

君君卡通

JUNJUNKATONG
QIANZIBAITAIDE
MEISHAONU
江西美术出版社

柴小婧 黄星建 王俊健 著

第 1 卷

千姿百态的美少女

JUNJUNKATONG

君君卡通

柴小婧 黄星建 王俊健 著 千姿百态的美少女

江西美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

千姿百态的美少女 / 柴小婧, 黄星建, 王俊健著. —南昌: 江西美术出版社, 2007.4

(君君卡通)

ISBN 978-7-80749-102-6

I. 千… II. ①柴…②黄…③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 040274 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 · 千姿百态的美少女

著 柴小婧 黄星建 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 3.25
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 978-7-80749-102-6
定价 16.00 元

千姿百态的现实美少女是卡通美少女的创作源泉哦

目录

CONTENTS

前言 1

校园系列
人物 46

开篇 2

典型化动
作的表现 54

民族风情
系列 70

人物头部
画法 4

婚纱篇 58

优秀作品
赏析 78

名家技法
完全解析 10

四季篇 62

前言

在中国传统文化中，少女从来都是和最美好的汉字组合在一起。而自然界美丽的事物，也往往被用来形容少女的姿态和面容。夜晚明媚的月亮，如少女美丽羞涩的眼神；山间叮咚的泉水，如少女优雅轻盈的身姿；草地上绽放的百合花，如少女真挚纯洁的心灵。在无数文学作品中，她们是清纯、善良、活泼这些词汇的形象使者，是美的化身。正因为如此，才让人们在一想到豆蔻年华这类的成语时，会不由自主地眼前一亮，仿佛天光云影间，隐隐约约飘荡着银铃般的笑声，驱走了天地间的阴霾；山谷里，草长莺飞，生机勃勃。

作为在E时代浪潮中席卷世界的动漫艺术，少女形象当然不能缺失。在充满人文特质的优秀作品中，她们往往会成为主角。说不定，在不久的将来，在某部震撼世界的中国优秀动漫作品中，一位少女会成为神奇的精灵而深入人心，为这个忙碌而发烧的世界带来许多冷静的思考。本书以美少女为造型主角，为读者提供了卡通漫画塑造人物的重要元素，并让你全方位了解动漫少女创作的全过程，具有实用价值和可操作性。本书通过理论讲解和临习方式，帮助使用者以最快方式掌握创作技巧，从而在短时间里学会如何将自己的灵感表达出来。动漫艺术作为一种全新的艺术载体，它的魅力之一便是属于流行文化，只要有灵性，只要你掌握了一定的技巧，你便可以通过它将自己的创意和个性淋漓尽致地发挥出来。海纳百川，来者不拒。让我们的画笔在动漫世界里纵横驰骋吧，这也是我们编写这套丛书的初衷和愿望。

开 篇

动漫艺术是上世纪末诞生并影响整个世界的一次艺术革命。当以动画、漫画两大行业为主体,结合电影、电视、出版、音像、游戏及衍生产品互相渗透融合而形成的一个完整的文化艺术类型出现时,整个世界文化都为之动荡起来。这种动荡所带来的理念、视角、美感的革新,令人震撼。从此,动漫艺术作为独特的综合艺术门类,深受世界人民的喜爱,被人们称之为没有国界的世界语,并被西方艺术评论家们誉为“第九艺术”。由于图像比文字更为一目了然和通俗易懂,随着图像文化的普及,到本世纪初,动漫文化已以不可抗拒的魅力扩展到了整个社会,成为“读图时代”的标志和典型。

一部优秀的动漫艺术作品的成功往往得益于有一个好的动漫形象;要知道,一个成功的动漫形象,其附加价值是不可估量的。因为它综合了流行时尚、传播原创、商业推广等文化产品的创作和生产要素。

卡通动漫设计行业是目前发展最为迅速的设计行业之一,随着卡通产品市场的迅速扩大,这种产品形态渗透到了人们日常生活的方方面面,并且对人们的生产生活方式、心理、文化、科技等各个方面产生了巨大的影响。

具有实践例证和具体操作流程的实用型参考资料,无疑是卡通动漫设计不可缺少的工具书,这正是本书创作的出发点。本书的撰写,集中体现了以下四个特点:(一)直接;(二)全面;(三)具体;(四)务实。

基于以上几点,本书以灵活、系统的手法,将概念、理论、技术实践、商业元素等综合起来,使读者能够掌握专业卡通漫画设计应用的规律,是直接、全面、具体、务实的新型指导教程。

在传统视觉艺术中,少女形象一直是艺术家们热爱的题材。这是因为女性本身的特有的神秘美感,加上少女的清纯美丽,会带给艺术家无穷无尽的创作灵感。世界上著名画家几乎都留下过描绘少女形象的名作,19世纪法国著名画家雷诺阿的名作中就有一系列以少女为主角的作品,如《康威尔斯小姐像》、《巴黎少女》、《钢琴前的少女》等。

卡通少女是有别于其他艺术门类的新型少女形象。书中的造型分类有时尚潮流、古典服饰、异国情调、民族风格、魔法奇异装……虽源于生活,却又通过画家的巧妙构思和卡通特有的绘画元素,使她们成为卡通王国中最美丽的精灵。

喜爱动漫的青少年朋友都希望自己也能得心应手地绘制动漫作品。对于自学卡通绘画的读者来说,确实有两条又好又快的途径:(一)大量临摹中外优秀动漫作品中的各种生动造型,研究其中的规律所在,领悟其中的要领妙趣。本书提供了大量精美而生动、风格不同的动漫美少女形象,可供读者临摹参考。临摹是快速提高卡通绘画水平的捷径。通过对优秀作品的临摹,不仅能够提高绘画水平,而且能够增加艺术修养。在临习过程中不仅要临习得形似,而且更要仔细地揣摩作者在造型及构图等方面的用意,以达到事半功倍的效果;

(二) 逐渐熟练的基础上，还要注意观察生活中活生生的人物形象，体会她们的灵动和曼妙，勤画速写，苦练基本功，同时培养自己的默写能力。熟能生巧，通过大量的练习和不断的思考，自然就会形成你自己的风格特色。

动漫不仅是一门艺术，也是真善美的世界。如果你热衷于它，就赶快拿起手中的笔，开始绘制梦想中的主角儿，让自己不仅成为一个够棒的追捧者，也成为一個够酷的漫画家。

R E N W U T O U B U H U A F A

人物头部画法

浪漫人生

五官结构

柴小婧

来，让我们画漫画吧！几乎在所有表现人物的艺术作品中，人的脸部总是成为被表现的重点。在漫画中表现人物的表情，需要利用人物脸部的细微变化来刻画出人物的情绪变化，例如利用说话的姿态、口形的变化及眼睛、耳朵、嘴巴的变化来把握人物神态，眼神和视线也是表现神态的重要方式。

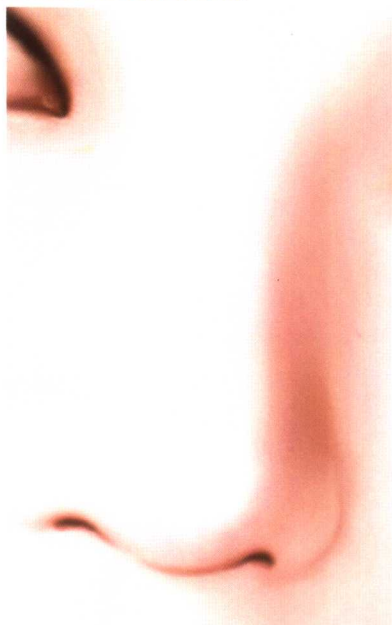

人的眼睛非常微妙，具有探幽入微的特点。在刻画时注意最深处为瞳孔，最亮处为高光。

在脸的旁边，头发是个性的特征。请不要把每根头发视为独立的个体，而要把它看成一个整体的形状。即使那些在描绘头发时用很多线条的画家，也是将头发作为整体来处理的。

少女都有比较丰满的嘴唇。请记住：在卡通绘画中，像这样的上唇会使你画的人物更娇柔，更具备女性的特质。在刻画双唇相遇处的那一条唇缝曲线时，要虚实结合。

鼻子分鼻骨、鼻球、鼻翼，在一定程度上也能将人物的气质和个性表现出来。

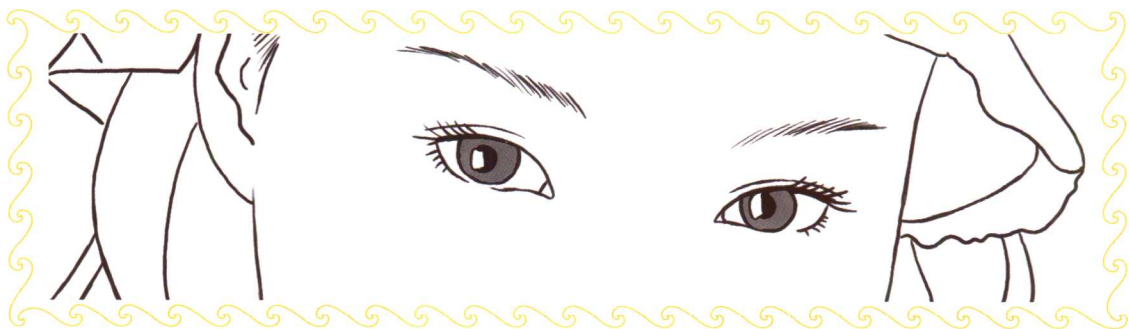

邻家女孩

柴小婧

在画这样一幅胸像之前，首先要注意的就是构图，人物不要放在正中的位置；其次，人物的脸部是整个画面的重点，女孩子的皮肤要画得光滑细腻，眼睛要明亮。眼珠和嘴唇要画出立体感，注意嘴唇的细微纹路。

表现头部与帽子的结构关系时，可以先确定头部的大小，然后再把帽子加上去，这样画就不会错位。

在服装的设计上,可爱的大领娃娃衫能显示出女孩灵巧的感觉。领口的地方是抽绳的,抽绳是用细绳把面料进行抽缩的一种缝制方法。所以要画出很多细细的皱折,衣服比较简洁,而且是单色的,如果点缀些淡淡的花纹图案,效果就更细致了。和衣服相配的同色帽子上,可以点缀与整幅画的主色相配的小花,使帽子看上去十分柔美。帽子里侧的颜色要深些,越往里则越深,注意画出圆形以及向后延伸的感觉。

人物的头发和玩具的毛绒感处理方法相同，就是要细致画好前端部分，越后面的头发越用概括的颜色虚化掉，就像写文章一样，要详略得当。在整幅画已经被主体人物撑得满满的时候，加背景画面会显得多余，用一些闪亮或温和的点缀效果就可以了。这样，一幅优美的画面就完成了。

名家技法完全解析

尼罗河女儿

王俊健

古埃及艺术产生的历史背景

公元前3000年左右，非洲东北部的尼罗河两岸和下游的三角洲地带，出现了初期奴隶制国家。此后，古代埃及人民在这块土地上创造了光辉灿烂的文化艺术，古埃及成为世界著名文明古国之一。

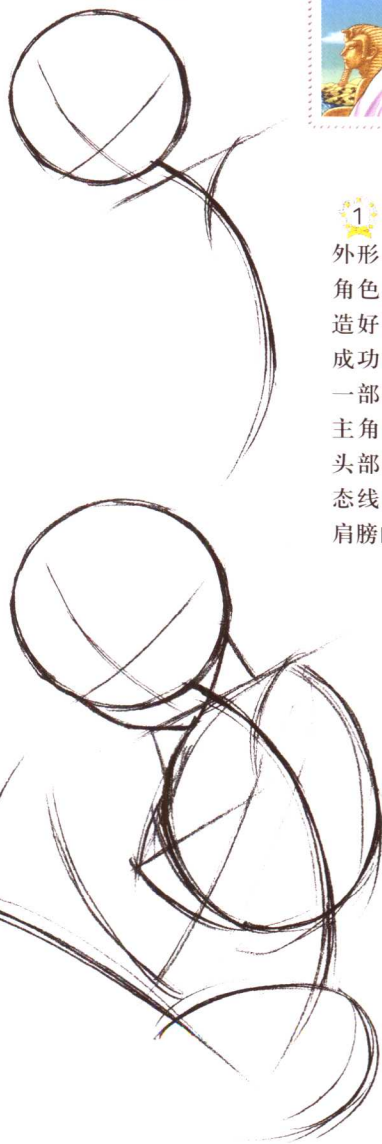
古代埃及文明是“尼罗河的恩赐”。为了维持严格的社会秩序，“玛特”（Maat）统治着一切方面，所谓“玛特”，意为真理、真谛，即认为现实的社会秩序是永恒的、亘古不变的，实质上是帝王意志和宗教观念的结合体。这些影响，必然决定了古代埃及美术的显著特点，即明确的秩序、严明的等级制度、图案式的形象文字、规整的建筑等，都反映了这种秩序观念，它也是埃及文明协调一致的表现。

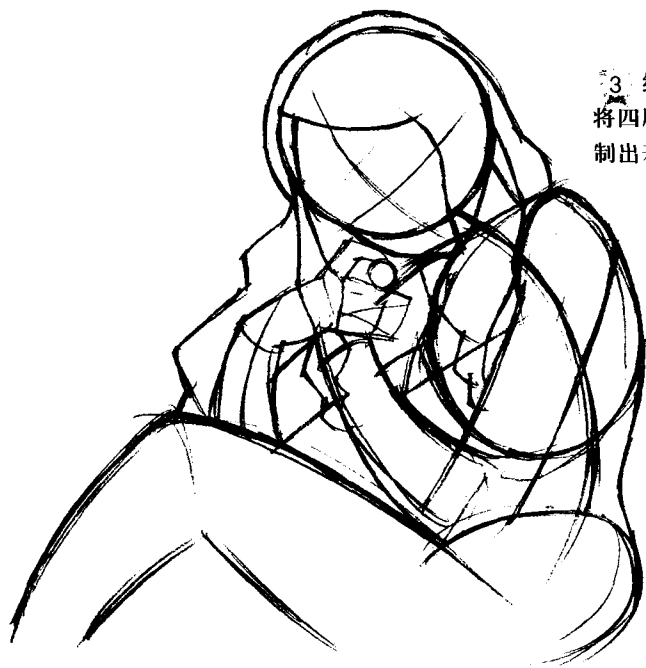
埃及艺术的独立风格在数十个世纪中保持相当的稳定，任何埃及风格的动漫作品，在许多不同类型的动漫作品中令人一望而知，在风格浓郁的故事画卷中，饱含深邃悠长的意境。

2 根据动态线依次定出胸部及臀部的大小，再由两边延伸出四肢，绘出动态。

1 人物是漫画的灵魂，外形亮丽、内涵丰富的角色讨人喜欢，所以塑造好的漫画角色是一部成功漫画的前提。这是一部埃及动漫故事的女主角，创作时需先定出头部的位臵及身体的动态线，在动态线上加入肩膀的起伏位臵。

3 绘出微卷飘逸的长发，再将四肢的体积感也根据动态绘制出来。

4 从这一步开始要考虑如何绘制场景。绘制场景，构图很重要。这里采取了三角形构图，以三种元素来强调人物的身份，金字塔、狮身人面像及椰枣树是埃及的象征，这些元素以三角分布的形式与主题人物发生联系。当然，有了场景的陪衬，也别忘记在人物身上加入代表王室身份的装饰品。

