

漫画光影

表现技法

何耀 王海鸥◎编著

赠

— 动漫人物造型、动作图谱400图
— 线稿上色实例5个

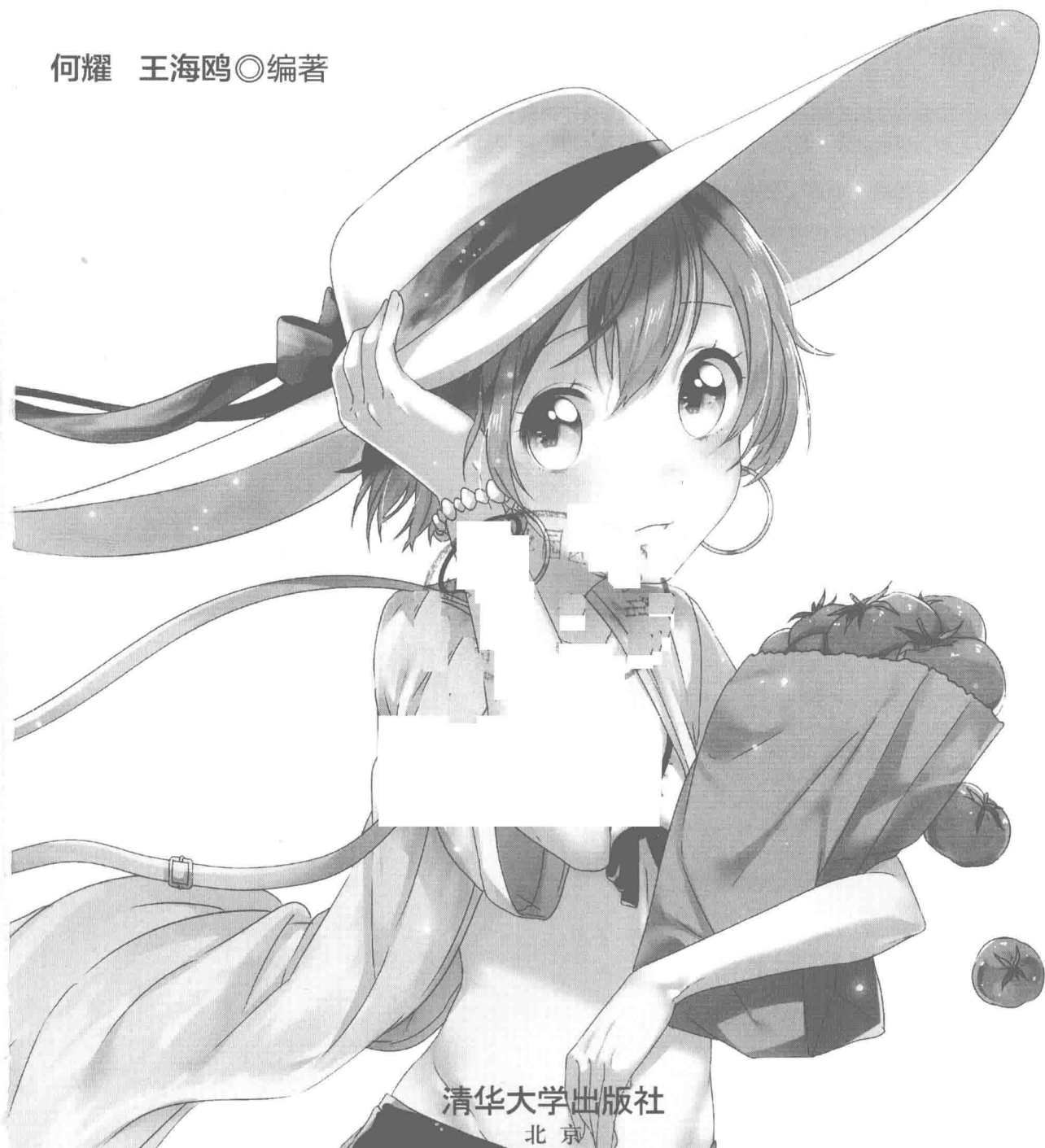

清华大学出版社

漫画光影 表现技法

何耀 王海鸥◎编著

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书是“动漫梦工场”系列丛书中的一本。全书共分为9章，通过大量图例，细致地讲解了动漫作品中人物、场景等所有对象的光影色调的表现技法，包括光影基础知识、色调的基础与应用、人物五官与面部表情的光影表现、人物身体的光影表现、衣服的光影表现、光影效果的表现、漫画中场景光影的表现、光影色调的综合运用与表现、绘制彩色漫画人物的光影氛围等。在最后一章安排了3个综合性的实例，从线稿绘制、造型设计、表情刻画、背景设计以及上色等全过程的学习，读者可以全面掌握漫画的绘制流程以及绘制技巧。

本书讲解系统，图例丰富，可作为初、中级动漫爱好者的自学用书，也可作为相关动漫专业的培训教材或教学参考用书。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

漫画光影表现技法/何耀，王海鸥编著. —北京：清华大学出版社，2015
(动漫梦工场)

ISBN 978-7-302-38219-5

I. ①漫… II. ①何… ②王… III. ①漫画-绘画技法 IV. ①J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第230637号

责任编辑：朱英彪
封面设计：刘超
版式设计：文森时代
责任校对：赵丽杰
责任印制：刘海龙

出版发行：清华大学出版社

网 址：<http://www.tup.com.cn>，<http://www.wqbook.com>

地 址：北京清华大学学研大厦A座 邮 编：100084

社总机：010-62770175 邮 购：010-62786544

投稿与读者服务：010-62776969，c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈：010-62772015，zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者：三河市君旺印务有限公司

装 订 者：三河市新茂装订有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：185mm×260mm 印 张：12.75 字 数：292千字

版 次：2015年9月第1版 印 次：2015年9月第1次印刷

印 数：1~2600

定 价：39.80元

目

录

第1章 光影基础知识///1

专题1 漫画中的光影表现///3

1. 黑白漫画光影的三元素///3
2. 光影在漫画中的运用///3

专题2 点线面///5

专题3 不同光照的光影表现///7

1. 直光的表现///7
2. 背光的表现///8
3. 侧光的表现///9
4. 底光和顶光的表现///9
5. 点光的表现///10

专题4 光影的强弱表现///11

第2章 色调的基础与应用///13

专题1 色调的种类///15

专题2 不同的刮削方法///17

专题3 色调应用的相关知识///18

1. 色调的表现///18
2. 物体固有色的表现///19

3. 保持色调平衡的方法///20

4. 阴影的色调表现方法///21

5. 添加色调的方法///21

6. 重叠技巧的运用///22

7. 各种特殊的刮削技巧///23

专题4 背景的色调表现///24

1. 樱花///24

2. 云///25

3. 光电特效///26

第3章 人物五官与面部表情的光影表现///27

专题1 人物五官光影表现///29

1. 眼睛的光影表现///29

2. 鼻子和嘴巴的光影表现///29

3. 手和手臂的光影表现///30

4. 腿部的光影表现///33

5. 头发的光影表现///34

专题2 人物面部表情光影表现///40

1. 开心的光影表现///40

2. 生气的光影表现///41

3. 吃惊的光影表现///42

4. 难过的光影表现///43

5. 恐惧的光影表现///44

专题3 人物头部光影表现训练///45

1. 绘制女孩表情1///45

2. 绘制女孩表情2///46

3. 绘制女孩表情3///47

第4章 人物身体的光影表现///49

专题1 男性肌肉的表现///51

1. 男性肌肉光影特点分析///51

2. 其他男生肌肉的光影表现///52

专题2 女性丰满的表现///53

1. 女性丰满光影特点分析///53

2. 丰满臀部的光影表现///55

3. 丰满胸部的光影表现///56

专题3 个性人物的表现///57

1. 帅气女生的光影表现///57

2. 优雅男生的光影表现///59

3. 可爱女孩的光影表现///61

4. 天真男孩的光影表现///62

专题4 人物身体光影表现训练///63

1. 绘制女孩1///63

2. 绘制女孩2///66

第5章 衣服的光影表现///70

专题1 常见皱褶的表现///72

专题2 不同布料的光影表现///73

1. 夹克式布料的光影体现///73

2. 衬衣布料的光影体现///74

3. 毛呢质感的光影体现///75

4. 毛衣布料的光影体现///76

5. 雪纺布料的光影体现///77

6. 轻薄纱质面料的光影体现///78

7. 棉质面料的光影体现///79

专题3 配饰的光影表现///80

专题4 服装光影表现实训///82

1. 绘制女孩///82

2. 绘制捧花女孩///85

3. 绘制鲜花女孩///87

第6章 光影效果的表现///91

专题1 光影效果表现基础///93

1. 了解光影效果表现///93

2. 光影的实现///94

专题2 影子的表现///96

1. 地上的影子///96

2. 墙上的影子///97

3. 台阶上的影子///98

4. 水中的倒影///99

5. 镜子中的影子///100

专题3 人物情绪的光影表现///101

1. 开心人物的表现///102
2. 着急人物的表现///105

专题4 晴天霹雳氛围的表现///107

专题5 梦幻效果的表现 ///110

专题6 速度的光影表现///113

1. 运球的男生///113
2. 奔跑的女生///116

专题7 光影效果与氛围表现实训///119

1. 绘制飘逸女孩///119
2. 绘制忧伤女孩///120
3. 绘制狂风中的女孩///122
4. 绘制抓狂的女孩///124
5. 绘制安静的女孩///126

第7章 漫画中场景光影的表现手法///131

专题1 场景中自然元素的光影表现///133

1. 火焰和火///133
2. 湖面///133
3. 海面///134
4. 树木///134
5. 砖墙///135
6. 日出和夕阳///136

专题2 场景中植物的阴影画法///137

专题3 室外场景光影表现///140

专题4 室内场景光影表现///143

专题5 绘制人物场景的光影///146

1. 绘制森林中的女孩///146
2. 绘制魔法女孩///149
3. 绘制场景///151

第8章 光影色调的综合运用与表现///154

专题1 不同自然现象的表现 ///156

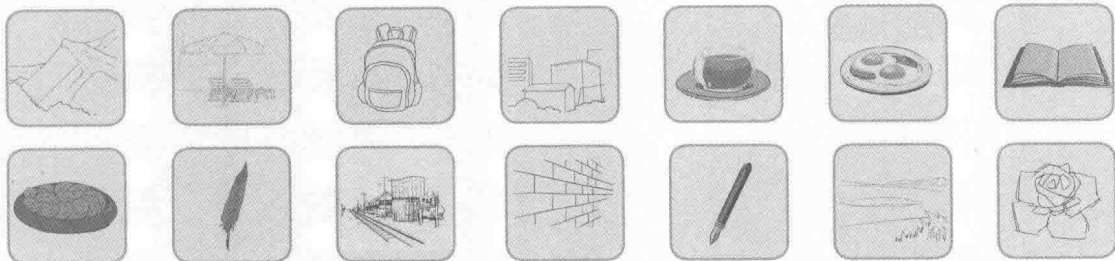
1. 正午///156
2. 星空///157
3. 月亮///157
4. 闪电///158
5. 雪///160
6. 雨///160

专题2 不同景物的表现///161

1. 草地///161
2. 山峦///162
3. 岩石///163
4. 泥土路///164
5. 石砖路///164
6. 池塘///165
7. 小溪///167
8. 瀑布///168

专题3 不同场景的表现///169

1. 海滩///169

2. 城市街道///170

3. 校园///171

专题4 不同物件的表现///172

1. 包///172

2. 食物///173

3. 文具和书本///174

第9章 绘制彩色漫画人物的 光影氛围///175

1. 骑士///177

2. 女仆///183

3. 海边的少女///190

第1章

光影基础知识

光影是漫画中不可缺少的表现手段。光影氛围不仅可以使画面中的色彩更加丰富，同时能让画面中的人或物显得更加立体。绘制光影时，懂得在什么地方添加什么样的光影关系是十分关键的。本章将先介绍一些基础的光影知识。

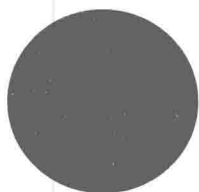

专题 1 漫画中的光影表现

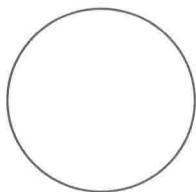
在平面绘画中，强调光影的独立性，注意研究画面的总体构成和色彩，探索笔触在光影作用下所产生的种种视觉效果，使之能从绘画的构成诸元素中突显出来，直接与观众的视觉审美构成一种意象性的交往与对话，这就是光影的表现。

1. 黑白漫画光影的三元素

黑、白、灰 3 种颜色就是黑白漫画光影的三元素。

黑

白

灰

2. 光影在漫画中的运用

光影在漫画中的运用，实际上就是对黑白灰 3 种颜色进行不同的变换组合，使画面更加绚丽多彩，从而烘托出不同的氛围，表现出不同的效果。漫画中的光影通常分为人物和场景两类。我们平常说的明暗关系就是最简单的光影效果，光影效果的应用非常广泛，从平面到立体空间，都有它存在的地方。

就漫画人物而言，根据人体结构在光源的作用下所产生的明暗关系来表现人体的方式，就是一种最常见的光影关系。

对于场景来说,光影并不局限于普通的明暗关系,其中还包含复杂的色彩关系,例如,水中的反光、倒影以及整体的氛围。

不仅如此,光影还可以运用到对人物情绪的渲染上,让人物在不同环境或者情绪中表现出不同效果。

运用强烈的黑白对比表现恐怖的背景,可烘托出人物情绪上的激烈变化。

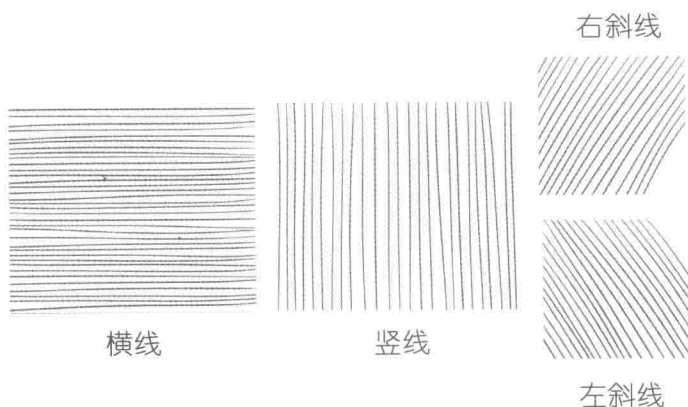
用黑色作为背景,配上白色的闪电,可烘托出强烈的情感气氛,用大量灰色网点表达出人物灰暗的情绪。

由冷暖平衡、光影平衡产生的画面会使人产生平和的感觉。

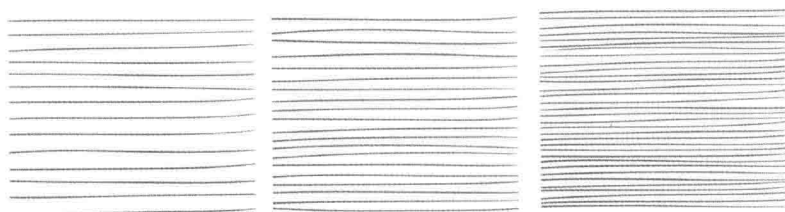
专题 2 点 线 面

点、线、面是光影绘制中最为基础的元素，漫画中的光影都是通过点、线、面来表现的。

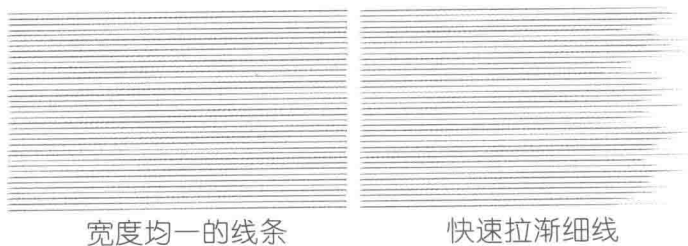
均一力度画出的等距直线

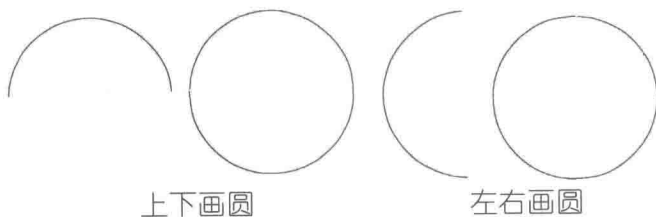
不同密度的等距直线

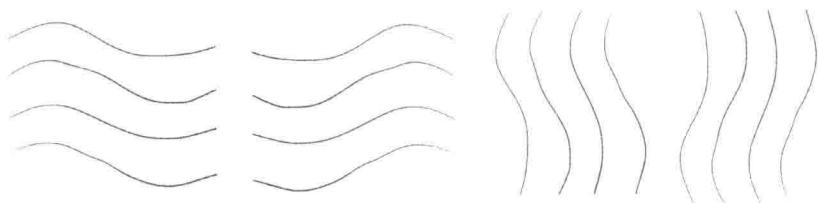
沿尺画线

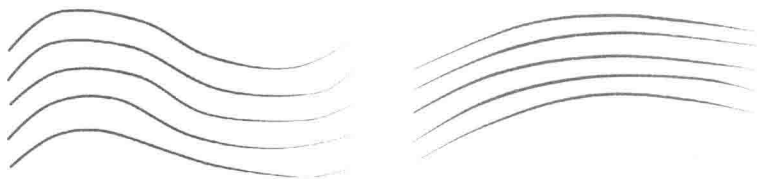
画圆

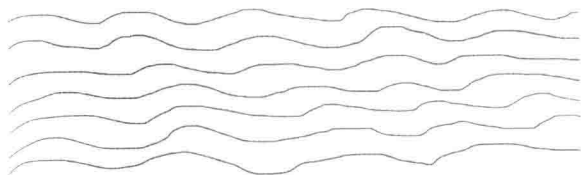
波浪线

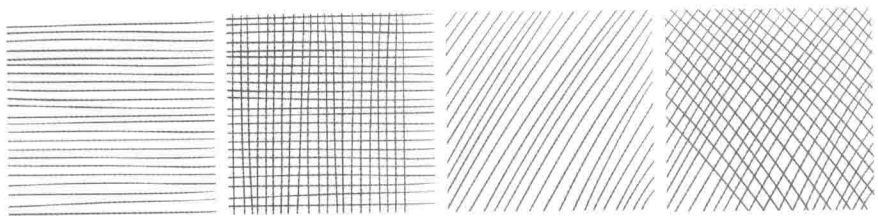
力度不同的波浪线

长波浪线

十字交叉线

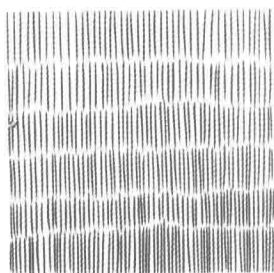
画出间距相等
的直线

再叠上间隔
相等的竖线

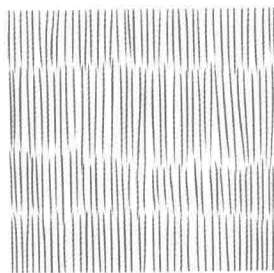
画出间距相等
的左斜线

再叠上间隔相等
的右斜线

连续线阵

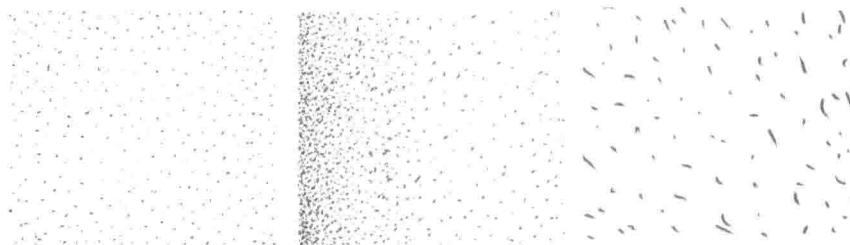

整齐排列的线阵

宽度不均的线阵

点阵

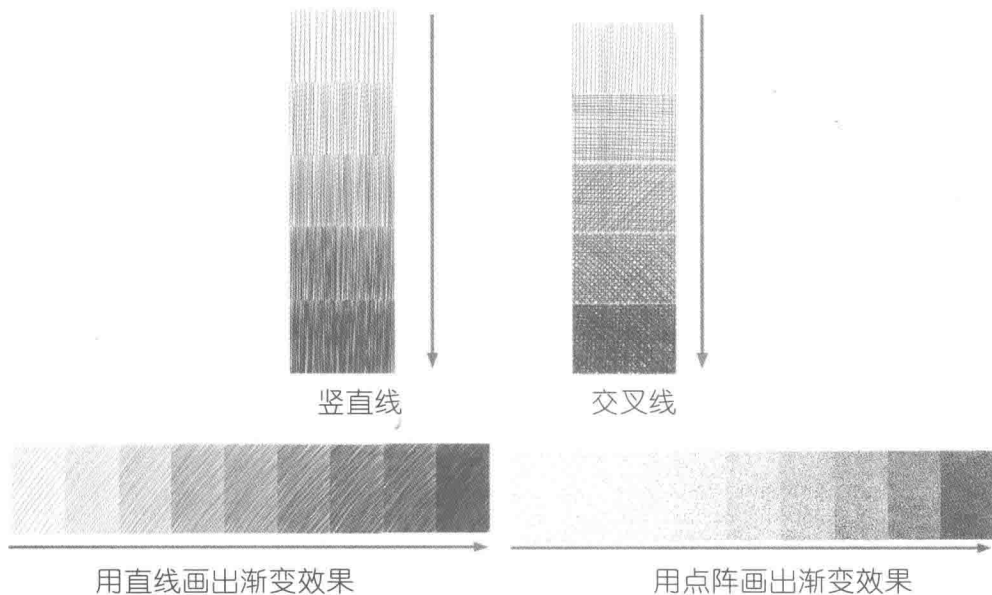
常见的点阵

带些渐变的点阵

绘制错误的点阵

渐变线

改变直线间隔，可画出不同层次的深浅度。

竖直线

交叉线

用直线画出渐变效果

用点阵画出渐变效果

专题3 不同光照的光影表现

根据光源方向的不同，漫画作品中光影表现也有所不同。一幅画中，光源的种类、方向、强度会影响画面的整体情感基调。光从头顶、背后、仰视、俯视等方向打来，通常有着不同的情感表达，使整个画面的感觉传达一种微妙的情绪。

只有掌握好了光源，才能学会如何将画面变得更加充实、立体、灵动、鲜活。

1. 直光的表现

直光指人物正面处在光源的照射下。自然光的直光运用一般起辅助作用，光的强度相对来说较弱，过渡柔和，整个画面和人物的感觉比较自然。

光线从人物正面射来，人物的面部阴影表现较少，只是在眼鼻周围稍加阴影，这样的方式也常用在奇幻、科幻和梦境氛围中。

2. 背光的表现

背光指人物或者主体物背对着画面中的光源。背光时，人物整个脸部会显得较暗，光线能隐藏人物性格特征，突出人物内心的愤怒、悲伤和阴谋。

下图中的人物，在背光的环境渲染下看上去很是忧伤，背光在这里起到了很好的烘托气氛的作用。人物面部的表情在这里也显得有些忧郁。

3. 侧光的表现

当光线从一侧水平射来时，人物眉骨和颧骨等突出的地方会留下较深的阴影。若想把肌肉表现得柔和，将光从侧面打来是一个不错的选择，明暗面的交汇处用灰色过渡，使得人物身体的光线感非常强烈，并且明暗过渡非常柔和，整个画面看起来很协调。

若人物以自然光源为主，对比强烈的明暗关系可以用来表现人物的表情以及衣服质感，突出人物在画面中的重点关系。

4. 底光和顶光的表现

光源从正下方射来，人物的下巴、嘴唇、鼻梁、颧骨的相应部位及前额上方会出现阴影，由于和平常的光线相反，所以在绘制时要注意光线的表达。

光从下方打上来，配合整体的背景和人物的表情，也可使整个画面变得温馨。

从正上方垂直射下的光造成的阴影，强调眼、脸颊、下巴的凹凸，经常用来表现可爱的小萝莉或者人物无精打采以及沉浸在悲伤中的感情状态。

5. 点光的表现

这一类的光线绘制较为困难，要注意黑、白、灰3种色调之间的自然过渡，且中间斑驳的亮光要绘制得柔和一些。

下图中的光线表现也属于直光的一种，这种光线一般用于表现从树木的缝隙中投射而下的亮光表现，通常用来烘托阳光灿烂，人物心情极好，营造出一种轻快的情调。

