

ترجمه و چاپ در ایران، تحت امتیاز
انتشارات وایلی توسط انتشارات آوند دانش

WILEY

طراحی کمیک و کارتون

FOR
DUMMIES®

نوشته‌ی برایان فیرینگتون

برگردان: مهرداد مجیدی

آوند دانش

سرشناسه: فیرینگتون، برایان دبلیو. Fairington, Brian W.

عنوان و نام پدیدآورنده: طراحی کمیک و کارتون For Dummies، نوشته‌ی برایان فیرینگتون؛ برگردان مهرداد مجیدی؛ ویراستار شیدا سرمدی.

مشخصات نشر: تهران: آوندانش، ۱۳۹۳.

مشخصات ظاهری: ۳۶۶ ص.: مصور، جدول، نمودار.

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۲۲-۲۹-۰

وضعیت فهرست نویسی: فیفا

یادداشت عنوان اصلی: Drawing Cartoons and Comics For Dummies, 2009

موضوع: نقاشی کارتون --- فن

موضوع: داستان‌ها، مجله‌ها و فکاهیات تصویری --- فن

موضوع: شخصیت‌های کارتون

ناسه افزوده: مجیدی، مهرداد، ۱۳۴۵ - مترجم

ناسه افزوده: سرمدی، شیدا، ۱۳۶۸ -، ویراستار

رده بندی کنگره: ۱۳۹۳ ط ۴ ۴ ف/ ۱۳۲۰ NC

رده بندی دیه: ۷۴۱/۵

شماره ک شناسی: ۳۵۹۱۵۳۹-ی

آوندانش

طراحی کمیک و کارتون

برایان فیرینگتون

برگردان: مهرداد مجیدی

ویراستار: شیدا سرمدی

طراحی گرافیک: استودیو حری

تاریخ انتشار: سال ۱۴۰۰ - چاپ سوم

شمارگان: ۵۵۰ جلد

لیتوگرافی، چاپ و صحافی: محمد

نشانی ناشر و مرکز پخش: ابتدای خ پاسداران، خ گل نبی، خ ناطق نوری، بن بست طلا، تهران ۲۲۳۹۵۱

فروشگاه: ضلع جنوبی پارک قیطریه، خیابان روشنائی، خیابان شهاب، نبش روشنندان، پلاک ۲۵، تان: ۳۵۹۱۵۳۹-۳

صندوق پستی: ۱۹۵۸۵/۶۷۳

تلفن: ۲۲۸۹۳۹۸۸ نامبر: ۲۲۸۷۱۵۲۲ تلفن مرکز پخش: ۶۶۵۹۱۹۰۹

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۲۲-۲۹-۰

قیمت: ۷۵۰۰۰ تومان

کلیه حقوق این کتاب نزد ناشر محفوظ است

محدودیت مسئولیت / سلب مسئولیت از ایجاد ضمانت: هیچ مسئولیت یا ضمانتی متوجه ناشر یا نویسنده در قبال دقت یا کامل بودن متن این اثر نیست و صریحاً از تمامی ضمانت‌ها، شامل و نه محدود به، ضمانت مناسب بودن برای هدفی خاص، سلب مسئولیت می‌کنند. به واسطه‌ی فروش یا مواد تبلیغاتی هیچ ضمانتی ایجاد نخواهد شد یا تعمیم نخواهد یافت. توصیه‌ها و راهکارهای ارائه شده در این اثر ممکن است برای هر موقعیتی مناسب نباشند. این اثر با استناد بر این تفاهم فروخته می‌شود که ناشر درگیر هیچ گونه کار حقوقی، حسابداری یا هرگونه خدمات حرفه‌ای دیگر نمی‌شود. چنانچه مشاوره‌ی حرفه‌ای مورد نیاز باشد، از خدمات یک فرد حرفه‌ای باید بهره گرفته شود. نه ناشر و نه نویسنده نباید در قبال صدماتی که از این ناحیه حادث می‌گردد مسئول باشند. این مطلب که به سازمانی یا وبسایتی در این اثر ارجاع داده و یا به عنوان منبع احتمالی اطلاعاتی بیشتر معرفی می‌شود نباید به منزله‌ی آن باشد که ناشر یا نویسنده اطلاعات یا توصیه‌هایی را که سازمان یا وبسایت ارائه می‌کنند صحت می‌گذارد. علاوه بر این، خوانندگان باید از این مطلب آگاه باشند که وبسایت‌های اینترنتی که در این اثر فهرست شده‌اند ممکن است در حفاصلی که این اثر نوشته شده است تا زمانی که خوانده می‌شود، تغییر کنند یا محو شوند.

فهرست مطالب در یک نگاه

مقدمه	۱
بخش ۱: الهام در طراحی: کارتون و کمیک را از کجا شروع کنیم	۷
فصل ۱: کسب دانش و آگاهی لازم درباره‌ی کارتون و کمیک	۹
فصل ۲: نگاهی به سبک‌های گوناگون کارتون‌نگاری	۱۹
فصل ۳: فراهم کردن محیط کاری مناسب برای شروع طراحی	۴۵
فصل ۴: شروع کار با اصول اولیه‌ی طراحی	۶۵
فصل ۵: آفرینش طرح‌های خلاقانه و ابتکارات بدیع	۷۹
بخش ۲: خلق کاراکترهای کارتونی	۹۷
فصل ۶: شروع از باطنی سر	۹۹
فصل ۷: از گردن به پایین	۱۲۳
فصل ۸: طراحی کاراکترهای کارتونی انسان‌نما	۱۴۵
فصل ۹: شخصیت‌بخشی به اشیای بی‌جان	۱۷۳
فصل ۱۰: سیری در شیوه‌های جان‌بخشی به سایر موجودات: خلق حیوانات و موجودات سخنگو...	۱۹۹
فصل ۱۱: طراحی شخصیت‌های کارتونی برای مصارف	۲۱۶
بخش سوم: ۱۰۱ طرح کارتونی: عناصر اصلی و روش‌های بنیادی	۲۳۹
فصل ۱۲: هماهنگی عناصر بصری در آثار کمیک	۲۴۱
فصل ۱۳: هنر حروف‌نگاری	۲۵۹
فصل ۱۴: کارگردانی صحنه	۲۷۱
بخش چهارم: کارتون‌نگاری در عصر جدید: سطح کارتون‌هایتان را بالا ببرید	۲۸۱
فصل ۱۵: کارتون‌نگاری در عصر دیجیتال	۲۸۳
فصل ۱۶: امرار معاش از راه کارتون‌نگاری	۳۰۷
بخش پنجم: بخش ده‌تایی‌ها	۳۳۱
فصل ۱۷: ده گام تا تکمیل یک کمیک‌استریپ	۳۳۳
فصل ۱۸: ده راز برای ورود به حرفه‌ی کارتون‌نگاری	۳۳۹

مقدمه

ممکن است فکر کنید کارتون‌نگاری فقط برای بچه‌هاست اما این تفکر دور از حقیقت است! کارتون‌نگاری یک سرمایه‌گذاری بسیار پرسود است. کارتون‌ها بر شیوهی نگرش مردم به سیاست و وقایع جهان تأثیر می‌گذارند و این موقعیت را ایجاد می‌کنند که مردم به کارهای خودشان بخندند. کارتون‌نگاری بسیار فراتر از آن است که فقط شخصیت‌های خنده‌دار در آن لطیفه بگویند، بلکه همانند یک عکس فوری از شرایط واقعی زندگی روزمره است. کارتون‌نویست که شما باشید، می‌تواند دیدگاه خود نسبت به زندگی و موقعیت‌های جالب فراوان آن را با دیگران در میان بگذارد.

درباره‌ی این کتاب

این کتاب برای کسانی است که به طراحی کارتون علاقه دارند اما نمی‌دانند از کجا شروع کنند. همچنین برای کسانی که می‌خواهند در هنرشان پیشرفت یا شیوه‌های بهتری برای ارائه‌ی انارشان بدانند. همه‌ی کارتون‌نگارهای پرتعداد دنیا روزی کارشان را به عنوان یک تازه‌کار آغاز کرده‌اند. برای یک کارتون‌نگار موفق شدن به زمان، تمرین و مقداری استعداد نیاز است و قدیمی‌اراده و میل درونی تا قبل از استاد شدن، کار را رها نکنید.

مهم‌تر از همه، این کتاب به شما نشان می‌دهد که چگونه با شخصیت‌های مخصوص خود را در فضای طنزآمیز خلق کنید. با ارائه‌ی دستورالعمل‌های گام به گام به شما نشان خواهیم داد که نه تنها شخصیت‌های انسانی بلکه موضوعات دیگری مانند اتومبیل‌ها، جانوران و سایر موجودات را به شکل کارتون درآورید. ممکن است سبک‌های مختلفی از یک شیء بی‌جان و غیر معمول، شخصیت اصلی‌تان را بسازید! از آنجا که کارتون‌نگاری چیزی فراتر از طراحی کردن صرف است، دستورالعمل‌های گام به گامی نیز برای چگونگی افزودن ایده و رنگ به کارتون‌هایتان ارائه خواهیم داد.