

超级动漫秀

动漫Q版人物造型

COOL漫工作室 编著

素描技法

清华大学出版社

超级动漫秀

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

本书主要讲解Q版漫画的绘制方法,其中包括写实人物与Q版漫画人物、Q版漫画人物的比例、Q版漫画人物脸部的绘制、Q版漫画人物的表情、Q版漫画人物的动作、不同年龄的Q版漫画人物、不同职业的Q版漫画人物、Q版漫画人物的服饰、不同类型的Q版漫画人物、Q版漫画人物的上色等知识。本书通过大量示例和完整的案例讲解了Q版漫画绘制最基础的内容和相应的绘制方法,同时本书还穿插了大量实用的绘画技巧。

本书讲解系统,案例丰富,技巧实用,适合初、中级漫画爱好者学习,同时也可以作为动漫专业的参考书。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

动漫Q版人物造型素描技法/COOL漫工作室编著. —北京:清华大学出版社,2014
(超级动漫秀)

ISBN 978-7-302-36206-7

I. ①动… II. ①C… III. ①动画—人物画技法—素描技法 IV. ①J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第076250号

责任编辑:李玉萍

封面设计:陈 刚

版式设计:王晓武

责任校对:王 晖

责任印制:刘海龙

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社 总 机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

课 件 下 载: <http://www.tup.com.cn>, 010-62791865

印 装 者:北京嘉实印刷有限公司

经 销:全国新华书店

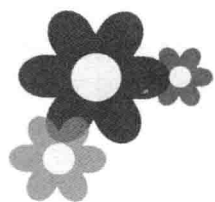
开 本:185mm×260mm 印 张:13.25 插 页:2 字 数:305千字

版 次:2014年6月第1版

印 次:2014年6月第1次印刷

定 价:29.00元

产品编号:052204-01

你是否应该学漫画？

中国动漫产业的规模在短短的几年间，已经跃升了 50 多倍，目前已经超过了美国、日本、韩国等动漫大国，成为世界第一的动漫生产国。而且和动漫紧密相关的网游行业也发展到 600 多亿的规模，中国已经构建了全球最大的网游市场。这种井喷式的发展使动漫人才的需求量急剧增加，特别是一些高精尖的人才，很多优秀的动漫设计师年薪可达 30 万左右。而与之不匹配的是，各大重点高校在动漫方面的专业人才很少。本系列图书就是在这样一个大背景下应运而生的，旨在帮助所有有志于动漫行业，或者为热爱动漫的读者指出一条简单而又实用的道路。

其实，成为一个动漫高手并不像大家想象得那么难，从没有任何基础到成为一名合格的漫画人才只需要很短的时间，重要的是拥有好的方法和思路。

你应该学什么样的 Q 版漫画？

Q 版漫画是漫画中一个比较特殊的方向，它的表现形式会更加夸张，人物的变形程度也更大一些，一些人体的比例和结构也会被人为地进行重新处理。这就要求漫画的学习不能局限在写生式的绘画方式，而必须要掌握创造式的绘画方式。所以 Q 版漫画的学习更注重原理，更注重基础和变化，也就是说漫画更注重想法，而写生更注重实际。这就为漫画的学习提供了一条终南捷径，我们只需要掌握住各种基础知识，在这个基础上，就可以画出千变万化的内容。

Q 版漫画是漫画中一个较大的分支，特别是在一些以搞笑为主，或者适合低幼阅读的漫画中，Q 版漫画一直占据主导地位，即使在一些成人漫画中也会穿插很多 Q 版漫画的漫画内容。本系列图书通过合理的分类与典型的实例相结合的方式，对 Q 版漫画绘制的各种技法和基础知识都做了详细的讲解。本系列图书内容全面，图示案例丰富。书中讲解了大家最需要的各种基础知识，这些知识包括写

实人物与 Q 版漫画人物的差别、Q 版漫画人体的基本比例和结构、人体五官和表情、如何设计不同年龄和职业的 Q 版漫画人物、如何绘制人物的动态、如何绘制人物的服饰以及不同类型的 Q 版漫画和上色等内容。这些内容都是学习 Q 版漫画所必备的知识，掌握了这些你就掌握了最基本的 Q 版漫画的画法，也就有了举一反三进行创作的根基。

你应该怎样学漫画？

学漫画最简单有效的方法有两种：一种是临摹，另一种是掌握原理。临摹这种方法是最古老，也是最有效的学习绘画方式，因为没有大量的临摹练习是很难掌握最基本的绘画技巧的。但是会临摹的人很多，比如很多人都能模仿绘制出一个哆啦 A 梦，但是真正能创作出让大家喜欢的 Q 版漫画角色的人却很少。之所以会产生这样的现象的主要原因就是机械地临摹和写生容易掌握，灵活地创作和创新却很难做到。

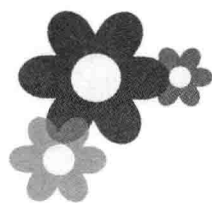
本系列图书就是在这两点上做了精心的安排，首先书中提供大量的范例和示例让大家方便临摹，然后在每部分内容的讲解中按照展示、重点讲解、步骤讲解、原理讲解等步骤让大家能够了解到漫画绘制最核心的东西。其实漫画的教程每个人只需要一套，然后通过举一反三的创作和练习，就可以掌握所有的漫画技能。

创作团队是谁？

本书由 COOL 漫工作室创作，参与本书编写的人员有杨伟、朱学琴、耿璐、傅志辉、曾苗苗、黄瑜、杨艳伟、李振、牟东平、张旭、黎志军、李欣然等。对于广大漫画的初学者和爱好者，本书不失为一本最有价值的教程。希望广大读者能够按照本书的各种技巧和方法，循序渐进地提高自己，并最终走上拥有自己风格的、丰富多彩的漫画道路。

编 者

Chapter 01

写实人物与Q版漫画人物

- Lesson 01 写实人物与Q版漫画人物的对比2
- Lesson 02 Q版漫画的方向6
- Lesson 03 Q版漫画变形的步骤9
- Lesson 04 四格漫画中的Q版漫画13
- Lesson 05 漫画中的Q版漫画14
- Lesson 06 临摹练习15

Chapter 02

Q版漫画人物的比例

- Lesson 01 8头身人体比例18
- Lesson 02 Q版漫画中常用的比例20
- Lesson 03 如何应用Q版漫画头身比26
- Lesson 04 临摹练习30

Chapter 03

Q版漫画人物脸部的绘制

- Lesson 01 头发的表现方法34
- Lesson 02 脸型的表现方法41
- Lesson 03 Q版漫画人物的五官 ...46
- Lesson 04 头部的角度56

- Lesson 05 临摹练习59

Chapter 04

Q版漫画人物的表情

- Lesson 01 Q版漫画人物和写实人物表情对比62
- Lesson 02 典型表情的表现方法 ...63
- Lesson 03 略复杂的表情70
- Lesson 04 Q版漫画人物表情的符号化76
- Lesson 05 绘制实例1——吐血的老板78
- Lesson 06 绘制实例2——惊掉下巴的人79
- Lesson 07 临摹练习80

Chapter 05

Q版漫画人物的动作

- Lesson 01 真实动作和Q版漫画动作82
- Lesson 02 身体各部分的动作84
- Lesson 03 常见的动作90
- Lesson 04 日常动作的表现97
- Lesson 05 绘制实例1——会飞的人103
- Lesson 06 绘制实例2——格斗的两个人104

Lesson 07	临摹练习	105
-----------	------------	-----

Chapter 06

不同年龄的 Q 版漫画人物

Lesson 01	不同年龄人的特点 ...	108
Lesson 02	幼儿阶段	109
Lesson 03	小学生阶段	112
Lesson 04	初中生阶段	114
Lesson 05	高中生阶段	116
Lesson 06	青年阶段	118
Lesson 07	中年阶段	120
Lesson 08	老年阶段	122
Lesson 09	绘制实例 1 —— 村里的一群人	124
Lesson 10	绘制实例 2 —— 祖孙三代	125
Lesson 11	临摹练习	126

Chapter 07

不同职业的 Q 版漫画人物

Lesson 01	医护类	128
Lesson 02	工人	130
Lesson 03	教师类	136
Lesson 04	运动员	139
Lesson 05	办公室白领	141
Lesson 06	绘制实例 1 —— 这也是办公室	143
Lesson 07	绘制实例 2 —— 混乱的课堂	144
Lesson 08	临摹练习	145

Chapter 08

Q 版漫画人物的服饰

Lesson 01	Q 版漫画人物服饰的 特点	148
-----------	------------------------	-----

Lesson 02	古装类	150
Lesson 03	梦幻类	154
Lesson 04	战场类	157
Lesson 05	女装类	160
Lesson 06	男装类	163
Lesson 07	绘制实例 1 —— 三袁战吕布	166
Lesson 08	绘制实例 2 —— 色老头	167
Lesson 09	临摹练习	168

Chapter 09

不同类型的 Q 版漫画人物

Lesson 01	内向型	172
Lesson 02	俏皮型	174
Lesson 03	叛逆型	176
Lesson 04	成熟型	179
Lesson 05	高傲型	180
Lesson 06	狂野型	183
Lesson 07	傻傻型	185
Lesson 08	绘制实例 1 —— 俏皮女与天然呆	188
Lesson 09	绘制实例 2 —— 狂野的战队	189
Lesson 10	临摹练习	190

Chapter 10

Q 版漫画人物的上色

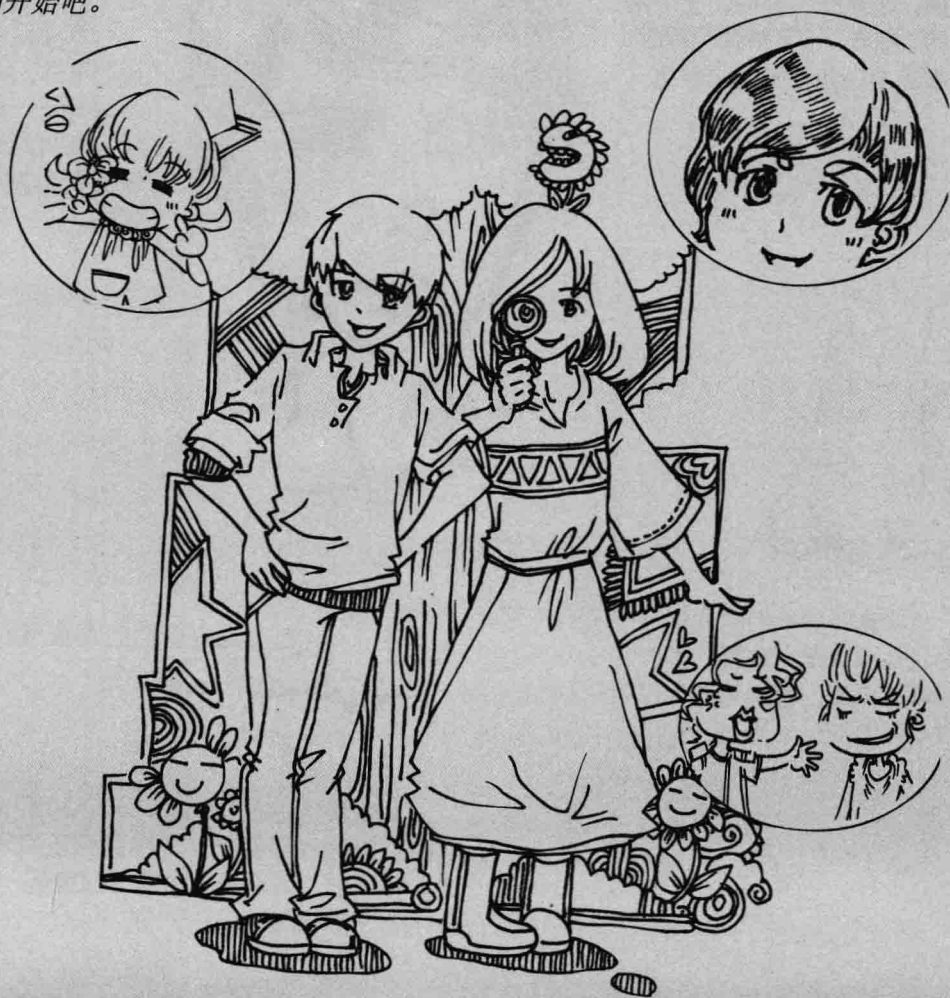
Lesson 01	Q 版漫画人物的 上色特点	194
Lesson 02	线条与颜色之间的 关系	196
Lesson 03	上色软件介绍	197
Lesson 04	上色的步骤	199
Lesson 05	临摹练习	204

Chapter 01

写实人物与Q版漫画人物

所谓Q版漫画人物，就是将正常人物的比例进行变形，将头部放大身体缩小而达到使人物看起来变得可爱的一种人物类型。在漫画故事中可以用来萌化人物形象，舒缓故事气氛，也同样可以用于绘制小孩子、精灵等原本就比较可爱的人物。

在本书中，我们将教会你如何创作和绘制自己的Q版漫画人物，如何绘制足够自然、可爱的Q版漫画人物。好了，那么接下来就让我们开始吧。

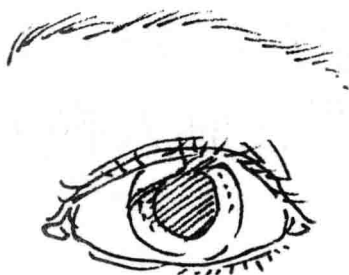
Lesson

写实人物与 Q 版漫画人物的对比

01

写实人物是 Q 版人物的基础，Q 版人物并不是写实人物的简化版，Q 版人物在简化部分细节的同时要更加突出人物的特点。

写实和 Q 版漫画的五官：写实

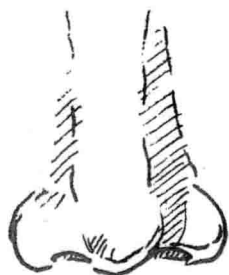

写实眼睛呈横向纺锤形，由眼珠、眼白、上下眼睑、眼皮、上下睫毛构成。眼珠中还包含高光和瞳孔。

写实眉毛由多根结构组成，有不规则的厚度，首尾走势有所差异。

写实耳朵的结构较为复杂，有外耳轮、内耳轮、三角窝、耳屏、对耳屏和耳垂。表面有着复杂多样的起伏。

写实鼻子呈不规则的几何形状，由鼻梁、鼻翼、鼻头和鼻孔构成，表面有高低起伏，在脸部占据一定面积。

写实嘴巴由上下嘴唇、牙齿和舌头构成，两瓣嘴唇有一定的厚度和波浪形的边缘形状，嘴唇表面有不平的皱褶。

写实和 Q 版漫画的五官：Q 版漫画

与写实眉毛相比，Q 版漫画眉毛就简单得多，常常用一根线就足以表现了。

眼睛在 Q 版漫画中是唯一被放大、夸张的五官，因为大眼睛常常使人物看起来比较可爱。与写实眼睛不同，Q 版漫画眼睛一般是圆形或竖向椭圆形。减少眼白、加强高光、放大瞳孔都使得 Q 版漫画眼睛更加可爱。

Q 版漫画耳朵的结构相比写实眉毛被省略了很多，常常只剩下外耳轮和内耳轮的形状。与竖长的写实耳朵不同，Q 版漫画耳朵通常比较短小，这样能加强人物的可爱度。

]

鼻子应该是五官中被简化得最严重的部分，在 Q 版漫画五官中常常就用一点表示，或者干脆就省略鼻子。如果详细描绘鼻子的话，原本可爱的脸蛋大概会变得很奇怪。

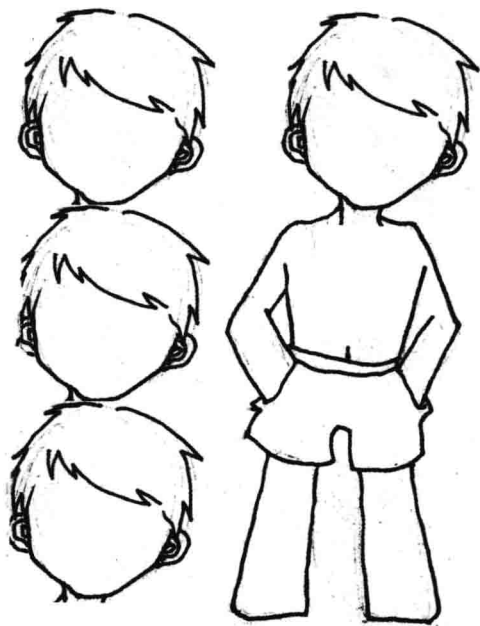

相比写实嘴巴，Q 版漫画嘴巴显得简单可爱，合上的时候基本就是一道弧线。在不同的画风中，也可以将舌头、牙齿画上，丰富画风。

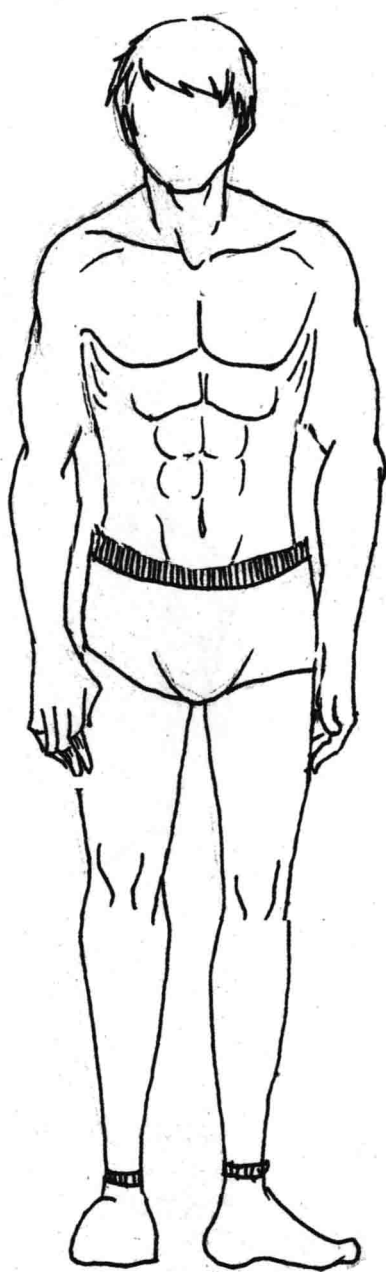

写实和 Q 版漫画的身体：男性正面

从对比图我们可以看到，常见写实的身体为 7 头身，常见 Q 版漫画身体为 3 头身。头身比越小，人物会显得越可爱，所以 Q 版漫画身体一般在 2 头身到 4 头身左右。相比写实身体，Q 版漫画身体省略了很多复杂的身体结构，比如骨骼在皮肤表面的起伏和肌肉等身体细节。另外，身体曲线也有着相应的简化。这一切都是为了使人物显得更加可爱。

Q 版漫画的身体

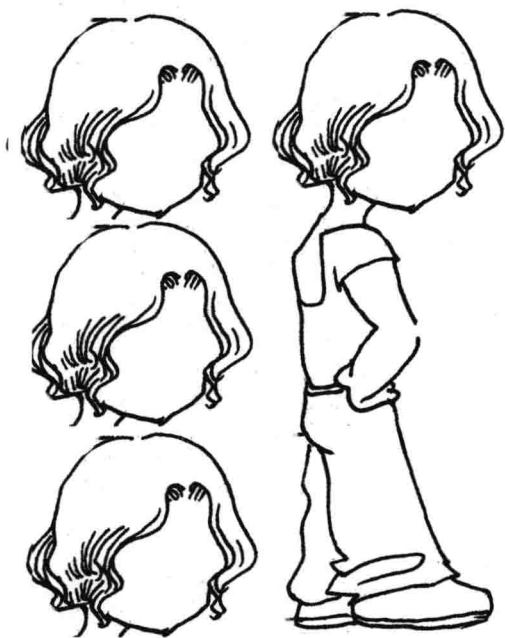
写实的身体

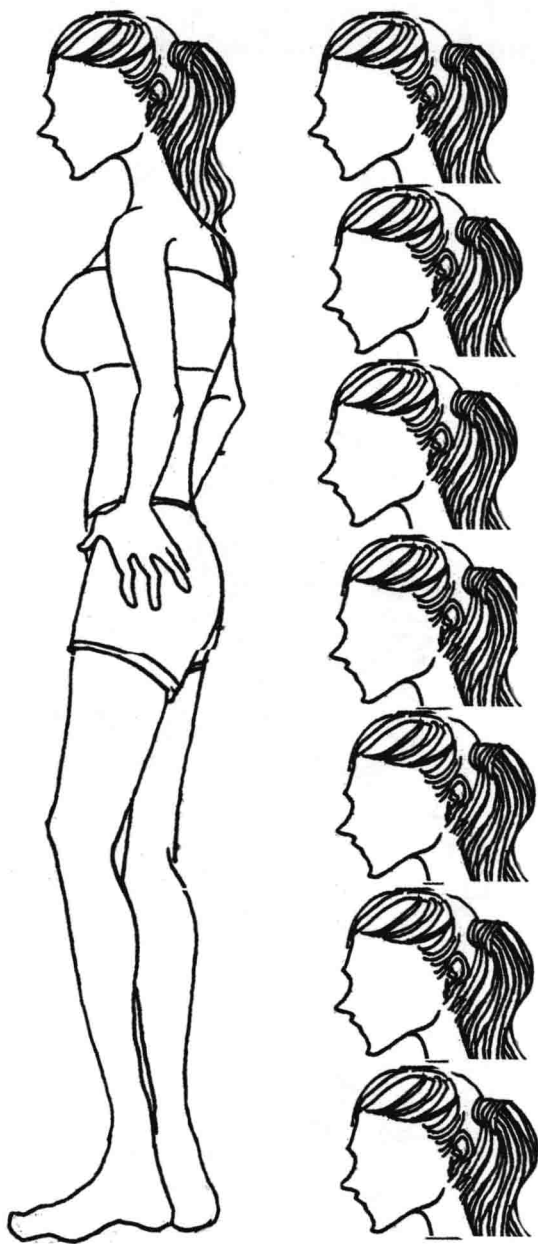
写实和 Q 版漫画的身体：女性侧面

从侧面身体对比图我们可以看出，写实身体中女性标志性的身体曲线在 Q 版漫画身体中被减弱成了平板身材。这是因为 Q 版漫画是对写实很大程度上的简化，包括身体在内，都是以简化来达成使得人物变得更可爱的目的。

在 Q 版漫画中很少会描绘前凸后翘的身材，那样会使可爱的人物变得奇怪。另一方面，手脚也会变成像婴儿的一样胖嘟嘟的，这与写实情况中的细长手脚是不同的。

Q 版漫画的身体

写实的身体

Lesson

Q 版漫画的方向

02

Q 版人物一般会更加可爱、更加搞笑、更加夸张，因为只有这样才能让人物足够突出并具有更大的吸引力。

Q 版漫画可以更可爱。看电视、生病、大小姐与佣人，原本这些在写实场景中平凡无奇的场景，如果运用了 Q 版漫画进行绘制的话，会变得十分可爱哦。

Q 版漫画可以更搞笑。列车管理员与家庭主妇、赶稿、泪眼汪汪这些场景，如果想增加搞笑的氛围的话，Q 版漫画是非常好的选择。

Q 版漫画可以更夸张。Q 版漫画的方便之处就是它的肢体动作可以十分夸张而又不显得突兀。眼珠直直地伸出来表现惊讶，嘴巴张大到超过下巴加强愤怒的情感等，这些原本是写实中不可能发生的，但在 Q 版漫画中却十分常见。夸张的表现力也是 Q 版漫画的一大特征之一。

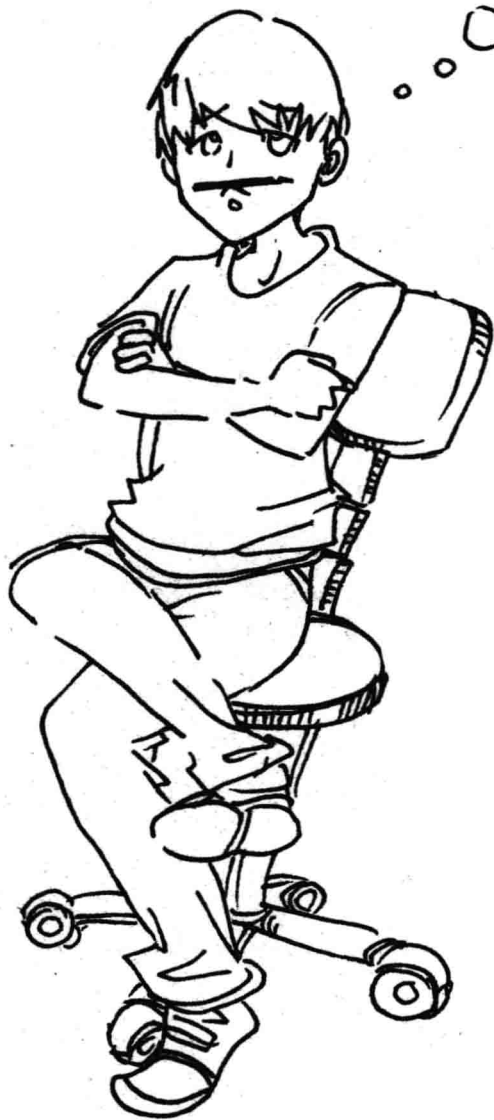
Lesson

Q 版漫画变形的步骤

03

看过了写实与 Q 版漫画的区别、Q 版漫画的特征和优点后是否想要创作属于自己的 Q 版漫画人物了呢？别急，让我们一步步来。

如何进行
夸张和变形是
个难题。

第一步，构思好你的人物。想要保证创作时有充足的灵感来源，就要做到在平时的生活中就要注意观察与记录，有所积累。构思人物，可以以身边的同学和老师为原型，也可以以新闻事件中的人为原型，还可以直接创作自己喜爱的类型，总之这个来源是多种多样的。在构思人物时，应该明确其外貌特征，突出其个性，还有设定其职业和喜恶等。

第二步，初步构思好人物的结构后，开始着手描绘其具体外貌。这时候应该明确这个人物是什么发型，穿着什么样的衣服，有没有戴眼镜、戴帽子或者背着包等。

也许你会纠结该设计一个什么形象，没事，从你最擅长的入手，比如把你的照片变形成 Q 版漫画。最开始的这一步非常重要，如果你开始想的形象就是你不喜欢的，那岂不是功亏一篑？

示例一：我想设计一个墓地的女鬼，女鬼一般没有脚，有可爱的外表、古典的衣服，也许这些还不够，那就来个灯笼和鬼火，让整体形象更加生动。

示例二：设计一个凶巴巴的战士，为了体现凶巴巴的表情，愤怒的眼神和刀疤是最直接的表达方式了，再来个盔甲和肌肉。瞧，一个凶恶的形象就这样诞生了。

完成后别忘了第三步给你的形象设计好夸张的部分。上面两个示例的大眼睛、刀疤、胸肌都是可以夸张的地方，这样可以让你设计的形象更让人印象深刻。