

哇!

漫画素描技法

完全教程

造型篇

绘漫堂 编著

完全掌握动漫造型方法，这一本书就够了！

人物五官与发型 人物面部表情 人体比例与形体变化 人体动作机理 静态与动态动作造型 服饰与配饰设定
道具造型与设计 单幅作品设计 赠送精美纸模图纸，亲手做出超Q的立体动漫角色吧！

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

哇!

漫画素描技法

完全教程

造型篇

绘漫堂 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

漫画素描技法完全教程. 造型篇 / 绘漫堂 编著

— 北京 : 人民邮电出版社, 2014. 7

ISBN 978-7-115-35071-8

I. ①漫… II. ①绘… III. ①漫画—素描技法—教材

IV. ①J218.2②J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第071318号

内 容 提 要

本书为《漫画素描技法完全教程》系列图书之一,本系列图书对漫画技法的讲解非常细致,图量巨大,对各种漫画元素的分析非常深刻。本书的主题是漫画人物的造型,书中的内容由浅入深,将人物的造型分为头部、表情、身体、动作、服装等部分,另外还有整体人物和道具的造型设计。本书还教给读者漫画画面的色彩运用。书的最后附有人物纸模的制作方法,读者可以自己动手制作出立体的动漫角色。

本书细致而全面地讲解了漫画角色和道具的造型方式。动漫爱好者在绘制动漫角色时可以参考本书,绘制出满意的漫画作品。

◆ 编 著 绘漫堂

责任编辑 王雅倩

责任印制 李 东

◆ 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>

北京艺辉印刷有限公司印刷

◆ 开本: 787×1092 1/16

印张: 15.25

字数: 462千字

2014年7月第1版

印数: 1—4000册

2014年7月北京第1次印刷

定价: 39.80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: 京崇工商广字第0021号

目 录

第1章 造型的基本概念	006	3.3.2 痛苦	060
1.1 漫画造型的定义	007	3.3.3 惊讶	061
1.1.1 什么是造型	007	3.3.4 发呆	062
1.1.2 经典漫画造型介绍	008	3.3.5 失望	063
1.2 从认识造型到了解造型	010	3.3.6 尴尬	064
1.2.1 装饰性造型	010	3.4 表情的程度变化表现	065
1.2.2 创造性造型	011	3.4.1 高兴的程度变化	065
1.3 造型设计类工具运用	012	3.4.2 悲伤的程度变化	066
1.3.1 绘制漫画的基本工具	012	3.4.3 生气的程度变化	067
1.3.2 笔触效果	015	3.4.4 惊讶的程度变化	068
1.4 利用工具设计人物造型的基本步骤	017	3.4.5 痛苦的程度变化	069
1.4.1 使用淡色铅笔打底	017	3.4.6 失望的程度变化	070
1.4.2 使用画笔描绘草图	018	3.5 人物的表情符号	071
1.4.3 使用扁头笔绘制色调效果	020	3.5.1 表情符号的基本知识	071
		3.5.2 表情符号的选择与变化	074
		3.6 案例练习——人物表情的绘制流程	076
第2章 人物的头部造型	022		
2.1 人物的五官表现	023	第4章 人物的身体造型	080
2.1.1 眉毛和眼睛	023	4.1 了解人物身体的比例	081
2.1.2 鼻子	026	4.1.1 人物身体比例的参考标准	081
2.1.3 嘴巴	027	4.1.2 人物身体比例的变化	082
2.1.4 耳朵	028	4.1.3 常见的5种头身比	084
2.2 人物的头部表现	029	4.1.4 夸张的1头身和9头身	086
2.2.1 头型与脸型	029	4.2 人物身体的局部分析	087
2.2.2 发型	032	4.2.1 肩颈	087
2.3 人物五官与头部的配合	043	4.2.2 胸部	089
2.3.1 通过五官与脸型的组合塑造人物	043	4.2.3 腰臀	091
2.3.2 配合发型塑造人物	045	4.2.4 手臂和手	093
2.4 案例练习——人物头部的绘制流程	046	4.2.5 腿和脚	095
		4.3 人物的体型变化	097
第3章 人物的面部表情	050	4.3.1 正常身材	097
3.1 表情产生的原理	051	4.3.2 圆润身材	099
3.1.1 五官的变化产生表情	051	4.3.3 瘦长身材	101
3.1.2 五官的组合变化表现表情	053	4.3.4 夸张身材	103
3.2 表情的基本表现	055	4.4 案例练习——人物身体的绘制流程	105
3.2.1 喜	055		
3.2.2 怒	057	第5章 人物的动作造型	110
3.2.3 哀	058	5.1 人物的动作特点	111
3.3 其他表情表现	059	5.1.1 了解人物运动的平衡点	111
3.3.1 赌气	059	5.1.2 使用动态线绘制人体动作的方法	112
		5.1.3 人物动作的协调与配合	114

5.1.4 人物动作幅度的把握	116
5.2 人物的基本静态动作	117
5.2.1 站立	117
5.2.2 蹲	119
5.2.3 坐	121
5.2.4 躺	123
5.3 人物的基本动态动作	125
5.3.1 走	125
5.3.2 跑	127
5.3.3 跳	129
5.3.4 飞行	131
5.3.5 格斗	133
5.4 根据基本动作进行动作的造型演绎	135
5.4.1 动作造型的演绎方法	135
5.4.2 绘制戏剧性的动作	136
5.5 案例练习——人物动作的绘制流程	137

第6章 人物的服装造型

6.1 漫画服装的表现方法	143
6.1.1 漫画服装的特点	143
6.1.2 在人物身上添加服装	146
6.1.3 不同服装的上身效果	147
6.1.4 不同体型的穿衣效果	149
6.2 为不同体型的人物选择合适的服装	151
6.2.1 适合正常身材的服装	151
6.2.2 适合圆润身材的服装	153
6.2.3 适合瘦长身材的服装	155
6.2.4 适合夸张身材的服装	157
6.3 不同类型的服装表现	159
6.3.1 校服	159
6.3.2 职业装	161
6.3.3 休闲服	163
6.3.4 运动服	165
6.3.5 民族服饰	167
6.3.6 古代服饰	169
6.4 配饰的表现	171
6.4.1 配饰的表现要点	171
6.4.2 头部配饰	173
6.4.3 肩颈部配饰	175
6.4.4 躯干部配饰	177

6.4.5 手部配饰	179
6.4.6 脚部配饰	181
6.5 案例练习——人物服装造型的绘制流程	182

第7章 道具的造型设计

7.1 道具设计的基本要点	189
7.1.1 道具的设计方法	189
7.1.2 道具线条表现	190
7.1.3 道具的质感表现	191
7.1.4 道具与人物的配合	192
7.1.5 道具的艺术化处理手法	194
7.2 不同类型的道具表现	196
7.2.1 生活类道具	196
7.2.2 体育类道具	198
7.2.3 职业类道具	200
7.2.4 战斗类道具	202
7.2.5 魔法类道具	204
7.3 案例练习——道具的绘制流程	206

第8章 整体造型设计

8.1 人物的整体造型设计	211
8.1.1 根据人物风格设计服饰	211
8.1.2 服饰配件的选择与搭配	213
8.1.3 整体人物造型的动作表现	215
8.2 与人物配合的道具	218
8.2.1 根据人物的职业设计相配合的道具	218
8.2.2 道具的个性化表现	221
8.3 案例练习——人物整体造型的绘制流程	223

第9章 画面的色彩运用

9.1 了解色彩	230
9.1.1 色彩的基础知识	230
9.1.2 色彩的运用技巧	232
9.2 上色技巧	233
9.2.1 选择上色工具	233
9.2.2 色彩设定	234
9.2.3 可爱公主的上色技巧	235

哇!

漫画素描技法

完全教程

造型篇

绘漫堂 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

漫画素描技法完全教程. 造型篇 / 绘漫堂 编著

— 北京 : 人民邮电出版社, 2014. 7

ISBN 978-7-115-35071-8

I. ①漫… II. ①绘… III. ①漫画—素描技法—教材

IV. ①J218.2②J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第071318号

内 容 提 要

本书为《漫画素描技法完全教程》系列图书之一,本系列图书对漫画技法的讲解非常细致,图量巨大,对各种漫画元素的分析非常深刻。本书的主题是漫画人物的造型,书中的内容由浅入深,将人物的造型分为头部、表情、身体、动作、服装等部分,另外还有整体人物和道具的造型设计。本书还教给读者漫画画面的色彩运用。书的最后附有人物纸模的制作方法,读者可以自己动手制作出立体的动漫角色。

本书细致而全面地讲解了漫画角色和道具的造型方式。动漫爱好者在绘制动漫角色时可以参考本书,绘制出满意的漫画作品。

◆ 编 著 绘漫堂

责任编辑 王雅倩

责任印制 李 东

◆ 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>

北京艺辉印刷有限公司印刷

◆ 开本: 787×1092 1/16

印张: 15.25

字数: 462千字

2014年7月第1版

印数: 1—4 000册

2014年7月北京第1次印刷

定价: 39.80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: 京崇工商广字第0021号

写给读者的话

- 不管是70、80、90还是00年代的你，心中应该都有一片关于漫画的桃花源吧！那些可爱的、有趣的、梦幻的漫画，陪伴你成长，跟随你长大。那么你有没有想过亲手绘制这些让你热血沸腾的画面和人物呢？漫画，不仅是一种兴趣，它还可以是一种技能，一架帮助我们实现梦想的桥梁。线条、比例、表情、造型，这些你曾经不解其意的名词，现在通通以最简单直接的方式出现在你面前，相信你一定能从中发现“授之以渔”的快乐。通过漫画绘制的学习，相信你心中那片属于动漫世界的桃花源一定能变得更加丰富鲜艳。最后，愿每一个不愿长大的你，都能成长为最了不起的自己！

目 录

第1章 造型的基本概念	006	3.3.2 痛苦	060
1.1 漫画造型的定义	007	3.3.3 惊讶	061
1.1.1 什么是造型	007	3.3.4 发呆	062
1.1.2 经典漫画造型介绍	008	3.3.5 失望	063
1.2 从认识造型到了解造型	010	3.3.6 尴尬	064
1.2.1 装饰性造型	010	3.4 表情的程度变化表现	065
1.2.2 创造性造型	011	3.4.1 高兴的程度变化	065
1.3 造型设计类工具运用	012	3.4.2 悲伤的程度变化	066
1.3.1 绘制漫画的基本工具	012	3.4.3 生气的程度变化	067
1.3.2 笔触效果	015	3.4.4 惊讶的程度变化	068
1.4 利用工具设计人物造型的基本步骤	017	3.4.5 痛苦的程度变化	069
1.4.1 使用淡色铅笔打底	017	3.4.6 失望的程度变化	070
1.4.2 使用画笔描绘草图	018	3.5 人物的表情符号	071
1.4.3 使用扁头笔绘制色调效果	020	3.5.1 表情符号的基本知识	071
		3.5.2 表情符号的选择与变化	074
		3.6 案例练习——人物表情的绘制流程	076
第2章 人物的头部造型	022		
2.1 人物的五官表现	023	第4章 人物的身体造型	080
2.1.1 眉毛和眼睛	023	4.1 了解人物身体的比例	081
2.1.2 鼻子	026	4.1.1 人物身体比例的参考标准	081
2.1.3 嘴巴	027	4.1.2 人物身体比例的变化	082
2.1.4 耳朵	028	4.1.3 常见的5种头身比	084
2.2 人物的头部表现	029	4.1.4 夸张的1头身和9头身	086
2.2.1 头型与脸型	029	4.2 人物身体的局部分析	087
2.2.2 发型	032	4.2.1 肩颈	087
2.3 人物五官与头部的配合	043	4.2.2 胸部	089
2.3.1 通过五官与脸型的组合塑造人物	043	4.2.3 腰臀	091
2.3.2 配合发型塑造人物	045	4.2.4 手臂和手	093
2.4 案例练习——人物头部的绘制流程	046	4.2.5 腿和脚	095
		4.3 人物的体型变化	097
第3章 人物的面部表情	050	4.3.1 正常身材	097
3.1 表情产生的原理	051	4.3.2 圆润身材	099
3.1.1 五官的变化产生表情	051	4.3.3 瘦长身材	101
3.1.2 五官的组合变化表现表情	053	4.3.4 夸张身材	103
3.2 表情的基本表现	055	4.4 案例练习——人物身体的绘制流程	105
3.2.1 喜	055		
3.2.2 怒	057	第5章 人物的动作造型	110
3.2.3 哀	058	5.1 人物的动作特点	111
3.3 其他表情表现	059	5.1.1 了解人物运动的平衡点	111
3.3.1 赌气	059	5.1.2 使用动态线绘制人体动作的方法	112
		5.1.3 人物动作的协调与配合	114

5.1.4 人物动作幅度的把握	116
5.2 人物的基本静态动作	117
5.2.1 站立	117
5.2.2 蹲	119
5.2.3 坐	121
5.2.4 躺	123
5.3 人物的基本动态动作	125
5.3.1 走	125
5.3.2 跑	127
5.3.3 跳	129
5.3.4 飞行	131
5.3.5 格斗	133
5.4 根据基本动作进行动作的造型演绎	135
5.4.1 动作造型的演绎方法	135
5.4.2 绘制戏剧性的动作	136
5.5 案例练习——人物动作的绘制流程	137

第6章 人物的服装造型

6.1 漫画服装的表现方法	143
6.1.1 漫画服装的特点	143
6.1.2 在人物身上添加服装	146
6.1.3 不同服装的上身效果	147
6.1.4 不同体型的穿衣效果	149
6.2 为不同体型的人物选择合适的服装	151
6.2.1 适合正常身材的服装	151
6.2.2 适合圆润身材的服装	153
6.2.3 适合瘦长身材的服装	155
6.2.4 适合夸张身材的服装	157
6.3 不同类型的服装表现	159
6.3.1 校服	159
6.3.2 职业装	161
6.3.3 休闲服	163
6.3.4 运动服	165
6.3.5 民族服饰	167
6.3.6 古代服饰	169
6.4 配饰的表现	171
6.4.1 配饰的表现要点	171
6.4.2 头部配饰	173
6.4.3 肩颈部配饰	175
6.4.4 躯干部配饰	177

6.4.5 手部配饰	179
6.4.6 脚部配饰	181
6.5 案例练习——人物服装造型的绘制流程	182

第7章 道具的造型设计

7.1 道具设计的基本要点	189
7.1.1 道具的设计方法	189
7.1.2 道具线条表现	190
7.1.3 道具的质感表现	191
7.1.4 道具与人物的配合	192
7.1.5 道具的艺术化处理手法	194
7.2 不同类型的道具表现	196
7.2.1 生活类道具	196
7.2.2 体育类道具	198
7.2.3 职业类道具	200
7.2.4 战斗类道具	202
7.2.5 魔法类道具	204
7.3 案例练习——道具的绘制流程	206

第8章 整体造型设计

8.1 人物的整体造型设计	211
8.1.1 根据人物风格设计服饰	211
8.1.2 服饰配件的选择与搭配	213
8.1.3 整体人物造型的动作表现	215
8.2 与人物配合的道具	218
8.2.1 根据人物的职业设计相配合的道具	218
8.2.2 道具的个性化表现	221
8.3 案例练习——人物整体造型的绘制流程	223

第9章 画面的色彩运用

9.1 了解色彩	230
9.1.1 色彩的基础知识	230
9.1.2 色彩的运用技巧	232
9.2 上色技巧	233
9.2.1 选择上色工具	233
9.2.2 色彩设定	234
9.2.3 可爱公主的上色技巧	235

第 1 章

造型的基本概念

一部漫画作品，不论它是一部长达几千页的宏伟巨作还是只有一页的单页插图，都需要有漫画角色来演绎。成功的漫画角色外形塑造往往能使漫画作品的画面效果为人津津乐道，也能和别的漫画作品相区别，使人们翻开书后第一眼就被角色吸引从而愿意去品味书的内涵。下面我们将就造型的基本概念为大家介绍漫画造型的重要性。

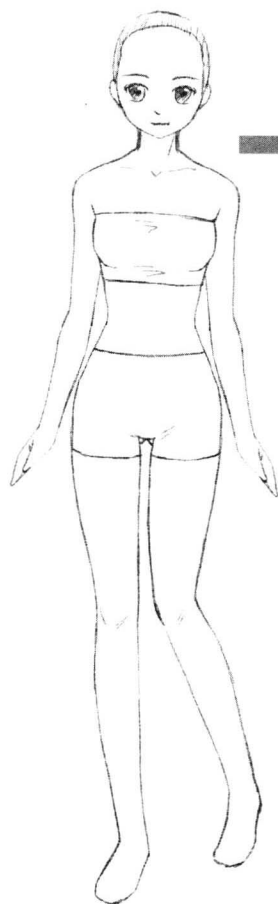
1.1

漫画造型的定义

我们在考虑自己动手绘制一部漫画作品的时候，首先联想到的是需要什么样的漫画角色来表现漫画内容，塑造角色的外形是我们要进行的一个重要步骤。

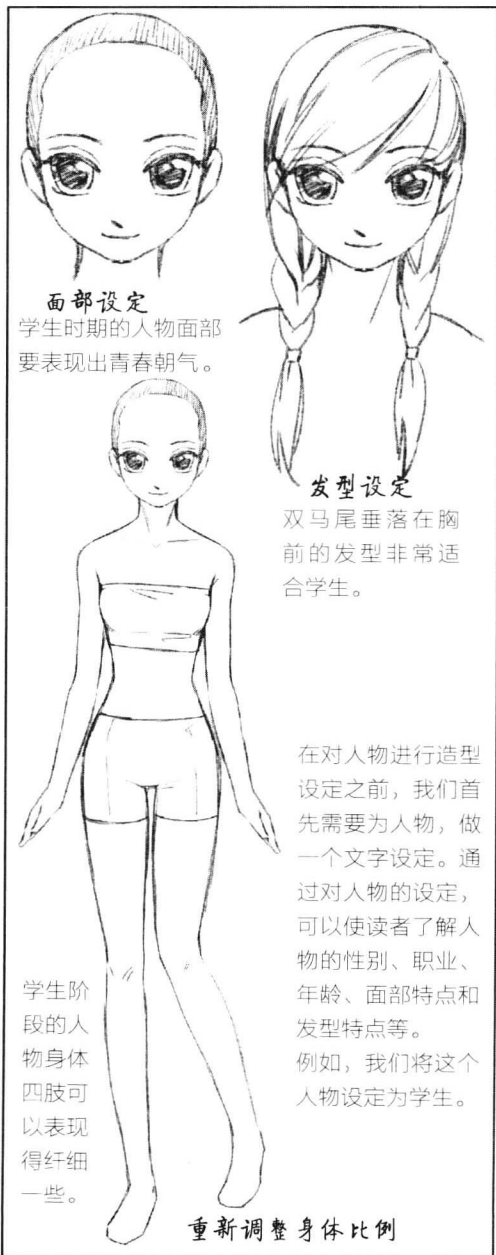
「1.1.1」什么是造型

造型是指利用艺术的手法创造出形象。造型的方式有两种：一种是根据已有的形象进行艺术加工，创造出新的形象，另一种是在没有原型的情况下创造出的全新的形象。

没有经过造型的人物

如果没有造型，那么我们笔下的人物都会是原本的状态，毫无特色，看不出人物的性格、表情、也无从知晓其身份和职业。

面部设定
学生时期的人物面部要表现出青春朝气。

发型设定
双马尾垂落在胸前的发型非常适合学生。

学生阶段的人物身体四肢可以表现得纤细一些。

重新调整身体比例

在对人物进行造型设定之前，我们首先需要为人物，做一个文字设定。通过对人物的设定，可以使读者了解人物的性别、职业、年龄、面部特点和发型特点等。例如，我们将这个人物设定为学生。

学生的标志性服装是造型简洁的学生套装。

搭配服饰后的最终造型

「1.1.2」经典漫画造型介绍

想要绘制出属于自己的满意造型，首先需要了解现在已有的经典造型是如何创造出来的，那些造型是因为什么样的想法和创意而诞生，因为什么原因而以这种形象出现在我们的面前。

◆ 漫画中的经典造型

高良美幸的造型特点除了特色的水手校服之外，还有她的一头过腰的长发。

妮露的特色造型在于头上的骨质头盔、面部的彩绘、凸显身材的简单服饰。

高良美幸
出自《幸运星》。
身为学生的她平时的装束就是校服。

阿童木的造型特色在于其整体的创意感，这包括他的整体外形、人物材质和能力的设定。

阿童木
出自《铁臂阿童木》。
作为一个机器人，阿童木的整体线条十分硬朗。

妮露
出自《死神》。
人物的形象根据她所处的情节而产生变化，在她失去记忆变成小孩的时候是身着一个套头长袍的造型，而身体变大后本来穿在小孩身上的长袍就变成现在这个样子了。

面部设定、发型设定、以及改良的服饰设定是设定重点。

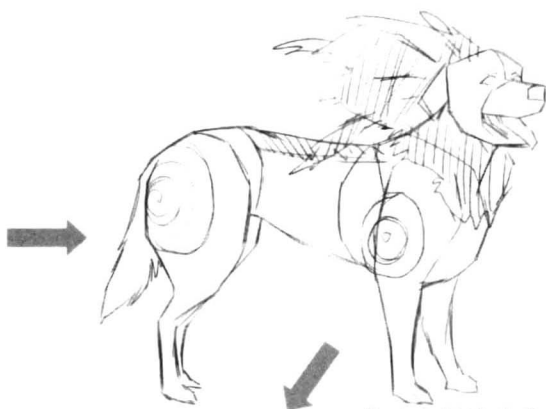
夏娜
出自《灼眼的夏娜》。
夏娜的整体造型是以学生服饰为原型，再经过变化而得来的。

◆ 造型设计的基本方法

- 通过已有的造型创造新造型

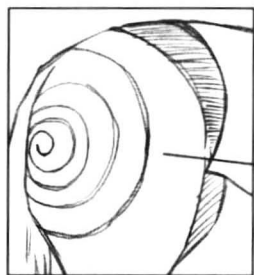

狗的基本原型

狗的变形设计草图

在已有的原型基础上通过增加一些装饰性的元素就可以得到一个全新的造型。

在新造型中利用螺旋纹理为狗的大腿部增添一些装饰性的纹理。

设计后新的狗造型

在狗的原型基础上通过对眼睛进行图案绘制,改变狗的原有形象。

在狗的新造型中头部的叶脉设计是其最大的亮点。

- 根据作者自己的主观想象创造从来没有出现过的全新形象

一张纸和一支笔再加上作者满满的创作灵感

根据漫画作者自己独特的想象和创意设计出市面上没有的漫画形象。

创作出的全新形象

技巧提示

想要创作全新的形象需要依靠漫画家多年的漫画创作经验和生活经验,除此之外还要有升华那些经验的想法。这是准漫画家必学的技能。

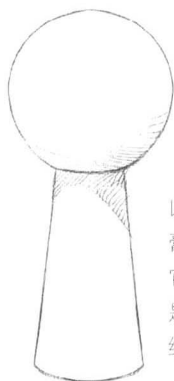
1.2

从认识造型到了解造型

动漫角色的造型反映着这个角色的各种元素，性格、穿衣风格甚至动漫属性都可以由造型传达给读者。造型对角色的塑造有着举足轻重的作用。

「1.2.1」装饰性造型

装饰性造型我们可以理解成通过增加装饰的手法将一个物体由原来的外观变成另外一种新的外观的方法。这种方法不会改变物体的本质，如果去掉那些装饰道具，物品又会恢复到原本的形态。

以一个白色的石膏几何体为例，它的原型其实就是由圆柱体和圆组成的。

石膏体原型

在白色石膏几何体的基础上添加具有装饰性的各种道具。

为石膏体添加装饰类道具

添加装饰品后的石膏体

为石膏体添加色调

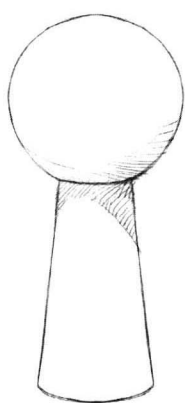
在添加了装饰性道具后，还可以通过改变石膏体本身的花纹色调来达到装饰性效果，就如同化妆一样。

经过装饰性造型处理后，原本单调的石膏体看起来华丽了很多。

经过造型处理后的石膏体

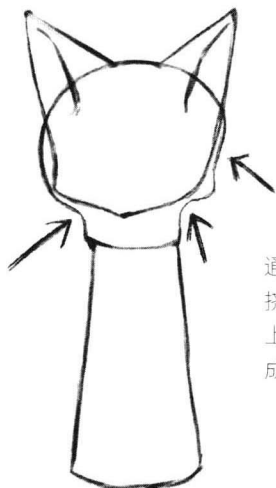
「1.2.2」创造性造型

根据已有的形象进行变形改造得到新的形象，或者运用创造者自身的经验和创意创造出从没有出现过的全新的形象，都可以称为创造性造型。

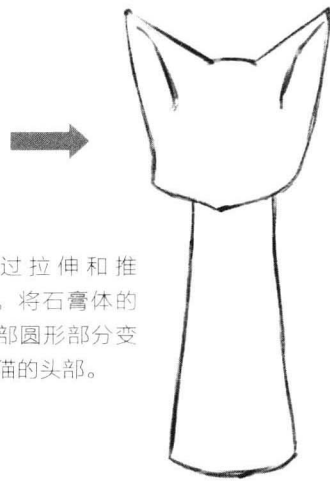

石膏体原型

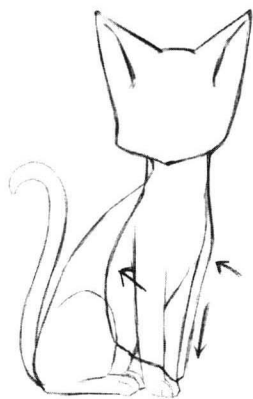
依旧以白色石膏几何体为例，我们可以将这个几何体加以变形改造，改变它原有的状态，使其成为一个拥有全新造型的几何体。

通过变形改变石膏体的外形

变形后的石膏体上半部分

将石膏体的下半部分塑造成猫咪的身体部分。

继续对石膏体的下半部分进行变形处理

为石膏体添加色调

利用颜料绘制出猫咪的眼睛、嘴巴和身上的色块，表现出猫咪的细节。

添加胡子使猫咪看起来更加真实。

添加真实猫咪所没有的眉毛，使猫咪造型更具有漫画式的戏剧效果。

经过变形改造，将没有生命的石膏体变成了一只可爱的猫咪，使石膏体具有了生命力。

经过变形处理的石膏体变成了石膏猫咪

1.3

造型设计类工具运用

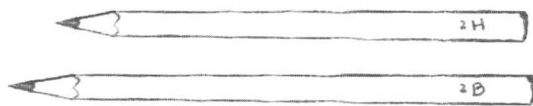
漫画在前期工作中很重要的步骤就是进行漫画设定。进行设定工作时所需要的工具非常简单，不管怎么复杂的画面设定都可以用这些工具进行处理。

「1.3.1」绘制漫画的基本工具

进行设计工作最基本的工具莫过于绘画用的纸、笔、各类尺子和修改用的橡皮、涂改液等，我们可以根据自己的需要选择适合的工具来进行绘画。

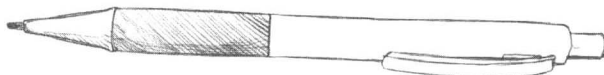
◆ 绘画用具

• 漫画设计类常用笔

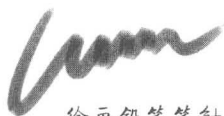
绘画铅笔

铅笔一般用来绘制设计稿的草图或者结构图，笔的末端会有硬度的标记，“H”是指铅笔的硬度，“B”指铅笔的软度。前面的数字越大，铅笔的软硬程度就越高。

自动铅笔

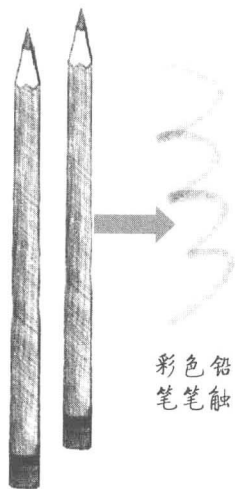
自动铅笔跟原木铅笔用法相同，但是自动铅笔用的是固定的笔芯，画出来的线条粗细也是固定不变的，并且不用总是削铅笔，所以用来绘制细致的草稿十分方便。

绘画铅笔笔触

自动铅笔笔触

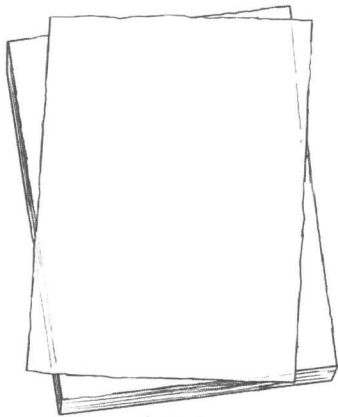

彩色铅笔笔触

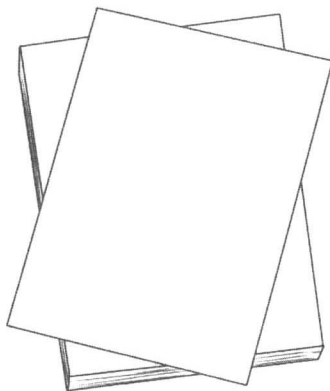
彩色铅笔

漫画设计常用的铅笔有多种颜色，可以帮助设计者理清自己的设计步骤。例如在打底稿的时候使用蓝色铅笔，对底稿进行微调的时候使用红色铅笔，然后再用一般的铅笔绘制草图，这样更加容易掌握画面的形准。

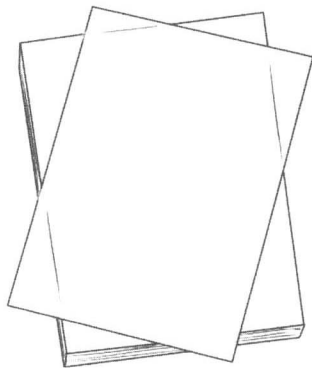
• 漫画设计类常用纸

草稿纸

复印纸

硫酸纸

草稿纸的选择比较随意，纸张的边缘往往不会太整齐，纸张也比较轻薄，甚至稍稍有些透明，用来做漫画设计性价比最高。

复印纸是指用来进行机器复印的标准纸张，其边缘整齐，大小和厚度都非常统一，纸质虽然薄，但是绝对不会透明。

硫酸纸，又称制版硫酸转印纸，具有纸质纯净、强度高、透明度高特点，纸张边缘整齐，虽然结实但是非常透明，适合设计稿的后期描线。