

漫画素描技法从入门到精通——①

EXCELLENT COMIC SKETCHING TECHNIQUES

漫画素描技法

从入门到精通——基础篇

①

临摹·易学
×
实用·权威

C·C 动漫社·著

专业的视角、详细的解
说、丰富的图例让你快
速成长为漫画高手

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

漫画素描技法

从入门到精通——基础篇

C·C 动漫社 著

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

图书在版编目 (C I P) 数据

漫画素描技法从入门到精通. 基础篇 / C·C动漫社
著. — 北京 : 中国水利水电出版社, 2011. 8
ISBN 978-7-5084-8785-4

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 (2011) 第129479号

书 名 : 漫画素描技法从入门到精通——基础篇

作 者 : C·C动漫社 著

出版发行 : 中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座100038)

网址 : www.waterpub.com.cn

E-mail: sales@waterpub.com.cn

电话 : (010) 68367658 (营销中心)

企 划 : 北京亿卷征图文化传媒有限公司

电话 : (010) 82960410、82960409

E-mail: sales_bookexplorer@163.com

经 售 : 全国各地新华书店和相关出版物销售网点

印 刷 : 北京机工印刷厂

规 格 : 187mm×260mm 16开本 19印张 210千字

版 次 : 2011年8月第1版 2011年8月第1次印刷

定 价 : 39.80元

凡购买我社的图书, 如有缺页、倒页、脱页的, 本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

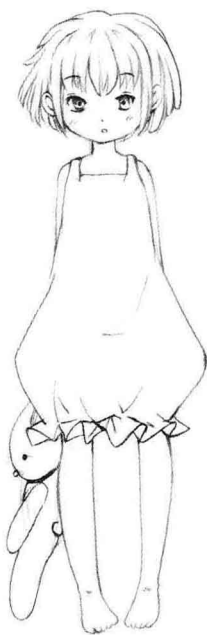
前言

当你在看漫画的时候，有没有强烈地被漫画中人物的夸张造型和生动形象所吸引，有没有羡慕和梦想过你也能绘制出自己心中的故事？其实，你可以靠近梦想近一点。本书将会带着你走进漫画的大门，让你从零基础开始一点点的累积。扎实的漫画绘制基础加上努力的练习，你也可以画出让大家羡慕的漫画来。

本书从介绍漫画绘制工具开始，让大家了解绘制漫画的必备装备后，讲解人物面部的绘制基础。面部往往是读者对漫画人物第一印象的焦点，比例和透视的掌握就是面部绘制的基础。有了美型的脸部，别忘记头身比例的重要性，漫画中有基本头身与扩展头身，身体比例是绘制人物身体的第一重点。然后，会介绍正确绘制人物动态的方法，展示了不同情境中人物的状态，能够让读者做参照练习。提升人物魅力的服饰和道具，是为人物加分的重点，如何绘制出有质感的衣服是绘制服饰技法的重点。另外，不可忽略的还有背景与构图，这是漫画基础的进阶知识，它能够更好的烘托出人物的状态与性格。最后，讲解了漫画后期的制作，让读者们了解绘制漫画的完整过程。本书以最基本的漫画知识为主要内容，让初学者能够更好的学习到扎实的漫画绘制方法，也能让有基础的读者巩固漫画绘制技法。

漫画的创作虽然需要娴熟的绘画功底，但最不能缺少的是对画漫画的执着。另外，还有个学习漫画的简单方法，可以尝试以自己或者朋友为原型哦，观察一下他们的身高和体型，确定属于他们的头身比例……是不是有点想马上开始的想法，那么，就让我们投入到书中来，准备好绘制漫画的工具，一起开始漫画的学习之旅吧！

编者

目录 Contents

前言

序章

所有漫画风格都源于变形	001
给照片中的自己做一个漫画造型	002
服装是漫画人物的另一层肌肤	004
夸张身体局部带来的视觉冲击力	006

第1章

准备好就开始画吧

01 各种类型漫画的介绍	008
按照读者对象及风格划分	008
按照题材划分	009
02 选择最适合自己的工具	010
最简单的传统工具组合	010
工具在使用过程中的一些小窍门	014
数码绘制的优势与劣势	016
03 漫画角色的绘制现场	017
结构图对人体绘制打下基础	017
人物的外形塑造是创意的关键	018
清理草稿线条并进行细节刻画	020

第2章

人物头像的绘制

01 运用十字基准线绘制脸部轮廓	024
绘制脸型通用的法则	024
刻画年幼型人物适合的圆形脸	025
塑造美型角色通用的尖脸	027
绘制反派或配角常用的方形脸	029
02 五官各个部分的塑造	030
五官的比例和位置	030
五官的刻画重点在“眉眼”	031
鼻子是表现面部立体感的关键	033
如何表现嘴巴的功能性	034
如何表现耳朵的真实感	036
03 发型提高人物的辨识度	037

绘制头发从发际线和发旋开始	037
散开的头发	038
扎起来的头发	042
不同发色的表现	044
女性卷发的绘制	046
塑造动感的头发	047
设计富有性格的发型	049
Q版角色的发型	051
04 设计一个完整的头像	052
从十字线开始绘制	052
添加人物的五官和发型轮廓	052
刻画细节	053
添加局部阴影	055
05 面部的多角度变化	056
水平视角不同侧面的表现	056
高低视角下人物的面部表现	058
侧面与视角的排列组合	060
06 使人物活起来的表情绘制	062
表情绘制的注意事项	062
如何绘制积极的表情	063
如何绘制消极的表情	066
不同角色的各种表情	069
Q版表情的夸张表现	071

第3章

了解人体先从比例开始

01 什么是人体的头身比	074
真实人物的头身比	074
漫画中常用的人体比例	075
02 使用头身圈准确绘制人物的头身比	077
使用头身圈画人体的方法	077
同一个人物头身比的变化	078
03 不同人物头身比例的刻画	080
从幼儿到老年的头身比变化	080
利用头身比塑造人物的高矮	082
从正常比例到Q版比例的变形	083

绘制人物的全身像

- 01 人体各部分的刻画 086
 - 人体骨骼和肌肉分布 086
 - 颈部和肩部的构造与刻画 087
 - 胸部的表现 091
 - 腰部与臀部的刻画 094
 - 绘制有魅力的后背 097
 - 手臂和手的构造与刻画 099
 - 腿部和脚的构造与刻画 103
 - Q版角色手脚的变形 106
- 02 绘制准确的人体主要靠3条线 107
 - 中心线是保持人体平衡感的命脉 107
 - 耻骨线是决定人体比例的关键 108
 - 肋线体现人体的存在感 109
- 03 设计一个完美的裸身像 110
 - 从中心线开始绘制 110
 - 设计人物的五官和发型 112
- 04 身体不同侧面和视角的表现 116
 - 水平视角下不同侧面的表现 116
 - 高低视角下人物的身体表现 119
 - Q版角色的身体多角度表现 123
- 05 4种体型的绘制方法 124
 - 如何绘制身材匀称的角色 124
 - 试着绘制肌肉型大块头 126
 - 肥胖体型的刻画 127
 - 瘦骨嶙峋的体态刻画 128

人体动态基础

- 01 人体的运动原理 130
 - 人体各部分的运动规律 130
 - 动态线是画好流畅动作的关键 134
 - 要动感就要“扭”起来 135
- 02 绘制经典的上半身动作 138
 - 绘制弯曲的上身动作 138
 - 绘制回眸的动作 140
 - 绘制抬臂的动作 142
- 03 腿的动态表现 144
 - 行走与奔跑时腿脚的动态 144
 - 坐下时腿部的变形 146
 - 如何表现踢腿动作的张力 148
- 04 情绪的身体表现 150
 - 表现疼痛时身体的蜷曲状态 150
 - 表现开心时的跳跃状态 153
 - 表现悠闲时身体的放松状态 156
 - 表现愤怒的备战状态 158
- 05 生活中的动作表现 159
 - 日常起居中的动作 159
 - 体育动作 163
 - 校园和职场中的相关动作 167
 - 休闲娱乐的动作 171
- 06 Q版人物的动态夸张 173

绘制服装和道具

- 01 根据剪裁掌握服装的基本画法 176
 - 决定上衣真实感的4条线 176
 - 画好裤子要把握的4条线 182
- 02 学习绘制服装的褶皱和造型 184
 - 褶皱的形成和绘制方法 184
 - 宽松型服装的绘制 186
 - 紧身型服装的绘制 188
 - Q版服装的变形与省略 190
- 03 漫画中几种经典服装造型的绘制 192
 - 绘制不同造型的现代服装 192
 - 各类古典服装的设计 197
 - 科幻服装的创意 200

04 绘制道具的通用法则	202
任何道具都是几何体的组合	202
道具的质感表现	204
使用道具增添人物的魅力	205

第7章

213

给人物搭建一个场景

01 通过透视提升画面的真实感	214
运用一点透视法增强画面的纵深感	214
运用两点透视法增加画面的空间感	216
运用三点透视法加强物体的压迫感	218
02 合理使用照片绘制街道	220
03 根据透视法则绘制建筑物	224
规则建筑物的绘制方法	224
不规则建筑物的绘制方法	226
04 自然物的描绘	228
山、石的绘制技巧	228
河流的绘制方法	229
风云闪电的绘制方法	230
如何表现大自然的植物	231
05 各种动物的描绘	232
动物的基本造型	232
动物的动态表现	233
动物与人的组合绘制	234
06 尝试绘制不一样的背景	235
写实背景的表现	235
使用抽象背景表现情绪	237
Q版背景的表现	239

第8章

241

漫画后期处理的技巧

01 漫画线条的把握与处理	242
勾线的技巧	242
各种线条反映出的物体质感	244
通过排线增强画面细节	245
集中线和流线的制作	246
02 线稿完成后的修图工作	249
涂黑	249
修正与修白	250

03 选择合适的网点纸增强画面效果	253
使用网点表现物体的光影	253
贴网点的基本流程	255
刮网技巧	257
网点纸的重叠	259
04 完成之前的最后一步——文字处理	260
对话框的意义与制作	260
如何添加对话文字	262
音效文字的变形处理	263

第9章

265

尝试画一张完整的单幅漫画

01 单幅漫画常见的几种构图	266
认识黄金律	266
增强画面稳定感的三角形构图	267
具有流动感的S形构图	268
给人完整感的圆形构图	269
其他构图方式	270
02 多人组合的单幅漫画绘制	272
两人组合	272
多人组合	273
03 单幅漫画的完整绘制过程	274
在设计之初根据头脑中的印象做涂鸦	274
结合之前所学绘制完美草图	275
整理草图后制作线稿	276
运用后期处理知识制作完成效果	277
04 绘制一幅Q版单幅漫画	280

第10章

283

色彩是另一种表现

01 色彩基础	284
02 上色需要的工具及使用	286
传统上色工具	286
计算机上色工具和软件	288
Photoshop上色的基础运用	289
03 上色的实例	291
可爱的Q版猫女	291

序章

无论是漫画中的人物、道具还是场景都是由真实事物变形而来。变形率是漫画风格的重要依据。下面来看看同一个人物由于不同的变形率所导致的风格差异。

写实风格：变形率 $<50\%$ （设定值）

非典型的少年风格（本书主要风格）： $60\% < \text{变形率} < 80\%$

Q版：变形率 $>100\%$

漫画的所有风格与真实人物都有或大或小的差异。不同的风格选择依据题材而定。例如表现恋爱题材的漫画适合使用少女风格。

少女风格： $80\% < \text{变形率} < 100\%$

序章

既然漫画是由现实变形而来，那么不妨拿出自己的照片，尝试为自己做一个漫画造型。

首先选择一种风格，用草图大致表现一下。特别要把握本照片人物的表情特征。

修改一下嘴的动态，表现出歪嘴憋气的感觉。

换一种风格再试试。

最后根据做鬼脸的表情确定了这个更能体现天真可爱气质的4头身Q版风格。在右嘴角加入了一条弧线，能更好地还原真实的表情。

下面做一个半身造型，并添加场景。

做半身造型要注意人物头宽与肩宽的比例，与真实情况差距较大。

首先根据真人的动作画出人体结构图。

用自己喜欢的风格绘制出人物的外貌。除脸部的变形率较大外，衣着、发型等都可以依据原貌。

加入较为写实的场景。

也可以加入虚拟的场景。

在相同风格下，漫画人物的脸部特征表现可能差异不大，这时需要为人物设定不同的服装以做区分。因此，可以说服装是漫画人物的另一层肌肤，有利于提高角色的辨识度。

下面，我们为同一个人添加不同的服饰装扮，看有什么不同吧！

泳装造型

少女的身体曲线完全显露。

休闲装扮相

人物给人感觉时尚、靓丽。

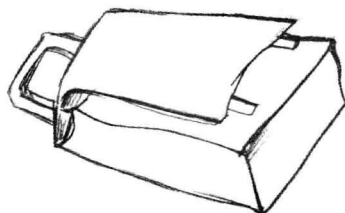
机车装扮相

角色马上显得中性、帅气。

学生装扮相

人物变得清纯、可爱。

配合不同的道具，使人物的造型更加鲜明。

科幻装扮相

人物显得干练、前卫。

Preface

序章

夸张身体局部带来的视觉冲击力

漫画与其他艺术表现形式有一个很大的区别，在于十足的镜头感和极大的动态、透视夸张带来的视觉冲击力。把握住这一点就不难画出炫酷动感的漫画了。

下面开始好好学
习漫画技巧吧!!

这个例子中人物的右手得到了极大的透视夸张，显得硕大、醒目，给人较强的气势和压迫感。

A black and white line drawing of a young girl with long hair in pigtails, wearing a baseball cap with the word 'MEVEE' on it and large headphones. She is smiling and looking towards the viewer. In the foreground, a hand is holding a pen, drawing on a piece of paper. The background shows some architectural lines.

第1章

在系统学习漫画相关技巧之前，非常有必要了解漫画的类型以及工具的使用技巧。本章着重介绍漫画工具的运用，并展示漫画角色的创作现场。准备好就可以开始提笔了！

准备好就开始画吧

Lesson

01

各种类型漫画的介绍

漫画的种类非常繁多，按照不同的方式可以将其分为很多类型。下面重点介绍按读者对象及风格和按题材划分的两种方式。

按照读者对象及风格划分

按照读者年龄和性别可将漫画主要划分为少女、少年、青年、儿童以及成人漫画。这些分类加上Q版漫画同时也形成了其在风格上的划分。

少女漫画

其读者群主要为少女。奉行华丽风，笔触细腻，多以人物的服装、造型见长。女主角多为青春期少女，形象可爱、性格活泼。男主角普遍高大帅气，非常吸引少女的眼球。代表作很多，比如近期较流行的《草莓100%》等。

少年漫画

其读者群主要为少年。风格上夸张简略，多以励志热血为题材。男性主角多为青春期少年，表现出的勇气、智慧和特殊的能力是这类漫画的亮点所在，其中不乏打斗场面。也颇受广大女性读者的青睐。代表作有当前较流行的《火影忍者》、《银魂》等。

儿童漫画

以少儿为基础读者群，画风较卡通，多为有教育意义的故事，寓教于乐是这类漫画的宗旨。在国内非常流行，比如《阿衰》等。

青年漫画

以青年为读者群展开故事的描写，在风格上多采用写实风，情节复杂、跌宕起伏、发人深省。比如《2舍6房的7人》。

Q版漫画

多采用四格漫画的形式，讲述故事的发展，人物全部采用Q版头身。剧情较简单，幽默搞笑，表情夸张是这类漫画的特点。代表作有《幸运星》。

按照题材划分

凡是小说涉及的题材漫画都可以表现，因此按题材划分的漫画种类非常多，这里重点介绍以下6种不同题材的漫画。

爱情类漫画

主要描写男女主人公的爱情故事，多出现在少女漫画中。比如当前流行的《蜜蜂与四叶草》。

格斗类漫画

漫画中充斥着激烈的打斗场面，多表现主人公的勇气和力量等魅力，常见于少年漫画。比如《破坏王》、《人间凶器》。

竞技类漫画

以竞技比赛为背景，多为描写主人公通过不懈努力一次又一次战胜不同的对手，并且获得友谊的故事。比如当前人气很高的《网球王子》。

玄幻类漫画

以鬼神、离奇事件为描写倾向。是当下较流行的漫画题材，多采用少年风格。比如《彩神》、《子不语》。

侦探类漫画

属于破案推理题材的漫画，有很强的故事逻辑性。风格自由度很大，从儿童到青年甚至Q版风格都能绘制。比如大家熟知的《名侦探柯南》。

耽美漫画

表现同性恋题材的漫画，在国外有一定的人气。多为少女风格，在表现上非常华丽。比如《绯红色魔咒》。

1
Chapter
准备好就开始画吧

2
Chapter
人物头像的绘制

3
Chapter
了解人体先从比例开始

4
Chapter
绘制人物的全身像

绘制漫画的工具有很多种，对于初学者来说，选择最适合自己的工具才是最明智的。下面来介绍一下漫画绘制的基本工具以及使用方法。

最简单的传统工具组合

下面介绍纸、笔、墨等传统绘画工具在漫画创作中的细分种类。

