

表情篇

卡通动漫屋

丛琳 编著

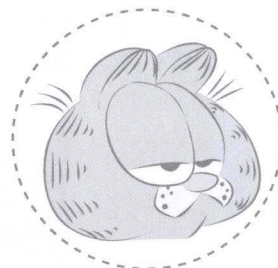
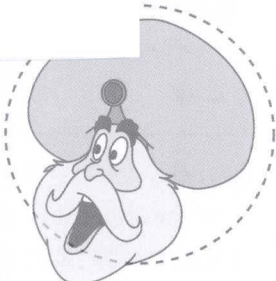
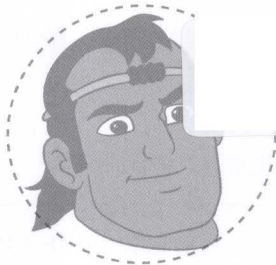
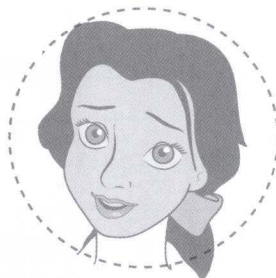
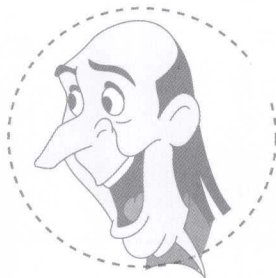
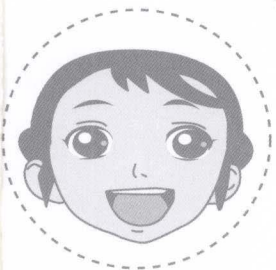
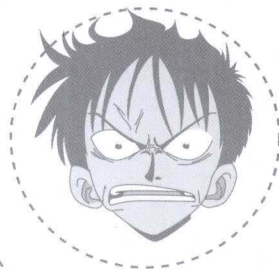
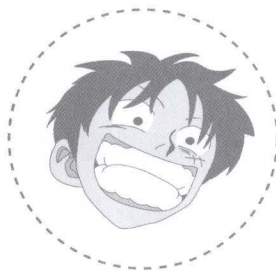
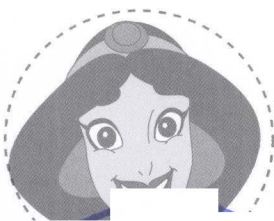
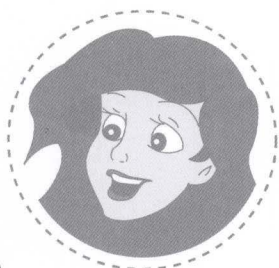
我的小屋美丽可爱，我的小屋里装满了爱，我的小屋来自宇宙来自人们的心灵！
这是一本揭秘动画漫画中表情实现技法的小宝典

表情篇

卡通动画屋

丛琳 编著

 化学工业出版社

·北京·

本书是以卡通表情展开全书的讲解，从日本至欧洲、从欧洲到韩国，从表情符号至经典动画片角色形象、从QQ聊天至日常用品，都在描述着表情的画法。

五官的画法：详细介绍鼻子、眼睛、嘴、耳朵、胡子等能充分表达感情的头部器官的画法，并大量汇总了五官的不同表现形式。

表情的画法：介绍喜、怒、喊、恐惧、疑惑等表情的画法，并分别体现出不同国家、不同性别面对同一种情绪时的不同表现。

表情符号绘制技法：最简单化地呈现表情，体现了网络中的情感表达方式，并对表情的表现法进行了分析，让读者进一步掌握表情的表现方法。

经典动画片中角色的表情绘制技法：通过绘制技法分析，你会看到国王与公主的表情，也会看到臣民与动物们的表情，更会通过表情体会了解每个人物的心灵世界，并实例描述了如何将这些表情应用于日常用品中，达到实物转卡通的效果。

本书丰富的图例，细致到位的讲解，非常适合卡通动漫爱好者及从业人员学习参考。

图书在版编目(CIP)数据

卡通动漫屋①表情篇/丛琳编著. —北京: 化学工业出版社, 2009.7

ISBN 978-7-122-05540-8

I.卡… II.丛… III.动画—技法(美术)
IV.J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第069392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)

印刷: 北京方嘉彩色印刷有限责任公司

装订: 三河市万龙印装有限公司

889mm×1194mm 1/16 印张 7 $\frac{3}{4}$ 2009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: 39.00元

版权所有 违者必究

前言

“卡通动漫屋”系列图书是一套细致讲述卡通动漫世界中的各个精彩部分的绘画。这是一套很漂亮、很好看的书，一套教会你进入卡通世界的书。不是因为这套书有多深奥，而是她简洁明了，轻松活泼，指引着你一步步快乐地读下去。

《表情篇》就是以表情展开全书的介绍，从日本至欧洲、从欧洲到韩国、从表情符号至经典动画片角色形象、从QQ聊天至日常用品，都在讲述着表情的画法。而每个表情的背后就是鲜活的灵魂，或充满欢笑、或大发雷霆、或充满恐惧、或思考探索，总之你会喜欢每种表情，因为这些表情恰恰就是你自己真实生活的映照。

全书共分为四章，先详细介绍了五官的画法，因为表情的形成离不开鼻子、眼睛、嘴。接下来介绍表情的类型：喜、怒、喊、恐惧、疑惑等，我们将看到不同国家、不同性别面对同一种情绪时的不同表现。然后就是表情符号，最简单化地呈现表情，体现了网络中的情感表达方式，及经典动画片中角色的表情展现，你会看到国王与公主的表情，也会看到臣民与动物们的表情，更会通过表情体会了解每个人物的心灵世界。最后，将表情应用于日常生活的用品上。可以说，所有的物品在卡通世界里都充满了灵性！

我相信当你认真地读完此书并认真地记下每个表情符号后，你一定能让万事万物都走进卡通的世界，都能给冰冷的事物注入鲜活的生命，因为他们都有表情了。

本书是所有动漫爱好者的伙伴，同时也是动漫工作者的参考教材。

为了使这套书出版，许多人都付出了努力，在此感谢这些每天默默耕耘的朋友们，感谢读者一直以来的支持！

丛琳

团队成员

丛琳

李娟

董红佳

丛亚明

赵晨

王静

庄如玥

卡通动画屋

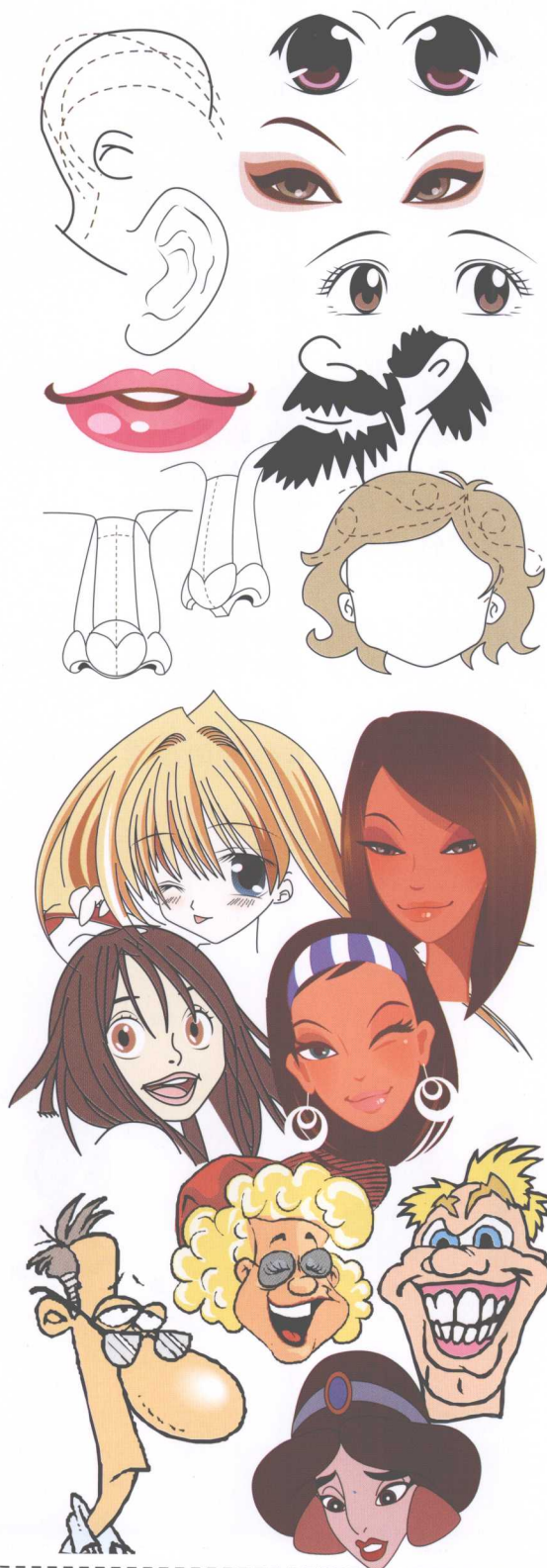
目录

第一章 五官绘制技法

脸部十字线的认识.....	2
头部及五官比例的认识.....	3
脸型的绘制.....	4
脸部的朝向及透视.....	6
眉毛的绘制.....	8
眼睛的绘制.....	9
鼻子的绘制.....	12
嘴的绘制.....	14
胡须的认识.....	17
耳朵的绘制.....	18
头发的绘制.....	20
帽子的运用.....	22

第二章 表情绘制技法

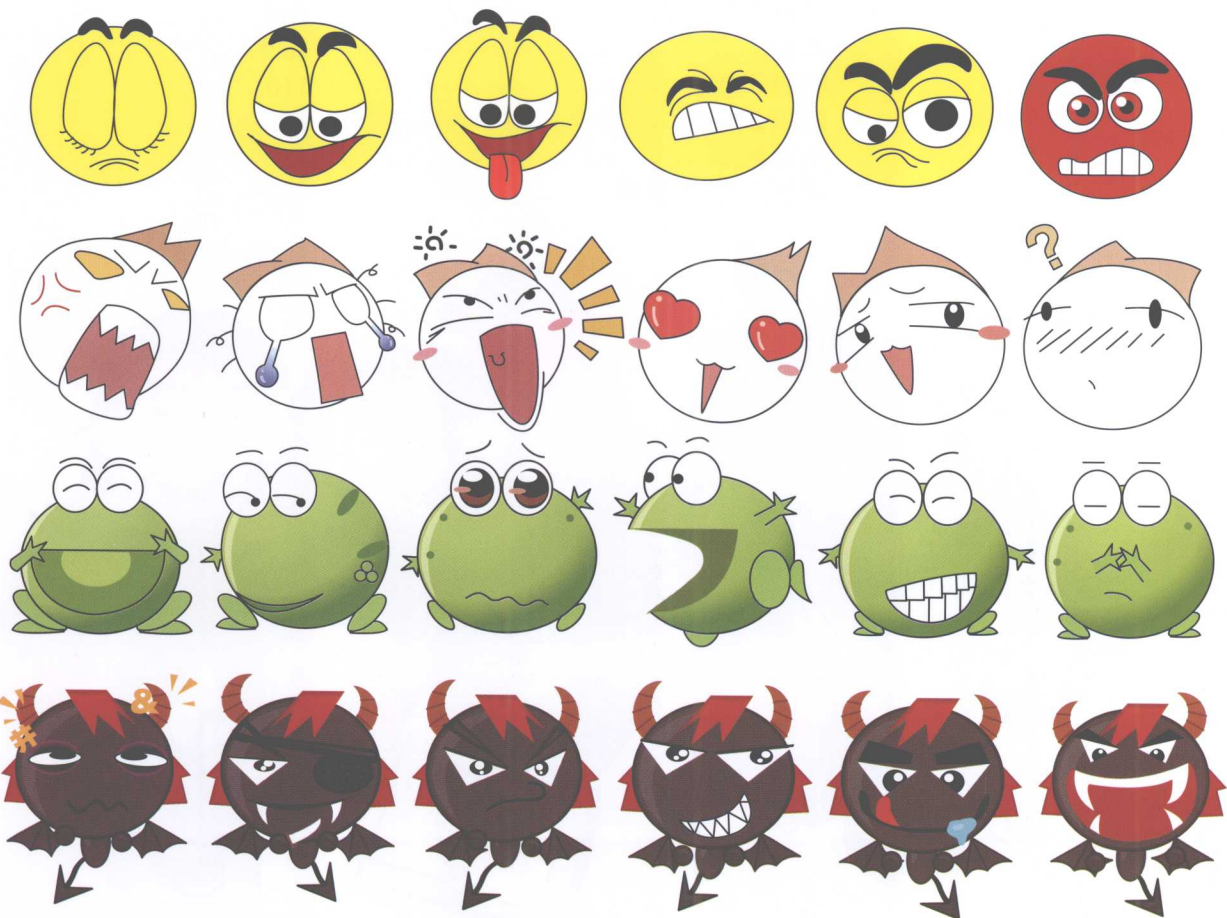
基础表情的认识.....	24
基础表情的画法.....	25
微笑表情的绘制.....	26
大笑表情的绘制.....	28
愤怒表情的绘制.....	31
悲伤表情的绘制.....	33
喊叫表情的绘制.....	35
思考表情的绘制.....	37
惊讶表情的绘制.....	39
恐惧表情的绘制.....	41
欧式表情综合汇总.....	43
日式表情综合汇总.....	45
韩式表情综合汇总.....	46
动物表情综合汇总.....	47
表情在实物卡通画中的应用.....	50

第三章 表情符号技法

圆圆脸系列表情.....	55
小Q表情.....	57
蜗牛仔仔.....	58
洋葱头.....	60
小白猪.....	62
猪猪猫.....	63
迷糊猪.....	64
潘达达.....	65
绿豆蛙.....	67
透逗熊.....	69
炮炮兵.....	70
天使恶魔.....	72
PP系列.....	73

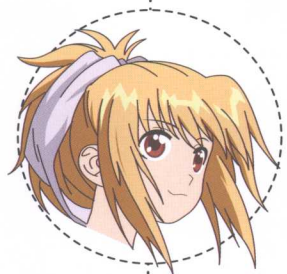

第四章 经典动漫表情技法

阿拉丁.....	75
睡美人.....	81
小美人鱼.....	84
大力神.....	87
仙履奇3.....	90
美女与野兽.....	92
辛巴达航海记.....	94
森林王子2.....	96
加菲猫.....	99
憨豆先生的假期.....	100
卖火柴的小女孩.....	101
狮子王.....	102
海贼王.....	103
千与千寻的隐秘.....	107
猫的报恩.....	108
龙猫.....	109
甲虫王国.....	110
阿拉蕾.....	111
小鬼国王.....	112
顾恺之临宾学画.....	118

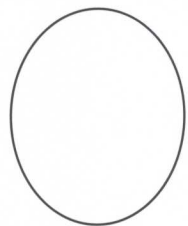
五官绘制技法

“你们越来越棒了，我为你们骄傲。”我在看完最后一章时，禁不住夸赞我的助手。我想不仅仅是因为这些生动的面孔，那些熟悉、散发着爱的动画故事，更重要的是：我们因为热爱卡通而相逢！

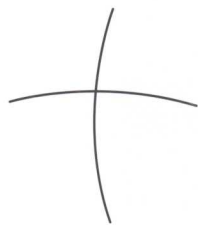
脸部十字线的认识

我们可以把头部看成是一个简单圆形球体，如果用十字和圆表示的话会更简单。在圆形的基础上，画出脸部的十字线，这可是个十分可爱的“十”字噢！根据十字线的位置就可以将人物的眼睛、鼻子、嘴进行明确的定位，进而演变成可爱的、不同的表情。

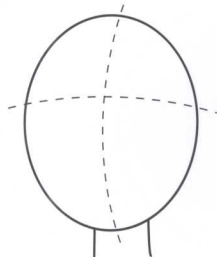
脸的轮廓（圆圈十字线）的基本画法：

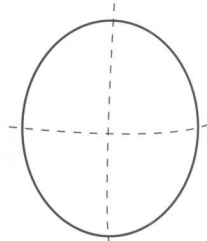
圆圈代表人物的脸部。

十字线用来确定五官的位置。

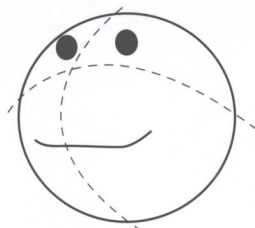

组合在一起的圆圈十字线。

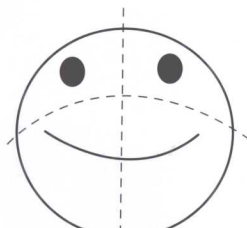

正面的脸。十字线基本在面部中央稍偏上的位置。

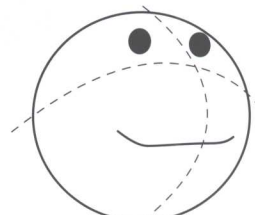
十字线确定脸的朝向：

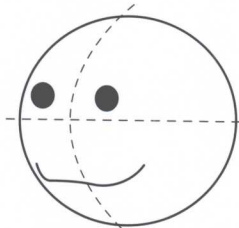
左仰视

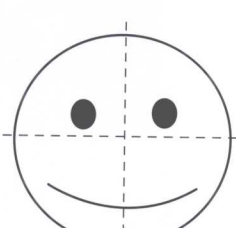
仰视

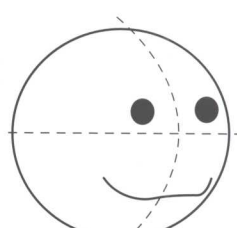
右仰视

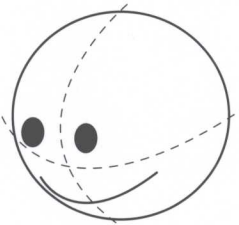
左平视

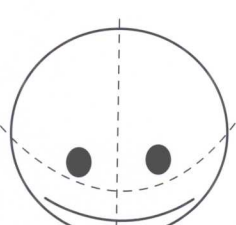
平视

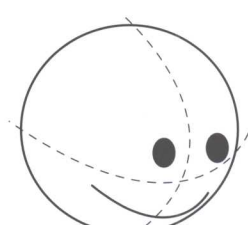
右平视

左俯视

俯视

右俯视

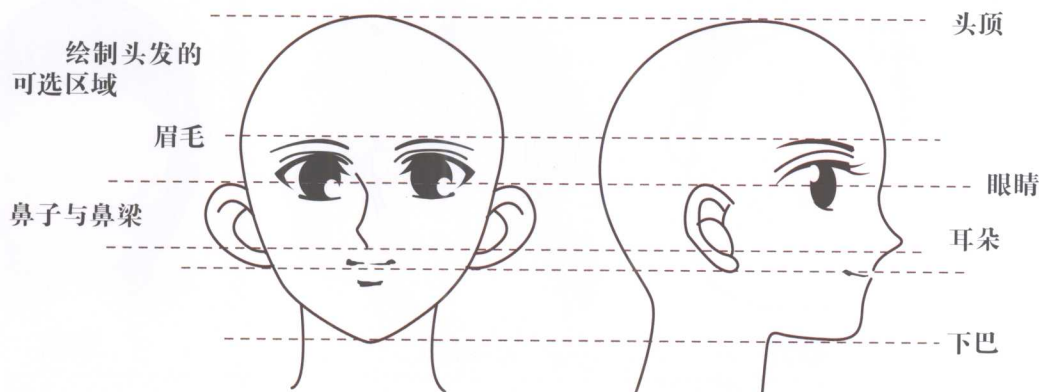
十字线要根据人物头部的朝向而定，如果十字线定位不准确，在绘制相应的五官时就会产生一个不舒服的头部形态与表情。

头部及五官比例的认识

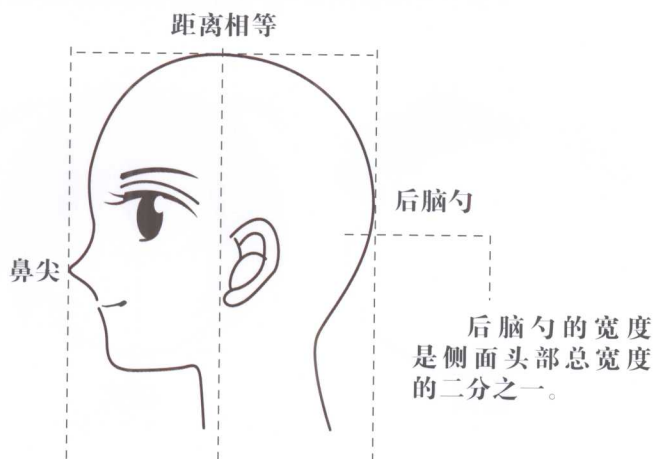
人物的脸型有很多种，但无论是哪种脸型，他的五官比例位置都是一致的。即使是侧面像，头部的大小也是和正面像一样的。而绘制十字线也是为了在绘制人物头像时，五官比例能够协调。

脸部五官的比例：

侧面头部的比例：

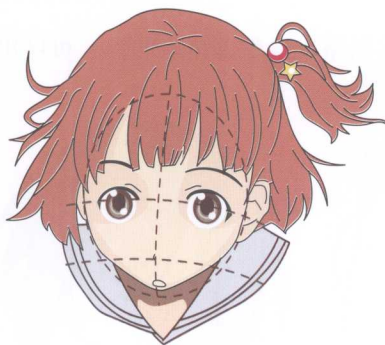
能够绘制好人物的侧面像也是很重要的，在绘制时，如总是会将人物的头部绘制得很窄，看起来头部很扁，没有立体感，是因为还没有掌握侧脸的比例。

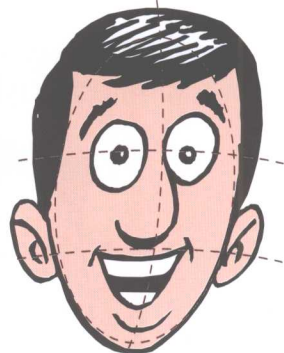
韩式、日式、欧式头部的比例：

韩式

日式

欧式

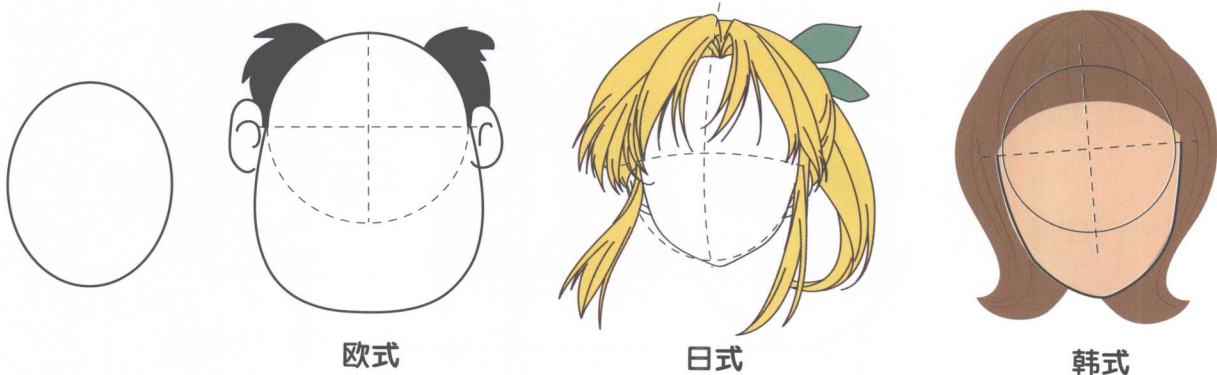
无论是绘制精致的韩式和日式头像，还是简易夸张的欧式头像，在绘制五官时都还是会遵循十字线的原理，按照正规的五官比例来绘制。就算是绘制出来的脸部已夸张变形，但都是在这个比例上演变出来的。

脸型的绘制

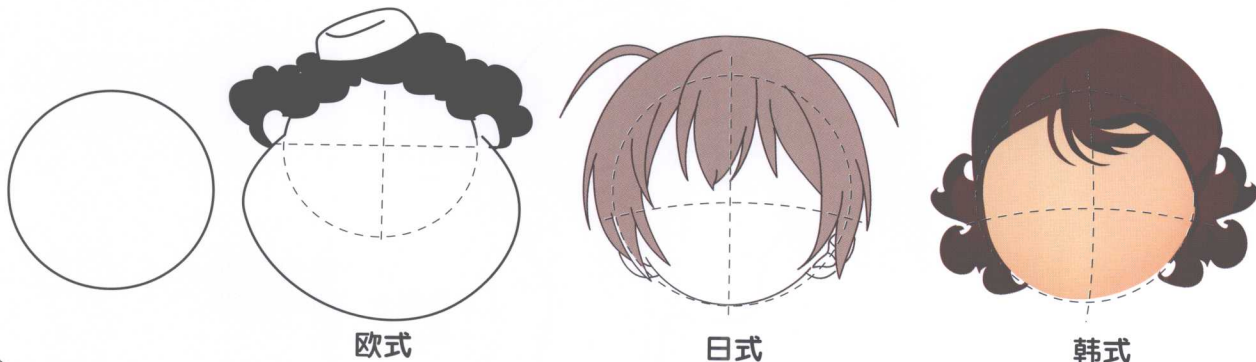
蛋形脸:

蛋形脸的绘制适合于漫画风格及写实风格,属于用途较广的标准脸型。

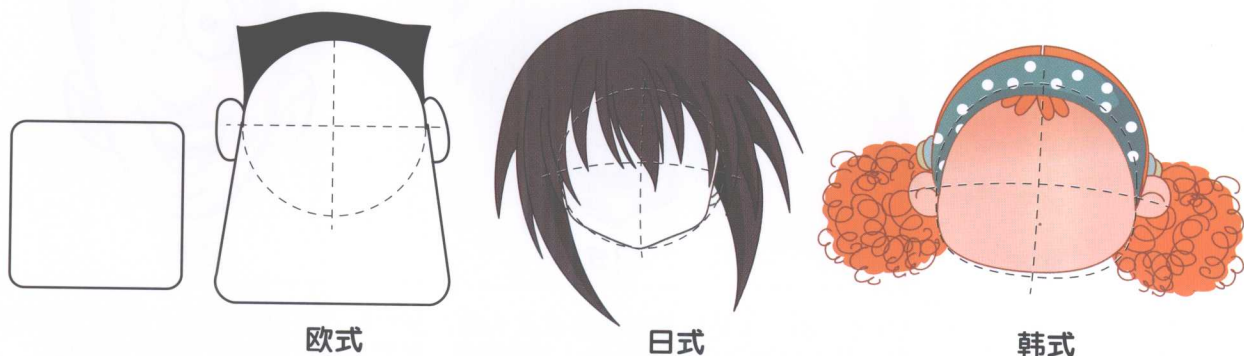
圆形脸:

圆形脸的绘制适合漫画版的角色,也很适合小孩、婴儿以及Q版人物。

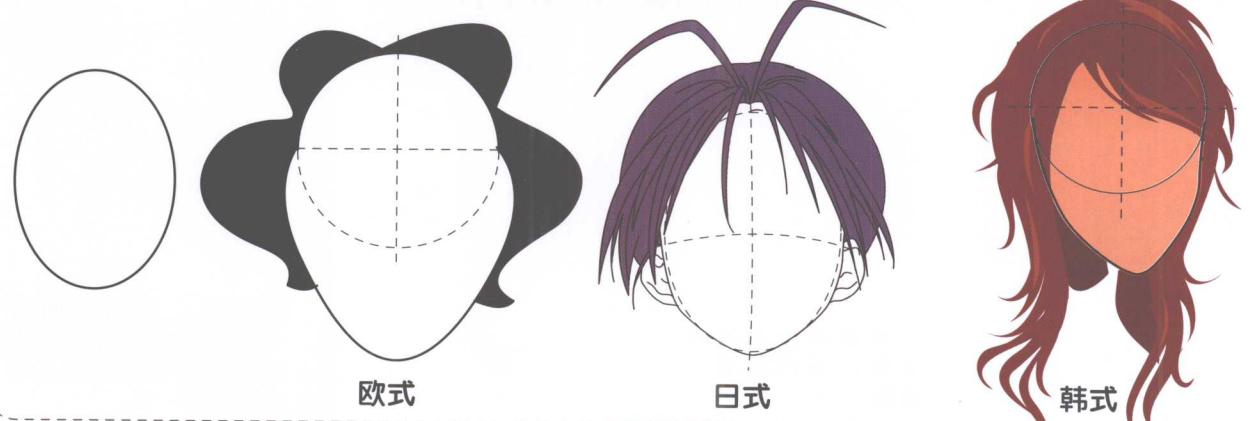
方形脸:

方形脸的绘制适合于写实风格以及骨骼粗大的人,可以用于粗放型的人物,但也有一些可爱人物的脸型绘制方法是方形脸。

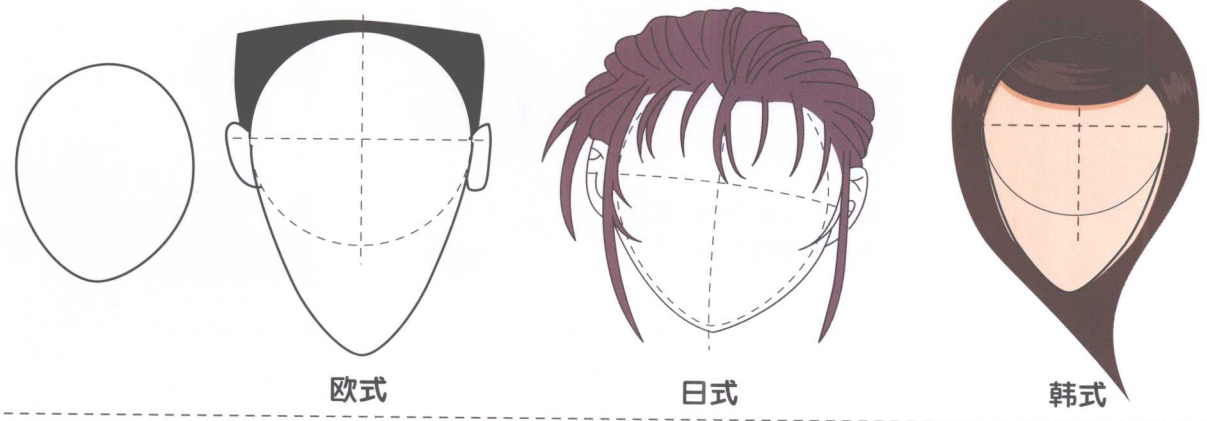
长形脸:

长形脸的绘制最主要的是下巴的位置会变得很长

三角形脸:

三角形脸的绘制主要突出下巴的尖度。

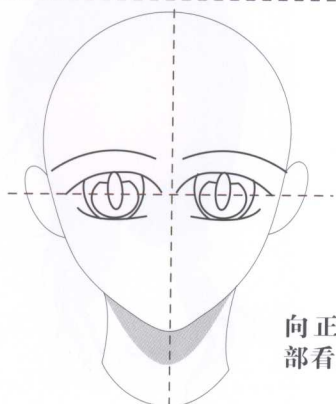
侧脸:

侧形脸的绘制注意下巴与颈部的连接，可以绘制出几种不同的状态。

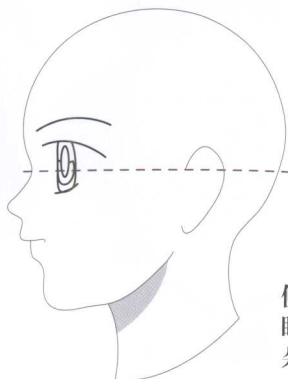

脸部的朝向及透视

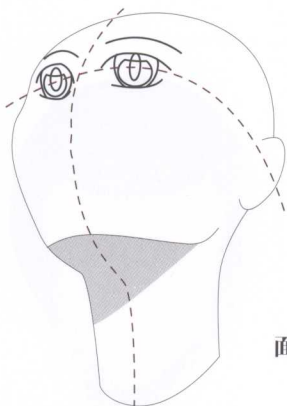
绘制出一个完美的头像，并不只局限于正面像。脸的朝向其实还包括侧面像、俯视、仰视等，但是一定要切记，无论是哪个方向的脸，都要以十字线为准。

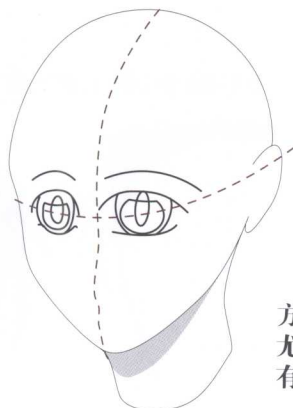
正面像：面部朝向正面，五官能够全部看见。

侧面像：面部朝向右侧，五官能够全部看见，眼睛大小的比例有所变化，耳朵也只能看见一只。

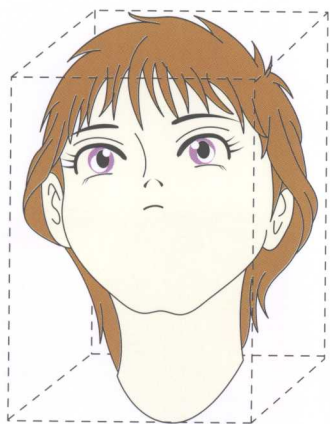

仰视：面部朝向正面，五官能够全部看见。

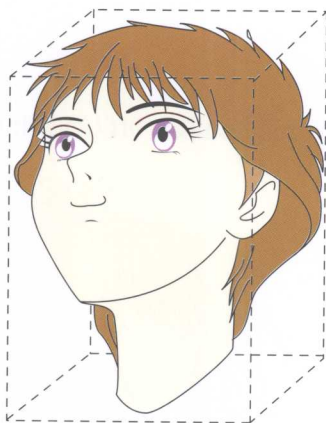
俯视：面部朝向上方，五官能够全部看见，尤其是下巴极为突出。还有下巴所形成的阴影。

脸部的透视：

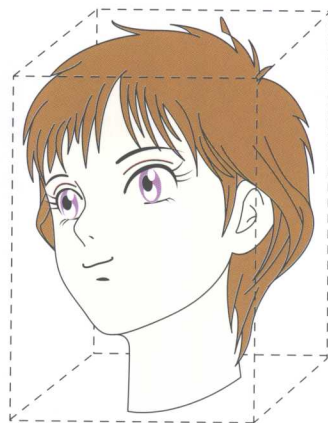
仰视正面

五官位置是相对上移的，鼻孔的位置略高，可以看到下巴。

仰视半侧面

眼睛的弯曲度要注意，与头的弯曲度保持平行，不能有下垂感。

仰视侧面

眉毛、眼睛、嘴唇及下巴的斜度是平行的，注意眼睛到耳朵的距离，可以看到一侧的鼻孔。

欧式脸部朝向：

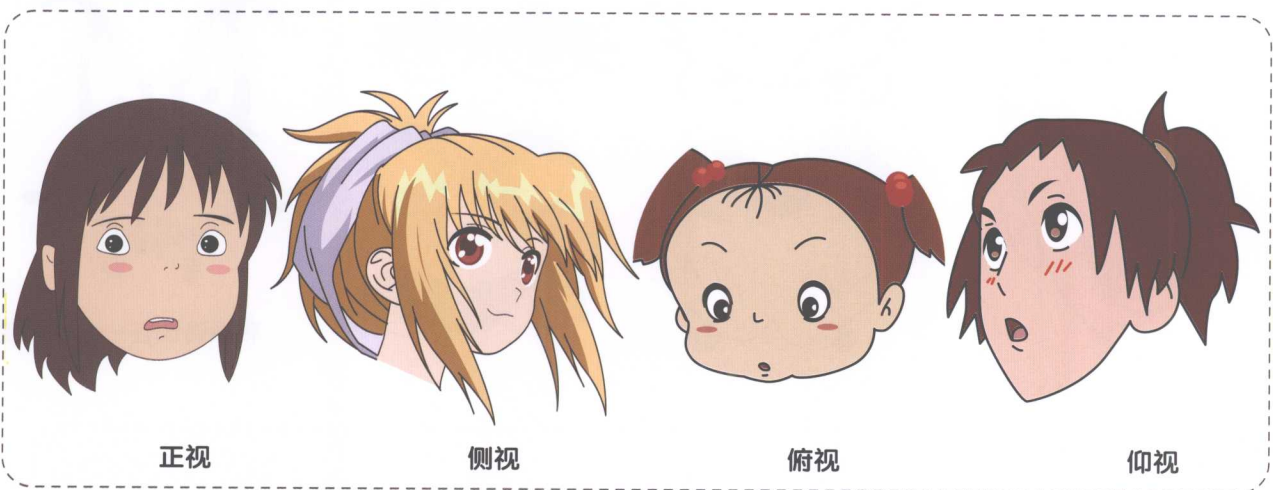
正视

侧视

俯视

仰视

日式脸部朝向：

正视

侧视

俯视

仰视

韩式脸部朝向：

正视

侧视

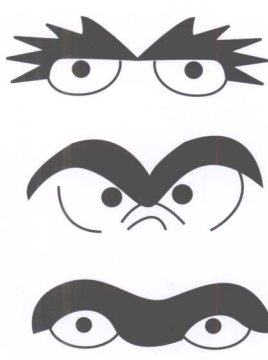
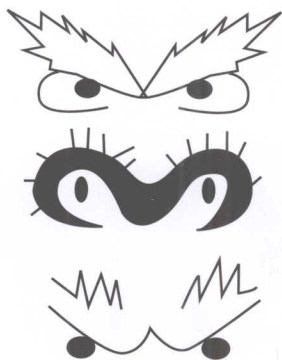
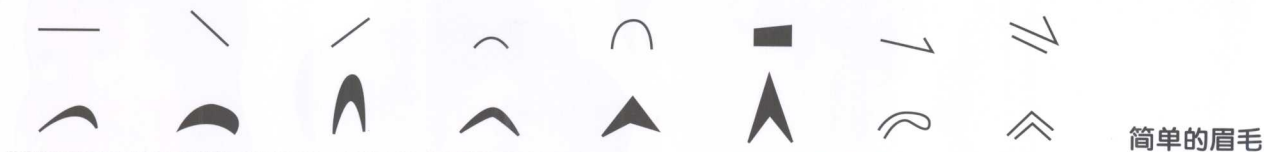
俯视

仰视

眉毛的绘制

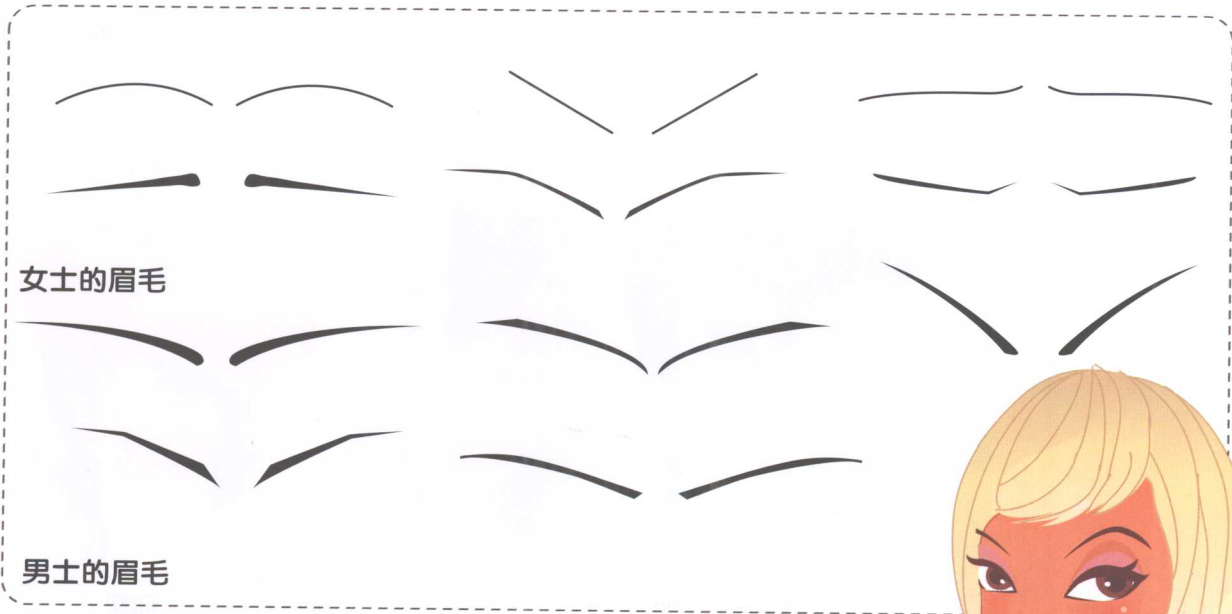
虽然眉毛很简单，但对表达面部丰富的表情还是非常重要的。可是有很多人物没有眉毛，也不会影响面部表情，所以这不是绝对的。真人的眉毛可以画出许多形式，但是放在漫画中就会简单许多。比如，两条连在一起的眉毛、和眼睛连在一起的眉毛也常在漫画中出现。眉毛上的皱纹和两眉中间的褶皱，在画特殊表情时，能起到一定作用。

欧式眉毛：

和眼睛连在一起的眉毛

日式、韩式眉毛：

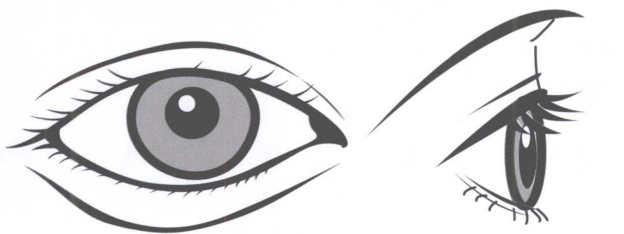

在欧式漫画中，一种比较新的绘画方法，就是两个眼睛和眉毛连在一起，一同画在鼻子边上。这样的人物会显得非常滑稽可笑。

眼睛的绘制

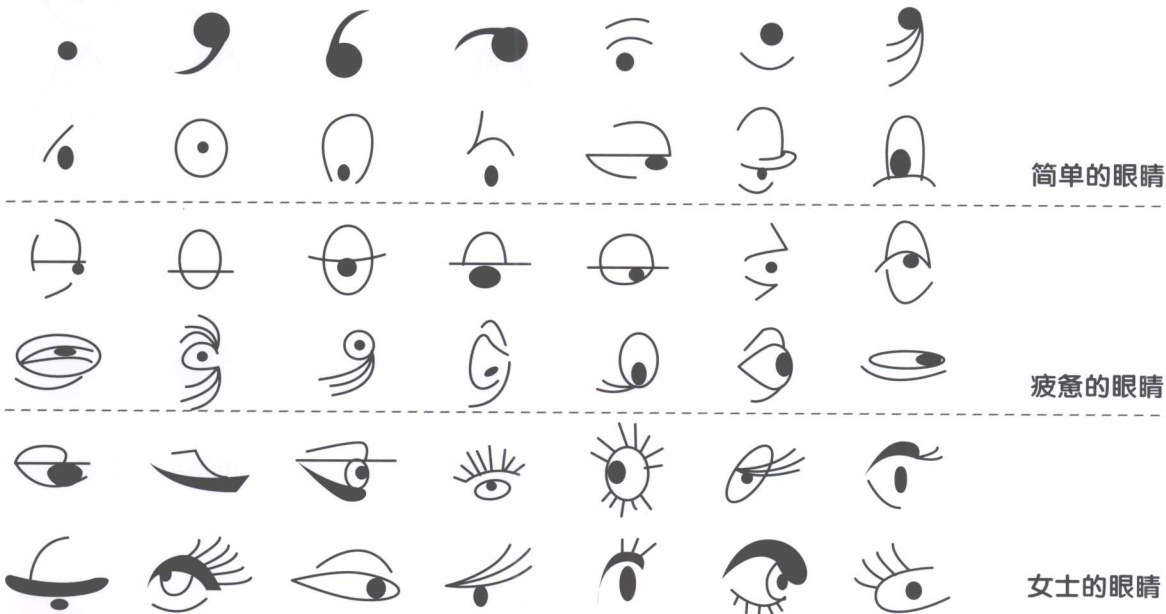
漫画中各种类型的眼睛，都是从真人的眼睛转变过来的。但是，好的漫画眼睛并不需要很复杂。很多非常好的眼睛都非常简单。如果我们总是坚持简单的绘制原则，就会把自己限制在这个固定的画法之内，影响创新。

正视

侧视

欧式眼睛：

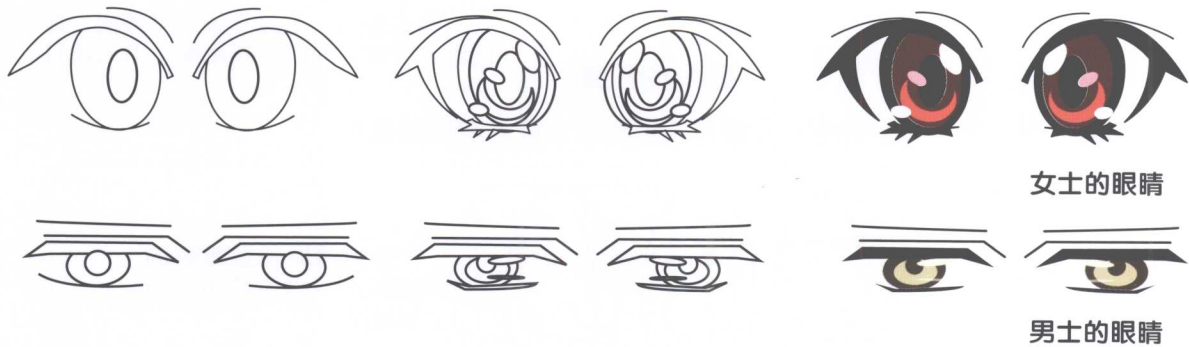

简单的眼睛

疲惫的眼睛

女士的眼睛

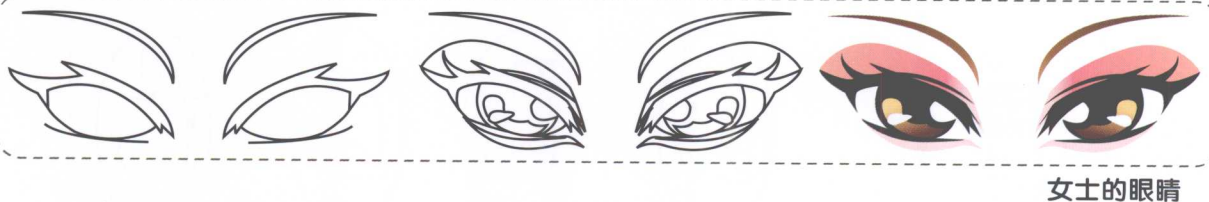
日式眼睛：

女士的眼睛

男士的眼睛

韩式眼睛：

女士的眼睛

即使是在漫画中，通过眼睛，也可以窥视到他们的内心世界。每一双眼睛都透射出心灵背后的情感。

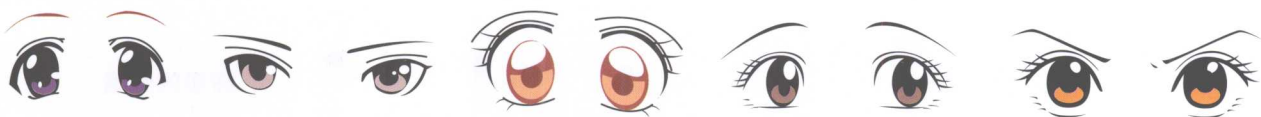

漫画过程中，想找到一套完整的画眼睛的方法是不大可能的。但是这里有几个基本点，对初学者会一定帮助。如图，头型都是有意识画得完全相同。需要注意的是眼睛的部位，以及眼睛与鼻子之间的关系。

欧式眼睑：

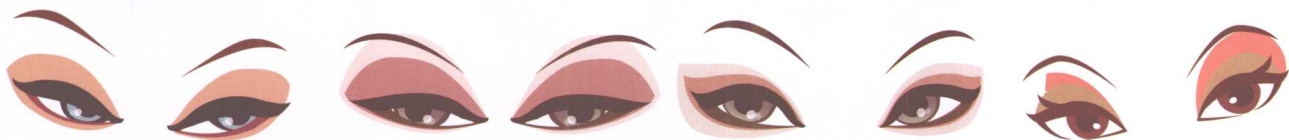

日式眼睑：

日式眼睛大而圆，结构清晰，尤其对于瞳孔的描绘，强调高光点及反光点，进而形成明亮的感觉。

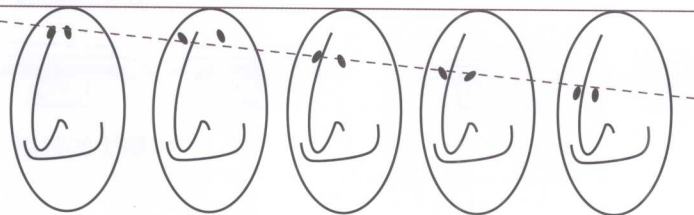
韩式眼睑：

韩式眼睛，主要靠颜色来调配。眼睑的色彩有层次，同时格外艳丽，引人注目。

眼睛的位置

重复相同的头型，只有一个目的：提醒初学者要经常联系眼睛的定位。

绘制时应注意眼睛的注视焦点。虚线是眼睛的上下范围。

这组是夸张的画法，把两眼之间的距离画得很远、很近或是倾斜角度，都可以起到幽默效果。

