

Q版漫画绘制

My Way
漫画家之路

超丰富的学习
资料大全
学完就都会了

Encyclopedia 青社著

技法

大百科

人物可爱的秘密？
其实很简单

长江出版传媒

湖北美术出版社

Q版漫画绘制

Encyclopedia 青社著

技法 大百科

前言 Preface

有志于学习漫画的人，总不会缺少对漫画深深的热爱。以这份热爱学习漫画技法，辅以绘画教程，画出合格的作品也就很容易了。

《漫画家之路》是一套这样的丛书：它有众多的分册，针对不同需要的漫画学习者，每一分册针对漫画学习的一个重要部分，以百科全书的形式，分类并列为若干个单元和条目。分册与分册、单元与单元、条目与条目之间，又采用系统的讲解形式，形成有机的联系，每学完一个条目、一个单元、一个分册。就可以根据自己的喜好和需要，挑选新的条目、单元、分册进行下一阶段的学习，搭建自己的学习框架。

目前推出的第一辑三本，分别是《漫画绘制基础技法大百科》《Q版漫画绘制技法大百科》《漫画美少女绘制技法大百科》，主要针对初学者及稍有基础，想要进一步提高的学习者。每一本既有概念性的讲解，又有丰富的图例资源，使学习者可以零基础学习，快速上手，在学到一定的知识后，有充足的样本进行模仿和发散。

通过“学习——模仿——发散……学习——模仿——发散……”这样一个不断巩固充实提高的过程，实现漫画水平的快速成长。

希望本丛书，能够成为漫画技法知识学习的好帮手。

目录 Contents

Part 01 什么是Q版漫画

日系Q版漫画简介	2
欧美系Q版漫画简介	3
绘图常用工具简介及使用心得	4
数位板的简介	10

Part 02 怎样画Q版漫画头像

Q版漫画独特的脸型	12
Q版漫画眼睛的画法	14
15种眼睛举例	15
Q版漫画耳朵的画法	16
12种耳朵举例	17
Q版漫画嘴巴的画法	18
15种嘴巴举例	19
Q版漫画鼻子的画法	20
15种鼻子举例	21
Q版漫画头发的画法	22
9种男孩发型举例	23
18种女孩发型举例	24
Q版漫画表情的画法	26
高兴表情的画法	27
愤怒表情的画法	28
惊恐表情的画法	29
悲伤表情的画法	30
尴尬表情的画法	31
害羞表情的画法	32
36种生动表情	33
为自己制作Q版漫画头像	37

婴儿的绘制	48
小萝莉的绘制	49
小正太的绘制	50
青年的绘制	51
成年的绘制	52
老年的绘制	53
人物直立站姿	54
人物坐姿	55
人物走路姿态	56
表现情绪的动作	57
有趣小动作	61

Part 04 Q版漫画人物的服饰

服装画法基础	64
运动装	66
魔幻人物造型	68
服务生	70
时尚服装	72
胖子的服装	74
学生制服	76
警察制服	78
女子汉服	80
男子汉服	82
唐朝服饰	84
宋朝服饰	85
元朝服饰	86
明朝服饰	87
清朝服饰	88
民国服饰	89

Part 03 怎样画Q版漫画头身

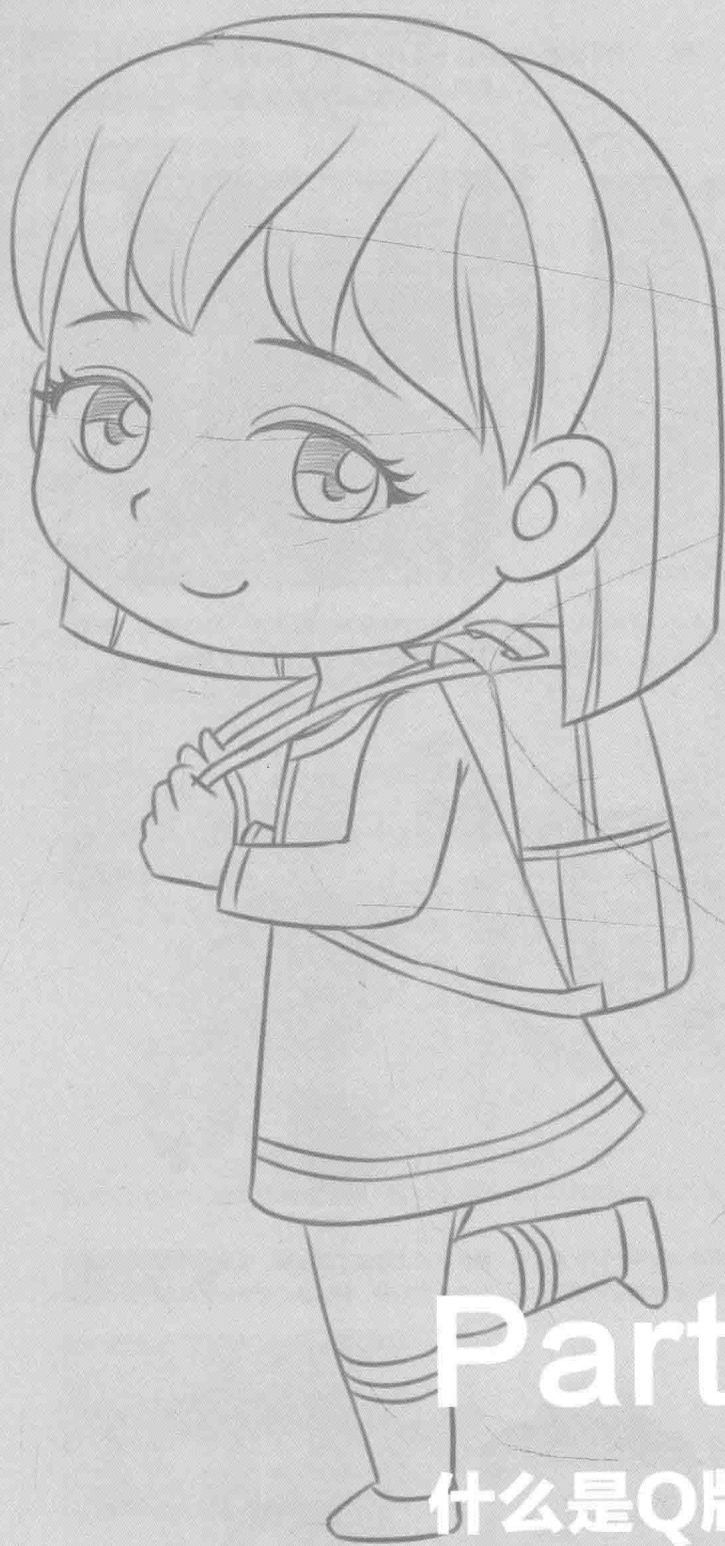
2头身的比例	40
2.5头身的比例	41
3头身的比例	42
4头身的比例	43
脖颈的表现	44
身体的表现	45
手的表现	46
脚的表现	47

Part 05 添加一点小道具

Q版漫画道具画法与特点	92
生活用品	94
交通工具	95
各色食物	96
校园物品	97
职业物品	98
武器道具	99

目录 Contents

其他	100	Part 09 四格与条漫	149
道具的使用	102		
Part 06 萌萌的小动物	107		
Q版动物画法与特点	108	Q版四格漫画特点	150
猫科动物	110	Q版漫画特效	152
犬科动物	111	光影与心情	154
其他哺乳类动物	112	四格漫画绘制流程	155
昆虫	113	丑怪搞笑四格	161
鸟类	114	黑白四格	162
鱼类	115	单线条漫	163
奇幻生物	116	丑怪条漫	164
其他	117		
Part 07 场景与透视	119	Part 10 Q版漫画的上色	165
一点透视	120	电脑上色工具详解	166
两点透视	122	电脑上色特点	168
三点透视	124	手绘上色工具详解	169
Q版漫画场景表现	126	手绘上色特点	170
街景绘制	128	衣服的上色	171
书房绘制	129	裤子的上色	172
蘑菇小屋	130	古装服饰的上色	173
公园一角	131	帽子的上色	174
人物室外场景图	132	饰品的上色	175
漫画人物和场景转化Q版漫画	133	其他物件的上色	176
人物和场景组合	134	人物上色——男孩	178
超市里的少年	135	人物上色——女孩	181
卧室绘制	136	单幅漫画上色——碗里的小孩	185
		单幅漫画上色——白雪公主	191
Part 08 单幅漫画的画法	137		
单幅漫画的特点	138		
构图浅论	139		
篮球少年的运动时光	141		
校园的小路上	144		
聚会	147		

Part 01

什么是Q版漫画

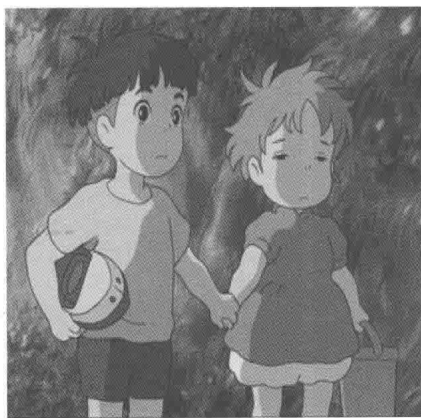
日系Q版漫画简介

日系Q版漫画可爱、大方、新颖、有朝气，被年轻人所喜爱，其发展经历了几个阶段的变化。

早期日漫

日本早期的Q版漫画，最具代表性的无疑是手冢治虫先生的作品，其中的人物和动物角色可爱生动，风格简约，形象设计上多是大头大眼睛小身体，如经典的《铁臂阿童木》，其画法为后来的Q版漫画造型造成了巨大的影响。

到了八九十年代，Q版漫画越来越受读者的喜爱，人物形象也变得更加丰富多彩，角色刻画上增添了更生动、可爱的元素，眼部更加水灵，身材比例更加娇小，表情更加夸张。另外，同时期的宫崎骏的动画作品，角色朴实可爱，特别是儿童角色，清新自然，可爱之余又不失真实，可说是又一种Q版风格的代表。

近期日漫

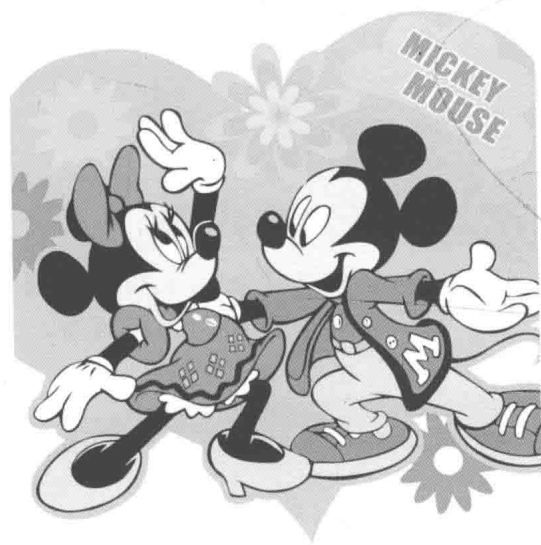
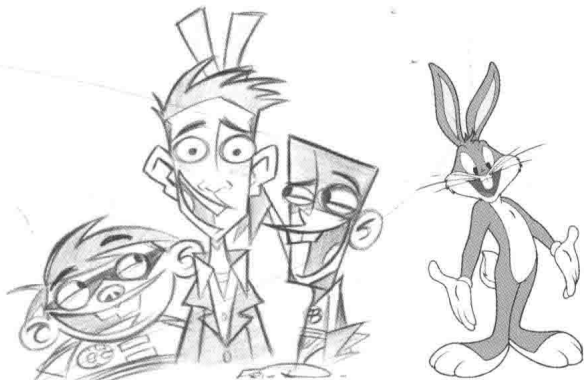

随着Q版漫画被越来越多的读者所喜爱，Q版漫画作品也越来越多，普通漫画也开始较多地使用Q版漫画元素，正常角色大多都拥有了一套自己的Q版表情和造型，风格更加夸张，一切为更可爱服务，与表现可爱无关的元素几乎全部被简化。

欧美系Q版漫画简介

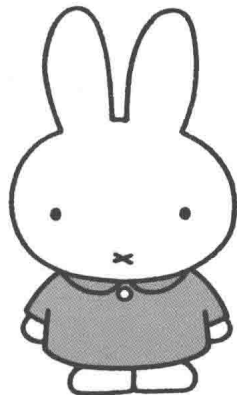
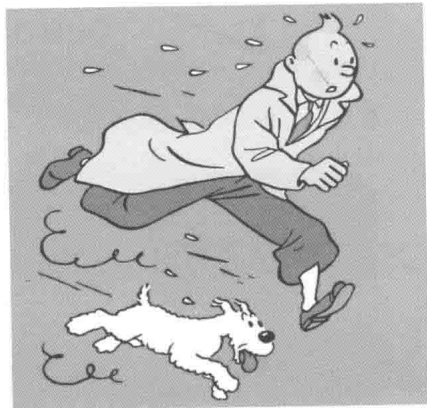
欧美Q版漫画比较理性，结构性强。线条比较粗犷，画面偏向真实，具有夸张、强烈等特点。

美式卡通动画

美式Q版漫画的人物具有鲜明的特点，肢体的表现夸张，人物的表情动态加强，角色类型更丰富。

欧洲动漫

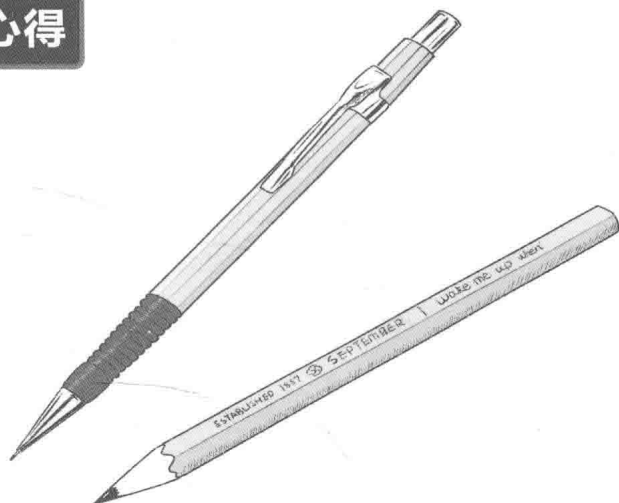

欧洲Q版漫画多是一些短篇小品之类的漫画，风格简约，寥寥数笔就勾勒出一个人物，形象富有趣味性。简朴、亲切、易于记忆，深受世界各地小朋友的喜爱。

绘图常用工具简介及使用心得

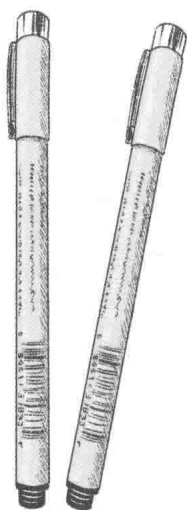
铅笔

漫画使用的铅笔不宜太软或太硬。太软擦不干净，画面会给人脏脏的感觉，太硬容易留下划痕。

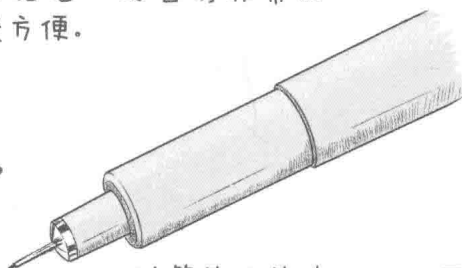
针管笔

漫画的基本工具之一，能绘制出均匀一致的线条。绘制人物，尤其是少女漫画的人物使用较多。

针管笔

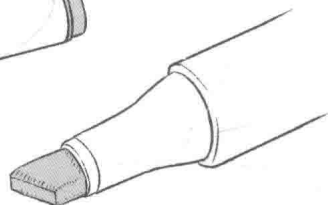
自动铅笔不用卷削非常的快捷方便。

针管笔的笔尖大小不同，选择需要的大小来绘制粗细线条。

使用针管笔时应注意：

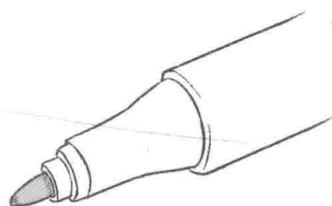
- (1)绘制线条时，针管笔身应尽量与纸面保持垂直，以保证画出粗细均匀一致的线条。
- (2)针管笔作图顺序应依照先上下、先左右、先曲后直、先细后粗的原则，运笔速度及用力应均匀、平稳。
- (3)用较粗的针管笔作图时，落笔及收笔均不应有停顿。
- (4)针管笔除用来作直线段外，还可以借助圆规的附件和圆规连接起来作圆周线或圆弧线。

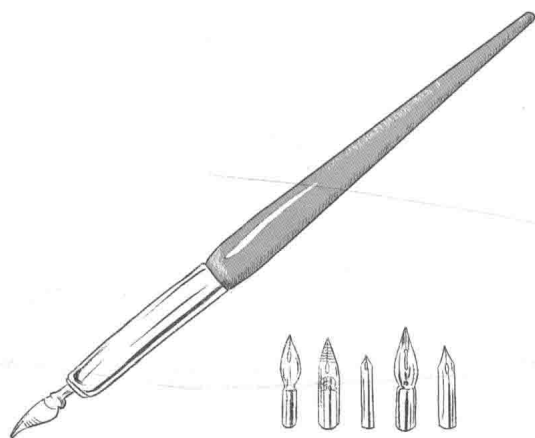
宽笔头可以用于大面积上色。

马克笔

又称麦克笔，是时下比较流行的绘画工具，在漫画中常用于上色，相对水彩和彩铅来说更有表现力。

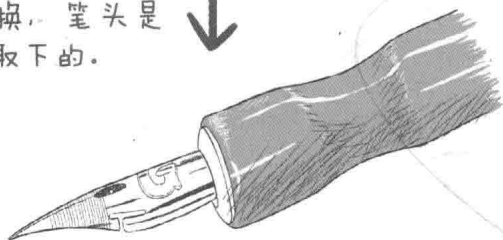

细笔头可以用来勾线和给细小处填色。

不同笔头画出不同效果的线条。

蘸水笔的笔头可以更换，笔头是可以取下的。

鸭嘴笔

鸭嘴笔用于漫画分镜框、速度线、背景的描绘。使用方法：

- (1)给鸭嘴笔内加墨水时，应用蘸水笔把墨水加入笔叶内，不能将笔直接插入墨水瓶蘸墨水。
- (2)作图时笔尖应正对所画线条，位于行笔方向的铅垂面内，保证两笔叶片同时接触纸面，并将笔向运笔方向稍作倾斜，保持均匀一致的运笔速度。
- (3)鸭嘴笔叶片外表面蘸有墨水时，应及时清洁，以免画线时污染画纸。
- (4)用完后应将余墨擦干净，并将调节螺丝放松，避免出现笔叶变形的情况。

蘸水笔

漫画绘制中最常用的笔。细分出各种笔类，可用于不同线条的绘制。

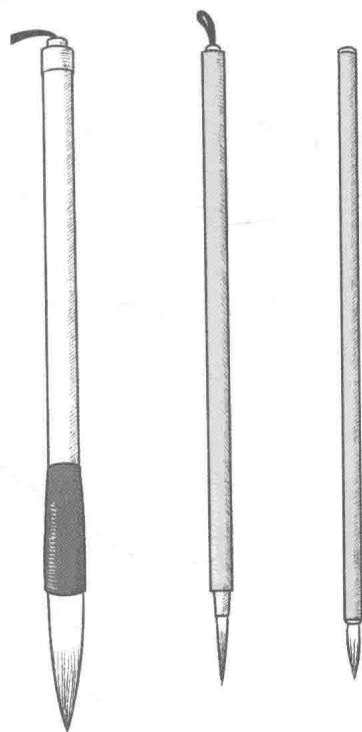
G笔：笔尖富有弹性，容易控制线条的粗细变化。因为能画出抑扬顿挫之感的线条，通常用于绘制人物的主要线条。

D笔（稿笔）：弹性比G笔、圆笔小，较易控制线条的粗细变化，常用于画布料的质感。因为不易划纸，也常用于绘制各式效果线。

圆笔：弹性大，更容易划纸。因为线条很细，常用于细部的描绘。

学生笔：弹性小，画出的线条较细且粗细较均匀，常用于绘制背景及效果线。适用于在漫画中描头发，这样的效果明显、真实、立体。

另有些蘸水笔适用于描绘背景。

毛笔

用来大面积填色和勾线，大小种类繁多，根据自己的需要购买使用。

漫画专用墨水

漫画专用墨水为耐水性墨水，干的快，不易弄脏画面，配合蘸水笔、毛笔、鸭嘴笔等勾线工具。

一般的钢笔墨水为水溶性墨水，可以用来大面积涂黑，价格相对比较便宜。质量好的墨水也可以用来代替专业漫画墨水。

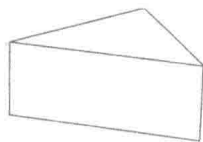

普通墨水

绘图常用工具简介及使用心得

橡皮擦

用来擦去铅笔线或在网点纸上做特殊效果。
一定要使用不易使纸张起皱起毛的绘图橡皮。
把橡皮切成三角小块，可以用尖锐地方擦出高光。

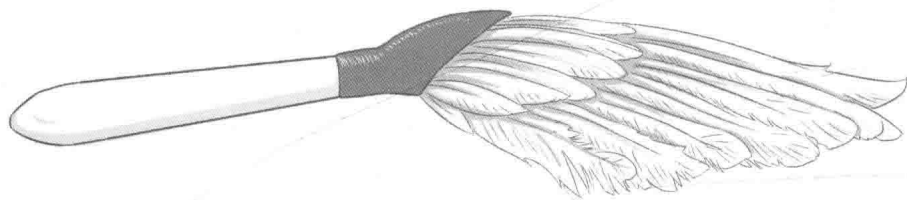
可塑橡皮

它是专门用于绘画的橡皮，可以捏成各种形状，可以擦大面积的，也可以捏出棱角擦很细小的局部地方，可以给眼睛、头发等画高光。

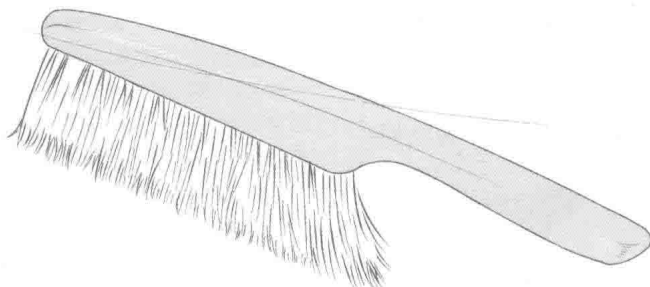
修白液

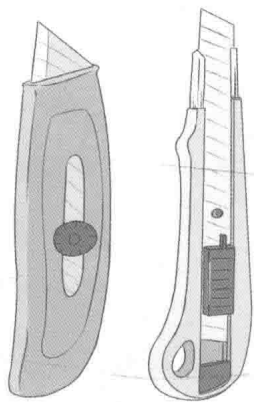
分针笔型或瓶装两种，用来修改画稿。

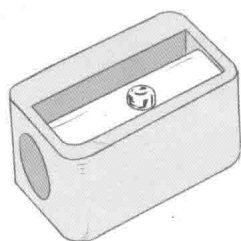
羽毛刷

用于清理桌面和纸面上的橡皮碎屑。

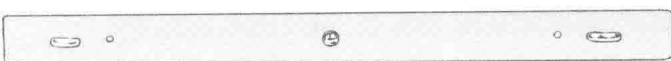

美工刀

卷笔刀

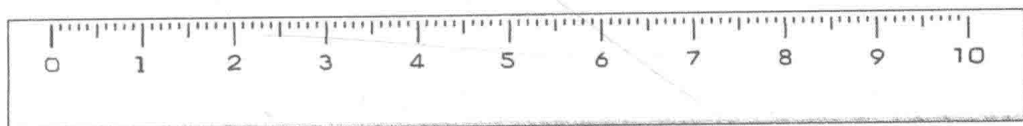
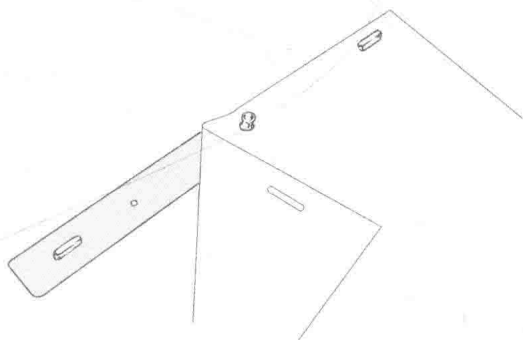

定位尺

动画纸上有3个孔，跟定位尺上的3个突起是相对的，把动画纸套进定位尺上使用。一般套3张，两张“原画”加一张空白的来画两张“原画”的中间动画，其实就是用来做中割动画用的，要配合拷贝台使用。

美工刀和卷笔刀用于削铅笔。

卷笔刀削出的笔尖太尖，书写时易划破纸张，笔尖容易折断；刀片或铣刀对铅笔芯的切削量太大，浪费很大。

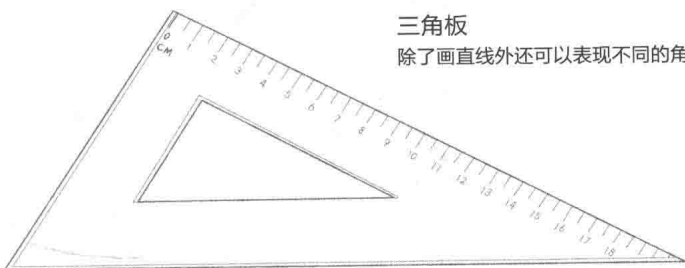
直尺

画直线或者效果线的用具。

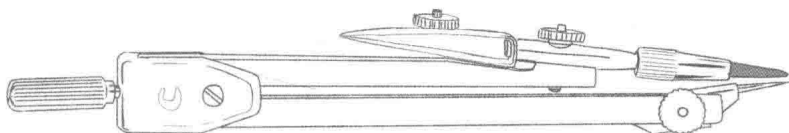
云尺

用于绘制各种繁复的曲线。

三角板

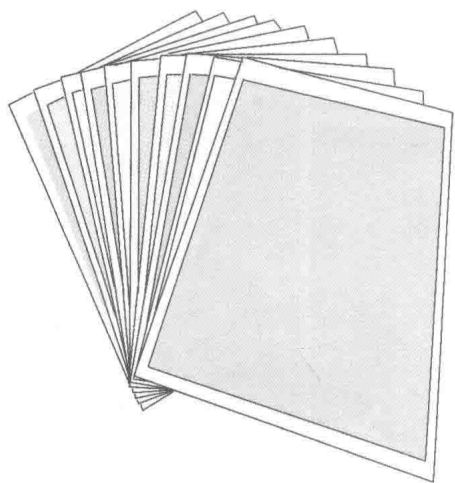
除了画直线外还可以表现不同的角度。

圆规

圆规是用来画圆及圆弧的工具。

绘图常用工具简介及使用心得

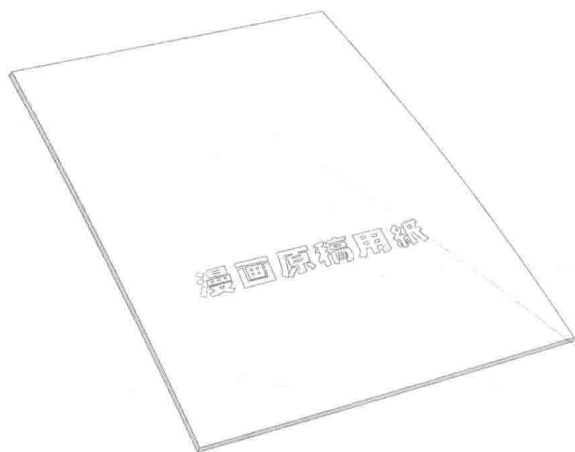
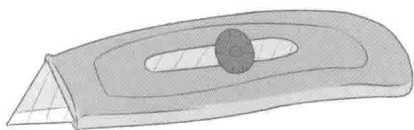
网点纸

用来上灰色调或做其他特殊效果。网点纸的图案很多，最常用的是“灰网”和“渐变网”，还有一些“环境网”和“图案网”可配合使用。网点纸的种类分为纸网和胶网两种。

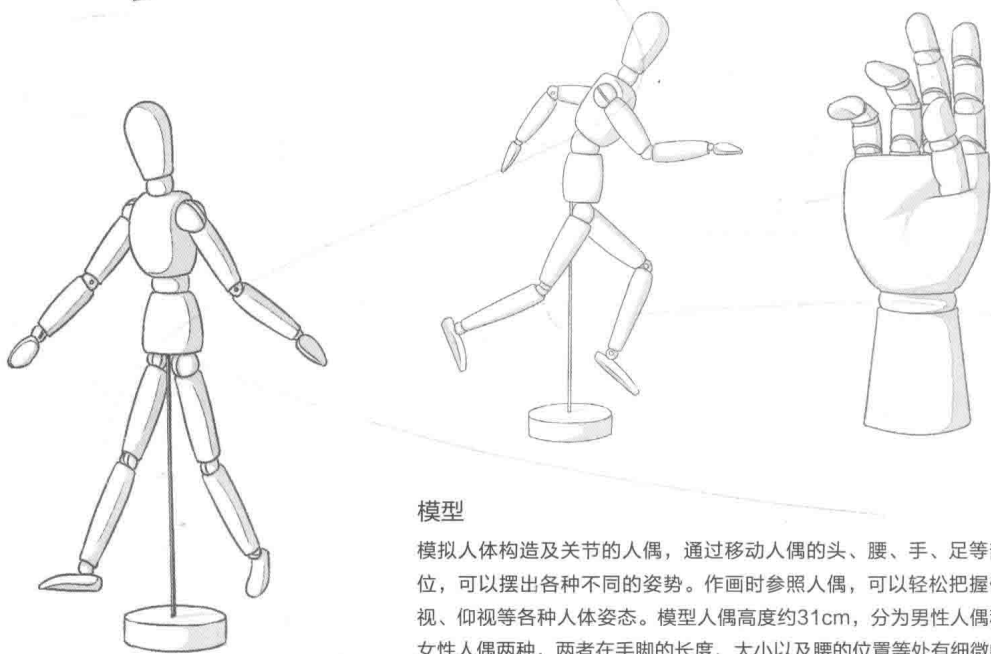
刮网刀

专用的刮网或者切网的工具。

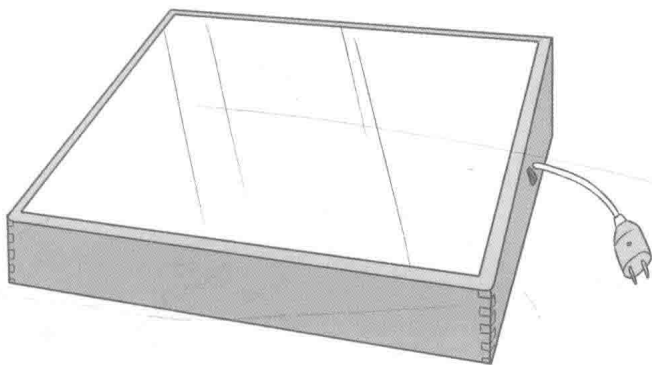
漫画稿纸

用来绘制画稿。对纸的要求应是不管反复画多少次，擦多少次，都不起毛，不破损，用蘸水笔画的线不会晕化，最好选用棉度高而且表面光滑的稿纸。一般来说，专业漫画家常用的纸是：漫画专用画稿纸或绘图纸、水彩纸、白卡纸等。

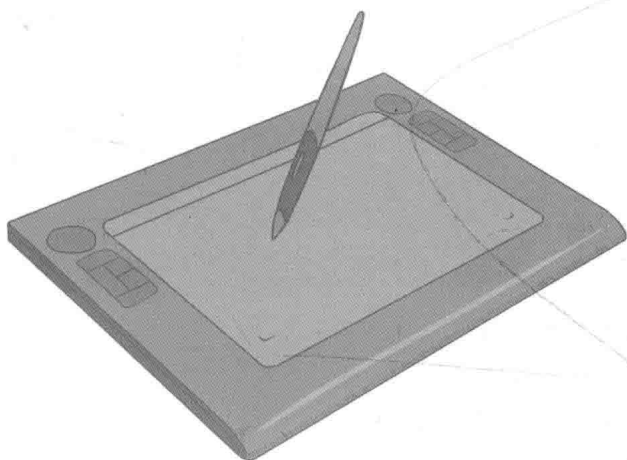
模型

模拟人体构造及关节的人偶，通过移动人偶的头、腰、手、足等部位，可以摆出各种不同的姿势。作画时参照人偶，可以轻松把握俯视、仰视等各种人体姿态。模型人偶高度约31cm，分为男性人偶和女性人偶两种，两者在手脚的长度、大小以及腰的位置等处有细微的差别。

拷贝台

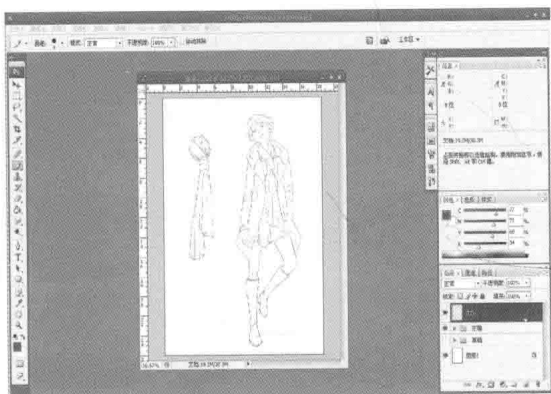
由于网点纸分为纸网和胶网两种，尤其是纸网的透明度较低，所以要用拷贝台来加大网的透明度，以便割网、贴网时能够准确无误。

数位板

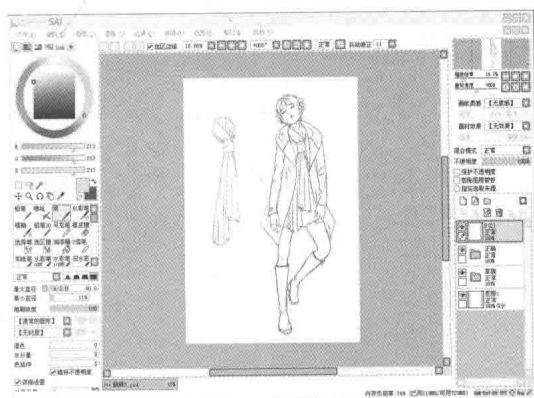
数位板，又名绘图板、绘画板、手绘板等等，是计算机输入设备的一种，通常是由一块板子和一支压感笔组成。数位板可以让你找回拿着笔在纸上画画的感觉，结合绘图软件可以创作出各种风格的作品。

常用的绘图软件简介

PhotoShop

最受大众熟知的图形处理软件。大家一般都用它处理照片和图片，让本来的图片变得更美。在我们画漫画的人群手中，它是无所不能的！大量的笔刷和滤镜，还有各种自定义功能，只有你想不到的，没有你做不到的！

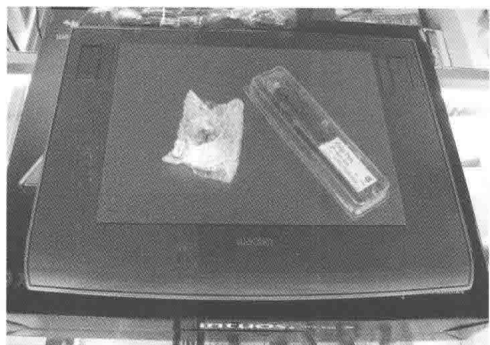
Easy Paint Tool SAI

这款源自日本的漫画小软件相当小巧，而且免安装。默认自带的几款笔刷，没有很花俏，但是对于漫画人来说已经足矣。

数位板的简介

电脑绘图的工具主要是绘图板，也叫数位板。市面上有很多不同品牌的数位板，根据其尺寸和性能也分为不同的价格等级。在这里，作者将给大家讲讲几款功能和性价比都比较高的数位板以供初学者借鉴。

Wacom的产品在全球的数位板用户中占了60%，其中影拓系列在比较高阶的插画用户群中口碑较好。

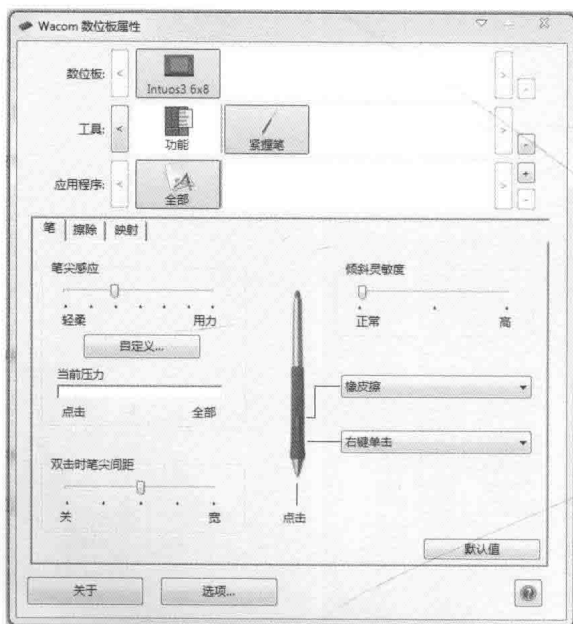

作者用的是一款多年前买的影拓三代

对于初学者来说，影拓的价格稍显昂贵，在初级阶段为了磨练自己的画技，大家可以选择Wacom的Bamboo系列。

大家可以看到数位板的两边各有一组数位键，接下来就给大家讲一下，怎样合理地设置这些数位键来辅助作画。

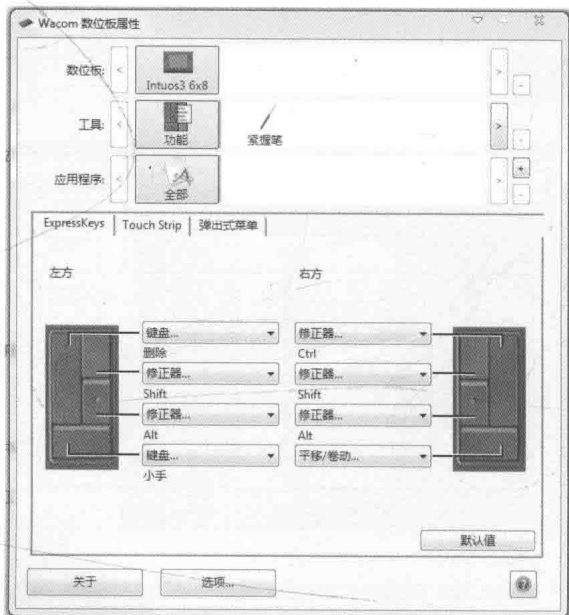

在“控制面板”里找到“数位板属性”，现在我们看看一些数位键的设置。点选“紧握笔”的面板。其中“笔尖感应”是根据自己的喜好选择，笔尖感应的程度不同，在纸上画出的笔刷厚度度和手感都各有不同，同学们可以在软件中试试笔刷的手感，然后再调试笔尖感应的软硬度。

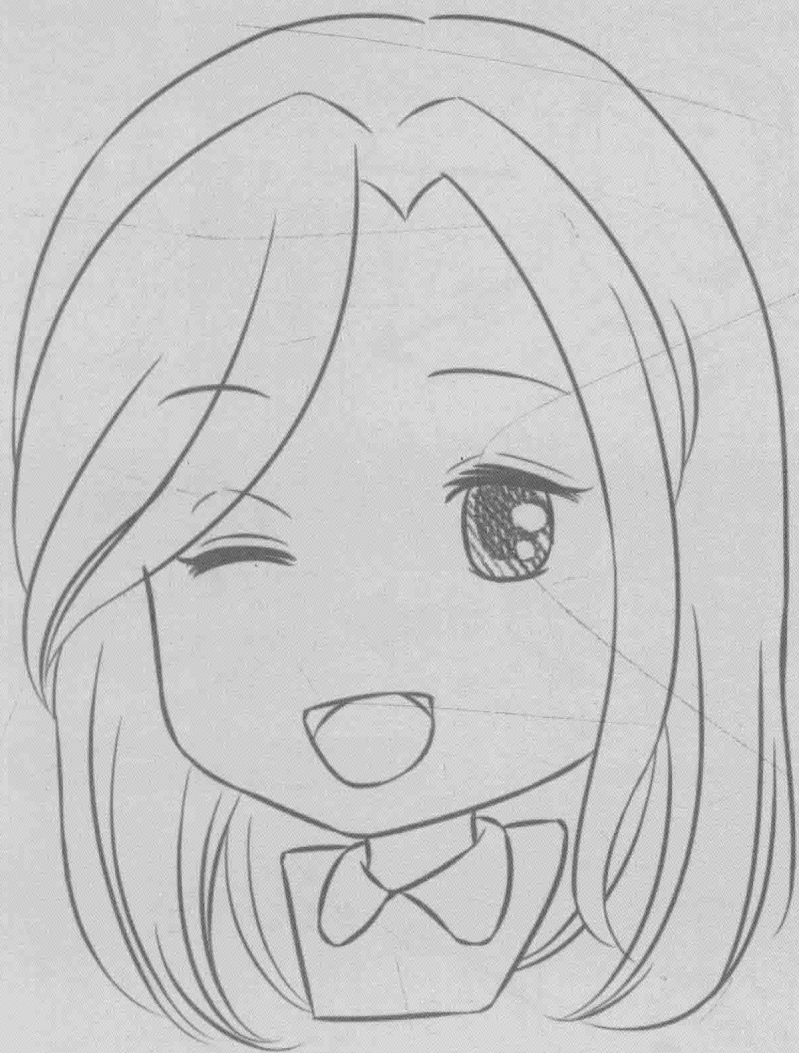
画笔上的两个按键，我分别设置了“橡皮擦”和“右键单击”，这样在作画的时候可以直接利用上键来转换画笔和橡皮擦，就不用左手在键盘上找快捷键或者移动笔尖点击橡皮擦按键，大大地节省了时间，也能让作画的心情变得更加顺畅！

将数位板和电脑连接后并安装好驱动程序，然后点击“开始”找到“控制面板”。

点击“功能”面板。在这里可以设置4个数位键的快捷模式。我设置了几个最常用的快捷键，分别是“Ctrl+Z删除”、“Shift”、“Alt”和“空格键”（控制画纸的移动）。左方和右方根据自己的用手习惯来设置。

Part 02

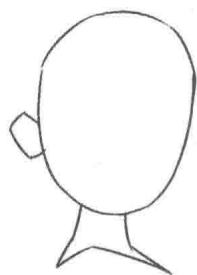
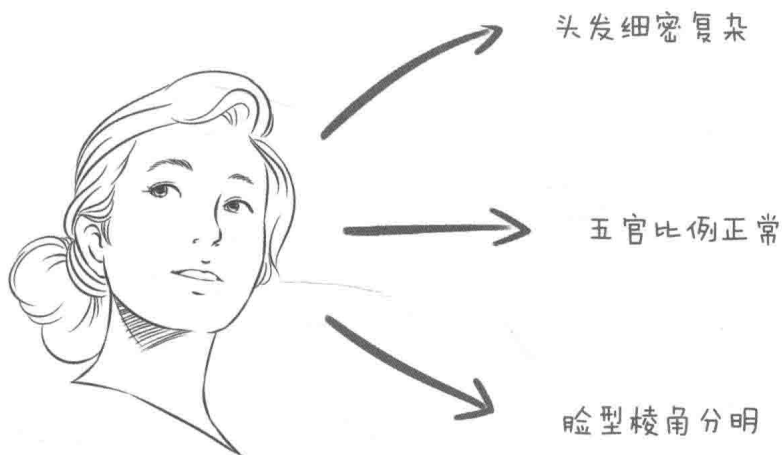
怎样画Q版漫画头像

Q版漫画独特的脸型

写实漫画

写实漫画是将真实的人物比例加以加工和修饰，进行一定程度的简化和夸张。

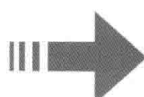
Q版漫画则是简化和夸张程度上的加深。

1.脸型的圆润化。

2.发型的简洁化。

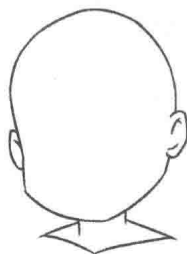
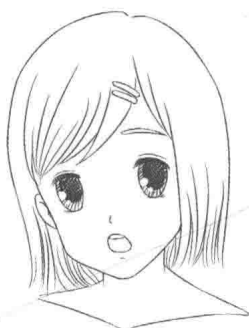

3.五官的夸张表现。

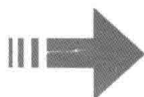
日式漫画

日式漫画相较写实漫画，会更夸张，更可爱，基本已经脱离正常脸部的比例分配，如眼睛会更大，鼻子会更小巧，嘴部变得更为简洁。

转化为Q版漫画后，随着头身变化将会在原基础上线条更为圆润和简化。

1.脸型变得短圆宽。

2.发型更简洁明了。

3.五官更夸张，眼睛更大更水润。