

哇！ 漫画素描技法

完全教程 角色绘制与设定篇

绘漫堂 编著

完全掌握角色绘制与设定，这一本书就够了！

角色面部与体型设计 不同年龄角色的特点 角色性格与形象的关系 角色造型风格设计 常见表情与动态 服饰与道具的设计
如何设计主角与配角 8种不同类型角色设计实战 赠送精美纸模图纸，亲手做出超Q的立体动漫角色吧！

目 录

第1章 角色绘制基础	006	2.3 阳光型人物的表情与动作	093
1.1 著名漫画角色解析	007	2.3.1 阳光女孩的表情与动作	093
1.2 角色面部设计	009	2.3.2 阳光少年的表情与动作	095
1.2.1 突出人物差异化的脸型	009	2.4 冷酷型人物的表情与动作	098
1.2.2 设计合适的五官	013	2.4.1 冷酷御姐的表情与动作	098
1.3 角色发型设计	019	2.4.2 冷酷男性的表情与动作	100
1.3.1 头发长短根据性格而定	019	2.5 忧郁型人物的表情与动作	103
1.3.2 将人物的直发变为卷发	025	2.5.1 忧郁少女的表情与动作	103
1.3.3 颜色有助于提高角色的辨识度	028	2.5.2 忧郁少年的表情与动作	105
1.3.4 刘海对称与非对称的区别	030	2.6 腹黑型人物的表情与动作	108
1.3.5 头发造型：捆扎与发饰	031	2.6.1 腹黑少女的表情与动作	108
1.3.6 一些创意发型的设计	039	2.6.2 腹黑少年的表情与动作	110
1.4 角色体型设计	043	2.7 案例练习：设计一个运动中的人物	113
1.4.1 头身比的差异化设计	043	第3章 使角色千差万别的服饰、	道具设计
1.4.2 身体各部分的构造与肌肉表现	047		116
1.4.3 基本体型的绘制	049	3.1 服饰绘制基础	117
1.4.4 奇特体型的绘制	052	3.1.1 先有人体后有服装	117
1.5 如何绘制不同年龄的角色	055	3.1.2 服装质感的表现	119
1.5.1 儿童	055	3.1.3 褶皱的绘制	121
1.5.2 少年的设计要注意性格	057	3.2 服装的差异变化	123
1.5.3 绘制少女要注意体型的表现	059	3.2.1 体现年龄差异的着装	123
1.5.4 如何画出帅酷的成熟男性	061	3.2.2 体现性格差异的着装	126
1.5.5 如何绘制妩媚多姿的成熟女性	063	3.2.3 体现季节差异的着装	129
1.5.6 如何绘制不同性别的老人	065	3.2.4 体现身份差异的着装	132
1.6 角色性格与形象的关系	067	3.2.5 体现场所差异的着装	135
1.6.1 正面性格	067	3.3 道具绘制基础	138
1.6.2 反面性格	069	3.3.1 “随身携带”的道具是角色设计的亮点	138
1.7 角色造型风格设计	071	3.3.2 随身携带的生活道具	141
1.7.1 少女漫画风格造型	071	3.3.3 随身携带的武器	145
1.7.2 少年漫画风格造型	073	3.4 五大主题类型的服饰和道具设计	149
1.7.3 Q版漫画风格造型	075	3.4.1 校园型	149
1.7.4 写实漫画风格造型	077	3.4.2 成熟型	152
1.8 案例练习：设计一个成熟女性的全身像	079	3.4.3 热血型	155
		3.4.4 科幻型	158
		3.4.5 古代型	161
第2章 人物的表情与动作	082	3.5 案例练习——人物头部的绘制流程	164
2.1 可爱型人物的表情与动作	083	第4章 如何设计主角、配角	168
2.1.1 萝莉的表情与动作	083	4.1 反差设计突出主角	169
2.1.2 正太的表情与动作	086		
2.2 正义型人物的表情与动作	088		
2.2.1 正义少女的表情与动作	088		
2.2.2 正义青年的表情与动作	090		

4.1.1 头部的反差	169
4.1.2 体型的反差	175
4.1.3 性格的反差	177
4.2 非人类角色的设计	179
4.2.1 动物	179
4.2.2 机械	185
4.2.3 兽人	187
4.3 案例练习：设计一组差异化明显的主配角	189

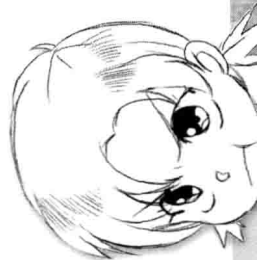
第5章 角色素描设计实战演练 ... 195

5.1 女性角色——幻想世界的美少女	196
5.2 男性角色——阳光的沙滩少年	200

5.3 Q版角色——超萌的卡哇伊大叔	204
5.4 动物角色——写实猎豹	206
5.5 正义角色——正义战士	210
5.6 反派角色——黑女王	214
5.7 妖怪角色——外星球科幻动物	218
5.8 机械角色——钢铁战士	221

第6章 角色上色实例 225

6.1 可爱的萌系美少女	226
6.2 帅气的运动男生	231

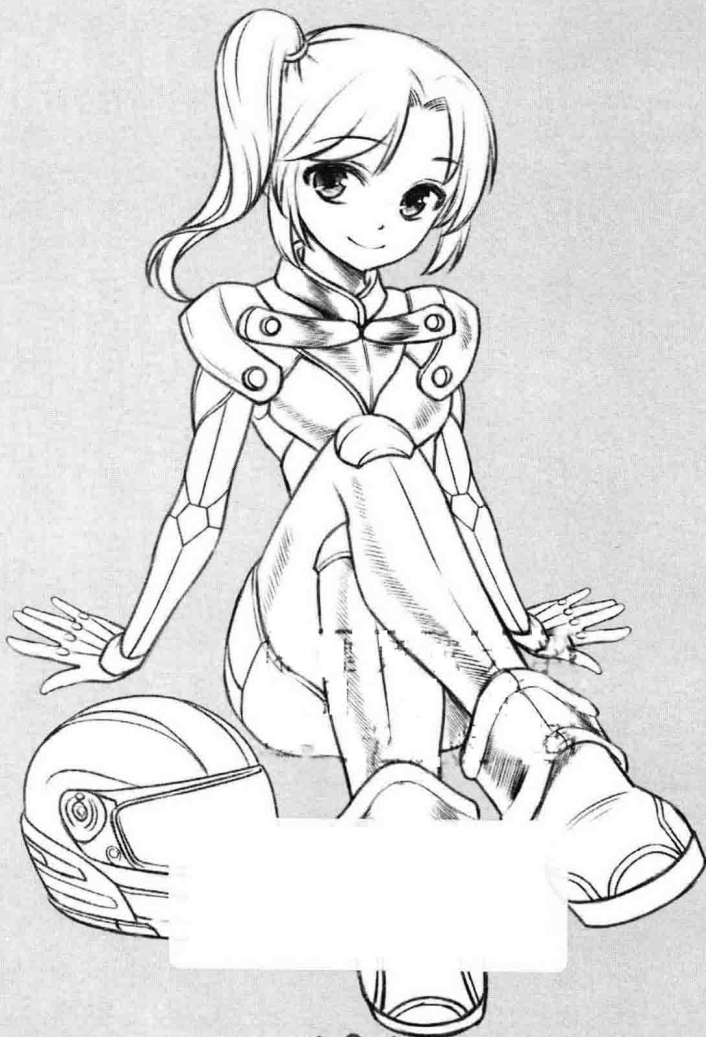

哇!

漫画素描技法

完全教程 角色绘制与设定篇

绘漫堂 编著

1212894

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

漫画素描技法完全教程. 角色绘制与设定篇 / 绘漫堂编著. — 北京: 人民邮电出版社, 2014. 7
ISBN 978-7-115-35199-9

I. ①漫… II. ①绘… III. ①漫画—素描技法—教材
IV. ①J218.2②J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第086450号

内 容 提 要

你心中是否有自己最爱的动漫角色? 他的哪一点最打动你? 你有没有想把他画下来的冲动呢? 在绘制动漫角色时, 个性、外形、表情、服饰、特征, 都是表现一个独特角色的重要元素。

本书涵盖了动漫角色设计的方方面面, 从设计角色的基础开始, 到角色的表情与动态、服饰与道具……在最后两章, 将引导读者进行实战演练, 设计完整的动漫角色, 并把设计主角与配角的关键点融合到彩色的动漫角色案例中。书的最后还附有动漫角色的纸模, 读者可以学习其制作方法, 做出立体的动漫角色。

本书为《漫画素描技法完全教程》系列图书之一, 本系列图书对漫画技法的讲解非常细致, 图量巨大, 对各种漫画元素的分析非常深刻。本书详细地讲解了漫画角色的造型设计方法, 细节部分的分析与讲解十分到位。动漫爱好者在绘制漫画时可以参考本书, 绘制出满意的动漫角色。

-
- ◆ 编 著 绘漫堂
责任编辑 王雅倩
责任印制 李 东
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京隆昌伟业印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 15
字数: 453千字 2014年7月第1版
印数: 1-4000册 2014年7月北京第1次印刷
-

定价: 39.80元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

写给读者的话

- 不管是 70、80、90 还是 00 年代的你，心中应该都有一片关于漫画的桃花源吧！那些可爱的、有趣的、梦幻的漫画，陪伴你成长，跟随你长大。那么你有没有想过亲手绘制这些让你热血沸腾的画面和人物呢？漫画，不仅是一种兴趣，它还可以是一种技能，一架帮助我们实现梦想的桥梁。线条、比例、表情、造型，这些你曾经不解其意的名词，现在通通以最简单直接的方式出现在你面前，相信你一定能从中发现“授之以渔”的快乐。通过漫画绘制的学习，相信你心中那片属于动漫世界的桃花源一定能变得更加丰富鲜艳。最后，愿每一个不愿长大的你，都能成长为最了不起的自己！

目 录

第1章 角色绘制基础	006	2.3 阳光型人物的表情与动作	093
1.1 著名漫画角色解析	007	2.3.1 阳光女孩的表情与动作	093
1.2 角色面部设计	009	2.3.2 阳光少年的表情与动作	095
1.2.1 突出人物差异化的脸型	009	2.4 冷酷型人物的表情与动作	098
1.2.2 设计合适的五官	013	2.4.1 冷酷御姐的表情与动作	098
1.3 角色发型设计	019	2.4.2 冷酷男性的表情与动作	100
1.3.1 头发长短根据性格而定	019	2.5 忧郁型人物的表情与动作	103
1.3.2 将人物的直发变为卷发	025	2.5.1 忧郁少女的表情与动作	103
1.3.3 颜色有助于提高角色的辨识度	028	2.5.2 忧郁少年的表情与动作	105
1.3.4 刘海对称与非对称的区别	030	2.6 腹黑型人物的表情与动作	108
1.3.5 头发造型：捆扎与发饰	031	2.6.1 腹黑少女的表情与动作	108
1.3.6 一些创意发型的设计	039	2.6.2 腹黑少年的表情与动作	110
1.4 角色体型设计	043	2.7 案例练习：设计一个运动中的人物	113
1.4.1 头身比的差异化设计	043	第3章 使角色千差万别的服饰、 道具设计	116
1.4.2 身体各部分的构造与肌肉表现	047	3.1 服饰绘制基础	117
1.4.3 基本体型的绘制	049	3.1.1 先有人体后有服装	117
1.4.4 奇特体型的绘制	052	3.1.2 服装质感的表现	119
1.5 如何绘制不同年龄的角色	055	3.1.3 褶皱的绘制	121
1.5.1 儿童	055	3.2 服装的差异变化	123
1.5.2 少年的设计要注意性格	057	3.2.1 体现年龄差异的着装	123
1.5.3 绘制少女要注意体型的表现	059	3.2.2 体现性格差异的着装	126
1.5.4 如何画出帅酷的成熟男性	061	3.2.3 体现季节差异的着装	129
1.5.5 如何绘制妩媚多姿的成熟女性	063	3.2.4 体现身份差异的着装	132
1.5.6 如何绘制不同性别的老人	065	3.2.5 体现场所差异的着装	135
1.6 角色性格与形象的关系	067	3.3 道具绘制基础	138
1.6.1 正面性格	067	3.3.1 “随身携带”的道具是角色设计的亮点	138
1.6.2 反面性格	069	3.3.2 随身携带的生活道具	141
1.7 角色造型风格设计	071	3.3.3 随身携带的武器	145
1.7.1 少女漫画风格造型	071	3.4 五大主题类型的服饰和道具设计	149
1.7.2 少年漫画风格造型	073	3.4.1 校园型	149
1.7.3 Q版漫画风格造型	075	3.4.2 成熟型	152
1.7.4 写实漫画风格造型	077	3.4.3 热血型	155
1.8 案例练习：设计一个成熟女性的全身像	079	3.4.4 科幻型	158
第2章 人物的表情与动作	082	3.4.5 古代型	161
2.1 可爱型人物的表情与动作	083	3.5 案例练习——人物头部的绘制流程	164
2.1.1 萝莉的表情与动作	083	第4章 如何设计主角、配角	168
2.1.2 正太的表情与动作	086	4.1 反差设计突出主角	169
2.2 正义型人物的表情与动作	088		
2.2.1 正义少女的表情与动作	088		
2.2.2 正义青年的表情与动作	090		

4.1.1 头部的反差	169
4.1.2 体型的反差	175
4.1.3 性格的反差	177
4.2 非人类角色的设计	179
4.2.1 动物	179
4.2.2 机械	185
4.2.3 兽人	187
4.3 案例练习：设计一组差异化明显的主配角	189

第5章 角色素描设计实战演练 ... 195

5.1 女性角色——幻想世界的美少女	196
5.2 男性角色——阳光的沙滩少年	200

5.3 Q版角色——超萌的卡哇伊大叔	204
5.4 动物角色——写实猎豹	206
5.5 正义角色——正义战士	210
5.6 反派角色——黑女王	214
5.7 妖怪角色——外星球科幻动物	218
5.8 机械角色——钢铁战士	221

第6章 角色上色实例 225

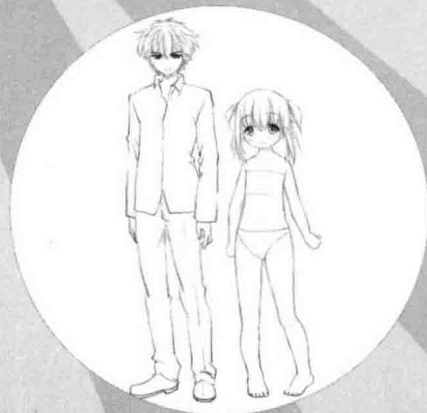
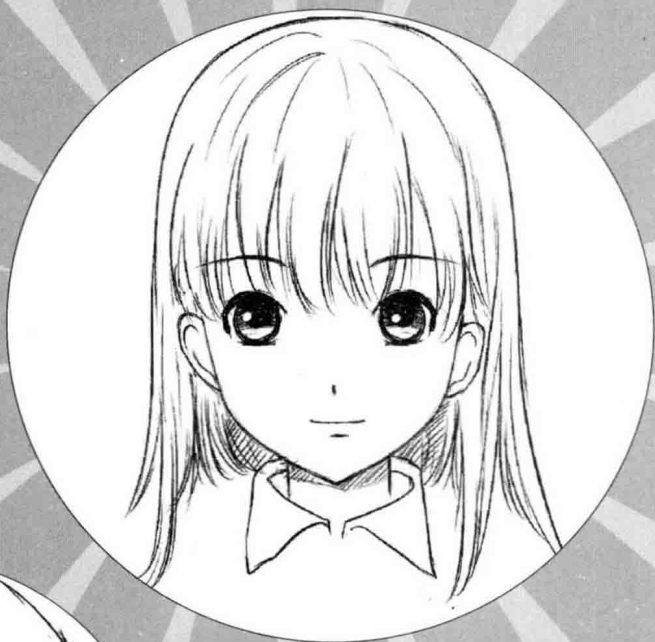
6.1 可爱的萌系美少女	226
6.2 帅气的运动男生	231

第1章

角色绘制基础

漫画中角色的特点，大部分是通过其外形体现出来的，包括角色的脸型、发型、身材等。要塑造一个让人印象深刻的角色，各种要素缺一不可。在这一章中，让我们来系统地学习从脸型到身形这些有关角色绘制的基础知识。

著名漫画角色解析

1.1

如今，漫画人物在生活中越来越常见，也有越来越多的人喜欢上了漫画人物。漫画书和动画片中的角色更是花样百出，可爱的萝莉、正太和高傲的大小姐等都是亮丽的风景。本节中我们通过列举一些著名的漫画人物，来了解漫画人物的造型特点。

甜野真琴《穿越时空的少女》
简洁的衣着和随兴洒脱的短发无不在述说真琴的性格开朗和不拘小节。

阎魔爱《地狱少女》
像血一样的红色眼睛，长长的黑发和那不苟言笑的脸，小爱总是那样一本正经，看完整部动画才发现她基本上都没笑过。

森美咲《东之伊甸》
常见的休闲装扮，平凡得不能再平凡了，但是却遇到了不平凡的事。

本间芽衣子《我们仍未知道那天所看见的花的名字》
银白头发和有些苍白的脸，单薄得像是风轻轻一吹就会把她吹走一样。

红秀丽《彩云国物语》
谁说女子不如男！秀丽也有着不输男儿的远大抱负，立志成为能够救民于水火的好官。

华园光《S·A 特优生》
她小时候输给泷岛彗后，就发誓一定要打倒对方，却一次也没成功过，是个只要听到比赛就会失去理智的家伙。

鑢七实《刀语》

漂亮、干净、整洁的女性，和弟弟七花是完全相反的性格。她拥有强大的洞察力和推理能力，腹黑，身体虚弱，但却总想工作，并且是可靠的人。

狱寺隼人和沢田纲吉《家庭教师》

有“人体轰炸机”之称的狱寺虽然很聪明，实际上却是个冲动的人，往往会把事情搞砸。

沢田被称为“废材纲”，明明讨厌争斗，不想被牵扯进去，但是因为朋友却不得不变得强大，卷进一次又一次的斗争中。

逢坂大河《龙与虎》

被称为“掌中老虎”，是做娇型人物，与父母的关系并不好。不擅长做家务，在高须龙儿无微不至的照顾下喜欢上了高须龙儿。

黑子哲也《黑子篮球》

一张令人感觉不管出了什么事都能平静对待的脸，弱弱的存在感，要是不提醒，就算站在你面前也注意不到他。

夏尔·凡多姆海威《黑执事》

可爱的正太脸上随时都挂着讽刺的表情，眼罩下是那双与恶魔签订契约的眼睛。手上戴有象征着凡多姆海威家主的戒指。

1.2

角色面部设计

头部结构是一个最基础的概念，要绘制好头部需要对结构有一定的了解。在头部结构的基础上进行变化，能表现出不同的表情。

「1.2.1」突出人物差异化的脸型

漫画中的人物有各种不同的脸型，让我们来看看都有哪些常见的脸型。

◆ 漫画中的几种基本脸型

- 各种脸型的人物

鹅蛋脸

鹅蛋脸是漫画中的美少女通用的一种脸型。

圆脸

圆脸是低龄人物常用的脸型，脸颊圆润，下巴较短。

尖脸

尖脸呈倒三角形，长而尖，是反面角色常用的脸型。

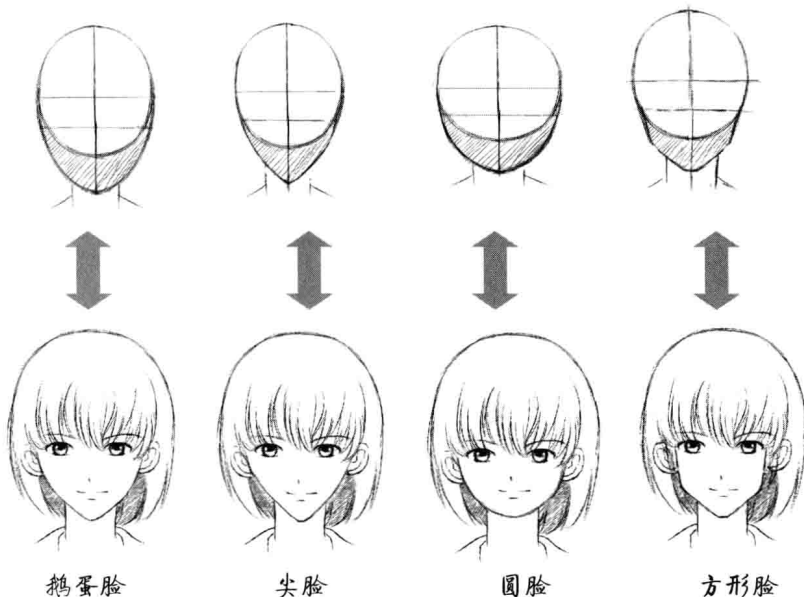

方形脸

方形脸脸型转折明显，漫画中的大叔或正义型人物常用这种脸型。

- 脸型的变化

通过改变椭圆形下半部分的形状，就可以变化出各种脸型。

技巧提示

Q版的脸型

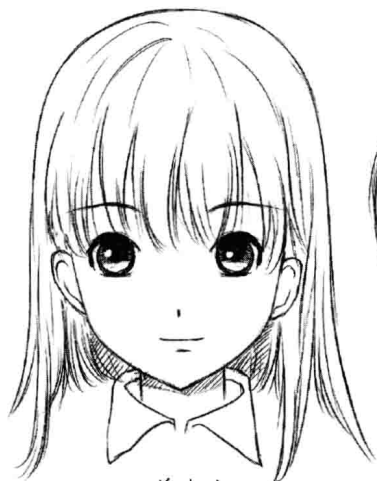
Q版人物使用的是区别于真人的一种独特的画风，脸型圆润得很夸张。

Q版人物的脸都是圆润的包子脸哦！

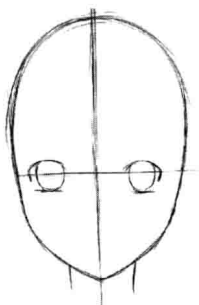

◆ 男性角色与女性角色脸型的差异

• 标准美少女与美少年的脸型

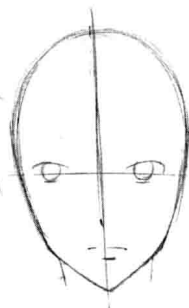
美少女

美少女的脸，轮廓线条较圆润。

美少年

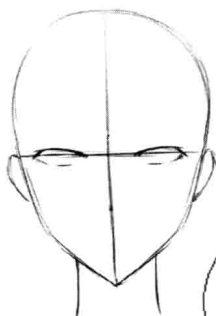
美少年的下巴比美少女尖一些。

• 成熟女性和男性的脸型

成熟女性

成熟女性的脸型呈标准的三角形，显得比较有气质。

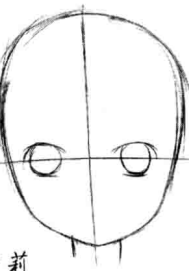

• 萝莉和正太的脸型

萝莉

萝莉的脸颊有鼓鼓的感觉。

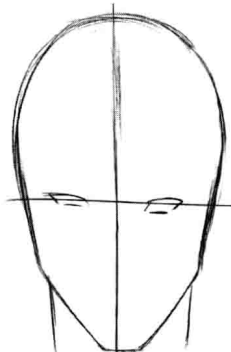

我们的脸型都差不多哦！

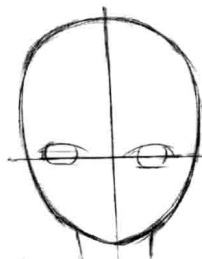
成熟男性

成熟男性的下巴较长，脸型比较方，突出男性的刚健。

正太

萝莉和正太都是低龄人物，脸型差别不太大，都是圆润的脸型。但是正太的脸颊没有萝莉的鼓。

◆ 不同年龄段的脸型变化

• 女性角色不同年龄段的脸型变化

女性角色年纪越大，脸型越瘦。

幼儿

幼儿时期脸是最圆的。

小女孩

脸颊比幼儿稍瘦，但还有些“婴儿肥”。

少女

没有了肥嘟嘟的感觉，脸部线条变得优美。

成年女性

下半部分变得稍显消瘦。

• 男性角色不同年龄段的脸型变化

幼儿

圆圆的脸，有Q版的感觉。

小男孩

整个头部比幼儿时期显得长，上半部分比较大。

少年

下巴变得比较尖，脸部瘦长。

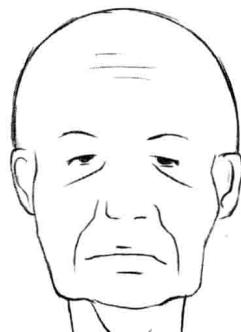

成年男性

脸部的轮廓转折变明显。

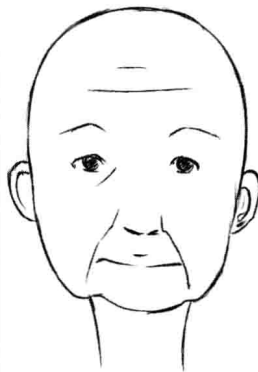
技巧提示

老人的脸型

老年人的皮肤失去水分，不再有弹性，松弛下垂，脸部的轮廓显得起伏不平。

老年男性

老年女性的脸比老年男性的脸相对平滑一些。

老年女性

男性角色年龄越大，脸型越长。

◆ 其他脸型的差异

• 正面角色与反面角色

正面角色

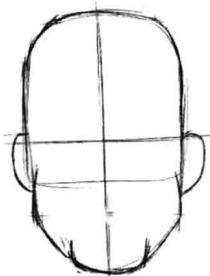
显得正义的方形脸，下巴窄，但是并不尖。

反面角色

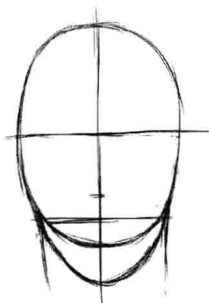
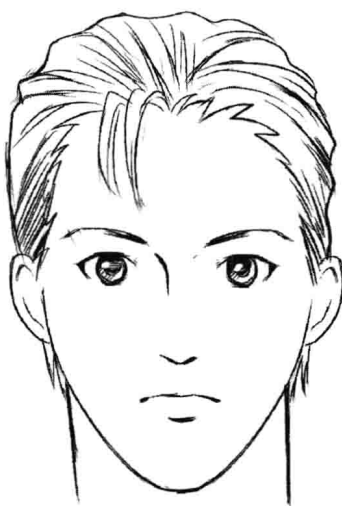
颧骨突出，脸的下半部呈三角形，下巴很尖。

• 亚洲人与欧洲人的脸型

欧洲人

下巴很大，整个脸型呈长方形，下颌骨突出。

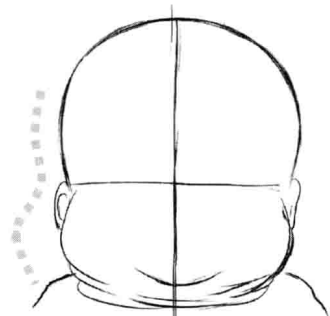

亚洲人

整个脸型没有很突出的地方，线条平滑，下巴呈一条向上的抛物线。

技巧提示

肥胖的脸型

肥胖的人脸上堆积脂肪，肌肉被挤得层层叠叠，脸颊很夸张地鼓起。

「1.2.2」设计合适的五官

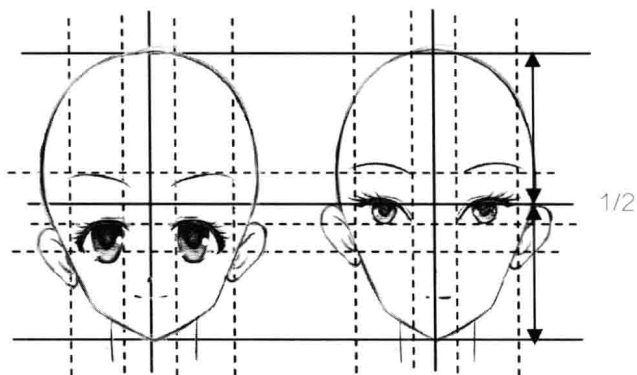
漫画角色的年龄不同、性别不同，五官的表现手法也不同。本节我们主要研究漫画角色的五官及其绘制技巧。

◆ 眼睛的画法

- 女性角色眼睛形状的选择和表现

常见女性眼睛。

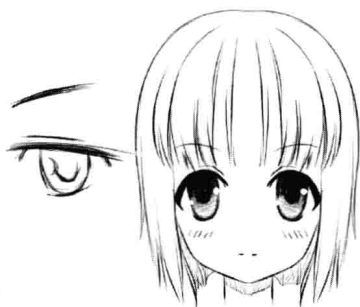
一般可爱的萝莉，眼睛在头顶到下颔的中线以下。

成人眼睛在头顶到下颔的中线处，这里也可以将眉毛画得高一些。

- 不同性格眼睛的形状不同

性格温柔的姐姐，普通的眼睛，绘制时要注意表现柔和感。

可爱的萝莉，下垂的大眼睛更能凸显人物的可爱。

阴险的坏人，细长的下垂眼更能体现其性格。

妩媚的吊梢眼，吊梢眼能够体现角色高傲的性格。

技巧提示

睫毛的处理

无睫毛

一点型

镂空型

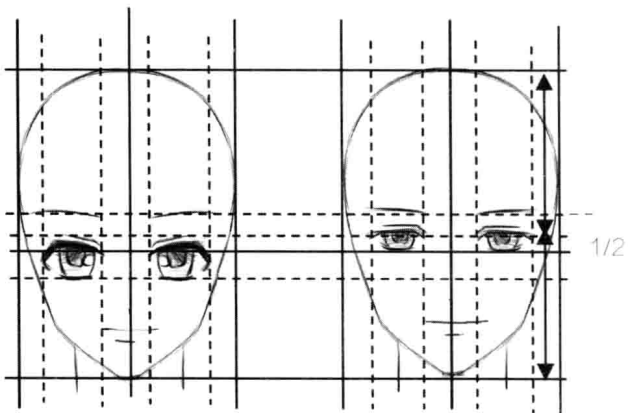
浓密型

• 男性角色眼睛形状的选择和表现

常见的男性眼睛

• 不同年龄眼睛的位置不同

少年的眼睛位置一般比较低，在头顶到下颚的中线以下。

成人的眼睛大约在头顶到下颚的中线处。

• 正面人物和反面人物的眼睛形状不同

正面人物

正面人物阳光、积极，眼睛明亮有神，形状可以用普通眼睛和下垂眼。

反面人物

反面人物的眼睛细小狭长，形状可以画成吊梢眼。

绘制要点

- 正面眼睛要注意对称性，避免大小眼。
- 半侧面的眼睛要注意透视关系。
- 绘制正侧面的眼睛要注意其与鼻梁的距离。

技巧提示

瞳孔的处理

少高光

细画眼球

眼珠留白

镂空涂黑

眼珠画小

细画高光