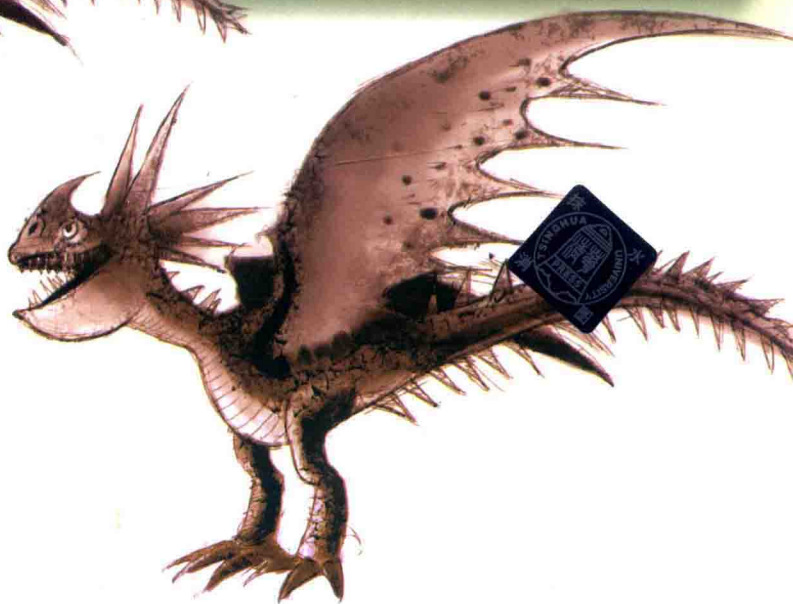
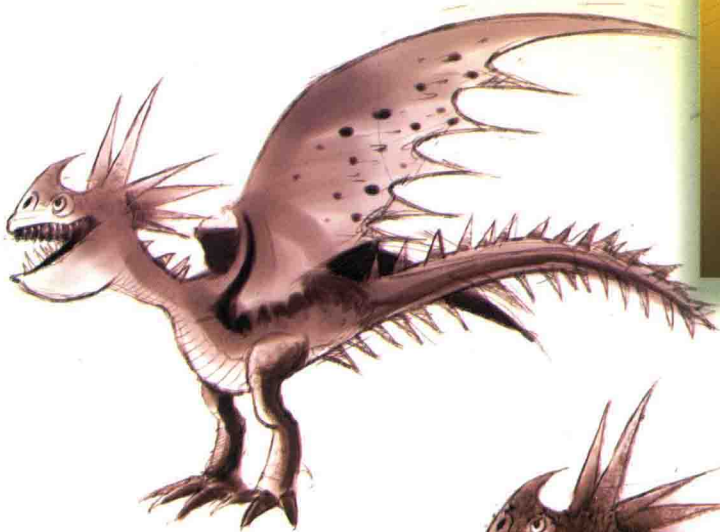

徐旺春 王晴晴◎编著

学漫画实战教程

(造型篇)

清华大学出版社

徐旺春 王晴晴◎编著

学漫画实战教程

（造型篇）

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

如果你喜欢看漫画,你就一定会被漫画中人物的夸张造型和生动形象所吸引,有没有羡慕和梦想过你也能绘制出自己心中的故事?通过本书的学习,你一定可以做得好。本书将会带着你走进漫画的殿堂,让你从零基础开始一点点地累积。扎实的漫画绘制基础加上努力的练习,你也可以画出让大家羡慕的漫画来。

本书从介绍漫画造型基础知识和绘制工具开始,让你了解绘制漫画的必备装备后,讲解人物头部的绘制基础。头部(面部)往往是读者对漫画人物第一印象的焦点,比例和透视的掌握就是面部绘制的基础。有了美型的脸部,别忘记头身比例的重要性,漫画中有基本头身与扩展头身,身体比例是绘制人物身体的重点,也是确立漫画风格的根本。除了人物造型,本书还讲解了动物造型、机械造型等辅助的漫画造型知识及绘制方法。本书可谓涵盖了漫画创作中所需要的所有种类的造型知识,相信通过对本书的学习,你一定可以修炼成漫画达人!

本书适合漫画爱好者阅读,也可以作为漫画、手绘相关专业的培训教材。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

学漫画实战教程.造型篇/徐旺春,王晴晴编著. —北京:清华大学出版社,2013

ISBN 978-7-302-31966-5

I. ①学… II. ①徐… ②王… III. ①漫画—绘画技法—教材 IV. ①J218.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 078241 号

责任编辑:田在儒

封面设计:李 丹

责任校对:李 梅

责任印制:王静怡

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社总机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者:北京世知印务有限公司

装 订 者:三河市漂源装订厂

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm 印 张:18.75 字 数:431 千字

版 次:2013 年 7 月第 1 版 印 次:2013 年 7 月第 1 次印刷

印 数:1~4000

定 价:39.00 元

产品编号:049811-01

目 录

第1章 造型知识概述

1.1 掌握造型知识	2
1.1.1 漫画是变形、夸张的再创作过程	3
1.1.2 临摹是造型训练的开始	4
1.1.3 速写训练也是提高漫画造型能力必不可少的途径之一	5
1.1.4 漫画与构图	6
1.1.5 成功=勤奋+坚持	7
1.1.6 理解漫画造型	8
1.2 动漫造型欣赏	9
1.3 掌握漫画素描	20
1.3.1 漫画素描的形式	21
1.3.2 漫画素描的绘画过程	22
1.3.3 如何理解画面的进深感	30
1.3.4 漫画素描是动漫造型的基本技法	34

第2章 画漫画的工具

2.1 传统工具	36
2.1.1 漫画用纸	41
2.1.2 怎样运用工具画好漫画	43
2.1.3 利用资料画出脑中所想漫画	44
2.1.4 如何利用身边的工具创造“绘画模特”	48
2.1.5 如何保持画面平衡	49
2.2 电脑绘画工具	53
不能不知道的电脑绘画软件	54

第3章 掌握人体比例

3.1 熟悉人体比例	57
3.1.1 男女头身比例的差别	58
3.1.2 男女体型特征的差别	59
3.1.3 男女线条风格的差别	60
3.1.4 男女人体中心点位置的差别	61
3.1.5 不同的头身比例表现不同漫画风格	62
3.1.6 不同头身比例表现不同年龄段	63
3.2 实例讲解	64
3.2.1 4头身男孩的绘制过程	65
3.2.2 4头身少女的绘制过程	66
3.2.3 2头身少年的绘制过程	67
3.2.4 写实人物的绘制过程	68

第4章 头部绘制

4.1 头部结构	74
4.1.1 了解头骨结构, 有利于画好人物的头部和脸部	75
4.1.2 画准五官的位置——“十字”定位法	76
4.1.3 “十字”定位法在绘制人物脸部中的运用	77
4.1.4 熟练掌握不同角度头部的绘制方法	78
4.1.5 不同年龄段人物面部的特征	81
4.1.6 面部绘画步骤	82
4.2 眼睛的画法	83
4.2.1 男性与女性角色眼睛的不同表现技巧	84
4.2.2 视线和不同的眼睛类型	85
4.2.3 各种漫画风格眼睛的画法	86
4.2.4 在不同表情中眼睛的表现	91
4.3 眉毛的画法	92
4.4 耳朵的画法	93
4.4.1 耳朵的正面、侧面	93
4.4.2 耳朵的背面	94
4.4.3 不同类型耳朵的画法	95
4.4.4 耳朵在漫画创作中的运用	96
4.5 嘴巴的画法	97
4.5.1 嘴巴的结构	97
4.5.2 不同角度嘴巴的画法	98
4.5.3 作品剖析	99
4.5.4 漫画中嘴巴的不同画法	100
4.6 鼻子的画法	101
4.6.1 鼻子的结构	101
4.6.2 不同类型鼻子的画法	102
4.6.3 作品剖析	103
4.7 发型的画法	104
4.7.1 头发要像“帽子”一样戴在头上	105
4.7.2 不同发型的表现方法	108
4.7.3 头部后面发型的表现方法	113
4.8 头部的光影结构	116
4.8.1 不同光源条件下, 球体的立体表现	117
4.8.2 不同角度光源条件下, 人物面部的阴影	119
4.9 头部的光影在漫画中的应用	121
4.10 实例讲解	123
4.10.1 美少女头部的画法	123
4.10.2 最后的润色——贴背景网点	126

第5章 身体的绘制

5.1 人体的绘制	131
5.1.1 人体的基本骨骼结构	132
5.1.2 简易骨骼	133

5.1.3	人体的基本肌肉结构	134
5.1.4	人体的背部肌肉	135
5.1.5	颈部肌肉结构	136
5.1.6	颈部肌肉的外在表现	137
5.1.7	不同角度颈部肌肉的外在表现	138
5.2	手臂的结构	139
5.2.1	手臂的块面表现	140
5.2.2	不同类型手臂的表现	141
5.2.3	不同角度手臂的外在表现	142
5.2.4	手臂肌肉的屈伸	143
5.2.5	男性和女性肌肉的不同外在表现	144
5.3	手的结构	145
5.3.1	手的块面	146
5.3.2	手的活动范围	147
5.4	腿部结构	148
	腿部外在的线条轮廓	149
5.5	脚的结构	150
	脚部的外在表现	151
5.6	漫画人物三视图演示	152
5.7	光影的立体表现	153

第6章 个性人物设计

青年男子绘制过程图示	161
中年男子绘制过程图示	163
魔幻角色绘制过程图示	165
异形类角色绘制过程图示	167
反派角色1绘制过程图示	169
反派角色2绘制过程图示	171
俏皮女护士绘制过程图示	172
腼腆女护士绘制过程图示	174
活泼女孩绘制过程图示	176
运动女孩绘制过程图示	178
半机械人1绘制过程图示	180
半机械人2绘制过程图示	182
女性半机械人绘制过程图示	184
机械怪兽1绘制过程图示	186
机械怪兽2绘制过程图示	188
机械怪兽3绘制过程图示	190
男性战士1绘制过程图示	192
男性战士2绘制过程图示	194
女性战士绘制过程图示	196
另类酷男绘制过程图示	198
英俊男子绘制过程图示	200
女仆绘制过程图示	202
女性忍者绘制过程图示	204

男性忍者1绘制过程图示.....	206
男性忍者2绘制过程图示.....	208
上班族绘制过程图示.....	210
男性半兽人1绘制过程图示.....	212
男性半兽人2绘制过程图示.....	214
女性半兽人绘制过程图示.....	216
青涩女孩绘制过程图示.....	218
性感女孩绘制过程图示.....	220
校服女生绘制过程图示.....	222
成熟御姐绘制过程图示.....	224
制服女孩绘制过程图示.....	226
狩猎者绘制过程图示.....	228
男性剑客绘制过程图示.....	230
男性卫士绘制过程图示.....	232
小正太绘制过程图示.....	234
阳光男孩绘制过程图示.....	236

第7章 动物造型

7.1 掌握动物造型.....	239
7.1.1 各种类型的狗.....	240
7.1.2 狗的结构.....	241
7.1.3 狗的静态动作.....	242
7.1.4 狗的动态动作.....	243
7.2 马的画法.....	245
7.2.1 马的动态.....	249
7.2.2 骑马的动态.....	250
7.3 龙的画法.....	251
7.4 实例讲解.....	253
7.5 动物素材欣赏.....	256
7.6 动笔试试.....	261

第8章 机械绘制

8.1 汽车的绘制.....	266
8.1.1 两点透视法画汽车.....	269
8.1.2 一点透视法画汽车.....	270
8.1.3 汽车实例欣赏.....	275
8.2 飞机的绘制.....	276
8.2.1 各种飞机.....	277
8.2.2 飞机的不同角度绘制.....	278
8.2.3 漫画中的飞机绘制过程.....	279
8.3 由基本的“方块”延伸出各种机械的画法.....	281
8.4 机器人的绘制.....	282
8.5 复杂机械的绘制技巧.....	286

第1章

造型知识概述

漫画中有许多类型的人物。由于剧情的不同，角色性格也各有特点。要创造出一部好的漫画作品，成功的人物造型必不可少，它能让你的作品发出耀人的光彩。

空余时间一定要培养自己的观察能力，即便在等车时，也可以稍微注意一下周围，以便发现生活中的各种不同表情、姿势以及每个人所具有的独特气质。如果用心观察的话，哪怕是一个肮脏的角落，也能使你有所收获。

1.1 掌握造型知识

人类一生通常只有八九十岁寿命，而一个成功的卡通人物却拥有无限的时间，延续着每个年代每个孩子的梦，而且它们永远不会老化、褪色，正因为这些虚构的人物陪伴我们成长，我们才能继续创造更多带给别人快乐的动漫作品。

本书分章讲述卡通造型绘制的思路、过程，提供大量的素材。在学习卡通造型之前我们应该充分了解自己的绘画水平，给自己制定长期的绘画目标，毕竟“漫画家”不是一两天甚至一两年能达到的目标。许多漫画家在分享自己成功的经验时，都提出要大量进行临摹、速写等绘画练习，因为只有量变才能达到质变。

1.1.1 漫画是变形、夸张的再创作过程

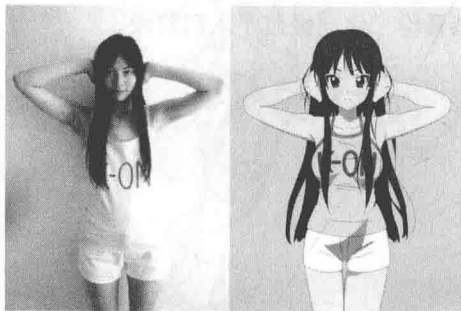
漫画可以说是一种变形文化，画漫画角色的时候，要通过变形，将真人甚至是画者脑子里想象出来的角色呈现在画稿上。这时候要对真人的身体进行必要的夸张和变形。

可见漫画中的人物造型都是来源于现实生活。一个画者想要提高自己在漫画造型上的技法，首先要学会临摹，临摹好的作品，只有多临摹，久而久之才能提高自己的造型能力，从而形成自己的漫画风格。

▼ 过分临摹真人，画得太写实，就不像漫画了。如果创作中参照真人模特来绘制，一定要根据其特征进行变形。

1.1.2 临摹是造型训练的开始

比较下面两幅图，一幅是原画，一幅是临摹的作品，很显然我们会发现不一样的地方，这样的临摹是不行的。

原画

临摹的作品

临摹是训练造型能力最好的入门方法，但很多人并不懂得如何去临摹，目的性不强，侧重点不明确。临摹并不代表生硬地拷贝原画，因为每一次临摹都应该解决一个问题，如手的结构，衣物褶皱走向，人物动态等。而且最重要的是临摹得要和原画一模一样，严格地去临摹，不对的地方一定要修改，如果有一天别人分不清哪个是原画，哪个是你的临摹作品，那么恭喜你，你已经过了入门阶段。

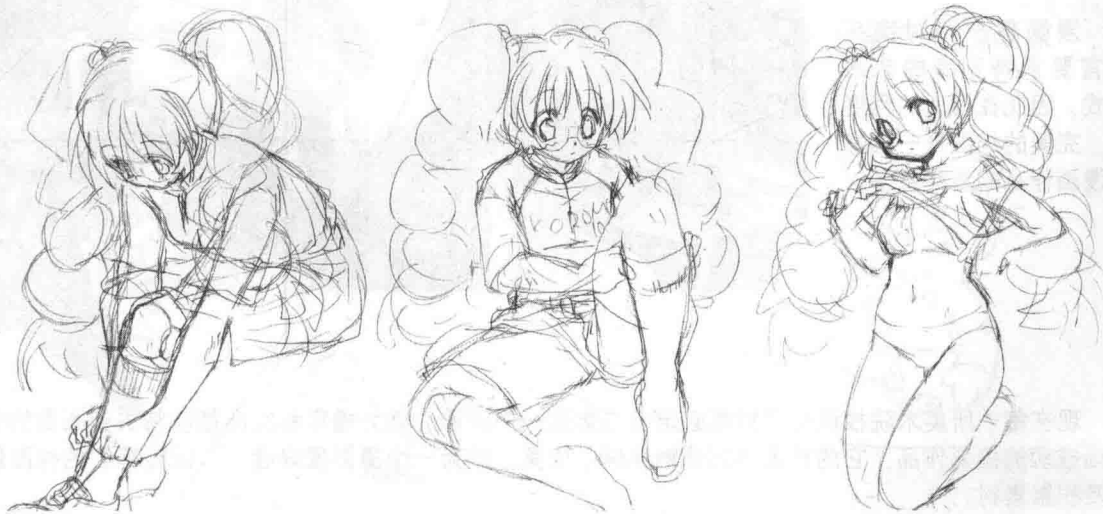
1.1.3 速写训练也是提高漫画造型能力必不可少的途径之一

速写是每个漫画家的必经之路，大量地进行速写练习能迅速提高我们的观察能力，积累绘画素材。初学者开始可以先在网上下载一些照片，对着照片进行速写练习，但关键是我们必须每时每刻地进行速写练习，出门习惯性地带上你的速写本，不放过任何闲暇时间，用简练的线条快速地记录你的生活和突如其来的灵感。绘画大师特别重视速写这一项训练，有些大师速写作品甚至收集成册，因为这些都是所谓动漫大作的基石，是我们学习过程的沉淀。

传统速写训练

▼ 这里我们要区分一下传统速写和漫画速写，传统速写和素描一样，不但是造型艺术的基础，也是独立的艺术形式；而漫画速写则是专门针对漫画这种艺术形式采取的训练方法，只要手头有笔和纸，我们就可以根据看到的动漫资料或者脑子里想象的形象做快速的造型练习。经常进行漫画速写训练，对于画者来说，在创作中可以快速、准确地绘制草图。

漫画速写训练

1.1.4 漫画与构图

俯瞰图

仰视图

大透视图

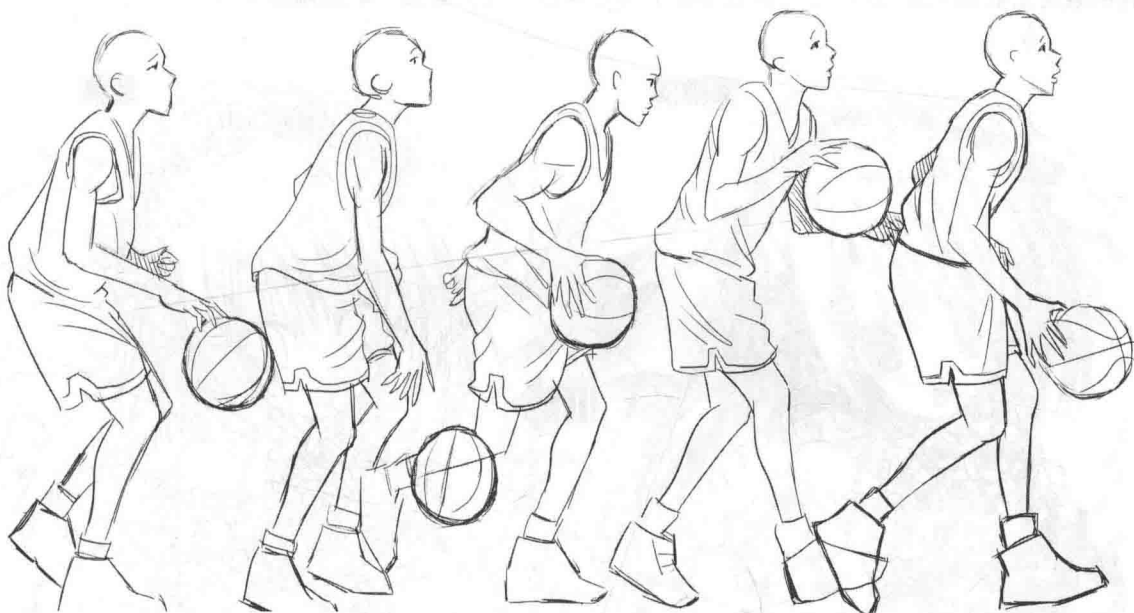
构图一词是英语 Composition 的译文，为造型艺术的术语。它的含义是：把各部分进行组织、结合、配置并加以整理，构成一个艺术性较高的画面。在《辞海》中，“构图”为艺术家为了表现作品的主题思想和美感效果，在一定的空间，安排和处理人、物的关系和位置，把个别或局部的形象组成艺术的整体。在中国传统绘画中称为“章法”或“布局”。这个术语中包含着一个基本而概括的意义，那就是把构成整体的那些部分统一起来，在有限的空间或平面上对作者所表现的形象进行组织，形成画面的特定结构，借以实现摄影者的表现意图。总之，构图就是指如何把人、景、物安排在画面当中以获得最佳布局的方法，是把形象结合起来的方法，是揭示形象的全部手段的总和。

▼ 漫画是一门对镜头语言要求特别高的艺术形式，因此在很大的程度上，完美的构图是一幅好的漫画作品的首要条件。

现在每一所美术院校课程安排都必定有摄影这一门课程，因为摄影和绘画都非常讲究画面的构图，一幅成功的摄影作品，它的构图必定分割合理，优美。成为一个摄影爱好者，可以锻炼你的构图能力，以及积累素材。

1.1.5 成功=勤奋+坚持

许多人曾问过篮球飞人乔丹，怎样的训练才能成为出色的篮球运动员，乔丹笑笑答道，充分享受打篮球这一过程，爱上它，为能打篮球而快乐，并不要求它能给你带来什么。这一句话让我想起佛教里的“有求皆苦，无求乃乐，判知无求，真为道行”。如果你只想着漫画能给自己带来金钱、名利，奉劝你尽早改行，不是我们把漫画推到那不可玷污的梦想圣堂，只是我们都在追求永恒的快乐，学习以及一直从事我们喜爱的漫画行业，不要求回报，才是我们成功、创造出来的卡通人物能达至永恒的原因。

勤奋 + 坚持 = 巨星

勤奋 + 坚持 = 漫画家

1.1.6 理解漫画造型

漫画中的人物正因为有着鲜明的个性，才能在读者心里留下深刻的印象。在漫画中，人物的性格是没有任何限制的，可以是脱离现实的。在漫画中，人物的性格和造型的搭配，其实与我们平时穿衣服打扮一样，具有一定的关联性。例如，美丽性感的女性角色，其装扮大都不会少了网袜和能修饰身材的紧身上衣加火辣超短裙；沉稳而温柔的男性角色，在穿着上一定是偏休闲的。

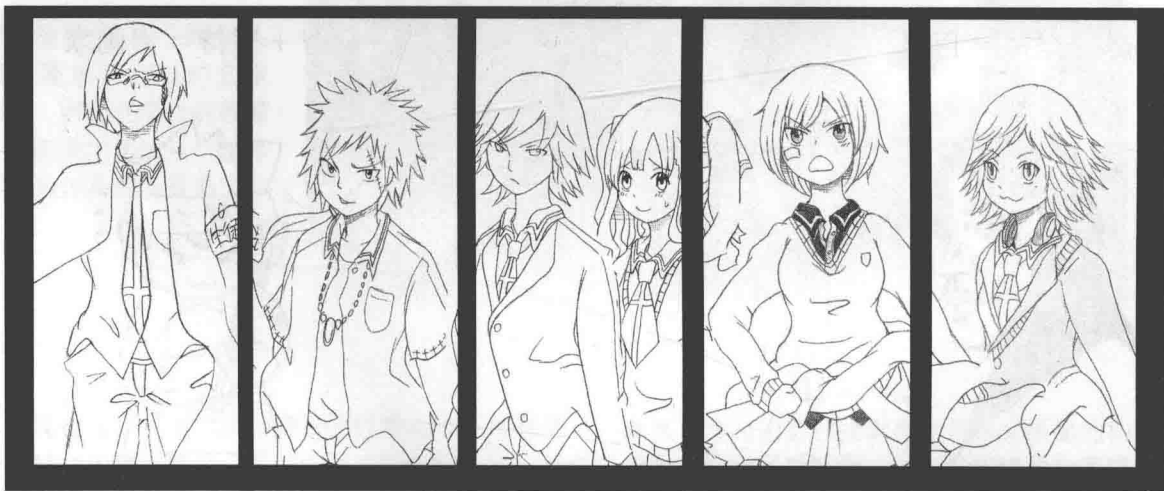
素描稿

线稿

在漫画世界里，你就是导演，在组织脚本的同时，也不要忘记给影片选上几位出色的演员哦！

1.2 动漫造型欣赏

可爱型美少女

可爱型美少女的主要特征就是俏皮可爱，充满朝气。可爱的衣服、动作和配饰，更能增加可爱系数。

可爱淘气，性格外向，类似于可爱型，但是相比之下，俏皮型美少女更加淘气，同时有点男孩子的性格。