

零基础漫画素描

刘小沙 著

卡通漫画技法

草图绘制篇

煤炭工业出版社

零基础漫画素描 /

刘小沙_著

卡通漫画技法

草图绘制篇

煤炭工业出版社
·北京·

图书在版编目 (CIP) 数据

卡通漫画技法. 草图绘制篇/刘小沙著. -- 北京:
煤炭工业出版社, 2016

ISBN 978-7-5020-5109-9

I. ①卡… II. ①刘… III. ①漫画—绘画技法
IV. ①J218.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 313003 号

卡通漫画技法 草图绘制篇

著 者 刘小沙

责任编辑 马明仁

编 辑 郭浩亮

封面设计 卡古鸟设计

封面插画 芍 药

出版发行 煤炭工业出版社(北京市朝阳区芍药居 35 号 100029)

电 话 010-84657898(总编室)

010-64018321(发行部) 010-84657880(读者服务部)

电子信箱 cciph612@126.com

网 址 www.cciph.com.cn

印 刷 北京市园兴华印刷厂

经 销 全国新华书店

开 本 710mm×1000mm¹/₁₆ 印张 16 字数 10 千字

版 次 2016 年 10 月第 1 版 2016 年 10 月第 1 次印刷

社内编号 7960 定价 46.00 元

版权所有 违者必究

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,本社负责调换,电话:010-84657880

前言 / Preface

漫画是一种具有强烈的讽刺性或幽默感的绘画形式，是用简单而夸张的手法来描绘生活或时事的图画。一般运用变形、比拟、象征、暗示及影射的方法，构成幽默诙谐的画面或画面组，以取得讽刺或歌颂的效果。常采用夸张、比喻、象征等手法，讽刺、批评或歌颂某些人和事，具有较强的社会性，也有纯为娱乐的作品，有较强的娱乐性。娱乐性质的作品往往存在于搞笑型和人物创造型。

漫画作为一种艺术形式，首先必须具有审美价值。漫画作者们通过对现实事物的观察，用犀利的线条进行完美化及理想化的提炼和塑造。他们所绘制出的漫画人物具有生动丰富的表情和动作，并且拥有真实的情感。漫画故事的情节通常十分精彩、曲折，人物的一言一行也牵动着读者们的心弦。漫迷朋友们会随着漫画故事中主角命运的波折而心情起伏，而其中人物和故事都是漫画作者对现实事物完美化与理想化的呈现，这也正是漫画的魅力所在。

现今，动漫产业发展迅速猛烈，涌现出大量的优秀动漫作品，例如，2015年的《大圣归来》，使一批又一批的动漫爱好者为其疯狂，大批热爱动漫的朋友对学习绘制漫画产生了浓厚的兴趣。同时也带动了一批想要从事漫画行业的年轻人，他们希望通过自己不懈的努力，达到漫画家的水平。我们为这些初、中级动漫爱好者推出了《卡通漫画技法》系列图书，《卡通漫画技法》系列向初学漫画的朋友们细致地分析和讲解了动漫的各种基础知识和绘制技巧，并介绍了一些创作漫画的经验。玄幻、古风都是现在较受欢迎的题材，所以，笔者将其选为专题进行更深层次的讲解，以帮助漫迷朋

友们提高绘制这类动漫题材的能力。

《卡通漫画技法》系列书图文并茂，文字清晰生动，图例丰富精美，内容由浅入深，系统全面，真正为广大动漫爱好者铺就了一条通向漫画家之路。

本书是《卡通漫画技法》系列书的分册，书中通过大量精致而生动的实例及简明扼要的图注，将绘制的实用技巧直观地展现出来，帮助读者深入了解绘制的表现技法。本书内容丰富，讲解细致，语言轻松活泼，图片生动形象，结构安排合理，通过大量范例全面讲解漫画的基础画法，书中看似简单的讲解却包含了作者多年的绘画创作经验。无论是动漫爱好者还是正从事漫画绘制的从业人员，通过阅读本书，相信每一位读者都会有所收获。

著者

2015年11月

目录 /Contents

第1章 草图漫画的绘制

1.1 绘制草图需要的工具·····	1
1.1.1 手绘工具介绍·····	1
1.1.2 数码绘制工具介绍·····	7
1.1.3 常用的绘图软件·····	8
1.2 运用工具绘制草图·····	9
1.2.1 巧用手边的一切工具来绘制草图·····	9
1.2.2 根据实际情况活用工具·····	10
1.2.3 绘制草图的基本工具·····	11
1.3 草图的绘制·····	15
1.3.1 人物头部草图·····	15
1.3.2 人物身体动态草图·····	16
1.3.3 道具与场景草图绘制·····	17
实例鉴赏 美少女实例鉴赏·····	18
实例鉴赏 美少年实例鉴赏·····	19
实例鉴赏 场景的草图·····	20
实例鉴赏 分镜绘制·····	21

第2章 人物发型的草图设定

2.1 头发表现的基本原理·····	22
2.1.1 头发表现的基本原理·····	22
2.1.2 长发的正面画法·····	23
2.1.3 头发的颜色变化·····	25
2.2 草图直发的绘制·····	26
2.2.1 直发的绘制·····	27
2.2.2 马尾的绘制·····	28
2.2.3 团子头的绘制·····	28
2.2.4 发型细节的表现要点·····	29
实例鉴赏 美少女的发型·····	30
2.3.1 男女发型的区别·····	31
2.3.2 让头发更具动感·····	32
2.3.3 配饰的绘制·····	33
2.3.4 通过发型彰显人物个性·····	34
2.3.5 一些典型发型的设计·····	36
实例鉴赏 发型展示·····	38

第3章 头部及五官的不同角度	4.3 添加道具增加人物的识别度 ····· 69
3.1 五官彰显人物个性 ····· 40	4.3.1 夸张的头发变化 ····· 69
3.1.1 五官的基础知识 ····· 40	4.3.2 夸张的眼睛变化 ····· 70
3.1.2 女生五官的表现 ····· 41	4.3.3 夸张的嘴巴变化 ····· 71
3.1.3 男性五官的表现 ····· 42	4.3.4 夸张的表情符号 ····· 72
3.2 塑造适合人物的脸型 ····· 44	4.3.5 惊讶表情的草图绘制 ····· 74
3.2.1 男女脸型的区别 ····· 44	4.3.6 严肃表情的绘制 ····· 75
3.2.2 设计人物的脸型 ····· 46	4.4.7 哭泣表情的绘制 ····· 77
3.3 五官的不同角度画法 ····· 51	实例鉴赏 不同表情的展示 ····· 79
3.3.1 眼睛和眉毛的结构与画法 51	第5章 可以表现人物情绪的动作设定
3.3.2 鼻子的草图表现 ····· 52	5.1 不同情绪下的动作表现 ····· 81
3.3.3 嘴巴的草图表现 ····· 53	5.1.1 正面情绪的动作表现 ····· 81
3.3.4 耳朵的草图表现 ····· 54	5.1.2 负面情绪的动作表现 ····· 82
实例鉴赏 男性和女性不同的五官表现 55	5.1.3 复杂情绪的动作表现 ····· 85
第4章 快速设定男女表情的方法	5.2 运用动态线态制基本动作 ····· 87
4.1 男女表情的绘制 ····· 57	5.2.1 飞翔的动作绘制 ····· 87
4.1.1 美少女脸部的绘制 ····· 57	5.2.2 蹲跪的动作绘制 ····· 88
4.1.2 开心表情的绘制 ····· 58	5.2.2 坐的动作绘制 ····· 89
4.1.4 害羞的表情的绘制 ····· 60	5.2.3 站的动作绘制 ····· 90
4.1.5 害羞表情的草图绘制 ····· 61	5.2.4 躺的动作绘制 ····· 91
4.1.6 生气表情的绘制 ····· 62	5.3 动态动作的设计 ····· 92
4.1.7 愤怒表情的绘制 ····· 63	5.3.1 走的动作绘制 ····· 92
4.2 人物面部彩图绘制 ····· 64	5.3.2 跑的动作绘制 ····· 93
4.2.1 人物面部肌肉与表情的关系 64	5.3.3 跳跃的动作绘制 ····· 94
4.2.2 表情变化的程度设定 ····· 66	5.3.4 舞蹈的动作绘制 ····· 95
4.2.3 不同的愤怒表情 ····· 67	5.3.5 战斗的攻击动作绘制 ····· 96
4.2.4 不同的悲伤表情 ····· 68	5.3.6 战斗的防御动作绘制 ····· 97

5.4 肢体细节动作的绘制	98	第7章 不同种族的女性身高绘制	
5.4.1 手部的动作绘制	98	7.1 欧洲女性的身体绘制	122
5.4.2 手的拆分绘制	100	7.1.1 女性的头发	123
5.4.3 与道具结合的手部动作	102	7.1.2 女性的服装	124
实例鉴赏 手部动作	103	7.1.3 女性的形象细节	125
第6章 头身决定年龄和身材		7.1.4 女性的动态	126
6.1 最常见的头身	104	7.2 欧洲男性的身体绘制	127
6.1.1 最常见的7头身	104	7.2.1 严肃的学长角色绘制	127
6.1.2 8头身的成年人	105	7.2.1 男性的头部	129
6.1.3 6头身的少年人	106	7.2.2 男性的服装	130
6.1.4 4至5头身的小孩	107	7.2.3 男性的动态	132
6.2 不同头身的表现	108	7.2.3 男性的形象细节	137
6.2.1 3头身的女性	108	7.3 配饰的绘制	142
6.2.2 3头身的男性	109	7.3.1 法杖	142
6.2.3 4头身的女性	110	7.3.2 弓箭	144
6.2.4 4头身的男性	111	7.3.4 围巾	147
6.2.5 5头身的女性	112	7.3.5 包包	148
6.2.6 5头身的男性	113	7.3.6 人物的道具表现 鞋子	150
6.3 高头身的男女绘制	114	7.4 人物整体涂鸦	151
6.3.1 6头身的女性	114	7.4.1 不同时期涂鸦对比	151
6.3.2 6头身的男性	115	7.4.2 人物整体形象绘制	152
6.3.3 7头身的女性	116	7.4.3 角色身高印象	153
6.3.4 7头身的男性	117	7.4.4 角色年龄印象	154
6.3.5 8头身的女性	118	第8章 根据职业选择合适的服装和装饰	
6.3.6 8头身的男性	119	8.1 人物服装褶皱的绘制	155
实例鉴赏 不同造型的少男少女	120	8.1.1 男性白领的服装和装饰	157
实例鉴赏 不同造型的美少女	121	8.1.2 护士的服装和装饰	158
		8.1.3 校服	159

8.1.4 女仆的服装和装饰	160	9.2.4 群体动作表现关系	193
8.1.5 女性白领的服装和装饰	161	9.3 生活类动作草图	194
8.2 异类服装绘制	162	9.3.1 生活类动作草图	195
8.2.1 剑士的服装和装饰	162	9.3.2 优雅可爱类动作草图	197
8.2.3 公主的服装和装饰	163	9.3.3 运动演艺类动作草图	199
8.2.4 魔王的服装和装饰	164	9.3.4 战斗帅气类动作草图	201
8.3 人物整体的动态组合表现	165	9.5 情绪的动态表现	203
8.3.1 行走时人物结构的确立	165	9.5.1 走姿的草图绘制	203
8.3.2 奔跑时人物结构的确立	168	9.5.2 坐姿的草图绘制	204
8.3.3 跳跃时人物结构的确立	171	9.5.3 跑姿的草图绘制	205
8.3.4 舞蹈时人物结构的确立	174	9.5.4 睡姿的草图绘制	206
8.4 人体躯干的动态表现	175	动画作品 好想告诉你	208
8.4.1 舞蹈时重心的偏移	175		
8.4.2 手臂的运动范围	176		
8.4.3 腿部的结构	179		
8.4.4 脚部的结构	181		
8.4.5 腰部的左右运动	184		
第9章 面部表情与情绪动作相配合		第10章 服装与体型的关系	
9.1 人物的肢体表现	185	10.1 在草图上设计衣领样式	209
9.1.1 开心	186	10.2 设计不同的袖子	216
9.1.2 生气	187	10.3 绘制人物下半身结构图	219
9.1.3 紧张害羞	188	10.4 确定人物的动作形态	221
9.1.4 慌张	189	10.5 略微宽松的服饰	222
9.2 关系的动态表现	190	10.6 人体结构透视参考图	223
9.2.1 友好	190	纤细体型	228
9.2.2 亲密	191	强壮体型	230
9.2.3 敌对	192	肥胖体型	232
		10.7 人物体型与配饰的关系	234
		人物身体的造型	237
		实例鉴赏 8头身角色展示	245
		实例鉴赏 不同体形角色的展示	246

第1章 草图漫画的绘制

1.1 绘制草图需要的工具

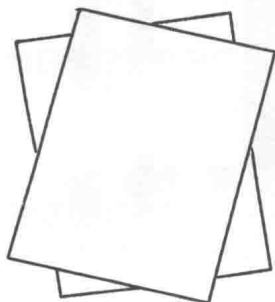
绘制草图需要的工具极其简单，只需要准备纸张、铅笔和橡皮就可以了。不过在清稿过程中，我们还需要使用一些辅助工具，如宝贝台以及使画面规整的直尺等。

1.1.1 手绘工具介绍

绘制草图时对纸张的要求不高，只要是比较结实适合橡皮反复擦抹就可以；铅笔则有木质铅笔和自动铅笔之分；橡皮的选择也有所讲究。另外，配合一些辅助工具的使用可以使绘制草图的过程更加顺畅。

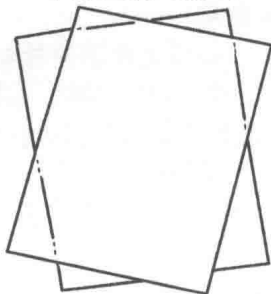
● 纸张

平滑且较厚的纸

平滑且较厚的纸
经济实用

平滑但较薄的纸

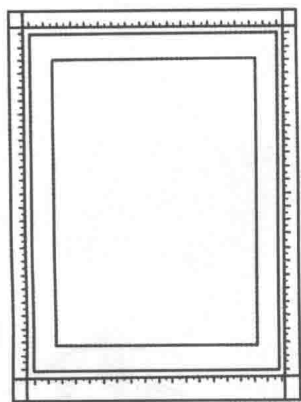

虽然平滑但是纸质较薄，
这样的纸不利于使用橡皮
擦反复涂擦修改

凹凸不平的纸

表面凹凸不平的纸张不适合
用来绘制漫画，用它来画漫
画会使画面变形还会影响线
条效果

如果直接在勾线上绘制草图，在选择纸张的时候就非常讲究。必须使用表面光滑而不易起毛的漫画原稿纸，这种纸适合用橡皮涂擦，不会影响勾线效果。

● 漫画原稿纸

漫画原稿纸又称为漫画原稿用纸、漫画专用稿纸，是绘制漫画专用的纸张。原稿纸有 B4 和 A4 两种尺寸。

安全框 在最内圈

出血框 超出出血框的画面都会被裁掉

尺寸框 在最外围

● 铅笔

很多漫画家在绘制草图之前，喜欢使用蓝铅笔打底稿，或者说结构图，有的甚至直接用蓝铅笔绘制草图。下面我们来看看蓝铅笔到底有什么用处。

用蓝铅笔在纸上画出人物的结构图，包括头部用于定位的十字线。注意蓝铅笔不宜削得太尖，以免划伤纸面。

专业的漫画用蓝铅笔笔触是可以擦掉的，而普通的蓝色彩色铅笔笔触不易擦改。

在蓝铅笔的结构图上用自动铅笔绘制人物的细节草图，这样就不会出现结构走形的问题了。

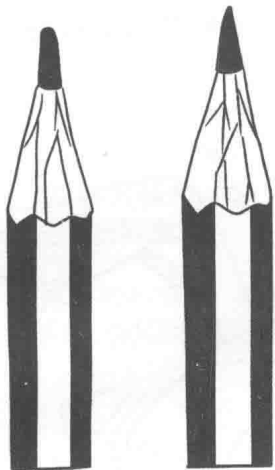
在熟练后，也可以自己使用蓝铅笔画出比较精细的草图，并直接在这样的草图上勾线，印刷出来也不会有蓝底子。

● 木质铅笔

在绘制细节草图的时候，有两种铅笔可以选择，即木质铅笔和自动铅笔。

笔头钝

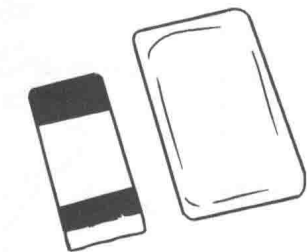
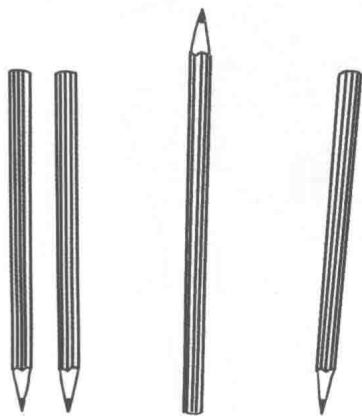
笔头尖锐

在使用木质铅笔绘制草图时，要把铅笔削得尖一些，如果笔尖很钝会不适合细节的刻画！

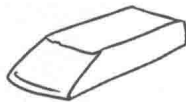
木质铅笔有软硬之分，一般选择 2B 的木质铅笔，笔迹细腻又好擦除。

常见的配合铅笔使用的橡皮

常见的配合铅笔使用的橡皮，在选择绘制草图的橡皮时，要选择软软的橡皮，以免擦伤纸面。

● 较尖的部分

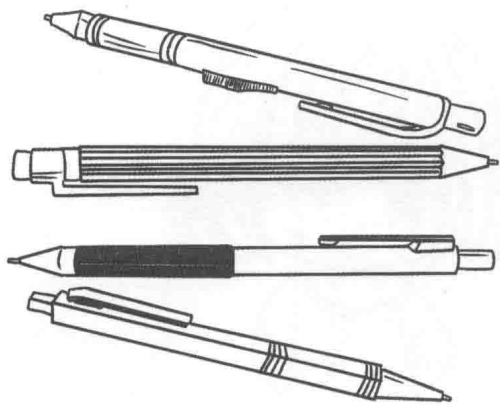
有斜面的橡皮可以擦除面积较小的区域，这样比较方便刻画细节。

如果橡皮没有斜面，可以自己用美工刀做一个。切下橡皮的一角就得到一个小三角形锥体的橡皮了。

● 自动铅笔

木质铅笔在使用时需要不断地削，比较麻烦，选择自动铅笔只要更换铅芯，而且可以使用很细的笔芯，对刻画细节很有帮助。

自动铅笔外观样式很多，笔管的粗细和材质也不一样。在选择时需要根据自己的喜好选择较粗或较细的笔杆，塑料或金属的质地。

● 自动铅笔绘制的草图

自动铅笔绘制的草图线条感很强，如果绘制得精细，效果可以接近勾线。因此现在有的漫画家会直接用0.3mm的自动铅笔勾线。

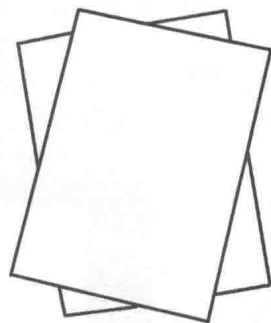
下面我们来看看自动铅笔具体的选择和使用方法。

可以根据自己的用笔力度和喜好选择笔杆质地不同的自动铅笔，塑料质地笔杆较轻，金属质地的笔杆较重。

要注意笔杆的装饰不要太多，比如笔帽有吊坠的话，在绘制过程中会产生摆动惯性，影响线条的流畅性。

配合自动铅笔使用的纸张要厚实一点

使用自动铅笔时，运笔的力度要把握好，运用轻重不同的力度能画出虚实不同的线条。下面来看看，使用同一种力度画出的图和使用不同力度画出的图，哪幅更有线条张力和立体感？

更接近矢量线条

常用于动画

更有漫画感和立体感的张力线条

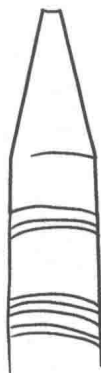

● 绘制要点

笔芯伸出的长度要合适，太短影响使用，太长的话稍微一用力就会折断。

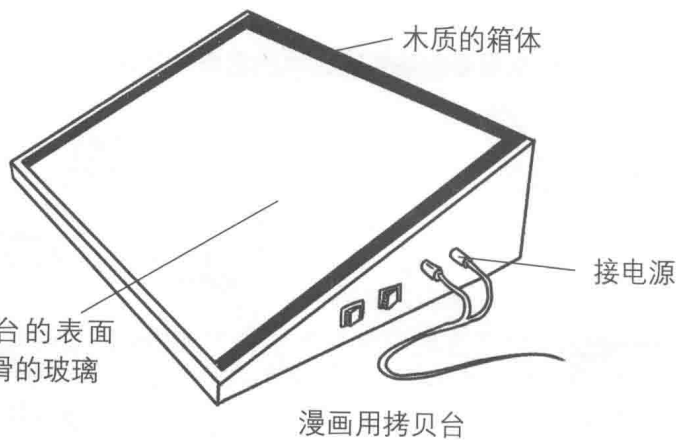

顺畅

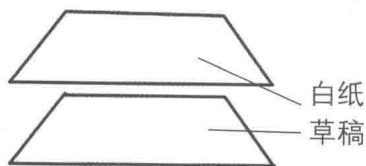
折断

漫画用拷贝台的原理其实是一个小型的灯箱，表面覆盖着光滑的玻璃，用于复制底稿，在清稿和勾线时使用得较多。

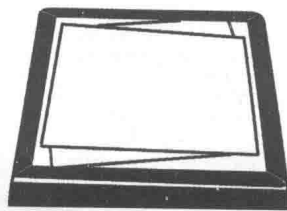
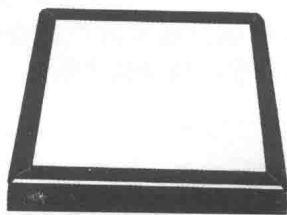

将白纸和画好的草稿叠在一起

上面是白纸

下面是草稿

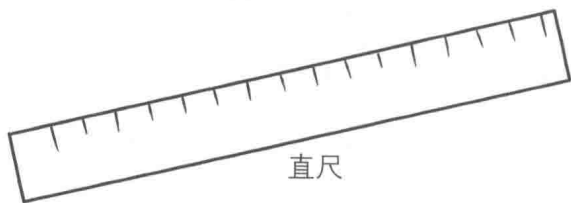
1. 将白纸和画好的草稿叠在一起，上面是白纸，下面是草稿。
2. 一起放在拷贝台上。
3. 打开拷贝台的灯，底层的草图就映射到白纸上。
4. 这时就可以清理草图的线条，在白纸上画出更加精细的草稿或者勾线了。

● 绘制要点

除了常用的绘制工具外，在草稿制作的过程中，还有一些辅助工具会给绘画者带来便利。

在白纸上画出更加精细的草稿或者勾线了

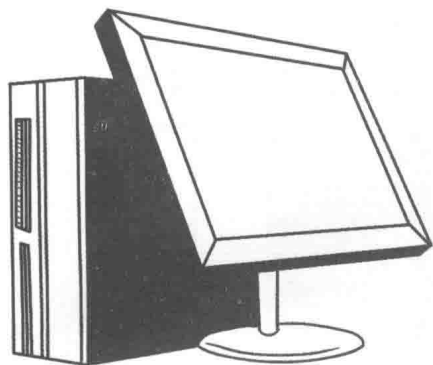

透明胶带和夹子用来固定纸面，配合拷贝台使用。
刷子用来在草图绘制过程中清理大量的橡皮屑，保持画面清洁。

1.1.2 数码绘制工具介绍

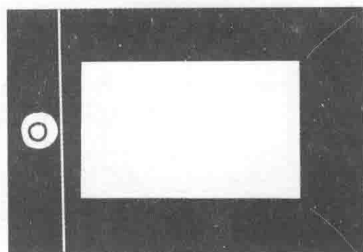
当前数码技术广泛运用，漫画也由传统的纸笔绘制进入了数码时代。

用于漫画绘制的现代工具

● 电脑

用于漫画绘制的电脑，配置要求较高，如果需要上色，显示器的色差不能太大。

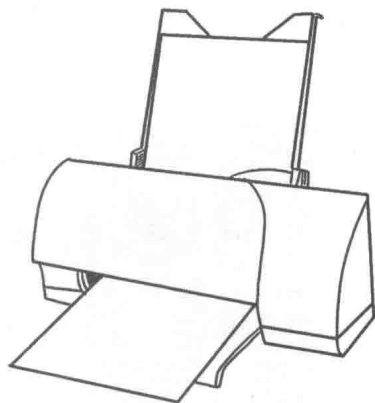
● 数位板和压感笔

数位板，又名绘图板、绘画板、手绘板等，是计算机输入设备的一种，通常由一块板子和一支压感笔组成。

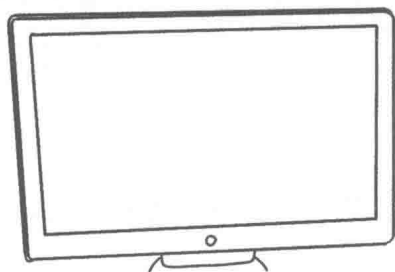
● 扫描仪

在使用扫描仪的时候，把有图的一面向下，同时要保持扫描仪的玻璃屏是干净无污染的。

● 打印机

最后使用打印机将画好的图打印在纸上。

● 电脑

画在纸上的草图通过扫描仪输入电脑，再使用电脑勾线或者上色。

1.1.3 常用的绘图软件

大家平时经常用于漫画绘制的平面设计软件。

Photoshop 的界面

Photoshop 是图形处理系列软件之一，主要应用于图像处理、广告设计。可以用它来绘制漫画草图、线稿和上色等，功能非常多。

SAI 的界面

在选择软件的时候要选择适合自己的，软件只是一个工具，真正重要的是你的画技。