

www.ncpress.com.cn
新世纪书局

精心为漫画爱好者量身打造的完美学习计划

漫画素描技法 综合技法绘制

同画漫画
唐超◎编著

科学出版社

从零开始，让你成为漫画高手！

超人气

漫画素描技法

综合技法绘制

同画漫画
唐超◎编著

科学出版社

内 容 简 介

《超人气漫画素描技法——综合技法绘制》由国内专业的漫画创作团队精心编写，是“超人气漫画素描技法”系列书的分册，书中通过大量精致而生动的实例、简明扼要的图注，将漫画的综合绘制技巧展现出来，帮助读者深入了解漫画综合绘制的表现技法。

全书共分8章，第1章讲述了什么是漫画，漫画的不同风格分类及不同风格漫画的代表作；第2章讲述了进行绘制时常用的绘画工具，包括购买途径、原稿纸的使用方法，蘸水笔与绘线基础，以及网点纸的使用基础；第3章讲解了漫画人物头部和五官的绘制方法和技巧，以及各种常见表情的表现技法；第4章讲解了男女不同的身体结构和身体各个部分的绘制方法，介绍了漫画绘制中的头身比例知识，以及常见人物不同姿态的绘制技巧；第5章讲解了人物服饰的表现，包括服饰创作取材途径、不同衣服材质表现的不同，以及常见服饰和配饰的细致表现；第6章通过对几十个不同类型的角色绘制步骤和绘制方法的详细讲解，帮助读者快速掌握不同漫画角色的绘制方法，绘制出心中理想的角色；第7章首先讲解了创作奇幻怪兽常用到的方法，接着通过讲解几十个不同类型奇幻怪兽的绘制步骤和绘制方法，帮助读者快速掌握不同奇幻怪兽的绘制方法；第8章讲解了漫画场景绘制中透视的基本原理，以及自然场景和抽象背景的绘制技巧，通过这些讲解，帮助读者掌握并绘制出出色的漫画场景。

本书内容丰富，讲解细致，语言轻松活泼，图片生动形象，结构安排合理，通过大量的范例介绍漫画的综合绘制方法，是漫画爱好者学习专业绘画技法的入门用书，同时也可作为高等院校、高职高专动漫专业的相关教材。

图书在版编目 (CIP) 数据

超人气漫画素描技法·综合技法绘制/同画漫画，

唐超编著. —北京：科学出版社， 2012.5

ISBN 978-7-03-034271-3

I. ①超… II. ①同… ②唐… III. ①漫画—素描技法

IV. ①J218.2 ②J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第091967号

责任编辑：周勤 刘薇 丁小静 / 责任校对：杨慧芳

责任印刷：华程 / 封面设计：彭彭

科学出版社出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码：100717

<http://www.sciencep.com>

中国科技出版传媒集团新世纪书局策划

北京艺辉印刷有限公司印刷

中国科技出版传媒集团新世纪书局发行 各地新华书店经销

*

2012年7月 第一 版 开本：16开

2012年7月第一次印刷 印张：19.5

字数：474 000

定价：55.00元

(如有印装质量问题，我社负责调换)

前言

Preface

“超人气漫画素描技法”系列图书由国内专业的漫画创作团队组织策划编写，本系列图书首批推出6册之后，得到广大读者的喜爱。通过读者反馈与市场调研，再次推出5册，分别为《超人气漫画素描技法：美少女》、《超人气漫画素描技法：美少年》、《超人气漫画素描技法：古典人物绘制》、《超人气漫画素描技法：综合技法绘制》、《超人气漫画素描技法：人物基础造型》。每一册图书均包含大量的绘制技巧，是多位资深漫画师的经验总结，可以帮助读者掌握正确的绘制方法并提高漫画绘制水平。

本书是“超人气漫画素描技法”系列图书中的分册，书中通过大量精致生动的实例、简明扼要的图注，将如何绘制心中理想的漫画作品的技巧展现出来，帮助读者深入了解漫画综合绘制的表现技法。本书内容和知识要点如下。

第1章：讲述了什么是漫画，漫画的不同风格分类及不同风格漫画的代表作。

第2章：讲述了进行绘制时常用的绘画工具，包括购买途径、原稿纸的使用方法，蘸水笔与绘线基础，以及网点纸的使用基础。

第3章：讲解了漫画人物头部和五官的绘制方法和技巧，以及各种常见表情的表现技法。

第4章：讲解了男女不同的身体结构和身体各个部分的绘制方法，介绍了漫画绘制中的头身比例知识，以及常见人物不同姿态的绘制技巧。

第5章：讲解了人物服饰的表现，包括服饰创作取材途径、不同衣服材质表现的不同，以及常见服饰和配饰的细致表现。

第6章：通过对几十个不同类型的角色绘制步骤和绘制方法的详细讲解，帮助读者快速掌握不同漫画角色的绘制方法，绘制出心中理想的角色。

第7章：首先讲解了创作奇幻怪兽常用到的方法，其次通过讲解几十个不同类型奇幻怪兽的绘制步骤和绘制方法，帮助读者快速掌握不同奇幻怪兽的绘制方法。

第8章：讲解了漫画场景绘制中透视的基本原理，以及自然场景和抽象背景的绘制技巧，通过这些讲解，帮助读者掌握并绘制出出色的漫画场景。

本书内容丰富，讲解细致，语言轻松活泼，图片生动形象，结构安排合理，通过大量范例全面讲解漫画的综合基础绘制方法，书中看似简单的讲解却包含了作者多年的经验创作经验。无论是动漫爱好者还是正从事漫画绘制的从业人员，通过阅读本书，相信每一位读者都会有所收获的。

编著者

2012年6月

目 录

第1章 了解漫画 1

1.1 什么是动漫.....	2
1.2 漫画的分类.....	3
1.2.1 按新漫画的产地分类.....	3
1.2.2 按画面风格分类.....	5
1.2.3 按题材风格分类.....	6

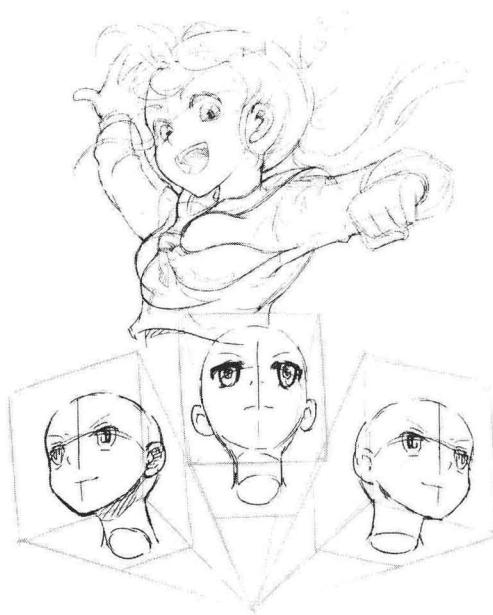
第2章 工具的选择及使用技巧 8

2.1 基础绘画工具简介.....	9
2.2 原稿纸的使用方法.....	14
2.3 蘸水笔与绘线基础.....	16
2.4 网点纸的使用基础.....	22

第3章 塑造人物魅力头部 24

3.1 人物不同的脸型	25
3.2 面部的绘制	29
3.2.1 十字线的用法	29
3.2.2 头部正面的绘制方法	30
3.2.3 头部侧面的绘制方法	32
3.2.4 头部正侧面的绘制方法	34
3.2.5 头部仰视的绘制方法	35
3.2.6 头部俯视的绘制方法	37
3.2.7 写实面部与Q版面部的特点	39
3.3 五官的绘制方法	40
3.3.1 眼睛的绘制方法	40
3.3.2 眉毛的绘制方法	42
3.3.3 鼻子的绘制方法	43
3.3.4 耳朵的绘制方法	44
3.3.5 嘴巴的绘制方法	45

Contents

3.3.6 发型的绘制方法 47

3.4 人物表情的刻画 50

3.4.1 表情是情绪的表现者 50

3.4.2 欢喜的表情 51

3.4.3 悲伤的表情 53

3.4.4 愤怒的表情 55

3.4.5 惊讶的表情 57

3.4.6 复杂表情的表现 59

第4章 完美人物动态表现 60

4.1 人体骨骼 61

4.1.1 认识骨骼 61

4.1.2 骨骼的绘制方法 62

4.2 人体肌肉 65

4.2.1 认识人体的肌肉结构 65

4.2.2 躯干的绘制 66

4.2.3 手臂的绘制 67

4.2.4 腿部的绘制 69

4.2.5 手部的绘制 71

4.2.6 脚部的绘制 73

4.3 头身比例 75

4.3.1 了解头身比例 75

4.3.2 2头身比例的绘制 76

4.3.3 3头身比例的绘制 78

4.3.4 4头身比例的绘制 80

4.3.5 5头身比例的绘制 82

4.3.6 6头身比例的绘制 84

4.3.7 7头身比例的绘制 86

4.3.8 8头身比例的绘制 88

4.4 人物身体的动态表现 90

4.4.1 站姿的表现 90

4.4.2 坐姿的表现 94

4.4.3 跑姿的表现 98

4.4.4 蹲姿与跪姿的表现 102

4.4.5 其他常见姿态的表现 106

第5章 人物服饰造型 110

5.1 创作思路及角色服装简介 111

- 5.1.1 创作前的思路 111
- 5.1.2 服装的组成 113
- 5.1.3 衣服的不同质感表现 115
- 5.1.4 饰品的绘制 117

5.2 不同角色服装造型的特点分析 118

- 5.2.1 水手服的绘制 118
- 5.2.2 警服的绘制 120
- 5.2.3 军服的绘制 122
- 5.2.4 特种作战服的绘制 124
- 5.2.5 女仆装的绘制 126
- 5.2.6 巫女装的绘制 128
- 5.2.7 忍者装的绘制 130
- 5.2.8 魔女装的绘制 132
- 5.2.9 兔女郎装的绘制 134
- 5.2.10 骑士装的绘制 136
- 5.2.11 剑客装的绘制 138
- 5.2.12 精灵装的绘制 140
- 5.2.13 校服的绘制 142
- 5.2.14 运动服的绘制 144
- 5.2.15 护士服的绘制 146

第6章 丰富多彩的漫画角色 148

6.1 女性角色的绘制 149

- 6.1.1 棒球女孩 149
- 6.1.2 弹吉他的女生 151
- 6.1.3 开朗女孩 153
- 6.1.4 扫地的小妹妹 155
- 6.1.5 生气少女 157
- 6.1.6 绘画的女孩 159
- 6.1.7 女学生 161
- 6.1.8 圣诞节少女 163
- 6.1.9 抱肩女孩 165
- 6.1.10 魅力女警 167
- 6.1.11 服务生姐姐 169
- 6.1.12 气质姐姐 171
- 6.1.13 奇幻女孩 173
- 6.1.14 恶魔女 175
- 6.1.15 蝴蝶少女 177

6.1.16 猫女剑客	179
6.1.17 乖乖的猫女仆	181
6.1.18 少女剑士	183

6.2 男性角色的绘制 ······ 185

6.2.1 贵族少爷	185
6.2.2 魔法精灵	187
6.2.3 贺卡男生	189
6.2.4 小剑士	191
6.2.5 奔跑的少年	193
6.2.6 天然型美少年	195
6.2.7 冲跑少年	197
6.2.8 疲惫的信差	199
6.2.9 英俊的学长	201
6.2.10 叉腰少年	203
6.2.11 半空中的道士	205
6.2.12 格斗少年	207
6.2.13 愤怒的武士	209

6.3 其他角色的绘制 ······ 211

6.3.1 购物的主妇	211
6.3.2 持枪大叔	213
6.3.3 印度叔叔	215
6.3.4 购物归来的男人	217
6.3.5 猥琐老头	219
6.3.6 魔法师老头	221
6.3.7 占卜婆婆	223
6.3.8 战斗中的奶奶	225

第7章 绘制奇幻生物 ······ 227

7.1 奇幻生物的创作思路 ······ 228

7.2 抽象怪兽 ······ 230

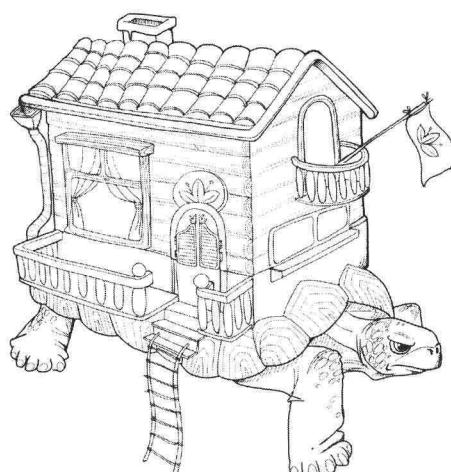
7.2.1 脑子妖怪	230
7.2.2 独眼伞妖	232
7.2.3 幽灵先生	234

7.3 动物怪兽 ······ 236

7.3.1 房龟	236
7.3.2 飞猫	238

7.4 拟人生物 ······ 240

7.4.1 美人鱼	240
7.4.2 猫娘	242

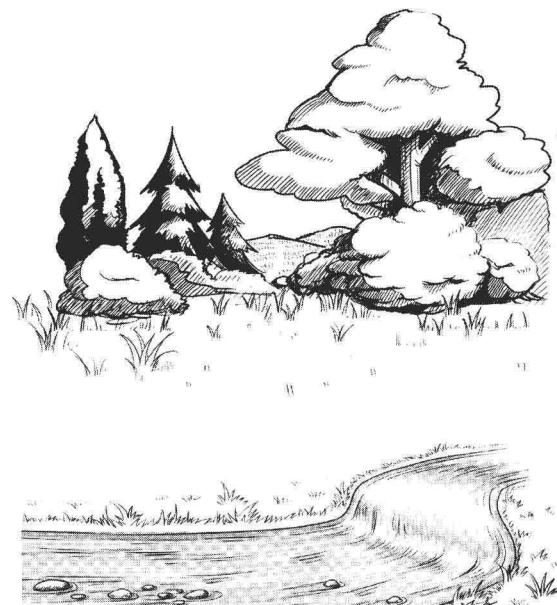

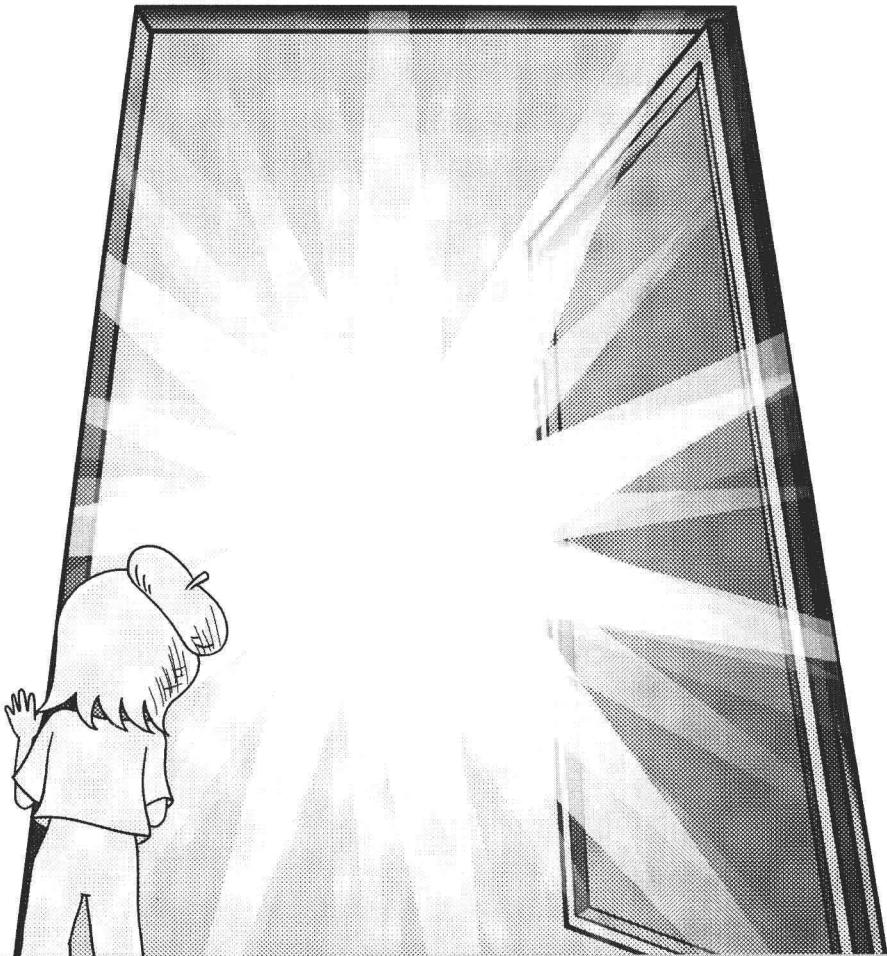
7.4.3 鸟人	244
7.4.4 半人马	246
7.4.5 蝴蝶精灵	248
7.4.6 龙人	250
7.5 自然生物	252
7.5.1 石头人	252
7.5.2 花妖	254
7.5.3 藤蔓妖怪	256
7.5.4 树精	258
7.6 元素怪兽	260
7.6.1 雷兽	260
7.6.2 风元素	262
7.6.3 火焰神	264

第8章 漫画场景绘制技法 266

8.1 透视的基本原理	267
8.1.1 一点透视	267
8.1.2 两点透视	269
8.1.3 三点透视	271
8.2 自然场景的绘制	273
8.2.1 花草和瓜果蔬菜等的绘制	273
8.2.2 叶子的绘制	277
8.2.3 树木的绘制	279
8.2.4 岩石的绘制	286
8.2.5 山的绘制	290
8.2.6 道路的绘制	292
8.2.7 水的绘制	294
8.2.8 建筑房屋的形态表现	298
8.3 抽象背景的绘制	300
8.3.1 各种常见的抽象背景	301
8.3.2 漫画符号	302

第1章 了解漫画

“究竟什么是漫画”，这个问题几乎是每一位初识漫画的朋友都会遇到的。有人认为漫画就是一幅幅漂亮的卡通图画，也有人觉得漫画就是绘制各种有趣故事的小人书，似乎都有道理。那么，究竟什么是漫画呢？让我们翻开本章，来一探究竟吧。

1.1 什么是动漫

“动漫”是动画和漫画的合称与缩写，在其他语言中较少用到。随着现代传媒技术的发展，动画和漫画之间的联系日益紧密，两者常被合称为“动漫”。

动画或者卡通指的是由许多帧静止的画面连续播放的过程，虽然两者常被争论有何不同，但是其基本上都是一样的。无论静止画面是由计算机制作还是手绘，抑或只是黏土模型每次轻微的改变，然后再拍摄，当所拍摄的单帧画面串联在一起，并且以每秒16帧或16帧以上的速度播放（一般动画片都是以每秒24帧的速度播放的），眼睛都会对这些动作产生连续错觉。

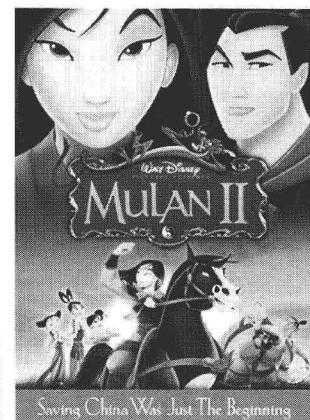
《黑猫警长》

《喜羊羊与灰太狼》

《大闹天宫》

《花木兰》

漫画是一种艺术形式，是用简单夸张的手法描绘生活或时事的图画。漫画作为独特的艺术门类，深受世界各地人们的喜爱，人们把漫画称为“没有国界的世界语”，西方艺术评论家们将其誉为“第九艺术”。作为绘画艺术的一个分支，漫画发展至现在，已演变出三种形态：

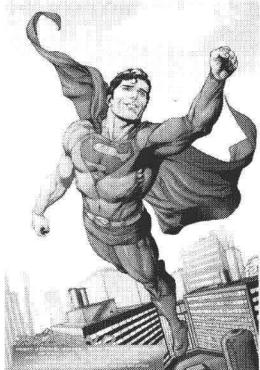
1. 卡通（英文名称Cartoon，包括漫画及动画）；
2. 讽刺画（英文名称Caricature），特指肖像漫画；
3. 漫画（英文名称Comics，包括新漫画、幽默漫画、单元漫画、连环漫画）。

本书将重点讲解日系新漫画，就是那种一格一格、有剧情有台词、让你感动让你思考、让你哭让你笑、让你欲罢不能、不忍释卷的故事漫画。新漫画跟电影、文学、音乐一样，都是人们讲述故事、抒发情感、表达观念的一种载体。如果说故事和情感是饮料，那么漫画、电影、文学、音乐等这些艺术形式就是各种各样不同的容器。不同的容器盛放同样的饮料，抑会带给人不同的感受。

1.2 漫画的分类

1.2.1 按新漫画的产地分类

按产地来划分，新漫画可大致分为欧美漫画、日系漫画、中国香港漫画和中国内地漫画等。欧美漫画以其浓重的风格、扎实的画面、夸张夺目的表现力影响着世界各地的人们，其中最具代表性的是各类美式英雄漫画。美国漫画中的英雄总共有7000多个，那些超级英雄们主要来自两大巨头漫画公司：DC和Marvel，代表人物有超人、蝙蝠侠、蜘蛛侠等。

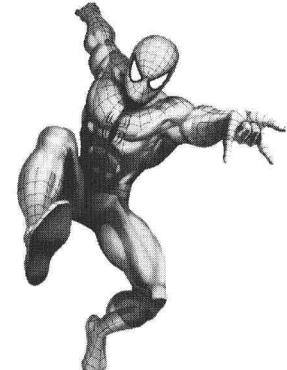
《超人》

《蝙蝠侠》

《美国队长》

《蜘蛛侠》

漫画产业作为日本的支柱产业之一，带动了动画、游戏、周边产品等相关产业的蓬勃发展，形成了庞大、完善的产业链条。日本漫画的发达程度、题材的丰富程度遥遥领先于其他国家。

《多啦A梦》

《铁臂阿童木》

《机动战士高达SEED》

脱胎于黄玉郎漫画的香港漫画如今已是“百家争鸣”，形成了从“流水化工业生产”的漫画生产线到漫画书刊、漫画周边产品的巨大产业链条。可以毫不夸张地说，香港漫画已经成为华语世界中除金庸小说外最受欢迎的中文读物。代表作品有《龙虎门》、《风云》、《超霸世纪》等。

《龙虎门》 黄玉郎

《风云》 马荣成

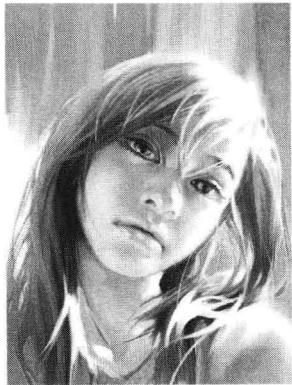

《超霸世纪》 许景琛

在政府相关部门的大力扶持下，中国内地的动漫产业得到蓬勃发展，内地漫画作者也得到了更多的发展机会。代表作品有《80°C》、《记得》、《子不语》、《扳手少年》和《玛塔》等。

《80°C》 姚非拉

《记得》 本杰明

《子不语》 夏达

《扳手少年》
于彦舒

《玛塔》 猪乐陶

1.2.2 按画面风格分类

按画面表现风格，漫画可以划分为写实风格、热血夸张风格、Q版简化风格和少女风风格。

写实风格的代表作品有《城市猎人》、《JoJo奇妙冒险》、《浪客行》、《剑风传奇》、《浪客剑心》、《灌篮高手》、《棋魂》；热血夸张风格的代表作品有《七龙珠》、《海贼王》；Q版简化风格的代表作品有《蜡笔小新》、《阿兹漫画大王》；少女风格的代表作品有《圣传》、《辉夜姬》、《天是红河岸》等。

《剑风传奇》 三浦健太郎

《浪客剑心》 和月伸宏

《蜡笔小新》 臼井义人

《秘密》 清水玲子

《火鸟》 手冢治虫

当然，各种风格的区分不仅仅体现在对画面的处理方式上，也体现在剧本、台词、分镜等各个方面。

1.2.3 按题材风格分类

按题材风格进行划分，可以将漫画分为格斗类、运动类、恋爱类、恐怖类、悬疑推理类、科幻类、商战谈判类、历史类和职业类共9类。

格斗类的代表作品有《七龙珠》、《圣斗士星矢》、《潮与虎》、《功夫旋风儿》、《火影忍者》。

《七龙珠》 鸟山明

《圣斗士星矢》 车田正美

《火影忍者》 岸本齐史

运动类的代表作品有《明日之丈》、《灌篮高手》、《棒球英豪》、《棋魂》。

恋爱类的代表作品有《I's》、《草莓100%》、《一刻公寓》、《东京80年代》。

《灌篮高手》 井上雄彦

《棋魂》 堀田由美

《I's》 桂正和

恐怖类的代表作品有《富江》、《漂流教室》、《末日》。

悬疑推理类的代表作品有《名侦探柯南》、《金田一少年事件簿》、《MONSTER》、《侦探学园Q》。

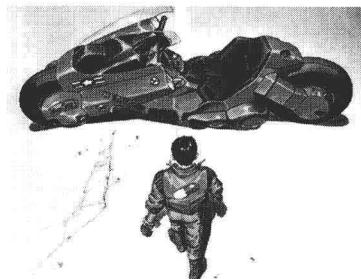
科幻类的代表作品有《火鸟》、《阿基拉》、《铳梦》、《寄生兽》。

《富江》 伊藤润二

《名侦探柯南》 青山刚昌

AKIRA
DIGITALLY REMASTERED

《阿基拉》 大友克洋

商战谈判类的代表作品有《课长岛耕作》。

历史类的代表作品有《三国志》、《苍天航路》、《历史之眼》、《王道之狗》。

职业类的代表作品有《日式面包王》、《爆漫王》、《危险调查员》、《医龙》、《麻辣老师GTO》。

島耕作

《课长岛耕作》 弘兼宪史

《三国志》 横山光辉

《医龙》 乃木坂太郎

第2章

工具的选择及使用技巧

想要绘制出令人满意的漫画作品，拥有称手的漫画工具是必不可少的。但是面对种类繁多的绘画工具，我们应该如何选择呢？翻开本章，让我们从最常见的铅笔、橡皮到专业漫画家使用的G笔画笔，开始细细研究一番吧。