

全国社会美术水平考级辅导丛书

漫画

林超◎主编

Cartoon

中国物资出版社

全国社会美术水平考级辅导丛书

漫画

林超 主编

中国物资出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

漫画 / 林超主编. —北京: 中国物资出版社, 2011. 7
(全国社会美术水平考级辅导丛书)
ISBN 978 - 7 - 5047 - 3911 - 7

I. ①漫… II. ①林… III. ①漫画—绘画技法—水平考试—教材 IV. ①J218. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 136176 号

策划编辑 李慧智
责任编辑 李慧智

责任印制 方朋远
责任校对 孙会香 饶莉莉

出版发行	中国物资出版社	
社 址	北京市丰台区南四环西路 188 号 5 区 20 楼	邮政编码 100070
电 话	010 - 52227568 (发行部) 010 - 68589540 (读者服务部)	010 - 52227588 转 307 (总编室) 010 - 52227588 转 305 (质检部)
网 址	http: //www. clph. cn	
经 销	新华书店	
印 刷	北京京都六环印刷厂	
书 号	ISBN 978 - 7 - 5047 - 3911 - 7/J · 0010	
开 本	880mm × 1230mm 1/16	
印 张	3. 75	版 次 2011 年 7 月第 1 版
字 数	89 千字	印 次 2011 年 7 月第 1 次印刷
印 数	0001—5000 册	定 价 12. 00 元

全国社会美术水平考级辅导丛书

编辑委员会

顾问：田伯平、刘炳森、李绵璐、倪传荣、郭怡琮、董福章

主编：吉通海、赵一唐

执行主编：刘大军、祝庆武

编委：（以下姓名均以姓氏笔画排序）

王占筠、吉通海、巩平、刘大军、刘立忠、李眉云、
杨广馨、吴子龙、张文凤、林超、赵一唐、郜宗彦、
祝庆武

前 言

美术是人类文化最早、最重要、最好的载体之一。在人类的文明史上，历代的美术家创作了无数的经典杰作，给后人留下了精神生活的丰富资源。斯宾塞曾说：“没有油画、雕塑、音乐诗歌以及各种自然美所引起的情感，人生乐趣就会失去一半。”美术对人类生活具有重要价值和特殊魅力，因此，吸引了当代广大美术爱好者去学习、探究、创作。学习美术对人的发展具有重要教育价值，可以启迪人生、激励人生、充实人生，能让受教育者建构现代人必备的美学素养。美术是一门学问，有着自身系统的知识和技能，需要科学地学习和实践才能掌握好。评价是学习过程中不可或缺的重要环节，通过评价可以使教和学双方都能及时地获得效果的反馈、调整和激励，促进教学质量的提高。

由谁来进行评价？2004年文化部颁发的《社会艺术水平考级管理办法》对艺术考级作了规范的定位。其中指出：“社会艺术水平考级是指依照本办法取得资格的社会艺术水平考级机构，通过考级形式对学习艺术人员的艺术水平进行测评和给予指导的活动。”

“北京市教育学会社会美术水平考级委员会”是经国家相关政府部门核准的，具有文化部颁标准资质的考级机构。北京的美术水平考级已有5年的历史，由于良好的组织工作和业绩，年年受到全国考委的表彰。本机构有经“全国社会艺术考级管理工作领导小组”审批的高级考官队伍，他们是全市大、中、小学中从事美术专业教育的知名教授和高级教师，还有多名特级教师。他们不但是美术家，还是美术教育家。他们不仅具有良好的专业示范、指导及鉴赏能力，还具有良好的政治素质和职业道德，这是社会艺术水平考级能够健康开展的重要保证。

为了更好地指导广大美术爱好者的学习和考级，本机构组织了有数十年美术教学经验的教师编写了这套丛书。本丛书分为素描、速写、色彩、国画、毛笔书法、硬笔书法、漫画七个分册，对文化部规定的九个考级项目在教与学方面做了全面阐述，既是教材，又是学习者的良师益友。书中对每个专业项目的学习目标、内容、计划作了具体的安排，教学指导中融入了多年行之有效的教学经验。由于时间仓促，错误难免，敬请指正。

出于教学目的，我们在书中选用了一些名家名作及学生作品，在此一并致谢！

北京市教育学会社会美术水平考级委员会

2011年5月8日

目录 CONTENTS

第一章 关于漫画	1
第一节 什么是漫画	1
第二节 漫画创作的各类形式	1
第三节 漫画常用工具介绍	5
第二章 漫画初级创作——漫画的灵感	7
第一节 漫画中的灵感	7
第二节 动物漫画创作	9
第三节 人物漫画创作	14
第三章 漫画中级创作——漫画的表现	21
第一节 漫画造型的表演	21
第二节 有场景的漫画创作	25
第三节 运用漫画元素创作	30
第四章 漫画高级创作——漫画的创作	35
第一节 单幅漫画	35
第二节 四格（多格）漫画	36
第三节 四格（多格）漫画的创意	38
第四节 连环漫画的创作	41
第五节 短篇故事漫画创作	46
附：社会艺术漫画考级评价标准	49

第一章 关于漫画

第一节 什么是漫画

漫画作为独特的艺术门类，深受世界人民的喜爱，人们把漫画称之为没有国界的世界语，并被西方艺术评论家们誉为“第九艺术”，漫画艺术被提升到一个前所未有的高度。漫画艺术是人类智慧的结晶，它凝聚着人类文明的精华，正是以这些深厚的文化积淀作为养料，使漫画具有了强大的艺术生命力。漫画家不仅仅要会画画，还要会编故事。换言之，漫画家就是用一个个方格中的画面来讲故事的人，漫画家=故事家+画家，两种缺一不可。很多漫画的画风唯美浪漫，但是作者忽略了重点，故事才是整个作品的灵魂，作者笔下的人物和创造出的世界，正是因为有了故事脚本才被赋予了灵魂和深入人心的魅力。

不同的社会背景、政治背景以及不同民族赋予了漫画不同的定义，但是有一点是基本相同的：漫画是笑的艺术。然而，如果仅仅把漫画理解成笑的艺术，显然是片面和肤浅的。其实，这种笑的艺术已涵盖了一切美的形态。纵观漫画历史的发展轨迹，无论是大到政治题材的讽刺漫画或是小到生活题材的幽默漫画，它们都具有令人发笑、引人深思和启人心智的特质。这些特质就是漫画的基本特征。

第二节 漫画创作的各类形式

漫画的种类繁多，从传统漫画发展到现代漫画形成了多种多样、风格各异的形式，新漫画也包含在其中，下面我们就给漫画进行简要分类。

按用途划分大致有讽刺漫画(图1-1)、幽默漫画、实用漫画、教育漫画、宣传漫画等。

按照表现形式划分大致有单幅漫画(图1-2)、多幅漫画(包括四格漫画)(图1-3)、连环漫画、插图漫画(图1-4)等。

按照颜色区分有黑白漫画(图1-5)、单色漫画、彩色漫画(图1-6)。

图 1-1 讽刺漫画

图 1-2 单幅漫画
学生作品

图 1-3 四格漫画
学生作品

图 1-4 插画漫画

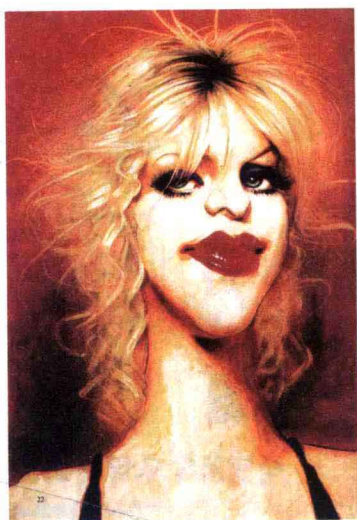

图 1-6 国外彩色漫画

图 1-5 黑白漫画
学生作品

按地域文化大致可分为美国漫画（图 1-7）、日本漫画（图 1-8）、法国漫画、港台漫画（图 1-9）、中国漫画（图 1-10）等。

图 1-7 美国漫画《超人》

图 1-8 日本漫画《七龙珠》

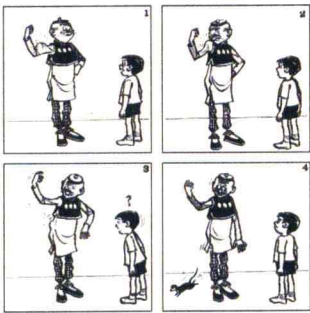

图 1-9 港台漫画《老夫子》

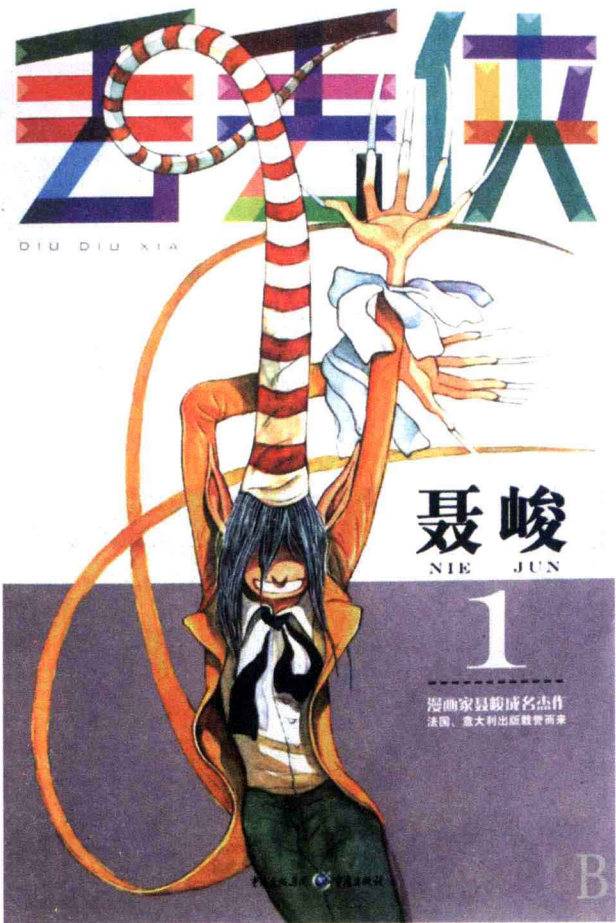

图 1-10 中国漫画《丢丢侠》

按照受众人群大致可分为儿童漫画(图 1-11)、青年漫画、少年漫画(图 1-12)、成人漫画等。

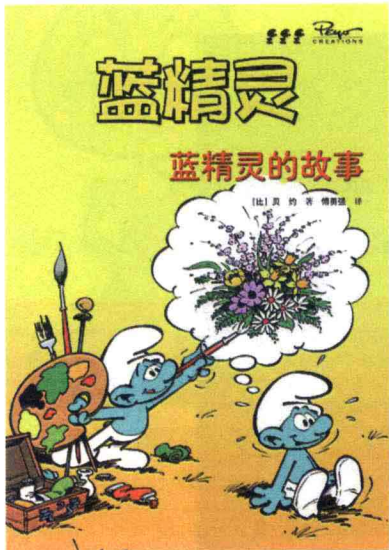

图 1-11 儿童漫画《蓝精灵》

图 1-12 少年漫画《海贼王》

按照内容可分为科幻类、神话类、竞技类(图 1-13)、格斗类(图 1-14)、爱情类、侦探类(图 1-15)、幽默类、恐怖类等。

图 1-13 竞技类漫画《灌篮高手》

图 1-14 格斗类漫画《圣斗士星矢》

图 1-15 侦探类漫画《柯南》

平时我们看的最多的连环漫画通常指的是新漫画。新漫画是建立在“页”的基础上,利用蒙太奇手法来编排内容,使用简明夸张的线条和变形手段可以达到新漫画动态的效果,配合文字,漫画即成为图书中最生动的故事表达方式之一。新漫画最初的存在目的与所有艺术一样,就是为了娱乐。在中国影响很大的《圣斗士星矢》、《七龙珠》、《灌篮高手》、《名侦探柯南》,都是主流的少年新漫画的代表。

第三节 漫画常用工具介绍

随着科学技术的发展,漫画绘画工具也在发生着巨大的改变。专业漫画绘制大致有两种方法:一种方法是先用传统工具手绘,然后用扫描仪扫描到电脑上,用图像处理软件进行上色和处理;另外一种方法就是直接在电脑软件中用鼠标或数位板绘制。普通初学者选择下列漫画基本工具就可以了。

1. 铅笔

铅笔是你绘画中最常用的工具(图 1-16),从硬(H)到软(B)不同规格。铅笔 B 的系数越大笔芯则越软,铅笔 H 的系数越大笔芯则越硬。通常用较软的铅笔(2B 或 3B 铅笔)进行起稿。也可以选用自动铅笔绘画,一般用 0.5 毫米或 0.7 毫米自动铅笔笔芯。

图 1-16 普通铅笔

2. 纸

初学者建议使用 120 克的 A4 打印纸进行练习创作。当你水平提高后,还可以选用更加专业的漫画稿纸进行创作。

3. 橡皮

橡皮有树胶橡皮、橡皮泥橡皮、橡胶橡皮等。初学时选用 4B 橡胶橡皮(图 1-17)就可以了。

图 1-17 4B 橡胶橡皮

· 树胶橡皮——对于较软的铅笔擦除效果很好,尤其在厚而有肌理感的纸张上。

· 橡皮泥橡皮——能够除掉细小的铅笔痕迹。

· 橡胶橡皮——适用于一般情况下不要求擦得很干净时使用,但它比较硬容易擦伤纸表面,使用时需注意。

4. 钢笔及墨水

钢笔掌握起来有一定难度,因为画错后很难擦掉,并且容易将画面弄脏。等到你觉得有完全的把握后,再选用下面的一系列工具进行创作。对于初学者建议使用黑色签字笔(图 1-18)。

· 普通钢笔——线条较粗,勾粗线时使用。

· 黑色签字笔——线条较细较稳,比较好掌握。

- 黑色美工笔——也就是弯头的钢笔，绘画的线条很粗，适合大面积涂黑。

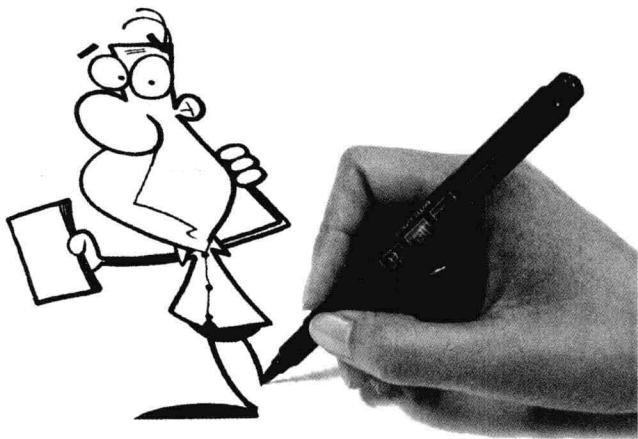

图 1-18 黑色签字笔

5. 色彩工具

色彩工具有水粉颜料、水彩颜料、水彩笔、油画棒、彩色铅笔等。初学者建议使用 36 色水彩笔进行漫画创作。

其实初学漫画很简单，只要准备好一支铅笔和几张白纸，并且敢于画漫画就可以开始你的漫画之旅了。建议漫画初学者不必购买专业的漫画工具，等待入门后再将一般工具换成专业漫画工具。以上工具在普通文具店或美术用品店均可买到，根据自己的需要进行购买就行了。

第二章 漫画初级创作——漫画的灵感

第一节 漫画中的灵感

进行漫画创作的时候，你的联想能力、想象能力是你创作漫画灵感的源泉，如何才能获得很好的想象力，这需要我们在平时积极培养。

随身携带速写本或便签本画些速写，你将获得大量的一手资料，并有无限丰富变化的事物让你尽情描绘。人群集中的运动广场和公园是你理想的绘画场所。（图 2-1）

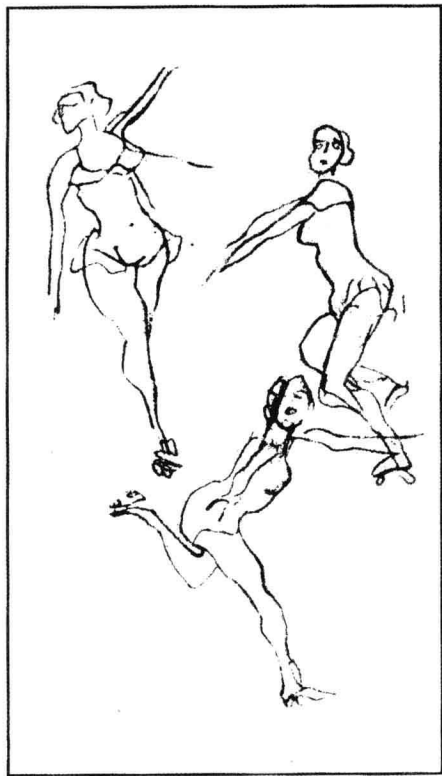

图 2-1 速写
陈丹青 画

经常练习你的绘画，将你的画中加入一些你自己的创意，这对你将构思转化成漫画有很直接的帮助。在相同的一个图形里，运用不同的创意会出现不同的效果，不要怕画错，勇敢尝试，将你的灵感激发出来。（图 2-2）

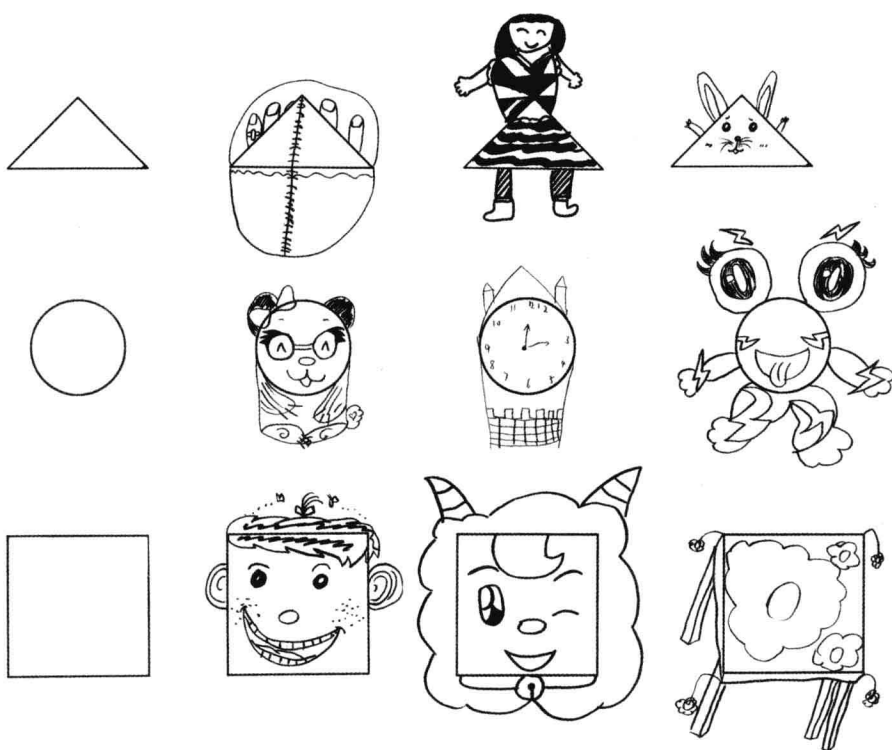

图 2-2 创意添加漫画

在绘画基础薄弱的情况下，涂鸦也是培养想象力不错的选择，要知道刚开始大家都是从涂鸦开始产生兴趣的。开心地涂鸦、开心地画很容易做到，这样，你将获得漫画创作的自信与激情。（图 2-3）

【漫画一级练习】

1. 进行户外速写生，建议选在公园、广场等人口活动频繁的地方。
2. 分别用圆形、方形、三角形为基础，进行漫画添加创作。

图 2-3 创意涂鸦

第二节 动物漫画创作

漫画造型的特点非常独特,与其他任何艺术形式都不同,非常突出。那什么是漫画的特点呢?尽管漫画风格多种多样,但他们有着相同的规则和特点:首先造型必须夸张幽默、富有生活情感、原创并有趣,其次颜色上应该明亮、丰富,有着强烈的轮廓线。

学习描绘动物将是一件令人烦恼的事情。动物们有着众多的形状和大小,并且还有复杂的毛发。然而你在描绘动物的过程中,应该简化动物身上的细节,将动物最有特点的特征抓住,并运用你聪明的大脑将它夸张地表现出来就可以了。

如果你还是对画动物漫画无从下手,那么我们可以从一张简化了的大众脸开始(图2-4):

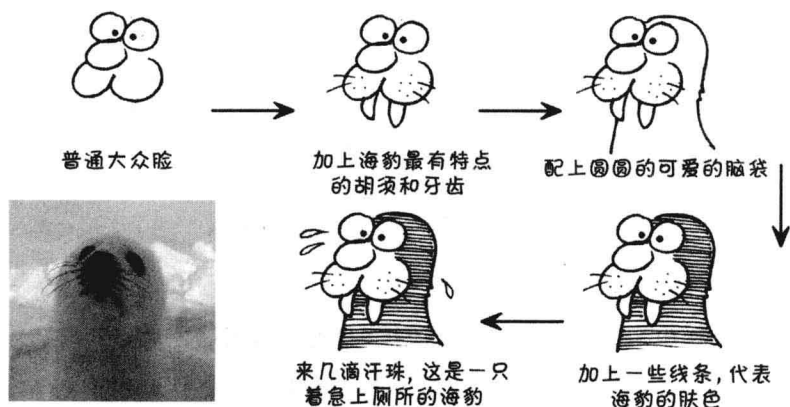

图2-4 大众脸画海豹

当然你也可以在这个大众脸上加工成你喜爱的各类动物(图2-5):

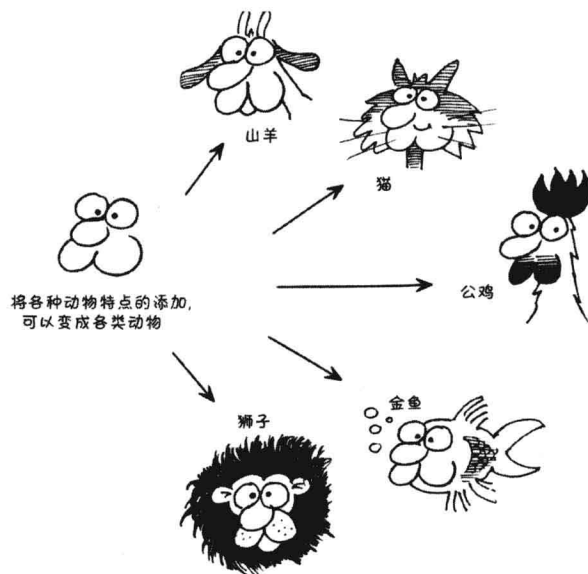

图2-5 大众脸画各类动物

任何动物都可以以这个脸为基点，在脸上进行添加上牙齿、耳朵、毛发、纹理，创造出你个人的漫画动物乐园。

漫画中动物的头部可以用圆形、椭圆形和线条画出基本形，在基本形的基础上将动物头部的特征加入。通常现实中动物都是没有表情的，为了让画出来的动物更加生动可爱，需要加入各种人类的表情。（图 2-6）

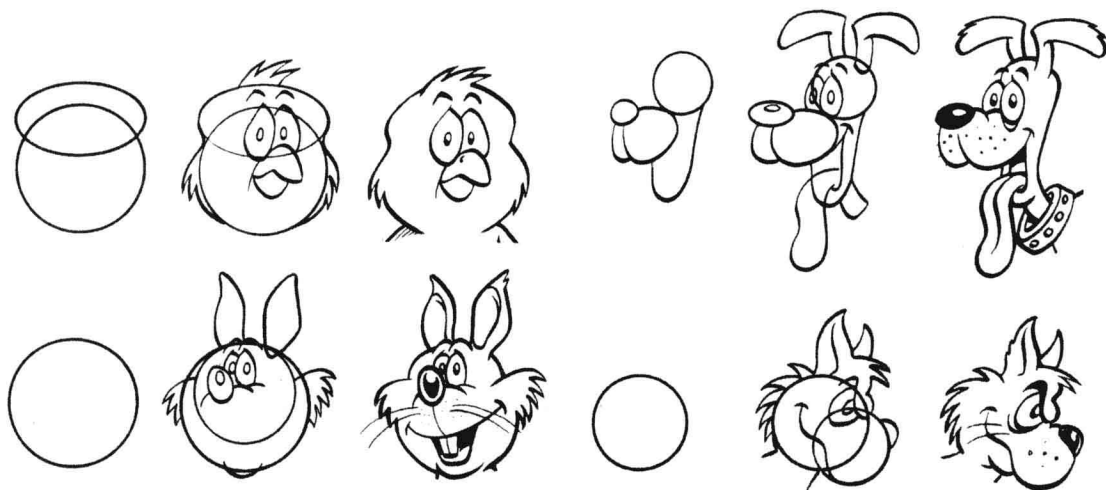

图 2-6 用基本形绘画动物头部

漫画中身体的创作也可以沿用基本形的创作方式，添加动物耳朵、尾巴、肢体等有代表性的特征，就可以进行动物身体的创作，只要抓住了动物的特征，再加上拟人化的效果，你的动物漫画就能生动起来。（图 2-7）

图 2-7 动物身体特征的添加

动物漫画除了一些基本形之外，各类不同的形状（图 2-8）以及各类形状的组合（图 2-9）也是动物漫画创作中常用的方式。

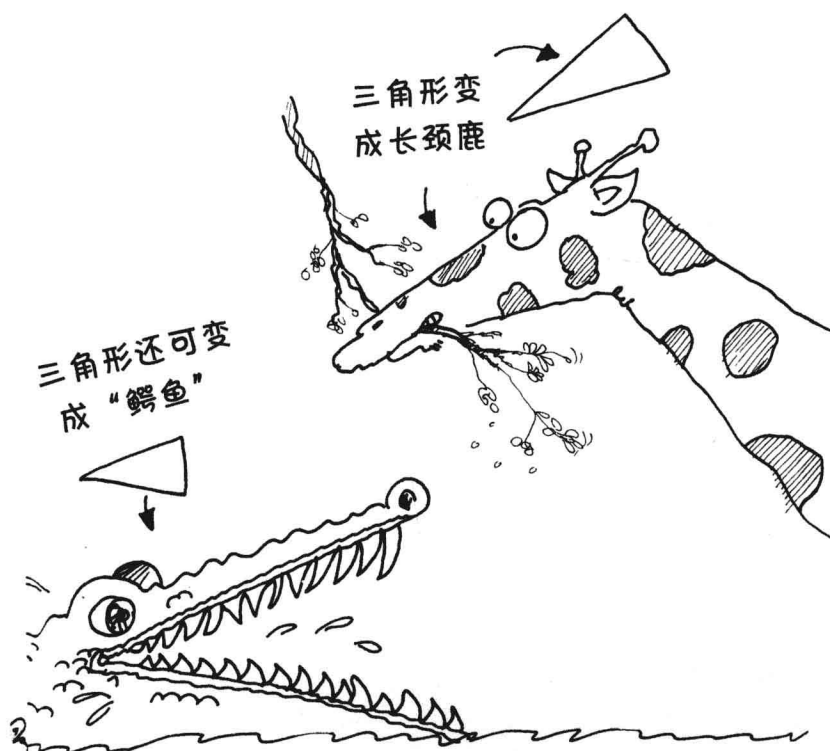

图 2-8 三角形的动物漫画

图 2-9 几何形体组合动物漫画