

附漫画上色及作品应用展示

动漫教室

三鼎动漫 秦奇 编著

燃向美少年漫画 手绘教程

头
勾
人
体
解
剖
动
态
光
影
服
饰
临
摹
与
演
写
角
色
创
作
+
幻
想
角
色
与
Q
版
角
色

部：结构+五官+表情+头发
线：外轮廓+内轮廓+结构点
比：比例+躯干+四肢+头颈肩+动态扭转
态：走+跑+打+拳+踢+舞剑
影：打光+面部光影+身体光影+肌肉表现+画面情绪
褶：褶皱+质感+整体设计
学：学习大师作品+临摹步骤+速写动态分析+再创作
作：体育运动中的美少年+东方古典人物+西方古典人物

零基础

学画动漫美少年，
燃！热血！青春！正能量！

用专业的动漫技法武装你
达人新技能
快速GET！

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

动漫教室

三鼎动漫 秦音 编著

燃向美少年漫画

手绘教程

人民邮电出版社

图书在版编目(CIP)数据

动漫教室：燃向美少年漫画手绘教程 / 秦音编著

— 北京：人民邮电出版社，2016.3

ISBN 978-7-115-40962-1

I. ①动… II. ①秦… III. ①漫画—人物画技法

IV. ①J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第264722号

内 容 提 要

当你看漫画书的时候，有没有被漫画中美少年的形象所吸引？有没有想过有一天你也能绘制出心目中动人的美少年的形象呢？其实，画漫画也不是那么难，它是有规律可循的。本书作者从各个方面细致讲解，带你走进动漫美少年的世界。

本书共 12 章。先从头部入手，讲述了各个角度下的头部、人物五官、发型的画法；然后通过大量的实例向大家讲解了各种姿态动作、各种透视角度、穿着各种服装的美少年的画法；同时还选取了大师的作品进行临摹和速写；讲解了创作各种类型、各种身份的美少年的方法；最后一章讲解了绘制彩色漫画的步骤，并展示了一些完整的动漫作品。

本书讲解系统，图例丰富精美，适合初、中级动漫绘画爱好者作为自学用书，也适合相关动漫专业作为培训教材或教学参考用书。

◆ 编 著 三鼎动漫 秦 音

责任编辑 易 舟

责任印制 陈 犇

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京隆昌伟业印刷有限公司印刷

◆ 开本：787×1092 1/16

印张：16.5

2016 年 3 月第 1 版

字数：422 千字

2016 年 3 月北京第 1 次印刷

定价：45.00 元

读者服务热线：(010)81055296 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京东工商广字第 8052 号

“燃向”一词，在动漫文化中代表着给人一种振奋、想上进的感觉。这本书中加入燃向一词就是希望各位读者能够坚定自己学习漫画的信念，在这个过程中，会遇到各种困难，希望各位读者能够战胜各种阻碍，实现自己的梦想。在传统的绘画基础教学过程中，我们要求学生认识和理解事物从“方”开始，然后逐步消除棱角，过渡到“圆”。整个过程就好比完成一个雕塑作品，我们要一步一步地用各种切削和打磨工具将一块石头慢慢雕琢成光滑圆润的人体。这样做有什么好处呢？从教学角度而言，这样有利于学生从一开始就强迫自己建立起更为理性的立体思维。

当绘画基础教育进入人体绘画阶段，我相信绝大部分有过美术学院学习经历的同学都是遵循了类似的过程，那就是第一个走入画室的模特通常都是男性模特。这绝非对女性的忽略，相比之下，男性人体结构比女性更趋近于“方”，其体面的转折更易捕捉，从而更利于初学者捕捉到准确的空间关系和透视关系。男性的一些骨骼结构更突出于体表，可以作为标志点帮助绘画者更准确地捕捉形体。另外，大部分男性的肌肉结构更为强健，我们可以很轻松地从小男性人体上观察到明显的肌肉凸起，比如三角肌、胸大肌等。如果是经过锻炼的男性，我们甚至可以像识别人体解剖图一样去观察其身体上的每一个凸起或凹陷的结构，这些结构非常适合于研究和学习。这就是传统美术教育，尤其是人体绘画教学中，要从男性人体起步的根本原因。本书正是遵循了这一原则，非常适合作为基础教学的参考书籍。

首先，对于用简单几何形体概括复杂人体结构和人体解剖学常识部分，我用了大量的篇幅去细致讲解，希望读者能够理解这样安排的重要性，并尽可能遵循着书中安排的教学顺序去做大量练习。这里所指的练习，除了书中明确指出的练习项目，也包括读者们自行安排的内容。练习的模式也可以是多样的，既可以严格按照模特或者真人图片的形态去进行再现，也可以尝试将真人进行形态夸张，进行漫画式速写练习。两种练习方式可以自由交替进行，这样才能在短时期内取得更大的进步。

绘制形体结构的扎实基本功，是读者们遨游漫画世界赖以飞翔的羽翼。有了这双翅膀，读者们才能自由地驾驭千变万化的人物造型设计，并在不同风格的转换中得心应手。书中对于造型设计理念也进行了翔实的讲解，从漫画中最常见的几种角色类型（格斗、体育、中国古典、西方古典等）入手，开启了角色设计的神圣之门。角色设计不仅仅应用于漫画行业，也是涉足游戏、影视创作等诸多领域的必备功课。有了生动的角色造型，才能更吸引读者或观众去欣赏整个艺术品。可以说，角色的造型和发生在角色身上的故事情节是相辅相成的，对于一部成功的作品，两者皆不可偏废。刚刚接触漫画学习的读者往往陷入宏大的故事构思不可自拔，而忽略了造型基本功的练习，这是十分不可取的。我建议读者们一定要调整好心态去展开学习，切不可急于求成。基本功练习或许不如构思故事那般天马行空而激动人心，却是决定你在漫画甚至艺术道路上能走多远的关键。

本书的篇幅有限，其出版的初衷是为初学者指明一条正确的道路，并让读者们掌握自主学习的方法。希望这本书能为读者们开启漫画之路的大门，也希望读者们永远怀着对漫画行业的一份热爱，沿着这条路义无反顾地走下去，成为一颗颗漫画界冉冉升起的新星。

参与本书编写工作的人员有尹新梅、杨仁毅、邓建功、李勇、赵阳春、王进修、胥桂荣、朱世波、唐蓉、杨路平、黄刚、王政、曹洪菲、陈冲、邓春华、李彪、罗玲、王雨楠等。

Chapter 1 角色头部的画法

1.1 头部结构知识.....	17
头部和五官的基本比例.....	17
从一个立方体开始构造头部.....	18
头部的转动.....	19
头部结构的绘制.....	20
☉ 正面.....	20
☉ 侧面.....	22
☉ 3/4侧面(1).....	24
☉ 3/4侧面(2).....	26
1.2 五官的画法.....	28
眉毛的画法.....	28
眉眼的画法.....	28
☉ 眼睛的三种常见表现方法.....	29
☉ 眼睛的形状.....	29
☉ 眼睛的立体感.....	30
☉ 不同角度的眼睛.....	31
☉ 眼睛的睁闭.....	32
☉ 千变万化的眼睛.....	33
鼻子的画法.....	35
☉ 鼻子的结构.....	35
☉ 漫画中鼻子的表现方法.....	36
☉ 不同的鼻子.....	36

嘴的画法	37
☉ 嘴的结构	37
☉ 漫画中的嘴部表现	37
☉ 口鼻部位的写实风格表现	38
耳朵的画法	39
☉ 耳朵的结构	39
☉ 不同角度的耳朵	40
☉ 耳朵的变形与夸张	41
五官的综合表现实例	42
1.3 头发的画法	43
头发的分组	43
不同的发型与分组	44
发型设计	46
☉ 短发	46
☉ 中长发	48
用线条表现头发的走势和质感	50
范 例 英俊少年	53
范 例 文静的女生	54

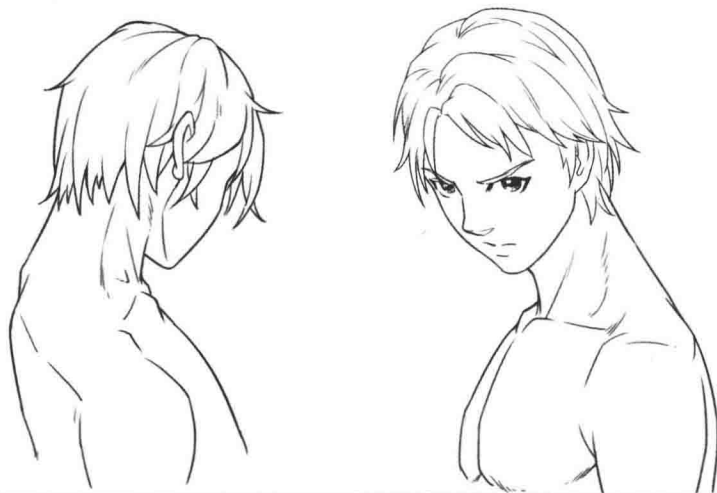
Chapter 2 漫画勾线技巧

2.1 外轮廓和内轮廓	56
勾线的目的	56
范 例 穿工作服的美少年	58
2.2 加强结构点的技巧	61
范 例 休息中的泰拳高手	62
范 例 酒店管理员	65
范 例 皇家卫队战士	66

Chapter 3 人体解剖结构

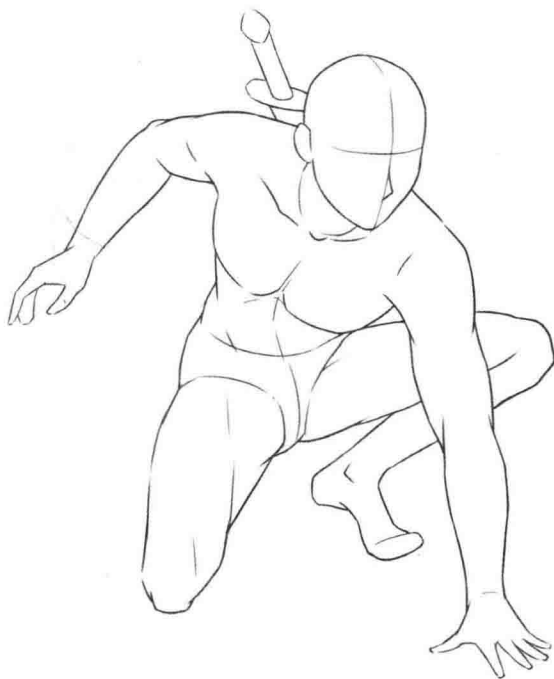
3.1 理解人体结构的4个阶段	68
3.2 人体比例	69
3.3 头颈胸的关系	71
头颈胸的角度	71
头颈胸的扭转	72
3.4 躯干的画法	73
3.5 手的画法	75
手的比例	75
结构分析	76
手的动态	77
手的交互运动	79
3.6 脚的画法	80
脚的块面结构分析	80
脚掌的分析	82
脚的动态	83
3.7 四肢的画法	84
胳膊的画法	84
☉ 胳膊的结构分析	84
☉ 胳膊的立体感	85
☉ 胳膊与躯干的连接关系	86
腿的画法	87
☉ 腿的结构分析	87
☉ 腿与躯干的连接关系	88

3.8 人体的表现方法	89
三种不同的表现风格	89
☉ 正面	89
☉ 背面	90
不同身材的表现	91
发达的肌肉与表现方法	92
☉ 肌肉及结构解析	92
☉ 表现方法与步骤(1)	96
☉ 表现方法与步骤(2)	97
☉ 运动状态的肌肉结构分析	98

Chapter 4 角色动态的研究

4.1 走路	100
4.2 跑步	101
4.3 扶桌	102
4.4 出拳	104
4.5 踢腿	106
4.6 飞踢	107
4.7 持剑及舞剑	108

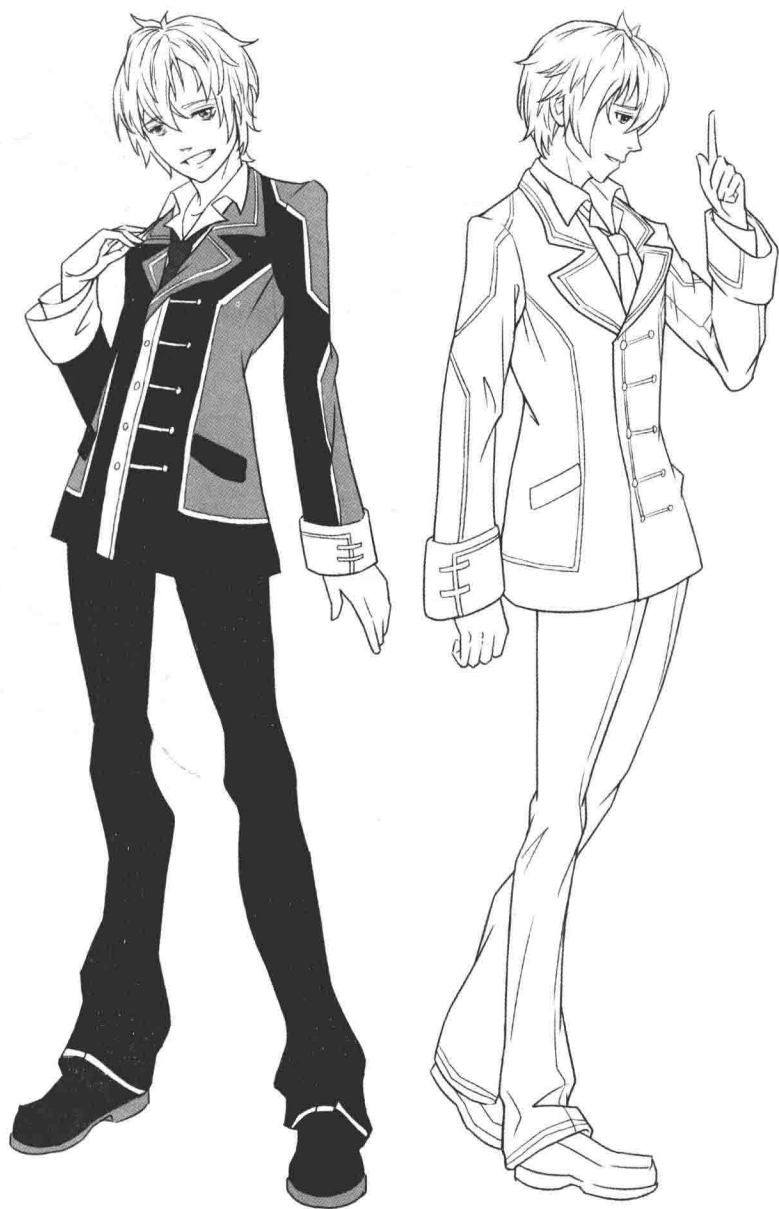
Chapter 5 光影的分析及表现

5.1 常见的头部打光方式	112
三点光源法	112
应用：伦勃朗布光法	112
5.2 面部的光影	113
5.3 用人体分面模型分析身体的光影	116
5.4 用光影表现发达的肌肉	117
5.5 光影的表现方式	118
5.6 光影对画面情绪的影响	120
范 例 用光影表现情绪惊恐的少年	120
范 例 用光影营造后悔的情绪化场景	123
范 例 酒店管理员的黑白光影设计	125
范 例 傲慢的绅士	128

Chapter 6 衣服的画法

6.1 褶皱的分类.....	132
6.2 表现衣服的不同质感	133
范 例 休闲西服	133
范 例 风衣	135
范 例 工作服美少年	137
6.3 给角色设计漂亮的服饰.....	139

Chapter 7 临摹和速写

7.1 向大师致敬：远藤浩辉.....	143
7.2 临摹大师作品的步骤：格斗士	144
选择图片与分析画面	144
速写	145
勾线	146
处理黑白关系	147
增加效果，完善画面	148
7.3 更多临摹作品	149
7.4 大师速写作品赏析	153
井上雄彦	153
天野喜孝	153
寺田克也	153
7.5 速写	154
动态分析速写	154
人体结构速写	156
手和脚	157
人体全身	158
范 例 使用黑白光影画法练习速写（野战军）	160
7.6 临摹和再创作	162
美国大兵	162
武术大师	163

Chapter 8 角色创作——体育运动中的美少年

8.1 空手道选手	165
两种线条表现风格的对比	165
对战姿势	166
站立姿势	167
半跪姿势	168
跪伏姿势	169
8.2 极限运动——利用图片进行创作	170
常规姿势	170
翱骊 (Ollie)	171
8.3 篮球少年的角色设计	172
角色设定	172
绘制代表性的角色动作和表情	173
上篮动作的绘制步骤	174
① 草图: 平稳的心态+例行的步骤	174
② 勾线: 考验耐心的修行	175
③ 贴网: 分步处理固有色和光影	176
④ 完成: 阴影的表现方法	177
双人对抗姿势的绘制步骤	178
① 充分利用图片素材	178
② 绘制步骤详解	179
③ 难点总结	182
8.4 足球小将	183
角色设定的一般流程	183
设计俯冲带球的动作	186
设计凌空抽射的动作	189

Chapter 9 角色创作——东方古典风格人物设定

9.1	中国传统古典人物设定：汉服儒生.....	192
9.2	大将军	193
9.3	少林小僧整体角色设定.....	194
	面部表情设定	194
	动作设定	195
	青年小僧设定	197
9.4	少年剑侠	198
	角色整体设定	198
	基本形象的绘制步骤	199
	拔剑动态的绘制步骤	202
	少年剑侠的其他动态	204
9.5	青年剑侠	206
9.6	东方仙侠风的盛行	209

Chapter 10 角色创作——西方古典风格人物设定

10.1 古罗马风格角色设定	211
古罗马将军	211
古罗马角斗士	212
10.2 创作：中世纪的亚瑟王子	213
便装造型	213
🌀 便装造型的绘制步骤	214
猎装造型	218
🌀 猎装造型的绘制步骤	220
骑士造型	223
🌀 中世纪铠甲构造	224
🌀 骑士造型的绘制步骤（1）	225
🌀 骑士造型的绘制步骤（2）	228
10.3 西方魔幻风角色设定	231
战士	231
弓箭手	232
魔法师	233

Chapter 11 角色创作——幻想角色与 Q 版角色

11.1 幻想角色的灵感来源	235
11.2 反恐战士	236
11.3 小飞侠	240
正、侧、背三视图	240
动作和表情	241
光影的绘制	243
11.4 从写实到 Q 版角色	246

Chapter 12 作品展示及欣赏：线稿和上色完成稿

12.1 《GUITAR HERO (吉他英雄)》	251
12.2 《雄鹰战士》	256

动漫教室

三鼎动漫 秦音 编著

燃向美少年漫画 手绘教程

人民邮电出版社

图书在版编目(CIP)数据

动漫教室：燃向美少年漫画手绘教程 / 秦音编著

— 北京：人民邮电出版社，2016.3

ISBN 978-7-115-40962-1

I. ①动… II. ①秦… III. ①漫画—人物画技法

IV. ①J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第264722号

内 容 提 要

当你看漫画书的时候，有没有被漫画中美少年的形象所吸引？有没有想过有一天你也能绘制出心目中动人的美少年的形象呢？其实，画漫画也不是那么难，它是有规律可循的。本书作者从各个方面细致讲解，带你走进动漫美少年的世界。

本书共 12 章。先从头部入手，讲述了各个角度下的头部、人物五官、发型的画法；然后通过大量的实例向大家讲解了各种姿态动作、各种透视角度、穿着各种服装的美少年的画法；同时还选取了大师的作品进行临摹和速写；讲解了创作各种类型、各种身份的美少年的方法；最后一章讲解了绘制彩色漫画的步骤，并展示了一些完整的动漫作品。

本书讲解系统，图例丰富精美，适合初、中级动漫绘画爱好者作为自学用书，也适合相关动漫专业作为培训教材或教学参考用书。

◆ 编 著 三鼎动漫 秦 音

责任编辑 易 舟

责任印制 陈 犇

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京隆昌伟业印刷有限公司印刷

◆ 开本：787×1092 1/16

印张：16.5

2016 年 3 月第 1 版

字数：422 千字

2016 年 3 月北京第 1 次印刷

定价：45.00 元

读者服务热线：(010)81055296 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京东工商广字第 8052 号