

漫画是什么

彩色原稿篇

关于漫画的常见问题解答

孙美樨 编著

北京邮电大学出版社
www.buptpress.com

漫画是什么 彩色原稿篇

关于漫画的常见问题解答

孙美樨 编著

北京邮电大学出版社
· 北京 ·

前言

本书主要讲解漫画中使用透明水彩颜料画彩色原稿的过程。

用的是便宜并方便购买的水彩颜料和画笔，
用来盛装洗笔用自来水的是装零食的塑料罐……
因为工具和画材并不重要，

重要的是画画时候的细心、耐心以及创造力。

透明水彩颜料有一种魔力，它能让你随心所欲，
因此画画变成快乐的事情。
如果你喜欢画画，想从画画里得到快乐，
那么请拿起画笔，我们开始画画吧！

※ 本书需结合随书光盘来阅读。

目录

- 1. 构思画面……4
- 2. 完成底稿……6
- 3. 透写底稿……7
- 4. 上色工具和颜料……11
- 5. 上色方法和步骤……13
- 6. 使用修正白以及白色水彩颜料
来进行画面的最后修饰……25
- 7. 草图与成稿的对比……30
- 8. 水溶性彩色铅笔的介绍……32
- 9. 关于水彩画专用留白胶以及
定画液的介绍……35
- 10. 画水彩原稿的注意事项……36

构思画面

不管是要画单幅的彩色原稿，还是根据你的故事漫画的内容来画彩页，都需要首先构思画面。简单来说，就是你想要画一张什么样的彩色原稿，把它想出来。

我有一个很简陋的本子，其实就是几十张复印纸用曲别针别起来的，上面画满了随手的草图。那都是我在空闲的时候头脑中想到的画面，我觉得可以拿来画彩色原稿，于是就在纸上将草图画了下来。然后在某一天，我想要画一张彩稿的时候，在临时想不出要画什么的情况下，我会把这个本子

找出来，翻看，选中一张合意的，画成原稿。

彩色原稿的画面构图，相对于故事漫画里面复杂的分镜构图来说是简单多了。因为故事漫画里的分镜是多格的，每格都是一个独立画面，每格都有独立构图的要求，而彩色原稿一张就一个画面，所以构图相对简单。

相对于故事漫画分镜中那些不得不遵守的某些规矩，彩色单幅原稿随意得多，几乎是想画什么就画什么，想怎么画就怎么画。当然，画完之后会有构图不平衡不协调之类的问题，也会有色彩技巧方面不完美的地方，甚至会出现一些失误。但是没关系，慢慢地，就会越画越好。

完成底稿

因为现在的家用扫描仪都是 A4 尺寸的，为了比较方便地扫描原稿，我一般画彩稿也是将尺寸定为 A4。但是有时候也会画 B4 那么大的彩页，这时候就需要分两次扫描彩稿，然后再用软件将图拼凑成完整的一幅。如果大家在发表作品的时候可以直接将原稿在印刷厂扫描的话，就不需要自己动手扫描了。当然，一般的出版社或者杂志社对彩色原稿的尺寸会有要求，那时候只需要按照要求的尺寸去画彩稿就行了。

画彩稿的第一步，就是用一张草稿纸来画出底稿。此时的尺寸可以和等下要正式画的原稿一样，当然也可以画小一点。之后通过复印机来放大到自己需要的尺寸。

但是就目前的实际情况来看，使用复印机什么的还是比较麻烦，需要出门去找有复印机提供的商店。所以我一般都是准备画多大的原稿，底稿就打在同样尺寸的草稿纸上。

这次的画，我是在 A4 尺寸的草稿纸上画下底稿。

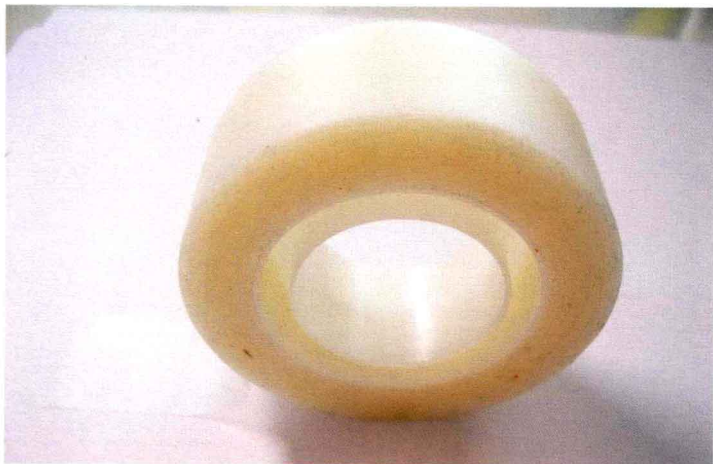
原本是使用铅笔画完就好了，但是因为我画的铅笔线条太凌乱，等下透写的时候会分不清主线，所以就用墨勾了一下主线。

透写底稿

◎准备好隐形胶带或者美纹胶

这两种胶带是可以固定画纸的，撕下来也不会损伤稿纸的胶带。这里我使用的是隐形胶带。

◎准备好水彩画纸

水彩画纸是专门的画纸，有不同的厚度。我在这里使用的是 300g 的水彩画纸。当然还有更厚的画纸，大家可以根据自己的需要去选择。

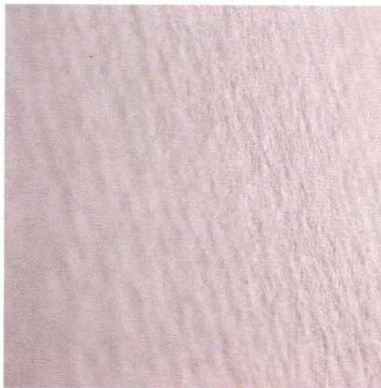
在这里必须提醒大家的是，水彩画纸因为在作画的时候会涂水在上面，所以太薄的画纸就不好用，会很容易湿透以及起皱。基本上我不建议大家使用 200g 以下的水彩画纸。

水彩画纸有正反面之分。正面，也就是画画的那

一面，是有各种纹理的。这个根据你选择的品牌和种类不同，会有不同的纹理。

有一些水彩画的大师们对于纸张的纹理是很有要求

的。浅的纹理用来画轻快明朗的水彩画，深的粗糙的纹理用来画有强烈质感的水彩画——这个完全根据个人喜好和创作需求来决定。

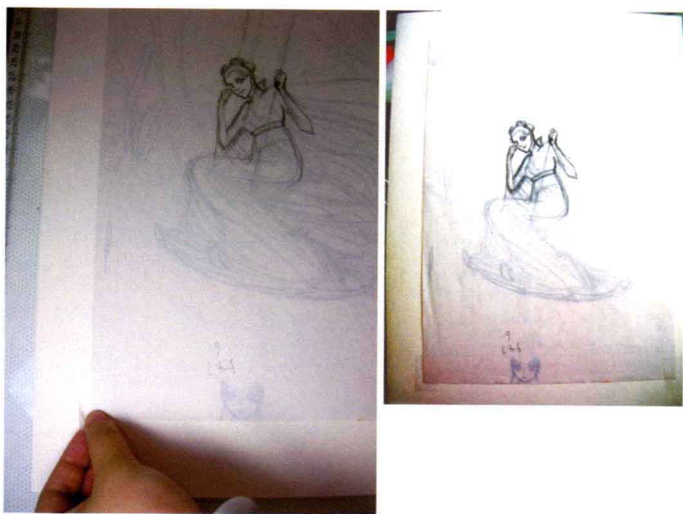

水彩画纸的正面，有着温和的而不是太粗糙的纹理。我觉得这种纹理更适合画漫画中的彩页。

◎ 贴底稿

我们将之前画好的底稿粘贴在水彩画纸背面的中央。

右图之所以在底稿背面也画了部分图案，是为了避免正面图案的角度和透视错误，这种方式在本系列教程的《漫画是什么 黑白手绘篇》中有提及。

◎ 透写底稿

我们将贴好底稿的水彩画纸反过来，正面朝上放在透写台上，打开透写台，进行底稿的透写。

◎ 铅笔描线

在透写台上将底稿透到水彩画纸上，然后沿着透出来的线条用铅笔进行细致地描线。线条要画得纤细而且不能中断，一笔到位，这样才能保证水彩原稿的干净整洁。

◎ 用蘸水笔和耐水性墨水描线

有很多人习惯省略过铅笔描线的那一步，直接按照透写过来的底稿用蘸水笔描线。这个就看个人习惯了。

使用耐水性墨水描线，就不担心线条会被水晕染开去了。

当然也有人喜欢铅笔淡彩的质感，所以只用铅笔描线，之后直接上水彩颜料；甚至有的人根本不用描线，直接用颜料上色……水彩画就是这样一种随意的创作方式，按照你喜欢的来画吧！

我这张画稿，人物描线完成后，我并没有将背景也描线出来。因为我在画底稿的时候就想好背景是要画树林中的场景。那样的画如果一片一片的叶子要描线的话，一是太密集画出来会不好看；二是太费劲。所以我将背景的描线就省略了。之后准备在画背景的时候按照底稿标识出来的位置直接上色。

上色工具和颜料

画水彩画的时候需要的工具就是画笔、调色盘、洗笔的水，以及吸水性强的纸巾。

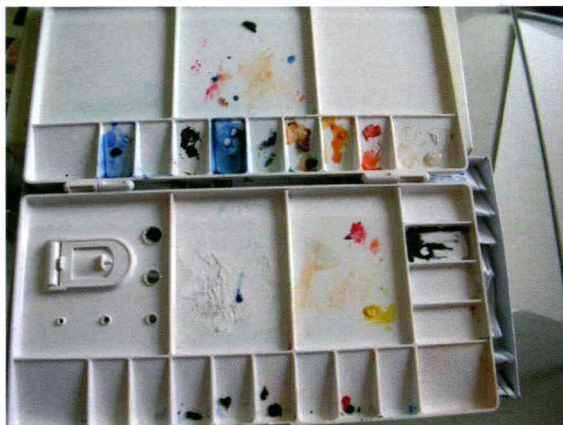
颜料就是普通的水彩颜料，我用的是24色的。

下图右一是用废弃的零

食罐子装的自来水，用来洗笔以及调色。画画的时候要经常保持水的干净，所以勤快换水是必不可少的步骤。

可以用来画水彩画的笔，除了专门的水彩画笔之外，各

种毛笔也是很适合的。不需要买贵的画笔，但是我个人推荐使用动物毛制成的画笔，这种画笔在吸水性和笔触上比尼龙画笔要更好一点。

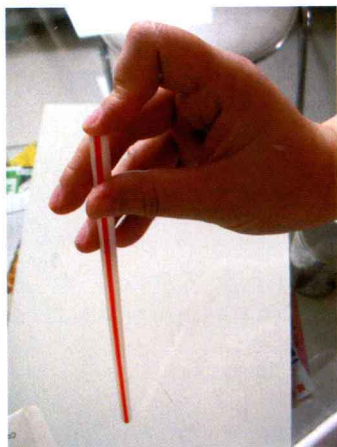

普通吸管的妙用

在给颜料里掺水的时候，除了使用画笔直接蘸取水来进行调色之外，还可以用普通吸管。使用方法就是将吸管的一头插进水里，在合适的高度的时候用手指堵住吸管的另外一头，然后将吸着水的吸管拿出，松开手指，吸管里的水就滴出来了。

另外还有必不可少的一个东西，就是吸水纸巾啦。这个是用来代替海绵使用的。吸水性强的海绵能够吸取笔尖上的颜料或者水分，这样在画画的时候能够画出不同湿度的笔触。但是我个人觉得海绵需要重复清洗才能很好使用，不如使用吸水纸巾这么快捷。

我是直接用的卫生卷纸。选择那种不掉纸屑不容易破碎的卷纸就可以了。

画笔的几种湿润状态

第一种是最湿润的状态。就是将画笔蘸进水里拿出来之后的状态，笔尖饱含水分，随时可能会滴下来。这时候最合适在画纸上大面积涂抹清水或者大面积晕染颜料的时候使用。

第二种是半湿润的状态。用卫生纸将笔

尖上多余的水分轻轻吸去，但是不能吸得太干，保留充足的水分在笔尖。这时候的画笔适合将已经涂在画纸上的颜料的边缘进行晕染以达到颜色过渡自然的状态。

第三种是干的状态。用卫生纸将笔尖上的水分全都吸干。当然毛笔仍然是含水的所以毛会聚拢在一起，不像完全干燥的笔那样毛都是蓬松散开的。这种状态下的笔最适合在已经涂在画纸上的颜料上利用笔尖毛发的吸水功能做出高光效果，也就是不需要掺水稀释，直接用笔尖吸去部分颜料，呈现光照的自然效果。这一步骤在光盘的视频中有详细说明。

上色方法和步骤

开始给人物上色

一般都是先从肤色开始上色，遵循从浅到深的顺序，先在需要上肤色的部分涂上一层清水，等清水湿润画纸之后，再涂上一层淡淡的肤色。

等之前上的淡色干了一点但是还没彻底干透之前，再上皮肤的阴影。趁着画纸还湿润着，可以很好地在深色的边缘进行晕染，让颜色过渡自然。

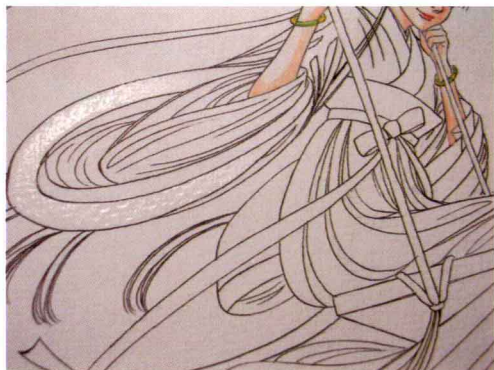
在画纸还保持湿润的时候，用笔尖蘸取用水稀释了的红色，给脸颊涂上红晕，并用画笔慢慢晕染开来，做到过渡自然。

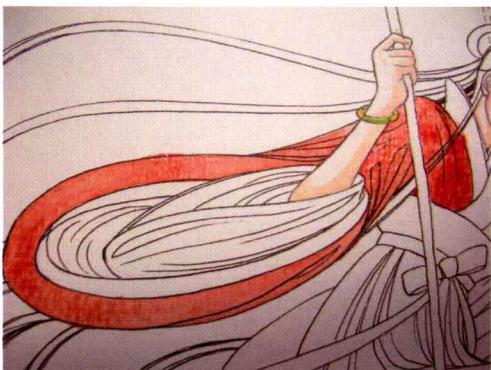
- 使用水彩颜料上色，最重要的就是两点：迅速和准确。
- 因为水彩颜料是用水来稀释和调色的，如果上色太慢，颜料干了之后再涂抹就不会出现均匀的效果，所以上色时必须迅速！

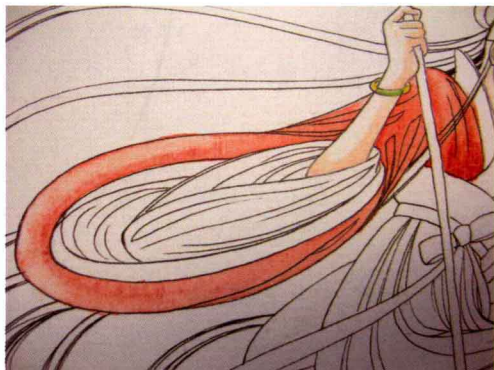
画好脸部的皮肤之后，给眉毛和眼珠以及手镯等细节上色，顺便使用修正白给眼珠点上高光。

开始给衣服上色，上色之前在需要上色的部位涂上清水。涂清水的时候一定不要出界，不然后颜料会渗出去，边缘会模糊，画面就会不干净。

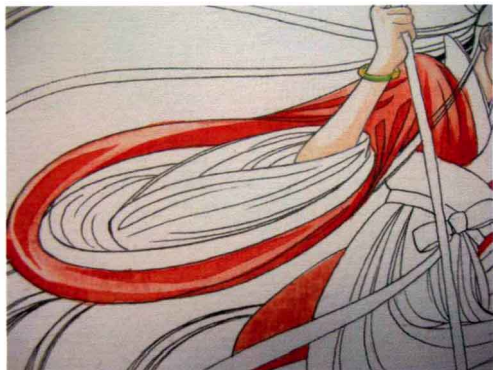

在调色盘中调好需要的颜料，然后开始在之前涂好清水的部分上色。因为有清水的湿润，上色就会很均匀。上色的时候也请注意，尽量不要将颜料涂出界外。

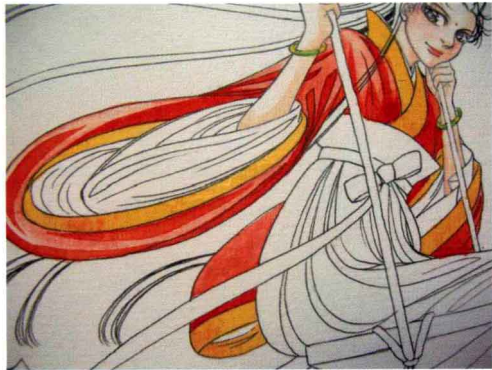

然后用吸干水的毛笔来将衣服边缘受光的部分做出高光的效果。吸干了水的毛笔会吸走颜料，会出现自然的减淡的痕迹。

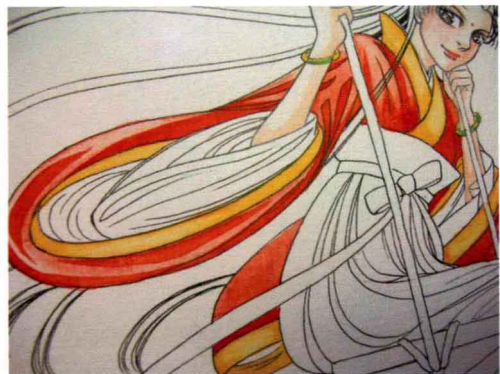
● 水彩颜料属于透明颜料，遮盖性比较弱，也不具有防水性，所以两种不同的颜色在画纸上接触就会相互渗透。这样就会出现边缘模糊的情况，看上去画面就会不清爽，所以上色的准确性也是必要的。在指定的位置上涂色，不要过界或者相互渗透。

等上一个步骤涂抹的颜料完全干透之后，我们给衣服添加阴影。在调色盘中调出比之前的颜色深一些的颜料来为阴影上色，这样就能画出衣服的褶皱的效果。

为衣服上色完之后，我们重复之前的步骤，为衣领袖口上色。

然后用同样的手法，为衣领和袖口做出高光效果，并添加阴影。

开始为裙子上色，上色之前也是用毛笔在需要上色的部分涂抹上清水。注意要涂抹均匀，不要某些地方没有水而某些地方的水多到能流动的地步。

● 使用水彩颜料上色有一个必须遵循的上色顺序，就是所有的颜色，都是从浅到深来进行上色的。

● 在上色之前，在需要上色的部分涂上一层清水，在水彩画纸被清水湿润而水又不会多到四处流动的时候，就可以很好地上色了。

在调色盘里调好需要的颜料之后，用毛笔均匀地上色。

上色完成之后，趁颜料未干，将干净湿润的毛笔用卫生纸吸走水分，然后在裙子上受光的褶皱边缘吸走多余的颜料，做出高光的效果。

等裙子上的颜料彻底干透之后，在调色板上调出深一点的颜色，来为裙子的褶皱画上阴影。

衣服上的大面积上色接近完成之后，给头发上色。因为画中人物比较小，头发所占的面积也小，所以这个时候可以不用上清水，直接调好颜色就能为头发上色。为头发上色不能只上一次颜色，一般都是上两次或者两次以上的颜色，先用浅色的颜料打底。

● 在准备画彩稿的时候在心里首先要确定颜色，确定几个主要色系，然后根据确定好的颜色来进行浓淡调整，以区分受光面和阴暗面。

● 衣服的颜色深浅，只需要在底色的基础上添加清水或者白色颜料来减淡，或者添加深色来进行加深就可以了，不用格外使用完全不同的颜色，这样处理会很突兀。