

Sketching for Cartoon Character

رسم الشخصيات الكرتونية

المرحلة الأولى تحديد كتلة الرأس وتفاصيلها

في رسم الشخصيات الكرتونية يفضل الاعتماد في البداية علي الأشكال الهندسية (الدائرة والشكل البيضاوي والمربع والمثلث و الشكل الأسطواني) .
يمكن إستخدامها في رسم الأجسام والوجوه ويمكن إستعمال التناقض في الهيئة والحجم والمبالغة بينهما لإضافة روح الفكاهة ، ووقتها لن تجد صعوبة في تصميم الأشخاص بطريقة مبسطة .

ونبدأ عند رسم الشخصيات الكرتونية برسم الشكل العام للرأس وتفاصيلها ، لأنها أكثر جزء يعطى روح للشخصية ويوضح ملامحها والتعبيرات الخاصة بها سواء كانت فرح أو حزن أو غضب أو دهشة .

وتحتوي تفاصيل الرأس على :

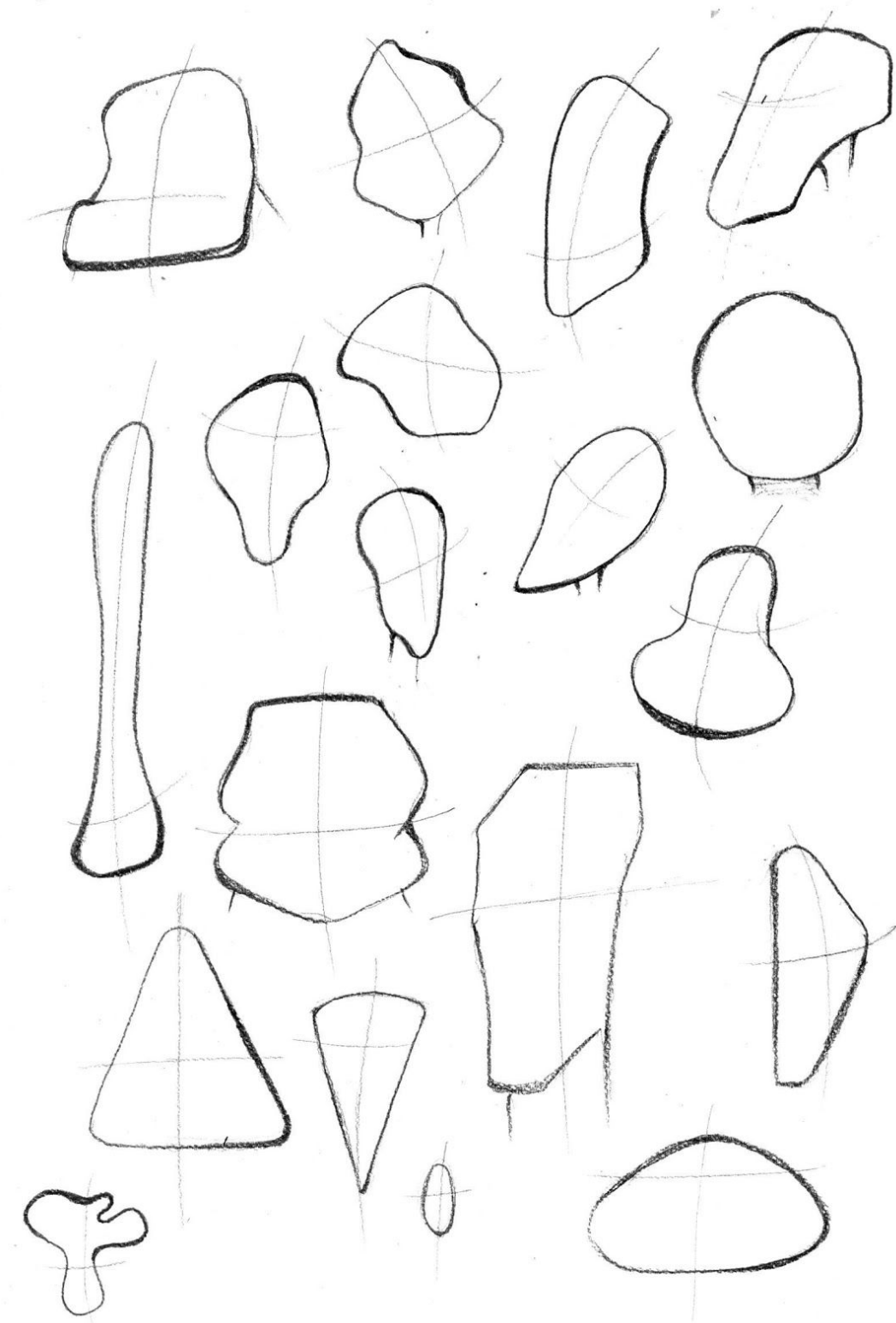
1. تحديد الكتلة العامة للرأس
2. الرقبة
3. العين
4. الأذن
5. الأنف
6. الفم
7. تعابير الوجه

1- تحديد الكتلة العامة للرأس :

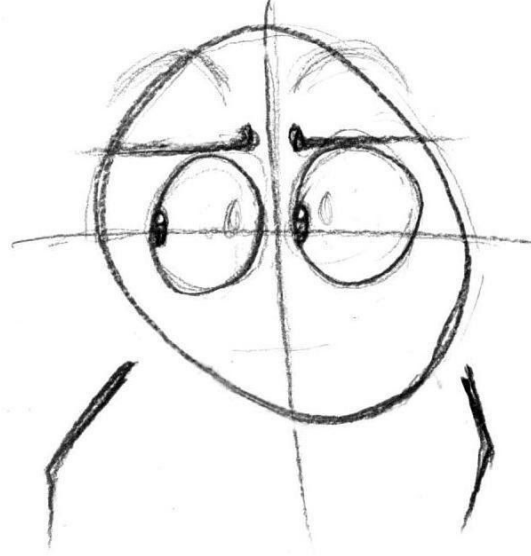
عند دراسة الشكل العام للرأس سوف نستخلص بعض الملاحظات التالية :

- الرأس مجسم ثلاثي الأبعاد ونرسم وجه واحد منها ، ولكنه شكل له عمق واتجاه.

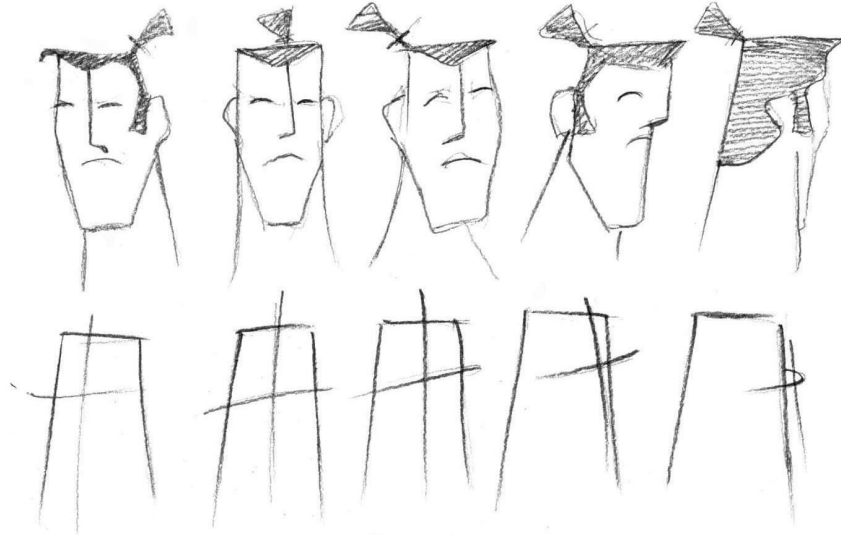

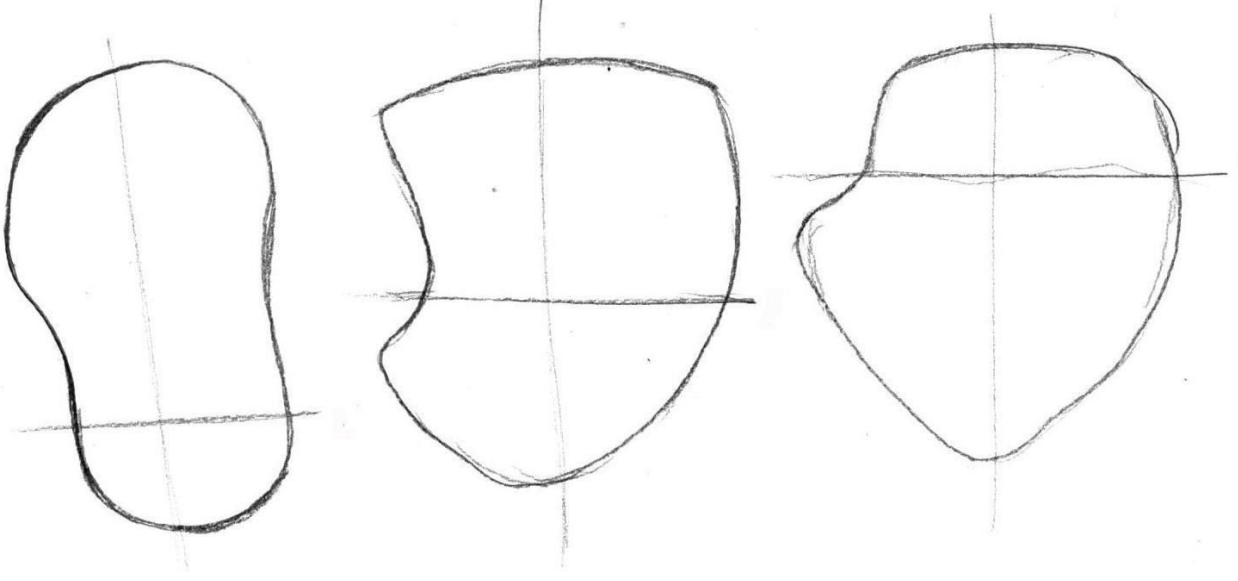
- هناك خطين خط أفقي يحدد موقع العينين وخط رأسي يحدد منتصف الوجه .

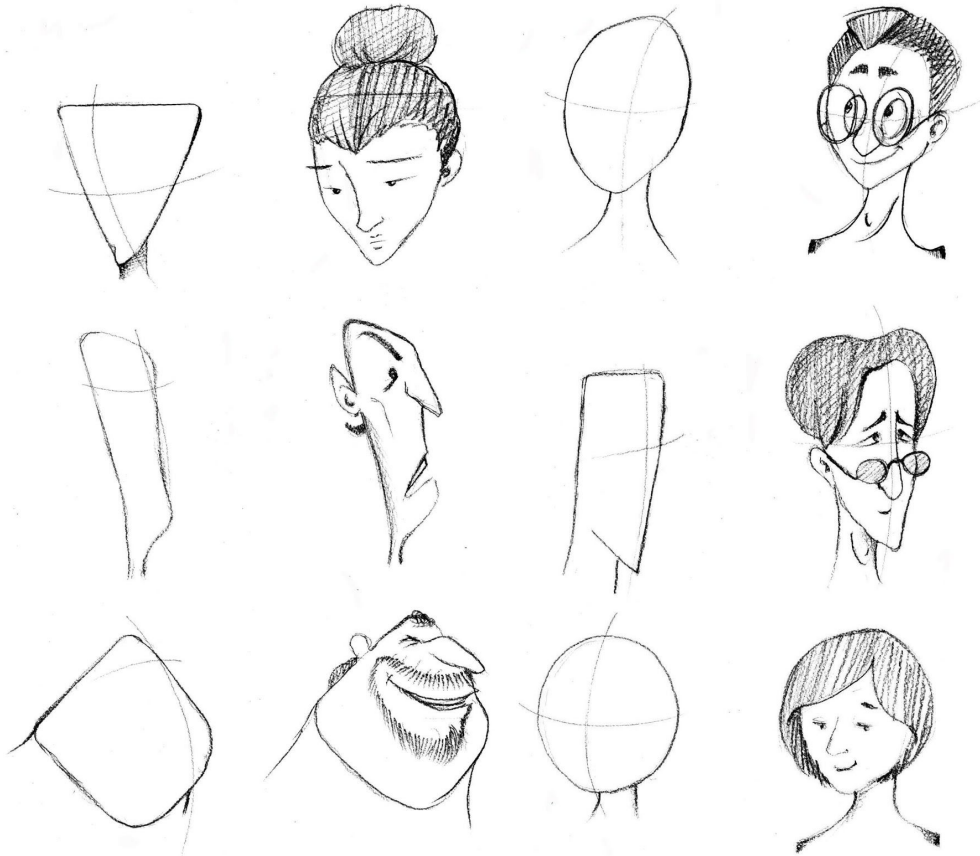
- مهمة كل خط ثابتة مهما اختلف منظور الوجه .

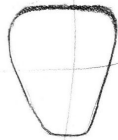
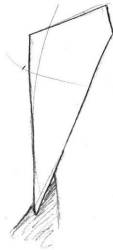
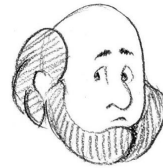
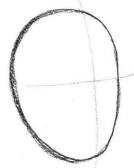
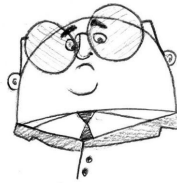
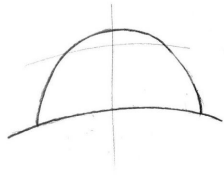
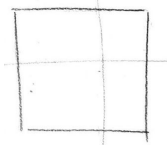
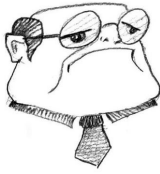
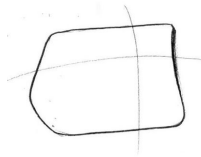

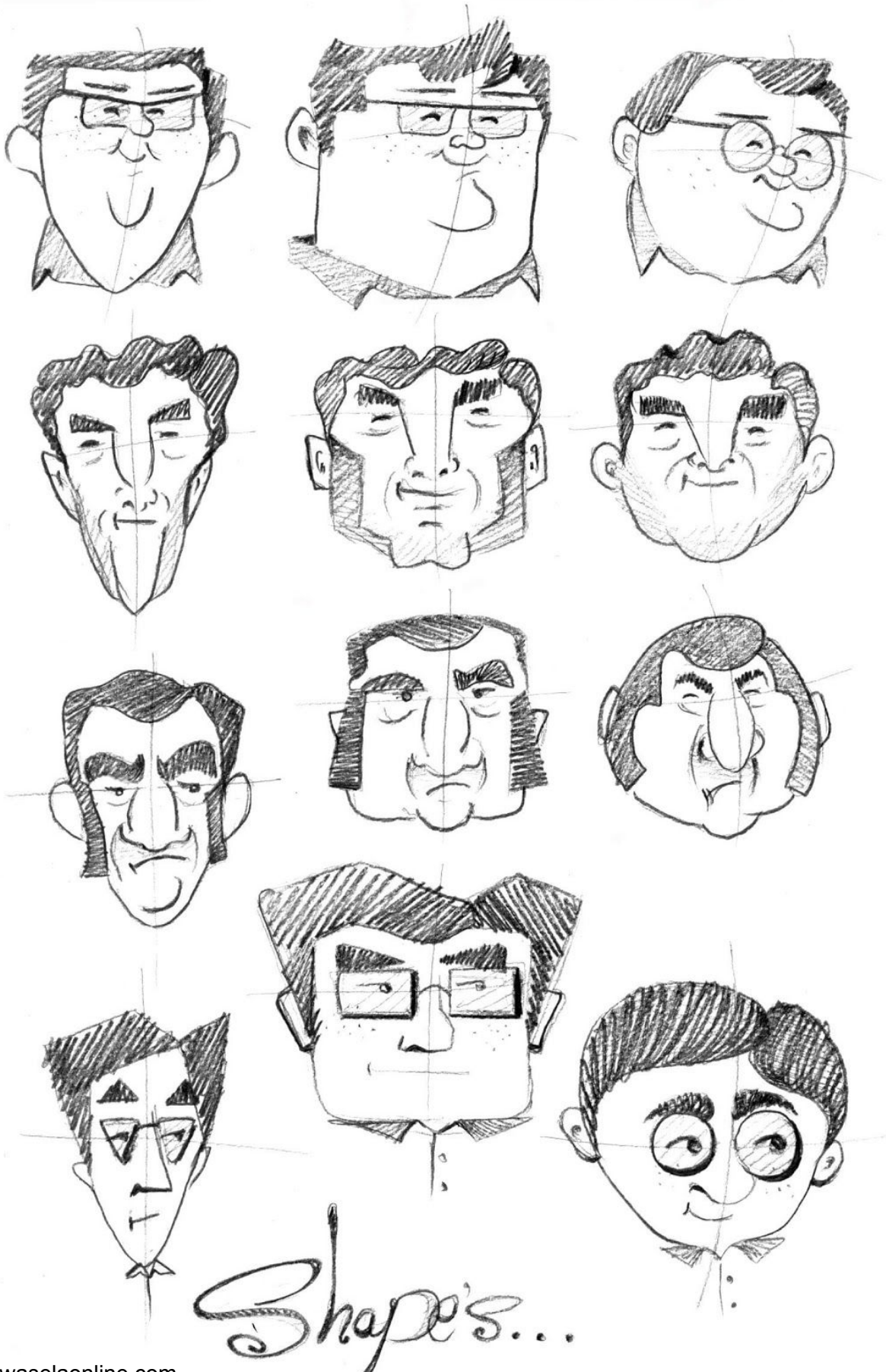
- يختلف الخط الأفقي باختلاف عمر الشخصية كلما ارتفع للأعلى بدأ الشخص أكبر سنًا وكلما نزل للأسف بدأ أصغر سنًا .

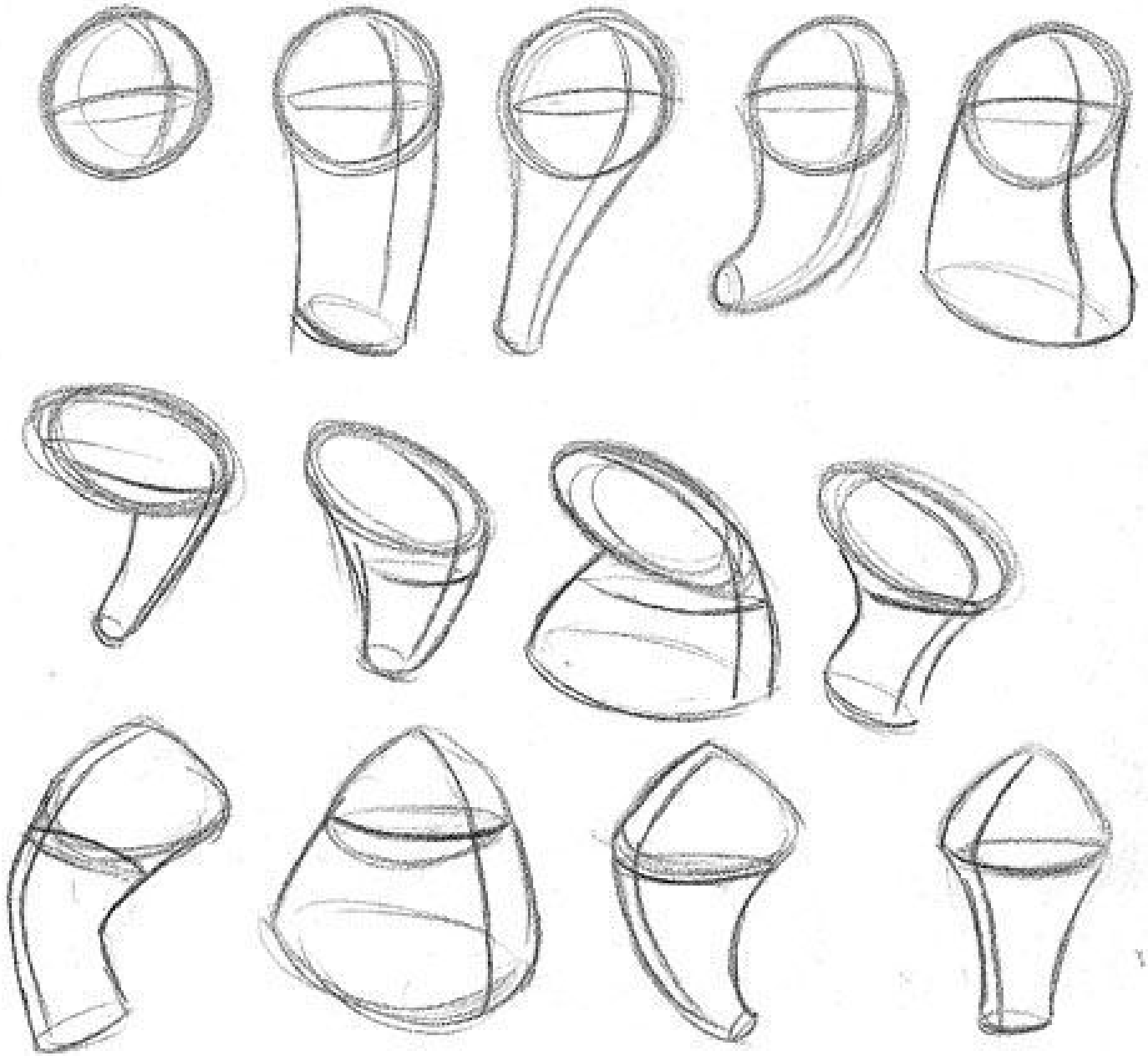

- أشكال الرأس من الممكن أن تكون هندسية صريحة (دائرة ، مربع ، شكل بيضاوي ومثلث) ، ومن الممكن أن تكون إتحاد شكلين هندسيين .

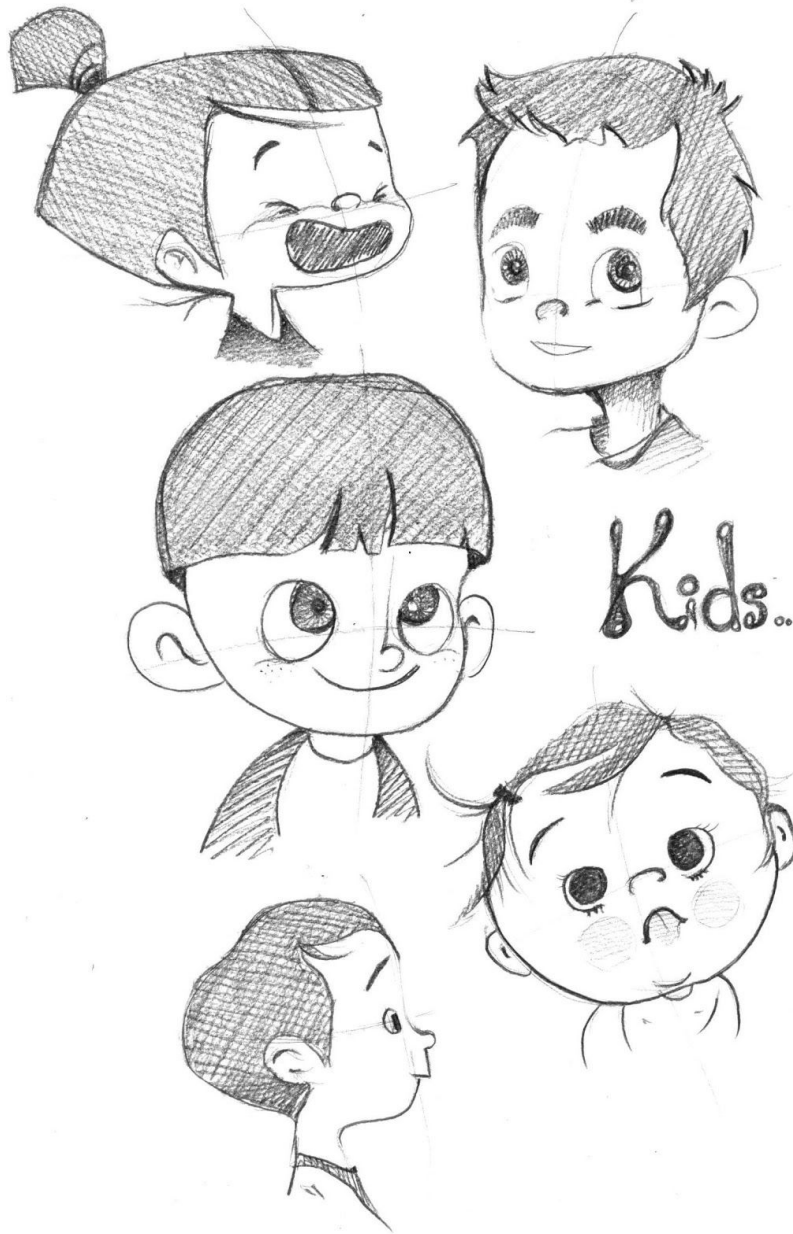

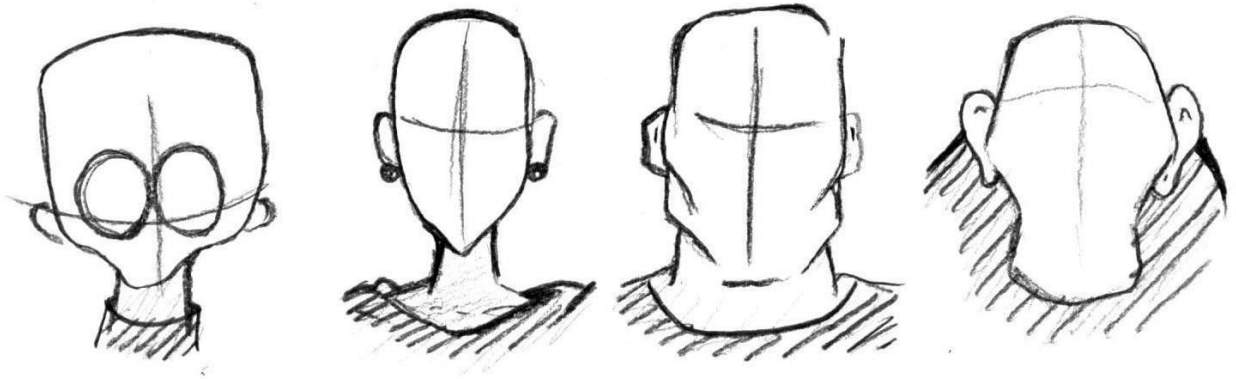

- الأطفال تتميز بعيون كبيرة وواسعة ، بجهة ضخمة مقارنة بالنصف السفلي من وجهه ، وتتميز أيضا بمنطقة خدين واسعة .

● علي حسب الأشكال الهندسية يمكنك تحديد نوع الشخصية .

● تذكر أن إختيار الرأس سيحدد جزء كبير من ملامح الشخصية .

المشهد الجانبي للرأس :

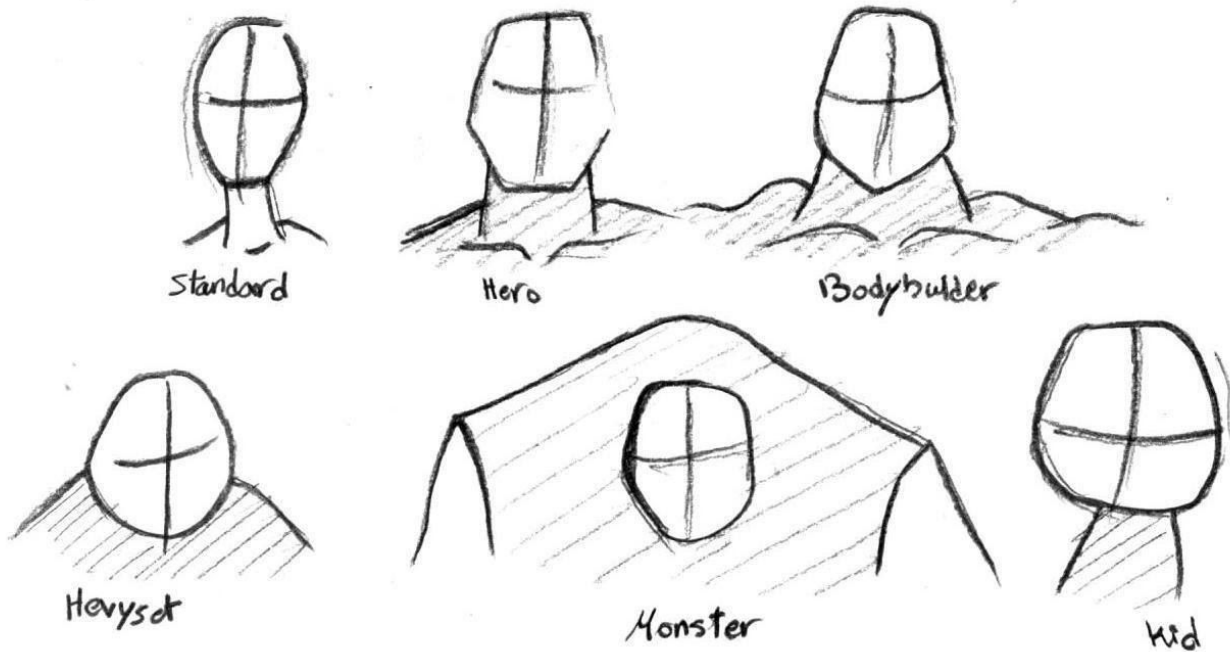

يرسم بنفس الطريقة الأولى للرأس ، ولكن الخط الرأسي يكون علي أقصى اليمين أو أقصى اليسار وحدد موقع العينين ، ولكن في الرسم السابق يتضح الفرق بين الوجه

الجانبى للمرأة والرجل ، فملاحم الرجل أكثر حدة و ملاحم المرأة الناعمة ، و عيون الرجل غائرة أكثر من عيون السيدة .

2- الرقبة :

تسهم الرقبة في تدعيم نوع الشخصية الذي حددته أثناء رسم الرأس والقليل من الرسامين يهتم بتلك المنطقة .

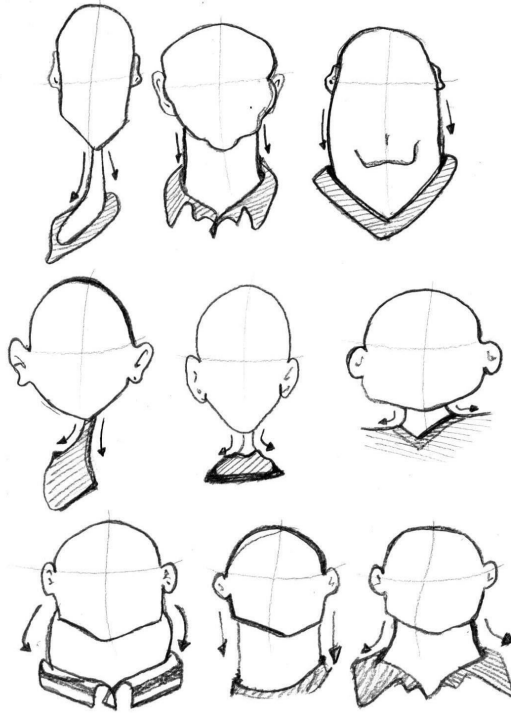

من الملاحظ في الصورة أن :

- السيدة غالبا ما تكون رقبتها مناسبة لحجم الرأس و رفيعة نوعا ما .
- إذا أردت إظهار إن الرجل مفتول العضلات ، فنزيد عرض الرقبة حتي يصل لمرحلة كمال الأجسام .
- نلاحظ مع الشخص السمين عدم وجود رقبة ، فهذا يساعد على إبراز جسمه .

- الوحوش غالبا ما تدنو رؤوسهم علي أجسامهم .
- الأطفال وجود الرقبة أمر اختياري .

وسوف نلاحظ أنه ليس هناك قاعدة ثابتة ، ولكن هذه الأمثلة الأكثر إستخداما ، ولا بأس من الخروج عن المؤلف كما هو موضح في الامثلة التالية :

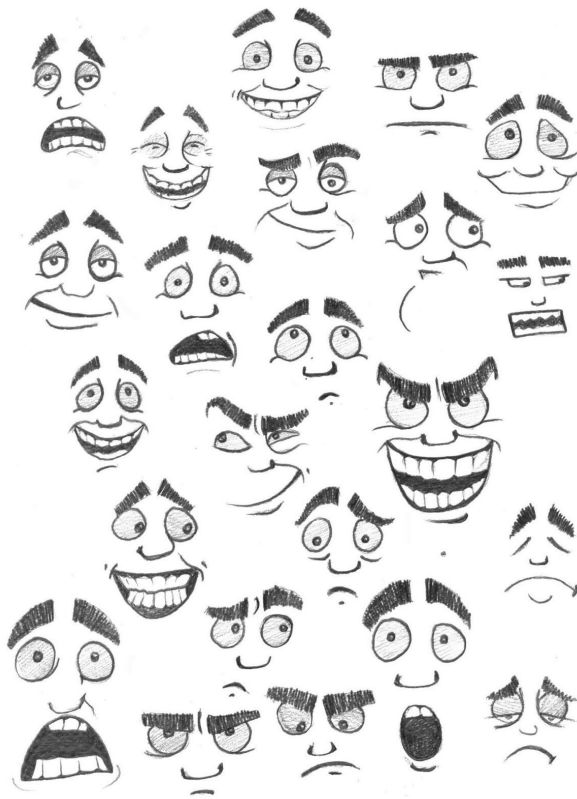

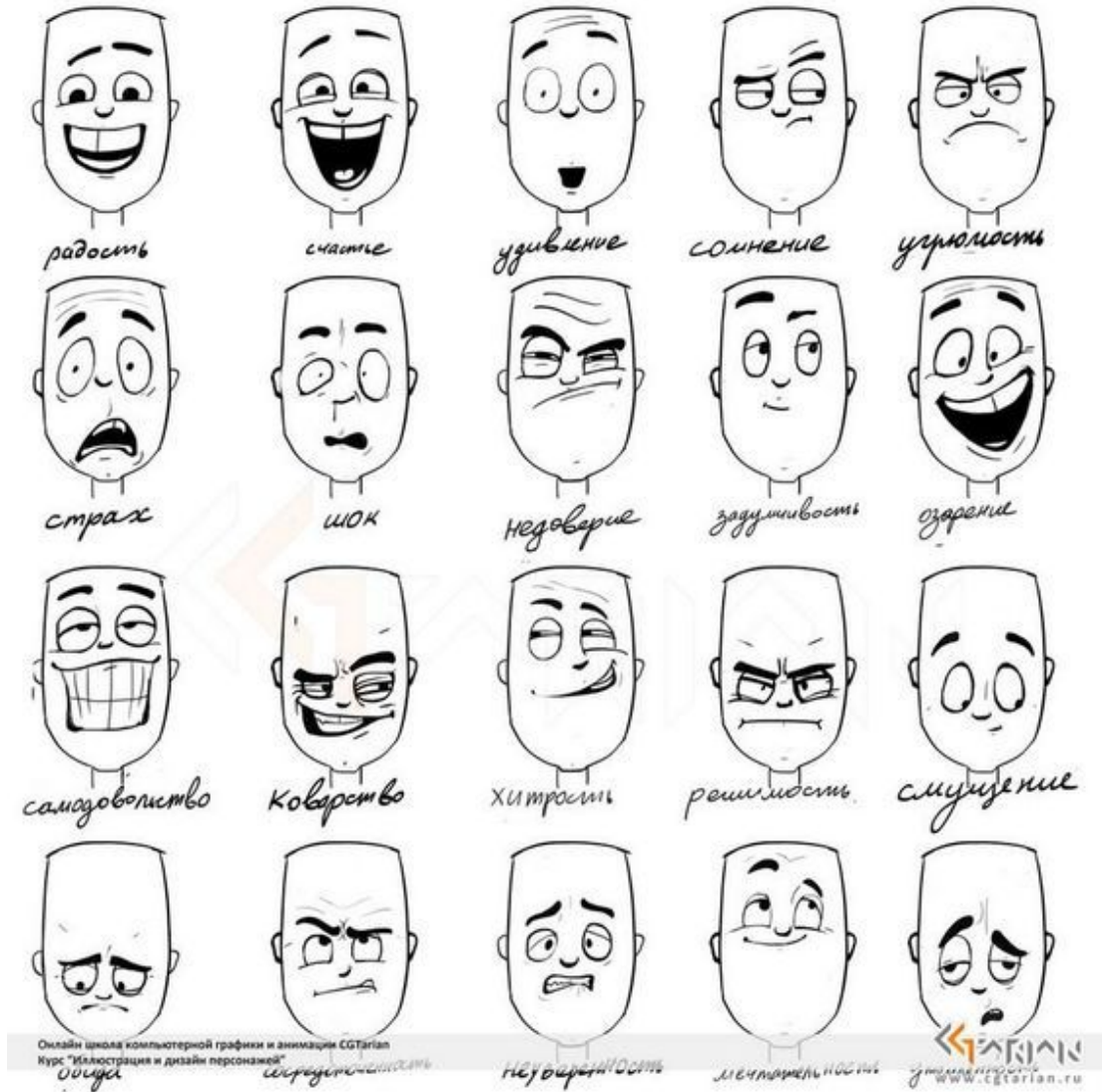
3- تعابير الوجه :

يستطيع اى شخص أن يرسم وجه الشخصية الكرتونية ، فيمكنك رسم دائرة مع بعض النقاط والخطوط وسوف تحصل على شكل الوجه بسهولة ، ولكن يصبح الأمر صعبا عند التعامل مع المشاعرة والعواطف .

ولرسم الوجوه في نمط الرسوم المتحركة ، تحتاج إلى فهم تعابير الوجه الاساسية من وضع العين، الأنف، الفم و الحواجب على الوجه ، لتوضيح حال الشخصية من حزن

وغضب وحب وقلق وغيرها ، ومعرفة كيفية إظهار هذه التعابير على الرسم
للفت الإنتباه إلى الشخصية التي تريد رسمها .

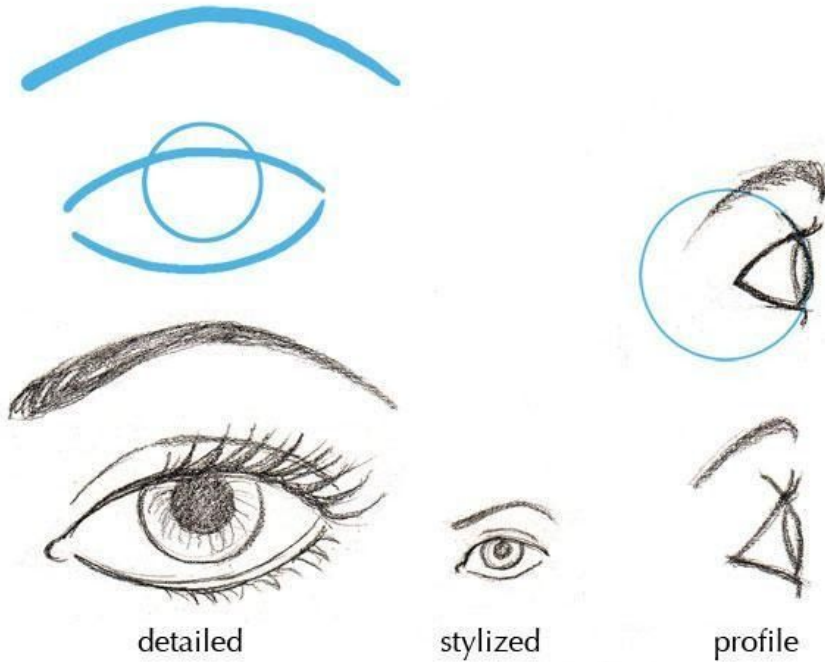

- من الصورة السابقة من الممكن أن تلاحظ بعض الأشياء مثل :
- يتشابه تعبير الدهشة مع تعبير الفرح والخوف وذلك لأن المشترك بينهم أن العين غالبا ما تكون في النصف العلوي للرأس وتبتعد الحواجب وتتسع حدة العين .

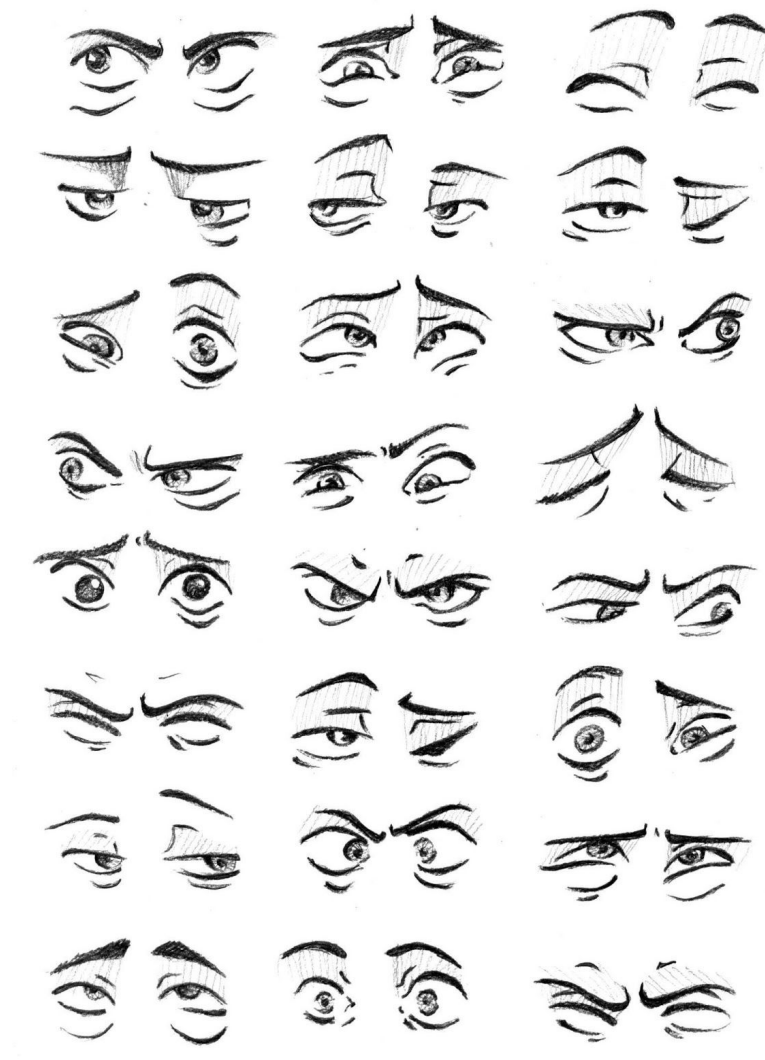
- يتشابه تعبير الحزن والتعب والغضب ، ففيه تقترب الحواجب من بعضها وتضيق حدقة العين وتكون العينين في أسفل الوجه .

4- العين :

- العين ببساطة اثنين من الأقواس وترسم على شكل حبة اللوز ، ولا توجد قاعدة خاصة في رسم العين ، ولكن نلاحظ التالي في رسمها :
- الزاوية الخارجية للعين يمكن أن تكون أعلى من الداخلية ، ولكن ليس العكس .
- إذا تم مقارنة العين مع حبة اللوز فإن الجزء المستدير يكون نحو الزاوية الداخلية.

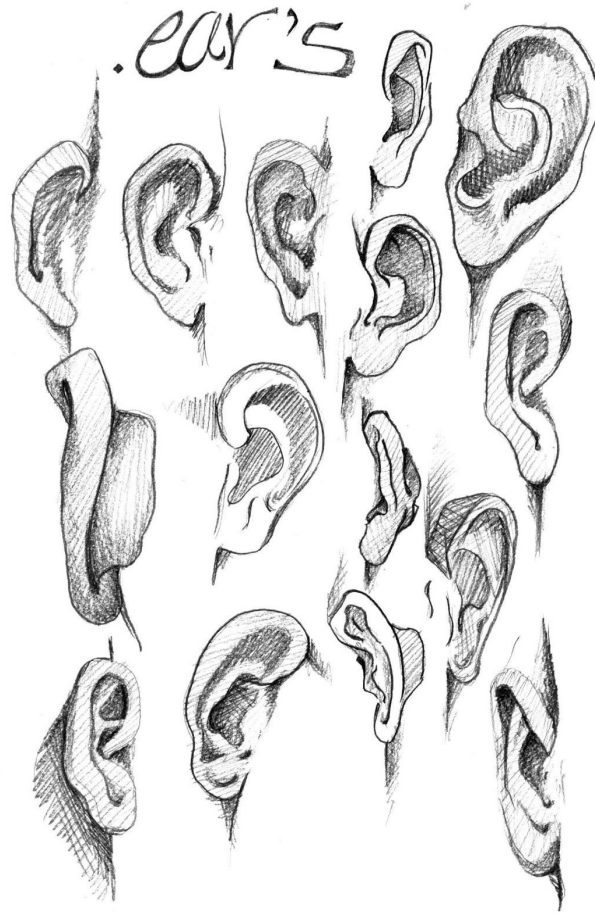

أمثلة على علاقة العين (المؤثر الأول على تعابير الوجه) ، فكلما اتسعت حدقة العين كلما تغير التعبير الذي يصلك من ملامح الوجه . وكلما ضاقت حدقة العين وصل إليك تعبير مختلف .

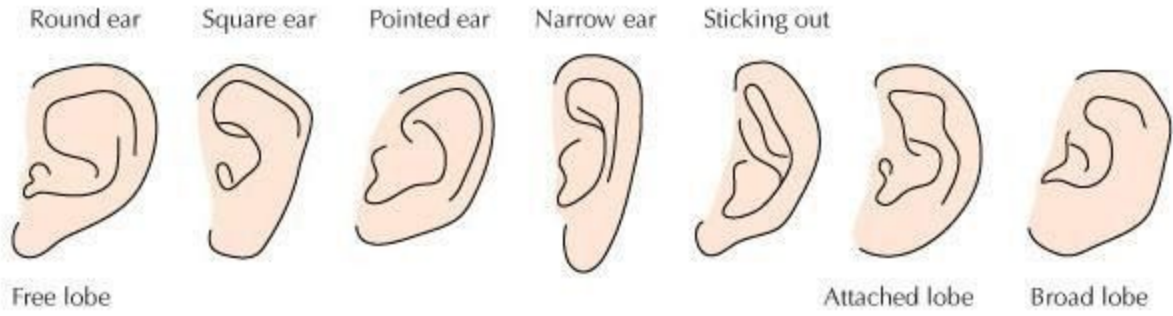

5-الأذن :

هو عضو معقد جدا علي رسام الكرتون والكاريكاتير أن يرسمه بتفاصيله الكثيرة المعقدة ، والكرتون من أهدافه تبسيط الشخصية لأقصى درجة . ولذلك فمنهم من يرسمها دون الدخول بالتفاصيل ومنهم من يتدرج حتى يصل إلى درجة كبيرة من العمق ، ولكن كثرة التفاصيل تلفت الإنتباه إليها دون التركيز على الشخصية نفسها .

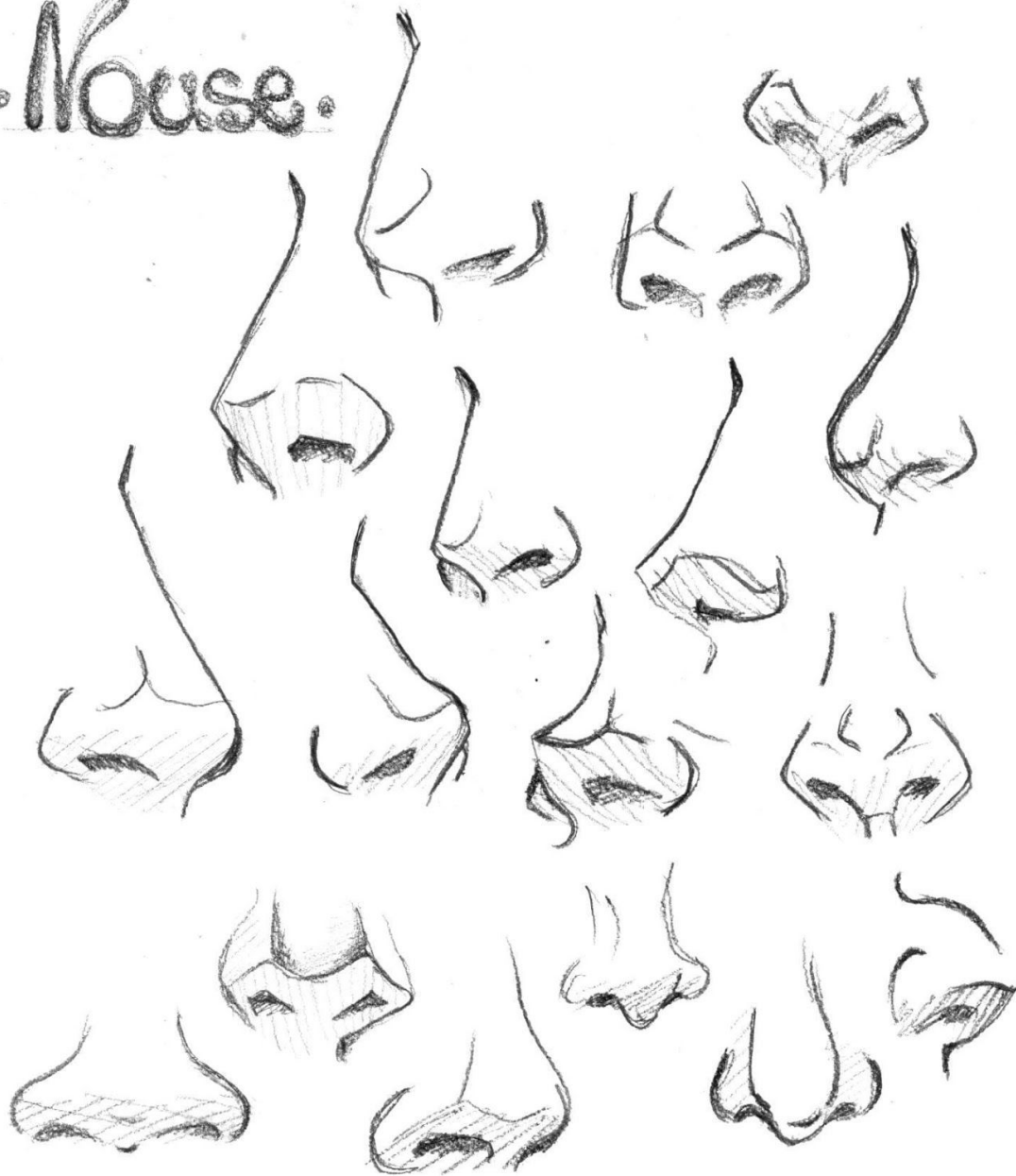
فيمكننا رسم الاذن بعد تقليل بعض التفاصيل لتناسب الشخصية الكرتونية والاستعانه بأشكال الاذن في الصورة التالية .

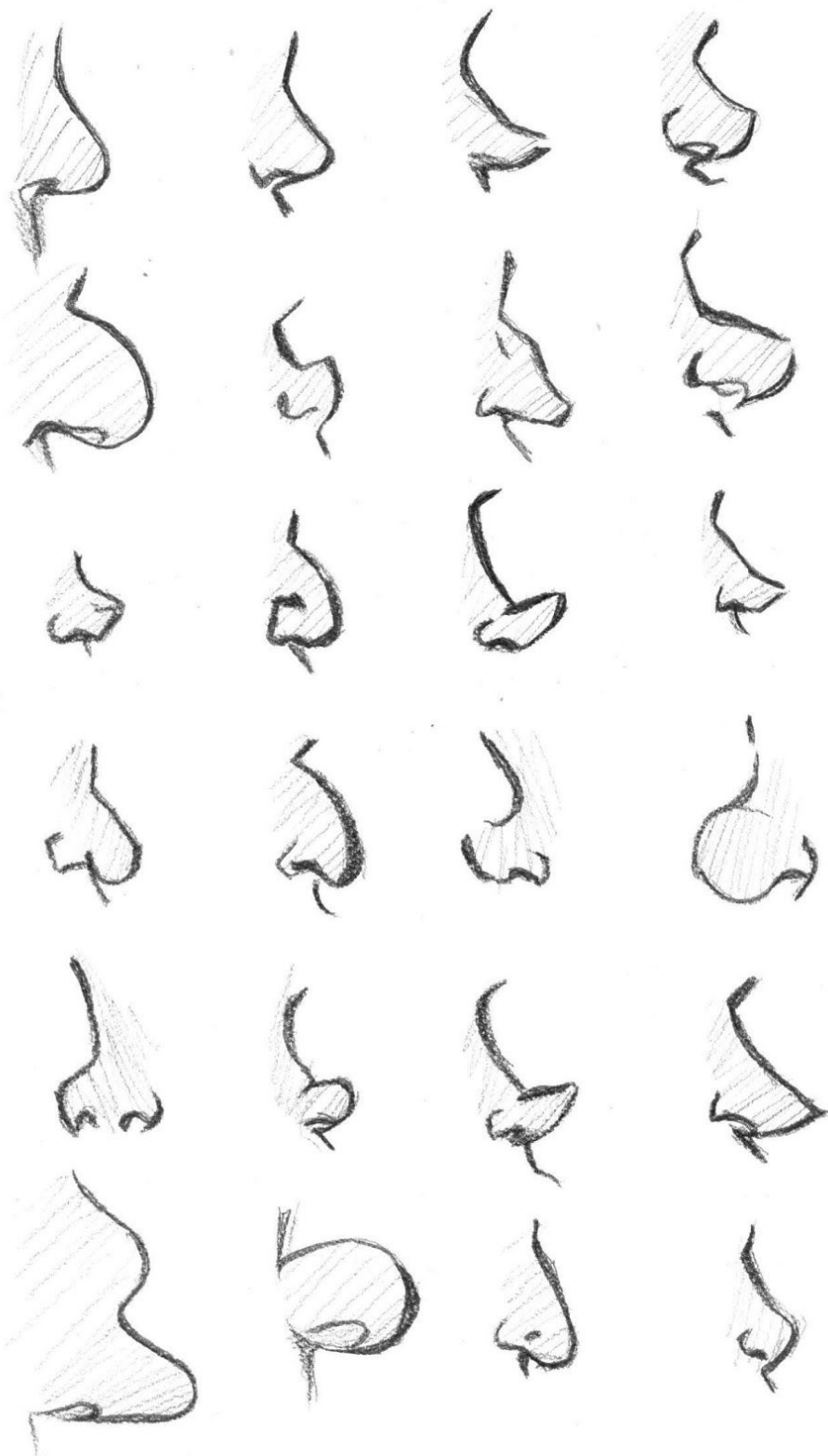

6- الأنف :

يختلف شكل الأنف من شخص لآخر حسب الشخصية فمنها المربعة والدائرية والحادة ، ومن السهل رسمها من المنظر الجانبي ولكن يصعب رسمها من المنظر الأمامي ، وهذه بعض الأمثلة للأنف من المنظر الجانبي والمنظر الأمامي .

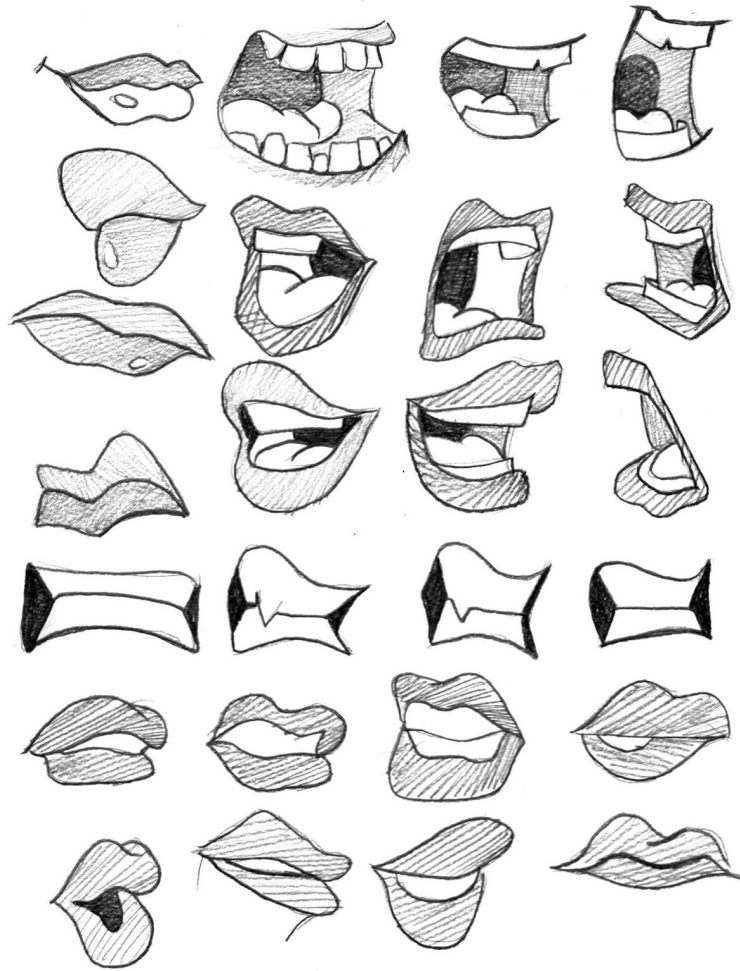
Nose.

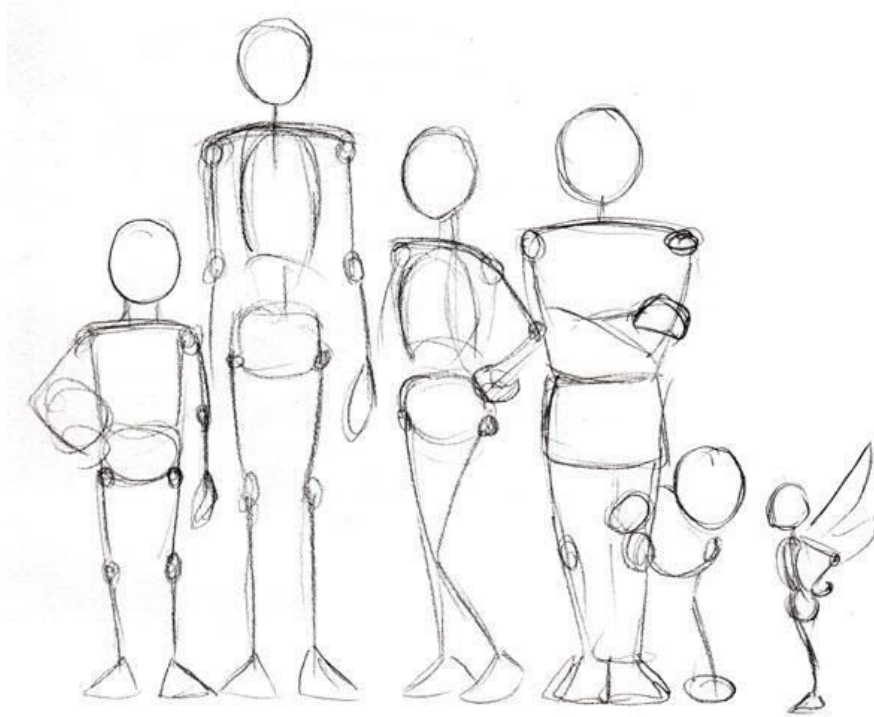
7-الفم :

منطقة الفم من المناطق الهامة لإظهار تعابير الوجه ، ويتكون الفم من شفتين ، وإذا ابتسم تصبح شفتين وأسنان ، وإذا فتح الفم يصبح شفتين وأسنان ولسان والجدار الداخلي للفم ، والفرق بين المنظر الامامي والجانبى للفم تظهر المزيد من التفاصيل الداخلية للفم .

المرحلة الثانية تحديد كتلة الجسد

إن نسب جسم الإنسان تختلف من شخص لآخر ، فيوجد الإنسان الطويل والقصير ،
البدین و النحيل ، ویکفی اعتبار الشخص المتوسط الجسم مثالا لتقسيم أجزاء الجسم .
ونستخدم طول الرأس لقياس طول الجسم ، وكون نسبة الجسم البالغ سبعة رؤوس
ونصف ، ويمكن اعتبارها 8 رؤوس كما قسمها اليونانيون قديما لتسهيل عملية القياس

وفيما يلي تفصيل هذا التقسيم :

القسم الأول : يبدأ من قمة الرأس وينتهي عند أسفل الذقن

القسم الثاني : ينتهي عند الصدر

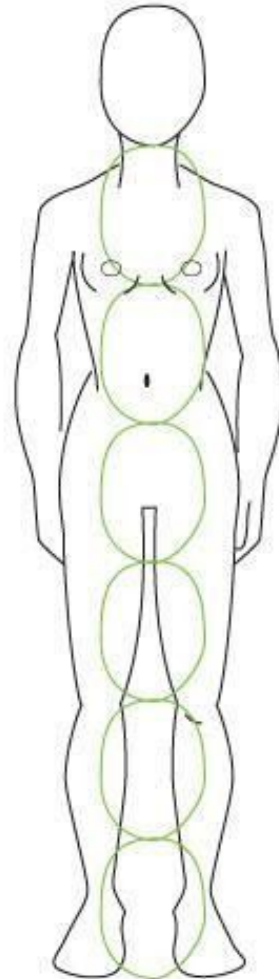
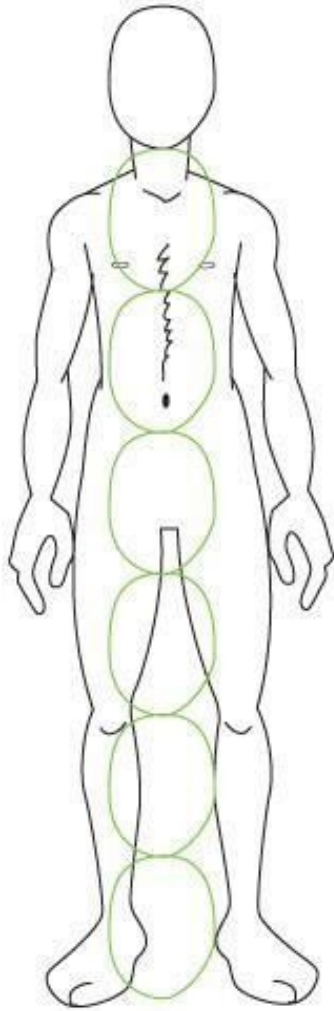
القسم الثالث : ينتهي عند السرة تقريبا .

القسم الرابع : ينتهي عند ملتقى الفخذين ويمر بالمعصم (رسغ اليد) .

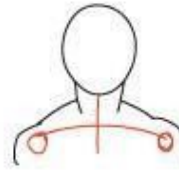
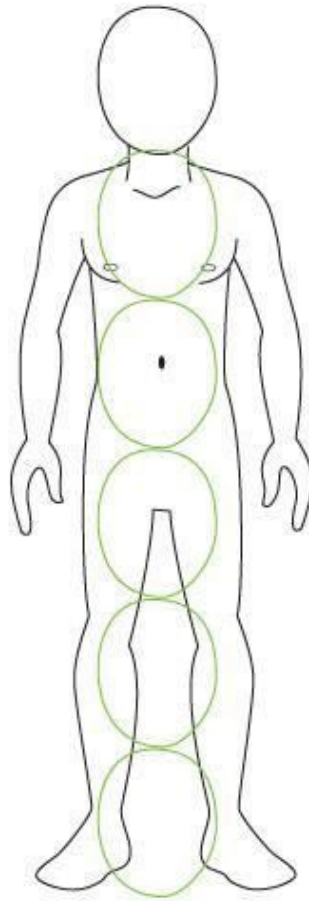
- القسم الخامس : يمر بمنتصف الفخذ ورأس الأصابع الوسطى لليد .
- القسم السادس : ينتهي عند مفصل الركبة .
- القسم السابع : ينتهي تحت عضلة الساقين .
- القسم الثامن : ينتهي عند أسفل القدمين .

ويختلف هذا التقسيم باختلاف الاعمار ، فعند الرجال والنساء يعادل ثمانية أقسام ، أما عند الأطفال الصغار فيعادل 4 أقسام باعتبار القسم الواحد يعادل طول رأس الطفل ، وعند الأولاد البالغين من العمر 5 - 6 سنوات يعادل 4.5 قسما ، ومتى بلغوا التاسعة يصبح 6 اقسام تقريبا وهكذا

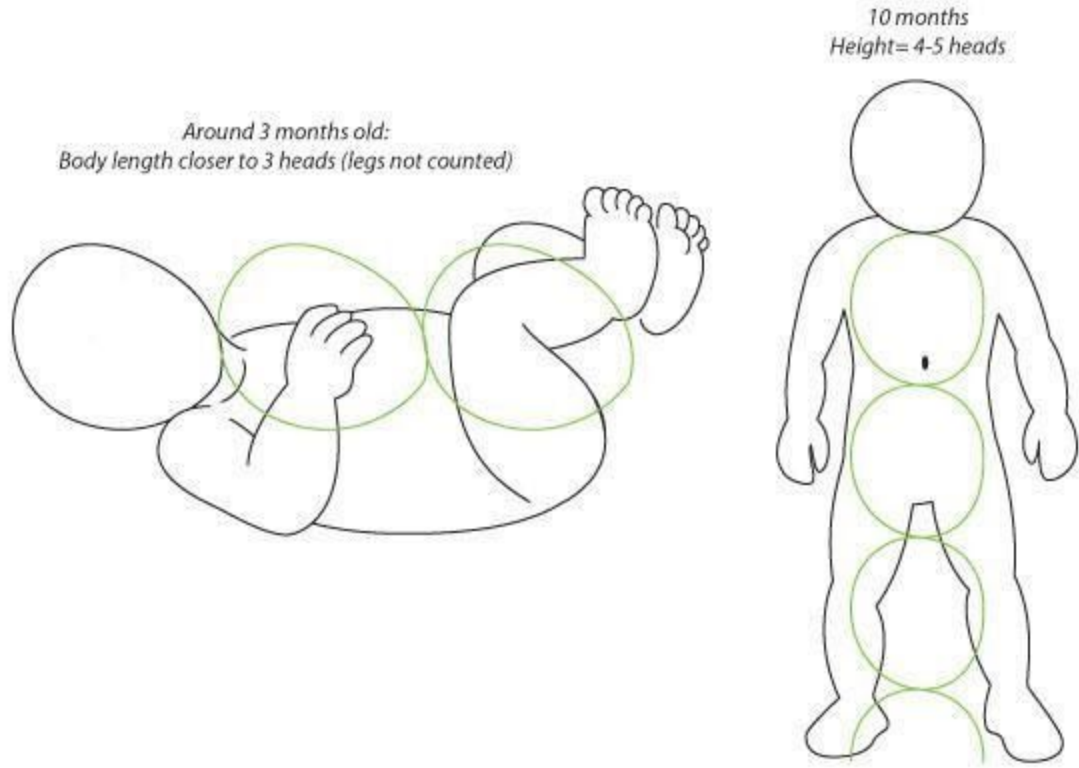
*Height= 6.5-7 heads
(Males taller)*

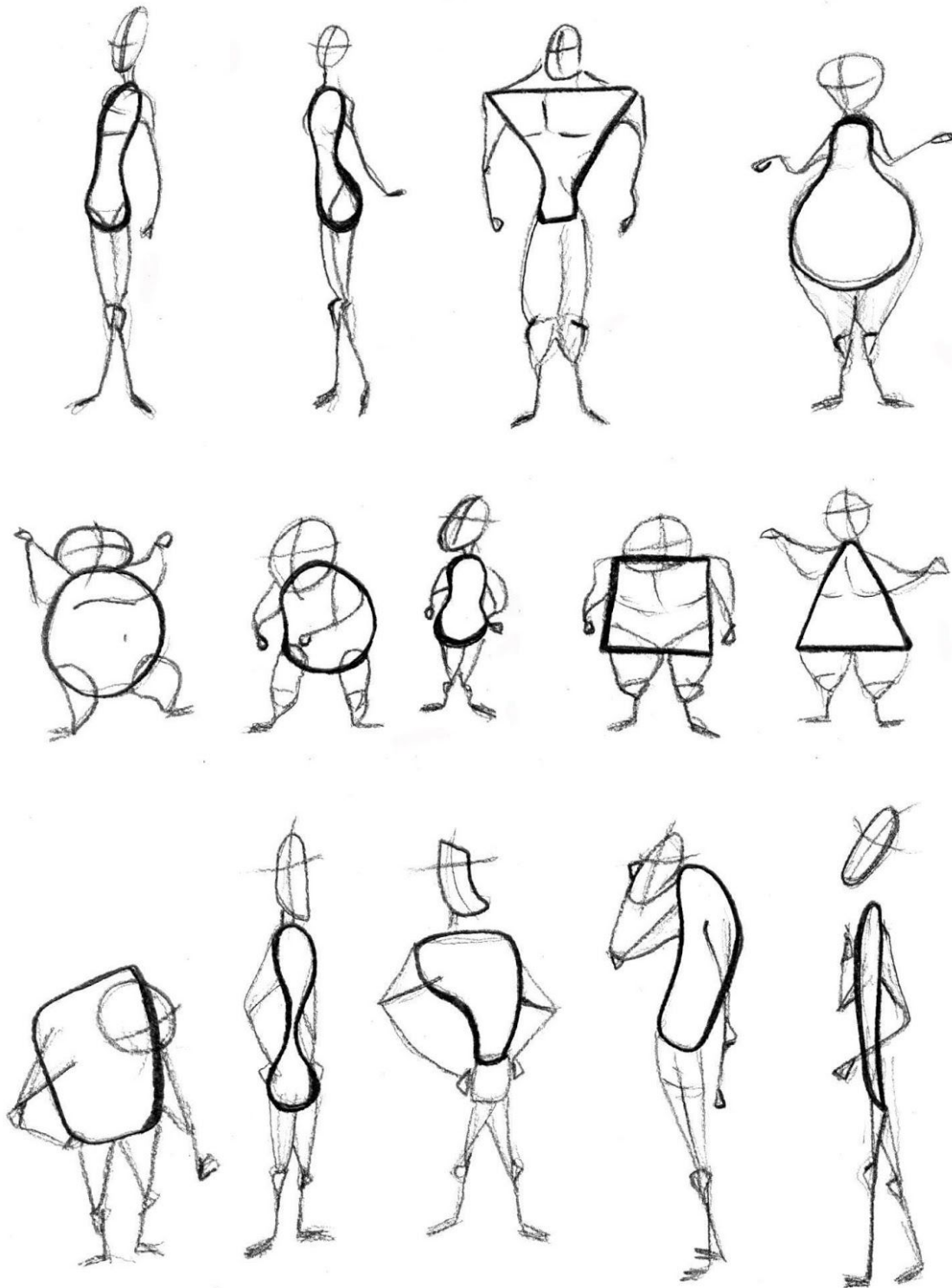
7-9 years
Height=6 heads

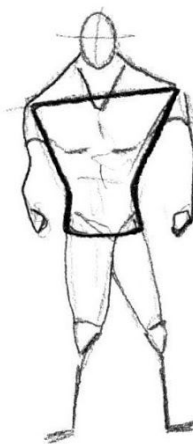
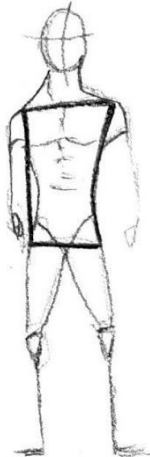
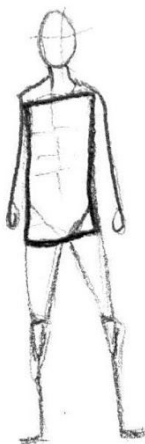
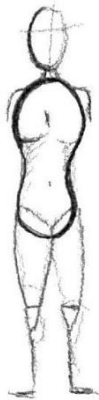
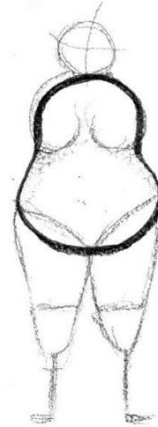
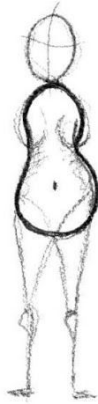

adult
development

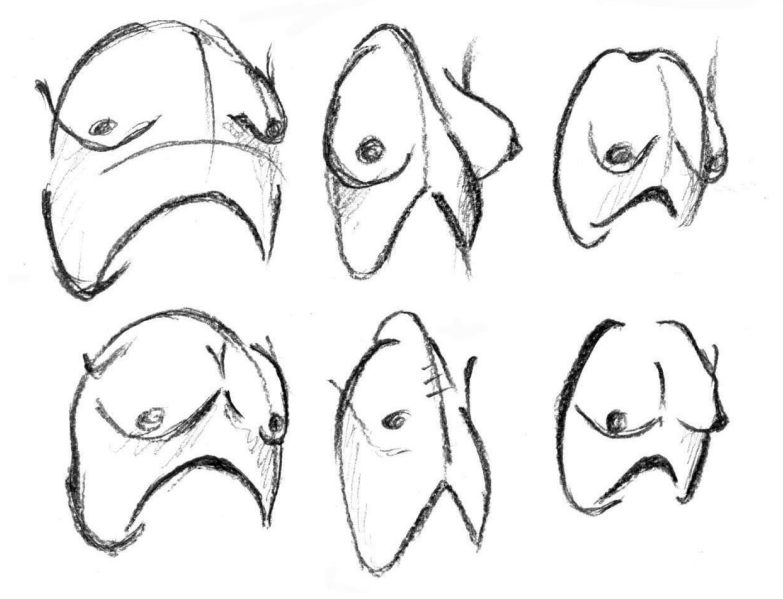
ومن الناحية الكرتونية يمكننا تغيير هذه النسب لتناسب الشخصية المراد رسمها ،
فيمكننا زيادة طول الجزء العلوي من الجسم أو زيادة الجزء السفلي أو زيادة عرض
الكتفين وتصغير عرض منطقة البطن وهكذا
ومن الممكن أن يكون شكل الجسم العلوي مكون من شكل هندسي واحد أو تركيب من
شكلين هندسيين ، كما هو موضح في الصور التالية .

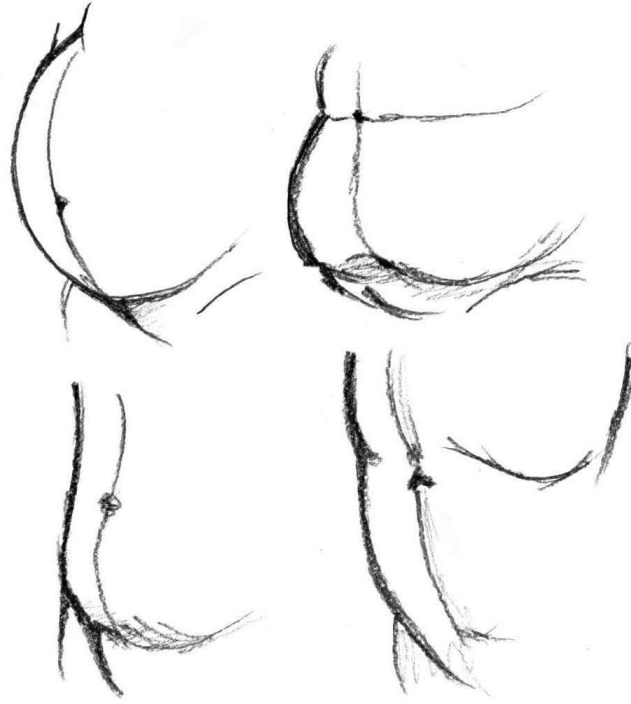

بعد تحديد كتلة الجسم (سواء كانت شكل هندسي صريح أو مركب) ، فإن تفاصيل الجسم نفسه تتكون من جزئين الصدر والبطن .

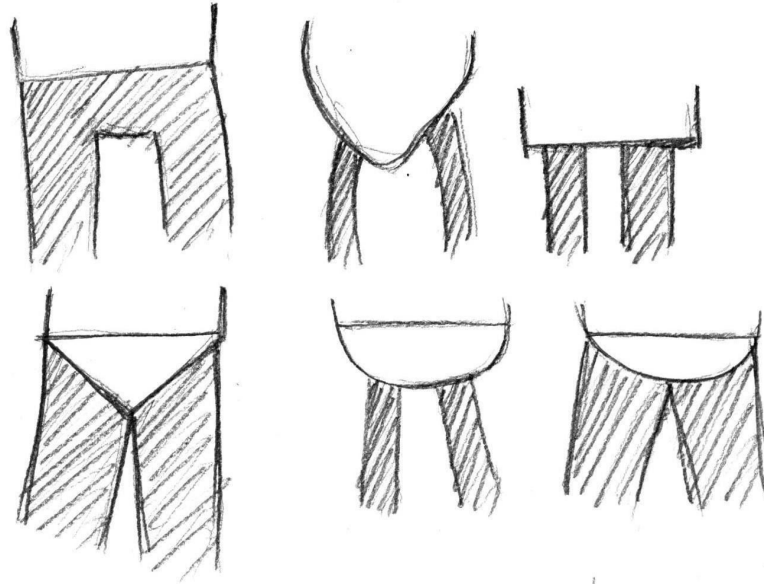
ويختلف شكل الصدر من الذكر إلى الأنثى ، ويختلف من النحيف الي السمين ، فيكون الصدر عريض في الذكر بعكس الأنثى يكون مقوس نوعا ما . أما في حالة الشخص السمين تكون فقرات الصدر مرفوعة عنها في النحيف .

والجزء الثاني من الجسم وهو البطن يستخدمها معظم الرسامين لتوضيح مدى سمرة الشخص بإبرازها للخارج أو العكس لتوضيح أنه جسم مثالي أو نحيف .

وتفصل منطقة الحوض بين الجسم والارجل ، وعادةً ما يكون شكلها هندسي .

الأطراف لتوضيح ما تقوم به الشخصية

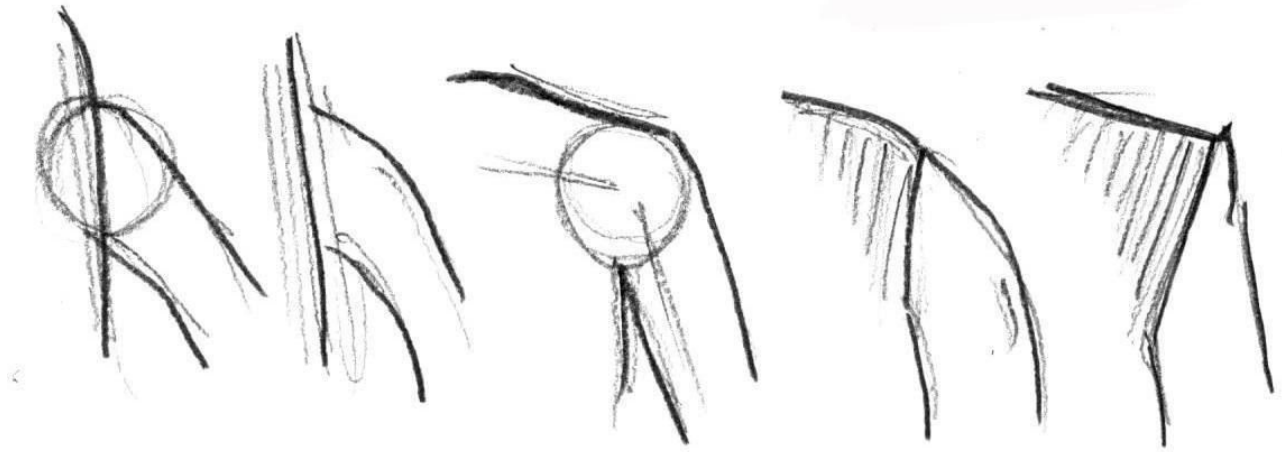
وتتكون الأطراف من :

1- الأيدي

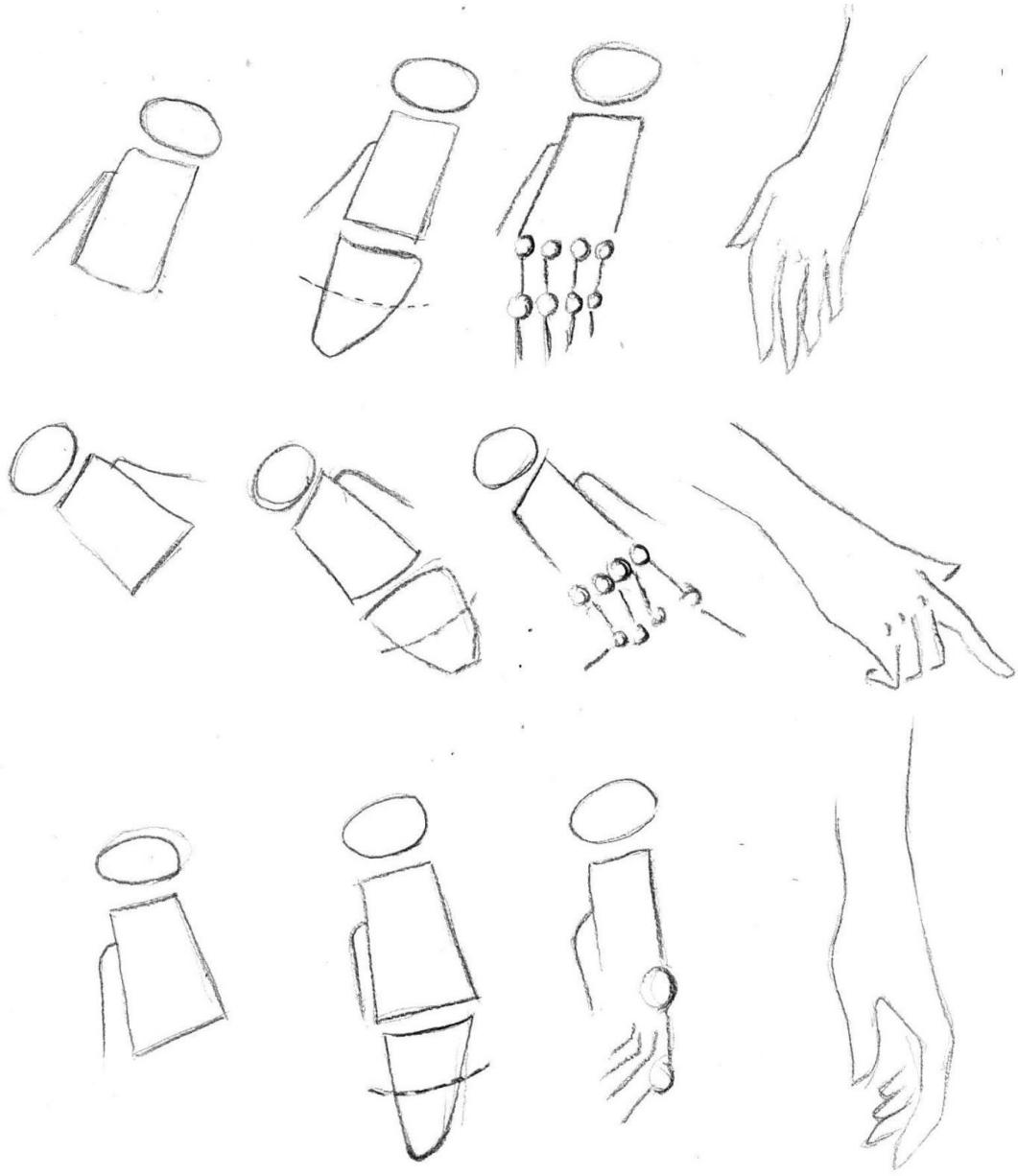
2- الأرجل

أولا : اليد :

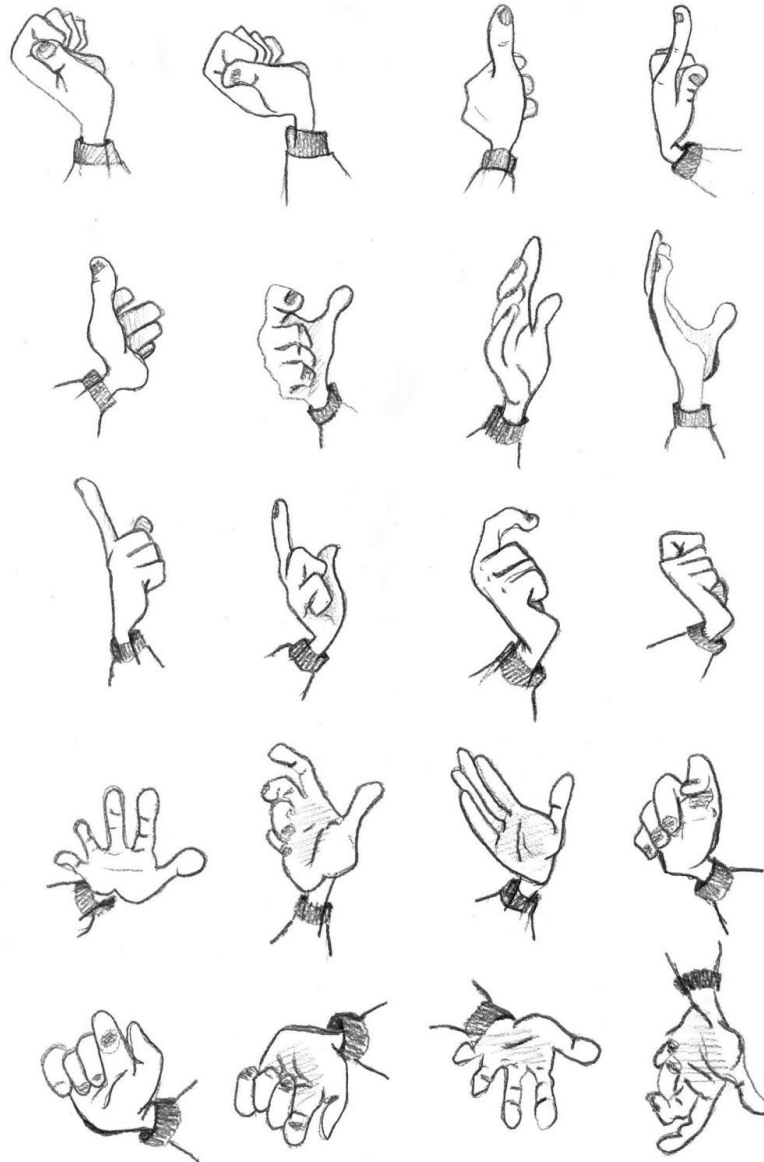
اليـد تتكون من الذراع و كتلة الكف والأصابع ، وعندما تبدأ باليد تبدأ بمنبت الذراع وهو يختلف شكله من شخص لآخر ، ويكون طول الذراع من الكتف وحتى الحوض .

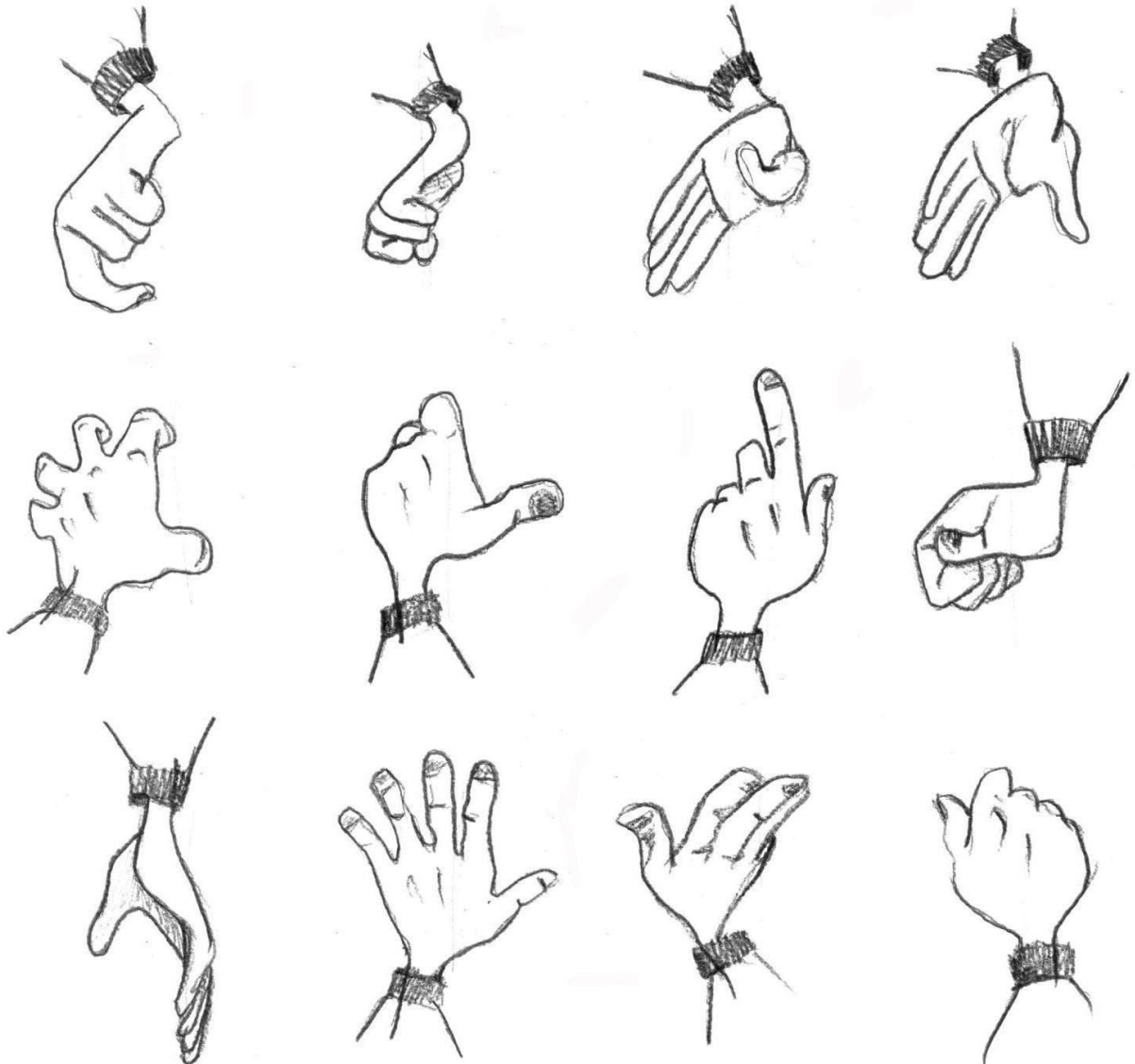

و كتلة الكف تحدد شكلها بما يناسب شخصيتك ، واتجاه اليد وحجمها عادةً ما تكون حجم الملامح مجتمعة وأشكال كتلة الكف كالتالي .

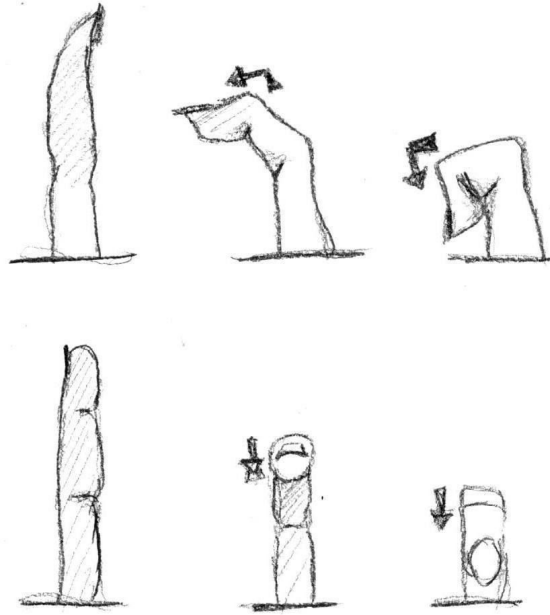
وتكون أشكال الكف المختلفة بمعظم اتجاهاتها كما هو موضح في الصورة التالية .

الأصابع :

من الاجزاء الاخرى التي تميز اليد هي الأصابع ، ويمكننا معرفة أشكالها واتجاهاتها كما في الصورة التالية .

الأظافر :

توجد الاظافر في نهايات الأصابع ، ويختلف شكلها كلما اختلف اتجاه الأصابع .

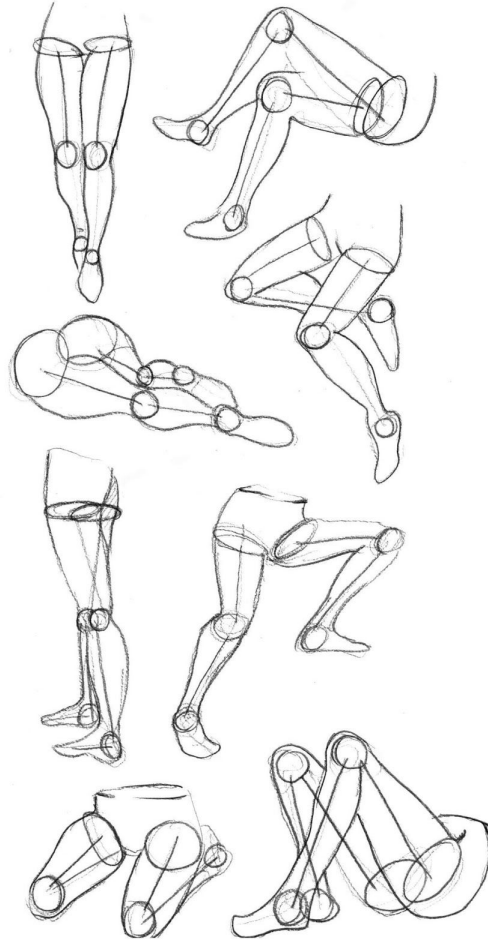
ملحوظة مهمة :

عند رسم اليد وهى ممسكه بشئ ما ، فيجب رسم الشئ أولاً ، ثم رسم اليد .

ثانيا :الأرجل :

تتكون الارجل من الفخذ والساق وكف القدم ، ويمكننا رسم الارجل من خلال دوائر
تحدد المفاصل مثل الرقبة ومفصل القدم ويتم التوصيل بينها بخطوط لتحديد حركة القدم
واتجاهها .

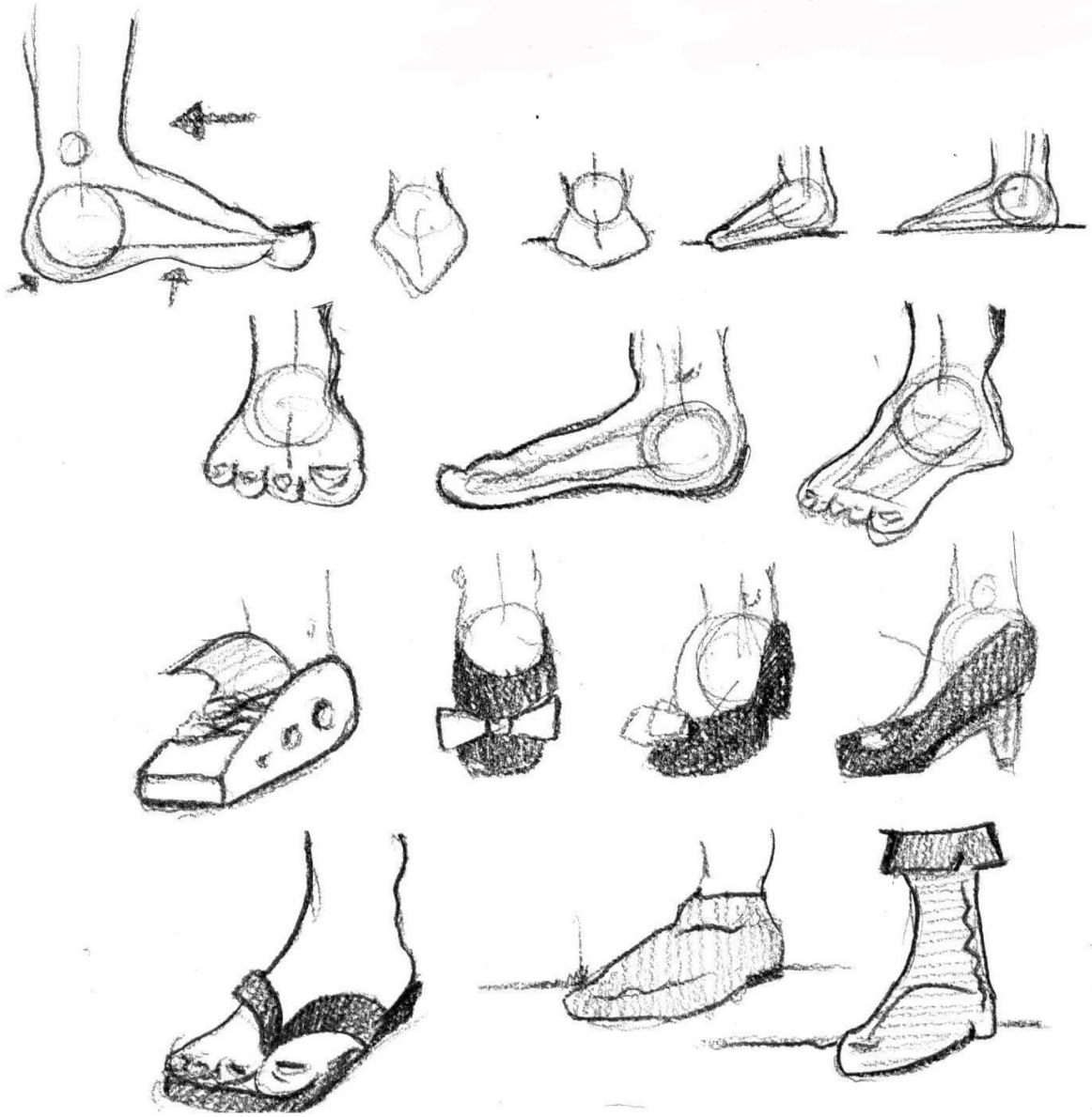

كف القدم :

يتم تحديد كتلة الكعب كدائرة ومقدمة كف القدم كشكل هندسى ، وغالبا ما يكون قريبا
من المثلث .

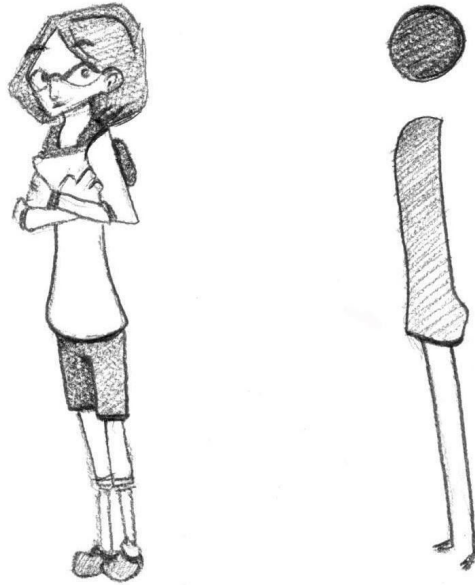
بعد تحديد القدم واتجاهها يتم تحديد الأصابع ، أو الحذاء علي حسب نوعه .

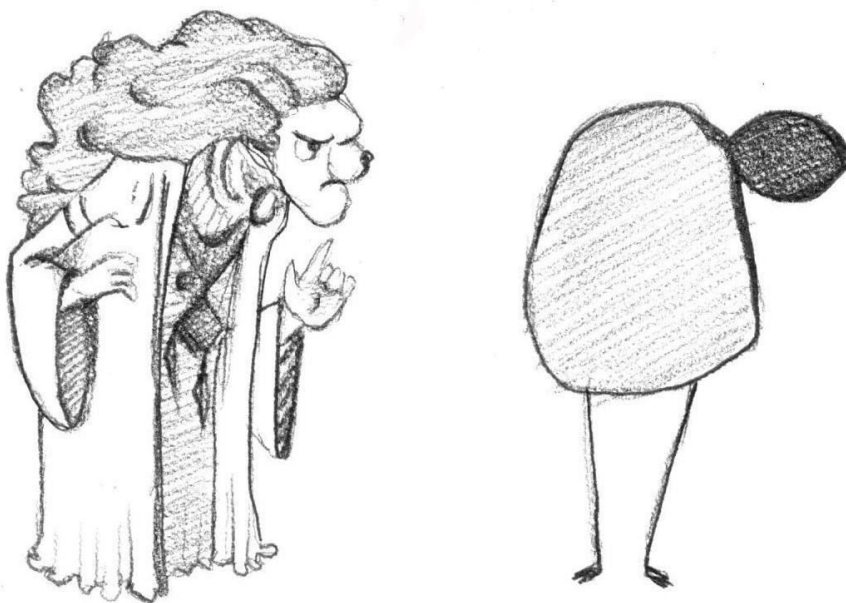
توضيح الملامح والملابس

أولا : البعد النفسي

بعد توزيع كتل الشخصية وأطرافها ، يتم ربط خطوط الشخصية حسب صفاتها الأساسية ، فالكتلة التالية تعبر عن شخصية نحيفة فقط ، ولكن بعد وضع ملامح الشخصية بالنظارة والكتب والحقيبة الخلفية والعيون الواسعة ، تركت إنطباع أنها شخصية مثقفة .

والكتلة التالية لشخص عجوز ، ولكن النظرة والشعر والملامح تركت إنطباع أنها شريرة ، وتكاد تكون ساحرة من نوعية الملابس .

ثانيا البعد الاجتماعي :

أولا الوظيفة :

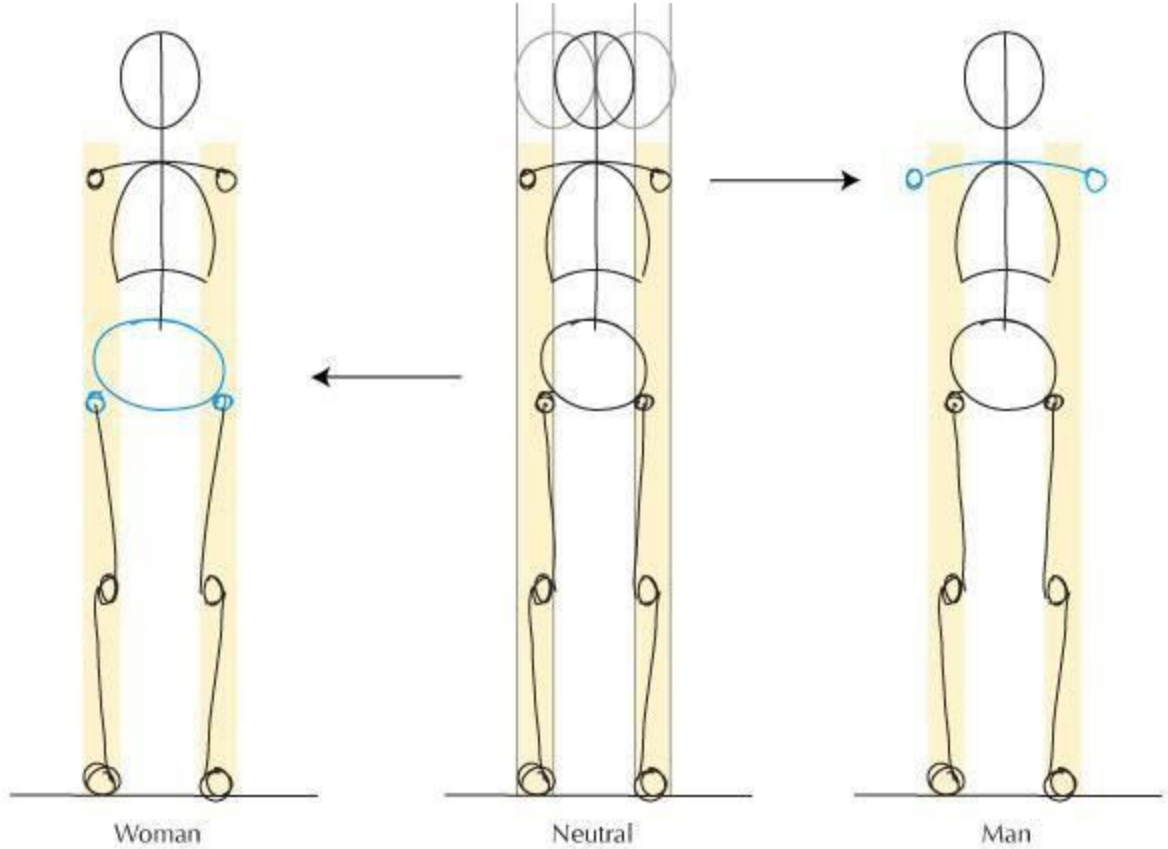
تحدد وظيفة الشخصية من نوعية الملابس وملامحها ، فمثلا لو الشخصية تلعب كرة القدم ، فيكون واضح من ذلك أن الشخصية سوف ترتدي (الشورت والتى شيرت) ..وهكذا .

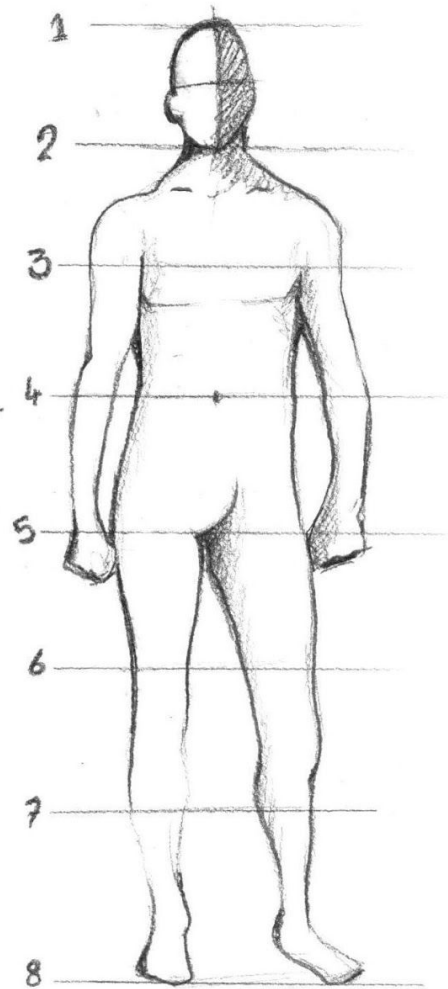
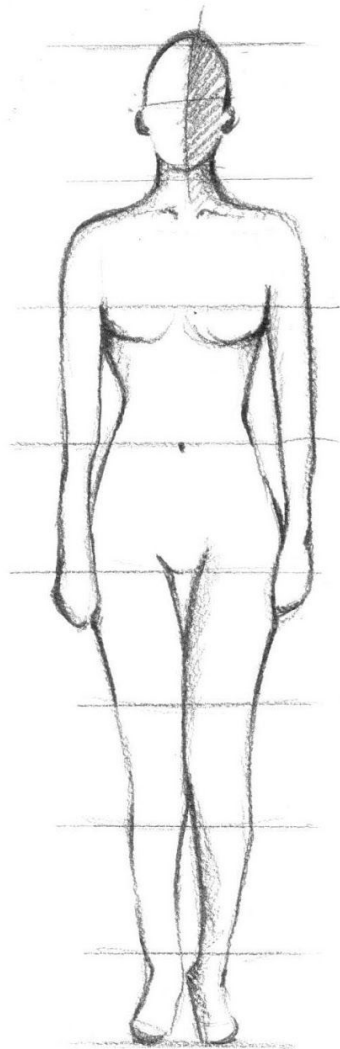

ثانيا النوع :

تختلف نسب الذكور والإناث إلى حد كبير في شكل الهيكل العظمي كله أو أجزاء معينة منه ، وتكون الاختلافات بالكامل تقريبا على المحور الأفقي ولا يظهر اختلافات حقيقية على المحور الرأسى .

ثالثا السن :

تختلف النسب والملامح باختلاف الاعمار ، فعند الرجال والنساء البالغين يعادل ثمانية أقسام ، أما عند الأطفال الصغار فيعادل 4 أقسام باعتبار القسم الواحد يعادل طول رأس الطفل ، وعند الأولاد البالغين من العمر 5 - 6 سنوات يعادل 4.5 قسما ، ومتى بلغوا التاسعة يصبح 6 أقسام تقريبا وهكذا

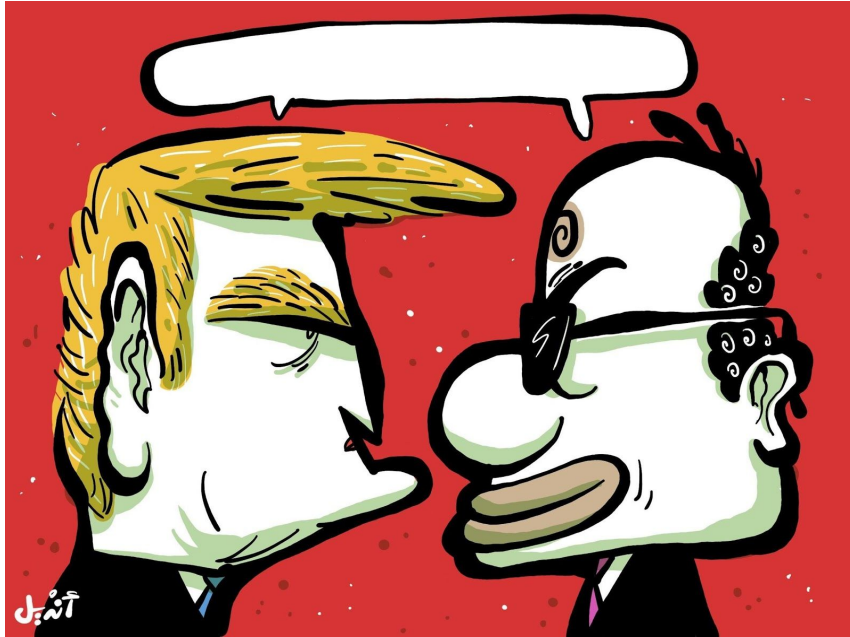

الرسوم الكرتونية

من المهم معرفة الفرق بين الكاريكاتير والكرتون ، لأن الكثير منا يخلط بينهم .

فالكاريكاتير :

يصور الاشخاص ويبالغ في الملامح ، وخاصة المتميزة منها بحيث يمكن قراءة الرسم قراءةً ، وفهم المغزى بدون كلام أو بقليل جدا من الكلام .

والكارتون :

يستعمل الشخصية للتعبير عن حادثة أو فكرة أو موقف لذا من البديهي أن نستعمل شخصية رمزية ، إذ ليس المقصود الشخصية لذاتها .

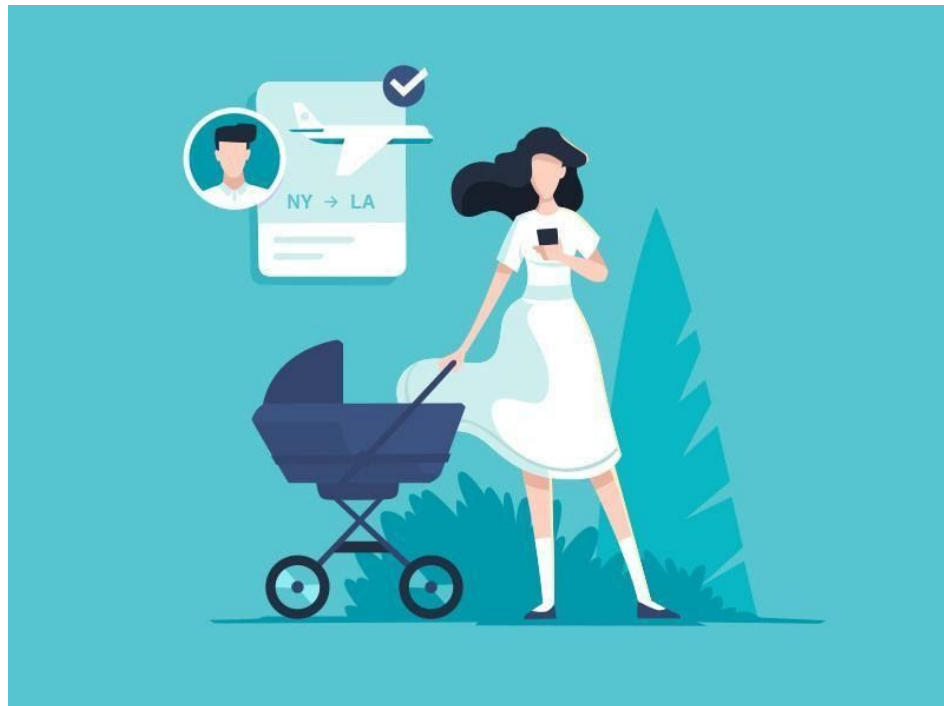

وهناك بعض الملاحظات التي يجب مراعاتها عند رسم الكارتون أو الكاريكاتير :

1. إن تكون البساطة اصلا في الرسم .

2. لا بد من إتقان الرسم نفسه ، وتفصييلة حتى تتمكن من تبسيطة .

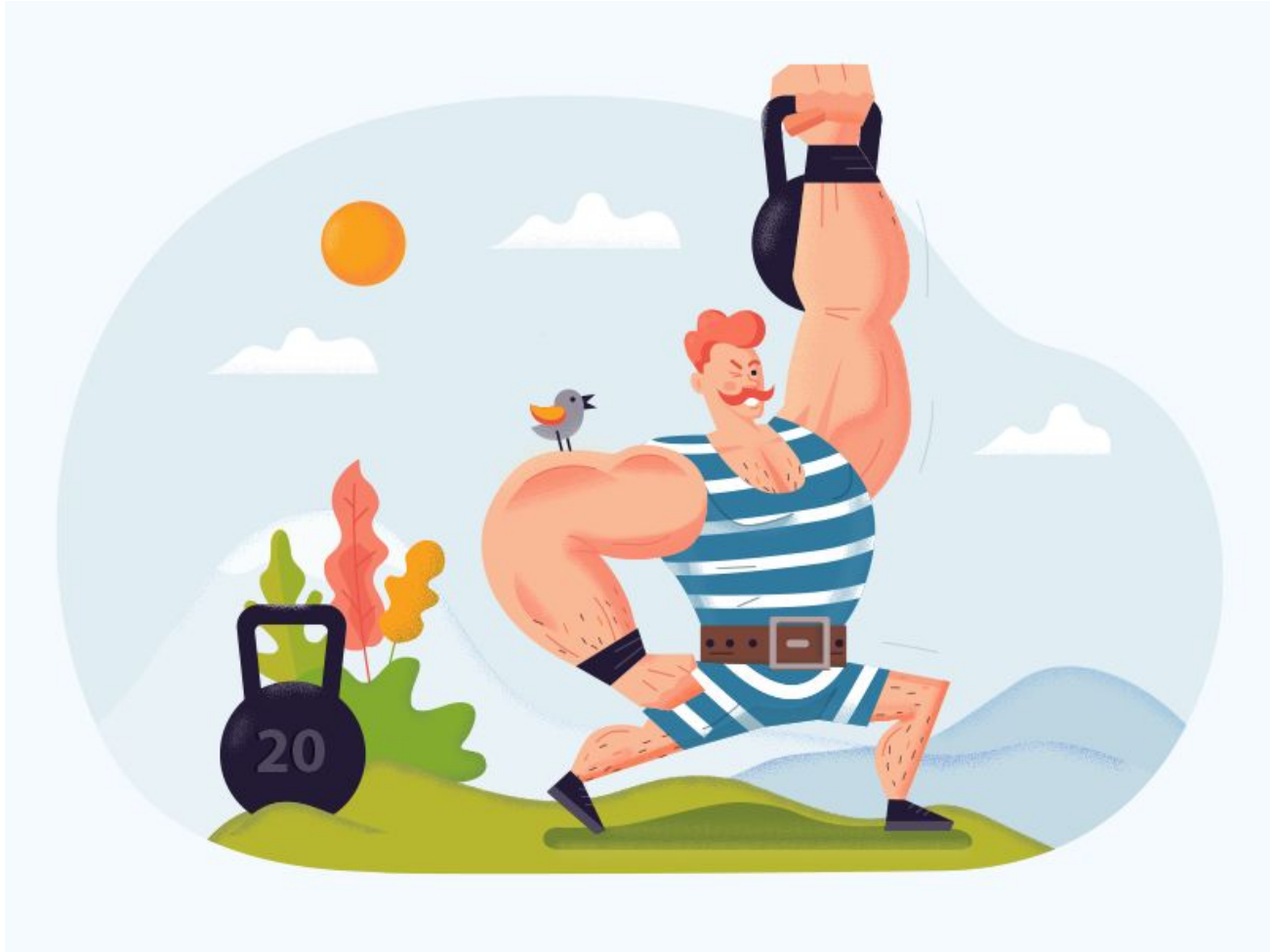

3. يجب التدريب المستمر ، والاطلاع على رسومات الفنانين في هذا المجال ،
وأن تحاول ابتكار فكرة مشابهة للفكرة التي تراها وتريد رسمها .

4. أن تعتنى بالتدريب على أجزاء الشخصيات كالعين والفم والشارب والأذن ،
وغيرها .. ، فإن كل شكل يؤدي غرضاً معيناً وفكرة خاصة ، فالفم المقعر
إلى أسفل يؤدي مع العينين المستديرتين يعبر عن البكاء والحزن ، والعكس
إذا تقعر الفم إلى أعلى وكانت العينين مستديرتين وأفقيتين فإن ذلك يعبر عن
الضحك والسرور وهكذا .

5. كثيرا ما تشاهد بعض الشخصيات في مجتمعك لها طابع خاص في تكوينها الخلقى تصلح نموذجا خاص لفكرة معينة ، فيمكن استغلالها في مواضيع وأفكار مميزة لرسوماتك الكرتونية .

6. إن بعض الأشخاص لهم أسلوب خاص في لباسهم كأن يكونوا محافظين على تقليد قديم نادر الوجود في عصرنا الحالى ، فهذا نموذج حى يستغل وينمي فيك حب الملاحظة ، ويمكن الاستفادة منه في رسوماتك الكرتونية .

بعض الشخصيات الكرتونية لبعض الفنانين

