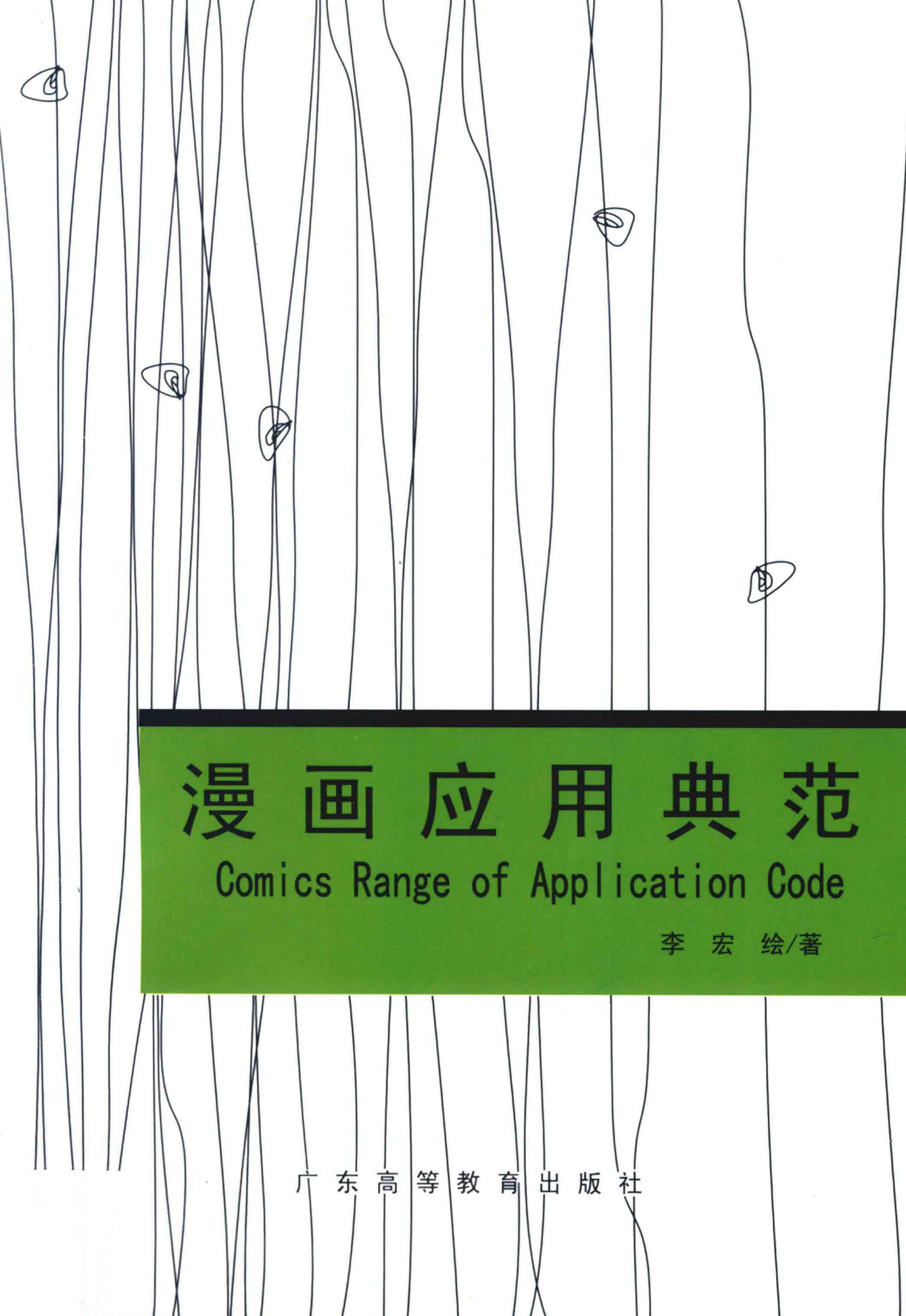

The background of the cover features a series of thin, vertical, wavy lines that resemble stylized trees or reeds. Interspersed among these lines are several small, hand-drawn circles, some of which contain a small dot or a cross, giving the impression of leaves or small flowers.

漫画应用典范

Comics Range of Application Code

李宏绘/著

广东高等教育出版社

漫画应用典范

李宏 绘/著

Comics Range of Application Code

Li Hong

广东高等教育出版社

• 广州 •

图书在版编目 (CIP) 数据

漫画应用典范/李宏 绘著. —广州: 广东高等教育出版社, 2012. 12
ISBN 978-7-5361-4587-0

I. ①漫… II. ①李… III. ①漫画 - 绘画技法 IV. ①J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第279169号

绘 著	李 宏
责任编辑	黄跃升
责任校对	张艳芳
装帧设计	李 宏 黄跃升
出版发行	广东高等教育出版社 社址: 广州市天河区林和西横路 邮编: 510500 营销电话: (020) 87553335 http://www.gdgjs.com.cn
经 销	全国新华书店
印 刷	广东信源彩印有限公司
开 本	787 mm × 1 092 mm 1/16
印 张	12.25
字 数	260千
版 次	2012年12月第1版 2012年12月第1次印刷
印 数	1 ~ 2 000册
定 价	42.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

序 言

李宏老师长期在新闻出版和高等教育界工作，积累了丰富的漫画绘制、编辑、出版以及教学的实践经验。许多学生在旁听李宏老师的漫画课时，经常表示想以漫画为生，但苦于不知怎样才能成为漫画家。走向漫画职业化道路，应该培养自己艺术创新的思维能力，最重要的是你的漫画创作能够和商业结合并产生经济效益，维系和保障自己的创作激情不衰与可持续发展。实践证明，要成为一个好的漫画家，一是要有娴熟高超的绘画技巧，达到作品在漫画杂志上高采用率的能力水平；二是要有编剧能力和造型能力，能够独立编剧，即通过对内容生动与深入的刻画，凭借有趣的故事吸引读者并脱颖而出；三是要具有超常的工作能力，包括产量、产能、毅力、责任感以及心理承受能力等。此外，要成为漫画家最好是建立个人工作室，配有助手和团队。漫画的种类很多，职业漫画家大多是从画连环画走向成功的。连环漫画可以派生出无限商机，诸如结册成书，拍连续动画片等，而这并非是一个人的努力能够实现的。

原创作品最能体现漫画家的作品质量。李宏老师就广大读者耳熟能详的封面漫画、插画漫画、分格漫画、动画漫画等四种类型，以原创作品为范例，分章节介绍漫画在这些不同领域的应用及其特点。在阐述漫画风格与形式的同时，重点强调了漫画的原创和故事编排。书中数百幅漫画都是李宏老师亲笔所绘，所有的作品均在《特区教育》等期刊上发表过，记录了作者实践探索和创作研究、辛勤耕耘的心路历程。本书给读者特别是给立志成为漫画家的朋友们，提供一个分享平台，对高校美术教师、研究生、高年级大学生来说也可成为一本有益的专业参考书。

教授

2012年6月6日

目 录

第一章

导 言 1

封面漫画 2

一、热闹活泼 内容丰富 5

二、粗犷奔放 动感响亮 15

三、夸张半抽象 色线着色 16

四、清淡透明 水彩风格 24

五、具象写实 CG画风 34

六、写实立体 柔和鲜艳 38

第二章

插画漫画

52

第三章

分格漫画

126

第四章

动画漫画

156

- 一、突出形体 没骨画法 54
- 二、装饰平涂 矢量绘制 65
- 三、综合材料 多元拼贴 72
- 四、简单快捷 特色小品 76
- 五、简约明快 铅(钢)笔淡彩 78
- 六、清新恬淡 彩铅涂描 83
- 七、可爱俏皮 Q版人物 86
- 八、抽象写意 浓艳热烈 92
- 九、水彩渍迹 轻灵透明 96
- 十、多元技法 特色迥异 120

- 一、四格漫画 128
- 二、多格CG漫画 130
- 三、多格水彩漫画 150

- 一、场景设计 158
- 二、角色设定 162
- 三、分镜头台本 179

导 言

漫画是一门深受广大民众喜闻乐见的艺术形式，它扎根于大众，可以深刻表达对现实社会的情感。漫画风格有多种类型，可以从不同艺术角度诠释社会、政治、经济、文化等各个方面。

漫画艺术的审美价值主要表现在美学形态和视觉形态两个方面，两者之间是不可分割的，它们相互依存，相互联系，构成了漫画艺术美的基本形态。漫画从应用范畴来区分，主要有宣传漫画、网络漫画、封面漫画、插画漫画、分格漫画等；按漫画篇幅的长短和连续性来区分，主要有单幅漫画、四格漫画、多格漫画等。

动画是漫画的一种时代性产物，是现代科技的充分应用使漫画动了起来，并伴随着现代科技的飞速发展，在动漫领域里占有越来越重要的地位。什么是动漫？动漫就是动画和漫画。而动画也是漫画的升级产品，是漫画在科技发展中的应用和变种。

很多人酷爱漫画，在酷爱中亲自动手尝试画漫画，表达自己的情感，其中有些人从漫画爱好者走向绘画者的角色，并逐步向专职漫画家角色靠拢。社会上有些人以为会画漫画就是漫画家了。这是个误区。漫画绘画者常常也会弄错角色，认为自己能画漫画就是漫画家了，其实不然。能画漫画只是成为漫画家的一个基本条件，漫画家还需具备另外两个重要条件，其一就是要有良好的人品，画如其人，说的就是画风和艺德。其二就是要有服务意识、公仆意识。任何风格的漫画或动画漫画，都不是漫画家画给自己孤芳自赏的，而是为广大受众画的，为广大受众服务的，广大受众不看你的东西，不喜欢你的作品，那一定是漫画者自己出了问题。

第一章 封面漫画

cover

漫画应用典范

封面漫画

插画漫画

分格漫画

动画漫画

封面漫画就其名称而言是应用在出版物封面上的漫画形式，出版物的封面好比一个人的脸面，脸蛋漂亮大家才会喜欢看，它的质量直接影响到出版物的市场效果。所以，出版物的封面是非常重要的，通过它，读者可以清楚地看到整个出版物的风格定位、内容指向、读者层次等。

很多出版物将漫画作为其封面的主要形式，这类出版物的读者群大都是青少年，这个年龄段的读者对缤纷的色彩，变化丰富的图形十分感兴趣，各种迷人的画面诱导他们联想翩翩。不言而喻，漫画是最受青少年欢迎的样式。作为青少年读者，他们对新颖奇特的事物更感兴趣，所以，出版物封面漫画，绝不可以一成不变，不同风格的转换是其魅力永在的法宝。

性质不同的出版物，对封面的要求是不同的。相同的出版物由于市场的变化或其自身创新求变的需求，其封面漫画样式也不会总是一副相似的面孔，这种多变和不同，就会造就不同类别的封面漫画风格，使得文化市场更加异彩纷呈。而这些将会对漫画家提出更高的要求，在自身相对稳定的风格基础上，为了顺应市场需求，努力尝试和探索新的风格样式，是时代赋予我们的任务。

本章将不同类型的封面风格样式逐一分类展示给大家，并就其画法特点进行阐述。

什么是漫画风格？漫画风格指特定时代，加之特定的造型、色彩、构图以及材料技法而形成的独特的个性样式，是漫画发展到一定阶段的必然产物。将这种个性样式独特的漫画刊载在封面上，就是封面漫画的风格。封面漫画是有生命的，一个有生命的漫画作品必然是美的，美在于生命。漫画的生命又是与漫画风格息息相关的，一幅漫画如果没有独特的个性风格，该幅漫画的生命也就无从谈起。所以说，封面漫画的风格不仅是不可或缺的，而且是非常重要的。

只有当一个画家在漫画作品中创造出自己独有的个性风格，其漫画才能有生命力。漫画风格是一个漫画家成熟与否的重要标志。漫画风格与流派是艺术家在长期的艺术创作中自然形成的一种艺术现象，在漫画创作的表现手法上，漫画家艺术风格的形成，由于他们个人的生活背景、社会阅历、文化教养、思想感情以及技法理念等不同，更主要的是创作时主题形成的特殊性和表现方法的习惯性，因而不同的作品便形成了不同的风格。

本章的封面漫画按照不同的画法分成八种风格，每一种风格都具有各自非常独特的成分，应用在不同环境中，产生出不同的艺术效果。

无论怎样的封面漫画风格都只能是个发展过程，没有终极形态。某种漫画风格一定是由个别漫画家先创作一种风格出来，它与众不同，或者从别的地方引发灵感，推陈出新，然后大家开始模仿这种风格。这种新的东西天长日久渐渐地变成俗套模式，然后再有后来人将其打破，创作出更新的风格，如此循环往复。至于个人的风格，他的风格和集体的风格不会排斥。因为集体风格的更新变化靠的就是有人从原有的俗套模式中独立出来，然后他的风格再被追随，没人能规避这种现象，因为没有俗套模式在那里做参照，你怎么做出不一样的东西？

任何有志于画漫画的作者，在最初阶段肯定会经历模仿的阶段，这也是无可避免的。这一阶段的模仿也是一个很好的学习方式，是为下一阶段的创新打基础的一个过程。

本书的画例基本都是以青少年为读者对象的，其中的人物形象卡通味道十足。

这是一个充满故事性的场面，大体看来色彩鲜艳，对比强烈，若细细端详则几乎每个形象又都有吸引人的性格特点。由惊喜、愤怒、哀痛、开怀、坏笑等表情各异的卡通人物构成了充满喜感的漫画画面。

一、热闹活泼 内容丰富

本节收录的漫画都是登载在期刊封面的作品。这类画法，信息量大，几乎每个局部都有吸引人的故事点，表现得更像是一个大的活动场面。画中人物表情动作夸张，极富戏剧性，每个角色形象都是卡通拟人味十足。画面色彩纯度高，互补色的大量运用使得画面对比强烈，激起读者的欣赏兴趣。黑色的轮廓线使画面简洁明确，上色时，以物体的固有色为基础，用喷笔压暗暗部，提亮亮部，从而加强物体的体积感。背景采用单纯的一种色彩的平铺，与明暗分明的主体形成鲜明对比，起到很好的陪衬作用。

漫画应用典范

封面漫画

插画漫画

分格漫画

动画漫画

一看就知道这是个搬家的场面，现场一片混乱，所有人物都在为搬家忙碌着，这里面还有一些角色是在加油助威的，所以更增添了热闹的气氛。画面中的各个形象特点个性十足，动物形象调皮、灵动，而两个人物形象憨态可掬、质朴可爱。整个搬家场面虽有些纷乱，但仍然是和谐融洽的。

灰绿色的背景对画中的主体起到了很好的烘托作用，色彩的纯度和冷暖的对比在漫画的创作中是十分必要的。人物的画法采用半写实的手法，在体积感的表现上突出了黑白灰三个层次。画面中物体的空间位置表现得恰当适宜。

是动物园开放日吗？除了两个淘气顽皮的小家伙在大闹厨房，还有好多动物朋友也来“趁火打劫”，这个场面不知老妈回来看到会怎样？不过这个戏剧性的厨房大战画面表现是成功的。如果只有两个小主人公，是无法表现这样“乱糟糟”的情景的。画面背景采用桃红灰的色块平铺下来，既表达了热闹的主题，又在色相上与主体相区别，简单而实用，在人物的塑造上有明暗层次之分，会使观者有更深的印象。

这种风格的画面，如果内容不是很丰富或用简约的办法处理，是无法达到这种“乱”“杂”“闹”的效果的，而这也正是这种漫画画法的关键。庞大的信息量，全方位、多角度的视觉凝聚点，处处都要有故事，都要出彩，但这样处理的同时，不能忽略主人公的角色地位。面对青少年年龄段的读者群，这是很恰当的，因为这个年龄段的人群，好奇心强，注意力不会长时间集中在一点，容易被鲜艳、好玩的形象吸引。所以画好卡通漫画，也一定要了解你的读者群，了解他们的年龄特征和心理特征。

这幅作品在轮廓线的画法上注意了前后线条的穿插、物体受光和暗部线条的粗细变化、起伏的韵律以及线的起始与结束的变化。这种线条可以运用电脑软件（如PS）来实现，也可以运用比较传统但实用的办法——毛笔手绘，画好之后再扫描到电脑里进行上色的处理，笔者就是采用这种方法，利用最细的毛笔花枝俏来勾线，这种方法有些和国画中的“白描”相似，初学者用这种方法勾线，会出现线条“抖”“弱”“断”及不流畅的问题。画得多了自然就会越来越好。所谓熟能生巧就是这个道理。当然，如果用此法仍嫌困难，就用电脑的相关绘画软件也无妨，这只是个人的习惯问题。

漫画应用典范

封面漫画

插画漫画

分格漫画

动画漫画

