

Collins

欧美动漫技法经典教程

卡通角色

[英] John Byrne 著
张明 译

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

欧美动漫技法经典教程

卡通角色

[英] John Byrne 著

张明译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

卡通角色 / (英) 拜恩 (Byrne, J.) 著; 张明译. —北京: 人民邮电出版社, 2009. 2
欧美动漫技法经典教程
ISBN 978-7-115-19455-8

I. 卡… II. ①拜…②张… III. 动画—技法 (美术)—教材 IV. J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第204795号

版 权 声 明

Learn to Draw Cartoons by John Byrne

Copyright © 1995 HarperCollins, Inc. All rights reserved.

John Byrne asserts the moral right to be identified as the author of this work.

《欧美动漫技法经典教程——卡通角色》[2009.01], 由 HarperCollins 出版公司授权人民邮电出版社翻译出版。未经出版者书面许可, 对本书的任何部分不得以任何方式复制和抄袭。

版权所有, 侵权必究。

内 容 提 要

本书是《欧美动漫技法经典教程》系列图书之一, 这套图书畅销欧美十余年, 每本书的作者都是动漫界的大师, 作品均提炼自生活。

本书是一本卡通角色绘制技法的指导教程。书中内容浅显易懂, 将卡通角色绘画中的基本形状、比例、人物、表情和姿势、服装和道具、拟人和透视画法、布景和角色对话框等技法贯穿于实例, 并且对绘制步骤进行了详细讲解。

本系列图书不仅适合作为动漫爱好者的自学教材, 也适合作为动漫、游戏等专业师生的学习教材。

欧美动漫技法经典教程——卡通角色

- ◆ 著 [英] John Byrne
- 译 张 明
- 责任编辑 郭发明
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京隆昌伟业印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 880×1230 1/16
印张: 4
字数: 96千字 2009年2月第1版
印数: 1—5000册 2009年2月北京第1次印刷

著作权合同登记号 图字: 01-2008-6094

ISBN 978-7-115-19455-8/J

定价: 18.00 元

读者服务热线: (010)67132692 印装质量热线: (010)67129223

反盗版热线: (010)67171154

几乎从记事的时候起,我就开始画卡通画。身边的人也总是会带着羡慕的表情说:“真希望我也有这本事”。

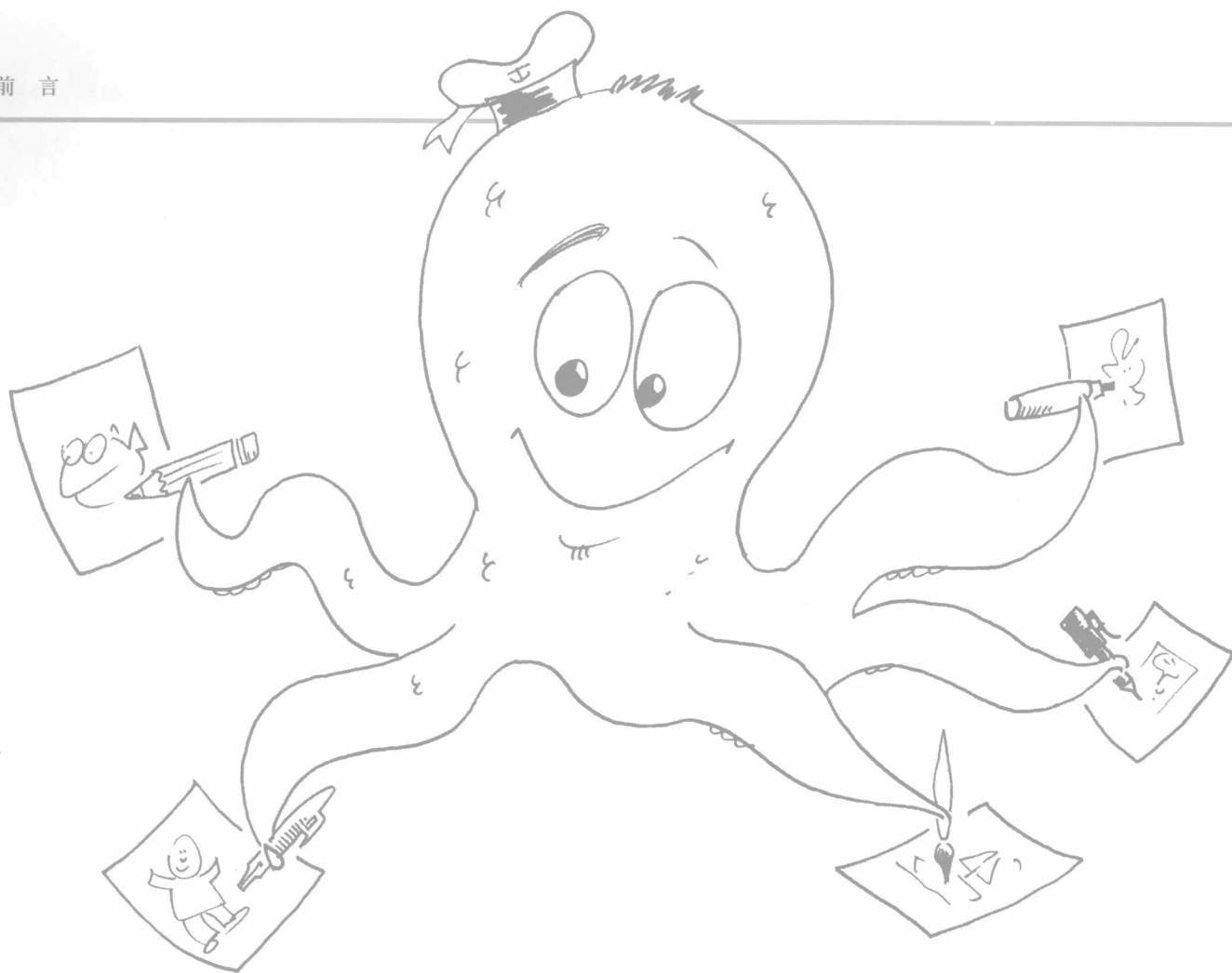
其实,每个人都可以学会创作卡通画。我已经教会上百个人进行卡通画的创作了。这些人背景不同,大部分人曾经认为自己甚至连一条直线都画不好。事实上,他们中的很多人直到今天仍然无法画好直线。但是他们却能够创作出一些非常优秀的卡通画并从中获得了无穷的乐趣。创作卡通画的关键是要体现出其中的幽默元素。

在下面的介绍中,我们不会涉及太多有关直线的创作,而是通过一些最基本的形状向您展示一个完整的卡通世界,而您可能早已经掌握了这些基本形状画法。您会从大量的卡通画示例和循序渐进的说明中获得启发,再通过一些实践,相信您一定会为自己取得的成绩而惊喜不已的。

学习创作卡通画还有一个好处,那就是甚至“家庭作业”都是充满乐趣的。以本书为起点,尽可能收集更多的卡通画作品。在这个过程中,您不但能够获得很多快乐,还能从别人的作品中学习到很多知识,看看他们是如何把本书介绍的技巧融入到自己的作品中的,而您也会在不知不觉中培养自己独特的卡通画创作风格。

在卡通画的创作中,哪种形式的幽默能够获得最好的效果呢?对于这一点,我无法为您提供一个确切的答案,需要您自己在创作过程中逐步去发现,培养自己的风格。在如何让读者发笑这一点上,不存在任何所谓的“黄金法则”,因为不同的人对幽默有着不同的理解。对于我来说,我总会创作那些首先能让自己笑的卡通画,幸运的是,其他人似乎也非常喜欢我的作品。

在努力获得创作灵感的同时,要记住最重要的一点:保持快乐的心情。正如我在编写这本书时的心情,如果您已经准备好了工具,也有了创作目标,再加上一点幽默感,那么就可以翻到本书第一页,开始您的快乐之旅吧。

JOHN BYRNE

目 录

工具和设备	0
选择正确的介质	8
基本形状	10
绘制动物	12
比 例	14
人 物	16
表情和姿势	20
服装和道具	24
动物拟人化	28
透视画法	32
移动和行为	34
布 景	38
漫 画	42
连环画	46
角色对话框	50
字 母	52
利用速写本记录创作灵感	54
利用卡通画创造快乐源泉	56

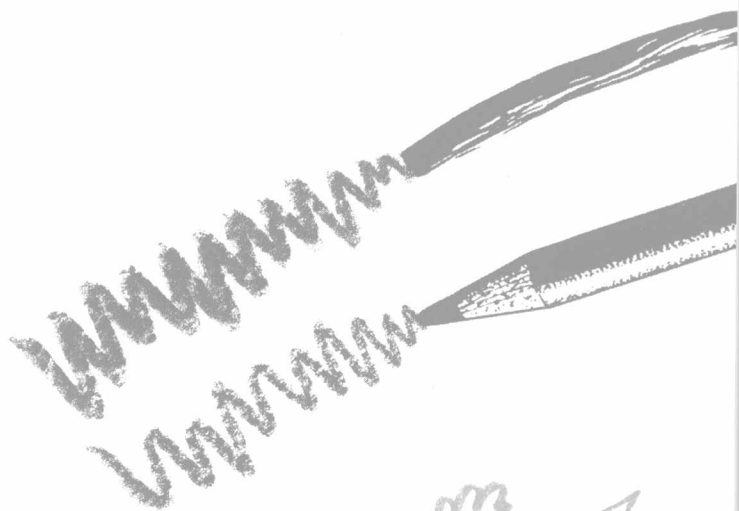
蜡笔

蜡笔价格便宜并易于使用，但它一般不用于精确线条的创作。如果想要使自己的绘画风格得到更大的突破，不妨找来最大、最粗的蜡笔，然后随心所欲地释放自己的灵感吧。

炭笔和孔特蜡笔

在接触了使用蜡笔进行创作之后，您可能还想尝试一下使用炭笔和孔特蜡笔。这两种工具都可以用于创作刚劲的、深颜色的线条，是创作卡通画的理想工具，缺点是容易断裂且创作出来的作品容易被弄脏（如果缺少了混乱的场景，那漫画家的乐趣从哪里来呢？）。对于那些以后可能会用于展览的代表作，可以在上面喷上一层定色剂。

当我想要释放自己的灵感时，通常喜欢找来一个儿童用的蜡笔，然后花点时间尝试画出所有我能想象到的卡通形象的动作。如您所见，有时候激情产生的能量比绘画的准确性更重要。

艺术家提示

在创作过程中，可以在手下面垫一张纸，既可以防止弄脏作品，还可以保持手的干净。

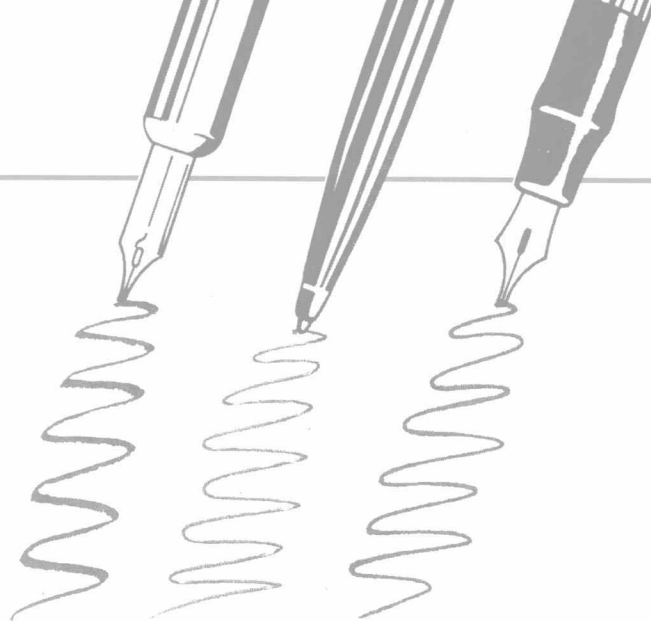

钢笔

很多漫画家喜欢使用钢笔进行创作。钢笔种类繁多，要经过一段时间的使用才能找到真正适合自己绘画风格的种类。这些年以来，我已经尝试了无数种钢笔，但是现在无论走到哪里，我都会带着自己心爱的钢笔。

圆珠笔

我们经常使用圆珠笔进行涂鸦式的乱画。圆珠笔价格低廉且易于获得，可以用来进行草稿和细节的创作。但是由于使用圆珠笔绘制的点和线条总是显得有些生硬和单调，所以更适合书写之用而不是用

来创作生动的卡通画。此外，圆珠笔很容易堵塞且创作的作品容易被弄脏。另一方面，如果使用之后不盖笔盖，它不会干涸，对于像我这样粗心大意的人来说，这无疑是一个巨大的优点。

制图针笔

使用针笔能够创作出宽度统一的黑色线条，相对于漫画家来说，更适合建筑师使用，因为他们所创作的图形必须保证整洁、精确。这种笔缺乏一定的灵活性，所以更适合用来完成技术性的任务，如绘制连环画的边框而不是用来创作卡通画。但是，针笔有很多不同宽度的笔尖可供选择，所以通过在同一个卡通画中使用不同宽度的针笔仍能获得有趣的效果。

可以通过向使用钢笔创作的卡通画中添加交叉阴影来丰富细节内容，如重叠很多细小的钢笔笔画来获得暗色调和阴影的效果。

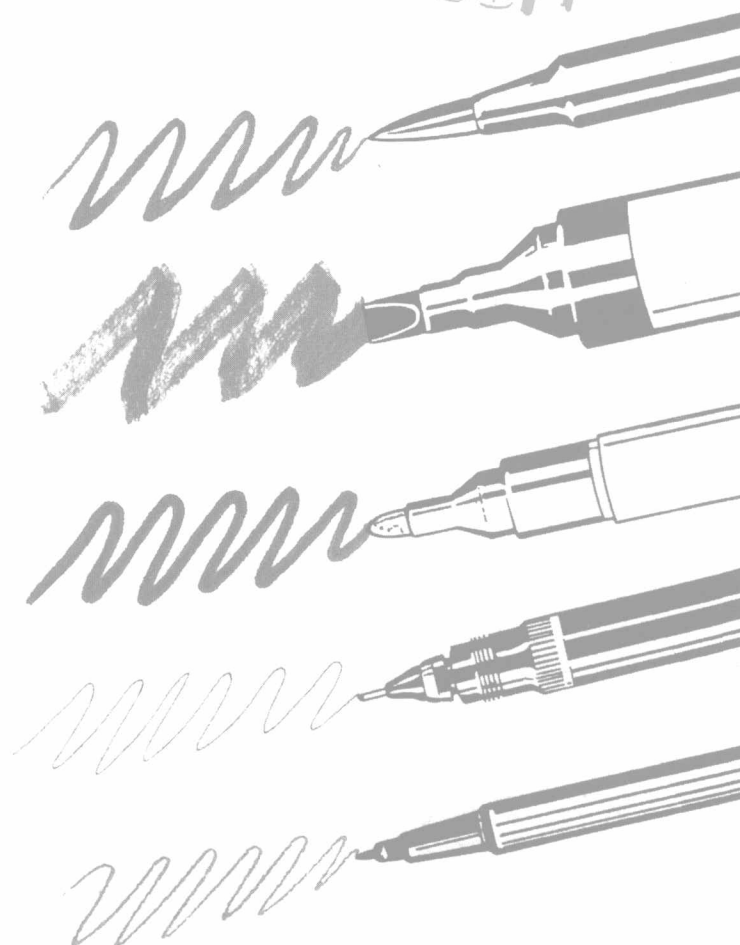
自来水笔

自来水笔有很多不同形状的笔尖。可以试着找出最适合自己的。在绘画过程中，通过改变下笔的轻重，可以画出各种粗细的生动的线条。一些艺术家更热衷于使用老式的蘸水笔，但是很多新式的自来水笔都安装了墨水管，这样便于创作连续的、流畅的线条，而无需每隔几分钟就要重新装入墨水。

麦克笔

麦克笔种类繁多，小到价钱便宜的儿童用套装，大到拥有上百种颜色的专业人员使用的专业用笔。质地较硬的纤维笔尖麦克笔能够画出较细的线条，适合用来创作细节部分。而宽的粘尖笔则适合向卡通画中面积较大的部分添加颜色。

在创作同一个卡通画时，可尝试使用不同宽度的笔。本例中，轮廓是使用粘尖笔绘制的，而细节部分则是使用细的纤维笔尖绘制的。

使用方尖的麦克笔或书法笔能够创作出非常有趣的线条画。

毛笔和湿介质

相对于喜欢使用钢笔和墨水进行创作的漫画家，还有人坚信使用毛笔绘制的线条更有表现力。当然，有很多人把这些工具结合起来使用，也能从尝试使用各种毛笔的过程中获得乐趣。您会发现，细小的毛笔适合绘制微小的细节，而更宽的毛笔可以用来快速填充作品中大面积的黑色部分。

焦墨渴笔

焦墨渴笔能够使卡通画获得“高级”的视觉效果，很多高端杂志的漫画家都喜欢使用。事实上，要达到这种效果非常容易。在进行创作之前，让毛笔吸饱墨水，然后将毛笔放在吸墨纸上使其部分变干即可获得这种效果。

墨水

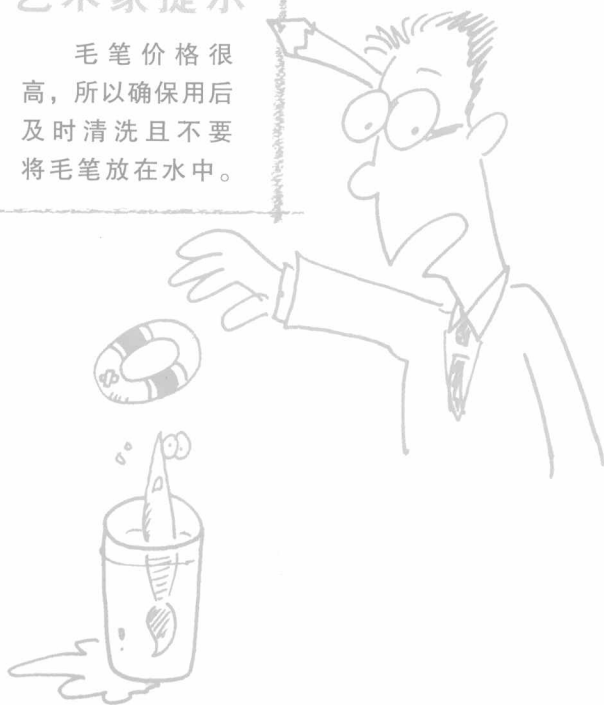
可以将墨水稀释，用来创作淡水彩画，向卡通画中添加灰色色调。

水彩

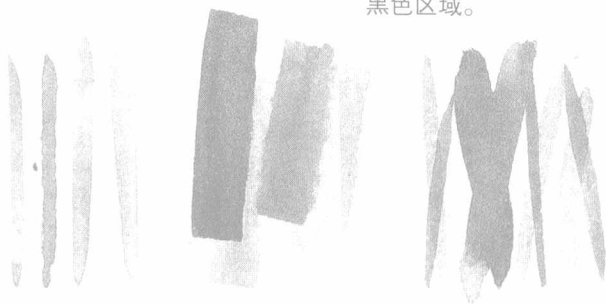
对大多数卡通画来说，水彩可能是一个有点“软”的介质，但是水彩涂料和彩色墨水却能够使完成的作品更加醒目。

艺术家提示

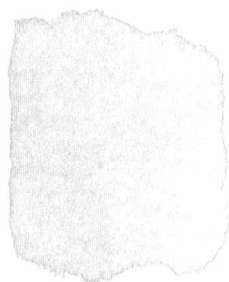
毛笔价格很高，所以确保用后及时清洗且不要将毛笔放在水中。

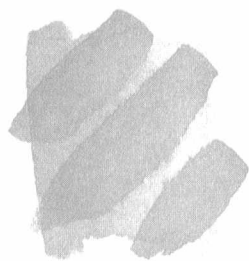
在这个卡通画中，我使用同一个中等型号的毛笔创作粗笔画和细笔画，以及实心的黑色区域。

这些痕迹（从左到右）是分别使用小的尖头毛笔、平头毛笔和大的尖头毛笔绘制的。

要获得均匀的、较浓的水彩效果，可以在水彩未干时，添加更浓的水彩涂料。

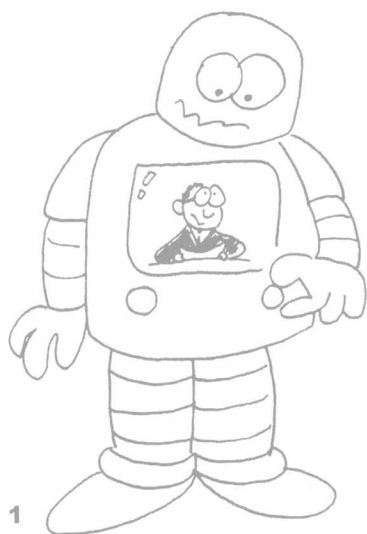

要待第一层颜色干涸时再添加第二层颜色，这样可以防止颜色互相渗透。

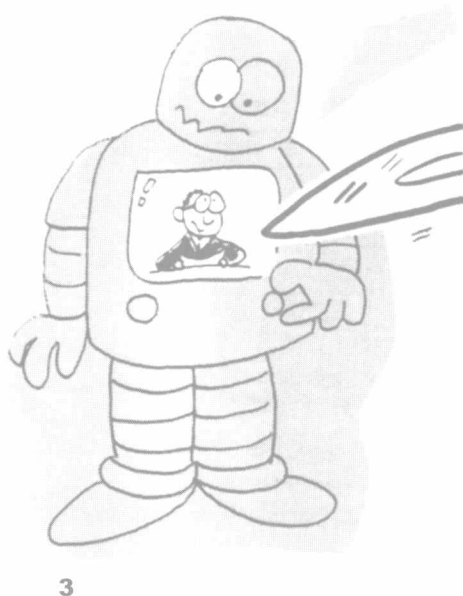
样例色调

可以购买不同纹理和圆点图案的带有粘性的样例色调，这种材料能够使卡通画作品看上去更具有专业的“印刷”外观，但是最好在使用时注意节约，因为单从价钱方面说，这种材料就非常贵。

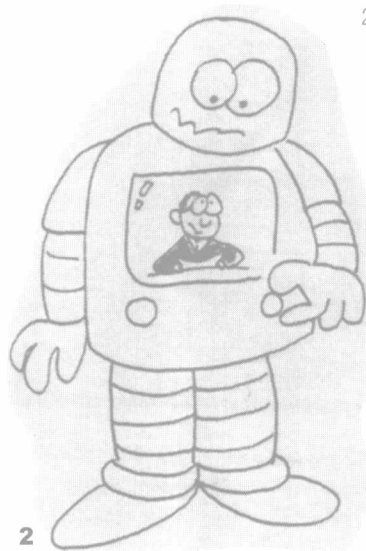
在下面的示例中，通过使用样例色调，极大地增强了作品的机械色调，并最大程度地减少了材料的浪费。在使用小刀或刀片裁剪色调的时候，千万小心以免弄伤自己。干涸的血迹可是我最不喜欢的介质。

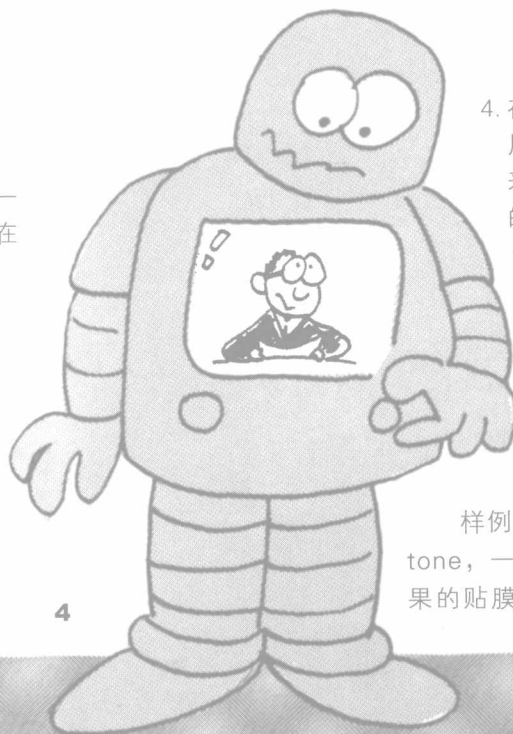
1. 使用钢笔或毛笔创作一幅卡通画。

3. 使用解剖刀或工艺刀小心去除多余的色调。注意不要破坏色调下面的画纸。将这些裁剪下来的多余色调重新贴到原来的背纸上保存，以后可以用在其他的卡通画上。

2. 裁剪一块比卡通画稍大一点的色调，然后将其粘在卡通画上面。

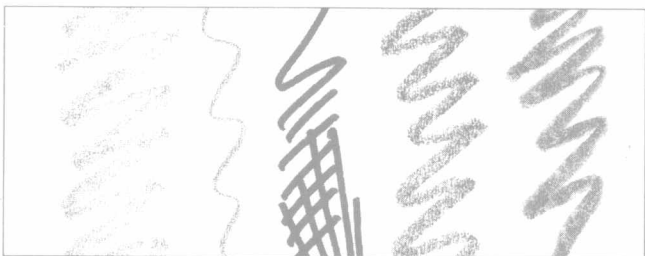

4. 在这幅画中，我使用以前多余的材料来获得了不同纹理的地板效果。

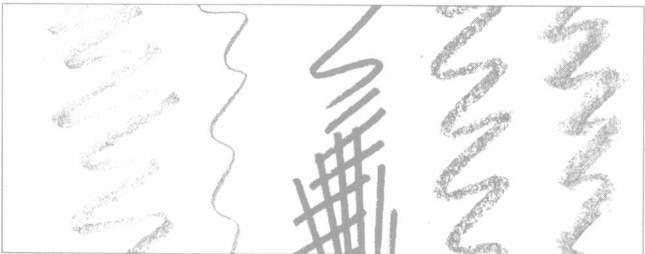
样例色调 (instant tone, 一种能增强视觉效果贴膜) —— 译者注

新闻纸 (Newsprint) 非常便宜, 适合用作练习纸和草稿纸。

描图纸 (Tracing paper) 是半透明的, 所以可以放在其他图片上用来描图。

文具纸 (Stationery paper) 的大小通常是统一的, 表面坚硬且非常光滑, 适合使用钢笔进行创作。

画图纸 (Cartridge paper) 的表面通常具有细小的纹理, 这种纸也是最通用的绘画用纸之一。

绘画用纸

在不同的纸张上创作的作品, 其效果是不一样的, 如果能够选择合适的绘画用纸, 会获得非常好的视觉效果, 而且, 恰当控制用纸数量也显得非常重要。漫画家对纸的需求非常大, 为了保护环境, 也为了您的钱包着想, 应该最大可能地对纸张进行重复利用。在创作过程中, 草稿、涂鸦以及灵感的突现都需要大量用纸, 可以使用质地粗糙的纸张。

切余纸

在印刷的过程中, 通常会产生大量的切余纸和下脚料, 这种纸非常便宜, 有的甚至可以免费获得。可以到附近的印刷厂或者报社寻求这种纸源。

衬纸

如果想要获得大量价钱便宜的纸张, 也可以选择衬纸。这种纸可以在墙纸店或者装饰品商店购买。

新闻纸

新闻纸易于获得且价钱便宜。但应该注意的是, 使用钢笔和麦克笔在这种纸上进行创作的时候, 很容易发生渗透现象而破坏下面的纸张。新闻纸还会随着时间的推移而逐渐发黄, 所以如果想长时间保留某幅作品 (如留给子孙后代), 最好不选用这种纸张。

画图纸的表面略显粗糙, 这有助于突出蜡笔的粒状纹

理, 如上面这个快速完成的卡通画所示。

安格尔纸(Ingres paper)颜色多样, 表面有微小的凹凸, 非常适合使用蜡笔和炭笔进行创作。

水彩纸(Watercolour paper)较厚, 吸水性较强且表面粗糙, 适用于湿润介质。

光泽纸板(Bristol board)质地较硬, 表面光滑, 适合使用钢笔进行创作。

坐标纸(Layout paper)是半透明的, 质地轻薄的坐标纸最适合使用钢笔或铅笔进行创作。

打字纸

很多专业画家使用这种纸来创作最终作品。这种纸的价钱便宜且易于获得, 其中最普遍的是 A4 型号的打字纸。厚一点的打字纸表面光滑, 适合使用钢笔或铅笔进行创作, 薄一点的一般是半透明的, 适合用来绘图。

光泽纸板

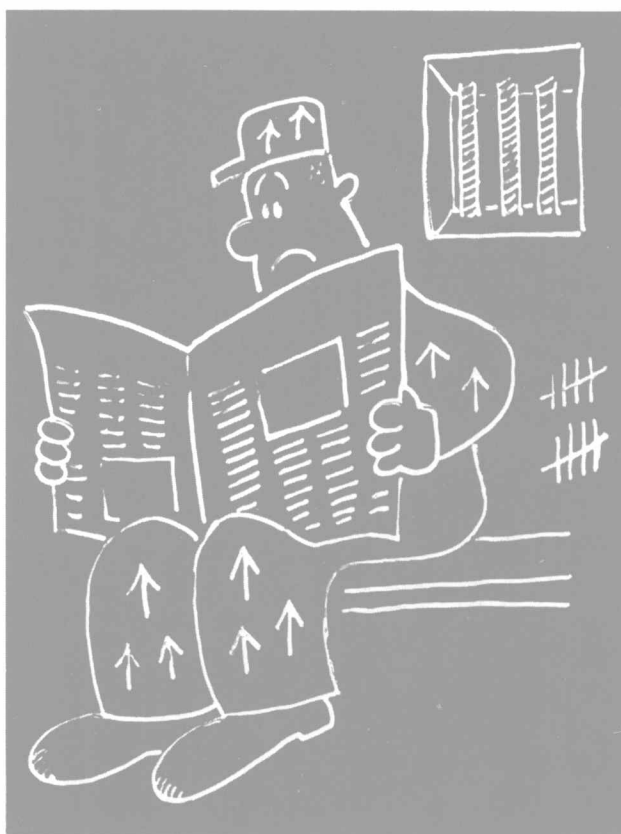
光泽纸板具有亮度高、白的特点。由于这种纸非常适用于进行细节创作的毛笔或钢笔, 所以深受连环画艺术家的欢迎。

画图纸

这种纸表面带有各种各样的纹理, 能够表现出铅笔、蜡笔和炭笔的特点, 在彩色的画图纸上还能创作出具有特殊效果的作品。

在这幅卡通画中, 为了突出监狱里阴暗的效果, 我使用了黑色的纸和白色的墨水。

这幅卡通画的题目应该叫: “今日占星: 您需要多出去晒晒太阳。”

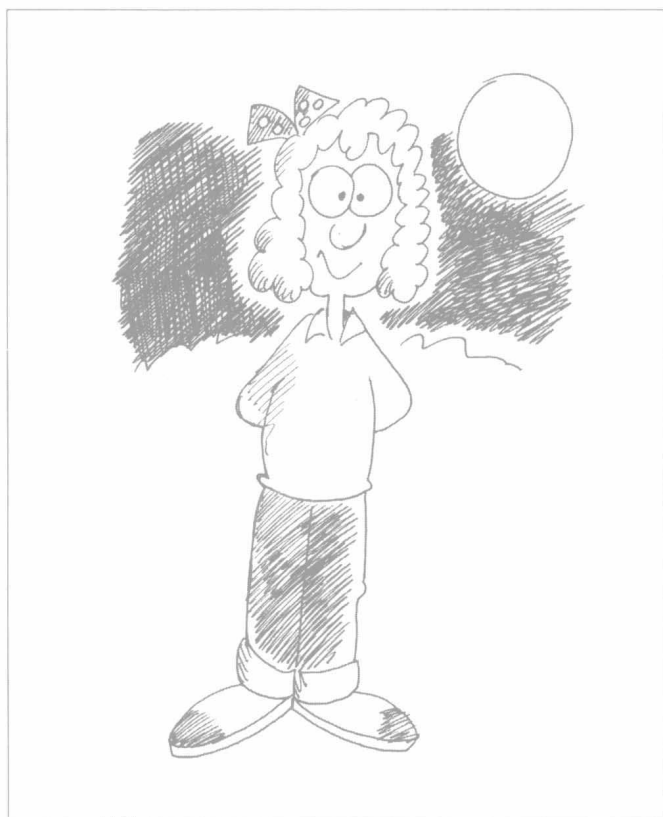

选择正确的介质

每位漫画家都努力培养自己独特的、个性化的创作风格。绘画的方式和水平会影响作品的效果，而且使用的工具和纸张也是非常重要的。

在这6幅卡通画中，效果的变化是通过改变月亮的视觉效果和使用不同的介质获得的。时事话题和以政治为主题的卡通画适合使用刻板、简单的效果。有些介质能够表现丰富的细节，所以更适合用来创作冒险类主题的连环画。还有些工具能够绘制软边线，适合用来创作儿童图书或者幽默的生日贺卡。

以您创作的同一幅卡通画为例，尝试使用不同的工具组合所产生的效果，这样，每次都能为您的创作找到合适的工具。

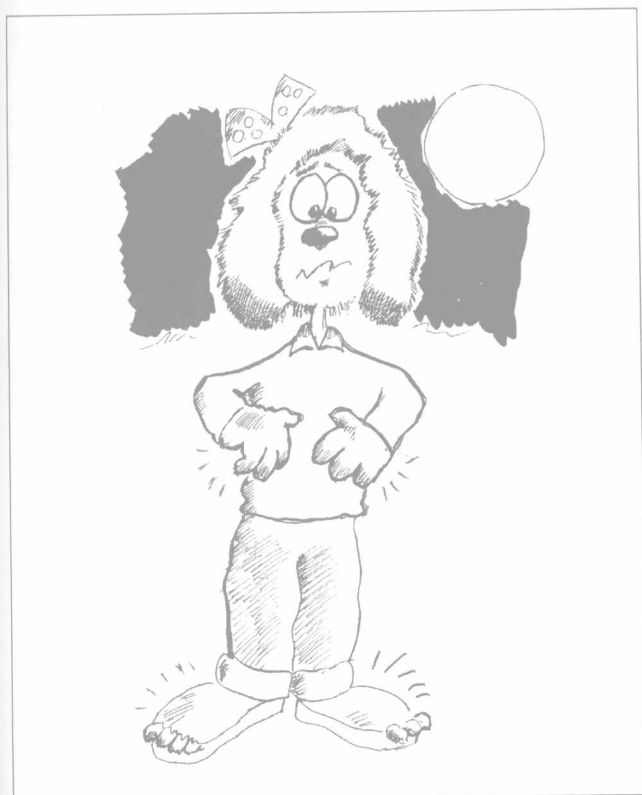
1. 使用圆珠笔在薄画图纸上创作。	4. 使用细尖的蘸水笔在纸板上创作。
2. 使用毛笔和墨水在打字纸上创作。	5. 使用硬铅笔在描图纸上创作。
3. 使用软铅笔在带条纹的画图纸上创作。	6. 使用毡尖书法笔在厚画图纸上创作。

3

5

4

6

基本形状

在绘制任何轮廓时，无论是卡通画里的人物还是蒙娜丽莎，如果想一步完成都是不太可能的。但是如果从简单的形状开始就容易多了。

观察一下报纸、书籍或者电视里的卡通人物。仔细思考创作者使用了什么基本形状来创作这些卡通人物。您能自己创作出与他们使用的有所不同的基本形状吗？

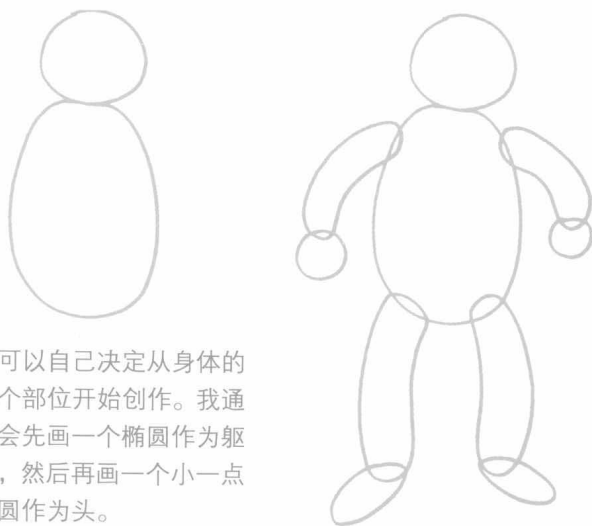
下笔要轻

当整理您自己创作的基本形状时，如果你的圆和椭圆与我画的不太一样，请不要担心，因为它们只是用来指导您完成最终作品的。使用铅笔绘制这些基本形状时，下笔不要太重，这样可以在成稿之前随时进行修改。

几乎每个人都能画这样简单的圆、椭圆、三角形和正方形，当练习画这些重要的“香肠”之后，您现在可以准备工具开始创作了。

如果能够熟练绘制简单流畅的线条，您将会更加享受卡通画的创作并能够创作出外观更精美的作品。在进行初步绘制时，下笔要轻一些，这样能够减少您成稿时的工作量。绘制较大的基本形状也是非常容易的。准备一张足够大的纸，在整个页面上画一个卡通人物。

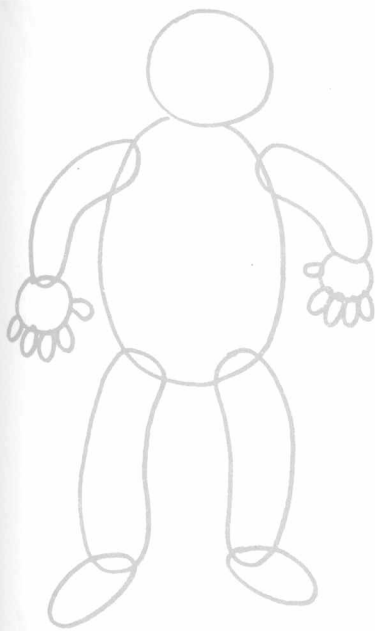
1. 您可以自己决定从身体的哪个部位开始创作。我通常会先画一个椭圆作为躯干，然后再画一个小一点的圆作为头。

艺术家提示

第一次进行这样的创作时，可能会发现在画完身体时没有足够的页面画胳膊和腿。在开始的时候，使用铅笔并尽量下笔轻一些，这样就可以通过修改来解决这个问题了。

2. 添加一些“香肠”作为胳膊和腿，在胳膊和腿的末端画几个小的椭圆和“香肠”分别作为手和脚。

3. 添加上手指，这时，就完成了基本形状的创作，您可以继续添加头发、面部特征和衣服。

4. 使用铅笔绘制最初轮廓。当添加了其余部位后，用墨水覆盖那些想要保留的部分。

5. 将那些剩余的铅笔痕迹用橡皮擦除。

使用同一个身体轮廓，试着创作出不同的人物。

