

108 个精美案例 × 超详细知识点和步骤 × 实用配色技巧训练 × 护眼纸张印刷

漫画素描技法

从入门到精通

色铅笔卷

■ 灌木动漫 编著

人物：萝莉、御姐、Q 版、美少年、萌宠，全面覆盖！

技巧：线稿、上色、光影、场景，统统 HOLD 住！

学习路线：基础、技法、提高、训练，一本囊括！

特有漫画分镜头绘制技法讲解，
让你的作品更专业！

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

漫画素描技法

从入门到精通

色铅笔卷

■ 灌木动漫 编著

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

漫画素描技法从入门到精通. 色铅笔卷 / 灌木动漫
编著. — 北京: 人民邮电出版社, 2015. 11
ISBN 978-7-115-40099-4

I. ①漫… II. ①灌… III. ①铅笔画—漫画—素描技
法 IV. ①J218.2②J214.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第176519号

内 容 提 要

当你在绘制一幅动漫作品的时候, 是否曾为不知如何上色而苦恼? 别担心, 本书将为你解决这一难题。只需要一盒色铅笔, 即可让你绘出堪比动画大片的彩色动漫作品!

本书从绘画工具、构图到配色都进行了详细的讲解。全书分为十一个部分, 第一部分主要介绍了色铅笔画的基本工具、颜色的搭配及笔触的表现; 第二至四部分主要介绍了动漫人物头部的画法, 内容囊括了五官单体的绘制、表情的体现与头部整体的设计; 第六至七部分介绍了人物动态及服饰的绘制方法; 第八至十部分介绍了动漫人物的场景搭配及小动物的绘制方法; 最后一部分介绍了漫画分镜头的基础知识与技巧。

本书采用广受漫画爱好者喜爱的案例风格, 并对案例中的重点和难点问题进行了详细的讲解, 结合上色练习, 方便读者即学即练, 十分适合动漫爱好者、绘画初学者阅读, 也可作为相关专业的培训教材。

◆ 编 著 灌木动漫

责任编辑 易 舟

责任印制 程彦红

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京鑫丰华彩印有限公司印刷

◆ 开本: 787×1092 1/16

印张: 16

2015 年 11 月第 1 版

字数: 430 千字

2015 年 11 月北京第 1 次印刷

定价: 49.80 元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

目录

Part 1

1

准备绘画工具，掌握

色铅笔的基本技法.....007

色铅笔的种类.....008

普通色铅笔.....008

水溶性色铅笔.....008

色铅笔的笔触表现.....009

直线笔触的表现.....009

交叉笔触的表现.....010

其他笔触的表现.....011

色铅笔的叠色效果和颜色搭配.....013

画色铅笔动漫使用的其他工具.....015

常用的色铅笔颜色.....016

嘴巴.....031

耳朵.....033

五官的性别差异.....034

利用透视法使人物的头部更加生动.....035

简单易懂的透视基础.....035

改变视角后的头部变化.....036

头部案例演示.....037

可爱的少女.....037

海滩少女.....038

俏皮的Q版女孩.....040

Part 3

3

发型的整体设计是区分

动漫人物的最好方法.....042

头发的绘制与表现技法.....043

利用发际线绘制头发.....043

利用线条和色彩来区分头发.....044

坚硬头发和柔软头发的表现要点.....045

利用发型改变人物的形象.....046

改变头发的形态.....046

改变头发的长短和颜色.....047

将头发扎起来.....048

其他发型的表现.....049

利用饰品增加人物的华丽度.....050

帽子的画法.....050

眼镜的画法.....050

发簪、发夹、发带的画法.....051

其他饰品的画法.....052

人物头发案例演示.....054

戴眼镜的可爱女孩.....054

长发飘飘的少女.....056

Part 2

2

快速上手，学会绘制动

漫人物的头部.....017

圆圈与十字线组成人物的头部.....018

圆圈和十字线的组合.....018

不同角度的头部.....019

巧用几何形表现人物脸型.....021

圆脸.....021

瓜子脸.....022

方脸.....023

脸型的性别差异.....025

为人物面部添加生动的五官.....026

眼睛.....026

鼻子.....029

Part 4

通过改变五官的形态来改变表情

改变五官的形态来改变表情.....059

改变眼睛的形态.....060

改变嘴巴的形态.....061

不同性格的人，表情变化有差异.....062

开朗的人物喜怒哀乐形于色.....062

忧郁的人物表情显得阴沉.....063

学会使用表情符号.....063

线条符号的画法.....063

象形符号的画法.....064

图形符号的画法.....065

常见的面部表情大集合.....066

喜悦表情的画法.....066

愤怒表情的画法.....066

忧伤表情的画法.....067

表情的案例演示.....068

满心欢喜的女孩.....068

伤心哭泣的兔女郎.....073

发呆的女孩.....079

生气的女孩.....084

Part 5

动漫人物身体的简单表现

了解身体的基本结构.....091

骨骼的简化处理.....091

肌肉的精简表现.....093

利用头身比改变人物的形象.....094

人体不同部位的头身比.....094

女性惯用的头身比.....095

男性惯用的头身比.....096

Q版的头身比.....097

躯干的简单画法.....098

躯干的基本形态.....098

女性躯干和男性躯干的差异.....099

手脚的简单画法.....100

手部结构及其简单画法.....100

脚部结构及其简单画法.....101

男、女手脚的差异.....103

案例演示.....104

波波头女生.....104

吹头发的男生.....109

甜品店女孩.....114

拿伞的女孩.....120

Part 6

人物动态的绘制要点.....126

把握人物动态的小窍门.....127

手臂三处关节的动态表现.....127

手指的动态表现.....128

腿部关节的动态表现.....129

人物整体的基本动态.....130

站姿的画法.....130

坐姿的画法.....135

躺姿的画法.....141

跪姿的画法.....147

人物特殊的动态表现.....152

弯腰动态的画法.....152

格斗动态的画法.....157

Part 7

为人物添加服饰，
表现完整的角色.....162

学会在身体的基础上绘制服饰.....163

先画身体再画衣服.....163

衣服在人物上的三种状态.....164

画好服饰的三大要点.....165

缝纫线的画法.....165

褶皱的画法.....165

材质的表现.....166

穿不同服饰的人物.....169

穿西服的少年.....169

穿纱质服饰的女孩.....174

穿制服的女孩.....179

穿连衣裙的女孩.....185

Part 8

在画面中添加小动物，
使画面更加生动.....191

动物的绘制基础.....192

动物的头部.....192

动物的眼睛.....193

动物的脚.....194

动物的简单画法.....194

用几何形态来绘制动物.....194

萌宠的画法.....196

小鸟的画法.....198

野生动物的画法.....200

人物和动物综合案例.....204

和狗狗在一起.....204

可爱猫咪.....206

Part 9

塑造光影质感，增强表
现力.....210

光影表现的原理.....211

光与影的密切关系.....211

有了光才能看清事物的状态和纹理.....212

光影的远近和强弱使物体产生不同的效果.....213

利用光影衬托出动漫的质感.....214

人物的光影表现.....214

服饰的光影表现.....215

道具的光影表现.....216

场景的光影表现.....217

光影表现案例.....218

场景的光影表现.....218

Part 10

各种道具和场景的表现.....225

在纸上表现空间感.....226

透视的基本原理.....226

表现空间感的近大远小.....228

加强和弱化对空间感的表现.....229

绘制道具的基本要点.....230

迅速将道具拆分成几何体.....230

以人为参照绘制道具.....230

绘制场景的基本要点.....231

收集组成场景的素材.....231

将人物放到场景中.....231

设计并绘制有人有景物的画面.....232

向日葵女孩.....232

分镜头技巧 2: 说一套、做一套.....247

分镜头技巧 3: 45 度角看人.....248

分镜头技巧 4: 大路朝天、只走一边.....249

分镜头技巧 5: 不完全切割.....250

分镜头技巧 6: 有效重复、无效跳跃.....251

分镜头技巧 7: 一远二近三特写.....252

漫画分镜头案例.....253

Part 11

漫画分镜头基础知识.....239

漫画分镜头的特点.....240

页的概念.....240

漫画的运动和声音.....241

漫画分镜头基础知识.....242

镜头的角度.....242

镜头的距离.....243

画面构图.....244

画面分格及基础知识.....245

漫画分镜头技巧.....246

分镜头技巧 1: 大物小格、小物大格.....246

漫画素描技法

从入门到精通

色铅笔卷

■ 灌木动漫 编著

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

漫画素描技法从入门到精通. 色铅笔卷 / 灌木动漫
编著. — 北京: 人民邮电出版社, 2015. 11
ISBN 978-7-115-40099-4

I. ①漫… II. ①灌… III. ①铅笔画—漫画—素描技
法 IV. ①J218.2②J214.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第176519号

内 容 提 要

当你在绘制一幅动漫作品的时候, 是否曾为不知如何上色而苦恼? 别担心, 本书将为你解决这一难题。只需要一盒色铅笔, 即可让你绘出堪比动画大片的彩色动漫作品!

本书从绘画工具、构图到配色都进行了详细的讲解。全书分为十一个部分, 第一部分主要介绍了色铅笔画的基本工具、颜色的搭配及笔触的表现; 第二至四部分主要介绍了动漫人物头部的画法, 内容囊括了五官单体的绘制、表情的体现与头部整体的设计; 第六至七部分介绍了人物动态及服饰的绘制方法; 第八至十部分介绍了动漫人物的场景搭配及小动物的绘制方法; 最后一部分介绍了漫画分镜头的基础知识与技巧。

本书采用广受漫画爱好者喜爱的案例风格, 并对案例中的重点和难点问题进行了详细的讲解, 结合上色练习, 方便读者即学即练, 十分适合动漫爱好者、绘画初学者阅读, 也可作为相关专业的培训教材。

◆ 编 著 灌木动漫

责任编辑 易 舟

责任印制 程彦红

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京鑫丰华彩印有限公司印刷

◆ 开本: 787×1092 1/16

印张: 16

2015 年 11 月第 1 版

字数: 430 千字

2015 年 11 月北京第 1 次印刷

定价: 49.80 元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

目录

Part 1

准备绘画工具，掌握色铅笔的基本技法.....	007
色铅笔的种类.....	008
普通色铅笔.....	008
水溶性色铅笔.....	008
色铅笔的笔触表现.....	009
直线笔触的表现.....	009
交叉笔触的表现.....	010
其他笔触的表现.....	011
色铅笔的叠色效果和颜色搭配.....	013
画色铅笔动漫使用的其他工具.....	015
常用的色铅笔颜色.....	016

Part 2

快速上手，学会绘制动漫人物的头部.....	017
圆圈与十字线组成人物的头部.....	018
圆圈和十字线的组合.....	018
不同角度的头部.....	019
巧用几何形表现人物脸型.....	021
圆脸.....	021
瓜子脸.....	022
方脸.....	023
脸型的性别差异.....	025
为人物面部添加生动的五官.....	026
眼睛.....	026
鼻子.....	029

嘴巴.....	031
耳朵.....	033
五官的性别差异.....	034
利用透视法使人物的头部更加生动.....	035
简单易懂的透视基础.....	035
改变视角后的头部变化.....	036
头部案例演示.....	037
可爱的少女.....	037
海滩少女.....	038
俏皮的Q版女孩.....	040

Part 3

发型的整体设计是区分动漫人物的最好方法.....	042
头发的绘制与表现技法.....	043
利用发际线绘制头发.....	043
利用线条和色彩来区分头发.....	044
坚硬头发和柔软头发的表现要点.....	045
利用发型改变人物的形象.....	046
改变头发的形态.....	046
改变头发的长短和颜色.....	047
将头发扎起来.....	048
其他发型的表现.....	049
利用饰品增加人物的华丽度.....	050
帽子的画法.....	050
眼镜的画法.....	050
发簪、发夹、发带的画法.....	051
其他饰品的画法.....	052
人物头发案例演示.....	054
戴眼镜的可爱女孩.....	054
长发飘飘的少女.....	056

Part 4

通过改变五官的形态来改变表情

改变五官的形态来改变表情.....059

改变眼睛的形态.....060

改变嘴巴的形态.....061

不同性格的人，表情变化有差异.....062

开朗的人物喜怒哀乐形于色.....062

忧郁的人物表情显得阴沉.....063

学会使用表情符号.....063

线条符号的画法.....063

象形符号的画法.....064

图形符号的画法.....065

常见的面部表情大集合.....066

喜悦表情的画法.....066

愤怒表情的画法.....066

忧伤表情的画法.....067

表情的案例演示.....068

满心欢喜的女孩.....068

伤心哭泣的兔女郎.....073

发呆的女孩.....079

生气的女孩.....084

Part 5

动漫人物身体的简单表现

了解身体的基本结构.....091

骨骼的简化处理.....091

肌肉的精简表现.....093

利用头身比改变人物的形象.....094

人体不同部位的头身比.....094

女性惯用的头身比.....095

男性惯用的头身比.....096

Q版的头身比.....097

躯干的简单画法.....098

躯干的基本形态.....098

女性躯干和男性躯干的差异.....099

手脚的简单画法.....100

手部结构及其简单画法.....100

脚部结构及其简单画法.....101

男、女手脚的差异.....103

案例演示.....104

波波头女生.....104

吹头发的男生.....109

甜品店女孩.....114

拿伞的女孩.....120

Part 6

人物动态的绘制要点.....126

把握人物动态的小窍门.....127

手臂三处关节的动态表现.....127

手指的动态表现.....128

腿部关节的动态表现.....129

人物整体的基本动态.....130

站姿的画法.....130

坐姿的画法.....135

躺姿的画法.....141

跪姿的画法.....147

人物特殊的动态表现.....152

弯腰动态的画法.....152

格斗动态的画法.....157

Part 7

为人物添加服饰， 表现完整的角色.....162

学会在身体的基础上绘制服饰.....	163
先画身体再画衣服.....	163
衣服在人物上的三种状态.....	164
画好服饰的三大要点.....	165
缝纫线的画法.....	165
褶皱的画法.....	165
材质的表现.....	166
穿不同服饰的人物.....	169
穿西服的少年.....	169
穿纱质服饰的女孩.....	174
穿制服的女孩.....	179
穿连衣裙的女孩.....	185

Part 8

在画面中添加小动物， 使画面更加生动.....191

动物的绘制基础.....	192
动物的头部.....	192
动物的眼睛.....	193
动物的脚.....	194
动物的简单画法.....	194
用几何形态来绘制动物.....	194
萌宠的画法.....	196
小鸟的画法.....	198
野生动物的画法.....	200

人物和动物综合案例.....	204
和狗狗在一起.....	204
可爱猫咪.....	206

Part 9

塑造光影质感，增强表 现力.....210

光影表现的原理.....	211
光与影的密切关系.....	211
有了光才能看清事物的状态和纹理.....	212
光影的远近和强弱使物体产生不同的效果.....	213
利用光影衬托出动漫的质感.....	214
人物的光影表现.....	214
服饰的光影表现.....	215
道具的光影表现.....	216
场景的光影表现.....	217
光影表现案例.....	218
场景的光影表现.....	218

Part 10

各种道具和场景的表现.....225

在纸上表现空间感.....226

透视的基本原理.....226

表现空间感的近大远小.....228

加强和弱化对空间感的表现.....229

绘制道具的基本要点.....230

迅速将道具拆分成几何体.....230

以人为参照绘制道具.....230

绘制场景的基本要点.....231

收集组成场景的素材.....231

将人物放到场景中.....231

设计并绘制有人有景物的画面.....232

向日葵女孩.....232

Part 11

漫画分镜头基础知识.....239

漫画分镜头的特点.....240

页的概念.....240

漫画的运动和声音.....241

漫画分镜头基础知识.....242

镜头的角度.....242

镜头的距离.....243

画面构图.....244

画面分格及基础知识.....245

漫画分镜头技巧.....246

分镜头技巧 1：大物小格、小物大格.....246

分镜头技巧 2：说一套、做一套.....247

分镜头技巧 3：45 度角看人.....248

分镜头技巧 4：大路朝天、只走一边.....249

分镜头技巧 5：不完全切割.....250

分镜头技巧 6：有效重复、无效跳跃.....251

分镜头技巧 7：一远二近三特写.....252

漫画分镜头案例.....253

A colorful illustration of a young girl with long red hair in pigtails, wearing a purple and white outfit with a brown skirt. She is sitting on a wooden stool, holding a paintbrush and painting a yellow shape on a white surface. Various painting tools like brushes, paint pots, and tubes are scattered around her.

Part 1

准备绘画工具，掌握
色铅笔的基本技法

■ 本章要点

了解绘制色铅笔画所用的工具。

学习色铅笔的种类和绘画笔触，以及色铅笔的颜色搭配。

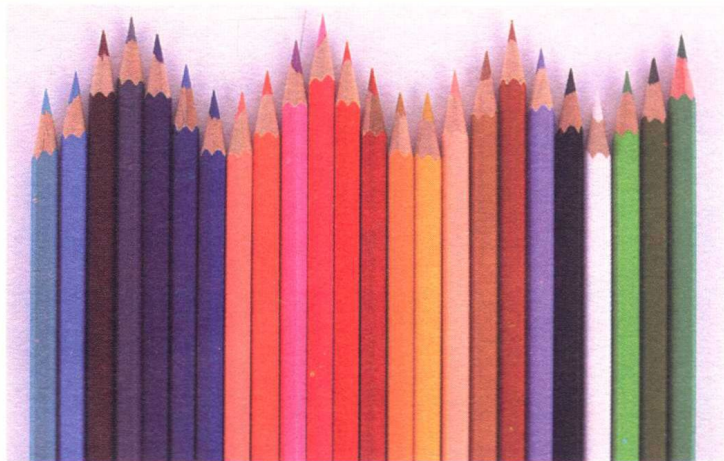
■ 绘画要点

在绘制色铅笔画时要先了解色铅笔的特点，这样，在绘制时才能更好地把画面效果表现出来。

色铅笔的种类

普通色铅笔

普通色铅笔具有较好的透明度和色彩度，在各类型纸张上使用时都能均匀着色、描绘流畅，且笔芯不易从芯槽中脱落。市面上的色铅笔有盒装的12色系列、24色系列、48色系列、72色系列、96色系列等。由于有些鲜艳的颜色特别受喜爱，所以绘画中这些颜色的色铅笔会先用完，因此市面上也有单支的色铅笔卖。

色铅笔是极易掌握的涂色工具，画出来的图画效果清新淡雅，色彩层次丰富。我们在市面上能看到两种色铅笔：一种是可溶性色铅笔（可溶于水）；另一种是不溶性色铅笔（不能溶于水）。

水溶性色铅笔

水溶性色铅笔又叫“水彩色铅笔”，在蘸水前它和不溶性色铅笔的效果是一样的，但是蘸上水之后就会逐渐溶解，变得像水彩一样，颜色非常鲜艳亮丽，十分漂亮，而且色彩很柔和。

水溶性色铅笔的质地相对来说比较软。其使用方法相当简单，就像普通色铅笔一样，画好画后用蘸水的毛笔在画面上涂抹，颜色就会溶化。如果用水溶性色铅笔直接蘸水画，可以画出很利落的线条，还可以在画面上自由混色，这是水溶性色铅笔最大的魅力所在。用蘸水的毛笔涂抹画面上的颜色时，颜色会互相混合，从而表达出你想表达的色彩，创造出独特的绘图风格。

色铅笔的笔触表现

直线笔触的表现

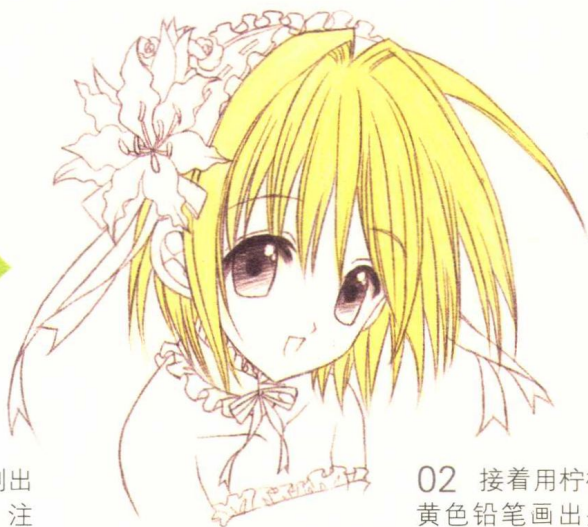
下面三组线条是常见的单一线条笔触的表现，在绘画过程中，可以灵活应用这些笔触。

单一线条的笔触在很多地方都可以应用到，下面我们来举个例子。

01 用铅笔绘制出人物的外轮廓，注意线条的流畅和粗细变化。

02 接着用柠檬黄色铅笔画出头发的底色，颜色绘制要均匀。

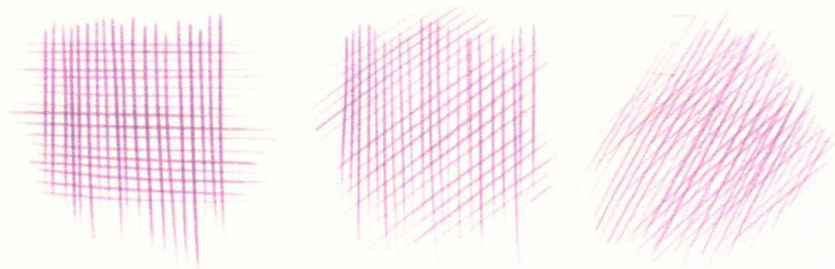
03 用土黄色铅笔画出头发暗部的颜色，笔触用单一线条，要顺着头发的生长方向绘制。

04 用生褐色铅笔画出头发的阴影，体现出头发的体积感。

交叉笔触的表现

下面三组线条是常见的交叉线条笔触的表现。在绘画过程中，第一种比较少用，常用来画衣服上的格子图案；其他两种常用来上色。

在绘制交叉的线条时，注意线条与线条之间的距离要保持相近，这样排出的线条才好看。

01 用铅笔绘制出人物的外轮廓，注意结构的准确性。

02 用浅粉色、紫红色、深粉色、黑色铅笔画出女孩服饰的底色。

03 用深粉色、粉红色铅笔画出衣服的衣褶和暗部的颜色。

04 接着画出领结和短裤的暗部颜色，注意光线要保持一致。

05 最后用紫色和浅粉色铅笔画出袜子亮部的颜色。

在绘制衣服暗部的颜色时，我们会经常用到交叉笔触，在绘制时要注意对线条的把握。