

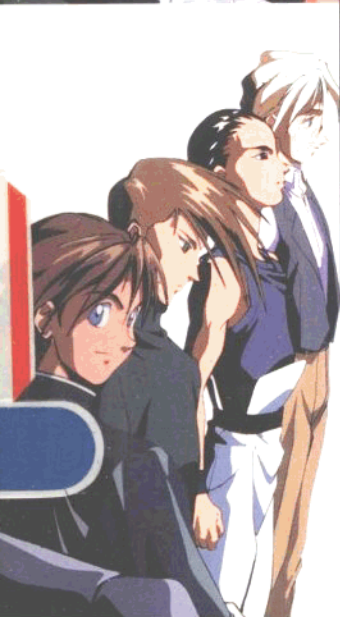

笨小猪漫画系列教材

卡通学校

初级篇

编著 黄晓兵 袁江

人民美术出版社

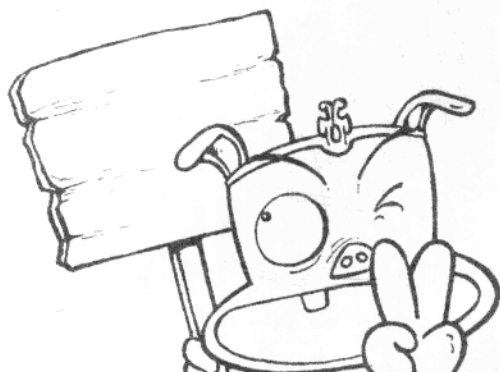

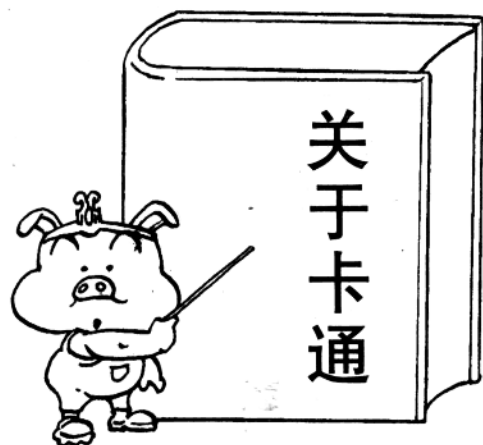
卡通学校·初级篇

目录

关于卡通	1
画卡通前的准备工作	3
人体架构与规律	9
帅哥靓女的画法	23
机甲战士的画法	43
Q版卡通的画法	53
卡通动物的画法	67
卡通道具的画法	87

什么是卡通？概括地说，卡通是一门绘画艺术，是一门可以给人们带来快乐与幽默的艺术。

“卡通”一词是英文cartoon的音译，意思是连续的画面，专指动画片及运用动画创作技巧编绘的连环画或连环漫画，简称动画片或动画连环画。

跟“卡通”比较相近的另外一种说法是“漫画”。“漫画”也是一个非常特殊的外来语，它是从日本传到中国的。日本传统意义的漫画是指开玩笑、逗乐的画，现在的漫画除了传统的单幅或四格讽刺漫画外，主要是指新型漫画，新型漫画最初传入中国的时候，亦称之为卡通画，所以“卡通”与“漫画”目前是同一个意思。

卡通以一种幽默的表现形式表达故事内容，所以它最大的特点是比较强调夸张与变形，因而它形象、生动、趣味横生、易于理解，一直受到世界各地人们的广泛欢迎。自卡通艺术诞生以来，在卡通王国里涌现了家喻户晓的卡通明星人物：水手波佩、超人、唐老鸭、米老鼠……他们无处不在，风靡全球，给平淡的世界带来了无穷的欢乐与笑声，乃至即将进入二十一世纪的今天，卡通热潮越来越烈，卡通一直成为大家关心的热门话题。

美国、日本、欧洲的一些国家都是卡通的生产大国，而中国的卡通事业则刚刚起步，要想立足于世界之林，还需要一代代人为之付出艰辛的努力。怎么样，朋友们？

我也会成为卡通明星的！

画卡通前的准备工作

①② 各类漫画专用钢笔

③ 绘图墨水

绘图墨水必须是黑墨水,一般墨汁也可替代。

④ 绘图用针管笔

主要用于画框架线等(一般有罗德针笔、卡斯特针笔、马尔斯针笔等)。

⑤ 耐水性中性钢笔

⑥ 裁纸刀

⑦ 网纸刀

刀刃部分可换,市面上有各种角度的刀尖出售。

⑧ 网纸刮笔

用来压紧网点纸的工具,也可以自制,为避免破坏网点纸,最好买专门的刮笔使用。

⑨ 漫画原稿用纸

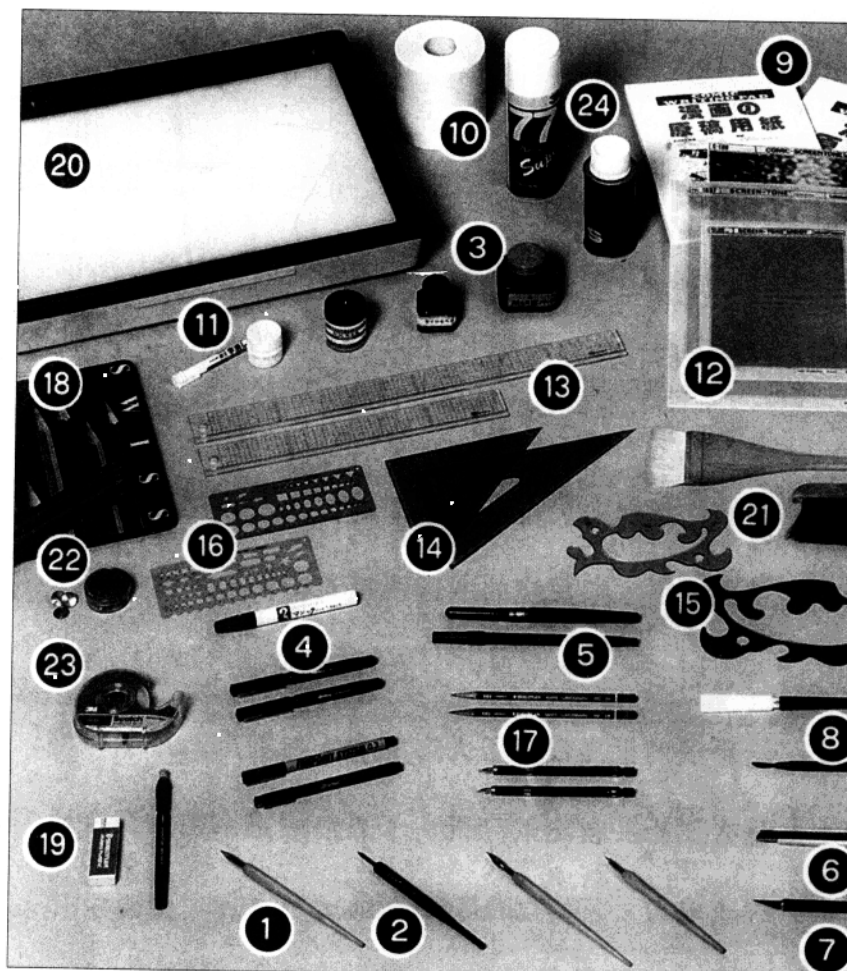
纸的大小一般标准为16开,纸质需要洁白,而且要光滑精细,以便笔尖能在上面自由地移动。当然练习时,用普通的绘图纸则行,但容易起毛或不吸水的纸是不合适的。

⑩ 卫生纸

使用普通的卫生纸,可以擦去墨水,也可以作垫纸,有很多作用。

⑪ 白色修改液

覆盖力、耐水性强,使用起来也很方便,主要用来修改画坏的部分。

⑫ 网点纸

画漫画用的一种特殊材料,分为纸网和胶网,胶网透明,具一定粘性,使用方便,花色形式繁多,表现力强,深受漫画作者的喜爱,不过价格比较昂贵。纸网不透明,只用在整块

灰度处理上,经济、合算,但使用起来较麻烦。

⑬ 直尺

选择直尺时应选择边缘有尺刃的。这样画直线时,就不会渗墨。

⑭ 三角尺

主要用于画平行的直线，两块必须要组合使用。

⑮ 云形尺

用于画各类曲线，一般要组合使用。

⑯ 规尺

能画出各种各样常见的几何形，用起来很方便。

⑰ 铅笔

市场上除了一般铅笔外，还有自动型铅笔，铅笔主要用于打草稿，通常选择的铅心不要太硬（太硬容易使纸面起痕迹），也不要太软（太软容易弄脏纸面），采用不硬不软的铅笔较为合适，通常用HB、B或2B三种型号的铅笔。

⑱ 彩色铅笔

一般用于画彩稿，也有很多漫画家把它当作画草稿来使用。

⑲ 橡皮

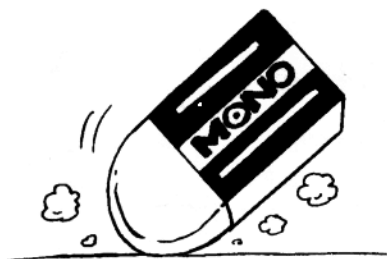
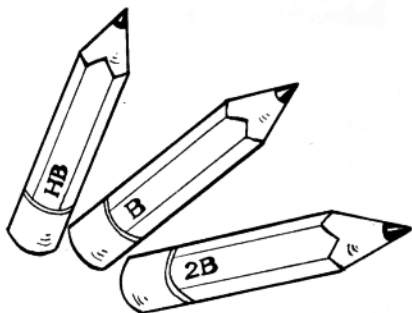
主要用于擦去铅笔稿，橡皮质量要柔软，太硬的橡皮会损坏纸面或擦脏墨水。

⑳ 绘图拷贝台

用于透写资料照片或拷贝草图，虽然价格稍高，但很方便。

㉑ 刷子

用于刷去橡皮屑和纸面的杂物。

㉒ 图钉

画集中线时，可以用图钉标出中心。

㉓ 透明胶

起固定和粘合作用，用途很广。

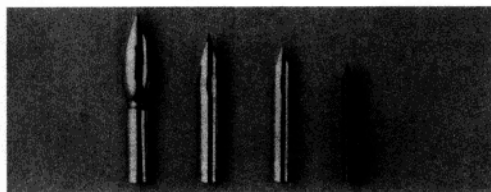
㉔ 浆糊

市面上已经有各式浆糊棒出售，用起来会很方便。

在这里,我们重点介绍一下钢笔和它的使用方法。画墨稿用的钢笔,正规地说是指漫画专用钢笔,也叫蘸水笔,分为笔杆与笔尖两部分。市场上出售的钢笔杆和钢笔尖有很多形式。钢笔杆有木制和塑

料制的,为了调节重量,笔杆后端一般稍微细小;钢笔尖根据不同性能和用途也分为学生用笔、G字笔、圆笔尖、圆笔尖,还有画粗线的设计用笔尖,目前用途最广泛的要数G字钢笔尖了。

让我们来尝试一下各类笔尖的线条性能吧。

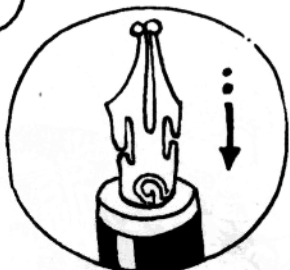
G字笔尖 线条较柔软,可粗可细,笔触变化较多,是最有代表性的笔尖,一般多用来勾勒人物面部轮廓和服装。

条随意,笔头可反过来用,可以画出相当细的线条。

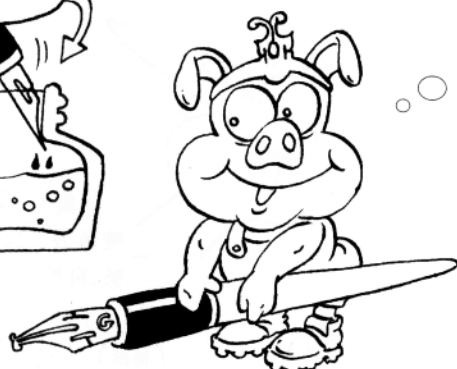
圆笔尖 笔头很尖,可绘细线,适合用来画五官与头发,也可用于画速度线。

学生用笔尖 硬度为G字笔尖和圆笔尖之间,适用范围广,用来画物品、背景、花纹皆可。

楷书尖 介于G字笔尖与学生用笔尖之间,线

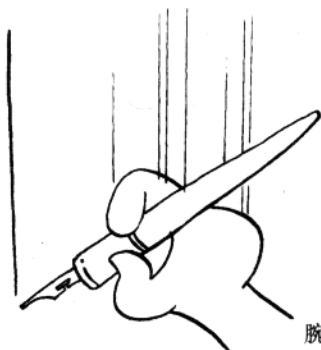
买回来笔杆与笔尖后,先把它们装好,把笔头插得深一些用起来会很舒服。

钢笔画线要流畅，尽量做到一笔到位，而且线的粗细要讲求变化，不要忘记线条是要表现形象的哦，线条要根据形体结构的变化去寻求丰富多样。当然，要做到这一点，是需要多加练习的。

注意：

画短线时，手腕不动，用手指着力，然后笔尖抬起。

画长线时，一般是靠手腕运力，这样线条才会流畅、自然。

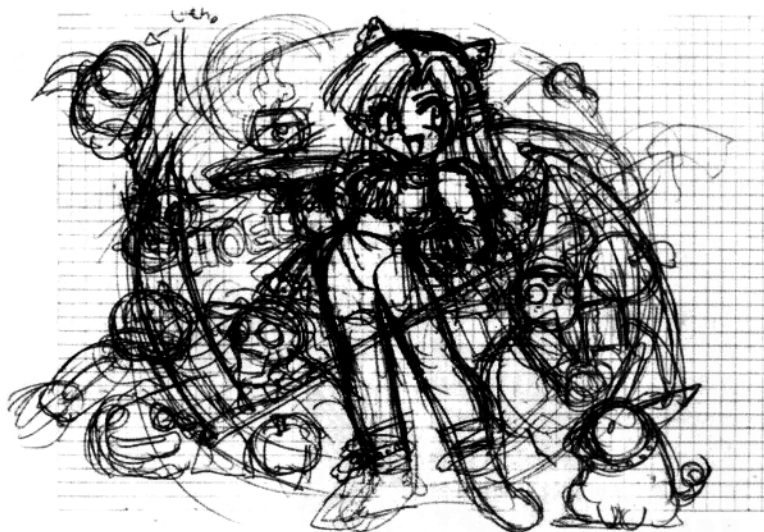
正确

错误

下笔要肯定、屏住呼吸，这样才能画出美丽的长直线。

好像画歪了哦！

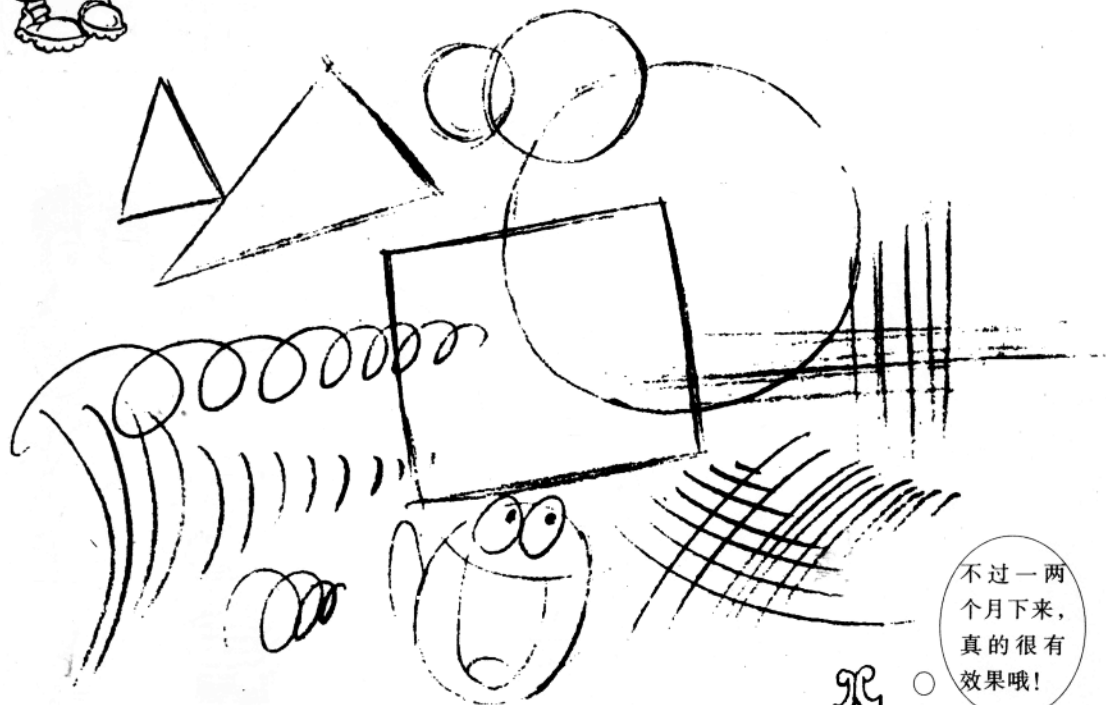
当然，在画上墨线前的草图时，就不必太过于拘束，用铅笔自由地画出你想要的形体、结构，关键的部分可以用粗重的线条去强调。这可使你上墨线时，做到心中有数，线条的粗细变化、运笔力度的大小，都可以在草图上有个大致的估计。

画几何形
我最擅长
了,嘻嘻
.....

掌握了基本工具的使用以后,我们开始可以画一些基本的图形,试着随手画一些几何形,比如圆形、方形、三角形或各种直线、曲线和一些抽象的线条,甚至还可以画一些简单的人和物,而且平时还要花大量的时间去画速写、写生和默写,还可以临摹一些优秀的卡通形象,掌握这些造型的基本知识,才能提高自己的绘画基本功。

不过一两个月下来,真的很有效果哦!

基本的练习,可真是太难熬了!

人体架构与规律

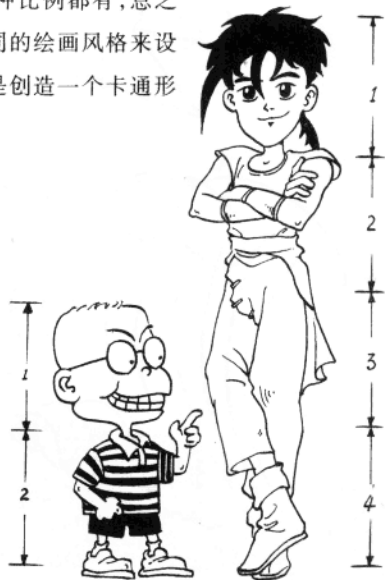
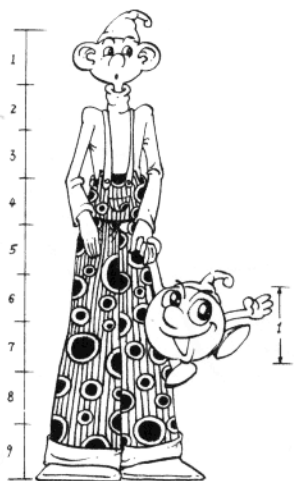
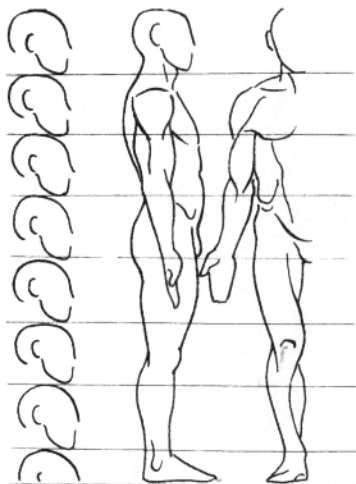
人物是卡通王国、漫画世界中的主角,了解人物的结构比例以及运动规律对每一个漫画初学者来说,可谓基础之基础哦!

首先让我们谈谈卡通人物的身体比例吧。

身体比例是造型中一个很重要的元素,当我们在画真实人物时,是以人物头顶到下颌的长度为一个单位,一般为七至八个头长(亚洲人的身长通常为七个半头长,而欧洲和北美人的则为八个头长)。

而卡通造型中,人物通常为三至四个头长,也有九个头长或一个头长的,各种比例都有,总之你可以根据不同角色、不同性格或不同的绘画风格来设定他们的身体比例,所以比例的设定是创造一个卡通形

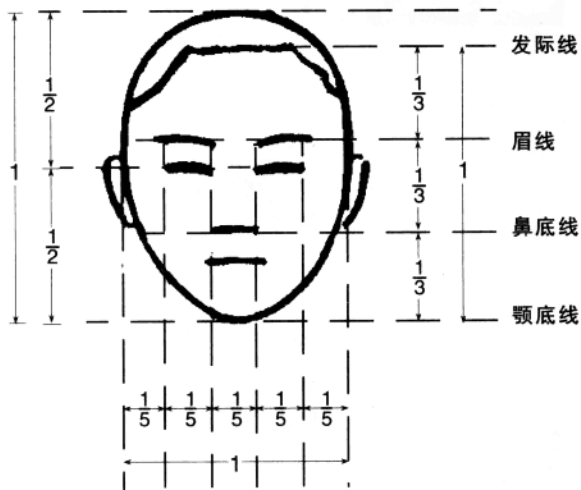

除了身体比例外,基本结构也很重要,人的身体分为头部、躯干与四肢几个部分,由骨骼和肌肉组成。

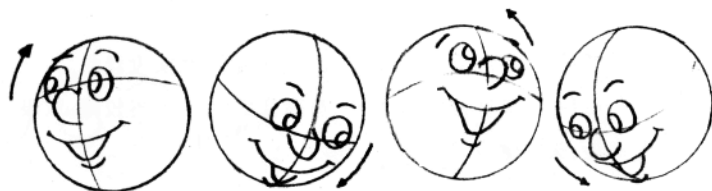

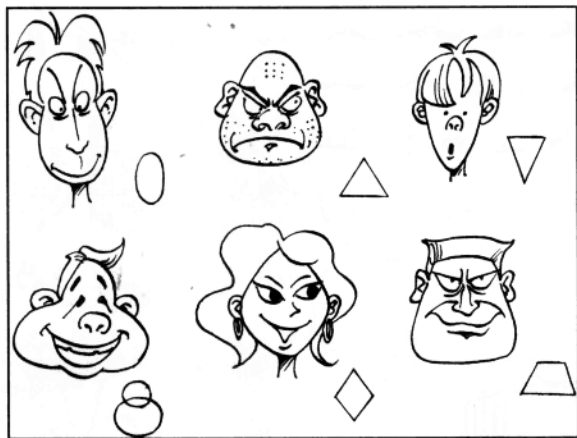
人的头型很像一个扁圆形的球体,眼睛、鼻子、嘴、耳朵都附在球体的上面。

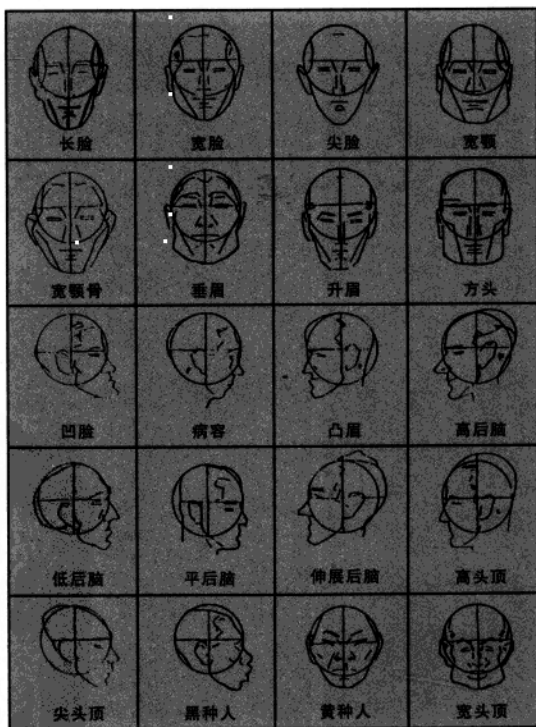
五官在头部的位置是存在比例的。

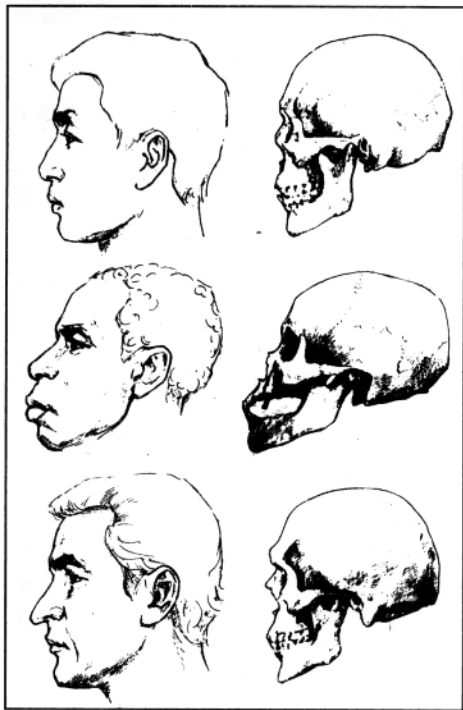

了解了头部的比例和五官的位置后,我们可以来做游戏了。我们把头部当成球体,使它转动起来,这样,各种角度、各种透视形态的头部造型就出来了。

我们还可以变化出除圆形外更多不同形状的头型,也可以变化头部的眉、额、眼、鼻、口、颧骨、下颏和腮等部分的大小和疏密配合,形成各种不同的脸型。

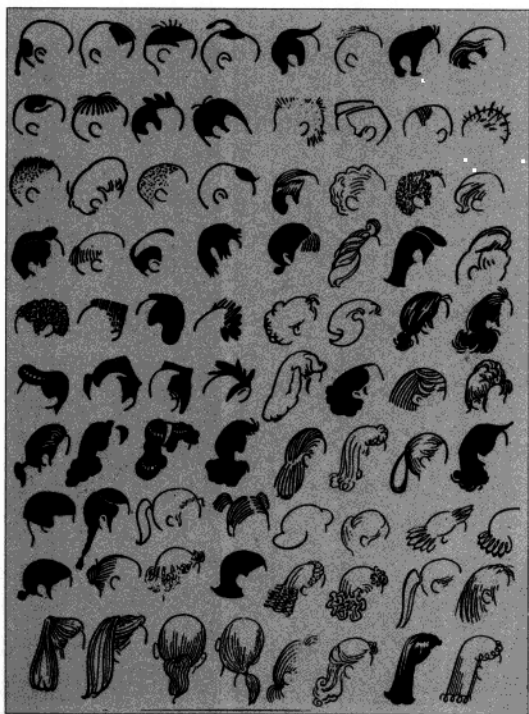

世界上各种民族的头型特征也不一样。

黄种人：下颌微突，颧骨较高且横突，鼻梁较塌，眉眼距离大。

黑种人：头部呈方形，鼻子较扁，下颌突出，头发卷曲。

白种人：头型较长，颧骨小，鼻高且呈勾形，嘴唇较薄，双眼距离近，头发微曲。

头发也是组成头型的重要部分，发型不但可以体现人物的性别，还能体现人物间不同的性格、气质。

当然对于男性来说，还有各式特征的胡须也不可忽视哟！

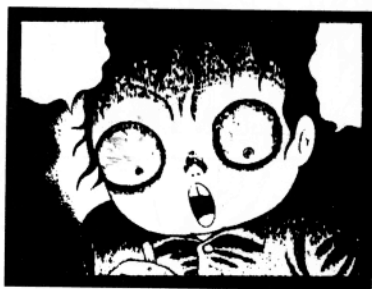
卡通中人物的神态生动活泼，主要靠五官的变化来产生微妙的表情。

眼是脸部最重要的表情器官，它由眼眶、眼珠、眼睫毛三部分组成。除女性和英俊的美男之外，一般不画睫毛（俊美男子的眼睫毛一般下扬，而美女的睫毛则向外弯曲上扬）。有时甚至不画眼眶，只画眼珠，眼珠在眼眶中所处的位置不仅表示人的视线，而且能够表现出不同的神态表情。

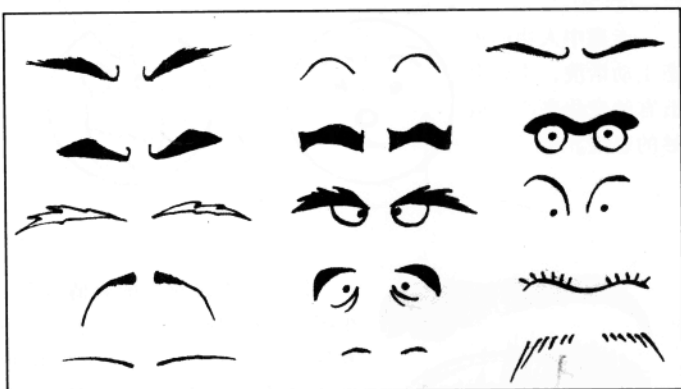
下眼皮露出半个点，表示吃惊。
上眼皮露出半个点，表示一种期待。
点悬在眼眶中间，表示恐惧。

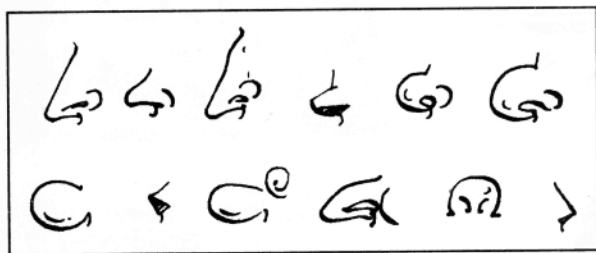
眼有大，有小，有双眼皮、单眼皮、凸凹眼、三角眼、丹凤眼，五花八门。

卡通学校

初级篇

眼的上方是眉,各种不同的眉毛也能传递微妙的情绪变化。眉的形状也各式各样:浓眉、长眉、剑眉、一字眉、八字眉、扫帚眉等等。

眼的下方是鼻,它是人的面部最突出之处,也是人物形象的重要特征之一,每个绘画者都可以在鼻子上大做文章。

