

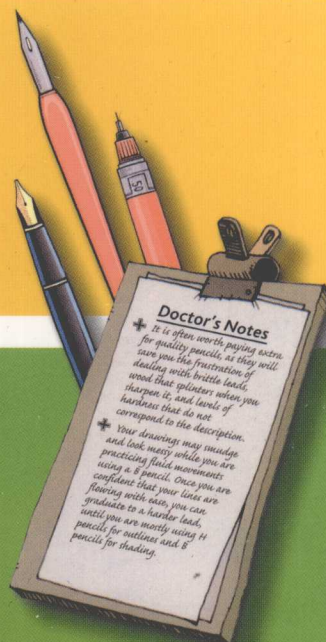
KATONG ZHENSUO
XIAO TIESHI

卡通+诊所

(英)本·柯马克 著
韦秀玉 译

小贴示

DOCTOR'S NOTES

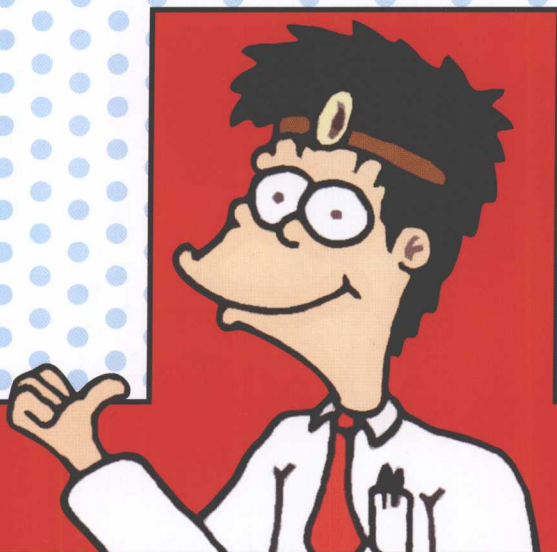

THIS WAY
PLEASE

广西美术出版社

卡通诊所小贴士

本·柯马克 著 韦秀玉 译

广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

卡通诊所 / 英国Quarto公司编; 韦秀玉译. —南宁: 广西美术出版社, 2007. 11

欧洲设计学院教程

ISBN 978-7-80746-246-0

I. 卡… II. ①英… ②韦… III. 动画—技法(美术)
IV. J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第177016号

原版书名 / Cartoon Climic

原作者名 / Ben Cormack

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: 20-2007-18

卡通诊所 小贴示

著 者 / 本·柯马克

译 者 / 韦秀玉

图书策划 / 姚震西

责任编辑 / 陈先卓

版权编辑 / 冯 波

排版设计 / 李 冰

封面设计 / 八 人

责任校对 / 黄雪婷 尚永红 陈宇虹

审 读 / 欧阳耀地

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 / 利丰雅高印刷(深圳)有限公司

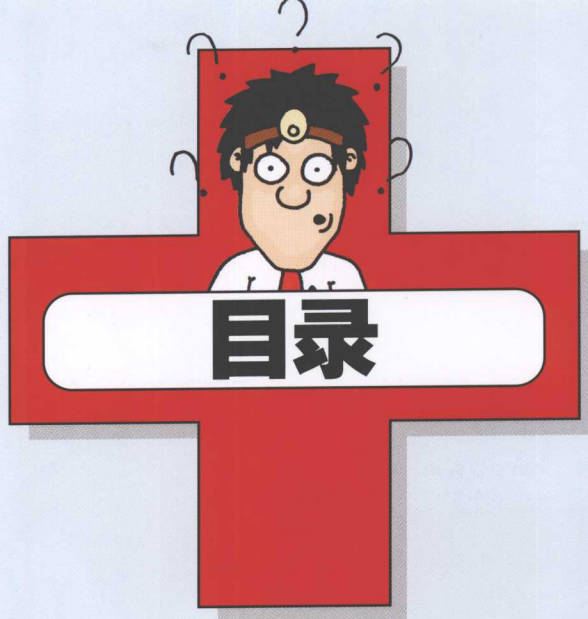
开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 9

出版日期 / 2007年11月第1版第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-80746-246-0/J · 826

定 价 / 46.00元

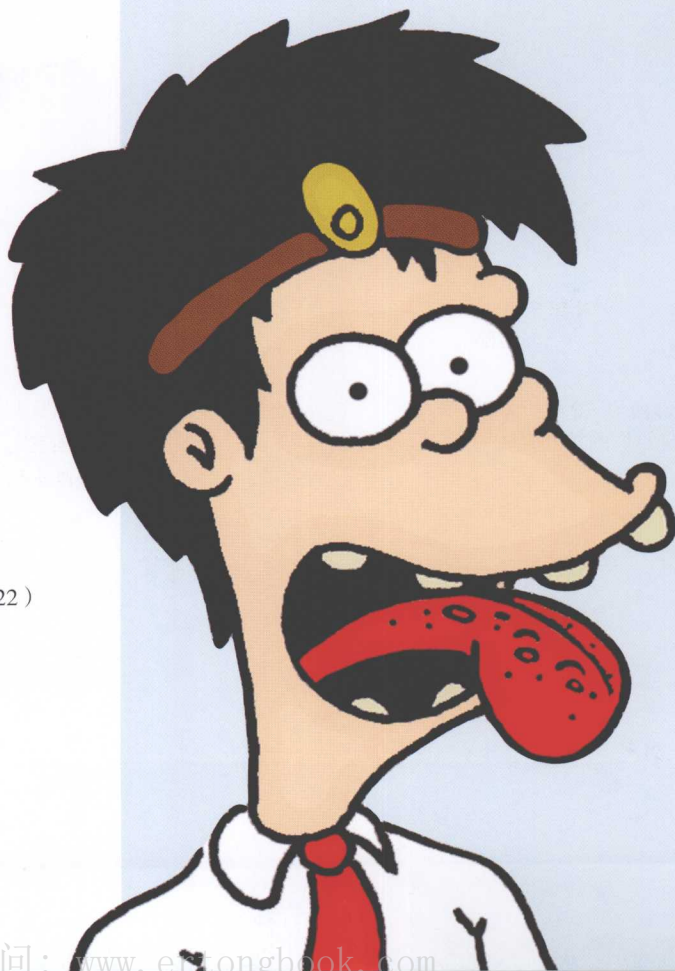

简介

如何使用本书

7

8

第一章

困惑者，这边请	11
听诊器、手术刀……铅笔	12
颜料、墨水与其他器具	14
卡通与计算机	16
创造一个工作区	18
✚ 诊所1：卫生提示	20
获得灵感	22
熟能生巧	24
✚ 诊所2：僵硬手指的物理疗法	26
振奋人心的描绘	28
✚ 诊所3：打开疑团	30

第二章

环环相扣	33
如何形成卡通的特质？	34
超越现实主义	36
建构简单人物的方法	40
在骨骼上加肌肉	42
人物类型	46
手及手势	48
✚ 诊所4：处理一维的人物形象	50
建构卡通的头部与脸部	52
捕捉表情	56
✚ 诊所5：糟糕头发的一天	58
怎样给你的角色着装	60
有用的道具	62
运用漫画的表现手段	66
使用对话框	68
✚ 诊所6：注入幽默	70
动物描绘	72
✚ 诊所7：不生动的动物形象	74
动态形象	76
夸张动作	80
✚ 诊所8：在最后期限出色完成任务	82
统一所有细节	84
✚ 诊所9：在紧急时刻运用哪些传统手法	86

第三章

上墨与上色技巧	89
明暗	90
选择颜色	92
色彩的应用	94
✚ 诊所10：排线法	96

第四章

构图与整体布局	99
场景	100
灯光	104
视点	106
动作安排	108
记住：要拧好你墨水瓶的盖子	110

第五章

调整你的风格	113
画室1：讽刺	114
画室2：日本漫画	118
画室3：连环画	122
画室4：黄金时间卡通	126
画室5：讽刺漫画	130
画室6：波普（流行）艺术	134
信息资源	138
专业词表	140
英文索引	142

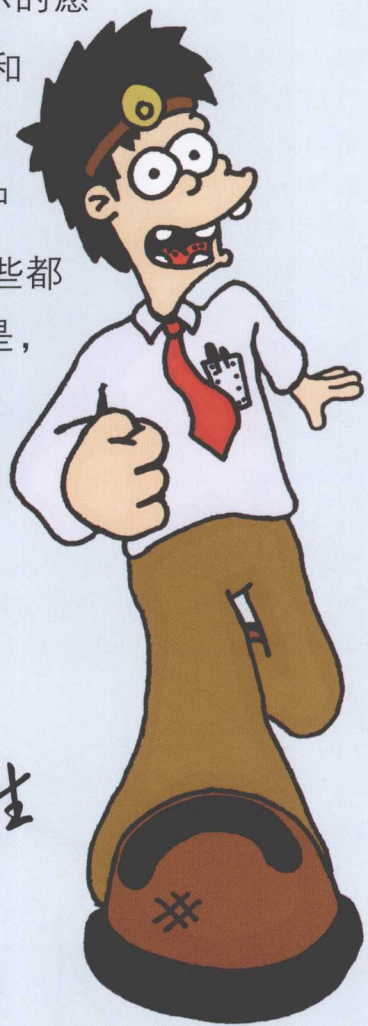

简介

我爱卡通的一切。他们是如此**新颖、生动、简洁明了、用处广泛**。从晨报小小方框到刚上映受观众喜爱的电影《巨型炸弹》，卡通给我们的生活增添**色彩与活力**，如此美好而新颖。我想当你翻开这本书时，也会有同样的感觉。✚我将如何帮助你实现你的愿望——成为一位**漫画家**呢？简单！我将和你一起面对你所遇到的问题，**引导**你通过课程训练提高你的技巧，给你习艺途中**及时的提示与宝贵的建议**。而所有这些都要求你对漫画有浓厚的兴趣，最重要的是，你得作大量的练习。✚**不要再浪费时间了，拿起你的笔**，让我们开始行动吧！

医生将马上为你就诊。

本·柯马克医生

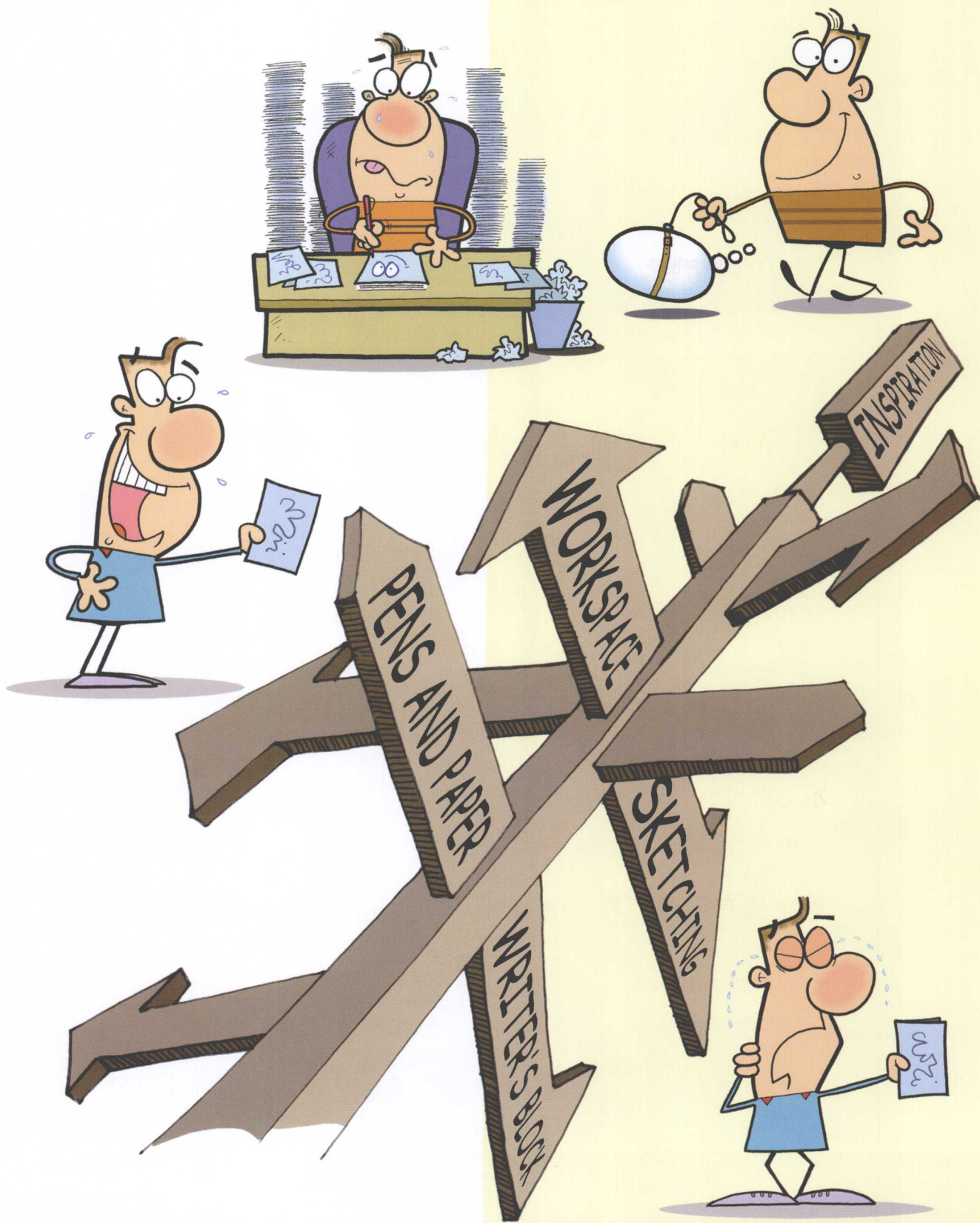
这边请

如何使用本书

本书不是典型的教学辅助用书，因为卡通并不是你的主要科目。相反，接下来的教程与对话都是针对你的创作经验而言，也许会有些枯燥，围绕着如何培养你的创造性与如何表达你的观念进行。然而，这并不是说很容易。要成为一名娴熟的卡通漫画家必须经过一个漫长而艰苦的过程，探寻个人的艺术风格要经过繁杂的改进与实验程序。如何学习卡通绘画并形成自己的个性语言之钥匙就是不断练习，本书将帮助你发展自己的艺术风格并提供练习的方法。你也可以把它作为参考书，等问题出现时再查阅。如果你牢记这些提示与指南，也许会避免出现一些常见的问题并迅速提高你的绘画技巧。

本书分为五章。前四章主要讲述工具与设备、绘画的基本要素、上墨与上色的技巧、构图与版面规划。每一章都包含了富有针对性的特别指导，这些指导主要针对“诊所”中绘画卡通时常见的问题，并提出有效的解决方案。最后一章介绍一系列不同风格的卡通画廊，激发你的灵感，迸发新的创意。

这边请

困惑者，这边请

漫画几乎都是为了逗乐，但在合适的环境下，借助工具它又可以变成创造性极强的生活体验。✚要成为一个漫画家，你就需要花大量的时间练习，以提高你的技艺，因此，重要的是你应创造一个**舒适的工作环境**。任何分心的事情都会影响你的创造性，因而你的绘画环境应在工作之前整理好。一个舒适、无人烦扰的空间，是**艺术家关注的焦点**，在这里可以开启你从业余爱好者向卡通艺术家行进的航程。✚最基本的工具是**铅笔和纸**，但如何选取专业艺术家的充分材料呢？在这个部分，我们帮助你寻找最有用的工具。✚接着，我们讨论这个非常棘手的课题：**灵感**。它源自何方？我们怎样才能激发它？我们失去它该怎么办？✚简而言之，这些问题在我们摊开纸和笔时都会出现。从**工作区**到**工具**到**灵感**，医生将为我们设置一个无痛进步的处方。

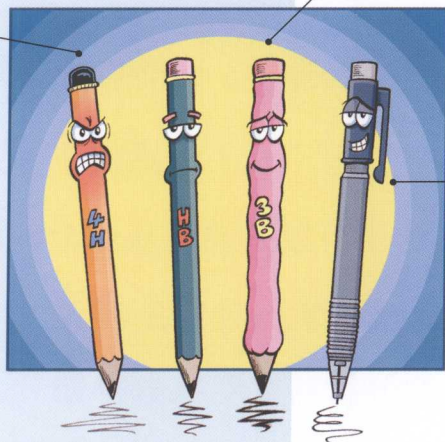
指导1

同时看看
是否需要
进一步学习?
看指导6:
熟能生巧,
24页

听诊器、手术刀……铅笔

对于卡通艺术家而言，最必要的交易工具是铅笔、钢笔和纸。但你究竟该选用哪种类型的铅笔或钢笔呢？什么纸呢？琳琅满目的艺用材料供我们选择，哪些适合你呢？最中肯的建议是从简陋的铅笔开始，因为这样方便修改。作为初学者用蘸水笔会较紧张，直到你感觉已经作好准备就可以投入资金买一些贵重的设备了。

铅笔H的系数越大笔芯则越硬（灰色越浅）。H类的铅笔比B类产生的线条肯定，也易擦掉，但会在纸上留下明显的痕迹，因此适合肯定与即兴的风格。如果纸上有铅笔的刻痕，在上墨时会渗墨。

铅笔

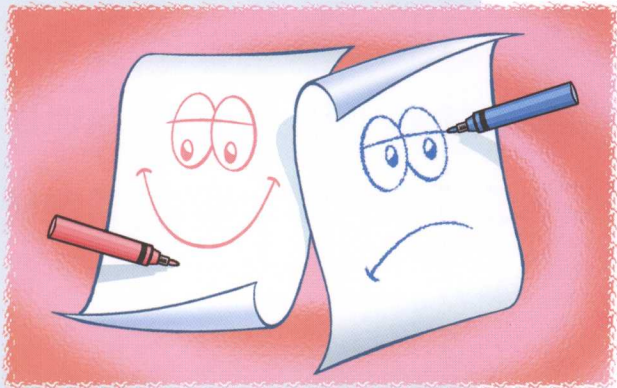
铅笔将是你绘画中最常用的工具，有从硬（H）到软（B，黑些）不同规格，并标上系数说明软硬程度。HB（硬/黑）则处于中间位置，你可以开始选择你所需要的软硬比例。

铅笔B的系数越大则越软（最软是8B，最硬是2B）。通常用稍软的铅笔（3B或4B）起稿，因为它很容易在纸上滑动，在学习阶段你要放松你的腕关节，练习绘制流畅、生动的线条和形状。B类的铅笔同样适于卡通绘画的后期阶段，因为其石墨黑，可以绘制出较黑的线条，但这些线条很难擦掉，因为它们很容易糊成一团。

自动铅笔也可以用，同样有不同硬度与粗细的类型。它们能绘制更加流畅的线条，与木制铅笔感觉不同。大多数艺术家喜欢用0.5或0.7毫米的自动铅笔，只是这些铅笔芯易摇动。

纸

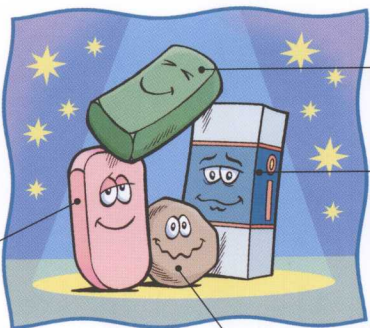
纸有两大类：“热压”纸，薄而光滑，铅笔画在上面不凝滞，很普通也不贵；“冷压”纸，厚而粗糙，有纹理质感，较贵而硬挺些，在外面艺术用品商店有售。热压纸用来练习很好（较便宜的打印纸就很理想，适宜绘画光滑、流畅的线条）。然而，许多卡通画家选用冷压纸，因为它不渗墨或色，而且更有专业美感。

橡皮

有几种不同类型的橡皮，初学时橡胶橡皮就很好，但你的技艺提高后，你会运用一些设备或不同技法，就需要准备不同类型及形状的橡皮，这样便于不同情况下使用。

橡胶橡皮是最常见的类型，适于一般情况下不要求擦得很干净时使用，但它不大适合用于光亮的纸张。不要使用太硬的“墨水橡皮”，因为容易擦伤纸面。

艺用树胶橡皮对于炭笔和较软的铅笔很理想，尤其是在厚而肌理感强的纸上。

塑料橡皮适用于较光滑的纸张，尽管有时铅笔画下线条擦得不是很干净，因此，在你上墨后，擦掉线条得细致些。

橡皮泥看起来像泥团一样，你可以随意揉捏。它能除去墨水中细小铅笔笔触而不伤纸。

钢笔

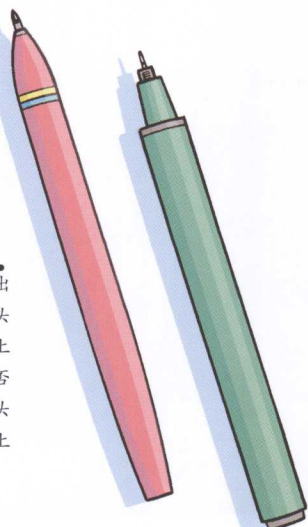
钢笔对初学者不大合适，因为画错后很难擦掉，容易把画面弄脏。然而，当你有把握如何用墨后，你可以考虑使用下列艺术家惯用的工具了。

蘸水笔是卡通艺术家传统上选用的工具，但不容易掌握。如果你要选择蘸水笔，首先需要考虑的就是画起来舒适，确保笔尖能绘制出连贯、有弹性的线条，并且耐用。最好开始用“手写钢笔”练习，当你技术进步后再用绘画笔或绘图笔。蘸水笔很适于用防水墨水。

针管笔不大适合像蘸水笔一样表现性的描绘，它绘制的线条规则、平整。然而，它适于点刻法与平面作品中要求的直边绘制。

自来水笔不像蘸水笔一样富于变化，也不能用防水墨水。但它们可以用得很舒服，不需要老蘸墨水。因为自来水笔的笔尖种类不多，很难买到像蘸水笔或绘图笔一样细腻的笔头。

纤维笔和油毛毡头笔易干，能画出浓重的颜色，尤其适于重画。油毛毡头笔便于绘制线性作品，购买时确保笔上要有“permanent”（恒久）字样，否则其墨水不一定有防水性。大油毛毡头笔的笔头通常切割成凿子形状，适于上色块。

值得买些质量好的铅笔，这样可以防止铅笔中断碎的石墨，质量不好的铅笔在你削笔时木头容易破裂，描绘时硬度也不够。

当你用B类铅笔描绘时可能会弄糊了，画面看起来很脏，当你的线条描绘得很轻松时，你可以选较硬的铅笔了，这时你可以用H类的铅笔画外轮廓线，用B类的铅笔上明暗。

下一个
主题吧!

14

困惑者，这边请

指导2

颜料、墨水与其他器具

如果你想在你的线性作品里加颜色，有许多不同的上色方法。这是卡通绘画过程中最有趣的环节之一——试着实验不同类型的颜料与墨水，这样来发现你所喜欢的上色方式。

当你上色时，你需要考虑相关的笔刷与调色盘等器具，其他一些常用的工具这里只进行简单的介绍。

水粉（有时称作“身体颜色”）是水性颜料加白色色粉调和而成。这种厚重的颜料具有平面、不透明的覆盖功能，尤其适于修改。它的不透明性意味着你可以在深色底上画亮色，对于漫画作品细节如高光的刻画很有用。它的覆盖功能意味着对错误的修改很简易。市面上的水粉颜料有管装与瓶装两种类型。

上色

背景中最常用的方法是薄涂法，可以用不同的颜料：仔细考虑你究竟是需要水彩一样的细腻效果还是丙烯颜料的浓艳效果。下面简单介绍主要的类型。

丙烯有一种特质非常适于卡通绘画。它快干且干后防水。它是非常具有弹性的媒材：当用水调合时，具有水彩的特性，且干后仍然防水。薄涂可以覆盖而不会相互融合。浓重，或与白色调和，具有像水粉一样覆盖的功能。市面上的丙烯颜料有管装与瓶装两种类型。

水彩颜料以其透明性而知名。这使得它具有无限从最亮的颜色（纸白）渐变到深黑（未加稀释的黑色）的色彩变化，通常用薄涂的方法——水彩技法中最重要的技法之一。水彩颜料的效果相比丙烯和水粉要轻盈、松动些。如果你有时间可以实验把它们混合使用，在卡通绘画中并不常见，因为它们会产生斑点。水彩颜料有干饼或液态管装两种类型。

同时看看
是否需要
进一步学习？
看指导26：
色彩的应用
94页

墨水

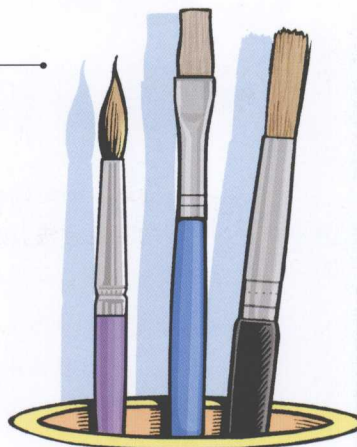
如果你打算印刷你的作品，你就需要选择墨水，这样可以完好地复制。绘画墨水是为艺术家特制的，它具有防水的功能（因而不会糊也不会褪色），有丰富的色彩类型。它们干得快，而且有光泽，可以相互覆盖叠加。印度墨水是黑色的绘画墨水，现在仍然被认为是最持久、防光的墨水。不防水的墨水有手写墨水，通常用于自来水笔。也有特殊绘画墨水，颜色丰富，很像水彩颜色——它们易于被纸吸收，干后无光泽，厚涂与薄涂可以结合，因为墨水不防水。

最开始上色可以从圆头笔开始，因为它有笔尖。有从0到14不同的型号；试着从0号线性上色和8号薄涂块面开始。

笔刷

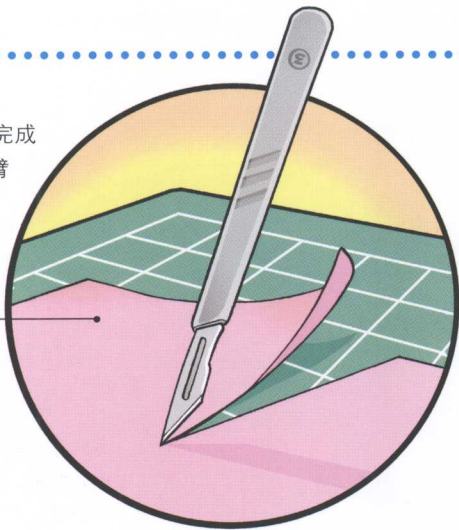
笔刷是专业卡通艺术家如钢笔一样常用的工具，既可以上色也可以上墨，尽管比钢笔难掌握，但它有弹性与轻松的笔触，因此许多艺术家偏爱运用。有不同型号与形状。价钱一般暗示着它的质量，这个道理，也许永远适用。好的笔刷在湿时笔尖应凝结在一起——在买之前把它泡水或舔笔尖进行检验。

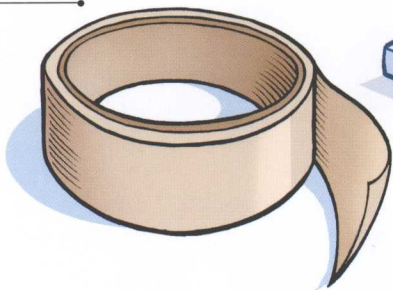
其他器具

备有这些器具——对于完成你的卡通绘画和上色助上一臂之力！

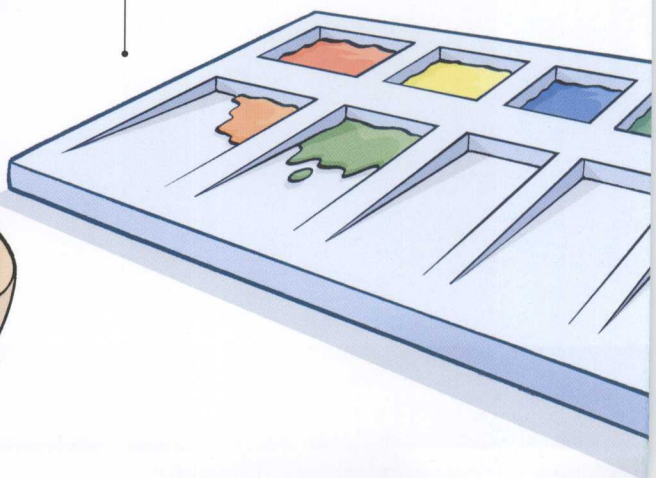
一块好的切割垫子和一把小刀将便于具体尺寸和修改纸张的切割。一把金属尺子同样也是切割时重要的工具。

掩蔽带（分色纸）对于防止你作品的安全和滑动很有用，同样也可以用于绘制干净、整洁的色彩或墨水边缘线。

如果使用颜料，你需要一个调色盘来调和颜色。艺用调色盘在一般文具店都有售，最好是分成许多格，这样你可以存放很多不同的颜色。然而，如果你想直接用颜色，传统的晚餐碟子也很好用。颜色在光滑、平整的平面上容易混合，也不会流淌或弄脏你的桌面。白色最容易调和，因为在调色盘和纸上颜色不会发生变化。

指导3

卡通与计算机

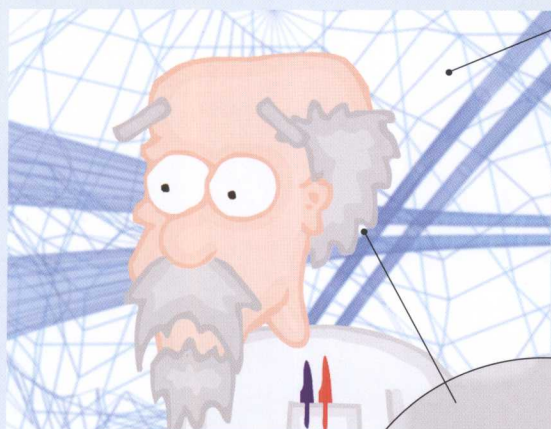
尽管不一定必要，计算机对于卡通艺术家也很有用，尤其在你上升到一个专业层面上时。漫画也可以在计算机里绘制，用不同的制作程序制作图表：位图或矢量图。下面将讨论这两种不同的方法。然而，计算机常用来更换图像，从其他途径如扫描仪等获得资源，可以比在纸上更快捷与简易地更换、修改错误或加颜色。

在合适的尺寸下位图看起来干净利落。

位图

位图的图表效果和纸上绘制作品相近。你在计算机里用鼠标或铁笔绘制图像就像电子铅笔和纸一样。然而，很难做到眼手一致，这需要一定的技巧，因为你很难把握笔尖的准确位置。

运用计算机使你可以快速地绘制规则的圆形和直线。图表通常很好看是因为它们用光滑的线条制作，非常整洁，颜色统一而没有斑点。

计算机中位图存储图片的缺陷是图形质量受到限制。当你放大图片时，像素变化很明显。

