

本丛书所收录的图片，
均是卡通形象中的主题图片，
人物、动物、植物、场景、特效等样样俱全。

卡通动漫高手速成课堂

Katong Dongman GaoShou Sucheng Ketang

手把手

Manhua Gaoshou Shiyong Sucheng

漫画高手实用 速成

刘长江 王麟角 主编

華藝出版社
HUA YI PUBLISHING HOUSE

卡通动漫高手速成课堂
KATONGDONGMANGAOSHousuchengketang

（初中生）基础创作教程

漫画高手实用速成

刘长江 王麟角 主编

华艺出版社
HUA YI PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

漫画高手实用速成/刘长江, 王麟角主编. -北京:
华艺出版社, 2010. 4

(卡通动漫高手速成课堂)

ISBN 978 - 7 - 80252 - 062 - 2

I. ①漫… II. ①刘…②王… III. ①漫画 - 技法 (美术) - 教材
IV. ①J218. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 045556 号

漫画高手实用速成

主 编: 刘长江 王麟角

责任编辑: 薇 薇

出版发行: 华艺出版社

地 址: 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 10 层

电 话: 010 - 82885151

邮 政 编 码: 100083

经 销: 新华书店

印 刷: 北京才智印刷厂

开 本: 787 × 1092 毫米 1/16

印 张: 9

版 次: 2010 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 80252 - 062 - 2

定 价: 300. 00 元 (全十二册)

华艺版图书, 版权所有, 侵权必究。

华艺版图书, 印装错误可随时退换。

CONTENTS 目录

01 第一章

漫画工作者必备常识

01 漫画绘图工具

13 绘制单个人物的技法

18 第二章 绘制背景的技法

- 19 塑造立体效果
- 25 绘制与设定时间和地点
- 38 绘制 Q 版背景的技法

目 录 CONTENTS

40 第三章

不同的服饰及道具

41 常见服饰与道具

61 奇异类服饰与道具

67 盔甲类服饰与道具

95 第五章

绘制人物动作的技法

114 绘制人物草图的步骤

115 勾勒人物的基本动作

131 不同动作的造型技法

136 不同表情的造型技法

72 第四章

正确绘制出头身比例

73 头与身的基本比例

85 绘制不同视角的头身技法

第一章 漫画工作者必备常识

要绘制漫画，首先要掌握漫画绘制的材料、工具的用法、绘制的流程以及各种漫画人物的风格，这样才能绘制出成熟的、风格独特的漫画作品。

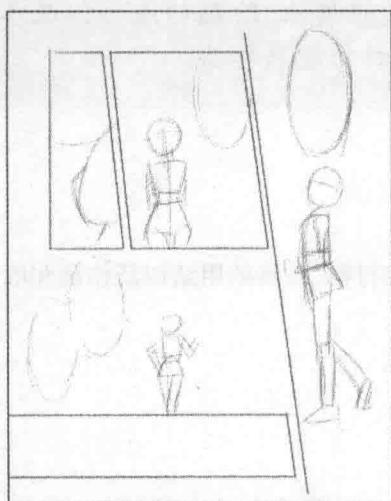
漫画绘图工具

要绘制漫画首先要了解漫画，下面让我们以漫画绘制的材料、工具的用法以及作画和收尾工作的细节为基础对漫画的流程进行全面的了解。

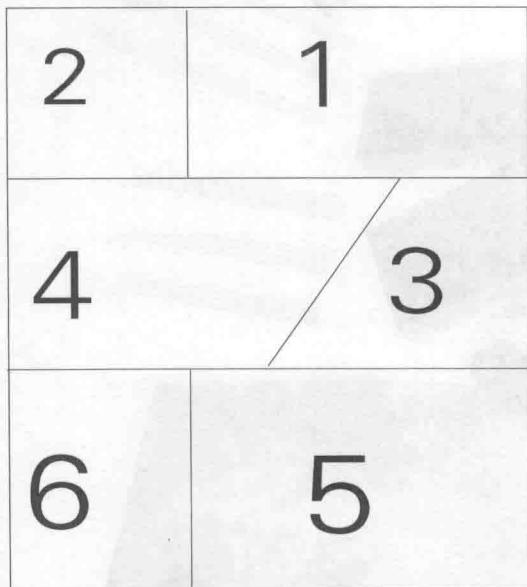
1. 原稿纸——整体构思

这是绘制漫画过程中简单却很重要的环节，是绘制漫画准备阶段的基础。这个环节是将脑子里的灵感用铅笔在纸上简略地表现出来。此时我们所需要的工具只有三个：画纸、铅笔、橡皮擦。

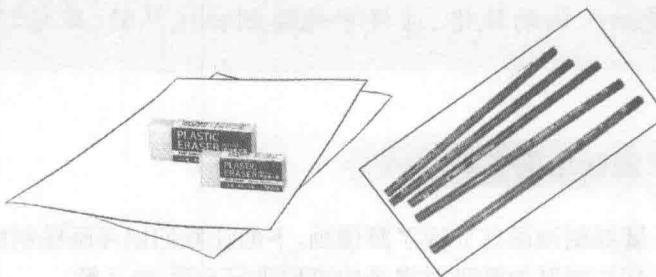

构思故事分格漫画草图。

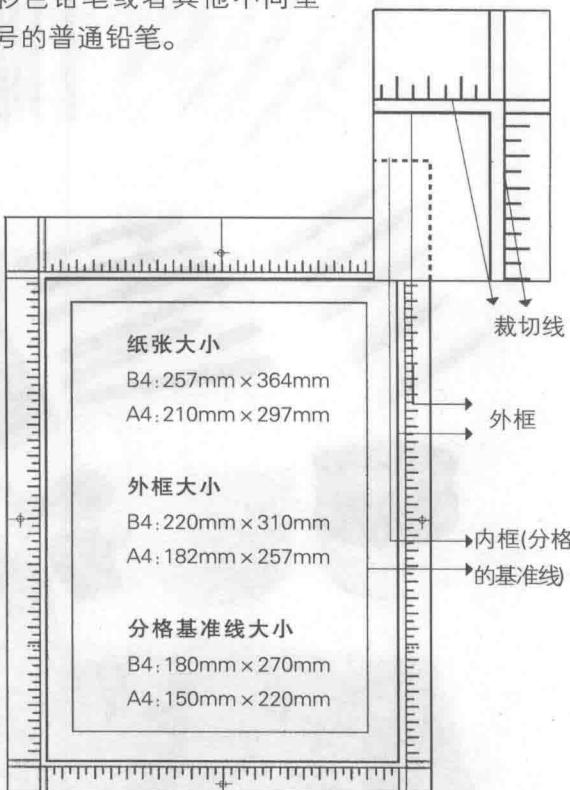
在绘制故事性漫画时，要根据故事提纲和故事情节来绘制。在构思的时候应该对分格、登场人物的对话、背景以及视角进行规划。

分格时注意漫画的阅读方式是从左到右、从上到下的。确定了构思就可以开始在原稿纸上绘制了。

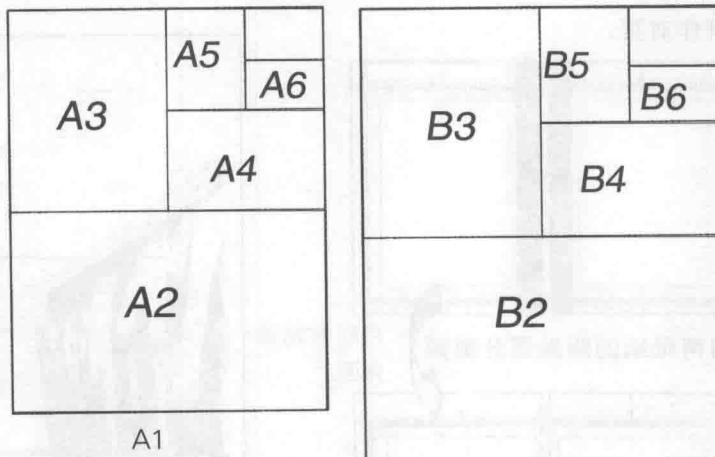
在构思草图和练习的时候用一般的打印纸或绘图纸就可以了。铅笔也可以根据个人的爱好选择自动铅笔、彩色铅笔或者其他不同型号的普通铅笔。

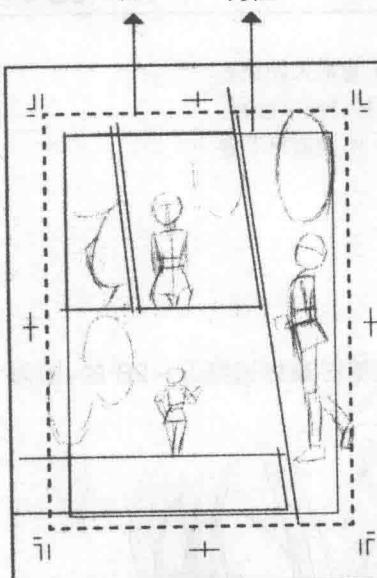
漫画原稿纸

漫画原稿纸的分类

原稿纸分为 A 类和 B 类,A1 稿纸是 1m²,B1 稿纸是 1.5m²。A2 稿纸是 A1 稿纸的 1/2 大。A3 稿纸是 A1 稿纸的 1/4 大,A4 稿纸是 A1 稿纸的 1/8 大。B 类稿纸也依此比率变化。A 类和 B 类的长宽比是一样的。都是 $\sqrt{2}$ 。

外框 内框

普通的漫画杂志用 B4 纸,如果是同人志就用 A4 纸。

A1

B1

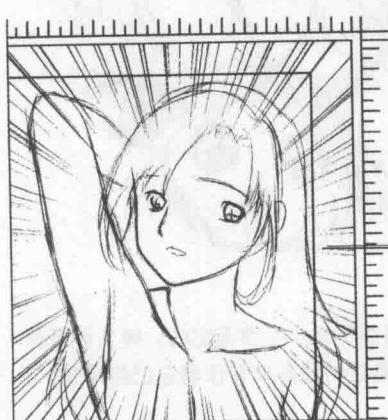
在原稿纸上被印刷出来的只有外框内的图案,而内框则作为分格的基准线。因为蓝色在印刷时不会显现出来,所以线框和刻度都是蓝色的。同样的道理,有人会在画草稿图的时候用蓝色的铅笔,不过,如果太用力也是会被印刷出来的。

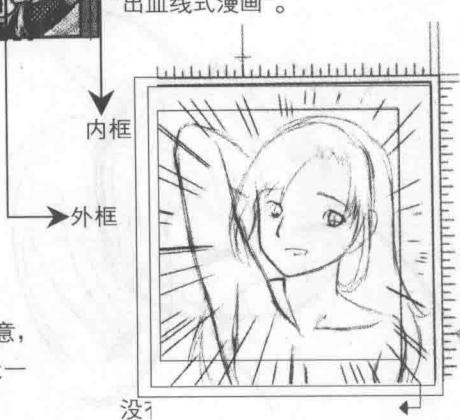
撑满纸的一端。

在原稿纸上绘图时,超出外框的地方将不会被印刷出来。在漫画术语中,我们把画满纸一端的漫画称为“出血线式漫画”。

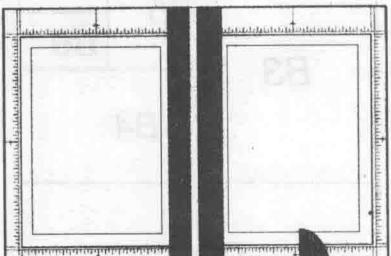
绘制漫画时可以先从画线框开始,也可以从画草图或者对话框开始,根据个人的习惯而定。

在绘画的时候就应当注意,如果要画撑满纸的画就一定要画到或画出外框。

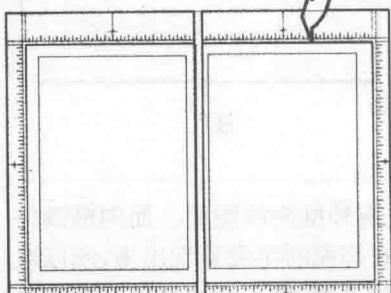

制作对页

将两张纸的阴影部分剪掉

用胶布粘贴
背面。

在绘制对页图时，最好不要把人物或者重要对话放在中间，不然装订成书后，订口的一侧无法完全打开，中间部分不容易看到。

2. 铅笔和橡皮——绘制草图

铅笔的选择没有严格的要求，普通铅笔和自动铅笔都可以。但笔芯最好选择B~2B的，因为如果笔芯太硬容易在纸上划出凹槽，太软的话会弄脏画面。

草稿画到什么程度是根据作者的习惯而定的。哪些线条是试探线条，哪些线条是真正的线条只有作者自己最清楚。

橡皮一定要选择质量好的，能很轻地擦掉铅笔印，不要使用脏或旧的橡皮，这样会弄脏画稿。

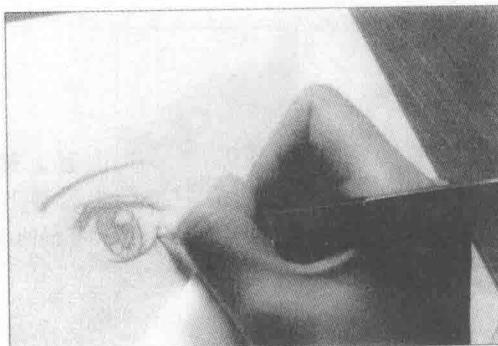
在用铅笔绘制草图时，橡皮不宜多用，否则会使画面脏乱。在绘制时下笔尽量轻，特别是在画试探线的时候，这样可以减少橡皮的使用频率。

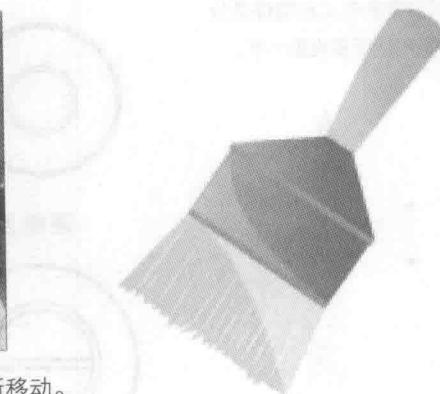
在绘制草图时，一般先从人物开始，并且把对话框也画出来。

草图是在反复的描线中完成的。

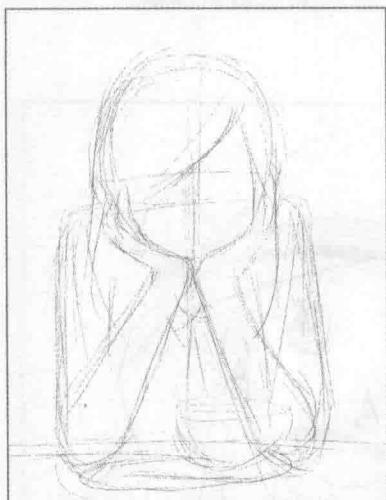
在手下面垫一张白纸或纸巾，根据手的位置不断移动。这能避免在绘画时手抹脏画面，也不会把手上的汗和油脂弄到画纸上。如果画面弄上了油脂，橡皮是擦不掉的，所以要特别注意。

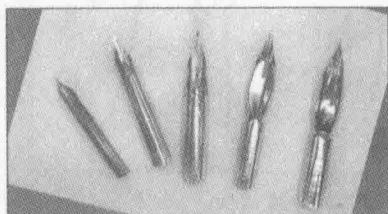
橡皮屑可以用小刷子轻轻刷掉，这样可以避免手上的油脂弄脏画稿。

提高绘画速度的小诀窍

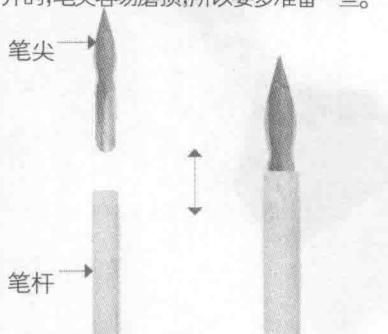
在绘制草图时,要从整体画起,不要先仔细绘制某一细节。如果先仔细画出人物的脸部及五官,可是画到后面又发现人物的表情或者脸型与人物的动作不匹配,这样修改起来很麻烦,并且又浪费了时间。

从整体画起。

绘带温画时所用的钢笔的笔尖和笔杆是分开的,笔尖容易磨损,所以要多准备一些。

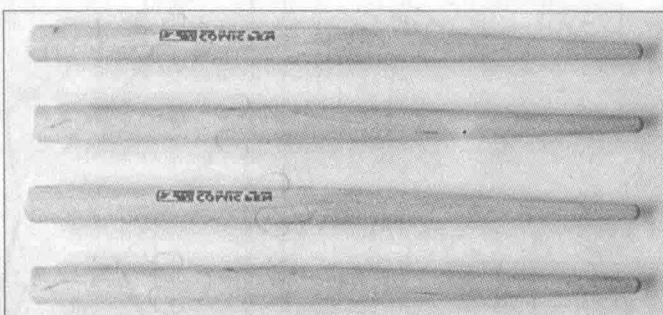
将笔尖插入笔杆,再蘸上墨水就可以用了。新买的笔尖涂有防止笔尖生锈的蜡,使用前要用打火机热一下,或者用布反复擦拭。

让线条重叠,这样才知道哪条线是你需要的。
尽量少用橡皮。

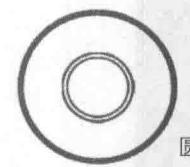

如果绘画时习惯左手使用橡皮,会大大节省绘画时间。

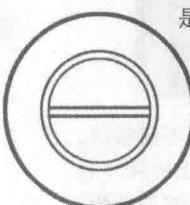
3 钢笔一描线

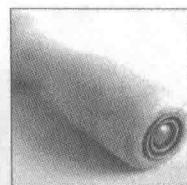
不同的笔尖要选用不同的笔杆,笔杆分木制和塑料制的,以选择适合自己的为准。

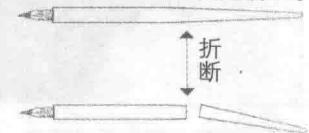
圆笔用

其他笔用

市面上有卖这种万用笔杆的。

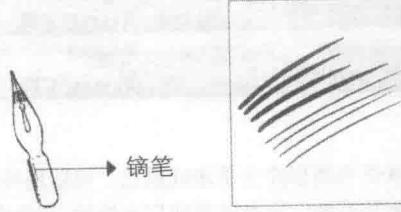
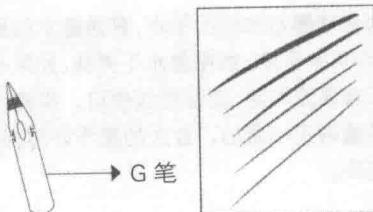
如果觉得笔杆太长了可以把尾部切短一点。

最常用的笔尖，柔软有韧性，能轻松地绘制出粗细范围较大的线条。

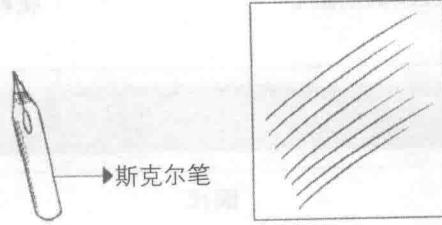
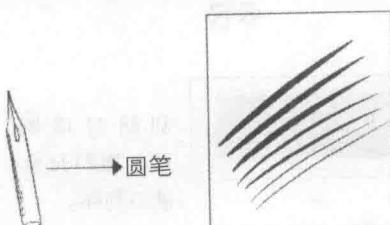
有绘制细线的铝(亚光)制笔和绘制粗线的铬(有光泽)制笔两种，线条粗细变化不明显。但是，绘制粗线条的铝制笔的笔尖反过来也能绘制出很细的线条。

常用于绘制较细的线条，虽然线条比较生硬，不过粗细的抑扬感很强。用力也可以绘制出粗线条来。

线条粗细是一样的，适合绘制细而硬的线条及硬质的画面。

4 笔和墨——涂黑

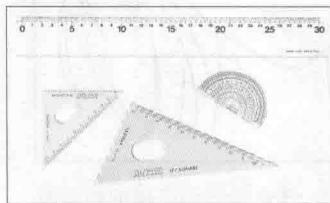

涂黑就是将图形完全平涂成黑色，可以用毛笔、排笔或者马克笔。马克笔要使用水性的，因为油性的马克笔不容易被白色颜料遮盖。

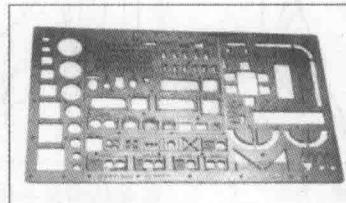
5. 尺子—添加效果线与对话框

绘制漫画时需要的尺子大体上有三种：直尺、三角尺、云形尺。直尺用得最多，一般用于绘制分格框和画直线；其次是三角尺，用它来绘制平行线和直角边；云形尺用来绘制曲线。买尺子时应注意不要买边缘是直角的，最好买带有斜面的。

各种尺

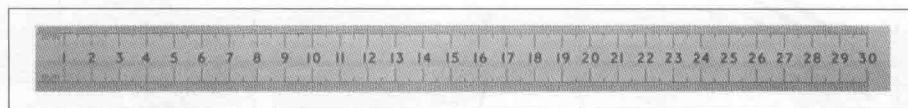
直尺和三角尺

花样尺

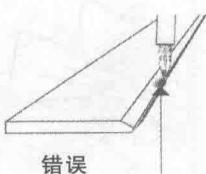

云尺

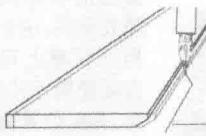

钢尺

刮网时用钢尺，塑料尺会被刀刮坏。

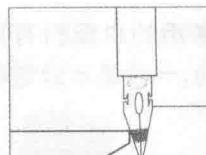
尺子的使用方法

错误

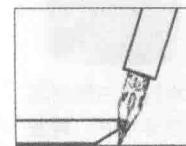
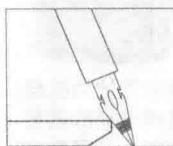
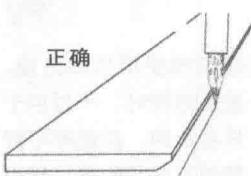
错误

画直线时一定要把尺子压紧，避免绘制时尺子移动而线条歪掉。

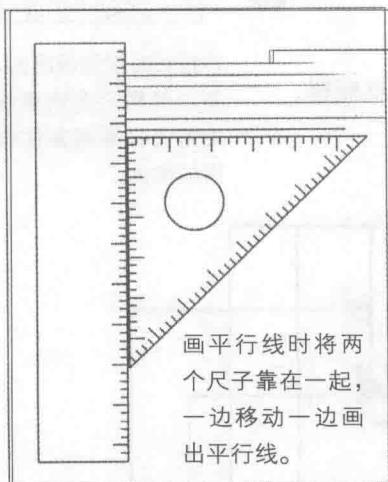

正确

在用尺子画线时，尺子的斜面应该朝下，这样可以避免墨水渗到尺子下面弄脏纸面，钢笔应尽量与纸面垂直。

错误

平行线的画法

画平行线时将两个尺子靠在一起，一边移动一边画出平行线。

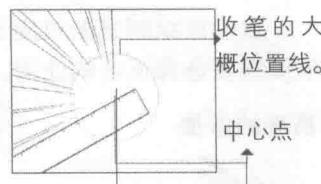
逐渐收力绘制出尾部消失的平行线。

平行线不但可以用于绘制建筑物体，还可以用于画表示速度的效果线。

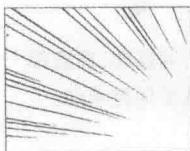

将平行线与涂黑相结合还能绘制出体现宁静气氛的线条渐变效果线。

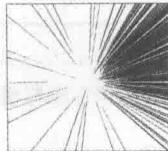
放射线的画法

收笔的大概位置线。
中心点

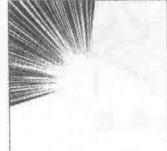
用铅笔确定中心点和收笔的大概位置线后，一边转动尺子，一边逆时针从外面内画放射线。

放射线的中心点不一定非要在纸上。

放射线排列的疏密和范围都是由作者自己决定的。要做到既有变化，又和谐统一。

调整放射线的收笔位置，并加密排列，再将外围涂黑就出现闪光的效果。

放射线与涂黑相结合后出现的闪光效果。

6.白色颜料-修正与留白

修正笔

修正带

白色颜料

留白液

修正液

漫画中常用的白颜料有两种：一 普通的修改用具
种是耐水性的，一种是水溶性的。

耐水性的白颜料延展性非常好，覆盖力强，但浓度的调节需要多加注意。

水溶性的白颜料可用水稀释调节浓度。但黑墨水可能会泛上来，而且涂抹要快因为颜料干得快。

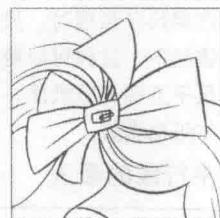
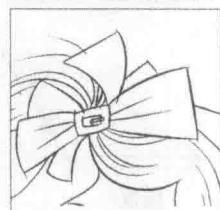
普通的修改用具

修正带使用也很方便，覆盖性较好，不过由于是条状的，用起来不好掌握且容易脱落，所以不能用于细处的修改及留白。

修正液和修正笔随处可买，由于不用涂在笔上可以直接使用，所以非常方便。但其覆盖性较弱，且含有毒物质，不宜经常或过多使用。

错误线条的修改

我们在绘制漫画时应该多准备一些修改和留白的用具及颜料，根据需要选择适合的使用。

高光的添加

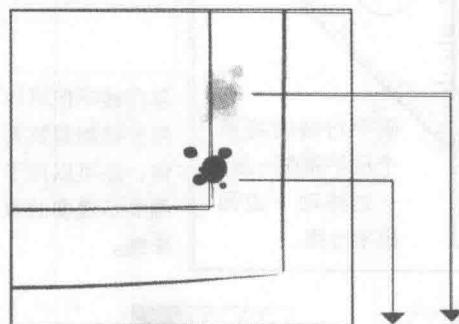

在画眼睛时先将眼睛涂满，墨水干后再贴上网纸。

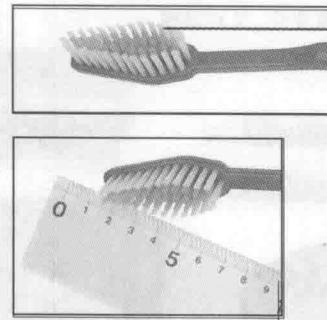
用白颜料画出高光，眼睛立即充满神采。

去除纸面的污点

纸面上不小心弄上的汗渍、油脂印、墨渍都可以用白颜料覆盖上，让纸面保持清洁。

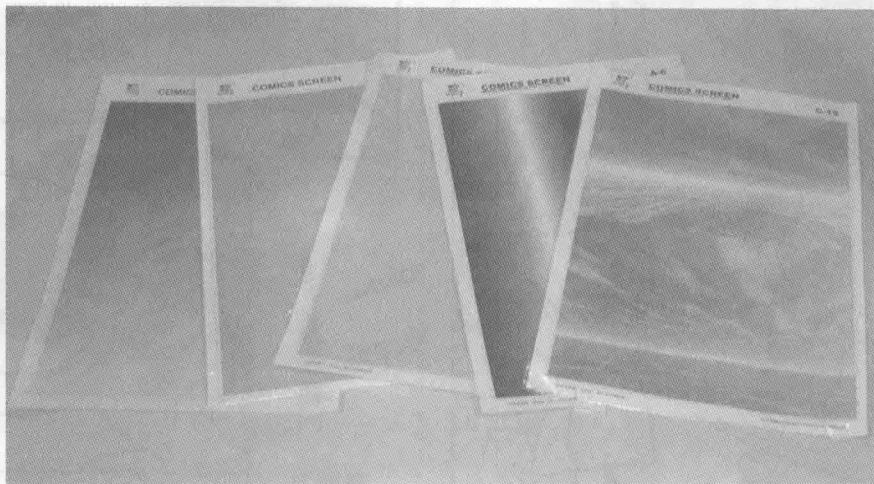
用牙刷制造繁星的效果

用牙刷蘸上或者用毛笔在牙刷上涂白颜料，到刚好滴不下来的分量。

用尺子刮出颜料。

7 网纸-上色

网纸也称网胶，它的用途非常广泛，人物头发、衣服、阴影等都可以用网上色。网纸的种类也很繁多，最常用的是网点纸，另外还有其他各种形状网纸、渐变网纸、灰度网纸。有些风景和图案的网纸甚至可以直接作为背景来使用。

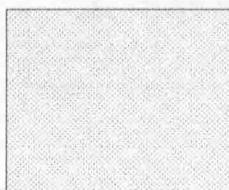
61号

71号

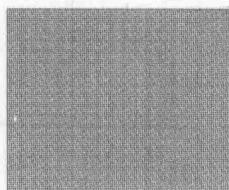

其他效果的网纸

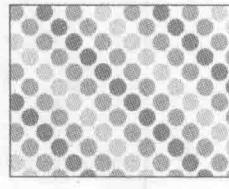
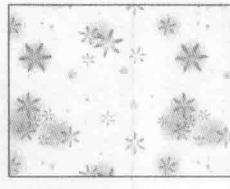
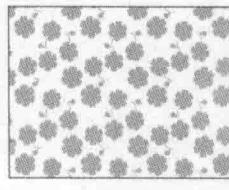
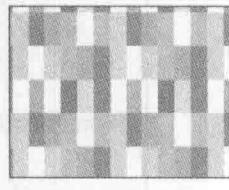
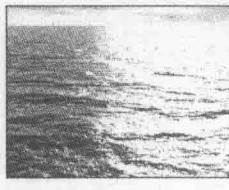
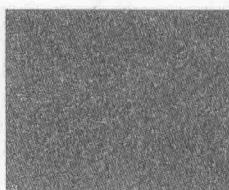

网点纸的型号也有很多，常用的是61号网纸。在制作时可以根据需要选择不同网纸制造有层次感的效果。

61号

其他效果的网纸

网纸的种类越来越多，用不同类型的网纸可以得到不同的效果，不过除了网纸，有些效果也可以用复印的图片纸代替。

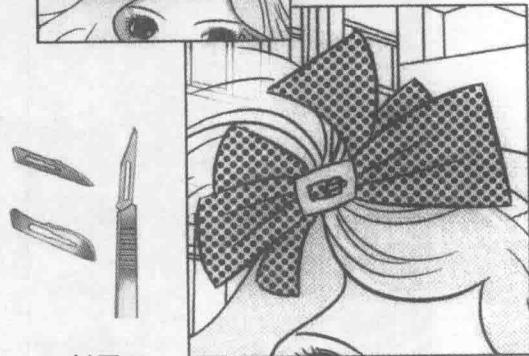

先切下一块大小合适的网纸贴在合适位置。

可以根据自己的爱好和需要组合不同的网纸，不同的组合会得到意想不到的效果。如果不慎贴错了可以用吹风机对着网纸吹热风，让胶融化就容易揭下来了。

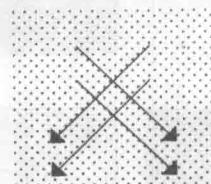
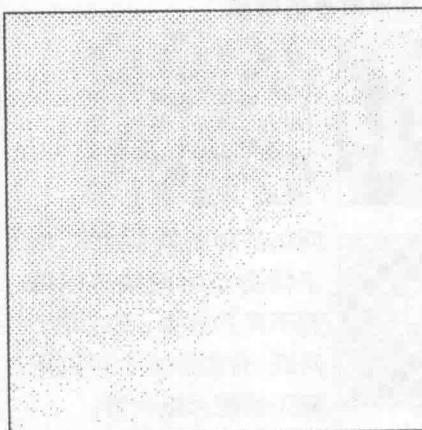
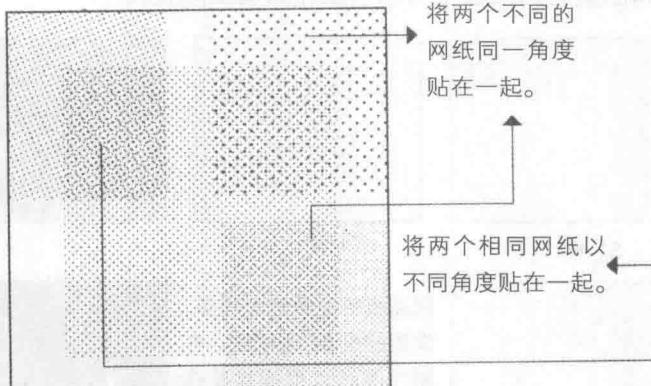

用割网刀将多余的部分小心切下来。

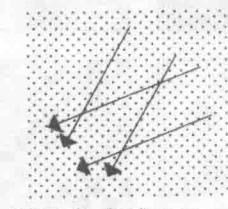

割网刀

贴好后用指甲或刀背将网纸压紧。

刮网角度成 45° 是错误的。

刮网角度成 20° ~ 30° 才正确。

