

超人气

www.ncpress.com.cn
新世纪书局

精心为漫画爱好者量身打造的完美学习计划

漫画素描技法

主题漫画创作

JOJO
编著

18

- ✓ 图例精美
- ✓ 讲解细致
- ✓ 技巧实用
- ✓ 边学边练

超人气漫画素描技法
主题漫画创作
练习册

随书超值赠送
精美练习册
供读者练习使用

龍門書局

从零开始，让你成为漫画高手！

超人气

漫画素描技法

主题漫画创作

JOJO
编著

龍門書局
北京

内 容 简 介

本书是“超人气漫画素描技法”系列图书中的分册之一，书中通过大量精致而生动的实例、简明扼要的图注，教给读者进行主题漫画作品创作的思路及实现方法，以帮助读者快速而深入地掌握主题漫画的创作技巧，进而创作出具有灵性的主题漫画作品。

全书共分18章，第1章重点向读者介绍什么是主题漫画、主题漫画的类型与特点及创作思路，让读者对主题漫画的概念有充分认知；第2章讲解绘画工具的使用技巧、漫画人物的绘制技巧及场景、道具和网点纸的使用，为后续的主题漫画创作打好基础；第3~17章囊括几乎所有类型的主题漫画案例，分别介绍校园午餐、学校体育馆、甜蜜约会、“吃货”作战、林间小息、明媚海岸、少女与玩偶、可怕的梦魇、网络与现实、未来战争、贵族少女、天使与恶魔、武装起来、华丽饰品和穿越等主题，并以“解析剧情→人物设定→草稿设定→描线→涂黑→贴网点纸→添加细节”启发形式展开，让读者不仅能学会本书案例绘制，还可以自行创作新的漫画主题；第18章依次讲解色彩的搭配、上色的方法和光影的表现等色彩的基础知识，并以“梦幻海岸”和“东方庭院”两个主题漫画创作案例为例，系统而全面地讲解单幅漫画的上色技巧。

本书内容丰富，讲解细致，语言轻松活泼，图片生动形象，非常适合初、中级漫画爱好者及漫画制作人员学习使用，同时也可以作为高等院校、高职高专动漫专业的教材。

图书在版编目(CIP)数据

超人气漫画素描技法. 主题漫画创作/J0J0 编著.
—北京: 龙门书局, 2014. 4
ISBN 978-7-5088-4209-7

I. ①超… II. ①J… III. ①漫画—素描技法
IV. ①J218.2 ②J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第038625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>

三河市李旗庄少明印装厂印刷

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

*

2014年5月第一版 开本: 787×1092 1/16
2014年5月第一次印刷 印张: 14
字数: 340 000

定价: 39.80元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

“超人气漫画素描技法”系列图书，由国内专业漫画创作团队A.C漫时代组织策划编写。本系列图书自2012年出版至今已推出16种，深受广大漫画爱好者的推崇和喜爱，此次推出的是《超人气漫画素描技法——机甲与武器》和《超人气漫画素描技法——主题漫画创作》两册。每一册图书均包含大量的绘制技巧，是多位资深漫画师的经验总结，可以帮助读者掌握正确的绘制方法并提高漫画绘制水平。

本书是“超人气漫画素描技法”系列图书中的分册之一，书中通过大量精致而生动的实例、简明扼要的图注，教给读者进行主题漫画作品创作的思路及实现方法，以帮助读者快速而深入地掌握主题漫画的创作技巧，进而创作出生动的主题漫画作品。本书内容和知识要点如下。

第1章：重点向读者介绍什么是主题漫画、主题漫画的类型与特点及创作思路，让读者对主题漫画的概念有充分认知。

第2章：在主题漫画创作之前，我们需要掌握其基本的漫画绘制技巧。在本章中将讲解绘画工具的使用技巧、漫画人物的绘制技巧及场景、道具和网点纸的使用，为后续的主题漫画创作打好基础。

第3章：校园中所发生的一些趣事往往被漫画师拿来创作笔下的作品，例如，本章记录简单的校园午餐就可以创作出一幅令人过目难忘的校园系列主题漫画。

第4章：校园中另一个经典场景便是体育馆，本章就选择对一场精彩篮球赛的进球瞬间进行表现。

第5章：恋爱的话题往往是众多漫画师所乐于表现的主题，因此本章创作了甜蜜约会主题漫画。绘制此类主题漫画时，注意甜蜜浪漫的气氛是表现的重点。

第6章：闲暇时我们经常会选择购物，其实在寻常的购物场景中通过漫画形式的美化也可以将主题漫画表现得惟妙惟肖、生动形象，因此本章创作了“吃货”作战主题漫画。

第7章：在业余时间里可以换上户外服饰，穿过小巷到公园或路边闲歇，这样的场景在漫画风格的表现下变得惬意十足。本章就选择林间休息的主题漫画进行表现。

第8章：大海是人们所喜欢的自然场景，轻柔的海风和蔚蓝的大海让人心情愉悦，本章就以海岸为主题进行主题漫画的创作。

第9章：大多数女孩子都喜欢玩偶，因此在本章中将少女和玩偶为主题，向读者讲解此类主题漫画的创作。

第10章：漫画中氛围的营造需要掌握一定的绘制技巧和表现手法，在本章中将以一些恐怖或幻想氛围的漫画风格为主，向读者讲解其表现技巧。

第11章：当今是一个网络的时代，任何事情都可借助网络完成，本章就以网络和现实为主题进行漫画创作。

第12章：人类对未来世界总是充满了好奇与幻想，以科幻为题材的漫画也总是特别受欢迎，本章将细致讲解此类漫画的绘制方法。

第13章：在本章中我们将描绘一个贵族少女的主题漫画。绘制此类主题漫画时，注意如何表现贵族少女的高贵气质是学习的重点。

第14章：天使与恶魔在童话故事中也是经常出现的，在本章中我们将一起来学习如何通过漫画的形式对这类主题漫画进行表现。

第15章：在本章中讲解关于热血漫画主题的漫画。绘制此类主题漫画时，注意如何表现人物的情绪是学习的重点。

第16章：琳琅满目的珠宝首饰是不是很令人羡慕呢？在本章中将以珠宝首饰为主题进行漫画创作。

第17章：穿越题材的电视剧相信读者都看过，在本章中我们将一起学习穿越系列主题漫画的创作。

第18章：一幅完整的漫画是离不开色彩表现的，在本章中将系统而全面地讲解单幅漫画的上色技巧。

本书内容丰富，讲解细致，语言轻松活泼，图片生动形象，结构安排合理，通过大量的范例全面讲解主题漫画的基础绘制方法，书中看似简单的讲解却包含着笔者多年的绘制与创作经验。无论是动漫爱好者还是正在从事漫画绘制的人员，通过阅读本书，相信每一位读者都会有所收获。

本书由JOJO（孔祥翔的笔名）执笔，参与编写的还有张灵犀、黄钟凌、丁梨梨、侯晓洋、刘广亮、杨祥、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，感谢参与本书写作的所有朋友和同事，是他们的辛勤付出才有了本书的顺利出版。

编著者
2014年3月

第1章 什么是主题漫画..... 1

1.1 了解主题漫画的种类..... 2

1.2 主题漫画的特点..... 3

1.3 主题漫画的创作思路..... 5

第2章 创作前的准备工作..... 7

2.1 绘画的工具..... 8

2.1.1 笔..... 8

2.1.2 纸张..... 9

2.1.3 其他工具..... 9

2.2 人体结构的基础知识..... 10

2.2.1 男性人体结构..... 10

2.2.2 女性人体结构..... 13

2.2.3 人体的透视..... 16

2.3 景物和道具的基础知识..... 18

2.3.1 自然景物..... 18

2.3.2 人工景物..... 21

2.3.3 道具..... 24

2.4 网点纸与涂黑..... 27

2.4.1 网点纸..... 27

2.4.2 涂黑..... 30

第3章 校园午餐 31

3.1 情节分析与人物设定	32
3.1.1 解析剧情	32
3.1.2 人物设定	33
3.2 草稿设定	35
3.2.1 镜头感的运用	35
3.2.2 起稿和修改	36
3.3 描线和完稿	37
3.3.1 线条的变化	37
3.3.2 画面中的光源	38
3.3.3 涂黑与阴影的运用	39
3.3.4 网点纸的运用	40

第4章 学校体育馆 42

4.1 情节分析与人物设定	43
4.1.1 解析剧情	43
4.1.2 运动型人物的特点分析	44
4.1.3 人物设定	45
4.2 草稿设定	46
4.2.1 空间透视的原理	46
4.2.2 在草稿中设定透视点	47
4.3 描线和完稿	48
4.3.1 描线和组合线稿	48
4.3.2 涂黑	50
4.3.3 贴网点纸	51
4.3.4 添加细节	52

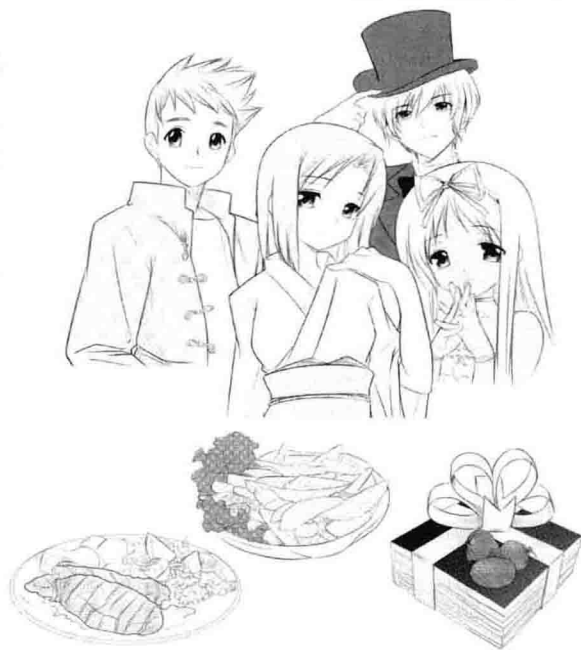
第5章 甜蜜约会 53

- 5.1 情节分析与人物设定 54
 - 5.1.1 解析剧情 54
 - 5.1.2 人物设定 55
- 5.2 画面中气氛的营造 56
 - 5.2.1 利用涂黑的方式营造气氛 56
 - 5.2.2 利用网点纸营造气氛 57
 - 5.2.3 两种方法综合使用 58
- 5.3 案例绘制 59
 - 5.3.1 草稿设定 59
 - 5.3.2 描线 60
- 5.4 完稿 61
 - 5.4.1 涂黑与白色颜料的运用 61
 - 5.4.2 贴网点纸 62
 - 5.4.3 气氛的营造 63

第6章 “吃货”作战 64

- 6.1 情节分析与人物设定 65
 - 6.1.1 解析剧情 65
 - 6.1.2 人物设定 66
 - 6.1.3 食物道具的了解 67
- 6.2 各种食物质感的表现 69
 - 6.2.1 食物内在质地的表现 69
 - 6.2.2 食物表面质感的表现 70
- 6.3 案例绘制 71
 - 6.3.1 草稿设定和描线 71
 - 6.3.2 涂黑和贴网点纸 72
 - 6.3.3 细节修改 74

第7章 林间小息75

- 7.1 情节分析与人物设定 76
 - 7.1.1 解析剧情 76
 - 7.1.2 人物设定 77
- 7.2 各种植物的绘制方法 78
 - 7.2.1 树木的绘制方法 78
 - 7.2.2 低矮植物的绘制方法 79
 - 7.2.3 完整的森林场景展示 80
- 7.3 案例绘制 81
 - 7.3.1 草稿设定和描线 81
 - 7.3.2 涂黑和贴网点纸 82
 - 7.3.3 细节修改 84

第8章 明媚海岸85

- 8.1 情节分析与人物设定 86
 - 8.1.1 解析剧情 86
 - 8.1.2 人物设定 89
 - 8.1.3 适合出现在海边的其他道具 90
- 8.2 案例绘制 92
 - 8.2.1 草稿设定 92
 - 8.2.2 描线和涂黑 93
- 8.3 贴网点纸和添加细节 94
 - 8.3.1 贴网点纸 94
 - 8.3.2 添加细节 95

第9章 少女与玩偶 96

- 9.1 情节分析与人物设定 97
 - 9.1.1 解析剧情 97
 - 9.1.2 人物设定 98
 - 9.1.3 少女服饰质感的表现 99
- 9.2 玩偶的特点 101
 - 9.2.1 蓬松、可爱的玩偶 101
 - 9.2.2 造型个性的玩偶 102
- 9.3 案例绘制 103
 - 9.3.1 草稿设定 103
 - 9.3.2 涂黑 104
 - 9.3.3 贴网点纸 105
 - 9.3.4 添加细节 106

第10章 可怕的梦魇 107

- 10.1 情节分析与人物设定 108
 - 10.1.1 解析剧情 108
 - 10.1.2 人物设定 109
- 10.2 怎样绘制出恐怖氛围 110
 - 10.2.1 具有恐怖感的符号 110
 - 10.2.2 适合恐怖漫画的人物表情 111
 - 10.2.3 恐怖漫画中的细节与涂黑 112
 - 10.2.4 适合恐怖漫画的网点纸 113
- 10.3 案例绘制 114
 - 10.3.1 草稿设定 114
 - 10.3.2 涂黑 115
 - 10.3.3 网点纸的运用 116
 - 10.3.4 添加细节 117

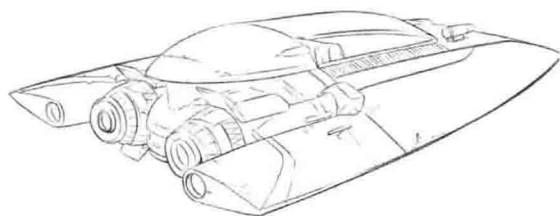
第11章 网络与现实 118

- 11.1 情节分析与人物设定 119
 - 11.1.1 解析剧情 119
 - 11.1.2 人物设定 120
- 11.2 草稿设定 121
 - 11.2.1 起稿 121
 - 11.2.2 修改初稿 122
- 11.3 描线和完稿 123
 - 11.3.1 描线 123
 - 11.3.2 涂黑 125
 - 11.3.3 贴网点纸 126

第12章 未来战争 128

- 12.1 情节分析与人物设定 129
 - 12.1.1 解析剧情 129
 - 12.1.2 人物设定 130
- 12.2 科幻题材漫画中的道具 131
 - 12.2.1 未来武器 131
 - 12.2.2 外星生物 132
 - 12.2.3 交通工具 133
- 12.3 案例绘制 134
 - 12.3.1 草稿设定 134
 - 12.3.2 修改和涂黑 135
 - 12.3.3 贴网点纸 137
 - 12.3.4 添加细节 138

第13章 贵族少女 139

13.1 情节分析与人物设定	140
13.1.1 解析剧情	140
13.1.2 人物设定	141
13.2 华丽元素的添加	142
13.2.1 角色装扮的分析	142
13.2.2 发型与服饰	143
13.2.3 背景的选择	144
13.2.4 背景的结合	145
13.3 案例绘制	146
13.3.1 草稿设定	146
13.3.2 涂黑	147
13.3.3 网点纸的运用	148
13.3.4 添加细节	149

第14章 天使与恶魔 150

14.1 情节分析与人物设定	151
14.1.1 解析剧情	151
14.1.2 人物设定	152
14.2 神幻题材漫画中的角色特点	153
14.2.1 精灵类	153
14.2.2 神怪类	155
14.3 案例绘制	157
14.3.1 草稿设定	157
14.3.2 背景风格的变化	158
14.3.3 网点纸的运用	159
14.3.4 添加细节	160

第15章 武装起来 161

- 15.1 情节分析与人物设定 162
 - 15.1.1 解析剧情 162
 - 15.1.2 人物设定 163
- 15.2 各类风格的武器 164
 - 15.2.1 枪兵 164
 - 15.2.2 骑士 165
 - 15.2.3 弓箭手 166
 - 15.2.4 侠士 167
- 15.3 案例绘制 168
 - 15.3.1 草稿设定 168
 - 15.3.2 涂黑 169
 - 15.3.3 网点纸的运用 170
 - 15.3.4 添加细节 171

第16章 华丽饰品 172

- 16.1 情节分析与人物设定 173
 - 16.1.1 解析剧情 173
 - 16.1.2 人物设定 174
- 16.2 各种饰品的表现 175
 - 16.2.1 项链 175
 - 16.2.2 耳饰 176
 - 16.2.3 戒指 177
 - 16.2.4 头冠 178
- 16.3 案例绘制 179
 - 16.3.1 草稿设定 179
 - 16.3.2 描线 180
 - 16.3.3 贴网点纸 181
 - 16.3.4 添加细节 182

第17章 穿越 183

17.1 情节分析与人物设定 184

17.1.1 解析剧情 184

17.1.2 人物设定 185

17.2 古代人物的发型和服饰 186

17.2.1 发型的变化 186

17.2.2 服饰的变化 187

17.3 适合古代题材的道具 188

17.3.1 生活用品 188

17.3.2 花卉和动物 189

17.4 案例绘制 190

17.4.1 草稿设定 190

17.4.2 网点纸的运用 191

17.4.3 细节刻画 192

第18章 主题漫画色彩表现 195

18.1 色彩的基础知识 196

18.1.1 色彩的搭配 196

18.1.2 上色的方法 197

18.1.3 光影的表现 198

18.2 创作案例 199

18.2.1 案例1——梦幻海岸 199

18.2.2 案例2——东方庭院 205

第1章

什么是主题漫画

本章将告诉我们什么是主题漫画、主题漫画与普通漫画之间有什么不同，从而让我们对后面章节的学习有一个比较完整的概念。

1.1 了解主题漫画的种类

主题漫画是指根据一个题目创作出的，表现一个场景或一段剧情的单幅漫画。主题漫画的形式没有什么限制，可以是如插画的一幅完整作品，也可以是有分镜的传统漫画。不同的是主题漫画的画面中会有一个主题，并且没有剧情上的链接，一张图便是一个完整的情节。

【插画类主题漫画】

插画类主题漫画以一幅完整的作品来对一段剧情进行诠释，画面中没有分镜和对白，人物动作也多是比较静态的动作。这种主题漫画的特点是能很好地还原故事中的场景，让读者对故事中的环境有一个直观的认识；缺点是缺乏动感。

摘自《异国迷宫的十字路口》

摘自GOSICK

摘自GOTH

【传统漫画类主题漫画】

传统漫画类主题漫画在形式上更加灵活，可以通过分镜的形式更好地表现人物的情绪变化和故事情节的进展。不过，由于分镜等的插入，这类主题漫画的画面没有插画类主题漫画的画面完整，构图上也没有那么精致。

摘自《雏之恋》

摘自《十二国记》

摘自《银之十字架与吸血姬》

1.2 主题漫画的特点

主题漫画与其他类型漫画最大的不同在于，它的创作是依托于一个主题或一段情节的。我们在观看主题漫画的时候，可以明确地感知这个主题的含义和思想。

【与传统插画的对比】

传统插画

传统插画要求画面非常精美，重点在于人物的服饰和花纹细节上。画面中很少有故事情节的流露，人物动作也多是静态的动作，没有什么表情变化。右图为画师 Sawasawa 所绘。

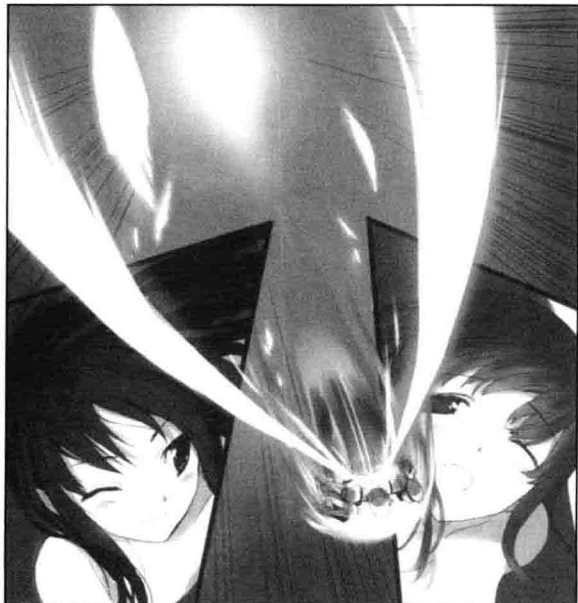
Sawasawa的插画

主题漫画

与传统插画相比较，主题漫画的画面没有那么华丽，却具有一个故事情节，可以让我们很直观地了解人物所处的环境和情绪变化。

摘自《加速世界》（一）

摘自《加速世界》（二）