

素描

漫画技法特训

李剑平 主编
矫杰 副主编
马忠玲

基础篇

化学工业出版社

素描漫画技法特训

基础篇

李剑平 主 编

矫 杰

副主编

马忠玲

化学工业出版社

· 北京 ·

编写人员名单（排名不分先后）

李剑平 马忠玲 矫杰 徐世伟 仲崇丹
矫娜 韩锋 赵鸣 马毅 王绯
孙东 张宏亮 程晓磊 阎占山 孙智诚
宋松 孙京京 王晓君 丁青琳 冯慧

图书在版编目（CIP）数据

素维漫画技法特训·基础篇 / 李剑平主编. ——北京：
化学工业出版社，2011.2
ISBN 978-7-122-10417-5

I. 素… II. 李… III. 漫画—技法（美术）
IV. J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第009143号

责任编辑：徐华颖

装帧设计：素维动漫

责任校对：周梦华

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011）

印 装：北京画中画印刷有限公司

787mm×1092mm 1/16 印张 7 字数 140 千字 2011年6月北京第1版第1次印刷

购书咨询：010-64518888（传真：010-64519686）

售后服务：010-64518899

网 址：<http://www.cip.com.cn>

凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：35.00元

版权所有 违者必究

李剑平

北京电影学院动画学院副院长，动画导演。

曾经在中央电视台工作多年，导演过短片《冰的画》、《哆哩哆嗦历险记》，系列片《中华传统美德故事》（1998年获第四届“金童奖”和第十六届“金鹰奖”优秀动画片奖），连续剧《梦里人》（2006年获中国国际动漫影视作品“美猴奖”大赛系列动画片荣誉奖、2007年获中国广播影视大奖第20届“星光奖”），单本《马兰花》（电视片），连续剧《成语国探秘》等多部动画作品。参加央视大型系列动画片《西游记》总导演组工作。

2003年获中国电视艺术家协会颁发的“中国电视金鹰突出成就奖”。

多次担任“金鹰奖”、“金帆奖”、“金熊猫奖”、“金龙奖”、“美猴奖”、“金海豚奖”、大学生电影节、全国美展动漫作品、加拿大Banff电视节等各种国际国内影视动漫节目大赛评委。

李剑平的博客地址：<http://blog.sina.com.cn/jpl>

矫杰

职业漫画家，漫画代表作品：

《猪龙》、《老师VS学生》、《男生VS女生》、《大漠》、《丢失的结局》、《我上一年级》、《听风》、《三班的事情》、《我叫漫画家》、《拯救》、《中国古代故事》、《哈拉闹丫》、《豆粒鼠》、《魔法转校生》、《多多星球》、《反E》、《我是个坏心眼的女巫》、《芝麻双侠》、《80的童年系列》、《波尼的危险任务》，以及《我+老婆=家》生活减压四格漫画等多部漫画作品。

矫杰的博客地址：<http://blog.sina.com.cn/gjlcartoon>

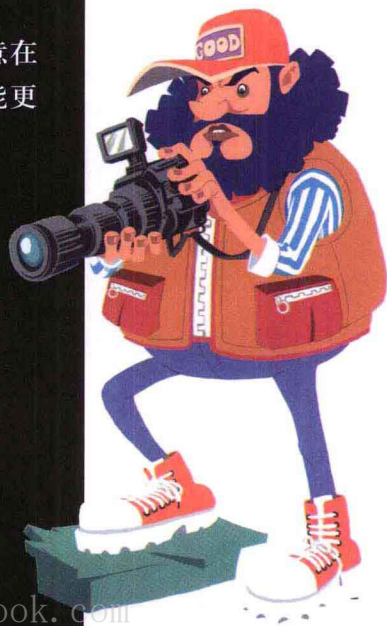
前言 Foreword

本书从漫画绘制基础入手，从职业漫画家应该具备的基本条件讲起，书中重点是让读者了解漫画创作的广义性。漫画的风格种类有很多，并不单指日韩唯美漫画或少年漫画。亚洲风格的漫画作品与欧美风格的差异性很大，讲求的表演效果也不尽相同。学习时要注意比较区分，取其优点。通常来讲，日韩漫画的整体设计比较符合亚洲人的审美口味，可爱、唯美是其主要特点。欧美漫画的设计跨度比较大，从抽象设计到简单夸张的造型表演再到超写实的实力派展现都是很能彰显实力的创作，在学习初期能够很好地借鉴欧美漫画这种有张力的画法，更能刺激漫画作者的创作思维。所以建议大家学习时不要刻意地只去模仿某一种画风，应该广泛汲取营养进而达到更好的学习效果，创作出更有个人风格的作品。

另外书中所讲的漫画人物、动物以及怪物的创作过程重在启发作者如何进行创作，如何从整体到局部去宏观把握自己所要表现的作品内容。任何创作都是有方法可寻的，学会这些方法创作起来可以事半功倍。我经常听到很多学生抱怨：“我脑袋里想得很细致，可是一画就不会了。”这是因为想到的东西太琐碎，所以在实际运用中就会忘东忘西。人的思维是有限的，创作时你在脑海中想到细节很多，但你没有一一地在纸面上把顺序罗列出来，自然画东忘西，最后出来的成品跟自己的想象差别很大就会影响创作情绪。所以这本书要教会大家的是如何有顺序，有步骤地去设计，每个环节都是为了有针对性的提示你，集中注意力只考虑在这一环节中该考虑的事情。

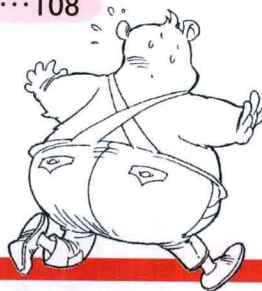
本书的独特之处主要是列出最基本的学习方法，意在启发读者大胆发挥想象，有步骤地去设计作品，进而能更为全面地把自己心中所想表现清楚。

编者
2011.1

目录

第一章 漫画家常用的画材	001
一、画材的功能介绍	002
二、画材的使用方法及注意事项	008
三、握笔姿势	014
第二章 漫画线条的魅力	015
一、线的重要性	016
二、完美线条的绘制方法	020
三、线的排列组合	027
第三章 绘画的学习方法	031
一、描画法	032
二、临摹法	033
三、默画法	039
四、合成法	040
第四章 如何创作漫画人物	043
一、什么是漫画	044
二、漫画人物	046
三、人物绘制的基本过程	048
第五章 如何设计可爱的动物	073
一、动物绘制的基本过程	074
二、简单动物的起形方法	080
三、动物的脸形及五官设计	081
四、动物的发型	083
五、头部的各角度视图参考	084
六、动物的服装设计	084
第六章 如何设计另类的拟人体	085
一、什么是另类的拟人体	086
二、如何绘制另类的拟人体	086
三、另类拟人体绘制的基本过程	090
第七章 如何设计个性的文字框	093
一、文字框的多种表达方式	094
二、文字框的排序	095
三、文字框的情感传达	100
第八章 结语篇	108

第一章

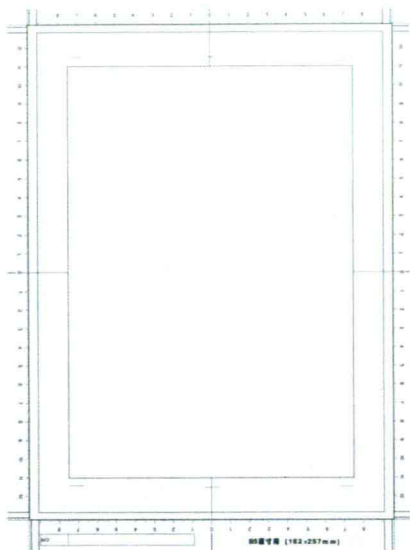
漫画家常用的画材

本章重点讲述的是漫画家常用的必备画材，以及画材的使用方法。正所谓“工欲善其事，必先利其器”，所以了解并熟练运用专业的绘画工具尤为重要。

一、画材的功能介绍

1. 漫画用纸

① 漫画专用原稿纸。常用A3、A4两个型号。

专用原稿纸的优点很多。纸厚、上墨时不易渗透、不易皱。纸面光滑，上墨时线条绘制比较流畅，不易刮擦。有刻度，刻度利于作者分镜时计算边框尺寸和间距。

② 80克打印纸。常用A3、A4两个型号。

80克打印纸基本达到绘制漫画稿件的要求。优质的80克打印纸纸面光滑，色白。劣质的打印纸，纸面泛黄粗糙，不光滑，用橡皮反复擦拭两次就会起毛，上墨时，容易晕开，购买时需注意区分。80克打印纸没有刻度，需要作者自己把握，灵活性很大。

32开以内的漫画书，一般分镜3~5格左右，用A4型号即可。

16开的大本漫画书，一般分镜8~12格左右，用A3型号比较合适。

2. 蓝色彩铅

蓝色彩铅主要是用来起草图的工具。使用蓝色铅笔加细后可以在扫描时通过设置消蓝功能便捷地进行电脑后期清脏。

*起草图时最好使用水溶彩铅，因为这类彩铅不含蜡质，画出来表面不会有油光，这样勾墨线的时候墨就不会出现无法着墨的问题。

*普通彩铅含蜡质，尤其是劣质彩铅，画在纸上会有刺刺的摩擦声，易伤画纸。画出来的表面有油光，后期上墨容易打滑上不去，不推荐使用。

3. 自动笔

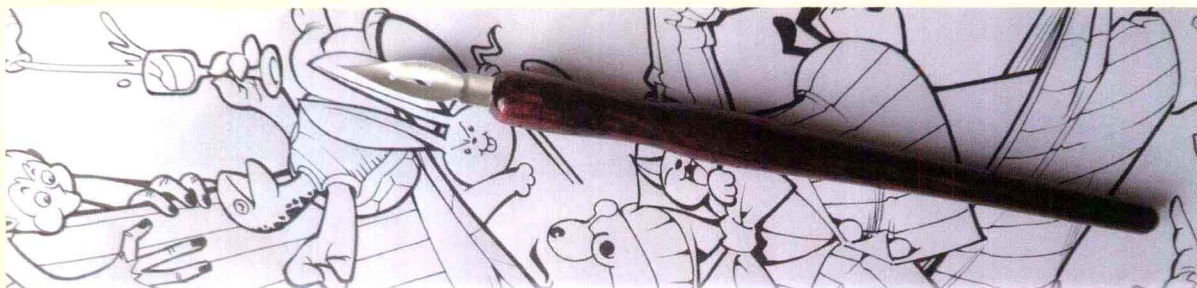
自动笔是漫画家用来加细稿件的绘图工具。
自动笔的型号很多，一般常用0.5、0.7、0.9型。

- *自动铅芯经常选用2B型。好的2B铅芯铅质比较软，很容易在纸上留下浓重的铅色。
- *劣质的2B铅芯比较硬，有刺耳的刺刺声，容易划伤纸张，而且铅色很淡，不推荐使用。

4. 勾线笔

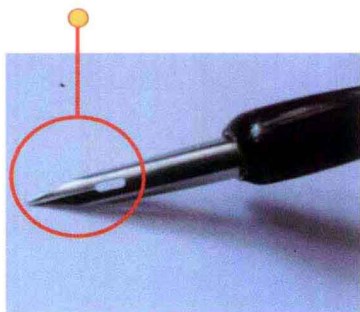
① 蘸水笔

众多的勾线笔中，漫画家会首选蘸水笔。蘸水笔的优点很多，比如笔尖有弹性，可以随意勾出粗细变化不同的线条。又因为要蘸墨勾线，所以墨色的浓淡自己可以随意控制。

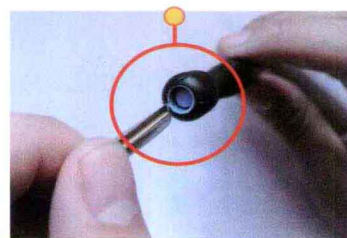
缺点就是难以控制，但初学阶段还是建议使用蘸水笔勾线。最关键的是很多专业漫画公司在制作稿件时会要求使用蘸水笔，这也是参加工作的必备技能。

*劣质笔尖的材质很软，笔尖部分很容易劈叉，画过粗线后，笔尖的部分不能合拢，这样的笔尖就无法继续使用了。

*优质的笔尖很有弹性，轻轻按压不易变形，不易劈叉。相对来说G笔尖的使用寿命长一些，但圆笔尖的粗细变化更灵活一些。这些笔尖在美术用品店就能买到。

*另外选择蘸水笔的笔杆时也要谨慎，一定要把笔头插进笔杆里试验一下是否插紧，如有松动则不要选购。不同的笔尖所配置的笔杆接口型号是不同的，所以购买时一定要注意。

② 中性笔

中性笔方便快捷，但很考验作者的线条功力。

*中性笔的缺点是墨色较淡，而且容易断线，漏墨，如果使用不当绘制出来的稿子是比较粗糙的。另外中性笔的墨不易干，用橡皮擦拭底稿的铅笔线时，容易弄脏画纸。

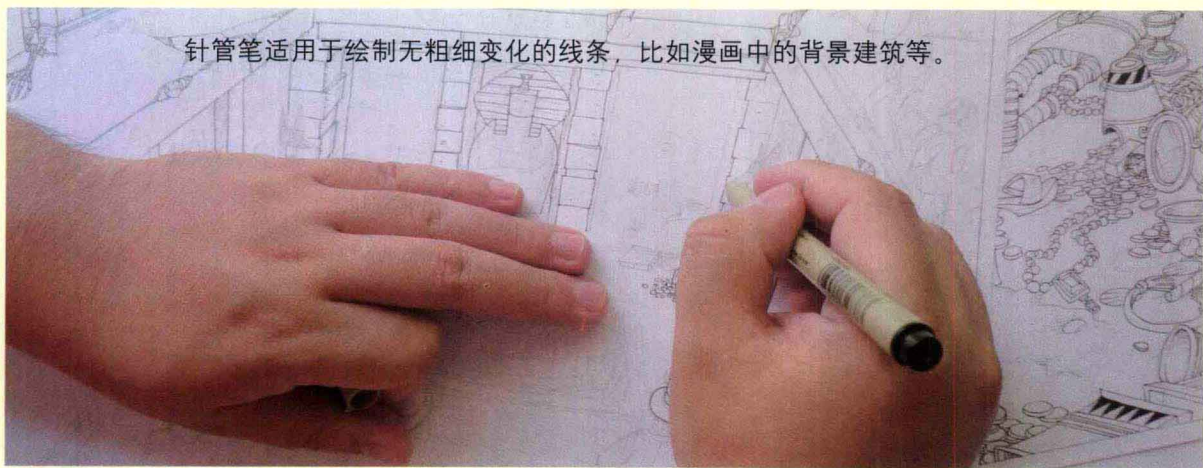
③ 油性笔

*油性笔的墨色也不是很重，虽然不易断线，但是油性笔最大的弊端就是容易涸纸，容易渗透，稿件绘制出来后就显得非常粗糙。

当然也有漫画家使用油性笔作画，不过他们用油性笔绘制时，因为无法画出像蘸水笔那样线条匀称流畅并且粗细变化比较随意的感觉，所以在线条的风格变换上费一番脑筋。

④ 针管笔

针管笔适用于绘制无粗细变化的线条，比如漫画中的背景建筑等。

*针管笔的墨色适中。不过针管笔对纸张的要求很高，纸张表面不易太粗糙，否则容易涸纸。

⑤ 小毛笔

*小毛笔主要是用来修白和涂黑的，当然也可以勾线，但是力度不好控制，需要大家多加练习才能掌握。
*选择小毛笔时，尽量选择毛修得比较细致且不易掉毛的优质画笔。

中性笔、油性笔、针管笔都无法灵活地绘制出有粗细变化的线条，如果运用不当画面质感会显得粗糙。可以亲自试验比较一下，就不难看出蘸水笔所占据的优势了。

5.墨水

① 漫画专用墨水

漫画专用墨水的好处就是墨色匀称、浓度适宜、方便保存，不过购买时需谨慎选择。

专用墨水不容易在笔尖上滞留凝结，比较好清理。

② 墨汁

墨汁的墨色很黑，绘制时线条光滑细腻，墨色匀称。

但是墨汁比较黏稠，容易凝固，不易存放。使用时需注意保存方法，勾线时尽量不要兑水。

③ 黑色广告颜料

黑色广告颜料适用于稿件的大面积涂黑。因为广告色涂黑后不会有强反光，所以扫描后的效果会比较理想。

6.橡皮

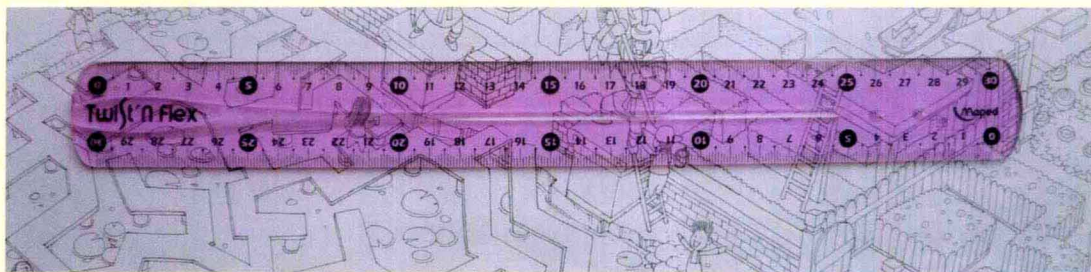

橡皮的选择比较多样，一般选择的是皮质硬度适中的橡皮，比如4B橡皮。过软的橡皮，容易掉碎末，且容易粘到稿子上，不利于清脏。过硬的橡皮擦在纸上有沙沙声，这样的橡皮容易划伤纸面，后期勾线时不管墨水再怎么好，也是会涸开的。

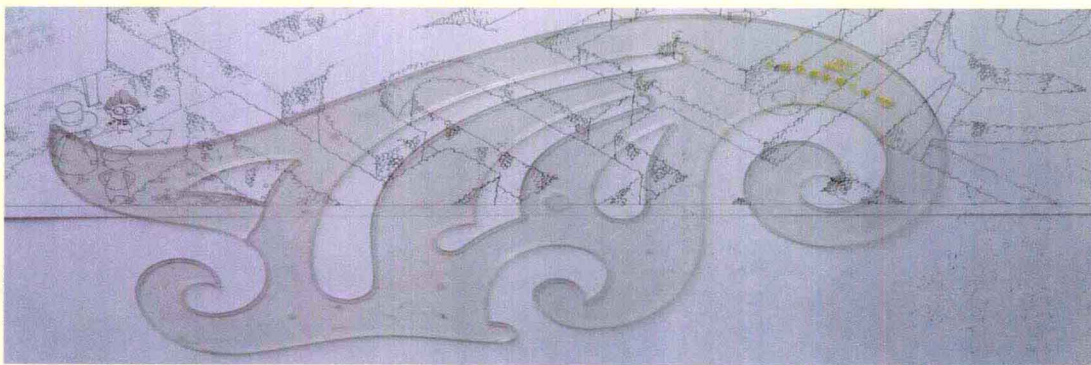
另外不管用什么橡皮，擦拭稿件时，都不要反复用力擦除。应该顺着—个方向，轻轻擦去不需要的线条。—般画纸能承受的擦除次数也就两三次，再多就容易划伤纸面了。

7. 格尺

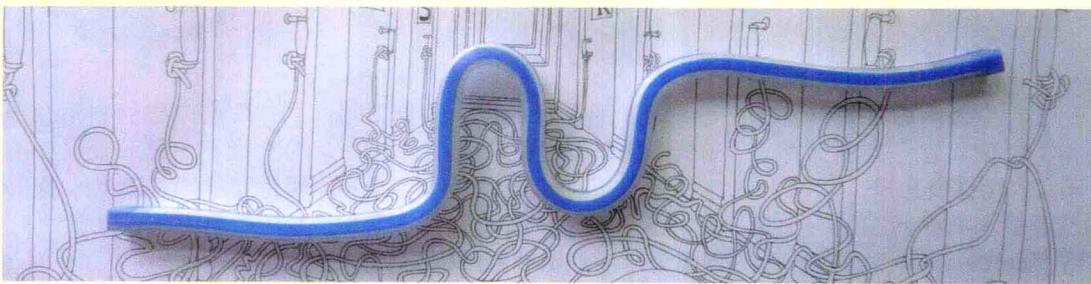
① 直尺

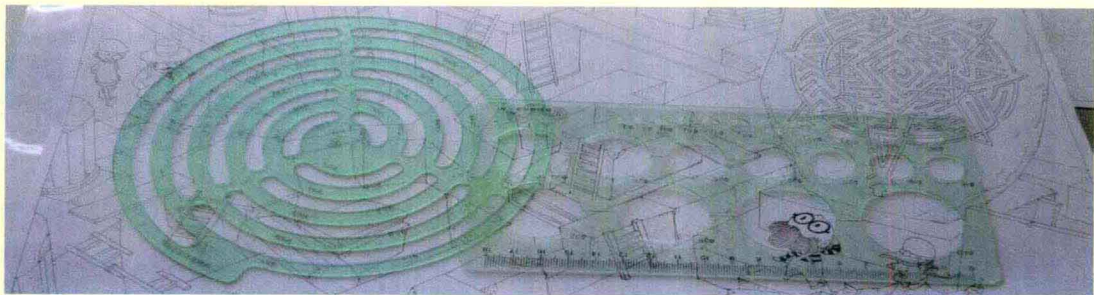
② 云尺

③ 蛇形尺

④ 其他备选格尺

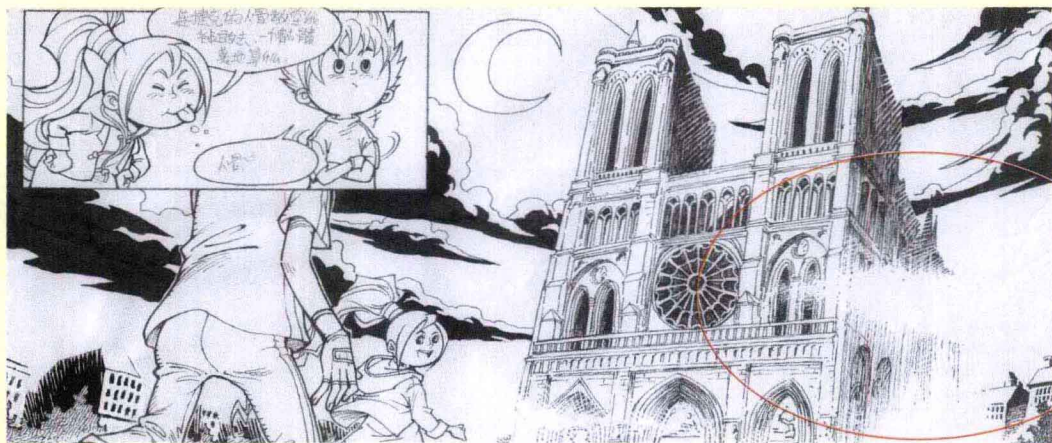
*选择尺子时大家一定要试一下尺子的边缘是否光滑，要选择有光滑尺边的格尺。

8. 修正液

一般选择白色有覆盖力的颜料即可，比如小瓶装的白色广告颜料，一般的画材店里都可以买到。购买时要注意选择白色纯度高的，不要选择泛黄或者奶白色的颜料。

白色广告颜料不单有修正功能，画面中一些白色高光效果也经常會用到白色颜料，如下图所示。

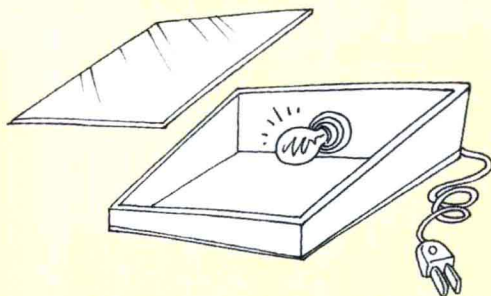
9. 透台

① 漫画专用透台

专业透台的优点是：超薄轻便、光线匀度高，面板配有刻度标尺，使用很方便。

② 普通灯箱式透台

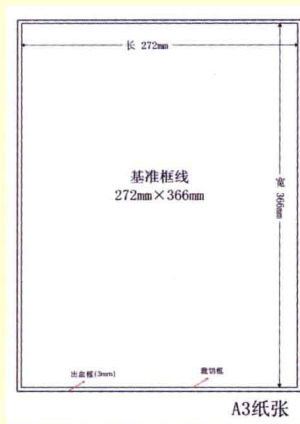
灯箱式透台可自制，需要准备的道具是毛玻璃、灯泡、电线和成梯形斜面的木箱。

二、画材的使用方法及注意事项

1. 漫画用纸

用纸前需要仔细检查纸张是否保持干燥清洁。稍微有潮气的纸张都无法上铅上墨，纸张容易损伤。在此特别提供一些杂志的投稿尺寸，方便大家绘制原稿时有一定的尺寸依据。

① 《红树林》

② 《漫画BAR》

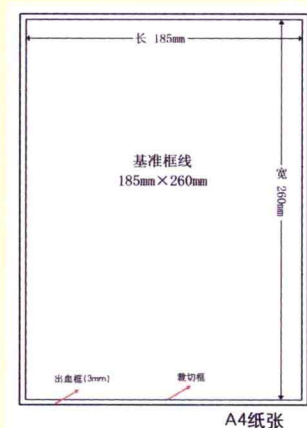
③ 《虹猫蓝兔》

④ 《漫画月刊》

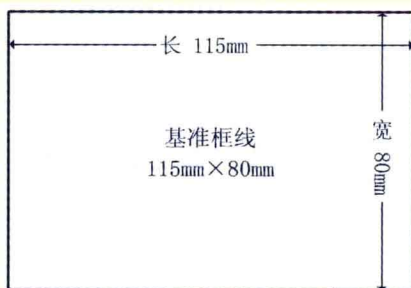
⑤ 《中国卡通》

⑥ 《知音漫客》

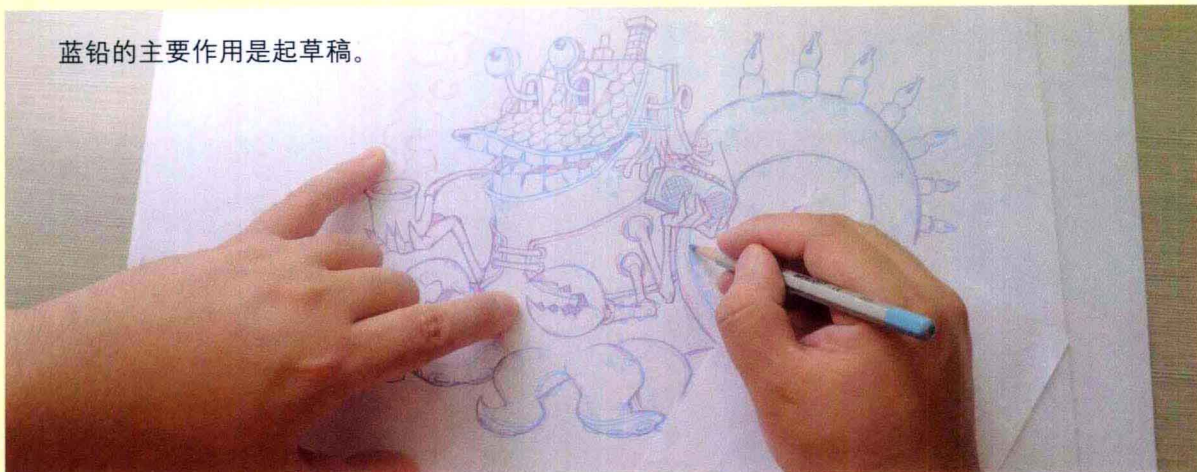

⑦ 四格的通常尺寸

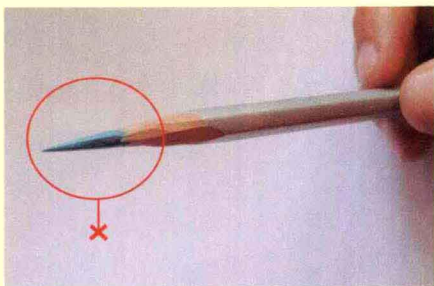

2. 蓝色彩铅

蓝铅的主要作用是起草稿。

*蓝铅起草时笔头不易削得过尖。过尖的蓝铅，容易在纸上留下划痕，画错则无法擦除。用铅笔加细稿件时遇到划痕会卡到，无法绘制出流畅的线条，如下图所示。

3. 自动笔

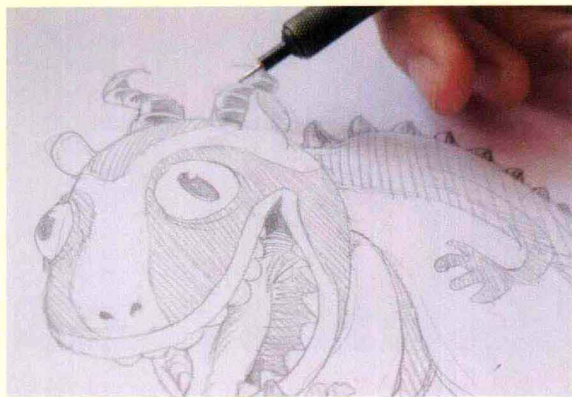
用自动笔加细时需控制好笔尖在纸上划过的力度。运笔时需注意的三个步骤：轻落笔—稳运线—轻提笔，这样可绘出拥有粗细变化的流畅线条。精致的线条可以大幅度提升画面的质量。

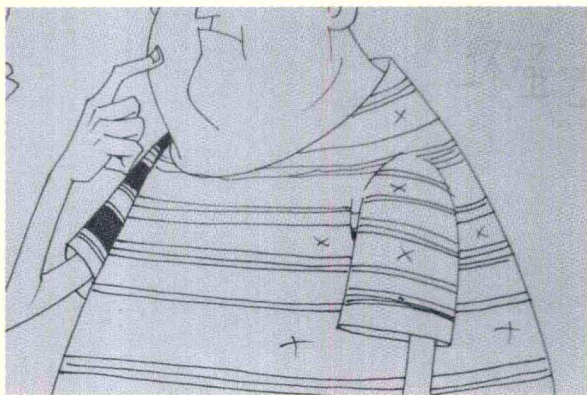
*运笔时不可用力压线，否则会在纸面上留下明显划痕，不易清除，画面质量会受到损害。

*有这样的划痕不利于勾线，一是致使线条卡到不流畅，二是墨水容易洇开。

用铅笔加细时，如果想看大致效果，可以用排调的手法，淡淡地排出一层。但不要太用力排调，弄出很重的印痕，这样不利于后期勾线完清脏。

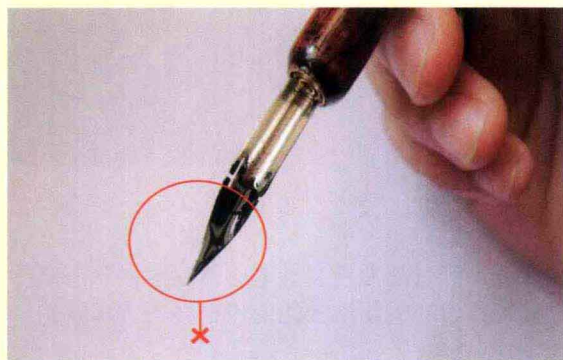
画面需涂黑的部分，最好是括出区域，然后在区域内打叉即可。

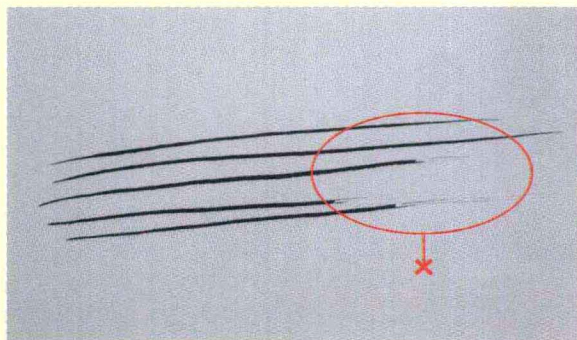
4. 勾线笔

① 蘸水笔

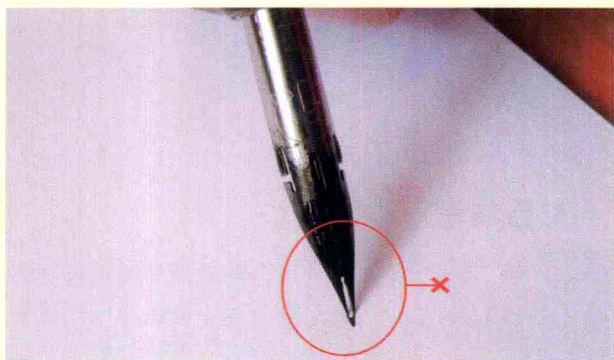
蘸水笔蘸墨时，不易过多，否则容易漏墨。

用蘸水笔蘸墨时，墨量要适当，根据个人画线情况来计算画几根线时需要补墨，以避免在不适当的情况下断线。

勾线时不能用力按压笔尖，否则笔尖易劈叉受损。

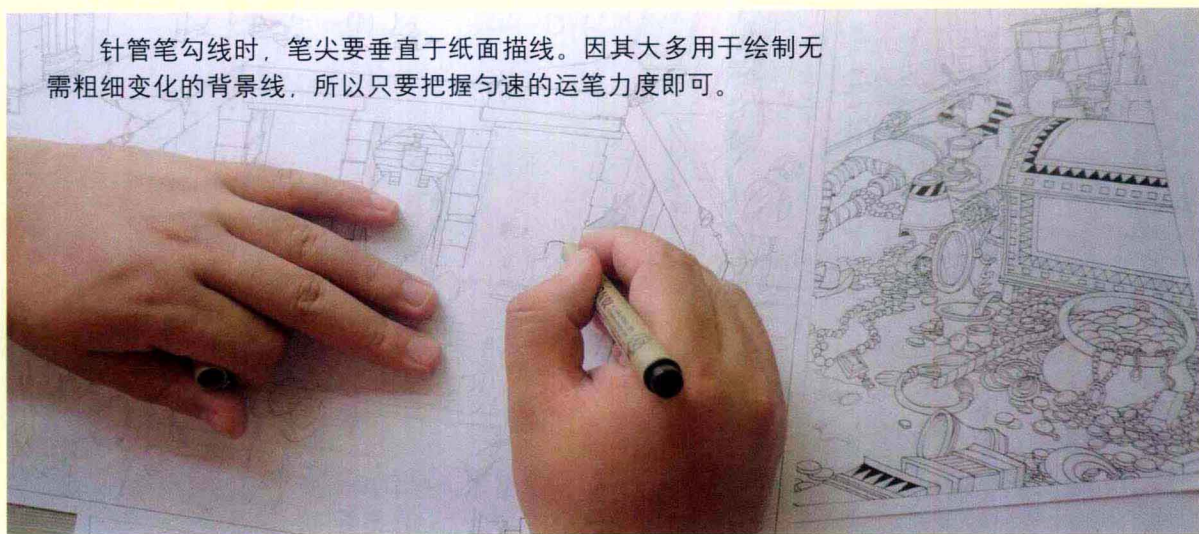

一定要注意笔尖的保存，用笔后要及时擦出笔尖上的墨迹，否则容易减少笔尖的使用寿命。

② 针管笔

针管笔勾线时，笔尖要垂直于纸面描线。因其大多用于绘制无需粗细变化的背景线，所以只要把握匀速的运笔力度即可。

*不要用力画线，以免折损笔尖。

③ 小毛笔

用小毛笔涂黑时要先沿边涂画，小心墨不要弹出区域外。

然后再把中间需涂黑的部分顺着同一个方向涂匀，墨的浓淡要一致。

