

名师名校 / 设计新锐 / 让教育与设计接轨

高等院校设计专业系列教材

吴艺华 著

卡通画设计

上海人民美術出版社

高等院校设计专业系列教材

吴艺华 著

卡通画设计

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

卡通画设计 / 吴艺华著. —上海: 上海人民美术出版社, 2009.8

(高等院校设计专业系列教材)

ISBN 978-7-5322-6297-7

I. 卡... II. 吴... III. 动画-技法 (美术) — 高等学校-教材 IV. J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第104311号

高等院校设计专业系列教材

卡通画设计

著 者: 吴艺华

策 划: 王 远

责任编辑: 王 远

封面设计: 李鹏程

版式设计: 吴艺华

技术编辑: 陆尧春

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号)

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 787×1020 1/16 8.5 印张

版 次: 2009年8月第1版

印 次: 2009年8月第1次

印 数: 0001-4300

书 号: ISBN 978-7-5322-6297-7

定 价: 38.00元

大迫修三前言

日本最佳策展人奖获得者
日本株式会社RECRUIT
G8和GG画廊的馆长、艺术总监
大迫修三

特别是当下，日本以“MANGA”已经成为世界文化中的一种美妙的存在而深感自豪，而在战后的历史中，却并不是一直都得到很高评价的。战后，借助月刊插画的形式开始的漫画，由于手塚治虫、赤塚不二夫、石ノ森章太郎等人的作品的发表而被视为是第一代卡通画家诞生的象征。之后，在1959年，由于《少年MAGAZINE》、《少年周日》的发行，连环漫画卡通的形式得到了极大的发展。

20世纪60年代之后，这种卡通式的杂志非常受青年与成人读者的喜欢，并因此而使《平凡PUNCH》、《朝日周刊》等相继发行并达到了万部的发行量，在杂志中显得相当耀眼。作为少年漫画，1972年创刊的《少年JUMP》达到了170万部的纪录。从《MAGAZINE—Z》之后，《GUNDAM》和《ABUNGERION》机械型卡通粉墨登场；20世纪80年代，《龙珠》的连载，成人卡通杂志也进一步细化，像《GOLGO13》、《ABUSAN》、《课长岛耕作》等等以现实生活为主的新题材大受欢迎。

20世纪70年代，在地铁中大人拿着卡通书的样子令人们感到了一种文化的低下，因此，在小学校，人们掀起了一种排斥运动。同时，在1963年，《铁臂阿童木》在电视电影方面的表现拓展了卡通的类型，由于媒体的进化，卡通的市场份额相当大，由此延伸出的卡通商品、吉祥物的商品也成为重要的商业内容。

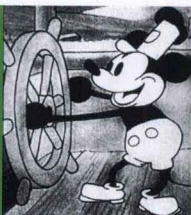
在2009年的今天，《少年周日》、《少年MAGAZINE》创刊50年之际，日本政府专门发行了纪念邮票。世界上对于日本文化的评价，也使国内对这一文化给予了很高的评价。

这本书的编者吴艺华先生，是毕业于日本多摩美术大学视觉设计专业的硕士生，并已经在日本生活了20年，同时其夫人又是日本人，因而对日本文化也是相当的了解，现在又是上海应用技术学院艺术设计系的副教授。视觉设计专业的资深专家吴艺华先生运用中国人的审美观来思考、编辑此教材，对于日本人来说，也可以从中发现我们曾经忽视的部分——事实上，从大量的日本卡通书籍中找到适合中国特点的教材，作为日本人是非常困难的一件事，相信由吴艺华先生来完成此书，正能够体现其价值，此书因而也会受到人们的关注。

2009年5月20日于东京

目录

CONTENTS



6/第一章 卡通论



- 8/第一节 卡通画简史
- 10/第二节 论卡通画设计
- 12/第三节 优秀作品选
- 16/卡通画绘制工具和综合练习



18/第二章 人物



- 20/第一节 男性脸部
- 24/第二节 女性脸部
- 28/第三节 男性身体
- 32/第四节 女性身体
- 36/第五节 服装
- 40/第六节 造型
- 44/表现风格和综合练习



46/第三章 表现



- 48/第一节 剧情与角色
- 52/第二节 版面分割
- 56/第三节 构图视角
- 60/第四节 技法
- 64/第五节 动作
- 68/色彩语言、制作技法和综合练习



- 70/第六节 立体
- 74/第七节 动物
- 78/第八节 文字表情
- 82/第九节 文字符号
- 86/第十节 象征标记
- 90/电脑制作的工具和综合练习



92/第四章 气氛



- 94/第一节 背景渲染
- 98/第二节 室内环境
- 102/第三节 室外场景
- 106/第四节 材料与质感
- 110/卡通画设计师的画室和综合练习



112/第五章 应用



- 114/第一节 标志
- 116/第二节 吉祥物
- 118/第三节 广告
- 120/第四节 儿童读物
- 122/第五节 包装
- 124/第六节 时尚产品
- 126/第七节 装饰画
- 128/第八节 插画
- 130/第九节 书籍封面
- 132/第十节 卡通生活
- 134/卡通网络信息和综合练习
- 136/后记



第一章 卡通论 目录

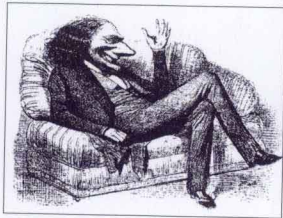
8/第一节 卡通画简史

10/第二节 论卡通画设计

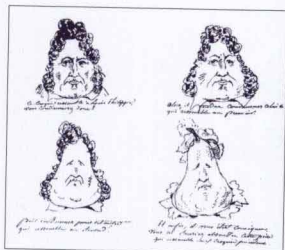
12/第三节 优秀作品选

16/卡通画绘制工具和综合练习

卡通画简史



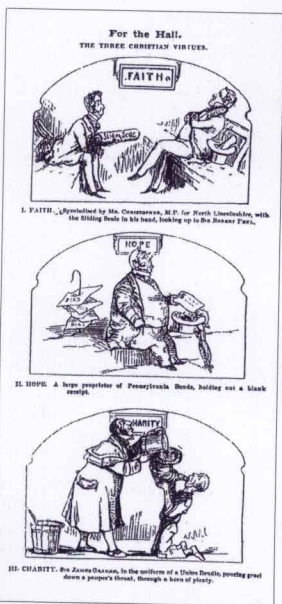
Philipon像 1830年



Philipon的梨形像 1830年



伦敦的春天 1943年



依赖、期待、慈善 1844年



《JAPAN PUNCH》 1862年



连环画 1881年



《Tommy》
1882年



《TOBAN》封面
1887年

“卡通”的命名，来源于英语Cartoon的发音，翻译成中文的意思为：漫画、卡通、草图、动漫等含义。在中国，过去统称为漫画；在日本，现在还是被称为漫画。由于受到世界文化的影响，中国现在把动漫式的漫画称为卡通或动漫，而动漫一词则是由拉丁语中的Animai一词翻译而成，其含义为有生命力或是会动的漫画。因此，现在的卡通与动漫的区别，就是动与不动的区别了，虽然现在世界上对于卡通的定义仍然是各种各样的，但是对其风格的界定还是一致的，那就是夸张、变形的造型。而现在，不会动的漫画形式被称为卡通画。

绘画的历史非常悠久，而卡通画的历史却非常短。根据资料显示，在1830年11月4日，由法国人Philipon发行的卡通周刊《Caricature》是最典型的卡通专辑刊物，并开启了世界卡通的先例，由于非常成功和受人欢迎，他又于1832年12月1日，在法国巴黎创办了名为《Le Charivari》的卡通报纸，这是一个专门刊登卡通画的报纸，从此也被人们称为近代卡通的开始。由于《Le Charivari》在欧洲受到很好的评价和影响，在英国和德国也相继出现了很多卡通专集的媒体，像英国在1841年创刊的《PUNCH》，也发表了很多优秀的作品，对卡通画的发展起到了推进作用。同时，东方的日本也在1862年出版了自己的卡通杂志《JAPAN PUNCH》，在1881年第一次刊登了连续卡通画并发表了很多优秀的作品。1887年2月15日，由旅日的法国人Bigot先生在日本创刊了卡通专辑《TOBAN》，把欧洲的卡通文化传到日本，为日本的卡通文化发展做出了很多贡献。而这一系列事件也为日本的卡通文化奠定了很好的基础。与此同时，在美国，由于1860年美国正值总统选举之年，人们掀起了一股卡通人物像的热情，之后的1896年，美国纽约的报纸《纽约世界》上发表了连续卡通，也就是类似于现在风格的卡通连环画作品，这一行动也为美国在20世纪进入世界卡通大国打下了最重要的基础。由于当时的美国是一个新移民的国家，其移民故事的内容深受各国移民的欢迎，在当时，各国的移民语言不通，而卡通书籍的内

容可以越过语言的障碍，这正是当时的卡通画册受人们欢迎的主要原因，使卡通书籍在美国拥有非常高的人气，并且迅速流行开来，在社会上也出现了一股卡通热，同时也发展了美国的卡通文化。

应该说，对卡通画设计影响巨大的是迪斯尼先生了，他被称为世界卡通大王，应该是当之无愧的。他于1927年10月6日发表的米老鼠造型轰动了全球，其夸张滑稽的造型让人们永远难忘，并因此而影响了世界——成为世界的卡通和动漫领域的里程碑。这一冲击也影响着日本的社会和卡通界，日本卡通界的人士在总结各国的经验之后，也向世界发出了自己的声音，在20世纪50年代，日本由于经济的发展和社会的需要，出现了很多专业的卡通书籍，并因此在社会上培养出了很多卡通画的专业人士和卡通画爱好者，在社会上形成了一种卡通文化，正是在这一系列的卡通文化的气氛中，由卡通画家手塚治虫先生率领的一批日本卡通画家，在1964年1月向社会推出了卡通故事画形式的动漫《铁臂阿童木》，并一举成功，由此成为日本卡通设计的第一人，并对世界的卡通界也造成了很大影响，从这一次的成功中，日本的卡通设计界开始找到了自信，并借此又陆续向社会推出了很多优秀的作品，并由此而逐渐形成了日本特有的卡通画风格。

而1989年，对于日本卡通史来说，又是非常重要的一年，这是日本卡通之王手塚治虫先生去世之年，同时又是日本新一代的卡通设计师宫崎骏先生的成名之作《磨女的宅急便》的发表之年，通过这一作品的成功，奠定了以宫崎骏先生为代表的jiburi系列日本卡通画的经典地位，因此，这一年也可以说是宫崎骏世界的开始之年吧。

而宫崎骏的卡通作品被世界正式认可是在2001年，由于《千与千寻》在美国好莱坞的获奖，以及同年在全世界掀起的日本卡通热，使日本式的卡通画一跃登上了世界卡通的最高峰。



日本卡通 2009年



女性卡通书籍
2008年



男性卡通书籍
2008年



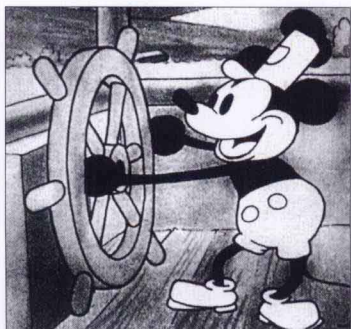
千与千寻 2001年



铁臂阿童木 1963年



连环卡通 1896年



米老鼠 1927年



日本的卡通书籍 1950年



日本的卡通书籍 1950年

一、卡通设计

现在, 卡通画不仅通俗易懂, 而且作品数量庞大, 已经成为人们娱乐生活中的一部分, 并且因此得到了社会的肯定。从以前单纯的漫画式, 发展到现在风格的卡通造型, 已经有近80年的历史。

对于卡通画, 虽然没有统一的定义, 但是其特点还是相当明确的。首先, 画面以单张或连续的形式出现, 同时, 说明文和内容通过介绍把内容与图画结合起来, 让人们能够领会到声音的效果——人们将此称为卡通画或卡通作品。同时, 卡通画又与一般的视觉艺术表现相联系, 日常生活的方方面面与卡通画密切相关。

我们可以从社会新闻、杂志中的漫画作品中找到最初的卡通画形式, 像发表在报纸上的那些漫画式的社会评论, 正是卡通画的最初形式。这主要是利用卡通画传达性强的优势吧, 这一风格在19世纪就已产生, 在现在的报纸上仍然可以看到, 我们一般称其为讽刺漫画。这种风格在今后也不会消失, 当然, 我们也可以把这一风格称为现代卡通的鼻祖。

二、卡通画的分类

由于各种卡通画书籍的流行和发展, 卡通画的风格和形式也发生了变化, 同时卡通画风格的竞争也相当激烈, 早期的那种面对低年龄读者、新闻插画风格的卡通, 向娱乐性、多样化以及适合各种年龄对象的卡通读物的方向发展着。由于读者对象和审美要求的变化, 卡通画设计也出现了重大的变革, 为了满足社会的需要和审美观的变化, 着力发展文学性以及绘画性, 出现了很多各种各样风格的作品, 以满足各种年龄层次读者的不同兴趣爱好。由于这种新的卡通风格的出现, 人们越加关注起卡通画的发展, 这种卡通与社会发展的互动, 导致了卡通画的飞速发展。

卡通画的类型很多, 但是可以简单归类为:

1. 女性与男性卡通画

女性卡通画, 是为了配合女性对社会对文化的兴趣, 针对女性而设计的一种主题性卡通画, 特别是在上世纪六七十年代, 在日本受到了大批女性的欢迎, 成为当时社会的一种流行文化, 由此, 也获得了男性



读者的喜欢。于是,在此基础上,也诞生了以男性为主要读者对象的卡通主题书籍,其内容主要是以冒险、体育、恋爱等等为主题而受到男性读者的喜欢和支持。

2. 少年与成人卡通画

如果说,最初以少女少男为主要的读者对象的卡通画,成为卡通画世界的主流的话,那么真正奠定了卡通画历史地位的应该是成人卡通画册。当然,成人卡通画册也是对少女、少男卡通画的促进,这是因为作为少女少男卡通画的爱好者,随着他们的成长,以及他们对卡通画的持续需要,卡通画中人物的年龄以及内容的要求也随之有所变化,于是形成了一种成人内容的卡通画书籍;而青年对于进步、刺激的内容的需要,也演变成为成人卡通的主要内容,并且形成了一套成人卡通画风格的系统设计。

三、卡通画的区域性

虽然现在的社会对于卡通画的需求相当旺盛,但是,卡通画发达的国家和地区为数并不多。卡通画在世界上的发展也不平衡,除了日本之外,早在20世纪60年代的中国也曾出现过很多优秀的卡通画作品,其内容主要是以历史题材为主;还有就是美国和欧洲的一些国家了,而这些国家,在最近也多少受到了日本卡通风格的影响。欧洲的卡通画风格主要是形式重于内容,特别是《丁丁历险记》之类的冒险造型,也影响了几代人的卡通画设计,但是总体来说都不如日本卡通那样多姿多彩——这也是日本的卡通画设计成为世界卡通画代表的主要原因。随着我国经济的发展,现在也已经开始重视“中国式”的卡通画造型,相信多年之后,中国式的卡通造型也会再次走在世界的前列。

为了吸引读者,最初的连环卡通画是根据一些历史名著和有名的小说进行编画,以其特有的文学性和夸张的人物造型及其独特的风格受到人们的喜欢。让那些喜欢阅读名著、了解名著的人们也加入到卡通画的读者群体,而这些以名著和小说改编而成的卡通画作品,也成为了当今重要的卡通画的形式之一。



13 优秀作品选



《Macross》
日本1984年



《Breaking is Forbidden》
日本1968年



《Korova》
苏联1989年



《Walking》
加拿大1968年



《8th Man》
日本1963年



《The Big Snit》
加拿大1985年



《Anne of Green Gables》
日本1979年



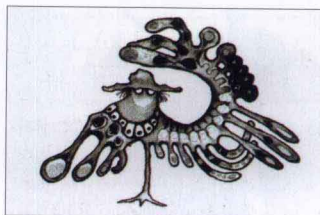
《晚安，孩子们》
俄罗斯1999年



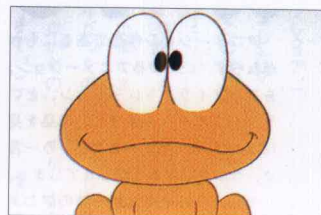
《Porco Rosso》
日本1992年



《Patlabor 2 the Movie》
日本1993年



《Street Musique》
加拿大1972年



《The Gutsy Frog》
日本1972年



《Bad Luck Blackie》
美国1949年



《Tomorrow's Joe 2 (TV)》
日本1980年



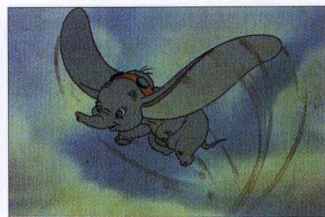
《Lupin III (Movie, 1st)》
日本1978年



《Neco z Alenky》
瑞士 西德 英国1988年



《Urusel Yatsura 2 Beautiful Dreamer》
日本1984年



《Dumbo》
美国1941年



《Rainbow Battleteam Robin》
日本1966年



《Princess Mononoke》
日本1997年



《The Mighty River》
加拿大1993年



《Heidi (TV)》
日本1974年



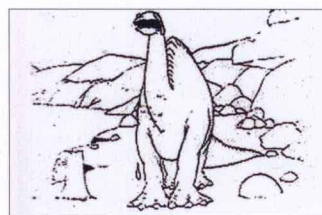
《Monsters, Inc.》
美国2001年



《Puss in Boots》
英国1989年



《Creature Comforts》
日本1969年



《Gertie the Dinosaur》
美国1914年



《Lupin III》
日本1971年



《Jil-bil Pios》
苏联1982年



《Superman》
美国1941年



《未来少年柯南》
日本1978年

3 优秀作品选



《龙猫》
日本1988年



《The Street》
加拿大1976年



《铁臂阿童木》
日本1963年



《Tsaprija i Zurabr》
苏联1974年



《Toy Story》
美国1995年



《Jumping》
日本1984年



《牧笛》
中国1963年



《Wallace and Gromit》
英国1989年



《Lisa i Zayats》
苏联1973年



《Broken Down Film》
日本1965年



《白蛇传》
日本1958年



《寻母三千里》
日本1976年



《Fantasia》
美国1940年



《Skazka Skazok》
苏联1979年



《植树男子》
加拿大1987年



《白雪姬》
美国1937年



《Yellow Submarine》
美国1968年



《天空之城》
日本1986年



《The Wrong Trousers》
美国1993年



《Lupin III: The Castle of Cagliostro》
日本1979年



《Father and Daughter》
荷兰 英国2000年



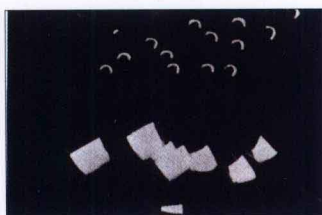
《La bergère et le ramoneur》
法国1953年



《Yozik v Tumane》
苏联1975年



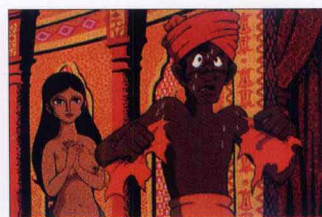
《AKIRA》
日本1988年



《Studie》
德国1929年



《The Little Soldier (Le petit soldat)》
法国1947年



《一千零一夜》
日本1969年



《Galaxy Express 999》
日本1979年

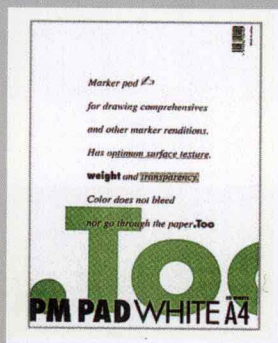


《Revoiver》
瑞典1993年



《GHOST IN THE SHELL》
日本1995年

卡通画绘制工具和综合练习



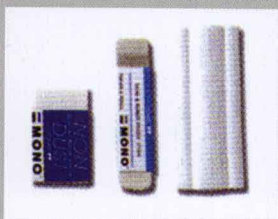
纸：卡纸或画图纸，90克或135克的厚度
尺寸：B4=257mm×364mm
A4=210mm×297mm



笔：HB、B、2B
握笔较轻者用B或2B为好，握笔较重者为HB为好。
活动铅笔：笔芯为0.3、0.5、0.7mm



毛笔：一般以细小的笔为好。
记号笔：粗和细的。



橡皮：根据习惯选择一些即可。



针管笔：0.1~1.0mm很多种，一般为制图用，相对较方便而很受欢迎。



蘸水钢笔：这为最常用的黑白线条卡通画的用笔。



鸭嘴笔



刀片



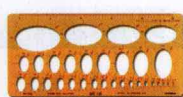
白颜色：主要是修改和在黑底上画。



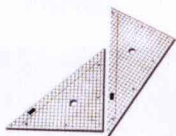
墨汁：大面积需要黑的时候可以用水墨汁来表现。



制图墨水：为常用墨水，主要以耐水和干燥快为好。
卡通画专用墨水



圆尺和曲线尺



三角尺：
一般为20~30mm。



直尺：一般为30~50mm。