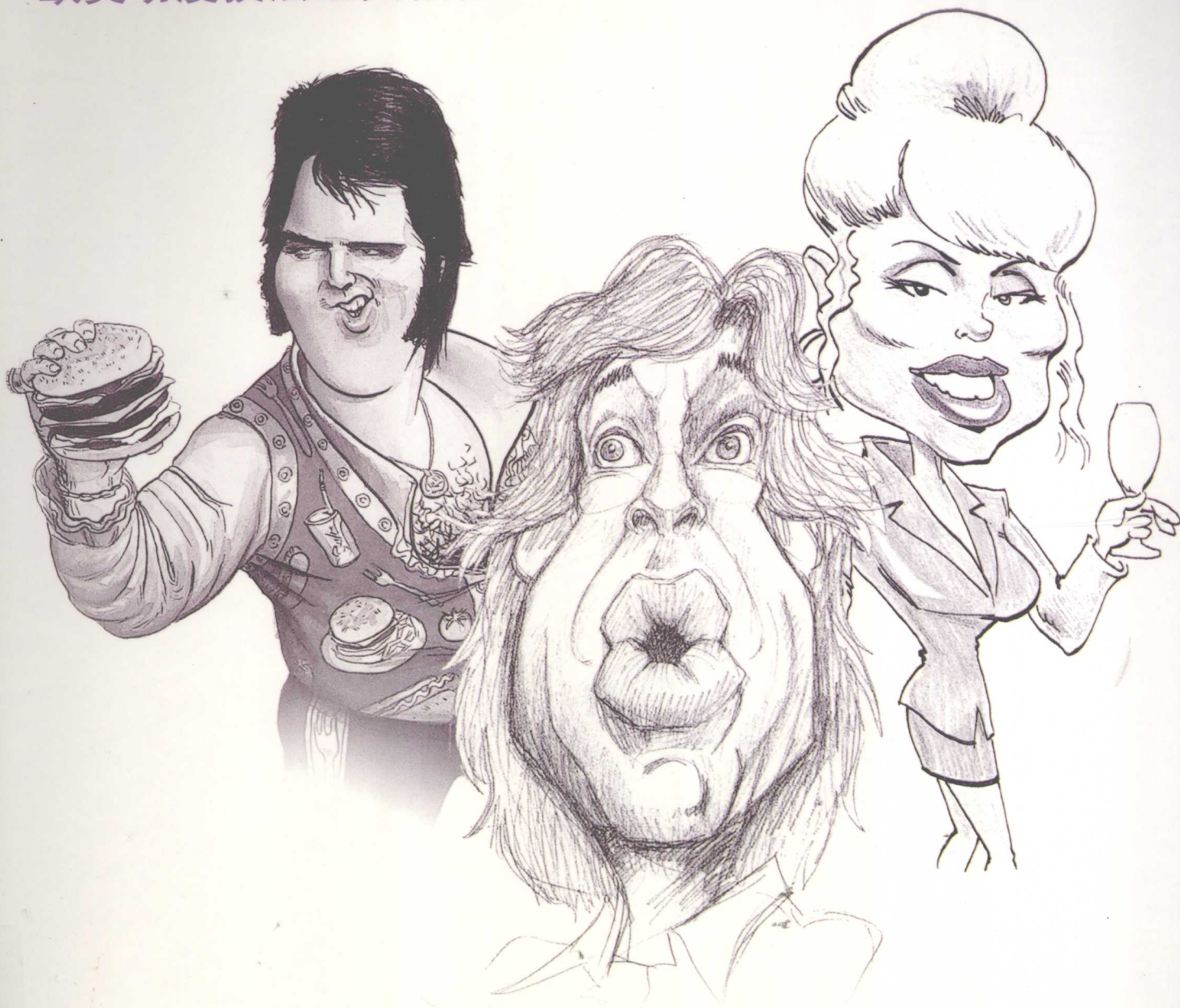

Collins

欧美动漫技法经典教程

幽默与夸张

[英] Alex Hughes 著
田俊静 译

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

欧美动漫技法经典教程

幽默与夸张

[英] Alex Hughes 著

田俊静 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (CIP) 数据

幽默与夸张 / (英) 休斯 (Hughes, A.) 著; 田俊静译.
北京: 人民邮电出版社, 2009. 2
欧美动漫技法经典教程
ISBN 978-7-115-19458-9

I. 幽… II. ①休…②田… 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204798号

版 权 声 明

Learn to Draw Caricatures by Alex Hughes

Copyright © 1999 HarperCollins, Inc. All rights reserved.

Alex Hughes asserts the moral right to be identified as the author of this work.

《欧美动漫技法经典教程——幽默与夸张》[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。

本书是一本幽默与夸张绘制技法的指导教程。书中内容浅显易懂, 将漫画对人物整体外貌、脸型、面部特征、基本表情、性格、体型、姿势和手势的刻画等技法贯穿于实例, 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、游戏等专业的学习教材。

欧美动漫技法经典教程——幽默与夸张

- ◆ 著 [英] Alex Hughes
- 译 田俊静
- 责任编辑 陈 昇
- 执行编辑 王雅倩
- ◆ 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: 3.75
字数: 96 千字 2009 年 2 月第 1 版
印数: 1—4 000 册 2009 年 2 月北京第 1 次印刷

著作权合同登记号 图字: 01-2008-6092

ISBN 978-7-115-19458-9/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

人们经常问我是在哪里学会画漫画的。事实上，我是在学校学会的。不是在专门的美术课上（尽管这些课程是有帮助的），而是在数学、英语文学、自然科学和地理课上学会的。我在练习本的背面使用钢笔以老师为对象随意发挥，以此提高绘画技巧。可以想像，这样的场合并不适合绘制漫画（老师特别反对这样的做法，尤其在他们讲授数学、英语文学、自然科学和地理时）。不可否认，这些画通常是很粗糙的（坦白地讲），同时，我意识到，在创作漫画时，不仅要注意创作对象的身体特征，更要关注人物的个性。

我认为画漫画，没有“正确”或“错误”的方法，这不仅与绘画技巧有关，与您自身的直觉同样密切相关。您需要将自己的感受融入到绘画主题中，并在纸上完美地表现出来。本书中，我尝试通过逐步引导，带领大家体验我经历的那些过程，探讨漫画的创作。

演员 杰克·尼科尔森

按照我所说的方法，您可以快速提高绘画技巧，找到更有效的绘画方法。

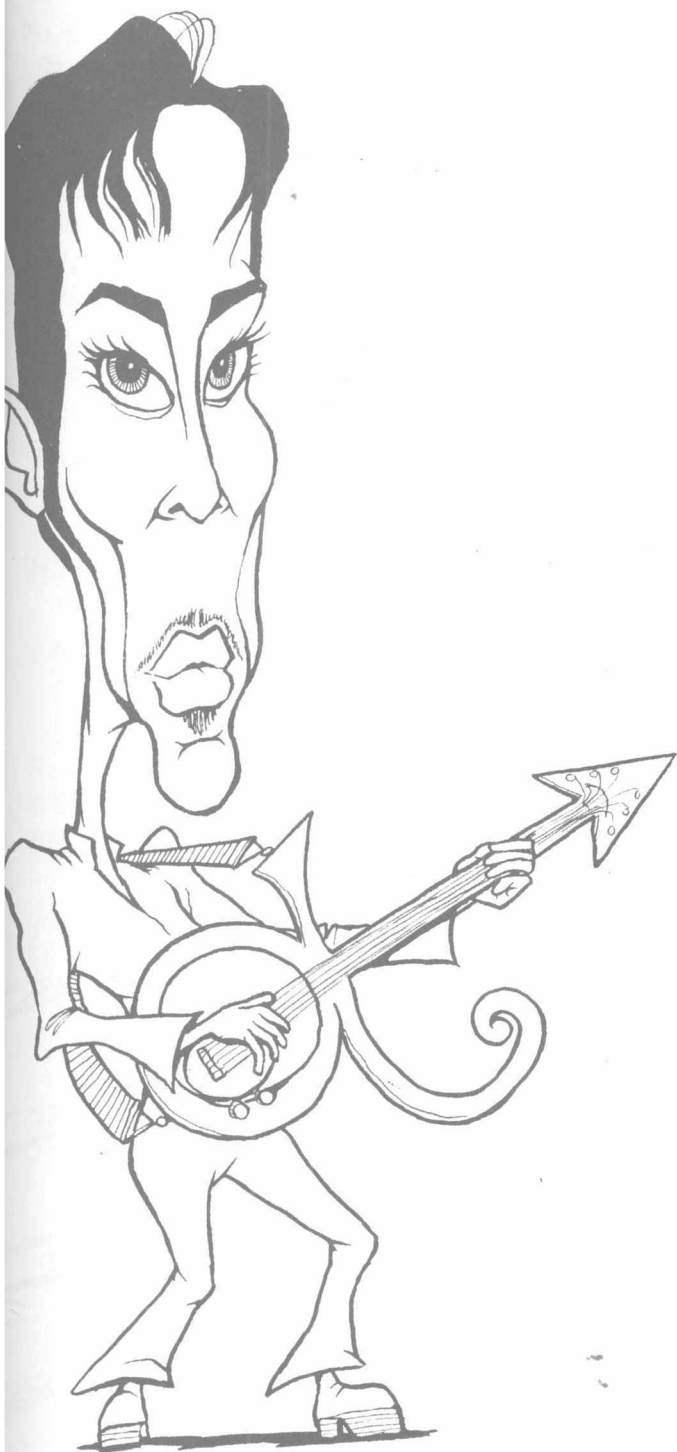
不要奢望一夜之间成为漫画高手，画漫画的秘诀就是“多练习”。请记住一点，漫画是非常有趣的，如果您不懂如何表现这种幽默元素，漫画的作用就无法发挥出来。另外，一定要把握尺度，除非您对自己的漫画技巧非常自信或您的辈分很大，否则不要立刻在您的朋友或家人身上显示您的漫画技巧，有些人并不适合开玩笑。当然，如果为此而大打出手的话，您也要承担相应的后果。漫画可以使您结交朋友，也能让您与他人结怨。

噢，对了，不要画得太好啊，否则我就要失业了！

Alex Hughes
AH

目 录

工具和设备	1
选择正确的介质	8
什么是漫画	10
漫画的类型	12
整体外貌	13
脸 型	15
面部特征	17
基本表情	25
刻画性格	27
临摹照片	29
开始创作	31
漫画的方法	35
描绘生活	41
秘诀和技巧	43
体 型	45
姿势和手势	47
服装和饰品	49
符号和道具	51
漫画的背景	53

首先，需要考虑用来创作的工具，这取决于所要绘制图像的类型。

铅笔

铅笔是最通用的工具，可以用来画草图或漫画成品。黑(石墨)铅笔有多种类型，包括从画精细和浅色线的9H铅笔，到画柔和线、粗黑线条的9B铅笔。HB铅笔属于中间范围。在用墨水或颜料润色漫画之前，做一些准备工作：比较硬的铅笔适合画浅色的草图，而比较软的铅笔可以画出浅色的色调。较软的铅笔更容易被涂抹而弄脏画面，但是，您能将它转换为有利条件，将线弄模糊来生成浅色的色调。喷上定色剂以防止画面变得模糊不清，这样您的作品会保留得更久。

除了传统的木制铅笔外，还有自动铅笔，这些铅笔的铅比较细，不需要反复削尖。和水溶铅笔一样，铅笔颜色也是多种多样的，还可以用普通笔作画，再通过毛笔和水产生油画的效果。

钢笔

可选择的钢笔类型多种多样，不同类型的钢笔能够产生各种不同的效果。

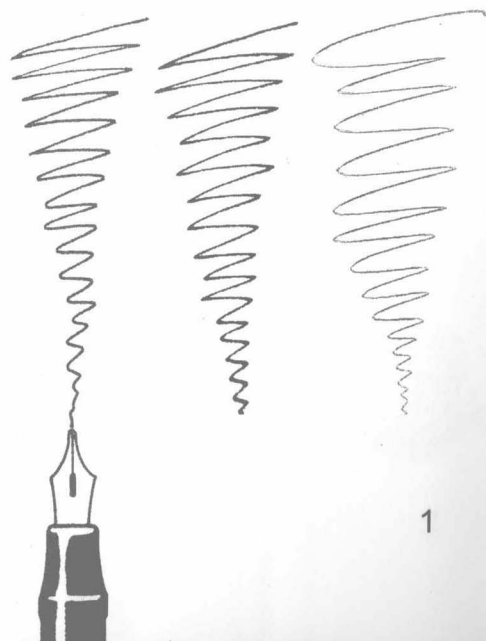
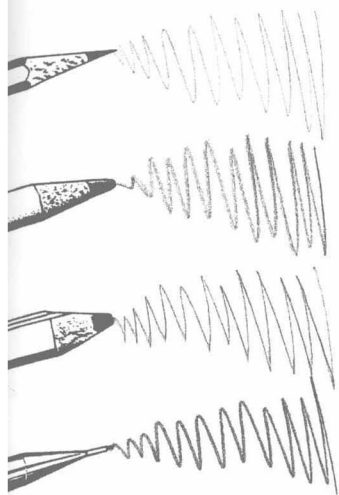
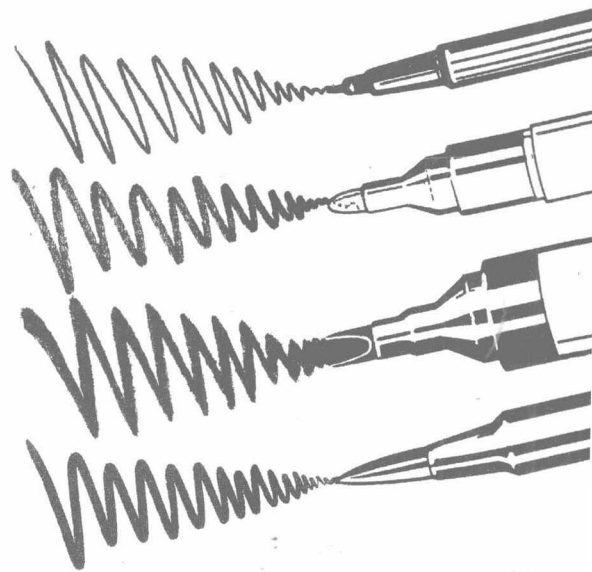
蘸水笔：有从精细绘图笔到书法笔等多种样式的笔尖。对笔尖施加不同压力可以绘制出各种不同的线条。蘸水笔可以使用彩色墨水和防水油墨等任意类型的墨水，而不像自来水笔，只能使用不堵塞笔尖的非防水墨水或普通

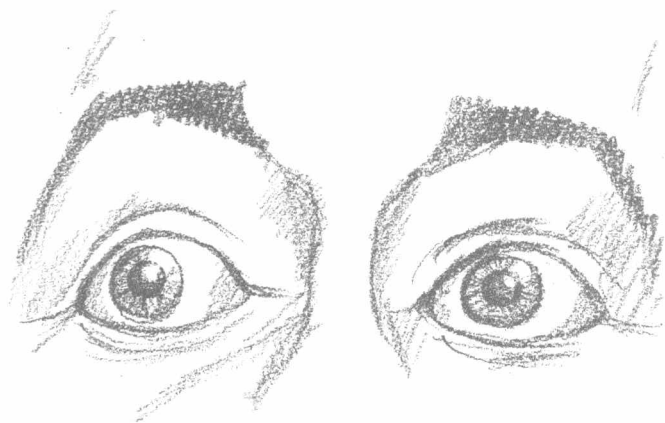
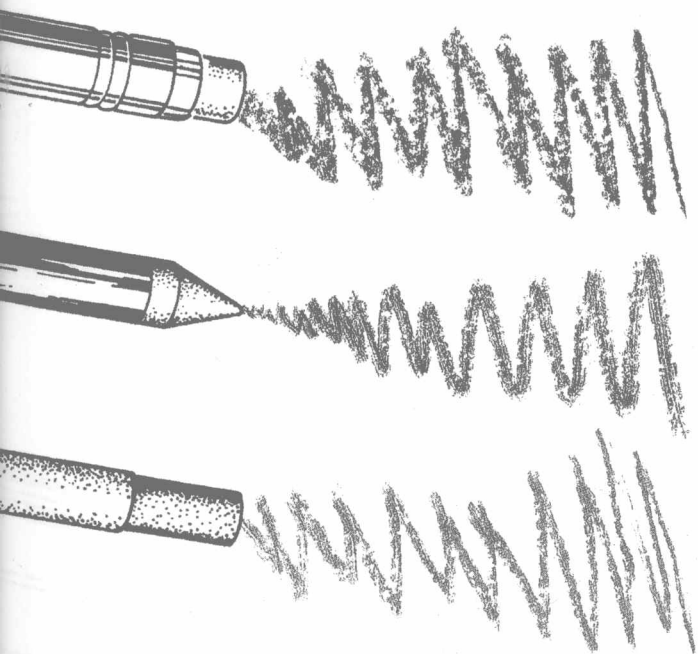
墨水。但是，一些自来水笔的优势是可以使用墨水管。

圆珠笔：一种廉价但高效的画直线的工具。圆珠笔可以用来涂鸦和画草图，但所创作的线条类型比较单一，而且容易产生污点，残留墨渍。

制图针笔：用来画精细的、连续的线条，完成细致的部分，包括多种尺寸。这种笔很容易堵塞，需要经常清洗。

毡尖笔：用来绘制粗体的速写，包括多种尺寸和笔尖形状。要注意的是，如果长时间暴露在阳光下，毡尖笔会逐渐褪色。

这两只眼睛是我用瓷器描笔在有纹理的图画纸上画的，这使漫画有皮肤的色调和质感。

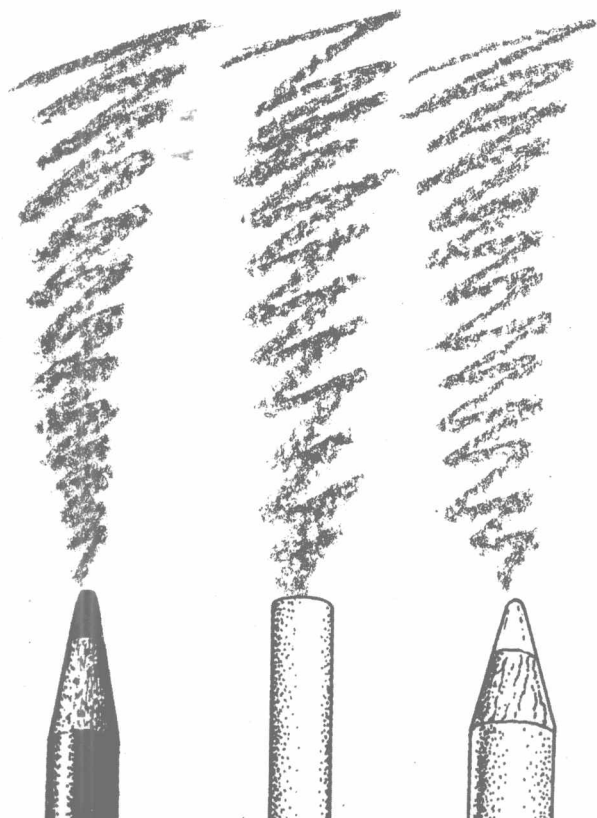
蜡笔、粉笔和彩色粉笔

与使用钢笔或铅笔绘制比较精确的线条相比，这几种笔更适合画有纹理色调的草图，可以画出更轻松、更生动的漫画。一般来说，在糙面纸上最容易绘制软粉状的线条。接下来，可以用手指涂抹和混合这些软线条，生成软色调的效果，使脸部皮肤显示柔和的曲线。

可以使用蜡笔和粉笔的笔尖部分在纸上创作，绘制出相对尖锐的线条，或用它们的侧面在纸上创作，扩大颜色范围。尤其是在绘制充满自发运动的生动的漫画时，这两种笔是非常有用的。而且，对大范围着色或当做铅笔使用时，也很方便。

孔特蜡笔：它能产生与蜡笔和粉笔相似的效果。但是，滑腻的质地导致其易碎。和蜡笔和粉笔一样，这种笔可按铅笔的使用方式进行创作。

油蜡笔和蜡笔：这两种笔颜色鲜明，种类繁多。由于质地滑腻，很难擦除，所以在开始之前，您要先计划好要画的内容。可以用手摩擦蜡笔，以混合颜色和软化边缘。而混合蜡笔颜色的最好方法是在纸上画出部分重叠的交叉阴影线。注意不要混合太多，否则将失去本身明亮的颜色。

艺术家提示

这些软介质容易产生污迹。虽然使用时会达到很好的效果，但是强烈建议用一张纸盖住漫画中已经完成的部分，防止弄脏您的作品。

在描绘电影明星 Will Smith (威尔·史密斯) 的漫画中，Femi Adetunji 通过涂抹炭笔实现软色调。

炭笔：包括普通炭笔和压缩炭笔等多种形式，最适合用于大篇幅绘画。由于它具有特殊的松散组织，炭笔会很快变得很杂乱，效果也不容易控制。

使用炭笔和橡皮泥，很容易实现高亮效果和进行修正。

压缩炭笔：这也是一种有效的绘图工具，与普通炭笔相比，这种笔更易操控，而且不会显得很杂乱，仍能产生与普通炭笔相似的效果。由于它与石墨铅笔一样，能绘制出不错的线条，因而最适合用于小篇幅作品。

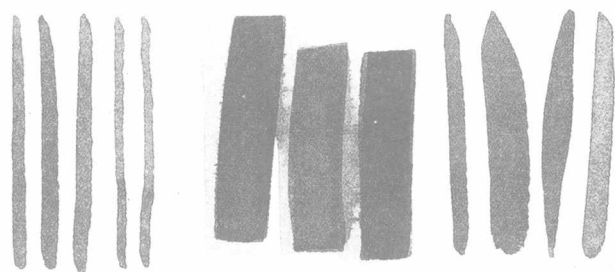
压缩石墨棒：这种笔可达到与铅笔相同的目的和效果，但是，这种材料仅由固体石墨组成，没有木头包裹。与铅笔一样，压缩石墨棒也包括软铅和硬铅等多种规格，但是，画出的线条与用粗铅笔画出的线条是相似的。因为这种材料个头很大，所以可以用其边缘迅速遮盖纸的大部分区域，或削尖以后绘制交叉阴影线的精细线条。

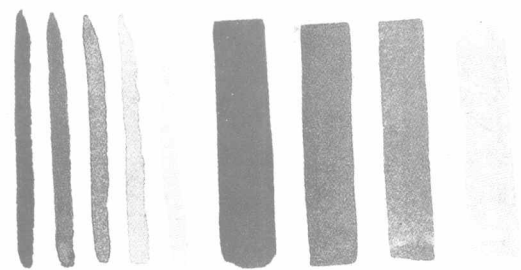
毛笔和湿介质

湿介质与毛笔结合使用，可以产生多种色调效果。试验一些不同的颜料，找到适合您作品风格的组合。毛笔的大小不一，形状各异。既有适合于描绘细节的细而尖的毛笔，又有适合于大范围洗刷的粗而扁平的毛笔。毛笔可以绘制出比钢笔更富有表现力、更生动的线条。

决定使用哪种类型的毛笔是一个棘手的问题。貂毛毛笔是画水彩画的最佳工具，但是价格昂贵，但可以长期保持作品的光鲜。其他材料的毛笔包括松鼠毛（最好用在粗毛笔上），以及合成纤维。合成纤维原本特指丙烯酸的纤维，但是，目前有了更高级的合成纤维，可用于所有的工具。

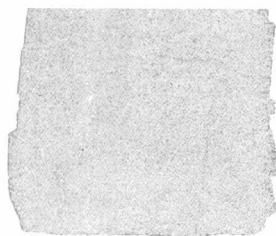
1

2

1. 这些标记是由（从左到右）小圆头2号毛笔、3/8英寸平凿毛笔和大圆头12号毛笔画出来的。

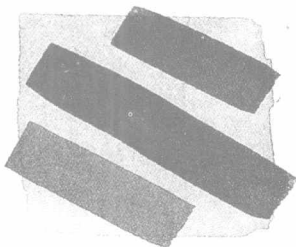
2. 通过加水，可以使水彩画的色调逐渐变淡，图中显示的是不同浓度的笔画。

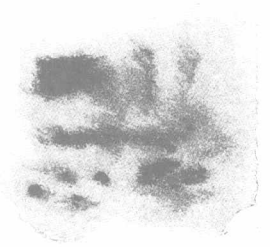
3

5

4

6

3. 对色彩浓重的水彩画的平滑层，在未干的浅色图层上添加颜色较深的图层。

5. 为达到柔和、朦胧的效果，可以在略湿的纸上画水彩画。

4. 为防止同时渗色，在晾干第一层后再添加下一层。

6. 在潮湿的纸上用墨水或浓缩水彩作画，颜色会扩散开，渗进图层内。

比较便宜的水彩毛笔通常是由天然毛发的混合物或天然和合成纤维制成的。一般质量较差，但是，可以试用不同类型的毛笔，找到自己满意的一种。

毛笔需要保养以延长使用寿命和保持最佳性能。要经常仔细地清洗，竖直存放，不要在水中放太长时间。

在正式开始之前，最好准备好这些工具。调色板或托盘，用来混合颜色；广口瓶，盛放清水，用来混合颜色或清洗毛笔；一块干净的布，用来擦干毛笔。还需要一张用来测试颜色的纸——有时在调色板上符合要求的颜色，在纸变干之后却显示别的颜色。

水彩颜料：一般用来绘制透明图层或软色调，但是，如果用较少的水稀释，就会产生浓厚而鲜艳的颜色。可采用多种方式进行水彩画的创作，最常用的是软管或盘状器皿。水彩画中会显示铅笔线和墨线，因此，该特征可作为强化形状和构图的手段。

水粉：又称为“设计师的颜色”，是一种装在软管中的不透光的水性漆。与水彩颜料不同，它的不透明性意味着可以在一个较深的色彩上覆盖较浅的颜色，以掩饰错误。然而，这样也会遮住铅笔线。

丙烯酸颜料：该颜料稀释后与水彩颜料是相似的。尽管是水溶性的，但当未稀释使用时，能产生与油画颜料相似的效果，相对来说，这种颜料干得非常迅速。这有利于颜色的半透明层。

墨水：是一种使毛笔或钢笔达到各种效果的颜料。墨水一般是透明的，尽管在丙烯酸颜料、液体水彩墨水和防水黑墨水的基础上，出现了不透明墨水。可以加水冲淡墨水以产生较浅的图层。墨水通常是用酒精和虫胶制成的，但是，也可以通过将墨汁与水混合自己制造墨水。墨水也可用来预先打底色。

这个有关胡须的作品（上图）是在铅笔素描的基础上完成的，用冲淡了的墨水图层增加色调。

起初，我使用铅笔完成这幅 Paul Simon（保罗·西蒙）的漫画（右图），然后，使用蘸水笔蘸取黑墨水进行描边，然后用毛笔填充大范围的黑色区域。

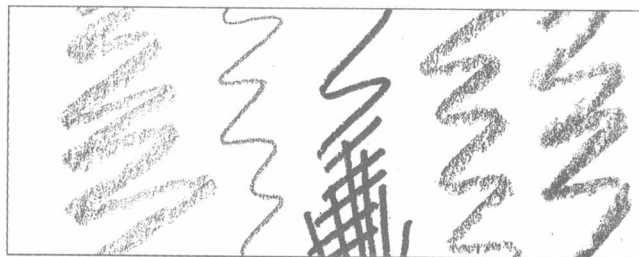
新闻纸 (News print) 价钱便宜, 适合做练习和画草图。

描图纸 (Tracing paper) 是半透明的, 可以铺在其他图像上, 进行描摹。

文具纸 (Stationery paper) 通常具有标准尺寸, 表面光滑适合用于钢笔绘图。

图画纸 (Cartridge paper) 表面略显粗糙, 是最通用的纸张之一。

纸

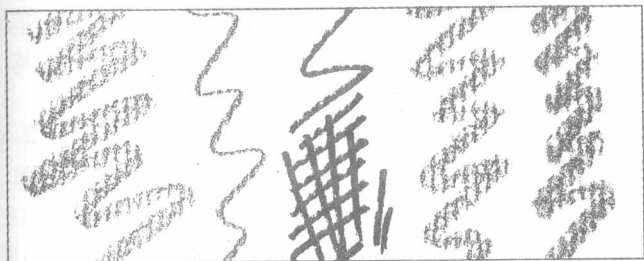
选择的纸或板的类型对于漫画作品有很大影响, 因此, 重要的是要选择与适合的表面匹配的绘图工具。彩色粉笔和粉笔最好用在纹理状的纸上, 水彩毛笔需要在硬纸上作画以避免起皱, 钢笔和墨水笔在光滑的纸上比较容易绘画。

水彩纸 (Watercolour paper): 通常是市场上最贵的纸, 很厚, 而且一般纹理粗糙。因为不含酸, 暴露在日光下也不会变黄。

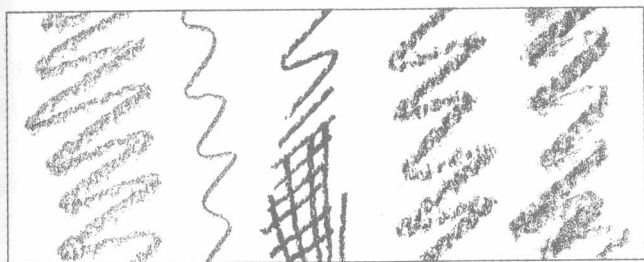

这是一幅Femi Adetunji为美国喜剧演员 Steve Martin 创

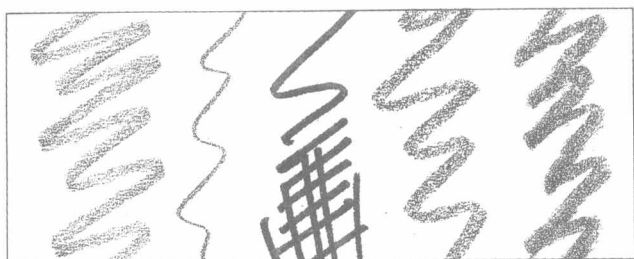
作的漫画, 是在水彩纸上, 用墨水笔蘸取水彩颜料完成的。

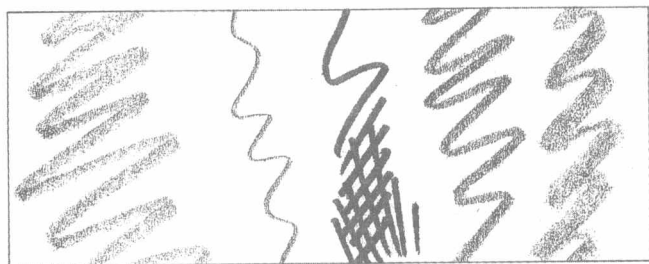
粉画纸 (Pastel paper) 和安格尔纸 (Ingres paper), 表面有纹理, 颜色丰富, 适合蜡笔、炭笔和孔特蜡笔作画。

水彩纸 (Watercolour paper) 具有吸水性, 表面粗糙或平滑, 适合用湿介质毛笔作画。

光泽纸板 (Bristol board) 表面光滑, 非常适合用钢笔和墨水笔作画。

草图画纸 (Layout paper) 是半透明的薄纸, 适合使用钢笔和铅笔作画。

这张Humphrey Bogart的漫画是在薄草图纸上使用软2B铅笔绘制的, 图像的色调很平滑。

图画纸 (Cartridge paper): 有一种良好的通用表面, 包括各种重量和质地。铅笔、蜡笔和粉笔使用墨水和颜料会产生相同的效果。

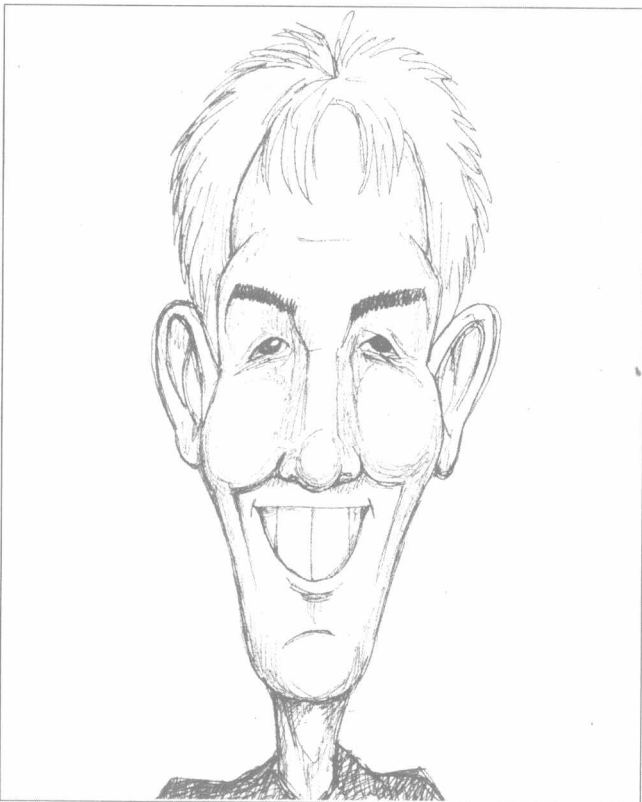
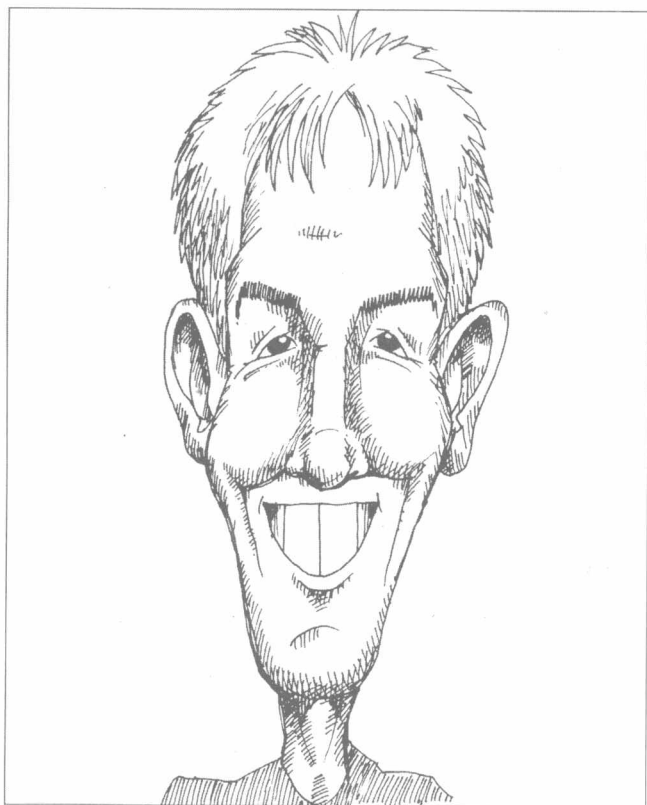
光泽纸板 (Bristol board): 与图画纸类似, 但更厚一些, 表面光滑, 因此, 可以用钢笔或毛笔描绘细节。

复印纸 (Photocopying paper): 是一种优质的绘制草图的薄纸, 大量批发很便宜, 大多数为A4纸。适合用铅笔和墨水笔作画, 但稍微一折, 很容易起皱。

描图纸 (Tracing paper): 是一种专用素描图的纸, 可以临摹其他图像的形状或神情, 或在设计漫画时, 用于反转和翻转图像。可能使用较重的90gsm类型更好一点, 因为与63gsm类型相比, 这种更好用一些。

虽然对于较贵的纸, 单张购买更适合。但是, 通常情况下, 成批或整套买纸更好些, 有时甚至要买硬皮书。由于无法预知何时产生灵感, 所以最好随身携带一个袖珍速写本。

选择正确的介质

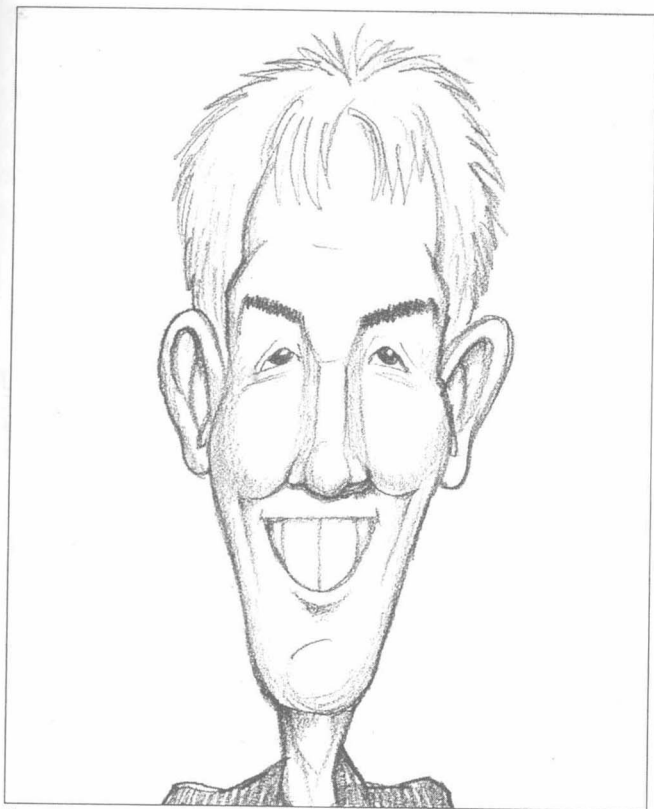
试验各种颜料和纸张的组合。通过使用各种颜料组合，产生多种情绪与效果，这取决于漫画要表现的风格。

绘画的主题和描绘人物的方法，也与选择的工具有关。细致的漫画最好用精细的钢笔或硬铅笔绘制，而柔和、圆润的面部最好使用炭笔或蜡笔实现渐变的色调。政治主题的漫画如果采用硬线条，则更富于表现力；和蔼的肖像画最好在纹理状的纸上，用较软的色调完成；性格外向的艺人的漫画可以用大块鲜艳的颜色填充，以增添活力。不用担心颜料会相互混合。可以在软色调的水彩画上，用墨水修饰细节，例如，增加面部纹理。

在本页和下一页中，我结合6种不同的工具和纸张，绘制同一个人的漫画。请注意，我对漫画上色时用了不同的方法：若画交叉阴影线，要注意从针笔或者草图圆珠笔，到脏污的铅笔或炭笔的选取。有时我不使用任何色调，像钢笔和墨水笔插图一样，只用线的粗细来描绘阴影的浓度。

经过一些练习后，您就能找出一种颜料混合方式，以适合绘画风格和描绘主题。

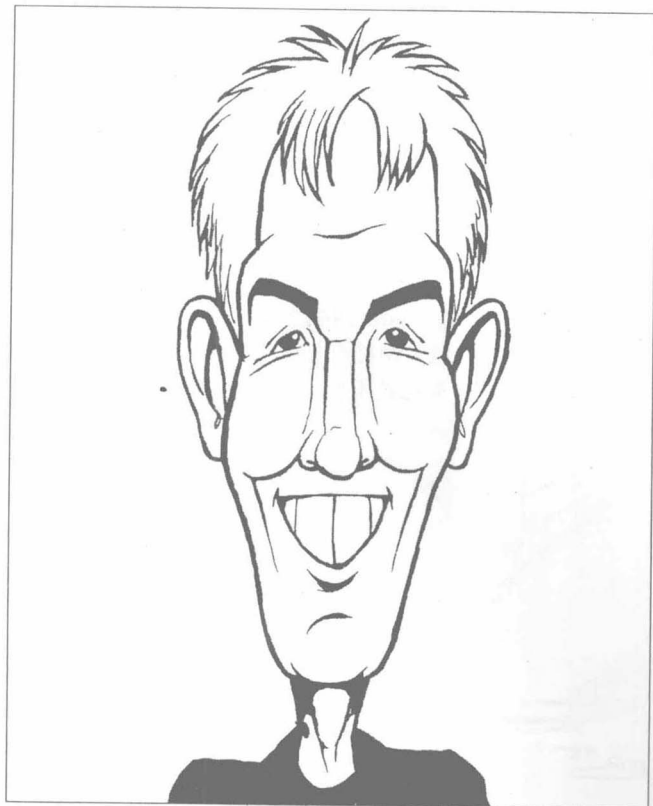
1. 在中型图画纸上用针笔绘制。
2. 在草图画纸上用圆珠笔绘制。
3. 在图画纸上用软4B铅笔绘制。
4. 在图画纸上用墨水笔绘制。
5. 在水彩纸上用炭笔绘制。
6. 在水彩纸上用水墨毛笔绘制。

3

5

4

6

什么是漫画

漫画起源于文艺复兴时期的意大利，Annibale Carracci 等艺术家最早开始绘制夸张的画像（在这里，我们就有了 Caricature 这个词，它是由意大利语的 caricare 派生出来的，含夸张或负荷之意）。漫画可以看做是一种捕捉人物个性本质的艺术，它用夸张的外表，绘制出比生活本身更真实的画像。漫画不只是绘制长鼻子或大耳朵等人物的外表，还需要揭示外表深处的个性特征。

漫画旨在了解主体对象，并发现人物的外貌和性格的独特之处。漫画经常被认为是残酷的或怪异的表现形式，这曲解了漫画的含义。漫画不一定是丑陋的，除非主体本身是丑陋的；许多漫画是很精巧、严谨的。

艺术家提示

要敢于画名人漫画——他们是很好的练习对象。

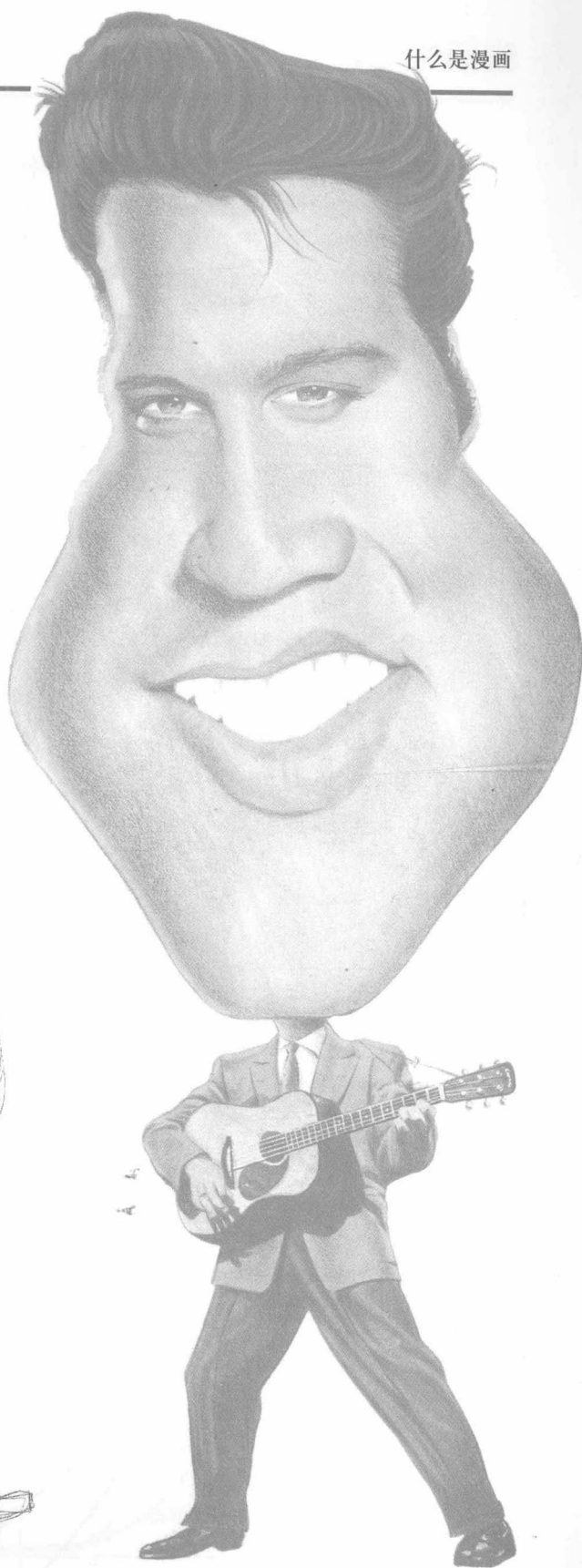
这幅漫画是 John Leer 用墨水笔绘制的。注意人物长袍上的细节和帽子上夸张的羽毛。

卡通画和漫画

卡通画和漫画之间有一个基本的不同点。卡通画一般是完整的图像——人物、背景、标题和对话框，更重要的是还包含笑话，而漫画只是夸张的外表。但是，这并不是说两者之间是互斥的。卡通画可包含多幅漫画，也可以不包含漫画；漫画可组成完整的卡通画。

这幅漫画是 Andy Lawson
画的年轻时的 Elvis Presley
(猫王)(右图)

这幅粗糙的铅笔草图
是以美国女演员
Pamela Anderson Lee
为对象的漫画(右图)