



آموزش گام به گام کاریکاتور

جک هام • ترجمه: فرناز خوشبخت

آموزش گام به گام کاریکاتور

سرشناسه: هام، جک

Hamm, Jack

عنوان و نام پدیدآور: آموزش گام به گام کاریکاتور /

نویسنده جک هام؛ مترجم: فرناز خوشبخت.

مشخصات نشر: تهران: کتاب آبان، ۱۳۹۳.

مشخصات ظاهری: ۱۲۹ ص.؛ مصور: ۲۹×۲۲ س.م.

چاپ سوم: ۸۰۰۰۰ ریال - شابک: ۴-۳۳-۶۴۱۳-۶۰۰-۹۷۸

وضعیت فهرست نویسی: فایا (چاپ سوم)

یادداشت: عنوان اصلی: [1967]. Cartooning the head & figure.

یادداشت: چاپ اول: ۱۳۹۰ (فیبا).

موضوع: نقاشی کاریکاتور

موضوع: سر در هنر

موضوع: طراحی انسان

شناسه افزوده: خوشبخت، فرناز، ۱۳۵۶ - مترجم

رده‌بندی کنگره: ۱۳۹۳ ۱۲۸۲/ه۲۱۳۲۰ NC

رده‌بندی دیویی: ۷۴۱/۵

شماره کتابشناسی ملی: ۲۶۸۲۸۳۷

اثر: جک هام

مترجم: فرناز خوشبخت

ویراستار: مهران موسوی

لیتوگرافی: جامع هنر

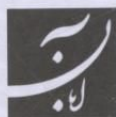
چاپ و صحافی: بوستان کتاب

نوبت چاپ: هشتم

سال چاپ: ۱۴۰۳

تیراژ: ۵۰۰ نسخه

شابک: ۴-۳۳-۶۴۱۳-۶۰۰-۹۷۸



انتشارات کتاب آبان

تهران: خیابان انقلاب | خیابان فخررازی | کوئی فاتحی | داریان | شماره ۴ | طبقه همکف | واحد ۱۰ | کد پستی: ۱۳۱۴۷۳۴۸۶۶ | شماره تماس: ۰۲۱) ۶۶۹۵۵۰۱۲

وبسایت: www.abanbooks.com | پست الکترونیک: info@abanbooks.com



آموزش گام به گام کاریکاتور



۹ ۷۸۶۰۰۰ ۶۴۱۳۳۴ ۲۶۸۲۸۳۷
انتشارات کتاب آبان ۲۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰
ریال

فہرست

۳۳	ترسیم صورت زنانه زیبا	۱۰	چهره‌های کارتونی در چهار گام ساده
۳۴	تبدیل چهره دخترانه به کارتون	۱۱	حقایق ساده اما ژرف در مورد کشیدن کارتون
۳۵	انواع نیم رخ دخترانه کارتونی	۱۲	بینی و عینک از تمام رخ و نیم رخ
۳۵	صورت دخترانه زیبا	۱۳	چشم و ابروهای کارتونی
۳۷	بهره‌گیری از واقعیت برای یافتن عناصر کارتونی	۱۴	دهان و چانه
۳۸	تقسیم‌بندی صورت برای ترسیم کارتون	۱۵	سبیل، ریش و گوش‌ها
۳۹	توصیه‌های بیش‌تر در مورد صورت زیبای زنانه	۱۶	شکل سر و موی مردانه
۴۰	هشت گام ساده برای کشیدن صورت دختران نوجوان	۱۷	موی کارتونی - زنانه و کلاه‌های زنانه و مردانه
۴۱	صورت‌های دخترانه خیلی کارتونی	۱۸	نیم رخ در درون سر تمام رخ
۴۲	هنر کاراکاتور چهره	۱۹	احساسات
۴۳	توصیه‌های مفید در ترسیم کاریکاتور	۲۰	عصبانیت
۴۴	کشیدن بدنهای کارتونی با بیضی	۲۱	ترس
۴۵	کشیدن نمای نیم رخ بدن با استفاده از مثلث	۲۲	تعجب
۴۶	مثلث برعکس و متساوی الساقین	۲۳	غم
۴۷	بدن روی یک مثلث تمام رخ	۲۴	فریاد
۴۸	گسترش شکل‌های خطی	۲۵	نگرانی، تفکر و تعمق
۴۹	حرکت از واقعیت به سمت دنیای کارتون	۲۶	لبخند - نیم رخ و تمام رخ
۵۱	کارتون کشیدن با سنجاق سر	۲۷	خنده، زیان، دندان‌ها و باز بودن دهان
۵۲	نقاشی از آقای بانمک	۲۸	پلک و جای چشم‌ها (در تمام حالات)
۵۳	کشیدن یک خانم کمدی	۲۹	فهرست الفبایی حالات و احساسات
۵۴	مدل لباس زنانه در کارتون	۳۰	ماه‌په‌په‌های صورت
۵۵	کارتون زنانه نیم رخ		
۵۶	کارتون زنانه تمام رخ		
۵۷	روش‌های ساده برای کشیدن بدن زنانه		
۵۸	شکل نشسته بدن از تمام رخ		
۵۹	حالت نشسته مردانه از نیم رخ		
۶۰	حالت نشسته زنانه		
۶۱	حالت زانو زدن و خم شدن		
۶۲	بدن‌های زنانه دراز کشیده		

۹۹	جاندار نشان دادن اشیا و نمای سایه نما در کارتون
۱۰۰	لباس سرزمین‌های مختلف در کارتون
۱۰۱	انیمیشن در کارتون

کودکان

۱۰۲	کودکان کارتونی
۱۰۳	توصیه‌هایی در مورد کشیدن کارتون از کودکان
۱۰۴	بچه‌های خیلی کوچک
۱۰۵	کشیدن کارتون از دختر بچه
۱۰۶	کارتون کشیدن از پسر بچه

کارتون ورزشی

۱۰۷	کارتون ورزشی و اهمیت آن
۱۰۸	ماه‌بچه‌ای کردن بدن‌های «خطی»
۱۰۹	اغراق در کشیدن حرکت ورزشی
۱۱۰	اغراق در کارتون‌های ورزشی
۱۱۱	کشیدن کاراکترهای ورزشی
۱۱۳	نقاشی کارتونی از سالخوردگان
۱۱۵	ولگردها و آواره‌ها
۱۱۶	طبقه فقیر جامعه و ثروتمندان
۱۱۷	کارتون کشیدن از بدن چاق
۱۱۸	کاراکتر ماقبل تاریخ
۱۱۹	نظامیان در کارتون
۱۲۰	کشیدن کارتون از خستگی و کوفتگی
۱۲۱	کاراکترهای در حال گفت و گو
۱۲۲	رسم‌های کارتونی در حال نوشتن
۱۲۳	سفرانان و خطیبان کارتونی
۱۲۴	کارتون کشیدن از لباس‌های خاص
۱۲۵	کارتون با سرهای مختلف
۱۲۶	وضعیت‌های گوناگون
۱۲۷	کاراکترهای گوناگون و انواع آن
۱۲۸	کشیدن انبوه جمعیت
۱۲۹	کلام آخر

۶۳	کشیدن کارتون از مردان در رختخواب از نمای نیم رخ
۶۴	دراز کشیدن - حالت‌های دیگر
۶۵	راه رفتن کارتونی
۶۶	بیش از ۱۵۰ ترکیب نیم رخ از راه رفتن
۶۷	چرخ راه رفتن کارتونی
۶۹	ایجاد حرکت به سمت جلو در راه رفتن از نمای تمام رخ
۷۰	جادوی خطوط صاف در راه رفتن کارتونی
۷۱	دویدن کارتونی و دویدن با دست دراز شده
۷۲	دویدن در حال استیصال
۷۳	بدن‌های در حال دو - با مراحل ساده

دست‌ها

۷۴	دست کارتونی - نکات ساده: هشت گروه اصلی شکل دست
۷۵	چهار نوع شکل دست‌های کارتونی
۷۶	روش‌های کشیدن دست‌های کارتونی

پاها

۷۹	کشیدن ساق پا و پا
۸۰	کفش کارتونی

لباس

۸۰	لباس و تاخوردگی لباس در کارتون
۸۱	سبک‌ها و تکنیک‌ها
۸۲	قطع تبعیت محض
۸۳	سبک و تکنیک نامحدود است
۸۵	خطوط سرگردان با قلم فلزی
۸۶	جان دادن به کارتون
۸۷	کارتون روزنامه‌ای و سیاسی
۸۹	توصیه‌هایی در مورد کارتون‌های سیاسی
۹۰	کارتون با آبرنگ فلوئور
۹۱	کاربرد کارتون در تبلیغات - روزنامه، مجله، تلویزیون و غیره
۹۲	کارتون تجاری و چشم‌ریاها
۹۳	پهنای خطوط در کارتون تجاری و حاملان پیام در کارتون
۹۴	استفاده از کاغذهای مختلف در کارتون‌های تجاری
۹۵	سبک‌ها و تکنیک‌های کارتون تجاری
۹۶	تکنیک‌های مختلف برای نقاشی از بانوان
۹۷	نکته‌هایی در مورد کشیدن کارتون از آدم کوچولوها و کارتون‌های الفبایی
۹۸	کارتون‌های گرافیکی



عصره ها و مشاغل مختلف ایجاد می کند.

بشریه از عصر و مراحل مختلف بسیاری عبور کرده و تحولات بعضی مشاغل و زمینه های کاری را منسوخ ساخته است، اما بیراه نیست اگر بگوییم تا ابد در «عصر تصویر» باقی می مانیم. شتاب زندگی ما را مجذوب تصویر می کند که در یک چشم به هم زدن مفهوم را می رسانند، و تصاویر طنزآمیز در دنیایی که مملو از مخاطرات و فاجعه است، بسیار لازم اند. کارتون های آرامش بخش شادی ای را که نیازمندش هستیم به ما هدیه می دهند.

از آن جایی که کارتون ها در جاهای مختلف و برای هدف های گوناگون مورد استفاده قرار می گیرند، آموختن یک مرحله و کاربرد آن در بقیه موارد بسیار مفید است. بسط توانایی ها در حین پیشرفت امکان پذیر است، بنابراین استعداد از مهم ترین لازمه ها است. این کتاب می کوشد مخاطبان خود را نه تنها در یک مرحله از ترسیم کارتون و یا یک روش، بلکه با انواع روش ها، وسایل، سبک ها و تکنیک های مختلف آشنا سازد. فایده دیگر ارائه مراحل ابتدایی کارتون، این است که هنرآموز دیگر به مقلد فرد دیگری که فقط مدعی دانستن یک روش است، تبدیل نمی شود. هر هنرآموز در درون خود توانایی های بالقوه برای کارتون نیست متفاوتی

آیا می توان روزنامه را بدون صفحه فکاهی، صفحه سرمقاله را بدون کارتون، تلویزیون را بدون کارتون متحرک سازی شده، سینما را بدون کمدی های جذاب و مجلات و دنیای نشر و تبلیغات را بدون کاریکاتور تصور کرد؟ کارتون در دنیای امروز نقش روزافزونی دارد، تبلیغات چند میلیون دلاری با تعدادی کارتون تبلیغاتی ساده انجام می شوند و کارتون مانند پادشاهی است که بدون لحظه ای تاج از سر برداشتن بر سرزمین های بسیاری حکومت می کند.

فطری ترین «کارتونیست» های روی زمین کودکان هستند، چرا که بدون کم ترین تلاشی کارتون می کشند. بعضی وقت ها کارتونیست کار کشته برای تحولی نیروبخش، به این استعداد طبیعی که هر کودکی داراست باز می گردد. وقتی کودکی تشویق شود مراحل کاربردی را یکی پس از دیگری طی کند، می تواند در کنار بزرگ ترها در مهارت کارتون کشیدن پیشرفت های چشمگیری داشته باشد.

ذات بشر اشاره طنزآمیز را در هر شرایطی دوست دارد. کارتونیست ها بیش از دیگران کشش و علاقه ای خاص به این کار دارند. البته، در نهایت صرفاً کارتون کشیدن از کاراکتر در میانه شرایط ویژه یا در تنگنا کافی نیست. اما توانایی در انجام مناسب آن، فرصت های جدیدی را در

بودن را دارد، چنین فردیتی فقط با به کارگیری توان ترسیم و گسترش زمینه‌های کارتون تعالی می‌یابد. دلیل تلفیق ساده‌ترین نوع کارتون سر و بدن با پیچیده‌ترین و پیشرفته‌ترین آن، این است که بدون توجه به میزان پیچیدگی چیزی را که ارزش فردی دارد در یک جلد به او هدیه دهیم. توجه داشته باشید که حالات ارائه شده در این کتاب در زمینه‌های مرتبط ترسیم کارتون کاربرد دارد و هیچ راه از پیش تعیین شده و ثابتی برای ترسیم کارتون وجود ندارد. در عین حال خط‌مشی‌های جدیدی ارائه شده که نه تنها مانع پیشرفت هنری نمی‌شود، بلکه تلاش و ممارست را به میدان وسیعی برای پرورش لذت بخش خلاقیت تبدیل می‌کند.

کتاب پیش‌رو با لطیفه و داستان و نوشته‌های طنز آمیز به دنبال ایجاد سرگرمی نیست. این گونه ایجاد سرگرمی از هدف آموزش روش‌های مختلف ترسیم کارتون سر و بدن به دور است، در واقع «انجام» کارتون می‌تواند بیش از همه چیز سرگرمی و لذت در برداشته باشد. شما را به لحظه‌های لذت بخش این تمرین دعوت می‌کنم. به دنیای خارق‌العاده کارتون خوش آمدید!

جک هام

