

SSbook超人气绘师精讲教程

马克笔零基础篇

Small S编辑部 / 编 陈丝纶 / 译

pixiv
人气绘师

里林&莺
Babiry&昭野铃鹿
香琳&菜波理尾

令人惊艳的COPIC马克笔
技巧大公开!

中国青年出版社

SS *book* 超人气绘师精讲教程 马克笔零基础篇

Small S编辑部 / 编 陈丝纶 / 译

常州大学图书馆
藏书章

中国青年出版社

SS ILLUSTRATION MAKING BOOK KOPIKKE VOL.1
Copyright © fukkan.com
Chinese translation rights in simplified characters arranged with FUKKAN.COM, INC
through Japan UNI Agency, Inc., Tokyo

律师声明

北京市中友律师事务所李苗苗律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由日本 FUKKAN.COM 授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室	中国青年出版社
010-65233456 65212870	010-50856028
http://www.shdf.gov.cn	E-mail: editor@cypmedia.com

版权登记号：01-2017-4475

图书在版编目(CIP)数据

SSbook 超人气绘师精讲教程·马克笔零基础篇 / 日本 Small S 编辑部编；陈丝纶译. — 北京：中国青年出版社，2017.9
ISBN 978-7-5153-4835-3
I. ① S… II. ①日… ②陈… III. ①漫画—绘画技法—教材 IV. ①J21
中国版本图书馆 CIP 数据核字（2017）第 180150 号

SSbook 超人气绘师精讲教程：马克笔零基础篇

日本 Small S 编辑部 / 编 陈丝纶 / 译

出版发行： 中国青年出版社
地 址：北京市东四十二条 21 号
邮政编码：100708
电 话：(010) 50856188 / 50856199
传 真：(010) 50856111
企 划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司
主 编：粉色猫斯拉 - 王颖
策划编辑：白 峥
责任编辑：张 军
封面设计：余桂玲

印 刷：北京瑞禾彩色印刷有限公司
开 本：787×1092 1/16
印 张：8
版 次：2018 年 4 月北京第 1 版
印 次：2018 年 4 月第 1 次印刷
书 号：ISBN 978-7-5153-4835-3
定 价：49.90 元

本书如有印装质量问题，请与本社联系
电话：(010) 50856188 / 50856199
读者来信：reader@cypmedia.com
投稿邮箱：author@cypmedia.com
如有其他问题请访问我们的网站：<http://www.cypmedia.com>

Contents

前言002

COPIC Sketch 比色表004

认识 COPIC 马克笔006

COPIC 马克笔涂色前 COPIC 和线稿的匹配度 / 均匀整涂007

制作渐变：基础篇008

Chapter 01 里林009

Chapter 02 莺039

Chapter 03 Babiry.....053

制作渐变：应用篇071

Chapter 04 昭野铃鹿073

Chapter 05 香琳091

与 COPIC 马克笔匹配度高的纸是?109

Chapter 06 菜波理尾111

那么，皮肤到底涂什么色好呢?125

COPIC+α 的一点功夫，就可以提高完成度126

后记127

SS *book* 超人气绘师精讲教程 马克笔零基础篇

Small S编辑部 / 编 陈丝纶 / 译

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

中国青年出版社

前言

感谢大家阅读Making&投稿杂志《SS Small S》绘制步骤单行本系列的第一本《SS book超人气绘师精讲教程——马克笔零基础篇》。作为值得纪念的系列第一本，本书将向大家介绍彩色COPIC马克笔的绘制使用方法。COPIC马克笔自发售以来，受到众多漫画家的追捧。近年来，在年轻的画师间，也掀起了越来越强烈的热潮。COPIC马克笔能够活用马克笔的特点，表现出各种笔法，通过浸染、虚化、渐变以及和其他画材的搭配使用，获得广泛的上色可能性。凭借这一点，我们以“为皮肤上色”这一道单纯的绘制过程为例来看，不论是颜色的选择、重叠颜色的色数，还是光与影的表现方法，不同的画家有不同的做法。因此，本书选取画风和爱好不同的6位画家，以6位画家不同的“皮肤表现”，为大家呈现出富有技巧的上色过程。大家运用COPIC马克笔想要表现的是透明感？还是真实的质感表现？亦或是像水彩浸染的渐变效果……为了让大家离目标更近一点，请大家参考6位画家的上色方法，去探寻适合自己的画法。小小的创意或一个动作，就可以让COPIC马克笔的表现拓展出更大的可能性。在卷首，里林的新作插图的绘制步骤非常详细，背景的上色也包含其中。此外，本书重新调整了莺、Babiry、昭野铃鹿、香琳、菜波理尾在《SS Small S》中刊登过的采访，并增加了作品展示、创作的秘密和技巧Q&A，成为了特别版展现在您的面前。

Contents

前言002

COPIC Sketch 比色表004

认识 COPIC 马克笔006

COPIC 马克笔涂色前 COPIC 和线稿的匹配度 / 均匀整涂007

制作渐变：基础篇008

Chapter 01 里林009

Chapter 02 莺039

Chapter 03 Babiry.....053

制作渐变：应用篇071

Chapter 04 昭野铃鹿073

Chapter 05 香琳091

与 COPIC 马克笔匹配度高的纸是?109

Chapter 06 菜波理尾111

那么，皮肤到底涂什么色好呢?125

COPIC+α 的一点功夫，就可以提高完成度126

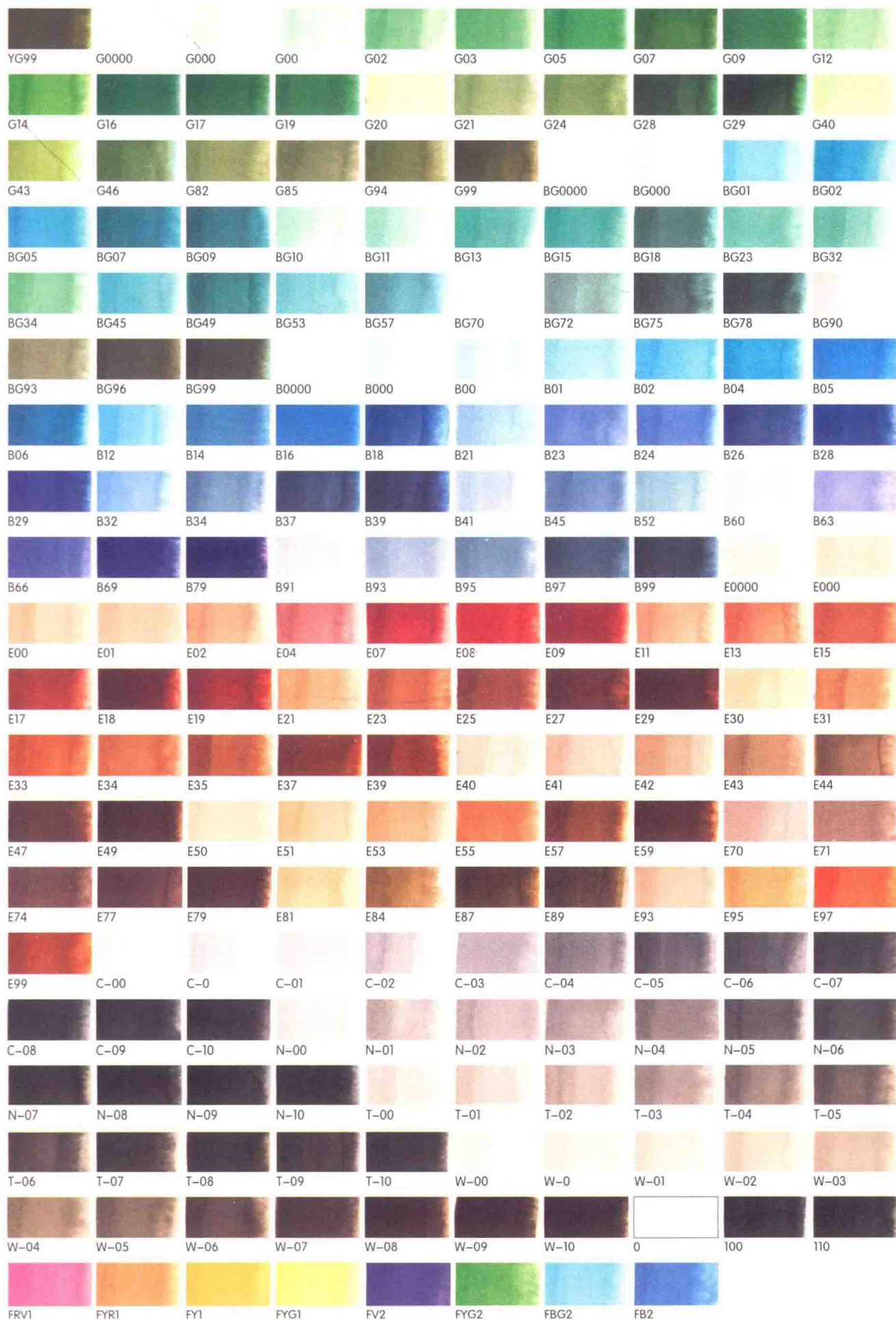
后记127

在COPIC马克笔的系列中,拥有最高人气的系列是COPIC Sketch。以下是全部358色(截至2015年5月)比色表。在所有系列中,COPIC Sketch的色数最多,因此在颜色选择时请以此系列作为参考。很多画师都使用这一系列,不过也有不少人会结合COPIC Ciao系列使用,该系列为入门级,价格相对便宜。下面的比色表中,颜色图最左侧是涂完干透以后再次上色的颜色感觉,中间是平常整涂的状态,最右侧是无色调和液0号覆盖后的颜色。另外,COPIC的颜色号码中0增加得越多,颜色越浅。

※COPIC 是株式会社 Too 的商标。由于印刷原因,会和实际颜色有所差异。

BV0000	BV000	BV00	BV01	BV02	BV04	BV08	BV11	BV13	BV17
BV20	BV23	BV25	BV29	BV31	BV34	V0000	V000	V01	V04
V05	V06	V09	V12	V15	V17	V20	V22	V25	V28
V91	V93	V95	V99	RV0000	RV000	RV00	RV02	RV04	RV06
RV09	RV10	RV11	RV13	RV14	RV17	RV19	RV21	RV23	RV25
RV29	RV32	RV34	RV42	RV52	RV55	RV63	RV66	RV69	RV91
RV93	RV95	RV99	R0000	R000	R00	R01	R02	R05	R08
R11	R12	R14	R17	R20	R21	R22	R24	R27	R29
R30	R32	R35	R37	R39	R43	R46	R56	R59	R81
R83	R85	R89	YR0000	YR000	YR00	YR01	YR02	YR04	YR07
YR09	YR12	YR14	YR15	YR16	YR18	YR20	YR21	YR23	YR24
YR27	YR30	YR31	YR61	YR65	YR68	YR82	Y0000	Y000	Y00
Y02	Y04	Y06	Y08	Y11	Y13	Y15	Y17	Y18	Y19
Y21	Y23	Y26	Y28	Y32	Y35	Y38	YG0000	YG00	YG01
YG03	YG05	YG06	YG07	YG09	YG11	YG13	YG17	YG21	YG23
YG25	YG41	YG45	YG61	YG63	YG67	YG91	YG93	YG95	YG97

认识COPIC马克笔

说起COPIC马克笔，实际上每个系列都有各自不同的特点，根据用途，大家可以选择适合自己的COPIC马克笔。此外，使用COPIC马克笔时，与之搭配方便的周边产品，也在此一并介绍。

copic sketch

COPIC Sketch

COPIC马克笔系列中最受欢迎的系列。面向专业人士，色数丰富。笔刷分软毛笔头和中方笔头两种。使用COPIC上色的画师，主要使用像画笔形状的软毛笔头。

价格：380日元

色数：全358色

COPIC Sketch

COPIC Sketch 24色套装

COPIC绘图入门用精选24套装
(套装内容：BV0000、BV000、BV13、BV20、RV52、R0000、R000、R17、R43、YR01、YR15、Y000、Y04、Y18、G03、BG000、BG53、B04、B41、B63、E84、N2、N4、N6)

价格：9120日元（不含税）

various ink

补充墨水

补充用COPIC墨水。可以使用另外出售的空瓶进行各种墨水的调合。不仅可用于墨水补充，还有些画师巧妙地运用其制造浸染效果。

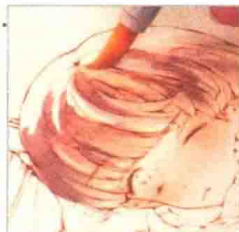
25ml

价格：380日元（不含税）

色数：全358色（包含无色调和液）

PICK UP.....

香琳在最近的上色中，会使用COPIC马克笔的笔尖蘸取相同颜色的墨水，巧妙地制造出浸染效果

copic ciao

COPIC Ciao

面向初次购买COPIC产品人士的低价位入门级系列。上色感觉和颜色品质与COPIC Sketch一致。色数和每支的墨水量少，是其与COPIC Sketch的区别。因此，有些画师会主要使用COPIC Ciao，不够的颜色才使用COPIC Sketch进行绘制。

价格：350日元（不含税）

色数：全180色

COPIC Ciao 24套装

适合包括人物画在内的绘图套装
(套装内容：BV00、BV02、RV02、R20、R29、YR02、YR07、Y00、Y08、YG03、YG06、G00、G05、BG23、B00、B24、B29、E00、E21、E29、E37、C-03、100)

价格：6000日元（不含税）

0 colorless blender

无色调和液（COPIC 0号）

补充墨水的一种，COPIC 0号，无色墨水。用于虚化和涂底等，实际上很多画师都广泛运用它。

经济型200ml

价格：1500日元（不含税）

PICK UP.....

Babiry用0号对眼睛或皮肤进行涂底，并用其对脸颊上的腮红进行虚化。详情请参照具体绘制过程页面

copic classic

COPIC Classic

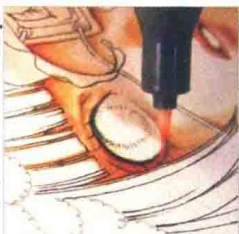
COPIC马克笔系列中使用时间最长的系列，笔头分为方笔头和细笔头两种。细笔头笔尖较细，因此，想要画出细线的画家会使用它。

价格：380日元（不含税）

色数：全214色

PICK UP.....

昭野铃鹿在本书的绘制过程中，绘制人物眼角的皱纹时，使用COPIC Classic的细笔尖。详情请参照具体绘制过程页面

copic multi liner

COPIC针管笔

COPIC中采用不易浸染的耐水性墨水的线稿用笔。标准的黑色墨水，还有画笔形式。有柔和主线用的褐色、冷灰色、暖灰色，以及典雅的酒红色、天蓝色、橄榄色等颜色。粗细有0.03、0.05、0.1、0.3、0.5、0.8mm等。

价格：200日元/支（不含税）

PICK UP.....

不仅是线稿，运用COPIC上色后，想要表现精确的线条，叠加一遍时非常好用。里林和莺都使用其强调眼角的线条

COPIC马克笔涂色前 COPIC 和线稿的匹配度

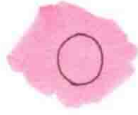
在使用COPIC马克笔上色前，首先要特别注意绘制线稿时使用的画具。由于COPIC马克笔是酒精性的，因此若是使用能溶于酒精的墨水，那么使用COPIC马克笔再往上涂色时就会将原笔迹溶解。这里我们邀请为此书绘制插图的画师里林进行试验对比。

COPIC针管笔（棕色）
×
RV02（画纸）

根据COPIC马克笔开发的，叠涂上COPIC马克笔后不会发生浸染，反而会留下漂亮的线条。里林平时在绘制线稿时多是使用COPIC针管笔

Hi-TEC-C（黑色）
×
RV02（画纸）

在Hi-TEC-C 0.4mm之上加上COPIC马克笔，不会发生晕染，且涂出来非常漂亮。但是叠涂几次还是可能发生浸染，因此在克服融化效果基础上，也有画家使用Hi-TEC-C

铅笔
×
RV02（画纸）

在铅笔之上叠涂COPIC马克笔……很可惜晕开了。笔尖也沾上了铅笔的颜色。虽然也有画家会用铅笔绘制线稿，但是必须加上遮盖液。这样才可以加上COPIC马克笔色彩

彩色铅笔（油性）
×
RV02（画纸）

在金色的彩色铅笔线条上叠涂COPIC马克笔，稍微有点晕开，但是几乎没有问题。为防止完全的晕开和浸染效果，先覆盖上遮盖液效果更佳。此外彩色铅笔的晕开也需要注意

画笔+漫画黑色
×
RV02（画纸）

画笔+吴竹“漫画黑色”。虽然是耐水性的，但与COPIC马克笔颜色溶在一起了。同样是黑色，开明墨汁或百乐证券用墨汁等不会溶解，因此绘制线稿使用的墨水一定要注意

画笔+彩色颜料（耐水性）
×
RV02（画纸）

画笔+彩色颜料（耐水性），稍微会有些颜色铺开的感觉，但是却没有浸染，COPIC马克笔可以上色。色彩非常好，但水溶性彩色颜料会稍微有点颜色晕开的感觉，需要注意

复印线稿
×
RV02（画纸）

使用棕色COPIC针管笔绘制的线稿，使用复印纸彩色复印后进行上色。COPIC马克笔上色没有任何问题。很多人会画出单色线稿后再进行黑白复印上色。这种组合非常流行

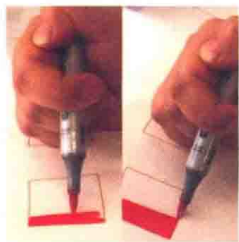
【结果】

使用COPIC马克笔上色时的线稿，还是使用COPIC针管笔进行绘制的多。除此之外，还有自动铅笔（不太软的笔芯）、灵猫Neopiko Line、施德楼描线笔、Pentel笔（颜料墨水）、三菱铅笔等画材。请一定寻找粗细正好、颜色适中，适合自己的插图和线稿绘制的画材。

均匀整涂

像COPIC马克笔软笔尖一样的软笔头，如何才能涂出均匀的色彩呢？里林将在此进行实际操作试涂。里林平时使用的是Maruman素描本和COPIC严选纸101，开始尝试涂上深色和浅色吧！

让笔稍微倾斜，将笔尖按压在纸上，上下涂抹上色。重点是用上力，让墨水浸入纸中。

Maruman素描本
低价的画纸。纸纹细。

墨水未浸染完全的地方就会产生深浅色彩。要将笔尖反复涂抹三四次

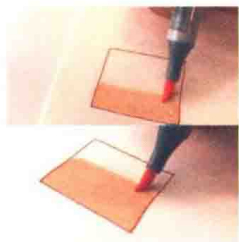
COPIC严选纸101
表面光滑的高级复印纸，与COPIC马克笔配色效果好。

笔尖在纸上非常滑，容易涂色。这里也需要反复涂抹三四次。速干，颜色好

深红色（R35）

深肤色（R00）

浅色容易涂得不均匀，需用力按压笔尖。若想要更深一些的颜色，待颜色干透后再涂一遍

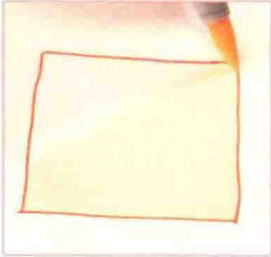
纸很光滑，难以吸收墨水，涂完以后会留下笔触，因此要涂两次。色彩好

制作渐变：基础篇

颜色之间边界太明显，就很难形成漂亮的渐变。下面，里林用实际操作讲解如何用同色系的4种颜色，制作出美丽的渐变效果。

按照由浅到深的顺序叠涂颜色

1

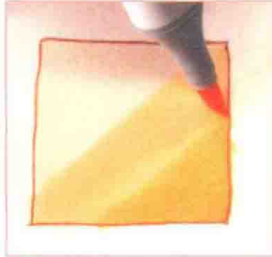
首先用最浅的颜色YR0000在方框内整体上色，将笔尖倾斜涂沫。

2

然后用深一级的YR000涂方框的一半，稍微超出一些面积。

3

接着用更深一级的YR00为比步骤2中稍微少一些的面积涂色。

4

最后用最深的YR02，为步骤3上色面积的一半进行上色。

按照由深到浅的顺序叠涂颜色

5

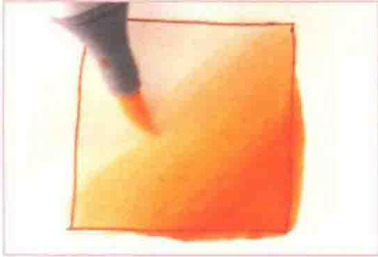
颜色都涂好后，进行虚化。这次使用比上一步的YR02浅一级的YR00涂沫。尤其是与YR02的边界处要细致涂沫。

6

接下来使用比YR00更浅一级的YR000，在与YR00交界的周围进行涂沫虚化。

7

最后用最浅的YR0000，以与YR000的边界为中心，整体涂沫。

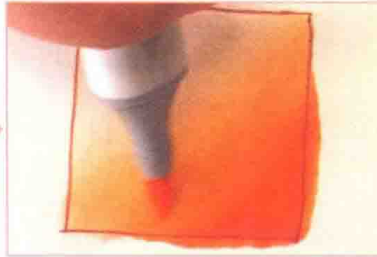
再按照由深到浅的顺序虚化

8

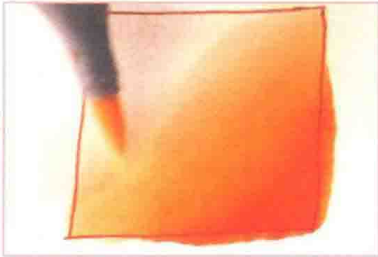
一次叠涂之后可能无法漂亮地融合，再次从深色开始叠涂。首先用最深的YR02为角落处细致地填涂。

9

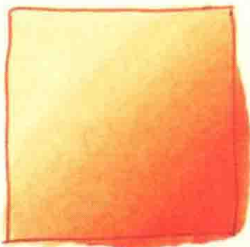

使用YR00、YR000叠涂，一点一点进行虚化。直至颜色边界消失，形成漂亮的渐变。

10

最后用最明亮的YR0000进行调整，渐变完成。叠涂两次后若还有颜色边界，那么就同样地反复涂沫第三次、第四次。

完成
从黄色到橙色，使用同色系的4种颜色完成渐变。作为底色整体涂上浅色，然后上面逐层叠加深色，再按照由深到浅的顺序进行虚化，形成立体感的渐变。

颜色选择

为了更好地绘制出渐变，颜色的选择非常重要。这次里林选择的颜色为YR0000，YR000，YR00，YR02这4种颜色。颜色编号都是依次减少一个0，到最后00的后面是02。若是想要更细的话，加上01也可以。

Chapter 01

里林

Profile

里林/1955年出生于千叶县。

pixiv ID=6436204

Twitter=ichidanmepile

主要活动：SS 39期卷首插画、40期绘制步骤采访。除此之外，还向SS、COPIC、Twitter投稿等。

里林的绘画特点是，在丰富多彩的色彩中，填充丝带、条纹、点、褶皱等华丽的主题，画面构成呈现出流行的图景式风格。对COPIC马克笔的运用非常有耐心，不厌其烦地叠涂各种颜色，擅长表现生动美丽的色彩渐变、如水彩画一般的浸染以及如CG一般的透明感效果。

《白兔和黑兔》▶

2014年

▼《抓住天空的少女》

2015年

◀ 2014年

2015年 ▶

▼ 2014年

