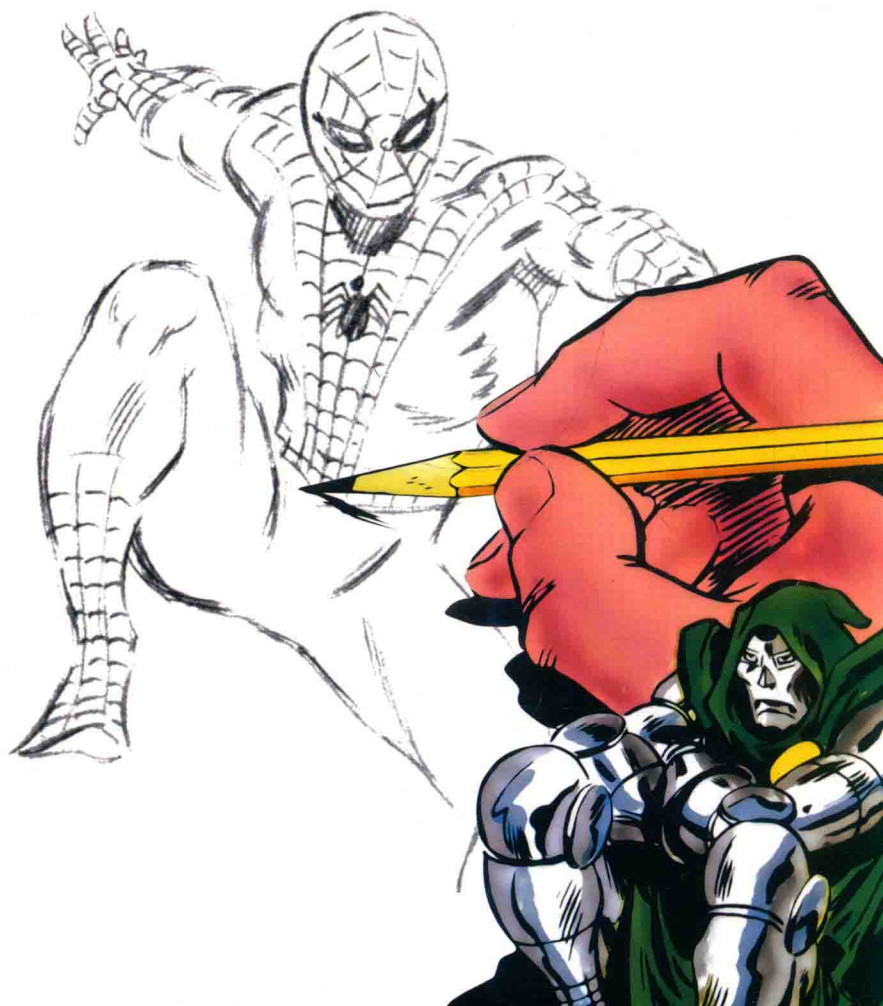

The top section of the cover features three iconic Marvel characters. On the left, Thor is depicted in his classic red cape, blue tunic, and winged helmet, holding his hammer. In the center, the Hulk is shown in a green, muscular form, roaring with clenched fists. On the right, Spider-Man is shown in his red and blue suit, swinging on a web. The title 'HOW TO DRAW COMIC THE MARVEL' is written across the middle in large, bold, blue and orange letters.

HOW TO DRAW COMIC THE MARVEL

像漫威一样画漫画

[美] 斯坦·李 [美] 约翰·巴斯马 著 袁伟萧 译

HOW TO DRAW COMICS THE MARVEL WAY

像漫威一样画漫画

[美] 斯坦·李 [美] 约翰·巴斯马 著 袁伟萧 译

图书在版编目 (CIP) 数据

像漫威一样画漫画 / (美) 斯坦·李, (美) 约翰·巴斯马著; 袁伟萧译. —北京: 北京联合出版公司, 2016.12
ISBN 978-7-5502-9093-8

I. ①像… II. ①斯…②约…③袁… III. ①漫画—绘画技法 IV. ①J218.2
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 276973 号

Simplified Chinese Translation

copyright © 2017 by Stan Lee and John Buscema

Ginkgo (Beijing) Book Co., Ltd.

HOW TO DRAW COMICS THE MARVEL WAY

Original English Language edition Copyright © 1978 by Stan Lee and John Buscema

All Rights Reserved.

Published by arrangement with the original publisher, Fireside, a Division of Simon & Schuster, Inc.

本书中文简体版出版权归属于银杏树下 (北京) 图书有限责任公司

北京市版权局著作权合同登记号: 图字 01-2016-9644

像漫威一样画漫画

著 者: [美] 斯坦·李 [美] 约翰·巴斯马

译 者: 袁伟萧

选题策划: 后浪出版公司

出版统筹: 吴兴元

特约编辑: 李 悦

责任编辑: 管 文

营销推广: ONEBOOK

装帧制造: 墨白空间·李渔

北京联合出版公司出版

(北京市西城区德外大街 83 号楼 9 层 100088)

北京盛通印刷股份有限公司印刷 新华书店经销

字数 30 千字 889 毫米 × 1194 毫米 1/16 10 印张 插页 4

2017 年 2 月第 1 版 2017 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5502-9093-8

定价: 38.00 元

后浪出版咨询 (北京) 有限责任公司常年法律顾问: 北京大成律师事务所 周天晖 copyright@hinabook.com

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容

版权所有, 侵权必究

本书若有质量问题, 请与本公司图书销售中心联系调换。电话: 010-64010019

目 录

	序言	6
第 1 章	创作工具和漫画术语	9
第 2 章	形状的秘密：让物体更真实	17
第 3 章	透视法的力量	27
第 4 章	学习绘制人物	39
第 5 章	开始绘制人物	49
第 6 章	关键是动作	57
第 7 章	透视缩短：按透视法绘制人物的诀窍	75
第 8 章	绘制人的头部	85
第 9 章	构图	107
第 10 章	绘制自己的漫画页面	123
第 11 章	漫画书的封面	135
第 12 章	上墨的艺术	143
	参考书目	156
	致谢	158

HOW TO DRAW COMICS THE MARVEL WAY

像漫威一样画漫画

[美] 斯坦·李 [美] 约翰·巴斯马 著 袁伟萧 译

献给约翰·巴斯马，漫画界的米开朗琪罗。

——斯坦·李

献给斯坦·李，他是真正的伯乐。

——约翰·巴斯马

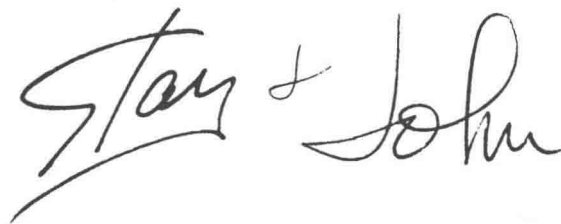
别忘了，有得必有失！

——斯坦·李

认真地说，伙计们——

献给每一个正睁大眼睛阅读这本书的伙伴，你们曾经手握铅笔、钢笔或蜡笔，梦想着通过绘画讲述激动人心的故事。献给每一个曾经因为看到令人惊奇的漫画而激动不已，进而渴望创作出同样的作品，甚至拥有属于自己的原创的人！

简而言之，献给每一个曾经想要成为一名漫画家的人！我们是同类，我们懂得你的感受。要知道，我们也经历过这样的阶段！

目 录

	序言	6
第 1 章	创作工具和漫画术语	9
第 2 章	形状的秘密：让物体更真实	17
第 3 章	透视法的力量	27
第 4 章	学习绘制人物	39
第 5 章	开始绘制人物	49
第 6 章	关键是动作	57
第 7 章	透视缩短：按透视法绘制人物的诀窍	75
第 8 章	绘制人的头部	85
第 9 章	构图	107
第 10 章	绘制自己的漫画页面	123
第 11 章	漫画书的封面	135
第 12 章	上墨的艺术	143
	参考书目	156
	致谢	158

序 言

多年以来，我一直在计划写这样一本书，但是真正点燃我创作热情并推动整个计划实施的人是约翰·巴斯马。事情的经过是这样的。

你可能也有过这样的经历。你想要粉刷谷仓、修剪草坪、整理房间或者写一本书，但是你却不停地拖延，因为还有其他无数件亟待解决的事情摆在你面前。我就处于这种情况。长久以来，我从事编辑、艺术指导和编写超级英雄故事等工作，根本无暇去写一本自己迟早要写的书。每次我在校园或者其他地方做气氛欢快的演讲时，总有漫威迷追问我这本书。这就是现在你用被铅笔弄脏的小手满足地紧握着的书。

为什么有这么多人急迫地想要这样一本书呢？很简单。虽然在书店畅销书架上华丽地摆满了各种指导绘画的书籍，但是迄今为止，还没有哪一本书可以告诉成长中的小巴斯马、小柯比、小科兰或者小凯恩们如何绘制超级英雄的漫画，尤其是如何运用漫威的方式创作出色的作品。我知道我总有一天要写这样一本书，在约翰成立了自己的漫画工作室之后，这一切就水到渠成了。

早在1975年，约翰就告诉我他要教授一门关于绘制漫画的课程。我十分好奇，去旁听了他的一堂课，从此完全被他的教学水平和深度所折服。你知道在某些领域要想找到一个自身水平高、讲课又好的顶尖人才有多难吗？就是这一天，我发现我找到了这种人，更幸运的是，我和约翰是多年的好朋友加漫威公司的同事。

在他广受欢迎的艺术课程大获成功之后，我告诉约翰，我觉得只有一小部分学生可以学习他所讲的漫画书创作知识——只有这么少的人能在大师身边聆听教诲——真是太可惜了。我因此播种下了整件事的种子。如果他能为本书绘制插画，那么成千上万的具有远大抱负的艺术爱好者就可以借此接触到他的课程。当然，没有哪一本书可以完全替代整个艺

术课程，但是至少我们能拓宽读者的视野，展示在漫威超级英雄漫画的创作中，有关风格、情节和设计的最重要元素。

约翰并没有为我的请求把视线从画板上移开，他只发出了几个单音节的哼声，但我凭借多年友谊的经验知道他同意了。他高涨的热情感染了我，我知道这件事不能再耽误了。约翰·巴斯马以他的课程为基础，组织、编纂并为本书配图，我则负责撰写文字并从中分享一部分声誉——这也是我一贯的风格。于是就有了这本书！

好了，我不会继续用啰嗦来阻止你看这本书了。只要记住一件事，后面的章节是为了让你对大受追捧的超级英雄漫画书的设计和绘制方式有深刻的了解。我们将尽量向你展示足够的艺术小提示、技巧、秘密和建议，向你展示我们在绘画的时候所做的一切努力，以及我们是如何从艺术和设计两方面实现自己独特的目标的。为了将自己多年以来通过训练和实践得来的经验浓缩进这本薄薄的书中，我们已经尽了最大的努力。作为回报，我们希望你可以：

不要将你学到的知识告诉我们的竞争对手！

精益求精！

斯坦·李
1997年于纽约

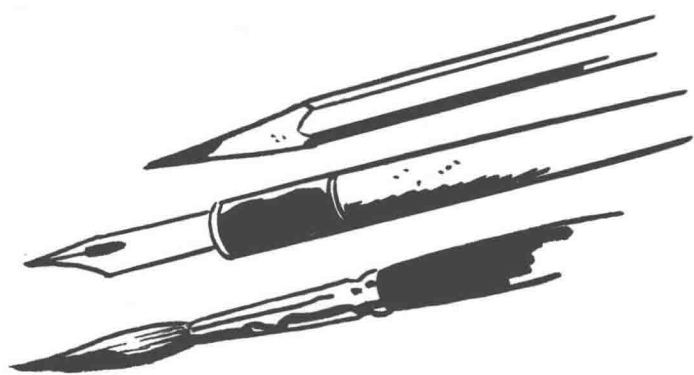
第1章

创作工具和漫画术语

没人是用手指甲画画的，那就让我们从绘画所需要的工具开始吧，这样才能确保我们后面谈论的内容大家都懂。这一章是最简单的。

让我们开始吧！这两页会介绍绘画所需的所有东西。成为一个漫画家的好处之一是你的装备不会太多。现在让我们来快速浏览一遍吧。

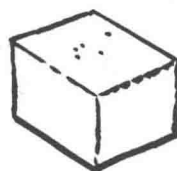
铅笔：一些艺术家喜欢用软铅，一些喜欢用更细的硬铅。你可以根据自己的喜好决定。

钢笔：一支简单的细尖绘图钢笔即可，用来上色和勾边。

刷子：同样用来上色。3号貂毛笔刷是你最好的选择。

墨水：任何好牌子的黑色墨水都可以。

白色不透明颜料：用来覆盖上色时出现的错误。

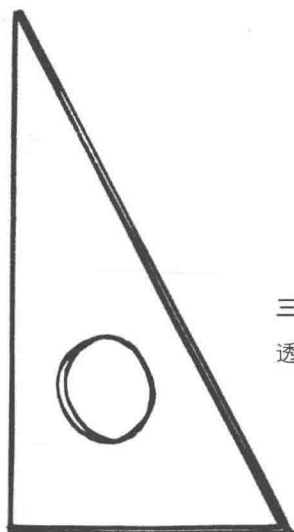

橡皮：一块美术橡皮和一块光滑的可塑橡皮。后者用起来更干净。

玻璃罐：用来盛洗笔刷用的水。

大头针：防止画纸从画板上滑落。

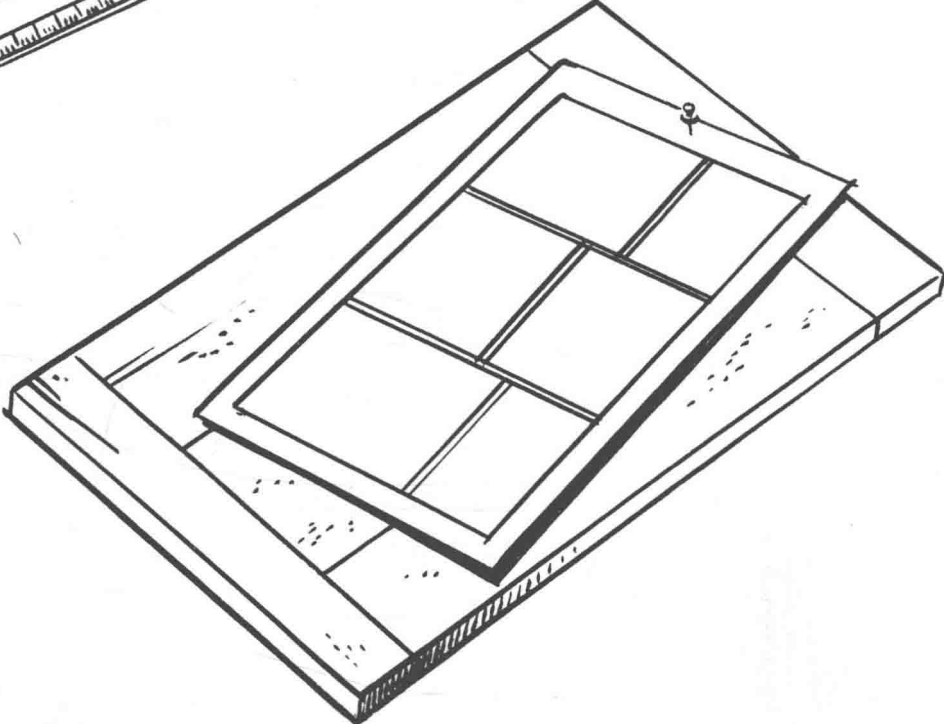

三角板：用于画出正确的角度并确保透视正确。

丁字尺：勾边和画平行线时很有用。

尺子：那些常说“没有尺子我就画不好直线”的人，现在没借口了吧！

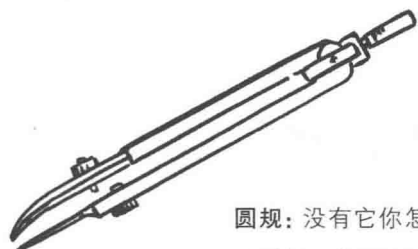

画图用纸：我们用双层的优质板纸。它要可以画下10×15英寸(约24×38厘米)的画。

画板：可以是一张桌子也可以仅仅是一个能放在腿上的平板。不管怎样，你总是需要一个类似的放置纸张的东西。

抹布：任何种类的一块布，用于擦拭笔尖、刷子或者其他东西。你越粗心，就越需要一块。

圆规：没有它你怎么画圆？当你用到它的时候，你还需要一支铅笔，不过约翰忘记画给你了。

当然，还有一些我们遗漏的，比如能让你坐下的椅子，比如能让你看清黑暗中自己在画什么的灯。如果能有一间屋子作工作室会很棒，否则你的画纸可能会被雨水打湿。但我们猜这些你都懂！

现在，让我们继续吧！

为了确保我们使用统一的术语并且不会产生误会，让我们总结一下组成漫画书页的各种元素的名称。

- A: 漫画书的第一页，包含一幅较大的介绍性图画，称为**醒目页** (splash page)。
- B: 只勾勒字的边缘轮廓，其中的空白用于添加颜色，这种字叫作**空心字** (open letter)。
- C: 与标题相关的文字说明，称为**主题句** (blurb)。
- D: 故事的名字，当然就叫**标题** (title)。
- E: 包围着文字的锯齿状的轮廓称为**突出显示框** (splash balloon)。
- F: 一页上的单个图画叫作一个**画格** (panel)。
- G: 格与格之间的空间叫作**缝隙** (gutter)。
- H: 你应该知道“ZAT”是一种**拟声效果** (sound effect)。
- I: 表达角色的想法的内容是**内心活动框** (thought balloon)。
- J: 与内心活动框相连的小圆圈称为**气泡** (bubbles)——要是叫“正方形”就太傻了。
- K: 普通的对话指示框称为**对话框** (dialogue balloon)。
- L: 连接对话框的箭头指出是谁在说话，叫作**框尾** (pointer)。
- M: 文字框里比其他文字粗的字称为**粗体字** (bold word) 或**粗体印刷** (bold lettering)。
- N: 署名的地方——也是我最喜欢的部分，被我们称之为**制作名单** (credits)，就像电影里用的那样。
- O: 出版人、出版地点、出版时间等技术信息通常在第一页底部，称为**出版说明** (indicia)。
- P: 没有被放在对话框里的，对读者讲的内容，称为**解说** (caption)。

A B C

如果神奇四侠失败了，异人族必须做出决定……

人类能幸免于难吗?

没有希望了，约翰尼!

不要这么说，里德……

你了解里德的孩子……

如果他做不到，他就认为别人能做到!

制作和设计:
斯坦·李 (漫画之父)
杰克·科比 (漫画之王)

上色: 乔·辛诺特
填字: 萨姆·罗森

疯狂的马克西姆斯已经将黑蝠王关了起来，并且又一次控制了异人族! 而为了营救新成员水晶，神奇四侠也被他抓住了……现在，他们正徒劳地试图逃脱……

D E K L M H I J

这次我不会再对他心慈手软了!

当心! 他要拿到手杖了!

无法及时把他解走了……

但至少要能掩护他……用自己的身体!

来吧!

石头墙要砸到兰迪了!

这面墙会把我俩都埋起来!

几秒钟后……

即使他还活着……在碎石之下……

蜘蛛侠再也不能自以为是金并的对手了!

胜者也是我!

我最大的敌人终于被干掉了……

而且我一直在寻找的这块无价的沉殿文书……是我的了!

真没想到能如此大获全胜!

胜利，也许! 但大获全胜? 可不敢这么说吧……

感觉像是和蒸汽压路机打了一架……还是对方赢了!

但是不管怎么说，兰地没事!

这家伙的胆量算得上一个军团!

快醒醒，小伙子，派对结束了!

发生了什么? 金并在哪? 他……他已经……离开了!

我还是快走……在那个混账的孩子发现我之前!

看，蜘蛛侠……还有其中的一个孩子!

F G

我们有可能遗漏一些东西，但是我们能想到的暂时就这么多。不用担心，随着讲解的深入，我们会继续介绍相应的内容。