

超级英雄

风暴

超过45节的基础课程教你画

超酷的英雄和邪恶的坏蛋

人民美术出版社

大卫·奥克姆

超级英雄 网暴

大卫·奥克姆 著
杜春秀 译

人民美術出版社

关于作者

大卫·奥克姆自1984年起就以自由艺术家和插画师的身份从事漫画创作工作，并于1984年在南极出版社出版的《Ninja高中》文集上发表了自己的第一篇漫画故事。他的作品还经常被刊登在由南极出版社出版的其他两本文集，以及许多小型出版社出版的漫画书中。“秩序卫士”出版的六本角色扮演游戏书中也刊登过他的文章和作品。他同样也是《漫画风暴》（“突破丛书”，2004）一书的作者、插画师。大卫曾在加拿大蒙特利尔的滑铁卢大学学习艺术和历史，目前在一所中学担任美术老师。他目前拥有着无人知晓的超能力。

题献

给那些每星期到我家骚扰一次，玩游戏并让我的家人不至于无聊犯困的疯狂的人们：尼克·瑞奇、米契·卡拉乔斯基、施蒂芬·马肯、里奇·金契拉、瓦拉德·金契拉以及皮特·康沃尔。感谢你们那成百上千个英雄冒险故事的灵感。

鸣谢

我想要感谢以下这些人，感谢他们在制作本书的过程中所给予我的帮助：

我的编辑们，帕姆·维斯曼和史蒂芬尼·劳弗维拉、设计师温迪·达宁、制作人马修·迪诺斯和制作协调人马克·格林芬，是他们让我的书看上去更棒。

来自“邦赛武术”的仁施·肯·沃巴克尔和施汉·戴·达米·迈尔尼，他们为我提供了关于空手道的精彩指导，并回答了我很多武术方面的问题。

哈利·克莱马，是他带我走进了漫画的世界。我们想念你，哈利。

詹尼佛·史蒂芬尼和凯特林·奥克姆，感谢她们在我的书逐渐成型的过程中所给予我的灵感和无限的耐心。谢谢你们。

著作权合同登记 图字：01-2006-2631号

超级英雄风暴：由作者授权出版。中国制造。版权所有。未经出版者书面许可，任何单位和个人均不得以任何形式复制或传播本书的部分或全部内容。由突破丛书出版。第一版。

Superhero Madness. Copyright © 2005 by David Okum. Manufactured in China. All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means including information storage and retrieval systems without permission in writing from the publisher, except by a reviewer who may quote brief passages in a review. Published by IMPACT Books, an imprint of F+W Publications, Inc., 4700 East Galbraith Road, Cincinnati, Ohio, 45236. (800) 289-0963. First edition.

图书在版编目(CIP)数据

超级英雄风暴 (美) 奥克姆著；杜春秀译，北京：人民美术出版社，2006.5
书名原文：Super Hero Madness
ISBN 7-102-03643-4

I. 超… II. 奥… III. 漫画—技法(美术)—教材 IV. J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第037292号

超级英雄风暴

出版：人民美术出版社

(北京东城区北总布胡同32号，100735)

责任编辑：石松

翻译：杜春秀

责任印制：丁宝秀

审校：洪涛

责任校对：朱布

版式设计：陈姜

封面制作：燕泰美术制版印刷有限公司

印刷：浙江港乾印刷有限公司

发行：全国新华书店经销

2006年5月第1版第1次印刷

开本：215×280 印张：8

ISBN 7-102-03643-4

定价：39.00元

度量衡转化表

原量	转化单位	乘以
英寸	厘米	2.54
厘米	英寸	0.4
英尺	厘米	30.5
厘米	英寸	0.03
磅	米	0.9
米	磅	1.1
平方英寸	平方厘米	6.45
平方厘米	平方英寸	0.16
平方英尺	平方米	0.09
平方米	平方英尺	10.8
平方码	平方米	0.8
平方米	平方码	1.2
磅	千克	0.45
千克	磅	2.2
盎司	克	28.3
克	盎司	0.035

目 录

简介 5

在你开始前 6

1

超级英雄漫画的
起源和类型 8

2

基本绘画技法和
超级英雄的特征 16

3

超级英雄与坏蛋
步步通 46

4

透视, 场景以及
人物与场景的结合 90

5

漫画故事 110

以漫画创作为职业 126

索引 127

简介

我八岁的时候画了自己生平的第一个漫画故事。《毛斯先生和吉姆》讲述的是喜欢漫游世界的毛斯和他勇敢的老鼠伙伴的故事。之后，我又创作了科幻漫画《银河大战》。直到上了中学，我才想到去尝试画超级英雄漫画。

记得有一次在一年级艺术课上画画的时候，我边画边想：“为什么我以前不画这个？”我非常喜欢超级英雄的故事，因为我可以想怎么画就怎么画。我可以在一个故事里，一页纸上，甚至一个画格里画满骑士、坦克、机器人和坏蛋。在朋友们的帮助下，我设计了一系列英雄和坏蛋的角色，并创作了许多直到今天我们还在谈论的英雄冒险故事。

当我开始策划这本书的时候，我翻出了我以前的画，找到了上百张人物和故事的草稿。这就好像是撞见了二十年没见的老朋友。重逢的感觉真是太好了。

超级英雄在我们的心目中占据着特殊的位置。他们超越了人类的潜能。他们不是普通人，但有着跟我们一样的问题和弱点。他们是终极力量的神话。谁没有梦见过在情况需要时，超级英雄一飞冲天或是展现出超凡的力量和技艺呢？

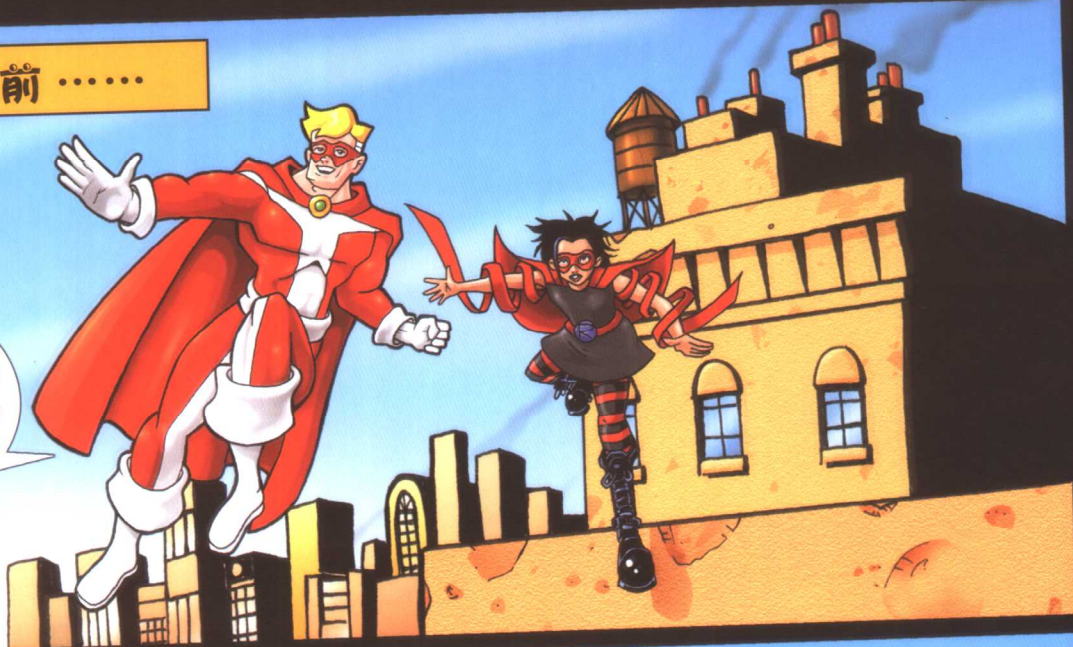
做漫画这一行可不容易。你所要做的就是练画技、编故事、在艺术上不断成熟。这本书可以助你一臂之力，并使你在其他方面也取得收获。你将学到在身体结构、比例、绘画以及构图等方面的宝贵技法。因此，如果你想学习如何画超级英雄漫画，或者你只是想画姿势很酷的你最喜爱的英雄，这本书就是你最好的选择。

超级英雄风暴，你准备好了吗？

在你开始前……

大家好啊。

我是鲜红复仇者。这个超级英雄漫画的神奇之旅将由我来做你们的向导。

随便啦……

所以，请加入我和我的助手——红色飘带……

我才不是你的助手！

正如我的助手所说……

你很可能是因为想要通通透透地知道如何画自己的超级英雄漫画才看这本书的。

那就让我们开始吧！

虽然看上去像！

你所应该知道的……

1. 起初要轻轻地放松地画。如果你不用力过大，铅笔线就能更容易地被擦掉。
2. 努力把你的画想象成三维的。用透视的方法使你的画具有真实感。
3. 督促你自己练习，练习，练习。抓住每个画真人模特的机会。不停地画。什么都画。

除了要有一个必胜的信念，你还需要一些工具来开始你的绘画历程。

你需要一个干净的、架得很好的绘画平面。

比如一个画板、一张书桌、餐桌、甚至咖啡桌。

好啦！

画画用的纸或纸板……有些专业人士使用裁成11"×17" (28cm×43cm) 的2~4折白板纸。

这样就可以得到一个10"×15" (25cm×38cm) 的纸面。尝试使用不同的纸，看看你最喜欢哪一种。还有，准备一个速写本，每天都要在上面画画。

这纸的重量也不错。

铅笔有硬(H)和软(B)之分。硬铅笔可以画出精致的颜色较轻的线条；软铅笔画出的痕迹颜色很深。

对上墨来说，书法钢笔很受欢迎，不过你也可以使用毛笔和墨水，或使用马克笔。小心！

在某些纸面上钢笔水会洇开。

用一块白色塑料橡皮把你的画面擦干净。这种橡皮不会弄脏或划伤你的纸面。

注意你指的哪儿！

大多数漫画是由电脑上色的，不过你也可以用彩色铅笔。

马克笔，甚至颜料来进行手工上色。

颜色不要上过头了！

为故事画画格，你需要一把好尺子。

画透视时也用得上。

把你的作品平展地保存在画夹或文件夹里以防弄皱、弄脏。

好，让我们开始吧！

超级英雄的历史……

超级英雄漫画是个很新的发明。早期的漫画书只是将报纸上受欢迎的漫画摘录出来并重新印刷出版而成的。超级英雄这一主题来源于“PULP”英雄，比如“凶残博士”和“影子人”。这些早期的神秘故事和打斗故事为戴着面具的铲除罪恶者，即我们今天所说的超级英雄的产生铺平了道路。

超人出现于1938年，一年以后蝙蝠侠也诞生了。漫画黄金时期的超级英雄们受到二战的影响。“美国队长”和“奇女子”的服装和身世背景都是爱国主义的体现。

白银时期的英雄们大都是从20世纪40年代更新来的。到了60年代早期出现了更加年轻时髦的英雄。他们有着读者们也都会有过的疑惑和麻烦。

与此同时……

打斗场面粗鲁且色彩斑斓，巨大的声效词代替电视上的声音伴随在人物周围。

60年代的流行文化，比如电视剧《蝙蝠侠》，极大地影响了现代文化审视超级英雄的方式。

甚至在今天，当媒体谈论起超级英雄，就会谈到“砰！”“啪！”这样的声效词。

20世纪70年代，人们对超级英雄漫画的兴趣降低，对恐怖漫画、幻想漫画和功夫漫画的兴趣上升，但在电视、电影等其他媒体上，超级英雄们仍然很受欢迎。

超级英雄漫画试图变得更加贴近现实，随着时代的发展而变化，但在这个过程中，它们失去了一些趣味和单纯。

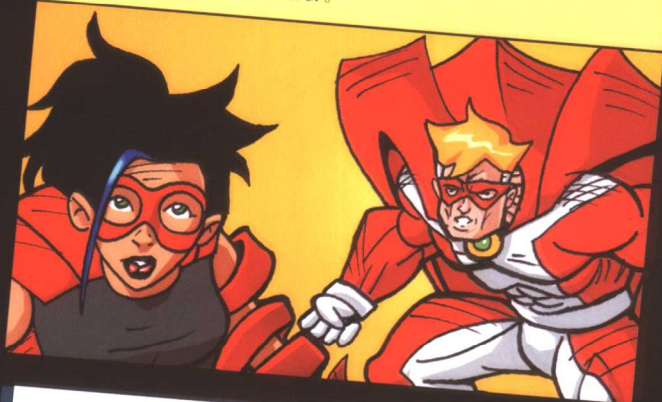

20世纪80年代漫画重构了它的历史，更有了一种沧桑感和自我意识，并且变得更加黑暗和暴力。

超级英雄的构思被分析、质疑和重建，以创造出新的令人兴奋的也更加危险的元素。

超级英雄在20世纪90年代得到了重生。艺术家和作家受挫于作品在大公司里得不到认可，于是转而自行出版。其结果是新思想的复兴。这些作品中有的非常有才气，有的则很糟糕，但所有这些为新一代人提供了发现超级英雄的机会。

今天，更多的人从电影、卡通、游戏等其他途径找到了超级英雄。互联网使得创作者能够在网上发表自己的漫画作品。

对当今漫画产生巨大影响的两个因素是关于超级英雄的日本漫画和写实主义油画。这两种类型的绘画艺术使我们看到了令人耳目一新的超级英雄。

超级英雄的 服装

除了奇妙的背景故事和独特的超能力，超级英雄们还需要能够鲜明地体现出他们身份的服装。过去标准的超级英雄服装就是那种紧身的短衣短裤或连身衣，而如今他们的服装已经是千姿百态的了。

服装通常具有能够表明身份的颜色或标志，用来揭示英雄的身世背景（比如一面旗帜），或强调英雄背后的构思和主题（比如一个动物或字母），或者用来为英雄增添光鲜的视觉效果和气质（比如一个骷髅头）。它们还能隐藏英雄们的

真实身份。

不仅如此，披风对于像超级英雄这样活跃的人来说也是非常实用的。披风会时不时地挡住英雄，但在漫画里那样看上去酷极了。披风也可以是很实用的——它们可以防弹，或让英雄做短距离滑行。它们还能够使英雄看上去更强壮或是更神秘，为他们的出场增加视觉冲击力。它们可以为本来静止的人物增添动感，或是进一步强化英雄的动作。

面具可以用来隐藏英雄的真实身份，无论它的样子有多小。如果你既希

望隐藏英雄的真实身份，又不想迷惑读者，你可以简单地英雄添副眼镜，或是改变他的发型。这样在漫画中似乎就没有人能认得出他来了。

当英雄必须从他们的保密身份变化到他们的英雄身份时，有的会高喊一句词，旋转，按下手表上的一个按钮，或是被某种光一照就会神奇地变身。也有的会像穿平常衣服一样穿上他们超级英雄的服装，或是脱掉外面日常的衣服露出里面的服装。那些没有保密身份的英雄可以在任何时候想穿什么就穿什么。

具有未来感的服装适合外星人、异度空间怪物和时空穿梭者。

有些人物会临时使用变身。

制服可以为特殊任务或特殊组织所使用。

人物的服装可以揭示他的力量。

紧身衣是经典的超级英雄服装。

盔甲提供了超能力并隐藏了身份。

服装可以清晰地体现人物的起源背景。

普通的衣服使英雄混入人群。

历史性的服装强调了关于英雄的构思和主题。

超级英雄风格

之十贴士

1 超级英雄应该从人群中突显出来。

经典的英雄要用英雄式的身材比例。英雄应该具有不同于凡俗的高尚姿态。不过还有一点要说的是，给超级英雄一些人类的弱点，比如疾病、情感问题或身体上的伤害，使读者跟人物产生更多的共鸣。

2 使用参考图片，最好是你自己拍的照片。

自己拍摄的照片可以使你自由控制灯光、角度和构图。千万不要成为照片的奴隶，在它们的基础上进行改进。照片有时会使画面扭曲或平面化。运用你对人体和动态的理解，让人物的身体结构更清晰，动作更到位。

3 运用远景、中景和近景将读者引入画面当中。

运用线条和动作将观赏者的眼睛吸引到你的作品中去，而不会看不进去。不要把画面的兴趣点总放在画格的正中间。

4 在构图中使用具有动感的斜线。

这将避免所画物体与画格或页面边角形成切线（当你所画物体的边缘与画格或页面边角相接触但又不相重叠时）。倾斜的角度还能创造强度和动感。

5 使用动感十足的角度和不同寻常的视点。

时不时地从上向下或从下向上展现人物动作。变幻的画面能始终保持读者的兴趣。

6 使用肢体语言和面部表情揭示人物情绪，创造画面力度。

让读者看到

拯救世界所需要的艰辛与汗水。这会使超级英雄的功绩看上去更真实、更感人，使读者更好地产生共鸣。

7 选择强度最大的一刻表现动作。

人物应该在一击之后远远地后仰或重重地摔在地上。选择最有震撼力的一刹那。

8 将周围世界与你所画的动作联系起来。

让头发和披风在风中飘扬。当英雄扫视远处的地平线时，让他眯起眼睛或者把手放在眼睛上方遮挡阳光。

9 让周围的世界对你所画的动作做出反应。

当英雄一拳打在墙上时，让附近的窗户破碎，尘土在震撼的余波中飞扬。

10 保持简洁。

太多的线条会让读者眼花缭乱。不要把墙上的每一块砖或英雄头上的每一根头发都画出来。线条越多不一定画面效果越好。

超级英雄的世界

超级英雄各式各样，千姿百态。

他们有的力量强大、经验丰富，也有力量较弱且没有太多经验。英雄们总会有一个或一群与他们的背景有着特殊关联的坏蛋给他们制造麻烦。这种关联创造出了故事中的动机和戏剧性的效果，并使得英雄与坏蛋间的冲突更加鲜明。

超级英雄往往是沉默寡言的。他们通常具有双重人生：一个是普通而平静的，另一个是非凡而危险的。漫画读者们会非常希望拥有像他们最喜爱的英雄那样的超能力，但事实上，与这种能力相连带的是巨大的责任，以至于无论是多么危险和艰难的挑战，超级英雄们都必须去面对。

超级英雄联合起来去阻止一场宇宙危机是漫画中最经典的故事内容。更为常见的是，英雄们总是不打不相识，总是在一番争斗之后才认识到大家其实是自己人。

这张大画上所描绘的超级英雄只是一些可能出现的类型。英雄们还可以是两种甚至更多种的综合体。这里有一些更为常见的超级英雄。

飞毛腿具有急速奔跑的超能力。没人可以指望在他的追逐下逃脱。

能量爆破英雄从他的手或眼睛里爆发能量。

神话英雄是罗宾汉或海克力斯这样的经典神话传说中的人物的化身。

强力铠甲英雄穿着全套的高科技铠甲，带给他成为超级英雄所必需的力量。

侦探英雄在黑夜中穿梭，解除危机。

机械英雄使用超级机械设备与罪恶势力战斗，创造英雄事迹。

魔法师探索宇宙的神秘力量，施展魔力，维护宇宙平衡。

特技者带着智慧与风度纵身跃入危险境地。

功夫师以才智和精湛技艺，赤手空拳打击犯罪。

飞翔英雄可以加在任何超级英雄队伍中，负责快速运输和收集信息。

©OKUM/03

终极英雄通常是地球上最强大的英雄，也往往是故事的核心。

大块头拥有巨大的蛮力，但他也有温柔善感的一面。

少年英雄是还在训练中的英雄。她可以犯错误，但必须要在永无止境的与邪恶势力的斗争中快速成长。

坏蛋

的袭击

这是一群让你憎恨的家伙。坏蛋总是爱从超级英雄那里抢戏：他们使用各种阴谋诡计，企图占领地球或毁灭宇宙。他们有着各自不同的动机，而且并不觉得自己的所作所为是邪恶的。坏蛋用他们扭曲的逻辑将这些极端的行为正义化。超能力与邪恶本性的兼具让这群坏蛋成了极其危险的角色。

这里有一些更为常见的坏蛋。

机器人代表着进入误区的高科技。本应帮助人类的机器人反认为人类是次等的，必须被毁灭。

魔头是一个终极的威胁，酝酿着一个又一个阴险的计划，魔头总是备有一个逃脱的策略以防万一。

外星人是来自其他星球或异度空间的可怕的敌人。他们企图攻克或毁灭地球。

巨型怪兽践踏城市，制造恐慌，肆意破坏。它对于哪怕最强大的超级英雄们来说都是一个巨大的挑战。

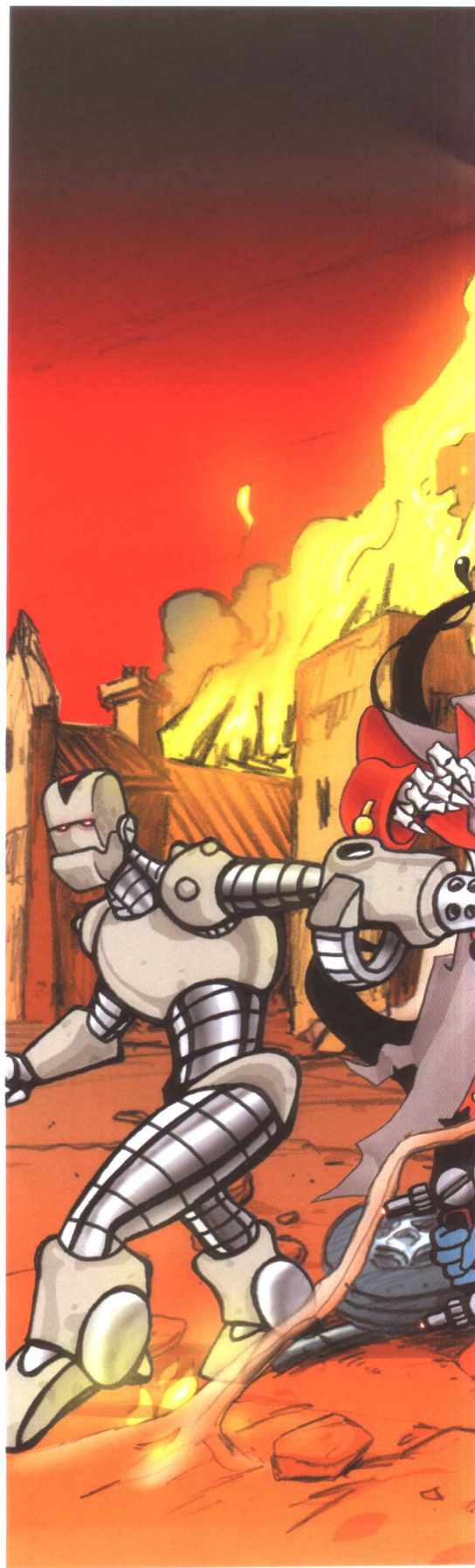
怪物是人类所恐惧的事物的化身：恶魔、吸血鬼、还有那些在夜间出没的东西。

打手是必不可少的角色，他们能够转移英雄们的注意力，使其看不到坏蛋的真实企图，并制造一波又一波的障碍以阻挡英雄们的前进。

强壮恶人并不总是十分智慧，但样子看上去确实可怕。这种坏蛋非常地强壮，但跟魔头比起来却没有那么聪明。

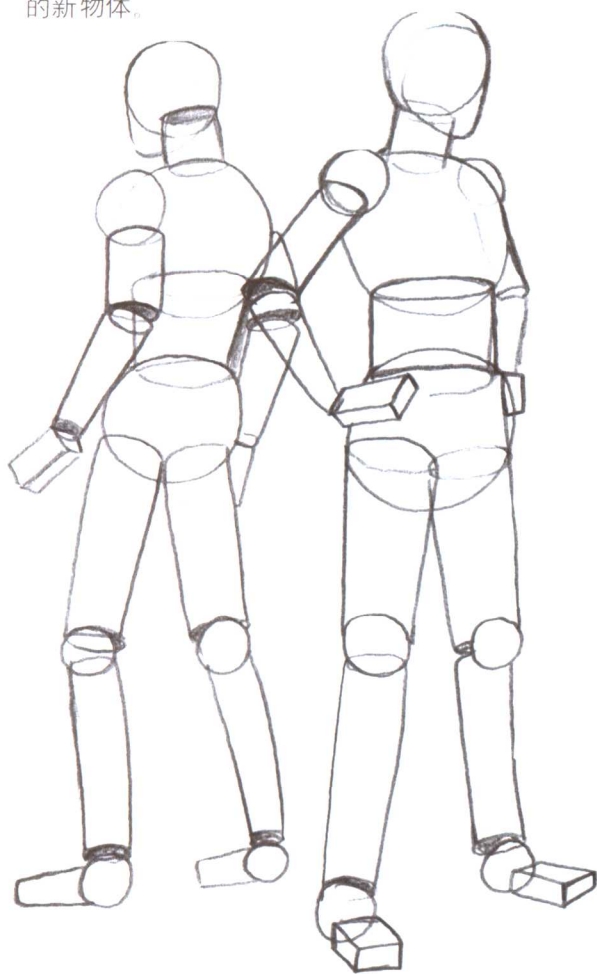
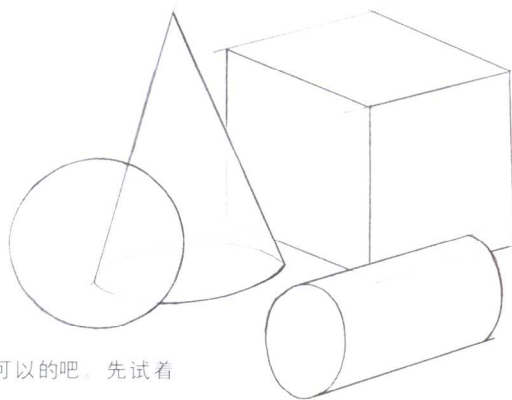

造型基础

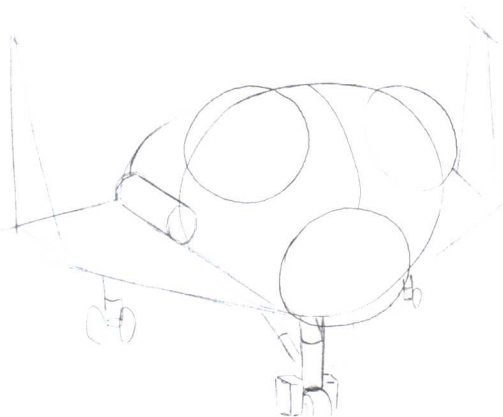
画 好一个物体的关键在于观察。如果你仔细地观察周围的世界，你就会发现所有的物体其实都是由一些基本的形组成的：圆形、正方形、长方形和三角形。如果你说有些物体是立体的而不是平面的，那么你实际上是看到了球体、立方体、圆柱体和圆锥体的组合。将这些基本的立体形加以组合，你可以创造出无限多的新物体。

所有的画都是从基本的形开始的

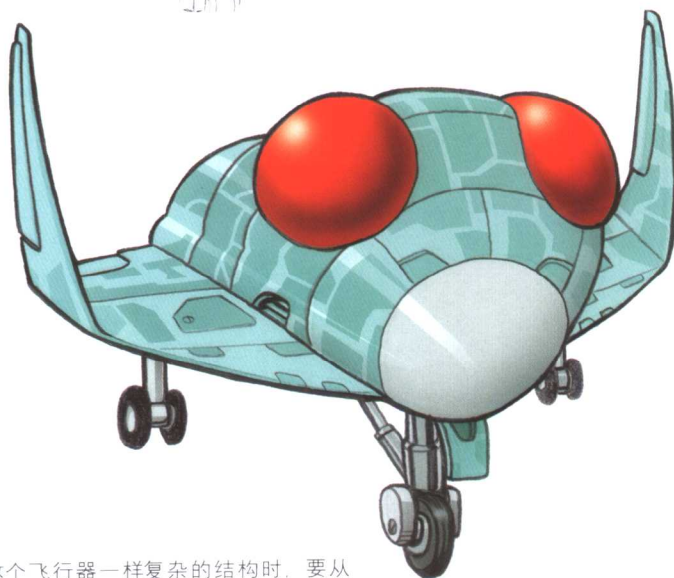
当你开始动手画画时，千万不要被人体或是高科技物体的复杂性所吓倒。画画球体、圆锥体、圆柱体和立方体还是可以的吧。先试着画一画这些基本的形，画得松弛些。只需几分钟时间，你可能就把一张纸上画满这些立体的形了。

当你把人体分解为最基本的形时，你会发现人体其实只是许多圆柱体和球体的组合。

哪怕像这架三角翼飞行器一样复杂的物体也可以被分解为这些基本的形。

画如同这个飞行器一样复杂的结构时，要从基本的形画起。随着你一步步的深入，渐渐地，在这些基本的形上增添细节。如果你是从基本的结构画起，你的画就会显得更为真实。