

专业基础知识
+
丰富经典案例
+
细致步骤详解
+
精美扩展作品

M A N H U A J I F A

漫画技法

从入门到精通

李妍慈◎编著

北京工艺美术出版社

漫画技法

从入门到精通

李妍慈/编著

北京工艺美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

漫画技法：从入门到精通/李妍慈编著. — 北京:北京工艺美术出版社, 2017.9

ISBN 978-7-5140-1373-3

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 (2017) 第211892号

出版人: 陈高潮

责任编辑: 王炳护

封面设计: 韩立强

责任印制: 宋朝晖

漫画技法——从入门到精通

李妍慈 编著

出版 北京工艺美术出版社
发行 北京美联京工图书有限公司
地址 北京市朝阳区化工路甲18号
中国北京出版创意产业基地先导区
邮编 100124
电话 (010) 84255105 (总编室)
(010) 64283630 (编辑室)
(010) 64280045 (发行)
传真 (010) 64280045/84255105
网址 www.gmcbs.cn
经销 全国新华书店
印刷 北京中振源印务有限公司
开本 787毫米×1092毫米 1/16
印张 14
版次 2017年9月第1版
印次 2017年9月第1次印刷
印数 1~5000
书号 ISBN 978-7-5140-1373-3
定价 78.00元

前言

漫画，是一种艺术形式，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、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。漫画作为绘画作品经历了一个发展过程，从最初作为少数人的兴趣爱好，已成为人们的普遍读物，更是学生的最爱，并成为漫画控。

好多人认为漫画没什么技巧可言，只要形象画得生动、可爱一点儿就可以了。其实不然，漫画的造型虽然简洁却不简单，同样需准确的构图、精准正确的透视。只有做到了这些，我们才能画出完美的、有吸引力的漫画作品。

本书是专为零基础漫画爱好者精心打造的漫画技法教程。书中从小处入手，通过简化很多绘画难点，告诉零基础的绘画新手漫迷们怎样才能够快速掌握漫画要点，不让绘画功底不足而阻挡我们喜爱动漫的热情。

本书首先讲解了漫画的基础知识，帮助读者更好地理解 and 创作漫画；然后具体讲解了人物头部和身体的绘制技法，同时通过60多个案例对人物的动态、表情、服饰等角色造型必备知识和绘制技法进行了详细讲解。让读者朋友们从入门到精通，从简单到复杂，全方位考虑初学者的需求。

目 录

第一章 选好工具，让画画零负担 /1

1.1 漫画用笔 /1

1.2 漫画用纸 /4

1.3 其他辅助工具 /4

第二章 如何表现漫画 /7

2.1 用线条来表现漫画 /7

2.1.1 线条的表现类型 /7

2.1.2 线条的表现手法 /8

2.1.3 线条的示范练习 /9

2.2 用光影来表现漫画 /11

2.2.1 光影是什么 /11

2.2.2 光影的表现方法 /12

2.2.3 光影的表现和练习 /13

2.2.4 阴影线条绘制练习 /14

2.3 用画面感来表现漫画 /15

第三章 漫画的核心从找准头部开始 /16

3.1 头部的画法 /16

3.1.1 头部结构和比例 /16

3.1.2 脸形的绘制 /17

3.1.3 不同脸形的绘制 /18

3.2 五官的绘制 /19

3.2.1 眼睛的绘制 /19

3.2.2 耳朵的绘制 /22

3.2.3 鼻子的绘制 /23

3.2.4 嘴巴的绘制 /24

3.3 不同角度的头部绘制 /25

3.3.1 多角度头部的特点 /25

3.3.2 头部侧面的绘制 /26

3.3.3 仰视头部的绘制 /27

3.3.4 俯视头部的绘制 /27

3.4 发型的绘制 /28

3.4.1 头发的表现 /28

3.4.2 刘海 /28

3.4.3 短发 /29

3.4.4 中长发 /30

3.4.5 长发 /30

3.4.6 发饰的绘制 /31

第四章 漫画人物的身体部位 /32

4.1 人物的头身比例 /32

4.1.1 基本的头身比例 /32

4.1.2 不同头身比的角色 /33

4.2 人物的身体曲线 /36

4.2.1 柔美的“S”形 /36

4.2.2 迷人的颈部和锁骨 /37

4.2.3 画好胸部很重要 /37

4.2.4 画好腰部增添魅力 /37

4.3 四肢的绘制 /38

4.3.1 手臂的绘制 /38

4.3.2 腿部的绘制 /40

4.4 手脚的绘制 /40

4.4.1 手的绘制 /40

4.4.2 脚的绘制 /41

4.5 肢体绘制的拓展练习 /42

4.5.1 四肢伸展的女孩 /42

4.5.2 奔跑的女孩 /44

4.5.3 双人俯视 /47

第五章 人物的动态表现 /51

5.1 站姿 /51

5.1.1 基本站姿分析 /51

5.1.2 双臂抬起站姿 /54

5.1.3 单手叉腰站姿 /56

5.2 坐姿 /58

5.2.1 基本坐姿分析 /58

5.2.2 双腿分开坐姿 /59

5.3 躺姿 /61

5.3.1 基本躺姿分析 /61

5.3.2 双腿抬起躺姿 /63

5.3.3 仰卧的躺姿 /65

5.4 跳姿 /67

5.4.1 基本跳姿分析 /67

5.4.2 单腿曲起跳姿 /69

5.5 常见日常动作 /71

5.5.1 日常动作分析 /71

5.5.2 奔跑 /72

5.5.3 跳舞 /74

5.5.4 手拿重物 /76

5.6 人物动态拓展练习 /78

5.6.1 婀娜多姿的女孩 /78

5.6.2 安静的小女孩 /81

5.6.3 双腿曲坐的女生 /83

5.6.4 双腿跪地坐的女生 /85

第六章 漫画中人物情绪的表现 /87

6.1 面部表情的体现 /87

6.1.1 面部表情是情绪的基本体现 /87

6.1.2 面部表情是情绪的程度体现 /90

6.1.3 面部表情是情绪的体现 /91

6.1.4 人物表情拓展练习 /92

6.2 用动态表现情绪 /101

6.2.1 腼腆女孩的动态体现 /101

6.2.2 高兴女孩的动态体现 /104

6.2.3 哭泣女孩的动态体现 /107

6.2.4 俏皮女孩的动态表现 /110

6.3 人物表情拓展练习 /113

6.3.1 纠结 /113

6.3.2 紧张 /114

6.3.3 幸福 /115

6.3.4 心事重重 /116

第七章 人物服饰的表现 /117

7.1 服装的类型 /117

7.1.1 制服类 /117

7.1.2 工作服 /128

7.1.3 礼服 /134

7.1.4 潮流服饰 /142

7.1.5 复古服饰 /151

7.2 服装的质地 /159

7.2.1 雪纺类 /159

7.2.2 棉质类 /160

7.2.3 牛仔类 /161

7.3 不同人群的服装表现 /162

7.3.1 幼儿服装 /162

7.3.2 儿童服装 /168

7.3.3 青少年服装 /174

7.3.4 中年服装 /180

7.3.5 老年服装 /185

7.4 服装绘制拓展练习 /189

7.4.1 运动服 /189

7.4.2 公主裙 /190

第八章 单幅漫画作品的练习 /191

8.1 文静的小公主 /191

8.2 活泼的阳光少年 /200

8.3 邪恶的女巫 /210

第一章 选好工具，让画画零负担

漫画的绘制离不开工具，而且每一种工具也都有其独特的用处，想要画好漫画，对于工具的认识也必不可少。

1.1 漫画用笔

在绘制漫画的时候，选好画笔是开始画画的第一步。

A 传统铅笔

一般用于打草稿，不能太硬，否则会在纸上留下划痕；也不能太软，否则又容易使画面被橡皮弄脏，所以选用HB-4B的铅笔为宜。

B 自动铅笔

自动铅笔能够自动出芯，干净卫生，省去了削铅笔的过程，还能根据自己的需要，选用不同粗细和深浅的笔芯，用来绘制精细线稿。

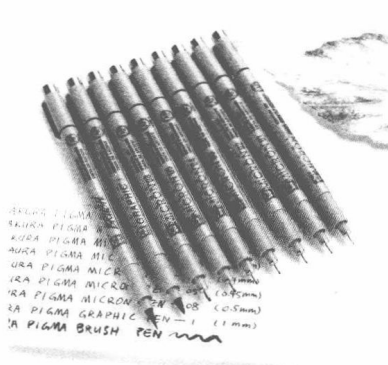
提示：铅笔和自动铅笔的选择可以根据个人使用习惯而定。铅笔的线条变化更加丰富，自动铅笔的线条则更容易表现。

C 绘图笔

常见的有墨水笔、针管笔、墨水圆珠笔等。

墨水笔

针管笔

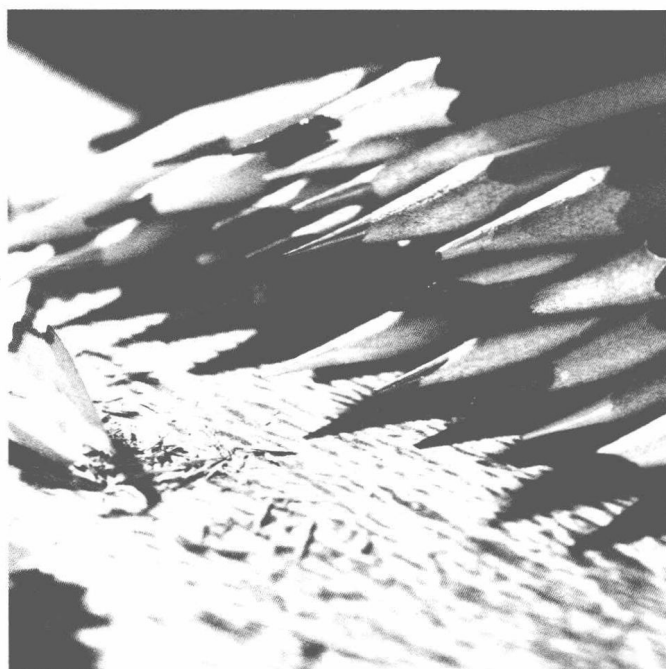

墨水圆珠笔

提示：针管笔由针管笔头（尖）、引水通针、储水器、连接螺丝、笔胆、笔杆、笔套、圆规夹、护胆管、衬套及密封件等零部件组成。

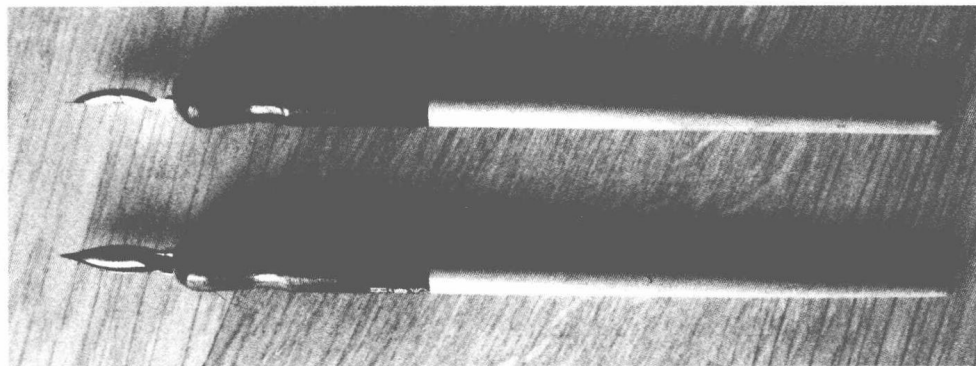
D 彩色铅笔

彩色彩笔是一种非常容易掌握的涂色工具，颜色多种多样，具有透明度和色彩度，画出来的效果较淡，清新简单，大多便于橡皮擦去。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。有单支系列（129色）、12色系列、24支系列、48色系列、72色系列等。

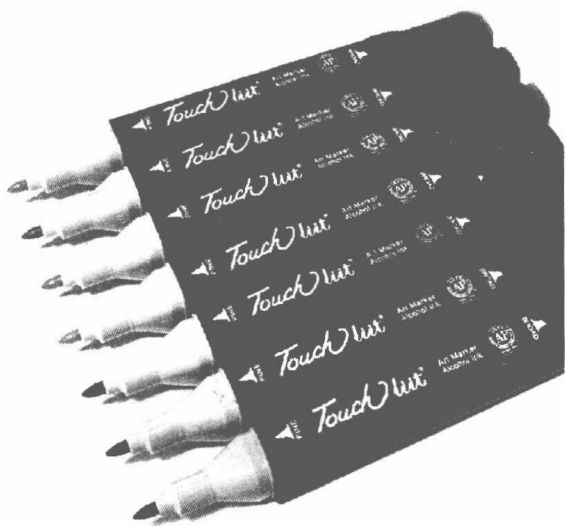
E 蘸水笔

蘸水笔用来上墨线，蘸水笔的种类较多，笔尖的粗细及形状各有不同，我们可以根据所绘制的内容来选用不同粗细的蘸水笔。

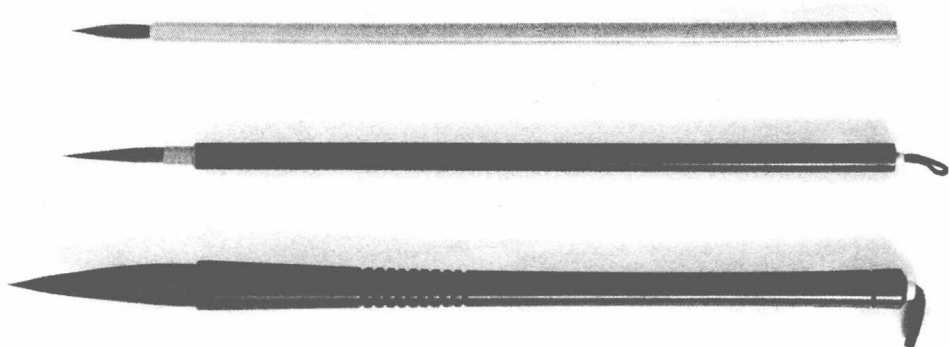
F 马克笔

马克笔用来为线稿上色，有单头和双头之分，能迅速表达效果，是当前最主要的绘图工具之一。

G 毛笔

毛笔多作为上色时使用，有时也可代替蘸水笔进行勾线。由于毛笔可以蘸取较多的颜料，也可以蘸取少量的颜料，所以，它既可以上大面积的颜色，也可以蘸取少量白色颜料修补画稿。但是蘸取白色颜料的毛笔一定要和其他毛笔分开使用，用过的毛笔一定要及时洗干净。

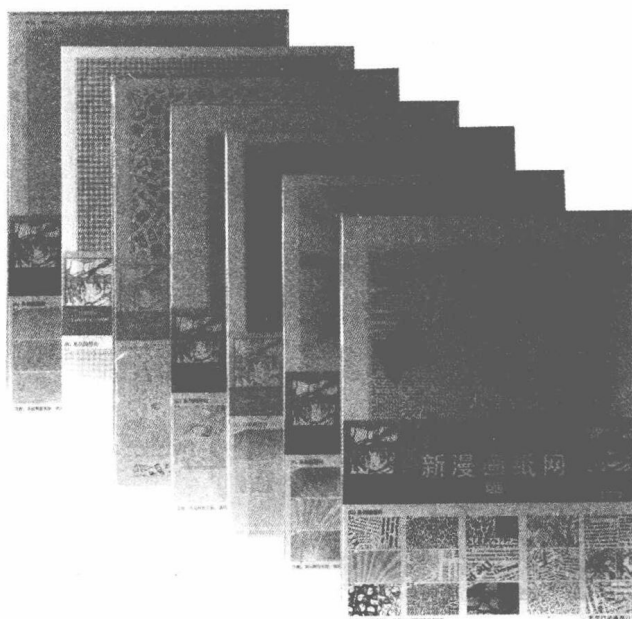
1.2 漫画用纸

过去的画家对作画必不可少的好工具标准评价是“纸笔精佳”，可见画纸的重要性。

网点纸

网点纸是通过代替人手的机械化网点来制造灰色效果的纸张。它是绘制漫画常用的材料，主要用于做一些阴影效果和特殊效果。例如，衣服、头发、天空、建筑等，都要用到网点纸。

网点纸可分为灰网点、横网点、渐变网、花网点、气氛网等。

1.3 其他辅助工具

A 橡皮

用橡胶制成的文具，能擦掉石墨或墨水的痕迹。橡皮种类繁多，形状和色彩各异，有普通的香橡皮，也有绘画用2B、4B、6B等型号的美术专用橡皮，以及可塑橡皮等。

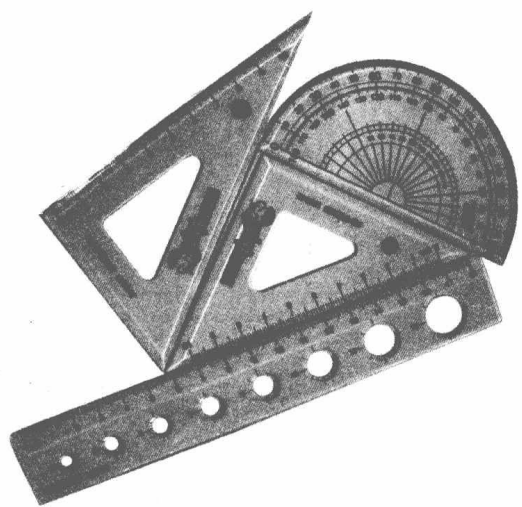
B 墨水

墨水与蘸水笔配合使用进行勾线，也可以用于大面积的黑色铺绘，墨水可以用墨汁代替。

C 彩色颜料

一般用于上色，和马克笔具有同样作用，但是，在色彩的表现形式和方法上是和马克笔完全不同的，并且，颜料表现的色彩更厚重、浓郁一些，绘画类型也更为广泛；而马克笔表现的风格较为轻薄，画面看起来更为活跃，画风也显得更为飘逸。

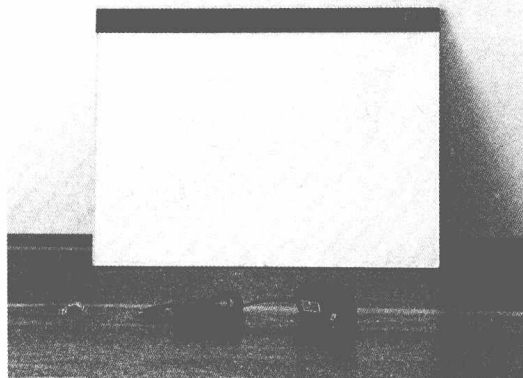

D 尺类

画漫画时所用到的尺子大体上有直尺、三角尺和云形尺三种。直尺最为常见，一般用于画分格框和直线；其次是三角尺，用它来画平行线和直角边；一般用云形尺来画曲线。

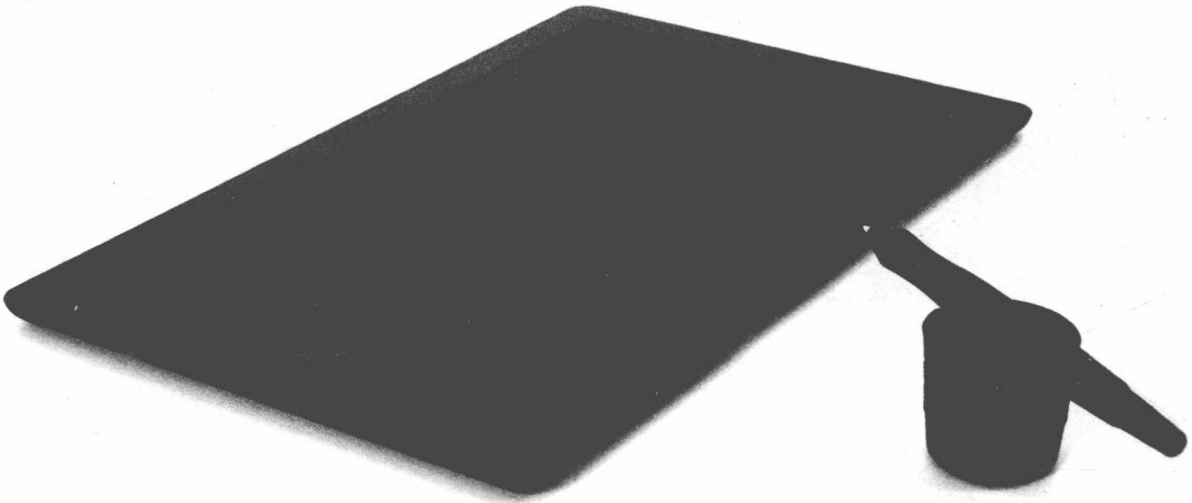
E 拷贝台

拷贝台又叫透写台，是制作漫画、动画的专业工具，由一个灯箱上面覆盖一块毛玻璃或亚克力板所组成。使用的时候多将画稿重叠在一起，可以很清楚地看到底层画稿上的图像，然后拷贝或者修改画到第一张纸上。

F 数位板

数位板，又叫绘图板、绘画板、手绘板等，是一种仿手工绘制过程的专业输入设备。除了与传统鼠标相对定位不同的绝对定位方式外，它还可以根据使用者用力的轻重绘出浓淡、粗细等不同效果的线条，而鼠标是无法根据压力做出任何改变的。越来越成熟的感压技术，可以高度模拟传统绘画的笔触效果，使电脑绘制更加快速、便捷、易于控制，这是鼠标无法替代的，所以它是动画画家的首选设备。

第二章 如何表现漫画

2.1 用线条来表现漫画

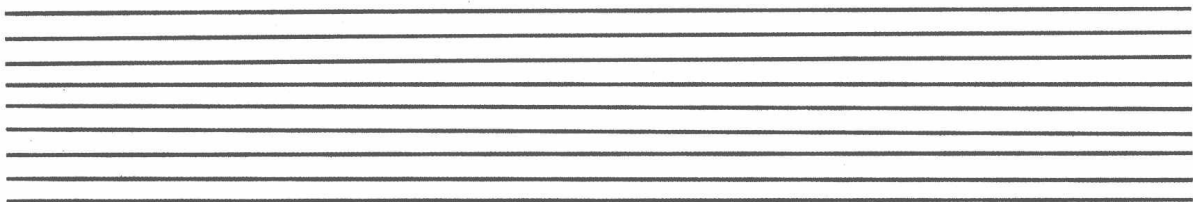
漫画通常都是使用线条来表现的。简洁、明了、下笔流畅的线条能够将事物的轮廓和质感很好地体现出来，所以线条就成了漫画的主要组成部分。

2.1.1 线条的表现类型

线条是表现画面的基础，优美的线条表现与排列能让整幅作品更加赏心悦目。如何掌握并熟练地运用线条是创作作品的关键。在绘制不同部位时，有可能要用到线条的多种变化形式。

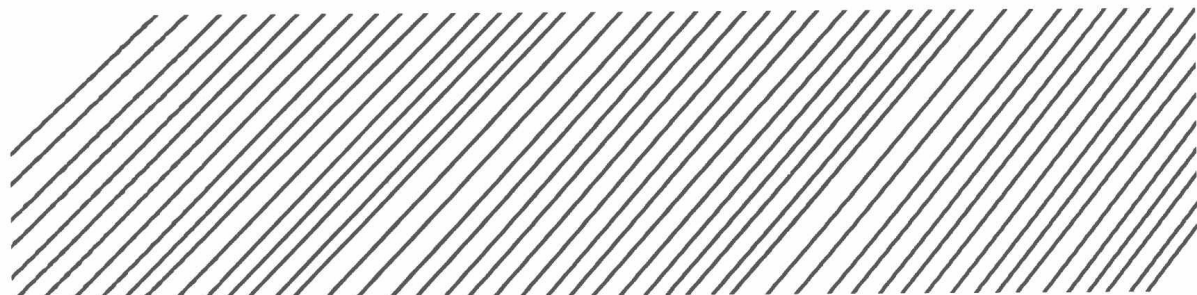
A 直线

在漫画绘制的过程中，直线的应用是很广泛的。在绘制场景或背景时，一般都会以直线来勾勒大致形态，并且，在绘制特殊的场景时，直线也是重要的应用部分。

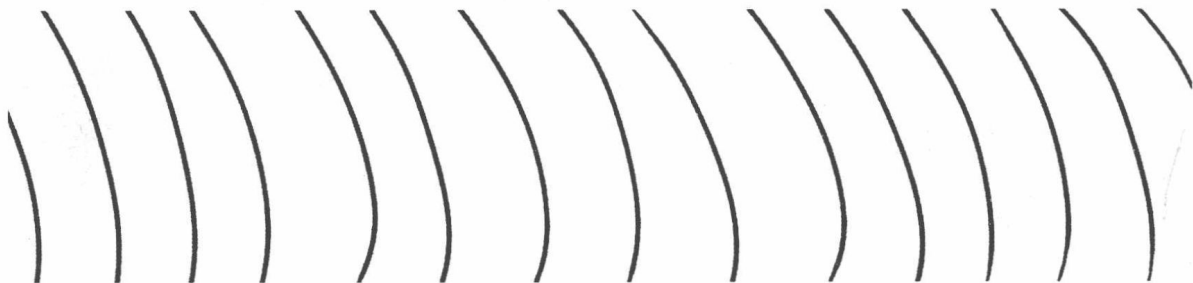
B 斜线

绘制漫画人物时，经常要为人物添加阴影，阴影一般都用斜线来表现，错落有致的线条能够让人物具有立体感。

C 弧线

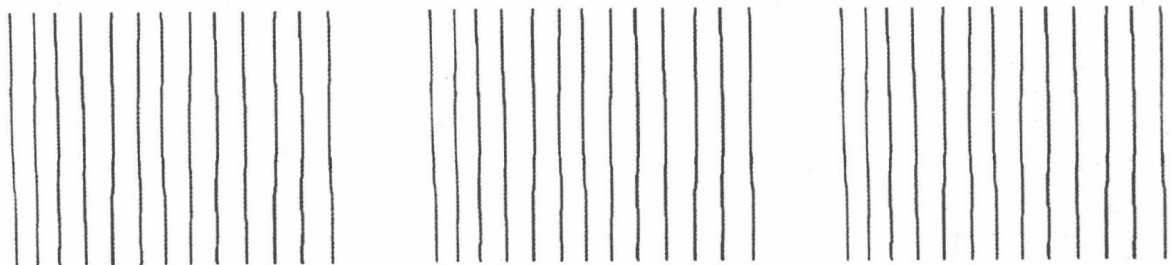
弧线一般用于勾勒外形或绘制人物的线稿，这样的线条可使人物具有曲线感，使整个画面变得流畅。

2.1.2 线条的表现手法

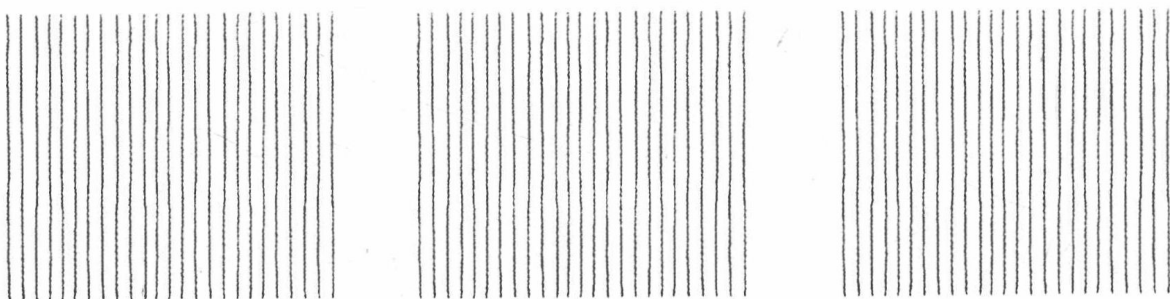
A 疏线

在绘制阴影部分时，疏线被大量地应用，这种线条能够很好地体现阴影的分布，弱化部分的立体感，让其与其他的亮部分区分开来。

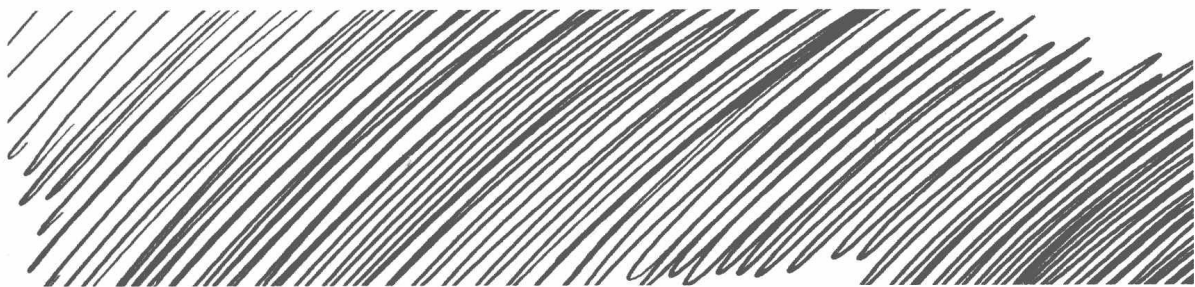
B 密线

密线主要是体现了不同笔触的密线的绘制，这样能够更好地区分开笔触的变化。在表现阴影时，基本都以斜线来绘制。

C 疏密线

疏密线是斜线的升级应用，在熟练绘制线条以后，我们可以采用连笔的方式进行线条疏密的排列，这样排列的线条能够让人物的阴影部分产生层次感。

2.1.3 线条的示范练习

除了基本的介绍之外，我们又应该如何学习线条的应用呢？在这里我们就以漫画人物作为练习对象来进行线条的绘制与练习，从而加深我们的认识。

A 用直线概括复杂的形体动态结构

类似于这种造型、动态夸张的画面，绘制前需考虑好动态在现实状态下的形态，以确保准确性，也方便在绘制时能够确定人物动态的大体结构。

通常我们在绘制这种夸张的画面草图时，都用概括性的直线来确定人物动态的大体结构，这样人物身体的动势能在一个“约束”下绘制完成。

通过直线、曲线来绘制草图，用准确的线条认真地将人物勾勒出来，带出少量曲线的阴影结构，以凸显立体感。

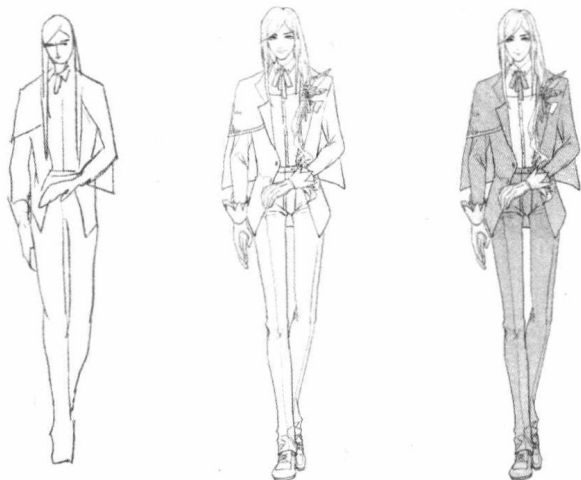

B 用曲线绘制简单的身体站立结构

在起初画草稿时，我们通常使用的是大量的直线和曲线，图中人物形体动态并不复杂，所以用曲线来表现人物形体结构。

确定草图之后，我们会在草图的基础上用更深的线条来确定人物形态，线条之间需要注意虚实的变化，带出少量阴影，以交代人物的立体结构。阴影通常都是用较密的曲线排列出来，以表现人物的立体效果。

然后绘制五官、头发和服饰的大体结构，这些元素的绘制也需要运用曲线。

C 练习用虚实线绘制人物身体结构阴影

用曲线绘制出人物身体的结构草图，清晰地交代出人物的身体关系，流畅地绘制出造型动态，这样易于下一步的深入刻画。

用浓一点的曲线确定人物线稿，下笔的时候注意边缘轮廓线和明暗交接面处的线条与其部分的深浅差别，也就是说要较为用力地描绘出轮廓线和明暗交接面处的线条，这样就能让线条看起来对比很强烈，很有层次感。

阴影的线条运用，把握好阴暗面和灰面的线条疏密的控制。在较暗的面要用密线，而较浅的暗面则用一些疏线来体现。在由浅到深或由深到浅的绘制过程中要把握好疏密线的使用，交代阴影由暗到明的过渡关系。

2.2 用光影来表现漫画

为什么说漫画可以用光影来表现呢？因为在我们的日常生活中，任何事物都不是以平铺的形式存在的，而是以立体的三维形态存在的。因此，在表现漫画作品的时候，我们也可以运用光影来增强作品的整体效果。

2.2.1 光影是什么

光影是什么呢？光影又该如何表现呢？在绘制漫画作品的时候，为了体现画面的立体感和人物的丰满程度，我们一般都会为他们添加光影部分，这部分主要是靠线条的排列和明暗关系来体现的。

光影的表现手法是非常重要的，没有阴影的漫画非常不完整，且不具有立体感。

在绘制光影的过程中，对光的照射方向与影子的绘制手法要有明确的认识。

如上图，同一人物，但一幅是线稿，另一幅则添加了阴影效果，对比之后，很容易看出没有光影的图显得很空且不完整。

通常在绘制阴影之前，要慎重地设定画面中的光源，明确光的投射方向，分析阴影的形成原理，再逐一地由浅到深地进行绘制，以追求人物画面的立体感。