

超级动漫秀

动漫素描基础

COOL漫工作室 编著

清华大学出版社

超级动漫秀

动漫素描基础

COOL漫工作室 编著

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

本书主要讲解了漫画绘制的基础部分。其中包括漫画的基本概念和分类,选择画笔、画纸,绘制线条的基础,各种特效的使用,人体的结构,五官的比例,角色的服饰,漫画分镜的知识,漫画分格的知识等。通过大量示例和完整的案例讲解了漫画绘制的最基础的内容和相应的绘制方法,同时本书还穿插了大量方便实用的绘画技巧。

本书讲解系统,案例丰富,技巧实用,适合初、中级别的漫画爱好者学习,同时也可以作为动漫专业的参考图书。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。
版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

动漫素描基础/COOL漫工作室编著. --北京:清华大学出版社, 2014
(超级动漫秀)
ISBN 978-7-302-35922-7

I. ①动… II. ①C… III. ①动画—素描技法 IV. ①J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第061976号

责任编辑:李玉萍
封面设计:陈 刚
版式设计:王晓武
责任校对:张术强
责任印制:王静怡

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>
地 址: 北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编: 100084
社 总 机: 010-62770175 邮 购: 010-62786544
投稿与读者服务: 010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn
质 量 反 馈: 010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn
课 件 下 载: <http://www.tup.com.cn>, 010-62791865

印 刷 者: 北京鑫丰华彩印有限公司

装 订 者: 三河市新茂装订有限公司

经 销: 全国新华书店

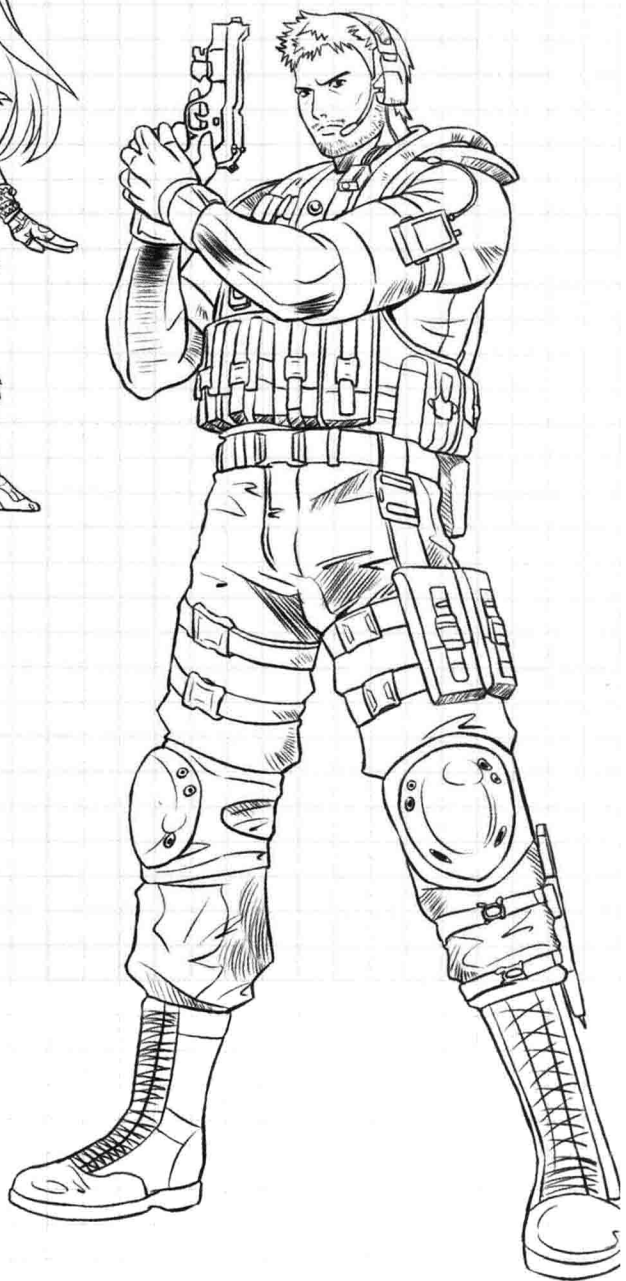
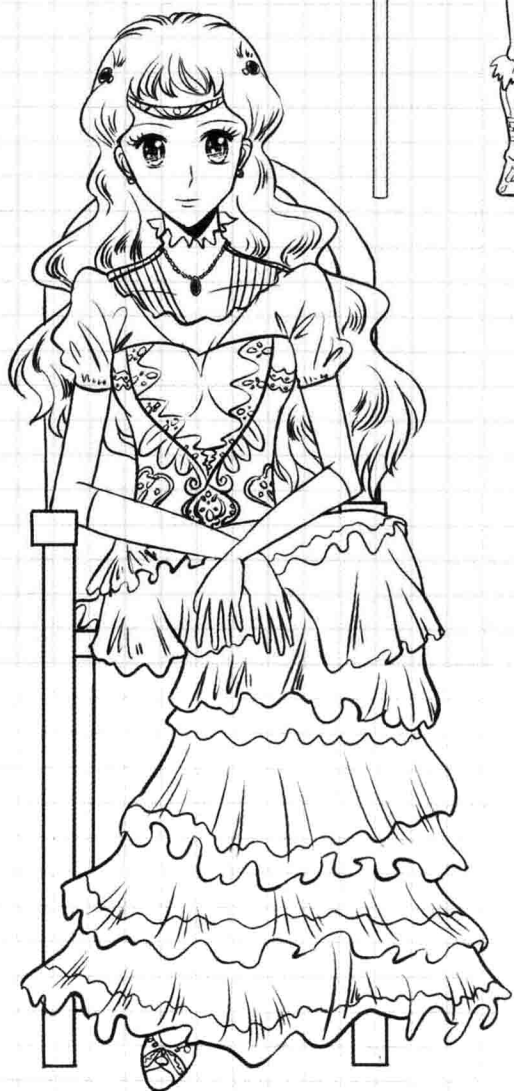
开 本: 185mm×260mm 印 张: 14.75 插 页: 2 字 数: 358 千字

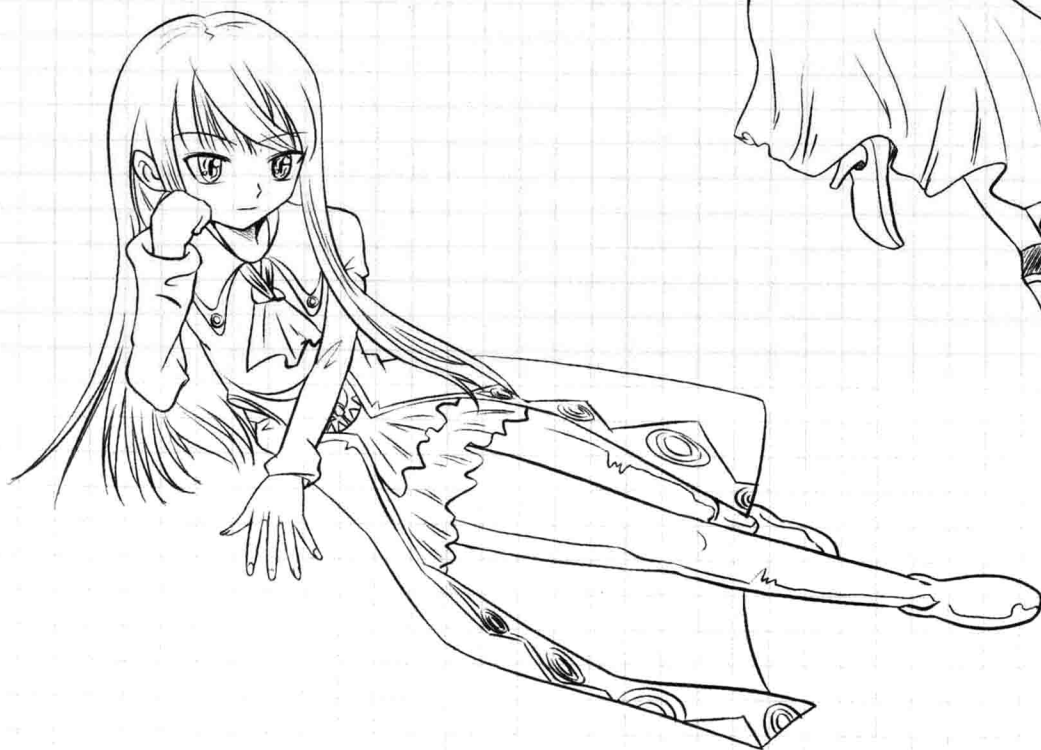
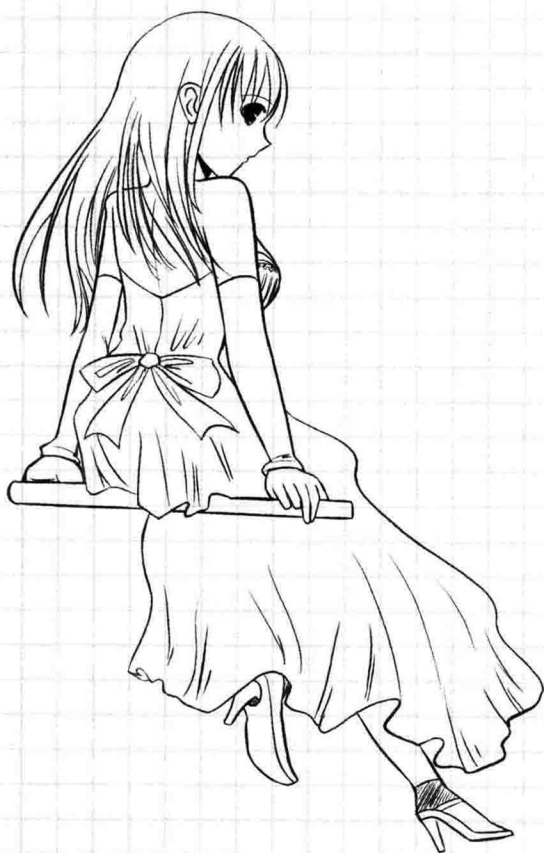
版 次: 2014 年 6 月第 1 版

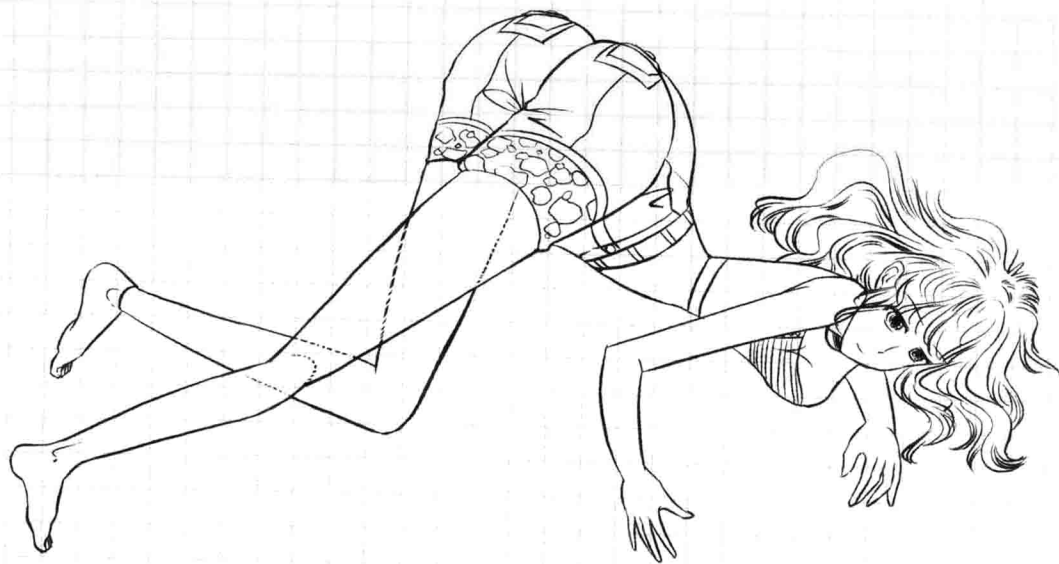
印 次: 2014 年 6 月第 1 次印刷

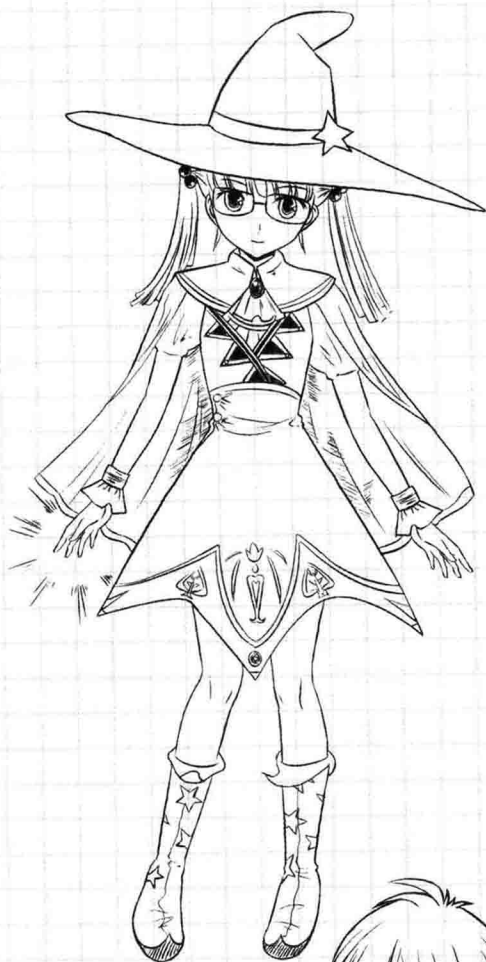
定 价: 29.00 元

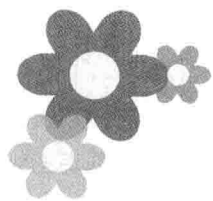
产品编号: 052203-01

你是否应该学动漫?

目前中国动漫产业在短短的 8 年间,已经跃升了 50 多倍,超过了美国、日本、韩国等动漫大国,增速居世界第一。这种井喷式的发展带来了动漫人才需求的急剧增加,特别是一些高精尖的人才。很多优秀的动漫设计师年薪可达 30 万元左右。但与之不匹配的是,各大重点高校在动漫方面的专业人才很少。本系列图书就是在这样一个大背景下应运而生的,旨在帮助所有有志于动漫行业,或者对动漫非常热爱的读者指出一条简单而又实用的道路。

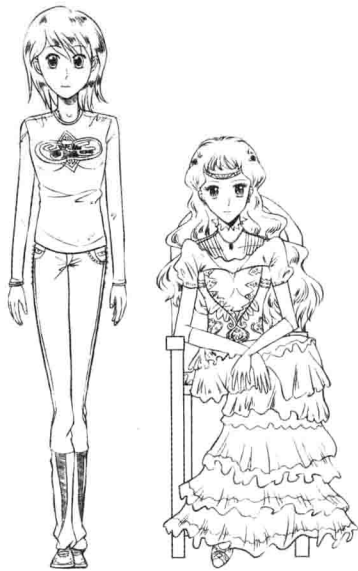
其实,成为一个动漫高手并不像大家想的那么难,从没有任何基础到成为一个合格的漫画人才只需要很短的时间,重要的是拥有好的方法和思路。

你应该学什么样的动漫?

动漫是一种虚构的“模拟真实世界”,这也就意味着其表现形式与现实存在差距。这就要求动漫的学习不能局限在写生式绘画方式,而必须要掌握创造式的绘画方式。本系列图书正是基于这一点而创作的。所以动漫的学习更注重原理,更注重基础和变化,也就是说,动漫更注重想法,而写生更注重实际。这就为动漫的学习提供了一个捷径,我们只需要掌握各种基础知识,以此为基础,画出千变万化的内容。

本系列图书通过把合理分类与典型实例相结合的方式,对动漫中各种技法都做了详细的讲解。

本系列图书内容全面,图示案例丰富。书中讲解了大家最需要的各种基础知识,这些知识包括动漫的基本概念和特点、画动漫应该选择的工具、人体的基本比例和结构、人体五官和表情、如何设计人物、如何绘制人物的动态、如何绘制人物的服饰以及对动漫进行后期的处理等。以上内容都是学习动漫所必备的知识,也是举一反三进行创作的根基。

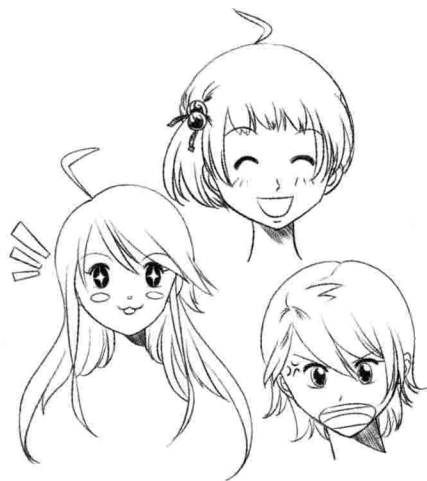

你应该怎样学动漫？

学动漫最简单有效的方法有两种，一种是临摹，另外一种就是原理。临摹这种方法是最古老，但却是最有效的绘画学习方式，因为没有大量的临摹练习是很难掌握最基本的绘画技巧的。

但是会临摹的人很多，比如很多人都能模仿绘制出一个美少女战士，但是真正能创作出美少女漫画角色的人却很少。之所以会产生这样的现象，主要原因就是机械的临摹和写生容易，灵活的创作和创新却很难。

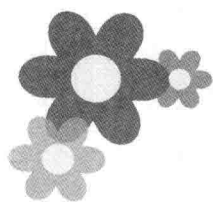
本书就是在这两点上做出了精心的安排，首先书中用大量的范例和示例让大家方便临摹，然后在每个内容的讲解中按照展示、重点讲解、步骤讲解、原理讲解等几个部分让大家能够了解到动漫绘制最核心的东西。其实动漫的教程每个人只需要一套，然后通过举一反三的创作和练习，大家就可以掌握所有的动漫技能。

创作团队是谁？

本书由 COOL 漫工作室创作，参与本书编写的人员有杨伟、朱学琴、耿璐、傅志辉、曾苗苗、黄瑜、杨艳伟、李振、牟东平、张旭、黎志军、李欣然等。对于广大动漫的初学者，以及动漫的爱好者，本书不失为最有价值的教程。希望广大读者能够按照本书讲解的各种技巧和方法，循序渐进地提高自己，并最终走上拥有自己风格的、丰富多彩的动漫道路。

编者

Chapter 01 画漫画的基础

- Lesson 01 这就是漫画 2
- Lesson 02 漫画的一页 3
- Lesson 03 漫画的类型有哪些 7
- Lesson 04 日本漫画和欧美漫画 8
- Lesson 05 漫画作品展示 9
- Lesson 06 漫画都需要哪些工具 ... 10
- Lesson 07 笔类的使用 11
- Lesson 08 墨水的使用 13
- Lesson 09 漫画用的纸 14
- Lesson 10 辅助的漫画工具 15
- Lesson 11 从纸上到电脑 16
- Lesson 12 用电脑处理漫画
的工具 17

Chapter 02 人体的比例和结构

- Lesson 01 裸身是人物的基础 20
- Lesson 02 用头长来确定人物
的比例 21
- Lesson 03 不同头身比的画法 23
- Lesson 04 头身比人体的立体感 ... 26
- Lesson 05 头身比和四肢 28
- Lesson 06 Q 版人物的头身比 29
- Lesson 07 Q 版人物变形要领 31

- Lesson 08 临摹练习 35

Chapter 03 画一张漂亮的人脸

- Lesson 01 一个标准的人头 38
- Lesson 02 隐藏在人头中的肌肉 ... 39
- Lesson 03 隐藏在深处的骨骼 40
- Lesson 04 脸部比例的研究 41
- Lesson 05 眼睛大一些会不会
更好看 42
- Lesson 06 鼻子应该怎样处理好 ... 44
- Lesson 07 各种不同的嘴 46
- Lesson 08 脸型的归纳和总结 47
- Lesson 09 头发非常重要 49
- Lesson 10 头型与人物个性 50
- Lesson 11 美型男人脸的研究 51
- Lesson 12 可爱女孩脸的研究 52
- Lesson 13 如何让你画的脸
更有特点 53
- Lesson 14 脸部绘制实例 54
- Lesson 15 临摹练习 56

Chapter 04 人物的各种表情

- Lesson 01 喜悦的表情 58
- Lesson 02 生气的表情 60
- Lesson 03 伤心的表情 62

Lesson 04	吃惊的表情	64
Lesson 05	害怕的表情	66
Lesson 06	无语的表情	68
Lesson 07	各种夸张表情	70
Lesson 08	实例介绍同一人物 各种表情	71
Lesson 09	一般喜悦表情的 绘制过程	72
Lesson 10	夸张表情的绘制过程 ...	73
Lesson 11	临摹练习	74

Chapter 05

如何绘制人物的身体

Lesson 01	人体的结构和曲线	76
Lesson 02	人体的骨骼	79
Lesson 03	人体的肌肉	80
Lesson 04	男女身体的差异	81
Lesson 05	不同年龄段的身体	82
Lesson 06	颈部的结构	84
Lesson 07	腰部的结构	85
Lesson 08	胸部的结构	86
Lesson 09	腹部的结构	88
Lesson 10	手臂的结构	90
Lesson 11	手的结构	93
Lesson 12	腿的结构	96
Lesson 13	脚的结构	99
Lesson 14	人物绘制实例 1	102
Lesson 15	人物绘制实例 2	104
Lesson 16	临摹练习	107

Chapter 06

画一个漂亮的人物

Lesson 01	绘制静态人像 的步骤	110
-----------	---------------------	-----

Lesson 02	绘制站立女人像	111
Lesson 03	绘制站立男人像	113
Lesson 04	绘制坐下女人像 ...	115
Lesson 05	绘制坐下男人像 ...	117
Lesson 06	美型人物的 表现手法	119
Lesson 07	热血人物的 表现手法	120
Lesson 08	Q 版人物的 表现手法	121
Lesson 09	人物绘制实例 1	122
Lesson 10	人物绘制实例 2	125
Lesson 11	临摹练习	128

Chapter 07

画一个运动中的人物

Lesson 01	人物动态的形成	130
Lesson 02	人物运动的规律	131
Lesson 03	四肢的运动规律	132
Lesson 04	脖子和腰部的 运动规律	133
Lesson 05	站姿的表现效果	135
Lesson 06	坐姿的表现效果	136
Lesson 07	行走的表现效果	137
Lesson 08	跑动的表现效果	138
Lesson 09	跳跃的表现效果	140
Lesson 10	躺倒的表现效果	141
Lesson 11	人物绘制实例 1	143
Lesson 12	人物绘制实例 2	146
Lesson 13	临摹练习	149

Chapter 08

漫画中的服饰

Lesson 01	服饰的基本知识	152
-----------	---------------	-----

Lesson 02	上衣的画法	153
Lesson 03	下装的画法	156
Lesson 04	衣服褶皱的形成	161
Lesson 05	衣服与人体的关系 ...	162
Lesson 06	宽松型与紧凑型 的衣服	164
Lesson 07	不同年龄的衣服	166
Lesson 08	不同职业的衣服	168
Lesson 09	不同质地的衣服	170
Lesson 10	学会观察和 记录衣服	172
Lesson 11	绘制实例 1	176
Lesson 12	绘制实例 2	178
Lesson 13	临摹练习	180

Chapter 09 漫画的后期处理

Lesson 01	勾线的方法	182
Lesson 02	用不同的线条 表现不同的质感	185
Lesson 03	排线的作用	187
Lesson 04	涂黑	188
Lesson 05	修图的方法	189

Lesson 06	如何修改画面	190
Lesson 07	使用网点的技巧	191
Lesson 08	对话框的设计	194
Lesson 09	添加文字	195
Lesson 10	特殊内容的处理	196
Lesson 11	绘制实例	197

Chapter 10 画一幅漂亮的单幅漫画

Lesson 01	构思单幅漫画 的构图	204
Lesson 02	绘制草图	209
Lesson 03	制作线稿	210
Lesson 04	多格漫画的构思	211
Lesson 05	多格漫画的 分镜绘制	212
Lesson 06	多格漫画的 线稿制作	216
Lesson 07	多格漫画的排线	219
Lesson 08	多格漫画的涂黑 和网点	223
Lesson 09	多格漫画的 最后完成	227

Chapter 01

画漫画的 基础

学习漫画之前，我们应该先了解一些漫画的基础知识，将有助于漫画的学习，这些知识包括漫画是如何绘制完成的，漫画的分类、漫画的特点，还有绘画工具等。

Lesson

这就是漫画

01

漫画是一种艺术形式,是使用简单而夸张的手法来描绘生活或时事的图画。而漫画的分类也是多种多样的。漫画作为独特的艺术门类,它丰富多彩的内容深受世界人民的喜爱。下面就来解一下漫画的起源和发展形势。

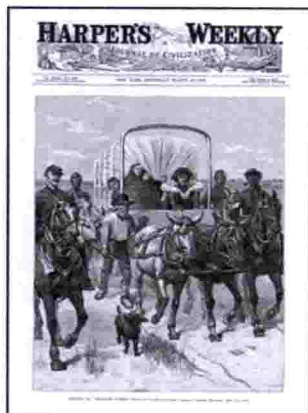
漫画的起源

早在新石器时代,人类就开始用图画表达自己的情绪、愿望以及对生活的记录,绘画便成为人类记载自己发展的基本手段。这个时期绘制的人物具有了漫画的原始雏形,但并不具备漫画的功能。所谓的漫画是现代人赋予它特有的精神元素。

现代漫画的起源和发展

溯本求源,漫画自诞生那天起,就标志着它高贵的艺术血统,据史料记载,早在十五世纪的欧洲,一些夸张、变形人物形象就出现在绘画作品中。有史可查的是意大利文艺复兴时期的著名画家达·芬奇和英国产业革命时期的画家威廉·贺加斯在他们的素描稿和油画中频频出现的一些夸张变形的人物造型,尤其是贺加斯的代表作《打瞌睡的教友》、《时髦婚姻》、《性格与漫画》等,都标志着近代西洋漫画的形成。而有“现代漫画之父”之称的托马斯·罗兰森,他虽然受到贺加斯很大影响,但在人物造型上以及立意上更具有现代意识的漫画特征,因此奠定了现代西方漫画的风格。

Lesson

漫画的一页

02

漫画这种形态与小说不同，是文字与画面的结合。本节我们将要学习多格漫画的绘制过程。

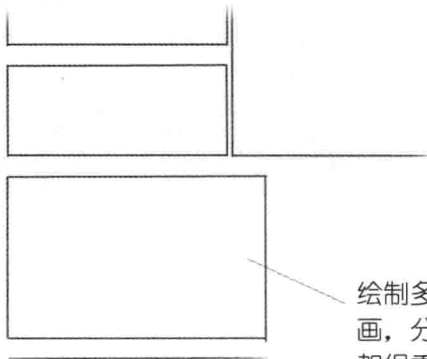

了解多格漫画

在绘制一幅漫画前，我们需要了解什么是多格漫画。多格漫画，就是由一幅以上漫画构成，它们衔接形成了漫画情节的开头、发展、高潮和结尾。

前期准备

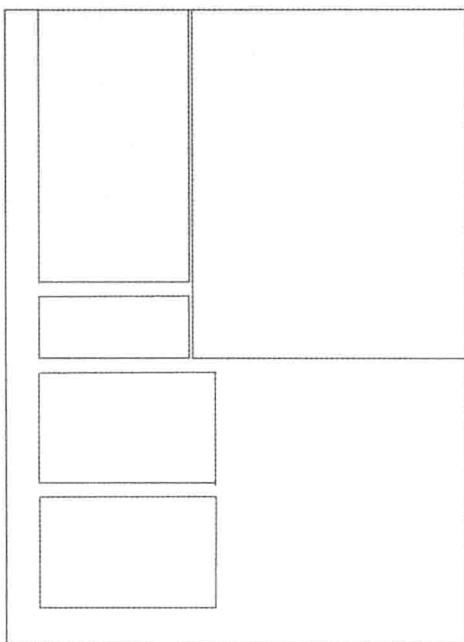
在画多幅漫画前，我们要先构思好自己想要的故事大纲和人物设定，没有想好要画什么样的内容，可以先在网上收集一些素材作为参考。故事大纲要达到以下目的：①设定人物的姓名、性别、身份、年龄、外貌、性格与气质特点；②说清楚主人公要做什么事情；③说清楚主人公做这件事情的意义；④说明事情的结果。最后别忘了准备绘制工具。

绘制多格漫画，分镜框架很重要。

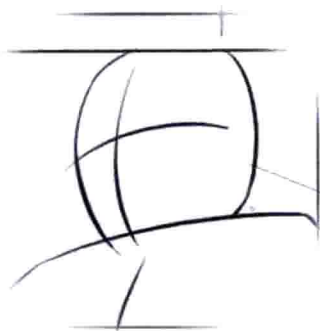
绘制过程

① 做好前期准备后就可以开始绘制了，先构思出画面的故事情节以及排版分镜，然后开始绘制画面分镜构架框。

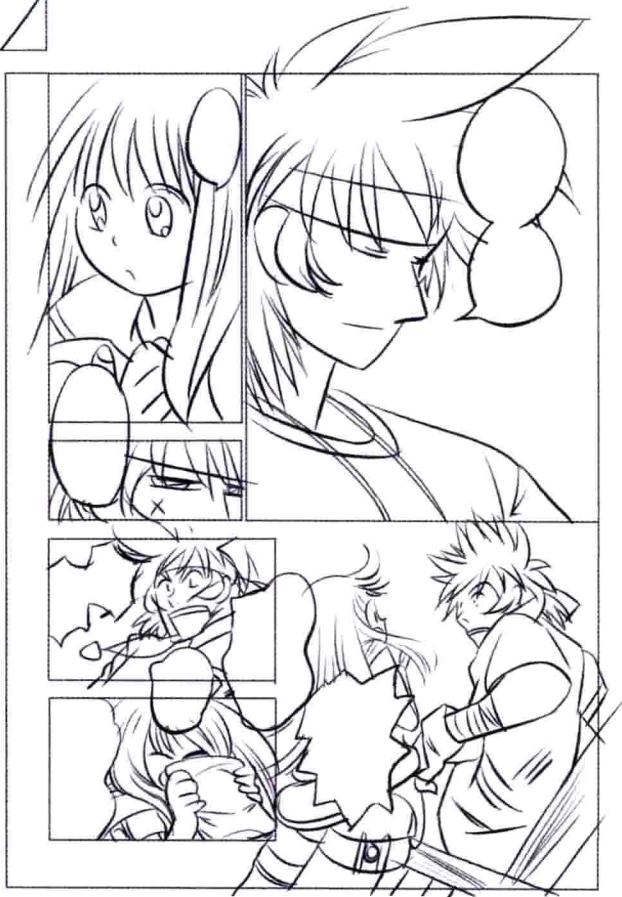

② 在已经绘制好的分镜框里用铅笔定好人物摆放位置，描绘出人物肢体动作大概的形状轮廓。确定人物位置和画面大概轮廓后就不用担心会把人物画得太小或过大，甚至画歪的问题了。画好漫画，这个步骤是很重要的。

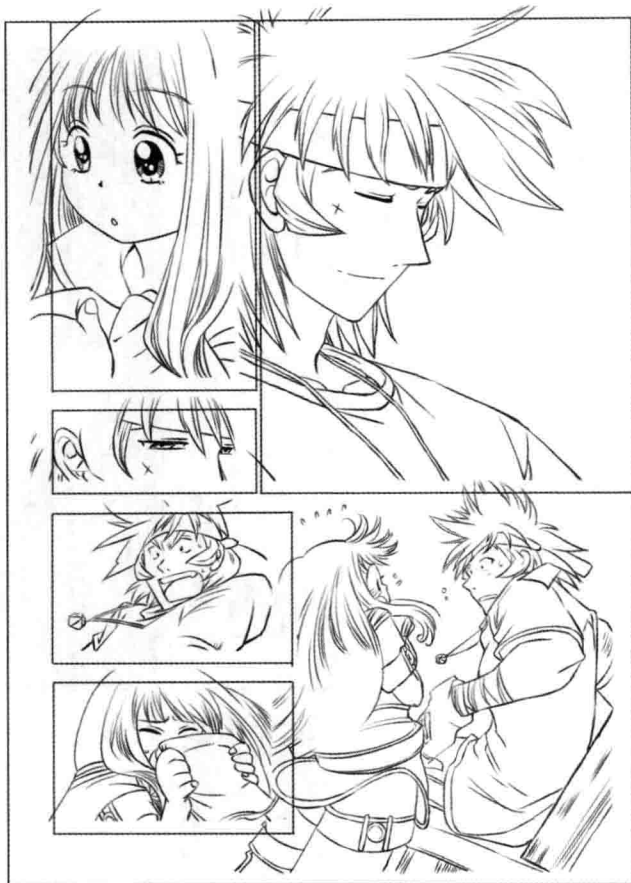

人物头部不要忘了画上十字基准线。

③ 根据已绘制好的人物大概轮廓，用铅笔来打草稿，也就是用简单的线条画出人物的五官表情、头发衣服和对话框。现在的阶段只是打草稿的，不必在意会把线条画出框外的问题，请大家大胆地画，不要过于拘束在分镜框内。把确定的线条用铅笔画重一些，加深颜色，以免后面擦错线条。在打草稿的阶段难免会出现许多多余的辅助线，使画面显得凌乱，这个时候只需要把多余的线条和超出框外的线条擦掉，保持画面整洁即可。

④ 擦完草稿里多余的线条后（画面擦不干净，也可以在草稿上重叠一张画纸，拷贝台的灯光能把线条显得很清楚），开始深入地去画些细节的东西，让画面更为丰富。比如像头发的线条比较单一，这时候我们可以加些细节线条，注意这些线条不可以画得比头发外轮廓的主体线条粗。把细节画好后，就可以开始用钢笔描绘了，眼睛是人心灵的窗户，可以说是人物五官的重点所在，所以画好眼睛也是很重要的，眼睛的部分应当加深颜色，画出高光还有眼珠的深浅层次就可以让眼睛看起来很水灵。

⑤ 完成以上步骤后，接下来就是在适当的地方填上黑色，在脖子和头发上画出阴影，让人物看起来更立体些。画好了线稿之后，我们还需要画出对话框，对话框是多格漫画中必不可少的元素，它要在无声的漫画里体现出声音的大小、人物的感情、故事的氛围，等等。对话框的种类很多，作用也不同，正确使用对话框是非常重要的，否则无法很好地体现那种特定情境。