

校园漫画 创作技法

何耀 王海鸥◎编著

赠

— 动漫人物造型、动作图谱400图
— 线稿上色实例5个

清华大学出版社

校园漫画 创作技法

何耀 王海鸥◎编著

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书是“动漫梦工场”系列中的一本。全书共分为8章,通过大量图例,细致地讲解了动漫作品中校园人物的绘制技法,包括校园漫画基础知识,幼稚园、小学、中学、大学、教务人员等校园人物的特点、造型、服装设计,以及他们学习和生活的场景等。本书最后一章安排了一个综合性的实战实例——绘制可爱的校园女生,对线稿绘制、造型设计、表情刻画、校园场景、背景设计和上色等全过程进行讲解,使读者可以全面掌握漫画的绘制流程和绘制技巧。

本书讲解系统,图例丰富,可作为初、中级动漫爱好者的自学用书,也可作为相关动漫专业的培训教材或教学参考用书。

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

校园漫画创作技法/何耀,王海鸥编著. —北京:清华大学出版社,2015
(动漫梦工场)

ISBN 978-7-302-37865-5

I. ①校… II. ①何… ②王… III. ①动画-人物画技法 IV. ①J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第202642号

责任编辑:朱英彪

封面设计:刘超

版式设计:牛瑞瑞

责任校对:马子杰

责任印制:李红英

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:北京鑫丰华彩印有限公司

装 订 者:三河市溧源装订厂

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm

印 张:16.5

字 数:378千字

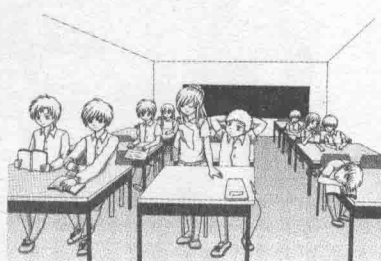
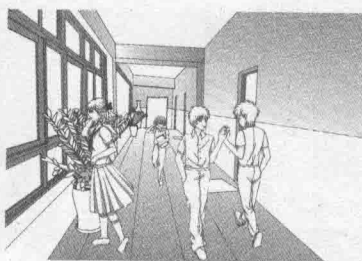
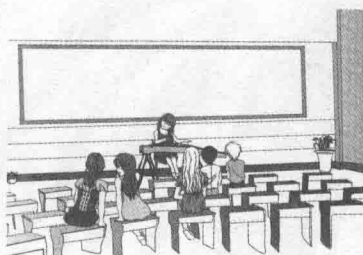
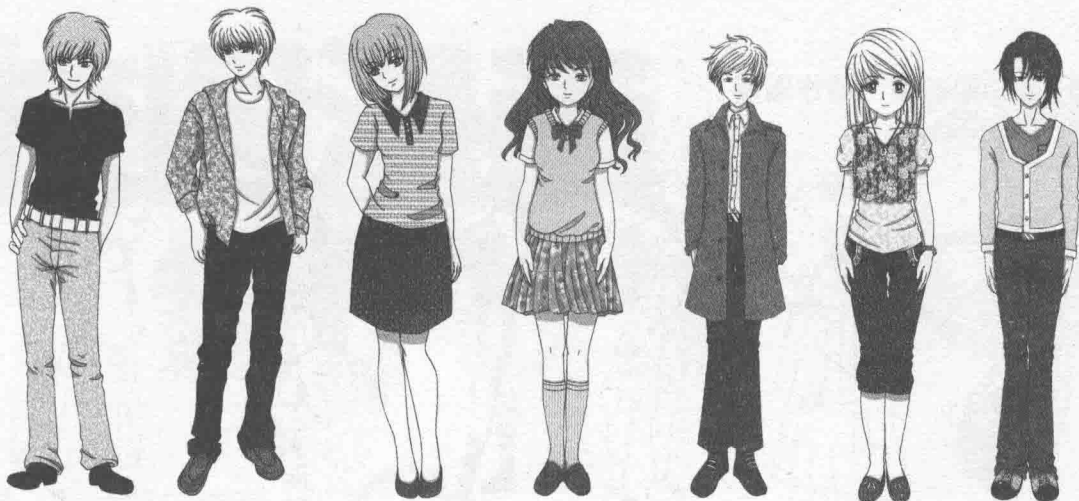
版 次:2015年9月第1版

印 次:2015年9月第1次印刷

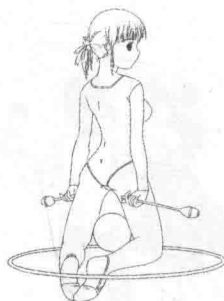
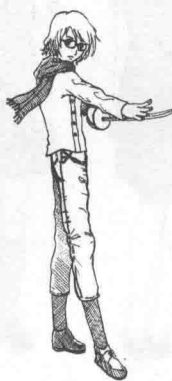
印 数:1~2600

定 价:49.80元

产品编号:052853-01

赠送400幅造型、动作图谱

关于本书

I 本书为谁而写

漫画广泛地出现在各类书籍、报刊和杂志中。漫画以其简单的造型、可爱的风格，逐渐得到了越来越多人的青睐。本书从绘制校园漫画人物与场景出发，以简单明了的语言介绍了校园风格漫画的创作特点、绘制方法与技巧。

本书非常适合动漫爱好者，以及喜欢绘制漫画的初、中级读者学习使用，也可作为高职高专院校及动漫相关培训学校的教学参考用书。如果想学习漫画的绘制并加入到漫画行业中，本书将是最好的选择。

II 本书都有什么

本书的结构安排、内容设置均从漫画爱好者的兴趣点着手，从最简单的椭圆型造型开始，逐步深入，层层推进，直到完整的人物造型。同时对漫画绘制中易出现的问题进行了细致的归纳与解说。只要你拿起笔，梦想并不遥远。跟着我们的步骤，从零基础开始一点一滴地学习和累积漫画知识，相信最后一定能完整地画出一幅属于自己的漫画。

本书通过大量图例，细致地讲解了校园风格漫画作品中备受大家喜爱的动漫角色的绘制技法，包括动漫人物五官的基本绘制技巧，基本表情的绘制方法，不同性格、不同年龄的漫画人物独特的情绪表达，学生工具与校园场景的结合等。

本书具体内容如下。

第1章：校园漫画基础知识。主要内容包括校园漫画的内容、校园漫画的分类等。

第2章：幼稚园。主要内容包括幼儿的基本特征、幼儿的表情与肢体语言、幼儿的服饰、幼稚园的活动、幼儿相关素材图展等。

第3章：小学。主要内容包括儿童的基本特征、儿童的表情与肢体语言、儿童的服饰、小学的活动、小学生相关素材图展等。

第4章：中学。主要内容包括少年的基本特征、少年的表情与肢体语言、中学生的服饰、中学的活动、中学生相关素材图展等。

第5章：大学。主要内容包括青年的基本特征、青年的表情与肢体语言、大学生的服饰、大学的活动、大学生相关素材图展等。

第6章：教务人员。主要内容包括教职人员、后勤人员、教师日常活动、教务人员

相关素材图展等。

第7章：校园场景绘制。主要内容包括各种校园场地、教学设施等的绘制。

第8章：绘制可爱校园女生。主要内容包括电脑描线、配色、人物的五官、人物的服装、道具、场景以及局部细化等。

III 怎样通过本书学好漫画绘制

如果你是一位漫画初学者，那么请从本书第1章开始学起。它将逐步引导你了解漫画的基础知识并掌握基本的创作方法，然后再对书中大量案例进行实战练习，以循序渐进的方式进入漫画绘制的大门。

如果你有一定的漫画绘制基础，仍然建议从本书的基础部分开始学习，不放过任何细节，以理清学习的思路，达到融会贯通的学习效果。

在利用本书学习校园风格漫画创作技法的过程中，采用正确的学习方法不仅可以节约时间，还可以提高学习效率。现将学习本书的基本方法归纳如下，以供读者参考。

(1) 打好基础。要学好漫画，首先应从漫画的基础学起，掌握基本的绘制方法和技巧。

(2) 注重实践。在掌握了漫画的基础知识和基本绘制方法之后，可以利用所学知识尝试绘制一些简单的漫画，加强练习，不断提高绘制技巧。

(3) 临摹和借鉴。一幅优秀的漫画作品，除了绘制时要使用一定的绘制技巧外，更多地取决于设计者的巧妙创意和构思。多临摹和借鉴一些大师级的优秀作品，从中分析其巧妙构思和表现手法，发现优秀作品的亮点，并从中受到启发得到灵感，然后将这些领悟到的知识应用于自己的作品中，这也是提高自身漫画创作水平的重要途径之一。

(4) 加强交流。除了上述几点，与其他漫画创作者进行交流也是学习漫画的重要途径，可以通过专业QQ群在线交流，或者加入相关专业论坛进行交流和學習。

IV 超值赠送

学习动漫技法的过程，就是不断的临摹、分析、总结和提升的过程。为了能使读者更好地学习动漫人物绘制技法，我们特意搜集和整理了这些年来绘制的各类动漫人物造型、动作图谱400幅，免费赠送给大家，以方便大家临摹学习和参考。另外，赠送人物线稿上色实例5个，其中包含详细的操作步骤。这些素材读者可登录清华大学出版社网站 (www.tup.com.cn) 进行下载。

V 联系我们

本丛书由ZOE动漫社的何耀、王海鸥编著，其他参与本书编写工作的人员还有尹新梅、杨仁毅、邓建功、李勇、赵阳春、王进修、胥桂蓉、蒋竹、朱世波、唐蓉、杨路

平、黄刚、王政、曹洪菲、陈冲、黄君言、李思佳、邓春华、何紧莲、寇吉梅、胡勇、李彪、刘可立等。

ZOE动漫社是国内一家专业、权威的漫画技法图书创作团队，已经出版了多种漫画技法丛书，并被众多院校和培训班选作教材。本丛书图例详尽，步骤完整，内容实用，其绘制技法均是多位资深漫画师在多年的漫画创作中总结出来的经验，具有很高的参考价值，代表了目前国内同类书中的较高水平。

由于时间仓促，写作水平有限，书中不妥之处在所难免，如果读者在学习过程中有什么问题，可以与我们联系（QQ：452009641）。

目

录

第1章 校园漫画基础知识///1

专题1 校园漫画的内容///2

专题2 校园漫画的分类///5

1. 情感类校园漫画///5
2. 竞技类校园漫画///6
3. 动作类校园漫画///7
4. 奇幻类校园漫画///8
5. 搞笑类校园漫画///9
6. 悬疑推理类校园漫画///10

第2章 幼稚园///11

专题1 幼儿的基本特征///12

1. 幼儿的脸///13
2. 幼儿的身体///14

专题2 幼儿的表情与肢体语言///15

1. 高兴///15
2. 愤怒///16
3. 哭泣///17
4. 耍赖///18

专题3 幼儿的服饰///19

1. 女生校服（一）///19
2. 男生校服（一）///20
3. 女生校服（二）///21
4. 男生校服（二）///22
5. 华丽款女孩便装///23
6. 冬季男孩便装///24
7. 可爱女孩便装///25
8. 清爽男孩便装///26

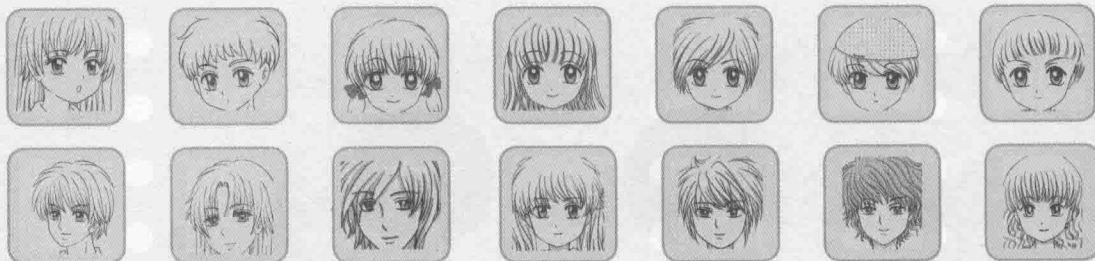
专题4 幼稚园的活动///27

1. 室内活动///27
2. 室外活动///35

专题5 幼儿相关素材图展///43

1. 娱乐器材///43
2. 营养午餐///44
3. 玩具（一）///45
4. 玩具（二）///46

动手实践///47

第3章 小学///48

专题1 儿童的基本特征///49

1. 儿童的脸///50
2. 儿童的身体///51

专题2 儿童的表情与肢体语言///52

1. 调皮///52
2. 做鬼脸///53
3. 活泼///54
4. 沮丧///55

专题3 儿童的服饰///56

1. 女生校服（一）///56
2. 男生校服（一）///57
3. 女生校服（二）///58
4. 男生校服（二）///59
5. 夏季女孩便装///60
6. 夏季男孩便装///61
7. 冬季女孩便装///62
8. 冬季男孩便装///63

专题4 小学的活动///64

1. 野炊///64
2. 课间活动///70

专题5 小学生相关素材图展///78

1. 野炊食材///78
2. 玩耍道具///79

动手实践///80

第4章 中学///81

专题1 少年的基本特征///82

1. 少年的脸///83
2. 少年的身体///84

专题2 少年的表情与肢体语言///85

1. 耍酷///85
2. 花美男///86
3. 卖萌///87
4. 羞涩///88

专题3 中学生的服饰///89

1. 水手服///89
2. 中山服///90
3. 运动校服///91
4. 英伦校服///92
5. 普通女生便装///93
6. 普通男生便装///94
7. 大小姐便装///95
8. 不良少年便装///96

专题4 中学的活动///97

1. 上课///97
2. 课间///98
3. 实验课///99
4. 体育课///101
5. 复习///111
6. 考试///112

7. 上学///113

8. 放学///114

专题5 中学生相关素材图展///115

1. 握笔姿势///115

2. 体育器材///117

3. 课桌///118

4. 学习用具///119

动手实践///121

第5章 大学///122

专题1 青年的基本特征///123

1. 青年的脸///124

2. 青年的身体///125

专题2 青年的表情与肢体语言///126

1. 酷站姿///126

2. 随意站姿///127

3. 熟女站姿///128

4. 妖艳坐姿///129

专题3 大学生的服饰///130

1. 休闲风格女生校服///130

2. 休闲风格男生校服///131

3. 贵族风格女生校服///132

4. 贵族风格男生校服///133

5. 可爱女生便装///134

6. 休闲男生便装///135

7. 性感女生便装///136

8. 潇洒男生便装///137

专题4 大学的活动///138

1. 图书馆///138

2. 画室///140

3. 音乐室///142

4. 舞蹈///144

5. 话剧社///146

专题5 大学生相关素材图展///156

动手实践///158

第6章 教务人员///159

专题1 教职人员///160

1. 校长///160

2. 教导主任///162

3. 憨厚老师///163

4. 严厉老师///164

5. 性感老师///165

6. 温柔老师///166

7. 花美男老师///167

8. 萝莉老师///168

专题2 后勤人员///169

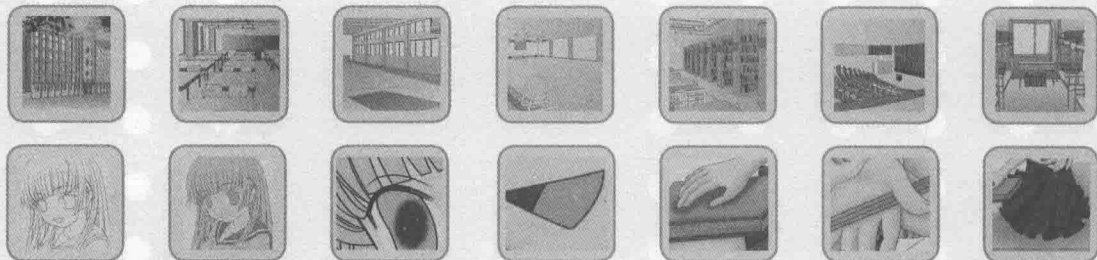
1. 校医///169

2. 舍监///170

3. 保安///171

4. 园丁///172

5. 食堂大叔///173

6. 保洁人员///174

专题3 教师日常活动///175

1. 上课///175

2. 课间///177

3. 考试///178

4. 备课///179

专题4 教务人员相关素材图展///181

1. 教师用道具///181

2. 后勤用道具///182

动手实践///183

第7章 校园场景绘制///184

1. 教学楼///185

2. 教室///188

3. 操场///190

4. 体育馆///192

5. 游泳池///194

6. 图书馆///196

7. 礼堂///198

8. 阶梯教室///200

9. 走廊///202

10. 办公室///204

11. 实验室///206

12. 音乐室///208

13. 绘画室///210

14. 舞蹈室///212

15. 学生宿舍///214

动手实践///216

第8章 技能实战——绘制可爱的校园女生///217

1. 电脑描线///219

2. 配色///224

3. 眼睛///227

4. 皮肤上色///229

5. 嘴巴///231

6. 头发上色///232

7. 衣服上色///234

8. 裙子上色///235

9. 领巾上色///237

10. 书本上色///238

11. 铅笔上色///240

12. 修改画面布局///241

13. 绘制紫藤花///242

14. 水泥台阶上色///246

15. 合并背景///247

16. 提亮细节///249

第1章

校园漫画基础知识

本章学习内容：

- 了解校园漫画的内容。
- 理解校园漫画的定义、分类。
- 赏析一些优秀的校园漫画剧情。

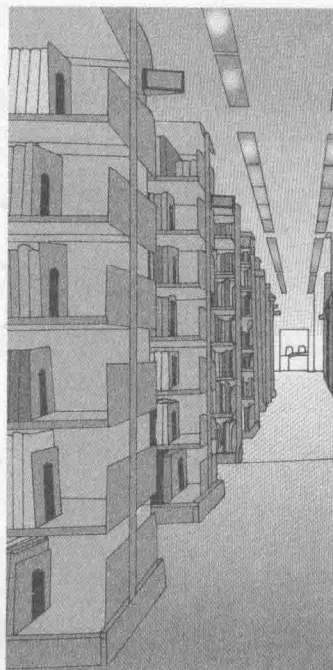
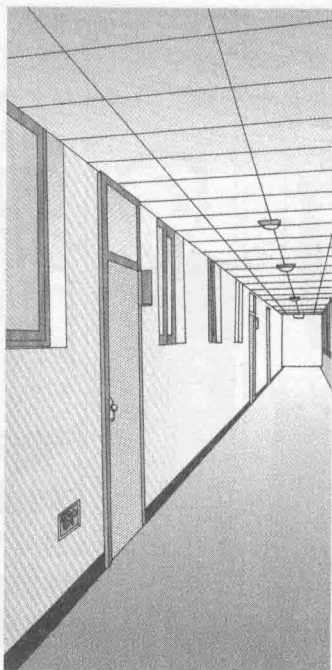
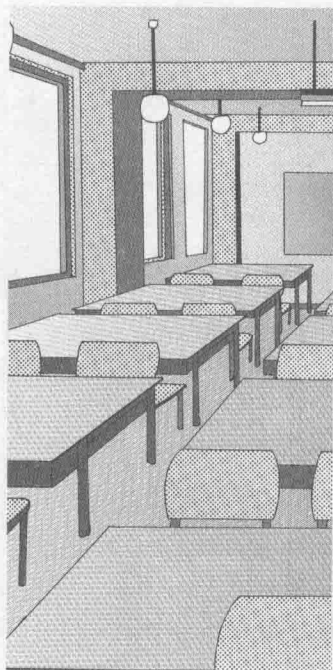

专题 1 校园漫画的内容

校园漫画是故事发生在校园里的一种漫画。也就是说，剧情发展的场景总是出现在幼稚园、小学、中学、大学的校园里。

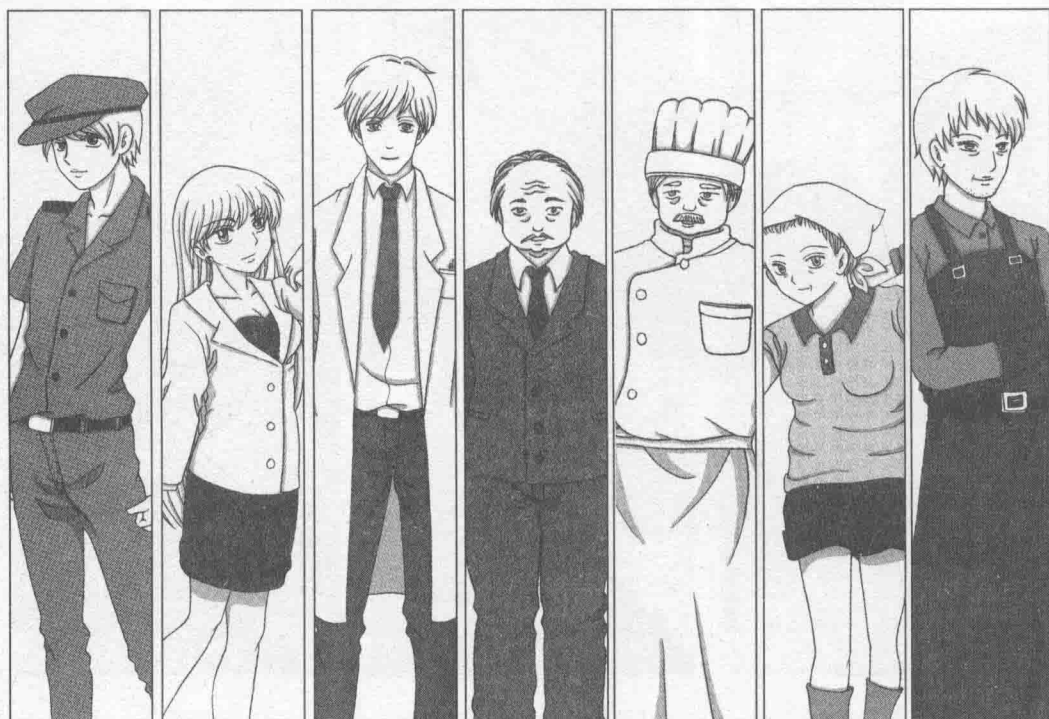
细化场景有教室、走廊、图书馆等。

校园漫画里常见的人物为老师和学生。

当然，也有校长、保安、厨师等后勤人员。

专题2 校园漫画的分类

1. 情感类校园漫画

以亲情、友情、爱情为主题的漫画都为情感类校园漫画。

(1) 亲情类校园漫画

实例：《贫穷姐妹物语》

作者：一十泉

剧情：本故事描写了山田姐妹两人的生活。山田今日与山田明日是一对姐妹，她们自幼失去母亲，后来父亲欠下庞大的债务后下落不明。两人住在已有40年历史的公寓里。姐姐今日一边做送报纸的工作一边维持生计，上小学的妹妹帮忙做家务。在周围人的帮助下，虽然她们的日子很贫穷，但他们相互支持，生活很幸福。

(2) 友情类校园漫画

实例：《糖果子弹》

作者：樱庭一树

剧情：住在偏僻乡村的女国中生山田渚，由于家庭的原因，“想早点变成大人”。在她的学校中，有个自称为“人鱼”的少女，从东京转学来的海野藻屑。转学来的当天，山田渚无意间看见了藻屑裙下由暴力导致的多处伤口。就这样，两个拥有各自家庭伤口的女生渐渐靠在了一起……

(3) 爱情类校园漫画

实例：《蜂蜜与四叶草》

作者：羽海野千花

剧情：就读美术大学的竹本、真山、森田三人住在一个便宜的公寓里，房间只有六块草席那么大，厨房只有三块草席那么大，不能洗澡。虽然生活贫穷，但丝毫没有影响三人对生活的热爱。某天，三人通过花本老师的介绍，认识了她的侄女，像少女一样娇小可爱的插班生久美，于是竹本和森田似乎都对久美一见钟情。而真山一直热烈追求着理花，这使他不能回馈山田对自己的爱慕之情。于是生活就围绕着两个各自感到痛苦的三角关系展开了。

