

漫画素描基础 入门

本章主要介绍漫画素描的基础知识、绘画工具,并尝试临 摹绘制。要了解什么是素描,素描有哪些类别,素描的基本因 素,还有素描的训练原则,这些都是本章要讲的知识。漫画入 门首先要了解绘画工具并进行人物的临摹绘制。人物临摹可根 据真人转变漫画人物、漫画角色临摹和修改人物造型进行。下 面就一起来学习漫画入门的有关知识。

1.1 素描基础知识

什么是素描?素描有哪些分类?素描构成的基本因素?还有素描的训练原则?这些都 是本节要解答的内容,下面就一起来了解素描的基础知识。

1.1.1 素描的概念

广义上的素描,泛指一切单色的绘画。狭义上的素描,专指用于学习美术技巧、培养 专业习惯的绘画训练过程。通常是由木炭、铅笔、钢笔等绘图工具,以线条来表现出物象 的明暗的单色画,称作素描。

根据光照射在物体上的明暗关系及其变化,用三大面、五大调来概括,那么同时就引申 出了三大面中的亮面、灰面、暗面,五大调中的亮面、灰面、明暗交界线、反光和投影。

1.1.2 素描的表现方式

素描的表现方式有很多种,如结构素描、明暗素描、设计素描等,下面根据图片来了 解这些素描的表现方式。

>>>> 结构素描

结构素描又称"形体素描"。由于物体本身并不存在纯粹的线条,所以用线条去表现 物体,是对物体的一种高度概括,要求绘画者对物体的外形和内部结构有较高的认识,用 线条去表现物体的外在轮廓和内在结构。

>>>> 明暗素描

明暗素描又称"全因素素描"。明暗素描是在整体把握画面的同时,更强调对微观世界的理解,侧重质感和边缘的描绘,通过深入的观察与表现,可以达到比照片更写实的画面效果。

>>>> 设计素描

设计素描是以比例尺度、透视规律、三维空间观念以及形体的内部结构剖析等方面表 现新的视觉传达与造型手法。

1.1.3 素描的基本因素

素描主要有以下几个基本因素。

>>>> 点、线、面

点、线、面是构成图案最基本的因素。

>>>> 形状和结构

物体的形状和结构是绘制素描最基本的要素。

>>>> 明暗和空间

明暗是表现物象立体感、空间感的有力手段,对其真实地表现对象具有重要的作用。 空间可分为:二度空间、三度空间、四度空间。二度空间也叫二维空间,即平面,可 用长和宽来量度;三度空间也叫三维空间,三维空间感在画面中是一种错觉,通过透视规 律来表现三度空间中纵深维度上的远近效果;四度空间是想象中的空间意识。

1.2 绘制漫画的基本工具

目前用电脑绘制卡通漫画大致有两种方法:一种方法是先用传统工具手绘,然后用扫描仪扫描到足够的精度之后再在图像处理软件中进行上色和处理;另外一种方法就是直接 在电脑软件中用鼠标或数位板绘制。如果资金允许的话,建议使用数位板来绘制,这样绘制出来的漫画效果会更好。

1.2.1 传统绘画工具

手绘漫画需要经过草图、清稿、勾线等一系列步骤,其中所需 要的一些传统工具有纸、笔、墨水、尺、网点纸等。

1. 纸张的选用

创作漫画的时候,用户常常会选用不同的纸张进行绘制。下面 就一起来了解不同种类的纸张。

>>>> 所使用的纸张

草稿纸

原稿纸

草稿纸:草稿纸的选择比较随意,一般是选择随处可见的空白作业纸或信纸,纸张的边缘不会太整齐,纸张的厚度也比较轻薄,甚至稍稍有些透明,一般用来绘制漫画的草稿。

原稿纸: 原稿纸是漫画专用纸,吸水、耐用而且很厚,经得起反复渲染,而且自身使用 了为排版设计的格子,分为出血框、安全框、尺寸框。这种纸可以用来绘制草稿并进行描线。

知识提点 原稿纸上被印刷出来的只有外框内的图案,内框是线框的基准线。因为蓝色 在印刷时不会显现出来,所以线框和刻度都是蓝色的。也有人会在画草图时用蓝色的铅 笔,如果用力按压也是会被印刷出来的。

>>>> 其他纸张

我们可以随意地在草稿纸上用铅笔进行绘制,纸质和大小根据个人 习惯选择。除了以上所介绍的两种纸张以外,还有复印纸、硫酸纸、素

描纸、牛皮纸、素描本等,都可以用来进行绘画。使用素描本进行草稿绘制,比在草稿纸 上绘制更加适于保存,一般只有绘制正式的稿子时才采用原稿纸。

事 相心 や素描技法(线稿草图<u>篇)</u>

2. 笔的选用

画漫画时需要用到各式各样的笔,例如:铅笔、蘸水笔、毛笔 等,下面我们一起来了解这些笔的特点和用法。

知识提点 铅笔尾部表示的字母(如"B"、"HB"、"2B" 等),代表的是铅笔的硬度和黑度,因此我们在购买的时要注意自 己绘图时的需要。

自动铅笔

原木铅笔:通常用来绘制草稿或者结构稿,笔的末端会有硬度的标记,"H"指铅笔的硬度,前面的数字越大表示铅笔越硬,所绘制出来的线条颜色越浅;"B"是指铅笔的黑度,前面的数字越大表示铅笔笔芯越黑,所绘制出来的线条颜色越深。

自动铅笔:与原木铅笔用法相同,但是自动铅笔用的是固定的笔芯,所以绘制出来的线条的粗细也是固定不变的,与原木铅笔的区别是不用削,用来绘制精细的草稿十分方便。

蘸水笔:用来上墨线。蘸水笔的种类较多,我们可以根据所绘制内容的不同选用不同 粗细的蘸水笔。G笔尖的弹性很强,圆笔尖适合绘制很细的线条,D笔尖的弹性小,较易 控制线条的粗细变化,学生笔尖的弹性小,绘制的线条较细且较均匀。

除了以上介绍的几种笔外,还有绘图笔、马克笔、毛笔、美工钢笔等。

绘图笔能绘制出均匀一致的线条,毛笔大多用来涂色块,马克笔通常用来表达设计构 思以及设计效果图。

知识提点 绘制漫画时,在手的下面垫上一张白纸或纸巾,这样能避免在绘画时弄脏画面,也不会把手上的汗和油渍沾染到画纸上。

3. 墨水的选用

绘制漫画需要用到墨水。墨水有很多种类,常见的绘制漫画 的墨水有专用的漫画墨水、碳素墨水和墨汁等。另外,墨水又分 为耐水性墨水、水溶性墨水、彩色墨水和白色墨水等。下面来一 起了解这些墨水各自的用途。

知识提点 墨水有水溶性的和非水溶性两种。建议用非水溶性的 墨水,例如绘图墨水。

墨汁与耐水性墨水

水溶性墨水

墨汁与耐水性墨水: 墨汁是一种含有色素或染料的液体, 墨汁常用于书写或绘画。耐水性墨水的特点是遇水不会溶化, 其牢度、流动性、附着力以及耐晒指数极高。

水溶性墨水:水溶性墨水由于是水溶性的,因此它具有良好的渗透性和可变性,加水可调出不同的浓度,可为画面的需要提供不同浓度的墨水。

白色墨水

水溶性白色墨水

彩色墨水:可分为速干性彩色墨水和耐水性彩色墨水两种。

速干性彩色墨水即使重复上色也不会让画面看起来很脏,可以由浅及深地铺上色彩。 耐水性彩色墨水具有较好的透明度和着色度,是一种很好的颜料。色彩重叠时不容易 渗透,适合在修正和覆盖时使用,其牢度、流动性、附着力以及耐晒指数极高。

白色墨水:可分为水溶性白色墨水和耐水性白色墨水两种。

水溶性白色墨水可与其他颜料混合使用,覆盖性不高,加水之后,覆盖性更低。

耐水性白色墨水是漫画中主要的修正墨水,具有覆盖性强、易干等特点。常用于修正 线条、覆盖画错的部分以及添加高光等用途。 4. 橡皮擦的选用

橡皮擦是用物理原理将笔迹剥离所写物体表面的物 质。现在我们一起来了解漫画中用到的不同类型的橡皮擦 以及橡皮擦的妙用法。

知识提点 选用橡皮擦也要慎重。使用质地差的橡皮擦不 易擦干净,甚至损坏图像,使用过后会产生很多碎屑,因 此推荐使用4B型绘图橡皮擦和橡皮泥。

可塑美术橡皮擦

普通橡皮擦: 普通橡皮擦是最常使用的橡皮擦, 可以轻松地擦掉大面积的铅笔痕印。

可塑美术橡皮擦:可塑美术橡皮擦是美术绘画时常用的橡皮,其特点是可塑性及黏着 性强。

知识提点 妙用橡皮擦可使绘图事半功倍。可将橡皮擦削尖,在 使用时可精细地擦拭。普通橡皮用了一段时间后如果变黑,可以在 粗糙的布(如牛仔裤)或纸上摩擦来去掉脏的部分,保证画面的 清洁。

卡通橡皮:卡通橡皮具有各种各样的可爱外形,但这种橡皮擦 通常会比较硬,不易擦除,而且使用过后会产生很多碎屑。

普通橡皮擦的边缘比较圆滑, 擦拭时与纸的接触面比较大。

普通橡皮擦最好用刻刀 沿着对角切成两个三角形。

妙用橡皮擦的尖锐切 角,使用尖锐切角与纸只有 一个点的接触。

知识提点 橡皮屑可以用小刷子轻轻刷掉,这样可以避免手上的油 脂弄脏画稿。在用铅笔绘制草图时,橡皮擦不宜多用,否则会弄脏 画面。在绘制时下笔宜轻,特别是在画草稿的时候,这样就可以减 少橡皮擦的使用了。

5. 尺的选用

绘制漫画时最常用的尺子有三种: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,用来画平行线和直角边,云形尺用来画曲线。购买尺 子时应注意不要购买边缘是直角的,最好购买带有斜面的。

三角尺

云形尺

三角尺: 三角尺可独立使用。除了画直线外还可以表现不同的角度,也可配合直尺绘制平行线,还可以绘制直角线和速度线等。

云形尺: 云形尺又称"云板尺",因尺子的形状像云而得名,尺子内部有很多弯曲的 空槽,用于绘制各种复杂的曲线。

直尺

模板尺

直尺:除了画直线外还可以表现不同的角度,也可配合直尺绘制平行线。 **模板尺**:模板尺类似于云形尺,可以利用上面镂空的部分画出各种几何图形。

知识提点 绘制漫画使用尺子时,注意不要让墨水过多, 否则会弄脏画面。

云形尺是用来绘制固定图案的工具,使用非常简单且 便利,购买不同的云形尺和模板尺,能使绘画者在绘制漫 画时事半功倍。

1.2.2 数码工具

电脑绘画工具主要是数位板,绘制漫画的软件有SAI、Photoshop、Painter等,本书的 绘制软件主要为SAI,下面来介绍这3种常用的软件。

数位板又叫手绘板、绘图板,是数码手 绘工具中最重要的一种工具,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。

SAI是一款小型的绘画软件,许多功能相 对于Photoshop更加人性化,可以任意旋转、 翻转画布,缩放时反锯齿,绘制出来的线条 流畅且有修正功能。

Photoshop图像处理软件是目前最流行的 图像处理软件之一,拥有强大的图像处理功 能,也可进行漫画绘图等。

Painter是顶级的仿自然绘画软件,自带 多种仿自然画笔,可以绘制出绚烂多彩的图 案,是绘画者首选软件之一。

1.3 SAI绘画快速入门

本书主要的绘画软件是SAI,下面就来学习SAI的一些基础操作与常用功能。

1.3.1 SAI的操作界面

对于用过其他绘画软件的用户来说,SAI的上手非常容易,因为一些软件的用法是相通的,但是面对使用数码工具绘画的初学者来说,SAI直观易懂的功能与清晰简洁的界面认识起来也是很具亲和力的。

>>>> 操作界面说明

SAI的操作界面

标号	名 称	介 绍
1	主菜单	共有9个菜单项,包括项目编辑、画面的设定、滤镜、帮助等各种最基本的功能。
2	导航器	在这里可以观察画面的整体情况,另外还可以在这里调节画布的缩放倍率与旋转角度。
3	图层面板	除了可以观察图层构成、创建图层、利用图层组对图层进行管理外,还可以对各图层进行详细的设定。
4	色彩面板	选取绘画色彩的地方,色彩的选择方法一共有6种,另外还可以在这里保存常用的颜色。
5	工具面板	这里包括绘画时必不可少的各种编辑工具与上色工具,每种工具都可以单独进行详细的 设定。
6	快捷工具栏	包括取消选择区域、选区反选、撤销、重做等使用比较频繁的功能。
7	主视窗	这里是整个软件界面中最为重要的一个区域,用于制作图像的主要空间,可以在这里进行 绘制与上色等操作。

8	视图选择栏	当同时打开了多个文件时,可以在这里对不同的画布进行切换,当前正在使用的文件会用 紫色表示。
9	状态栏	在这里可以了解到电脑的CPU以及内存的使用情况,在其右侧还会显示一些特殊按键的使用情况。

>>>> 界面的个性化设置

12

续表

混色	15				
水分量	0				
色延伸	26				
L					
☑ 详细设置					
绘画品质	3 🔽				
边缘硬度	0				
最小浓度	0				
最大浓度笔压	100%				
笔压 硬⇔冰软	100				
笔压: ✔ 浓度 ✔ 直径 ✔ 混色					
		•	•		
0.7 0.8	1	1.5	2		

面板中参数的详细设置:选中工具面 板中的"详细设置"复选框,并在"画纸 质感"下拉列表框中进行选择,即可对其 进行更加详细的设置。

1.3.2 操作界面各部分的主要功能

SAI中每个面板都有其各自存在的功能与意义,下面将详细介绍各个面板的主要功能。

标号	名称	介绍
1	文件 (F)	包含了新建画布、打开文件、保存数据等与文件管理相关的操作命令。
2	编辑(E)	包含了撤销、重做、复制、粘贴等基本的编辑功能。
3	图像(C)	在这里可对画面的分辨率、尺寸、方向等进行设定,还可以改变画布的大小。
4	图层 (L)	可以使用对图层进行编辑的各种功能,其中的一部分功能在图层面板中有快捷按钮。
5	选择 (S)	可对当前选择中的区域进行操作,除了基本的取消、反转外,还可以扩大选区的像素。
6	滤镜(T)	在这里可以对特定的图层、图层组或者选区进行色调调整。
7	视图 (V)	包括旋转角度与大小缩放等对视图进行调节的各种功能。
8	窗口 (W)	可以进行与面板相关的各种设定,也可以使整个操作界面初始化。
9	其他(O)	除了可以查阅使用帮助外,还可以对工作环境与快捷键进行设置。

>>>> 导航器

图层选项:可以改变图层的"混合模式"和"不透明度", 还可以进行"锁定不透明度"等操作。

图层编辑快捷按钮、图层列表:上方为10个常用的图层编辑 快捷按钮,下方为可以查看当前图层排列情况的列表。

>>>> 色彩面板

🔁 🖥 🕜 💼 🐘 🗛

正常

不透明度 📗

1

□保护不透明度

□ 剪贴图层蒙板
○ 指定选取来源
□ □

100%

>>>> 工具面板

>>>> 主视窗

>>>> 视图选择栏

当前打开的图像文件:用于在多个图像文件中进行切换,紫色标签代表当前主视窗中正在显示的 图像。

>>>> 状态栏

16

1.3.3 常用快捷键的设置

SAI的快捷键功能非常强大,使用快捷键可以方便用户快速进行绘制。

向下转写

在"其他"下拉菜单中,选择 其他 (0) "快捷键设置"命令。 帮助(H) 选项(0) 4 在这里可以根据自己的喜好随意 设置所需要的快捷键,在左边选择快 系统ID(S) ... 版本信息(A) 捷键,在右边选择相对应的快捷方 式,最后单击"确定"按钮即可。 📓 分配快捷鍵 Shift Ctrl Alt BS 隐藏控制面板 以光标为中心放大 以光标为中心缩小 TAB PageUp PageDn End Home 顺时针能转 重置位移 Inser 重置角度 Delete 逆时针能转 笔刷农度100% 笔刷农度10% 新建视图 笔刷农度20% 关闭 大同
全部关闭
放大
缩小
以光标为中心放大 筆屬E农博30% 笔刷农度40% 笔刷农度50% 笔剧浓度60x 以光标为中心旅入 以光标为中心缩小 水平翻转 逆时针旋转 笔剧的农鹰70% 笔刷农度80% 笔刷农度90% 选择笔 顺时针能转 实际像素 重置位移 喷枪 旧水彩 清除图层

重置角度 从视图列表中选择

确定 取消