

动漫之色铅笔教室

金卡通 韩兴刚 编著

场景篇

超级畅销书作者倾力绘制
让你的漫画作品从此
不再只有黑白

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

金卡通 韩兴刚 编著

动漫之色铅笔教室

场景篇

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

动漫之色铅笔教室. 场景篇 / 韩兴刚编著. — 北京:
人民邮电出版社, 2013. 5
ISBN 978-7-115-31195-5

I. ①动… II. ①韩… III. ①漫画—铅笔画—绘画技
法 IV. ①J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第047789号

内 容 提 要

每当看到动漫里那些或梦幻或复古的场景,你是不是非常心动,很想将它们都画下来?看够了那些黑白的动漫线稿,你是不是又很想描绘一个五彩斑斓的动漫世界?

《动漫之色铅笔教室——场景篇》就是为你而准备的!本书首先讲解色铅笔和动漫场景的基础知识以及场景中基本元素的画法,然后讲解现代场景、古代欧式场景、古代中式场景、幻想场景和人物场景组合的绘制方法。书中的案例小到室内的门窗,大到宫殿和山水,应有尽有。书的最后还附上了各式各样的线稿,以供参考。

《动漫之色铅笔教室——场景篇》主要采用案例式教学,能够使读者快速上手。如果你是爱好动漫的绘画初学者,那就快快跟着本书踏入梦想的动漫绘画世界吧!

动漫之色铅笔教室——场景篇

- ◆ 编 著 金卡通 韩兴刚
责任编辑 王雅倩
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京精彩雅恒印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 9.5
字数: 237千字 2013年5月第1版
印数: 1-4000册 2013年5月北京第1次印刷

ISBN 978-7-115-31195-5

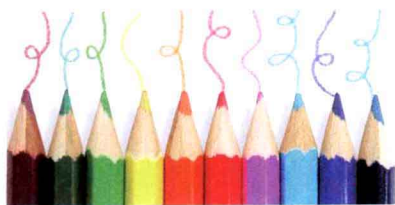
定价: 35.00元

读者服务热线: (010)67132692 印装质量热线: (010)67129223

反盗版热线: (010)67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

目 录

第一章 色铅笔和场景的基础知识

.....5

色铅笔.....5

色铅笔的定义.....5

色铅笔的种类.....5

色铅笔的颜色.....6

色铅笔的语言.....7

握铅笔的方法.....7

色铅笔的常用上色方法.....8

平铺法.....8

重叠法.....8

水溶法.....8

场景.....9

场景的简单描述.....9

场景的基本类型.....10

现代场景.....10

古代场景.....11

幻想场景.....12

场景的透视关系.....13

一点透视.....13

两点透视.....14

三点透视.....15

俯视.....16

仰视.....17

倒影.....18

第二章 场景中基本元素的绘制

.....19

室内场景中的基本元素.....19

家具.....19

桌椅.....19

书架.....20

沙发.....21

床.....22

门窗.....23

推拉门.....23

开关门.....24

窗户.....25

电器.....26

电视机.....26

冰柜.....27

计算机.....28

电话.....29

生活用品.....30

笔筒.....30

茶具.....31

灯具.....32

食物.....33

室外场景中的基本元素.....34

天气变化.....34

晚霞满天的落日.....34

星光灿烂的夜晚.....35

风雨交加的傍晚.....36

电闪雷鸣的午夜.....37

花草.....38

怒放的花朵.....38

花瓶里的鲜花.....39

整齐的草坪.....40

杂乱的野草丛.....41

树木.....42

芭蕉.....42

老树.....43

大树.....44

樱花树.....45

交通工具.....46

汽车.....46

飞机.....47

建筑物.....48

茅草屋.....48

庙宇.....50

山中洞穴.....52

高楼.....54

第三章 现代场景的绘制

.....56

室外现代场景.....56

海边公路.....56

乡村庭院.....59

铁路.....62

室内现代场景.....65

卧室	65
教室	68
厨房	71

第四章 古代欧式场景的绘制

室外古代欧式场景	74
高山瀑布	74
哥特式城堡	77
欧式小房屋	80
室内古代欧式场景	83
欧式小屋客厅	83
卧室	86
欧式宫殿大厅	89

第五章 古代中式场景的绘制

室外古代中式场景	92
江南水乡	92
乡村外景	95
茶馆酒肆	98
室内古代中式场景	101
古代房间	101
茶室	104

第六章 幻想场景的绘制

天空村落	107
幽静深谷	110
秘密基地	113
竹筏小屋	116
悬崖峭壁	119

第七章 场景与人物的组合绘制

单人场景	122
街心公园	122
列车车厢	125
双人场景	128
姐弟情深	128
夏日等待	132
多人场景	136
朋友聚会	136
海滩	140

第八章 线稿欣赏

第一章

色铅笔和场景的基础知识

色铅笔

色铅笔的定义

色铅笔是一种非常容易掌握的涂色工具，画出来的效果以及长相都类似于铅笔画。色铅笔颜色多种多样，画出来效果较淡，大多可以被橡皮擦去。它是由高吸附显色性的高级微粒颜料制成，具有透明度和色彩度，在各类型纸张上使用时都能均匀着色，流畅描绘，笔芯不易从芯槽中脱落。

真彩色铅笔

马克色铅笔

辉柏嘉色铅笔

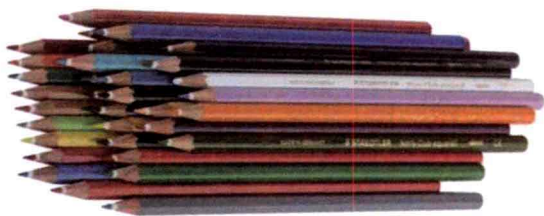
色铅笔的种类

色铅笔分为两大类：一种是不溶性色铅笔，另一种是水溶性色铅笔。一般水溶性色铅笔较为常用，因为它溶于水的特点，两者混合后有浸润感，用手指轻轻涂抹能出现柔和的效果。

不溶性色铅笔

不溶性色铅笔可分为干性和油性，一般市面上卖的大部分都是不溶性色铅笔，价格便宜，是绘画入门的最佳选择，画出的效果较淡，简单清晰，大多可以用橡皮擦去，有着半透明的特征，可通过颜色的叠加，呈现不同的画面效果。它是一种较具有表现力的绘画工具。

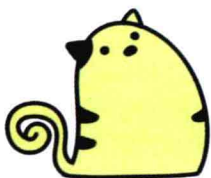

水溶性色铅笔

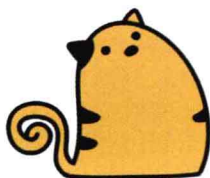
水溶性色铅笔是绘画中常见的工具，它颜色清透、附着力强，颜色变化易于控制，非常容易掌握。在用水溶性色铅笔描绘的画面上，可利用水和毛笔进行加工，将颜色晕染开，产生丰富的色彩变化效果。

色铅笔的颜色

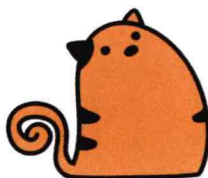
色铅笔按照颜色分为 12 色系、24 色系、48 色系、72 色系、96 色系和 128 色系。本书使用 24 色系色铅笔跟大家一起分享色铅笔的绚丽色彩，首先我们用每一支色铅笔在纸上涂色制作一个 24 色色铅笔的色谱。

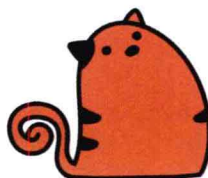
淡黄色

藤黄色

土黄色

橘黄色

粉红色

玫瑰红色

朱红色

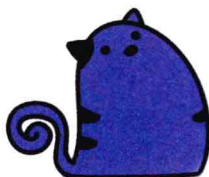
大红色

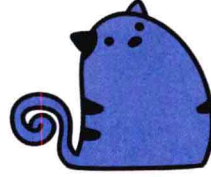
紫罗兰色

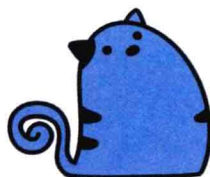
群青色

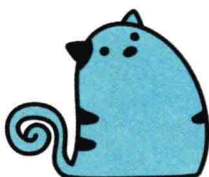
普蓝色

钴蓝色

湖蓝色

浅蓝色

翠绿色

橄榄绿色

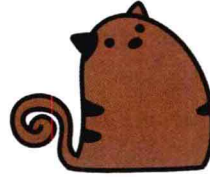
草绿色

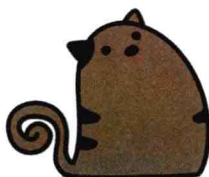
浅绿色

熟褐色

赭石色

生赭色

灰色

黑色

柠檬黄色

色铅笔的语言

颜色的分类有很多种，可按视觉效果分类、按冷暖色调分类和按色泽名称分类，在这里主要针对前面我们制作的 24 色颜色表按照冷暖色调进行分类。

暖色调是一种让人能感觉到温暖，联想到火焰和激情澎湃场面的颜色，例如：红色、黄色。

冷色调有一丝的凉意，让人感觉到平静、安逸和凉爽，例如：蓝色、黑色。

暖色调

冷色调

红色

红色在视网膜中成像最深，容易引起注意，是冲动、有力的颜色，象征着热情、喜庆、自信和吉祥等。

绿色

绿色是一种很漂亮的颜色，清新、优雅、有活力，代表着安全，给人以平静和舒适的享受，它象征着理想和希望。

蓝色

蓝色在色相环中是最冷的颜色，象征着沉稳和理性，代表着博大和永恒，让人情不自禁地联想到浩瀚的宇宙和无垠的蓝天。

黄色

黄色在色相环中是明度极高的颜色，有着太阳般的光辉，象征着快乐、希望和智慧，同时也象征财富、权力和野心。

粉色

粉色一般用在柔和、顺从特质的女性身上，象征着温柔、可爱、甜美和浪漫。

紫色

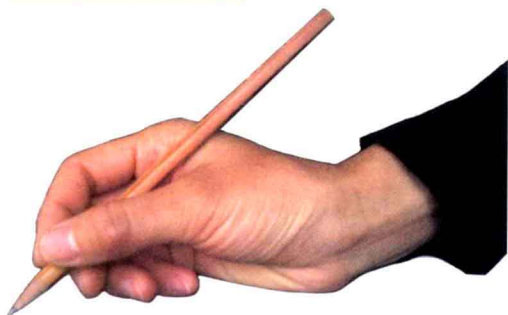
紫色在色相环中明度最低，充满了神秘感，显得庄重、高贵，象征优雅却又给人压迫感。

黑色 代表着庄重、沉稳和肃穆，也代表负面情感——死亡、黑暗和压抑。

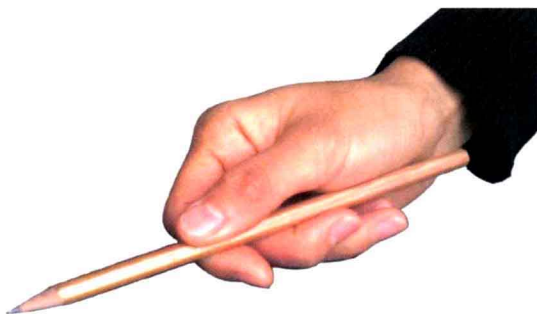
白色 为全光色，透明度极高，是明亮、朴素的代名词，象征着纯洁、雅致。

青色 是中国特有的颜色，清脆但不张扬、清爽但不单调，象征着坚强、古朴和庄重。

握铅笔的方法

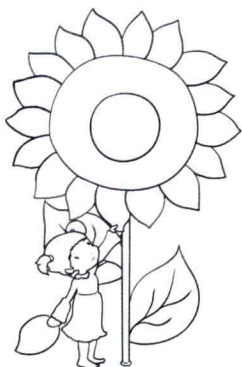
正常握笔姿势是绘制色铅笔画的主要用笔姿势。

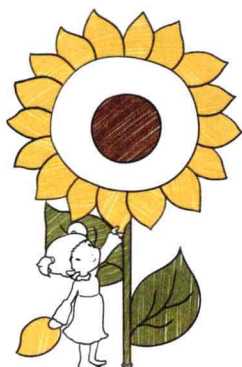
笔斜躺的握笔姿势可用在起草稿、打轮廓或者是粗犷线条的绘制。

色铅笔的常用上色方法

平铺法

1. 用黑色色铅笔轻轻地勾勒向日葵的外轮廓。

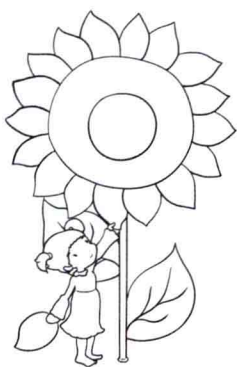

2. 用相应颜色的色铅笔给花瓣、花心和叶子涂上颜色，上色时要注意统一线条方向。

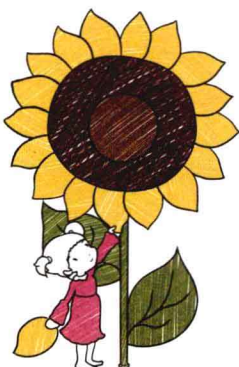

3. 将花盘和小女孩平铺上颜色，完成画面。

重叠法

1. 用黑色色铅笔将向日葵的外轮廓绘制出来。

2. 选择合适的颜色，给向日葵先涂一层颜色。

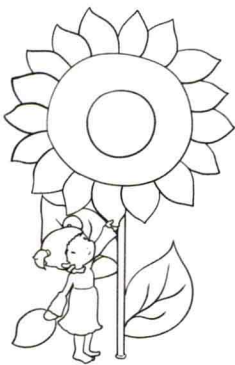

3. 在上一步的基础上确定光源，为花瓣和叶子绘制阴影。

4. 为花盘和小女孩涂上阴影，增强画面的立体感。

水溶法

1 用黑色色铅笔将向日葵的外轮廓绘制出来。

2. 用色铅笔给向日葵涂上颜色，边缘处留白。

3. 用毛笔蘸水，将颜色晕染开。

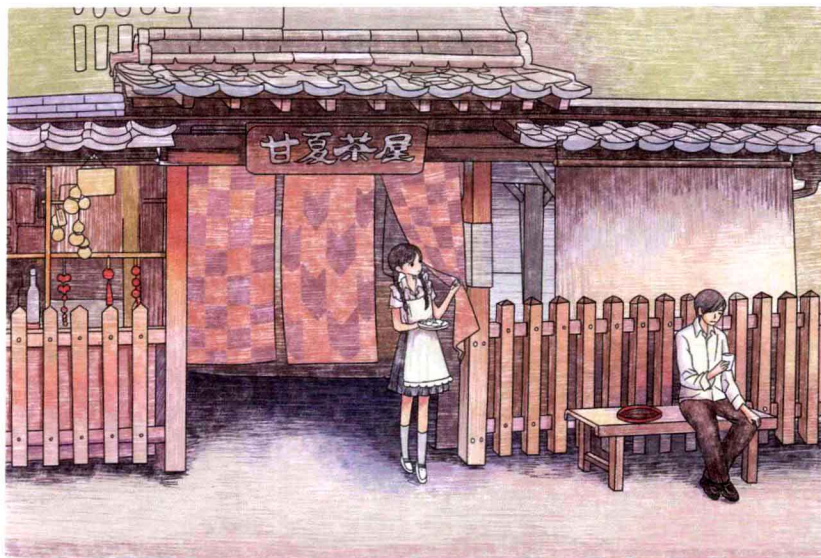

4. 待画面干了，再用深色色铅笔调整画面。

场景

场景的简单描述

场景不只是绘画精致的一种表现，它还是动漫作品的重要组成部分，它服务于展现故事情节、完成戏剧冲突和刻画人物性格这几方面，好的场景可以使动漫作品美感获得提升、主题强烈鲜明、画面效果更加饱满。它的绘制直接影响着整个漫画作品的风格 and 艺术水平。

粉红的色调更能衬托出浪漫的气氛，这个场景的布局也明白地告诉读者“夏日的等待”的含义。

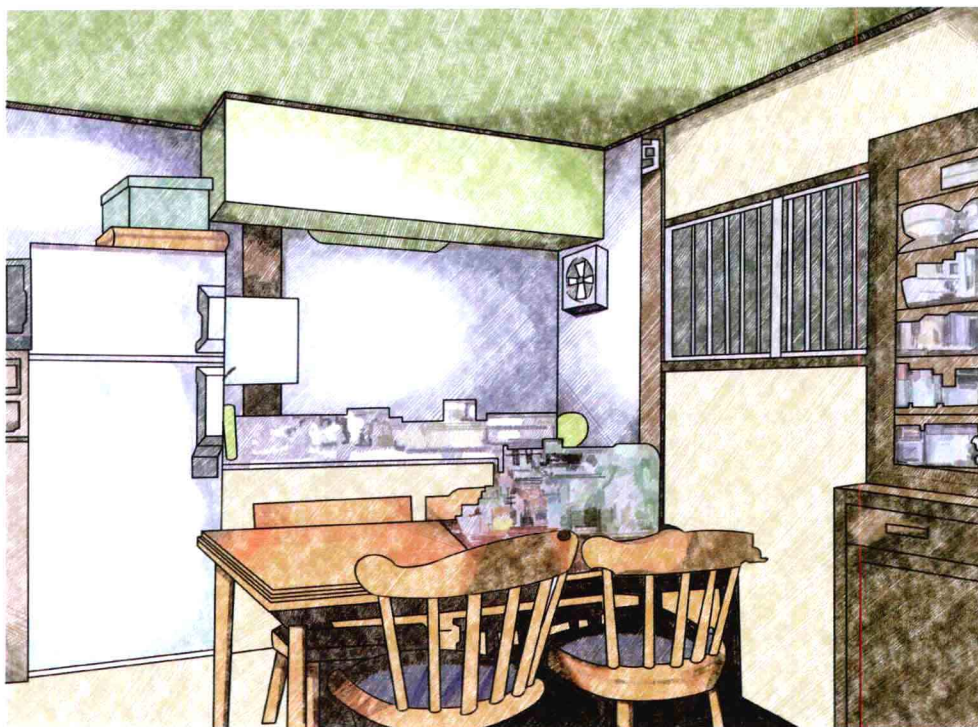

好朋友相聚在夏日的海滩，遮阳伞、零食、游泳圈、背包的出现丰富了整体画面。

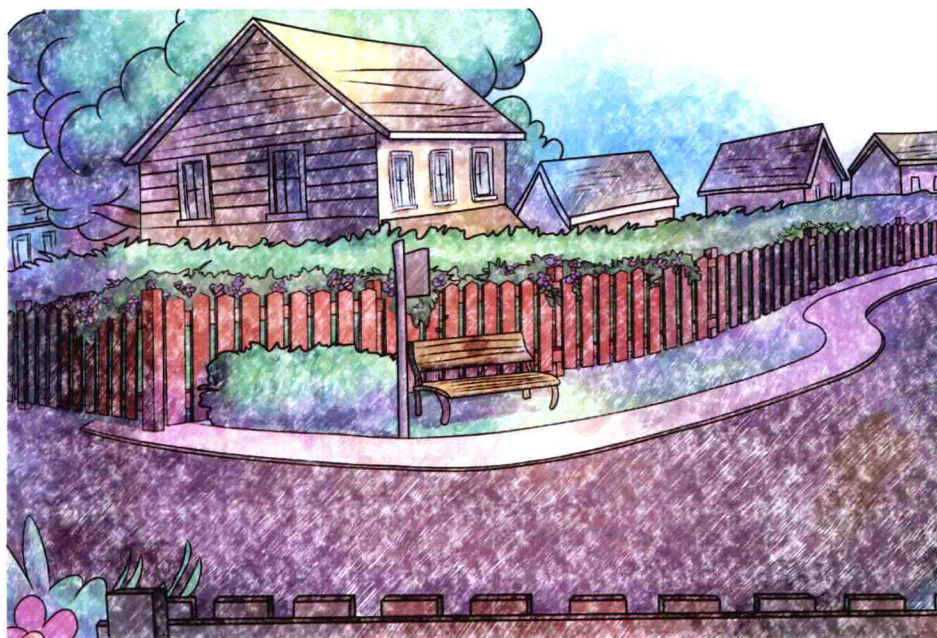
场景的基本类型

现代场景

现代场景就是我们现在生活的环境，我们可以抓住它们有特色的一角进行绘制。

厨房是房间中很重要的地方，它的布局也很重要。

最有乡村韵味的是乡村庭院，木质栅栏、泥土小路都能衬托出乡村庭院的乡村气息。

古代场景

古代就是距离现在较远的时代。古代场景就是要表现出每个朝代的文化底蕴和建筑风格。

在我国，古代建筑分硬山建筑、悬山建筑、歇山建筑、庑殿建筑和攒尖建筑等。我们现在看到的这个建筑属于攒尖建筑。

这个建筑属于攒尖建筑。

西方的一些建筑物发源于古代希腊，杰出的就是古典柱式。

幻想场景

幻想场景是一种虚拟的场景，它的发挥空间较大，画手可以自由地发挥，但是在创作的时候要注意符合设定的社会环境和历史背景，也可参考各个国家的建筑造型和建筑风格来帮助自己完成幻想场景的绘制。

这是一个具有西方特色的海上孤岛。

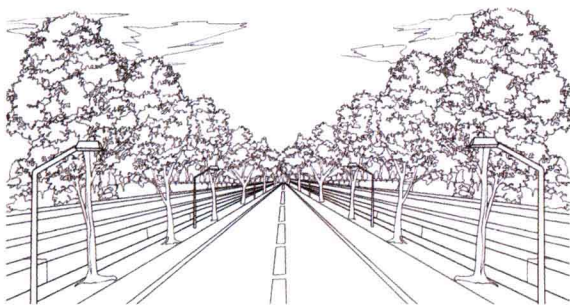
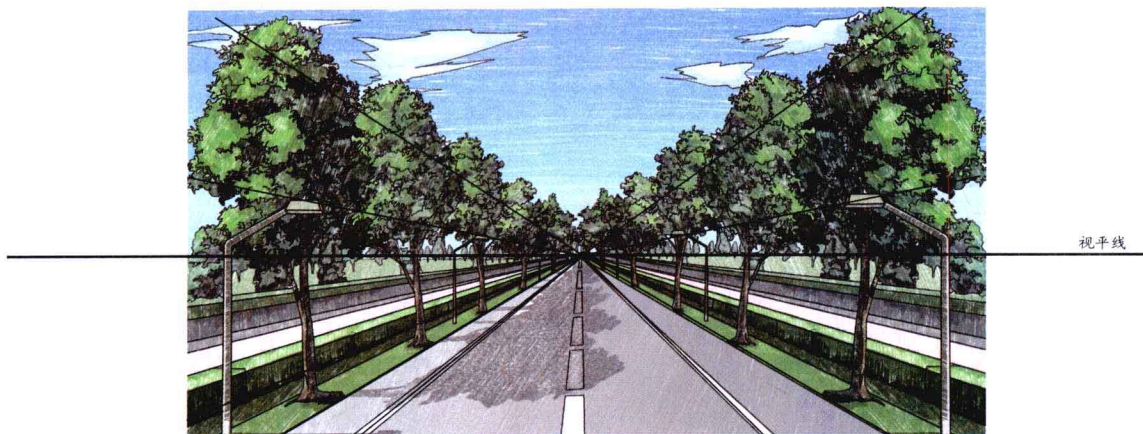
幻想出的幽静深谷中最主要的是对树木、灌丛和野草的绘制。

场景的透视关系

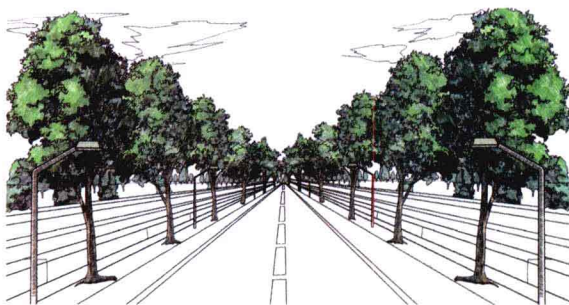
透视的基本规律是近大远小。下面我们就一起来了解一下透视关系中的一点透视、两点透视和三点透视。

一点透视

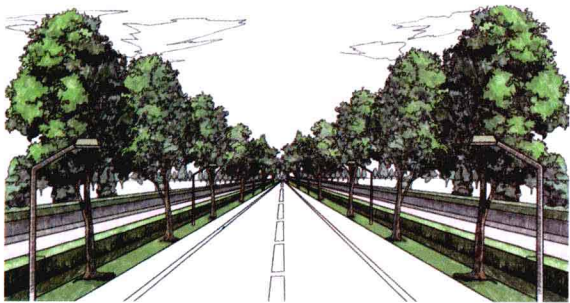
一点透视也叫平行透视，它只有一个消失点。

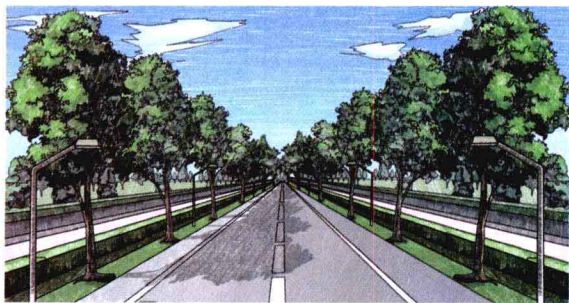
1. 这次我们要看的是一点透视，画出一
点透视的辅助线，根据辅助线画出场景。

2. 画出两边所有树木的颜色，这样就拉
开了空间感。

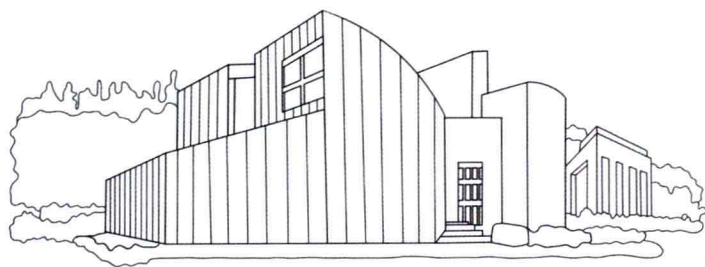
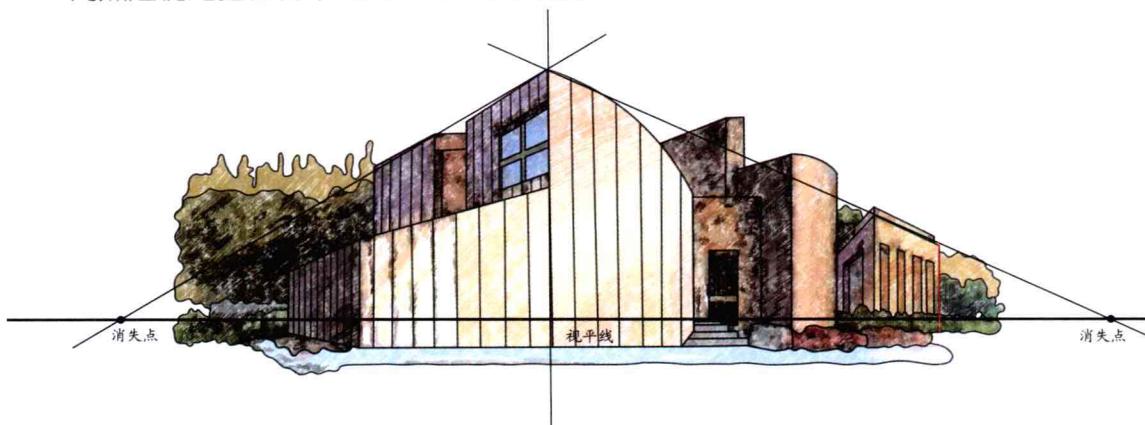
3. 画出公路两侧路沿的颜色，丰富画面
的色调。

4. 最后画出公路和天空的颜色，绘制公
路时不要忘记阴影的绘制。

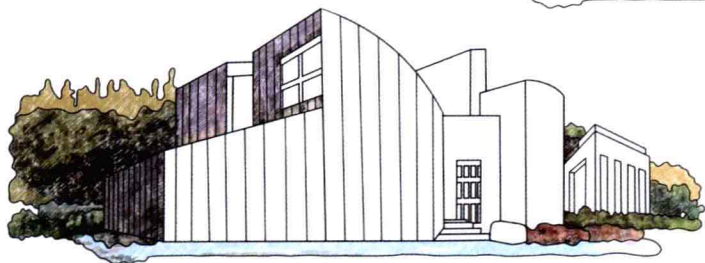
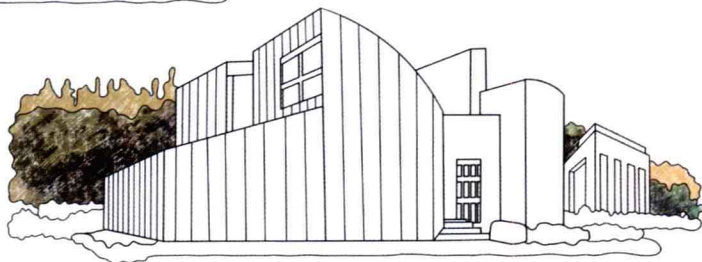
两点透视

两点透视是指在视平线上有两个消失点。

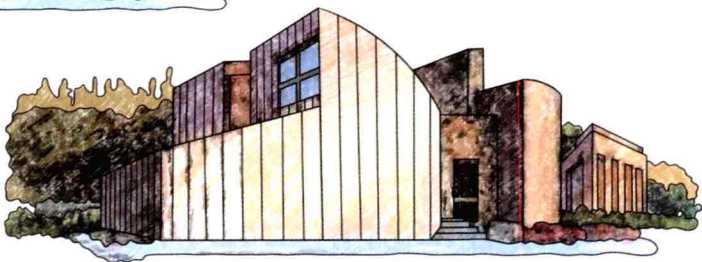
1. 这次我们要看的是两点透视，找出这两个消失点，画出两点透视的辅助线，根据辅助线画出场景。

2. 在上一步的基础上，先画出远处树木的颜色，拉开前后的距离。

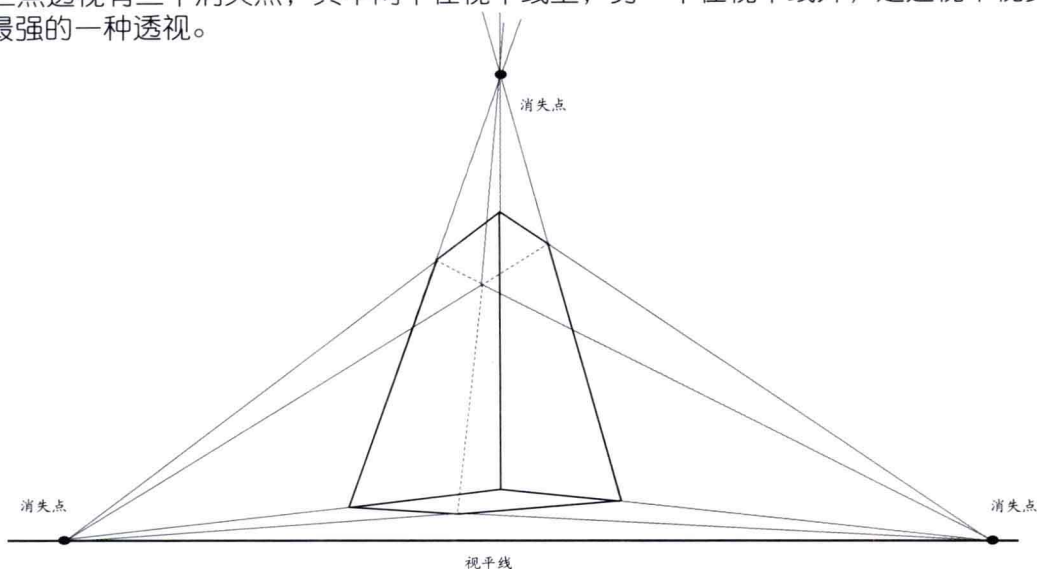
3. 选一个冷色调，铺出房子暗部的颜色，这样就确定了整体的色调，房子前面的颜色受光照的影响会比较淡。

4. 最后，画出所有建筑的颜色，在绘制的时候要考虑光源，这样整体感觉会更真实。

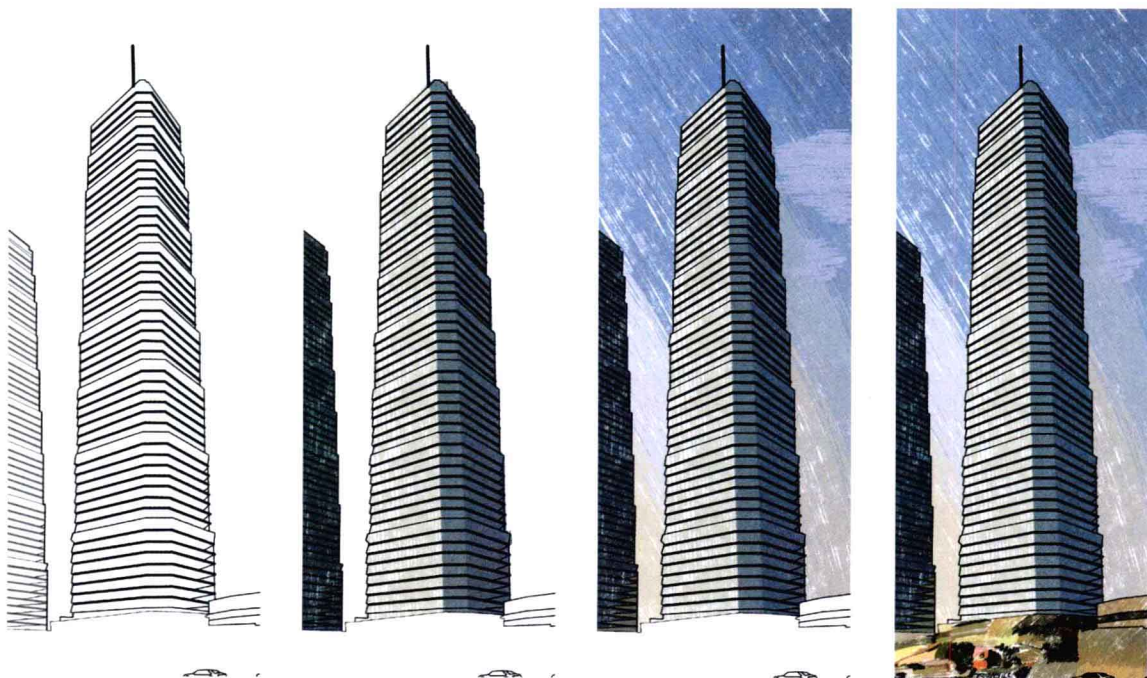

三点透视

三点透视有三个消失点，其中两个在视平线上；另一个在视平线外，是透视中视觉冲击最强的一种透视。

三点透视让整个画面具有更强的空间感和纵深感，看上去高大、宏伟、有气势。

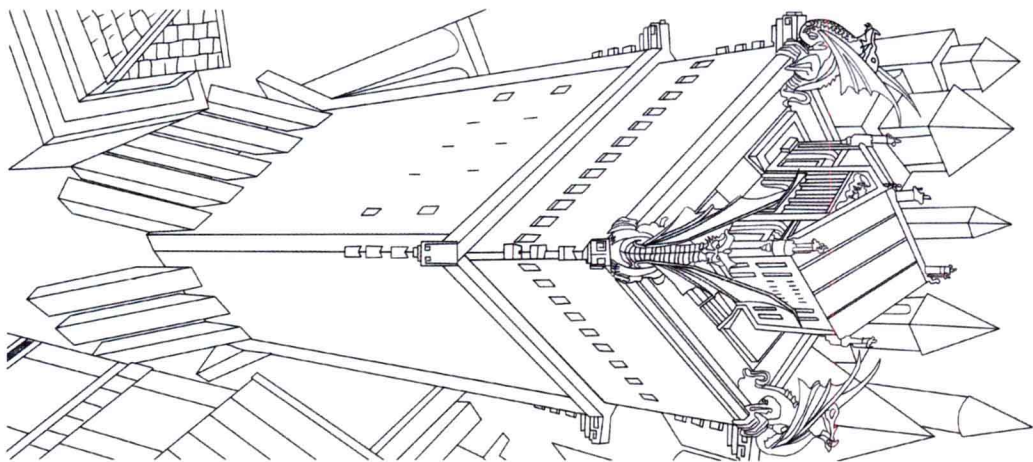

1. 这次我们要看的是三点透视，找出三个消失点，画出辅助线，对以后的绘制会有很大帮助。

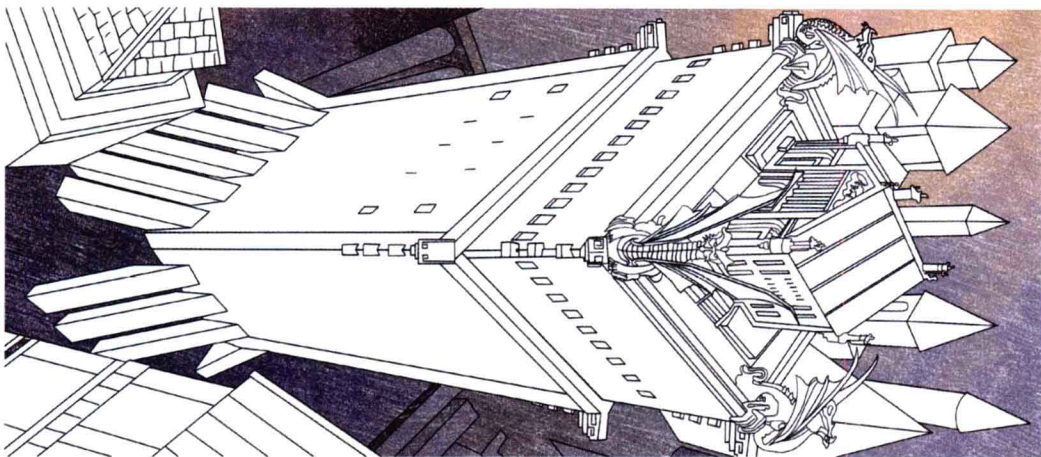
2. 这一步先绘制出主体楼的颜色，受阳光照射的影响，会有亮暗面的变化。

3. 画出天空和白云的颜色，这样就拉开了空间距离和前后距离，天空的绘制尽量用平铺色调的方法。

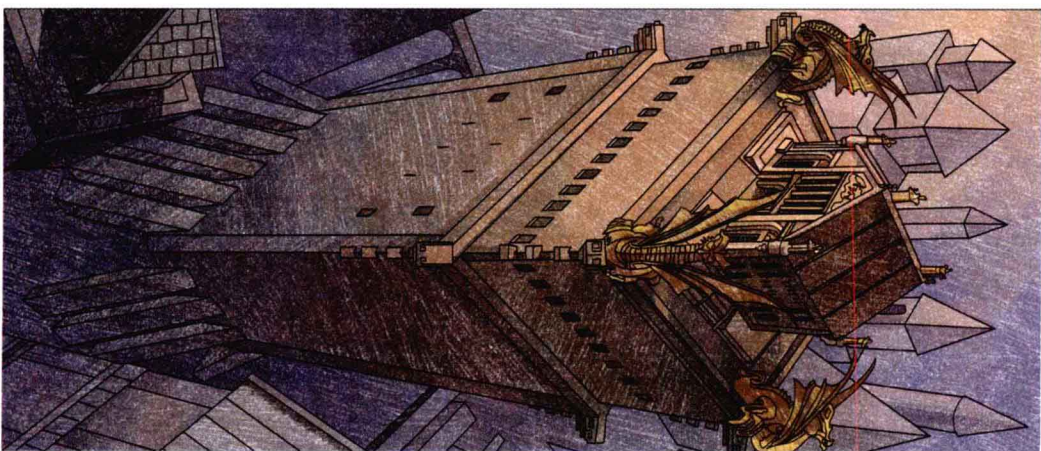
4. 最后画出周围场景的颜色，这幅图就完成了。

1. 这次我们来看俯视角度的图。先画出俯视角度上的辅助线，再来绘制景物的线稿。

2. 这一步，平铺出周围环境的颜色，拉开了整体的距离感，使画面更加真实。

3. 最后绘制出主体建筑的颜色，上面的颜色绘制得细致些，下面的颜色的绘制可以粗糙些，也有助于形成空间感。