

卡通绘画基础教程

速成卡通绘画技法

郭竞雄 主编

吉林摄影出版社

卡通绘画基础教程

速成卡通绘画技法

郭竞雄 主编

吉林摄影出版社

图书在版编目(CIP)数据

速成卡通绘画与技法/郭竞雄等编绘. - 长春:吉林摄影出版社,2000
ISBN 7-80606-408-7

I. 速… II. 郭… III. 动画-技法(美术) IV. J218.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 17265 号

此书作者系《史丹莫》杯全国漫画创作大奖赛一等奖获得者

速成卡通绘画技法

主 编: 郭竞雄
责任编辑: 于润涛 秦真元
漫画主笔: 郭竞雄 张 昊 李金锋
封面绘画: 郭竞雄 李小勇 陈 乐
文字编辑: 贾鸿艳
电脑制作: 李洪宇 田 昊

出版发行: 吉林摄影出版社
长春市人民大街 124 号 邮编 130021

印 刷: 长春新华印刷厂
吉林大路 35 号 邮编 130031

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 9.25 彩页: 1.25

出版日期: 2001 年 1 月第 1 版第 2 次印刷

ISBN 7-80606-408-7/J·295 定价: 25.00 元

本书如出现印装质量问题请与印刷厂联系调换。

写在前面

即将展现在你面前的是一部较具专业性的卡通教材。透过教材,我们应该看到的是一群现代年轻人的生活方式。

如果有人问我“卡通”是什么?我和很多漫画作者一样,都觉得不太好回答。原因也许很简单。因为在今天的世界里,卡通早已不再是一种专业性的技术名词或某一类型的学术概念。它已经生成一种文化、一种思潮、一种生活观念。用漫画人自己的话来讲这是一场革命,一场新概念生活的革命。它已经渗透到社会的各个领域。

选择“卡通”一词来作为我们教材的题目,是为了附和真正读漫画之外的另一群中国读者。如果我们说教大家如何画“漫画”,至少会在一部分中年以上的人群中产生质疑。但是,如果从严格的意义上讲,我们今天要讲的确是漫画。为什么?“卡通”是CARTOON,直译过来的意思是动画片、动画电影、动画草案、底图和脚本。而漫画是COMIC,其直译是指喜剧的(报刊上的)连环漫画。而在中国近百年的语言习惯里,漫画似乎是特指具讽刺、幽默的单幅或四格等俗成的概念,而传统的故事性较强的长篇作品,我们习惯把它称为连环画。这些仅仅是文化背景不同所造成的对“漫画”一词的歧意,而在新一代青年人中,这种概念早已经混淆,甚至有些太相径庭了。

连环画与漫画的主要区别是什么呢?

中国传统连环画在某种意义上说是属于插画的性质。因它是以文载图,以文字的记叙方式来讲述故事,附以插图来说明环境、人物、事件,就像中国的传统评词,上下千年事,纵横几万里,全凭一把折扇,一几书案,一张口若悬河的伶牙俐齿;更像中国的传统京剧,台上几步走便是万水千山,几杆旗帜就是千军万马。连环画的造型也是脸谱化的,白脸的曹操、黑脸的包拯、红脸的关羽。所以连环画与中国的传统文化是分不开的,是有着千丝万缕的关联的。画面讲究韵律的构图、典型的形象、舞台式的情节和亮相式的

动作。80年代中期,连环画,也就是我们所常说的“小人书”沉沦了,陷入了低谷。为什么呢?一代代有志于中国连环画事业的老艺术家们一直在思考这样一个问题。我想,很主要的一个原因是由于时代在变化。随着信息时代的到来,人们需要的是一种更快、更新、更简洁的载体,来阅读并诠释生活。这也就是我们即将要讲的漫画。

新型漫画产生于本世纪初,一出世便受到读者的欢迎。与其说漫画的风靡,不如说是电影这一综合艺术给人们留下的心灵震撼,及对一切相关艺术的冲击与推动。我们看到的漫画更像是电影的分镜头脚本。

1917年,一只叫做“菲利克斯”的猫,确定了漫画中的一种“特定情境”,那就是危险。被凶狠的母鹅追赶,又在非洲野人的包围中,被评价为“20世纪最能够进入人类心灵深处的卡通形象”。我们已经不再像旁观者那么冷静了,读者早已经融于其中。人物的性格特点已经弱化了形容性、概念式的语言,完全用事件来烘托人物性格的复杂与多面性。应该说这样的要求对漫画创作者的素质要求更高。

80年代,随着电视机在中国的普及,传统的阅读方式逐步被取代。坐在电视机前面,人们已经被这缤纷的花哨世界所征服,而很少去选择没有声音的连环画了。电视动画在每天晚上的六点至七点的时段里在各个电视台爆炸式地播出,起初它们的观众仅仅是少年儿童,但随着从日本引进的《圣斗士》、《七龙珠》、《侠探寒羽良》90年代在中国登陆,漫画波及到每一个中国人的心。刹那间,各式各样的漫画如天女散花般铺天盖地。孩子们的趋之若鹜已经到了痴迷的程度,让家长们不得不叹为观止,也百思不得其解。电子游戏与电脑的普及,卡通在中国已经不再是单纯的图书与动画了。从读图市场的升温,到生活观念的更新,从卡通饰物的流行到新新人类的出现,这的确是一个卡通当道的时代。同时更出现了越来越庞大的卡通作者、爱好者与学习者,且有愈演愈烈之势。

为了配合我们动画事业的复兴计划,给越来越多的卡通漫画初学者和爱好者提供更多更广泛的学习空间,出版社约我和漫画界的几位同仁共同编撰了这本《速成卡通绘画技法》。我们在书中简要介绍了漫画的一些较为基础的创作手段,和一些常见的漫画语言。与其说是一部教材,不如说是一本对漫画基础知识的总结。为了使教材的可读性更强,我们在文中设定了一个电灯泡的形象,它是一个性格怪僻,有些自负并且火爆夸张的人物,经常在讲课当

中毫不留情地“处理”掉几个旁听生。由于卡通、漫画的领域太过庞大与复杂,我们还不可能在短短几个印张的篇幅中将其尽述,所以侧重选择了一些初学者较易接受的并且能在短期内通过练习可以提高的方法作以介绍。文中尚有许多不足,也希望专家学者指教。

对广大的初学者来说,这本教材不是一部可以直接步入漫画殿堂的天梯,勤练习、多努力才是提高的关键。希望这部总结了多年来创作经验的作品能够给大家提供帮助,这是我们最大的欣慰。

谢谢

编者

目 录

漫画基础篇

纸张·····	3
铅笔和橡皮·····	4
框线工具·····	5
笔尖、笔杆·····	7
墨水·····	9
毛笔、刀·····	10
压网工具、尺·····	11
透写台·····	13

漫画创作篇

画漫画的步骤·····	16
用钢笔画线的方法·····	20
头部的画法·····	25
表情和阴影·····	29
人物的比例·····	32
男女人体的比较·····	37
重心与运动曲线·····	42
不同人物的不同特点·····	44
手和脚的画法·····	47
人物的组合·····	53
透视的基本概念·····	55
一点透视图法·····	57
二点透视图法·····	58
三点透视图法·····	61
修白颜料·····	63
剪贴·····	67
满版的画法·····	69
手工绘制效果线·····	70
速度线·····	75

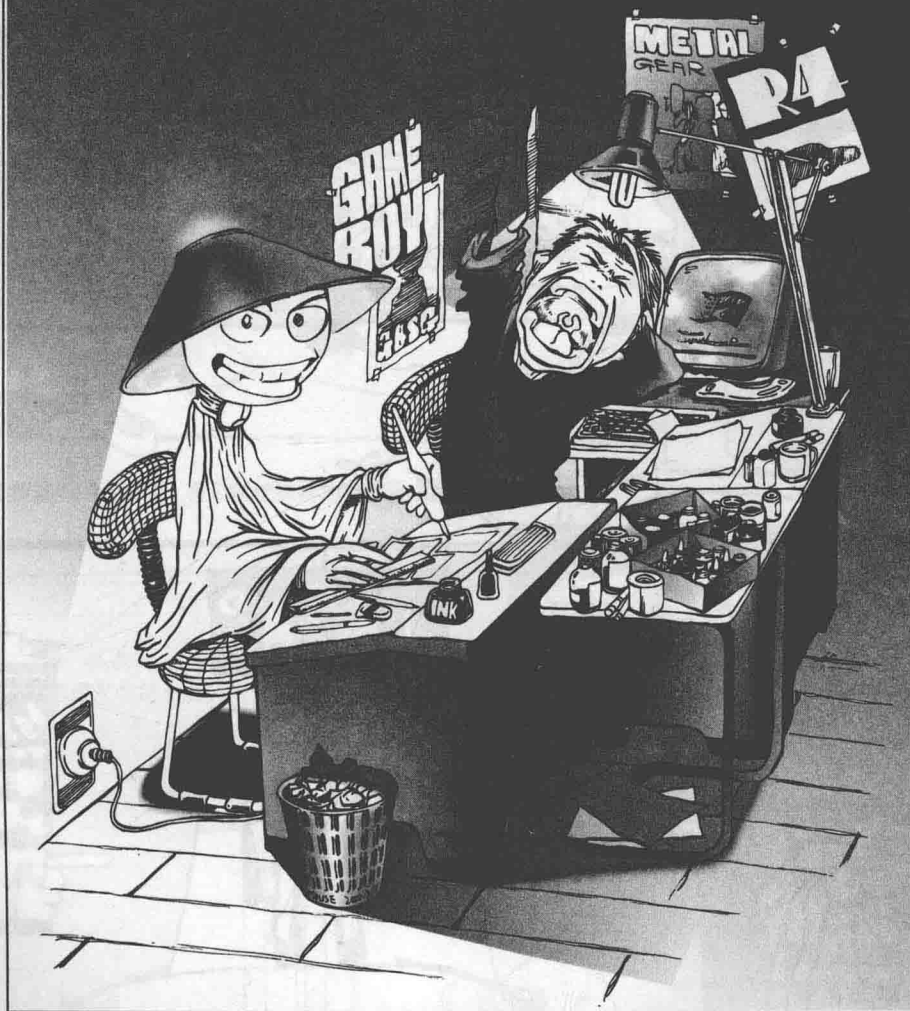
网点纸	80
夜晚效果	82
远近的表现	85
天气的表现	87
质感表现	88
量感表现	90
水的表现	92
角度与视点	96
画面的结构与布局	99
分镜	103
情节的安排	105
平铺直叙法	107
插叙法	110
主观创作法	113
偷窥法	116

漫画素材篇

服饰部分	121
武侠名著部分	132
彩色部分	141

漫画

基础篇

我爱卡通，我爱漫画，

YE!!

我要跟大家侃
一侃漫画!

YE!!

YE!

有病...

从哪侃起呢?

当然可以

卡通和漫画的区别:

卡通 (CARTOON) 是指卡通片, 动画片。

漫画 (COMIC) 是指连环漫画, 或连环漫画杂志。

Part 1. 纸张

画漫画时原稿的大小一般是以杂志加工尺寸的1.2倍为标准。当然1.3倍、1.4倍也可以。但是画面越大，越浪费时间，越花费网纸，浪费太大了。

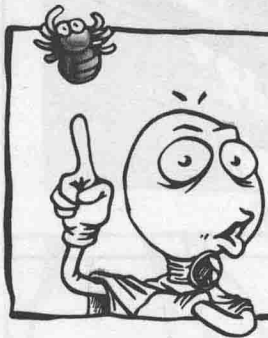

太浪费.....
太浪费.....

酷哥靓妹们！
我是阿B！今天由我要跟大家讨论一下漫画！

那么，LET'S GO！

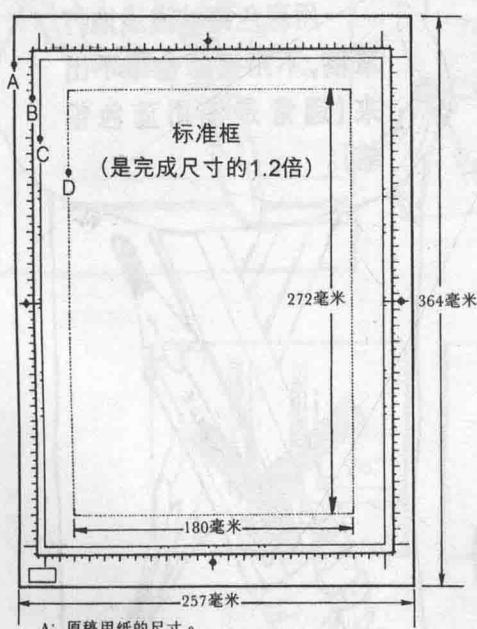
除原稿纸外，复印纸、图画纸、肯特纸都可以使用。

PS:

厕纸不可以用。

这是一张原稿纸的示意图，我们所能购得的大多是由日本进口的。

A: 原稿用纸的尺寸。

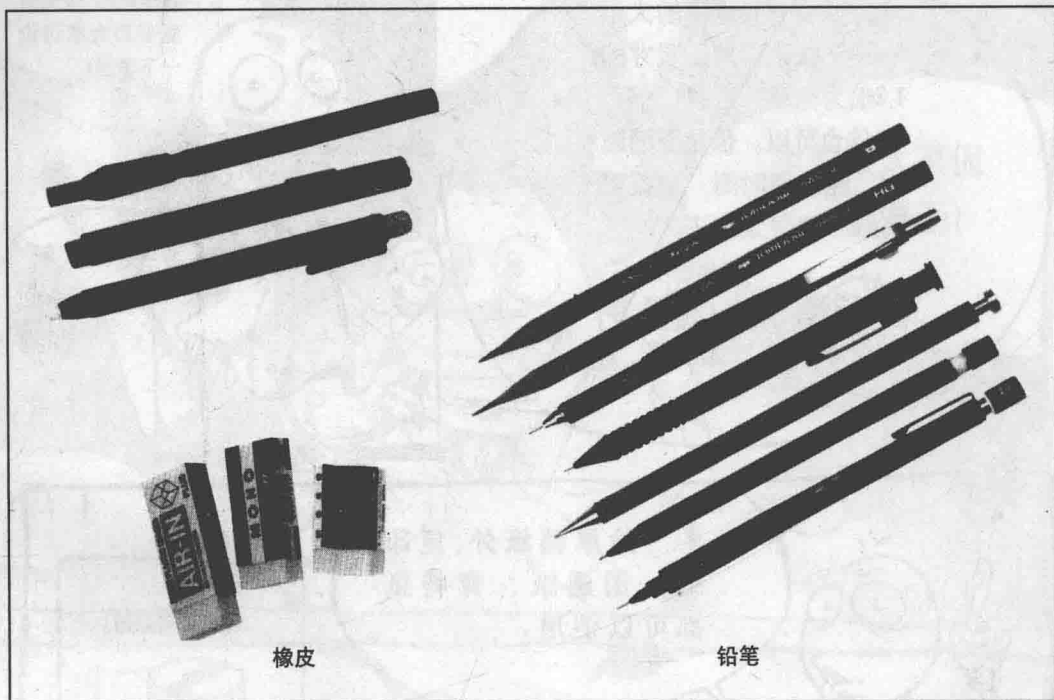

注意：
如果在草稿上直接着墨线，就要用质地好，不洇纸的高质量的纸较好。

Part 2

铅笔和橡皮

自动铅笔和橡皮是我们再熟悉不过的文具了。它们在漫画创作中发挥着很大的作用哦！

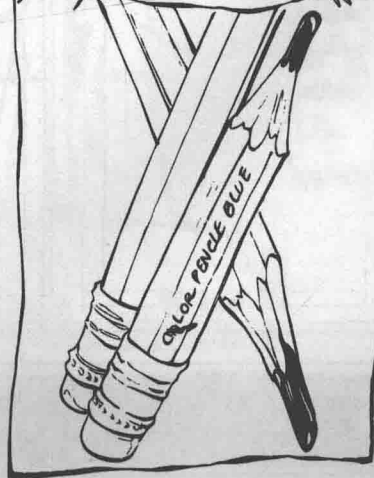
橡皮

铅笔

很多塑料橡皮，只是外表好看，但并不实用。“4B美术橡皮”和“长城牌橡皮”比较好用。

用彩色铅笔浅浅地打草稿，不用擦掉也印不出来（通常是使用蓝色铅笔）。

Part 3

框线工具

画框线要用什么工具呢?

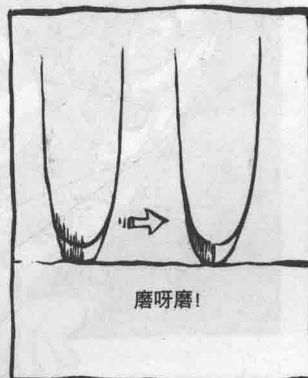
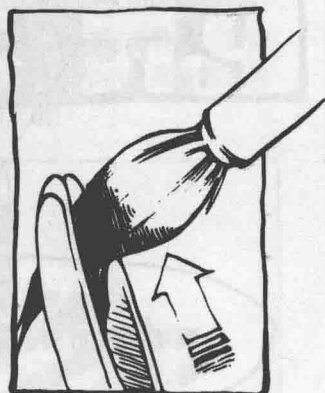
当然是用
鸭嘴笔和针管
笔。

有没有搞错!
鸭嘴笔?

尺和笔要平行后再画线, 这样才能顺利
作业。鸭嘴笔必须垂直于纸面, 若是角度倾
斜, 画出的线会时粗时细影响效果。知道了
吗!

粗细不均?

要注意鸭嘴笔要
与一根有厚度、有斜
面的尺配合使用。

使用针管笔时用力要轻松些，以防刮纸。

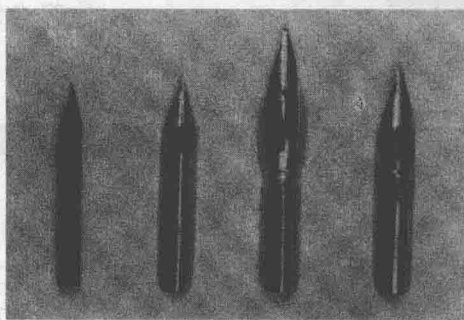
针管笔是一种很纤细的笔，所以
要好好爱护，用后一定要盖笔帽，
以免干燥后画不出来。用专用的
墨水不容易阻塞。如果阻塞后浸在
专用的清洁液或清水中即可。

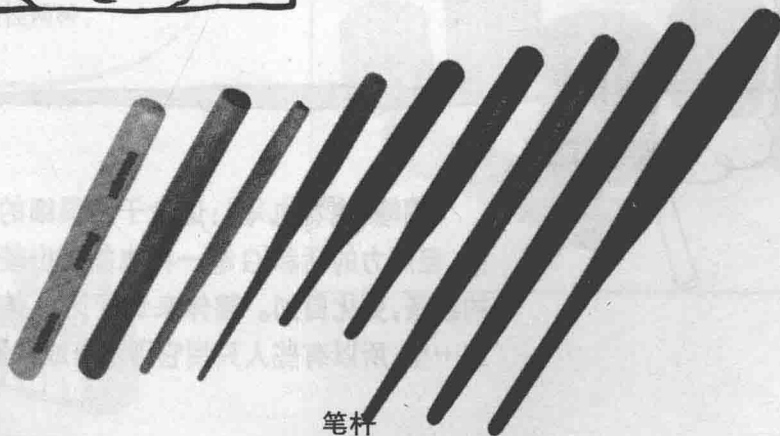
Part 4.

笔尖、笔杆

画漫画成稿时，习惯用钢笔。笔尖
的种类有很多，一般在一幅画中只用
一种笔尖，也可以分笔尖使用。笔杆
分为“木制”和“塑制”两种。当然要选择
自己顺手的。使用。

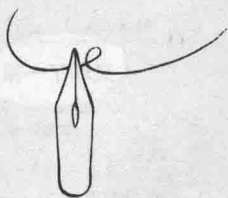
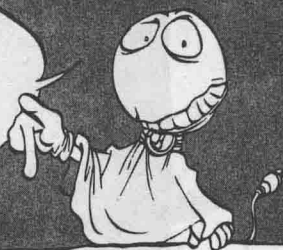

笔尖

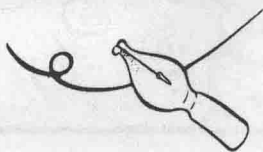

笔杆

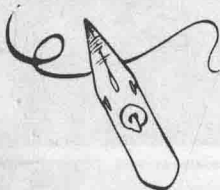
下面就为大家介绍一下常用的几种笔尖，不过初次使用可能不习惯。要多多练习。

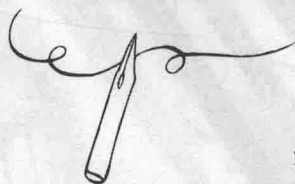
学生笔：可以画出又细又硬又锐利的线条。除做辅助性工作外，很少有人用它。因为线条粗细相同，适合画斜线或背景线。但其使用寿命相对较长，画面效果相当工整。

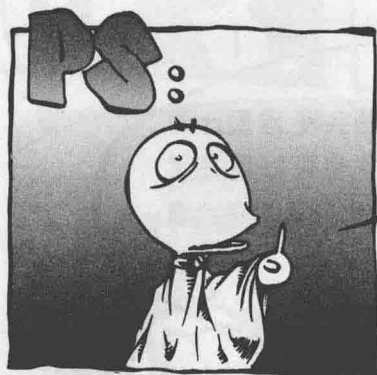
D 形笔：这是种常见的笔。共分为两种：镀铬的笔尖（即亮闪闪的那种）可以画又粗又硬的线条；发白无光的那种用来画细线条，比起 G 笔尖和圆笔尖来说线条的强弱变化较小。

G 笔尖：这种笔尖富有弹力，可根据用力大小自由地画出粗细不同的线条，特别是画出的粗线条比较圆滑，最适合画轮廓线。

圆笔（也称丸笔）：适合于画很细的线条，但用力的话和 G 笔一样也能画出较粗的线条，变化自如。整体来讲要比 G 笔尖细一些，所以有些人只用它画细节或背景。

进口笔尖价格很高，国产的101笔尖可以代替圆笔。另外，用毛笔或软笔上墨线的话，说不定会画出风格不同的图呢！

Part 5

墨水

墨水分耐水性和非耐水性两种，用哪一种都可以。

专用的修白颜料很好用，但价格偏高。白色广告颜料也可以用来修白，但效果不很理想。细头的修正液使用很方便，并有水溶性和油性两种。

