

金田工房 X 角丸圆

讲 Q 版角色造型

日本漫画大师倾情奉献

萌系 Q 版角色的绘画指南

本书适合初、中级读者

以及专业人士

[日] 金田工房 角丸圆 / 编著

日本漫画大师讲座

12.

萌系 Q 版角色

“技法圣经”

解析漫画中萌系 Q 版角色的绘制技巧和表现要点

绘制不同头身比的 Q 版角色

发创作 Q 版角色

主题的原创插图

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	中国青年出版社
010-65233456 65212870	010-59521012
http://www.shdf.gov.cn	E-mail: cyplaw@cypmedia.com MSN: cyp_law@hotmail.com

Moe Mini Character no Egakikata Kao-Karada hen

©Kaneda Koubou, Tsubura Kadomaru / 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：01-2013-7868

图书在版编目(CIP)数据

金田工房和角丸圆讲 Q 版角色造型 / (日)金田工房, (日)角丸圆编著; 杜姗姗译. —北京: 中国青年出版社, 2013.12
(日本漫画大师讲座)

ISBN 978-7-5153-2152-3

I. ①金… II. ①金… ②角… ③杜… III. ①漫画-人物画技法 IV. ①J218.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 301212 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

书 名：日本漫画大师讲座⑫金田工房和角丸圆讲 Q 版角色造型
编 著：(日)金田工房 角丸圆

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：利丰雅高印刷(深圳)有限公司

开 本：787 × 1092 1/16

印 张：11

版 次：2014 年 3 月北京第 1 版

印 次：2014 年 3 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5153-2152-3

定 价：39.80 元

目录

组合使用颜色……选色与配色	2
制定色彩计划, 开始绘画吧	6
使用色环上的颜色表现一组角色	8
序言	9
第1章 Q版角色的脸部画法	13
Q版角色的定义	14
Q版角色的头身比例和各部位的变化	14
Q版角色的头部是个球体	18
Q版角色正面脸部的画法	20
首先制作一个Q版角色的绘制基准图	20
画脸的轮廓和眉毛	21
画眼睛	22
画鼻子	26
画嘴巴	26
画耳朵和头部的轮廓	27
Q版角色的头发画法	28
立体地理解头发的形态	28
头发的变形画法	30
为女性Q版角色加上头发	34
男性Q版角色头发的基本画法	37
添加了头发的男女Q版角色的正面脸部完成稿	39
Q版角色斜侧面脸部的画法	40
画脸部的轮廓	40
画头部的轮廓	41
画眼睛和眉毛	42
画鼻子和嘴巴	43
画耳朵	43
斜侧面的角度也要注意画出头发的立体感	46
斜侧面角度的头发画法	46
Q版角色侧面脸部的画法	50
画头部	50
画眉毛、眼睛、嘴巴和耳朵	51
画头发	52
其他各种Q版角色的画法	54
画背侧面	54

画背面	55
画出脸部的仰视、俯视角度	56
各种情感表现的示例	58
搞怪表情	62
column Q 版角色是换装人偶	64

第 2 章 Q 版角色的身体画法

基本的身体构造

Q 版角色的身体构成是两个圆

4 头身身体的画法

Q 版 4 头身角色的身体比例

画躯干

画四肢

Q 版 4 头身角色的基本形体和动作

3 头身身体的画法

Q 版 3 头身角色的身体比例是 1:1:1

画躯干

画四肢

Q 版 3 头身角色的基本形体和动作

2 头身身体的画法

Q 版 2 头身角色的身体比例是 1:0.5:0.5

画躯干

画四肢

Q 版 2 头身角色的基本形体和动作

对正常头身进行变形

1. 昆虫迷女学生

2. 努力做家务的女仆

3. 拳击社的男学生

衣服的变形

连衣裙的变形方法

制服的变形方法

巫女服饰的变形方法

西装夹克（西服套装）的变形方法

各类服饰的变形（Q 版角色）

表现出着装的 Q 版角色跃动感的画法（1）

表现出着装的 Q 版角色跃动感的画法（2）

Q 版角色与小物品、配饰

其他配饰

表示角色动物或其他属性的道具

小物品

column 画 Q 版角色最重要的是把握平衡

第3章 试着画原创的Q版角色吧	121
试着从主题出发创造角色	122
主题1 十二生肖 + α	122
主题2 童话中的角色	128
主题3 神话中的角色	129
主题4 十二星座	130
拟人化角色的创作方法	132
column 画组合Q版角色的情况	134
第4章 创作原创插图	135
为Q版角色上色	136
上色技法讲解	141
彩色插画示例	145
化个妆吧! 森山 Shijimi	145
小小的幸福 Kofa	146
变身! Itiri	147
文学少年 Inooka	148
是男孩还是女孩? Nimoshi	149
星之小丑 绀野贤护	150
当男孩遇到女孩 水口十	151
3人的恋爱怎么办? 茶红	152
彩色插图解说	153
森山shijimi	154
Kofa	156
Itiri	158
Inooka	160
Nimoshi	162
绀野贤护	164
水口十	166
茶红	168
封面插画草图	170
插图作者的介绍	172
后记	174

金田工房 X 角丸圆

讲Q版角色造型

[日] 金田工房 角丸圆 / 编著
杜珊珊 / 译

① 线稿

② 为皮肤和阴影上色。
注意Q版角色的头部
是整个形象的关键!

③ 确定头发的颜色，
涂好阴影的颜色

④ 为眼睛和服饰上色。
绘制完成!

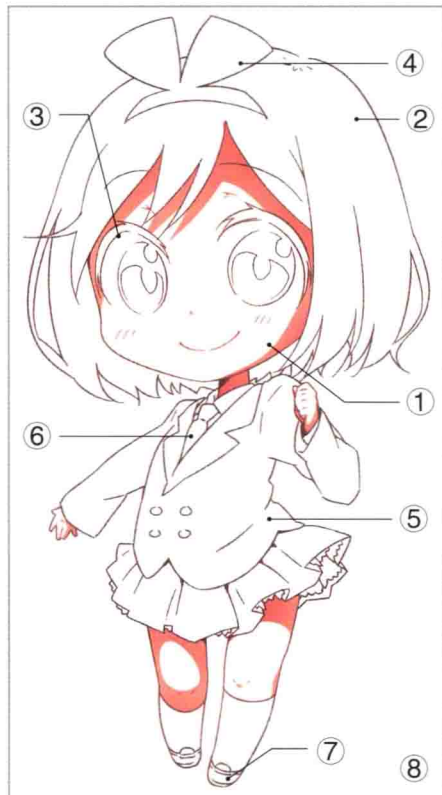

日本漫画大师讲座

12.

组合使用颜色……选色与配色

以皮肤的颜色为基准来进行颜色的搭配……统一感与紧张感

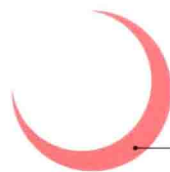
为了表现角色，试着选一下颜色吧。根据颜色搭配的不同，会分别产生“统一感”或“紧张感”。通常情况下，和谐的配色会产生统一感，对比性的配色会产生紧张感。

- ① 皮肤 ② 头发 ③ 眼睛 ④ 头饰
- ⑤ 衣服 ⑥ 领带 ⑦ 鞋子 ⑧ 背景

尝试对除了背景之外的7个要素进行配色

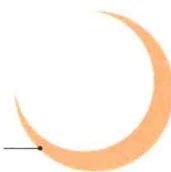
皮肤色是基准色，涂成偏黄的颜色

红色系的
阴影色

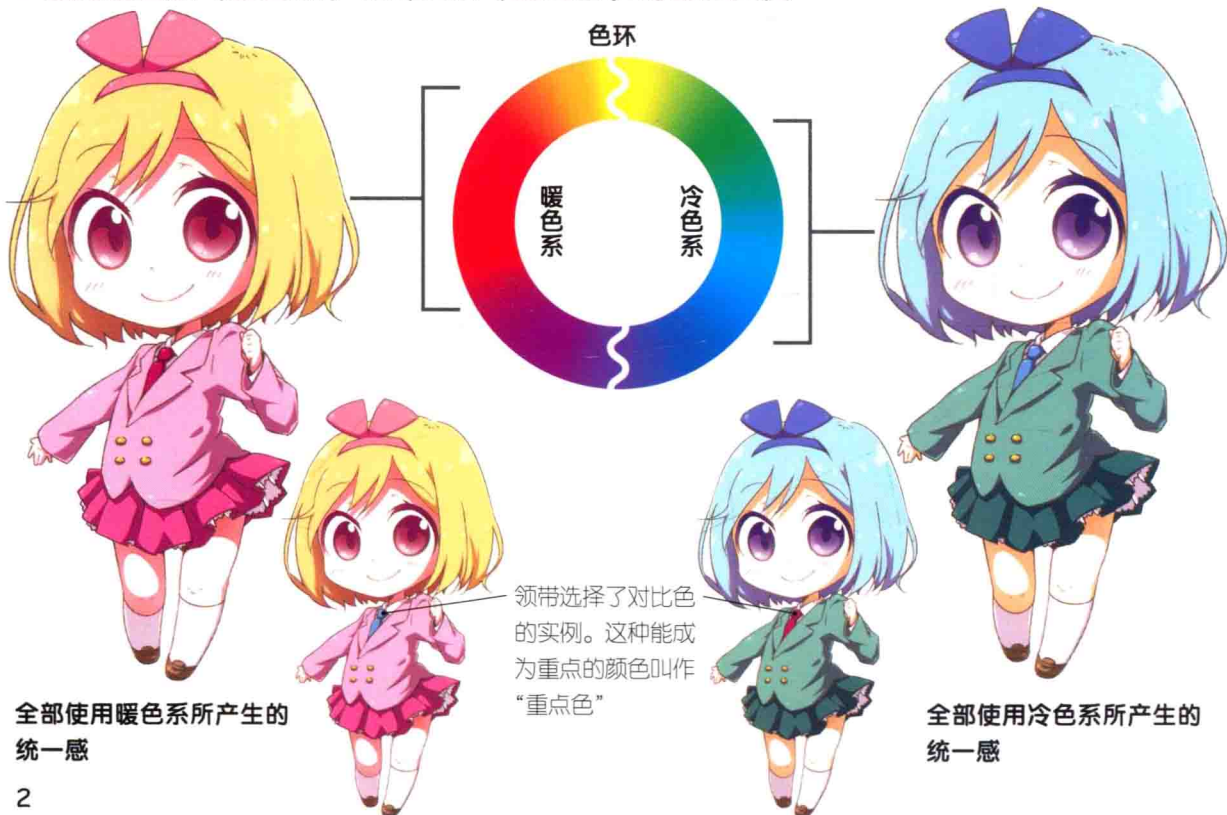
根据配色的不同，改变
阴影的颜色

橙色系的
阴影色

● 使用暖色系（红色系）和冷色系（蓝色系）的配色实例

全部使用暖色系所产生的
统一感

全部使用冷色系所产生的
统一感

● 灰色在各个颜色之间起着缓冲的作用

使用纯灰色或者带点彩色的灰色会使色彩构成显得更加丰富。原本放在一起显得较花哨的互补色，如果在中间嵌入灰色就显得协调多了。

A

B

A是用灰色来缓解红、绿搭配产生的紧张感的例子（互补色关系）

B中都是偏红色的暗色，所以在灰色中也添加一点红色的话，整体就有了稳定的统一感

茶色和暗绿色中都带红色，所以在灰色中也相应地调入红色吧

● 考虑画面整体的色调

有的画法是决定好包括背景在内的整体明暗之后，制造出统一感。还有的画法是通过明暗对比制造出紧张感。

亮色调，耀眼的光芒

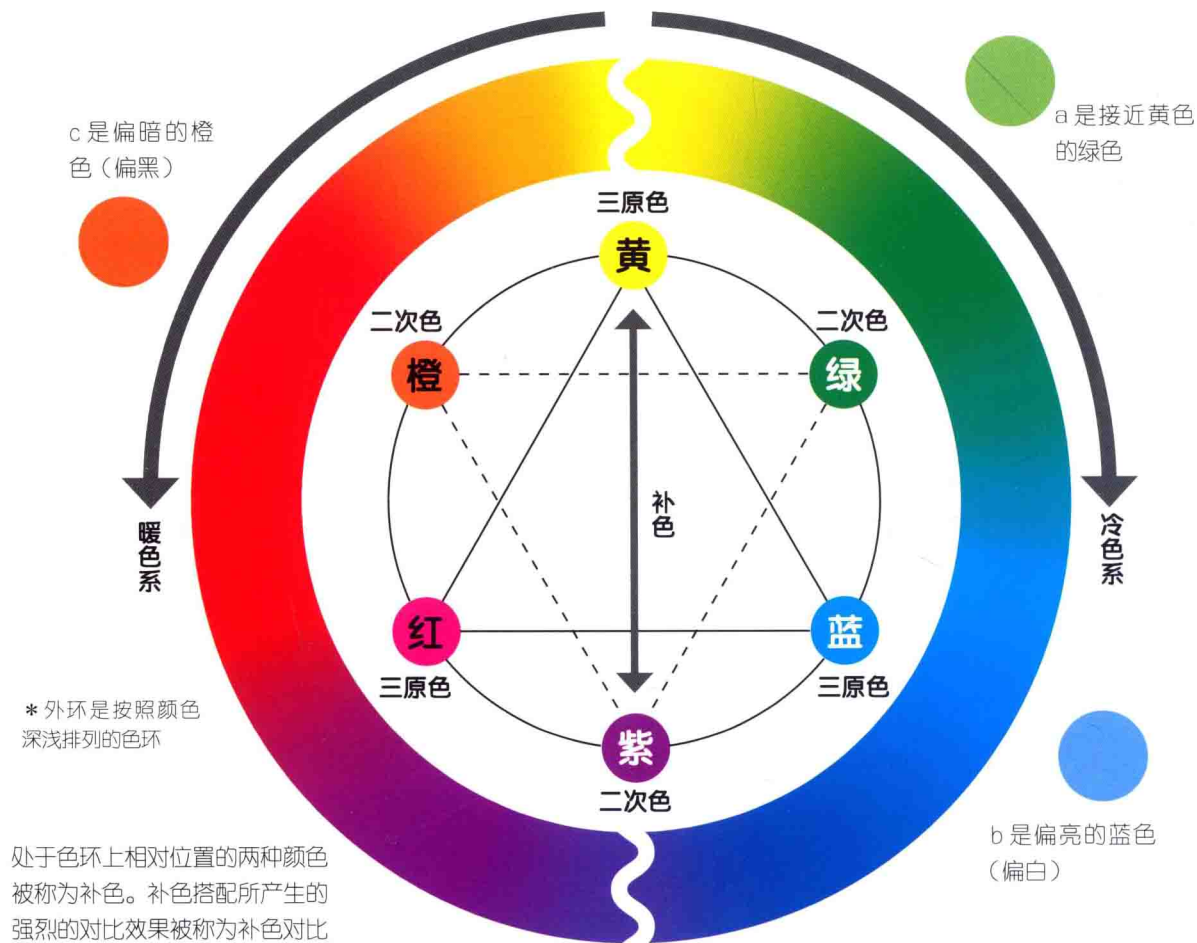
暗色调，与背景融合

明暗对比使角色发出光芒

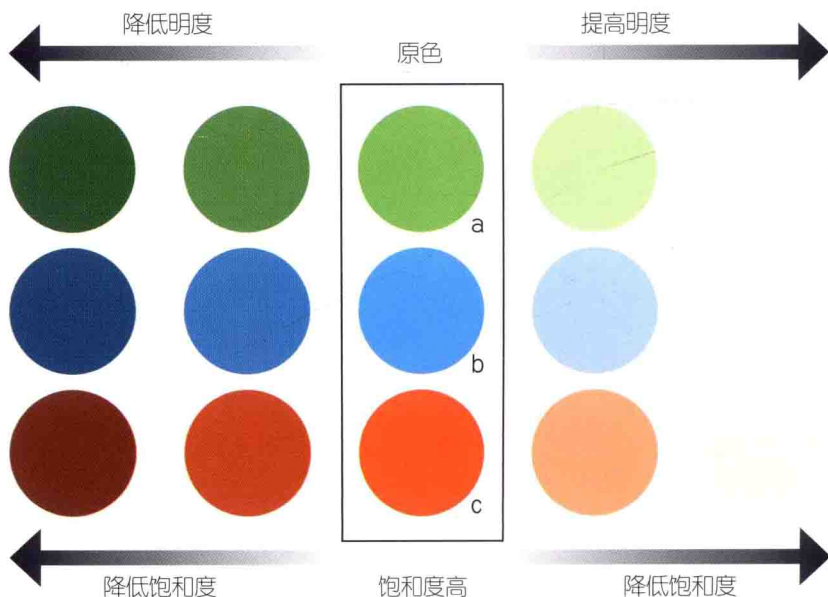
色彩的基本知识……色环是颜色的罗盘

将被称为三原色的黄、红、蓝，以及由三原色两两混合获得的橙、紫、绿这三种二次色排列到圆环中，就形成了6色色环。通常，颜色中带红色的颜色被称为暖色，带蓝色的颜色被称为冷色。记住颜色在色环上的位置，配色的时候就会很方便。

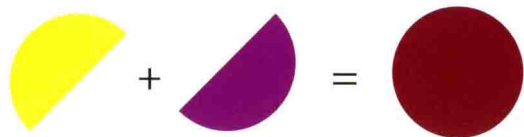
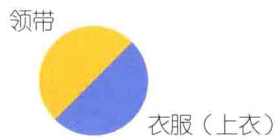
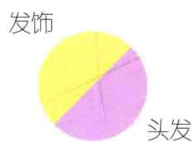
● 明度与饱和度的关系

色彩的明亮度叫明度，色彩的鲜艳度叫饱和度。以右图为例，原色的饱和度最高。每种原色随着明度的提高变得明亮，而饱和度下降；明度下降，颜色变得暗淡，饱和度也会下降。

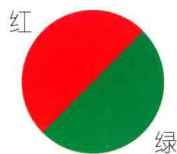
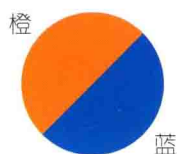
● 补色是配色和表现阴影的关键

补色并置会形成强烈的对比，而将两种补色适当混合，会形成中性灰色。将这种混合而成的灰色用作阴影色或过渡色，效果很好。

通过补色混合获得的灰色（补色混色）

补色对比

补色混色得到的协调效果

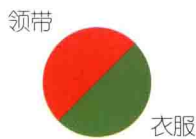
因为肤色带有黄色，所以皮肤的阴影色使用黄+紫的补色混色色

【实例分析】

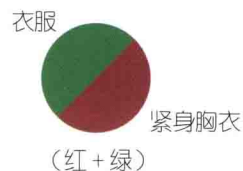
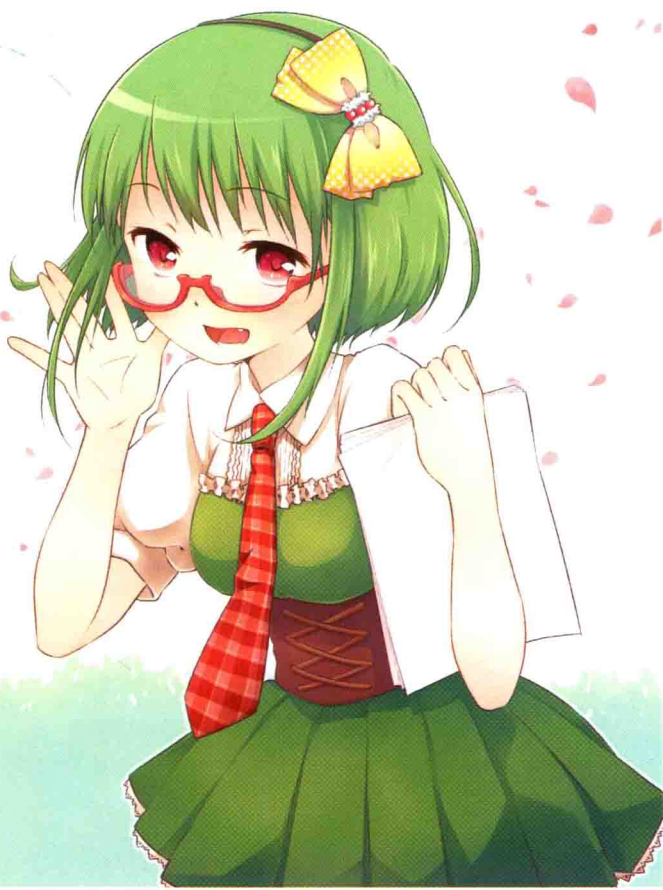
在这个例子中大面积使用了绿色，并用偏红色（补色）的领带来制造画面重点，吸引眼球

在色环上的位置比较接近，有连续感，使画面显得协调

互补色形成强烈的对比！

紧身胸衣的颜色用了互补色混色，使画面显得协调。用偏茶色缓解补色的对比效果，画面呈现出了统一感

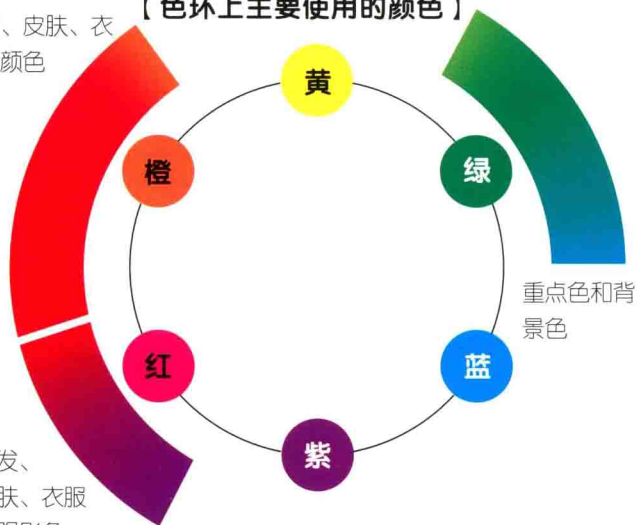

制定色彩计划，开始绘画吧

● 使用冷暖对比色的色彩计划

【色环上主要使用的颜色】

头发、皮肤、衣服的颜色

头发、皮肤、衣服的阴影色

重点色和背景色

▼为占了草图中很大面积的头发、皮肤和衣服大致上色，然后再考虑应该把哪个位置涂成重点色

角色的头发和皮肤使用橙色系颜色，衣服也选用相近的红色系。因为画面中大面积使用了暖色，所以重点色和背景色选用冷色，这样会使画面显得有张弛感。

完成稿（见第 147 页）

【初期色彩计划】

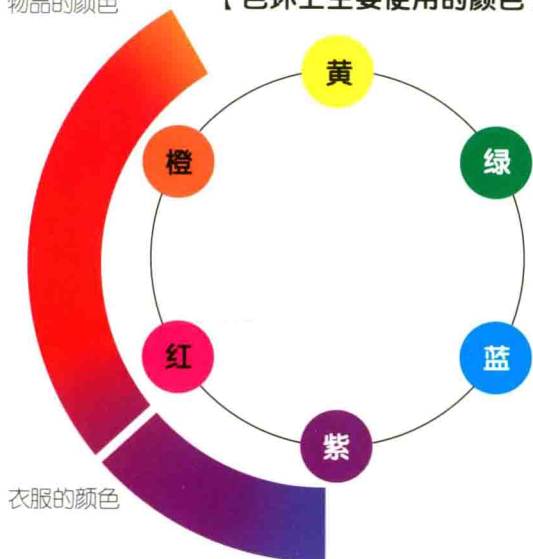
将画面按对角线分割，1/2 的画面选用冷色（黄绿～蓝绿）

· 斟酌“色彩”与“形状”，突出角色

· 使用有连续感的颜色进行配色的色彩计划

头发、皮肤、小
物品的颜色

【色环上主要使用的颜色】

▼综合考虑背景、小物品等要素来进行色彩搭配

看似随意嵌入的繁杂颜色，其实是选用了色环上橙色到红紫色范围内的一些相近的颜色，这是能表现统一感的配色。

完成稿（见第 145 页）

【初期色彩计划】

选用与头发、皮肤的浅橙色相近的颜色来涂大面积的背景色，由此与衣服的颜色取得平衡

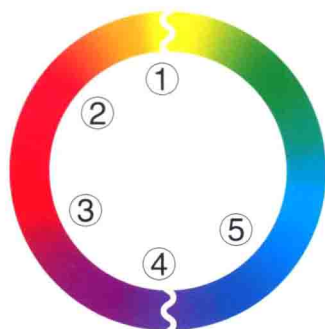
使用色环上的颜色表现一组角色

色相的渐变

颜色的相貌比如红、黄等被称为色相。从圆环状的色环上选出连续的色相将其并置，就产生了有规则的配色，这样能够制造出既统一又紧凑的画面

【根据色相深浅排列的色环】

改变明度能产生统一感，以此为基础，搭配使用其他的色相就能调出具有很好平衡感的颜色

明度的渐变应用

饱和度的渐变应用

通过降低饱和度形成了不张扬的配色，这也是创造统一感的一种方法。为了避免太过统一，画面中需要一个重点色来调节一下

序言

“萌”的终极形态！ 一起来绘制 Q 版萌系角色吧！

Q 版角色即使在萌系插画中也是比较特别的存在。

插画角色的主体通常是 6 到 8 头身的性感美女和帅哥，不同的是 Q 版角色所拥有的身体形象充满了可爱的“萌”元素。

本书将 Q 版角色定义为“从正常头身角色变形而来的角色”。根据绘画习惯的不同，将 Q 版角色分为 2、3、4 头身三种类型。大家可以选择习惯画的头身类型来练习，也可以分别练习三种类型的画法，各取所长，融会贯通。另外，虽然 Q 版男女角色的相似点很多，但是由于体型上也有很多差异，因此在绘制的时候请务必将这种差异区分表现出来。

第 1 章介绍了脸部这个基础部位的画法。Q 版角色脸部的形态因头身比例和性别的不同而不同，但是差别不大，不过与正常的角色相比差异很大，所以请抓住基本的绘制要点。

第 2 章介绍了不同头身比例、不同性别的角色的身体画法。我们平时画 Q 版角色时大多是直接画出了服装，所以关于实际的身体形态是怎么样的大家可能不太了解。在这一章里大家可以重新加深对此部分的理解。

第 3 章介绍了从主题出发创造 Q 版角色的方法。抓住主体、生物的特征，将其拟人化。Q 版角色很容易表现出角色的特征，所以在画正常比例的角色前，可以先试着用 Q 版角色做各种练习。

第 4 章是彩色插画作品集，主题是“正常头身的角色和 Q 版角色同在一幅画面内”。这指的是在画面中或是将角色的分身 Q 版化，或是创造出一个 Q 版的妖精形象。希望这些凝结了绘师心血的插画及其绘制技法能为大家提供参考。

本书看似简单，实则是一本非常专业的 Q 版角色专辑。让我们进入这个奇妙的 Q 版角色的世界，创造出超萌的 Q 版角色吧！

目录

组合使用颜色……选色与配色	2
制定色彩计划, 开始绘画吧	6
使用色环上的颜色表现一组角色	8
序言	9
第1章 Q版角色的脸部画法	13
Q版角色的定义	14
Q版角色的头身比例和各部位的变化	14
Q版角色的头部是个球体	18
Q版角色正面脸部的画法	20
首先制作一个Q版角色的绘制基准图	20
画脸的轮廓和眉毛	21
画眼睛	22
画鼻子	26
画嘴巴	26
画耳朵和头部的轮廓	27
Q版角色的头发画法	28
立体地理解头发的形态	28
头发的变形画法	30
为女性Q版角色加上头发	34
男性Q版角色头发的基本画法	37
添加了头发的男女Q版角色的正面脸部完成稿	39
Q版角色斜侧面脸部的画法	40
画脸部的轮廓	40
画头部的轮廓	41
画眼睛和眉毛	42
画鼻子和嘴巴	43
画耳朵	43
斜侧面的角度也要注意画出头发的立体感	46
斜侧面角度的头发画法	46
Q版角色侧面脸部的画法	50
画头部	50
画眉毛、眼睛、嘴巴和耳朵	51
画头发	52
其他各种Q版角色的画法	54
画背侧面	54

画背面	55
画出脸部的仰视、俯视角度	56
各种情感表现的示例	58
搞怪表情	62
column Q 版角色是换装人偶	64

第 2 章 Q 版角色的身体画法

基本的身体构造

Q 版角色的身体构成是两个圆

4 头身身体的画法

Q 版 4 头身角色的身体比例

画躯干

画四肢

Q 版 4 头身角色的基本形体和动作

3 头身身体的画法

Q 版 3 头身角色的身体比例是 1:1:1

画躯干

画四肢

Q 版 3 头身角色的基本形体和动作

2 头身身体的画法

Q 版 2 头身角色的身体比例是 1:0.5:0.5

画躯干

画四肢

Q 版 2 头身角色的基本形体和动作

对正常头身进行变形

1. 昆虫迷女学生

2. 努力做家务的女仆

3. 拳击社的男学生

衣服的变形

连衣裙的变形方法

制服的变形方法

巫女服饰的变形方法

西装夹克（西服套装）的变形方法

各类服饰的变形（Q 版角色）

表现出着装的 Q 版角色跃动感的画法（1）

表现出着装的 Q 版角色跃动感的画法（2）

Q 版角色与小物品、配饰

其他配饰

表示角色动物或其他属性的道具

小物品

column 画 Q 版角色最重要的是把握平衡

第3章 试着画原创的Q版角色吧	121
试着从主题出发创造角色	122
主题1 十二生肖 + α	122
主题2 童话中的角色	128
主题3 神话中的角色	129
主题4 十二星座	130
拟人化角色的创作方法	132
column 画组合Q版角色的情况	134
第4章 创作原创插图	135
为Q版角色上色	136
上色技法讲解	141
彩色插画示例	145
化个妆吧! 森山 Shijimi	145
小小的幸福 Kofa	146
变身! Itiri	147
文学少年 Inooka	148
是男孩还是女孩? Nimoshi	149
星之小丑 绀野贤护	150
当男孩遇到女孩 水口十	151
3人的恋爱怎么办? 茶红	152
彩色插图解说	153
森山shijimi	154
Kofa	156
Itiri	158
Inooka	160
Nimoshi	162
绀野贤护	164
水口十	166
茶红	168
封面插画草图	170
插图作者的介绍	172
后记	174