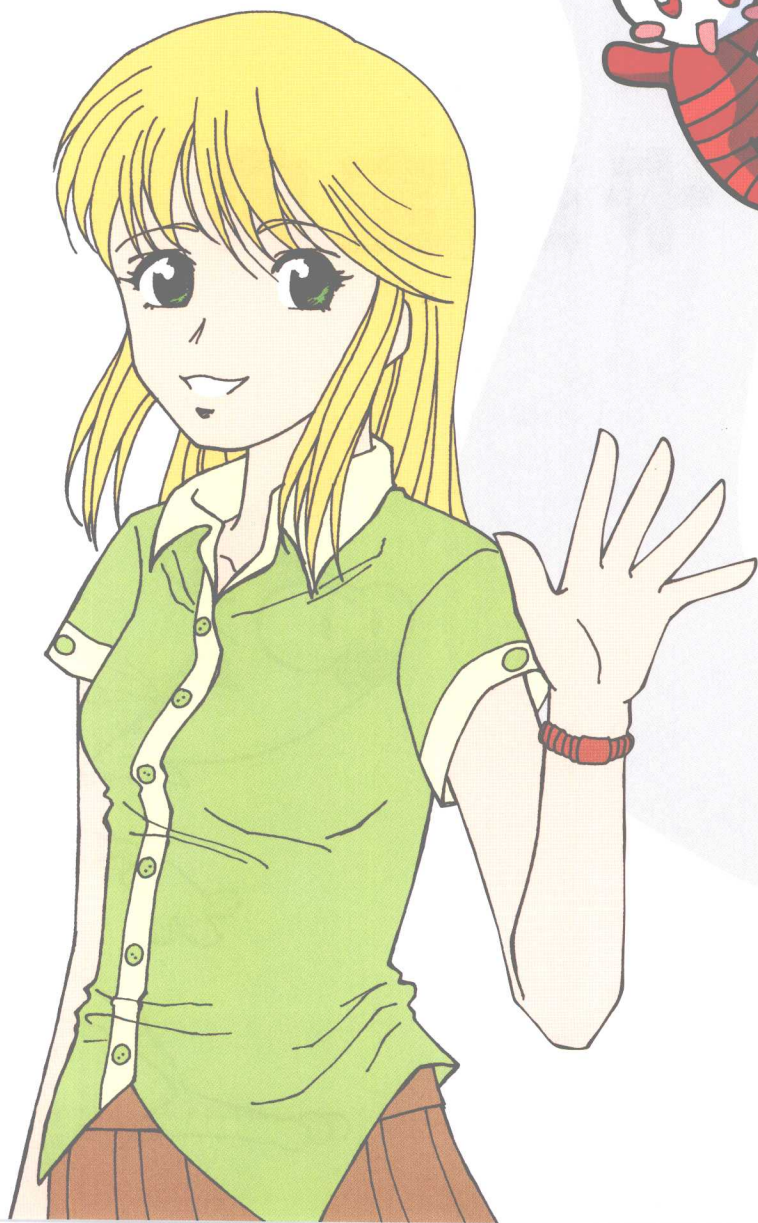

卡通宝典

卡通宝典

一本从事漫画工作的必备工具书

富兰克林·毕晓普

广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

卡通宝典/Quarto出版集团编. —南宁:
广西美术出版社, 2007. 11
欧洲设计学院教程
ISBN 978-7-80746-136-4

I. 卡… II. ①Q… III. 动画—技法(美术) IV. J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)
第175496号

原版书名 / The cartoonist's bible

原作者名 / Franklin Bishop

Copyright © 2006 by Quarto Publishing PLC

本书经英国Quarto出版集团授权广西美术出版社独家出版

版权所有 侵权必究

合同登记号: 20-2006-150

卡通宝典

著 者/富兰克林·毕晓朴

译 者/胡文芳

图书策划/黄宗湖

责任编辑/陈先卓

版权编辑/冯 波

责任校对/黄雪婷 刘燕萍 付晓强

审 读/林柳源

出 版 人/蓝小星

终 审/黄宗湖

发 行/广西美术出版社

地 址/广西南宁市望园路9号

邮 编/530022

网 址/www.gxfinearts.com

印 刷/博罗园洲勤达印务有限公司

开 本/889mm × 1194mm 1/32

印 张/6印张

出版日期/2007年11月第1版第1次印刷

书 号/ISBN 978-7-80746-136-4/J · 820

定 价/39.00元

目录

序言 6

什么是漫画家? 8

第一章 工具和材料 11

准备好工具 12

工作区 14

铅笔 16

墨水 18

马克笔 20

水粉颜料 22

水彩 24

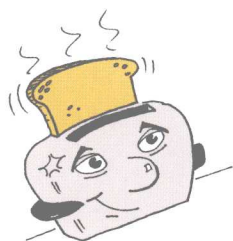
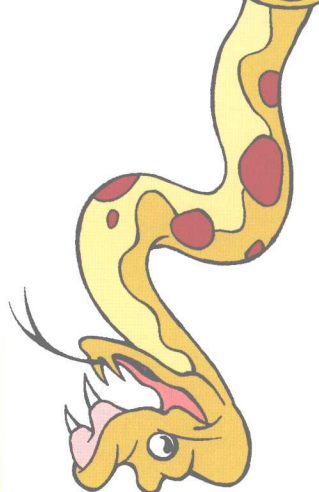
丙烯颜料 26

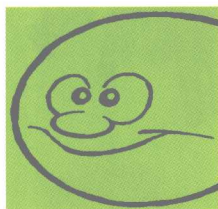
纸张 28

使用电脑 30

电脑上色 32

材料对比 36

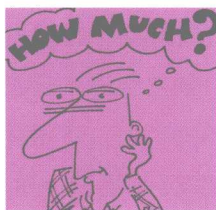
第二章 开始绘画 39

- 速写生活 40
- 脸庞 44
- 侧面像 48
- 面部表情 50
- 火柴人 52
- 人物的体型 54
- 手和脚 58
- 尽情夸张吧，别犹豫！ 60
- 孩子 62
- 不同年龄的人 64
- 商业小窍门 66
- 服装 72
- 典型形象 74
- 动物 76
- 拟人化 80
- 背景 86
- 色彩 90
- 文字说明和气球形圆圈 92
- 组合 94
- 突出重点 96
- 透视 98
- 视角 100

第三章 漫画的种类 103

- 单幅漫画 104
- 无标题漫画 108
- 政治漫画 112
- 动画 114
- 日本漫画 118
- 连环画 124
- 绘图小说 128
- 贺卡 130
- 讽刺画 132

第四章 迈向专业化 135

- 如何构思 136
- 保持幽默感 138
- 创意文件夹 140
- 如何推销自己的作品 142
- 怎样为作品定价 144
- 如何接受合约 146
- 版权 148
- 归档和保存 150
- 做一名专业漫画家 152
- 联合出版 156
- 贺卡市场 158

第五章 表情文件 163

- 愤怒 164
- 快乐 168
- 悲伤 170
- 无聊 172
- 惊恐不安 174
- 惊讶 176
- 思考 178
- 邪恶和狡诈 180
- 愚钝 182

- 词汇表 184
- 参考文献 187
- 英文索引 188

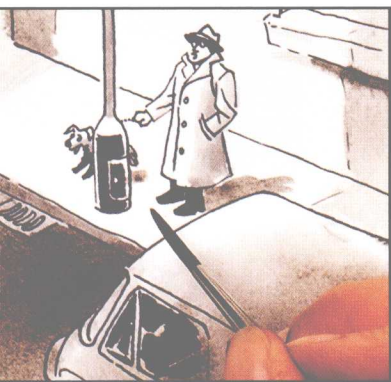

序言

能够制作漫画是生活中最大的乐趣之一。制作漫画的过程是愉快的，漫画还能给欣赏它们的人带来快乐。我们天生具有绘画或在纸张上创造图像的才能。是继续发展这种才能还是让它枯萎，以至消失，这取决于每一个人自己。如果你一直想要成为一名漫画家，或者你想听取一些有用的建议来提高你的漫画绘画，又或者你希望成为一名专业的漫画家，那么这本书将告诉你所需要的一切，包括从漫画绘画的基础到业内人士的建议，以及专业漫画家的经验等等所有的一切。事实上，这些都将有助于你充分发挥自己独特的漫画才能。

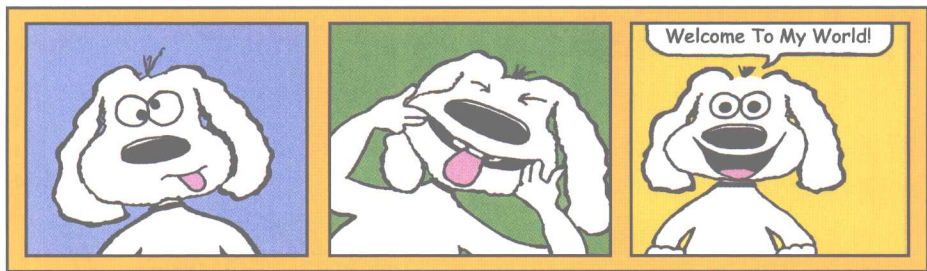
了解各种不同的漫画工具和材料。

学习漫画的基本技巧，熟悉不同风格的漫画。

这本书的内容是独特的，并且是完全实用的。你不仅将学会如何绘制各种形式的漫画，包括CGI(电脑绘画)和日本漫画界的最新消息，而且你还将学会一些简单的、便于操作的方法，让你幽默的点层出不穷，并能

创造机会卖掉和出版发行自己的作品。

看看新媒体提供的可能性

有关漫画绘画的书很多，但这一本是独一无二的。因为专业漫画家的建议和经验所能给你带来的好处，靠你自己需要多年艰苦的努力和积累才能学到。书内精心设计了很多内容清楚地告诉你该怎么做，这将鼓励和促进你的绘画技能，加上还有很多专家透露的漫画制作的商业秘密，都会给你的漫画作品带来巨大的成功。这本书对各种类型的漫画作品，包括越来越流行的连环漫画以及市场需求越来越大的漫画贺卡进行了分析。通过这本书你将学会如何找到你从未意识到的、适合你的漫画作品的未知的市场。

这本书还提供了非常实用的和全面的各种漫画表达方式，这意味着你不必费劲就能画出你想要的漫画形象。书内还囊括了有价值的漫画资源，为你提供漫画绘画全方位的详尽信息。

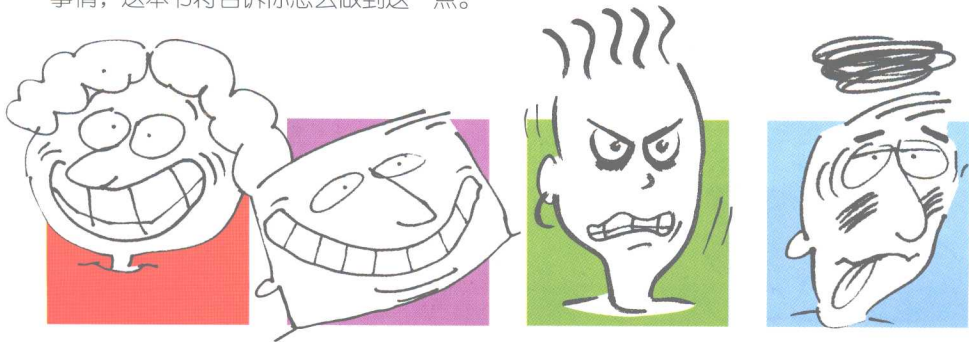

什么是漫画家？

你能在一群人中找出谁是漫画家吗？一个漫画家长什么样子呢？高还是矮？男还是女？短发还是长发？他们有钱吗？他们是否上过大学？他们住在哪里？

事实上，每个漫画家都是独特而有个性的。成为一名漫画家是一件伟大的事情，任何人只要内心充满渴望并积极肯干，都可以通过学习成为漫画家。做一名漫画家，或许你不能变成一名百万富翁，或者你不能举世闻名（但是谁知道呢！），但你一定会发现自己掌握了一项有用的技术，给你自己、你的家人和朋友带来了快乐。更有甚者，或许你还可以看到你的作品出版，赚取你的第一桶金。

这本书是一个实用的宝库，为你提供了漫画制作所有的相关技术知识。要成为一名漫画家，你不需要任何特殊的艺术才能——你只需要热爱绘画，拥有热诚并希望从中获得乐趣。每一个漫画家都是从零开始的。在我们的一生中，起初我们常常也会像那些漫画家一样无拘无束，后来我们长大了，周围的批评以及为了工作和成功而去学习更多“实用”技术的压力使得我们天生的漫画才能逐渐枯萎了。重新挖掘我们那些早年丢失的、天生的漫画才能将是一件非常有趣的事情，这本书将告诉你怎么做到这一点。

那么，现在“漫画家”这个词是什么意思呢？他（她）是做什么的呢？这个词源于“卡通”一词，是一种14到15世纪意大利人刷大幅

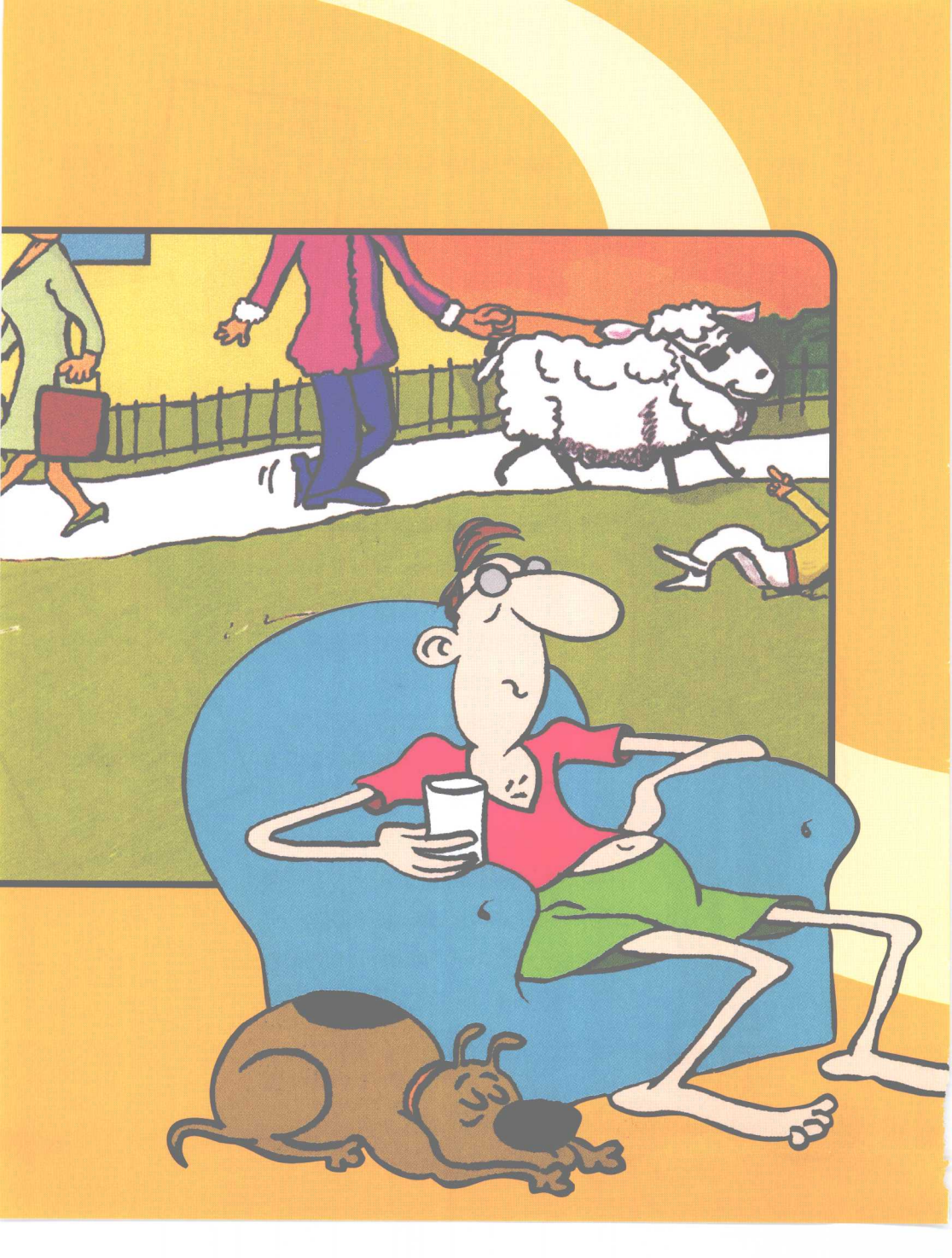
墙面用的硬纸板。大约250年前讽刺绘画开始被称作漫画。

漫画创造性地将画面和观念融合起来。这种融合是独一无二的，任何其他形式的作品中都不能得以实现。大多数的漫画是幽默的，经常会讲述一个笑话。它们令我们发笑，但它们也可以严肃地表明政治观点，有效地概述一种可能需要数以百计的文字才能解释的情形。

漫画越来越受到人们的欢迎，我们在所有的地方都能发现它们的踪影——电影、电视、广告、书籍、报纸和杂志等。它们能令我们开怀大笑，增强我们大脑的活力。阅读漫画书、看动画片伴随着我们的成长——它们是我们生活中不可或缺的、有影响力的一部分。想象一下吧，如果能画出我们自己的漫画，这将是多么令人激动呀！

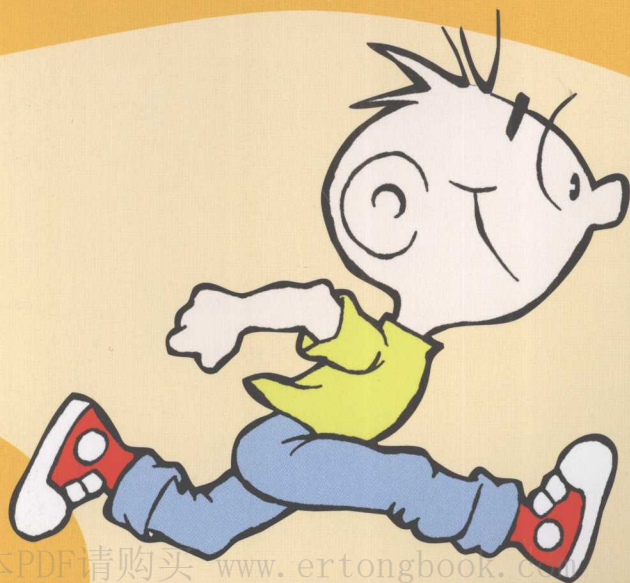
让我们开始成为一名漫画家的奇幻之旅吧！

第一章

工具和材料

准备好工具

当一名漫画家最吸引人的地方就是不必需要花费大量金钱购买昂贵的设备和材料。一般来说，漫画家所需要的只是绘画的工具和纸张。

如果要坚持长期作画，当然首先需要一套好的铅笔、钢笔和精美的纸张。一旦掌握了新的技术，你就能选择最适合自己的风格的工具和自己最喜欢的纸张。漫画的风格非常多元化，可以借用各种不同的工具和工艺来完成，但是我们还是建议你从画黑白画开始进行尝试。一旦有了信心，就能进一步尝试色彩，并运用更丰富多样的、先进的和复杂的工具（包括各种电脑技术）绘制漫画（参见“使用电脑”，第30页）。

裁纸刀

裁纸刀是不可缺少的工具，用它来修整作品比用剪刀要精确得多。在美术用品商店能很容易找到裁纸刀的刀柄和刀片。

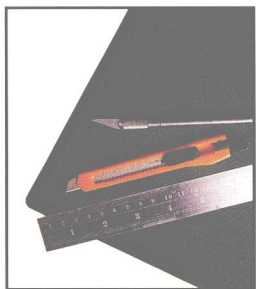
拷贝箱

拷贝箱的主体是一个发光的屏幕，有助于透过那些不透明的纸张看清楚原稿，这样就能在另外一张纸上进行拷贝和修改了。拷贝箱造价不菲，并不是必不可少的，但是如果你想成为一名专业的漫画家，它会助你一臂之力的。拷贝箱桌面的尺寸应该在A4以上。

画板

画板可以是一块简单的胶合板，也可以是带有平行移动装置的、专门定制的、独立的画板。如果你没有地方放置大的、独立的画板，那就选择折叠画板（尺寸最好在A3以上）。你还将发现三角板作为画板的辅助工具很有用，因为三角板的直角有助于把作品放在合适的位置。再加上一把尺子，你就能用画板创作出理想的作品了。

裁纸板

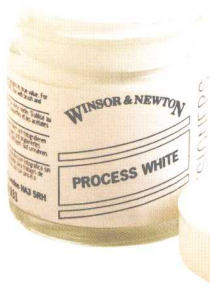
为了避免在画桌或者画板上留下令人讨厌的划痕，选择一块裁纸板是一个不错的主意——这是一种普通的塑料板，在裁纸的时候可以避免刀片划穿下面的纸张。

其他材料

固定胶带不仅可以很好地把纸轻轻地贴在画板

上，而且很容易取下来，还不会毁坏或撕破纸

张。固体胶对于漫画家来说也是不可缺少的，尤其是需要用一张纸覆盖在原作上进行修改的时候。专业的漫画家还会使用涂改液。这是一种浓稠的、不透明的纯白涂料，可以涂盖作品中的错误，以便在上面进行修改。

工作区

事实上你可以在任何地方进行创作，但是只要有可能，就尽可能给自己找一个专门工作的区域，这样当你工作的时候，就可以不受诸如宠物、孩子和吵闹的音乐等因素过多的干扰了（除非你恰好在这样的环境中能很好地工作）。

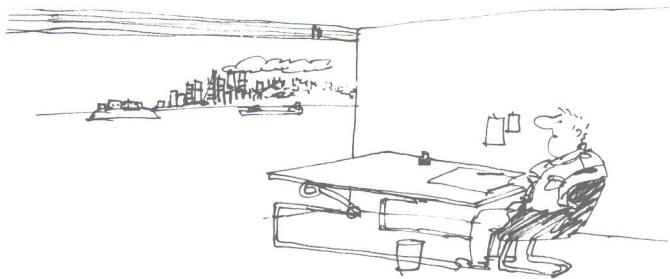
通常一张咖啡桌就足够了，实在不行的话你还可以在膝盖上绘画！当拥有了越来越多的笔、纸以及其他工具，你将发现要想更好地工作就需要更大的空间。因此从一开始就要预先规划好工作区。专门的绘画工作区肯定会变得必不可少，因为只有当你身处其中，你才能随时构想出优秀的漫画蓝图。

不管把工作区设置在哪里，都要尽力在附近放置一些书架，这样就能很方便地拿到所需要的书籍和文件。有一个专门的地方放纸张会很方便，因为当你正思如泉涌，处于创作状态时，没有什么事情比不得不经常停下来到别处找纸更糟糕的了！另外，你还需要一个档案柜，以便能有序地保存已经完成的漫画。

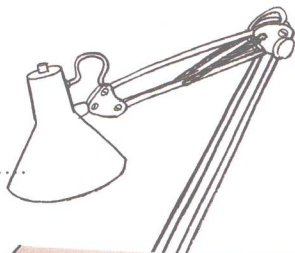
选择合适的场地

选择工作的地点取决于你在哪里能感觉最快乐、最自由自在。也许你只在能俯瞰怡人风景的空旷环境里才会感到快乐，但空旷也有可能让你感到不安；也许你更喜欢在人来人往的餐桌旁工作。如果在家工作不合适的话，租一间美术设计工作室试试看吧。

创建一个良好的工作区

在工作区正上方装上一盏灯，不仅可以提供足够的光线，也能暴露出作品着墨和色彩方面不协调的地方。

把所有的绘画工具和材料放在触手可及的地方，并按照一定的顺序摆放。

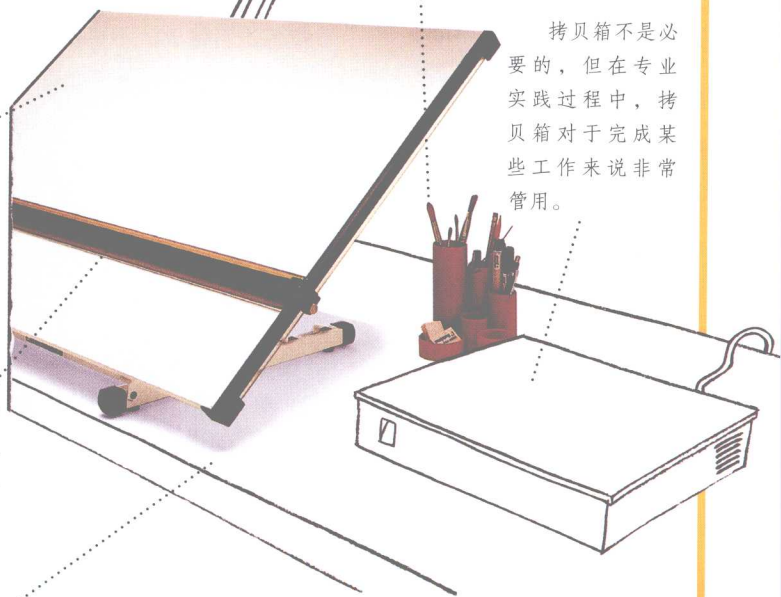
拷贝箱不是必要的，但在专业实践过程中，拷贝箱对于完成某些工作来说非常管用。

可以调节角度的台式画板应该很稳固，这样工作的时候画板才不至于挪动。

画板上的平行移动装置有助于很好地画出线条、条纹和边框。

工作台或工作桌的高度应该恰到好处，这样才能舒舒服服地工作，既不至于费劲紧张，也不至于令人懒洋洋的。

如果你打算长时间地工作，或者进行一个新的构想，或者全神贯注地斟酌已完成的作品，最好选择一个可调节的靠背椅。

铅笔

铅笔是漫画家最基本的或许也是最重要的工具。铅笔最适合于用来在纸上记下想法，在着墨和上色之前勾勒出人物和背景的草图。铅笔便于携带和记录，适合于绘制草图，如果画错了很容易就能擦干净。一旦画出的作品符合你的要求，就可以用钢笔定稿，等墨水干了就可以把剩下的铅笔痕迹擦去。

单色材料

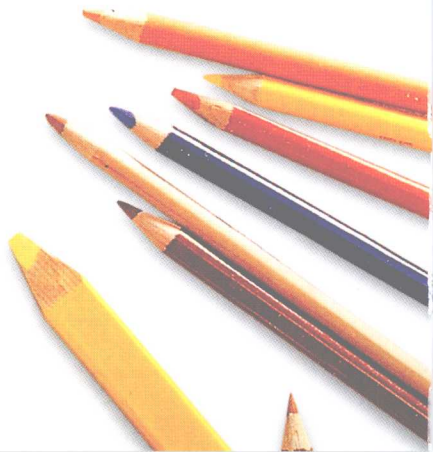
大多数漫画家选用炭笔。软性铅笔（B系列）适合于画深线条，H系列铅笔适合于画浅线条。要想把两者的优点结合起来不妨试试HB铅笔。炭条

外形很像铅笔，只是外面没有用木头包住。还有2B系列铅笔功能齐全，不妨一试。

仅仅画出线条并没有完成作品，还需要用橡皮擦进行修改。不要擦去重要的线条，也不要把铅笔画稿上的线条弄得乱糟糟的。记得一定要买质量好、有弹性的白色橡皮擦，这样就可以擦去线条，而不至于磨损纸面。

彩色铅笔

彩色铅笔不像水彩颜料，使用起来很方便，而且便于携带，随时随地可以作画。彩色铅笔有两种，都可以直接画在纸上，其中水溶性彩色铅笔可以用来着色，效果很像水彩颜料。

重要提示！

最好使用铅笔（HB系列）绘制草图，这样画出的线条不仅恰到好处而且自然流畅。

铅笔

质量好的铅笔不仅有严格的等级规定，而且外面包裹的木头的纹理也很平滑。

自动铅笔

为某些工艺专门设计的自动铅笔能画出标准宽度的线条。

炭条

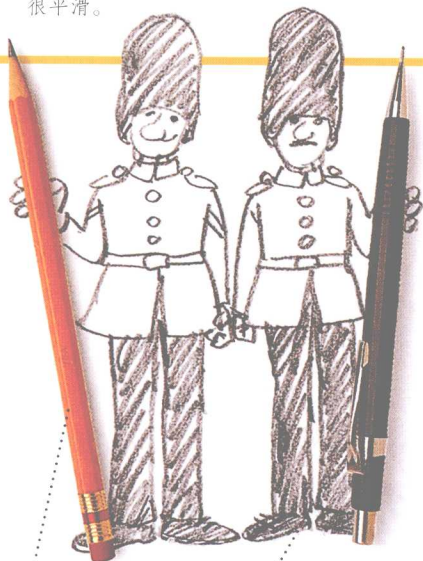
有些炭条外面涂有油漆，有些外面没有涂油漆，后者很适合于横着用。

橡皮擦

白色的橡皮擦能把痕迹擦干净而不会磨损纸张表面。

不定级的铅笔

柔软的、黑色的不定级的铅笔的铅芯粗且黑，适宜于绘制宽线条。

炭笔可以精确地绘制各种线条和阴影。

自动铅笔因为笔芯纤细，所以画出来的线条更统一，更精细。

彩色铅笔的笔芯呈粉状，且柔软易脆，绘出的图形不光滑，没有光泽。为了避免被擦去，一般都需要喷上一种化学制剂进行修整，这样就能创造出很多种精美的色彩效果。在绘制漫画的过程中，运用不同的颜色会产生各种特色鲜明的效果，很值得一试。

