

马克笔最强之路

PAINTING CLASSROOM IN A BOOK

终极插画教程

白用感叹号 著

马克笔最强之路终极漫画插画教程

PAINTING CLASSROOM IN A BOOK

图书在版编目(CIP)数据

马克笔最强之路终极漫画插画教程 / 白用感叹号编著.

-- 长春: 吉林美术出版社, 2014.2 (2014.7重印)

ISBN 978-7-5386-8002-7

I. ①马… II. ①白… III. ①漫画-绘画技法-教材

IV. ①J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第272100号

马克笔最强之路终极漫画插画教程

编 著: 白用感叹号

责任编辑: 鹿珈菡

技术编辑: 郭秋来

策划编辑: 刘 璐

封面设计: 何厚儒 刘湘琨

内文设计: 刘 璐 钟富雪

出 版: 吉林美术出版社(长春市人民大街4646号)

发 行: 吉林美术出版社

www.jlmspress.com

印 刷: 长春市吉广传媒集团有限公司

版 次: 2014年2月第1版 2014年7月第2次印刷

开 本: 890mm × 1240mm 1/16

印 张: 6

书 号: ISBN 978-7-5386-8002-7

定 价: 38.00元

CONTENTS

入门篇

第1章 喷枪少女

Chapter 1 Airbrush Girl

03 绘制过程 04
画具介绍 08

第2章 长刀战士

Chapter 2 Swords warrior

12 绘制过程 13
画具介绍 20
技法补充 22

第3章 旗袍少女

Chapter 3 Cheongsam Girl

23 绘制过程 24
画具介绍 33
技法补充 35

强化篇

第4章 不动明王

Chapter 4 Acalanatha

37 绘制过程 38
画具介绍 46
技法补充 47

第5章 菲林仇杀队

Chapter 5 Film Vendetta

49 绘制过程 50
画具介绍 59
技法补充 60

进阶篇

第6章 电子乐少女X

Chapter 6 Electronic music Girl X

62 绘制过程 63
技法补充 76

附录篇

77 作画环境 78
作者访谈 82
作品欣赏 84

马克笔最强之路

PAINTING CLASSROOM IN A BOOK

终极插画教程

日用感叹号 著

BASIC入门篇

让我们一起开始挑战吧！

拿出你的笔和勇气，停止观望，跟上我们的步伐，你会发现这道门并没有这么难以打开，而门的对面，是一个只属于你的世界。

1

喷枪少女

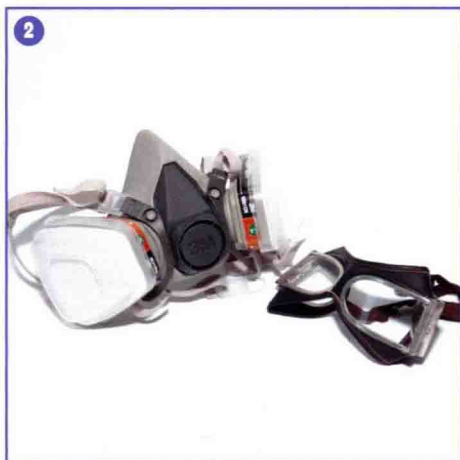
一起走进马克笔的手绘世界!

《喷枪少女》作为第一篇教程，首先从基础入手向大家展示一幅手绘马克笔作品从构图设计到绘制完成的整个过程。在了解上色技法之前，我们首先要学会如何制定我们的上色计划，线稿和之前的准备工作该如何有条不紊地进行，这样才能绘制出漂亮的画面。

复杂的机械结构、笨重而原始的动力装置、密密麻麻的电线和管道、打满了铆钉的皮甲、陈旧锈化的金属零件，蒸汽朋克的一切都是如此迷人。当接触到这个题材的时候，我觉得这会是我的毕生所爱。作为示范创作流程的第一篇教程，我决定绘制一幅蒸汽朋克味满满的作品，让读者感受到这份热情，让我们拿起画笔的，也正是心底的这份热情。

▲第一步就是把想到的画面快速地画到纸张上，为了方便扫描，我一般都用A4规格的纸进行作画。草稿的绘制无须考虑太多比例或是细节，把最原始的感觉画到纸上才是最重要的。

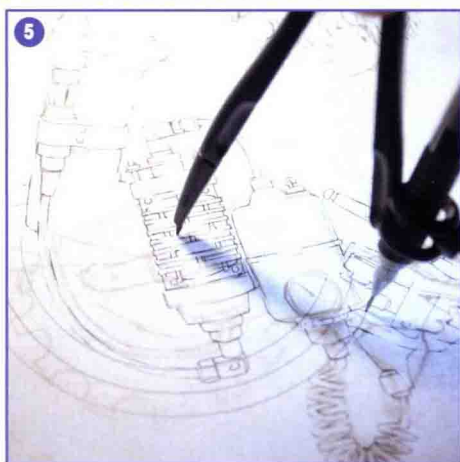
▲对于一些需要精细设计而且质感难以靠想象刻画的部分，参考物品是非常有必要的。

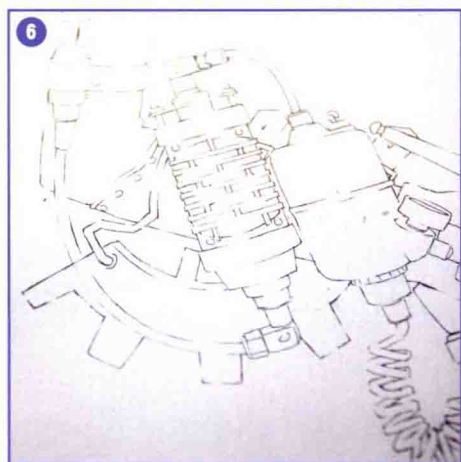
▲草稿完成之后还不能马上画成正式的线稿，而是画出方便描线的“底稿”。底稿的绘制是为了矫正草稿中不正确的比例，调节画面构图以及设计出细节。底稿的绘制使用的是针管笔。底稿针管笔的粗细选择可以根据个人习惯来选择。只要做到能清晰描绘就可以。在底稿的绘制过程中，这里使用了拷贝台帮助绘制。

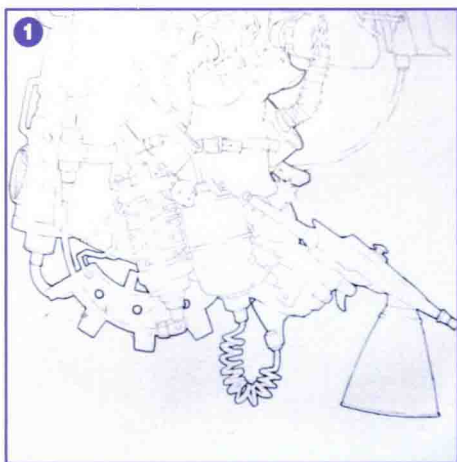
▲底稿完成后就可以描线画出正式的线稿了，但是对于一些比较复杂的构图，底稿可以多画几次，以保证每个部分的完美。线稿的主要线条是用0.05mm的针管笔勾画的。

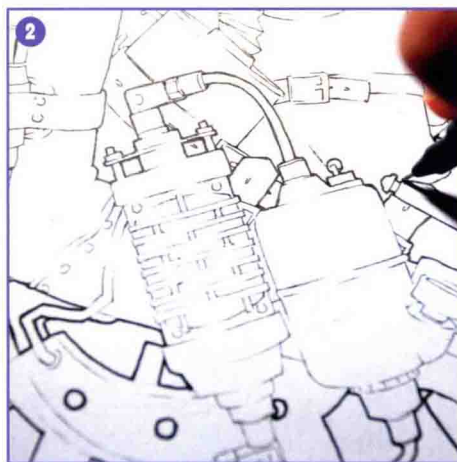
▲在完成线稿的时候时常会遇到一些底稿也没能确定的细节，这时候要是直接用针管笔描画，失败的可能性会很高，所以可以借助铅笔稍稍再打一些辅助线，或者使用圆规和尺子画出工整的线条。

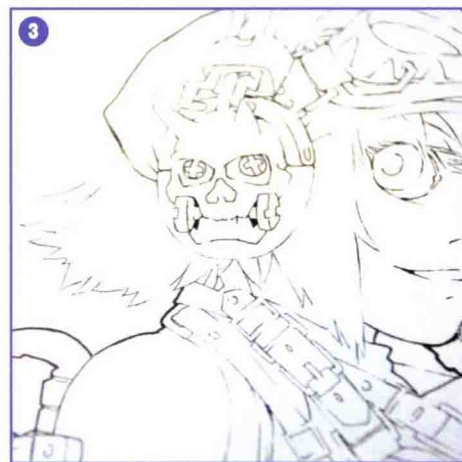
▲用铅笔画出辅助线后就可以用针管笔继续刻画了，铅笔线条可要记得擦干净哦。

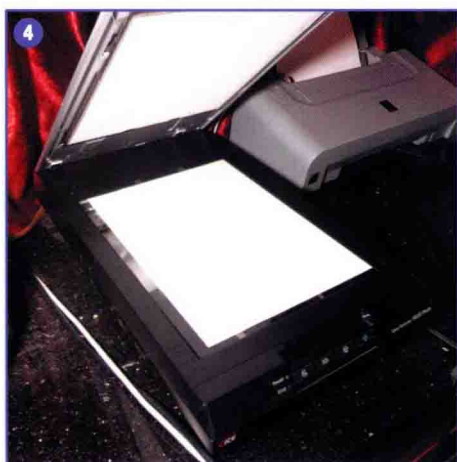
▲用0.3mm的针管笔勾出人物的最外边，以此增加人物存在感。要是背景的话，这样也可以把人物和背景很好地隔离开，对于层次比较多的画面更是如此。

▲人物本身也有远近距离，这幅画面里手臂部分有太多零件道具，上色的时候很容易犯迷糊把这些东西和身体弄混。这部分可以用0.1mm针管笔勾画出来。

▲勾线的时候也要考虑到上色，线条到上色这两个工序需要互相配合才能表现完美。头发我打算用浅色，所以勾画最外边时并没有使用0.3mm的针管笔勾画这部分，而是留0.05mm针管笔勾画主要线条，因为浅色的物体边有太深太粗的线条会显得不自然。

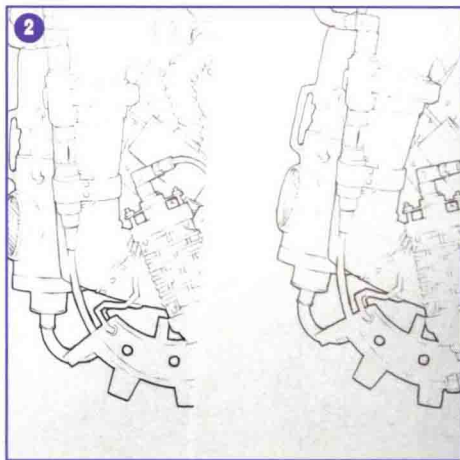
▲用扫描仪扫描进电脑里。一些多余或是错误的线条可用PHOTOSHOP软件里的橡皮擦工具擦掉。

▶可以看出，草稿——底稿——线稿的过程就是把模糊的概念逐渐修改并细化的过程。在这个过程中，善于利用拷贝台的作用，多次勾画底稿可以细腻线稿达到完美的效果，当然画出流畅的线条与个人的多加练习是分不开的。

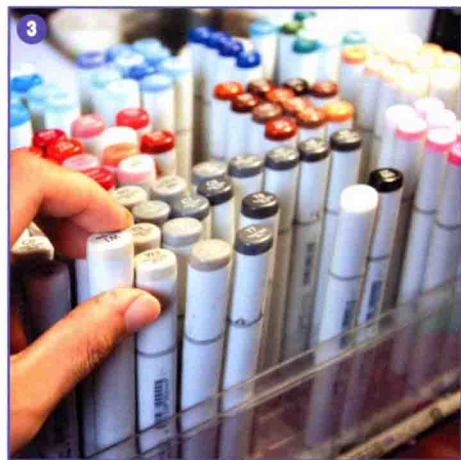

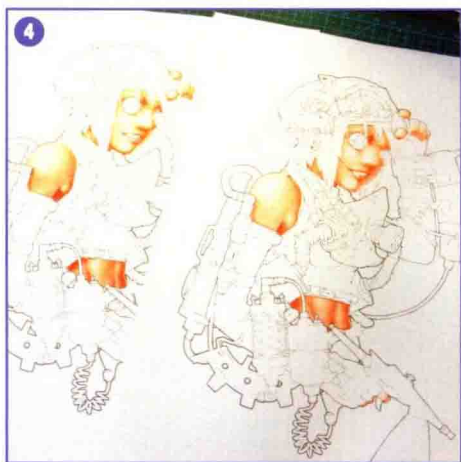
▲上色的线稿我一般都是打印出来的。这样就不必担心上色失败后线稿也得重画了。只要再打印一张就能重新上色了。也可以用这个方法画几个不同的配色版本。

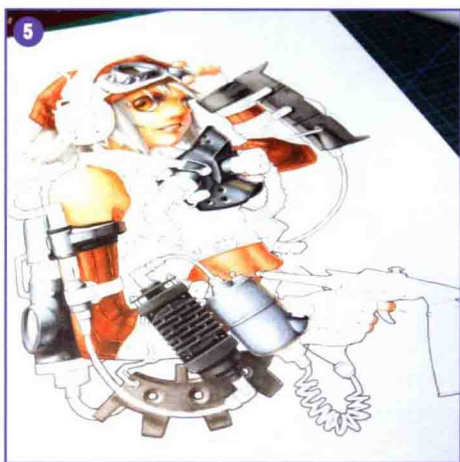
▲打印的线稿我一般会在PHOTOSHOP软件中，使用曲线功能将线条调节得淡一些，因为马克笔不能进行厚涂叠加，这样上色之后线条就不那么突兀，而且跟色块能很好地融合。这里我真心建议大家一定要使用原厂墨水，副厂墨水几乎都会被马克笔溶解开……

▲马克笔的摆放最好以色系分开，这样方便理解颜色。上色时也更容易找到需要的颜色。

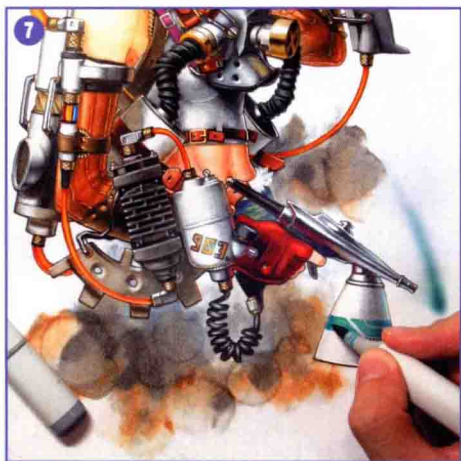
▲上色就是要永不妥协。我很在意肤色，所以一般我都会画几个不同的肤色，直到自己满意才开始对其他的部分上色。

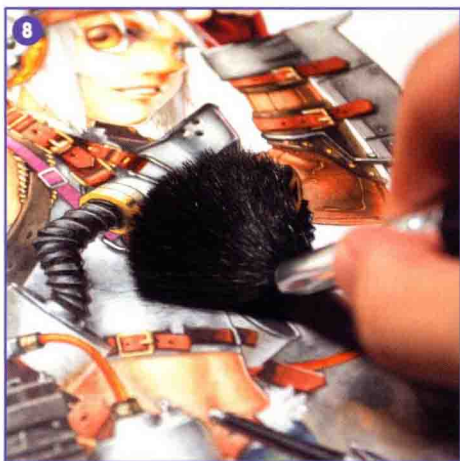
▲对于细节或是不同材质比较多的画面，如果没有一个上色计划，很容易会手忙脚乱，以至最后心烦烂尾。所以把画面里的物件分批刻画是很必要的。把不同材质的物体一步一步地刻画完成。

▲即使是经常使用马克笔的人也不一定能够每次都选对颜色。在这个部分上就请别太过自信了。作画时我都会在手下垫一张小纸片，这样可以很快地测试出笔的颜色，因为离画面很近，所以也容易做对比。另一方面这张纸片也可以防止手心出汗对画面的影响。

▲最后的小细节也是一个挑战。要把小细节也认真的刻画一遍。很多朋友的画面看上去不够精细，完成度不高是因为忽略了小细节的刻画，所以要一丝不苟地刻画小细节才能让作品真正地完成。

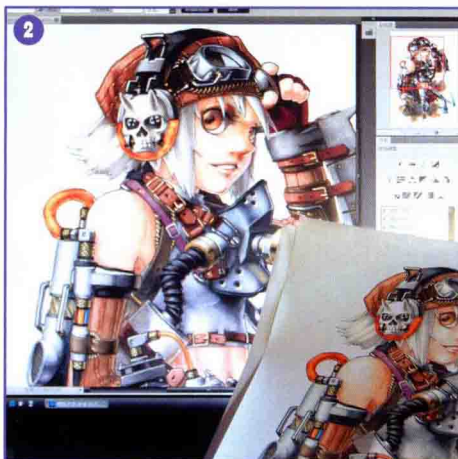
▲放进扫描仪之前最好把纸面清理一下，免得有灰尘或是头发粘上去被一起扫描进电脑里。

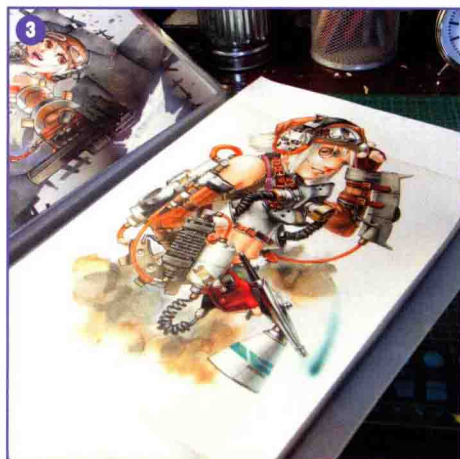
▲接下来就是扫描了。扫描前一定要根据自己的使用用途设置扫描仪的输入分辨率。一般扫描仪默认分辨率为300，我会将分辨率调整到600，方便我在电脑上调节后打印出来。扫描仪的分辨率在驱动操作窗口的专业模式里调整，如有不同自己一定要仔细查看自己扫描仪的说明书配合使用。

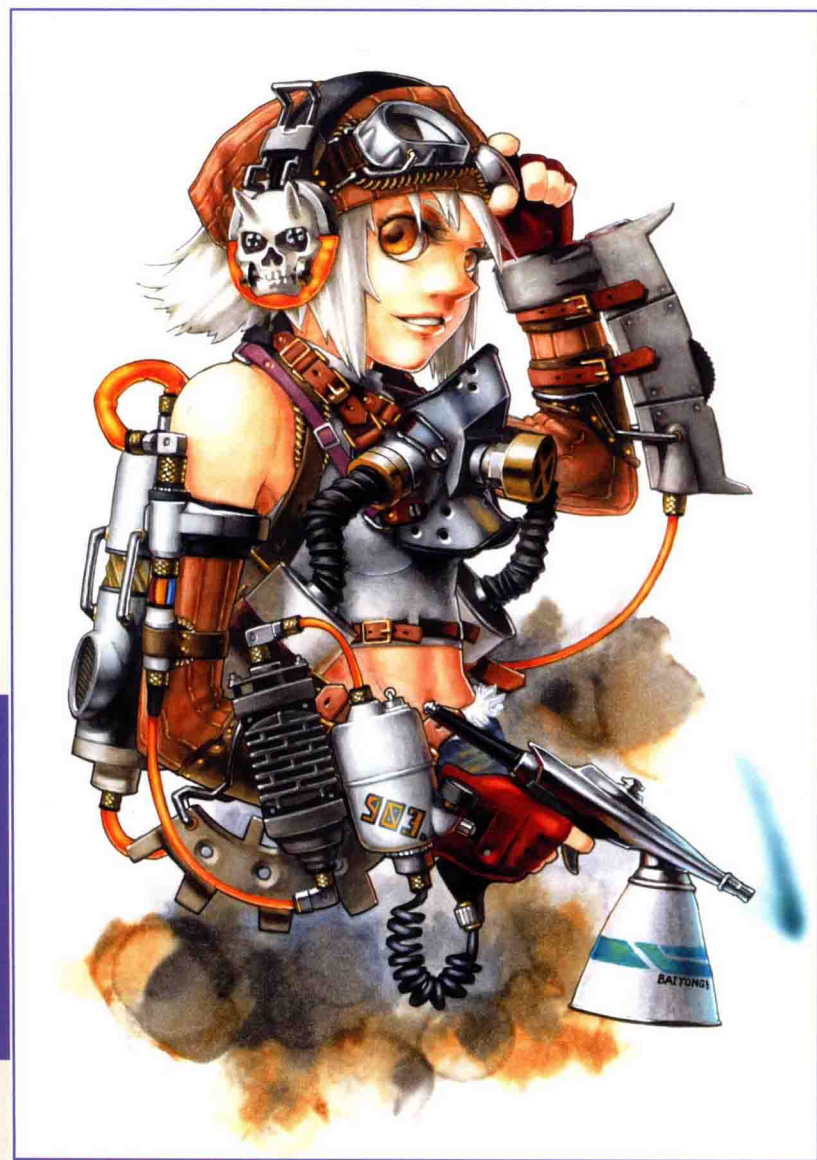
▲扫描时我都会特地让画稿边缘与扫描版面边缘拉开一段距离，一般是3mm左右，因为大多数的扫描仪都不能扫描到边缘，贴着边缘扫描的话，画面就会白白损失掉一部分了。

▲扫描进电脑后一定要用PHOTOSHOP软件进行色调调整，因为无论是多高级的扫描仪都会存在色彩误差，把电子稿尽可能地矫正到与原稿相同的色调是每一个手绘画手都应该认真完成的一个步骤。我一般会使用曲线、白平衡、色阶、可选颜色等功能来对画面进行调色。

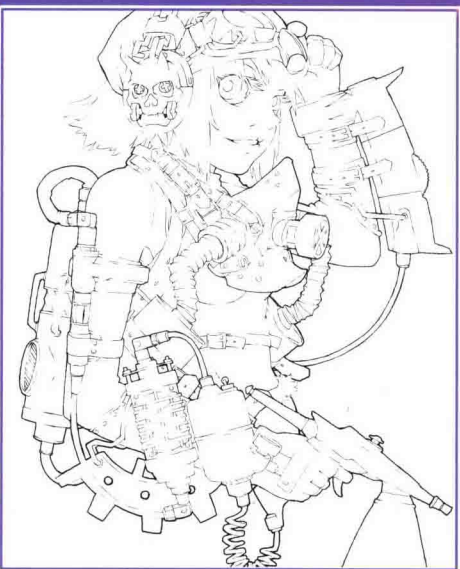

▲最后别忘了把原稿保存好，我是用文件袋来保存的。

从线稿到彩稿的变化对比

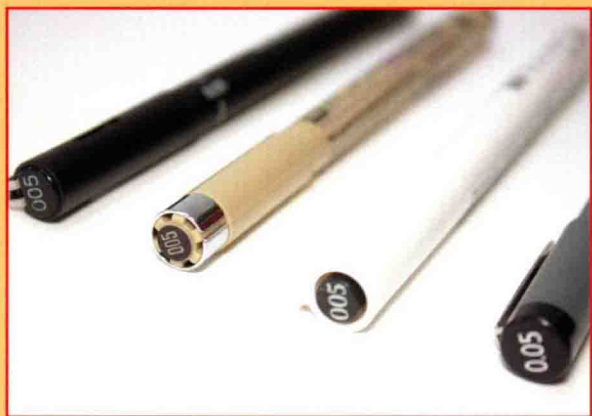
线稿的烦琐复杂到彩稿立体呈现，这里需要付出很多耐心和时间去雕琢我们的作品，这张作品中运用的关于材质的描绘表现形式，在往后的教程中会更加具体的展现。多加练习，灵活的运用所学技法才是成为手绘达人的最快捷径。

1
画具介绍

各种笔的使用方法和介绍

作画过程中我们会需要到各种各样的笔和画具，接下来我们就来看看他们有什么强大之处吧！

● 针管笔

在创作彩色插画作品时必备的勾线用具，很多品牌都有制造针管笔，常见的牌子有三菱（uni）、樱花（SAKURA）、辉柏嘉（FABER-CASTELL）等，每个牌子的针管笔都有一些微妙的区别，例如三菱的笔头比较硬且不易变形，而樱花的笔头则相对软一些但笔迹更清晰，大家可以根据自己的需要选择适合自己的品牌。

● 粗细

不少品牌的针管笔都有0.1mm-1.0mm的笔头口径，有一些品牌甚至有0.05mm和0.03mm的超细口径，在刻画线条时使用不同粗细的针管笔表现层次感效果更好。

● 漫画专用蘸水笔

很多朋友都知道蘸水笔，这是经常应用于漫画创作的勾线笔，分G笔、D笔、丸笔等笔尖，可以画出有强弱变化的线条，但由于笔尖较硬，通常只能在120g以上的纸张上作画。

马克笔的介绍

马克笔分油性和水性两种。市场上销售的马克笔多数是油性马克笔，而作者也建议使用油性马克笔作画，油性马克笔的色彩鲜艳、附着力强，而且不容易褪色，优势非常明显。本书所有作品均使用COPIC二代马克笔完成，这也是作者非常推荐的一款专业油性马克笔，拥有流畅的作画感以及丰富完备的配件系统，是创作专业级作品的不二神器！

很多朋友使用马克笔都会出现用色混乱，经常找不到某个颜色的现象，我们可以购买专用的马克笔摆放盒或是笔筒，把马克笔按照颜色或号码的方式摆放好，每一次作画结束就好好整理一次，这样就能在作画时拥有更明确的色彩思路，找到想要的那支笔也很容易了。

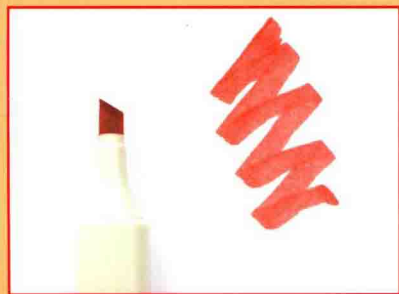
●墨水

COPIC这类专业的马克笔品牌都会出售相应的墨水，墨水瓶盖上会有数字标示，与同数字的马克笔颜色是对应的，马克笔没有墨水的时候可以购买墨水，加入墨水之后你的马克笔就能瞬间复活了！

据作者的经验，一瓶墨水可以完全灌满20支以上的马克笔，可以说是非常经济的！

笔头介绍

让我们来认识一下各种笔头以及它们的用处吧！

●平头笔

这是最常见的马克笔头，几乎每一个品牌的马克笔都会有一个平头，非常适合大面积均匀涂抹上色。

●细笔头

双头马克笔除了平笔头之外，多数会有一个细笔头，适合刻画细节部分，唇彩或者眼睛使用细笔头刻画会非常精致。

●软笔头

软笔头一般应用在专业品牌的马克笔上，笔尖柔软可以画出如同毛笔般的细腻笔触。

铅笔介绍

作为必不可少的绘图基础工具，铅笔的选择非常重要！

● 铅笔

木质铅笔是最常见的打稿工具了，学过素描的朋友们一定都有使用经验，虽然老是要削笔，对打稿速度产生一定影响，但是对于能熟练使用的朋友来说，其富有变化的线条还是非常难以割舍的。

● 自动铅笔

作者非常建议大家使用自动铅笔，轻松上手，可以很好地保证打稿速度，当然选择的时候可要注意了，最好能购买专业一些的品牌，例如施德楼、派通、樱花一类的牌子，坚固耐用、手感很棒。

● 握胶

有些铅笔的笔身会比较纤细，可以套上握胶增加手感。

设备介绍

有好的设备辅助，效率会事半功倍！

● 拷贝台

虽然作者自己还在用着老式的灯箱拷贝台，但建议大家选择新型的LED拷贝台。优势是非常明显的，轻便且占地面积小，LED灯寿命更长，发光更均匀，长时间使用不会发烫，能调节亮度，配合支撑架还可以做到横构图和竖构图的转换，更帅更拉风！

● 扫描仪

手绘作画必不可少的就是扫描仪了，一台成像优质的扫描仪才能将更细微的色彩变化精确表现并扫描成电子文件。作者现在使用的是爱普生V600。

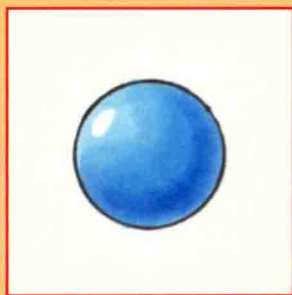
● 打印机

对于手绘上色来说，拥有一台打印机就意味着拥有无数次上色机会，不用担心上色失败就毁了线稿。一般来说只需打印黑白线条的话，选择黑白打印机就可以了，价格也比较便宜。作者现在使用的是佳能IP1180。

纸张介绍

纸张的选择毫无疑问也是表现色彩的关键，不同的纸张上色效果也不一样，接下来我们来看看常见的几种纸张的上色效果测试吧！

素描纸

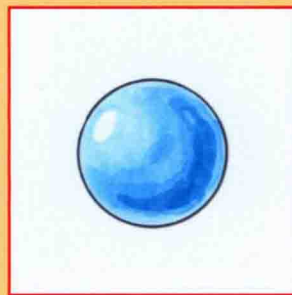
素描纸的纹理比较粗糙，吸水性很强，墨水容易扩散，不适合刻画细节丰富的画面题材。

肯特纸

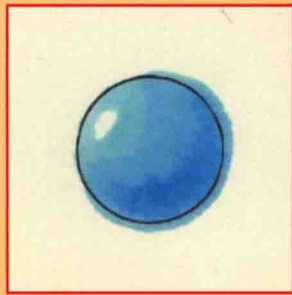
肯特纸比较厚，纸面平整，吸水性强度处于素描纸和绘画专用纸之间，优点是反复涂抹不容易发皱。

高精度打印纸

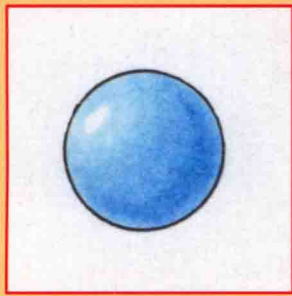
高精度打印纸表面非常光滑，几乎没有吸水性，制作渐变非常困难，但对于并不需要什么色彩变化的图案绘制来说是个不错的选择。

绘画专用纸

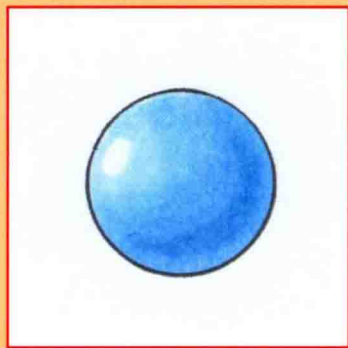
绘画专用纸的种类其实有很多，用于这次测试的是在画具店都能购买到且比较薄的绘画专用纸，吸水性不是一般的强，估计只能用于水粉或丙烯颜料作画了。

复印纸

这是我们最常见的一种纸张了，吸水性和扩散能力都非常适中，渐变效果也不错，缺点是多次涂抹之后纸面会出现明显的颗粒，但有一些朋友很喜欢这种纹理感。

马克笔专用纸

马克笔专用纸的特性跟漫画原稿纸很像，纸张较厚，吸水性适中，但使用马克笔上色时干燥速度较慢，且未干燥的墨水在纸面上颜色较深，不易判断色彩，所以请朋友们不要因为“马克笔专用纸”这个名字就不加思考地购买使用，一定要根据自己的需要选择纸张。

Chapter

2

长
刀
战
士

用马克笔画出属于自己的人物!

《长刀战士》这篇教程相比第一篇教程更加详细地讲解了皮肤和皮料质感的绘制方法，从底色开始铺起到第二层肤色、第三层肤色的阴影体现，用溶剂笔以及上一层肤色的过渡晕染，让肤色体现出了自然健康的光泽，使人物呈现出更加真实的感觉。作为基础教程，看完本章的讲解你将掌握基础的人物立绘方法。趁热打铁！快展开画纸开始练习吧！

关于长刀战士这个角色，大概两年前，在一次茶会的闲聊中，大家一起讨论并创作出了一个故事设定，一开始是学院风，但不知怎么的还做了“里世界”的设定，这篇教程的示例作品正是当时设定中的一个人物。完成这张图之后，再去一次茶会吧！哈哈！

本章 色谱

YR0000

YR20

YR21

YR24

Y21

BG11

B45

C5

C7

C9

E13

E15

E21

E33

E35

E39

E43

E44

E49

E57

E59

W1

W3

W5

N1

N3

N5

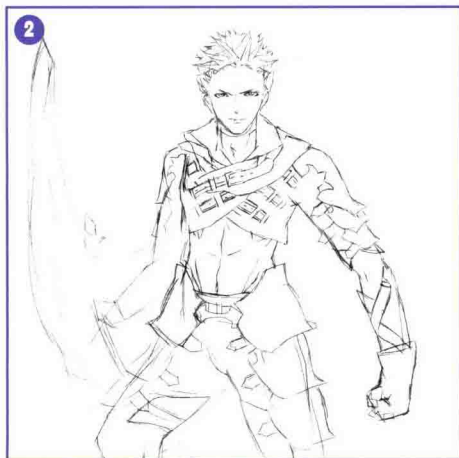
N7

T7

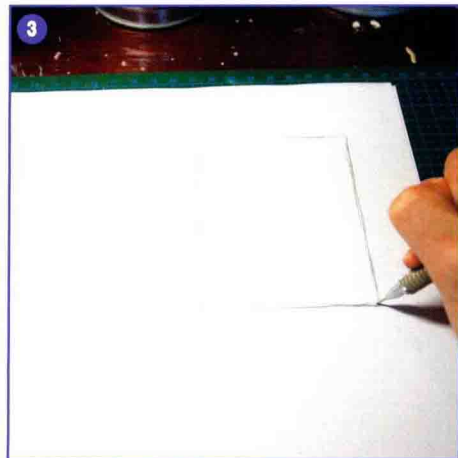
100黑

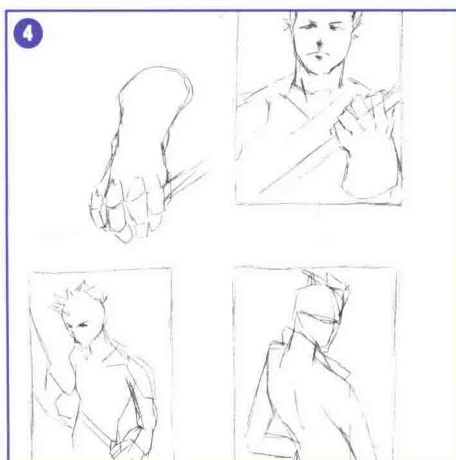
▲我们已经了解了插画的绘制工序流程，但是真正把笔尖放在纸上，很多朋友脑子又一片空白了“我该怎么开始创作呢？”不用着急，我们一步一步来。

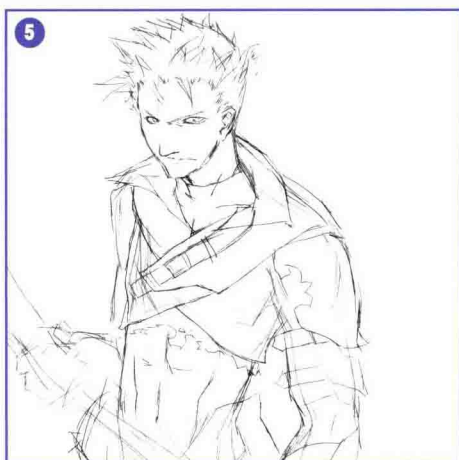
▲首先，我们要了解到为什么画不出东西。很简单，因为没有作画对象。画一台敢达，画一个初音很容易，因为有了固有的设定，但是要创作出一张完完全全原创的插画就不这么容易了。所以第一步，就是先把人物设计出来。

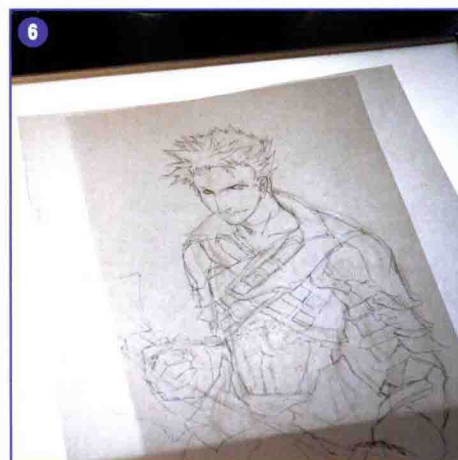
▲在纸上画不出东西多半是因为不知如何将想画的东西放在一张这么大的纸上，对于初学者更是如此，我们不妨先在纸上画一个框。

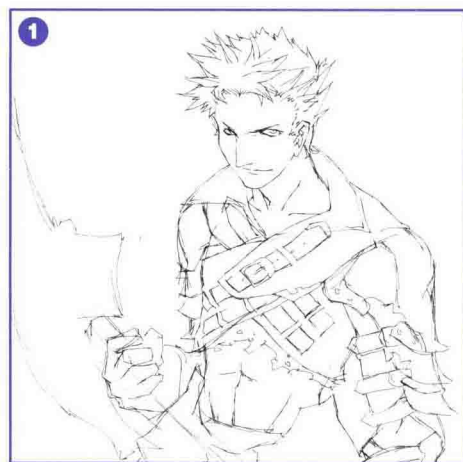
▲然后尝试画出几个人物的不同角度，这样构图就容易多了，平时也可以用这个办法记录一些突然想到的灵感。

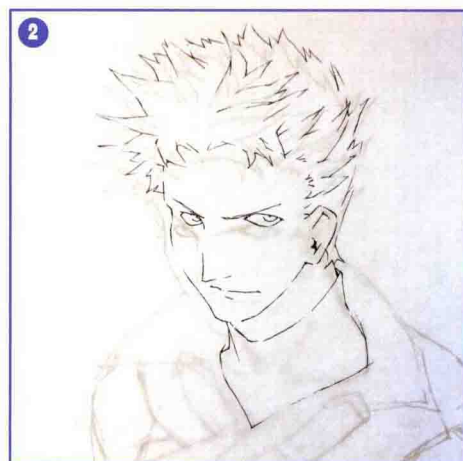
▲把自己觉得最满意并且最容易刻画的一个角度作为题材，在纸上画成草稿。

▲从草稿上我们可以发现，武器已经被省略在纸外了，人物的位置也过于靠左，以致右边留下了太多空白。那么在用拷贝台绘制底稿的时候我们就可以移动一下草稿的位置。

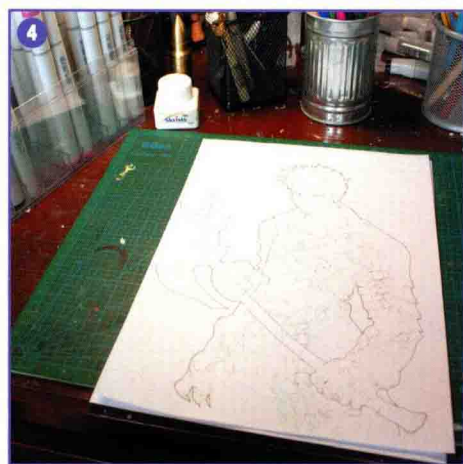

▲这样在底稿上就能把人物放置在最合适的地方，刻画武器的空间也足够了！

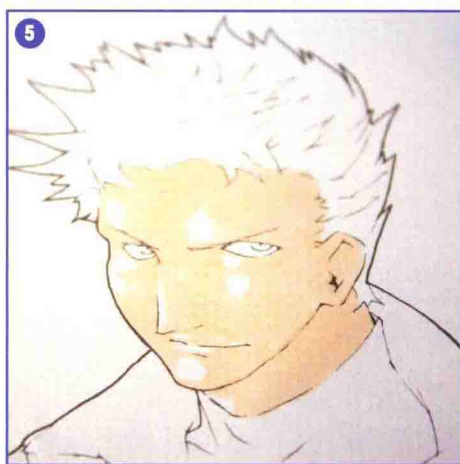

▲同理，在绘制线稿的时候，我们也可以移动底稿以便修改比例。例如觉得底稿的脖子短了一点，我们可以在把头部完成后把底稿往下移动一些，就能让脖子变长了。

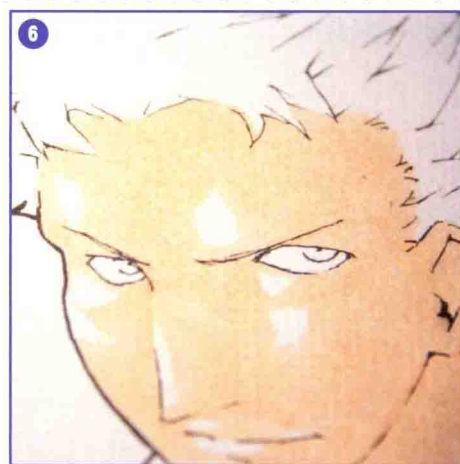
调整完毕的线稿出炉了！

▲把线稿扫描后打印出来，准备好上色工具，我们开始最兴奋的步骤吧！

▲首先，我们要对付的是皮肤，确定好光源方向就可以铺上底色了，这次的光源来自左上角，记得把高光的位置留白，底色使用的是YR0000，是最浅的橙色。

▲大面积的涂色要是慢悠悠的话很容易不均匀，这时就要“快、狠、准”了，虽然涂色是均匀了，但是留出的高光却显得很突兀。