

Intellectual
Property

卡通IP时代

品牌卡通形象设计揭秘 (第2版)

李舜 张予 编著

 中国工信出版集团

 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

卡通IP时代

品牌卡通形象设计揭秘

(第2版)

李舜 张予 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

卡通IP时代：品牌卡通形象设计揭秘 / 李舜, 张予
编著. — 2版. — 北京：人民邮电出版社, 2018. 10
ISBN 978-7-115-49311-8

I. ①卡… II. ①李… ②张… III. ①动画—品牌—
产品形象—设计 IV. ①J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第210974号

内 容 提 要

大IP时代要来临了，但到底什么是设计行业的大IP？本书就IP设计全方位进行了讲述，作者更是把自己多年创作的作品和工作经验与大家分享。除全面的学习内容外，本书作者还倡导学以致用，讲述了自己参加比赛的过程，同时也分享了自己的设计思路。本书为关注IP形象设计的爱好者和初学者指明了学习的方向，让我们一起来“创造生命”吧！

-
- ◆ 编 著 · 李 舜 张 予
责任编辑 张丹阳
责任印制 陈 犇
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京捷迅佳彩印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本：787×1092 1/16
印张：14
字数：349千字 2018年10月第2版
印数：5 501—8 500册 2018年10月北京第1次印刷
-

定价：89.00元

读者服务热线：(010)81055410 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京东工商广登字20170147号

第1章 我行我“塑”

1.1 常见的“萌萌哒”风格	28
1.2 “萌”，从比例开始	30
1.3 在绘制草图时就控制好比例	31
1.4 丰富的外形	32
1.5 五官的比例	33
1.6 常见的面部设计	36
1.6.1 眼睛	36
1.6.2 眉毛	38
1.6.3 鼻子	39
1.6.4 嘴巴	40
1.6.5 牙齿	41
1.6.6 腮红	42

第2章 把软件当作笔

2.1 设计软件和常用工具介绍	46
2.2 基础形象的绘制思路	48
2.2.1 前期思考阶段	48
2.2.2 后期行动阶段	49
2.3 基础形象的线稿绘制过程	50
2.3.1 绘制头部轮廓	50
2.3.2 绘制耳朵轮廓	52
2.3.3 绘制五官轮廓	53
2.3.4 绘制身体轮廓	55
2.3.5 绘制手臂轮廓	56
2.4 基础形象的平面上色过程	57

2.5 基础形象的软萌上色过程	58
2.5.1 使用数位板上色	59
2.5.2 头部光影的绘制	60
2.5.3 五官光影的绘制	61
2.5.4 耳朵光影的绘制	66
2.5.5 身体光影的绘制	67
2.5.6 手臂光影的绘制	69
2.5.7 阴影的绘制	71

第3章 跟我一起变可爱

3.1 优化思路	74
3.1.1 优化之前，要做以下两步	74
3.1.2 优化之后，要做以下两步	74
3.2 实例分析	75
3.2.1 观察	75
3.2.2 分析	75
3.3 “超级奶爸”的优化过程	76
3.3.1 草图阶段	76
3.3.2 对比	77
3.3.3 检查	77
3.4 “超级奶爸”的绘制过程	79
3.4.1 脸部的绘制	79
3.4.2 头发的绘制	80
3.4.3 五官的绘制	81
3.4.4 耳朵的绘制	84
3.4.5 身体的绘制	84
3.4.6 手臂的绘制	86

3.4.7 手部的绘制	87	4.2.7 悲伤的表情	112
3.5 大赛案例分析	88	4.2.8 惊讶的表情	113
3.5.1 观察	89	4.2.9 其他表情	114
3.5.2 分析	89	4.3 “奶茶大叔”表情设计练习	115
3.6 “百变小黑”的优化过程	90	4.3.1 微笑的表情	115
3.6.1 草图阶段	90	4.3.2 大笑的表情	116
3.6.2 对比	91	4.3.3 龇牙的表情	116
3.6.3 检查	91	4.3.4 坏笑的表情	117
3.7 “百变小黑”的绘制过程	94	4.3.5 得意的表情	117
3.7.1 头部的绘制	94	4.3.6 愤怒的表情	118
3.7.2 眼睛的绘制	95	4.3.7 悲伤的表情	118
3.7.3 身体的绘制	97	4.3.8 惊讶的表情	118
3.7.4 红色按钮的绘制	99	4.3.9 其他表情	119

4.4 “SR22”表情设计练习	120
4.4.1 微笑的表情	120
4.4.2 大笑的表情	121
4.4.3 龇牙的表情	121
4.4.4 坏笑的表情	122
4.4.5 得意的表情	122
4.4.6 生气的表情	122
4.4.7 难过的表情	123
4.4.8 惊讶的表情	123

第4章 走进他的情感世界

4.1 表情分类	103
4.1.1 开心的表情	103
4.1.2 生气的表情	105
4.1.3 伤心难过的表情	105
4.1.4 惊讶的表情	106
4.1.5 其他表情	106
4.2 “灰耳小喵”表情设计练习	107
4.2.1 微笑的表情	107
4.2.2 大笑的表情	108
4.2.3 龇牙的表情	109
4.2.4 坏笑的表情	109
4.2.5 得意的表情	110
4.2.6 生气的表情	111

第5章 脑洞大开创意无限

5.1 夸张系创作思路	126
5.2 “茄子快传”场景延展思路	129
5.3 “茄子快传”场景延展过程	130
5.3.1 前期草图和填色	130

5.3.2	墙壁的绘制	131
5.3.3	房顶的绘制	135
5.3.4	形象的绘制	138
5.3.5	侧面LOGO灯的绘制	139
5.3.6	顶灯的绘制	140
5.3.7	传送带的绘制	141
5.3.8	茄子灯的绘制	144
5.3.9	房间阴影的绘制	145
5.4	“众生丸”动作延展思路	147
5.5	“众生丸”动作延展过程	148
5.5.1	草图	148
5.5.2	大色块的铺垫	148
5.5.3	绿丸子的绘制	149
5.5.4	宇航服的绘制	149
5.5.5	玻璃罩的绘制	151
5.5.6	四肢的绘制	153
5.5.7	阴影的绘制	154
5.5.8	背景的制作	154
5.6	“小夜曲”场景延展思路	155
5.7	“小夜曲”场景延展过程	156
5.7.1	草图	156
5.7.2	铺大色块	156
5.7.3	形象光影的绘制	156
5.7.4	四肢光影的绘制	158
5.7.5	琴键的绘制	159
5.7.6	云彩的绘制	163
5.7.7	湖水光影的绘制	164
5.7.8	星星光影的绘制	164
5.7.9	月亮的绘制	165

5.7.10	远处星星的处理	167
--------	---------	-----

第6章 在大赛中提升自己

6.1	关于比赛	170
6.2	“花宝”的创作思路	172
6.3	“花宝”的实现过程	173
6.3.1	正面图的绘制	173
6.3.2	背面图的绘制	181
6.3.3	侧面图的绘制	182
6.4	“花宝”的表情和动作延展	188
6.5	“花宝”的后期优化	190
6.6	“花宝”的实际应用	194

第7章 如何一稿过

7.1	甲方是需要优化原有形象还是创造全新形象	200
7.2	甲方的产品特色和未来的发展方向是什么	205
7.3	甲方的服务人群	208
7.4	甲方的产品有哪些特色	210
7.5	增加趣味性	212

第8章 个人形象品牌

8.1	为什么设计个人形象	216
8.2	“闷墩儿”的设计思路	217
8.3	“闷墩儿”的延展思路	218
8.4	“闷墩儿”的未来	224

卡通IP时代

品牌卡通形象设计揭秘

(第2版)

李舜 张予 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

卡通IP时代：品牌卡通形象设计揭秘 / 李舜, 张予
编著. — 2版. — 北京：人民邮电出版社, 2018.10
ISBN 978-7-115-49311-8

I. ①卡… II. ①李… ②张… III. ①动画—品牌—
产品形象—设计 IV. ①J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第210974号

内 容 提 要

大IP时代要来临了,但到底什么是设计行业的大IP?本书就IP设计全方位进行了讲述,作者更是把自己多年创作的作品和工作经验与大家分享。除全面的学习内容外,本书作者还倡导学以致用,讲述了自己参加比赛的过程,同时也分享了自己的设计思路。本书为关注IP形象设计的爱好者和初学者指明了学习的方向,让我们一起来“创造生命”吧!

-
- ◆ 编 著 · 李 舜 张 予
责任编辑 张丹阳
责任印制 陈 犇
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京捷迅佳彩印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 14
字数: 349千字 2018年10月第2版
印数: 5 501—8 500册 2018年10月北京第1次印刷
-

定价: 89.00 元

读者服务热线: (010)81055410 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广登字 20170147 号

目次

我一直很喜欢画卡通形象，记得高中那会儿，就在课本上、自己的校服上、别人的校服上……信手涂抹许多Q版的小人儿，自娱自乐。

大学里，我虽然学习的不是设计专业，但是出于喜爱，我去蹭了不少素描、色彩之类的专业课程，还悄悄地溜进画室，混在设计专业的同学堆里，认认真真地挥笔练习。老师不知道我是“冒牌货”，也像对待其他同学一样，认真地指点我。由此，我算是打下了一点儿艺术的底子。毕业之后，因为喜爱，我选择了设计行业。2014年年底，我斗胆参加了站酷网举办的一些比赛，没想到歪打正着，竟然获得了一些不错的奖项。

说实话，刚进入站酷网的时候，我也是畏首畏尾，看大家的设计觉得都很棒，看自己的设计觉得都很差，所以每天都会花很多时间去揣摩别人的优秀作品，琢磨他们的细节处理，对照分析自己的不足，一点一点地提升自己。

和广大酷友一样，我也做梦都想着自己的设计能有被首页推荐的机会。记得我第一次上站酷首页是参加新浪天气通的主题设计“胖喵日记”。当时我是在晚上发布的作品，半夜两点钟，我睡不着，躺在床上用手机打开站酷网，突然，我看见自己的作品居然上了首页，我的眼睛都直了，不敢相信……然后，就像被打了鸡血，我兴奋得更睡不着了，一个人在出租屋里对着天花板傻乐，想满世界打电话告诉家人和朋友，想和他们分享那种喜悦。现在想来，当时那种感觉实在太美好了。其实，现在再看当时的“胖喵日记”，在绘制技法上有太多的不足，需要打磨的地方还有很多。但是，这第一次小小的成功给了我很大的鼓舞，也增强了我的自信心。从那之后，是两年的坚持不懈、两年的心无旁骛，我才有了后来的不断提高和进步。

现在，我每天画着自己喜欢的形象，并且已经慢慢形成了自己的辨识度较高的风格。同时，站酷网上不断有新的比赛推出，无论是成功还是失败，都让我在设计思路、技法展现和规范性上不断得到提高。

回想起来，对于形象设计这个行业，当初我可能是误打误撞闯进来的，如同闯进了新世界。这一路走来，全靠自己摸索，成长较慢。但值得庆幸的是，通过各种比赛和站酷平台的资源，我慢慢地走到了行业的前排，拥有了自己的粉丝群，干着自己喜欢的事情，常常被人关注，还有人开始模仿我的风格……这确实是很让人开心的。但在开心的同时，我也觉得该和大家分享自己的经验，因为朋友们经常会问我没有类似的教程。我也曾经在站酷网上发布过一篇《老李说好的教程呢》，用之前绘制的一个图标为例，讲了些软萌图标的绘制方法。由于时间的关系，那样一篇教程远远不能满足大家的要求，所以，现在我决定多花一些时间，结合

自己完成的案例，无论是正面的还是反面的，认认真真地写一本教程，和喜欢我的朋友们一起分享。

形象设计是一个新兴的行业，以前这个行业不太受重视，就像广告刚出来那会儿，没有企业愿意花钱去打广告。现在，慢慢地有很多企业意识到了形象的重要性，开始寻求好的设计或优化已有的形象，天猫、搜狗等大公司已经有了自己的形象且应用非常广泛，各大网络平台也开始有越来越多的形象设计比赛，奖金也从以前的几万元提升到几十万元。这是一个非常好的趋势，相信以后会有更多的企业向我们发出设计邀请，这个行业未来的发展一定会越来越好。因此，我把自己的作品和经验写出来与大家分享，希望能让大家少走一些弯路，成长得更快。毕竟，只有越来越多的爱好者加入，在交流中竞争，在竞争中交流，大家取长补短，相互学习，共同进步，这个行业才会发展得越来越好。所以，学习与交流，来者不拒，大家有问题可以在站酷网上与我联系。

最后，我要向在我成长的道路上给予我帮助和支持的人表达我的感谢。

首先，我要感谢站酷网。作为平台方，它默默地提供给我们海量的资源，使我们每天除了可以下载素材，还能和众多优秀的设计者交流分享，共同学习和进步。更为重要的是，站酷网为我们这些非专业的设计爱好者打开了一扇门，让我们也能加入设计者的行列，施展自己的身手。

其次，我要感谢张予老师。张老师作为这个行业的前辈，不因自己的资历和名位而自傲，一直以谦和的态度鼓励、提携我们这些晚辈。记得第一次见张予老师是在王府井的一个小甜品店里（那时我还浑浑噩噩地沉迷在绘画和游戏中），他不仅语重心长地告诉我要看得远一些，要对未来有规划，还手舞足蹈地给我描述了这个行业的前景。正是在张老师的不断提醒、鼓励和支持下，我才走到了今天。我真切地感受到，张老师是真心希望我们每位设计师能越来越好、这个行业能越来越好。

再次，我要感谢我的家人和朋友，要不是你们的督促，可能我的“懒癌”晚期又犯了，这本教程也会变得遥遥无期啦。

最后，我要感谢所有的读者，是你们的喜爱让我一路坚持下来，咱们的行业以后一定会越来越好！

李舜

IP形象品牌名称：

吾皇万睡

作者：白茶

对初学者说的一句话：

做好IP，首先要创造好的角色和好的故事，缺一不可。但最重要的是“与众不同”。

遇事冷静
脸小三分

为何不跪

吾皇

作为一只喵，
如果没有
自己傲娇
的原则，
那跟狗还有
什么区别？

IP形象品牌名称：

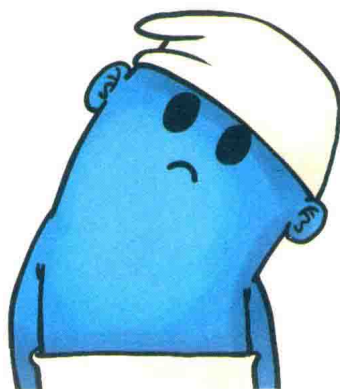
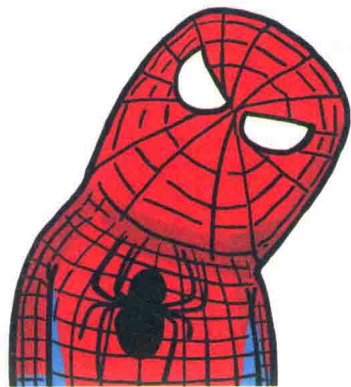
小矛

作者：

小矛

对初学者说的一句话：

在创作上，坚持和才华同样可贵。知识产权的维权非常麻烦且耗费精力，与其事后维权，不如在被侵权之前就保护好自己成果。

IP形象品牌名称：

小么鸡

作者：

马里奥小黄

对初学者说的一句话：

要画有趣的东西，不要盲目跟风。这个世界越来越难以理解，说不定哪天你的作品就红了。

