

漫画素描技法从入门到精通——⑦

EXCELLENT COMIC SKETCHING TECHNIQUES

漫画素描技法

从入门到精通——临摹篇

临摹·易学
+
实用·权威

7

C·C 动漫社 著



中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

漫画素描技法

从入门到精通——临摹篇

C·C 动漫社 著



中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

图书在版编目 (C I P) 数据

漫画素描技法从入门到精通. 临摹篇 / C·C动漫社
著. — 北京 : 中国水利水电出版社, 2012. 5
ISBN 978-7-5084-9517-0

I. ①漫… II. ①C… III. ①漫画—绘画技法 IV.
①J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第033943号

书 名 : 漫画素描技法从入门到精通——临摹篇
作 者 : C·C动漫社 著

出版发行 : 中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038)

网址 : www.waterpub.com.cn

E-mail: sales@waterpub.com.cn

电话 : (010) 68367658 (发行部)

企 划 : 北京亿卷征图文化传媒有限公司

电话 : (010) 82960410、82960409

E-mail: sales_bookexplorer@163.com

经 售 : 全国各地新华书店和相关出版物销售网点

印 刷 : 北京机工印刷厂

规 格 : 187mmx260mm 16开本 19印张 210千字

版 次 : 2012年5月第1版 2012年5月第1次印刷

定 价 : 39.80元

凡购买我社的图书, 如有缺页、倒页、脱页的, 本社发行部负责调换

版权所有·侵权必究

目前，漫画作为一大产业已在我国悄然兴起，其作为一种喜闻乐见的艺术形式早已为广大青少年甚至成年人所接受，国内越来越多的青少年对学习漫画充满热情，这也正是其兴盛发展的体现。本书的目的就是引领这些热爱绘画的青少年走进漫画的殿堂，在了解漫画基本知识的基础上，全面地学习绘制一张漫画的整个过程。

本书从介绍漫画的绘制工具开始，到讲解人物面部的绘制基础，阐述头身比例的重要性，介绍正确绘制人物动态的方法，提升人物魅力的服饰，进而学习比较复杂的构图，最后学习绘制大场景的方法。本书以最基本的漫画知识为主要内容，并准备了大量经典案例的绘制流程，详尽地解说绘制漫画的整个过程，让初学者能够更好地将学到的漫画基础知识融入到实际漫画的绘制中，同时也能让有基础的读者巩固漫画绘制技法。

漫画的创作虽然需要娴熟的绘画功底，但最不能缺少的是对于漫画的热爱和执着。学习漫画最有效的方法，就在于持之以恒的练习。本书为读者提供了大量精美的临摹案例和详细的绘画步骤，读者可以根据自己的程度进行临摹，锻炼画技，丰富想象力和创造力，并激发灵感，学会举一反三，最终不仅能够创作出具有出众的样貌、独特的造型和鲜明的性格的漫画人物，还能够快速而简练地将这些人物融入到各种各样的场景中，进而完整地呈现在纸上。

希望本书能够成为大家的良师益友，帮助大家实现绘制漫画的梦想。下面就让我们一起来学习吧！

编者



目录 Contents

前言

第1章

007

漫画绘制的基本知识

- 01 绘制漫画的基本工具 008
 - 纸上作画的传统工具 008
 - 数字无纸化的现代工具 009
- 02 漫画绘制的基本要点 010
 - 铅笔线条的运用技巧 010
 - 橡皮的运用 011
- 03 漫画人物的基本绘制流程 012
 - 收集资料和草图构思 012
 - 绘制草图 013
 - 绘制线稿及修饰 015

第2章

017

漫画人物头部的经典案例

- 01 绘制头部的的基本方法 018
 - 绘制人物面部的要点 018
 - 绘制人物发型的要点 019
 - 绘制人物表情的要点 020
- 02 女性头部的绘制案例 021
 - 正面 021
 - 半侧面 024
 - 正侧面 027
- 03 男性头部的绘制案例 030
 - 正面 030
 - 半侧面 033
 - 正侧面 036
- 04 女性脸型的绘制案例 039
 - 圆脸女性 039
 - 方脸女性 042
 - 尖脸女性 045

- 05 男性脸型的绘制案例 048
 - 圆脸男性 048
 - 方脸男性 051
 - 尖脸男性 054
- 06 女性发型的绘制案例 057
 - 长发 057
 - 中长发 060
 - 短发 063
 - 长卷发 065
 - 中长卷发 068
 - 短卷发 071
 - 束发 073
- 07 男性发型的绘制案例 079
 - 长发 079
 - 中长发 082
 - 短发 085
 - 短卷发 087
- 08 女性表情的绘制案例 089
 - 欢天喜地的萝莉 089
 - 伤心痛哭的少女 092
 - 怒气冲天的御姐 095
- 09 男性表情的绘制案例 098
 - 大吃一惊的正太 098
 - 尴尬无语的少年 101
 - 严肃威严的青年 104



漫画人物身体的经典案例

01 绘制身体的基本方法	108
头身比的基础知识	108
人体的体格表现	109
02 女性头身比的角色绘制案例	111
7头身	111
5头身	113
4头身	115
2头身	117
03 男性头身比的角色绘制案例	119
8头身	119
7头身	121
6头身	123
3头身	125
04 不同身材的绘制案例	127
瘦弱身材	127
标准身材	130
强壮身材	133
肥胖身材	136

漫画人物动作的经典案例

01 绘制人物动作的基本方法	140
人体活动的关节点	140
人体的扭转和弯曲	141
人体运动的重心	142
02 基本动作姿势	143
站姿	143
坐姿	146
走路	149
奔跑	152
跳跃	155
向前扑倒	158
向旁边靠	161
蹲姿	164
躺姿	167
跪姿	170

漫画人物服装的经典案例

01 绘制服装的基本方法	174
服装的基本种类	174
构成服装的基本要素	175
服装的褶皱与材质的基本知识	176
02 日常服装的绘制案例	177
时尚服饰	177
休闲服饰	181
03 校园服装的绘制案例	185
水手服	185
立领制服	189
04 民族服装的绘制案例	192
旗袍	192
汉服	195
振袖和服	200
05 魔幻服装的绘制案例	205
魔法长袍	205
战士铠甲	210



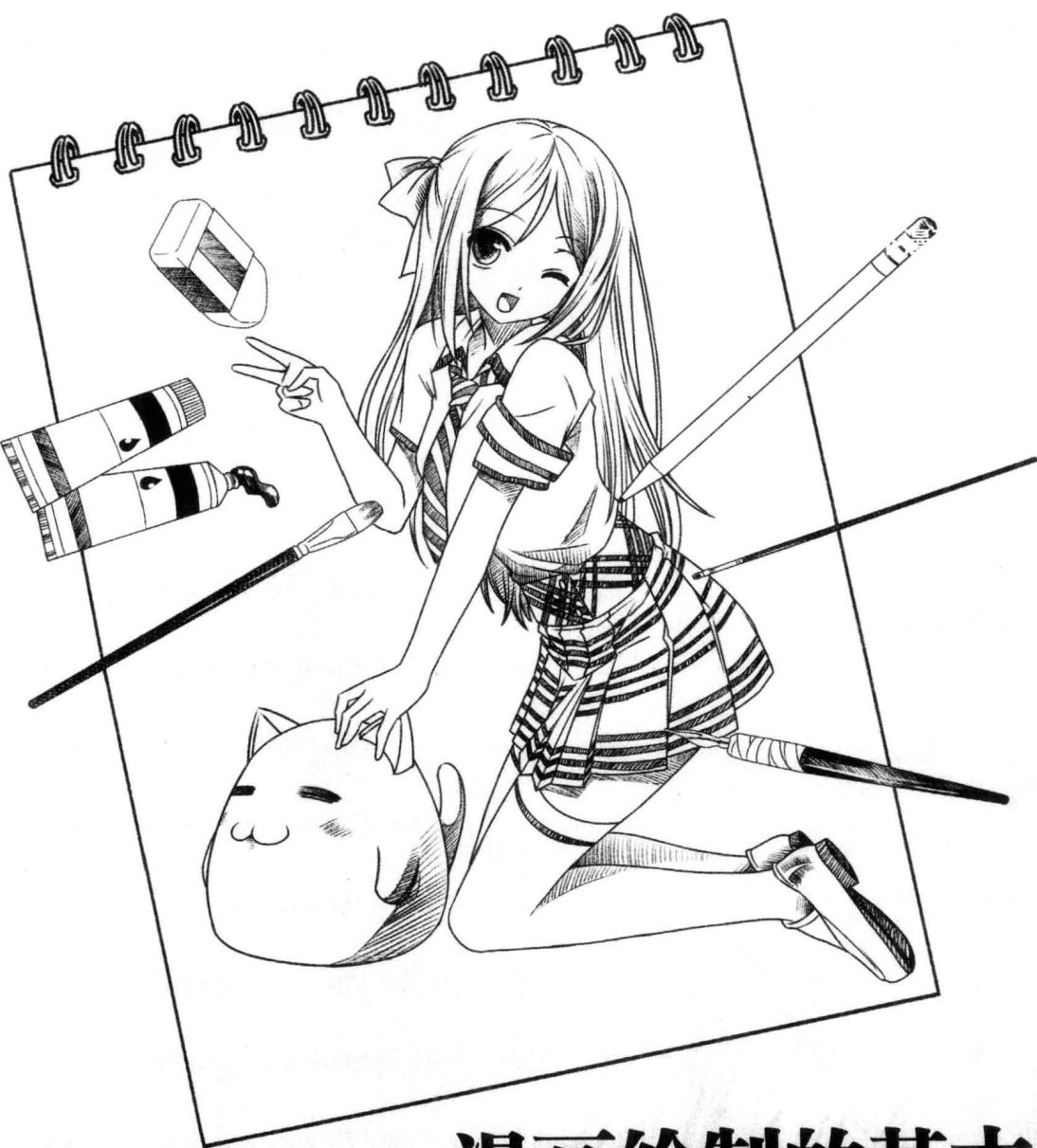
漫画构图的经典案例

- 01 构图的基本方法 216
 - 黄金分割构图 216
 - 对称构图 217
 - 三角形构图 218
 - 倒三角形构图 219
 - 圆形构图 220
 - S形构图 221
 - 隧道形构图 222
 - 对比构图 223
- 02 绘制人物组合的基本方法 224
 - 人物与人物的组合 224
 - 人物与道具的组合 225
 - 人物与场景的组合 226
- 03 构图的绘制案例 227
 - 双人构图 227
 - 三人构图 231
 - 四人构图 236
 - 五人构图 242
 - 团体构图 248

漫画场景的经典案例

- 01 绘制场景的基本方法 256
 - 空间透视的基本原理 256
 - 人工景物的绘制要点 257
 - 自然景物的绘制要点 258
 - 幻想景物的绘制要点 259
- 02 人工场景的绘制案例 260
 - 家居场景 260
 - 闹市场景 264
- 03 自然场景的绘制案例 269
 - 山岭 269
 - 森林 273
 - 河流 277
 - 山野 281
 - 荒漠 285
- 04 幻想场景的绘制案例 289
 - 魔幻场景 289
 - 科幻场景 297





漫画绘制的基本知识

Lesson

绘制漫画的基本工具

01

漫画是以传统绘画为基础并独具特色的一种艺术，这就决定了漫画的绘画工具自由多样、种类繁多，认识各种漫画工具并掌握其使用方法是绘制漫画的起点。

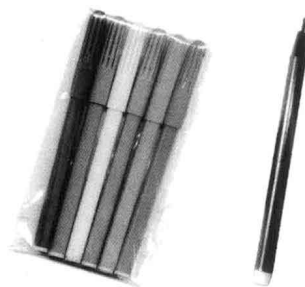
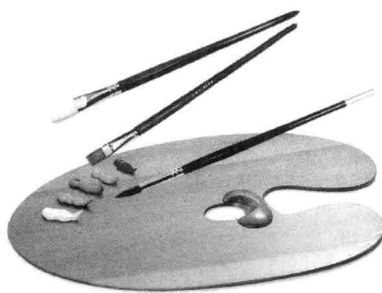
纸上作画的传统工具

纸上作画是最基本的漫画绘制方法，是绘制漫画的基础和起点。根据绘制作用的不同，传统工具可以分为以下几类。

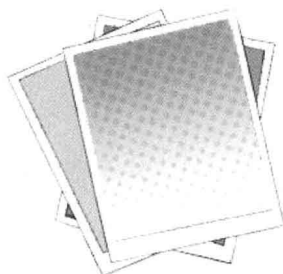
草图工具



上色工具



其他工具



数字无纸化的现代工具

随着科技的进步，绘画也由传统的纸上作业逐渐转变为更为快速便捷的电脑数码绘画。

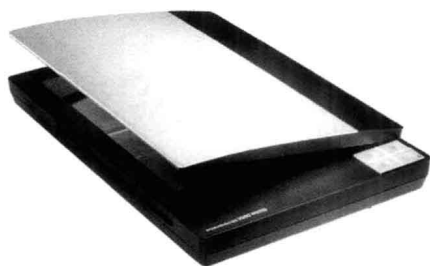
各种数码工具



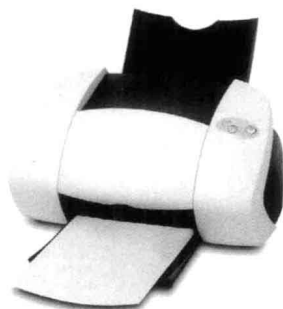
台式电脑



数位板

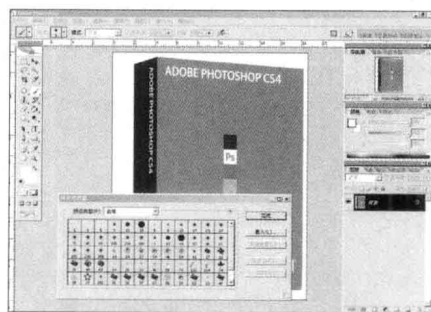


扫描仪



打印机

各式绘画软件



Photoshop



SAI



Painter

铅笔和橡皮是绘制漫画的最基本工具，掌握这两种工具的使用方法是绘制漫画的最基本要点。

铅笔线条的运用技巧

铅笔绘画是漫画的基本起点，铅笔技巧的运用对于漫画创作有着重要的影响。铅笔线条的类型直接影响物体的质感和画面的层次，将决定最终能否达到理想的效果。初学漫画必须首先掌握正确的铅笔使用方法。

铅笔的种类



H铅笔

H铅笔较硬，线条颜色较淡，容易擦除，便于修改，是绘制草图时常用的铅笔。



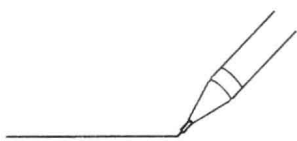
2B铅笔

2B铅笔的笔芯软硬适中，不易断，容易使用，一般用于成稿描线和阴影排线。



4B铅笔

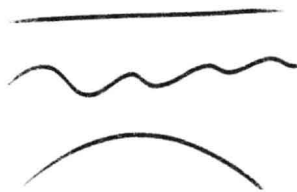
4B铅笔的笔芯较软，颜色浓重，一般用于大面积阴影的涂抹，使用时注意不要弄脏画面。



自动铅笔

自动铅笔笔芯较细，且线条基本不会发生粗细变化，多用于修饰细节和描线定稿。

不同类型的铅笔线条



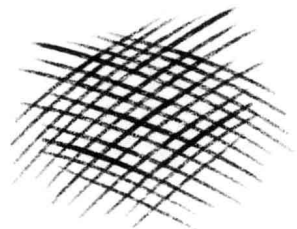
描线

描线是用于描绘物体轮廓的直线、曲线和波浪线，描线时用力要得当，线条清晰准确。



排线

排线的线条要整齐清晰，讲究方向，要随着物体的结构进行转折变化。



网格线

使用网格线是表现物体颜色浓度的主要手段，根据网格的密度可以表现出物体的明暗变化。



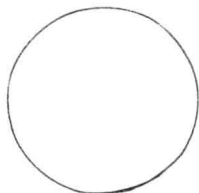
涂抹

加大铅笔的倾斜角度在画纸上做出涂抹的效果，主要用于大面积阴影的绘制。

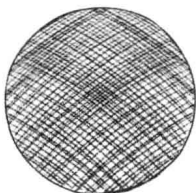
橡皮的运用

橡皮是绘画的基本工具，在实际绘画中不仅仅起到清理画面、修正错误的作用，在铅笔排线的基础上，利用橡皮还能够方便地制造出高光和雾气等多种效果。

利用橡皮制作高光效果



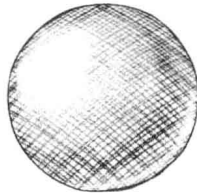
绘制一个球体。



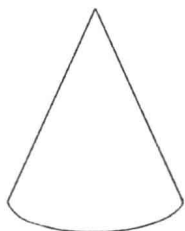
将球体内部用细密的排线填满。



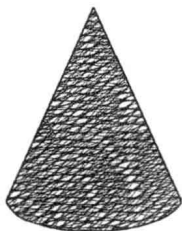
用橡皮在球体受光部分转圈擦抹。



擦出高光后具有立体感的球体。



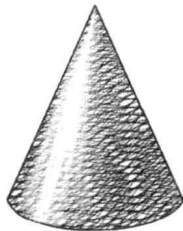
绘制一个圆锥体。



将圆锥体内部用细密的排线填满。



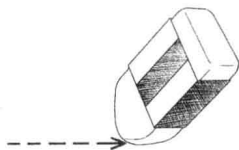
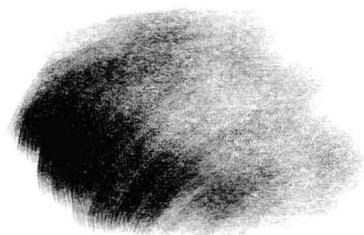
用橡皮在圆锥体受光部分沿直线来回擦抹。



擦出高光后具有立体感的圆锥体。

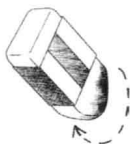
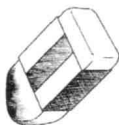
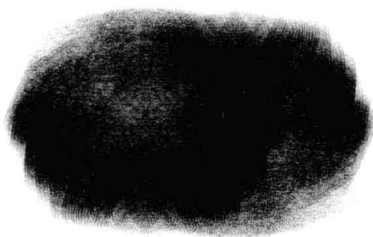
利用橡皮制作雾气效果

方法1



在画纸上用铅笔大面积涂抹，然后将橡皮贴在铅笔阴影上轻轻地向一侧擦抹，得到没有铅笔纹理的雾气效果。

方法2



在一张没有用的纸上用铅笔浓重地涂抹，将橡皮的一端沾满铅笔印迹，在另一张白纸上涂抹，得到淡淡的雾气效果。

Lesson

漫画人物的基本绘制流程

03

由于各人习惯不同，绘制漫画的流程有很多种，但基本包括收集资料、草图构思、绘制草图、绘制线稿和修饰完稿几个过程。下面我们就按照这几个步骤了解绘制一个漫画人物的流程。

收集资料和草图构思

在日常生活中收集各种资料是每个漫画作者都应该养成的习惯，通过长期观察积累才能有丰富的创造力，进而创作出个性突出、具有吸引力的人物形象。

收集资料



各种杂志



影视海报



名家画作



摄影作品

草图构思



设计人物的正面，表现人物面部的各项特征。

画出人物的几种表情，设定人物的基本性格。



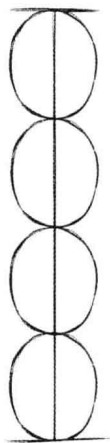
活泼开朗，好奇心强，喜欢笑。



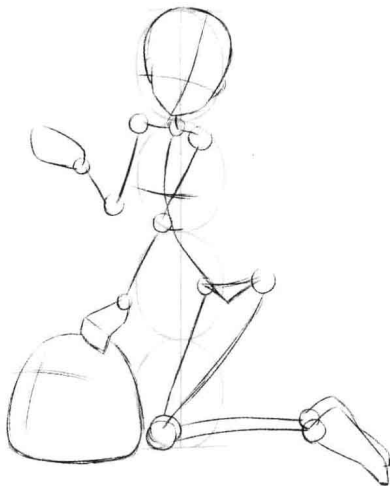
天然呆，小迷糊，经常一脸犯困的样子。

绘制草图

绘制草图是正式绘制一张作品的开始,草图决定了漫画人物的外貌、形体结构、基本着装和整体气质等基本要素。绘制漫画时,要在草图上深下功夫才能做到事半功倍。



1 用椭圆和直线确定人物的大致头身比例。



2 用直线表现肢体,用球形表现关节,画出人物的基本动态。



3 用几何体勾勒出人物身体的大致轮廓。

用十字线确定人物的五官位置



5 给人物添加服装,上半身的衬衫基本与身体贴合,下半身的裙子随着肢体动作产生变形。



4 画出人物头发的大致轮廓,注意表现出头发的厚度。



6 根据面部十字线确定人物的五官和表情。



7 在另一张纸上描出人物面部和头发的大致轮廓。



8 画出衬衫的基本轮廓和褶皱，添加领带作为装饰。手的动作要画的准确到位。



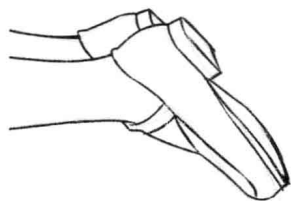
9 描出能够表现裙子状态的主要边线，画出大腿和鞋子。



10 细化人物的面部和头发，并给衬衫添加镶边和袖标作为装饰。



12 画出人物扶着的吉祥物娃娃，要设计得简单可爱。



13 细化人物鞋子的线条。



11 画出裙子的缝纫褶，缝纫褶的走向会根据裙子褶皱产生变化。



14 全面修整草图画面，突出重点线条，强调人物整体气质。初步确定画面效果。

绘制线稿及修饰

漫画草稿一般是不能作为正式作品发表的，要完成一张漫画作品必须经过精细地描线和修饰。



1 在另一张纸上用平滑的线条描出人物的面部轮廓和五官，并用细密的排线描出人物的睫毛。

2 用整齐的排线给人物的眼珠填色，注意保留出高光部分以表现眼珠的反光和形状。

3 用带有渐变效果的铅笔排线加深瞳孔的颜色浓度，使人物的眼睛更具有质感。



4 描出人物整体轮廓线条和吉祥物娃娃，注意线条要连续平滑、粗细均匀，在弧度的位置略有变化。



5 用较细的线条细化人物的头发，发梢部分和靠近头发结构线的位置，排线要更为细密。



画出百褶裙的缝纫
褶的折叠效果。



6 给人物服装添加褶皱，褶皱的分布不能杂乱无章，要有主次、疏密得当。

7 给人物服装添加镶边和花纹，花纹的走向要与服装的边缘走向一致，并随着褶皱产生变化。



8 用细密的铅笔排线填充服装的镶边和花纹，排线的疏密要有变化，用于表现出人体结构。

9 给整体画面添加阴影，增加画面的层次和立体感。从里到外排线分布要由细密到稀疏。完成。