

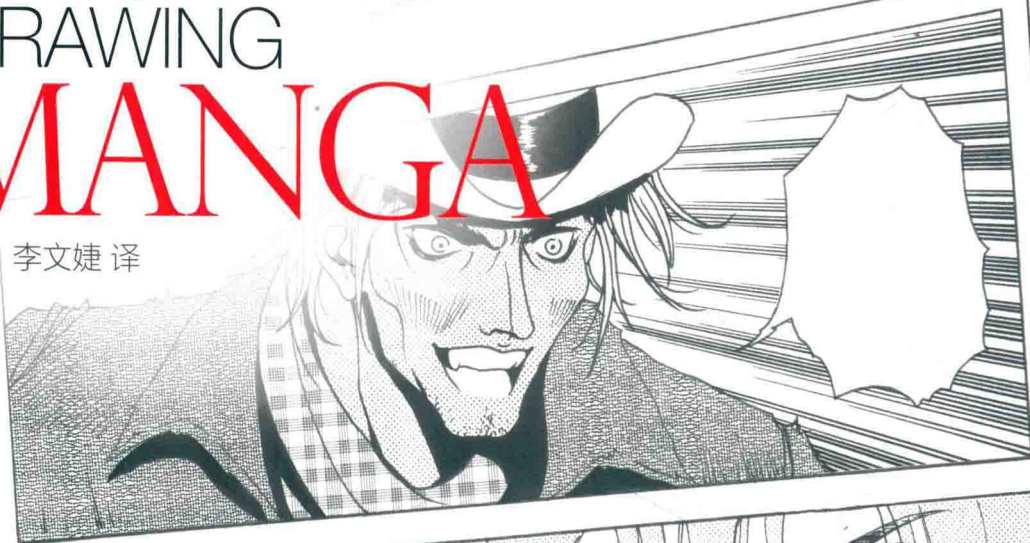
西班牙高等艺术院校专业绘画课程

漫画手绘

ART OF
DRAWING

MANGA

庞博 李文婕 译

人民美術出版社

漫画手绘

西班牙高等艺术院校专业绘画课程

庞博 李文婕 译

人民美术出版社

Original Spanish Title: El Dibujo Manga

© Parramon Paidotribo - Spain - World Rights

This simplified Chinese translation edition arranged through THE COPYRIGHT AGENCY OF CHINA

著作权合同登记号: 01-2013-6417

图书在版编目(CIP)数据

漫画手绘 / (西) 塞尔希·卡马拉, (西) 瓦内萨·杜兰
编著; 庞博, 李文婕译. -- 北京: 人民美术出版社, 2015.8
西班牙高等艺术院校专业绘画课程
ISBN 978-7-102-07538-9

I. ①漫… II. ①塞… ②瓦… ③庞… ④李… III. ①
漫画-绘画技法-高等学校-教材 IV. ①J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第190339号

漫画手绘

编辑出版 人民美术出版社

(北京北总布胡同32号 邮编: 100735)

<http://www.renmei.com.cn>

发行部: (010) 67517601 (010) 67517602

邮购部: (010) 67517797

翻 译 庞 博 李文婕

责任编辑 薛倩琳

装帧设计 张芫铭

责任校对 马晓婷

责任印制 赵 丹

制版印刷 浙江影天印业有限公司

经 销 全国新华书店

版 次: 2016年8月 第1版 第1次印刷

开 本: 710mm×1020mm 1/16

印 张: 12

印 数: 0001—5000册

ISBN 978-7-102-07538-9

定 价: 58.00元

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

版权所有 翻印必究

Text:

SERGI CÀMARA

Exercises:

VANESSA DURÁN

LIDIA TUDELA

Photographies:

Estudi Nos & Soto

SERGI CÀMARA

目录

前言 6

漫画的历史 8

漫画的起源 10

漫画的前身 12

20世纪漫画在日本的整合 18

二战期间和二战之后的漫画 20

战后繁荣时期 24

20世纪末期到今天的漫画 26

漫画在日本的重要性 28

漫画的风格 30

主要类型 32

工具 42

普通铅笔和自动铅笔 44

最常用的纸张 46

漫画的着墨 48

着墨的几个例子 50

漫画的色彩应用 52

彩色终稿示例 56

漫画的叙事特征 58

叙事结构 60

漫画的叙事节奏 62

叙事所需的运动 64

剧情、动作和悬念 66

形式元素 68

场景设定 70

画格的构图 72

画格中的戏剧化叙事 76

页面的布局 82

页面的阅读节奏 84

画格及其边框 86

画面中的文本元素 90

画面辅助元素 96

每一种风格中的叙事 98

少年漫画 100

少女漫画 102

成人漫画 104

儿童漫画 106

创建人物 108

如何绘制人物 110

日本漫画中的真正主角 112

脸部结构 114

身体结构 118

人物的姿势和运动 120

不同风格中的人体比例 126

设计角色 132

绘制不同的角色 136

不同类型的分析 138

主要角色 140

次要角色 146

面部表情 148

手和脚 150

漫画表情中的重要细节 152

场景 154

透视绘图 156

一些基本概念 158

消失点 160

划分深层空间 164

漫画背景 166

不同的环境 168

光线和阴影的使用 170

人物和背景之间的关系 172

创作过程 174

绘制页面布局 176

完成创作 182

其他终稿类型 186

参考书目和致谢 188

漫画手绘

西班牙高等艺术院校专业绘画课程

庞博 李文婕 译

人民美术出版社

Original Spanish Title: El Dibujo Manga

© Parramon Paidotribo - Spain - World Rights

This simplified Chinese translation edition arranged through THE COPYRIGHT AGENCY OF CHINA

著作权合同登记号: 01-2013-6417

图书在版编目(CIP)数据

漫画手绘 / (西) 塞尔希·卡马拉, (西) 瓦内萨·杜兰
编著; 庞博, 李文婕译. -- 北京: 人民美术出版社, 2015.8
西班牙高等艺术院校专业绘画课程
ISBN 978-7-102-07538-9

I. ①漫… II. ①塞… ②瓦… ③庞… ④李… III. ①
漫画-绘画技法-高等学校-教材 IV. ①J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第190339号

漫画手绘

编辑出版 人民美术出版社

(北京北总布胡同32号 邮编: 100735)

<http://www.renmei.com.cn>

发行部: (010) 67517601 (010) 67517602

邮购部: (010) 67517797

翻 译 庞 博 李文婕

责任编辑 薛倩琳

装帧设计 张芜铭

责任校对 马晓婷

责任印制 赵 丹

制版印刷 浙江影天印业有限公司

经 销 全国新华书店

版 次: 2016年8月 第1版 第1次印刷

开 本: 710mm×1020mm 1/16

印 张: 12

印 数: 0001—5000册

ISBN 978-7-102-07538-9

定 价: 58.00元

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

版权所有 翻印必究

Text:

SERGI CÀMARA

Exercises:

VANESSA DURÁN

LIDIA TUDELA

Photographies:

Estudi Nos & Soto

SERGI CÀMARA

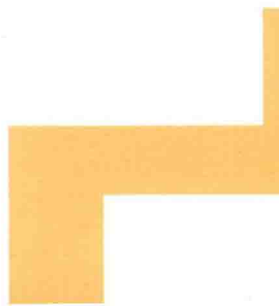
漫画手绘

ART OF
DRAWING

MANGA

庞博 李文婕 译

人民美術出版社

目录

前言 6

漫画的历史 8

漫画的起源 10

漫画的前身 12

20世纪漫画在日本的整合 18

二战期间和二战之后的漫画 20

战后繁荣时期 24

20世纪末期到今天的漫画 26

漫画在日本的重要性 28

漫画的风格 30

主要类型 32

工具 42

普通铅笔和自动铅笔 44

最常用的纸张 46

漫画的着墨 48

着墨的几个例子 50

漫画的色彩应用 52

彩色终稿示例 56

漫画的叙事特征 58

叙事结构 60

漫画的叙事节奏 62

叙事所需的运动 64

剧情、动作和悬念 66

形式元素 68

场景设定 70

画格的构图 72

画格中的戏剧化叙事 76

页面的布局 82

页面的阅读节奏 84

画格及其边框 86

画面中的文本元素 90

画面辅助元素 96

每一种风格中的叙事 98

少年漫画 100

少女漫画 102

成人漫画 104

儿童漫画 106

创建人物 108

如何绘制人物 110

日本漫画中的真正主角 112

脸部结构 114

身体结构 118

人物的姿势和运动 120

不同风格中的人体比例 126

设计角色 132

绘制不同的角色 136

不同类型的分析 138

主要角色 140

次要角色 146

面部表情 148

手和脚 150

漫画表情中的重要细节 152

场景 154

透视绘图 156

一些基本概念 158

消失点 160

划分深层空间 164

漫画背景 166

不同的环境 168

光线和阴影的使用 170

人物和背景之间的关系 172

创作过程 174

绘制页面布局 176

完成创作 182

其他终稿类型 186

参考书目和致谢 188

前言

很显然，日本漫画在西方已经有了众多追随者。但是，它的起步并不容易。狂热的爱好者们——最初都是些年轻人——被耳目一新的故事情节所吸引并乐在其中，这促使日本漫画迅速流行起来，然而与此同时，家长和教育工作者则成为其主要批判者，指责日本漫画中充斥着色情和暴力。而这其实是由于西方的漫画编辑喜爱引进此类题材的作品。同时他们还批判漫画家们创作的漫画图形就像克隆一样，缺乏艺术个性和风格流派的多样性。同样，这也是因为西方的编辑只关注日本漫画庞大体系中很小的一部分。尽管经历了这些挫折，日本漫画还是在众多忠实爱好者中找到了重要的定位，向世人证明了漫画家们的独特才华和个性。日本漫画重视情节，话题十分广泛，任何主题、社会或专业领域，以及人文倾向都可以改编成漫画作品。

日本漫画的画面和情节不断发展。同时，故事的主题也与日俱增。毫无疑问，这就是全球追随者不断增加的原因。这也标志着西方传统漫画的衰退。

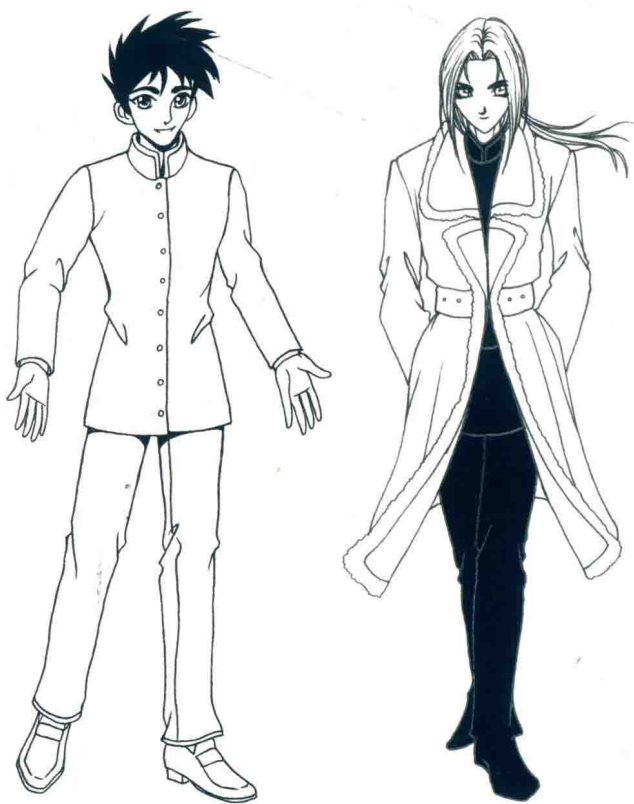
如今，西方青少年的绘画风格已经体现出日本漫画的影响，类似于作为表达载体的创意绘画。插图由杰拉德·卡马拉创作（8岁）。

塞尔吉·卡马拉

所谓“漫画风格”，指的是描述故事的方式，具有图像性和叙事性，这种形式正在被西方读者所接纳。它甚至积极地影响了许多西方艺术家，有些人已经采纳了这种风格，而其他一些人则会将某些漫画形式融合到自己的叙事方法中去，例如，法国的“新漫画”，以及越来越多受到东方美学启发的北美人士。本书将展示日本漫画画面的多种可能性，以及漫画中最重要的部分——叙事。

几十年前，青少年们受沃特·迪斯尼、埃尔热、安德烈·弗朗坎、乌代尔佐和查克·琼斯的影响，开始进行创意绘画。如今，鸟山明、优美子十五岚、CLAMP、大友克洋、宫崎骏等已经成为主要的影响力。

1964年出生在西班牙巴塞罗那，1981年以来一直从事漫画和插图创作。1987年，他创建了自己的制作公司“卡马拉工作室”，并担任公司的制片人、编剧、导演、造型师和动画师。

在自己的工作室里，他参与了超过五十部电视剧和电影的制作，甚至导演了自己的系列作品，该系列已成功分销至一百三十多个国家。

他对任何形式的图像表达、文字或视听语言都充满热情和好奇，还对日本动漫很感兴趣，并已进军这一领域，这本书就是他的成果之一。

目前，他正在创作新的动画系列，他还为西班牙、英国以及美国的几个出版商撰写和绘制儿童书籍。

瓦妮莎·杜兰

1972年出生在西班牙圣地亚哥德孔波斯特拉。24岁获得美术学位并被国际漫画展览会授予第一届西班牙国家漫画奖后，她出版了第一部专业作品《一百万分之一》。

作为一名自由职业者和漫画插画家，她为许多西班牙以及国外的杂志、报纸、会刊绘制插图，包括美国克里斯托弗·哈特的系列书籍《疯狂漫画》和为加拿大的Guardians of Order公司创作的小人书《大眼睛，小嘴巴》。

目前，她定期为杂志《刺痛》和《阴影》撰写文章。

漫画的历史

鸢尾花，想象那个看着你的男人正在旅行的途中。（俳句）

——宗祇

《绘因果经》片段复制
公元753年至公元756年

漫画的起源

插画艺术中发现的漫画起源于公元6世纪的中国，并在公元7世纪引入日本。左页图是一幅卷轴画，创作于公元753年的《绘因果经》（讲述过去与现在因果联系的插图经卷）。该作品的灵感来自于中国画，但实际上起源于印度，随后传到中国，然后在12世纪随着佛教的盛行传入日本。在这一时期，反对中国绘画影响的大和民族意识在日本诞生，这促进了日本画卷艺术和鸟兽戏画的发展。“漫画”这一词直到1814年才出现，当时为画家葛饰北斋所用。作品《北斋漫画》中，他将“man”（自发的、异想天开的、扭曲的）和“ga”（绘画、油画或印刷图像）这两个词结合在一起，结果就是“异想天开的绘画”或“自发图像”。

漫画的前身

虽然《绘因果卷》这类作品与当今的日本漫画相差甚远，但亚洲绘画中将文字与图画结合的传统的确是几世纪后日本漫画的前身。

绘卷物

也称书画卷轴，是一种艺术形式，起源于平安时期（749—1192），持续至镰仓时期（1192—1333）。它们由长度为30至40英尺（9至12米）的横向卷轴构成，内容包括奇闻轶事、文学或宗教性质的故事、战争场面、浪漫故事、民间传说或神怪小说。这些卷轴画都是从右到左横向阅读的。

绘卷物卷起来保存在盒子里。

《信贵山缘起绘卷》的《飞仓》卷局部，起源于12世纪下半叶。这幅卷轴表现了一个村子里的米仓被僧人明莲升上天空的景象。画面表现的是村民因这种景象而惊讶不已的生动表情。

