

Comickers Manga Technique Series VOL.07

激漫

漫画高手
速成系列

第7部

画出更美丽的颜色！ 画材的使用方法

B
BOOK LINK

(日)美术出版社 著
刘佳琢 译

详细介绍画材的特性、
使用方法！

收录有专业漫画家丰富
多彩的范例作品！

附有配色练习，可提高
色彩认知能力！

辽宁科学技术出版社

LIAONING SCIENCE AND TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

Comickers Manga Technique Series VOL.07

激漫

漫画高手
速成系列

第7部

画出更美丽的颜色！
画材的使用方法

(日)美术出版社 著
刘佳琢 译

辽宁科学技术出版社
· 沈阳 ·

前言

随着电脑的普及，使用CG绘图的人越来越多。尽管如此，仍有很多人喜欢用传统的画材进行绘画。很多人从幼儿园或者小学就开始使用传统的画材画彩色图画，因此这种绘图方式已深深地影响大家的生活。有一些画材在使用时非常注重技巧，但是我更希望大家利用身边随手可得的画材，轻松地、愉快地进行绘画。

例如，使用彩色铅笔以及蜡笔可以画出美丽的图画，如果你能掌握它们的特性，就能使画面的色彩更加丰富起来。为此，我们需要了解使用画材的一些基础知识，也要了解每一种画材的特性，不然买回来的画材就可能不适合自己。

本书面向想尝试使用颜料画材进行绘画的人们，向大家介绍一些具有代表性的画材及其特性。请你怀着与挑选衣服以及小饰物一样欢欣雀跃的心情来挑选色彩丰富的画材吧！本书将帮助你挑选出适合自己的画材。

本书的结构是：

第一章，简单介绍画材的种类及其特性。

第二章，依次介绍具有代表性的各类画材，以及使用此类画材进行创作的作家及其作品。请一边使用此类画材进行绘画，一边学习它的使用方法。

第三章，为画出生动的彩色漫画，这里向大家介绍一些颜色的搭配方法。通过简单的练习，让你轻松掌握色彩的搭配技巧。

请将此书放在手边，按照里面的介绍，尝试使用所有的画材，有可能你会找到未曾尝试过的，却是最适合你的画材。

手绘漫画之所以扣人心弦，就是因为它能打动读者的心。希望本书能帮助您完成优秀的作品。

※书中介绍的画材在各大画材店均有出售。想了解最新信息请登录各大画材生产商的主页进行查询。

本书中登载的范例是在一定条件下绘画而成的，根据季节、温度、湿度等诸多条件的不同，结果会有所不同。范例的技巧可作为你绘画时的参考。

CONTENTS

目录

2 前言

4 第一章

了解画材

7 选择画材

8 什么样的画材适合你

10 画材的特性

11 掌握用水方法

12 画纸的特性

13 画纸的晕染方法及着色特点

14 第二章

画材的使用方法和技巧

17 彩色墨水

22 漫画技巧范例：广木真冬

29 彩色马克笔

34 漫画技巧范例：岩崎砂也

41 丙烯颜料

46 漫画技巧范例：井上直久

53 透明水彩与不透明水彩

58 漫画技巧范例：笠井亚由美

65 彩色铅笔与彩色粉笔

70 漫画技巧范例：野亚

77 其他画材

82 漫画技巧范例：龙木川树

86 漫画技巧范例：安倍吉俊

90 第三章

熟练运用色彩的技巧

93 色彩的搭配

94 色调

96 明度与彩度

97 配色训练

100 色彩印象

102 色彩对比

104 色调调整

106 着重点

108 色彩搭配技巧

109 用印象中的色彩进行涂色

28 画材知识小专栏①画材特性指南1

40 画材知识小专栏②画材特性指南2

52 画材知识小专栏③关于画笔

64 画材知识小专栏④水彩风格的涂色技巧

76 画材知识小专栏⑤画材的鲜明度

画材知识小专栏⑥画材的保管和干燥

6 漫画①：REN

9 漫画②：REN

第一章

了解画材

选择画材

你是否有这样的体会：想尝试画彩色插图，却不知道应选择哪种颜色好；或是买回来的颜料不适合自己的，非常后悔，丢掉又觉得可惜，索性就凑合着用……确实，画漫画用的颜料、画笔有很多种，让我们来选择合适的画材吧。

选择画材的标准

耐水性

耐水性强的画材与水混合时，会产生有趣的效果。另外，根据画材种类不同，可以打造出干燥且不透明的画面效果。利用画材的特性勾画轮廓线、绘制丙烯画以及打造不透明画面效果都是很有趣的。

主要耐水性画材

丙烯颜料、马丁（Dr.Martin）颜料、荷尔拜因（Holbein）彩色墨水等

可以涂厚

画漫画选择的画材应该像油画颜料一样，可以反复涂色。使用此类颜料时，涂色的方法与普通涂色方法不同。请尝试用绘画刀大胆地进行涂色。与绘画材料混合使用，可以创作出有趣的画面效果。通过调节与水的混合比例，还可以挑战新的画面效果。

主要涂厚画材

丙烯颜料、油画颜料等

合适的价格

备齐一定数量的画材，需要的花费比较大。如果不局限于厂家，可以购买到便宜的透明水彩、不透明水彩、彩色铅笔等。尽管专业人士也有很多人用便宜的画材，但CG绘图一般需要高价的颜料。

主要价格合适的画材

彩色铅笔、水彩颜料等

底色透明性

反复涂色时，底色是否透明可见，画面的观感效果会有所不同。不过使用不透明颜料，只要加大水的用量，仍然可以描绘出透明水彩画的效果。颜料有干燥且不透明的，请结合画的感觉来选择合适的颜料。

主要透明性画材

透明水彩、彩色墨水（水溶性）等

色彩鲜明度

彩色墨水以及马克笔对注重色彩的漫画家是极为重要的。直接使用原色时，鲜明的色彩配合就可以在纸张上显现。但请注意，通过加大水的用量，调节适合自己的色彩配合，色彩的鲜明度会有所变化。使用混合色时，无论怎样画面效果都是浑浊的。

主要色彩鲜明度良好的画材

彩色墨水、马克笔等

是否使用电脑

使用电脑绘图已成为非常流行的漫画创作方法之一。利用CG绘图的专业漫画家越来越多，一些人从一开始就运用自如，而且随着软件不断升级，电脑已经具备了绝佳的、丰富的功能，只是备齐全部的器材需要相当多的投入。

主要CG软件

Adobe Photoshop、Painter等

选择画材的方法Q&A

Q 开始绘画时需要准备多少彩色颜料？

A：不需准备非常多的彩色颜料。颜料种类很多，如果准备很多彩色颜料，开销是相当大的。一套12色的起步者（STARTER）就足够了，甚至更少的色彩也可以进行绘画。最初开始绘画时，选择3~4个喜欢的颜色或是经常使用的颜色就足够了。

Q 价格昂贵的颜料是不是就是好的颜料？

A：使用国外生产的高级颜料绘画时，显色很好。因为很多专业漫画家使用此类颜料，所以也有很多人想拥有高级的颜料。但是，并不是价格昂贵的就是好的颜料，价格低廉的就是不好的颜料。事实上，自己用得顺手、容易绘画的颜料就是好的颜料。

Q 开始时需要准备什么样的用具？

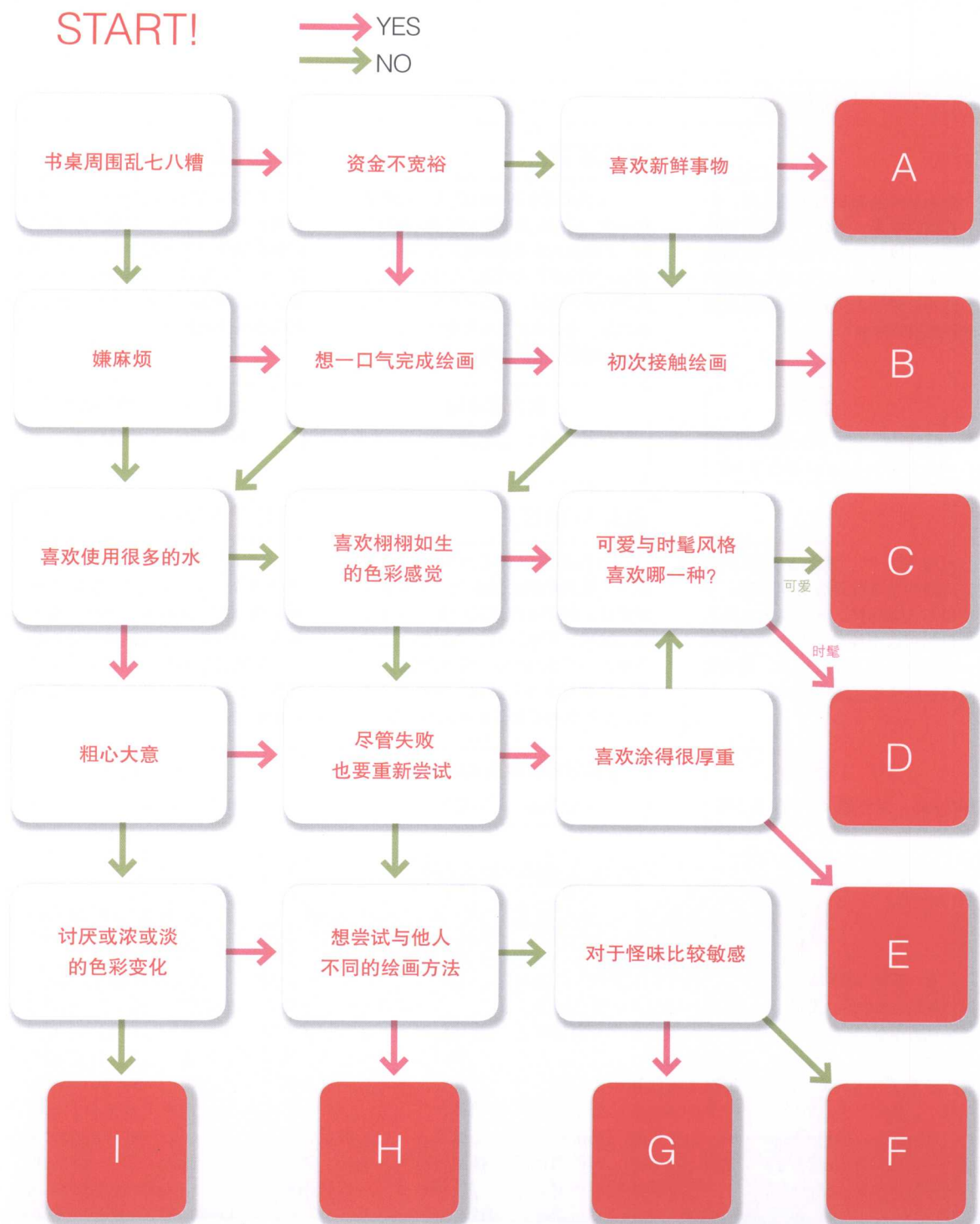
A：CG绘图以外的用具，需要准备画纸、颜料、画笔以及水。此外，还需准备调色板、墨水盂等。只要准备好上述用具，就可以开始创作了。除此以外，如果能够增加画笔的种类，添加擦笔的纸巾、抹布、油画板等就更好了，可以根据喜好适当增加用具。

Q 专业漫画家使用什么样的颜料？

A：有些漫画家使用国外生产的高级颜料，也有些漫画家使用小学课堂上使用的颜料进行创作。所以说能否画好的关键不是颜料的优劣，而是要知道自己画什么，以及根据颜料的特性来进行创作。无论什么样的颜料，只要能够运用自如就可以画出美妙的漫画。

什么样的画材适合你

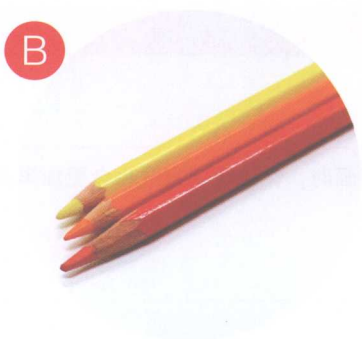
颜料、马克笔、墨水以及CG用的电脑等都有很多种类，在挑选时很容易眼花缭乱。请通过下面的测试来选择适合自己的画材吧。

CG

运用CG绘图不会弄乱房间，而且可以轻松地进行创作。许多专业漫画家开始运用CG绘制彩色插图。随着软件不断升级，增加了许多传统涂色方法以外的涂色方法，但是初期花费比较大。

彩色铅笔

彩色铅笔是我们小时候经常使用的、具有代表性的画材之一，无论在哪里都可以买到，并且很便宜。彩色铅笔有多种涂色方法，可以涂出多彩的表情。有油性的和水溶性的。除了普通的彩色着色以外，还有其他使用方法。

彩色墨水

彩色墨水色彩鲜明，延展性好，可以达到很好的着色效果。很容易与水融合，在表现晕染、朦胧等与水混合的技巧时，是一种很适合选用的颜料。但是彩色墨水容易退色，长期保存时请注意保存方法。

彩色马克笔

运用彩色马克笔可以轻松地进行彩色绘图，显色也非常好。马克笔有油性的和乙醇类的，代表性的有日本too公司的彩色考比克（Copic）马克笔，可以取代墨水以及替芯，并可长期使用。但是如果备齐很多色彩的马克笔，花费比较大。

油画颜料

油画颜料是需要用油的一种颜料。需要使用专用的油溶解此颜料。像日本荷尔拜因公司的水油混合颜料（Aqua Oil DUO）这样可以与水彩和丙烯颜料混合使用的颜料也有很多。由于油画颜料干得很慢，涂色后，在上面用其他颜色进行色彩混合，能够产生非常有趣的效果。

丙烯颜料

丙烯颜料是使用丙烯树脂制成的一种颜料，显色非常鲜艳，干燥时耐水性好，并且具有不透明性。像油画颜料一样，丙烯颜料也可以涂厚，与水充分混合时使用方法与水彩颜料相同。丙烯颜料是一种很实用、色彩丰富的颜料。

不透明水彩

不透明水彩不会透出底下的颜色，干燥后可以反复涂色。如果使用的水量比较多可以达到透明水彩的效果。不透明水彩是广告画中经常使用的一种颜料，它的魅力在于显色鲜艳并且购买方便。

日本画颜料（颜彩）

日本画专用颜料，听起来感觉很专业、深奥。在日本画颜料中，融于水的小型固体颜料非常普及。与西洋颜料不同，沉稳的色调是日本画颜料最大的特点。

透明水彩

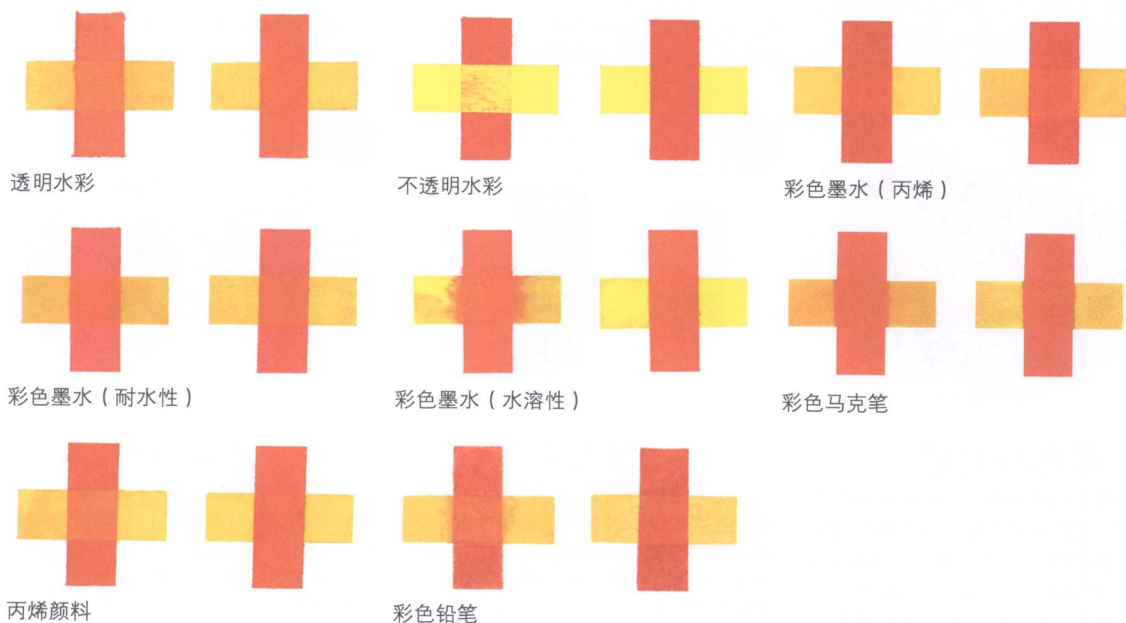
透明水彩的魅力在于显色鲜艳并且购买方便。具有透过底色的透明性，非常适合表现晕染、朦胧效果。透明水彩的特点为：可以表现多种色彩的渐变，易于色彩混合，能表现色彩的深度，还可以运用很少的颜色表现丰富的色彩。

画材的特性

了解了各种画材的特性，在绘制漫画时，你的表现方法也会更加丰富和游刃有余。让我们在理解画材特性的基础上，来尝试各种技巧吧。

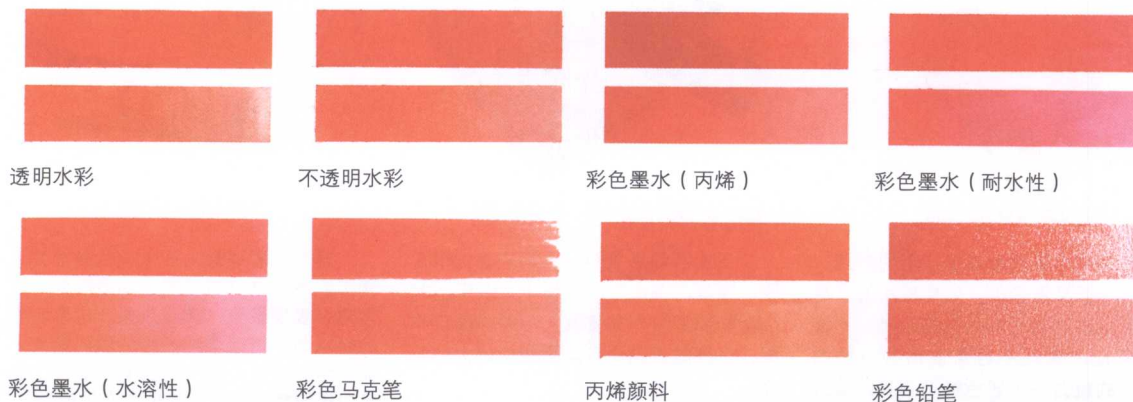
重叠涂色

在绘制漫画重叠涂色时，是否可以透出底色，画材的特性至关重要。下面介绍在浅色上涂深色的情况（右图），以及在深色上涂浅色的情况（左图）。根据画材不同，覆盖力度也会有所不同。

晕染颜色

使用水稀释画材、润湿画材等都是绘制漫画经常使用的技巧。如果画材稀释、润湿得很好，就可以描绘出非常自然的、具有颜色渐变效果的画面。请比较与原液接近的晕染效果（上图）和用水稀释很多倍以后的晕染效果（下图）。

掌握用水方法

使用传统绘画方法绘制漫画时，水是必不可少的。如果能够掌握用水方法，绘画的表现效果也随之变得丰富，并能自如地进行创作。

了解颜料特性

想要掌握用水方法，首先要从掌握颜料的特性开始。颜料分为透明、不透明、水溶性、耐水性等多种。

对于具有水溶性且透明度高的颜料，在与水充分混合后，先描绘色彩淡雅的部分。如果预先在画纸上铺水，再用颜料涂色，可以描绘出晕染、颜色渐变的画面效果。

对于丙烯颜料等，可以通过调节水量，展现出不同形式的触感及质地。通过调节水量，再运用一些技巧，可以轻松地描绘出浓重的、淡雅的、栩栩如生的、柔和的、结构精致的、层次鲜明的图画。绘画过程中一定会用到水，但很多人容易在不经意间忽视水的重要性，因此一定要充分了解水的特性并根据个人需要加以运用。

绘制彩色插图的轮廓时，根据所用颜料不同，产生的画面效果也不同。绘制主线使用的颜料有不耐水的、水溶性的、不耐乙醇的等多种颜料。如果是用于上色，遇水晕染也没关系；如果是用于勾画轮廓，颜料遇水溶解、晕染开来就麻烦了。最近人们经常使用的乙醇类马克笔虽然不溶于水，却溶于墨水，因此选择颜料时一定要根据自己的需要，慎重选择。

左图为使用水和乙醇类马克笔在勾画主线以及墨水上重复涂色后的晕染效果图。根据特性不同，主线溶解状况也不同。

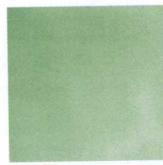
颜料与水充分混合，以非常淡的颜色进行绘图，能够达到柔和、自然的画面效果。

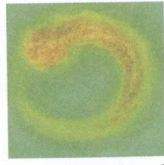
浓地化开颜料，然后绘图，能够产生强有力且栩栩如生的画面效果。画笔的痕迹也清晰可见。

预先铺上一些水，在水没有干之前涂上颜料，能够产生晕染、柔和的画面效果。

铺上一些水，在水没有干之前整体上色，可以产生有透明感的画面效果。

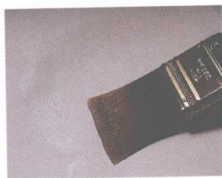
铺上一些水后上色，在未有干之前，涂上其他颜色，可以产生有趣的晕染画面效果。

如何在空间宽阔的画纸上均匀、漂亮地上色？

在宽阔的画纸上绘画时，经常会产生不能均匀上色、着色时浓时淡等问题。现在介绍一些小窍门，让你轻松均匀、漂亮地上色！

在水没有干之前上色

在预先铺好水的画纸上，在水干之前，一气呵成地着色。铺水时，由于刷子的刷头很大，如果动作不迅速，最先铺水的部分很容易干，因此动作一定要迅速。如果沾的水过多，可用纸巾将多余的水擦掉，或用吹风机进行干燥处理。

在着色之前，如果用水晕湿画面，就不会发生着色不均匀的情况。水分过多时，请擦拭多余的水分，在未干之前进行绘画。

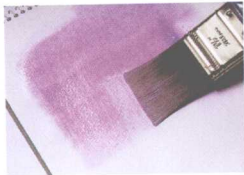
使用较粗的笔

如果需要着色的面积比较大，用较粗的笔会提高效率。使用刷子或滚子也是非常好的选择。

根据用处不同，最好能准备各种不同粗细程度的笔。

反复涂色

如果要描绘无层次渐变效果

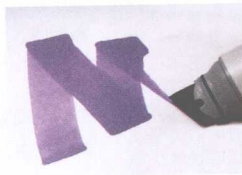
果的画面，可以在画面上反复涂色，直至没有或浓或淡的色差出现为止。假如用马克笔为较大面积的画面着色，无论怎样处理都非常容易出现或浓或淡的色差，这个时候最好换用比较粗的替芯涂色，或是在水没有干之前，用墨水迅速地涂色，使墨水充分地被画纸吸收。

另外，在墨水没干之前，反复涂色，或是用无色墨水晕染画面，都能达到美丽的着色效果。

请考虑着色的顺序

同时使用两种以上特性不同

的颜料时，由于颜料特性不同，先使用的上色颜料可能会影响其他颜料的着色效果。混合使用透明度不同的颜料时，要考虑是否透出底色，再决定颜料的着色顺序。例如，乙醇类马克笔与水性马克笔组合使用时，在乙醇类马克笔上使用水性马克笔，着色会很均匀。如果采用相反的使用顺序，就会产生颜色渐变效果。如果无须通过色彩变化表现出不同的结构效果，就要着重突出颜色均匀的画面效果。

用马克笔涂抹大面积画面时，可以反复着色。关键是要在未干之前迅速地涂色。

画纸的特性

绘画时的另一重要画材就是画纸。画纸种类有很多,有吸水性强的纸、吸水性弱的纸,纹理粗的纸、纹理细的纸,等等。颜料的使用与画纸的特性有着密切的关系,绘画时如果画纸与颜料搭配不好,就可能无法达到预期的画面效果。下面我们来了解一下画纸的特性吧。

了解画纸的特性

在绘制需要大量用水的彩色漫画时,必须注意画纸的特性。例如,含水量较多的彩色墨水就不适合与表面光滑、不易吸水的绘图纸搭配使用,同样,彩色铅笔以及粉笔等在绘图纸上也不易着色。而水彩笔适合与被称为水彩纸的吸水性很强的画纸搭配使用。请大家尝试多种画纸,从中找出适合自己的画纸。

试水

画水彩画的人都有这样的体会,画纸会因吸水而变得凹凸不平,让人不容易在上面进行创作。尽管勉强在有褶皱的纸张上完成了作品,画面效果也不会很好。为了防止这种现象发生,可以预先将纸张渗入大量的水,将之摊开后再平铺到木制油画板上,这个过程就叫做试水。通过试水,画纸吸收了水分并充分得到延展,这样的画纸就可以用来进行创作了。画纸干燥后不会起皱,可以保留住作品完美的画面效果。

也有一些人使用简单的插图板。虽然薄的插图板吸水后会变弯曲,但也可能适合一些漫画作者。如果你习惯使用彩色墨水等水分多的颜料进行创作,请一定要掌握试水的方法。

右图为试水胶带。试水胶带是纸制的,内侧附有胶水,溶于水且易干。试水胶带一旦沾上水,就不能再次使用了。

需要准备物品

木制油画板或木板等,试水胶带或订书机、刷子、画纸。

①裁剪试水胶带。将试水胶带裁剪得比画纸四边长一些,备用。

②用刷子在画纸的反面刷上水。注意水量要均匀,各个部位都要刷到。

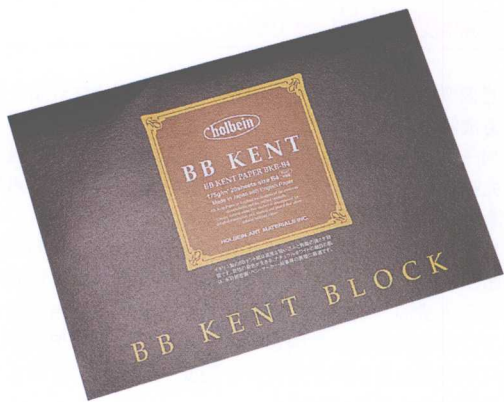
③将纸翻转到正面,轻轻地贴到油画板上。用手或海绵小心地将画纸延展开,直至排空画纸与油画板之间的空气为止。在这个过程中,如果将画纸向各个方向延伸,会出现很多奇怪的褶皱,因此请尽量朝着一个方向延展画纸。由于画纸有纹理,因此被水浸泡过的画纸会区分出易于延展的方向和不易延展的方向。为了便于延展画纸,请在试水之前,先将画纸易于延展的一端用

订书机临时固定在油画板上。

④用刷子迅速地把水刷在试水胶带上。试水胶带的内侧有胶水,这种胶水类似邮票胶水,遇水即溶。

⑤用试水胶带将画纸易于延展的一端固定在油画板上。然后尽量拉伸画纸未被固定的一端,注意不要拉破。拉伸后用试水胶带将这一端也固定在油画板上。注意一定要先固定画纸的一端,在充分拉伸画纸的基础上,再固定画纸的另一端。画纸完全干燥后,试水工作就完成了。

⑥绘画结束后,用剪刀剪下胶带,从油画板上取下作品。

画纸的基础知识

●画纸的粗细(细目、中目、粗目)

“目”用来表示纸,特别是水彩纸表面的粗细程度。纸大体上有细目、中目、粗目之分,不同规格的画纸所表现的作品效果有很大的区别。细目纸纸面非常细,绘画时感觉笔触很平滑,适用于细腻的描绘。中目纸是最普通的,推荐初学绘画的朋友购买中目纸。由于粗目纸纸面很不平整,因此很适合描绘生气蓬勃的画面效果,最好能够灵活使用粗目纸。

●画纸的大小

大部分的画纸规格都是用“开”来计算,1开(又叫全开,用“K”表示),尺寸大约为1092mm×787mm;1开(1K)的一半就是2开,尺寸约为787mm×546mm,4开就是520mm×380mm,4开的一半就是8开,尺寸约为380mm×260mm,依此类推。市面上通常可以买到的纸张,最小为16开,最大为全开。不同厂家的纸张,规格尺寸均有些微小的出入,其中日本纸的规格与欧洲各厂的纸张规格相比,会有较明显的差异。

●重量

在画材店买纸的时候不仅要询问尺寸,还会问及重量。重量是用于表示纸张厚度的单位,有磅数(libra)及g/m²两种计算方式,磅数愈高,纸张愈厚,价钱也就愈高。纸张遇水会有膨胀的现象,如果纸张太薄,画上水彩后,会有严重的凹凸起伏现象。不平的纸面会使颜色、水分到处杂积而破坏画面,因此选用较厚的纸张是有必要的。

●装订与纸张的关系

画纸不仅仅在绘画时重要,装订成册时也非常重要。平时我们对纸的上下左右并不留意,但是在装订的时候就显得尤为重要。

画纸的晕染方法及着色特点

下面介绍一些在画材店出售的各种画纸的基础知识，其中将水彩笔、彩色铅笔、圆头笔3种画材在各种画纸上绘画的测试效果绘制成表，供您在选择画纸时参考。

阿诗水彩纸 (Arche)

阿诗纸是水彩纸中的王者

阿诗纸是高级水彩纸，分为粗目和细目两种。使用此画纸晕染时，颜料可以很细腻地延展开，并且在着色及显色方面也非常出色。虽然价格昂贵，但作为专业画纸的首选，仍然拥有很多的“粉丝”。在阿诗纸上用钢笔绘画时，绘制的线条比较容易歪。使用粗目的阿诗纸，容易留下彩色铅笔的笔屑，细目的阿诗纸则可以避免上述问题。

绘图纸

很易于用钢笔进行绘图的漫画纸

绘图纸表面非常光滑且有光泽，用钢笔在绘图纸上进行创作时笔触很顺畅。绘图纸价格低廉，购买方便，并且不易吸水。使用这种画纸时，不宜用水彩笔表现色彩渐变效果。用彩色铅笔在绘图纸上创作时，容易画出较细的线条，但是不易表现浓郁的色彩。

BB肯特纸

任何时候都可以漂亮地进行绘画的BB肯特纸

BB肯特纸分为粗目和细目。与绘图纸相比，BB肯特纸对墨水的吸收性能更加优越，显色也更好，而且价格低廉，购买方便。即使用很细的彩色铅笔，也可以在肯特纸上自由创作。BB肯特纸不易挂笔，适用于各种颜料，是一种性价比非常高的画纸。

卡森纸 (Canson)

质地洁白的水彩纸

卡森纸是水彩纸。使用卡森纸进行绘图，基本上不用晕染，显色非常好，耐水性强，且不会产生凹凸不平的现象。卡森纸会导致轻微的钢笔磨损，但彩色颜料及彩色铅笔在卡森纸上的显色会非常好，可以描绘出美丽的色彩渐变效果。在街边小店都有出售，购买方便。

沃特森纸 (Watson)

最适合水彩入门者使用的画纸

沃特森纸是使用木棉纤维制成的水彩纸，表面坑洼不平，纸张略显黄色，给人非常温暖的感觉。沃特森纸容易挂笔，墨水在上面能描绘出晕染效果，且显色非常好。用彩色铅笔及彩色颜料在沃特森纸上绘画时，可以很自然地表现出色彩渐变效果。

法布里亚诺纸 (Fabriano)

很容易着色

法布里亚诺纸为水彩纸，分为粗目和细目。画纸非常地美丽洁白。它的特点是易于着色，吸水度适中且晕染效果好。用钢笔在法布里亚诺纸上绘画时容易挂笔，画出的线条也模糊。用彩色铅笔及颜料在法布里亚诺纸上绘画时，显色非常柔和，并且色彩晕染很好。

赫蒙绘画纸 (Homo drawing book)

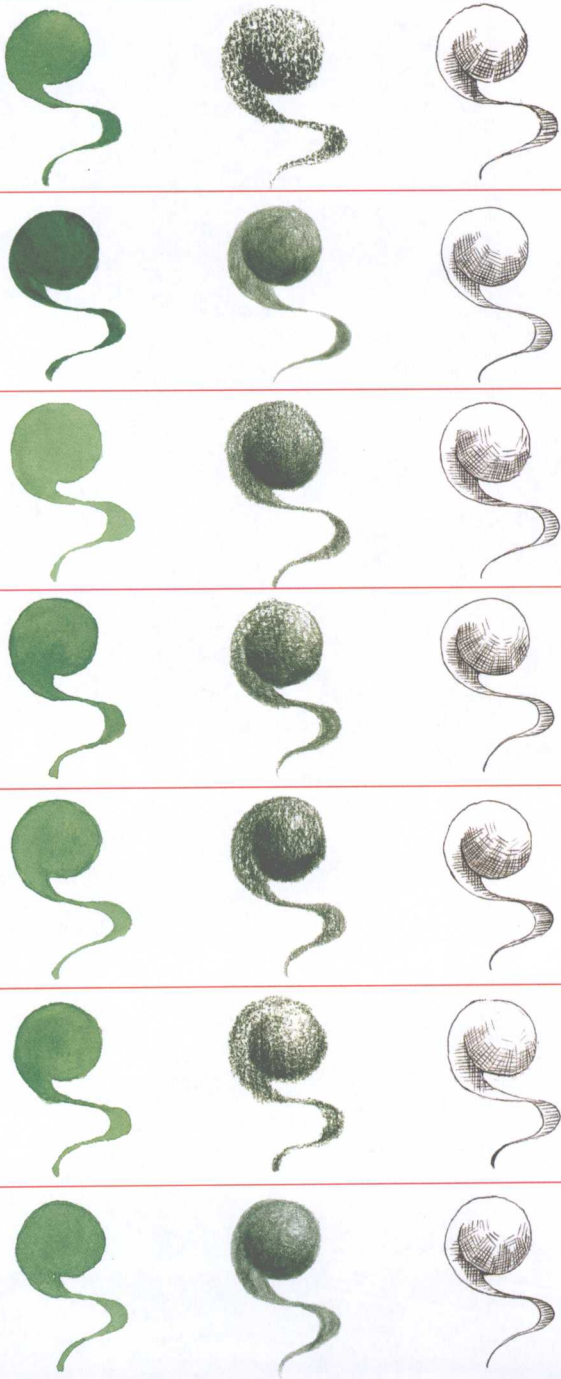
绘画的专用固定纸

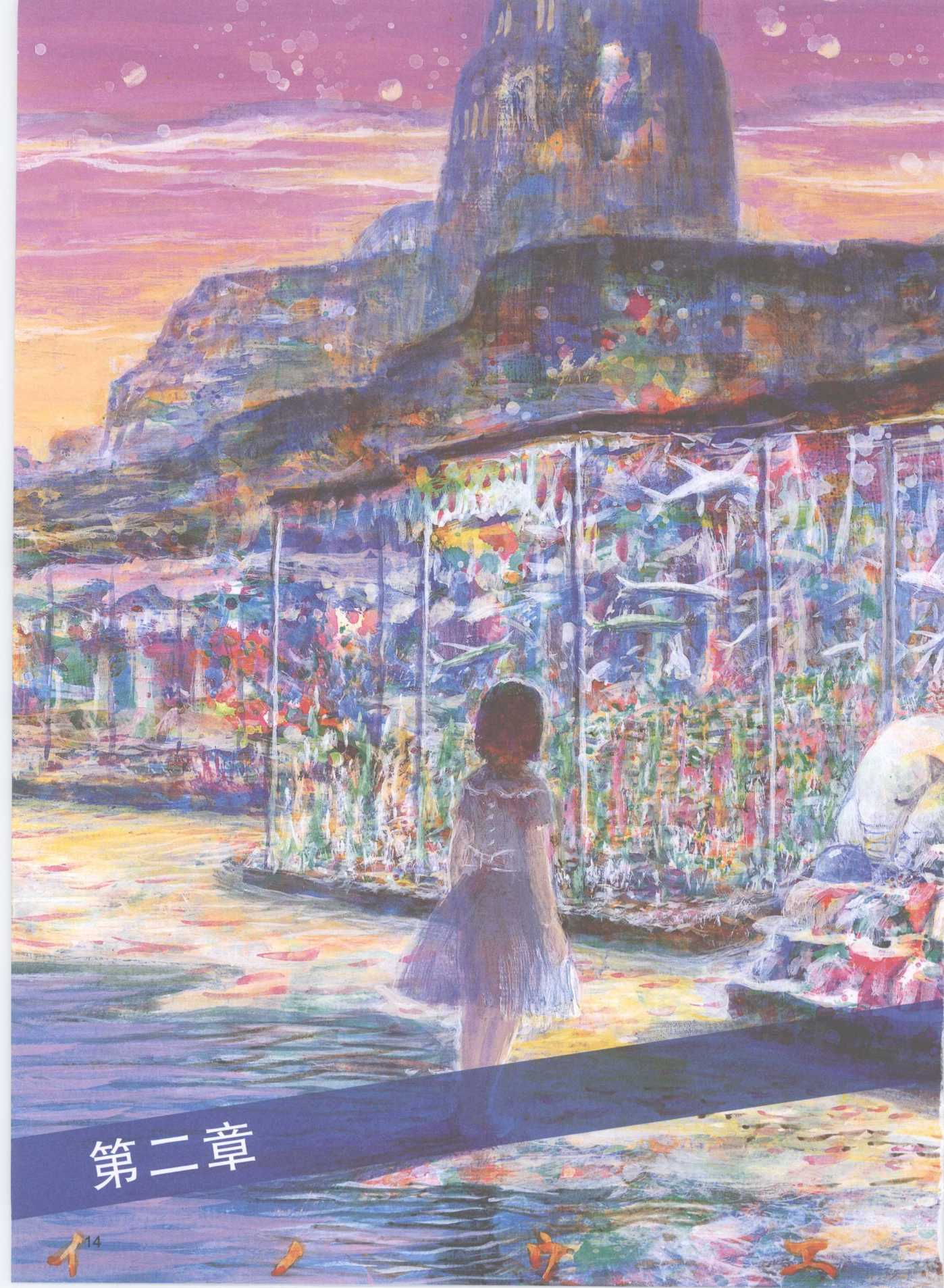
也称绘画用纸，基本上在文具店都可以买到。它的表面凹凸不平，钢笔很容易着笔，用颜料在此画纸上晕染时，效果也非常地柔和且显色效果优异。彩色铅笔也很容易在上面着色。用此纸绘画，描绘的画面效果非常柔和。价格低廉，购买方便。

水彩笔

彩色铅笔

圆头笔

第二章

画材的使用方法和技巧

彩色墨水

- 18 彩色墨水的特性
- 20 彩色墨水的目录
- 22 彩色墨水的运用范例

彩色马克笔

- 30 彩色马克笔的特性
- 32 彩色马克笔的目录
- 34 彩色马克笔的运用范例

丙烯颜料

- 42 丙烯颜料的特性
- 44 丙烯颜料的目录
- 46 丙烯颜料的运用范例

透明水彩与不透明水彩

- 54 透明水彩的特性
- 56 水彩颜料的目录
- 58 水彩颜料的运用范例

彩色铅笔与彩色粉笔

- 66 彩色铅笔的特性
- 67 彩色粉笔的特性
- 68 彩色铅笔和彩色粉笔的目录
- 70 彩色铅笔和彩色粉笔的运用范例

其他画材

- 78 其他画材介绍
- 80 其他画材的目录
- 82 油画颜料的运用范例
- 86 日本画颜料的运用范例

