

超级

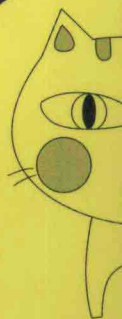
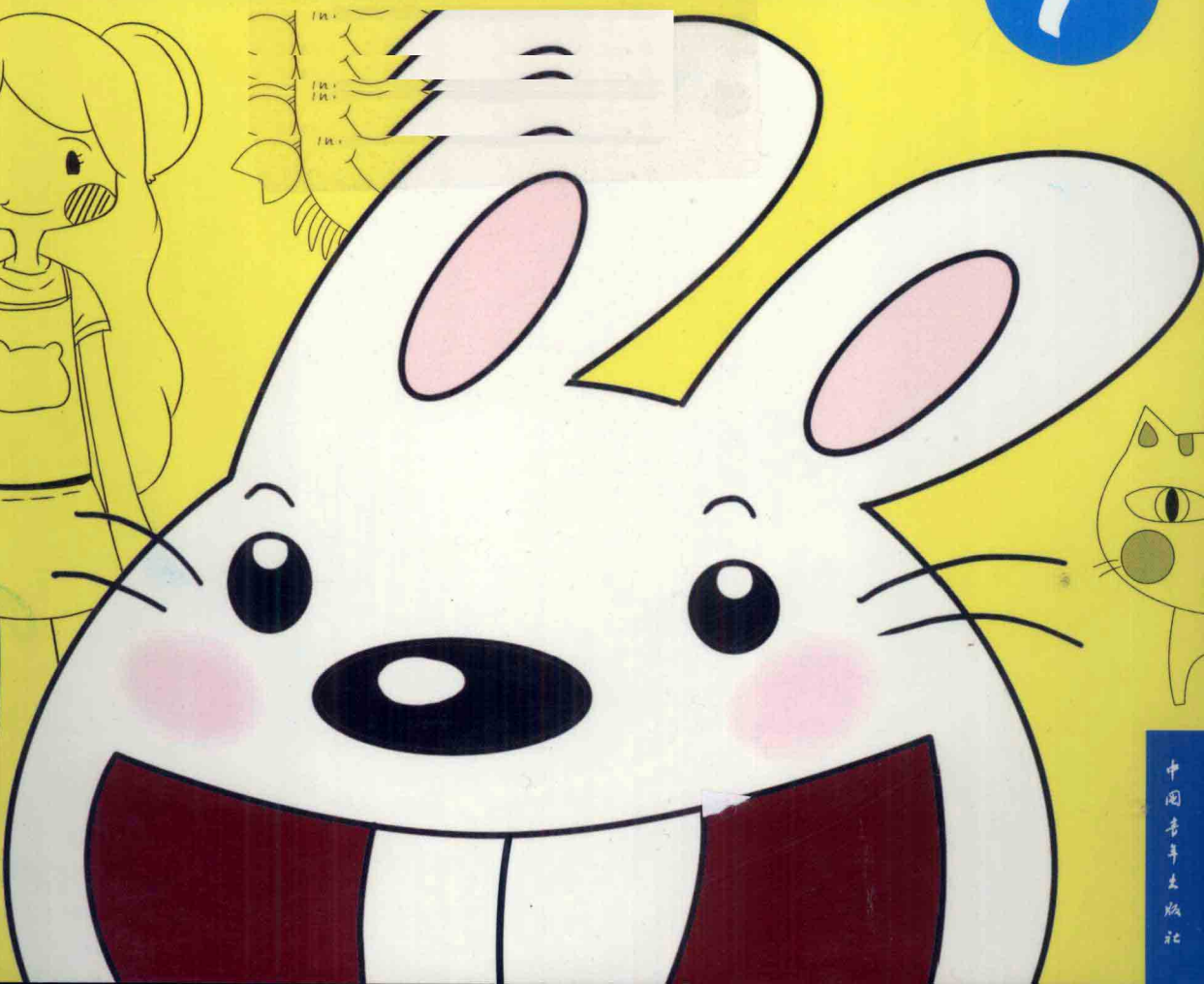
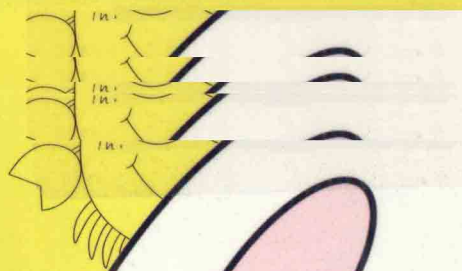
爱卡动漫 编著

综合入门篇

卡通画技法

- 轻松、有趣、好画、好玩，大受好评的卡通漫画入门书
- 国内卡通漫画高手倾情编绘，带你画出超Q的卡通画

1

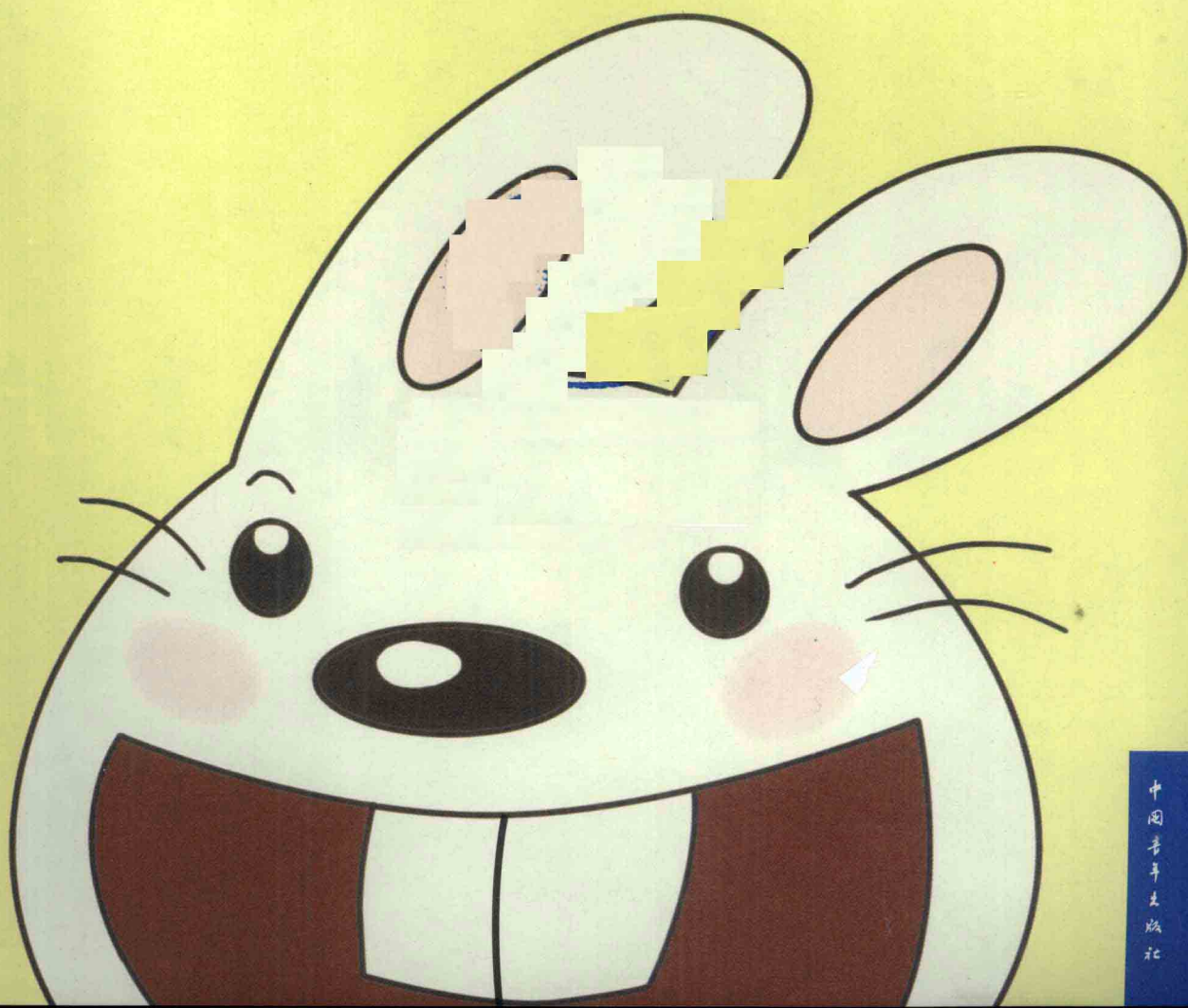

超级

综合入门篇

卡通画技法 ①

爱卡动漫 编著

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

短信防伪说明

本图书采用出版物短信防伪系统，读者购书后将封底标签上的涂层刮开，把密码（16位数字）发送短信至106695881280，即刻就能辨别所购图书真伪。移动、联通、小灵通发送短信以当地资费为准，接收短信免费。短信反盗版举报：编辑短信“JB，图书名称，出版社，购买地点”发送至10669588128。客服电话：010-58582300。

侵权举报电话：

全国“扫黄打非”工作小组办公室
010-65233456 010-65212870
<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社
010-59521255
Email: law@cypmedia.com MSN: chen_wenshi@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

超级卡通画技法. 1, 综合入门篇/爱卡动漫编著. —北京: 中国青年出版社, 2010.2
ISBN 978-7-5006-9181-5

I. ①超… II. ①爱… III. ①动画-技法(美术) IV. ①J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第006838号

超级卡通画技法①综合入门篇

爱卡动漫 编著

出版发行：中国青年出版社

地 址：北京市东四十二条21号

邮政编码：100708

电 话：(010) 59521188 / 59521189

传 真：(010) 59521111

企 划：中青雄狮数码传媒科技有限公司

责任编辑：肖 辉 王丽锋 白 峥

封面设计：刘洪涛

印 刷：中国农业出版社印刷厂

开 本：787×1092 1/16

印 张：10

版 次：2010年2月北京第1版

印 次：2010年2月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5006-9181-5

定 价：28.00元

目录

第1章

绘画前的准备

1 用身边的工具就可以画	8
1.1 绘制卡通画的笔材	8
1.2 绘制卡通画的纸材与辅助工具	9
2 不简单的铅笔	10
2.1 铅笔的分类	10
2.2 铅笔的运用及效果	11
3 神奇的墨水	12
3.1 墨水的分类	12
3.2 墨水的表现效果	13
4 各种上色工具	14
4.1 铅笔	14
4.2 蜡笔	15
4.3 彩色水笔	16
4.4 马克笔	17
4.5 水彩	18

第2章

开始画各种各样的脸

1 容易上手的脸部五官	20
1.1 五官的画法	20
1.2 不同的五官组合	24
1.3 脸形与头发	25

2 尝试画出自己的脸..... 28

- 2.1 真人脸到卡通脸的变形..... 28
- 2.2 不同风格的自画像..... 31
- 2.3 不同表情的自画像..... 32

3 小婴儿的脸..... 33

- 3.1 各种小婴儿的脸..... 33
- 3.2 不同情绪的婴儿脸..... 34

4 女孩的脸..... 35

- 4.1 可爱女孩的脸..... 35
- 4.2 性感女孩的脸..... 36
- 4.3 害羞女孩的脸..... 37
- 4.4 任性女孩的脸..... 38
- 4.5 另类女孩的脸..... 39

5 男孩的脸..... 40

- 5.1 可爱男孩的脸..... 40
- 5.2 淘气男孩的脸..... 41
- 5.3 帅气男孩的脸..... 42
- 5.4 搞怪男孩的脸..... 43
- 5.5 坏男孩的脸..... 44

6 老人的脸..... 45

- 6.1 老奶奶的脸..... 45
- 6.2 老爷爷的脸..... 46

第3章

学画卡通人物

1 以外部特征来刻画人物..... 48

- 1.1 魅力人物的绘制..... 48
- 1.2 各种饰品与人物的搭配..... 55

2 以表情来刻画人物..... 61

- 2.1 开心..... 61
- 2.2 难过..... 63
- 2.3 生气..... 65
- 2.4 吃惊..... 67
- 2.5 害羞..... 69
- 2.6 无聊..... 71

3 以动作来刻画人物..... 73

- 3.1 走..... 73
- 3.2 跑..... 75
- 3.3 跳..... 77
- 3.4 睡觉..... 79
- 3.5 吃东西..... 81
- 3.6 跳舞..... 83

第4章

学画可爱的动物

- 1 饲养的小动物..... 86
- 2 自然界的野生动物..... 94
- 3 神奇的海底动物..... 100
- 4 漂亮的鸟类..... 105
- 5 小小的昆虫..... 110
- 6 幻想小精灵..... 115

第5章

学画各种植物

- 1 花草..... 118
- 2 树木..... 121
- 3 盆栽..... 124

第6章

学画美丽的风景

1 自然风景	128
1.1 森林	128
1.2 山丘	129
1.3 大海	130
2 人文风景	131
2.1 建筑	131
2.2 家居	132
2.3 花园	133
2.4 街道	134
3 梦幻场景	135
3.1 雪景	135
3.2 幻想	137

第7章

学画我们常见的物品

1 文具	140
2 日常用品	142
3 家电	145
4 家具	147
5 饰品	149

第8章

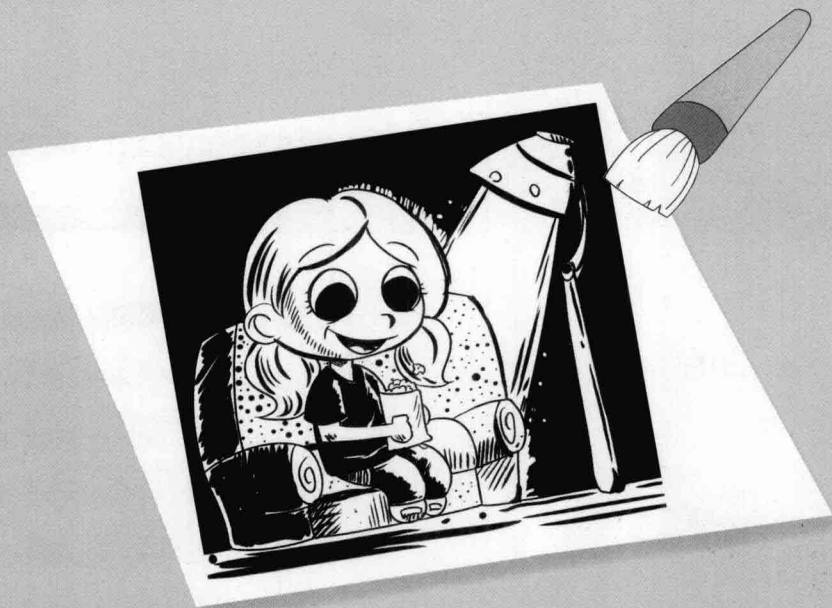
画出美味的食物

1 蔬菜	152
2 水果	154
3 美食与饮料	156

第1章

绘画前的准备

看到漂亮的卡通画你是否很动心呢? 是否想快速学会绘制这些可爱有趣的卡通画呢? 那么赶紧开始做画前准备吧! 本章重点介绍绘制卡通画的各种常见工具, 详细讲解绘画工具以及颜料的分类与特性。通过循序渐进的学习, 让我们学会如何使用这些工具与材料, 为绘制卡通画做好准备。

1

用身边的工具就可以画

准备绘制卡通画的材料并不像想象中那么困难，作为一个入门的画手，我们只需运用身边常见的绘画工具进行绘制就可以了。下面我们将概括介绍笔材、纸材以及辅助工具的主要功能，让我们一起来学习吧。

1.1 绘制卡通画的笔材

绘制卡通画有很多画笔可供选择，我们可以进行不同的尝试，最终找到适合自己绘画风格的画笔。

水彩笔

在笔中灌有彩色墨水的画笔，色泽十分鲜艳，用起来很方便。

水粉笔

通过沾取墨水或颜料进行绘画，笔尖不容易变形，是一种很耐用的软笔。

蜡笔

由蜡质做成，可以画出凹凸不平的笔痕，并且也是一种色彩丰富的画笔。

铅笔

笔尖有不同的软硬度，笔痕可以用橡皮擦去。

马克笔

笔管中有笔胆，颜色十分艳丽，是一种干得很快彩色笔。

签字笔/圆珠笔

笔尖有滚珠，直径很小，携带很方便的笔。

1.2 绘制卡通画的纸材与辅助工具

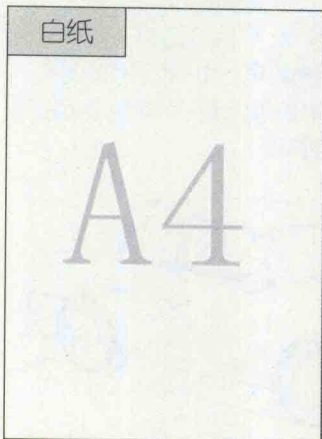
准备好画笔后,我们就要准备纸张与辅助工具了。下面我们就来看看吧。

卡通画的纸材

绘制卡通画的纸材一般可以分为白纸和有色纸两种。

白纸

绘制卡通画时,最常用的纸张为白纸,它不会因为晕染而造成颜色浑浊的情况。白色纸张颜色单纯,适合进行各种变化,配色简单,画面颜色也很好搭配。白纸价格便宜,并且绘画效果也非常好。

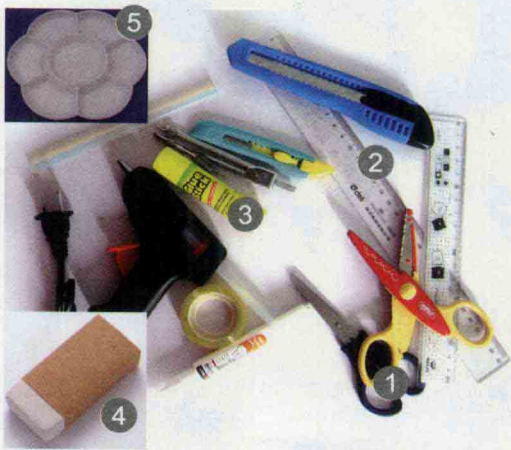
有色纸

有色纸是指有底色的纸张,纸张的颜色会影响完成后的效果。暗淡、不够明亮的纸张会产生颜色晕染的问题,因此笔材与纸张颜色的配合非常重要。特别是在深色的底纸上绘画,我们通常选用覆盖性较强的颜料。

卡通画的辅助工具

辅助工具与笔材配合使用,会使绘画更为顺利。有些卡通作品的顺利完成是需要多种工具配合使用的,这些辅助工具虽然琐碎,但在创作过程中也会发挥极大的作用。下面我们就来了解一下常用的辅助工具吧。

5 调色工具

调色盒、调色盘、调色板等。用来盛放颜料或者调配不同的颜色。

1 裁剪工具

剪刀、美工刀、圆规刀、锯齿剪、切割垫等。在卡通画制作过程中主要用于色底海报的色块剪切以及图形的裁剪与切割。

2 测量工具

直尺、三角板、云形板、比例尺、圆规、分规等。这类辅助工具能让我们精确地测量出需要的尺寸、大小和间隔距离。

3 粘贴工具

胶水、胶棒、双面胶、不干胶等。根据材质选择合适粘合度的胶来粘贴。

4 修改工具

橡皮擦、涂改液、修正带等。用于涂改错误,或者改变不满意的效果。

2

不简单的铅笔

铅笔是我们常见的绘图笔材,它虽然使用简单,却能绘制出丰富的线条和不同层次的色调。下面让我们一起来了解这些不简单的铅笔吧。

2.1 铅笔的分类

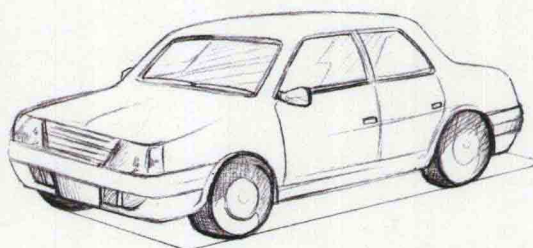
铅笔按性质和用途可分为石墨铅笔、彩色铅笔、特种铅笔三类。因为制作材料的不同,所以它们的特性也不一样。下面我们将针对不同类型的铅笔作介绍。

石墨铅笔

石墨铅笔

铅笔芯以石墨为主要原料,可供绘图和一般书写使用。一般用“H”表示硬质铅笔,“B”表示软质铅笔,“HB”表示软硬适中的铅笔,这些不同硬度的铅笔可以满足绘画时的各种需要。

彩色铅笔

彩色铅笔是铅芯有色彩的铅笔。经常用于标记符号、绘画、绘制图表与地图。彩色铅笔通常是成套装盒的,颜色种类丰富多样。

彩色铅笔

水溶铅笔

炭画铅笔

特种铅笔

包括玻璃铅笔、炭画铅笔、晒图铅笔、水彩铅笔以及粉彩铅笔等。

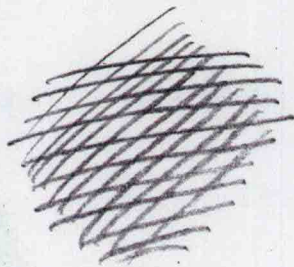
2.2 铅笔的运用及效果

运用铅笔绘制卡通画有很多技法, 我们可以通过铅笔涂抹的方式来绘制出不同的效果。下面我们就来看看铅笔绘画的表现方式吧。

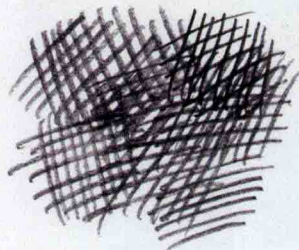
铅笔不同的笔触效果

利用笔尖画出细细的排线表现块面。

利用交叉的线条表现块面。

利用层叠的排线来表现块面。

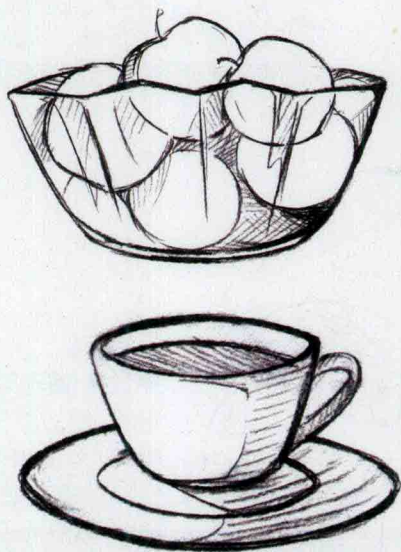
利用铅笔的侧锋绘制出块面。

铅笔线条的运用

绘制卡通画的时候, 可以综合应用铅笔的笔头与侧锋绘制出不同的笔触, 从而形成自然漂亮的画面效果。

用铅笔表现立体感

运用铅笔独有的半透明特性为图画增添不同的灰度, 使平面图形变得立体起来。

用铅笔表现光影感

运用不断变化的线条形成不同的灰度, 刻画出画面中的明暗对比, 可以凸显图画中的光影效果。

3

神奇的墨水

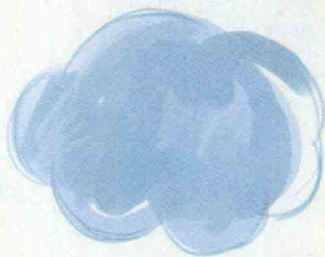
墨水是一种含有色素或染料的液体，常被用于书写或绘画。墨水通过不同类型笔材的运用会出现很多神奇有趣的效果，下面就让我们一起来了解墨水的相关知识吧。

3.1 墨水的分类

因为墨水配方的不同，所以绘画在纸上产生的效果也大不一样。下面我们来介绍几种常用的墨水。

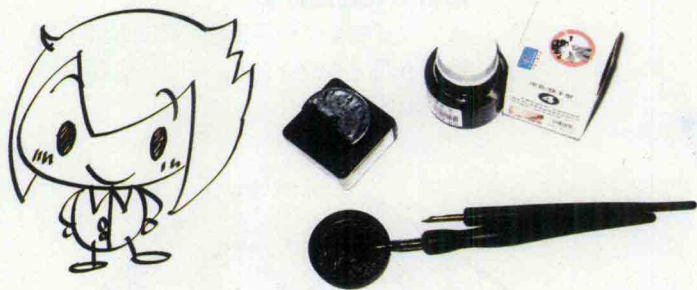
普通墨水

墨水是一种含有色素或染料的液体，它可以直接用于绘图，也可以与水配合调配出不同浓淡的颜色。

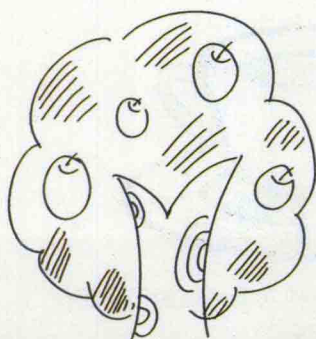
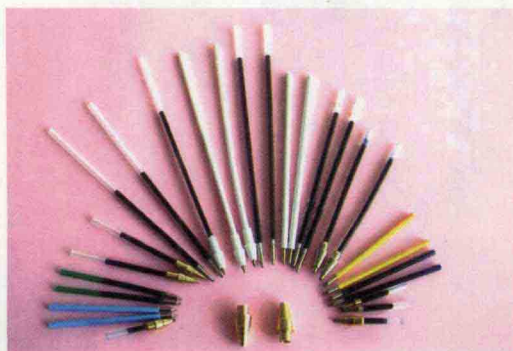
漫画墨水

漫画墨水颜色浓黑，因为其中加入了胶质，它的液体黏稠，完全干燥后有防水的效果，所以绘制出来的画不易褪色，容易保存。

水彩笔墨水

水彩笔墨水颜色丰富，它的主要溶剂是水。水彩笔墨水无味，不易干燥，其笔迹耐光但不耐水，遇到水会渲染开来。

中性笔/圆珠笔墨水

将墨水灌注于笔芯中，这种墨水带有油性，墨水黏度适中、油渍少、书写流利，耐水及耐光性比较强。

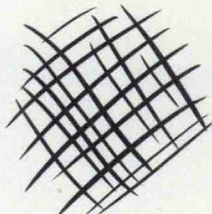
3.2 墨水的表现效果

使用墨水绘图,画面效果对比度高,黑白鲜明,特别适用于复制印刷。我们可以通过不同的笔与不同的墨水配合,绘制出各式各样的肌理效果。我们可以选择自己喜欢的笔来绘制漂亮的作品。

钢笔不同笔触的效果

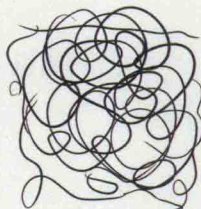
点墨的效果

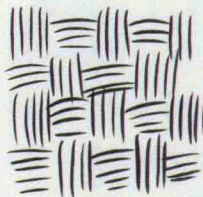
粗细不一的效果

流畅曲线的效果

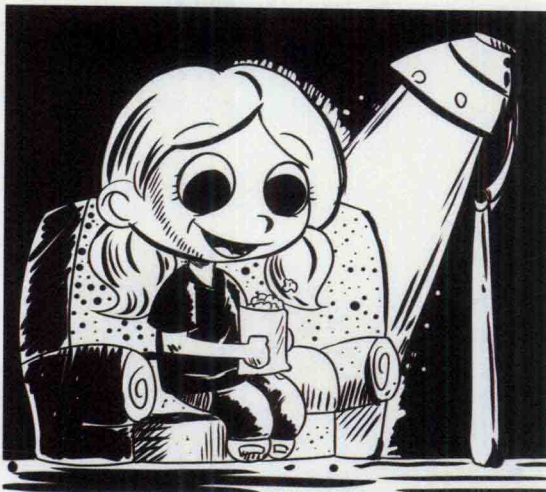
潦草杂乱的效果

线条组排的效果

用较粗的画笔画出来的墨水效果

这幅图画通过黑色部分和白色部分合理搭配,使得整个画面形成强烈的对比,整个画面生动活泼、趣味盎然。

粗头笔的墨水效果

用粗头笔画上色调和阴影,可以增强画面的效果。由于使用透明度较高的墨水,采用色彩叠加的手法,因此画面中呈现出不同色调。

用较细的画笔画出来的墨水效果

左面上下这两幅作品展示了两种不同画阴影的技法。粗笔的笔触比较轻柔,线条较粗,黑白对比鲜明。钢笔所绘制出的排线使得画面出现了黑白灰三种色调的对比。

4

各种上色工具

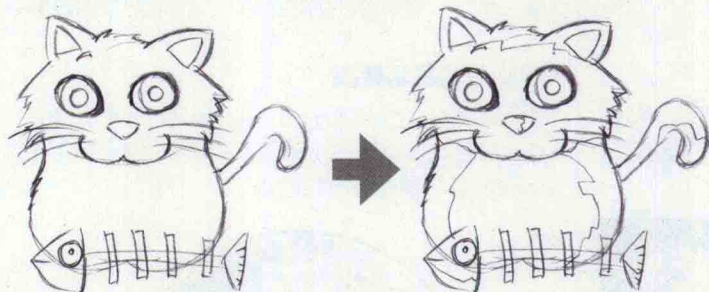
作品上色后，画面会显得更加鲜活，并且更具吸引力。现在我们可以通过不同的工具为作品上色，上色工具不同所采用的上色方法也不同。下面我们就来看看这些常见的上色工具吧。

4.1 铅笔

铅笔可以表现不同层次的灰度，还可以用来精心描绘光影、虚实关系。下面我们就来看看怎样利用普通铅笔与彩色铅笔上色吧。

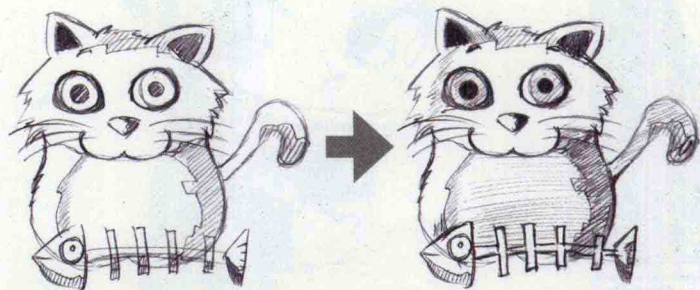
普通铅笔的上色效果

普通铅笔通过不同灰度叠加产生明暗关系。

1 勾出卡通小猫的外轮廓。

2 勾勒出需要涂暗部位的边缘线条。

3 绘制出小猫暗部的颜色。

4 最后画出小猫的整体色调。在绘制的时候注意调整黑白灰的关系。

普通铅笔

用石墨材料做成的铅笔，能画出不同的灰度。

彩色铅笔

彩色铅笔是一种非常容易掌握的涂色工具，画出来的效果类似于铅笔。颜色多种多样，着色效果清新淡雅，笔迹易于用橡皮擦去。

彩色铅笔的上色效果

彩色铅笔通过不同色彩搭配产生明暗关系。

1 勾画出卡通小汽车的外形。

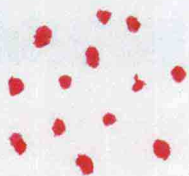
2 选择喜欢的颜色的彩色铅笔进行简单块面着色。

3 最后变换颜色，通过颜色的深浅变化展现明暗关系。

4.2 蜡笔

蜡笔是一种由蜡质构成的彩色绘画工具,一般为长10厘米左右的圆柱形或棱柱形。手感细腻、滑爽,涂抹性好,叠色、混色性能优异。是效果最为突出的超细增厚涂层材料,可使涂层更有质感。

蜡笔的上色技法

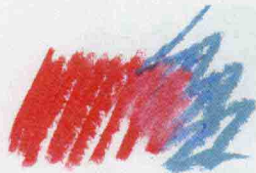
点彩法

用油画棒的一端在纸上轻击以形成彩色圆点。

涂抹法

用油画棒在纸上随意平滑涂抹,便于大面积上色。

混色法

在一块上色区域的边上再涂上另外一种颜色,然后用手指或笔头把颜色混在一起并涂平。

分层法

用油画棒上色后,用手指或面巾纸涂抹颜色。

层涂法

上好底色,然后选择另外一种颜色,用油画棒的粗头把第二种颜色涂在底色上。

刮除法

通过刮去平涂的不同的油画棒色,可以产生一种简明而独特的效果。

蜡笔的上色效果

蜡笔画能形成浓丽鲜艳、沉着厚实的艺术效果。另外,蜡笔画还可以通过自由控制笔触的粗细直接进行艺术造型,创作出高度概括的艺术形象,具有特殊的稚拙美感。

- 1 用蜡笔简单勾勒出图形的轮廓,然后为图形涂上淡淡的底色。

- 2 与不同颜色的蜡笔配合使用,达到想要的颜色效果。

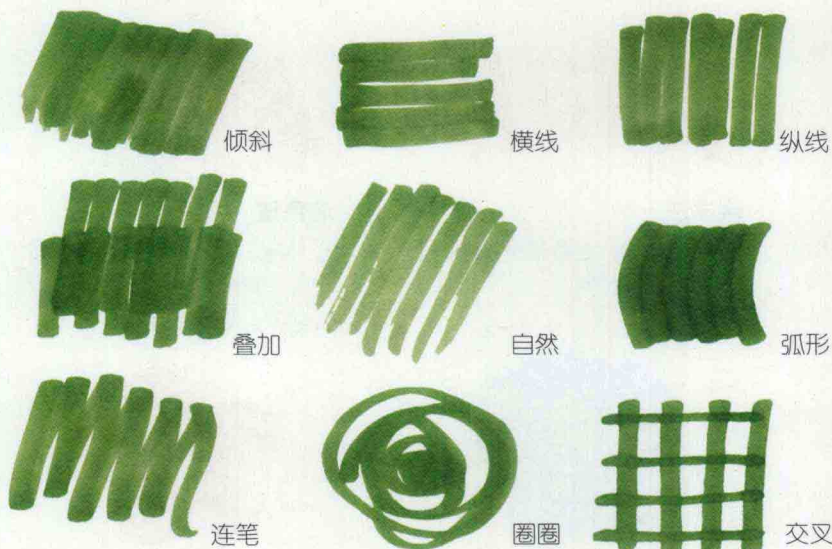

- 3 最后为颜色最深的部位上色,添加细节并描边,完成画稿。

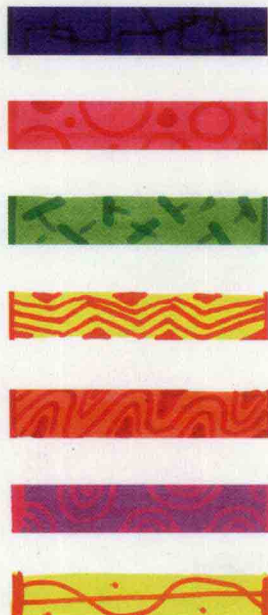
4.3 彩色水笔

彩色水笔是我们涂色时最常用的工具，它的颜色非常丰富，使用起来也方便快捷。下面我们就来看看这些鲜艳的彩色水笔吧。

彩色水笔的上色技法

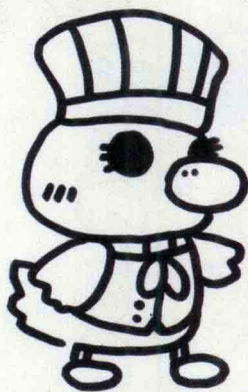

各种颜色重叠效果

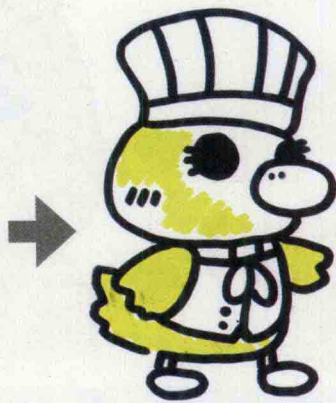

彩色水笔颜色丰富，种类多样。它的优点是水分足，色彩丰富、鲜艳；缺点是水分不均匀，过渡不自然，两色在一起不好调和。彩色水笔在一些细节的刻画上使用较多。

彩色水笔的上色效果

1 用黑色的彩色笔勾勒出卡通图案的轮廓。

2 选好彩色水笔的颜色，根据图案轮廓的块面上色。

3 更换不同的色彩，对图案进行上色，这样就完成了。