

美·术·人·门·基·础·教·程
MEISHU RUMEN JICHU JIAOCHENG

漫画起步

美·术·人·门·基·础·教·程

名师教学

详尽分步骤解析

直击写生技法要点

快速掌握绘画要领

张恒国 / 编著

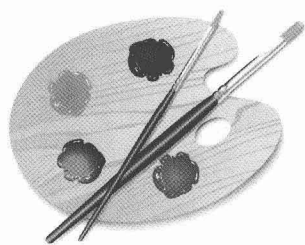

化学工业出版社

美术入门基础教程

MEI SHU RU MEN JI CHU JIAO CHENG

张恒国 编著

化学工业出版社

· 北京 ·

漫画具有夸张、幽默、风趣等特点，因而深受广大读者，尤其是青少年的喜爱。

本书合理安排结构、设置内容，从漫画爱好者的兴趣点着手，以可爱头部造型开始逐步深入，层层推进，对漫画绘制中最应该了解和注意的问题进行了细致的归纳和解说。先从了解如何绘制出不同的人物五官入手，再到如何画出自己喜爱的人物造型，然后进一步了解人物身体的绘制，最后讲解了人物整理造型设计的原理和方法。

通过对本书的学习，将使读者在很短的时间内迅速而全面地认识和了解漫画，为画好漫画打下基础。

图书在版编目(CIP)数据

漫画起步/张恒国编著. —北京: 化学工业出版社, 2011.10

美术入门基础教程

ISBN 978-7-122-12395-4

I. 漫… II. 张… III. 漫画—绘画技法—教材
IV. J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第195399号

责任编辑: 陈 曦 丁尚林

文字编辑: 朱晓颖

责任校对: 洪雅姝

装帧设计: 尹琳琳

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印 刷: 北京云浩印刷有限责任公司

装 订: 三河市万龙印装有限公司

787mm×1092mm 1/16 印张4 2012年1月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888(传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 19.80元

版权所有 违者必究

丛书前言

美育是培养人们正确的审美观点、健康的审美情趣，提高人们对美的感知、鉴赏能力与创造能力的一种教育。它是塑造良好个性的条件之一，是个人实现全面发展的必要组成部分。青少年时期是接受艺术教育、学习美术技法的重要时期。在这个时期施以美感教育，逐步使他们具备一定的艺术修养，这对培养高尚的情操，提高修养，奠定美术基础，提高综合审美能力以及形成正确的人生观、世界观，成为全面发展的一代新人有着至关重要的作用。

针对上述情况，我们以专业的视角，从学习美术基础课程的要点入手，精选了青少年朋友喜欢的艺术种类。精心编写了《美术入门基础教程》丛书，本套丛书包括《素描起步》、《水彩画起步》、《水粉画起步》、《国画起步》、《漫画起步》五本，既可单独成册，又可以形成一个完整的体系。本套丛书将理论和实践结合，由浅入深，通俗易懂，它们是学习美术的基础，是锻炼观察能力、分析能力、表现能力和审美能力的重要绘画形式，是初学者进入艺术领域的必经之路。

本套丛书以美术基础理论知识和具体的实践练习为主线，编排科学合理，步骤清晰，讲解透彻，重点加强基本技法的训练，以提学画者的综合素质与实践能力为目的，通过大量优秀的作品范例，详细、系统地介绍了学习美术基础的概念、内容、观察分析方法和绘画步骤等内容，总结了学习美术基础的入门知识、基础技法。重点在提高学画者的动手能力和学习能力。旨在引导热爱艺术的朋友们走上专业、正规的学习道路，为进一步学习美术打下良好的基础。

本套丛书遵循美学美术的基本规律，学习造型艺术的特点，内容由简单到复杂，简明易学，十分适合热爱艺术的初学者使用。书中的大量范画针对性强，讲解清楚、透彻，便于临摹。同时本套丛书遵循了实用性强和覆盖面宽的原则，也可作为美术培训机构及美术学校的教材使用。

最后，衷心希望本套丛书能够为广大美术爱好者提供帮助，也祝愿广大美术爱好者学有所成。

目录

CONTENTS

第一章 漫画概述	1	第七章 原创漫画人物	29
1. 漫画	1	1. 少女	29
2. 漫画工具	1	2. 可爱的儿童	30
3. 漫画的分类	1	3. 玩游戏的男孩	31
4. 人物造型	2	4. 另类少年	32
5. 表情的特点	2	5. 背包的男孩	33
6. 五官的特点	3	6. 小侠女	34
7. 电脑画动漫	3	7. 可爱的小孩	35
第二章 五官的画法	4	8. 组合人物	35
1. 眼睛的神态	4	第八章 漫画动物	37
2. 各种常见的眼神	5	1. 小鱼和小猴子的画法	37
3. 鼻子的画法	6	2. 小猪的画法	38
4. 嘴巴的画法	7	3. 虫子先生的画法	39
5. 嘴巴的表情应用	8	4. 受惊的鸵鸟的画法	40
6. 手的画法	9	5. 小熊的画法	41
7. 脚的画法	10	6. 小马牛仔的画法	42
第三章 漫画人物头部画法	11	7. 大猩猩的画法	43
1. 头部的一般画法	11	8. 走路的兔子的画法	44
2. 老人头部的画法	12	9. 行走的大象的画法	44
第四章 漫画人物的画法	13	第九章 漫画动物的表情	45
1. 小男孩的画法	13	1. 小狗的表情	45
2. 中年男子的画法	14	2. 小狗受惊时的表情	47
3. 儿童的画法	15	3. 老鼠的表情变化	48
4. 小画家的画法	16	第十章 漫画动物的动作	49
5. 练舞蹈女孩的画法	17	1. 松鼠跳扑的动势	49
6. 吃面包圈的女孩的画法	18	2. 睡醒的老鼠	50
7. 男孩和篮球少年的画法	19	3. 重拳出击	51
8. 女孩和足球小将的画法	20	4. 虎的跳跃动势	52
第五章 人物表情	21	第十一章 日式漫画	53
1. 表情的特点	21	1. 日式漫画的特点	53
2. 面部表情的特征	21	2. 头部透视	53
3. 表情图例	21	3. 头部透视应用	54
4. 儿童的表情	22	4. 常见的发型	55
5. 口渴的男孩	23	5. 人物的比例	56
6. 绅士的表情	23	第十二章 日式人物的画法	57
7. 老板的动作和表情	24	1. 穿和服女孩的画法	57
第六章 漫画人物比例	25	2. 文静女孩的画法	58
1. 两头身高	25	3. 英俊少年的画法	59
2. 三头身高	26	4. 侧脸男孩的画法	60
3. 小女孩和少年的造型	27		
4. 青年和护士的造型	28		

第一章 漫画概述

1. 漫画

漫画作为独特的艺术门类，深受人们的喜爱，人们把漫画称之为没有国界的世界语，西方艺术评论家们更把它誉为“第九艺术”，漫画艺术被提升到一个前所未有的高度。漫画艺术是人类智慧的结晶，它凝聚着人类文明的精华，正是有这些深厚的文化积淀作为养料，漫画发挥出强大的艺术生命力。漫画家不仅仅要会画画，还要会编故事。换言之，漫画家就是用一个个方格中的画面来讲故事的人，漫画家笔下的人物和创造出的世界，正是因为有了故事脚本才被赋予了灵魂和深入人心的魅力。

漫画是视觉艺术，与其他绘画有着一些共性，然而，它又不完全等同于其他绘画，同时还具有讽刺和幽默的特性。讽刺和幽默构成了漫画最基本的属性，漫画艺术就是讽刺和幽默的艺术，也是逆向思维艺术。

2. 漫画工具

(1) 纸张：要求光滑、洁白，有一定强度和吸水性，上墨后容易干，手感好，用橡皮擦过后不起毛。

(2) 铅笔：铅笔的作用一般是打稿，不能太硬或太软，太硬会在纸上留下划痕，太软又容易使画面被橡皮弄脏，所以选用HB~4B为宜。

(3) 橡皮：橡皮有很多种类，一般选择软硬适中的绘图橡皮就可以了。比较常用的有普通型和可塑橡皮。

(4) 墨水/墨汁：墨水有水溶性和非水溶性两种。建议用非水溶性的墨水，如制图墨水。

(5) 画笔：不同的画笔在不同的使用者手里会有不同的效果，就蘸水笔而言，它的线条富于变化，画出来的画比较有韵味。

(6) 尺子：直尺用于画直线或者效果线，三角尺除了画直线外还可以表现不同的角度。

(7) 其他：修正液，分针笔型和瓶装两种，用来修改画稿；画钉，用于固定画稿；胶带，拷贝画稿时用于固定画稿；护画液，喷在画稿上，保证它不被污染。

3. 漫画的分类

按用途可分为：讽刺漫画、幽默漫画、实用漫画、实验漫画、教育漫画、宣传漫画、治愈漫画等。

按形式可分为：单幅漫画、多幅漫画（包括四格漫画）、连环漫画、插图小说和漫画条等。

按色彩可分为：黑白漫画、单色漫画、彩色漫画。

按受众可分为：儿童漫画、青年漫画、少年漫画、成人漫画、军事漫画、耽美漫画、地下漫画和少女漫画等。

按内容可分为：科幻类、神话类、竞技类、格斗类、冒险类、爱情类、侦探类、幽默类、恐怖类等。

4. 人物造型

要想准确地画出漫画形象，就应该掌握不同年龄、不同性别人物的特点。此外应尽量做到正面角色的英俊、美丽、善良都表现到极致，反面角色的凶残、狡猾也应夸张到位，切忌人物的中庸，这一点很重要。漫画的很大一部分意义在于它的夸张，设计人物造型时应遵循这一特点来进行。

年龄不同的人物画法：

婴儿：胖乎乎、圆墩墩的，头显得特别大，宽额头，看不到脖子，身长是等分，脚要短些。

儿童：头较大，手脚的线条较细而且比较短。

年轻女性：线条比较细腻，肩部略斜，整体成曲线形，腰部很细，胸部隆起，臀部较大，脚踝较细。

年轻男性：线条有力，肩幅较宽，胸部成扇形，腰比肩窄，脖子较粗，脚大。

中年女性：要比年轻的女性更强调曲线，眼睛略小，微胖，脚踝较粗。

中年男性：比年轻男性略胖，头发较稀疏。

老年女性：弯腰驼背，肩部略斜，膝盖略微弯曲。

老年男性：弯腰驼背，两脚分开、有点弯曲，肩部较窄，若再画上拄拐杖的动作就更显老了。

5. 表情的特点

脸部表情的变化，是刻画人物的关键，通过人物面部表情，读者可以了解人物内心的感受，丰富的表情富有极大的魅力，能使画面更加生动。下面介绍几种典型的表情的特点与画法。

(1) 笑：笑有很多种，例如微笑、羞涩的笑、煞有介事的笑、苦笑、开心的笑，一般表现为嘴角上翘（或张大）、眼睛变细、变弯，在画调皮的笑时，可以将人物的眉毛上下错动一定距离，并且让两只眼睛有些变化，也可以将舌头画出来。

(2) 哭泣：感情爆发时经常出现，例如委屈的哭、乐极而泣。一般表现为眉毛、眼角往下倾，张大嘴或嘴角向下，脸上挂泪等。

(3) 发怒：一般表现为眉毛上竖，嘴角下扣，眉头紧锁。

(4) 哀：哀是最大的苦恼，脸上所有的线条都往下倾，便成了哀。

(5) 惊：一般表现为张大嘴，瞪大眼，眉毛往上飞起。

画脸部表情，最好的方法是先从模仿别人的漫画开始，还要多多观察，在绘画时倾注感情，才能画好各种表情。

6. 五官的特点

漫画风格的眼睛最简单的是两个黑点，这是最纯粹的、最基本的图案，利用它的大小变化、高低变化和距离变化可以产生不同的表情变化。

在黑点的基础上，拖出上眼皮的逗号眼睛，可以进一步表示眼神的方向。另外，以黑点为瞳孔，在外面画出各种形状的眼睛轮廓，例如枣形的、压扁的、半圆的等，所传达的表情变化生动、概括。

嘴巴的变化在面部表情的传递中仅次于眼睛，对于表现角色性格有时能够起到决定性作用。脸部正面分析，如果简单概括嘴巴的话，它可以是一根直线、一根弧线、一个圆，两个方形……当然复杂一些的话，它可以是圆润的、丰满而性感的心形，可以是小巧的红色樱桃形，可以是两根肥硕的香肠形，可以是凹进去的沟壑形等。脸部侧面分析嘴巴的形状，有下嘴唇凸出的地包天，上嘴唇凸出的猿人嘴，上下嘴都尖尖的鸟嘴，或者是呲着外翘的大牙、可怕而丑陋的嘴。

鼻子的造型也是林林总总，如圆鼻、方鼻、鹰钩鼻子、蒜头鼻子、三角鼻子、大长鼻子、狮子鼻子等，画鼻子时可以单独画鼻头，也可以把鼻头和鼻梁看作两个部分来画，根据鼻梁高矮、大小的形状配合鼻头协调塑造，注意要防止鼻头和鼻梁衔接不当，造成两者分家。

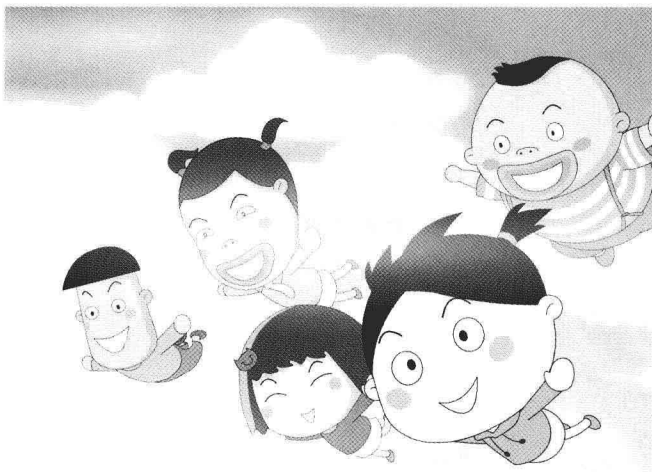
在表现角色性格时，脸部的形状，眼睛、嘴巴、鼻子的形状，相互之间的大小、距离、比例关系的不同搭配，产生的效果是不同的。面部在角色造型设计中是重点，在组合时要注意细节问题是不可忽视的。

耳朵的形状相对来说比较少，虽然现实中耳朵的结构比较复杂和凌乱，但是漫画式的耳朵一般以半圆来概括大的轮廓，耳朵中间漩涡似的部分简化为两根相交的弧线或数字。从正面看，人物脸部的耳朵能看到的比较少，有时会被头发所覆盖，侧面才能够看到耳朵的整体形状，画从头部的斜后方看过去的耳朵应注意耳朵的厚度。其次，在表现有特异功能或是精灵、怪物的角色时，耳朵的造型可以夸张成尖角直立的菱形。

7. 电脑画动漫

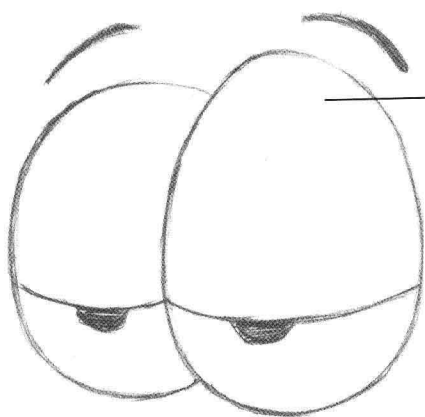
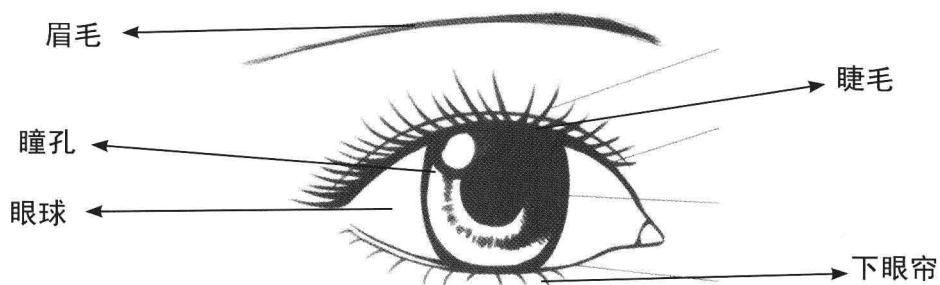
现在很多人开始用电脑画漫画了，比如Comsic Studio就是一款比较流行的专业制作软件。如果不要特别的专业，用Photoshop就很好了，Photoshop比较适合处理线条稿，制作特效，后期处理。还有Painter也是一款不错的绘画软件。当然还有像Illustrator、FLASH、CorelDRAW等软件也可供使用。

第二章 五官的画法

1. 眼睛的神态

不论是现实还是卡通漫画中，眼睛都是传递信息的重点，是面部的关键所在，眼睛是塑造角色时的第一要素。

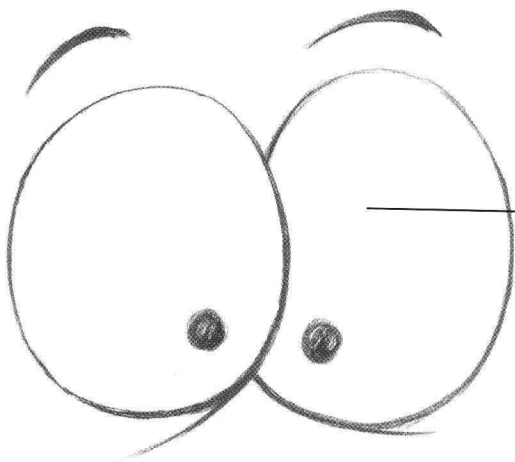
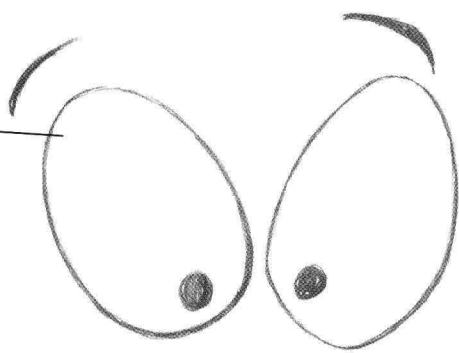

“加菲猫”型的眼睛

这类眼睛是椭圆形的，形状比较圆润。眼皮占据大部，眼皮耷拉，表现困顿、慵懒的感觉。

“枣”型的眼睛

这种眼睛是最为常见、也是最为流行的，属夸张可爱型的眼睛。

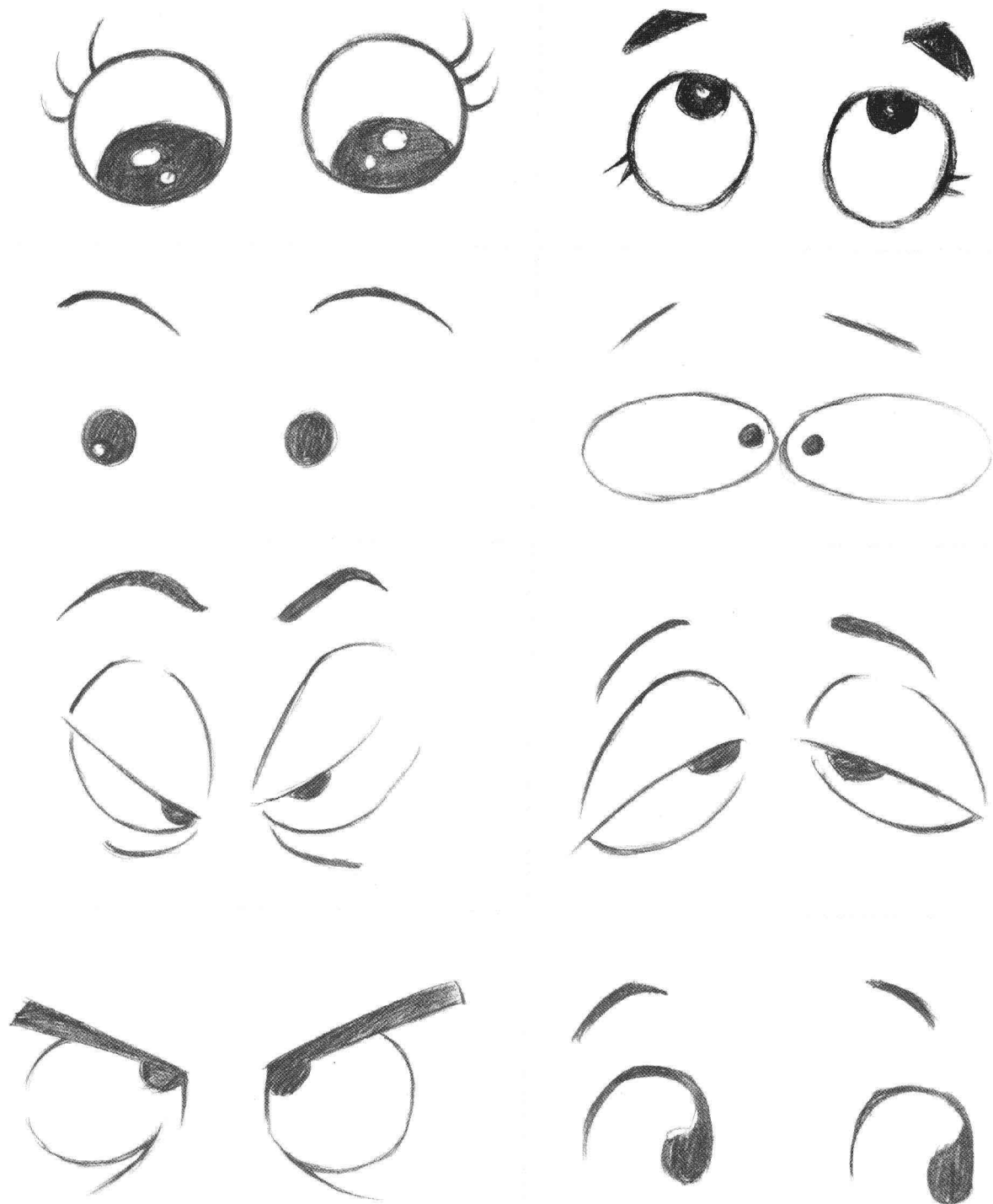

“挤压”型的眼睛

这种类型的眼睛特点就是两只眼睛部分重叠挤压，是最为夸张的类型，其表达能力也是最强最丰富的。

2. 各种常见的眼神

眼睛是心灵的窗口，透过各种眼神，我们能看到和分析出人物的各种情绪。眼睛的变化十分微妙，在画卡通人物时，要注意各种眼睛表情的表现。眼睛的画法没有一个固定的规则，根据不同的人物，画出不同的眼睛。比如女士的眼睛画得秀美、可爱一些，坏人的眼睛画得阴险、深沉一些。

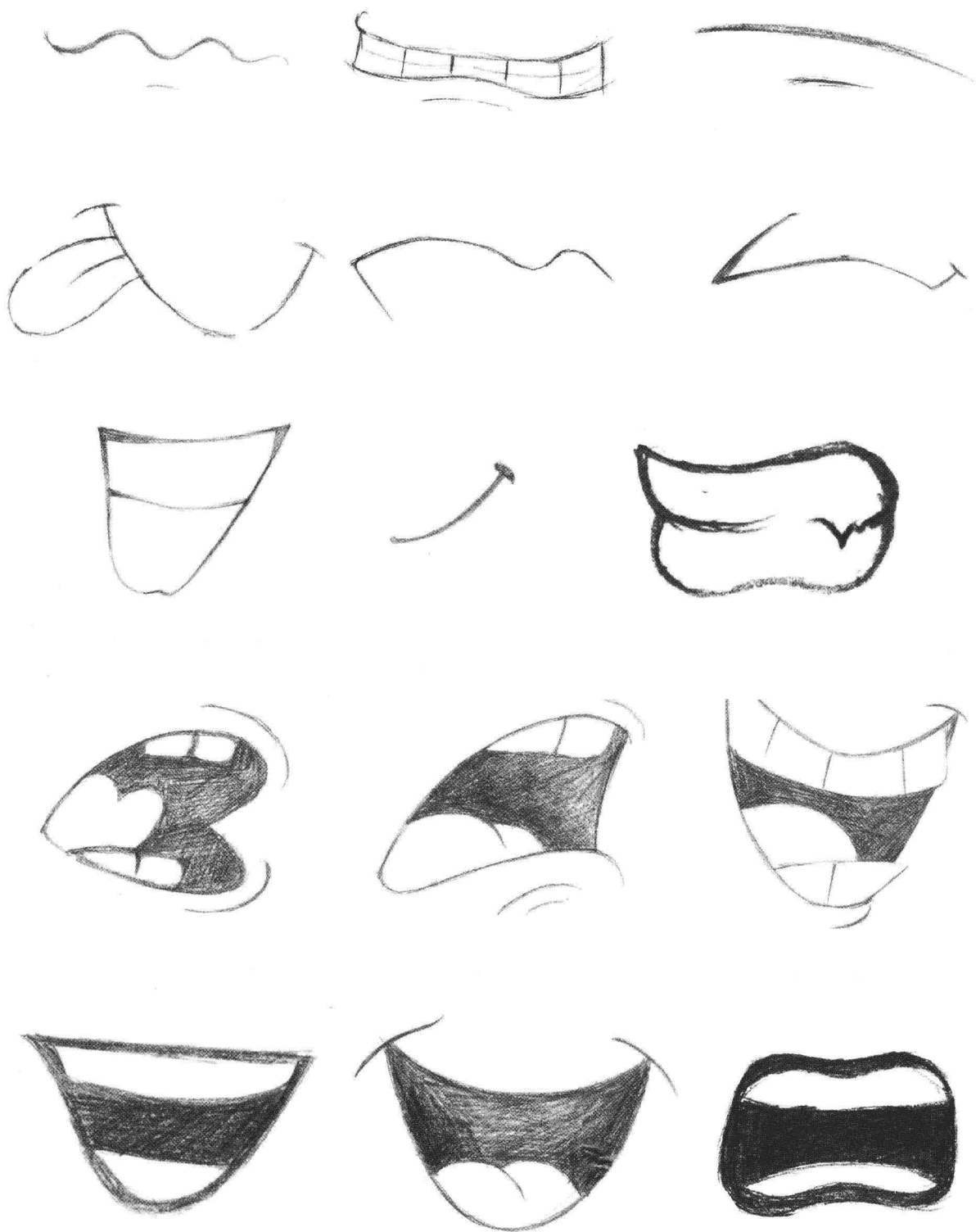
3. 鼻子的画法

鼻头和鼻孔的表现方法也都不同，有的画得具体一些，有的画得概括一些。画正面的鼻子也好，侧面的鼻子也好，理解鼻子的结构特点、形状特点，就比较容易画了。不同年纪的人的鼻子的画法也都不同，小孩的鼻子短一些，结构模糊一些，成人的鼻子结构清楚，形态各异。

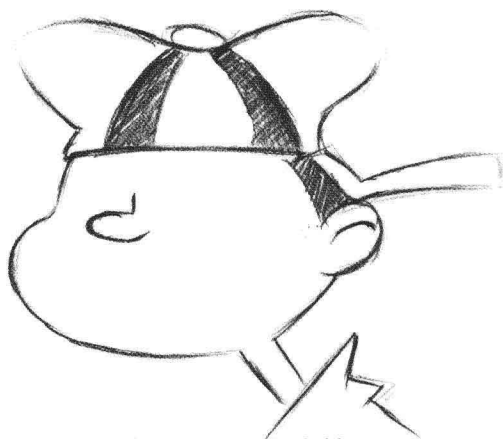
4. 嘴巴的画法

嘴巴的变化也十分丰富，不同表情下的嘴巴的状态也都不同。嘴巴对表现表情也起着十分重要的作用。

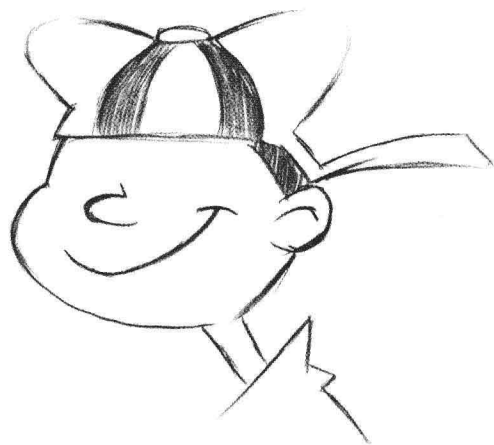

5. 嘴巴的表情应用

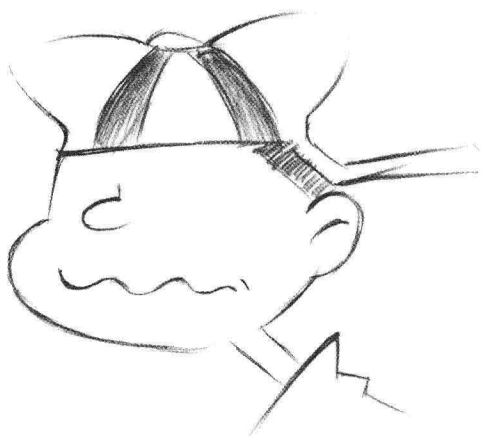
嘴巴在脸部占据了比较大的位置，嘴巴的变化反映着表情的变化，在眼睛遮住的情况下，嘴巴也能表达人物的感受。

没有嘴巴，看不出表情

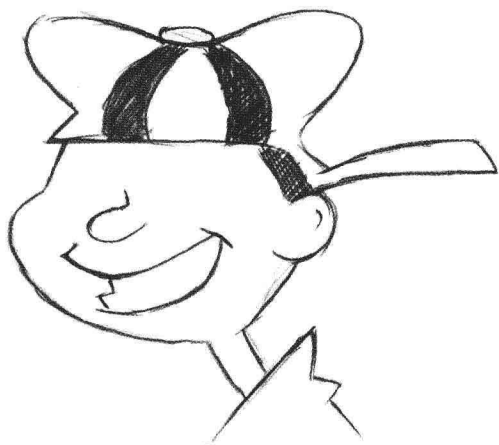
微笑

纠结

失望

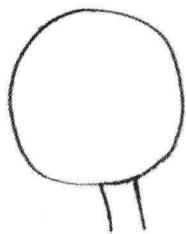
高兴

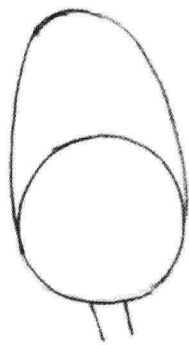
大叫

6. 手的画法

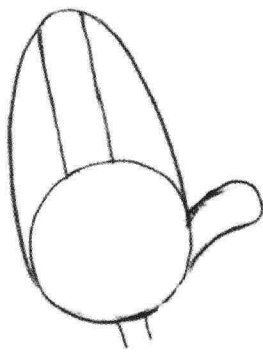
手在漫画中同样起着非常重要的作用，漫画的手比较概念化，一般有一个大拇指，三个小指组成。要先学会画漫画的手，然后再练习画手的变化。

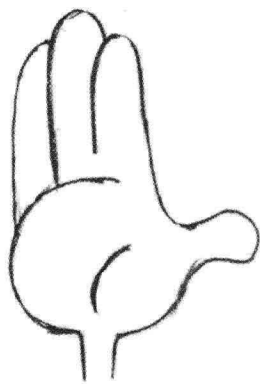
步骤一：画一个圆作为手掌部分，然后再画一截胳膊。

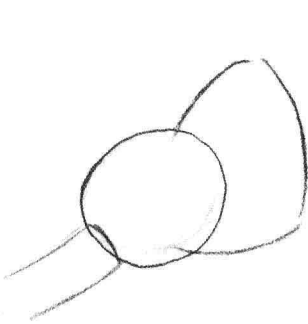
步骤二：从圆形的两端引画出手指的轮廓。

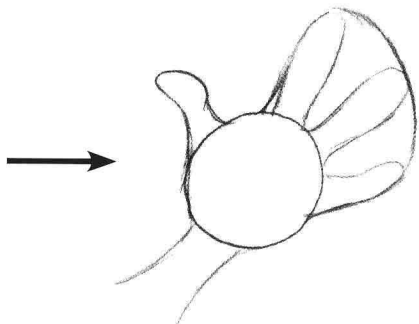
步骤三：在弧线内分出三个手指，然后再画上大拇指。

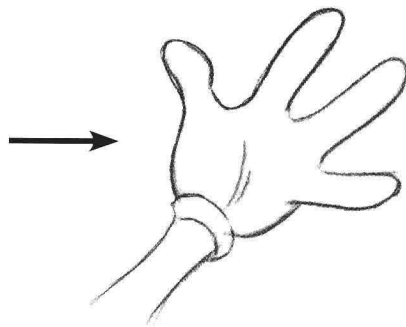
步骤四：将手指头画圆，然后再画出手掌上的线。

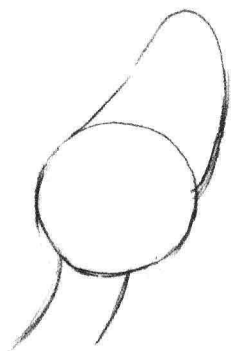
步骤一：先画一个椭圆作为手掌，然后再勾勒出展开的手指轮廓和胳膊。

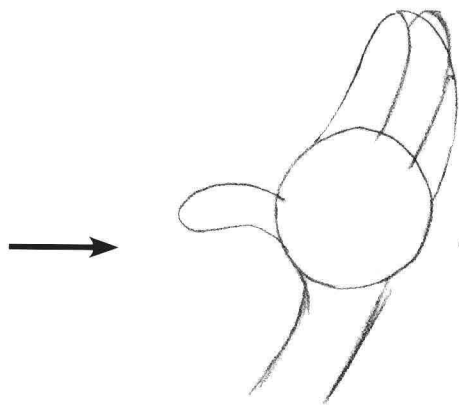
步骤二：沿着圆形画出大拇指，然后再画出其他三个手指。

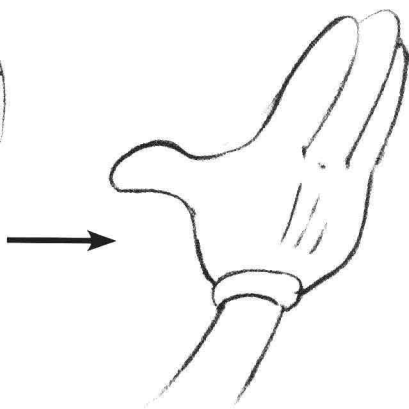
步骤三：画出手掌的纹理和手腕处的圆形。

步骤一：先画一个椭圆作为手背，然后再勾勒出手指轮廓和胳膊。

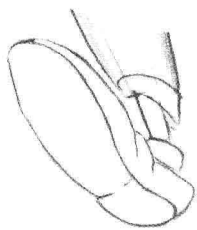
步骤二：沿着圆形画出大拇指，然后再画出其他三个手指。

步骤三：画出手背的纹理和手腕处的圆形。

7. 脚的画法

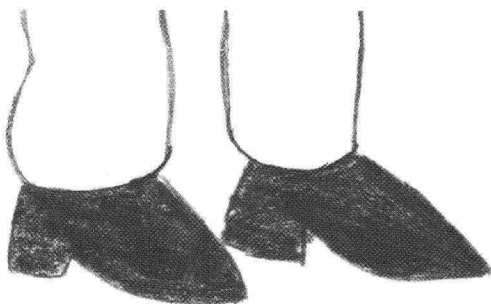
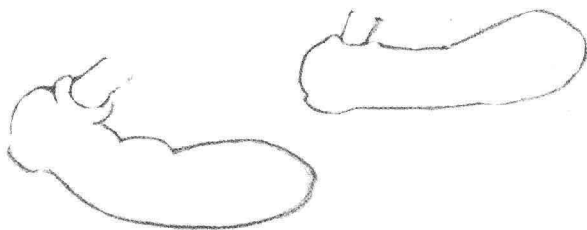
了解了漫画人物手的画法，当然还要了解漫画人物脚的画法。漫画人物脚的类型比较多，穿不同的鞋子，画法就不同，我们来看一些常见的漫画的脚。

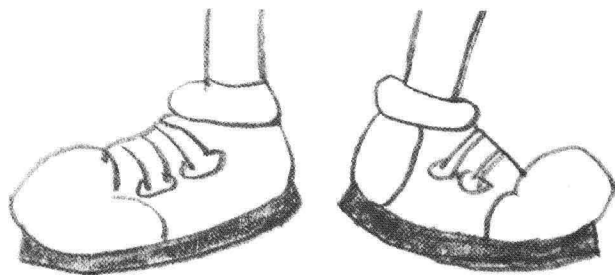
长条状的鞋子

肥大的鞋子

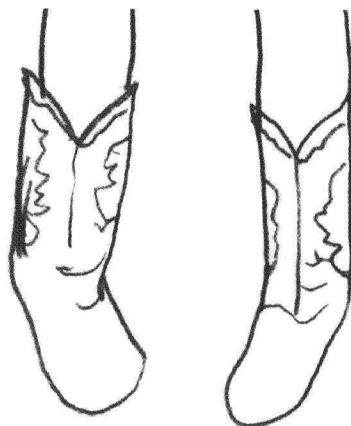
尖头的黑鞋

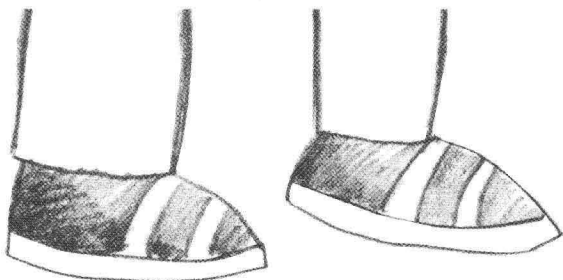
圆头的休闲鞋

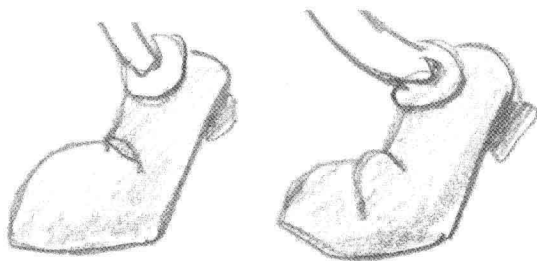
小女孩的脚

带花纹的小靴子

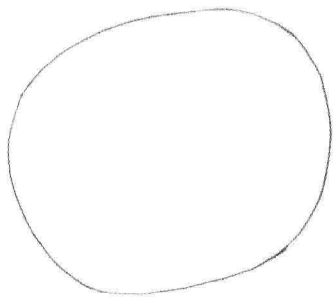
可爱的鞋子

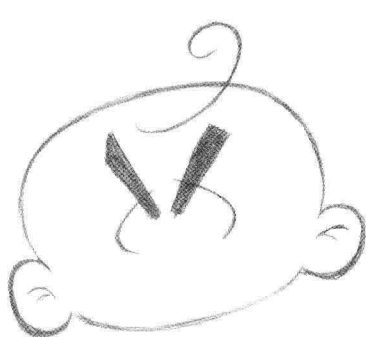
低跟的鞋子

第三章 漫画人物头部画法

1. 头部的一般画法

步骤一：先画一个较扁的圆形作为头部轮廓。

步骤二：接着画出头发、眉毛、眼睛和耳朵的轮廓。

步骤三：最后画出眼睛、嘴巴和衣领的花纹。

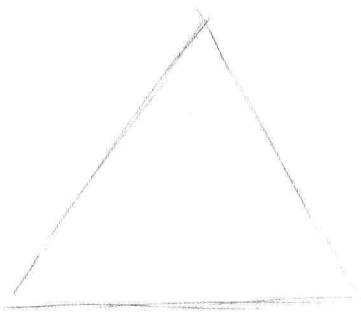
步骤一：先画一个竖着的长椭圆形作为头部轮廓。

步骤二：接着画出头发、眼睛、鼻子和耳朵。

步骤三：最后画出微笑的大嘴巴，并画出嘴巴上面的胡须。

步骤一：先用长直线画一个大三角形作为头部轮廓。

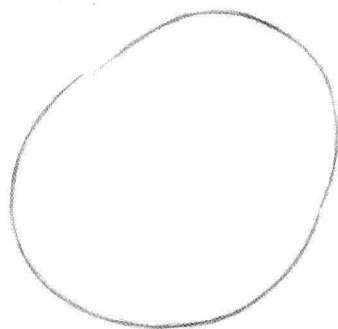
步骤二：画出脸部的轮廓，然后画出头发、眼睛和鼻子。

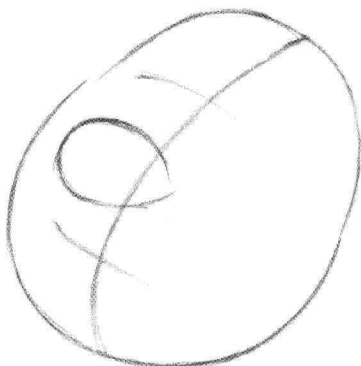
步骤三：画出嘴巴、脸蛋、头顶的花和脖子上的项链。

2. 老人头部的画法

步骤一：先画一个椭圆作为头部的轮廓，注意椭圆的外形特点。

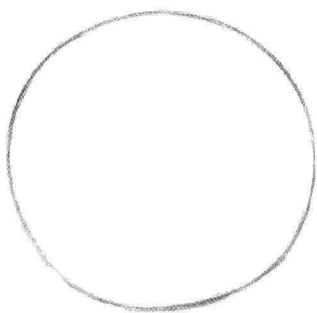
步骤二：画出头部的中轴线，并确定眼睛、鼻子和嘴巴的位置。

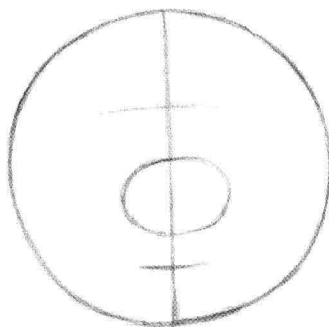
步骤三：接着画出五官的轮廓和脸蛋的轮廓。

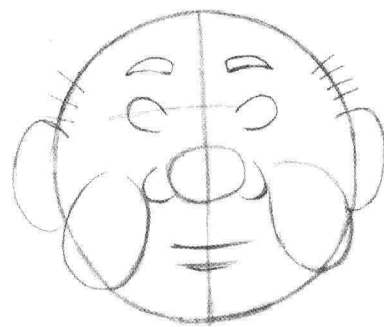
步骤四：加重轮廓并画出眼睛、眉毛、头发和胡子。

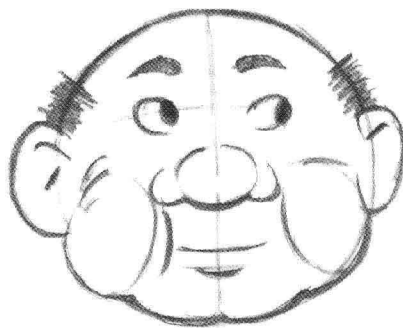
步骤一：先画一个圆作为头部轮廓。

步骤二：画出脸部的中轴线，并确定眼睛、鼻子和嘴巴的位置。

步骤三：画出脸部五官的轮廓。

步骤四：加重轮廓，并画出眉毛、眼睛、头发等细节。