

第六章

简 笔 画

学习目标

了解简笔画的概念；
熟悉简笔画的艺术特点及其应用；
掌握简笔画各种题材的表现形式与技法；
能够以故事情节创编各种题材的简笔画。

第一节 简笔画概述

一、简笔画的概念及特点

1. 简笔画的概念

简笔画是通过目识、心记、手写等活动，提取客观形象最典型、最突出的主要特点，用简洁精练的笔法，即运用最简练的点、线、图形和平面形快速概括地画出物象的基本形状和主要特征，表现出具有概括性、可识性、示意性、表情达意的绘画形式。

2. 简笔画的特点

简笔画不仅是一种实用性很强的通俗艺术形式，而且通过运用简单的线条和图形概括、夸张地表现对象，使之更为生动、简练、富于幽默感，更好地训练和发挥人们的想象力，提高对美好事物的感受力。简笔画具有用笔精练、简中求美、以少胜多的艺术思维和造型理念，广泛结合运用多种艺术造型形式快捷作画，应用面广。它一挥而就，一目了然，易识易懂，好学好记。

二、简笔画的应用

(1) 简笔画是开发儿童智力的一名不说话的“老师”，因为它使儿童有意或无意地经过分析、概括、推理、记忆、想象等思维过程得到训练。儿童通过眼观察、脑思考、手绘表现的密切配合、协调并用，锻炼和提高了自己的观察力、思维想象创造能力和表现能力。

(2) 简笔画是教师教学的直观化手段之一。在教师的课堂示范演示中，简笔画可以快速地形象传达出教学内容，是教师教学基本功之一（见图 6-1）。

(3) 学习与生活应用。记录学习与生活内容，表达对美好生活的感受，形象地传情达意。

(4) 绘画的题材是指创作者在生活中形成的，根据一定的创意图进行选择、改造或

图6-1

创想，对作品进行绘制。另外，运用各种绘画材料能表现不同的技法。

三、简笔画的题材

学前儿童绘画的内容题材来自于儿童对生活的表达，题材范围主要包括以下几个方面：

- (1) 自然景物，包括太阳、花、草、树等。
- (2) 日常用具，包括服装、玩具、家具等。
- (3) 人物，包括不同年龄、不同职业、不同形态的人物。
- (4) 蔬菜与水果，包括各种绿叶菜、黄瓜、萝卜、苹果、梨、香蕉、菠萝等。
- (5) 动物，包括家禽、家畜、野兽等。
- (6) 交通工具与生产工具，包括汽车、船艇、飞机、火箭、吊车等。
- (7) 建筑物场景，包括幼儿园、住宅小区、天安门、大桥等。
- (8) 简单生活事件，包括家庭生活、同伴活动、外出旅游等。
- (9) 想象中的物体与事件，包括未来汽车、海底世界、我长大了当什么、科幻奇思妙想等。
- (10) 装饰画，包括几何图形装饰图案等。

四、简笔画的绘制工具及性能

1. 纸

素描纸、80 克彩色复印纸、铅化纸、色卡纸、宣纸等。

2. 笔

水彩笔、油画棒、彩色铅笔、线描笔、记号笔、钢笔、铅笔、水粉笔、毛笔、炭笔等。在绘画时可以使用一种工具，也可以将几种工具组合起来一起使用。

(1) 水彩笔。优点是水分足，色彩丰富鲜艳；缺点是水分不均匀，过渡不自然，两色在一起不好调和，适合绘制简笔画，用线条表现效果。

(2) 油画棒。优点是运用自如；缺点是笔易断，作画时需要掌握适当的力度。

(3) 彩色铅笔。优点是种类多、色彩丰富、价格实惠，可以画出深浅不同的色彩效果；缺点是颜色要多涂几遍才能比较均匀和饱和（见图 6-2）。

图6-2

五、简笔画的表现技法

1. 归类法

归类法是以一种形式为主，表现多重物的外形特征的方法。比如，用三角形由浅入深地表现各种物体；用长方形由浅入深地表现各种物体；用圆形由浅入深地表现各种物体。

2. 分解法

当物体外形线条比较复杂时，可以分几步进行，然后再将分解图合并成一个完整的形象。

3. 借用法

借用熟悉的形象特征和几何图形来比喻另一物体，以启发拓展联想，并创设形象创想图。

六、简笔画的造型元素

微课
简笔画基本
要素

1. 自由的点

点是视觉艺术的最小单位。作为造型艺术的点不同于普通的点，当视觉感知到点时，它已经具备了一定的面积。点的外形是各式各样的，只要它们有一定的尺度、一定的视觉环境，都会有点的感觉（见图 6-3）。

2. 散布的线

在造型艺术中，线的形象既有长度，也有宽度。线条是多功能的绘画表现手段，面与面的界限或边缘也是线。线分为直线、曲线、折线、弧线、波浪线等。直线、折线具有简单、明确、直率的感觉；弧线、波浪线、曲线具有女性柔美、优雅、波动的感觉。线条最基本的功能是限定图形的轮廓。轮廓使图形的凝聚性更加巩固和明显，同时也能分割图形中各个部分的面。一根线条可以成为一幅画中的重要因素之一（见图 6-4 与图 6-5）。

图6-3

图6-4

图6-5

3. 稳定的面

面是点或线的集合，空间的任意三个点构成一个平面。平面的形状种类有三角形、四边形、圆形和椭圆形（见图 6-6 与图 6-7）等。

图6-6

图6-7

七、简笔画的表现形式

1. 基底线

在画面靠下的地方画一条横线，然后把所有的内容都画在这条线的上面，这条线称为基底线或地平线。（见图 6-8）。

2. 展开式

在画面中形成一个圆形或椭圆形，从中间向四周展开画，就像一把展开的伞，这种形式被称为展开式的表现形式（见图 6-9）。

图6-8

图6-9

3. 自我为主的夸张

由于儿童画总是将自己认为重要的内容画大，画细致，画夸张，而将自己认为一般的東西画小，画粗糙，甚至根本不画出来（见图 6-10）。

4. 透视型

由于儿童简笔画总是以自我为中心去观察世界，没有从某一个角度去看事物的习惯，因而原本从某个角度看不到的东西也就可以被展开或透视出来（见图 6-11）。

图6-10

图6-11

八、简笔画的构图

图6-12

图6-13

图6-14

1. 三角形构图

三角形构图又称为金字塔构图。运用这种构图形式，可以给人一种完整、稳定、持久的感觉（见图 6-12）。

2. 圆形构图

圆形紧紧团在一起，给人一种集中、收缩、亲密的感觉。画家常常利用圆形构图的这些特征表现相关的主题（见图 6-13）。

3. S 形构图

S 形构图是弧线的连续构成，在画面上呈直立、横卧、斜躺等各种形态。S 形构图给人以连续不断、曲折多变等感受（见图 6-14）。

4. 散点式构图

散点式构图是利用各种对象互不遮挡的关系，给人一种扩张、开阔的感觉。散点式构图要注意不要太琐碎，物与物之间要有联系，要有较强的形式感（见图 6-15 与图 6-16）。

图6-15

图6-16

九、儿童简笔画的色彩运用

儿童简笔画在色彩运用上都是以红、黄、蓝、绿、紫等颜色为主，画面整体明亮、鲜艳、夺目，给人以活泼跳跃、分外醒目的感觉，这是儿童画的主要特点，也是儿童画较成人画的不同之处。从五光十色、色彩斑斓的儿童画中可以感受到儿童对周围事物的好奇而又充满热情，反映了孩子们童真童趣、可爱大胆的想象力。儿童绘画作品离不开色彩的装饰，没有了色彩，儿童无法将自己眼中美丽的世界表现出来，所以色彩运用较其他绘画技巧更为重要，它是一切美术活动的基础。因此，只有先认识色彩、感受色彩，才能运用色彩。

儿童简笔画背景的装饰对整幅画面的效果起着重要的作用。再好的画若没有背景底色的衬托就不鲜艳夺目。如设计格子布、条条布及水波纹图形等背景装饰图（见图 6-17 至图 6-28）。

图6-17

图6-18

图6-19

图6-20

图6-21

图6-22

图6-23

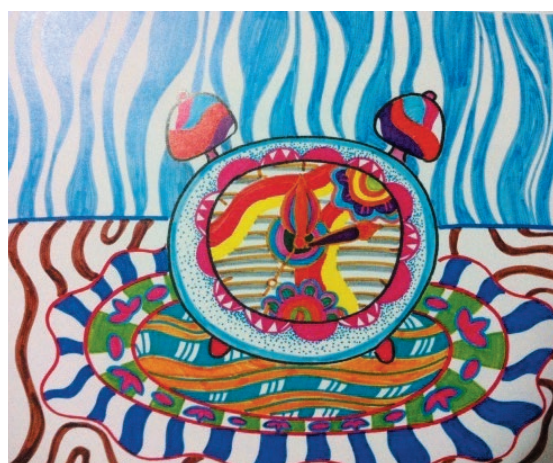

图6-24

图6-25

图6-26

图6-27

图6-28

十、简笔画的创编

简笔画创编故事情节的创想思路如下：

(1) 观察并构思具有儿童喜爱故事情节内涵的简笔画。

(2) 用基本形定位。如画青蛙等动物，在形体的大体结构基础上确定动物的头、身体、四肢相应的基本形，并在画纸上进行位置的安排和布局。从各个角度仔细地观察、比较、鉴别各类动物的外形特征，如牛、羊、鹿有坚硬的角，大象有很长的鼻子和高大的身体，骆驼有凸起的驼峰。

(3) 定动态画表情。确定动物的造型姿势，并根据其特有的动态规律画出动物的头、身体、四肢相互关联的动态线。根据简笔画的特点把动物画出拟人化的丰富表情和动作。

(4) 场景描绘。根据画面中的主体动物绘制创编故事的场景。

(5) 场景创想思路。根据画面题材，运用多种艺术造型和艺术创想语言，画出精练、概括的简笔画图形，要求简中求美，并高度结合中国画的构图创意。画面中符合场景与主体物的生动故事情节的创编设计应一目了然。

(6) 描绘勾线。根据底稿完成，用黑色勾线笔深层次地描绘、勾勒形体的线条。

(7) 画面色彩搭配。首先根据画面的题材内容确定主色调是冷色调还是暖色调，其次运用儿童简笔画色彩的表现形式进行色彩搭配。

第二节 简笔画的画法

一、简笔画画法示例

以“夏季池塘中的青蛙”为作画主题，分步完成绘画，以简洁明快的画风形成一幅幼儿比较喜欢的简笔画。以下为详细的步骤：

步骤一：用铅笔打底稿，在画面的中间画出主体动物青蛙的眼睛、脸和身体和下肢（见图 6-29）。

步骤二：画出青蛙身体的上肢与斑纹。青蛙的特征是头大、身体长、腿长。画青蛙时应采用拟人化手法，使其有夸张的表情（见图 6-30）。

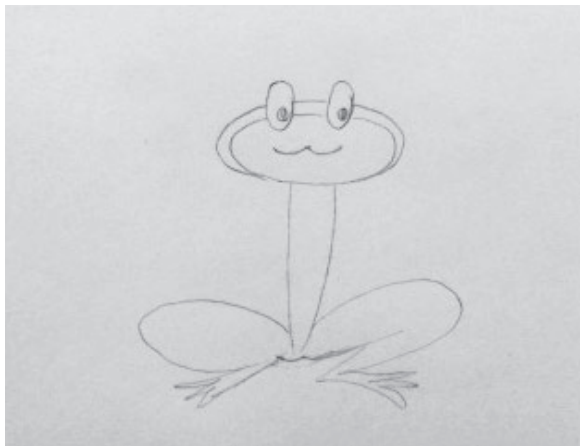

图6-29

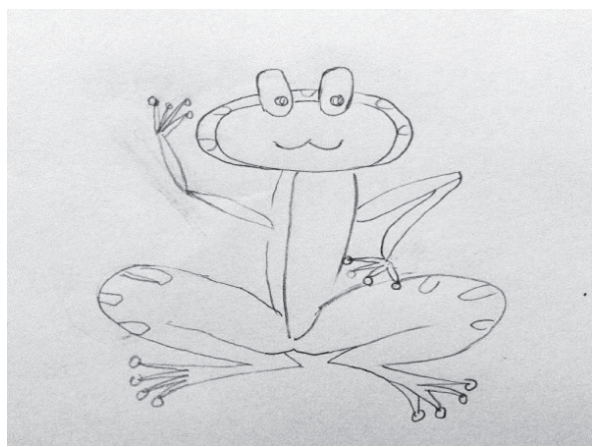

图6-30

步骤三：画出荷叶、荷花、莲蓬的位置，注意画面形式美感：疏密、大小、高低起伏、前后穿插。画出整体画面关系，线条简洁概括，使画面内容富有生动的故事情节（见图 6-31）。

步骤四：画出枝、草、水和太阳、云朵、蜻蜓、蝴蝶、小蝌蚪。从中注意画面形式美感，如疏密、大小、高低起伏、前后穿插（见图 6-32）。

图6-31

图6-32

步骤五：用黑色记号勾线笔按照铅笔打的底稿整体勾勒后，用橡皮把画面擦干净（见图 6-33）。

步骤六：用水彩笔以平涂法涂色之前，先确定画面的主体色调以冷色系绿蓝为主，绿色的渐变色为深绿、浅绿和黄色（见图 6-34）。

图6-33

图6-34

步骤七：依次用平涂法涂画面中绿色的物体（见图 6-35）。

步骤八：用水彩笔涂粉红色的荷花、大红色的太阳、黄色的蝴蝶、彩色的蜻蜓（见图 6-36）。

图6-35

图6-36

步骤九：水彩笔涂“水天一色”的蓝色，蓝色的渐变色为深蓝和浅蓝（见图 6-37^①）。

图6-37

作品欣赏

简笔画作品欣赏（见图 6-38 至图 6-45^②）

图6-38

图6-39

① 张红梅的《夏季池塘中的青蛙》。

② 图 6-38 至图 6-41 为徐静怡作品，图 6-42 与图 6-44 为黄新雅作品，图 6-43 为胡妙郎作品，图 6-45 为肖云珊作品。

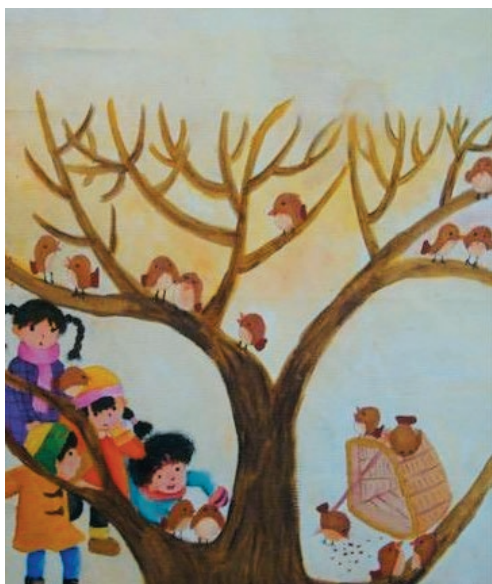

图6-40

图6-41

微课
禽类简笔画

微课
走兽类简笔画

图6-42

图6-43

图6-44

图6-45

儿童简笔动物画参考图例 (图 6-46 至图 6-49)

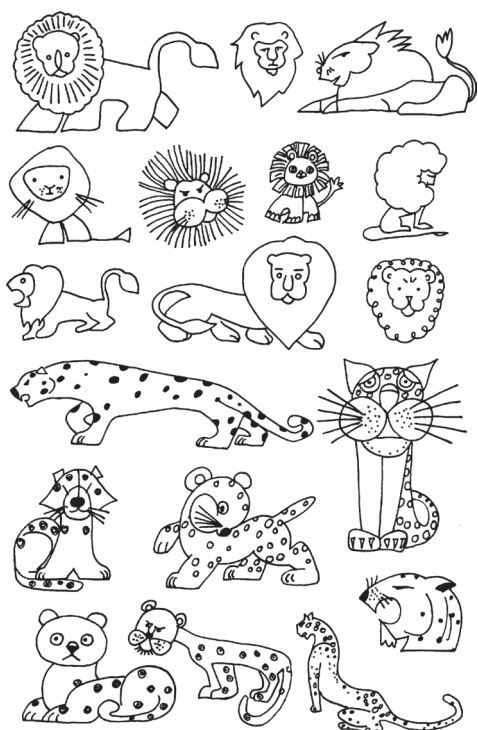

图6-46

图6-47

图6-48

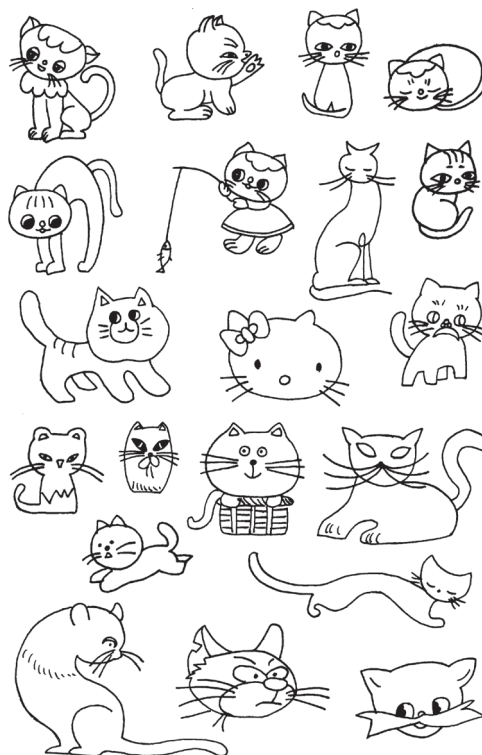

图6-49

二、鱼类简笔画的画法

（一）鱼的画法要点

鱼的身体一般呈椭圆形或三角形。在画鱼类简笔画时，要先画出鱼的身体轮廓，然后画局部细节。鱼和螃蟹的眼睛和嘴可用拟人化的手法画，使其具有各种表情。鱼鳞、鱼鳍、鱼尾等身体部位可创想用装饰花纹点缀。

（二）简笔画鱼的画法示例

步骤一：用铅笔打底稿，在画面的中间画出主体物鲸的嘴、身体、尾巴（见图 6-50）。

步骤二：画出身体上部的喷水部位和眼睛。特征：嘴微笑，身体椭圆，鲸鳍、鲸尾画生动，表情夸张（见图 6-51）。

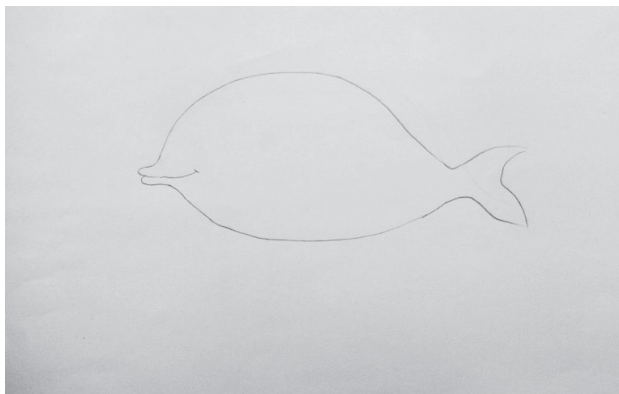

图6-50

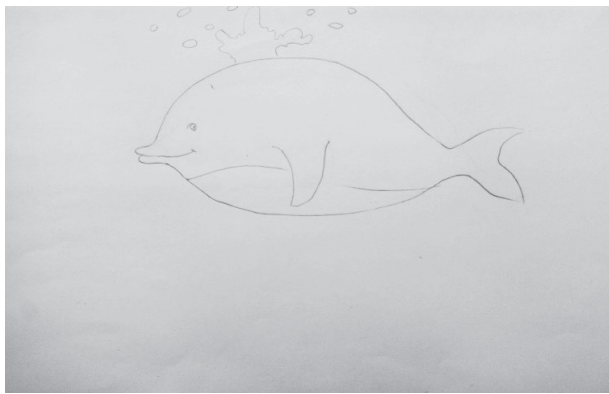

图6-51

步骤三：画出画面底部的螃蟹、贝壳、海星、水草；画出画面上部不同形态的鱼；画出画面中间不同形态的小鱼和水泡泡。注意画面形式美感：疏密、大小、高低起伏、前后穿插。利用简笔画出整体画面关系，线条简洁、概括，使画面内容富有生动的故事情节（见图 6-52）。

步骤四：在鱼和螃蟹身体上画出运用点、线、面组合成的装饰花纹；用黑色记号勾线笔按照铅笔打的底稿整体勾勒后，再用橡皮把画面擦干净（见图 6-53）。

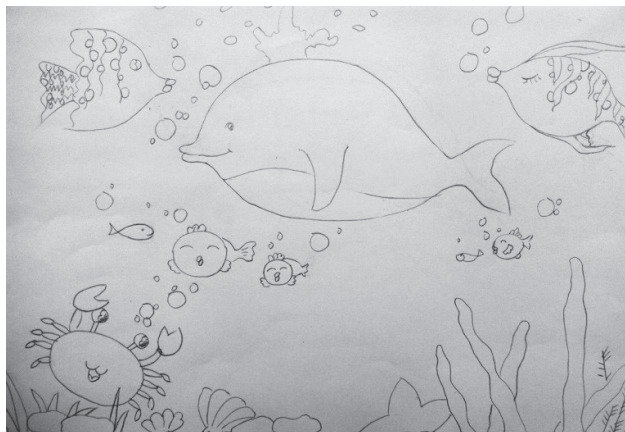

图6-52

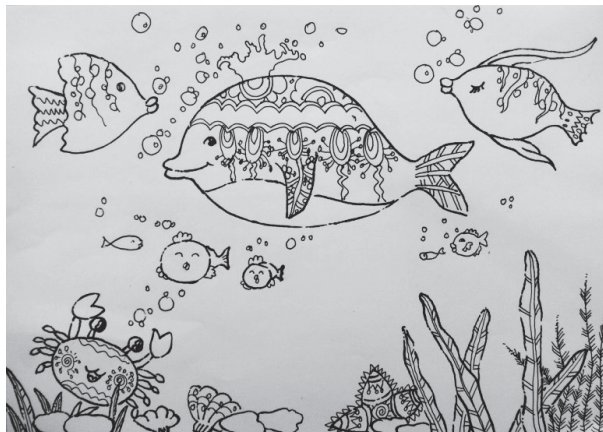

图6-53

微课
水族类简笔画

步骤五：用油画棒平涂法涂色之前先确定画面的主体色调为冷色系蓝色为主，然后蓝色的渐变色为深蓝、浅蓝。注意画面中水是用波浪形的线来表示的，具有动感，涂色由深蓝渐变为浅蓝。主体物鲸身体的装饰色为深黄、浅黄色。水草为深绿、浅绿、黄色。画面中蓝色与黄色为补色，有着对比关系（见图 6-54）。

步骤六：用油画棒依次涂色，发挥想象，对画面做增改、点缀和适当调节，保持画面的整洁度和丰富感（见图 6-55）。

图6-54

图6-55

步骤七：继续补涂色块，完整画面。颜色搭配可不作具体要求，可自主配色、补色。在画面中运用对比色，可形成鲜亮的视觉感，使画面主体突出，同时营造出浓郁的气氛（见图 6-56^①）。

图6-56

① 张红梅的《海底世界》。

作品欣赏

简笔画作品欣赏 (见图 6-57 至图 6-60^①)

图6-57

图6-58

图6-59

图6-60

^① 图 6-57 为张茜作品, 图 6-58 为杜爱梅作品, 图 6-59 为张春雨作品。

儿童简笔画鱼鸟参考图例（见图 6-61 至图 6-64）

图6-61

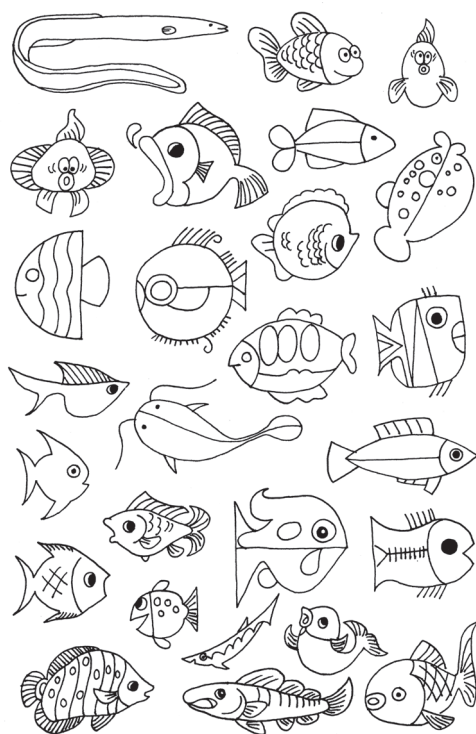

图6-62

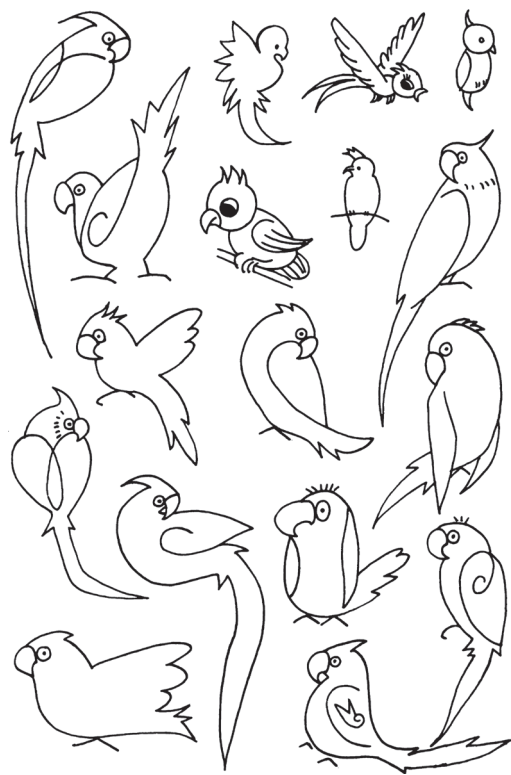

图6-63

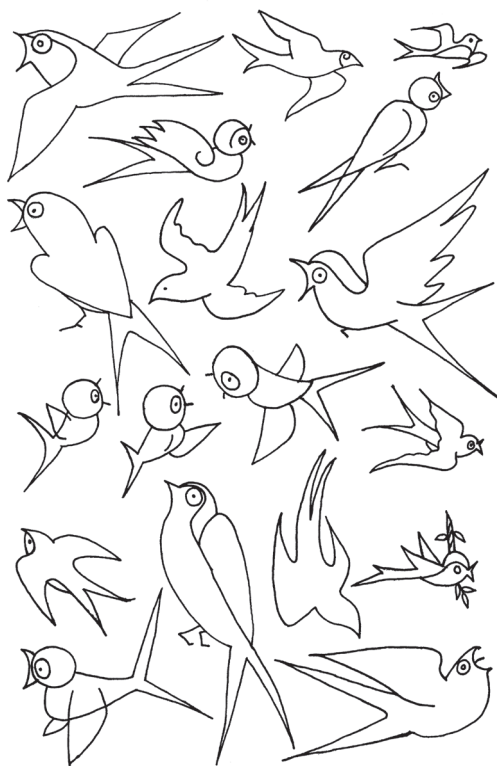

图6-64

三、人物简笔画的画法

1. 人物简笔画的要点

画人物简笔画首先要了解人体的结构比例。人体分为四大部分：头、躯干、上肢、下肢。男女区别主要在头发和衣服上。画人物简笔画时要抓住细节，突出个性特点，通过五官、发型表现年龄和性别特征，也可利用“穿衣戴帽”表现民族和职业特点。人穿着不同的服饰，体形会呈现不同的几何形，应抓住基本形刻画，尤其画民族人物时，服饰与动态是关键。对于运动的人物应把握四肢的变化规律，并抓住人物运动的特点画出不同的动态线。

人物的正面、侧面、背面各具特点，要细心观察、刻画，可借助头、躯干和上、下肢的基本形及其他比例的变化来表现高、矮、胖、瘦、年龄的个性特点。

人物的头像画法可用不同的几何形表现不同的脸，五官可用直线、弧线、曲线（如弯弯的眉毛、微笑的嘴角等）来表现，发型不同，人的外貌与气质也不同。弧线是最佳选择，切忌烦琐。

2. 简笔画人物画法示例

以“警察”为作画主题，以下为详细的作画步骤。

步骤一：用铅笔打底稿，在画面的中间画出主体人物和汽车大体轮廓（见图 6-65）。

步骤二：简笔画出地基线，包括楼房（房顶、窗户、门）、树（树干、树叶）（见图 6-66）。

微课
人物头像简
笔画

微课
人物体态类简
笔画

图6-65

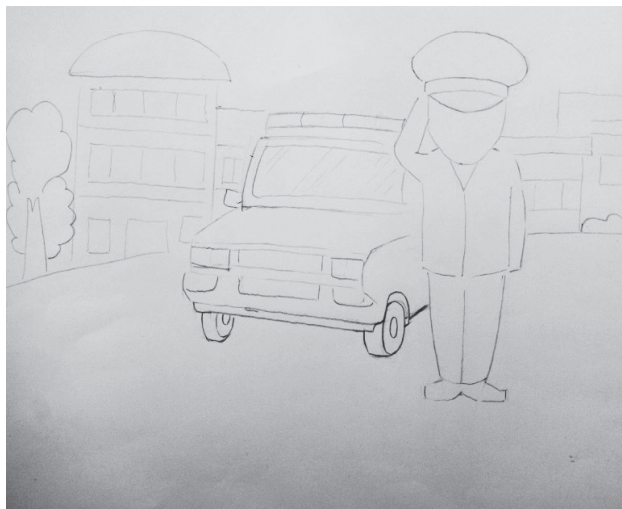

图6-66

步骤三：简笔画出人物五官、面部表情。注意画面形式美感：疏密、大小、高低起伏、前后穿插。利用简笔画出整体画面关系，线条简洁、概括，使画面内容富有生动的故事情节（见图 6-67）。

步骤四：用黑色记号勾线笔按照铅笔打的底稿整体勾勒后，再用橡皮把画面擦干净（见图 6-68）。

图6-67

图6-68

步骤五：用彩色铅笔以平涂法涂色，多涂几遍才能使颜色均匀饱和。主体人物的衣服为深蓝色，警车灯和太阳为红色（见图 6-69）。

步骤六：用彩色铅笔以平涂法依次为楼房、树、地基涂色。颜色搭配可不作要求，可自主配色、补色，运用对比色在画面中形成鲜亮的视觉感受，使画面中的色彩鲜艳醒目，符合主题（见图 6-70^①）。

图6-69

图6-70

① 张红梅的《警察》。

儿童简笔人物画参考图例（见图 6-71 至图 6-74）

图6-71

图6-72

图6-73

图6-74

四、建筑、风景简笔画的画法

微课
自然景物类简
笔画

1. 建筑、风景简笔画的要点

建筑的结构主要有房体、屋顶、门窗、墙饰。画图时，先勾画大体的形体结构，再画门、窗等局部细节。建筑的外形可用三角形、长方形等基本图形概括，注意把握不同建筑的特点。首先画房屋（除屋顶外），体现不同风格的柱、廊、门窗及其他饰物也基本上画在正面，这些物体的正视图能显示建筑不同的结构特点。其次画亭、塔、楼、宫殿、牌坊、祠堂等，注意其组合规律，应运用中轴线对称细心观察找出规律。

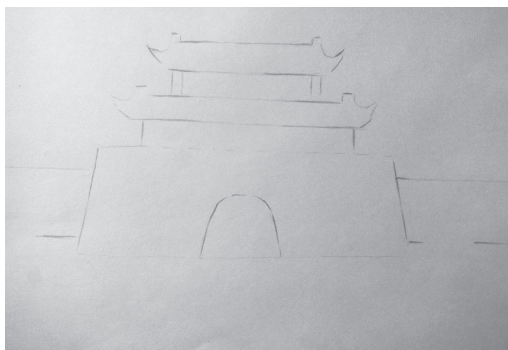

图6-75

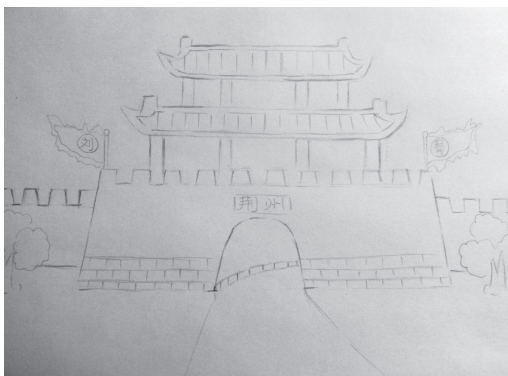

图6-76

图6-77

风景画无论视野长短，还是纵深度和空间效果都要有远景、中景和近景的空间感。例如，天空和云一般作为画面中的远景，树木一般作为中景或远景来处理，水和倒影作为远景、中景或近景均可。风景画讲究取景、构图、透视等，要对客观存在的景象进行提炼、取舍和概括，从立意出发表达画面的意境和主题。

2. 建筑、风景简笔画的画法示例

以“荆州城”为作画主题，以下为详细的步骤。

步骤一：用铅笔打底稿，在画面的中间画出主体建筑的大体轮廓（见图 6-75）。

步骤二：简笔画出地基线、古建筑、城墙外形、旗帜（左右）、树、荆州名称。画面表现的图形内容显而易见（见图 6-76）。

步骤三：简笔画出画面上方的气球（“节日快乐”美术字）、礼花；建筑物下面为场景表现、汽车、不同形态的人物描绘（可根据个人表现方法自主绘制）。注意画面形式美感：疏密、大小、高低起伏、前后穿插。利用简笔画出整体画面的关系，线条简洁、概括，使画面内容富有生动的故事情节（见图 6-77）。

步骤四：用黑色记号勾线笔按照铅笔打的底稿整体勾勒

图6-78

后,再用橡皮把画面擦干净,再次勾勒时可根据绘图思路调整画面所需要改正的细节(见图6-78)。

步骤五:用彩色水彩笔平涂法涂色之前,先确定画面的主体色调为暖色系喜庆的红色,然后设置红色的渐变色为深红、浅红、玫瑰红、粉红(见图6-79)。

步骤六:用彩色水彩笔平涂法依次涂色,注意画面中建筑物和古城墙的固有色不变,颜色搭配可不作要求,可自主配色(见图6-80)。

微课
人文景物类
简笔画

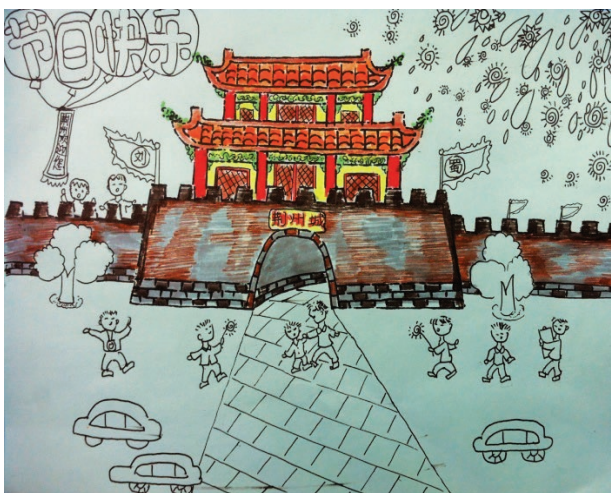

图6-79

图6-80

步骤七:用水彩笔以平涂法补色,运用对比色在画面中形成鲜亮的视觉感受(见图6-81)。

步骤八:用水彩笔以点彩法在画面中装饰点缀,使画面中的色彩鲜艳醒目、符合主题(见图6-82^①)。

图6-81

图6-82

① 张红梅的《荆州城》。

建筑、风景等简笔画参考图例（见图 6-83 至图 6-86）

微课
中国古建筑类
简笔画

微课
树的简笔画

图6-83

图6-84

图6-85

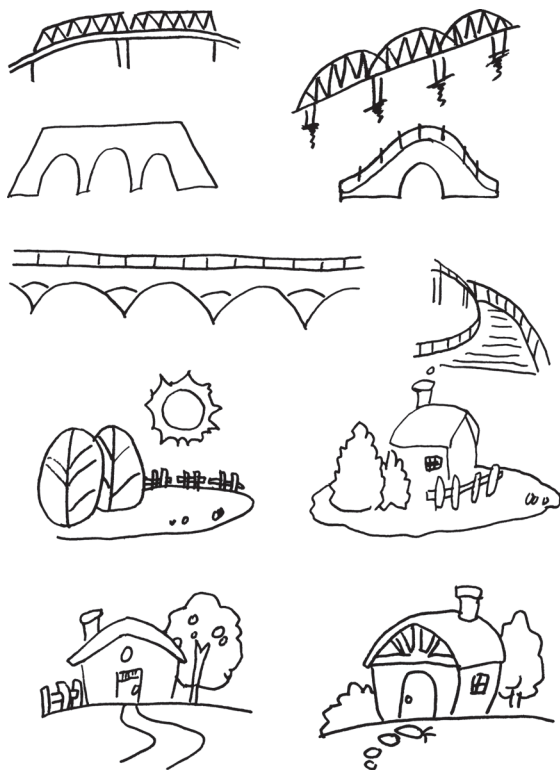

图6-86

? 思考练习

1. 临摹教材中儿童简笔画动物画法的参考图例。
2. 创作命题简笔动物画。要求：构图主题明确，故事情节完整，具有丰富想象力；画面中动物形象可爱、幽默、诙谐，可用拟人化的手法表现动物的表情和动态；简笔画动物线条优美、流畅。绘画材料为水彩笔。
3. 临摹教材中儿童简笔画植物、鱼鸟画法的参考图例。
4. 创作命题简笔画。要求：构图主题明确，创编故事情节完整，具有丰富想象力；画面中植物、鱼和鸟形象可爱、幽默、诙谐，可用拟人化的手法表现表情和动态；简笔画的线条优美、流畅。绘画材料为油画棒等。
5. 临摹教材中儿童简笔画人物等参考图例。
6. 创作命题简笔画。要求：构图主题明确，创编故事情节完整，具有丰富想象力；画面中人物形象可爱、幽默、诙谐，可用拟人化的手法表现表情和动态；简笔画的线条优美、流畅。绘画材料不限。
7. 临摹教材中儿童简笔画建筑、风景、交通工具等参考图例。
8. 创作命题简笔画。要求：构图主题明确，创编故事情节完整，具有丰富想象力；画面中人物、建筑、交通工具等形象可爱、幽默、诙谐，可用拟人化的手法表现表情和动态；简笔画的线条优美、流畅。绘画材料不限。

第七章

卡通画

学习目标

了解卡通画的起源、基本概念以及卡通图形设计对当今社会的作用；

掌握卡通画的造型方法、创造方法与表现方法；

了解手绘 POP 的材料与工具使用方法，POP 海报的特点、结构与基本要求；

掌握 POP 的创作技法，汉字笔画特点与结构特点，字母与数字的写法；

掌握标题字的装饰手法与样式。

第一节 卡通画概述

一、卡通画基本知识

(一) 卡通的起源

目前对于卡通的起源一时还无法确定,但有一点是可以肯定的,它是因为 20 世纪 30 年代美国迪士尼公司生产的电影动画《米老鼠》(见图 7-1)和《唐老鸭》的诞生而风靡世界的,其发展至今有近百年的历史。我们看一看五彩缤纷的卡通世界:《变形金刚》《忍者神龟》《白雪公主》《高飞家族》《希瑞公主》《大力水手》《哆啦 A 梦》《圣斗士》《一休哥》《蝙蝠侠》《七龙珠》《狮子王》《花木兰》《米奇妙妙屋》(见图 7-2)……天上、地下到处乱飞,神通、科技无处不能,善、恶、美、丑,奇妙莫测,嬉、闹、怒、泣,感人肺腑。随着时间的推移,卡通画逐渐以美国、日本、中国香港等实力雄厚的地方为阵营,特别是日本成为漫画大国。卡通在为人类文化做出巨大贡献的同时,卡通明星群也正在逐步“占领”世界各国,从文化、经济两个方面

图7-1

图7-2

图7-3

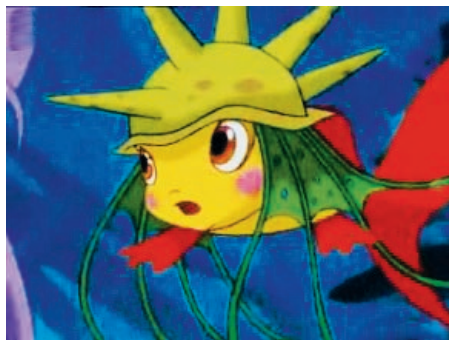

图7-4

面对各民族、各地产生巨大的影响。卡通文化逐渐深入大众的心里,并深受人们的喜爱。我国 20 世纪 30 年代出版过《三毛流浪记》(见图 7-3)漫画连环画,由万式兄弟制作的《铁扇公主》,在五六十年代还出现过《孙悟空大闹天宫》《猪八戒吃西瓜》《人抬驴》《阿凡提》等电影动画片,其中有的动画片还获过奖,受世人瞩目。进入 20 世纪 70 年代,我国的动画业与国际动画业已有很大的差距。改革开放后,随着经济和时代的发展,以卡通(见图 7-4^①)为图形的设计、应用非常广泛,从而形成了一定的规模。另外,各大学相继开设卡通、动漫设计专业,以适应社会的需要,也促进了我国动漫业的发展。

① 图 7-4 为中国《小鲤鱼历险记》图片。

（二）卡通的诠释

1. 卡通的含义

卡通是英文“cartoon”的音译，中文译为“漫画”。由于卡通艺术形式简洁生动，易于理解，趣味横生，所以自诞生以来就深受人们的喜爱（见图 7-5 至图 7-8^①）。在卡通世界中，人类的想象力能够得到自由的发挥，相对于其他艺术表现形式而言，卡通更易吸引人们加入这一艺术门类。此外，卡通与其他艺术形式息息相通，如音乐、戏剧、电影、电视中都有卡通，甚至电子游戏也与卡通密不可分。

图7-5

图7-6

图7-7

图7-8

2. 卡通形象

卡通形象是指单独创作或设计出来的艺术形象，是可以独立运用也可以应用在动画或连环画、电影动画里的艺术形象。卡通形象的夸张与变形所包含的形式要比通常意义上的漫画还要广泛，强调讽刺、

机智与幽默，可在附加或无须文字说明的情况下来表现具体或象征的图画，以及表现生活。现代卡通的覆盖面广泛，已经不仅仅是传统意义上的卡通（动画）形式，它因无法让人拒绝的幽默性越来越具有商业性和独特的审美性，越来越受到众人的注意。因此，以卡通为艺术形象的设计、广告、影视动画、包装装潢、服装图案、吉祥物等非常多，有着大好的前景和市场开发空间（见图 7-9 至图 7-11^②）。

图7-9

① 图 7-5 为美国《猫和老鼠》的图片，图 7-6 与图 7-7 为美国《小马宝莉》的图片，图 7-8 为《功夫熊猫》的图片。

② 图 7-9 为美国《猫和老鼠》的图片，图 7-10 为中国生肖——牛的卡通图片，图 7-11 为中国生肖——鸡的卡通图片。

图7-10

图7-11

3. 卡通动画

卡通动画是指以卡通为艺术形象创作与电影一样可以产生连续性和故事性的可动画面，简称动画片，如《花木兰》《狮子王》《人猿泰山》《幽灵公主》等（见图 7-12 至图 7-15^①）。

图7-12

图7-13

图7-14

图7-15

^① 图 7-12 为动画片《花木兰》的画面，图 7-13 为动画片《狮子王》的画面，图 7-14 为动画片《人猿泰山》的画面，图 7-15 为动画片《幽灵公主》的画面。

4. 卡通动画连环画

卡通动画连环画的画面具有连续性和故事性，但不具有可动性，这是它与动画片的区别（见图 7-16 与图 7-17^①）。

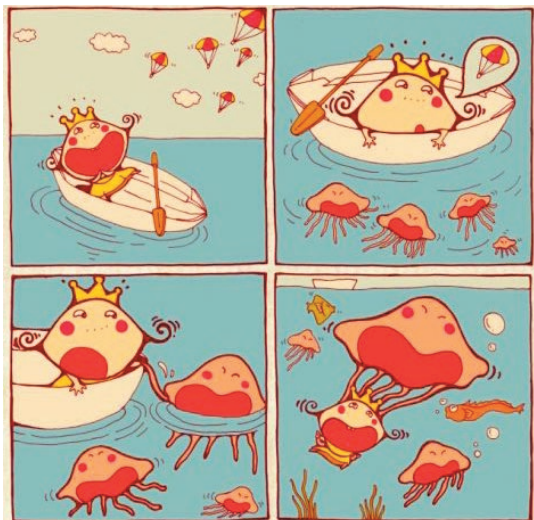

图7-16

图7-17

5. 卡通插图

卡通插图是指为其他艺术形式配的卡通图片，其共分为两类：一类是指文学故事、新闻故事的配图，称为书籍插图；另一类是产品宣传册及其他商业性的配图，称为商业插图（见图 7-18 至图 7-21^②）。

图7-18

图7-19

① 图 7-16 为韩国连环画的图片，图 7-17 为中国连环画《三毛流浪记》的画面。

② 图 7-18 为插图《小熊的家》，图 7-19 为插图《神奇的豌豆》，图 7-20 为插图《糖果屋》，图 7-21 为插图《小镇》。

图7-20

图7-21

二、卡通图形设计对当今社会的作用

当今世界，社会分工越来越明确，工作越来越繁忙，人们希望在紧张的工作之余多一点轻松、幽默的休息方式，卡通顺应了这样的社会环境，得到了飞速的发展。过去，卡通的概念是给儿童看的图片游戏，但是现在卡通已成为面向人类各年龄阶段的艺术品。因为卡通易于为大众所接受，所以有着广大的消费群和市场发展空间。以卡通图形设计为元素广泛运用在各种包装艺术、公益广告、广告招贴、产品宣传册、商业插图、书籍插图、服装图案、卡通动画广告、宣传画、互联网、电化教学、网络游戏，甚至奥运会的吉祥物及各种大型活动的吉祥物等一系列相关的周边产品。卡通的商品化搞活了整个卡通业，同时也使市场有了更大的发展空间，对社会的进步和文明的发展起到了积极的作用（见图 7-22^①与图 7-23^②）。

图7-22

图7-23

① 图 7-22 为某药品包装盒的图片。

② 图 7-23 是小熊优比故事机的图片。

第二节 卡通图形的艺术形式及特点

卡通图形的风格是丰富多样的，但是可以根据艺术形式的不同将其分为两大类：一类是写实性风格，另一类是浪漫性风格。

一、写实性卡通图形的艺术特点

写实性卡通图形作品是以尊重客观对象而进行创作的艺术作品。具体来说，这类作品基本按照客观世界中物象的结构、比例和特征来进行创作。写实性卡通人物作品能比较客观地反映出人物的结构、比例、形体特征。因此，要求作者具有较好的绘画基本功，也就是要有较好的人物素描和速写能力，以及一定的色彩表现能力，这样才能创作出深刻感人的写实性卡通艺术作品来。这类风格的典型代表人物是美国插图画家诺尔曼·罗克威尔，他的作品最大的特点是将极端的写实和生动的幽默感合二为一，极其诙谐，虽不流于漫画式夸张，却能使人发笑。他对人物的描绘精到准确，形象毕现，入木三分，尤其善于表现人物的脸部表情，喜、怒、哀、乐都恰如其分，给人以可信的亲合力。可以想象，画家如果没有细致的观察和善于解剖平凡生活内涵的能力，是不可能创作出既风趣巧妙而又意味深长的作品。属于这类写实性风格的作品还有《蝙蝠侠》《灌篮高手》等。需要注意的是，我们这里所说的写实性是相对浪漫性而言的，并非指那些写实的绘画作品。就写实性卡通作品而言，某些局部造型上还是会运用提炼和夸张手法，如把眼睛画得很大；为了表现身体的健壮和魁梧，故意将头部画得略小一些（见图 7-24^①与图 7-25^②）。

图7-24

图7-25

① 图 7-24 为中国本杰明的作品。

② 图 7-25 为日本桂正和的作品。

二、浪漫性卡通图形的艺术特点

浪漫性卡通图形作品是画家通过对客观事物的认识并加工创作出来的作品（见图 7-26 至图 7-29^①）。

图7-26

图7-27

图7-28

图7-29

浪漫性卡通图形作品具有以下几个特点：

（1）想象性。想象是一种心理活动，是人类认识世界、反映现实生活所构成的观念。没有想象就没有艺术创作。可以说，社会和科技的飞速发展离不开人们的想象和追求。艺术上的创造想象就是要善于联想和设想，奇妙无穷的联想和设想是想象的基础。卡通图形更有赖于发挥丰富的想象力以达到形象的个性化。例如，在进行人物创作时，人们可以将人体分为几个几何部分去想象，将头部想象成圆形或椭圆

^① 图 7-26 为插画《移动城堡》；图 7-27 为动画片《七龙珠》的图片；图 7-28 为动画片《海的女儿》的图片；图 7-29 为插画《河马的故事》。

圆形,将躯干想象成简单的长方形,将上肢和下肢分别想象成上下两个大小不同的圆锥形,这样有助于理解各种人物动态的构成关系,进而正确地表现人物。创作中有时还需要大胆的幻想。造型艺术的幻想是生活集中而又典型化的艺术反映,是形象特征的新组合,是浪漫主义的艺术表现手法。其通常采用异物同构、错位、嫁接、移形换位等方法来实现。因此,想象、联想、幻想不等同于凭空乱想,更不是胡思乱想。

(2) 夸张性。夸张是卡通图画设计常用的手法之一。一幅运用夸张较好的艺术作品,在视觉上能产生巨大的冲击力和震撼力。但是,需要指出的是,艺术的夸张不同于哈哈镜的夸张,前者是有意识、有目的的,而后者则是无意识的。夸张应从结构、形体、特征出发,抓住最典型的特征进行提炼放大,把相近变相异,相异变特异,缩小形象之间的共性部分,夸大个性部分(见图7-30^①与图7-31^②)。总之,夸张必须要有依据,反对那些毫无依据的胡乱夸张。

(3) 幽默性。幽默是浪漫性卡通图画设计的另外一个主要特点。在造型艺术的变形规律中往往可以看到一种相反的现象,就是将形象变得苦涩、怪诞,这形象以西方表现形式画风尤为突出。卡通图形设计为了给人们留下深刻的印象,往往在某些典型特征上进行独特的夸张,使形象极具喜剧效果和幽默感。它那简练的线条、诙谐而幽默的性格特征,如同相声小品的艺术魅力,使人笑口常开,难以忘怀(见图7-32^③与图7-33^④)。

(4) 趣味性。卡通图形设计不仅需要变得美,还需要生动和有趣。将那些看似平常的东西表现出奇妙有趣的形象是设计卡通图形的表现方法之一。卡通通常采用一些特有的方法,如人可以长出动物的脑袋,动物可以长出人的手臂,甚至在画一些器皿和用品时可

图7-30

图7-31

图7-32

图7-33

① 图7-30 为学生设计图稿。

② 图7-31 为学生设计图稿。

③ 图7-32 为动画片《喜羊羊与灰太狼》的画面。

④ 图7-33 为动画片《海绵宝宝》的画面。

以加上眼、鼻、嘴、手和脚，这是运用错位和移位的表现方法。有时还可以采用缩放到极端的手法，不求形象的比例和谐，反其道而行之的局部放大、缩小也能取得事半功倍的效果（见图 7-34^①与图 7-35^②）。

图7-34

图7-35

第三节 卡通图形设计的创造方法

一、从结构出发

不论是进行写实性卡通创作还是浪漫性卡通创作，都必须从形象的结构入手。在进行人物创作时，只有熟悉和了解人体的结构、比例、特征、动态规律，做到胸有成竹，下笔才能有神。在进行动物画创作时，同样要了解熟悉各种动物的肌肉结构、体形特征，还要了解它们的生活习性和运动规律（见图 7-36），如有的夜伏昼出，有的夜出昼伏；有的老实，有的凶猛残暴；有的驯服、温和，有的狡猾善变等。

二、变平为奇

变平为奇要表现在奇趣上，还要变繁为简，使其形象简练而不简单，单纯而不单调。常言道：“矫饰则虚，

图7-36

① 图 7-34 为动画片《僵尸新娘》的画面。

② 图 7-35 为动画片《熊出没》的画面。

过艳则假，不画十分，而留有余地。”在这余地中可以隐蓄含秀，让观赏者有想象的空间。变形夸张重在提炼，取舍、排斥烦琐与重复，使我们设计出来的卡通图形看似简单而又严谨，动态粗犷而节奏富有韵律（见图 7-37^①与图 7-38^②）。

图7-37

图7-38

三、以物写情

不论是创作人物卡通作品还是动物卡通作品，最关键的是要传神，要有感情投入。古人云：“动之以情，晓之以理。”将人的喜、怒、哀、乐等七情六欲进行夸张放大，从而达到“缘物抒情，离形得意”的效果（见图 7-39^③与图 7-40^④）。人们还可以向传统和民间艺术学习和借鉴，如流传在我国民间的布老虎的造型设计，那虎头虎脑、充满稚气的形象，谁见了都会爱不释手。可是它跟现实中凶猛的真老虎有着截然不同的性格，它只是借老虎的威武来保护孩子的成长罢了。这是自然形象升华为情感形态的艺术形象，是作者内在情感的体现，同时也说明一个道理，即美不仅需要慧眼去发现，更需要用心、用情去灌溉。

图7-39

图7-40

① 图 7-37 为服装品牌——小熊维尼的图片。

② 图 7-38 为动画片《海底总动员》的图片。

③ 图 7-39 为游戏插画。

④ 图 7-40 为动画片《蓝精灵》的图片。

第四节 卡通图形设计的表现方法

一、人物画

1. 写实性卡通人物画

写实性卡通人物画要求其有比较好的人物绘画知识，具体包括掌握人体解剖、人体的基本结构、人体的动态规律知识和一定的色彩表现能力。要想掌握以上知识就需要通过大量的人物素描和线描训练，还需要经常画些人物动态速写，不断积累，这样创作出来的作品才会生动、有趣。

2. 用水彩进行卡通人物画创作的步骤

用水彩颜料创作的卡通图形有着融合自然、流畅、变化丰富、微妙的特色。通过笔法、水分的控制，能创作出与其他绘画品种截然不同的独特风格。

(1) 用铅笔将形象草图复制到一张较厚的画纸上（见图 7-41）。

(2) 用遮盖液将留白的部分（如头发、眼睛的高光）盖住，使涂色块时获得一种挥洒自如的效果（见图 7-42）。

图7-41

图7-42

(3) 涂色应该先从画面最浅的部分(如皮肤)开始,依次往深色层次填涂。用平涂的手法将各部位填上颜色,以尽快确定色彩的调子关系(见图7-43)。

(4) 撕掉遮盖液形成的胶膜,露出高光点,将体积转折、结构关系的部位进行加强,以突出主体,并增加画面层次(见图7-44^①)。

图7-43

图7-44

3. 浪漫性卡通人物画

(1) 头部的夸张。头部是每个人的基本相貌,虽然各有差异,但归纳起来可以用八个字进行概括,那就是“田、目、国、由、用、风、甲、申”。因此,在进行头部夸张时,可以从这个方面去着手。

(2) 五官的夸张。五官是每个人相貌的具体体现,是直接传递情绪的地方,也是最能反映人物性格和精神面貌的组成部分。眼睛是心灵的窗户,人的喜、怒、哀、思的各种表情都是从眼睛表现出来的。《画龙点睛》的故事充分说明了画好眼睛的重要性。因此,对眼睛的夸张变形,效果是非凡的。鼻是面部最突出的器官,也是脸部的中心,可以说是焦点聚集的地方。鼻子形态各异,有长鼻、短鼻、扁鼻、大蒜鼻、鹰钩鼻、酒渣鼻等。千变万化的鼻子为我们的夸张提供了丰富的依据。嘴的形状因人而异,有大嘴、小嘴、阔嘴、厚嘴、瘪嘴、尖嘴、翘嘴等。耳朵虽然相对其他器官来说次要一些,但仍是不可忽略的。耳朵的夸张同样可以增强幽默感。

(3) 比例的夸张。比例的夸张有面部比例和形体比例夸张之分。先说面部比例夸张,人的面部比例有“三亭五眼”之说,但是为了突出人物的个性,可以用放大镜的方法来强调某一局部特征,如鼻子、眼睛、额头、下巴等。其次是形体比例夸张,为了增强滑稽幽默,往往是不按人身体的正常比例来进行创

^① 邱妮作品。

作的，有时会把上身的比例加长或缩短，有时会把头部画得很大，身子却很小。

(4) 肥瘦的夸张。肥胖的形体表现出力量、刚强、敦厚、质朴的性格，同时也能表现粗鲁、暴烈、呆笨、憨厚的另一个方面。瘦小的形体则表现出灵活机敏、精明干练的性格，但它也是弱小、缺乏力量的另一个表现。

(5) 动态的夸张。每个人因职业的不同有着与其职业习惯动作相同的个性，如军人的威严神态，反映出机敏、干练的动作神态；运动员的健壮形态，则是耐力、持久、强壮的表现等。典型的性格表露出典型的神态，古人云“情动于中形于外”就是这个道理。

(6) 神态的夸张。人和其他动物的区别关键在于人们的思维和表情要远远超过其他动物。最能表现人类性格的就是人类丰富的表现神态。将人的喜、怒、哀、乐等七情六欲加以夸张变化，那将会取得形神兼备的效果。

二、动物画

一般来说，写实性动物画的描绘会显得乏味可笑，而越远离真实，就越有趣。如何才能创作出既生动又有趣的动画卡通图形，可以从以下几点着手：

(1) 形的夸张。对于动物画，可以让它们有胖胖的指尖、大大的鼻子和肥肥的尾巴，这样会显得和蔼可亲，使人联想到毛绒玩具。粗短的外貌也是非常具有吸引力的，它使凶残的动物如老虎、狮子、熊等变成温和的、毛茸茸的、好玩的形象。

(2) 头部的夸张。聪明的动物有着比它们的身体巨大得多的头部。

(3) 特征的夸张。在画动物形象时，首先要抓住对象的第一特征。比如，在画鳄鱼时，可以从它的第一特征进行思考，鳄鱼长而有力的口鼻、长长的尾巴及细小的四肢，我们注意结合这些特征可以设计出一幅很有趣的鳄鱼图形作品来。再如，小兔子如果没有棉球似的尾巴、大耳朵、突出的前牙、松软的脚步和几根胡须，就不能称之为兔子，只要抓住以上的典型特征，无论你画得多么古怪，都会被大家所接受的。总之，注意夸张动物的典型特征方面，就会收到很好的艺术效果。

(4) 结构的夸张。对于动物，角色的个性决定了你所选择的解剖结构的类型。如果你想创作出一只可笑的、自以为是的老虎，就不能把它画得趴在地上，相反，要让它以人的姿势站立起来，使其看起来少些危险感。

研究动物的皮毛和肌肉下的骨骼是画好动物卡通画所必需的。只有了解确切的解剖结构，才能更好地夸张它们。当然，有时也有另一种情况，你需要画一些写实风格的动物，或者令动物行走时像一只真的动物。这个时候，你必须掌握它们的关节结构，同时也要简化一些不太重要的小结构，这样才容易理解它们和表现它们。

(5) 增强幽默感。在观察现实动物时，你会发现动物肩部比腰宽，大腿比脚踝粗，如果将这一比例关系进行转换就可产生滑稽的效果。

画动物卡通图形时，可以采用一两种方法，创作一些外貌更真实的动物，可以简化动物的外形，将动物的身体用直立的方法表现，即“拟人化”的方式来描绘，使之更具有幽默感，也更能吸引人。

(6) 动物绘制步骤。一般来说，造型的鲜明性和力量来自简练和肯定，而肯定的线条和简练的形体来源于对事物的深入理解。大自然的形象在面貌上千变万化，各有不同，但分析起来，在形态上的表现却是相同的、单纯的。因此，从几何形态上联想可以帮助我们理解动物的造型。