

超人气

www.ncpress.com.cn
新世纪书局

精心为漫画爱好者量身打造的完美学习计划

漫画素描技法

漫画彩绘技巧

古明月
编著

- ✓ 图例精美
- ✓ 讲解细致
- ✓ 技巧实用
- ✓ 边学边练

随书超值赠送

- 书中案例源文件
- 绘画创作常用笔刷
- 绘画必备黑白网纹、衣服贴纸、各类网点纸
- 当遇到上色的困难时，可以直接使用的色彩搭配表

龍門書局

从零开始，让你成为漫画高手！

古明月
编著

漫画素描技法

漫画彩绘技巧

龍門書局
北京

内 容 简 介

本书是“超人气漫画素描技法”系列图书中的分册之一，书中通过大量精致而生动的实例，简明扼要的图注，将漫画上色技法展现出来，以便帮助读者快速掌握漫画上色技法。

全书共分6章，第1章展示了当下深受大家喜爱的连载漫画，以及漫画的画风类别等，可以让读者对动漫有一个很好的了解；第2章介绍色彩的相关知识、在漫画绘制中色彩的应用及不同上色工具所体现出来的色彩效果；第3章着重介绍Photoshop和SAI这两款专业的绘图软件，并分别就它们的优/缺点进行说明和讲解，以帮助读者快速掌握软件的使用技巧；第4章对人物的五官、肤色、服装等都进行详细的讲解；第5章对动物、植物、场景等这些元素的绘制技巧进行讲解；第6章通过7个案例的详细讲解阐述如何进行漫画插画的绘制。

本书配1DVD光盘，其中包含本书案例源文件（36个）及作者精心整理的常用笔刷（49个）、常用网纹（约420个）和色卡（电子版），以满足读者的日常漫画创作需要。

本书内容丰富，讲解细致，语言轻松活泼，图片生动形象，非常适合初、中级漫画爱好者及漫画制作人员学习使用，同时也可以作为高等院校、高职高专动漫专业的教材。

图书在版编目（CIP）数据

漫画彩绘技巧/古明月编著. —北京：龙门书局，
2013.8

（超人气漫画素描技法）

ISBN 978-7-5088-4129-8

I. ①漫… II. ①古… III. ①漫画—素描技法
IV. ①J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字（2013）第211902号

责任编辑：周晓娟 刘 薇 吴俊华 / 责任校对：杨慧芳
责任印刷：华 程 / 封面设计：张世杰

龙 门 书 局 出 版

北京东黄城根北街16号

邮政编码：100717

<http://www.sciencep.com>

北京天颖印刷有限公司印刷

中国科技出版传媒股份有限公司新世纪书局发行 各地新华书店经销

*

2013年11月第一版

开本：787×1092 1/16

2013年11月第一次印刷

印张：12 1/4

字数：307 000

定价：59.00元（含1DVD价格）

（如有印装质量问题，我社负责调换）

“超人气漫画素描技法”系列图书，由国内专业漫画创作团队 A.C 漫时代组织策划编写。本系列图书自 2012 年出版至今已推出 14 册，受到广大漫画爱好者的推崇和喜爱，此次推出的是《超人气漫画素描技法：可爱拟人》和《超人气漫画素描技法：漫画彩绘技巧》两册。每一册图书都包含大量的绘制技巧，是多位资深漫画师的经验总结，可以帮助读者掌握正确的绘制方法并提高漫画绘制水平。

本书是“超人气漫画素描技法”系列图书中的分册之一，书中包括大量精致而生动的实例，简明扼要的图注，将漫画上色技法展现出来，以便帮助读者快速掌握漫画上色技法。本书内容和知识要点如下。

第1章 展示了当下深受大家喜爱的连载漫画，以及漫画的画风类别等，可让读者对动漫有一个很好的了解。

第2章 在上色之前，我们首先介绍色彩的相关知识、在漫画绘制中色彩的应用，以及不同上色工具所体现出来的色彩效果。

第3章 着重介绍 Photoshop 和 SAI 这两款专业的绘图软件，并分别就它们的优 / 缺点进行说明和讲解，以帮助读者快速掌握软件的使用技巧。

第4章 一般人物在漫画中是主角，因此我们需要学会漫画人物的上色技巧，在本章中笔者对人物的五官、肤色、服装等都进行了详细的讲解。

第5章 除了人物的上色之外，我们还会遇到很多漫画元素的上色，比如动物、植物、场景等，这些元素的绘制技巧在本章中都有讲解。

第6章 通过 7 个案例的详细讲解阐述如何进行漫画插画的绘制。

本书配 1DVD 光盘，其中包含本书案例源文件（36 个）及作者精心整理的常用笔刷（49 个）、常用网纹（约 420 个）和色卡（电子版），以满足读者的日常漫画创作需要。

本书内容丰富，讲解细致，语言轻松活泼，图片生动形象，结构安排合理，通过大量的范例全面讲解漫画上色实战技法，书中看似简单的讲解却包含着笔者多年的绘制与创作经验。无论是动漫爱好者还是正在从事漫画绘制的人员，通过阅读本书，相信每一位读者都会有所收获。

目 录

第1章

漫画作品介绍与赏析

1.1 当下新番动漫介绍.....002

1.1.1 少年漫画作品 002

- NO.1 BLEACH002
- NO.2 《银魂》003
- NO.3 《妖精的尾巴》004
- NO.4 《夏目友人帐》005

1.1.2 少女漫画作品 006

- NO.1 《天才麻将少女》006
- NO.2 《蔷薇少女》007
- NO.3 《地狱少女》008
- NO.4 《一起一起这里那里》009

1.1.3 治愈系动漫作品 010

- NO.1 《胡子小鸡》010
- NO.2 《甜甜起司猫》011

1.2 漫画风格介绍012

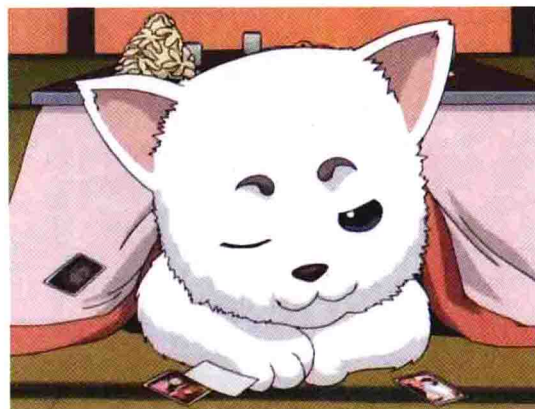
1.2.1 写实风格..... 012

1.2.2 半写实风格..... 013

1.2.3 后美型风格..... 014

1.2.4 唯美型风格..... 015

1.2.5 简约风格..... 016

第2章

色彩概述

2.1 色彩的基础知识018

2.1.1 色彩的构成..... 018

2.1.2 色彩的表现手法 018

2.1.3 色彩的特征..... 019

色彩的冷暖感.....019

色彩的轻重感.....020

色彩的膨胀性与收缩性.....020

色彩的前进性与后退性.....020

2.1.4 色彩艳丽与素雅 021

2.1.5 色彩与性格..... 021

2.2 动漫绘画的色彩训练.....023

动漫人物上色第一阶段：光与影023

动漫人物上色第二阶段：铺色技巧024

动漫人物上色第三阶段：明暗表现024

动漫人物上色第四阶段：物体结构
表现.....025

2.3 不同工具上色效果介绍026

电脑上色026

彩铅上色026

铅笔上色026

第3章

上色实用软件全接触

3.1 Photoshop软件028

3.1.1 基本功能简介 028

- 新建文件和图像格式028
- 图像尺寸和分辨率028
- 图层功能028
- 绘画功能029
- 选取功能029
- 色调和色彩调整功能030
- 图像的旋转和变形功能030

3.1.2 文本编辑 030

- 设计字体和大小031
- 变形文字功能使用032
- 实战案例 制作动漫海报032

3.1.3 路径绘图 033

- 路径工具033

3.1.4 描边工具 035

- 使用当前描边路径035

描边路径并指定选项035

实战案例 用路径制作羽毛036

3.1.5 滤镜工具 038

- “像素化”滤镜组038
- “模糊”滤镜组039
- “渲染”滤镜组039
- “画笔描边”滤镜组040
- “素描”滤镜组040
- “艺术效果”滤镜组041

3.1.6 画笔工具 042

- 画笔工具简介042
- 画笔工具调用043
- 画笔的分类043
- 选择画笔笔尖形状043
- 笔尖角度044
- 画笔的硬度044
- 画笔的间距044
- 实战案例 制作新春爆竹045
- 实战案例 制作创意背景047
- 实战案例 制作雪花纷飞的效果048

3.2 Easy Paint Tool SAI 软件050

3.2.1 软件小常识 050

3.2.2 常用工具介绍 051

3.2.3 各种笔刷画质详细展示 053

第4章

漫画人物的上色技巧

4.1 眼睛的上色058

4.1.1 Q版人物眼睛的上色 058

平面型058

梦幻型058

4.1.2 萌系美少女眼睛的上色 059

简单型059

复杂型060

4.1.3 御姐、熟女眼睛的上色 061

简单画法061

复杂画法062

4.1.4 男生眼睛的上色 062

成熟男性062

少年男性063

4.2 嘴和鼻子的上色063

4.2.1 不同情绪嘴巴的上色 064

4.2.2 鼻子的快速上色 066

光源从左边来066

光源从右边来066

光源从正面来067

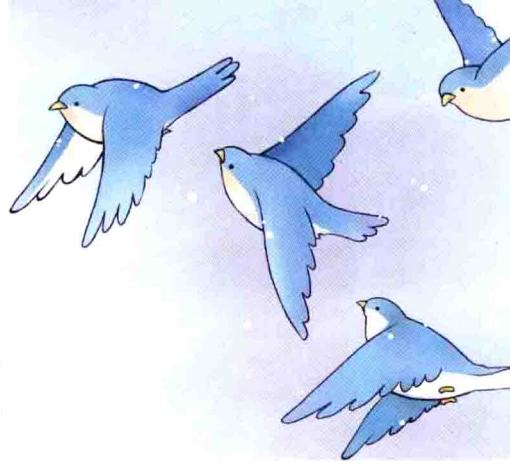
4.3 耳朵的上色067

4.3.1 人类耳朵的上色 067

方法一067

方法二068

4.3.2 特殊耳朵的上色 068

- 猫耳少女 068
- 兔耳少女 069
- 羽族少女 069
- 精灵族少女 070

4.4 人物脸部皮肤的刻画 070

4.4.1 男生脸部肤色的绘制 070

- 成熟男性 070
- 少年男性 071

4.4.2 女孩脸部皮肤的刻画 072

- 马尾辫女生 072
- 猫耳女生 073

4.4.3 女孩脸部腮红的几种不同画法 073

- 简单型 074
- 排线型 074

特殊型 074

常用型 074

4.5 头发的上色 075

4.5.1 Q版人物头发的上色 075

蓬松长发 075

可爱双马尾 075

4.5.2 漫画人物头发的上色 076

短发 076

女生长发 077

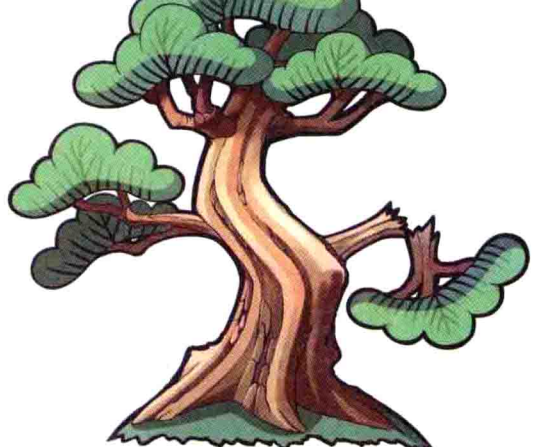
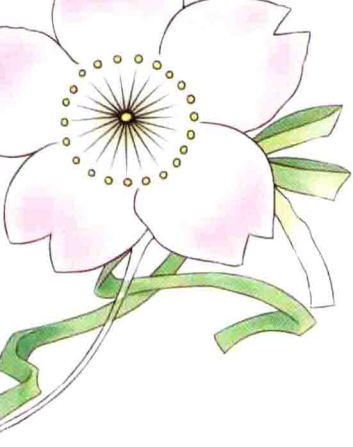
男生长发 078

4.6 身体皮肤的上色 079

4.7 服装褶皱的上色 082

4.7.1 旗袍上色 082

4.7.2 小短裙上色 083

第5章

漫画元素的上色表现

5.1 花朵的上色086

樱花的上色086

雏菊的上色086

5.2 树木的上色087

5.3 藤蔓植物的上色089

5.4 鸟儿的上色090

5.5 玩具的上色091

5.5.1 公仔熊 091

5.5.2 玩具小熊 093

5.6 鱼类的上色093

5.7 皮毛的上色095

5.7.1 尾巴 095

5.7.2 耳朵 095

5.8 翅膀的上色096

5.9 小猫与天空背景的上色 ...097

第6章

插画彩图创作实战

6.1 绘制前的准备102

6.1.1 构图的讲解..... 102

构图的基本原则：均衡与对称、
对比和视点.....103

6.1.2 人体比例透视的讲解..... 104

6.1.3 上色流程的回顾 105

6.2 Q版同人绘画106

6.2.1 造型绘制..... 106

6.2.2 皮肤的上色..... 108

6.2.3 头发和大葱的上色 109

6.2.4 服装和物品的上色 110

6.2.5 背景的设计..... 111

6.3 魔法萌少女112

6.3.1 绘制草稿..... 112

6.3.2 线稿的处理..... 113

6.3.3 眼睛、嘴巴上色过程 解析 114

6.3.4 皮肤上色过程解析 115

6.3.5 头发上色过程解析 116

6.3.6 服饰上色过程解析 117

6.3.7 背景的设计..... 120

6.4 跳跃的校服女生123

6.4.1 起稿构图..... 123

6.4.2 五官和皮肤的上色 125

五官的上色.....125

皮肤上色.....126

6.4.3 头发的上色..... 127

6.4.4 服装的上色..... 128

6.4.5 袜子和鞋的上色 130

6.4.6 花朵的上色..... 131

6.5 搞怪的情侣132

6.5.1 起稿构图..... 132

6.5.2 五官和皮肤的上色..... 133

6.5.3 头发的上色..... 135

女生头发上色.....135

男生头发上色.....136

6.5.4 服装的上色..... 137

6.5.5 背景的设计..... 139

6.6 玩魔方的女生142

6.6.1 起稿构图..... 142

6.6.2 人物的上色..... 147

6.6.3 床上物品的上色..... 150

6.6.4 壁柜摆件的上色..... 153

6.6.5 背景的设计..... 155

6.7 复古清新风157

6.7.1 起稿构图..... 157

6.7.2 人物的上色..... 160

6.7.3 饰品的上色..... 162

6.7.4 服装的上色..... 163

6.7.5 花朵的上色..... 165

6.7.6 背景的设计..... 166

6.8 搞怪万圣节168

6.8.1 起稿构图..... 168

6.8.2 五官和皮肤的上色..... 171

1. 人物五官的刻画..... 171

女生五官上色.....171

男生五官上色.....172

2. 人物皮肤的刻画..... 173

男生皮肤上色.....173

女生皮肤上色.....174

6.8.3 头发的上色..... 176

女生头发上色.....176

男生头发上色.....177

6.8.4 服饰的上色..... 178

6.8.5 背景的设计..... 180

第1章

漫画作品介绍与赏析

01

本章学习重点

- 了解当下新番漫画作品
- 各种漫画风格的认知
- 找到自己喜好的漫画风格

在学习漫画上色技巧之前，首先让我们一起跟随笔者了解一下当下新番漫画作品及各种漫画风格代表作。相信在茫茫的漫画作品海洋中，你会找到自己喜欢的那一类漫画！

1.1 当下新番动漫介绍

开篇我们将为大家介绍近段时间一直都火热的动漫作品，这些作品画风各异，故事不同，但是它们都具有一个共同点：深受广大漫迷们的喜爱。下面让我们把生活的烦恼统统抛开，一起进入精彩纷呈的漫画世界，享受动漫给我们带来的不一样的感官享受。按照故事情节来分，漫画主要分为少年漫画、少女漫画和近几年兴起的治愈系漫画。

1.1.1 少年漫画作品

少年漫画是最主流的漫画类型，忠实读者是青少年，还有一些成年人等。故事内容一般以打斗、悬疑、冒险、科幻为主，大部分主角都为一个大目标而奋斗。少年漫画的最大特征或者主题是：“努力、友情、胜利”。

NO.1 BLEACH

作者：久保带人

介绍：本名久保宣章，日本人气动漫BLEACH（译为《死神》）的作者。少年漫画中独树一帜的标志性风格，异常漂亮的作品语言，显露出很深的文字功底。

男主角：黑崎一护

介绍：看似颓废、单薄，却满腔热血，并且拥有能看见灵的体质。

故事内容：黑崎一护家里有一个开少儿诊所的老爸和两个性格绝对正常的妹妹夏梨和游子，他每天过着与其他普通人无大异的普通生活，直到非人类的露琪亚被他一脚踢到墙上并满脸惊疑地望着他问“你能看见我？”时，序幕就这样被他正式地揭开，从此一护的生活发生了翻天覆地的变化，踏上了维护正义、斩妖除魔的道路……

人气配角：“魂”

这部热血少年漫画中最可爱、最萌的配角是一只被称为“魂”的小狮子，它一度担负起插科打诨，调节气氛的打酱油角色。

故事特色：原来死神也不是我们想象中黑白无常的样子，他们也可以和普通人无异，甚至造型夸张，个性炫酷，而维护地狱和平的护庭十三番队的每个队长更是能力各异，人物立体，一度抢了主角的风头，迷倒万千读者。

NO.2 《银魂》

作者：空知英秋

介绍：日本男性漫画家，出生于日本北海道，身高为162cm，血型为AB型。代表作品为《银魂》，他人从未公开亮相，自称猩猩。时常会在作品里以猩猩形象示人，因此被读者昵称为“空知猩猩”。

故事内容：江户时代末期，被称为“天人”的谜之异星人来袭，于是地球人与天人之间的战争瞬间爆发，幕府见识到天人强大的实力后，最终向天人低头，擅自与天人签订不平等条约，其后颁布了“废刀令”，使武士无力反抗。自此，天人横行霸道，幕府为天人所影响，成为“傀儡政权”。在这样的时代，有一个落魄却一直坚信并贯彻自己的“武士道”的男人——坂田银时，本故事就主要介绍了他及其同伴们的故事。

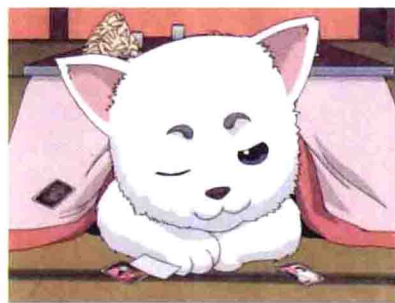

男主角：坂田银时

介绍：是活跃在攘夷后期创造无数传奇的革命家，因威震敌我而被称为“白夜叉”，后经营万事屋，是个坚守自己武士道的男子汉，在2010—2012年度日本“最想嫁的男性动漫角色”投票中连续三年蝉联冠军头衔。

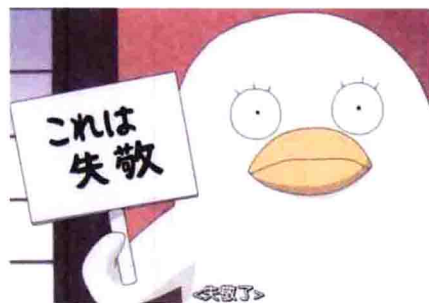

故事特色：《银魂》真的是蛮特别的一部动漫作品，故事中的人物不说爱，却能在恶搞中显出彼此的羁绊，主角没特技、没目标，剧情没主线，简单说，这就是一部恶搞爆笑又充斥无厘头的作品。但这样的一部由作品改编的动画一经播出，立刻引发了“银魂”热潮，开创了“吐槽”与“热血”并存的新的动画类型。

人气配角：定春

介绍：万事屋的吉祥物，实则为巨大生物“狛神”，拥有可爱的外表，但见人就咬，惯用技是将受害者头部整个吞进嘴里以及把受害者头皮咬出血。

人气配角：伊丽莎白

介绍：伊丽莎白是《银魂》中的三大神器之一，谜样的外星生物，恶搞角色之一，十分呆萌。几乎不说话，时常举着一块木板来表达自己的意思，常被看到腿上长着大叔般的脚毛。

NO.3 《妖精的尾巴》

作者：真岛浩

介绍：日本漫画家，代表作品有BAD BOYS SONG、RAVE等。作为日本较为年轻的漫画家，真岛浩的作品大多以魔幻、冒险、热血、搞笑的风格闻名于动漫界，深受漫画爱好者们的喜爱。真岛浩本人十分欣赏漫画家鸟山明和田中宏，作品风格也深受其影响。

故事内容：在一个充满魔法的世界“阿斯兰特”中，主角露西一直希望能加入位于菲奥雷王国的一个魔导士公会Fairy Tail，成为其中一员。在朋友纳兹的引导下，露西终于得偿所愿，并结识了许多厉害的魔导士。随后，露西跟纳兹、格雷、艾露莎和哈比组成“最强队伍”，在这个最快乐的公会里，创造出数不清的传说，借着各种委托人的任务而不断变强，伙伴也一个一个加入，故事就这样渐渐揭开……

主角：露西·哈特菲利亚

介绍：活泼开朗的个性和纳兹一拍即合，非常重视伙伴跟朋友的个性，让她很快就融入了公会这个大家庭中。她的梦想是以后出一本有关在魔法公会经历的书。

故事特色：此作品在第33届讲谈社少年漫画部门中获奖，在2009年日本博览会少年漫画部门获得最优秀少年漫画奖。该作品已经被A-1 Pictures与Satelight改编成TV动画，同时该作品还被改编成游戏、广播剧及小说。此部作品作为新生力量，很强劲，每个篇章的故事较短，表现的也是同伴间的羁绊，让观众意犹未尽，值得一看。

NO.4 《夏目友人帐》

作者：绿川幸

介绍：白泉社作者，其作品大多在双月刊LALA DX上发表，绿川幸的短篇构思精妙，拥有众多的漫迷。有人曾评论：绿川幸苍白单薄的画风所形成的那种空灵的震撼和时空的跨越，淡淡的、没有表情的哀伤是文字所无法形容的。

故事内容：夏目贵志性格和善宽厚，生来拥有强大的灵力，能感知平常人所无法接触的妖怪神明，被善良的藤原夫妇收养后踏入高中。一次意外打破了一只强大妖怪“斑”的封印，继而牵涉出祖母的遗物“友人帐”（一本记录着众多妖怪名字的契约书）。“斑”与贵志约定，自己保护其一生以交换“友人帐”的所有权，平日化身成招财猫模样。在猫咪老师和同学们的陪伴下，夏目贵志经历了一个个奇异、悲伤以及令人感动的怪诞故事，写出一段段充满人性哲理的温馨物语。

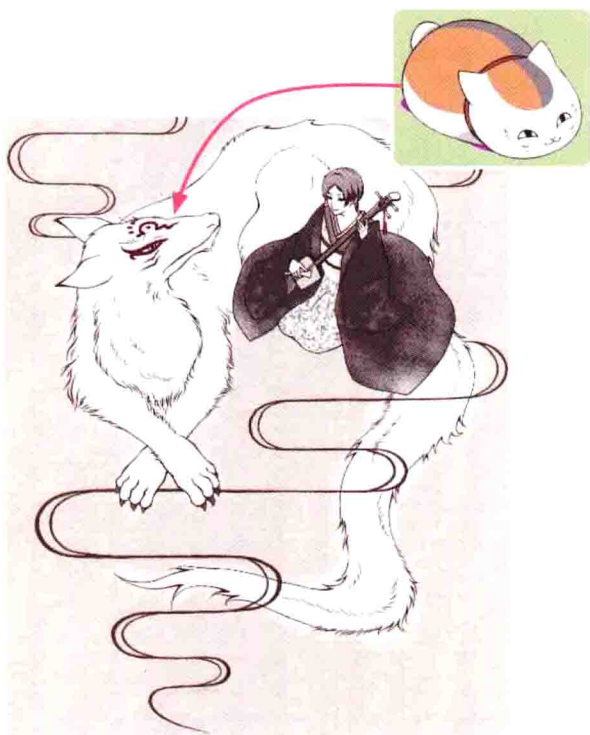
主角：夏目贵志

介绍：面容清秀，性格温顺宽厚，在学校的女孩子间“秘密”的有人气，他本人却迟钝到完全没感觉。自小双亲俱丧，喜欢猫，讨厌打雷及芹菜。幼年饱受欺凌，导致成年后虽待人和气，但依然习惯于隐藏自己真正的想法。现在受藤原夫妇的关怀、感化和与“斑”的相处中逐渐变得能够表达自己。

超人气主角之一：猫咪老师

介绍：喜欢喝酒，喜欢吃，典型的馋嘴猫。喜欢胡乱唱歌、整蛊和欺负弱者，并且有些自大，有时还会因自大出丑……经常会因为小事和贵志吵嘴，但是关键时刻则会变回真身保护贵志，以招财猫形象出现时会趴在贵志的肩膀上。

猫咪老师，真名为“斑”，是一个高级妖怪，变身之后的形象帅呆了。

故事特色：

《夏目友人帐》为一部清新向的漫画作品，主线是夏目贵志的生活，剧情轻松活泼，可归为治愈类。