

欧式卡通速成手册

(英)罗宾·豪著

顾琛译

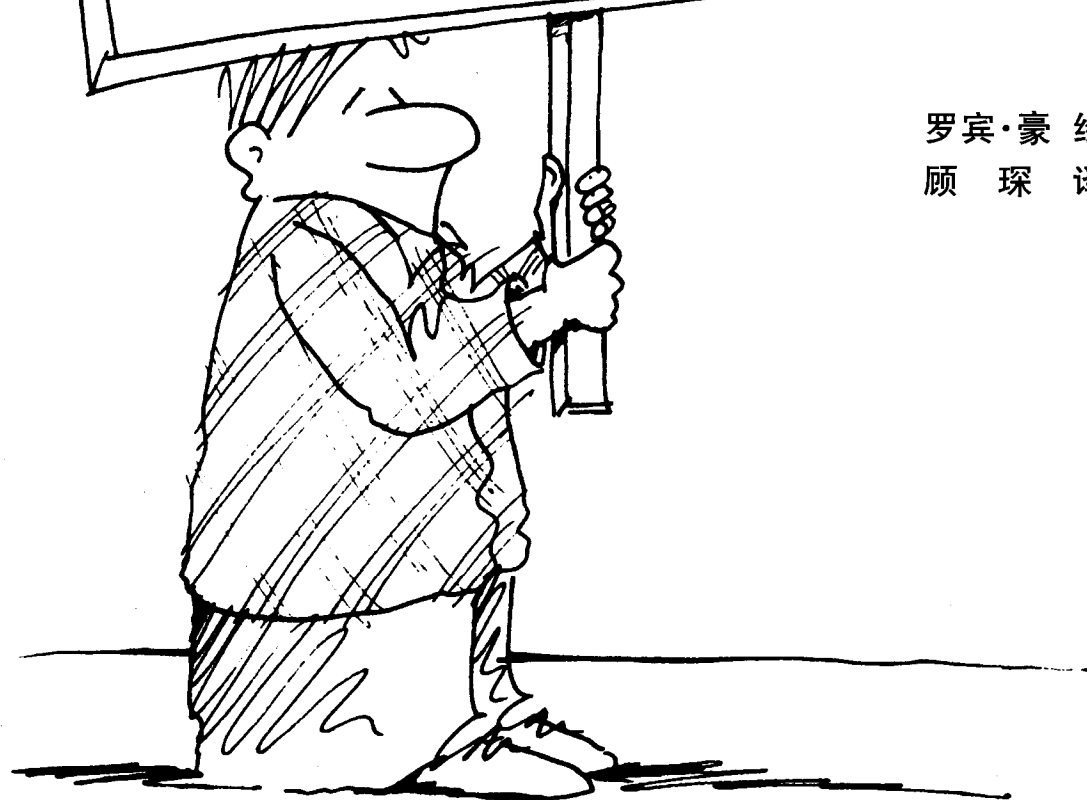
SH 上海画报出版社

歐式卡通速成手冊

欧 式 卡通手册

罗宾·豪 绘著
顾 琛 译

A & C 布莱克出版社 伦敦

SH 上海画报出版社

图书在版编目(CIP)数据

欧式卡通速成手册/(英)罗宾·豪著;顾琛译.一上海:
上海画报出版社,2003
ISBN 7-80685-207-7

I.欧... II.①罗...②顾... III.动画—技法(美术)
IV.J218.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 107665 号

合同登记号:图字:09-2003-224 号

本书中文版权通过上海市版权代理公司帮助获得,由英国 AC 布莱克公司授权,上海画报出版社独家出版

First published 1995
Reprinted 1996,1997,1999,2000
A&C Black(Publishers)Limited
35 Bedford Row,Lodon WC1R 4JH
ISBN 0-7136-5298-5

© 1995 Robin Hall

A CIP catalogue record for this book
is available from the British Library.

All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced
in any form or by any means-graphic,electronic or
mechanical,including photocopying,recording,taping
or information storage and retrieval systems-without
the prior permission in writing of the publishers.

Printed in Scotland
by Bell & Bain Limited,Thornliebank,Glasgow

策 划: 邓 明
责任编辑: 赵寒成
戴欣倍
特邀编辑: 屠月芳
技术编辑: 鲍 屹
李 荀

欧式卡通速成手册

(英)罗宾·豪 著
上海画报出版社出版
(上海长乐路 672 弄 33 号)

全国新华书店发行

上海出版印刷有限公司印刷

开本 889 × 1194 1/16 印张 7 印数 6991-8190

2003 年 12 月第 1 版 2006 年 4 月第 4 次印刷

ISBN 7-80685-207-7/J · 208

定价: 20.00 元

目 录

前言 5

第一章

卡通入门 ABC 7

学画卡通 8 “锁孔凯恩” 9 常用姿势 12 服装 13

人物集锦 15 不同年龄 16 表情 17

绘画用具和实践 18 完成人物 20 阴影 22

动作 23 人群 24 动物 25

第二章

高级绘制技巧 29

摆脱模仿,独立创作 30 创立个人风格 34

构图和视角 36 讽刺画 43 基本人体构造分解 46

实用姿势 48 卡通语言 52 结构和形式 54

室内外实用景物参考 56 阴影和着色 58

灯光盒 (Lightbox) 60 字母的书写 61

第三章

文字噱头 65

寻找幽默情境 67 相关形象及扩大视野 69

涂鸦试试 73 幽默情境及连环卡通 75

从头到尾画连环 82 更多的幽默情境 84

第四章

展示和销售 97

卡通业市场 98 如何展示你的作品 102 总体建议 107

一点尾巴 108

地址...书籍...建议...110 索引 112

致 谢

我要感谢彼特·豪。他是我的弟弟和我工作上的合作伙伴,他出色的漫画作品一直给予我很大的启发。

感谢我的弟弟迈可·豪。是他使得此书通俗易懂。

还要感谢帕特·麦奇,盖瑞·汉密顿和罗尼·拜尔德的帮助和鼓励。麦奇·道,乔·基伯,吉姆·罗斯福及《骑士专栏》中(Knight Features)一直对我的工作有所帮助的所有人。

感谢我最喜欢的编辑安妮·沃茨,还有尼基·麦佛逊,没有你,我将失去方向。

前 言

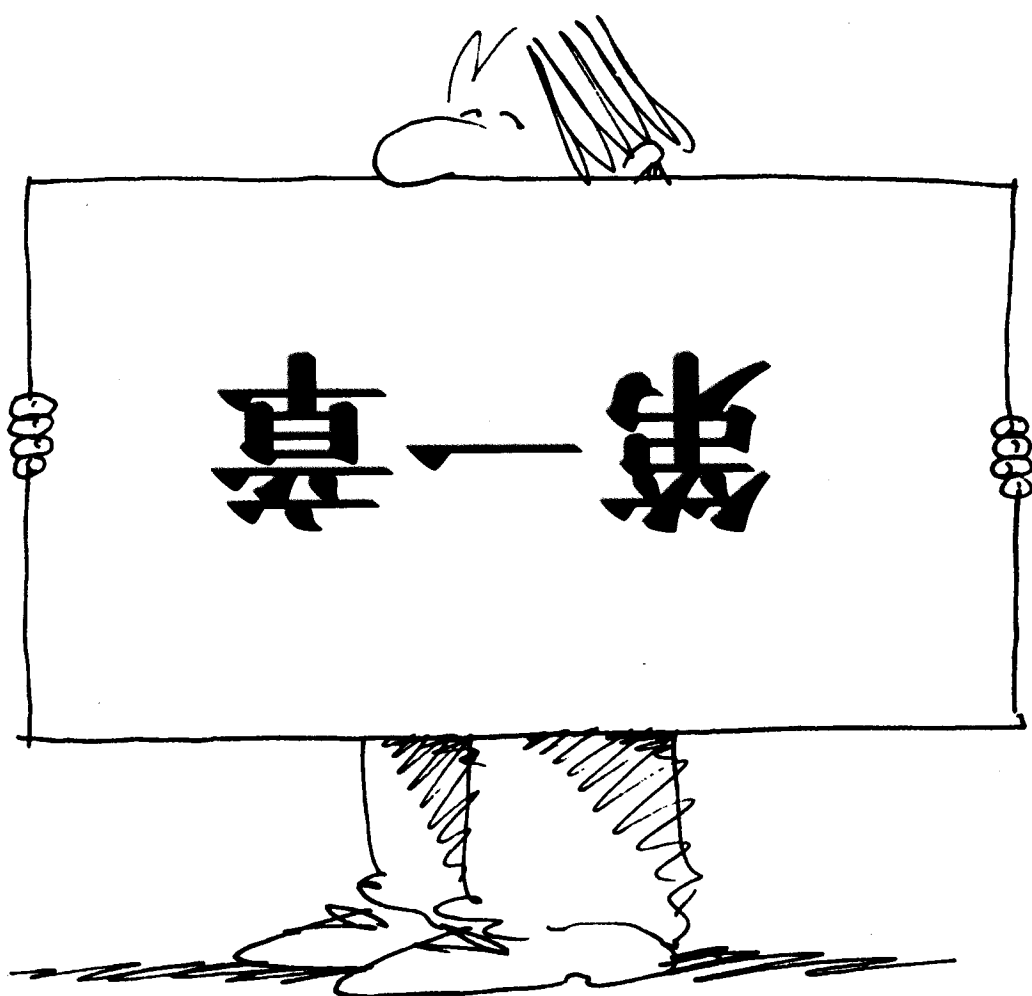
制作卡通一直吸引着我,因为我知道大多数漫画家每天早上不必早起。好吧,这并不是全部理由,我深受吸引的原因还有一个,那就是不论严肃还是幽默,不论超凡还是入世,卡通可以反映人类生活的所有方面——仅用一个凝固的形象。

然而,我并不是一个天生就充满创造力的幸运儿。事实上,甚至我画得最好的人物看上去都不成样子,我可没本事靠画漫画来养家糊口。如果我要进入卡通界,我知道我必须花一番大力气。于是我研究了成千上百幅我可以拿到手的卡通作品。练习,练习,一直练习。

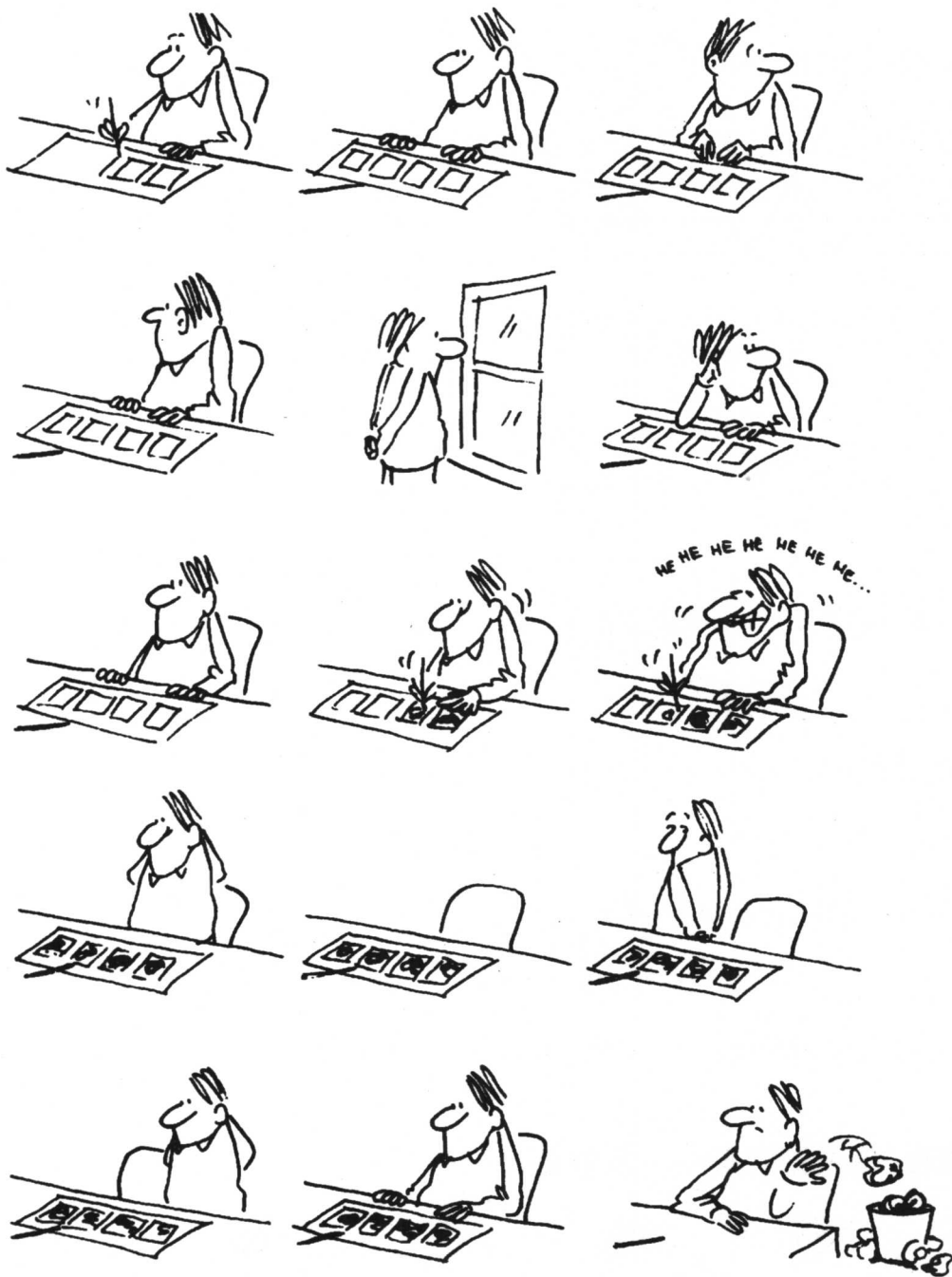
当我有所进步时,我开始意识到,如果在画卡通画时遵循一定的指导原则和窍门,我几乎可以保证能够达到令人满意的效果。我逐渐发展和完善了这些指导原则和窍门,把它们整理成一种方法,正是这种方法最终把我带进了卡通世界的大门。

我想通过这本书,与所有那些和我一样,充满热情却资质欠佳的人分享这种方法。我为初学者和专业人士提供了大量的参考资料,但愿这些资料能具有持久的价值。所有的未来漫画家,祝你们好运!如果有一天你成功了,真的,你不必每天早上早起!

罗宾·豪

卡通入门 ABC

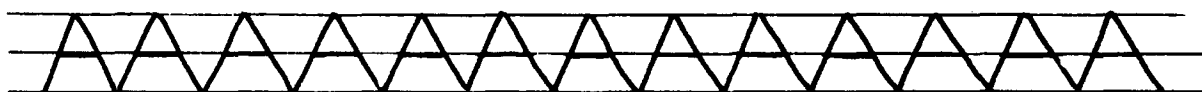
画卡通——像写 ABC 一样简单

画卡通画的过程和写(或“画”)字母相似。你不需要特殊的才能,只需要一些有用的指导和大量的练习。

比如说,当你学写字母表时,大概会有人告诉你,如果要写一个“A”,你就得画两条直线并使它们交于一点,“像教堂塔尖一样”,然后用另一条水平直线把这两条直线联结起来。

换句话说,你得先“画” 然后

然后是关键的一点——你必须不断地重复上百次,直到你能轻松自如地完成上述动作。

现在,说到卡通,也是一样的“步骤”,只不过要采用新的指导原则。比如说要画张脸,我们可以先来画一个“C”,扁一点,就像根香肠一样:

然后,在右上角较近处加上两个圆点:

接下来在扁平“C”的中间处画一条竖线:

现在,在扁平“C”对面画上一个方向相反的“C”:

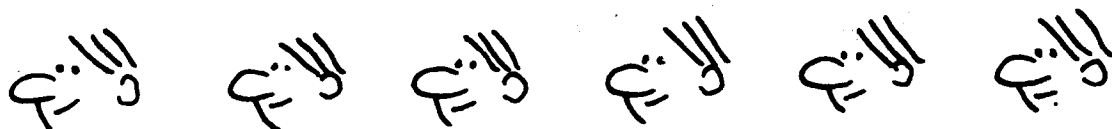
然后,在右边圆点上方,画上一些斜线:

最后,画一条直线做嘴巴——这样你就画成了一张脸!

现在,是关键步骤——反复练习!

锁孔凯恩——卡通人物

现在,让我们以同样的步骤来画一个基础卡通人物,我们以后可以在此基础上进行加工和扩展。

先画一个锁孔的形状。首先画一个圆圈,下面加个“盒子”的形状(小头朝上)。

然后

这是一个锁孔形状

多画几次,直到和上面画的那个样子一样为止。

现在我们可以根据以前讲过的指导方法加上五官。

扁平“C”

两圆点

反“C”

斜线

嘴巴

“L”形胳膊

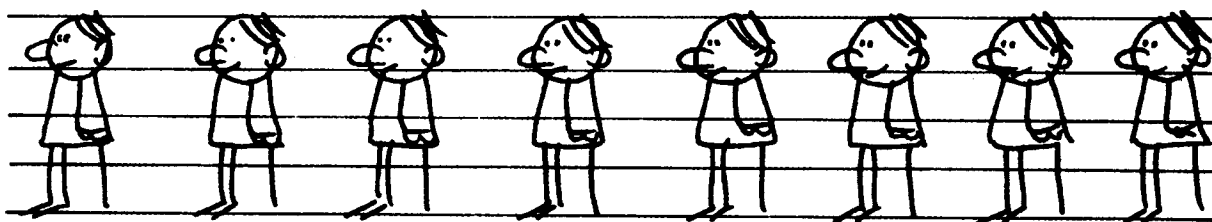
三条腿线

两脚和手

现在,是关键步骤——重复重复再重复。

在划线纸上画,所有小人都要画得大小一样,学会这一点很重要。

继续练习画“锁孔凯恩”,直到你感觉它看上去平衡了。

不平衡

平衡

锁孔凯恩的高个子朋友兰

当你练习完朝着某一个方向的锁孔凯恩之后,要练习画朝着相反方向的他。
记住——练习,练习,再练习。

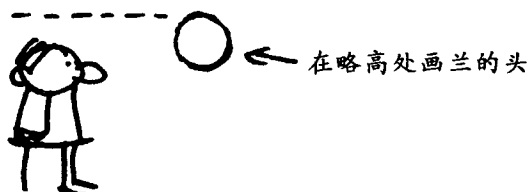
所以画完这
样的之后

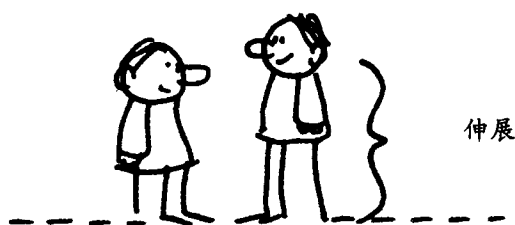
再画这样的

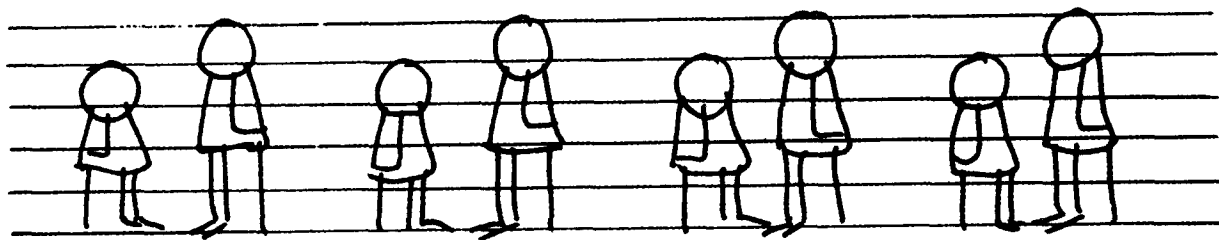
现在,为了增添一些趣味,我们可以开始画不同高度的人。比如说,假定你想在凯恩旁边画一个他的高个子朋友。先画凯恩,然后在比他高点儿的地方开始画他的朋友。

现在记住,如果一个人个子高大,他所有的部分都必须延长,所以很显然,下面画得不正确。

现在,在划线纸上反复练习。

怎样从各个角度画锁孔凯恩

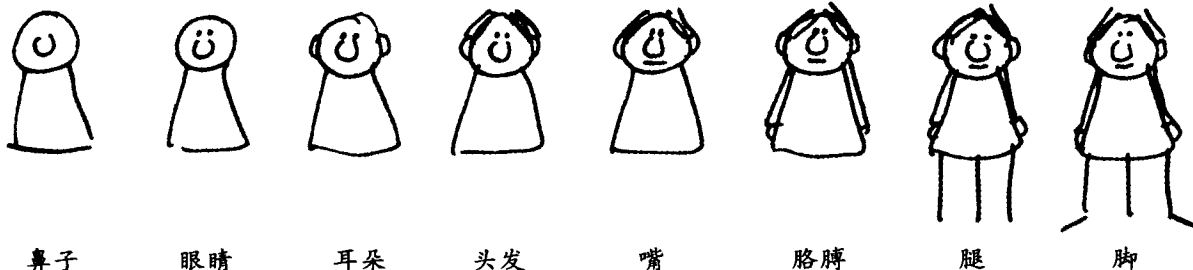
卡通人物必须能够以任意角度面对读者。有三种可以让头部任意转动的基本身体姿势。

你已经知道了二种姿势——朝左或朝右。第三种是面向读者。

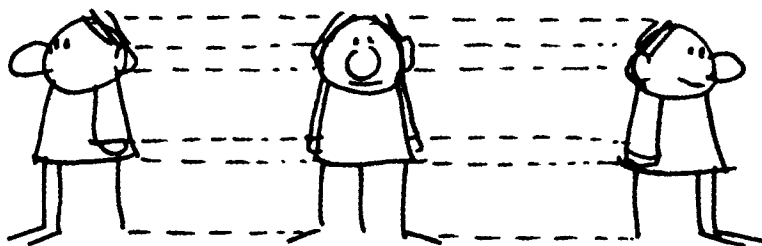
先画个锁孔形状：

现在,和以前一样,你需要加上鼻子、眼睛、耳朵、头发、胳膊、腿和脚。首先,只要看着“锁孔”,想象如果他面向你的话,他的这些身体部位应该在哪里。然后就照一般步骤画,只是要把每个部位画在你想象中它应该在的位置。

记住——这些是和以前的器官,不过是转了方向,朝向了我们。

在画脸之前,你可以通过变换鼻子的朝向来使得凯恩看向任何方向。

现在来画脸。用鼻子来帮助你画出眼睛、耳朵、头发和嘴巴的确切位置。

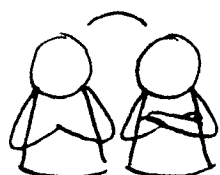

姿势

胳膊

放松

“哦，对啊”

“对不起”

“什么！”

“不知道”

“哦，哦！”

“嗯……”

“哇！”

“让我想想”

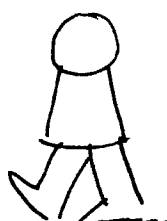

“在那边”

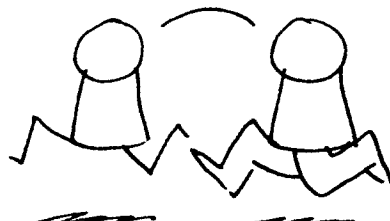
腿部

放松

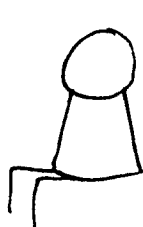
走路

奔跑

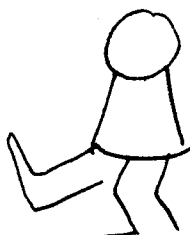
打滑

坐

踢

坐

斜靠

全身

趴在地上

奔跑

跪撑

记住——练习，练习，再练习。

锁孔服装

让我们来看一看如何以锁孔形作为参考来画服装。

凯恩其实已经有了一个“上衣”的外形,所以你可以利用锁孔形来帮助你想各种各样的上衣,然后把它变成你喜欢的式样。

西装茄克

呢大衣

雨衣

开衫

军装

无袖连衣裙

T恤

短衫

然后用这种想象的步骤再来画裤子和裙子。

裤角管

牛仔裤

喇叭裤

宽松裤

短裤

裙子

裙装

然后是帽子

驼峰帽(Trilby)

军帽

粗花呢帽

保龄球帽

水手帽

安全帽

皇冠

和鞋子

靴子

运动鞋

足球鞋

高跟鞋

拖鞋

长筒靴

记住——练习,练习,再练习。

附加部件

记住,也要练习以下图形的相反朝向。

眼镜

普通型

墨镜

阅读眼镜

时尚眼镜

护目镜

面罩

胡子

普通型

遭遇海难型

圣诞老人型

未刮的胡子

小胡子

刚刮过的胡子

男人的头发

直发

卷发

青年奔放式

凌乱

整洁

秃头

女人的头发

大波浪

直发

时尚发型

别在耳后

烫发

圆髻

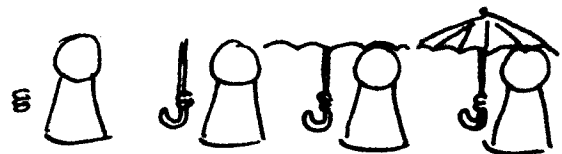
配件

拐杖

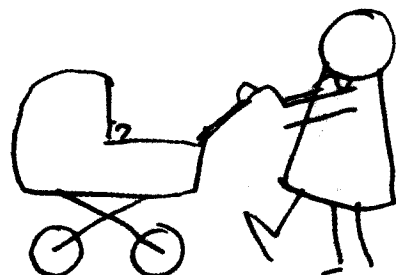
雨伞

购物袋

帆布背包

婴儿车

锁孔人物形象练习集锦

首先,多画些锁孔图形,然后看着图形,想象(构思)你想要画的服装,接着动手把它们画下来,并使它们的特征更突出。

