

穿越与异世界

创作技法

漫画

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

穿越与异世界

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6章,通过大量图例细致地讲解了动漫作品中穿越与异世界漫画的绘制技法,包括中国古典人物绘制、东方古典人物绘制、西方古典人物绘制、东西方的魔幻世界与人物的绘制、魔法与剑的奇幻世界人物绘制以及绘制中国古典美少女等内容。

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

穿越与异世界漫画创作技法/何耀,王海鸥编著. —北京:清华大学出版社,2015
(动漫梦工场)

ISBN 978-7-302-37912-6

I. ①穿… II. ①何… ②王… III. ①漫画-绘画技法 IV. ①J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第204945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:王云

责任印制:宋林

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:三河市漂源装订厂

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm 印 张:16.25 字 数:371千字

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:052848-01

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。本书从绘制漫画的表情与动作出发，以简单明了的语言介绍了漫画表情与动作的特点和绘制方法与技巧。

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，本书将是你最好的选择。

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，从最简单的椭圆形造型开始，逐步深入，层层推进，直到完整的人物造型。同时，本书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，相信最后你一定能完整地画出属于自己的漫画。

本书通过大量图例细致地讲解了动漫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、年龄、性别的漫画人物独特的情绪表达，以及表情与动作的结合等。各章讲解细致，图例丰富。

本书具体内容如下。

第1章：中国古典人物绘制。主要包括中国古典人物头发的绘制、中国古典女性环髻绘制、男性束发的绘制、中国古典男性冠冕的绘制、中国古典服饰特点、中国古典裙子以及不同时期的中国古典人物绘制等。

第2章：东方古典人物绘制。主要包括日本古典人物绘制、韩国古典人物绘制、阿拉伯古典人物绘制以及印度古典人物绘制等。

第3章：西方古典人物绘制。主要包括西方人的头发绘制、西方古典发饰的绘制、西方古典装饰的特点与绘制、西方古典服饰搭配、西方女性古典服饰特点与绘制、西方男性古典服饰特点与绘制、西方古典职业人物绘制以及西方古典人物动态绘制等。

第4章：东西方的魔幻世界与人物的绘制。主要包括人体的脸部变形绘制、人的五官变形绘制、人体与四肢的变形、动物与人结合的变形、东方神怪的绘制、东方法术师的绘制、天使的绘制、恶魔的绘制、精灵的绘制等。

第5章：魔法与剑的奇幻世界人物绘制。主要内容包括魔女与道具的绘制、魔法师的绘制、魔法元素与施展魔法、魔法阵的绘制、魔法动物的绘制、刀剑的基本知识、中国刀剑类武器、其他东方刀剑类武器、匕首、西方刀剑、远距离武器、其他武器等。

第6章：技能实战——绘制中国古典美少女。主要内容包括清稿、设置上色图层、为古典美少女的皮肤上色、为古典美少女的眼睛上色、为古典美少女的头发上色、为古典美少女的配饰上色、为古典美少女的服饰上色、为古典美少女添加背景等。

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。接着，你可以对书中的大量案例进行实战学习，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。

在利用本书学习穿越与异世界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，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，除了绘制时需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，分析其中的巧妙构思以及表现手法，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

本套丛书由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。

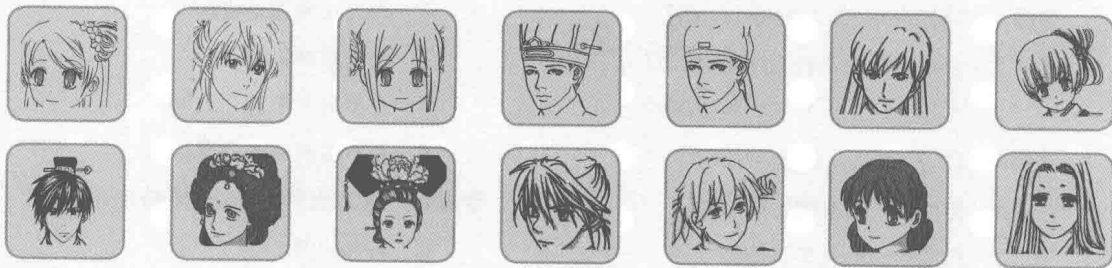
ZOE动漫社是国内一家专业、权威的漫画技法图书创造团队，已经出版了多种漫画技法丛书，并被众多院校和培训班选作教材。本套丛书图例详尽，步骤完整，内容实用，每本书均是多位资深漫画师在多年的漫画创作中总结出的经验之作，具有非常高的参考价值，代表了目前国内同类书中的较高水平。

由于时间仓促，加之写作水平有限，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 中国古典人物绘制///1

专题1 中国古典人物头发的绘制///2

1. 刘海的基本定义///2
2. 不同样式的刘海///3
3. 直发的绘制///4
4. 不同直发发束的画法///4

专题2 中国古典女性环髻绘制///5

1. 中国女性古典发型的特点///5
2. 环髻及样式///5

专题3 男性束发的绘制///6

1. 古典男性马尾的特点///6
2. 马尾扎在下方的画法///6

专题4 中国古典男性冠冕的绘制///7

1. 中国古典男性冠冕的特点///7
2. 不同样式的中国古典男性冠冕///7

专题5 中国古典服饰特点///8

1. 中国古典服饰的基本知识///8
2. 中国古典服饰衣襟的特点///8
3. 中国古典服饰上衣的特点///9

4. 中国古典服饰里衣的特点///11

专题6 中国古典裙子///13

1. 襦裙///13
2. 袄裙///18

专题7 不同时期的中国古典人物绘制///22

1. 秦汉时期///22
2. 唐朝///26
3. 明朝///30
4. 清代///34

动手实践///36

第2章 东方古典人物绘制///37

专题1 日本古典人物绘制///38

1. 日本男性古典服饰///38
2. 日本女性古典服饰///46
3. 不同时期的古典女性服饰///47
4. 日本忍者///51

专题2 韩国古典人物绘制///53

1. 韩国男性古典人物绘制///53

2. 韩国女性古典人物绘制///55

专题3 阿拉伯古典人物绘制///57

1. 古典阿拉伯男性服饰特点///57

2. 古典阿拉伯女性服饰特点///59

专题4 印度古典人物绘制///61

1. 印度古典男性服饰///61

2. 印度古典女性服饰///63

动手实践///65

第3章 西方古典人物绘制///66

专题1 西方人的头发绘制///68

1. 西方人头发的特点///68

2. 螺旋卷发束的绘制///69

专题2 西方古典发饰的绘制///70

1. 西方古典发饰的特点///70

2. 不同搭配的古典发饰///70

专题3 西方古典装饰的特点与绘制///73

1. 服饰装饰的作用///73

2. 西方古典衣领的装饰///75

3. 蝴蝶结的画法与种类///76

4. 花边的画法与种类///77

5. 缎带的画法与种类///78

6. 各类配饰///79

7. 绘制古典服饰实例///80

专题4 西方古典服饰搭配///83

1. 服饰搭配概述///83

2. 西方古典鞋履的绘制///85

3. 西方古典帽子///86

4. 毛皮服饰///89

5. 古罗马时期盔甲///90

6. 西方古典物品道具///93

专题5 西方女性古典服饰特点与绘制///94

1. 欧洲女性紧身内衣///94

2. 古典裙撑///95

3. 古典蓬蓬裙///96

4. 西方成年女性古典服饰///97

5. 西方女孩古典服饰///99

专题6 西方男性古典服饰特点与绘制///101

1. 男性披风///101

2. 斗篷的绘制///104

3. 西方男性古典礼服服饰///105

专题7 西方古典职业人物绘制///110

1. 家庭教师///110

2. 管家///112

3. 女仆///114

4. 西方古典职业人物绘制实例///117

专题8 西方古典人物动态绘制///119

1. 贵族的茶会///119

2. 打太阳伞的小女孩绘制流程///122

动手实践///125

第4章 东西方的魔幻世界与人物的绘制///126

专题1 人体的脸部变形绘制///127

1. 头骨与脸的关系///128
2. 各类变形的脸型///128
3. 不同角度的脸部变形实例///132

专题2 人的五官变形绘制///133

1. 眼睛的变形///133
2. 瞳孔的变形///134
3. 耳朵的变形///135

专题3 人体与四肢的变形///138

1. 肌肉体型的变形///138
2. 肢体的局部变形///140

专题4 动物与人结合的变形///142

1. 马的变形///142
2. 半人马的绘制///143

专题5 东方神怪的绘制///144

1. 百花仙子///144
2. 狐狸精///145
3. 不同的精怪的形象///146
4. 中国龙女的绘制实例///147

专题6 东方法术师的绘制///150

1. 中国法术师///150
2. 东瀛术师///151
3. 祈福中的东瀛巫女绘制实例///152

专题7 天使的绘制///154

1. 天使的特点///154

2. 天使的种类///154

3. 羽翼的绘制///155

4. 羽翼的不同展开样式///156

5. 天使的绘制流程///158

专题8 恶魔的绘制///160

1. 恶魔的特点///160
2. 恶魔翅膀的绘制流程///160
3. 不同的恶魔犄角的画法///161

专题9 精灵的绘制///162

1. 精灵的特点///162
2. 不同种类的精灵///162

动手实践///164

第5章 魔法与剑的奇幻世界人物绘制///165

专题1 魔女与道具的绘制///166

1. 魔女的定义///166
2. 魔女常用的魔法道具///167
3. 不同的魔法道具///167
4. 魔女绘制实例///168

专题2 魔法师的绘制///170

1. 魔法师的定义///170
2. 魔法师的道具///170
3. 魔法师绘制实例///171

专题3 魔法元素与施展魔法///173

1. 魔法元素///173
2. 魔法人物动作绘制实例///175

专题4 魔法阵的绘制///177

1. 魔法阵的特点///177
2. 魔法阵的种类///177
3. 魔法阵的绘制///178
4. 女魔法师使用魔法阵的绘制///179

专题5 魔法动物的绘制///182

1. 魔法动物的特点///182
2. 魔法飞豹的绘制///182
3. 萌系魔法宠物///184

专题6 刀剑的基本知识///185

1. 刀剑的基本结构///185
2. 不同的刀剑种类///185

专题7 中国刀剑类武器///186

1. 中国宝剑的特点///186
2. 中国大刀的特点///186
3. 中国剑客人物绘制实例///187

专题8 其他东方刀剑类武器///189

1. 日本刀///189
2. 阿拉伯弯刀///189
3. 单手用刀动作绘制///190

专题9 匕首///192

1. 匕首的特征///192
2. 手拿匕首的刺客绘制实例///193

专题10 西方刀剑///195

1. 刺剑///195

2. 蹲下挥剑的剑士绘制实例///196

3. 重剑///199

4. 杵着重剑的女剑客绘制实例///200

专题11 远距离武器///202

1. 弓箭///202
2. 弩箭///202
3. 使用弩箭的女战士绘制实例///203

专题12 其他武器///205

1. 矛///205
2. 其他武器种类///205
3. 使用鞭子的少女绘制实例///206

动手实践///208

第6章 技能实战——绘制中国古典美少女///209

1. 清稿///210
2. 设置上色图层///218
3. 为古典美少女的皮肤上色///219
4. 为古典美少女的眼睛上色///224
5. 为古典美少女的头发上色///228
6. 为古典美少女的配饰上色///234
7. 为古典美少女的服饰上色///239
8. 为古典美少女添加背景///245

第1章

中国古典人物绘制

在绘制中国古典人物之前，首先要体会中国古代人物画的内涵，分析中国古代人物画在表现人物动态、人物表情、色彩、线条等诸多绘画因素的同时是如何处理好形与神这一矛盾的。在绘制中国古典人物时，要注意以形写神，形神兼备，突出人物的内心世界，这是中国古代人物画的主要特点，也是重点。

专题 1 中国古典人物头发的绘制

1. 刘海的基本定义

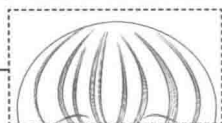
刘海的来由：民间传说中，刘海是一个仙童，他的前额总是覆盖着一排整齐的短发，模样童稚、可爱。而后，小孩或妇女额上留的短发，便称为“刘海”。

刘海的绘制步骤

1 画出刘海的基本轮廓。

2 根据轮廓画出刘海的走向。

3 画出刘海发丝的细节，完成刘海绘制。

注意：添加刘海的发丝，是为了增加刘海的厚度。

2. 不同样式的刘海

斜分式刘海

抛弧式刘海

一字式刘海

碎发式刘海

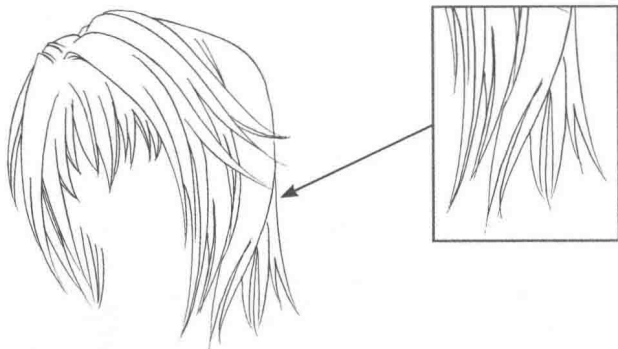
大中分式刘海

小中分式刘海

3. 直发的绘制

直发的特点：直发是垂直的，头发的发束和发丝间平滑，且层次分明。

直发：东方人以直发为主，特别是中国古代，讲究“体肤为父母所赐”，所以不能随意割剪头发。注意，在中国古代的男女都是长发。

发质较硬的画法

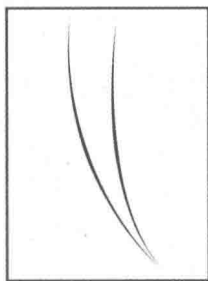
发根有折角的画法

发根无折角的画法

4. 不同直发发束的画法

(1) 直发（碎）束的画法

先勾画轮廓，由于头发的软度，所以要画成弧形。

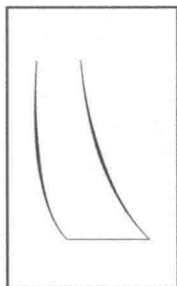

画出次要发束的轮廓，添画主发束的细节。

添画发丝的细节，发丝要与主发束保持一致。

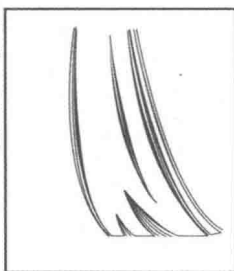
(2) 直发（平）束的画法

同上，画出主发束的轮廓，平发尾由于上端紧下端松散，呈扫把形。

画出次要发束的轮廓，特别注意的是要画出下端散的细节。

添画发丝。

专题2 中国古典女性环髻绘制

1. 中国女性古典发型的特点

中国古代人物的发型甚多，变化更是富丽多姿。据记载，秦始皇信奉仙道之术，崇尚仙女发型，这种崇尚一直延续至以后的各个朝代，特别是汉、唐两代，发型的装饰变化更精致而艳丽，这段期间所创的发型，其名不下百余种。元、明两代，发型不再作为人们审美的主要重点，于是就逐步趋向简约与单纯。

2. 环髻及样式

中国古代发型有结鬟式、拧旋式、盘叠式、反缩式、结椎式和对称式。下面以环髻为例进行介绍。

环髻的侧面

环髻的正面

环髻的背面

不同样式的环髻

垂耳式环髻

反缩式环髻

双环式环髻

盘叠式环髻

棒槌式环髻

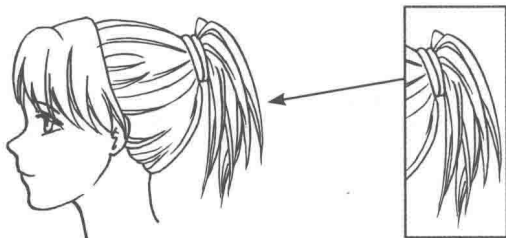

双丫式环髻

专题 3 男性束发的绘制

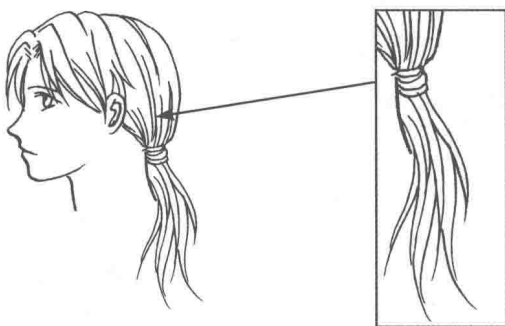
1. 古典男性马尾的特点

马尾的特性：在扎马尾时，注意马尾扎紧的地方与后脑勺有一定的空间，发束要向下垂落。

马尾：在中国古典男性的发型中，马尾虽然不常见，但是在绘制古典美少年或者性格叛逆的少年时，也会用马尾来突出他们的个性。

2. 马尾扎在下方的画法

马尾扎于后脑勺下方，这样的画法多用于古典美少年。

马尾根部的画法

幅度较大的画法

幅度较小的画法

不同系发的画法

编织辫子

多层次发带

单层发带

专题4 中国古典男性冠冕的绘制

1. 中国古典男性冠冕的特点

中国古代男性的头发通常被束起来，然后配以不同的冠式。天子发冠用玉质，诸侯用牙，士用铜，平民用纱布、木质等，此外还有金银质。这种冠制直接表现了礼教和等级制度，这种冠和礼的结合，不断抽象，使冠成为了带冠阶层的精神支持。

2. 不同样式的中国古典男性冠冕

(1) 贵族的冠冕样式

小冠

通用于朝礼宾客，文官、学士常戴用。古代执法官吏戴的帽子。

獬豸冠

通天冠

这是唐朝以后级位最高的冠帽。

(2) 不同的幘头样式

软裹幘头

多为文人才子使用。

圆顶直脚幘头

为朝臣与地方官吏所用。

结式幘头

为将尉、壮士所用。

(3) 不同的巾幘样式

庄子巾

是硬裹巾的一种，又名南华巾。

纯阳巾

传为吕洞宾所创，即命为纯阳巾。

东坡巾

为雅人逸士所好，宋代词人苏轼常戴此巾，亦名为东坡巾。