

动漫秀场

DONG MAN XIU CHANG

9

超级漫画动物素描技法

MCOO动漫 编著

动漫秀场

DONG MAN XIU CHANG

9

超级漫画动物素描技法

MCOO动漫 编著

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

动漫秀场. 超级漫画动物素描技法 / MCOO动漫编著
— 北京: 人民邮电出版社, 2010.4
ISBN 978-7-115-22102-5

I. ①动… II. ①M… III. ①漫画—技法(美术)
IV. ①J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第007531号

内 容 提 要

本书是“动漫秀场”系列中的一本。全书共8章,详细讲解了绘制写实动物与动漫动物所需的基础知识,首先介绍了动物毛发、羽毛及阴影的基础绘制技法,写实动物与动漫动物的绘制要点,接着具体讲解了各种动物五官的基本画法,动物头部及各种表情的画法,动物身体结构的画法,然后按照动物的分类分别讲解了爪类动物、飞行类动物、水族及两栖动物的形态画法,最后还对动物的运动姿态和情感表现的画法进行了介绍。

本书讲解系统,图例丰富精美,适合初、中级动漫爱好者作为自学用书,也适合相关动漫专业作为培训教材或教学参考用书。

动漫秀场——超级漫画动物素描技法

- ◆ 编 著 MCOO 动漫
责任编辑 郭发明
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京隆昌伟业印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 14
字数: 260千字 2010年4月第1版
印数: 1—4000册 2010年4月北京第1次印刷

ISBN 978-7-115-22102-5

定价: 29.80元

读者服务热线: (010)67132692 印装质量热线: (010)67129223
反盗版热线: (010)67171154

CONTENTS 目 录

第一章 基础知识.....001

基础技法.....	002
毛发的绘制技法.....	002
羽毛的绘制技法.....	004
阴影的绘制技法.....	005
绘画要点.....	007
写实动物的特点.....	007
动漫动物的特点.....	008
动物的拟人特征.....	009
动漫动物的绘画要点.....	010
经典动漫动物形象.....	011

第二章 五官的绘制.....013

写实眼睛素描.....	014
写实眼睛的基本画法.....	014
马眼睛的画法.....	016
牛眼睛的画法.....	018
猩猩眼睛的画法.....	019
狗眼睛的画法.....	021
熊眼睛的画法.....	023
猫眼睛的画法.....	024
动漫眼睛的绘制.....	026
写实到动漫眼睛的变形.....	026
漫画眼睛的画法.....	027
漫画眼睛的绘制.....	028
写实鼻子素描.....	029
写实鼻子的基本画法.....	029
猪鼻子的画法.....	031
猫鼻子的画法.....	032
鹿鼻子的画法.....	033
老虎鼻子的画法.....	034
动漫鼻子的绘制.....	036
写实到动漫鼻子的变形.....	036
漫画鼻子的绘制.....	036
写实耳朵素描.....	037
写实耳朵的基本画法.....	037
马耳朵的画法.....	038
狗耳朵的画法.....	039
动漫耳朵的绘制.....	040
写实到动漫耳朵的变形.....	040
漫画耳朵的绘制.....	041

第三章 头部结构与面部表情的绘制.....042

头部结构的绘画要点.....	043
头部结构的画法.....	044
高兴的表情.....	048
严肃的表情.....	049
惊吓的表情.....	050
悲哀的表情.....	051
得意的表情.....	052
害羞的表情.....	053
兴奋的表情.....	054
发怒的表情.....	055

第四章 身体结构的绘制.....056

脚部的画法.....	057
爪子的画法.....	057
蹄子的画法.....	059
漫画爪子的绘制.....	060
尾巴的画法.....	061
漫画尾巴的绘制.....	062
身体结构的形态.....	063
身体结构的画法.....	064
绘制猫的身体结构.....	064
绘制兔子的身体结构.....	065
绘制狗的身体结构.....	066

第五章 四足动物的绘制.....067

爪类动物的画法.....	068
狗的画法.....	068
各种形态的狗.....	071
猫的画法.....	076
各种形态的猫.....	079
兔的画法.....	082
各种形态的兔子.....	085
熊的画法.....	088

CONTENTS 目录

各种形态的熊.....	091
狮子的画法.....	094
各种形态的狮子.....	097
老虎的画法.....	100
各种形态的老虎.....	103
爪类动物的写实画法.....	106
蹄类动物的画法.....	109
牛的画法.....	109
各种形态的牛.....	112
猪的画法.....	116
各种形态的猪.....	119
鹿的画法.....	122
各种形态的鹿.....	125
大象的画法.....	127
各种形态的大象.....	130
蹄类动物的写实画法.....	133

第六章 飞行类动物的绘制....137

禽类动物的画法.....	138
鸡的基本画法.....	138
可爱的小鸡.....	141
玩具鸡.....	143
鸭的基本画法.....	144
可爱的小鸭子.....	147
调皮的鸭子.....	148
愤怒的鸭子.....	149
鸟的画法.....	150
鸟的基本画法.....	150
鹦鹉的画法.....	152
老鹰的画法.....	153
猫头鹰.....	155
小鸟.....	155
玩具鸟.....	157
昆虫的画法.....	159
昆虫的基本画法.....	159
蚂蚁.....	161
蜜蜂.....	162
蝴蝶.....	163
蝗虫.....	164

蜻蜓.....	165
毛毛虫.....	166

第七章 水族及两栖动物的绘制...167

鱼的画法.....	168
鱼的基本画法.....	168
大眼睛鱼.....	170
海豚.....	171
三角形鱼.....	172
圆形鱼.....	173
椭圆形鱼.....	174
菜刀形鱼.....	173
柠檬形鱼.....	175
乌龟的画法.....	176
乌龟的基本画法.....	176
爬行的乌龟.....	178
翻倒的乌龟.....	179
游泳的乌龟.....	180
可爱的小乌龟.....	181
年老的乌龟.....	181
青蛙的画法.....	182
青蛙的基本画法.....	182
各种形态的青蛙.....	185

第八章 运动姿态的绘制.....187

动物的行走.....	188
动漫动物的行走.....	189
动物的奔跑.....	190
动漫动物的奔跑.....	191
动物的跳跃.....	192
动漫动物的跳跃.....	193
动物的飞行.....	194
动漫动物的飞行.....	195
动物的拟人表现.....	196
场景的情感表现.....	205

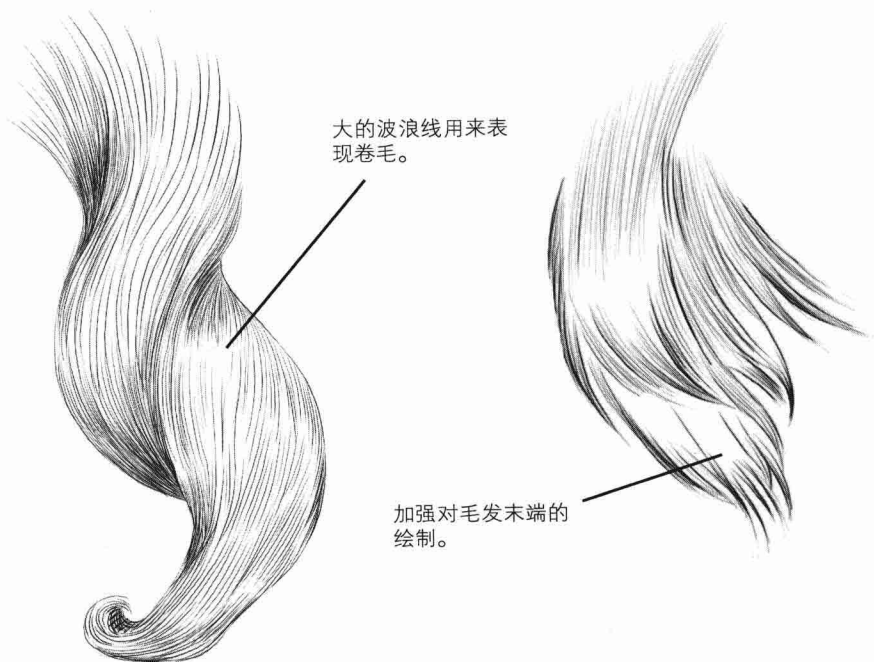
第一章 基础知识

想要塑造出好的动漫动物形象，就要掌握相关的基础知识，这样才能够将动物的个性及情绪传达出来。

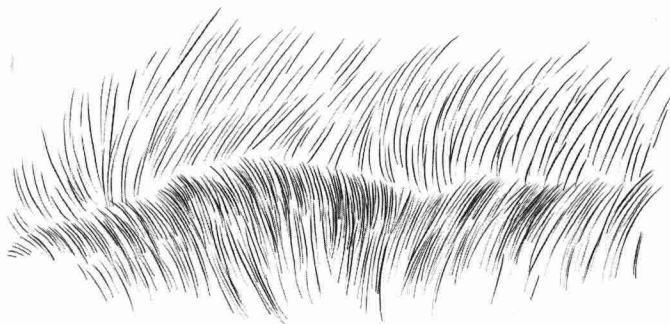
基础技法

毛发的绘制技法

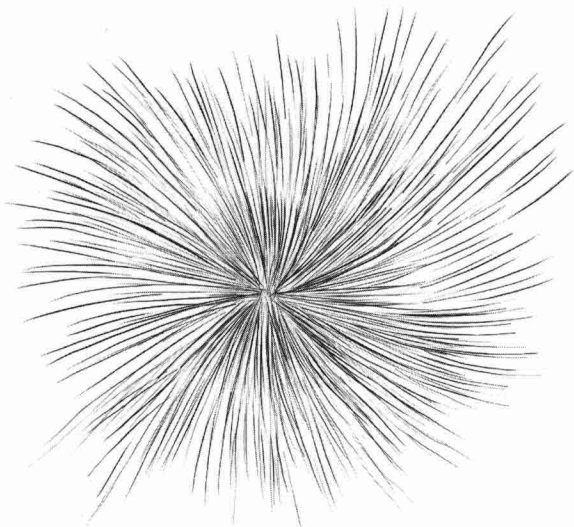
要真实地表现动物的皮毛，先要了解毛发的生长方向。基本上毛发是从头部到脚部的方向生长的，某些地方的毛发会突然改变生长方向，形成毛旋或分界线，然后又继续以正常方向生长。由于动物的种类不同，个体毛旋的生长部位也不同。

用随意的线条可以很好地刻画纠结在一起的厚实的皮毛，而弯曲的波浪线可以表现亚麻质感的鬃毛。另外，即使皮毛突然改变生长方向，用交叉排线的方法来绘制，它们也极少会互相叠压。

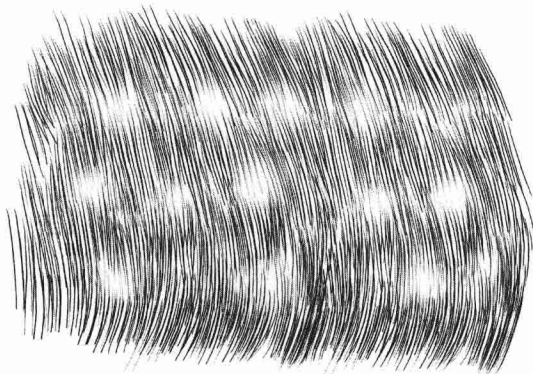
反向生长毛发所形成的分界线。

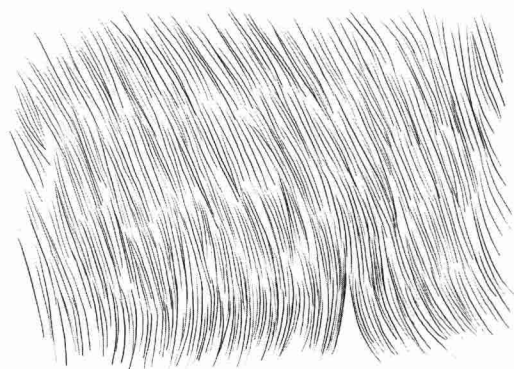
毛旋

有些动物的毛发生长形式是从两眼之间前额的一个毛旋开始生长的。许多其他动物的毛发生长方式是从鼻肉以外的部位开始生长的，反向辐射到下巴、面颊和前额。

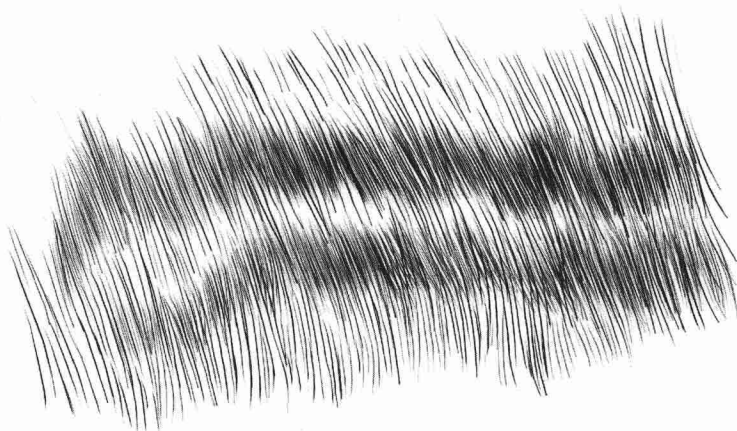
在所刻画的位置，改变用笔绘制的线条的多少和粗细可以表现出条纹、斑点和斑纹的变化。

斑点状外表

长毛末端形成波浪状

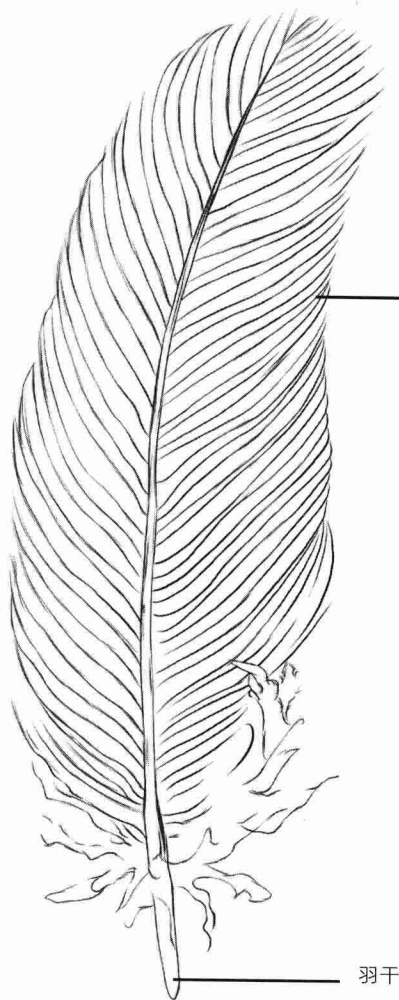
中暗皮毛的深色条纹

在表现毛发不同状态时，会有不同的绘画手法。在绘制光滑的毛发时应注意线条的流畅性；在绘制斑点和条纹时应注意过渡色调，使深色毛发与较淡的色彩汇合在一起。在绘制发旋时还应注意毛发的生长方向。

羽毛的绘制技法

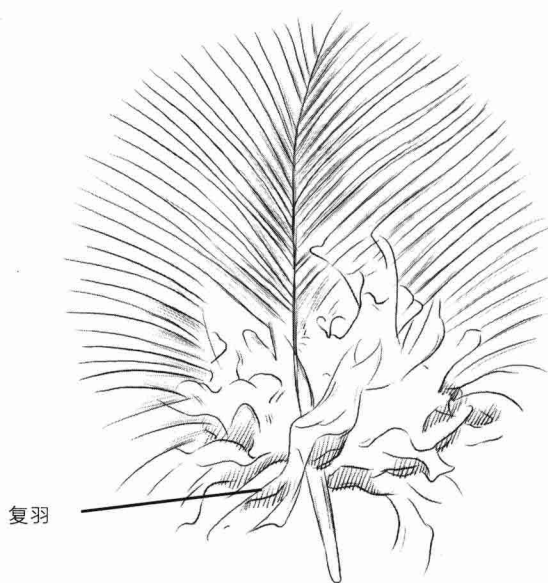
为了使翅膀在飞行中能够有力地向后推动空气，拨风羽、复羽和尾羽它们的羽支会连在一起。在绘制时用波浪线来绘制弯曲的羽支，阴影和斑点要用重叠的轮廓线或细小的交叉排线来表示。

另外，用一些随意的线条表现靠近羽根的绒羽。

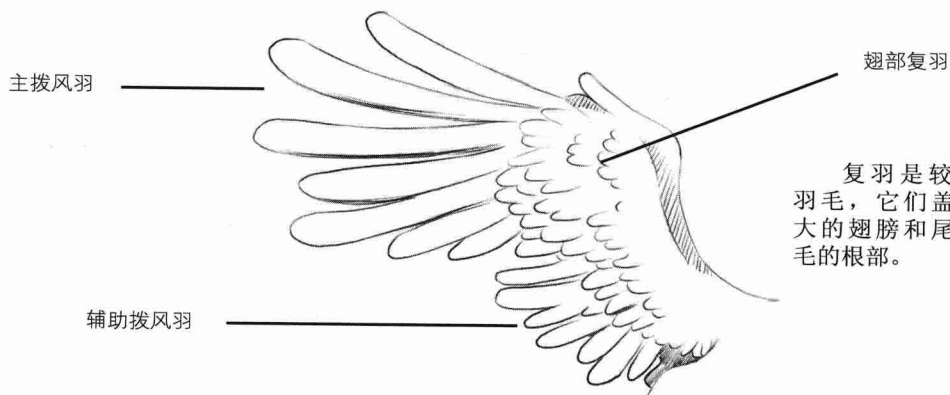

羽支

羽干

复羽

主拨风羽

翅部复羽

辅助拨风羽

复羽是较小的羽毛，它们盖在较大的翅膀和尾翼羽毛的根部。

阴影的绘制技法

在绘制动物漫画形象时，如果要强调动物的立体感或者存在感的时候，需要根据光源来勾线。确定阴影位置后为其添加阴影效果，以加强画面的立体效果。

设定好动物形象后，首先我们来确定光源的方向，然后根据光源勾勒出受光面和暗面，最后再为其添加阴影效果，完成最终的绘画。

在绘画时注意线条的走向，另外由于受到光线不同程度的影响，调子的轻重也会有所改变。

在光源不变的情况下，可以根据需要为其添加一些场景。

在绘画时注意母鸡与草窝连接处的调子要绘制得重一些。

光源

下面我们来绘制一个正处于运动状态下的动物形象。同样在确定光源的情况下勾画出光源线，最后以光源线为标准为其添加阴影效果。

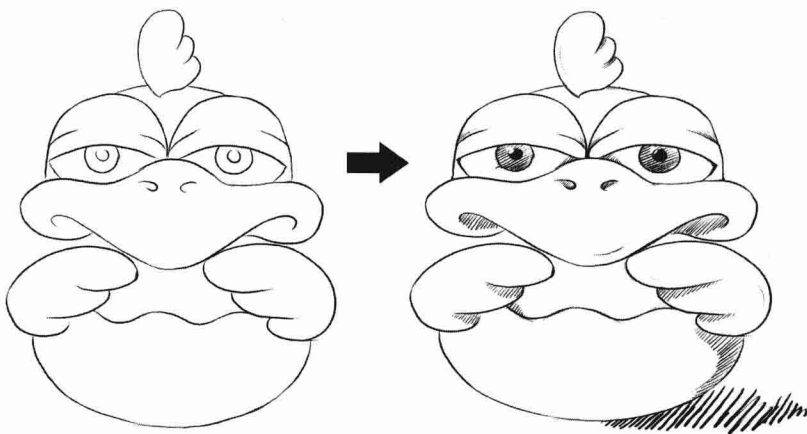
在绘画时注意衣服的纹理对阴影的影响。

光源

光源

添加阴影时，可以画得随意一些，整体的光线不变，对局部可以进行少许的修饰。另外，投影对于表现光线具有最强的说服力。

绘画要点

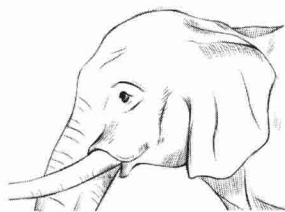
写实动物的特点

写实动物的最大特征就是像画照片似的真实地记录下动物的外形和此时的状态，在绘画之前首先要了解绘画对象，同时要考虑到它的通常状态、自然动态和性格特点。下面我们通过鸡和大象来举例说明写实动物的特点。

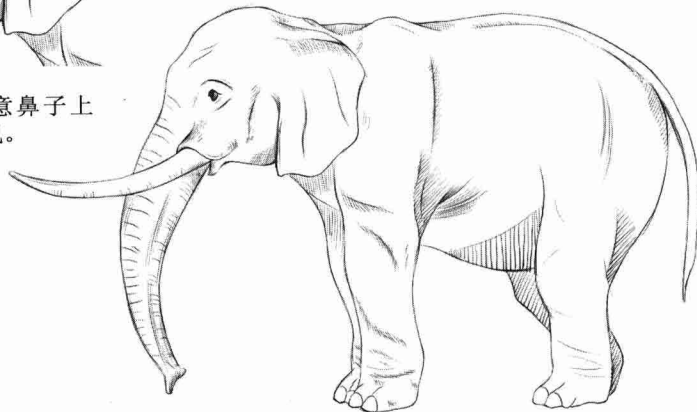
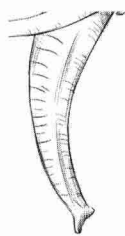
在绘制鸡的时候，我们首先来观察鸡的外观和此时的基本动态，其次要对鸡的基本结构有一定的了解，这样就很容易画出鸡身体的轮廓了。

在绘画时可以对照着图片进行细致地绘画。另外，鸡的羽毛是附着在身体上的，注意整体形态的把握。

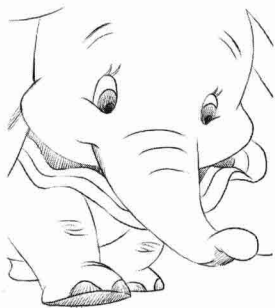
最容易画的动物是规规矩矩站立着的，而且又是以侧面朝向观察者，这时整个外轮廓和姿势都一目了然。

绘画时注意鼻子上皱褶的真实表现。

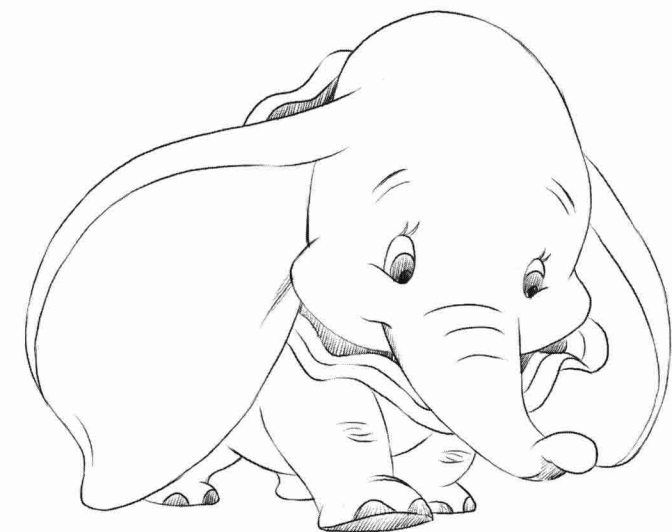

在绘画时适当地添加阴影效果，可以让大象看起来更加精致。

动漫动物的特点

在这里大象的身体比例和耳朵是夸张变形的元素。

动漫动物的特征就是在原有形态的基础上对动物进行夸张变形，在绘画之前同样要了解绘画对象的性格特点，这样我们就可以针对其特点进行不同程度的夸张变形。在绘制动漫形象时注意线条不必像写实动物那么硬朗，而是以圆润、柔和的方式来绘制。下面我们通过鸡和大象来举例说明动漫动物的特点。

我们可以看到这只漫画鸡除了具备鸡的特征外，整体形态都进行了夸张变形。

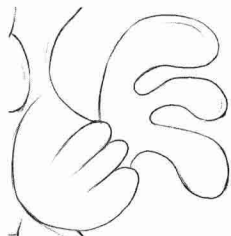
在绘画时要注意夸张变形尺度的把握及线条的表现。

鸡冠的表现

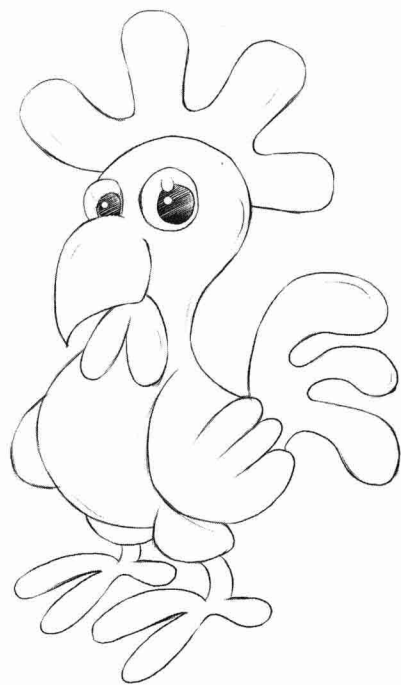
眼睛的表现

尾巴和翅膀的表现

爪子的表现

动物的拟人特征

想要绘制出受欢迎的动漫动物形象，不仅需要具备夸张变形的基本特征，还需要具备拟人化的元素。

被拟人化的动漫动物可以表达更加丰富的性格特征及故事情节。

在绘画时注意动物的拟人化表情是建立在动物基本特征上的（如：一只正在玩耍的小熊，除了有可爱的表情外，还需要身体的配合）。

动漫动物的绘画要点

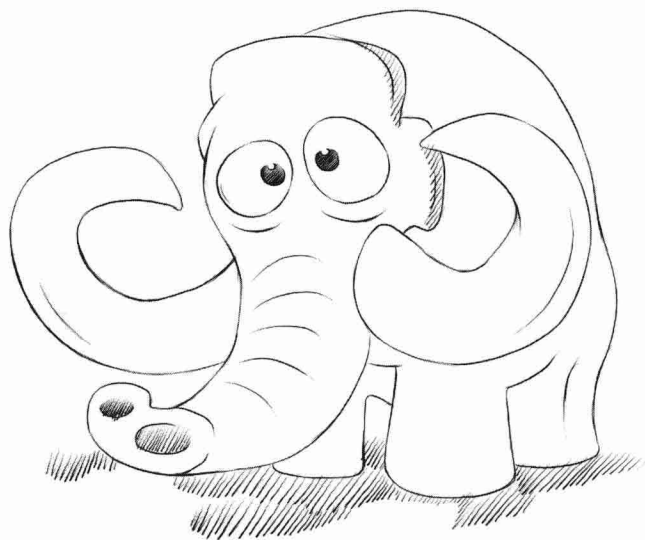
结合前面所讲的内容，我们知道动漫动物的表情是绘画的重点之一。表情刻画到位可以大大增加故事的气氛。

绘画时在动物的面部加上夸张的五官就会出现喜、怒、哀、乐等不同变化的表情。

动物的拟人化动作也是绘画重点之一。

动物的拟人化动作很多，不仅可以像人一样具有肢体语言，服饰上也可以像人一样富有变化，另外还可以加入职业、性格等人类所具有的特征。

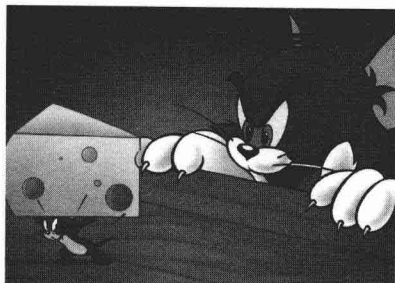

动物的夸张表现也是绘画重点之一。

每一种动物都有其特殊的形体特征，以及在动漫绘画中的夸张点。这些夸张点可以是它们的花纹、形体特征，也可以是它们的常见动作。

经典动漫动物形象

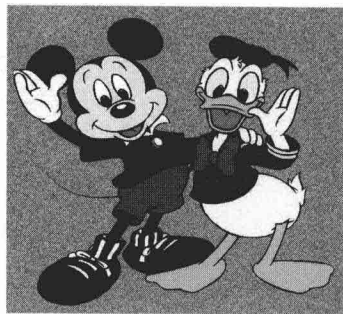
一个好的动漫动物形象不一定有多复杂，但是一定要让你一眼就记住，它的表情、它的动作甚至是一举一动都可以让观众深深地将它烙在心中。下面我们来欣赏一些经典的动漫形象，这些可爱的动漫形象通过新鲜可爱的外形在观众的心中留下了深深的印象。

摘自《猫和老鼠》

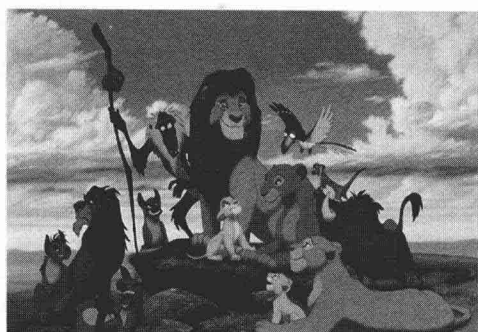
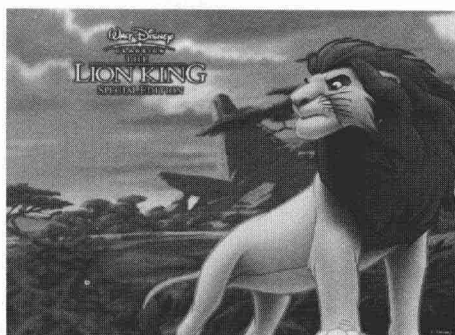

摘自《喜羊羊与灰太狼》

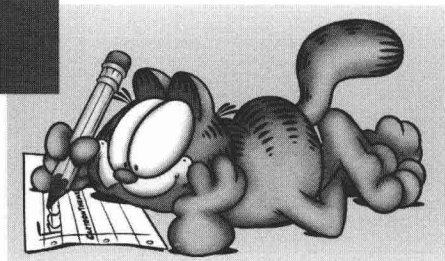
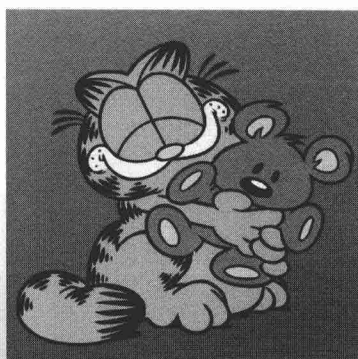
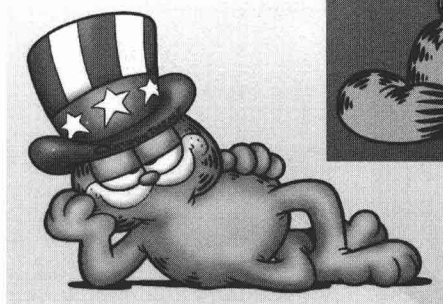

摘自《唐老鸭和米老鼠》

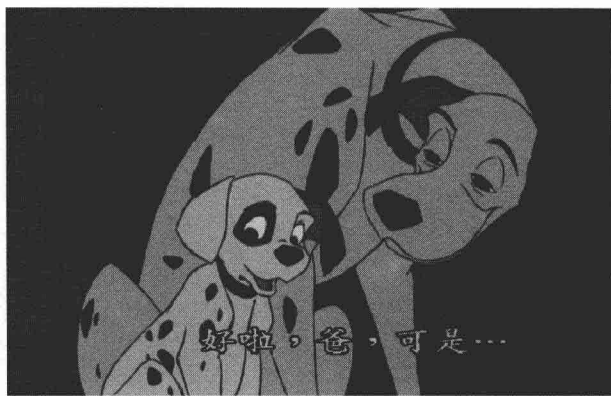
我们在绘画动漫动物形象时可以参考这些经典的动物角色。

摘自《狮子王》

摘自《加菲猫》

摘自《斑点狗》