

NEU

蒋健玮 著

新漫画 彩画技法

特效篇

少年儿童出版社

NEW

新漫画

彩画技法

作品入选《中国新锐漫画人》(北京)
《世界漫画大师作品集》(香港)
《东南亚漫画家年鉴 2000》(日本)
《东南亚漫画家年鉴 2001》(日本)
《The 5th Asian Manga Summit》(日本)
曾担任上海交通大学“漫画创作技巧”选修课授课教师。

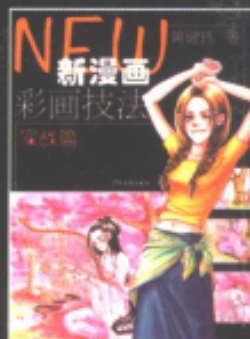
受湖南卫视“新青年”节目邀请担任特邀嘉宾。

受邀参加第四届世界漫画高峰论坛(2000/香港)。

作为中国漫画家代表受邀参加第五届亚洲漫画高峰论坛(2002/日本横滨)。

“蒋健玮——梦开始的地方”专题报道(东方电视台“动漫情报”栏目)

《重庆晨报》、《经济消息报——卡通世界》、《青年报》、《南方周末》、《上海星期三》、《生活周刊》、《有线电视报》、《新民晚报》、《新闻晨报》、上海电台 790 千赫、海南电台 FM924、东方网、南方网、上海热线等多家媒体都有专门报道。

ISBN 7-5324-5739-7

9 787532 457397 >

ISBN7-5324-5739-7/Z · 300

定价: 17.00元

NEW

新漫画 彩画技法

特效篇

蒋健玮 著

少年儿童出版社

新漫画彩画技法

(特效篇)

蒋健玮 著

赵晓音 装帧

责任编辑 朱艳梦 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

ISBN7-5324-5739-7/Z · 300 定价: 17.00 元

听荷

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

蒋茂玮的《新漫画彩画技法》
一定精彩！不看可亏大了！

(Signature) (阿 莹)

要信彩漫
以终画可
作者——
以终画可画友

记为要♡

赞！这本彩漫技法
出版！！

(Signature)
2003.6.2

(陈 茜)

蒋茂玮的《新漫画彩画技法》
是一本很美的书
2003.6.2

(林 莹)

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 璐)

恭喜蒋茂玮的

《新漫画彩画技法》发售！

学习彩画的必备宝典！

不看怎么行！

(Signature) 6.2

(陈 岚)

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 人快乐！

(Signature) 2003.6.2

(阮筠庭)

蒋建伟的《新漫画彩画技法》一定要看哦！千万不要错过哦！！

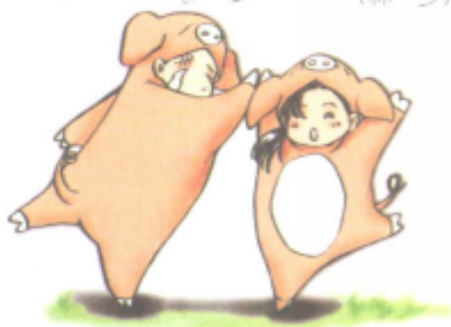
汤蔚青

(汤蔚青)

祝：
新漫画彩画技法
顺利出版！

学生 叶雪敏 2003.4.9
白话 稿

(林 5)

加建伟的书面世!!!

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)

蒋建伟的彩稿是同时漫画家
做为华所有人，无论其构图
还是用色方面，她都是独
有的天赋，希望其美漫画
能朋友们，不容错过哦！

(自由鸟)

我们

先祖每位
认真看此
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
蒋建伟早日找到
她所需要的幸福

期待我们作品得更完整!!

雪翎 2003年6月

(雪翎)

目 录

CHAPTER 1	体验“制作”纱的乐趣	2
	华丽的白色粗网纱	3
	野性的黑色薄丝袜	6
	巧用网点“纱”	8
CHAPTER 2	在纸上做水的游戏	12
	用水做的绒毛	13
	食用盐和水的魔法	18
	利用油画棒的避水功能	22
CHAPTER 3	通过对光的理解表现质感	24
	金属质感	25
	珠宝饰品	30
	缎子质感	38
	酷面料	42
CHAPTER 4	特殊的彩画制作小道具	46
	旧牙刷的再利用	47
	挖掘丝瓜筋、破海绵的功效	52
	植物叶片的妙用	56
CHAPTER 5	喷枪的使用	60
	颜色均匀的块面效果	61
	制造诗一样的气氛	64
	创造魔幻的世界	65
	巧用花边纸	67
	用树叶制造幻景	68
CHAPTER 6	练习材料	70

前言

学完了入门篇和实战篇后,相信你已经能够慢慢领悟到一些规律性的漫画彩画绘制技巧了,看着自己的作品不断进步,是否很有成就感呢?然而,你一定还不满足于此,总希望自己的作品看上去能更特别一些,运用的绘画手法也能更多一些。漫画最大的特点就是可以充分发挥你的想像力,不但在画面内容上可以摆脱一些思维定势,在绘画手法上也可以不断创新,大胆地表现。彩画本来讲求的就是一种色彩给予人们的眼球刺激,除了要注重色彩的搭配外,还要掌握许多其他色彩表现手法,包括一些特殊效果的绘画方法,这样可以使画面看起来更丰富。因此在漫画彩画中,为了能够淋漓尽致地画出你想要的人物个性或画面意境,你不能放过任何一个可以用来“表现”的手段。在这本书里,我根据自己的绘画经验,尽量把一些较常用,但又相对比较特殊的彩画表现手法介绍给大家,以供参考。

CHAPTER 1

体验“制作”纱的乐趣

在漫画彩画中，我们有时会碰到要画轻纱质感的情况。纱可谓人类纺织工业上的一大创举。轻纱能够让物体若隐若现，就像山林间的雾气一样。所谓“雾里看花花更美”，电视剧里的“仙女”穿着轻柔的纱质衣服总能增添几分仙气，侠客头戴的斗笠边围上一层黑纱就更添几分神秘，名门闺秀经常在晚宴上穿着有硬纱蓬起的晚礼服彰显华贵的气质，身材曼妙的热力女郎穿上镶有薄纱的内衣浑身写满性感。纱不但能运用于服饰，也能作为装饰。当纱质的窗帘在金色的阳光下轻舞飞扬，你温馨的居室平添了几分诗情画意。在现实中纱能使生活变得更美丽、更浪漫，在漫画中纱更是常常被用来表现华丽、梦幻和渲染神秘感。

纱能够让物体若隐若现的特质，在漫画彩画上必须通过一些绘画技巧才能表现出来，而且不同感觉的纱也有不同的表现方式。下面就让我们一起来体验一下“制作”纱的乐趣。

华丽的白色粗网纱

我们先来看看怎样画比较硬的粗网纱。
以这幅画为例,为了让女孩子身上穿的礼服
更显华丽,我准备另外再为她配上一条能够
蓬起来的白色粗网纱裙。

1 先为礼服上色,在用柠檬黄色打底后涂上朱红与深红的调和色。用柠檬黄色打底是为了能让礼服的红色中隐约透出黄色,这和将红与黄调和后再着色效果是不同的。上色时,腰部准备画纱的地方可以完全不必理会,就当做没有纱的存在一样,将颜色直接涂下去。

2 给礼服反复上色时,准备画纱的地方,衣服褶皱也要仔细完成。

3 一定要在画纱之前先上好背景,这样才能保证在画完白纱后可以从中自然地透出背景的颜色。在画背景时,一样不必顾忌原先铅笔画好的纱的底稿。

4 用小号的水彩笔蘸取白色的广告颜料，水分要少，按照还隐约可见的纱的铅笔底线画出礼服上纱的轮廓来。这样，原先的铅笔底线可以顺便被覆盖掉。因为现在画的是硬纱，所以画轮廓线时注意运笔的方向要肯定，落笔要干脆利落，在腰部纱折起来的地方线条转折要有些力度。

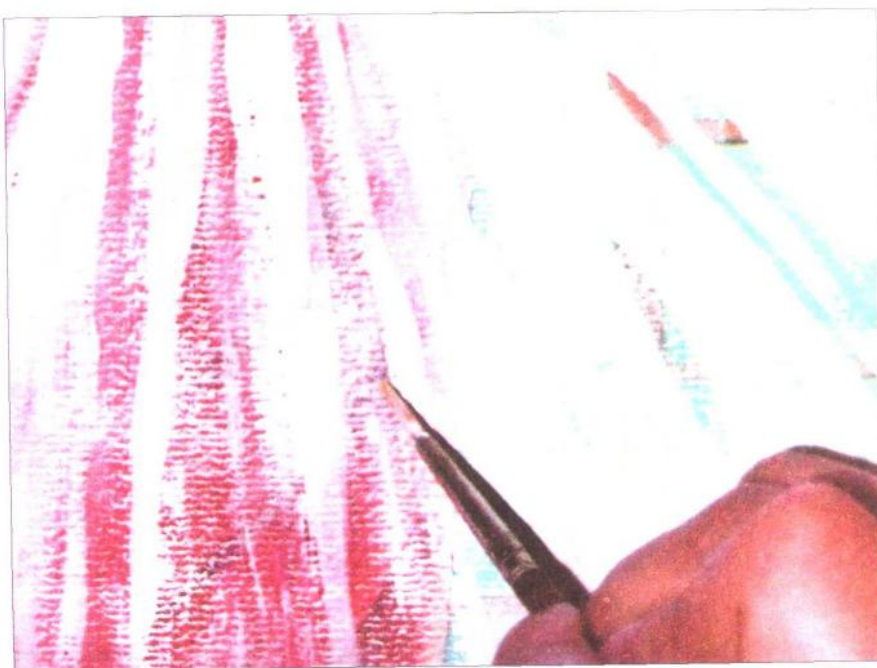

6 在纱重叠的部分再次涂色，加厚的乳白色降低了纱重叠部分的透明度。这样可以画出纱因为褶皱而产生的层层叠叠的层次感。

7 最后可以用枯笔，即完全没有水分的笔直接蘸白色广告颜料，在“纱面”上干净利索地拉几下，制造一种粗纱的织纹感，注意下笔不要太重。

5 在白色广告颜料里多加些水稀释，在画好的轮廓线中填色，乳白色使纱的半透明感表现出来。

8 最终完成图。几下枯笔营造了粗纱特别的质感，纱底下的裙子和背景若隐若现，自然而不造作。白纱将礼服衬托得更华丽了。

画白纱时要特别注意的是，纱重叠的层次不同，透明度也会跟着不同，要画出纱层层叠叠的立体感来，就必须注意这些细节。粗网纱因为质地较硬，可以自然地蓬起来，所以常常被用在礼服裙上或者芭蕾舞裙上制造华丽的效果。但是，粗网纱并不是真的很硬，只是相对薄纱而言比较有质感。总的来说粗纱还是属于很轻飘的物品，因此在画的时候还是要把它轻柔的感觉表现出来。