

動漫達人修煉術

人物個性風格

素描技法

邮电出版社
TELECOM PRESS

MCOO動漫 著

上奇

動漫達人修煉術 人物個性風格素描技法

國家圖書館出版品預行編目資料

動漫達人修煉術：人物個性風格素描技法

MCOO動漫 著.-- 二版. -- 臺北市：上奇資訊，

2013.03 面；公分

ISBN 978-986-257-651-9(平裝)

1.動漫 2.電腦繪圖 3.繪畫技法

956.6

102000253

作 者：MCOO動漫

發行人：潘秀椿

發行所：上奇資訊股份有限公司

責任編輯：吳忻穎

地 址：105台北市松山區復興北路147號6樓

電 話：(02)2718-0068

傳 真：(02)2718-1708

出版年月：2013年03月

著作權聲明：上奇資訊股份有限公司版權所有。

商標聲明：本書所有內容未經本公司書面同意，不得以任何方式（包括儲存於資料庫或任何存取系統）翻譯、抄襲或節錄。

本書簡體字版名為《動漫秀場22——超級漫畫個性角色素描技法》（ISBN：978-7-115-24146-7），由人民郵電出版社出版，版權屬人民郵電出版社所有。本書繁體字中文版由人民郵電出版社授權上奇資訊股份有限公司獨家出版。未經本書原版出版者和本書出版者書面許可，任何單位和個人均不得以任何形式或任何手段複製或傳播本書的部分或全部。

獵人行動

您是繪圖設計高手嗎？您的影像處理功力讓人瞠目結舌嗎？您對網頁動畫的狂熱超乎常人嗎？您自詡為3D、多媒體製作大師嗎？您是程式設計的狂人嗎？您對Open Source的使用有獨到的見解嗎？您對電腦書籍的翻譯有遠大的抱負嗎？

上奇資訊鎖定能力過人的您，歡迎加入上奇資訊的出版行列，一起成為我們的作者，成就您的事業。

上奇資訊股份有限公司
E-mail: editor@grandtech.info

第一章 個性角色的認知與設定.....003

個性角色的定義.....	004
什麼是個性角色.....	004
個性角色的特點.....	005
基本繪製技巧.....	006
個性角色的創作與設定.....	006
線條的應用和表現.....	007
表現方式.....	008
怎樣表現人物的個性.....	008
如何將角色的個性明顯化.....	009

第二章 個性人物表情的繪製.....010

表情與髮型.....	011
表情的應用.....	014
羞澀的男孩.....	014
單純的少女.....	016
困惑的少年.....	018
愉悅的少女.....	020
無聊時的少女.....	023
憂鬱的少年.....	025
沉穩的少年.....	027
生氣時的女孩.....	031
高傲的少女.....	033
長髮的女孩.....	035
頑皮的少年.....	037
乖巧的少年.....	040

第三章 個性人物服飾的繪製.....042

個性角色的服飾特點.....	043
服飾對人物的重要性.....	043
個性服飾的表現方法.....	044
個性人物服飾的創作.....	045
持劍的少女.....	045
持魔杖的少女.....	048
持書的少年.....	051
乖巧的少女.....	053
冷漠的少年.....	055
身著學生裝的少女.....	057

身著華麗服飾的少女.....	058
戴草帽的少女.....	061
學院派少年.....	063
雙人組合（1）.....	065
雙人組合（2）.....	068
女子三人組合.....	071

第四章 個性人物姿勢的繪製.....073

姿勢對人物表現的作用.....	074
人物姿勢的表現方式.....	075
各種姿勢的表現.....	076
躺下的姿態.....	076
短髮側躺的少女.....	079
長髮側躺的少女.....	080
少女的站姿（1）.....	081
少女的站姿（2）.....	085
少女的坐姿（1）.....	087
少女的坐姿（2）.....	089
跪坐少女.....	093
少年坐姿.....	095
少年站姿.....	097
雙人站姿（1）.....	100
雙人站姿（2）.....	103
雙人站姿（3）.....	107
雙人站姿（4）.....	109
三人站姿.....	111
男子三人組合.....	113
拿吉他的少女.....	117
持扇少女.....	119
少女姿態.....	121

第五章 個性人物動態的繪製.....123

動態對人物表現的作用.....	124
人物動態的表現方式.....	125
人物動態造型.....	126
奔跑的少女.....	126
短髮少女.....	128
多人動態.....	131
伸懶腰的少女.....	133
跳躍的少女.....	135
調皮二人組.....	136

乖巧三人組.....	138
男女雙人組合.....	140
少女二人組合.....	142
奔跑二人組合.....	144
打招呼的少女.....	146
侍者裝扮的少女.....	148
雙人組合.....	151
歡呼的少女.....	154
女子手臂動態.....	155
少女組合.....	156
摔倒的少女.....	158
四人動態組合.....	159

第六章 不同類型的個性人物.....162

人物類型的區分.....	163
頑皮型.....	164
紳士型.....	166
可愛型.....	168
甜美型.....	170
活潑型.....	171
淑女型.....	173

陽光型.....	174
靦腆型.....	176
淡漠型.....	178
慵懶型.....	180
溫柔型.....	181
天真型.....	183
冷酷型.....	184
乖巧型.....	188
熱血型.....	190
憂鬱型.....	192
搞怪型.....	195
古典型.....	196
自然型.....	197
書卷型.....	199
成熟型.....	201
華麗型.....	203
家居型.....	206
脆弱型.....	208
斯文型.....	210
深沉型.....	211
邪魅型.....	213

第一章 個性角色的認知與設定.....003

個性角色的定義.....	004
什麼是個性角色.....	004
個性角色的特點.....	005
基本繪製技巧.....	006
個性角色的創作與設定.....	006
線條的應用和表現.....	007
表現方式.....	008
怎樣表現人物的個性.....	008
如何將角色的個性明顯化.....	009

第二章 個性人物表情的繪製.....010

表情與髮型.....	011
表情的應用.....	014
羞澀的男孩.....	014
單純的少女.....	016
困惑的少年.....	018
愉悅的少女.....	020
無聊時的少女.....	023
憂鬱的少年.....	025
沉穩的少年.....	027
生氣時的女孩.....	031
高傲的少女.....	033
長髮的女孩.....	035
頑皮的少年.....	037
乖巧的少年.....	040

第三章 個性人物服飾的繪製.....042

個性角色的服飾特點.....	043
服飾對人物的重要性.....	043
個性服飾的表現方法.....	044
個性人物服飾的創作.....	045
持劍的少女.....	045
持魔杖的少女.....	048
持書的少年.....	051
乖巧的少女.....	053
冷漠的少年.....	055
身著學生裝的少女.....	057

身著華麗服飾的少女.....	058
戴草帽的少女.....	061
學院派少年.....	063
雙人組合（1）.....	065
雙人組合（2）.....	068
女子三人組合.....	071

第四章 個性人物姿勢的繪製.....073

姿勢對人物表現的作用.....	074
人物姿勢的表現方式.....	075
各種姿勢的表現.....	076
躺下的姿態.....	076
短髮側躺的少女.....	079
長髮側躺的少女.....	080
少女的站姿（1）.....	081
少女的站姿（2）.....	085
少女的坐姿（1）.....	087
少女的坐姿（2）.....	089
跪坐少女.....	093
少年坐姿.....	095
少年站姿.....	097
雙人站姿（1）.....	100
雙人站姿（2）.....	103
雙人站姿（3）.....	107
雙人站姿（4）.....	109
三人站姿.....	111
男子三人組合.....	113
拿吉他的少女.....	117
持扇少女.....	119
少女姿態.....	121

第五章 個性人物動態的繪製.....123

動態對人物表現的作用.....	124
人物動態的表現方式.....	125
人物動態造型.....	126
奔跑的少女.....	126
短髮少女.....	128
多人動態.....	131
伸懶腰的少女.....	133
跳躍的少女.....	135
調皮二人組.....	136

乖巧三人組.....	138
男女雙人組合.....	140
少女二人組合.....	142
奔跑二人組合.....	144
打招呼的少女.....	146
侍者裝扮的少女.....	148
雙人組合.....	151
歡呼的少女.....	154
女子手臂動態.....	155
少女組合.....	156
摔倒的少女.....	158
四人動態組合.....	159

第六章 不同類型的個性人物.....162

人物類型的區分.....	163
頑皮型.....	164
紳士型.....	166
可愛型.....	168
甜美型.....	170
活潑型.....	171
淑女型.....	173

陽光型.....	174
靦腆型.....	176
淡漠型.....	178
慵懶型.....	180
溫柔型.....	181
天真型.....	183
冷酷型.....	184
乖巧型.....	188
熱血型.....	190
憂鬱型.....	192
搞怪型.....	195
古典型.....	196
自然型.....	197
書卷型.....	199
成熟型.....	201
華麗型.....	203
家居型.....	206
脆弱型.....	208
斯文型.....	210
深沉型.....	211
邪魅型.....	213

第一章

個性角色的認知與設定

在漫畫創作中，角色設定是十分重要的一個環節。具有鮮明性格特徵的人物角色容易被記憶，並具有感情色彩。因此，在創作的過程中，讓角色具有不同的性格特徵是很必要的。

個性角色的定義

什麼是個性角色

在漫畫創作過程中，瞭解什麼是個性角色，是創作的構思基礎。只有瞭解了個性角色的定義，才能夠在如何表現其個性特徵的問題上進行研究和探索。

個性角色和普通的漫畫角色是不同的。普通的漫畫角色只能作為場景陪襯或人物的陪襯，而個性角色是需要作為主（次）角來貫穿整個故事主線的，也可以說是整幅漫畫作品的主體部分。只有個性鮮明、獨立自主的角色設定才能夠吸引讀者的眼球。

個性角色設定主要指的是運用各種方式抓住或強調人物本身與眾不同的特徵，並將其鮮明地表現出來。

個性角色的特點

創作與繪製個性角色時，需要表現角色的特別性。根據每幅創作作品內容的不同，角色的個性也是各有差異的，表現的形式也是不一樣的。

在表現角色個性的創作中，可以透過服飾的變化、裝飾品的點綴、肢體動作及行為習慣來突出其個性。

個性人物角色的特點不僅可以透過以上這些方式來表現，還可以透過面部表情、相貌或體態特徵來表現。

表現個性人物角色的方式並不是固定的，可以參考其他漫畫家的作品來進行創作，從而繪製出屬於自己的個性人物。

基本繪製技巧

個性角色的創作與設定

創作和設定個性人物角色時，不僅可以從外貌方面進行個性的設計，還可以從人物的著裝方面來突出與強化個性。

比如繪製女性角色時，為了突顯出女性柔弱嬌小的外貌及堅強的內心，可以在創作的時候，繪製出金屬的鎧甲，這樣能夠突出畫面的衝突感，讓女性柔弱的一面更為突顯，增加角色的存在感。

因此，在進行人物角色的設定時，一定要賦予其特徵及個性，這樣畫面才能有故事感。

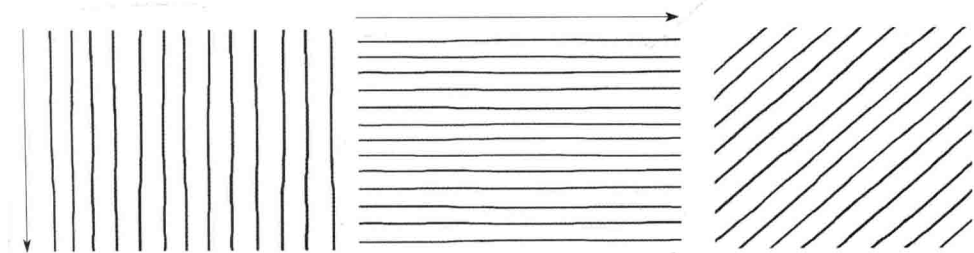

線條的應用和表現

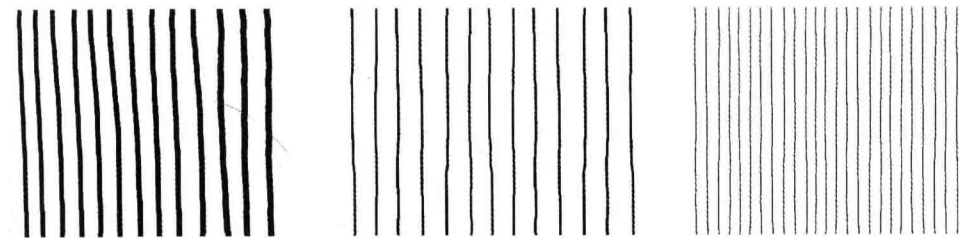
在創作或繪製任何漫畫作品時，線條的應用是不可缺少的。線條是表現畫面的基礎工具，優美的線條表現與排列能讓整幅作品更加賞心悅目。

如何掌握並熟練地運用線條也是創作作品的關鍵。在進行不同部位的繪製時，有可能要用到線條的多種變化形式。

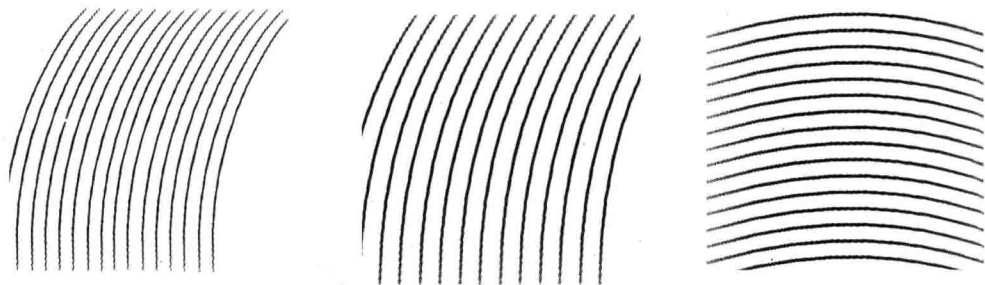
因此，在創作作品之前，一些線條的練習是十分必要的。在練習線條的排列方式時，還要多參考一些光影以及色調的表現手法和方式。在不同的光照條件下，衣服的褶皺和人物面部的陰影部分都會發生一定的改變，所以，熟悉光源的變化、影響及表現是必須的。

豎直線、橫直線、斜行線，都是在繪製陰影和平面中常用的線條方式。其中，主要以斜行線為主。基本上，在繪製陰影部分時，會運用大量的斜行線條，這種線條能夠很好地表現陰影的分佈和立體感。

豎直線，從左到右，由粗到細。豎直線可以用來繪製一些陰影的死角部分。在表現陰影時，並不是全部都以斜行線來繪製，只是在一些必要的地方才會運用這種較為直板的線條。但在繪製基礎線條時，大部分則會採用豎直線來進行，因為這種繪製方式能讓畫面更有立體感。

粗細疏密及方向不同的C形線條可以用來表現頭髮的色澤、光影及立體效果。在表現頭髮時，要想使其顯得輕盈、柔軟，用C形線條是最為合適的。它不像斜行線和橫（豎）直線般規矩，更富有變化性和延伸性。

表現方式

怎樣表現人物的個性

表現人物個性的方式和途徑是多樣化的，沒有特定的步驟和方法，主要是依靠想像力和創造力。

在構思好人物性格的前提下，可根據人物的個性予以延伸，可對外型及著裝甚至是動作、表情進行創作。

繪製個性人物角色時，不能拘泥於常理，要進行創意與拓展。

例如，在繪製女性人物時，可以賦予女性人物不同的人物性格和穿著特徵。

右圖中的少女，在繪製盔甲時，也不能忽視其柔軟感，頭上的王冠髮飾可以作為其身份或地位的象徵。在繪製人物姿勢時，也需要以人物的生活背景作為參考。右圖中少女的姿勢與表情動作，就能夠充分地表現其修養與內涵。

因此，在繪製個性人物時，要抓住人物的重點部位來進行創作。

如何將角色的個性明顯化

除了表現人物特徵以外，在創作與繪製人物時，也需要根據情景將人物的特徵明顯化（擴大化）。因為，在繪製整個場景時，如需要人物作為事件的主體，就需要將人物特徵明顯化來蓋過場景的繁複多變。

將人物角色的特徵明顯化，也有助於增加人物的辨識度，讓人看過以後印象更加深刻。

要將人物特徵明顯化，可以從幾個方面入手。首先，人物的五官面貌及獨特的髮型，甚至是身上的烙印及紋身；其次，衣著服飾，以及有人物標誌性的配飾也是增強人物特性的一項很好的道具；再次，人物的體型特點或標誌性的動作與姿勢。這些，都是可以將角色特徵明顯化的途徑。

由此可以知道，在繪製人物時，要注意周邊及小物件的應用。

第二章

個性人物表情的繪製

人物角色是需要賦予其動態及生命的。如何能讓人物靈動起來呢？好的表情就可以做到。生動的表情能夠賦予人物動感，讓畫面看起來更加生動、真實，不顯生硬、呆板。

表情與髮型

人物的表情是生動多變的，由於頭部角度的變化導致面部表情也會受到相應的影響，因此，同一個表情在不同的角度下，呈現的方式也是不同的。

在進行表情的繪製時，髮型的搭配也十分重要。給人物的表情搭配上相應的髮型能夠讓畫面看起來有不一樣的感覺。

面部表情的重點主要集中在眉毛與眼睛的形態變化與互動上，嘴部也會進行相應的變化。在創作與繪製中，可以將人物的表情誇張化，這樣能讓人物個性更加鮮明。

尷尬的情況下會露出為難的表情，繪製這種表情時，眉尾下壓，眉頭抬高。因為想掩飾內心的某種活動而露出尷尬的笑容，所以眼睛要眯起。

在繪製好奇的表情時，可以將眼睛畫成睜大的狀態，嘴巴因疑惑形成O形。臉頰上也要繪製出小女孩所具有的紅暈。

在繪製仰望的表情時，要注意側面線條的清晰度。清晰的線條能夠讓仰望的姿態更加柔美。

回頭時要注意臉部轉向的角度，頭髮相應地也要進行角度的變換。在繪製的時候，同樣不能忽略的是人物臉上的愉悅表情。

微笑時，表情自然，嘴巴微微抿住，小小的紅暈使人物看起來更加清新動人。頭髮可以繪製成一個簡潔的樣式。

搞怪調皮的表情能夠使人物看起來天真活潑。束起的額頭與頭髮讓女孩更顯稚氣，輕盈的體態和姿勢使人物看起來更加頑皮。

在繪製說話的表情時，可以結合手部的動作一起繪製。嘴部微微張開，紮起的馬尾辮讓少女看起來精神十足。

在繪製困惑的表情時，眉毛呈新月狀，兩邊的眉尾均朝上，眼部因疑問而下壓。困惑的表情能使少女看起來更加嬌小可愛。

在繪製驚訝的表情時，主要以嘴部的形態為主。嘴部的形態能夠反映出人物不可思議，受到驚嚇的感覺。

凝視的表情能夠讓人物看起來更有知性美，更符合學生的身份。頭髮微微飄起，使女孩看起來更加清新、美麗。

在繪製讓少女看起來更加成熟的表情時，眼神要肯定。在眼睛的表現上，要繪製出透亮的感覺。眼睛的透亮能夠使少女看起來更加靚麗。

繪製抱歉的表情時，需要將表情與肢體動作結合起來，這樣能夠讓畫面看起來更加豐富。手部搖擺和臉部表情讓人物顯得更慌亂。

在繪製恍然大悟的表情時，眉毛上提，嘴部微張，用手掩著嘴部，讓整個人物看起來更加天真。馬尾辮使女孩看起來更精神。

在繪製疑問的表情時，眼睛微微下垂，嘴部張開，露出小小的牙齒。兩邊束起的髮辮使小女孩看起來更有學生范，既可愛又富有朝氣。

開心的表情。人物因為內心的愉悅而反映出的表情，能夠展示人物活躍的內心情感。面部表情顯得嬌俏，使人物看起來更有活力。

在繪製滿足的表情時，可以將頭髮微微上擺，這樣能夠使角色看起來精神飽滿、內心愉悅。在繪製滿足的表情時，要讓角色看起來很陶醉。

在繪製傾聽的感覺時，就是要表現出人物傾聽時的神態。面帶微笑，表情知性且沈著，能夠使角色看起來沉穩可靠。

將頭髮卷起，盤成小圓包狀，既能表現出角色的清新幹練，也不失小女孩的可愛之處。這樣的髮型可以讓人物面部的表情特徵更加集中。

在繪製人物側臉時，需要注意臉部的輪廓線條。清晰的輪廓有助於表現人物自然的美感，能夠讓人物在畫面中更加顯眼。

豐富搞怪的面部表情可以讓角色看起來更富有娛樂性，也能夠讓人物看起來更加豐富多變，不顯呆板。手勢可以起到對人物行為補充的目的。

半側面的角度能讓少女看起來更加嬌俏可愛。在繪製半側面表情時，要特別注意頭髮與臉部的交接以及過度，同時也要注意頭髮的角度變化。

繪製短髮的女孩時，可以為其添加髮卡，在臉上點綴紅暈能夠讓角色看起來更加甜美。同時，眉毛也是表現情緒變化的一大亮點。

長髮能夠顯出少女成熟或優雅的氣質，也能夠讓少女看起來更加柔美。在繪製長髮人物時，可以將表情畫得更可愛單純一些。

短髮顯出女孩的活力以及調皮、嬌俏的氣質。在給人物配以短髮的同時，可以將表情繪製得多變一些，能讓角色看起來具有豐富的內涵。