

【英】彼得·格雷 著

非常素描
教室

ARTIST'S
WORK BOOK

轻松学画日式漫画

The Practical Guide to

DRAWING MANGA

上海人民美術出版社

轻松学画日式漫画

DRAWING
MANGA

—— 从零开始 ——

非常素描
教室

ARTIST'S
WORK BOOK

轻松学画日式漫画

The Practical Guide to
DRAWING
MANGA

非常素描
教室
ARTIST'S
WORK BOOK

轻松学画日式漫画

The Practical Guide to
**DRAWING
MANGA**

【英】彼得·格雷 著
韩薇 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

非常素描教室：轻松学画日式漫画 / (英) 格雷 (Gray, P.) 著；韩薇译. —上海：上海人民美术出版社，2011.1

书名原文：Artist's Workshop: The Practical Guide to Drawing Manga

ISBN 978-7-5322-6968-6

I. ①非... II. ①格... ②韩... III. ①漫画—技法 (美术) IV. ①J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第199141号

非常素描教室：轻松学画日式漫画

原版书名：Artist's Workshop: The Practical Guide to Drawing Manga

原作者名：Gray Peter

原书出版号：ISBN 978-1-84837-276-4

Copyright © 2009 Arcturus Publication Limited

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying recording or otherwise, without written permission of the publisher.

本书的简体中文版经 Arcturus 出版公司授权，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：09-2010-500

非常素描教室：轻松学画日式漫画

著 者：[英] 彼得·格雷

译 者：韩 薇

责任编辑：徐 捷

装帧设计：徐子卿

技术编辑：季 卫

出版发行：上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号)

网 址：www.shrmms.com

印 刷：上海惠顿实业公司

开 本：889×1194 1/16 3印张

版 次：2011年1月第1版

印 次：2011年1月第1次

印 数：0001-4000

书 号：ISBN 978-7-5322-6968-6

定 价：18.00元

目录

简介	6
基本的绘画工具和器材	8
从画头部开始	10
漫画人物的五官	12
不同视角的头部表现	14
角色和表情——男性	16
角色和表情——女性	18
墨线稿	20
光影	22
渲染	24
身体	26
比例	28
设计姿态	30
动态和情感	32
英雄人物	34
服饰和化妆	36
着装人物的情感表达	38
角色设计	40
机器人角色	42
设计机器人形象	44
动物角色	46
索引	48

简介

Manga 漫画起源于日本，目前已经成为流行全球的、最常见的绘画种类之一。它广泛运用于动画片、电脑游戏、广告制作和各种设计中。它的特点包括：人物形象性格鲜明、富有动感，可快速移动，画面效果精致光滑等。

本书主要为大家介绍了如何绘制鲜明的人物形象，即怎样画出准确的、同时富有性格特征的各种面部和人物姿态，如何实现漫画所特有的视觉效果以及如何创作自己的漫画形象。

本书是按照课程的方式循序渐进的，由一个主题衍生至下一个主题，每一个主题都用步骤图的形式来指导大家掌握最基本的绘画原则，并层层递进。相信经过一些训练之后，即使初学者也能迅速地画出令人满意的效果。

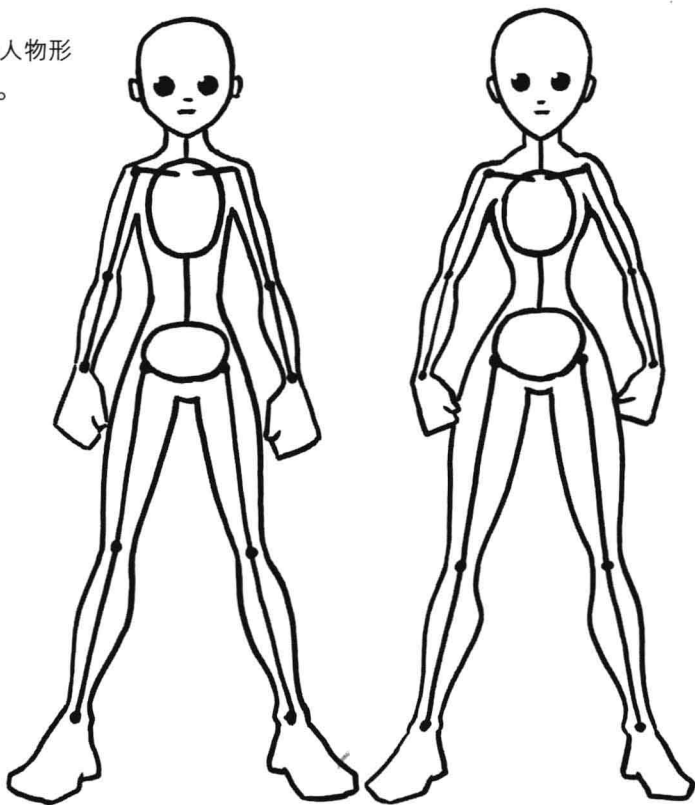
我在这里要劝诫大家不要仅仅临摹本书的图片，虽然这样做起来很容易，但希望大家克制这种冲动，并且按照书中设置的学习步骤，从最基本的练习开始，一步步地完成所有的练习，这样你才能创造出真正属于自己的漫画作品。

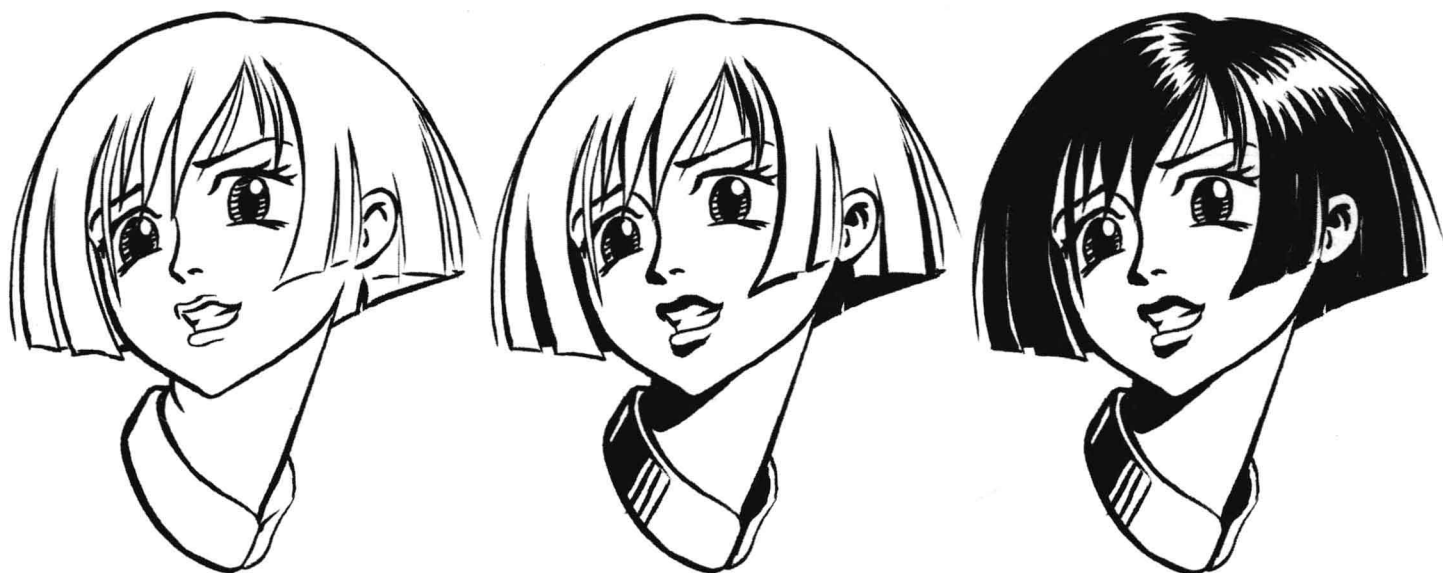
不要因为看到职业画家技法娴熟的作品就放弃了漫画的学习，一旦你掌握了漫画的基本技巧，你会发现要达到那样的水平其实也不难。本书专门设置了由易到难的练习步骤，向大家介绍各种技法，同时也引导大家实践各种绘画工具和材料。

由缤纷的灵感创作出的各种新形象。

研究漫画人物形体的结构。

本书所提供的 200 张左右的范图，所涉及到的仅仅是很少的漫画技法和风格，但却开启了漫画创作的大门，运用书中学到的知识，可以帮助你在今后继续提升自己的漫画技巧，直至娴熟。

按步骤画出具有职业水准的作品。

总之，要用一种愉悦的心情来学习绘画，尽管在画的过程中会遇到这样那样的难题，但只要你愿意持之以恒，很快，你就能体会到努力所带来的收获。

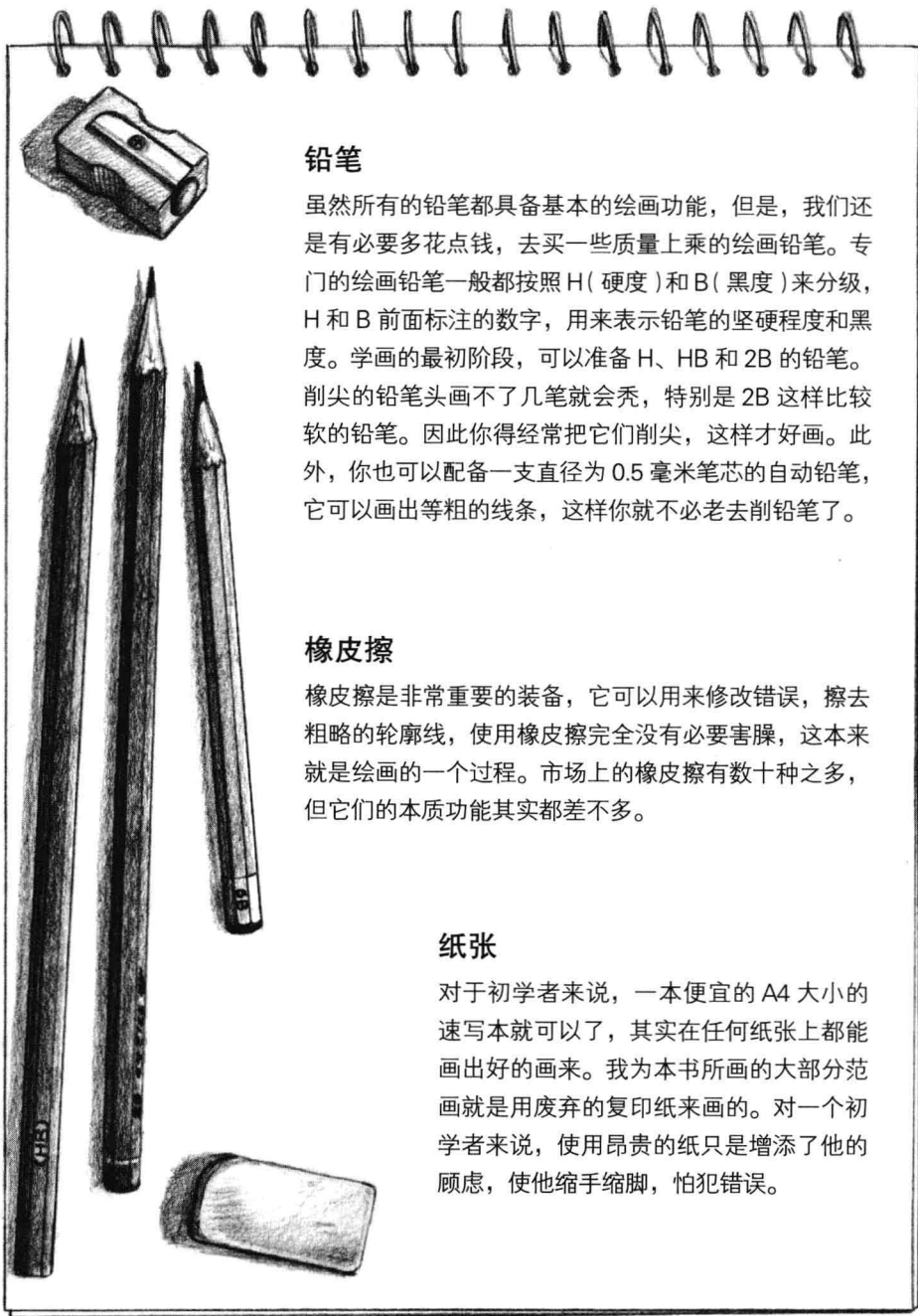
区分漫画人物所特有的五官特征
与现实人物的差异。

画出人物的动态姿势，并注意身
体各部位之间的比例。

基本的绘画工具和器材

无论哪一种风格的漫画，所需要的绘画工具都不复杂。对于初学者来说，经常犯的一个错误就是把所有的绘画工具都买回家，花了不少钱。但这并无助于提高绘画技巧，只会干扰我们学习绘画的初衷。在最初阶段，其实你只需要准备几支铅笔，一个卷笔刀，几张纸和一块橡皮擦就够了。

铅笔

虽然所有的铅笔都具备基本的绘画功能，但是，我们还是有必要多花点钱，去买一些质量上乘的绘画铅笔。专门的绘画铅笔一般都按照 H（硬度）和 B（黑度）来分级，H 和 B 前面标注的数字，用来表示铅笔的坚硬程度和黑度。学画的最初阶段，可以准备 H、HB 和 2B 的铅笔。削尖的铅笔头画不了几笔就会秃，特别是 2B 这样比较软的铅笔。因此你得经常把它们削尖，这样才好画。此外，你也可以配备一支直径为 0.5 毫米笔芯的自动铅笔，它可以画出等粗的线条，这样你就不必老去削铅笔了。

橡皮擦

橡皮擦是非常重要的装备，它可以用来修改错误，擦去粗略的轮廓线，使用橡皮擦完全没有必要害臊，这本来就是绘画的一个过程。市场上的橡皮擦有数十种之多，但它们的本质功能其实都差不多。

纸张

对于初学者来说，一本便宜的 A4 大小的速写本就可以了，其实在任何纸张上都能画出好的画来。我为本书所画的大部分范画就是用废弃的复印纸来画的。对一个初学者来说，使用昂贵的纸只是增添了他的顾虑，使他缩手缩脚，怕犯错误。

小贴士

买铅笔的时候，对不同软硬度的铅笔你可以选择不同的笔杆颜色，这样你在画画的时候可以很方便地区分它们。

其他绘画工具

在你跟随本书的进度进行学习的过程中,有的技法需要用到别的绘画工具和材料,有兴趣的话,你也可以尝试一下。这里介绍的是另外一些并不昂贵的工具,你可以将它们备入你的工具箱,它们会帮助你画出具有专业品质的漫画来。

绘图笔

绘图笔很好用,笔尖的粗细也有很多种选择,最细的有0.1毫米的,此外还有0.3毫米和1毫米的。它们能满足大部分的线稿要求。

蘸水笔

蘸水笔是传统的漫画工具之一,它通过笔尖蘸取墨水,可以画出不同粗细的线条。不过熟练使用蘸水笔并不容易,弄不好就会使画面显得脏乱。

黑墨水

有必要准备一瓶绘画用的黑墨水,一瓶可以用很久。没有掺水的纯黑墨水可以画出很深的线条,也可以用来涂画浓重的暗部。此外,黑墨水在调合不同分量的清水之后,可以得到不同程度的灰色。

毡头笔

毡头笔的使用稍有些难度。它的笔头种类很多,最适合表现地道的线描稿。除了可以画出全黑的暗部之外,毡头笔还可以画出各种层次的灰色阴影以及各种渲染效果。

毛笔

一支质量上乘的圆形水彩毛笔有多种功能:既能画纤细光滑的线条,也可以用于大面积涂色。一支3号或者4号水彩笔用处很多,但它们的笔尖要能合成一个完整的点才行。通常情况下,在每次使用完毛笔之后,要将其清洗干净,并且让它的笔毛归顺合拢。

白墨水

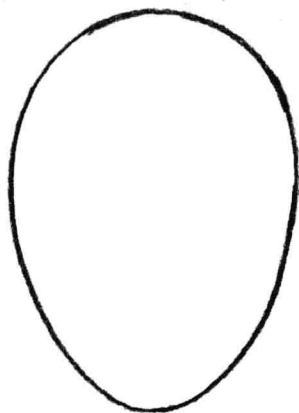
白墨水很有用,它可以用来修正错误,还能提亮高光,使画面呈现一种特别的闪耀效果。注意在使用之前,要先摇晃瓶身使溶液混合均匀。

小贴士

如果你的画面需要大量的墨水,建议使用较厚的灰色绘画纸,并用蘸水笔来画,这样纸张就不会因太多的水分而起皱。

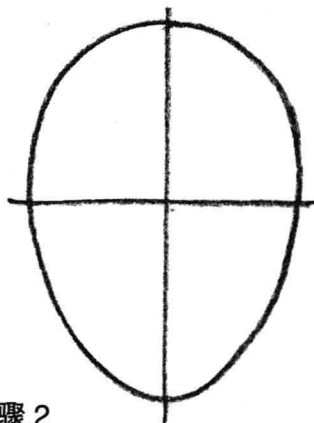
从画头部开始

漫画人物的大部分个性和表情都是通过他们的面部来表现的，所以，用它来作为我们学习的起点非常合适。不过，在你开始考虑漫画角色之前，务必先要了解脸和头是怎样结合在一起的。

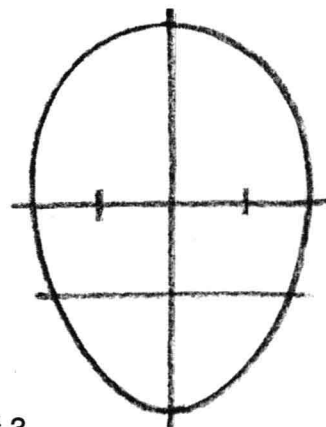
步骤 1

首先画出一个直立的蛋形轮廓。我用的线条比较深，目的在于让大家看得清楚，但大家在画的时候则要画得浅一些，建议用比较硬的铅笔（H 或 HB），同时注意不要画得太小。

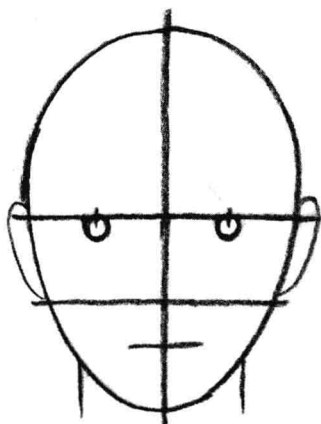
步骤 2

画出纵横两个方向的中心线。

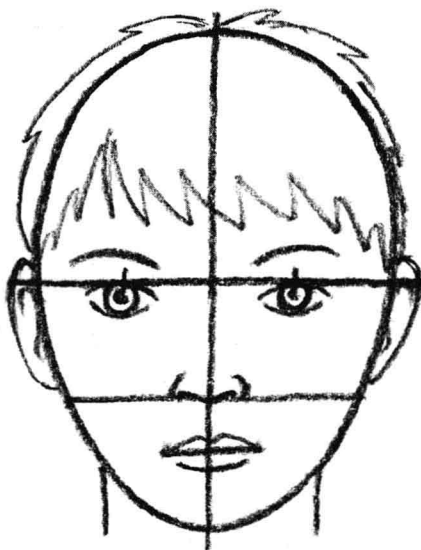
步骤 3

再次将两条中心线等分：在纵向线的下部二分之一处，画上一条水平的长直线；在水平中心线的两侧等分处画上垂直的短线。

步骤 4

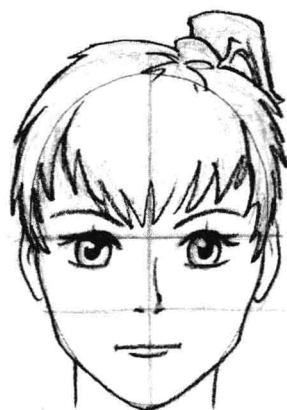
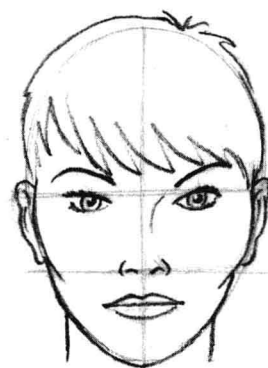
在大轮廓画好的基础上，我们很容易定位五官的位置。眼睛位于水平中心线的下方，耳朵则位于两条水平线之间的部位。再按图中样子画出唇中线和脖子位置。

步骤 5

现在把五官的外轮廓都画出来，这张画看起来像一名十多岁的男孩，但是只要我们改变一下发型，就可以轻易地把它变成一个女孩。

同样，根据之前的轮廓线，只要变化一下五官和下巴的形状，我们还可以画出非常真实的成年男性和女性。

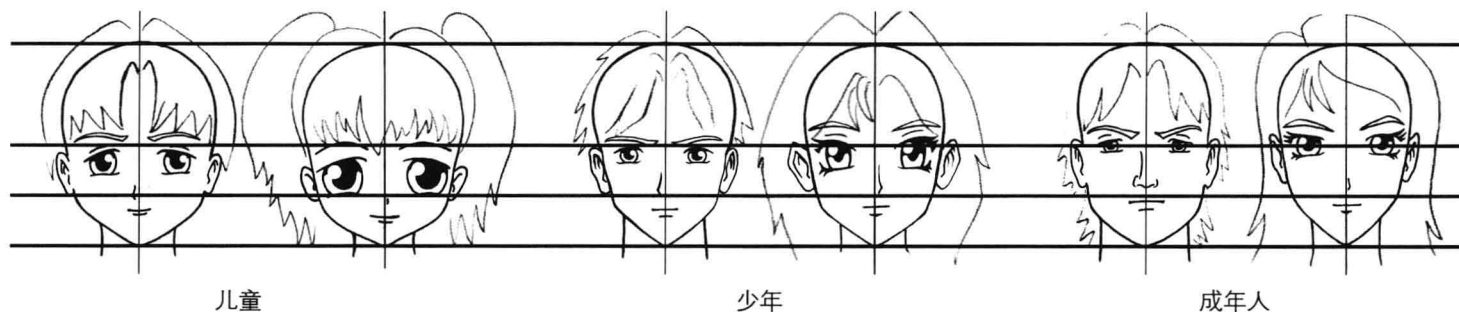

我们将五官的形状再作一些变化，使之形成漫画人物的五官标准。

将眼睛放大，下巴缩小，就轻而易举地得到了年轻化的漫画风格的面部。

我们可以看出，通过改变眼睛在整个头部中所处的位置，就可以表现不同的年龄特征。下面这张表，就是典型的不同年龄层次的漫画人物所使用的五官比例。

儿童

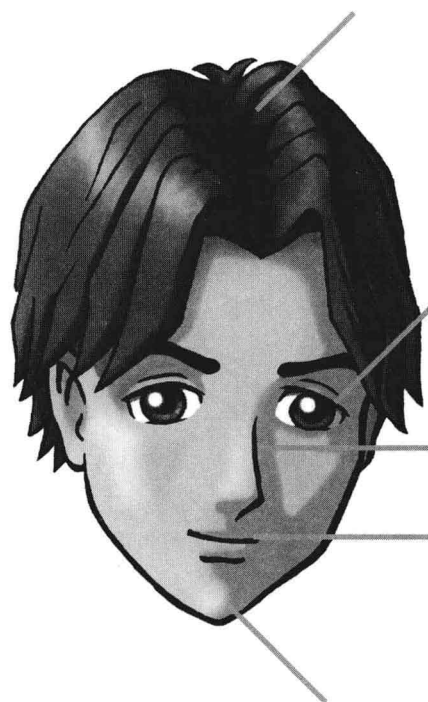
少年

成年人

漫画人物的五官

漫画中有老人，也有孩子；有好人，也有坏人；有长得好看的人，也有相貌平平的人。不同的角色，其五官的比例和特征也是不一样的，不过他们基本上都有各自特定的一些规则，这也使日式漫画风格与其他漫画完全不同。以下是日式漫画人物的一些常见特征。

头发很有雕塑感，并且有明显的发缕以及明显的反光，女性通常为长发。

眼睛大且明亮，眼瞳有明显的高光。女性的眼睛比男性更大，且有更多睫毛。男性的眉毛又粗又浓。

鼻子通常用简单的折线表示。

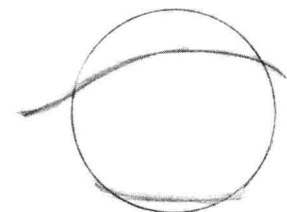
唇部小，线条简单，但在表达激烈情感的时候，则变化较多。

下巴呈三角形，底边几乎是一个尖尖的点。

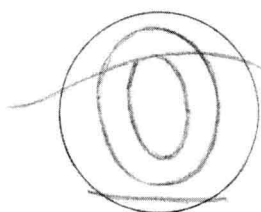
漫画人物的眼睛

日式漫画人物五官中最与众不同的就是眼睛的表现，学会眼睛的画法是掌握日式漫画风格的关键。因此在此处插入步骤图，教大家绘制典型的日式漫画人物的眼睛。

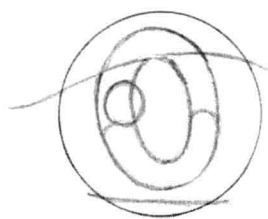
步骤 1

试着想象一个完整的眼球，画出一个正圆，并且在正圆上添加两条线，用来表现上下眼睑的形状。

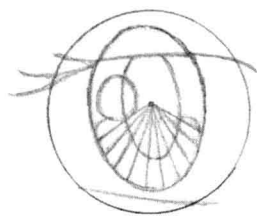
步骤 2

接下来画出瞳孔（眼黑中心黑色的部分）和虹膜（瞳孔周围的其他眼黑部位），虹膜的上部通常会被上眼睑遮盖住一部分。

步骤 3

画出一个圆圈，这是高光的位置，你还可以画出眼睑在虹膜上的投影。

步骤 4

在虹膜中画出放射线，这用于表现虹膜的细节，确保这些放射线都是从瞳孔中的某一个点往外发射的，再画出几根眼睫毛。

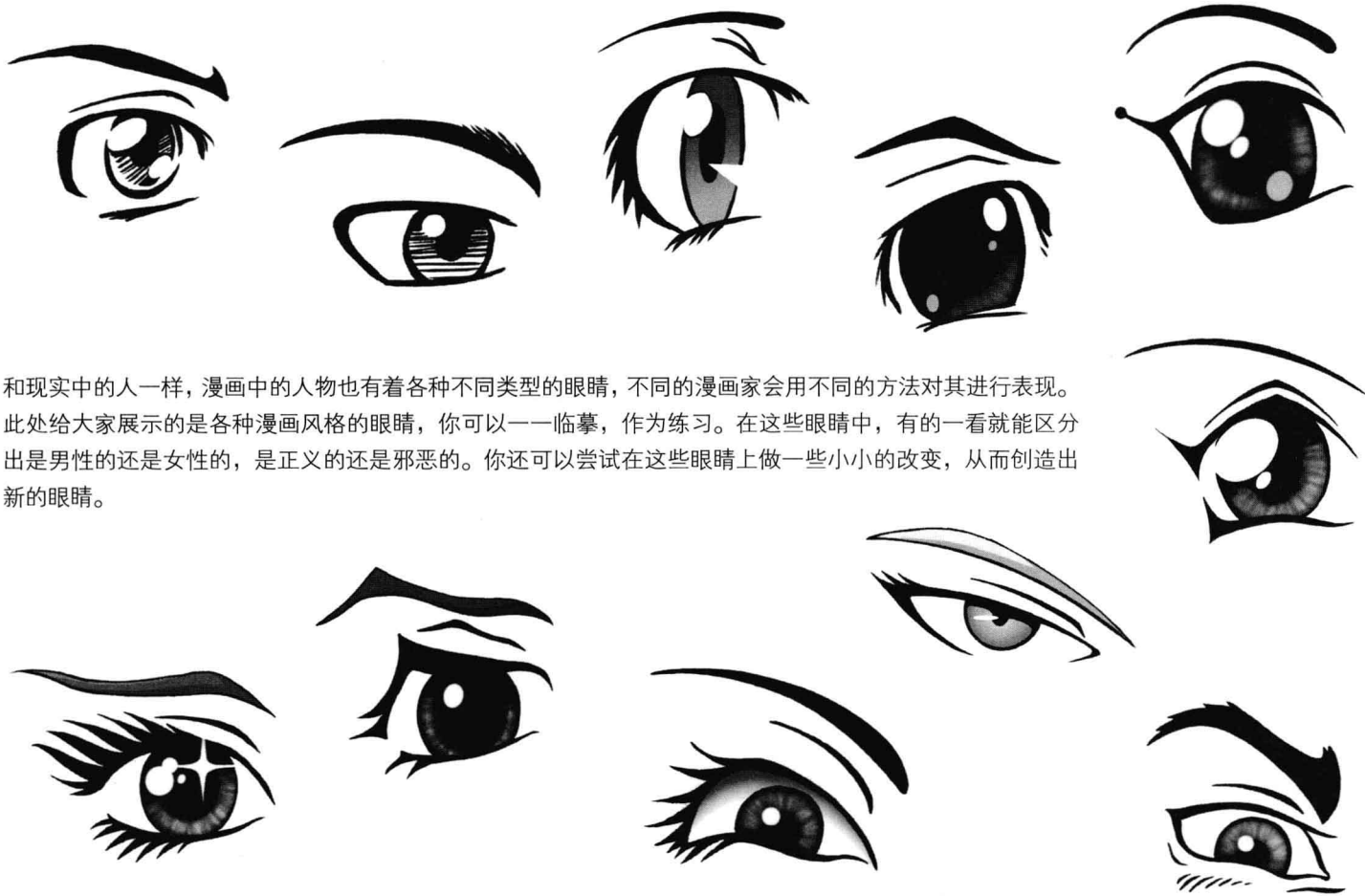
步骤 5

现在用粗黑的铅笔将这些轮廓线描黑，在你准备擦去那些不需要的轮廓线之前，请确保你已经将眼球的上部外轮廓线画好。

步骤 6

将眼黑部位画黑，加深睫毛的浓度。最后，轻轻地为虹膜画上均匀的灰色，并用橡皮擦把边缘擦干净。

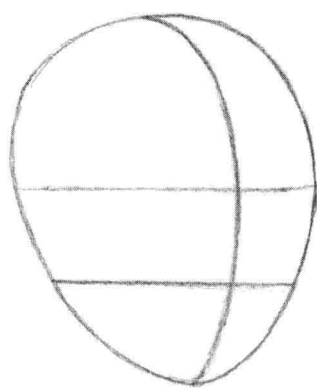

和现实中的人一样，漫画中的人物也有着各种不同类型的眼睛，不同的漫画家会用不同的方法对其进行表现。此处给大家展示的是各种漫画风格的眼睛，你可以一一临摹，作为练习。在这些眼睛中，有的一看就能区分出是男性的还是女性的，是正义的还是邪恶的。你还可以尝试在这些眼睛上做一些小小的改变，从而创造出新的眼睛。

不同视角的头部表现

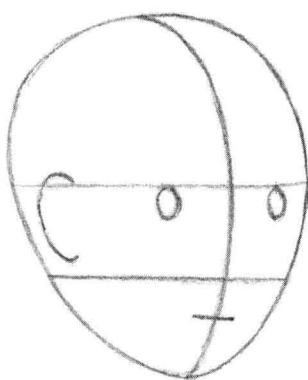
人是不停运动的物体，因此我们会从不同的角度去观察他们。如果你能够从不同的角度来表现你的漫画人物，那么你也就能够很好地表现出他们的动作、情感以及人物之间的互动关系。这听起来似乎有些复杂，不过，如果我们学会使用一些基本规则，画起来就会容易一些。

四分之三侧面

步骤 1

画一个基本的蛋形，要表现四分之三侧面（头部向某一侧转向），就需要将蛋形的上部和后部画得略微宽一些。像之前介绍的那样，画上两条水平的辅助线。与正面像不同的是，人物脸部垂直的那条中心线位置发生了偏移，靠近一端而远离另一端，并且不再是直线，是一条弧线。

步骤 2

现在，就很容易确定眼睛、嘴巴以及耳朵的位置了。

步骤 3

将面部五官以及头发的外形补充完整。

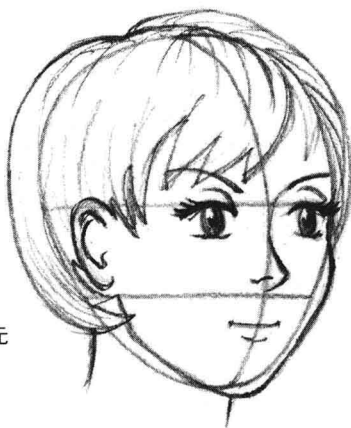

步骤 4

对漫画人物形象来说，脸颊以及下巴的外形非常重要。这条轮廓线从眼眶处开始，向外凸起显示颧骨的高度，然后向下，构成典型的三角形下巴。最后确定脖子的倾斜度。

步骤 5

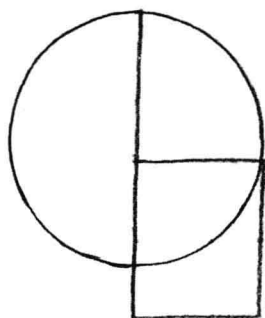
在用橡皮擦擦去辅助线之前，先刻画一下面部的五官细节。

右边这幅男性头像和左边这幅画所使用的轮廓线其实是一样的，区别在于他的下巴要饱满一些，下颌更大，脖子更粗。

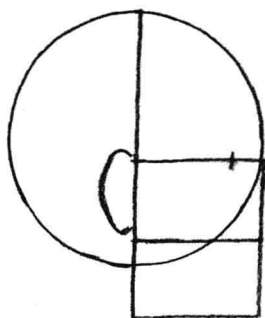

侧面像

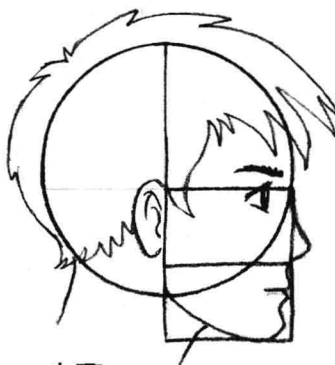
步骤 1

从侧面看到的头部外轮廓要比从正面看宽一些。为了尽快熟悉这个尺寸，你可以试着将人的头颅部分想象成一个圆，而脸部和下巴则构成一个长方形。水平中心线仍旧处于整个头部的上下二分之一处。

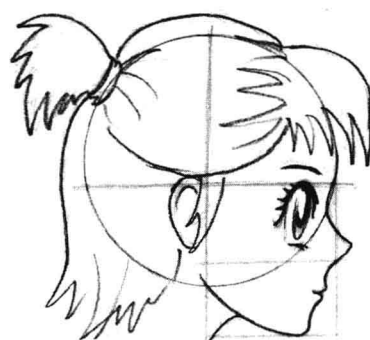
步骤 2

耳朵处于纵向中心线之后，而眼睛的位置则靠近脸的前端。

步骤 3

鼻梁向前伸出，下巴处于下方的方形之内。从这个角度望过去，眼睛的外形经透视变为一个三角形，虹膜则缩短为一个扁平的碟形。

这张女性人物的侧面像是使用同样的轮廓线画出来的，所不同的是，她的下颌部位向后倾斜的角度大一些。

在你熟练掌握了侧面像的基本比例之后，你也许会发现使用蛋形非常有用，只要稍加变化，再准确地画出辅助线的位置，蛋形几乎可以用来表现任何角度的头部。仔细研究一下这里给出的几张范画，注意观察：在头部上仰、低垂以及侧转时辅助线的弧度变化。