

HUANLE XUE KATONG

欢乐学卡通

卡通起步·基础篇

吴晓兵 著

HUANLE XUE KATONG

安徽美术出版社

欢乐学卡通
卡通起步
基础篇

吴晓兵 著

HUANLE XUE KATONG
KATONG QIBU
JICHU PIAN

安徽美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

卡通起步·基础篇/吴晓兵著. —合肥: 安徽美术出版社, 2000

(欢乐学卡通)

ISBN 7-5398-0827-6

I. 卡... II. 吴... III. 动画-技法(美术)-基本知识 IV. J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第40216号

欢乐学卡通 吴晓兵 著

安徽美术出版社出版

(合肥市金寨路381号 邮编: 230063)

新华书店经销

合肥晓星印刷厂印刷

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 5.5

2000年9月第1版 2000年9月第1次印刷

印数: 1-5000

ISBN 7-5398-0827-6/J·827 定价: 18.50元

若发现印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。

第一章 什么是卡通?	1
第一节 有色彩的生活	1
第二节 什么是卡通?	1
第二章 你准备好了吗?	2
第一节 材料、工具及特性	2
第二节 卡通画家与别人相比有什么不同?	8
第三章 让我们从头开始	9
第一节 头部的基本构造	9
第二节 五官的画法	17
第三节 面部表情的画法	26
第四章 他很难画吗?	39
第一节 身体的基本结构及塑造	39
第二节 手、脚及四肢的画法	44
第三节 动态和情绪	56
第四节 发型和鞋	71
附图 卡通表情和动态	77

第一章

什么是卡通？

第一节 有色彩的生活

生活的多彩来自于各个方面。卡通是生活色彩中轻松的一笔。

我们不能想象：如果报纸上没有了漫画栏目、广告、招贴上不出现滑稽、可爱、幽默的形象，电视屏幕上也没有了让人开怀大笑的动画片、杂技表演中更看不见活泼的喜剧丑角，那生活将会是怎样的呢？当然，世界依然存在，人们仍还活着。不过，你一定会立刻感到生活的单调乏味、压抑紧张。

是的，今天的社会中，卡通无处不在。在你不经意

时，卡通早已成为你生活的一部分。环顾家中，摆设中一定有卡通玩具；漫步街头，老人也会身穿卡通汗衫，更不用说年轻人和儿童对卡通的痴迷。卡通的生命持久、魅力无穷，那些卡通明星不仅身价百倍，而且青春永驻。查尔斯·M·舒尔兹创作的小狗史诺比出生于1950年，已经50岁了；迪斯尼公司的米老鼠于1928年走上银幕，至今已72岁。在漫长的岁月里，这些卡通形象一直在成长，并且越来越活泼、可爱。

第二节 什么是卡通？

卡通是英语“Cartoon”的音译，字典上意译为漫画、连环漫画和动画片。

事实上，卡通在实际应用中已涉及了三大领域，即图书出版业、影视业和商业。

出版业中以漫画（独幅漫画、连环漫画）、卡通连环画、插图为主要形式，通过报纸、书籍、杂志为载体，发行量大、读者面宽。日本每年各类卡通图书的发行总量约为358、892万册，销售额为12.628亿日元，占日本全部出版物的40%。这意味着全日本每一个人每年购买二十多本卡通书。近年来，中国的卡通图书发行量也与日俱增，形形色色的卡通杂志、书籍充斥市场。据广州报界披露，305名高初中学生中，有九成以上的人爱看卡通。

影视业以动画片为主，它随着科技的发展，视觉冲击力越来越强，尤其是电视、电脑网络的普及，使传播

渠道具有了迅速、直接和随意的强大优势。

在商业活动中有用卡通形象来设计产品，用卡通风格制作广告、招贴等。卡通形象设计的产品小到掌中之物，大到场景建筑，包括了日用品、服装、玩具、食品、游乐等多方面的产业。和前两项不同的是，商业卡通产品是人们物质生活的一部分，甚至从某种意义上改变着人们的生活态度和生活方式。

卡通常常采取幽默、夸张、变形的表现手法，画面形式讲究轻松、快节奏，能激发人们的智慧和想象，给人身心以极大的放松和愉悦。喜爱卡通代表了一个人的生活态度和思考方式：热爱生活、幽默开朗。在生活中，这些人热情、善良，关爱自己 and 他人，面对困难、压力会用各种方式来放松自己，用幽默的眼光来看待一切。他们是富有想象力和创造力的人。如果你听见有人说：“你这个人蛮卡通的！”那么，你一定具有以上的品格。

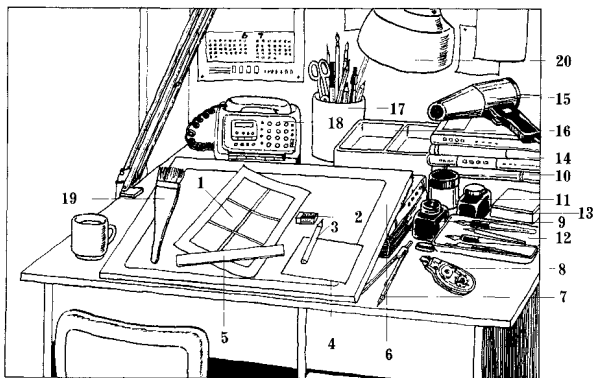
第二章

你准备好了吗？

第一节 材料、工具及特性

当你终于决定实现你的梦想——开始画卡通的时候，你有必要做一些画前准备工作。职业卡通画家需要

有一整套的工具和材料，这些工具材料将帮助画家高质量、高效率地完成工作。

1. 原稿用纸	2. 橡皮擦	3. 铅笔	4. 纸	5. 尺	6. 画板	7. 圆规
8. 修正带	9. 墨水	10. 白色颜料	11. 墨汁	12. 笔盘	13. 笔盒	14. 资料
15. 电吹风	16. 洗笔盒	17. 笔筒	18. 传真机	19. 掸尘的底纹笔	20. 台灯	

如果你被这些用品搞得头昏眼花，并且是囊中羞涩，那么就无需多看，只要买好三样东西：笔、纸和墨水，你就可以开始工作了！

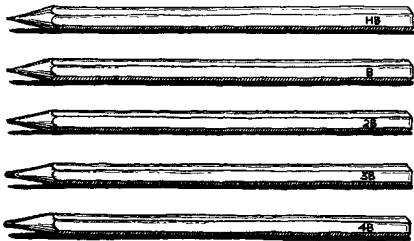
不过对材料、工具有一定的了解，不仅会使你少花钱，还可大大节约你的时间，因为你会清楚地知道什么时候用什么工具，什么工具该怎么用。

铅笔、橡皮

我们可以用铅笔来画草稿。因为草稿要进行反复的修改，所以使用的铅笔不能太硬，太硬的铅笔不但在

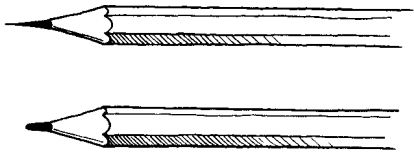
纸上留下痕迹，较难用橡皮擦去，而且，到画正稿时墨线也很难画上去。

我们一般可选用HB、B、2B这几种铅笔。它们既可以画出清晰的线条，又不会伤纸，用橡皮擦后不留任何痕迹。更软一些的如3B、4B有时也会用到。如果可能，你尽量买质量好的笔，那会使你用起来十分顺手。

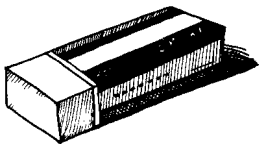
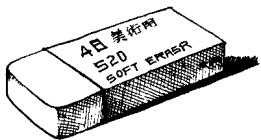

注意：削铅笔也有讲究。笔尖过尖，容易折断，线条也不会均匀。笔尖较钝的铅笔最合适。

质量较好、笔心不易折断的自动铅笔也可以。

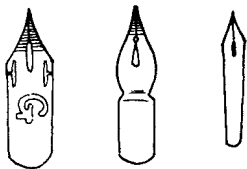

橡皮要尽可能软一些，比如专用的绘图橡皮。硬的橡皮使你费了九牛二虎之力也擦不干净纸面，对着脏兮兮的画面，你的心情一下子会变得一团糟。所以，不要轻视一块小橡皮，它也会影响你作画时的心情！

勾线笔、墨水

一幅再好的铅笔画也不能被称为作品（除非特殊风格的需要），当草稿被确立后，下一项工作是用墨线勾出画面，所以勾线笔和墨水是必备的。

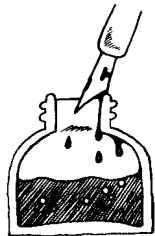
G字形笔尖

椭圆形笔尖

圆形笔尖

G字形笔尖：是最常用的笔尖，能画出强弱分明的线条；椭圆形笔尖：笔弓较大，适合腕力较大的人使用，线条起伏有变化，有力度；圆形笔尖：专门用来画较细的部分。

在商店里买回了笔和笔尖之后，用笔尖插在笔杆上，接下来我们可以对笔做一些再处理。用卫生纸轻轻地擦掉笔尖的油污。注意：不要太着急，否则卫生纸会被笔尖勾住残留在笔尖上面。如果有细砂纸，可以轻轻地打磨笔尖，因为新笔尖有时过于尖锐，使得运笔不流

专用的卡通勾线笔是蘸水笔，它有各种形状的笔头和笔杆供你选择，最常用的有：G字形笔尖、椭圆形笔尖、圆形笔尖。

笔杆的插口有圆形和半圆形之分，以配合不同形状的笔尖。

物，还会拉伤纸面。

一开始使用蘸水笔会遇到很多麻烦，比如画得正起劲的时候没水了，蘸一下墨水，又太多，滴在纸面上，让你搞得一团糟。一定要多练习，习惯了你就会对蘸水笔爱不释手。

注意：正确的蘸水方法是轻轻地使笔尖的内侧蘸一下，使多余的墨水滴落。

如果你实在不喜欢蘸水笔，你可以选用针管笔或一次性水笔。

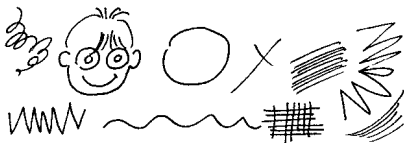
针管笔像钢笔一样，吸足了水可以用很长时间，并且笔尖的针管还有各种型号可供你选择，最细的是0.1，最粗的是1.2。最常用的是0.4和0.5。

一次性水笔最方便，它打开就可以用，关上就结束，免去了很多保管的麻烦（蘸水笔和针管笔在不用的时候要进行冲洗）。一次性水笔最好选用防水型或称为耐水型，它有速干的好处，如碰上质地较松的纸或再着颜色时，不会有渗化现象。当然，它的价格较贵。

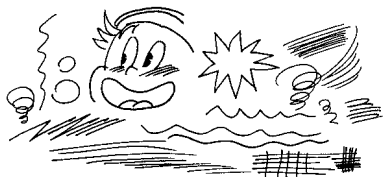

蘸水笔、一次性水笔和针管笔画出的线条在质感上不一样，蘸水笔的线条有明显的粗细变化，顿挫分明。而针管笔和一次性水笔的线条粗细一样，工整、无变化。

蘸水笔描绘效果

一次性水笔描绘效果

针管笔描绘效果

墨水一定要选用黑色，最好是那种绘图用的专用墨水，它不会出现沉淀。不好的墨水时间长了会有沉淀，会阻塞笔管或使线条不均匀。

纸

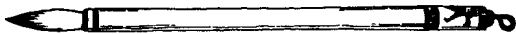
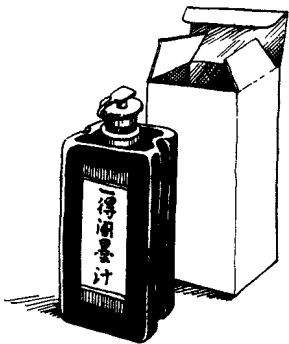
现在商店里有卖日本进口的卡通原稿纸，价格十分贵。其实完全可以用那些表面细腻、光洁的纸来代替。

其他

除此之外，还要用到填色的毛笔、墨汁、颜料、画线或外框的鸭嘴笔、尺等。

初学的人最好使用笔尖较细的毛笔。

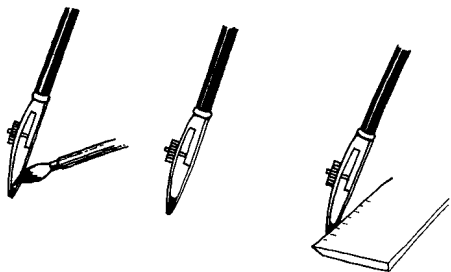
在涂大面积的黑块时，如果用蘸水笔一点一点地涂，那就会十分浪费时间。遇到这种情况最好使用毛笔蘸墨汁来画。

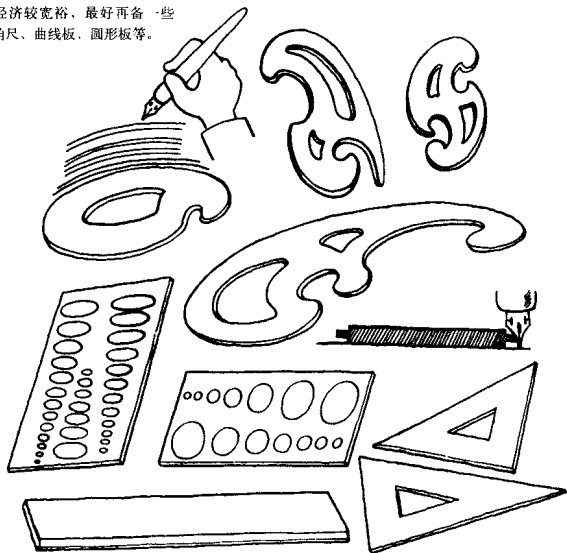
用鸭嘴笔来画线框，可固定画出同样宽度的线条，用起来十分方便。笔尖上的螺丝可调节笔的松紧，这样就可以变化线的宽窄。

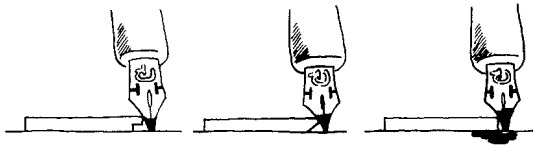
注意：用毛笔蘸墨涂在鸭嘴笔之间时要小心，墨不要太多。

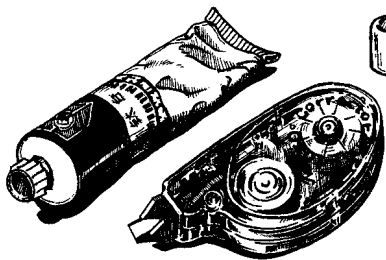
如果经济较宽裕，最好再备一些尺，如三角尺、曲线板、圆形板等。

还有一种蛇形尺，可任意弯曲，用来画各种曲线。不过，这种尺较贵。用尺画线时，要使用有凹槽的一边，这样墨水才不会随着尺的移动而污染了纸张。

画错的部分可用专门的修正液和修正带来改正。当然，用毛笔蘸广告白颜料也是常使用的办法。

第二节 卡通画家与别人相比有什么不同？

你怎么会爱上卡通？你梦想成为一个卡通画家吗？如果你已经下定了决心，那你一定有一个快乐而自由的心，你还愿意把这份心情传给别人。十分正确的是，你选择了卡通。

一个卡通画家和别人有什么不同呢？除了能熟练地掌握绘画的技巧外，更重要的是能从平凡淡泊的生活中体会到快乐的情趣，甚至在不幸、悲哀中感受乐观的一面。卡通画家并不是铁石心肠，而对现实生活，他们

有着敏锐、多情的眼光，犹如戴上了一副幽默的眼镜。在他们眼里，世界上充满了欢乐。他们坚信：世上没有其他生物能够大笑，而人可以。他们善于用这样的心和眼睛看世界。发现快乐、创造快乐是卡通画家真正的责任。

曾经执导过风靡全球的动画片《狮子王》的罗杰·艾勒斯，在谈到一个卡通画家应具备什么样的素质条件时说：“你得看谁擅长表情达意，谁有奇思妙想。要看

谁的画夹中是否有让你发笑的作品”。“厚则，我还要看这位画家的思考能力，要看他是仅仅只会模仿别人的作品呢，还是善于思考并具有创造力的人。”

卡通画家应该是一个情感丰富、幽默快乐的人，他善于运用他的创造力去发现快乐、生产快乐，并且，以

此来感染别人。

你具有这样的人格魅力吗？如果是，你不仅在生活中受人欢迎，在事业的道路上，也能成为一个成功的卡通画家。

第三章

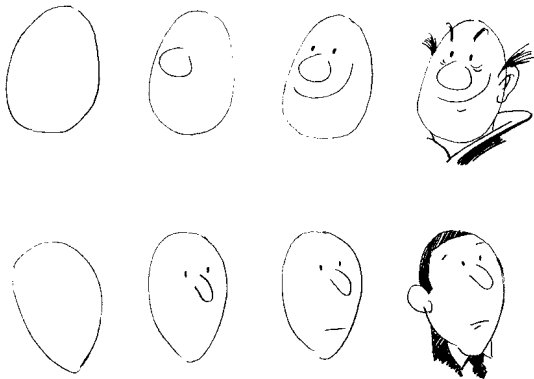
让我们从头开始

第一节 头部的基本构造

要想在纸上画出一个卡通头像是一件十分容易的事，只要你勇于拿起笔，这件事就成了。让我们来试一试。

首先，随意画出一个圆、线条弯曲或没有闭合都不要紧。然后，在圆圈的中间画上一个灯泡一样的鼻子，

并在其上方画上两个小圆点，那就是眼睛。在鼻子的下方画上一根横线，注意，这根代表嘴的横线可以使你的卡通角色活起来。将横线上翘、放平或下弯，你会看到角色从微笑、冷淡到愤怒。最后一步就是画上耳朵、你自己喜欢的发型和衣领等细节。

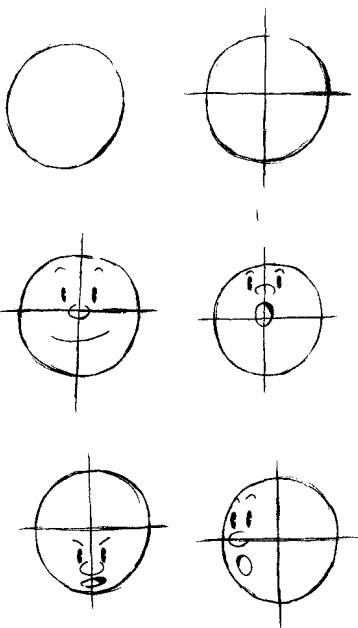

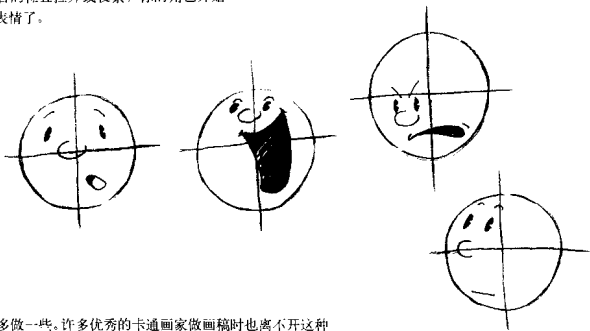
好了，你已经画出了一个滑稽、可爱的卡通角色！看看，是不是很简单？

我们在一个圆圈内画五官，如果进一步注意摆放五官的位置，那么，你会发现，简单的圆圈会发生很多变化。

在圆圈的上半部画五官，就成了上仰的脸；在圆圈的下半部画五官，就成了朝下的脸。如果在圆圈的右半部画上五官，就成了偏向左侧的脸；在左半侧画上五官，就成了偏向右侧的脸。

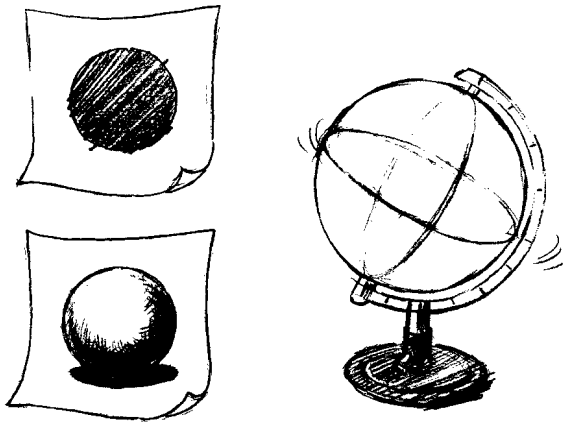

再试试把五官的位置拉开或收紧，你的角色开始变得有个性和有表情了。

这种练习要多做一些。许多优秀的卡通画家做画稿时也离不开这种技法。

看一看这些头像，尽管十分有趣，但不够真实、生动，像纸一样很单薄，对！就是没有立体感。所以，你要把我们画的圆圈看成是一个球体，并且它可以旋转，甚至可以拉长、压扁。

注意：这是十分重要的一步，你尽管是在平面的纸上画画，但必须把你所画的东西看成是立体的。如果你能建立这样的概念，你会发现，在学习画卡通的道路上，你笔下的角色会越来越生动。尽管用平面的概念也能画卡通，但在表现上它是有局限的，偶尔，你会在纸上画出一个十分满意的角色，但变换了姿势和角度后就不会那么出色了。这就是没有用立体的概念去构造角色所造成的。学会了立体的概念，就能从容地画出同一个角色在各种变化中的无数形象。

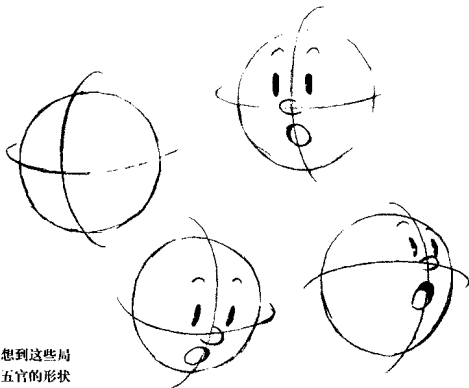
先画一个圆球体。

竖向画出绕过球体的中线位置。这根线将确定头部的左右运动方向和倾斜度。

再画出球体水平方向的中线。这根线可视为眼睛的底线，确定脸的上下位置和头部的上下运动方向。

在两线交叉处画上鼻子，鼻子的方向是脸部的“箭头”，不管眼睛朝哪个方向看，鼻子和脸永远保持方向上的一致。

然后，在球体上加上眼睛、嘴和耳朵。

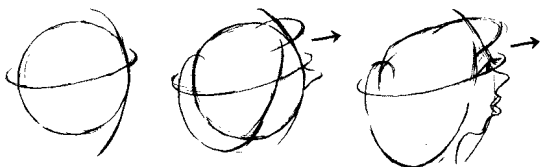

注意：加五官的时候，必须想到这些局部是附着在球体上的，所以要五官的形状跟着球而走，并注意透视。

好了，能掌握画出头部的步骤，这一定让你很满意。

是不是画头部必须从圆球开始？不！你可以试着用各种形状画头形，但基本的方法和步骤不变。

这一步能让你开始真正感受到一个卡通画家在设计角色时的乐趣了。

尝试着用各种形状来画头形。

