

★超萌角色汇集★美型绘制宝典★新人入门学习必备

Q版动物

美型漫画

素描技法速成

Q BAN DONGWU

MEIXING MANHUA

SUMIAO JIFA SUCHENG

昱文
胡敏★编著

化学工业出版社

美型漫画素描技法速成

——Q 版动物

昱文 胡敏 编著

 化学工业出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

美型漫画素描技法速成—Q版动物 / 昱文, 胡敏
编著. —北京: 化学工业出版社, 2012.1
ISBN 978-7-122-12870-6

I. 美… II. ①昱… ②胡… III. 漫画: 动物画—
素描技法 IV. ①J218.2②J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第243085号

责任编辑: 徐华颖

装帧设计: 昱文

责任校对: 战河红

排版设计: 胡敏

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 9 2012年3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: 28.00元

版权所有 违者必究

前 言

《美型漫画素描技法速成》系列教材一共分为5本。本套书的核心理念是：解决如何塑造美型的形象、浅显易懂地理解知识点，让读者一学就会、一说就懂、画出来就美型。

动漫文化是图文并茂的表达中心思想，而时尚美型是动漫文化的灵魂。时尚美型，引起了无数少男少女的共鸣。对于动漫学习者来说，从如何欣赏美到能自己绘画美，需要真刀实枪地掌握一些绘画基础和美型理念，这也是本套书的主旨所在。

《美型漫画素描技法速成——Q版动物》这本书的萌点就是让读者从最简单、最便捷的技法入手，学会如何画小动物，用几何形体的理解方法去归纳动物的特征，用构图理论考虑画面的组成，是一本掌握动物绘画Q版技法的速成图书，适合初级绘画爱好者。

本书分为四章，第一章主要介绍了Q版动物的基本理论、自身特点、不同头身以及不同动作。第二章介绍了动物的各种局部分析，如手脚、翅膀、表情、情绪等。第三章介绍了不同种类的动物以及它们的造型。第四章是主体性创作，再配合课后练习。

编著者

目录

第一章 Q 版动物的基本特征	1
第一节 Q 版动物的基本概念	2
一、什么是 Q 版动物	2
二、Q 版动物自身的特点	3
三、Q 版动物与 Q 版人物的差别	4
四、Q 版动物与写实动物的差别	5
五、不同笔触绘制不同风格的 Q 版动物	6
第二节 不同头身的 Q 版动物	7
一、不同头身的 Q 版动物绘制技法	7
二、1.5 头身 Q 版动物绘制步骤	8
三、2 头身 Q 版动物绘制步骤	11
四、3 头身 Q 版动物绘制步骤	14
五、不同头身的 Q 版动物练习	17
第三节 Q 版动物的各种动作	19
一、Q 版动物的各种身体动作	19
二、Q 版动物跑跳动作	21
三、Q 版动物走站动作	23
四、Q 版动物坐卧动作	25
五、Q 版动物飞游动作	27
六、不同动态的 Q 版动物练习	29
第二章 Q 版动物的局部画法	31
第一节 各种 Q 版动物的局部特征	32
一、Q 版动物的脸形	32
二、Q 版动物的眼睛	33
三、Q 版动物的耳朵	35
四、Q 版动物的鼻子	37
五、Q 版动物的嘴巴	39
六、不同五官的 Q 版动物练习	41
七、Q 版动物的“手脚”	43
八、Q 版动物的“手脚”练习	45
第二节 Q 版动物的不同表情	46
一、Q 版动物表情的拟人化	46
二、开心的表情	47
三、生气的表情	48
四、悲伤的表情	49
五、其他的表情	50
六、不同表情的 Q 版动物练习	51
第三节 不同性格的 Q 版动物	53
一、各种各样的动物性格	53
二、温柔型性格表情实例	55
三、迷糊型性格表情实例	57
四、机灵型性格表情实例	59
五、粗暴型性格表情实例	61

六、顽皮型性格表情实例.....	63
七、不同性格 Q 版动物练习.....	65
第三章 Q 版动物的整体画法.....	67
第一节 鸟类 Q 版动物.....	68
一、夸张、拟人化的 Q 版动物.....	68
二、鸟类 Q 版动物的特征.....	69
三、鹦鹉.....	71
四、燕子.....	73
五、啄木鸟.....	75
六、孔雀.....	77
七、鸟类 Q 版动物练习.....	79
第二节 海洋类 Q 版动物.....	81
一、海洋 Q 版动物的特征.....	81
二、鲸鱼.....	83
三、河豚.....	85
四、章鱼.....	87
五、金鱼.....	89
六、海洋类 Q 版动物练习.....	91
第三节 昆虫类 Q 版动物.....	93
一、昆虫类 Q 版动物的特征.....	93
二、蜜蜂.....	95
三、蝴蝶.....	97
四、蜻蜓.....	99
五、萤火虫.....	101
六、昆虫类 Q 版动物练习.....	103
第四节 幻想类 Q 版动物.....	105
一、幻想类 Q 版动物的特征.....	105
二、喷火龙.....	107
三、九尾猫.....	109
四、预言鼠.....	111
五、舞蝶.....	113
六、幻想类 Q 版动物练习.....	115
第四章 Q 版动物的主题创作.....	117
一、不同类型 Q 版动物的主题创作.....	118
二、御宅猫节日主题创作.....	119
三、御宅猫感受性主题创作.....	121
四、御宅猫公益性主题创作.....	123
五、御宅猫哲理主题创作.....	125
六、御宅猫亲情主题创作.....	127
七、御宅猫主题创作练习.....	129
八、昆虫音乐会主题创作.....	131
九、美人鱼主题创作.....	133
十、寓言故事主题创作.....	135
十一、沙滩情景主题创作.....	137
御风者漫画社留言板.....	139

第一章 Q版动物的基本特征

Q版动物在保留动物主要特征的同时进行的一些夸张、变形，赋予了动物更多的萌点，所以越来越受大家的欢迎，应用也更加广泛。了解动物的基本结构，学习正确的绘画方法，就能够以最简洁快速的方式画出各种各样的动物。

第一节 Q版动物的基本概念

一、什么是Q版动物

“Q”是可爱的意思，什么是Q版动物？就是指可爱版的动物。它不仅包含了动物的典型特征，还发挥想象在形式上加以夸张变形，拟人化和漫画化，使它变得像人类一样会说话，生动有趣。

天空中的Q版动物

不管是大型的凶猛禽类、小型的飞禽类还是更小的虫类，可以从身形和个性上总结主要特征，加以夸张变形，刻画出可爱的Q版形象。

凶猛强健的雄鹰

纯洁善良的白鸽

勤劳可爱的小蜜蜂

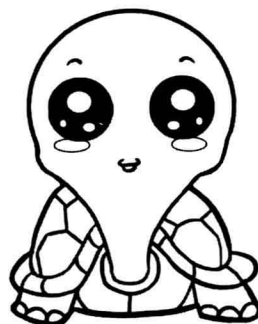
陆地上的Q版动物

陆地上的动物种类繁多，应用也最为广泛。可以分为三大块：哺乳类动物、爬行类动物和两栖动物。主要是结合外形和习性特点来刻画生动的Q版形象。

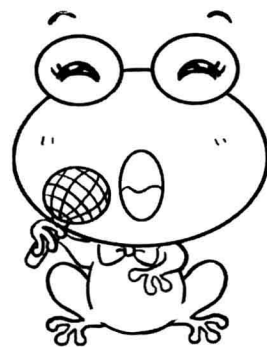
忠实诚恳的小狗

健康长寿的乌龟

歌声动人的青蛙

烂漫可爱的海豚

调皮可爱的鲤鱼

憨厚老实的海豹

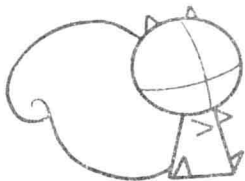
海洋中的Q版动物

海洋中的动物身上有典型的特征。水中的鱼类没有脖子，头部和身体连成一线，靠鱼鳍活动。要刻画Q版主要是从体形和头部入手。

二、Q版动物自身的特点

动物种类繁多，不可能一一概括，在这里列举了几种特征明显的动物。要刻画有特点的Q版动物，首先要抓住动物的典型特征，然后进行概括、夸张。学会用简单的几何图形勾勒各种动物，强调动物的形体外在特征和动态特征，然后运用幽默的表现手法赋予动物和人一样的表达能力。

松鼠有两颗大大的门牙，用来咬碎坚硬的坚果壳，还有一条很大的尾巴。刻画Q版松鼠可以突出这两个特征。

大尾巴

大门牙

小绵羊最大的特点就是全身柔软的卷毛，可以将这个特征放大，不管脸部如何夸张都能看出是小绵羊。

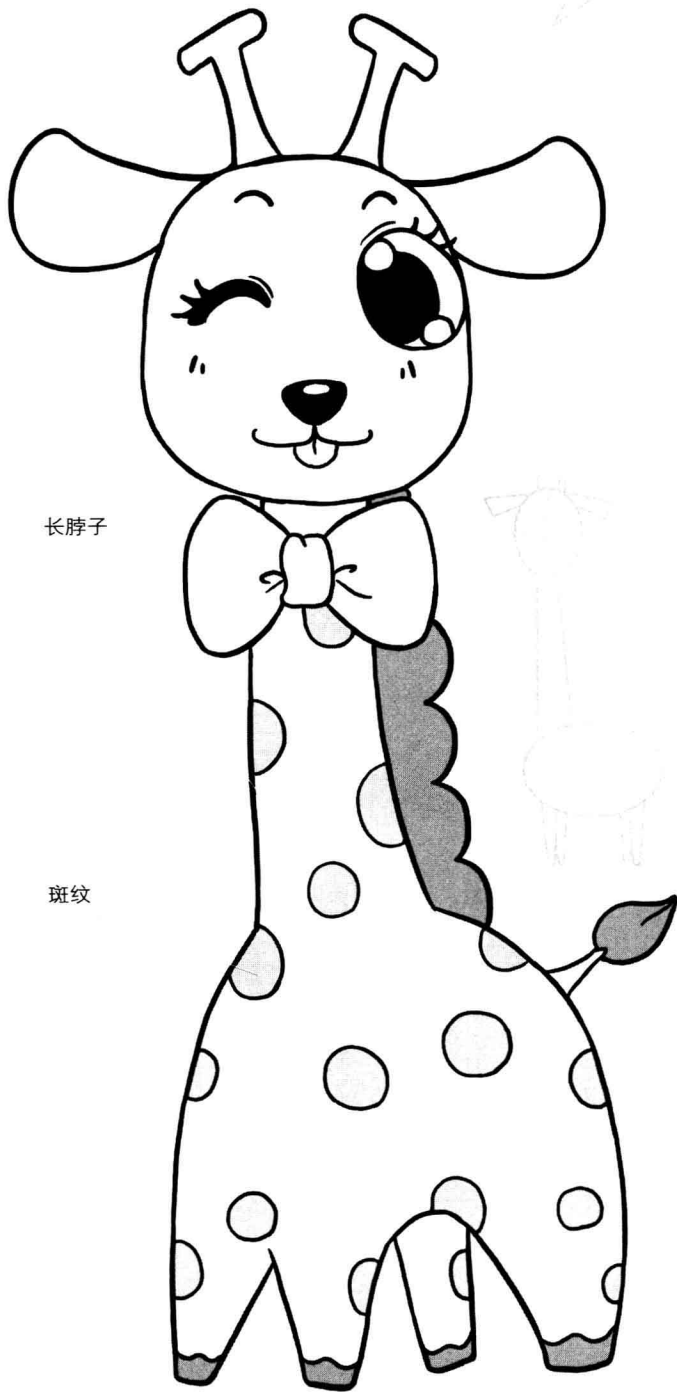

大羊角

卷毛

长颈鹿区别于其他动物的特性就是它长长的脖子，还有起保护作用的斑纹。在保留Q版长颈鹿这些典型特征的同时再将它拟人化，显得更加俏皮可爱。

长脖子

斑纹

三、Q版动物与Q版人物的差别

Q版动物和Q版人物都是Q版。头身比例很相似，整体表现手法都是概括、夸张、变形，以达到可爱的目的，但是又有很大的区别。拟人化的Q版动物借鉴了人的特性，却又保留了动物的基本特征。

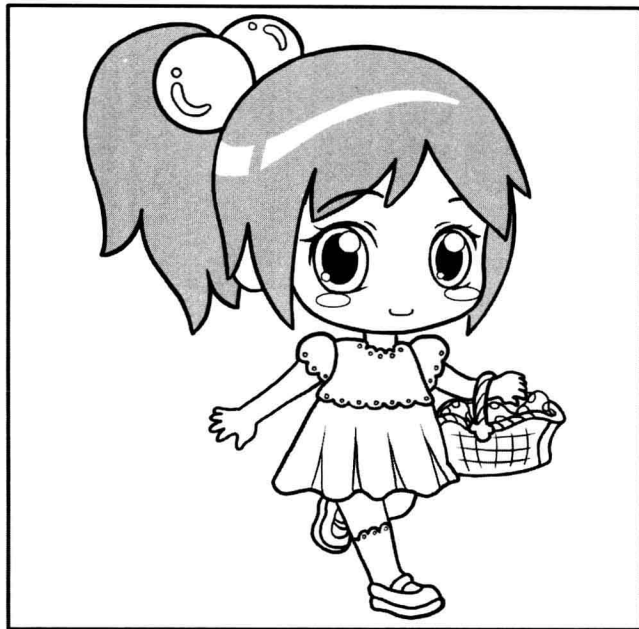
Q版人物头部为圆形，头发和头皮之间有一定的距离，太贴头皮会显得脸很大。五官位置整体偏下，眼睛很大。

Q版人物的身体可以用一个梯形概括，肩膀窄衬托出头大。男女特征区别并不明显。

人物的手脚存在众多关节，比较难把握，在Q版中加以概括，则很简单。

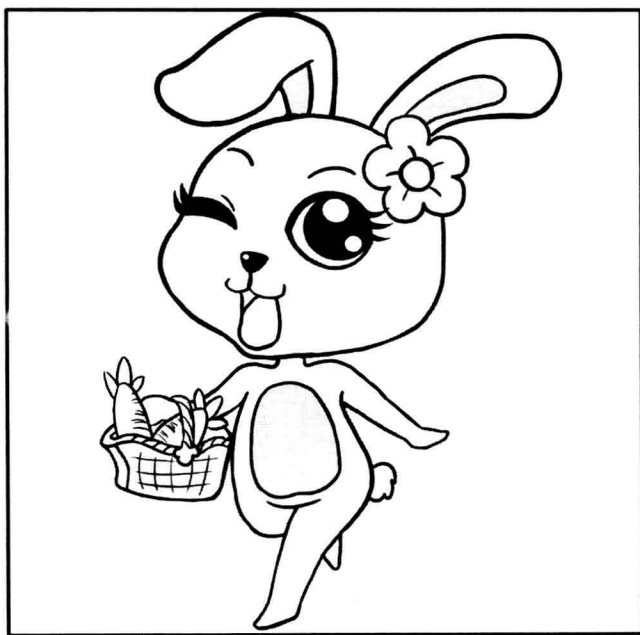

Q版的人物

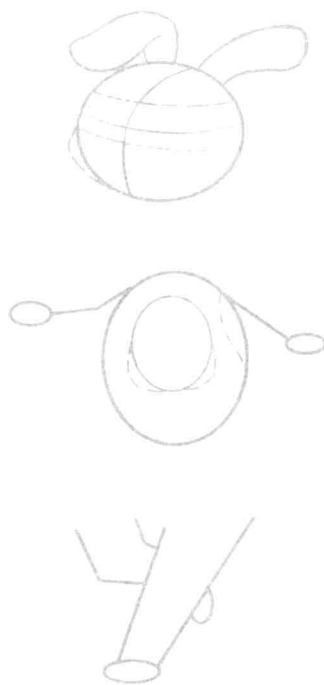

2头身的Q版人物，头比较大，身体为一个头的长度。整体造型圆润、简洁，给人一种萌的感觉。

Q版的动物

并不是直立的动物且穿上衣服就是拟人化了。而是在站立的同时，结合动物的基本特点并赋予它某些人类的特性。

Q版动物的头部保留了动物的典型特征，眼睛却做了夸张变形处理，表情更加拟人化。

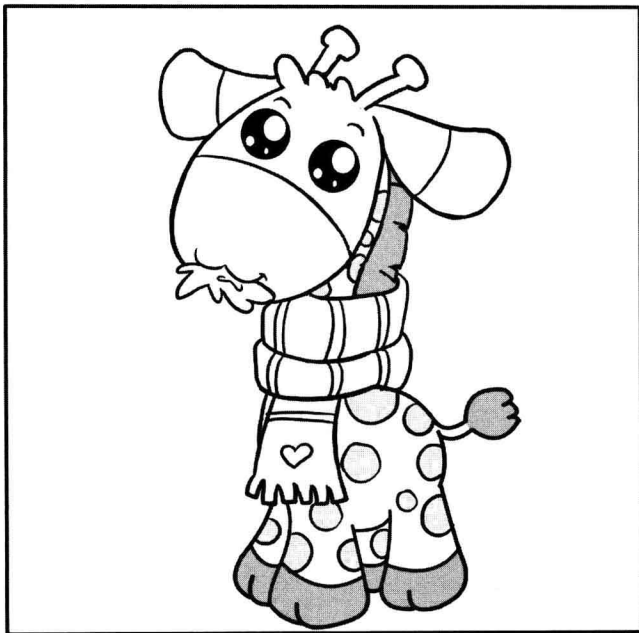
Q版动物的身体刻画不需要太写实，整体要圆润。可以用简单的几何图形概括。

Q版动物的四肢可以拟人化，赋予人类的动作。

四、Q版动物与写实动物的差别

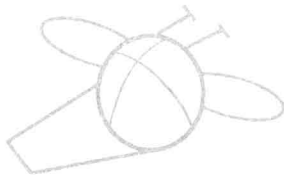
Q版动物相对写实动物更多运用了变形的手法来概括、简化造型。相对于写实动物，变形尺度和结构变化更大。这里就用长颈鹿作为范例来说明Q版动物和写实动物的差别。

Q版的长颈鹿

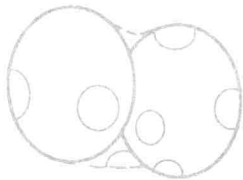

Q版的长颈鹿相对写实长颈鹿更加圆润概括，打破了正常的头身比例。头部放大，身体缩小了。

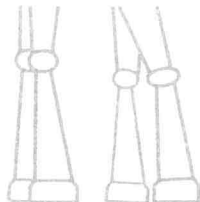
头呈扁长形，脸部肌肉很发达。头上的短角和耳朵较小。嘴部很修长。

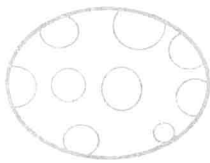
身体的肩胛骨和盆骨较高，胸脯突起，中间脊椎向下弯曲呈曲线。

四肢几乎和脖子一样长，弯曲方向相反，关节处的骨骼较突出。

头呈椭圆形，头上的角和耳朵要画得概括夸张。眼睛变大、变闪亮。

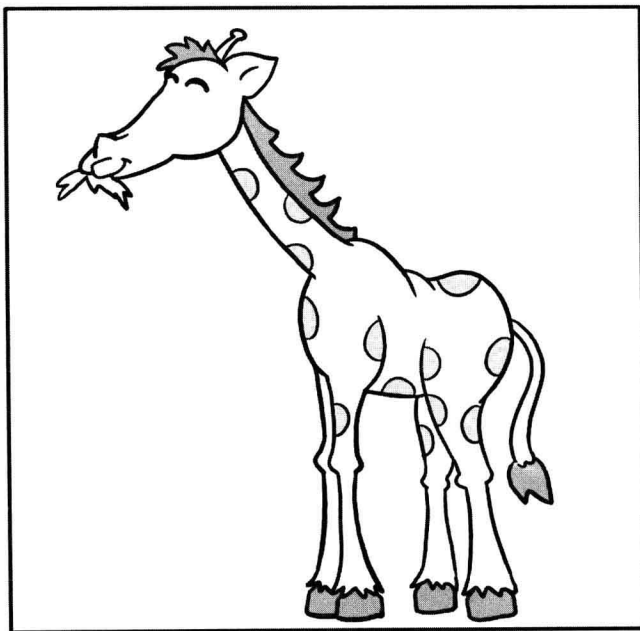

身体骨骼结构没有那么明显，更加圆润。斑纹没有那么零碎。

四肢运用简洁概括的手法，主要体现四肢明显结构，其他可以简化。

写实的长颈鹿

写实的长颈鹿头小，嘴部突出。脖子很长，身体呈弧形。四肢较细长，骨骼肌肉很明显。

五、不同笔触绘制不同风格的 Q 版动物

不同风格的 Q 版动物不仅可以通过不同刻画手法来表现，还可以通过不同的笔触来加以体现。同一个动物用不同的笔触画出来的效果完全不一样，下面我们来看看。

蘸水笔的笔触

蘸水笔是有弹性的。墨水由笔尖中间的裂缝流出，用力越大中间的裂缝就张得越开，线条也就变粗；反之，用力小就能画出细线条。

正确的笔触

错误的笔触

整体线条外轮廓要比内轮廓更粗一些，局部的细节也要注意区分上下覆盖关系，上层的线条更粗。有粗细变化的线条能使画面更有层次感。

针管笔的笔触

针管笔要垂直使用，不然出水不流畅，画出的线条笔触基本没有变化。

毛笔的笔触

毛笔笔触很软，比较难掌握，但是用来处理写实动物的毛发效果逼真。

马克笔的笔触

马克笔的笔触很粗，适合画签名简笔 Q 版，外边线可以描得粗一点。

第二节 不同头身的 Q 版动物

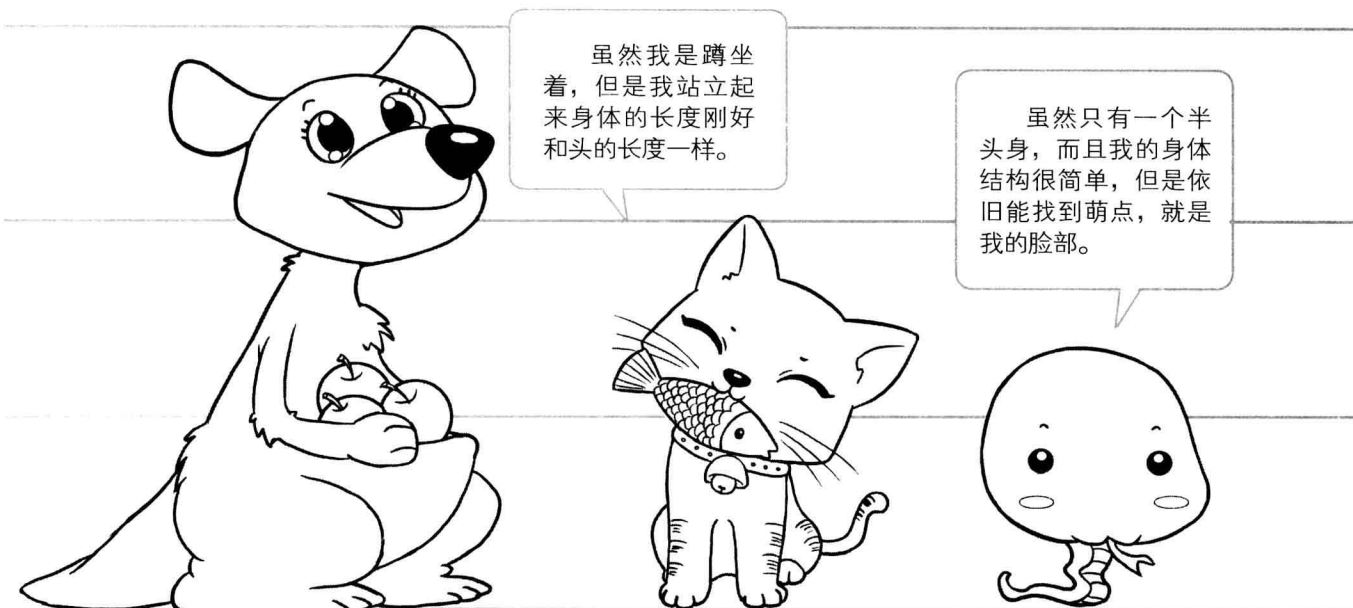
一、不同头身的 Q 版动物绘制技法

同一种动物用不同的头身刻画可以表现出不一样的效果。另外，不同种类的动物可以根据自身身形的特点，用不同的头身表现。

同一种类动物的不同头身比例

不同种类动物的不同头身比例

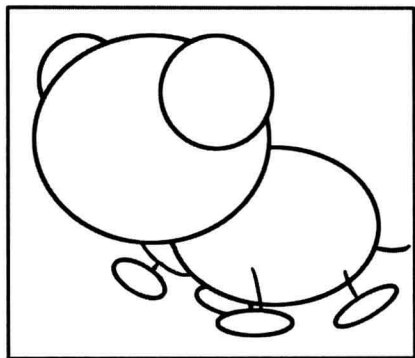
二、1.5 头身 Q 版动物绘制步骤

1. 小乌龟

绘画前我们可以找一些不同角度和不同动态的乌龟图片观察它的基本形态特征。乌龟的最大特色就是身上的壳，身体呈半圆形。

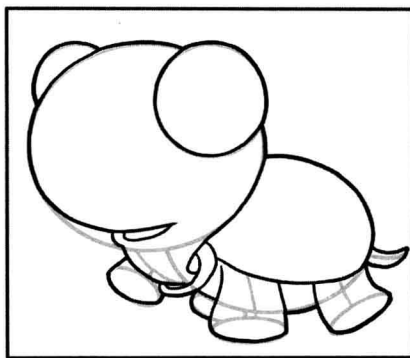

构图

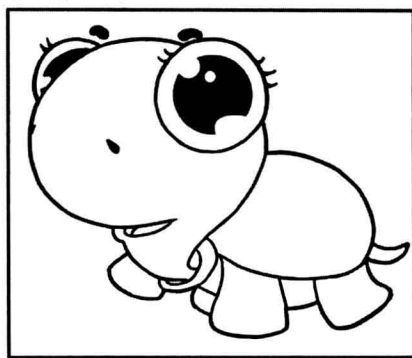
1.5 头身的小乌龟，身体只有半个头大。用大小圆形概括基本结构。

草图

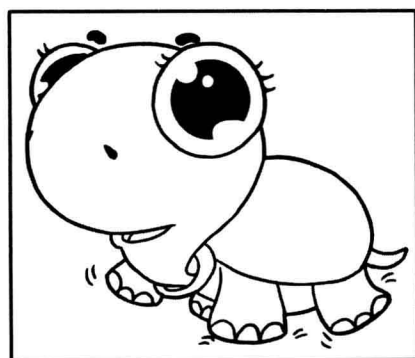
刻画身体结构和动态。区分出身体和壳。画出腿的大形，一条腿抬起。

头部细节

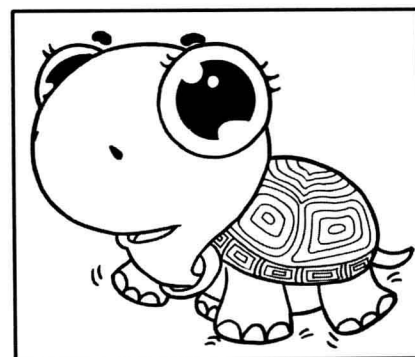
刻画小乌龟的头部细节，头部和脖子连在一起。眼睛要画得很萌哦。

身体细节

添加身体细节，简化脚的结构，画出指甲。添加动态线。

龟壳细节

添加龟壳细节，龟壳上的细纹是有规律的，不能太乱。

最终效果

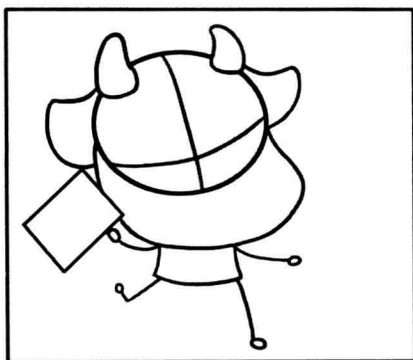
在线稿的基础上，再根据黑白灰关系给小乌龟的壳加上灰度。因为龟壳是覆盖在小乌龟身上的，加上灰度才能凸显出这个结构。给桃心加上颜色，还有别忘了小乌龟的影子哦。好了，一幅可爱的小乌龟就完成了。

2. 小牛

在绘画前，我们可以找一些小牛的图片作为参考资料。小牛的外貌特征是有一对牛角，鼻孔很大，身体像个圆桶，四肢壮硕。小牛是勤劳的代表，可以采用拟人化的手法刻画Q版小牛。

构图

用几何图形表现小牛的头部，用单线定出小牛的身体动态。

草图

在构图的基础上，添上五官大形。身体四肢用双线表现。

头部细节

头上画出一小撮毛发，添加牛角纹路。闪着桃心的眼睛是萌点。

身体细节

给小牛穿上衣服，这样就更加拟人生动。

装饰物

刻画卡片细节，画上小花纹，并给小牛系上一条领巾吧！

最终效果

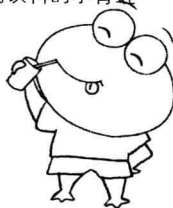

在线稿的基础上，可以加拟声词让画面更生动，画上青草地使画面更丰富。再根据黑白灰关系给小牛的领巾和裤子加上灰度，“好人卡”添上颜色。得到“好人卡”表彰的勤劳小牛眼睛都冒桃心了，看上去是不是很萌呢！

3. 小青蛙

在绘画前，可以找一些青蛙图片资料，可爱的卡通青蛙或者写实的青蛙都可以作为参考。可以将写实的青蛙进行简化和夸张，突出它的头部和拟人化的四肢。青蛙的声音也很有特色，可以作为绘画的思路之一。

喝饮料的小青蛙

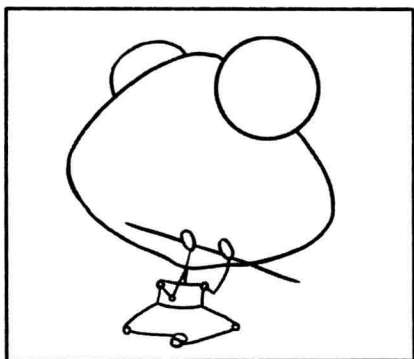

圣诞小青蛙

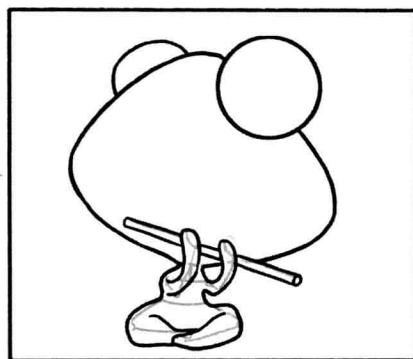
荷叶上的小青蛙

构图

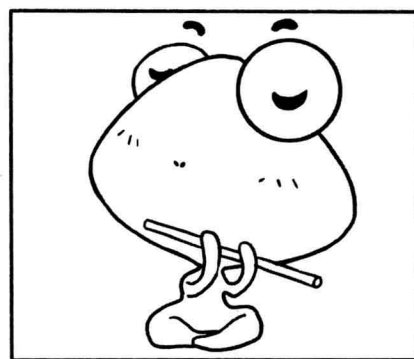
青蛙是 1.5 头身，主要是突出头部，身体较小。画出青蛙吹笛的动态。

草图

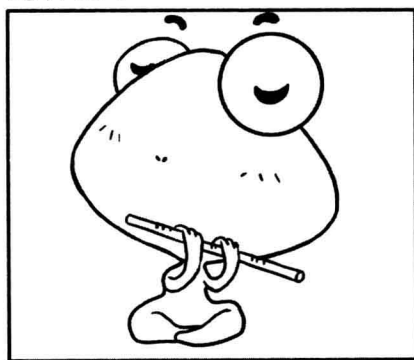
在构图基础上大致画出青蛙的身体轮廓和笛子的外形。

头部细节

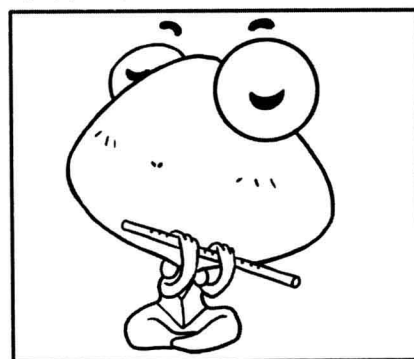
青蛙的头部很大，眼睛可以画出躯体外。沉醉在音乐中，表情很放松。

身体细节

青蛙喜欢蹲坐，它的上肢拿着竹笛，画出笛子细节。

服装细节

添加装饰物的细节，穿上马甲、打上领结更加生动拟人。

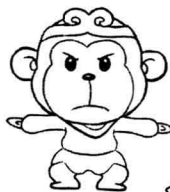
最终效果

再根据黑白灰关系给小青蛙的服装加上灰度，加上荷叶和荷花背景。荷叶也可以上颜色，这样才有托起小青蛙的效果。荷花在后面，所以颜色不能太深。优雅的小青蛙演奏家就诞生啦！

三、2 头身 Q 版动物绘制步骤

孙悟空

拜神的小猴

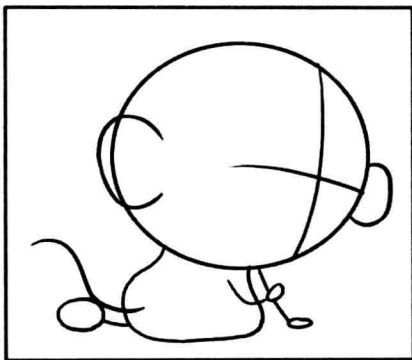

倒立的小猴

1. 小猴子

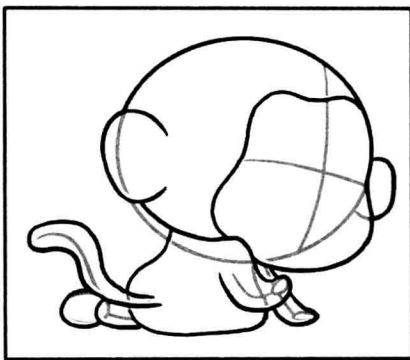
猴子是聪明好动的动物，可以采用拟人的手法。在保留猴子头部和身体基本形态的情况下，做一些夸张变形让它像人类一样表达情感。

构图

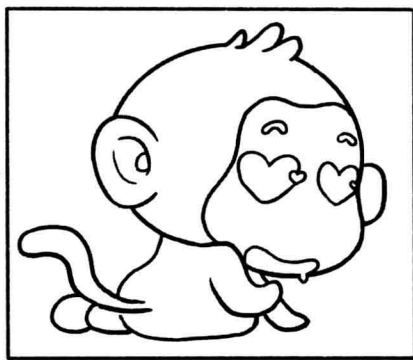
2 头身的 Q 版小猴子，头和身体是一样的大小。

草图

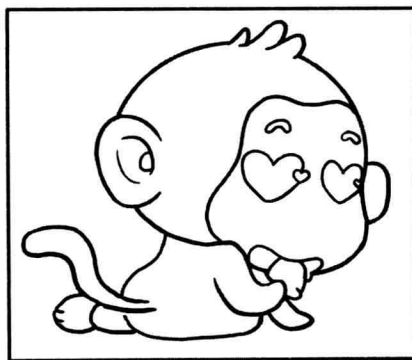
在几何图形的基础上大致画出猴子的基本形态和动作。

头部细节

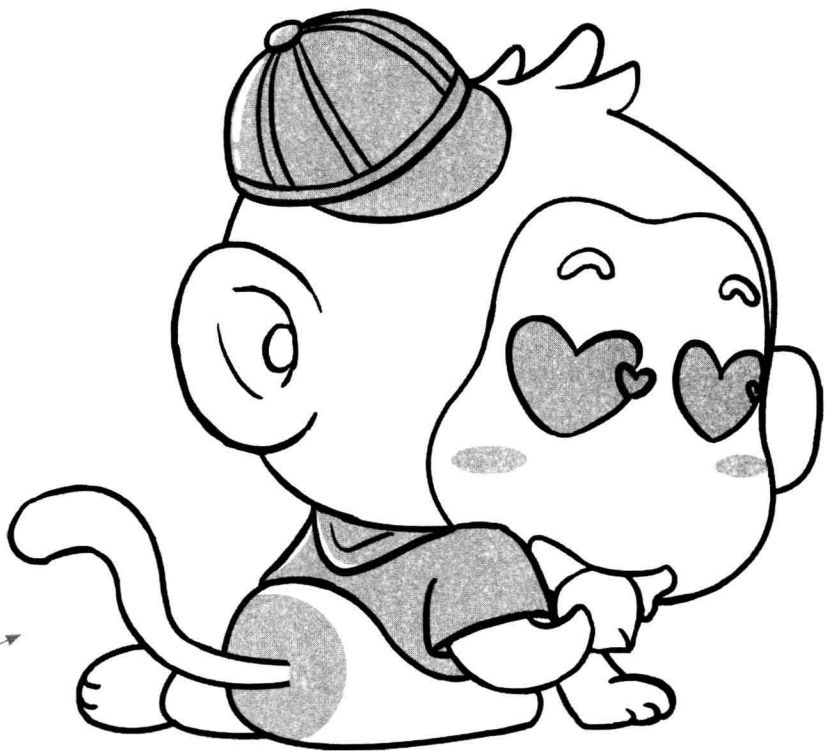
刻画脸部细节，桃心眼和流口水让表情更生动有趣。

身体细节

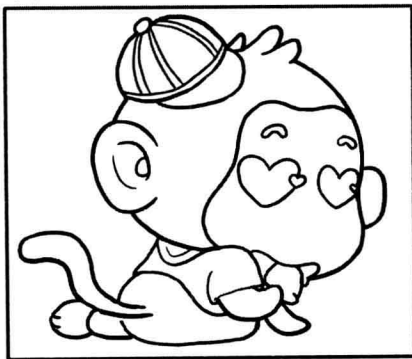
小猴子是扭头向后侧看，所以另一条腿看不到。手上加个桃子。

最终效果

在线稿的基础上，再根据黑白灰关系加强一下小猴子的特征。眼睛是体现神态的关键，加上灰度的桃心眼表现出惹人怜爱的感觉。还有腮红，注意上完灰度后去掉线条，才会显得自然。别忘了，还有小猴子的屁股要上灰度哦！

装饰物

给小猴子戴上帽子并穿上衣服，就更拟人化了。