Drawing Comic

4

วาดการ์ตูน "SD" อย่างไร ให้น่ารักสุดๆ

...สิทธิ์
และถูกใช้แฝนตำราเรียน
ในประเทศต่างๆ มาแล้ว
ทั้งฮ่องกง ไต้หวัน
และญี่ปุ่น

ขั้นตอนและคำอธิบายโดยละเอียด
จากทีมนักวาดมืออาชีพ พร้อม
ภาพประกอบมากมายที่จะช่วย
พัฒนาฝีมือได้ในเวลาอันรวดเร็ว

C·C Club - เขียน, WILLOWY - แปล

Special Thanks

CENTRAL LIBRARY

Infopress Group ขอขอบคุณทุกการสนับสนุน
ที่มีเสมอมา จากประสบการณ์การถ่ายทอด
ความรู้ผ่านตัวหนังสือ เราจะมุ่งมั่นสร้างสรรค์งาน
ที่มีคุณภาพเพื่อคุณผู้อ่านตลอดไป ภายใต้ชื่อที่ว่า

" The Best of Knowledge Books "

เลขทะเบียน ท 0140854
วันลงทะเบียน 2 5 มิ.ย. 2557
เลขเรียกหนังสือ
ศก1.5
ร392ค
2557
ฉ1

Drawing Comic ④
วาดการ์ตูน SD อย่างไร ให้น่ารักสุดๆ

Editorial

ปิยะบุตร สุขวิลาศ

piyaboot_s@idcpremier.com

Translator

W. LLOWY

Graphic Designers

พันท์ สื่อพูลผล

Page Layout

จิตราภรณ์ เหมะจันทร

Proofreaders

สุนารี ธรรลือศักดิ์, ณนุติ ศรีจุฬโรภาส

Publishing Coordinators

สุชัดดา อาษาปุ, ไสระวัน เพียรพิทักษ์

Created By

DIGI ART

Published By

IDC PREMIER

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

2CD ทรู 4 ชั้น 19 ห้อง 1901

ถนนจัดสรรอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์ ถ.แจ้งวัฒนะ

ต.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-2962-1051

(อัตโนมัติ 10 คู่สาย) โทรสาร 0-2962-1084

สำหรับร้านค้าและตัวแทนจำหน่าย

โทรศัพท์ 0-2952-1081-3 ต่อ 112-114

โทรสาร 0-2952-1084

สมาชิกสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0-2952-1061-5 ต่อ 12

โทรสาร 0-2952-1084

● Drawing Comic 4

วาดการ์ตูน SD อย่างไร ให้น่ารักสุดๆ

《Q版漫画技法从入门到精通》

Copyright © 2013 C·C出版社

Original Chinese edition published by China Waterpower Press Beijing Book Explorer Media Ltd. Trial translation rights arranged by IDC Premier Co., Ltd. with China Waterpower Press Beijing Book Explorer Media Ltd. through Little Rainbow Agency

เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้เป็นของบริษัทนั้นๆ

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยบริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด ห้ามมิให้ลอกเลียนไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จัดพิมพ์เท่านั้น

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ที่มีคุณภาพสู่ผู้อ่านชาวไทย เรายินดีรับงานเขียนจากนักวิชาการและนักเขียนทุกท่าน ท่านผู้สนใจกรุณาติดต่อผ่านทางอีเมล์ที่ infopress@idcpremier.com หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2962-1051 (อัตโนมัติ 10 คู่สาย) โทรสาร 0-2962-1084

พิมพ์ครั้งที่ 1 มกราคม 2557

ข้อมูลทางบรรณานุกรม:

CC Club

Drawing Comic 4 วาดการ์ตูน SD อย่างไร ให้น่ารักสุดๆ

นนทบุรี : ไอดีซี, 2557.

204 หน้า

1. การวาดภาพการ์ตูน

2. W.LLOWY (ผู้แปล)

I. ชื่อเรื่อง 741.5

ISBN : 978-616-200-403-5

ราคา 265 บาท

คำนำ

SD หรือ Super Deformation เป็นการย่อส่วนตัวการ์ตูนที่สมจริงลงมาให้น่ารัก ไม่ว่าจะเป็นตัวการ์ตูนแบบไหนก็วาดให้เป็นแบบ SD ที่น่ารักสุดๆ เลยล่ะ โดยมีสัดส่วนการย่อตั้งแต่ 2-4 ส่วน แต่บางครั้งก็มีปรากฏแบบ 1 ส่วนออกมาบ้าง การวาดการ์ตูนแบบ SD นี้จะง่ายกว่าการวาดภาพการ์ตูนแบบสมจริงอยู่บ้าง เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นวาดใหม่ๆ โดยในหนังสือเล่มนี้จะอธิบายการวาดตั้งแต่เริ่มต้น จากคอนเซ็ปที่ใบหน้าที่น่ารักและแสดงอารมณ์ได้ดี วิธีย่อส่วนและท่าทางการเคลื่อนไหว รวมถึงวิธีการวาดแบ็คกราวน์และพร็อพ วิธีลงสีและการเลือกสีให้น่ารัก อีกทั้งยังสอดแทรกเทคนิคและข้อแนะนำต่างๆ ไปด้วยกัน จนมั่นใจได้ว่าเมื่ออ่านและทำตามแล้วจะสามารถวาดตัวการ์ตูน SD ออกมาได้อย่างสวยงาม หลังจากอ่านและฝึกทำตามจนเข้าใจเทคนิคการวาดการ์ตูน SD ในระดับหนึ่งแล้ว ครานี้ก็เหลือเพียงแค่นำตัวการ์ตูนเหรียญโปรดตัวที่ชื่นชอบมาวาดเป็นแบบ SD แล้วลงมาดูกันว่า จะได้ผลลัพธ์ที่น่ารักขนาดไหน

คำนำสำนักพิมพ์

ถึงแม้ Drawing Comics เล่มนี้จะเป็นลำดับที่ 4 ในชุดของหนังสือฝึกวาดการ์ตูน แต่ก็ถือเป็นอีกเล่มที่ทางสำนักพิมพ์ของเราเชื่อว่า เหมาะสำหรับมือใหม่ที่กำลังฝึกหัดวาด ไม่แพ้ฉบับพื้นฐาน หรือเล่มที่ 1 แน่นอน และอาจจะเพลิดเพลินกว่าด้วยซ้ำ เพราะการวาดการ์ตูนในแบบ SD น่ารักๆ จะไม่ต้องลงรายละเอียดมากเหมือนการ์ตูนสมจริงปกติ เรียกว่าวาดเอาพลังสิ่งน่ารักเป็นหลักวาดไป เพลินไป นั่งไป แก้ง่าย รายละเอียดน้อย แถมใช้เวลาไม่นานนักต่อการวาดแต่ละจุด ฟังแล้วเหมือนจะสนุกกว่าการวาดแบบสมจริงที่ราชละเอียดเยอะอยู่มากทีเดียว ดังนั้น อย่ามัวแต่รอช้า เปิดหน้าต่อไปแล้วมาลองกันเลยดีกว่าครับ

ปิยะบุตร สุทธิดารา
บรรณาธิการซีจีอาร์ต

สารบัญ Contents

บทนำ 001

นำภาพคนจริงมาวาดเป็น SD 001
ตัวการ์ตูน SD ก็มีลักษณะสามมิติ 002
เสื้อผ้าปิงจัยสำคัญบอกฐานะ 004

บทที่ 1 005

มาทำความรู้จักกับตัวการ์ตูน SD กันเถอะ

01 สัดส่วนของตัวการ์ตูน SD 006
02 วาดตัวละคร SD ด้วยมือของเรา 009

บทที่ 2 015

การวาดใบหน้าที่แสดงบุคลิกของตัวการ์ตูน SD

01 จากหน้าปกติมาเป็นหน้าแบบ SD 016
02 ใบหน้าที่เป็นเอกลักษณ์ของการ์ตูน SD 017
เปลี่ยนจากลักษณะของการ์ตูนมาเป็น 017
ลักษณะใบหน้าแบบเรียบๆ ที่ช่วยเพิ่มความเป็น 018
เอกลักษณ์ให้ SD 019
03 เจาะลึกการวาดอวัยวะบนใบหน้าแบบ SD 020
ดวงตาคือปัจจัยหลักในการสร้างภาพ 020
ไม่วาดจมูก !!! 024
การใช้เส้นง่ายๆ ในการวาดปาก 025
เปลี่ยนโครงสร้างที่ซับซ้อนของหู 026
04 วิธีวาดทรงผมให้การ์ตูน SD 027
การวาดผมเริ่มจากกลางศีรษะ 027
หลักสำคัญ 4 อย่างของการวาดผม 029
ตกแต่งทรงผมให้สวยเด่น 035
เครื่องประดับผม 037
ทรงผมสร้างอุปนิสัยให้ตัวละคร 039

บทที่ 3 041

วาดอารมณ์ให้การ์ตูน SD

01 วิธีการวาดอารมณ์ที่พบบ่อย 042
การวาดอารมณ์ปกติเรียบเฉย 042
การวาดอารมณ์โกรธเคือง 044
การวาดอารมณ์เศร้า 046
การวาดอารมณ์ประหลาดใจ/ตกใจ 048
อารมณ์เคอะเขินแบบหน้าแดง 050
การวาดอารมณ์ขบขัน 051
การวาดอารมณ์อื่นๆ 052
02 แสดงอาการที่เกินจริงเวลามีอารมณ์ 054
ให้อารมณ์เกินจริงด้วยความเข้มต่างกัน 054
การใช้อารมณ์เกินจริงด้วยปากที่ต่างกัน 056
03 การแสดงอารมณ์ที่ตลกของการ์ตูน SD 057
04 เครื่องหมายแสดงอารมณ์ 059
ใช้เครื่องหมายมาแทนอวัยวะทั้งหน้า 059
ใช้สัญลักษณ์พิเศษเพิ่มอารมณ์ที่สมจริง 061

บทที่ 4 063

วาดรูปร่างการ์ตูน SD อย่างไร ?

01 สัดส่วนแบบการ์ตูน SD 064
สัดส่วนแบบ 2 ส่วน 064
สัดส่วนแบบ 2.5 ส่วน 065
สัดส่วนแบบ 3 ส่วน 066
สัดส่วนแบบ 3.5 ส่วน 067
สัดส่วนแบบ 4 ส่วน 068
02 การเปลี่ยนแปลงทุกส่วนของร่างกาย 069
สำคัญเล็กลงหรือไม่วาดส่วนคอ 069
องศาและเสียดส่วนกัลศัลต่างๆ 070
วิธีสั้นๆ ของการ์ตูน SD 072
เท้าของการ์ตูน SD 074
จัดเล็กความเปลี่ยนแปลงอันเหมาะ 076
03 เอกซเรย์ร่างกายการ์ตูน SD 079
วิธีการวาดมุมมองจากมุมสูงล่าง 079
วิธีวาดมุมมองจากล่างขึ้นบน 081
การวาดแบบเอกซเรย์เฉพาะส่วน 083
04 การ์ตูน SD ต่างวัย 084
การวาดการ์ตูนเด็กน้อย 084
การวาดนักเรียนประถม 086
การวาดนักเรียนมัธยม 088
การวาดวัยรุ่น 090

การวาดผู้ใหญ่ 092
การวาดวัยกลางคนและวัยชรา 094

บทที่ 5 095

การวาดท่าทางและการย่อส่วน

01 SD ออกกายบริหาร 096
02 พื้นฐานท่าทางของตัวละคร SD 098
ยืนตรง 098
ท่านั่ง 100
เอนนอน 102
เดิน 104
วิ่ง 106
กระโดด 108
ข้อจำกัดการแสดงท่าทางของการ์ตูน SD 110
03 ยกระดับท่าทางให้น่ารักขึ้น 111
วาดการ์ตูน SD ยกมือที่กำลังกินแบบเขามือ 111
ท่าทางเล็กๆ แต่น่ารัก 113
เพิ่มเสียงให้ท่าที่ดูเกินจริง 116
04 ท่าทางแสดงอารมณ์ 118
ท่าทางของอารมณ์เปิดบวก 118
ท่าทางของอารมณ์โกรธ 120
ท่าทางของอารมณ์เศร้า 122
ท่าทางของอารมณ์ตกใจ 124
ท่าทางของอารมณ์หน้าแดง 126
ท่าทางของอารมณ์อื่นๆ 127

บทที่ 6 129

เครื่องแต่งกายในการ์ตูน SD

01 เครื่องแต่งกายเป็นปัจจัยสำคัญ 130
เครื่องแต่งกายต่างกัน ความรู้สึกก็ต่างกัน 130
จับจุดสำคัญของเครื่องแต่งกาย 131
สัดส่วนของเครื่องแต่งกาย 132
02 เครื่องแต่งกายในชีวิตประจำวัน 133
ชุดแฟชั่นทั่วไป 133
ชุดอยู่บ้านสบายๆ 135
ชุดออกกำลังกาย 137
ชุดราตรีสุดหรู 139
ชุดปาร์ตี้ 141
ชุดตัดแปลงจากสัตว์ 143
03 ชุดการ์ตูน SD แต่ละอาชีพ 145
ชุดนักเรียนวัยรุ่น 145
ชุดทำงานสาวออฟฟิศ 147
ชุดพนักงานบริการ 149
ชุดคุณหมอและพยาบาล 150
ชุดตำรวจในเครื่องแบบ 151
ชุดเชฟ 152
ชุดศิลปิน 153
ชุดนางแบบนายแบบสมัยนิยม 154
ชุดอาจารย์แต่ละสาขาวิชา 155
04 ชุดประจำชาติของการ์ตูน SD 156
ชุดแต่งกายแบบจีนจับจอง 156
ชุดแต่งกายที่ประณีตสวยงาม 157
ความเคลื่อนไหวของชุดสไตล์ยุโรป 158
ความโรแมนติกแบบลึกลับของชุดวิปัตโบราณ 159
05 ชุดในจินตนาการของการ์ตูน SD 160
หุ่นยนต์จากโลกอนาคต 160
เทพของทุกสรรพสิ่ง 162
ชุดนักรบผู้กล้าหาญ 164
ชุดนักดาบผู้กล้าหาญ 166
ปีศาจลำลับ 167
12 ราศีที่น่ารัก 169

บทที่ 7 171

พร็อพและอุปกรณ์ประกอบ

01 วาดพร็อพต้องใส่ใจในความน่ารัก 172
เพิ่มความน่ารักให้อุปกรณ์ทรงสี่เหลี่ยม 172
ดัดรายละเอียดออกให้ดูง่าย 173
เติมลายการ์ตูน เทคนิคเพิ่มความน่ารัก 174
02 เครื่องประดับของการ์ตูน SD 175
หมวกและผ้าพันคอที่น่ารัก 175
ต่างหูและสร้อยคอที่สวยงาม 177
กำไลมือ 179
กระเป๋าน่ารัก 180
เครื่องประดับเล็กๆ บนร่างกาย 182
ที่ห้อยมือถือแบบกันเสะเต 183
03 สิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 184
อาหารกล่อง 184
การวาดชุดรับประทานอาหาร 186
ของแต่งบ้าน 188
ยานพาหนะแบบการ์ตูน 190
ของใช้สำหรับการเรียน น่ารักสุดๆ 192
อุปกรณ์สำหรับเล่นกีฬา 194
การวาดของเล่นของการ์ตูน SD 196

06 อาวุธสังหารก็ยังน่ารักได้ 198
อาวุธปืน 198
ดาบและมีด 199
กระบอง 200
อาวุธอื่นๆ 201

บทที่ 8 203

วาดสัตว์แบบ SD

01 พื้นฐานสำคัญในการวาด 204
สิ่งที่ควรใส่ใจคือ "ความอ่อนนิ่ม" 204
"จั้มป์" เป็นลักษณะพื้นฐานของการ์ตูน SD 205
ไว้ลักษณะง่ายๆ ในการวาดเท้าโดยรวม 206

02 สัตว์ SD น่ารัก 207
สัตว์ตระกูลแมว 207
ท่าทางของสัตว์จำพวกสุนัข 209
สัตว์เลื้อยคลานลำดับน่าพิศวง 211
แมลงหลากสี 213
สัตว์จำพวกนกที่น่าหลงใหล 215
สัตว์ลึกลับในตำนานที่มีชื่อเสียงมากมาย 217
สัตว์ตัวอื่นๆ ที่น่ารัก 219

03 การวาดสัตว์ SD ให้กลายเป็นคน 221
เสียแบบคนโดยไม่ทิ้งภาพลักษณ์ของสัตว์ SD 221
สัตว์ SD ที่มีท่าทางแบบคน 222
วาดเครื่องแต่งกายให้กับสัตว์ SD 223

บทที่ 9 225

ใส่ตัวละครเข้าไปในฉาก

01 พื้นฐานการวาดฉากในการ์ตูน SD 226
การจัดตำแหน่งและพลังแสงจากของการ์ตูน SD 226
ฉากหลังจริงและฉากหลังในแบบฉบับของการ์ตูน 227
ฉากไม่ควรเหมือนจริงมากไป 229

02 หลักการวาดฉากของการ์ตูน SD 230
ฉากจินตนาการของความฝันโรแมนติก 230
ฉากจินตนาการและดอกไม้ 231
ทุ่งหญ้าแผ่ไพศาลกว้างใหญ่ 233
ห้องนอนเด็กในสไตล์เรียบง่าย 235
ครีสต์มาสที่อบอุ่นและยิ่งใหญ่ 237
ไม่ในสตูดิโอ 239
บนยอดหอคอยในโลกจินตนาการ 241

03 แสงและเงาในฉากการ์ตูน SD 243
ถึงจะ SD ก็ยังมีแสงเงา 243
สามมิติสไตล์ SD 245

บทที่ 10 247

การวางองค์ประกอบภาพสำหรับการ์ตูน SD

01 วิธีวางองค์ประกอบให้ตัวละครในภาพ 248
วางองค์ประกอบแบบตัวละครเดี่ยว 248
วางองค์ประกอบแบบตัวละครสองตัว 249
เมื่อมีตัวละครสามตัว 251
เมื่อมีตัวละครมากมาย 253

02 การวาดภาพ SD แบบสมบูรณ์ 255
ชุดนักเรียนที่สวยงาม 255
ความสนุกในสวนสนุก 259
เมื่อสนุกสนานกับเหล่าสัตว์ทั้งหลาย 263
วันหยุดที่ควรไปชอปปิ้ง 267
เหล่านักรบแวดล้อม 271
โลกจินตนาการของผู้กล้าตัวหอม 275

บทที่ 11 279

การลงสีให้การ์ตูน SD

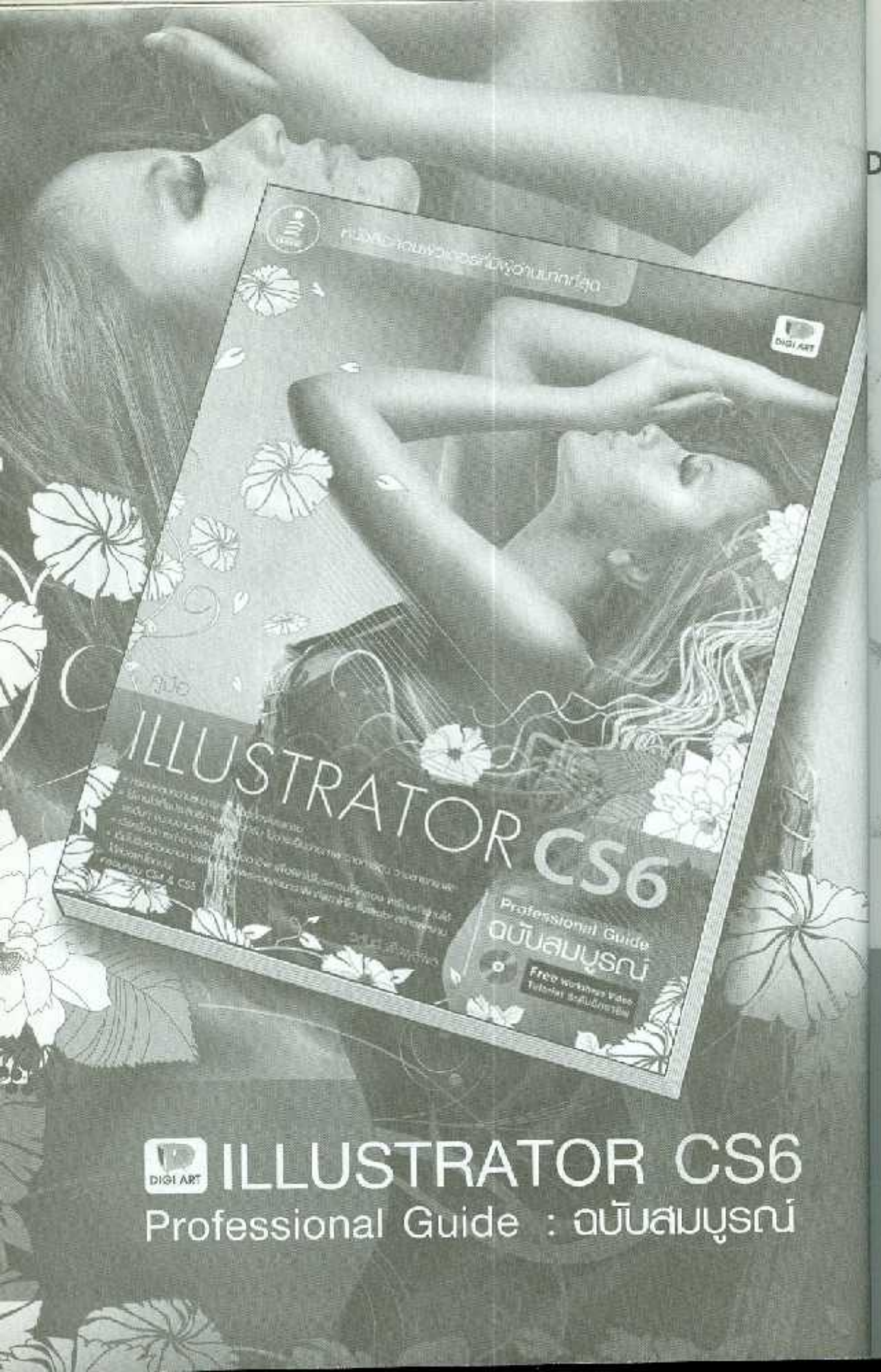
01 นักรบ 280
การเลือกสีเส้นขอบและสีที่ใช้ลง 280
การวาดใบหน้า 281
การลงสีผม 282
การวาดชุดเกราะ 283
การวาดฉาก 284

02 นักดนตรีในพระราชวัง 285
การลงสีผิวและส่วนศีรษะ 285
การลงสีเครื่องแต่งกาย 286
การลงสีฉาก 287

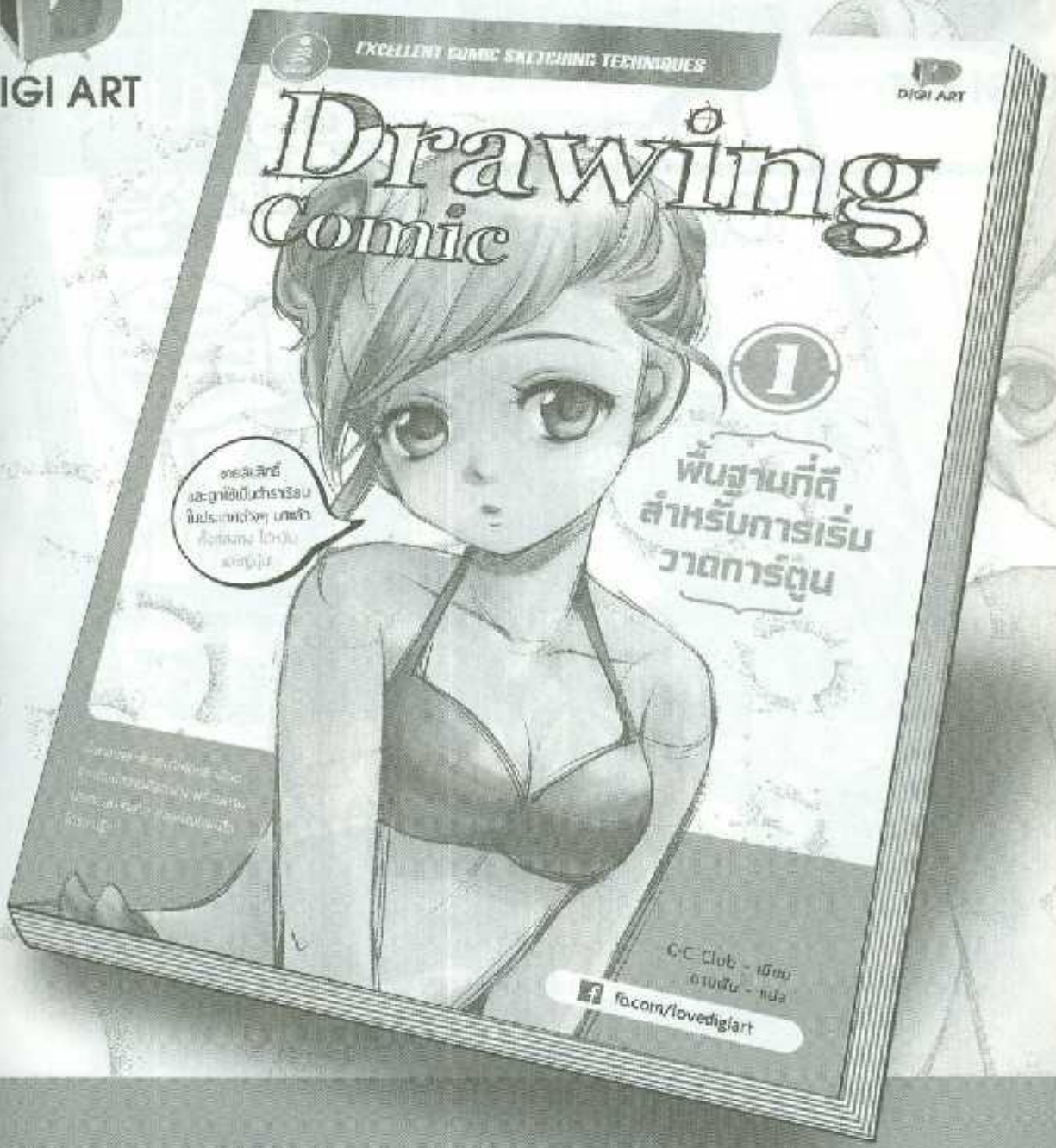
03 ภาพนภาพหรือคิวปิด 288
ลงสีตัวละคร 289
การลงสีฉาก 292

PHOTOSHOP CS6

Professional Guide : ฉบับสมบูรณ์


ILLUSTRATOR CS6
Professional Guide
ฉบับสมบูรณ์
DIGI ART
ILLUSTRATOR CS6
Professional Guide : ฉบับสมบูรณ์

DIGI ART



Drawing Comic 1