

NEW

蒋健玮 著

新漫画

彩画技法

实战篇

少年儿童出版社

NEW

新漫画
彩画技法

实战篇

蒋健玮 著

少年儿童出版社

新漫画彩画技法

(实战篇)

蒋健玮 著

赵晓音 装帧

责任编辑 赵晓音 朱艳琴

少年儿童出版社出版发行	开本 889 × 1194 1/16
上海延安西路 1538 号	印张 5.5
邮政编码 200052	2003 年 8 月第 1 版
全国新华书店经销	2003 年 8 月第 1 次印刷
上海市美术印刷厂印刷	印数 1-11,000

网 址: www.jcph.com

电子邮件: postmaster@jcph.com

ISBN 7-5324-5737-0/Z · 298 定价: 17.00 元

Best Wishes

ILLUSTRATED
BY 蒋健玮
CANDY

连环漫画的基础工程

20世纪是人类历史上政治、经济和科技飞速变化的年代。随着传播手段的发展和多样化，大众传播的概念开始深刻地影响现代人的生活。在资讯领域中，电影、电视和连环漫画都是传递流行的极好载体，因为它们都以图像为媒介，在反映现实和制造幻想方面，图像远比文字更具体、更生动，也更容易被大众接受。所以，我们在阅读连环画时，与其把它当成文学性读物，不如把它归入娱乐性的、大众的、通俗的流行文化更为合适。连环漫画的历史并不长，20世纪30年代，美国开始接受电影创作的理念，运用蒙太奇的分镜手法和图像叙事的技法发展了以《超人》为代表的英雄连环图画。同时，通过实用美术的教学体系造就了具有全方位造型能力的学生，以适应资本商业市场对实用美术人才源源不断的需求。后来居上的日本，则依靠师徒传承的方式，经过半个世纪聚众之长的过程，形成了日本漫画模式和相应的技法，成就了漫画王国。从美、日两国的发展来看，不同时期、不同国家和不同民族的文化背景、连环漫画艺术的发展和人才培养的手段也各不相同。

放眼中国，在改革开放中成长起来的新一代青少年，在信息时代中形成了自己的认知、思维和阅读方式，他们对以图像为特点的连环漫画有着天然的亲和力与认同感，是他们催生了中国的本土连环漫画。今天的时代是一个以消费为主导、由大众传播支配、并以实用精神为主要价值取向、多元化构成的大众文化的消费时代。电影、电视、连环漫画通过寓教于乐服务大众，以适应性和愉悦性为其基本任务。因此，一部连环漫画作品是否受读者欢迎，取决于习惯和时尚。对于现代连环漫画家而言，拥有无拘无束的想像力和引领时尚的创造力是十分必要的，同时精到地掌握连环漫画语言和绘画技能更是不可或缺。在中国，连环漫画是一门崭新的流行艺术。在起步阶段，“拿来主义”是必要的，但是如何尽快融入当代中国的文化和社会，让作品被老百姓认同和接受，是本土连环漫画面对世界性强势文化冲击下争取生存与发展的大问题。如何解决这个问题还要依靠年轻的中国连环漫画家自己努力。

过去的十年，年轻一代风起云涌，后浪推前浪，涌现了一批有才华的作者和许多具有标志性的作品。不少人开始通过工作室、网络、培训等形式著书立言、讲课授业，向漫画语言和技法，向民族性和风格化作深层面的探究。本书作者蒋健玮是其中突出的代表。记得还是参加香港第四届亚洲漫画高峰论坛期间，她向我谈到作为一个职业作者经常思考的问题：如何从绘画技术、内容、个性几个方面同步并进的前瞻性思考。两年后，在横滨的第五届亚洲漫画高峰论坛上，得知她正在写一部传授漫画技法的新书。她说：“希望更多人分享自己在创作上探索的点滴经验，让漫画可以成为更多人的职业。这样，中国的漫画才会有更多新的希望。”不久，就收到新书的复印稿。

我认为蒋健玮所著的这套《新漫画彩画技法》有以下几个特点：

一、这是一套由中国第一代职业连环漫画家编写的技法专著，具有较强的系统性，有别于目前市面上一些启蒙类和支离拼凑的技法书，也不同于某些从传统的学院写实绘画体系移植过来的教法教程。

二、这套技法书引用了大量的图例，由浅入深地传授了连环漫画的理念和具体的绘画技法。从作者多年来实际创作中提取的范例，弥足珍贵。

三、色彩技法是连环漫画的弱项，作者从难入手，传授了彩色画稿的技法，读者举一反三，自然获益匪浅。

四、这套书的读者对象明确，凡是爱好连环漫画并准备投身于这一事业者，都可以从中得到基本理念、实用技法的切实指导。这是一套有益的工具书。

五、这套技法书的出版预示着将会有更多的连环漫画学术性出版物出版，期待全社会共同合力关注连环漫画的基本工程的建设。

如果你爱好连环漫画，如果你研究传媒、研究大众文化，这套技法书将会带你接近多姿多彩的连环漫画的创作世界。因此，我向大家推荐这套好书。

中国东方文化研究会连环漫画分会常务副会长

中国美术家协会会员

庞邦本

中国油画协会研究收藏部顾问

中央美术学院王嘉廉油画奖学金评委

2003年4月28日于北京

让漫画绚丽多彩

世界是多彩的，红橙黄绿青蓝紫装点着美丽的大自然和人世间。缤纷的色彩使绘画更贴近真实。画家笔下的色彩并不是对真实的简单复原，而是一种升华，让画面比真实更加绚丽，使人大饱眼福、令人神怡，乃至使人迷醉。从远古洞穴壁画到现代绘画，色彩的完美一直是历代画家所追求和探索的课题。彩绘的方法和工具、显色的材料或手段，也都随着时代的变迁和人类科学技术的进步而不断变化发展。

漫画，这种大众快餐文化也需要色彩吗？当然需要。西方国家的漫画很早就把色彩融入其中。日本漫画在高产出率的要求下，虽然不得不舍弃色彩，但漫画中的精品大都添加彩色画页以满足读者的需求。至于儿童漫画，从来就是与色彩分不开的。因此，对准备和已经进入漫画圈子的朋友们来说，学习有关色彩的知识 and 上色经验是不可缺少的。

我国出现新型的故事漫画不过十年，此间成长起了一批富有朝气的年轻漫画人。他们不甘人后、刻苦钻研、大胆创新，各自在不同的领域取得了令人刮目相看的成绩。蒋健玮就是其中的一位佼佼者，尤其是她的漫画彩画赢得了广大漫画爱好者的喜爱。她的这套技法书讲的不是一般的绘画色彩，而是讲漫画的绘画色彩。漫画色彩和一般的绘画色彩有什么不同吗？有同也有异，这就是这套技法书所要讲的，也是它的特色。

漫画以其娱乐性、传媒性和艺术观赏性在大众文化中拥有自己的领域和读者群。它主要通过印刷复制与广大读者见面。人们看到的主要是印刷品或复制品，而不是原作。因此漫画制作必须把印刷复制效果放在重要的地位上。只要能达到理想的效果，并为读者所接受所喜爱，任何有益的绘画手段都是可以尝试的，而不必拘泥于传统的教学规范。这种做法的成效已为当代许多著名的漫画创作所证实。本书作者总结了自己多年的绘画实践，并借鉴其他成功经验，共费时2年，在这套漫画彩画技法著作中从入门、实际操作、特殊效果到专业手法，一一奉献给读者。书中共收录了蒋健玮百余幅优秀作品，其中不乏独具个性的绘画技巧和诀窍。相信这套书对广大漫画爱好者充分了解和学习漫画色彩的应用将有所裨益。

中国东方文化研究会理事

连环漫画分会会长

王庸声

宋庆龄基金会理事

2003年4月于北京

蒋健玮的《新漫画彩画技法》
一定精彩！不看可就亏大了！

[Signature] (阿莹)

啊，这本书大家爱不释手，
真是爱不释手！一定要买几本！
有，求精美的图案。
2003

(林莹)

嘿嘿新漫画
的绘画方法
必看——
《新漫画彩画技法》
记得喔！

嘿嘿新漫画技法
出版！！

[Signature]
2003.6.2

(陈茜)

恭喜蒋健玮的
《新漫画彩画技法》发售！
学习彩画的必备宝典！
不看怎么行！

[Signature] (陈岚)
6.2

祝贺《新漫画彩画技法》出版！
小蒋的彩画很棒！大家不要错过
向她学习的机会噢！

[Signature] (嘉瑶)

希望大家能在看了这本好书后，
提高自己的彩稿技艺！！

(容心)

祝 =
candy 开心快乐！

[Signature] 2003.6. (阮筠庭)

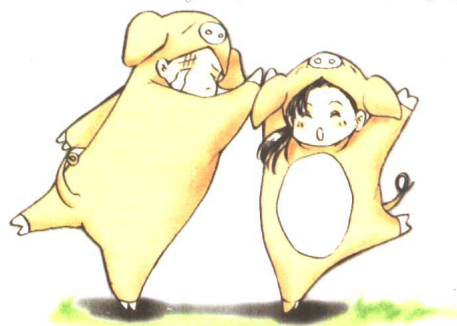
蒋健书的《新漫画彩画技法》一定要看哦！千万不要错过哦！！

汤蔚青

(汤蔚青)

祝：
新漫画彩画技法
发行顺利 桃李满天下！P

学生工作室上
2003.6.9
向锋 杨 (林夕)

加健书的书面世!!!

姚非拉
2003.1.26

(姚非拉)

祝：

《新漫画彩画技法》新鲜出炉哟！
杨颖红
03 ~ minne

(杨颖红)

蒋健书的新书是国内漫画家中
最为华丽的一本，无论在构图
还是用色方面，她都具有恢
煌的大气，喜爱唯美漫画
的朋友们，不容错过哦！

(自由鸟)

我们

祝愿每位
认真看此书
的朋友们
每天都快乐
早日学会彩色的
漫画技法！

在寻找

期待我们生活得更完整！！

雪翎 2003年6月 (雪翎)

每日
每时

更祝本书的作者
蒋健书早日找到
她所需要的幸福

目 录

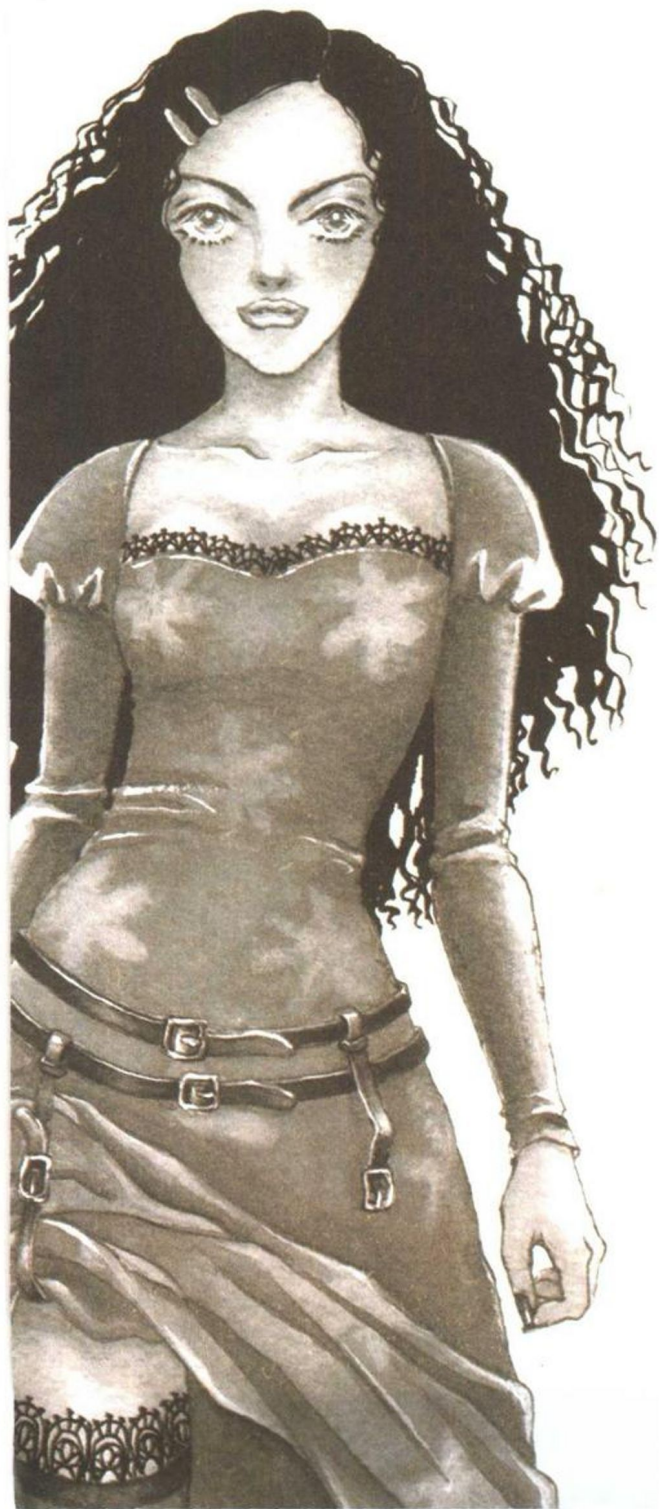
CHAPTER 1	肤色的配方	2
	配色方案一：玫瑰红	3
	配色方案二：朱红	7
	配色方案三：朱红+赭石	8
	配色方案四：熟褐	10
CHAPTER 2	眼睛与嘴唇的表现	12
	眼睛的表现	13
	嘴唇的表现	15
CHAPTER 3	头发的几种画法	22
	仿真型	23
	写意型	25
	分组型	27
	色块型	28
	全黑型	31
CHAPTER 4	衣纹与面料花纹的表现	38
	衣纹褶皱的基本画法	39
	薄衣料的画法	41
	厚衣料的画法	43
	衣料花纹的几种画法	47
CHAPTER 5	背景的处理	54
	实景的绘画方法	55
	虚景的绘画方法	57
CHAPTER 6	补充赏析和练习材料	62
	补充赏析	63
	练习材料	71

前言

看完入门篇，你是否觉得基础知识有点枯燥呢？是否早已迫不及待地摩拳擦掌，跃跃欲试了呢？的确，每个初学者总希望自己能立即拿起画笔过把瘾，期盼着会有一条捷径，可以不费吹灰之力就能一蹴而就。然而，成功从来不会建筑在单纯的喜好上，而是要靠切切实实的坚持与努力。达·芬奇在画无数个鸡蛋的时候，他虽然也曾埋怨过，但却从未放弃。一些基础性的知识虽然看似无味，但恰恰是这些“无味”才筑就了成功的起点，才是真正的“捷径”。如果你已经认真地学完了入门篇，那么你就已经成功了一半，因为你是一个懂得如何去“坚持”的人，你知道什么东西是我们不能逃避、必须去逾越的。接下来，我们的色彩之旅将真正步入实战演习阶段，这里主要以水彩画法为例进行详细的讲解。请务必保持你这份难能可贵的“坚持”，你必将有所获益。

CHAPTER

1

肤色的配方

漫画彩画常以人物为主体，而肤色往往会对表现人物起着比较重要的作用。常有一些画迷朋友问我：“应该用什么颜色的颜料来表现肤色？光亮的部位用什么颜色？阴影的部位又该用什么配色？”或者“看上去很粉嫩的肤色调色时是不是掺了白色？”其实，肤色并没有什么固定的配色程式，不同的肤色配色方案不但可以体现不同的人种，还能够赋予漫画人物不同的个性和精神面貌，有的感觉粉嫩，有的感觉妖艳，有的健康，有的暗淡等等。因此，千万不要小看了肤色的配色。

在这里，我将我通常用的一些人物肤色配色方案提供给各位参考选用。需要指明的是，这些配色方案都是假设在正常光源色下显现的肤色，当遇到其他特殊的光源色时，原本的肤色会发生变化。这在《新漫画彩画技法——专业篇》中总结色彩变化规律时会重点说明。

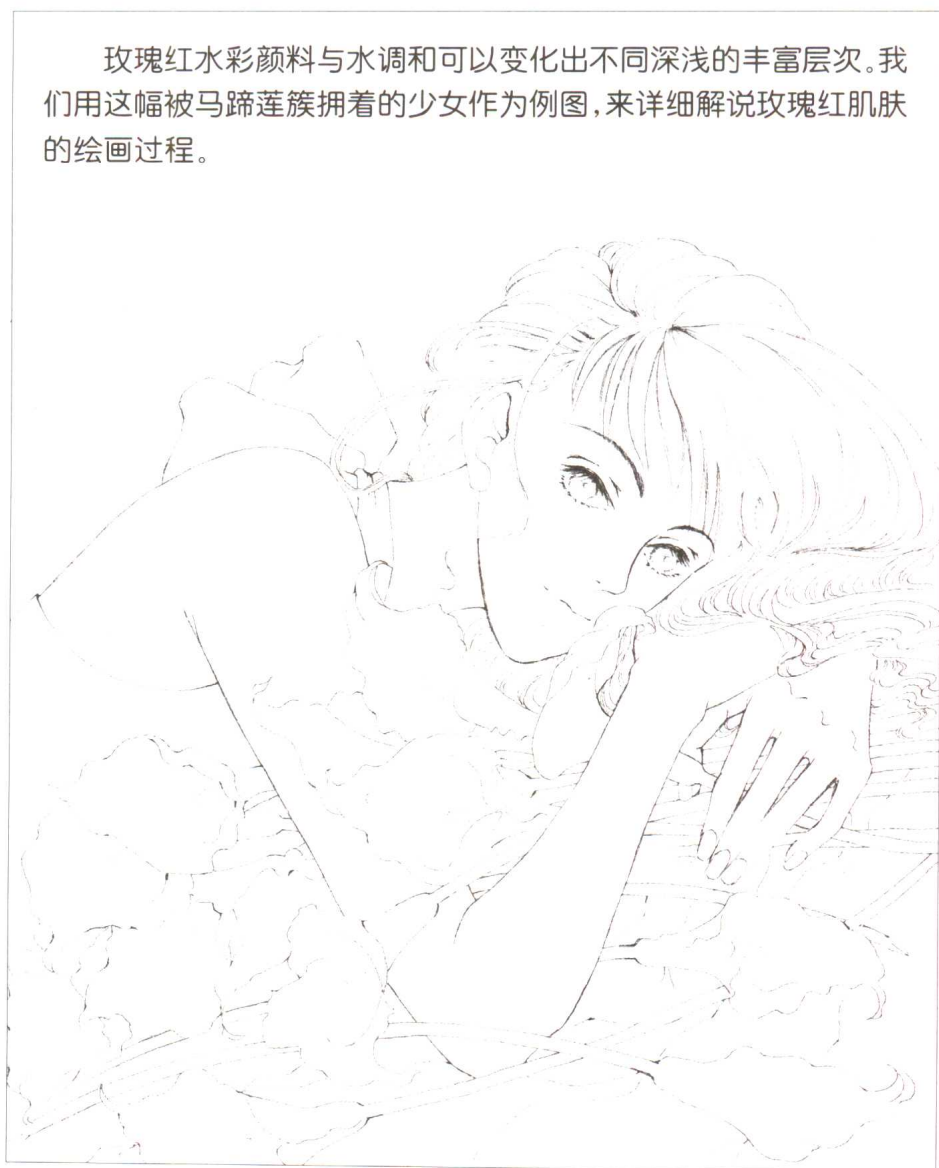
配色方案一：玫瑰红

看到玫瑰红马上就会觉得它娇艳欲滴，这是一种令人感到甜蜜的颜色，因此用来表现柔美女生的肌肤非常理想。那种雪白粉嫩的肌肤质感会使少女娇羞妩媚的情怀充分体现出来。

玫瑰红水彩颜料与水调和可以变化出不同深浅的丰富层次。我们用这幅被马蹄莲簇拥着的少女为例图，来详细解说玫瑰红肌肤的绘画过程。

1 先上一层水，然后用调和过水的玫瑰红色从暗处起笔，并按此法把所有要上肤色的地方都涂一遍（参见《新漫画彩画技法——入门篇》）。

2 用再深一层的玫瑰色在眼睑的凹陷处、脖子等所有暗处上一层色。

3 通过对肌肤的阴影进行处理，人物的立体感马上增强了。

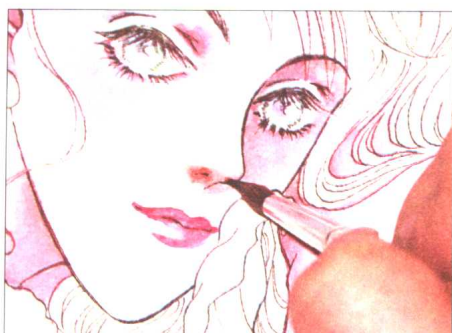
4 在两颊就像为女孩子化妆那样用晕染的手法（参见《新漫画彩画技法——入门篇》），将较深的玫瑰红作一下渲染，这样不但增强了脸庞的圆润感，而且也可以表现出女生的娇羞。

5 为了进一步增加立体感,可以在玫瑰红中加一点朱红,调和后在耳朵和脖子、被头遮挡住的手背、手与手的交叠处、腋下等地方再上一次色。

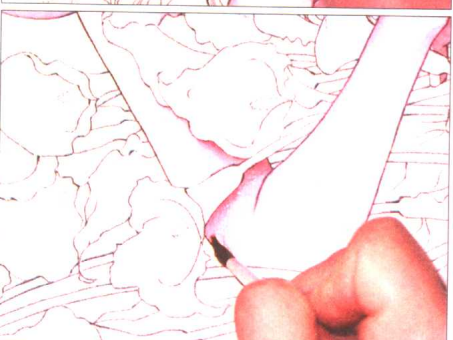
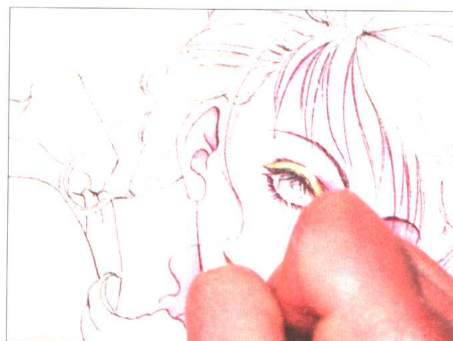
8 再用橙色来强调双眼皮,这样脸部就更生动了。

6 在鼻底、被另一只手遮挡的手指等更暗处,可以用一些冷色调来加强阴暗面。在玫瑰红加朱红的基础上,可掺一些赭石上色。

7 用柠檬黄色在眼睑处上一层色。

9 最后,画上发丝在脸上形成的阴影,以及搁在手臂上的马蹄莲的影子。

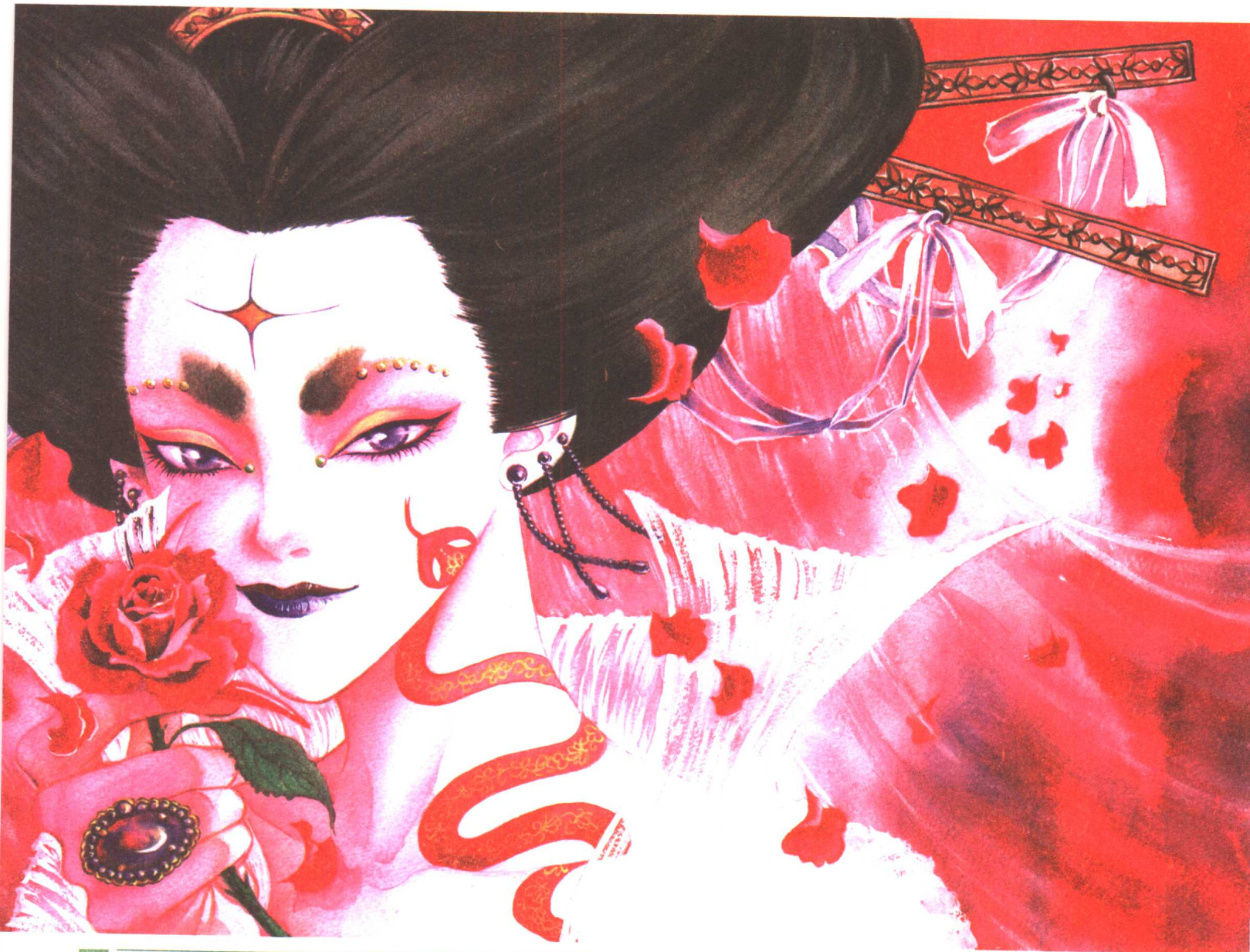

10 肤色部分完成。

▲ 用玫瑰红色来表现温婉可人的女孩子自然是上上之选，用它来给活泼可爱的女孩子上肤色，也会有很棒的感觉。

“CANDY” (c) 蒋健玮

▲ 玫瑰色的表现力非常强，不仅仅只是淑女和活泼的女孩子适用，妖艳的女人用它来上色也会有不俗的效果。

“蛇姬” (c) 蒋健玮