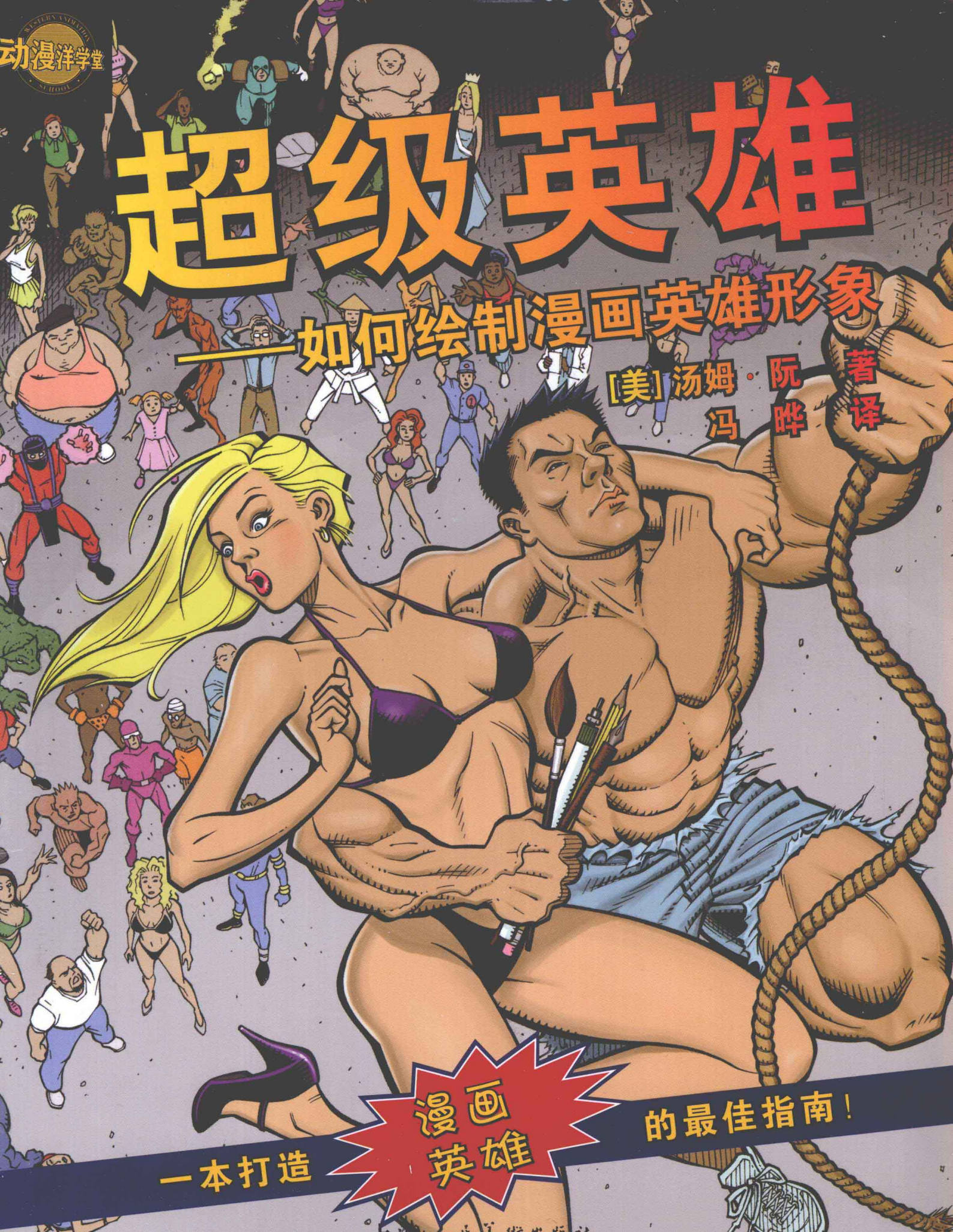

超级英雄

如何绘制漫画英雄形象

[美] 汤姆·阮 著
冯 晔 译

著译

一本打造

漫画
英雄

的最佳指南！

超级英雄

——如何绘制漫画英雄形象

[美] 汤姆·阮 著
冯 晔 译

一本打造“漫画英雄”的最佳指南！

上海人民美术出版社

测量长度单位换算表

1英寸 = 2.54厘米

1厘米 = 0.4英寸

1英尺 = 30.5厘米

1厘米 = 0.03英尺

1码 = 0.9米

1米 = 1.1码

Incredible Comics With Tom Nguyen. Copyright © 2007 by Tom Nguyen. Manufactured in China. All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means including information storage and retrieval systems without permission in writing from the publisher, except by a reviewer who may quote brief passages in a review. Published by North Light Books, an imprint of F+W Publications, Inc., 4700 East Galbraith Road, Cincinnati, Ohio, 45236. (800) 289-0963. First Edition.

Other fine North Light Books are available from your local bookstore, art supply store or direct from the publisher at www.fwbookstore.com.

Right manager: Ruby Ji

本书简体中文版由上海人民美术出版社独家出版
版权所有，侵权必究。

合同登记号：图字：09-2010-765

图书在版编目 (CIP) 数据

超级英雄 / (美) 阮 (Nguyen, T.) 著；冯晔 译。

—上海：上海人民美术出版社，2012.01

(动漫洋学堂)

ISBN 978-7-5322-7503-8

I. ① 超… II. ① 阮… ② 冯… III. ① 动画—绘画技法

IV. ① J218.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 168937 号

动漫洋学堂

超级英雄

——如何绘制漫画英雄形象

著 者：[美] 汤姆·阮

译 者：冯 晔

策 划：姚宏翔

统 筹：丁 雯

责任编辑：姚宏翔

特约编辑：孙 铭

封面设计：汤 丽

技术编辑：戴建华

出版发行：上海人民美术出版社

(地址：上海长乐路 672 弄 33 号 邮编：200040)

印 刷：上海丽佳制版印刷有限公司

开 本：889 × 1194 1/16

印 张：8

版 次：2012 年 01 月第 1 版

印 次：2012 年 01 月第 1 次

书 号：ISBN 978-7-5322-7503-8

定 价：45.00 元

关于作者

汤姆·阮 (Tom Nguyen) 于 1976 年出生在明尼苏达州 (美国州名) 的明尼阿波利斯市 (明尼苏达州最大的城市)，那时他的父母亲和他从越南移民到美国已经一年了。作为三个孩子中年龄最大的一个，汤姆从小就很有绘画天赋，并且总是在闲暇时间里画他喜欢的卡通和漫画人物。在汤姆十多岁的时候，他把注意力转移到了画肖像画上，但是他对漫画的热爱从未减退过。

在汤姆的高中时代，他就在溪谷主题公园和明尼阿波利斯的美国购物中心里靠着现场喷漆枪式的讽刺涂鸦漫画赚取零用钱。1996 年，他以 19 岁的年龄进入了世界知名漫画企业 DC 漫画公司，并与道格·梅克 (Doug Mahnke) 一起开始了以“不寻常的命运”为主题的创作。自此以后，他也经常参与到一些漫画的大制作中，例如：《超人》、《街道上的人》、《蝙蝠侠》和《美国正义联盟》等。

在全身心投入漫画之余，汤姆也把他的绘画技巧运用到了现实之中，开始了绘画美女招贴画。借此机会，他受到了很多国际上的关注，并且，2006 年 7 月版的《国际俱乐部》中把汤姆·阮评为了杰出漫画家。另外，他也被刊登在了《阿弗洛狄忒 2：女子的艺术》上。

2005 年，汤姆和他的伙伴杰弗里·佩德森 (Jeffrey Pedersen) 制作了两部教学 DVD，把他自己以及道格·梅克在创作《漫画读者指南》和《行家杂志》中得到的经验和大家分享。

确切地说，汤姆定居在明尼苏达州的沙克比地区，为玛福公司、DC 公司附属贸易卡片公司和 DC 漫画公司创作了很多作品。如今他继续和模特儿们一起创作美女招贴画，并且也为那些愿意出高价的艺术疯子画讽刺漫画和肖像画。当然，希望有一天汤姆可以不为了稿子的截止日期而辗转反侧无法入睡，他也希望可以多健健身，锻炼自己那充满活力的身体。

鸣谢

在此，我对这些人致以最高的谢意：

感谢帕姆·威丝曼 (Pam Wissman) 雇用了我并且给了我这次伟大而又充满乐趣的机会。

感谢我的编辑艾琳·雷维斯 (Erin Nevius)、莫娜·米歇尔 (Mona Michael) 和杰夫·布洛克塞杰 (Jeff Blocksidge) 帮助我打造了书的靓丽外形，特别是杰夫·布洛克塞杰有着圣人般的耐心。

感谢“完美娇小”公司的乔·帕尔 (Dawn Parr) 的努力工作，因而呈现出了我理想中的女孩子们的装扮。

感谢我最棒的模特们——汉娜·古达 (Hannah Gudal)、劳伦·汉迪 (Lauren Hindi)、泰勒·奥尔森 (Tayeler Olson)、克里斯基·帕拉莱斯 (Kristi Parrales)、奥里利亚·施珀丝 (Aurelia Scheppers) 和劳拉·韦斯特贝格 (Laura Westberg)。

感谢查理·萨基特 (Charlie Sackett) 和罗伯·米勒 (Robb Miller) 的图片以及罗门内·陈为 (Romeny Chan) 封底上的我们设计了很好的造型！感谢约翰·伯雷特

(Johnny Bourlett)、亚当·塞弗林 (Adam Severin) 和雷·瑞德 (Lain J. Reed) 这几个色彩助手。

感谢温迪·邓宁 (Wendy Dunning) 完美的设计。

感谢基思·詹佩纳 (Keith Champagne)、大卫·沃特金 (David Watkins) 的剧本。

感谢肖恩·奥尔森 (Shaun Olson) 在我忙不过来的时候把我口述的东西打出来。

感谢“印迪构艺术公司”肯借给我他的笔刷。

感谢彼得·托马斯 (Peter Tomasi) 让我第一次收到这么多墨水和铅笔。

献词

致谢帕特·沃夫 (Pat Wolf)、道格·梅克。

最后，不得不提我的父母，虽然他们并没有给我带来什么，但是却也给我带来了一切。

目录

前言&历程 5

必备工具 6

第一部分

绘画的冲击性课程 8

第二部分

变化极限 48

第三部分

**高级学徒
课程** 72

第四部分

**绘制属于你自己
的“超级英雄”漫画** 88

结束语 125

索引 126

前言

我和汤姆·阮的相识早在他尚未成职业漫画家之前，那时候的他是一个很瘦弱但已经一心想成为专业漫画家的年轻人。我至今还保留着他的“自制”漫画《孕育战争》，我认为这本他在高中时代倾力书写、集合了铅笔和钢笔绘画、用心编辑的漫画，在视觉派的漫画中是值得收藏的。他所表现出的才能超乎了任何一个人对于一个孩子的期许，他为自己将来进入竞争力强盛的漫画创作世界开了一个好头。

回想我第一次收到汤姆的首次专业创作成功的电话捷报至今，已经过去好些年了。那个时候，他在电话里大叫着“太棒了！”让我的耳朵嗡嗡作响了好多天才最终恢复正常，但是汤姆没有回复到他本来的生活——经历过了专业的创作，他不再回头。他花费了大量的时间用来研究那些雕刻的工

艺品在绘画时需要注意的细节。他也开拓了自己的领域（讽刺漫画、钢笔画、铅笔画、油画、漫画、卡通、奇幻画、性感女郎照片和肖像画），并且同时，他在画漫画之余也锻炼了自己的体魄，让他的身体看起来不再是那么柔弱。

他从不给自己休息的时间，这本书可谓是他的幽默、技巧和知识相融合的结晶。汤姆把他的一切都表现在了这本书里面。请尽情地欣赏吧！

道格·梅克，DC漫画公司漫画家

另：不要忘记在TomNguyenArt.com
的网站上看我的铅笔画DVD哦！

历程

汤姆·阮在很多方面都是一个让我嫉妒的漫画家。首先，他长得如此矮小，他甚至可以跑到电影院去买12岁以下的儿童票。其次，他的胸肌比我的大多了。再次，他不知用什么办法哄到了那么多辣妹模特为他摆出各种姿势，那些辣妹都只穿了一点衣服甚至什么都不穿，在如此的情形下他创作着自己的“艺术”。我猜，他画的时候……一定很不专心……

汤姆声称他的第一份绘画工作是在明尼苏达州的一个主题公园里为我画讽刺漫画。但是事实上，他是以脸部画家的身份开始工作的。也就是在那些闻起来臭臭的，甚至还流着鼻涕的孩子脸上画上漂亮的花，那些孩子还在大哭着控诉他们的妈妈不愿意给他们买第三个巨型棉花糖。他不愿意被人知道这些，因为大部分被我解雇的画脸部画的人都是些没什么绘画技巧的姑娘。他觉得他作为脸部画家的阴影会毁了他现在如此光明的、健硕的、有男子气概的形象。其实我认为，这个即使公之于世也是没什么关系的。他经常声称我解雇他是因为他拒绝为那些18岁到25岁充满活力的女孩子们设计图案，但是事实上他被我解雇是因为他设计的雏菊就像一个讨厌的庄稼汉的脑袋，以至于

很多小女孩在浴室的镜子里看到了她们自己的样子以后失控地大哭。

于是汤姆转向了画讽刺漫画，这样他就可以更好地发挥他的天赋以及原始的作画倾向。胖女人们站成一排几个小时，最后她们在画上却被汤姆安上了其他同伴的身体。他还会故弄玄虚地设置了好几个提示。最后，他厌倦了主题公园的讽刺漫画，转向了漫画书。我想，这也算是汤姆的历史了吧。

汤姆这些年为他的作品集加入了很多元素。他甚至为此给别人打工——铅笔画、油画、钢笔画、为大牌艺术家端咖啡。汤姆在漫画的领域里做着这些事。而现在，他出书了。此外，汤姆也因为他创作的性感女郎画报被熟知。无论如何，他从为那些主题公园的满身汗水的胖女人们画画变成了为性感的辣妹模特作画。总之，汤姆·阮真是让人嫉妒的家伙啊，真希望我能有他的胸肌呢。

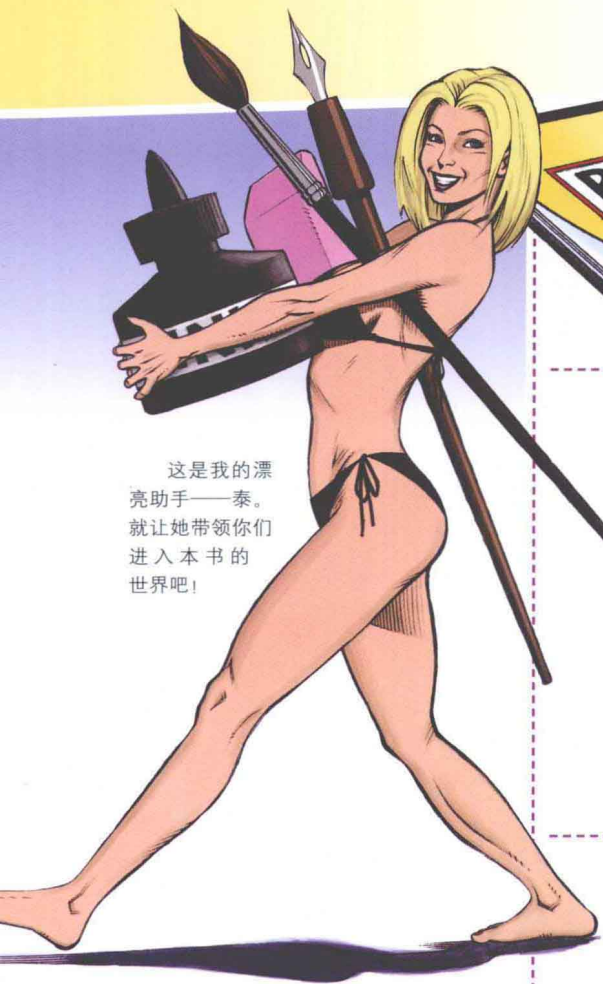

汤姆·里士满（Tom Richmond），MAD杂志

必备工具

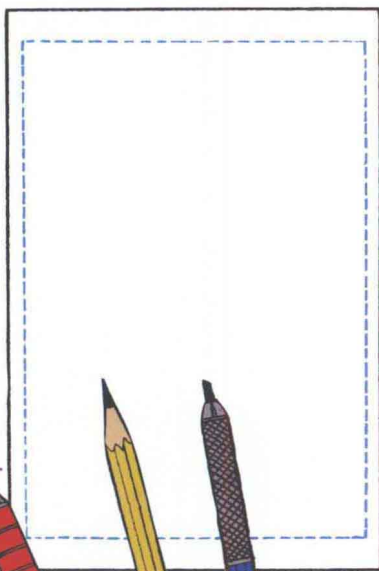
合适的绘画工具和材料会给漫画添色，然后你选择其他辅助工具时就要以这些工具为基准，选择相匹配的绘画工具。但是，要记住一点，创造力和技巧（不要忘记对工具的良好控制力）才能使这些工具的作用发挥在正确的位置。接着来说一说，在开始前要做足哪些准备。

这是我的漂亮助手——泰。就让她带领你们进入本书的世界吧！

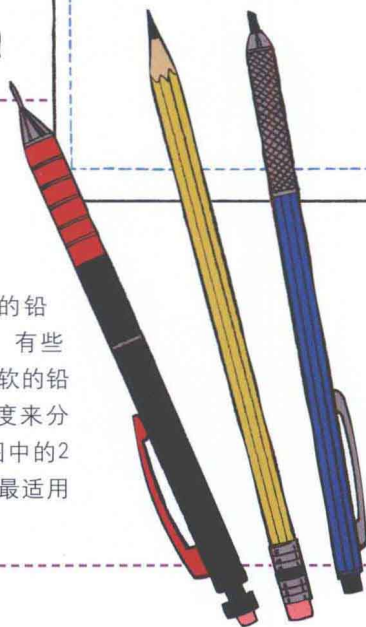
纸

漫画家通常用的纸被称作优质纸板，这种纸比一般的打印纸要厚，这样就能让铅笔芯和墨水的运作和擦除都变得很方便。一般漫画书纸张的标准尺寸是28厘米×43厘米。这是整张纸的尺寸。而漫画书页内的面板尺寸要被限定在25厘米×38厘米之内。优质纸板一般在你最喜欢的美术用品商店里就可以买到。

铅笔

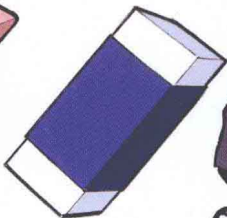
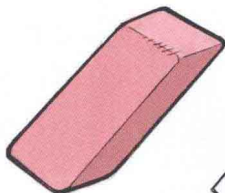
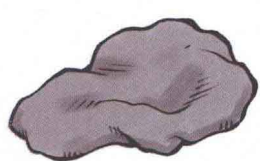
漫画家需要用到大量不同种类的铅笔。有些比较硬，不太适合于涂抹，有些比较软，适合于画深色的线条。其中软的铅笔涂抹更方便。铅笔也按照颜色黑度来分类。铅笔不需要削得很尖，就好像图中的2号铅笔那样就差不多了。仔细想想你最适用的是哪种铅笔吧！

钢笔和笔刷

完成了铅笔的漫画以后就要进行勾线了，这是为了让画面看上去更整洁、更清晰。勾线也同时保证了作品永不褪色。在这个阶段，漫画家需要用到各式各样灌有黑墨水的钢笔（印度墨水）和笔刷。针笔是用来画直线、曲线、圆和椭圆的。鸭嘴笔则是用来沾了墨水以后打出一大块灵活的斜线区域。漫画家会使用圆形尖端的笔刷来画出更好看的线条。这些笔刷是用黑貂的毛发做成的。笔刷按不同形状和大小可以分成很多种类。

橡皮

你必须得有一块好用的橡皮！虽然橡皮看起来好像都差不多，但是也许你要用了很多块以后才发现哪块是最好用的。到了勾线阶段，就要使用修正笔或者瓶装的白色树脂墨水（带有笔刷）来修正画错的钢笔印迹了。哦，对了，你还得准备一个斜面桌让你画画时有个好的视觉角度，也能防止你驼背。

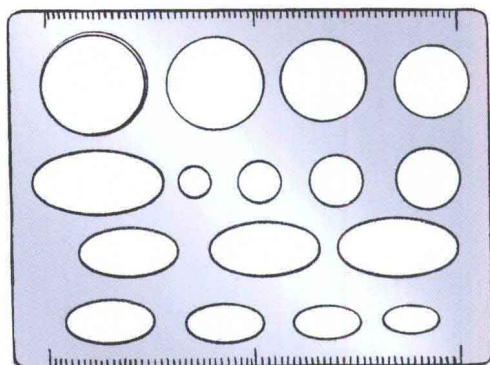
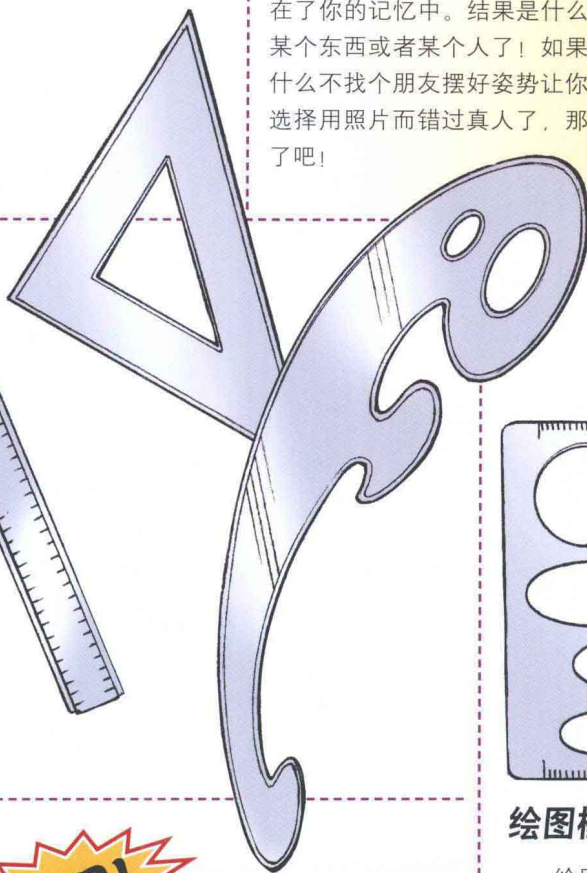
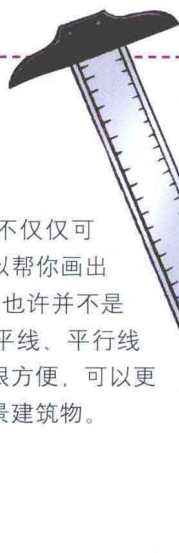
正确！

如果你对要画的事物不是很了解，可以

使用一些参考资料。为了得到更正确的细节，参考别的图片也不算是欺骗的行为。你练习画画的时候参考了越多的照片和图片，它们就越深深地留在了你的记忆中。结果是什么？你就可以不假思索地画出某个东西或者某个人了！如果你画人物的姿态有困难，为什么不找个朋友摆好姿势让你画呢？这个时候就没有人会选择用照片而错过真人了，那样明显是把简单的事情搞砸了吧！

三角尺 或T形尺

三角尺或者直尺不仅仅可以用来画直线，也可以帮你画出正确的角度。T形尺，也许并不是必需品，但是在画水平线、平行线和垂直线段时使用就很方便，可以更有效地画出面板和背景建筑物。

绘图模板

绘图模板提供了特定的一些图形，例如不同大小的圆形和椭圆形，能让你快速地画出你需要的这些形状。曲线板还能画出各式各样的波浪线。

错误！

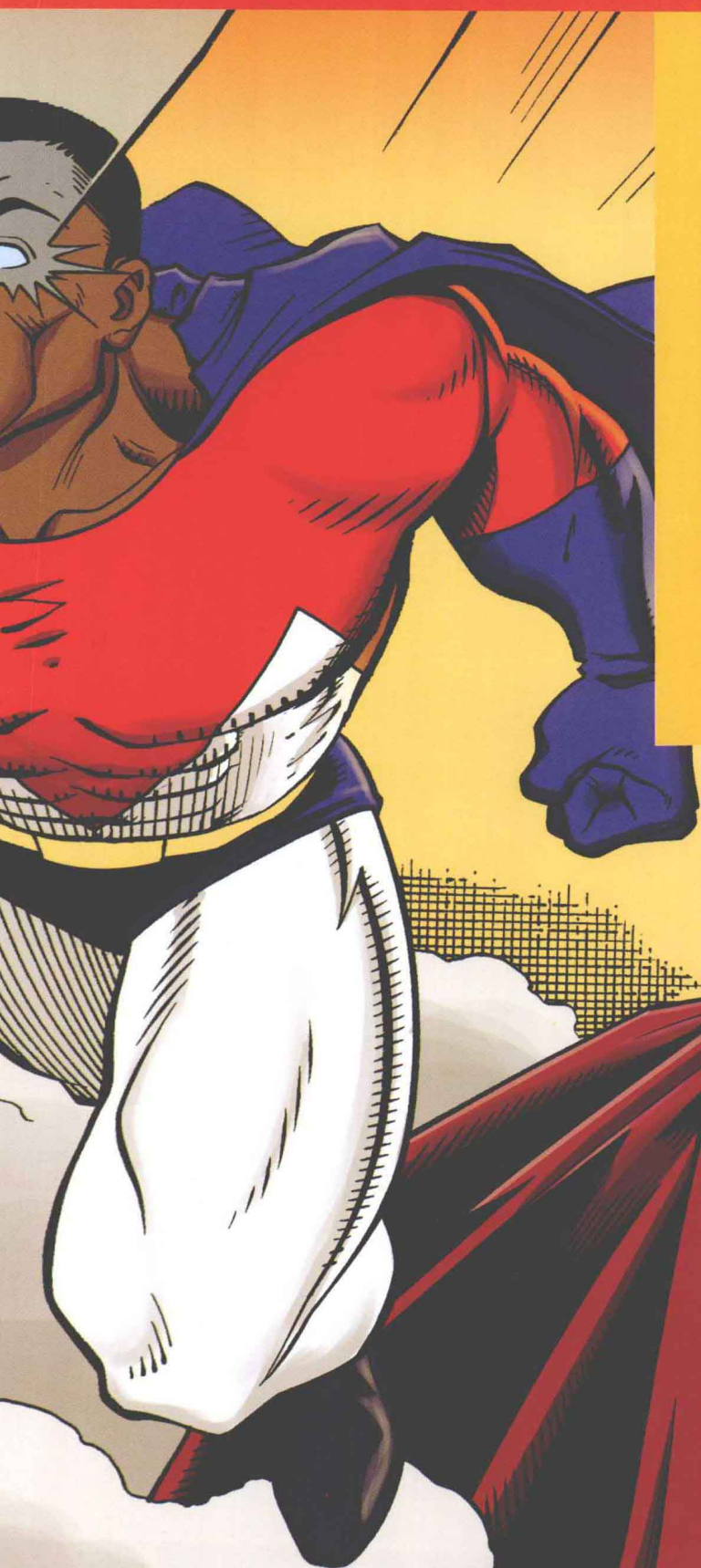
不要在你绘画过程中使用不适当的工具！举例来说，尽量不要用圆珠笔、不防水的墨水以及签字笔勾线。这么做会使你的画面看起来脏兮兮的，也会导致墨水褪色，甚至墨水像流血似的从纸上滴落下来。优质纸板可以保证你的漫画生命更长久，记住尽量不要用打印纸。

第一部分

绘画的 冲击性课程

首

先，我们要进入一个宛如新生婴儿的全新境地。在我们学会跑步之前，毫无疑问我们必须先学会怎么走。也就是说，我们得了解最基础的人体构造。我们所描绘的超级英雄和反面人物都需要和身体成比例的头部、健硕的肌肉，而我们的女士们则需要拥有光泽且性感的身体线条。在这章里你需要学会如何抓住画人物外形、身体比例和肌肉构造的诀窍。而我会帮助你为将来成为一个专业的漫画家打好基础。你是不是在塑造人物的面部构造有困难，例如说眼睛和鼻子？没关系，我会帮助你的！你是否曾经很迷惑正常的肌肉是如何运动起来的，并且它们在运动的时候呈现出怎样的状态？不要再迷惑了！如果你要尝试画一个生动的贝蒂（Betty）的话，是不是结果不小心把她画成了贝利（Billy）？也许你画的贝蒂一开始看起来并不是那么生动，但是我们可以给她进行一个不可思议的改造！

当你懂得了如何去画一个最基本的男性和女性外形时，就到了开始学习如何通过塑造人物去开展故事情节的时候了——而最终的目标，当然就是成为一个专业的漫画家啦！

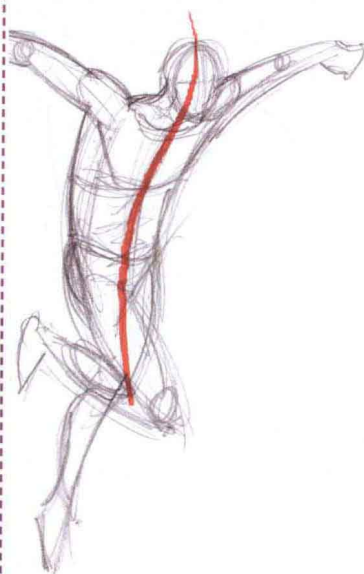
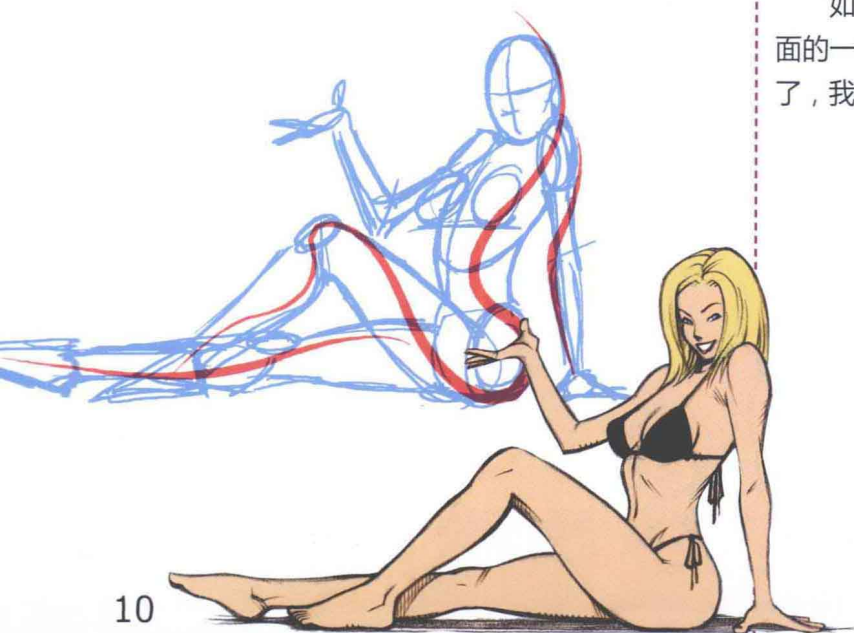
姿态绘画&线条草图

如何开始你的漫画创作？如果要画轮廓的话，那就得先画出人物形态的草图。然后呢，是不是要从头部开始画？还是眼睛？还是脚部？事实上，首先得画好中心线，抓住画轮廓的精髓。

画轮廓时的重中之重！

画好S形物体的中心线是精髓所在。在你看整本书的时候都要把这个概念牢牢地记在脑子里，不要忘记了哦！

画法

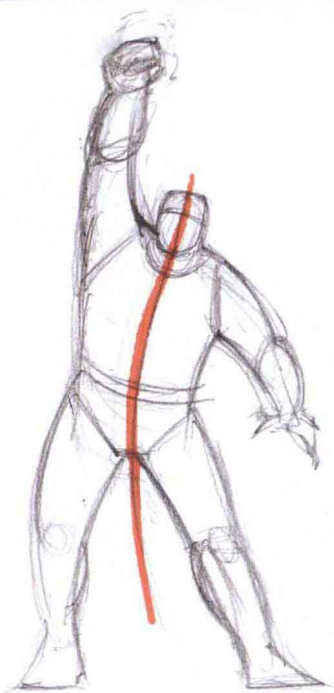
如何开始塑造人物形态

先画一根中心线以便建立身体的整体形态。简略地画好了大致的姿势和确定好了人物比例以后，我们就能画更细节的东西，也能让画面开始生动起来了。

如何？开了一个好头的话，后面的一切就能进展地越发顺利和有趣了，我保证！

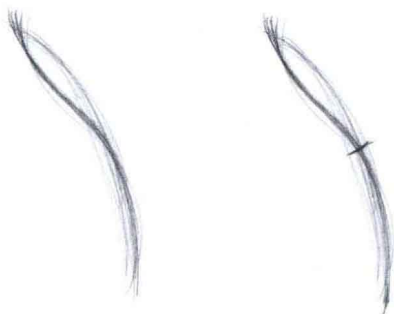
1 建立中心线

通常来说，线条画得越笔直，轮廓就会越僵硬；而线条越倾斜，轮廓就越灵动有活力。

中心线

在画人物形态的时候，你需要怎样去画一条能贯穿整个外形轮廓的中心线呢？中心线（也被叫做作用线）通常是快速建立轮廓外形动作和整个身体形态的第一根线条。

2 引线

在你的中心线上建立S形线条会让轮廓更灵活生动。

3 建立中心点

中心点要建立在胯部。中心线的上半部分就是身体的上半部分。如果要画的人物是女性，就需要把这个点稍微提高些，因为她们通常被赋予了细长的美腿，但是也没必要太拘泥于细节。

4 加上手臂，腿和头部

画上动态的手臂和腿，然后再画上头部。在画这些的时候都是快速且灵活的，这样才能让你的画看上去有生命力。你需要做的其实就是尽你所能去建立一个动感的形态。

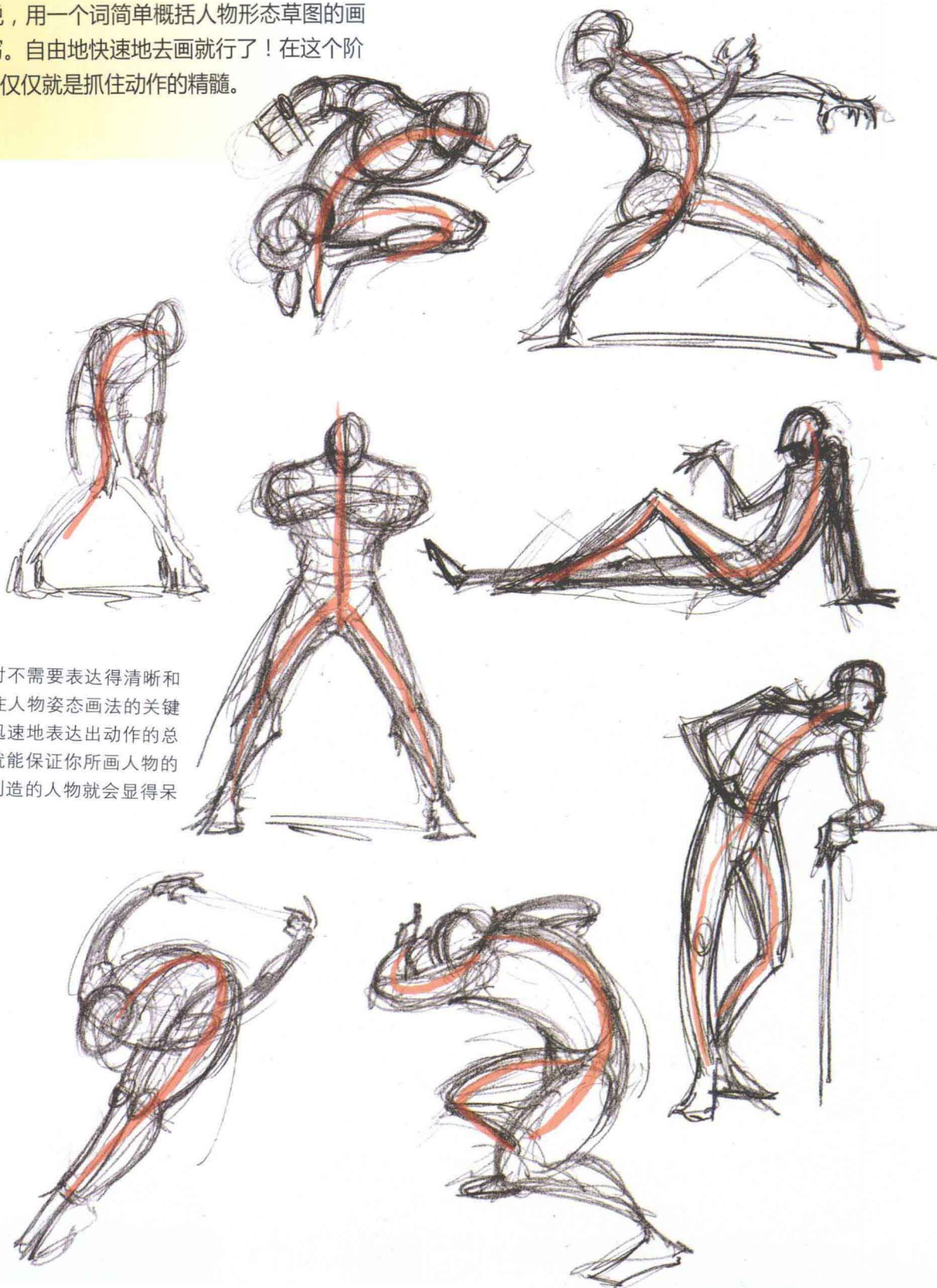
5 完成

也许阴影和细节对于线条草稿并不是那么重要，但不妨加上它们让你开始真正的绘画吧！

练习画人物姿态

男人

以下这些是男人形态的草图示例。再一次仔细看看，中心线是如何为建立人物姿态和动作打好基础的。总的来说，用一个词简单概括人物形态草图的画法就是：速写。自由地快速地去画就行了！在这个阶段你需要做的仅仅就是抓住动作的精髓。

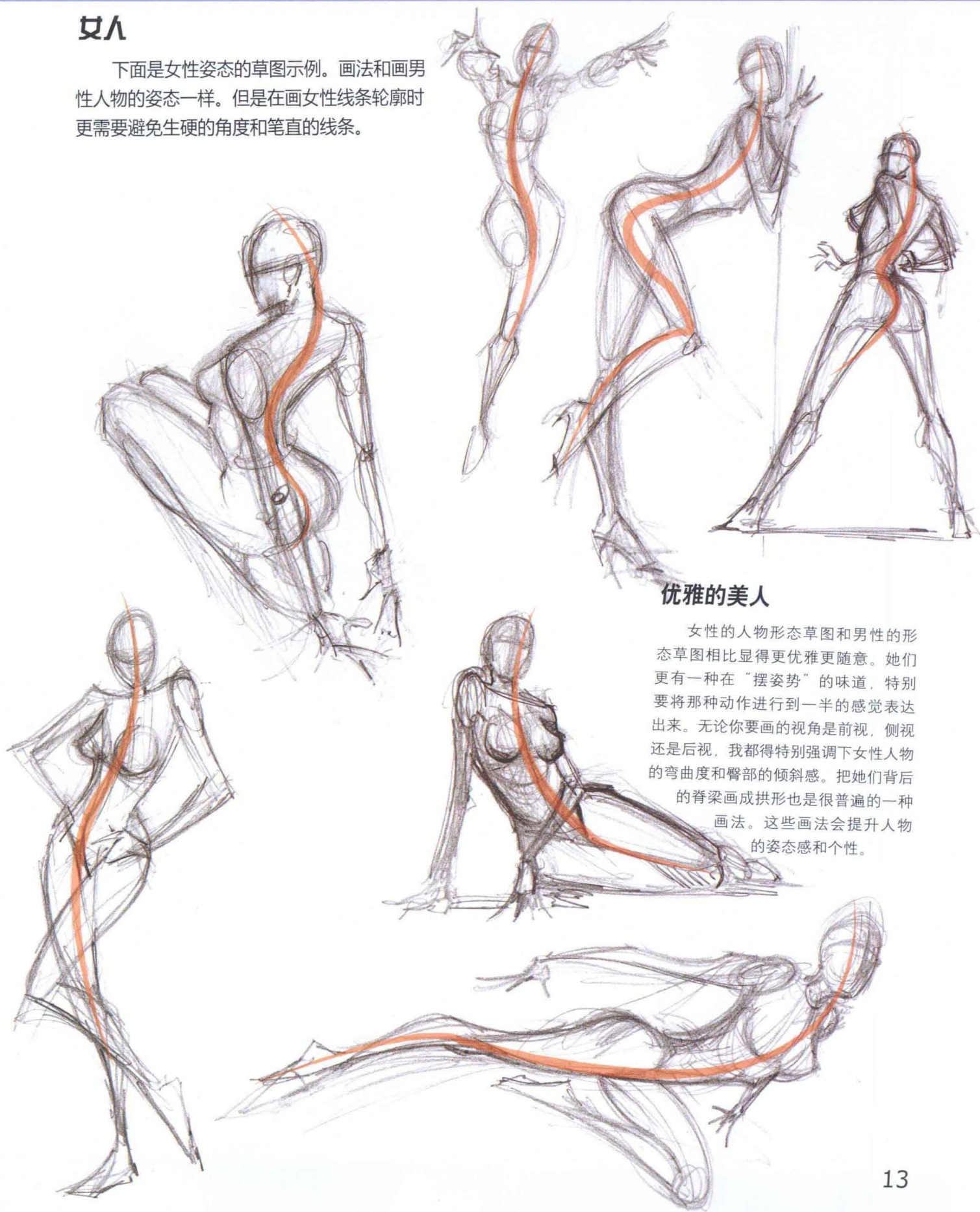

男人的姿态

尽管画草图时不需要表达得清晰和准确，但是要记住人物姿态画法的关键是要做好构思，迅速地表达出动作的总体走向。这样做就能保证你所画人物的动感，否则你所创造的人物就会显得呆板，没有生气。

女人

下面是女性姿态的草图示例。画法和画男性人物的姿态一样。但是在画女性线条轮廓时更需要避免生硬的角度和笔直的线条。

优雅的美人

女性的人物形态草图和男性的形态草图相比显得更优雅更随意。她们更有一种在“摆姿势”的味道，特别要将那种动作进行到一半的感觉表达出来。无论你要画的视角是前视，侧视还是后视，我都得特别强调下女性人物的弯曲度和臀部的倾斜感。把她们背后的脊梁画成拱形也是很普遍的一种画法。这些画法会提升人物的姿态感和个性。

性感猛男 & 绝对恶棍的画法

现在开始学习最具有代表性的英俊健硕的男主角，也就是性感猛男的画法。我们来举个例子看看，然后再回顾一下画男性的整体轮廓时几个特别需要注意的要点。接着再来学习下人物的身体细节画法。现在，我们先从前视、侧视和后视等视角来看看我们的帅哥吧！

前视图

尽管这个是最好测量的，但是还是要标记身体整个长度（从头顶到脚趾）的中心点，即身体的胯部。胯部的上半部分可以分为四个部分。最上面的部分就是头部。第二部分就是下巴往下一个头部的距离，差不多到乳头的位置。第三部分，也就是胯部向上一个头部的距离，也就是肚脐的部位。

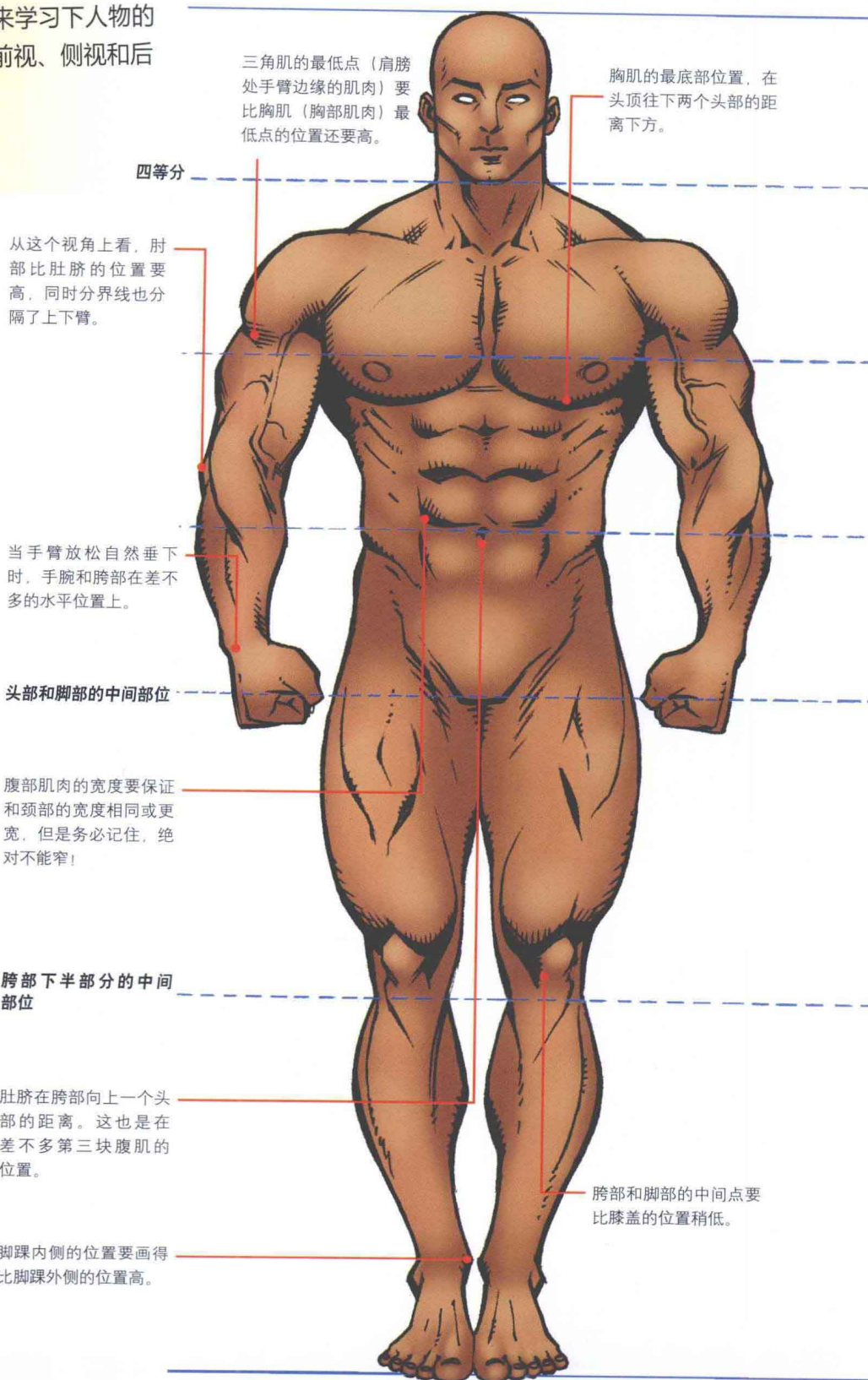
胯部的下半部分是由腿部和脚组成的。大致可以把膝盖作为这一段的中心。

后视图

前视图和后视图的剪影其实是几乎相同的，唯一不同的是肌肉的高光部位。记住前视图的外形轮廓切割线，因为这些线在后视图里也需要一一对应作为比较。

侧视图

请记住，不是所有的身体部位都是完美地排列成一条直线的。再强调一次，从这个视角看过去，人物的S形很重要。

在后视图里，颈部的肌肉线条延展到了头部外轮廓的内部，需要延伸至头部后侧线条上方。下颚则处在颈部的前方。

头顶到臀部的中心点处在肩胛的位置，也就是在腋窝稍微向下一点的地方。

颈部的角度需要向前倾斜，总体的外轮廓要和身体上半部分的中心线垂直。

背部的肌肉外轮廓需要延伸至臀部更靠后的位置。

大部分的三角肌（肩膀）在上手臂肌肉（三头肌）的下方。

大部分的下腹肌肉从这个视角上看过去都显得很清晰。很多画家只有在前视图才会描绘出腹部的肌肉，却忽略在侧视图里腹肌同样需要被呈现，不画下腹部肌肉是错误的画法。

臀部的底部边缘要在整个外轮廓中心线以下。

膝盖后视图的褶皱要在臀部和腿部中心线以上。

腰部的外侧倾斜肌肉曲线之间的距离要画得比臀部顶端肌肉组织之间的距离宽。

和身体的前视图一样，内部的腿肚肌肉的位置要比外侧腿肚肌肉的位置低。

小腿的外侧曲线比上肢的曲线更靠后。S形是这一部分身体轮廓的关键。

脚的长度大致和前臂的长度相等。

在这个视角里，臀部肌肉的底部在腿后腱（腿的后侧）肌肉的前端。

帅气英雄的头和脸部

让我们看一看吧！头和脸部是我们对一个人的第一印象。下面有一些简单的准则可以帮助你画它们的时候更有信心。特别是当你觉得无法下笔的时候，可以参考这些画法。不管怎么说，你很需要它们吧？

画法

前视图

一眼看去，头部大体的形状就是上半部分比较圆的鸡蛋形。一条基准线穿过“鸡蛋”的中心，把它分为上下两部分，同时这条基准线基本可以穿过了眼睛的位置。眼睛到下巴底部的中心线与鼻子底部相切。嘴巴的位置是在鼻子到下颚底部的三分之一到二分之一处（通常是在鼻子到下颚处的一半稍靠上一点的位置）。耳朵的长度是从眼睛处基准线到鼻子的基准线的距离。头的宽度是五个眼睛的宽度，即两只眼睛之间有一只眼睛的宽度，然后两只眼睛两边各有一只眼睛的宽度。嘴巴的长度一般来说是两只眼睛中心线之间的距离。

1 画出基础的鸡蛋形

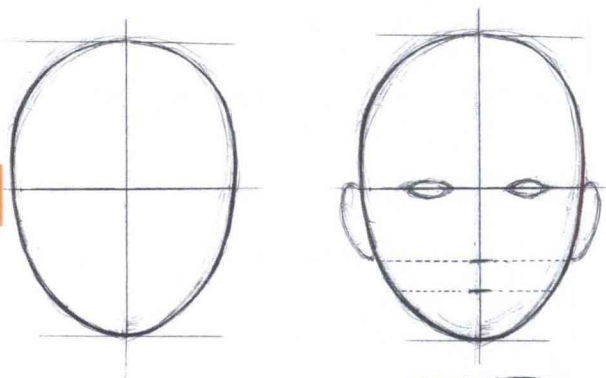
首先，画出一个基础的鸡蛋型，然后大致画上纵向和横向的基准线。

2 画上辅助线和大致的五官

添上辅助线以及开始粗略地画上五官。

3 补充，修正最后完成

仔细补充修饰并且画上你所想要画的五官以后就完成了。你的画面构造想必是很不错的，因为你的草图是严格按照基础形状和基准线来画的。

不要试图掩盖！

即使你的脸部基础结构构造得不够好，也请不要画上过多的线条和交叉影线，更不要加上多余细节试图掩盖。多练习，水平就能有所提高。

错误！

很多人还没有给草图画上基准线就开始画头部和脸部。这个通常会导致错误的比例，比如说缺少面部的天庭等。

