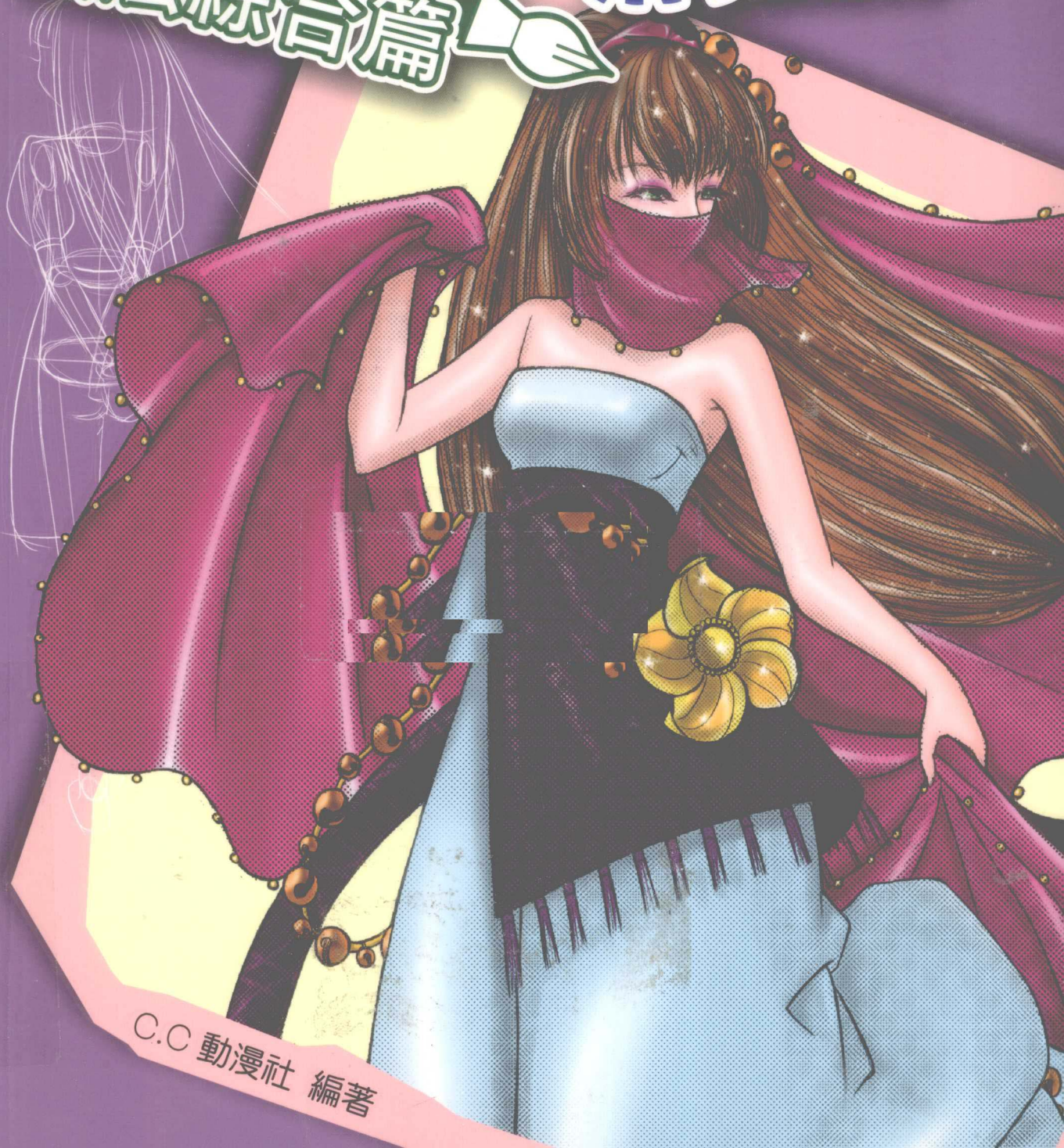

超級漫畫素描技法

技法綜合篇

C.C 動漫社 編著

本書由中國青年出版社授權台灣北星圖書事業股份有限公司出版

國家圖書館出版品預行編目資料

超級漫畫素描技法：技法綜合篇/C.C 動漫社編

——初版。 台北縣永和市：北星圖書，

2009.02

面；公分

ISBN 978-986-84905-4-3（平裝）

1. 漫畫 2. 素描 3. 繪畫技法

947.41

97023414

超級漫畫素描技法-技法綜合篇

發 行 北星圖書事業股份有限公司
發 行 人 陳偉祥
發 行 所 台北縣永和中正路458號B1
電 話 886-2-29229000
傳 真 886-2-29229041
網 址 www.nsbooks.com.tw

E - m a i l nsbook@nsbooks.com.tw

郵政劃撥 50042987

戶 名 北星文化事業有限公司

開 本 889 × 1194

版 次 2009年2月初版

印 次 2009年2月初版

書 號 ISBN 978-986-84905-4-3

定 價 新台幣230元（缺頁或破損的書，請寄回更換）

版權所有·翻印必究

超級漫畫素描技法

技法綜合篇

C.C 動漫社 編著

第一章

漫畫的基礎

1.1 繪畫流程與工具	6
原稿紙—整體構思	7
鉛筆和橡皮—繪製草圖	9
鋼筆—描線	11
筆和墨—塗黑	13
尺子—添加效果線與對話框	14
白色顏料—修正與留白	15
網紙—上色	17
1.2 單個人物的繪製過程	19
從現實到漫畫的轉變	19
全身草圖與關節的畫法	20
描線的技巧	22
色彩的運用	23
1.3 各種漫畫人物的風格	26
寫實漫畫	27
少年漫畫	28
Q版漫畫	28
商業插畫類漫畫	29

第二章

頭身比的畫法

2.1 基本頭身比關係	32
頭身的運用	34
頭身的平衡	39
頭身的轉變	41
2.2 不同視角的頭身畫法	44
四種平視視角的草圖畫法	44
仰視的構圖	47
俯視的構圖	48
不同視角的繪畫實踐	49

第三章

人物的面部表情

3.1 多角度面部的畫法	56
平視時面部的畫法	56
仰視時面部的畫法	60
俯視時面部的畫法	61
3.2 五官的畫法	62
眉眼的畫法與變形	62
耳朵的畫法與變形	66
鼻子的畫法與變形	69
嘴巴的畫法與變形	70
3.3 髮型的畫法	72
短髮的畫法	73
中長髮的畫法	75
長髮的畫法	77
3.4 面部的個性化畫法	79
小孩	79
青少年	81
中年	83
老年	85
3.5 各種面部表情的畫法	87
高興表情的畫法	87
難過表情的畫法	89
生氣表情的畫法	91
吃驚表情的畫法	93
其他表情的畫法	95

第四章

人物的動作與變形

4.1 關節的構造與運動	98
頸部和頭部的關係與畫法	98
手的畫法與變形	100

手臂的畫法與變形	104
腳的畫法與變形	107
腿的結構與畫法	111
軀幹的結構與畫法	113
4.2 人物草圖的繪製過程	117
4.3 人物基本動作的畫法	118
成熟人物基本動作的畫法	118
Q版人物基本動作的畫法	127
4.4 人物動作的造型	133
人物常見的動作造型	133
人物格鬥的動作造型	136
4.5 人物的表情動作造型	138
成熟人物的表情動作造型	138
Q版人物的表情動作造型	140

第五章

服飾與道具

5.1 常見的服飾與道具	144
成熟人物的常見服飾與道具	144
Q版人物的常見服飾與道具	156
5.2 奇異類服飾與道具	
成熟人物的奇異類服飾與道具	164
Q版人物的奇異類服飾與道具	168
5.3 盔甲類服飾與道具	
成熟人物的盔甲類服飾與道具	170
Q版人物的盔甲類服飾與道具	173

第六章

背景的畫法

6.1 空間與透視	176
一點透視法	176
兩點透視法	178
三點透視法	180
6.2 時間和地點的設定與畫法	182
從模仿開始	182
建築的畫法	184
自然物體的畫法	189
早晨、白天、黑夜的表現	192
四季的表現	193
6.3 背景的感情表現	195
夢幻類	195
少女類	196
強調類	197
陰暗類	198
6.4 Q版背景的畫法	199

第七章

漫畫的色彩設計

7.1 漫畫上色實例一	202
7.2 漫畫上色實例二	208

第一章

要繪製漫畫，首先要掌握漫畫繪製的材料、工具的用法、繪製的流程以及各種漫畫人物的風格，這樣才能繪製出成熟的、風格獨特的漫畫作品。

漫畫的 基礎

1.1 繪畫流程與工具

要繪製漫畫首先要了解漫畫，下面讓我們以漫畫繪製的材料、工具的法，以及作畫和收尾工作的細節為基礎，對漫畫繪製的流程進行全面的了解。

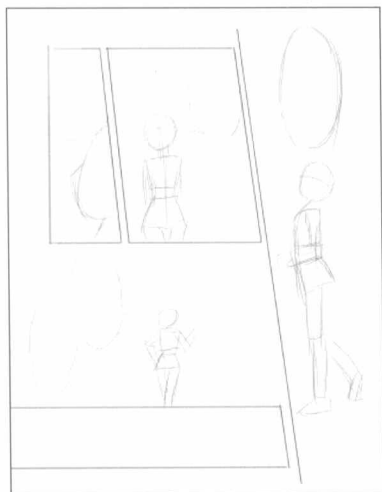
漫畫繪圖工具

在繪製漫畫時，可以根據自己的需要和習慣，選擇不同的繪畫工具。根據別人的想法或從價格上選擇工具都是不明智的，適合自己的繪畫工具才是最好的。

1

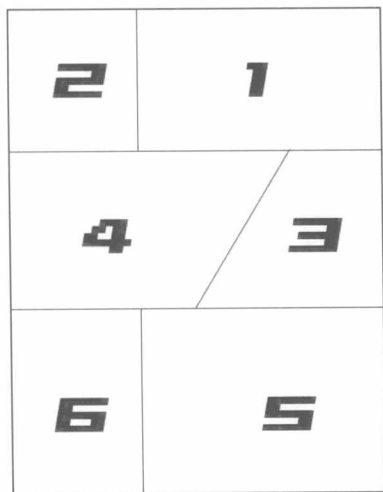
原稿紙—整體構思

這是繪製漫畫過程中簡單卻很重要的環節，是繪製漫畫準備階段的基礎。這個環節是將腦子裡的靈感用鉛筆在紙上簡略地表現出來。此時我們所需要的工具只有三種：畫紙、鉛筆、橡皮擦。

構思故事分格漫畫草圖。

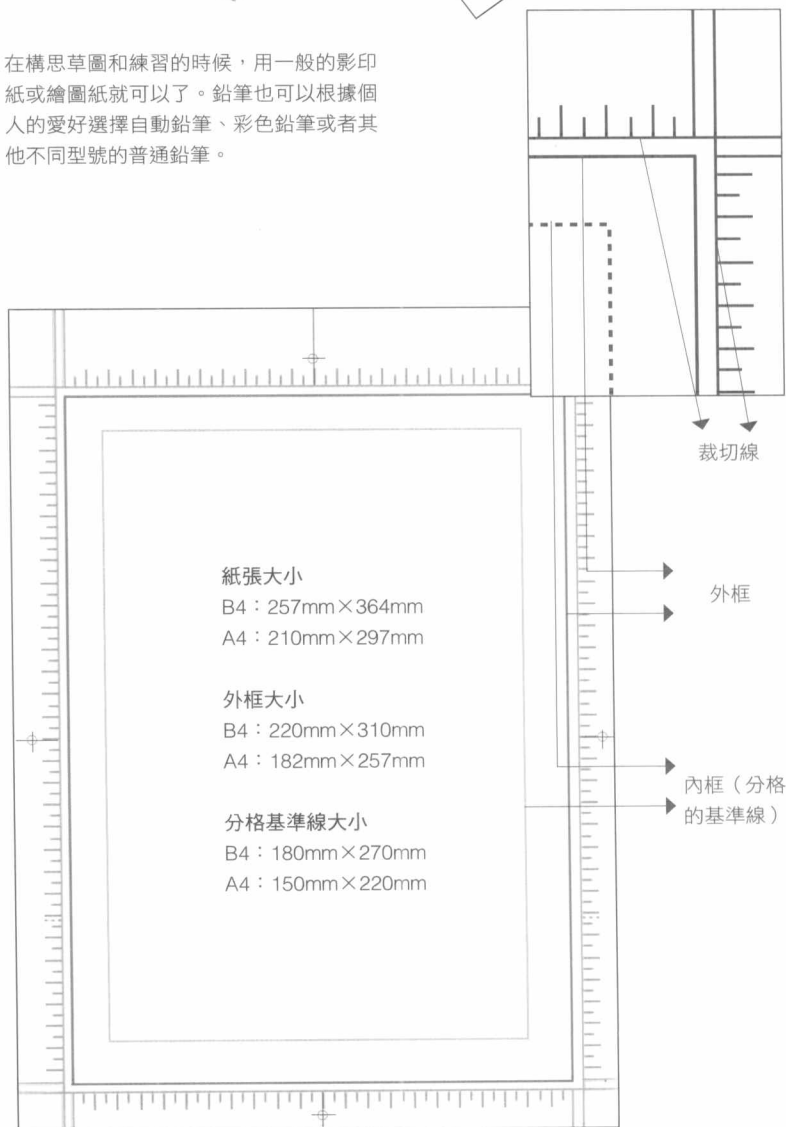
在繪製故事性漫畫時，要根據故事提綱和故事情節來繪製。在構思的時候應該對分格、登場人物的對話、背景以及視角進行規劃。

分格時注意漫畫的閱讀方式是從左到右、從上到下的。確定了構思就可以開始在原稿紙上繪製了。

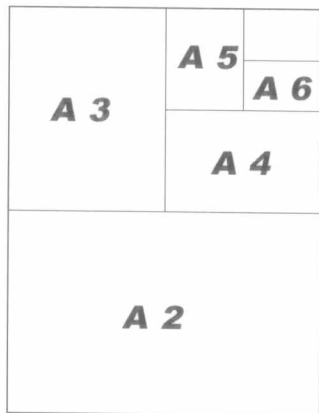
在構思草圖和練習的時候，用一般的影印紙或繪圖紙就可以了。鉛筆也可以根據個人的愛好選擇自動鉛筆、彩色鉛筆或者其他不同型號的普通鉛筆。

漫畫原稿紙

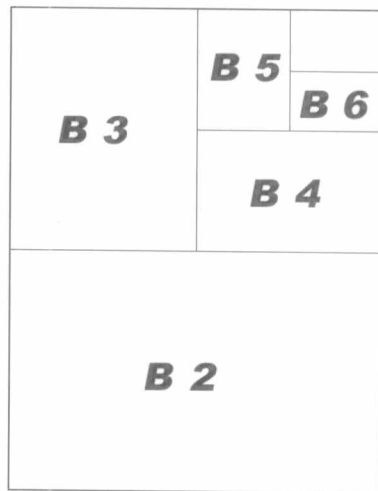
漫畫原稿紙的分類

原稿紙分為A類和B類，A1稿紙是1m²，B1稿紙是1.5m²。A2稿紙是A1稿紙的1/2大。A3稿紙是A1稿紙的1/4大，A4稿紙是A1稿紙的1/8大。B類稿紙也依此比率變化。A類和B類的長寬比是一樣的，都是 $\sqrt{2}$ 。

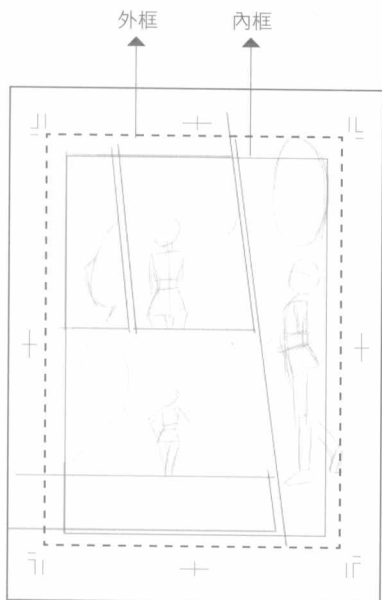

A1

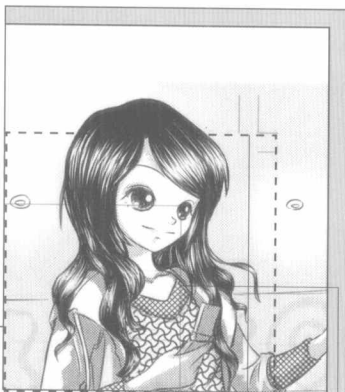
普通的漫畫雜誌用B4紙，如果是同人誌就用A4紙。

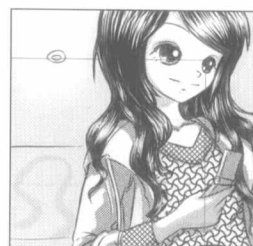
B1

繪製漫畫時可以先從畫線框開始，也可以從畫草圖或者對話框開始，根據個人的習慣而定。

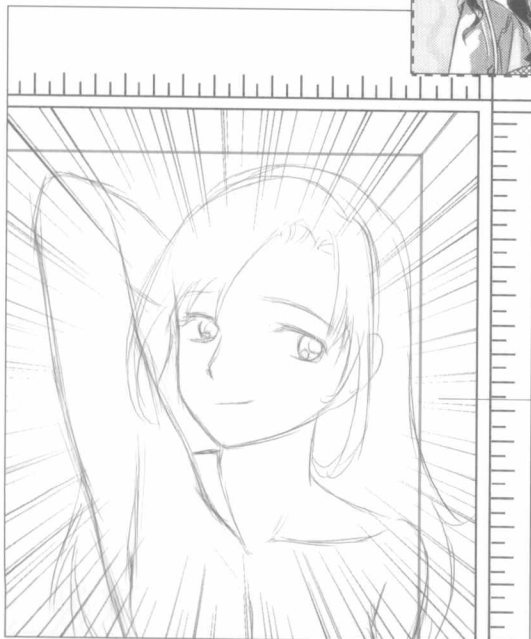

印刷

撐滿紙的一端。

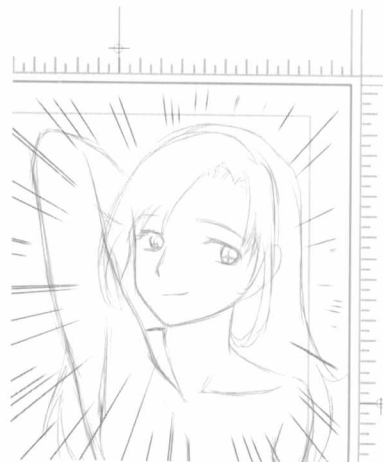
在原稿紙上繪圖時，超出外框的地方將不會被印刷出來。在漫畫術語中，我們把畫滿紙一端的漫畫稱為「出血線式漫畫」。

內框

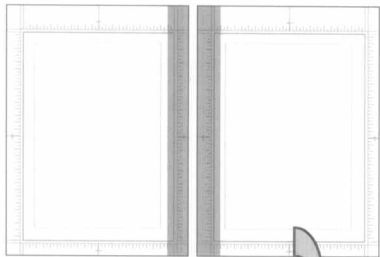
外框

在繪畫的時候就應當注意，如果要畫撐滿紙的畫就一定要畫到或畫出外框。

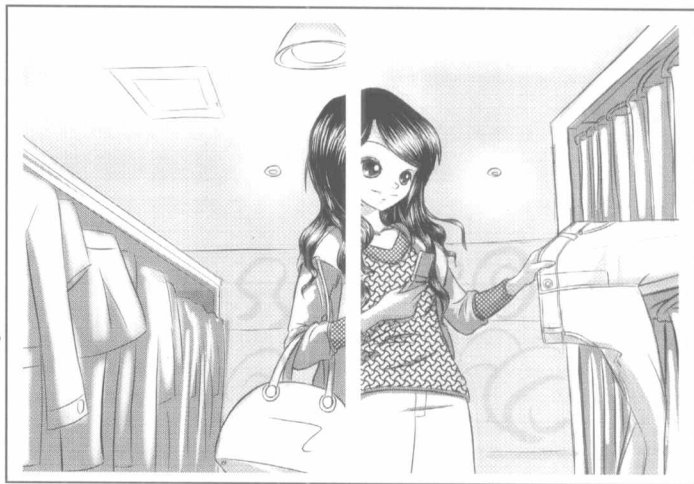
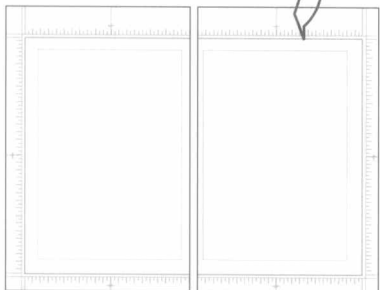
沒有畫滿，是錯誤的畫法

製作對頁

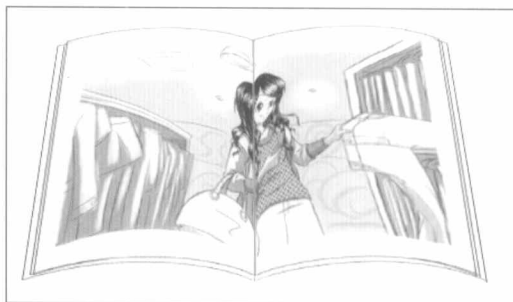

將兩張紙的陰影部分剪掉

用膠布粘貼背面。

在繪製對頁圖時，最好不要把人物或者重要對話放在中間，不然裝訂成書後，訂口的一側無法完全打開，中間部分不容易看到。

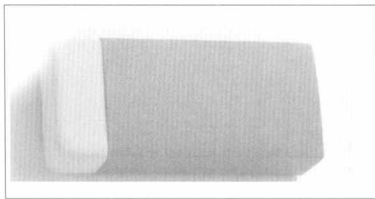
2

鉛筆和橡皮擦—繪製草圖

鉛筆的選擇沒有嚴格的要求，普通鉛筆和自動鉛筆都可以。但筆芯最好選擇B~2B的，因為如果筆芯太硬容易在紙上劃出凹槽，太軟的話會弄髒畫面。

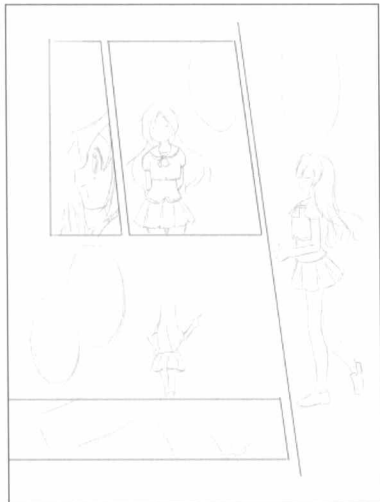

草稿畫到什麼程度是根據作者的習慣而定的。哪些線條是試探線條，哪些線條，是真正的線條，只有作者自己最清楚。

橡皮擦一定要選擇質量好的，能很輕地擦掉鉛筆印，不要使用髒或舊的橡皮擦，這樣會弄髒畫稿。

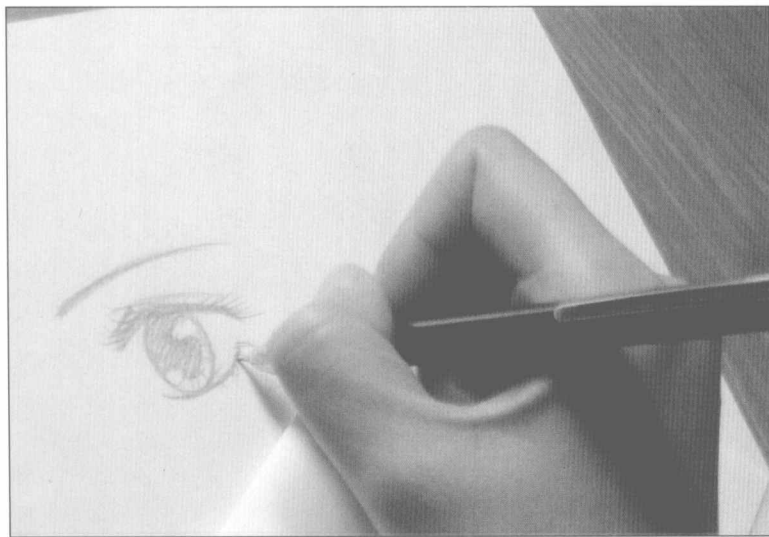
在用鉛筆繪製草圖時，橡皮不宜多用，否則會使畫面擦亂。在繪製時下筆儘量輕，特別是在畫試探線的時候，這樣可以減少橡皮的使用頻率。

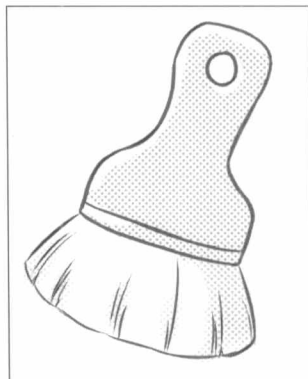
在繪製草圖時，一般先從人物開始，並且把對話框也畫出來。

草圖是在反覆的描線中完成的。

在手下面墊一張白紙或紙巾，根據手的位置不斷移動。這能避免在繪畫時手抹髒畫面，也不會把手上的汗和油脂弄到畫紙上。如果畫面弄上了油脂，橡皮擦是擦不掉的，所以要特別注意。

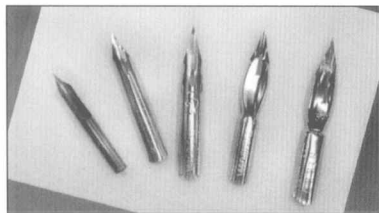
橡皮屑可以用小刷子輕輕刷掉，這樣可以避免手上的油脂弄髒畫稿。

提高繪畫速度的小訣竅

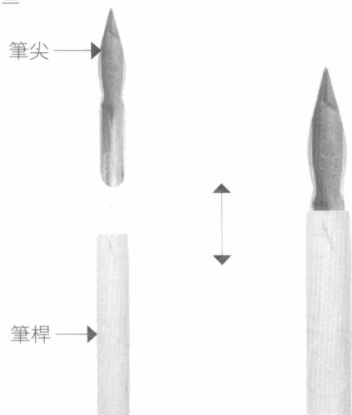
在繪製草圖時，要從整體畫起，不要先仔細繪製某一細節。如果先仔細畫出人物的臉部及五官，可是畫到後面又發現人物的表情或者臉型與人物的動作不匹配，這樣修改起來很麻煩，並且又浪費了時間。

從整體畫起。

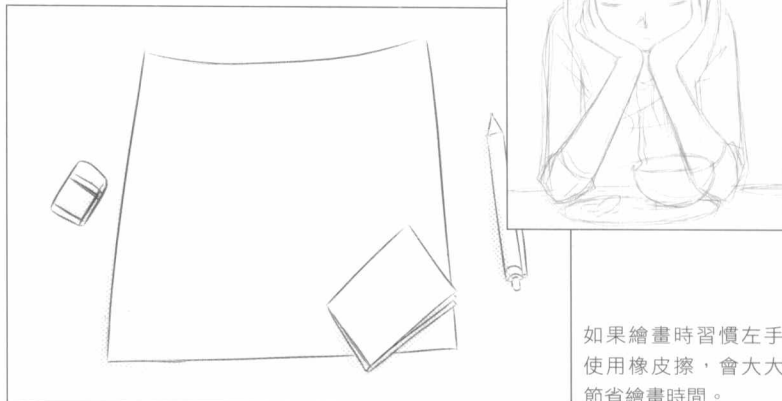

繪製漫畫時所用的鋼筆的筆尖和筆桿是分開的，筆尖容易磨損，所以要多準備一些。

將筆尖插入筆桿，再蘸上墨水就可以用了。新買的筆尖塗有防止筆尖生銹的蠟，使用前要用打火機熱一下，或者用布反覆擦拭。

讓線條重疊，這樣才知道哪條線是你需要的。儘量少用橡皮擦。

如果繪畫時習慣左手使用橡皮擦，會大大節省繪畫時間。

3

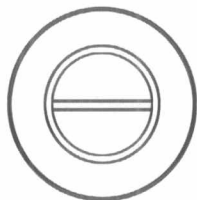
鋼筆—描線

不同的筆尖要選用不同的筆桿，筆桿分木製和塑料製的，以選擇適合自己的為準。

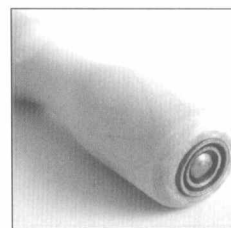

圓筆用

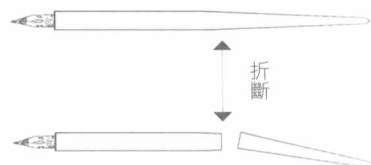

其他筆用

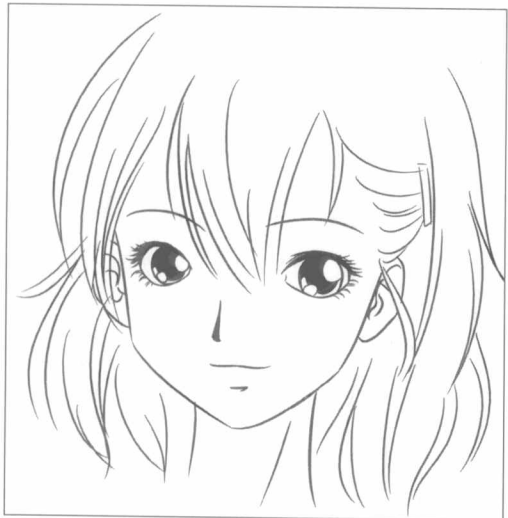
圓筆與G筆等其他筆尖相配的筆桿是不同的。

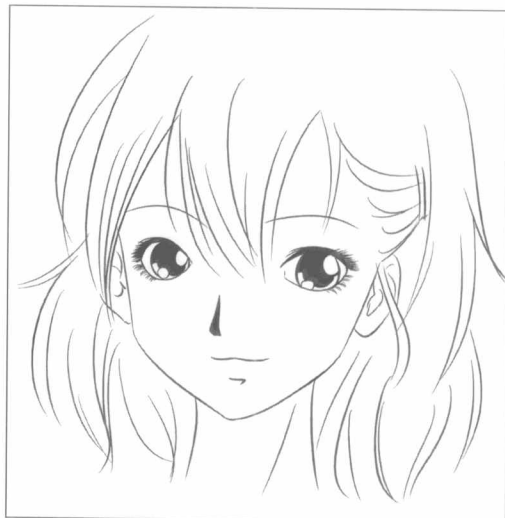
市面上有賣這種萬用筆桿的。

如果覺得筆桿太長了可以把尾部切短一點。

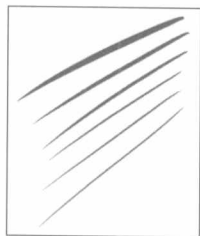
最常用的筆尖，柔軟有韌性，能輕鬆地繪製出粗細範圍較大的線條。

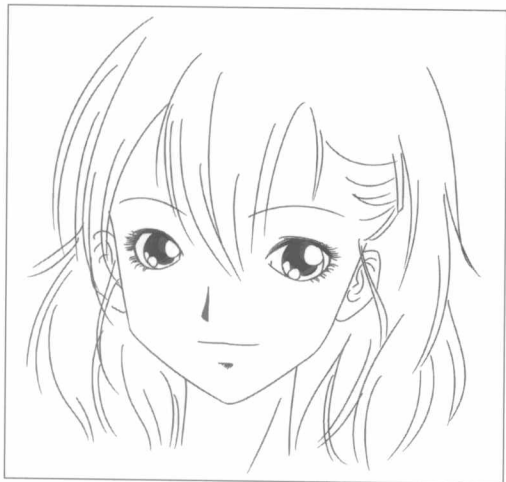
有繪製細線的鋁（亞光）製筆和繪製粗線的鉻（有光澤）製筆兩種，線條粗細變化不明顯。但是，繪製粗線條的鋁製筆的筆尖反過來也能繪製出很細的線條。

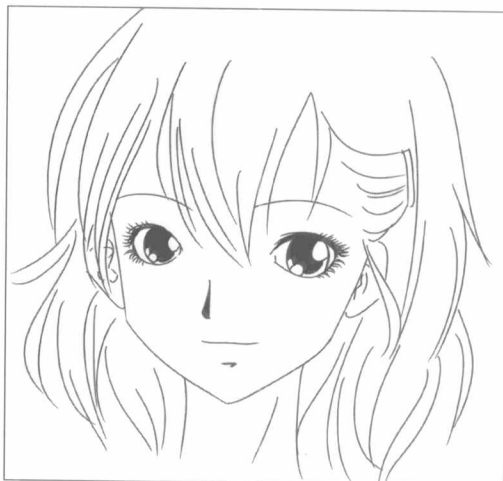
→ G筆

→ 鋁筆

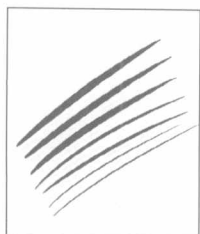
常用於繪製較細的線條，雖然線條比較生硬，不過粗細的抑揚感很強。用力也可以繪製出粗線來。

線條粗細是一樣的，適合繪製細而硬的線條及硬質的畫面。

→ 圓筆

→ 斯克爾筆

4

筆和墨—塗黑

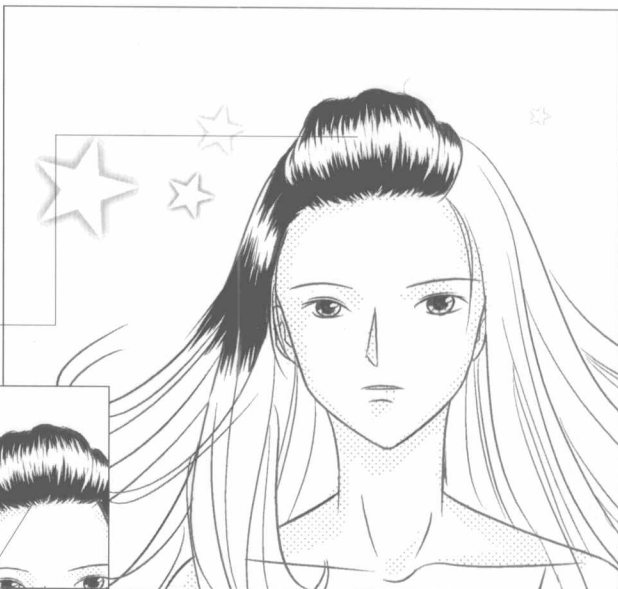

塗黑就是將圖形完全平塗成黑色，可以用毛筆、排筆或者麥克筆。麥克筆要使用水性的，因為油性的麥克筆不容易被白色顏料遮蓋。

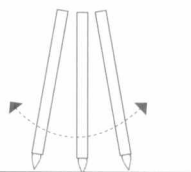
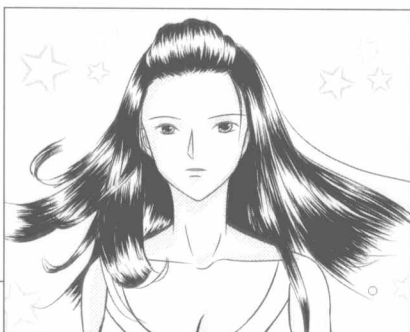
墨水分為普通墨水和繪圖墨水。普通墨水延展性好，適合用來平塗。繪圖墨水乾得快，如果不習慣就不容易塗均勻，適合描線使用。買墨水的時候儘量購買小瓶的，放久的墨水不好用，並且損傷筆頭。

人物頭髮上色時，要體現頭髮的光澤就需要在上色的時候把亮部光預留出來。用軟筆或者毛筆的筆尖來回輕甩，這樣繪製出的黑色頭髮會留出白底作為亮部光部分。

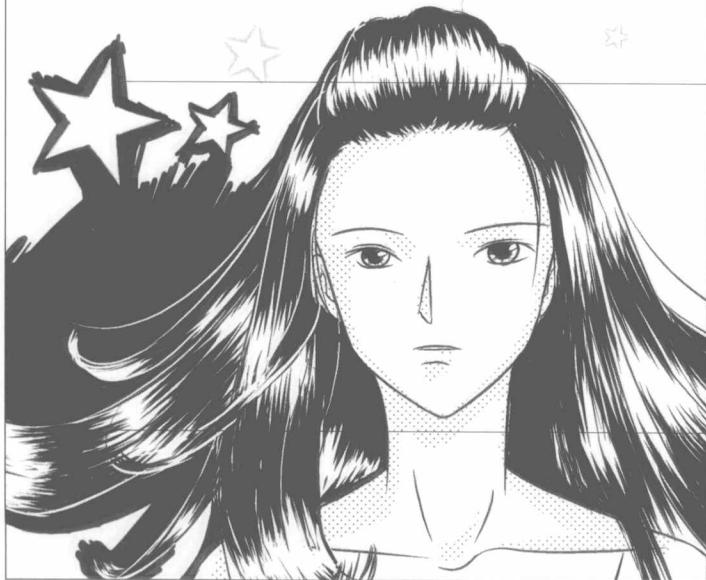

額頭的地方用毛筆筆尖掃出髮跡的感覺。

如果用鋼筆上色，長時間來回塗抹，筆尖容易被紙屑卡住，且不容易塗均勻，所以不推薦用鋼筆給頭髮上色。

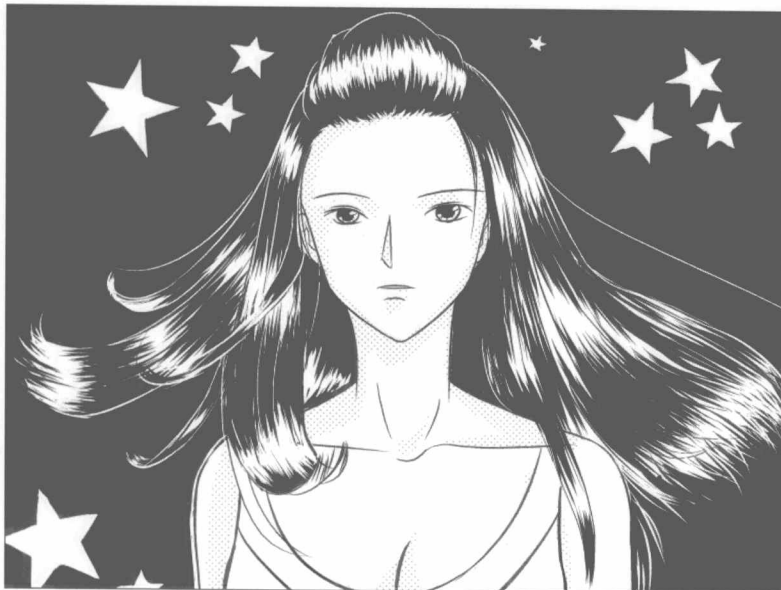

亮部光是用毛筆來回刷出來的。

如果背景需要塗黑，就要把人物和背景留出來，用細毛筆或者鋼筆仔細描出人物和背景的邊緣，再用麥克筆或者毛筆塗黑其餘部分。

仔細描出人物的邊緣。

如果頭髮塗黑後又要塗黑背景，那麼髮梢要留成白的，最好用白顏料繪製出來以表示邊緣。人物的邊緣也可以用白顏料勾出來，與背景區分開。

完成後的效果。

頭髮亮部光的畫法

正確

亮部光是環形的，頭髮左右的亮部光要在同一弧線上。

這樣把左右的亮部光位置錯位，是不正確的。

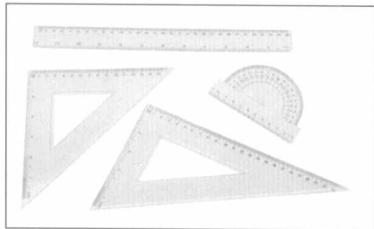
錯誤

5

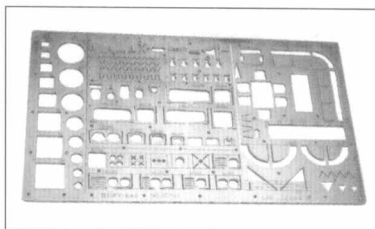
尺子—添加效果線與對話框

繪製漫畫時需要的尺子大體上有三種：直尺、三角尺、雲形尺。直尺用得最多，一般用於繪製分格框和畫直線；其次是三角尺，用它來繪製平行線和直角邊；雲形尺用來繪製曲線。買尺子時應注意不要買邊緣是直角的，最好買帶有斜面的。

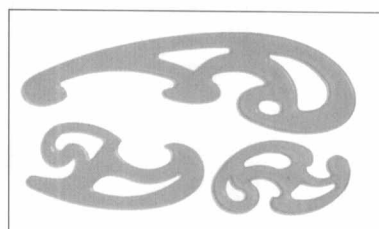
各種尺

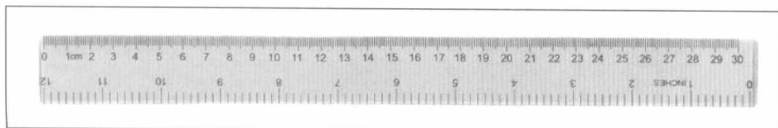
直尺和三角尺

花樣尺

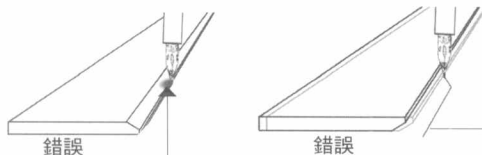
雲尺

鋼尺

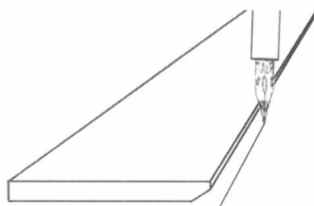
刮網時用鋼尺，塑料尺會被刀刮壞。

尺子的使用方法

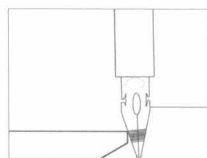

在用尺子畫線時，尺子的斜面應該朝下，這樣可以避免墨水滲到尺子下面弄髒紙面，鋼筆應儘量與紙面垂直。

畫直線時一定要把尺子壓緊，避免繪製時尺子移動而線條歪掉。

正確

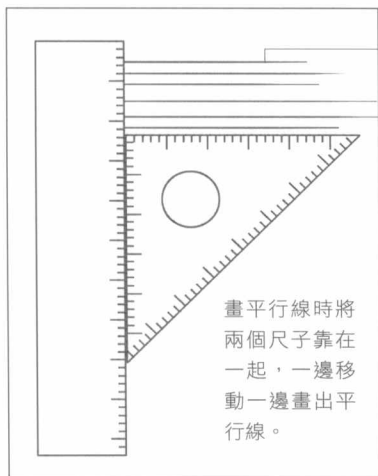
將筆與紙面垂直來繪製線條是正確的。

正確

錯誤

平行線的畫法

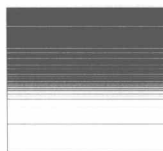

畫平行線時將兩個尺子靠在一起，一邊移動一邊畫出平行線。

逐漸收力繪製出尾部消失的平行線。

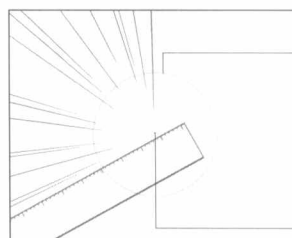

平行線不但可以用於繪製建築物體，還可以用於畫表示速度的效果線。

將平行線與塗黑相結合還能繪製出體現寧靜氣氛的線條漸變效果線。

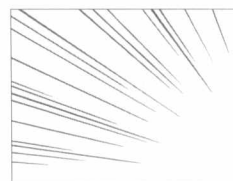
放射線的畫法

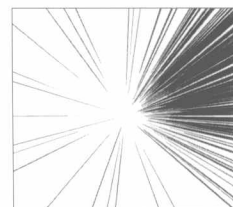
收筆的大概位置線。

中心點

用鉛筆確定中心點和收筆的大概位置線後，一邊轉動尺子，一邊逆時針從外面向內畫放射線。

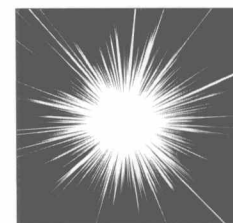
放射線的中心點不一定非要在紙上。

放射線排列的疏密和範圍，都是由作者自己決定的。要做到既有變化，又和諧統一。

調整放射線的收筆位置，並加密排列，再將外圍塗黑就出現閃光的效果。

放射線與塗黑相結合後出現的閃光效果。

6

白色顏料—修正與留白

修正筆

白顏料

留白液

修正液

修正帶