

主编 刘君

手绘

技法集

上海科技教育出版社

新动漫技法与欣赏

XINDONGGMAN

JIFAYUXINSHANG

新 动 漫 技 法 与 欣 赏

手绘技法集

主编 刘君

上海科技教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

新动漫技法与欣赏. 手绘技法集/刘君主编. —上海:
上海科技教育出版社, 2003. 7
ISBN 7-5428-3174-7

I. 新... II. 刘... III. 动画—技法(美术)
IV. J218. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 032150 号

新动漫技法与欣赏 手绘技法集

主 编: 刘 君

责任编辑: 赵忠卫

装帧设计: Redmoone

出版发行: 上海科技教育出版社

(上海市冠生园路 393 号 邮政编码 200235)

网 址: www.sste.com

经 销: 各地新华书店

印 刷: 常熟华顺印刷有限公司

开 本: 889 × 1194 1/16

印 张: 5

版 次: 2003 年 7 月第 1 版 2003 年 7 月第 1 次印刷

印 数: 1-5000 册

书 号: ISBN 7-5428-3174-7/TP·35

定 价: 18.80 元

1 手绘技法综述篇
—— 新生代漫画高手从此处起步 **2**

2 用蜡笔、水彩笔与粉彩画漫画 **42**

3 用水彩画漫画的基本技法 **48**

4 水粉画材料质感的表现手法 **56**

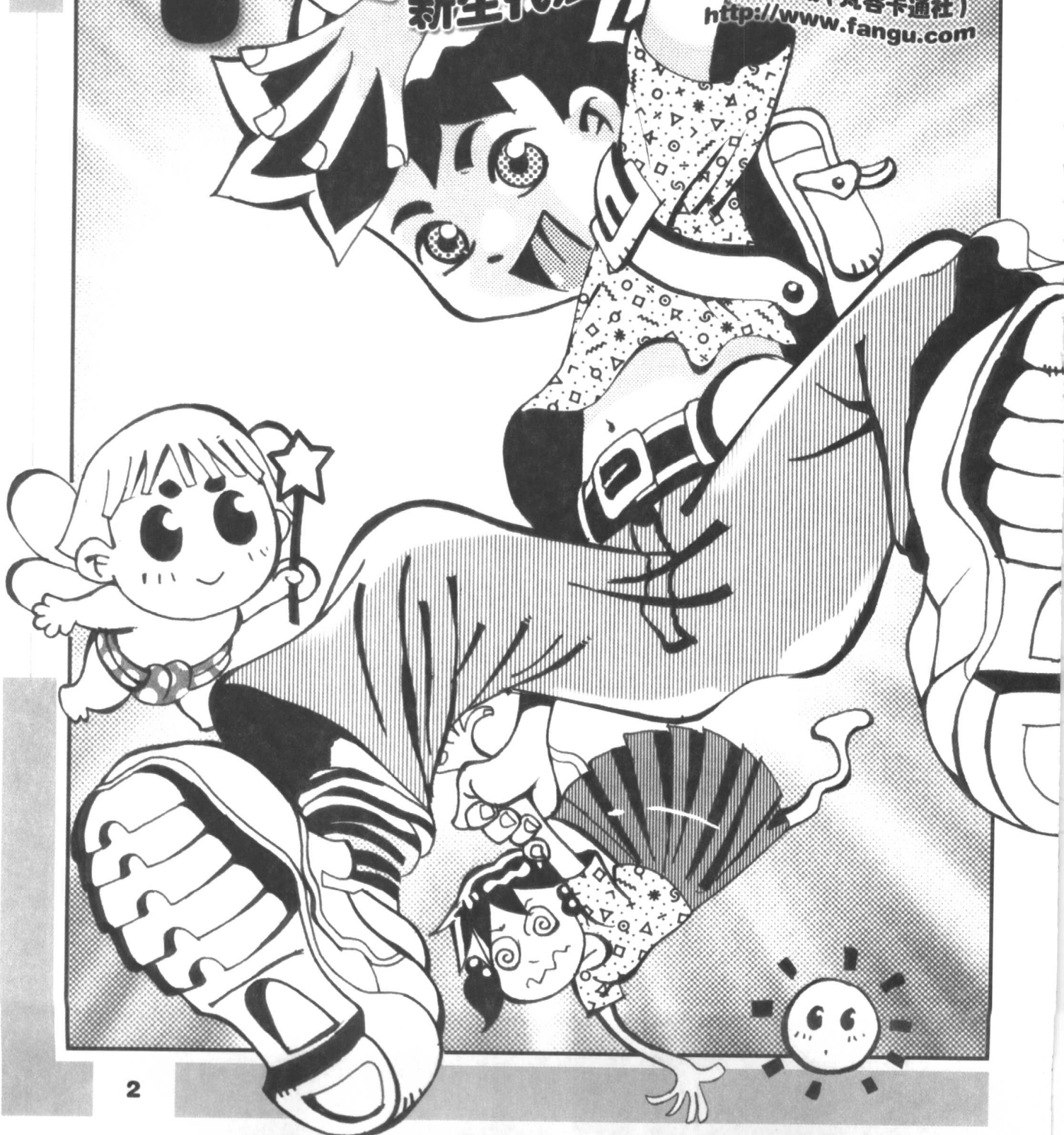
5 麦克笔总动员 **62**

6 作品欣赏 **68**

1 手绘技法综述篇

新生代漫画高手从此处起步

作者：雷晟（梵谷卡通社）
<http://www.fangu.com>

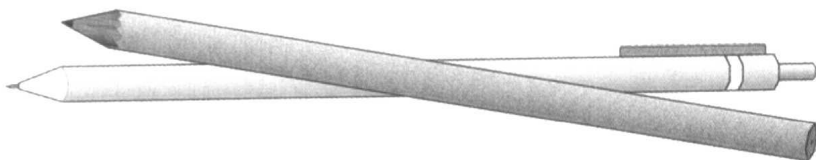

如果你想学画
漫画的话，那么从
你阅读本文开始便
会感觉到……

新生代漫画高手从此处起步……

铅笔主要用来打草稿,有活动铅和普通木质铅笔两种。铅笔用H和B来表示笔芯的硬度,H值越高笔芯越硬,颜色越浅;B值越高则笔芯越软,颜色越深。太硬的笔芯会在稿纸上留下凹痕,太软的笔芯又难以擦除,容易影响画稿质量。2B的铅笔和铅芯深浅、软硬适中,可利用下笔的力度掌握深浅,且容易擦除。

有些漫画爱好者偏好用淡蓝色的铅笔来勾画需要贴网点的位置和打草稿,这是个人习惯当然无可非议,只是绘画成本高些而已。

各种常用蘸水笔及其笔触:

镊 笔

G 笔

圆 笔

普通笔尖

蘸水笔有以上几种笔尖。

笔尖的用途是给打完草稿的画稿勾线,是画漫画最重要的工具。

镊笔:弹性变化小,比较适合画粗线条或者效果线。

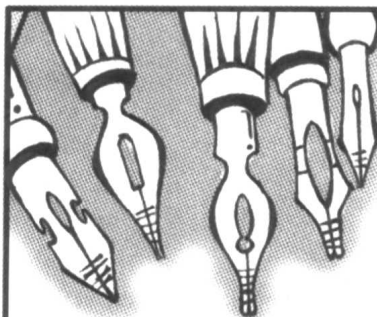
G 笔: 在漫画中使用最普遍,它弹性大,线条粗细变化明显,主要用途是勾画画面的主线条。运用熟练后勾画出来的线条变化非常丰富。

圆笔:画出的线条比较细,弹性和线条变化都很大,在细密画和插画中使用广泛,通常用来勾画柔密的头发线条、眼睛、细小的衣服纹理、花朵和叶子中的纹理等细节。

普通笔尖:这种笔尖比较常见。普通笔尖的弹性小,线条粗细没有变化,适合用来画背景和一些平板的效果线。

常见的钢笔笔尖也属于普通笔尖。

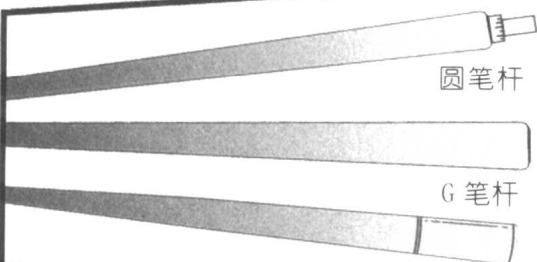

有些人在作画时喜欢用不同的笔尖来画不同的部位,有些人则习惯用一种笔尖画到底,还有些人喜欢用钢笔和水笔作画,这都属于个人的习惯呵!

请注意:新买来的笔尖上涂有防锈的蜡,初次使用容易滴墨,因此最好先用纸巾擦拭一下。

笔尖每次用完应及时清洗,并用纸巾将水分吸干,防止生锈。用生锈、分叉、变形、断裂的笔尖绘画会发生滴墨、不出水、线条毛糙、勾纸等现象,严重影响画面的视觉效果。

圆笔杆

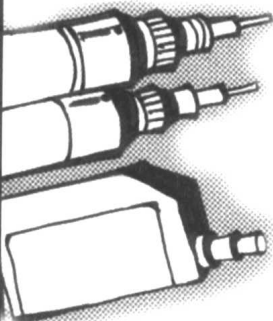
G 笔杆

习惯使用多种不同笔尖的漫画爱好者通常要配多支蘸水笔笔杆。

圆笔杆只适用于圆笔尖,它的插槽非常小。

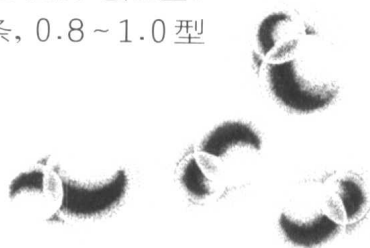
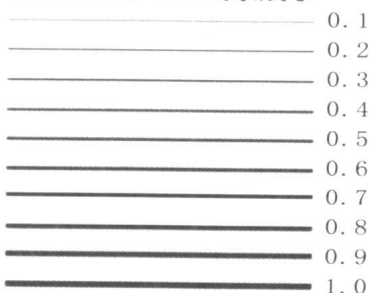
G 笔杆适用于G 笔尖,其他笔尖如果笔尖上方的形状与G 笔尖相似也可以用于G 笔杆。

多用笔杆适用于大部分的笔尖。挑选笔杆要多用笔杆 意笔尖的型号,握在手中要舒适。

画漫画还有一种常用的笔,叫针笔,针笔非常纤细和脆弱,必须使用专用墨水,普通的墨水容易使针笔阻塞。针笔用来勾画比较流畅而没有变化的线条,0.8~1.0型的针笔则用来画漫画中的框线。

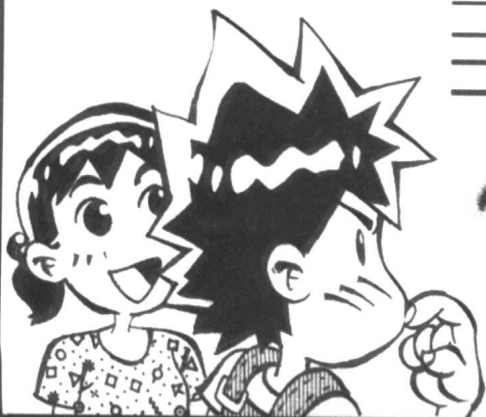
不同型号针笔的线条展示

漫画中背景的点状效果也常用针笔来画,用针笔画出的点大小一致,其他笔尖很难达到这样的效果。

针笔用法:握笔不要倾斜,笔尖要与画稿垂直。

在画点状效果时,点的疏密和走势直接影响画面效果,因此在画点状效果前最好将点的走势用铅笔画出来。

在少女漫画中为了表现虚无缥缈的意境常用点状效果来画人物和背景。看,是不是很有朦胧感呢?

点状效果也常用来画沙子、岩石的纹理、朦胧的花草、月亮和发光体以及空气、音乐的虚无流动和某种物体神奇般消失的痕迹。

插图提供: 金淑蓉

从左至右分别是: 排笔、平涂笔、水彩笔、插画笔、面相笔、圭笔、彩色笔、粗体笔。

在美术中应用的笔都可用在漫画中。在黑白稿中常用的比较纤细的笔通常有颜料笔、小楷笔、圭笔以及小号的插画笔,虽然名称不同,但其作用基本相同。

平涂笔通常用作背景上大块面的涂黑,排笔的作用和平涂笔类似,但一般不用它来涂黑,而是用它来扫除铅笔稿修改后的橡皮屑。

其他的笔除了偶尔用来画些特殊的线条,大部分用来涂抹一些或大或小块面的黑色或者头发的处理。在画稿完成后的修缮工作中,通常运用纤细的笔蘸白色颜料来做最后的修复。市场上还有一种“软笔”,使用软质的橡皮做笔头,作用和毛笔差不多,但由于是橡皮材质,非常有弹性,在画头发光泽的时候能突出显示柔滑的效果,线条的变化也很丰富。

各种笔的笔触效果如左图,图中背景先采用小楷笔勾勒出黑色外框,然后用水彩笔大块面涂黑。

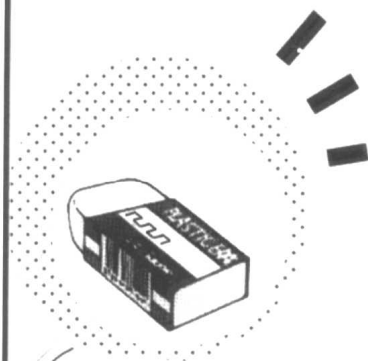
衣服和蝴蝶结的纹理和褶皱是用圭笔画出的。

头发及扇子的镂空部位线条是用插画笔勾出的。

人物五官线条是用纤细的面相笔画的。头发上的光泽是用面相笔勾画的。

新买的笔用前先用温水泡 15 分钟,以软化保护笔毛的胶水,清洗时在水中轻轻摇动或者用自来水顺着笔毛方向冲洗,清洗后同样也要顺着笔毛方向擦干。为保护笔毛,应套上笔套,如果笔套遗失了,可用长短合适的吸管代替。

插图提供: EVER

橡皮是用来修改草稿上的错误线条以及稿件完成后擦除铅笔线条。

柔软有韧性的橡皮不容易把稿纸擦起毛。常用的绘图橡皮是“长城牌”和“101牌”，正宗的绘图橡皮不是纯白色，而是略带一些透明质感。

如果用已经擦脏的橡皮去擦原稿，就会污染画面，因此要在使用前先把橡皮弄干净。

秘诀：用擦圆珠笔的磨砂橡皮去擦纸网，可以做出类似于透网的挂网效果。

漫画的单色稿必须用黑色墨水着色，也即上墨线和涂黑。

“沪光”和“英雄”牌绘图墨水适用于各种绘图纸，不太化，容易干，墨水干燥后，即使遇水、日晒或者放置很久也不褪色，且价格便宜哦。

也有喜欢用墨汁画画的，由于墨汁浓度较高，因此着色时颜色很深，大面积涂黑时显得深黑，墨汁的涂黑效果比墨水均匀得多。

在涂黑过程中，要记住先用纤细的毛笔从细部和边缘描起，然后再在中间大块面黑色区域使用较粗的笔涂黑。

用淡墨来替代灰色网点这是一种既偷懒又省钱的方法哦。

淡墨的运用需要有熟练的绘画功底，水和墨的比例要适度，在技术没有熟练前最好不要用淡墨。在用淡墨上色时要先在旁边的纸上试一下效果，由于淡墨在印刷时会明显减淡，因此在上墨时要上得深一些。为了使淡墨看起来均匀，通常要涂两三次。“曹素功”墨汁比较浓，质地细腻均匀，没有粗大的颗粒感，是淡墨上色的好材料。

墨水和墨汁不能倒在同一个瓶子中使用，倒出来加水用过的墨水和墨汁不要再倒回瓶中，以防墨水和墨汁变质。

插图提供：深蓝

白色广告颜料用来修复完成稿上的错误部位以及做一些特别效果,常用的牌子有“马利”和“温莎牛顿”。

广告颜料有管装和瓶装两种,白颜料的消耗量不大,如果不是经常使用,建议买管装的。

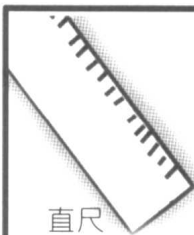
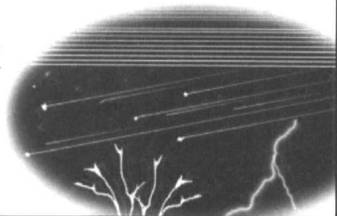
颜料和水的比例要适度,太浓会结块,使画面凹凸不平,甚至会干裂剥落。太稀薄的话又遮盖不住画面的黑色线条。

在漫画中,白颜料除了修复错误和多余线条外,也用于头发的光泽处理。如果在较暗的画面中加入一些白点,可以增加画面的华丽和浪漫效果,使画面富有变化。白颜料还可以画白色效果线、夜空和夜景、闪电效果,黑色衣服的纹理、反光等。

白颜料更多新奇功能还有待漫画爱好者不断在实践中开发哦。

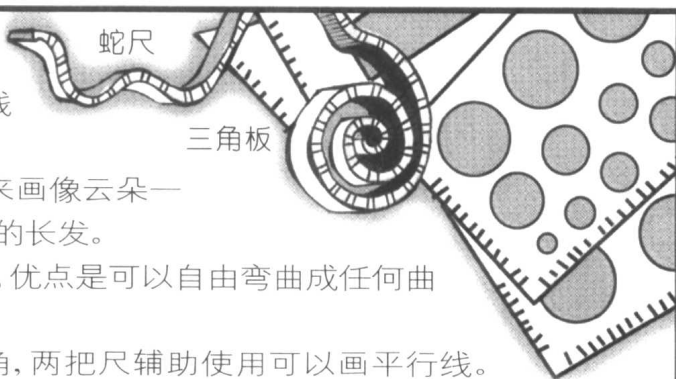
注意:作画时不要让结块的白颜料颗粒沾在毛笔上,否则勾画线条会突然变粗,颤抖等。墨水未干不要加白广告颜料,白广告颜料未干,也不要再在颜料上面画墨线。

小诀窍:不论是上墨线还是上白线,如果用尺作为辅助工具的话,一定要画两笔就擦一下尺的边缘,才能保证画面的整洁哦。否则,万一在尺的移动过程中,将墨或白颜料弄在原稿上,处理起来可就费时啦。

直尺

直尺:用来画框线和直线,应多准备几把。画框线的尺长度应大于30cm。

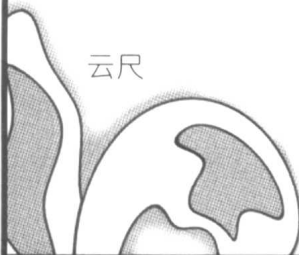
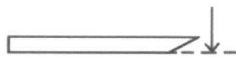
云尺:也叫曲线板,用来画像云朵一样的圆滑弧度效果线和人物的长发。

蛇尺:作用和云尺相同,优点是可以自由弯曲成任何曲线形式。

三角板:用来测定直角,两把尺辅助使用可以画平行线。

圆形板:有正圆和椭圆两种,用来画比较小的不同的圆形或圆弧,如果是很大的圆形,还得借助圆规哦。

尺的用法:用尺的边缘上的斜坡,画直线时可以避免墨水渗透到尺和纸的中间去哦。

云尺

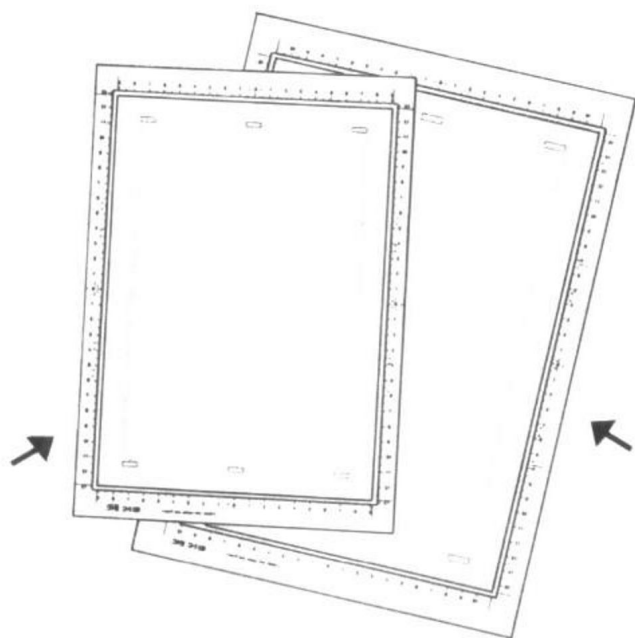

刀是画漫画的必备工具,常用的有设计专用刀和美工刀。刀的用途是削笔、切割网点纸和在胶网上刮网。

用美工刀来切割画稿或网点纸时,刀的锋面与纸张的角度不要超过45度。

用美工刀来刮网时,应使用美工刀的锋背来斜刮。

市面上经常见到的漫画原稿纸带有浅蓝色的框线，适合初学者使用。

浅蓝色框线在单色印刷时是印不出的。

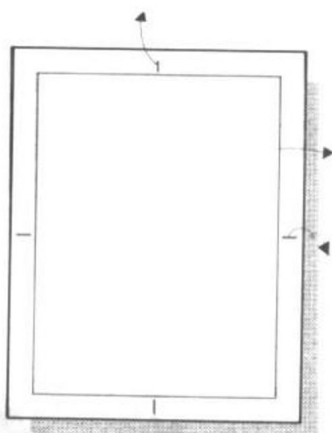
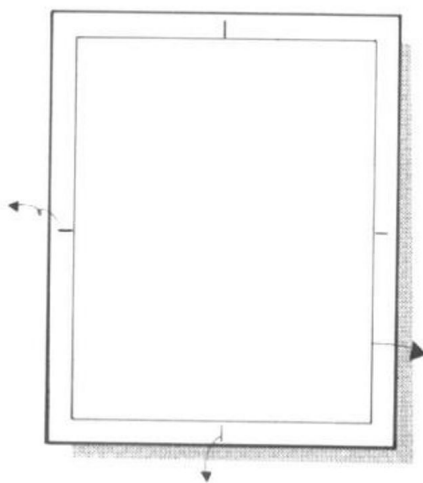

日本的“灵猫”牌原稿子质量较好，不容易化墨，笔尖带过时不起毛，墨水涂厚或贴上网点后不容易扭曲。

无框的原稿纸和复印纸也可以用来作画。

纸的幅面通常有 A4 及 16 开两种，纸张的厚度至少要大于 80g。

如果是单幅和插图，那么没有框线也无关紧要，但是如果画故事，那么框线就很重要了哦。进口的原稿纸还分内框和外框，框线内是作图区。如果只是在国内投稿，必须画到外框。中心蜻蜓线是印刷标志，取自画稿中心点。

人物的画法

雄心壮志

人物是漫画的灵魂,外形亮丽内涵丰富的角色讨人喜爱,所以塑造出好的漫画角色是一部成功漫画的前提。

一部成功的漫画=好的剧情+好的角色+好的背景+好的分镜

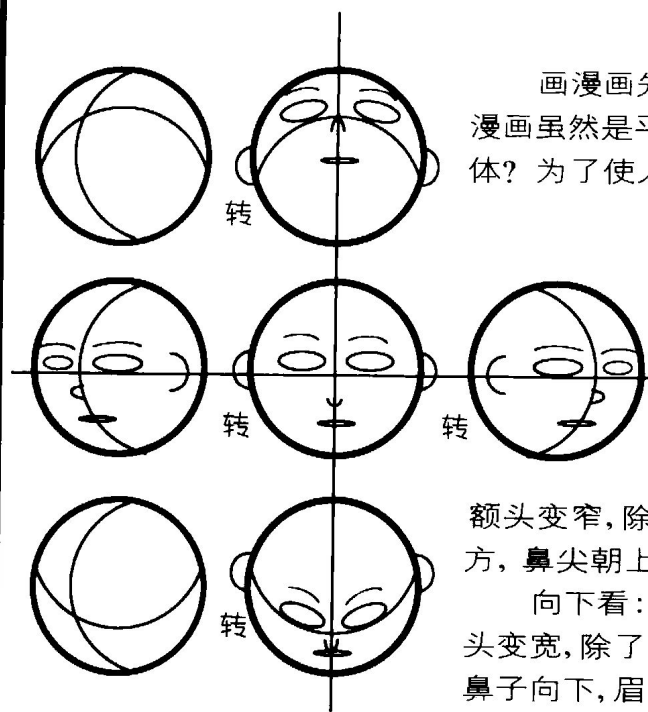
好剧情的标志:漫画中各个人物的个性不断发展、升华、步步深入,且有出乎意料又在情理之中的结尾。剧情的开头要引领读者进入情节并步步深入,剧情的中间则需要环环紧扣深化情节发展,在留出可能怎样结尾的同时隐藏最关键的揭示结尾的线索。结尾很重要,千万不要让人觉得故事结尾无聊哦!

好角色的标志:角色的形体、行为、语言要有个性,能引起读者的兴趣,且对剧情的发展有推波助澜的作用,主角与配角相互衬托以突出人物的闪亮点,使剧情的发展扣人心弦。

好背景标志:能否带领读者进入漫画人物所处的地理环境和心理环境。能否让读者体验地理背景(实际存在的画面效果)和心理背景(实际不存在的气氛渲染具有的效果)。

好的分镜标志:画面中角色的言行举止和背景的移动分割得是否合理。分镜之间的故事情节是否连贯,画面转接不突兀,没有断节断句现象。

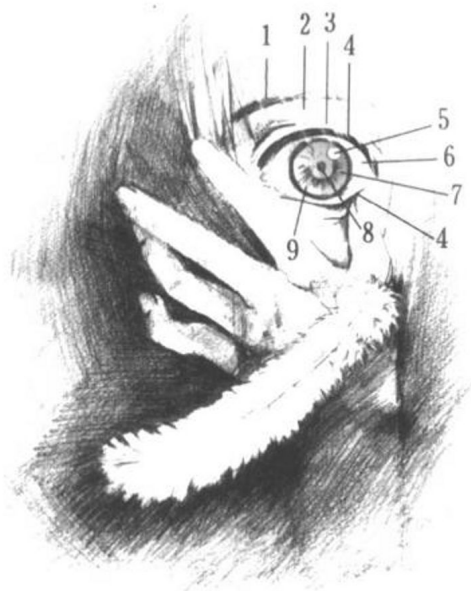

画漫画先要做好人物设定,而人的最重要部位是头。漫画虽然是平面的,但要画出立体感来。人的头部是个球体?为了使人物有生气,需要画出角度。

练习方法: 找一个乒乓球,在球上画两条线,分别将球分成上下和左右两个半球,这两条线被称为中心线。根据中心线画出五官的位置,耳朵的位置在眉毛和鼻子之间。转动乒乓球就能观察不同角度脸部各器官透视关系的变化了。

向上看: 脖子和下巴的线条比较长,额头变窄,除了耳朵向下移外,其他器官都偏向画面上方,鼻尖朝上,眼睛、鼻子的距离会靠近。

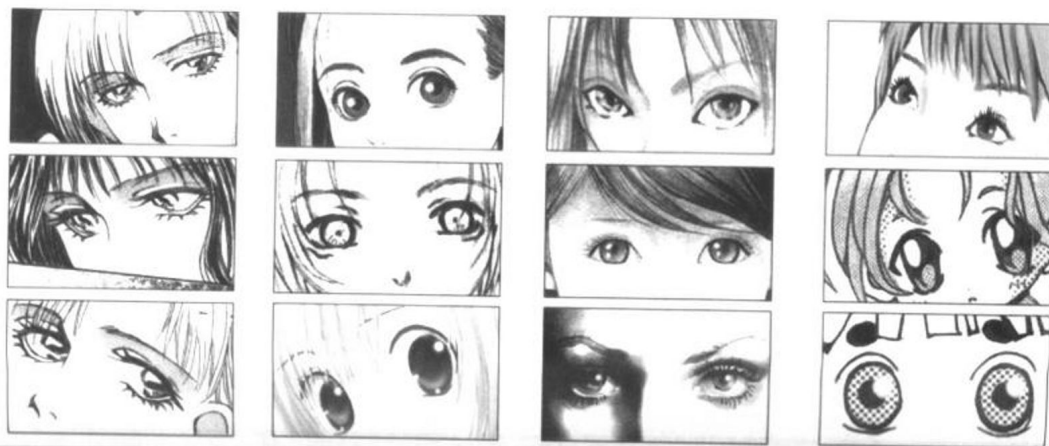
向下看: 脖子和下巴线缩短,脖子向下靠往内侧,额头变宽,除了耳朵向上移外,其他器官都偏向画面下方,鼻子向下,眉毛有向外上扬的趋势。

眼睛的结构:

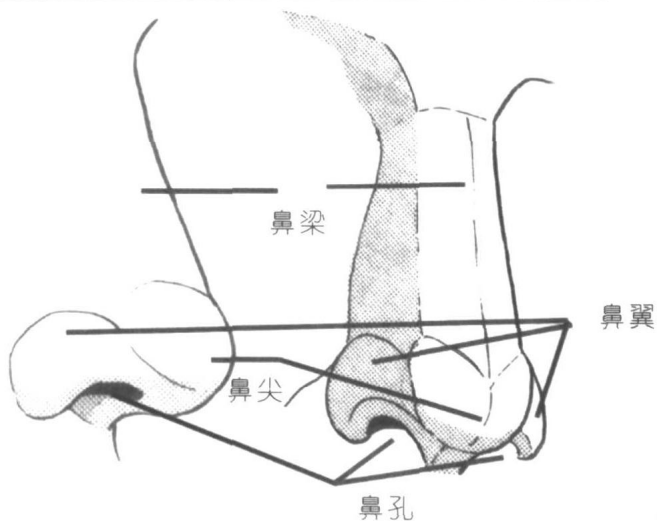
1. 眉毛。
2. 眼皮,也叫眼帘,可以把眼睛盖住。鱼没有眼皮,所以鱼一辈子睁着眼睛睡觉哦。
3. 双眼皮,大多数漫画人物画成双眼皮。
4. 睫毛,睫毛越浓密纤长,越能突出人物的纤细感。
5. 眼睛的高光点,位于视线注视点的方向。
6. 眼白。
7. 眼珠,整个圆葡萄就是眼珠。
8. 瞳孔,当中的黑点是瞳孔。
9. 反光,反光能够使眼睛看起来更有晶莹的感觉。

眼睛画法示范

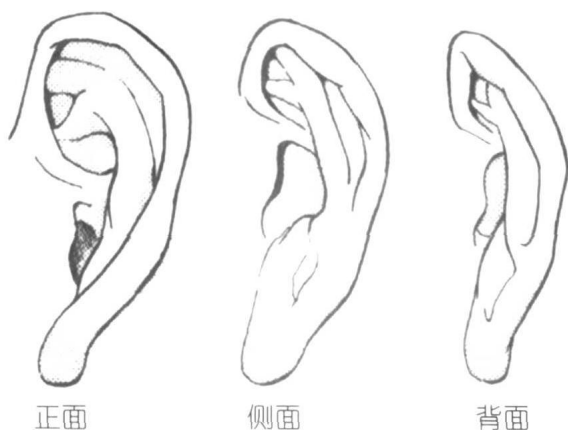

人物的画法

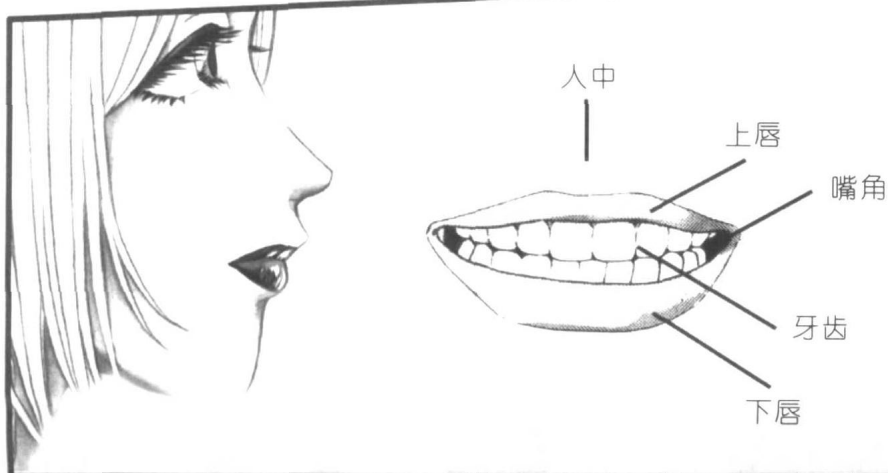

鼻子是向外突起的部分,能充分表现面部的立体感。侧脸状况下鼻子尤为突出。

少女漫画为了突出美感,鼻子只画一小部分就够了。

耳朵由脸庞的两侧向外突出,漫画中常通过改变耳朵的形状来表现一些特殊人物,如:吸血鬼的耳朵上部画成尖的,而菩萨的耳垂则画成垂到肩部。

嘴角是漫画人物最有魅力的地方,在少女漫画中,有时只用两点画出嘴角的位置,就能知道人物是严肃、微笑、冷笑或其他表情。

呼唤

抿唇

说话

吁气

高兴

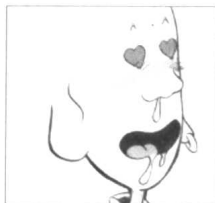
吃惊

丰富的口形变化表现人物的各种表情。

本人被评为2002年度最佳口形变化奖。

五官画法的结合使用，能够创造出种类繁多的表情，甚至能表现出动作以及状况。

色眯眯

思索

突然想到

不相信

看

咬

听

东张西望

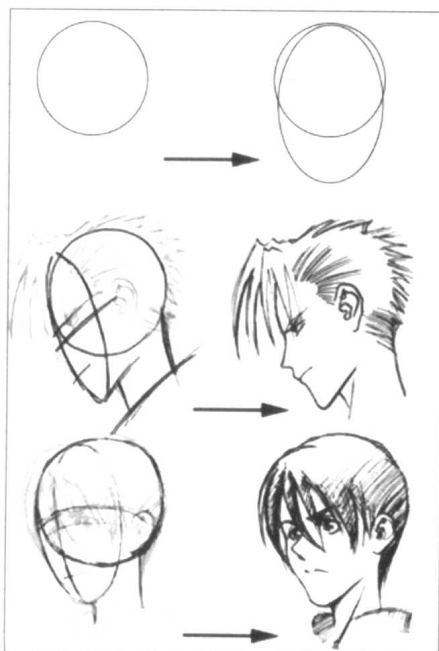
晕了

了解了头部和五官的画法，我们可以试着将球体和五官结合起来画漫画人物了。

准确地说，人的头部是个椭圆形，漫画中最常出现的是青少年的脸。

画出球体和中心线的大概位置，就可以加上五官和头发，一个人物头像就这样塑造成功了。

多加练习之后，就能直接掌握人物头部的立体感，不再需要画圆形和中心线就能直接画出人物头部各个角度变化了。

同一个人物从不同角度来表现能创造出丰富的变化。

一般来说,人物的年龄越大,脸形就越趋向椭圆形。

现在来练习不同年龄人物头部的画法。

婴儿的头部是完全的圆形,标准的球体,只需要根据球体的中心线画出五官就可以了。

小孩子的脸要画出下巴。

少女的脸纯洁明朗,脸部的线条要画得很光滑,纤细的下巴能突出人物质感。

青年男子五官和脸形都偏长,线条十分刚毅,突出人物帅气坚强的个性。

老年人的特征是皮肤松弛、有皱纹、颧骨突出、脸部和下巴的肌肉下垂。

当然人物的脸应根据情节的需要和个人的画风来创作,不能画成同一模式。

