

(日) 平田亮 / 著
(日) 田中裕久 / 主编

超级漫画素描技法 角色设计基础

00

中国青年出版社
中青雄狮

中国青年出版社

(日) 平田亮 / 著
(日) 田中裕久 / 主编
黄文娟 / 译

超级漫画素描技法 角色设计基础

中青雄狮

80

マンガの学校2 キャラクターの描き方

Manga no Gakkou 2 Character no Egakikata
by Ryo Hirata

© 2011 Ryo Hirata

© 2011 Graphic-sha Publishing Co., Ltd.

The original Japanese edition was first designed and published in 2011 by Graphic-sha Publishing Co., Ltd. 1-14-17 Kudankita, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-0073 Japan

Simplified Chinese edition © 2012 China Youth Press

This simplified Chinese edition was published in China in 2012 by:

China Youth Press

Room 2-9A02,

Dacheng International Center,

No. 78 Dongsihuan Zhong Rd.,

Beijing 100124 China

Chinese translation rights arranged with Graphic-sha Publishing Co., Ltd. through Japan UNI Agency, Inc., Tokyo

ISBN 978-7-5153-1128-9

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or used in any form or by any means - graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or information storage and retrieval systems - without written permission of the publisher.

First printing: December 2012

Printed and bound in China

律师声明

北京市中友律师事务所李苗苗律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由日本 Graphic-sha 授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 65212870

http://www.shdf.gov.cn

中国青年出版社

010-59521012

E-mail: editor@cypmedia.com

版权登记号: 01-2012-5672

图书在版编目(CIP)数据

超级漫画素描技法. 角色设计基础 / (日) 平田亮著; 黄文娟译. - 2版. - 北京: 中国青年出版社, 2014.3

ISBN 978-7-5153-2863-8

I. ①超… II. ①平… ②黄… III. ①漫画—素描技法 IV. ①J218.2②J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 246304 号

策划编辑: 王颖

责任编辑: 唐丽丽

封面制作: 六面体书籍设计 孙素锦

超级漫画素描技法——角色设计基础

(日) 平田亮 / 著 (日) 田中裕久 / 主编 黄文娟 / 译

出版发行: 中国青年出版社

地址: 北京市东四十二条 21 号

邮政编码: 100708

电话: (010) 59521188 / 59521189

传真: (010) 59521111

企 划: 北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

印 刷: 北京建宏印刷有限公司

开 本: 787 × 1092 1/16

印 张: 10.5

版 次: 2015 年 1 月北京第 2 版

印 次: 2015 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5153-2863-8

定 价: 29.80 元

本书如有印装质量问题, 请与本社联系

电话: (010) 59521188 / 59521189

读者来信: reader@cypmedia.com

投稿邮箱: author@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站: http://www.cypmedia.com

“北大方正电子有限公司”授权本书使用如下方正字体。

封面用字包括: 方正兰亭黑系列

|| 目 录

前言 006

本书的使用方法 007

关于两个色彩特辑 008

【色彩特辑 1】..... 009

第 1 章

【角色设计的基础绘画能力】..... 017

1.1 视平线意识 018

1.2 把握立体形态 022

1.3 了解描绘人体时必要的骨骼与肌肉知识 028

1.4 自由地运用角度与表情 050

1.5 观察与临摹 088

1.6 了解简化、夸张和变形的技法 098

【色彩特辑 2】.....105

第2章

【来设计角色吧】..... 121

2.1 用语言来记录角色的特征 122

2.2 决定登场角色之最 124

2.3 从剪影开始构思 128

2.4 追加特征 138

2.5 以姿势来表现角色 140

2.6 用细节描绘来增加真实感 144

2.7 将角色放在一起比较 150

2.8 为角色增加变化 152

2.9 画人类以外的角色 162

后记 167

(日) 平田亮 / 著
(日) 田中裕久 / 主编
黄文娟 / 译

超级漫画素描技法 角色设计基础

マンガの学校2 キャラクターの描き方

Manga no Gakkou 2 Character no Egakikata
by Ryo Hirata

© 2011 Ryo Hirata

© 2011 Graphic-sha Publishing Co., Ltd.

The original Japanese edition was first designed and published in 2011 by Graphic-sha Publishing Co., Ltd. 1-14-17 Kudankita, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-0073 Japan

Simplified Chinese edition © 2012 China Youth Press

This simplified Chinese edition was published in China in 2012 by:

China Youth Press

Room 2-9A02,

Dacheng International Center,

No. 78 Dongsihuan Zhong Rd.,

Beijing 100124 China

Chinese translation rights arranged with Graphic-sha Publishing Co., Ltd. through Japan UNI Agency, Inc., Tokyo

ISBN 978-7-5153-1128-9

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or used in any form or by any means - graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or information storage and retrieval systems - without written permission of the publisher.

First printing: December 2012

Printed and bound in China

律师声明

北京市中友律师事务所李苗苗律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由日本 Graphic-sha 授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分內容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-59521012

E-mail: editor@cypmedia.com

版权登记号: 01-2012-5672

图书在版编目(CIP)数据

超级漫画素描技法. 角色设计基础 / (日) 平田亮著; 黄文娟译. - 2版. - 北京: 中国青年出版社, 2014.3

ISBN 978-7-5153-2863-8

I. ①超… II. ①平… ②黄… III. ①漫画—素描技法 IV. ①J218.2 ②J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 246304 号

策划编辑: 王 颖

责任编辑: 唐丽丽

封面制作: 六面体书籍设计 孙素锦

超级漫画素描技法——角色设计基础

(日) 平田亮 / 著 (日) 田中裕久 / 主编 黄文娟 / 译

出版发行: 中国青年出版社

地 址: 北京市东四十二条 21 号

邮政编码: 100708

电 话: (010) 59521188 / 59521189

传 真: (010) 59521111

企 划: 北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

印 刷: 北京建宏印刷有限公司

开 本: 787 × 1092 1/16

印 张: 10.5

版 次: 2015 年 1 月北京第 2 版

印 次: 2015 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5153-2863-8

定 价: 29.80 元

本书如有印装质量问题, 请与本社联系

电话: (010) 59521188 / 59521189

读者来信: reader@cypmedia.com

投稿邮箱: author@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站: <http://www.cypmedia.com>

“北大方正公司电子有限公司”授权本书使用如下方正字体。

封面用字包括: 方正兰亭黑系列

让你善于创造
令人难忘的角色!

|| 目 录

前言 006

本书的使用方法 007

关于两个色彩特辑 008

【色彩特辑 1】..... 009

第 1 章

【角色设计的基础绘画能力】..... 017

1.1 视平线意识 018

1.2 把握立体形态 022

1.3 了解描绘人体时必要的骨骼与肌肉知识 028

1.4 自由地运用角度与表情 050

1.5 观察与临摹 088

1.6 了解简化、夸张和变形的技法 098

【色彩特辑 2】.....105

第2章

【来设计角色吧】..... 121

2.1 用语言来记录角色的特征 122

2.2 决定登场角色之最 124

2.3 从剪影开始构思 128

2.4 追加特征 138

2.5 以姿势来表现角色 140

2.6 用细节描绘来增加真实感 144

2.7 将角色放在一起比较 150

2.8 为角色增加变化 152

2.9 画人类以外的角色 162

后记 167

|| 前言

本书主要是教大家培养一种关于“角色设计”的思考方式。

我个人认为，绘画基础好与善于创造角色完全是两码事。

有些人的画功很扎实，单独画一个人物可以画得很好，但是如果将他画的角色放在一起，你会发现他画的所有的角色感觉都差不多。

相反，有些人画功一般，但是他所画的每个角色都各有特色，而且在构思上独具匠心。这种人的设计思维往往十分活跃。

不过，如果没有一定的绘画基础，也无法将脑海中的东西呈现在纸面上。

这本书的前半部分会总结提升基础绘画能力的方法；后半部分会介绍一些与角色设计相关的内容。

书中不仅收录了“可爱”、“帅气”等大家都感兴趣的内容，还探讨了有关角色职能方面的话题。大家可以从自己的薄弱环节入手，挑选感兴趣的部分进行阅读。

角色设计师

(海豚漫画更新学院 M.B.A. 讲师)

平田亮

在本书之前已经出版了一本《日本经典动漫技法教程——短篇漫画绘制基础》。我在绘画方面完全是个门外汉，与平田先生一起编写这本书时，我每周去两次漫画教室看学生们写生，借此来加深自己对绘画行业的了解。对绘画来说，最重要的是“观察力”，比如说人物素描，画得好的学生会仔细观察模特，画得差的学生只会死盯着自己的画。这本书的第一章将具有平田特色的“观察技法”介绍给大家，而第二章则是在第一章的基础上加入了绘画的变式。从第二章的内容中我们可以了解到，在实际的绘画过程中，不同的只是画面的表现方式，故事或角色的创作可以说是完全相同的。

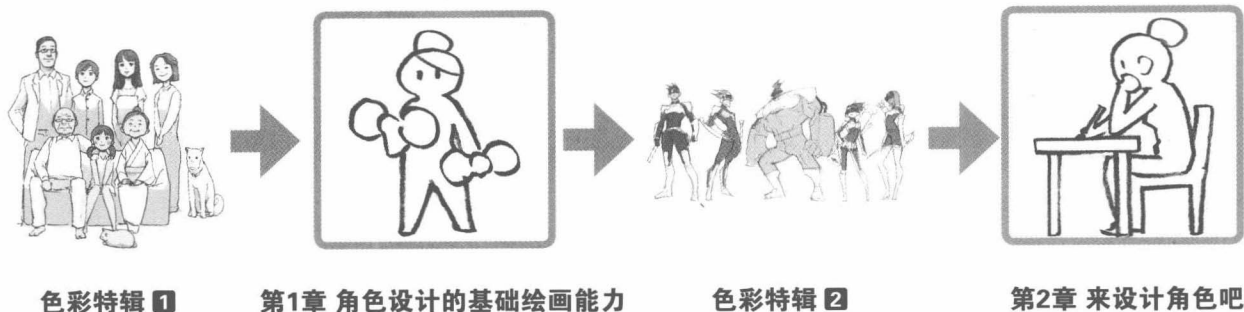
每个人都有自己擅长和不擅长的东西。想从编故事入手的人，可以从《日本经典动漫技法教程——短篇漫画绘制基础》开始阅读；而想从作画方面着手的人，可以从这本书开始阅读。熟悉了这两本书的内容后，你会发现它们之间其实是有异曲同工之处的。

我真心祝愿大家都能通过绘画表达出自己心中想要表达的东西。

海豚漫画更新学院 M.B.A. 讲师

田中裕久

本书的使用方法

本书会分阶段地教授大家角色创作和绘画过程中必要的技术。主要内容包括：第一章，学习提高基础绘画能力的技法以及思考方式；第二章，在第一章的基础上学习如何表现角色特点。让我们带着明确的设计目标，来学习角色设计的表现技法吧。

【本书使用的绘画工具】

铅笔【B~2B】

如果使用笔芯较硬的绘图铅笔，线条会很难擦掉，所以还是建议大家使用笔芯较软的绘图铅笔。

硫酸纸

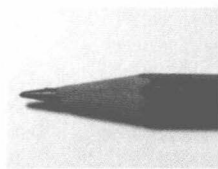
硫酸纸的纸质很薄，在完成的草稿上面铺一层硫酸纸，即使没有透写台也能将原有的图样描摹下来。

可塑橡皮

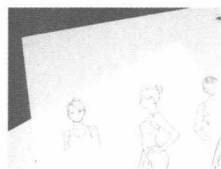
可塑橡皮不会像普通的橡皮那样产生橡皮屑，还能像橡皮泥一样任意变形，可以轻松地修改细小的地方。

上色 (Adobe Photoshop CS4)

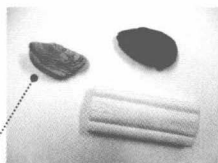
使用时，可以将它捏成一小块

铅笔 (B、2B)

硫酸纸

可塑橡皮

上色

|| 关于两个色彩特辑

随着电脑技术的日新月异，现在为角色上色的工作变得非常容易，我也曾接到过为角色着色的委托项目。

本书第一章和第二章的序章都设有色彩特辑，在此我将展示实际工作中完成的作品，给大家做一个参考。

学习上色的时候，正确地画出人体结构，并且有目的地将它进行艺术化的变形，这一点非常重要。只要学会使用色彩，就可以大幅度拓宽表现的世界了。

色彩特辑 ① 《桐岛家的一天》

无论在哪个时代，以家庭为主题的娱乐作品都层出不穷，像《海螺小姐》、《樱桃小丸子》、《蜡笔小新》以及一些电视短片广告等。在这里，我们从区别各种人物画法的角度出发，来描写这一家三代人的一天。

他们是某些地方有些相似，却都各自具有独特个性的一家人。逐个分别设定角色的作业虽然有些单调，但却可以借此来练习一下角色制作的过程。而且，这种单调的绘画练习，还可以培养大家在学习艺术变形之前的基础画风。

色彩特辑 ② 《地球防卫第二代斯瓦罗战队》设定画

30年前，地球防卫斯瓦罗战队是由五个人组成的英雄战队，现在他们的孩子再度集结，组成了第二代的斯瓦罗战队。我们可以将这样的一个设定当做一份假想的策划工作进行尝试。虽然用颜色来区分角色的做法有些老套，不过我们还是能感受到这种做法的实用性。就我个人而言，我非常享受制作设定这种为非作歹了40多年，却对第二代斯瓦罗战队产生了情感的反派大BOSS。

有了明确的目标之后，通过艺术变形可以让大家的作品变得更华丽。一旦开始进行艺术变形的绘画练习，大家便很快就能用画面来表现自己心目中的理想世界了。

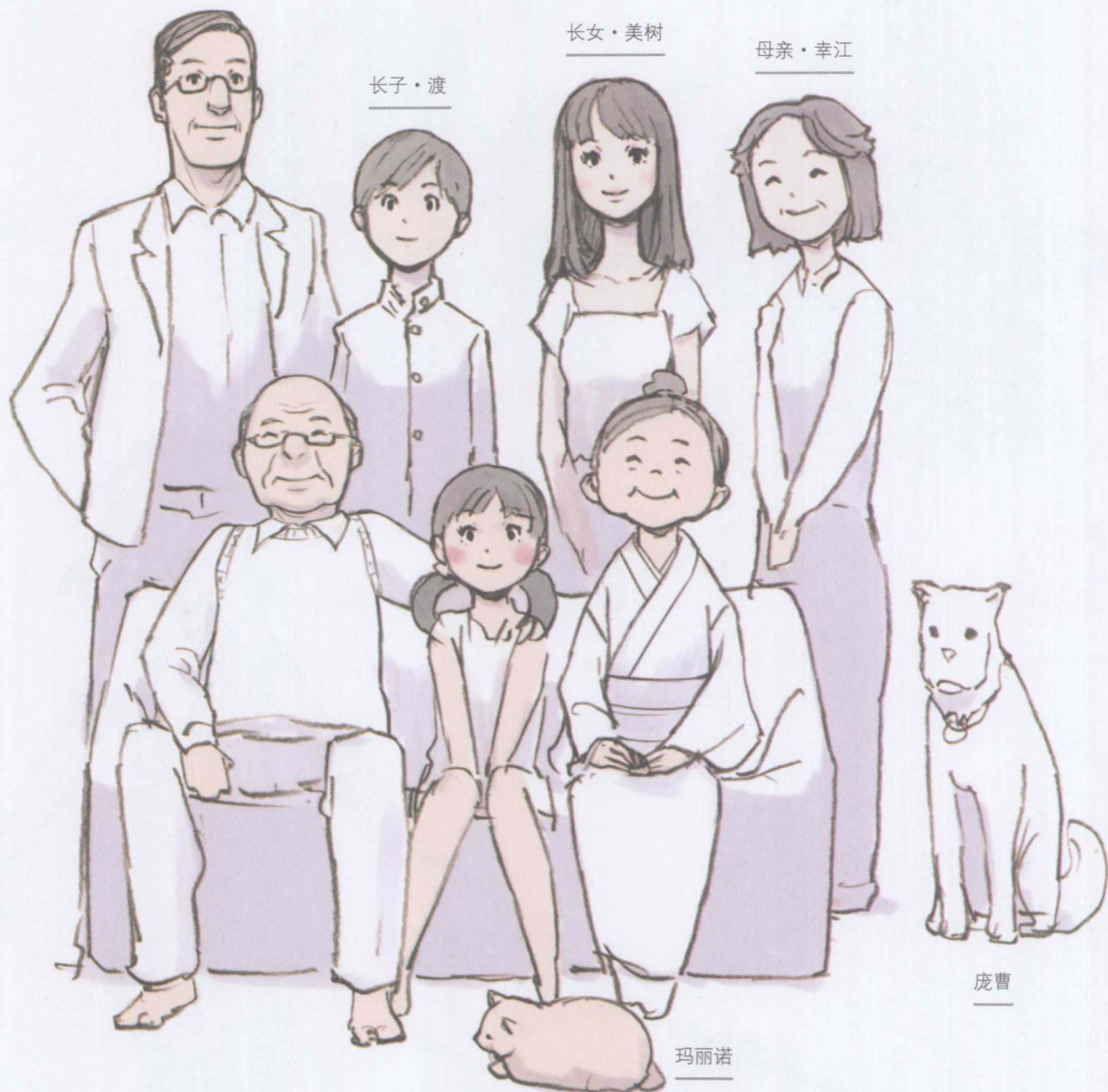

父亲·洋

长女·美树

母亲·幸江

长子·渡

庞曹

玛丽诺

次女·诗织

祖母·美和

祖父·耕作

01 全家福

首先，从祖孙三代人的全家福开始。这里将他们饲养的宠物也放了进去。创作这些角色的时候，在保持整体平衡的情况下，要注意通过年龄来区分每个不同的角色。要创作定位鲜明的角色，事先用文字记录下每个角色的最大特征非常重要。

02

早晨的必修课

下图是诗织每天早上带狗散步的样子，上图是耕作和美和早晨的样子。在描绘耕作和美和时，要利用驼背表现出老年人的感觉；对于诗织，则要画出其被狗拖着走的感觉。将整个家族中最年轻的孩子与最年长的老人作比较，诗织的动态与耕作、美和的静态形成了鲜明的对比。在画动态的画面时，充分了解人体的基本构造很重要。

03

学校与职场

渡在学校时的样子。他在数学课上吃便当被发现，激怒了女老师。本来想将这个画面与其父亲洋葱恼了女职员的画面并排放在一起，但考虑到画面整体的平衡就调整了图片的大小。摇头的小动作将渡与洋葱的样子充分地表现了出来。画这种表现人物日常行为的插图时，重在抓住人物平时细微的小动作。

04 放学后的场景

诗织与朋友一起放学回家时的场景。这个色彩特辑的主题之一是“简单朴实”，使用的角度也自然是简单的横向型。虽然构图简单，但是在设定这张图时却最花心思，因为要将诗织可爱与天真无邪的表情通过画面表现出来可不是一件容易的事。还有，这张图中出现了家庭成员之外的角色，这个角色在社会生活中有什么样的人际关系，过着什么样的日常生活。这些虽然都是微不足道的小事，却是构筑角色人脉的有效手段。