

君君卡通

JUNJUNKATONG
ZUIKEAIDE
DONGZHIWU
江西美术出版社

文竹君 王俊健 著

最可爱的动植物

君君卡通

君君卡通

文竹君 王俊健 著

最可爱的动植物

江西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

最可爱的动植物 / 文竹君, 王俊健著. —南昌: 江西美术出版社, 2007.4

(君君卡通)

ISBN 978-7-80749-103-3

I. 最… II. ①文…②王… III. 动画—技法(美术)
IV. J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第040275号

责任编辑: 王洪波

封面设计: 王洪波

图文协力: 金 扬

君君卡通 · 最可爱的动植物

著 文竹君 王俊健

出版 江西美术出版社

社址 南昌市子安路66号

电话 0791-6565832 邮编 330025

网址 www.jxfinearts.com

发行 全国新华书店

印刷 深圳华新彩印制版有限公司

印张 3

开本 939毫米×1400毫米 1/32

版次 2007年4月第1版

印次 2007年4月第1次印刷

印数 8000册

ISBN 978-7-80749-103-3

定价 16.00元

缤纷的植物王国、绝妙的童话世界

时尚唯美的世界 神奇魔幻的天地
酷炫迷人的造型 实用专业的技法
“君君卡通”，原创卡通新锐品牌！

当代动漫名家倾力打造 开卷畅销图书常年上榜

作者简介

文竹君，笔名君君，华中师范大学美术学院毕业。江西美术出版社编辑。所策划编辑的“君君卡通”系列图书常年在全国绘画技法畅销书排行榜上上榜。系中国散文学会会员、江西省美术家协会会员、南昌市作家协会会员，文学硕士。《新民晚报》、《涉世之初》、《风流一代》、《现代女报》、新浪网等多家媒体均对其作过专题报道。出版了多部著作。

2000年画作《民间工艺》入选“世纪之光”江西省美术作品展览、2002年散文《给我红红的太阳》入选香港大学“全球华人青年华语作品大展”、2002年作品《猫妹妹》获新浪网原创贺卡至尊金奖大赛三等奖、2003年画作《童年心情》获江西省第六届女画家作品展二等奖、画作《家园》入选江西省第十二届美展、画作《森林故事》获江西省青年美展二等奖、画作《清趣》获江西省第七届女画家作品展铜奖、2005年画作入选《中国美术学院附中优秀作品集》、2006年画作《子非鱼》入选江西省第四届青年美展。

目录

CONTENTS

前言 1

卡哇伊
吉祥物 28

开篇 2

动植物的
拟人画法 30

名家技法完全
解析·动物 4

动植物的
写实画法 38

优秀作品
赏析 48

名家技法完全
解析·植物 18

玩具设计 44

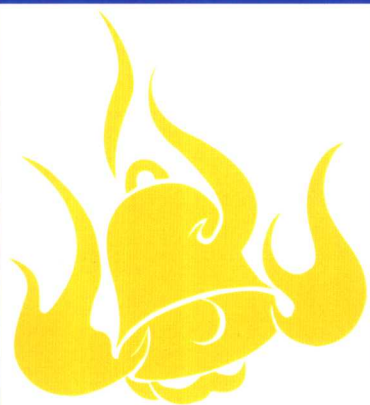
前言

随着物质生活水平的提高，当代社会对人的艺术修养要求越来越高。就绘画艺术而言，无论是原始人的洞穴壁画还是现代儿童的信笔涂鸦，都说明了一个有趣的现象：绘画兴趣和绘画能力是人类的一种本能。从人类最初的艺术视野，进入人类艺术题材的便有大量的动植物。这是因为它们与人类生活息息相关，最容易引起人们的创作兴趣。直至今今天，动植物依然是全世界各种艺术门类中长盛不衰的题材。基于以上原因，我策划了这本《君君卡通·最可爱的动植物》，旨在为卡通作者扩展动植物题材绘画提供有效的途径。艺术创作画“所见”还是画“所知”？这曾是引起绘画界争论的话题。其实，人们所见事物是有限的，且所见事物的大多又是稍纵即逝。如何丰富“所见”、凝固“所见”是绘画的首要准备。我们在教材中提供了大量的实景图片，供读者仔细观察、体会，并配了必要的绘画示范和文字讲解，这也正体现了古今中外绘画艺术共同推崇的一种创作境界，即“师造化”。

动植物人性化的描绘多数出现在寓言、童话、民间故事、古代传说中。这类题材作品充满了幻想和就赋予了其某些局部还带有动植物的形态。动植物本身的行为特征。在造型处理上，除了有动植物本身的特征外，其余部分更接近人类。动植物经过画家的巧妙构思，通过夸张与变形，把动植物本身形态升华到艺术形象，使其自然变化为人格化、心灵化。

不必游遍天涯海角而可师法造化，无须尽览古今中外却能学于先人。提高现代人的绘画修养，必须以积极的思考、主动的参与为前提，必须立足于自然、社会、历史和人文的背景下，树立起卡通艺术的理念——这是我编著这本书所要传达的重要思想。希望读者通过本书，掌握动植物卡通化的技艺，创作出更加出色的卡通形象，并进入自己梦想的王国。

文竹君

开 篇

美丽的地球上，人类与动植物共生共存，使整个地球生机勃勃。无法想象，一旦失去了动植物朋友，只有人类成为这个星球的唯一生物，世界会是什么样的情景？

在人类的发展史上，人与动植物始终有着密切的联系。因此，从原始人类绘画开始，动植物就成为人类艺术的永恒主题。直至今今天，许多艺术种类中，动植物依然是不可或缺的主角之一。尤其是在童话故事里，动物常常以拟人化的主角出现。在动物卡通画里，小猫、小象、小狗、小熊、小胖猪、小鹿、小兔子、小松鼠等动物对我们来说就像最亲密的朋友一样，而一旦要提笔画它们的形象时，常常会有人觉得很难画。其实，动植物并不比人更难画，之所以会感到难，无非是对各种动植物的特征把握得不够。要想把握动植物的特征，可以从以下几方面着手：

（1）在观察中比较动植物的个性特征

动植物自身一般都具有明显特征。无论是不同动植物之间的比较，还是类似动植物之间的比较，都可以使动植物各自的特征更加突出明确。比较还可以起到由此及彼、触类旁通、迅速指出特征和规律的作用。

（2）在理解中抓住动植物的形体特征

植物不仅有着外在的区别，同时也有着各自的象征意义，例如松树往往象征着高尚的情操，创作时可以大气一点；动物皮毛有着层次丰富的色泽和图案奇特的纹样，这些是组成动物特征的一个重要方面，但光注意这些还不够。古人说“画虎画皮难画骨”，这个“骨”就是形体特征，是较难掌握的。与人物素描一样，表达动植物形体特征的一种模式是把对象概括成几何体的框架。

（3）在动画中强调动物的外在特征

在动画中，动物常以拟人化的方式出现，穿衣戴帽、一举一动都与人类相似。这时要表现出各种动物各自的特征，必须注意各种动物的外在区别。它们主要以头、四肢（掌）和尾巴来区分。与人类一样，不同的动物个性导致它们动作千变万化，所以可以强调突出动物动作，例如熊的笨拙与兔子的灵活，狼的敏捷与羊的温和等等。

在动画中出现的动物形象，不论是较写实的绘画，还是拟人化的绘画，都应尽量描绘该动物最生动的一瞬间。

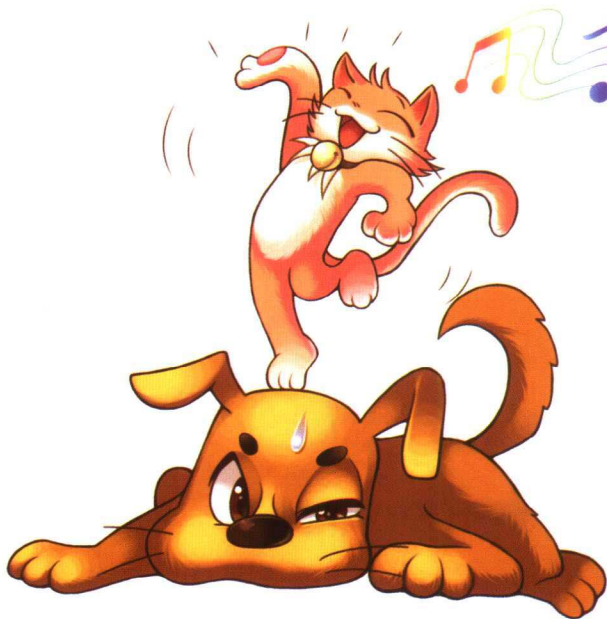
走兽类动物为了保持身体平衡，配合腿的运动，一般是前腿跨出着地时，头开始朝下点动。

跑兽类动物在追逐捕食目标或逃避猛兽的追捕时，跑得越快，四条腿交替的分合就愈不明显，有时甚至会变成前后双腿同时屈伸状，到迅速奔跑时，四脚呈腾空跳跃状，如马、鹿、羚羊等蹄类动物，在遇到障碍物或过山谷时，常常产生跳跃动作。四肢腾空时间较长，动作幅度较大；前足着地时，身后及后肢有一股前冲力。

(4) 从动态中捕捉动物之美

动物的美往往体现在它们那多姿多彩的动态上，因此动物的动态表现是一个很重要的环节，也是难度较大的环节。动态的表现需要仔细观察和记忆默写。动物越高级，动态越复杂。不同类别的动物有不同的特有动态。动物动态可分静态动态和运动动态、一般动态和典型动态。一般动态是所有动物共有的、常规的动态，如站立、躺卧（静态动态）、行走、奔跑及头部的扭转（运动动态）等，具有一定的规律。对于人物卡通来说，丰富的脸部表情是表现人物性格特征极其重要的方面。但对于动物卡通来说，典型动态更为重要。典型动态是某些动物特有的、独具个性的动作，也很适宜进行夸张及强化表现，如天鹅、鸭子颈项的扭转姿态；虎豹扑跃的流线体态和速度感；熊的内八字行走进态及灵长类动物的拟人化动作等。抓住这些典型动态，就是抓住了动物的典型特征。

总之，动植物的动态仍属于自然本能的范畴，是有规律可寻的，关键在于我们的观察和总结。通过本书中叙述的大量动植物卡通画法实例，相信作为读者的你一定能够掌握好动植物卡通画法。

名家技法完全解析·动物

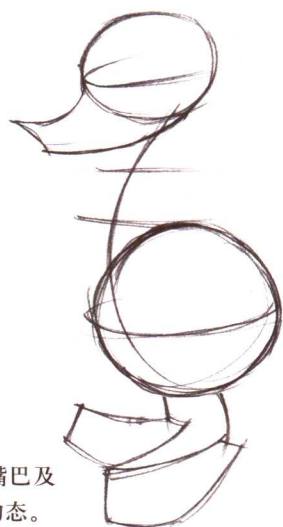
阳光鸭

看过一份关于广告方面的咨询资料,说的是除了漂亮的人类之外,最吸引人的就是动物了。

在漫画故事中加入一些动物,情节会更生动。

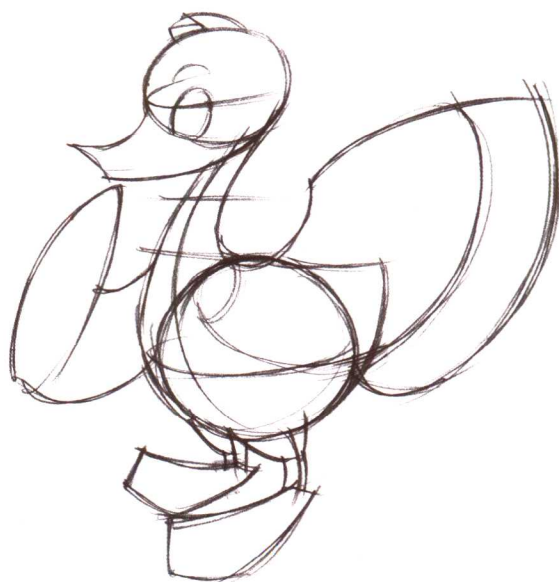
① 首先定好头部及胸的位置,用脖子的动态线来作为连接。

② 为鸭子加上嘴巴及双脚,确定基本动态。

③ 将身体立体化。

④ 在鸭子胸侧描绘出翅膀,一只张开着,一只略微向内收拢,其余身体部件也相应增加。

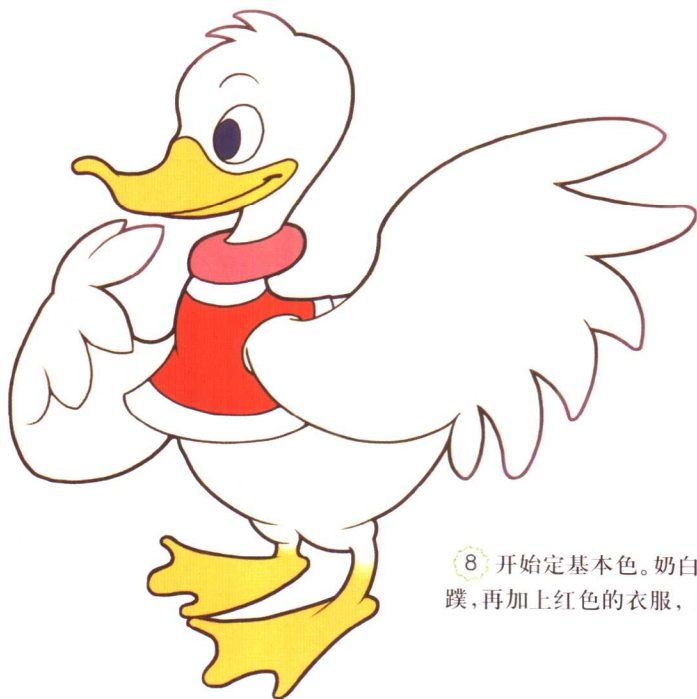
⑤ 给翅膀绘上羽毛，给身体穿上衣服，头部也绘制得更细腻一些，加入眼睛及嘴部的变化。

⑥ 重新覆一张纸在草稿上，根据定好的主线更明确地将形体勾勒出来，这个造型很简单，注意表情不能走样。

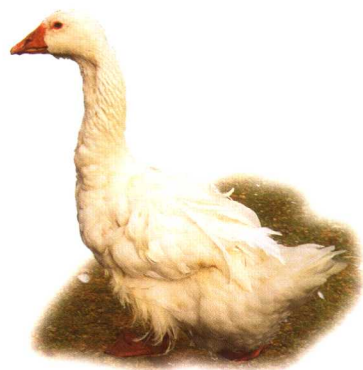
⑦ 用圆滑的墨线勾勒出形体。

8 开始定基本色。奶白色的躯体、米黄色的嘴及脚蹼，再加上红色的衣服，这是十分明快的色调。

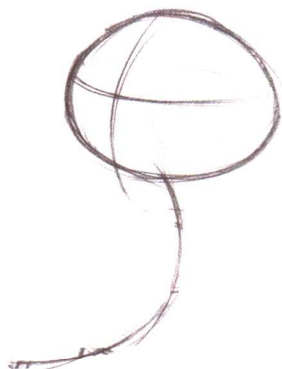
9 根据形体加上阴影，特别注意受光面及被翅膀遮住部分的阴影。

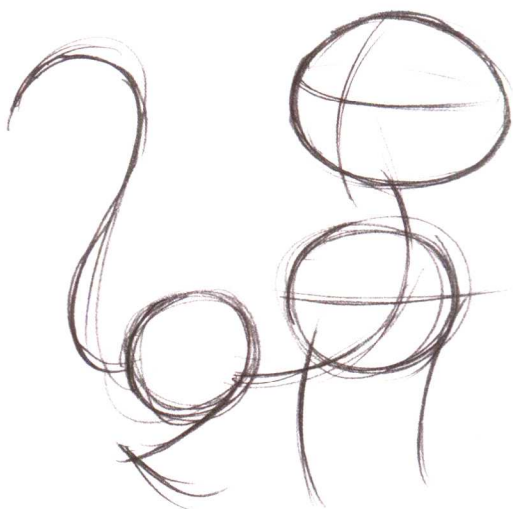
10 整体调整,注意强调受光面,这样会有一种很阳光的感觉。

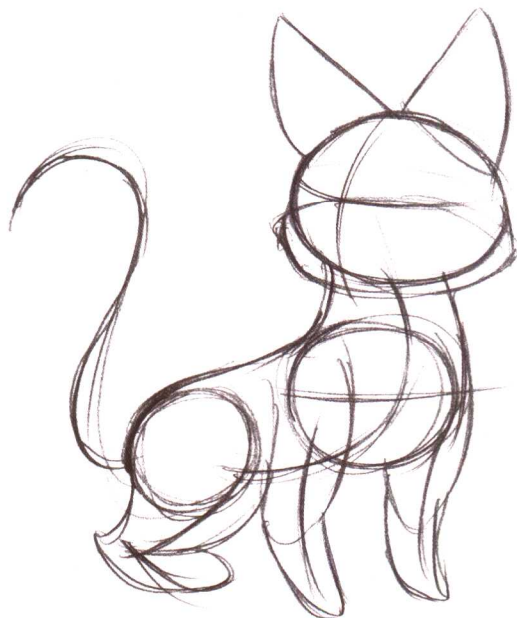
神秘之猫

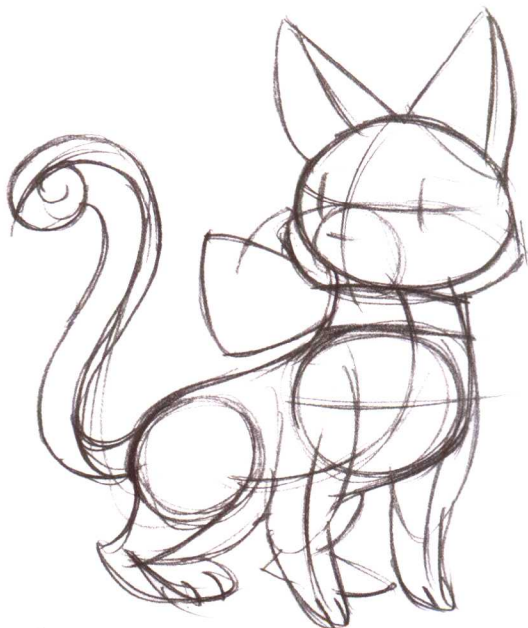
① 首先以一个椭圆来表现头部,面部加上十字线定好五官及中心线的位置。

② 然后在定好的动态线上加入躯干及臀部,再从这两个部分延伸出四肢及尾巴。

③ 为躯干与臀部加上连接线,四肢也绘得更立体,这样柔软的躯体就出来了,另外别忘记加上标志性的大耳朵哦。

④ 在脸部中心线上定好眼睛、鼻子的位置,脖子上加漂亮的围巾。

⑤ 将身体各个部分细致化，在原定的位置上加入眼睛及嘴巴，顺便在额头加个小标记。这样草图就基本完成了。

⑥ 重新覆一张纸在草稿上，根据定好的主线更明确地将形体勾勒出来，在勾线的同时也可以修改一些草图不足的细节。这个步骤很重要，在定稿前找出不足的地方加以修正。

⑦ 在上个步骤的基础上用圆滑的墨线勾勒出猫的形体。

8 定猫咪的基本色。因为是异世界的神秘之猫，所以在这里将猫定成一只围着红围巾的黑猫，颜色不宜太多，形象简洁。

9 猫咪的眼睛采用了夸张的画法。夸张是在保持基本造型风格不变的前提下，对造型的个别部分进行夸张处理的艺术手法。眼睛被极度夸大的猫咪显得更加威风哦！

再根据身体结构加上阴影，目前采取的是顶光。所以请注意光源的一致性。

10 将明暗交界线做出柔化处理,使之看上去更为立体。闪烁的双瞳,交织着迷离的幽光,不知神秘之猫将带来什么样的故事呢?