

DRAW CARTOONS

【英】诺尔·福特 皮特·爵奇 史蒂夫·查德博【著】 宋智 魏晓鹏【译】

欧美漫画从零学起

湖南科学技术出版社

DRAW CARTOONS

【英】诺尔·福特 皮特·爵奇 史蒂夫·查德博【著】 宋智 魏晓鹏【译】

欧美漫画从零学起

湖南科学技术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

欧美漫画从零学起 / (英) 福特, (英) 爵奇, (英) 查德博编著; 宋智, 魏晓鹏译. -- 长沙: 湖南科学技术出版社, 2010.4

ISBN 978-7-5357-6129-3

I. ①欧… II. ①福… ②爵… ③查… ④宋… ⑤魏… III. ①漫画—技法(美术)—教材 IV. ①J218.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 055248 号

Copyright © 2006 New Holland Publishers (UK) Pty Ltd

Copyright © 2006 in text: Noel Ford, Pete Dredge, Steve Chadburn

Copyright © 2006 in illustrations: New Holland Publishers (UK) Ltd

All rights reserved.

Simplified Chinese Edition Copyright: 2010 Hunan Science & Technology Press

湖南科学技术出版社通过英国 New Holland 公司获得本书中文版独家出版发行权

著作权登记号: 图字 18-2009-123

版权所有 侵权必究

欧美漫画从零学起

著者: [英] 诺尔·福特 皮特·爵奇 史蒂夫·查德博

译者: 宋智 魏晓鹏

责任编辑: 何苗 郑英

出版发行: 湖南科学技术出版社

社址: 长沙市湘雅路 276 号

<http://www.hnstp.com>

邮购联系: 本社直销科 0731-84375808

印刷: 长沙市雅高彩印有限公司

(印装质量问题请直接与本厂联系)

厂址: 长沙市湘雅路 341 号纸张油墨市场内

邮编: 410008

出版日期: 2010 年 4 月第 1 版第 1 次

开本: 787mm×1092mm 1/16

印张: 6

书号: ISBN 978-7-5357-6129-3

定价: 22.00 元

(版权所有·翻印必究)

为什么有这么多人喜欢欧美漫画呢？或许是因为欧美漫画能利用几根简单的线条，寥寥数笔就能描绘出那些置身于热门政治事件之中的趾高气扬的政治人物吧，更简单地讲，欧美漫画可以把我们逗乐。再者，也可能是欧美漫画能够跨越其他艺术形式所不能跨越的鸿沟——卡通漫画雅俗共享，不分社会阶层。

漫画无处不在，报纸，杂志，广告，电视，甚至是在购物袋上都随处可见。任何人都曾经在废纸上信手涂鸦过，其实那就是漫画。然而，有些人除了信手涂鸦外，还想学得更多——他们想学会那些漫画家真正意义上的漫画时所具备的技能。如果这也是你的梦想的话，那么本书将是引导你通向这条路的绝佳指南。

那么，为什么你想画漫画呢？或许你想把它培养成你的一种爱好；或许你想亲手绘制卡片送给你的朋友和亲人；甚至你可能怀有出版自己作品的梦想。无论是何理由，本书将帮助你绘制出上乘的漫画作品。

使用本书的最佳方法是（信不信由你！）从头至尾坚持到底，循序渐进地学习。之所以这样说，是因为本书的编写充分考虑到所选材料的逻辑顺序，从基础开始，循序渐进学习不同的技法

能使你的绘画日趋完美。让我们来一次简单的欧美漫画之旅吧！

简单探讨了一下欧美漫画的本质后，我们开始进一步了解绘画所需要的工具和材料。画具的选取没有绝对的对与错，但是有些画具会比其他的更为合适，而这些画具中，有些可能更适合于漫画家而不是业余玩家。画具和材

料的选取，从简单的铅笔到计算机数字设备，选择是有很多种——但是我们提供的多种选择方式，再配上一些说明其各自优缺点的提示，你将能够发现哪些材料是最适合你的。

在找到了最适合自己的绘画工具和材料后，我们马上步入真实的绘画阶段。我们将带着你从基础的构建卡通角色开始，然后教你通过使用表情、身体造型和动作诸如此类的技法赋予角色以生命。这样，你的角色将马上具备自身的人格魅力，充满着灵性。

是时候赋予作品某种形式与深度了，我们将示范如何实现这点——通过使用更加高深的一些技巧如描影、色调与色彩。你会发现你的卡通画突然间就跃然纸上了。

到目前为止，我们已经集中处理了卡通漫画和人物的主要特征，但是毫不夸张地说，在视野更为广阔的图画中，观察和考虑所绘图案的环境和视角是很重要的。所以，下一步我们将处理整体的画面布局（背景和远景处理）。别担心，我们不会将所有的技巧都强加到你身上，仅仅展示给你一些实用的技法，使得你的漫画有一种真实的深度。

接下来是静物漫画以及如何赋予静物自有的个性。这可能是漫画绘画中最让人愉悦的部分了，而且这部分也是你在恰当掌握了漫画绘画技巧之前绝对值得花时间去做的。

在结束本次漫画之旅前，我们提供了一些

你可能想动手尝试的练习。除了完成这些练习，我们也会教会大家如何评价自己完成的作品。当然大家也可以提前大致浏览一下这一部分的内容，但是没有阅读前面的章节是难以完成这些练习的。

展望

最终，假设你还和我们一起在通往欧美漫画绘画的成功之路上的话，本书最后一个部分将为你提供一些指导性建议。衷心希望，当你采纳了所提出的这些建议的时候，你将有更多的想法来继续自己的漫画绘画。无论你做出何种选择，请记住一点：漫画绘画并不像它看起来那样简单，但是它一定会像它看起来那样有趣！

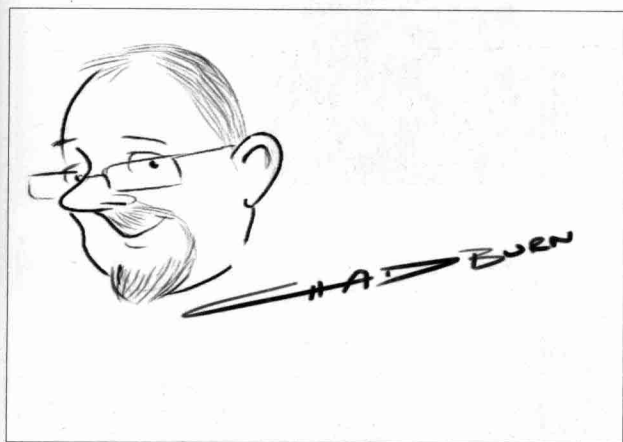
我们是谁?

这个问题问得好!我们是三名英国的专业自由漫画家,为全世界的出版物和客户绘制漫画。我们已经涉足漫画行业相当长一段时间。几年前我们成为 Cartoonists' Guild 的创始成员,并被选为皇家艺术协会会员。同时,我们还是国际和国内几个知名漫画组织的成员,比如英国漫画家协会,该协会的会员被限定在 100 人以内,所以只有知名的漫画家才能应邀加入该协会。我们坚信三个人的智慧要胜过一个人的,这就是为什么我们会联手创作出这本教会你如何绘制欧美漫画的书。请允许我们做自我介绍:

诺尔·福特 (英国皇家艺术协会会员)

www.fordcartoon.com

我一直都怀着成为一名漫画家的梦想,直到 1975 年,当我们将绘制漫画作为我的全职职业的时候,我实现了我的梦想。在 1976 年我成为世界著名的 *Punch* 杂志的定期供稿人,并且 14 年来一直是英国一家全国性报纸的漫画编辑家。现在,我在为 6 家出版物进行漫画编辑工作的同时,也为全球的媒体和客户提供漫画,并且自己也出版了几本书。

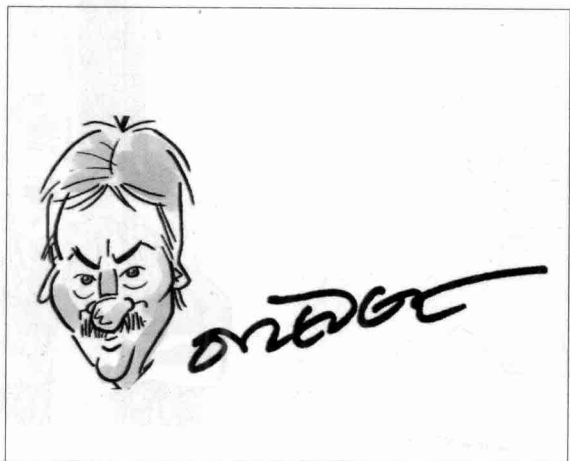
史蒂夫·查德博 (英国皇家艺术协会会员)

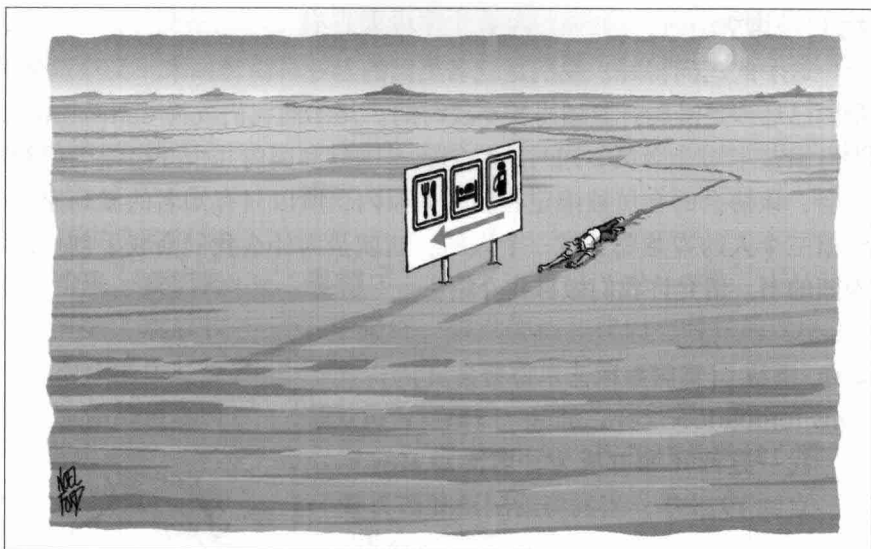
当英国闻名世界的幽默杂志 *PUNCH* 在 1976 年出版了我的第一个漫画时,我实现了一生的追求,并于 1977 年 *Satire* 杂志和 *Private* 杂志相继出版了我的漫画。从此,我成为 *National Lampoon* 和读者文摘等国际知名期刊的定期供稿人。自 2002 年起,我主要从事在我家乡诺丁汉举办的英国最大的漫画艺术节的相关工作。

皮特·爵奇 (英国皇家艺术协会会员)

www.steve-chadburn.com

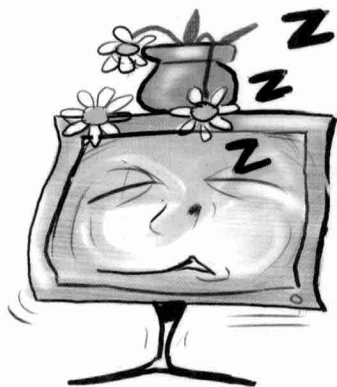
在传统的连环漫画磨掉了我的尖锐后,我成为一名职业的卡通画家和漫画家。在漫长的绘画经历中,我为国内和国外的各类出版物提供漫画,其中也包括我自己出的书。现在,我在全球范围内为主要跨国客户提供一系列的动画演示服务,并且在绘制漫画的过程中曾横跨欧洲到达美国和加拿大旅行。

目 录

欧美漫画简介	1
准备阶段	5
开始绘画	15
动作设计：赋予你的漫画生命	39
高级技巧	47
整体画面	61
静物画	67
连环漫画	74
练习部分	80
下一步呢	84

欧美漫画简介

卡通可以是任何东西，从这……

到这……

……那么问题是

什么是欧美漫画？

这个问题看起来有点愚蠢——毕竟我们都知道什么是漫画，不是吗？哦，是的，多少应该知道一些吧！但是如果你想学会画漫画，那么在你动手之前最好尽可能多地了解到底什么是欧美漫画。

▼ 漫画的本质是将非常复杂的东西简化到寥寥数笔。如果你按照连点拼图的游戏来看，卡通提供的就是这些点。而观众，即使是潜意识地，会将这些点连接起来，并根据余下的信息理解这个图片。如果你认为这难以置信的话，请仔细看看这张卡通脸：鼻子不像一个真正的鼻子，嘴巴、眼睛和耳朵都不像，但我们仍然将它视为一张脸。

卡通的起源本来只是初步的草图——是一个艺术家在开始真正绘画前做的事情。换句话说，卡通原本只是达到目的的一种手段。如今，卡通自身已经演变成为目的——事实上是多个目的，因为它能提供多种多样的用途。卡通被运用在了如此多的方面——漫画幽默、幽默的插图、犀利致命的政治评论、问候、悼词、广告、人际交往等。

它们有什么区别呢？

我们今天所了解的卡通与其他平面视角艺术形式有什么不同呢？譬如照个照片（只是个例子）或是写实绘画。在照片或写实绘画中，观众可以看到每个细节，所以他们只需要用眼睛来看就能懂得他们所看到的东西。然而卡通对观众的要求更多，尽管他们并没有意识到这一点。这是因为卡通不是对一个人或物的写实展现，而只是印象

派的表现。

▼ 让我们更进一步，来看看这些简单的形状。乍一看，你可能以为它们是字母。实际上，以这种方式展示出来，那的确是它们所看起来的样子，因为我们的思维已被设定为就这样看待它们，但是假如我们换一种方式来看它们的话……

▼ 把它们以完全不同的方式组合。这一次我们头脑中出现的是一个可以识别的东西——一张脸。

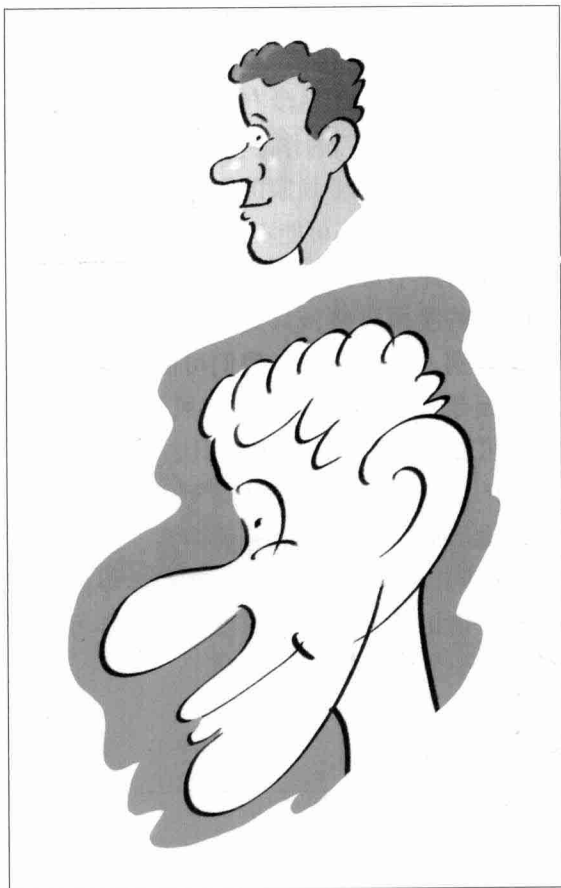
是吗？没有头、脖子，也没有任何看上去像鼻子、嘴巴、耳朵、眼睛和头发的这些组成部分，但我们的确看到的是一张脸。那是因为这些形状组成的方式激发了我们的潜意识，使我们潜意识地将这些无规则的线条转化为可识别的东西。

现在我们清楚了，一些漫画家用这么简单的方式绘画，而另一些漫画家则画得更写实。即使如此，一个漫画好坏的秘密就在于它是否能触发观众的潜意识。

如果你抓住了它，那么将它夸大吧！

一旦你了解了这些，你就可以学着如何操纵你的漫画使它达到更好的状态。如果你能抓住你作品中的主要触发点，那么在漫画中将其夸张地表现出来会使得漫画效果更好。

▼ 一个比普通鼻子稍大一点的鼻子在漫画中变成了一个巨大的鼻子。夸张一点讲，如果耳朵再稍微伸出去一点，它们则会对来往的车辆构成威胁。

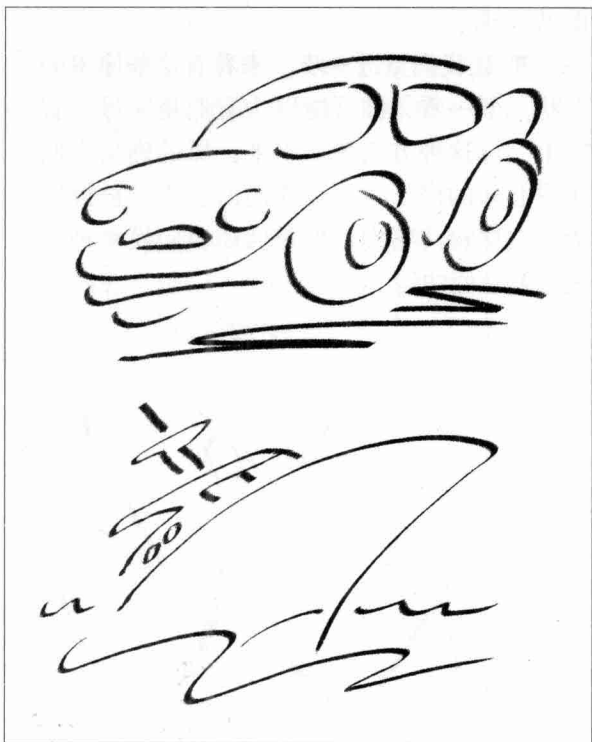
静物 ▶

当然，这些技巧不只是适用于人物（或是动物）身上。几乎每一个静物都有类似的触发点，使你能够操纵并运用于你的漫画中。请看右边的两个例子，你就会明白我们的意思。

尽管它们只是用些弯弯曲曲的线条来展现的，但我们很容易辨认出它们是车和轮船。鉴于观众对于你所画的主题有潜意识的知识，如同对人物和动物一样，他们的大脑会自动识别你所绘制的图案。

现在，请不要误认为我们在建议您尽可能地画得这么简单，我们用比较极端的一些例子是为了展现漫画绘画风格的魅力所在。即使你的漫画风格是相当精细的，以下的规则也同样适用：

- 确定你作品最易辨别的特征。
- 将这些特征作为你漫画的关键点。

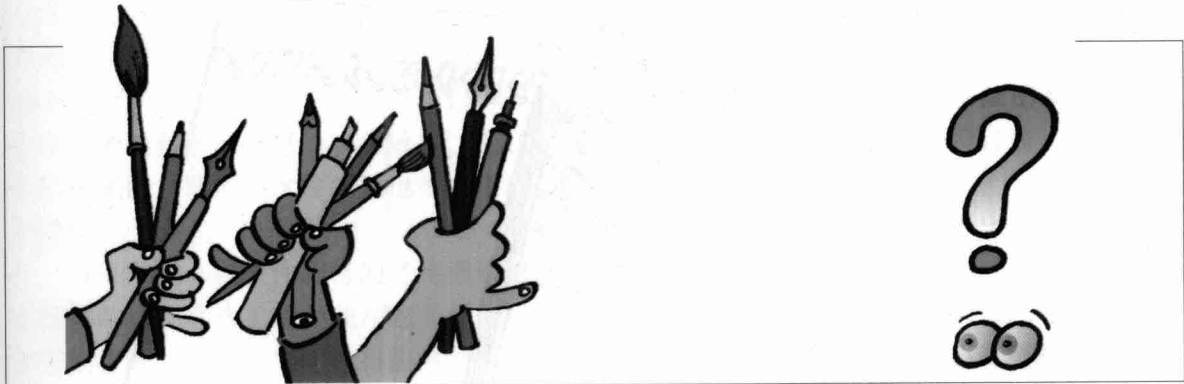
要点提示 几乎没有什么专业的漫画家能够坦承他们的作品是完全原创的，而没有受到其他漫画家的影响。如果你看别人的漫画是不可能不受影响的。

我们并不是说漫画家们在蓄意地抄袭他人的漫画风格，只是有时候，当我们看到别人画的东西，我们可能很受启发以至于将它融入到自己的风格中去。我们可能是有意识或是潜意识地这样做。重要的是，看出版的作品对于任何漫画家的发展而言都是一个关键因素，对于你而言同样如此！所以，当在找学习诀窍时，请记住多看别人的漫画是你学习漫画的一个重要部分。

问题是什么来着？

那么，什么是欧美漫画呢？在很多方面，它的确是一种能使每个在正常的意识水平下的人能够理解的一种素描形式。当你看到第1页的两幅漫画，你也许会认为在第一个例子中，海盗船的细微之处使得它特别，其实不然。它算得上是个复杂的漫画，但是它的所有个体组成部分都遵循同样的“素描”的原则。那么，一幅漫画不论简单或是复杂，都是漫画家和观众共同努力的结果，双方都为漫画事业的成功提供了必要的信息。

准备阶段

最好使用什么样的绘画材料呢？

如果你向一打漫画家请教这个问题，你将会得到 12 个不同的答案。这是个敏感的话题，且漫画家对于此问题观点都很明确——即使现在在使用电脑绘画的漫画家和传统的用笔墨来绘画的漫画家之间仍存在激烈的争论。

一些初学者相信（或是希望）有一种只有专业漫画家才知道的“魔笔”，它能瞬间提高他们的绘画能力。毋庸置疑，这只是个神话。同样的，那些漫画家所使用的纸同你在当地的文具店能买到的纸是一样的。但问题的答案有一个，那就是：最适合你的那些材料就是最好的绘制漫画的材料。

说起来容易，但是面对如此多的绘画材料，你需要一点指引，来帮助你发现最能充分展示你的绘画才能的材料。对你而言，了解每种可能用到的材料的利与弊是非常有帮助的。

白色打印纸 / 激光打印纸 / 喷墨打印纸 ▶

不论是勾勒草图还是绘制最终成品，这些纸张都是最好的。它们价廉物美，可以大量购买（500 张）。

利：这些纸张便宜且用途广泛，厚度也刚刚好。同时，它们吸收墨水的效果也很好。

弊：它们容易受损坏。当用橡皮时一定要小心，如果不压紧，它们就很容易起皱。如果你打算用记号笔的话，应该避免使用更薄和更吸水的纸张，因为这样会出现湿润过度而着墨不良的问题。此外，这些纸张遇水则会起皱纹，所以如果你打算用水墨画的话请避免使用这类纸。

白色A4纸/美国信纸/草图画纸 ▶

这是一种质量很好且半透明的纸，常常以便条簿的形式出售。

利：草图画纸很薄所以可以用来描绘，而且吸收墨水的效果很好。当你使用记号笔的时候，这种纸张较少出现湿润过度而着墨不良的问题。便条簿的形式使之便于携带。此外，因为常有坚硬的卡片支撑着这个簿子，你几乎随处都可以进行创作。（如果你给你的朋友或是亲戚画像而不想引起别人注意时，它是最好的选择！）

弊：它比打印纸张贵，而且相当容易损坏。由于它较为透明，因此无法达到用更厚的纸张时的那种亮白的背景效果。

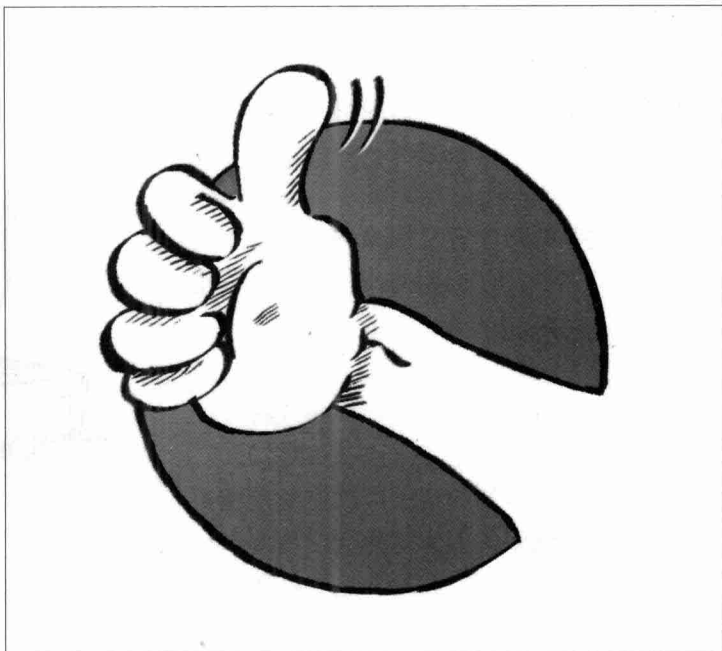
白色的卡片纸/画纸 ▶

这种纸往往是一张张的或是一沓的。

利：与草图画纸很相似，但是一点都不透明。

弊：非常贵。

要点提示 我们的推荐——如果你痴迷于画漫画，可以确定的一点是你将用掉大量的纸。因此在这一阶段，我们坚决推荐你使用价廉物美的喷墨打印机纸张，可以大量购买。

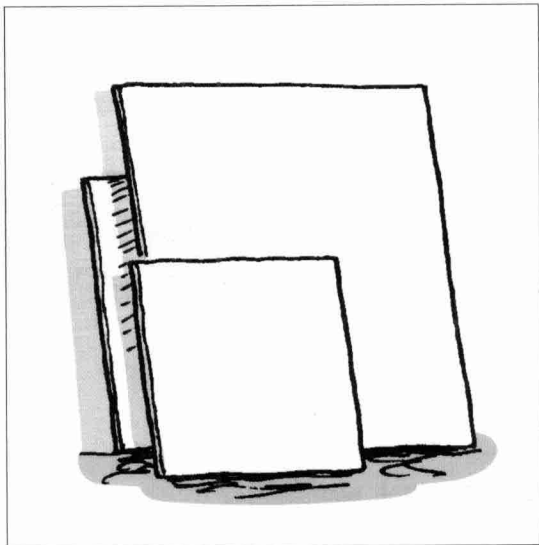
纸板 ▶

我们需要提到纸板，但并不建议大家在此阶段使用。它们是一种厚重的板子，比纸张要贵得多。如果你打算将你画的漫画镶边框挂在墙上的话，那么这类纸板是最好的选择。它们对于各种颜料都有很好的吸收效果，并且由于它们很坚硬，即使用水性颜料也不会出现任何的变形。

另一方面，如果你的目的是将漫画出售给出版商的话，那么要避免使用这类纸板——由于它们很硬，所以把它们往扫描滚筒上绑是个困难的过程。

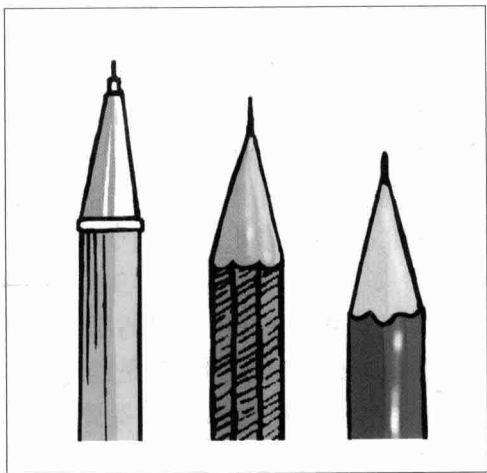
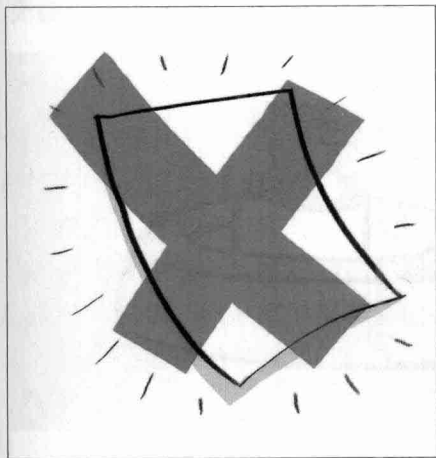
如果你的确想画在比纸稍微厚点的东西上，你可以试试轻卡片。通常你可以在当地的印刷商那里找到此类卡片。卡片的质量有很大的不同，所以应该先要几个样品，用你所选好的绘画材料分别试试。

要点提示 你可能去买光滑的纸或纸板——那种有着光滑表面的纸或是纸板——但是它们肯定不适合我们。光滑的涂层对于很多钢笔和铅笔都不适合，并且对于任何水性颜料（例如稀释了的墨汁，这种墨汁常用于为漫画增加色调）都是完全不适合的。所以无论你选择什么样的绘画材料，请避免使用光滑的纸或纸板。

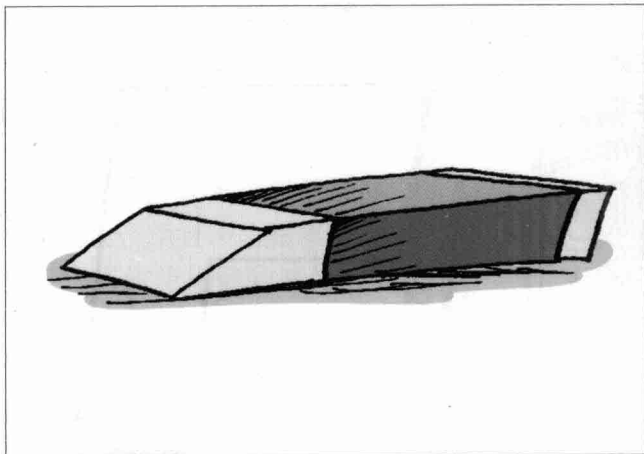
铅笔 ▶

铅笔是漫画家的基本工具，它是勾勒轮廓、画草图、涂鸦时的理想选择。在专业人士的手中，铅笔同时也是创造成品的绝佳工具。但是在此阶段，我们不建议你使用铅笔去绘制你的成品。铅笔绘出的线条看上去很黑，但是同墨水一比它就显得很灰。当你正处在漫画绘画的初级阶段，使用能绘制出粗线条的工具对你而言会更简单一些。

利：如果你选择一支软铅的铅笔（在 HB 和 3B 之间），可用它画出效果很好的连贯线条，且容易用橡皮擦掉。它方便易用，你可以先用铅笔勾勒轮廓，然后用墨水将线条确定，最后用橡皮擦掉铅笔印（记住一定要等墨水彻底干了！）

弊：绘制出的线条不像墨水绘制的那么醒目。而且，如果你想出版你的漫画，铅笔复印出来的效果不太好。大多数的漫画家都不会将铅笔视为绘制他们最终成品的理想选择。

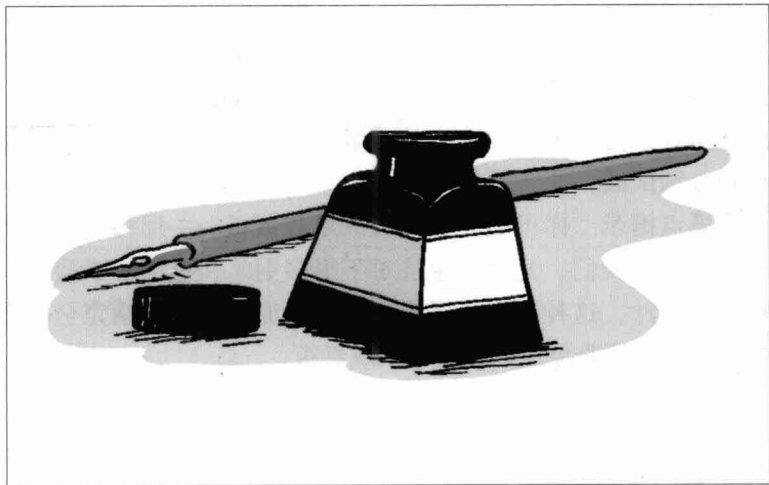
◀ 橡皮

在一定程度上，所有的橡皮都会对纸张的表面产生损坏。为了尽量避免损坏，请使用柔软且质量上乘的橡皮，从而在擦掉铅笔印的同时不损坏你的作品。

在这里值得一提的是，当你使用铅笔勾勒轮廓时多一点深思熟虑的话，橡皮擦带来的问题将被降到最少。铅笔线条要尽可能地浅，避免过度用力，这样就可以较少地用到橡皮。

蘸水笔和墨汁 ▶

蘸水笔已经被使用很长时间了，令人惊奇的是在科技高度发达的今天，它仍是很多漫画家所推崇的绘画工具。蘸水笔是一种因人而异的工具，有的人对它情有独钟，有的人却非常讨厌它。除笔刷之外，蘸水笔比起其他工具更能影响你的绘画风格。

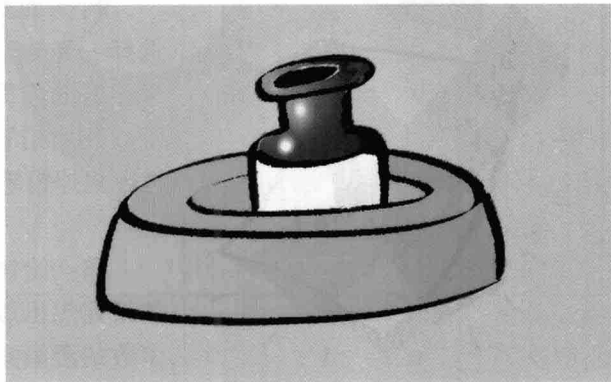
利：蘸水笔既廉价又经济。它对压力比较敏感，因此同一个笔尖可以画出从细到粗的不同线条。如果使用防水的墨水，它能画出很黑的线条，不仅漂亮而且很适合复制，如用于计算机打印、复印和商业印刷出版。

弊：从蘸水笔中飞溅出的墨水有可能毁掉你的艺术作品。同样的，工作时打开着的墨水瓶对业余的和专业的漫画家都是危险的。最大的问题之一就是线条的不连贯——有可能在你最不方便的时候墨水就用完了。

糟糕的是，越来越难找到库存这种笔尖的商店了。如今通过互联网找到这类笔尖是最为简便的途径了。

用蘸水笔绘画需要毅力，要通过大量的练习才有可能取得较好的绘画技巧。一不小心，大量的墨水沉淀物就会弄脏你的作品。蘸水笔也不适用于涂鸦或是潦草地勾勒草图。

要点提示 绘画时最好将打开的墨水瓶放在另一个更为稳固的容器内，如小盘子，从而避免墨水溢出。

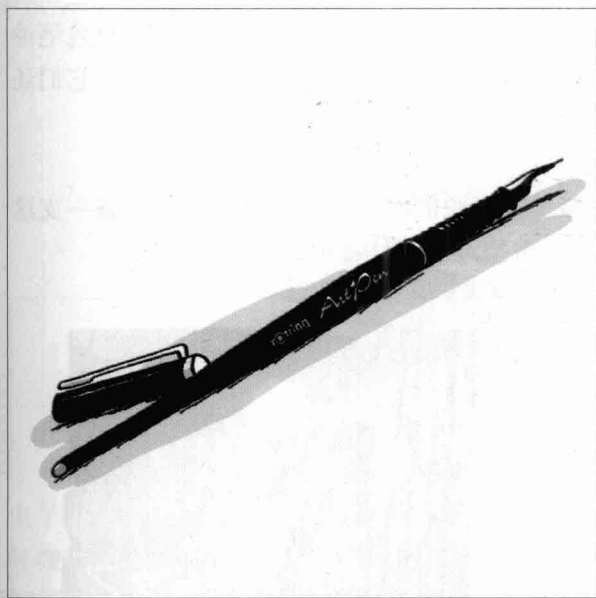

钢笔 ▶

对于勾勒轮廓和绘制成品而言钢笔是很好的选择。如果你想使得所画的线条更加灵活，但又比蘸水笔更好驾驭的话，那么就考虑用钢笔吧。

利：画出的线条流畅，用完可向里面再注满普通黑钢笔水或专为钢笔设计的绘画墨水。你可以画出真正的笔墨画，且不用担心开着的墨水瓶带来的危险。也许你会认为一支好的钢笔价格不菲，其实不然。如果可以的话，在你购买之前先尽可能多地试试不同尺寸的笔尖。

弊：你千万不要往钢笔中注入防水的墨水。而且从墨水瓶中给钢笔加水时可能会弄脏你的手（当然你可以买装有笔芯的钢笔）。因为墨水不会迅速干，所以钢笔存在弄花你的作品的风险。

◀ 美工笔

你可以在很多商店找到这种笔，当然也包括互联网。它们有不同尺寸的笔尖并且都是装有笔芯的。

利：美工笔拥有钢笔所有的优点。

弊：它们无法从墨水瓶中重新汲取墨水，所以你要备有充足的笔芯，以免遇上在画到一半时没墨水而商店又关门了带来的不便。当然买带墨笔芯要比买瓶装墨水要贵得多。

纤维尖钢笔 ▶

它们像圆珠笔一样既便宜又随处可买，而且优点也很相似。虽然它们比圆珠笔更容易画出多样的线条，但是笔尖很容易破损而使得画出的线条很粗糙。和圆珠笔一样，它们适合用于勾勒轮廓而不适用于绘制漫画成品。

