

联合奇幻动漫社

吕芳 著

新动漫技法与欣赏

现代工笔漫画技法集

上海科技教育出版社

新动漫技法与欣赏

✻ 现代工笔漫画技法集

吕芳 著

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. 现代工笔漫画技法集 / 吕芳著.
上海: 上海科技教育出版社, 2004. 1
ISBN 7-5428-3392-8

I. 新... II. 吕... III. ①动画: 工笔画 - 技法
(美术) ②动画: 工笔画 - 技法 (美术)
IV. J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第097835号

新动漫技法与欣赏

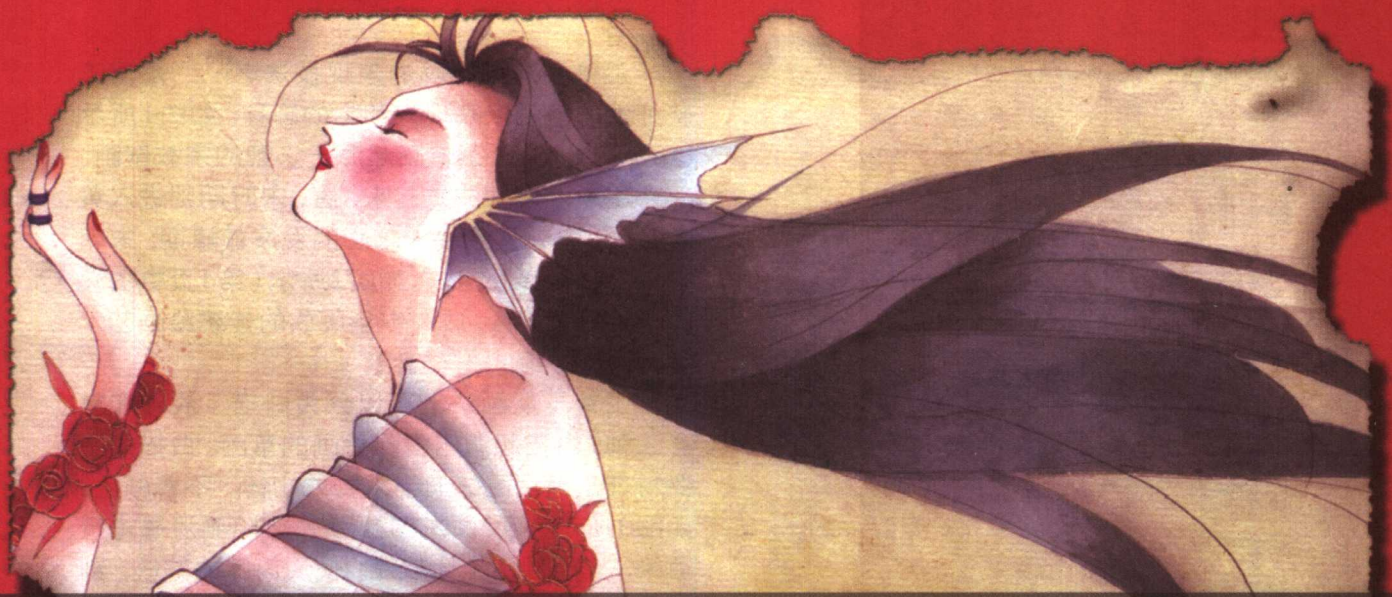

现代工笔漫画技法集

著者: 吕芳
责任编辑: 赵忠卫
装帧设计: 曹慧
出版发行: 世纪出版集团
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: 2004年1月第1版 2004年1月第1次印刷
印 数: 1-5 000册
书 号: ISBN 7-5428-3392-8/TP·42
定 价: 18.80元

去年今日此門中
人面不知何處去
桃花依舊笑春風
人面桃花相映紅

什么是工笔画

零二

现代漫画的特点与不足

零六

现代漫画与工笔画的结合

零七

现代工笔画对纸和笔的要求

零九

一、对笔的要求

零九

二、对纸的要求

十一

现代工笔画对线稿的质量要求

十二

一、人物衣纹十八描

十三

二、白描用线的要点

十五

现代工笔画的着色技法

十七

一、墨的应用技法

十七

二、中国画颜料的应用技法

十九

三、特殊效果上色技法

二十三

四、其他颜料的应用

二十五

现代工笔画的创作要领

二十七

一、构图

二十七

二、背景的选择

二十八

三、气氛的体现

二十九

四、小道具的使用

二十九

现代工笔画的创作实例

三十

一、构思

三十

二、画草稿

三十一

三、勾线稿

三十二

四、染墨

三十三

五、着色

三十四

六、整体调整

三十五

七、装裱

三十七

现代工笔画练习内容与要求

三十七

现代工笔画作品欣赏

四十三

CONTENTS

【什么是工笔画】

图3

工笔画是中国画的表现技法之一，是用工整细致的笔触来表现人和物的画种，如图1所示（第5页上图）。工笔画起源于汉魏的宗教壁画，后来逐渐发展并成熟起来，唐、宋时期则进入黄金时代。唐朝是工笔人物画的发展颠峰期，宋朝则以工笔花鸟画见长，如图2所示（第4页中图），并一直延续至今，成为中华民族的传统绘画艺术之一。

工笔画从画法上可以分为白描、淡彩和重彩三种。白描起源于古代壁画的草图。白描的主要特征是只用墨线勾描人物或物体，不着颜色，如图3所示（第2页左图）。淡彩则略施淡墨进行渲染，上的颜色也比较浅，使用简练的笔墨，刻画出鲜明生动的形象，如图4所示（第3页左图）。重彩工笔画如图5所示（第3页上图），其特征是彩重墨浓，颜色鲜艳。

工笔画工巧色丽、形神兼备，创造出的形象灵韵生动，笔法工致，充满着诗情画意。

用工笔画的绘画技法来表现人物的绘画称为工笔人物画。它是工笔画的一个重要分支。

工笔人物画有着鲜明的风格特点：

首先，它在绘画工具上采用中国画的传统工具——文房四宝，即笔、墨、纸、砚。工笔画运用毛笔进行造型，其线条变化多端，笔墨精炼；颜色则以墨和中国画颜料为主。中国画的颜料根据提取的原料不同分为植物性颜料和矿物质颜料两种，它们的色彩均清新淡雅。绘画用的纸张一般都用宣纸，以纸是否吸收水来区别生熟，工笔画一般采用熟宣进行创作。

其次，工笔人物画讲究“形神兼备”，在创作时要把握人物的典型特征，抓住瞬间流露的情感，以形写神，用静态的平面形象表现出具有动态美的、有空间感的人或事物。由于表现主题的不同，画面的神韵就千变万化，或秀骨清像，或浓艳多姿，或简洁超逸。

再次，装饰性也是工笔人物画很重要的特点，清水芙蓉的自然天成，国色天香的璀璨富丽……工笔人物画通过变化的线条、相互交融的墨与彩、虚实的对比、精致的形象刻画来抒发人物的情和美，体现了浓郁的中国传统的审美方式。因此，工笔人物画无论是白描还是彩画都具有极高的艺术价值，如图6~8所示（见4~6页）。

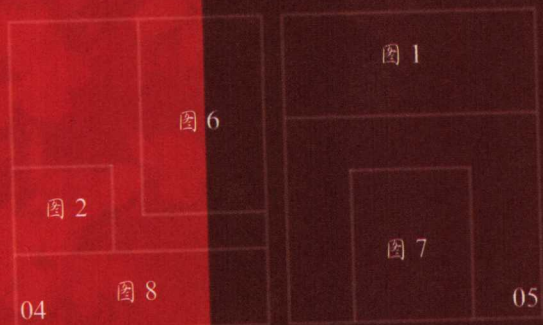

玉兰黄鹂——于非闇

樱花小鸟——陈之佛

历代帝王图——同立本

出水芙蓉——宋人

捣练图——张萱

簪花仕女图——周肪

虢国夫人游春图——张萱

现代漫画的特点与不足

漫画也有其发展过程和不同的分支,可粗略地分为三种 一种是传统漫画,我国的代表人物有华君武、张乐平,也包括黑白、连环画式漫画;另一种就是卡通漫画,其代表作有《汤姆猫和杰瑞鼠》;再一种就是现代漫画,以新出现的日本、韩国漫画等为代表。

其中现代漫画依据风格和画法的不同,又可以分为粗犷豪迈的少男漫画(如图9所示)、柔情细腻的少女漫画(如图10所示)、装饰性很强的网点漫画(如图11所示)。现代漫画由于其内容的生活化、语言的幽默和颜色的鲜艳深受青少年的喜爱,成

图9

为当前漫画领域的主流。

虽然现代漫画极有特色和市场,但是由于受现代漫画艺术形式、文化内涵和绘画技法的限制,特别是现代漫画在表现技法上由于缺乏中国画的深厚底蕴与丰富变化,很难用来表现具有中国特色的人物美,在这一方面,是不能满足广大读者,特别是成年读者需求的。现代漫画虽然受到少年和青少年们的青睐,但随着他们的年龄增长和阅历的丰富,现代漫画对他们的吸引力就会慢慢减小,不像中国画那样,对人的吸引力那么持久、长远。

现代漫画与工笔画的结合

为了能使现代漫画与中国传统文化相结合,人们创造了一种将工笔人物画的绘画技法与现代漫画的表现技法相结合的新画种。为了叙述的方便,我们把这种新画种叫做“现代工笔漫画”,如图12所示(见第8页),并把这种绘制“现代工笔漫画”的方法称为“现代工笔漫画技法”。

现代工笔漫画的绘画内容和主题与现代漫画基本相同,因此现代工笔漫画也属于现代漫画的范畴。从绘画效果来看,现代工笔漫画更适合表现少女题材的内容。

现代工笔漫画,在表现方式上沿用了古色古香的传统工笔人物画创作手法;在构图布局上融入了现代漫画简洁并富有视觉冲击力的特点;在色彩处理上继承了传统工笔人物画风的清新雅致,使画面呈现出意韵深远、沉稳含蓄的意境;在绘画工具上除了以文房四宝为主外,还使用了电脑及一些现代漫画中常用的更具表现力的技法;在颜料上除了使用传统的中国颜料外,还使用水粉颜料、水彩颜料、彩色铅笔等。由于解放了思想,采用了中外结合、古今结合的方法,不仅拓宽了现代漫画的创作思路和绘画方法,而且使创作出来的作品具有独特的风格。特别是用现代工笔漫画技法画出的少女人物,不但融入了现代漫画中少女漫画的可爱、富有青春活力的特点,而且其色彩比传统的工笔画更艳丽繁复,风格比现代漫画更清新自然,透露出融装饰性、表现性为一体,雅致脱俗的特殊韵味。

下面是几幅现代工笔漫画作品的欣赏,与一般的现代漫画相比,自有其特色之处。

《清欢》(见第73页):人物的造型选择了古典的仕女形象,配合白色纱制幔帘,营造出了一种朦胧、雅致的意境。而静止的背景又被飞扬的衣袖罗裙所打破,静中有动,繁华中体现出雅致悠然的古趣。

《山鬼》(见第74页):山鬼是中国古代人物画中的一个传统题材。整幅画采用了绿色调,竹叶与穿插的竹枝重重叠叠,光影斑斓,似乎还能听到微风吹过林间时竹叶簌簌作响的声音。林中猛虎那安宁的表现和线条的粗犷衬托出女神的柔美与刚毅,灵韵脱俗。

《挽秋》(见第75页):这幅将工笔技法与小写意结合起来的画,表现出了深秋时分萧

图
10

图
11

瑟的景象。画面中细致、逼真的人物刻画与简练、抽象的树干相映成趣,暖色调的金、红色烘托出一种温馨怡然的意境。

《萧然》(见第78页):这是一幅将工笔漫画技法与电脑制作技法相融合的作品,克服了表现技法上的单调和电脑制作的生硬,用工笔方式描绘出的人物形象和电脑制造的雨夜效果相映成趣,意境深远。

图 12

青龙

一、对笔的要求

画线稿是现代工笔漫画技法中的基础。线稿是指用墨线勾画成的、供现代工笔漫画上色的图稿,所以在绘画时对笔的要求比较高,所选择的笔通常是毛笔。根据现代工笔漫画创作时用途的不同,所选用的毛笔可以分为勾线笔(用来画线稿)、上色笔(用来涂颜色)和清水笔(用来染色)三种。

勾线笔的特点是笔锋有韧性,画出的线条弹性好、细致。勾线笔一般是在宣纸上描绘线稿,所以要选择笔毛细而长的兼毫笔(用两种或两种以上的毛制成),如图13所示,或选用其他种类的硬毫笔(用比较有弹性的毛制成),如图14所示。

上色笔和清水笔是同时使用的。上色笔用来上色时,一般采用平涂的方式。清水笔用来晕染,在平涂的颜色尚未干时将色彩均匀地过渡开去。这两种毛笔是现代工笔漫画全部着色工序中最主要的绘画工具,一般选用吸水性强的“白云”笔(如图15所示)或软毫笔(如图16所示)。这两种笔的特点是笔毛比较柔软,画出的线条弹性小,但线条富有变化,含水量大,随意性强。

在买毛笔时最好亲自去挑选,这样可以根据自己的用笔习惯和运笔力量来挑选笔的品牌和型号,使它们更适合自己的使用习惯。一般情况下需要准备数套不同大小的上色笔和清水笔,以便在绘画过程中根据不同情况的需要而因画施笔,使创作出来的画有更好的效果。

除了使用上述的毛笔外,在现代工笔漫画创作中还可以尝试使用其他种类的笔或工具。恰到好处地与毛笔混合使用,可以创造出具有现代感的视觉效果。

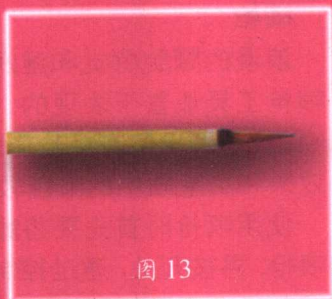

图 13

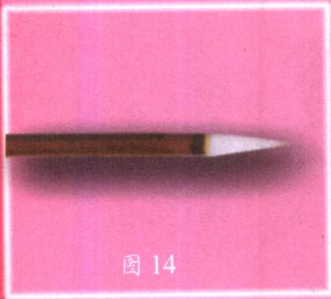

图 14

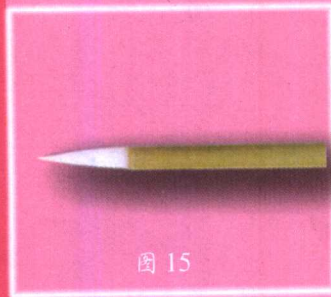

图 15

图 16

彩色铅笔

用彩色铅笔，尤其是水溶性彩色铅笔涂色，可以在画面上产生许多颗粒状小点，其表面看上去让人有“毛绒绒”或“凹凸不平”的感觉，这在描绘人物的毛衣、地板、花朵时都十分有用，能使画面看上去有多重的层次感和空间感，画出的人物或物体更有立体的效果。

使用水溶性彩色铅笔上色时应从画面的浅色处开始涂，注意涂色时要顺着一个方向，然后在暗部涂上深色并处理好色彩的过渡，以表现出物体的立体感。在作浅色与暗部深色过渡处理时可用手或清水笔蘸少量清水将两种颜色的交接处沾湿，然后用笔从深色向浅色方向轻轻地涂过去，让颜色晕染开来，使过渡效果自然，如图 17 所示。

图 17

图 18

喷枪

浪漫的朦胧感觉和湿润的小雨天气是喷枪工具最善于表现的。在画面上运用喷枪，能画出富有梦幻色彩的画面。它的效果和工笔画中的染色较为接近。

使用喷枪时首先要将颜料通过泵打入喷枪，再按开关，通过控制空气的压力使颜色像喷雾一样喷涂在画面上。使用喷枪工具对需要大面积涂色的背景和创造局部的朦胧效果很适用。使用喷枪最重要的是要控制按开关的力量。如果用力过大，颜料会一下子全喷出来，造成喷涂失败。因此在喷涂时不但要根据喷绘的面积大小和所需色彩点的大小来调节喷枪的喷头，还要小心地控制按开关的力量，如图 18 所示。

二、对纸的要求

现代工笔漫画的线稿是用毛笔绘制在宣纸上的。同样图案的一幅画,如果使用不同的宣纸,呈现出来的效果也是不一样的。

如何来分辨各种不同的宣纸呢?其中最重要的是区分生宣纸和熟宣纸。区分的方法是:用一滴清水滴在宣纸上,如果水很快被纸张吸入,那就是生宣纸。反之,如果水不容易被纸张吸入,那就是熟宣纸。

对于初学现代工笔漫画的爱好者最好不要使用生宣纸,因为它的性能不容易被掌握,作画效果也较难控制。熟宣比较适宜初学者使用,画出的画也更有厚重感!

宣纸的名称也很多,如“净皮”、“云母”、“玉版”、“蝉翼”、“冰雪”等等。适合现代工笔漫画创作的宣纸有“蝉翼”和“云母”两种。

宣纸的尺寸通常有“四尺”、“五尺”、“六尺”、“八尺”、“丈二”数种。这是从我国古代一直沿用下来的计量方法,和我们现在使用的计量单位是有区别的。买宣纸时要根据自己绘画作品的大小进行选择。生宣纸适于长期保存,而熟宣纸存放日久就会发脆、漏矾,即会变得易于吸水渗化。利用这个特性,可以到纸行购买整张大小的宣纸,日后使用时根据画的尺寸自己裁剪,但一次不必买得太多。

创作现代工笔漫画,除了使用宣纸,也可以试用其他不同的纸张。根据作品的内容不同,使用其他的纸张有时会出现意想不到的特殊效果。比如铅画纸,纸质较硬,不容易吸水,作颜色晕染时会留下比较明显的水渍,所以想表现明暗分明的效果可以用铅画纸试一试!又如水粉纸,是软硬适中的一种纸张,表面有均匀的凹凸纹路。在水粉纸上使用彩色铅笔能画出相当好的底纹效果来,适合画空间感较强的、有质感的物体,但在勾线

时要注意不要受纸的纹路的影响。漫画专用纸也是可以用来创作现代工笔漫画的。这种纸张质地硬而光滑,能把色彩的光泽很好地体现出来。

总之,创作现代工笔漫画,为了使渲染的效果自然,选用的纸张一定要吸水性强、柔软性好。

无论使用什么纸张进行创作,绘画时都要准备好“镇纸”,即用较重的不影响绘画的物体压在纸张的四边。这样可以保证纸张不会卷起或变形,有利于绘画的进行。

【现代工笔漫画对线稿的质量要求】

高古游丝描

琴弦描

铁线描

行云流水描

蝎螯描

钉头鼠尾描

混描

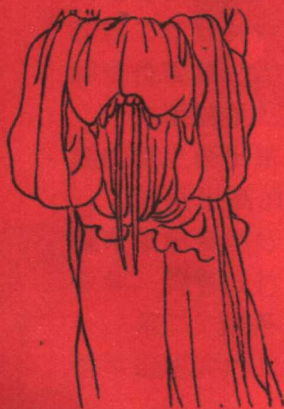
颤头描

曹衣出水描

折芦描

柳叶描

竹叶描

线稿的画法一般使用白描。白描用墨线勾勒画面,不着颜色,只用简练的笔墨刻画出鲜明生动的形象,属于传统的工笔画绘画技法。在勾线时要注意线条的变化,不同的线条能够表现出不同的效果。

我国的工笔画绘画技法中有“人物衣纹十八描”的说法,细腻地总结了常用的线描技法以及它们的应用。

一、人物衣纹十八描

“人物衣纹十八描”的内容如下:

- (1) 高古游丝描
- (2) 琴弦描
- (3) 铁线描
- (4) 行云流水描
- (5) 蚂蝗描
- (6) 钉头鼠尾描
- (7) 混描
- (8) 橛头描
- (9) 曹衣出水描
- (10) 折芦描
- (11) 柳叶描
- (12) 竹叶描
- (13) 战笔水纹描
- (14) 减笔描
- (15) 枯柴描
- (16) 蚯蚓描
- (17) 橄榄描
- (18) 枣核描

这十八种线描方法各有特色,但在实际应用时不能不讲场合到处乱用,而是要根据绘画者的画面设计和画面内容进行选择。这样才能起到以线画“神”的效果,在勾勒出物体外表形象的同时,显露出事物内在的神韵来。

战笔水纹描

减笔描

枯柴描

蚯蚓描

橄榄描

枣核描

只有高质量的线稿才能保证创作出来的现代工笔漫画具有高质量的动人画面！但怎样的线稿才能算是高质量的线稿呢？