

漫画 技法

C·C动漫社 / 编著

从入门 到精通

一起画漫画吧!

用1本书解
决漫画技法学习
中可能会遇到的
100个问题!

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：本书由著作权人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内容。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。

短信防伪说明

本图书采用出版物短信防伪系统，读者购书后将封底标签上的涂层刮开，把密码（16位数字）发送短信至106695881280，即刻就能辨别所购图书真伪。移动、联通、小灵通发送短信以当地资费为准，接收短信免费。短信反盗版举报：编辑短信“JB，图书名称，出版社，购买地点”发送至10669588128。客服电话：010-58582300。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-59521012

E-mail: cyp_law@cypmedia.com

MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

漫画技法从入门到精通 / C·C 动漫社编著. —北京：中国青年出版社，2011.1

ISBN 978-7-5006-9771-8

I. ①漫… II. ①C… III. ①漫画—技法(美术) IV. ①J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第251095号

漫画技法从入门到精通

C·C 动漫社 编著

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) 59521188 / 59521189

传 真：(010) 59521111

企 划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

责任编辑：郭光 唐丽丽 庞倩倩 王颖

封面设计：张宇海

印 刷：中国农业出版社印刷厂

开 本：787×1092 1/16

印 张：21

版 次：2011年6月北京第1版

印 次：2011年6月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5006-9771-8

定 价：59.00元（附赠1DVD+附赠手册）

本书如有印装质量问题，请与本社联系 电话：(010) 59521188 / 59521189

读者来信：reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：www.21books.com

“北大方正公司电子有限公司”授权本书使用如下方正字体。

封面用字包括：方正正大黑简体、方正兰亭黑系列

漫画 技法

C·C动漫社 / 编著

从入门 到精通

前言

漫画是广受大众欢迎的一种流行文化，它以精彩的故事情节与精美的人物形象赢得了人们的青睐。在漫画作品不断出新的今天，读者对漫画的要求越来越高，漫画爱好者们对漫画学习的需求也越来越大。在这种情况下，拥有一本全面、综合而又具有一定专业性的漫画教材就显得十分必要。

《漫画技法从入门到精通》正是这样一本漫画教材，本书面向广大的漫画爱好者和初学者，旨在引领读者踏入专业的漫画领域，使读者迅速而全面地认识和了解漫画，为专业的漫画创作打下坚实的基础。

本书的内容根据循序渐进、由浅入深的原则进行安排，首先从漫画的概念、历史和类型入手，使读者对漫画有一个全面的了解；接着再对各种漫画角色的造型、表情、动态以及不同漫画场景的绘制进行讲解，并对漫画特效和故事漫画的绘制做出详细的解说；然后针对漫画印刷、投稿等知识进行介绍；最后，在完成线稿的基础上讲解了漫画彩稿的绘制方法。除此之外，本书还包含了众多优秀漫画作品的赏析，给读者一个更加直观的印象。

为了避免讲解内容显得深奥、枯燥，本书还特别设计了猫头鹰老师和助手小白这两个虚拟人物，有了他们形象生动的讲解，学习漫画的过程将会变得更加轻松、有趣。相信对于广大漫画爱好者与初学者来说，《漫画技法从入门到精通》将会是指导漫画学习的好帮手和好朋友。

第1章 漫画概述

1 漫画的概念	12
2 漫画的诞生及发展	13
2.1 中国	13
2.2 日本	13
2.3 欧美	14
3 漫画类型概述	15
3.1 不同风格的分类	15
3.2 不同题材的分类	16
4 故事漫画的要素	19
4.1 故事题材	19
4.2 人物角色	20
5 绘制漫画的工具	21
5.1 手绘工具	21
5.2 电脑工具	23
6 漫画绘制流程	24
6.1 构思分镜	24
6.2 绘制草图	25
6.3 绘制线稿	26
6.4 添加网点和文字	27
6.5 完成的单幅漫画效果	28

第2章 漫画人物的塑造

1 丰富多彩的漫画人物	32
2 认识人体	33
3 从真实人体到漫画人体的演变	34

4 漫画人物的头身比	35
4.1 头身比	35
4.2 漫画中常见的女性头身比	36
4.3 漫画中常见的男性头身比	37
4.4 漫画中的几个经典头身比	38
5 漫画人物的头部塑造	39
5.1 脸型	39
5.2 五官	42
5.3 头发	45
6 漫画人物的身体塑造	47
6.1 骨骼与关节的构造	47
6.2 身体各部分的外形	48
6.3 设计漫画人物的年龄与特征	51
7 漫画人物的服饰造型	55
7.1 褶皱的基础	55
7.2 生活着装	57
7.3 校园着装	63
7.4 舞会典礼着装	67
7.5 战斗着装	70
7.6 传统与古代着装	73
7.7 奇幻服装	77
8 漫画道具的配合使用	79
8.1 生活道具	79
8.2 交通工具	81
8.3 学习用品	83
8.4 竞技道具	84
8.5 幻想道具	85
8.6 古典道具	87
9 为漫画人物增色的图案	90
9.1 表现人物神秘感的图案	90

目录

- 9.2 表现人物身世命运及特征
的标记 91
- 9.3 表现人物可爱感的图案 92

第3章 漫画人物的表情动态

- 1 漫画人物的动态美 96**
- 2 表情的原理 97**
 - 2.1 眉眼的动作趋向 98
 - 2.2 嘴的动作趋向 99
- 3 简单表情 100**
 - 3.1 喜悦 100
 - 3.2 生气 100
 - 3.3 难过 101
 - 3.4 惊讶 101
 - 3.5 害羞 102
 - 3.6 呆愣 102
- 4 复杂表情 103**
 - 4.1 惊喜 103
 - 4.2 惊愕 104
 - 4.3 惊恐 105
 - 4.4 哭笑不得 106
 - 4.5 悲愤 107
 - 4.6 郁闷 108
- 5 各类角色的表情 109**
- 6 漫画中的表情变形 111**
- 7 动态的原理 113**

- 7.1 重心 113
- 7.2 躯干的运动 115
- 7.3 四肢的运动 117
- 7.4 全身协调运动 119

8 基本动态 121

- 8.1 站 121
- 8.2 坐 122
- 8.3 躺 123
- 8.4 跪 124
- 8.5 蹲 125

9 运动动态 126

- 9.1 走 126
- 9.2 跑 127
- 9.3 跳 128
- 9.4 其他典型动作 129

10 情绪动态 130

- 10.1 喜 130
- 10.2 怒 131
- 10.3 哀 132
- 10.4 惊 133
- 10.5 怕 134
- 10.6 其他 135

11 各类角色的动作 137

12 漫画中的动态夸张 139

第4章 漫画中的非人类角色

- 1 充满想象力的漫画世界 144**
- 2 单纯动物的绘制 145**

2.1 猫.....145

2.2 狗.....145

2.3 鸟.....146

3 动物的拟人表现.....147

4 人兽幻化.....148

4.1 猫科精怪.....148

4.2 犬科精怪.....149

4.3 鸟类精怪.....150

5 自然界植物的绘制.....151

5.1 树木.....151

5.2 藤蔓.....152

5.3 花朵.....152

6 植株人.....153

7 虚拟怪.....154

7.1 类人.....154

7.2 类兽.....155

7.3 机械.....156

8 诡异角色的创建.....157

8.1 鬼魂.....157

8.2 僵尸.....158

第5章 漫画场景

1 引人入胜的漫画场景.....162

2 古代建筑风格.....164

2.1 中国.....164

2.2 日本.....165

2.3 欧美.....166

3 漫画中的透视原理.....167

3.1 透视的基本原理.....167

3.2 透视在漫画中的运用.....170

4 漫画场景的绘制.....179

4.1 写实场景.....179

4.2 异度空间.....183

4.3 抽象背景.....187

5 场景中的角色安排.....189

5.1 场景中的人物.....189

5.2 场景中的非人类角色.....191

5.3 场景中的道具.....193

第6章 漫画特效

1 极富感染力的画面效果.....198

2 漫画构图.....199

2.1 一人构图.....199

2.2 二人构图.....199

2.3 三人构图.....200

2.4 多人构图.....200

3 光与影.....201

3.1 光影原理.....201

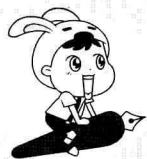
3.2 光影实例.....203

4 细节表现.....205

目录

4.1 线条表现画面质感	205
4.2 网点表现画面	209
4.3 实例表现	210
4.4 特殊情境的表现	216
5 画面情绪	223
5.1 构图的语言	223
5.2 背景的特殊处理表现出的情绪	228
6 拟声效果	229

第7章 漫画故事

1 漫画演绎的故事	234
1.1 单幅漫画	234
1.2 四格漫画	234
1.3 多格漫画	235
2 故事剧本	236
2.1 基础知识	236
2.2 漫画剧本的创作	237
3 漫画中的主角与配角	238
3.1 少年漫画	238
3.2 少女漫画	239
4 漫画分格	241
4.1 概述	241
4.2 各种分格的样式	242
4.3 漫画分格语言	242

4.4 分格的运用	244
5 对话框及字体	245
5.1 漫画中的对话框	245
5.2 漫画中的字体	247

第8章 漫画实例剖析

1 单幅漫画的绘制方法和流程 ..	252
1.1 单幅漫画的人物设计	252
1.2 单幅漫画草稿的绘制流程	253
2 四格漫画的绘制方法和流程 ..	254
2.1 构思故事	254
2.2 制作草图	254
2.3 制作线稿	255
2.4 上色	256
2.5 加入文字	257
3 单页漫画的绘制方法和流程 ...	258
4 长篇故事漫画的创作流程	260
4.1 情节设计	260
4.2 人物设计	261
4.3 故事分镜	263
4.4 漫画完成效果	264

第9章 漫画的印刷常识 与投稿须知

- 1 关于漫画的印刷常识 268**
 - 1.1 漫画印刷的基本常识 268
 - 1.2 漫画原稿纸上与印刷有关
的知识 269
 - 1.3 网点的印刷问题 270
 - 1.4 彩色漫画的印刷常识 271
- 2 投稿须知 272**
 - 2.1 投稿用纸 272
 - 2.2 分辨率 273
 - 2.3 连载与腰斩 273

第10章 知名漫画家及 网站检索

- 1 优秀漫画家介绍 276**
 - 1.1 鸟山明 276
 - 1.2 尾田荣一郎 277
 - 1.3 岸本齐史 278
 - 1.4 高桥留美子 279
 - 1.5 CLAMP 280
 - 1.6 清水玲子 281
 - 1.7 由贵香织里 282
 - 1.8 游素兰 283
- 2 网站检索 284**
 - 2.1 纵横动漫 284

- 2.2 漫域 284
- 2.3 有妖气漫画 284
- 2.4 Pixiv 285
- 2.5 Animange 285

第11章 优秀作品赏析

- 1 优秀人物设定集 288**
- 2 单幅漫画赏析 292**
- 3 黑白分格漫画赏析 299**

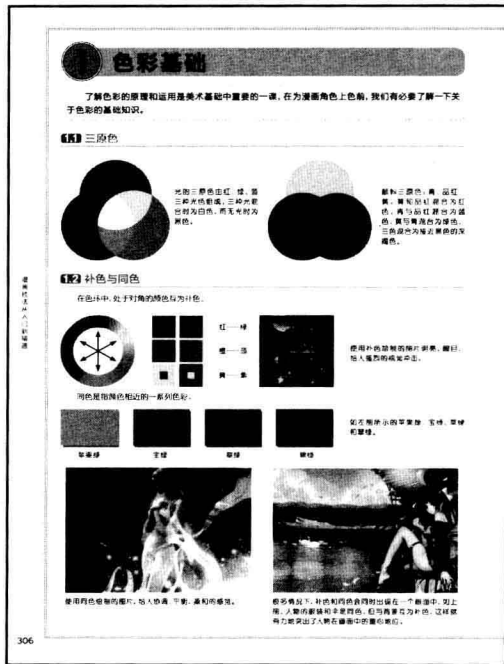

第12章 彩色技法讲解

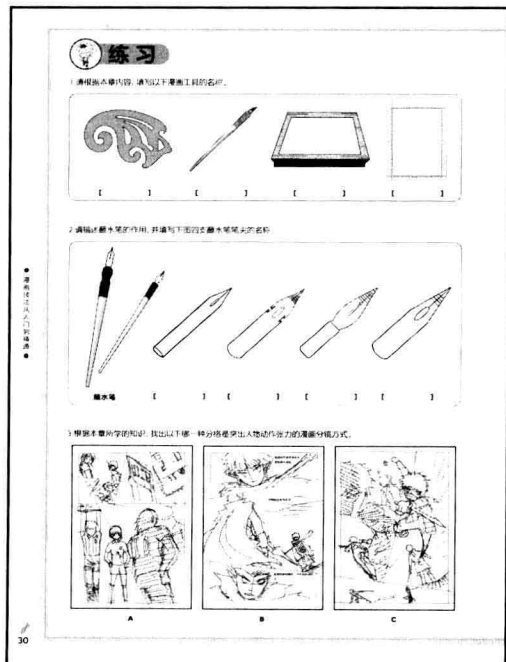
- 1 色彩基础 306**
 - 1.1 三原色 306
 - 1.2 补色与同色 306
 - 1.3 色彩的冷暖 307
 - 1.4 光影的基本原理 307
- 2 人物上色实例讲解 308**
 - 2.1 实例一：给可爱的Q版角色
上色 308
 - 2.2 实例二：给圣诞美少女上色 315
 - 2.3 实例三：给气泡背景下的美
少女上色 323

本书的第11章，集中展示了优秀的人物设计、单幅漫画和多格漫画的作品欣赏，为大家提供了高质量的借鉴材料。

本书第12章专门介绍了漫画的上色技巧，在温习色彩理论的基础上，用3个实例详细介绍了漫画上色的流程和技巧。

在本书每章的最后，作者精心设计了适合读者学习进度的练习，题目设计巧妙丰富，可供大家在学习此章后，进行系统的练习，以提高绘画技巧。

另外，本书还附赠了一个非常实用的小册子，详细介绍了当前流行的漫画工具以及优秀的图书等内容。

使用说明

漫点讲

漫
画
第
1
章

在正式学习漫画的绘制技法之前，通过这节课的学习，我们掌握了不少有关漫画的基本常识，了解了绘制漫画的工具，同时观摩了漫画绘制的大致流程。相信大家一定对漫画的制作也有了综合的了解吧！

真想快点进入漫画的世界啊！

那必须做好吃苦的准备，一定不要害怕挫折！

这是必须的！老师！

是！老师！

老师，如果当了漫画家，是不是就有很多人崇拜啊？是不是还有很多钞票飞进我口袋呢？

太过在意那些东西是当不了漫画家的！先练好基本功再说吧！

29

顺便来认识一下书中两个可爱的角色。

姓名：猫头鹰 性别：男
年龄：60岁 职业：PS教授

姓名：小白 性别：男
年龄：12岁 职业：学生

在本书每章的倒数第二页，是猫头鹰老师和小白学生的对话，在精彩有趣的对话中，不仅总结了该章的主要内容，还为大家提供了一些关于掌握该章技巧的小窍门，旨在查漏补缺，让大家更加全面地掌握该章知识。

漫画概述

漫画中精彩的情节、漂亮的画面受到许多人的喜爱，作为一种流行读物，漫画吸引了许多人的眼球，已经成为很多人日常生活的一部分，但大家对漫画又真正了解多少呢？在本章的学习中，我们将针对什么是漫画、漫画的类型、绘制漫画的工具和其创作流程等主要问题为大家进行详细讲解，进而使读者了解漫画的概念。

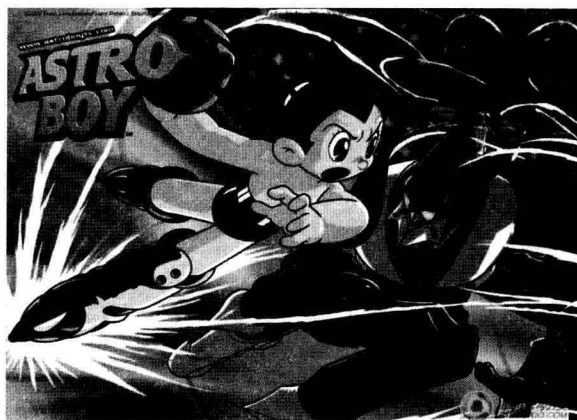
1 漫画的概念

漫画是一门独特的艺术，深受世界各国人民的喜爱，漫画被人们称为没有国界的世界语，并被西方艺术评论家们誉为“第九艺术”。人们平时所说的“漫画”专指故事漫画，它精彩的故事情节、漂亮的画面和独特的表现手法吸引了众多读者。漫画有“史前漫画”和“新型漫画”之分，现在作为流行读物的“漫画”指的是新型漫画。史前漫画和现在人们熟知的漫画有较大的不同，它是用简单而夸张的手法来描绘生活或时事的图画，具有较强的讽刺性和社会性。而新型漫画则打破了以往的传统，结合文学、艺术，运用电影的表现手法，以一格格图画来讲述故事，它有着灵活多变的形式和丰富的知识内容，对读者来说也更具有吸引力。

经历了60多年的累积，新型漫画迅速发展，衍生出了各种动漫影视作品。现在，不论中国、日本还是欧美，都涌现了大量优秀的动漫作品和经典的人物形象，受到了世界各国人民的喜爱。

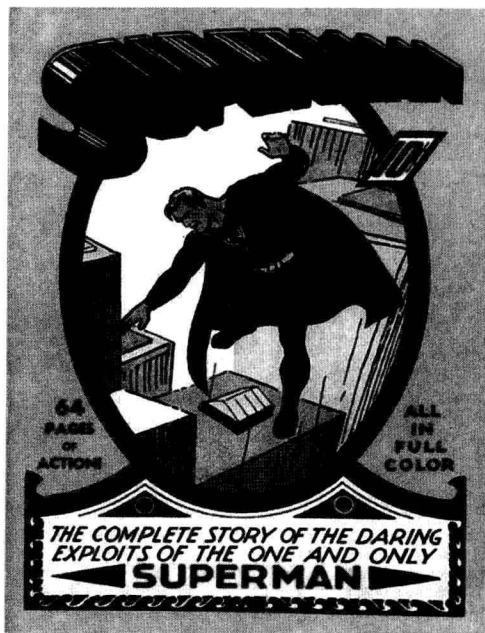
《蜘蛛侠》

《铁臂阿童木》

《哪吒闹海》

《超人》

2 漫画的诞生及发展

新型漫画诞生至今只有短短60多年，但纵观整个漫画的历史，其源流可追溯到数百年前。并且，中国、日本和欧美漫画的发展过程也各不相同。

2.1 中国

中国国画史上有不少形象生动有趣的单幅作品，但都没有使用漫画这一名称，而是统归于国画小品之中。直到1925年，画家丰子恺（1898~1975）在《文学周报》上连载了大量的单幅作品，这些作品被主编郑振铎定名为《丰子恺漫画》，这时候“漫画”才正式作为一种绘画类型出现在中国。

从1925年到1929年，上海世界书局陆续出版了《西游记》、《水浒》、《三国志》、《封神榜》、《岳传》等长篇画册，其封面都印有“连环图画”的字样，从此人们就把这种图文结合，并绘有连续性图画的读物统称为“连环图画”，又叫“连环画”。连环画的出现使中国漫画的发展前进了一大步，但它并未能打破传统的束缚。

1943年，中国漫画第一人丰子恺在其著作《漫画的描法》中说道：“漫画是简笔而注重意义的一种绘画。”由此可以看出，当时人们对中国漫画的认识仍局限在传统的漫画概念之中。

《锣鼓响》，丰子恺

《亲亲》，丰子恺

中国第一部《西游记》连环画

2.2 日本

日本漫画界将12世纪的鸟羽僧正觉犹（1053~1140）作为行业的祖师爷，他绘制的《鸟兽戏画》被日本政府列为四大国宝绘卷。现代动漫画的一些动作和运动的表现技术在这幅作品中已经有所体现。1760年，日本浮世绘大师葛饰北斋首次将“漫画”一词用在画作上。“北斋漫画”作为戏剧画非常有名，甚至对法国印象派等欧洲画家都产生了很大影响。而北泽乐天的出现，才使漫画被确立为一个美术词语，他在先人的基础上确立了日本现代漫画，并自称为“漫画师”。漫画这个词语逐渐为人所知，从此，这一美术作品被人们称为漫画。1906年，北泽乐天创办了日本第一份漫画刊物《东京小精灵》，这本刊物的诞生标志着日本现代漫画的开始。

作品《鸟兽戏画》(局部)，鸟羽僧正觉犹

北泽乐天漫画

2.3 欧美

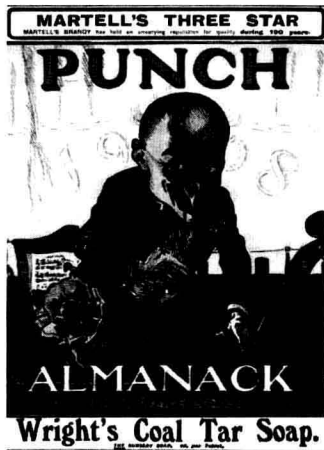
早在15世纪,欧洲绘画作品中就已出现了一些夸张变形的人物形象。因为造型上的夸张和隐喻的特征,人们将漫画称为“讽刺画”、“卡通”、“幽默画”、“反面作品”和“滑稽画”。18世纪的欧洲,在英国工业革命的背景下,一批优秀的漫画家成就了英国现代漫画的黄金时代。到了19世纪,欧美讽刺漫画蓬勃发展,法国画家杜米埃是当时的代表人物。1841年,英国伦敦《笨拙》讽刺杂志创刊,这在欧洲掀起了批判风潮,并且迅速席卷了整个世界。

《漫画人像》,杜米埃

《法国皇帝像》,杜米埃

《笨拙》杂志封面

20世纪中期,各种不同的漫画种类应运而生,传统漫画的单一形式已难以充分表现故事的内涵。就在此时,日本漫画家手冢治虫带来了跨时代的变革。1947年,根据酒井七马原作改编、手冢治虫绘制的漫画《新宝岛》开始发行,该作品将电影镜头的表现方法引入漫画,表现出强烈的视觉冲击。自此,新型漫画诞生,大大突破了原有的表现模式,而手冢治虫也被称为“日本漫画之父”和“漫画之神”。

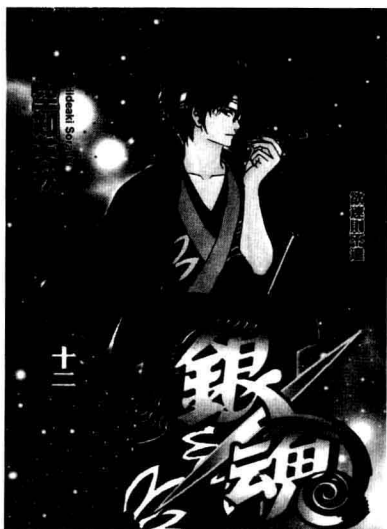
时至今日,日本的新型漫画已经影响了世界各地的漫画创作,中国、日本以及欧美都确立了运用电影镜头表现故事的漫画模式,产生了大量优秀的漫画作品。

《火鸟》,手冢治虫

《七龙珠》,鸟山明

《银魂》,空知英秋

3 漫画类型概述

今天，漫画的发展已步入多元化，故事题材越来越广泛，风格也越来越丰富。根据不同的角度，漫画的类型可以有多种划分方式。一般来说，我们通常从漫画的两个要点——画面和故事入手，从漫画的风格和故事题材两大方面进行划分。

3.1 不同风格的分类

不同的漫画具有不同的风格，从人物造型、画面特点来看，可大致划分为写实、Q版、少年、少女和商业五类。

✎ 写实漫画

“写实”就是“现实的写照”之义。写实漫画的最大特点就是贴近现实，在人物造型上力求表现出真实感。此类漫画代表作有《real》、《城市猎人》和《中华英雄》等。

《real》

《城市猎人》

《中华英雄》

✎ Q版漫画

与写实漫画相反，Q版漫画对真实人物的头身比与表情进行了极大程度的简化。线条简单的Q版风格常用于儿童漫画与四格漫画中。此类漫画代表作有《青蛙军曹》、《宠物小精灵》、《幸运星》等。

《青蛙军曹》

《宠物小精灵》

《幸运星》

✎ 少年漫画

少年漫画是较为主流的漫画类型，其主角一般都是少男，内容具有“热血”、“激情”的特点，画风显得较为大气。此类漫画代表作有《死神》、《火影忍者》、《钢之炼金术师》等。

《死神》

《火影忍者》

《钢之炼金术师》