

○少儿美术培训教材

○美术培训班专用

少儿美术系列教程

SHAO' ER MEISHU XILIE JIAOCHENG

创意学漫画

技法篇

——（最具创意的原创漫画教学）——

◎马秀明 廖玉华 曹久菊 编著

江西美术出版社
全国百佳出版单位

○少儿美术培训教材

○美术培训班专用

少儿美术系列教程

SHAO' ER MEISHU XILIE JIAOCHENG

创意学漫画 技法篇

——（最具创意的原创漫画教学）——

◎马秀明 廖玉华 曹久菊 编著

 江西美术出版社
全国百佳出版单位

 全国百佳出版单位

本书由江西美术出版社出版, 未经出版者书面许可, 不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分
本书法律顾问: 江西豫章律师事务所 晏辉律师

图书在版编目(CIP)数据

创意学漫画. 技法篇 / 马秀明, 廖玉华著. -- 南昌: 江西美术出版社, 2016.9
少儿美术系列教程 / 马秀明主编
ISBN 978-7-5480-4853-4

I. ①创… II. ①马… ②廖… III. ①动画—绘画技法—少儿读物 IV. ①J218.7-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第235052号

统 稿◎马进福

责任编辑◎吴文龙 危佩丽

责任印制◎谭 勋

书籍设计◎胡文欣 先锋设计

少儿美术系列教程·创意学漫画技法篇

SHAO' ER MEISHU XILIE JIAOCHENG CHUANGYI XUEMANHUA JIFAPIAN

著者: 马秀明 廖玉华 曹久菊

出版: 江西美术出版社

社址: 南昌市子安路66号

邮编: 330025

电话: 0791-86565819

发行: 全国新华书店

印刷: 江西千叶彩印有限公司

版次: 2016年10月第1版第1次印刷

开本: 787×1092 1/16

印张: 5.5

书号: ISBN 978-7-5480-4853-4

定价: 50.00元

我们与收入本书的照片作者进行了广泛联系, 得到了他们的大力支持, 对此我们表示感谢。但仍有部分作者未能联系上, 烦请作者与我们联系, 以便支付相应稿酬。

赣版权登字 06-2016-733

版权所有, 侵权必究

作者简介

马秀明

毕业于武汉大学，硕士，现任湖北文理学院美术学院教师，艺术史论部主任。主要从事艺术理论研究和少儿美术教育研究，先后主持湖北省教育厅项目“儿童美术心理研究”、湖北省社科基金项目“荆楚文化产业研究”，参加多项国家级和省部级科研项目，论文多次荣获教育部和省教育厅一、二等奖，先后主编出版《美术教学法》《少儿美术学训丛书——儿童画》《少儿美术学训丛书——线描》《绘童年创意学水粉》《绘童年创意学油画棒》等书籍。

廖玉华

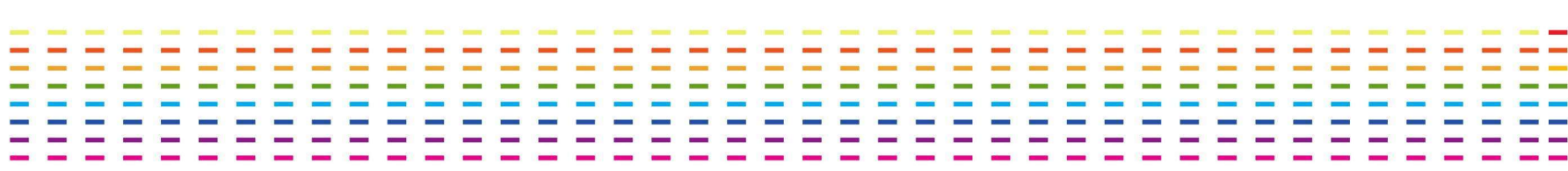
毕业于湖北文理学院美术教育专业，本科，文学学士，现任湖北襄阳阳光未来美术学校教学主管，湖北文理学院美术学院客座教授，主要从事少儿美术教育理论及课程的研究、教师培训工作。先后主编出版《少儿美术学训丛书——儿童画》《少儿美术学训丛书——线描》《绘童年创意学水粉》《绘童年创意学油画棒》。

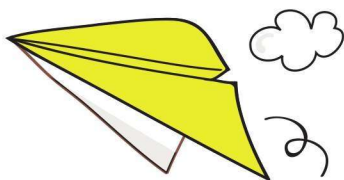
曹久菊

毕业于湖北师范学院美术教育专业，现任湖北襄阳阳光未来美术学校教师。

丛书顾问

熊汉强、黄仲雷

漫画——少儿美术的“风口”画种

漫画作为绘画艺术的一个分支，发展时间并不长，产生于水墨画、油画、版画、水彩画之后。因时代发展需要，以漫画为基础的各种动漫影视、出版物、广告、插画等，已成为独立而强大的学科、产业和文化现象，并被广泛传播、接受，特别受到广大青少年的喜爱，甚至有儿童为之着迷。

在少儿美术教育和培训领域，漫画更受到孩子们的喜爱，其兴趣远在传统水墨、素描等画种之上。我们急需探索符合少儿身心发展规律、寓教于乐的漫画教学体系。

传统漫画主要通过夸张、比喻、象征、拟人、寓意等手法，直接或隐晦、含蓄地表达作者对纷纭世事的理解、态度及价值观，是含有讽刺或幽默的一种浪漫主义的绘画。它同其他绘画的主要区别在于独特的构思方法和表现手法。它具有讽刺与幽默的艺术特点并具有认识、教育和审美等社会功能。

当下广大青少年儿童喜闻乐见的漫画，除了传统漫画形式以外，更主要的是运用现代绘画材料技术，包括电子媒介技术创造的颜色绚丽唯美、造型独特、人物个性化、内容轻松搞笑的现代漫画。

现代漫画可以把各种绘画的形式、技法拿来为己所用。在绘画工具和物质材料的使用上没有专一的选择，在造型手段上也没有什么限制。使用毛笔、钢笔，借用木刻、油画、剪纸、拼贴、中国画等手段来绘制都可以，这主要取决于作画者的兴趣、特长以及内容、用途的需要。漫画中的人物造型大都夸张变形，可繁可简，性格分明。如果一幅画面表达不了，还可以画成多幅的；要是情节较多，还可以画成连续的。

襄阳市阳光未来美术培训学校根据十二年的漫画教学培训经验，曾经在《儿童漫画》杂志、《中国书画报》、《襄阳晚报》等多家报刊上发表学生作品，多次荣获“天眼杯”国际漫画大赛金奖。我们从一开始就在教学体系、课程开发上精心设计并不断研讨改进，从而积累了点心得：一是课程必须具有系统性，具有阶梯学习的体系，便于学生循序渐进，长期坚持学习；二是课程具体内容必须符合学生的兴趣点，让学生愿意画并且画好后在同学中广受褒扬，最大可能保持学生的学习热情；三是尽量避开漫画中一些非主流、三观不正的内容；四是引导学习、开发表现具有中国传统文化价值的课程、具有品格培养和思维开发的课程、具有地域文化特色的课程等。本书是应广大同仁强烈要求结集出版，并以此抛砖引玉，存在不足之处望大家多多批评指正，我们必将不断修正完善，为中国少儿美术教育事业尽心尽力。

马秀明

2016年8月1日

目录 CONTENTS

工具材料与基础技法	1	第 7 课 卷发美少女	52
局部分解画法	10	第 8 课 中国风	56
第 1 课 眼睛	28	第 9 课 技法应用之插画	60
第 2 课 Q 版半身像	32	第 10 课 学习动漫名家之几米	64
第 3 课 Q 版男生	36	第 11 课 剪纸拼贴动漫制作	68
第 4 课 Q 版女生	40	第 12 课 装饰漫画人物临摹	72
第 5 课 真人版女性	44	第 13 课 综合技法应用	76
第 6 课 真人版男性	48	第 14 课 综合材料与漫画创作	80

工具材料与基础技法

一、工具与材料

学习漫画我们一般选择生活中常见的绘画工具与材料。如：水粉颜料、水彩颜料、水彩笔、彩色铅笔、油画棒、炫彩棒等；纸张方面一般选用水粉纸、水彩纸、刮画纸、牛皮纸、卡纸等；画笔一般选用排笔、毛笔、中性笔、记号笔、马克笔、水彩笔等；其他工具还要用到水桶、调色盘等。

水粉颜料

水溶性炫彩棒

水彩颜料

水彩笔

彩色铅笔

工具的摆放

二、基础技法

在众多材料中，我们以水彩和水粉为主讲解上色技法，水彩（水粉）因其取材方便、可大面积着色、并且表现性强。其他色彩工具，可用来丰富色彩层次，调整和增强画面效果。根据一些材料的特性和表现特点，结合孩子们上课的实际需要。我们把漫画中常见的技法在此做示范讲解，希望对漫画学习起到好的效果。

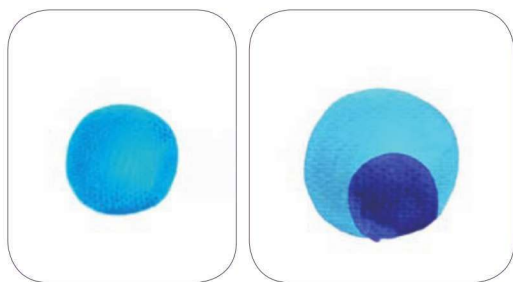

图1

1. 干画叠色法

在干燥的纸张上着色，第一层上色要薄而透，即用水调色淡淡铺一层色，等第一层色干后再叠加上另一个颜色，可多次叠加，叠加的颜色也要逐步加深，以薄涂为主，厚涂色彩放到最后。（如图1）这种上色法可运用在花卉，头发，衣服褶皱，花纹，影子等色块清晰的地方。（如图2、图3）

图2

图3

2. 晕染法

在干燥的纸上着色，笔尖要饱含颜色，在未干的情况下，笔尖蘸清水，快速地从深往淡洗。这种上色法要从结构线开始上色，颜色过渡自然，可纸上二次调色，可多个邻近色和相似色叠加地洗。一般用在轮廓清晰、色彩过渡自然的地方。（如图4、图5、图6、图7）

图4

图5

图 6

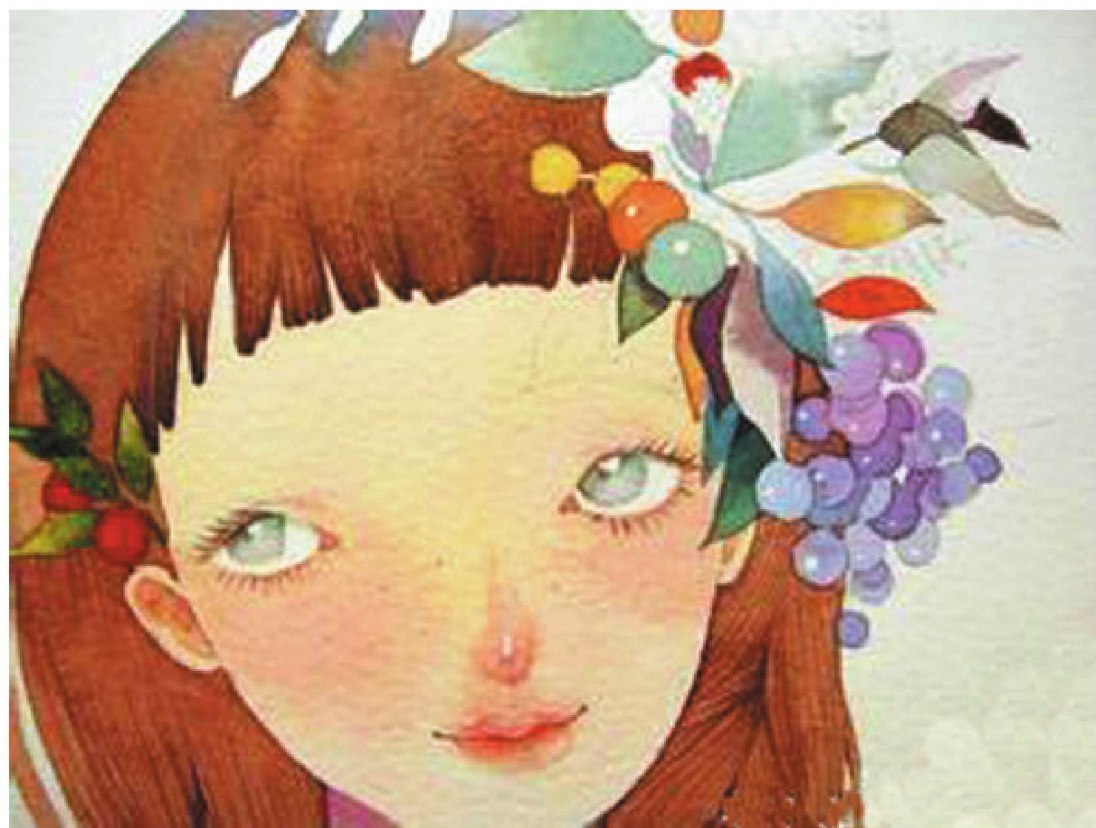

图 7

3. 吸白法和留白法:

(1) 吸白法: 在干燥的纸上着色, 颜色要湿, 笔饱含颜色, 一笔画上去, 色可在纸张上形成晶莹的印迹。颜色还没有渗入纸张时, 用卫生纸或吸水海绵, 把颜料吸走, 就形成吸白的效果。(如图8)

(2) 留白法: 白色的部分直接留出来。比如眼睛的高光等。(如图9)

图8

图9

4. 湿接法:

在干燥的纸上着色, 颜色要湿, 笔饱含颜色, 一笔上去, 颜色可在纸上形成晶莹的印迹。在未干的情况下, 沿边画上第二种颜色, 这样相邻的地方色彩就会互溶, 自动调和。虽然只有两笔颜色, 但画面颜色层次丰富绚丽。一般应用于色彩丰富, 轮廓相对模糊的地方。(如图10、图11、图12)

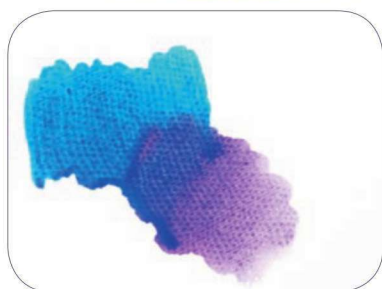

图10

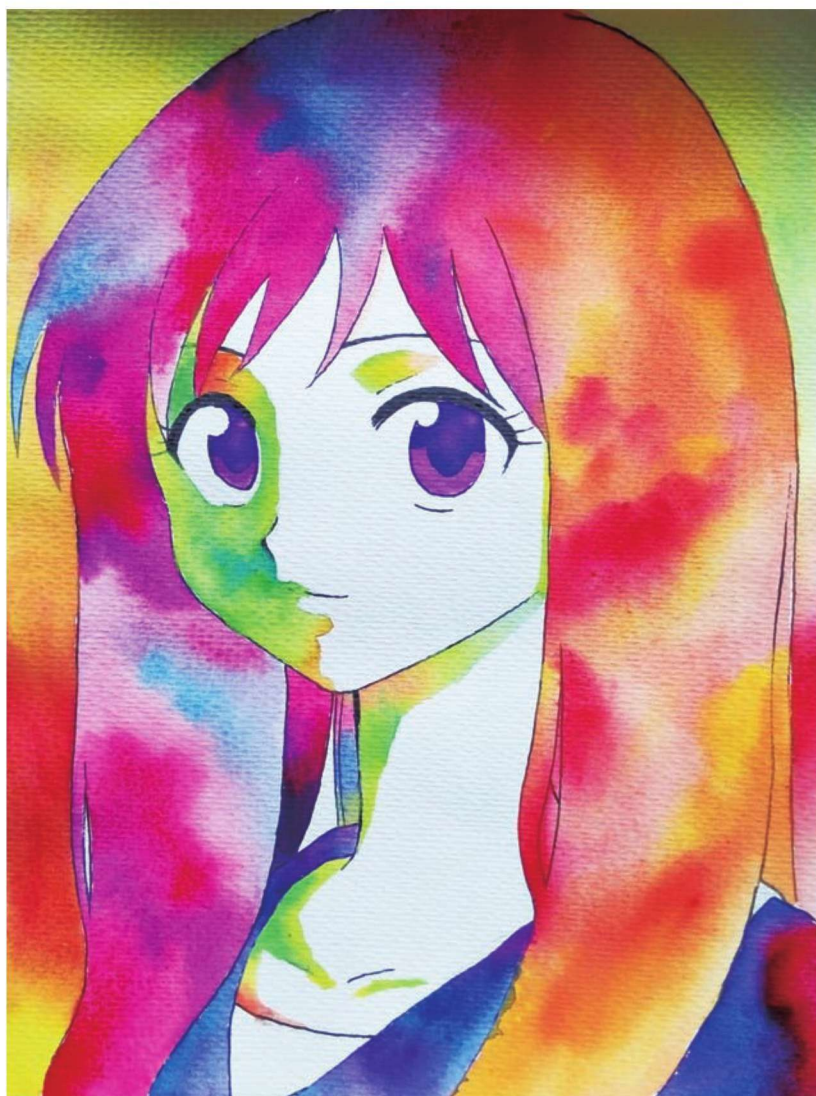

图11

图 12

5. 笔上混色法:

一笔画出来几种颜色。一般先把一种浅颜色调到笔肚上,然后再用笔尖蘸深色的颜料调一下,这样画出的色彩变化丰富、色彩鲜艳、融合自然。(如图 13、图 14)

图 13

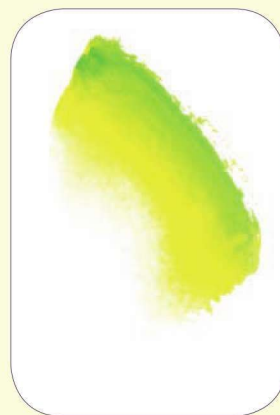

图 14

6. 湿叠法

在湿润的纸张上着色，颜色要湿，笔饱含颜色，一笔上去，色可在纸张上形成晶莹的印迹。在未干的情况下，叠加上第二色、第三个色。颜色的浓度要逐步加浓，通过高密度色推向低密度色，越湿扩的边就远，形成朦胧的感觉。

(如图 15、图 16)

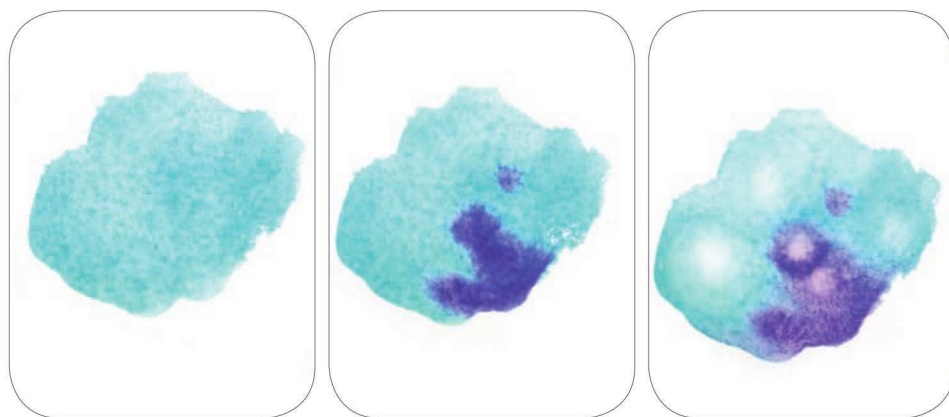

图 15

图 16

7. 沉淀法:

1. 调色时多加水，少调和搅拌，笔饱含颜色，一笔画上去，颜色可在纸上形成晶莹的印迹。颜色干后就有沉淀感。（图 17）

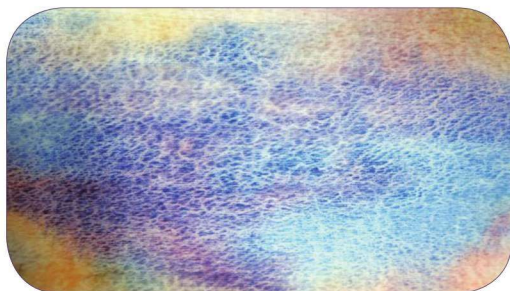

图 17

2. 画笔饱含调得比较湿的浓色，一笔画上去，颜色可在纸上形成晶莹的印迹。

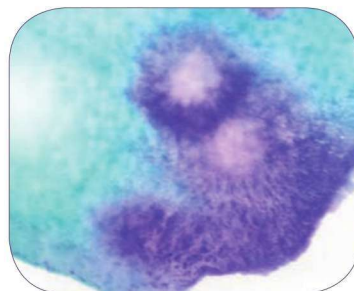

图 18

然后快速把笔洗净，用笔尖蘸清水，点

在浓色上，用水把浮于纸面的颜色冲散，就可形成沉淀的颜料颗粒。（如图 18）

8. 综合技法:

以上这些表现技法可混合使用，也可用不同材质的颜料叠加使用。（如图 19）

干涂晕染

吸白

叠加洗色

干画叠加、加彩铅

图 19

图 20 标识牌是采用干画叠色法画上去的，树干采用洗色法，地面和树冠运用湿接法，树枝采用干叠画法。多种技法叠加之后层次更丰富，表现力也更强，画面的虚实就容易表现。但需要控制好干湿。需要在干燥的纸上表现的技法，一定要在前一种技法干透后再画，并且用色要薄，以免翻色。同时也可采用叠加彩铅、水彩笔、炫彩棒等多种材料来丰富画面。

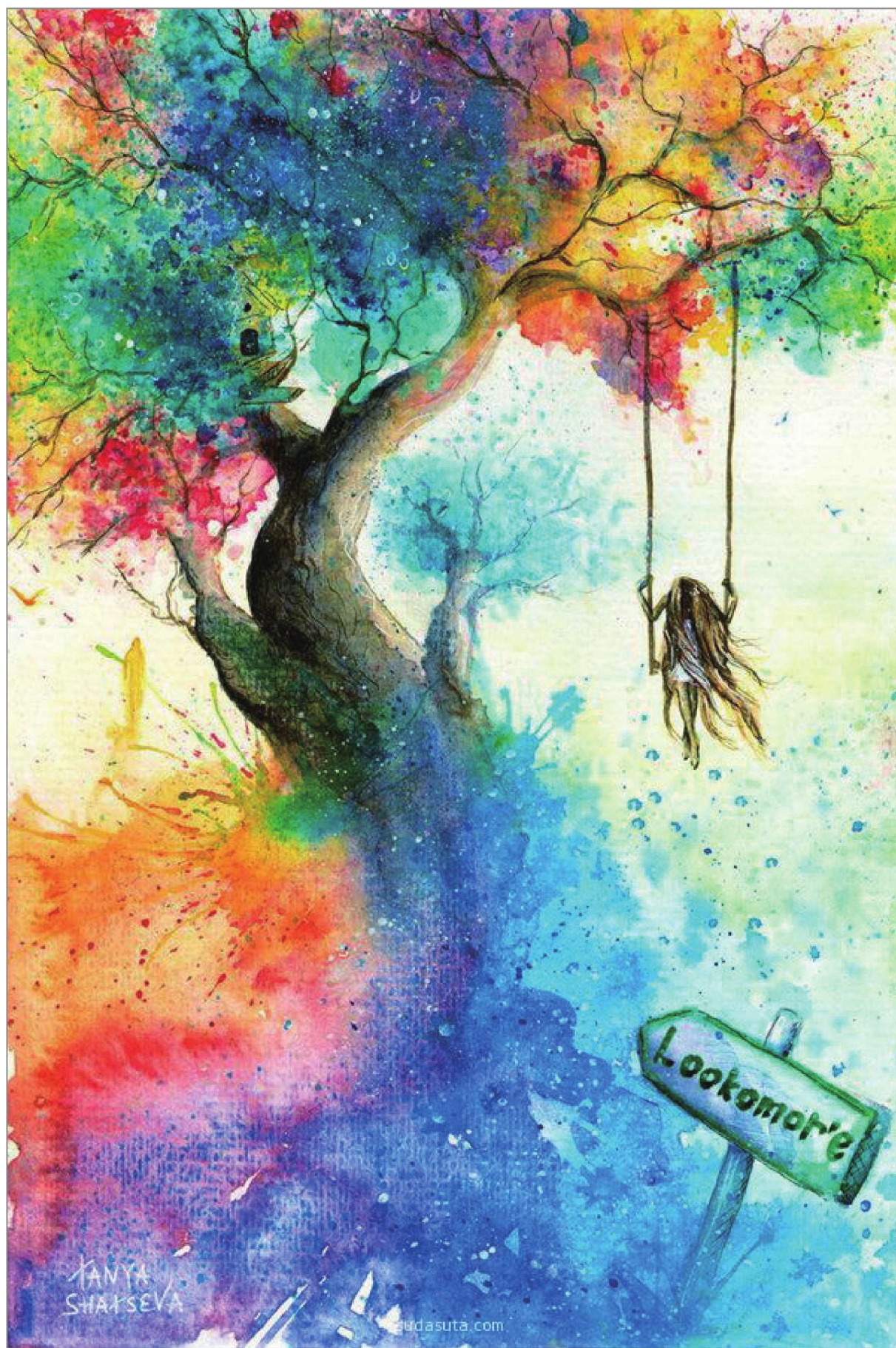

图 20

9. 洗色技法和彩铅的结合运用。(如图 21、图 22)

图 21

图 22

10. 这张叠加了色粉和彩铅。(如图 23)

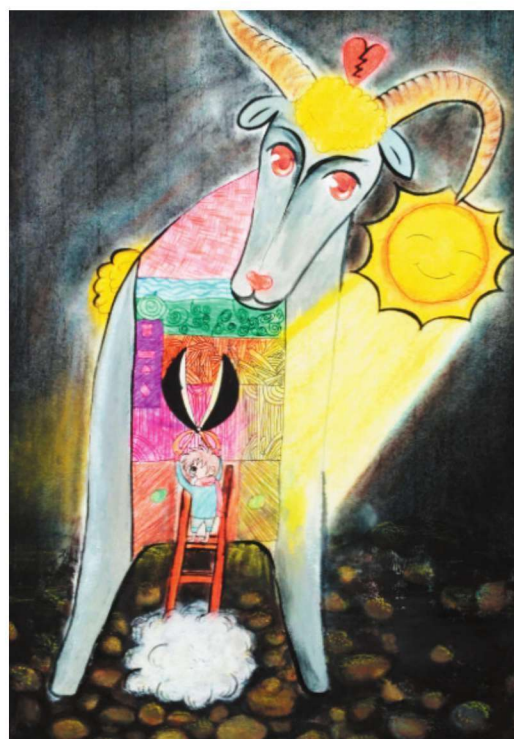

图 23

11. 这张作品学生叠加了水彩笔。(如图 24)

图 24

局部分解画法

一、眼睛的画法

一幅好的动漫人物作品，眼睛不仅可以传神，还可以很好地表达人物的情感，在动漫人物中眼睛的表现尤为重要，眼睛画好了作品就成功了一半。下面我们从多个角度分析眼睛的画法。

1. 了解真人眼睛的结构：

- (1) 上眼睑盖住下眼睑，所以上眼睑比下眼睑长。上眼睑比下眼睑深和粗。
- (2) 上眼睑靠近内眼角处，向下包住了下眼睑。上眼睑靠近外眼角处向外拉伸出去。同时由于睫毛在外眼角处向外转折，所以上眼睑靠近外眼角的线条比靠近内眼角的线条要粗且长。(如图1)
- (3) 一般黑眼球被上眼睑盖住部分，因此它并不是一个位于眼睛中央的正圆。(如图2)

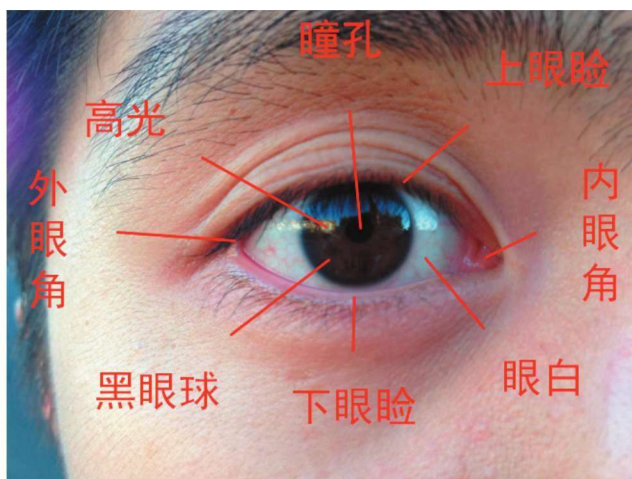

图1

图2

2. 漫画眼睛的变形规律：

漫画会对我们真人的特征进行夸张和提炼，下面观察漫画人物的眼睛和真人眼睛，比较有什么相同和不同的地方。

如图3：和真人眼睛差不多，只是夸张了黑眼球、高光，省略了内眼角。

图3

如图4：经过提炼去掉了内外眼角和下眼皮，夸张放大了黑眼球和高光。上下眼睑也更加概念化。

图4

如图5：眼睛的结构提炼得越来越简练，只剩黑眼球了。

图5

3. 眼睛的造型方法：

如图6：正脸的时候，我们的两只眼睛是差不多大小的，两眼之间的间距是一个眼睛大小。那么在画的时候，我们首先用铅笔轻轻地画两条互为垂直的辅助线，使它看起来像个“十字”。

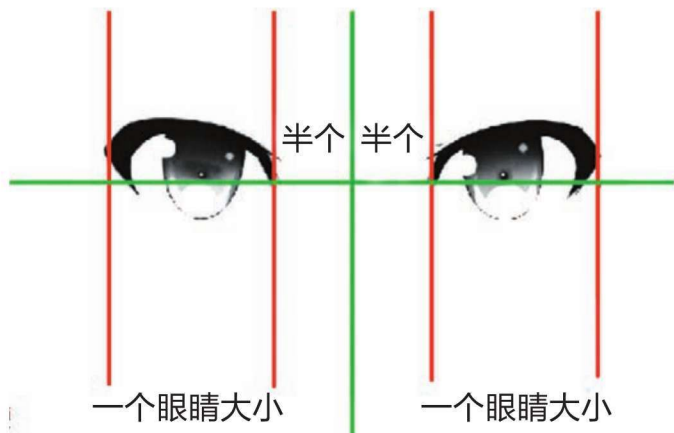

图6

如图7：按照辅助线定好的位置，画出双眼。注意：高光的位置在两个黑眼球上是完全一样的，如果在左眼左上方，那么右眼的高光也在左上方。

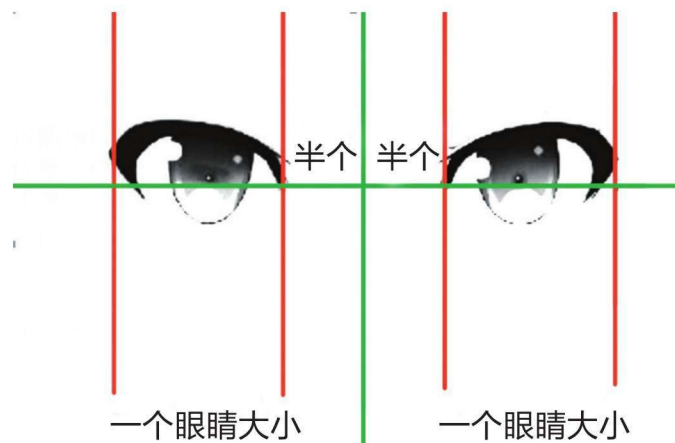

图7