

中国高等院校「十二五」
动画游戏专业
精品课程规划教材

BASICS
ANIMATION
SERIES

漫画与 插画技法

COMIC & ILLUSTRATION

- 如何做——概念创意—草图构思—技法实践—实例分析—方案解读
- 附加值——视频案例、获奖作品赏析以及延展阅读信息等可供读者下载获取参考素材
- 告诉你——如何让更多的人欣赏到自己的作品，如何成为一名专业动画师

主编 | 张晓叶 李萌 李亚静
编著 | 张晓莉 刘玉 官平

漫画与 插画技法

COMIC & ILLUSTRATION

主编 | 张晓叶 李萌 李亚静
编著 | 张晓莉 刘玉 官平

律师声明

北京市中友律师事务所李苗苗律师代表中国青年出版社郑重声明: 本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可, 任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为, 必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报, 对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室
010-65233456 65212870
<http://www.shdf.gov.cn>
中国青年出版社
010-59521012
E-mail: editor@cypmedia.com

图书在版编目(CIP)数据

漫画与插画技法 / 张晓叶, 李萌, 李亚静主编; 张晓莉, 刘玉, 官平编著.
—北京: 中国青年出版社, 2014. 12
中国高等院校“十二五”动画游戏专业精品课程规划教材/张晓叶, 武立杰主编
ISBN 978-7-5153-3040-2
I. ①漫… II. ①张… ②李… ③李… ④张… ⑤刘… ⑥官…
III. ①漫画—绘画技法—高等学校—教材 ②插画(绘画)—绘画技法—高等学校—教材 IV. ①J218.2②J218.5
中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第288784号

中国高等院校“十二五”动画游戏专业精品课程规划教材

张晓叶 武立杰/系列丛书主编

漫画与插画技法

张晓叶 李萌 李亚静/主编 张晓莉 刘玉 官平/编著

出版发行: 中国青年出版社
地 址: 北京市东四十二条21号
邮政编码: 100708
电 话: (010) 59521188 / 59521189
传 真: (010) 59521111
企 划: 北京中青雄狮数码传媒科技有限公司
策划编辑: 张 军
责任编辑: 刘 佳 张 军
助理编辑: 张 琳
封面设计: 六面体书籍设计 彭 涛 郭广建
印 刷: 北京博海升彩色印刷有限公司
开 本: 889 x 1194 1/16
印 张: 9.5
版 次: 2015年2月北京第1版
印 次: 2015年2月第1次印刷
书 号: ISBN 978-7-5153-3040-2
定 价: 54.80元

本书如有印装质量问题, 请与本社联系
电话: (010) 59521188 / 59521189
读者来信: reader@cypmedia.com
投稿邮箱: author@cypmedia.com
如有其他问题请访问我们的网站: <http://www.cypmedia.com>

目录

Chapter 1

带你进入美妙的画世界

第1课 了解手绘漫画	6
第2课 什么是手绘插画	10
第3课 漫画与插画的广泛应用	18

Chapter 2

手中的“朋友们”

第1课 顽皮的朋友——画笔	26
第2课 外向的朋友——颜色	30
第3课 稳重的朋友——纸张	36
第4课 无私的朋友——其他辅助工具	40
第5课 时髦的朋友——后期	42

Chapter 3

把握画面的灵魂

第1课 构图决定画面层次	46
第2课 构思表现画面新意	52
第3课 造型体现画面美感	56

Chapter 4

清新优雅的漫画技法

第1课 少女漫画技法	64
第2课 少男漫画技法	70
第3课 四格漫画技法	74

Chapter 5

灵动和自由的插画技法

第1课 干画法利索大气	78
第2课 湿画法细腻冷静	85
第3课 可爱“点”、灵巧“线”、沉着“面”的综合运用	91

Chapter 6

画中有话，以图说话

第1课 寻找自己的绘画风格	98
第2课 不同绘画风格的详解	102

Chapter 7

漫画师和插画师成功的第一步

第1课 专业画师的基本素质	118
第2课 学会推荐你和你的作品	120
第3课 推荐给你的漫画和插画大赛	122
第4课 推荐给你的优秀漫画和插画网站	124

Chapter 8

专业画师如何欣赏漫画与插画作品

第1课 学会“看”很重要	128
第2课 人物漫画作品赏析	133
第3课 人物插画作品赏析	138
第4课 动物插画作品赏析	142
第5课 花卉植物与综合创作插画作品赏析	146

漫画与 插画技法

COMIC & ILLUSTRATION

主编 | 张晓叶 李萌 李亚静
编著 | 张晓莉 刘玉 官平

 中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

律师声明

北京市中友律师事务所李苗苗律师代表中国青年出版社郑重声明: 本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可, 任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为, 必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报, 对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室
010-65233456 65212870
<http://www.shdf.gov.cn>
中国青年出版社
010-59521012
E-mail: editor@cypmedia.com

图书在版编目(CIP)数据

漫画与插画技法/张晓叶, 李萌, 李亚静主编; 张晓莉, 刘玉, 官平编著.
—北京: 中国青年出版社, 2014. 12
中国高等院校“十二五”动画游戏专业精品课程规划教材/张晓叶, 武立杰主编
ISBN 978-7-5153-3040-2
I. ①漫… II. ①张… ②李… ③李… ④张… ⑤刘… ⑥官…
III. ①漫画—绘画技法—高等学校—教材②插画(绘画)—绘画技法—高等学校—教材 IV. ①J218.2②J218.5
中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第288784号

中国高等院校“十二五”动画游戏专业精品课程规划教材

张晓叶 武立杰/系列丛书主编

漫画与插画技法

张晓叶 李萌 李亚静/主编 张晓莉 刘玉 官平/编著

出版发行: 中国青年出版社
地 址: 北京市东四十二条21号
邮政编码: 100708
电 话: (010) 59521188 / 59521189
传 真: (010) 59521111
企 划: 北京中青雄狮数码传媒科技有限公司
策划编辑: 张 军
责任编辑: 刘 佳 张 军
助理编辑: 张 琳
封面设计: 六面体书籍设计 彭 涛 郭广建
印 刷: 北京博海升彩色印刷有限公司
开 本: 889 x 1194 1/16
印 张: 9.5
版 次: 2015年2月北京第1版
印 次: 2015年2月第1次印刷
书 号: ISBN 978-7-5153-3040-2
定 价: 54.80元

本书如有印装质量问题, 请与本社联系
电话: (010) 59521188 / 59521189
读者来信: reader@cypmedia.com
投稿邮箱: author@cypmedia.com
如有其他问题请访问我们的网站: <http://www.cypmedia.com>

编者的话

《漫画与插画教程》是根据动画和漫画专业的相关课程编写的一套集基础理论知识、绘画步骤讲解、案例绘制分析的教材，主要适用于普通本科院校、民办独立院校、高职类院校师生，漫画、插画行业从业人员，以及普通漫画、插画爱好者等读者群体。

书中收录了大量优秀的原创插画、漫画作品，摒弃了教材死板与枯燥无味的叙述与讲解，以“和你聊聊天”的轻松形式引导读者进入书中的世界，并通过大量手绘图例和有趣、简洁的文字解说激发读者的阅读兴趣，从而达到眼手并用、边看边画的教学目的，使得学习和绘制过程更加有趣。

本书对漫画与插画的绘画风格做了全面解析，用绘画实例演示的全过程讲解了不同技法的绘制过程。主要从画面的整体构思、构图及造型三个方面诠释了绘制画面的详细步骤。以使读者掌握多种绘画形式为教学目地，为读者搭建一个从画面整体到细节局部、从画面构成到艺术审美的知识平台。本书的第七单元也是本教材的一个特色单元，为想成为漫画师与插画师的读者，提供了多种走上成功之路的有效途径，对如何让更多的人欣赏到自己的作品，如何才能与国际艺术形式接轨，以及如何成为一名专业画师等实际问题给出了具有建设性的建议和提示。

本书不拘泥于长篇大论的枯燥理论，以图说话和简洁明了的文字是本教材的特色，为读者创造了一个轻松愉悦的学习氛围，使读者的学习过程始终在手绘的世界里自由徜徉。另外，在每一个相应的学习阶段都设有“知识点提炼”和“小贴士”，易于知识点的延展，在每个章节增加知识点拓展，并通过“单元总结”和“单元互动”加深了读者对知识点理解的巩固性和延伸性。同时，结合课堂教学中的难点和重点，有针对性地结合案例加以解读，构建了“草图构思——技法实践——实例分析——方案解读”的完整知识体系。对于漫画和插画专业师生及专业漫画师是一本既能学习知识又能研习大量优秀作品的实用教材。

本教材编写团队从事漫画和插画教学及创作多年，有着丰富的教材编写及创作经验，教材中所引用的作品、图片、截图在此只作为教学研讨之用，版权归原作者所有，同时向作者为我国的艺术教育事业做出的贡献表示衷心的感谢。

在此，敬请广大读者批评指正。

2014年12月

目录

Chapter 1

带你进入美妙的画世界

第1课 了解手绘漫画	6
第2课 什么是手绘插画	10
第3课 漫画与插画的广泛应用	18

Chapter 2

手中的“朋友们”

第1课 顽皮的朋友——画笔	26
第2课 外向的朋友——颜色	30
第3课 稳重的朋友——纸张	36
第4课 无私的朋友——其他辅助工具	40
第5课 时髦的朋友——后期	42

Chapter 3

把握画面的灵魂

第1课 构图决定画面层次	46
第2课 构思表现画面新意	52
第3课 造型体现画面美感	56

Chapter 4

清新优雅的漫画技法

第1课 少女漫画技法	64
第2课 少男漫画技法	70
第3课 四格漫画技法	74

Chapter 5

灵动和自由的插画技法

第1课 干画法利索大气	78
第2课 湿画法细腻冷静	85
第3课 可爱“点”、灵巧“线”、沉着“面”的综合运用	91

Chapter 6

画中有话，以图说话

第1课 寻找自己的绘画风格	98
第2课 不同绘画风格的详解	102

Chapter 7

漫画师和插画师成功的第一步

第1课 专业画师的基本素质	118
第2课 学会推荐你和你的作品	120
第3课 推荐给你的漫画和插画大赛	122
第4课 推荐给你的优秀漫画和插画网站	124

Chapter 8

专业画师如何欣赏漫画与插画作品

第1课 学会“看”很重要	128
第2课 人物漫画作品赏析	133
第3课 人物插画作品赏析	138
第4课 动物插画作品赏析	142
第5课 花卉植物与综合创作插画作品赏析	146

Chapter 1

带你进入美妙的画世界

第1课 了解手绘漫画

第2课 什么是手绘插画

第3课 漫画与插画的广泛应用

第1课 了解手绘漫画

手绘漫画是绘画领域中的一种单独的艺术表现形式，手绘漫画具有独特的构思及绘制方法，常用夸张、变形、寓意、暗示等表现手法进行创作，具有幽默性、讽刺性、浪漫性等艺术特点。凡是由绘画者的双手通过各种绘画工具绘制出来的漫画，用以表述各种故事情节、具有一定审美价值和商业价值的漫画均可称为手绘漫画。

手绘漫画的概念最早出现于16世纪，经过长期的演变，手绘漫画一词的概念所包含的内容已经相当广泛。时至今日，手绘漫画领域涌现出了许许多多优秀的绘画家和风格迥异的各类作品。

作为漫画大国的日本，近年来涌现出大量的优秀漫画作品。漫画《魔笛MAGI》连载于《周刊少年Sunday》，动画版是由A-1 Pictures出品的超人气同名漫画作品，原作者是大高忍。这部少年漫画作品从2013年日版发行16卷，到港版和台版的翻译本，再到动画版被引进内地，在短短不到半年的时间内，得到漫迷好评无数，是继《海贼王》、《银魂》之后的又一漫画力作。

图1-1 漫画作品《魔笛MAGI》作者：大高忍

图1-2 同名动画作品《魔笛MAGI》A-1 Pictures出品

图1-3 《轻音少女》作者：Kakifly

相对于热血少年漫画，少女漫画也是日系漫画的主打品牌，京都动画的《轻音少女》就是典型的少女类漫画。与少年漫画追求梦想和捍卫友谊不同的是，少女漫画多以少女的视角展开周围的生活，内容和画风上清新浪漫。

日本漫画家井上雄彦一向以硬派的画风示人，从最早大家茶余饭后所追随的漫画《灌篮高手》，到如今有5500万销量的《浪客行》，这些作品无一不掀起了热血漫画、硬派画风的风潮。

搞笑类的漫画在日系漫画中也是一个重要分支，从无厘头漫画《银魂》，到少女搞笑类漫画《笨蛋测验召唤兽》、吐槽类搞笑漫画《日和》以及恶作剧式的《恶魔阿萨谢尔在召唤你》等等，都是深受读者喜爱的搞笑类漫画。

图1-5 漫画作品《浪客行》作者：井上雄彦

图1-6 漫画作品《恶魔阿萨谢尔在召唤你》作者：久保保久

图1-4 《傲慢与偏爱》 绘画：王贺（吉林动画学院）

手绘漫画的种类有很多,总体来说可分为单幅漫画和故事漫画两大类。单幅漫画,由一幅作品构成,其中包括肖像画、讽刺漫画、图书插画、美型漫画等;而故事漫画,是指由多幅漫画组成一个系列来表达一个主题,其中每幅漫画之间都是互相关联的,包括四格漫画、连环画、短篇漫画、长篇漫画等多种细小分类。当代手绘漫画作为独立的艺术形式被广泛应用于教育、文化、商业、社会生活等各个领域,有着不同的社会功能。

上天赐予了我们造物的双手,能让我们把脑海中的各种奇异想法绘制出来,因而手绘漫画的世界是丰富而且自由的。手绘漫画的种类有很多,绘画技法也很丰富。想要画好手绘漫画,我们不仅要了解漫画的基本理论知识,还要亲自动手绘制。手绘漫画因其画幅较小,所以从构思到完稿是可以由一个人绘制完成的。

图1-7 漫画作品《深夜食堂》作者:安倍夜郎

除了热血硬派漫画、少女类漫画、搞笑类漫画之外,在生活节奏越来越快的今天,治愈系漫画也开始逐渐兴起,它的题材和绘画语言让压力倍增的现代人感觉到了安心与欢乐。

在手绘漫画世界中,各种人物、动物、植物和景物没有固定的造型模式,可以是写实的,亦可以是夸张的变形的、拟人的等,可以任由绘画者根据需要自由变换,体现了手绘漫画的自由性和趣味性。

图1-8 构思自由的漫画作品 绘画:郭恰(东北师范大学美术学院动画系)

小贴士

如果想动手绘制自己的漫画,那你需要理清思路,并找到几个自己喜欢的漫画家临摹他们的画,临摹一段时间后再动手自己画,在不断地摸索练习过程中会逐渐形成自己的绘画风格。

슈퍼비행소년

No. 30 천재종과 나무꾼

슈퍼비행소년

No. 38. 로켓

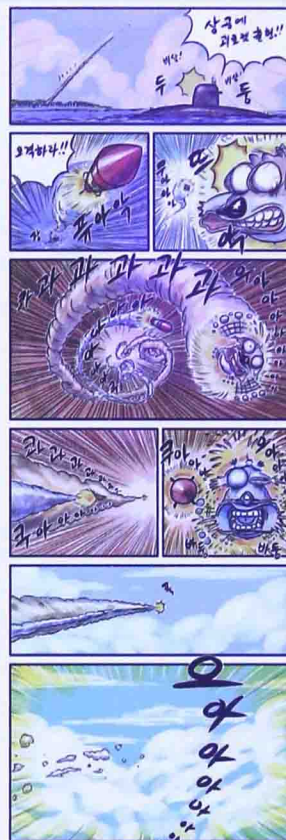
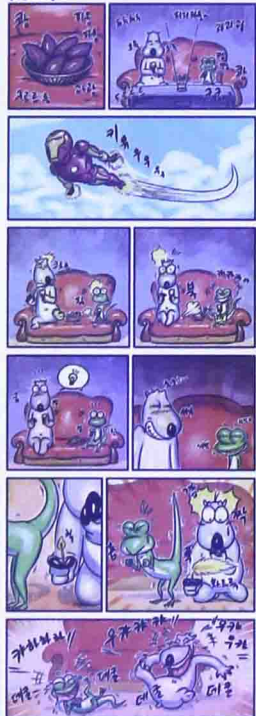

图1-9 漫画《倒霉熊》 绘制: RG Animation Studios (韩国)

图1-10 《麦兜的故事》 作者: 谢立文、麦家碧

知识点提炼

通过这一课的学习,我们了解了什么是手绘漫画,也了解了手绘漫画的简单分类。同时,我们应该学会在众多的作品中汲取精华,为自己的漫画学习之旅打下坚实的基础。

知识拓展

- 漫画杂志期刊推荐:《动漫新干线》、《动新DVD》
- 优秀漫画作品推荐:《深夜食堂》、《夏目友人帐》、《子不语》
- 国内原创漫画网站推荐:有妖气原创动漫梦工场<http://www.u17.com>、插画中国<http://www.chahua.org>
- 叙述的表现形式漫画推荐:《秒速五厘米》
- 夸张的表现形式漫画推荐:《荒川爆笑团》、《十万个冷笑话》
- 拟人的表现形式漫画推荐:《小恐龙阿贡》、《麦兜的故事》

第2课 什么是手绘插画

手绘插画具有独特的艺术魅力和视觉冲击力,在现代生活的各个领域呈现出了前所未有的多样性。手绘插画是一种独立的艺术形式,是指为了达到某种目的,以各种造型语言作为表现方式的艺术门类。现已被广泛应用于文化活动、社会公共事业、商业活动、影视文化等诸多方面。

手绘插画是通过直观的形象完成传达的目的,由于商业的发展和科技时代的来临,现代插画已经演变成成为一门独立的艺术学科,具有其他艺术形式无法比拟的实用价值。手绘插画不仅出现在书籍、杂志、报纸、说明书等读物上,也出现在网页、海报、服装、化妆品、产品包装、家居等诸多地方。

手绘插画与绘画艺术有着密切的联系,插画艺术的许多表现技法都是从绘画艺术的表现技法中演变而来,因而手绘插画在整个插画领域里具有极高的艺术价值。

在远古时期,人们就已经开始利用各种工具,如棍棒、石头等来记录他们的生活点滴,这种更为直接的记载方式就像一种饱含情感的语言,承载着人类社会的整个演变和发展过程。手绘插画最早出现于史前洞穴的墙壁上,绘画的内容主要以人物和动物为主,形象地记录了当时人类生存、狩猎的融洽景象。从广西的花山岩画、古埃及的墓室壁画、日本的浮世绘、明清的木板书籍插画,到抗日战争、解放战争时期版画形式的插画,插画的发展综合了多个时代、多个国家、多个画种,经过了一个漫长的过程。逐步发展成为一门独立的艺术形式。

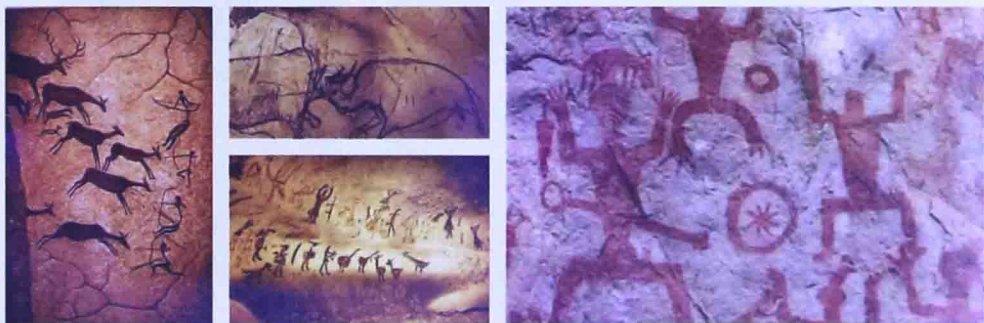

图1-11 史前洞穴壁画、花山岩画

图1-12 古埃及墓室壁画

图1-13 日本浮世绘

图1-14 明清的木板书籍插画

图1-15 抗日战争、解放战争时期版画形式的插画

插画最先是在19世纪初随报刊、图书的变迁发展起来的。它真正的黄金时代是在20世纪50~60年代,从美国兴起的,当时刚从美术作品中分离出来的插画明显带有传统的写实绘画色彩,而从事插画创作的作者也多半是职业画家,并非是专门从事动漫插画创作的画家。随后,受到抽象表现主义画派的影响,由具象转变为抽象。直到20世纪70年代,插画又重新回归了写实风格,由于当代的插画师们崇尚自由风格,在写实的基础上善于加入自己的另类想法,使如今的插画作品以一种自我的、另类的、新潮的全新面貌出现在我们面前。

图1-16 美国早期写实风格作品 绘画: 诺曼·洛克威尔

手绘插画并不是通常人们理解的书刊、杂志上的插图这么简单,随着插画应用范围的不断扩大,手绘插画从整体形式、风格到创作题材、内容上都在发生着巨大的变化,如今,手绘插画在经济社会的各个层面为相关的许多行业带来巨大的经济利益。各类风格迥异的手绘插画也给人们带来心灵上的愉悦。

手绘插画由插画家用独特的艺术手法打造以后,能向读者传递复杂的理念和信息。只有当观众的视觉停留在插画图像上时,互相的传达与交流才会产生,因而手绘插画的首要任务是抓住观众的眼球,在视觉交流发生以后,才会进一步产生图像信息与个人思想的互相传递。手绘插画的重要价值就是美的存在,每一幅手绘插画都是经过插画画家们细心构思与描绘的,除了可传递各类信息和情感外,还起到了美化人们生活的作用。

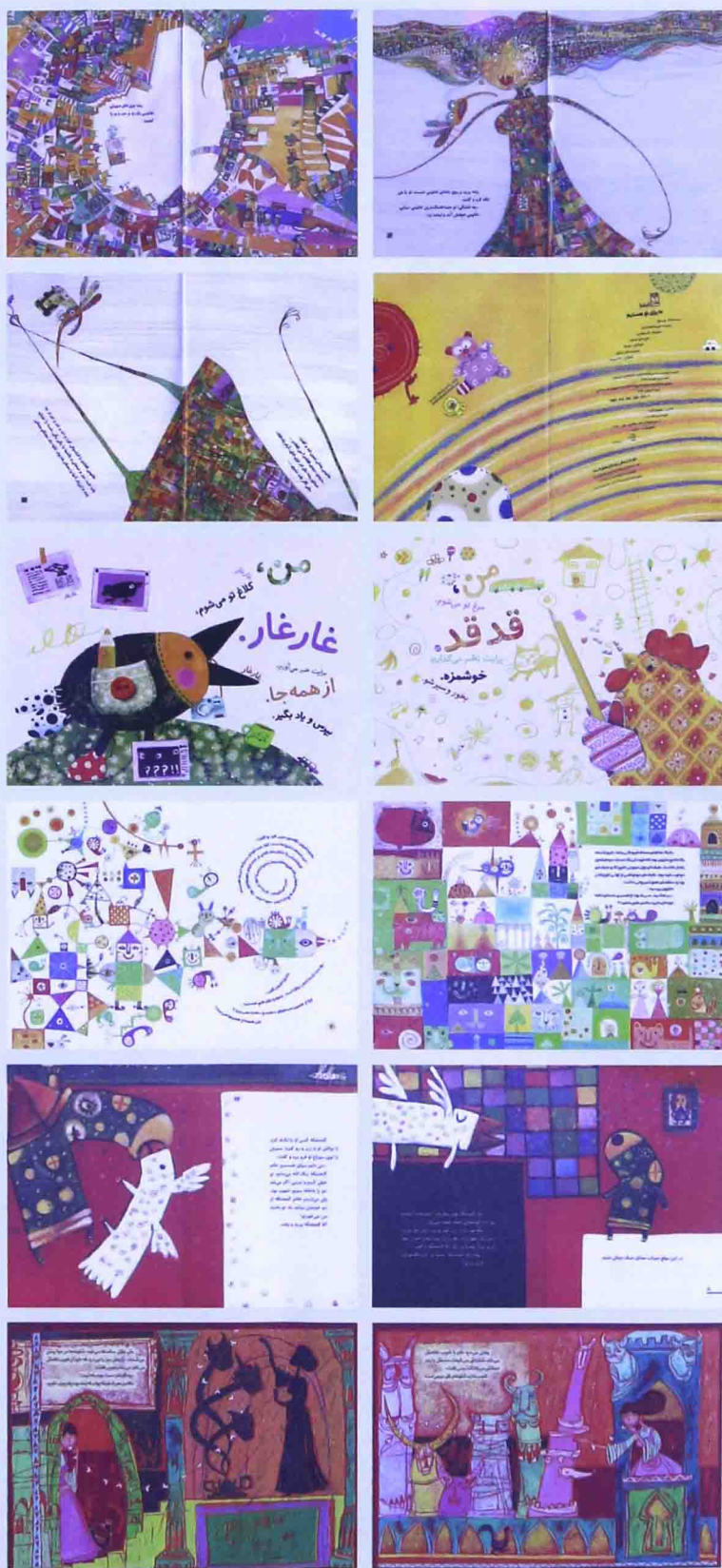

图1-17 当代风格各异的插画作品

当代手绘插画不仅仅是在记录，更多的是在诉说，在展示，以图画的形式独立或有依附性地出现在大众面前。

图1-18 《一本讲述睡觉的书》 作者：尹成娜（韩国）

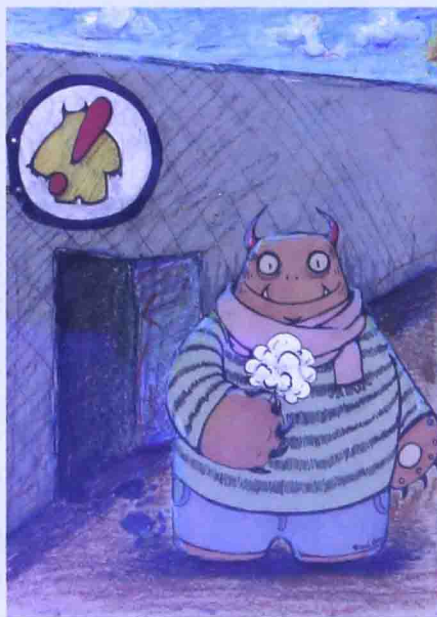

图1-19 插画《虫虫》 绘画：戴震（东北师范大学美术学院动画系）

看似轻松随意的优秀插画作品并不是那么轻松就能画出来的，而是经过插画艺术家们的仔细推敲和反复设计而成，所以平时积累素材和记录信息是很重要的。看到乌克兰女画家这样记录细节的绘本，你有没有一种拿起笔和纸去搜罗万象的冲动呢？

图1-20 记录细节的绘本 绘画：Anna Rusakova