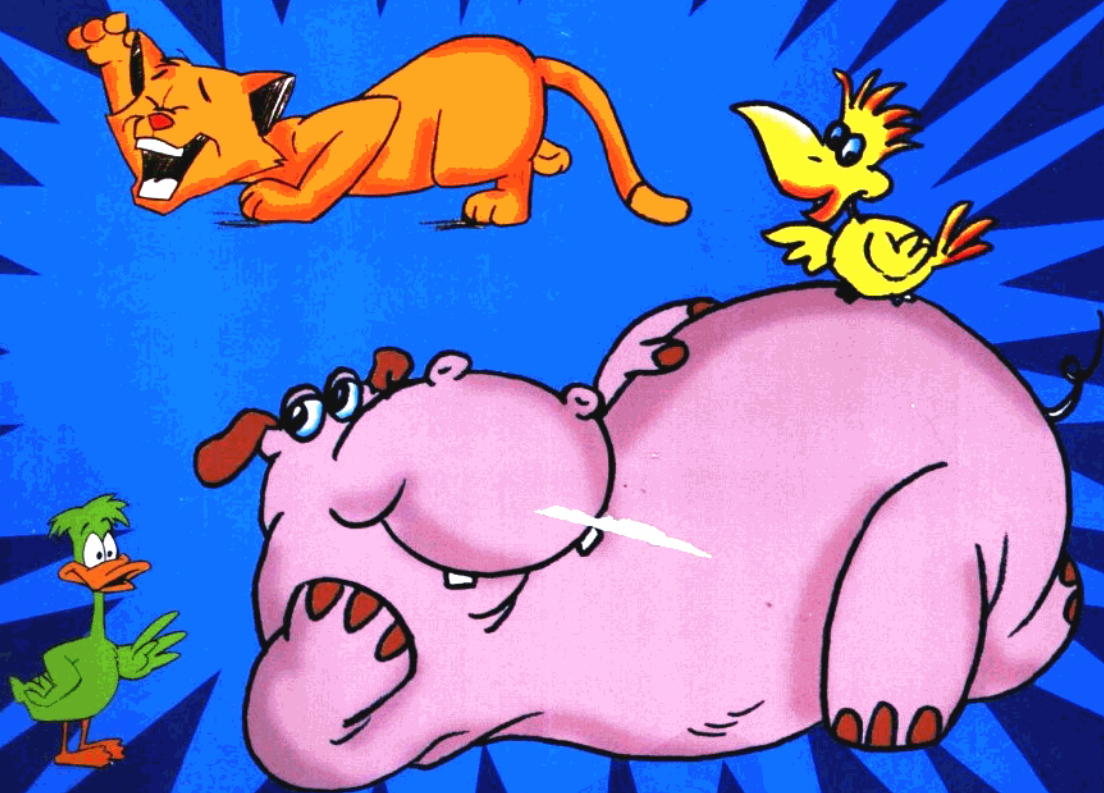

KA TONG XUE YUAN DONG WU PIAN

卡通学园

动物篇

編著：黃曉兵

湖南美術出版社

前言

卡通漫画,这个让大家看起来并不陌生的字眼,在世界的每一个角落,在我们的日常生活中,它无处不在、无所不能,担当着一个相当重要的角色。漫画在表情和传意上是一个富有想象力和概括力的画种,渗透性极强,并颇具智慧。

人们都喜欢漫画,离不开漫画,在21世纪电子时代的今天,传媒出版业高度发展,滋养出了一大批卡通漫画的消费者和爱好者,漫画市场潜力不可估量。更有甚者,有人以漫画为业,并且队伍逐渐壮大,最终将实现漫画的多元化。

本丛书基于这一角度,编者花费大量的时间,本着对漫画事业的忠实与热爱,为广大卡通漫画初学者与爱好者编著这套全方位的卡通教材,包括动物篇、人物篇、机械篇、网点篇几部分。内容着重于基础,对于那些想要学习漫画却找不到渠道的人是一良好的催化剂。希望卡通漫画能成为跨越语言、文化樊篱和沟通人们思想与心灵的媒介,在中国得到更好的普及。

当然,想要画出优秀的作品,多多练习是必不可少的,那么,在开始动笔之前,让我们一起说“加油吧”!

—— 晓 兵

出版声明

本书在编辑过程中，参考引用了部分图片资料。由于资料涉及的面广，在引用的作品版权问题上难于一一标明作品的作者与出处，特此声明。希望资料的版权拥有者给予谅解，并向他们致以衷心的感谢。并请他们及时与编著者取得联系，编著者将合理支付稿费。

黄晓兵

目录

一.将动物拟人化 1

☆ 人与动物在造型上的区别 1

☆ 卡通画动物形象的几点要素 2

二.描绘动物卡通形象 5

☆ 怎样画老鼠 5

☆ 怎样画狗 7

☆ 怎样画猫 9

☆ 怎样画鸟 11

☆ 怎样画鱼 13

☆ 怎样画大象 15

☆ 怎样画河马 16

☆ 怎样画老虎 17

☆ 怎样画狮子 19

☆ 怎样画鳄鱼 21

☆ 怎样画恐龙 22

☆ 怎样画怪异动物 26

三.彩 图 29

一.将动物拟人化

☆ 人与动物在造型上的区别

动物不仅是人类的生存伙伴,在卡通世界里,它还充当着演绎人类丰富情感世界的主角。它幽默、滑稽、率直、豁达或凶残、冷酷、自私狂妄,把人的喜怒哀乐表现得淋漓尽致,所以卡通世界中动物的表现具有拟人化的特点。

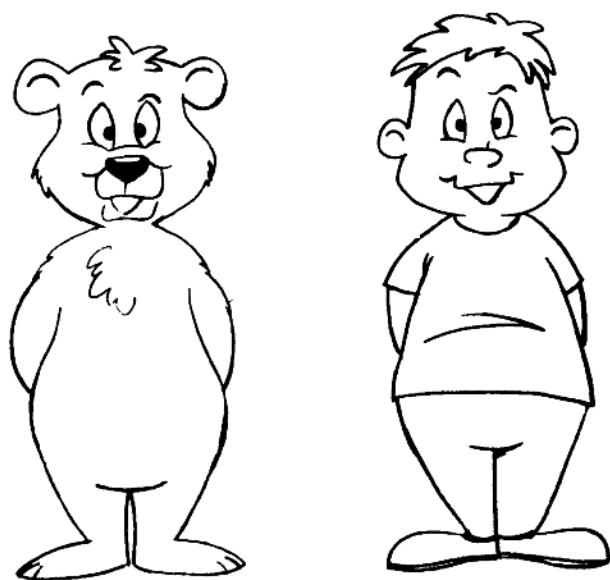
五官

首先从五官说起,人的耳朵在头部的两侧,而动物的耳朵大多数是 45° 向上竖起,口鼻部也较人类更为突出。

体形

动物身体多呈梨形,随着它的身体运动,可任意拉长、变形、压扁,它们通常挺着小肚皮,四肢也较人类更丰满有力。一双大脚板更是显出动物的可爱与笨拙。

梨形,没错,
我就是个典型!

☆ 卡通画动物形象的几点要素

我们在画卡通动物时，可以先到动物园去观察它们的生活习性与运动特征，做到胸有成竹。绘画时，为了让读者一眼认出是什么动物，往往要抓住动物本身最显著的外部特征来进行强化夸张。比如，大象的鼻子、鸟的嘴巴、兔子的耳朵等等。如果要使所画的动物形象更加鲜明生动，夸张有趣，还必须了解动物的其他基本特征。如图所示，马拥有一张长脸，爱吃萝卜的兔子有两颗大獠牙，啃着骨头的小狗讨好地摇着尾巴。

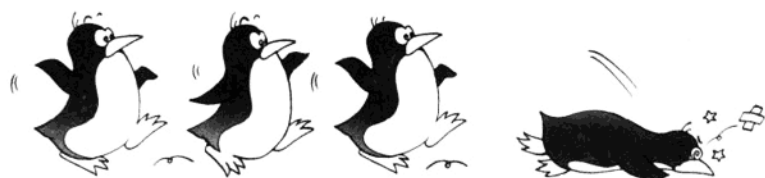

大多数卡通动物形象都能用几个简单的几何图形加以概括。不同的圆与椭圆是勾勒卡通动物基本结构最好的几何图形。很多活泼可爱的动物造型都是由各种弧线的圆所构成。我们可以用写生的方式，画圆的手法，对动物进行造型上的概括。要多看、多画、多总结，相信不用多久，你就能熟练掌握卡通动物绘画的基本技法，从而创作出生动活泼的动物形象。

直立行走

现实生活中动物直立行走只是作为一样特技时才会出现，而在卡通世界里这是一件再普通不过的事了。大家都知道，动物世界中的成员大多数的行走方式是四肢爬行，这是与人类的最大区别之一。要画好卡通动物，首先一条是让它们站起来，像人一样直立，让它们的四肢进行分工，即分为两手与两脚；这样看起来，外形上具有了人的姿态，然后再让它们像人一样运动起来，奔跑、起跳、跨越、攀登，从而运用人的各种肢体语言，表达出动物丰富的内心世界。

学人走路，一点也不好玩！哎哟

表情拟人化

动物与人一样，同样具有喜怒哀乐的表情变化，刻画动物的表情时，应重点放在五官的造型上，进行适当的夸张与变形，这样看起来，动物形象会更“卡通化”一点，因而更具幽默感与趣味性。

伤心

怒吼

开怀大笑

心怀鬼胎

满足

二.描绘动物卡通形象

☆ 怎样画老鼠

卡通动物家族庞大,我们从最小的老鼠开始学起。现实生活中,老鼠是个人见人恨的家伙。但在卡通世界里,它经常是充满个性魅力的角色。就像迪斯尼世界的米老鼠一样,它可是卡通王国的明星人物。

又长又尖的鼻子

大脸颊

长尾巴

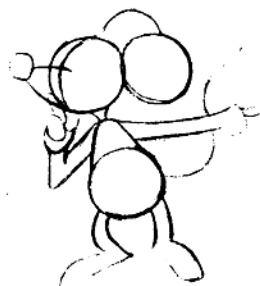
大耳朵

大龅牙

让我来介绍老鼠的几个主要特征吧。

作画步骤:

步骤一: 用简单的形勾勒出它的基本形态。

步骤二: 在相应的位置画上眼睛、鼻子与四肢。

步骤三: 深入刻画细节,用橡皮擦去起稿时的废线条,看起来会整洁一些。

可爱型

非常惹人喜爱的老鼠，拥有又圆又亮的大眼睛，短短的鼻子。在卡通世界里常常站在善良正义的一边。

顺便提一句，
我也很可爱耶！

奸诈型

奸诈的老鼠，目光较酷，它永远都像在盘算着什么鬼点子，长长的鼻子更透露出奸诈的本性。

哎哟！

淘气型

这类老鼠头脑灵活、行动敏捷、是正宗的银幕小捣蛋。

☆ 怎样画狗

狗是卡通动物画中永远的主角，也是人类最忠诚的朋友和最受欢迎的宠物。

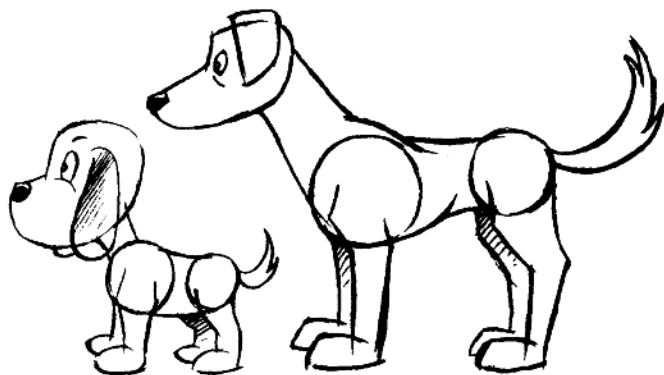
头部画法步骤图：

大狗和小狗

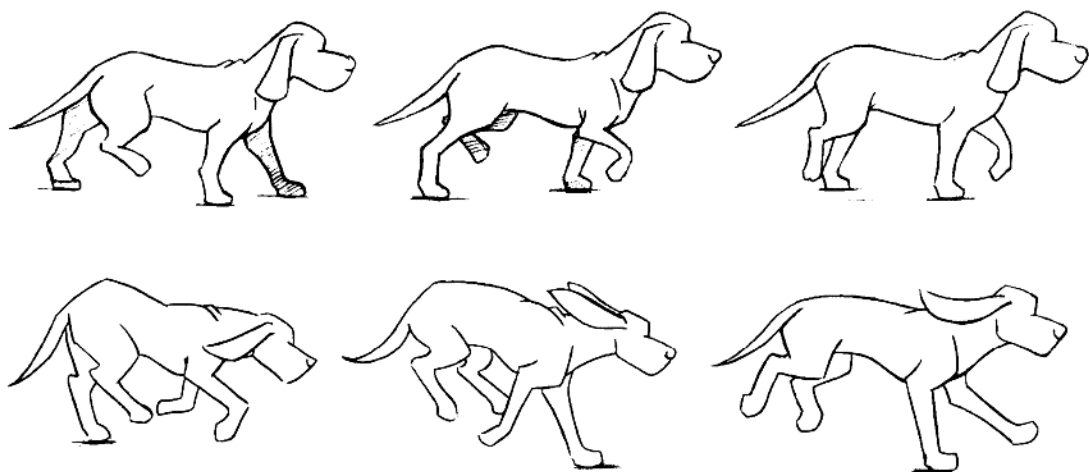
大狗轮廓清晰，身型挺拔，鼻子较长，颈部圆润。

小狗鼻部较短，耳朵在头部当中的比例比成年狗略大，身体较小，眼眶之间的距离很近，眼睛大而可爱。但小狗绝不是大狗的小一号版本，与大狗相对比，你会发现小狗的胸部和腹部靠得很近，身体很短，而且胸腹部永远都微微凸起。随着年龄的增大，小狗体形也就逐渐发生了变化。

狗的行走与奔跑

狗的四肢动作受到它身体内部各关节运动轴向的制约。值得一提的是狗在行走和奔跑时真正使用的是其“脚趾”，而并非整个脚掌。

狗奔跑起来也有其自身的规律，但这毕竟是卡通世界，你可以对它的步骤有更多的创意，甚至让它只用两只腿奔跑，同样很有趣！

两条腿也跑能这么优雅！偶像耶！

☆ 怎样画猫

猫和狗一样，也是卡通画中最受欢迎的动物之一。猫的头部构造微妙，鼻梁较短，耳朵成锥形，爪子通常有三个“指头”及一个“拇指”。它们或机敏可爱或淘气傲慢，掩盖不住的是它们的浑身灵气。

猫的角色

贪吃猫

体型庞大，看它的肚子就知道它吃得很饱，而手上的冰淇淋和它伸舔出来的舌头告诉大家它还要继续吃.....

性感美女猫

它有一双顾盼生辉的媚眼，浑身充满无穷的魅力，“举手投足”都在诱惑你！

坏猫

这种猫爱到处惹事生非，然后玩一套栽赃嫁祸的鬼把戏，常常是一肚子坏水。

傻猫

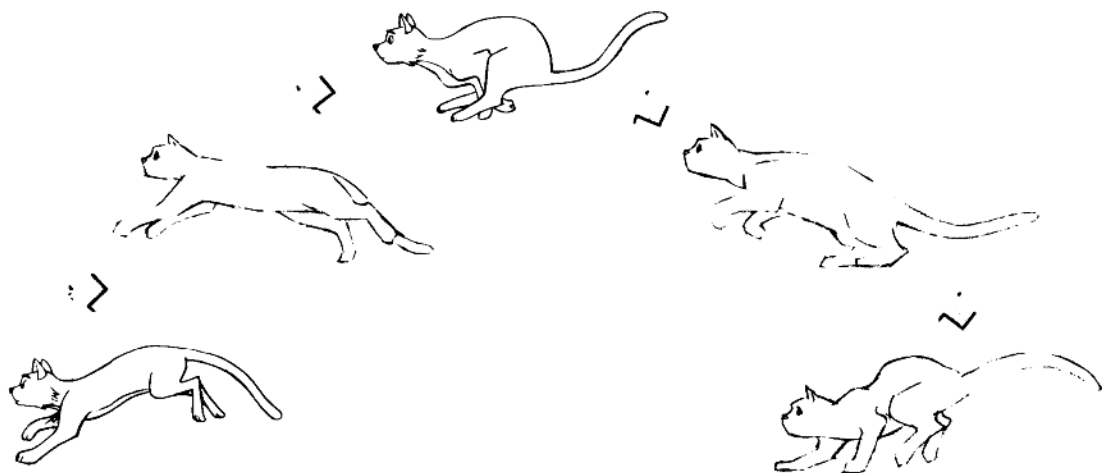
呆呆的眼神，一副茫然无知，不知所措，非常无辜的样子。

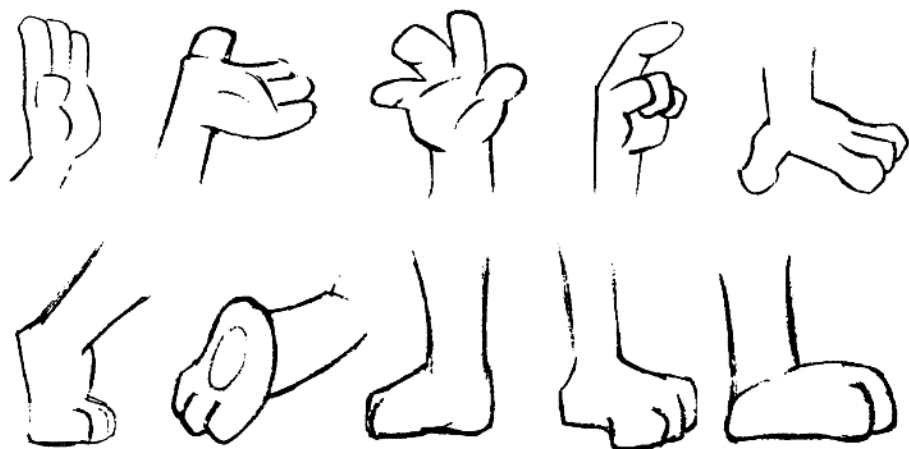
哇，受不了啦！

猫咪

猫的身体轻盈，动态优美，跳跃起来会呈现十分优美的弧线。

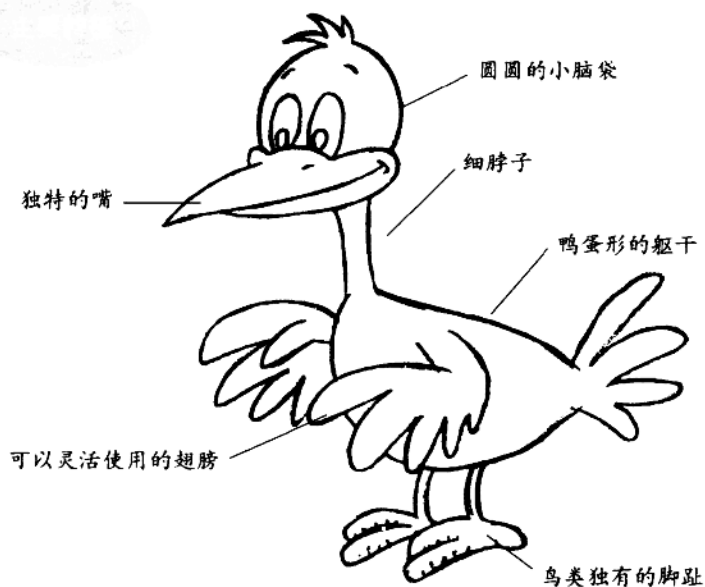

以直立的猫为例，猫的前爪就相当于人的手，而后爪就相当于人的脚。因此，画猫的“手”和猫的“脚”可以以人手脚为基本原型，只要将手指和脚趾变成同样粗细的即可。

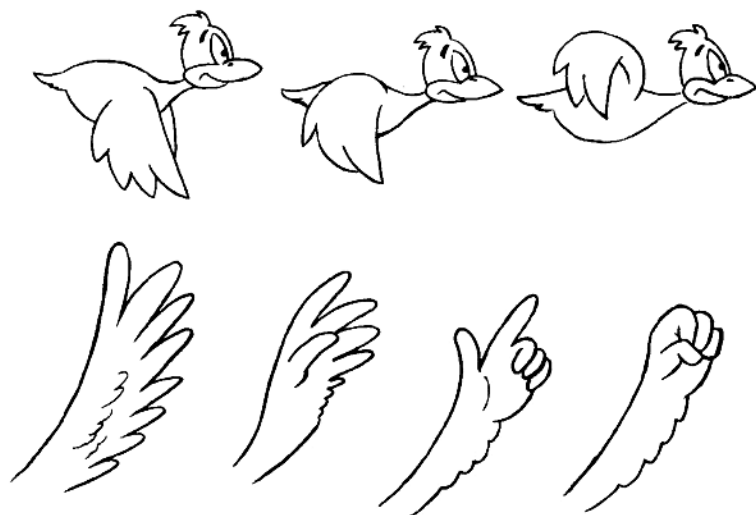

☆ 怎样画鸟

鸟类也是非常受欢迎的动物，卡通画里，它们常常是故事中的配角。

鸟的飞行是通过翅膀的上扬与下扑交替来进行。卡通世界中鸟的翅膀不仅只拥有飞行的功能，还相当于人手的作用。

我飞，我飞，
我飞不起来！

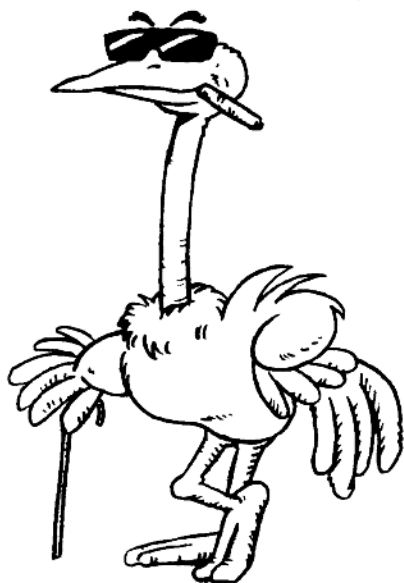
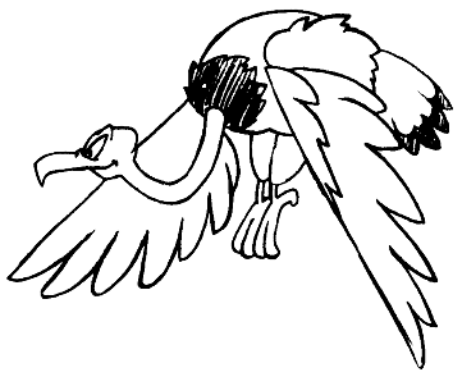
小型的鸟类

它们身型娇小，羽翼短，动作灵活，翅膀扇动的频率快，以至往往看不清翅膀的运动过程，走路时喜欢双脚跳跃前进。

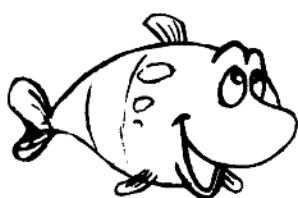
大型的鸟类

翅膀大而宽，颈部长而灵活，飞行时翅膀上下扇动变化大，动作优美，喜欢展翅滑翔于蓝天白云之上。

☆ 怎样画鱼

鱼是水生动物中的典型代表。身体有鳞片，背上有鳍，身体两侧的鳍相当于人的两只手，尾巴的摆动使它在水中行动自由灵活。在卡通中通常充当可爱的小配角，其画法很容易把握。

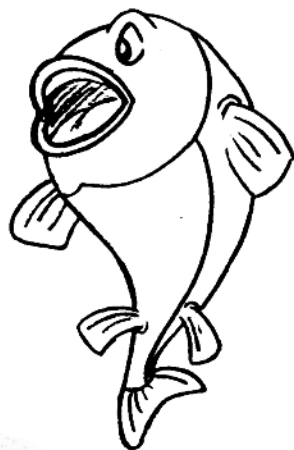

作画步骤:

步骤一：用简单的圆形与曲线勾勒出鱼的基本特征与动态。

步骤二：画出基本构造及轴线，定出眼睛、嘴巴及鱼鳍的位置。

步骤三：画上眼睛，使它具有明显的表情，并画出鳍等其他部位的细部。

有什么了不起，我也会！

