

动漫空间
Animation Zone

印象工坊/编著

动漫基础创作技法

清华大学出版社

CONTENTS 目录

第1章 如何学习漫画1	3.4 不同角度的头部绘制技法76
零基础篇2	3.4.1 平视中的不同角度.....76
1.1 漫画和漫画的分类.....2	3.4.2 仰视中的不同角度.....77
1.2 找到自己喜欢的漫画风格.....12	3.4.3 俯视中的不同角度.....78
1.3 漫画基础训练.....13	
1.3.1 绘画基本常识.....13	
1.3.2 漫画的训练.....15	
提高篇21	
1.4 巧用临摹.....21	
1.4.1 临摹名家的作品.....21	
1.4.2 临摹带有背景的画稿.....23	
第2章 漫画工具介绍25	第4章 身体结构和基本 绘制技法80
基础工具篇26	4.1 漫画人物的基本身体结构和比例.....81
2.1 黑白漫画工具的种类与使用技巧.....26	4.1.1 骨骼与肌肉篇.....81
2.2 彩色漫画工具的种类与使用技巧.....38	4.1.2 真实的人体比例.....83
特殊42	4.1.3 漫画中不同人体比例的绘制技法.....86
2.3 特殊工具篇.....42	4.1.4 不同年龄阶段的人体比例特征.....93
	4.1.5 Q版人物的身体特征.....95
	4.1.6 身体比例的转换.....98
	4.2 人体各部分的绘制技法.....101
	4.2.1 躯干篇.....101
	4.2.2 四肢篇.....106
	4.2.3 手足篇.....111
	4.3 运动中的人体绘制技法.....122
	4.3.1 人体透视.....122
	4.3.2 站姿.....125
	4.3.3 坐姿.....127
	4.3.4 走路的动作.....130
	4.3.5 奔跑的动作.....132
第3章 人物头部绘制技法43	第5章 人物综合造型技法134
3.1 头部绘制一般流程.....44	5.1 漫画人物的基本创作步骤.....135
3.2 五官与头发的绘制技法.....46	5.1.1 画出人物的基本造型.....135
3.2.1 眉毛.....46	5.1.2 人物的表情设定.....135
3.2.2 眼睛.....48	5.1.3 人物的其他形态设定.....137
3.2.3 鼻子.....51	5.1.4 配角的设定和身高比例图.....138
3.2.4 嘴巴.....54	5.2 漫画人物造型的注意事项.....139
3.2.5 耳朵.....55	5.2.1 空间感与体积感.....140
3.2.6 头发.....58	5.2.2 细节的刻画.....142
3.2.7 头发整体赏析.....66	5.2.3 提高人物造型的完整程度.....144
3.3 不同面部表情的绘制技法.....68	
3.3.1 喜.....68	
3.3.2 怒.....69	
3.3.3 哀.....70	
3.3.4 乐.....70	
3.3.5 人物其他面部表情集锦.....71	

5.3 创作不同类型的漫画人物	146
5.3.1 人物造型与身份的关系	146
5.3.2 人物造型与性格的关系	147
5.3.3 人物造型与漫画题材的关系	150
5.4 精彩漫画人物造型实例赏析	151

第6章 人物服饰的设计与绘制...154

6.1 人物服饰的绘制步骤	155
6.2 如何塑造质感	160
6.3 不同季节服饰的绘制	164
6.3.1 夏装篇	164
6.3.2 秋装篇	171
6.3.3 冬装篇	172
6.3.4 绘制同个角色的不同季节服饰	176
6.4 不同漫画角色的服饰绘制	178
6.4.1 古代篇	178
6.4.2 奇幻篇	183
6.4.3 制服篇	189
6.4.4 少数民族服饰篇	195
6.4.5 其他服饰篇	198
6.5 人物的装饰物	201

第7章 背景的绘制...216

7.1 构图篇	217
7.1.1 什么是构图	217
7.1.2 构图基本原则	219
7.1.3 构图的作用	226
7.2 透视与空间	227
7.2.1 如何掌握透视	227
7.2.2 空间感的营造	230
7.3 背景的基本类型	235
7.3.1 写实背景篇	235
7.3.2 虚幻背景篇	237
7.3.3 抽象与装饰背景篇	239
7.4 背景与人物的关系	241
7.5 背景与气氛的营造	243

第8章 单幅漫画的绘制技法.....249

8.1 绘制单幅漫画的注意事项	250
8.1.1 主体人物的突出	250
8.1.2 背景的渲染	253
8.1.3 画面节奏的控制	256
8.2 单幅漫画的风格分类	265
8.3 精彩单幅漫画实例赏析	271

第9章 彩色漫画的绘制技法.....273

9.1 彩色漫画的基本上色工具	274
9.2 彩色漫画的基本上色步骤	275

第10章 漫画的评判标准.....288

10.1 如何评价一幅漫画	289
10.2 如何提高自己的评判能力	294
10.3 如何成为一名优秀的漫画家	295

第11章 精彩漫画赏析.....298

第1章 如何学习漫画

零基础篇

阅读漫画被越来越多的年轻人喜爱，成为了休闲娱乐的一种方式。同时，如何绘制漫画也成为了许多人的疑问，那么如何画出漂亮的角色，如何描绘出心中想像的人物呢？首先我们先从了解和认识漫画开始。

1.1 漫画和漫画的分类

漫画的起源，最早可追溯公元3000年前埃及的卡通或动物简笔画，西方漫画起源于英国，发展到今天形成了主要三大类型：讽刺漫画、幽默漫画和实用漫画。

1946年，日本著名漫画家手冢治虫发表的《新宝岛》将电影镜头的手法运用于漫画，为漫画影象带来革命性的变革。我们现在所讲的漫画就是指于1981年引入中国内地的新漫画。我们这里讨论的漫画是指日本目前的主流漫画，而非讽刺性漫画或是连环画或是其他的。

《新宝岛》

《铁臂阿童木》

手冢治虫的代表作《新宝岛》和《铁臂阿童木》，将电影中的广角、俯拍、特写等影视镜头运用分格的方式在画面上表现出来，开始了漫画的新时代。

漫画风格的分类

市面上的漫画风格有很多，不同的漫画有不同的风格，按照画面风格来分大致可分为四类，即少女漫画、少男漫画、儿童漫画和商业漫画。

少女漫画

少男漫画

儿童漫画

商业漫画

1. 少女漫画

少女漫画的情节大部分以爱情故事为主,泛指拥有少女情结,画面唯美、美型、线条细腻。

少女漫画中无论是身材还是五官都得到夸张和美化,尤其是眼睛,被放大很多,身材修长。

下面我们来练习将现实生活中的人物以少女漫画的方式表现出来。

注意将五官的比例放大夸张。

2. 少男漫画

少男漫画是指以青少年为主要读者对象的漫画。一般以打斗、悬疑、冒险、科幻为主，另外，也有恋爱的题材。

少男漫画的表现方式没有少女漫画那样细腻唯美，线条比较随意，造型相对粗犷，眼睛细长。

写实人物的五官比例

少年漫画中人物比例比少女漫画更加接近于写实的人物，五官夸张变形不会太多。

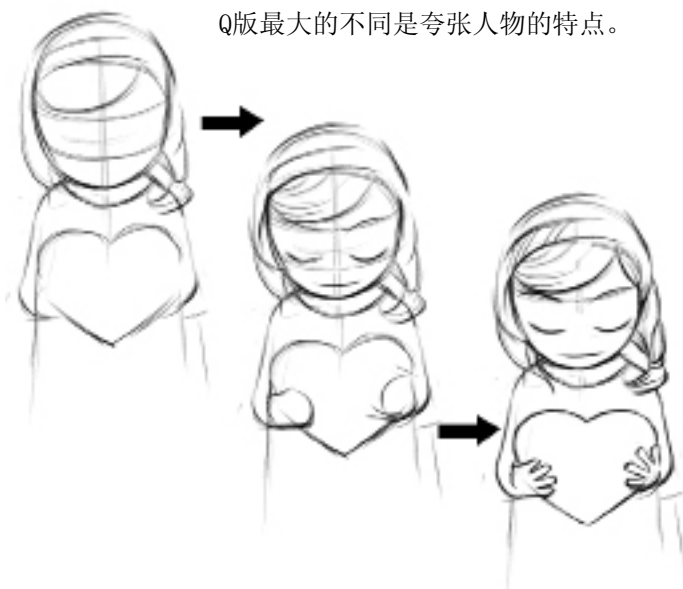
随意的线条，不必太过于细致，可加上些光影。

3. 儿童漫画

市面上大多数的儿童漫画都是Q版风格的漫画，最大的特点是头身比例和大大的眼睛，也常见于少女漫画和少男漫画中。

Q版可以很华丽，也可以很简单。

Q版最大的不同是夸张人物的特点。

在最开始起稿时确定下夸张的身体比例。

4. 商业漫画

商业漫画变化多样，没有统一的风格。但是它们都有一个共同的特性，就是独特的造型，总能给读者留下深刻的印象，所以常用于商业宣传。

人物的脸不一定漂亮，但是一定会有特点，身体结构也可以夸张。

不必拘泥于正常的人物比例，下肢夸张地拉长也没关系。

漫画按题材可分为冒险、魔幻、恋爱、竞技、搞笑、悬疑、恐怖、科幻、武侠等。

1. 冒险类

一般是几个有着共同目标的少男，为了达成理想而结伴出行。这些少年中每个人都有各自擅长的技能，互相帮助，克服困难，最后达到目标。

《海贼王》

《火影忍者》

2. 恋爱类

一般是以校园为背景，讲述女孩子的情感故事。

《好想告诉你》

《我的妹妹不可能这么可爱》

3. 魔幻类

魔幻类的内容比较广泛，有校园的、冒险的、情感的、以魔法和幻想为主线展开。

《魔法骑士》

《格雷少年》

4. 竞技类

激烈的赛场，紧张的气氛，除了正常的体育类竞技类漫画外，还有一些带有幻想色彩的故事。

《棋魂》

《网球王子》

5. 悬疑类

以推理为主的剧情，有的还会加入一些魔幻元素，使故事更加生动有趣。

《名侦探柯南》

《推理之绊》

6. 恐怖类

恐怖类漫画不是单纯的鬼故事，它可以说囊括了各种题材，就是为了让读者有一种心灵的震撼之感，这种感受的来源并不一定仅仅是单纯的。

《漂流教室》

《宣泄》

7. 武侠类

武侠文化是华人界特有的一种流行文化，以各式侠客为主角，神乎其神的武术技巧为特点，刻画宣扬侠客主义。

《四大名捕》

《风云》

8. 科幻类

多以未来宇宙作为背景，故事内容多是高科技、机器人、战争元素较多，此类以《高达》最为典型。

《高达》

《新世纪福音战士》

1.2 找到自己喜欢的漫画风格

漫画的风格多种多样，如何在众多的风格中找到自己喜欢的呢？这就需要广泛地阅读和练习，要多看多画多想。

画面的风格要结合故事的内容，毕竟画面是为了表现故事服务的。在确定自己的风格前，先要问问自己是要画什么样的故事。

《X战记》大气的线条，华丽的网点，精美的人物造型，很好地表现了作品的主题所表现的末世情节。

《NANA》这部漫画讲述的是音乐与爱情的故事。整部漫画里充满了朋克、音乐、服装、复古等各种时尚元素。

作者的画风怀旧华丽而又不失时尚，把朋克时代的不羁叛逆表现的恰到好处。

1.3 漫画基础训练

1.3.1 绘画基本常识

许多初学者都会问一个问题，学习漫画一定要学习素描吗？首先我们要先明白素描是什么。

素描是一种主要以单色线条和块面来表现物象的绘画形式，是一种锻炼绘画基本功的手段，以训练观察和表现客观物象的能力。素描也可作为一种独立的艺术形式运用于创作。

所以，素描只是一种锻炼基本功的手段，只要掌握了它的原理和方法，我们同样可以将它运用到漫画的技法中，可以将其称之为漫画素描。

如上图田中达之的作品，用素描的方法完成的一副科幻作品。

右图中同样也是一幅融入了素描技法的作品。

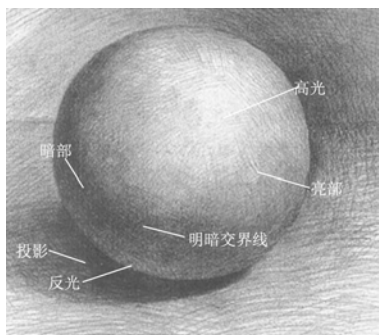
我们需要在素描的学习中掌握以下几个内容：

轮廓指界定表现对象形体范围的边缘线。轮廓的正确与否，对作品的成败至关重要。

准确的轮廓
可以更好的表现
主题

明暗指画中物体受光、背光和反光部分的明暗度变化。

丰富的光影
变化更能体现出
立体感

质感各种物体所具有的特质，如丝绸、肌肤、毛发等物的轻重、软硬、糙滑等各各不同的质的特征，给予人们以真实感和美感。

金发的质感

表现出不同物体的
质感，可以让画面更加
生动有趣