

NEU
蒋健玮 著

新漫画 彩画技法

入门篇

少年儿童出版社

NEW

新漫画 彩画技法

入门篇

蒋健玮 著

少年儿童出版社

新漫画彩画技法

(入门篇)

蒋健玮 著

赵晓音 装帧

责任编辑 朱艳琴 赵晓音

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

ISBN7-5324-5738-9/Z · 299 定价: 17.00 元

蝶恋

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

宋庆龄基金会理事

王庸声

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 莹)

啊！这本书真的太棒了！
一定要买一本！
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 岗)

蒋健玮的《新漫画彩画技法》
必看——
这是漫画彩画家的
必修课！
2003.6.2

(陈 茜)

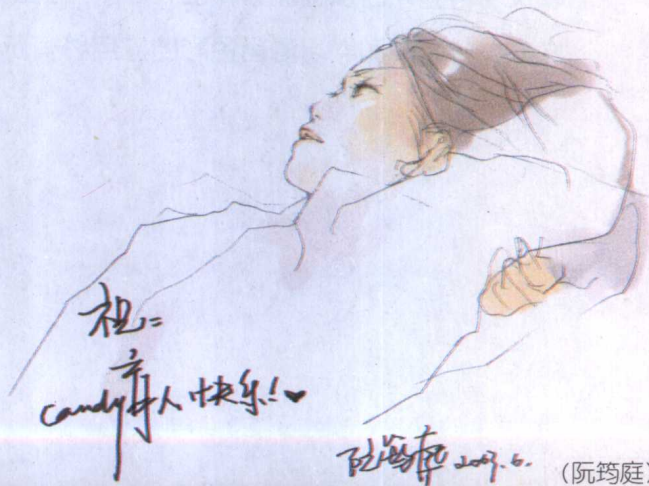
祝贺《新漫画彩画技法》出版！
小蒋的彩画很棒！大家不要错过
向她学习的机会噢！

 (嘉 瑶)

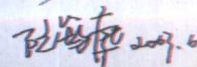

希望大家能在看了这本好书后，
提高自己的彩稿技艺！！

(客 心)

祝=
candy 情人快乐！

 (阮筠庭)

蒋健伟的《新漫画彩画技法》一定要看哦！千万不要错过哦！！

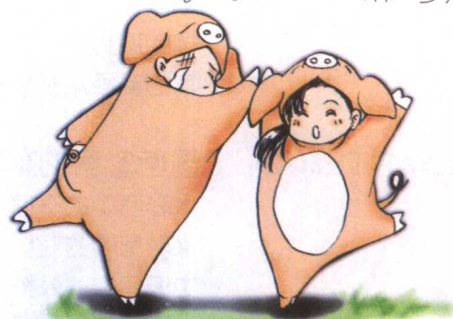
汤蔚青

(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
向锋 杨

(林夕)

加健伟的书面世!!!

姚非拉
2003.4.26

(姚非拉)

祝：
《新漫画彩画技法》
新鲜出炉哟！

杨颖红
mine

(杨颖红)

蒋健伟的彩稿是国内漫画家中
最为华丽的人，无论在构图
还是用色方面，她都是独
霸的天赋，喜爱唯美漫画
的朋友们，不容错过哦！

(自由鸟)

我们

祝愿每位
认真看完此
书的朋友们
每天都快乐，
早日学会彩色
漫画技法！

在寻找

每日
每时

更祝本书的作者
蒋健伟早日找到
她所需要的幸福！

期待我们的站得更完整！！

雪翎 2003年6月

(雪翎)

目 录

CHAPTER 1	漫画彩画常用画材详解	2
	颜料	3
	笔	10
	纸	15
	辅助用具	20
	其他漫画彩画材料	18
CHAPTER 2	漫画彩画的基本着色法	26
	水彩画中的干画法	27
	水彩画中的湿画法	28
	中国画中的晕染法	29
	水粉画中的厚画法	30
	图案画中的平涂法	31
CHAPTER 3	漫画彩画的基本步骤	32
	基本绘画步骤	33
	尝试使用彩色水彩纸	43
CHAPTER 4	色彩学基础常识	50
	光色与颜色	51
	原色、间色、复色	53
	补色	53
	类似色	54
	色相	55
	色度	55
	色性	56
	色调	56
CHAPTER 5	色彩的语言	62
	红色	63
	橙色 黄色	64
	绿色 蓝色	65
	紫色	66
	黑色	67
	白色、灰色	68
CHAPTER 6	练习材料	70

前言

新漫画是一种舶来品，它正以其特有的魅力和亲和力在国内迅速蔓延，其中新漫画单幅彩画成为令人瞩目的焦点。无论是图书、杂志的封面，还是故事插图，新漫画彩画这种形式已经越来越多见，在众多的书里它往往能脱颖而出。在科技日益发展的今天，虽然可以使用电脑来制作漫画彩画，但是手绘的漫画彩画有着属于它的特有灵气和味道，依然是当前最主流的漫画彩画创作方式。或许是因为人们都有向往自然的天性，也许你和我一样终于抵挡不住它的诱惑，一种发自内心的冲动使你想拿起画笔，去描绘出这世界上谁也没见过的梦想，勾画出比现实生活更艳丽的异彩空间。在这里，你即将开始的是一次新漫画色彩世界的探险之旅。在这趟旅程中，你将分享我的一切创作体验，不但能轻松入门，还能渐入佳境、收获从未有过的色彩灵感！

《BASARA》赛璐珞片(c) 田村由美 / 小学馆 / 日本

CHAPTER 1

漫画彩画常用画材详解

我常收到许多画迷朋友的来信，询问画漫画彩画应使用什么画材？用什么颜料上色？怎样才能画出这样或那样的效果……在这里我就先围绕漫画彩画中常用的一些基本材料及其特性进行详细介绍，供大家参考。

漫画彩画的材料很丰富，因为漫画本来就“不拘一格”，所以完全可以按照作画者各自的爱好来选择工具和材料，用各种手法进行创作。漫画彩画的最终效果是作画人的艺术灵感与绘画经验的综合体现。对于一般初学者来说，应先对基本的画材有所了解，这是学习漫画彩画的第一步。在了解的过程中可选择一两种画法的材料勤加练习，待运用纯熟后再不断尝试使用其他的材料，要注意循序渐进，切勿操之过急。

注：如未做特殊说明，书中提及的“漫画”皆指新漫画。

颜料

在这里先介绍一下画彩色漫画所要用到的各类颜料的特性。颜料的选择可根据个人的上色习惯而定。使用不同的颜料，所绘出的效果也各不相同。因此，你所选用的颜料种类，将创建出你个人独特的绘画风格。

* 水彩颜料

水彩颜料以水为媒介，给人以清新、明净、流动的韵律美，颜色的浓淡程度可以直接用水来调节。水彩颜料有透明水彩与不透明水彩之分，透明水彩和水调和后显现鲜明的颜色，涂到画纸上后，底图和下面的颜色会清晰地透出。而不透明水彩，其颜料粉粒要比透明水彩相对粗些，所以覆盖力较强，上色后下面的线条和颜色就看不见了。目前市场上有国产的，也有进口的水彩颜料，相比而言，进口水彩颜料的粉粒更为细腻、更易溶于水，因此两者在使用过程中显示出各自的特点：进口水彩固色性弱，易于修改，而国产水彩固色性强，不易修改；进口水彩显得更为鲜亮，有的甚至带有荧光的感觉，而国产水彩鲜亮度相对较差。针对水彩的这些特点，只要灵活巧妙地运用，就可将它们的缺点变为优点。如我们可以利用国产水彩固色性强、不易修改的特点将其作为底色，这样即使在上面反复加色，底色也不会受影响，而这时如果用进口颜料，经过笔的反复摩擦就容易脱色。当然如果你是初学者，一时无法明确该用何种颜色作底色，可以先用进口水彩颜料上色，以便于修改。

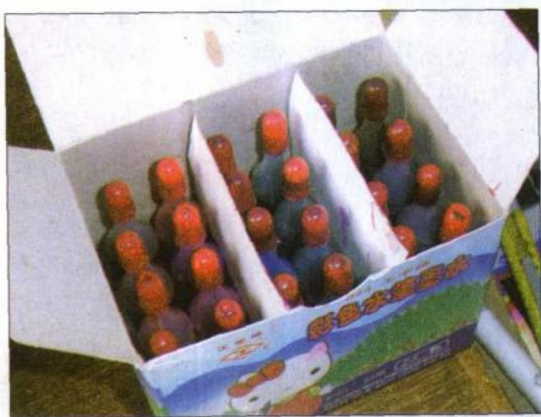
国产水彩颜料

进口水彩颜料

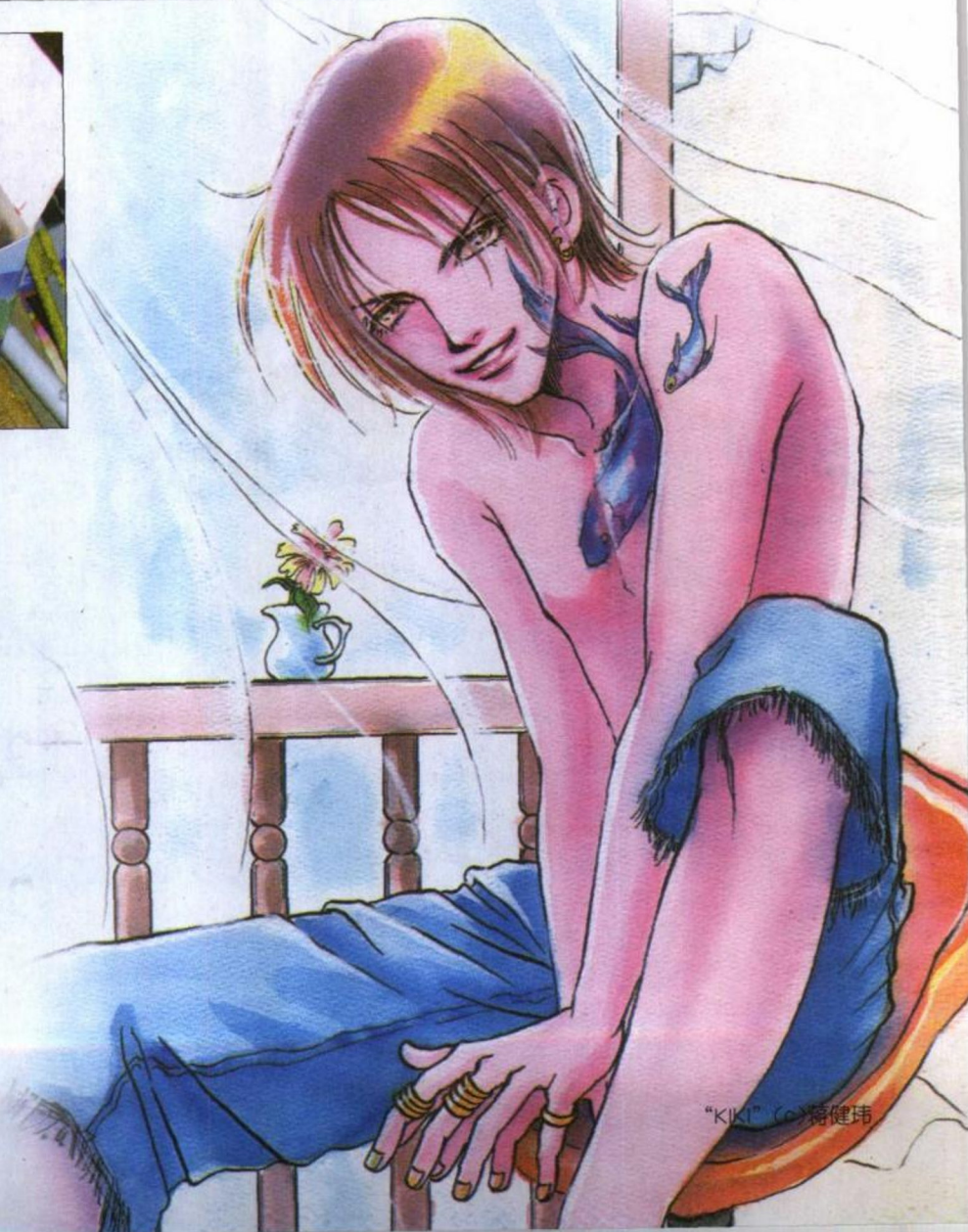
* 彩色墨水

彩色墨水的色泽艳丽程度无与伦比，它的透明度也极佳（和透明水彩属同一类型），它分水溶性和耐水性两大类。现在市面上耐水性的比较多见，也被漫画家们经常采用。使用耐水性彩色墨水，颜料干了再涂上水也不会溶解、渗透；而水溶性彩色墨水具有渗透性，可以营造出特殊的效果。彩色墨水为浓缩剂，要兑上数倍的水方可上色。上色前最好在其他纸上先试一下颜色的浓淡再上正稿。

国产彩色墨水

彩色墨水的绘画效果

* 水粉颜料

水粉颜料，又称宣传颜料、广告颜料，由粉质混合而成，具有不透明的特点，可以用来覆盖草稿上的线条，修改细微的错误之处。如果多加些水，也可以像水彩颜料一样舒展地涂色，但透明度不及水彩颜料，而且会比较混浊。水粉颜料市场上有瓶装、锡管装两种。瓶装颜料色质粗、胶水多、干湿变化大，适合于画大幅广告、宣传画，不适合漫画彩画的学习；而锡管装颜料因质地细腻，干湿变化小，易于保存而受欢迎。锡管装颜料又分大支装和小支装，初学者以买小支装为好，因为漫画彩画基本以水彩颜料为主、水粉颜料为辅，水粉颜料用量并不大。现在市场上也有进口瓶装水粉颜料，粉质细腻，由于作画中白色使用较多，因此配上一瓶进口瓶装白色颜料还是很实用的。倘若零花钱不多，也可以用国产瓶装“浓缩广告颜料”来代替。

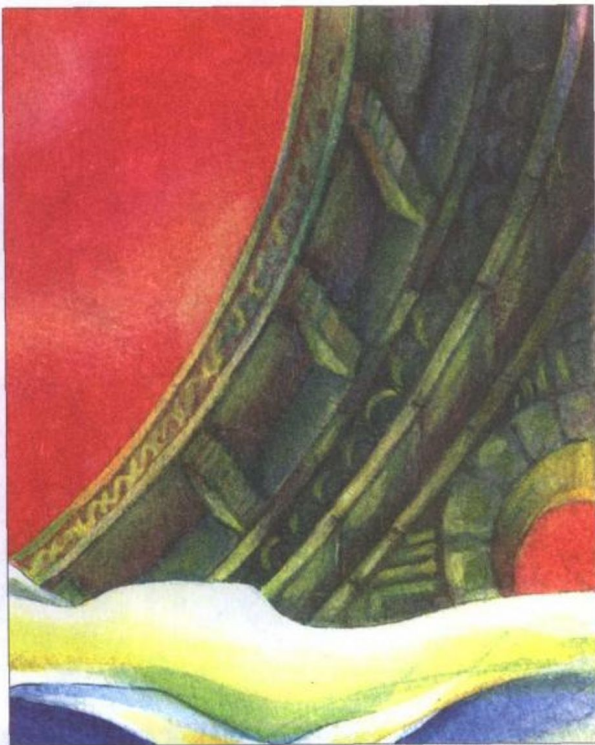

进口瓶装水粉颜料

国产锡管装水粉颜料

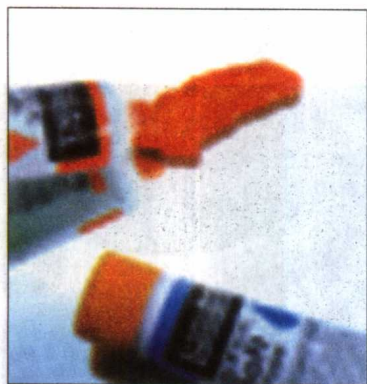
水粉颜料的绘画效果

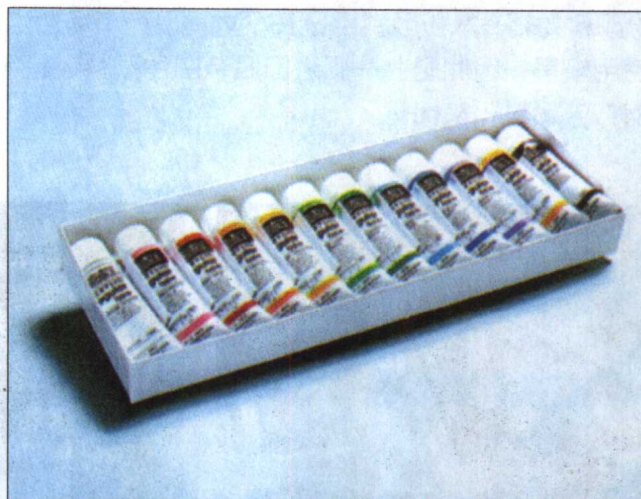
“HAMLET” (c) 蒋健玮

* 丙烯颜料

丙烯颜料色彩艳丽，有很多漫画家喜欢使用，初学者也可以尝试选用。丙烯颜料加水即可当水彩用，如果厚涂，亦能画出水粉或油画颜料的效果。不过丙烯颜料很损伤笔，因此用丙烯颜料作画时，用太好的笔显得有点浪费。

丙烯颜料

丙烯颜料的绘画效果 “红桃女王”
局部 (c) 结城信辉 / 日本