

ER TONG KA TONG JIAO SHI

儿童卡通教室

姜 岸 编绘

综合篇

辽宁美术出版社

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街29号 邮政编码 110001)

辽宁省印刷技术研究所印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 787 × 1092 毫米 1/16 字数: 3 千字 印张: 4

印数: 1 — 3000 册

2000 年 7 月第 1 版 2000 年 7 月第 1 次印刷

责任编辑: 张广茂 张克必 责任校对: 王 岩

封面设计: 张广茂 版式设计: 张广茂

定价: 9.00 元

目 录

前言·····	1	试着开始一个故事·····	32
绘画工具·····	2	确定人物身份·····	34
从创造人物开始·····	4	各种不同风格的女孩·····	41
身高和表情·····	6	动作的综合技法·····	44
设定个人情况·····	8	速度线·····	46
故事类型·····	10	对话框·····	48
女孩子们·····	20	特殊效果·····	52
绘画步骤·····	22	动感·····	54
远近感·····	28	其他效果·····	58
风景·····	30		

在这本书里，全部知识加在一起，只有一个目的，就是教你画一个故事。把你的画连起来，加上一些特殊效果，就能给大家讲一个你自己编的（或者改编的）有趣的故事，这件事本身就很有趣。

本书中的演示图一方面适应儿童的特点，尽量简单，一方面也为了提高大家的欣赏水平，某些画画得较复杂。同时为了扩展视野，用了许多不同的卡通风格。

每页的下半部，就像本页一样，是经典卡通连环画（称为漫画）作品介绍，并没有强求在卡通风格一个方面，因为多了解不同的风格对于不同性格、不同爱好的小朋友，可以提供更多的发展方向。所介绍的画家对你的卡通（漫画）道路也将起到一些有益的影响。

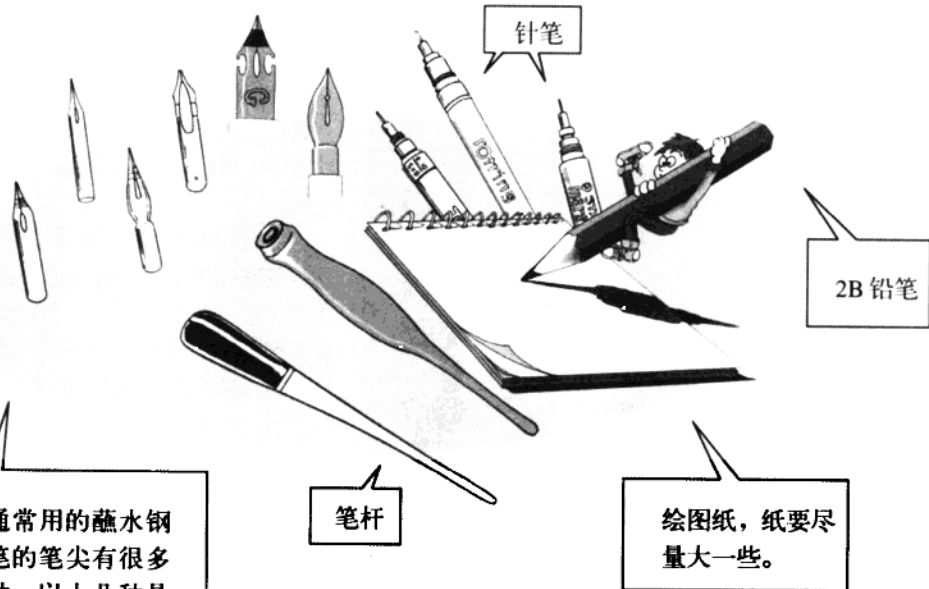

儿童卡通教室

绘画工具：

对于专业画家来说，卡通画的工具是至关重要的。但对于初学卡通画的孩子来说，任何工具都可以完成美妙的图画。铅笔、钢笔、水彩笔、油画棒以至手边任何一种绘写工具，都是迈向卡通世界的一把金钥匙。

通常用的蘸水钢笔的笔尖有很多种，以上几种是常用的。

笔杆

绘图纸，纸要尽量大一些。

木偶奇遇记 [意大利] 科洛迪

在意大利的一个小村庄里，老爷爷乔佩托制造了一个小男孩木偶，他给木偶起名叫匹诺曹，并且希望木偶真的成为自己的儿子，好好学习，做个好孩子。

匹诺曹太顽皮了，他逃课后被坏狐狸和野猫欺骗，多亏小仙女救了他，可是他仍然说谎贪玩，直到变成驴子，被鲨鱼吞到肚子里才后悔莫及。

后来，他成了一个诚实、勇敢、好学的人，变成了真正的男孩子。

绘画工具

涂黑或修白时会
用到各种毛笔。

最好用墨汁与绘画专用
墨水。碳素墨水颜色太
浅，不好用。

各种尺子

鸭嘴笔是划直
线时用的。

这里介绍的是卡通画家常用的工具，只是一种参考，小朋友不一定要全都准备。

卖火柴的小女孩 [丹麦] 安徒生

寒冷的除夕夜，外面飘着大片的雪花，一个小姑娘站在路边，向人兜售着火柴。但是没人买。

小女孩的家很穷，爸爸生了病，她卖不出火柴就没有钱买食物。她在雪地里走着，想着去世的妈妈和奶奶。

天气太冷了，她在一个墙角坐了下来，划亮了火柴取暖。在火光中，她看到了暖炉、香喷喷的食物、圣诞树以及去世的奶奶。

她和奶奶一起，飞向明亮温暖的天国去了。

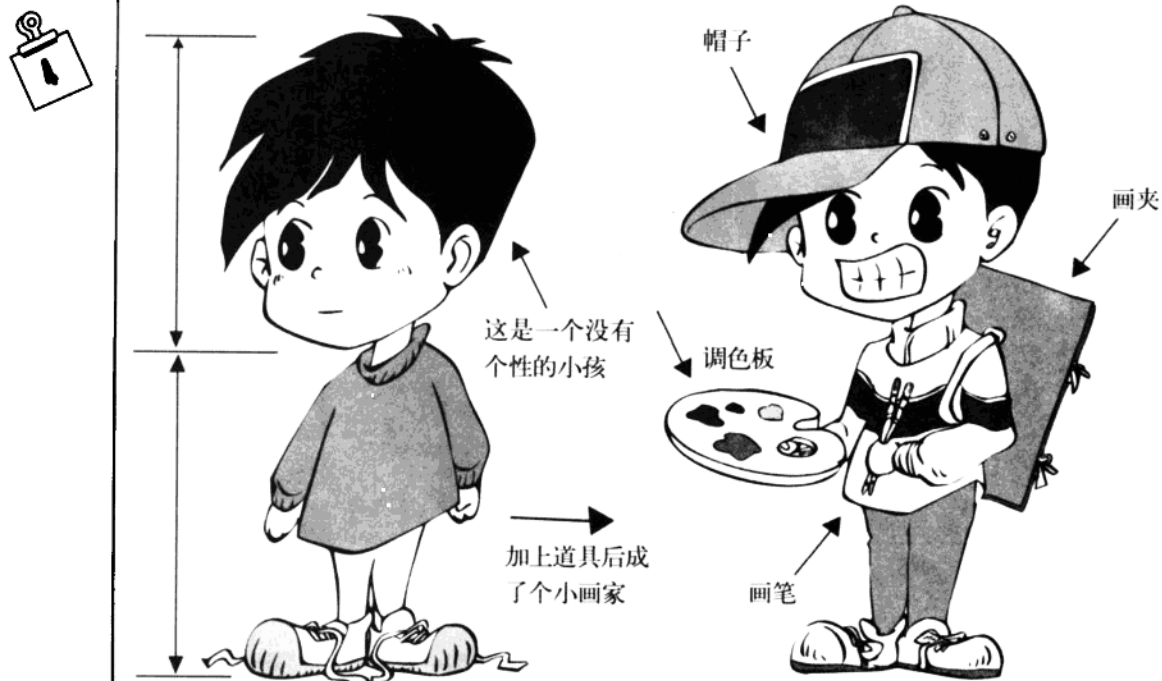

儿童卡通教室

从创造人物开始：

通过本套书“人物篇”的学习，我们已经能够画出简单的卡通人物了，在这本书里，你要学习的是怎样使这个人物有独特的个性，并且有他自己的有趣的故事。

请注意下图，可爱的小孩子的头部和身子的比例差不多是1:1。

艾丽斯梦游仙境 [英] 路易·克鲁尔

在一个晴朗的日子里，艾丽丝坐在大树下听姐姐讲故事，忽然有一只穿西装、戴礼帽的小白兔匆匆走过。艾丽丝奇怪极了，跟着小白兔跳到了一个地洞里。

洞里的世界太小了，她喝了一瓶果汁后，身体变得非常小，和洞里的鸭子、老鼠、渡渡鸟、毛毛虫做了好朋友。

后来，她认识了坏蛋扑克牌女王，帮助好人杰克打赢了官司，扑克牌女王就命令士兵攻打她。

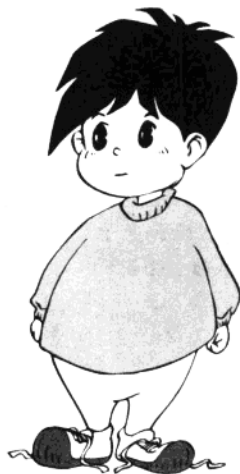
她一下子惊醒了，原来是个奇怪的梦。

从创造人物开始

身体类型的设计：

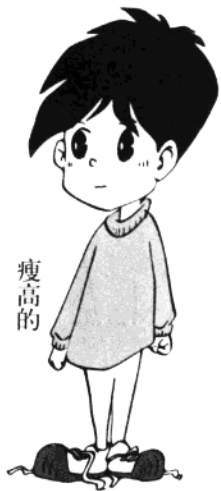
一般的

高而胖的

矮胖的

瘦高的

又瘦又小的

健壮的

丑小鸭 [丹麦] 安徒生

乡下真是美极了！鸭妈妈孵出了好几只小鸭子。其中一只又大又丑。所有的鸭子都欺负这只丑小鸭。

丑小鸭哭着离开家，到外面流浪去了。

在旅途中，他遇到了不友好的青蛙、狗、猫和母鸡，也遇到了好心的樵夫和乐于助人的田鼠。

春天再次来临，丑小鸭发现自己飞了起来，原来，他竟是天鹅的孩子。

儿童卡通教室

身高和表情：

前一页的人物经过两种高矮胖瘦不同的调整，即使拿着相同的道具，仍可以成为两个不同的人。反复练习这两个人物，他们将成为你专用的漫画角色。

把上页人物缩小，脸和身子变胖，嘴变小，加上眼镜，就成了个朴实的小画家。

把他变高，摘下帽子，变瘦，嘴张大，脸拉长，就成了另一个人。于是，一对性格不同的小伙伴出现了。

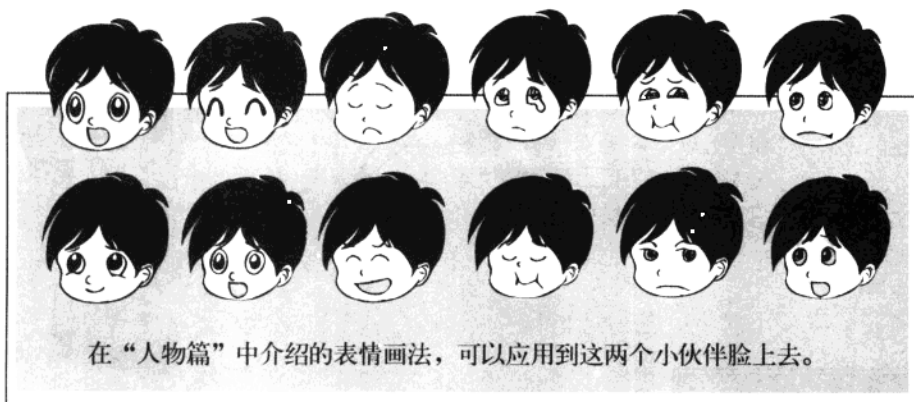
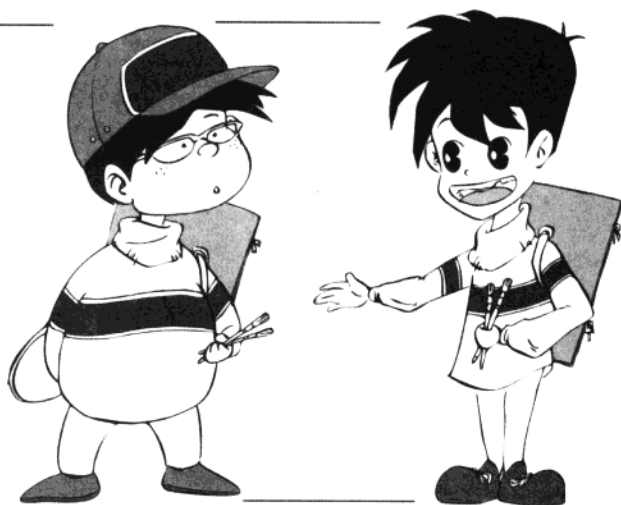

让我的孩子们出发！〔美国〕

前面的四页故事都是小朋友喜爱的动画片形象，而这两页，我们看到卡通画的另一种风格。这种随意的、可爱的风格是美国画家画的，把引人入胜的故事变成了儿童版，仿佛是一些可爱的孩子在做游戏一样。画面上的文字也是随手写成的，整个作品显得轻松幽默，很适合初学卡通画的小朋友学习。

身高和表情

注意上一页两个人的身高是完全不同的。这一页里，身高相同就少了幽默感和故事性。在编故事设定人物时，这是非常重要的。

在“人物篇”中介绍的表情画法，可以应用到这两个小伙伴脸上去。

这本书讲述了《圣经》中摩西走出埃及的故事。摩西是以色列人，当时所有的以色列人都住在埃及，受法老（国王）统治。摩西出生时，因为法老的屠杀，他被父母推入河中漂到法老的宫廷，被公主拾起，抚养长大。后来，当摩西得知自己的身世后，便带领所有的以色列人逃出埃及，法老在后面紧追不放，摩西用手杖分开红海海水，带人们走出红海，法老追到时，海水又合拢起来。

儿童卡通教室

设定个人情况：

在画好人物后，最好把不同人物的个人情况设定好，一条一条列出来，再开始编故事……

总在发楞的呆呆：

1995年1月1日生。

血型：A型

爱看的电视节目：世界之谜

喜欢的名言：思考是人的天性。

一直笑哈哈的奇奇：

1994年4月1日生。

血型：O型

爱看的电视节目：娃娃最快乐

喜欢的名言：快乐吃饱饭。

汤姆·索亚历险记 [美国] 马克·吐温

这是一本由名著改编的连环画，典型的半写实半卡通的美国风格。仔细研究画面，我们看到，没有很强的造型能力和准确的写实功底，是无法画出这样的作品的。对话框中的文字完全是手写出来的，整个画面风格幽默、细致写实却又并不沉重。要画出这样的作品真的需要认真学习画画呢。

设定个人情况

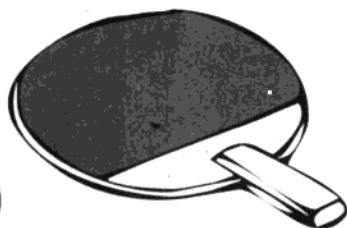
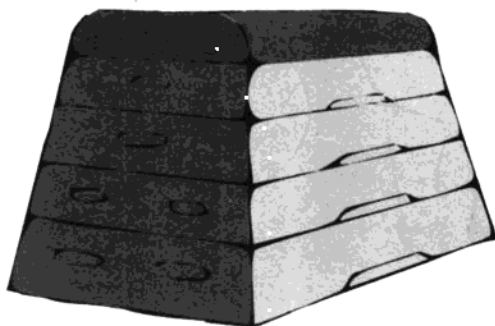
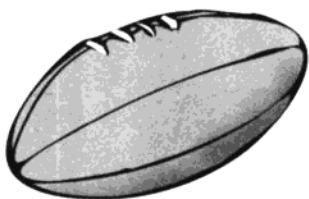
根据人物性格不同可以设定不同的动作。

这本书描写的是19世纪30年代，美国西部小镇上的一个少年汤姆·索亚顽皮好动，和哈克以及乔埃组成“海盗帮”要去探险寻宝的故事。他们目睹了一件谋杀案，使这个平静的小镇上的人们产生了强烈的反应。最后，他们找到了杀人凶手，还寻到了一箱财宝。但是，他们最向往的仍然是自由的生活。

故事类型:

如果你想画自己喜欢的故事，就必须加上有关这类故事的道具，如：在体育故事里，这两个人物要动起来，并且你还要熟悉各种体育器材，以便使他们具有一种专业运动员的感觉。

丁丁历险记 [比利时] 埃尔热

这是一部拥有几代读者的卡通风格漫画名著，在30年代已经引起轰动，至今不断再版，从这部书也可看出漫画艺术持久的生命力。

这部用漫画风格完成的作品，以欧洲人的幽默风格，吸引了大量的读者，主人公丁丁带着他的小狗白雪，几乎走遍了全球，惩恶扬善，到处受到人们的欢迎。

故事类型

《丁丁历险记》由几十部历险故事组成，主人公丁丁是一个记者，他和他的小狗白雪在美洲帮助了被压迫的印第安人，在黑岛破获一起最大的伪钞案，在雪山探险，还来到了中国，结识了中国的朋友。甚至，他还登上了月球。这些故事引人入胜，令人不忍释卷。

打斗故事

紧张的构图

专注的眼神

也许跑不了了!

咱们冲出去!

12

机器猫 [日本] 藤子·F·不二雄

藤子不二雄是两位画家联合创作使用的笔名, 1947年, 这两位画家因为看了手冢治虫的新作《新宝岛》而大受启发, 决定毕生投入漫画(卡通连环画称为漫画)事业。

经过长期的创作实践, 1970年, 《机器猫》开始连载, 一炮打响, 这个聪明可爱又有点小弱点的机器猫阿蒙很快成了大小孩子们的好朋友。1979年, 《机器猫》被搬上屏幕, 又引起了一次轰动。

可爱的小姑娘，在辽阔的草原上……

音乐故事

《机器猫》的故事是各自独立的短篇的汇合。小学四年级的野比康夫不爱学习，懒惰，没耐心，笨，不爱运动。为了改掉他这些坏毛病，从未来世界来了一个忠实的伙伴，就是机器猫。在机器猫的小兜兜里有各种各样稀奇古怪的工具，他每次都拿出一种工具来帮助康夫，但每次的结果都很好笑。

