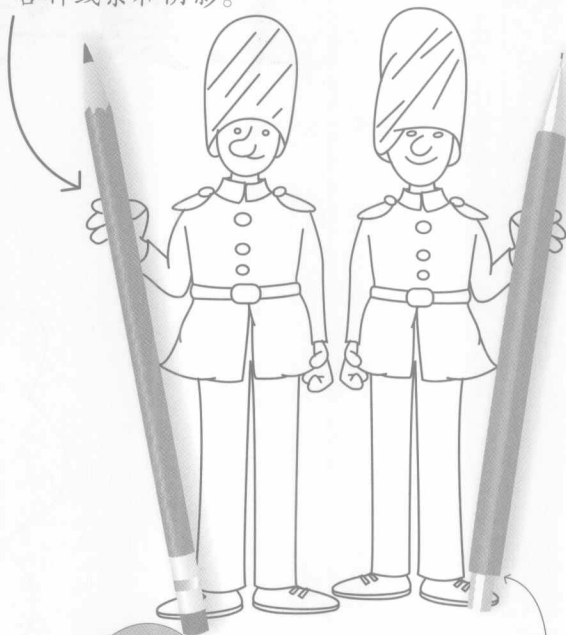
还有一些艺术家则喜欢用B型铅笔,因为能勾画出非常黑的线条来起强调作用,如果你想用铅笔完成一幅卡通画,则推荐你使用B型铅笔。

铅笔适用于素描、起草图稿或是基于上色着墨前的绘图过程,因为它用起来非常灵敏。

在完成的卡通画中,铅笔提供比墨水线更细致优雅的效果。因为墨黑太浓,很容易把画面弄脏,它所绘制的线条较难擦掉。

还有水溶性笔,它能够作出柔滑灰色的曲线,还能在已绘的线及阴影上作图。

炭笔是一种很敏锐的工具,可以精确地绘制各种线条和阴影。

自动铅笔因为笔芯纤细,所以能画出更统一更精确的线条。

软性铅笔(B系列)画出的线条又黑又粗,通常都会用它来完成后期的卡通绘画。

用笔刷可以调制出银灰亮色的涂料。

硬性铅笔(H系列)画出的线条显灰色,如果在画的时候没有过度用力,在上色后它会很容易被擦掉。

自来水笔便于操作，不防水，能绘制出连贯有弹性的线条。

如果你的卡通画将要被印刷，铅笔图最好当做一个过渡图像来复制，以改善一些表面上细微的结构。

自动铅笔是可以换笔芯的，而且设有各种型号的笔芯。软性铅笔芯很容易损坏，硬性笔芯虽然很硬但也很脆弱易碎。大部分艺术家都使用 0.5 或 0.7 的笔芯，但是 0.9 的软铅可用作绘制草稿图、排版布置或是素描。

工艺钢笔能画出连续一致的线条，但是作品看起来比较机械。

蘸水笔有很多种，主要是笔头下压的方向和形状的不同，可以画出粗细变化的线条。

尖端的蘸水笔嘴，是初学者理想的选择。

尖笔头的画笔用于勾画纤细而有弹性的线条。

蘸水笔

很多漫画家仍然使用传统的蘸水笔。但是要掌握如何使用蘸水笔却很困难。最主要的因素是在使用的时候要感觉到舒适且可以充分发挥。不同的钢笔嘴画出的线条也是不同的。钢笔嘴最好是柔软、耐用且适应性强的。刚开始用手写钢笔练习比用绘画笔或绘图笔练习效果好，当你发现你喜欢且掌握使用蘸水笔的时候，你便能用一些漫画家使用的特殊钢笔了。

蘸水笔有短笔杆和长笔杆两种。重一点的长柄有利于保持平衡（有的甚至用胶带绑一个球体来衡量）；短把柄的便于携带。蘸水笔附有很多大小型号的笔头，能满足你对笔嘴多样化的要求。

自来水钢笔

自来水笔用起来很舒服，且便于操作。它主要的缺陷是不能防水和墨。

自来水钢笔的笔尖种类不多，没有像蘸水笔或绘图笔一样细腻的笔头。所以只能在作品大范围内运用它，不能进行那些微妙的细节处理。

工艺钢笔

工艺钢笔绘制图表能画出连续一致、不同粗细的线条。但由于其画出的线条连续一致，所以作品看起来会比较机械，不适宜于绘制富有表现力的作品。

毛笔

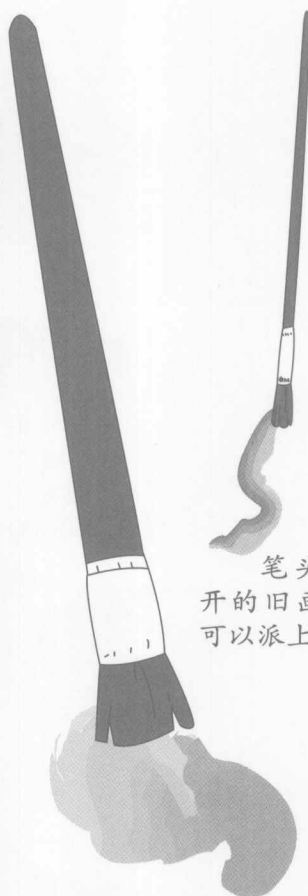
你需要拥有两种以上毛笔，分别用来画画和上色。选择画笔重要的是用起来舒服顺手，根据个人习惯确定你是喜欢用大直径但笔尖头细腻可以拽很多墨水的笔刷，还是喜欢00号纤细的貂毛笔。

你还要考虑到你是擅长用短柄的毛笔还是长柄的。圆头貂毛笔从小到大分别有从00至12不同型号，在绘图过程中是最好用的，但价格很贵。合成纤维、丙烯酸纤维和貂毛混合的画笔比较便宜且更有弹性，能擦掉你不想要的水墨部分。

当你用完防水墨水后，一定要切记及时彻底清洁笔刷，否则会腐蚀毛刷。用普通的肥皂没法彻底清洗即可。

需填充大块面积黑色时你可以选择大直径的丙烯酸纤维毛笔快速地涂抹，有些专业漫画家也会用一团棉花或海绵蘸上墨水，然后在纸张上轻轻地涂擦，效果很不错。

千万不要扔了笔头已经散开的旧毛笔，它们还可以作为干画笔用来拖拽扩散墨水。

笔头已经散开的旧画笔仍然可以派上用场。

如果想要给画定色调和上色，那就从各种型号的水彩笔中选择大直径的笔。

用不防水墨水画线，待其干后再进行上色。

在涂单色或上色时不需要用貂毛笔，但也要用类似笔触的（鬃毛刷只有丙烯酸和油毛的适合）。用一支好质地的毛笔来进行细节的处理，用较粗笔径的笔刷来填充大块的上色。

圆头的毛笔一般都是首选，但平头笔刷很好填充轮廓边缘的阴影部分。再用软笔刷湿润纸张来上色，这是一个很好的铺垫，可以描绘单色或混合色的轮廓，比如背景或天空。

画笔必须质地优良，柔韧性好，并要保持笔尖清洁。这样才能绘出富有表现力的线条。

上单色打底时，不妨选用棉签，效果非常好。

不防水墨水

钢笔书写用墨水

绘图笔专用墨水

绘图笔墨水和书写墨水都只适合画线条。

笔刷

笔刷要选择适合自己的类型和尺寸。要记住，毛发越长的笔刷会保留越多的颜色，是准确上色的关键。

绘图墨水

绘图黑墨水最重要的是看能不能防水，用其绘制的图画在对干了的墨水线条上色时绝不能有渗墨现象。

大油毛毡笔的笔头通常切割成凿子形状，适于上色块。

毛毡笔比较适合画简单、流畅风格的漫画，厚重的笔尖也可以画出很灵活线条。

毛毡笔

这部分会提到各种从细到粗的毛毡笔和纤维笔，很多毛毡笔的墨都是参水的，黑色不纯，而是蓝色和橘色的混合色。如果想要复制作品，这一点很重要，因为先进的照相机是很难去辨认蓝色的，这会减退整体效果。

单一呆板的色彩可以加上均衡色彩的水墨描线。

正品黑色很浓重且持久，这样的复制品效果会很佳，而且可以很好地用它们完成上色。

毛毡笔适合重画，通常能表现出线条特征，画草图或是勾勒轮廓时比蘸水笔更好用。

许多漫画家喜欢在黑白图上增添灰色调，这是一种很好的风格。

从本质上来说，黑色圆点的图案复制起来呈均衡的灰色，而且你可以调节圆点的纹理和大小来绘出你想要的基调。黑浓度范围从10%到90%不等。越醒目的印刷需要越粗黑的圆点。

你还可以收集各种图案和颜色色彩的介绍表，这样对作品的装饰和风格很有帮助，也能节省时间。

颜料

下面介绍的是一些主要的色彩材料以及一些关于它们优点与缺点的评论。

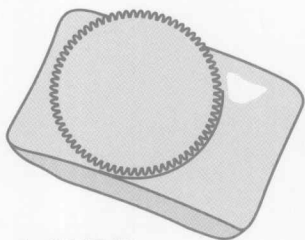

广告颜料相对水彩颜料和水粉颜料没有精确的颜色范围。

广告颜料和水粉颜料

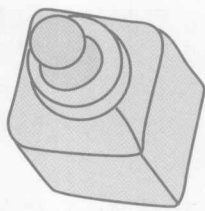
广告颜料是天然的水性涂料，如果涂得太厚会出现开裂情况。它溶有大量的掺入物，颜色看起来也比较呆板，不建议用它来上色做复制品，但是对于草图来说是很适合。

水粉颜料很适宜于大面积的平涂着色，颜色干了之后还可以在上面添加特殊细节。水粉颜料比较浓稠也很容易干，所以需要先稀释到一定的程度。有些艺术家喜欢用水粉颜料来绘制重的影像。相对来说，丙烯酸颜料比较好用。

水彩颜料

水彩颜料通常是管装或者盒装的，有各种不同颜色供选择。一般在画室或在外景画画时都用盒装颜料，用盘子调色比较方便，也易于携带。而管装的颜料适用于大面积上色。除非你上色技巧非常熟练，否则一定要注意避免出现大面积彩色块状或是过度的色差现象，这样会显得整体画面很不协调、不完整。

水彩染料是流动性的，也是高密度的。

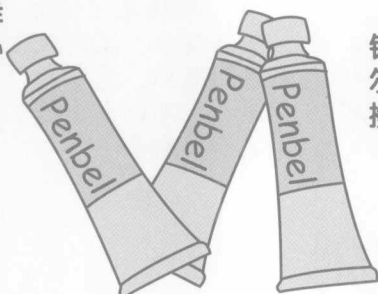
染料和水彩油墨

染料是不加任何杂质的、明亮又流畅的色彩，所以要逐步地上色。数码相机可以很清晰地拍摄出效果。彩色油墨含有防水成分，所以等它干后是没法再进行混合调色的。

丙烯酸颜料和油画颜料

漫画中很少用到油画颜料，但是如果你想用的话最好是在油画布或油画板上进行，因为油画颜料需要相当长的时间才能干，所以很不好控制和操作。

而具有水性颜料特性的丙烯酸颜料就方便多了，你不用忍受油腻难闻的气味，而且丙烯酸颜料在干后会在表面形成一层坚固的、不会退色的塑料保护膜。

如果不想花太多钱的话，你也可以偶尔的在丙烯酸颜料中掺入水粉颜料混合。

管装的水彩颜料很好稀释。

水性颜料

水性颜料可为美术作品的复制做很好的铺垫，但是它的持久性也不是完全有保障的，如果想要你的原作能持久保存，买颜料时要记得核实制造商的评级。

小盒装的水彩颜料调色盘很方便。

彩色笔

彩色铅笔

彩色铅笔可分为硬质的、细腻质的和柔软质的，或是粉状的，水溶性的等。

彩色蜡笔

彩色蜡笔分为三种类型：一种是粉笔或软蜡笔，它们是粉状的而且必须要加以修整；另一种油蜡笔，它们呈油性，表面油腻且不透明的蜡笔；还有一种是水溶蜡笔，不透明或者蜡色，结合了油蜡笔的耐用性和粉笔的易碎性。

软粉彩笔笔尖呈粉状，所以纸张上也有粉末，蜡笔绘图需要加以修整。

油蜡笔的水分很足，可快速调出自由质感的色彩。

慢干性油画颜料在漫画中是不常用的。

彩色马克笔使用快速便捷，效果生动自然，而且色彩很醒目。

丙烯酸颜料可以涂出坚韧、有弹性光泽、平滑的效果，也可以涂出透明稀薄的效果。

彩色铅笔分有硬的、软的、蜡质的、干性的和水溶性的。

水粉颜料是不透明的，可以涂上不加稀释厚厚的一层，也可以涂得薄薄的。

马克笔

马克笔有广泛的颜色区，数以百计的色调和暗色，以及不同尺寸的笔头。这些都是方便设计师或是忙碌时用的产品，非常贵。漫画家们一般都不需要用这些笔，虽然它们能快速轻易地画出草图或轮廓。

然而，一些高档精美杂志已经使用马克笔上色的彩色漫画。因为某些范围内马克笔特殊的颜色符合印刷需要。

画漫画不一定要用高级的纸张，但结实有弹性的纸张画出的图像更加清晰整洁，作品也会更耐久。尽量尝试不同类型的纸张，探究纸张丰富多变的质感、光泽和颜色是如何影响漫画风格的。纸张应该比通常的厚一些，以便于用水彩或水粉颜料做各种效果。

就像使用钢笔和毛笔，什么适合你和你的绘图风格你就应该用哪种。首先，要考虑如下一些因素：

1.如果在上墨之前你要用铅笔画很多画，就要选用能承受橡皮擦反复摩擦的纸张或纸板才能顺利完成。如果是用毛笔绘图，最好是选用厚质地的高级纸张。如果是用钢笔绘图或是水彩上色，就得用水彩纸。绘图纸不是用来填色最好的版面。

2.如果你要用水彩纸上色着墨，最好先仔细检验纸张的质量，然后再开始完成作品。确保钢笔可以在表面自由流畅地绘图，并且不会起褶皱。

3.许多平滑板面都是用粉进行了热压处理达到一种蛋壳状装饰，这很利于拼贴画以及毛笔绘画，但是尖锐的笔尖画出的线条可能会容易渗墨，因为笔头破坏了吸附层。

4.涂抹少量的修正液来核实你所用纸张或纸板的白色指数。

5.如果你正在做彩色漫画供复制，印刷机可能需要覆盖你的艺术作品进行扫描，应采用薄而有韧性的硬纸板。

6.大多的艺术作品都是用纸板，以防止被折坏。就算你将其严密包裹再寄送，还是会很容易被损坏。如果你的作品是用圆珠笔在蜡纸上完成的，那么效果可能好点。

铜版纸

常用的铜版纸是印刷用的优质纸板，有各种厚度可供选择。经常用来绘制插图、图表和漫画，铜版纸表面非常平滑，墨水在上面的效果很漂亮。

绘图纸

不建议用它来上色或者是重画，但是很适合素描和毛笔画。不同牌子的绘图纸的厚度略有不同，双层纸纸质厚重，富有弹性且表面光滑。

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、设计图稿，然后进行比色试验，下一步就是覆盖在草图或设计稿上进行拷贝。

描绘纸

作草图用它很合适，可以把整个构思都描绘出来。但是称不上一幅完成的艺术作品。

字典纸

是种白皙细腻的硬塑料薄板，常用来覆盖印刷，例如，滑稽搞笑版的连环画翻译为外国版本时，不需原稿，用它来复印效果非常棒。但这种纸很贵，不到万不得已还是别用它了。

橡皮擦

橡皮泥可以擦掉纤细的铅笔线、污点和染色。

塑料橡皮擦表面很光滑，可以用它进行大面积的涂擦。

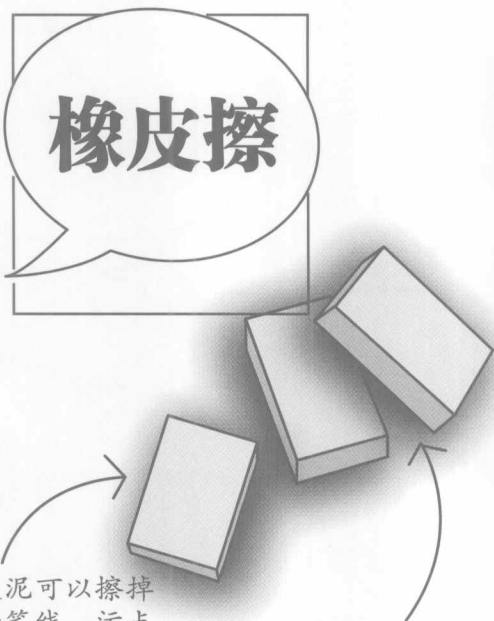
最常用的橡皮擦是橡胶合成橡皮。这种橡皮擦在光亮或柔滑纸张上不太好用，最好只用于小面积少量的涂擦，否则大量墨会弄脏作品。千万别用太硬的“墨水橡皮”，很容易擦损纸面。

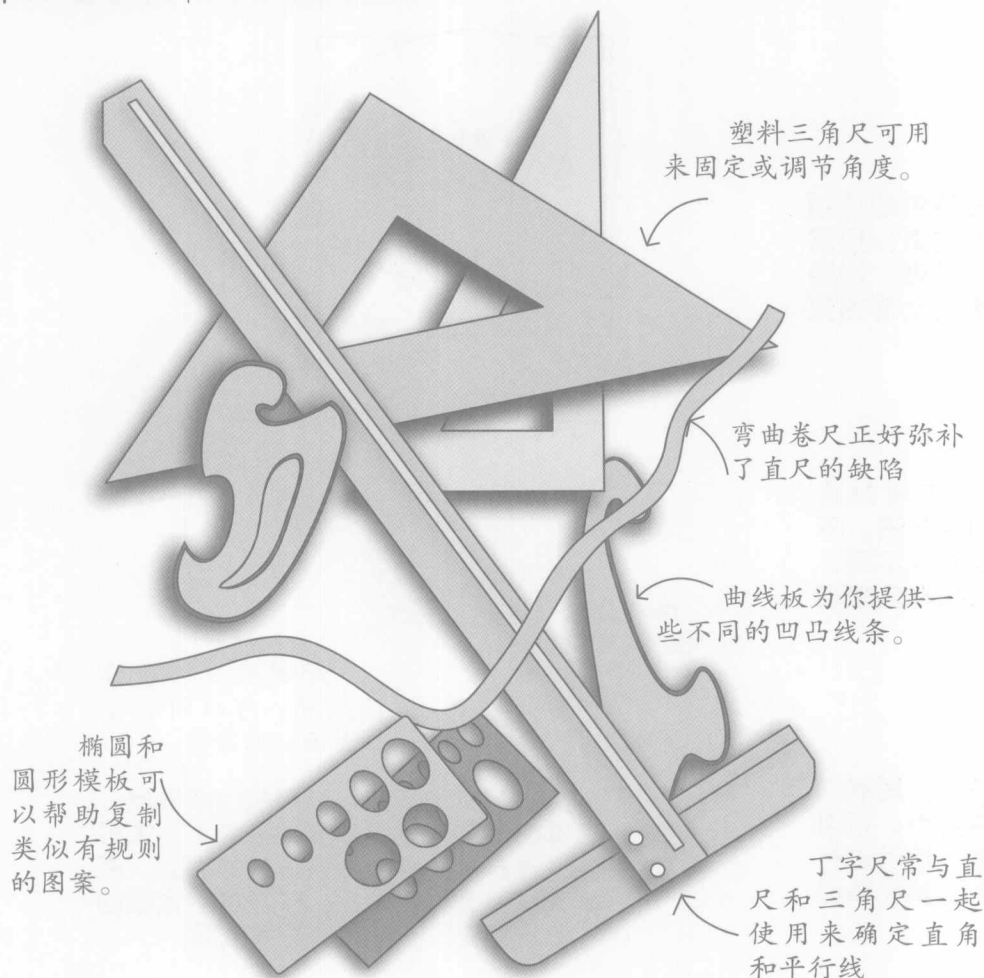
塑料橡皮也很常见，而且在平滑纸张（热压纸）上效果要比橡胶橡皮更好。如果小心细致，甚至可以用来擦掉毛笔墨或钢笔线。而艺用树胶橡皮适合于比较粗糙表面的艺术纸，对炭笔和软铅笔效果很理想。

橡皮泥很不好用，但是能消除墨水中细小铅笔痕迹且不伤纸张。

还有一种电动橡皮，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状或褪色效果。

如果需要擦掉大块面积的区域，先从干净部分开始，有序地进行，否则石墨糊成一团就很难清理了。

最好别用木质尺子（通常都不太精确）；透明的塑料尺子是最佳的。

还需要一个有斜角边缘和金属边刃的尺子。斜边是用来墨水划线，划线时不要在纸面上平移尺子，可能会拖动墨水弄脏纸面。独立的钢尺或是钢质的塑料尺子都可以用来裁切。

钢尺在储存时会涂上一层油，所以一定要在用之前先清洗干净。

三角尺

对漫画家来说，三角尺最适用的是它的直角。特别是在连环画中，精确的方形是必不可少的。但不必一直局限于用60度和45度的三角尺，还可以考虑购买一个可以随意调节角度的尺子。

丁字尺

丁字尺非常适用于在简单的直边制图板上画水平的平行线。也可以用三角尺来画平行线，调整好正确的角度或更精确的固定的水平线。传统的硬木材质丁字尺比塑料的更耐久耐用，而且更实用。

卷尺

卷尺功能虽少一点，但却也很实用。它是一个橡胶质的，可以随意弯曲成曲线，而且能够一直维持一种形状直到你下次改变它。

模板

最适用起草的模板是曲线板，它有不同的凹凸外刃，还内置一些椭圆形状版式。你可以购买一个万能通用的模板或是“鸟巢”状不同尺寸的曲线板。在用墨水笔画曲线时使用曲线板是很方便的，能准确清晰地进行改写和自发性地徒手绘图。

其它还有圆形和椭圆形的模板，当需要一个足够小而精确的圆形时，圆形模板就能帮助你。而椭圆形模板也类似，用于绘制精确对称的弧线。如在绘画中碗的端口，或是餐盘等。

这些形状同样很受漫画家们的青睐，用于对白线条框（在对白写完后再画上，而不是之前）。用于专业制图工作室的椭圆形和圆形模板是非常昂贵的，也有比较便宜的模板，只是椭圆的大小尺寸都相对少一点。