

超级

漫画素描技法

综合篇

C·C动漫社 编著

超级 漫画素描技法

综合篇

C·C动漫社 编著

律师声明

北京市中友律师事务所李苗苗律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-50856028

E-mail: editor@cypmedia.com

图书在版编目(CIP)数据

超级漫画素描技法. 综合篇 / C·C动漫社编著.

-北京: 中国青年出版社, 2015.9

ISBN 978-7-5153-3852-1

I.①超… II.①C… III.①漫画-素描技法 IV.①J218.2②J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第219073号

超级漫画素描技法——综合篇

C·C动漫社 编著

出版发行：中国青年出版社

地 址：北京市东四十二条 21 号

邮政编码：100708

电 话：(010) 50856188 / 50856199

传 真：(010) 50856111

企 划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

策划编辑：唐丽丽

责任编辑：张海玲

封面制作：吴艳峰

印 刷：中国农业出版社印刷厂

开 本：787×1092 1/16

印 张：13.5

版 次：2015年12月北京第1版

印 次：2015年12月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5153-3852-1

定 价：29.80元

本书如有印装质量问题，请与本社联系

电话：(010) 50856188 / 50856199

读者来信：reader@cypmedia.com

投稿邮箱：author@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：<http://www.cypmedia.com>

第一章

漫画的基础

1.1 绘画流程与工具

- 原稿纸—整体构思 7
- 铅笔和橡皮—绘制草图 9
- 钢笔—描线 11
- 笔和墨—涂黑 13
- 尺子—添加效果线与对话框 14
- 白色颜料—修正与留白 15
- 网纸—上色 17

1.2 单个人物的绘制过程

- 从现实到漫画的转变 19
- 全身草图与关节的画法 20
- 描线的技巧 22
- 色彩的运用 23

1.3 各种漫画人物的风格

- 写实漫画 27
- 少年漫画 28
- Q版漫画 28
- 商业插画类漫画 29

第二章

头身比的画法

2.1 基本头身比关系

- 头身的运用 34
- 头身的平衡 39
- 头身的转变 41

2.2 不同视角的头身画法

- 四种平视视角的草图画法 44
- 仰视的构图 47
- 俯视的构图 48
- 不同视角的绘画实践 49

第三章

人物的面部表情

3.1 多角度面部的画法

- 平视时面部的画法 56
- 仰视时面部的画法 60
- 俯视时面部的画法 61

3.2 五官的画法

- 眉眼的画法与变形 62
- 耳朵的画法与变形 66
- 鼻子的画法与变形 69
- 嘴巴的画法与变形 70

3.3 发型的画法

- 短发的画法 73
- 中长发的画法 75
- 长发的画法 77

3.4 面部的个性化画法

- 小孩 79
- 青少年 81
- 中年 83
- 老年 85

3.5 各种面部表情的画法

- 高兴表情的画法 87
- 难过表情的画法 89
- 生气表情的画法 91
- 吃惊表情的画法 93
- 其他表情的画法 95

第四章

人物的动作与变形

4.1 关节的构造与运动

- 颈部和头部的关系与画法 98
- 手的画法与变形 100

手臂的画法与变形 104

脚的画法与变形 107

腿的结构与画法 111

躯干的结构与画法 113

4.2 人物草图的绘制过程

4.3 人物基本动作的画法

成熟人物基本动作的画法 118

Q版人物基本动作的画法 127

4.4 人物动作的造型

人物常见的动作造型 133

人物格斗的动作造型 136

4.5 人物的表情动作造型

成熟人物的表情动作造型 138

Q版人物的表情动作造型 140

第五章

服饰与道具

5.1 常见的服饰与道具

成熟人物的常见服饰与道具 144

Q版人物的常见服饰与道具 156

5.2 奇异类服饰与道具

成熟人物的奇异类服饰与道具 164

Q版人物的奇异类服饰与道具 168

5.3 盔甲类服饰与道具

成熟人物的盔甲类服饰与道具 170

Q版人物的盔甲类服饰与道具 173

第六章

背景的画法

6.1 空间与透视

一点透视法 176

两点透视法 178

三点透视法 180

6.2 时间和地点的设定与画法

从模仿开始 182

建筑的画法 184

自然物体的画法 189

早晨、白天、黑夜的表现 192

四季的表现 193

6.3 背景的感情表现

梦幻类 195

少女类 196

强调类 197

阴暗类 198

6.4 Q版背景的画法

第七章

漫画的色彩设计

7.1 漫画上色实例一

7.2 漫画上色实例二

超级 漫画素描技法

综合篇

C·C动漫社 编著

第一章

漫画的基础

1.1 绘画流程与工具

- 原稿纸—整体构思 7
- 铅笔和橡皮—绘制草图 9
- 钢笔—描线 11
- 笔和墨—涂黑 13
- 尺子—添加效果线与对话框 14
- 白色颜料—修正与留白 15
- 网纸—上色 17

1.2 单个人物的绘制过程

- 从现实到漫画的转变 19
- 全身草图与关节的画法 20
- 描线的技巧 22
- 色彩的运用 23

1.3 各种漫画人物的风格

- 写实漫画 27
- 少年漫画 28
- Q版漫画 28
- 商业插画类漫画 29

第二章

头身比的画法

2.1 基本头身比关系

- 头身的运用 34
- 头身的平衡 39
- 头身的转变 41

2.2 不同视角的头身画法

- 四种平视视角的草图画法 44
- 仰视的构图 47
- 俯视的构图 48
- 不同视角的绘画实践 49

第三章

人物的面部表情

3.1 多角度面部的画法

- 平视时面部的画法 56
- 仰视时面部的画法 60
- 俯视时面部的画法 61

3.2 五官的画法

- 眉眼的画法与变形 62
- 耳朵的画法与变形 66
- 鼻子的画法与变形 69
- 嘴巴的画法与变形 70

3.3 发型的画法

- 短发的画法 73
- 中长发的画法 75
- 长发的画法 77

3.4 面部的个性化画法

- 小孩 79
- 青少年 81
- 中年 83
- 老年 85

3.5 各种面部表情的画法

- 高兴表情的画法 87
- 难过表情的画法 89
- 生气表情的画法 91
- 吃惊表情的画法 93
- 其他表情的画法 95

第四章

人物的动作与变形

4.1 关节的构造与运动

- 颈部和头部的关系与画法 98
- 手的画法与变形 100

手臂的画法与变形 104

脚的画法与变形 107

腿的结构与画法 111

躯干的结构与画法 113

4.2 人物草图的绘制过程

4.3 人物基本动作的画法

成熟人物基本动作的画法 118

Q版人物基本动作的画法 127

4.4 人物动作的造型

人物常见的动作造型 133

人物格斗的动作造型 136

4.5 人物的表情动作造型

成熟人物的表情动作造型 138

Q版人物的表情动作造型 140

第五章

服饰与道具

5.1 常见的服饰与道具

成熟人物的常见服饰与道具 144

Q版人物的常见服饰与道具 156

5.2 奇异类服饰与道具

成熟人物的奇异类服饰与道具 164

Q版人物的奇异类服饰与道具 168

5.3 盔甲类服饰与道具

成熟人物的盔甲类服饰与道具 170

Q版人物的盔甲类服饰与道具 173

第六章

背景的画法

6.1 空间与透视

一点透视法 176

两点透视法 178

三点透视法 180

6.2 时间和地点的设定与画法

从模仿开始 182

建筑的画法 184

自然物体的画法 189

早晨、白天、黑夜的表现 192

四季的表现 193

6.3 背景的感情表现

梦幻类 195

少女类 196

强调类 197

阴暗类 198

6.4 Q版背景的画法

第七章

漫画的色彩设计

7.1 漫画上色实例一

7.2 漫画上色实例二

第一章

要绘制漫画，首先要掌握漫画绘制的材料、工具的使用、绘制的流程以及各种漫画人物的风格，这样才能绘制出成熟的、风格独特的漫画作品。

漫画的 基础

1.1

绘画流程与工具

要绘制漫画首先要了解漫画,下面让我们以漫画绘制的材料、工具的用法以及作画和收尾工作的细节为基础对漫画绘制的流程进行全面的了解。

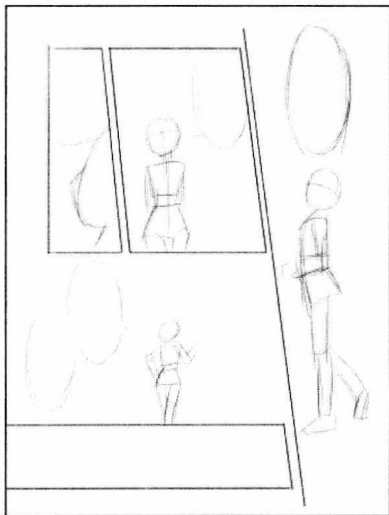
漫画绘图工具

在绘制漫画时,可以根据自己的需要和习惯选择不同的绘画工具。根据别人的想法或从价格上选择工具都是不明智的,适合自己的绘画工具才是最好的。

1

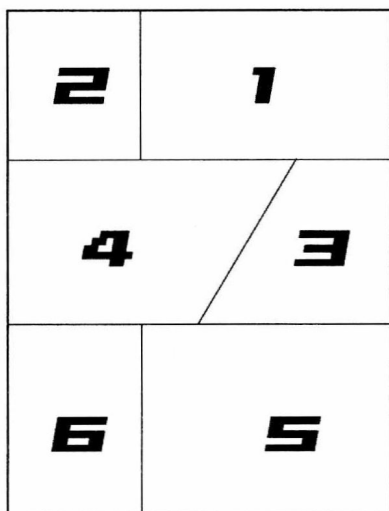
原稿纸—整体构思

这是绘制漫画过程中简单却很重要的环节,是绘制漫画准备阶段的基础。这个环节是将脑子里的灵感用铅笔在纸上简略地表现出来。此时我们所需要的工具只有三个:画纸、铅笔、橡皮擦。

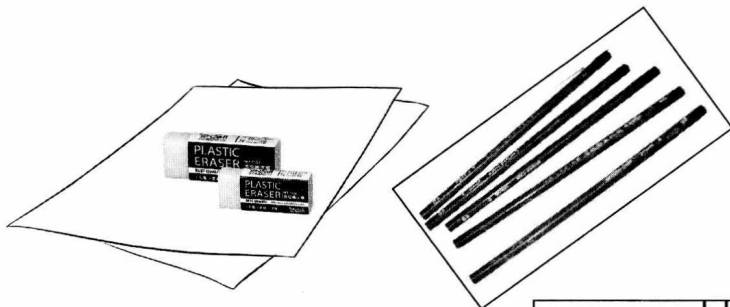

构思故事分格漫画草图。

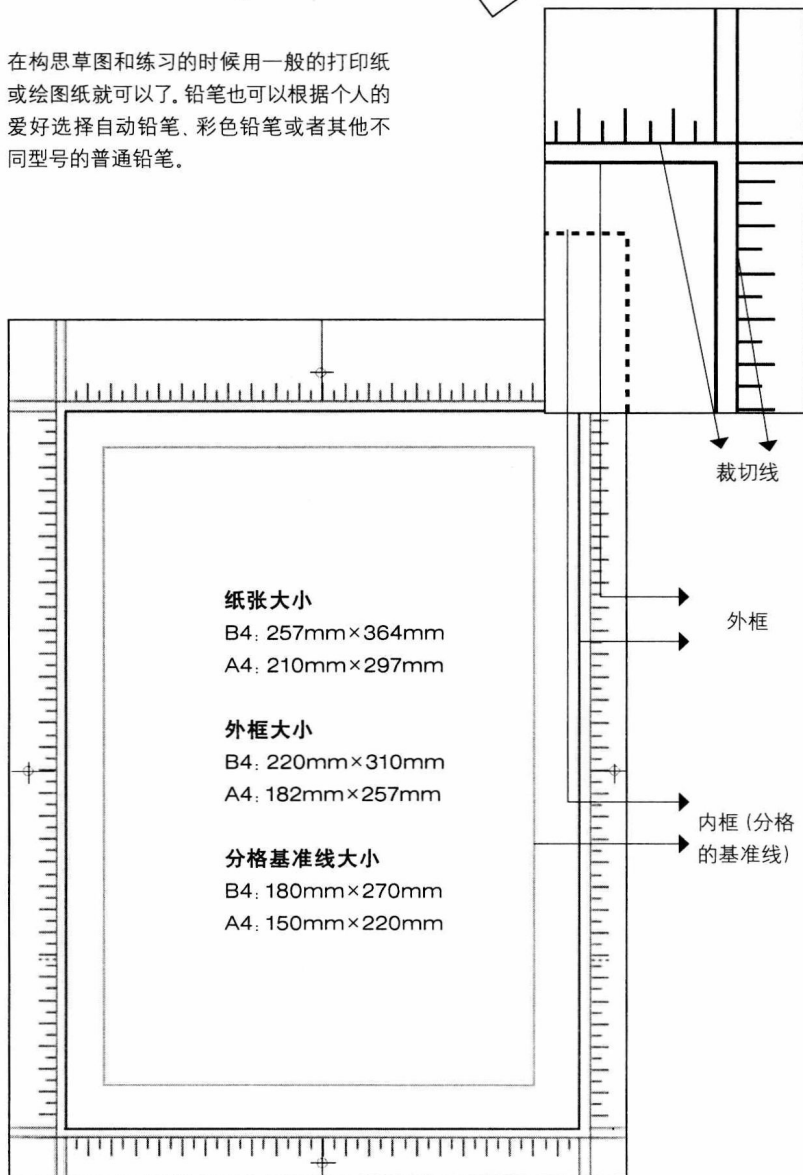
在绘制故事性漫画时,要根据故事提纲和故事情节来绘制。在构思的时候应该对分格、登场人物的对话、背景以及视角进行规划。

分格时注意漫画的阅读方式是从左到右,从上到下的。确定了构思就可以开始在原稿纸上绘制了。

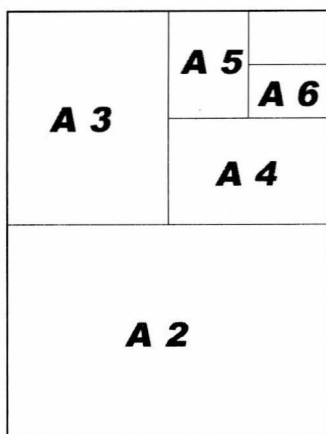
在构思草图和练习的时候用一般的打印纸或绘图纸就可以了。铅笔也可以根据个人的爱好选择自动铅笔、彩色铅笔或者其他不同型号的普通铅笔。

漫画原稿纸

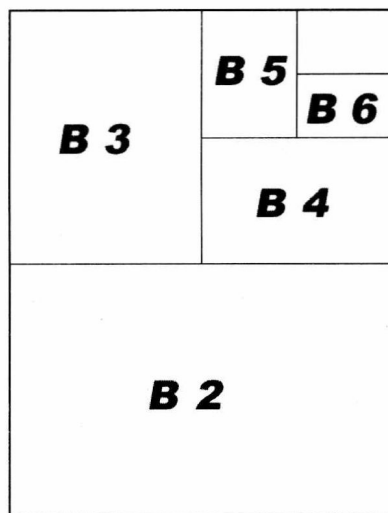
漫画原稿纸的分类

原稿纸分为A类和B类，A1稿纸是 1m^2 ，B1稿纸是 1.5m^2 。A2稿纸是A1稿纸的 $1/2$ 大，A3稿纸是A1稿纸的 $1/4$ 大，A4稿纸是A1稿纸的 $1/8$ 大。B类稿纸也依此比率变化。A类和B类的长宽比是一样的，都是 $\sqrt{2}$ 。

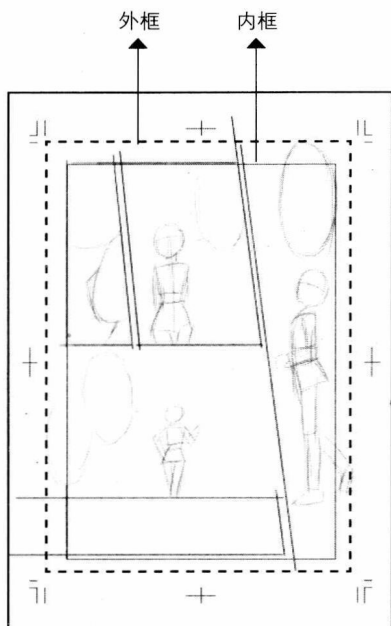
A1

普通的漫画杂志用B4纸，如果是同人志就用A4纸。

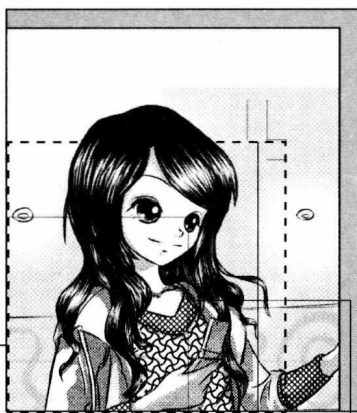

B2

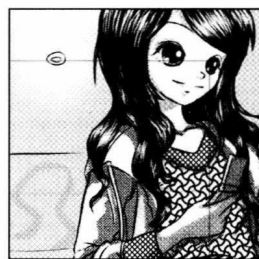
B1

绘制漫画时可以先从画线框开始，也可以从画草图或者对话框开始，根据个人的习惯而定。

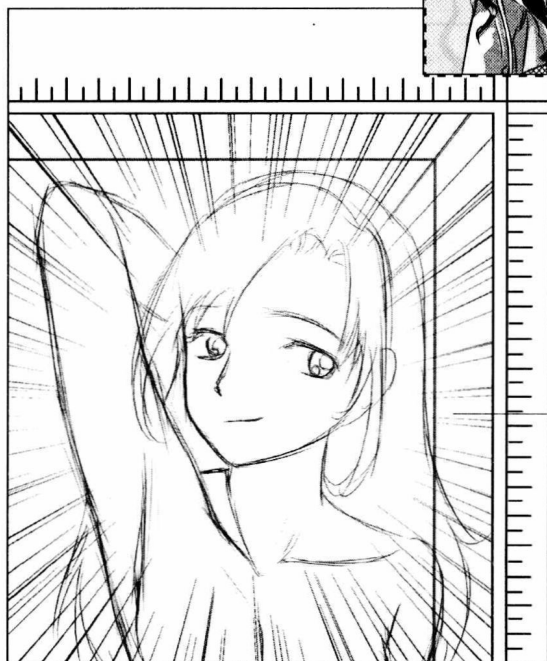

印刷
→

撑满纸的一端。

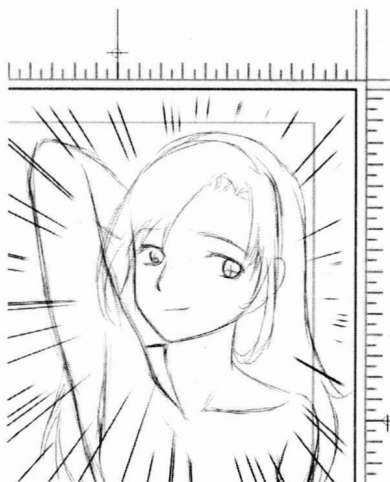
在原稿纸上绘图时，超出外框的地方不会被印刷出来。在漫画术语中，我们把画满纸一端的漫画称为“出血线式漫画”。

内框

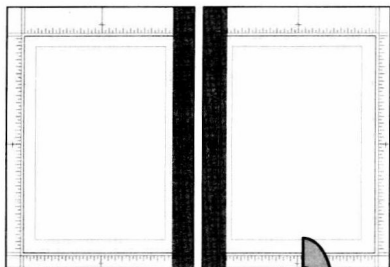
外框

在绘画的时候就应当注意，如果要画撑满纸的画就一定要画到或画出外框。

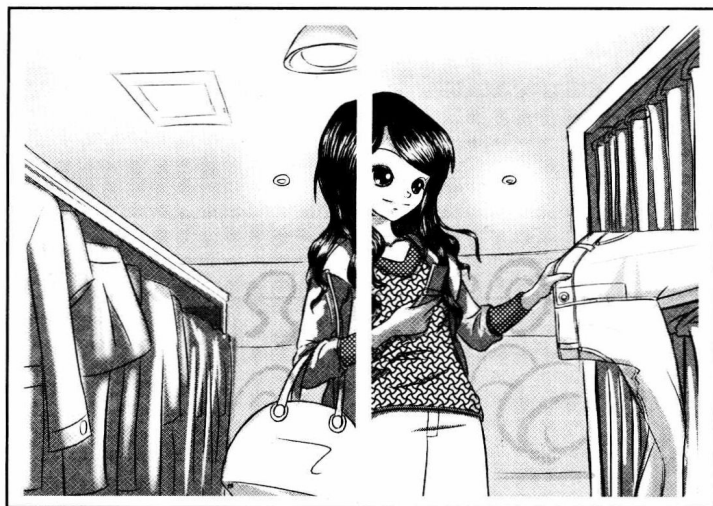
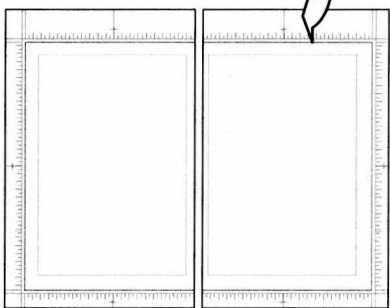
没有画满，是错误的画法。←

制作对页

将两张纸的阴影部分剪掉

用胶布粘贴背面。

在绘制对页图时，最好不要把人物或者重要对话放在中间，不然装订成书后，订口的一侧无法完全打开，中间部分不容易看到。

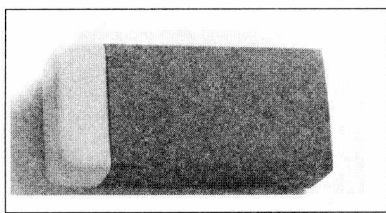
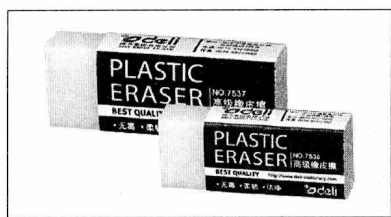
2

铅笔和橡皮—绘制草图

铅笔的选择没有严格的要求，普通铅笔和自动铅笔都可以。但笔芯最好选择B~2B的，因为如果笔芯太硬容易在纸上划出凹槽，太软的话会弄脏画面。

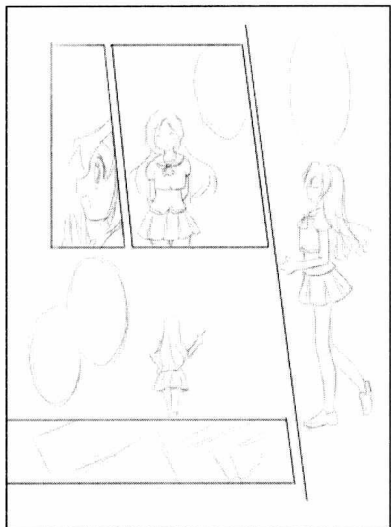

草稿画到什么程度是根据作者的习惯而定的。哪些线条是试探线条，哪些线条是真正的线条只有作者自己最清楚。

橡皮一定要选择质量好的,能很轻地擦掉铅笔印,不要使用脏或旧的橡皮,这样会弄脏画稿。

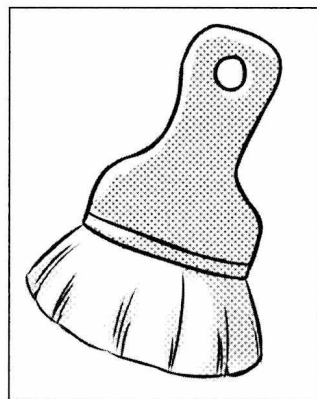
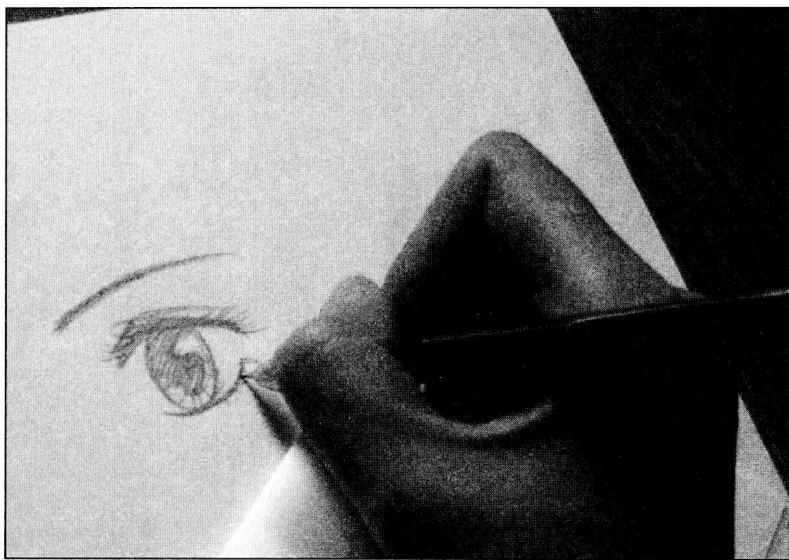
在用铅笔绘制草图时,橡皮不宜多用,否则会使画面脏乱。在绘制时下笔尽量轻,特别是在画试探线的时候,这样可以减少橡皮的使用频率。

在绘制草图时,一般先从人物开始,并且把对话框也画出来。

草图是在反复的描线中完成的。

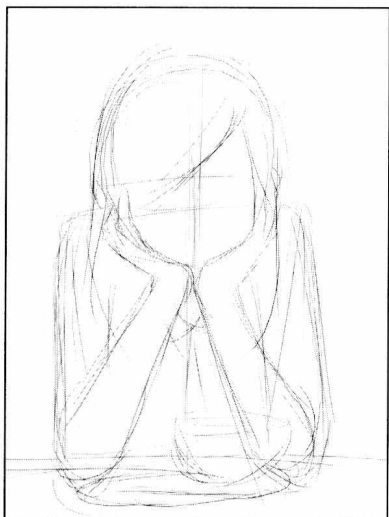

橡皮屑可以用小刷子轻轻刷掉,这样可以避免手上的油脂弄脏画稿。

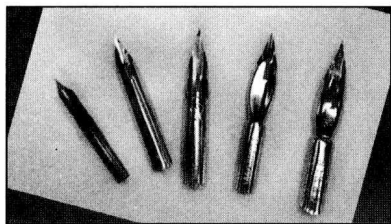
在手下面垫一张白纸或纸巾,根据手的位置不断移动。这能避免在绘画时手抹脏画面,也不会把手上的汗和油脂弄到画纸上。如果画面弄上了油脂,橡皮是擦不掉的,所以要特别注意。

提高绘画速度的小诀窍

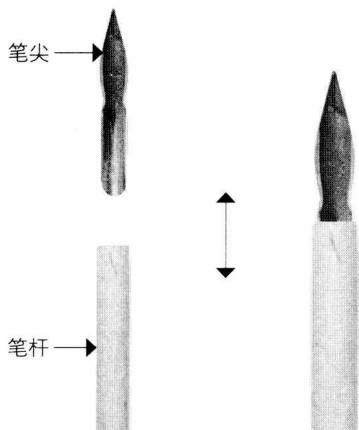
在绘制草图时,要从整体画起,不要先仔细绘制某一细节。如果先仔细画出人物的脸部及五官,可是画到后面又发现人物的表情或者脸型与人物的动作不匹配,这样修改起来很麻烦,并且又浪费了时间。

从整体画起。

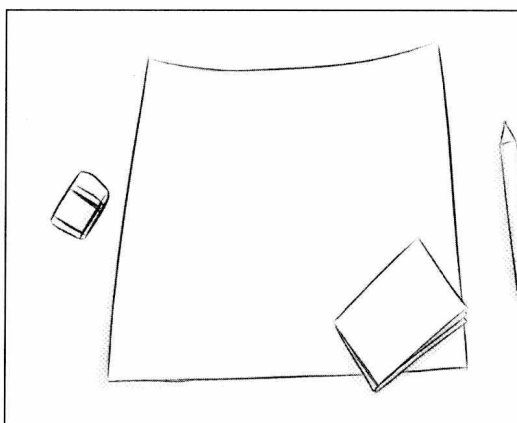

绘制漫画时所用的钢笔的笔尖和笔杆是分开的,笔尖容易磨损,所以要多准备一些。

将笔尖插入笔杆,再蘸上墨水就可以用了。新买的笔尖涂有防止笔尖生锈的蜡,使用前要用打火机热一下,或者用布反复擦拭。

让线条重叠,这样才知道哪条线是你需要的。尽量少用橡皮。

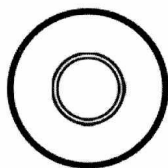

如果绘画时习惯左手使用橡皮,会大大节省绘画时间。

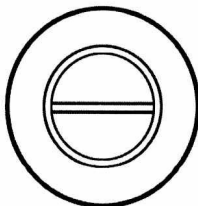
3 钢笔—描线

不同的笔尖要选用不同的笔杆,笔杆分木制和塑料制的,以选择适合自己的为准。

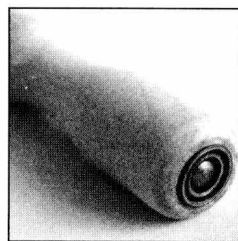

圆笔用

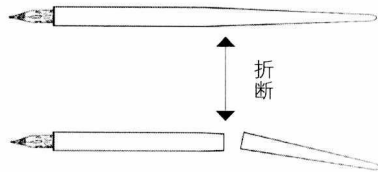

其他笔用

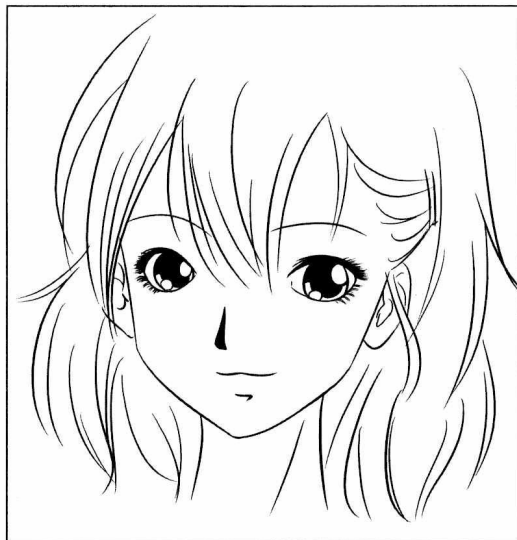
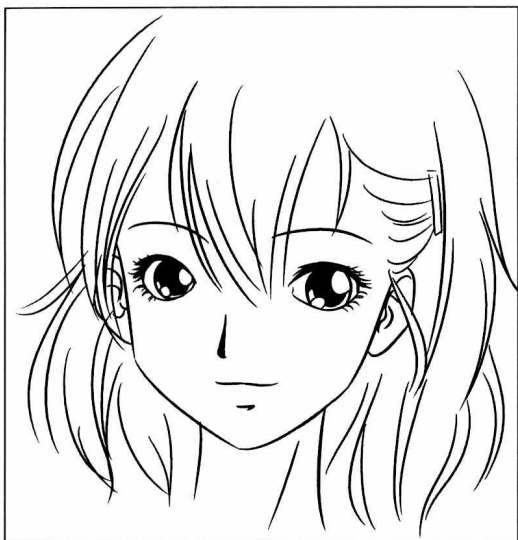
圆笔与G笔等其他笔尖相配的笔杆是不同的。

市面上有卖这种万用笔杆的。

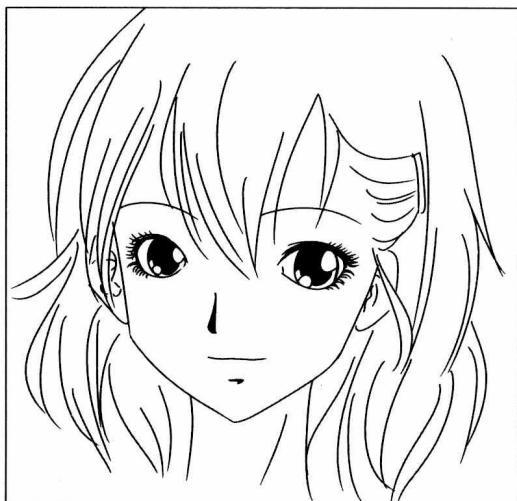
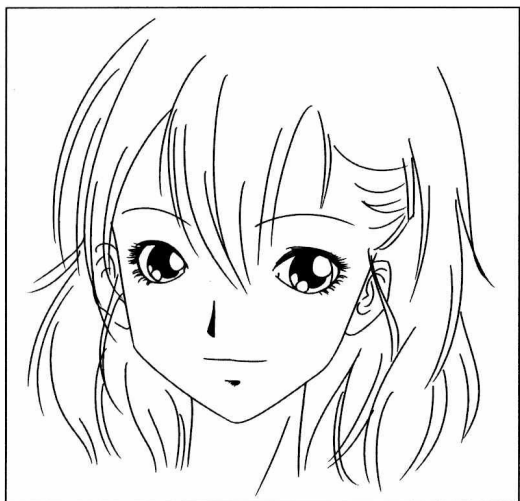
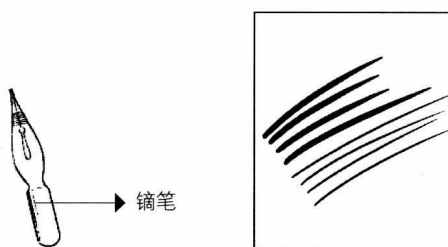
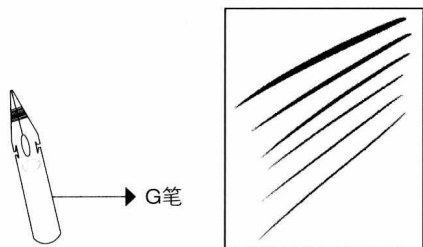

如果觉得笔杆太长了可以把尾部切短一点。

最常用的笔尖，柔软有韧性，能轻松地绘制出粗细范围较大的线条。

有绘制细线的铝（亚光）制笔和绘制粗线的铬（有光泽）制笔两种，线条粗细变化不明显。但是，绘制粗线条的铝制笔的笔尖反过来也能绘制出很细的线条。

常用于绘制较细的线条，虽然线条比较生硬，不过粗细的抑扬感很强。用力也可以绘制出粗线来。

线条粗细是一样的，适合绘制细而硬的线条及硬质的画面。

