

漫画素描技法从入门到精通——④

EXCELLENT COMIC SKETCHING TECHNIQUES

漫画人物素描

从入门到精通

4

临摹·易学
×
实用·权威

C·C 动漫社 著

专业的视角、详细的解
说、丰富的图例让你快
速成长为漫画高手

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

漫画人物素描

从入门到精通

C·C 动漫社 著

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

图书在版编目 (C I P) 数据

漫画人物素描从入门到精通 / C·C动漫社著. — 北京 : 中国水利水电出版社, 2011. 8
ISBN 978-7-5084-8803-5

I. ①漫… II. ①C… III. ①漫画: 人物画—素描技法 IV. ①J218.2②J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第131828号

书 名: 漫画人物素描从入门到精通

作 者: C·C动漫社 著

出版发行: 中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038)

网址: www.waterpub.com.cn

E-mail: sales@waterpub.com.cn

电话: (010) 68367658 (营销中心)

企 划: 北京亿卷征图文化传媒有限公司

电话: (010) 82960410、82960409

E-mail: sales_bookexplorer@163.com

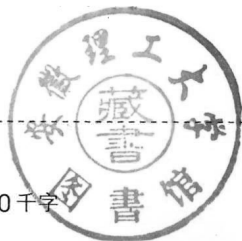
经 售: 全国各地新华书店和相关出版物销售网点

印 刷: 北京机工印刷厂

规 格: 187mm x 260mm 16开本 18.5印张 170千字

版 次: 2011年8月第1版 2011年8月第1次印刷

定 价: 45.00元

凡购买我社的图书, 如有缺页、倒页、脱页的, 本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

绘制一部漫画需要设计许多的元素，角色就是其中很重要的部分。任何故事情节的铺陈与发展都离不开角色。一本漫画中肯定会出现各种各样、形形色色的角色，就算是只有四页的超级短篇漫画，也会有主角、次主角、配角和群众演员这些最基础的角色人物配置。而根据配置的不同，对漫画人物的设计也大不一样。

人物的设计并不是凭空而来的，而是与漫画故事息息相关的。漫画角色一定要根据故事情节的需求被赋予某种特定的身份和信息，像是年龄、性格、背景、职业等。例如一本关于美食题材的故事漫画，其主角必须与美食有着密切的关系，他的身份、职业、背景的设置都要与“美食”这个主题相关，因此我们可以将其设计为大厨、美食家或是烹饪爱好者等。并且为了引出情节，还要相应设计出次主角、配角，以及其他的群众演员。由这些不同层次的角色共同演绎，整个故事才会显得真实、丰富，让读者产生共鸣。而根据被赋予信息的不同，漫画角色的外形塑造也会呈现出不同的特征，表现出不同的个性魅力。

本书将从漫画角色造型入手，先向大家介绍如何通过不同的五官、表情与体格来塑造角色外形，以此增加各个角色的魅力；然后讲解角色人物的区分与配置，怎样配合故事来设定角色的身份背景，并将自己的构想绘制出来。

希望本书可以为大家设计与绘制漫画角色提供参考，帮助大家创作出生动形象、有趣的漫画作品。

编者

目录 Contents

前言

序章

001

- 漫画中没有角色就像空的舞台 001
- 让人难忘的总是那一张张生动的脸 002
- 独特的造型是角色的杀手锏 004
- 每个角色都有标志性动作 006
- 得到更有冲击性的造型效果 008

第1章

009

认识漫画角色

- 01 认识角色 010
- 02 塑造角色的三大要素 011
 - 作者的主观想法 011
 - 漫画描述的地域和时代 012
 - 时下的流行趋势 013
- 03 动手绘制一个可爱的漫画角色 014

第2章

019

过目不忘的脸

- 01 脸部的比例 020
- 02 脸型 022
 - 椭圆形 022
 - 倒三角形 023
 - 方形 024
 - 三角形 025
- 03 五官 026
 - 眉眼是角色心灵的窗户 026
 - 鼻子使面容显得立体 030
 - 耳朵也可以有很多形态 032
 - 嘴的变化使面部表情更为丰富 033
- 04 水平状态下的头部角度的变化 036
 - 正面 036
 - 正侧面 037
 - 半侧面 038

- 05 透视状态下的头部角度的变化 039
 - 平视 039
 - 俯视 040
 - 仰视 041
- 06 通过脸型和五官的组合创造角色 042
 - 组合出美丽的容颜 042
 - 组合出丑陋的脸 043
 - 组合出奇形怪状的脸 044

第3章

045

刻画生动的头部

- 01 正确绘制表情的方法 046
- 02 认识一些基本表情 047
 - 愤怒 047
 - 吃惊 048
 - 恐惧 049
 - 厌恶 050
- 03 不同年龄阶段角色的脸 051
 - 婴儿 051
 - 幼儿 053
 - 小学生 055
 - 中学生 057
 - 青年 059
 - 中年 061
 - 老人 063
- 04 了解头发的绘制要点 065
- 05 头发的长度 067
 - 短发 067
 - 中长发 068
 - 长发 069
- 06 头发的造型 070
 - 卷发 070
 - 扎辫子 071
 - 盘头 073
- 07 头发的装饰 074
 - 发卡和发带 074
 - 发箍和发钗 075
 - 头巾和包布 076
- 08 神奇的漫画独有造型 077
 - 美杜莎发型和火焰发型 077
 - 液体发型和树叶发型 078

绘制出众的体格

- 01 人体构造及各个部位的名称 080
- 02 绘制人体的技巧 084
 - 全身的绘制要点 084
 - 上半身的绘制要点 085
 - 手的绘制要点 086
 - 腿和脚的绘制要点 087
- 03 发现人体的曲线美 088
- 04 身体比例 090
 - 代表性的头身比 090
 - 根据头身比来进行比例变化 092
 - 比例也可以随心意变化 093
- 05 体型 094
 - 纤瘦的体型最适合楚楚可怜的角色 094
 - 漫画的主角大多是标准体型 095
 - 肥胖的角色也有独特的魅力 097
 - 漫画特有的夸张体型 098

绘制动感的角色

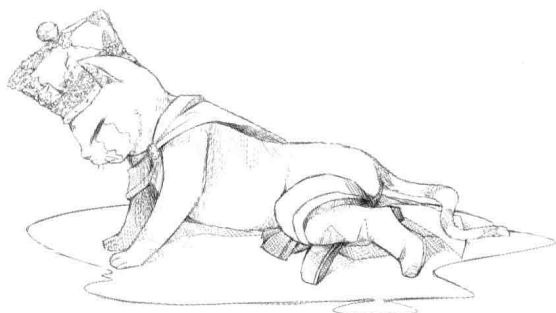
- 01 角色需要魅力才能赢得读者的心 102
 - 姿势大PK 102
 - 同样的姿势男女是有差别的 104
- 02 人体的运动规律 106
 - 人体运动示意图解析 106
 - 利用弧线描绘运动轨迹 107
- 03 魅力姿势解析 108
 - 站立的姿势 108
 - 坐的姿势 109
 - 躺卧的姿势 110
 - 前倾的姿势 112
 - 趴伏的姿势 113
 - 跳跃的姿势 114
 - 扭转的姿势 115
- 04 为角色设计标志性姿势 116
 - 总是斜躺懒散的乞丐 116
 - 站姿大气威武的将军 117
 - 屈膝侧坐羞怯的少女 118

整体造型是角色吸引人的关键

- 01 根据角色的时代背景选择适合的装扮 120
 - 中世纪欧洲 120
 - 古埃及 122
 - 中国唐朝 124
 - 古印度 126
 - 想象的未来 128
- 02 通过服装来塑造角色的身份 130
 - 职业化服装造型 130
 - 校园化服装造型 132
 - 生活化服装造型 134
 - 舞台、戏剧化服装造型 137
- 03 根据故事要求设定造型 140
 - 神话故事造型 140
 - 武侠故事造型 143
 - 魔幻故事造型 146

非人类角色也能成为漫画的主角

- 01 可爱的动物也能做主角 150
 - 描绘动物角色的小技巧 150
 - 有趣的动物拟人化 153
- 02 特殊角色 160
 - 画出具有威慑力的脸 160
 - 充满想象力的体格 163
 - 让人过目不忘的造型 167
- 03 任何物品在漫画中都能充满活力 176
 - 让身边的一切东西都动起来 176
 - 上天入地无所不能 178

有魅力的角色才能赢得读者的心

- 01 认识魅力 180
 - 什么是魅力 180
 - 如何表现魅力 181
- 02 魅力的分类 184
 - 表面的魅力 184
 - 性格的魅力 186
 - 才学的魅力 188
 - 弱点的魅力 190
 - 不协调的魅力 192
 - 经历的魅力 194
 - 神秘感的魅力 196
- 03 试着创作魅力角色 198
 - 千金小姐 198
 - 超合金警探 201
 - 多情的王子 204
 - 大醉侠 207
 - 吸血鬼 210
 - 猫王 213
 - 保姆姐姐 216

创作出属于自己的漫画角色

- 01 随心所欲地画自己喜欢的形象 220
 - 主角 220
 - 次主角 222
 - 配角 223
 - 群众演员 224
- 02 演绎故事需要角色之间的配合 227
 - 身份的配合 227
 - 体格的配合 228
 - 性格的配合 229
 - 行为模式的配合 230
- 03 角色的性格很关键 231
 - 她是个浪漫的人 231
 - 他是个胆小的人 233
 - 她是个疑心病很重的人 235

- 他是个控制欲很强的人 237
- 她是个追求完美的人 239

- 04 多种角色的关系组合 241
 - 家庭关系 241
 - 恋爱关系 247
 - 朋友关系 250
 - 同事关系 253
 - 敌对关系 256

故事漫画是鉴定角色魅力的战场

- 01 认识故事漫画 260
 - 了解漫画知识 260
 - 故事漫画的表述方式 261
- 02 故事是关键 263
 - 构思很重要 263
 - 故事的四大要素 265
- 03 为故事量身定做角色 269
 - 主角 269
 - 次主角 271
 - 配角 272
 - 群众演员 273
- 04 漫画分镜 274
 - 认识分镜 274
 - 绘制分镜 275
- 05 魅力角色演绎的经典故事分析《剑舞》 277

序章

漫画书就如同一个舞台，角色在舞台上演绎各个不同的故事。如果舞台上没有演员会怎么样呢？让我们来看看下面两张图。

图A

图A中的场景只有餐桌。从画面上来看就像是一张景物写生的画稿，没有任何剧情或者表现力。

图B加入人物与道具之后能够表现出准备用餐的画面。人物角色的加入能够立刻使画面表现出故事性。

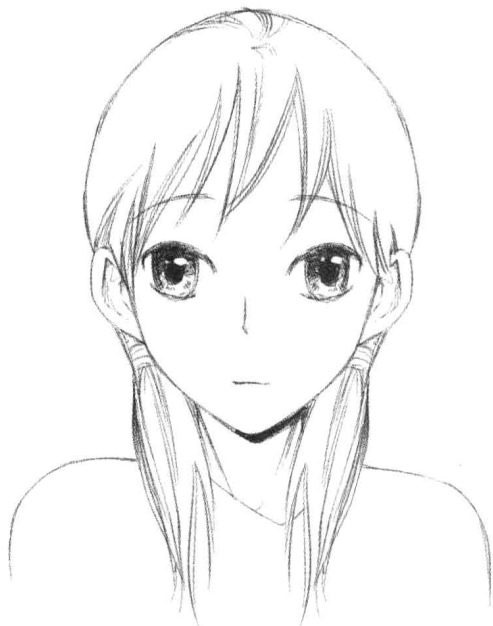
图B

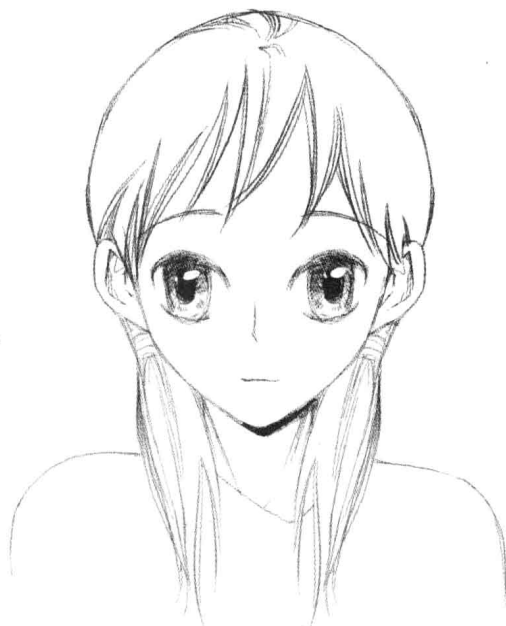
序章

角色的面部设定决定着读者对人物形象的记忆。一张生动的脸能够给人留下深刻印象，而美丽的外貌更容易引起注意。

美丽的外貌容易引起注意

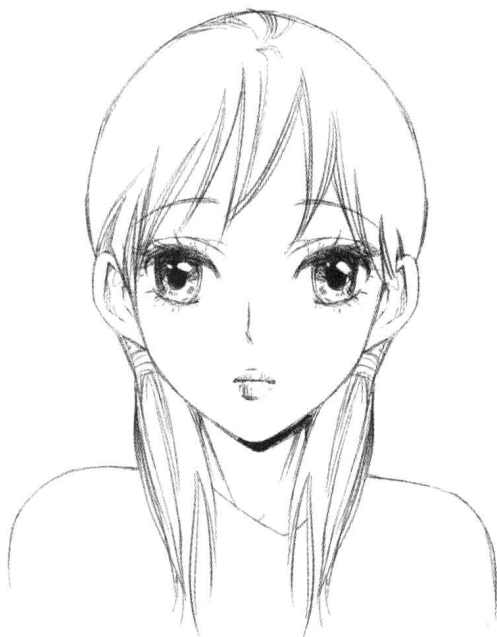
基本型

改变五官大小和位置

改变发型修饰容貌

化妆效果修饰容貌

多变的表情更容易引起注意

永远不变的标准可爱笑脸，可以在第一时间吸引住读者的眼球。但是这种一成不变的表情久而久之就会让人感觉乏味。赋予角色生动的表情可以解决这个难题。

角色的表情可不仅仅是微笑哦。

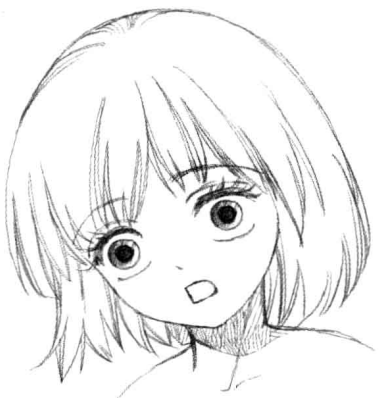
快乐地大笑

有点不满地撅嘴

委屈得泪流满面

被吓到而慌张

不认同地皱眉

愤怒地开口反击

序章

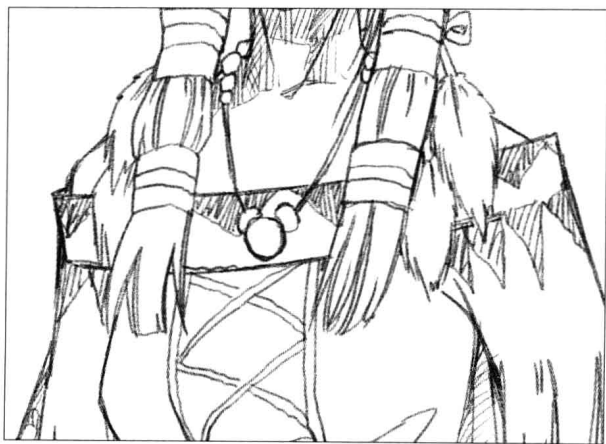
要让读者记住一个角色，在造型上一定要表现出与众不同的感觉，利用发型、服装、道具来丰富人物的造型感，绘制的前期也需要对素材进行收集和整理。

造型离不开素材收集

我们总是需要根据故事的设定来设计与之相匹配的角色形象。这就需要我们博览群书，去寻找与故事相关的资料。比如我们想设计一个印第安的角色形象，就要了解印第安的历史、地域、人民的服饰打扮、生活习惯、风俗禁忌等。越是详细就越能将人物整体造型设计得完美。

印第安的第一特征就是羽毛头饰，据说都是用老鹰的羽毛做的。

发型上的特点是会梳成两条发辫。服饰上有很多折形纹，这是印第安服饰的一大特点。

契合历史的印第安服饰。

造型需要丰富的想象力

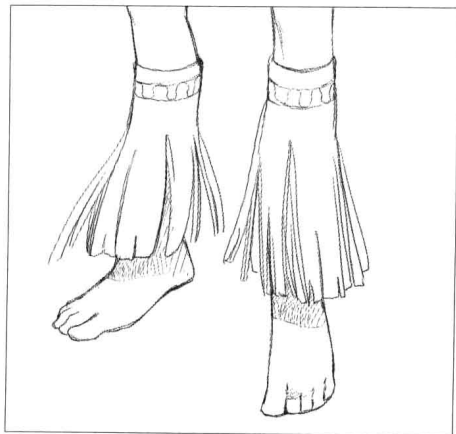
对于已有的东西的完全复制，不是我们所乐见的。漫画角色之所以有生命力，除了有丰富的历史资料做依靠以外，还有漫画家们标新立异的创造力。例如在绘制印第安角色形象时，我们可以将完全贴近史实的東西作为参照物，加入现代元素，让历史和现代来一个大融合。

收紧胸部的衣服线条，变成紧身的流苏裹胸。

围布设计成三角式，更体现出曼妙的身姿。

加入流苏腿饰表现出印第安人的另一个风俗——土风舞。

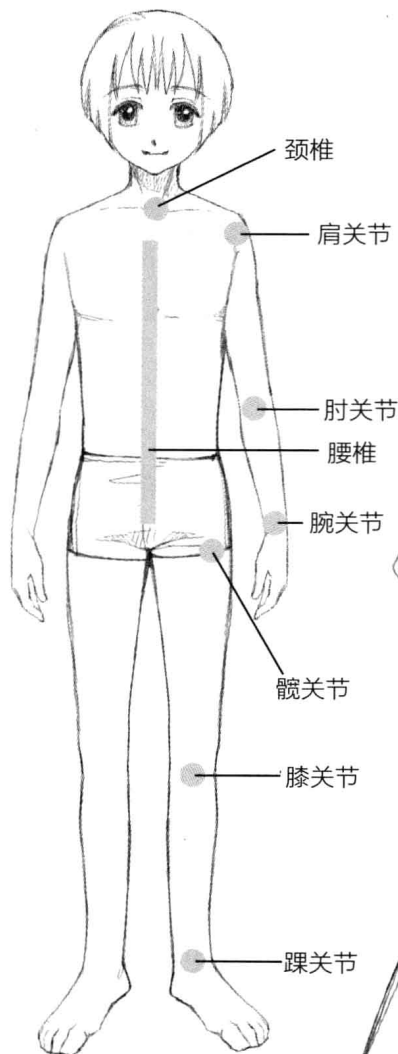

结合现代元素修改后的角色造型。

序章

角色的设定不仅仅局限在外貌，要表现人物的特点需要设计角色独有的招牌动作，让读者一看到就会想起这个角色来。动作的关键是由关节运动而来的。

绘制动作的关键点

人物关节指示图

肢体运动都是由身体各关节与肌肉配合完成的，在运动时会产生肌肉的伸缩，也就会改变人物的轮廓。

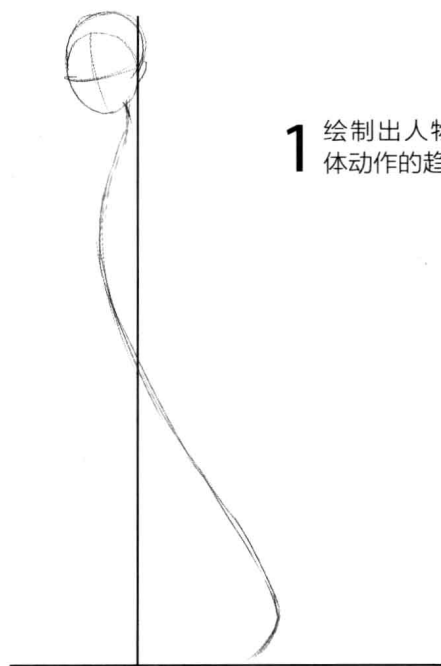
首先确定人物运动时的身体结构，方便在结构轮廓上添加出人物的面部和服饰。

越是靠近关节的地方，服饰的褶皱越密集和明显。

绘制具有动感的动作

1 绘制出人物的头部和身体动作的趋向线。

2 添加出表现人物动态的骨架，绘制出人物的身体轮廓，身体的剖面类似圆柱形。

3 绘制出人物面部和服饰的轮廓，头发因为运动而扬起来，裙子线条拉紧。

4 绘制出服饰的装饰细节，画出领口的花边，勾出发发的细节。

序章

光是将古代元素与现代元素相结合所表现出来的造型效果也未必是作者觉得满意的作品，作者往往会将古代元素和现代元素充分结合后再经过自己主观的想象后才能最终确定角色的造型。

夸张角色头部的造型，使角色在具有民族风味的同时，更容易吸引读者的眼球。

设计一个有民族风味的披风，再以特殊的方法围绕在角色身上，增加角色的飘逸感。

进行再创作后的角色造型

特殊的脚部装饰，是古代原始加现代元素后，再经过作者演绎的结果。

第1章

每部漫画都由很多角色组成，通过角色的设定和互动来完善整个故事剧情。角色的设定需要把握要点，不管是外形还是人物背景都很重要，下面来了解漫画角色的设定。

认识漫画角色

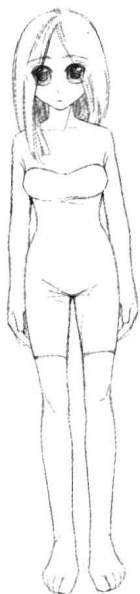
Lesson

认识角色

01

角色，指演员扮演的剧中人物，也可指生活中某种类型的人物和戏曲演员专业分工的类别。漫画可以被看做是一个二维的虚拟小社会。真实世界中的一切都可以折射到漫画中。所以漫画中充斥着各行各业、形形色色的角色。

将角色实体化

构思人物的身高、身材、样貌等信息，为人物做人生规划，也就是身份、职业等。

这里准备的是芭蕾舞演员的服饰。

芭蕾舞演员的表现

认识那些漫画中的名角色

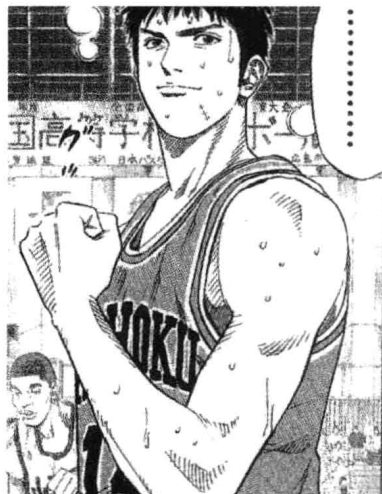
《EVA》中的明日香

动画中的第二适任者，也是二号机的驾驶员。她同时拥有德国与日本的血统，虽然她是在德国长大的，不过她是美国公民。明日香性格泼辣中又带有脆弱，偶尔自私。

《银魂》中的神乐

穿着红色中国样式旗袍的可爱LOLI。胃口相当厉害，最喜欢的食物是醋海带，喜欢红豆饭，宠物是定春，还有说话时有中国口音。

《灌篮高手》中的三井寿

湘北篮球队的得分后卫，拿手绝技是三分球，并且具有极强的求胜欲望。三井寿曾腿伤复发，告别了心爱的篮球，并开始与社会不良青年为伍。后来，在朋友们和安西教练的帮助下重返球队，并成为球队中的主力选手。