

COMIC 漫画2

从这里升级

FROM HERE TO
IMPROVE COMIC SKILLS

健一 著

江西美术出版社

COMIC 漫画2

从这里升级

FROM HERE TO
IMPROVE COMIC SKILLS

健一 著

江西美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

漫画从这里升级. 2/ 健一著. —南昌: 江西美术出版社, 2008.12

ISBN 978-7-80749-605-2

I. 漫… II. 健… III. 动画—技法 (美术)
IV. J218.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 159997 号

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可, 不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。

版权所有, 侵权必究

本书法律顾问: 江西中戈律师事务所 张戈律师

漫画从这里升级 2

健一 著

江西美术出版社出版 (南昌市子安路 66 号)

邮编 330025 电话 0791-6565832

<http://www.jxfinearts.com>

新华书店发行

深圳市森广源实业发展有限公司

2008 年 12 月第 1 版

2008 年 12 月第 1 次印刷

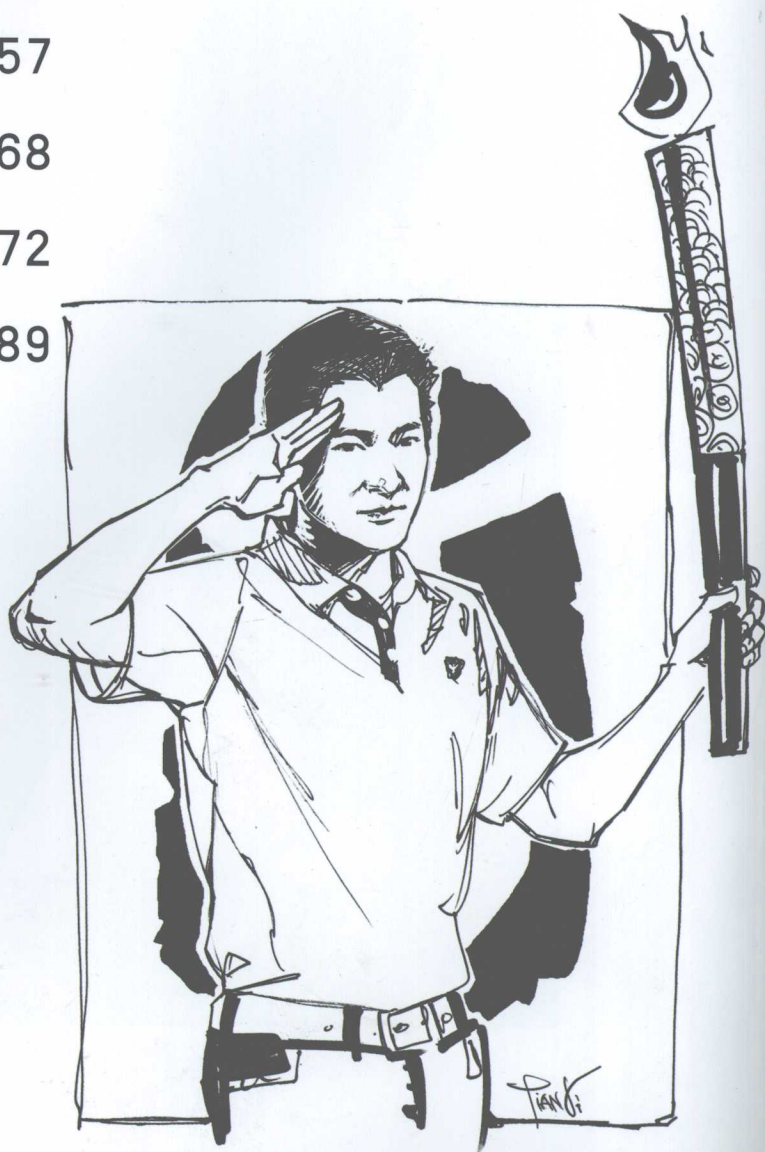
开本 889 × 1194 1/16

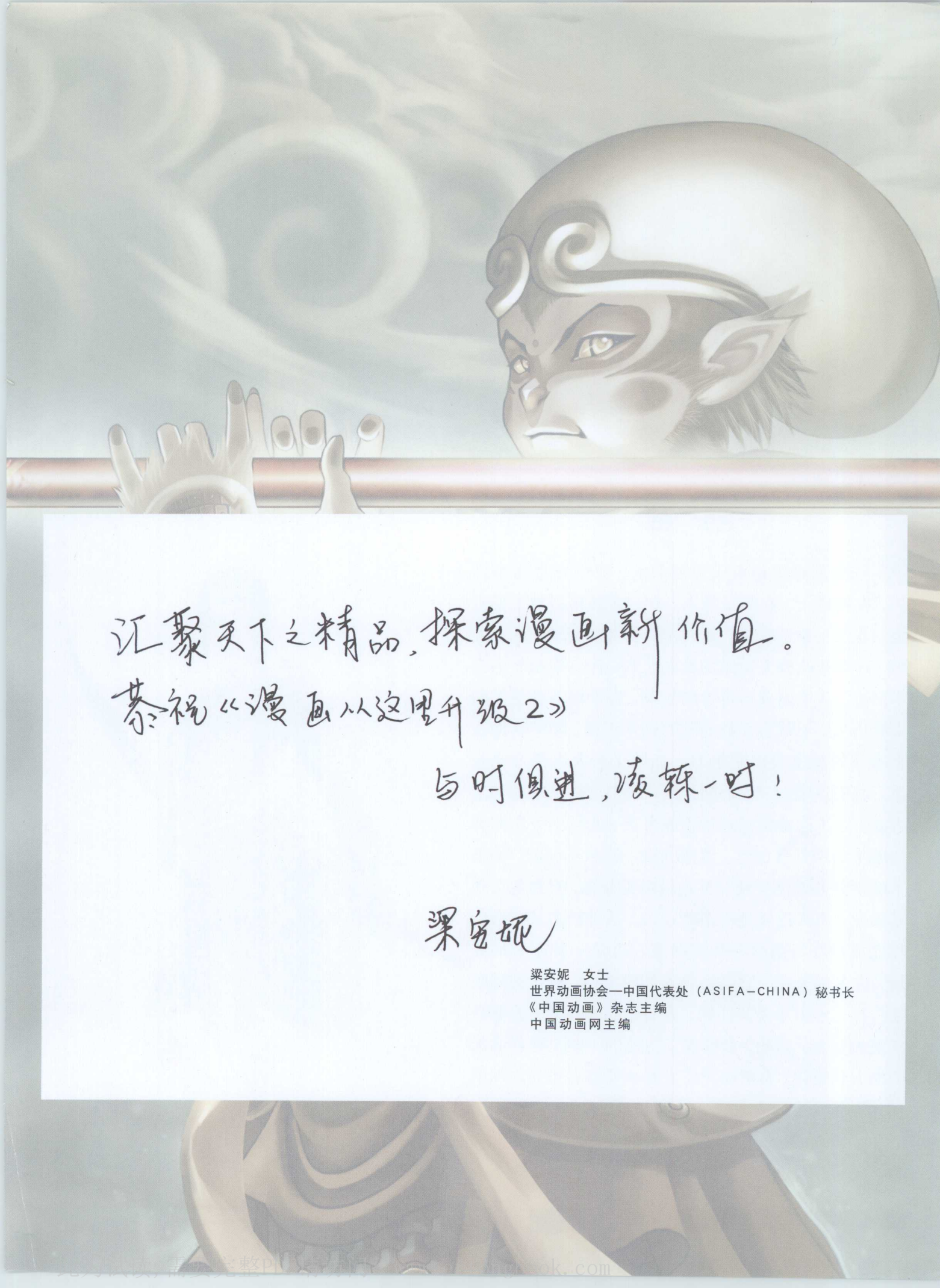
印张 6.5 印数 5000

ISBN 978-7-80749-605-2

定价 35.00 元

前 言	2
漫画绘制工具	3
西游记设定集	4
重彩 CG	20
CG 造型钢笔稿	31
秦时明月人设	48
欧美漫画人设计手稿 .	57
速写练习	68
格斗漫画设计	72
多格漫画创作欣赏	89

汇聚天下之精品，探索漫画新价值。

恭祝《漫画从这里升级2》

与时俱进，纵横一时！

梁安妮

梁安妮 女士
世界动画协会—中国代表处 (ASIFA-CHINA) 秘书长
《中国动画》杂志主编
中国动画网主编

前言

一个艺术工作者成为艺术家，必然需要历练许久，在精神上，在创造力上，在自我肢体运用上都需要一次又一次的充电，直到可以将光芒释放出去。漫画，这个让欧洲人痴迷的第九艺术，让日本疯狂的艺术形态，让美国成为英雄的故事，在中国有着悠久的历史，记载着无数前辈的创作历程。她不断地在艺术领域散发自己的魅力，让孩子和夫人都为她着迷。我们热爱她，我们阅读她，我们追捧着这种艺术方式。为了能够掌握这种绘画方式，我从学子生涯开始就不断地临摹创作，就像吃饭一样从不间断，如果不随手涂几笔浑身就会莫名地难受起来，直到现在还是如此，也许这就是所谓的动力，这种动力又源自创作完成后获得的欣喜和成功感。这是一种奇异的磁场，许多年来我一直沉醉在这种磁场中，就像被她吸住一样，不由不去关注她，爱她，注入自己的力量让其更加强大。在此，我整理了自己的一些漫画作品的前期人物设定，希望能让广大漫画爱好者更好地理解创作原理及绘画的意境。

Handwritten signature and date: 2008.5.12

漫画绘制工具

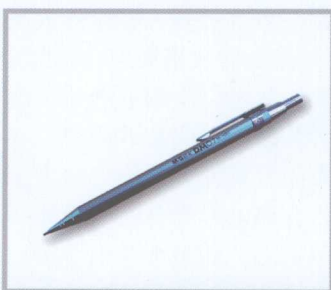
M A N H U A

H U I Z H I

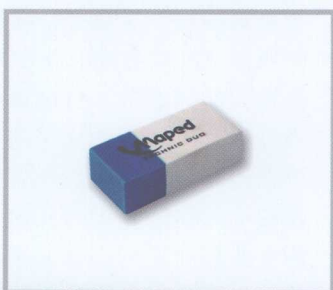
G O N G J U

汉王绘画板

自动铅笔

绘图橡皮

勾线钢笔

涂黑软笔

绘图墨水

漫画原稿纸

扫描仪

拷贝台

如何画漫画

画漫画可是功不离手的事啊！工具有蛮多，首先，纸——B4等专用漫画原稿纸，黑白稿要求平滑不易钩笔，有比较好的吸收性，但不能过于容易吸收墨汁，否则容易造成笔触化开的现象。彩稿要求吸收性好、干得快而不易脱落颜料的纸，和黑白稿是不一样的。笔——分为笔尖和笔杆，笔尖又分为D笔尖、G笔尖、学生笔尖、圆笔尖等。笔杆有多用和圆笔用两种，市面上有卖，所以就不必介绍了。墨水——选不容易化开、干得快的就可以了，多试试，觉得哪种好就用哪种。颜料——自己去选吧，选干得快的。橡皮擦——要不太掉屑的、白色软质的（擦的时候朝同一个方向擦才不会擦坏纸）。铅笔——随便哪种都可以，画的时候轻点，要准备蓝色铅笔，蓝色的铅笔不会被复印出来。尺——有种云型尺，画弧度很好用，但不是什么地方都有卖，自己去找找吧。其他的工具市面上差不多都有。记得上墨线的时候要上尺沟向下，或在尺的背面放一个一圆的硬币，以免墨水沿尺子晕开来。画风每个人都应该有每个人的特色，所以不主张和某个老师画得一模一样，前期可以通过模仿提高画技，后期可要慢慢地专研自己的画风！

加油！

西游记设定集

X I Y O U J I S H E D I N G J I

目前我在欧洲地区出版了大开本的西游记连环彩色漫画，销量非常好。这是一个长期项目，大概是一年创作一集。另外，和星球大战的漫画作者联合创作的新漫画故事《九只老虎》在2009年初会有法语版本在国际安古兰漫画节上市，相信会有很大的读者群。目前最希望的就是以上图书有一天能够在国内出版，让国内同胞看到优秀的编剧和优秀的画者共同研发的东方漫画，不但希望外国人能看见，更希望国内同胞记住她。现在能做的就是让更多的外国人了解中国，明白中国的力量在漫画中的体现。另外在国内还会和电影界有一些合作，以及出版一些关于绘画方面的专业教材系列。总之不会闲下来，能做多少做多少，至于远大的理想，我并不在乎，只希望每天都有收获，把这些收获给我的朋友们分享，在纸上一同走向未来的每一天。

巴黎书展签售

我的《西游记》

近一两年，国内越来越多的实力派漫画家被国外的出版商看中，国外的出版商纷纷向他们抛出橄榄枝。由于国外的出版待遇及其他各方面都比国内的要好，所以国内不少漫画家目前都在忙于与国外的这些出版商联手合作。国外的漫画迷相对都是年龄层次比较高的群体，在画面鉴赏力方面会比国内的读者高，所以我们的漫画家通过国外的一些签名会及交流会，跟国外的读者不断地加强交流，不仅能开阔视野，同时也能不断地提高自己的创作水平。

这是有目共睹的，事实也证明了这一点。国内的一线漫画家们在国外出版的漫画集，都相当地受欢迎，说明了国内的动漫创作水平已经跟国际同步。

如意金箍棒

Supernatural

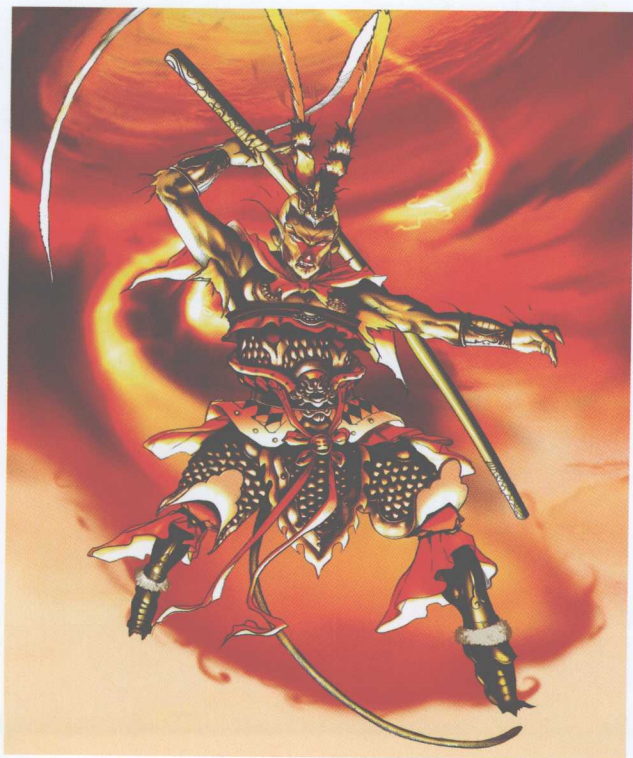
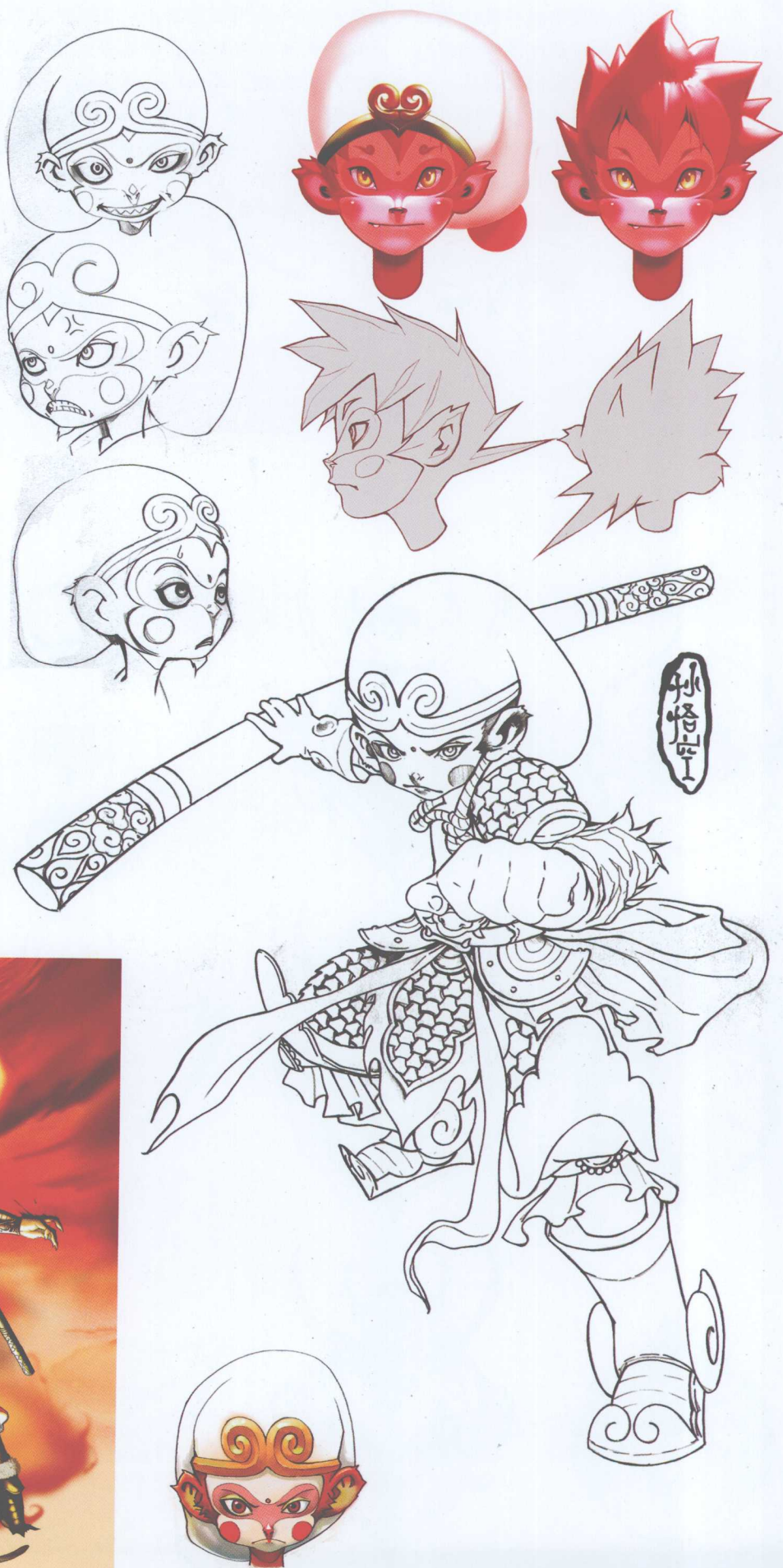
MONKEY

孙悟空的设计稿

在创作西游记的时候，当然是故事的核心人物孙悟空最先出炉。我为孙悟空这一形象，做了系统化的设计。为了更好更清楚地让出版社确定风格，我设计了不同种类的孙悟空，有卡通版本，有写实风格，差不多有四五种类型，以便出版社选择更好的形象作为市场的主角。

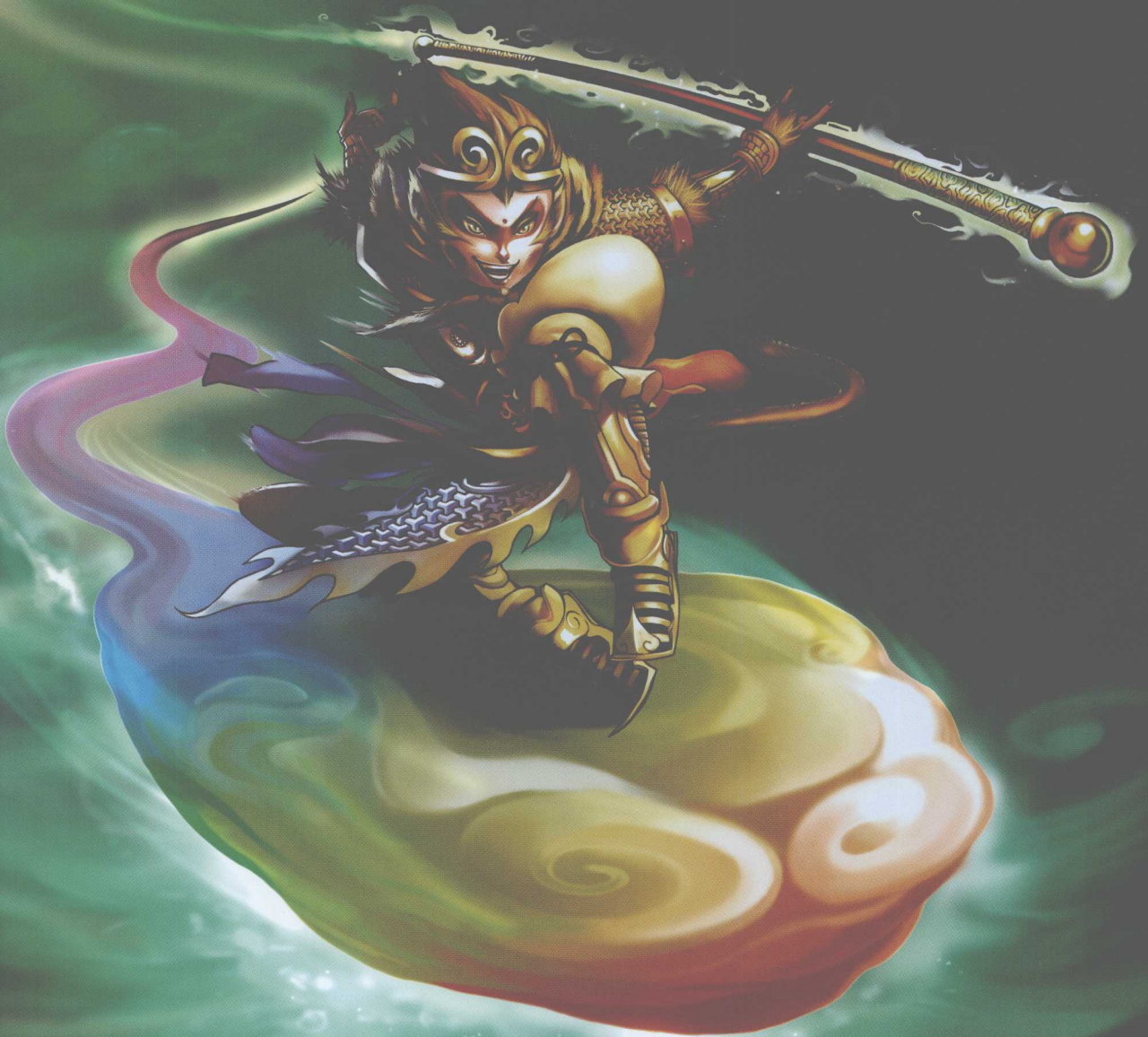
在这里你们所看见的就是最后一个确定下来的版本设计稿。关于悟空头部的设定，需要有不同角度的画面，这很关键。他的头长度差不多是身体的五分之一，面部运用了中国京剧脸谱的传统画法，有白色的面部，红红的圆脸蛋，眼睛细长符合外国人对中国人的审美观点，头上的紧箍咒明显突出，虽然不是很复杂，但是非常地有特色。金箍棒两头有传统的云纹案。当然一定少不了他的虎皮围巾。

盔甲设计稿

盔甲的设计非常艰辛，为了确定盔甲用什么样的纹样，我翻看了许多朝代的盔甲样子，最后选择画出这种三角形的重叠甲冑。虽然在画线稿时比较难画，但却是最出效果的，所以我仍然耐心地一片一片地抠出来。肩部还有中国特色的兽头作为披肩兽，很是帅气。

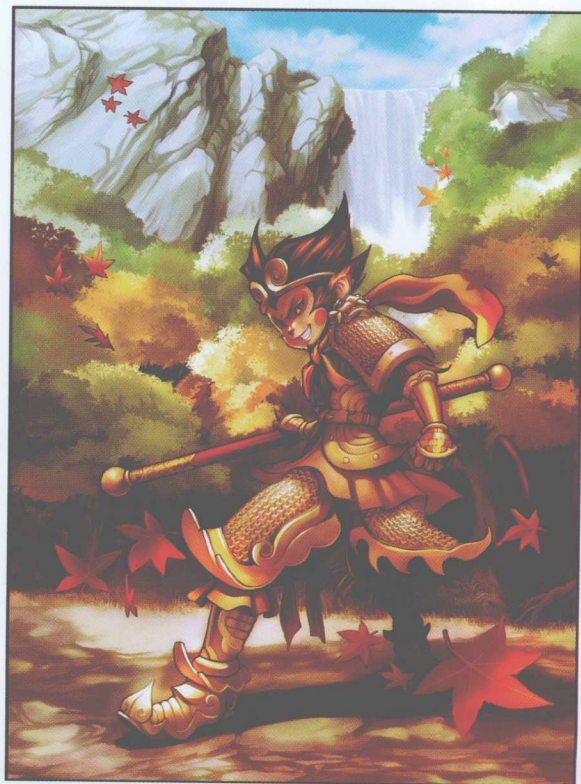
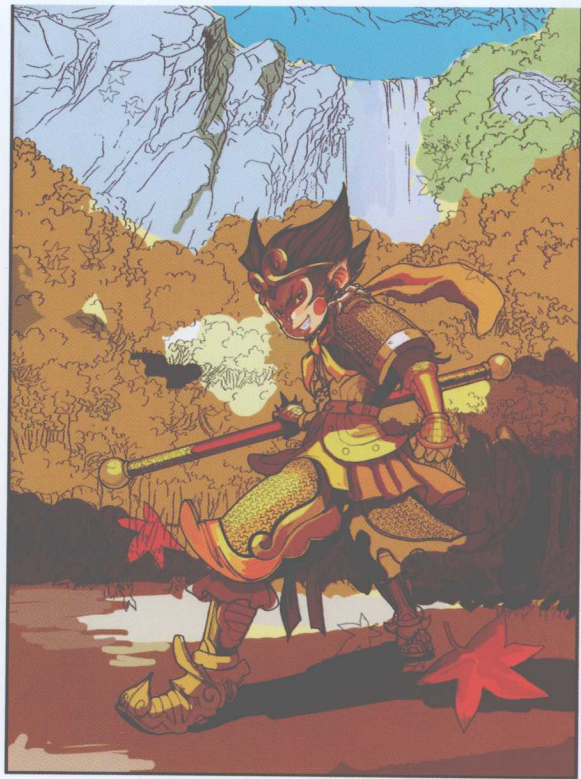
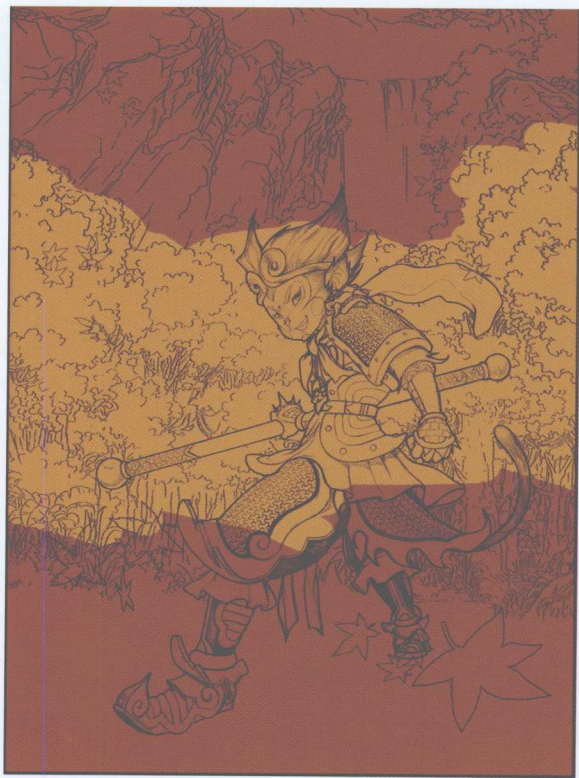
要画好一幅CG，首先要非常清楚自己想要表达什么：是突出人物？还是描绘风景？或者是一些写意的速写……然后在脑海中形成一个模糊的整体画面，并根据这个画面在图上画出草图。在画草图前要进行多方面的考虑，不可以拿着笔想到哪里就画到哪里。这些要考虑的方面包括画面的主题、画面的构图、画面的气氛和各种物体的材质等等。在构图的时候要仔细地考究构图，尽量让画面看起来平衡，背景体现图画的气氛，没有好的背景衬托，画面就会显得空洞。精彩的背景和图画主体完美结合，才是一张成功的CG。把完成构图后绘制的线稿扫入电脑，在扫描过后通过“明暗对比”将多余的部分（指原稿里细微的多余线条和杂点）去除。经过反复对多余线条的去除和缺失线条的修正，留下的就是主要线条。

在填色一开始，为了比较容易地区分各个区域，最好使用区别较大的颜色（为了突出局部特征），然后再进行色相和色度变化，没必要为了皮肤的颜色而被“用茶色好不好”这类问题困扰，在这一阶段要尽量节省时间，反正先涂上颜色再说。以第一时间内的感觉先把整张画面填上大致的色彩块面。

先从背景上色开始。背景的处理要注意细节部分的变化，应该更多地考虑画面的平衡和环境气氛，可以大致地进行粗略的上色，细微部分的处理和修改还是要用心。注意控制运笔的轻重，调节压力大小，来体现山脉起伏不平的变化，（远景的绘制完成后）要注意根据山峰的纹路走向下笔。现在镜头前移，我们接下来完成中近景中的树林，处于眼睛能比较清楚看到的地方，所以不能像远景那么虚化。但不管怎样，先给他涂上整体的深棕色做底色，由深色往浅色画出，由粗画到细。

这里由于镜头已经前推，所以色彩要比远景山的颜色深一些。注意树叶和草的绘制，在画背景时要细心，任何一个地方都要多用心刻画，这样整张作品才会细致有内容。另外，考虑到整体颜色的调整和色层的深浅，用HARD LIGHT在整个画面的上下走向制造色调的强弱变化，增加层次感。这个效果是绝对不可缺少的。人物上色，角色本身已经是定好形象和色彩的，所以在用色上不用再另外多想，现在只考虑环境与光对角色身上色彩的影响，使其能更好地融进场景中。我想要这张作品很华丽，金灿灿的光芒是不可少的，使表现的角色威风凛凛、至高无上。利用画笔的覆盖能力慢慢将原先粗糙的铅笔线条盖掉，而在一些结构的边缘，适当地保留一些重修的线，可以让CG作品显得自然些。

过程中要停下笔来不断浏览作品的整体效果，根据光源的位置、反光色来表现物体的立体感，还要注意远近虚实的变化。深入刻画是整幅作品最花时间的阶段，也是决定成品质量的重要阶段！着手上色时要懂得多运用图层的模式，这样可以少花工夫去绘制一些效果。所以我在人物上完基本色彩后会另再建“叠加”“高光”“柔光”等模式图层，填上需要的色彩，这样可以制作出自然的光线效果，不但可以省去绘制的时间，还可以让其表现得更自然。最后要用心观察整幅画面的效果，根据个人要求进行对比及强化，进行画面和色调调整，突出主体。这样整幅CG就完成了。

《西游记》是中国四大古典名著之一，是优秀的神话小说，也是一部群众创作和文人创作相结合的作品。

法国知名作家 jean-david morvan 酷爱中国文化，在熟读《西游记》后想让这种文化在世界范围内更广泛地流传，在和著者的协商下共同创作新版的《西游记》。

这是中法第一次联合创作中国古代名著题材的漫画。欧洲国家和中国的文化差异、审美差异给创作一版现代的悟空增加了难度。为了让这个中国最经典的形象在欧洲大陆得到推崇，我在创作前期专门为故事设计了不同版本的主人公形象，从低龄化的卡通造型到成人化的写实风格，都各具魅力。经过和 delcourt 专业编辑的讨论最终定下了目前大家看到的主人公风格。从漫画的商业化角度以及后期的可延展性考虑，目前的形象最为合适，又不失东方特色。颜色也非常的绚丽，将中国鲜艳的色彩融合到镜头中，大量运用金色和红色，搭配极协调，产生了东方特色下的现代新锐风格，故事、背景、颜色都做了这个主人公的强大后盾，使健一老师的西游记非常成功。当然，健一老师说到绘画创作过程中也有很多困难，在这部作品的创作前期，大量地设定人物、背景以及绘制颜色样稿，以待出版社一次又一次的审核。从有意创作到第一册正式开始绘制时间长达6个月，其间一直都在磨合探讨市场需要的精华。

故事由名著改编而成，浓缩了西游记全本的精华。在叙述顺序上做了改动，以便让欧美的读者能更清晰地了解中国文化，了解“中国超人”的威力、魅力……观音访僧、魏徵斩龙、唐僧出世等故事，交待取经的缘起。孙悟空被迫皈依佛教，保护唐僧取经，在八戒、沙僧的协助下，一路斩妖除魔，到西天修成了“正果”。这是套书的全过程，在绘画过程中会形成系列漫画在欧美发行。

