

卡通漫画素描技法

CARTOON COMSIC

人物篇

Z. X动漫社

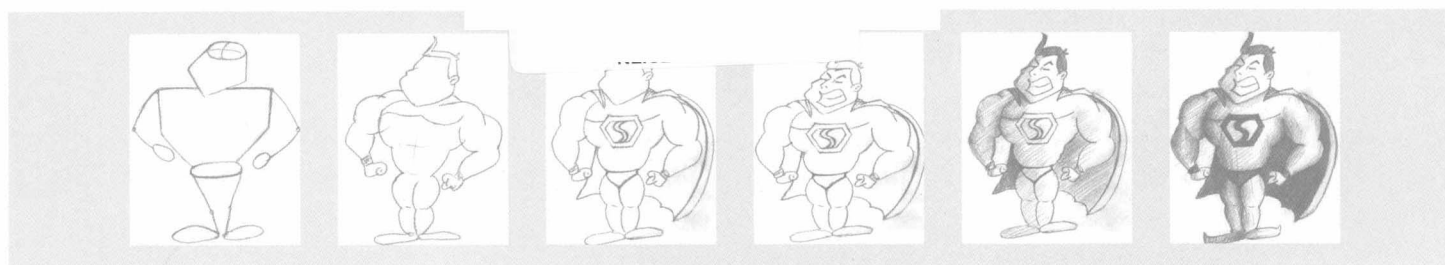

化学工业出版社

Z. X动漫社 编著

卡通漫画素描技法

—人物篇

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。

本分册首先介绍卡通人物的特点，然后从卡通人物的头部、身体、表情、比例和结构、动势、形象设计及组合等多方面介绍人物的绘画技法，并给出大量的图片汇总，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，通过大量的范例介绍了卡通人物的画法，是卡通爱好者、动漫爱好者学习卡通漫画的入门用书，同时也可以作为国内高校、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. 人物篇 / Z.X动漫社编著. —北京:
化学工业出版社, 2009.8
ISBN 978-7-122-06111-9

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105873号

责任编辑: 丁尚林

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

889mm×1194mm 1/16 印张 11 $\frac{3}{4}$ 2009年8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。

卡通人物是卡通漫画中重要的组成，在我们熟悉的卡通故事中，有许多非常熟悉的经典卡通人物形象，他们都有自己的鲜明的特点，十分有特点的外形，勇敢乐观的性格，超强的能力，不畏艰险和引人入胜的故事情节，给了我们许多的幻想和快乐，并伴随着我们长大。

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、场景等为题材编辑的。

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，从以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。

参与该书编写的人员有胡莹、刘娟娟、耿雪、闫小亮、刘洪祥等同志，在此深表谢意。

目 录

第一章 卡通人物的特点

- 一、经典卡通人物..... 1
- 二、卡通人物的外形特点..... 3
- 三、不同职业的卡通角色..... 8
- 四、其他卡通形象特点..... 9
- 五、卡通人物性格特点..... 10
- 六、卡通人物年龄特点..... 14
- 七、Q版卡通人物..... 18

第二章 头部及四肢的画法

- 一、头部结构与画法..... 20
- 二、卡通的眼睛..... 26
- 三、鼻子的画法..... 34
- 四、嘴巴结构与画法..... 38
- 五、耳朵的画法..... 44
- 六、手的画法..... 46
- 七、脚的画法..... 52

第三章 卡通人物的基本画法

- 一、卡通人物的绘画步骤..... 56
- 二、一般卡通人物的画法..... 58
- 三、经典卡通人物的画法..... 67

第四章 卡通人物的表情

- 一、表情概述..... 79
- 二、高兴表情的画法..... 81
- 三、难过表情的画法..... 82
- 四、生气表情的画法..... 83
- 五、吃惊的表情画法..... 84
- 六、其他表情的画法..... 85
- 七、不同人物表现出的不同表情..... 86
- 八、各种表情相对应的身体反应..... 94

第五章 卡通人物比例和结构

- 一、卡通人物比例概述..... 100
- 二、身体结构..... 111
- 三、不同体型的画法..... 116
- 四、比例结构应用..... 120

第六章 卡通人物的动势

- 一、四肢的结构..... 124
- 二、身体的动势..... 129
- 三、动势的应用..... 143

第七章 卡通人物形象设计

- 一、卡通儿童形象设计..... 145
- 二、成人卡通形象设计..... 151
- 三、不同职业卡通形象设计..... 153
- 四、老年卡通形象..... 156
- 五、卡通故事人物形象设计..... 158
- 六、其他形象设计..... 161

第八章 卡通人物的组合

- 一、两人组合..... 165
- 二、三人组合..... 171
- 三、四人组合..... 174
- 四、多人组合..... 176
- 五、卡通人物和动物的组合..... 179

第一章 卡通人物的特点

一、经典卡通人物

在我们熟悉的卡通故事中，有许多非常熟悉的经典卡通人物形象，他们都有自己的鲜明的特点，十分有特点的外形，勇敢乐观的性格，超强的能力，不畏艰险和引人入胜的故事情节，给了我们许多的幻想和快乐，并伴随着我们长大。

这些经典的卡通人物形象中有我们熟悉的三毛、葫芦娃、阿童木，还有超人、蝙蝠侠等。

三毛出生在多灾多难的1935年，“母亲”是中国现代漫画先驱张乐平先生。三毛并不仅仅属于中国，他让人在联想到祖辈们曾经经历的贫穷和苦难之外，还联想到非洲干旱地区目光里满是渴求的瘦弱儿童。

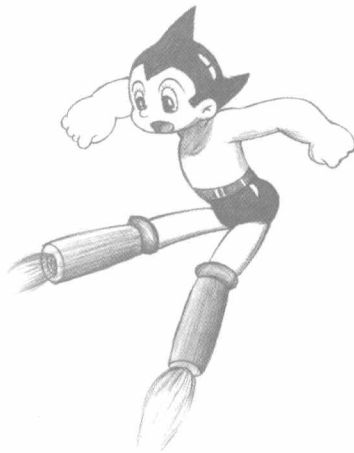
葫芦兄弟是我们熟悉的另一部经典漫画。很久很久以前，葫芦山里关着被天神惩罚的蛇精和蝎子精。一只穿山甲不小心打穿了山洞，使两个妖精逃了出来，从此百姓遭难。穿山甲急忙去告诉一个采药的老汉，只有种出七色葫芦，才能消灭这两个妖精。老汉取得了种子，回家种出了红、橙、黄、

绿、青、蓝、紫七个大葫芦，却被妖精从魔镜中窥见。他们摧毁不了这七个葫芦，就把老汉和穿山甲抓去。七个葫芦成熟了，相继落地变成七个男孩，穿着七种颜色的服装。他们为了消灭妖精，救出老汉和穿山甲，一个接一个去与妖精搏斗。

《葫芦兄弟》是国内原创最好的动画片之一。七只神奇的葫芦，七个本领超群的兄弟，为救亲人前赴后继，妖精们法力无边，葫芦娃大显奇能，一场场较量扣人心弦，一次次失败牵动人心，七兄弟齐心协力，发挥各人的法力，终于打败妖精，把他们收进宝葫芦里，化作七彩山峰，将妖精镇于山下。

铁臂阿童木1951年由手冢治虫创造，典型的日本风格和思路。阿童木的出现圆了那些经常浮想联翩的孩子们的一个梦：自身虽是个孩子，但又有神奇的本领，极富正义感，总是帮助那些善良的弱小者，虽历经磨难，但最终还是取得胜利，因而极受欢迎。

蜡笔小新不仅深受小朋友的喜爱，也非常受大人欢迎。小新最大的魅力在于他以儿童的纯真眼光略带调侃地看待世界。他的那些大人说来平淡无奇，而从儿童口里说出来令人捧腹大笑的语言，也是人们喜爱小新的重要原因。

超人1938年由杰罗姆·赛格和乔·舒斯特合作创造。外貌英俊潇洒的超人身上体现着典型的美国人性，但或许更多的只是一种永远无法实现的梦想：雄心勃勃，高度自信，拯救万物，不屈不挠的个性。

蝙蝠侠1939年由鲍勃·凯恩与比尔·芬格合作创造。扬善惩恶、扶弱抗暴的侠客形象无论是在哪个国家都可以举出一大串，但人们似乎永远不嫌多，这是一种心灵的永恒需求，就像公平和正义永远无法真正实现，而是人们的一种愿望一样。只要人间有罪恶，有不公平，有苦难，就永远会有蝙蝠侠之类的拯救者出现，只不过每个侠客的面貌、行头不同而已，蝙蝠侠的外形看起来很酷，这自然使他更得少男、少女们的青睐。

《辛普森一家》中的巴特是一个10岁的男孩，他是一个淘气可爱的孩子，擅长滑板，喷漆涂鸦。巴特每周都会被留堂，被罚在黑板上写字，巴特不爱学习，但是关键时刻却很少掉链子，巴特喜欢在人面前装成小丑，并以此为乐，喜欢恶搞一切事物，但是其却不缺乏同情心和关键时刻的道德观，巴特最爱恶搞的人是他的爸爸，所以总被他爸爸掐脖子。巴特喜欢成为人们的焦点，喜欢欺负丽莎。巴特没有太大的追求，更没有远大的抱负，他的生活态度就是快快乐乐地过每一天，烦恼对于他来说总是转瞬即逝，不过巴特的生活总是多姿多彩。

二、卡通人物的外形特点

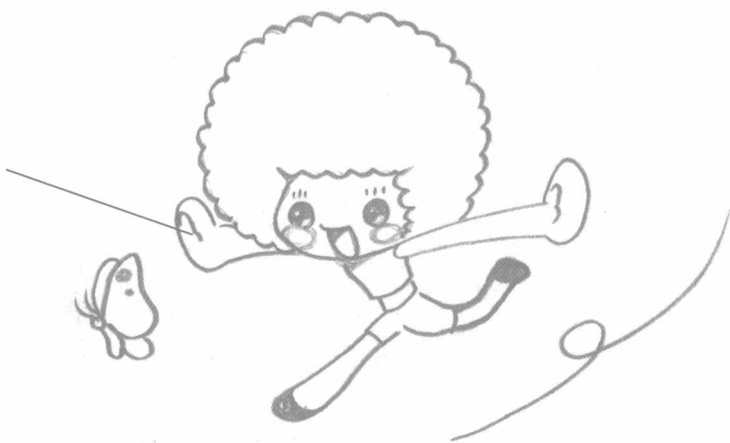
每个卡通人物均有自己的典型职业特征与鲜明的个性，形象设计要简洁、明快、大方，有特点，让人喜欢。

1. 可爱型角色

一般可爱型的卡通人物，眼睛和头部占到人物比例的一半。动作可以随自己喜欢随意夸张，有时手部脚部的刻画可以省去，在部分作品中鼻子与嘴的部分也可以省略。

一般对于画儿童比例可以适当地夸张，这就是卡通人物的魅力。

小女孩瞪大眼睛，张大的嘴，因追蝴蝶兴奋的情绪而引起红晕，整个烘托出了该人物可爱的样子。

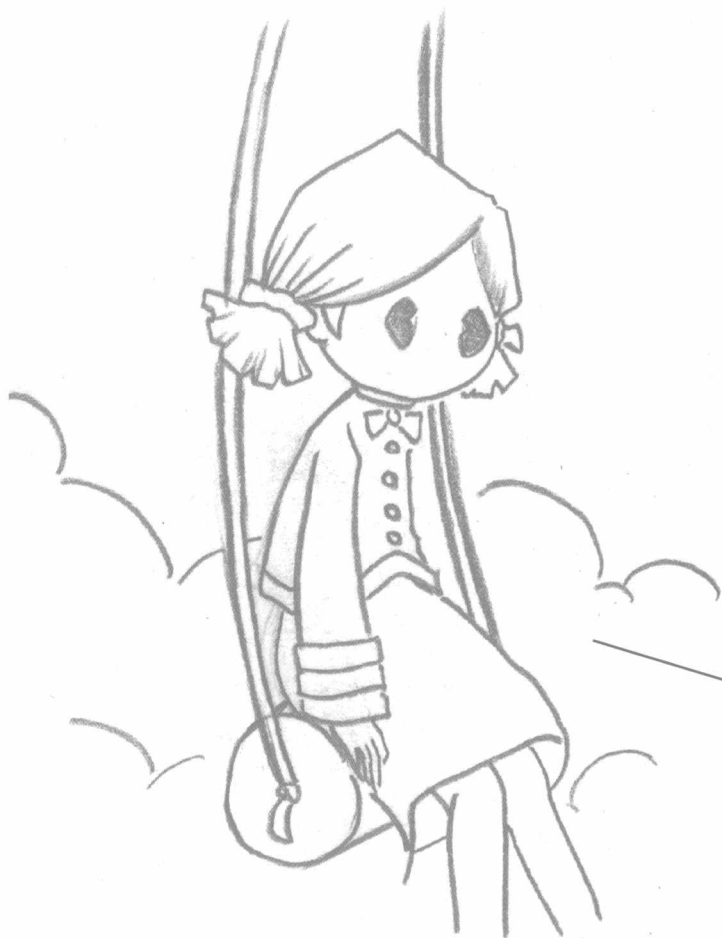
简单就是美，在卡通中这种说法更是恰当，花点式的连衣裙，圆圆的腮红，两个淘气的小辫更显得俏皮。

在海边嬉戏完后，躺在沙滩上，边听着音乐，边放松休息。

可爱的小女孩，睁着大大的眼睛，
在和小宠物对着话。

小女孩悠闲地荡着秋千，背后是堆积的飘云，脸上没有鼻子和嘴巴的部分，这样已经可以表达完整了，若再以五官很可能会画蛇添足。

2. 正义型角色

正义型的角色身体的外形十分硬朗，肌肉的组成，在卡通画中通常把正义角色的整体形象做部分夸张，让人看了后很有安全感，动作的把握也是关键。

英雄式的超人，四肢强健有力。正义拳头永远地打击邪恶。有特点的外形和招牌式的动作，让人过目不忘。在画英雄人物时一定要注意表情的把握。

正义的一方看上去都是很硬朗、很勇猛的，紧握双拳的超人好像立刻就要去铲除一切罪恶一样。

蝙蝠侠的外形服饰比较别致，头罩和披肩一体，有形的护臂、紧握的拳头，更增添了几分威武。

3. 反面型角色

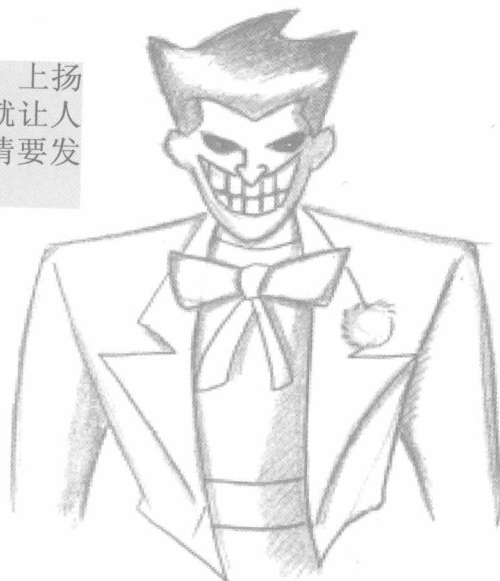
有了正面型角色，必然要有反面型角色，这样故事才能发展，情节才能够精彩，反面角色也有反面角色的特点。

诡异的面罩是反面角色的一个典型特征。

犀利的手抓只有反面的角色才会使用。

反面人物看似就很诡异，上扬的双眼，阴险的笑容笑起来就让人感觉到好像有什么不好的事情要发生。

反面型的角色，在眼睛的处理上，服装的搭配上，以及道具佩饰的组合上都是很特别的，设计成功的反面人物可以让你一看就知道是坏人。

反面人物手中的道具也是很重要的，一般都会有骷髅、镰刀等武器做代表，服装也是体现人物特点的重要组成部分。

反面卡通人物也有以光头出现的，牙齿大而外露。眼睛的处理上与正面人物不同，让人一看就知道是反面的。

滑稽的小丑服，黑色的眼圈，紫色的嘴唇，正面的角色是不会这样打扮的。

三、不同职业的卡通角色

不同职业的卡通人物在衣着与表情、动作等方面也有所差异。

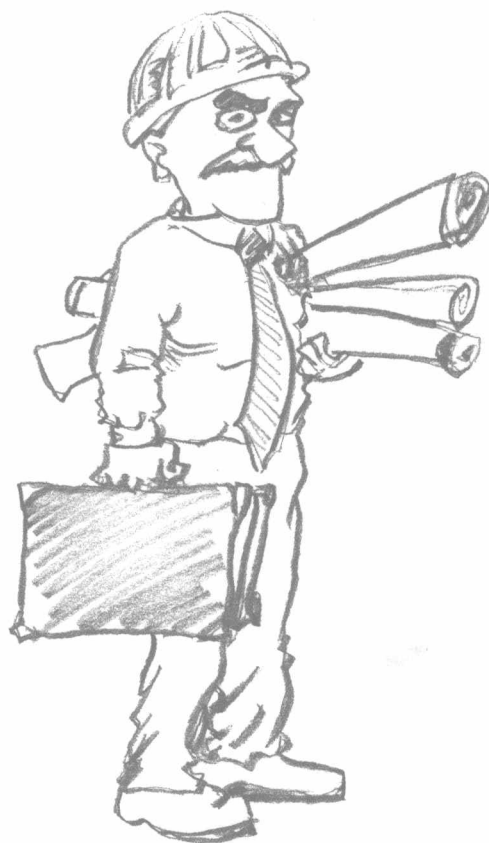
右图是位邮差，头戴帽子，衣着邮差服装。肩背邮差包，手拿信封。

头上戴着尖尖的花帽子的小丑，坐在箱子上，伸展着胳膊。

工程师夹着大量的图纸，提着公文包，一副忙碌的样子。

四、其他卡通形象特点

非主流卡通是一种新风格的卡通，作为新时代的产物，非主流越来越被大多数群体所接受。特别的妆容，特别的佩饰，类似于不良人物的穿衣服风格，无不散发着新次世代的魅力。

画好这类角色，重点在于佩饰及服装。包围的外套或围巾，黑白条的T恤，酷酷的夸张眼镜，横条式的袜套，再配上球鞋，一个非主流形象就诞生了，对于此类造型可以从生活中获得大量的灵感。

五、卡通人物性格特点

1. 幽默型

动作的夸张搞笑，有时恰到好处的效果更是让画作活泼生动，让人看了就想开怀大笑。

幽默的形象，高兴的脑袋后仰，双手外张，跳起来后的效果，好像兴奋地穿过了云彩，领带的扭曲，这些细节都是画好卡通人物的关键。

夸张的发型，滑稽的走路姿势，还有歌唱的声音，一副快乐的样子。

动作的扭曲，喝醉后的样子表现得很突出，手部的摆动，领带的飘逸，高举的酒杯中的酒也散了出来。这些细节都是画好一个活泼幽默形象必需的。

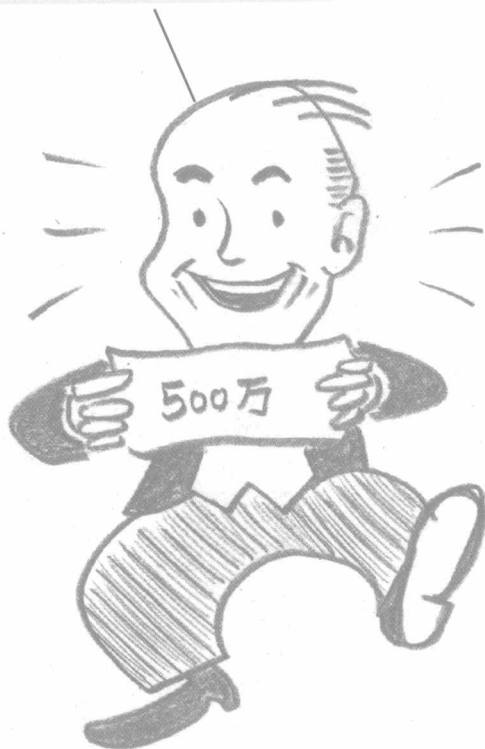
2. 乐天型

还有一类角色永远给人以开心舒服的感觉，这类就是乐天型的角色，他们永远开心快乐。画好这类人物需把握好人物的表情。

安逸的笑容，舒服的枕头，暖暖的被子，这些恰到好处的道具都是体现这个人物特点的最好辅助。

抓住重点，为什么会这么开心，手中的彩票，以及脸旁的效果都可以让人感觉开心舒服。

小伙子开心地跳着舞蹈。

3. 悲伤型

眼泪的恰当运用，会使角色更加生动有趣，在悲伤人物中，嘴巴是最能体现人物情绪的部分。表现到位整个形象的立体感就会塑造出来。

嘴巴张大，流水般的眼泪，夸张的发型，看样子是从电话中听到了令人悲伤的消息。

大男人一副悲伤难过的表情。

狼狈的表情一看就很难过，感觉马上就要哭了。松散的领带，无力的肩膀，好像受到了什么打击。

