

漫画技法全攻略

漫画钢笔表现技法

昱文 编著

化学工业出版社

漫画技法全攻略

漫画钢笔表现技法

昱文 编著

化学工业出版社

· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

漫画钢笔表现技法 / 昱文编著. — 北京 : 化学工业出版社, 2011.2
(漫画技法全攻略)

ISBN 978-7-122-10315-4

I. 漫… II. 昱… III. 钢笔画: 漫画—技法(美术) IV. J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第264294号

责任编辑: 徐华颖

装帧设计: 昱文

责任校对: 边涛

排版设计: 胡敏

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 装: 北京画中画印刷有限公司

787mm×1092mm 1/16 印张 10 2011年3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: 28.00元

版权所有 违者必究

前言

本套漫画教程总共分为5本——《漫画基础入门技法》、《漫画 Q 版绘制技法》、《漫画人体透视技法》、《漫画钢笔表现技法》、《漫画故事制作技法》。本套书的特点是内容广泛、观点系统、案例活泼。

首先，内容广泛是指在编写的过程中编者查阅了大量的资料，分析了很多教学中的实际案例，涉及的知识点较为全面。本着实事求是、去粗取精的原则，客观实用地介绍了很多学习方法和学习工具。

其次，系统性是这部教程的又一个显著特点。初学者要避免走错路、走弯路，所以如何在一开始的时候就有一张全面的“地图”至关重要。本书强调的是通观全局以后，能够选择对的方法，而不是通过大量耗费时间的练习来强硬堆积。虽说勤奋练习是必需的，但如果思考方法错了，就如同开始的时候走错路一样，也许最后也能到达终点，但还是颇为费周折，浪费很多宝贵的时间和精力。

最后，案例活泼的特点是针对青少年朋友特别设计的。目的是为了读者朋友们开心阅读、引起共鸣、记忆深刻。

《漫画钢笔表现技法》是本套丛书中的第四本。主要和大家分享使用钢笔绘制漫画的时候常常遇到的一些钢笔技法技巧点，例如如何用画面表现气氛或者表现不同的情感。本书分为三大方面：入门级别的钢笔排线简单技巧、增加难度的钢笔排线背景气氛处理方法、相当有难度的钢笔人物线条的描绘以及用钢笔表现光影。

本套丛书适合中级漫画绘画爱好者阅读。书中涉及的很多技法都有一定的难度，希望您能开卷有益、学有所获。

在此感谢帮助过我的朋友们：亢文君、王塞利、李菲、吴玲、徐亮亮、梦心、许晶、杜肖牧、王梦佳、胡敏、星海琦、建晓东、张越、刘志、王强、郦欢……因为有了你们的支持，才能让我坚持理想一直走到今天。

编著者

目录

第一章 钢笔的基本使用技法	1
第一节 钢笔绘画的基本概念	3
一、钢笔绘画的基本概念	3
二、钢笔绘画步骤总结	4
三、正确的绘画姿态	5
四、绘制工具总结	6
第二节 点的绘制技法	11
一、什么是点绘法	11
二、点绘的基本工具	12
三、点绘的运用方法	13
四、点绘与使用网点的区别	14
五、网点的运用方法	15
第三节 线的绘制技法	19
一、什么是线绘法	19
二、无变化线条的绘制方法	20
三、有变化线条的绘制技法	24
四、手绘线条的绘制技法	38
第四节 面的绘制技法	51
一、什么是面	51
二、直线网面的绘制技法	52
三、网面的各种渐变组合	60
四、绳状网面的绘制技法	62
第二章 钢笔技法的画面运用	67
第一节 点对画面效果的塑造	69
一、要善于发挥点绘法的特点	69
二、钢笔点绘刻画写实景物	69
三、钢笔点绘表现浪漫气氛	72
四、钢笔点绘表现恐怖气氛	74
第二节 线对画面风格的塑造	77
一、线条风格决定画面风格	77
二、线的风格实例——低幼少儿	78
三、线的风格实例——细腻少女	80
四、线的风格实例——热血少年	82

五、线的风格实例——排线写实	84
六、线的风格实例——粗犷毛笔	86
七、线的风格实例——华丽图案	88
八、线的风格实例——粗细对比	90
第三节 面对画面气氛的塑造	93
一、画面气氛是我们追求的最终目的	93
二、钢笔塑造植物树木的画面	94
三、钢笔塑造山林自然的画面	98
四、钢笔塑造水泽瀑布的画面	102
五、钢笔塑造古典建筑的画面	106
六、钢笔塑造现代建筑的画面	108
七、钢笔塑造季节天气的画面	110
第三章 钢笔技法的其他表现	119
第一节 钢笔绘制漫画人物	121
一、钢笔刻画漫画人物的不同风格	121
二、人物脸部的线条	122
三、人物发型的线条	124
第二节 钢笔绘制光影效果	133
一、钢笔刻画光影	133
二、几何形光影与人物光影的对应点	134
三、钢笔刻画人物光影	136
四、钢笔刻画人物光影的综合实例	138
第三节 钢笔绘制对话框和拟声词	147
一、为什么要使用对话框和拟声词	147
二、对话框	148
三、拟声词	151
御风者漫画社留言板	154

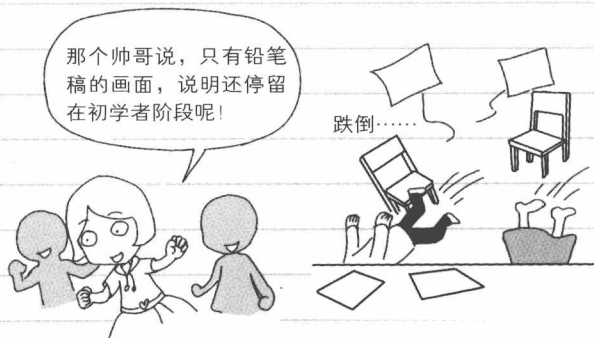

第一章 钢笔的基本使用技法

如果想要绘制能发表刊用的作品，就一定要使用钢笔作画。所以当我们埋怨钢笔不好用的时候，十有八九是因为没有掌握钢笔的特性以及表现画面时候的具体技巧，所以在绘制过程中遇到了很多的问题。

在这个章节里面，主要介绍钢笔的基本使用方法以及点、线、面绘制的小技巧点。

从初学者转变为行家

第一节 钢笔绘画的基本概念

一、钢笔绘画的基本概念

1. 为什么要使用钢笔

①钢笔能保证印刷质量。

②钢笔画相对来说不易掉色、容易保存。

③钢笔的特性要求下笔简练，自然节约了时间。

使用钢笔的目的主要是为了控制画面的印刷质量，如果用铅笔绘画，铅与纸张之间的接触有不均匀的虚实变化，会直接影响印刷质量。

有的时候，在原稿中能看到的线条其实是印刷不出来的。又有的时候，觉得浓淡合适的铅笔线其实颜色非常的深，印刷出来是一坨儿黑。

为了避免这种意外的情况发生，专业的漫画作者会选用钢笔描线这种方法，准确掌握线条的浓淡粗细。

2. 钢笔画与漫画的本质区别

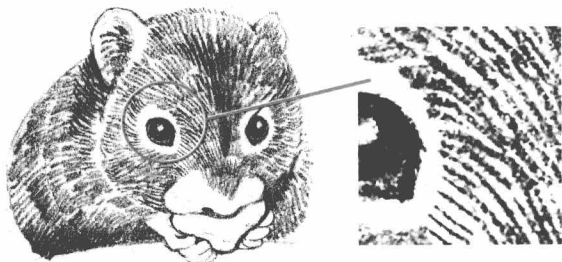
漫画中很多都是用钢笔描的线，但是不能说漫画就是钢笔画，因为钢笔画是特指仅仅用钢笔绘制出的作品，而漫画作品中融入了很多种笔类工具。可以说，漫画是自成一派的独立绘画门类。

这里说的钢笔画，通指用钢笔、毛笔、蘸水笔、原子笔、马克笔、软笔等，绘制而成的画面，并不是单指钢笔工具。当然了，蘸水钢笔工具是钢笔绘制技法中的主流。

同学们在绘制的时候喜欢用什么类型的工具，或者喜欢什么样的风格画面，就可以选择与之对应的描线工具。

铅笔草图

放大的铅笔

3. 漫画钢笔技法对作者的要求

钢笔描线有以下要求。

①需要着重提炼和加工绘画元素，不能什么都画，要有所取舍。

②需要掌握钢笔或毛笔等涉及墨线的特性，熟悉这种工具的使用。

③需要了解钢笔——熟练一下笔就不能修改的特点，学会区分绘画步骤、控制线条美观、限制完稿程度，才能成为合格的漫画作者。

铅笔绘画
多用试探性的笔触，针对造型的轮廓进行虚实实细节推进步骤。

钢笔绘画
多用概括性的笔触，用笔确切、稳定、通过线条的粗细表现虚实变化。

二、钢笔绘画步骤总结

前期草图阶段的步骤就不在这里解释了，有兴趣的朋友可以参考《漫画人体透视技法》中对人物绘画的过程描述，以及《漫画基础入门技法》中提到过的整体漫画绘制步骤。

这里着重介绍中期和后期步骤：描线和营造气氛。

三、正确的绘画姿态

绘画时候的坐姿

很多作者在绘画时候不是很在意自己的坐姿，其实坐姿会很大程度地影响我们对画面的控制力。例如：你眼睛能涉及的范围，你的手能控制的纸面区域，你的手腕能发力自如。

从另外一个方面来说，如果现在不注意坐姿，也会影响到我们的健康。严重的会导致极度近视或者颈椎变形，以后无法绘画。

正确的

最好能用斜面的拷贝台。

错误的

对眼睛和颈椎都不好。

正确的握笔姿势

正确的

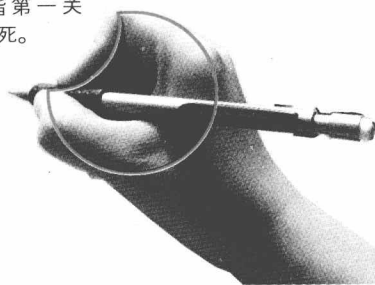
食指第一关节处要放松。

从侧面看，手的虎口成为杯口状态。手腕悬空才能灵活运动。

错误的

食指第一关节完全僵死。

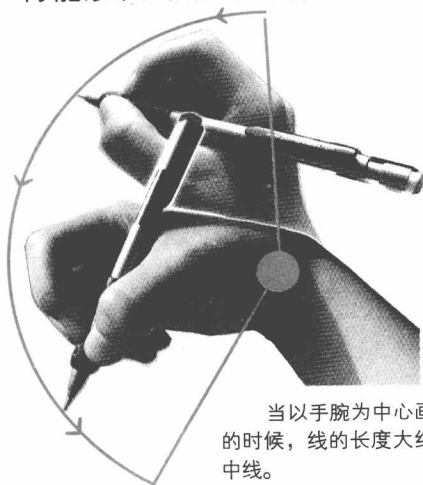
从侧面看手的虎口成为月牙状态。

由于僵硬，画线的时候只能挪动一寸左右的距离。

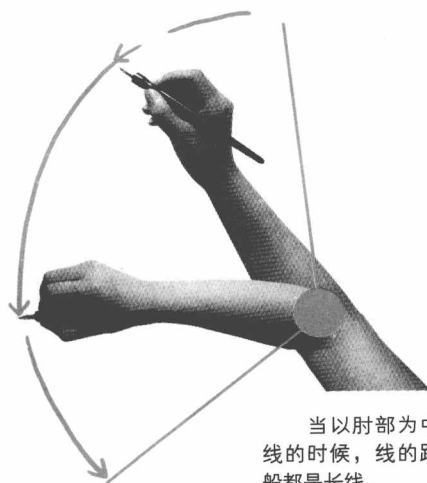
想要画远的地方，也会因为手垫在纸上而活动迟缓。

这些都是需要极力避免的问题。

手、臂能涉及的绘画区域

当以手腕为中心画线的时候，线的长度大约是中线。

当以肘部为中心画线的时候，线的距离一般都是长线。

四、绘制工具总结

关于工具的很多操作细节，在《漫画基础入门技法》中有详细地介绍笔、墨、纸及其他所有的漫画相关的工具，请大家参看。

在这里只是总结性质地复习一些重点工具，都是和钢笔绘制有关的，方便大家理解。

1. 纸张

平时做练习时可以选择用70克以上的打印纸，没有必要选用很正式的投稿专用漫画纸。纸张克数不一样，吸收墨水的程度也不同，请注意。

如上图所示纸张克数过低的情况下会导致油墨，所以选择纸张需要大家慎重。

2. 墨水

墨水是有保质期的，而且在空气中会蒸发。所以应尽量在保质期内用完，不宜囤积。

墨水的种类非常多，根据具体的画面需要来决定是要用墨汁还是用防水性墨水。

如果在使用过程中觉得不是很顺畅，可以加一定的水稀释。

开明墨汁

一得阁墨汁

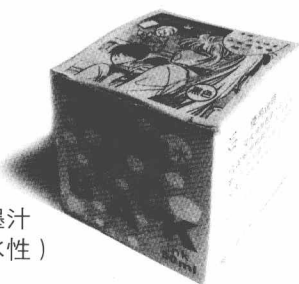
上海沪光
(耐水性)

巨匠墨汁
(耐水性)

漫天墨汁
(耐水性)

3. 尺子和其他辅助工具

直尺

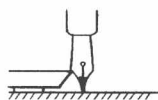
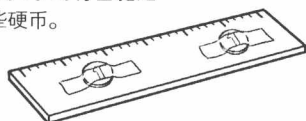

15cm的直尺

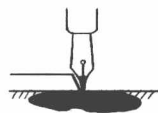
30cm的直尺

为了不洇墨可以在尺子的背面黏贴一些硬币。

正确的放尺子姿势

尺子板口凹槽会与笔尖留有一定的距离。

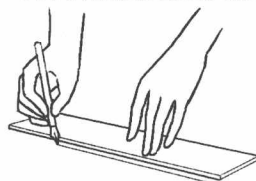

错误的放尺子姿势

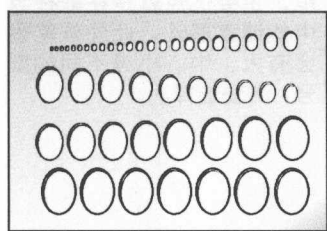
由于尺子口与笔尖紧贴，导致渗墨，破坏画面。

画线的基本动作

- ①反放尺子。
- ②一只手死死压住尺子。
- ③一只手执笔缓缓地拉动笔尖。

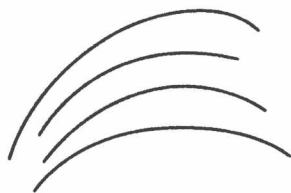
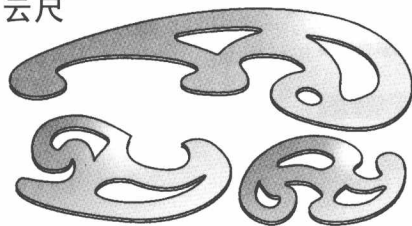
模型尺

模型尺的种类有很多，有花的形状、圆形、椭圆形、方形，在漫画里面大多用它们来处理对话框。

模型尺最好能和绘图笔配合使用，因为绘图笔不需要蘸墨水由此不会弄脏画面。

云尺

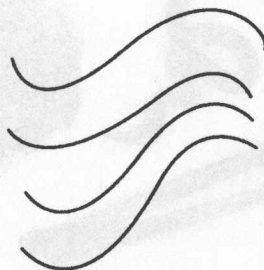
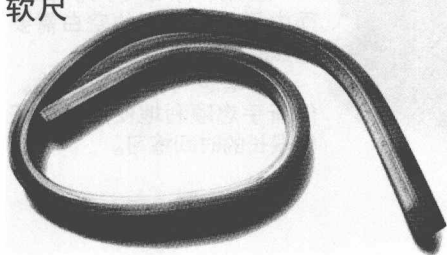

云尺多用于画故事漫画中的速度线。

有流线、抛物线、还有起到导引效果的曲形速度线，都需要用云尺绘画。

一般来说云尺一套有3把不同规格，对于专业人士，需要更多不同规格的云尺。

软尺

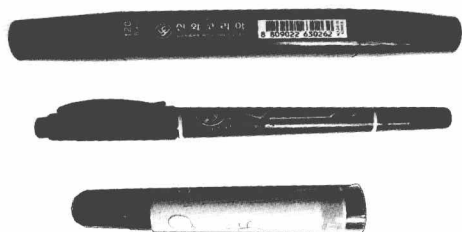

软型尺的主要功能和云尺一样，但是使用起来相对自由。

我们可以自由地扭曲尺子，达到任何想要的曲线效果。

4.各种各样的笔

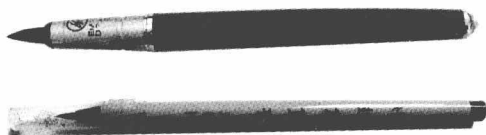
签字笔、中性笔、水彩笔

扁笔
扁笔适合签名的时候使用，也会用来涂鸦。

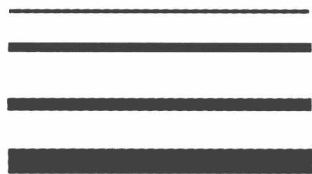
圆头笔
适合用来加粗刻画人物的边缘主线。

软笔

软笔
软笔也是便携性的毛笔，主要优点就是在笔杆当中能储蓄墨汁，此外软笔也会有大、中、小等不同的型号，方便选择。

绘图笔、针管笔、中性笔

绘图笔
笔尖都一样的粗细，受力非常均匀，墨水被收纳在笔杆里面。

适合随身携带，或者画很长时间都不用蘸墨。

毛笔

毛笔
涂黑、涂白专用。在画面中用于大面积的空白需要涂抹成黑色时候使用。

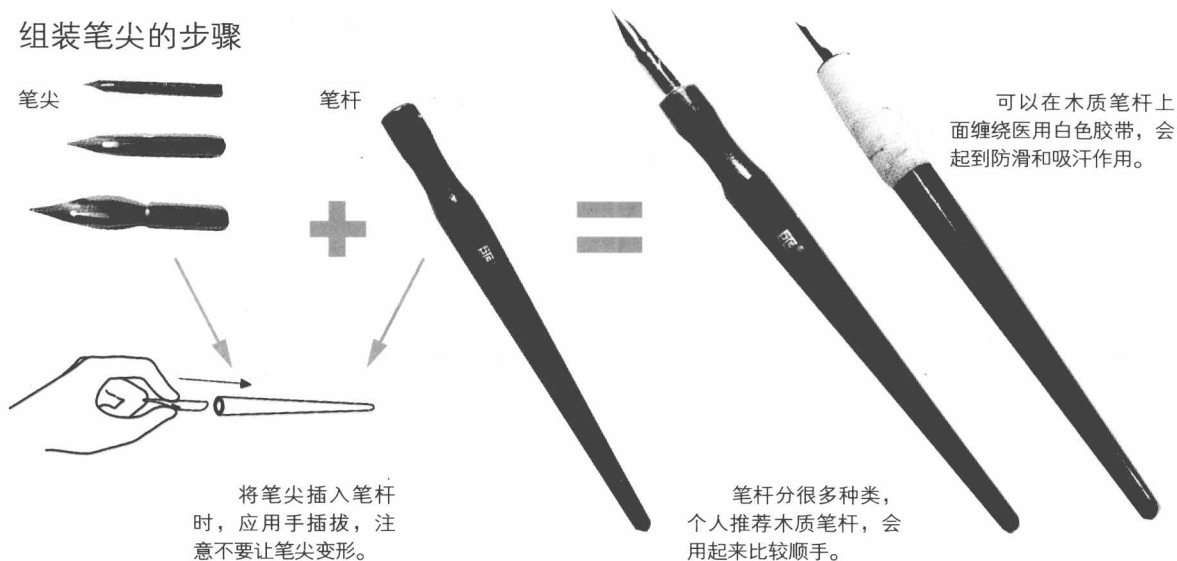
毛笔也可以用来勾线。但新手想顺利地使用毛笔还需很长的时间练习。

5. 蘸水笔

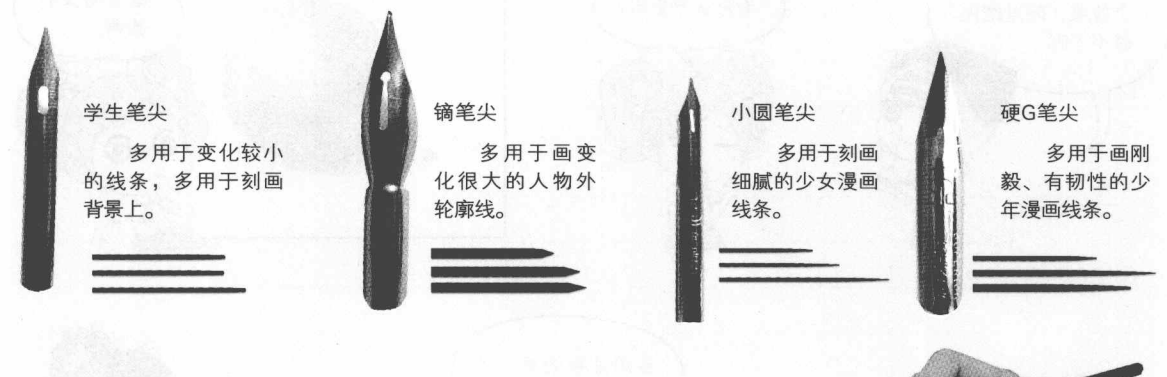
蘸水笔的整体特征就是富有弹性，能画出粗细变化明显，漂亮有韧性的线条。蘸水笔的种类很多，线条有很多种不同的尺码。笔头用坏了可以换掉。

具体使用细节请参考《漫画基础入门技法》中蘸水笔的使用章节。

组装笔尖的步骤

不同笔尖之间的对比

小贴士

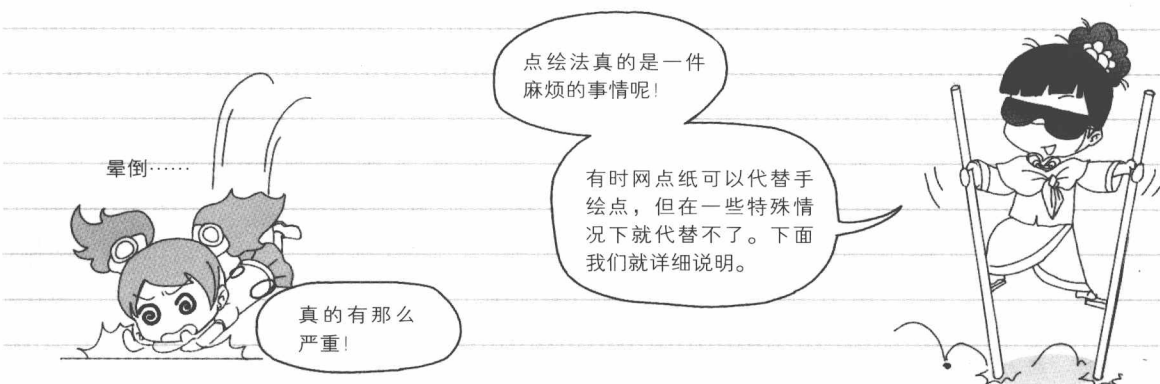
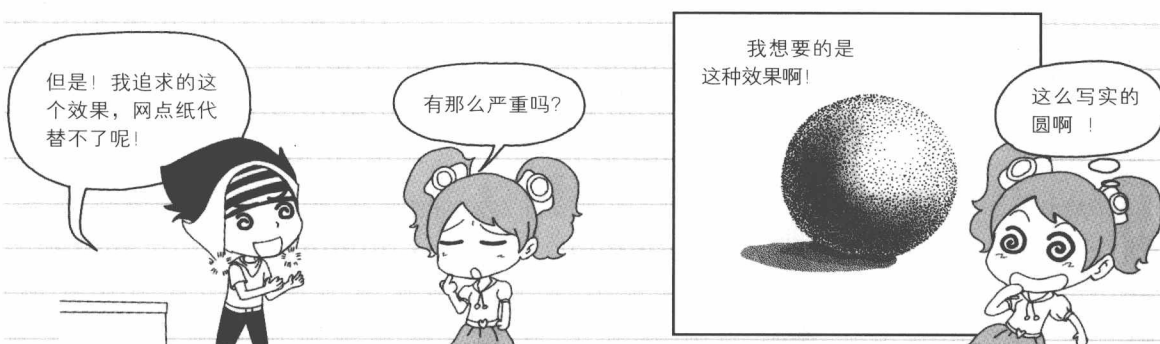
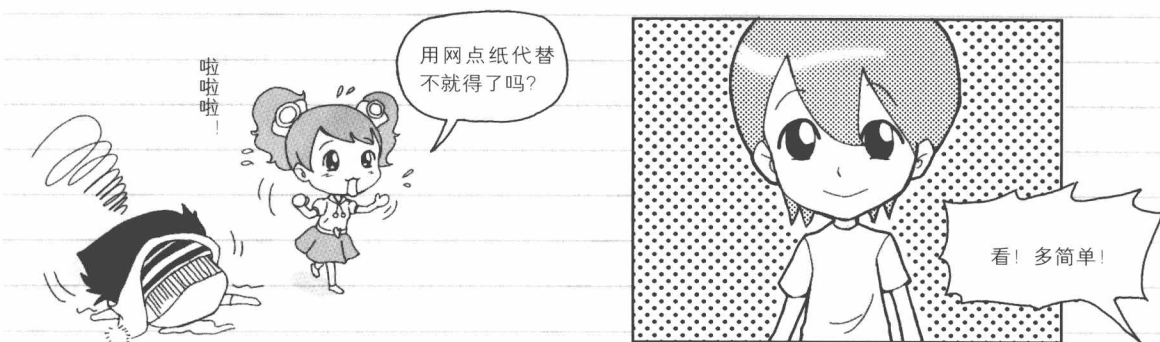
笔千万不能过长时间浸泡在墨汁当中，或者浸泡在水当中。否则会导致笔杆，也会导致笔尖生锈。

此外，蘸水笔非常怕摔，要妥善放置、避免摔坏。

用完笔以后千万别忘记保养。需要用干净的纸张擦干净笔尖上面的墨汁，避免凝结成板块、堵塞钢笔口，导致描线的时候下墨水不利。

点绘是一件需要极大耐心的工作

第二节 点的绘制技法

一、什么是点绘法

1. 点是最基本的画面元素

点绘法就是用一点一点的小元素积累在一起，组成画面的一种美术风格。

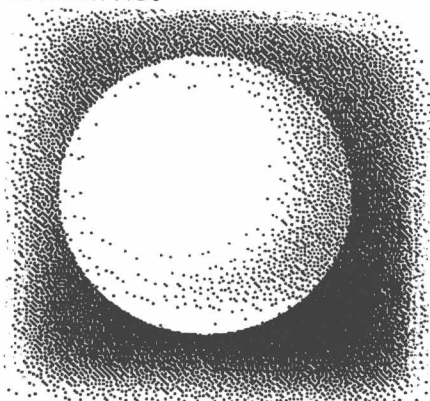
点绘法处理起来比较麻烦，需要作者非常有耐心，用墨色点集中与稀疏的关系形成画面的立体、光影、质感。

2. 点绘能达到的最终效果

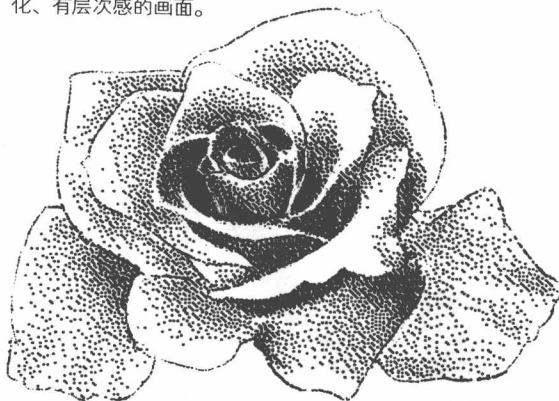
几何体的点绘

点绘能刻画基本几何体的立体质感。

植物的点绘

点绘能刻画富于变化、有层次感的画面。

人物绘画

点绘能刻画质感和塑造光泽。

动物绘画

点绘能刻画动物毛发、能塑造层次感。

