

初学启蒙 展开想象 遨游漫画世界

零基础
学画漫画

MCOO 编著

新手漫画教程

素描基础技法

从入门到精通

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

MCOO 编著

新手漫画教程

素描基础技法

从入门到精通

1470131

人民邮电出版社
北京

所示
室内
陈了
可观
犬亦

图书在版编目(CIP)数据

素描基础技法从入门到精通 / MCOO编著. — 北京 :
人民邮电出版社, 2016.9 (2016.10重印)
新手漫画教程
ISBN 978-7-115-41535-6

I. ①素… II. ①M… III. ①素描技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第077385号

内 容 提 要

漫画以奇美绚丽的画风、高于现实的表现手法而受到绘画爱好者的青睐。在观赏漫画作品时,相信每个人心中都构想了一个完美的漫画世界,并经常想拿笔画出自己设想或倾慕的画面和角色,但是限于绘画水平而止步于想法。

“新手漫画教程”系列是专为漫画新手提升绘画水平而策划出版的优秀教学用书,共四册,分别从漫画素描基础技法、萌少女、美少年、Q版角色四个方面教大家如何绘制漫画作品。

《新手漫画教程:素描基础技法从入门到精通》是“新手漫画教程”系列图书中的一本,书中从漫画基础知识入手,教大家如何运用线条、光影去刻画漫画人物及场景。内容包括人物头部、五官、身体、动静态表现、服饰表现、场景空间等。全书理论与案例相结合,相信零基础学漫画的你也可以快速晋升为漫画达人。

-
- ◆ 编 著 MCOO
策划编辑 宋吉文
责任编辑 郭发明
执行编辑 杨 荣
责任印制 陈 犇
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
三河市海波印务有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 7.5 2016年9月第1版
字数: 175千字 2016年10月河北第2次印刷
-

定价: 18.00元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广字第8052号

目录

第一章 素描漫画的基础知识

1.1 什么是漫画 7

- ◎漫画的定义 7
 - 漫画是现实的抽象化 7
 - 漫画是现实的完美化 7
 - 漫画是现实的理想化 8
- ◎漫画作品风格的分类 9
 - 少女类 9
 - 奇幻类 9
 - 运动竞技类 10
 - 冒险类 10
 - 机战类 10
 - 写实类 11
 - 情感类 11
 - 搞笑类 11

1.2 漫画的绘制工具 12

- ◎漫画工具介绍 12
 - 纸张 12
 - 绘图笔 12
 - 橡皮 12
 - 铅笔 13
 - 彩色铅笔 13
 - 墨水 13
 - 彩色颜料 13
 - 毛笔 14
 - 蘸水笔 14
 - 马克笔 14
 - 网点纸 14
 - 粉彩 15
 - 尺子 15
 - 拷贝台 15
 - 数位板 15

1.3 用线条来表现漫画 16

- ◎线条的表现类别 16
 - 直线 16
 - 斜线 16

弧线 16

◎线条的表现手法 17

疏线 17

密线 17

疏密线 17

◎线条的示范练习 18

用直线绘制复杂的形体动态结构 18

用曲线绘制简单的身体结构 18

用虚实线表现人物身体的立体感 18

1.4 光影效果对漫画的重要性 19

◎光影原理 19

光影照射原理 19

光影形成原理 19

光影角度原理 20

◎光影的表现方法 21

光影是线条的组合 21

光影是面的体现 21

光影是立体的展现 21

1.5 用画面感来表现漫画情节 22

第二章 绘制漫画人物的基础知识

2.1 漫画人物头部基础知识 24

◎人物面部的表现技巧 24

面部形状 24

面部基准线与五官的位置 24

眉毛 26

眼睛 26

鼻子 28

嘴巴 29

耳朵 30

第三章 运用动态表现漫画人物

◎人物头发的表现技巧 31

绘制头发的基础知识 31

短发的表现 33

长发的表现 34

◎人物表情的表现技巧 35

开心的表情 35

难过的表情 36

惊讶的表情 37

惊喜的表情 38

符号化表情 38

2.2 漫画人物的头身比例 39

◎常见头身比例 39

9 头身的比例 39

8 头身的比例 40

7 头身的比例 41

6 头身的比例 42

◎Q版头身比例 43

5 头身的比例 43

3 头身的比例 44

2 头身的比例 45

2.3 人物肢体的认识与了解 46

◎颈部 46

颈部的结构 46

◎躯干 48

躯干的结构 48

男女躯干的差别 48

◎手部 51

手部的结构 51

手掌 51

手背 52

手部各种形态 52

◎脚部 53

脚部的结构 53

不同角度的脚 53

脚部各种形态 54

3.1 人物肢体的运动 56

◎躯干的运动 56

躯干的扭转 56

颈部的运动 58

◎四肢的运动 60

上肢的运动 60

下肢的运动 63

3.2 动态原理和表现 65

◎动态的原理 65

动态的形成 65

动态的角度 66

动态块状结构 67

运用骨点表现动态 67

3.3 静态动作的表现 68

◎站姿 68

不同角度的站姿 68

俏皮站姿的绘制 69

背面站姿的绘制 69

◎坐姿 70

盘腿坐姿的绘制 70

优雅坐姿的绘制 71

◎蹲姿 72

蹲姿的绘制 72

◎其他姿势 73

3.4 动态的动作表现 74

◎跑姿 74

跑姿的形态 74

跑姿的绘制 75

◎跳跃 77

跳跃的形态 77

跳跃的绘制 77

◎走姿 78

走姿的形态 78

走姿的绘制 79

第四章 漫画人物服饰的设计

4.1 服饰的面料质感 81

- 雪纺材质 81
 - 材质特点 81
 - 衣服实例 82
 - 衣服绘制 82
- 棉质服饰 83
 - 材质特点 83
 - 衣服绘制 83
- 牛仔布料 84
 - 材质特点 84
 - 衣服绘制 84
- 其他质感 85
 - 材质特点 85

4.2 不同年龄段的人物服装 86

- 儿童服装 86
- 青少年服装 87
- 中老年服装 88
 - 中年服装 88
 - 老年服装 88

4.3 常见服饰类型 89

- 制服 89
 - 校服制服 89
 - 工作制服 91
- 礼服 93
 - 西服 93
 - 礼服裙子 94
- 休闲服饰 96
 - 休闲T恤 96
 - 休闲套装 96
- 古代服饰 98
 - 战斗服 98
 - 和服 99
- 特殊服饰 100
 - 女仆装 100
 - 女巫装 100
 - 圣诞装 101

- 人物配饰道具 102
 - 鞋子 102
 - 帽子 103
 - 斜挎包 104
 - 时尚包 105

第五章 漫画人物的陪衬

5.1 动物可以让画面更有生机 107

- 动物造型的基本模式及绘制技巧 107
 - 写实模式 107
 - 拟人模式 108
- 常见动物实例 108
 - 骄傲的小猫 108
 - 大嘴鸟 109
 - 雄狮 109
 - 牛绅士 109

5.2 适当添加场景以衬托人物特性 110

- 基本透视法则 110
 - 一点透视 110
 - 两点透视 112
 - 三点透视 113
- 构图技法 114
 - 构图知识的掌握 114
 - 增强画面感的三角构图 115
 - 圆形构图 115
 - S形构图 116
 - 不规则形状构图 116
 - 其他构图方式 117
 - 水平构图 117
 - 对角线构图 117
- 场景中的元素 118
 - 植物 118
 - 房屋 119
- 人物在场景中的透视关系 120

MCOO 编著

新手漫画教程

素描基础技法

从入门到精通

1470131

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

素描基础技法从入门到精通 / MCOO编著. — 北京 :
人民邮电出版社, 2016.9 (2016.10重印)
新手漫画教程
ISBN 978-7-115-41535-6

I. ①素… II. ①M… III. ①素描技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第077385号

内 容 提 要

漫画以奇美绚丽的画风、高于现实的表现手法而受到绘画爱好者的青睐。在观赏漫画作品时,相信每个人心中都构想了一个完美的漫画世界,并经常想拿笔画出自己设想或倾慕的画面和角色,但是限于绘画水平而止步于想法。

“新手漫画教程”系列是专为漫画新手提升绘画水平而策划出版的优秀教学用书,共四册,分别从漫画素描基础技法、萌少女、美少年、Q版角色四个方面教大家如何绘制漫画作品。

《新手漫画教程:素描基础技法从入门到精通》是“新手漫画教程”系列图书中的一本,书中从漫画基础知识入手,教大家如何运用线条、光影去刻画漫画人物及场景。内容包括人物头部、五官、身体、动静表现、服饰表现、场景空间等。全书理论与案例相结合,相信零基础学漫画的你也可以快速晋升为漫画达人。

◆ 编 著 MCOO
策划编辑 宋吉文
责任编辑 郭发明
执行编辑 杨 荣
责任印制 陈 彝

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
三河市海波印务有限公司印刷

◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 7.5 2016年9月第1版
字数: 175千字 2016年10月河北第2次印刷

定价: 18.00元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广字第8052号

目录

第一章 素描漫画的基础知识

1.1 什么是漫画 7

- ◎漫画的定义 7
 - 漫画是现实的抽象化 7
 - 漫画是现实的完美化 7
 - 漫画是现实的理想化 8
- ◎漫画作品风格的分类 9
 - 少女类 9
 - 奇幻类 9
 - 运动竞技类 10
 - 冒险类 10
 - 机战类 10
 - 写实类 11
 - 情感类 11
 - 搞笑类 11

1.2 漫画的绘制工具 12

- ◎漫画工具介绍 12
 - 纸张 12
 - 绘图笔 12
 - 橡皮 12
 - 铅笔 13
 - 彩色铅笔 13
 - 墨水 13
 - 彩色颜料 13
 - 毛笔 14
 - 蘸水笔 14
 - 马克笔 14
 - 网点纸 14
 - 粉彩 15
 - 尺子 15
 - 拷贝台 15
 - 数位板 15

1.3 用线条来表现漫画 16

- ◎线条的表现类别 16
 - 直线 16
 - 斜线 16

弧线 16

◎线条的表现手法 17

疏线 17

密线 17

疏密线 17

◎线条的示范练习 18

用直线绘制复杂的形体动态结构 18

用曲线绘制简单的身体结构 18

用虚实线表现人物身体的立体感 18

1.4 光影效果对漫画的重要性 19

◎光影原理 19

光影照射原理 19

光影形成原理 19

光影角度原理 20

◎光影的表现方法 21

光影是线条的组合 21

光影是面的体现 21

光影是立体的展现 21

1.5 用画面感来表现漫画情节 22

第二章 绘制漫画人物的基础知识

2.1 漫画人物头部基础知识 24

◎人物面部的表现技巧 24

面部形状 24

面部基准线与五官的位置 24

眉毛 26

眼睛 26

鼻子 28

嘴巴 29

耳朵 30

第三章 运用动态表现漫画人物

◎人物头发的表现技巧 31

- 绘制头发的基础知识 31
- 短发的表现 33
- 长发的表现 34

◎人物表情的表现技巧 35

- 开心的表情 35
- 难过的表情 36
- 惊讶的表情 37
- 惊喜的表情 38
- 符号化表情 38

2.2 漫画人物的头身比例 39

◎常见头身比例 39

- 9 头身的比例 39
- 8 头身的比例 40
- 7 头身的比例 41
- 6 头身的比例 42

◎Q版头身比例 43

- 5 头身的比例 43
- 3 头身的比例 44
- 2 头身的比例 45

2.3 人物肢体的认识与了解 46

◎颈部 46

- 颈部的结构 46

◎躯干 48

- 躯干的结构 48
- 男女躯干的差别 48

◎手部 51

- 手部的结构 51
- 手掌 51
- 手背 52
- 手部各种形态 52

◎脚部 53

- 脚部的结构 53
- 不同角度的脚 53
- 脚部各种形态 54

3.1 人物肢体的运动 56

◎躯干的运动 56

- 躯干的扭转 56
- 颈部的运动 58

◎四肢的运动 60

- 上肢的运动 60
- 下肢的运动 63

3.2 动态原理和表现 65

◎动态的原理 65

- 动态的形成 65
- 动态的角度 66
- 动态块状结构 67
- 运用骨点表现动态 67

3.3 静态动作的表现 68

◎站姿 68

- 不同角度的站姿 68
- 俏皮站姿的绘制 69
- 背面站姿的绘制 69

◎坐姿 70

- 盘腿坐姿的绘制 70
- 优雅坐姿的绘制 71

◎蹲姿 72

- 蹲姿的绘制 72

◎其他姿势 73

3.4 动态的动作表现 74

◎跑姿 74

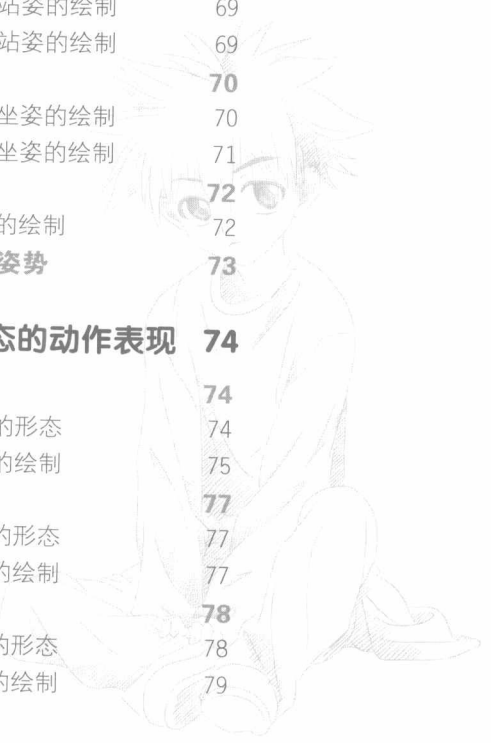
- 跑姿的形态 74
- 跑姿的绘制 75

◎跳跃 77

- 跳跃的形态 77
- 跳跃的绘制 77

◎走姿 78

- 走姿的形态 78
- 走姿的绘制 79

第四章 漫画人物服饰的设计

4.1 服饰的面料质感 81

- 雪纺材质 81
 - 材质特点 81
 - 衣服实例 82
 - 衣服绘制 82
- 棉质服饰 83
 - 材质特点 83
 - 衣服绘制 83
- 牛仔布料 84
 - 材质特点 84
 - 衣服绘制 84
- 其他质感 85
 - 材质特点 85

4.2 不同年龄段的人物服装 86

- 儿童服装 86
- 青少年服装 87
- 中老年服装 88
 - 中年服装 88
 - 老年服装 88

4.3 常见服饰类型 89

- 制服 89
 - 校服制服 89
 - 工作制服 91
- 礼服 93
 - 西服 93
 - 礼服裙子 94
- 休闲服饰 96
 - 休闲T恤 96
 - 休闲套装 96
- 古代服饰 98
 - 战斗服 98
 - 和服 99
- 特殊服饰 100
 - 女仆装 100
 - 女巫装 100
 - 圣诞装 101

- 人物配饰道具 102
 - 鞋子 102
 - 帽子 103
 - 斜挎包 104
 - 时尚包 105

第五章 漫画人物的陪衬

5.1 动物可以让画面更有生机 107

- 动物造型的基本模式及绘制技巧 107
 - 写实模式 107
 - 拟人模式 108
- 常见动物实例 108
 - 骄傲的小猫 108
 - 大嘴鸟 109
 - 雄狮 109
 - 牛绅士 109

5.2 适当添加场景以衬托人物特性 110

- 基本透视法则 110
 - 一点透视 110
 - 两点透视 112
 - 三点透视 113
- 构图技法 114
 - 构图知识的掌握 114
 - 增强画面感的三角构图 115
 - 圆形构图 115
 - S形构图 116
 - 不规则形状构图 116
 - 其他构图方式 117
 - 水平构图 117
 - 对角线构图 117
- 场景中的元素 118
 - 植物 118
 - 房屋 119
- 人物在场景中的透视关系 120

第一章

01

素描漫画的 基础知识

绘制素描漫画所必学的基础知识就是线条的运用和光影效果的表现。本章我们就来学习这些最基本的绘画常识。

1.1 什么是漫画

我们将向大家介绍一些有关漫画的基础知识，让初学者在开始绘制漫画之前对其有一个深刻的认识，以便更好地理解和创作漫画。

漫画的定义

● 漫画是现实的抽象化

为什么说漫画是现实的抽象化呢？因为漫画是以现实为基础进行创作的，具体一点说就是将现实中的人物完美化了。打个比方说，一个现实当中的人物有性别、年龄、身高、相貌、社会关系等具体特征和属性，并且有据可查。但是，对于漫画人物来说，这些都可以通过理想化的设定来进行，不需要现实的身份认定，由此我们可以知道，漫画是现实的抽象化。

怎样才能将抽象化运用到漫画作品当中呢？在表现漫画作品时，我们可以将人物表现得比现实中的更加完美，甚至可以夸张，为人物塑造理想的样貌、身份、地位等，并将其脱离于现实，这样就能设定好漫画人物了。

● 漫画是现实的完美化

漫画是现实的完美化，在现实的基础上，我们可以进行一些美化和幻想。漫画通过对现实的完美化可以让人有更多的幻想空间和思维空间，能够让虚拟的故事情节更加唯美、耐看，也能让漫画中的人物角色更加理想化，这样就使人们在正常的现实生活中也拥有了一个幻想的思维空间。

怎样才能将现实完美化呢？很多人都对这个问题存在着疑问。其实，在创作漫画的过程中，大多都是以现实生活作为创作基础的，在这些基础上进行一定的幻想发挥与空间延伸，就形成了漫画的完美化状态。

在表现漫画人物的时候，可以将人物的各部分都在现实的基础上进行一定的修改与变化，比如将眼睛画大一些，身材画纤细一些，自由设定发色等，这样人物就更有跨越空间的完美感了。

看到左面的这幅漫画作品，你应该能发现人物形象与现实中的事物差不多，但在看某些部位时，你会发现又有很大的不同，例如闪烁明亮的大眼睛、小巧的鼻子、可爱的小嘴巴，这些都是对现实人物进行的完美化变形。人们常说艺术源于生活但高于生活，漫画的完美化就是这个道理，就是在现实生活的基础上进行再创造。

右图中的女孩则是对漫画中人物体形的诠释。漫画中的人物体形往往都显得十分修长、高挑，通常作者都会严格按照美化头身比例来进行创作。头身比例的部分在后面的学习中会向大家讲到，它是漫画人物绘制中比较重要的部分。所以，在漫画中，完美的人物角色是创作的方向，作者们往往都将现实中不存在的或是所遐想的美好事物通过漫画的形式表现出来。

● 漫画是现实的理想化

漫画是现实的理想化，在现实的基础上对其延伸，并进行再创造，就形成了理想化的漫画世界。在创作漫画的整个过程中，理想化的概念设定是表现画面的基本要求，只有对脑中想到的概念进行具体的拓展延伸，才能够将其超现实地表现在其他媒介上。在绘制漫画时，我们所运用的媒介就是笔和纸张，通过这些，我们才能达到将漫画理想化延伸的目的。

右图中的三位美少女，都是在现实的基础上进行理想化塑造的。例如，满头飘逸的长发，超过现实正常比例的大眼睛，完美的头身比例和纤细的身材，无不体现着把现实理想化的表现手法。这样的理想表现是唯美的，这样的漫画角色给人一种极其完美的感觉，也是一种视觉的享受。

漫画作品风格的分类

通过前面的学习，大家应该能大致了解什么是漫画了。它以其画面独有的美感、对人物形象大胆的幻想、曲折离奇的情节吸引着人们。漫画作品根据读者的需求和创作者的喜好，形成了多元化的分类。我们除了要了解什么是漫画以外，还要对漫画作品的风格有一个全面的认识，以便今后为自己的创作风格定性。

● 少女类

少女类作品大多有纯真而美好的故事内容，在画风上也比较偏向于完美化，主角们多是俊男美女，而多数渲染的都是浪漫理想的爱情故事。此类具有代表性的作品有《地狱少女》《守护甜心》《恶魔变奏曲》《吸血鬼骑士》《完美小姐进化论》《恋爱情结》《潘多拉之心》等。

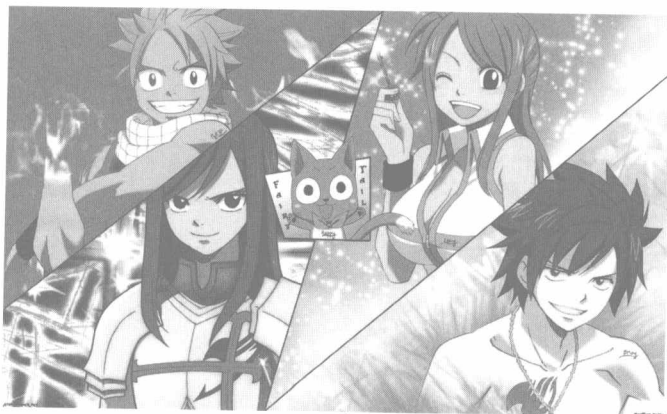
摘自《地狱少女》

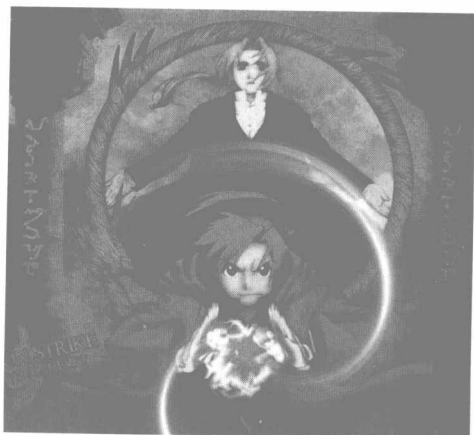
摘自《守护甜心》

● 奇幻类

奇幻类漫画的故事情节多样，但一定会有魔法、巫术、冒险、超能力等元素。此类具有代表性的作品有《魔法少女》《妖精的尾巴》《魔法骑士》《钢之炼金术师》《异世界的圣机械物语》等。

摘自《妖精的尾巴》

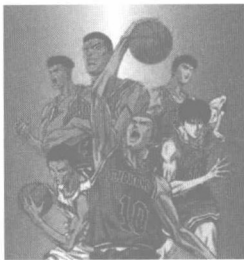
摘自《钢之炼金术士》

● 运动竞技类

运动竞技类漫画作品以描绘体育运动为主，弘扬敢于拼搏、永不放弃的精神。它是日本动漫不可缺少的一种类型，读者多以少年、青年为主。此类具有代表性的作品有《灌篮高手》《棒球大联盟》《月下棋士》《疾风无敌银堡垒》《奥林匹斯行转星传》《头文字D》《战陀螺》《足球小将》等。

摘自《足球小将》

摘自《灌篮高手》

摘自《棒球英豪》

摘自《网球王子》

● 冒险类

冒险类的动漫作品大都以主角外出冒险旅行为主题，在旅途当中遇到各种艰难险阻和猛兽怪物，等着主角去挑战，最终主角获得胜利。此类具有代表性的作品有《海贼王》《仙境传说》《星之海洋》《出云战记》《神隐之狼》等。

摘自《海贼王》

摘自《仙境传说》

● 机战类

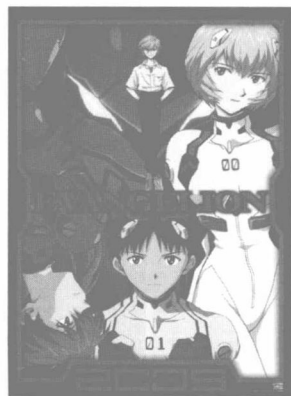
机战类作品在漫画中占有不小的比重，儿童、少年都是其读者，作品中的机甲战士和一些超凡的机能都将读者“俘获”。此类具有代表性的作品有《机动战士高达》系列、《EVA》《盖塔》《全金属狂潮》《超时空要塞》《天元突破》等。

摘自《超时空要塞》

摘自《机动战士高达》

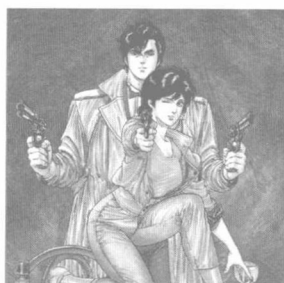
摘自《EVA》

● 写实类

写实类漫画作品简单地来说就是作者严格按照人体比例进行绘制，作品中的人物形象更接近真实的人物。此类作品的故事背景大多数是历史题材或是比较严肃的题材，代表作品有《MONSTER》《浪客行》《织田信长》《城市猎人》《天使的赠礼》《非常家庭》等。

摘自《浪客行》

摘自《城市猎人》

摘自《非常家庭》

● 情感类

情感类漫画作品也是较为常见的一种类型，主要描写人与人之间错综复杂的情感，此类作品受到青年读者的喜爱。代表作品有《秋之回忆》《东京猫猫》《人形电脑天使心》《圣少女》《玩偶游戏》《家庭教师》《黑执事》《心跳回忆》等。

摘自《人形电脑天使心》

摘自《心跳回忆》

摘自《秋之回忆》

● 搞笑类

搞笑类漫画作品的情节多是轻松诙谐、夸张幽默的，非常容易引起读者的兴趣。此类具有代表性的作品有《热带雨林的爆笑生活》《樱兰高校公关部》《乱马1/2》《秀逗魔导师》等。

摘自《秀逗魔导师》

摘自《乱马1/2》

摘自《南家三姐妹》