

C·C 动漫社 / 编著

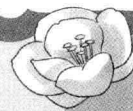
角色篇

动漫大图鉴

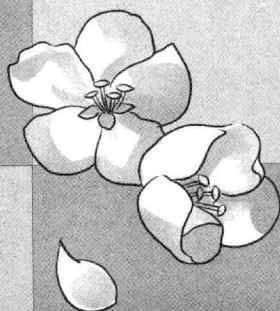
技法讲解
+
图鉴素材
的超级组合!

超级 角色篇 动漫大图鉴

C·C 动漫社 / 编著

中国青年出版社

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人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: cyclaw@cypmedia.com

MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

超级动漫大图鉴·角色篇 / C·C 动漫社编著. — 北京: 中国青年出版社, 2013.1

ISBN 978-7-5153-1353-5

I. ①超… II. ①C… III. ①动画—绘画技法 IV. ①J218.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 288565 号

超级动漫大图鉴——角色篇

C·C 动漫社 / 编著

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

策划编辑: 王 颖

责任编辑: 郭 光 白 峥

封面设计: 六面体书籍设计 彭 涛 穆 地

封面绘制: 高 姗

印 刷: 北京联兴盛业印刷股份有限公司

开 本: 889 x 1194 1/16

印 张: 25

版 次: 2013 年 5 月北京第 1 版

印 次: 2013 年 5 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5153-1353-5

定 价: 59.90 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

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

“北京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: 方正胖娃简体

前言

创作一部漫画作品首先要从角色设计开始，充满魅力的角色形象不仅仅是支撑漫画故事的主体，更是博取读者好感，给读者留下深刻印象并吸引读者继续阅读作品的重要因素。很多时候，作品中角色的影响力远远超过作品本身。因此，漫画角色的设计是否成功已经成为一部漫画作品成功与否的关键。

对于角色塑造，主要是从外形和性格两个方面进行刻画。本书将从这两方面入手，对如何塑造漫画人物的造型展开详细讲解。其中第1章至第4章总结了人物角色设计的基础，简单地讲解了人物外形与角色设计的关联，使读者可以将之前学习过的有关绘制漫画人物的知识有目的地加以运用，了解如何用不同类型的五官、发型、头身比例和肢体动作等设计出不同形象的角色；同时了解漫画中主次角色的作用，进而设计出吸引读者的主要角色，或是完善充满魅力的次要角色，亦或是创作出具有个性但不会抢主人公风头的配角或类型多样的群众角色。在后面的第5章至第14章，本书按照目前比较流行的漫画类型对章节进行分类，通过简洁明了的基础知识讲解和大量的图例，列举了在经典漫画中经常出现的角色，帮助读者了解如何更好地利用之前所学的知识设计出更吸引人的人物形象。

本书克服了以往漫画技法书内容简单、重理论知识不重实践应用的缺点，将人物设计的技法提升到创作层面。以大量绘制精美的角色形象作为图例，引导读者举一反三地进行思考，理解角色的特征，了解不同类型角色的外形及性格特点，以及他们各自在漫画故事中的地位，和他们是如何对漫画故事的发展起到推动和促进作用的。本书通过结合理论知识与创作实践的方式，使读者对角色设计有一个从点到线、再从线到面的全方位理解，使读者能够设计出有血有肉、丰满生动的人物形象来。

本书采用知识点与具体例图对应的方式进行讲解，围绕“如何设计漫画人物”进行教学，整体难度比较大，适合有一定漫画基础，同时对自己的创作想要实现质的飞跃，有志从临摹别人的作品和基础的人体绘画训练转向创作自己的漫画人物的读者。

随着时代的发展，现代漫画已经发展到了一个“取胜于角色”的崭新时代。个性突出、形象丰满，能够深深刻在读者脑海中，令读者产生共鸣的魅力人物是漫画得到广大动漫迷接受的第一步。希望那些对角色设计还比较生疏的读者在阅读本书后能有较大的收获，进而创作出属于自己的魅力人物。

Chapter 1 漫画角色的基本知识

1. 漫画的概述 008
 - 1.1 漫画的基本概念008
 - 1.2 漫画的类型概述009
2. 漫画角色是漫画故事的主体 013
 - 2.1 不同的漫画有着不同造型的角色013
 - 2.2 同一部漫画中的角色有着不同的作用017

Chapter 2 头部是表现角色的基本要素

1. 脸型是决定角色第一印象的重点 022
 - 1.1 鹅蛋脸对角色塑造的表现022
 - 1.2 圆脸对角色塑造的表现025
 - 1.3 尖脸对角色塑造的表现028
 - 1.4 方脸对角色塑造的表现031
 - 1.5 其他脸型对角色塑造的表现034
2. 五官是表现角色特征的关键 037
 - 2.1 眉毛在塑造人物时的作用037
 - 2.2 眼睛在塑造人物时的作用039
 - 2.3 鼻子在塑造人物时的作用044
 - 2.4 嘴巴在塑造人物时的作用046
 - 2.5 耳朵在塑造人物时的作用049
 - 2.6 五官组合在塑造人物时的作用052
3. 发型是角色塑造不可或缺的要素 057
 - 3.1 长发对漫画角色的表现057
 - 3.2 中长发对漫画角色的表现062
 - 3.3 短发对漫画角色的表现066
 - 3.4 束发对漫画角色的表现068
 - 3.5 编发对漫画角色的表现070
4. 表情是增强角色存在感的利器 072
 - 4.1 不同角色开心时的表情072
 - 4.2 不同角色悲伤时的表情075
 - 4.3 不同角色生气时的表情078
 - 4.4 不同角色吃惊时的表情081
 - 4.5 不同角色害羞时的表情084
 - 4.6 不同角色恐惧时的表情087

Chapter 3 肢体是进一步展现人物特征的主要元素

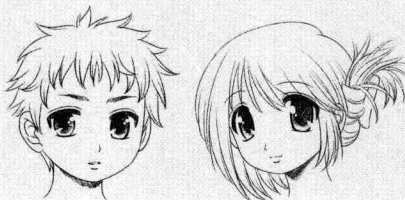
1. 不同头身比例对角色的塑造 090
 - 1.1 9头身及9头身以上的角色形象090
 - 1.2 8头身的角色形象093
 - 1.3 7头身的角色形象097
 - 1.4 6头身的角色形象101
 - 1.5 5头身的角色形象105
 - 1.6 4头身的角色形象108
 - 1.7 3头身的角色形象111
 - 1.8 2头身的角色形象114
2. 不同的动作表现不同的角色特征 117
 - 2.1 站姿的表现117
 - 2.2 坐姿的表现120
 - 2.3 走路的表现123
 - 2.4 跑步的表现126
 - 2.5 蹲姿的表现129
 - 2.6 跪姿的表现131
 - 2.7 其他动作的表现133

Chapter 4 不同类型角色塑造对作品的意义

1. 主要角色是漫画故事进行的主体 138
 - 1.1 主角138
 - 1.2 次主角145
2. 次要角色在漫画中起到增色添彩的作用 ... 150
 - 2.1 配角150
 - 2.2 群众角色153

● 目录 Contents

Chapter 5 校园生活类漫画的角色设计

1. 设计学生角色的基本要点 156
 - 1.1 小学生 156
 - 1.2 中学生 163
 - 1.3 高中生 170
2. 设计教师角色的基本要点 179
 - 2.1 青年教师 179
 - 2.2 中年教师 185
 - 2.3 老年教师 189
3. 设计家长角色的基本要点 191
 - 3.1 年轻的学生家长 191
 - 3.2 年长的学生家长 193

Chapter 6 日常情感类漫画的角色设计

1. 男性角色的设计要点 196
 - 1.1 阳光型 196
 - 1.2 帅气型 201
 - 1.3 成熟型 206
2. 女性角色的设计要点 211
 - 2.1 活力型 211
 - 2.2 温柔型 216
 - 2.3 性感型 221

Chapter 7 热血格斗类漫画的角色设计

1. 正面角色的设计要点 226
 - 1.1 力量型 226
 - 1.2 速度型 230
 - 1.3 技巧型 234
2. 反面角色的设计要点 238
 - 2.1 怪力型 238
 - 2.2 诡异型 241
 - 2.3 奇巧型 244

Chapter 8 魔法变身类漫画的角色设计

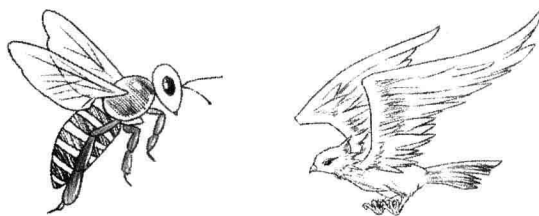
1. 魔法少女的设计要点 248
 - 1.1 道具变身系的魔法少女 248
 - 1.2 封印变身系的魔法少女 254
2. 魔法少年的设计要点 259
 - 2.1 契约变身系的魔法少年 259
 - 2.2 觉醒变身系的魔法少年 262

Chapter 9 科学幻想类漫画的角色设计

1. 人类角色的设计要点 266
 - 1.1 科学家 266
 - 1.2 驾驶员 269
2. 准人类角色的设计要点 272
 - 2.1 改造人 272
 - 2.2 人造人 276
3. 非人类角色的设计要点 279
 - 3.1 可操作型机器人 279
 - 3.2 自我意识型机器人 282

Chapter 10 欧洲宫廷类漫画的角色设计

1. 贵族角色的设计要点 286
 - 1.1 王公贵族 286
 - 1.2 公主千金 288
 - 1.3 骑士护卫 293
2. 平民角色的设计要点 297
 - 2.1 商人 297
 - 2.2 女仆 299
 - 2.3 农民 303

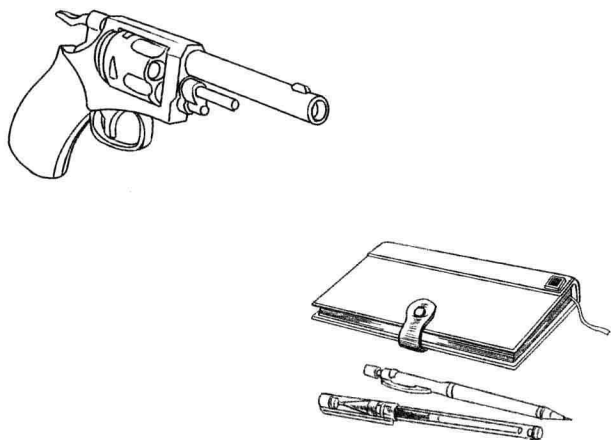

Chapter 11 可爱拟人类漫画的角色设计

1. 生物拟人角色的设计要点 306
 - 1.1 动物拟人角色 306
 - 1.2 植物拟人角色 311
2. 非生物拟人角色的设计要点 315
 - 2.1 食物拟人角色 315
 - 2.2 文具拟人角色 319
 - 2.3 数码产品拟人角色 322
 - 2.4 交通工具拟人角色 324
3. 抽象事物拟人角色的设计要点 326
 - 3.1 学科拟人角色 326
 - 3.2 生肖拟人角色 328
 - 3.3 季节拟人角色 331
 - 3.4 星座拟人角色 333

Chapter 12 幽默搞笑类漫画的角色设计

1. 装傻角色的设计要点 336
 - 1.1 天然呆型 336
 - 1.2 冒失鬼型 339
 - 1.3 电波族型 342
2. 吐槽角色的设计要点 344
 - 2.1 火爆型 344
 - 2.2 冷静型 347
 - 2.3 腹黑型 350

Chapter 13 侦探推理类漫画的角色设计

1. 侦探角色的设计要点 354
 - 1.1 侦探 354
 - 1.2 侦探的助手 361
2. 警察角色的设计要点 364
 - 2.1 明智的警察 364
 - 2.2 糊涂的警察 367
3. 嫌疑人角色的设计要点 370
 - 3.1 智慧型嫌疑人 370
 - 3.2 暴力型嫌疑人 373
 - 3.3 复仇型嫌疑人 375

Chapter 14 料理美食类漫画的角色设计

1. 准备料理的角色的设计要点 378
 - 1.1 厨师 378
 - 1.2 品酒师 383
2. 准备食材的角色的设计要点 386
 - 2.1 美食侦探 386
 - 2.2 猎人 388
3. 品尝料理的角色的设计要点 390
 - 3.1 美食家 390
 - 3.2 普通食客 393
4. 其他角色的设计要点 395
 - 4.1 店长 395
 - 4.2 服务生 398

Chapter 1

漫画角色的基本知识

许多经典的漫画中都有着让人过目难忘的角色。在具体学习如何设计漫画人物之前,我们首先需要从基础入手,了解漫画,了解漫画角色。在本章中,我们将会通过认识经典漫画中的角色以及这些角色所具有的特征和魅力来丰富漫画知识,巩固基础,为进一步学习做好准备。

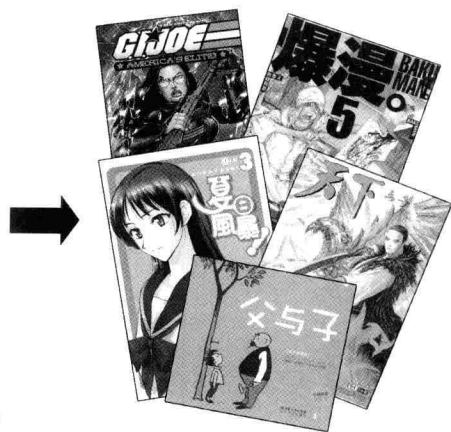
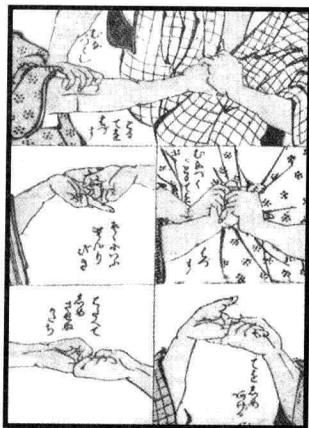
漫画的概述

漫画是一种特殊的艺术形式，有着漫长的发展历史和多样的表现形式。漫画是表现漫画角色的基本载体，在了解漫画角色之前，让我们首先来简单学习一些关于漫画的基础知识。

1.1 漫画的基本概念

漫画是利用形式多样的静态画面来传达观念或故事等等，是一种通过描绘图画加上文字、对白、拟声词等辅助元素来叙事的视觉艺术形式。

漫画的起源与现状

漫画有着悠久的历史，18世纪，日本葛饰北斋所绘制的《北斋漫画》被认为是漫画这一类型在东方最早的展现。20世纪初，中国著名画家丰子恺绘制的漫画在中国也开始流行。

经过百年发展，如今漫画有着丰富的形式和多样的风格，传达着不同的文化内涵。

漫画的基本元素

分镜

分镜又称分格，是作者叙述漫画故事的形式。分镜是靠分格框体现的。

背景

背景是漫画人物活动的的环境，包括建筑背景、自然背景和抽象背景等。

对白

对白是漫画角色的台词或内心想法，一般放在对话框中。

漫画人物

漫画人物即漫画角色，是漫画故事进行的主体，在漫画中一般包括主要人物即主角，和次要人物即配角等。

● 1.2 漫画的类型概述

如今漫画已有近百年的历史，随着不计其数的漫画作品的产生，漫画的分类也更加清晰和多样化。下面我们就来简单介绍一下漫画的分类以及不同漫画类型对于漫画角色的影响。

按照篇幅分类

● 单幅漫画 ●

《死神》久保带人

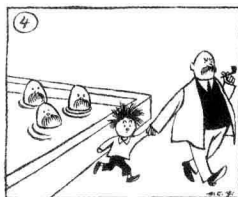
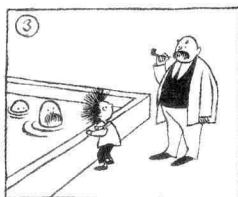
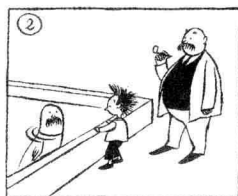
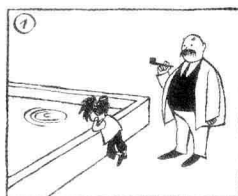
《恋字宴》笠井亚由美

单幅漫画是指一张较为完整作品的漫画。单幅漫画中的角色大多是作者创作的分格漫画中的主要人物，也有一些是作者专为单幅漫画本身创作的角色形象。

《幸运星》美水镜

● 四格漫画 ●

《父与子》埃·奥·卜劳恩

四格漫画是使用四个分格，按照“起承转合”的结构来叙述故事的漫画形式。这类漫画的角色一般比较固定，每回都围绕着一个或几个主要角色，并针对某个主题进行展开。

● 短篇漫画 ●

《专务之犬》高桥留美子

《岸边露伴的卢浮宫之行》

荒木飞吕彦

短篇漫画的篇幅较短，在杂志上登载一般当期结束，单行本一般一册完结。短篇漫画中的角色可以只出现在一部作品中，也有固定角色出现在系列短篇漫画中的情况。

● 长篇漫画 ●

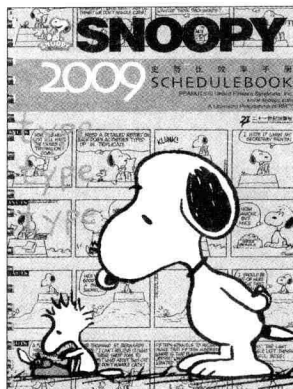
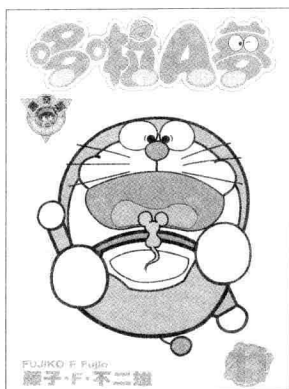

《幸运女神》藤岛康介

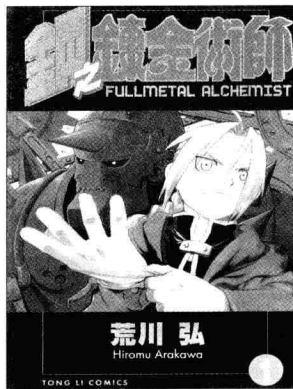
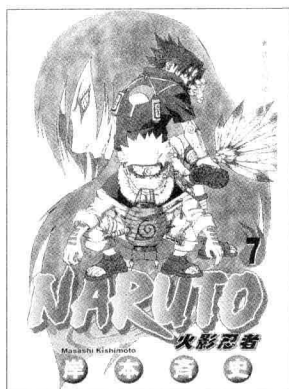
《海贼王》尾田荣一郎

长篇漫画的篇幅很长，无法一次刊行完毕，需要连载一年甚至更长的时间。这类漫画一般有一个或多个固定的主要角色，随着故事的发展会出现数量众多的具有独特个性和魅力的配角。

儿童漫画

儿童漫画主要面向低龄读者，漫画中出场的角色多为小孩子或小动物，绘画风格活泼可爱，内容老幼皆宜。

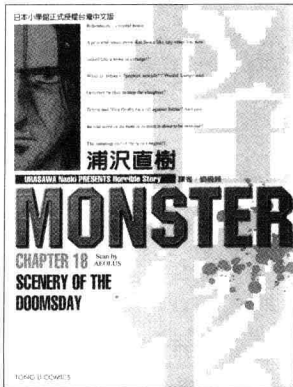
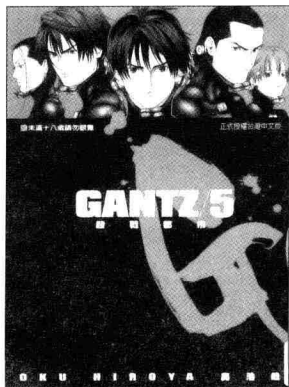
少年漫画

少年漫画是指以青少年为主要读者对象的漫画，这类漫画中的人物大都表情丰富、动作夸张，主角一般都会为了一个目标而不断奋斗。

少女漫画

少女漫画主要以青春期的女性为读者对象，风格唯美、故事细腻、角色美型、服装华丽，故事多为讲述角色之间的感情纠葛。

青年漫画

青年漫画主要是以二十岁以上的青年为读者对象，故事严谨、思想深厚，角色多为成年人，人物形象比较写实。

校园漫画

校园漫画是指故事发生场所主要为学校校园的漫画作品。这类作品的角色以学生为主，剧情主要围绕校园生活展开。

代表作品：
《凉宫春日的忧郁》
《出包王女》
《教头当家》

情感漫画

情感漫画以讲述人物之间的情感关系为主要内容，以恋爱主题居多。出场人物多为日常生活中的普通男女。

代表作品：
《凉风》
《青出于蓝》
《他和她的故事》

热血漫画

热血漫画，多以惊险刺激的冒险传奇或激烈精彩的打斗以及运动比赛为主要内容。这类漫画中的角色多为充满热情的少年。

代表作品：
《家庭教师》
《魔王的父亲》
《无赖布鲁斯》

魔法变身漫画

魔法变身漫画中的主角或主角群能够通过魔法等媒介变身而获取特殊力量。这类漫画中的主角多为年纪较小的美少女，也有少数为少年。

代表作品：
《美少女战士》
《魔法少女小圆》
《寻找满月》

科幻漫画

科幻漫画是指描写想象的科学或技术对社会或个人的影响的虚构漫画作品。这类漫画中的角色多为生活在未来世界的人们或各种机器人。

代表作品：
《攻壳机动队》
《五星物语》

欧洲宫廷漫画

欧洲宫廷漫画是以欧洲古代宫廷为故事背景的漫画作品。这类作品的角色主要为贵族以及与贵族之间有联系的各种人物。

代表作品：
《凡尔赛玫瑰》
《伯爵千金》
《奥尔佛士之窗》

拟人漫画

为动物、交通工具、学科等非人类事物赋予人类的外貌和特性的漫画即为拟人漫画。拟人漫画中的角色大部分为各种非人类事物。

代表作品：
《侵略！乌贼娘》
《备长炭》
《奇迹列车》

搞笑漫画

搞笑漫画是以惹人发笑为目的，利用夸张的画面、巧妙的故事和诙谐的台词描写故事的漫画作品。搞笑漫画中的角色比较固定，且个性突出。

代表作品：
《妄想改造人改藏》
《搞笑漫画日和》
《热带雨林的爆笑生活》

侦探漫画

这是以推理方式解开故事谜题的一种漫画。出现在故事中的角色基本都与某一事件有关，主角一般是侦探或警察。

代表作品：
《名侦探柯南》
《傀儡师左近》
《神通小侦探》

美食漫画

美食漫画是以食物为中心，围绕着食物的料理技术、食材取得等事件发生的一类作品。美食漫画的主角大多为新人厨师，也有美食家或美食冒险家等。

代表作品：
《将太的寿司》
《美食的俘虏》
《日式面包王》

历史漫画

历史漫画是对历史事件或历史人物生平进行发挥创作的一种漫画。漫画中出现的多为在历史上存在的真实人物的基础上进行再创作的角色。

代表作品：
《源氏物语》
《信长》
《墨子攻略》

动物漫画

动物漫画是以动物为主要角色，描写有关动物生活的漫画。漫画中的角色除了动物外，有时还会出现与动物相关的人类角色。

代表作品：
《甜甜私房猫》
《蹦蹦跳跳仙太郎》
《小恐龙阿贡》

漫画角色是漫画故事的主体

一部好的漫画作品，除了具有吸引读者的曲折故事外，还要拥有塑造成功、能够引起人们共鸣的角色。角色可以起到牵引故事情节发展、表达作品中心的作用，是漫画中最重要的组成元素。

● 2.1 不同的漫画有着不同造型的角色

不同类型的漫画，表达的故事内容和主题也不一样，因此所需要的角色类型也各有不同。

热血漫画角色

路飞《海贼王》

坂田银时《银魂》

黑崎一护《死神》

热血漫画冲击力强，故事节奏较快，内容多以格斗冒险为主，人物造型比较夸张，形象限制比较少。热血漫画中的主角多为性格单纯、热情对生活充满希望的青少年。热血漫画中的角色个性鲜明，能让读者过目不忘。

情感漫画角色

天野爱子&弄内洋太《电影少女》

森田忍《蜂蜜幸运草》

佐野泉《偷偷爱着你》

日常情感类漫画中的人物多为平常生活中的普通男女，人物贴近生活、造型平实细腻。这类漫画中的主角多为俊男美女，有着精致的外形和时尚的服装，可以让读者产生既亲近又向往的感觉。

萌系漫画角色

古河渚《家族》

五更琉璃《我的妹妹哪有这么可爱》

安娜·柯波拉《草莓棉花糖》

萌系漫画是指漫画中的主要角色或角色群具有“萌”属性。这类漫画的故事题材比较广泛，主角阵容多为有着可爱容貌的年轻少女。

体育漫画角色

三桥廉《王牌投手振臂高挥》

越前龙马《网球王子》

豪炎寺修也《闪电十一人》

流川枫《灌篮高手》

体育漫画中的故事主要围绕着一项体育运动进行展开。这类漫画中的主角多是在比赛和训练中不断取得进步的青少年，人物形象偏向年轻化，并经常以穿着比赛服或运动服的形象出场。

专职漫画角色

大泽公《大使阁下的料理人》

岛耕作《课长岛耕作》

朝比奈大吾《消防员的故事》

朝田龙太郎《医龙》

专职漫画是以专门从事某项职业的人物为中心展开故事情节的漫画。故事中出现的人物大多是从从事某项职业的成年人，角色风格都比较写实，主要角色最常见的造型是他们各自的职业装束。

古装漫画角色

紫刘辉《彩云国物语》

蕾奥娜拉《花冠安琪儿》

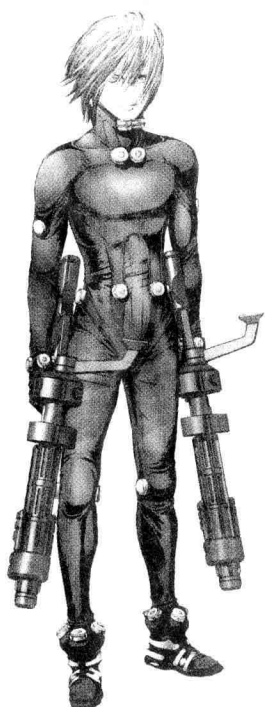

汤音《异国迷宫的十字路口》

古装漫画可以是以真实的历史时代为背景，也可以将故事安排在一个与历史上某个时代相似的架空时代中。前一类作品中的人物穿衣打扮需要与历史记载符合，而后一类作品中角色的服装则可以根据作者的喜好和题材的需要在古代装束的基础上进行再创作。

科幻漫画角色

科幻漫画的故事背景多发生在未来，这样的设定给角色设计提供了广阔的想象空间，作者可以根据需要对角色进行各种各样天马行空的外形设计。

玄野计《杀戮都市》

Zero《神之领域》

草薙素子《攻壳机动队》

綾波丽《福音战士》

搞笑漫画角色

搞笑漫画的主旨是惹人发笑，因此搞笑漫画中的很多角色往往具有很强的视觉冲击力，能让读者看过一次后过目不忘。

耶稣《圣哥传》

阿布《热带雨林的爆笑生活》

泉此方《幸运星》

星星《荒川爆笑团》