

通向漫画家之路

NDAY动漫 编著

动漫 绘制基础

易学+权威+实用+必备

化学工业出版社

通向漫画家之路

NDAY动漫 编著

动漫 绘制基础

易学+权威+实用+必备

化学工业出版社

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

动漫绘制基础/NDAY动漫编著. —北京:
化学工业出版社, 2011. 10
(通向漫画家之路)
ISBN 978-7-122-12158-5

I . 动… II . N… III . 动画-绘画技法 IV . J218. 7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第174006号

责任编辑: 陈 曦 丁尚林
责任校对: 蒋 宇

文字编辑: 徐雪华

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
880mm×1230mm 1/16 印张 11 2012 年 2 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: 35.00 元

版权所有 违者必究

动漫基础的绘制工具 008

蘸水笔	8
针管笔	9
钢笔	10
秀丽笔	11
数位板	12
动漫绘图软件	13

动漫的分类 014

线条绘制的基本要求 017

平稳	17
定位准确	18
明确绘制	19
善于组合现有知识	20

绘制的坏习惯及心理因素 021

蹭线	21
断线	24
飞线	27
过分僵硬的线条	30

学习规范的绘制流程 032

仰视角和俯视角的运用 038

仰视	38
俯视	39

了解人体的骨骼和肌肉 041

骨骼结构	41
骨骼关节	42
肌肉结构	43
为什么要学习肌肉结构	44

学习人体的体型 045

了解头身比例	45
塑造不同的人物体型	46

如何塑造不同的人物性格 049

眼睛是人物刻画中的重点.....	49
重中之重的是眼神.....	50
嘴的情感表现仅次于眼睛.....	51
改变动漫人物性格最直接的手段.....	52
肢体语言是性格表现的另类方式.....	53

如何增色动漫人物的表现 054

人靠衣装.....	54
绘制气势.....	55
人物背景的增色.....	56

绘制不同的人物性格 058

豪爽型.....	58
冷漠型.....	60
阴险型.....	62
疯狂型.....	63
清纯型.....	65
清爽型.....	66
内向型.....	67
忧郁型.....	68
腼腆型.....	70
性感型.....	71
可爱型.....	72
热血型.....	73
公主型.....	74
冷艳型.....	75
御姐型.....	76
萝莉型.....	79

绘制不同的人物服装 082

休闲装.....	82
西装.....	88
校园装.....	91
传统服装.....	93
制服.....	101
奇幻装.....	110

绘制不同的人物动作 115

站姿	115
坐姿	117
蹲姿	118
跪姿	120
躺姿	121
走姿	122
跑姿	123
跳跃	124
脱袜子	126
送礼物	127
被吓到	128
端茶倒水	129
做记录	130
雨中曲	131
踢罐子	132
高踢腿	133
持剑	134

多人动作的绘制 136

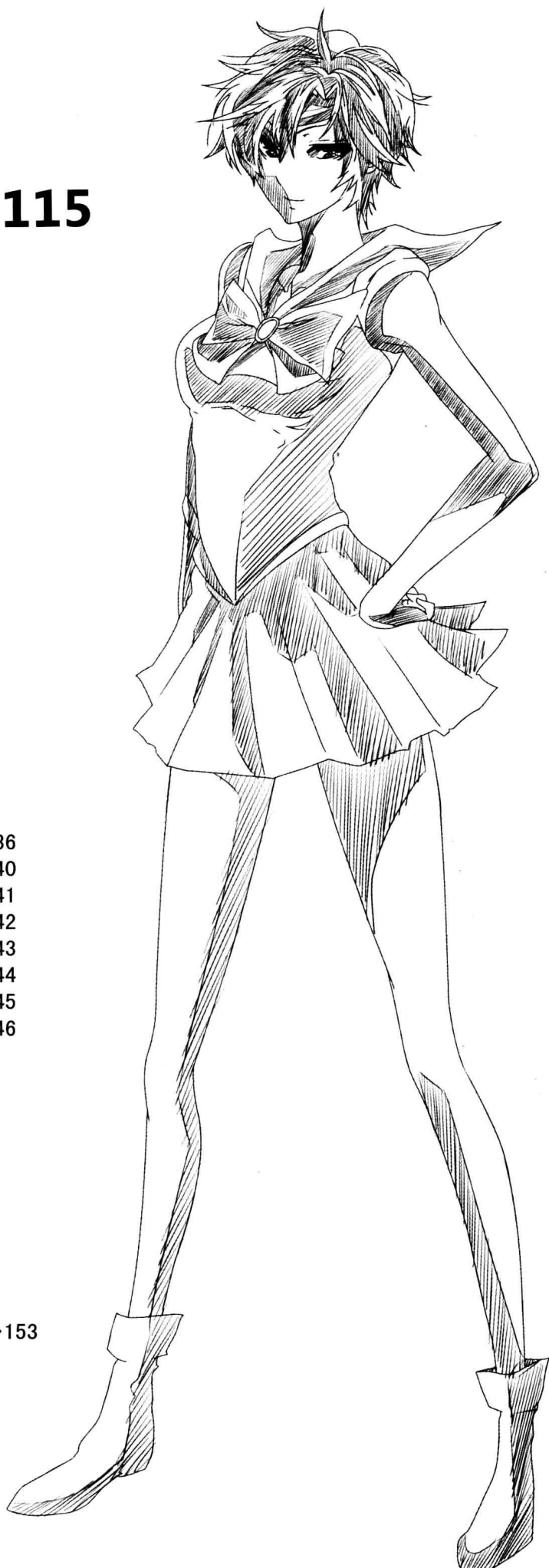
依偎	136
下午茶	140
睡午觉	141
结婚	142
拖走你	143
悄悄话	144
踩踏	145
一场悲剧	146

了解动漫场景 148

什么是动漫场景	148
人物在场景中的表现	149

了解动漫角色 153

漫画角色的设定	153
---------	-----

漫画实战 156

漫画封面的绘制.....	156
漫画的绘制.....	158
特写的绘制.....	161
一组分格漫画的绘制.....	163

入门从基础开始...

作为初学者，我们应当从哪里开始？

绘制的工具有哪些？

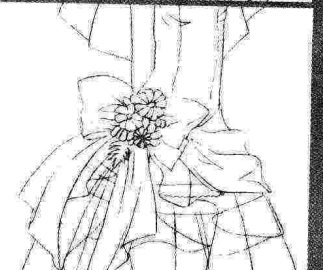
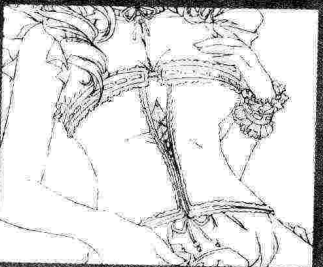
不同的绘制工具表现出的效果？

绘制的基础技法有哪些？

在动漫绘制中常出现的错误如何解决？

有没有规范的绘制流程？

什么是俯视角度和仰视角度？

动漫基础的绘制工具

蘸水笔

蘸水笔是动漫创作的基本工具。通常而言，在动漫的创作中，先用铅笔绘制草稿，然后再用蘸水笔绘制完成。

蘸水笔的线条可以根据力度、角度以及所蘸墨水的饱和度，而产生不同的线条粗细变化，但是比较麻烦的是，在绘制过程中，需要频繁地蘸墨水。

蘸水笔的笔尖种类很多，每种笔尖的软硬与弹性程度也各不相同。通常我们把笔尖分为硬G笔尖、D型笔尖、学生笔尖、小圆笔尖。不同的蘸水笔在不同的画家手里，会有不同的效果表现。

绘制工具是多种多样的，在毛笔、钢笔、针管笔、签字笔等众多种类中，蘸水笔是最难掌握使用的。但是蘸水笔的优点却是其他笔类无可比拟的。

与其他种类的绘制工具相比，蘸水笔的线条富于变化，能画充满神韵的线条，但也对画家素质要求较高，需要大量的练习才能熟练使用。

虽然蘸水笔上手比较困难，但是在我们熟练掌握后，就会发现蘸水笔的弹性及塑造能力非常强。即使不更换其他种类的笔，也能通过控制手的力度，来绘制出不同的线条。

资深的漫画家，都会有自己特有的“画风”，而这种“画风”的表现，正是借助蘸水笔打成的。蘸水笔的特性，能够达到漫画家各种各样的线条绘制要求。

对于初学者而言，针管笔及铅笔更加容易上手，不容易产生明显的错误。当有了一定的绘制经验后，绘制速度也必须得到相应的提升，这时就会发现蘸水笔的绘制速度要远远高于其他笔类。因为蘸水笔富有弹性，绘制出的线与线之间有一气呵成的连贯感。

用G笔尖蘸水笔完成的绘制作品。

针管笔

针管笔是绘制动漫的基本工具之一，能绘制出表现均匀的线条。笔身是钢笔状，笔头是长约2厘米中空钢制圆环，里面藏着一条活动细钢针，上下摆动针管笔，能及时清除堵塞笔头的纸纤维。

针管笔的针管管径的大小决定所绘线条的宽窄。针管笔有不同粗细，其针管管径有从0.1~1.2毫米的各种不同规格，在设计制图中至少应备有细、中、粗三种不同粗细的针管笔。

我们在动漫绘制中，通常购买使用一次性的针管笔。一次性的针管笔没有过于复杂的设计，而且价格低廉，不需要花费时间去保养。

在这张用针管笔绘制的线稿中，线条的粗细表现是不同的，这是因为我们选用了不同的针管笔。即便是我们对线条的粗细控制力不足，也可以通过更换不同粗细的针管笔来解决问题。

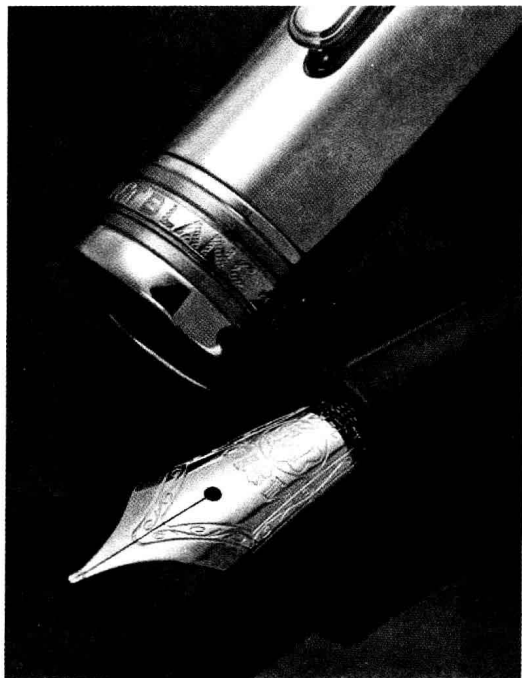
钢笔

钢笔我们非常熟悉，无论是书写或是签字，我们都时常要用到。如果一时间找不到蘸水笔和针管笔，也可以用钢笔来进行绘制。

优质钢笔绘制出来的线稿，在塑造力以及线条变化上也会非常丰富。

一般清洗的时候可反复吸水排水直至排出的水干净，擦干即可。如果间隔较长时间清洗或者打算将钢笔洗净封存，则需将各部分拆开分别清洗。初步拆开分为五个部分：笔尖，转换器（上墨器/墨囊），握笔，笔帽，笔杆。后两者一般是不必清洗的。而笔尖的金属部分和笔舌（上墨结构）还应进一步拆开，笔尖金属片用水冲洗干净，而整个上墨结构可用旧牙刷小心刷洗，然后放入温水中浸泡一个晚上。所有零件清洗后擦干，等完全干燥即可装好封存。当然不同钢笔结构不同，并非所有钢笔都可拆开，对于难以拆分的钢笔，只能采用第一种方法清洗，切勿强行拆卸损坏钢笔。

有一种被称为“书法笔”的弯头钢笔，具有书写笔画粗细变化较大的特点。使用时，笔杆压低些，绘制出的线条就粗；笔杆竖起来一些，绘制出的线条就细。

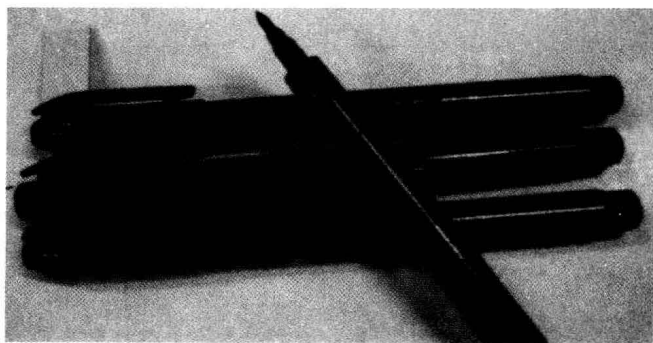

一支出水流畅、墨水饱和度高钢笔，比蘸水笔及针管笔具有更快的绘制速度。

秀丽笔

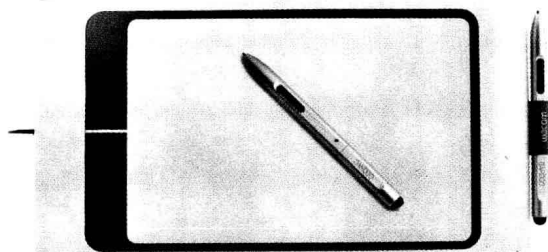
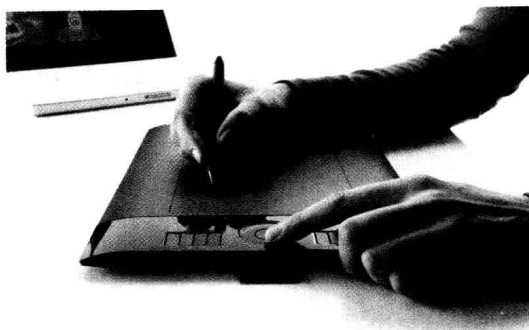
秀丽笔也称作百丽笔，是一种软头的科学毛笔。秀丽笔有大、中、小三种型号，绘制出来的线条如毛笔一般有一定的规律。通常我们使用秀丽笔来处理线稿中，需要小面积涂黑的地方和需要描线很粗的地方。

这张动漫图女孩的特写轮廓线条很粗，如果使用针管笔或者蘸水笔绘制，线条需要反复地描绘。使用秀丽笔绘制，就能一笔解决该问题。

数位板

数位板，又名绘图板、绘画板、手绘板等，是计算机输入设备的一种，通常是由一块板子和一支压感笔组成，它和手写板等作为非常规的输入产品相类似，都针对一定的使用群体。与手写板所不同的是，数位板主要针对设计类的办公人士，用作绘画创作方面，就像画家的画板和画笔，在电影中常见的逼真的画面和栩栩如生的人物，就是通过数位板一笔一笔画出来的。数位板的这项绘画功能，是键盘和手写板无法媲美之处。数位板主要面向设计、美术相关专业师生、设计工作室以及Flash矢量动画制作者。

数位板同键盘、鼠标、手写板一样都是计算机输入设备。如果电脑没有配置数位板，那在绘画创作上会很不方便，就像电脑只有键盘，没有鼠标的感觉。随着科学技术的发展，数位板作为一种输入工具，会成为鼠标和键盘等输入工具的有益补充，其应用也会越来越普及。

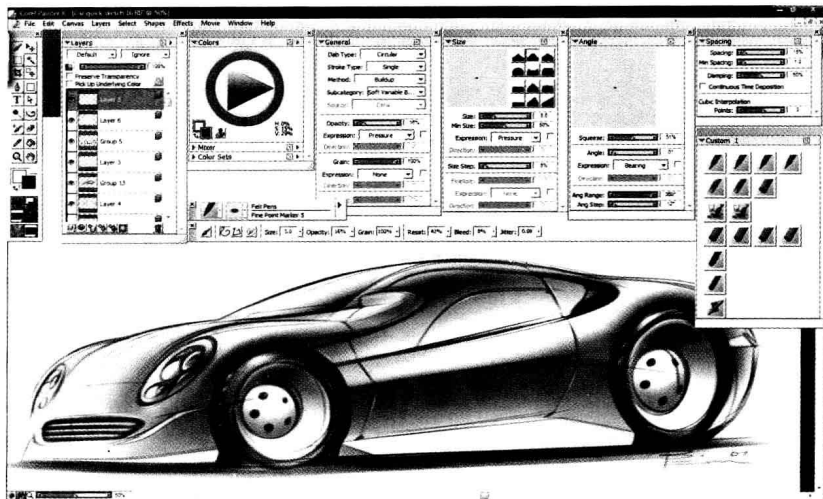
国内文化创意产业龙头企业汉王科技，提供具有较低价格的数位板产品。汉王绘图板采用获国内外专利的无线无源设计，绘画笔无需电池，创作不受羁绊。最新研发的微压技术，带来使用上的重大突破，能敏锐地感受到用笔的力度，只需轻轻一画，线条如行云流水，感觉如同纸上绘画。创艺大师的1024级压感、50801pi的分辨率、200点/秒的读取速度，均为业界极高值，绘画手感细腻流畅，纤毫毕现，可真正与使用者融为一体。并能完美支持各类软件，如Photoshop、Painter、Flash、Maya等，不仅能模拟真实笔绘，还能完成真实绘画所不能达到的效果，让灵感随手而至。

汉王2009年推出了一款世界领先的数位板产品——“双无线”创艺高手+0604数位板。所谓双无线，就是绘画板和电脑之间没有连线，笔和绘画板之间也没有连线。对于老师授课，还有喜欢自由作画的人，非常适用。可以把板子随意拿到任何地方作画，或者授课。曾荣获科技部颁发的“自主创新技术奖”。在数位板领域，可以说是一个划时代的进步。

数位板的主要参数有压力感应、坐标精度、读取速率、分辨率等。其中压力感应级数是关键参数。假设一块数位板压力感应为1024级，也就是说从起笔压力7克力到500克力之间，在细微的电磁变化中区分1024个级数，从使用者微妙的力度变化中表现出粗细浓淡的笔触效果，在软件辅助下能够模拟逼真的绘画体验。读取速率的提升能有效避免断线和折线，但这一参数同时也受到PC运行速度的制约，如果机器配置太低，也会影响绘图板的读取速度。

压感分辨率读取速度，虽然很重要，但是真正感觉得出其中区别的并不多，不用刻意去追求最高的参数，够用就可以了。因为板子的摩擦力不同，笔的轻重不同，可能很适应，也可能完全没手感，参数只是参考的标准之一，但是不是唯一的标准，可以考虑去相关的专业论坛或者讨论的群组，看看刚入门的画手们用的是什么数位板即可知道如何选择了。

动漫绘图软件

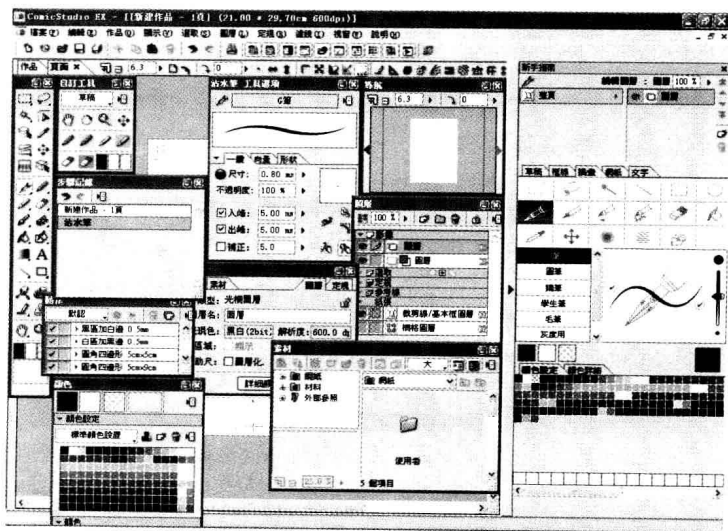
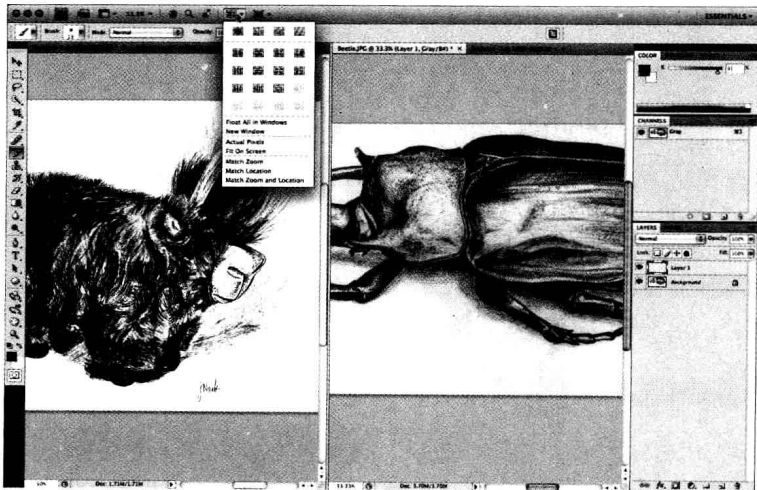

Painter是数码素描与绘画工具的终极选择，是一款极其优秀的仿自然绘画软件，拥有全面和逼真的仿自然画笔。它是专门为渴望追求自由创意及需要数码工具来仿真传统绘画的数码艺术家、插画画家及摄影师而开发的。它通过数码手段复制自然媒质(Natural Media)效果，是同级产品中的佼佼者，获得业界的一致推崇。

把Painter定为艺术级绘画软件比较适合，其中上百种绘画工具使其他的大师级软件黯然失色，其中的多种笔刷提供了重新定义样式、墨水流量、压感以及纸张的穿透能力，Painter为数字绘画提高到一个新的高度。Painter中的滤镜主要针对纹理与光照，因为它采用了一种天然媒体专利技术，处理中国画风格的特色而被国内的电脑美术者称为“梵高”，它可以使作品达到一种特殊的大写意。

Photoshop是Adobe公司旗下最为出名的图像处理软件之一，集图像扫描、编辑修改、图像制作、广告创意，图像输入与输出于一体的图形图像处理软件，深受广大平面设计人员和电脑美术爱好者的喜爱。

由于Photoshop具有良好的绘画与调色功能，许多插画设计制作者往往使用铅笔绘制草稿，然后用Photoshop填色的方法来绘制插画。除此之外，近些年来非常流行的像素画也多为设计师使用Photoshop创作的作品。

Comic Studio是日本Celsys公司出品的专业漫画软件，它使传统的漫画工艺在电脑上完美重现，使漫画创作完全脱离了纸张，给漫画教学节省大量的费用。

Comic Studio完全实现了漫画制作的数字化和无纸化，从命名到漫画制作的整个过程，都是在电脑上进行的。Comic Studio软件可以自由选择各种类型的专用笔。其特有的矢量化技术可以对笔线进行自动整形。已画好的线，可进行变粗或变细处理，而且线条的曲度可以根据需要自由修改。Comic Studio专业漫画创作软件，具备和包含了各种漫画绘画的专业技法和专业工具。如：可以根据漫画的特点在手写板上直接打草稿，然后再进行各个部位的改动，直至满意为止，保存或打印作品。软件中还有各种增加画面效果的“集中线”，还可以将自己喜欢的图片扫描进去作为网点背景。

动漫的分类

探险类动漫多以出外冒险、旅行为主题，在旅途当中会遇到各种艰难险阻，等着他们去战胜困难，从而最终得到胜利。此类具有代表性动漫作品有《七龙珠》、《海贼王》、《西游记》、《仙境传说》、《星之海洋》、《神隐之狼》等。

摘自《海贼王》

摘自《罪与罚与赎的少女》

摘自《新世纪福音战士》

摘自《银河铁道物语》

科幻类动漫会让人联想到宇宙、科技、无限的未知世界、地球防卫少年和机器人等，在他们身上会发生很多很多的神奇故事。此类具有代表性的动漫作品有《高达》、《超级机器人大战OG》、《反叛的鲁鲁修》、《毁灭者战记》、《火箭女孩》、《月面兔兵器》等。

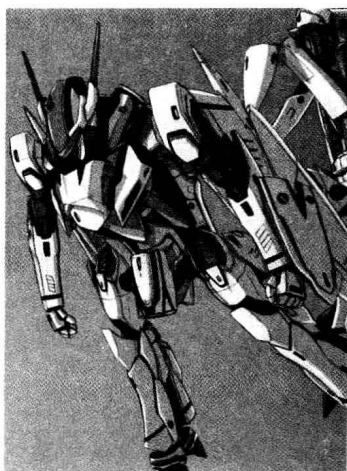
神魔类动漫的故事情节多样，但不可缺少魔法、巫术、冒险、超能力等要素。此类具有代表性的动漫作品有《花仙子》、《魔法少女》、《蔷薇少女》、《魔法骑士》、《维纳斯与魔人》、《夜樱四重奏》等。

摘自《夜樱四重奏》

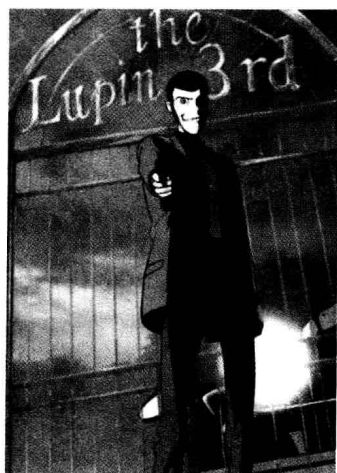
摘自《零之使魔》

摘自《超时空要塞》

摘自《天元突破》

摘自《鲁邦三世》

摘自《魔侦探洛奇》

摘自《通灵王》

摘自《棋魂》

机战类在动漫中占了很大的比重，儿童、少年均是其实观众。此类具有代表性的动漫作品有《机动战士高达》系列、《EVA》、《盖塔》、《全金属狂潮》、《超时空要塞》、《天元突破》等。

推理类动漫故事情节比较有悬念，侦破案件的过程中会有推理的成分。此类具有代表性的动漫作品有《名侦探柯南》、《推理之绊》、《少年金田一事件簿》、《侦探学院Q》、《Clamp学院侦探团》等。

竞技类动漫题材丰富，它一般是日本动漫不可缺少的类型。此类具有代表性的动漫作品有《飞轮少年》、《头文字D》、《灌篮高手》、《足球小将》、《战斗陀螺》、《棋魂》等。

摘自《旋风管家》

摘自《向阳素描》

搞笑类动漫的剧情幽默搞笑，夸张而轻松，容易引起观者的兴趣。此类具有代表性的动漫作品有《热带雨林的爆笑生活》、《秀逗魔导师》等。

摘自《圣痕炼金》

摘自《死神》

热血类动漫很刺激，很紧张，让人看了之后有一种浑身都要沸腾的感觉，观众多以少年、青年为主。此类具有代表性的动漫作品有《死神》、《火影》、《圣痕炼金》、《无头骑士异闻录》、《太极千字文》、《忍者Cadets》等。

感情是人类生活不可缺少的，通常有友情、亲情和爱情。此类具有代表性的动漫作品有《灼眼的夏娜》、《秀逗魔导师》、《东京猫猫》、《魔卡少女樱》、《圣少女》、《玩偶游戏》、《黑执事》、《家庭教师》、《笨蛋考试召唤兽》等。

摘自《明天的与一》

摘自《同班同学》