

NFW

蒋健玮 著

新漫画 彩画技法

专业篇

少年儿童出版社

NEW

新漫画 彩画技法

专业篇

蒋健玮 著

少年儿童出版社

新漫画彩画技法

(专业篇)

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 7-5324-5736-2/Z · 297 定价: 17.00 元

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会期间，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会上，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！

阿宝 (阿 宝)

蒋健玮的
彩画方法
必看——
《新漫画彩画技法》

记得看！

《新漫画彩画技法》
出版！！

陈茜 2003.6.2 (陈 茜)

蒋健玮的《新漫画彩画技法》
一定精彩！不看可就亏大了！
2003.6.2

(林 莹)

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！

陈岚 6.2 (陈 岚)

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！

嘉瑶 (嘉 瑶)

希望大家能在看了这本好书后，
提高自己的彩稿技艺！！

(客 心)

阮筠庭 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！！

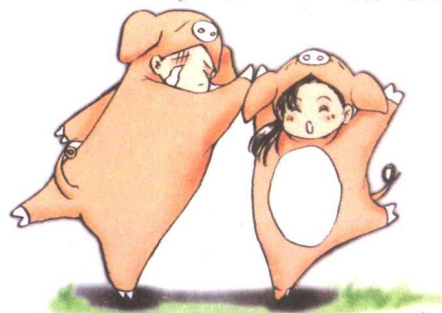
汤蔚青

(汤蔚青)

祝：
新漫画彩画技法
发行顺利 桃李满天下！P

学生工作室版上
2003.6.9
向籍 杨

(林 夕)

加健书的书店也！！

姚非拉
2003.1.26

(姚非拉)

贺：

《新漫画彩画技法》
新鲜出炉哟！

(杨颖红)

蒋健书的新书是国内漫画家中
最为华丽身人的，无论在构图
还是用色方面，她都是天赋
的大师，喜爱明美漫画
的朋友们，不容错过哦！

(自由鸟)

我们

先祝每位
认真看见此
书的朋友们
每天都快乐，
早日学会彩色的
漫画技法！

在寻找

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！

期待我们书店得更完整！！

雪翎 2003年6月

(雪翎)

目 录

CHAPTER 1	实战补充	2
	展现作品的灵魂	3
	破解画面语法规则	9
	用气氛烘托人物情感	15
	尝试不同的绘画风格	24
CHAPTER 2	尝试使用多种绘画工具	26
	色粉笔与彩铅的结合	27
	塑型膏的新意	31
	灵活运用橡皮	34
CHAPTER 3	色彩的变化规律	36
	固有色、光源色、环境色	37
	色彩冷暖变化规律	39
	色彩对比规律	40
	色彩调和规律	45
	色彩空间透视规律	45
CHAPTER 4	例作解说	46
	CINDERELLA —— 华丽篇章	47
	BEST WISHES —— 精灵国度	52
	DRAGON —— 风起云涌	57
CHAPTER 5	制作区域	62
CHAPTER 6	练习材料	68

前言

新漫画是一种快餐文化，也是一门通俗艺术，它的大众性决定了新漫画不可能成为人们眼中的“阳春白雪”。怎样的新漫画才算得上“专业”？是绘画技巧无懈可击的作品，还是立意高尚、发人深省的作品？

新漫画好比是通俗歌曲，在通俗歌曲风靡中国大江南北以前，人们总喜欢将它和歌剧、民歌，甚至与革命歌曲相提并论、相互比较，但随着人们对通俗歌曲的了解，现在已不会有人再去争论这样的问题，因为大家都明白，如果用美声唱法或是民族唱法去唱通俗歌曲，那么通俗歌曲就不再是通俗歌曲，而是美声歌曲或是民歌。新漫画也是一样。我们不能简单地用油画或是中国画的评判标准去评论新漫画作品的优劣。一首通俗歌曲如果大家都爱听，那么这首歌曲就是成功的；同样，一幅新漫画作品如果大家都喜欢，那么这样的作品也就是成功的，是具有漫画“专业”水准的，这由通俗艺术的大众性特征所决定。

怎样才能画出大家都喜欢的作品？这是我几年来，作为一个职业漫画作者一直在思考和探索的问题。对于新漫画，绘画技巧虽然并不是构成成功作品的最重要因素，但是不掌握一定的技巧，心里想要表达的内容就无法通过画面传递给读者；作品内容虽然尽量贴近大众的口味可能会更易受欢迎，但也绝不能忽略对应读者群的特性，要用作品来引起读者的共鸣。想创作出“既叫好又叫座”的作品，就必须在绘画技巧、内容、个性等几个方面同步并进。

在这本书里，我想与你分享的是我在漫画创作道路上探索的点滴经验，或许并不全面，也不完全正确，但希望能以此抛砖引玉，让新漫画可以成为更多人的职业。这样，中国的新漫画才会有更多新的希望！

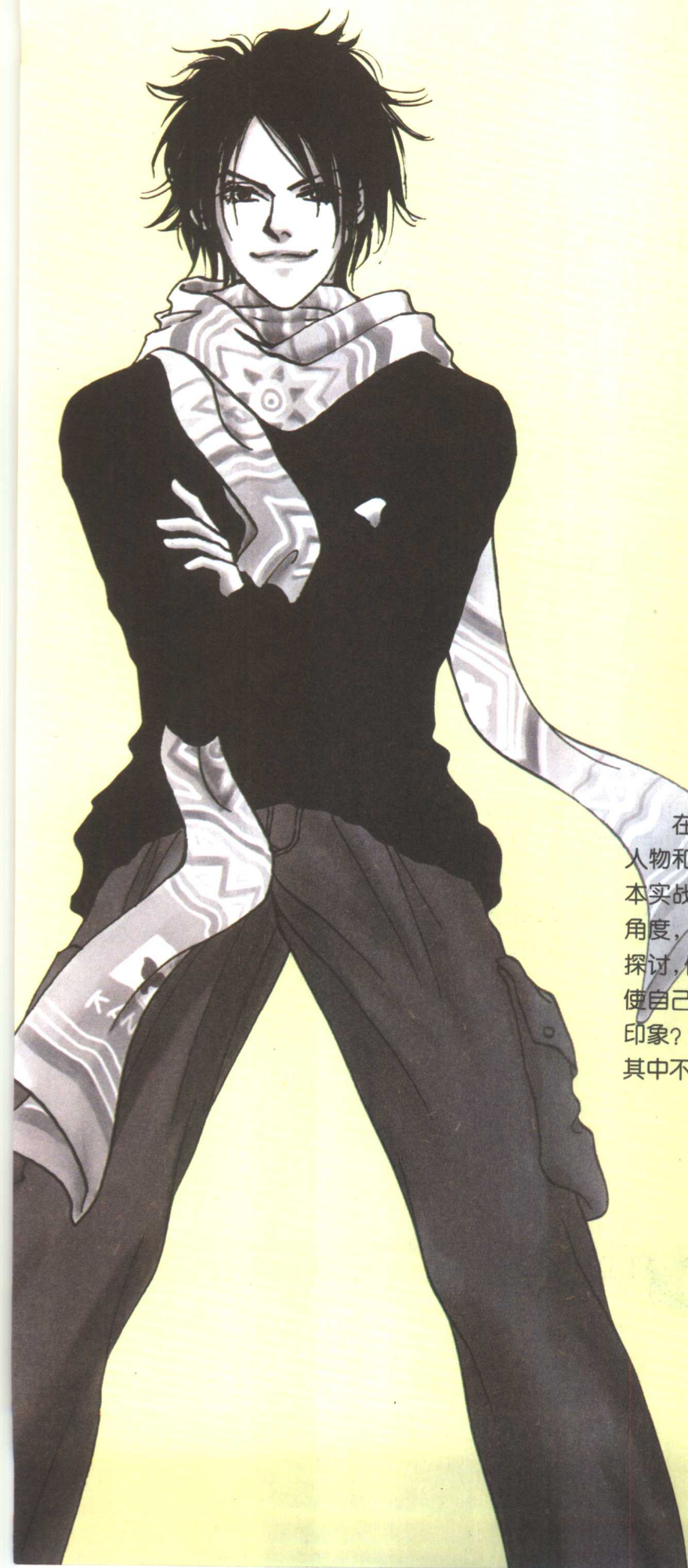

1

CHAPTER

实战补充

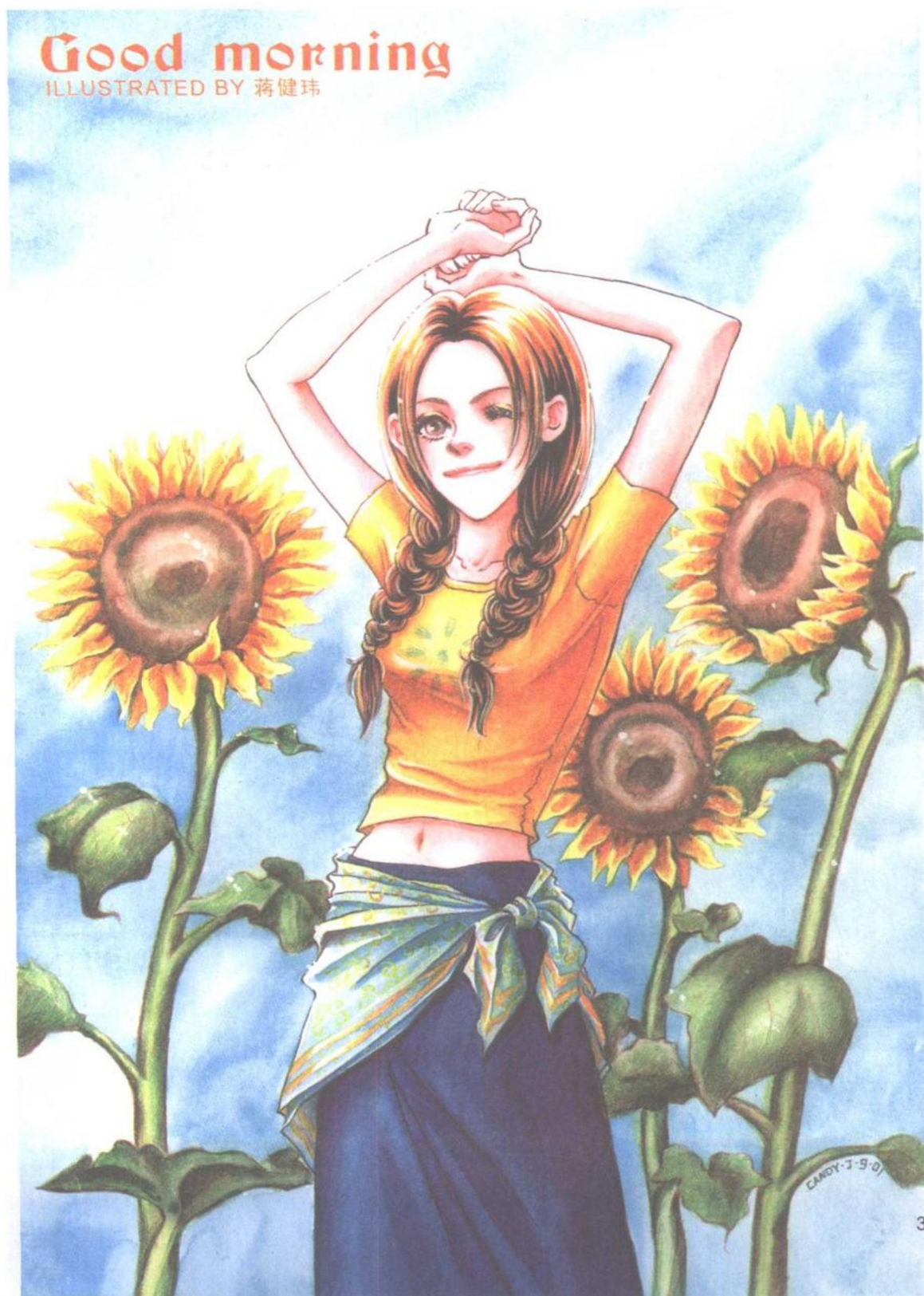
在《新漫画彩画技法——实战篇》中，我主要从漫画人物和背景等表现方法的角度介绍了漫画彩画绘画的基本实战技巧。在本章节中，我想从进一步提高作品质量的角度，着重对漫画彩画需要突出注意的几个问题加以探讨，作为前面介绍的基本实战技巧的一个补充。如何能使自己的漫画彩画作品让读者“一见钟情”并留下深刻的印象？我想作品主题的选择、画面构成和绘画风格都是其中不可或缺的要素。

展现作品的灵魂

一幅作品，如果光看上去漂亮，而没有灵魂的话就不容易让读者留下深刻印象。一幅好的彩画，除了色彩上能给人以强烈的视觉冲击力以外，看上去是否有内容也很重要。所谓漫画彩画作品的灵魂，就是作者通过画面想要表达给读者的全部内容或是主题，可以是一种情感、一段情节，或是一个故事。因此，不要过于注重一幅画本身的完成，而要把自己的思想通过画面实现与读者沟通。

通过下面这些例画，我们一起来看看画面主题内容的表现。

这幅是在《新漫画彩画技法——入门篇》中曾经当作步骤例画的“Good morning”。女孩活泼可爱的神情，以及背后随风摇摆的金黄色向日葵和湛蓝天空中流动的云彩，都充满了自由而又青春的气息。这正是我希望传递给读者们的感觉。

等待救贖

ILLUSTRATED
BY 蒋健玮
CANDY

这幅画想表现的是一个处于反叛期的少年。擦伤的脸庞，受伤的眼神，一个仿佛在等待救赎的男孩。这是一幅头像画，所以少年的神情成为画面刻画的重点，通过神情来展现少年的个性。

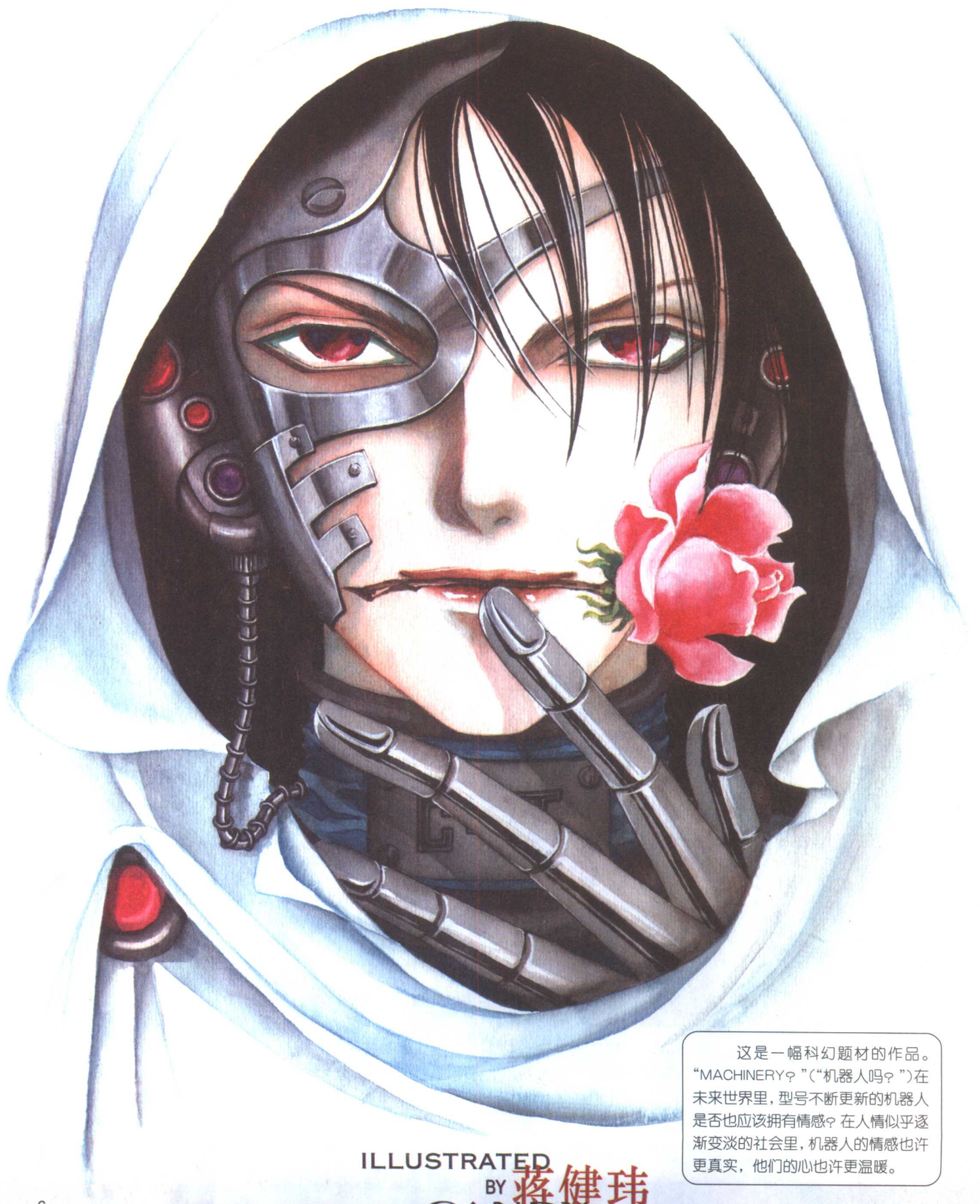
Forbidden Love

ILLUSTRATED
BY 蒋健玮
CANDY

这幅作品叫“禁锢的爱”。少年的身体被魔力封印住了，意识渐渐远去，无神的双眼已看不清这个世界。森林少女痛苦无声地流着泪，只能眼睁睁看着心爱的人被封印而无法解救。虽然并没有一连贯的画面表现，但我希望读者能从这幅单幅画里就可以看到一段情节，这是我在构思这幅作品时想要追求的意境。

MACHINERY?

这是一幅科幻题材的作品。
“MACHINERY?” (“机器人吗?”) 在
未来世界里，型号不断更新的机器人
是否也应该拥有情感？在人情似乎逐
渐变淡的社会里，机器人的情感也许
更真实，他们的心也许更温暖。

ILLUSTRATED
BY 蒋健玮
CANDY