

超级动漫完全自学教程

素描草图专题

MC00动漫 黎贯宇 编著

本书附赠DVD视频教学光盘
70个手绘教学图例，10余个
技术要点的多媒体视频教学，
共9段，91分钟

绘制漫画轻松学 书盘结合更高效
流行技法多掌握 创作个性好作品

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

素描草图专题

MC00动漫 黎贯宇 编著

超级动漫完全自学教程

本书附赠DVD视频教学光盘
70个手绘教学图例，10余个
技术要点的多媒体视频教学，
共9段，91分钟

人民邮电出版社

北京

mc00
www.mc00.org

图书在版编目 (C I P) 数据

超级动漫完全自学教程. 素描草图专题 / 黎贯宇编
著. — 北京 : 人民邮电出版社, 2011. 2
ISBN 978-7-115-24638-7

I. ①超… II. ①黎… III. ①动画—素描—技法 (美术)—教材 IV. ①J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第246915号

内 容 提 要

我们一般在明确绘画意图的前提下绘制素描草图,这也是从最初设定构图到最后完成作品必须要走的一条路。本书以“素描草图”为专题,作者将绘画原理、绘制要点及丰富的绘画经验结合起来,从动漫的风格分类到最后的色彩知识讲解,将绘制素描草图时所运用的人物头部绘制、人体基础知识、人物全身绘制、动漫人物设计、动漫场景设计、分格及色彩基础知识完美地呈现在读者眼前。

本书内容由浅入深,循序渐进,图文并茂,讲解清晰,不但为漫画爱好者提供了一个学习平台,更为他们留有广阔的创作空间,激发他们在漫画创作上的潜能。本书不仅适合初、中级动漫爱好者作为自学用书,也适合相关动漫专业作为培训教材或教学参考用书。

超级动漫完全自学教程——素描草图专题

- ◆ 编 著 MCOO 动漫 黎贯宇
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: 20
字数: 450 千字
印数: 1-4 000 册
- 2011 年 2 月第 1 版
2011 年 2 月河北第 1 次印刷

ISBN 978-7-115-24638-7

定价: 59.00 元 (附 1DVD)

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

第一章 认识 and 了解动漫.....001

动漫概述.....	002
动漫的风格分类.....	002
写实类.....	002
Q版类.....	003
少年类.....	004
商业类.....	005
动漫的剧情分类.....	005
探险类.....	005
科幻类.....	006
神魔类.....	006
机战类.....	006
推理类.....	007
竞技类.....	007
搞笑类.....	007
热血类.....	008
运动类.....	008
感情类.....	008

第二章 动漫绘制工具.....009

传统工具.....	010
纸张.....	010
铅笔、橡皮.....	010
毛笔.....	010
蘸水笔.....	010
墨水.....	011
白颜料.....	011
尺子.....	011
拷贝台.....	011
数码工具.....	012
扫描仪.....	012
打印机.....	012
数位板/数位屏.....	012
数码软件.....	013

第三章 动漫人物头部绘制.....014

头部绘制的一般流程.....	015
五官的位置.....	016
十字线的作用.....	018
绘制流程实例.....	019
人物五官的绘制.....	020
眼睛的绘制.....	020
耳朵的绘制.....	021
嘴部的绘制.....	022
鼻子的绘制.....	022
人物头发的绘制.....	023
短发的绘制.....	023

长发的绘制.....	025
人物表情的绘制.....	027
正面情绪的绘制.....	031
负面情绪的绘制.....	032
人物头部绘制实例.....	034

第四章 人体基础知识.....048

人体比例.....	049
常规人体比例.....	049
动漫人体比例.....	050
人体肌肉结构.....	051
骨点.....	053
四肢与躯干.....	054
躯干（脊柱）的作用.....	054
颈部的绘制.....	056
重心与运动线.....	057
脚部的绘制.....	059
手部的绘制.....	060
四肢的绘制.....	062
草图的绘制.....	063

第五章 动漫人物全身绘制.....065

全身绘制的法则.....	066
单一人物的绘制.....	067
多人物的绘制.....	141

第六章 动漫人物设计159

人物资料的分析.....	160
人物绘制实例.....	166

第七章 动漫场景绘制190

透视基础知识.....	191
一点透视.....	191
两点透视.....	194
三点透视.....	197
风景绘制.....	200
植物的绘制.....	200
风景绘制实例.....	201
建筑绘制.....	208
室内绘制.....	224

第八章 漫画绘制与分格233

绘制技巧.....	234
分格技巧.....	250

第九章 色彩基础知识257

色彩知识.....	258
名作色彩解析.....	262

第十章 动漫色彩绘制实例267

头像色彩绘制.....	268
单人色彩绘制.....	275
双人色彩绘制.....	288
景物色彩绘制.....	295
色彩小稿绘制.....	310

第一章 认识 and 了解动漫

如今，动漫已经发展成为一种成熟的艺术样式，而且越来越多的人加入到了创作动漫的行列中，这就需要对动漫有一定的认识 and 了解。

动漫概述

动漫自诞生以来，始终以它独有的神奇魅力吸引着人们。

“动漫”一词来自国内一些从事卡通漫画的艺术人士。随着近些年来计算机图像技术的发展，人们开始在计算机上制作比单个卡通漫画图片更有动感的连续播放的漫画图像，我们称之为“动漫”图像。随着动漫事业的发展，不同国家的动漫作品层出不穷地展示在我们面前。

摘自《喜羊羊与灰太狼》

摘自《火影忍者》

摘自《倒霉熊》

摘自《花木兰》

动漫的风格分类

写实类

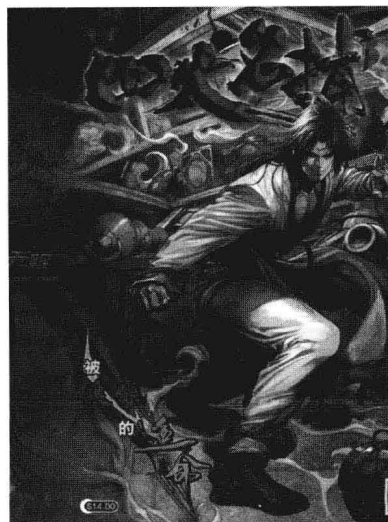
写实类动漫，简单地说，就是严格按照人体比例进行绘制，作品中的人物更接近真人的形象，这类作品大多也是历史题材或者是比较严肃的题材，例如《MONSTER》、《浪客行》、《织田信长》、《城市猎人》、《天使的赠礼》、《非常家庭》等。

摘自《城市猎人》

摘自《猫眼三姐妹》

摘自《四大名捕》

写实动漫中的人物形象十分贴近现实，这是写实动漫的重要特征。

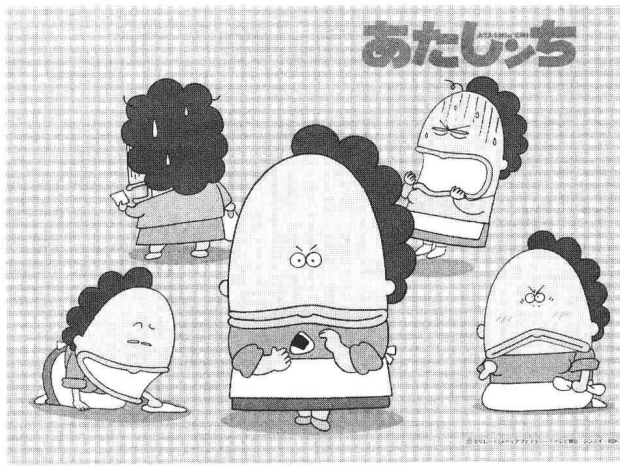
在这些写实绘画中我们发现，无论是五官还是人物动作，都与现实人物接近，几乎没有夸张与变形，人物整体看起来并不具有美形。

Q版类

Q版动漫风格深受小朋友的喜爱，但它不专属儿童动漫。虽然在形体的表现上进行了高度的概括，但是其形象的特征并没有因为概括而减弱，同样可以运用于少年漫画，如我们所熟悉的《樱桃小丸子》、《幸运星》、《我们这一家》、《蜡笔小新》等。

摘自《幸运星》

摘自《我们这一家》

Q版人物不会因为细节的忽略及头身比例的改变而降低其表现力，相反，Q版人物那种简单、直接的表现方法使其更加具有独特的魅力。

夸张的发型、丰富的表情和可爱的动态等特征都是Q版造型的魅力所在。

少年类

少年类动漫是最主流的动漫类型，内容主要以恋爱、友情、正义为主，深受少年读者的喜爱，我们所熟悉的动漫作品有《死神》、《高达》、《幽游白书》、《闪灵二人组》等。

摘自《幽游白书》

摘自《闪灵二人组》

摘自《京四郎和永远的天空》

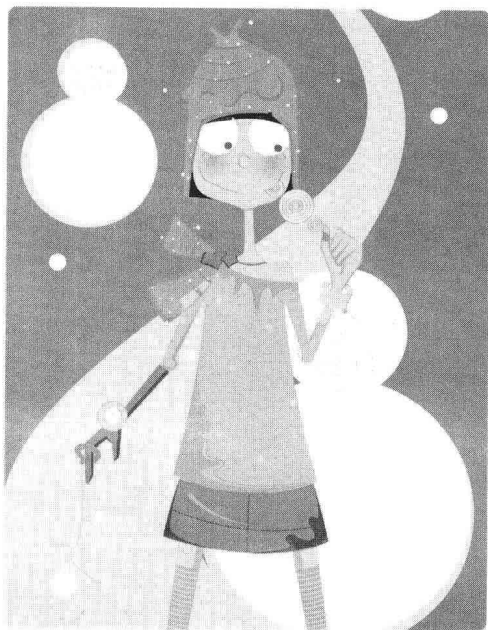
在绘制人物形象时，五官的重点则在于眼睛的绘制上。

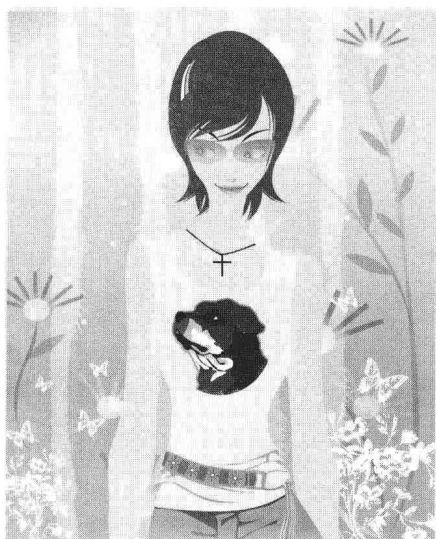
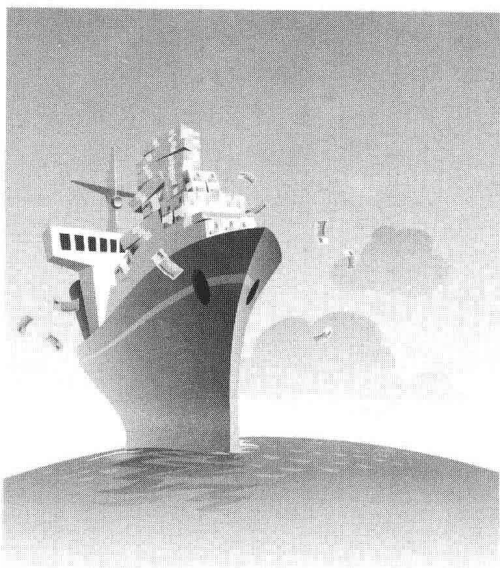
从这些动漫绘画中我们发现，人物的五官、身体比例及人物动作都经过了夸张和变形的美化，可以说将动漫人物塑造得十分完美。

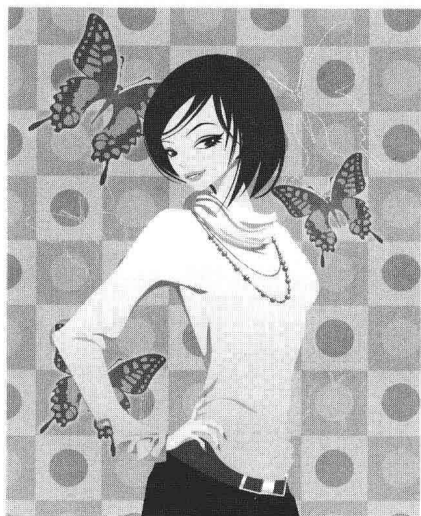
漂亮的服饰可以为动漫人物添色不少。

商业绘画的创作在表现风格上有写实、抽象、幽默等多种手法。在创作商业绘画时应当熟悉多种表现风格和手法，使创作构思有一个较大的选择空间。

商业绘画具有无固定形象人物特征，人物形象丰富多变；形式和风格的多样也是商业绘画的一大特点。

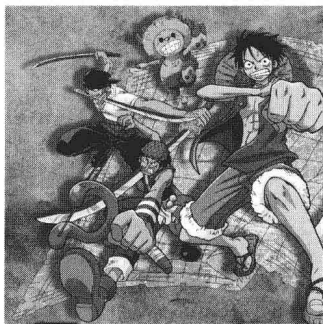
人物造型时尚靓丽，服饰与饰品都很前卫。

动漫的剧情分类

动漫的剧情分类十分广泛，大致分为以下几种：探险类、科幻类、神魔类、机战类、推理类、竞技类、搞笑类、热血类、运动类、感情类等。

探险类

探险类动漫多以外出冒险旅行为主题，在旅途当中会遇到各种艰难险阻，等着他们去战胜困难，从而最终获得胜利。此类具有代表性的动漫作品有《七龙珠》、《海贼王》、《西游记》、《仙境传说》、《星之海洋》、《神隐之狼》等。

摘自《海贼王》

摘自《七龙珠》

科幻类

科幻类动漫会让人联想到宇宙、科技、无限的未知世界、地球防卫少年和机器人等，在他们身上会发生很多很多的神奇故事。此类具有代表性的动漫作品有《高达》、《超级机器人大战OG》、《反叛的鲁鲁修》、《毁灭者战记》、《火箭女孩》、《月面兔兵器》等。

摘自《机动战士》

摘自《新世纪福音战士》

神魔类

神魔类动漫的故事情节多样，但不能缺少魔法、巫术、冒险、超能力等要素。此类具有代表性的动漫作品有《花仙子》、《魔法少女》、《蔷薇少女》、《魔法骑士》、《维纳斯与魔人》、《夜樱四重奏》等。

摘自《夜樱四重奏》

摘自《零之使魔》

机战类

机战类在动漫中占了很大的比重，儿童、少年均是其忠实观众。此类具有代表性的动漫作品有《机动战士高达》系列、《EVA》、《盖塔》、《全金属狂潮》、《超时空要塞》、《天元突破》等。

摘自《超时空要塞》

摘自《机动战士高达》

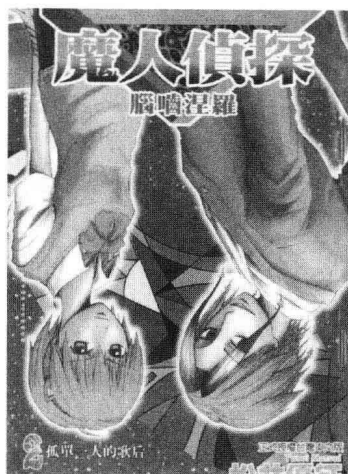
摘自《联邦 愚连队》

推理类

推理类动漫故事情节比较有悬念，侦破案件的过程中会有推理的成分。此类具有代表性的动漫作品有《名侦探柯南》、《推理之绊》、《少年金田一事件簿》、《侦探学院Q》、《clamp学院侦探团》等。

摘自《鲁邦三世》

摘自《魔人侦探》

摘自《魔侦探洛奇》

竞技类

竞技类动漫题材丰富，它一般是日本动漫不可缺少的类型。此类具有代表性的动漫作品有《飞轮少年》、《头文字D》、《灌篮高手》、《足球小将》、《战斗陀螺》、《棋魂》等。

摘自《足球小将》

摘自《通灵王》

摘自《棋魂》

搞笑类

搞笑类动漫的剧情幽默搞笑，夸张而轻松，容易引起观者的兴趣。此类具有代表性的动漫作品有《热带雨林的爆笑生活》、《秀逗魔导士》等。

摘自《多拉a梦》

摘自《爱杀宝贝》

摘自《向阳素描》

热血类

热血类动漫很刺激，很紧张，让人看了之后有一种浑身都要沸腾的感觉，观者多以少年、青年为主。此类具有代表性的动漫作品有《死神》、《火影》、《圣痕炼金》、《无头骑士异闻录》、《太极千字文》、《忍者Cadets》等。

运动类

运动类动漫的特征是以描绘体育运动为主，讴歌体育精神，观者多以少年、青年为主。此类具有代表性的动漫作品有《灌篮高手》、《月下棋士》、《棒球大联盟》、《四叶游戏》、《疾风无敌银堡垒》、《奥林匹斯星传》等。

摘自《梦幻篮球》

摘自《梦幻篮球》

摘自《足球好小子》

感情类

感情是人类生活不可缺少的，通常有友情、亲情和爱情。此类具有代表性的动漫作品有《灼眼的夏娜》、《秀逗魔导士》、《东京猫猫》、《魔卡少女樱》、《圣少女》、《玩偶游戏》、《黑执事》、《家庭教师》、《笨蛋考试召唤兽》等。

摘自《灼眼的夏娜》

摘自《猫愿三角恋》

摘自《明日的与一》

第二章 动漫绘制工具

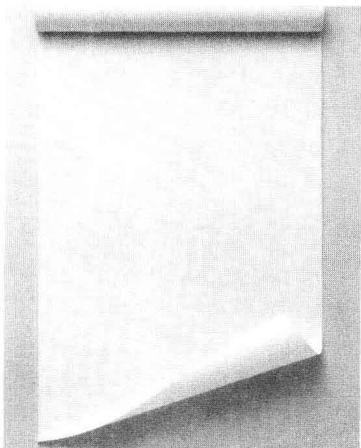
在进行漫画创作之前，首先应该了解创作漫画必备的基本工具。由于漫画风格的多种多样，绘制时所用到的工具也是五花八门。

本章我们就来介绍这些基本的绘制工具。

传统工具

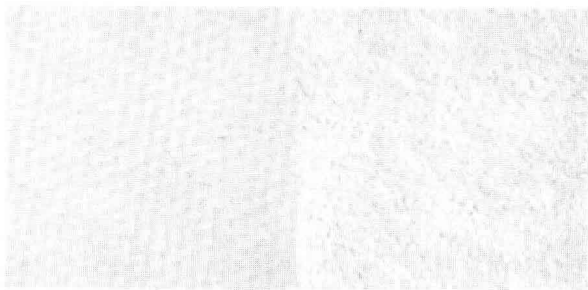
我们先来介绍一些基本的传统绘制工具。

纸张

纸张：要求光滑、洁白，有一定强度和吸水性，上墨后容易干，手感好，用橡皮擦过后不起毛。一般选用80~100克的A4或B5大小的白纸（纸不能太厚，否则透写台难以感光，会造成贴网的不便）。另外还要注意纸的正反两面的区分，正面质地较光滑。

稿纸：用来绘制画稿。对稿纸的要求应是不管画多少次，擦多少次，都不会太起毛，不易破损，用蘸水笔绘制的线条不会晕化，最好选用柔软度高且表面光滑的稿纸。

水彩纸纹理

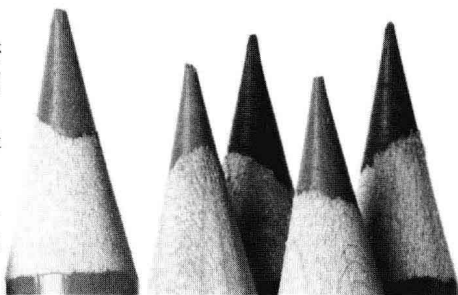
一般来说，动漫画家常用的纸有漫画专用画稿纸、绘图纸、水彩纸和白卡纸等。

铅笔、橡皮

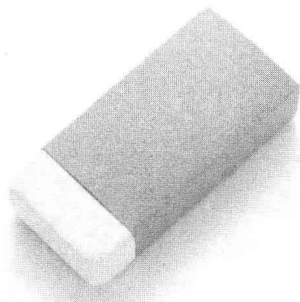
铅笔：一般用于打草稿，不能太硬，否则会在纸上留下划痕；也不能太软，否则又容易使画面被橡皮弄脏，所以选用HB~4B为宜。

橡皮：没有什么特别的要求，一般是越软越好。

提示：铅笔和自动铅笔的选择可以根据个人使用习惯而定。铅笔的线条变化比自动铅笔更加丰富，而自动铅笔的线条更容易表现。

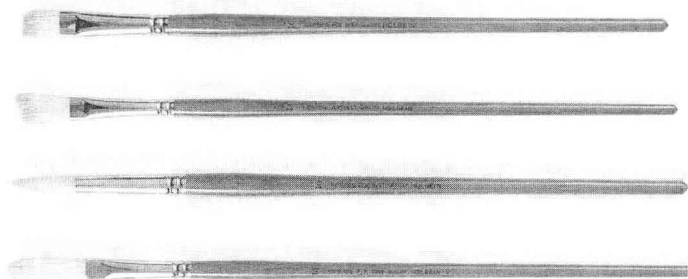
铅笔

橡皮

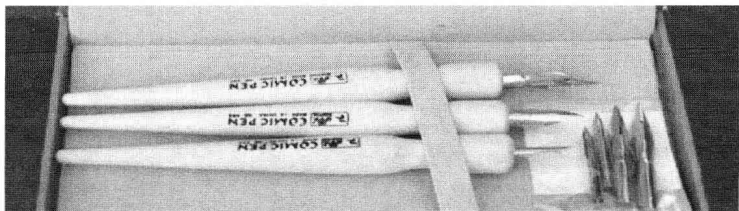
毛笔

毛笔：多作为上色时使用，有时也可代替蘸水笔进行勾线。由于毛笔可以蘸取较多的颜料，也可以蘸取少量的颜料，所以，它既可以上大面积的颜色，也可以蘸取少量的白颜色修补画稿。但是蘸取白颜色的毛笔一定要和其他毛笔分开使用，用过的毛笔一定要及时洗干净。

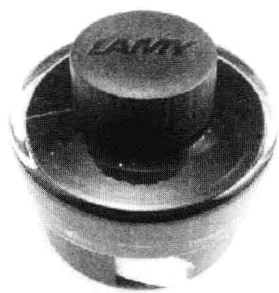

蘸水笔

蘸水笔：用来上墨线，蘸水笔的种类较多，笔尖的粗细及形状各有不同，我们可以根据所绘制内容的不同来选用不同粗细的蘸水笔。

墨水

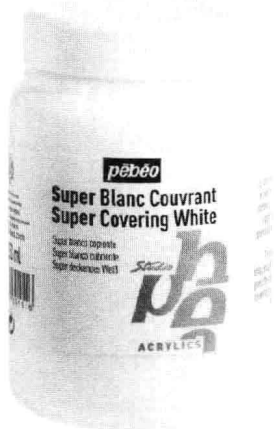

墨水：与蘸水笔配合使用进行勾线，也可以用于大面积黑色的铺绘，还可以用墨汁替代。

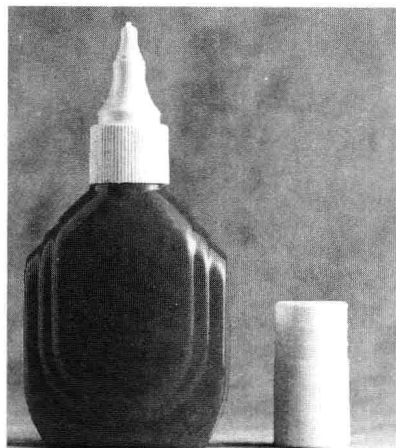
提示：在选墨上，制图墨水和墨汁都是较好的选择；在使用墨汁时要稍微稀释，不然会使笔尖上的墨不容易流下而凝固在笔尖上。

白颜料

白颜料：一般用涂改液或具有覆盖力的白色颜料修改画错、弄脏的部分。白色可以使画面富于变化，常用的有广告颜料的白颜色。此外，在头发、目光、衣服褶皱的高光处画上淡一点的白色可以体现其质感、立体感，使画面更有层次感，而且美观；随手画上去的飞白线条有光照的感觉，可以起到“画龙点睛”的作用。

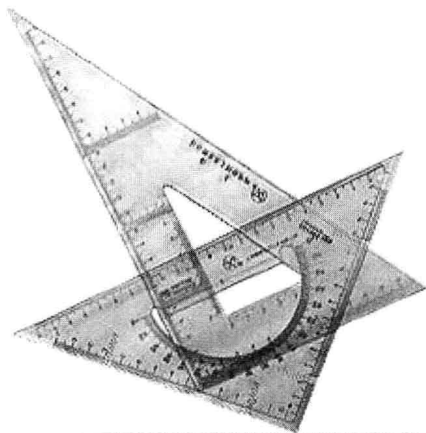

白色颜料

修改液

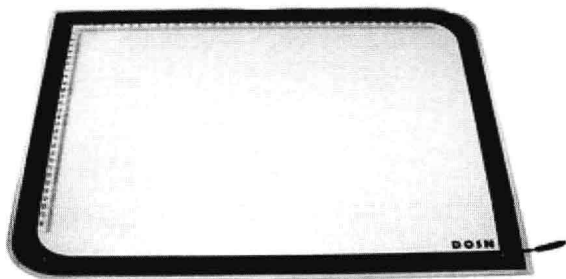
尺子

尺子：画漫画时所用到的尺子大体上有直尺、三角尺和云形尺3种。直尺最为常见，一般用于画分格框和直线；其次是三角尺，用它来画平行线和直角边；一般用云形尺来画曲线。

拷贝台

拷贝台：又叫透写台，是制作漫画、动画时的专业工具，由一个灯箱上面覆盖一块毛玻璃或亚克力板所组成。使用的时候将多张画稿重叠在一起，可以很清楚地看到底层画稿上的图像，然后复制或修改画到第一张纸上。

数码工具

目前使用电脑绘制卡通漫画大致有两种方法：一种是用传统工具手绘草稿，然后用扫描仪将手稿扫描到电脑中，再使用图像处理软件进行上色处理；另外一种方法就是直接在电脑软件中用数位板进行创作。

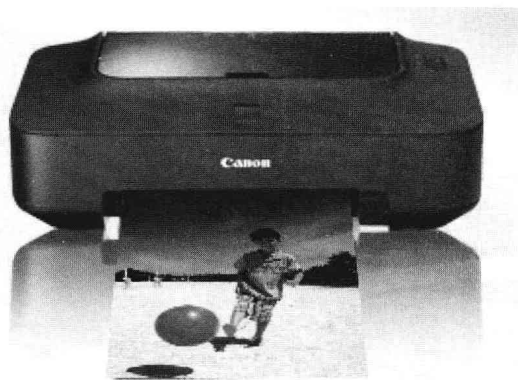
扫描仪

扫描仪：它是一种计算机外部仪器设备，通过捕获图像并将其转换成计算机可以显示、编辑、存储和输出的数字化输入设备。使用扫描仪将手绘草稿图以足够的精度扫描之后再在电脑中应用图像处理软件对其进行上色处理（扫描仪可以将手绘的画稿扫描进电脑，再在电脑中进一步绘制），高品质的线稿对数码上色具有一定的辅助作用。

打印机

打印机：可以将作品打印出来，以校对画面色彩和造型，也可以配合扫描仪等输入设备进行手绘结合电脑的二次绘制。

在种类众多的打印机中，喷墨式打印机受到了众多插画师的喜爱，其优点是精度高，相对购买成本低。

数位板/数位屏

数位板：又名绘图板、绘画板、手绘板等，是一种仿手绘绘制过程的专业输入设备。除了与传统鼠标相对定位不同的绝对定位方式外，它还可以根据使用者用力的轻重绘出浓淡、粗细等不同线条效果，而鼠标是无法根据压力做出任何改变的。越来越成熟的感压技术，可以高度模拟传统绘画的笔触效果，使电脑绘制更加快速、便捷、易于控制，这是鼠标无法替代的，所以它是动漫画家的首选设备。

数位板通常由一块板子和一支压感笔组成，就像画家的画板和画笔一样。数位板的主要参数有感应技术、压感级数、书写方式、个性化造型及识别率。其中压感级数是关键参数，比如手写板标称压感级数512级，就是说利用手写笔笔尖从接触手写板到下压100克力，在约5mm之间的细电磁变化中区分512个级数，手写笔将这些信息反馈给计算机，从而形成粗细不同的笔触效果。数位板能真实地反映出输入笔画的笔迹，对专业的CAD / CAM设计和从事美术工作来说有很大的益处。

提示：在不使用数位板的情况下，用布遮盖表面，尽量减少板面的灰尘堆积。USB接口如果在长时间不使用的情况下建议将其拔出。数位板的笔应尽量避免伤害性的摔碰，以及与板面的垂直受力。一般情况下使用潮湿的棉布擦拭即可保持板面与笔的清洁，主要是清洁表面的灰尘及污渍。在绘制时应保持数位板板面的灰尘不要过多，否则会在使用过程中产生较深的划痕。

