

卡通漫画素描技法

CARTOON COMSIC

基础篇

Z. X动漫社 编著

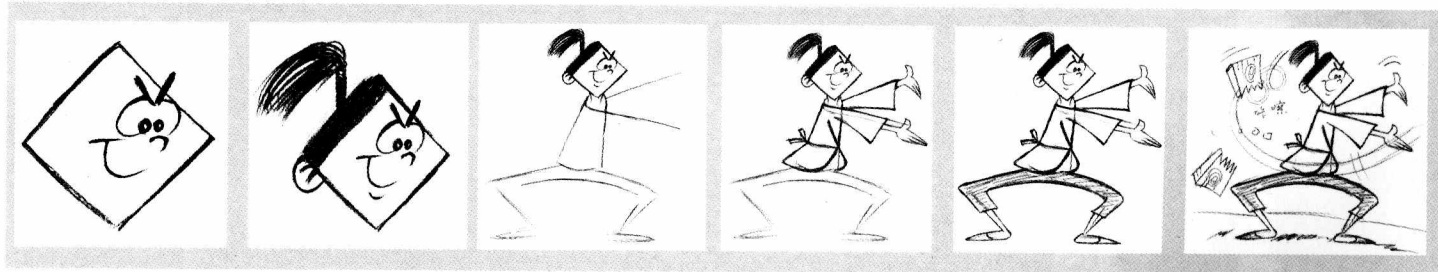

化学工业出版社

Z. X动漫社 编著

卡通漫画素描技法

—基础篇

化学工业出版社

• 北京 •

内 容 简 介

本丛书包括《卡通漫画素描技法——基础篇》、《卡通漫画素描技法——人物篇》、《卡通漫画素描技法——动物篇》、《卡通漫画素描技法——景物篇》四个分册，既彼此独立，又形成一个完整的体系，作为卡通漫画的入门教材，完整地介绍了漫画的画法和要点。

本分册先介绍了素描的基础知识及卡通的不同风格，然后分步骤地讲解卡通人物、卡通动物、卡通道具的基本画法，并汇集了大量的卡通形象，以开拓读者眼界，提供练习的素材。

全书内容丰富，语言轻松活泼，图片生动形象，结构安排合理，是卡通爱好者、动漫爱好者学习卡通漫画的入门用书，同时也可以作为大学本科、高职高专动漫专业的相关教材。

图书在版编目(CIP)数据

卡通漫画素描技法. 基础篇 / Z.X动漫社编著. —北京:
化学工业出版社, 2009.9
ISBN 978-7-122-06583-4

I. 卡… II. Z… III. 动画—素描—技法(美术) IV. J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第153502号

责任编辑: 丁尚林
责任校对: 吴 静

装帧设计: Z.X动漫社

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)
印 装: 北京画中画印刷有限公司
880mm×1230mm 1/16 印张 12 $\frac{1}{2}$ 2009年9月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888(传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价: 29.00元

版权所有 违者必究

前言

卡通画自西方传入，是英文Cartoon的音译，意思是连续的画面，可以称之为动画片或动画，也可以称为动画连环画。

卡通造型以夸张、变形为主，具有机智和幽默、强调讽刺的艺术特征，表现形式多为具象或象征的图画。卡通艺术源于政治讽刺画，它以生动、趣味的艺术形式，通俗易懂的画面，受到读者的广泛欢迎。学习卡通，对人们提高审美意识，培养想像力有积极的意义。

卡通基础的画法比较容易掌握，抓住其特点，就可以画出生动的卡通形象。在基础篇中，主要学习素描基础及卡通人物、卡通动物、卡通道具绘画入门基础。

学习卡通画，可以从常见的基本形入手画卡通，先用基本的圆形、椭圆、长方形等基本形勾勒出大体的轮廓，然后再进一步深入刻画，按这样的方法，应该很快就会掌握卡通画的方法。

我们编写的这套卡通书具有以下特点：

1. 内容充实

本丛书涉及的范围广，取材贴近现实生活，是以现实生活中的人物、动物、道具、场景等为题材编辑。

2. 图例丰富

整套卡通书图例丰富，根据每本书的内容需求编排了很多相对应的图例，如人物及动物的动势、各种场景、故事情节等。

3. 编排合理

本丛书根据卡通的特点及绘画方法等编排，让读者一目了然。

4. 实用性强

整套卡通书主要教读者认识、了解卡通的画法和特点，从用线造型能力的训练及从画面组织能力的训练入手。

愿这套卡通书能为广大卡通爱好者提供一个学习参考，同时也为国内卡通动漫的发展贡献微薄的力量。

在该书编写过程中得到了胡莹、刘娟娟、耿雪、闫小亮、刘洪祥等同志的大力支持与帮助，在此深表谢意。

目 录

第一章 素描基础

- 一、素描工具与线条..... 1
- 二、素描三大面五大调..... 3
- 三、素描步骤..... 4
- 四、透视与构图..... 9

第二章 卡通的风格

- 一、欧美风格..... 11
- 二、日式风格卡通..... 21
- 三、中国式风格卡通..... 23
- 四、现代风格卡通..... 26

第三章 卡通人物的画法

- 一、基本图形在卡通中的应用... 32
- 二、头部的画法..... 41
- 三、头部的表现..... 51
- 四、上半身的画法..... 53
- 五、全身的画法..... 57

第四章 不同年龄的卡通人物形象

- 一、小女孩的成长过程..... 80
- 二、儿童卡通形象..... 82
- 三、青年卡通形象..... 91
- 四、中年卡通形象..... 96
- 五、老年卡通形象..... 99

第五章 卡通动物的画法

- 一、用基本图形画卡通动物..... 102
- 二、常见卡通动物的画法..... 107

第六章 常见的卡通动物

- 一、宠物卡通..... 124
- 二、家禽卡通..... 128
- 三、其他动物卡通..... 131

第七章 卡通道具的画法

- 一、简单卡通道具的画法..... 145
- 二、常见卡通道具的画法..... 149

第八章 不同职业的卡通形象

- 一、体育音乐类卡通形象..... 161
- 二、公务员形象..... 167
- 三、其他职业卡通形象..... 172
- 四、反面人物..... 181

第九章 卡通的表现方法

- 一、常见的卡通表现方法..... 185
- 二、会话气泡..... 195

第一章 素描基础

一、素描工具与线条

素描是一种绘画的手段和门类，是指用线条或明暗来塑造物象的一种表现形式。换言之，用单一颜色画成的作品都可以称作为素描。素描是一切造型艺术的基础，是学习绘画必须练好的基本功。素描也是培养造型手绘能力的基础。

素描主要以单色线条表现直观世界中的事物，但也可表达思想、概念、态度、感情、幻想、象征甚至抽象的形式。素描不像其他绘画那样重视总体和色彩，素描强调结构和形式。

要学好素描，必须坚持“三多”：多学、多看、多练。

多学——初学者第一次用绘画表现物体时，往往会感到陌生和茫然，感到束手无策。产生这种现象的根本原因是对这些物体缺乏认知。所以学习绘画，应当广泛学习，不断丰富自己，包括学习借鉴优秀的参考书。

多看——学习素描是畅游绘画长河的第一步，不能操之过急。写生前，要静坐凝思，仔细观察被描绘目标，把握全局特征，包括比例、结构、前后、明暗、主次、虚实等方方面面的关系。既要看到物象的外表，又要理解物象的本质，巧妙地将一组色彩斑斓的静物，用黑白色调呈现在画面中。这一过程，既是写生又是创作。只有观察到位，理解深刻，才能心中有数，从容对待。

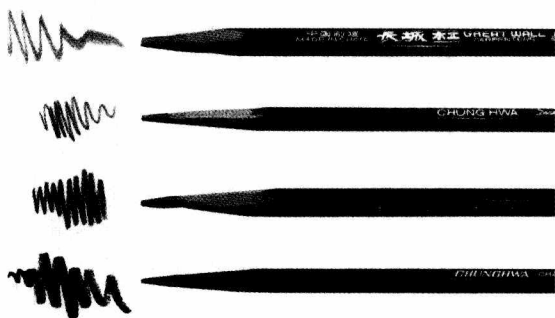
多练——写生绘画过程，是理论与实践相联系、结合的过程。由于素描是单色绘画，线条乏味，绘画时容易产生急躁情绪。绳锯木断，水滴石穿。只有潜下心来，集中精力，坚持练习，才能攻克这一难关，进入一个新的境界，百画不厌。

1. 素描的基本工具

画素描的工具材料不同，画出来的素描作品效果也不同。所以，选好、用好绘画材料是画好素描作品的前提。在平常的练习中，就要注意了解和掌握工具材料的产地、性能和质量，逐渐发现自己得心应手的优质产品。

(1) 笔

初学者一般用铅笔较多，因为铅笔容易掌握。铅笔的笔芯有软硬之分，软的有1B、2B至6B；1H、2H至6H；系数越大，软硬度越高；HB为介于软硬之间的中性铅笔。此外还有自制的擦笔。

(2) 纸

纸的使用也有一个选择的问题，一般应当选择有一定厚度、纸面坚硬、有利擦改的纸张。专用素描纸的鉴别，也应注意厚度、硬度和韧性。

(3) 橡皮

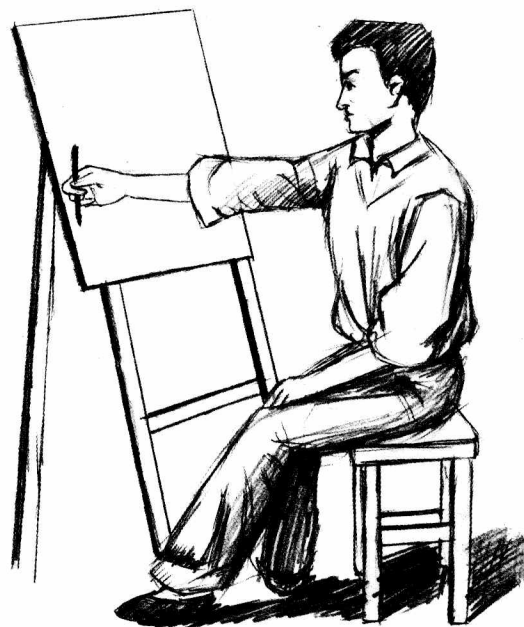
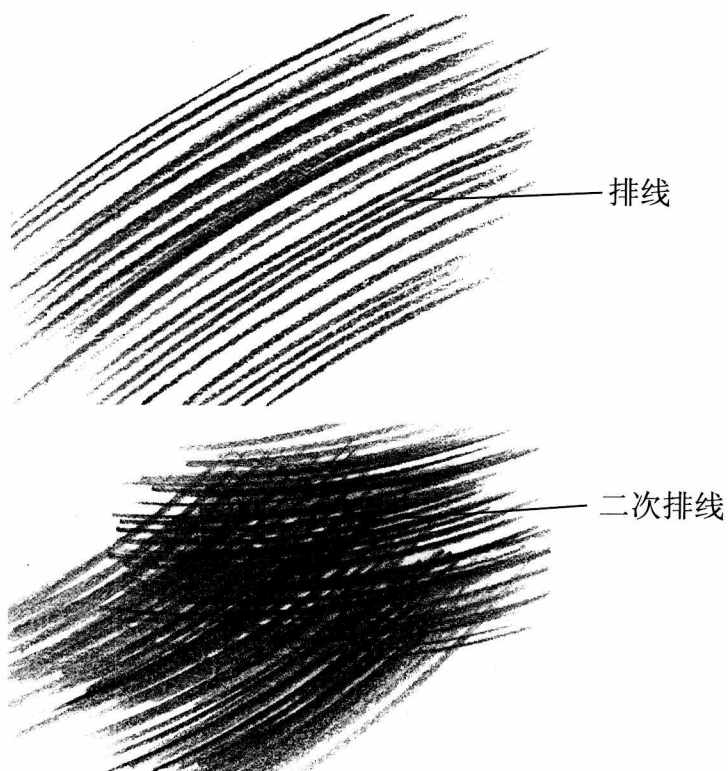
一般选用软度大一些的橡皮，因为软一些的橡皮用起来比较柔和，去污力强，而且不容易损坏画面和纸张。

2. 线条的种类及应用

铅笔是初学者容易掌握的常用工具之一。它的突出优点是能产生粗细、浓淡的线条变化和丰富的明暗变化。易于修改，表现力丰富。使用铅笔时，应注意学会用腕力来使线条灵活。

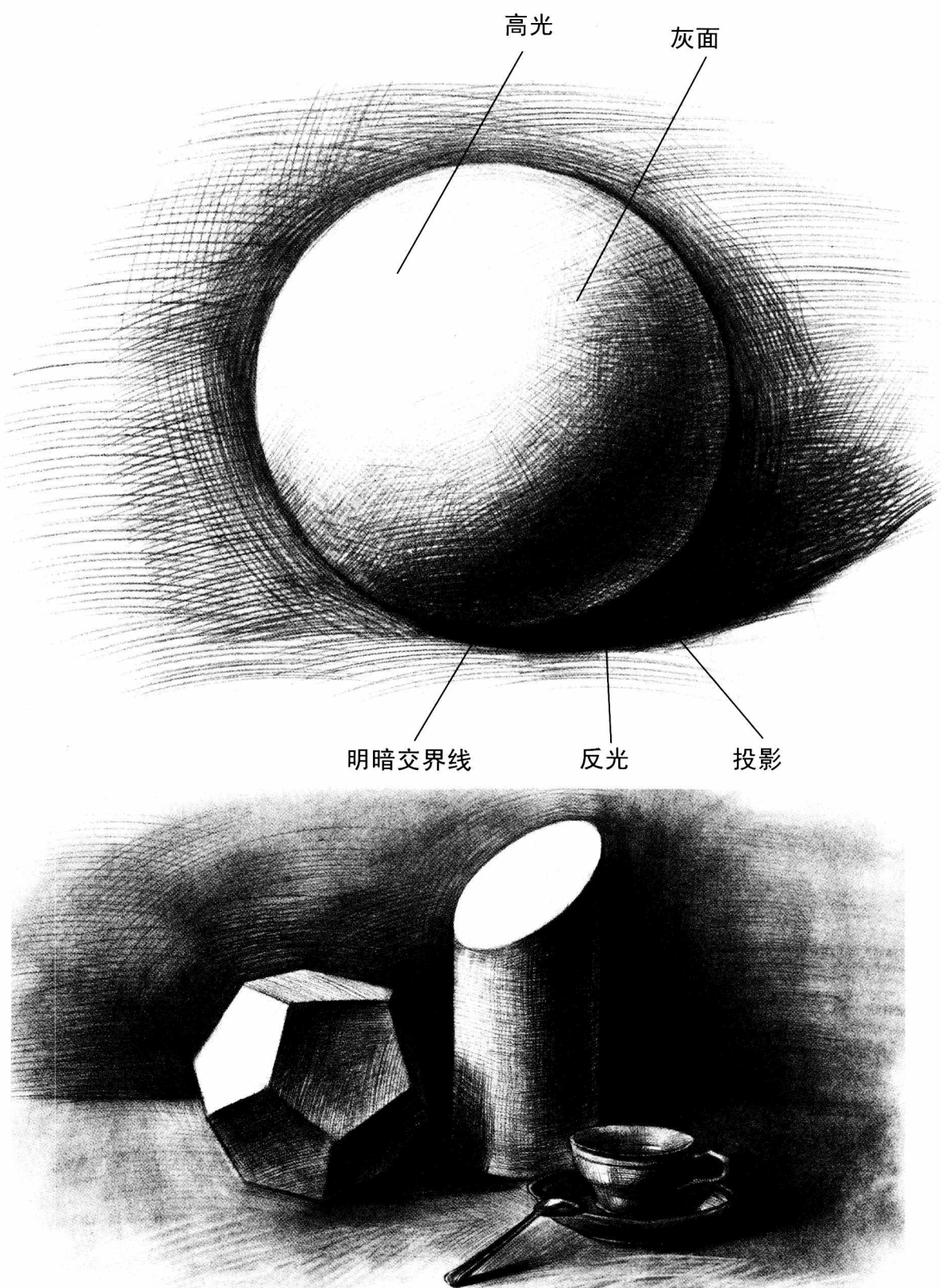
素描主要用线条来完成。线条大致可分为长线、短线、粗线、细线、软线、硬线、大弧线、小弧线、中弧线、侧锋线等几种。画前应多多练习这几种线条，做到熟能生巧。线条要排列有序，层层加深，线与线交叉之处要呈斜格状。使用哪种线条进行绘画写生，要以描绘对象而定。如光洁度比较高的物体和表面粗糙的物体，所使用的线条就必须有所区别。要点在于，哪一种线条最能表现对象的质感和特点，就用哪一种线条，要因物制宜，不能一概而论。

二、素描三大面五大调

三大面指素描对象中的黑、白、灰三个面。

五大调指素描对象中的高光、灰面、明暗交界线、反光、投影五个调。

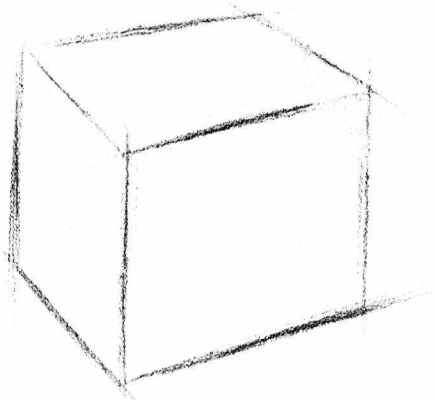

三、素描步骤

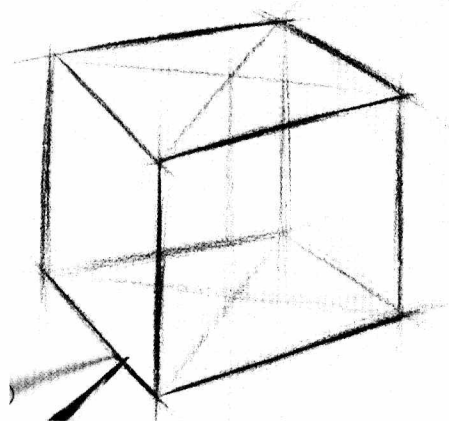
1. 正方体

都说素描是造型艺术的基础，而石膏几何体则是基础中的基础，素描最主要的表现形式应该是在二维的空间创造出三维立体的效果，我们应该立体地观察对象，描绘对象石膏几何体简单、规范，是学习素描的入门。

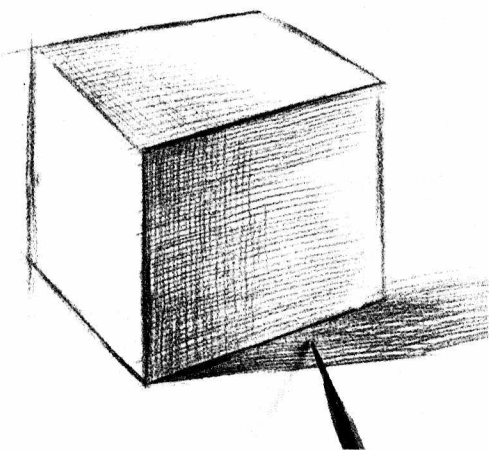
常见的石膏几何体包括球体、圆柱体、圆锥体、六棱柱等基本对象。

1. 用长直线画出长方体的轮廓。

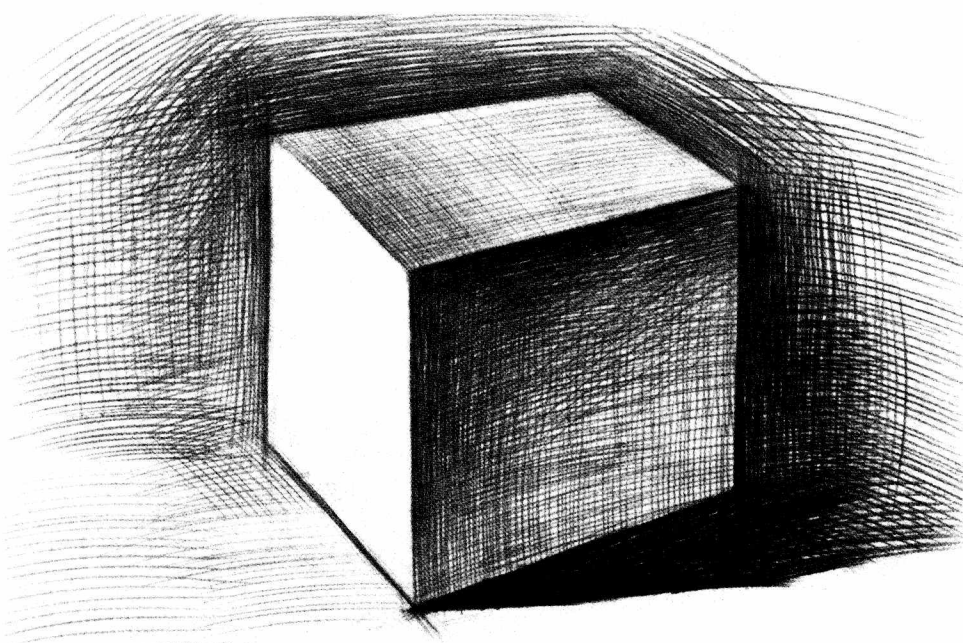

2. 进一步画准确对象的轮廓。

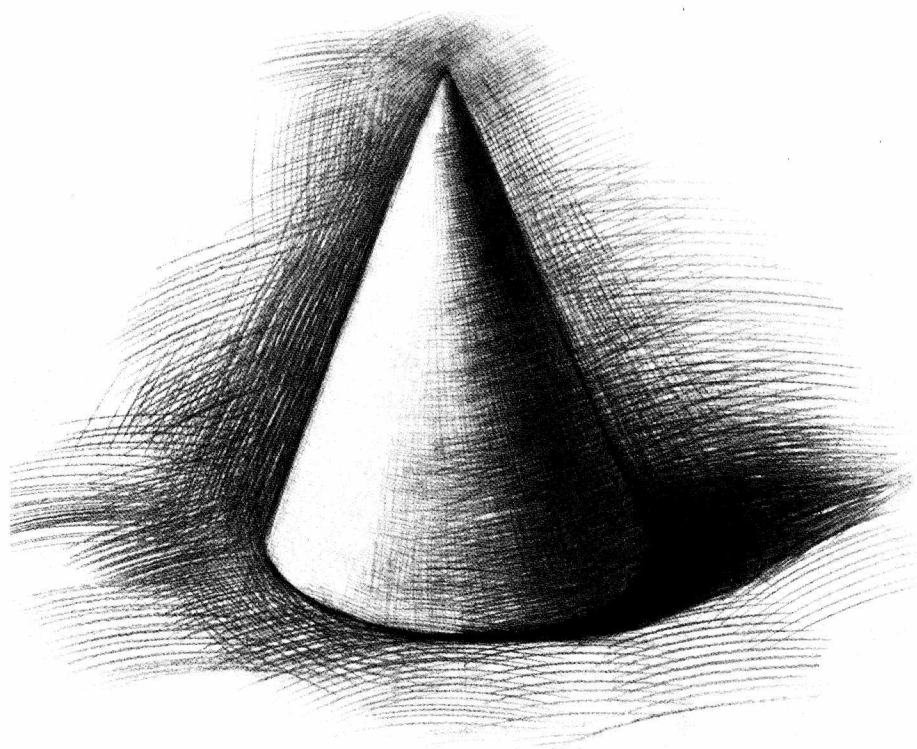
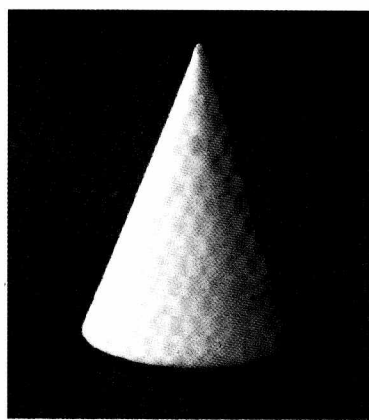
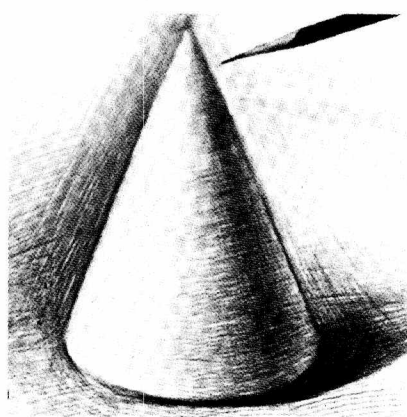
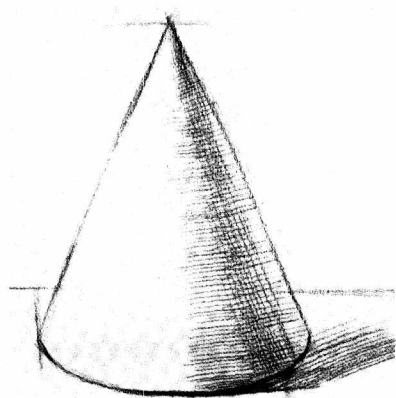
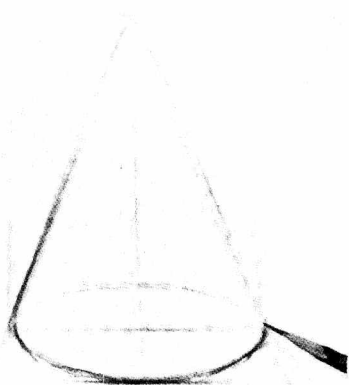
3. 从结构线开始，上明暗调子。

4. 进一步调整明暗调子，画出对象的立体感。

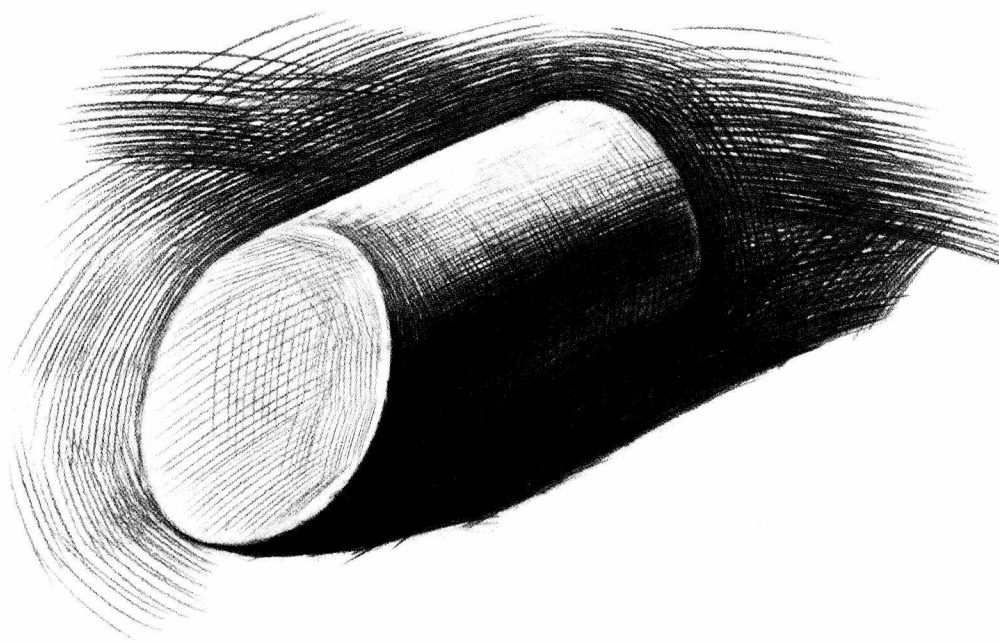
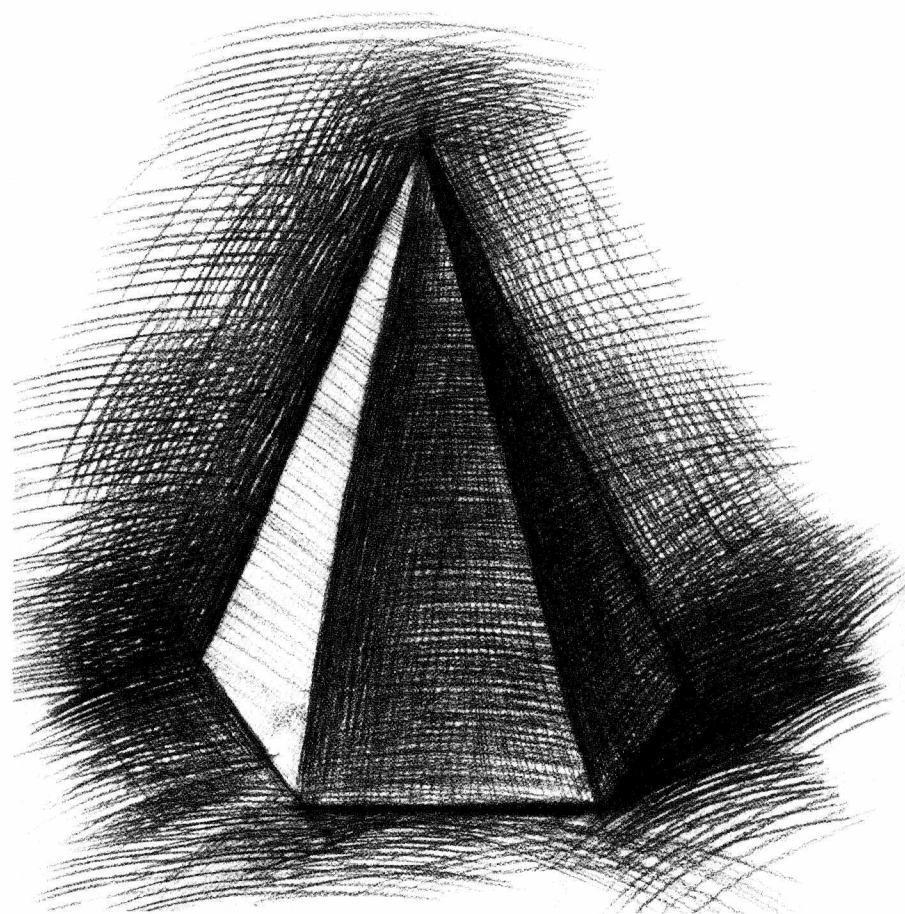

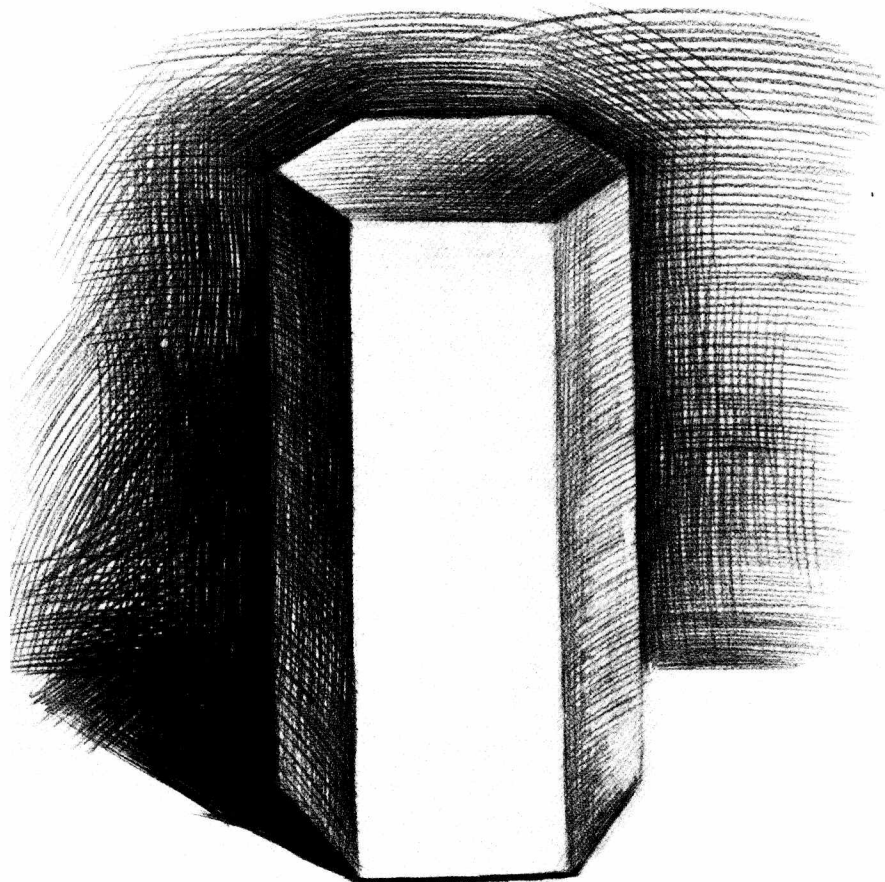
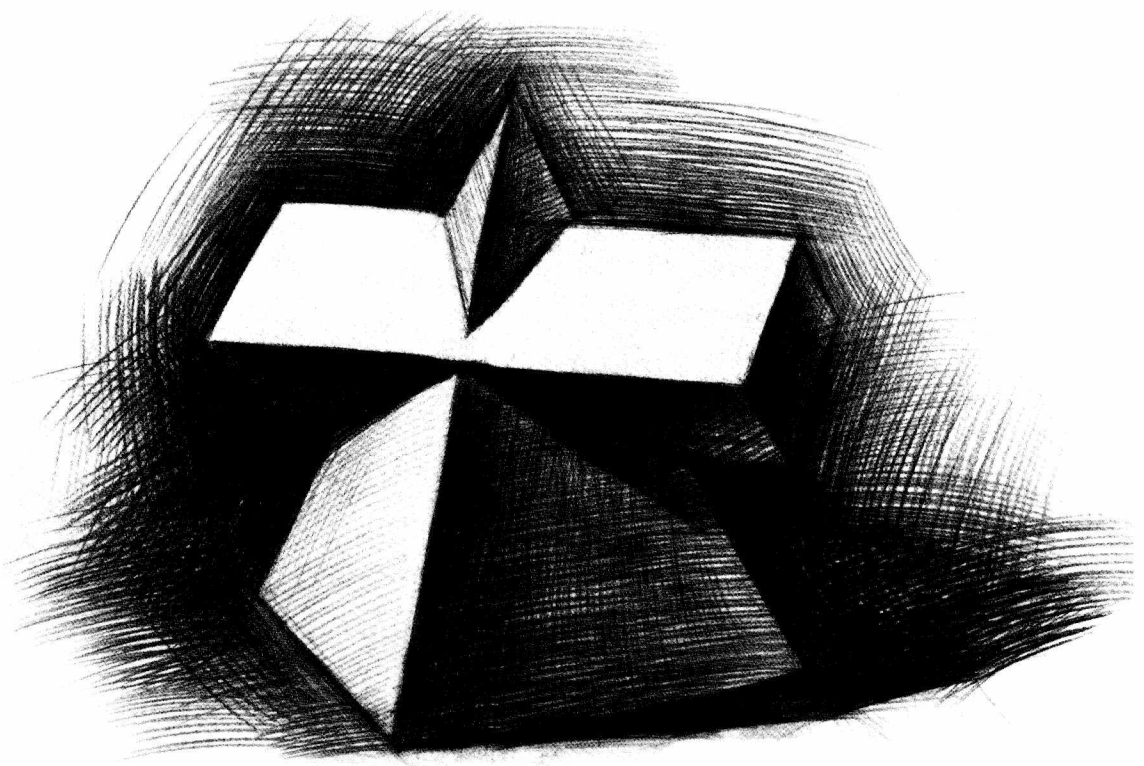
2. 圆锥体

1. 用长直线确定物体的长宽比例并拉出中线。
2. 切出圆锥体的轮廓，注意圆锥体的写明角度。
3. 打出明暗交界线，加上投影。
4. 塑造体积，注意圆形物体明暗交界线与方形物体明暗交界线的区别。
5. 调整整个画面的大关系，处理轮廓线使该物体融入环境。

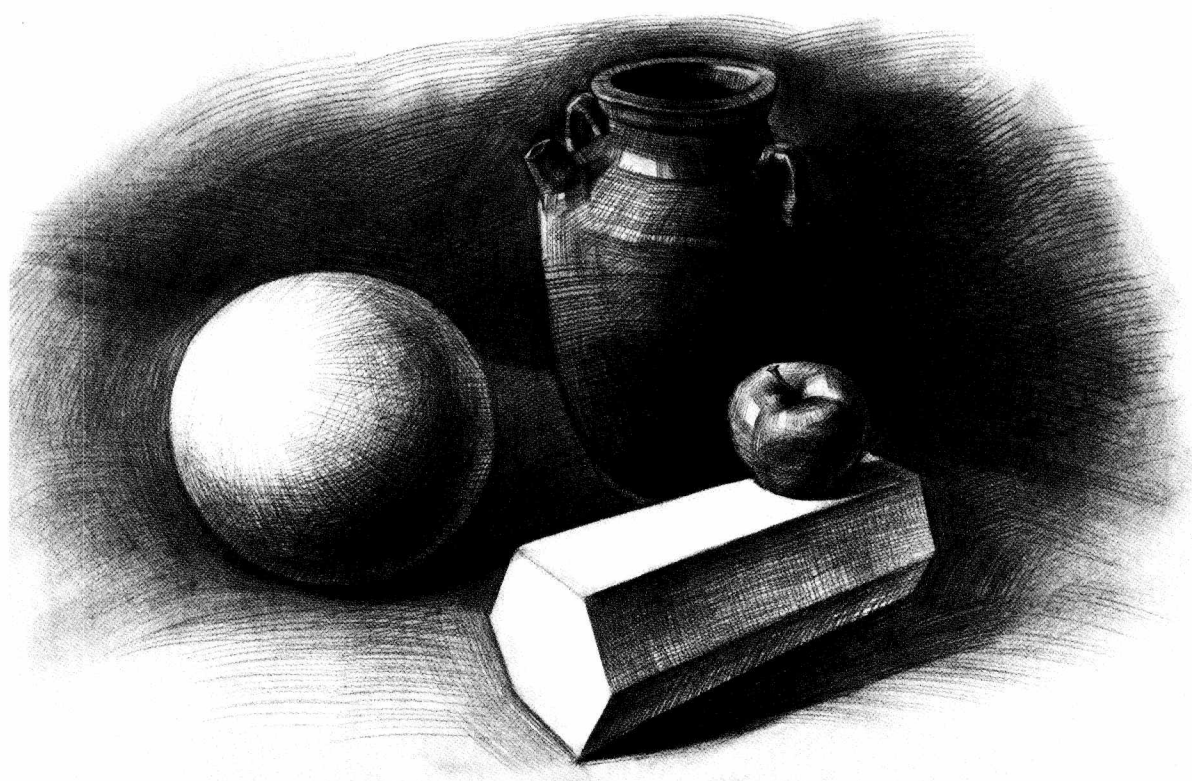
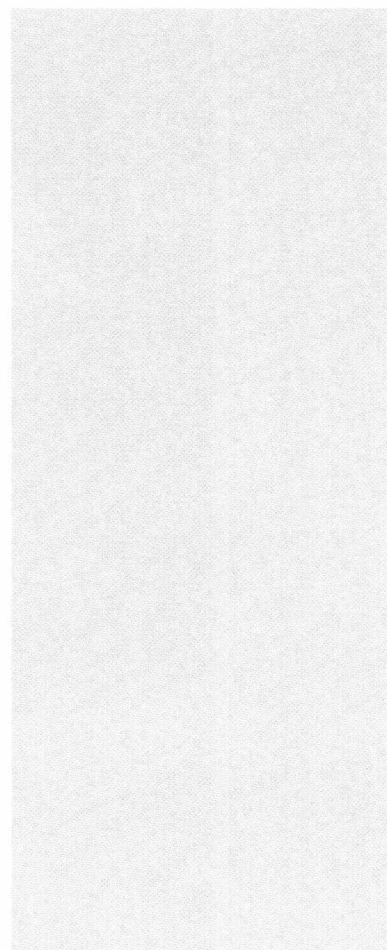
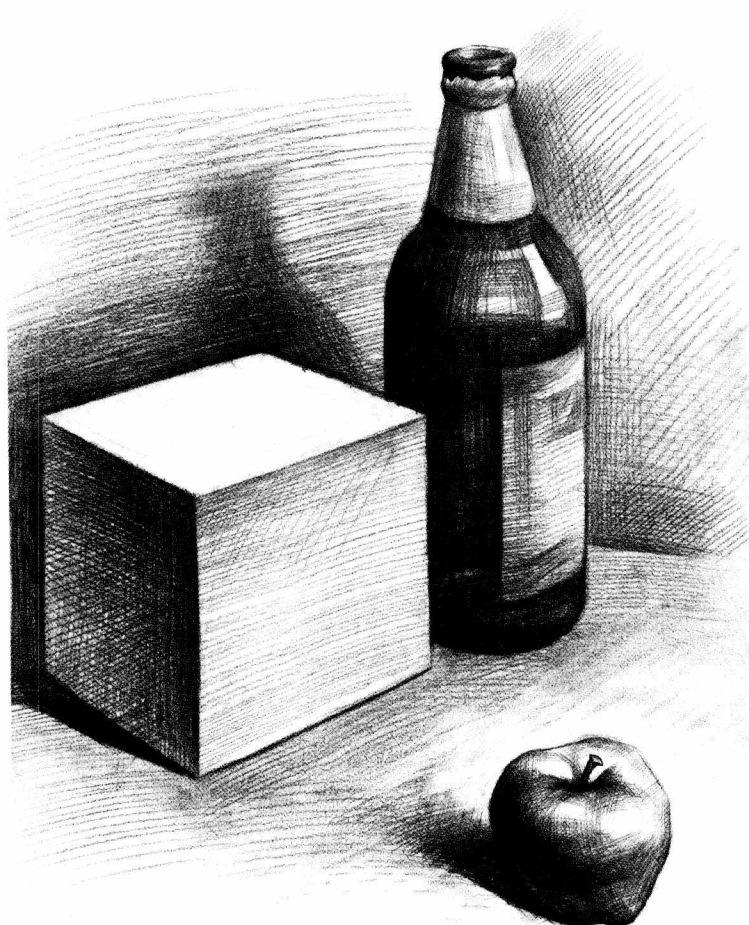

3. 其他几何体

4. 静物

四、透视与构图

1. 透视的含义

透视在绘画中是指画在平面上再现物象空间感、立体感的方法，或描绘物体，再现其空间感的线条性的方法。

人与物体之间因所处的距离、位置、角度不同，在视觉上形成的图象也不同。

透视一般分平行透视、成角透视和曲线透视三种。我们在平常的观察中，用透视的眼光面对形状各异的物体，会发现它们的透视关系不是永恒不变的，而是处于随着环境和角度的改变而相应变化的状态。或者说，物体给予人的视角是变幻无穷的。

透视知识，尤其是一些基本概念，是进行素描绘画必备的知识。首先要懂得视点，即观察者眼睛所处的位置；其次要知道视域，即收入眼睛的空间范围；要了解视平线，它是指呈现在写生者前方并与视点等高的一条横线。

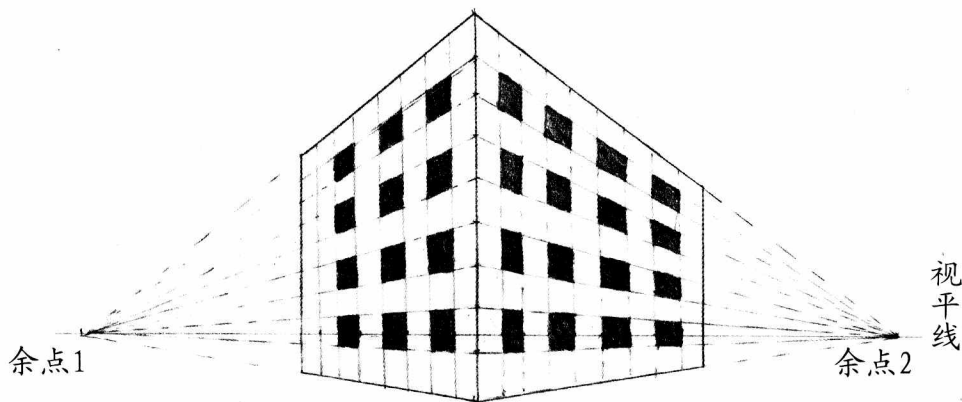
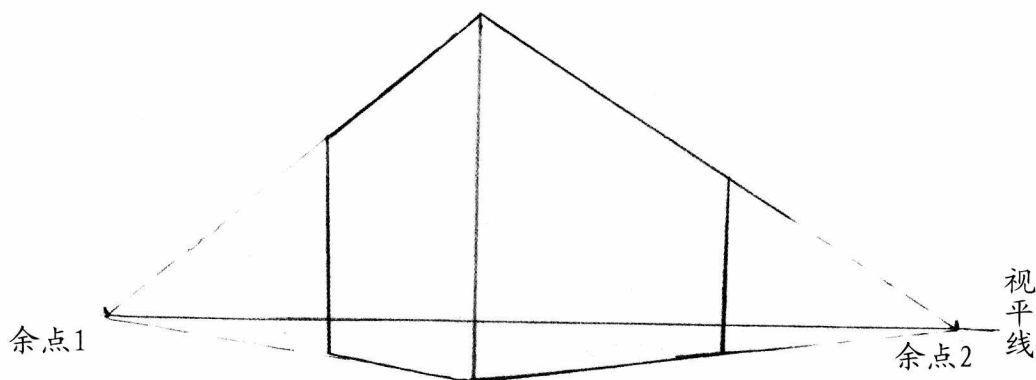
2. 透视初步

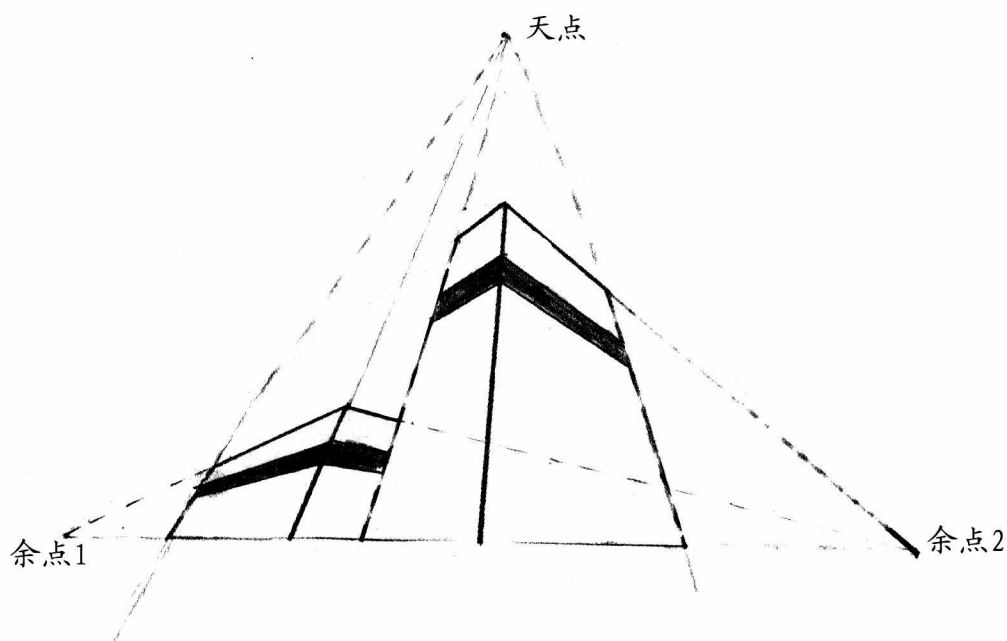
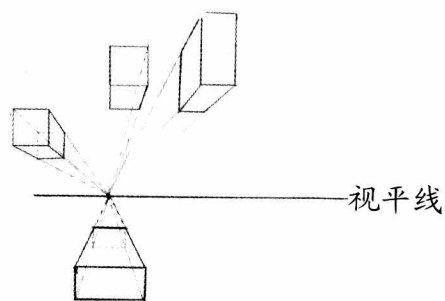
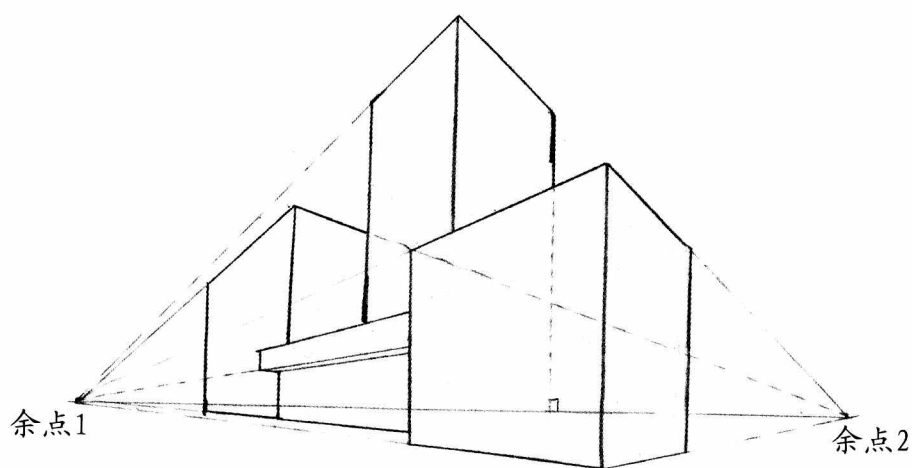
进行素描绘画，起码要掌握以下几点最基本的初级知识。

一是平行透视。平行透视是指物体的一面与画面平行时所产生的透视关系。一个物体，朝着一个面的上下横线与两边的垂线分别与画面上下横边、左右竖边相平行；同时，无论它处在视平线的中间、上方、下方还是左方、右方，都被称为平行透视。平行透视只存在一个消失点，也叫主点。

二是成角透视。物体和视平线形成一定的角度时所产生的透视关系，叫成角透视。成角透视通常有两个消失点，叫余点。一个正方体，让其正面向左或向右侧过去一点，就会发现它与画面已不平行，两条直线依然垂直，但其上边和下边的直线已经倾斜于画面的上下横边，产生了一定的角度，两边的平行面分别向视平线上的余点集中、消失。

三是曲线透视。曲线透视也成圆形透视。当目击者在高处俯视角度观察圆形物体时，其弧度就比较小，而如果降低俯视角度再看圆形物体时，其弧度则比较大。这种现象就是曲线透视。

3. 构图的一般常识

一幅完美的素描作品，不仅要讲究透视关系，而且要讲究构图。构图是素描的第一因素，无论表现多少种物象，都要注意其整体布局，合理组合，相互照应。我们欣赏一幅美术作品，首先看到的是画面的外部轮廓，这就是它的构图形状，也是一个创作过程。下面简单介绍一下静物、风景、人物、头像的构图要领。

静物构图：一般采取大配小、长配短、高配低、圆配方、深配浅的构图搭配方式。

风景构图：要有起伏变化，不能一马平川，要避免制高点如山岩、树木等出现在画面的正中间，要自然一些，不要出现对称。

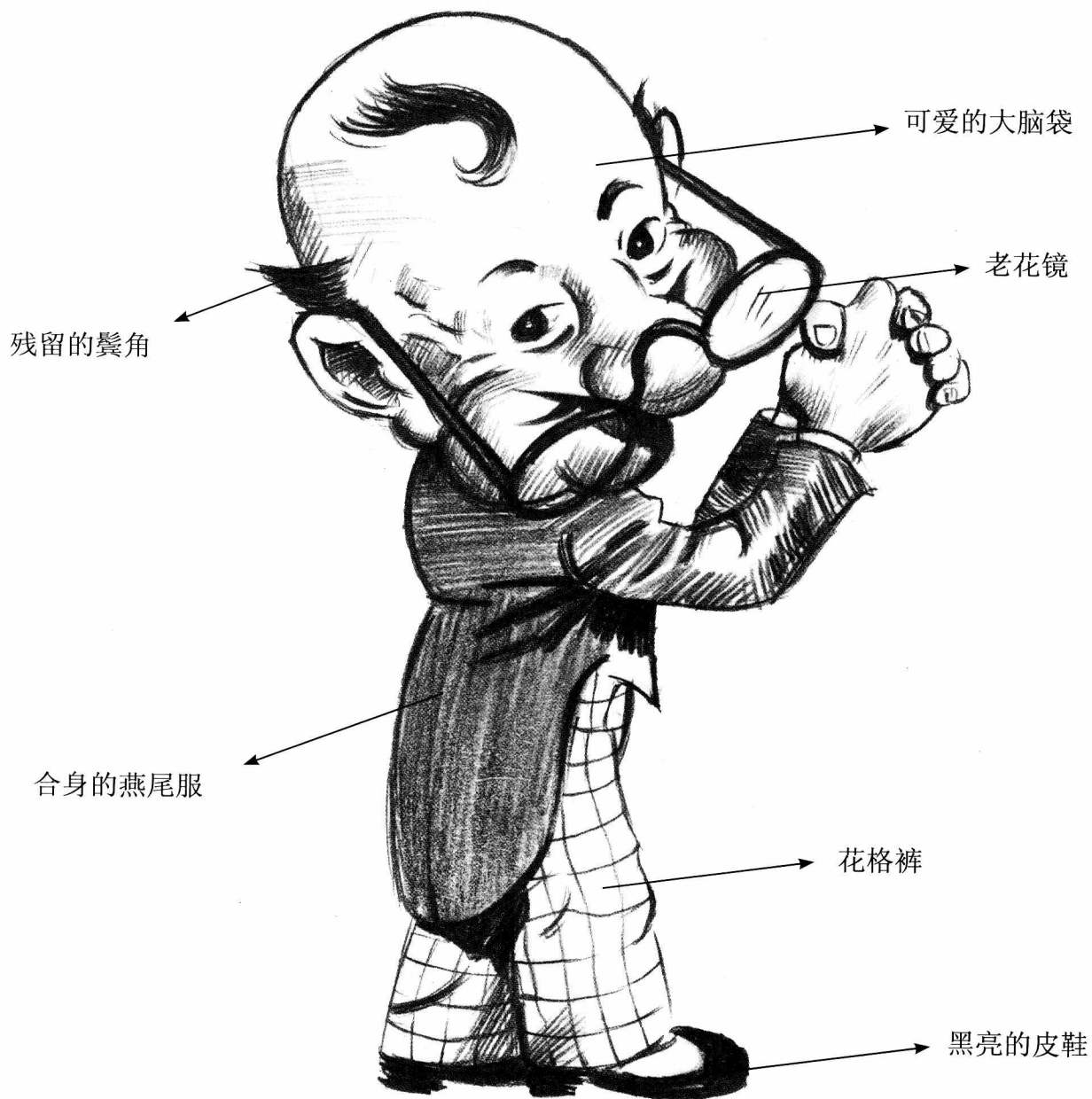
头像构图：正面头像一定要画到纸面的中间，不要左右偏高。头顶空间要小，头部下方余地要大于顶方。画侧面头像，人物前方的空间一定要留大一些，背部留小一点。

第二章 卡通的风格

一、欧美风格

1. 欧美风格的人物

欧美风格的卡通画较多地取材于社会生活，人物的外形造型准确，性格鲜明，动作神情夸张、幽默，人物生动活泼。

圆圆的脑袋快要秃顶了，大大的眼镜快要从鼻子上掉了下来，可爱的笑容藏在嘴角。

画完人物的外形后，把衣服裤子和鞋子的颜色和质感也表现出来，效果会更好。我们也可以将卡通人物画得再具体深入一些，把明暗的效果也画得深入一些。

奔跑中的小男孩，人物线条勾勒简洁流畅、形象可爱，表情生动逼真，动作和谐，动感十足。

人物外形生动准确，孩子气的表情生动逼真，形体动作都很和谐。

外形比较有特点的男子。

