

卡通制造

1

炫动卡通卫视
热播

菜鸟梦想家，
未来漫画家！

卡通制造

QQ糖 总策划 花生 绘
口袋巧克力 特约参与

1

炫动卡
上海漫

有限公司 编著
「栏目」 合作

书 名: 卡通制造 1
作 者: 上海漫唐堂文化传播有限公司
总 策 划: QQ 糖
执行策划: DDS
责任编辑: 郑国华
电视栏目策划: 陈英杰
编 写: DDS 李凡 口袋巧克力 花生
封面设计: 黄色调
版式设计: 黄色调 李庆
漫画绘制: 花生
特约参与: 口袋巧克力
封面绘画: 陈凯

出版发行: 二十一世纪出版社

出 版 人: 张秋林

社 址: 江西省南昌市子安路 75 号

邮编: 330009

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 787×1092 20 开

印 张: 8

字 数: 100 千

印 数: 1-15000

版 次: 2005 年 9 月第一版

印 次: 2005 年 9 月第一次印刷

书 号: ISBN 7-5391-3149-7/J·707

定 价: 25.60 (共 2 册)

版权所有 侵权必究

卡通制造

“卡通制造”栏目是炫动卡通卫视的互动类动漫教学栏目，风格活泼互动。

除了手绘、CG漫画教学的内容外，节目还包含了同人制作、泥塑以及其他动漫周边物件的制作。

引言

各位“卡通制造”的朋友们，你们好！很高兴在这里又见到了你们。炫动卡通卫视的“卡通制造”栏目开播至今，获得了很多观众朋友的支持。同时，我们也得知许多漫画爱好者不知道该从哪里入手学习漫画，在学习漫画的过程中又总是碰到五花八门的问题，感觉画漫画很难。不要再为此烦恼了，因为《卡通制造》诞生啦！

《卡通制造》是一本让大家在电视教学节目之外，对漫画、插图深入学习的书，也可以说是一本漫画技法的入门书。画漫画其实一点也不难，《卡通制造》就是为了让你们拥有自己的漫画故事而制造的。我们的漫画伙伴“牛皮糖”和“安叶糖”也是一窍不通的漫画菜鸟，还时常出一点小洋相，但是他们一直努力地朝大师之路前进着，和他们一起开始对漫画的探索吧。看牛皮糖和安叶糖嘻嘻哈哈的时候，小心别偷懒了，我们的花生老师可是很严厉的。

各位在画画的过程中，遇到不明白的问题，可以去 www.tangtang.com.cn 的论坛找我们的花生老师，也可以给 tangtang@tangtang.cn 发送电子邮件哦！

现在就让我们翻开这本漫画、插图制作宝典，一起来认识动漫中的伙伴吧！

新漫画：由漫画大师手塚治虫首创，用类似电影里分镜的方法来决定画面的分配，将大小不同的画格排列在一起，造成类似镜头推移的效果，这就是我们今天所熟悉的新漫画。在这本书中我们说的“漫画”即“新漫画”。

插图：插图是为了强调、宣传文章之意义或营造视觉效果之目的，进而将文字内容做视觉化的造型表现。插图和漫画扉页有很大的相同之处，但是插图和漫画是有非常大的区别的，目前这个概念在逐步被人混淆中。

目录

第一章 漫画的基础知识 004

第一节 漫画的起源与漫画环境 005

第二节 漫画工具 010

第三节 漫画的职业要求 014

第二章 基本技法 016

第一节 草稿 017

第二节 勾线 022

第三章 人物造型 028

第一节 简单的人体结构 029

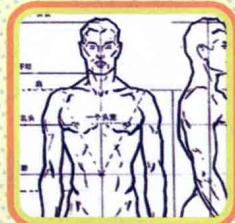
第二节 头部和五官 031

第三节 手、脚 034

第四节 服装和饰物 035

第五节 影响人物性格的因素 046

第六节 人物塑造小贴士 048

第四章 背景刻画 052

第一节 透视的基础 053

第二节 背景画法 054

KAWAI 网站、杂志大推荐 064

感谢

首先对炫动卡通卫视的“卡通制造”电视栏目表示诚挚的谢意，没有他们的优秀节目，以及与观众朋友的互动，《卡通制造》这本书不会得到如此多方的支持与协助。

非常感谢二十一世纪出版社的各位编辑，《卡通制造》的高级品质全都仰赖于他们的细致工作。

另外，还要特别感谢参与本书创作的每一个人，本书由QQ糖（唐庆清）策划，陶军（花生）、李凡、陆夏莺（DDS）统筹编写，黄色调（黄勇）版面设计，参与编写的还有口袋巧克力、李铭、章磊、李庆、林群耀、匡宏（诺亚）、洪宇（笨笨鱼）、王峰（浩沙）、陈凯（维多利亚）。在此，感谢每一个人，是他们让《卡通制造》变得如此可爱、活泼、有趣。

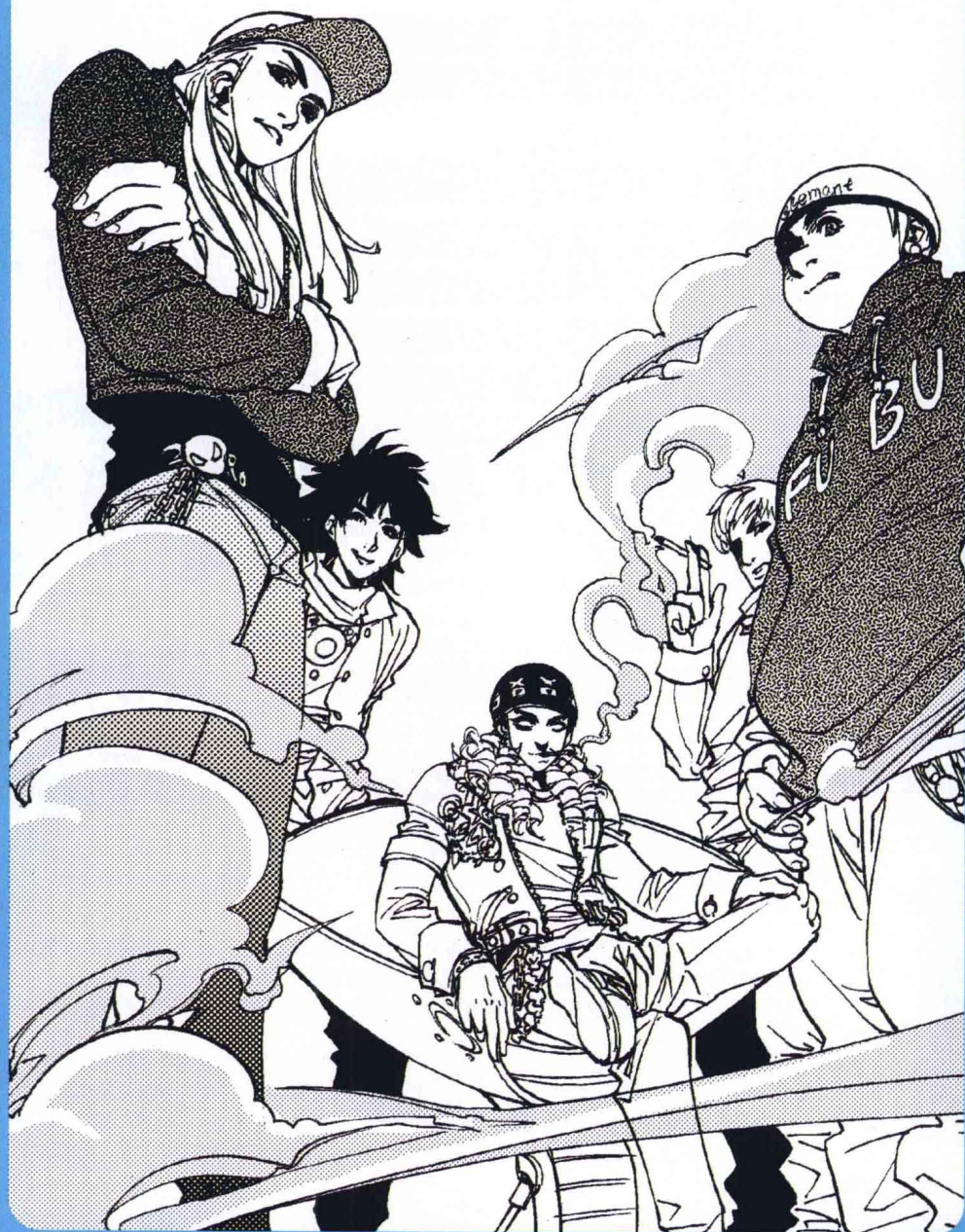
本故事纯属虚构，如有雷同，不胜荣幸。

N×N年前，盛极一时的唐堂帮一统天下，创造了一个太平漫画盛世，帮主波士糖成为一代宗师，唐堂帮成为传说中的传说。

N×N年后，唐堂帮分流成八大嫡系与八十八支边系，盛极一时的天下不再，唐堂帮也成为传说中的名号，无人敢自居。

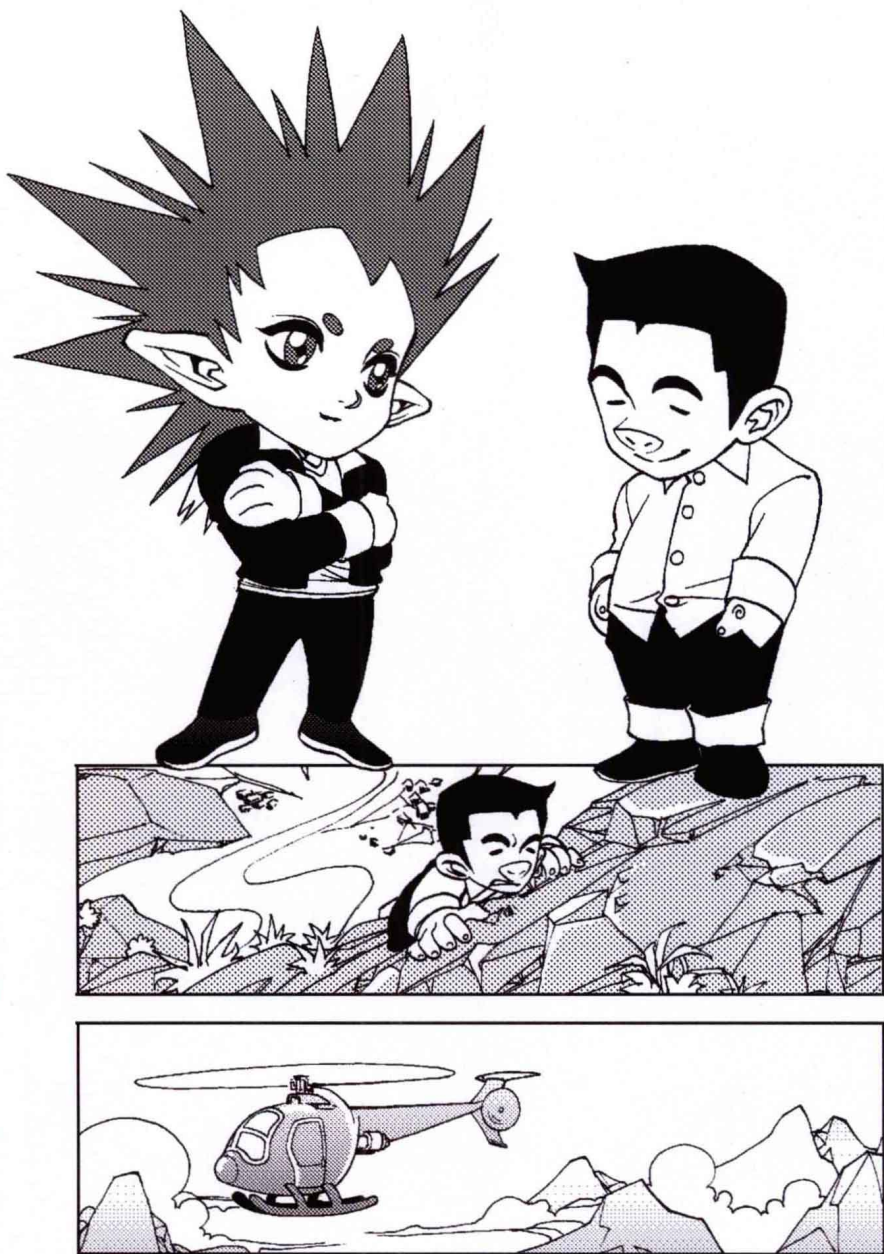
传说，唐堂帮最后一代帮主感慨后继无人，将帮主玺印封于“水色一线天”，等待有缘人开启，重建唐堂帮。

同一时代，西北崛起一家“小林寺”，现世漫画高手皆从此出。

而反观当今的唐堂八大嫡系，一家发展贸易，一家走上仕途，一家移居海外，一家转行设计，一家转业广告，一家专营盗版，仅余老大家与老末家还以漫画作为自身的目标。由于当初分家不均，导致老大极富，老末极贫，可是两家的志向相同，家中同样育有一子，“牛皮糖”和“安叶糖”。巧的是，两家又同时将独子送到“小林寺”修行，希望有朝一日能以“唐堂帮”重振当年雄风。

故事就这样开始了。

第1章

漫画的基础知识

第一节 漫画的起源与漫画环境

俗话说**前车之鉴，后事之师**，现在，我们来了解一下漫画的发展史，这些知识对喜爱漫画的我们来说也是很重要的哦！

从20世纪40年代末期到今天，新漫画已经发展了将近六十年。在这六十年里，涌现出了大批著名的漫画家。

漫画行业一直在不断发展壮大，日本每年都有上万人加入到漫画作者的行列中。在中国，也有越来越多的漫画爱好者走上职业漫画之路，漫画已经成为一种全球性的快餐文化。

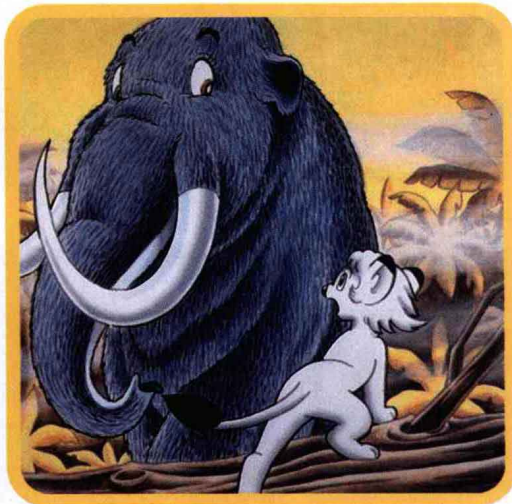
日本

日本是世界上漫画产业最发达的国家，经过五十多年的磨练和积累，从开始的同人志形式发展到今天的企业化规模。从技法和表现手法上形成了日本风格的漫画体系，台湾、香港等地区的漫画，都或多或少地带有日式风格。现在最受欢迎的漫画，大多来自日本。

日本把1945年前称为漫画的“史前期”。此后的一段时间内，日本的漫画形式基本上是单幅或者四格漫画。二战以后，日本开始复兴，漫画家从战争的动乱中走了出来，开始大展身手。

在这个时期出现了一位大师，他就是被誉为“日本漫画之父”的手塚治虫。

手塚治虫从十八岁开始发表四格漫画，创作了《新宝岛》、《铁臂阿童木》等作品，1963年《铁臂阿童木》被改编成动画片。1966年《森林大帝》又制成日本首部彩色动画电视剧，剧场版荣获威尼斯国际电影节银狮奖。手塚治虫的出现极大地推动了日本漫画的发展，他的作品健康向上，想像力丰富。

手塚治虫作品

美国

近年来，欧美漫画也开始进入中国读者的视线，Jim Lee、Simon Bisley、Milo Manara、Joe Madureira 等著名漫画家将他们天马行空的故事和超凡的画技展现在中国读者的面前。

(左) Joe Madureira 作品

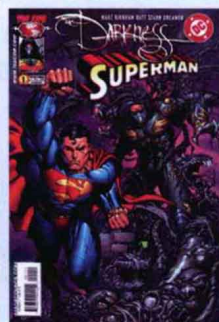
(右) Joe Madureira 作品
《Street Fighter》

美国漫画最大的特点就是个人英雄主义，这一点与美国人崇尚英雄，注意表现个人的心理分不开。每一本漫画中都有一个或几个超级英雄，像超人、蝙蝠侠、蜘蛛侠、再生侠等。

SpiderMan (蜘蛛侠)

Superman (超人)

Spawn (再生侠)

Batman (蝙蝠侠)

美国漫画产生在一个特殊的年代，当时美国正和其他世界大国争霸全球，也许这也是导致个人英雄主义盛行的原因。而在这个自由的社会中，作品中的血腥暴力和色情成分也就成了英雄的一个标志。

中国内地

20世纪90年代，日本漫画进入了中国内地市场，使中国读者眼前一亮。

《圣斗士星矢》、《七龙珠》、《城市猎人》、《乱马1/2》等日本漫画一下子占据了中国的图书市场，中国读者的阅读兴趣逐渐从连环画转移到了新漫画。从此，漫画作为一种新生代的文化产物，逐渐地融入到人们的日常生活中，人们逐渐改变了原先陈旧的动漫概念。

由于《圣斗士星矢》、《七龙珠》等书的热销，使商家看到了国内巨大的动漫市场，中国最早的漫画杂志《画书大王》应运而生了。《画书大王》创下了中国漫画杂志的销售奇迹。

几年下来，一大批漫画新人崭露头角。现在国内很多知名漫画家都出身于《画书大王》，包括颜开、自由鸟、赵佳等。

1995年，中国内地动漫市场已经飞速扩大。为了引导中国漫画市场健康发展，政府开始实施“5155”工程，中国的卡通漫画工程正式起步。当年10月，《北京卡通》创刊，此后，《少年漫画》、《中国卡通》、《漫画大王》、《卡通先锋》等漫画刊物相继问世。除此之外，还有《卡通王》、《科普画王》、《科幻世界画刊》等杂志。这些杂志的出现填补了中国原创漫画的空白，培养了一大批漫画作者。伴随着动漫市场的逐步扩大，中国内地也出现了大批动漫资讯类杂志，其中有大家熟悉的《漫友》、《新干线》、《动漫周刊》、《动漫双周刊》、《漫动作》等，并且还有不少出版社加入到动漫行业中。在这样良好的氛围下，培育出了不少知名的创作团队，其中最具有代表性的有“唐堂原创”。

口袋巧克力 李铭作品《蝴蝶飞飞》
电子工业出版社

中国香港

尽管面对日本漫画的强烈冲击，尽管自身市场狭小，香港漫画还是通过自己的努力赢得了一席之地。

香港漫画的宗师是黄玉郎，他在十三岁便创作了生平第一本漫画《笑画世界》。后来凭《龙虎门》、《天子传奇》等书成为香港最受欢迎的漫画人。

黄玉郎早期作品《小流氓》

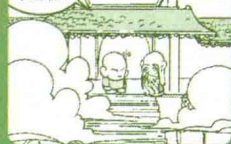

黄玉郎作品《龙虎门》

黄玉郎作品《龙虎门》

那孩子叫花生糖？牛奶糖？

弟子安叶糖……

你就是“唐”公子吧，快进去歇歇。

有钱人就喜欢花钱找罪受。

黄玉郎培养了一大批优秀的漫画家，香港漫画界的第二代精英几乎全部出自他的门下，其中就有被称为“香港画神”的马荣成。

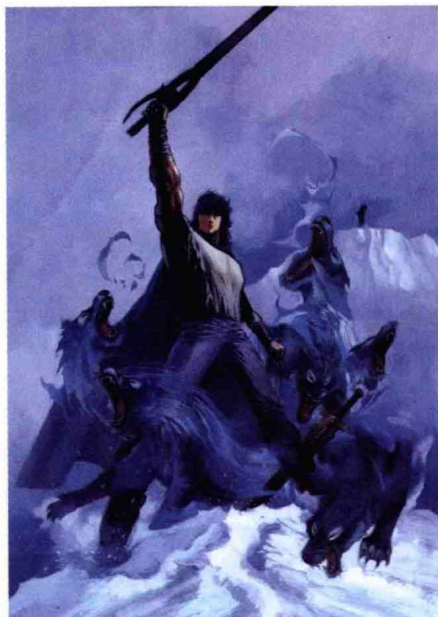
马荣成原是黄玉郎旗下的主笔，他主编的《中华英雄》成为经典作品。而他绘制的《风云》一直是香港书坛的销售冠军。

马荣成作品《风云》

马荣成作品《风云》

马荣成作品《风云》

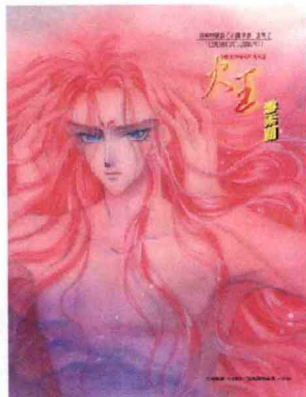
马荣成作品《风云》

香港漫画从上世纪 60 年代至今，对世界漫画体系的形成做出了巨大的贡献。由于日本漫画打入了香港市场，强大的生存压力促使香港漫画家们不断提高自己的画技。但是，大多数香港漫画家文化水平不高。香港漫画题材非常狭隘，武打漫画占了主流，色情暴力成分过多，对社会造成了一定的不良影响，这是阻碍香港漫画发展的一个重要因素。

中国台湾

台湾地区的漫画受日本的影响非常大，一般以少女漫画为主。游素兰的《火王》、《天使迷梦》，李崇萍的《摇滚狂潮》等都是很有代表性的作品。

游素兰作品《火王》

游素兰作品《火王》

游素兰作品《天使迷梦》

游素兰作品《天使迷梦》

李崇萍作品《摇滚狂潮》

李崇萍作品《摇滚狂潮》

在台湾地区还有许多绘制幽默漫画的漫画家。朱德庸的《粉红女郎》、敖幼祥的《乌龙院》、蔡志忠的系列漫画等等都是深得读者喜爱的作品。

东南亚一带的发展情况

东南亚一带的漫画一直受到日本和香港的双重影响，韩国的风格比较接近日本，马来西亚和新加坡则更接近香港风格。韩国漫画以武侠和科幻为主，像金宰涣的《魔帝》、梁庆一的《新暗行御史》等都是不错的作品。

梁庆一作品《新暗行御史》
吉林美术出版社

梁庆一作品《新暗行御史》
吉林美术出版社

香港的漫画公司在马来西亚和新加坡发展培养了许多漫画人，如周胜和许德胜等。

东南亚漫画体系的形成，再加上中国漫画的崛起，定会让漫画的种类更为丰富，让我们除了日本漫画，还能看到更多异域与本土的优秀漫画。

看完这些，大家是不是非常的长知识呢？如果大家还想了解更多的漫画发展知识，可以到 www.tangtang.com.cn 的论坛发表留言哦！那里的斑竹非常乐意解答大家的问题哦！

第二节 漫画工具

工欲善其事，必先利其器，我们画漫画就必须先了解一下漫画工具。那么就让我们一起来看看漫画家们都在使用哪些工具进行创作吧！

纸张

画漫画用的纸张要求光滑、洁白、吸水性较好，用橡皮擦过后不起毛、不渗墨。另外还要注意纸的正反两面的区分，应当选择质地较光滑，纸纹不明显的一面作画。许多人使用的是市面上的漫画原稿纸，这些原稿纸相对较贵。如果希望使用便宜一点的纸张的话，八十克的静电复印纸倒是一个不错的选择。详见《卡通制造2》第三章。

铅笔、橡皮

铅笔的作用一般是打草稿，要使用软硬度适中的。太硬会划伤纸面，太软又容易使画面变脏，所以我们一般选用 HB 至 2B 为宜。橡皮越软越好，如果橡皮在使用一段时间以后变脏，可以在白纸上蹭掉脏了的部分。

蘸水笔

蘸水笔的种类很多，不同的笔尖有不同的效果。初学者较难掌握蘸水笔的使用方法，需要经常练习才能达到比较熟练的程度。新买的笔尖上有一层油或蜡，应该先用火稍微烤一下，这样墨水才能流到笔尖。在使用蘸水笔的时候不要蘸太多墨水，大概在笔尖的 1/2 位置，这样可以避免在作画的时候墨水滴到纸面上。如果新笔尖有刮纸的现象，可以先在玻璃板上将笔尖磨得光滑一些。

下面介绍一些常用笔尖的特点：

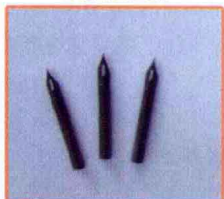
1. **D 笔** 线条有细小变化，笔调看起来很柔和，适合画各种线条。(1-2-01)
2. **G 笔** 弹性适中的笔尖，可以画出粗细变化很大的线条，但笔尖韧性大，难以控制。多用来画人物轮廓线之类变化较大、较圆滑的线条，很多漫画家都喜欢使用 G 笔。可惜 G 笔一般都比较贵，十几元才可买到三枝。(1-2-02)
3. **圆笔** 弹性非常好的笔尖，同样可以画出粗细变化很大的线条。画时要小心，它很容易刮伤纸，细线条是它的优点，适合能够很好掌握下笔力道的人使用。用得好的话，可以只用一枝圆笔尖就能达到其他笔尖的效果了。最适宜点画或极精致的效果线或局部的阴影。(1-2-03)
4. **国产 101** 特点接近于圆笔尖，比圆笔尖稍软，可以画出较细的线条，使用熟练以后也可以画出有粗细变化的线。国内不少漫画家都在使用这种笔尖。与圆笔尖相比，101 笔尖最大的优点在于它的价格，现在的市价大约为二角一枝。(1-2-04)
5. **学生笔** 弹性很小的笔尖，可以画出很细的线条，但是线条变化小，适合用来勾建筑、场景、花纹等对线条变化要求不大的画稿。(1-2-05)

D 笔 (1-2-01)

G 笔 (1-2-02)

圆笔 (1-2-03)

国产 101 (1-2-04)

学生笔 (1-2-05)

介绍了那么多笔头，并不是说大家都一定要买啦，有些人就是一枝“国产 101 闯天下”。所以说，有好的工具虽然如虎添翼，但是最重要的还是我们平时的勤奋练习。

笔杆

笔杆的作用嘛，当然就是插笔尖了。常用的笔杆有木制和塑料的两种。针对不同的笔尖要使用不同的笔杆，圆笔和 101 等笔尖使用细的笔杆，G 笔、D 笔、学生笔尖等需要使用粗的笔杆。有一种前面有两种规格的孔的多用笔杆可以插任何笔尖，缺点是笔尖插上后容易晃动。

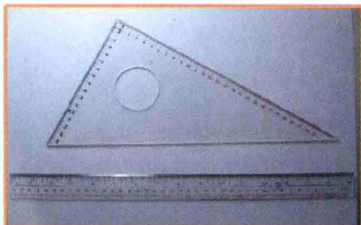
墨水、墨汁

质量较好的制图墨水和墨汁都是不错的选择。为了使用上的方便，可以找一个密封性好的小瓶来盛墨汁，墨汁不要倒得太满，用完后注意盖上瓶盖。墨汁在使用时需要稀释，这样画出来的线条会比较流畅。稀释时水不可兑得过多，否则画出来的线条会不够黑，也有可能作图时因为墨水太稀而滴到画稿上。

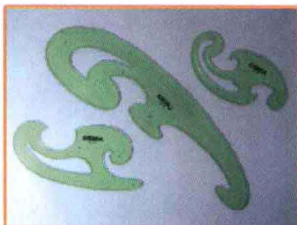

直尺、三角尺、云形尺、绘图板

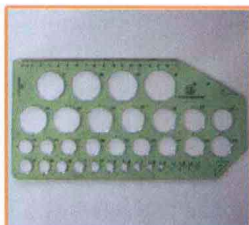
直尺和三角尺一般用于画框和直线。云形尺、绘图板用来画曲线、椭圆等几何图形。在购买尺子的时候一定要注意选择一边有斜面的尺，以防止用蘸水笔画线时墨水沿尺子流到画稿上。

三角板、直尺

云尺

绘图板

针管笔

针管笔的笔尖粗细均匀，画出的线没有笔锋，没有粗细变化。一般用来画建筑物、机械和框线等质地较硬的物体，也可用来作点画。使用针管笔的时候注意不要用力过大，以免压坏笔头。

网点

这是一种非常重要的工具，可以表现出色彩、阴影以及很多其他的特殊效果。网纸有纸网、胶网、转印网三种，网纹种类繁多，有平网、渐变网、效果网、背景网等，通过切、刮、擦、叠等方法可以制造出不同的视觉效果，甚至可以仿造出照片的效果。

如果你家有电脑，那么就可以使用电脑制作网点了。电脑制作网点最大的好处就是便宜、花样多、修改方便，我们在之后的章节中也有详细介绍电脑贴网的哦！

高线数平网

低线数平网

渐变网

效果网

