

漫画素描技法从入门到精通——⑭

EXCELLENT COMIC SKETCHING TECHNIQUES

漫画素描技法

从入门到精通 电脑绘画基础

14

临摹·易学
+
实用·权威

C·C 动漫社 著

专业的视角、详细的解说、
丰富的图例让你快速成长为
漫画高手

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

图书在版编目 (C I P) 数据

漫画素描技法从入门到精通. 电脑绘画基础 /
C·C动漫社著. — 北京 : 中国水利水电出版社, 2013.8
ISBN 978-7-5170-0918-4

I. ①漫… II. ①C… III. ①漫画—计算机辅助设计—基本知识 IV. ①J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第115554号

书 名: 漫画素描技法从入门到精通 电脑绘画基础

作 者: C·C动漫社 著

出版发行: 中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038)

网址: www.waterpub.com.cn

E-mail: sales@waterpub.com.cn

电话: (010) 68367658 (发行部)

企 划: 北京亿卷征图文化传媒有限公司

电话: (010) 82960410、82960409

E-mail: sales_bookexplorer@163.com

经 售: 全国各地新华书店和相关出版物销售网点

印 刷: 北京机工印刷厂

规 格: 187mmx260mm 16开本 15印张 180千字

版 次: 2013年8月第1版 2013年8月第1次印刷

定 价: 38.80元

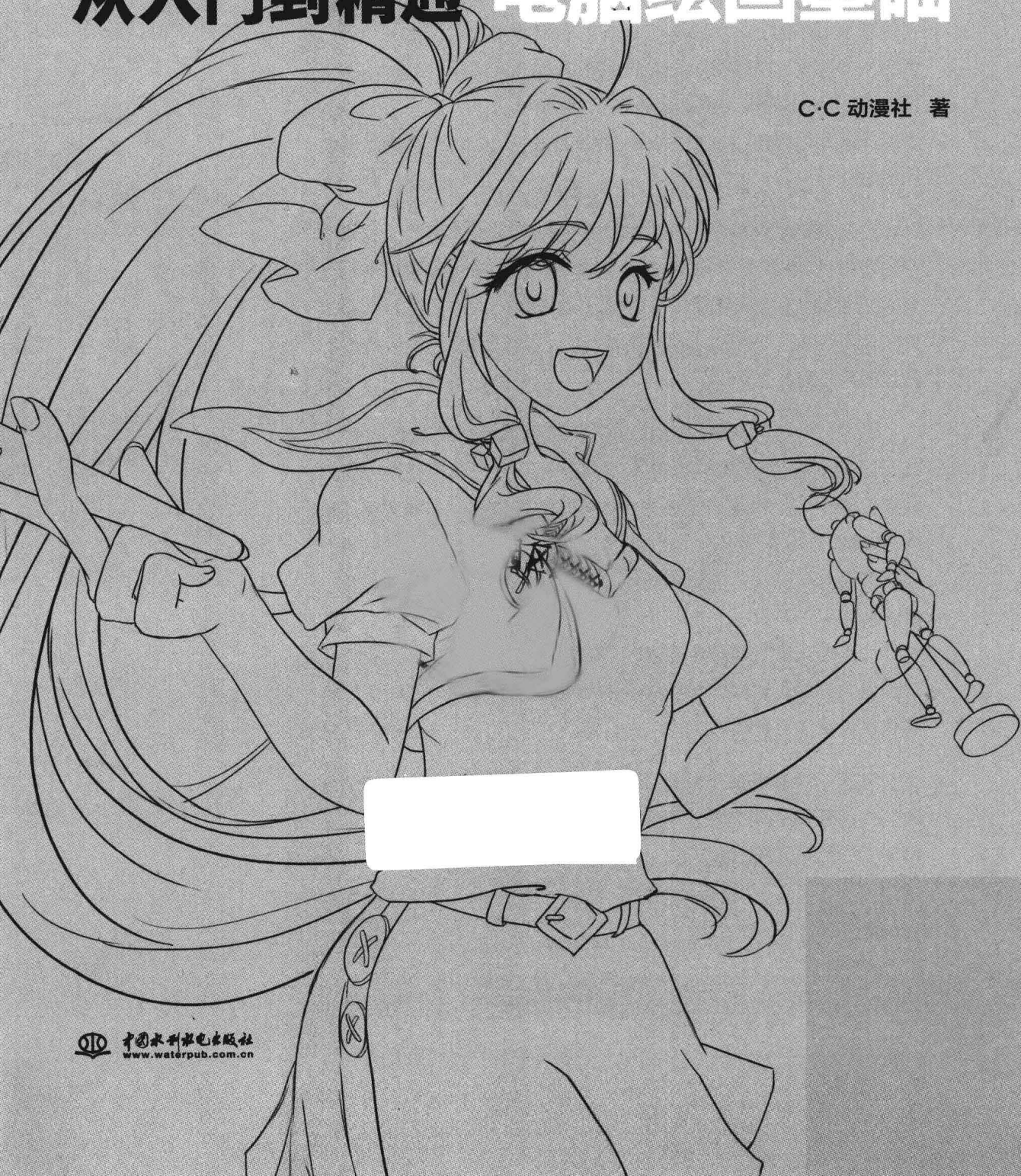
凡购买我社的图书, 如有缺页、倒页、脱页的, 本社发行部负责调换

版权所有·侵权必究

漫画素描技法

从入门到精通 电脑绘画基础

C·C 动漫社 著

前言

Foreword

在信息化飞速发展的今天，随着个人电脑的广泛普及，漫画绘制已经悄然进入了无纸化时代。无纸绘制在快节奏的今天，为我们带来非常多的方便，节省了许多宝贵的时间，已经被越来越多的漫画师所接受，并成为了时下的主流绘画方式。本书将带领大家从漫画技法的角度，结合无纸绘画软件的应用，讲解一些无纸漫画的基础知识，为那些想了解漫画绘制流程、进一步磨练漫画绘制技巧的漫画绘制爱好者，提供更多的帮助，且当作是抛砖引玉吧。

漫画自诞生之日起，我们的前辈们付出了巨大努力，总结出了很多方法和技巧。对于漫画绘制来说，这些方法和技巧十分重要，是必不可少的基础知识。本书以这些基础技法为主，结合软件的使用流程，让读者在技法的学习中，同时也学会对应技法的软件使用秘笈。

本书分为9个章节，在对比传统手绘漫画和无纸漫画之后，结合漫画技法对漫画的绘制进行了讲解，读者可以根据个人喜好从自己喜欢或感兴趣的地方开始阅读。本书从表现人物面部、发型、年龄、表情、动作、服饰到全身的演示，为大家精心编排了绘制知识点，让大家能更好更快地掌握漫画绘制的要点。另外，在讲解人物的同时，结合场景的讲解，让读者能不局限于人物的绘制，而能全面了解整个漫画的绘制过程。最后，本书将所有知识点结合起来，讲解了单页漫画的绘制技巧，并给出了两个创作实例供大家学习参考。

只要你对漫画充满热情，经过努力和汗水的浸泡，你的漫画绘制技巧就能得到提高。下面就让我们翻开本书，一起来学习无纸漫画的绘制基础吧！

C·C动漫社

第2章

027

绘制人物的头部

① 绘制人物的脸型	028
富于变化的圆形脸	028
正直的方形脸	032
清瘦的三角形脸	035
其他特殊脸型	039
② 绘制增加人物识别性的五官	042
绘制五官的基础知识	042
眼睛	044
鼻子	047
嘴	049
耳朵	051

前言

第1章

007

漫画的基础知识

① 传统手绘漫画的绘制工具	008
传统手绘漫画的基础工具	008
传统手绘漫画的网点工具	014
② 无纸化漫画创作的绘制工具	016
无纸化漫画创作的基础工具	016
无纸化漫画创作的绘图软件	018
无纸化漫画绘制的基础知识	022
无纸化漫画稿纸的通用格式和要求	023
③ 传统手绘和无纸化的特点和对比	024
传统手绘漫画的特点	024
无纸化漫画创作的特点	025
传统手绘与无纸化漫画的对比	026

绘制人物的头身比

① 头身比的概念	100
女性标准头身比和男性标准头身比	100
人体各个部分的标准头身比	101
② 不同头身比的表现	102
2头身	102
3头身	103
4头身	104
5头身	105
6头身	106
7头身	107
8头身	108
③ 不同年龄段的头身比表现	109
婴儿	109
儿童	110
少年	111
青年	112
中年	113
老年	114

③ 绘制绝对正面的人物面部	053
确定绝对水平的十字线	053
在十字线的一边绘制人物面部的一半	054
水平镜像处理人物面部的另一半	055
进行细节调整	056
④ 表现人物的头发	057
发际线的位置和头发的生长方向	057
头发的厚度	059
头发的长度	060
头发的质感	062
头发的颜色	064
头发的动态	065
女性的特殊发型	067
男性的特殊发型	068
⑤ 不同年龄段人物头部的表现	069
幼儿	069
儿童	071
少年	073
青年	075
中年	077
老年	079

人物表情的表现

① 基本表情的表现方法	082
严肃	082
高兴	084
生气	086
惊讶	088
怀疑	090
悲伤	092
表情的情绪程度表现	094
② 绘制人物表情变化的有效方法	096
绘制一个无表情的人物面部	096
利用软件表现人物表情的变化	097

绘制人物的身体

- ① 绘制简单的人物骨骼与肌肉 116
 - 人体骨骼的简化 116
 - 人体肌肉的分布与重要肌肉的表现 118
 - 女性体格与男性体格的差异化表现 120
- ② 人物颈部的表现方法 121
 - 颈部的肌肉表现 121
 - 颈部的扭转 122
 - 男性颈部与女性颈部的区别 123
- ③ 人物躯干的表现方法 124
 - 躯干的肌肉表现 124
 - 躯干的扭转 125
 - 男性躯干与女性躯干的区别 126
- ④ 人物手臂与手部的表现方法 127
 - 手臂和手部的肌肉表现 127
 - 男性手部与女性手部的区别 129
 - 手臂和手部的组合姿势 130
 - 手部与道具的组合姿势 131
- ⑤ 人物腿部与脚的表现方法 132
 - 腿和脚的肌肉表现 132
 - 男性腿脚与女性腿脚的区别 134
 - 腿部和脚的组合姿势 135
 - 脚与鞋子的表现 136
- ⑥ 表现人物身体的立体感 137
 - 平视状态下的人体画法 137
 - 仰视状态下的人体画法 139
 - 俯视状态下的人体画法 141
- ⑦ 利用软件快速绘制人物角度变化 143
 - 绘制绝对正面的人物身体 143
 - 绘制人物的正侧面 144

表现人物的动作

- ① 人物的基本动作 146
 - 行走的表现方法 146
 - 奔跑的表现方法 148

- 躺卧的表现方法 150
- 跳跃的表现方法 152
- ② 人物的特殊动作 154
 - 格斗的表现方法 154
 - 舞蹈的表现方法 156
 - 漂浮的表现方法 158
 - 坠落的表现方法 160
 - 绘制人物的动作 161

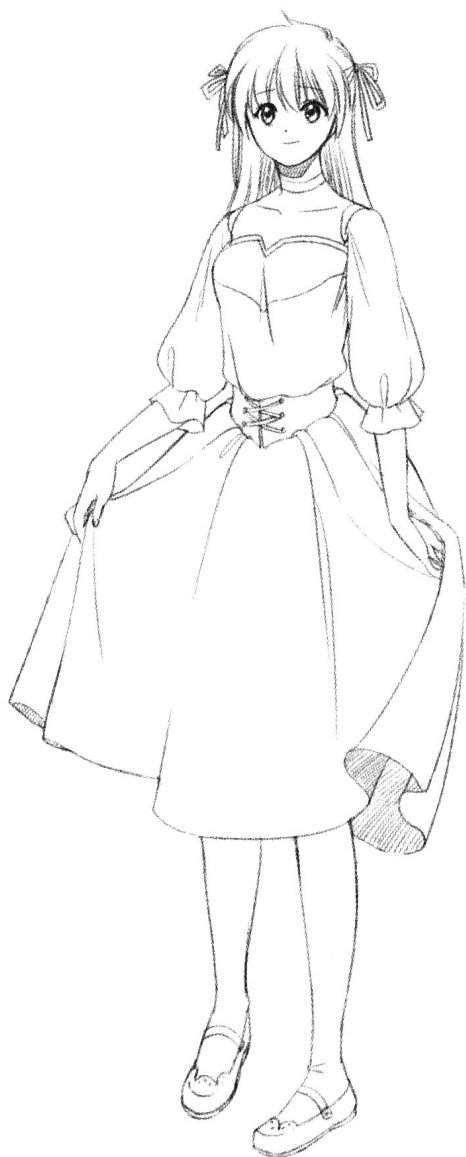
绘制人物的服饰

- ① 绘制服饰的基本方法 164
 - 先绘制人体再绘制服饰 164
 - 服饰体积的表现方法 165
 - 服饰褶皱的表现方法 166
 - 服饰的细节表现 168

绘制单页漫画

- 01 单页漫画的绘制技巧 222
 - 单页漫画的构图技巧 222
 - 草稿的绘制要点 224
 - 使用软件描线的方法 226
- 02 漫画网点的处理技巧 228
 - 网点的种类及使用方法 228
 - 网点的制作方法 230
 - 刮网的技巧 233
- 03 单页漫画的创作实例 234
 - 花季少女 234
 - 追风少年 236

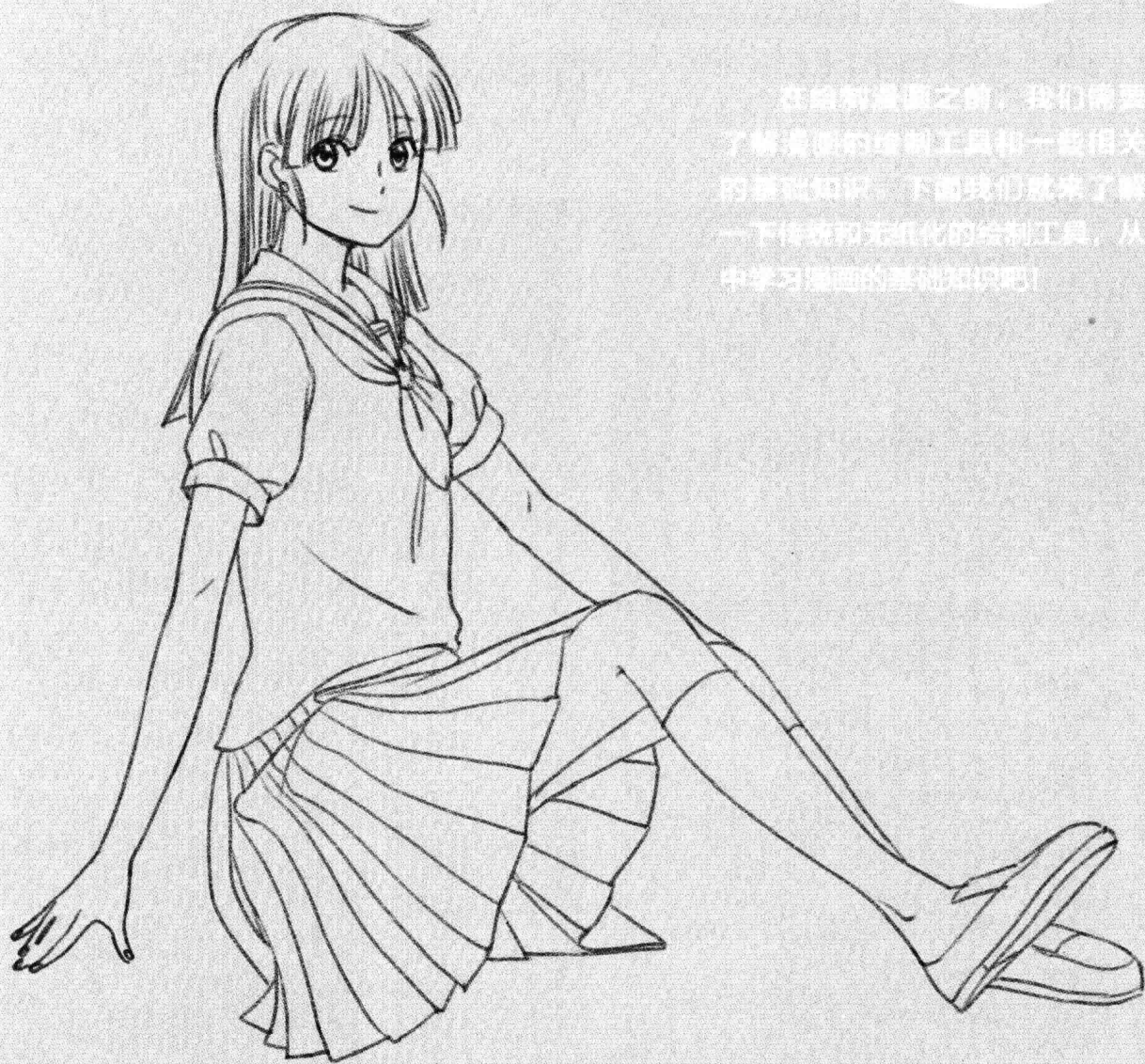

绘制场景

- 01 场景的材质表现 196
 - 绘制花草树木 196
 - 绘制山石泥土 198
 - 绘制冰水火 200
- 02 场景的透视画法 202
 - 一点透视的场景 202
 - 二点透视的场景 204
 - 三点透视的场景 206
- 03 场景的光影表现 208
 - 光影的产生 208
 - 学会控制光影 209
 - 利用线条和色块表现光影 211
 - 利用网点表现光影 213
- 04 利用软件绘制实际场景 215
 - 绘制野外场景 215
 - 绘制高楼大厦 218

第1章

在绘制漫画之前，我们需要了解漫画的绘制工具和一些相关的基础知识。下面我们就来了解一下传统和无纸化的绘制工具，从中学习漫画的基础知识吧！

漫画的基础知识

Lesson

01

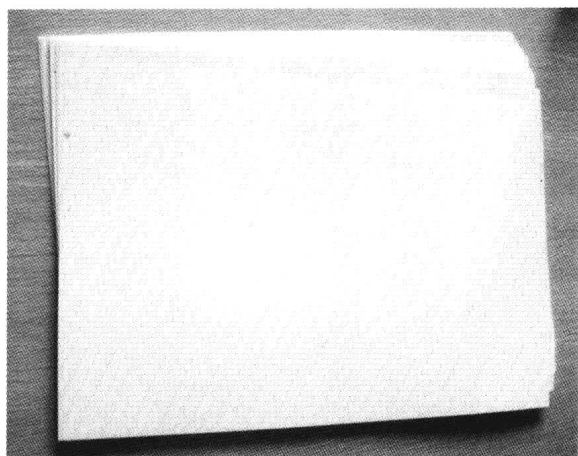
传统手绘漫画的绘制工具

传统手绘漫画的绘制工具是指用来在纸上绘制漫画的笔、橡皮、尺子等各种工具，即使是在数码工具非常流行的今天，这些传统工具也是不可替代的。

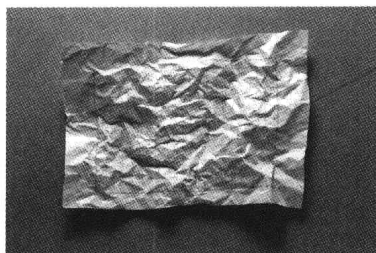
传统手绘漫画的基础工具

传统手绘漫画的基础工具主要包括纸、笔和修改工具3个基础大类，在这3个大类下又分为很多不同的工具。

纸张

普通的A4复印纸

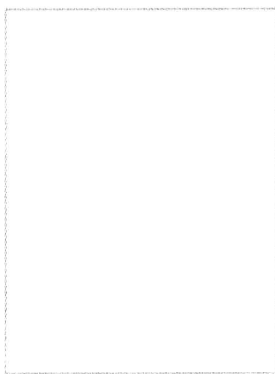
太皱的纸不适合作为草稿用纸。

普通A4复印纸可以用来绘制漫画的草稿，一般在文具店或复印店里可以买到，非常便宜。绘制草稿时对纸张的质量没有太大的要求，只要绘图者使用顺手，结实耐磨，方便多次修改画稿，任何平整的复印纸都能作为草稿用纸张。

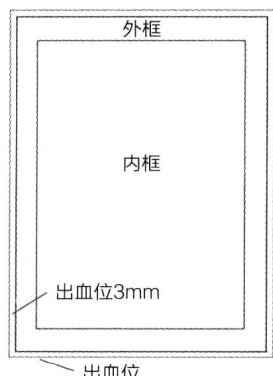
漫画原稿纸

漫画的专用稿纸，吸水耐用，而且很厚，经得起反复渲染，分带格的和不带格的两种。漫画原稿纸目前有4种：B4带框原稿纸和B4不带框原稿纸、A4带框原稿纸、A4不带框原稿纸。

不带格的漫画原稿纸

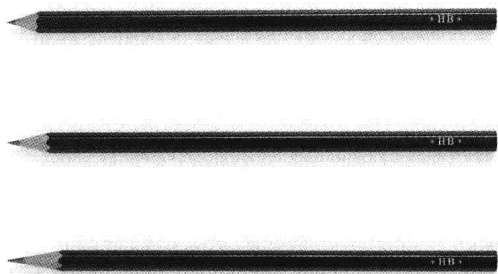
不带格的漫画原稿纸要求光滑、洁白，有一定强度和吸水性，上墨后容易干，手感好，用橡皮擦过后不起毛。一般选用80~100g、A4或B5大小的白纸。

带格的漫画原稿纸

带格的漫画原稿纸方便印刷，一般绘画的主要内容都在最里面的内框内，外框也叫裁切框，是印刷时的裁切线。

铅笔

木质铅笔

自动铅笔线条

木质铅笔线条

自动铅笔的优势在于方便易用，并且能画出很细而硬朗的线条。木质铅笔的优势在于能画出有质感的线条。

自动铅笔

绘制漫画的草稿时，我们通常使用两种铅笔，一种是普通的自动铅笔，一种是传统的木质铅笔。

自动铅笔笔芯

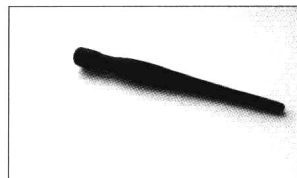
自动铅笔耐用不易折断，但要注意笔芯的挑选，在购买时可以选择一些著名品牌，以避免笔芯质量不好引起的刮纸等问题。

蘸水笔

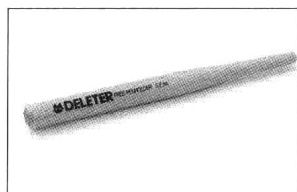

蘸水笔

蘸水笔是绘制漫画时最常使用到的工具之一，用于上墨线和制作一些特殊效果。蘸水笔的种类较多，不同笔尖绘制出的线条形状以及粗细各有不同，通常根据不同粗细的需求选用不同的蘸水笔笔尖。

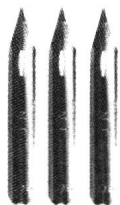

木质笔杆

塑料笔杆

蘸水笔的笔杆有塑料和木质两种，可根据个人的习惯选择。木质笔杆不易长期保存，要注意防潮。

G笔尖

G笔尖的笔触

G笔尖富有弹性，很容易控制线条的粗细变化，因此常用来绘制人物角色的主线。有些有经验的漫画家，可以灵活运用G笔尖的软硬度，从头到尾进行绘画的创作。

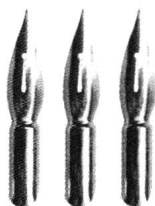

小圆笔尖

小圆笔尖的笔触

小圆笔尖较硬，比较容易刮纸，对原稿纸的要求十分高，但是由于绘制出的线条十分细腻，常用于细节的描绘。一般用来绘制头发、五官和较细致的其他身体部位。

D笔尖

D笔尖的笔触

D笔尖的弹性比G笔尖要小一些，但是存墨的量比较大，比较容易控制线条的粗细变化，常用于表现布料的质感。因为不容易刮纸，也常被用来绘制各式效果线。

学生笔尖

学生笔尖的笔触

学生笔尖弹性较小，画出的线条比较细而且粗细均匀，常用于绘制背景以及效果线，特别适用于绘制建筑物。

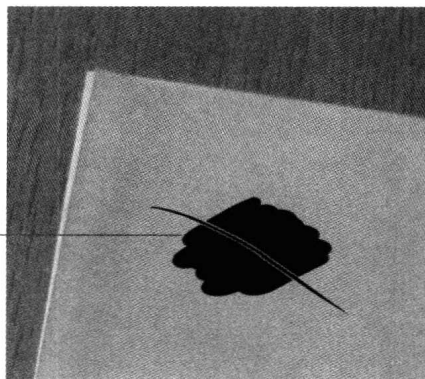
针管笔

针管笔

针管笔又称绘图墨水笔，是专门用于绘制黑线条的工具，能绘制出均匀的线条是其一大特点。针管笔的常用规格从0.05~1.2mm，可根据实际绘制物体和个人习惯来选择型号。

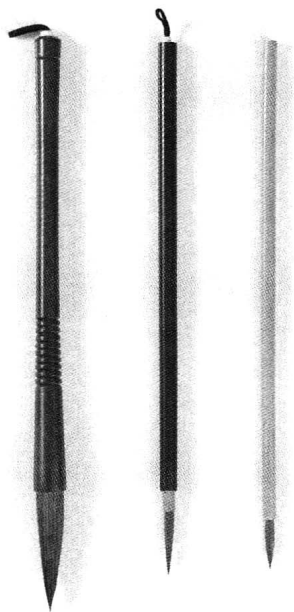
用油性针管笔勾线，涂黑时可能会引起线条边缘起白等现象。

针管笔的应用

选购针管笔的时候要选购水性墨水的针管笔，如果用油性签字笔绘制线稿，有时候在用墨水涂黑或修白的时候容易出现墨水和油性线条不相容，导致叠加不上的问题。

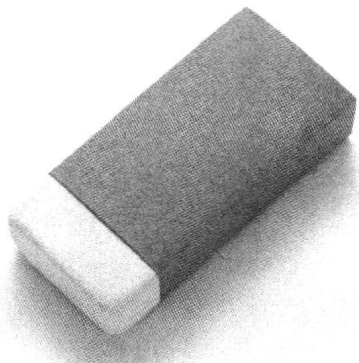
毛笔

毛笔

毛笔既是一种大面积涂黑的工具，也是一种修正工具，当然很多漫画家也使用毛笔勾线。漫画用的毛笔不用选择特别好的毛，普通鼠须或者塑料毛都是不错的选择。

橡皮

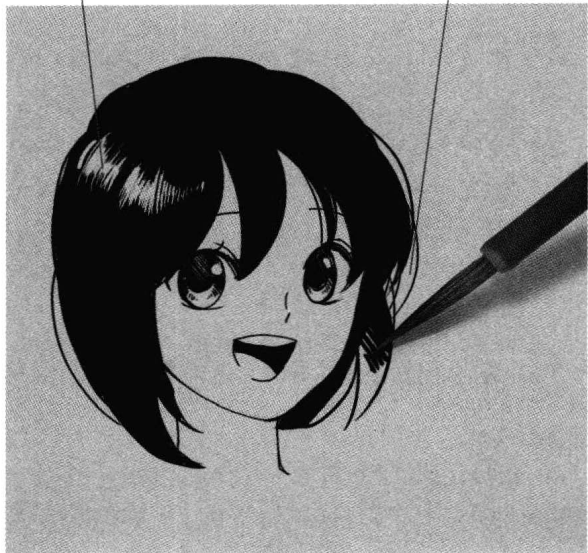

普通橡皮

橡皮和铅笔一样，也是分软硬度的。修改用的橡皮越软越好，用了一段时间后如果橡皮变黑，可以在粗糙的布或纸上摩擦来去掉脏的部分，以保证画面的清洁。

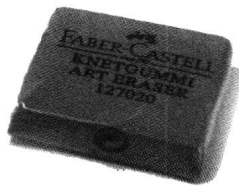
这里的高光是毛笔蘸白色颜料后修白得到的。

头发的黑色用毛笔蘸上墨汁涂，方便又快捷。

毛笔的应用

毛笔沾上墨水以后可以用来大面积涂黑，非常方便。当沾上白色颜料以后就能修正一些错误的地方或者用来画高光。

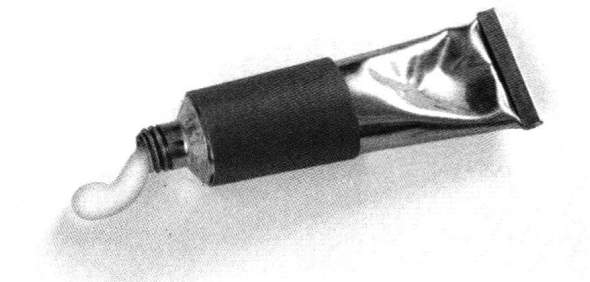
可塑橡皮

钢笔橡皮

并不是所有橡皮都越软越好，要看实际的用途。除了普通橡皮以外，比较常用的还有钢笔橡皮和可塑橡皮。钢笔橡皮里面掺杂了一些很硬的砂粒，可以用来擦掉钢笔的线条。可塑橡皮很软，具有可塑性，可以捏成很细的条状，用来擦一些细节的地方。

白颜料

白颜料

白颜料可以用来修改画面中画错、弄脏的部分，常用的是广告颜料中的白颜料。还可以用白颜料绘制漫画中人物头发、眼睛的高光，体现出立体感，使画面更有层次。

易用的广告白颜料

修正液

广告白颜料快干、覆盖性强，选购的时候可以选择一些著名美术厂商的白颜料。除了白颜料外，修正液也有漫画的修白作用，可以根据个人的喜好来选择。

墨水

漫画专用墨水

漫画专用墨水由于墨水的浓度、粘性的不同，干燥速度也不尽相同，从而绘制出来的漫画效果也迥然不同，因此，选择合适的墨水是漫画作品成败的关键要素之一。漫画专用墨水一般用于漫画勾线和大面积涂黑。在勾线时，为了不在反复描绘时把线条弄花，通常会使用快干型墨水。也有人喜欢把不同类型的墨水相互调兑后使用。

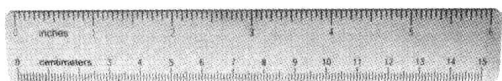
传统国画用墨水

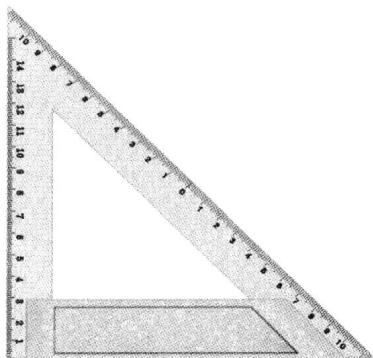
碳素墨水

除了漫画专用墨水外，市面上常见的传统国画用墨水和钢笔用的碳素墨水也是不错的选择。

尺子

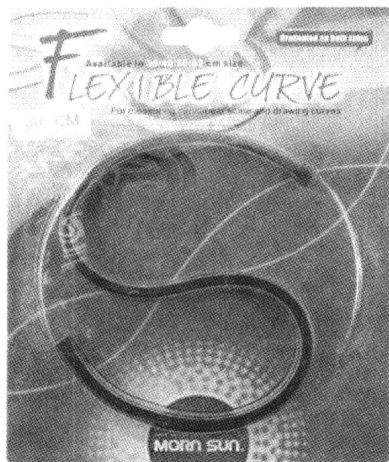
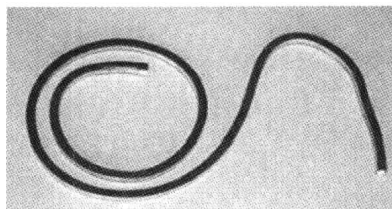
直尺

三角尺

云尺

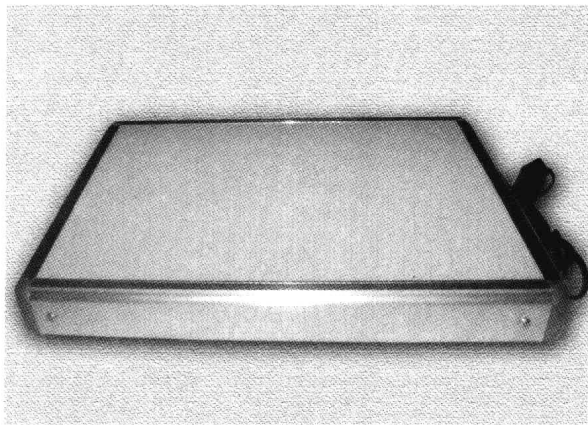

蛇形尺

漫画用的尺子主要有3种：直尺、三角尺和云尺。直尺常用于绘制漫画分镜格子的直线和场景中建筑物的直线；三角尺和直尺一起使用能画出一些平行线和直角边；云尺则是用来画一些曲线，包括漫画对话框中的曲线。

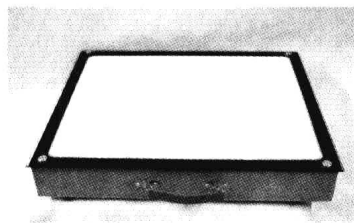
另一种画曲线的工具是蛇形尺，这种尺子的特点是能任意扭出各种形状的曲线。蛇形尺常和云尺搭配使用。

拷贝台

拷贝台

拷贝台又叫透写台，是绘制漫画、动画时的专业工具，主要由一个灯箱上面覆盖一块毛玻璃或亚克力板组成。使用的时候可以将多张画稿重叠在一起，这样就能很清楚地看到底层画稿上的图画，便于画面的拷贝和修改。

便携式拷贝台

便携式的拷贝台可以方便随时移动。

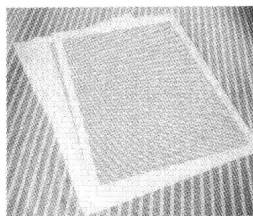
专业拷贝桌

还有专业的拷贝桌，拷贝板直接和桌子结合在一起，显得更加专业。

传统手绘漫画的网点工具

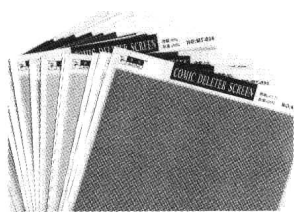
传统的网点工具分为纸网和胶网两种，用来上灰色调或做其他特殊效果用。从效果上讲，网点分为灰度网、气氛网、花纹网和环境网，最常用的是灰度网和气氛网。

纸网和胶网

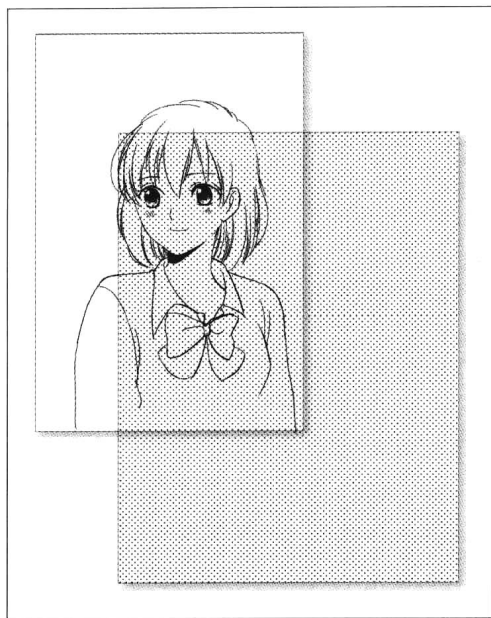
纸网

纸网是一种将网点印在白纸上的网点，使用时需要结合透写台和胶水。纸网的优点是：量产而且便宜。在贴一些环境网的时候能以整张网点粘贴。

胶网

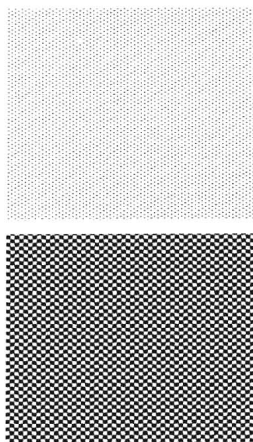
胶网是一种半透明并且自带粘力的网点。胶网的优点是：整洁干净、简单方便、专业量产。

胶网的半透明性

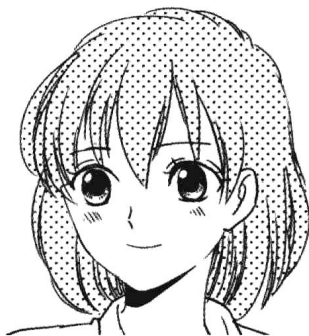
半透明的胶网，能让绘画者在裁切时非常方便地看到线稿，能准确地剪裁需要的部分。

灰度网

灰度网

漫画中最常用的就是灰度网，灰度网一般用来表现人物的阴影，或表现一些物体的固有色。

圆点灰度网

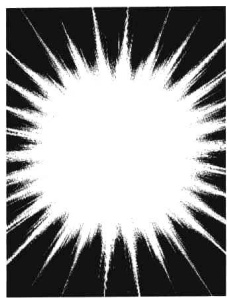
最常用的灰度网就是圆点灰度网，这些灰度网是由圆点经过排列组成的。

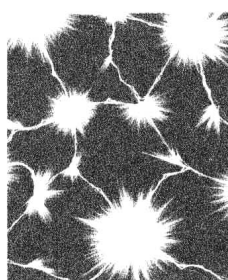
万线灰度网

除了圆点灰度网以外，还可以用竖线或横线的万线灰度网来表现灰度。

气氛网

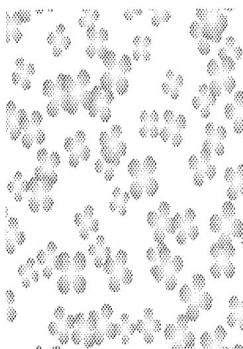
表现高度紧张的气氛网

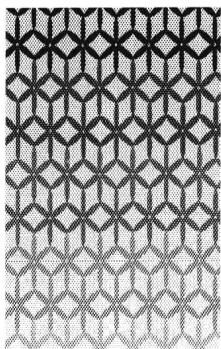
表现诡异气氛的气氛网

还有一些有现成图案的网点，这些网点纸常用于角色的背景烘托气氛，这就是气氛网。不同的气氛网能烘托出不同的气氛，体现主角不同的内心情感。

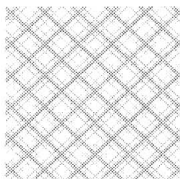
花纹网

苜蓿花纹网

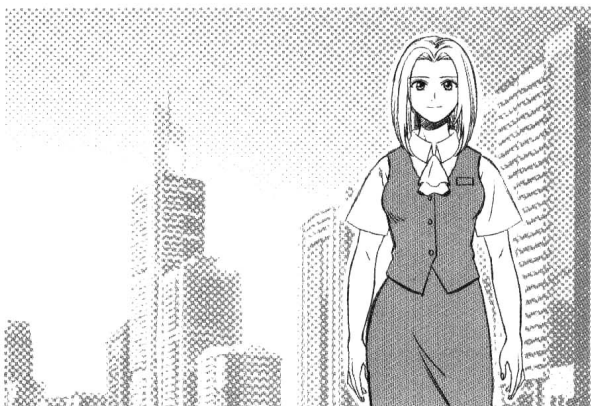
和风花纹网

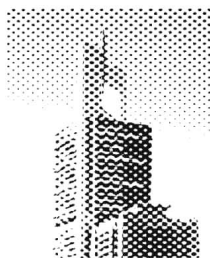
格子花纹网

花纹网有一些现成的图案可直接作为衣服纹理或背景贴在画面上，大大节约了绘图时间。

环境网

环境网

环境网的局部放大

虽然看上去像是照片，但其实环境网也是由不同的点阵所组成的网点效果。

在网点纸中还有一些现成风景或建筑的网点纸，这些网点纸通常都是有网纹的图案，常作为漫画的背景出现，大大方便了作者的绘画，减少了绘制一些细小部位的背景而浪费的时间。