1.1 漫画的定义

我们经常听到"漫画"这个词,究竟什么才是漫画呢?漫画的特点是什么呢?下面我们就来了解一下吧!

漫画是一种艺术形式,是用简单而夸张的手法来描绘生活或时事的图画。一般运用变形、比拟、象征、暗示、影射的方法,构成幽默 谐的画面或画面组,以取得讽刺或歌颂的效果,是一种具有强烈的讽刺性或幽默感的绘画。

漫画是视觉艺术,与其他绘画有着相同的共性,然而,它又不完全等同于其他绘画。漫画与其他绘画的根本区别在于对事物提出看法并加以评论,同时还具有幽默的特性。所以讽刺和幽默构成了漫画最基本的属性。漫画艺术就是讽刺和幽默的艺术,也是逆向思维艺术。漫画具有引人开怀、发人深思、启人心智的基本特征。

进入21世纪,漫画品种多彩纷呈,尤其在国内,漫画被划分为感想式漫画、抒情性漫画、哲理性漫画、水墨漫画等。然而,当我们对这些所谓漫画种类进行认真细致的分析后不难发现,它们除了名称和形式上略有区别外,其创作规律和精神内核基本上是一致的。漫画艺术在继承讽刺画和幽默画传统的同时,又衍生了冷幽默漫画和实用漫画。冷幽默漫画包括黑色幽默漫画、荒诞幽默漫画及前卫漫画;实用漫画包括插图漫画、广告漫画及趋利漫画等。

我们平时常说的漫画实际上是指实用漫画。提到实用漫画,就不得不提及日本。日本是世界第一大动漫强国,其动画发展的模式具有鲜明的民族特色,如桂正和漫画里近乎逼真的亚洲人的美和各种特色鲜明的文化影子。这是其他国家的动漫望尘莫及的。

日本动漫是日本动画和日本漫画的合称。其中,日本漫画享有绝对的全球第一地位,而日本动画因过于快速的批量生产,因此,很多作品的特效不如美国某些动画电影那么炫目,但是凭着其独特的艺术把握人的设定和剧情设定,其在全球仍处于领先地位,拥有广大的收看人群。

《机器猫》(导演:上梨满雄)

《天空之城》(导演:宫崎骏)

1.2 动漫的分类

动漫种类繁多,可以从不同的方向来进行划分,常见的有根据题材、受众或风格来 分类。

1.2.1 根据题材分类

1. 战争

战争类动漫占很大的比重,著名的有《机动战士高达》系列、《超时空要塞》系列、《EVA》、《Code Geass 反叛的鲁路修》等。

《机动战士高达》(导演: 富野由悠季)

《超时空要塞》(导演:河森正治)

2. 机器办/机甲/外挂办形装置

这类动漫主要为科幻、魔幻题材,作品有《机动战士高达》系列、《超时空要塞》 系列、《全金属狂潮》系列、《苹果核战记》、《破刃之剑》等。

《苹果核战记》(作者: 士郎正宗)

《全金属狂潮》 (作者: 贺东招二)

3. 战斗与决斗

战斗与决斗通常是日本动漫中不可缺少的元素。其战斗不一定是打斗,而决斗有时会付出生命的代价。主要作品有《犬夜叉》、《全职猎人》、《美少女战士》、《幽游白书》、《火影忍者》、《死神》、《海贼王》、《驱魔少年》等。

《海贼王》(作者:尾田荣一郎)

《死神》(作者: 久保带人)

4. 青春

广为人知的《TOUCH》、《CLANNAD》、《他和她的故事》、《樱兰高校男公关部》、《金色琴弦》、《某科学的超电磁炮》、《美少女战士》、《钢之炼金术师》、《水果篮子》、《相聚一刻》、《蜂蜜与四叶草》、《双子星公主》、《守护甜心》、《会长是女仆大人》、《旋风管家》、《网球王子》、《好想告诉你》、《S.A特优生》、《柠檬天使计划》和《玻璃假面》等均属于青春类动漫。

《水果篮子》(作者:高屋奈月)

《蜂蜜与四叶草》 (作者: 羽海野チカ)

5. 偶像

许多动漫中都有偶像成分,可以更加贴近现在青少年的生活,如《超时空要塞》系列、《NANA》、《下一站巨星》、《偶像宣言》、《寻找满月》、《变身!偶像公主》、《甜蜜偶像》、《柠檬天使计划》、《玩偶游戏》、《玻璃假面》、《歌之王子love1000%》、《偶像大师》等。

《柠檬天使计划》(作者: AMGエンタテインメント)

《NANA》(作者: 矢泽爱)

6. 神话传说

动漫常会借鉴神话和传说。如《圣斗士》参考了希腊神话(也参考了但丁的《神曲》);《EVA》参考了《圣经》;《KOF97》和《碧奇魂》参考了八歧大蛇的传说;《僵尸借贷》借鉴了我国古代的秦王令徐福寻找长生之法的传说,男主人公之一就是徐福以"尸解之法"创造的长生;《梦幻妖子》是以传说中仙女的羽衣为线索而展开的。其他此类动漫还包括《死神》、《龙珠》、《毒伯爵该隐》、《地狱少女》、《少年阴阳师》、《人鱼的旋律》、《小女神花铃》、《魔侦探洛基》等。

《少年阴阳师》(作者:结城光流)

《魔侦探洛基》(作者:木下樱)

7. 喜剧

幽默、搞笑、夸张而轻松是故事吸引人的重要因素,易引起观者的兴趣。此类作品包括《家庭教师》、《幻影少年》、《水果篮子》、《樱兰高校男公关部》、《南家三姐妹》、《守护甜心》、《秀逗魔导士》、《S.A特优生》、《旋风管家》、《绝对可怜》、《公主公主》、《银魂》、《妖精的尾巴》、《爱丽丝学园》、《学生会长是女仆》、《Infinite Stratos》、《热带雨林的爆笑生活》、《妄想学生会》、《笨蛋•测试•召唤兽》、《Skip Beat》、《黑塔利亚》、《花田少年史》等。

《热带雨林的爆笑生活》(作者: 金田一莲十郎)

《花田少年史》(作者:一色真人)

8. 悲剧

悲剧往往十分感人,一个喜欢的角色死去通常会引起观众的伤感。如《翼·年代记》中的东京默示录、翼春雷记以及漫画版中的法伊和由伊;《EVA》中的世界上最后只有两个人活了下来,《Code Geass反叛的鲁路修》中的尤菲、夏莉、罗洛和鲁路修;《京四郎和永远的天空》中的白鸟空;《幽游白书》中的户愚吕弟与仙水;《COWBOY BEBOP》中的SPIKE;《sola》中的四方 莉与森宫依人等。此类动漫还有《庞兵传奇》、《蔷 少女》、《魔法少女小圆》、《Angel Beats》、《地狱少女》、《食灵-零》、《妖精的旋律》、《School Days》、《黑之契约者之流星双子》、三部催泪弹中的《AIR》等。

《薔薇少女》 (作者: PEACH-PIT)

《妖精的旋律》 (作者: 冈本伦)

《EVA》(作者: 庵野秀明)

1.2.2 根据受众分类

根据受众,漫画可以分为儿童漫画、少年漫画、少女漫画、成人漫画、军事漫画、 耽美漫画和新锐漫画等,下面简单介绍其中的几种。

1. 儿童漫画

儿童漫画以低龄段儿童为主要服务对象,内容简单易懂,轻松活泼。主要作品有《机器猫》、《樱桃小丸子》、《蜡笔小新》、《神奇宝贝》、《魔力宝贝》、《数码宝贝》等。

《数码宝贝》 (作者: 本郷あきよし)

《樱桃小丸子》 (作者: 樱桃子)

2. 少年漫画

少年漫画是最主流的漫画类型,主要面向少年读者,一般以打斗、悬疑、冒险、科幻类为主,而大部分主角都为一个目标奋斗。如《海贼王》的主角路飞和他的伙伴们为了寻找海贼王留下的传说中的秘宝ONE PIECE而航行在伟大航路;《火影忍者》的主角鸣人为了成为火影而奋斗,《钢之炼金术师》的主角爱德华和阿尔冯斯为了取回他们所失去的一切,踏上了找回自己身体的旅程。另外,近年的少年漫画更有"主角威能"的风气。也有越来越多的少年漫画掺入了一些少女漫画的情结。还有一些少年漫画跳脱出传统的努力、友情和胜利3个框架,而创造出令人意想不到的作品,如《银魂》、《死亡笔记》、《棋魂》和《魔人侦探》等。

《钢之炼金术师》 (作者: 荒川弘)

《火影忍者》(作者:岸本齐史)

3. 少女漫画

少女漫画原指以12~18岁的少女为主要读者对象的漫画,但发展至今没有明确的界限,不以故事类型、绘画风格或是情节而分。少女漫画大多都是纯真而美好的故事内容,在画风上也比较偏向于完美化,故事主人翁多是俊男美女,而多数 染的都是浪漫、理想的爱情故事。代表作品有《樱花大战》、《kirarinrevolution偶像宣言》、《逮捕令》、《我的女神》、《女生万岁》、《魔卡少女樱》、《七色星露》、《魔法少女奈叶》、《圣少女》、《猫眼三姐妹》、《寻找满月》、《神风怪盗贞德》、《风之圣痕》、《小女神花铃》、《十字架与吸血鬼》、《人鱼的旋律》、《扑杀天使小》、《魔法美少女》、《人型电脑天使心》、《神无月的巫女》、《旋风管家》、《CLANNAD》、《Kanon》、《蔷 少女》、《东京猫猫》、《守护甜心》、《少女福尔摩斯》、《吸血鬼骑士》、《遥远时空中》、《双子星公主》、《苍之瞳的少女》、《翼年代记》、《爱丽丝学园》、《变身!偶像公主》、《伯爵与妖精》等。

《人型电脑天使心》(作者: CLAMP) 《双子星公主》(作者: 株式会社BIRTHDAY)

4. 耽美漫画

"耽美"一词最早出现在日本近代文学中,为反对自然主义文学而呈现的另一种文学写作风格——耽美派。耽美派的最初本意是"反对以暴露人性丑恶面为主的自然

主义,并想找出官能美、陶醉其中追求文学的意义"。后来该词被日本漫画界用于BL (boy's love)漫画上,引申为代指一切美型的男性,以及男性与男性之间不涉及繁殖的恋爱感情,最后更发展为男同性恋漫画的代称之一。大概到了1994年,市面上开始出现纯粹的耽美漫画。在这里必须要提的就是耽美的经典之作《绝爱》。

《冬之蝉》 (作者:新田祐克)

《绝爱》(作者:尾崎南)

1.2.3 根据风格分类

1. 写实风格

写实风格作品中的人物与现实人物比例相当,背景、配件等也与现实中基本一样,这种类型的动漫作品相对较少,代表人物有日本的田中政志。

2. 半写实风格

人物比例与现实人物相当,略有夸张,场景比较写实,如《猫眼三姐妹》等。

《猫眼三姐妹》 (作者: 北条司)

3. 简约风格

画面线条流畅、简约,有一种简笔画的感觉。人物非常可爱,场景相对较简单,这 类风格的动漫作品尤其为广大少年儿童所喜爱,代表作有《阿童木》、《七龙珠》、 《机器猫》、《热带雨林的爆笑生活》等。

《热带雨林的爆笑生活》 (作者:金田一莲十郎)

4. 美型风格

人物无论男女都非常漂亮,超越于现实,线条华丽优美,并配以夸张的动作、离奇的故事。这类风格的动漫作品在日本动漫作品中非常多,代表作者有CLAMP、由贵香织里、田村由美等。

《幻想嘉年华》(作者:武梨绘里)

1.3 绘制漫画的流程与常用工具

要绘制漫画先要了解漫画,下面以绘制漫画的材料、工具的用法以及作画的步骤为基础,来对绘制漫画的流程进行全面了解。

1. 草稿

绘制草稿是漫画绘制过程中简单却非常重要的步聚,是绘制漫画的准备阶段。该步 聚是将头脑里面的灵感用铅笔在纸上简略地表达出来。此环节需要纸、铅笔和橡皮。

小提示:

绘制草图时,要从整体画起,不要一开始就刻画某个部位。这样可以有效避免后期的修改。

绘制漫画时,草稿用铅笔线,完成稿用墨笔线。这两种线只是使用的工具不同,对于线条的要求是相同的。打稿的铅笔线最终会被擦掉,所以要求可以放宽一些,一般以作者本人能看懂、能确定其正确位置为准,这样可以节省打草稿的时间。绘制出大样后,需仔细检查,如有不正确的地方要及时修改。

2. 描线

专业的漫画家创作时使用的工具是蘸水笔,蘸水笔的笔尖分为很多种,不同类型的笔尖可以画出不同粗细、不同力度的线条。

蘸水笔的牌子非常多,以日本进口的质量为佳,但其价格也不菲,一般建议初学者选用国产品牌,经济实惠。蘸水笔的笔尖和笔杆是分开的,不同类型的笔尖要选用不同的笔杆,笔杆一般分为木质的和塑料的,以选择适合自己的为好。笔尖容易磨损,要多准备一些。

漫画笔类可分为5种:小丸(小圆)笔尖、勺(哨)笔尖、 (D)笔尖、G笔尖和学生笔尖。

(1) 小丸笔尖(也有称小圆笔尖)

用来勾画五官、发丝以及植物类等细致的地方,适合画很细的线条,但若用力,也能像G笔头一样画出较粗的线条,变化自如。整体来讲要比G笔尖细一些。

(2) 勺笔尖(也有称哨笔尖)

所绘线条均匀,可用于写字、绘画背景和图案等。

(3) 笔尖(也有称D笔尖)

介于G笔尖与学生笔尖之间,线条随意易控制,可画背景、效果线,线条又粗又浓,很有力量感。

(4) G笔尖

弹性很强,可以根据用力的大小而画出粗细不同的线条,且画出的粗线条比较圆滑,最适合画轮廓线。

(5) 学生笔尖

笔质较硬,线条弹性小、较细、无变化,可用来绘制景物背景、花纹、蛇形等。

在描线时,对线条的基本要求可以归纳为4个字,即准、挺、匀、活。所谓"准",是指在画人物或物体时应根据形状及透视角度的不同,准确地将轮廓线、阴影线等画在相应的位置;"挺"是指在运笔过程中线条应流畅、光滑;"匀"是指运笔的力度应该平均,使一根线条浓淡自然过渡;"活"是指在画人物或物体时,线条应充分考虑表现体积,用线条组成画面时要有活力,即脑与手灵活配合。

3. 上色

涂黑就是将图形全部或者部分平涂成黑色,可以用毛笔、排笔或者马克笔。马克笔 要使用水性的,因为油性的马克笔不容易被白色颜料遮盖。

画漫画时对墨水的要求比较高,漫画用墨水的种类也比较多。有时要求用干得比较 快的墨水,有时要用不容易被水溶化晕开的墨水,特性不一样。总的来说,可分为普通 墨水和绘图墨水。普通墨水干得慢,延展性好,适合平涂,绘图墨水干得快,但如果控 制不好就不容易涂均匀,适合描线使用。建议尽量购买小瓶的墨水,放得太久的墨水不 好用,并且容易损伤笔尖。

这是在漫画中经常使 用的勾线墨水,由于 它具有耐水性, 在原 稿纸上进行复写或描 线时不会晕墨, 保持 稿件清晰整洁。

该型号墨水是水溶性 的, 因此具有良好的 渗透性和可变性,加 水可调出不同的浓度 以适应画面的需要。

黑色墨水 (耐水性) 黑色墨水 (水溶性)

白色 (耐水性)

该墨水的特点是高白 度、高覆盖率,由于 干后具有耐水性,又 称修白墨水,修改 画稿时经常用到,也 可以用作高光等画面 效果。

彩色墨水

网点纸也叫网纸、网胶, 其用途非常广 泛,种类也非常多,从材料来分包括纸 质网、胶网纸等。它是漫画作品中常用 的材料, 主要用来制作一些阴影效果和 特殊效果, 如衣服、头发、天空、建筑 等,都要用到网点纸。仔细观察漫画书 中的阴影部分会发现, 都是一些网状排 列的小点,这就是用了网点纸的效果。 网点纸曾经是特性之王, 但是现在由于 数码绘画的兴起, 我们可以轻松地利用 软件来制作想要的效果。

现在可以购买到已经绘制好建筑、风景类的网点纸,可直接产生建筑、风景的绘画,能较好地解决大多数漫画初学者都觉得棘手的、绘制背景时力不从心的问题。

从来源上分,网点纸可以分为3种:日本的原网、国产的原网和复印网。

(1) 日本的原网

这个原网从日本进口,是像菲林一样透明的网纸,一般价格不菲。这种网纸的好处是透明,可以贴在图画需要贴网的地方,其余的地方可用于刮网或用刀片切除。而且因为这种网纸是前贴,所以可以保持原稿的完整性。还有一个其他网点纸不能比的优点就是原网与原网之间可重叠使用,从而变幻出很多不同花纹的网点,而且重叠的角度不同,变幻出来的效果也会不同。而且原网可以充分展示制作者的刮网技巧,制作出许多特殊效果,如下雨的场景一般使用刮网的办法制作。

(2) 国产的原网

也就是国内企业制作的原网,效果介于日本原网和复印网之间,它也可前贴,但是由于制作工艺的局限性,贴出来的效果没有日本原网好,但是价格便宜。

(3) 复印网

也就是纸网,是效果最差的网纸,是由日本原网和国产原网复印而来的。可想而知这种网纸不但不是透明的菲林状,而且不能前贴。处理的办法是把要贴网纸的部分用割网刀割下,然后把纸网从后面像补丁一样的贴上去。这样原稿就一定会被破坏,而且如果要贴的网纸部分比较多,还会有多层补丁的效果。

先切下一块大小 合适的网纸贴在 合适的位置

割网刀

用割网刀将多余的 部分小小切下来

进入21世纪以来,数字和电子化以惊人的速度冲击着社会的各个层面,漫画界也不例外。很多漫画作者放下画笔,开始了创作效率更高的计算机绘画。据统计,国内有65%的漫画作品来自于计算机绘画,动漫设计开始从全手工转向数码化。大家可以在很多地方看到用计算机设计、创作的卡通漫画。下面就手绘卡通漫画常用软件以及技巧做一个简单的介绍。

首先需要一台配置良好的计算机,然后配备一块数位绘图板,再掌握一些相关绘图软件的使用,就可以开始自己的创作了。

数位板一般由一个板子和一支笔(或者附带鼠标)组成,板子自身带有可自定义按钮,通过软件的配合,几乎可以满足所有特殊的要求按钮。笔身也带有可自定义按钮。不像一般鼠标只能显示相对位置,数位板可以做到绝对精确定

位,操作计算机时可以更随心所欲,跟着感觉走。例如,因为位置绝对精确,将笔放在面板左下角时,计算机上的光标也会移到屏幕左下角。无论光标在屏幕何处,一旦笔移到面板左下角时,计算机的光标便会移到相同的位置,这样就能很方便地临摹和创作。除了与传统鼠标相对定位不同的绝对定位方式外,还可以根据用力的轻重绘出浓淡、粗细不同的线条等效果(所谓"压感"功能),而鼠标是无法根据压力做任何改变的。如果配合适当的绘图软件,如Painter或Photoshop等,可以仿真水彩笔、毛笔、马克笔甚至油画笔,让人觉得好像在纸上或其他画布上绘图,其效果往往会超出使用真实纸笔时的艺术表现力。

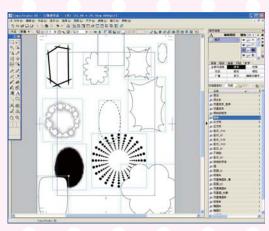
世界上最大的数位板生产厂商是WACOM公司,影片《泰坦尼克号》和《影危机》(星球大战前传)中一些逼真的画面和 如生的人物都是通过WACOM数位板的辅助制作出来的。国内的知名品牌有汉王、友基等。数位板根据压感、读取速度、分辨率、活动区域的不同,价位相差非常大,初学者购买1000元以内的产品即可。另外要注意,数位板需要与相应的软件配合才能发挥出最大功效。

1.4 绘制漫画的常用软件

下面介绍几款绘制漫画的常用软件。

1. ComicStudio

随着漫画创作要求的不断提高,出现了很多专业的漫画创作软件,其中最为著名的就是ComicStudio。ComicStudio软件是日本Celsys公司研制和开发的一个专业漫画软件,可模拟许多漫画绘画的专业技法和工具,可以根据漫画的特点在软件上直接打草稿,然后进行各个部位的改动,直至满意为止,删除草图,保存或打印作品即可,还有各种增加画面效果的"集中线",只要单击create按钮便可生成,还可以将自己喜欢的图片扫描进去,制成网点形背景。例如漫画作品中所必需的网点纸在ComicStudio软件中已有很多个品种存储在工具栏中,任使用者选择(也可根据需要自己创建)。另外,ComicStudio还具有完稿后打印也绝不会影响作品效果等诸多针对漫画工作者所需的专业工具和性能。ComicStudio的用户界面如下图所示。

2. Photoshop

Photoshop是大家熟悉的图像处理软件,其主要通过点阵图像、高品质的分色和丰富的滤镜来处理图像。

- Photoshop为漫画上色:使用铅笔手绘漫画后,通过扫描在Photoshop中打开,然后使用Photoshop中的选框、油漆桶工具对其进行艺术处理,再结合各种滤镜的使用,能够创作出非常好的图像效果。
- Photoshop结合数位板:使用Photoshop软件,结合使用数位板,选择合适的 笔刷或者钢笔工具勾勒出图像的大致轮廓,然后使用画笔等工具结合数位板设 置各种笔触,对轮廓进行细节描绘,再结合油漆桶填色,并对色泽进行各种 修饰,可以绘制出各种各样的艺术作品,如招贴画、浮世绘,甚至是中国工笔 画。Photoshop的工作界面如下图所示。

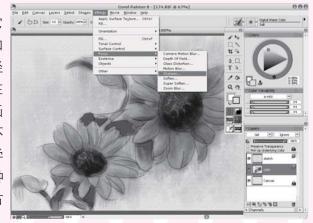

3. Painter

Painter是最强大的模仿自然绘画工具的图像软件,最初由MetaCreations公司出品,后被Corel公司收购。它提供了多种工具的仿真传统的绘画效果,如水彩、墨、油彩、马克、粉笔等。

Painter软件最主要的特色就是它能够模拟各种画笔效果,在绘图时如果能够结合数位板一起使用,可以轻松地模拟出各种真实的艺术笔触。在Painter中,最为重要的就是对各种画笔效果的深刻把握,而这只有通过不断的学习才能够慢慢掌握。因而,学习Painter首先要学习其笔触中的各种属性和效果。Painter的工作界面如右图所示。

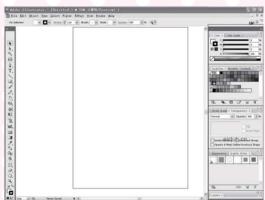
4. Illustrator

Illustrator是一套矢量图像制作软件,与Photoshop同属于Adobe公司。其主要特色是矢量绘图功能强大,可以绘制出能与位图相 美的矢量图。此外,Illustrator采用了标准压缩的页面描述语言格式文件,与其他软件配合起来比较方便。

在Illustrator中进行漫画绘制,主要是利用各种绘画笔刷进行绘制,然后结合图层面板将各个图层整合为一幅完整的漫画。这里,铅笔工具和笔刷工具是必不可少的。由于Illustrator和Photoshop均为Adobe公司的产品,因而在许多功能上是相同的。对于漫画绘制来说,笔刷、铅笔完全能够达到很好的效果,后期仅需使用各种填充工具对轮廓进行艺术处理即可。Illustrator在绘制动画上的功能也比较强大,目前多数动漫绘制都使用该软件,各种标识、广告和招贴也都使用它创作。Illustrator结合数位板可以绘制出不同风格的动漫效果,如浮世绘、卡通画、中国写意画等。Illustrator的工作界面如下图所示。

超级动漫素猫技法

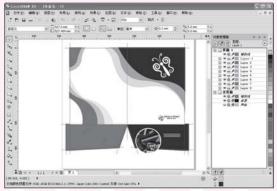

5. CorelDRAW

CorelDRAW是由Corel公司开发的集矢量图形、图像处理、动画编辑、桌面出版和网络发布于一体的强大软件。其主要特点是以矢量图的方式处理文字和图像,可以将位图转换为矢量图像,而且CorelDRAW处理汉字的能力也非常强。

在CoreIDRAW中绘制漫画也主要是利用一些矢量工具,如圆形工具、贝塞尔工具、形状工具等。由于CoreIDRAW同样拥有各种形状工具,创建各种形状和曲线非常简单,还可以通过修改属性栏进行调整,因而在矢量绘图上CoreIDRAW的功能也非常强大。在绘图过程中,可以单独绘制各个形状,然后再将其组合起来,即可完成一幅漫画效果。总之,使用CoreIDRAW绘制的漫画实际上都是可以拆分的单个单元,能够轻松地对其进行调整。而且,属性栏也能够为漫画调整和修改提供很好的服务,这也是CoreIDRAW的特色之一。CoreIDRAW的工作界面如下图所示。

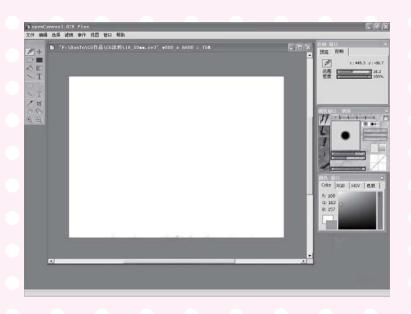

6. openCanvas

openCanvas是一款拥有丰富色彩的绘画工具,它不但适合那些精通高级技法、追求并享受绘画乐趣的大师使用,也适合初学者使用。该软件有如水彩画般的笔触、绘画分层和轮廓选择等功能,使用它能够绘制出光滑而又完美的线条,使用openCanvas绘制的漫画图像与手绘效果相当。

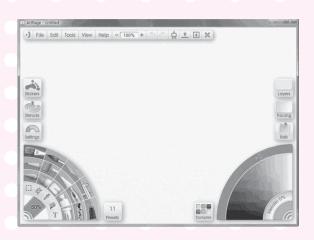
在openCanvas中绘制漫画实际上也是利用它的笔刷工具,该软件和Painter类似,绘图功能比较强大,提供了各种各样的笔刷,因此能绘制出出色的动漫效果。openCanvas的用户界面如下图所示。

7. ArtRage

ArtRage也是一款非常优秀的漫画绘制软件,可以使用户充分发挥想象力,绘制出属于自己的油画作品。ArtRage模仿自然画笔的功能非常强大,提供了油画笔、油画刀、蜡笔、铅笔、粉彩、箱头笔等多种笔触。另外,它还有松节油和刮刀等工具,绘制时与现实中绘制油画的步骤相同。ArtRage的用户界面如下图所示。

8. Easy Paint Tool SAI

Easy Paint Tool SAI软件相当小巧,约3MB,且免安装。SAI是一款专门用于绘图的软件,许多功能较Photoshop更加人性化。可以任意旋转图像、翻转画布,缩放时反锯齿。如果说openCanves是精简版的Painter,则ComicStudio就是漫画版本的Photoshop。SAI有着精简的体积、极快的运行速度和很多不可替代的功能,可谓是绘

画界的新宠。但是,它毕竟是一款全新的小体积软件,有着自身难以避免的缺点,因此,目前并没有在足够广泛的范围内流行起来。**SAI**的用户界面如下图所示。

利用软件绘制漫画,主要就是利用设计软件中能够为漫画绘制发挥功能的工具,来绘制具有手绘风格或者比手绘风格效果更好的漫画。在漫画绘制中,可能需要先手绘,然后扫描到计算机中上色并进行后期处理和加工,这样图像处理软件就能够起到很强大的作用。如果直接在计算机中绘制,那么最好有数位板进行辅助,这样绘制的效果才能更好,才能够运用绘图软件的各项功能和强大的笔刷来绘制各种丰富的作品,此时Painter等绘图工具才能充分发挥作用。总之,以上介绍的软件实际上可以分为图像处理和绘图两大类,优秀漫画作品的绘制需要创作者有良好的艺术功底和修养,然后才能在计算机软件的辅助下绘出精美的作品。

1.5 强 化 训 练

通过前面的学习,相信大家已经掌握了动画的一些基础知识,了解了漫画的定义与分类、漫画的绘制流程与常用绘制工具。下面进行以下练习,以巩固所学知识。

- (1) 下载并安装常用的漫画绘图软件。
- (2) 熟悉Photoshop、Painter、Illustrator软件的工作环境。