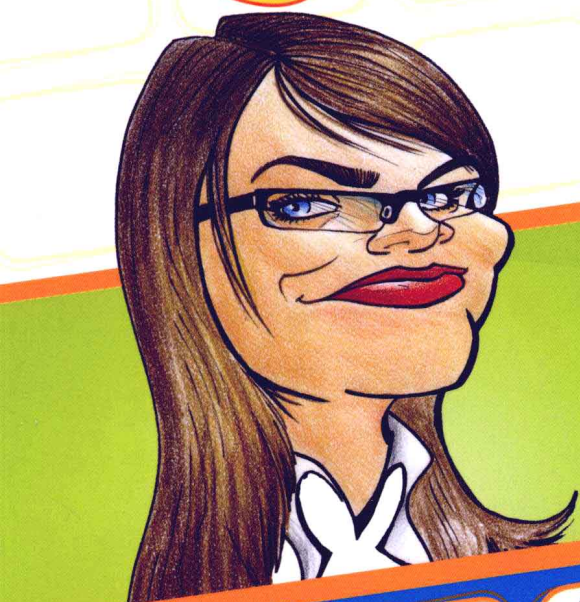

动漫肖像

——如何画出超炫的肖像漫画

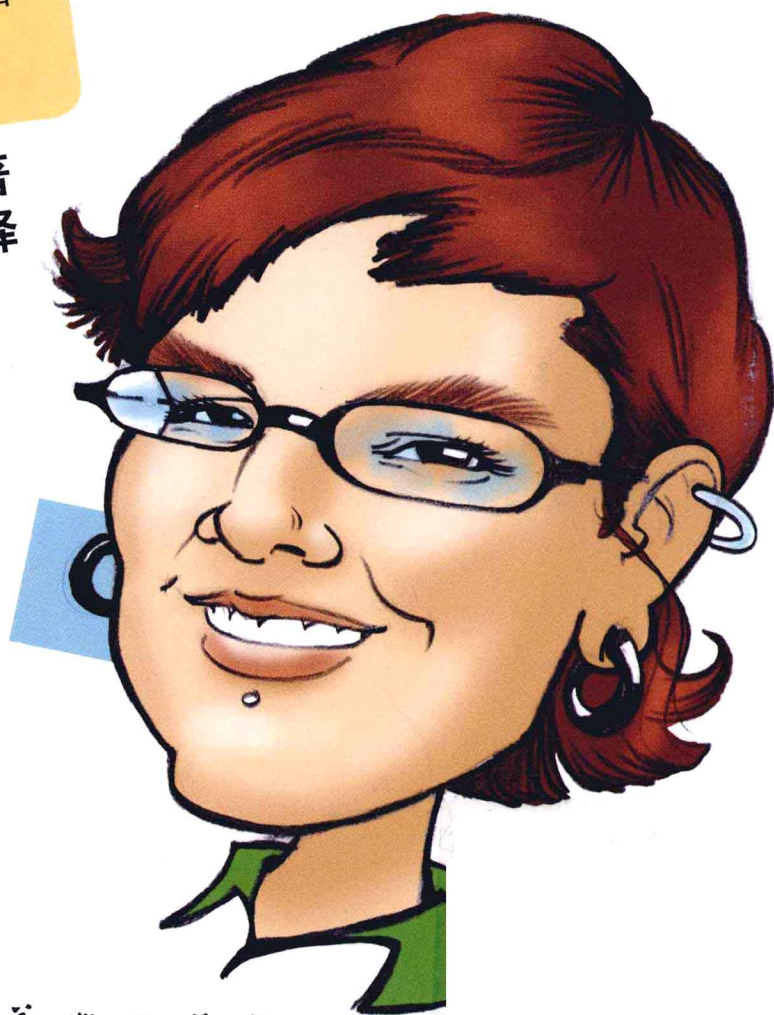
[美] 哈瑞·哈默尼克 著 顾琛 译

上海人民美術出版社

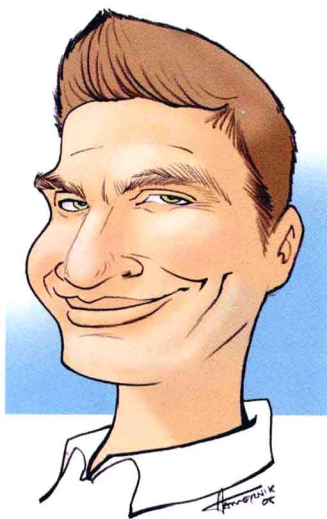
动漫肖像

——如何画出超炫的肖像漫画

[美] 哈瑞·哈默尼克 著
顾琛 译

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

动漫肖像——如何画出超炫的肖像漫画/[美]哈瑞·哈默尼克 著;顾琛 译——上海:上海人民美术出版社,2010.07
(动漫洋学堂)

ISBN 978-7-5322-6815-3

I. 动... II. ①哈...②顾... III. 漫画-技法(美术) IV. J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第083890号

Face Off

Copyright©2006 by Harry Hamernik. Manufactured in China.
All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means including information storage and retrieval systems without permission in writing from the publisher, except by a reviewer who may quote brief passages in a review.

Right manager: Ruby Ji

中文简体版由上海人民美术出版社独家出版

版权所有,侵权必究

合同登记号:图字:09-2010-224

动漫洋学堂

动漫肖像

——如何画出超炫的肖像漫画

著者:[美]哈瑞·哈默尼克

译者:顾琛

统筹:姚宏翔

责任编辑:赵春园

特约编辑:丁雯

封面设计:薛小博

技术编辑:戴建华

出版发行:上海人民美术出版社

(地址:上海长乐路672弄33号 邮编:200040)

印刷:上海丽佳制版印刷有限公司

开本:889×1194 1/16

印张:8印张

版次:2010年07月第1版

印次:2010年07月第1次

书号:ISBN 978-7-5322-6815-3

定价:45.00元

关于作者

哈瑞·哈默尼克(Harry Hamernik),曾教授过八年的漫画创作课程。他的学生包括很多在海洋公园、乐高天地、诺特的贝利农场(Knott's Berry Farm)、派拉蒙电影公司的国王岛等主题公园工作的画家。目前,他是圣地亚哥的加利福尼亚艺术研究所的全职教师,教授动画制作课程。此外,他也在洛杉矶艺术学院和橙县美术工作室教授课程。哈瑞拥有平面设计本科学位,主攻商业插图方向。他和他的妻子凯特,都是自由职业艺术家。哈瑞作为一位漫画家或自由职业艺术家,愿意为各种活动或项目进行艺术创作。想要对作者有更多的了解,请登录www.hamernikartstudios.com。

致谢

我想在此对所有帮助我完成此书的人表示衷心的感谢。首先要感谢我的妻子凯特,她是我在整个写书出书过程中的精神动力;要感谢F+W出版社的编辑派麦拉·威斯曼向我约稿,是他给了我机会出这本书;要感谢本书的编辑克里斯汀娜·艾克沙诺斯,虽然交稿时间一再拖延,她却一直耐心陪伴;要感谢我所有在本书中充当模特的朋友们;要感谢卡曼公司的阿特·肖波斯和斯蒂文·费舍威克,是他们这么多年来一直聘用我当职业漫画家,使我得以提高漫画技艺。“对不起,让你们久等了。”我要对所有那些等待这本书出版的学生道声歉,让你们等了这么久,真对不起。最后,我要感谢我的父母,感谢他们允许我把艺术当做自己的职业来追求。

谨以此书

献给我的妻子——

我生命中的一切因你而更美好!

Adobe和Adobe Photoshop是Adobe公司在美国的注册商标和其他国家的商标,其产品的屏幕截图转载得到Adobe公司的许可,特此声明。

进制换算表

1英寸 = 2.54厘米

1厘米 = 0.4英寸

1英尺 = 30.5厘米

1厘米 = 0.03英尺

1码 = 0.9米

1米 = 1.1码

1平方英寸 = 6.45平方厘米

1平方厘米 = 0.16平方英寸

1平方英尺 = 0.09平方米

1平方米 = 10.8平方英尺

1平方码 = 0.8平方米

1平方米 = 1.2平方码

目 录

序言

4

材料及工具

6

马克笔绘画技巧

8

铅笔绘画技巧

10

彩色铅笔绘画技巧

12

电脑上色

18

肖像漫画之正面像

22

肖像漫画之³/₄侧面像

64

肖像漫画之侧面像

98

作品廊

120

结语

125

索引

126

画肖像漫画是一件充满乐趣的事情。还有什么别的事情让你可以名正言顺地取笑一下别人呢？当然，这种取笑是不失格调、娱乐大众的取笑。漫画家是娱乐他人的人，而不是插科打诨的低俗喜剧演员。如果你现在已经清楚了这一点，那你以后可以省去很多麻烦。

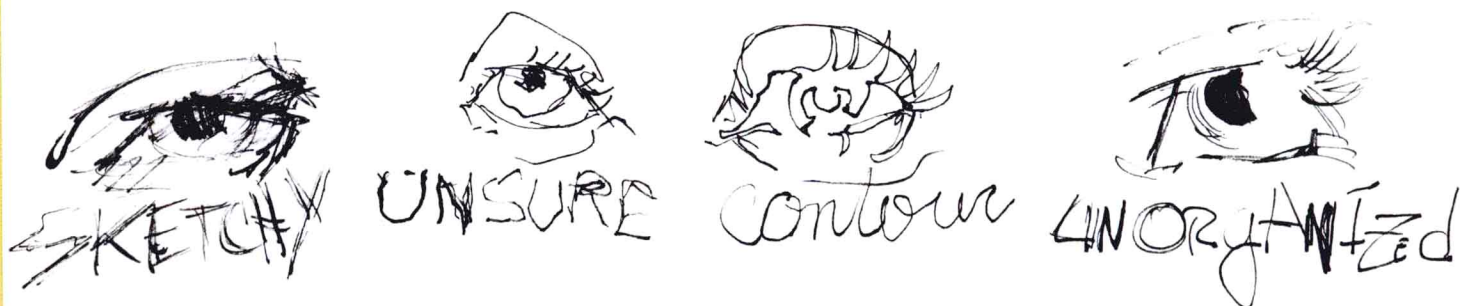
为各类主题公园培训了那么多画家后，我终于发现，如果我给学生分发一些示范的画稿来说明我的观点，他们能更容易地理解我的意思。这些复印资料慢慢积累起来，最后变成了这本书。如果你能仔细阅读本书，并遵循书中所有的指导说明进行练习，你很快就可以画出自己的肖像漫画了，你还可以教那些主题公园画家一两招呢。

首先，我有一些建议：

1. 逐页阅读，不要随意地跳页阅读，这样会让你更有感觉。
2. 先学习各种技巧，然后再找真人模特绘画。
3. 不要怕犯错。在给真人模特画速写漫画时，总会犯些错误。

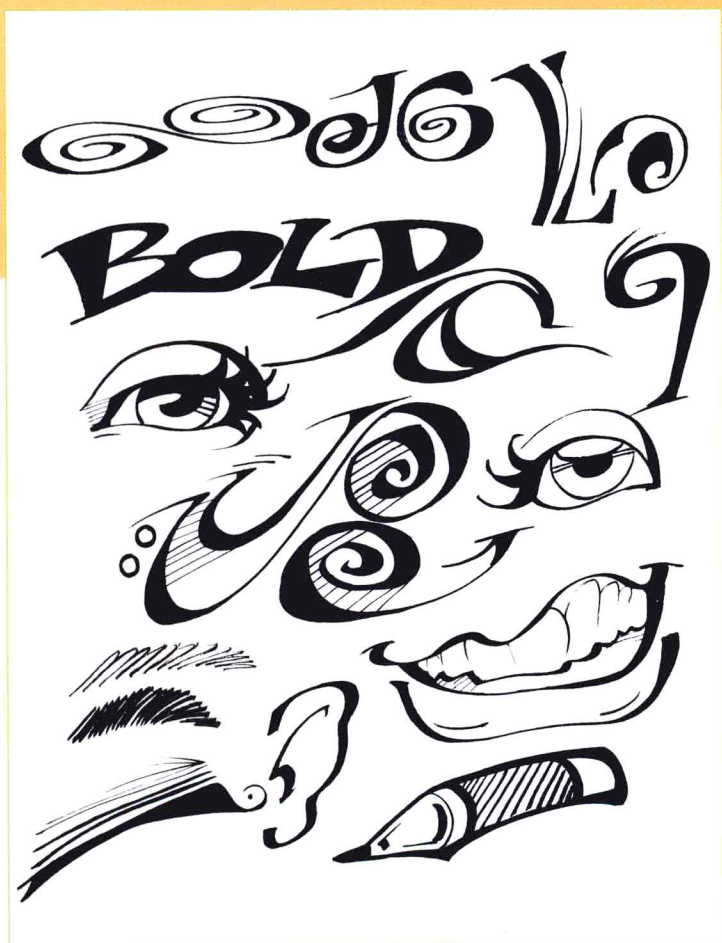
优秀的漫画家可以迅速地完成草稿，画出八九分相像的感觉，同时很少有错误，而且大部分的错误非常细微以至于没有人会注意到。

序言

业余漫画家的标志

首先，你的漫画里存在的线条可能看起来像上面这些。避免那些潦草的、不确定的、迂回往复或组织得不够精心的线条，这让你看起来很业余。

画任何事物

这是你用你的马克笔或铅笔做的第一个练习：画形状和静物，把精力集中在画出有视觉吸引力的草图上。你画出来的线条应该是好玩的、有趣的、刚劲有力的、令人愉快的。

用马克笔绘画

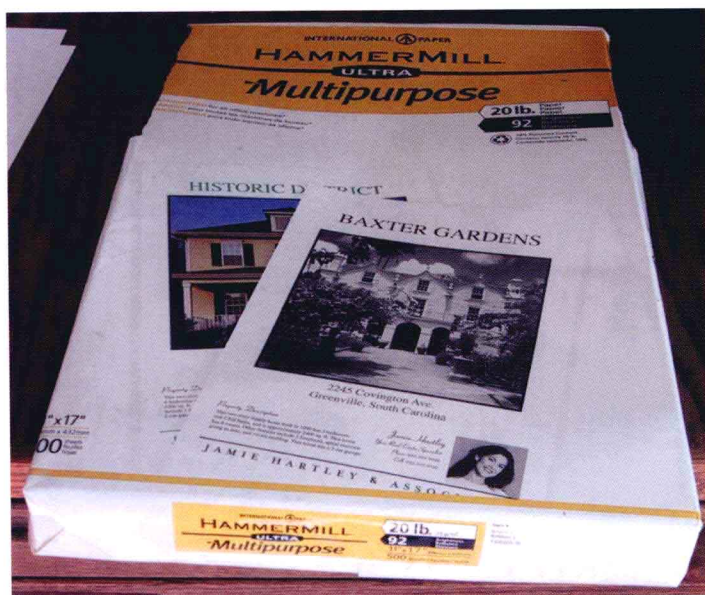
我建议大家用马克笔来绘画，因为这可以帮助你改掉画草图时犹豫不决的坏习惯。要知道，坚定果断的线条才是你所需要的。

材料及工具

创作漫画时，你所使用的最重要的工具有：纸张、马克笔、铅笔和彩色铅笔。有些美术用品可能只生产一批，卖光就没货了，所以如果你发现了一些你喜欢的东西，应该一次性多买点儿。

纸张

你将使用大量纸张，所以最好先存些钱。试试11" × 17" (28cm × 43cm) 的复印纸，你可以在任何一家办公用品商店买到。一令复印纸有500张，如果你成箱购买可以省很多钱。纸张根据不同的重量和洁白度分为不同等级。买那些在你经济能力范围内最重最白的纸。先买一令，试试纸张的质量，确认用马克笔、铅笔和彩色铅笔都可以在上面很好地画画，然后再买一整箱。

纸张

复印纸对画漫画来说非常好，特别是当你是个新手的时候。

马克笔

人们觉得用马克笔画画是绘画中最困难的手法之一，因为你没办法擦掉或涂改。马克笔功能全面，瞬间即干，可以用于快速绘画。找到一支有圆珠笔尖、运用起来更灵活的马克笔。有些马克笔笔尖太尖细，你无法变化线条粗细。在画漫画的时候，你需要画粗线条也需要画细线条，而且相互转换的时候最好不用更换马克笔。我推荐Dixon Markette马克笔，这是目前市场上最好的马克笔之一。你可以在加拿大办公用品商店的网站购买。不管怎么样，各种类型和品牌的马克笔都可以买来试试，找到你最喜欢的那些笔。

我最喜欢的马克笔

当你找到一种喜欢的牌子，尽可能地多买一些。Dixon Markette是我的最爱，我也喜欢CopicSketch马克笔（左图右数第四），它有替换笔芯，还可以买到更小更细的替换笔尖（但是很难买到）。尽量多尝试各种类型和品牌的马克笔，这样你才能找到最适合你的马克笔。

马克笔种类

含酒精的马克笔用后很快就会干掉，更换笔芯将成为一种非常昂贵的爱好。含化学成分的马克笔会散发一些难闻的气味，当你吸气的时候可能会对你的身体有害，但这是含酒精马克笔的唯一替代品。我只在通风良好的地方使用含化学成分的马克笔。

铅笔

用铅笔工作的时候，要使用笔芯软的种类，比如4B或6B。笔芯越软，越容易画出粗细线条和深色线条。越坚硬的铅笔，画出的线条就越淡也越细，在某些情况下这也是有用的。我喜欢Staedler

铅笔

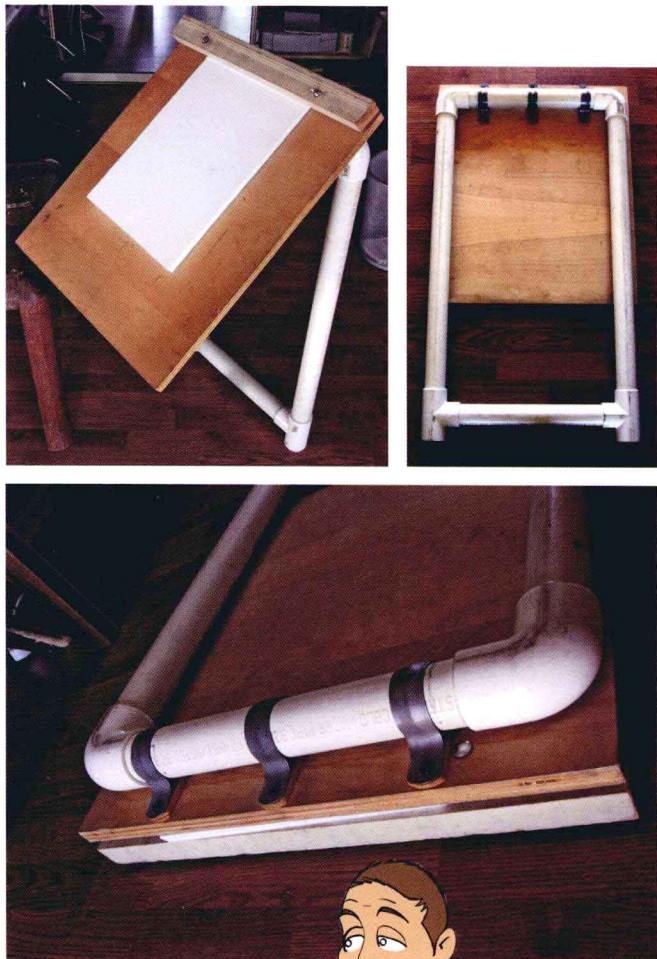
这里有些可供挑选的铅笔，包括不同硬度的Staedler和Prismacolor黑色铅笔，值得信任的Ticonderoga软芯铅笔，一支标准活动笔套和一根铅条，还有一个用来添加阴影的粗铅条。用砂纸把铅条边缘磨得圆润一些，这样你就可以用它工作了。

DIY置膝画架

置膝画架是在公众场所画速写的最佳工具。你可以从当地的建材市场找到合适的零件组装出一个物美价廉的置膝画架。只要坐下来，把画板底部放在你的膝盖上就可以使用这种置膝画架。画架可以有各种各样的大小形状，但不能太大太重。这种置膝画架应该便于携带，方便工作，同时又牢固。

原材料清单：

- ✕ 画板。应该选择结实而轻巧的类型，只要比画纸大就行。
- ✕ PVC塑料管。用它可以组成支架和转角。使用3/4英寸（19mm）或比这个尺寸更粗的管子。支架的长度由你自己决定。
- ✕ 两个90度的转角连接管，用来做画架的撑脚。
- ✕ 三个管线固定器。这些东西用来把管子固定在画板上，你应该可以在建材市场的电子产品配件区找到它们。
- ✕ 1" × 6"（3cm × 15cm）橡木装饰板。这是用来垫在画板背面，放在管线固定器和画板之间，因为如果不放这块垫片，固定器上的螺钉会钻出画板。
- ✕ 1" × 2"（3cm × 5cm）橡木镇纸条。这块板放在画板的正面，用来把画纸固定在画板上。
- ✕ 两个长脚螺栓。在画板和镇纸条上打两个洞。这两个螺栓用来把镇纸条固定在画板上。
- ✕ 两个螺母。用来加强画板与镇纸条之间的紧密度以防止画纸掉出来。

铅笔，因为它有很好的稳定性，而且不容易蹭花。我还推荐Prismacolor黑色铅笔和Ticonderoga软芯铅笔（但是Prismacolor铅笔印迹擦不掉）。你也可以买长条铅芯和活动笔套。再强调一次，尽可能多尝试一些不同的种类和品牌。粗铅条对添加阴影是很有用的。

彩色铅笔

我使用Prismacolor彩色铅笔。品牌并不是最重要的，但我认为，这个品牌比别的任何品牌质量都好。多年以来，我一直使用的彩色铅笔颜色如下：黑色、粉红色、暗红色、深棕色、明黄色、宝蓝色、肉色、墨绿色、灰色、草绿色、橙色、桃红色、棕色、棕黄色、天蓝色、红棕色、深蓝色、藏青色、紫色、土黄色。铅笔颜色的名称可能会因为品牌不同而有所不同。

卷笔刀

在画画稿的时候，你需要一个很好的卷笔刀。最好是电动的，要么选择你能找到的最好用的手动卷笔刀。要知道，便宜货很快就会变钝。

彩色铅笔

我使用Prismacolor彩色铅笔。

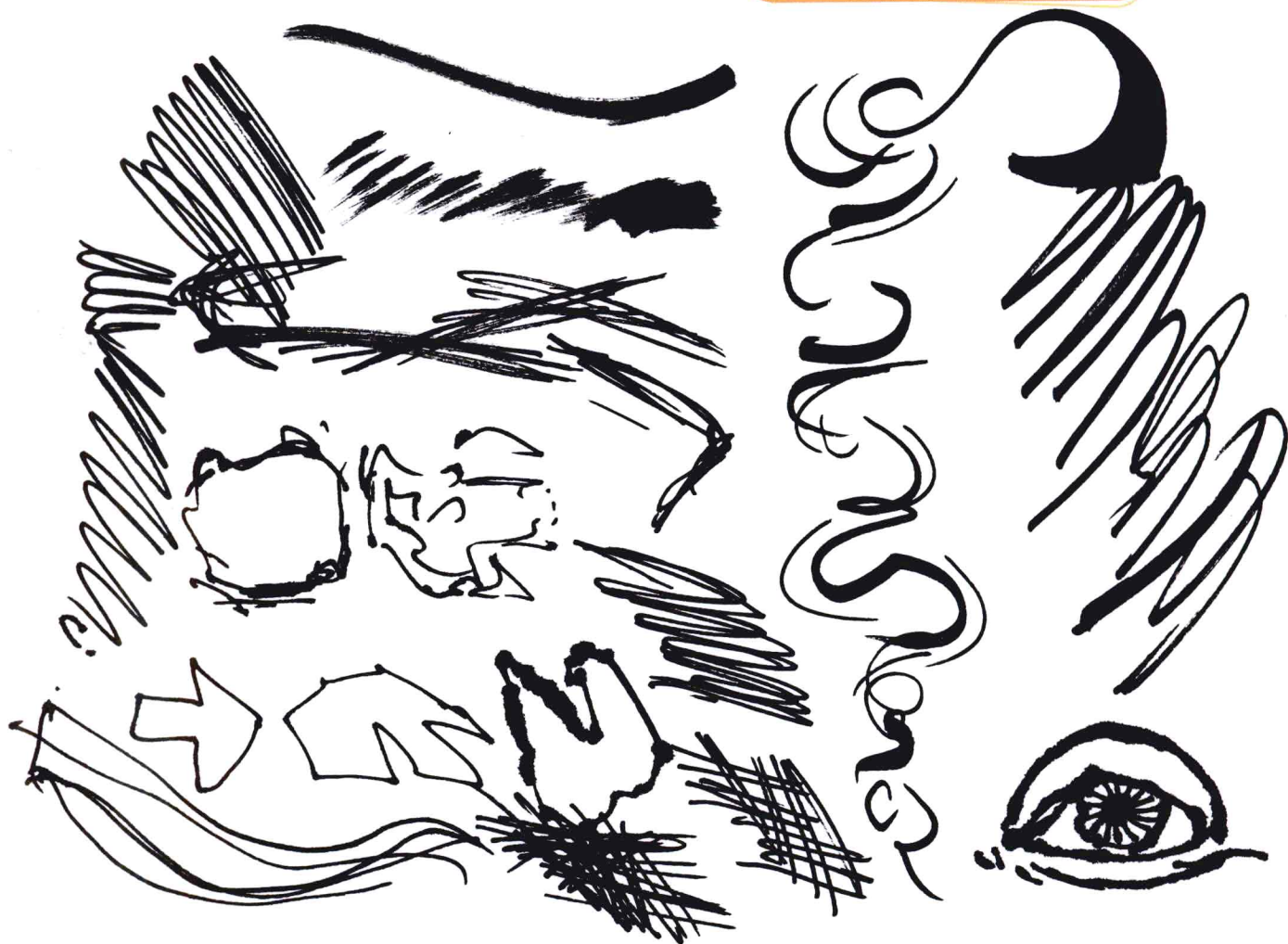

马克笔绘画技巧

练习马克笔绘画技巧最好的方法就是始终使用同一支笔。拿一支马克笔，然后所有的书写绘画都用它。在练习用马克笔画漫画的时候，要牢记不同五官所使用的基本线条模式。一旦你记住了这些线条模式，就可以画成百上千个单一五官的不同版本。当你读完从第22页开始的“肖像漫画之正面像”这一章以后，再回过头来练习一下你的马克笔绘画技巧。尝试用尽可能少的笔画完成五官。

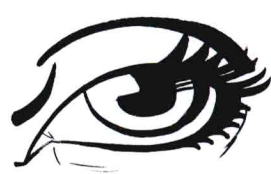
避免收笔时的笔印点和晕开的线条

只要你的马克笔接触到画纸，墨水就会源源不断地流出来，这就解释了为什么你在画一条线收笔的时候会产生一个笔印点。当你画画的时候必须果断，不要犹豫，在每一笔结束的时候迅速提笔。如果你画出了一些晕开的线条，这说明你移笔移得太慢了。

练习用马克笔画线条

首先，你用马克笔画的线条可能会像这样：犹豫不决、缺乏控制，留有笔印点、晕开的线条等等。没关系。你的画稿问题越多，练习得越勤，你将能越快把这些问题赶出你的绘画世界。

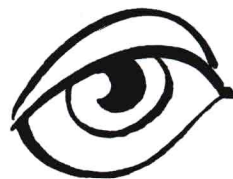
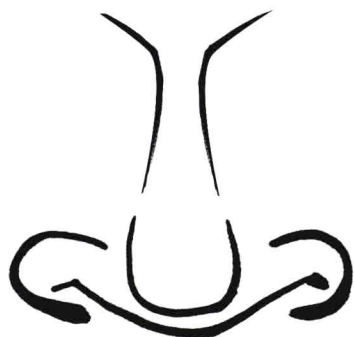
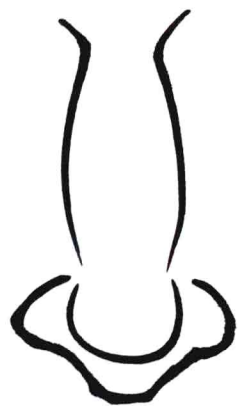

尝试几何图形

练习用几何图形来画单一五官。这是练习画出各种五官变形很好的方法。你可以画一些宽一点儿的，再画一些高一点儿的，甚至可以换一种完全不同的几何图形来画。

把几何图形画成五官

当你已经对画几何图形感到厌倦的时候，尝试把这些图形画成五官。图形会指引你，告诉你应该画什么，所以你可以把精力集中在线条的质量上。

夸张

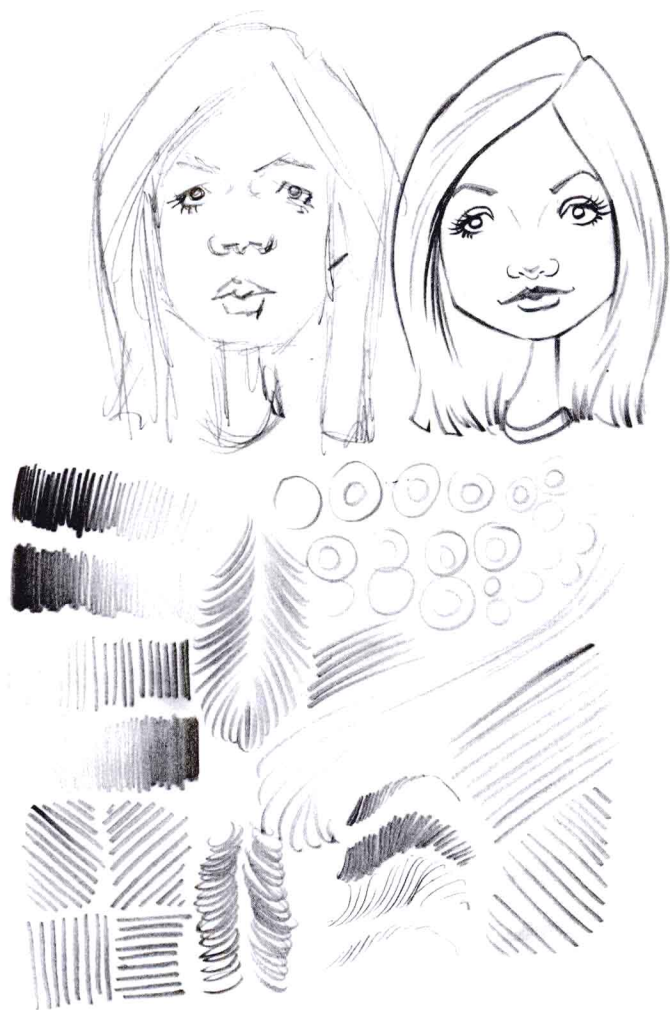
当你开始练习的时候，试着能有多夸张就画多夸张。当你为真人画的时候，你就会寻找五官上的细微特征。如果事先已经了解到你适合哪种夸张表现，这就比发现那些脸部特征容易得多。

练习不同变形

在一张画纸上画满某一种五官。通过一次专攻一种五官的练习，你将学会如何避免把每个人的眼睛都画成一个样子等诸如此类的问题。为了创造丰富的多样性，请学习如何使用圆规（参见第26页）。

铅笔绘画技巧

我的建议是，当你开始学习画漫画的时候，先学习使用马克笔。可是，我们大多数人都习惯使用铅笔，并把用铅笔画画稿当做最顺理成章的选择。铅笔的问题在于我们常常在画纸上画过多的线条而使作品看起来很乱。通过用马克笔绘画，你将学会如何用比较少的线条作画。对于那些更喜欢用铅笔画画的人，既要遵循马克笔绘画的指导原则，也要遵守下面将提及的其他原则。

避免潦草零乱

看看为什么上面右边的脸看起来更专业？因为那里的每一条线条都很流畅干净。练习画各种方向的直线和曲线。改变用笔的力度和线条之间的间隔。下笔要果敢。

磨出你需要的铅笔笔形

在砂纸上前后摩擦笔尖直到把笔尖磨出一个有一定倾斜度的平面。这个平面可以画比较粗的线条，把笔尖转到另一边就可以画比较细的线条。

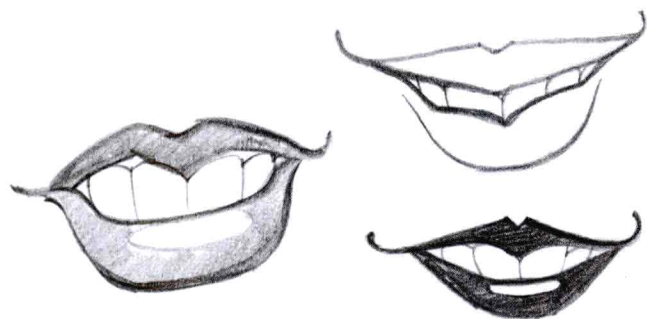
练习线条的多样性

画大量的粗线条、一般线条和细线条。当你画满一张画纸的时候，你就得重新磨一下你的笔尖了。

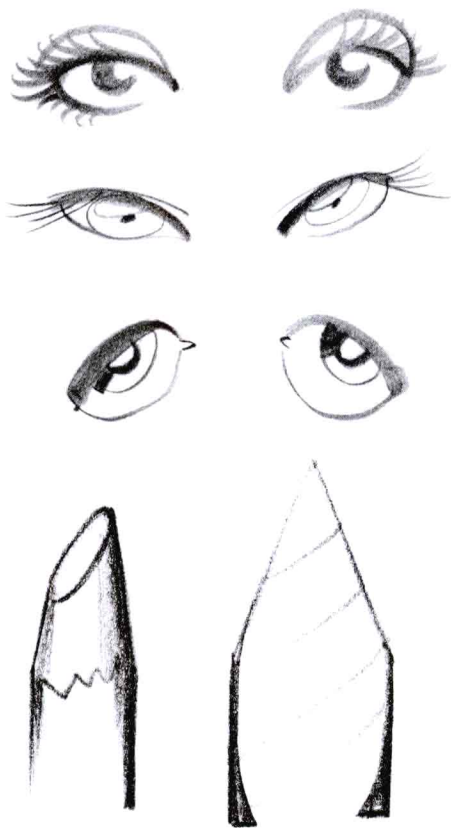
准确画出五官

画五官的时候，越干净越准确越好，尽可能避免“画出个朦胧的大概”。像书法家一样地思考——你只有一次机会把它做对。注意这些五官为什么看起来不如马克笔画得那么干净。

利用明暗效果

用铅笔作画让你有机会给五官增加一些明暗效果或打上阴影。通过加大用笔的力度，可以加深五官的颜色，增强表现效果，比如给嘴巴涂上口红。

使用变化的线条

练习在画同一个五官时使用不同变化的线条。一根粗线条只有在根细线条旁边才能显得出来并找到平衡。

勾勒轮廓

用磨好的铅条勾勒每幅画稿的轮廓。每张脸都在同样的区域勾勒轮廓。打轮廓应该只用不到一分钟的时间。你看，用这种方法可以多么容易地勾勒出一张脸的轮廓。

打磨铅笔和铅条的笔尖

如果你想用铅笔同时画出粗细线条，笔尖应该磨成上图左边这个样子。中间是铅条本来的样子。要真正使用铅笔，就得把它磨成右边这个样子。

彩色铅笔绘画技巧

给一幅好作品上色可以使它看起来更棒，但是给一幅糟糕的作品上色只会得到一幅糟糕的彩色作品。上色并不能掩盖错误，所以你需要不断地练习，直到有一天你对你的线条充满自信。然后你可以开始学习上色。

为一幅肖像漫画上色不应该超过一到两分钟。不要花比画草图更多的时间来上色。你的模特很快就会厌倦疲惫，所以你必须动作迅速。和画草图一样，上色的时候你也会犯一些小错误。别担心这个，但要尽可能在线条里面上色。永远先上浅色再上深色，因为你可以把作品的色调加深，但不可能把它的色调变浅。

我调色板上的颜色

1 墨绿
2 深棕色
3 土黄色
4 明黄色
5 草绿色
6 宝蓝色
7 藏青色

8 棕黄色
9 深蓝色
10 天蓝色
11 橙色
12 红棕色
13 棕色
14 暗红色

15 大红色
16 紫色
17 灰色
18 桃红色
19 肉色
20 粉红色
21 黑色

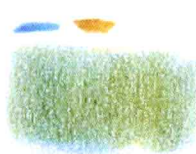

眼睛的颜色

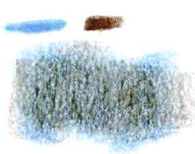
使用这些颜色模板，可以帮助你挑选使用合适的眼睛颜色。

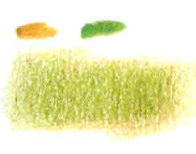
天蓝色

土黄色+天蓝色

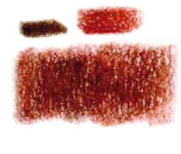
天蓝色+棕黄色

土黄色+草绿色

棕黄色

棕黄色+红棕色

深棕色

头发的颜色

把各种颜色混合在一起进行试验，创造出你想要的颜色。只要记住一点，先上浅色再上深色。下面这张列表将对你有所帮助。

明黄色

明黄色+肉色

明黄色+土黄色

土黄色

土黄色+棕黄色

土黄色+红棕色

棕黄色

棕黄色+红棕色

红棕色

棕黄色+深棕色

深棕色

黑色

肤色的基调

使用下面这张列表帮助你创造正确的肤色基调。在你有限的调色板上找到尽可能相近的颜色。一幅肖像漫画并不是写实的肖像画，所以不必那么精确无误。把它看成卡通画——它的颜色应该明亮而有趣。

肉色

肉色+粉红色

肉色+桃红色

肉色+土黄色

肉色+明黄色

肉色+红棕色

红棕色

红棕色+棕色

红棕色+橙色

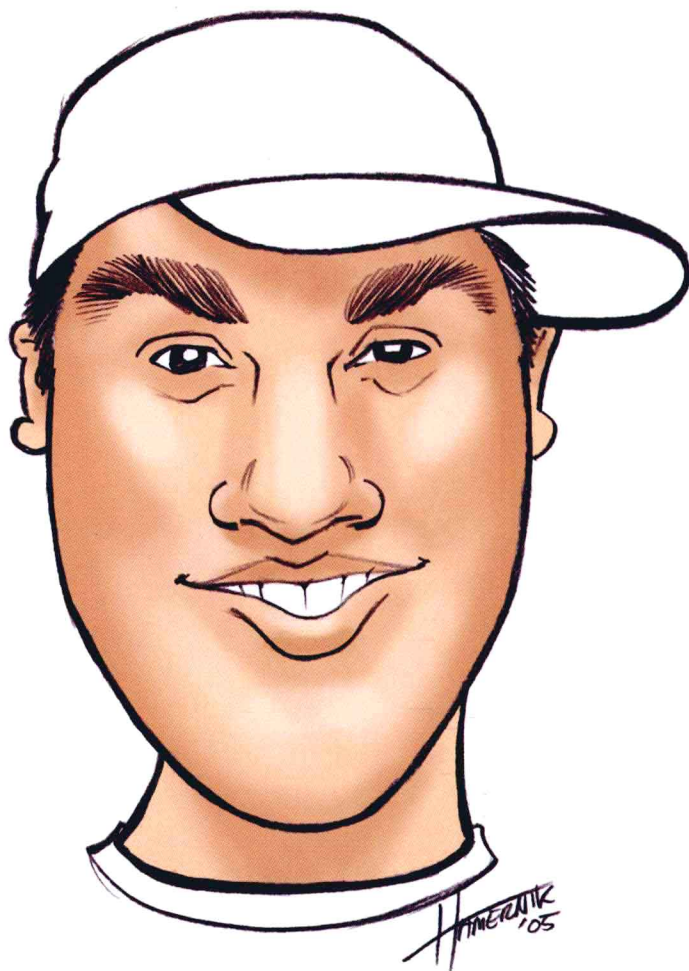
红棕色+紫色

使用模板绘画技巧

接下来的两页将向你展示在上色过程中使用的模板技术。为了节约上色的时间，你在画每一张脸时，都可以用同样的模板技术上色。要知道，你多花的每一分钟，对你的创作对象来说都像永远那么长。

1 从打底的基本肤色开始。选择总体上适合对象的皮肤颜色。把画稿上所有需要这个颜色的地方都涂上这个颜色。注意在接下来的步骤中尽量别再选这个颜色了。

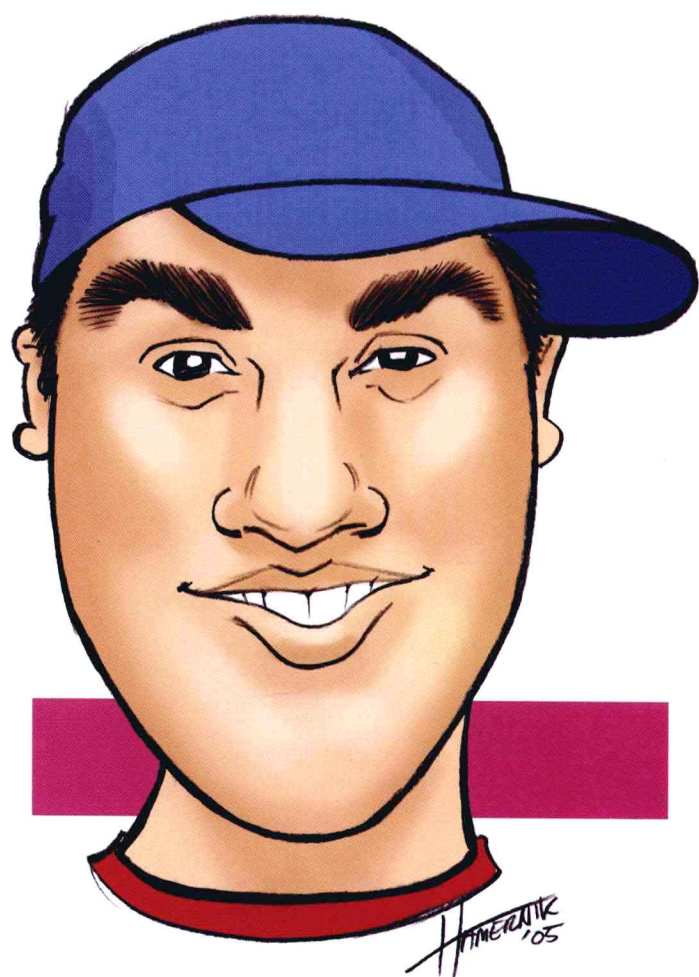
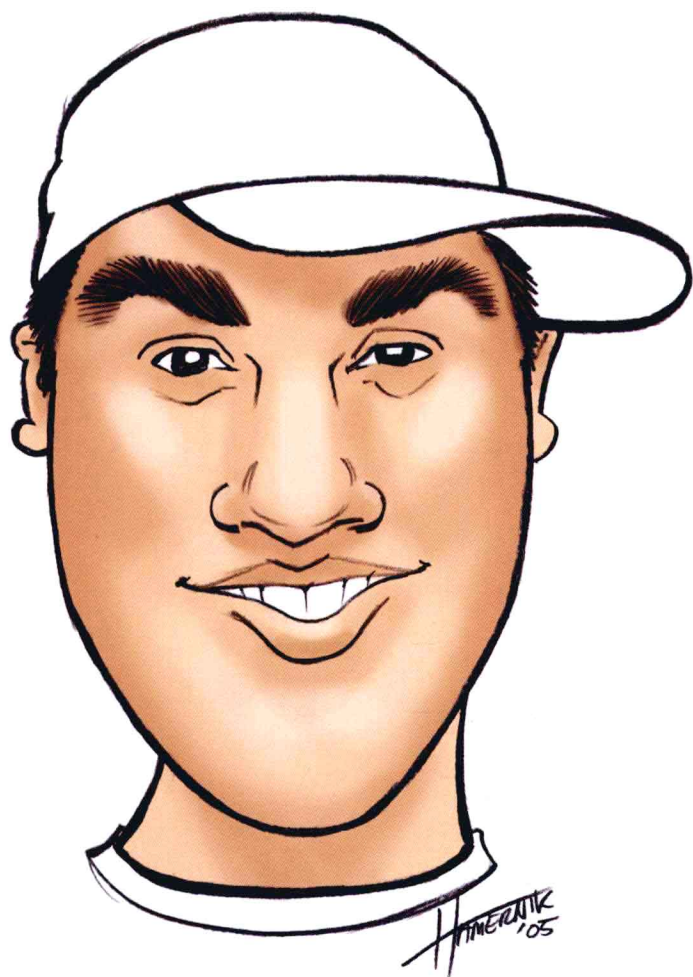
我们的模特

2 为了更好地与你的创作对象相符，你应该挑选另一种颜色来调整肤色。使用笔的时候用点力，加深面部阴影部分的颜色。每个人脸上的阴影部分应该在同样的位置：脸颊、下巴和其他所有在顶灯下会出现阴影的部分。注意，你应该选择不同深浅的肉色色系来打阴影，而不是黑色或灰色。

创作重点

肤色中的亮色部分，就用画纸本身的白色来体现，不要在相应区域里使用厚厚的颜色覆盖。

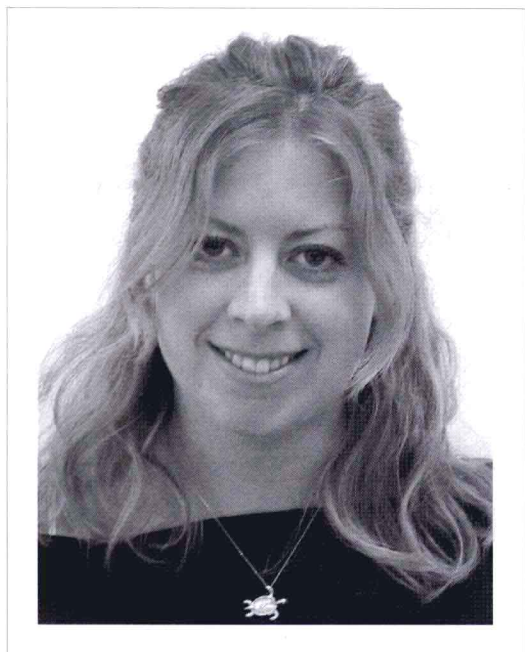

3 给头发上色。这时画面应该已经有了大部分的细节了，所以你现在需要做的就是加上一些简单的阴影。

4 给眼睛上色。当你给眼睛上完色以后，再给你画的衣帽配饰上色。背景要放在最后完成，背景一定要简单——花上面的时间不要超过十秒钟。

用彩色铅笔给肖像上色

用彩色铅笔上色最便宜，速度也最快。在使用过程中，留意一下你究竟花了多少时间来上色。使用的铅笔支数越少越好。漫画作品中最重要的是画稿，而不是颜色。

我们的模特

1 完成你的画稿，不要等到已经上色了再返回去加工画稿。

2 就像14页提到的模板绘画技巧中所说的，给整张脸上一个打底的基本肤色。最简单的方法是从上往下涂色。涂色时为了防止把颜色涂到轮廓外面去，可以使用笔尖较粗的部分，从外向里一圈圈地涂色。上色时，面部需要提亮的部分用笔轻柔一些，而阴影部分下笔重一些。

3 在基本肤色的基础上增添其他颜色加以调整，使作品的肤色尽量接近模特的真实肤色。这是非常细致的工作，因为你很难辨别基本肤色和新加上去的颜色。总体的效果应该是基本肤色和新颜色相互融合。使用基本肤色来加深阴影部分（参见第14页步骤2）。