

Manga Technique Series VOL.11

激漫

漫画高手
速成系列

第11部

跟日本名家学插画!

漫画与插画 技法入门

B
BOOK LINK

(日) 美术出版社 著
徐媛 译

深度剖析职业插画家的
创作过程

为您一一解答绘制过程中
常遇到的各种问题

如何成为职业插画家的
方法大公开!

辽宁科学技术出版社
LIAONING SCIENCE AND TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

TITLE: [激マン12 ぐんぐん上達する!コミックイラスト入門]

BY: [美術出版社]

Copyright © Bijutsu Shuppan-Sha ,Ltd.2008

Original Japanese language edition published by Bijutsu Shuppan-Sha ,Ltd.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form without the written permission of the publisher.

Chinese translation rights arranged with Bijutsu Shuppan-Sha ,Ltd.,Tokyo through Nippon Shuppan Hanbai Inc.

© 2010, 简体中文版权归辽宁科学技术出版社所有。

本书由日本株式会社美术出版社授权辽宁科学技术出版社在中国范围内独家出版简体中文版本。

著作权合同登记号: 06—2010 第222号

版权所有·翻印必究

图书在版编目(CIP)数据

跟日本名家学插画! 漫画与插画技法入门 / (日) 美术出版社著; 徐媛译. —沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2011.10

(漫画高手速成系列. 激漫; 11)

ISBN 978-7-5381-7100-6

I. ①跟… II. ①美…②徐… III. ①漫画—绘画技法 IV. ①J 218.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第167127号

策划制作: 北京书锦缘咨询有限公司 (www.booklink.com.cn)

总策划: 陈庆

策划: 陈杨

设计制作: 季传亮

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路29号 邮编: 110003)

印刷者: 北京旺都印务有限公司

经销者: 各地新华书店

幅面尺寸: 185mm × 260mm

印张: 6.5

字数: 100千字

出版时间: 2011年10月第1版

印刷时间: 2011年10月第1次印刷

责任编辑: 宋纯智

责任校对: 合力

书号: ISBN 978-7-5381-7100-6

定价: 29.80元

联系电话: 024-23284376

邮购热线: 024-23284502

E-mail: lnkj@126.com

http://www.lnkj.com.cn

本书网址: www.lnkj.cn/uri.sh/7100

Comickers Manga Technique Series VOL.11

激漫

漫画高手
速成系列

第11部

跟日本名家学插画！ 漫画与插画技法入门

(日) 美术出版社 著
徐 媛 译

辽宁科学技术出版社
· 沈阳 ·

前言

一直以来，很多人都梦想成为插图画家。以前，所谓的“插图”是指图形设计，当然它也具有“向读者传达内容”的视觉效果。因此，现在有了专门教授插画的学科，很多专门的图形设计学校都开设了这门课程，很多广告公司里也有专职的插画家。

因此，最近很多人开始画“漫画插画”。但是这与传统意义上的“插图”还是有一些微妙的差别。它是将漫画中的人物置于某个主题中，凸显人物形象的一种插图。

这本书是为了那些画“连环漫画插画”的朋友准备的一本入门书。插画的世界博大精深，它只是用一页纸来引起观察这个世界的人们的共鸣。漫画是通过故事情节和很多的纸张向读者讲述故事内容的，但是插画必须只能用一页纸表达所有的内容。因此从这方面来讲，比起漫画，绘制插画要求绘画者具有更高的技术。这个职业绝对不是“因为不用添加故事情节，所以插画家很好当”这样简单的职业。

当然，在绘制插画的时候，也有很多窍门。本书就是面向初学者教授绘制插画窍门的书。很多人都有这样或那样的烦恼吧？比如“画不好画”、“不知道画什么”、“除了一种题材其他都不会画”、“绘画没有生气”等烦恼。这本书主要面向有这些烦恼的人，并根据大家不同的烦恼，介绍各种绘画技巧。

第一步，主要向大家介绍专业画家的技巧、构思和代表作品。因为第三步要向大家具体介绍成为专业画家必须掌握的各种技巧，所以大家一定认真参考第二步中详细介绍的绘画方法。

人物形象是漫画插画的灵魂所在。这一点也正是漫画插画和一般插画最大的不同之处。如何极具魅力特色地表现人物形象呢？只用一页纸进行表现可不是那么容易的。

当然，如果坚持练习绘画，我们就能逐渐表现出自己想画的东西和想画的世界。希望大家能注重练习，努力学习如何绘制插画。我想若能将此书多读几遍，大家绘制插画的水平一定会有所提高。

Contents 目录

2 前言

4 **第一步**
专业的插画
绘画技术

6 棕本夏夜

14 Sorachi Satoko

22 森山由海

30 **第二步**
针对不同问题
教授插画技巧

32 针对不同的问题提供解决的办法

34 01 关于创意的烦恼

38 02 关于构图的烦恼

48 03 关于如何能够提高绘画能力的烦恼

60 04 关于如何选择绘画材料的烦恼

66 05 关于如何上色的烦恼

72 06 关于技巧、表现手法的烦恼

85 修改时应注意的事项

86 **第三步**
通向专业插画家的道路

88 日本专业插画家是怎样工作的呢?

90 多关注杂志投稿的相关信息

93 尝试举办个人画展

98 制作一个属于自己的作品集

100 试着把自己的作品推销出去

102 日本插画家的工作和收入

第一步

Step 1

专业的插画绘画技术

首先，在学习插画绘画技术之前，先向大家介绍一下专业插画家们经常用到的绘画技巧。这里介绍的不仅仅是绘画材料的使用方法和着色的技巧。我们更想让大家关注的是，专业人士是怎样将自己的灵感、构思真真切切地通过绘画表现出来的。只有真正的专业插画家才能在仅有的一页纸上画出自己头脑里所有的想法。

索引

棕本夏夜

Sorachi Satoko

森山由海

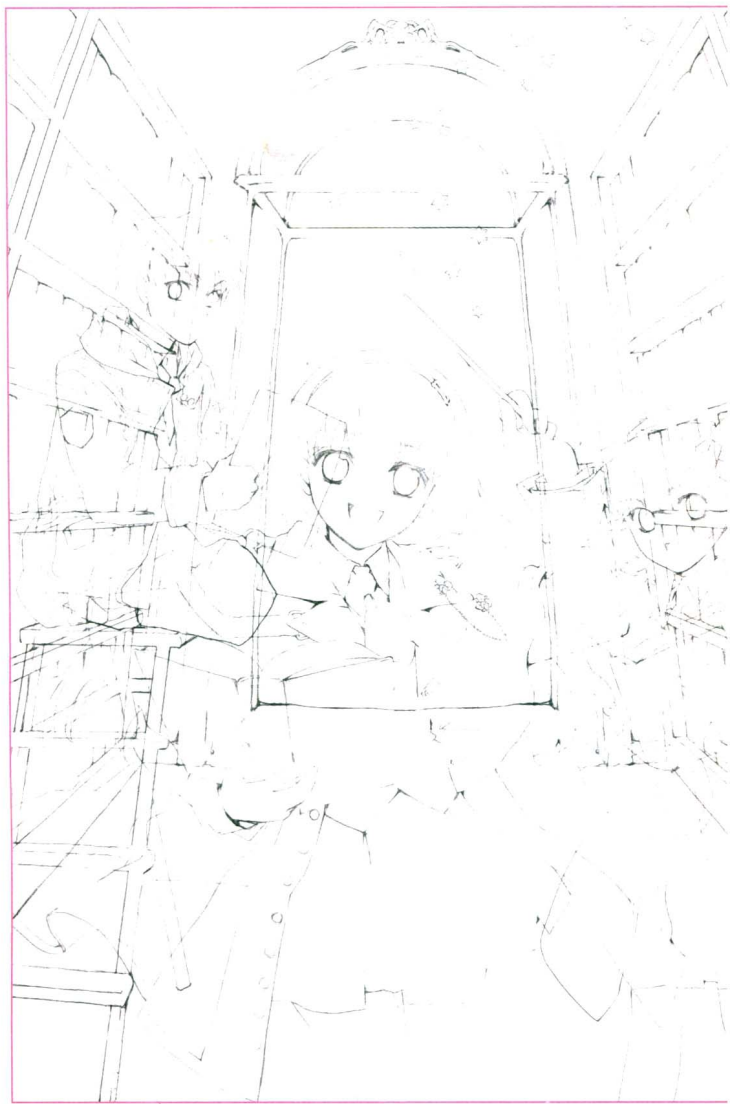

Making 01

构图一白描

大致对所画内容进行构图，然后具体描绘出图画内容。

将分别画好的各种背景、人物形象重新组合在一起，并修改图画中不够细致的部分，如毛糙的线条等。

棕本夏夜

Kuramoto Kaya

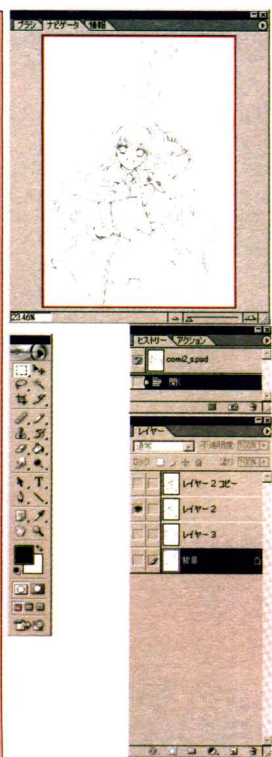
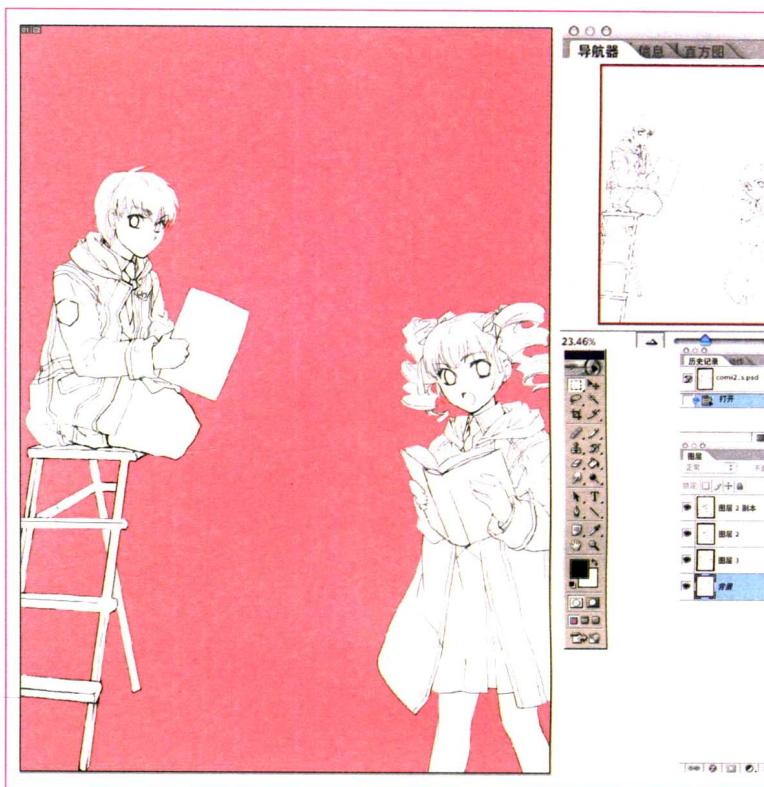
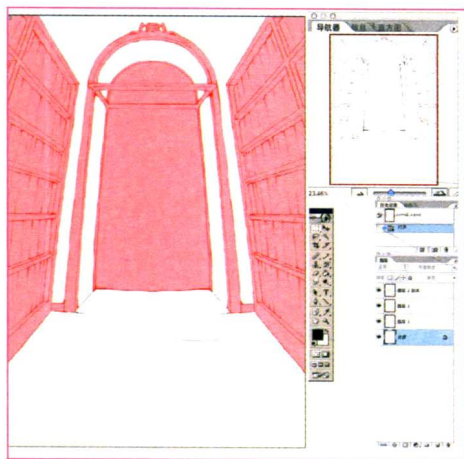
出生于日本冈山县。插画家。绘画水平很高，创作了许多插画、连环漫画。2007年12月发行一部名为《声乐练习法》的作品，这是作者第一部游戏作品。2008年1月发行一本画集，名为《棕本夏夜 Art Works》。

突显部分的制作

为了区分各种不同的上色区，需要制作图画中突显的部分。

不同的人物形象、头发、服装等，都要根据每一部分的不同作出区别。然后，只突出图画里的线条部分，并决定线条的颜色。

在完成构图的基础上，开始考虑着色。(将整个图画按照不同的部分，分成一个一个不同的插图部分。白色部分相当于突显部分，右下角的图画正是完成了所有步骤后得到的效果)

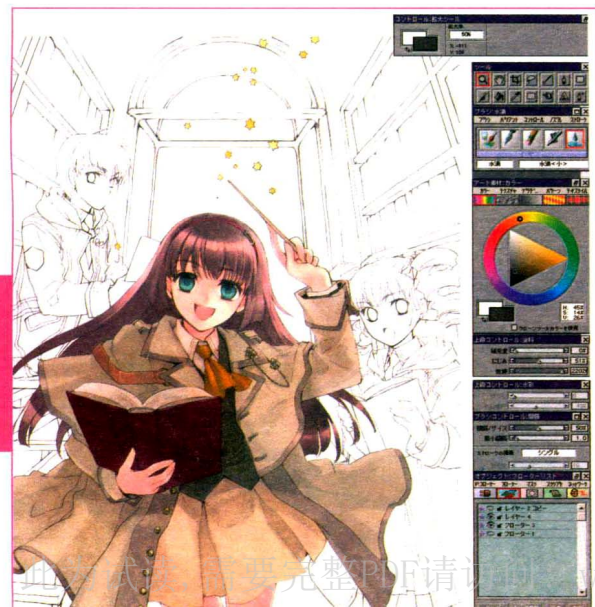
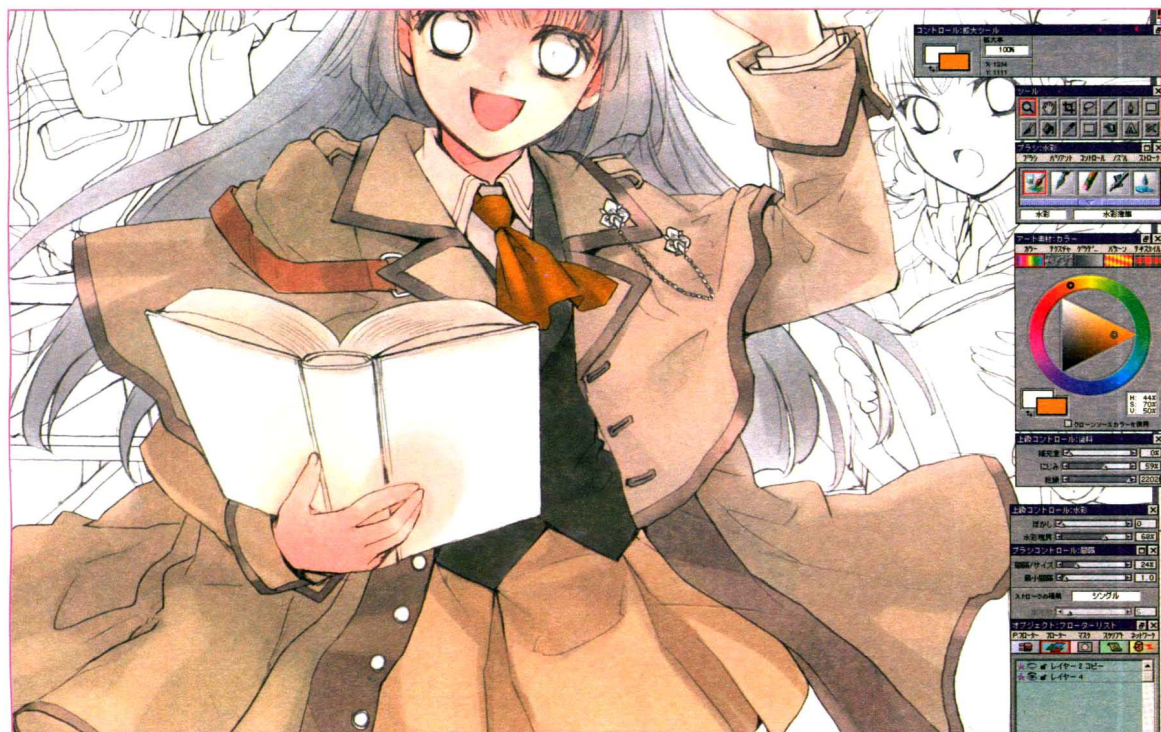
着色1

· 利用水彩画笔，开始上色。

上色步骤是先从人物肌肤开始，然后是头发、服装等依此类推。

利用刚才第二步里完成的突显部分，对每一个部分进行上色。

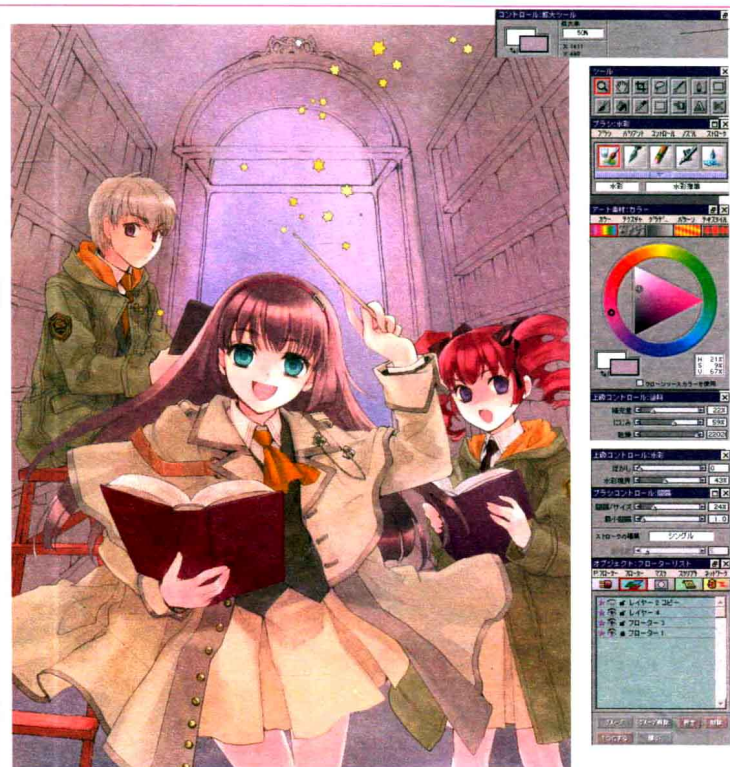
(从左上到右下角的插图，分别体现了给主角人物上色的步骤。这些插图表现的是开始上色，上色中期，完成上色的全过程。接下来是对左右两侧人物进行上色。如右下角插图部分所示。其余的在下一页中将会讲到。)

着色2

继续对人物形象进行上色，然后对背景进行上色。同样用水彩画笔重复上色，然后以 psd 格式保存。

(左上角的插图部分是在前一页的基础上对左右两侧人物进行进一步上色。右上角是完成了所有人物着色的插图部分。下面是对背景图画的上色。)

调整·完成

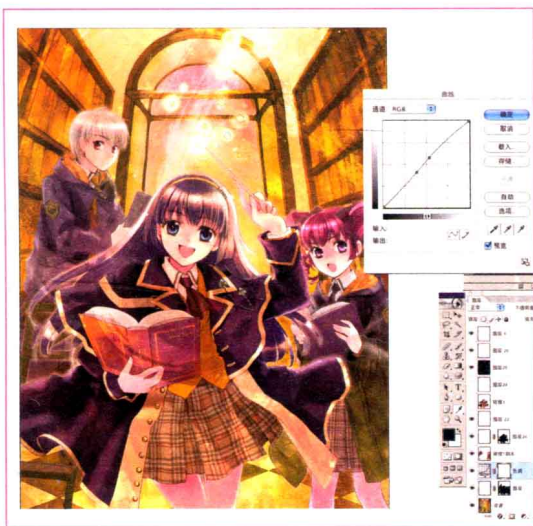
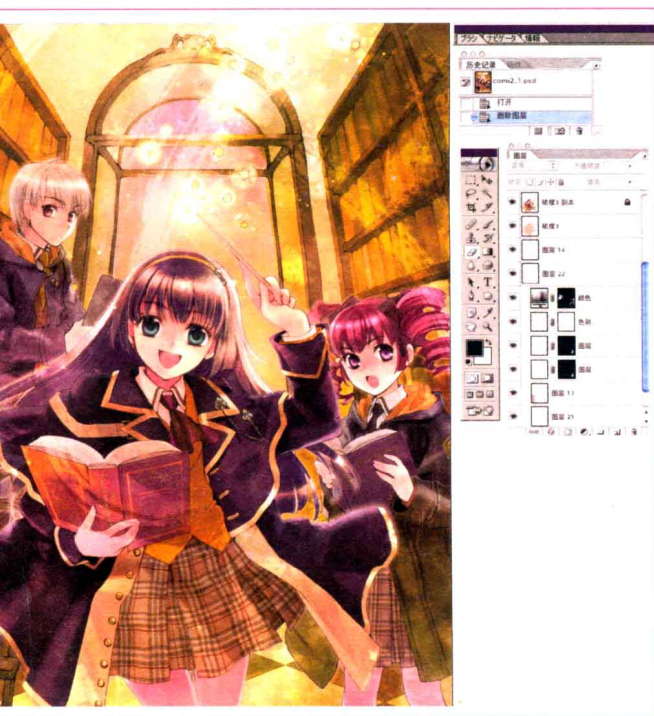
下一步主要是利用 Photoshop 进行修改。此时需要修改完善的不仅仅是图画的颜色，还要利用“图层”工具，对人物的裙子、地板等进行完善。这样才能使整个画面看上去更加协调。

第一步

专业的插画绘画技术

从左上角插图部分开始，依次展示的是调整方法、细微部分的处理（右上、右下）、完成图（左下）等。具体内容详见第 13 页的解说部分。

这里主要介绍如何将插图制作中的初步草稿变为真正的完整作品！

Part 01

决定主题

本次介绍的形式主要是，我先给棕子女士一些大概的框架，让她在这些框架的基础上添加具体的内容。

我提出的框架有以下三点：

- 人物主角是女孩
- 要有好看的构图
- 作为一个独立的世界，要能够留下广泛的印象

棕子女士的建议是，可以有这样的构思，“欧式的宿舍……和现实世界略有不同，比如说一个有魔法存在的世界，有一群女孩在这里学习。”将这些要素图像化后就是下面草稿A。

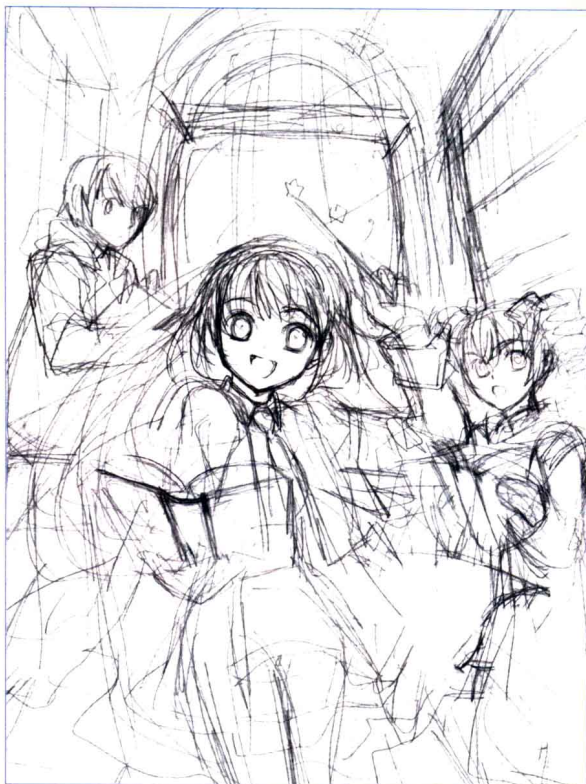
● A (初期的草稿)

Part 02

主题的具体化

给出的草稿A，从稿纸构图来看，确实是很不错的草稿。但是从编辑这方面考虑，想要那种更自然的感觉，而不仅仅是“存在于这样一个世界里”的感觉。因此，棕子女士又给出了草稿B。

画面显得更有立体感，人物形象的真实感也显得更加突出。

● B (决定稿)

● 人物设定需要用到的草图

这些是为了决定人物特征、服装而提供的一些草图。可以感觉到对细微处有周密的考虑。

插画家给出的关于绘画的要点

1 草稿

按照主题画出草图

草图要包括人物形象、服装、作品主题等要素。

2 白描

白描

复写草图（利用复写工具和0.3mm的自动铅笔），上色的时候利用400 dpi的灰度等级上色。

- 背景、每个不同的人物形象分别画在不同的纸上。图层也要分开制作。这样做是为了省去制作突出部分的工夫，以及在后面需要边参考画面协调感边调整彼此的位置。

- 修改不细致的地方，如多余的线条、辅助线条等。

- 如果发现有什么不合适的地方，此时可以进行修改。

- 以草图为蓝本，再一次确定完成了的图画的大小和各部分的位置。

3 突出部分的制作和线条的覆盖

突出部分的完成

对步骤2中分别制作的图层，通过使用自动选择工具或添加蒙版，制作画面的突出部分。选择与人物相关的头发、服装等以及最想展现的部分，并将它们保存在文件夹中。

透过背景（抽出线条）

如同每个图层一样，将每个白描都抽出来（当图层是透明的時候，只保留白描线条）。接下来只要改变白描部分的颜色就可以了。将白描图复制到文件夹中，再转变成RGB模式。制作新的图层，用任意的颜色上色（这次用深茶色）。以画好的整个人物为基准，通过图层-凸显，将重叠部分的线条删去。然后将分辨率降低一半（200dpi），接下来介绍画家的工作。

4 上色

Painter上色

上色的时候主要使用水彩画笔。

使用默认的水彩笔，边改变不透明度、大小、水彩各要素的数值等，边上色。利用步骤3中制作的突出部分，开始给位于最前面的人物上色。由于颜色在后面还会经常改变，所以此时不用太顾虑这方面的因素。待各部分颜色都确定后，完成人物的上色，并将人物的突出部分转换为面板形式。后面在画面调整的时候，还要考虑颜色因素，这里只需注意浓淡和质感就可以了。

背景

先大致上一个颜色。在选定的区域进行上色，然后再重复着色，直到完成背景的上色。Painter的工作就算结束了。以Photoshop psd的格式保存文件。

5 调整·完成

用Photoshop进行调整

利用曲线、色相/饱和度、颜色平衡等调整颜色（这次改变较大）。在考虑全局协调感的情况下，调整整体颜色。

细微处的进一步描绘

制作新的图层，进一步描绘裙子的款式、地板样式等。整个背景给人很沉重的感觉，需要改变整体的色调。将渲染成黄色的图层作为表面图层，覆盖在整个背景色上。

细微处的进一步描绘2

在白描的基础上制作新的图层，然后还需添加上人物眼睛的高光，以及没有拢起来的短发等。白描画中，光照射部分的颜色也需要改变（注意检查透明部分，用淡色的刷子进行上色）。

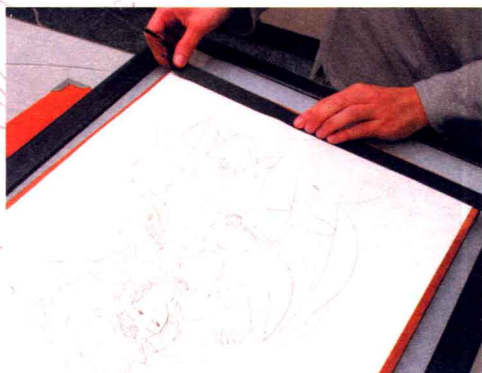
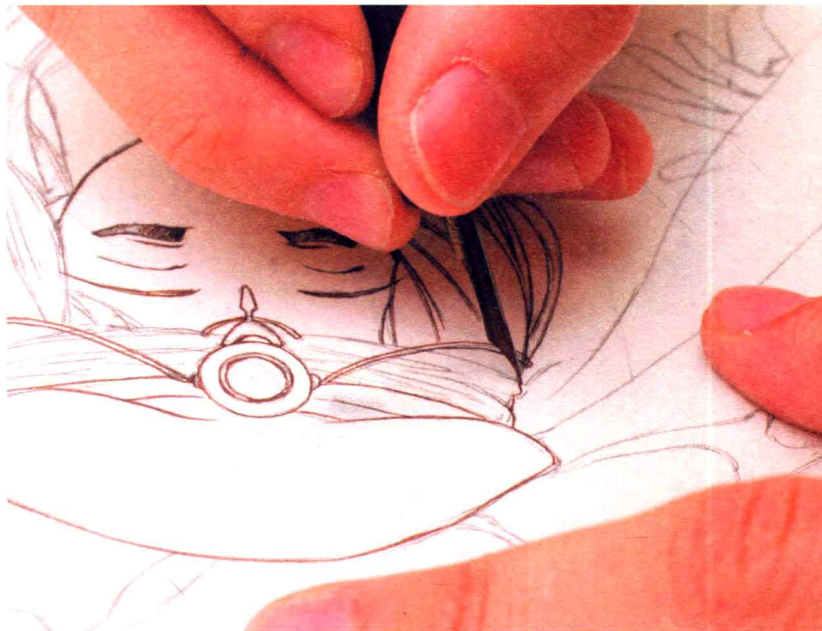
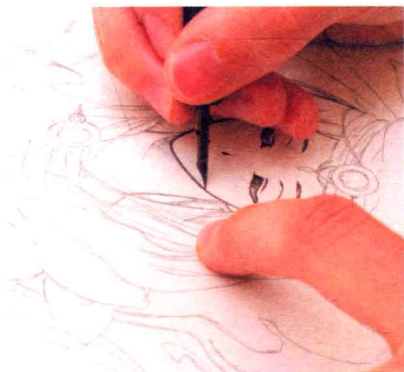
完成

加入光效果。制作光照的图层，用画笔画出白色部分，体现光照效果。再用橡皮擦工具适度擦拭，之后将纹理设成覆盖图层模式，重叠在整个画面上。再一次调整细微处的颜色，就全部完成了。

草稿白描

画完草图后，收起画笔。开始利用橡皮进行修正，当白描图完成以后，在面板上将图画铺展以除去画纸的折痕。

第一步

专业的插画绘画技术

Sorachi Satoko

出生于日本千叶县。插画家。主要从事小说插画。