

超级漫画 初级讲座

〔日〕视觉设计研究所 编著

〔日〕谷朋 舵真秀斗 绘

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由日本视觉设计研究所社授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分內容。本书正版图书封底均贴有“中国青年出版社”字样的激光防伪标签，凡未有激光防伪标签的图书均属非法出版物。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话：

全国“扫黄打非”工作小组办公室
010-65233456 65212870

中国青年出版社
010-64069359 84015588 转 8002
E-mail: law@21books.com MSN: chen_wenshi@hotmail.com

Umakunaritai Manga Cho – shokyu Koza
Copyright © 2004 by Shikaku Design Kenkyu – jo, Inc.
Chinese translation rights in simplified characters arranged with
Shikaku Design Kenkyu-jo, Inc., Tokyo through Japan UNI Agency, Inc., Tokyo

版权登记号：01-2006-3806

图书在版编目 (CIP) 数据

超级漫画初级讲座 / [日] 视觉设计研究所编著；[日] 谷朋，[日] 舵真秀斗绘；刘彤扬译。

—北京：中国青年出版社，2006

ISBN 7-5006-7072-9

I. 超… II. ①日…②谷…③舵…④刘…III. 漫画—技法(美术) IV. J218.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 112071 号

书 名：超级漫画初级讲座

编 著：[日] 视觉设计研究所

出版发行：中国青年出版社

地址：北京市东四十二条 21 号 邮政编码：100708

电话：(010)84015588 传真：(010)64053266

印 刷：中国农业出版社印刷厂

开 本：787 x 1092 1/16 印张：9

版 次：2006 年 10 月第 1 版

印 次：2006 年 10 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 7-5006-7072-9

定 价：26.00 元

J218.7

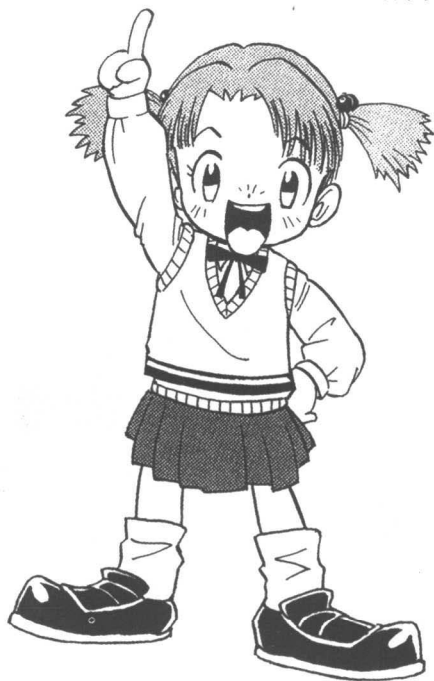
30

2006

超级漫画 初级讲座

〔日〕视觉设计研究所 编著

〔日〕谷朋 舵真秀斗 绘
刘彤扬 译

画漫画的工具

绘画流程及工具 6-21

原稿纸 8

铅笔和橡皮——画草稿 10

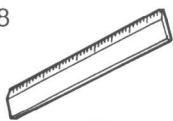
钢笔——钢笔描线 12

笔和墨汁、墨水——涂黑 14

尺子——效果线以及对话框 16

白色颜料——修正和提亮 18

网点——营造中间色调 20

面部的画法

面部的基本 24-35

正面 24

各种方向的面部画法 26

眼睛的画法 28

耳朵、鼻子的画法 30

嘴的画法 32

头发的画法 34

面部塑造角色 36-47

眼睛的大小 36

眼睛的高度及面部轮廓 38

脖子与下巴的形状 40

头发设计 女性 42

头发设计 男性 44

眼镜 46

面部表现出来的情感 48-51

少女漫画的表情 48

少男漫画的表情 50

漫画符号研究 52-55

表情 + 漫画符号的效果 52

微妙的感情通过眼睛和嘴的组合表现 54

身体的画法

身体的基本 58-75

通过草图来决定姿势 58

人体比例 60

绘制关节体现动态 62

人的骨骼和肌肉 64

手的构成 66

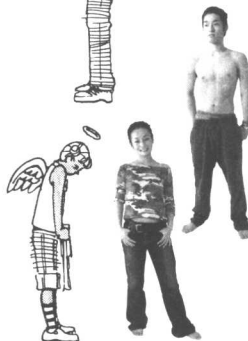
脚和腿的构成 67

飞奔 68

两人组合的动态表现 70

让人物显得更有力量 72

让动作更有魄力 74

身体表现角色 76-81

孩子和大人画法上的区别 76

女性和男性画法上的区别 78

丰满与阳刚的区别 80

身体可以表现的感情 82-85

高兴的时候、生气的时候 82

悲伤的时候、害怕的时候 84

漫画符号研究 86-87

动作 + 漫画符号的效果 86

装束的基本 88-91

褶皱和纹样 88

装束表现角色 90

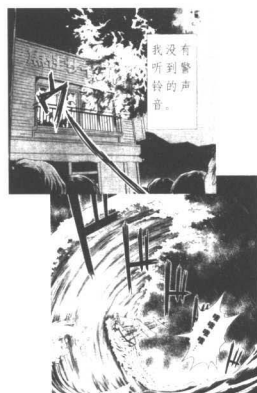

背景的画法

日常空间 94-97

画出透视 94

背景中的人物 96

非日常空间 98-105

戏剧性场景的写实画法 98

打斗场景的效果线 100

用于回想场景的渐变 102

天女散花的幻想世界 104

对白和对话框 106-111

象声词和拟态词 106

对白的配置及对话框的位置 108

对话框可以表现的感情 110

故事创作与分格构图

故事创作 114-119

构思草图 114

少女漫画的起承转结 116

少男漫画的起承转结 118

创造角色 120-125

少女漫画的主角和配角 120

少男漫画的主角和配角 122

角色的两面性和角色噱头 124

分格构图的基本 126-135

导入页及最后的场景 126

推进格和停止格 128

用分格连接的连续场景 130

长镜头和特写 132

向下一页展开 134

引人注目的演出技巧 136-141

线和留白的效果 136

光的方向与视线 138

对比和笔触效果 140

翻页讲座

眼：疑惑

口：中立

解说在 P54

画漫画的工具

翻页讲座

眼：疑惑

口：微不满

解说在 P54

绘画流程及工具

首先要拟定提纲和设计角色

然后，通过构思草图来决定整个故事的展开。准备阶段完成

开始用铅笔在原稿纸上打草稿

用钢笔描线并用白色颜料进行修正，贴网点纸完成

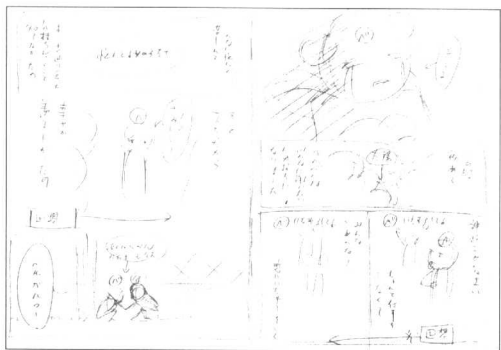
准备

画构思草图

构思草图（构思分格的简略草图）

进行分格并画出角色大致的动态，再加上相应的对白构成简略的构思草图。这样可以简略地将脑子里的灵感和角色通过分格表现出来，并让整个故事的展开一目了然。

画构思草图的时候是以对页为单位进行构思的。要注意人物在格子里的大小是否合适，整体是否有节奏感。这是绘制漫画准备阶段的基础。一旦确定了构思草图，就可以开始用原稿纸画画了。

大纲

没有故事就不可能产生漫画。提纲如果放到故事或者电影中就是原作。确定了大纲就要开始绘制构思草图。构思草图利用分格将页面的展开、登场人物的对话、背景还有视角进行规划。这对电影来说就是类似于脚本和演出的工作。当然，如果大纲很苍白，最后的漫画也肯定很无趣。所以大纲是漫画创作中最关键的环节。

确定角色→P120

只要确定了登场人物的性格、癖好、缺点、优点就能引发故事情节，故事也就可以展开了。同时要给人物设计出符合其性格的发型、服装还有体型特征。

原稿纸→P8

原稿纸可以让你的绘制工作很顺手。因为有与最后印刷相结合的参考线还有分格的参考线，所以画起来很方便。如果是自己制作原稿纸，可以用绘图纸或者高级纸，自己在上面绘制参考线。

铅笔和橡皮→P10

铅笔用B~2B的。如果铅笔太软，铅粉会弄脏纸面，如果铅笔太硬，

1

草图

用铅笔在原稿纸上画草图

将构思草图用铅笔画在原稿纸上。要用铅笔轻轻地画，衣服上的褶子的形状还有眼睛的反光都要仔细地用线画出来。

正式画草图之前的构思（提纲）用分格表现出来，主要的对白还处于笔记阶段的状态。

2

描线

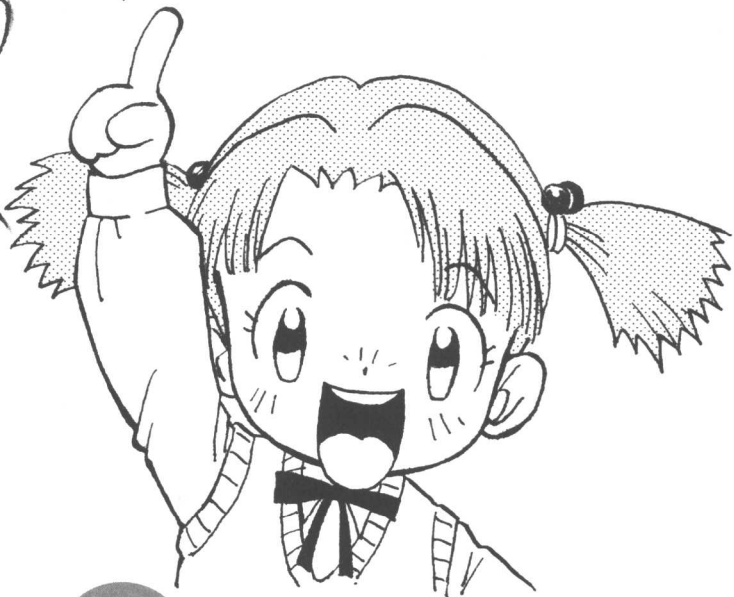
根据草图，用钢笔来描线。描的时候基本遵循从左往右，框线→人物→背景的顺序。然后用毛笔或者马克笔将需要涂黑的地方涂黑以及给背景添加效果线。

钢笔→P12

钢笔有G笔、圆笔这样能够画出不同的笔触，针管笔可以拉出粗细均一的线条。不同的笔头根据形状不同会有不同特性，漫画家都有自己专用的钢笔。

墨水→P14

墨水有绘图墨水、墨汁、漫画用墨水等，每种墨水都有自己的优缺点。绘图墨水干得快，又耐水，初学者最好就是使用这种墨水。

3

加工

用钢笔描好线后，将铅笔稿用橡皮擦掉，弄脏的地方用白颜料修掉并且给眼睛点上高光。贴网点也在这个阶段进行。

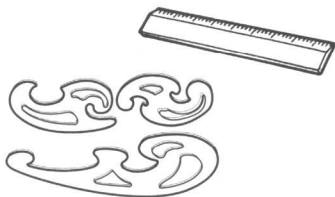
白颜料→P18

有广告色、修正液以及漫画专用白颜料等，这是加工阶段必备的用具。画坏的线和弄脏的地方都用白颜料来修正，白颜料还可以点出眼睛的高光和夜景的光点。

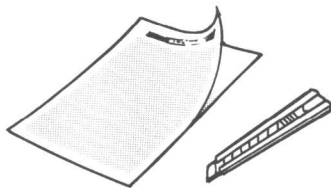
尺子→P16

画框线、效果线还有背景的时候会用到直尺、三角尺。画曲线用云尺。如果用美工刀划线就要用钢尺。

网点纸→P20

网点纸是印着各种图案以及由点构成的各种深浅灰度的透明贴纸。有图案、灰度、渐变、砂点、花纹、闪光等很多种，有些甚至可以直接用作背景。

会把纸压出沟槽，钢笔描线的时候会描断线条。橡皮要保持干净，如果用被铅粉弄黑的橡皮会越擦越黑的。

翻页讲座

眼：疑惑
口：小不满
解说在P54

原稿纸

通过大纲和构思草图决定作品的走向
 然后就开始用原稿纸正式作画
 在漫画用原稿纸上
 隐藏着很多与漫画的印刷相关的秘密

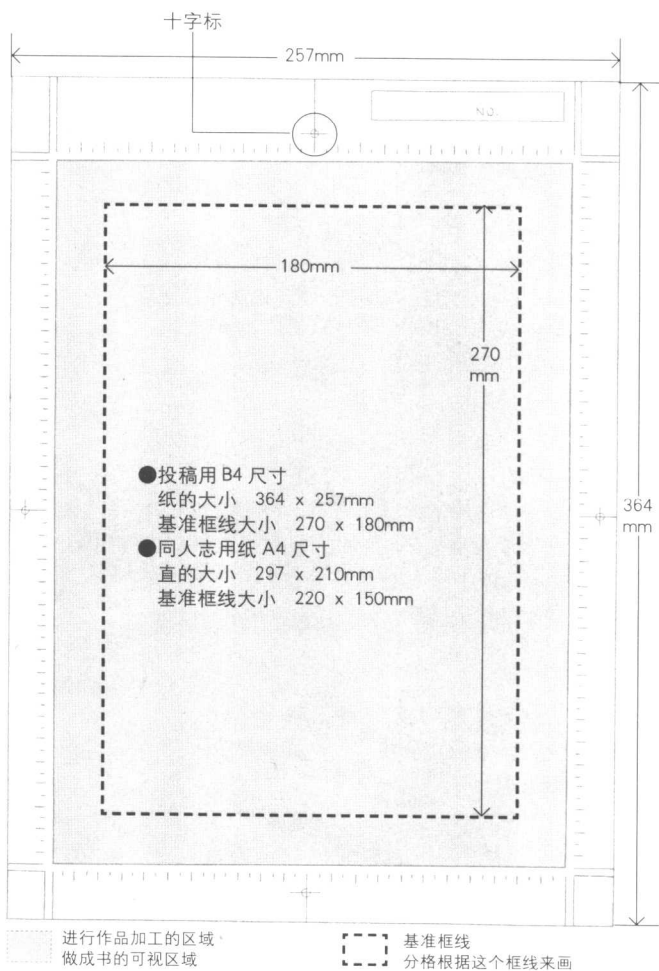
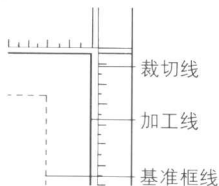
漫画原稿纸的使用

市场上可以买到的漫画原稿纸上标有十字标和裁切线等参考线。有B4大小和A4大小两种：一般投稿用的话就用B4，如果是画同人志就用A4的。纸的厚度有110kg和135kg两种，135kg的更厚些。

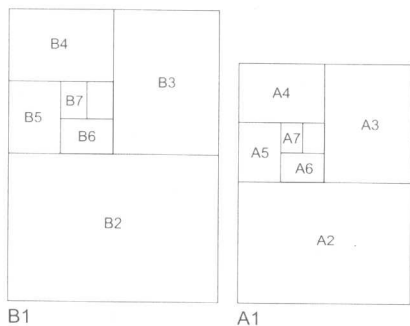
沿基准框线来画格子

漫画原稿纸有三重线框。最外侧的是裁切线，如果想让画面整个充满纸面就一直画到这里。中间是加工线。也就是做成书的时候的页面的范围。最内侧的框线是基准框线。这个基准也就是画漫画时分格的范围。如右页的图，沿基准线画出格子。

纸的基础知识

大小有A类和B类两种
 纸的大小分为A和B两种。市场上销售的最大的纸是B1的，面积是1.5m²。A1是1m²。A类和B类的长宽比都是 $\sqrt{2}$ 。不管多大尺寸都是相同的比率。

纸的厚度用 kg 表示

135kg的纸B整版大小，1000张的重量就是135kg。110kg的纸比135kg的轻，也就是纸会薄一些。公斤数越小，纸就越薄。135kg的纸的厚度不管是B4还是B5都是一样的，只是尺寸大小不同。整版纸是制纸工厂造出来的原纸大小。

纸的正反面

用纸的反面画画，用橡皮擦的时候纸会很容易起毛。如果用水彩颜料画，笔触会显得很硬。

从漫画原稿到印刷成书

缩小到 80%
进行印刷

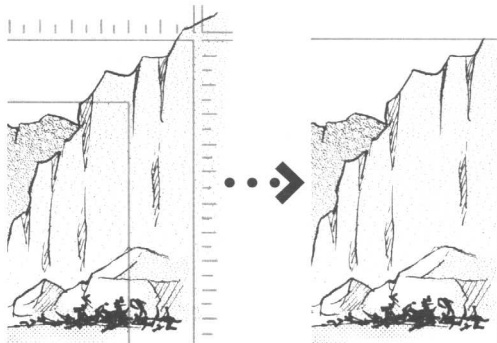
沿加工线裁
切做成书。

以 270 x 180mm 为基准框线
画出来漫画原稿

原稿纸上很淡的蓝色线不会被印刷
出来。如果是用淡蓝色，即便写上“笨
蛋！”的字样也不会被印刷出来。

做成 B5 大小的书。
沿裁切线画的画沿加工线来裁切。

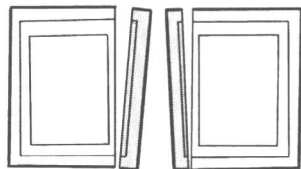

直到印刷阶段多余的部分
都还保留着印出来。

最后出来的是这样的。

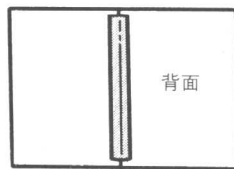
制作对页

将原稿纸
两张连在一起。

① 左右页内侧从基准框
线外侧 1cm 处裁切掉

② 将两张合在一起从背
面用胶条粘起来

书的基础知识

书的各部分名称

订口一侧不要放置对白以及漫画中比较重要的部分

做成书之后，订口部分看起来会比较
困难，所以不能放重要的对白和画面。
对页构图的时候，重要的对白和画面
也不能放在正中间，不然会错位。

翻页讲座

眼：疑惑
口：中不满
解说在 P54

如果对页构图的时候将画面
在正中间的话，打开书就会
发现，订口部分无法完全打
开，就会变成这个样子。

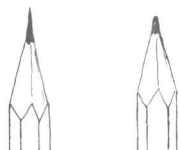

铅笔和橡皮——画草稿

用钢笔描线前要用铅笔打草稿
选择笔芯的时候要慎重
如果太软会弄脏画面
如果太硬又会在纸上划出凹槽

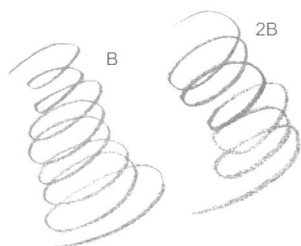
用笔芯为 B ~ 2B 的铅笔

无论是木头铅笔还是自动铅笔，都用 B ~ 2B 的笔芯比较好。如果笔芯太软了铅笔会蹭到画面上把画面弄脏，太硬了又会划伤纸。

太尖了容易折断，而且不容易画出粗细均一的线。

笔尖稍微有点弧度，这样正好。

用橡皮轻轻擦

橡皮要朝外一个方向轻轻擦。就好像把脏东西扫出去那样一下一下地擦。如果擦太重了也会损伤纸面。

橡皮要用质量好的

要使用那种轻轻擦就能擦掉铅笔印的橡皮才行。橡皮有混入空气很容易擦的类型，还有擦出来的橡皮屑比较容易收拾的类型。

防止稿子弄脏的方法

不要使用弄脏的旧橡皮

旧橡皮会变硬，不能使用旧橡皮和弄脏变黑的橡皮。此外，橡皮的套子不要摘下来，这样可以防止橡皮蹭上手指上的油脂。

这样的橡皮不能擦得很干净。

草稿要轻轻画

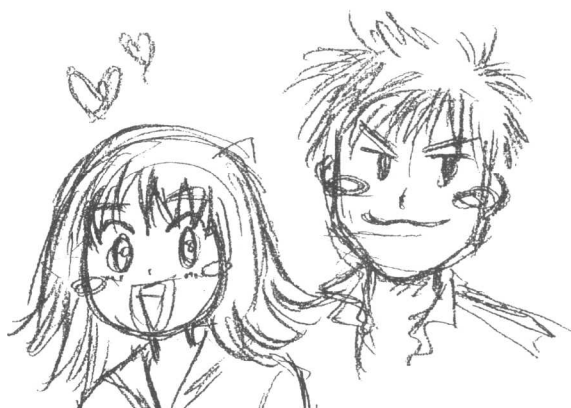
画草稿要轻。如果用笔太使劲儿，加工的时候橡皮就很难擦掉，也会容易弄伤纸。草稿的线要是太重，描线的时候笔触也会比较难画出来。还有，如果草稿画得太重，就会搞不清楚钢笔描线的位置。

草稿的线太乱了，这样描线时会造成困惑。

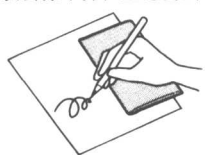

为了让钢笔描线容易进行，草稿画到这种程度就好。

手下垫上纸

画草稿的时候，手的下面垫上纸巾或者白纸。这样手上的油脂才不会粘到纸上。如果沾上了油脂，橡皮会擦不掉，墨也会画不上去。

方便小道具

羽毛掸子

可以用来掸掉橡皮屑还有网点纸切下来的碎屑。如果用手掸的话，油脂会蹭到纸上，可能会蹭坏描好的线，所以不要这样做。

羽毛掸子，1根羽毛的，有右手用和左手用的。

拷贝台

拷贝台

台子的里面放有灯泡，会照亮整个台面，将纸重叠放在上面就可以映出下层纸上的图形进行拷贝。可以将原来的稿子拓到新的纸上，也可以用于资料照片的复写。

翻页讲座

眼：疑惑
口：大不满
解说在 P54

钢笔——钢笔描线

根据草图用钢笔描线

这就是漫画的描线

描线按照框线→对话框→人→背景的顺序来描
笔尖根据自己的绘画习惯来选择使用

笔尖的形状

笔尖插到笔杆上，蘸上墨水或者墨汁就可以画了。画漫画使用的笔尖主要有4种。笔尖是消耗品，所以需要一次多购买一些。除了笔尖，还有针管笔。

圆笔

画细线用。如果力度强，也可以画出粗线来。

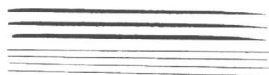
G 笔

最普通的一种笔尖。根据力度的不同，可以画出粗细范围很广的线来。

斯科尔笔

可以画细而硬的线。线的粗细是一样的。

滴笔

可以画出很柔软的笔触。与G笔和圆笔相比，线的强弱感并不差。有画细线的铝（亚光）制笔尖和画粗线的铬（有光泽）制笔尖两种。

绘图墨水干得快，耐水性好。所以在漫画描线的时候经常使用。但因为会腐蚀笔尖所以平涂的时候最好不要用。

笔尖的使用技巧

Q 墨水总是会洩出来……

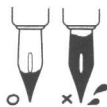
这是经常被问的一个问题，其原因很多。

A 笔尖上粘上了油脂。

新的笔尖上会有油脂，使得墨水不容易蘸上去。使用之前用面巾纸或者布好好擦一下，或者用打火机烧上一秒钟就可以让油脂脱掉。

A 墨水蘸得太多了。

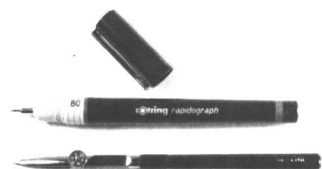
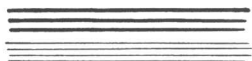
笔尖如果蘸太多墨水，墨就会滴到纸上。在瓶口边缘将多余的墨水控掉再开始画吧。

细笔

可以画出粗细均一的线来。0.1mm ~ 1.0mm 的都有。

针管笔和鸭嘴笔

这是画粗细均一的线的专业工具。其实用细笔就足够了，执着于专业工具的人可以使用这些笔。价钱很高，使用起来也需要一段时间来适应。

笔杆准备 2 支

笔杆有圆笔用和 G 笔及其他笔用两种。笔头要牢牢插进笔杆才行。如果插得不牢，画的时候晃动起来就画不出漂亮的线了。当然插的时候也要注意不要太过用力而弄伤手指。

圆笔用

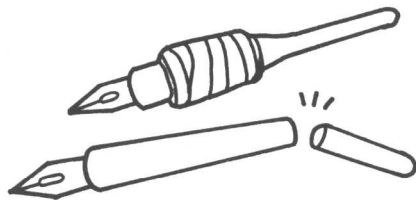

G 笔、其他笔用

插口的形状是不同的，购买的时候要注意。

为了让笔杆更顺手而进行改良

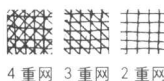
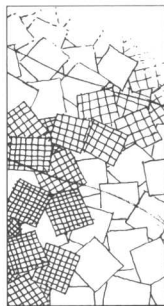
使用笔杆也有很多技巧。太长的笔杆拿起来不顺手，可以切短点。太细的笔杆可以卷上胶带，弄成自己握着舒服的粗细。

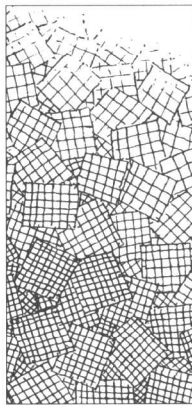
熟练用笔的练习

画方网

小的正方形不规则散布，在正方形的中间画线。线的密度画出变化以形成浓淡渐变。

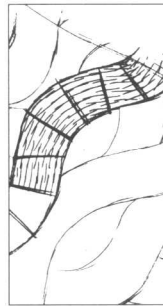

4重网 3重网 2重网

画波网

S 形的曲面互相重叠形成渐变。S 形是由直线构成的梯形连接而成的。

基础是梯形

A 笔尖夹了脏东西。

笔尖如果夹了纸纤维，或者干掉的墨水粘在笔尖上，就没法画出干净的线条了。好好地把笔尖擦一擦吧。画的时候可以适当地这样做：面巾纸擦一用水洗一用水巾纸擦。

水和面巾纸是必需品

A 笔尖生锈了。

笔尖如果生锈了，就必须更换。锈迹还会传染到其他笔尖上。所以每天画完后，要将笔尖用水洗干净然后好好擦干，不能让笔尖上留有水汽。

A 画线的方向有问题。

如果笔尖横向画线就会很难。会画得磕磕绊绊。如果不断旋转纸面保持纵向画线就会比较容易画出好看的线条来。

A 画的时候笔太过竖直了。

如果画的时候笔拿得太过竖直也会很难画，所以还是倾斜笔杆来画吧。笔尖少许倾斜画出的竖线也会柔和些。

翻页讲座

眼：疑惑
口：迷惑
解说在 P54

笔和墨汁、墨水——涂黑

涂黑就是将一块图形整个平涂成黑色
沿着钢笔描线的轮廓及比较细小的部分平涂
可以选用墨汁、水性马克笔等顺手的工具

只要该黑的地方黑了就是成功

平涂主要就是用墨汁和面相笔，把要涂的地方一点不剩地涂黑就算成功了。毛笔类型的笔也是经常使用的。制图用墨水会损伤笔尖，干了之后还会变成粉末，所以一般不推荐使用。漫画专用墨水干得快，如果用不惯会比较麻烦。涂的时候按照一定的方向，一次成形，这样不容易出现不均匀的地方。

墨汁

延展性好，可以用钢笔或者其他笔来涂。如果放久了会发臭，水分流失而变得粘糊糊的根据绘画量的大小斟酌购买，尽量买小瓶的为好。一旦放得时间长了最好换新的。

绘图墨水

如前面所述，因为会损伤笔头，所以平涂最好不要用这种墨水。干得快，耐水性强，用于描线比较合适。

主要使用面相笔

平涂主要还是使用面相笔。如果需要涂细小的地方也可以选用笔头小的笔。大面积的平涂时，用大号的笔也是很方便的。

毛笔用起来很方便

平涂的时候，用毛笔也会很顺手，用着相当方便。笔尖不会分叉、干掉。毛笔蘸墨汁使用是个不错的方法。

推荐使用的水性颜料马克笔

马克笔涂抹方便，买起来也很方便，而且水性颜料的马克笔颜料也容易遮盖，不会泛到白颜料上面或者渗出来，推荐大家使用。油性马克笔因为容易渗出来所以不推荐使用。

笔的保养

用完的毛笔要用水好好涮一下，把墨汁和墨水洗干净。如果干硬了要用温水泡开洗净。洗干净了后要笔头朝下吊放或者水平放干。

平涂时要沿轮廓线涂一遍后再填涂中间的空白

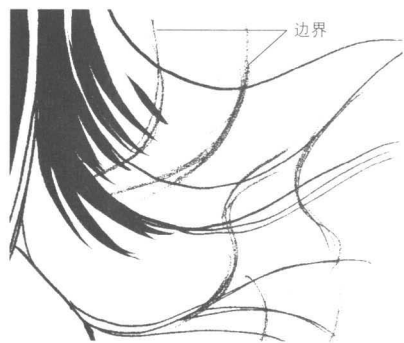
平涂的时候，不能上来就大笔大笔的涂，要先沿轮廓线涂一遍，把细部轮廓用毛笔或者细笔涂好后再填涂中间部分。如果是最后一起涂黑的话，画的时候要将涂黑的部分画上叉子做记号。这也是交代给助手时候的指示方式。

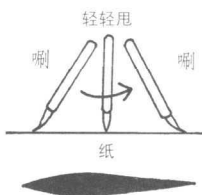
光泽涂黑——黑发要留出光泽

1 用铅笔画出边界线，标记出哪里要留排线。

2 根据纸的方向，轻轻用笔画出头发。

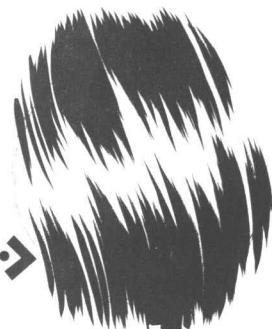

这个部分是光泽部

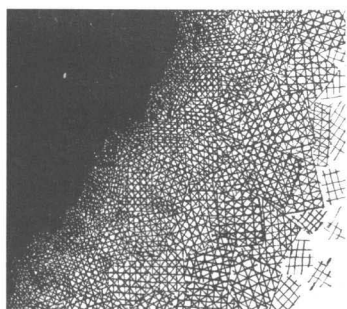
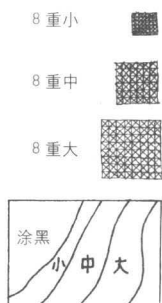
可以转动纸张让光泽笔触向下来涂

像这样让线和线重叠

3 留出白底就显出了黑发的光泽。

涂黑与方网作渐变效果

涂黑和方网组合就可以画出渐变的效果。与黑交接的部分用小而密的8重网，这样足够暗可以作为过渡。之后逐渐减少网的重数就可以变亮，正方形也越画越大。

遮盖贴条和贴纸

不想涂抹的地方用遮盖贴条贴上。遮盖贴条黏着力低，不会伤到纸面。

翻页讲座

眼：疑惑
口：微笑
解说在 P54

