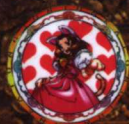

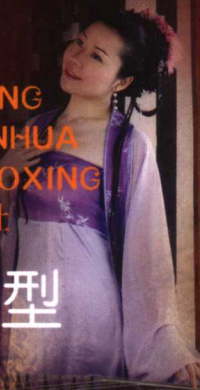
君君卡通

JUNJUNKATONG
XIANXUEXIANHUA
DONGMANZAOXING
江西美术出版社

文竹昆 冯戈 著

现学现画动漫造型

JUNJUNKATONG

君君卡通

文竹君 冯 戈 著

XIANXUEYUANHUADONG

现学现画动漫造型

江西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

现学现画动漫造型 / 文竹君, 冯戈著. —南昌: 江西美术出版社, 2007.4

(君君卡通)

ISBN 978-7-80749-104-0

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第040276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 · 现学现画动漫造型

著 文竹君 冯 戈
出版 江西美术出版社
社址 南昌子安路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 3.5
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 978-7-80749-104-0
定价 18.00元

作者简介 文竹君

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。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。

作者简介 冯戈

西华大学艺术学院美术系讲师

1996年至1999年在《北京卡通》连载长篇作品《雁落平沙》。

2000年推出漫画单行本《十殿阎罗》(英文版),由新加坡亚太图书公司出版。

2001年为统一公司绘制漫画收集卡《封神100》、《水浒精灵》共200多张图。

2002年《道临天下青阳子》、《展翅》等作品参加日本第五届亚漫高峰论坛漫画家作品展。

2003年与郭敬明等少年作家合作,为他们的小说散文集《左手倒影右手年华》、《爱与痛的边缘》、《流浪歌手的情人》、《高三四兄弟》、《我是叛逆我怕谁》、《脱壳的乌龟》绘制漫画插图。

2004年推出漫画绘本《天下》,由上海人民出版社出版。同期与曹键音合作漫画绘本《天亮说晚安》。

2006年与曹键音合作漫画绘本《春末夏初》,由北京十月文艺出版社出版。

同年精品教程《时尚卡通秀·格斗人物》由

江西美术出版社出版。

漫画作品《雅瑟风流黄小棠》、《玉旨圣颜经天子》、《清香白莲素还真》、《乱世狂刀》参加第六届世界漫画大会漫画原作展。

漫画作品《道德经》荣获第四届中国漫画奖优秀学院奖,由新加坡亚太图书公司出版。

独家推出畅销书《春末夏初》、《天下》的珍贵创作手稿。

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！

已上市

当代动漫名家倾力打造

开卷畅销图书常年上榜

目录

CONTENTS

前言 1

二、主要角色的画法 30

五、特殊效果的画法 78

开篇 2

三、配角造型篇 66

六、不同场面的演出 92

一、卡通人物的基本画法 4

四、吉祥物设计实例 76

七、创作海报吧! 104

前言

卡通

是一种富有想象力和概括力的新型艺术，它具有很强的幻想性和理想性，在现实生活中，有许多不能实现的故事，我们可以让它们在动画中得以展现，从而更完美地体现出卡通的生动性。

本书融实用性、艺术性、学术性为一体，细致地讲述了动画的技法特点，并向读者展示了畅销青春文学《春末夏初》和武侠绘本《天下》的珍贵创作手稿。最重要的是，以绘画手稿为蓝本，将绘画步骤合理地进行分解，插图清晰明朗，使读者们看起来一目了然，又易于临摹，还可以根据书中的大型彩色插图和对应线稿学习配色。

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，不仅要注意形似，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。技法、风格是为内容服务的，只有掌握了共性，才能更好地展现自己的绘画个性。如果你在学习过程中，结合了我的清晰明了的讲解，善于动脑而不是简单进行模仿，相信你一定能迅速掌握动画创作的秘技。通过这样的学习，你也会了解到每一部卡通作品的问世，既要聪明和才智，还要付出强度很大的绘画劳动。卡通艺术行业目前正急需大量优秀的专业技术人才，愿本书能助您早日实现心中的理想！

文竹君

开 篇

10年前，动漫艺术初入中国时，带给广大读者的强大震撼还令人记忆犹新。我对动漫艺术的最初萌动也源于那时。机缘巧合，令我有幸步入了这支创作队伍。从此，漫画成为我与广大朋友交流人生感悟的一个重要平台。也因此，造就了我生命中亮丽的色彩。

国内最初的动漫人都有些无师自通的本领。那时，大部分画友学习漫画的唯一途径都只是临摹日本漫画。因为那时的动漫在中国还是个新生事物，没有相关的学习机构与师资。通过多年的摸索与努力，中国的漫画人逐渐掌握了这门新艺术的创作方法。并在绘制技法上进行了一定的革新，大大丰富了漫画艺术的表现语言，并获得了国际漫画专业人士的高度认可。毕竟，中国是一个绘画大国。

欣赏漫画是快乐的，创作漫画是艰辛的，只有参与者才能品出其中的滋味。选择漫画就要面临着许多舍去。你将在很长一段时期内无法轻松地度日；你将在很长一段时期内远离朋友，独自一人寂寞地工作，默默地耕耘；你将在很长一段时期内节衣缩食；你将在很长一段时期内不眠不休……梦想是支持漫画人坚持下去的精神食粮，选择漫画的人都是追梦者。

书中的许多画面是我们年少幻想世界的再现。本书将帮助你在动漫画的卡通艺术王国中起航，以便你能运用这些技巧去尽可能简单快速地生成你想要的效果。

画了很多年漫画了。今天，在江西美术出版社编辑文竹君小姐的大力支持下，我能够有机会在此和大家一起分享其中的经验，感到非常开心。在这本集子里，收录了我这些年来不同时期、不同阶段、不同风格的作品，并附有详细的制作过程。其中，还在本书中首次选载了我的漫画绘本集《天下》、《春末夏初》的原始草图，让大家有机会一睹这些作品的最初面貌。

造型是卡通绘画的重要元素，全书对各种动漫造型进行了详细的分类归纳，确保了本书的实用价值。本书通过对作品的全程解析，使您了解漫画创作的全过程，将大大提高您的漫画水平！希望读者通过不断地练习而创作出更出色的卡通形象！学习艺术家所做的一切，用想象力和插图作为翅膀飞入你自己梦想的王国！

最后，感谢广大读者对本书的厚爱和支持。

冯 戈

一、卡通人物的基本画法

1. 成功的头部造型是塑造卡通人物的关键

人物生动，即所谓“人物是灵动的”，是指一眼就能轻易地看出其面貌的特征。面部是感情表现的关键。

基本范例

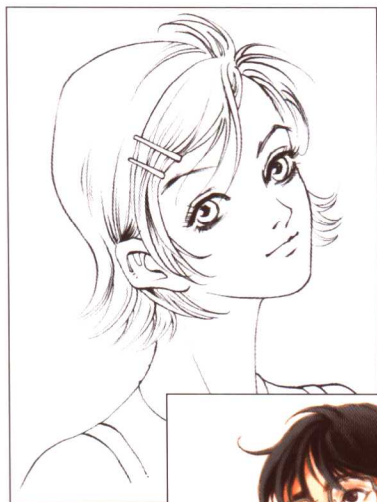
简单说起来是感情表现，但是人的表情却是多变的，甚至同一种感情有不同的表情方式。

假设现在你正在看剧本，里面写的是“忍住悲伤的表情”。你会想到什么表情？

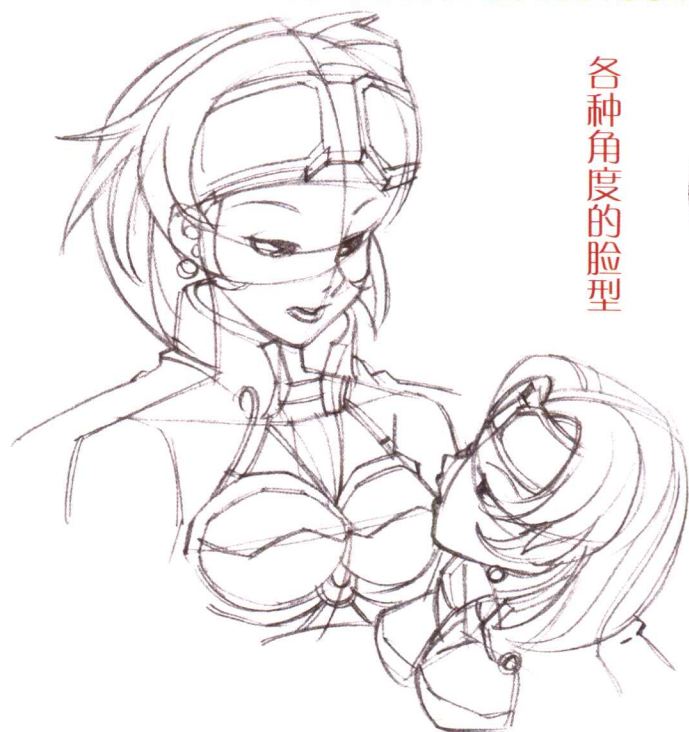
想必是一些模糊且各式各样的表情吧。

从画中看出感情，即使是不会绘画的人也能做到，这是由于人类自古以来所培养的本能与智慧把感情变得“图样化”的结果。

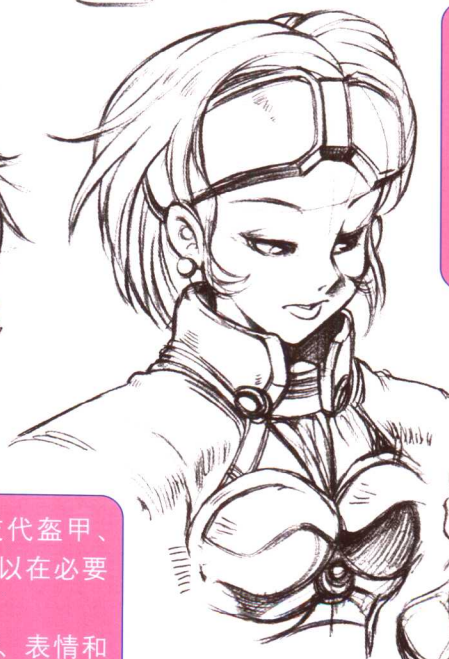
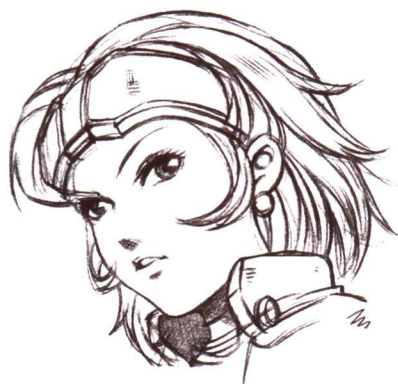
影像表现生动之一的卡通与漫画，可以说是把它更明确与美化了。

各种角度的脸型

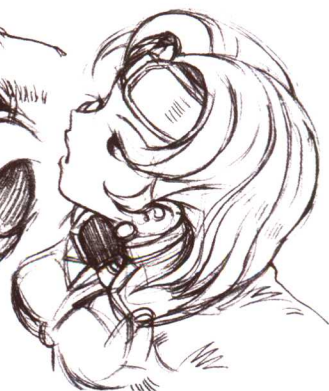
初稿时在纸上画出不同角度的头部造型，确定好五官、肩线及胸线的位置。这是一位帅气的女战士哦，在给她搭配衣服的时候就要考虑一下战士的性格。

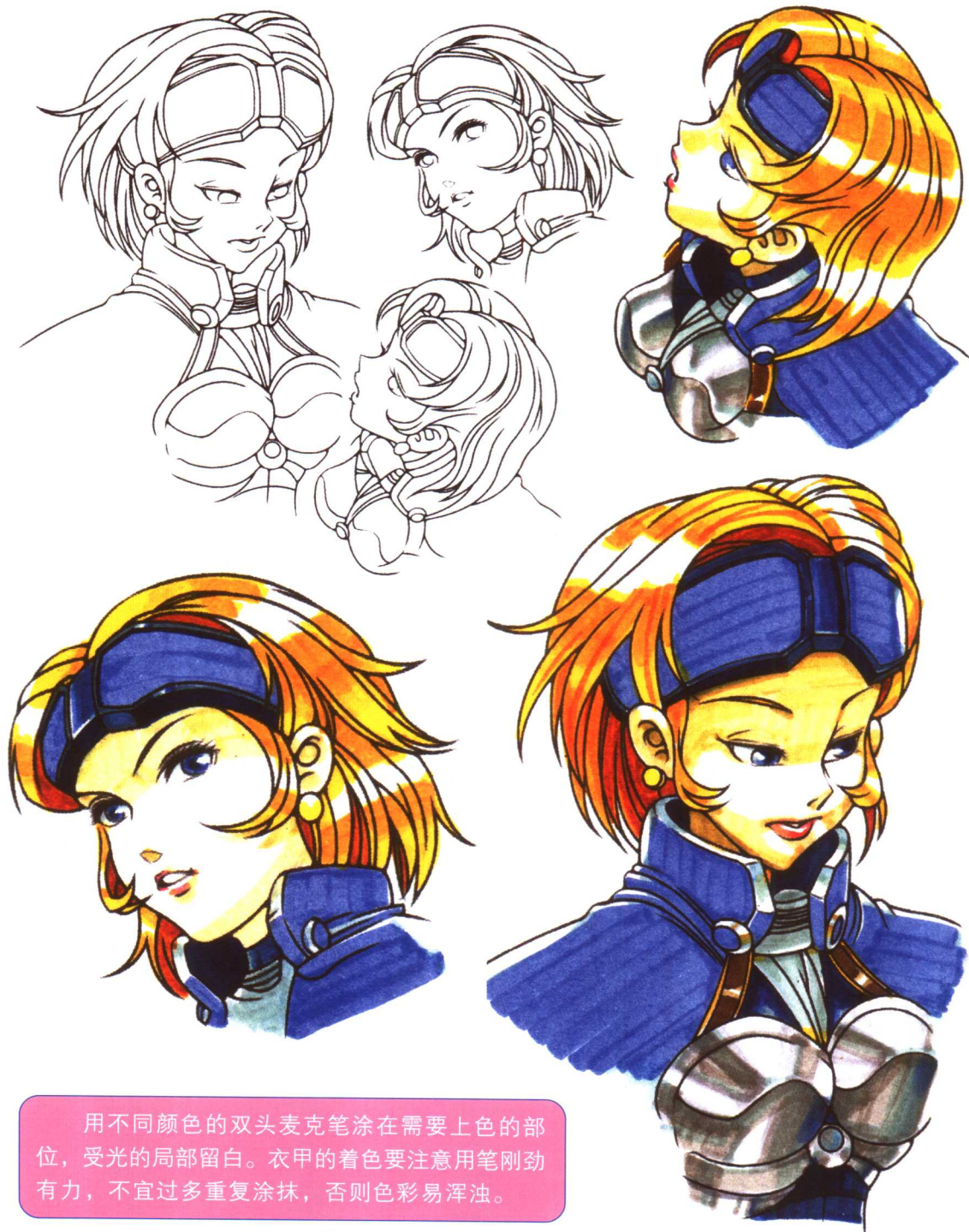

用水性麦克笔上色，颜色具有透明感。麦克笔的笔头大致分为粗头、细头和毛笔头。水性的毛笔头、双头麦克笔是最实用的选择。

用概括性的线条大致交代盔甲、防风镜和头发的质感，也可以在必要的地方加上明暗。

头部造型要注意在头发、表情和神态上做文章，线条要清晰流畅。

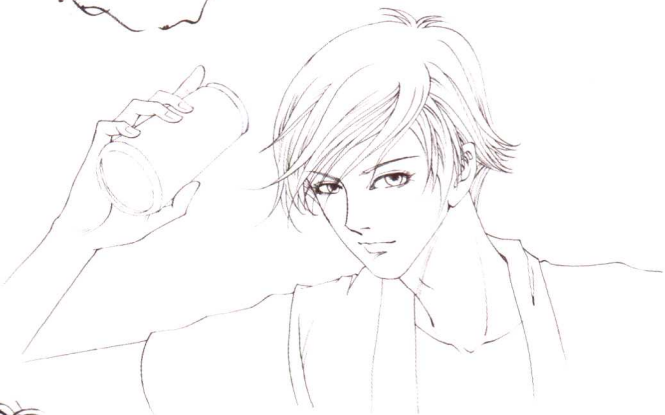

用不同颜色的双头麦克笔涂在需要上色的部位，受光的局部留白。衣甲的着色要注意用笔刚劲有力，不宜过多重复涂抹，否则色彩易浑浊。

2. 各种脸形反映各类人物个性

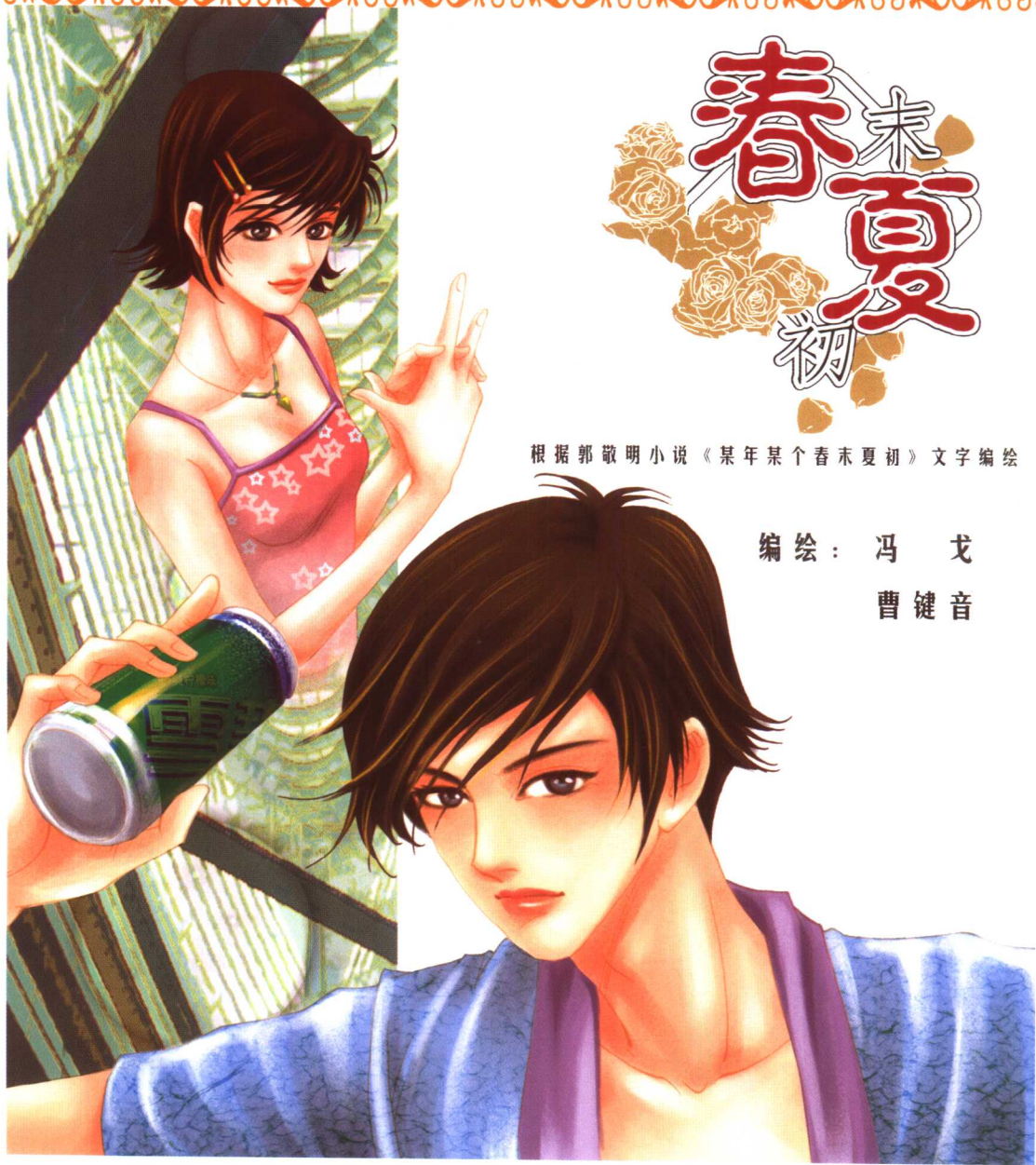
每张脸都有特别的结构和特征。画卡通的头部的时候必须决定画什么类型的头和脸。如何处理复杂的脸的各个角度。在卡通画艺术中如何运用简化的线与色块来表现是一个重要方面。

春末夏初

根据郭敬明小说《某年某个春末夏初》文字编绘

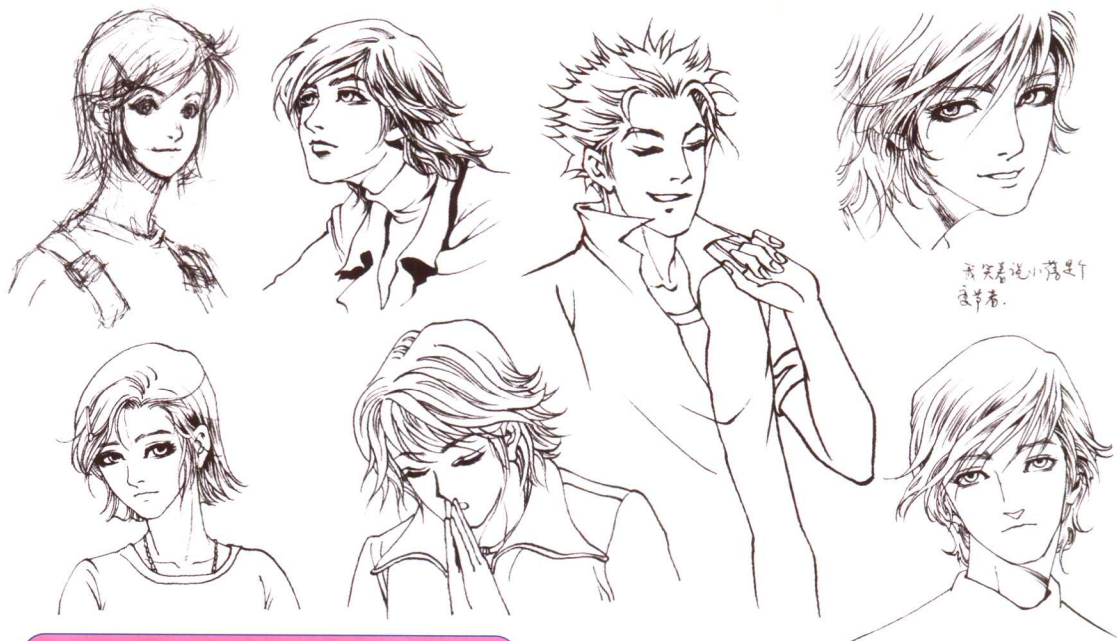
编绘： 冯 戈
曹键音

卡通人物设计要点

卡通画的人物设计，要符合动漫故事的要求，力求有明显的个性特征。只有做到形象生动、线条简练和色彩鲜明，才能具备一定的艺术性。在卡通人物的具体设计中，通常可以从体型、表情、动态、服饰和配饰等方面着手，只有把这些因素有机地组合在一起，才能成功。

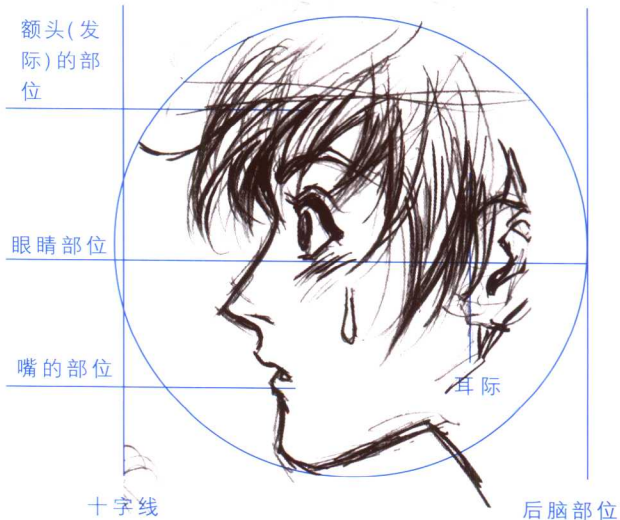
三角形脸的下巴看起来比较尖，但还是有它的弧度存在，不是死板地直接呈现成三角形状哦！其特征就是下颚部位呈倒三角形状。

我笑着说小浩是个受节者。

表情是人内心喜怒哀乐在脸部的表现，不同的人在不同的情景下，其表情是不同的，有热烈的、奔放的、悲伤的、庄重的、轻盈活泼的，等等。

画正侧面时，上唇比下唇更为突出，并且盖住下唇。

耳朵形态较饱满，因为头的转动而产生形态变化。

