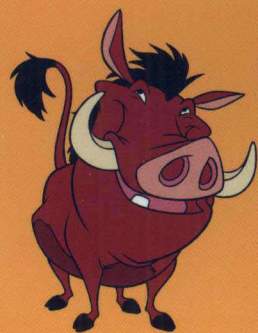

卡通漫画素描技法

CARTOON COMSIC

动物篇

Z. X动漫社

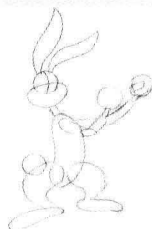

化学工业出版社

Z. X动漫社 编著

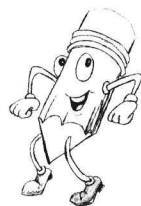
卡通漫画素描技法

—动物篇

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动物的拟人化与特点，然后从卡通动物的头部、身体、表情、姿势、姿态、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。最后，简要介绍了以动物为角色的漫画情节编制。

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动物的画法，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. 动物篇 / Z.X动漫社编著. —北京:
化学工业出版社, 2009.8
ISBN 978-7-122-06112-6

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105215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 12 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。

我们熟知的卡通动物形象很多，比如汤姆和杰瑞、米老鼠和唐老鸭、史努比、机器猫、黑猫警长等，都是比较典型和代表性的卡通形象。这些卡通形象伴随着我们长大，给我们带来了无穷的乐趣。

卡通动物是最常见的卡通题材，平常生活中见到的各种动物，都可以设计成为卡通的形象，将这些动物赋予不同的性格特点和角色特点，通过鲜明的形象和相关的故事情节，展示其特有的魅力，这人们记住并喜欢上它。

因此，学习画卡通，一定要学习卡通动物的画法，了解卡通动物的形象特点，性格特点和角色特点。掌握了这些，对于画卡通，以及创作卡通都会很有帮助。

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 卡通动物的拟人化与特点

- 一、常见经典卡通形象..... 1
- 二、常见的拟人化手法..... 4
- 三、卡通动物的外形特点..... 13
- 四、卡通动物的性格特点..... 16
- 五、卡通动物的表情特点..... 19

第二章 卡通动物的基本画法

- 一、头部的画法..... 21
- 二、身体的画法..... 27
- 三、卡通明暗的画法..... 36

第三章 卡通动物的表情

- 一、狗的表情..... 43
- 二、狼的表情..... 53
- 三、熊的表情..... 54
- 四、狐狸的表情..... 54
- 五、鸭子的表情..... 55
- 六、鸡的表情..... 57
- 七、兔子的表情..... 59
- 八、猫的表情..... 60
- 九、老鼠的表情..... 62
- 十、其他动物的表情..... 64

第四章 卡通动物的动势

- 一、行走动势..... 68
- 二、奔跑的动势..... 75
- 三、跳跃的动式..... 78
- 四、狂奔的动势..... 84
- 五、打架的动势..... 85
- 六、其他动势..... 87

第五章 卡通动物的姿态

- 一、简单线条组成的不同姿态..... 91
- 二、狗的不同姿态..... 92
- 三、猫的不同姿态..... 96
- 四、松鼠的不同姿态..... 97
- 五、鸟类的不同姿态..... 101
- 六、老鼠的不同姿态..... 107
- 七、其他动物的不同姿态..... 108

第六章 卡通动物的形象设计

- 一、卡通狗的形象设计..... 110
- 二、卡通鼠的形象设计..... 113
- 三、卡通猪的形象设计..... 116
- 四、昆虫卡通形象的设计..... 118
- 五、其他卡通动物的形象设计..... 120
- 六、Q版卡通形象设计..... 125

第七章 常见的卡通动物形象

- 一、常见的家禽类卡通动物..... 127
- 二、常见的野生类卡通动物..... 137
- 三、其他卡通动物..... 150

第八章 卡通动物的组合

- 一、卡通动物的两人组合..... 156
- 二、卡通动物的三人组合..... 167
- 三、卡通动物的四人组合..... 172
- 四、卡通动物的多人组合..... 174

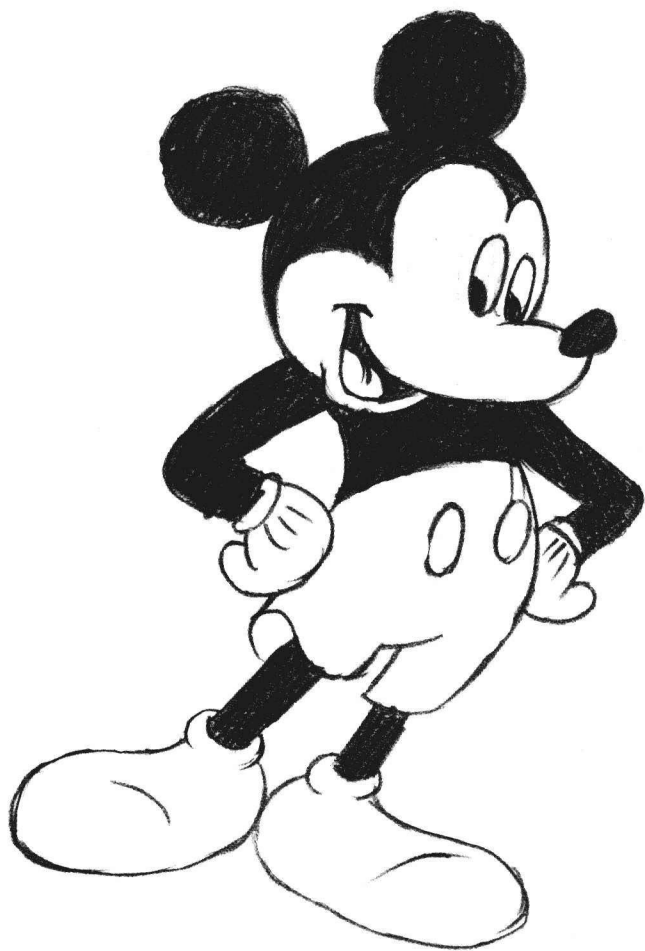
第九章 卡通动物漫画情节

- 一、单幅情节..... 177
- 二、四格故事情节..... 181
- 三、多幅情节..... 185

第一章 卡通动物的拟人化与特点

一、常见经典卡通形象

一些经典的卡通形象，伴随着我们长大，这些卡通形象是我们十分熟悉的，其中包括米老鼠、唐老鸭、维尼熊等形象。

米老鼠：1928年由美国娱乐业大腕儿沃尔特·迪斯尼创造。没有人能真正说得清它的性格，因为它秉性不一，不断变化。但它肯定是成功的，仅看满世界都是印有米老鼠形象的商品便足以证明。它起初只是以一个斗士的角色而出现，影响也仅限于美国，但当它淡化斗士身份而以一个可爱的老鼠形象出现时，却满脸稚气地占领了全世界。米老鼠如今已成为一个象征，成为美国的文化使者。

唐老鸭：1934年由迪斯尼公司隆重推出。它是集体智慧的结晶，但并没有集中众人的优点，反而集众人人格缺陷之大成：脾气暴躁，反复无常，遇事大惊小怪，还喜欢捉弄人，尤其是处于劣势的晚辈或弱者，无事生非，但聪明反被聪明误，到最后还是被人家给耍了，就像中国古代小说《西游记》中的猪八戒。可惜吴承恩老先生生不逢时，如果让他再晚生几百年，又恰好出生在美国，投到迪斯尼老板的手下，也许我们看到的将会是猪八戒而不是唐老鸭。

小熊维尼菩：塞满软毛的丰满的小胖熊。一头没有什么头脑的小熊，穿着一件旧的大红T恤衫。

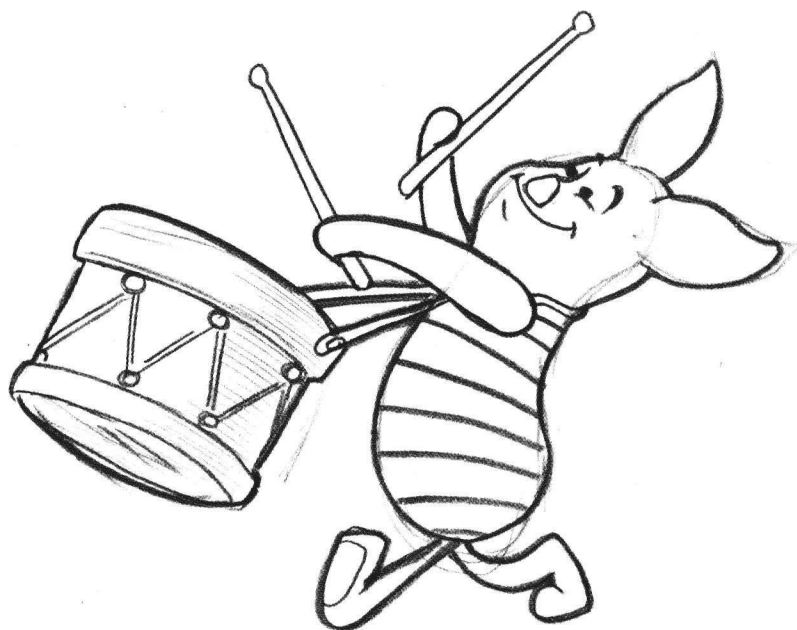
住在百亩林西面的阿诗当森林，一颗神圣的胡桃树下。

最好的朋友是小猪。最喜欢吃蜂蜜。

最喜欢的事情：一边滚一边寻找蜂蜜来填充它那咕咕叫的肚子，同克里斯多弗罗宾和小猪一起冒险

口头禅：“哦，打扰了。”和“想，想，想再想想。”

憎恨的事情：自己忘记把蜂蜜放在哪里了。

小猪：一只非常小的动物。一头胆小的粉红猪，喜欢着一件粉红色条纹的衣服，和维尼住在一起。

最喜欢吃玉米，最喜欢和维尼一起冒险，吹气球。最好的朋友是小熊维尼

口头禅：“哦，天，天天天哪！”

跳跳虎：非常能弹跳的动物，非常有活力和喜欢玩。看上去有点像老虎。用橡胶和弹簧制成。

住址：同袋鼠妈妈和小豆住一起。

最好的朋友：小豆。

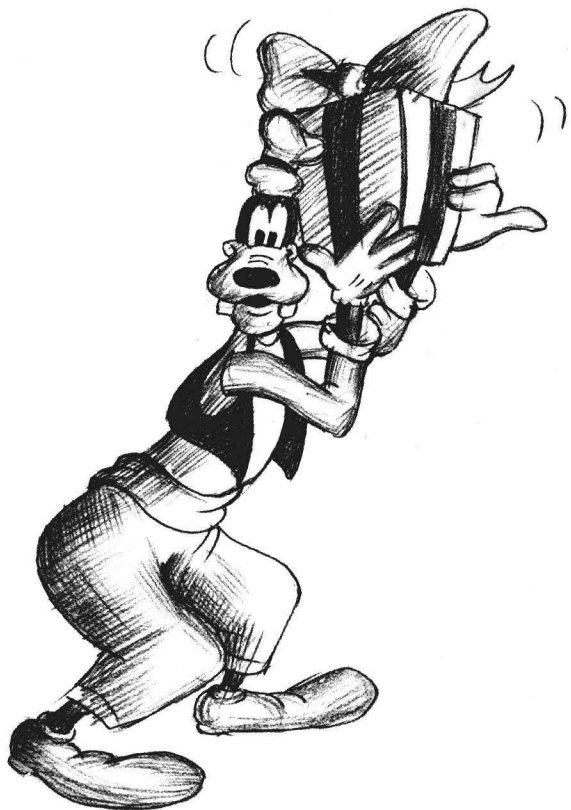
最喜欢的食物：麦芽精。

最喜欢的事情：弹跳，做侦探，因为这是跳跳虎最擅长的事情。

口头禅：“跳跳跳跳跳跳虎，是我！”和“t-t-f-n，那就现在。”

憎恨的事物：玉米，蜂蜜和蓟。

高飞：头脑简单、和蔼可亲、天真笨拙、幽默、非常贪吃。

高飞是一个和蔼的傻大个，大大咧咧，性格非常随和，它是米奇忠实的伙伴。高飞有点儿笨，办事儿总是丢三落四，甚至有时把好事搞砸，但是正是他的这个性格特点却让米奇可以“看到复杂的事情的本质”，很多次和米奇一起化险为夷。高飞虽然有狗的外形，可是它完全是个“人类”形象，所以它张嘴说话，直立行走，深得人们的喜爱。

米妮：它是一只长相甜美可爱的雌性小老鼠，头上常戴着一只硕大的蝴蝶结，十分可爱。米妮是米奇的女朋友和最好的伙伴。虽然米妮平时很安静，甚至经常害羞，但是当它遇到坏蛋，特别是要谋害米奇的那些坏蛋的时候，它毫不手软，并具备打击这些坏蛋的能力。米妮最好的朋友就是黛丝，它们经常在一起逛街，还有就是谈论米奇和唐老鸭。

黛丝：爱美爱俏（甚至有点臭美）、喜欢被人爱慕、有点虚荣、心地善良、直爽

黛丝作为唐老鸭的女朋友，有时候很有耐心，有时候却没有那么耐心。虽然黛丝经常和唐老鸭的滑稽与暴躁脾气一起出现，但是它自己也是一个鲜明的人物形象。黛丝喜欢逛商店，爱花，还有就是和它最要好的朋友米妮一起玩。而唐老鸭，则是它永远的也是唯一的爱人！

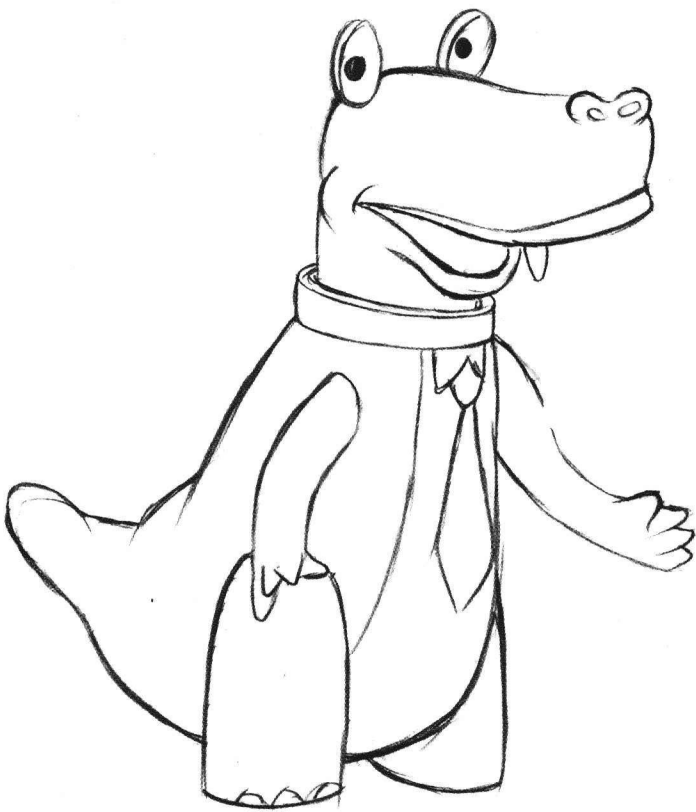
二、常见的拟人化手法

拟人是指把物（包括物体、动物、思想或抽象概念）拟作人，使其具有人的外表、个性或情感的修辞手段。拟人可以通过形容词、动词或名词表现出来。

卡通中常常采用拟人化的手法，把一些生活中常见的事物赋予生命，具有亲和力。

1. 能站立起来

如果想让一个动物具有卡通的特点，那么就先让它和人一样站立起来，它就和人有了亲近感了，就接近卡通了。

丑陋的恐龙让它站立起来，下肢粗壮有力，上肢像我们的胳膊，它已经是半个卡通了。

虫子有了纤细的胳膊和腿，亭亭玉立地站立着。

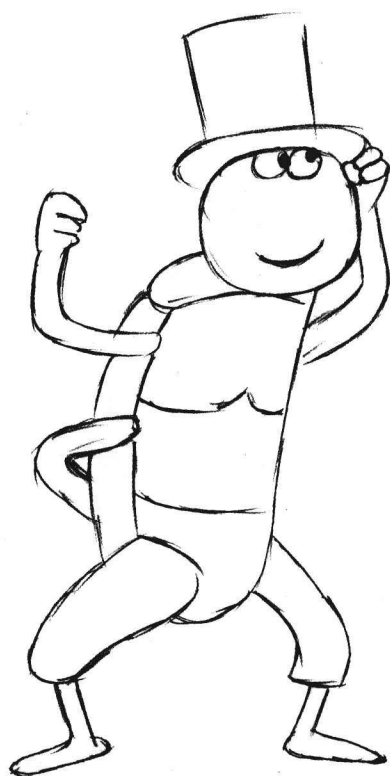
卡通狗的双脚依然是狗脚，但它让身体站立起来了，前腿变成了胳膊，就有了人的特点。

2. 有手有脚

卡通形象大部分都有胳膊和腿，并且能够站立，能够站立的卡通动物，在形态上就和人接近了。

多足的虫子站立着，手放在耳朵边，侧耳听着什么。

站立的兔子，形象可爱。

猩猩宽大的脚掌支撑着巨大的身体。

结实健壮的牛都站了起来，充当卡通的角色了。

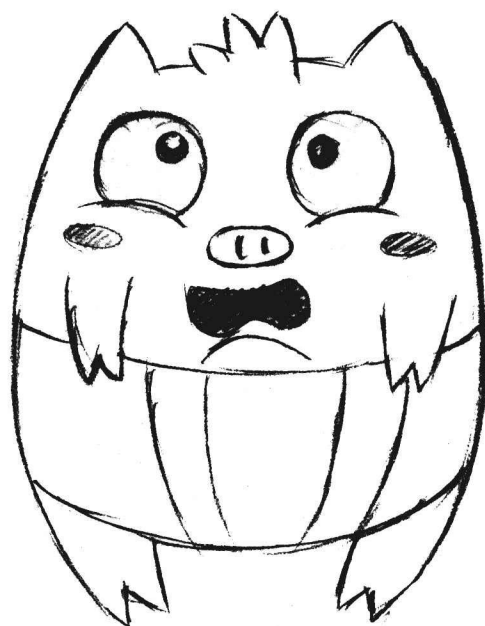
3. 传神的五官

一个卡通动物具备了一副传神的五官，就活了，就有了思想和感情，就可以展示它丰富的表情和性格特点了。

其中眼睛和嘴巴最能表现卡通的性格和感情。

河马先生一脸微笑的表情，迎着别人。

卡通的眼睛一般都比较大大，张开的嘴巴表现吃惊的样子。

一副传神的五官，刻画出一只可爱的微笑着的小青蛙。

4. 会说话，会思考

卡通为什么受到欢迎，因为它不但有漂亮及有特点的外形，而且能够像人一样思考和说话。

鳄鱼先生一手背在身后，另一只伸展着，正在张着嘴巴夸夸其谈。

卡通小狗张大嘴巴，好像在叫喊着什么。

小恐龙张着嘴巴，不停地说着，像是在教导谁。

5. 有思想、有感情

让卡通有自己聪明的想法，有喜、怒、哀、乐的表情，就可以和人们产生共鸣了。

狡诈凶恶的鳄鱼，转着一双贼溜溜的眼睛，又在盘算着什么。

老鼠好像遇到了什么伤心事，一副泪流满面的样子。

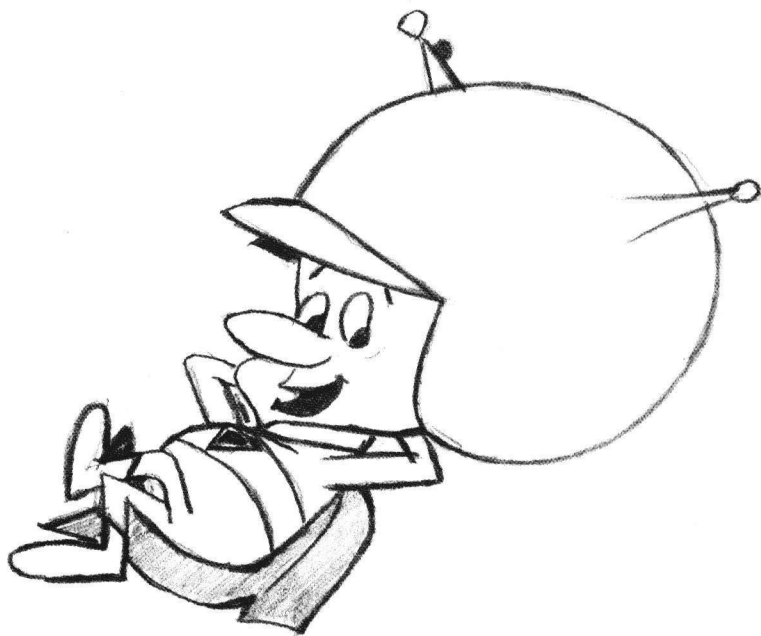

老鼠一副喜笑颜开的样子。

6. 身着衣服

卡通动物穿上衣服就成了人们的好朋友了。

小蜜蜂头上带着大大的钢盔帽，披着披肩，穿着靴子，翘着腿，闲躺着。

兔子穿上宽松的背带裤，更增加了几分俏皮可爱。

猩猩身穿毛领的大风衣，有形的长裤，深色的皮鞋，派头十足。

7. 像人一样地生活

让卡通对象像人一样地生活，那么它就会更容易让我们接受。

爱漂亮的猴子，正在做头发，打算做一头漂亮的卷发，这不，头发还没做好，就跑了出来。

小熊带着墨镜，穿着休闲的上衣和短裤，躺在休闲椅上，一边聊着天，一边喝着可口的饮料，日子过得好悠闲。

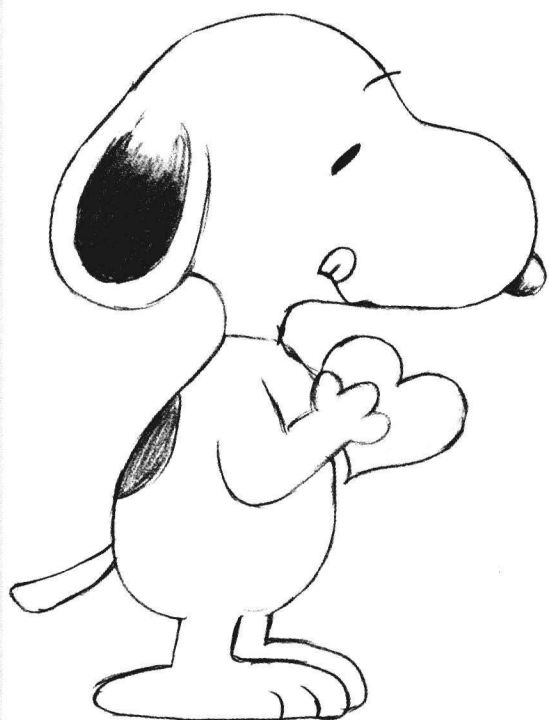
8. 有鲜明的性格特点

卡通动物一定要有性格，鲜明的性格特点会让卡通给人留下深刻的印象，性格上有优点，有缺点，这样才更真实。

慵懒的加菲猫吃饱肚子，摆出一副似睡非睡的样子。

可爱的史努比永远那么恬淡。

唐老鸭又犯了什么错，一副窘样。

9. 有爱好和特长

卡通对象像人一样地生活，像人一样地有爱好和特长。

小老鼠想当名飞行员，指着蓝天豪情壮志。

爱运动的小老鼠是一名专业的棒球运动员。

派头十足的黑猩猩对音乐痴迷，正带着墨镜弹着吉他。

