

动漫之色铅笔教室

金卡通 韩兴刚 编著

Q版篇

超级畅销书作者倾力绘制
让你的漫画作品从此
不再只有黑白

金卡通 韩兴刚 编著

动漫之色铅笔教室

Q版篇

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

动漫之色铅笔教室. Q版篇 / 韩兴刚编著. — 北京:
人民邮电出版社, 2013.2
ISBN 978-7-115-30387-5

I. ①动… II. ①韩… III. ①漫画—铅笔画—绘画技法
IV. ①J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第311333号

内 容 提 要

每当看到动漫里那些超级可爱的Q版小人儿,是不是非常心动,很想将它们都画下来?看够了那些黑白的动漫线稿,是不是想画出五彩斑斓的动漫世界?

《动漫之色铅笔教室——Q版篇》就是为你而准备的!本书首先讲解色铅笔和画Q版人物的基础知识,然后分别讲解了Q版头部、头身比、服饰动态、造型、性格表现、年龄表现和组合Q版人物的绘制方法。书中的案例小到一个跑步的姿势,大到Q版多人组合,应有尽有。书的最后还附上了各式各样的线稿,以供参考。

《动漫之色铅笔教室——Q版篇》主要采用案例教学,能够使读者快速上手。如果你是爱好动漫的绘画初学者,快快跟着本书踏入梦想的动漫世界吧!

动漫之色铅笔教室——Q 版篇

-
- ◆ 编 著 金卡通 韩兴刚
责任编辑 王雅倩
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京捷迅佳彩印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 9.5
字数: 261千字 2013年2月第1版
印数: 1-4000册 2013年2月北京第1次印刷

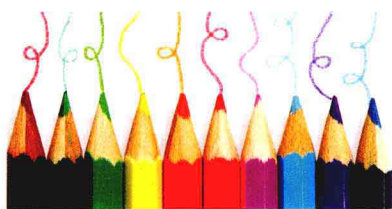
ISBN 978-7-115-30387-5

定价: 35.00元

读者服务热线: (010)67132692 印装质量热线: (010)67129223

反盗版热线: (010)67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

目 录

第一章 色铅笔和Q版的基础知识.....5

色铅笔.....5	
色铅笔的定义.....5	
色铅笔的种类.....5	
色铅笔的颜色.....6	
常用的上色方法.....7	
平涂法上色.....7	
重叠法上色.....7	
排列法上色.....7	
绕圈法上色.....8	
点子法上色.....8	
水溶法上色.....8	
Q版.....9	
认识Q版角色.....9	
Q版角色与正常角色的区别.....9	
Q版角色的比例.....10	
Q版角色的头部变化.....11	
脸部.....11	
眼睛.....11	
嘴巴.....11	
耳朵.....11	
Q版角色的造型表现.....12	
Q版角色的年龄表现.....13	
Q版角色的服饰添加.....14	
Q版角色的动态表现.....15	

第二章 Q版头部的表现.....16

脸部的绘制步骤.....16	
正面脸部的绘制.....16	
3/4侧面脸部的绘制.....17	
侧面脸部的绘制.....18	
眼睛的画法.....19	
耳朵的画法.....19	
嘴巴的画法.....19	
头发的画法.....20	
帅气的短发.....20	
乖巧的中长发.....21	

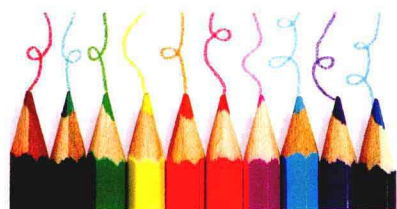
飘逸的长发.....22	
可爱的短马尾.....23	
温顺的长马尾.....24	
整齐的麻花辫.....25	
俏皮的短卷发.....26	
妩媚的长卷发.....27	
端庄的盘发.....28	
Q版的表情绘制.....29	
开心的表情.....29	
俏皮的表情.....30	
伤心的表情.....31	
发怒的表情.....32	
惊讶的表情.....33	
恐惧的表情.....34	

第三章 Q版角色头身比的表现.....35

1.5 头身角色的绘制.....35	
2 头身角色的绘制.....36	
2.5 头身角色的绘制.....38	
3 头身角色的绘制.....40	
3.5 头身角色的绘制.....42	
4 头身角色的绘制.....44	

第四章 Q版角色的服饰.....46

动物装.....46	
时尚装.....48	
校服.....50	
泳装.....52	
连衣裙.....54	
和服.....56	
军装.....58	
礼服.....60	
婚纱.....62	
圣诞装.....64	

第五章 Q 版角色的动态·····66

曲腿坐的姿势·····	66
伸腿坐的姿势·····	68
跪坐的姿势·····	70
坐在物体上的姿势·····	72
站立的姿势·····	74
蹲的姿势·····	76
仰躺的姿势·····	78
走路的姿势·····	80
跑步的姿势·····	82
踢腿的姿势·····	84
挥剑的姿势·····	86
扫地的姿势·····	88
唱歌的姿势·····	90
端茶的姿势·····	92
看书的姿势·····	94

第六章 Q 版角色的造型·····96

老师·····	96
女仆·····	98
战士·····	100
占卜师·····	102
公主·····	104
牛仔·····	108
小魔女·····	110

第七章 Q 版角色的性格表现··110

可爱型·····	110
俏皮型·····	112

帅气型·····	114
腼腆型·····	116
活泼型·····	118
成熟型·····	120

第八章 Q 版角色的年龄表现··122

幼儿的表现·····	122
少年的表现·····	124
青年人的表现·····	126
中年人的表现·····	128
老年人的表现·····	130

第九章 Q 版角色的组合绘制··132

两人组合·····	132
三人组合·····	135
多人组合·····	138

第十章 线稿欣赏·····141

第一章 色铅笔和 Q 版的基础知识

色铅笔

色铅笔的定义

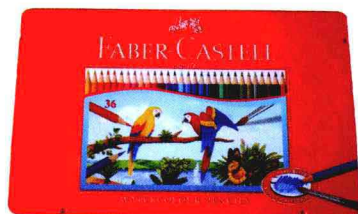
色铅笔是一种非常容易掌握的涂色工具，它的长相及画出来的效果都类似铅笔。颜色多种多样，画出来效果较淡，大多便于被橡皮擦去。由具有高吸附显色性的高级微粒颜料制成。具有透明度和色彩度，在各类型纸张上使用使用时都能均匀着色、流畅描绘，笔芯不易从芯槽中脱落。

真彩色铅笔

马克色铅笔

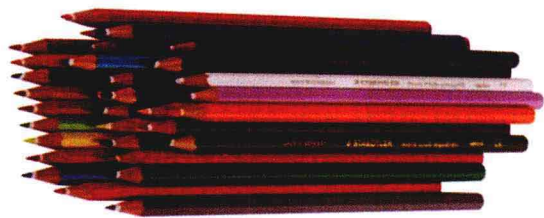
辉柏嘉色铅笔

色铅笔的种类

色铅笔分为两大类：一类是不溶性色铅笔，另一类是水溶性色铅笔。

不溶性色铅笔

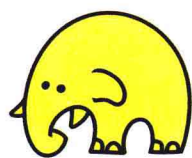
水溶性色铅笔

不溶性色铅笔可分为干性和油性，我们一般市面上买的大部分都是不溶性色铅笔。价格便宜，是绘画入门的最佳选择，画出的效果较淡，简单清晰，大多可用橡皮擦去，有着半透明的特征，可通过颜色的叠加，呈现不同的画面效果，是一种较具有表现力的绘画工具。

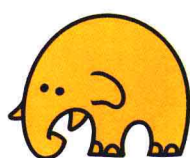
一般水溶性色铅笔较为常用，因为它有溶于水的特点，两者混合后有浸润感，用手指轻轻涂抹能出现柔和的效果。

色铅笔的颜色

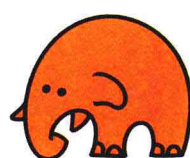
色铅笔按照颜色分为 12 色系、24 色系、48 色系、72 色系、96 色系和 129 色系，本书使用 24 色系色铅笔跟大家一起分享色铅笔的绚丽色彩，首先我们用每一支色铅笔在纸上涂色制作一个 24 色色铅笔的色谱。

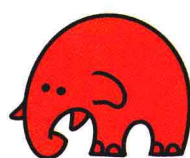
淡黄色

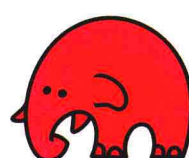
藤黄色

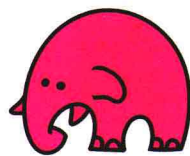
土黄色

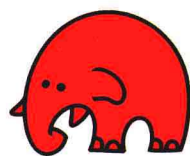
橘黄色

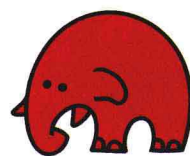
粉红色

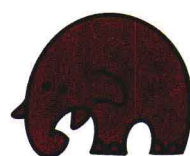
玫瑰红

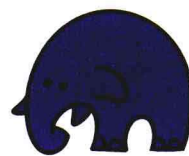
朱红色

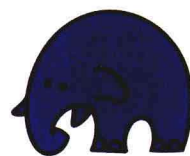
大红色

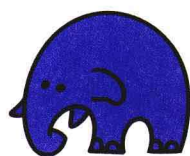
紫罗兰

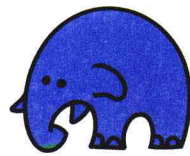
群青色

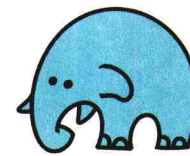
普蓝色

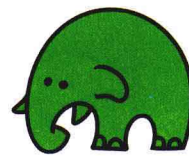
钴蓝色

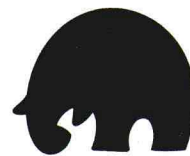
湖蓝色

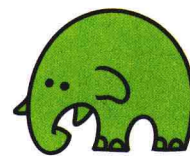
浅蓝色

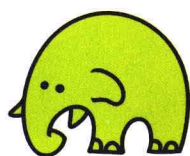
翠绿色

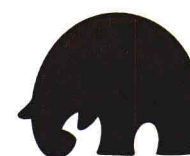
橄榄绿

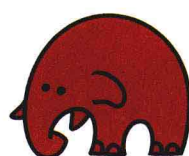
草绿色

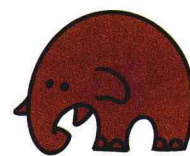
浅绿色

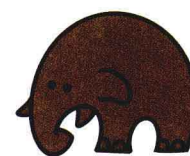
熟褐色

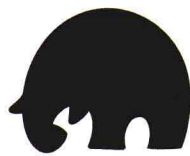
赭石色

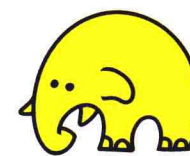
生赭色

灰色

黑色

柠檬黄

常用的上色方法

平涂法上色

1. 画出角色的线稿。

2. 绘制帽子，阴影部分用较重的力道强调。

3. 绘制头发和脸部，加强暗部的颜色。

4. 用同样的方式绘制衣服的颜色。

重叠法上色

1. 确定角色的线稿。

2. 轻轻地为角色铺上大色块。

3. 通过叠加颜色表现头发的层次。

4. 叠色的方法能产生更丰富的颜色。

排列法上色

1. 绘制角色的线稿。

2. 用线条排列的方式绘制头发。

3. 排线方法的暗部可以通过线条的疏密表现。

4. 加强明暗对比，使角色的感觉更丰富。

绕圈法上色

1. 准确、清晰地绘制出角色的线稿。
2. 用绕圈圈的方式为角色铺色。
3. 同样用绕圈圈的方式绘制暗部。
4. 加强暗部颜色，用擦除的方式提亮亮部。

点子法上色

1. 确定角色的形态，绘制出角色的线稿。
2. 铺大色块，衣服铺出明暗关系。
3. 用点点的方式绘制，暗部用密集的点表现。
4. 加深暗部颜色，制造出立体感。

水溶法上色

1. 细致地绘制出角色的线稿。
2. 为角色铺上大的色彩关系。
3. 加强暗部的颜色，强调明暗对比。
4. 用蘸水的笔涂抹溶解色块，使颜色融合。

Q 版

认识 Q 版角色

Q 版角色是一种可爱到让人热血沸腾的角色，简单来说就是可爱的小巧的，现在有很多人称作“萌”。这一个新的画种，它的特点是可爱、大方、新颖。这种风格的角色由于其新颖的特点为越来越多的人所喜爱。

Q 版角色与正常角色的区别

把正常角色 Q 版化，就是把角色变形后可爱化。一般是把角色幼儿化，改变角色的身体比例；还可以是抓人物特点，就是对他进行有序的夸张。在动手前要先考虑所要绘制角色的特点，每个人物都是有他的特征的，抓住了人物的特征才能抓他的神。把正常角色 Q 版化最基本的要素就是要“像”。

Q 版角色的夸张一般是在头部，夸张角色的表情，使角色的性格更加鲜明。改变角色的头部大小，让头变大，改变脸部五官结构，再搭配同样的发型和服饰，角色的感觉就不同了。这种夸张的角色更具有漫画的特点，角色的性格更加鲜明，特点更加突出。

Q 版角色的比例

1.5 ~ 2.5 头身的角色是较萌角色的代表, 常用来表现较小年龄的角色, 大大的脑袋和夸张的眼睛, 这种小身材高反差对比的绘制技巧, 更加突出了形象的可爱之处。由于身体比较小, 在刻画时, 应该省略或者弱化一些细节, 所以四肢的关节都不明显甚至没有。头大四肢短小, 动作和角度表现有一定的局限, 例如摸头或俯视的角度, 所以设计的时候要注意。

3 ~ 4 头身的角色, 在形体上已经有了明显的变化, 例如腰身的起伏。常用来表现小朋友、成熟点的角色。由于身体的比例占得越来越大, 肢体也越来越接近正常, 所以动作设计有很大的余地, 服装的种类也多, 可以表现得更细致。

Q版角色的头部变化

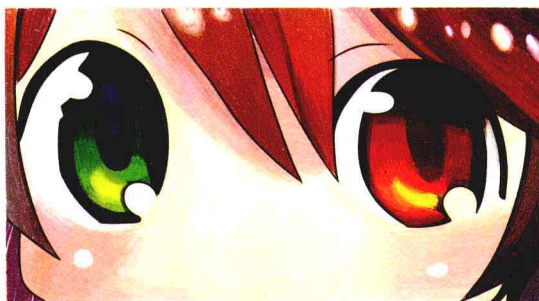
脸部

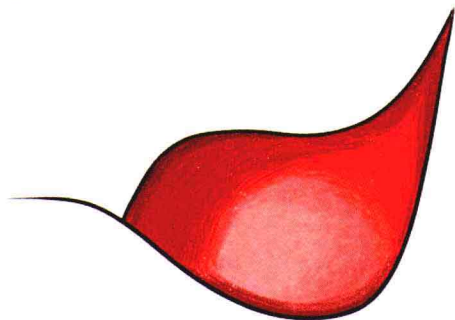
Q版角色的脸绘制成圆形，这样角色3/4侧面的时候脸部的弧线要绘制成圆形，但显得很可爱。Q版角色一般可以省略外廓的形状，表现出肉嘟嘟的感觉。要注意侧面鼻子的不同。鼻子不画或者绘制得很小。

眼睛

观察我们所看到的Q版角色，虽然眼睛的造型千变万化，但有一个共同的特点：大，所以要设计出可爱的Q版角色，绘制大大的眼睛是必不可少的元素。还需注意一点，为眼睛绘制高光能让眼睛更有神，使角色更加生动形象。绘制高光的方法也是千变万化的，尝试不同的形状和方法，运用不同的搭配组合，也许能获得意想不到的效果。

嘴巴

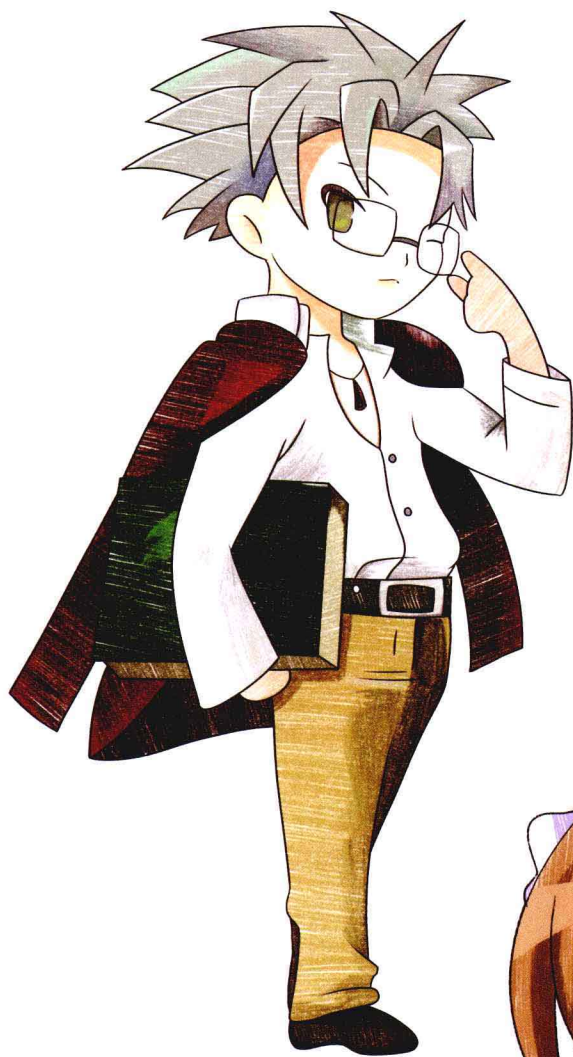
猫嘴也是表现可爱角色时经常被用到的元素，有种小俏皮的感觉。因为猫的外貌和性格很容易让人联想到可爱和乖巧。

耳朵

由于Q版角色大多都有厚厚刘海的关系，角色的耳朵常被简化，但有些角色的耳朵被替换成了动物或机械的耳朵，这样把人物和动物或机械相结合，表现出来的角色可爱度大增。

Q 版角色的造型表现

手中抱着一本厚厚的书，戴上眼镜，有一种有学识的知性感觉，白色衬衫搭配长裤，外套随意披在肩上，严肃中带着随和，不像年长的老师中规中矩，是新一代教师的典范，学识渊博，不太受拘束。

带有荷叶边的头饰、及膝的长围裙，也用荷叶边来装饰，胸口的蝴蝶结领花，增添一些整齐可爱感，这是标准的女仆的装扮。竖起的头发，是为了在工作中保持干净利落，双手放在身前的站姿，把一个乖巧的女仆形象塑造出来。

Q 版角色的年龄表现

幼儿的外形圆润，头大、躯干和四肢短小。表现幼儿时不需要有太多的动作，他们简单吃奶嘴的动作，恰好与角色年龄相符。

青年时期，正是人们奋斗的年龄，需要表现出朝气蓬勃的感觉，帅气弹吉他的姿势和飘逸头发的动态，表现出一个热血奋斗、有所成就的青年形象。

少年处于生长发育阶段，身体还没有发育成熟，表现这个年龄阶段不要把身体特征画出来。可爱的青蛙形状的小包包正符合角色的年龄。

人到中年，身体各部位已经有老化的趋向，身体需要绘制得稍微丰满些，把头发随意扎起，更与角色的年龄相符。

老年人需要表现老态龙钟的感觉，肌肉松弛，皮肤老化，眼袋明显，眉头和嘴巴处布满皱纹；白发增多或者脱落，所以宜用灰白色的头发。

Q 版角色的服饰添加

Q 版角色的头部较大，身体的比例缩小，添加服饰时需要根据角色的头身比例来等比例缩小服饰，把服饰的显著特征表现出来。

提到圣诞装，人们就会想到一身红衣，头戴三角帽，然后根据 Q 版角色可爱的特点，把服装加工，上衣改成披肩式，及膝短裙，再拿上一个大礼物包，相信 Q 版圣诞角色就栩栩如生了。

可爱的动物装，服装和帽子设计成所要表现的动物的头部形态，衣身是连体设计，脚底还有可爱的动物的掌纹，再加上长长的尾巴，塑造出一个可爱的穿动物装的形象。当然每个人可以根据自己的喜好、意愿设计不同的动物装，只要抓住事物的特征，就可以很好地展现出来。

礼服是华丽的，虽然 Q 版角色的身体短小，但任然需要表现礼服的华丽感，领口、袖口繁复的荷叶边设计，加上裙子的多层次，还有蝴蝶结装扮就可让礼服华丽起来，戴上一顶帽子，就把一个赴宴的形象展现出来了。

Q 版角色的动态表现

2.5 头身以下的 Q 版角色的腿和胳膊都很短小，有时还可忽略手的形状，动作幅度不宜太大。所以设计动作和角色的时候需要注意。例如左图，角色的手只能伸到眉毛的位置，所以在设计角色的动作时就要尽量避免让角色做戴发卡或梳头发等幅度较大的动作。

3 ~ 4 头身 Q 版角色的躯干、胳膊和腿已经较长，因此可以做较大幅度 and 难度的动作。因此在设计这类角色的动作时可以趋于正常角色，可以有大幅度 and 难度的动作，这样角色才显得比较丰富和生动。例如右图，角色已经有了明显的腰身，设计角色踢腿的时候，就可以夸张腿部，突出力道感。

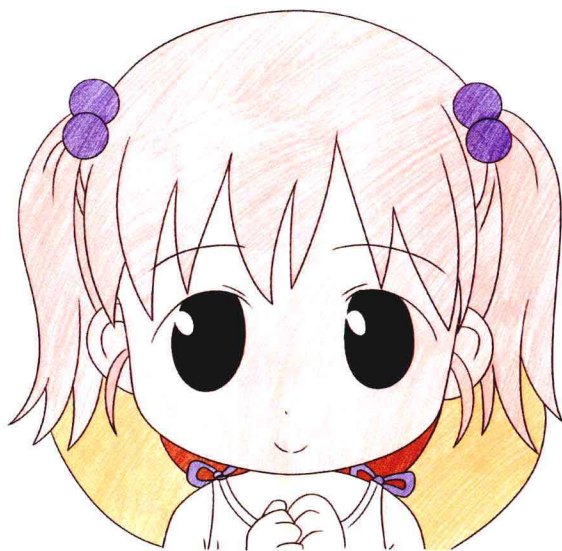
第二章 Q 版头部的表现

脸部的绘制步骤

正面脸部的绘制

1. 画出正面脸部的轮廓线。

2. 分别用红色和黄色轻轻地铺头发和帽子的基本色调。

3. 绘制头发。确定光源，绘制出头发的明暗关系，表现立体感。

眼睛的细节图。眼睛下边的腮红使角色显得更加可爱。

4. 添加脸部的细节，添加头发下边和下巴底处的阴影。细致刻画眼睛。