

Comickers Manga Technique Series VOL.09

激漫

漫画高手
速成系列

第9部

漫画绘画

技巧提高篇

(日)美术出版社 著
谢雨佳 译

B
BOOKLINK

让您更进一步的漫画技巧书

详尽说明脚本、
分镜草图的
绘制与修改方法

简单练习就可以掌握
背景、远近法的绘制窍门

提升绘画技巧
的素材集锦

辽宁科学技术出版社
LIAONING SCIENCE AND TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

Comickers Manga Technique Series VOL.09

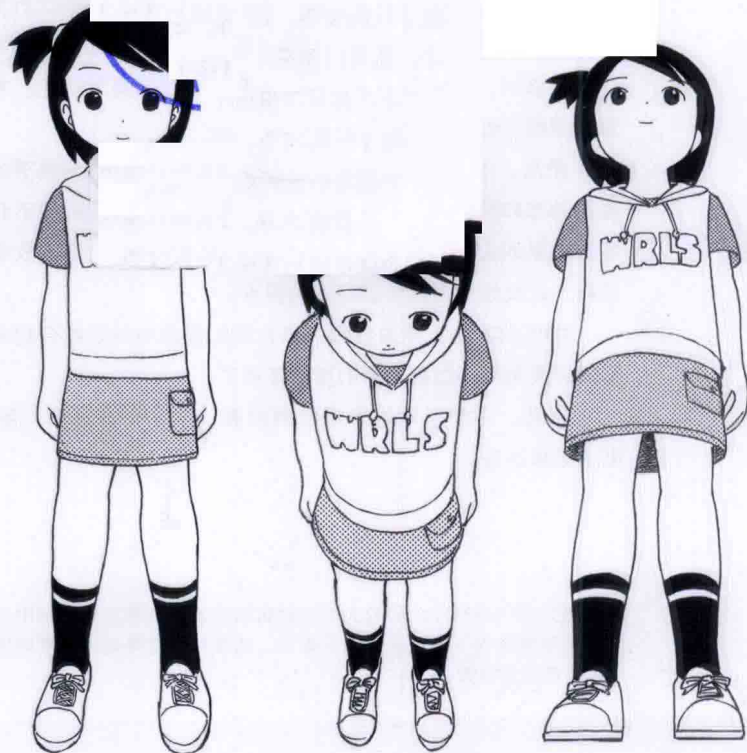
激漫

漫画高手
速成系列

第 9 部

漫画绘画技巧 提高篇

(日)美术出版社 著
谢雨佳 译

辽宁科学技术出版社

· 沈阳 ·

前言

本书是“漫画高手速成系列”激漫1《简单十步！教您学会画漫画》的升级版。

在《简单十步！教您学会画漫画》中，对漫画的绘制流程进行了详细说明。关于漫画绘制流程方面的知识，读者可以参考《简单十步！教您学会画漫画》，本书对此不再进行更详细的阐述。本书宗旨是为那些想了解漫画绘制流程、进一步磨炼漫画绘制技巧的人提供更多的帮助，且当做是抛砖引玉。

漫画从诞生以来，我们的前辈对此付出了很大努力，总结出很多方法和技巧。对于绘制漫画来说，绘画技巧和故事情节十分重要，请读者一定要完全掌握好这两个要素。

本书的结构与《简单十步！教您学会画漫画》大体相同，在介绍了绘画的材料工具和流程后，以小贴士（Tips）的形式介绍提高绘画技巧的练习方法，您可以根据个人喜好从自己喜欢或感兴趣的地方开始阅读。本书不仅介绍了绘画技巧，还对画面构图、画面效果的表现方法等进行了介绍。要想达到更高的绘画水平，这些都是必要的知识。

除此之外，本书还介绍了绘制漫画中不可或缺的远近法。有人错误地认为远近法和透视法是一样的。其实，要想真正掌握远近法的感觉，只懂透视法是不够的，需要进行综合学习，否则难以理解其精髓。本书将按顺序说明掌握漫画远近感觉的基础知识。

最后，书中还介绍了相对来说有点挑战性的故事情节的构思方法与锤炼漫画脚本和分镜草图的方法。通常业余漫画爱好者可能不会进行这方面的训练，但是职业漫画家最注重这方面的工作。本书总结了故事情节构思方法的技巧，以及修改漫画分镜草图的要点。

如果读者将上述内容和书末介绍的漫画小知识结合起来，就应该可以理解掌握漫画绘制过程中所必需的技巧了。

当然，不亲自动笔开始绘制漫画，就不会有进步，所以希望读者要多画，勤加练习。

※本书介绍的画材在全国的大型画材店和网站都能够买到。书中所采用的范例是在一定的环境条件下的效果，由于季节、温度、湿度等条件的不同结果也会不同，书中的范例仅作参考。

CONTENTS

目录

2 前言

4 第一章 备齐画材

6 绘制漫画的流程图

8 准备画材

9 笔尖与笔轴

10 墨水

11 涂黑工具

12 原稿用纸

13 修白颜料

14 网点纸

16 其他工具

18 开始绘制漫画

19 构思情节

20 写脚本

21 绘制分镜草图

22 打草稿

23 上墨线

24 涂黑

25 修白

26 贴网点纸

27 完成与检查

28 第二章 提高绘画技巧的练习

30 笔法练习

34 张弛有度的线条

36 效果线

40 笔触的练习

42 发型的画法

44 对话框和效果音

46 画面的构图

52 质感的表现方法

56 黑白平衡

60 表现手法的变化

62 小配饰和时装

66 第三章 远近法练习

68 远近法的基础

70 视平线

72 立方体与长方体

74 角色的高度标准

76 一点透视法

78 一点透视法的应用

80 格子背景的应用

82 两点透视法

84 用两点透视法绘制的格子

86 三点透视法

90 第四章 脚本、分镜草图及漫画小知识

92 构思情节

94 角色设定

95 写脚本

96 绘制分镜草图前的准备

97 绘制分镜草图

98 绘制分镜草图的步骤

99 分镜草图的检查要点

102 分镜草图的删减

104 作品的发表

105 关于漫画助理

106 印刷流程与日程表

107 如何与编辑打交道

108 电脑漫画制作的现状

第一章 备齐画材

首先,介绍一下画漫画需要的画材和绘制流程。初学者当然不用说了,已有一定基础的人也请以初学者的心态,以本书为参考重新检查一下自己的画材。

索引

绘制漫画的流程图

准备画材

笔尖与笔轴

墨水

涂黑工具

原稿用纸

修白颜料

网点纸

其他工具

开始绘制漫画

构思情节

写脚本

绘制分镜草图

打草稿

上墨线

涂黑

修白

贴网点纸

完成与检查

绘制漫画的流程图

FIRST
STEP

备齐画材

画漫画需要很多必备的画材。不过有的东西可以用身边常用的东西来代替，所以我们要知道哪些可以用哪些不可以用。用电脑绘制漫画使用的道具会稍微自由灵活些。

STEP 01

构思故事情节

就是考虑自己要画什么样的漫画，想向什么人传达什么样的内容，想把什么样的角色或什么样的故事呈现给读者。通过大胆的想法涌现出很多的创意。

STEP 02

创造角色形象

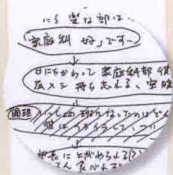
构思好故事情节以后，我们就应该考虑漫画中应该出现什么样的角色。不仅需要塑造出饱满的主人公形象，配角的形象塑造也同样重要。在各种角色设定的基础上做好出场角色明细。

STEP 03

创作脚本并润色

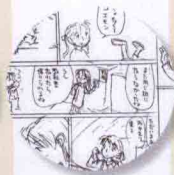
创造好角色形象以后，就要写脚本。要自始至终完整地写出自己构思好的故事情节。因为每个人都有不同的脚本写作方法，选择自己喜欢的方法即可。

STEP 04

绘制分镜草图与修改

按照脚本绘制分镜草图。在绘制分镜草图之前，事先画好设计图，可以轻松决定每格漫画的布局和设计。然后需要不断修改，直到自己满意为止。

STEP 05

打草稿

该在原稿用纸上绘制草稿了。以先前画好的分镜草图为基础，绘制草稿的时候需要顾及画面整体的平衡感。如果不是水平很高的职业漫画家，就要尽可能地画得详细。同时，还要画出背景。

绘制漫画有很严格的步骤流程。无论是业余爱好者还是职业漫画家,无论在什么样的地方画漫画,都是严格按照这个顺序来画漫画的。

希望读者理解并掌握下列各个步骤。想详细了解下列流程的读者可以参照激漫1《简单十步!教您学会画漫画》。

现在有很多人使用电脑软件来制作漫画,也同样要遵循这个流程。

STEP 06

上墨线

用笔勾画绘制好的草稿。用蘸满墨水的钢笔上墨线。使用不同笔尖绘制出的触感和韵味也不同,所以最好分别使用不同的笔尖来描绘背景和角色。

STEP 07

涂黑

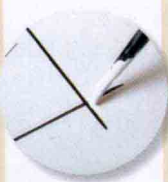
给画好的原稿加入黑色。用软毛笔、墨汁等将头发和衣服中的黑色部分涂黑。如果处理好这些地方的平衡感,画面就会很紧凑并且美观。

STEP 08

修白与加高光

在原稿上涂上白色颜料或者漫画专用的白色颜料。不仅是修正,还有加高光、处理头发的缝隙、修理边缘等作用,应用范围很广。

STEP 09

贴网点纸

贴网点纸制造阴影效果。用于造出阴影、头发、衣服、画面效果的制作。最近越来越多的人开始用电脑技术来贴网点纸。这样可以提高工作效率,感兴趣的人可以试一试。

STEP 10

完工与检查

最后一道程序。在需要的地方贴上透写纸,修改、检查自己是否有遗漏部分后,就完成了。多检查几遍是否还有漏掉的地方。

LAST STEP

投稿

完成之后就可以发表原稿了。职业漫画家会在商业杂志上发表,非职业人士可以在同人杂志或者网络上发表作品,还可以通过投稿的方式宣传自己的作品。

准备画材

绘制漫画需要各种各样的画材。究竟有什么样的画材，该如何使用？下面就介绍一些有代表性的画材。

如何购买画材？

应该怎样购买到所需的画材呢？

是去街上的文具店，还是去美术用品专卖店？

下面就介绍一些有代表性的出售漫画材料工具的商店吧。

歌华百花美术用品有限公司

<http://www.baihuaart.cn/>

主要经营国内外漫画画材，从初学入门到专业领域，品种齐全。包括漫画笔尖、漫画笔杆、漫画专用铅笔、漫画墨水、漫画专用纸张、网点纸、拷贝台，等等。

动漫の族漫画画材专门店

<http://momac.cn/>

动漫の族漫画画材专门店是动漫の族动漫网TM 旗下购物网站，自2007年5月正式上线以来，至今已成为动漫画材类领先的网站。主要经营漫画工具、原版画集、漫画教材、动漫小说等。

江苏青竹轩美术用品店

批发各种美术画材，设有美术用品厂，生产木质画架、画板、油画箱、印床、油画布等。主营产品有：画架、画板、画夹、油画箱、油画布、木刻刀、石刻刀、调色刀、版画材料、油画箱、印床等。

锦艺美术用品商店

这是一家立足成都，面向西南的大型美术用品联营商店，也是西部美术重镇——四川美术馆逐步发展的专业性商品服务中心。

地址：成都青羊区东大街根街路口

笔啸轩美术用品店

经营范围与主营项目：
美术用品、美术图书、进口设计器材、绘图制图工具、美术教材教具、广告工具材料、文化办公用品等。

地址：南昌市北京西路499号

专业漫画工具商品网站

中国美术用品网

<http://www.msyp.cn/>

北京美术用品批发网

<http://www.beijingmeishu.cn/>

上海美术用品商城（艺购网）

<http://shop.shmsjy.com/>

福建美术用品批发中心

<http://www.fjmspf.cn/>

笔尖与笔轴

笔尖是绘制漫画最重要的工具。笔尖的开合度决定了画出的线的粗细。要注意的是，笔尖使用时间久了就会完全打开，就不能自如地画出活灵活现的线条。

笔尖的种类

笔尖的种类很多，各种笔尖的硬度和在纸上的摩擦度都不相同。笔尖属于耗材，需要经常更换。

G 笔

笔尖的代名词，因为使用G笔尖用力大画出的线条就粗，用力小线条就细，仅凭一支笔就可以随意调整线条的精细。

圆笔

特点是很容易画出纤细的触感，绘制很细的线条的时候线条也不会凌乱。当然如果需要也可以用它画出很粗的线条，所以也有很多人只用圆笔尖绘制漫画。

其他画笔

钢笔、学生笔等和其他的笔不同，画出的线条不受笔压等影响，它们的线条粗细是一致的。这种笔尖在绘制的时候省去了通过力度调整线条粗细的麻烦，即使初学者也能轻松掌握。

笔尖的使用方法

基本上将笔尖插入笔轴中即可，准备工作很简单。但是要好好确认笔尖是否晃动，需牢固地插入笔轴的凹槽中。

笔尖的保存方法

绘画工作结束之后，应将笔尖上的墨水擦拭干净。如果在笔尖留下墨水，待墨水干燥凝结后，就不能画出自己想要的理想线条了。

墨水

墨水是绘制漫画时的主要画材。市场上水性墨水和油性墨水的种类非常丰富，有很多可以用于彩色原稿，它们的速干性、光泽度、伸展性等各有不同。

墨水的种类

大体上来分有水性墨水和油性墨水两种，两种墨水的使用感觉稍有不同。也有墨汁和漫画专用墨水。目前可以直接用于涂黑的纯黑墨水越来越多，主要适合用于画出全黑色的物体。

不可以使用的墨水

如果使用淡黑色墨水或者铅笔绘制原稿，将原稿拿去印刷时整个画面就变成全黑或全白。因此要使用纯黑色，且不会洇开或容易沾到别处的墨水。

墨水的使用方法

用笔尖蘸上墨水。要注意，如果蘸多了，墨水就会顺着笔尖滴下来。究竟蘸多少墨水合适呢？这个因人而异，所以在正式绘制之前一定要多加练习。

墨水的保存方法

使用后的笔尖要洗净擦干，将墨水瓶盖拧紧盖严。还有，特别要注意墨汁如果没有密封好就会很快变质，应放在阴凉处保存。

涂黑工具

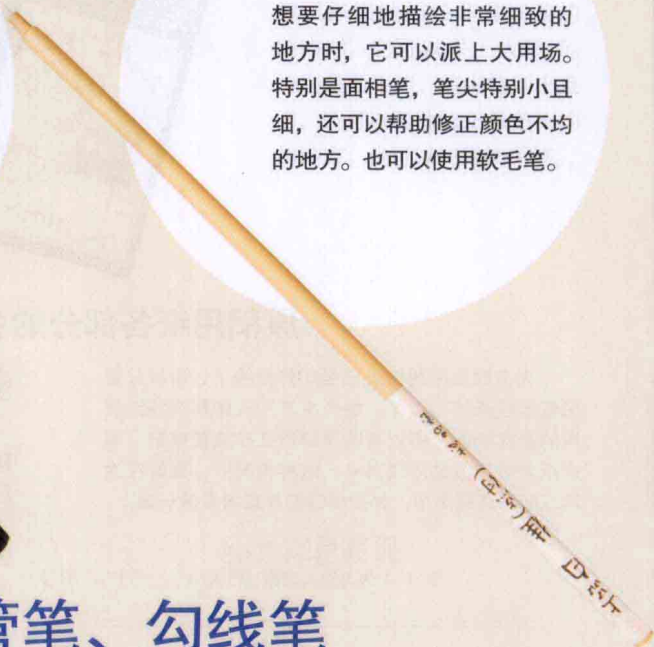
马克笔

说到涂黑工具，很多职业漫画家都会想到马克笔。马克笔是常用工具，大家应该不会陌生。用它涂黑上色时要注意尽量避免颜色深浅不一。

毛笔

想要仔细地描绘非常细致的地方时，它可以派上大用场。特别是面相笔，笔尖特别小且细，还可以帮助修正颜色不均的地方。也可以使用软毛笔。

鸭嘴笔、红环针管笔、勾线笔

在画框线的时候，这些工具是重要的宝物。照片中左起分别是鸭嘴笔、红环针管笔、勾线笔，它们都可以画出粗细一致的线条，最适合用来画框线。

原稿用纸

现在市场上有卖印好框线的专用原稿用纸,非常便利。如果对纸质没有特殊要求,用这种专用漫画纸就可以了。

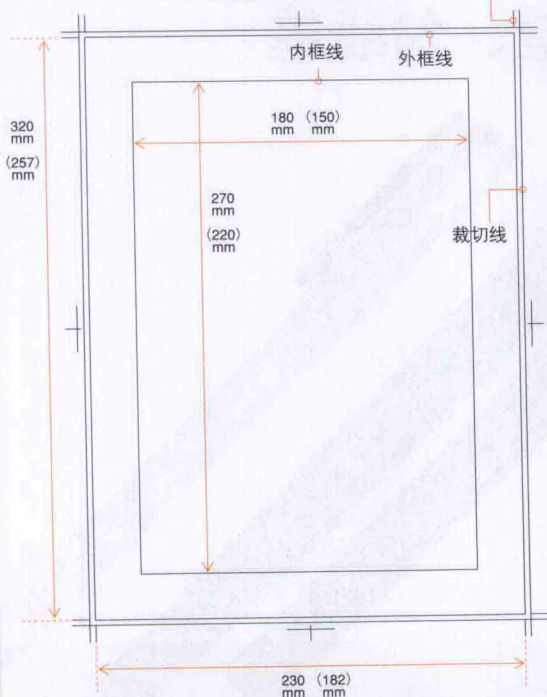

原稿用纸各部分的名称和说明

大多数原稿用纸上已经印好框线了,所以只要沿着框线画就可以了。每个生产厂家印刷框线时使用的墨盒不同,所以有些原稿用纸在涂黑或贴了点纸之后框线会浮现出来。这种情况下,最好在涂黑或贴网点纸之前,先把框线擦掉或者多涂一遍。

原稿用纸大小

※ () 内为同人志原稿纸大小 “十字” 符号

内框线

漫画作品要画在内框线范围内。适合投稿用的原稿用纸的尺寸是180mm×270mm, 适合同人志用的尺寸是150mm×220mm。

如果画面超出了内框线则叫做“出血版”。尽量将对话都写在内框线里, 不要将内侧网格的画画到外面订口(书页的装订线)处。

外框线

在距内框线外侧1.5~2cm的地方画出外框线(正确尺寸请参考左图)。这里的外框大小是书页的大小。如果想绘制出血版使漫画充满整个书页, 就要将漫画画到外框外2~3mm, 否则, 一旦印刷的时候页面稍有偏差, 就会在页面上露出白色的页边距, 整个画面就会显得不雅观而且很脏。

关于对白

在漫画中加入对白后, 很多人会在照排时忘记贴上对白。还很容易出现使用小字体把对白写得很长, 或者对话框太小写不下全部对白的情况。

投稿用的漫画基本上将对白照排字体大小设定为8~10磅即可。尽量按照这个大小加入对白。

修白颜料

修改画稿时使用的白色颜料。无论是水性颜料还是油性颜料的种类都十分丰富，非常便捷。这两种颜料都非常好用，使用上没有太大差别，可以根据特性和使用情况选择自己喜欢的颜料。要是手边有广告颜料也可以使用。

渗色现象

使用修白颜料时，需要注意渗色现象。这是指底色渗出的现象。比如，在红色上面涂上修白颜料，渗出底色后就会呈粉色。在绘制之前要认真确认好自己所用画材的特性。

修白颜料的使用方法

基本上是直接用笔蘸上修白颜料后上色。也可以将其溶解后，一边调整浓度一边使用。因此不仅可以用于修改，也可以作为完成画稿的装饰工具使用。

修白颜料的保存方法

使用之后要认真地将笔洗净擦干。如果笔用完后不洗净，下次使用的时候，凝固在笔尖上的颜料就会变成粉状掉落在稿纸上，弄脏原稿。这样笔就会变得很难使用，因此平时要注意保养。

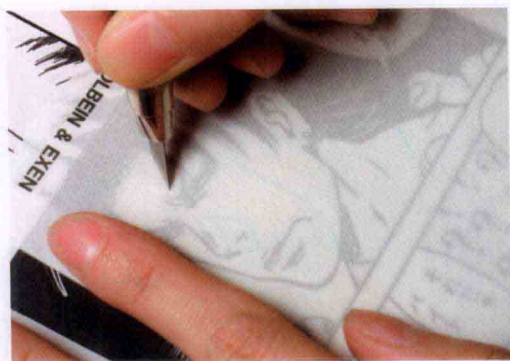
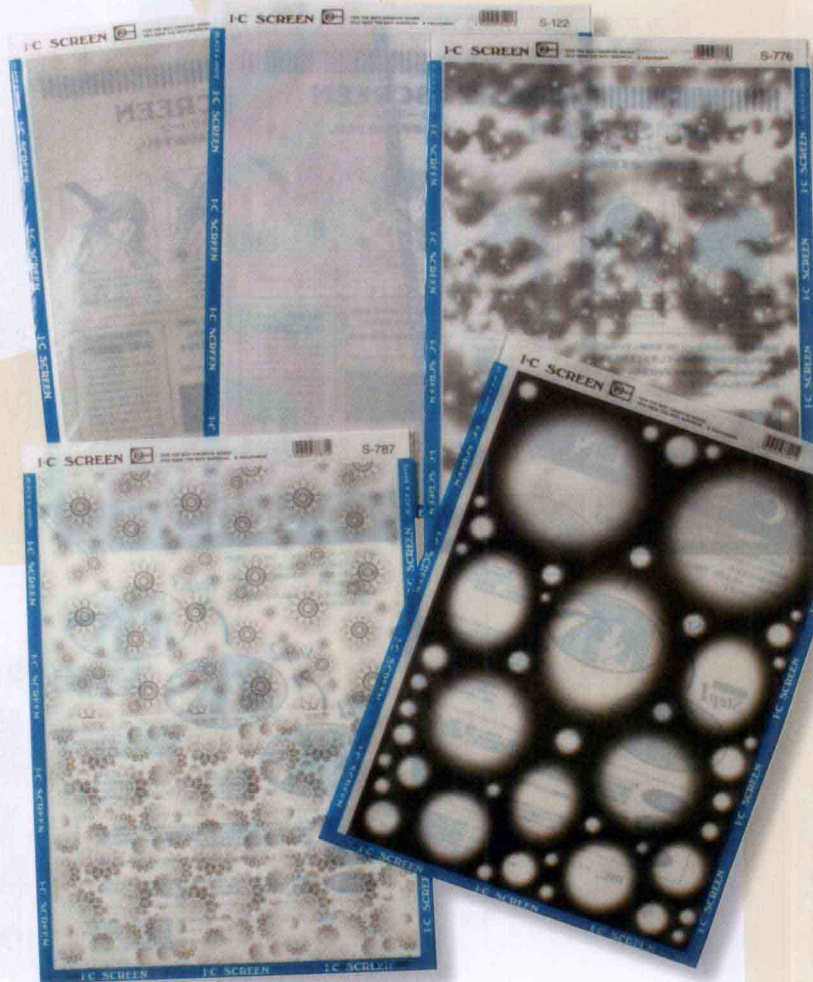

网点纸

网点纸原本是在制图中用于区分不同区域的工具，现在已经完全成为漫画绘制中必不可少的工具。也可以当做背景或阴影使用，用来增强画面效果。

网点纸的粘贴方法

将网点纸放在需要粘贴网点纸的区域上，裁剪网点纸使其面积略大于所需区域面积。揭下网点纸，将其轻按在所需区域。裁掉多余部分，用力压实。网点纸背面有胶，只有用力按压才能使其与画面充分黏合。

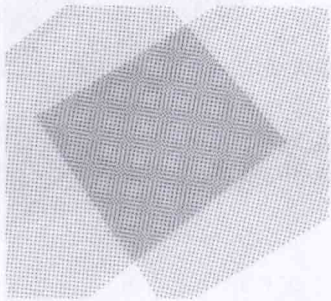
多层粘贴

比如在表现阴影效果的时候，有时候会在网点纸上再贴一层网点纸。这种方法叫做多层粘贴。如果选择两张图案基本相同的网点纸多层粘贴，那么网点纸的圆点或纹路可能会重叠，这时候需要调整2张网点纸的位置，使其达到更美观的效果。

注意防止莫尔条纹的产生

莫尔条纹 (Moire) 是在多层粘贴网点纸时，各层网点相互干扰而产生的衍射条纹。这是由于网点纸的纹理方向不一致而引起的。如果使用同一型号的网点纸进行多层粘贴，只要注意调整一下花纹的方向就可以避免这种情况。

刮网

通过刮网可以营造出各种效果。可以用普通的美工刀或专用的刮网刀，这两种刀产生的效果稍有不同，最好摸索出自己觉得便利的方法。有的漫画家就认为在中间刮宽面网点时使用剃刀比较好。

用美工刀的刀尖，或者通过调整刀刃的方向，可以制造出不同的刮网效果。使用磨砂橡皮擦或者网点橡皮可以有效地营造出朦胧的画面效果。

接下来介绍刮网的方向。要仔细观察网点纸的纹理排列方向，如果刮网的方向与纹理排列方向平行或者垂直，就会造成线条缺失，达不到美观的效果。沿着花纹排列方向呈45°夹角的方向刮网，就可以达到非常美观的效果。

技术范例 1

将普通的美工刀放平，用刀的横截面刮网，可以做出朦胧效果，还可以用于制作云朵图案。

技术范例 2

将普通的美工刀刀立起，用刀尖刮网。尤其是新折好的刀刃最能刮出比较尖锐的纹理。

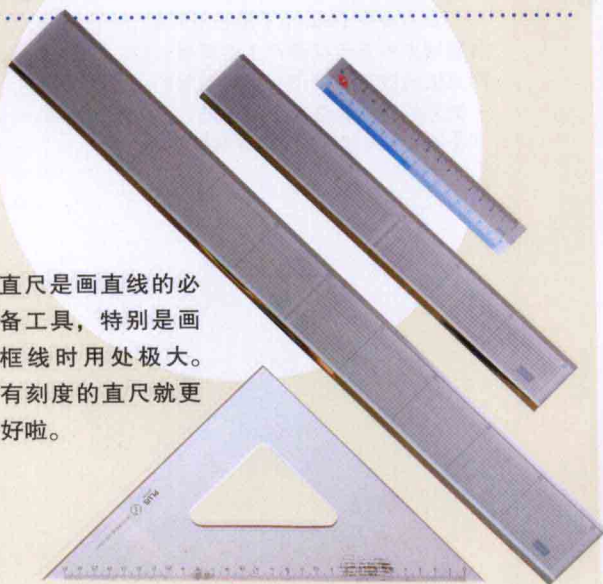
技术范例 3

将普通刮刀立起，可以做出“发射”感的效果，也可以产生闪光效果。

其他工具

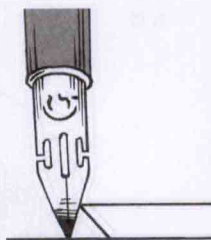
直尺

直尺是画直线的必备工具，特别是画框线时用处极大。有刻度的直尺就更好啦。

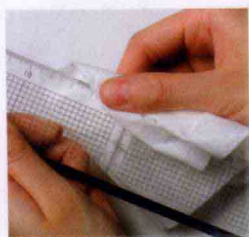

使用方法

直尺一般有一侧边缘会呈斜坡状，我们通常都是将直尺比较厚的一侧放在下面使用。但绘制漫画时直尺的使用方法正好相反，否则，墨水就会渗进直尺与纸的缝隙中。还有，画线时笔必须与直尺保持垂直状态。

保存方法

用后要擦净。如果直尺上沾有刮网的碎屑或墨水，就会弄脏原稿或者画不出笔直的线。

使用方法

用刀尖的边缘刮网。特别是制作闪光效果时，可以使用直尺配合一气刮好。如果是塑料直尺则直尺很快就会被弄得伤痕累累，不能再用，因此要使用不锈钢或铁质直尺。

保存方法

美工刀的刀刃很容易变钝，如果感觉稍微有些不好使，就要及时更换刀刃。稍有疏忽就有可能导致失败哦。

刻刀与刮网刀

主要用于网点纸刮网，此外还有很多其他用途。一般使用普通的美工刀就可以，但还有很多人喜欢使用专门的刮网刀。刮网刀是指那种刀片可以更换的美工刀。

