

超级

漫画素描技法

质感表现篇

(日) 瓦屋根 竜田 林晃 (Go office) / 著

给你的漫画形象增加
“生命力”
的技法秘诀!

超级 漫画素描技法 质感表现篇

(日) 瓦屋根 竜田 林晃 (Go office) / 著
黄文娟 / 译

スーパーマンガ表現デッサン

SUPER MANGA HYOGEN DESSIN

By Go office

© 2010 Go office

© 2010 Graphic-sha Publishing Co., Ltd.

The original Japanese edition was first designed and published in 2010 by Graphic-sha Publishing Co., Ltd.

1-14-17 Kudankita, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-0073 Japan

Simplified Chinese edition © 2011 China Youth Press

This simplified Chinese edition was published in China in 2011 by:

China Youth Press

Room 2-9A02,

Dacheng International Center,

No. 78 Dongsihuan Zhong Rd.,

Beijing 100022 China

Chinese translation rights arranged with Graphic-sha Publishing Co., Ltd. through Japan UNI Agency, Inc., Tokyo

ISBN 978-7-5153-0193-8

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or used in any form or by any means – graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or information storage and retrieval systems – without written permission of the publisher.

First printing: Oct. 2011

Printed and bound in China

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由日本 Graphic-sha 授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

短信防伪说明

本图书采用出版物短信防伪系统，读者购书后将封底标签上的涂层刮开，把密码（16 位数字）发送短信至 106695881280，即刻就能辨别所购图书真伪。移动、联通、小灵通发送短信以当地资费为准，接收短信免费。短信反盗版举报：编辑短信“JB、图书名称、出版社、购买地点”发送至 10669588128。客服电话：010-58582300。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-59521012

E-mail: law@cypmedia.com MSN: cyp_law@hotmail.com

版权登记号：01-2011-4605

图书在版编目(CIP)数据

超级漫画素描技法. 质感表现篇 / (日) 瓦屋根, (日) 竜田, (日) 林晃著; 黄文娟译. —北京: 中国青年出版社, 2011.10

ISBN 978-7-5153-0193-8

I. ①超… II. ①瓦… ②竜… ③林… ④黄… III. ①漫画—素描技法 IV. ①J218.2②J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 181335 号

责任编辑：郭光 唐丽丽 庞倩倩 王颖

封面制作：王玉平

超级漫画素描技法——质感表现篇

(日) 瓦屋根 竜田 林晃 (Go office) / 著 黄文娟 / 译

出版发行：中国青年出版社

地址：北京市东四十二条 21 号

邮政编码：100708

电话：(010) 59521188 / 59521189

传真：(010) 59521111

企划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

印刷：中国农业出版社印刷厂

开本：787 x 1092 1/16

印张：11.5

版次：2011 年 10 月北京第 1 版

印次：2011 年 10 月第 1 次印刷

书号：ISBN 978-7-5153-0193-8

定价：32.00 元

从绘画能力到质感、光影、空间表现力

质感、光影、空间表现力是体现漫画作品个性的必要因素。只是外形画得好，还无法将人物完全展现出来。只有将物体质感、人物周围的“空间”与“光影”关系处理好，人物才会有立体感，才会有生命力。

以质感表现为基础

从塑造可爱、活泼的角色，到让人物在奇幻的异世界里大显身手，本书将以质感表现为基础，教大家带着“看透实物本质”、“抓住实物特征”的意识去创造多姿多彩的漫画角色。

质感的表现就是“看透实物的本质”和“画出实物的特征”

为了绘制出逼真的皮肤质感，“看透实物的本质”与“绘画的表现力”就显得尤为重要。比如说，要画人物的服饰，首先要对“材料”有一定的认识，是要用布的、橡胶的、皮革的，还是金属的；其次要知道这种材料的“材质感”如何表现，是柔软细腻的、还是坚硬粗糙的；最后再将它与人物结合起来，是要让塑造的角色穿起来贴身，还是宽松……到这里，初步的“质感”表现才算完成，人物才有了存在感。

目录

第 1 章

人物的氛围与实物的质感

7

如何画出氛围 8

轻松的氛围与沉重的氛围 8

决定明暗印象的要素 12

让头发表现出空气的流向 16

空间效果的表现 22

质感是什么 32

捕捉“逼真效果”的三个关键词 32

人物服装的质感表现 34

灰度的表现 36

在哪里加入笔触比较好? 40

实物质感的画法 42

皮毛的质感 42

金属的质感 48

玻璃及塑料的质感 50

石头的质感 52

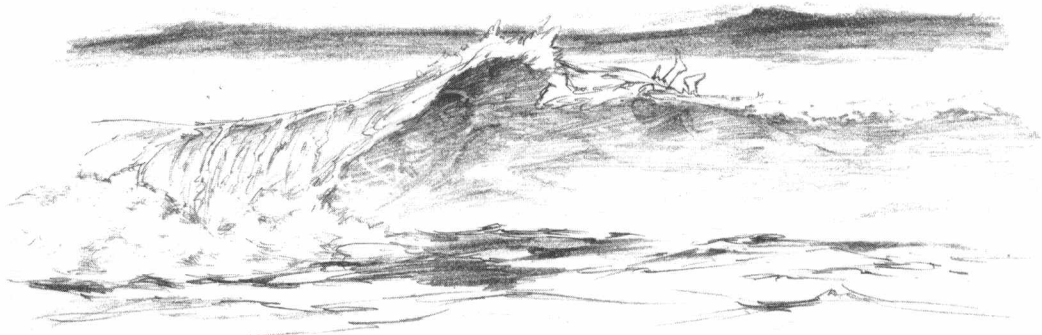
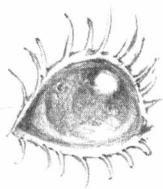
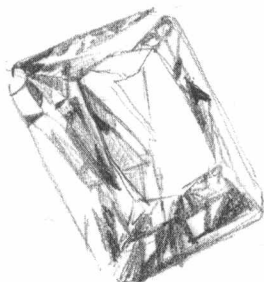
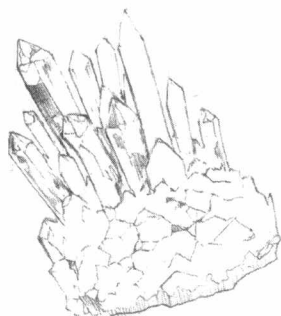
首饰的画法 58

宝石的画法 58

各种各样的宝石首饰 66

表现宝石的素描 68

挑战细腻的装饰品, 有助于提高绘画能力 72

第2章

人物身边的水、冰、火的质感表现 77

水 78

身边的水 78

雨水 83

海水 84

河流 90

波纹与水花 92

与人物相关的水的表现 94

以水为创作题材的作品 100

雪与冰 108

雪景 108

冰 112

以冰为创作题材的作品 114

火与火焰 118

燃烧的表现 118

以火与火焰为创作题材的作品 122

火、水、冰 128

山 128

喷火、喷水、喷冰 130

第3章

让人物熠熠生辉的光影技法 133

光与影 134

学习如何在亮部加入阴影 134

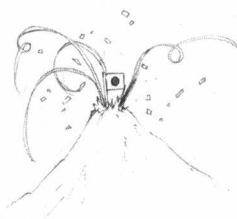
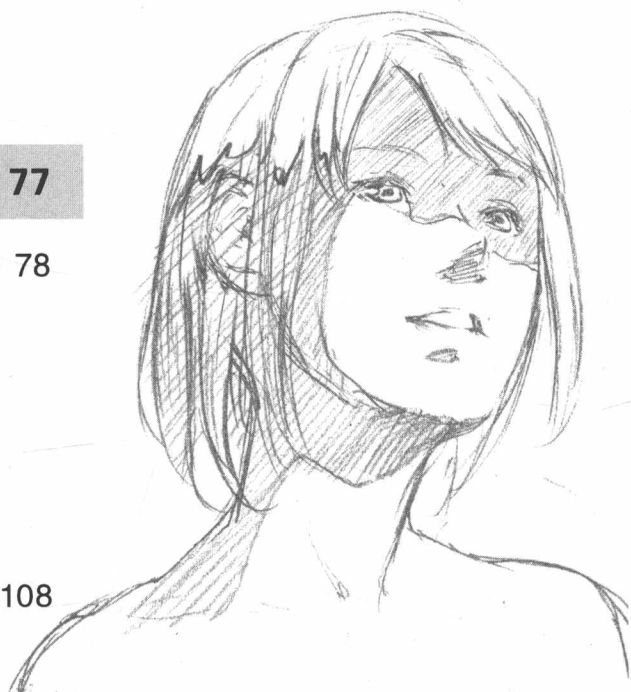
光的性质与表现 138

阴影与投影 146

作者简介 166

竜田 166

瓦屋根 172

超级 漫画素描技法 质感表现篇

(日) 瓦屋根 竜田 林晃 (Go office) / 著
黄文娟 / 译

给你的漫画形象增加

“生命力”

的技法秘诀！

目录

第 1 章

人物的氛围与实物的质感

7

如何画出氛围 8

轻松的氛围与沉重的氛围 8

决定明暗印象的要素 12

让头发表现出空气的流向 16

空间效果的表现 22

质感是什么 32

捕捉“逼真效果”的三个关键词 32

人物服装的质感表现 34

灰度的表现 36

在哪里加入笔触比较好? 40

实物质感的画法 42

皮毛的质感 42

金属的质感 48

玻璃及塑料的质感 50

石头的质感 52

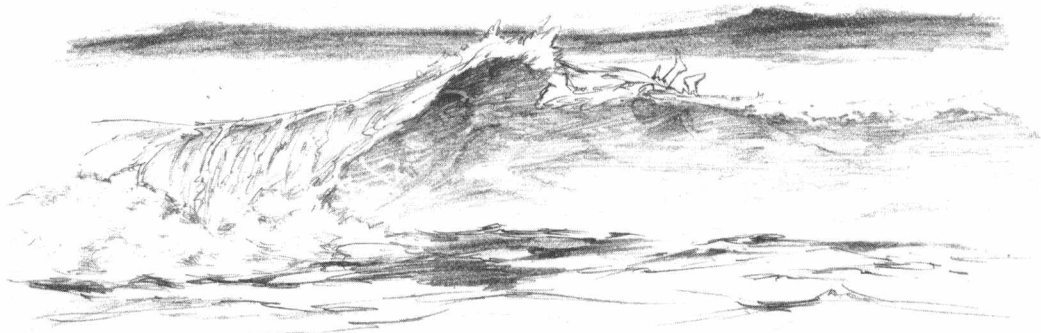
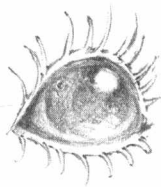
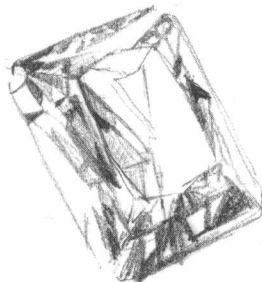
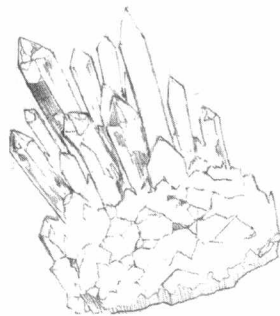
首饰的画法 58

宝石的画法 58

各种各样的宝石首饰 66

表现宝石的素描 68

挑战细腻的装饰品, 有助于提高绘画能力 72

第2章

人物身边的水、冰、火的质感表现 77

水 78

身边的水 78

雨水 83

海水 84

河流 90

波纹与水花 92

与人物相关的水的表现 94

以水为创作题材的作品 100

雪与冰 108

雪景 108

冰 112

以冰为创作题材的作品 114

火与火焰 118

燃烧的表现 118

以火与火焰为创作题材的作品 122

火、水、冰 128

山 128

喷火、喷水、喷冰 130

第3章

让人物熠熠生辉的光影技法 133

光与影 134

学习如何在亮部加入阴影 134

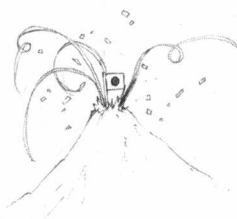
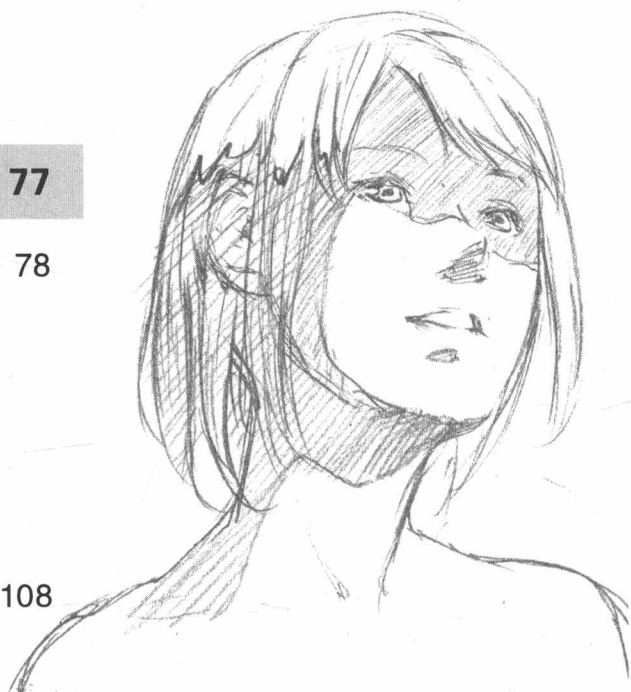
光的性质与表现 138

阴影与投影 146

作者简介 166

竜田 166

瓦屋根 172

前言

为了能创作出更逼真的画面

渴望展现自己的世界。

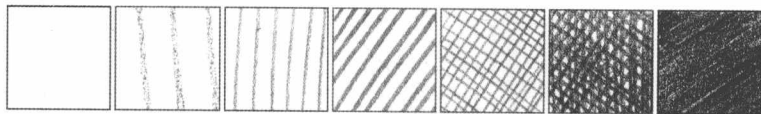
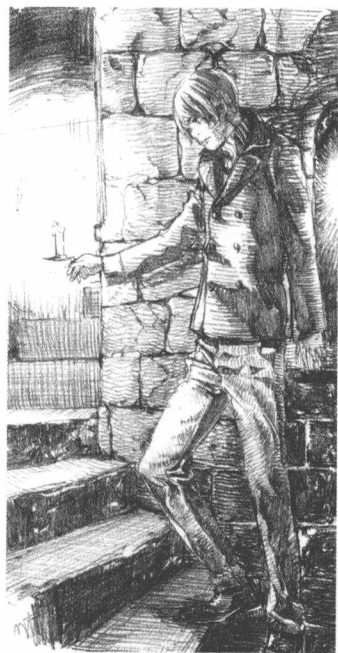
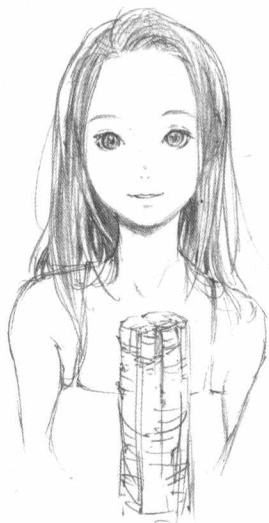
只画自己想画的人物，就能展现出自己的世界吗？事实未必如此，从人物的衣装、饰品、头发、道具、色彩，到人物特有的气场、作为背景的风景，以及赋予人物和画面厚重感、存在感的光影表现……以上虽然只列举了部分内容，但概括起来说，无论是漫画还是插图，每一个画面或分镜当中，都包含了大量的信息。

想要提升人物的存在感，就需要注意表现实物的存在感、空间的存在感以及冰火水的存在感，这些都属于本书中要讲的“质感”表现，掌握这些技巧后，再有意识地将光影表现融入到画作当中，就会实现提升人物存在感的目的了。

在第1章，我们以“实物的质感”为主题，从“制造空间氛围的笔触与效果线”、“如何运用黑白灰画面来表现色彩”以及“衣服和首饰的质感表现”这几个方面来学习。

在第2章，我们通过学习现实世界中的水、海、河以及冰、雪、火柴、火把等的画法，尝试创作出幻想世界中的人物角色和火鸟等幻兽。

在第3章，我们将要学习质感表现的基础——“光与影的表现”，以及我们常说的“阴影的表现”。

表现质感与空间感的基本要素——“从亮到暗的对比图”

第1章

人物的氛围与 实物的质感

如何画出氛围

有意识地将人物身边的氛围融入到画作当中。抓住光影的特点，就能赋予人物空间感与存在感。

轻松的氛围与沉重的氛围

根据光线，设定人物与人物周围的空间结构。

屋外——明亮的庭院 太阳光(平行光线)

强烈的阳光，充满生命力的氛围。

因为光线强烈，所以脚下和树叶的投影很深。

黑影和深色的阴影突出了白色和强光的部分，让整个画面充满活力，表现出轻松的氛围。

● 光的设定

太阳光线
一般称作“平行光线”。

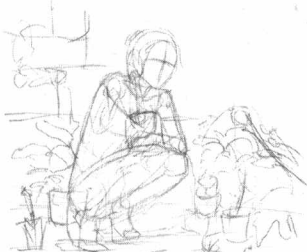
几乎是正上方投射的光线，使画面的感觉接近正午或者正午刚过的时候。

用线条来表现太阳光时，只要稍微加一些带有透视感的短线，就能表现出阳光普照的效果。

整体构图

形体素描

● 弱光的场合

弱光给人朦胧的感觉。如果画面设定为弱光，则脚下的影子就要浅一些，树叶几乎不留下投影，整体的明暗对比不明显。这种光线会营造出一种淡淡的、柔和的氛围。

弱光，也叫“柔光”。

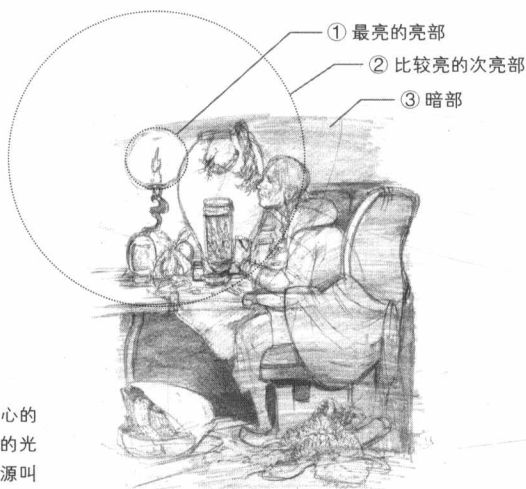
光线较强时的树叶与脚下的投影。

● 光的设定

点油的油灯。燃烧的时候，中心的光源呈放射状，蜡烛和灯泡的光线也是这样。这种类型的光源叫做“点光源”。

三个层次的亮度。

草图。在这个阶段就要画出蜡烛，画草图时要设定好三个层次的亮度。

● 阳光从窗外照射进来

因为阳光比灯光要强烈，所以房间会更明亮一些。可以把窗口也当作一个点光源来处理。

阳光从窗外照射进来的情况。

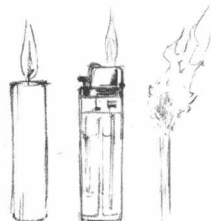

点蜡烛的情况。

具有代表性的点光源

离点光源越远的地方越昏暗。

【燃烧物】

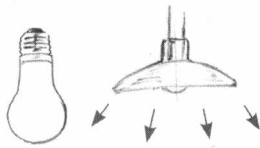

蜡烛、打火机、火柴

火把、火炬

【电灯类】

白炽灯泡
没有罩子的灯泡叫裸灯泡。

【特种灯】

卤钨灯、聚光灯等，
会向着固定的方向
放出强光。

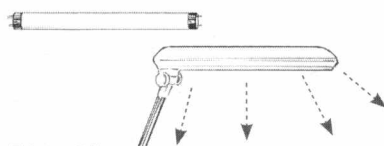

燃烧的纸、薪火等。

不是点光源的光源

【荧光灯】

特征是不容易出现投影。

【太阳光】

本来应该算是点光源，因为光线也是呈放射状，但是当光线到达地球时，太阳光已经变成了平行光线。