

迪斯尼公司 梦工场

哥伦比亚公司

华纳电影公司

福克斯公司

派拉蒙公司

《兔巴哥》

《猫和老鼠》

《埃及王子》

《三只小猫》

《三只小猪》

《龟兔赛跑》

《爱丽丝梦游仙境》

《怪物史莱克》

《谁陷害了兔子罗杰》

《丑小鸭》

《白雪公主》

《花与树》

《威利号汽船》

《兔子奥斯华》



丛琳 祁童 编著

动漫

名家名作

绘画技法

·中国·欧洲·日本·

高桥阳一
空知英秋
北条司

宫崎骏

荒川弘

藤岛康介

美树本晴彦

俊川弘

北条司

藤岛康介
荒川弘
北条司

龙骑士07
久保带人



化学工业出版社

动漫名家名作绘画技法

丛琳 祁童 等编著



化学工业出版社

·北京·

本书分成四篇，分别是色彩篇、中国篇、欧美篇、日本篇，全面介绍了中国、欧美、日本等国家和地区的动漫名家经典作品。通过分析部分名作中家喻户晓的动漫形象，来展现动漫角色的绘画技法及创作思想。

本书语言简明，图片精美。读者从中可真正了解国内外动漫大师的绘画风格，以博采众家之长，提高自身的动漫欣赏与绘画水平。

图书在版编目(CIP)数据

动漫名家名作绘画技法/丛琳, 祁童等编著. -北京:
化学工业出版社, 2010.9
ISBN 978-7-122-09120-8

I. 动… II. ①丛…②祁… III. 动画-技法(美术)
IV. J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第133689号

责任编辑: 丁尚林
责任校对: 边涛

装帧设计: 丛琳

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)
印刷: 化学工业出版社印刷厂
装订: 三河市万龙印装有限公司
889mm×1194mm 1/16 印张10½ 2010年9月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888(传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899
网 址: <http://www.cip.com.cn>
凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 39.00 元

版权所有 违者必究

前言

中国动画电影历史开始于1926年，其标志是动画短片《大闹天宫》的诞生。这个阶段的动画电影有很浓厚的中国特色。水墨动画完全是中国的动画，最具代表性的就是《小蝌蚪找妈妈》。另外剪纸动画、折纸动画、木偶动画也充分发挥了中国剪纸、皮影、折纸、木偶等民间文化的特点，同时挖掘民间故事题材，由形到神都带有浓郁的中国味。中国动漫的第二次辉煌是《哪吒闹海》的成功制作。2005年采用电脑技术制作的《喜羊羊与灰太狼》，更是受到了中国儿童的喜爱。

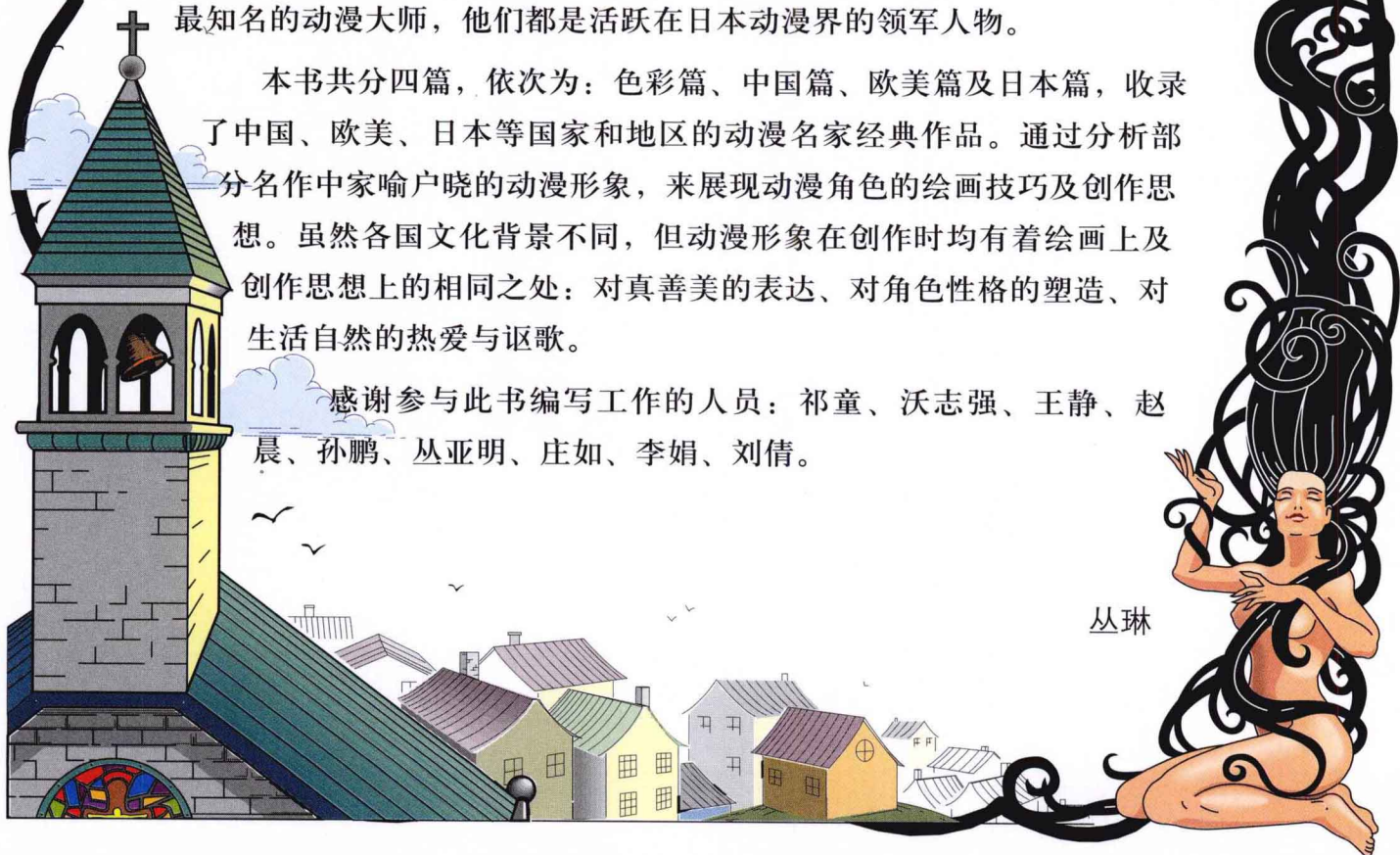
1906年，欧洲布雷克顿制作了《滑稽脸的幽默相》，这也是世界第一部动画影片。在麦凯之后，美国的动画家们开始走上了一条与欧洲同行截然不同的道路。在世界动画史上，美国动画占有重要的地位，一直引领着世界动画片的潮流和发展方向。它拥有比较成熟的商业动画运作模式、众多运作非常成功的制片厂以及世界一流的动画设计和制作的人才资源。享誉世界的迪士尼公司、梦工场、华纳电影公司就诞生在这片土地上，所以它是当之无愧的动画王国。

日本动画已有九十多年的历史，在画技、制作手法、构思设计方面都日趋成熟的日本动画，开始追求风格上的创新，试图突破原有的模式，以完善的技巧，加上超越时空的构思，带给观众全新的感官冲击。日本拥有全球最多最知名的动漫大师，他们都是活跃在日本动漫界的领军人物。

本书共分四篇，依次为：色彩篇、中国篇、欧美篇及日本篇，收录了中国、欧美、日本等国家和地区的动漫名家经典作品。通过分析部分名作中家喻户晓的动漫形象，来展现动漫角色的绘画技巧及创作思想。虽然各国文化背景不同，但动漫形象在创作时均有着绘画上及创作思想上的相同之处：对真善美的表达、对角色性格的塑造、对生活自然的热爱与讴歌。

感谢参与此书编写工作的人员：祁童、沃志强、王静、赵晨、孙鹏、丛亚明、庄如、李娟、刘倩。

丛琳



动漫名家名作绘画技法

目 录

第一篇 色彩篇



色彩的理论与实践.....	1
眼眉的认识.....	3
红色系的眼眉.....	4
紫色系的眼眉.....	5
绿色系的眼眉.....	6
中式漫画的眼眉与色彩.....	7
欧式漫画的眼眉与色彩.....	8
日式漫画的眼眉与色彩.....	9
嘴巴的色彩应用.....	10
嘴巴色彩的展示.....	11
头发的色彩运用.....	12
头发的常见色彩.....	13
头发色彩的展示.....	14
中式动漫人物发色.....	15
欧式动漫人物发色.....	16
日式动漫人物发色.....	17
中式动漫服饰色彩.....	18
欧式动漫公主裙色彩.....	21
欧式动漫武士装色彩.....	22
欧式动漫休闲装色彩.....	23
日式动漫和服色彩.....	24
日式动漫礼服色彩.....	25
日式动漫冬装色彩.....	26

第二篇 中国篇



中国动漫的发展史.....	27
特伟.....	28
《骄傲的将军》.....	29
《金猴降妖》.....	30
王宏.....	31
《消防大本营》.....	32
陈联运.....	35
《哪吒传奇》.....	36
蔡明钦.....	41



《梁山伯与祝英台动画版》.....	42
马荣成.....	48
《风云》.....	49
北京辉煌动画公司.....	52
《三国演义动画版》.....	53
敖幼祥.....	58
《乌龙院》.....	59
慕容引刀.....	60
《我就是刀刀》.....	61
猫小乐.....	62
《阿衰online》.....	63

第三篇 欧美篇



欧美动漫的发展史.....	65
安东尼奥·普罗海尔斯.....	66
《黑白侦探》.....	67
吉勒摩·莫迪洛.....	68
《莫迪洛》.....	69
埃尔兹·西格.....	70
《大力水手》.....	71
皮克斯动画工作室.....	72
《超人特工队》.....	73
华纳兄弟公司.....	74
《兔八哥》.....	75
《忍者神龟》.....	76
梦工厂.....	77
《马达加斯加》.....	78
米高梅.....	79
《猫和老鼠》.....	80
华特·迪士尼.....	82
《彭彭丁满历险记》.....	83
《狮子王》.....	84
《高飞狗》.....	85
《木偶奇遇记》.....	86
《大力士》.....	87
《爱丽丝梦游仙境》.....	91
《小美人鱼》.....	92
《睡美人》.....	94
《白雪公主和七个小矮人》.....	95
《美女与野兽》.....	96

《阿拉丁》.....	98
《仙履奇缘》.....	99
《公主与青蛙》.....	102

第四篇 日本篇

日本动漫的发展史.....	103
CLAMP	104
《反叛的鲁路修》.....	105
《XXXHolic》.....	106
《魔卡少女樱》.....	107
KAKIFLY.....	108
《K-ON!》.....	109
安田典生.....	110
《无头骑士异闻录》.....	111
东麻由美.....	113
《兵器种族传说》.....	114
高屋奈月.....	116
《水果篮子》.....	117
宫崎骏.....	119
《龙猫》.....	120
《千与千寻的隐秘》.....	121
《魔女宅急便》.....	122
荒川弘.....	123
《钢之炼金术师》.....	124
久保带人.....	127
《死神》.....	128
龙骑士07	133
《海猫鸣泣之时》.....	134
青山刚昌.....	136
《名侦探柯南》.....	137
水野英多.....	140
《推理之绊》.....	141
天野明.....	142
《家庭教师》.....	143
尾田荣一郎.....	146
《海贼王》.....	147
武内崇.....	150
《圣杯之战》.....	151
《空之境界》.....	155
《神隐之狼》.....	156
小梅京人.....	157
《狼与香辛料》.....	158



第一篇 色彩篇

色彩的理论与实践

了解如何运用色彩，如何混合色彩，这对于每个绘画者来说都是很关键的。理解基本的色彩理论和如何在实际中应用色彩，有助于树立在日后绘画时运用色彩的信心。

色盘



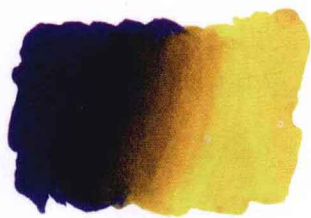
色盘是画家最重要的工具之一，在这里有原色（红、黄、蓝）和二级色（橙、绿、紫）。根据这些色彩，可以混合出其他不同的颜色，比如：灰色和褐色。

原色与二级色、三级色



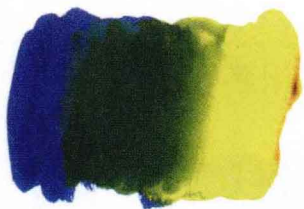
原色在色盘中是等分的。原色就是不能用其他颜色混合的那种颜色。二级色是混合两种原色而得到的色彩。而三级色是混合原色和原色旁边的二级色而得到的色彩。例如：混合红色和其右侧临近的色彩（橙色），可以得到红橙色。

混色



理论上说，以各种比例混合原色，可以得到所需的任何其他颜色。实际上事情并不是那么简单，因为颜料中的色素并不是纯色的。

和泥



蓝色和黄色混合成绿色，但是混合纯色的黄和绿，会得到另类的结果。比如：略带红色的天蓝色和有些发绿的柠檬黄融合之后就会变成泥绿色。

暖色和冷色



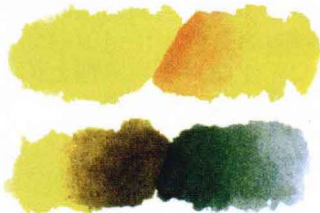
所有的颜色相互间都有关联。红色和黄色都有阳光般的温暖，称为暖色。而我们总把蓝色、绿色与水、植物联系起来，称为冷色。

中立色



中立色是用黑、白色混合而成的。然而，大多数所谓的中立色是混合了两种或更多色彩所得，所以在色彩中混合比例上存在色温偏好。

深度和空间



因为眼睛对远处的冷色比暖色更为敏感，所以在风景画中，暖色和冷色的对比可以创造空间上的纵深感。

色彩和阴影



加入白色可以亮化颜色，混合出某个颜色的色彩。阴影色调是深色的，可以通过加入黑色得到。

浓度

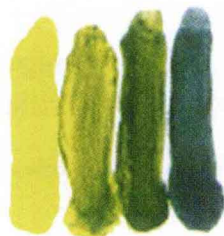


浓度也叫做饱和度，指的是颜色如何渐亮、如何渐强。生动纯净的颜色浓度高。苍白灰暗的颜色浓度低。



像镉红这样的颜色显得生动、浓度高，但是加入红色之后浓度降低，变成粉红。颜色的浓度可以通过混合补色实现调节目的，让颜色有暗淡感。

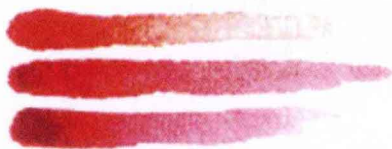
和谐色



光谱或色盘中间色区的颜色具有和谐性，例如：黄色和绿色。

有相似特性的颜色被画在一起的时候，也具有和谐性。

色调



色调指画面上表现思想、感情所使用的色彩和色彩的浓淡。



互补色

色盘中相对的颜色成为互补色。有三对主要的互补色，每对都包含一个原色和两个由原色组成的二级色。例如：红色的互补色是绿色，蓝色的互补色是橙色，黄色的互补色是紫色。由此类推，红橙色的互补色是蓝绿色，蓝紫色的互补色是黄橙色等。

活力对比色



当对比色并列的时候，它们会互相提升，带来生动的感觉，每个颜色要比单独看上去更加明亮。

使用互补色



和谐的主题可以通过引入互补色来达到。明亮的色调有强烈的效果，即使用的量很小也可以得到想要的效果。比如一小块绿地上的红色，可以带来清爽的感觉。

分离互补色



接近或“分离”互补色往往给人眼睛带来比纯色更愉快的感觉。例如：紫色是黄色真正的互补色，然而蓝紫色和红紫色是他的分离互补色。

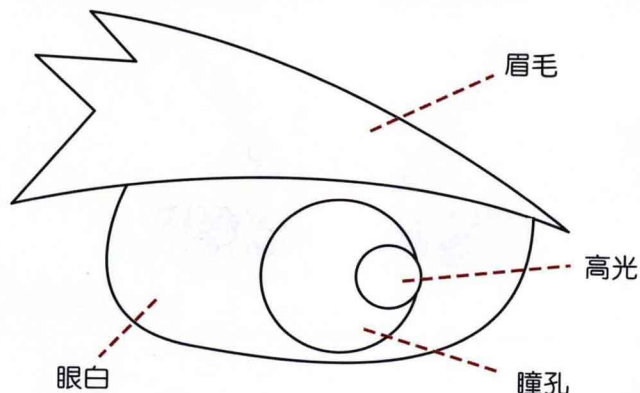
混合互补色



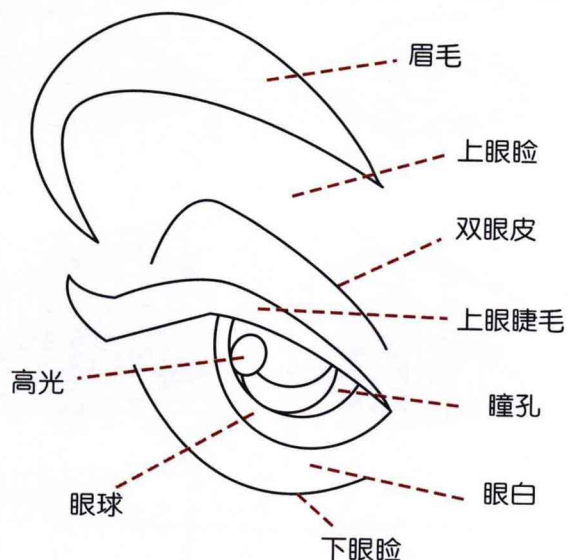
当互补色混合在一起的时候，它们形成了自然的中性色：灰色和棕色。利用颜色的选择和混色的成分比例，可以产生出一系列的中性色来。

眼眉的认识

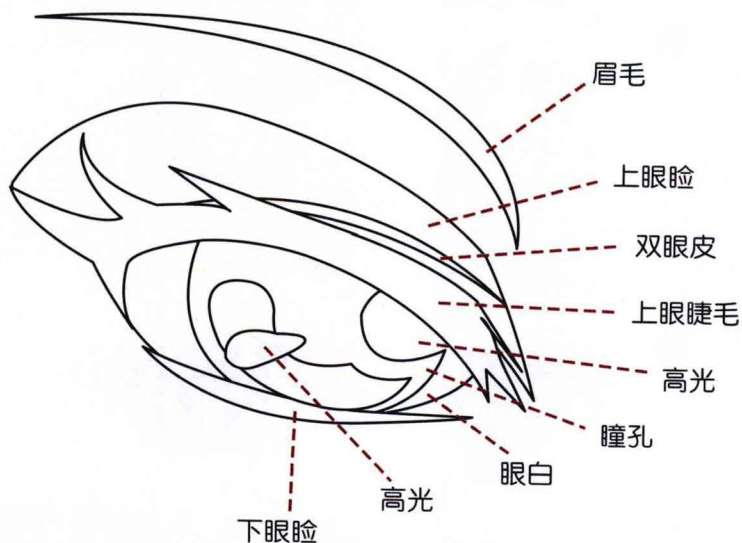
关于眼眉的绘制，中式漫画、欧式漫画和日式漫画有着截然不同的表现手法。相比较而言中式漫画中对眼眉的绘制比较简单、夸张，基本上只保留了眉毛、瞳孔、眼白部分，为了提亮眼睛的神采，会在眼中加入适量高光。而日式漫画对眼眉的表现手法就复杂得多，每一部分对颜色的使用也极其丰富。但是无论是哪种表现手法，最重要的是要分清眼中的层次，不可将很多层连在一起画，这样才能表现出每双眼睛的细致、光彩。



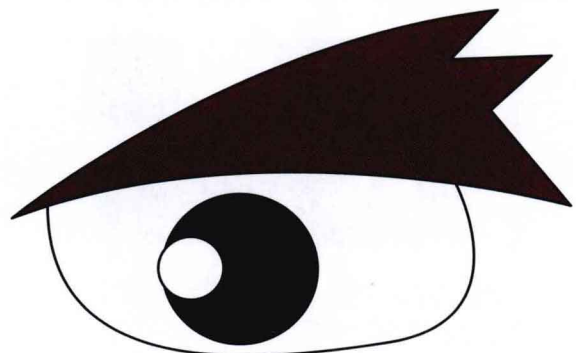
中式漫画的眼眉



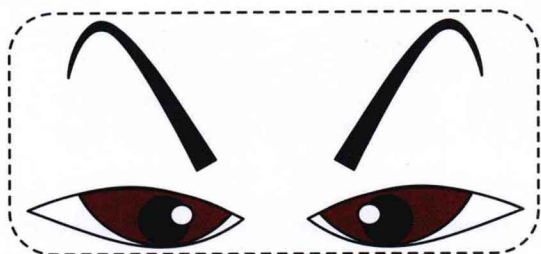
欧式漫画的眼眉



日式漫画的眼眉



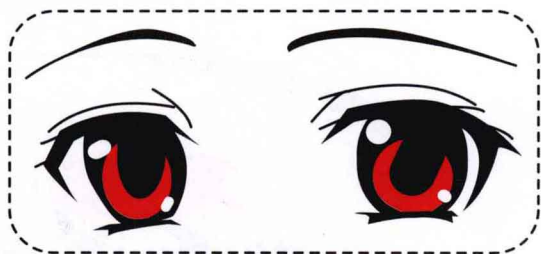
红色系的眼眉



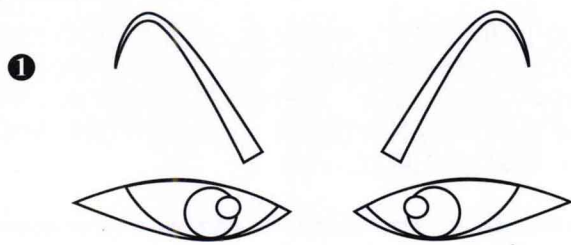
立眉配上暗红色，使这双眼睛显得十分凌厉，适合浴血奋战的战将。



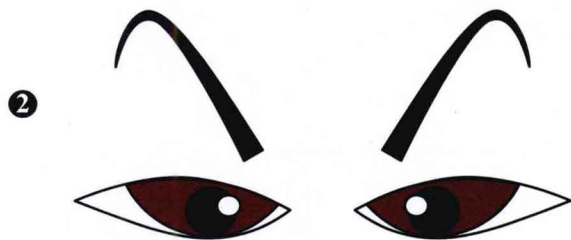
粉红色的眼睑和同色系的眼瞳使眼睛变得分外妖娆，卷翘的眼角更是透出人物的媚惑。



不同深度的红色，给人的感觉也是不一样的，明红色给人感觉热烈，透出人物的朝气。

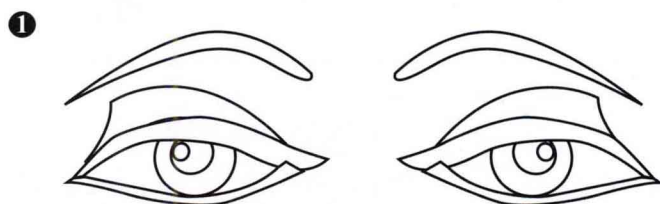


①

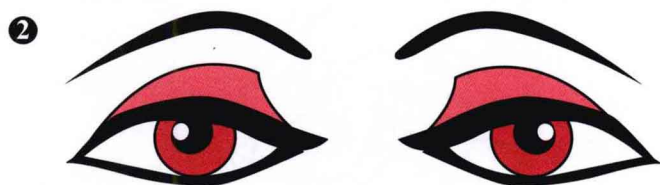


②

中式漫画的眼睛

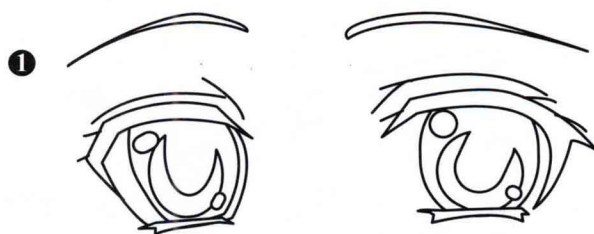


①

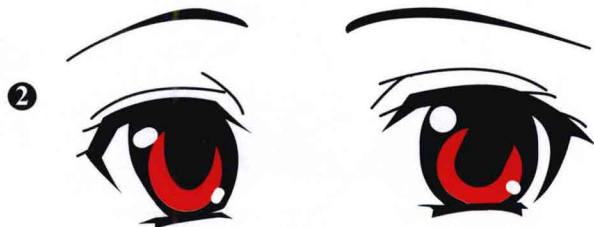


②

欧式漫画的眼睛



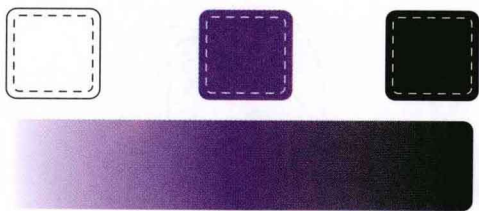
①



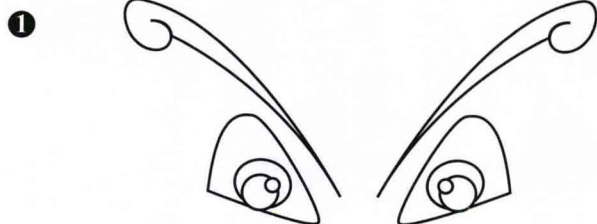
②

日式漫画的眼睛

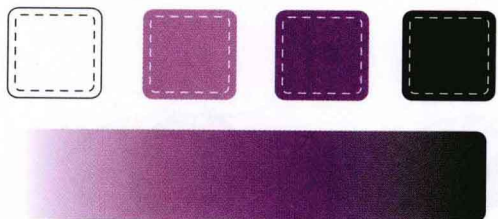
紫色系的眼眉



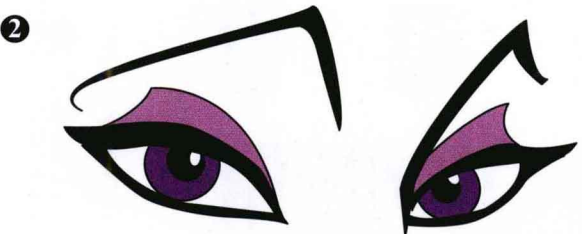
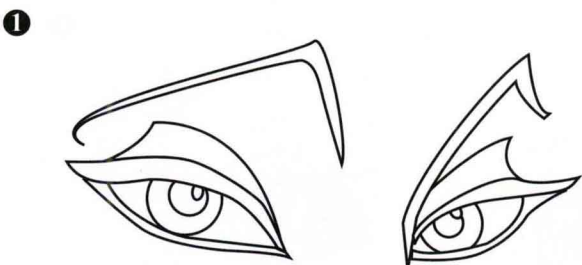
中式画法省去了眼睛上的很多线条，配上暗紫色，使眼睛看上去更有精神。



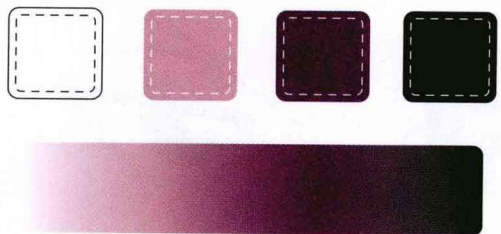
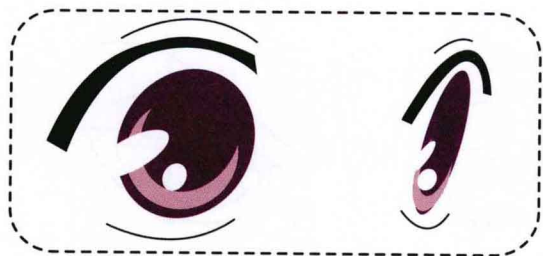
中式漫画的眼睛



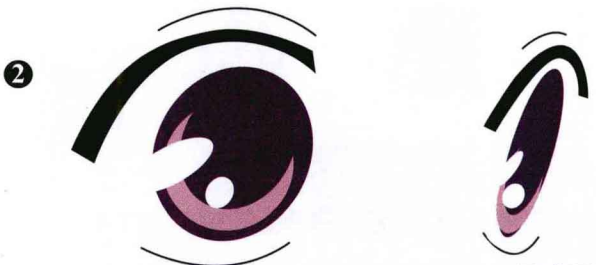
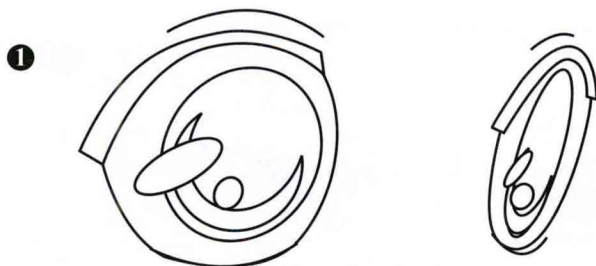
紫色有着勾魂的魔力，使人不由自主地想要接近。



欧式漫画的眼睛

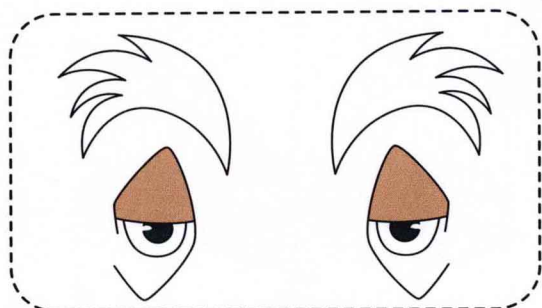


在深紫色的眼瞳中，加上一道粉色系的反光面，使眼睛看上去更为灵动。

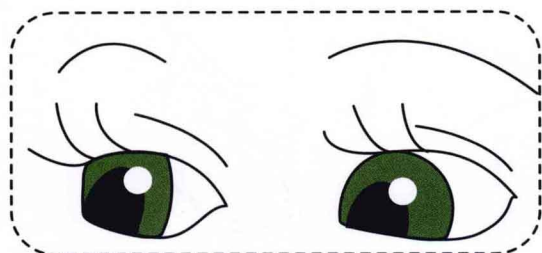


日式漫画的眼睛

绿色系的眼眉



中式画法以夸张见长，夸张的眼眶配上深绿色，显得更为幽怨、无奈。

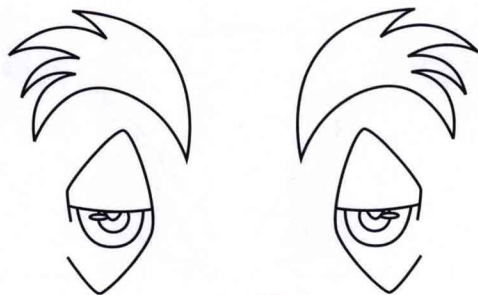


翠绿色是最接近自然的颜色，配上卷翘的睫毛显得眼睛更加优雅。

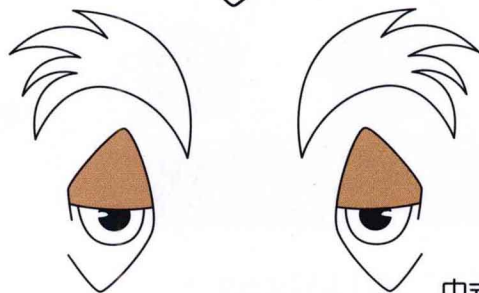


碧绿色在眼睛中比较少见，碧绿色会使眼睛显得比较深邃。

①

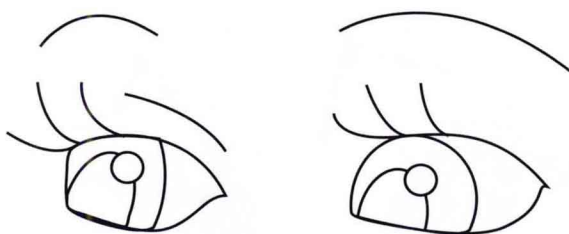


②

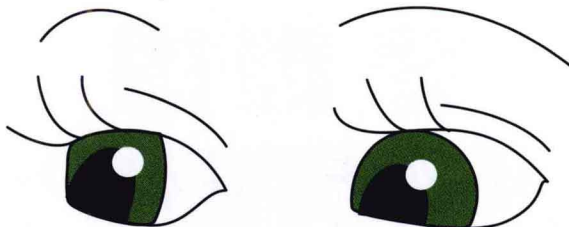


中式漫画的眼睛

①



②

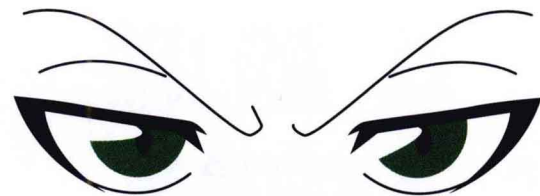


欧式漫画的眼睛

①



②

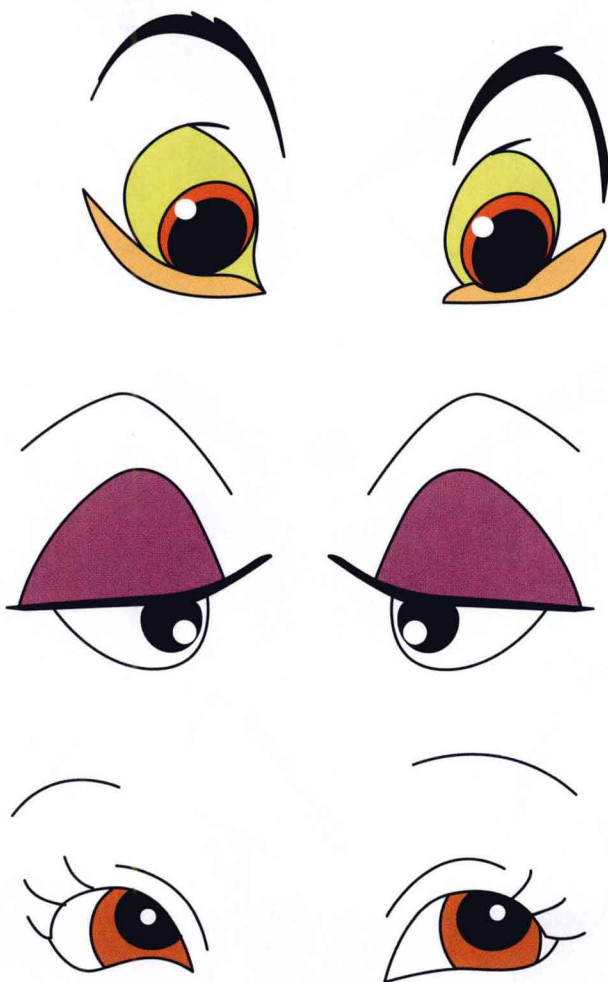
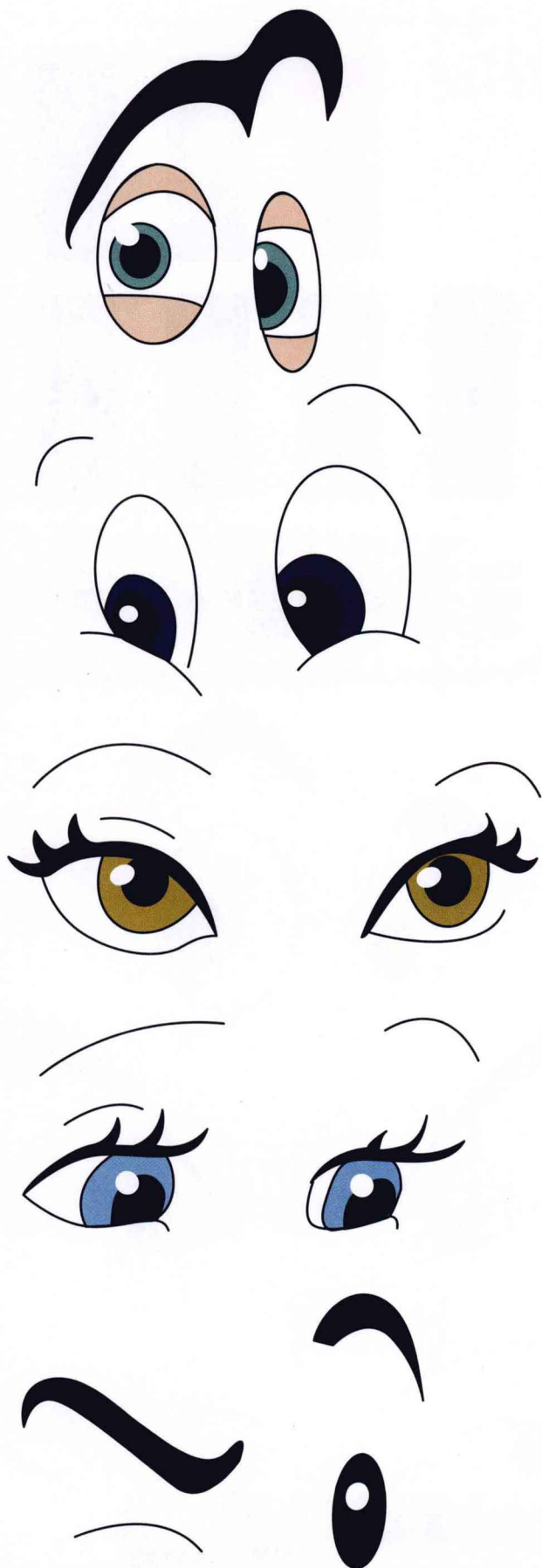


日式漫画的眼睛

中式漫画的眼眉与色彩



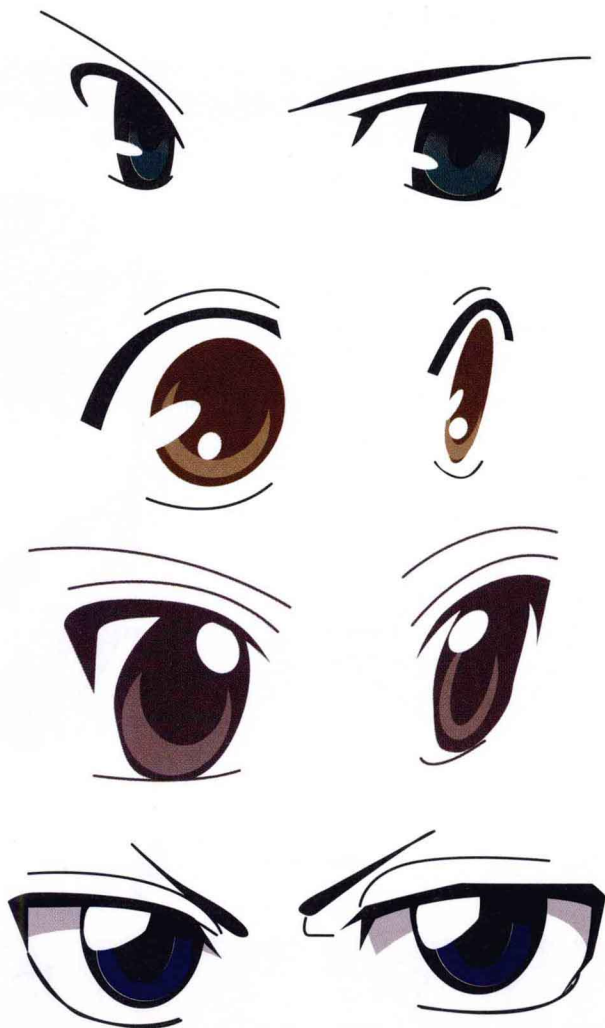
欧式漫画的眼眉与色彩



日式漫画的眼眉与色彩



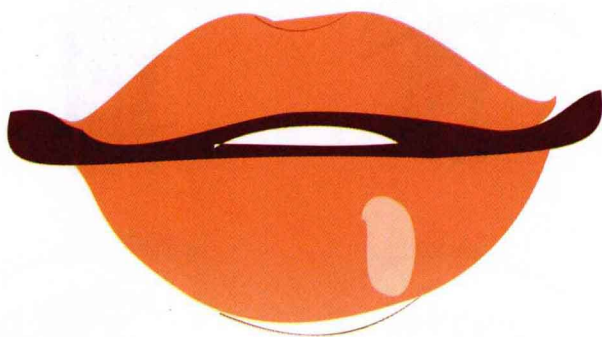
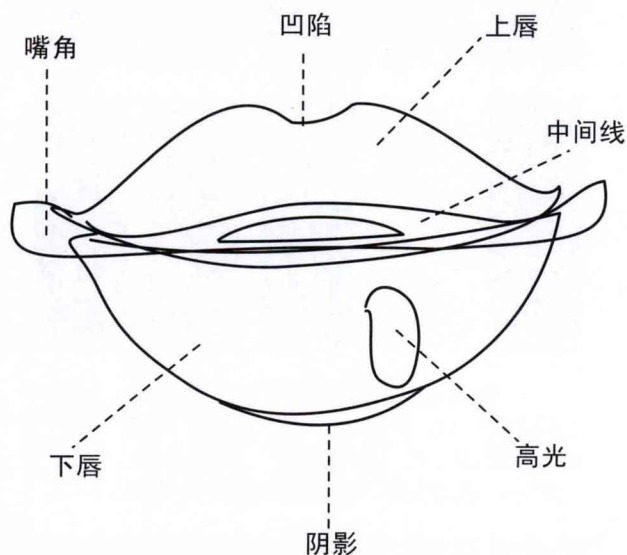
日式漫画中的眼眉色彩十分绚丽，各种不同的颜色可以表现出人物的不同气质。紫色神秘、黄色激烈、蓝色深沉、咖色亲切。无论什么颜色，都使日式漫画的眼睛神采奕奕。



嘴巴的色彩运用

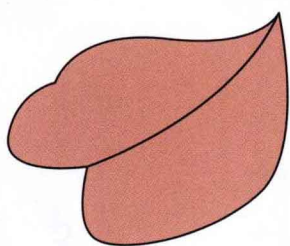
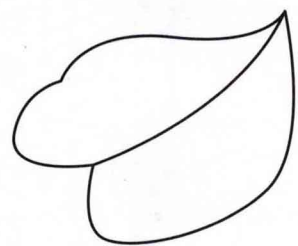
在动漫中，嘴巴可以表现出人物的很多情绪变化。而在绘制时无论是从画法还是色彩的运用，中国、日本、欧洲的使用方法基本相同。很多时候只需用一条线来表现，就算不绘制出来嘴巴，人物形象看起来也会很生动。但有时为了突显出人物的年龄差，还是会对嘴巴进行一定的修饰。

嘴巴的基本结构：

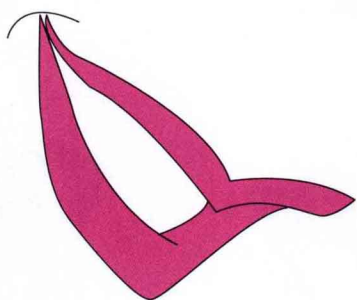
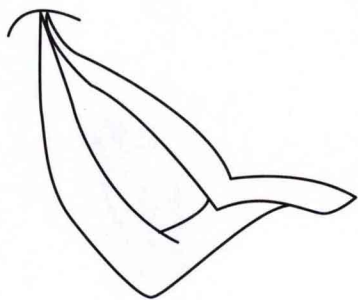


嘴巴的色彩参考：

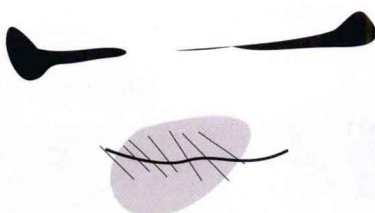
这里列举了中式漫画、日式漫画、欧式漫画在嘴巴上的色彩运用。通常还是美少女在嘴巴色彩上运用的比较多，美少男一般只是用线条表示。常见的色彩有肉粉色、桃红色以及黑色和表现阴影的灰色。



中式动漫的嘴巴



欧式动漫的嘴巴



日式动漫的嘴巴

