

黑白漫画技法

主编 © 邱思斯 张晓叶

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

黑白漫画技法

主 编 邱思斯 张晓叶

副主编 杨 娜 路现娜

参 编 张宇魁

北京理工大学出版社

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

内容提要

本书第一章为黑白漫画概述,主要介绍了黑白漫画的分类、绘制工具、绘制要素。第二章通过对漫画常用构图形式的讲解,突出构图在创作初期对画面表现的重要性。第三章到第五章,分别对黑白漫画的质感表现、光影表现及单幅黑白漫画的创作进行进阶式的讲解,以培养读者漫画造型与场景综合质感表现的能力以及创新与独立思考的精神。第六章介绍了黑白漫画中的信息传达内容。同时,通过每章后的拓展训练,可提高读者的动手实践能力,读者不仅能掌握国内外黑白漫画的表现形式、特征等相关知识以及黑白漫画的创作技法,还能独立运用所学的专业知识,发挥想象力与动手能力,完成漫画创作。

本书可作为高等院校动画、漫画专业的基础教材,也可供漫画从业人员参考。

版权专有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

黑白漫画技法/邱思斯,张晓叶主编. —北京:北京理工大学出版社, 2017.3

ISBN 978-7-5682-3676-8

I. ①黑… II. ①邱…②张… III. ①黑白画—漫画—绘画技法 IV. ①J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第024853号

出版发行 / 北京理工大学出版社有限责任公司

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街5号

邮 编 / 100081

电 话 / (010) 68914775 (总编室)

(010) 82562903 (教材售后服务热线)

(010) 68948351 (其他图书服务热线)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 北京彩和坊印刷有限公司

开 本 / 787毫米×1092毫米 1/16

印 张 / 13.5

字 数 / 312千字

版 次 / 2017年3月第1版, 2017年3月第1次印刷

定 价 / 46.00元

责任编辑 / 李玉昌

文案编辑 / 刘 派

责任校对 / 周瑞红

责任印制 / 边心超

图书出现印装质量问题, 请拨打售后服务热线, 本社负责调换

PREFACE

前言

漫画，尤其是黑白漫画，以其独特的视觉魅力为人们带来一个个精彩绝伦的故事，也承载着一代代人的童年和梦想。随着我国漫画行业的不断发展，越来越多的漫画爱好者踏上了漫画创作之路。

目前，市场中同类书籍基本都对某一点谈得十分详尽，但对于漫画创作来说，知识覆盖不全面，能力训练不突出，书籍内容不能完全满足漫画创作专业学生基础技能的需求，不利于应用型人才的培养。

本书着重考虑读者对黑白漫画创作的需求，用大量生动、翔实的漫画实例深入浅出地介绍了黑白漫画创作的各种技巧。在分析案例时，融入黑白漫画创作的思想和方法，注重应用能力与创新能力的培养。本书中增加的实践训练内容，可以使读者通过实践练习巩固所学知识，加深理解，切实掌握黑白漫画创作方法，增强画面表现能力和图形处理能力，并学会在实践训练项目中运用所学知识解决实际问题，为从事故事漫画、绘本及插画等相关工作打下坚实的基础。同时，本书注重提升读者的专业文化素质，以适应将来工作岗位及产业实践的要求；充分考虑民办高校的就业特点，与时俱进，使读者具备就业实战能力。相信本书定会使漫画爱好者的表现

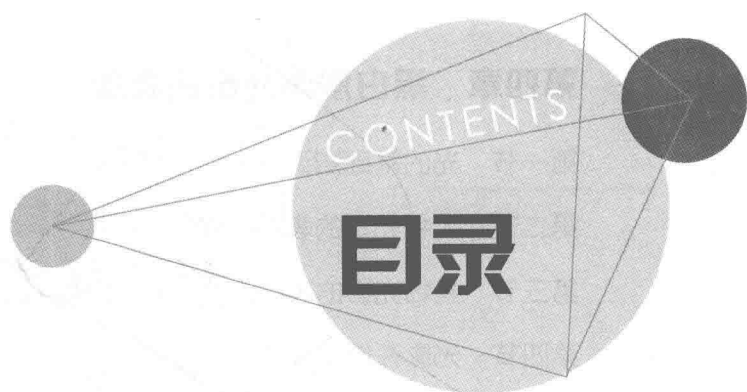
能力和创作能力得到进一步的提升。

本书由邱思斯、张晓叶担任主编，杨娜、路现娜担任副主编，张宇魁参与了部分编写工作。具体编写分工为：张晓叶编写第三章、第四章，邱思斯编写第二章、第五章，杨娜编写第一章，路现娜编写第六章，张宇魁负责图片搜集、整理工作。特别感谢吉林动画学院动画艺术学院武立杰院长提出的宝贵建议。

本书编写过程中得到了许多同志与同学的协助，在此向所有帮助和支持过我们的朋友表示衷心的感谢。本书参考和引用了国内外书籍和网站的相关内容，部分图片素材和个别实例的初始原型也来源于网站，没有一一列举作者，在此一并予以感谢。最后特别感谢北京理工大学出版社为本书的出版所做出的努力。

由于编者水平有限，书中难免有不足之处，敬请各位读者给予批评指正。

编 者

第一章 黑白漫画概述 001

- 第一节 黑白漫画的分类 002
- 第二节 黑白漫画的绘制工具 006
- 第三节 黑白漫画的绘制要素 013
- 第四节 国内外优秀作品赏析 022

第二章 黑白漫画的构图 040

- 第一节 黑白漫画的构图基础 041
- 第二节 黑白漫画画面形状及构图要点 043
- 第三节 黑白漫画的构图技巧 061
- 第四节 国内外优秀作品赏析 065

第三章 黑白漫画质感的综合表现 079

- 第一节 人物的质感表现 080
- 第二节 角色服装的质感表现 084
- 第三节 道具的质感表现 088
- 第四节 场景中物体的质感表现 092
- 第五节 国内外优秀作品赏析 101

第四章 黑白漫画光影的表现 128

第一节 光的基础知识	129
第二节 人物光影的表现形式	135
第三节 景物光影的表现形式	142
第四节 光影在情绪表达中的应用	147
第五节 国内外优秀作品赏析	149

第五章 单幅黑白漫画的创作 160

第一节 黑白灰对画面的作用	161
第二节 单幅黑白漫画的创作流程	163
第三节 单幅黑白漫画的技法与表现手段	167
第四节 单幅黑白漫画的细节设计	176
第五节 国内外优秀作品赏析	180

第六章 黑白漫画中的信息传达 193

第一节 人物组合关系中的信息传达	194
第二节 人物表情中的信息传达	197
第三节 人物服饰中的信息传达	201

参考文献 210

第一章 黑白漫画概述

主要内容

黑白漫画的概念、种类、创作所用工具，以及效果线与网点的使用。

重点

黑白漫画中线条的表现方法及技巧。

《分裂》曾千慧

第一节 黑白漫画的分类

一、黑白漫画的概念

漫画作为一门独特的艺术，被西方艺术评论家们誉为“第九艺术”，深受世界人民的喜爱。人们把漫画称为没有国界的世界语，它是人类智慧的结晶，凝聚着人类文明的精华，并在长时间的发展历程中以深厚的文化积淀作为养料，表现出其强大的艺术生命力。

黑白漫画的创作要求是采用以黑白为主的色调，通过线条、网点和黑白光影效果来表现现实生活中物体的轮廓和光影。

二、黑白漫画的种类

漫画种类繁多，按照色彩的有无可将漫画直观地分为黑白漫画和色彩漫画。不论是黑白漫画还是色彩漫画，它们的风格流派多样，故事主题五花八门，所以类别划分也有着多种方式。

按风格来划分，黑白漫画可分为讽刺漫画、幽默漫画、实用漫画、实验漫画、教育漫画、宣传漫画、治愈漫画等。

按地域来划分，黑白漫画可分为中国漫画、法国漫画、美国漫画、英国漫画、日本漫画、韩国漫画、意大利漫画等。

按故事主题内容来划分，黑白漫画可分为校园类漫画、推理类漫画、恐怖类漫画、神幻类漫画、搞笑类漫画、运动类漫画、探险类漫画、热血类漫画、情感类漫画、竞技类漫画、格斗类漫画等。

按受众划分，黑白漫画又可分为儿童漫画、青年漫画、少年漫画、少女漫画、耽美漫画等。

而从漫画的篇幅上来看，漫画的表现形式可大致分为故事漫画、四格漫画、条形漫画、单幅漫画等。

1. 故事漫画

故事漫画以讲故事为主要目的，在形式上使用连续的画格排布以及专有符号语言来生动地叙述故事，操纵读者的情绪，也称为纸上的电影。它充分吸收了现代影视作品中的分镜头形式和各种镜头语言表现，并配合各种特殊表现符号讲述，将人物的对白及心理活动巧妙地结合至画面里。故事漫画根据篇幅长短又可分为短篇故事漫画、中篇故事漫画及长篇故事漫画。但不论故事漫画的篇幅长短，均充分运用分格及各种镜头语言将读者带入故事中（图 1-1-1）。

2. 四格漫画

四格漫画顾名思义就是以四个画面分格来完成一个小故事或一个创意点子的表现形式。四格漫画着重于点子创意，画面不复杂，角色也不多，对白精简，风格幽默诙谐，让人容易阅读。可以说，四格漫画是漫画类型中最为精简、最具阅读效率的漫画风格。

与故事漫画相比，四格漫画的线条更加简练概括，角色表情夸张生动，在角色的塑造上更强调人物的幽默感和符号性（图 1-1-2）。

3. 条形漫画

条形漫画则是由四格漫画衍生出的一种新的漫画体裁，是一条横的或竖的（常见的都是竖向的）且没有限制格子数的漫画（通常有 8~15 格，也有格子数更多的），其内容是一个具有故事情节的小漫画，在故事情节上较四格漫画表达得更为细致。

条形漫画也是近几年在微博、微信上兴起的一种漫画表现方式，非常适合屏幕阅读，而且也可以由读者自主掌握阅读节奏，为读者带来了全新的阅读体验（图 1-1-3）。

4. 单幅黑白漫画

单幅黑白漫画是指一页纸上只画一幅漫画，能够鲜明地表现画面内容与主题。因此，它的整幅画面构图完整，人物场景统一，画面表现力强，可以给读者以深刻的印象。

单幅黑白漫画又可细分为故事漫画中大篇幅的表现画面、为了漫画杂志连载而出现的漫画扉页，以及包括小说插画在内的商业插画。它们的共同特点是

图 1-1-1 《LOL 战记》包梦军 王鹏

图 1-1-2 《爱国》茹思朦

极具视觉冲击力，主题突出，画面细节丰富（图 1-1-4 和图 1-1-5）。

图 1-1-3 《三只单身汪的日常》三只单身汪条形漫画工作室

图 1-1-4 《林》莫兴涛

图 1-1-5 《林妖》赵越

三、黑白漫画的特性

漫画从单一的政治讽刺画发展成幽默漫画及多元漫画，丰富了漫画艺术表现形式和审美情趣，开始具有漫画独特的艺术特征。而作为漫画中最重要的表现形式之一的黑白漫画，其特征则更为鲜明。

1. 视觉性

漫画艺术不同于其他绘画艺术,与其他绘画艺术相比,它有着独特的视觉特征。它囊括了一切绘画表现手段,通过黑、白、灰关系对漫画作品进行细致入微的描绘,表达出明确的主题和丰富的思想内涵,对漫画的主题起到了渲染和烘托作用。不仅使画面效果得到极大提升,还让漫画主题思想得到深化,同时还提升了观者的观察能力,丰富了观者的想象空间(图 1-1-6)。

2. 静止性和运动性

二维画面的静止性在黑白漫画中体现得更为鲜明。黑白漫画向实际生活延伸,引导观者去体验、发现、表达自我生活的世界。它细腻的灰色调带给观者更大的凝想空间,更易沉静下来透过画面的诸多细节,体味画面的情节,给忙碌的生活带来一个休憩的空间。黑白的强烈对比则快速增加了画面的节奏感,带给观众极大的感官刺激,产生极大的动态感。而随着现代漫画艺术形成的多元共存的格局,黑白漫画运用现代美术的一切手段,表现了更加灵动的画面(图 1-1-7)。

3. 符号性

黑白漫画以强烈的明暗对比、夸张的变形,以及诙谐幽默和荒诞不经的手段,将事物抽象精神实质用鲜明的形象表达出来。现实生活中这些或美或丑的形象经过艺术家的加工和刻画后,形成了具有艺术性或标志性的符号,让观者获得美的愉悦和独特的审美情趣(图 1-1-8)。

4. 虚拟性

在内容和形式上,黑白漫画取材极为广泛,从宏观世界到微观世界,从具象到抽象,从形态到意识都可以进行表现,这便给漫画

图 1-1-6 《异域少女》殷旋

图 1-1-7 Full Size Render 莫兴涛

的创作提供了极大的想象空间。它将幽默，或讽刺，或怪诞，或前卫的世界通过强烈的黑白画面展现在人们的面前，营造出一种非现实的虚拟场景，激发人们的欣赏兴趣，让人们去不断探索、回味，以产生深层次的精神共鸣（图 1-1-9）。

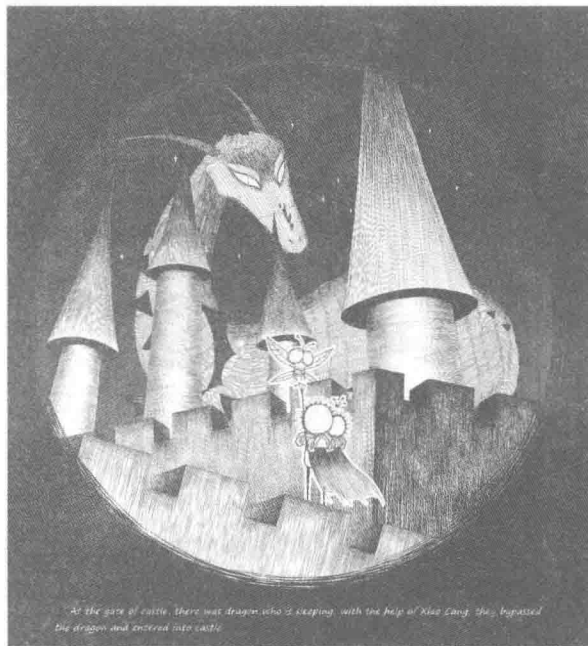

图 1-1-8 《王子历险记》石悦

图 1-1-9 《幽森之灵》赵越

第二节 黑白漫画的绘制工具

近些年，随着计算机绘图软件的普遍应用，绘图工具分为传统工具与数码工具两大类。

一、传统工具

1. 纸张

作画者最先遇到的问题就是选择什么样的纸张来进行黑白漫画的绘制。可以在复印纸、图画纸、漫画原稿纸等纸张上起稿，但如果要直接在草稿上描绘墨线，那就最好选用质地好、质量高、有一定吸水性的纸（如漫画原稿纸），这样墨线不会晕开，不会透过去，且上墨后易干，可以得到满意的效果。

漫画原稿纸的用法如下：

漫画原稿纸分为无框版和带框版的，前者是画插画用纸，而后者是以画故事性质为主的用纸。漫画原稿纸按纸张大小可分为 A3、A4、B4 纸，值得注意的是 A4 是同人志用纸，B4 是投稿用纸，可根据投稿单位的要求进行自由选择。

以带框版 A4 纸大小为例，对原稿纸上的相关信息进行介绍。其各边框的大小为：内框 180mm×260mm，外框 189mm×277mm，出血框 210mm×297mm。

最内侧的称作内框，是重要内容集中的地方。一般来说，主要人物和台词都应该包含在内框中。内框以外一层的框称作外框，也称作裁切框，是实际使用的范围。人们平常看漫画时所有的画面就在外框之内，即画漫画时要注意，只有外框以内的画面才会被印出来。如果主要人物和台词超过了这个框，在制版裁切的时候会被裁掉。而最外面一层带有刻度的（也有不带刻度的）是出血框。漫画的画面一般画至出血框，超出出血框的情况也经常有。但对白及重要的东西必须画在出血框以内。如果在画的时候只画到裁切框，在裁切的时候会被裁得露出白边或是能看见框线，所以要多画出去一段（大约 3mm），也就是画到出血框为止。根据上面带的刻度可以将画面进行分割（图 1-2-1 和图 1-2-2）。

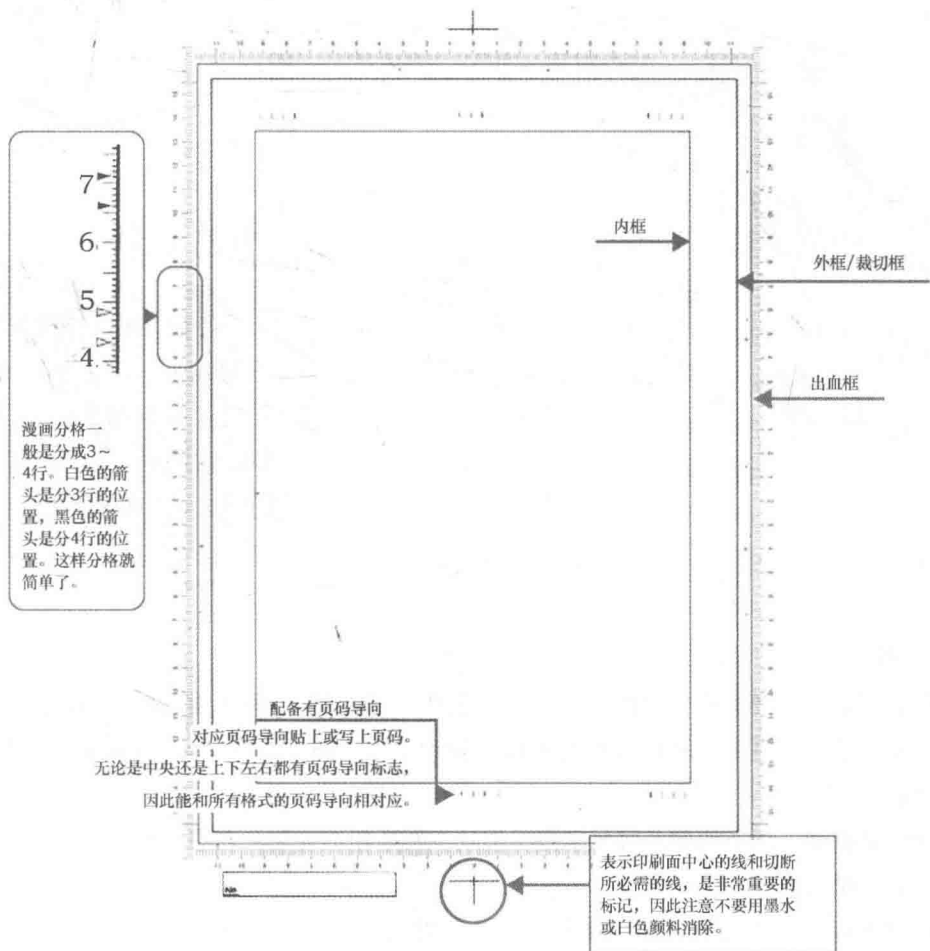

图 1-2-1 漫画原稿纸

2. 铅笔与橡皮

虽然铅笔与橡皮是最常用、最熟悉的工具，但在漫画起稿阶段，它们的选择却十分重要（图 1-2-3）。

铅笔一般选择 HB ~ 2B，自动铅笔则建议选择 2B 的 0.5mm 细的铅芯，这样型号的最易擦除，又不容易弄脏稿纸。也有一些对线条把握较好的作者喜欢选择蓝色或橘色的彩色铅笔浅浅地打出草稿，这种笔打稿的好处是既不用擦掉也印刷不出来。

现在市面上的橡皮种类非常丰富，但也不尽然都适合漫画起稿用。漫画起稿过程中橡皮的使用率非常高，它要求既能干净地擦除线条，又不能磨损纸张。所以，一般选择 4B 橡皮较好。若要用擦网点纸，或制作画面效果，最好用磨砂橡皮。

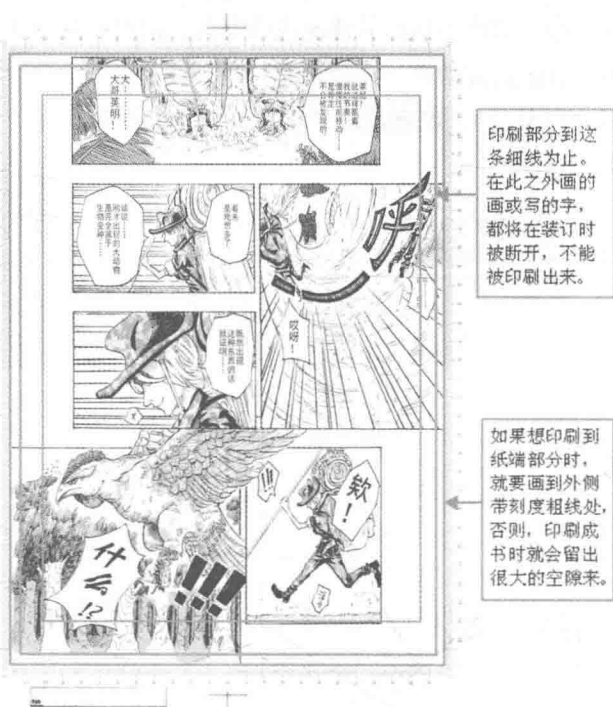
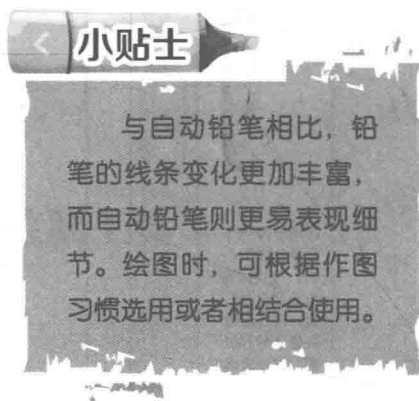

图 1-2-2 《不毛之地》陈秋伦

图 1-2-3 铅笔与橡皮

小贴士

与自动铅笔相比，铅笔的线条变化更加丰富，而自动铅笔则更易表现细节。绘图时，可根据作图习惯选用或者相结合使用。

3. 勾线笔

草稿起好后，需要提线，这便离不开提线工具——勾线笔。勾线用笔较为多样，一般采用针管笔、蘸水笔、毛笔等，其中蘸水笔的种类较为丰富（图 1-2-4）。各种勾线笔的线条特点及勾线效果如下所示。

用针管笔提线，线条均匀，容易掌握，但缺少线条粗细变化，若想有粗细变化就需要使用不同粗细的针管笔进行勾线。

用蘸水笔提线，线条有弹性，富有变化。常用的蘸水笔一般分为 G 笔、D 笔、小圆笔、学生笔等。

(1) G 笔。G 笔尖所绘的线条有弹性，粗细变化最大，可根据力度的大小自由绘出粗细不同的线条(图 1-2-5)。G 笔尖也适合画近景和柔软的画面，对树木和岩石等自然物也适用，是鸟山明、北条司等绝大多数漫画家使用的笔型，但相对其他笔尖来说不容易掌握(图 1-2-6 和图 1-2-7)。

图 1-2-4 不同种类的勾线笔

图 1-2-5 G 笔尖画出的线条

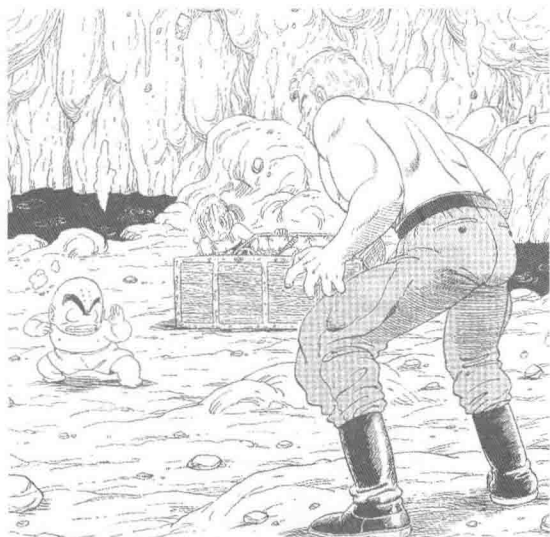

图 1-2-6 《七龙珠》鸟山明

图 1-2-7 《城市猎人》北条司

(2) D 笔。D 笔尖不易刮纸，与 G 笔尖相比更易控制，但线条变化不大，适合画效果线和漫画中景，下笔要快才能显得干净利落(图 1-2-8)。它是一种相当稳定的笔尖，用来绘制背景、衣物效果显著，但也用它勾勒主题人物的线条(图 1-2-9)。

而小圆笔则适合绘制非常细的线条，用力也可以绘出较粗的线条，但还是比 G 笔尖细一些，较适合绘制细节和背景，是少女漫画常用的笔尖，也是价格最贵的(图 1-2-10)。它在描绘轻柔发丝和细腻感觉方面的表现超越了 G 笔尖；也可绘制细小的地方，使画面层次更加丰富(图 1-2-11 和图 1-2-12)。

(3) 学生笔。学生笔笔尖弹性小，所绘的线条又细又硬且锐利，画面效果相当工整，多用于绘制背景及效果线，如图 1-2-13 所示。

而用毛笔上墨线，绘出的线条更有传统韵味，能使作品风格更加鲜明，但力度、速度

等的掌控有一定难度，需要较长时间的练习，如图 1-2-14 所示。

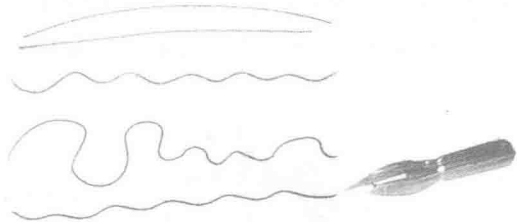

图 1-2-8 D 笔尖画出的线条

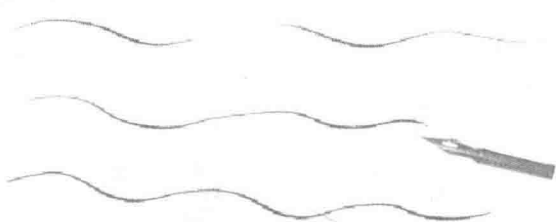

图 1-2-10 小圆笔尖画出的线条

图 1-2-9 《花音》齐藤千穗

图 1-2-11 《偷偷爱着你》中条比沙也

图 1-2-12 《贫穷贵公子》森永爱

图 1-2-13 《创造者》冯宇