

影视卡通漫画绘画技法

实现漫画家梦想必读书籍

季熙 编著
邹丽慧

表情篇

四川出版集团
四川美术出版社

YING SHI KA TONG MAN HUA HUI HUA JI FA

影视卡通漫画绘画技法

实现漫画家梦想必读书籍

② 表情篇

季熙 编著
邹丽慧

四川出版集团
四川美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

影视卡通漫画绘画技法·表情篇/季熙, 邹丽慧编著.
成都: 四川美术出版社, 2007. 4

ISBN 978-7-5410-3260-8

I. 影... II. ①季... ②邹... III. 动画-技法(美术)
IV. J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第035358号

影视卡通漫画绘画技法·表情篇 季熙, 邹丽慧编著

策 划: 庞小虎

责任编辑: 何启超

责任校对: 培 贵 倪 瑶 李 慧

责任印制: 曾晓峰

出版发行: 四川出版集团 四川美术出版社

地 址: 成都市三洞桥路12号(610031)

印 刷: 四川锦祝印务有限公司

成品尺寸: 143mm×210mm

印 张: 4

版 次: 2007年4月第1版

印 次: 2007年4月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5410-3260-8

定 价: 12.00元

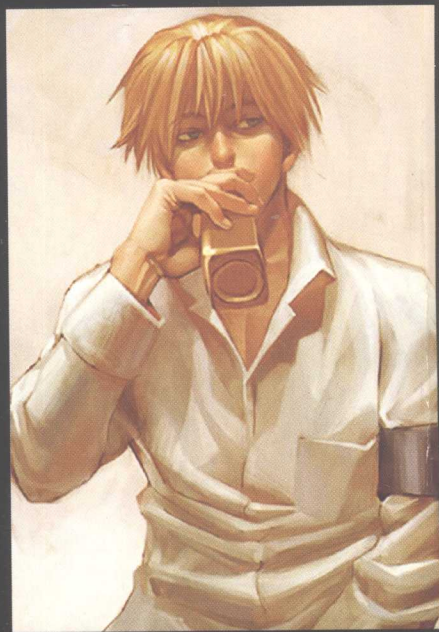
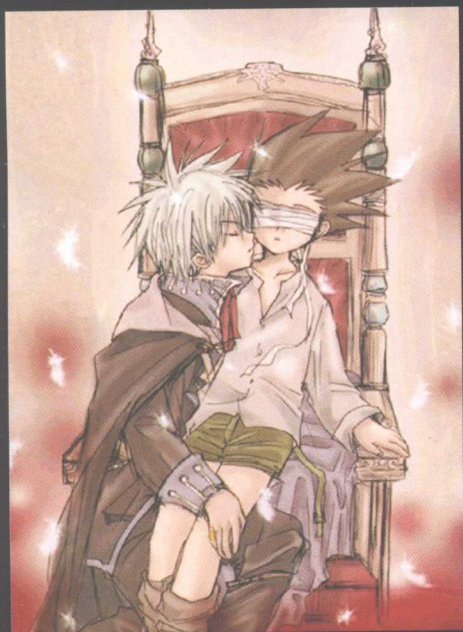
著作权所有·违者必究

本书若出现印装质量问题, 请与工厂联系调换

电话: 028-85910167

声 明

本书所选用的画面, 图片仅供学习分析参考, 其著作权归原创作者或相关部门所有。选用图片, 本社将按稿费标准付酬。

INUYASHA

DEATH DIARY

《灰姑娘》郑海波 画

影视卡通漫画绘画技法

第一章 Contents

前言

看到前面那些精彩的漫画了吗？你也想自己将来的漫画作品能达到这个水平吗？而现在你为自己的绘画能力或是学习方法感到困惑吗？不用急，从现在开始，只要你在此套书的帮助下刻苦学习，你的所有梦想一定能够实现。

本书分为表情篇、造型篇、动作篇三本，从最基本的人物表情再到动作，涉及学习漫画的各个阶段。从基础到高级；从简单到复杂；由浅入深，循序渐进地深入讲解各种卡通漫画的绘画技巧。本书以优秀的影视人物范例为你提供准确细致的学习方法和快捷的成功途径。不管你是初学者还是已经有基础的漫画迷，相信都可以从此套书中汲取丰富的营养，提高卡通漫画绘制、鉴赏的水平。

为了让读者们了解更多的漫画知识，我们借鉴和引用了高桥留美子、鸟山明、尾泽直志、ALCOON等众多漫画大师的作品和著作，让本书的内容更加丰富。为此我们向众多漫画家在漫画艺术上作出的贡献表示深深的敬意。

祝你早日成为一名优秀的漫画家！

编者语

2007年4月2日

目录

Contents

第一章 认识漫画材料和工具 /3

工具的性能与使用 /4

第二章 喜怒哀乐的表现技法 /11

各年龄段的头部比例 /12

从简单的图样开始 /13

图样感情表 /14

认识常见表情 /15

童年男孩篇 /18

校园少男篇 /22

男青年篇 /26

肌肉型男生篇 /30

OVA男孩篇 /34

童年女孩篇 /38

校园少女篇 /42

女青年篇 /46

健美型女生篇 /50

OVA女孩篇 /54

经典影视漫画人物表情 /58

第三章 全身感情的表现方法 /60

各年龄段的身体比例 /61

身体各部分与情感 /63

身体各部分与情感联系 /64

上体和手与情感的表达 /66

跑步姿势与精神状态 /67

感情与动作搭配男孩篇 /68

感情与动作搭配少男篇 /72

感情与动作搭配男青年篇 /76

感情与动作搭配肌肉型男生篇 /80

感情与动作搭配OVA男孩篇 /84

感情与动作搭配女孩篇 /88

感情与动作搭配少女篇 /92

感情与动作搭配女青年篇 /96

感情与动作搭配女生篇 /100

感情与动作搭配OVA女孩篇 /104

其他人物表情欣赏 /107

第四章 发生在不同场景的表情 /109

网点平面背景的介绍 /110

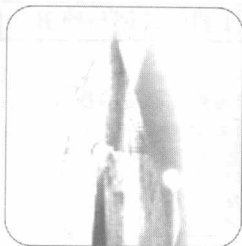
理解场景的演出 /114

场景设定方法 /116

经典动漫场景欣赏 /117

第一章

认识漫画材料和工具

头脑混乱中……

绘画之前应先
了解相关工具！

The artistry of cartoon

基本工具

工具的性能与使用

工欲善其事，必先利其器。在进行漫画创作之前，应先了解创作漫画应必备的基本工具。由于漫画风格多样，绘制工具也五花八门，所以，我们这里只介绍几种较常用的工具。

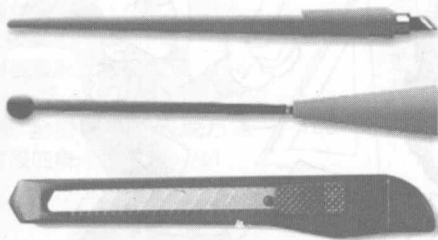
橡皮擦

用于擦去铅笔线或在网点纸上做特殊效果。一定要选用柔软不伤画稿表面的品牌橡皮擦，以避免使用时使纸张起皱或起毛。

自动铅笔、铅笔

用于打草稿外，还可用来完稿。最好是笔心稍软、颜色稍深的铅笔，或是0.5的自动铅笔（描绘底稿），不会损害稿纸表面。

笔刀、压网刀、美工刀

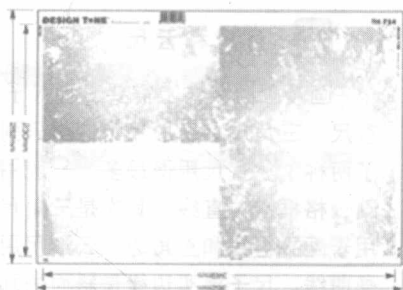
美工刀一般为割网用，笔刀做刮网用，熟练使用笔刀，对漫画制作很重要。此外，由于网点纸的黏度有限，所以还要用压网刀将网点纸牢牢地粘在稿纸上，如没有压网刀也可用手指甲代替。

修正液

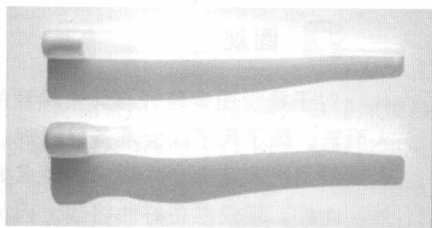
用来修改画错、弄脏的部分。白色可以使画面华丽，富于变化。此外，头发、目光、衣服褶皱的高光处画上淡一点的白色可以体现其质感、立体感，使画面更有层次、美观。也可用白色颜料代替。

网点纸

一种透明的贴纸，背面附有黏着剂。种类繁多，呈各种图形、图案或符号。用于创造许多深浅不同的效果，或是各式各样的花纹。使用时，需用美工刀裁切，贴在所需的部位上，之后再压网尺或瓶底轻轻摩擦即可。

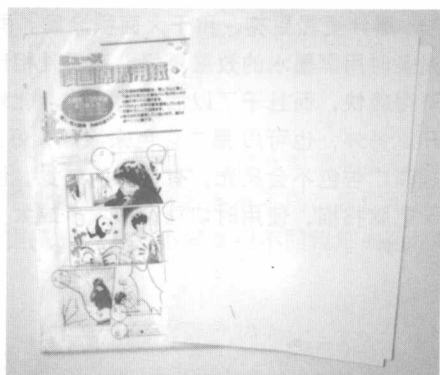
笔杆

选择笔杆最重要的是笔尖能否牢固的装入，挑选时还要注意重量和粗细长度，一般长度不要过长，不要太细的就好，主要还是看手感，毕竟是要长期握在手里的东西。

注意：并不是所有笔尖都可共用同一支笔杆。

稿纸

用于绘制画稿。纸张以纸质光滑的为佳，不管反复画多少次，擦多少次，都不起毛，不破损，用蘸水笔画线不晕化，比如道林纸、肯特纸、铜版纸等。若不用稿纸，也可买正八开白纸，自己画上内、外框线。练习可使用常见的复印纸。专业漫画家常用的是：漫画专用画稿纸或绘图纸、水彩纸、白卡纸等。

这类商品很多，在选择时，根据自己的习惯和需要进行选择。初学者可不必买得太专业。

墨汁和墨水

墨汁更黑更亮，用于大面积涂黑。画线条时用黑墨水的效果更好，和墨汁相比干得较快，而且干了以后不易被水溶化晕开。另外，也可用黑广告色来涂黑，好处是黑广告色不会反光，有乌黑的感觉，便于电脑扫描，使用时切忌调水太多或太少。

针管笔、钢笔

用于勾比较均匀整齐的线条。钢笔比较方便一些，但由于笔尖粗细均匀，画出的线没有笔锋，所以不宜多用，尤其是管笔。

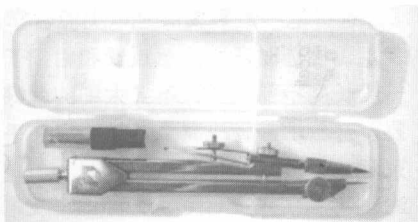
直尺和云尺

画漫画时大体上需要三种尺子：直尺、三角尺、云形尺（这里只列出了两种）。直尺用得最多，一般用于画分格框和拉直线，其次是三角尺，用于画平行线和直角边，云形尺用来画曲线。尺子要买边缘是斜面的那种。

圆规

对于重视图案整齐与背景精致的人而言，除了尺子还会准备好圆规。在需要画出圆时你会发现它的颇多好处。此外，建议准备好曲线规，因为它能够任意创造出各种弯曲的速度线，具有尺和规的一些优点。

涂黑毛笔、涂白毛笔

统称毛笔，既可以上大面积的颜色，又可以蘸白颜色修补画稿。但画白色的毛笔一定要和其他毛笔分开使用，用过的毛笔一定要洗干净。

专业漫画家在
进行创作的时候会
用到很多种类的笔
和笔尖。作为初学
者在购买这些工具
时，应以实用为主，
不宜求多求好。

麦克笔

常用来画大面积的黑或做特殊效果，也可以用来画细线。有时，也可以用彩色麦克笔为彩稿上色，彩稿与传统风格有区别，较前卫，其效果像效果图，有明显的笔触，初学者不易画好。麦克笔分油性、水性两种。

蘸水笔

用来上墨线，但蘸水笔的种类较多，笔尖的粗细及形状各有不同，我们可以根据所画内容的不同选用不同粗细的蘸水笔。

鸭嘴笔

用来画墨稿中的直线，画出的直线边缘整齐，而且粗细一致。在使用时，鸭嘴笔不应直接蘸墨水，而应该用蘸水笔或是毛笔蘸上墨汁后，从鸭嘴笔的夹缝处滴入使用，通过调整笔前端的螺丝来确定所画线段的粗细。

鸭嘴笔