

第1章

绘制漫画场景的 前期准备

场景是指展开漫画剧情单元场次特点的空间环境，是漫画总体空间环境重要的组成部分。

著名导演安东尼奥尼说：“没有我的环境，便没有我的人物。”因此，场景是创作中最重要的场次和空间的造型元素。

本章将详细地讲解绘制场景的工具、场景透视的基本知识以及数码工具SAI的基本运用，并且结合所学到的知识来进行实例的绘制。

本章的主要场景实例有漫画场景临摹和真实场景转变为漫画场景。通过本章的学习，读者将能够简单地进行一幅完整作品的绘制，成为一名初级的漫画者。

1.1 了解场景

家、学校、图书馆、运动场、街道、广场、森林、海边等给我们展示了各种各样的场景。那到底什么是场景？怎么画好场景呢？让我们一起来了解一下吧！

1.1.1 场景的概念

漫画场景即背景，指的是漫画角色活动与表演的场合与环境。这个场合与环境既有单个镜头空间与景物的设计，也包含多个相连镜头所形成的时间要素。

1.1.2 场景的介绍

在漫画的创作中，漫画场景通常是为漫画角色的表演提供服务的。漫画角色是演绎故事情节的主体，所以漫画场景要紧紧围绕角色的表演进行，要展现故事发生的历史背景、文化风貌、地理环境和时代特征。要明确地表达故事发生的时间、地点，结合该漫画的总体风格进行设计，给画面角色的表演提供合适的场合。

但是，在一些特殊情况下，场景也能成为演绎故事情节的主要“角色”。漫画场景的设计与制作是艺术创作与表演技法的有机结合。场景的设计要依据故事情节的发展，分设为若干个不同的镜头场景，如室内景、室外景、街市、乡村等，场景设计师要在符合漫画总体风格的前提下针对每一个镜头的特定内容进行设计与制作。

漫画场景的类型与风格的变化，深受民族、时代、地域、传统文化等多方面的影响，从中国早期以水粉绘制的写实风格的漫画场景到欧洲极富表现力的现代抽象绘画风格的漫画场景，从借鉴我国敦煌壁画艺术到用水墨画、剪纸、版画等风格的设计，不同时代的美术思潮对漫画场景设计的影响尤为突出。

《哈尔的移动城堡》场景采用写实风格，其场景空间设计最大的特点是“静”。整个环境基本上以小型住宅群描绘为主，将大幅的画面空间赋予自然，使整个场景非常空旷、宁静。场景告别了喧嚣的现代城市，朴实自然，使观众仿佛身临其境，感受到自然的无穷魅力。

《千与千寻》属于幻想写实风格场景，天马行空、大胆想象。上图场景中，前景通过对岩石肌理的细节刻画，将整个环境的特点描绘得很真实。中景是整个画面的中心，在细节刻画上凸显出整个场景的景深感。远景则运用大面积色彩的铺绘，使中心场景更加凸显。

《剑灵》是现今很火热的一款3D奇幻大型多人在线动作类游戏，画面场景通过写实风格和幻想风格的综合运用，以其极其大胆想象的形式造型，为玩家展示了一个瑰丽的玄幻东方武侠世界。

迪士尼的《狮子王》是美式风格动漫的经典代表作，它史诗般的宏大场面，堪称巨作。其写实装饰风格的场景，在森林中充满生命力的景物上运用绚丽鲜艳的色彩点缀，有一种震撼人心的力量。

《喜羊羊与灰太狼》，其明亮的装饰风格场景深受各年龄段观众的喜爱。

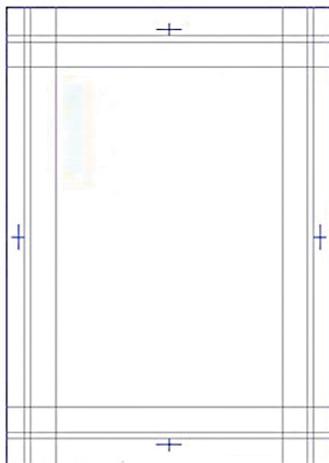

1.2 绘制场景的工具

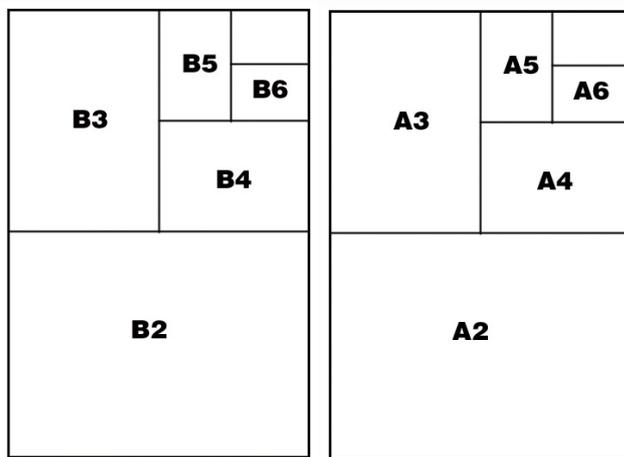
目前，绘制卡通漫画的方法常用的有两种：一种是传统的绘制方法，使用工具手绘，然后扫描到电脑里，利用相关绘画软件进行图稿处理和着色；另外一种就是利用数码工具直接在电脑上绘制，数码绘制又可分为鼠标绘画、数位板绘画和液晶屏数位板绘画三种绘制方法。

1.2.1 传统绘画工具介绍

绘制手绘漫画需要经过草图、清稿、勾线等一系列步骤，所需要的一些传统工具有纸、笔、墨水、尺子、橡皮擦等。

绘制原创漫画时需要使用专业的用纸，通常有裁切线、外框、基准框这三种线框。

原稿纸大小

不同大小的漫画原稿纸有不同的用途，向普通漫画杂志投稿要使用B4大小的原稿纸，而喜欢自己创作的人可以使用A4的原稿纸。

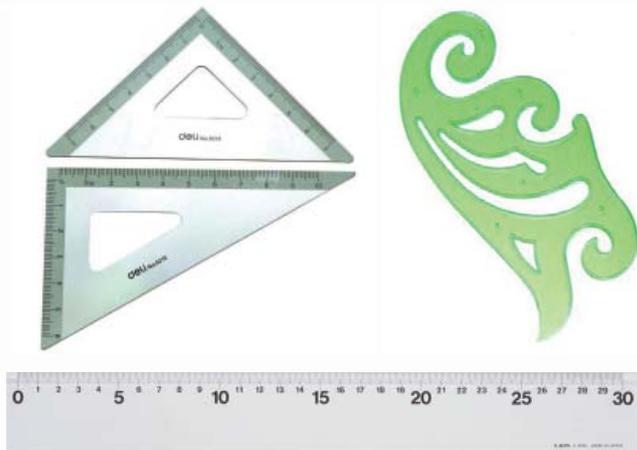
铅笔

铅笔是绘制草图时必须要用到的工具。铅笔又分为原木铅笔和自动铅笔，一般推荐自动铅笔，可根据个人习惯选用不同硬度的笔芯，还可以用木杆铅笔。

橡皮擦

橡皮擦主要用于漫画草稿的修改和清理。要选择软一点的橡皮，一些劣质的花橡皮容易将画面弄脏，甚至把纸擦破。

尺子

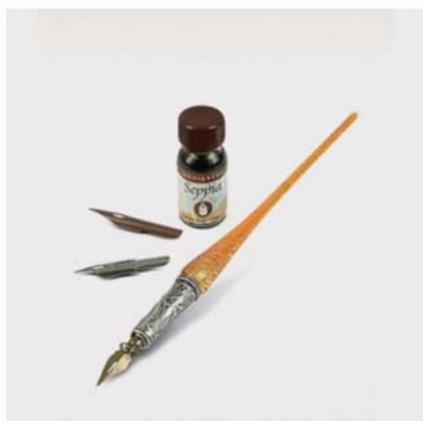
画漫画时需要的尺子大体上有三种：直尺、三角尺、云形尺。

直尺用得最多，一般用于画分格框和拉直线；其次是三角尺，用它来画平行线和直角边；云形尺用来画曲线。应注意买尺子时最好是买边缘带有斜面的。

墨水

墨水有水溶性和耐水性两种，耐水性墨水用于描线，水溶性墨水用于大面积的铺色。

蘸水笔

漫画蘸水笔，用于标准线稿的绘制，蘸水笔有多种型号，可以绘制出不同的线条效果。

网点纸

用于上色的工具，有多种类型。

美工刀、网刀、压网刀

配合网点纸使用。

1.2.2 电脑绘画工具介绍

与传统的绘画方法相比，用电脑绘制漫画更加方便快捷，并且环保，现在越来越多的漫画家都在使用电脑绘画，下面就来介绍电脑所需要选用的工具。

扫描仪

是一种计算机外部仪器设备，可以通过它将绘制好的漫画线稿扫描进电脑，然后在电脑里使用绘图软件上色，通常是职业漫画家使用的数码仪器之一。

计算机

一台电脑是数码绘图最基本的工具，可以使用鼠标进行单独绘制。建议最好使用台式机，显示器内存至少在1GB以上。

数位板

数位板又叫手绘板、绘图板，是数码手绘工具中最重要的一件硬件，可直接安装驱动配合绘图软件进行绘画，是漫画家最常用的数码工具。

拷贝台

又叫透写台，是制作漫画、动画时的专业工具，使用的时候将多张画稿重叠在一起，可以很清楚地看到底层画稿上的图，并拷贝或者修改画到第一张纸上。动画家可以用来画动作的分解动作（中间画），漫画家可以用来将草稿描绘成正稿，并可以方便网点纸的使用。

前面介绍的是硬件设备，而要绘制图案，就必须配合绘图软件来进行电脑绘图。下面来介绍比较常用的绘画软件。

Photoshop

钢笔工具主要用于绘制各种路径，能够绘制各种漫画图形。

形状工具中包含的各种自定的形状，可帮助用户不费吹灰之力创建各种基础形状，为漫画创作减少很多工作时间。绘成正稿，并可以方便网点纸的使用。

SAI

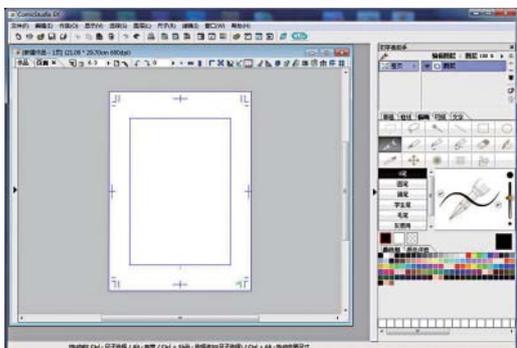
SAI是专门用来绘制图形的，许多功能相对于Photoshop更人性化，并且相当小巧，大约3MB大，而且免安装，可以任意旋转、翻转画布，缩放时反锯齿。

绘制线条流畅，有手抖修正功能。有效地避免了用手写板画图时最大的问题。

Painter

Corel Painter是顶级的仿自然绘画软件，专用于数码素描与绘画工具，拥有全面和逼真的仿自然画笔。

自带多种笔刷，使漫画者使用方便且可以绘制出绚丽多彩的图案来。操作界面方便，是漫画爱好者的首选软件之一。

Comic Studio

Comic Studio是日本Clays公司出品的专业漫画软件，它使传统的漫画工艺在电脑上完美重现，使漫画创作完全脱离了纸张，能极大地提高漫画创作的效率。

可以对笔线进行自动整形，对已画好的线，可进行变粗或变细处理，而且线条的曲度可以根据需要自由修改。

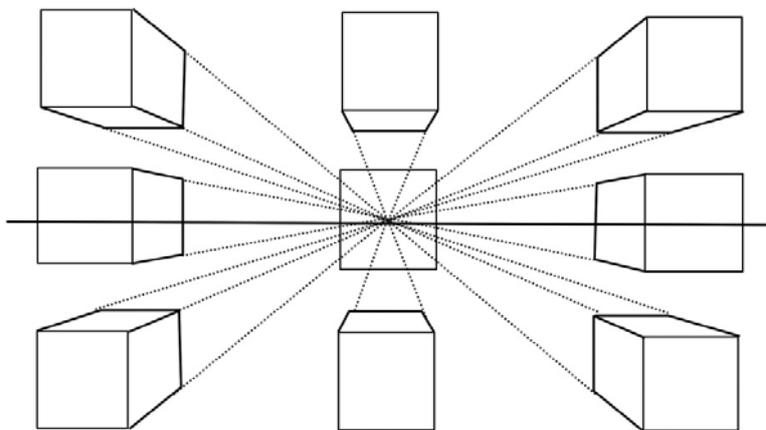
1.3 场景透视的基础知识

透视最初是采取通过一块透明的平面去看景物的方法，将所见的景物准确描画在这块平面上，之后在平面画幅上根据一定原理用线条来显示物体的空间位置、轮廓和投影。

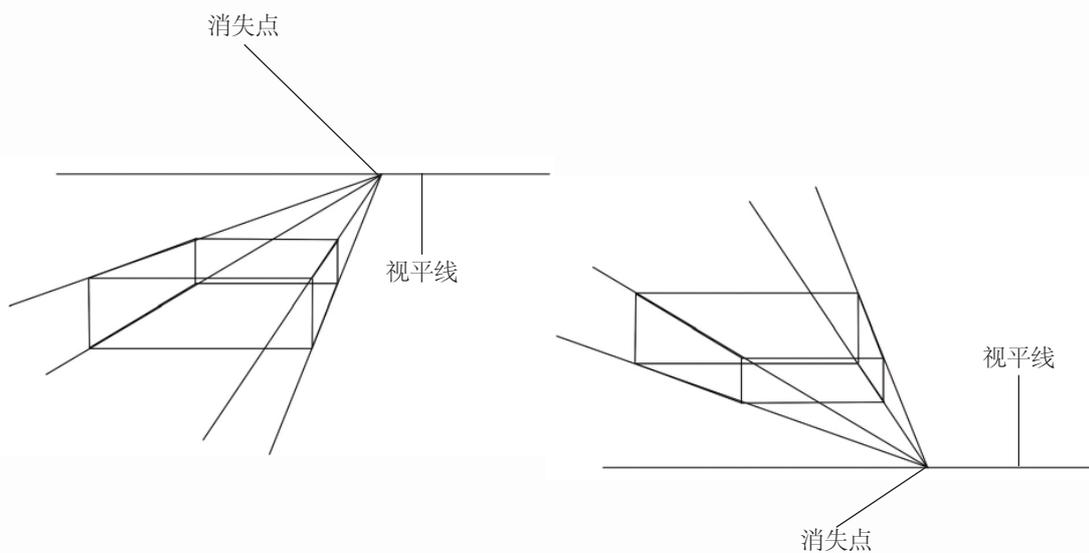
1.3.1 一点透视

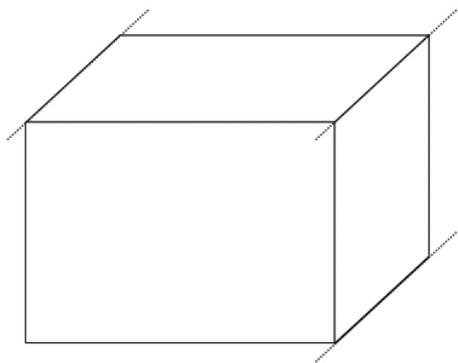
一点透视又称为平行透视，由于在透视的结构中，只有一个透视消失点，而没有延伸的线条则相互平行，从而被称为一点透视。

》》》 一点透视的基本原理

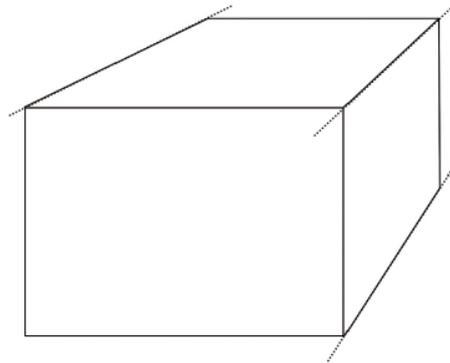

物体由多个面来表现出立体感，但是光有立体感是不够的，在真正的场景中，物体最重要的是表现出一致的远近感。所有物体延伸出来的线相交于一点，这个点叫作“消失点”。而消失点所在的直线叫作视平线。

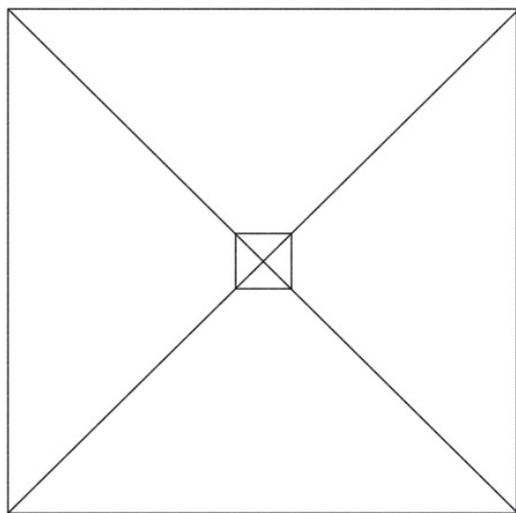

长方体露出三个面，所有的斜边平行。虽然有明确的立体感，但没有远近的感觉。

长方体露出三个面，所有的斜边之间成角度。像是要聚拢在一起，长方体看起来有远近感。

»» 实战——一点透视的表现原理

1

以走廊为例，首先看看走廊的透视原理。所有的纵深线都相交于灭点，使画面有凹进去的感觉。

2

走廊的初步完成稿。根据一点透视原理绘制出走廊的大致形体，发现地板砖靠近灭点就会变小了一些。

