最新卡通漫画技法②

表情刻画篇

(日)go office 林晃/八木泽梨穗 编著
甘卉 译

g GRAPHIC-SHA
中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

（京）新登字083号

マンガの技法 第2巻 ペンによるキャラ表現の基本をマスターしよう
MORE HOW TO DRAW MANGA VOL. 2: Penning Characters
By Go Office

© 2002 ゴーオフィス やぎざわ梨穂
© 2002 Graphic-sha Publishing Co., Ltd.

The original Japanese edition was first designed and published in 2002 by Graphic-sha Publishing Co.,Ltd.1-14-17 Kudankita,Chiyoda-ku,Tokyo,102-0073 Japan

Simplified Chinese edition © 2004 China Youth Press

This Simplified Chinese edition was published in China in 2004 by:
China Youth Press
Room 502,OSROC OFFICE BUILDING
No.94 Dongsi Shitiao,Eastern District,
Beijing 100007 China

Chinese translation rights arranged with Graphic-sha Publishing Co.,Ltd. through Japan UNI Agency, Inc., Tokyo
ISBN 7-5006-5671-8

All rights reserved.No part of this publication may be reproduced or used in any form or by any means-graphic, electronic,or mechanical,including photocopying,recording,taping,or informaion storage and retrieval systems-without written permission of the publisher.

First printing:Oct. 2004
Printed and bound in China

本书简体中文版由日本Graphic社授权中国青年出版社独家出版。未经出版者书面许可，任何单位和个人均不得以任何形式复制或传播本书的部分或全部。

图书在版编目（CIP）数据

最新卡通漫画技法/日本Graphic社编；甘卉，丁莲，徐墨译。－北京：中国青年出版社，2004
ISBN 7-5006-5671-8
Ⅰ.最… Ⅱ. ①日…②甘…③丁…④徐… Ⅲ. 漫画－技法（美术） Ⅳ. J218. 2
中国版本图书馆CIP数据核字（2004）第089195号

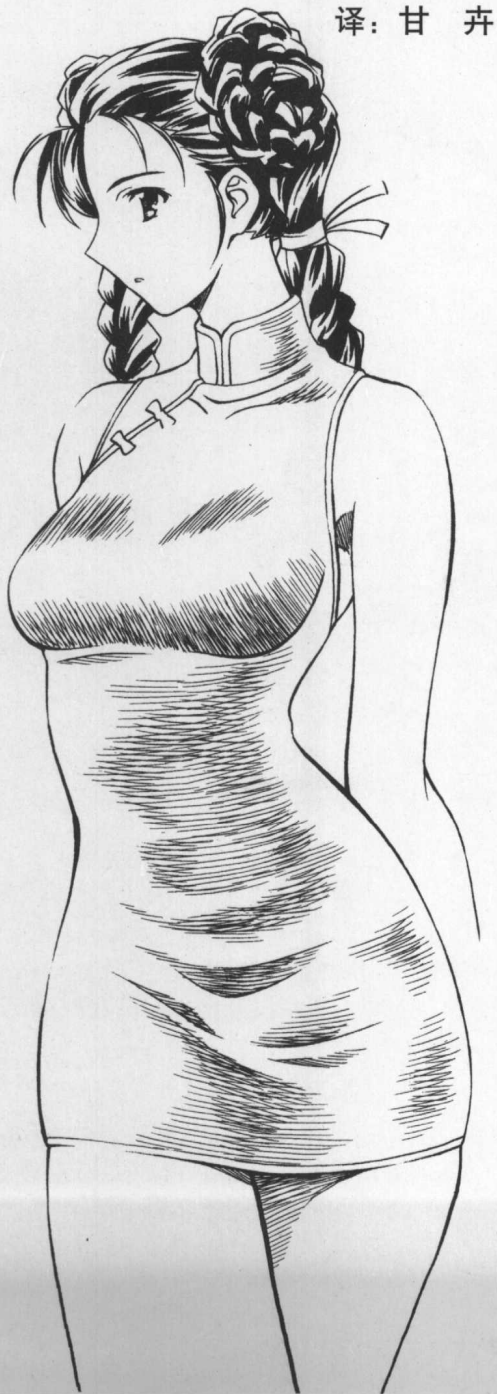
责任编辑：郭 光
刘彤扬

书 名：最新卡通漫画技法（共五分册）
——表情刻画篇
编 著：（日）林晃/八木泽梨穗
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）84015588 传真：（010）64053266
印 刷：山东新华印刷厂德州厂
开 本：787 × 1092 1/16
版 次：2004年10月北京第1版
印 次：2004年10月第1次印刷
书 号：ISBN 7-5006-5671-8/J · 618
总 定 价：130.00元（共五分册）
本 册：26.00元

最新卡通漫画技法②

表情刻画篇

译：甘　卉

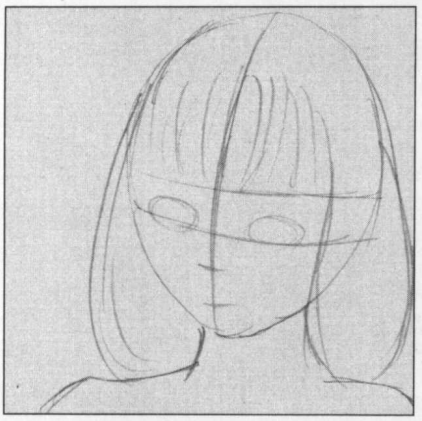


中国青年出版社

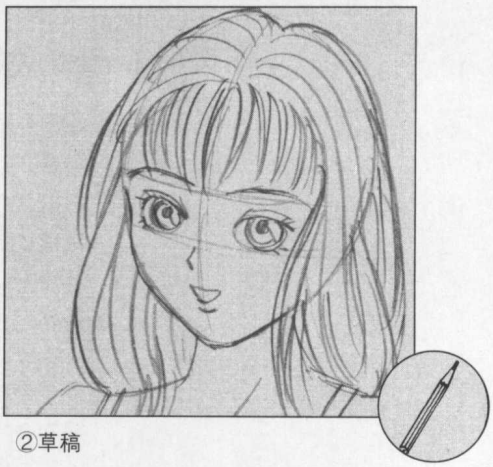
前言

在掌握了人物的基础画法之后，让我们来看看人物的细部应该怎样处理。细部的处理直接关系到卡通形象塑造的成功与否。而细部处理的关键是刻画好人物的表情。在《表情刻画篇》中，除了教授大家如何准确地把握人物细节，掌握各种面部的画法之外，还将传授给大家表情的各种处理技巧，通过五官微妙的搭配可以产生出“喜”、“怒”、“哀”、“乐”等千变万化的人物表情，从而让你笔下的卡通人物变得栩栩如生。

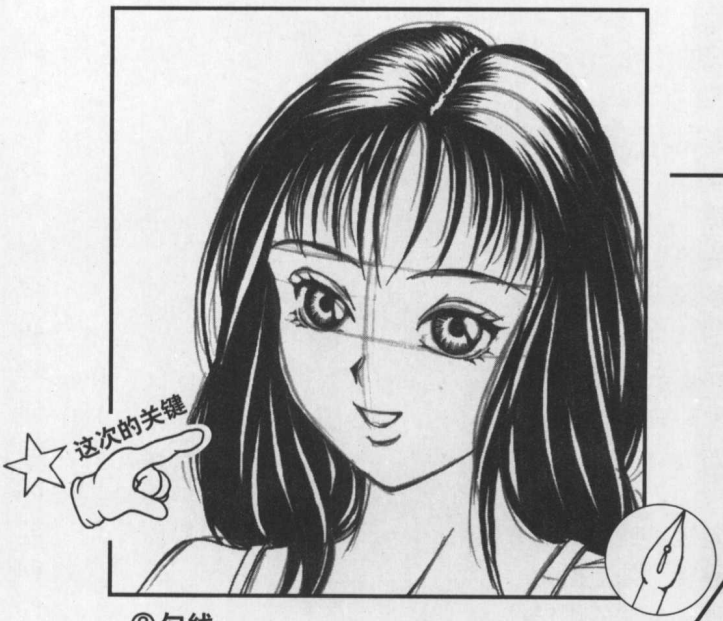
内容提示——描绘漫画的基本顺序 ~漫画完成之前的流程~



①铅笔稿，决定构图

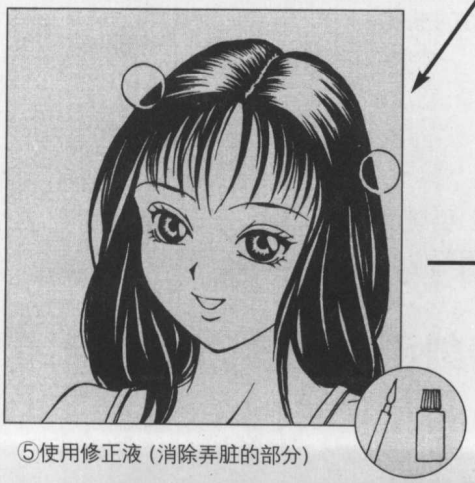


②草稿

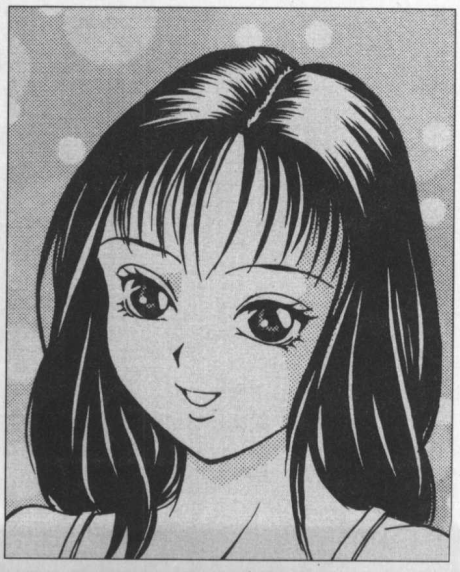


③勾线

④使用橡皮



⑤使用修正液（消除弄脏的部分）



⑥完成，加入效果线和网点

试读结束，需要全本PDF请购买 www.ertongbook.com

目录

第1章　笔的基本用法

在漫画插画中勾线是关键 …… 8
勾线的工具 …… 10
勾线的方法 …… 12
勾线的理论／线条的基础 …… 14

第2章　人物造型的画法

脸孔的五大基本类型 …… 22
偏右的脸孔 …… 24
正面的脸孔 …… 26
侧面的脸孔 …… 32
略微俯视的脸孔 …… 34
略微仰视的脸孔 …… 37
以五大类型为基准的眼睛形状的变化 …… 40
后脑勺 …… 42
脸孔的关键是眼睛 …… 44
改变眼睛的形状 …… 44
眼睛的不同画法 …… 47
年龄差别的表现 …… 49
男孩子的脸孔和女孩子的脸孔 …… 52
把女孩子画得可爱的诀窍 …… 54
让脸孔成熟化的方法 …… 56
身体的基本画法 …… 60
身体的勾线～线条的区分使用～ …… 62
立体感表现－加上阴影 …… 64
不同女孩子身体的画法 …… 70
男孩子和女孩子身体的不同画法 …… 74
改变男性身材的关键 …… 76
手和脚的画法 …… 78
手 …… 78
脚 …… 81
描绘醒来的镜头 …… 84
醒来镜头的三要素 …… 84
范例・一跃而起 …… 88

第3章　表情刻画方法

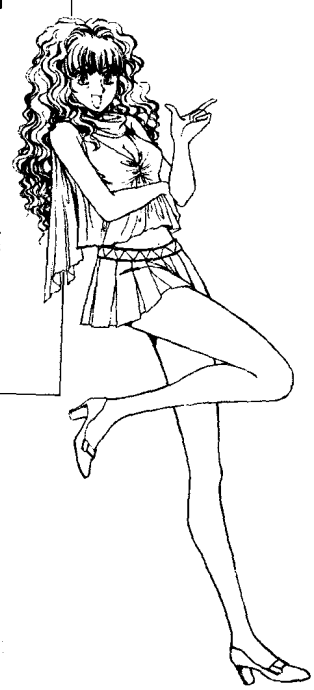
多种表情的表现方法 …… 90
嘴巴的动作“A、I、U、E、O”的表现 …… 92
张开的嘴巴中的表现 …… 93

眼睛的活动 96
改变眼睛的大小进行表现 96
闭眼的表情应用 98
通过组合进行感情表现 100
使用了符号的表情表现 104
纵向线 104
汗水 105
点点线 106
面颊上的须须 107
生气 108
气息 109
以嘴巴的形状（A、I、U、E、O）为基础的表情表现 110
Q 版人物的“A、I、U、E、O” 114

第 4 章　漫画的综合表现

描绘登场镜头・兜风镜头 116
登场镜头：人物姿态 116
兜风镜头：车子和人物 118
用一格来表现动作——“回头” 120
表现画面纵深感的笔法 122
修正的方法 125

作画・制作……森田和明　出口由美子　潮田弘子
潮　松本刚彦　荻月光　五木田尚
大西梢　HARUTO　佐藤等　BeF
岛崎 KENNTO　YAGIZAWA 黎惠
〈排名分先后〉
制作辅佐……高桥拓实　大西梢
制作协力……潜仓 JYURI
封面原画……森田和明
封面设计……Go office／林晃　YAGIZAWA 黎惠
寄稿原稿执笔……米泽嘉博
资料摄影……今井康夫
编辑……中西素规（GRAPHIC 公司）



第1章

笔的基本用法

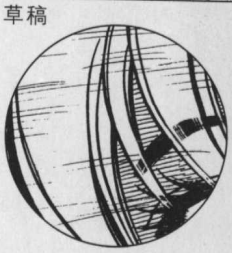
在漫画・插画中……

勾线是关键

草稿

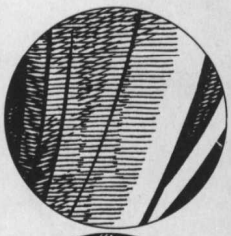
用铅笔所画出来的草稿，在经过清晰的黑色线条勾勒之后，就拥有了生命力。

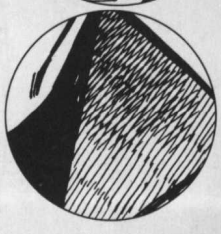
只用笔完成的作品（连环画风格）



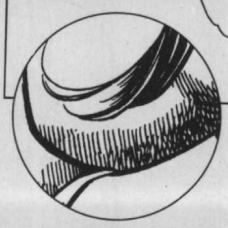
用斜线来表现出速度感。

用网线表现出的渐变效果。





使用斜线的话，就可以表现出影子和布料的质感。



用效果线表现肉体感。

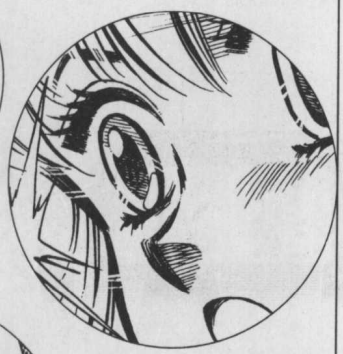
可以使用尺子，用均一的平行线表现出轮廓状的阴影。

只用效果线和涂黑描绘出的作品。在表现柔和画面的同时，也能表现出厚重的氛围。

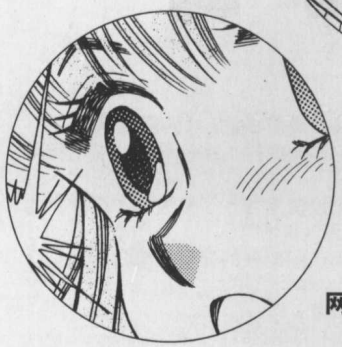
设想好要加入的效果线和涂黑后的效果而画的勾线图。轮廓线画得比较粗，主要强调了有起伏的线条。因为容易酝酿出严肃的气氛，所以插入的拟声文字也要使用比较锐利的线条。

设想好加入网点的效果而画的勾线图。除了强调远近的最后一个分格，整体采用细长、均一的主线。因为会成为比较明朗的感觉，所以插入的拟声文字也要采用比较流行的处理方法。

铅笔画（草稿）



连环画风格的完成品。眼睛里面使用了效果线，面颊上的斜线也画得很仔细。



网点风格的完成品。眼睛已经涂黑，粘贴了渐变的网点。面颊上的斜线密度也和连环画风格不一样。

网点风格的完成品

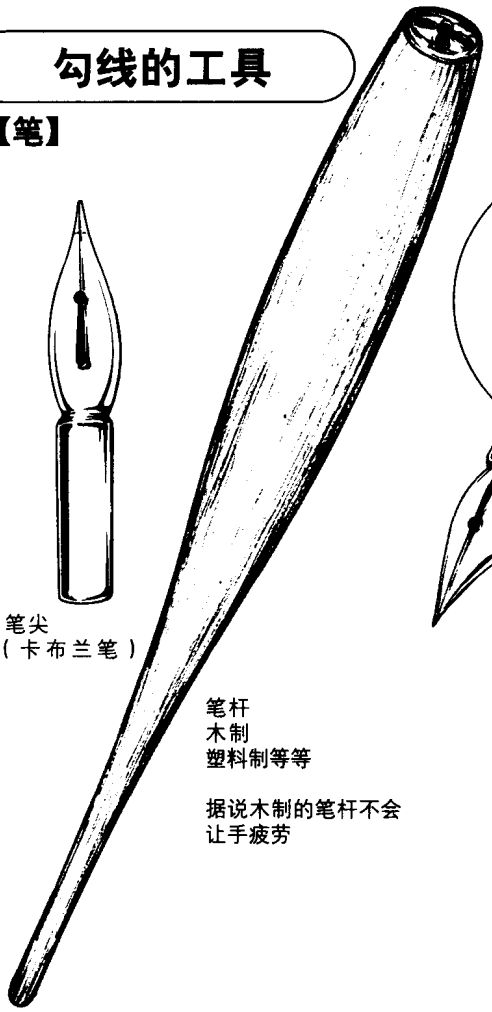
因为线条细而均一的关系，形成了清爽明朗感觉的画面。

试读结束，需要全本PDF请购买 www.ertongbook.com

勾线的工具

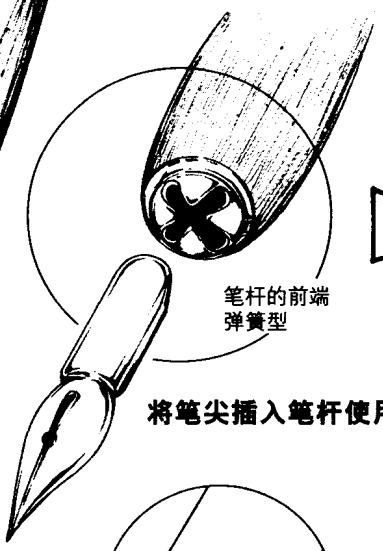
【笔】

笔尖
（卡布兰笔）



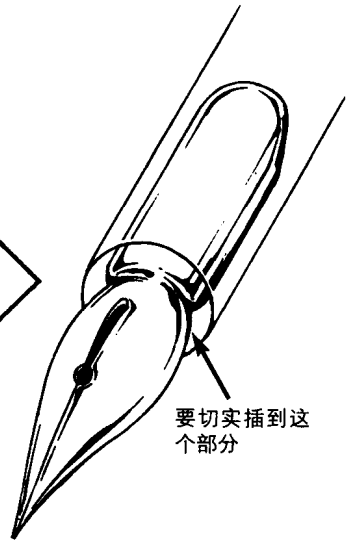
笔杆
木制
塑料制等等

据说木制的笔杆不会让手疲劳

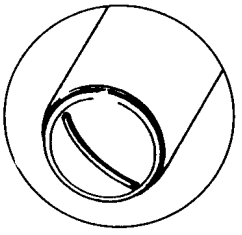


笔杆的前端
弹簧型

将笔尖插入笔杆使用



要切实插到这个部分



笔杆的前端
（塑料型）

笔尖的替换

- 磨损
- 裂开无法合拢

使用期间笔尖就会受伤。如果前端无法合拢，不能再画出尖锐的线条了，就要替换上新的笔尖。在为人物勾线的时候，大概画上2－4张原稿纸（B），就需要换一次新笔尖了。

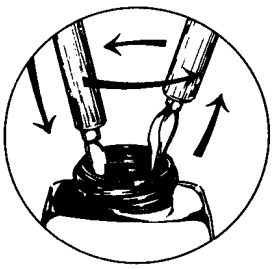
【墨水】

- 主要使用的是黑墨水、制图用墨水、墨汁。
- 如果在使用期间墨汁粘结了的话，可以加一点水。

黑墨水或者制图用墨水

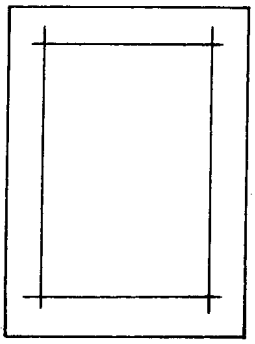
制图用墨水的优点是干的快。

墨汁虽然不容易干，但是比墨水的黑色要更加清晰。



如果墨水蘸多了的话，可以在瓶口摩擦一下，让多余的墨水落下去（否则会出现掉到原稿纸上弄脏画面的情况）。

【原稿纸】

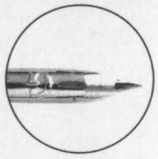


- 投稿一般用B4尺寸的原稿纸。
- 使用亮质纸（110g—135g）或者肯特纸。
- 也可以使用加入了框线的市面贩卖的“漫画原稿纸”。
- 使用绘图部分的外侧有余白的大型纸张。

※ 因为有草稿、勾线、贴网点等一道道程序，所以基本原则是要画在大而结实的纸张上。

【笔尖】 具有代表性的是卡布兰笔、G 笔、圆笔这三种类型。

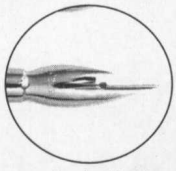
笔压弱的人适合使用…



虽然因为柔软而难以控制，但是从细线到粗线都能画得好，容易营造出线条上的张弛。

G 笔

笔压强的人适合使用…



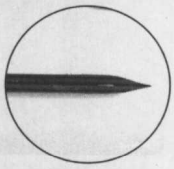
卡布兰笔

以细线为中心，可以画出强弱分明，有抑扬顿挫的线条。

- 适合自动笔或铅笔线条单薄的人。
- 适合使用橡皮后就可以消除的很干净，不会留下痕迹的人。

- 适合自动笔和铅笔容易折断的人。
- 适合使用了橡皮后还会留下不少痕迹的人。

灵活的人适合使用…



圆笔

需要粗的时候可以比 G 笔还粗，需要细的时候又可以轻易画出比卡布兰笔还纤细的线条。

- 适合平时就可以用自动笔或铅笔区分出颜色浓淡（习惯了笔压控制）的人。

不容易画出长线。不过适合一边重叠着线条一边画轮廓线的人。

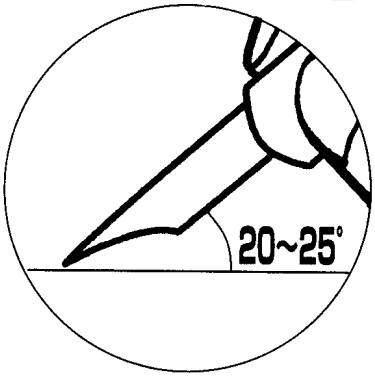
用到圆笔的时候要使用专用的笔杆。根据圆笔公司的不同，有的笔杆可能会无法使用，所以购买的时候要确认好。

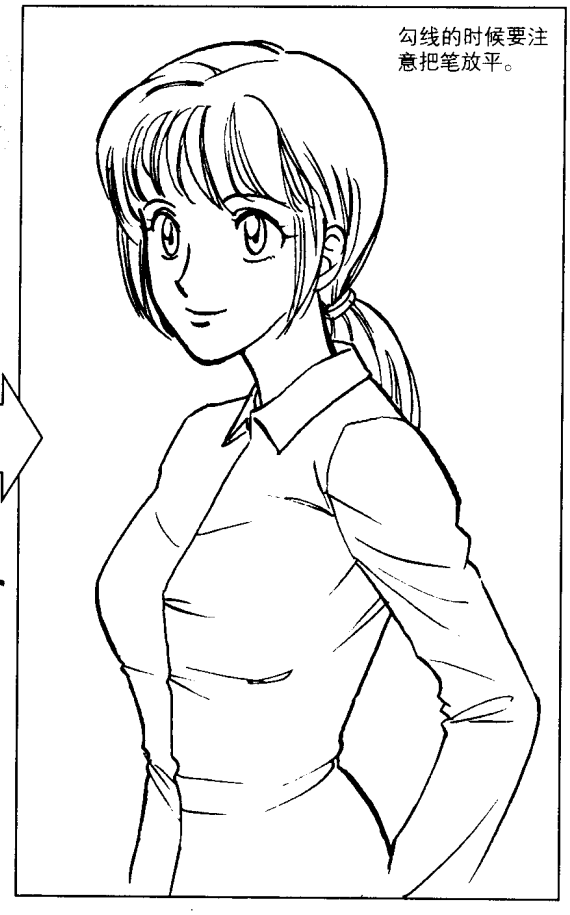
勾线的方法

笔的拿法和写字的时候不一样，所以要多加注意。

1 笔的拿法
…拿的时候要尽量让笔放平

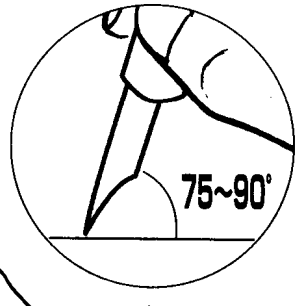
正确例子



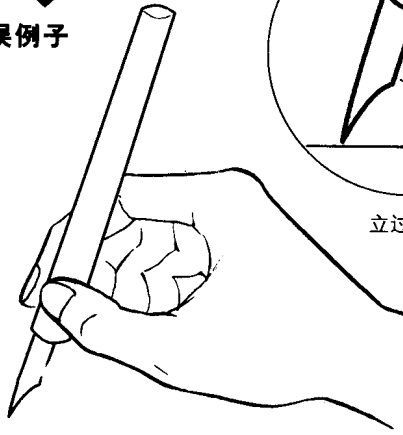


勾线的时候要注意把笔放平。

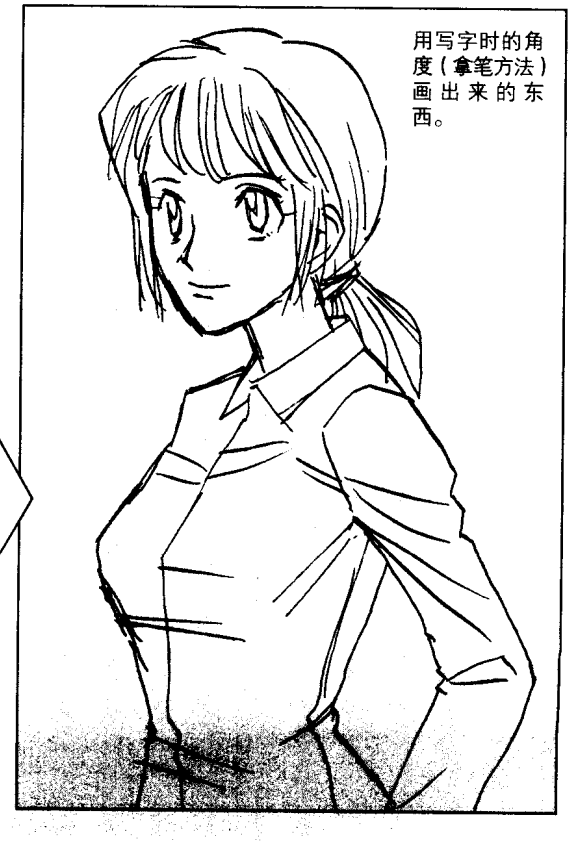
错误例子



立过头了

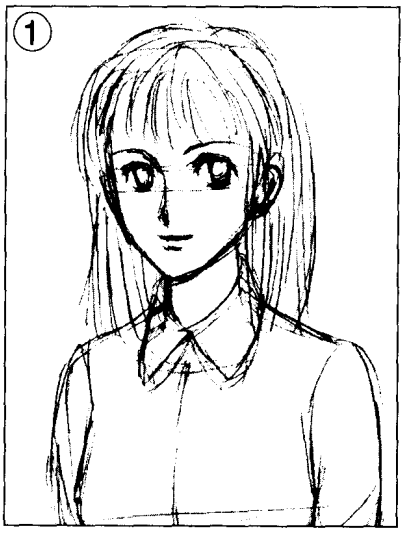


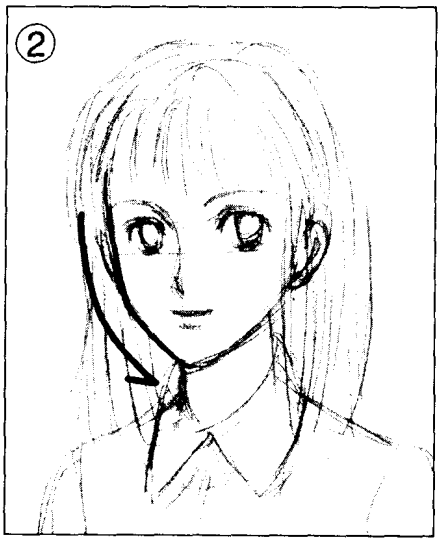
笔容易受到纸的阻力，线条会不够流畅。



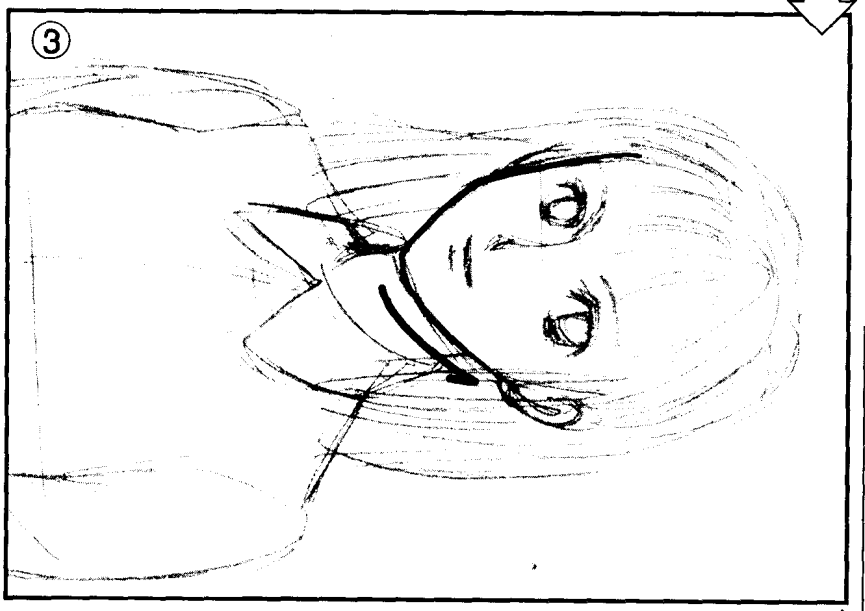
用写字时的角度（拿笔方法）画出来的东西。

2 勾线的顺序 …改变纸的方向

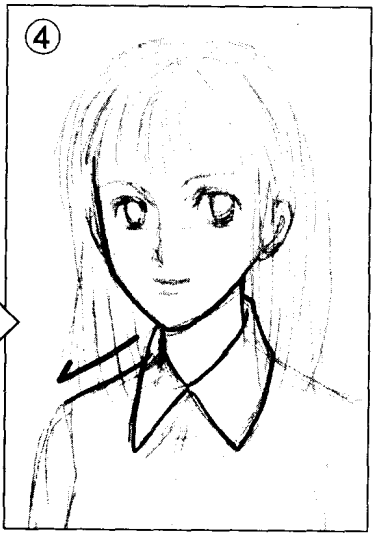




通常从脸的轮廓开始画起。

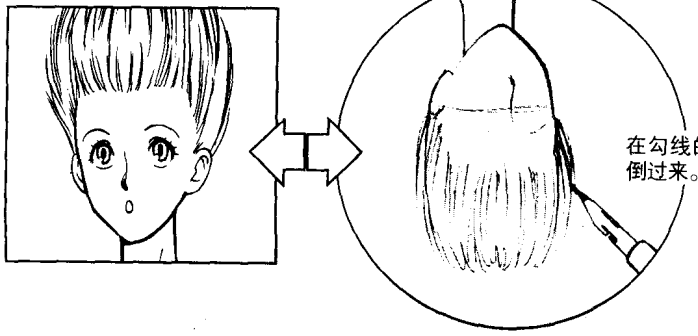


将纸调换到容易画的方向。



画肩膀线条的时候，将纸的方向恢复原样。勾线的时候，要随时让纸张保持容易下笔的方向。在一次也不改变纸张方向的情况下将勾线进行到最后几乎是不可能的。

画倒立起来的头发的时候也一样



在勾线的时候将画倒过来。

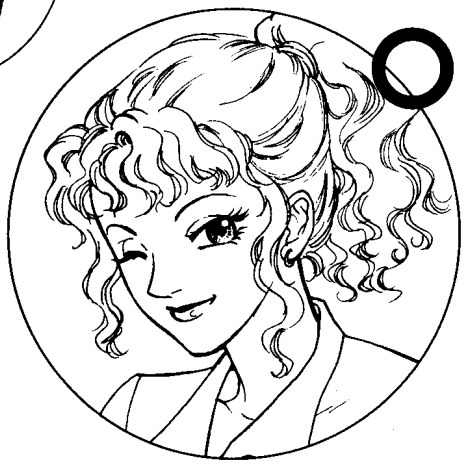
勾线的理论／线条的基础

1 基本的线条是“渐变线”和“实线”

● 渐变线

● 实线

通过同时使用收拢变细的线条和永远保持着均衡粗细的线条，就可以画出有张弛力的画。



全部都用渐变线画的时候

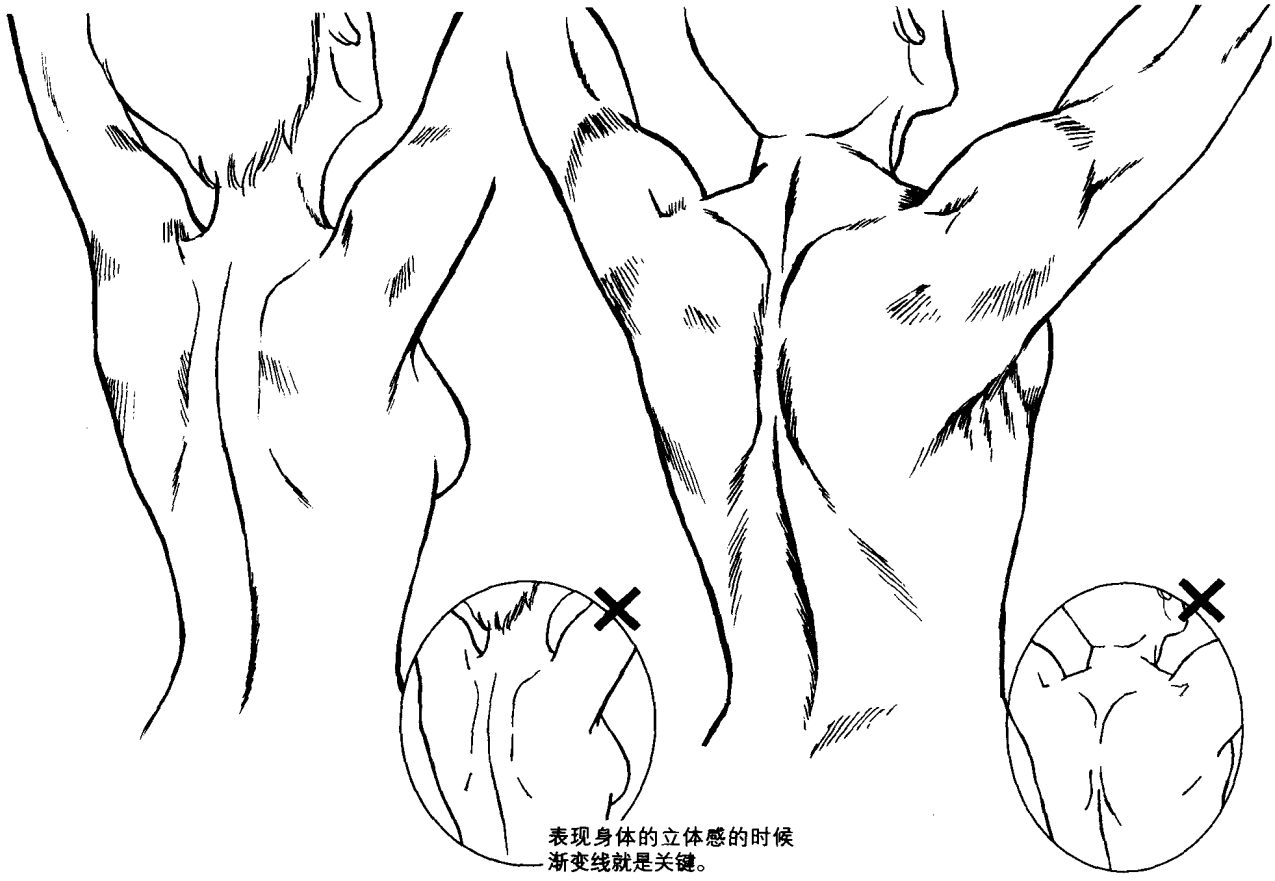
虽然表现出了人物味道，但是感觉上比较散乱。

全部都用实线画的时候

虽然感觉上很扎实，但是线条都是同一粗细，看上去比较单调。

灵活运用渐变线和实线

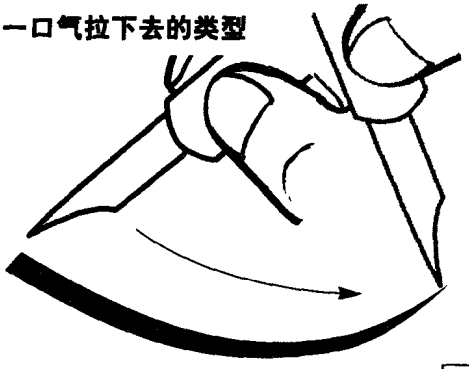
表现身体的立体感的时候渐变线就是关键



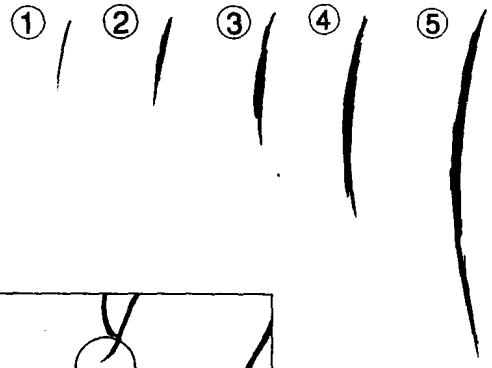
表现身体的立体感的时候
渐变线就是关键。

渐变线的画法

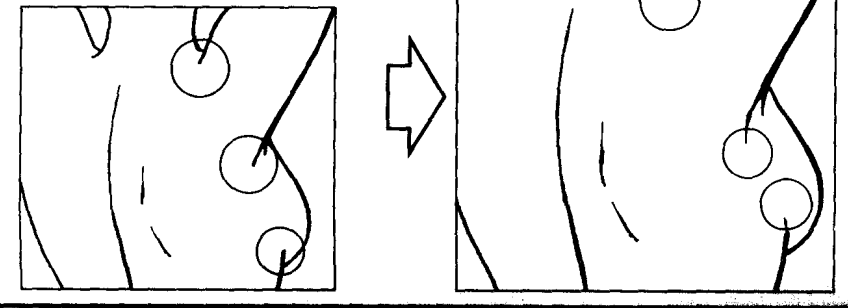
1. 一口气拉下去的类型



2. 边描边拉出线条的类型



应用・实线的修正



将线的前端修细就
可以了。

试读结束，需要全本PDF请购买 www.ertongbook.com