

超级动漫秀

动漫人物表情

COOL漫工作室 编著

素描技法

清华大学出版社

超级动漫秀

动漫人物表情

COOL漫工作室 编著

素描技法

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

本书主要讲解漫画人物表情的绘制方法。其中包括脸部的结构、五官的结构、面部的常见表情、人物性格通过面部表情的反映、不同年龄的表情、人物的动作与表情、双人互动的表情、借助道具的表情、Q版表情,以及表情的综合演练等知识。本书通过大量示例和完整的案例讲解了漫画表情绘制基础的内容和相应的绘制方法,同时本书还穿插了大量的、实用方便的绘画技巧。

本书讲解系统,案例丰富,技巧实用,适合初中级别的漫画爱好者学习,同时也可以作为动漫专业的参考图书。

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

动漫人物表情素描技法/COOL漫工作室编著. —北京:清华大学出版社, 2014
(超级动漫秀)
ISBN 978-7-302-36151-0

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第072652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:张术强
责任印制:李红英

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

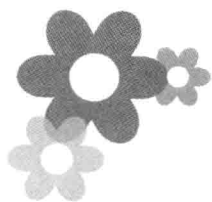
开 本: 185mm×260mm 印 张: 13.25 插 页: 2 字 数: 319 千字

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: 052225-01

你是否应该学漫画？

中国动漫产业在短短的 8 年间，产量已经跃升了 50 多倍，目前已经超过了美国、日本、韩国等动漫大国，增速居世界第一。这种井喷式的发展带来了动漫人才需求的急剧增加，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 万元左右。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，或者对动漫非常热爱的读者指出一条简单而又实用的道路。

其实，变成一个动漫高手并不像大家想的那么难，从没有任何基础到成为一个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。

你应该学哪些漫画表情？

表情无疑是漫画人物的重中之重，因为我们要用漫画传达出各种信息，比如人物的内心就一定离不开表情，好的表情可以让漫画锦上添花，并让各种人物能够深入人心，可以说，表情就是漫画人物的灵魂。在绘制漫画人物表情的时候不能局限在写生式绘画方式，因为过于写实的表情很难让人印象深刻，必须要掌握创造式的绘画方式。所以漫画表情的学习更应该注重原理，然后在此基础上变化。这种思路也是漫画学习的一条捷径，我们只需要掌握各种基础知识，在这个基础上，就可以画出千变万化的内容了。

漫画表情是一个非常系统而又注重细节的内容。本书通过合理的分类与典型的实例相结合的方式，对各种漫画表情的绘制技法和基础知识都做了详细的讲解。本书内容全面，图示案例丰富。书中讲解了大家最需要的各种基础知识，这些知识包括脸部的结构和比例、五官的结构、面部的常见表情、表情和人物性格，不同年龄的表情、表情与动作，人物交互的表情、Q 版表情，以及表情的范例等内容。

这些内容都是学习漫画表情所必备的知识，掌握了这些，你就掌握了最基本的漫画表情的画法，也就有了举一反三进行创作的基础。

你应该怎样学漫画？

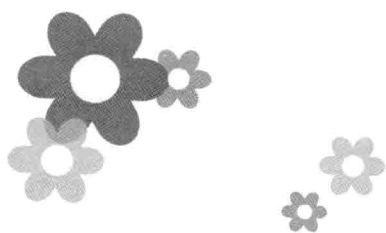
学漫画最简单有效的方法有两种，一种是临摹，另外一种就是掌握原理。临摹这种方法是最古老，也是最有效的绘画学习方式，因为没有大量的临摹练习是很难掌握最基本的绘画技巧的。但是会临摹的人很多，比如很多人都能模仿绘制出精彩的人物表情，但是真正能创作出受大家喜欢的表情的人却很少。之所以会产生这样的现象，主要原因就是机械的临摹和写生容易掌握，灵活的创作和创新却很难做到。

本书就是在这两点上做出了精心的安排，首先书中用大量的范例和示例让大家方便临摹，然后在每个内容的讲解中按照展示、重点讲解、步骤讲解、原理讲解等几个部分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，大家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，以及漫画的爱好者，本书不失为最有价值的教程。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。

Chapter 01

脸部的结构和比例

- Lesson 01 头部的比例 2
- Lesson 02 头部的骨骼 4
- Lesson 03 头部上的肌肉 5
- Lesson 04 各种各样的脸 6
- Lesson 05 临摹练习 11

Chapter 02

五官的结构

- Lesson 01 头发对人很重要 14
- Lesson 02 眼睛的画法 18
- Lesson 03 鼻子的画法 21
- Lesson 04 嘴的画法 23
- Lesson 05 眉毛的画法 25
- Lesson 06 耳朵的画法 26
- Lesson 07 各种不同的五官组合 27
- Lesson 08 绘制实例——
差异巨大的三姐妹 32
- Lesson 09 绘制实例——
清秀的男生 34
- Lesson 10 临摹练习 36

Chapter 03

面部常见的表情

- Lesson 01 面部的常见表情 38

- Lesson 02 表情与角色的关系 45

- Lesson 03 绘制实例——
运动的少女 50

- Lesson 04 绘制实例——
踢腿的少女 52

- Lesson 05 临摹练习 54

Chapter 04

面部表情与人物性格

- Lesson 01 不同性格人物的表情
不同 56

- Lesson 02 各种不同人物的笑 58

- Lesson 03 不同性格人物的愤怒 59

- Lesson 04 不同性格人物的哭泣 60

- Lesson 05 各种不同性格人物
的惊恐 61

- Lesson 06 性格与表情的设定步骤 .. 62

- Lesson 07 绘制实例——
滑雪的少男少女 68

- Lesson 08 绘制实例——
没头脑的暴力女 70

- Lesson 09 临摹练习 72

Chapter 05

服饰与人体的关系

- Lesson 01 表情与年龄的关系 74

- Lesson 02 不同年龄的表情 77

Lesson 03	绘制实例—— 两个闺蜜	87
Lesson 04	绘制实例—— 两个运动员	89
Lesson 05	临摹练习	91

Chapter 06

人物的动作与表情

Lesson 01	动作与表情的关系	94
Lesson 02	体现愤怒的动作	95
Lesson 03	体现高兴的动作	99
Lesson 04	体现恐惧的动作	103
Lesson 05	体现害羞的动作	108
Lesson 06	绘制实例—— 激愤的少年	112
Lesson 07	绘制实例—— 装模作样的人	114
Lesson 08	临摹练习	116

Chapter 07

双人互动的表情

Lesson 01	表情互动的要点	118
Lesson 02	各种互动的表情	119
Lesson 03	绘制实例——练芭蕾舞 的老师和学生	134
Lesson 04	绘制实例—— 滑冰摔倒者	136
Lesson 05	临摹练习	138

Chapter 08

借助道具的表情

Lesson 01	道具可以强化表情	140
-----------	----------------	-----

Lesson 02	各种借助道具的表情	141
-----------	-----------------	-----

Lesson 03	绘制实例—— 挥舞帽子的胜利者	158
-----------	--------------------------	-----

Lesson 04	绘制实例—— 手握剑的骑士	160
-----------	------------------------	-----

Lesson 05	临摹练习	162
-----------	------------	-----

Chapter 09

Q 版表情

Lesson 01	Q 版的表情	164
Lesson 02	写实人物的表情	165
Lesson 03	从写实到 Q 版的步骤	166
Lesson 04	典型表情的表现方法	170
Lesson 05	略复杂的表情	177
Lesson 06	Q 版表情的符号化	180
Lesson 07	绘制实例—— 傻气二人组	181
Lesson 08	绘制实例—— 买水果的姐妹俩	183
Lesson 09	临摹练习	185

Chapter 10

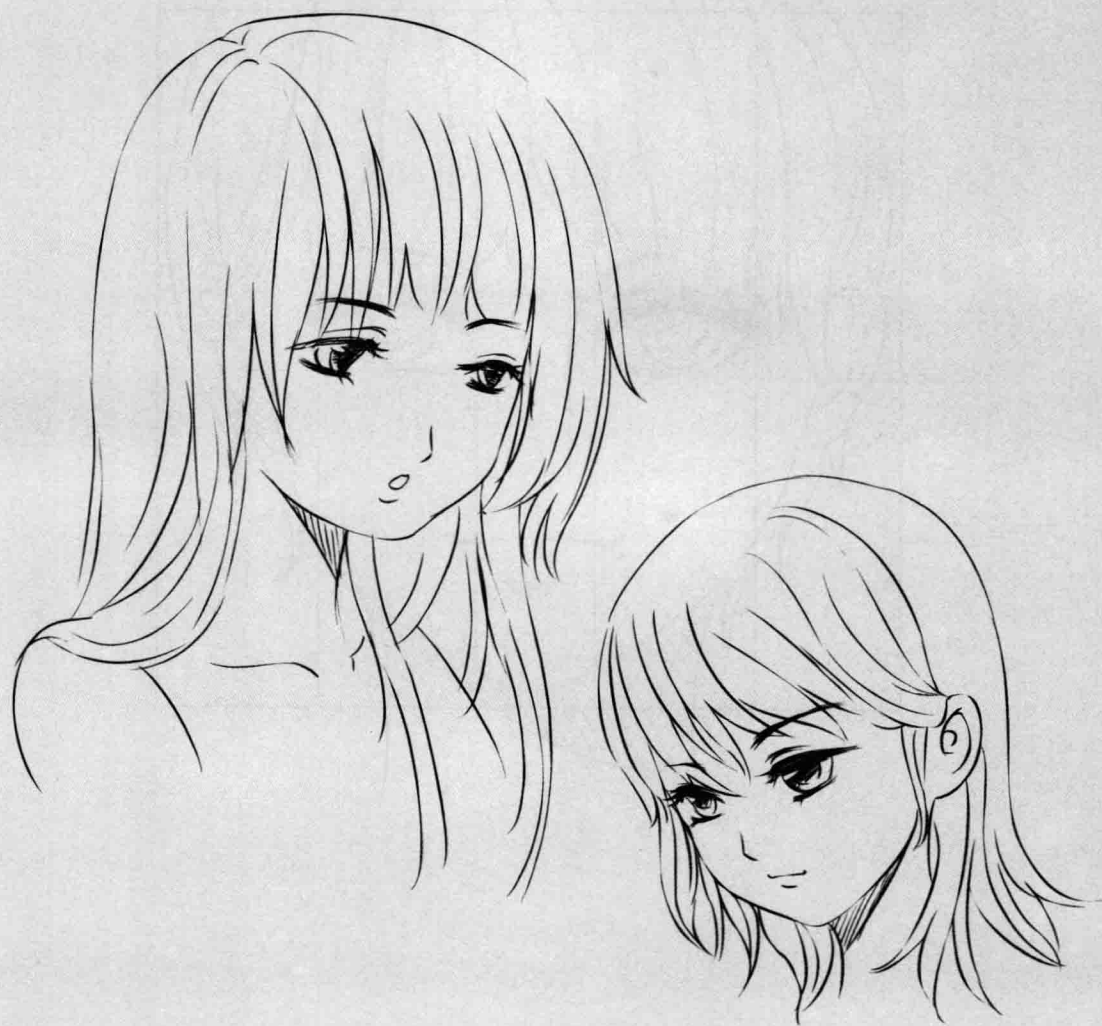
表情的综合利用

Lesson 01	如何让人物更加符合 人物个性	188
Lesson 02	表情与情节的配合	192
Lesson 03	绘制实例—— 大笑的一群人	199
Lesson 04	绘制实例—— 心怀鬼胎的团队	201
Lesson 05	临摹练习	203

Chapter 01

脸部的结构 和比例

五官是人脸部最重要的器官，也是一个人最重要的部分，五官的好坏会直接影响到别人对你画面的评价。

Lesson

头部的比例

01

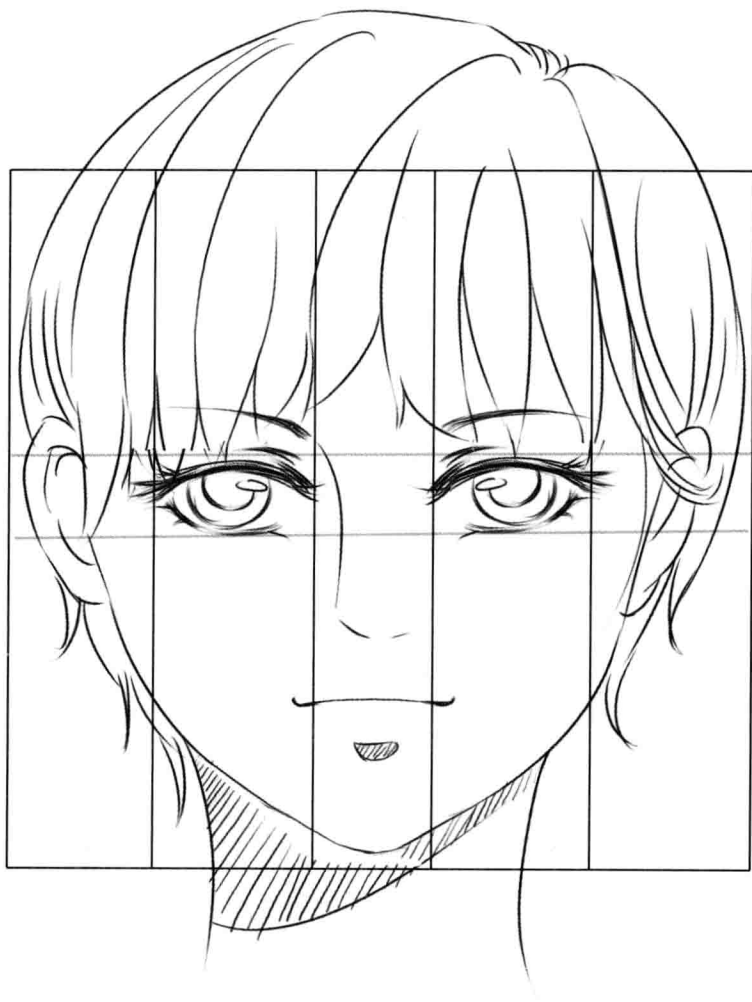
头部在绘画的过程中是非常重要的部分，但要画好头部却不是一件容易的事情，因此在画头部之前我们先了解一些头部的结构与比例。

正脸的比例

“三庭五眼”是正常人的脸部的基本比例。

三庭：从发际线开始到眉毛上面、眉毛到鼻尖、鼻子下方到下巴。这是人脸纵向的平分。

五眼：以左右耳为界，从左耳到左眼角、左眼、两眼之间、右眼、右眼角到右耳。

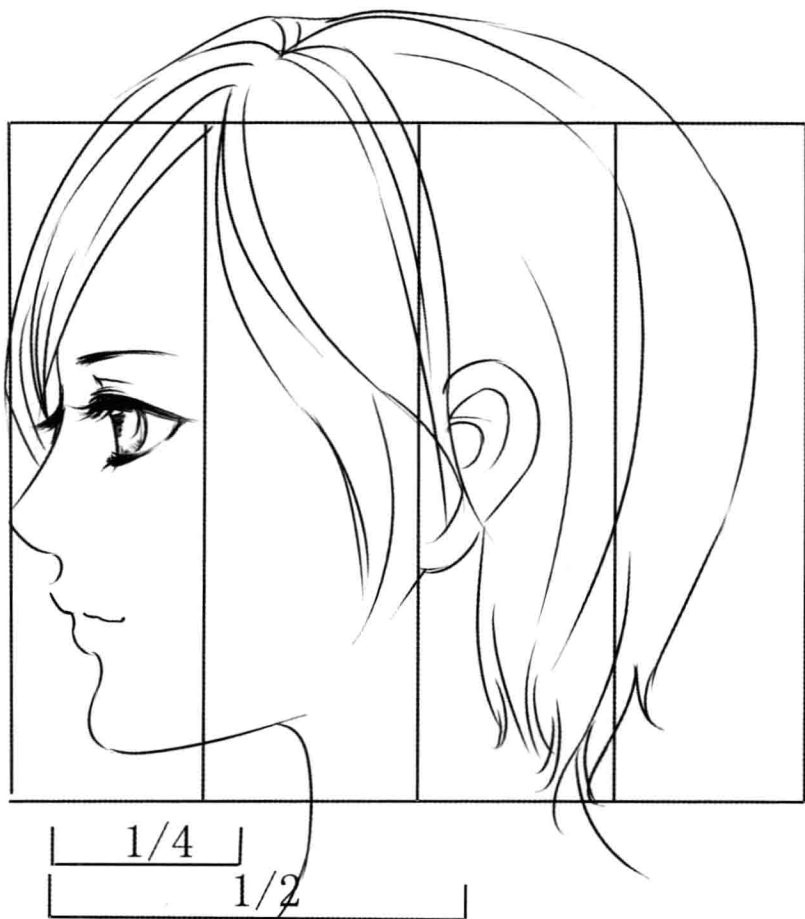
侧脸的比例

除了正脸有固定的比例外，侧面也有一定的比例，即“四高三低”。

四高：额头、鼻尖、上唇珠、下巴尖。

三低：与眼交界的鼻梁前端、人中、下唇下方。

在画五官时候的标准是：“三庭五眼”和“四高三低”。不管是男人还是女人，都会遵循这个准则，但是要正确画出脸部的比例还需要经常练习，只有通过多练习才能快速掌握技巧和获得一定的“手感”。在画人物的脸时，也会有例外的现象。有些漫画为了突出人物特征，会对人物进行一定的夸张，以达到想要的视觉效果，但是这些变形都必须建立在基本的比例上，不然是没有办法画出好作品来的。

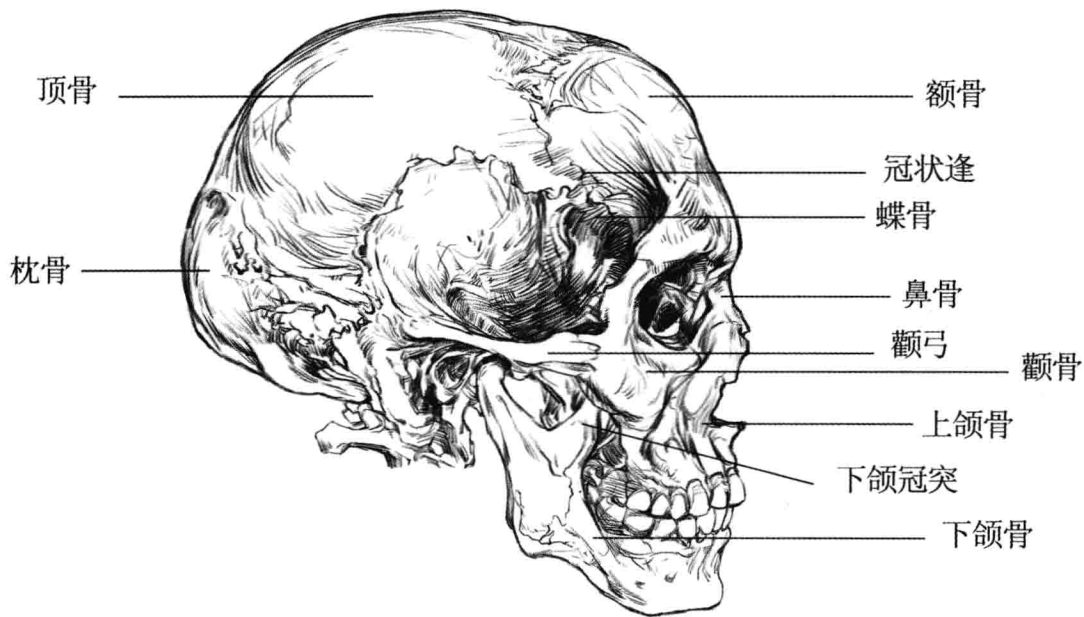

Lesson

头部的骨骼

02

我们在画头部的时候要先画出一个头部轮廓，不能从某一个细节或局部开始画，这样画出来的头部会很容易变形，除非是有深厚功底的人，不然就必须要从整体出发。头部的主要轮廓是建立在头骨上，它是对头部影响最深的部分，也是必须要了解的部分。

头骨可以分成很多部位，最主要的几个部位是：额骨、眉骨、颧骨、鼻骨、上颌骨和下颌骨等。这几个部位都是非常重要的，是我们必须熟记的。只有了解了头骨骨骼的结构，再去画人物头部就会简单很多。虽然头骨看上去有些可怕，但是它对我们的绘画却很重要，为了画出好的作品，一定要好好地了解一下。

Tips

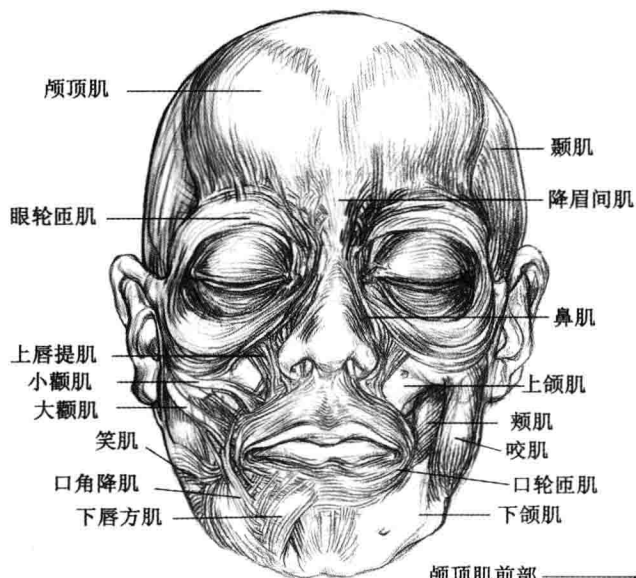
头部的外形和骨骼存在依存关系，但是头部的外形还和肌肉的多少、表情纹理的深浅等因素有关，所以不要刻板地学习骨骼知识。

Lesson

头部上的肌肉

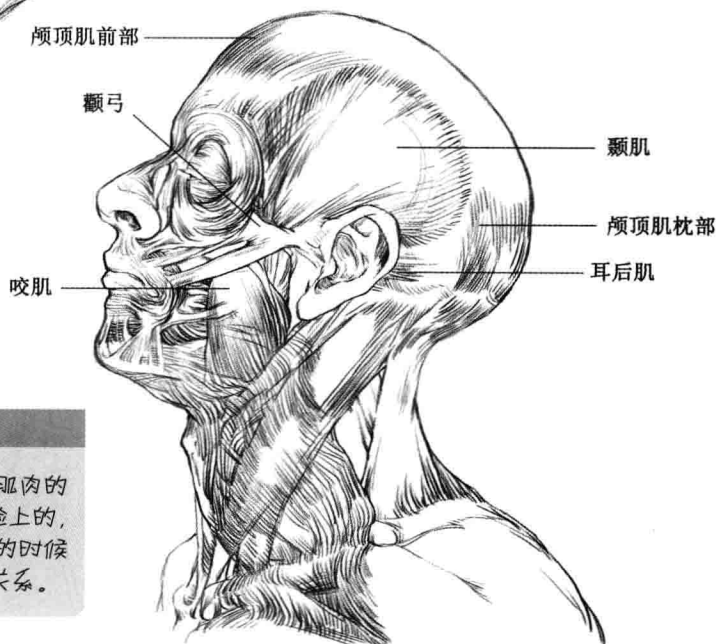
03

在头骨上包裹着一层肌肉，它紧紧地贴在头骨上，因为有了这层肌肉，人物的头部才变得更加圆润、更加美。

这是一个比较全面的肌肉解析图，也是我们需要裂解的一些肌肉的名称。大部分的肌肉是表情肌，表情肌是构成人物脸部表情必不可少的组成部分，千万不能忽视。作为初学者，要理解好人物的肌肉和骨骼。

相对于正面来说，侧面更加难把握，因为正面是对称的，但侧面需要你对整个头部的认识和掌握，没有一定的绘画知识是很难把侧面画好的，特别是后脑的部分，所以在画侧面时要注意这些。

Tips

在画肌肉的时候要注意肌肉的穿插关系，肌肉不是平铺在脸上的，而是立体的，因此，我们画的时候要注意它的前后关系和虚实关系。

Lesson

各种各样的脸

04

在日常生活中，人的脸型有很多。常见的脸型有：圆脸、椭圆脸、瓜子脸和方脸，以及一些不怎么常见的脸型。不同的脸型会有不同的感觉。

圆脸

圆脸会给人一种可爱、甜美和圆润的感觉，会在不知不觉中俘虏人心。在画圆脸的时候要注意不能把下巴画得太尖，因为圆脸的脂肪会比较多，所以要画得圆润一些。但是下巴的形还是要有的。

圆脸的五官特征

椭圆脸

椭圆脸和圆脸的画法差不多，只不过椭圆脸比圆脸长一些。椭圆脸给人一种可爱、有朝气的感觉。

椭圆脸
中腮帮会略
鼓一些。

瓜子脸

瓜子脸是最常用的脸型，也是最标准的脸型。它是一般人所认同的审美标准。瓜子脸会给人一种成熟的女性气质。

方脸

在画方脸的时候,要把脸型画得方一些,不能太圆。方脸给人的感觉是忠厚老实的人。

其他脸型

除了上面讲解的几种脸型,还有其他的脸型也比较常见,比如腮帮略鼓的由字脸、下巴非常尖的甲字脸(也叫锥子脸)。

由字脸

甲字脸

脸型的简单分类

脸型可以简单地分成两个大类，一类是长脸，就是上下的高度要比左右的宽度大很多的脸型，这种脸型一般都用来表现美女。

长 脸

圆脸指的是脸型的宽度较宽一些，整个脸型显得很圆的类型，其中也包括了部分方脸，一般用来表现比较萌的角色。

圆 脸

中国画的脸型

在国画中把人物的脸型分成8种，也称为“八格”，并分别用八个字来表示，它们分别是“田、国、目、用、由、甲、申、风”。

田

国

目

用

由

甲

申

风

在脸型的绘制中，有些脸型我们不怎么用，但也不能因为不常用就不去练。当我们遇到一个角色设定是我们不怎么常画的脸型，那我们就变得不知所措。

头部结构是我们一开始就要求掌握的，而脸型的变化是建立在头骨上，头骨的变化会直接影响这个脸型。这是一个环环相扣的环节，不能断。

Tips

不管哪种脸型，它的根本结构都是来自于头骨的结构哦！我们在画不同的脸型时，一定要联系到内在的结构，这样画出来的脸型才会有依据。