

男子个性动态素描

日本漫画大师倾情奉献 男子动态造型权威指南

本书适合初、中级读者以及专业人士

[日] 柳泽康介 角丸圆 / 编著

日本漫画大师讲座

16.

男子动态素描

“技法圣经”

解析男子个性动态造型的表现技巧

- 临摹素描的基础知识
- 变形素描的绘制技巧
- 用漫画素描来描绘脸孔和身体
- 动态素描的透视表现

中国青年出版社

男子个性动态素描

[日] 柳泽康介 角丸圆 / 编著

日本漫画大师讲座

16.

中青雄狮

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：本书由日本 HOBBY JAPAN Co., Ltd 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: cyplaw@cypmedia.com MSN: cyp_law@hotmail.com

Dynamic Dessin Lesson Book Danshihen Trace kara Hajimeru Ugoki no Aru Sokubyou Dessin

©Kosuke Yanagisawa / HOBBY JAPAN

All rights reserved.

Chinese (in simplified characters only) translation rights arranged with HOBBY JAPAN Co., Ltd.
through Toppan Printing Co., Ltd.

版权登记号：01-2014-2197

图书在版编目(CIP)数据

男子个性动态素描 / (日)柳泽康介, (日)角丸圆著; 丁莲译. —北京: 中国青年出版社, 2014.5

(日本漫画大师讲座)

ISBN 978-7-5153-2383-1

I. ①男… II. ①柳… ②角… ③丁… III. ①男性—漫画—人物画技法—素描技法 IV. ①J218.2 ②J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 079663 号

策划编辑：白 峥 唐丽丽

责任编辑：刘冰冰

助理编辑：张 敏

封面设计：六面体书籍设计

唐 棣 孙素锦

日本漫画大师讲座⑩男子个性动态素描

(日)柳泽康介 角丸圆 / 著 丁莲 / 译

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

印 刷：北京利丰雅高长城印刷有限公司

开 本：787 × 1092 1/16

印 张：11

版 次：2014 年 8 月北京第 1 版

印 次：2014 年 8 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5153-2383-1

定 价：39.80 元

目录

第1章

描绘临摹素描

9

本书的目的	3	阶段 1 什么是临摹素描?	4
阶段 2 其一 什么是变形素描?	5	阶段 2 其二 什么是漫画素描?	6
阶段 3 动态素描是什么?	7	描绘时的姿势	8
在开始描绘临摹素描之前	10	临摹素描的关键点	12
临摹素描中必要的线条练习	14	如果想要完成立体式的临摹素描的话	16
临摹素描的实践课程			
站立姿势的正面角度	22	站立姿势的斜侧面角度	28
站立姿势的侧面角度	34	站立姿势的应用	40
临摹素描的实践课程			
特写的正面角度	44	特写的斜侧面角度	46
特写的侧面角度	48		
通过临摹喜欢的插图来进行学习	50	绘制临摹素描时的“三不主义”	52

第2章

描绘变形素描

53

在开始描绘变形素描之前	54	人体的基础知识	56
变形素描的实践课程			
站立姿势的正面角度	60	站立姿势的斜侧面角度	62
站立姿势的侧面角度	64		
关于衣服的褶皱	68	在开始描绘半身像的变形素描之前	74
通过块面来掌握变形素描			
半身像的正面角度	76	半身像的斜侧面角度	78
半身像的侧面角度	80		
变形素描的实践课程			
特写的正面角度	82	特写的斜侧面角度	84
特写的侧面角度	86		
注重线条, 注重道具	88		

第3章

用漫画素描来描绘身体

91

在开始描绘漫画素描之前	92	就算把人物的腹肌分成 12 块也不是不可以!	92
从骨骼和肌肉到“可用的素描人偶”	96	尝试让素描人偶变得更加简单	100
漫画素描的实践课程			
站立姿势的动态状态	102	弯腰下蹲姿势的动态状态	106
通过 1、2、3 来展现“动态”的漫画素描	108		

第4章

用漫画素描来描绘脸部

133

在开始进行脸部的漫画素描之前	134	嘴巴的形状可以创造出各种不同的脸部表情	134
漫画素描的实践课程			
拳击的右直拳的场景①	136	拳击的右直拳的场景②	138
拳击的右直拳的场景③	140		
漫画素描的实践课程			
投掷的场景①	142	投掷的场景②	144
投掷的场景③	146		
漫画素描的实践课程			
跳跃的场景①	148	跳跃的场景②	150
跳跃的场景③	152		

第5章

描绘动态素描

155

在开始描绘动态素描之前	156	就算让脸上的五官超出实际可动范围也没什么关系吧!	156
动态素描的实践课程 人物脸部的伸展	158		158
用夸大透视来描绘动态素描	162	使用了扭曲的动态素描	164
动态素描的实践课程			
① 飞踢	166	② 攻击的动作	168
④ 飞起的动作	172	③ 踢球的动作	170
		⑤ 利用飘拂	174

男子个性动态素描

[日] 柳泽康介 角丸圆 / 编著

J218.2

69

日本漫画大师讲座

16.

中国青年出版社

中国青年出版社

目录

第1章

描绘临摹素描

9

本书的目的	3	阶段 1 什么是临摹素描?	4
阶段 2 其一 什么是变形素描?	5	阶段 2 其二 什么是漫画素描?	6
阶段 3 动态素描是什么?	7	描绘时的姿势	8
在开始描绘临摹素描之前	10	临摹素描的关键点	12
临摹素描中必要的线条练习	14	如果想要完成立体式的临摹素描的话	16
临摹素描的实践课程			
站立姿势的正面角度	22	站立姿势的斜侧面角度	28
站立姿势的侧面角度	34	站立姿势的应用	40
临摹素描的实践课程			
特写的正面角度	44	特写的斜侧面角度	46
特写的侧面角度	48		
通过临摹喜欢的插图来进行学习	50	绘制临摹素描时的“三不主义”	52

第2章

描绘变形素描

53

在开始描绘变形素描之前	54	人体的基础知识	56
变形素描的实践课程			
站立姿势的正面角度	60	站立姿势的斜侧面角度	62
站立姿势的侧面角度	64		
关于衣服的褶皱	68	在开始描绘半身像的变形素描之前	74
通过块面来掌握变形素描		半身像的斜侧面角度	78
半身像的正面角度	76		
半身像的侧面角度	80		
变形素描的实践课程			
特写的正面角度	82	特写的斜侧面角度	84
特写的侧面角度	86		
注重线条, 注重道具	88		

第3章

用漫画素描来描绘身体

91

在开始描绘漫画素描之前.....就算把人物的腹肌分成 12 块也不是不可以!	92		
从骨骼和肌肉到“可用的素描人偶”	96	尝试让素描人偶变得更加简单	100
漫画素描的实践课程			
站立姿势的动态状态	102	弯腰下蹲姿势的动态状态	106
通过 1、2、3 来展现“动态”的漫画素描	108		

第4章

用漫画素描来描绘脸部

133

在开始进行脸部的漫画素描之前.....嘴巴的形状可以创造出各种不同的脸部表情	134		
漫画素描的实践课程			
拳击的右直拳的场景①	136	拳击的右直拳的场景②	138
拳击的右直拳的场景③	140		
漫画素描的实践课程			
投掷的场景①	142	投掷的场景②	144
投掷的场景③	146		
漫画素描的实践课程			
跳跃的场景①	148	跳跃的场景②	150
跳跃的场景③	152		

第5章

描绘动态素描

155

在开始描绘动态素描之前.....就算让脸上的五官超出实际可动范围也没什么关系吧!	156		
动态素描的实践课程 人物脸部的伸展	158		
用夸大透视来描绘动态素描	162	使用了扭曲的动态素描	164
动态素描的实践课程			
① 飞踢	166	② 攻击的动作	168
④ 飞起的动作	172	③ 踢球的动作	170
		⑤ 利用飘拂	174

本书的目的

我希望自己能够从各种不同的角度熟练迅速地描绘出男性人物帅气的动作，但是却迟迟找不到合适的练习方法……为了帮助大家解决这一类的烦恼，我们精心策划了本书的内容。如果大家什么都不看，试图一上来就去描绘动感十足的帅气姿势，那么往往会因为觉得画起来太过复杂而陷入僵局。我想大家应该都会准备上几本用来充当资料的杂志或是姿势集放在手边。当然，如果是用自己拍摄的照片来做资料的话效果会更好。在最开始的阶段，我们要进行的练习就是去“临摹”这一类照片，让自己去熟悉现实中的人体形态。如果我们配合漫画或是插图的氛围，对“临摹素描”的人物进行变形，就会得到“变形素描”。我们还可以同时尝试挑战在没有资料的情况下描绘“漫画素描”。我们的最终目标，就是让“变形素描”和“漫画素描”得到进一步的发展，完成一眼看去就能给读者留下深刻印象的“动态素描”。

阶段 1

临摹素描

(第 9~52 页)

我们要在临摹照片的同时，将人物描绘成更加漂亮的形状。我们首先要使用干净利落的线条，将从照片中选择出的轮廓线描绘出来。如果照片中人物的姿势看起来不自然，或者说和我们想要描绘的姿势不太相符的话，我们就要在描绘的时候对原本的形状进行修正。为了进行修正，我们要对人物的骨骼有一个基本的了解。

阶段 2 / 其一

变形素描

(第 53~90 页)

因为临摹素描中描绘的人物还是现实中的人体形态，所以我们要对他进行变形，让他看起来更像是漫画角色。这时候我们需要改变人物的头身比例，让画面的风格更加符合自己的口味。在这个环节，为了让人物的动作拥有写实感，我们要以 7~8 头身的青年人物为中心进行练习。

阶段 2 / 其二

漫画素描

(第 91~154 页)

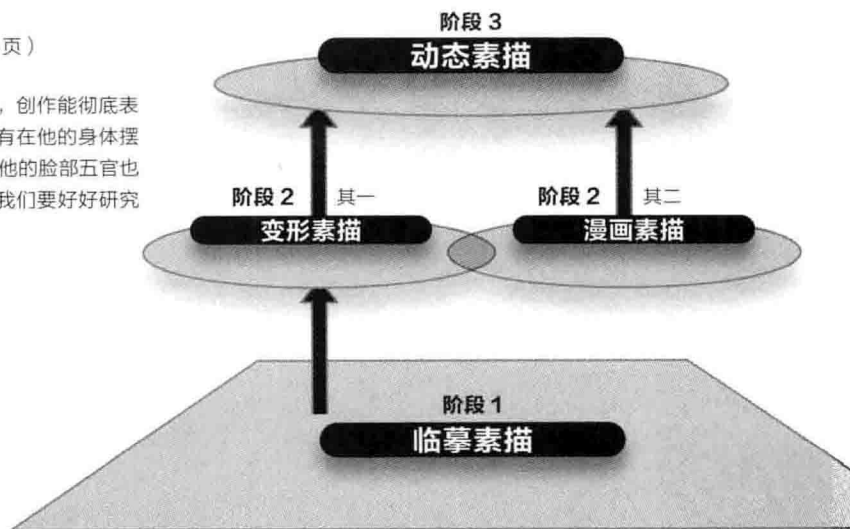
这里所说的“漫画素描”，就是让大家根据脑海中的设想来描绘出各种不同的角色。在这个部分，我们不光要让人物的头身比例有所变化，还要去尝试改变人物的年龄或是体格。这一点非常重要。在绘制草图的时候，我们要尝试使用铁丝状的素描人偶来掌握连续的动作。

阶段 3

动态素描

(第 155~175 页)

我们要以阶段 2 的变形素描和漫画素描为基础，创作能彻底表现出人物动态的素描。我们在描绘人物时，不是只有在他的身体摆出什么姿势时才需要去表现“动态”，我们还可以让他的脸部五官也大胆地活动起来，借此来创作出魅力十足的画面。我们要好好研究如何通过夸张的手法来表现人物帅气的姿势。

阶段 1 什么是临摹素描？

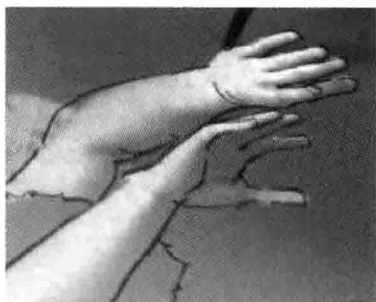
让我们以手头的照片为基础，来尝试描绘跳水的姿势吧。我们首先要把照片打印成容易描绘的尺寸，然后蒙上画纸放到临摹台上。在这个环节，我们要进行的练习就是照着图片来描摹人物的轮廓。

虽然说是临摹，但不能完全地照搬线条

尝试将人物的腿向内侧移动

描绘人物的手部时，要配合照片中的形状，用纤细的线条来画

这是用来充当素材的资料照片。照片中的人所摆的姿势是在模拟跳水的场景

下图是进行临摹素描的例子。因为就算我们完全照着资料照片来进行描摹，画出来的人物看起来也不像是在跳水，所以我们要对人物的腿部和衣服褶皱进行调整

*这里所说的临摹台，是指用树脂板之类的东西笼罩住荧光管或是LED等光源，形状类似于箱子的道具，有时候我们也会将这个道具称为调光拷贝台。

POINT 1

我们要让人物伸展开脚趾，摆出跳跃的姿势。还要略微缩小人物双腿之间的间隔，尝试让他表现出悬浮在空中的感觉。

POINT 2

我们要在人物T恤的前面多多添加表现下垂折叠感觉的褶皱，让人物看起来是处于弯曲背部状态中。

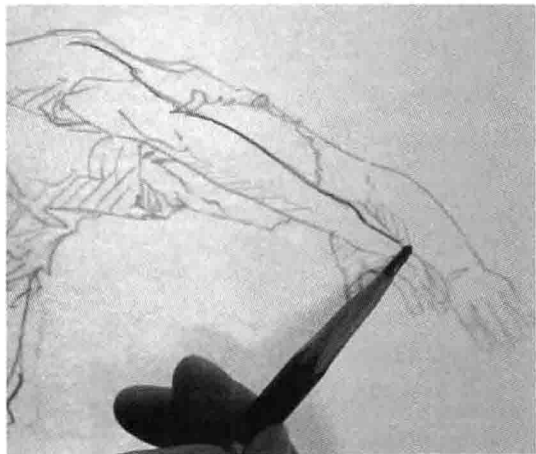
POINT 3

在人物的手臂或是手掌位于不好描绘的角度时，我们最好一面参考图片资料，一面摸索如何描绘才能让他的姿势看起来足够帅气。

临摹素描的完成

我们在练习如何利用照片来绘制临摹素描时，也要记得配合想要描绘的姿势对临摹出的线条进行加工。

我们要以临摹素描为基础，尝试描绘更具动感的姿势。为了让想要描绘的姿势的特点更加鲜明，我们要对临摹素描中的人物进行变化，这个过程就是“变形”。

我们要把在第4页中描绘出来的临摹素描放在临摹台上，然后在之上蒙上新的画纸来进行描绘

描绘概略草图

在这个环节，我们要做的不是一上来就描绘成品，而是要先尝试制作概略草图，以便摸索人物身体的形状和动作。所以我们要以临摹素描为基础，来改变人物身体的形状。

POINT 3

让人物的手进一步向前伸，表现出手和腿之间的距离感。

POINT 2

为了让T恤和短裤也拥有表现力，我们要简化人物衣服上的褶皱，同时尝试给衣服的轮廓线增添动感。

*轮廓线就是用来表示物体外侧形状的线条。

POINT 1

让人物的脚尖对齐，强调紧绷感，表现出跳跃的感觉来。

变形素描的完成

在临摹素描中，人物从肩部到手臂的线条是略微呈直线型向下延伸的，但是在变形素描中我们要对此进行改良，拉长人物身体整体的曲线，并让曲线看起来比较平缓，从而让人物看起来会跳得更远。我们要将之前描绘的概略草图垫在下面，描绘出拥有速度感的姿势来。

在描绘插图或是漫画的时候，通常大家会在什么也不看的情况下，在脑海中构建人物的姿势。这个就是漫画素描。

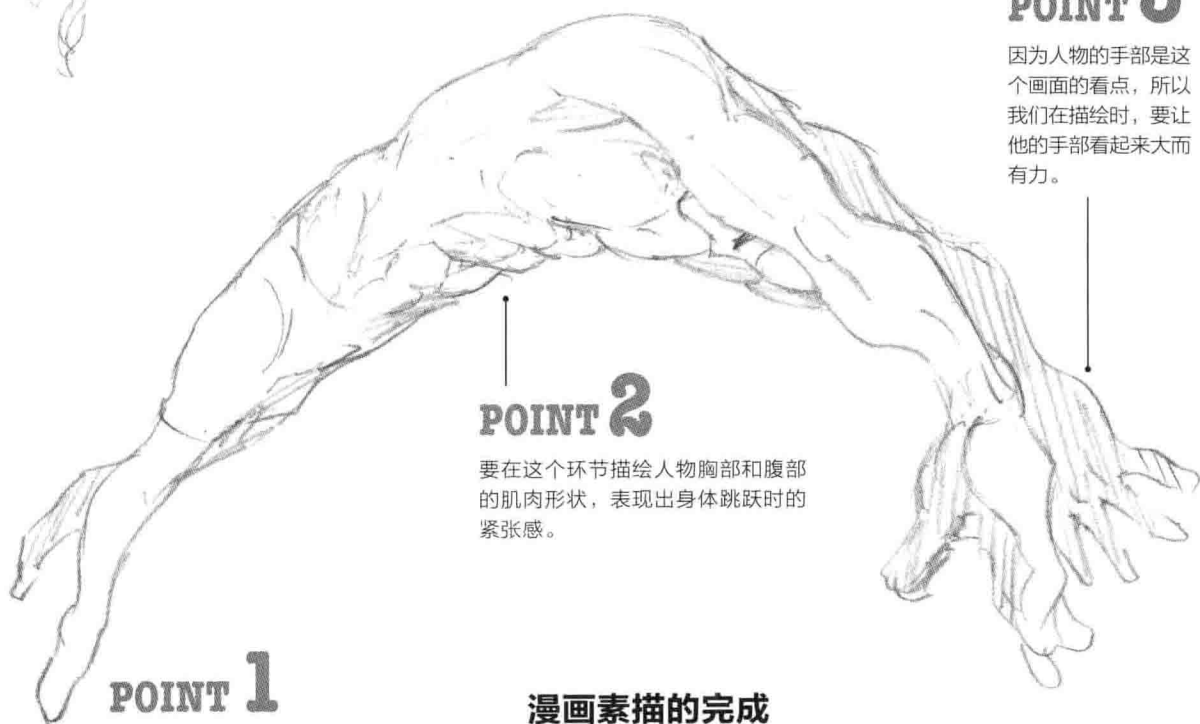
描绘结构草图

我们可以先用好像铁丝制作的“素描人偶”一样的简单草图来组装出人物的姿势。这时候我们要用图形来描绘人物的头部、手脚和关节，用三角形来描绘他的腰部。

描绘概略草图

我们要将结构草图垫在下面，一面给人物添加皮肉，一面摸索如何才能让他的身体表现出跳水时的动感。

POINT 3

因为人物的手部是这个画面的看点，所以我们在描绘时，要让他手部看起来大而有力。

POINT 2

要在这个环节描绘人物胸部和腹部的肌肉形状，表现出身体跳跃时的紧张感。

POINT 1

我们要缩小人物的脚部，并且为了表现出动感，尝试让人物的双脚微微错开。

漫画素描的完成

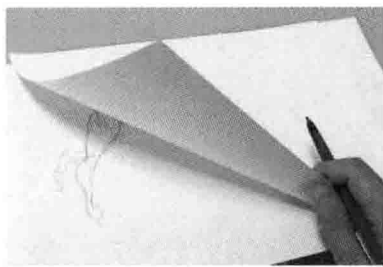
因为我们将这个画面设定为游泳时的开始镜头，所以描绘了穿着泳衣、身体处于紧绷状态的人物。通过放大人物向前伸出的手部，缩小他的脚部，我们可以给画面添加远近感。

阶段 3 动态素描是什么？

如果想要更进一步地表现出人物向水中跳下的感觉，我们在描绘时甚至可以无视人体的结构。

将草图垫在下面，描绘概略草图

再蒙上一张画纸，进行誊清

弯曲人物的身体，将他的脊背画成圆弧状，然后再放置他的头部和手部

用曲线来表现人物的脊背

因为不光是手部，我们还想将人物的脸部也设定成看点，所以要尝试将头部位置大幅度向下拉

POINT 1

因为人物从脚尖到手部为止都位于同一条曲线上，所以我们要让他抬起左脚来，给画面添加变化。

POINT 2

因为想要将人物的脸部和手部设定为看点，所以我们要简化他的胸部和腹部。

POINT 3

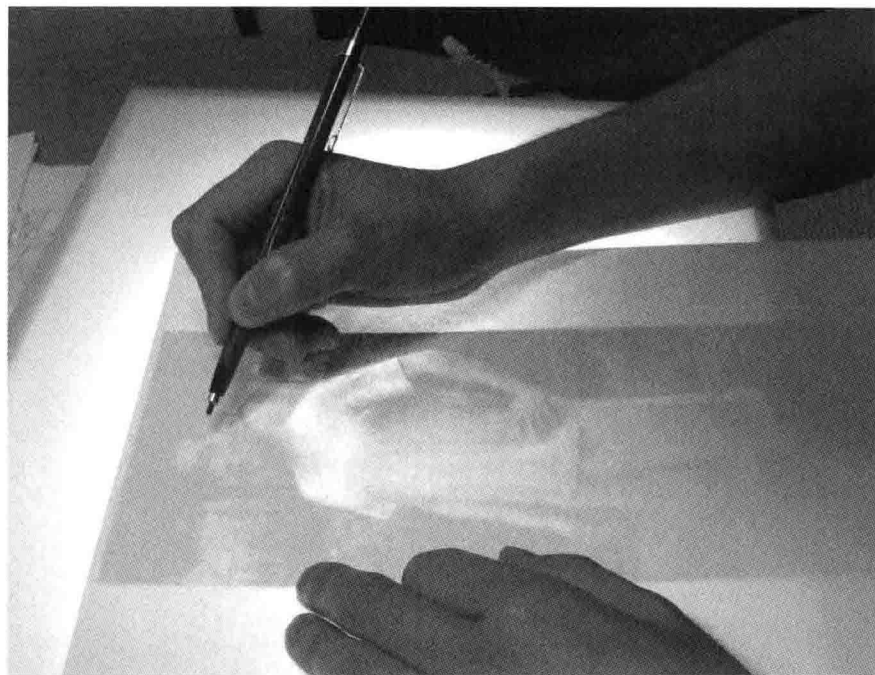
为了表现出跃动感，我们要尝试将人物的手臂画长一些，让手部夸张地向前伸出。

动态素描的完成

在这里，我们还要描绘泳帽和游泳镜等小配件，增加细节上的魅力，让大家将焦点集中在人物的脸上。为了更好地表现出速度感，我们要尽量省略线条，用简洁而有力度的曲线来勾勒出人物的身体线条。

描绘时的姿势

虽然在本书中，我们是使用临摹台来进行手绘练习，不过我们也可以使用电脑的绘图软件来进行描绘。在用临摹台进行描绘的时候，为了尽量拉开画纸和眼睛之间的距离，我们要挺直脊背坐在椅子上。这样我们在描绘时就可以让画面整体都进入视野，一面描绘，一面调整画面的平衡感。不过在描绘细节的时候，我们可以让眼睛贴近画纸哦。

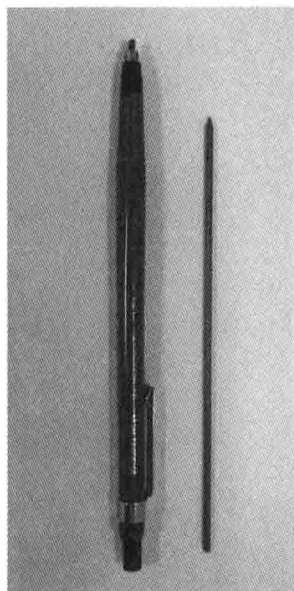

铅笔的握法

因为我觉得削铅笔比较麻烦，所以使用的是自动铅笔。2B铅笔的硬度比较适合用来画图。就算笔芯的前端变圆了我们也不用在意，照样可以继续描绘线条。在想要用强有力的线条来进行练习的时候，我会使用这样的自动铅笔或是铅笔，在想要描画纤细一些的线条时，我也会使用自动铅笔。握铅笔的基本诀窍，就是好像写字时一样让铅笔立起来。

如何按住画纸

在将画纸蒙在临摹台上进行描绘的时候，我们要用并非惯用手的那只手牢牢地按住画纸。如果无论如何都按不牢，容易让画纸出现错位的话，我们甚至可以使用胶带之类的东西来暂时固定住画纸。

作者爱用的STAEDTLER公司的自动铅笔（788C）和2B笔芯

第1章

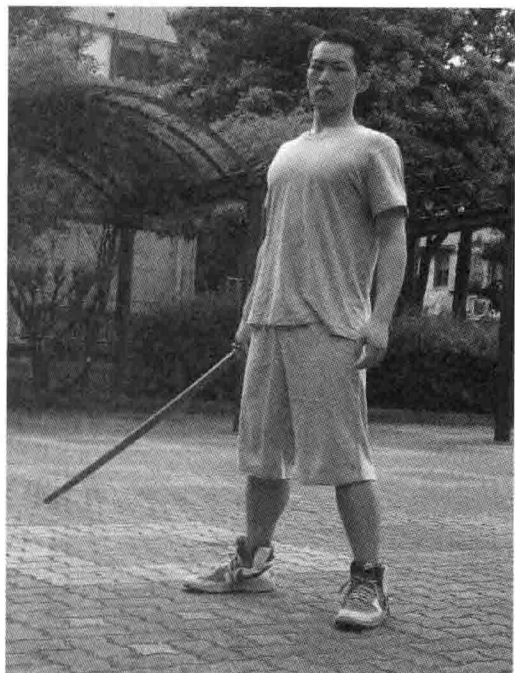
描绘

临摹素描

TRACE
DESSIN

在开始描绘临摹素描之前

准备用来充当资料的照片

在描绘临摹素描的时候，我们最好使用A4大小的复印纸或是PM垫纸。虽说是临摹，不过我们在描绘时不用让线条的粗细和力度都保持一致。就让我们以照片为线索，抱着“我要创作出更加帅气的画面”的干劲来开始描绘吧。

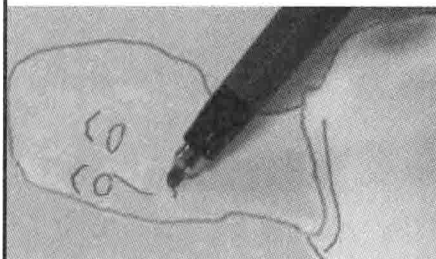

将画纸蒙在打印出来的照片上，打开临摹台的灯

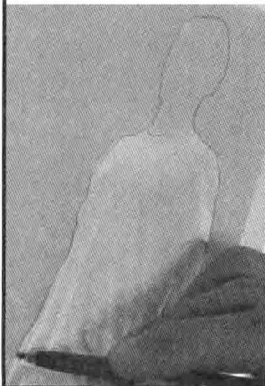

新手容易犯的错误

只是单纯“描摹”不会有进步！

眼鼻口没有立体感

大家在进行临摹时，弄不好就会变成只描摹“看得见的部分”。如果人物的轮廓是被一条线串起来的话，画面就会失去平衡感

轮廓线没有张弛感

褶皱没有配合衣服的形状

在照片中形状看不清楚的那只手没有被明确地画出来

短裤的形状不是很清楚

这个部分的形状很模糊

因为昏暗而看不见的发型被省略成圆形

脖子的连接不明确

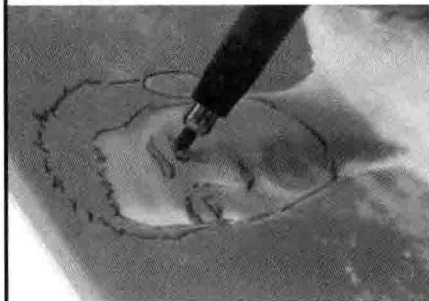
因为只是单纯描摹，所以线条看起来有种有气无力的感觉

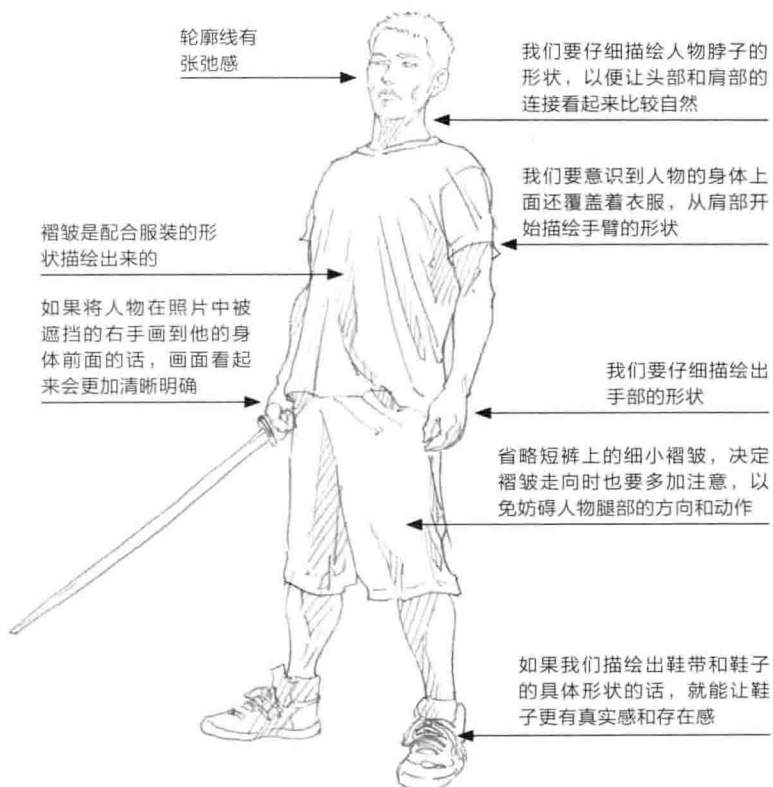
如果描绘横向褶皱的话，就无法表现出短裤的立体感

临摹素描 不能太拘泥 于照片

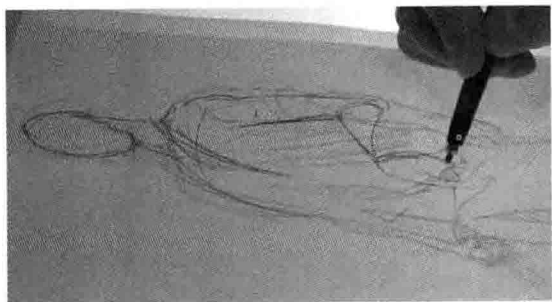

我们要将人物的眼鼻口简化成容易描绘的形状，顺着脸的方向安排它们的位置，让人物的脸部表现出立体感来

我们需要掌握的不是临摹， 而是 “临摹素描”

临摹素描的目的，不是原封不动地照搬照片，而是要获得帅气的画面，对照片进行适度的变形和演绎。也就是说我们要通过对照片形状的修正和反复的练习，掌握基础变形的人物角色的描绘方法，获得创作原创作品的能力。

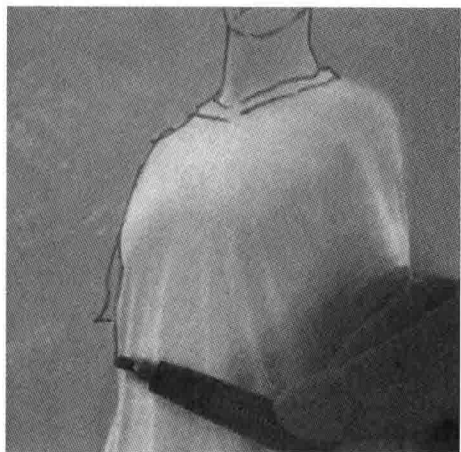
接下来我们还可以将临摹素描垫在下面，创作全新的插图

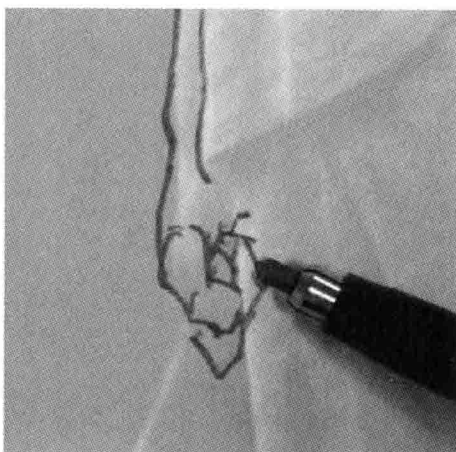
以临摹素描中的姿势为基础描绘出来的原创作品

临摹素描的关键点

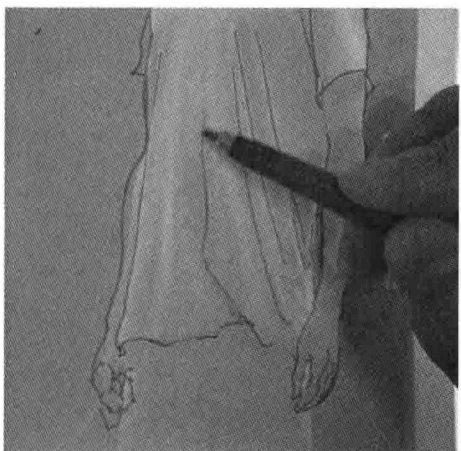
为了完成更加帅气的画面，我们需要注意下面的几点。

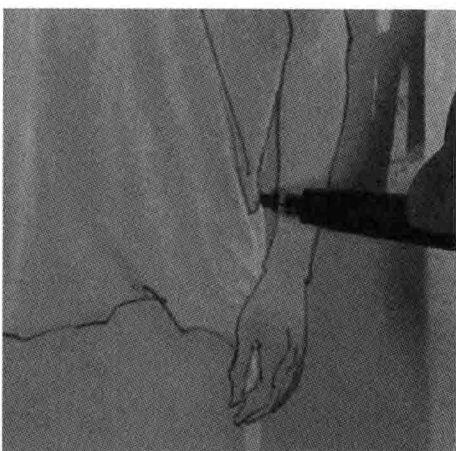
在描绘时要主动“创作”出原本看不见的右边袖子

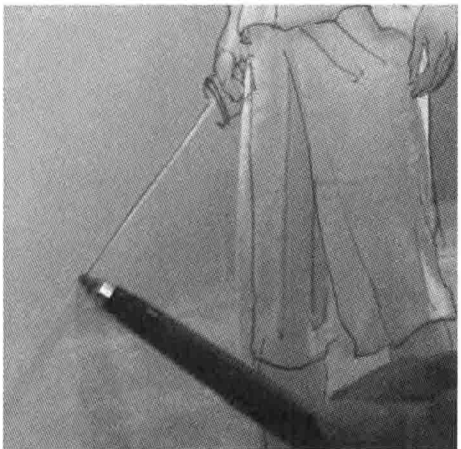
将人物握着木刀的右手移到比较靠前的地方

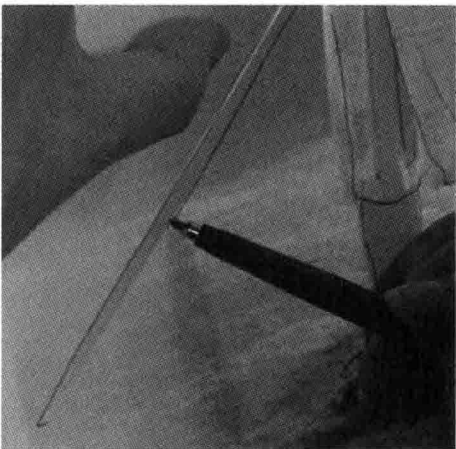
在描绘人物的服装褶皱的时候，我们只要掌握好必要的线条就可以了。如果有必要的话，还可以添加上原本不存在的线条

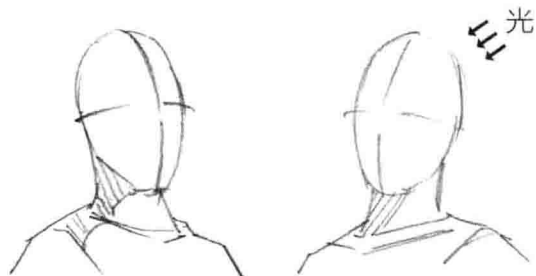
如果是衣服上凸起或是凹陷部分的褶皱，我们可以用在中途中断的线条来描绘

如果要画比较长的线条的话，我们拿笔时最好让手指位于铅笔靠后的位置

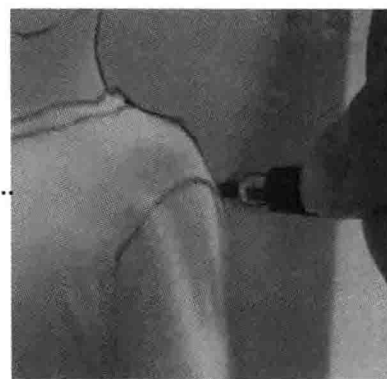

为了画出有劲道的线条，我们在描绘时最好让视野足够宽广，并用上身体的力量

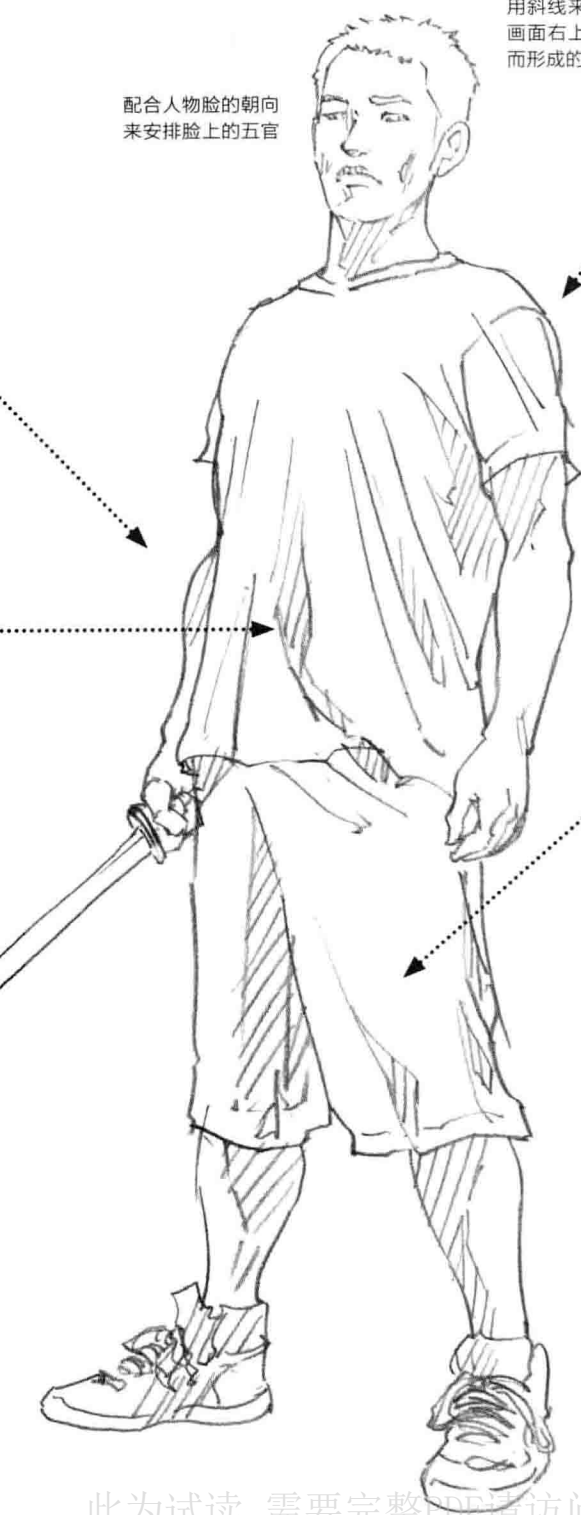

用斜线来添加由于画面右上方的光线而形成的阴影

配合人物脸的朝向来安排脸上的五官

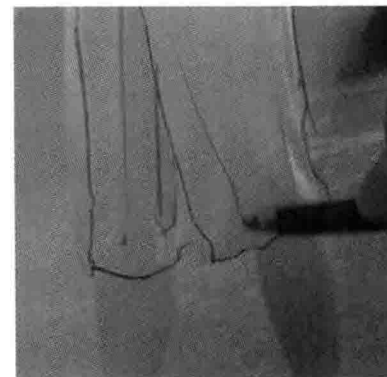
描绘T恤袖子的接缝线条时表现出立体感

略微削减短裤的右侧，强调人物胸部的张力

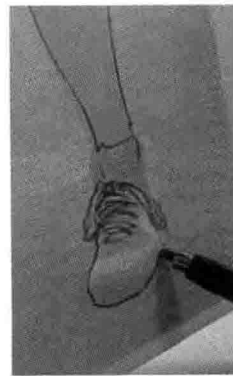
在想要表现短裤上的松弛褶皱时，我们也可以用在中途中断的线条来进行描绘

用有劲道的曲线来描绘人物腿部的线条

描绘鞋带的形状，表现脚的方向

在描绘时要表现出鞋子和地面接触的样子