

HOW TO DRAW COMIC BOOK BAD GUYS AND GALS

最新引进 美国原版

怎样画卡通反面人物

美国
卡通技法
丛书

江苏美术出版社
美国华森·歌特出版公司

克里斯托弗·哈特 编著
孙琦 常宁生 翻译

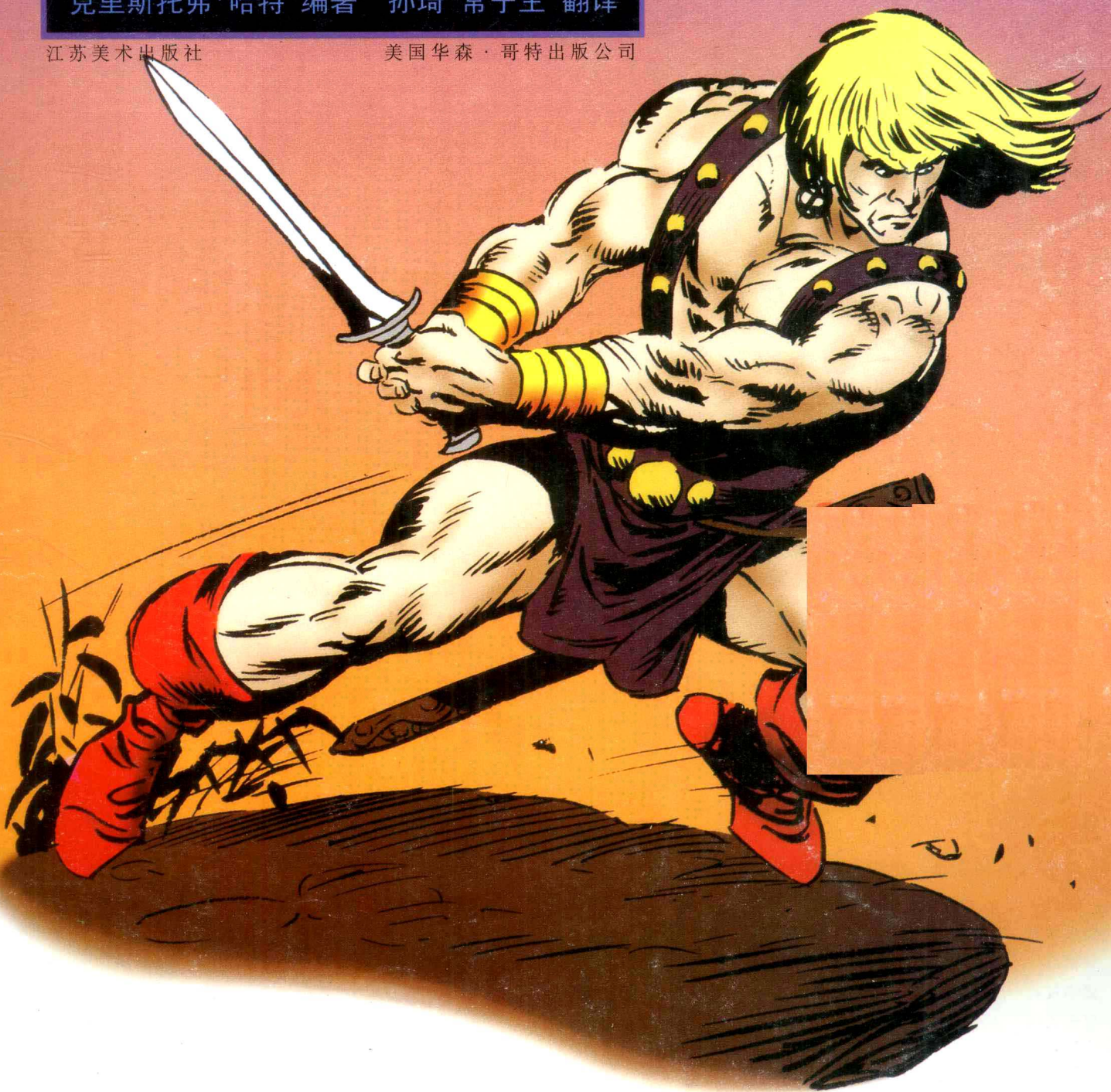
HOW TO DRAW COMIC BOOK BAD GUYS AND GALS

怎样画卡通反面人物

克里斯托弗·哈特 编著 孙琦 常宁生 翻译

江苏美术出版社

美国华森·哥特出版公司

献给每一位喜欢绘画的人

图书在版编目(CIP)数据

怎样画卡通反面人物/(美)哈特著:孙琦,常宁生译. —南京:江苏美术出版社,2000.1

(美国卡通技法丛书)

书名原文:How to Draw Comic Book Bad Guys and Gals

ISBN 7-5344-1005-3

I. 怎... II. ①哈...②孙...③常... III. 动画技法(美术) IV. J218.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 57136 号

责任编辑 胡博综

装帧设计 冯忆南

文字校对 吕猛进

责任监印 吴蓉蓉

原本出版 美国华森·哥特出版公司 BPI 通讯公司的分部

美国纽约市 1515 百老汇大街

Watson—Guptill Publications.

a division of BPI Communications, Inc.

登记号 图字:10—1999—114

怎样画卡通反面人物

江苏美术出版社出版发行

(南京中央路 165 号 邮编 210009)

江苏省新华书店经销

南通韬奋印刷厂印刷

开本 889×1194 1/16 印张 4

2000 年 1 月第 1 版 2000 年 1 月第 1 次印刷

印数 1—3,000 册

ISBN 7-5344-1005-3/J·1006

定价:22.00 元

CONTENTS

目 录

前 言 5

开 始 6

画头部	坏男人的表情
头部的倾斜	只有坏女人才有眼睑部的刺纹
女人的头部	描绘邪恶的手
女人头部的倾斜	基本的肌肉群
男人的五官	把好男人转变成坏男人
女人的五官	把好女人转变成坏女人

运动中的人体 20

展现一个主要的推进动作	人物的演技
从卡通角度绘制的人体	街头格斗
飞行姿势	致命的一踢
用姿势来显示个性	卑鄙的格斗

运用明暗创造人物角色 32

两个光源的效果	运用阴影进行创造
---------	----------

坏 蛋 36

都市战争女郎	变形先生
超级魔王	幽灵般的少女
一个女孩与她的巨蜥	疯狂的天才
武装的危险分子	可憎的、可恶的和讨厌的
动物女王	魔女
十恶不赦	补充的力量
全副面具的坏男人	没有人性的坏男人
发莱坞式的严肃角色	长翅膀的怪物
不要遗漏餐后甜点	有爪子的坏男人

构图：怎样设计一部卡通书的版面 56

版面样品	组合
叙述故事：镜头的类型	魔鬼生活的地方：坏男人的背景

INTRODUCTION

前言

坏

男人(和坏女人)的造型规则。这些具有超凡魅力的极端主义分子们常常给人们留下深刻印象。如果没有坏家伙,那也就不会有英雄人物、武装冲突和传奇故事。卡通中的英雄人物总是被人们高度赞扬美德的再生。如果没有坏家伙,那么英雄人物又和谁作斗争呢?所有的英雄人物的身材与他们所面对的坏家伙或坏女人所具有的可怕的破坏力是相适应的。还记得久经不衰的影片《星球大战》吗?给人印象最深的人物是谁?是邪恶的达斯·瓦德尔?还是那个米尔凯托斯,空中步行者卢克?现在你应该明白什么是邪恶了吧?

绘制坏家伙是非常有趣的(比描绘正面人物要有趣的多,因为你可以随心所欲的画)。坏家伙可能行为古怪、精神失常凶暴残忍。他们不受正派、忠诚等性格法则的制约。坏家伙是不受常规约束的,他们总是我行我素。本书将指导你如何绘制最新卡通中出现的坏家伙最新样式。这并不是一本“画帖”,而是一本循循诱导的指南书。它将教你如何真正的画画。这样你就不仅能够画这本书中出现的人物形式,而且还能够继续构思你自己的具有原创性的坏家伙的形象。

本书也涉及到坏女人形象的描绘。在卡通中坏女

人是最具有诱惑力的女人。大多数关于卡通艺术的书籍只告诉你如何画你家隔壁的那种女孩子的形象,但是,这样的女孩子决不会像那些坏女人那样使人热血沸腾。坏女人形象的塑造是所有卡通艺术家全部技能的核心部分。

因此,你从本书中将能够学到不少东西:

- “快速检验”头部比例的简单方法,这样你就能够立即调整你的绘画,使其比例恰当。
- 学会连环画艺术家所运用的从各种不同的角度描绘人体的方法。(不像在其它卡通书所示范的仅仅从正面、背面和侧面来描绘。)
- 简洁的解剖知识。(人体共有500块肌肉,但塑造强有力的卡通人物形象只需要了解一些关键的肌肉群。)
- 如何把一个好人转画成一个坏蛋。
- 如何利用光影来塑造鲜明的人物形象。
- 人物的活动:使你的卡通人物能够有出色的表演。
- 揭示关于视觉故事的讲述方法并创造恐怖的服饰、生动的构图以及坏蛋活动的场景。

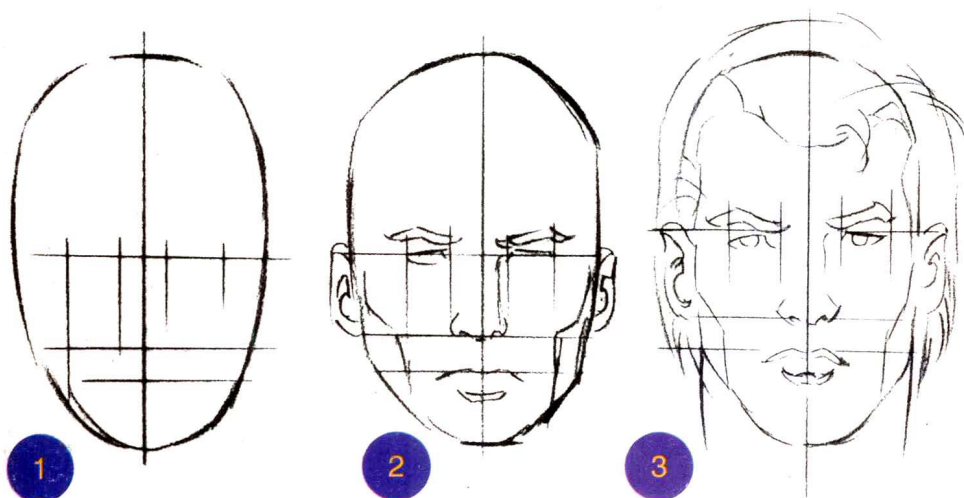
最后没有人每一次都能够画出完美的作品——我们需要不断地实践,耐心和大量的修改。现在准备好了吗?拿起画笔和纸张,让我们来开始吧!

GETTING STARTED

开始

在

你开始画坏男人和坏女人之前,你首先必须熟悉头的基本比例。一旦你知道了这个基本比例,你就能够把一般的或理想化的头转变为不道德的、邪恶的社会敌人,而对他们你又是如此的赞赏。你是病态的,你知道吗?

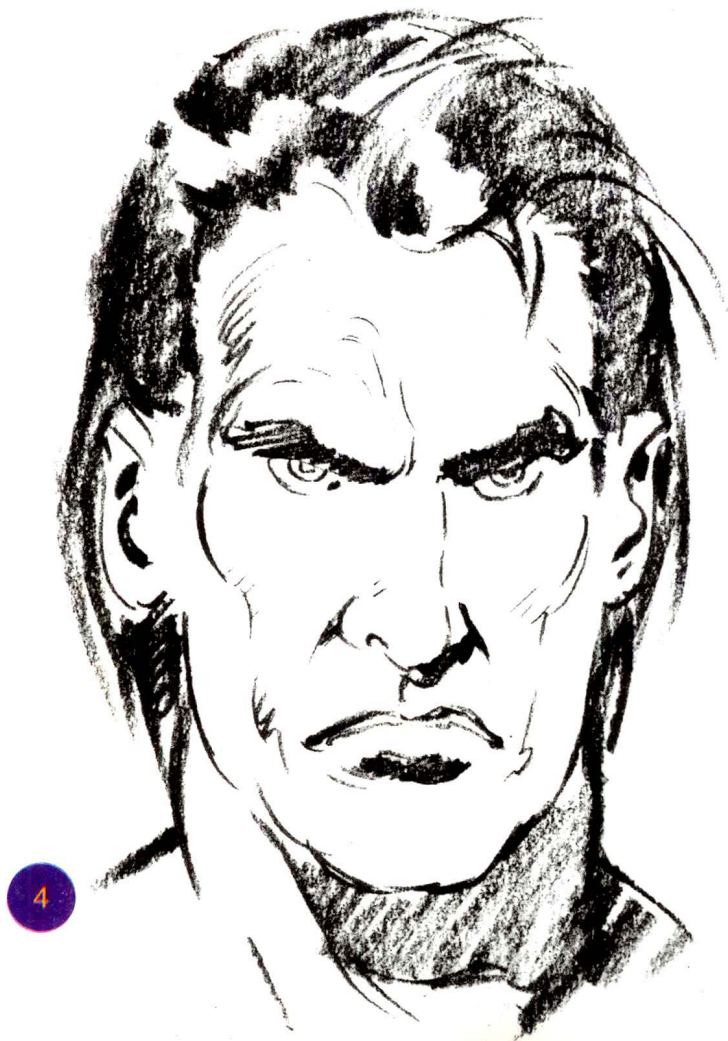
画头部

1.首先,通常是以画基本的头型作为开始,然后在你绘制过程中加上更多的细部。头不是圆的,它也不是一个完美的椭圆形,而是蛋形的。画一条垂直的指示线把头分成相等的两个部分。同样画一些水平的指示线表明眼、鼻、嘴的位置。注意眼睛处于头部中央,不靠近顶端,而鼻子大约有一个眼睛的长度那么宽。加上一些短的,均匀间隔的垂直线表明眼睛边缘所处的位置。

2.耳朵的顶端与眉毛在同一位置,而底部与鼻子保持水平。记住这些规则以后,当你画上有某些东西看上去不太准确时,你就能对其进行检查并作简单的调整。

3.发型依赖于头皮的顶端。在卡通中,男人的脖子经常是厚实而强壮的。同时要注意颧骨的关节。

4.运用轻松流畅的笔触。你的铅笔不要太用力。

头部的倾斜

连环画的特点是飞行、跳跃、跌倒、俯冲。你必须能够从许多不同的角度捕捉它们的姿势。正面视图能很好地把人物介绍给读者或者产生具有影响力的镜头。但是作为一个成熟的连环画家，你需要比这更大的贮备。你的武器在这儿。

3/4视图——高角度

3/4视图的意思是指人物面部的3/4面向读者，而1/4背向读者。这是一个令人满意的角度，因为它提供了一个很好的人物视图，比扁平的正面视图更深入。高角度是指你——卡通画家画人物时就像是位于它的上方，俯视它。

侧面像

同样作为侧面视图的侧面像是最易描绘的姿势，因为这里没有涉及透视，而且你只需画出半边脸。它有利于刻画有力而顽强的表情。然而，要在人物身上创造一个更明显的表情，你就必须使用一个更充分一些的镜头——3/4视图或正面视图。

正面视图——低角度

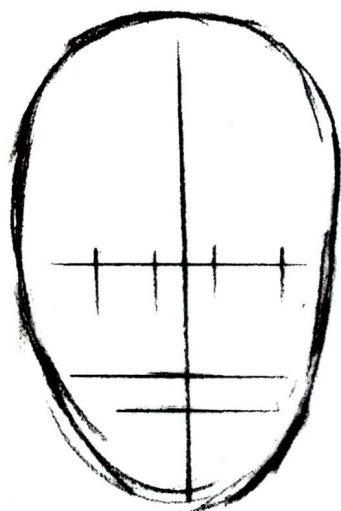
这是一个正面的镜头，但是它是一个抬头看人物的角度。注意透视是如何使下巴显得长而前额显得短的。

正面视图——高角度

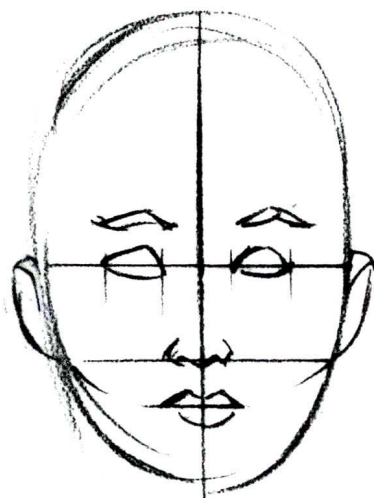
高角度的意思是指你画人物时就像是位于它的上方，俯视它。注意透视是如何使它与低角度正面视图的比例恰恰相反的。这里，高角度使前额显得长而下巴显得短。

女人的头部

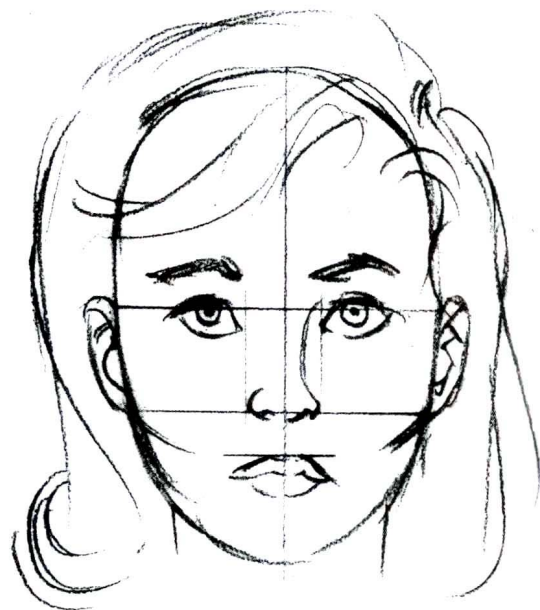
画女人头时,使用较柔和的曲线——没有你能在男人头上找到的分明的角度。在画鼻梁和下巴时这一点显得尤为重要。女人的颧骨要给予确定,但它们并不像刻画男人的颧骨那样要顺着脸部在嘴周围创造折痕。通常情况下,在女人的脸部很少有折痕与表情。

以蛋形作为开始,但下巴区域处理得要比男人的更窄一些。用一根垂直的线沿中央把头一分为二。然后画水平的指示线表明眼、鼻、嘴的位置。画上一些均匀间隔的垂直线表明眼睛所处的位置。

在适当的位置画上五官

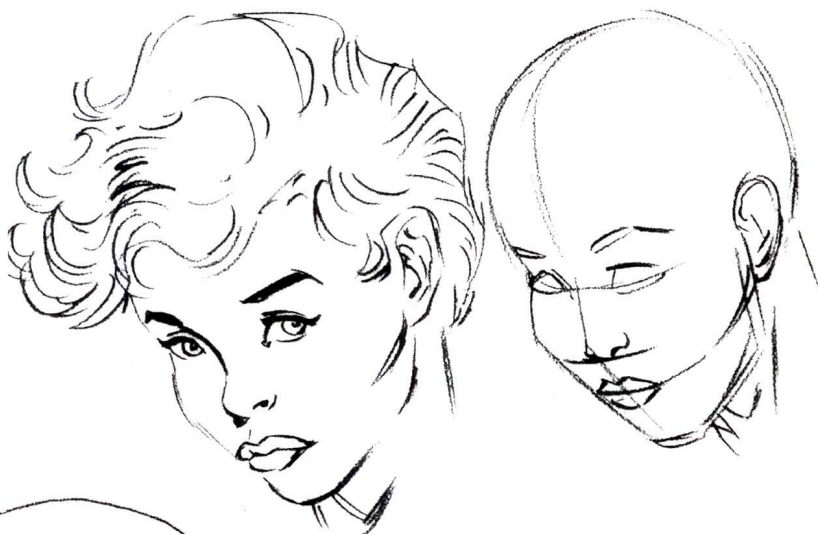
在画女人的眉毛时,要画成拱形,比男人的要高一些。同时,处理女人的鼻子时,不能像男人的鼻子那么详细。实际上,一些画家把女人的鼻梁忽略掉,仅仅画出鼻尖和鼻孔。至于嘴唇,尤其是上嘴唇应该大一些。

加上头发,头发应该在前面和肩后蓬松地垂下,除非是轮廓分明,风格化的发型。

女人头部的倾斜

展示女人下巴的下侧面能创造一个迷人的姿势。这种姿势只有从低角度才能看到。而高角度呈现的是一个情绪化的姿势。

3/4视图——高角度

注意高角度最能显示不悦的表情，这个时候她的眼睛从浓浓的睫毛下面偷窥。

侧面——低角度

像这幅从有利的低角度刻画的侧面图一样，展示下巴的下侧面这样一个角度能很有效地炫耀有魅力的女人的美貌。

3/4视图——高角度

高角度能充分展示沉思的情绪。

3/4视图——低角度

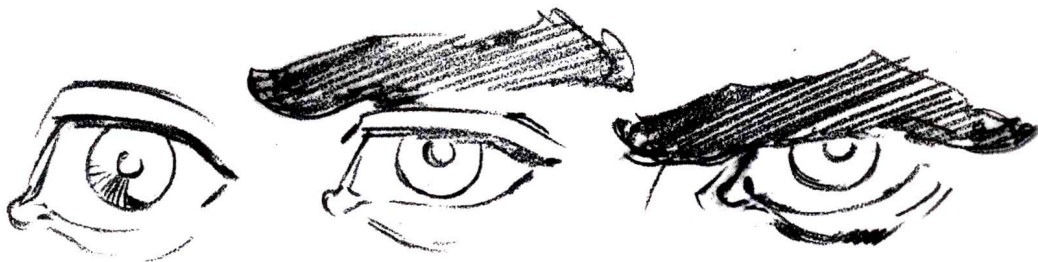
低角度刻画的向外弯曲的脖子也是充满吸引力的。在这个角度中，头是向后倾斜的。

男人的五官

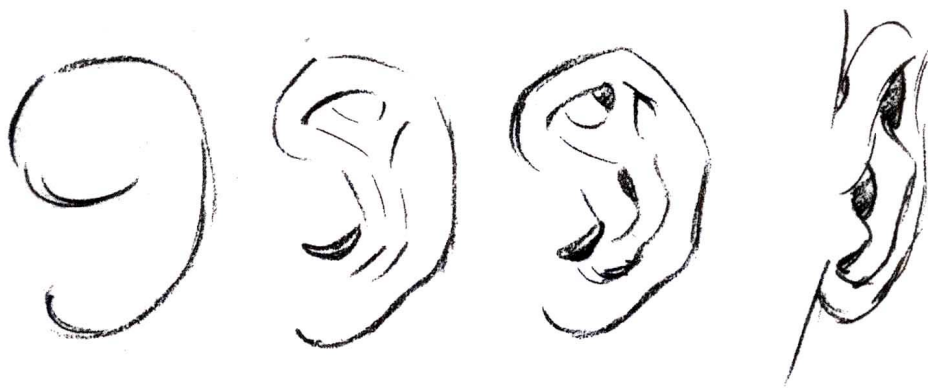
眼

坏家伙经常皱眉,即便在他们微笑的时候。它是工作要求的一个部分,当眉毛压迫眼睛皱眉的时候,眼睛的形状变窄了。眉头深锁时,眉毛把上眼皮完全遮盖住。一定要用比下眼皮重的线条刻画上眼皮。同时注意眼睛的形状很明显地向耳朵方向逐渐变细。

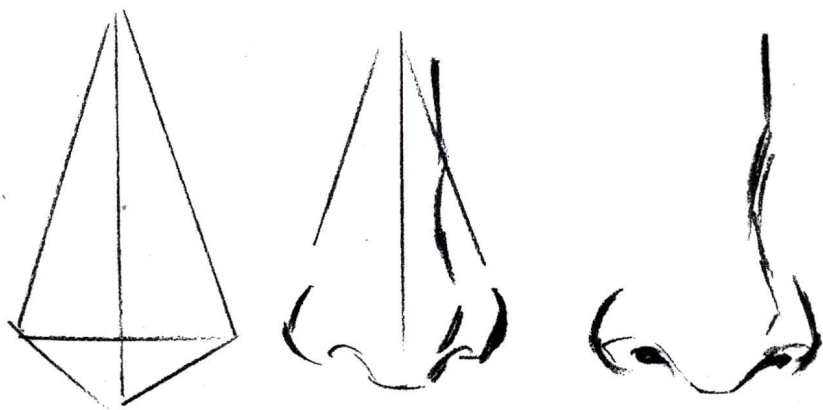
耳

许多人能很容易地画出耳朵的外轮廓,而且刻画通向耳管的耳洞上方的耳翼也不是一件费力的事。令人焦虑的部分是耳朵里面的软骨结构,它分布在耳洞周围。用足够多的时间练习的话,你就能闭着眼睛画耳朵了。

鼻

鼻梁是由骨头组成的。大约在中间向下骨头变成软骨时鼻梁要缩进到某种程度。把鼻孔画得比鼻尖高一些。

嘴

男人的上嘴唇薄,下嘴唇厚。一些画家喜欢在下嘴唇底部加上阴影。切忌画出逐个的牙齿,除非是为了表现凶残的表情。记住上嘴唇中间有一个稍稍下沉的缩进,而下嘴唇中间有一个稍稍上升的缩进。

眼

上眼皮一定要很暗——记住，即使在早晨，从浴室走出以前，她已经涂上眼线膏了。展示睫毛，但要把它们聚在一起。

耳

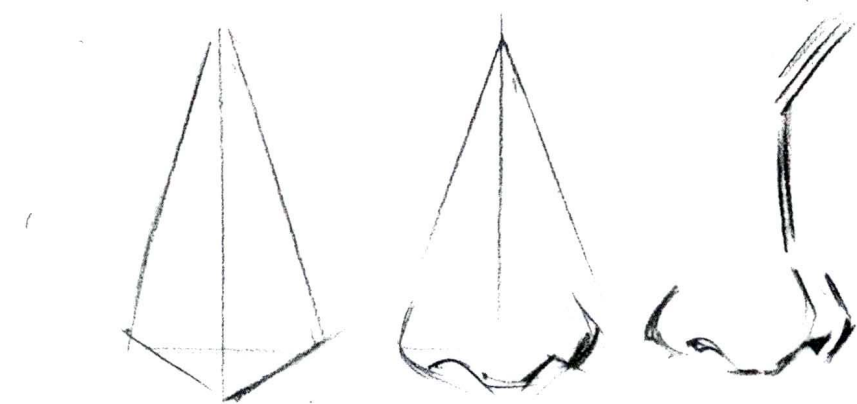
这个器官的处理与男人的非常相似，只是小一些并且画上耳环。

鼻

记住我们是如何在男人脸部的鼻梁上画上一个小小的缩进的。那么，在画女人的时候，忘记它。它看上去是男性化的。实际上，就像我前面所说的，许多画家宁愿把女人的鼻梁完全忽略，只显示鼻孔。

嘴

上嘴唇由三部分组成；下嘴唇只有两部分。在女人身上，上嘴唇厚，与男人的恰恰相反——有时候甚至比下嘴唇厚。这样能创造一种不悦的表情。

坏男人的表情

正常的表情

即使某人拥有一副收敛的表情,我也不想在停车场与他争吵。

一个好男人可以有快乐的时光,而一个坏男人由于内心的骚动,在任何时候都是一副焦虑的、险恶的面容。你必须能够用一连串不同的表情刻画你的人物,从而使他们成为立体的、有趣的、复杂的坏男人。

咆哮

如果某事确实长时间地烦扰了这个男人,他就会在某个时候爆发出来,采取行动。

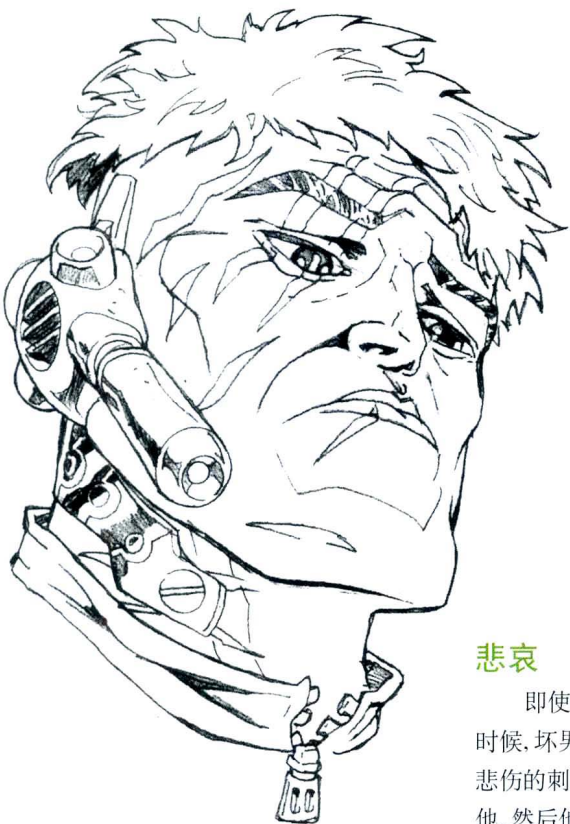
邪恶的欢呼

我知道他在笑,但那并不意味着现在是可以走向前去,试图与他交朋友的好机会。

苦恼

盘算如何摧毁一个星球及诸如此类的这样一些问题,能使坏男人感到沮丧。

悲哀

即使坏男人也有悲伤。有些时候，坏男人会在一瞬间有一阵悲伤的刺痛，意识到没有人喜欢他，然后他就又开始杀人，取乐。这儿要运用不同的笔触。

愤怒

这儿，我们正在谈论血压的大幅度上升。即使他脖子上的静脉看上去也像是快要爆裂开来了。

自负

如果坏男人不自信的话，他能干什么？我的意思是，如果你炸毁了足够多的建筑物，然后，你就会意识到你的确敢于做某些事情。

邪恶的微笑

无论他在想什么，你都不需要知道。

只有坏女人才有眼睑部的刺纹

根据我的经验是: 从来不要与脸上有刺纹或她的同行给她起的绰号是动物的女孩约会。

这儿是一个有着正常表情的女人。她可能站在法律的一边, 在其他方面没有什么可以展示。

穿过耳朵软骨的一些耳环和脸颊上的刺纹使她看上去很极端, 她不可能在玩拼字游戏时或在哗啦作响的火堆前拥抱。

另一个好的刺纹是沿着颞骨线刻的虎形纹身。

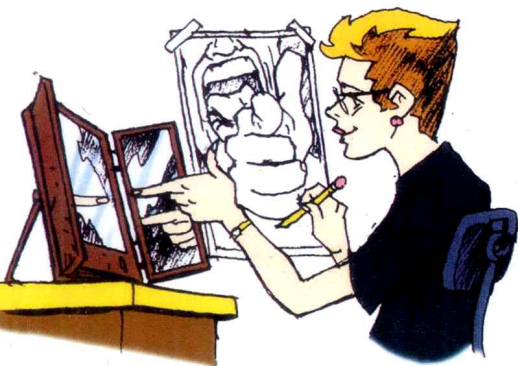

眼睛罩的刺纹创造出一种疯狂的表情。

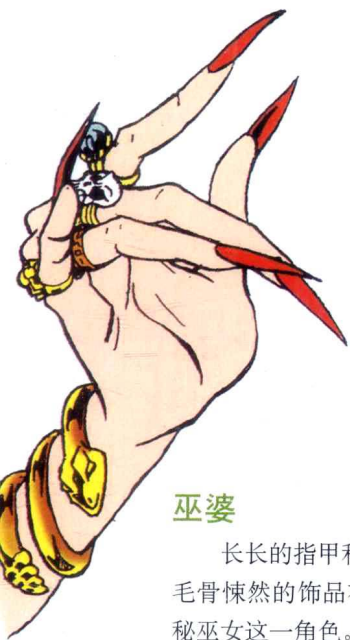

改变发型(和颜色)也能在人物的表情上创造出很大的不同。这里, 人物的头部拥有与这页上的其他头部极其相似的脸部结构和五官, 但由于头发的缘故, 它给人的感觉就很不一样。

描绘邪恶的手

当对付困惑你的一个手势时，用你的手感觉那种姿势，然后在镜子前旋转以获取对各种角度手势的理解。

巫婆

长长的指甲和复杂的、令人毛骨悚然的饰品有利于展示神秘巫女这一角色。

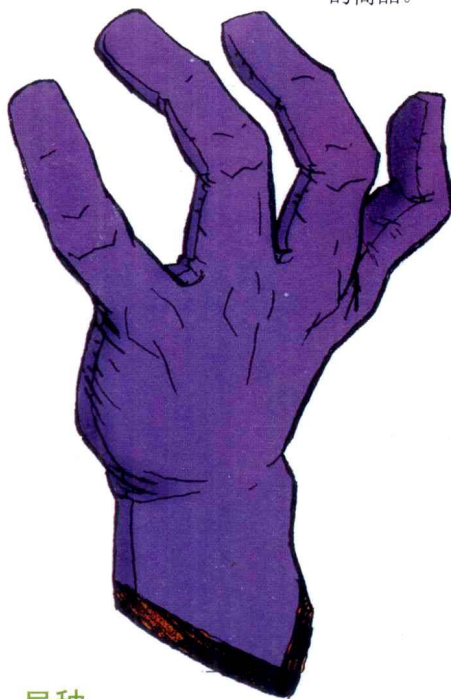
“它来自海洋深处”

蹼手标志着某种海洋怪物，没有人会阻止这类怪物去参加合唱队的训练。

后启示录的勇士

带钉的手箍和手上有绑带是大多数后启示录服装批发商店最常见的商品。

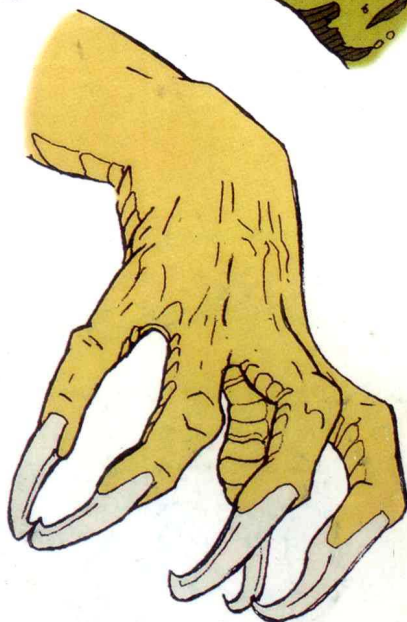
异种

难道你妈妈不曾告诉你不要玩打开的核废料筒吗？现在看发生什么了！异种手的手指数目可以很奇怪，就像这个男人有三个而不是四个手指。一定要用写实主义的风格画它们；如果你把手卡通化，它看上去就像卡通影片中的正常的手，很典型地只有三个手指和一个拇指。你可以把异种画成有七个手指、三个手指、两个手指或者甚至于只有一个手指。

邪恶的科学家

我从来不知道，为什么在连环漫画中科学家总是邪恶的，但这已经成为一个范式了。他们通常也是消瘦而虚弱的。

爪

任何与蜥蜴相像的东西通常都是敌人。任何与蜥蜴相像的有金属钉爪子的东西都是危险的敌人。

基本的肌肉群

人体有五百多块不同的肌肉。你必须知道在卡通中哪些需要夸张，哪些需要忘记。这些是“展示肌肉”，即最明显的肌肉。

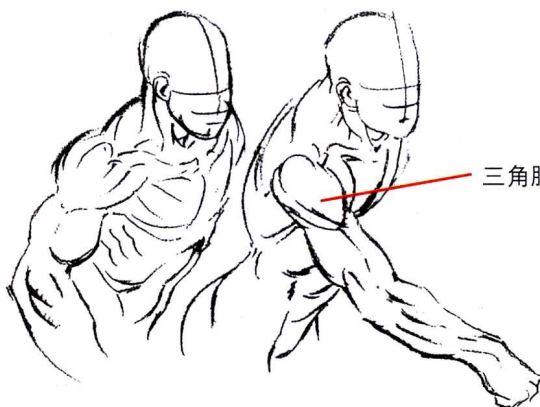
胸部肌肉

弯曲的胸部上有水平横跨的条纹。

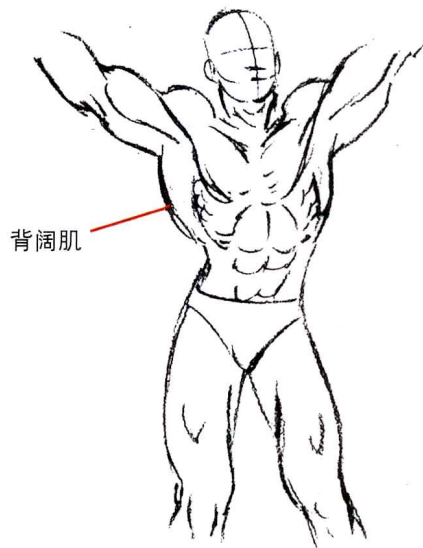
肩部肌肉

三角肌(肩部肌肉)实际上由三块小肌肉组成。它们组合在一起形成一个泪珠的形状，其接合处嵌入上臂的二头肌和三头肌之间。

创建一个宽腰围

背阔肌加宽上身。“背阔”是指人物背部的肌肉，但你能从这个正面姿势看到它们。你也可以摇摆一些轻轻起伏的腹部肌肉。当手臂伸起时，胸部的轮廓线就向肩膀上升，沿二头肌弯曲。

背部

当身体扭转、弯曲和收缩时，肩胛骨、背阔肌和三角肌显得更突出。

