

ขายลิขสิทธิ์
และถูกใช้เป็นตำราเรียน
ในประเทศต่างๆ มาแล้ว
ทั้งสองทง ใต้หวัน
และญี่ปุ่น

Drawing
Comic

Manga Bible ①

ครบทุกพื้นฐาน การ หัดวาดการ์ตูน

ลิขสิทธิ์และออกแบบโดย...
จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการทำสื่อ
ใช้สำหรับในสาขา...
การสอน...
การพัฒนา...
การพัฒนา...

คำนำ

วิธีใช้หนังสือ

บทที่ 1

อ่านการ์ตูน รู้จักการ์ตูน

01.1 การ์ตูนเกิดขึ้นมาได้อย่างไร	010
--	-----

บทที่ 2

อุปกรณ์วาดการ์ตูนและวิธีใช้

02.1 อุปกรณ์วาดการ์ตูนแบบคลาสสิก และวิธีใช้.....	012
2.1.1 กระดาษร่าง.....	012
2.1.2 ปากกาจุ่มหมึก.....	013
2.1.3 ไม้บรรทัด.....	014
2.1.4 สกรีนโทน.....	015
2.1.5 อุปกรณ์คลาสสิกอื่นๆ.....	016
02.2 อุปกรณ์วาดการ์ตูนยุคใหม่และวิธีใช้.....	017
2.2.1 กราฟิกแท็บเล็ตคืออะไร.....	017
2.2.2 ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการวาดการ์ตูน.....	018
2.2.3 อุปกรณ์ดิจิทัล.....	019
2.2.4 ความสำคัญและข้อดีของ การวาดแบบไม่ใช้กระดาษ.....	020

บทที่ 3

วาดส่วนหัวตัวละคร

03.1 โครงหน้ากับบทบาทตัวละคร.....	022
■ รวมเทคนิค : การวาดโครงหน้าตัวละคร	022
3.1.1 วาดหน้ารูปไข่ตามขนบ.....	024
3.1.2 วาดหน้ากลมสุดหัว.....	025
3.1.3 วาดหน้าสามเหลี่ยมมุมฉาก.....	026
3.1.4 วาดหน้าสี่เหลี่ยมมีเอกลักษณ์.....	027
■ ตัวอย่าง : โครงหน้าแบบต่างๆ.....	028
■ แบบฝึกหัด : วาดหน้าตัวละครหุ่นข้าง.....	029
03.2 อวัยวะบนหน้าแบบต่างๆ.....	031
■ รวมเทคนิค : ตำแหน่งและสัดส่วน อวัยวะบนหน้า.....	031

3.2.1 วาดคิ้วและตา.....	032
3.2.2 จมูกแบบต่างๆ.....	034
3.2.3 รูปปากที่เปลี่ยนไป.....	036
3.2.4 การวาดหู.....	038
3.2.5 มุมมองกับใบหน้า.....	040
■ ตัวอย่าง : อวัยวะบนหน้าแบบต่างๆ.....	041
■ แบบฝึกหัด : เติมหน้าตาให้ตัวละคร.....	042
03.3 ทรงผมเสริมเอกลักษณ์.....	043
■ รวมเทคนิค : ทรงผมของผม.....	043
3.3.1 พื้นฐานการวาดทรงผม.....	044
3.3.2 วาดผมทรงต่างๆ.....	046
3.3.3 ทรงผมสุดคูลี.....	050
3.3.4 สัมผัสในการ์ตูน.....	052
■ ตัวอย่าง : ตัวละครเดี่ยว ทรงผมต่าง.....	053
■ แบบฝึกหัด : เติมทรงผมตามขั้นตอน.....	054
03.4 วาดศีรษะอย่างไรให้ถูกต้อง.....	055
■ รวมเทคนิค : สร้างมิติให้ศีรษะ.....	055
3.4.1 ศีรษะจากมุมต่างๆ.....	056
3.4.2 วาดศีรษะมุมกด.....	058
3.4.3 วาดศีรษะมุมเงย.....	059
■ ตัวอย่าง : ศีรษะจากมุมต่างๆ.....	060
■ แบบฝึกหัด : วาดส่วนหัวหน้าเอียงข้าง มุมเงย.....	061

บทที่ 4

วาดอารมณ์ตัวละคร

04.1 เทคนิคการถ่ายทอดอารมณ์.....	064
■ รวมเทคนิค : จะแสดงอารมณ์ผ่านการ ขยับกล้ามเนื้อใบหน้าอย่างไร.....	064
4.1.1 สันนาคีใจ.....	065
4.1.2 อารมณ์ไม่พอใจ.....	067
4.1.3 เศร้าเสียใจ.....	069
4.1.4 ทำทางตกใจ.....	071
4.1.5 ทวาดกลัว.....	073
4.1.6 สันนาคีใจ.....	075
4.1.7 สัญลักษณ์ในการ์ตูน.....	076

■ ตัวอย่าง : ตัวละครในอารมณ์ต่างๆ.....	077
■ แบบฝึกหัด : วาดสีหน้าตกใจและเสียใจ	078
04.2 คัมภีร์สีหน้าตัวละคร.....	080
■ รวมเทคนิค : จากสีหน้าปกติถึงสุดขีด	
ความอสังการ	080
4.2.1 สีหน้าสุดเวอร์.....	081
4.2.2 การละอวัยว.....	083
■ ตัวอย่าง : สีหน้าสุดเวอร์แบบต่างๆ	085
■ แบบฝึกหัด : วาดสีหน้าสุดเวอร์.....	086

บทที่ 5

การวาดส่วนต่างๆ ของร่างกาย

05.1 สัดส่วนช่วงศีรษะ.....	088
■ รวมเทคนิค : สัดส่วนและโครงสร้าง	
ร่างกายแบบสมจริง	088
5.1.1 สัดส่วนช่วงศีรษะคืออะไร.....	089
5.1.2 การวาดคนสูง 7 และ 8 ช่วงศีรษะ.....	090
5.1.3 การวาดคนสูง 5 และ 6 ช่วงศีรษะ.....	091
5.1.4 การวาดคนสูง 2~4 ช่วงศีรษะ	092
■ ตัวอย่าง : ตัวละครชายในสัดส่วนที่ต่างกัน...093	
■ แบบฝึกหัด : วาดตัวละครสูง 6 ช่วงศีรษะ.....	095
05.2 เทคนิควาดลำตัว	097
■ รวมเทคนิค : ช่วงลำตัวของชายและหญิง.....	097
5.2.1 เชื่อมต่อศีรษะ: คอ และลำ.....	098
5.2.2 ทรวงอกน่องนอกเพศสภาพ.....	100
5.2.3 ช่วงเอว.....	102
5.2.4 การวาดสะโพก.....	104
5.2.5 การวาดลำตัว	105
■ ตัวอย่าง : ลำตัวก่อนบนของตัวละครต่างๆ...107	
■ แบบฝึกหัด : ขั้นตอนวาดลำตัว	108
05.3 สัดส่วนแขนขาที่ถูกต้อง.....	110
■ รวมเทคนิค : สัดส่วนแขนขา	110
5.3.1 เทคนิคการวาดแขน.....	111
5.3.2 เทคนิควาดขา.....	113
5.3.3 มิติของแขนขา.....	115
■ ตัวอย่าง : แขนขาของตัวละครต่างๆ.....	116
■ แบบฝึกหัด : ขั้นตอนการวาดแขนขา	118
05.4 การวาดมือและเท้า.....	120
■ รวมเทคนิค : โครงสร้างภายนอกมือและเท้า..	120
5.4.1 การวาดมือ.....	121
5.4.2 การวาดเท้า.....	123

5.4.3 วาดภาพสวมรองเท้า.....	125
■ ตัวอย่าง : ทำมือและเท้าแบบต่างๆ	126
■ แบบฝึกหัด : วาดมือและเท้า	128

บทที่ 6

ท่าทางต่างๆ ของคน

06.1 กฎพื้นฐานของท่าทางตัวละคร	132
■ รวมเทคนิค : กฎพื้นฐานของการขยับข้อต่อ...132	
6.1.1 กฎการเคลื่อนไหวศีรษะ: คอ และลำ.....	133
6.1.2 กฎของการเคลื่อนไหวอ.....	135
6.1.3 กฎการเคลื่อนไหวแขนขา.....	136
■ ตัวอย่าง : อาทักิริยาต่างๆ.....	137
■ แบบฝึกหัด : วาดการขยับศีรษะ: คอ และลำ ...	138
06.2 เทคนิควาดภาพเคลื่อนไหวแบบเบสิก ...	139
■ รวมเทคนิค : จินตุนย์ถ่วง	139
6.2.1 ท่านิ่ง.....	140
6.2.2 การวาดท่าเดิน	142
6.2.3 การวาดท่าวิ่ง.....	144
6.2.4 การวาดท่ากระโดด.....	146
6.2.5 วาดท่านั่งยองๆ.....	148
6.2.6 วาดท่าคุกเข่า.....	149
■ ตัวอย่าง : ตัวละครต่างๆ ในท่าทาง	
หลากหลาย.....	150
■ แบบฝึกหัด : วาดการเคลื่อนไหวพื้นฐาน	
ของตัวละคร.....	152
06.3 ท่าทางต่างๆ ในชีวิตประจำวัน	154
■ รวมเทคนิค : วาดท่าทางอย่างไรให้เหมาะกับ	
สิ่งของรอบข้าง.....	154
6.3.1 การวาดท่าอยู่กับบ้าน	155
6.3.2 การวาดท่าทางที่โรงเรียน.....	157
6.3.3 การวาดท่าทำงาน	159
6.3.4 การวาดท่าเล่นกีฬา	161
6.3.5 การวาดท่าต่อสู้.....	163
■ ตัวอย่าง : ท่าทางตัวละครต่างๆ.....	165
■ แบบฝึกหัด : วาดตัวละครกับท่าทางใน	
ชีวิตประจำวัน.....	166
06.4 จะวาดท่าทางอย่างไรให้เปี่ยมอารมณ์ ...	167
■ รวมเทคนิค : การยืดและขดร่างกาย	167
6.4.1 ท่าทางดีใจ	168
6.4.2 ท่าทางโมโห.....	170
6.4.3 ท่าทางเสียใจ.....	172

6.4.4	ท่าทางตกใจ.....	174
6.4.5	ท่าทางหวาดกลัว.....	176
6.4.6	ท่าทางบ่งอารมณ์อื่นๆ.....	178
■ ตัวอย่าง :	ท่าทางบ่งอารมณ์ของตัวละคร ต่างๆ	180
■ แบบฝึกหัด :	วาดท่าทางบอกอารมณ์ของ ตัวละคร.....	181

บทที่ 7

พรีอประกอบเสื้อฟ้า

07.1	การวาดเสื้อฟ้าที่พบบ่อย	184
■ รวมเทคนิค :	เสื้อฟ้ากับร่างกาย.....	184
7.1.1	วิธีวาดชุดอยู่บ้าน	190
7.1.2	วิธีวาดชุดนักเรียน.....	191
7.1.3	วิธีวาดชุดทำงาน	192
7.1.4	วิธีวาดชุดกีฬา.....	193
7.1.5	วิธีวาดชุดต่อสู้.....	194
■ ตัวอย่าง :	เสื้อฟ้าที่พบบ่อยแบบต่างๆ.....	195
■ แบบฝึกหัด :	ขั้นตอนวาดเสื้อฟ้าที่พบบ่อย....	197
07.2	ชุดโบราณแบบต่างๆ	199
■ รวมเทคนิค :	รอยยับของชุดโบราณ.....	199
7.2.1	ชุดจีนโบราณ.....	200
7.2.2	ชุดญี่ปุ่นโบราณ	201
7.2.3	ชุดยุโรปยุคกลาง.....	202
■ ตัวอย่าง :	ชุดโบราณแบบต่างๆ.....	203
■ แบบฝึกหัด :	ขั้นตอนวาดชุดโบราณ	205
07.3	เติมพรีอ.....	207
■ รวมเทคนิค :	พรีอกับร่างกาย.....	207
7.3.1	พรีอต่างๆ ในชีวิตประจำวัน	209
7.3.2	การวาดพรีอที่ฟ้า.....	211
7.3.3	การวาดพรีอต่อสู้แบบต่างๆ.....	212
■ ตัวอย่าง :	พรีอแบบต่างๆ.....	213
■ แบบฝึกหัด :	การวาดพรีอ.....	214

บทที่ 8

พื้นฐานการวาดตัวจิ๋วหรือ SD

08.1	ลำตัวจิ๋วแบบต่างๆ.....	216
■ รวมเทคนิค :	ตัวจิ๋วคืออะไร.....	216
8.1.1	ตัวจิ๋ว 4 ช่วงศีรษะ.....	217
8.1.2	ตัวจิ๋ว 3 ช่วงศีรษะ.....	218
8.1.3	ตัวจิ๋ว 2 ช่วงศีรษะ.....	219

■ ตัวอย่าง :	ตัวละครจิ๋วสุดน่ารัก.....	220
■ แบบฝึกหัด :	วาดตัวจิ๋ว 3 ช่วงศีรษะ.....	221
08.2	ปรับตัวละครปกติเป็นตัวจิ๋วอย่างไร...222	
■ รวมเทคนิค :	จุดเด่นการวาดตัวจิ๋ว	222
8.2.1	วาดศีรษะตัวจิ๋ว.....	224
8.2.2	รูปร่างตัวจิ๋ว	225
8.2.3	ความลำของตัวจิ๋ว	226
8.2.4	การวาดท่าทางตัวจิ๋ว.....	227
8.2.5	วาดพรีอตัวจิ๋ว.....	228
■ ตัวอย่าง :	ตัวจิ๋วแบบต่างๆ.....	229
■ แบบฝึกหัด :	วาดตัวจิ๋วอย่างไรดี	230

บทที่ 9

ออกแบบตัวละคร

09.1	ออกแบบตัวละครต่างๆ.....	232
■ รวมเทคนิค :	การออกแบบสาวน้อย ไร้ติงสา.....	232
9.1.1	ออกแบบตาม.....	236
9.1.2	ออกแบบสาวเย็นชา.....	237
9.1.3	ออกแบบหนุ่มใสรัยลึก.....	238
9.1.4	ออกแบบจอมมาร.....	239
9.1.5	ออกแบบไซเทะตัวจิ๋ว.....	240
■ ตัวอย่าง :	ตัวละครแบบต่างๆ.....	241
■ แบบฝึกหัด :	ออกแบบตัวละคร	242
09.2	พืชและสัตว์ในการ์ตูน.....	243
■ รวมเทคนิค :	หลักการวาดพืชและสัตว์ ในการ์ตูน	243
9.2.1	การวาดสัตว์.....	244
9.2.2	การวาดพืช.....	246
■ ตัวอย่าง :	สัตว์และพืชในการ์ตูน.....	247
■ แบบฝึกหัด :	วาดสัตว์ในการ์ตูน	248
09.3	ตัวละครอีกประเภทในการ์ตูน.....	249
■ รวมเทคนิค :	ส่วนผสมสัตว์กับคน	249
9.3.1	ออกแบบมนุษย์ไซบอร์ก.....	250
9.3.2	ออกแบบสัตว์ในตำนาน.....	252
■ ตัวอย่าง :	ตัวละครพิเศษต่างๆ.....	253
■ แบบฝึกหัด :	วาดตัวละครแฟนตาซี	254

บทที่ 10

เพอร์สเปกทีฟกับการวาดฉากหลัง

10.1	จะสร้างฉากอย่างไร.....	256
------	------------------------	-----

■ รวมเทคนิค : พื้นฐานเพอร์สเปกทีฟ.....	256
10.1.1 ทิวทัศน์ถนนในเมือง.....	257
10.1.2 ฉากหลังธรรมชาติ.....	260
10.1.3 ฉากในอาคาร.....	263
10.1.4 ฉากนามธรรม.....	266
10.1.5 ฉากแบบจิ๋บ.....	267
■ แบบฝึกหัด : สองวาดฉากหลัง.....	268
10.2 การลงรายละเอียดฉากหลัง.....	271
■ รวมเทคนิค : การใช้ลายเส้นให้เข้ากับฉาก.....	271
10.2.1 ลม ฟัน และสภาพอากาศ.....	272
10.2.2 วาดธรรมชาติดูน่าทึ่ง ก้อนหิน สายน้ำ.....	274
10.2.3 ฉากหลังบอกเวลา.....	276
■ แบบฝึกหัด : วาดฉากหลังธรรมชาติอย่างไร.....	278
10.3 ฉากหลังและบรรยากาศ.....	280
■ รวมเทคนิค : ตัดสกรีนโทนอย่างไรดี.....	280
10.3.1 วาดเอฟเฟกต์ระเบิดด้วยจุดและเส้น.....	281
10.3.2 สกรีนโทนสร้างบรรยากาศโรแมนติก.....	283
10.3.3 วาดเงาโค้งอย่างไรดี.....	284
10.3.4 วาดบรรยากาศสยดสยอง.....	285
10.3.5 เอฟเฟกต์ตัวอักษร.....	286
■ แบบฝึกหัด : การวาดฉากสยองขวัญ.....	287

บทที่ 11

เทคนิคลายเส้นและสกรีนโทน

11.1 ลายเส้นในการ์ตูน.....	290
■ รวมเทคนิค : เทคนิคลายเส้นแบบต่างๆ.....	290
11.1.1 ลายเส้นมุ่งเข้าศูนย์กลาง.....	292
11.1.2 วาดเส้นสปีด.....	293
11.1.3 เอฟเฟกต์แสงวาบ.....	294
11.2 แก๊งงาน.....	295
11.2.1 แก๊งดำ.....	295
11.2.2 ปรับแก้และลบขาว.....	296
11.3 เทคนิคการใช้สกรีนโทน.....	297
11.3.1 ขั้นตอนตัดสกรีนโทน.....	297
11.3.2 การชุดสกรีนโทน.....	299
■ แบบฝึกหัด : ขั้นตอนการเก็บบางงาน.....	300

บทที่ 12

ภาพ Artwork

12.1 ตัวละครในภาพ Artwork.....	304
■ รวมเทคนิค : โครงสร้างภาพ Artwork.....	304

12.1.1 โครงภาพเดี่ยว.....	306
12.1.2 โครงภาพคู่.....	307
12.1.3 โครงภาพสามคน.....	308
12.1.4 โครงภาพสี่คน.....	310
12.1.5 โครงภาพหลายคน.....	312
■ แบบฝึกหัด : วาดโครงภาพสามคน.....	314
12.2 ตัวอย่างภาพ Artwork.....	316
12.2.1 Artwork เน้นตัวละคร.....	316
12.2.2 Artwork เน้นฉาก.....	318
12.2.3 Artwork เน้นบรรยากาศ.....	320
■ แบบฝึกหัด : ขั้นตอนวาดภาพแบบ Artwork.....	322

บทที่ 13

แบ่งช่องการ์ตูนอย่างไร

13.1 การแบ่งช่องการ์ตูน.....	326
■ รวมเทคนิค : การวาดและแบ่งช่อง.....	326
13.1.1 ขนาดหน้ากระดาษสำหรับแบ่งช่อง.....	328
13.1.2 การคำนวณกล่อง.....	329
13.2 การเล่าเรื่อง.....	330
13.2.1 พล็อตเรื่อง.....	330
13.2.2 วัฏจักรพล็อตเรื่อง.....	330
13.3 ขั้นตอนการแบ่งช่อง.....	331
13.3.1 การ์ตูนแบ่งช่องและต้นร่าง.....	331
13.3.2 การวาดต้นร่าง.....	332
13.3.3 การเก็บบางงาน.....	333
13.4 บอลูนและตัวอักษร.....	334
13.4.1 วาดบอลูนอย่างไร.....	334
13.4.2 ฟอนต์ตัวอักษร.....	335
■ แบบฝึกหัด : แบ่งช่องการ์ตูนหน้า.....	336

บทที่ 14

พื้นฐานวาดหน้าสี

14.1 กฎพื้นฐานของสี.....	340
■ รวมเทคนิค : สีและการใช้สี.....	340
■ รวมเทคนิค 2 : กฎพื้นฐานของแสงเงา.....	343
14.2 ตัวอย่างการลงสี.....	346
14.2.1 ลงสีตัวละครเดี่ยว.....	346
14.2.2 การวาดหน้าสี.....	349