

卡通造型 与现代设计

高阳 著

福建美术出版社

卡通造型 与现代设计

高阳 著

图书在版编目 (CIP) 数据

卡通造型与现代设计 / 高阳著. —福州: 福建美术出版社, 2007. 4

(新视点高校现代设计丛书)

ISBN 978-7-5393-1825-7

I. 卡... II. 高... III. 动画—造型设计 IV. J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第048513号

责任编辑: 郑 婧

书籍装帧: 三立方设计工作室

新视点高校现代设计教材

——卡通造型与现代设计

著 者: 高 阳

出版: 福建美术出版社 (福州市东水路76号 邮编: 350001)

发行: 福建美术出版社发行部

(电话: 87550545 传真: 87535294)

印刷: 福建省金盾彩色印刷有限公司

版次: 2007年4月第1版第1次印刷

开本: 889×1194mm 1/16

印张: 7.5

印数: 0001-3000

书号: ISBN 978-7-5393-1825-7

定价: 48.00元

作者简介

高阳，女，1974年出生。1997年毕业于中央工艺美术学院，获学士学位；2003年毕业于清华大学美术学院，获硕士学位，师从著名艺术设计家常沙娜先生，从事敦煌装饰图案艺术研究。现任教于北京林业大学艺术设计系。

研究领域和成绩：

中国工艺美术学会会员，北京工艺美术学会会员，中国流行色协会会员。

曾在核心期刊和国际会议发表《汉唐图案风格在现代丝织物图案设计中的运用》、《敦煌壁画中的华盖图案初探》、《浅析敦煌壁画中的龕楣图案》、《敦煌图案色彩与现代艺术设计》、《敦煌石窟中的边饰图案研究》、《敦煌壁画中吉祥天女的服饰与中国传统服饰审美文化》、《中国传统吉祥造型与现代吉祥物设计》等多篇学术论文。

曾参与《中国敦煌历代装饰图案》一书的编写工作。

设计作品、装饰绘画作品、漫画作品等曾参加各种展览，被选入《中国现代美术全集》、《现代黑白装饰画集》、《现代装饰画集》、《中国名校优秀设计大系》等出版物，并在《美术观察》、《艺术教育》等期刊发表。

前言

卡通造型以及卡通作品、产品深受人们喜爱，极富想象力的夸张造型和动态、鲜明强烈的色彩、幽默富于活力的内涵使卡通造型在现代设计的许多领域中异常活跃，并形成不可替代的地位。有效地运用卡通造型进行设计的产品具有旺盛的人气和巨大的商业价值。因此，卡通造型设计和应用成为现代艺术设计专业教学和研究的一个新的领域。并且有广泛社会需求和丰富发展前景。

时下爱好和从事卡通创作的青年作者不少，但大多有实践无理论。图书市场上也有大量卡通技法书籍，但多停留在画法介绍层面，且大多为日本动漫风格画法的介绍，缺少论述如何将卡通应用到产品设计方面的书籍。因此，本书的思路是从卡通造型设计历史、基础、原理、设计方法、绘画技巧及其在不同的设计领域中如何应用等方面，进行较为系统的介绍，使之成为可以纳入高等学校卡通设计教学系统的用书，同时也面向社会上广大喜爱卡通绘画与卡通设计的青年作者，成为一本有用的参考书。

作者在构思和写作本书中得到福建美术出版社的大力支持，本书的责任编辑郑婧女士以一如既往的专

业素养与负责精神对本书进行审阅，并提出中肯的建议，使得本书得以顺利完成并出版，在此表示诚挚的谢意。写作过程中，为了更好地阐明书中的观点与理论，引用了一些著名卡通造型、卡通产品、优秀设计作品以及学生作品的图片作为插图示例，引用出处详见书后参考文献和图注。但仍有部分图片无法一一注明作者、公司名称等详细出处，在此特别说明并向作者、设计者致谢。

最后，将这本书献给我亲爱的宝贝，同时也献给所有可爱的孩子——我们充满希望的下一代，愿我们所有人在卡通世界中永远怀有可贵的童心、爱心和幽默感！

高一阳

2007年春

目 录

前 言

第一章 卡通造型设计概论

第一节 卡通造型的概念	002
第二节 卡通造型的不同风格特点	009
第三节 具有中国民族传统文化特色的卡通造型设计	027

第二章 卡通造型设计基础

第一节 卡通人物造型设计	036
第二节 卡通动物造型设计	047
第三节 卡通拟人化物品造型设计	057

第三章 卡通造型设计技法

第一节 卡通造型设计的点线面表现技法	064
第二节 卡通造型设计中的色彩表现技法	070
第三节 卡通造型设计与画面构图	076
第四节 卡通造型设计与文字的组合	079

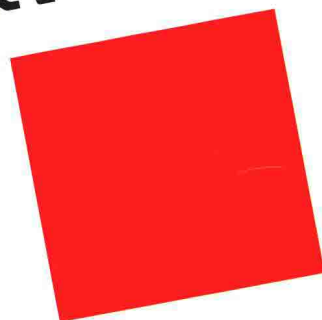
第四章 卡通造型在现代设计中的应用

第一节 卡通造型在现代吉祥物设计中的应用	084
第二节 卡通造型在现代广告和包装设计中的应用	092
第三节 卡通造型在现代出版物设计中的应用	099
第四节 卡通造型在现代电影、网络、游戏动画设计中的运用	105
第五节 卡通造型在现代工业产品造型设计中的运用	108
第六节 卡通造型在现代染织服装设计中的运用	111

参考文献	114
------	-----

第一章 卡通造型设计概论

第一节

卡通造型的概念

一、什么是卡通

中文里的“卡通”一词，是英文“CARTOON”的音译。“CARTOON”一词首次出现于十九世纪，见于一本创刊于1841年的著名英国漫画刊物《笨拙》（PUNCH）（图1-001至1-003）。上溯其词源，一种说法是它来自法语中的“carton”（意为图画）；另一种说法是它源自意大利语中的“cartone”（意为纸张）。可见，卡通是一种起源于欧洲的“舶来艺术”。卡通画最初是指静态的绘于纸上的夸张讽刺画，包括单幅讽刺画、时事政治画、连环画等（图1-

004至1-006）。十九世纪，欧洲各国如英国、法国、德国、比利时、瑞士、西班牙、葡萄牙以及美国、阿根廷等美洲新大陆国家都涌现出许多优秀的卡通画家和大量风格各异，充满夸张、诙谐、讽刺、幽默意味的早期卡通画作品（图1-007至1-009）。后来卡通的范畴又扩展到动画和动画片。1877年法国人爱米勒·瑞那德（Emile Reynaud）发明了用一种类似走马灯的装置实现形象连续动作的方法，这一发明可以看作是近代动画片的萌芽（图1-010）。1906年美国公映的《滑稽面孔的幽默阶段》（The Humorous

1-001 1872年《笨拙》
杂志登载的漫画

1-002 1880年《笨拙》
杂志封面

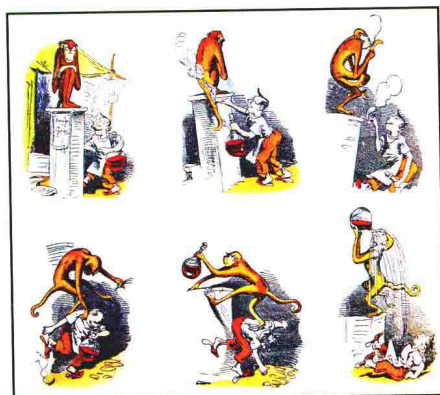
1-003 1928年《笨拙》
杂志登载的漫画

1-004 政治讽刺漫画

1-005 单幅讽刺漫画

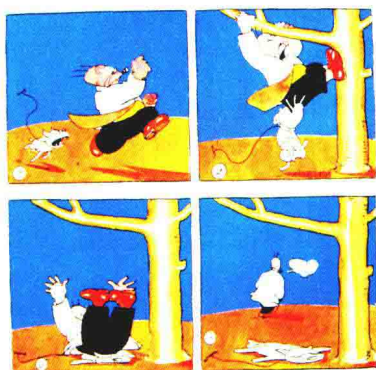
1-006 连环漫画《猴子与小鞋匠》
〔德〕威廉·布什作品 引自《全彩世界漫画精品》

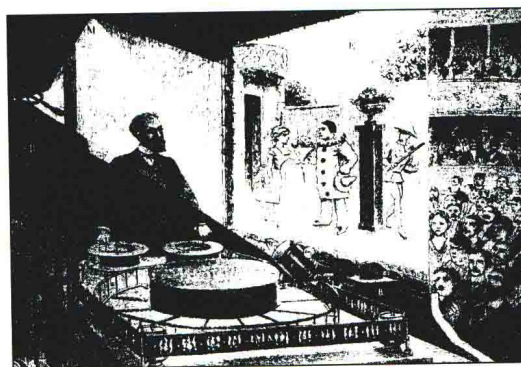
1-007 《将军和侍从》〔西班牙〕戈雅作品
(引自《全彩色世界漫画精品》)

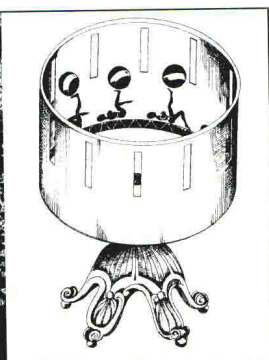
1-008 《美人鱼》〔美〕诺尔曼·罗克威尔 引自《全彩色世界漫画精品》

1-009 《阿达姆松》〔瑞典〕
奥斯卡·雅各布生 (引自《全彩色世界漫画精品》)

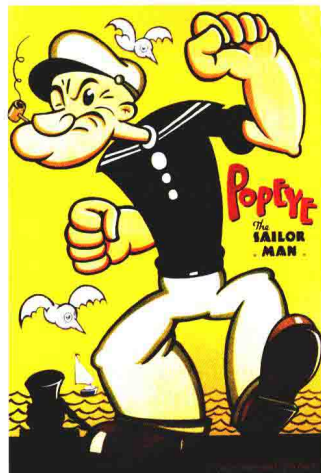

1-010 最早实现动画效果的圆盘装置

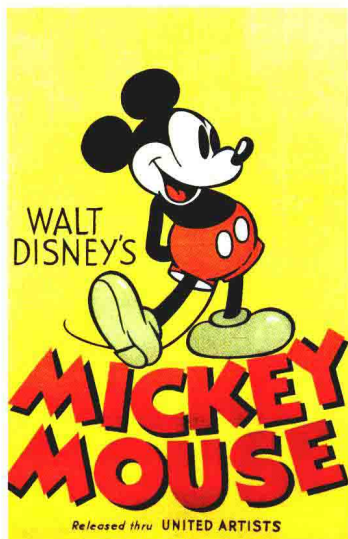

Phases of Funny Faces) 一般被认为是第一部动画影片。到20世纪20年代以后, 家喻户晓的著名卡通造型菲力克斯猫、米老鼠和唐老鸭、白雪公主、小鹿斑比、大力水手、丁丁、猫和老鼠、加菲猫、史努比等等纷纷先后在电影屏幕和电视荧屏上登场, 它们以生动可爱的造型、夸张逗趣的动作、幽默诙谐的故事内容征服了世界, 使卡通艺术迎来了黄金时代(图1-011至1-019)。直到今天, 这些形象依然风靡全球, 深入人心, 以至于大多数人已经将“卡通”的概念直接理解为动画片。

综上所述, 较为全面的“卡通”的含义应包括两大部分: 卡通画和卡通动画片。其中, 卡通画也常常会与漫画等同起来。但随着时代的发展, 卡通的含义仍在不断扩展, 如卡通广告、商业卡通插画、卡通绘本

1-011 大力水手 (popeye)

1-012 米老鼠 (Mickey)

1-013 菲力克斯猫FELIX

1-014 丁丁历险记

1-016 猫和老鼠

1-017 白雪公主

1-015 小鹿斑比

1-018 加菲猫

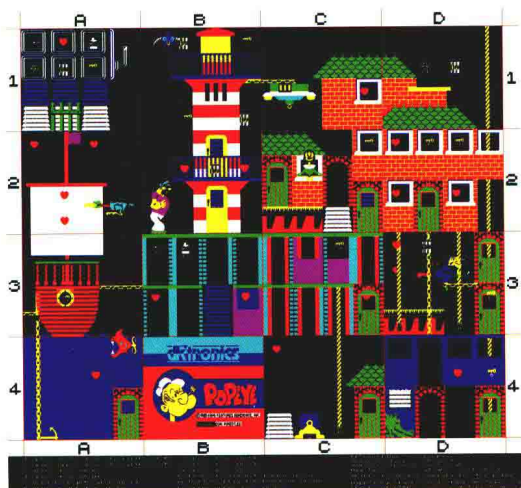

1-019 史努比 (SNOOPY)

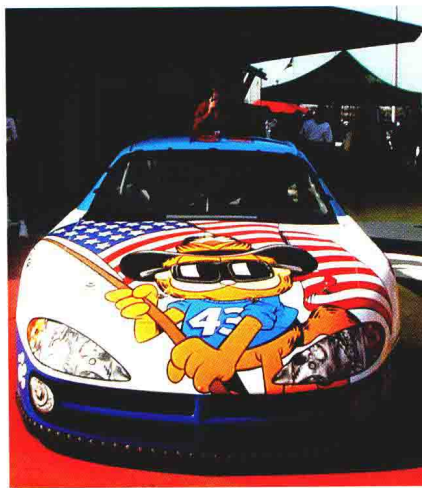
故事、卡通吉祥物、卡通玩具、卡通网站、网络卡通动画与游戏、手机卡通彩信与游戏等，都是卡通世界出现的新成员（图1-020至1-025）。现代卡通艺术有着旺盛的生命力、可观的发展前景与广阔的创作空间。

二、什么是卡通造型

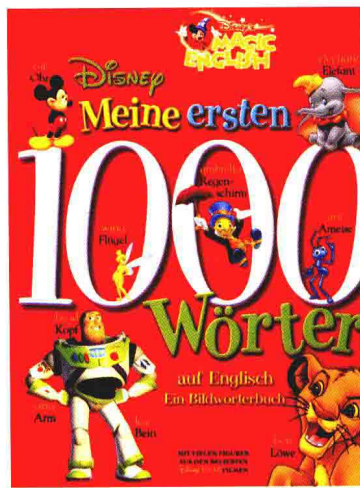
与其他视觉传达艺术一样，卡通艺术设计在创作过程中也要处理视觉艺术的三大要素：造型、构图和色彩。本书着重谈论卡通造型设计方面的原则、特点、方法，以及卡通造型在现代设计各个领域中的应用。那

1-020 卡通电子游戏

1-021 卡通车饰

1-022 卡通商业广告

1-023 卡通网站

1-024 样式繁多的卡通玩具

1-025 五花八门的卡通出版物

么，什么是卡通造型，卡通造型与其他视觉艺术的造型手法与造型风格相比较有何区别和联系，这些是我们在设计卡通造型之初就要明确的基本问题。

从造型的题材和内容来看，卡通造型形象来源于我们的日常生活，并可以包罗万象地表现生活中的各种物象，如人物、动物、植物，也包括人工制造的各种物品等。还有一部分卡通造型是将自然物象与丰富想象相结合，创造出的充满神秘、幻想性的全新物象，如神仙、怪兽、精灵、外星生物等。（图1-026至1-033不同

题材的卡通造型）

从造型的表现特征和手法来看，卡通造型的设计不同于一般写实性的造型塑造，它具有自己的特点和方法，同时也具有独特的艺术魅力。

1、卡通造型需要高度概括与简化

卡通造型所要突出表现的是物象最典型的外形特征、表情、动态，因此必须在造型时省略掉一些多余的或可有可无的细节，形象才显得简洁、鲜活、生动。特别是动画片里的卡通造型，要使一个形象动作起来，需

1-026 卡通人物

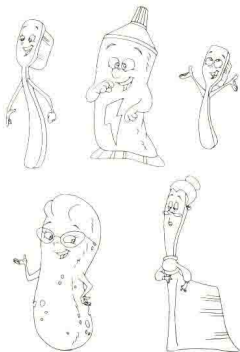
1-027 卡通人物

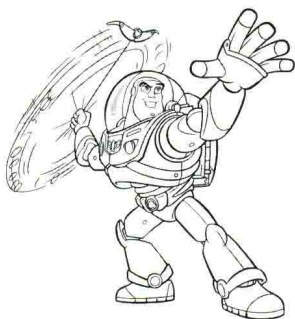
1-028 卡通动物

1A-029 卡通动物

1-030 卡通物品 (引自
《中国动画范例》)

1-031 卡通人工物品

1-032 想象中的卡通形象

1-033 想象中的卡通形象

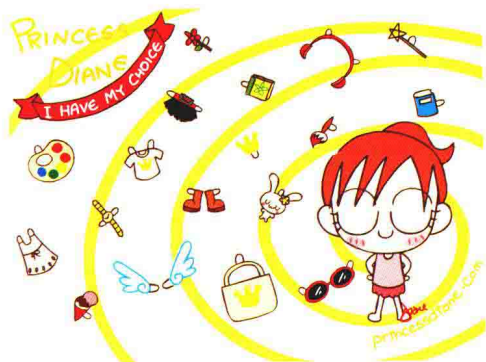
要绘制成千上万帧画面，因此，形象简洁成为制作过程对造型的必然要求，这种要求和限制也构成了卡通造型简练生动的独特艺术魅力（图1-034至1-036）。美国卡通漫画家司各特·麦克劳德将卡通制作定义为“一种通过简单化使效果达到强化的艺术形式。”他说：“当我们通过卡通把一个形象抽象化时，我们并不是把细节删除掉，而是把焦点放在某些特定的细节上，通过对形象的简化，我们就得到了这个形象的核心（意义）。一个卡通艺术家能够以一种现实主义艺术无法达到的方式使这种意义得到强化。”^①这段话中肯地说明了卡通造型之所以需要高度简练概括的原因以及意义。

1-034 简练的卡通造型

2、卡通造型需要适度夸张与变形

夸张与变形是许多艺术门类常常运用的造型

1-035 简练的卡通造型

1-036 简练的卡通造型

1-037 卡通造型形体与动作的夸张

表现手法，通过夸张变形，形象特征可以更加突出，更具有典型性和视觉美感。卡通造型的塑造同样需要夸张变形，而且，从某种程度上说，卡通造型是以夸张变形作为中心特点来进行创作的。“夸张变形能使画中的人物（或动物）的特征更加鲜明，更加典型且富有感情，并有着加强叙事和传情的效果。头像的夸张，神态的夸张，形体的夸张，服饰的夸张，动作的夸张，甚至环境的夸张。因此，我们说：夸张和变形是动画的灵魂。”②（图1-037至1-038）

此外，在对自然界中的形象运用夸张变形的手法进行艺术处理的时候，要注意夸张变形的适度。因为“角色的性格，不管它的外形如何变化，都是人的某些特征的一种折射。抓住这一点，作为动画艺术的接受者——人的某一群体，就会产生认同和共鸣，这是动画造型的生命力所在，也是动画造型设计之心。”③夸张变形要建立在自然界形象本身典型特征的基础上，要能够通过加强这些特征，使人们感受到的形象特征更加强烈，更能够获得大众的认同和理解。如果夸张和变形的结果超出了易被人所理解和接受的尺度，便会过犹不及，适得其反。

3、卡通造型需要拟人与幽默

卡通造型设计的创作源泉来自于现实生活中一切有趣的形象和事物，把握住生活中的趣味，

1-038 卡通肖像漫画通过夸张变形突出人物外貌特征

加上创作者的体会与想象，将人的高矮胖瘦等形态特征和喜怒哀乐等情感特征赋予卡通形象，即便是植物、动物乃至无生命体，也将其想象成具有不同身份、不同角色、不同性格的人物，人们可以通过这些有趣的形象看到自己生活中遇到的人、发生的事件的影子，这样卡通造型才真正具有了鲜活的生命力，才能备受人们的喜爱。因此，拟人化的造型手法是卡通造型设计必不可少的手段，也是区别于一般造型艺术形式的最大特征。

无论是卡通漫画还是动画片中的造型，都是以形象的生动风趣达到娱乐大众的目的，所以造型要具有强烈的艺术感染力、鲜活的生命力和逗趣的幽默感。通过设计者的大胆想象和对现实事物特点的准确把握与强化，以及绘画手法的独

特表现，可以赋予卡通造型角色更突出的风格，使形象显得更可爱或更滑稽，而这是写实的表现手段所无法做到的。“我们已经看到许多这样的例子，有高质量的模型和逼真结构的卡通形象，穿着现实主义的外衣，看上去却象一堆没有生命力的重物，动画艺术家陷入了追求动作、细节逼真的泥沼，而忽略了最重要的一点——意识感和性格。”^④只有具有鲜明个性特征和幽默感的卡通形象才能够真正深入人心。（图1-039至1-042拟人与幽默的卡通造型）

1-039 幽默的卡通造型

注1《理解漫画（Understanding Comics）》，司各特·麦克劳德

注2《动画形象大全》，宣森主编，黑龙江美术出版社，1996年。

注3《动画造型设计》，吴冠英著，清华大学出版社，2003年。

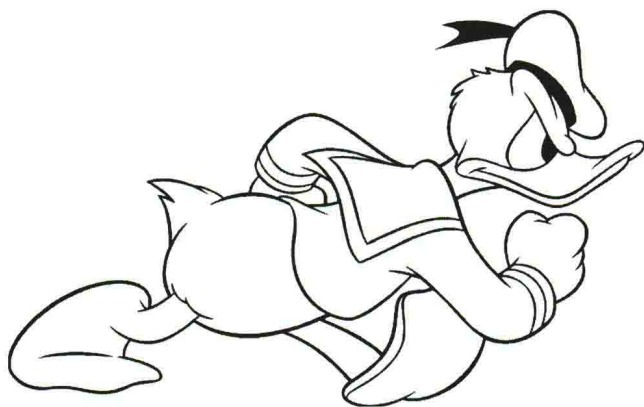
注4《数码卡通艺术——数码卡通的图形设计》，[美]斯蒂芬·维诗罗著，顾琛译，上海人民美术出版社，2004年。）

1-040 幽默的卡通造型

1-041 拟人的卡通造型

1-042 拟人的卡通造型

第二节

卡通造型的不同风格特点

一、美国卡通造型风格

1、美国卡通造型的商业化传统

美国卡通从20世纪初开始就居于世界的领先地位，在报刊卡通、卡通动画电影、卡通周边产品、卡通商业运作等方面，都有悠久而成熟的商业化传统。

1895年，著名漫画家奥特考特（R.F. Outcault）创作的系列漫画《黄孩子》（Yellow Kid）可谓美国卡通造型的鼻祖，故事的主人公名叫“Mickey Dugan”，是一个年纪六、七岁，长着一颗大脑袋和两只滑稽的招风耳，身着黄色脏睡衣的小孩儿。随着黄孩子的故事陆续出现在美国重要报业集团的各大刊物上，其形象逐渐深入人心。后来商人们以这个卡通造型为基础，开发

了大量有关“黄孩子”的周边产品。黄孩子这一卡通造型的商业化成功，促进了美国卡通漫画的发展，也奠定了美国漫画卡通的商业化运作模式。（图1-043至1-044）后来许多注明著名的卡通造型，如《大力水手》（popeye）、查尔斯·舒尔茨的《史努比》（Snoopy）、吉姆·戴维斯的《加菲猫》（Garfield）都沿用了从报刊连载漫画到全方位的商业推广这样的模式过程，成为世界知名、家喻户晓的卡通明星。

在美国早期动画卡通造型发展史上有着重要影响的是温瑟·麦凯在1914年拍摄的动画片《恐龙葛蒂》（Gertie the Dinosaur）（图1-045）。从这部动画片开始，美国动画卡通逐渐形成了重视角色塑造、故事结构和通俗趣味的艺术风格。

1-043 黄孩子卡通造型

1-044 黄孩子漫画

1-045 游乐园中的恐龙葛蒂造型

后来以迪斯尼为代表的美国卡通动画电影享誉世界，这些电影也没有脱离这一风格，而是在这条道路上极力地丰富和发展。

由于卡通漫画造型与美国文化和美国商业社会特质的种种因素交汇融合，使得美国卡通造型与卡通艺术具有商业化、通俗化、快节奏、迎合大众趣味的艺术传统和艺术特征。

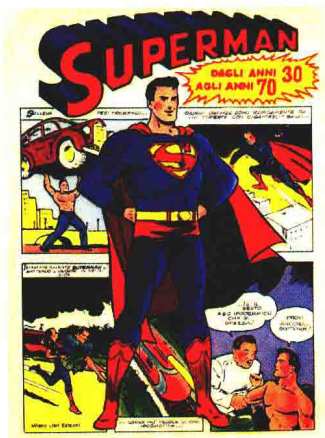
2、美国卡通造型的“超人”精神与英雄主义风格

美国卡通艺术在进入了全面普及和风靡的“黄金时代”之后，其中一个最重要和占主流地

位的创作内容就是以超人形象为主角的英雄故事。著名的卡通造型包括众所周知的超人（SUPER MAN）（图1-046至1-049）、蝙蝠侠（BATMAN）（图1-050至1-051）、“蜘蛛人”（SPIDER MAN）（图1-052）、潜水侠（AQUA MAN）（图1-053至1-054）、闪电侠（FLASH）（图1-055）、神奇女侠（WONDER WOMAN）（图1-056至1-057）、“狼人”（WOLERINE）（图1-058）、“鬼面骑士”（GHOST RIDER）（图1-059）等超级英雄形象。这些英雄的造型特点是身材健

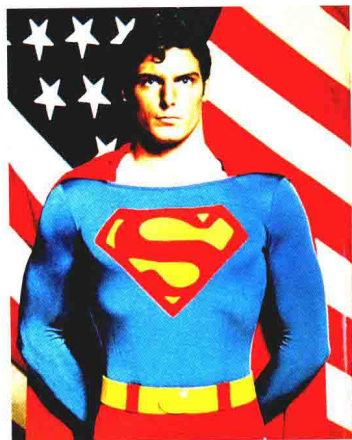
1-046 超人造型

1-047 超人漫画

1-048 扮成“超人”的儿童

1-049 超人与美国精神

1-050 蝙蝠侠漫画

1-051 蝙蝠侠玩具

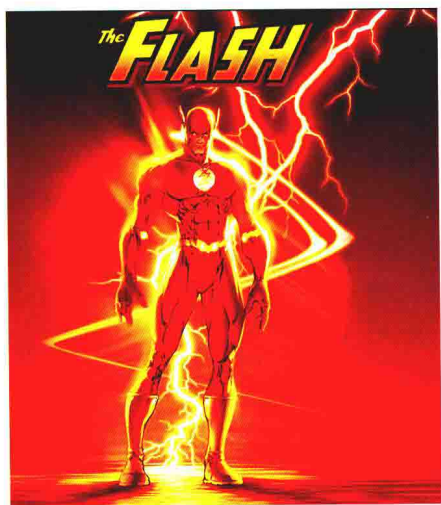
1-052 蜘蛛人造型

1-053 潜水侠漫画

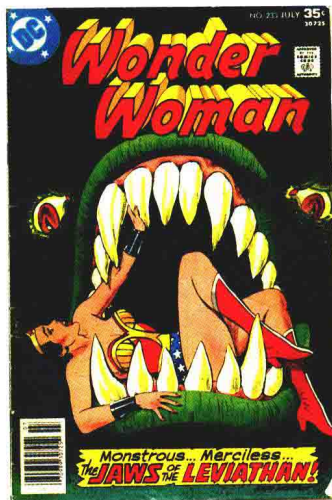
1-054 潜水侠模型玩具

1-055 闪电侠

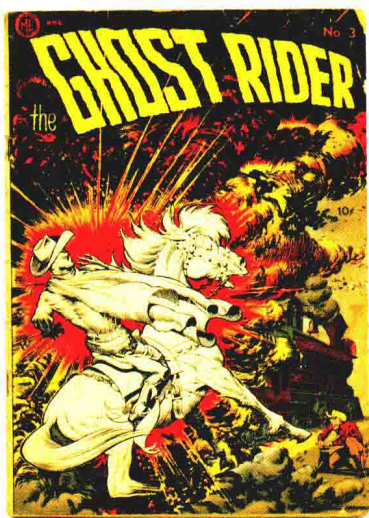
1-056 神奇女侠造型

1-057 神奇女侠漫画

1-058 狼人漫画

1-059 鬼面骑士漫画

美，肌肉发达，人物比例结构相对写实。这些主人公具有普通人无法具备的超能力，担负帮助人类惩恶扬善，拯救世界的使命。如《超人》的主人公是来自氪星球的外星人克拉克，自幼被善良的地球人夫妇收养，长大后，他利用地球人不具备的超能力，在城市的安全和秩序受到恶势力的威胁时，化身为披着斗篷、身着紧身衣的飞天英雄拯救危机；《蝙蝠侠》的主人公昆布西出身于显赫的富豪家庭，小时父母被歹徒所杀，因而他长大后发誓为铲除罪恶而战，成为身着蝙蝠装的

蒙面侠客，主持正义，除暴安良。他虽无超能力，但有各式各样的科技发明作为其对抗邪恶势力的主要工具。

这些超人英雄、侠客等卡通造型的创造，反映了美国文化中张扬自信崇尚个人能力与个人奋斗的精神，包含了希望征服世界的英雄主义理想。此外，与主角人物活动相关的外星世界、外星生物、高科技武器等场景与形象的塑造，也反映了美国科技水平的高速发展带给人们的艺术想象

力。从1939年到1941年，就有超过三百种报纸每日连载《超人》漫画。而以“超人”为主题的动画片、电影和电视剧更是在此后的半个世纪中层出不穷，就在2004年，迪斯尼公司还推出了一部以全新的三维动画技术打造的超人题材作品《超人特工队》（图1-060）。“超人”与英雄主义是美国精神和时代的标志，也是美国卡通造型的重要艺术风格之一。

3、美国卡通造型的迪斯尼“主流”风格

沃尔特·迪斯尼和迪斯尼卡通动画公司是真