

乐画工房 HeHe 编著

动漫第一线

1

漫画描线 技法

秉承名家思想 学习一线技术
挥洒绘画激情 提升实战技能

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

动漫第一线 DONG MAN DI YI XIAN

1

漫画描线技法

乐画工房 HeHe 编著

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

动漫第一线. 漫画描线技法 / HeHe编著. — 北京 :
人民邮电出版社, 2011.3
ISBN 978-7-115-24407-9

I. ①动… II. ①H… III. ①动画—技法(美术)
IV. ①J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第003184号

内 容 提 要

本书是“动漫第一线”系列教程中的一本。在漫画绘画中,描线是漫画绘制的基础,线条掌握得好与坏,关系着漫画人物、服饰、景物的质感好与坏。本书将详细介绍漫画描线的各种技法和技巧,全书共8章,包含描线工具、线稿的各种类型、描线容易出现的各种毛病、线条的组合应用、质感表现、个人路线表现等,共200多个示例。

本书实例丰富,讲解细致,非常适合动漫初、中级爱好者学习,也适合动漫相关专业作为教学用书。

拿起画笔来吧,跟着我们画,相信很快就能掌握漫画绘制的要领。

动漫第一线——漫画描线技法

- ◆ 编 著 乐画工房 HeHe
责任编辑 郭发明
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
三河市海波印务有限公司印刷
- ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 16
字数: 256千字 2011年3月第1版
印数: 1~4000册 2011年3月河北第1次印刷

ISBN 978-7-115-24407-9

定价: 35.00元

读者服务热线: (010)67132692 印装质量热线: (010)67129223

反盗版热线: (010)67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

第1篇 基础篇

第1章 准备! 描线的工具 009

1.1 描线主要工具——蘸水笔	010
什么是蘸水笔	010
蘸水笔描线的优点	011
不同类型的蘸水笔特性	012
G笔尖	012
丸笔尖	013
D笔尖	014
学生笔尖	015
灯塔牌笔尖	016
蘸水笔的使用方法	017
如何得到蘸水笔	021
蘸水笔的好搭档——原稿纸及其替代品	022
其他辅助工具	023
1.2 蘸水笔的经济替代品	024
针管笔	024

钢笔	025
秀丽笔(百丽笔)	026
1.3 毛笔	027
毛笔概述	027
毛笔特性	028
毛笔在漫画中的应用	029
如何购买漫画用毛笔	031
1.4 电脑描线常用软件	032
COMIC STUDIO	032
Photoshop	032
Easy Paint Tool SAI	032

第2章 起步! 基础描线 033

2.1 最基础的线条	034
平直无变化的线	034
有出锋的线条	034
有出锋和入锋的线条	035
粗线和细线的交替使用	035
2.2 基础描线的工具准备	036
入门描线笔的挑选	036
修改工具	036
2.3 基础描线的要求	037
平稳	037
定位准确	038

明确的绘制	039
尽量组合现有知识	040
2.4 常见类型线稿讲解	041
没有任何技巧的基本线稿	041
魔法少女上手练习	043
单个人物之男孩子	044
G笔的练习	046
单个人物之女孩子	047
美少女的针管笔的组合练习1	050
美少女的针管笔的组合练习2	051
植物为主的线稿	052
用丸笔尖练习花卉线条	054

动物线稿	055	针管笔+直尺	064
丸笔尖描绘毛发练习	057	室内	065
自然风光	058	室内针管笔练习	068
风景描线练习	060	人景结合	069
城市	061	漫画原稿中的人景结合	072

第3章 瓶颈! 描线的坏习惯及心理因素..... 073

3.1 概述	074	3.6 过轻或过重地描线	087
3.2 蹭线	075	3.7 过快地描线	089
3.3 断线	078	3.8 描线时候的心理调整	092
3.4 飞线	081		
3.5 僵硬的手	084		

第2篇 进阶篇

第4章 进阶! 线条的本质及效果提升! 095

4.1 进一步认识线条	096	通过控制线条粗细来表现立体感	107
4.2 用线条表现画面重点和空间层次	099	在线下加上阴影来增加立体感	109
4.3 让描线对象饱满起来	103	4.5 描线的综合运用	113
4.4 增加线稿立体感	106		
简单地认识光影	106		

第5章 应用秘籍! 线条的质感表现..... 121

5.1 质感表现的神秘世界	122	5.3 人物质感表现	129
什么是质感	122	人物质感表现的重点	129
质感表现在漫画中的重要性	123	头发的质感表现	130
质感表现的实现手段	124	发质的表现	130
5.2 线条的使用方法和组合方式	125	短发的表现	132
线条的使用方法	125	长发的表现	133
单个线条质感	125	卷发的表现	134
线条组合质感	126	不同发色的表现	135
线条的基本组合方式	126	眼睛的质感表现	136
单个线条与组合线条的结合运用	128	眼睛的整体	136
整体画面的线条质感与漫画风格	128	瞳孔与睫毛	137
		人物脸部的质感表现	138

少女的脸	138	树的组成	162
少年的脸	139	树干	163
成熟女性的脸	140	树叶	164
成熟男性的脸	141	树林	165
老人的脸	142	岩石的质感表现	166
小孩的脸	143	岩石的特点	166
身体的质感表现	144	山	167
身体质感表现的要点	144	沙漠	168
关节处的表现	145	草的质感表现	169
充满魅力的女性身体	146	草地	169
女性的后背与侧面	147	道路的质感表现	170
男性的后背与侧面	148	公路	170
强劲肌肉的表现	149	山路	171
5.4 服饰质感表现	150	砖瓦的质感表现	172
服饰质感表现的重点	150	石砖	172
普通布料衣服的质感表现	151	瓦片	172
校服	151	木质建筑的质感表现	173
便服	152	都市建筑的质感表现	174
武道服	153	水的质感表现	175
职业装	154	海	175
皮衣质感表现	155	河流	176
皮衣质感的特点	155	雨	177
毛衣质感表现	156	云的质感表现	178
毛衣质感的特点	156	云朵	178
泳装质感表现	157	夕阳	179
泳装质感的特点	157	云海	180
内衣质感表现	158	5.6 动物皮毛质感表现	181
内衣质感的特点	158	皮毛质感	181
鞋类质感表现	159	羽毛质感	182
鞋子质感的特点	159	鳞甲质感	183
金属质感表现	160	5.7 特殊质感表现	184
金属制品	160	光	184
5.5 景物质感表现	161	影子质感	185
景物质感表现的重点	161	玻璃质感	185
树的质感表现	162	爆炸质感	186

第3篇 高级篇

第6章 个人路线之少年热血风 188

6.1 认识少年风格的线条..... 189	6.4 多人特写..... 203
6.2 充满能量表现的原稿..... 192	6.5 极具冲击力的战斗画面..... 209
6.3 有气势的群像跨页..... 197	

第7章 个人路线之少女风 215

7.1 华丽向的少女..... 216	7.3 耽美向的少年..... 226
7.2 古典向的少女..... 221	

第8章 个人路线之中性风 231

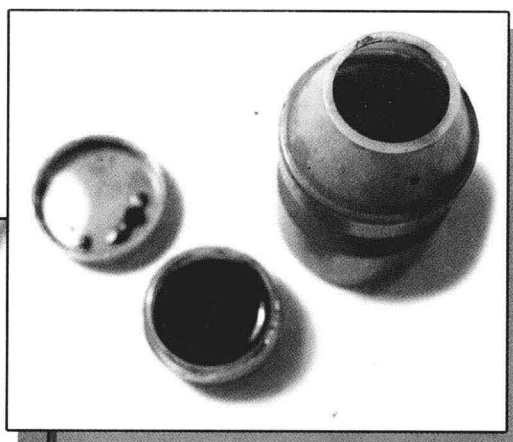
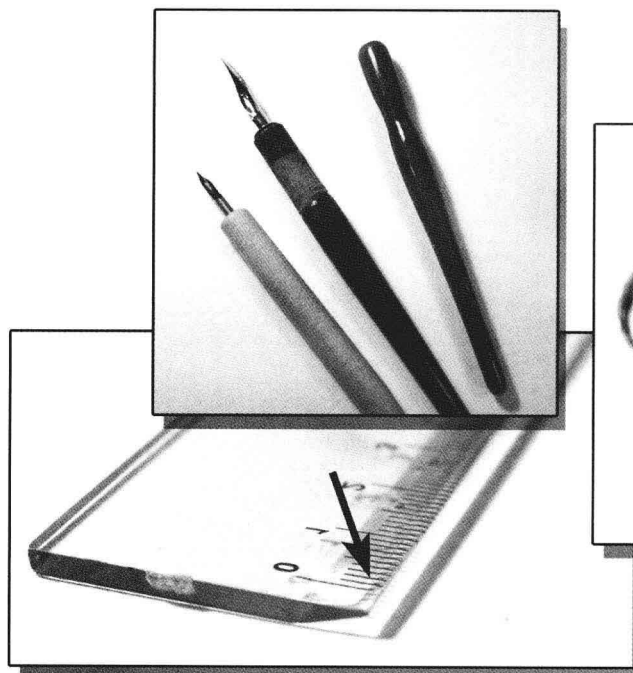
8.1 圆润精致的线稿..... 232	8.4 中性偏少年..... 247
8.2 卡通手绘风..... 238	8.5 重光影风格..... 251
8.3 中性偏少女..... 242	

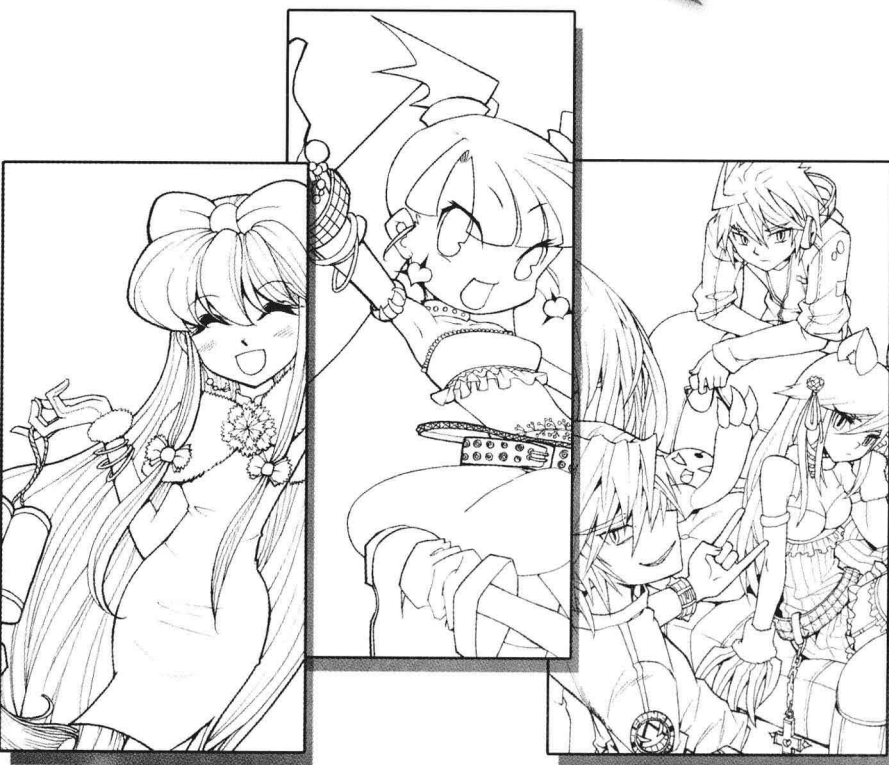
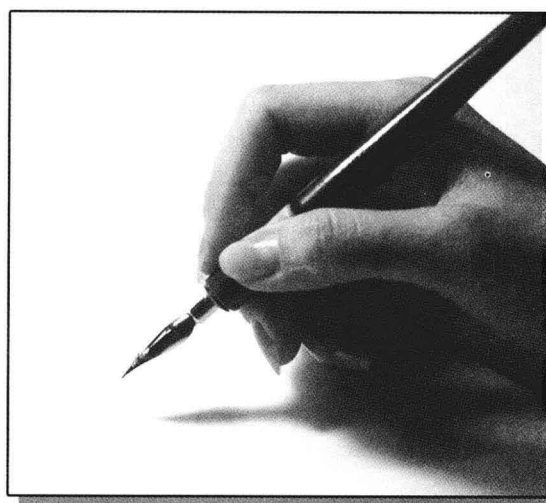
第 1 篇

基础篇

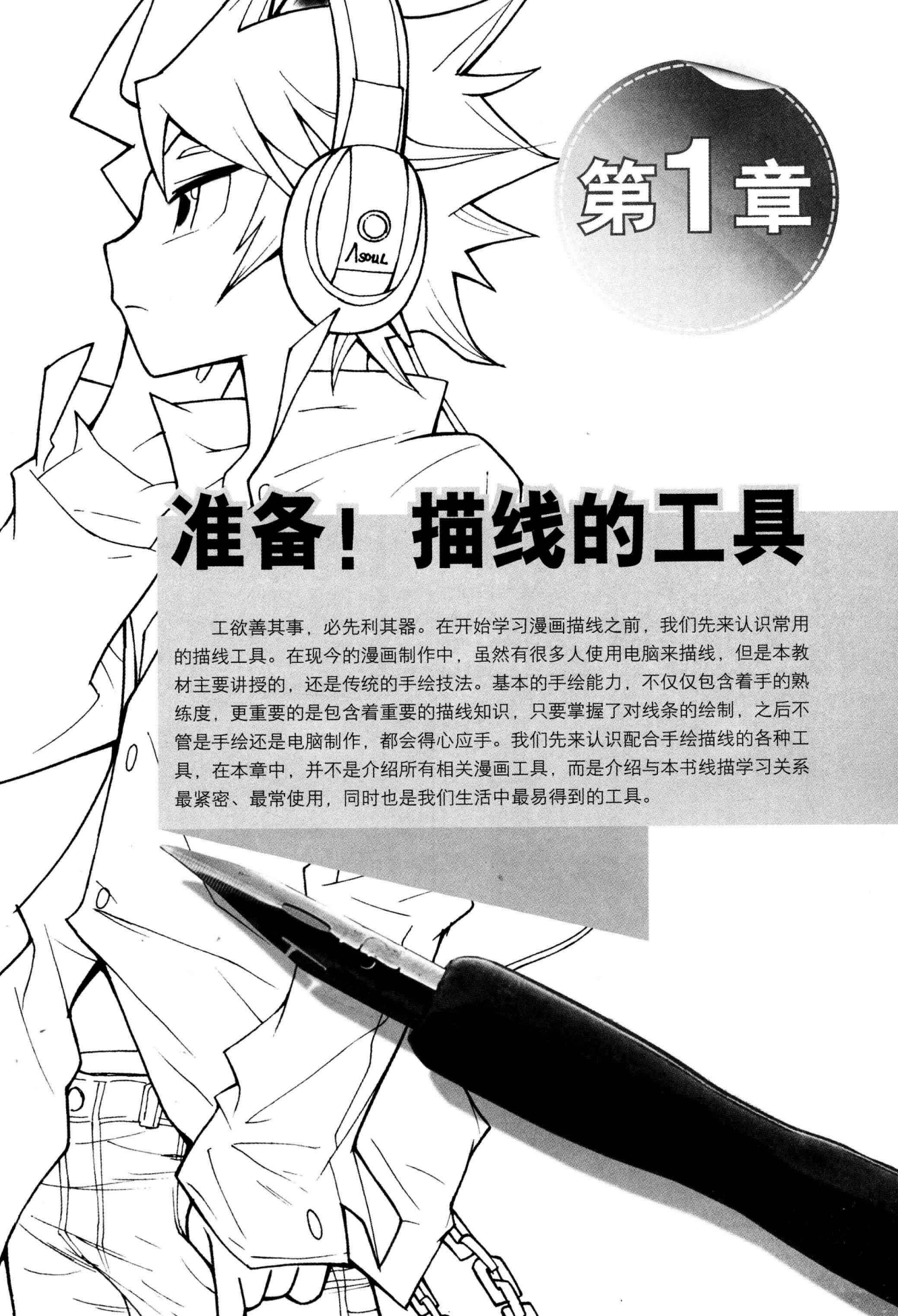

在基础篇中，我们会先了解线描的基础工具，然后接触简单的线稿描绘，学习怎样用简单的工具和简单的技巧描绘出精致的线稿。此外，我们还给大家介绍如何避免线描学习中的坏习惯，以帮助大家快速进步。在基础篇的学习完成之后，大家应该有能力描绘基本的线稿，并且能够看出自己原来的线稿中的问题所在，并加以改进。

基础线描一章中的线稿，在讲解之后，还附有完整的范例。在初期大家如果想要尽快上手的话，可以拓下完整的线稿自己描描看，尽量模仿范例中的线条。有时候，线描类似书法，需要亲手去体会，大量的临摹才能感受到技法真正的运用方式。

第1章

准备！描线的工具

工欲善其事，必先利其器。在开始学习漫画描线之前，我们先来认识常用的描线工具。在现今的漫画制作中，虽然有很多人使用电脑来描线，但是本教材主要讲授的，还是传统的手绘技法。基本的手绘能力，不仅仅包含着手的熟练度，更重要的是包含着重要的描线知识，只要掌握了对线条的绘制，之后不管是手绘还是电脑制作，都会得心应手。我们先来认识配合手绘描线的各种工具，在本章中，并不是介绍所有相关漫画工具，而是介绍与本书线描学习关系最紧密、最常使用，同时也是我们生活中最易得到的工具。

1.1 描线主要工具——蘸水笔

什么是蘸水笔

漫画创作的基本工具就是蘸水笔。一般而言，实际画漫画时，先用铅笔打好草稿，然后再用蘸水笔上墨线。蘸水笔的线条能根据力度、角度与所蘸墨水量的不同产生灵活的粗细变化，书写过程中需要频繁地蘸墨水。蘸水笔的笔尖种类很多，每种笔尖的软硬与弹性的程度各有不同。不同的蘸水笔在不同的使用者手里会有不同的效果，相对其他笔来说，蘸水笔的线条富于变化，画出来的画比较有韵味。但对使用者的要求较高，需要常练习才能熟练掌握。

▲笔者常用的各种蘸水笔尖

◀用蘸水笔描线的原稿

▲使用了很多久的D笔

蘸水笔描线的优点

大家用来描线的笔其实是多种多样的，在钢笔、针管笔、签字笔等选择中，蘸水笔是最难掌握的，但是它的优点确是其他种类的笔无法比拟的。

也许蘸水笔上手比较困难，但是在我们使用熟练之后，就会发现蘸水笔的弹性及塑造能力非常强，即使不换笔，也能够通过控制手的力度画出层次丰富的线条，而且极具弹性。

资深的漫画家，都会有自己独特的“笔风”，而这种“笔风”的出现，正是借助蘸水笔的功能达成的。蘸水笔的弹性，能够支持画家各种各样独特的线条表现习惯。

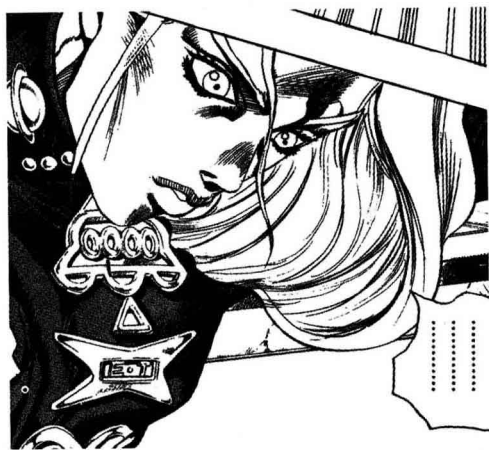

▶ 完全用一支G笔完成的线稿。

▲ 出自鸟山明《七龙珠》

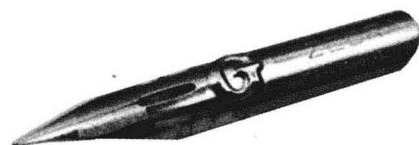
同样是用蘸水笔，不同漫画家线条的感觉是不同的。

▲ 出自荒木飞吕彦《JOJO奇妙冒险》

在描线初期，大家会觉得针管笔一类的笔容易上手，不容易发生错误，但是如果你成为了一名漫画家，有了绘制速度上的需求，你就会发现最终使用蘸水笔描线的速度要远远高于其他的笔。因为蘸水笔的特有弹性，使得线与线之间能够有一种一气呵成的连贯性。每支蘸水笔的使用寿命都是有限的，但是它也会随着你的使用而变成一支只属于你的笔。由于适应了不同人的用笔习惯，蘸水笔会被磨合得只适合这个人使用。

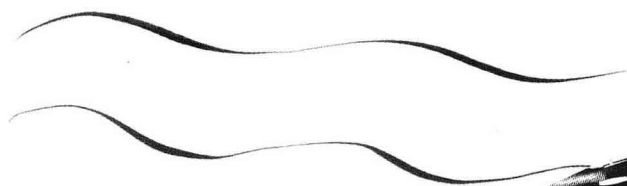
不同类型的蘸水笔特性

▲日本进口斑马牌G笔尖

G笔尖

最具代表性的一种笔尖，因为在笔尖上有个G字，所以被叫做G笔尖。G笔尖是粗细变化最大、弹性最大的一种笔尖，也是最被广泛运用的笔尖之一。

▲G笔尖画出的线条

▲出自鸟山明《七龙珠》

G笔尖线条变化很大，适合画近景和柔软的画面，对树木和岩石等自然物也适用，是鸟山明、北条司等绝大多数漫画家使用的笔型。

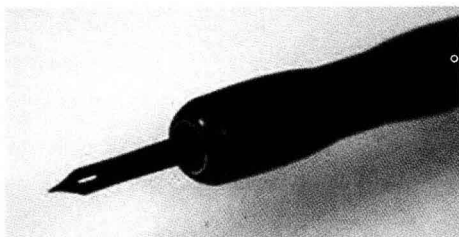
▲出自荒木飞吕彦《JOJO奇妙冒险》

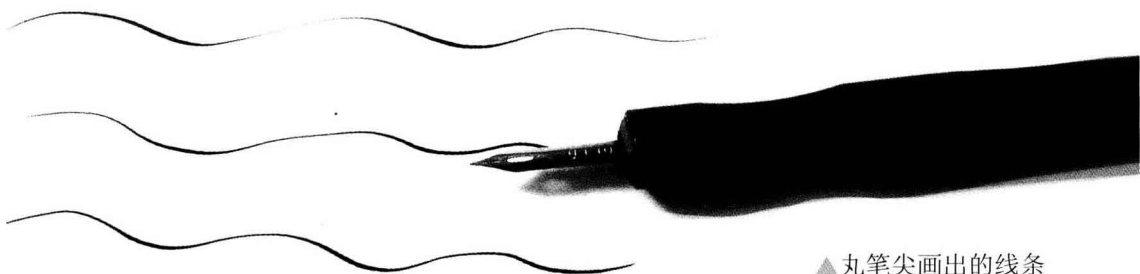
▲出自北条司《城市猎人》

丸笔尖

适合绘制比较细的线条，若稍微用力的话线条会变粗，弹性一般。常用来绘制画面精致的部分，也是少女漫画最常用的笔尖。也许是由于制作工艺的问题，丸笔尖是所有笔尖里单价最贵的。

▲丸笔尖，又称圆笔尖

▲丸笔尖画出的线条

◀出自池田理代子
《凡尔赛玫瑰》

丸笔尖在描绘轻柔发丝和细腻感觉方面的表现，超越了G笔尖，所以深受少女漫画家们青睐，并大量用于少女漫画的绘制。当然，你也可以同时使用G笔尖和丸笔尖，用丸笔尖绘制细小的地方，使画面有更加丰富的层次。

▲出自中条比沙也《偷偷爱着你》

D笔尖

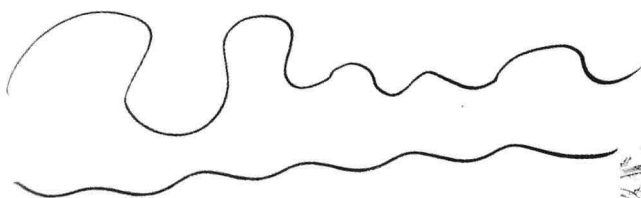
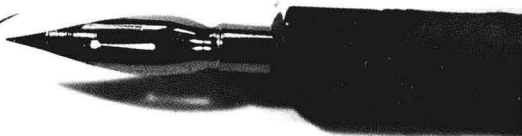
也称稿笔尖。不易刮纸，与G笔尖相比更易控制，但线条变化不大，适合画效果线和漫画的中景，用这种笔尖时，下笔要快才会显得干净利落。

▲D笔尖

◀D笔尖及其描绘出的线条

▲D笔尖画出的线条，粗细变化并不大。

▲D笔尖是相当稳定的一种笔尖。

D笔尖一般被用来绘制背景、衣物及效果线，但也有漫画家爱用它来勾勒主题人物的线条。

出自萩原一至《暗黑破坏神》

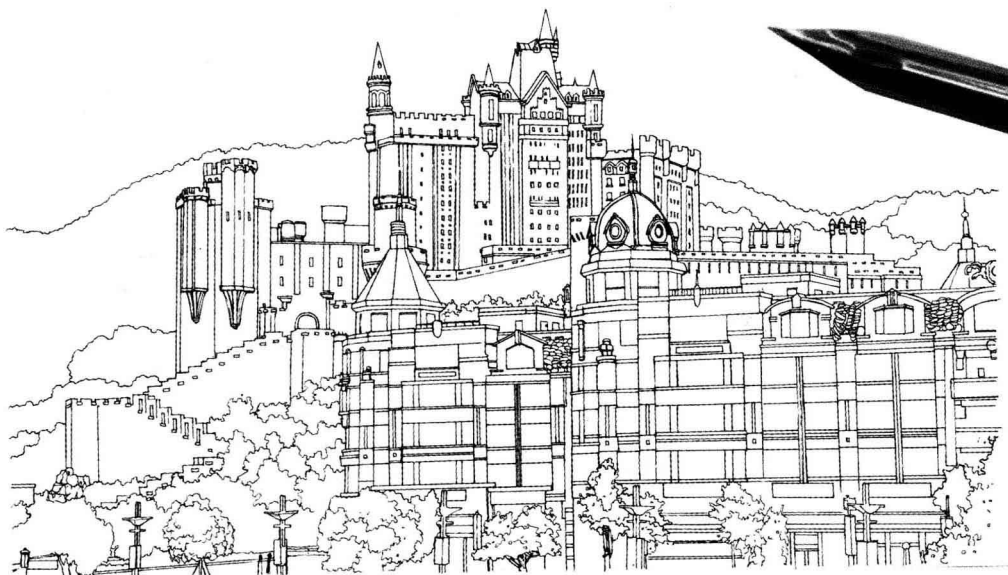
用D笔尖描线的场景原稿

学生 笔尖

这种笔尖弹性小，线条较细且粗细基本没有变化，多用于绘制背景及效果线。

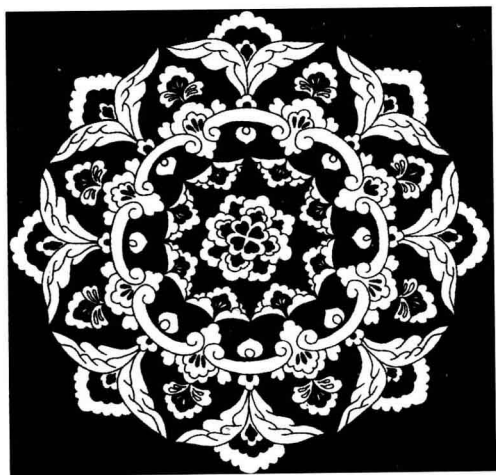

▲学生笔尖

▲用学生笔尖描线的商业街场景

极具装饰性的古典少女漫画风格，在绘制花纹、花朵及饰物时，需要平稳无变化的线条。

▲用学生笔尖勾线的花纹图案

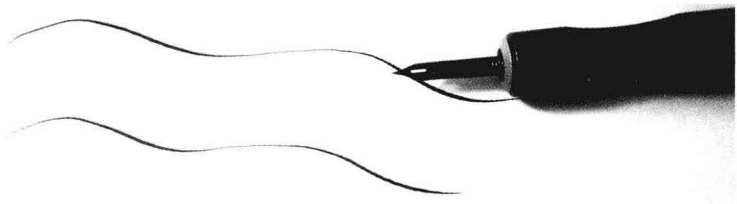

灯塔牌 笔尖

国产老式蘸水笔尖，价格便宜。常用来画漫画的型号是101和426。

▼ 灯塔101及其线条

灯塔101——形状和画线效果类似圆笔，经济实用，被许多国内作者用来作圆笔的替代品，不过有的产品划线不够顺滑，也不够耐磨。

▲ 灯塔426笔尖

灯塔426——加有储水器，点一次墨可以画很长时间，不过弹性不够，线条变化不大。新买的灯塔426笔尖上有一层油，不除去的话笔尖会沾不上墨，所以要先用火烤或柔软的纸来去掉油层。墨水一次不要蘸太多，以不超过笔尖的1/2为宜。

用灯塔笔
尖组合描
线的原稿

相对昂贵的进口笔尖来讲，灯塔笔尖真是物美价廉啊。