

I
IMPACT

掌握漫画

美国天才漫画家Mark Crilly经典漫画教程

MARK CRILLEY 【美】著 唐强 译

30个日本漫画
风格创作实例

江西美术出版社
全国百佳出版单位

掌握漫画

美国天才漫画家Mark Crilly经典漫画教程

Mark Crilly【美】/著

唐强/译

江西美术出版社
全国百佳出版单位

图书在版编目(CIP)数据

掌握·漫画：美国天才漫画家Mark Crilley经典漫画教程 / (美) 克里利(Crilley, M.) 著；
唐强译. —南昌：江西美术出版社，2013.1
ISBN 978-7-5480-1904-6

I. ①掌… II. ①克… ②唐… III. ①漫画—绘画技法—教材 IV. ①J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第314497号

责任编辑：李 佳
徐 玫
助理编辑：许越敏

掌握·漫画：美国天才漫画家Mark Crilley经典漫画教程
ZHANGWU MANHUA·MEIGUO TIANCAI MANHUAJIA MARK CRILLY JINGDIAN MANHUA JIAOCHENG

著 者：克里利
译 者：唐强
出 版：江西美术出版社
地 址：(南昌市子安路66号江美大厦)
网 址：www.jxfinearts.com
电子信箱：jxms@jxfinearts.com
邮 编：330025
电 话：0791-86565573
发 行：新华书店
印 刷：江西印刷股份有限公司
版 次：2013年1月第1版
印 次：2013年1月第1次印刷
开 本：889毫米×1194毫米 1/16
印 张：7.75
印 数：4000
ISBN 978-7-5480-1904-6
定 价：36.00元

赣版权登字-06-2012-973
合同登记号-14-2012-586

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可，不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。

版权所有，侵权必究。

本书法律顾问：江西豫章律师事务所 晏辉律师

目录

漫画简介 4
准备工具 6
漫画人眼 7
角色设计 8
风格设计 9

第一章

头部和面部 11

女性正面构图 12
女性四分之三面部构图 14
男性正面构图 16
男性侧面构图 18
20种女士发型 20
20种男士发型 22
成人正面构图 24
成人四分之三侧面构图 26
肥胖角色正面构图 28
肥胖角色的四分之三侧面构图 30
儿童正面构图 32
儿童侧面构图 34
101种漫画式人眼 36
12种常见漫画面部表情 40

第二章

比例和姿势 43

人体的画法 44
比例的技巧和窍门 45
年轻女子 46
选择女性的比例风格 49
年轻男子 50
选择男性的比例风格 53
长者的样子 54
画成年人的技巧 57
胖女孩 58
肥胖角色的画法 61
小朋友 62
婴幼儿 65

有时你会不禁把头画大 66
Q版人物的多种画法 69
20种Q版人物的神态 70
手部画法50种 72
足部画法50种 74
阔步 76
这样画行走 79
亲吻时 80
拥抱和亲吻—表达爱意的方式 83
格斗 84
搏击俱乐部 87
30种经典姿势 88
服装的褶皱和纹路 92
西装长裤和牛仔裤 93
裙子 94
T恤衫、毛线衣和外套 95

第三章

设置场景 97

基本角度 98
街景的直线透视法 100
物体的大小 103

房屋内部的两点透视法 104
两点透视法 107
空间外部的三点透视法 108
视角的关键点 111
着墨技巧 112
运用画笔 113
剖析已着墨的漫画 114
交叉排线 115
页面布局 116
我的步骤 117
顺序布局 118
不同的布局法 119
制作属于你的漫画顺序 120
更进一步：高级排序 121
对话框 122
以文绘声 123

总结篇 124

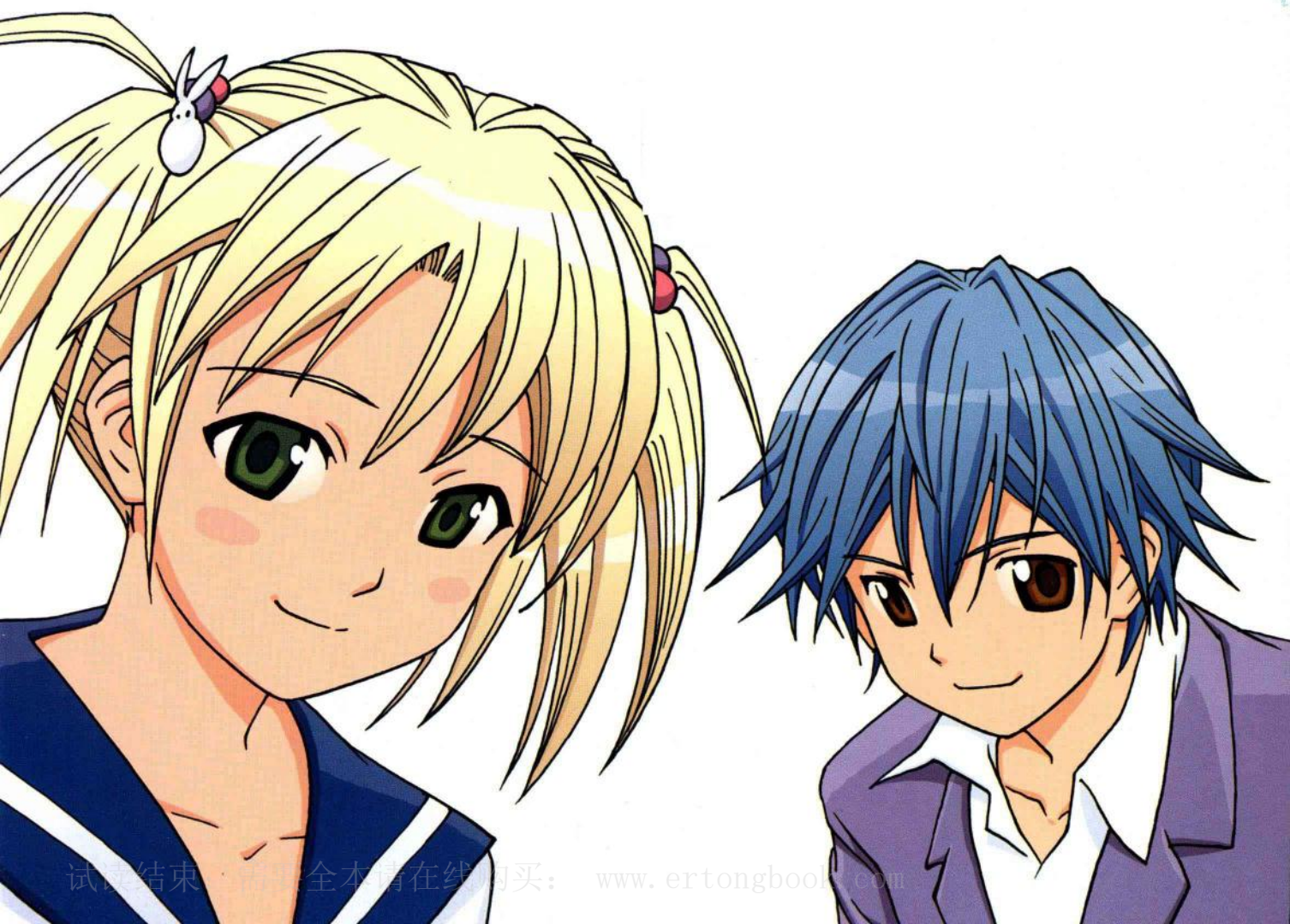
掌握漫画

美国天才漫画家Mark Crilly经典漫画教程

Mark Crilly【美】/著

唐强/译

江西美术出版社
全国百佳出版单位

图书在版编目(CIP)数据

掌握·漫画：美国天才漫画家Mark Crilley经典漫画教程 / (美) 克里利(Crilley, M.) 著；
唐强译. —南昌：江西美术出版社，2013.1
ISBN 978-7-5480-1904-6

I. ①掌… II. ①克… ②唐… III. ①漫画—绘画技法—教材 IV. ①J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第314497号

责任编辑：李 佳
徐 玫
助理编辑：许越敏

掌握·漫画：美国天才漫画家Mark Crilley经典漫画教程
ZHANGWO MANHUA·MEIGUO TIANCAI MANHUAJIA MARK CRILLY JINGDIAN MANHUA JIAOCHENG

著 者：克里利
译 者：唐强
出 版：江西美术出版社
地 址：(南昌市子安路66号江美大厦)
网 址：www.jxfinearts.com
电子信箱：jxms@jxfinearts.com
邮 编：330025
电 话：0791-86565573
发 行：新华书店
印 刷：江西印刷股份有限公司
版 次：2013年1月第1版
印 次：2013年1月第1次印刷
开 本：889毫米×1194毫米 1/16
印 张：7.75
印 数：4000
ISBN 978-7-5480-1904-6
定 价：36.00元

赣版权登字-06-2012-973
合同登记号-14-2012-586

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可，不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。

版权所有，侵权必究。

本书法律顾问：江西豫章律师事务所 晏辉律师

目录

漫画简介 4
准备工具 6
漫画人眼 7
角色设计 8
风格设计 9

第一章

头部和面部 11

女性正面构图 12
女性四分之三面部构图 14
男性正面构图 16
男性侧面构图 18
20种女士发型 20
20种男士发型 22
成人正面构图 24
成人四分之三侧面构图 26
肥胖角色正面构图 28
肥胖角色的四分之三侧面构图 30
儿童正面构图 32
儿童侧面构图 34
101种漫画式人眼 36
12种常见漫画面部表情 40

第二章

比例和姿势 43

人体的画法 44
比例的技巧和窍门 45
年轻女子 46
选择女性的比例风格 49
年轻男子 50
选择男性的比例风格 53
长者的样子 54
画成年人的技巧 57
胖女孩 58
肥胖角色的画法 61
小朋友 62
婴幼儿 65

有时你会不禁把头画大 66
Q版人物的多种画法 69
20种Q版人物的神态 70
手部画法50种 72
足部画法50种 74
阔步 76
这样画行走 79
亲吻时 80
拥抱和亲吻—表达爱意的方式 83
格斗 84
搏击俱乐部 87
30种经典姿势 88
服装的褶皱和纹路 92
西装长裤和牛仔裤 93
裙子 94
T恤衫、毛线衣和外套 95

第三章

设置场景 97

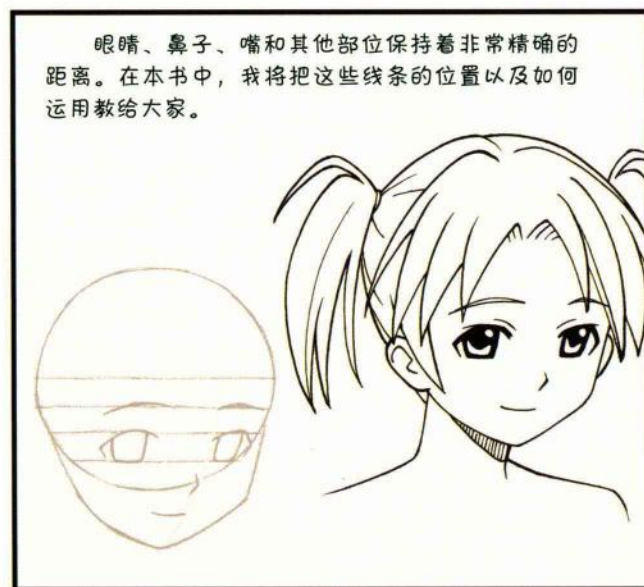
基本角度 98
街景的直线透视法 100
物体的大小 103

房屋内部的两点透视法 104
两点透视法 107
空间外部的三点透视法 108
视角的关键点 111
着墨技巧 112
运用画笔 113
剖析已着墨的漫画 114
交叉排线 115
页面布局 116
我的步骤 117
顺序布局 118
不同的布局法 119
制作属于你的漫画顺序 120
更进一步：高级排序 121
对话框 122
以文绘声 123

总结篇 124

漫画简介

准备工具

许多有理想的艺术家过于在意美术用品。买一套好的画具是创作伟大艺术的唯一关键，这种想法似乎成为了一种信仰。但这就好比你认为只要穿上好的泳衣就能和奥运会金牌运动员游得一样快似的，显然是没有用的。

真正重要的不是铅笔，而是握住铅笔的那个人的思想。经验会告诉你如何选择正确的尺寸、样式、品牌。如果它适合你，这才是最重要的。

纸张

当我看到有些人花很多时间在一张笔记本的活页纸上作画时，我几乎都要哭出来了。就当作帮自己一个忙，垫一层光滑的布里斯托尔板。它厚实坚固，经得起橡皮反复地擦。

铅笔

铅笔的选择归结于个人偏好。最适合我的对于你来说可能太硬或太软。我喜欢简单的二号铅笔，就是我们从小用的那种，但铅笔有各种硬度和质量。多尝试一些种类看看它们能画出怎样的线条，铅芯越软，越容易被擦糊。

水笔

在一家艺术用品店买一支永不褪色的水笔，它不会随着时间褪色或漏墨。不要将你自己局限在最佳追求中。准备多种水笔以便可以画出你需要的各种粗细线条。

尺子

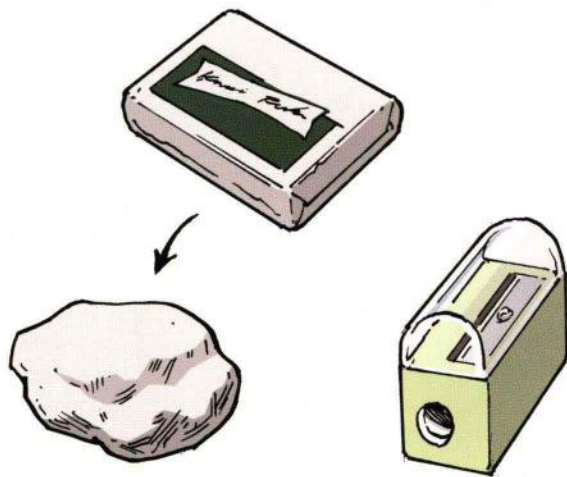
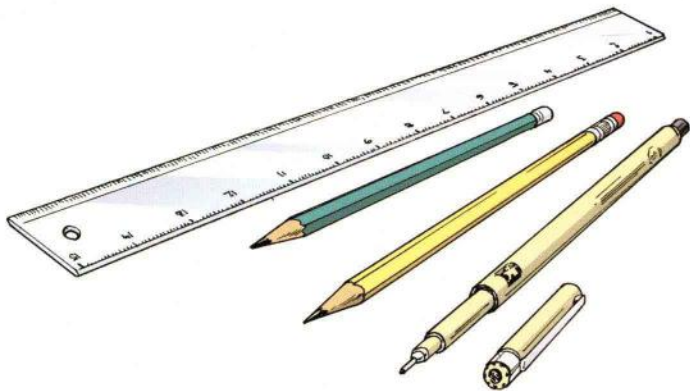
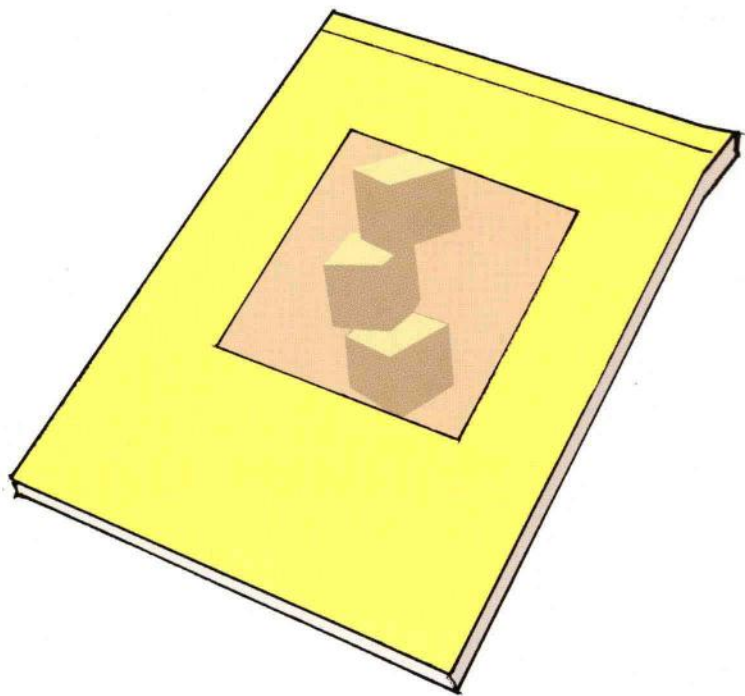
准备一把质量好的、透明的塑料尺。这样，即使在你画线的时候也可以看到你的作品。一把15英寸（38厘米）的尺子对于一些长的线条都合适。

可塑橡皮

这种大块的软橡皮可以在美术用品店买到。它们可以擦去大片的区域，却不会留下橡皮屑。然而，它们并不能擦得很仔细，所以把可塑橡皮和一般的橡皮擦结合起来使用会更加有利。

卷笔刀

比起自动卷笔刀，我更加青睐于简单的手动卷笔刀。在刀片足够锋利的时候它是最好用的。

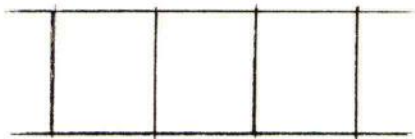

漫画人眼

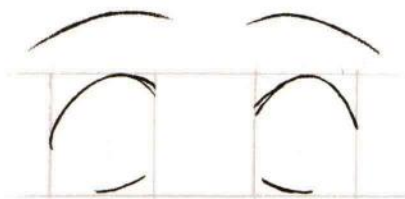
现在让我们来做一个预热练习。下面这个步骤示范会对你有帮助。眼睛既是作画的最佳起点，也是刻画角色的关键，即使你以前从没画过，也会是非常简单的。

材料

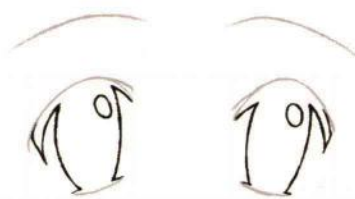
优质纸板
透明塑料尺
可塑橡皮
二号铅笔
卷笔刀
不同粗细程度的笔

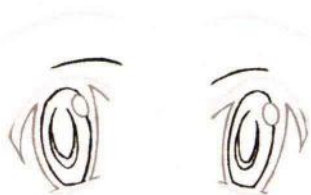
1 用铅笔画出间隔1英寸（25毫米）的平行线，用四根垂直线将它们连接起来，分成等份的三个区域，并且使得高比宽略长一些。

2 画上眉毛、上睫毛和下睫毛。线条的角度向画作的中心倾斜一些，上睫毛的曲线应当更明显。之前画的底线会让你找到眼睛合适的间距，但眉毛的部分需要你根据下面的睫毛和底线找出合适的位置。

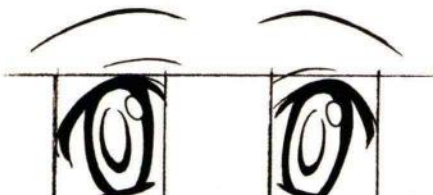
3 为眼睛加上眼珠，在顶部留出一个白色的小圈作为突出的光亮部位。

4 在光亮外画上一个椭圆，接着在椭圆内再画上几个较小的椭圆。需要额外注意的是，在这些椭圆的底部靠近睫毛的部位作一些轻微的变化。在眼睑上添加两条弯曲曲线当作眼睛的褶皱。

5 使用墨水笔将其加深，如果你足够仔细的话你就会懂得在准确的位置加深笔画。

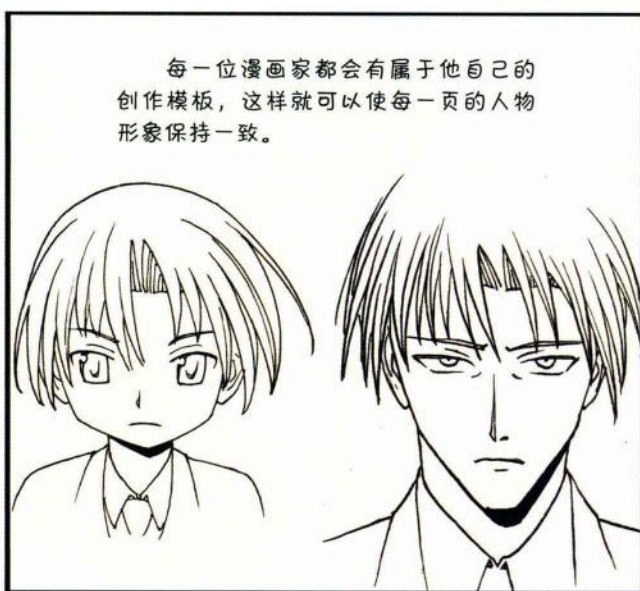

6 在墨水风干之后，用橡皮小心地擦去铅笔的印记。

记住铅笔画一定要轻！

在本书中，铅笔印记大胆地使用加粗黑体是为了教学清晰，但在你作画的过程中使用铅笔勾勒时下笔一定要轻，因为要确保铅笔的印记在上墨水之后可以被完全擦除。

角色设计

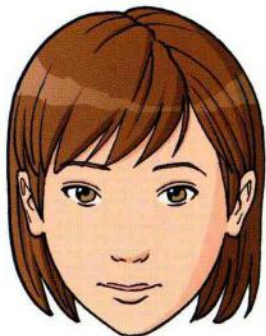
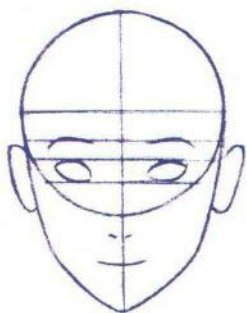

风格设计

首先要了解，画头像的基础就是圆形和其中的交叉辅助线。这是一个重要的起点，因为之后几乎每次都遵循这个原则。圆形的中心是固定不变的。画出圆形之后，将交叉辅助线添加进去。当你画好这些辅助线之后，就可以根据你所创作的头像类型来决定头部器官的位置。

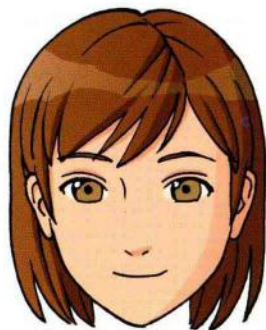
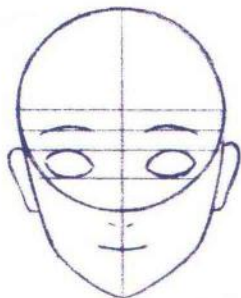
请注意整张脸!

在作画时并不只是“让眼睛变大”而已。是的，眼睛大的确很重要，但鼻子和嘴巴也是绝对不容忽视的。

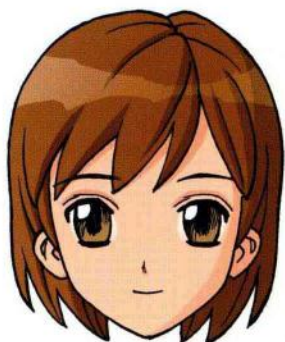
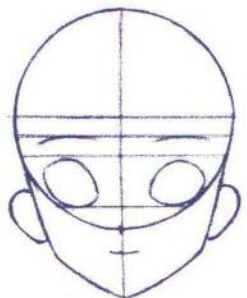
现实派

我们现在所看到的这张脸十分接近人类真实构造，几乎可以说不是真正的漫画。在真实的人脸上，眼睛相对要小得多，鼻子和嘴也更加突出，耳朵和眼睛的位置在同一水平线上。

轻度卡通

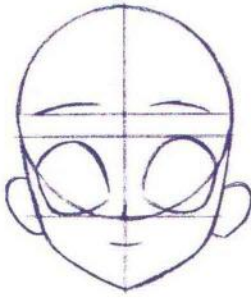
这种脸部构造一般可以在男孩行为导向类型漫画中看到。这类眼睛稍大一些，鼻子和嘴的细节部分不需突出。然而，眼睛之间的距离和鼻尖的位置依然和人体头部真实构造相近。

中度卡通

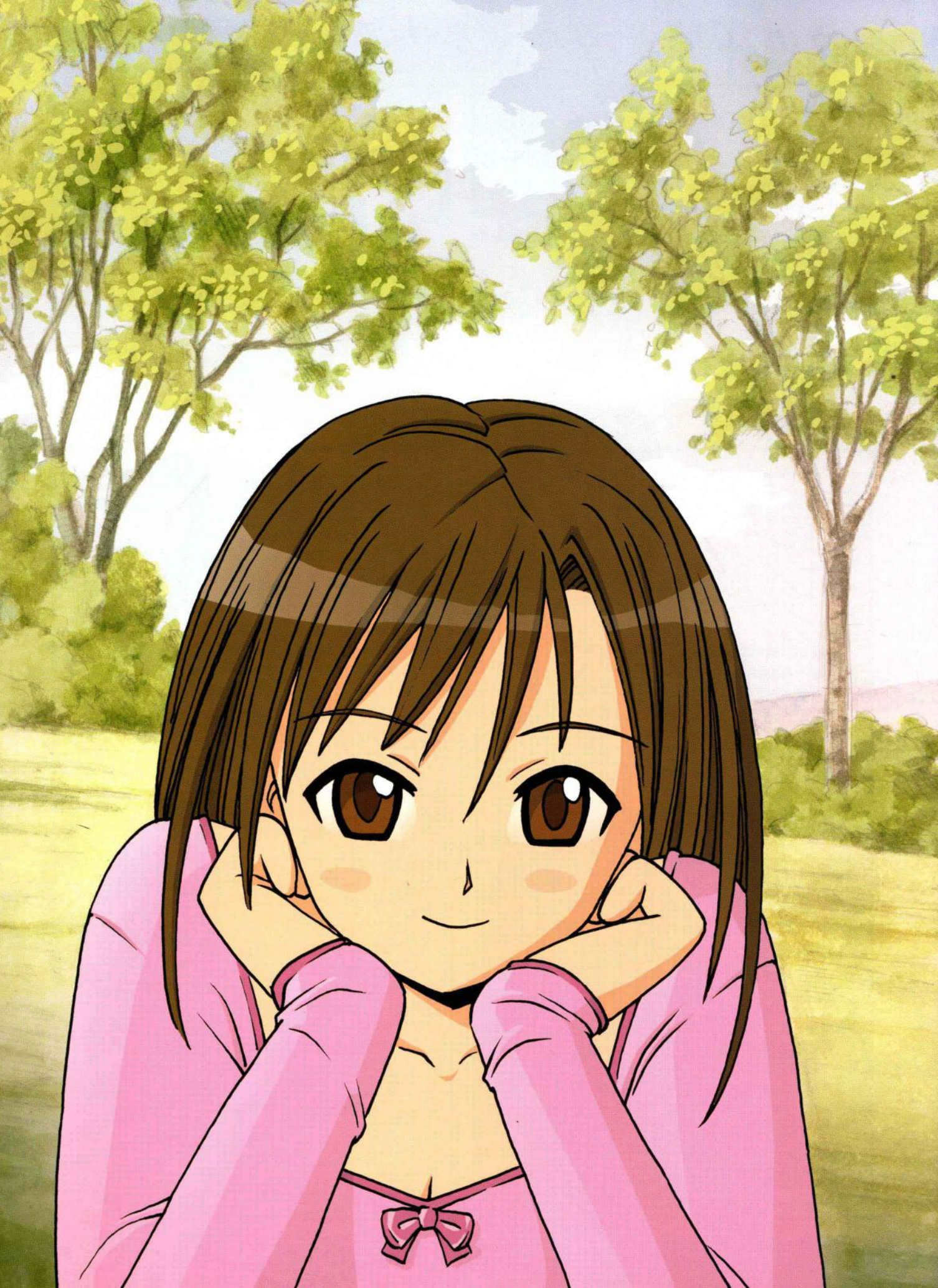
在这种方式下，把眼睛画大会改变其他器官之间的位置关系，这时耳朵和鼻子的位置处在同一水平线上。

我必须要强调的是，如果你想要画成这种风格，保持这种平衡是十分重要的。漫画读者是一群很挑剔的人。如果你有一点点出错他们都会察觉出来，并且让你知道!

极度卡通

在这种画法下，我们即将到达圆圈的边界，但并不需要到达极限的位置。这种风格更适合少女罗曼蒂克类的故事，富有表现力的眼睛是画作的重点内容。看看这种风格的底稿，你会发现眉毛处于整张脸上非常高的位置。

头部和面部

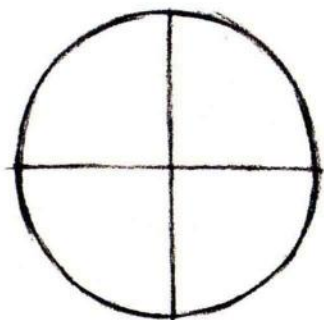
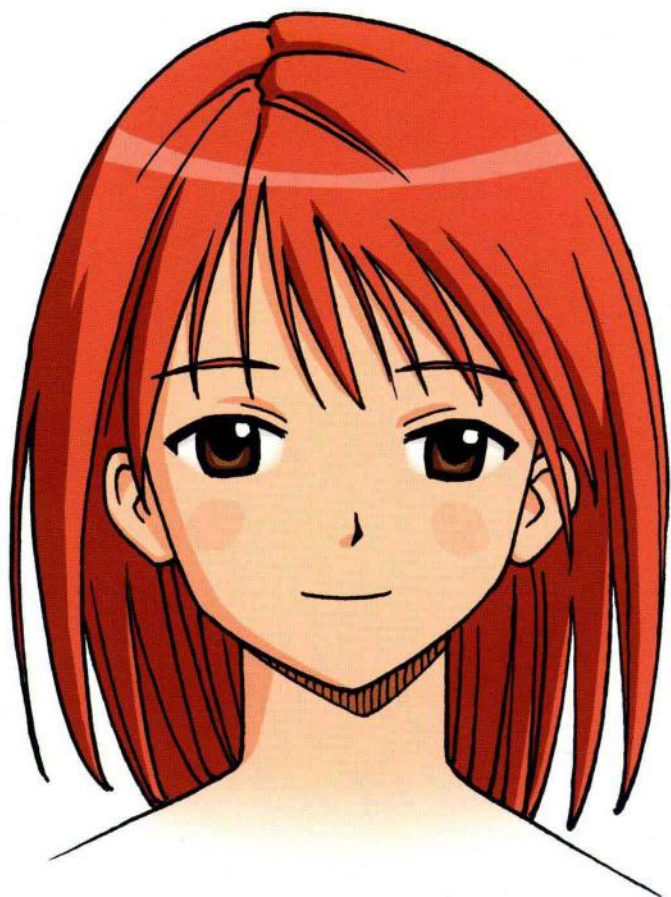
面部构图无疑是漫画创作中最关键的部分。就算你能够将背景和服装画得十分出色，但如果人物的脸画得失败，那么你的作品是不会被漫画读者接受的。

幸运的是，只要在开始的时候学会几条构造面部结构的辅助线，那么即使毫无经验的漫画家也可以很好地掌握漫画人物头部和面部的要领。

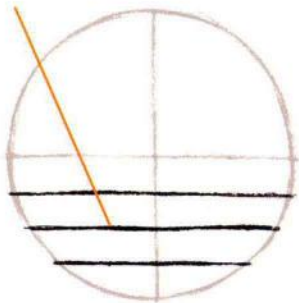
女性正面构图

很多画家能将人脸画得十分逼真，如同真实的照片一样，也有其他的绘画者将角色的眼睛画得像餐盘一样。在这一课中，你将学习画一种介于“显而易见”和“言过其实”之间的脸部构图。值得强调的是，必须画出正确的头型，并且保证鼻子、眼睛和嘴都在最合适的位置上。

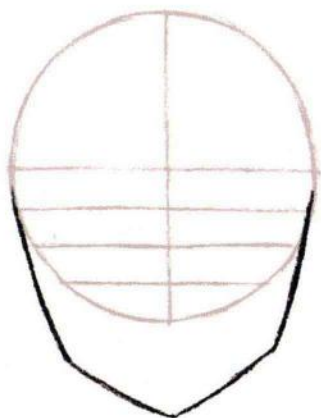

1 画圆
水平线和一条垂直线将它分割成四等分。垂直线用来帮助确定鼻子的位置，水平线将用来辅助眉毛和眼睛的位置。

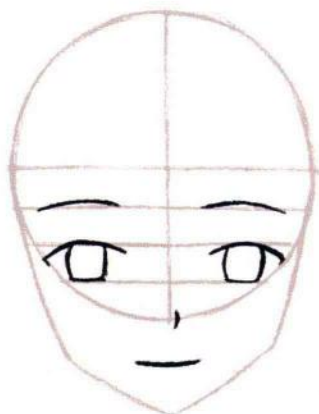
为了使这三条线均匀地分布，我们首先画中间那条线，将半圆分成相等的两半。接下来再画剩下的两条，将那相等的两半再等分。

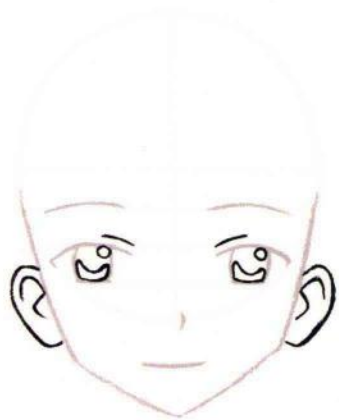
2 标记特征线
用三条水平线将下半圆分成间隔相等的四个部分。第一条用来确定眉毛的位置，第二条用来确定上睫毛的位置，第三条用来确定眼珠的位置。

3 下颌的轮廓
添加下颌的线条。注意两边的角度以及和圆形的衔接。下巴和圆形底部的距离应该等于圆形直径的四分之一。

4 画上面部器官
上睫毛要和圆形两边的边界相接。双眼之间保持一定距离，这个距离和眼睛的形状一样重要。将鼻子摆在圆形的底部，如果你喜欢的话可以将它画在正中间。嘴的位置在圆形底部和下巴的中间。

5 画上耳朵和眼睛
耳朵的顶部要和眼珠的中线保持齐平，底部比嘴的位置稍微高一点。在两只眼睛上画一条线，用来表示眼皮的褶皱。有些画家只在眼角的位置画上这些线条，并不像现实中那样拉伸出来。

6 塑造头发和颈部
添加头发、颈部和肩膀的线条。头发最顶端的线条在圆形上和弧线保持平行，距离为圆形直径的四分之一。漫画的头像顶部往往会显得很厚重，这是为了更好地刻画年轻角色的形象。

7 微调
在下巴之下画出阴影并添加上头发的细节，头发的曲线要和脸型相符。

8 完成
用墨水笔描出你想要保留的所有线条，在墨水完全风干之后用橡皮擦去所有辅助线。完成之后可以增强对比度或者上色变成全彩。

