

现代漫画表现技法

庄 凌 编著、绘画

上册

中国少年儿童出版社

J218.2
24

现代漫画表现技法

上册

庄凌 编著、绘画

中国少年儿童出版社

写在前面

小时候，我曾经梦想长大当个作家，住在一间全部是自己写的书的小屋里，房间里充满阳光，书中的小精灵和主人公们在灿烂在阳光下翩翩起舞……

这个深藏在我心底的梦想，伴随着我走过了令人难以忘怀的岁月。

11年前，我辞去了出版社美编的工作，东渡日本，开始了与许多留学生一样的留学生涯。生活的艰难与孤独的心境自不必说，那是我人生的宝贵体验和精神财富。在我心里，无法忘怀的依然是我儿时的梦想。

我不知道怎样去追求我的梦想，但我懂得：画画可以使枯燥无味的岁月化为令人愉快的时光；画画可以使我在艺术的宫殿里发现美的色彩、美的声音和美的形象；画画可以使我入神忘情，灵魂升华。于是，我如饥似渴地读书，夜以继日地作画。终于，我开始在日本各地举办绘画展览，向观众介绍了许多我用文字写不出来的人物和画面。在这期间，最令人感到快乐与幸福的是，我创造了一生的“杰作”——我梦寐以求的我可爱的女儿。这真是一个美丽的梦一般的孩子。也许是我喜欢读书和画画的天赋传染给她，她也喜欢和书做朋友，特别是那些逗人发笑、引人遐思的漫画书。

漫画以它特有的生动、形象、风趣、幽默、简单和直接，以及对初为人母的女性的温馨和体贴，给了我欢乐、慰藉和神思妙想。啊，漫画，原来不仅仅是孩子的宠物，也能够如此理解、温暖女人的心。漫画，还能与科学联姻，与文学结成亲家。它可以普及科学知识，演示电脑的操作方法，注释文字的发展历史。当今有些电视剧就是根据漫画改编的，中国名著《三国演义》，在日本就有许许多多的漫画版本，难怪诸葛孔明的故事在日本家喻户晓……原来任何人都可以自编自画自己出版漫画书。从此，我便跨入了一个令人神往的漫画王国。

记得居里夫人说过一句很有意思的话：“我们要把人生变成一个科学的梦，然后再把梦变成现实。”为了实现我童年的梦想，我把我对生活的感受和对亲人、对同龄朋友、对孩子们的爱画出来了。我相信，今天播下的是希望，未来收获的是果实。因为，这是一个美梦成真的季节。

受北京电视台青少部的邀请，我作为指导教师，参加了电视台1999年和2000年暑假举办的BTV暑期漫画培训班。这两期培训班由北京电视台青少部和北京市卡通艺术博物馆主办，学员有儿童，也有青年。这么大的年龄差距，理解能力和绘画水平也不同，怎样讲授课程才能为这些学员所接受？开课第一天，我先用漫画做自我介绍，然后也让学员们各自画一张自画像。结果真令我喜出望外，学员们有的把自己画成一只雄狮，有的把自己画成一个可爱的婴儿，有的画猫，有的画侠客，也有的画成一条虫……他们把自己的性格、爱好和向往都画

了出来，并相互解释自己的画意，教室里充满了欢声笑语。哦，漫画就是有这样的魔力，能够使年龄相差10多岁的陌生人快乐地进行交流和沟通。在此，我真诚地感谢北京电视台青少部和北京市卡通艺术博物馆，使我有幸结识了100多位志同道合的朋友。

因此，我决心编写一本书，告诉热爱漫画的青少年朋友，学漫画不一定非要去专业学校，只要有兴趣、有热情、有愿望，再加上自学一些漫画的基本知识和技法，任何人都可能获得成功。生活本身就是一本最丰富、最精彩的书，深厚的生活积累、广博的知识储备，是成才的必要条件。喜爱画画原不必与成为画家画等号，但我还是期望有更多的漫画爱好者能步入漫画的殿堂，成为有成就的漫画家。

但愿我的这本小书是一朵小花，绽放在喜欢漫画的年轻朋友心间；但愿我的这本小书是一扇窗口，能让更多的年轻朋友透过这扇窗口，了解当代世界漫画的最新动态……

爱因斯坦说：“兴趣和爱好是最大的动力。”兴趣是入门的向导，让我们从兴趣入手，和漫画交朋友吧！

祝你美梦成真。

庄 凌

2000年12月于日本

目 录

第一章 漫画的工具和运用技法	1
第二章 漫画人物的头部画法.....	14
第三章 漫画人物的形体画法.....	38
第四章 漫画主人公形象的创作方法.....	56
第五章 漫画精品画廊.....	73

第一章 漫画的工具和运用技法

嗨，我叫C.C，
是个漫画小精灵。关于我的
个人资料……先不告诉你。
下面让我作为你的向导，陪
你一起漫游神奇的漫画
世界吧！

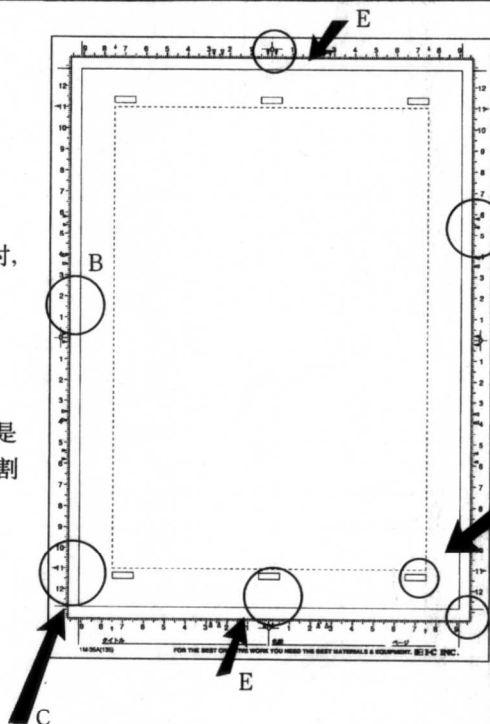

无论是初学者还是专业漫画家，
绘画离不开工具。

选择最适合自己的工具，
加上勤奋，以及你的智慧，
就一定能画出好作品。

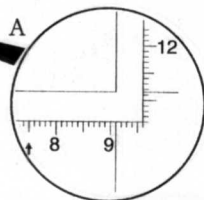
● 漫画用原稿用纸 原稿用纸的尺寸：

- A. $A4=210\text{mm} \times 297\text{mm}$
 $B4=257\text{mm} \times 364\text{mm}$
- B. 切口：当画面越出书面时，
图画一定要越过此线。
- C. 成书后的实际尺寸
($A4=182\text{mm} \times 257\text{mm}$)
($B4=220\text{mm} \times 310\text{mm}$)
- D. 画面分割的基准，一般是在
此范围内作画，再分割
成各小画面。
($A4=150\text{mm} \times 220\text{mm}$)
($B4=180\text{mm} \times 270\text{mm}$)

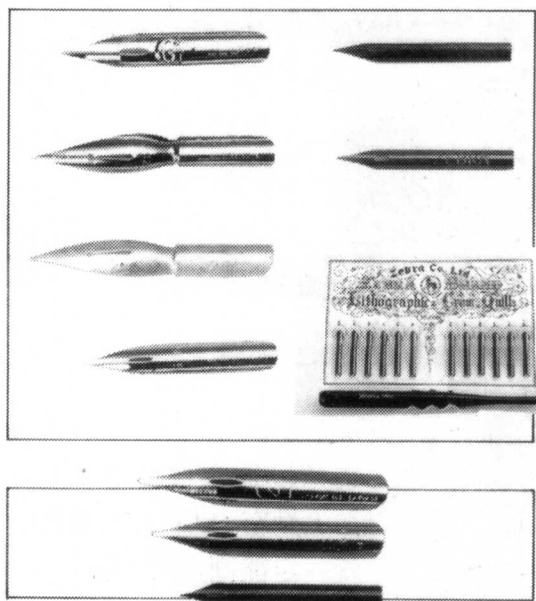
使用原稿用纸，省时
省力，精确无误。以
mm为单位，用纸上
表示四段分割的位
置。

(注) 原稿用纸的品牌不同，表示方法可能不同。

●漫画用笔尖

笔尖有许多品牌，即使同一型号的笔尖，品牌不同，效果也略有不同。

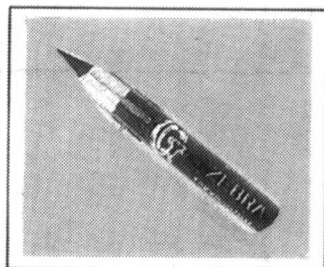
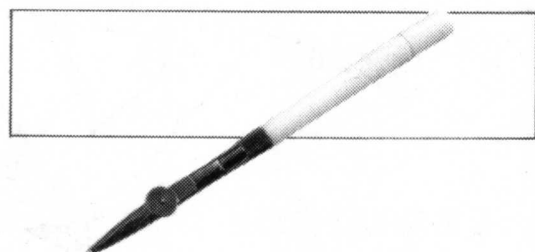
●各种笔轴（笔杆）

可选择与笔尖相同的品牌。笔轴长、短、粗细不同，对手的压力也不同。应选择不易使手疲劳的笔轴。

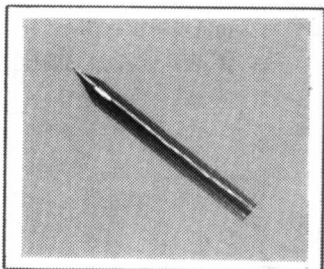
●直线笔（鸭嘴笔）

多用于画线框，可自由调节线的粗细。

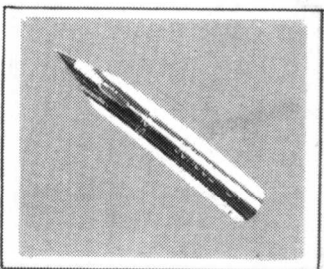
▲G号笔尖

可描画较粗或较细的线，笔尖富有弹性，表现力丰富，是多数漫画家爱用之笔。

▲圆形笔尖

线条粗细均匀，多用于细部刻画。笔尖有一定的硬度，初学者要慢慢适应。

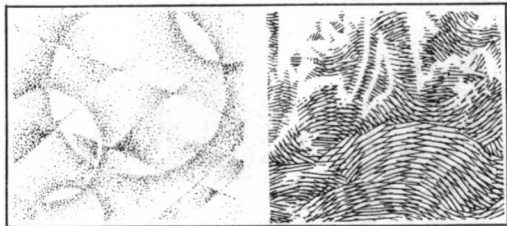

▲鸭嘴形笔尖

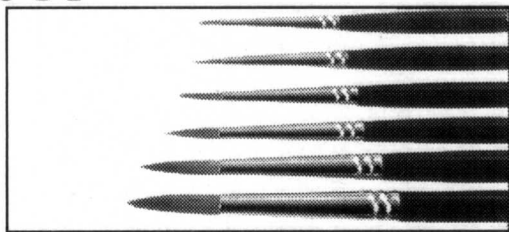
与G型相似，较柔和、流畅。粗细适中无变化，比较容易掌握。

●针型绘图笔

从0.1~0.6(mm)各种型号，粗细均一。点状的描绘，均匀、整齐。

●毛笔

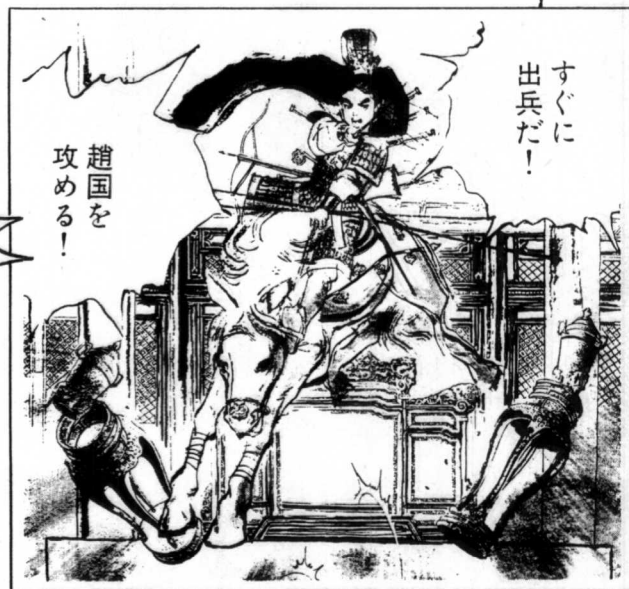

●毛笔

毛笔，就不用解释啦。毛笔也可以用来画漫画，并且有不同凡响的效果呢。

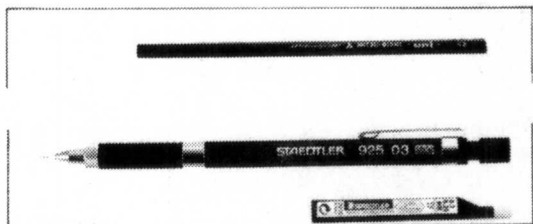

真帅

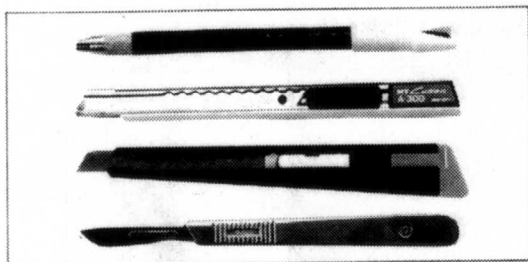
●铅笔

画草图，要用HB、B、B2的铅笔，容易涂改，不留痕迹。自动铅笔，选用B以上的铅芯，才不易损伤纸面。

●多用刀

各种品牌、形状的多用刀。
应选择自己喜欢，用来顺手的品牌。

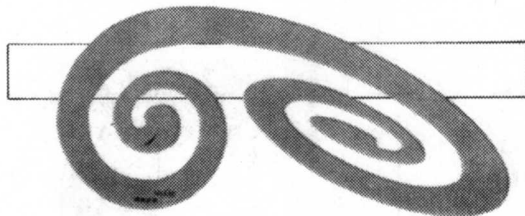
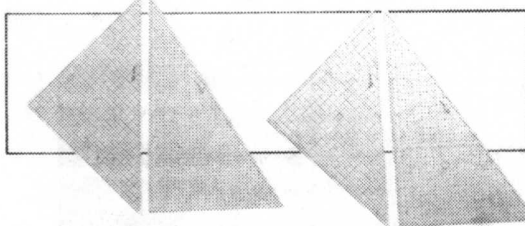
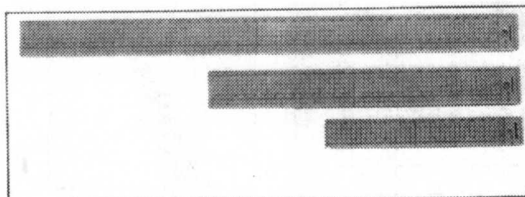
●墨汁

请使用漫画专用墨汁。速干、易洗净。
国画用墨汁可用于涂大面积。

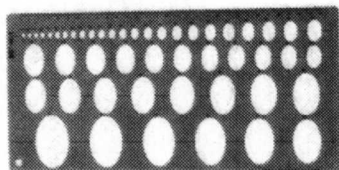
●定规

用于画直线、曲线等。
选择透明度高的有机玻璃材质为佳。

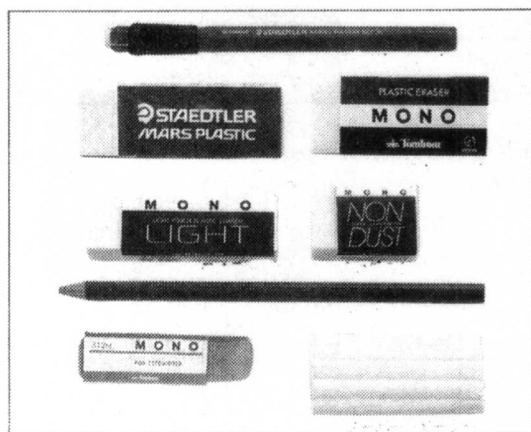
●白色

不仅用于修正画面的失误，还可描画特殊效果。

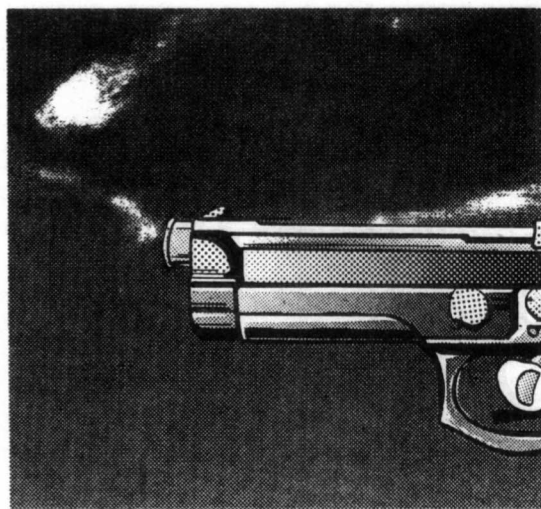

●橡皮

应选用柔软的高品质品牌。橡皮不仅用于涂改失误，也可做出特殊效果。

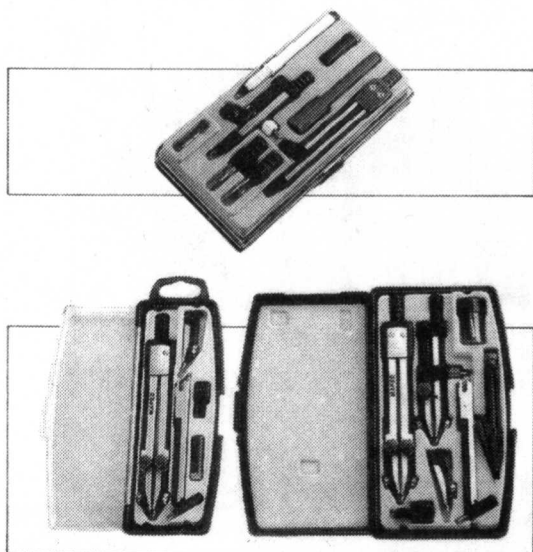

使用沙质的橡皮做出的效果。

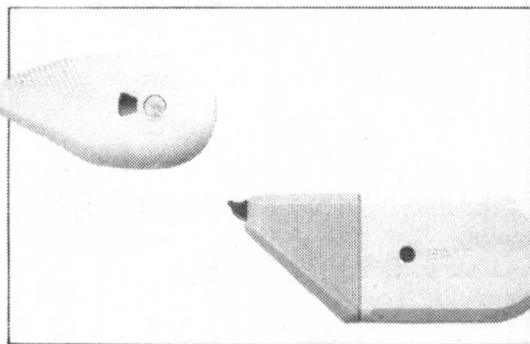
●圆规

用于画各种图形。

●修正笔，修正用胶带

修改一般比较明显的差错，比广告色使用起来更加方便。

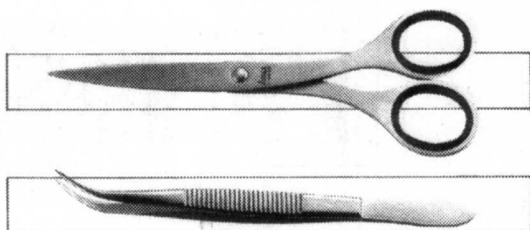
●羽毛拂尘

在贴网点纸前，用于清洁画面，不易损伤纸面。

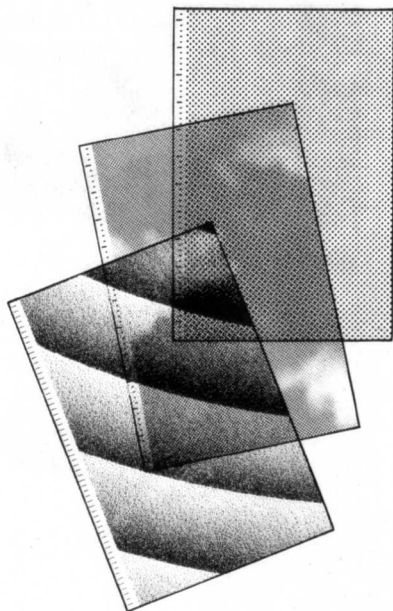
●剪刀、镊子

是使用网点纸时，不可缺少的工具。

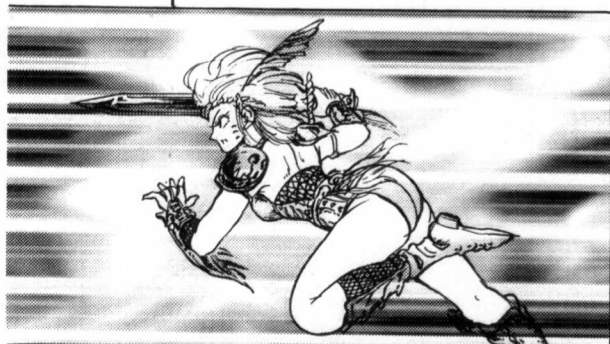

●网点纸的作用

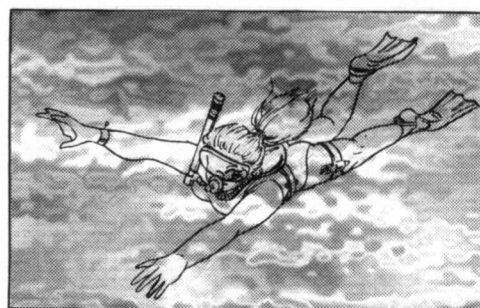
网点纸有上百种图案，是漫画家必备的材料。
丰富的纹样，可达到手绘达不到的特殊效果。

(光感)

(速度)

(水纹)

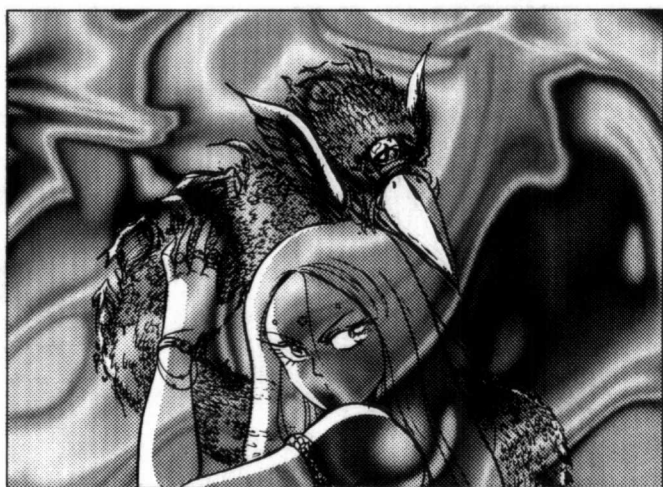

●网点纸在画面中是起辅助作用的，巧妙地利用它，并且适当地与笔结合，可制作出千变万化的效果。

●网点纸的应用（例）

网点纸的多种应用技法，
请看第二部《漫画表现技法篇》

● 网点纸的使用方法

① 清除画面上的橡皮屑。

② 将网点纸轻铺于画稿之上。

③ 用多用刀刻出大于头发的面积。

④ 从台纸上掀下网点纸。

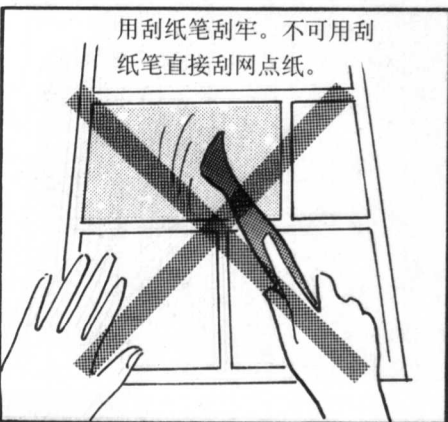
⑤ 用刀准确刻出所需图形。

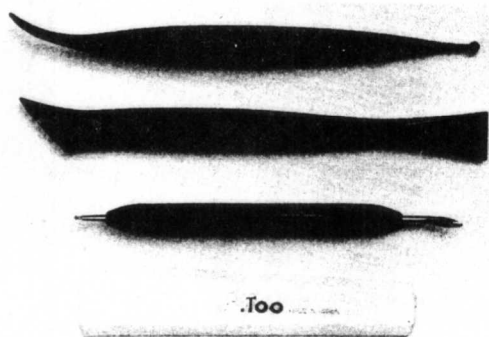
⑥ 最后用薄纸附于画稿之上。

用刮纸笔刮牢。不可用刮纸笔直接刮网点纸。

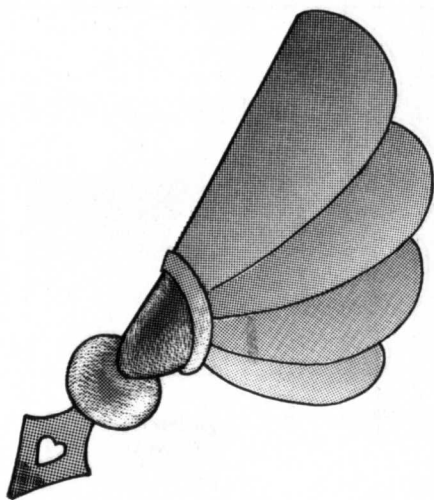
专用刮纸笔

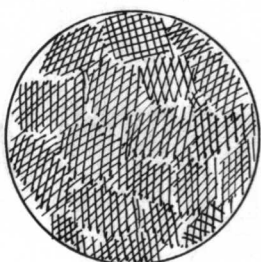
● 明暗效果线

画面的黑白灰效果，可用线条来组合。使用G号笔尖或圆形笔尖，练习画出由黑至白的明暗过渡效果。

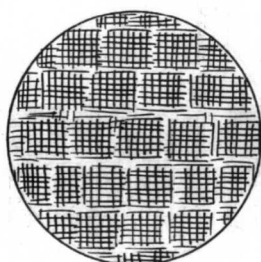
以下是漫画创作中经常被运用的各种方法，按照这些方法来练习，并且熟练地掌握它们。

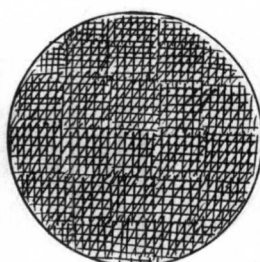
1. 编织状线

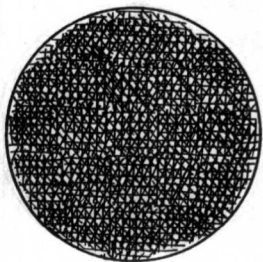
2. 1×2网状线

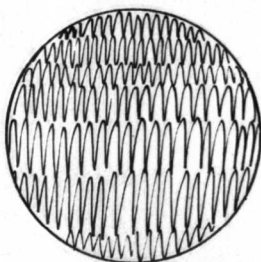
3. 1×2十字状线

4. 1×3网状线

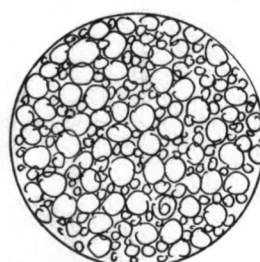
5. 1×4网状线

6. 乱线

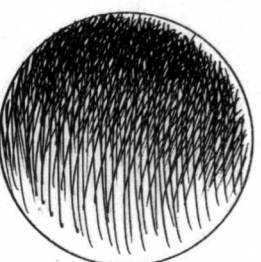
7. 乱线

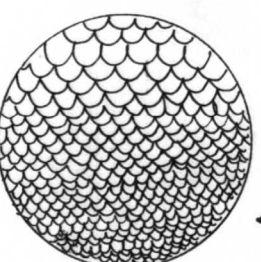
8. 圈状线

9. 回形状线

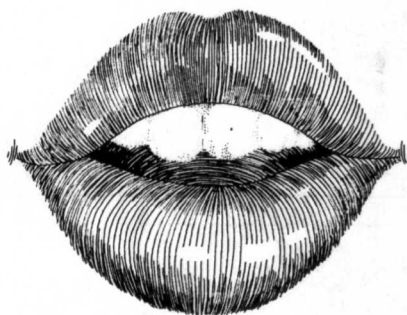
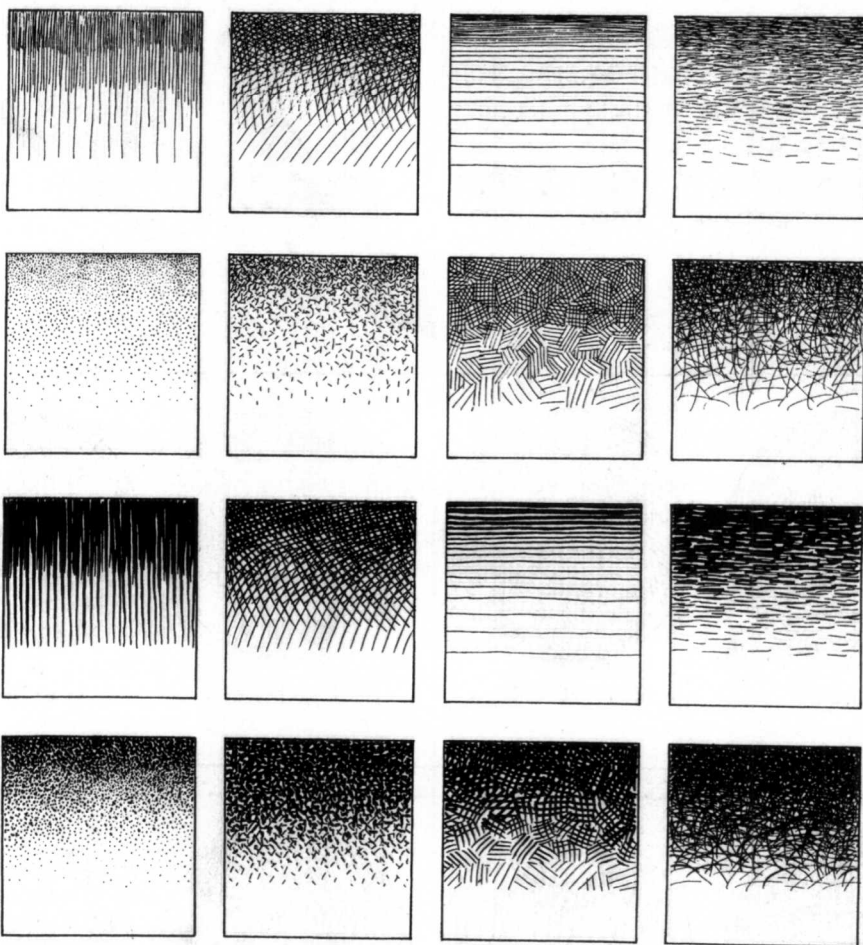
10. 网线渐变

11. 鳞状线

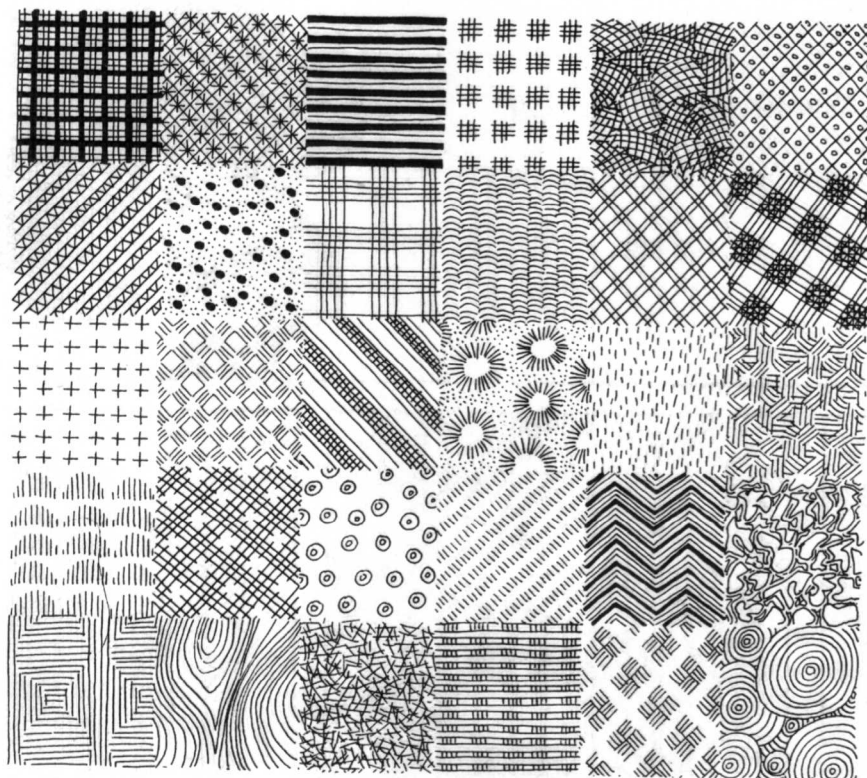

请你尝试练习下面的各种线条画出的不同效果。

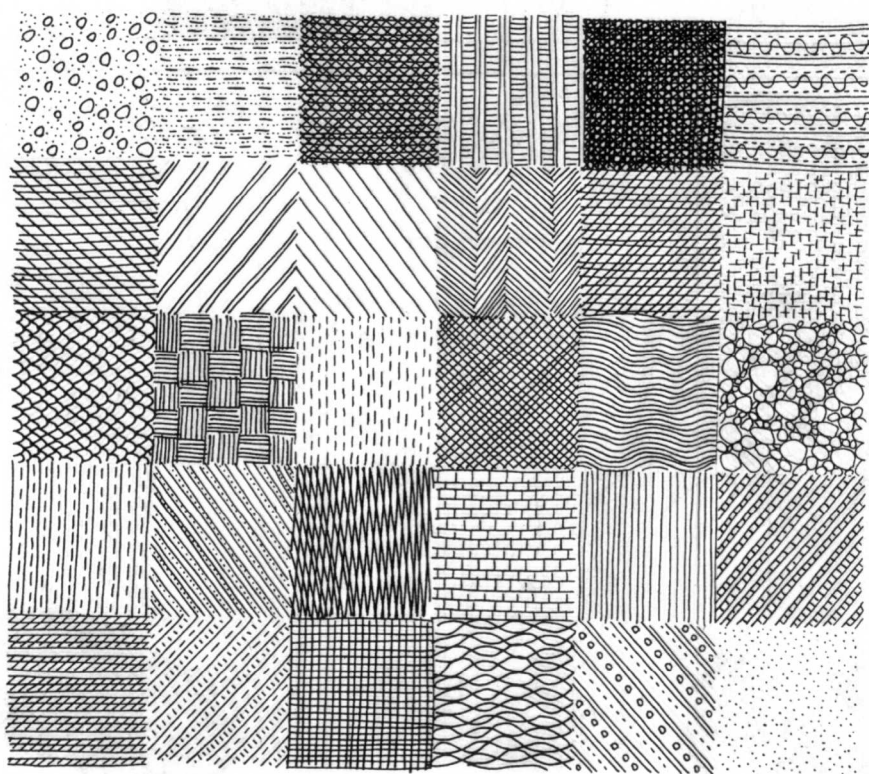
用线画出的明暗效果，具有与照片相同的写实效果，味道却不同。

用线画出的各种图案，
可应用于人物的服装
纹样、画面背景等。

★请你眯起眼睛来
看这些小方块：当
图案在你视线中变
得模糊时，它们是一
个个不同明暗度的
“灰色的面”，
这些“灰面”可用
于画面的灰调处
理。

●C.C提示

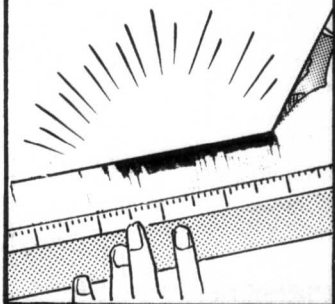
以上介绍的工具，是创作漫画的基本工具，此外还有许多许多呢，有机会不妨创作多多尝试。

无论什么品牌，不分高低贵贱，只要是自己喜欢，用来方便顺手，那就是你的最佳工具。

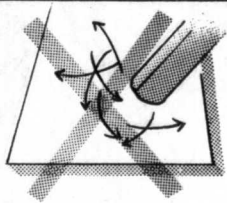
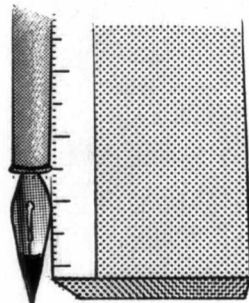
有的漫画家还自制特殊的竹笔、羽毛笔呢。

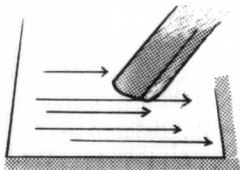
你在创作漫画时，有没有出现过这样的情况？遭透了！

应该让尺子正面朝下，使之与画面有一定空间和角度。

▲橡皮在画面上无方向性乱擦，会损伤纸的纤维。

▲应向同一方向擦拭。

▼绘画时，在手掌下垫一张柔软的面巾纸，手上的汗、油痕就不会留在画面上。

