

动漫经典

王意作品赏析

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

动漫经典. 王意作品赏析/王意编著. —上海: 上海人民美术出版社, 2008
ISBN 978-7-5322-5542-9

I. 动… II. 王… III. 动画-作品集-中国-现代
IV. J228.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第193219号

编 著	王 意
主 编	乐 坚
总 策 划	钱逸敏
责任编辑	施洁颖
整体设计	张 璁
排版制作	石丽敏
技术编辑	季 卫
出版发行	上海人民美术出版社
印 刷	上海良虹印务有限公司
开 本	787×1092 1/8 2印张
版 次	2008年1月第1次
印 次	2008年1月第1次
印 数	0001-4300
书 号	ISBN 978-7-5322-5542-9
定 价	20.00元

MARCO马可® 铅笔 马可®水溶彩色铅笔

动
漫
画
家
的
选
择

马可铅笔 — 品质、安全、环保

前言

如今的中国漫坛，已经不再是作者随便找一幅日式漫画临摹一下，就能当作品发表的年代了。

新一代动漫作者受过正统的专业训练，他们凭着自身良好的艺术修养和绘画功底，不断地创造着漫画艺术新的表现形式。《动漫经典》，就是这批漫画家的杰作。

回顾我国动漫发展的历程，经历过中国漫画起步时的艰难，也看到了中国漫画发展中取得的成果。当第一代动漫作者由于社会的不理解而偷偷作画，被称为“地下工作者”的时代成为历史时，我们更能体会到当今的漫画家能够幸运地出版大型漫画画册的那份喜悦。然而，中国的漫画给国人带来兴奋的同时，更多的是压力，尤其是对作者。由于中国漫画画风长期受到邻国漫画的影响，作品不仅没有新意，还充满模仿痕迹。中国漫画缺少故事，缺少读者，缺少市场。中国的漫画家在不断地摸索着中国原创漫画的创作道路……

动漫的发展任重而道远，经历了几代作者的努力，目前国产动漫虽然还不能说达到了什么高度，但今天，当我们翻开这些作品，就会感觉到一股新的气息：这里有水彩画表现的清秀、电脑制作的奔放、工笔画的精致和重彩画法的华丽。漫画给人们带来的是一份新的快乐。

漫画从文化到娱乐是一种解放，画册就是漫画群体的小型画展。让我们一起来享受漫画给我们带来的快乐。

主编 乐坚

J228.7
Jap/

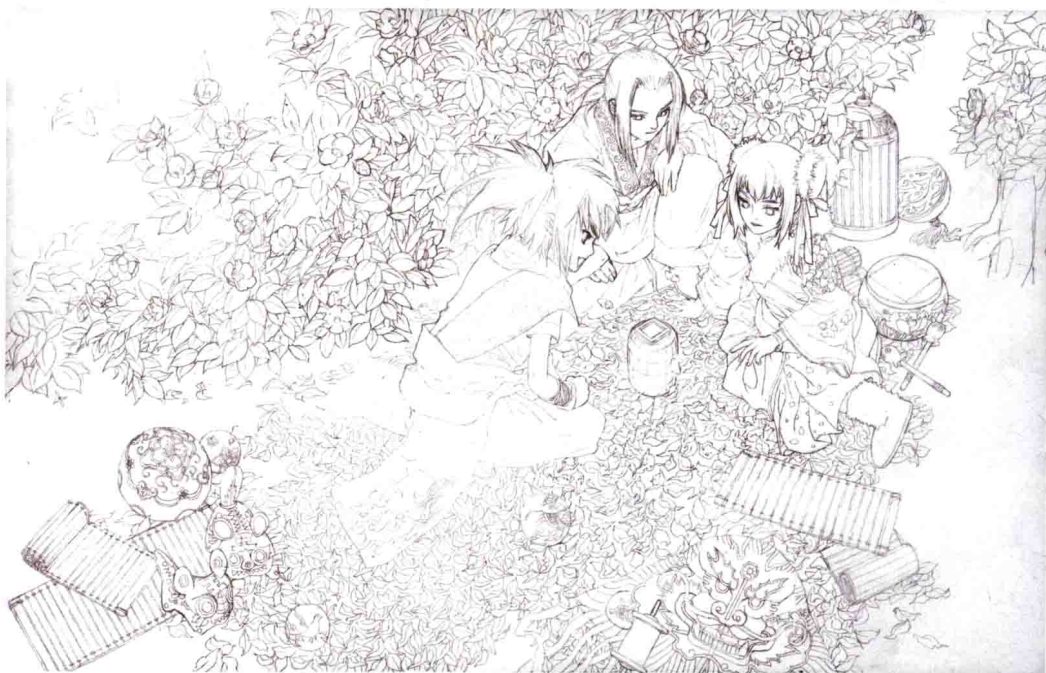
《秦时明月》同人插画

插画背景介绍：这是一张为国产动画《秦时明月》绘制的同人插图作品，故事的主人公是3名身处乱世的少男少女——身世迷离的马尾少男“天明”，智勇双全不打不相识的少男“少羽”以及墨家收留的神秘少女“高月”。

创作灵感的形成：对于这个立足秦朝充满战争气息与历史沧桑感的故事，避开了战场杀戮的画面，便想选用与之相反的，展现出静谧与童趣的题材来表现十岁左右的孩子，如果世上没有纷争，星火之光，照亮的不过是童年的夜奇谈，引来的亦不过是夏日小蛾。

素材资料的收集与运用：有了最初的构思，借着这缕思绪，便可以收集相关的素材了：无法考究年代的民间布偶、传统的风筝、门神年画、秦汉的竹简书卷，参考了一些秦汉图纹，着手进入构图。

在一些图案与道具形态的融合上，由于是自由发挥的同人题材，便不十分严苛于遵循古物。但也有刻意在图形变化上，适当融入秦汉图纹的特点——比如风筝的图案在线条上适当变化，鸟笼的贴边图案，彩球的图案等。

线稿的整理

一. 构图的详细思路

一幅插图，都会有它的第一视觉中心，根据我个人喜欢的版式，我选择了右上角——3位主角相对而坐的位置。为了烘托氛围，环境选用了满地的落叶和密集的山茶背景。大量的页面和色块，可以将视觉中心进一步收拢，有效地烘托出氛围。而诸多有趣又具有装饰性图案的道具有序又自然地散落在周围。色彩的构想上，由于表达的是童趣与静谧，故选用暖色调——红黄色为主。位于画面主要的3个角色的色彩也根据原角色定位绿色、蓝色和红色，无论是色彩的纯度亦或整体感，都会比周围的道具更高更强一些。差不多把所有颜色都想了一个大致，构图也在草稿纸上用铅笔探索到八九分的程度，就可铺纸正式开始了。

二. 铅笔线稿

根据之前构思所想，对于画面有相当的把握后，即可下笔开始线稿——没有想全，不能盲目下笔，上色的画纸不适合反复擦拭，而构图的构想不够详细、完整，会给之后的上色带来麻烦，最后呈现的作品也会和最初的想法有相当的偏离。线稿的标准是使画面完整清晰地呈现出来：线条整齐明确、干净，线条不宜下笔过重，根据个人上色习惯在线条上做取舍，一切都为确保之后上色的顺利。

2 上色阶段

上色

开始上色前，不妨先浏览一下画具，合理地使用画具也是决定创作成功与否的关键哦。

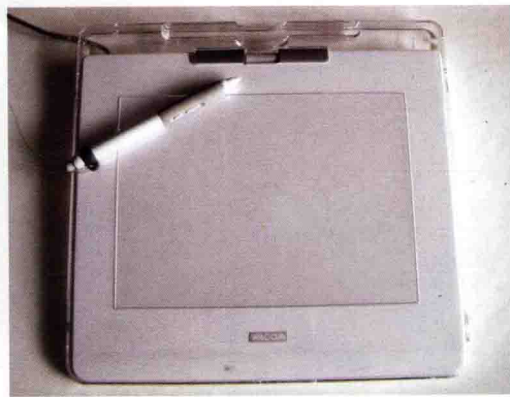
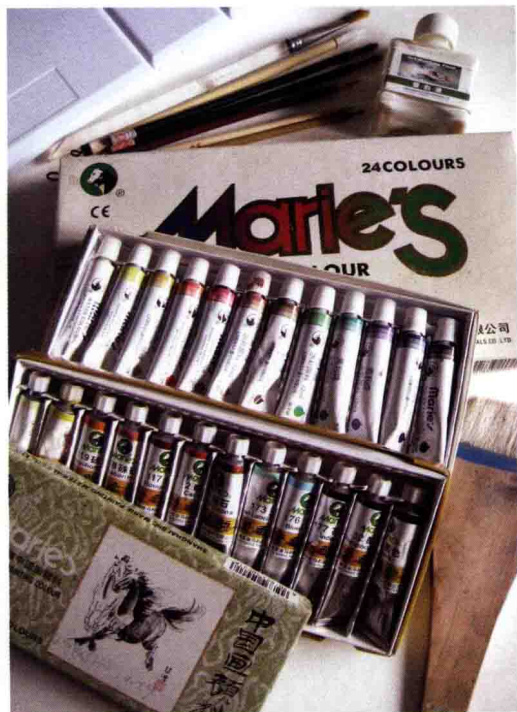
以下：

■颜料：性价比较高的玛莉牌水彩色+中国画颜料，不容易掉色也适合晕染。

■背景笔，适用于大面积的底色铺陈：排笔+ ARTIST SPEFIAL BRUSH 10号。

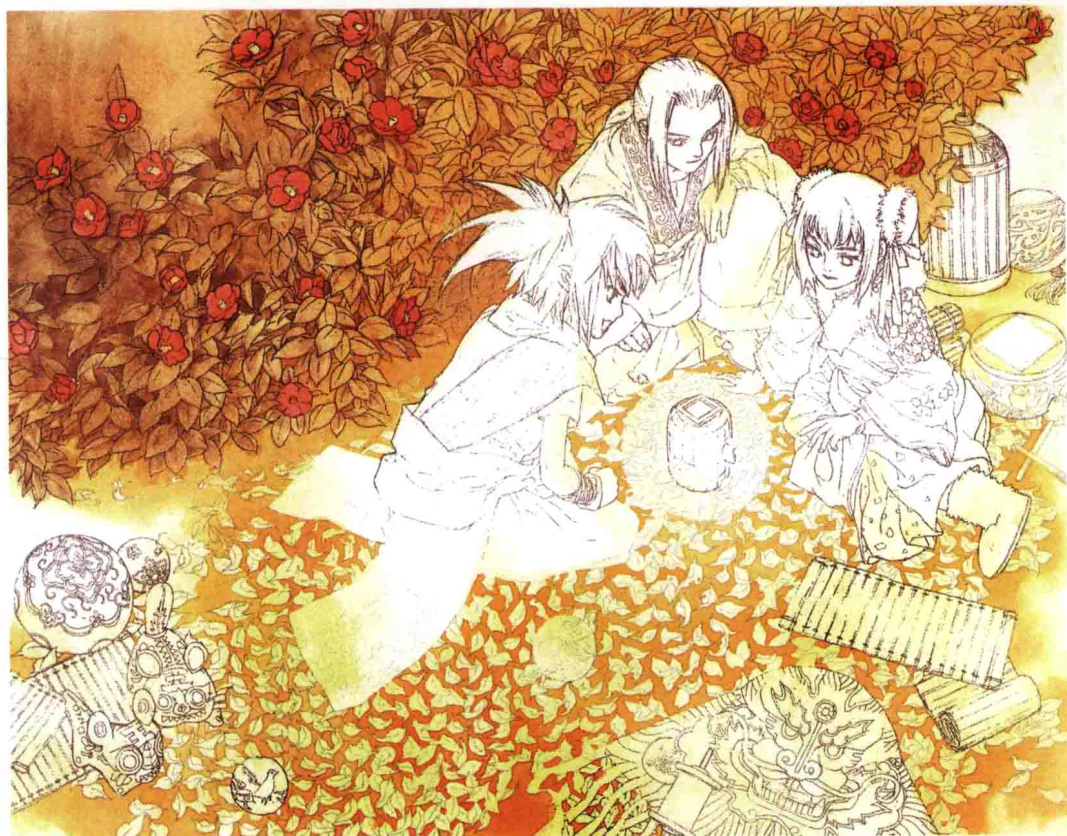
■细节笔，适合刻画比较精致的画面，例如人物的脸部，精美的图案。：从左至右：小白云；中号叶筋；5号狼圭；面相纯狼圭。

■绘图板，比较实用且效果不错的CG工具，适用于扫描后的调整和补充：WACOM CTE-640。

三. 基础底色

根据草稿时设想的色彩方案，先从背景入手上色。先铺一层浅黄的底色，再大致将山茶景铺上更深的底色与地面的落叶部分区分开，进而根据视觉中心色彩最明亮的想法，将渐变的黄色到深橘色铺在落叶间隙部分的色块上。再整体粗略地画出花卉的色彩，山茶树叶的色彩，落叶地面的色彩。由于道具数量众多，颜色琐碎，故同样粗略地按构想添上各种颜色。在这个过程中反复从整体上视察画面的色彩之间是否协调，争取做到色彩的和谐又丰富，把握好构想中的色彩情景氛围。避免过早投入细节部分的刻画而在整体上配合欠佳，主次混乱。背景与人物衔接的部分，适当保留，可使后面绘画人物时能够更自然地去衔接。

四. 背景细节深入刻画

在步骤三的基础上，进行细节刻画。因为本图的构图中背景占据了相当大的位置，并且色彩丰富而艳丽，因此先确定背景以及装饰物的刻画比较有助于人物绘画的色彩把握。因为在此之前已经使用鲜明的黄色来进行基本色的铺垫，主色调的确立帮助我们比较容易地把握住了画面中不同色彩间的和谐。

当然，为了之后人物上色后的调整，还是保留了一部分最后的细节等待画面收尾时加强。

五. 人物色

画面的整体色调定下后，再从位于其间的人物下手，配合已经呈现出的背景色彩氛围，按草稿时设计的服装，发型色彩，协调上色。其中，花纹在线稿时切勿线条过重，水彩的透明度很高，覆盖性不强，过重的铅笔线尽量只要能看清即可。轮廓线用和这个人物相近的色彩均匀勾出，明确的轮廓线，轻微的内在线条，可使人物更整体，简洁，美观。当然，刻画人物的过程依旧是先“粗糙”后“细致”，这样的方法更能把握好整体的色彩，保持画面统一性。

六. 深入及后期调整

细节：先前粗略刻画的部分，在最后进行精细化绘制，比如彩球上的花纹、衣服的花纹、主角的五官等。绘画中不需要面面俱到，根据主次去深入刻画即可。其中以画面视觉中心（三个孩子的中心）为主，尤其注重人物脸部的细致刻画。

后期调整：对绘画中不足之处，进行修饰、修白，提亮脸部、眼部高光等，检查有无疏漏补充之处。最后清稿。

