

漫画素描技法

从入门到精通

孔祥翔 张灵犀 胡心林 ◎ 编著

DVD 视频教学

随书附赠

高清晰视频教学录像

- ◎ 人物基础造型
- ◎ 人物动态表现
- ◎ 人物服饰造型
- ◎ 动植物与道具
- ◎ 美少年的绘制
- ◎ 美少女的绘制
- ◎ Q版漫画绘制
- ◎ 漫画场景表现
- ◎ 单幅漫画创作
- ◎ 漫画上色技巧

漫画绘制的百科全书
解决漫画技法学习中的所有问题

龍門書局

漫画素描技法

从入门到精通

孔祥翔 张灵犀 胡心林 编著

龍門書局
北京

内 容 简 介

本书系统地讲解了各类漫画的造型方法和上色技巧，是一本内容全面的漫画素描技法百科全书。

全书分为两大部分，共13章。第一部分介绍了漫画的分类与当代漫画名家的漫画作品、漫画工具与使用技巧、漫画人物头部造型、面部表情、身体结构、人物动态表现、漫画人物类型解析与绘制、服饰的绘制与搭配、Q版人物表现、动植物与道具的绘制、单幅漫画构图技巧、漫画场景表现等。第二部分介绍了色彩的基础知识，并实战演练了彩绘漫画上色技巧，其中涉及可爱Q版漫画和美少女两个案例。本书案例丰富，内容由易到难、循序渐进，读者完全可以“看得懂，学得会”，并能掌握各类漫画中人物、场景等内容的绘制技法。

本书适合所有漫画爱好者，特别是初、中级漫画爱好者学习使用，也可作为大、中专院校动漫专业的教材。

图书在版编目(CIP)数据

漫画素描技法从入门到精通/孔祥翔, 张灵犀, 胡心林
编著. —北京: 龙门书局, 2013.9
ISBN 978-7-5088-4130-4

I. ①漫… II. ①孔… ②张… ③胡… III. ①漫画—
素描技法 IV. ①J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第211873号

责任编辑: 周晓娟 刘薇 吴俊华 / 责任校对: 杨慧芳
责任印刷: 华程 / 封面设计: 张世杰

龍 門 書 局 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

北京市艺辉印刷有限公司印刷

中国科技出版传媒股份有限公司新世纪书局发行 各地新华书店经销

*

2013年9月第一版

开本: 787×1092 1/16

2014年3月第一次印刷

印张: 21

字数: 511 000

定价: 59.80元(含1DVD价格)

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

前 言

动漫产业的繁荣发展，吸引了越来越多的漫迷加入其中。我们如何才能快速、有效地学习并提升自身的绘制水平呢？面对众多的漫画技法教学图书，作为漫迷应当如何选择呢？带着这两个问题，我们走访了高校动漫专业教师、动漫专业从业人员和资深漫画师，得到的答案就是“需要因材施教”。也就是说，读者需要根据自身水平来选择适合自己的教材。

在购书之前，先对自身的绘画水平有一个准确的评估，如果你是一位零基础的初学者，那么不应该选择技能提升型的漫画技法图书，应该选择基础类的，遵循循序渐进的学习规律；如果你具有一定的漫画绘制基础，那么你需要的是一本针对性强的专业技法图书，以提升自身的绘画技巧（基础内容可以通过自己平时的临摹和创作来弥补）。接下来我们就需要判断图书的品质了，漫画技法图书配图是关键，因为我们需要通过图例来学习绘制方法。流行的画风、准确的人物身体比例是一本好书必备的品质；知识结构是否合理、重点和难点是否讲解到位、绘画步骤是否详实也是判断的标准。

我们一直想创作一套内容全面、讲解清晰到位、涵盖漫画素描技法重点与难点的漫画学习百科全书，帮助不同阶段的读者掌握正确的绘制方法与创作思路，在学习过程中少走弯路，并且读者可以真正“看得懂，学得会”。根据调研结果和大量的读者意见反馈，我们历时一年的时间进行创作，期间修改的稿件不计其数，为的是可以呈现给大家一本具有完整的知识体系、完全可以学以致用用的漫画素描技法图书，通过学习让每一位读者都能够有所收获。

合理结构+丰富图例

如何让初学者通过学习本书实现绘画水平的提升？带着这个问题我们对本书的结构做了反复的调整，最终选择了“由简到繁，由易到难”的思路展开讲解，同时尽量在有限的篇幅内加上丰富的图例，所以本书的图例要比以往的图书多了近一倍。

Preface

双色+彩色印刷

本书采用“双色+彩色”的印刷方式，在讲解过程中，书中的绘制重点、难点、容易出错的地方，均使用有颜色的文字或线条进行标注，目的是让读者在学习过程中更容易区分知识结构，快速掌握重点和难点，并防止错误的产生。漫画上色是漫画学习的必备知识，为了让读者更直观地掌握技法，此部分内容我们以全彩色的方式呈现给大家，以便大家更为清晰直观地学习。

多媒体视频教学录像

漫画绘制与素描绘画的学习一样，除了掌握基本的绘画方法之外，学习者勤加临摹和练习是十分必要的，如果能够有老师亲自示范讲解，那么学习效果一定事半功倍。为此，我们录制了漫画绘制的视频录像，读者坐在家中就可以看到绘画现场的全程操作，漫画师的亲自示范，可以指导读者在绘制过程中注意各种规范和技巧。

超值赠送素描练习册

绘画的学习与练习是分不开的，只有边学边练才能进入最佳的学习状态，所以我们精心准备了素描练习册赠送给读者，这样打开本书的包装、翻开书、拿起笔就可以一边学习知识一边在纸上迅速临摹练习了。

本书由孔祥翔、张灵犀、胡心林执笔，参与编写的还有黄钟凌、丁梨梨、侯晓洋、刘广亮、杨样、邹文昭、雷霆、孔凡相、钟向英、刘强、谢钟双、丁洁津、向远谋、曾成国、肖玉琼、黄晓辉、李永福、刘晓峰、孙秋平、叶春梅、袁丽、郑燕彬、何高平、徐生龙、王涛、周亮、王云林等，感谢参与创作的同仁们，为了让本书以高质量呈现给读者，我们对内容反复推敲、反复修改，直到满意为止。还要感谢给予我们意见与建议的读者和漫迷，是你们的默默支持，让我们有继续前进的动力。

我们衷心地希望能够为大家提供阅读服务和帮助，在阅读本书时若遇到任何疑问或想给予建议，均可与我们联系，我们将竭诚为读者服务。

欢迎大家登录我们的微博一起探讨学习：<http://weibo.com/u/3341527570>。

编著者

2013年12月

本书阅读说明

为了便于您更好地使用本书进行漫画素描技法的学习，我们对本书内容进行了以下说明。

本书创新使用了双色印刷，可以最大程度对绘画中的重点、难点进行标注和说明，方便初学者进行学习；同时书中安排了大量的绘画知识点讲解和案例赏析，以及绘画技巧提示，全面而细致地帮助您进行漫画素描技法的学习。

第3章 漫画人物头部造型

⑤ 头发的不同状态

● 头发的自然生长状态

我们可以将头发的生长状态看做草的生长，头发的生长方向也是同草叶一样从中心出发，受地心引力的作用自然下垂。

● 同一人物不同状态下的发型变化

下面我们来看一下同一人物分别处于自然状态下、微风吹动下和打湿后头发所呈现的状态。

自然状态下

自然状态下的头发略带蓬松，有一定的弧度。

微风吹动

微风吹动的头发向着风的方向飘动。

头发打湿后

打湿后的头发原本以后变得很重，垂直地垂向地面。

狂风吹动时

狂风吹动下的头发被风完全吹起来，露出发际线。

小技巧——头发与头部动作的协调

即便是在没有外力的情况下，我们也要注意其头发与头部或身体动作的搭配，例如人物在正常情况下，抬头或低头时头发的表现也是不一样的。

低头时，刘海向下垂，脖颈处的头发紧贴于脖子上。

平视时，头发蓬松，刘海和脖颈处的头发自然弯曲。

仰头时，刘海向后，动作幅度大时还会露出人物的额头部分。

生动形象的绘画知识点讲解

重点、难点使用专有色进行标注，加深绘画记忆

第3章 漫画人物头部造型

⑥ 头发的表现

短发清爽自然，给人活泼可爱的感觉，短发少女多属于运动型和热血型；男性人物则基本上爱留短发的，并且发型多变。

帅气的学生头，一般是男生发型，显得人阳光、可爱。

男生短发，一般是男孩子的发型，多在发际线上方，显得人物精神、豪爽。

长刘海的学生头，适合长相可爱的年轻男性人物。

短发的公主头，是没有长发的正式发型，却也显得可爱俏皮。

蓬松的头发，很适合性格比较活泼的男性角色。

直立式的头发，显得热血、豪气，适合热血型的男性人物。

小女孩的左右发髻，将头发对称地束在头部的两边，适合年幼的女性角色。

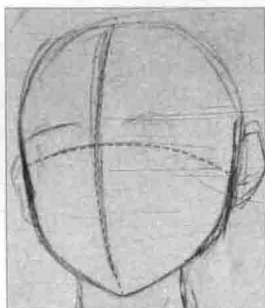
绘画小技巧重点说明，让您轻松掌握

大量的展示案例方便临摹学习

绘制实战 人物头部绘制流程

光盘路径: DVD\视频教学\第3章\绘制实战—人物头部绘制流程

下面将向大家展示一个完整的人物头部绘制流程, 目的在于让大家掌握头部的绘制技巧。

① 绘制出人物的头部轮廓, 在人物面部用十字线确定面部的中线和眼睛的位置。

② 在确定好的眼睛位置上画出眼睛的轮廓, 因为画面的视角略带了一点仰视角度, 所以眼睛的弯曲度呈向上的弧线。

③ 在中线的位置画出人物的鼻子和嘴巴。由于面部是半侧面, 因此嘴巴的位置向右边略偏。

④ 头发是非常重要的部分, 不能画得过于杂乱和平面。我们应该使用弧线画出具有立体感的片状头发。

⑤ 下巴和脖子之间有一定的距离, 可以用稍一些的线条将面部和脖子的距离感表现出来。另外, 注意男性的脖子上会有喉结。

建议

将配套光盘中的视频内容复制到电脑中进行观看。

在每个章节的最后均会安排一个对本章内容进行知识点巩固学习的“绘制实战”环节, 并配有视频教学录像, 读者在阅读书中绘制流程详解的同时, 还可以观看视频教学进行学习, 以便最大程度地帮助您快速掌握漫画绘画诀窍。

目 录

第1章 走进漫画的世界

1.1 漫画的种类	002
1.1.1 欧美动漫	002
1.1.2 中国动漫	003
1.1.3 日本动漫	004
1.2 当代名家动漫作品介绍	007
1.2.1 《海贼王》	007
1.2.2 《元气少女缘结神》	008
1.2.3 《黑执事》	009
1.2.4 《银魂》	010
1.2.5 《甜甜起司猫》	011

第2章 漫画工具介绍及使用技巧

2.1 绘制漫画的工具	013
2.1.1 纸张	013
2.1.2 画笔	014
2.1.3 墨水颜料	015
2.1.4 辅助工具	016
2.1.5 现代漫画工具简介	017
2.2 用蘸水笔绘制不同的线条	019
2.2.1 蘸水笔的使用技巧	019
2.2.2 单一线条的变化	020
2.2.3 组合线条的变化	021
2.3 特殊效果和网点纸的运用	023
2.3.1 特殊效果的运用	023
2.3.2 网点纸的运用	024
绘制实战——使用铅笔起稿	027

第3章 漫画人物头部造型

3.1 头部的绘制	033
-----------------	-----

3.1.1 不同脸型的绘制	033
3.1.2 头部的角度表现	034
3.1.3 十字线在头部绘制中的运用	035
3.1.4 五官位置变化的运用	037
3.2 五官的绘制	039
3.2.1 五官的比例	039
3.2.2 眉毛与眼睛的绘制	040
3.2.3 鼻子的绘制	042
3.2.4 嘴巴的绘制	044
3.2.5 耳朵的绘制	046
3.2.6 男女五官的变化	048
3.3 头发的绘制	050
3.3.1 头发的绘制基础	050
3.3.2 头发的绘制要点	053
3.3.3 发型表现	058
3.3.4 发型设计	062
绘制实战——人物头部绘制流程	064

第4章 人物面部表情刻画

4.1 表情绘制基础	067
4.1.1 影响表情变化的因素	067
4.1.2 情绪程度与表情变化	068
4.1.3 不同年龄面部绘制	069
4.2 常见表情的绘制	070
4.2.1 女性常见表情绘制	070
4.2.2 男性常见表情绘制	075
4.2.3 复杂表情绘制	080
4.3 强化表情，突出人物形象	081
4.3.1 常见的表情符号	081
4.3.2 女性基本表情强化	082
4.3.3 男性基本表情强化	083
4.3.4 其他表情强化	084
绘制实战——夸张表情的绘制	085

第5章 漫画人物身体结构

5.1 人体结构的基础知识	087
5.1.1 人体骨骼的基本结构	087

5.1.2 人体肌肉的基本结构.....	089
5.1.3 男女人体的对比.....	091
5.1.4 不同头身比例的对比.....	093
5.1.5 不同年龄段人物身体结构对比.....	097
5.2 不同角度下的人体结构变化.....	099
5.2.1 正面、侧面和背面的人体结构.....	099
5.2.2 仰视角度下的人体结构.....	100
5.2.3 俯视角度下的人体结构.....	101
5.3 手臂和手的表现.....	102
5.3.1 手臂和手的基本结构.....	102
5.3.2 手臂和手的各种动态表现.....	103
5.4 腿和脚的表现.....	105
5.4.1 腿和脚的基本结构.....	105
5.4.2 腿和脚的各种动态表现.....	106
绘制实战——俯视角度人物绘制.....	108

第6章 人物动态表现

6.1 人物运动的基本规律.....	113
6.1.1 头、颈和肩部的运动原理.....	113
6.1.2 腰部的运动原理.....	115
6.1.3 脊椎的运动原理.....	116
6.1.4 四肢的运动原理.....	117
6.2 人体的基本姿态表现.....	119
6.2.1 站姿的表现.....	119
6.2.2 坐姿的表现.....	121
6.2.3 跪下与蹲下的表现.....	123
6.2.4 行走的表现.....	125
6.2.5 奔跑的表现.....	127
6.2.6 跳跃的表现.....	129
6.2.7 睡觉的表现.....	131
6.3 漫画中常见动作表现.....	133
6.3.1 同一人物在不同场景下所表现的动态.....	133
6.3.2 格斗中的姿态.....	134
6.3.3 生活中的姿态.....	135
6.3.4 工作中的姿态.....	136
6.4 人体动态与情绪的结合.....	137
6.4.1 同一人物在不同情绪下所产生的肢体变化.....	137
6.4.2 喜悦时姿势的表现.....	138

6.4.3 愤怒时姿势的表现	139
6.4.4 悲伤时姿势的表现	140
6.4.5 邪恶时姿势的表现	141
6.4.6 冷漠时姿势的表现	142

绘制实战——格斗动作的绘制	143
---------------------	-----

第7章 漫画人物类型解析与绘制

7.1 幼年人物	148
7.1.1 正大型	148
7.1.2 萝莉型	151
7.2 少年人物	154
7.2.1 温柔型	154
7.2.2 柔弱型	157
7.2.3 热血型	160
7.2.4 傲娇型	163
7.3 成年人物	166
7.3.1 御姐型	166
7.3.2 大叔型	169

绘制实战——温柔与热血型组合	172
----------------------	-----

第8章 人物服饰的绘制与搭配

8.1 服装绘制的基础知识	177
8.1.1 不同类型褶皱的绘制	177
8.1.2 不同材质褶皱的绘制	180
8.1.3 不同材质质感的绘制	181
8.2 现代服饰的绘制	183
8.2.1 礼服	183
8.2.2 西装	186
8.2.3 学生装	189
8.2.4 休闲装	192
8.3 古典服饰的绘制	195
8.3.1 韩式服装	195
8.3.2 中式服装	198
8.3.3 日式服装	201
8.3.4 英式服装	204
8.3.5 盔甲类服装	207

8.4 幻想服饰的绘制	210
--------------------------	------------

8.4.1 奇幻服饰	210
8.4.2 未来服饰	213
绘制实战——和服的绘制	215

第9章 Q版人物表现

9.1 正常头身转换为Q版	220
9.1.1 Q版人物的面部转换	220
9.1.2 Q版人物与正常人物头身比例的对比	222
9.2 Q版人物的类型	224
9.2.1 日式Q版人物	224
9.2.2 中式Q版人物	226
9.2.3 美式Q版人物	227
9.3 Q版人物的表情	228
9.3.1 各种基本表情	228
9.3.2 各类符号表情	230
9.3.3 表情与动作的结合	231
绘制实战——Q版人物绘制	232

第10章 动植物与道具的绘制

10.1 常见动物的绘制	235
10.1.1 超萌的小狗	236
10.1.2 可爱的小猫	237
10.1.3 华丽的小鸟	238
10.1.4 灵动的鱼类	239
10.1.5 其他小动物	240
10.2 常见植物的绘制	241
10.2.1 圆形花卉类	242
10.2.2 长柄花卉类	243
10.2.3 青草类	244
10.2.4 树木类	245
10.3 常见道具的绘制	246
10.3.1 首饰	246
10.3.2 生活道具	250
10.3.3 奇幻道具	254
绘制实战——水晶法杖	258

第11章 单幅漫画构图技巧

11.1 构图的基本类型	260
11.2 常见构图解析	261
11.2.1 三角形构图	261
11.2.2 圆形构图	263
11.2.3 S形构图	265
11.2.4 螺旋形构图	267
11.2.5 黄金分割构图	269
11.2.6 对称构图	271

第12章 漫画场景表现

12.1 场景绘制的基础知识	274
12.2 透视的原理	275
12.2.1 一点透视	275
12.2.2 两点透视	277
12.2.3 三点透视	279
12.3 质感的表现	281
12.3.1 坚硬与柔软	281
12.3.2 粗糙与光滑	282
12.4 光影的表现	283
12.4.1 光线变化的表现	283
12.4.2 环境氛围的表现	284
绘制实战——奇幻场景的绘制	285

第13章 彩绘漫画上色技巧

13.1 色彩的基础知识	288
13.1.1 冷暖色调的特点	288
13.1.2 色彩的搭配	291
13.1.3 色彩与光线	294
13.2 彩绘技巧实战	297
13.2.1 可爱Q版萌妹	297
13.2.2 糖果美少女	309

第 1 章

走进漫画的世界

随着动漫产业的发展，越来越多的年轻人开始喜欢看动漫，绘动漫。在本书的第1章中我们将抛开漫画绘制技法，带领大家一起了解当下的热门漫画，培养大家的兴趣，一起走进漫画的奇幻世界！

本章学习要点：

- 掌握漫画的种类
- 了解当下热门动漫作品

1.1 漫画的种类

漫画的种类繁多，按制作手法区分，有中国早期的水墨动画、剪纸动画、木偶动画、泥塑动画等，另外还有2D、3D这些动画。

1.1.1 欧美动漫

欧美动漫风格是由华纳、迪士尼等为代表发展而来的。最初的2D画面不拘一格，代表作有《米老鼠和唐老鸭》、《猫和老鼠》、《白雪公主》等；如今又衍生出了当下流行的3D动漫，代表作有《冰河世纪》和《玩具总动员》等。

摘自《米老鼠和唐老鸭》

摘自《猫和老鼠》

摘自《白雪公主》

摘自《冰河世纪》

摘自《玩具总动员》

1.1.2 中国动漫

当然，我国动漫也有自己独特的地方，其中经典的作品有《大闹天宫》、《宝莲灯》等。

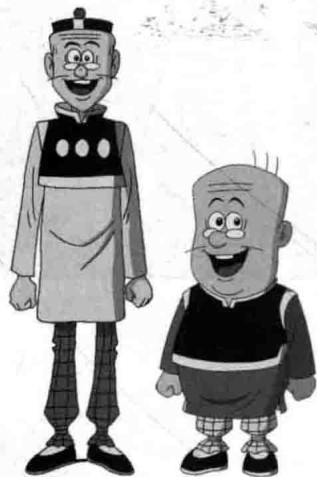
摘自《大闹天宫》

摘自《宝莲灯》

摘自《风云》

摘自《老夫子》

摘自《我为歌狂》

摘自《魁拔》

摘自《秦时明月》

1.1.3 日本动漫

动漫产业作为日本的支柱产业之一，带动了动画、游戏、周边产品等相关产业的蓬勃发展，形成了庞大完善的产业链。日本漫画技艺的发达程度、题材的丰富程度遥遥领先于其他国家。

① 机甲类

这类动漫是当下比较流行的一种漫画风格类型。人物形象以身穿盔甲、驾驭机械物为主，代表作有《新世纪福音战士》、《高达SEED》、《反叛的鲁鲁修》和《全金属狂潮》等。

摘自《新世纪福音战士》

摘自《高达SEED》

摘自《反叛的鲁鲁修》

摘自《全金属狂潮》

② 吸血鬼类

这类动漫主要以美型的吸血鬼为主题，画风华丽唯美，带有一些血腥，代表作品有《吸血鬼骑士》和《圣魔之血》等。

摘自《吸血鬼骑士》

摘自《圣魔之血》