

畅销版 魔力卡通教练。

色彩篇

黄震 编著

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

- 风格多样、色彩亮丽、造型时尚、构图新颖
- 教你轻松掌握卡通画创作秘笈
- 初学者必备的卡通绘画用书

责任编辑：李树梅
许茜
于海霞
责任校对：史春霖
装帧设计：正 方

ISBN 978-7-5398-2174-

9 787539 821740 >

定价：19.80 元

魔力卡通教练

色彩篇

黄震 编著

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (C I P) 数据

魔力卡通教练. 色彩篇 / 黄震编著. —合肥: 安徽美术出版社, 2010. 1

ISBN 978-7-5398-2174-0

I. 魔… II. 黄… III. 动画—技法 (美术) IV. J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第230353号

魔力卡通教练·色彩篇

黄 震 编著

安徽美术出版社出版

(合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14层)

邮编: 230071

网址: <http://www.ahmscbs.com>

全国新华书店发行

合肥远东印务有限责任公司印刷

开本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 5

2010年1月第1版 2010年1月第1次印刷

ISBN 978-7-5398-2174-0

定价: 19.80元

若发现印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。

目录

工具与材料 /1

彩色铅笔 /2
彩色蜡笔 /2
毛笔 /3
笔尖 /3
马克笔 /4
彩色墨水 /4
透明水色 /5
橡皮 /5
尺 /6
透写台 /6
纸 /7
电脑 /8
数位板 /8

造型 /9

眼睛 /10
耳朵 /15
鼻子 /15
嘴 /17
表情 /17
手 /19

脚 /19
头发 /20
皮肤 /25
衣服 /28

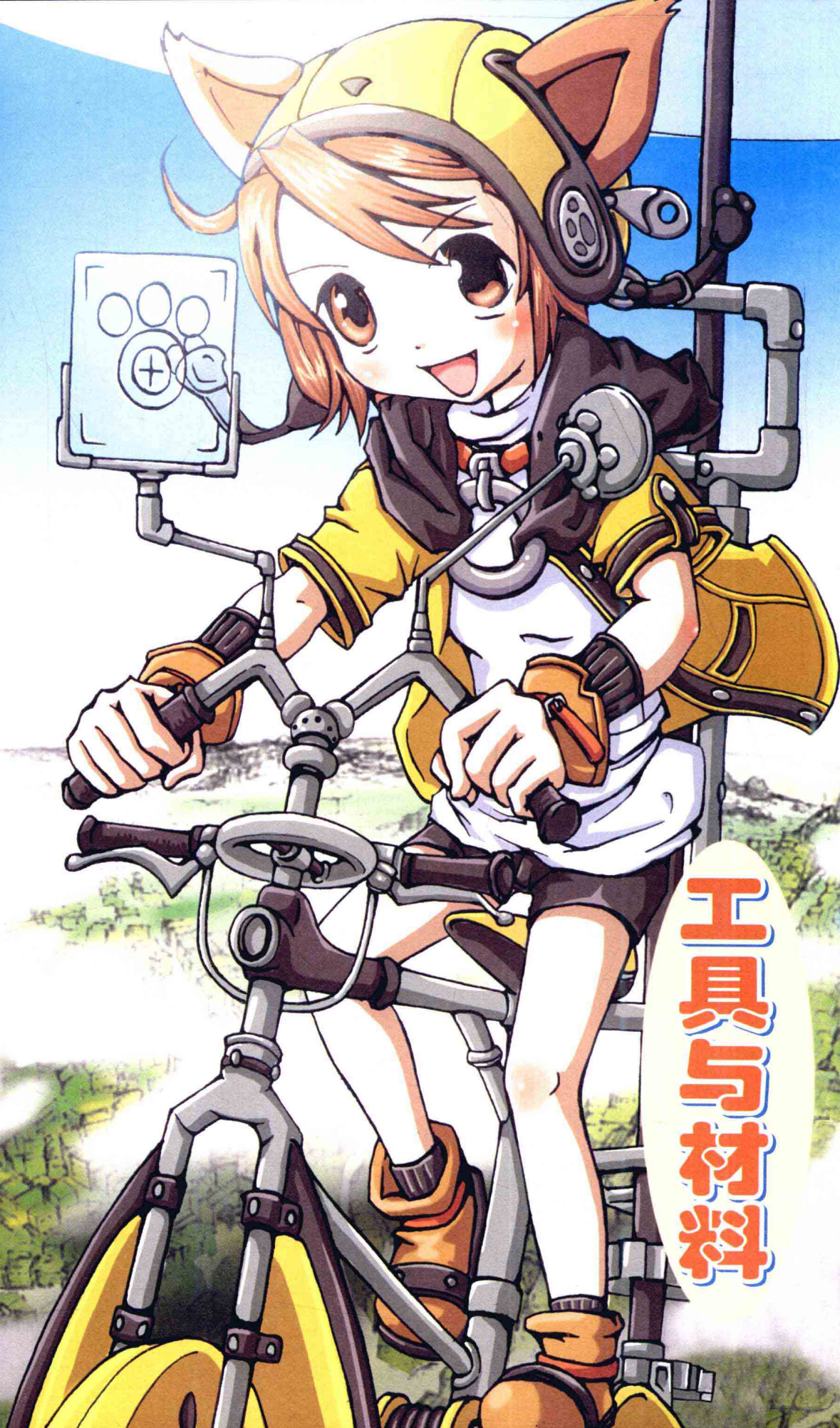
风格 /32

块面阴影风格 /33
柔和阴影风格 /36
无线条风格 /42
装饰风格 /48
水彩风格 /55

技巧 /64

平涂法 /65
喷溅法 /66
干刷法 /68
硬、软边缘线 /70
渐变效果 /71
巧用纸的白色 /72
光效 /75
色调的表现 /77
贴网 /78

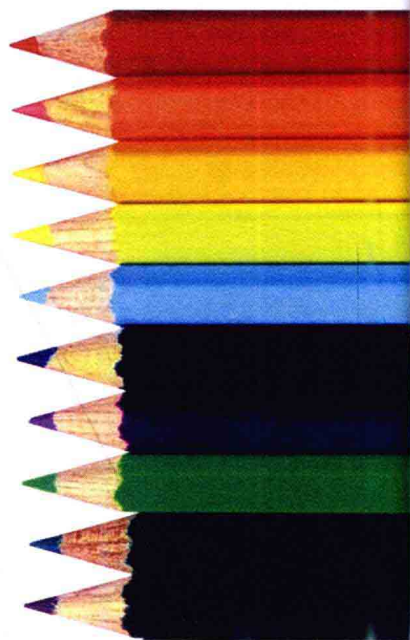

工具与材料

彩色铅笔

彩色铅笔在卡通绘画中起着很重要的作用。色彩柔和细腻，容易掌握。可以选购从十八色至四十八色之间的任意类型和品牌的彩色铅笔，其中也包括“水溶性”的彩色铅笔。

彩色铅笔绘画效果 ▶

彩色蜡笔

彩色蜡笔的着色效果比较好，适合大面积着色；但无法像彩色墨水一样画出具有透明感的鲜艳色彩。彩色蜡笔在使用过程中会产生粉末，所以在作品保存上必须采取保护措施。

◀ 彩色蜡笔绘画效果

毛笔

毛笔按笔毫弹性强弱的不同，一般分为硬毫笔、软毫笔与兼毫笔三种。

1.硬毫笔

笔毛的弹性较大，常见的有兔毫、狼毫、鹿毫、鼠须、石獾毫、山马毫、猪鬃等。

2.软毫笔

笔毛的弹性较小，较柔软。一般用羊毫、鸡毫等软毫制成。

3.兼毫笔

兼毫笔以硬毫为核心，周边裹以软毫，弹性介于硬毫与软毫之间。

笔尖

下面介绍卡通绘画中常用的几种笔尖，不过绘画者初次使用可能不习惯，要多多练习。

1.学生笔尖

可以画出又硬又锐利的线条，适合画斜线和背景线，画面效果比较工整。

2.D 笔尖

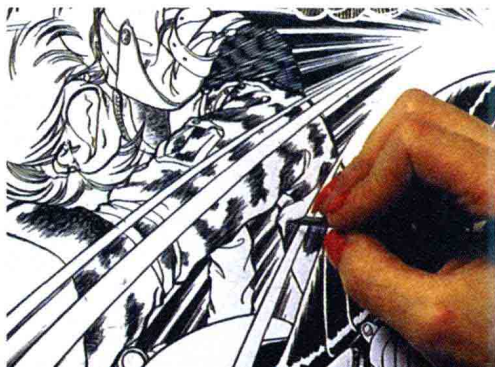
是常见的笔尖。可以画出又粗又硬的线条，线条的强弱变化较小。

3.G 笔尖

笔尖很有弹性，根据用力的大小自由画出粗细不同的线条，线条比较圆润。

4.圆笔尖

适合画很细的线条，变化自如，常用来画头发和五官。

马克笔

马克笔也称“麦克笔”，是手绘表现中最常用的工具之一，分为油性和水性两种。使用比较方便，绘画效果好，但墨水消耗量大。

马克笔绘画效果

彩色墨水

彩色墨水分为耐水性和非耐水性两种。

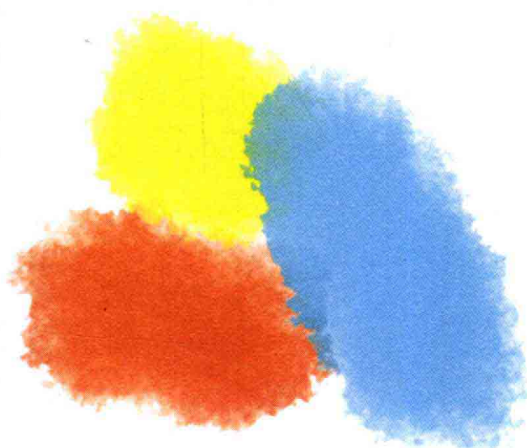
彩色墨水本身就是溶解于水中的，使用上要方便许多，使用过程感觉上和丙烯颜料较为接近。但彩色墨水干燥速度要比丙烯颜料快，所以使用时必须讲究速度。

透明水色

透明水色是一种特殊的浓缩颜料，透明度高。色彩重叠时，下面的颜色会透过来，常被应用于手绘表现中。色彩鲜艳度不如彩色墨水，但着色较深，适合表现古朴、典雅的色调。即使长期保存也不易变色。

透明水色笔触效果

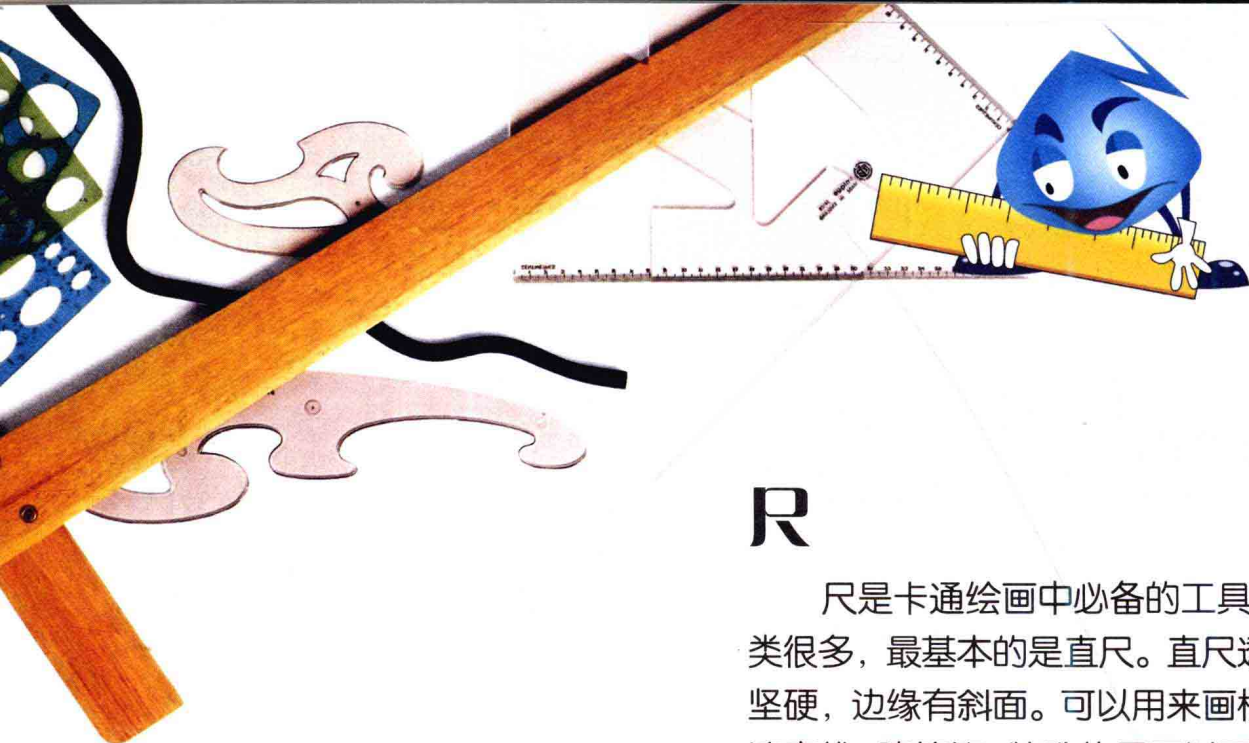

透明水色绘画效果

橡皮

最好选用专业的绘图橡皮。它质地柔软，擦得干净又不易把纸擦破。

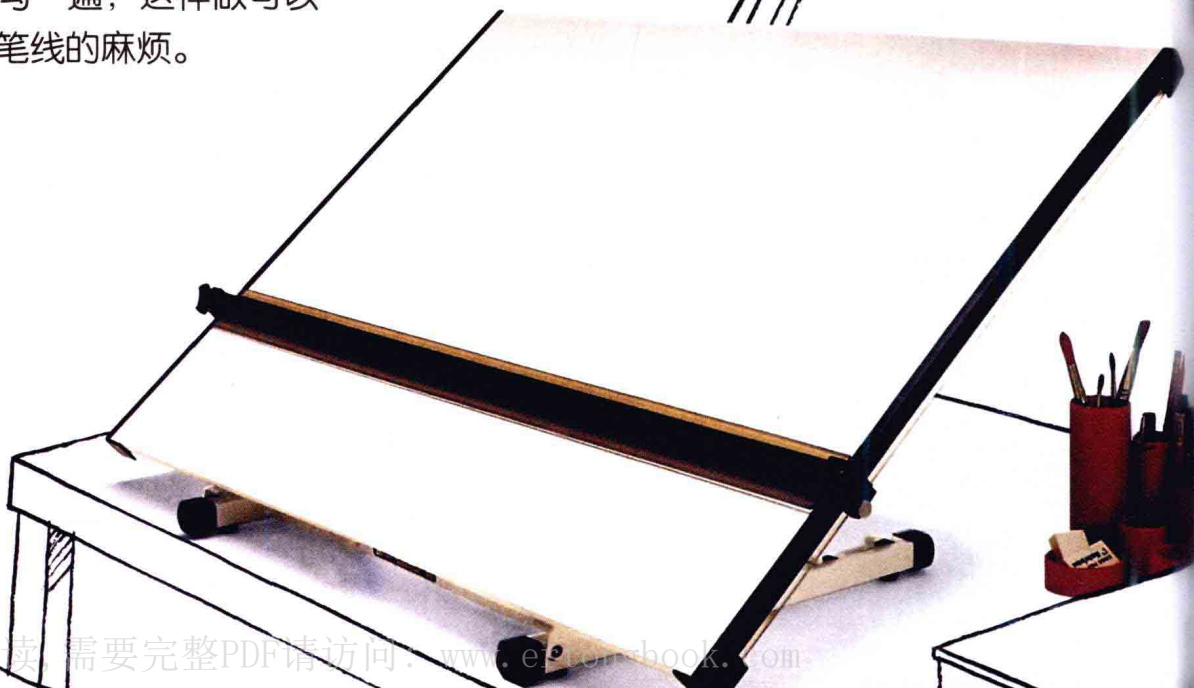
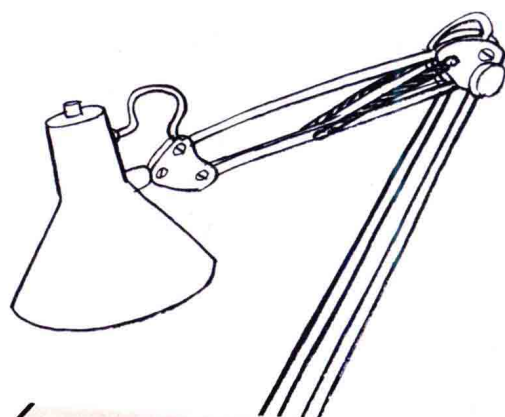

R

尺是卡通绘画中必备的工具，种类很多，最基本的是直尺。直尺透明、坚硬，边缘有斜面。可以用来画框线、速度线、建筑等，特殊的尺可以画出特殊的效果。

透写台

可以在底稿上直接勾墨线，也可以在透写台上用另一张纸重新勾一遍，这样做可以免去擦铅笔线的麻烦。

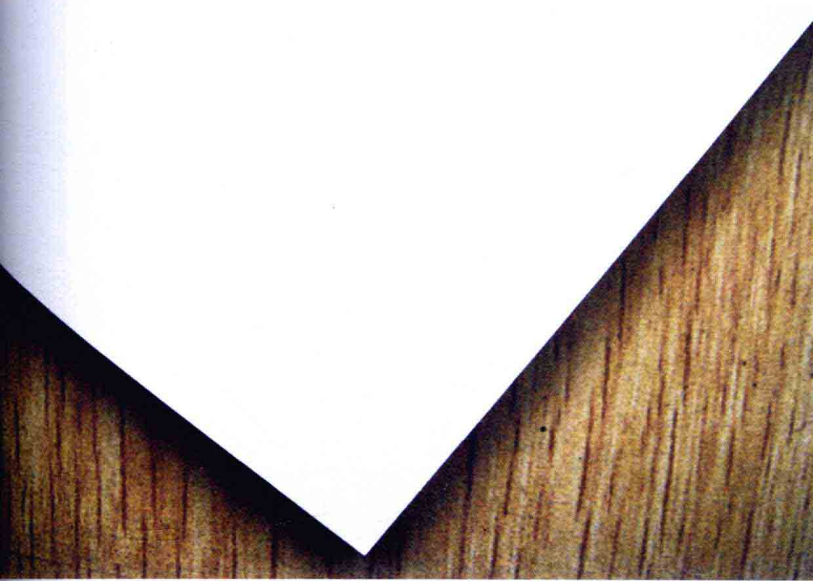

纸

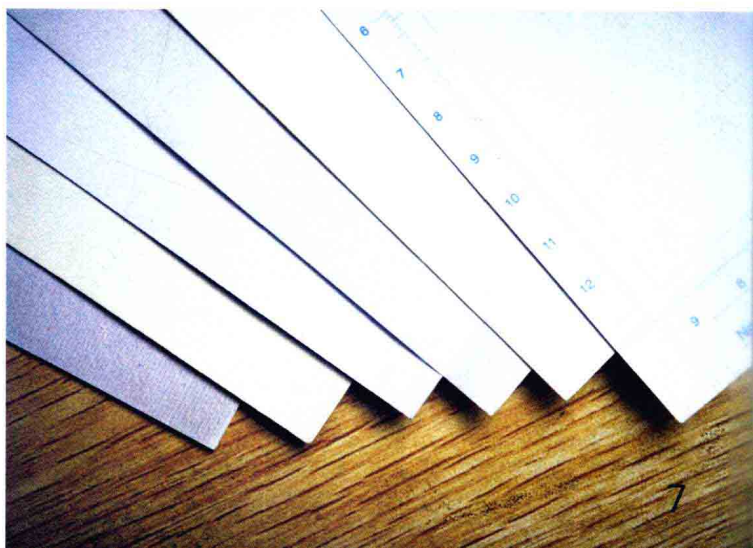
纸的种类有很多，不同的纸有不同的特性，不同的笔在不同的纸上的绘画效果也不同，可以依用途来自由选择。即使是可以使用水粉颜料的纸，还是有容易渗透、不容易渗透和容易起毛、不容易起毛等差别。

较常用的是素描纸，纸面颗粒适中，对多数笔都适用，特别是彩色铅笔。还有水粉纸，适合水粉颜料、彩色铅笔来表现；但由于吸水性强，并不适用于马克笔。

肯特纸的表面光滑，不适用于有颗粒的油画棒、彩色铅笔等；亚尔修纸有粗细之分，呈色鲜艳，除油画棒外都适用；淡奶油色的瓦特森纸和颗粒较粗的 BB 肯特纸对各种笔都比较适用。

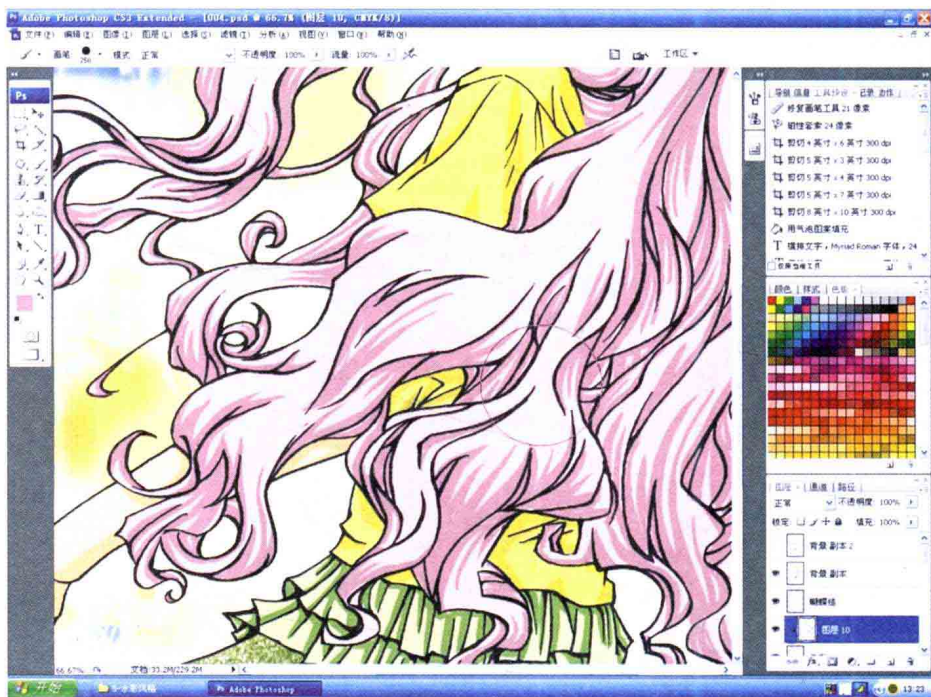
电脑

现在, 电脑越来越普及, 成为卡通绘画中主要的绘图工具之一。随着电脑绘图软件功能日益强大, 电脑绘图的优势也逐渐体现出来。它不仅节省纸、笔、颜料等, 还容易修改, 可以达到手绘的效果, 纸的纹理和笔刷笔触的表现都很逼真。

数位板

数位板可以完全代替鼠标工作, 比鼠标更灵活。数位板的压感笔在绘画时可以模仿我们用笔时的压感力度, 绘图软件也提供了很多不同效果的虚拟笔刷来代替现实中的各种笔。常用的绘图软件有photoshop、painter等, 具体的应用方法将在本书的后面为大家讲解。

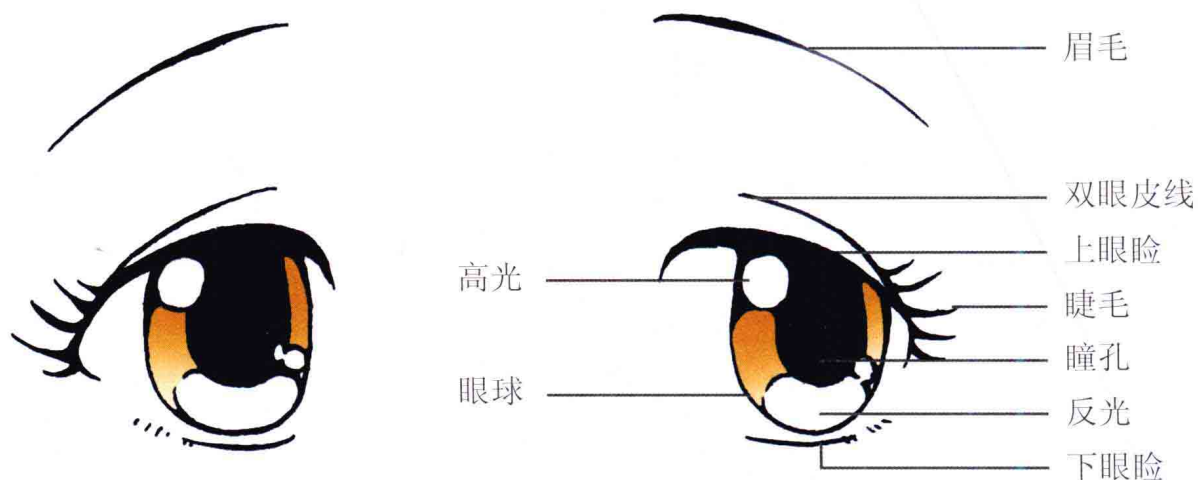
电脑绘画效果 ▶

造型

眼睛

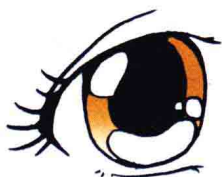
眼睛是心灵的窗户，最能表现人物的性格和心理特征。在卡通创作中，常常对人物的眼睛进行夸张处理，使其个性更加鲜明。一般情况下，圆眼睛显得天真、可爱，细长眼睛显得深沉、含蓄。

眼球的反光与高光位置是相反的。

正面

3/4 侧面

正侧面

当头部转动时，眼睛会有正面、3/4 侧面、正侧面、仰视、俯视等不同角度的变化。

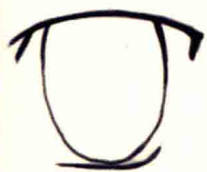
仰视

俯视

当头部仰视或俯视时，所画眼睛的辅助线是有弧度的。俯视时辅助线向下弯曲，仰视时则向上弯曲。

眼睛的具体画法

1. 画出上下眼睑及眼球的轮廓。

2. 画眼白。这时即使画到眼球的位置也不用担心。

3. 画眼球。眼球是最需要细致刻画的部分。确定眼睛的颜色，画出绿色到金黄色的渐变。

4. 用深色渐变表现出眼球轮廓，在亮部画上金黄色的光，以突出它的球面形状。

5. 用深墨绿色画出瞳孔。

6. 画高光。确定一个比较大而亮的主高光。

7. 画上辅助的光，再在亮部加些丝状高光来表现眼球纹理。

8. 画上睫毛，这样整个眼睛就完成了。

主高光的位置能够改变角色的性格。画在眼睛中间偏上的强光部分，给人明朗、活泼、坚强的感觉；而画在眼睛中间偏下的强光部分，给人略带忧郁、寂寞的感觉。

如果不画高光，眼睛就显得空洞且黯然无神。可用于画智能机器人。

眼睛是根据人物的性别、年龄和性格来画的。如小孩的眼睛较大而有光泽，给人纯洁的感觉（图1、图2）；女人的眼睛，相对来说要细长些，显得妩媚（图3、图4）；男人的眼睛给人的感觉比较坚定而略显深沉（图5、图6）。

图1

图2

图3

图4

图5

图6

Q版的眼晴能加强人物的特点。如小眼睛画成两个黑点或两条缝（图7、图8），大眼睛要画得大而简洁、概括（图9、图10）。

图7

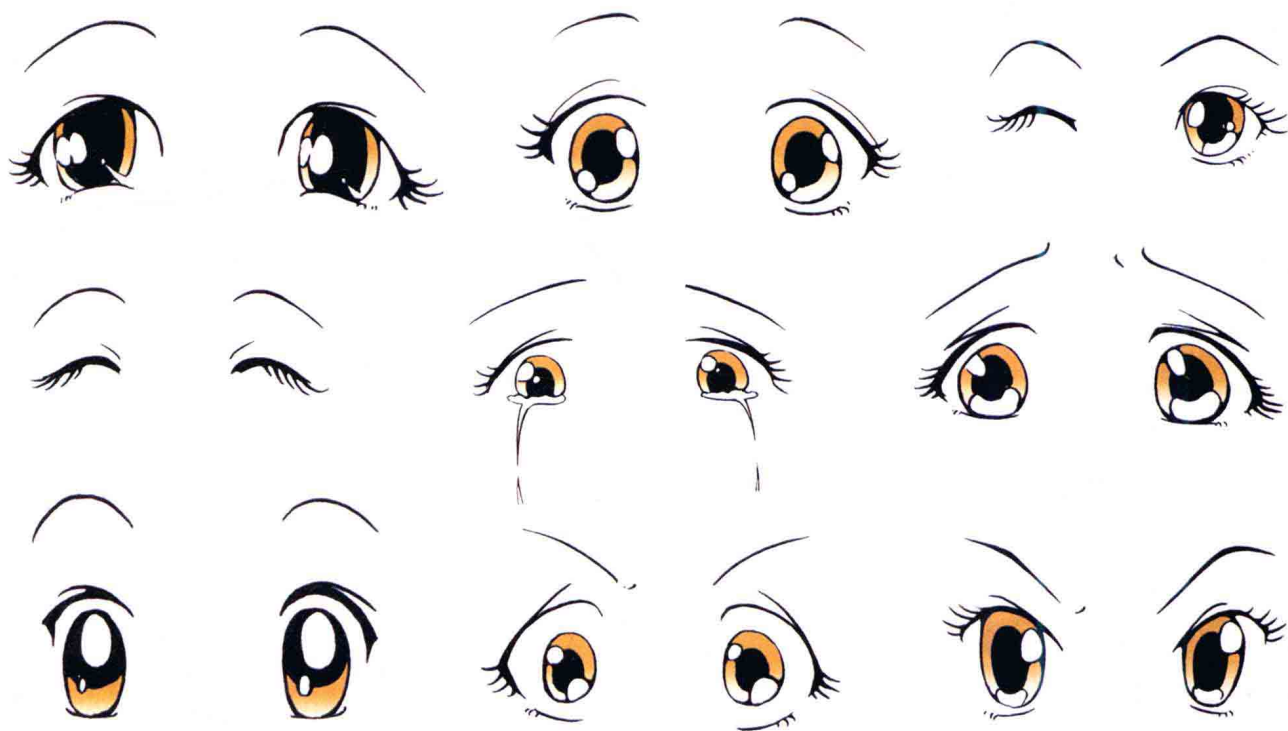
图8

图9

图10

各种表情的眼睛