

KIT TO DRAW CARTOON CATS KITTENS, LIONS & TIGERS

最新引进 美国原版

怎样画卡通猫科动物

美国
卡通技法
丛书

江苏美术出版社
美国华森·歌特出版公司

克里斯托弗·哈特 编著
孙琦 常宁生 翻译



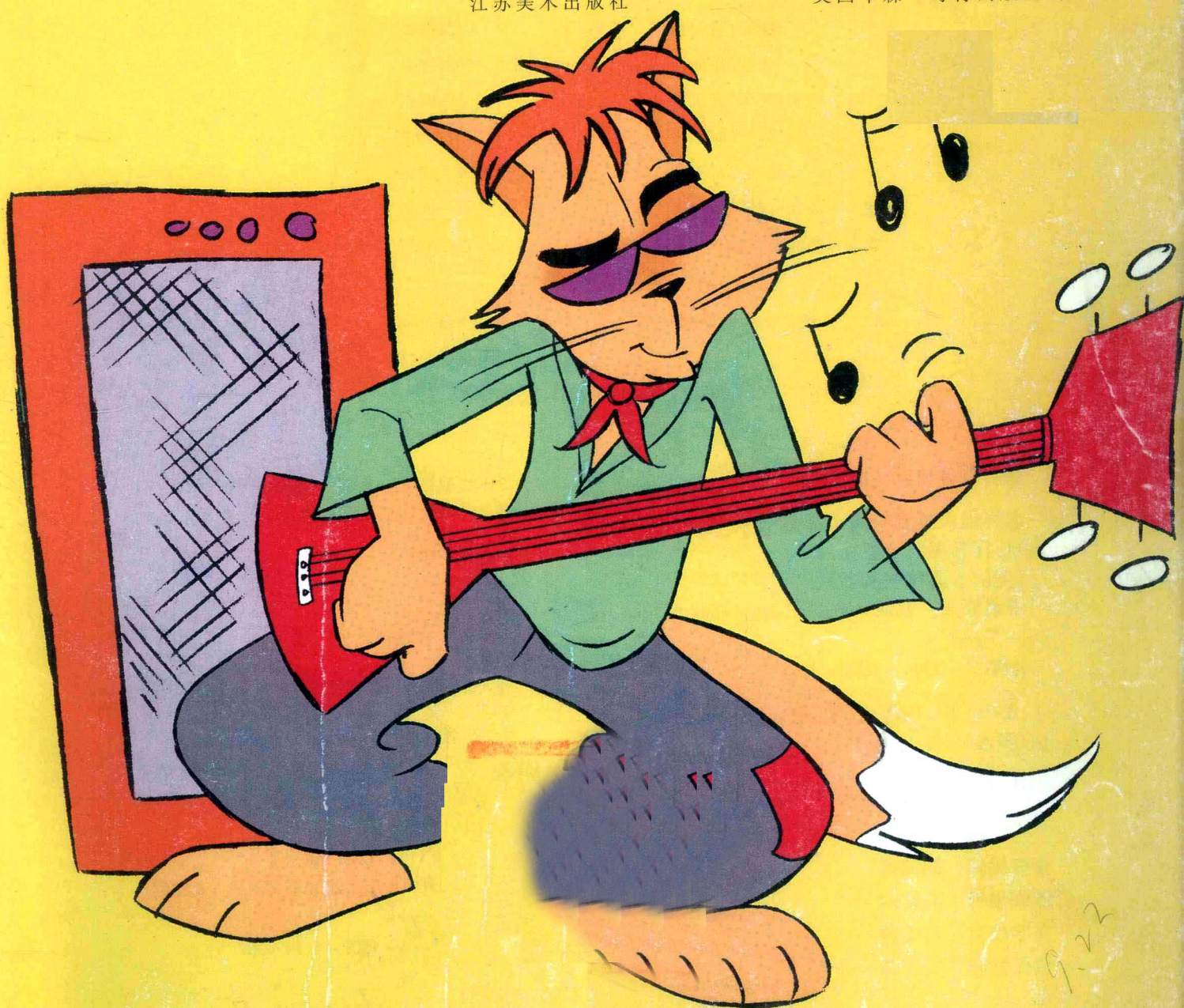
HOW TO DRAW
**CARTOON CATS,
KITTENS, LIONS
& TIGERS**

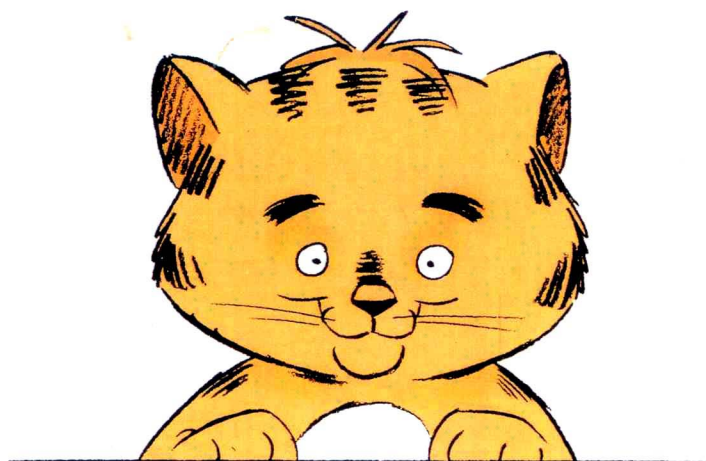
怎样画卡通猫科动物

克里斯托弗·哈特 编著 孙琦 常宁生 翻译

江苏美术出版社

美国华森·哥特出版公司





献给弗朗西丝克

图书再版编目(CIP)数据

怎样画卡通猫科动物/(美)哈特著;英子,伟冬译
南京:江苏美术出版社,2000.1

(美国卡通技法丛书)

书名原文: How to Draw Cartoon Cats, Kittens Lions - Tigers

ISBN 7-5344-1006-1

I. 怎… II. ①哈…②英…③伟… III. 动画-技法(美术) IV. J218.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 57132 号

责任编辑 胡博综
装帧设计 冯忆南
文字校对 吕猛进
责任监印 吴蓉蓉

原本出版者是美国华森·哥特出版公司 BPI
通讯公司的分部 美国纽约市 1515 百老汇大街

登记号: 图字 10-1999-111

怎样画卡通猫科动物

江苏美术出版社出版发行

(南京中央路 165 号 邮编 210009)

原文出版: Watson - Guptill Publications,

a division of BPI Communications, Inc.

江苏省新华书店经销

扬州印刷总厂印刷

开本 889×1194 1/16 印张 4

2000 年 1 月第 1 版 2000 年 1 月第 1 次印刷

印数 1-3,000 册

ISBN 7-5344-1006-1/J·1007

定价: 22.00 元

CONTENTS

目 录

前 言 5

猫的基本画法 6

- | | |
|------------|-------------|
| 头部结构 | 再谈直立的猫 |
| 从不同的角度画头 | 卡通猫的“手” |
| 特别的角度 | 常见的“手”的姿势 |
| 头的造型 | 卡通猫的“脚” |
| 根据人来塑造猫的形象 | 四腿站立的猫 |
| 像人一样直立的猫 | 再谈四腿站立的猫 |
| 怎样画直立的猫 | 四腿站立的猫的简易画法 |

骨骼的构造与运动 22

- | | |
|----------|----------|
| 应了解的重要骨骼 | 猫的各种动作姿势 |
| 猫的各种伸展姿势 | |

卡通猫的各种角色及其服装 26

- | | |
|--------|--------|
| 流浪的猫 | 饭桶式的猫 |
| 坏脾气的猫 | 喜好报复的猫 |
| 肥胖的猫 | 不同风格的猫 |
| 惊骇不定的猫 | 着装的猫 |
| 毛茸茸的猫 | 奇异的服装 |
| 魅力四射的猫 | 滑稽的场景 |

小 猫 42

- | | |
|--------|-------|
| 头的基本结构 | 小猫的类型 |
| 坐着的小猫 | |

狮子和老虎 48

- | | |
|--------|---------|
| 狮子头的画法 | 幼狮 |
| 狮子的侧面像 | 虎头的画法 |
| 狮子的身体 | 老虎的侧面像 |
| 滑稽相的狮子 | 古典的老虎 |
| 丰满的狮子 | 老虎的身体 |
| 母狮 | 模样愚蠢的老虎 |



INTRODUCTION

前言

从

从古埃及时代起,人类就对猫科动物情有独钟。现在你可以借助于这本易于摹仿、图例丰富的图书来给它们画画像。猫科动物,不论是顽皮淘气的家猫还是玲珑可爱的小猫,甚至丛林之王狮子和威猛食人的老虎,都各具引人入胜的趣味。猫科动物与其它大多数的动物不同,它们的鼻梁非常短,头部造型很微妙。但是,一经分解成循序渐进的图式,猫科动物就会变得非常好画。

这本书将有助于你掌握有关大猫、小猫、狮子和老虎的各种卡通画法,从而极大地丰富你在卡通画方面的综合技能。事实上,每一位卡通画家都必须知道怎样去描绘猫科大家庭中的各位成员。因为猫科动物是动画中最为通俗的一个绘画主题。

读了这本书,你便能学会怎样去创造各种引人入胜的猫科动物角色,诸如:讨人怜爱的流浪猫、逗人喜欢的小猫咪和娇生惯养的富家猫等等。同时,你还能学会把它们的各种伸展和动作姿态充分地表现出来。不仅如此,你还将学会有关狮子和老虎的画法。这本

书与其它的卡通技法书籍不同,它还教你如何去绘画猫科动物们富有趣味的“手”和“脚”。

另外,我还在该书中介绍了对于卡通画家而言至关重要的知识——动物的骨骼构造,其形式简明,易于把握。一般而言,许多卡通画技法书在论及动物的骨骼构造时,就好像是在给学兽医的学生上解剖课。而这本书是为学画的人著述的,如果是对作画无用的部分,我是不会罗列到书中来的。此外,我还在这里解说了许多有关绘画的基本原理,比如,按照透视法缩短,交搭造型,运用不同的视角,设置场景乃至角色服装的运用等等。

我坚信,跟着这本书中循序渐进的图例去练习,你一定能够提高你的绘画技能。事实上,等你读到这本书的第64页时,你就会觉察到自己的进步。到那时,你或许毫不费力地就能画出几个自己特别喜欢的角色呢。你也许还会感觉这本书中的大多数角色都是非常好画的,但是,我也选入了几个颇有挑战性的角色,因为我相信通过练习,你是有能力对这些个角色进行二次创造的。现在就让我们拿起笔,铺好纸,开始画画吧!

CAT BASICS

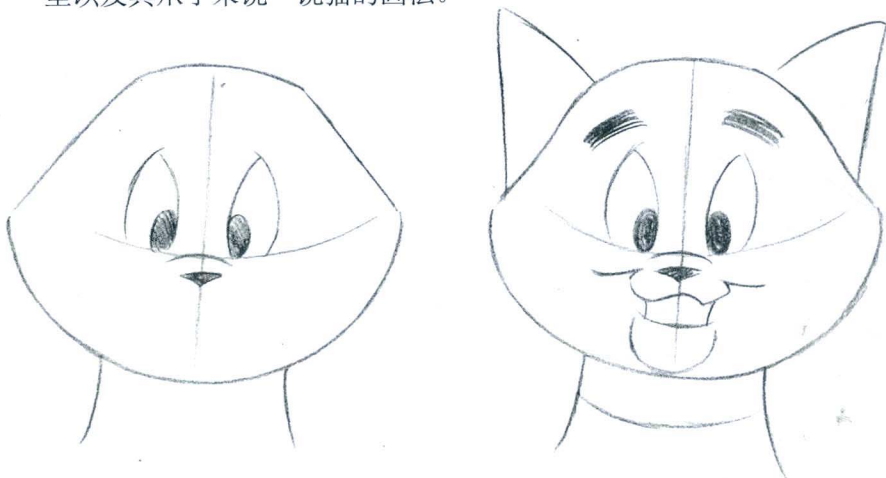
猫的基本画法

猫

猫科动物是动画中最为常见的角色，因此，每一位立志有成的动画家和卡通画家都必须了解猫科动物的画法。不论是 大猫还是小猫，狮子还是老虎，都具有令人认同的特征。这里，我们先从猫的头部结构入手，然后至面部表情、身体类型以及其爪子来说一说猫的画法。

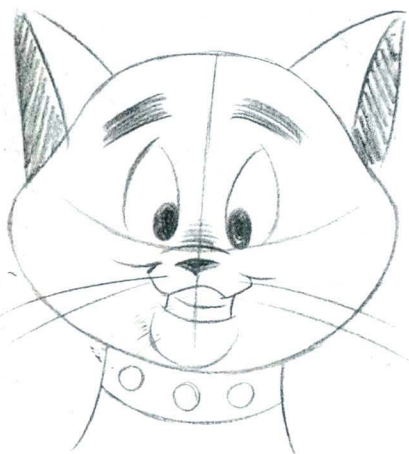
头部结构

让我们先从一只可爱的猫画起，它比较好画。这只猫包容了结构较为繁复的卡通角色所需具备的一切要素，但这里是简化的形式。



先画出基本的头型，然后加上横向和纵向的辅助线。在纵横辅助线交切的位置画出鼻梁。

嘴由3个半圆组成：两个半圆构成上唇，另一个半圆构成下巴。随后即可画出脸颊上的皱纹以及眉毛和耳朵。

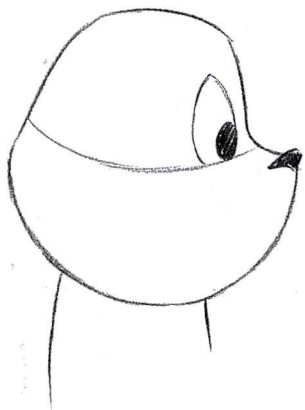


现在再在每只耳朵内加上一条线，在低位的一半耳朵上打上阴影，显示出耳内轮廓。猫的胡须最好是用快疾的笔触一根一根地画出来。

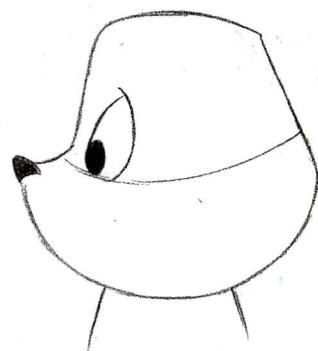


最后再加上一些斑纹之类的细部即可完成。

从不同的角度画头

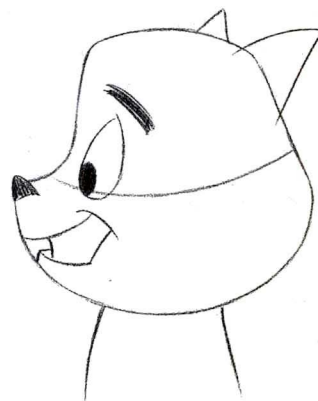
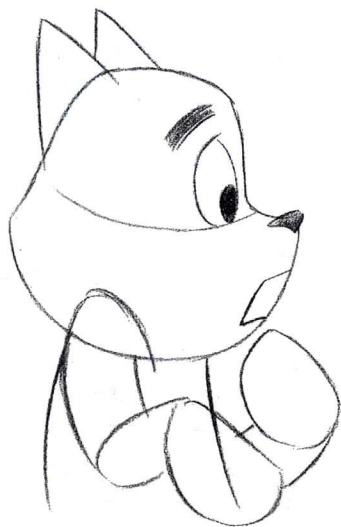


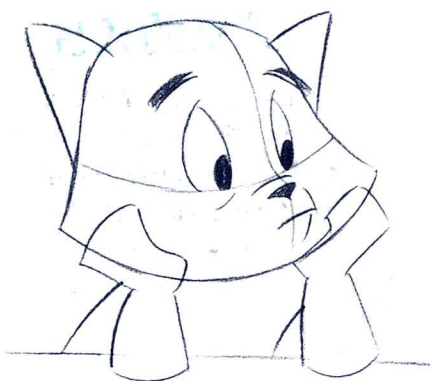
一个专业的卡通画家在绘画一个角色时,必须能够从任何一个角度入手。如果你掌握了这些各不相同的角度,就能给自己带来较多的选择余地,而不至于把自己局限在少数偏爱的角度上。这里,我选择了一个非常典型的卡通猫头来作示范,我把它倾斜成各种角度。



侧面——左侧位和右侧位

在画猫的侧面像时,人们最常犯的错误是:不知道该给后脑勺画出多大的块面。猫与狗不同,它的口鼻部很短。





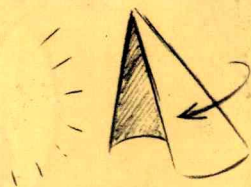
3/4 侧面——左侧位和右侧位

在画3/4 侧面像时,一定要把近镜头一边的脸画得比另一边大一些,这是因为透视的缘故(一切物体看上去都是近者显大,远者显小)。近镜头一边的眼睛也应画得稍大一点儿。另外,近镜头一边的眉毛、耳朵、面颊等等,都要显得稍大一点儿。

有些画家喜欢朝着一个方向或是从同一角度来画他们的角色,要么是一律朝向右边,要么是一律朝向左边。当你在绘画一个角色时,只觉得朝着某一个方向才舒适顺手,这是个很不好的习惯。若是能练一练从左右两边的3/4侧位作画的话,你就能避免这个问题了。



面部的平面

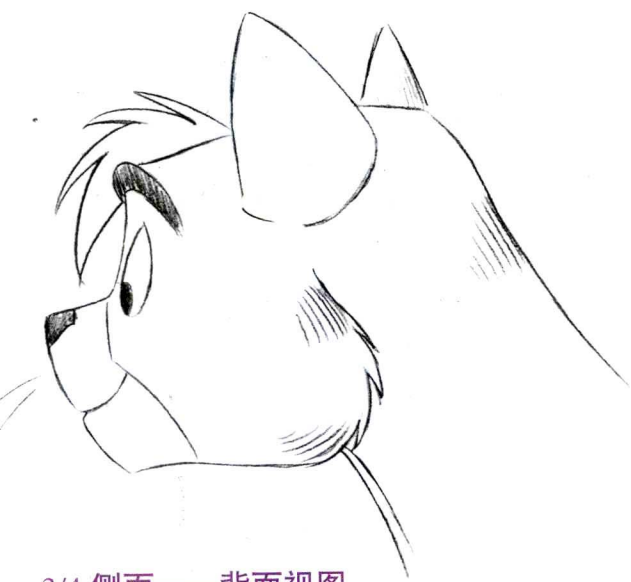


耳朵的画法

试把耳朵看作是一个被剪掉了一半边的锥体。注意,如果你在我所示的位置画上一条隐形的虚线,它应该能与对角(在耳内)相连。就真的猫来看,其耳朵通常都是朝着前方的,除非它在聆听身后的声响时,才会把耳朵向后转去听声音。当猫害怕时,它的耳朵也是向后转,呈平伏状。

特别的角度

有时候,一个故事本会需要你从各种不尽相同的角度来安排你的角色出场。一旦你能驾轻就熟地绘画出头的基本结构,那么从任何一个角度来画头都不是难事。



3/4 侧面——背面视图

这不是标准的正侧面像——你所看见的猫是背面而非正面视图。注意观察这一姿态中眼睛的细长程度,以及眉毛在额头上的盘绕方式。



高角位

当你处在俯视位时即为高角位,注意观察,在这一姿态中,猫头的顶部(头盖骨)是怎样与头的底部(颚)相交搭的。在这一视图中,你可以看见猫的大部分前额。



低角位

当你处在仰视位时即为低角位。在这一姿态中,你看得见猫下巴的底面。

头的造型

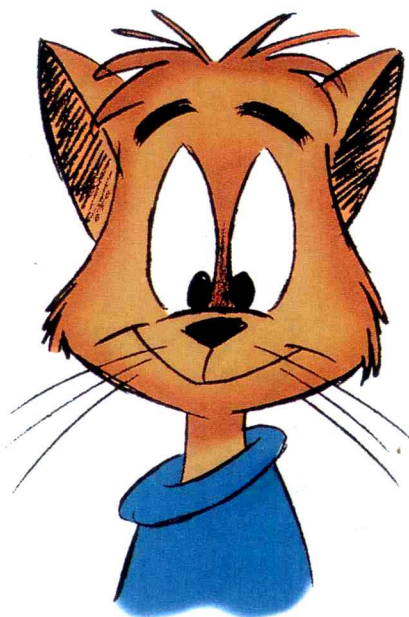
猫的头造型并非只有一种, 这里有很多造型可供你选用。当然, 你仍然需要从基本的造型入手, 因为其它的各种造型都是由此变化出来的。



根据人来塑造猫的形象

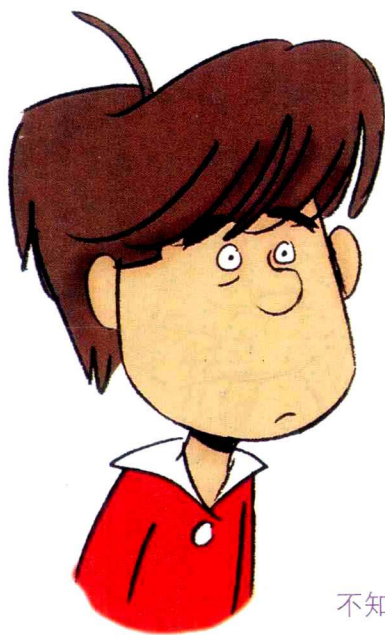


可亲可爱

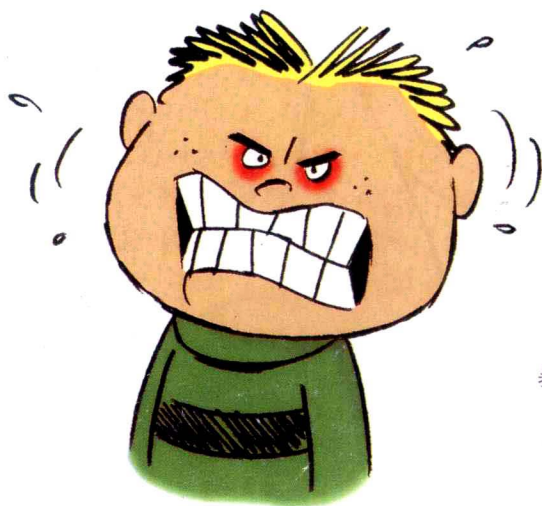


从生理上说,猫族成员就像狗族成员一样,彼此并无差异。因此,要想塑造出引人入胜的猫角色,你就需要在他们的个性表象上下功夫,就像你用心去研究他们的身体线条和生理特征那样。

要想塑造出颇具感染力的角色,这里有一个诀窍:先选中一个有个性特征的人物。这不是什么难事,因为我们每个人都在与不同类型的人交往。然后,把你选中的人物个性反映到动物身上,这里包括外貌形象和神态表情。



不知所措

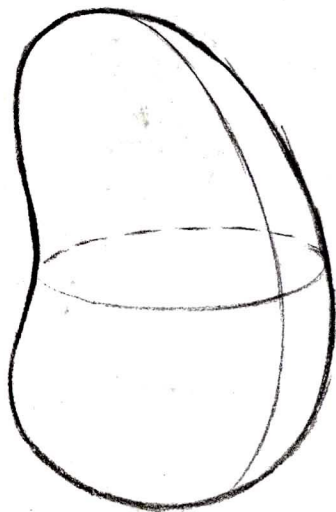


暴躁

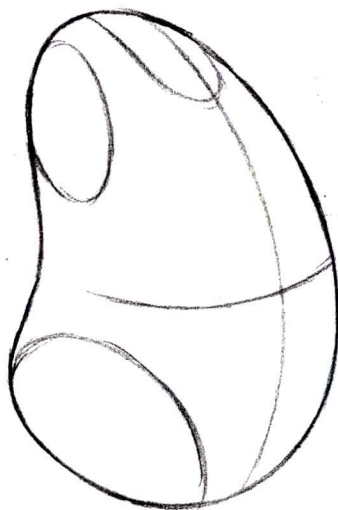


像人一样直立的猫

有些卡通猫是四脚着地的,而另有一些卡通猫则是像人一样靠两腿站立的。对于两腿站立的猫来说,最适用而且最常用的身体造型是一只梨子的形状。它可以被拉长,也可以被压扁,甚至可以被折弯或扭曲。



先画出一个梨的造型:背部呈内拱状,前面肚皮部呈突出态势,构成一种特别可爱的神态。环形的辅助线有助于你将这个梨呈出浑圆立体的韵味。



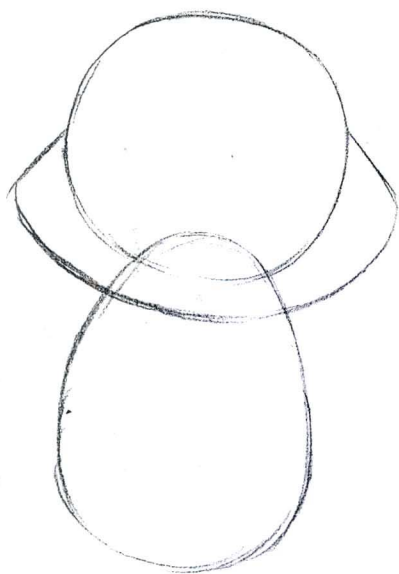
加上丰满的手臂和双腿即可获得猫的身体雏形。



加上丰满的手臂和双腿即可获得猫的身体雏形。

怎样画直立的猫

在画这只直立着的卡通猫时,我先从几个非常简明的步骤画起,一点一点地塑造出该角色的形象,待它最后成像时,你不由得会惊叹:这太好画了!这是一个静止的站立姿势,它要比动态姿势好画一些。



还是从头和身体的基本造型入手。



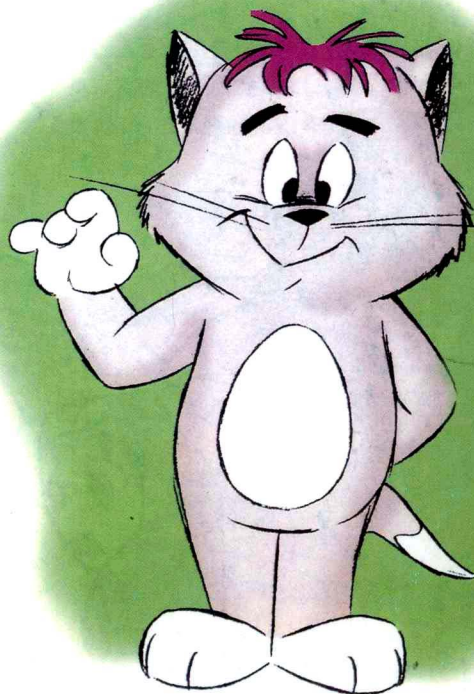
画出头和身体的辅助线以表现出这两部分的立体效果。然后画上鼻梁和鼻子,再勾画出耳朵的轮廓。



画出五官,然后是丰满的“手臂”和双腿。



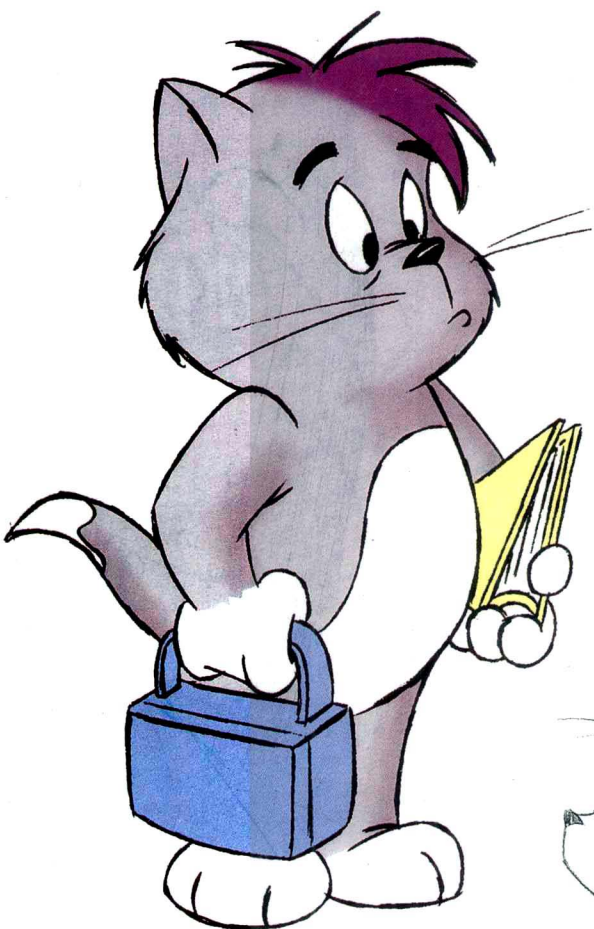
现在,你可以画出细节——一些滑稽有趣的东西:“手指”、“脚趾”、肚皮的轮廓线,尾巴、“头发”和耳朵。但是要知道,及至这一步,最初的结构图起着至关重要的作用。初学者大都倾向于省去打底的步骤。请不要养成这种坏习惯!



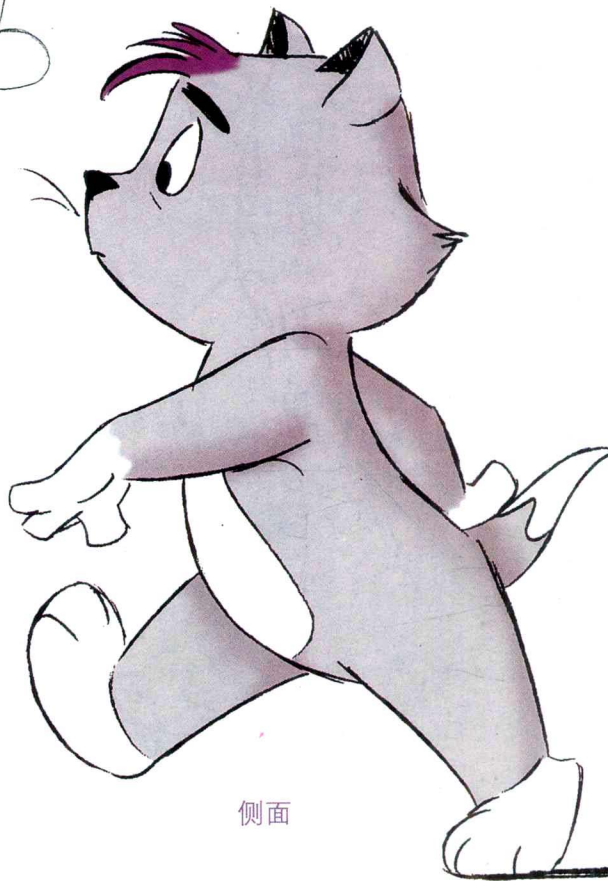
擦掉辅助线呈出清晰的画面,最后画出胡须,这张画就完成了!

再谈直立的猫

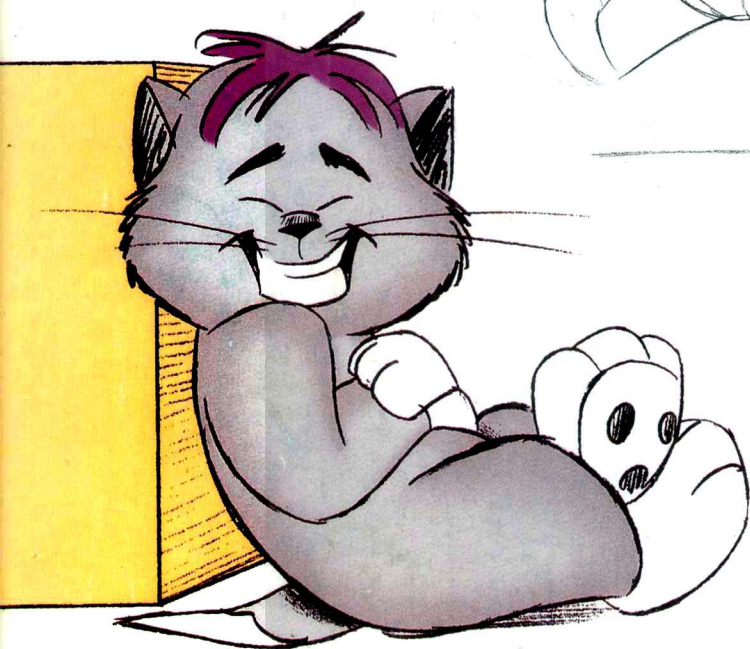
请试着练习一下
这些一步一步拼装而
成的身体,要画出趣
味效果。



3/4 侧面



侧面



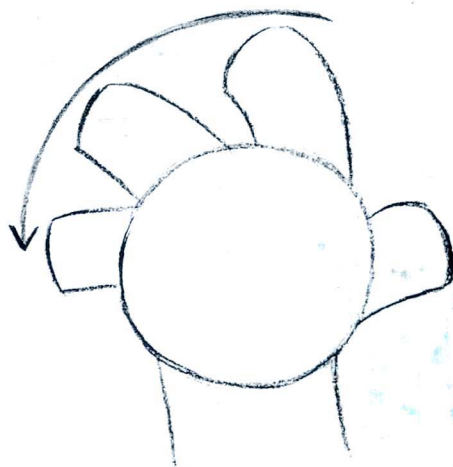
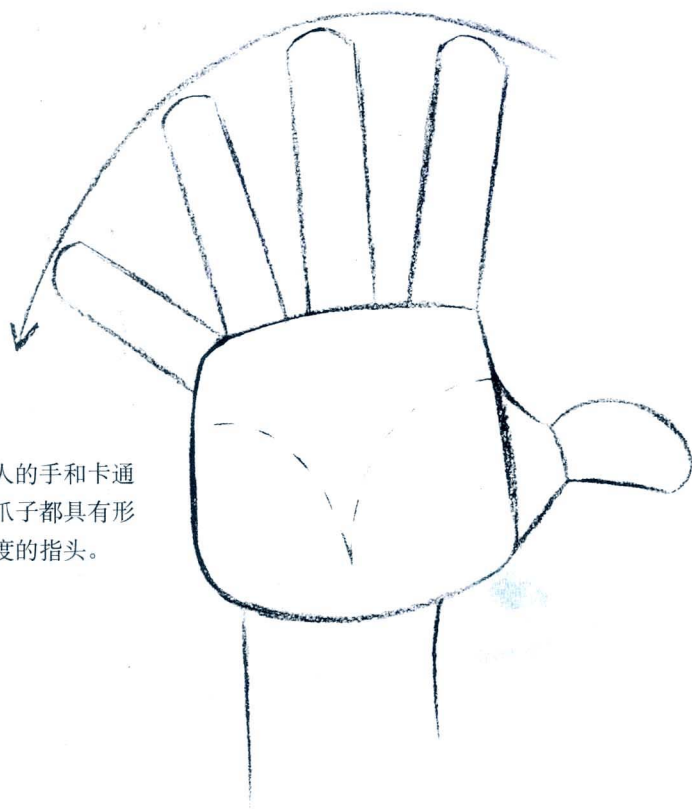
侧面(身体)与正面(头)相结合



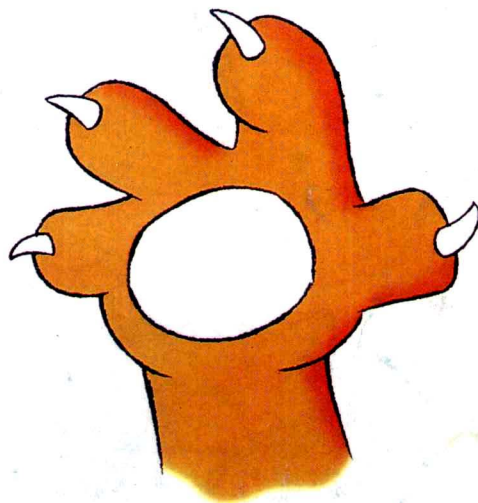
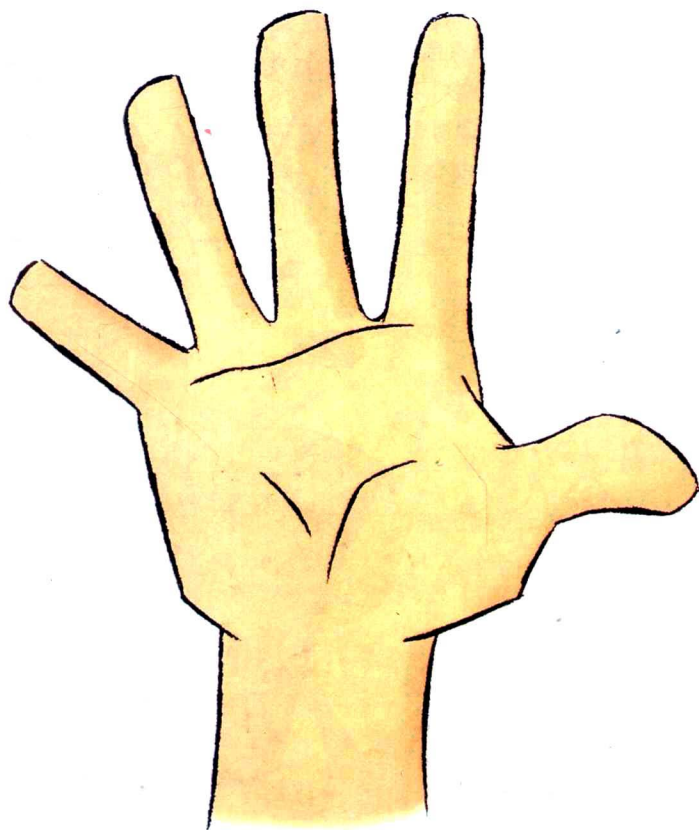
卡通猫的“手”

在画像一样直立着的卡通猫时,要让其前爪可以自由张开,就像人的手一样。手在传达感情的能力上仅次于脸。所以,手对于卡通画家们来说是非常有用的表情工具。

人的手和卡通猫的爪子都具有形成弧度的指头。

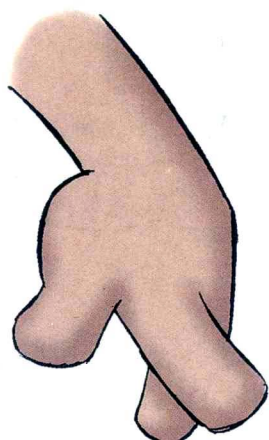


猫的前爪或者说“手”通常有3个“指头”和一个“拇指”。这些指头要比人的手指厚实且短小一些。猫的爪子可以随意伸长或是缩短,这取决于角色的心情状态。记住,猫的爪子应画在指头的内侧而非在外侧边上,这一点很重要

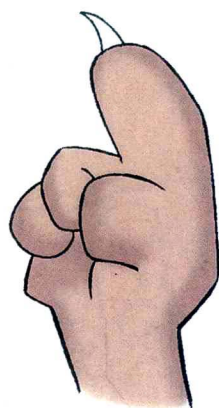


常见的“手”的姿势

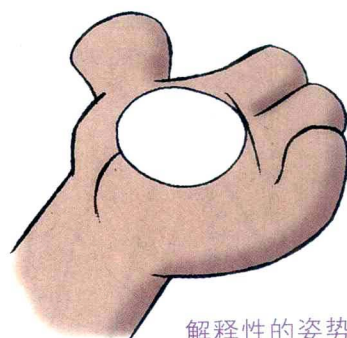
关于猫“手”的画法,这里有一条行之有效的方法:把手看作是连指的手套,除了拇指清楚地分开,其余的手指都并在一起。



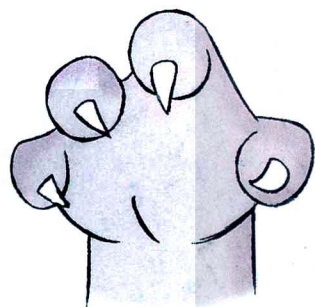
强调性的姿势



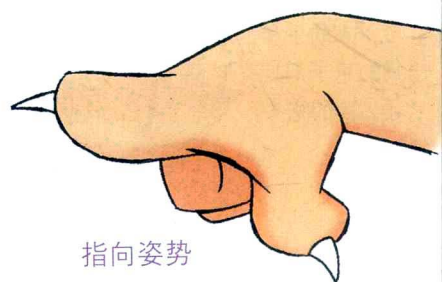
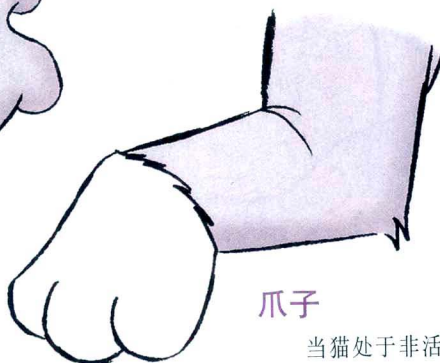
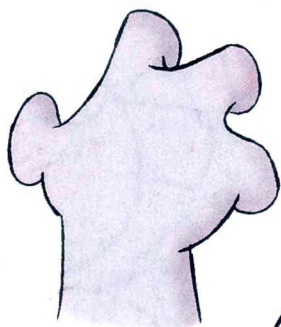
造作的姿势



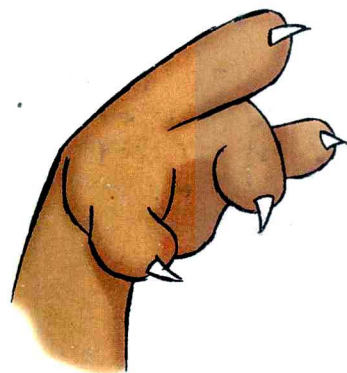
解释性的姿势



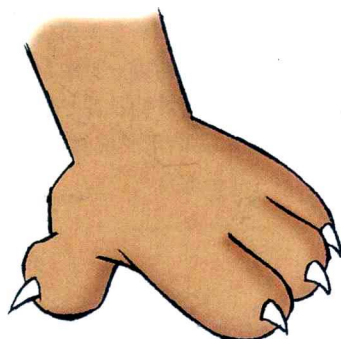
抓握姿势 (正面和背面)



指向姿势



造作的指向姿势



稍息姿势

爪子

当猫处于非活动状态时,它的“手”呈松弛状,这时,所谓的手就回复到原始的动物状态,又成了爪子。

紧握姿势

