

动漫空间

Animation Zone

印象工坊编著

动漫美少女

绘制技法

清华大学出版社



动漫空间

Animation Zone

印象工坊 / 编著

动漫

绘制技法

美少女

清华大学出版社
北京



内 容 简 介

本书是“动漫空间”系列中的美少女绘制技法图书。全书共 17 章，详细讲解了美少女的绘制技法知识，其中包括美少女头部、身体的绘制，动态表现，少女服饰绘制，萝莉角色、御姐、Q 版、多人组合角色的绘制等。

本书图形精美，讲解透彻，适合作为初、中级动漫爱好者自学用书，也适合相关动漫专业培训教学使用。

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

动漫美少女绘制技法/印象工坊 编著. —北京：清华大学出版社，2011.2
(动漫空间)

ISBN 978-7-302-24347-2

I. 动… II. 印… III. 漫画—技法(美术) IV. J218.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 256800 号

责任编辑：于天文

封面设计：ANTONIONI

版式设计：孔祥丰

责任校对：成凤进

责任印制：李红英

出版发行：清华大学出版社

地 址：北京清华大学学研大厦 A 座

<http://www.tup.com.cn>

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

印 刷 者：北京鑫丰华彩印有限公司

装 订 者：三河市新茂装订有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：185×260 印 张：15.25 字 数：491 千字

版 次：2011 年 2 月第 1 版 印 次：2011 年 2 月第 1 次印刷

印 数：1~4000

定 价：32.00 元

产品编号：036351-01

第1部分 美少女头部绘制技法

第1章 头部绘制基础	2
1.1 头部绘制一般流程.....	2
1.2 五官的位置.....	4
1.3 十字线的作用.....	6
第2章 头发的绘制及表现	8
2.1 短发的绘制.....	8
2.2 长发的绘制.....	9
2.3 束发的绘制.....	10
2.4 刘海的表现.....	11
第3章 五官的绘制表现	12
3.1 眼睛的绘制.....	12
3.2 鼻子的绘制.....	13
3.3 嘴巴的绘制.....	14
3.4 耳朵的绘制.....	15
第4章 人物表情的绘制	16
4.1 喜乐.....	16
4.2 愤怒.....	17
4.3 哀伤.....	17
4.4 害羞.....	18
4.5 吃惊.....	18
4.6 同人物的表情变化.....	19
4.7 符号表情漫画.....	20
第5章 头部绘制范例	21
5.1 范例一.....	21
5.2 范例二.....	22
5.3 范例三.....	23
5.4 范例四.....	24
5.5 范例五.....	25

第2部分 美少女身体绘制技法

第6章 骨骼结构	27
6.1 基本的骨骼结构.....	27
6.2 关节的基本结构.....	28
第7章 躯干的绘制	29
7.1 躯干的基本形态.....	29
7.2 从不同角度表现躯干.....	30
第8章 胸部的绘制	31
8.1 胸部的位置.....	31
8.2 各角度胸部形态.....	32
8.3 胸部的各种形态.....	33
第9章 四肢的绘制	34
9.1 手臂的绘制.....	34
9.2 腿的绘制.....	35
9.3 手脚的表现.....	36
9.4 手部姿态绘制.....	37
第10章 概括动态的方法	39
第11章 美少女的动作绘制	40
11.1 站立.....	40
11.2 散步.....	43
11.3 奔跑.....	46
11.4 跳跃.....	49
11.5 坐.....	51
11.6 躺.....	54
11.7 烧菜.....	57
11.8 唱歌.....	60
11.9 捡手机.....	63
11.10 开饭.....	65
11.11 穿袜子.....	67
11.12 施法.....	70
11.13 格斗.....	72

第3部分 美少女角色绘制技法

第12章 美少女头身比例	75	第15章 御姐角色的绘制	164
12.1 头身比例.....	75	15.1 吸烟中的御姐.....	167
12.2 八头身比例.....	76	15.2 听音乐的御姐.....	169
12.3 七头身比例.....	76	15.3 夜店装的御姐.....	171
12.4 六头身比例.....	77	15.4 雪女御姐.....	173
12.5 五头身比例.....	78	15.5 苏格兰格斗御姐.....	175
12.6 三头身比例.....	79	15.6 猫拳御姐.....	177
12.7 两头身比例.....	79	15.7 工作室中的御姐.....	179
第13章 美少女的服饰绘制	80	15.8 举枪的御姐.....	182
13.1 休闲装.....	82	15.9 日式礼服御姐.....	185
13.2 泳装.....	88	15.10 火焰之拳御姐.....	188
13.3 校园装.....	94	第16章 Q版角色的绘制	191
13.4 公主装.....	100	16.1 女绅士.....	193
13.5 女仆装.....	107	16.2 贵族.....	196
13.6 巫师装.....	111	16.3 女巫.....	198
13.7 战斗装.....	117	16.4 女仆.....	200
13.8 晚礼装.....	123	16.5 兔女郎.....	202
13.9 奇幻装.....	127	16.6 中国娃娃.....	205
13.10 制服装.....	133	16.7 明星.....	207
第14章 萝莉角色的绘制	139	16.8 公主.....	210
14.1 穿和服的萝莉.....	141	16.9 学生.....	212
14.2 书上的恶魔萝莉.....	143	16.10 伤员.....	214
14.3 小狐狸萝莉.....	145	第17章 美少女多人组合的绘制	216
14.4 持剑萝莉.....	147	17.1 萝莉双人组合.....	217
14.5 魔法装萝莉.....	150	17.2 萝莉多人组合.....	221
14.6 公主装萝莉.....	152	17.3 御姐双人组合.....	225
14.7 梦幻装萝莉.....	155	17.4 御姐多人组合.....	229
14.8 森林装萝莉.....	157	17.5 Q版双人组合.....	231
14.9 键盘上的萝莉.....	160	17.6 Q版多人组合.....	236
14.10 抱腿的萝莉.....	162		



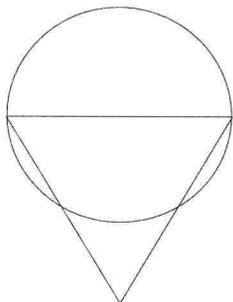
第1部分 美少女头部绘制技法

美少女的头部绘制一直都是初学者难以逾越的难题，这是因为初学者对于美少女头部的绘制技法及五官位置等方面认识不够清晰。

本章将详细地讲解头部的绘制流程、五官的位置、十字线的作用，使初学者对头部绘制有一个全面而又清晰的认识。

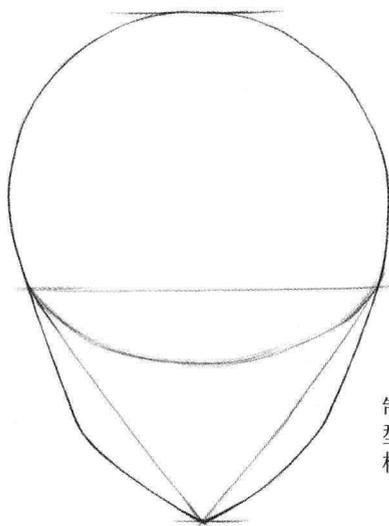
在绘制头部时，首先需要掌握的就是五官在脸部的位置。每个人的五官在脸部的位置都略有不同，但这种变化都可以控制在一定的范围之内，这个范围就是我们需要掌握的规律。当我们知道了五官的各个位置之后，就可以利用“十字线”来确定整个头部的朝向。

1.1 头部绘制一般流程

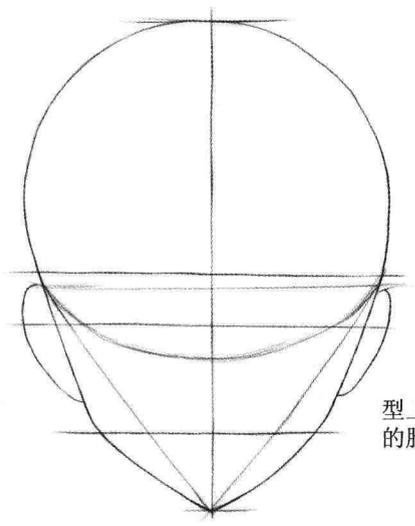


在绘制女性头部时，首先要考虑头部的基准型。这里我们用圆形和三角形来代替，三角形的边线处于眼睛的中线位置，在设定时注意整体形状的把握。

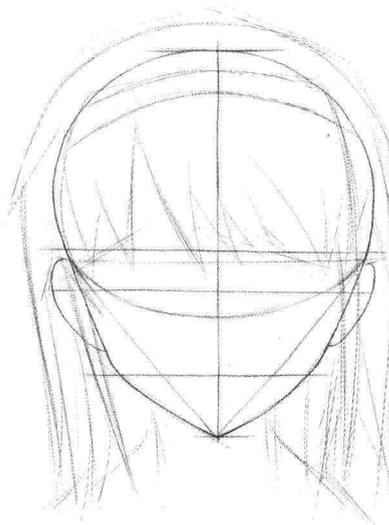
头部在塑造人物形象时非常重要，是表现人物性格的关键。在学习美少女头部的绘制过程中，脸型的特征是头颅比较大，下巴较尖，整体脸型看上去很圆润。



1. 在头部结构上绘制美少女发型，人物发型是体现人物特征和性格的重要元素。



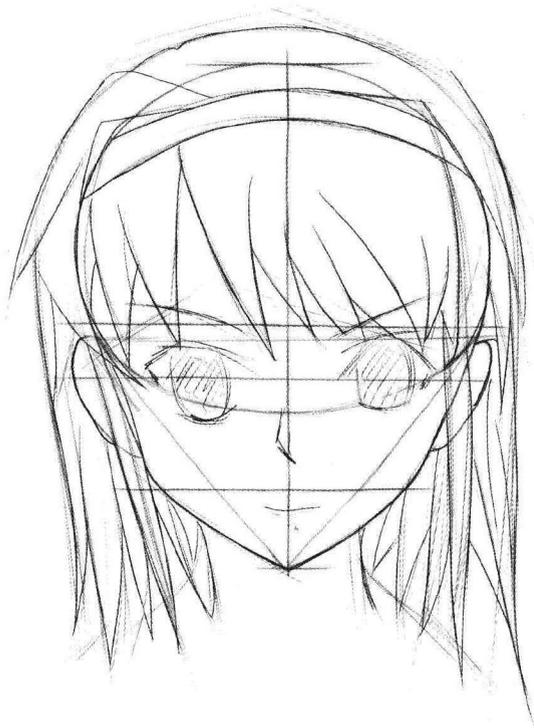
2. 在头部基准型上，画出美少女的脸部结构。



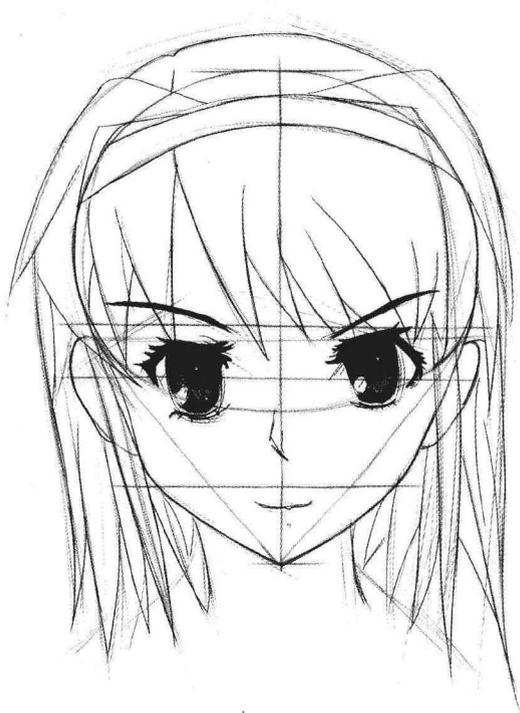
3. 头部结构设定完成后，准确地添加美少女的五官基准线。



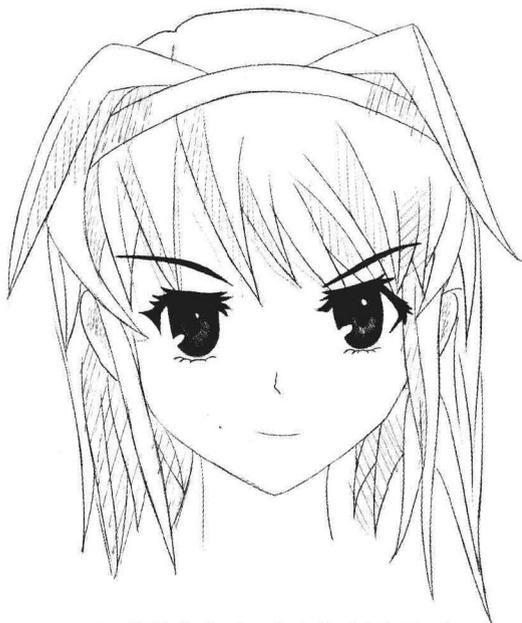
4. 发型结构绘制后，在五官基准线上，绘制出五官基本特征。



5. 将美少女的头发绘制的更加细腻，绘制时要表现发丝之间的层次感。



6. 将美少女的五官细化，并擦除头部结构基准线，为的绘制调子做好准备。

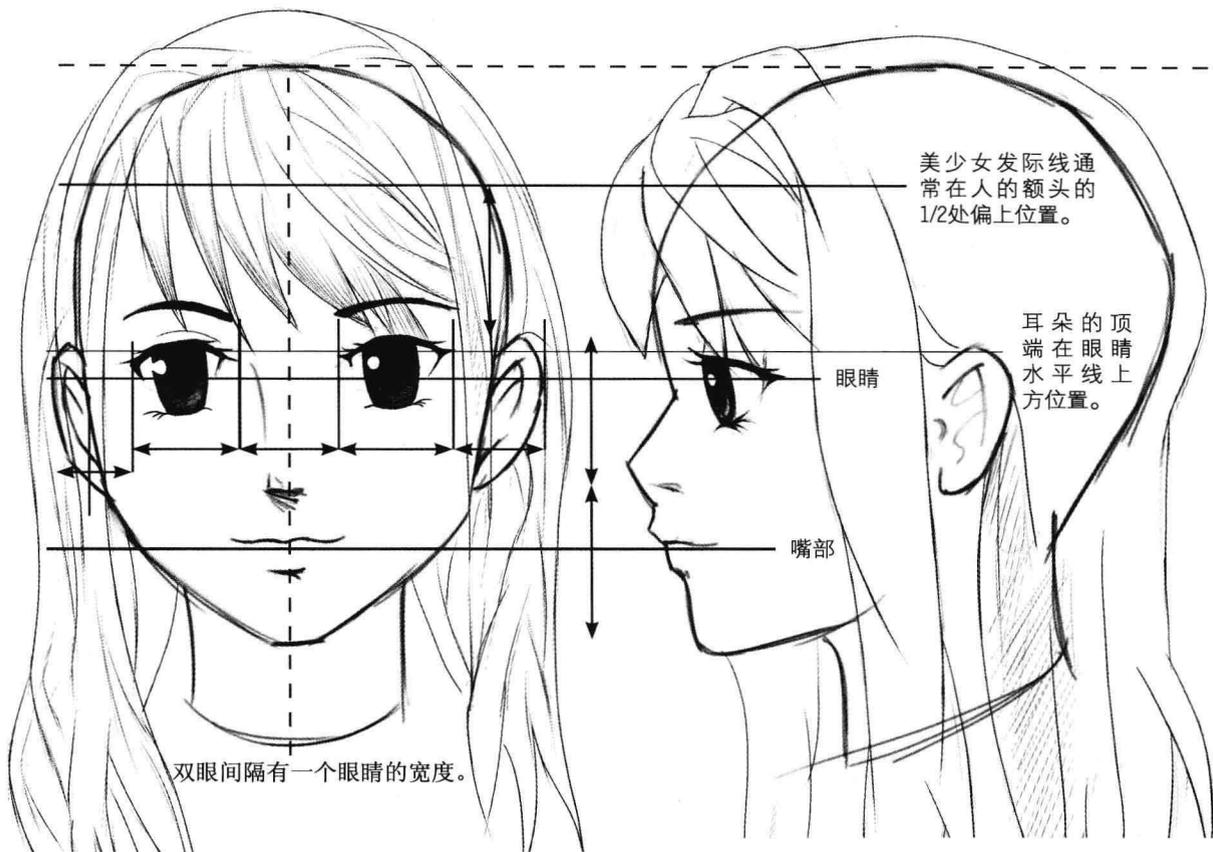


7. 线稿完成后，为人物头部添加少量的阴影，使人物看起来更具立体感。

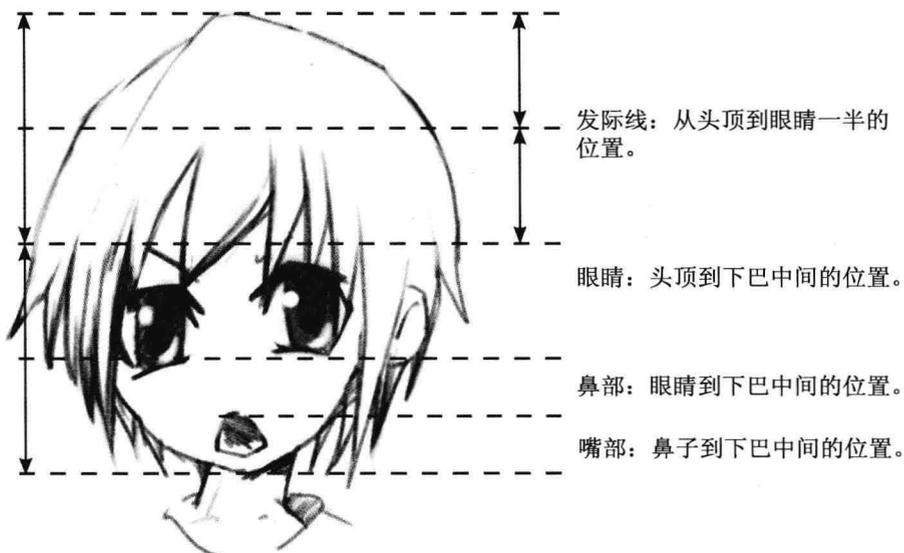


8. 在原有调子的基础上极强绘制，将明暗关系更加突出的表现出来，这样我们就可以看到最终的画面效果。

1.2 五官的位置



在绘制美少女五官时，要注意五官的位置，以及五官各自之间的距离关系和比例。美少女的面部结构可以用“三庭五眼”的规律进行阐述。“三庭”是指发际线到眉毛、眉毛到鼻底，以及鼻底到下巴三个部分；“五眼”是指美少女头部正面，双耳外延的距离大约为五个眼睛的宽度。

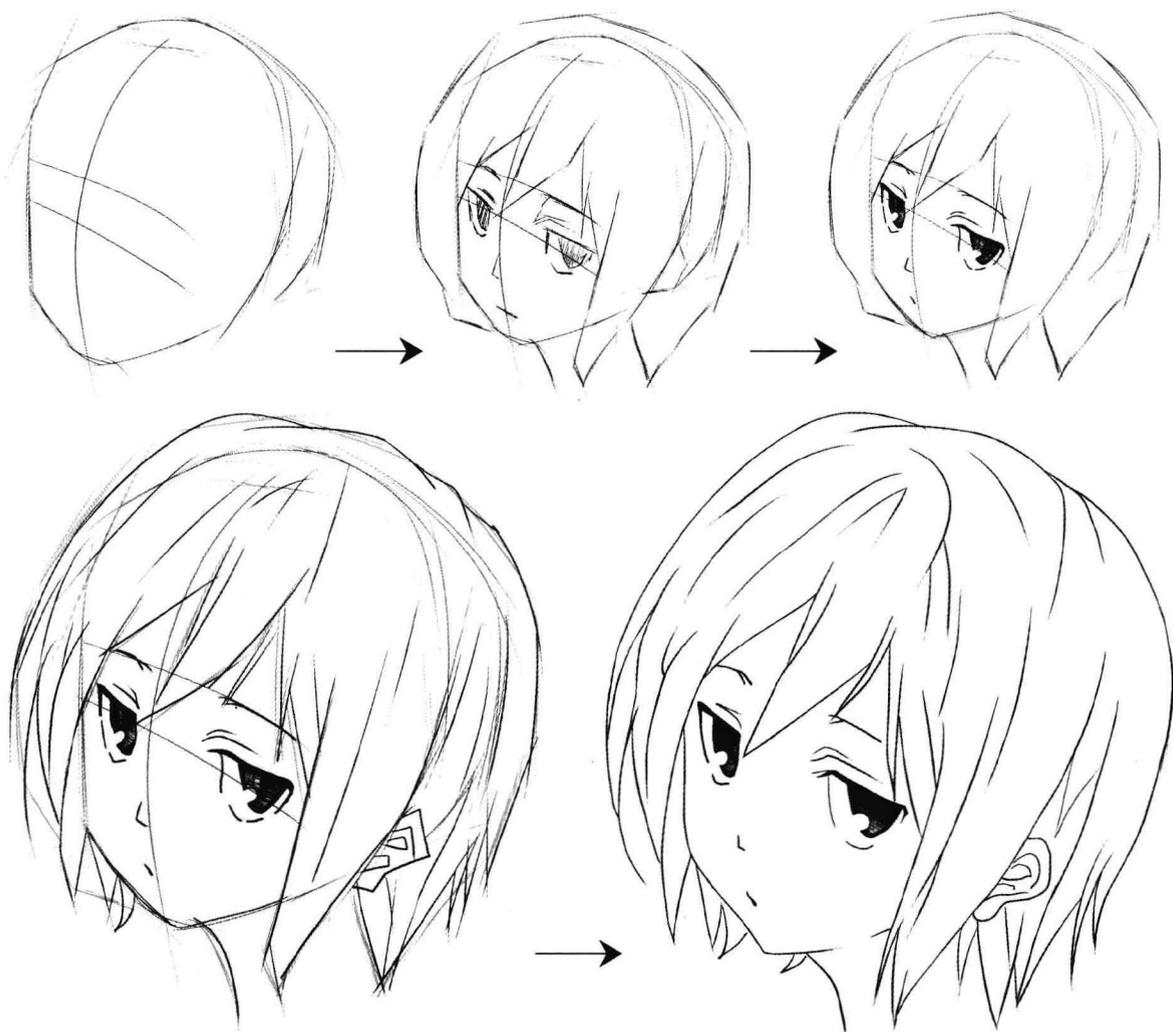


通常来讲，动漫人物的美少女角色头部和五官的画法不需要太遵循写实规则，可根据自己的喜好和习惯的方法来绘制属于自己的美少女角色，但必须确保五官在人物头部的位置和比例大体保持在上述所讲的结构规则中，这样才能绘制出生动个性的美少女。

除了正视与侧视之外，更多的时候需要绘制其他角度与动态的头部。

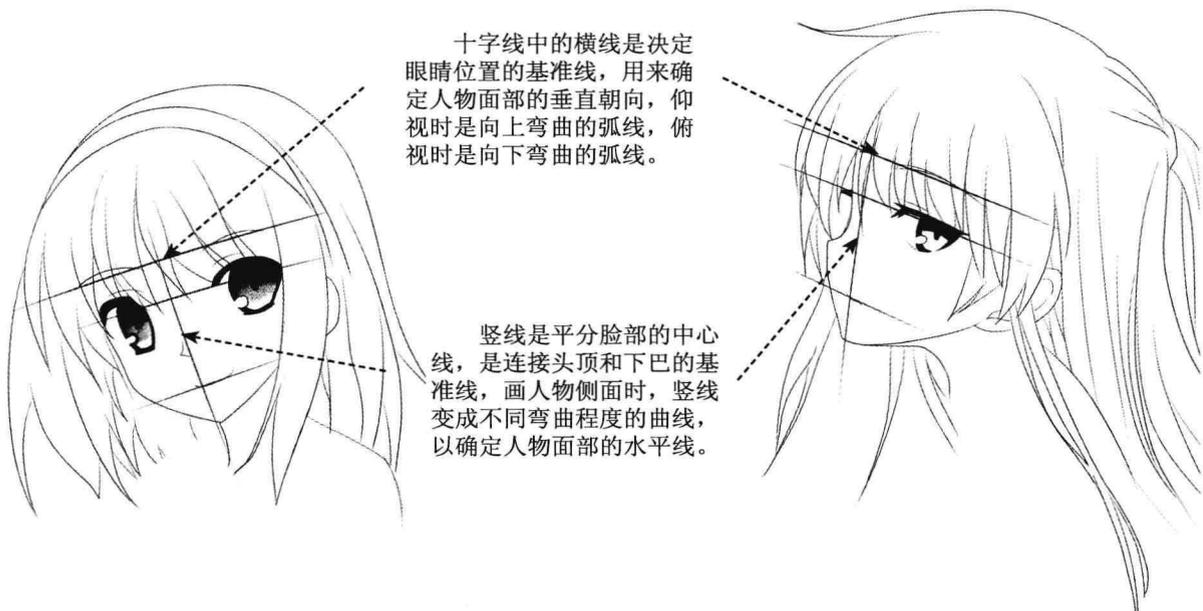


美少女人物头部并没有写实人物的五官比例那么严谨，可以依据个人喜好进行较为自由的修改。如下图将美少女的眼睛放大，鼻子和嘴只进行说明性的点缀。在动漫风格中，美少女人物头部通常采用这种方式进行角色塑造。



1.3 十字线的作用

绘制的时候“0”和“+”的线构代表的是什么？有什么作用？这是很多初学者在学习绘制美少女头部时所困惑的问题。“0”和“+”代表的是美少女脸部的结构基线；“0”代表的是脸部外轮廓，“+”代表脸部五官的十字线。在头部轮廓中添加十字线可以帮助我们确定人物面部的面向和五官位置，以及正确地掌握脸部动态变化。

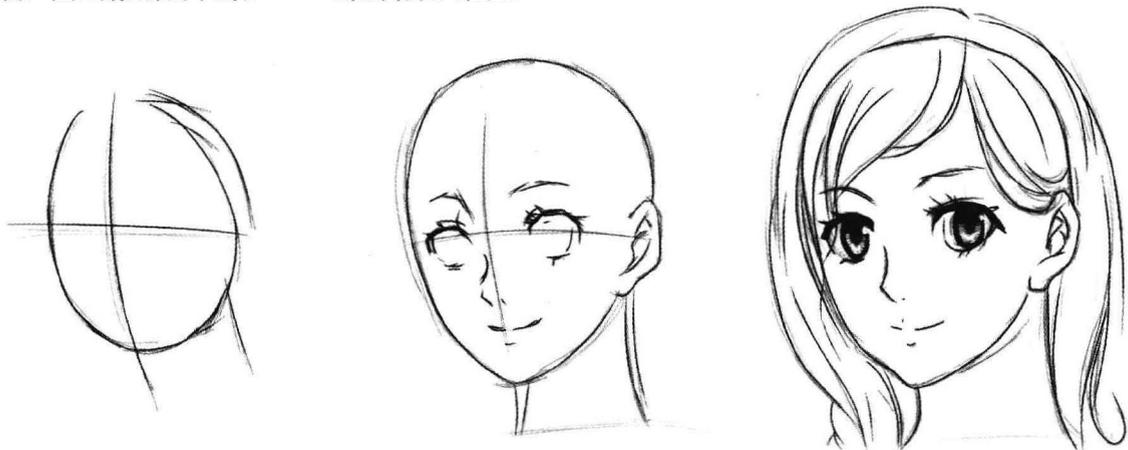


“+”线中的横线是初学者不容易把握的，因为不知道如何定位较大的眼睛，常用的定位方式分别是以横线定位眼睛的上边缘和下边缘两种。



在绘制美少女头部动态时，“+”线起到了至关重要的作用。横线的弧度指示面向视角，弧度的上下变化是人物仰视及俯视的变化；竖线的弧度及左右变化指示人物脸部的左右角度变化。熟练地利用“+”线标示法绘制头部的五官结构，则透视效果表达得更加准确。

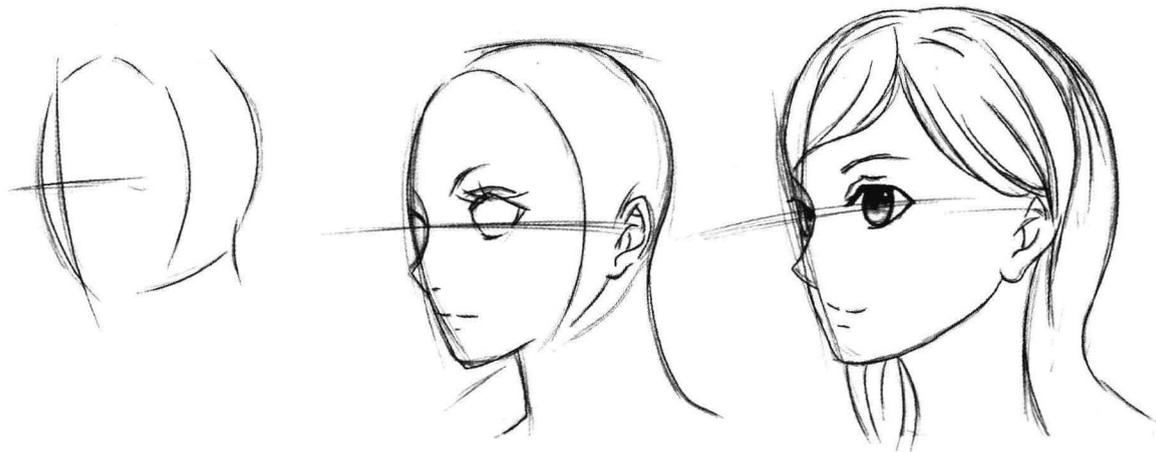
用十字线绘制人物各种不同角度头部时，要注意十字线的曲线变化。在3/4人物侧面时，十字线的“1”线略微弯曲，在人物头部的中线和“一”线距离的3/4位置。



在人物的半侧面中，十字线的曲线变化比3/4侧面的“1”线更加偏向人物中线与“一”线的1/2位置，这是要注意人物五官的变化，比3/4侧面时有明显不同。绘制五官时，要根据人物的头部结构，确定人物的五官，掌握人物面部左眼与右眼的位置及大小变化。



1/5侧面人物头部的表现是非常接近于侧面人物头部表现的角度，很多初学者非常容易在这种头部角度的绘制中出现错误。1/5侧面的绘制难点在于十字线位置与五官定位的把握。在如下图例的1/5侧面中，十字线的“1”线已经非常接近头部轮廓线，左眼因角度问题已经很难看到，如何正确的表现1/5侧面的五官绘制，是1/5侧面的学习重点。



发型其实是体现人物性格的一个重要方面，要丰富一个人物的形象，头发的绘制是很重要的一部分。初学者常常忽视的是“整体”，往往会绘制一些零散的头发，再拼凑成为发型，这种方法是一个误区。无论任何发型都会有基本的绘制规律，即先从整体的轮廓入手，最后是细节的刻画。

2.1 短发的绘制

在绘制头发时，要先确定头发的生长区域。当生长区域确定之后，再在这个区域上绘制头发。先沿着发际线画出头发的大概轮廓，注意头发要有一定的厚度，还要注意生长规律，蓬松的头发才能让人物的头部看起来更加具有立体感。



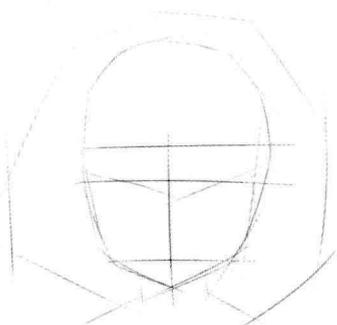
1. 在绘制头发时，关键是发型的轮廓绘制。



2. 在绘制完轮廓后，刻画头发边缘细节。



3. 添加头发的细节，对发型整体进行修正，绘制头发的发饰。



1. 在绘制头发时，之初要先绘制发型轮廓



2. 在绘制发丝时，要注意彼此之间的穿插关系。



3. 添加头发的细节，对发型整体进行修正，绘制头发的发饰。

2.2 长发的绘制

每个人头发的大小和形状具有不同的特征，可以是纤细而直长的，也可以是粗而弯曲的。可以把头发画得非常细致或者非常简单，具体在于所绘制头发股数的多少。

在绘制头发，尤其是长发时，一定要注意将不同朝向（发股及生长朝向）的头发进行分组。每一组头发有其独立的体积，同时又要使各组头发控制在整体头发大的体积中。



1. 在确立脸型及头部动势后，绘制发型的结构。



2. 绘制完成发行结构后，就可以进行细节的线稿绘制。

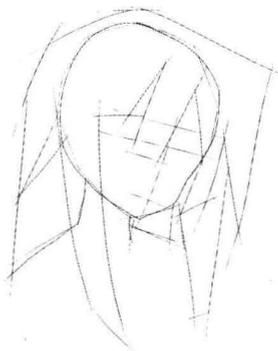


3. 完成线稿的绘制，在上一步的基础上进行更深入地刻画。



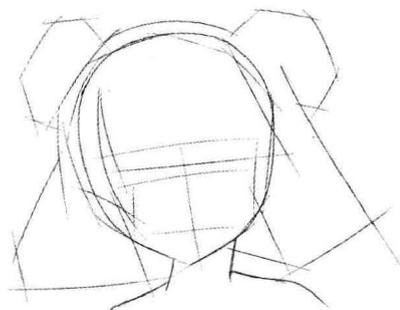
要绘制出漂亮的长发，必须把握以下两点：第一，整个发型的结构；第二，发组的划分及整个头发的体积感。

观看者第一眼最直观的感觉就是发型的结构，在建立发型的形状之后就要对头发进行合理的划分，从而在绘制和表达上达到便捷、直观。



2.3 束发的绘制

束发类发型，根据不同的操作方法和造型，分为发辫、发髻、扎结等发型。在绘制束发时，要注意各种发饰对头发造型的影响。



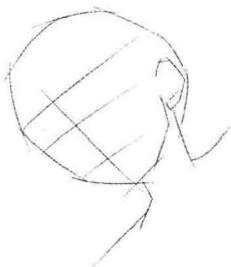
1. 束发在绘制之初，要根据人物头部结构，勾勒出发型的基本结构。



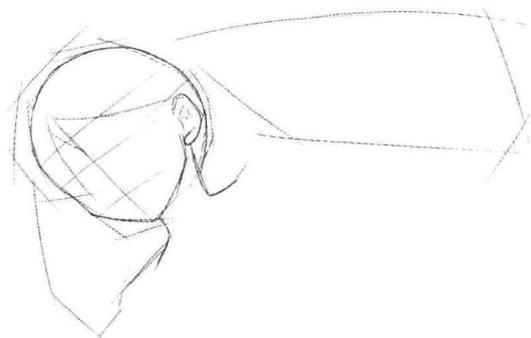
2. 在人物头发结构的基础上，细化头发的发丝线条。



3. 在头发的结构上，绘制头发的发饰，擦除草稿线完成最后的绘制。



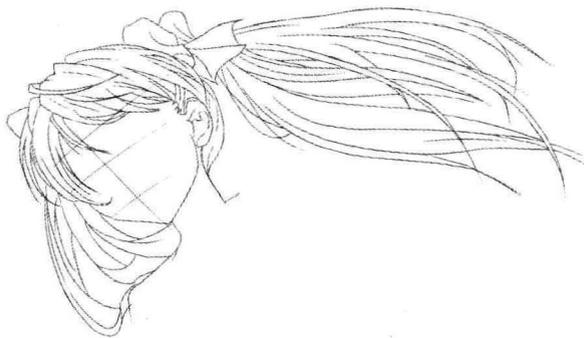
1. 首先绘制出人物的头部结构，在绘制中要把握好人物的头部朝向。



2. 在上一步的基础上，绘制出头发的大致结构。



3. 继续为头发增加细节，绘制发丝。绘制时要表现出发丝之间的空间层次关系。



4. 最后修整线稿，适当调整发股之间的穿插关系。

2.4 刘海的表现

刘海大致分为三种类型：

1. 等齐大刘海它就像一顶帽子贴在头皮上。这种刘海头顶没有分界，刘海有的是修成了弧形，刚刚到眼睛的上头，盖住眉毛，它能突出眼神，突出双颊和鼻子等。等齐大刘海直感度很强，非得直发才能显其神韵。除了剪到眼睛边缘的长刘海外，此种刘海还可以高层次削减，显现出部分额头和眉毛、眼睛。在整个脸部的轮廓上刻意修剪出明显的外围线，让左右两边的层次稍微不对称，同样地制造出落差的美感。它特别适合那些脸比较长、身材高挑的女子。

2. 斜刘海给人的感觉有点怀旧，整个额头呈“一九开”圆弧形的发丝覆盖，把它朝一边抚过去，展现出微风轻抚的感觉，非常妩媚。头顶后的头发最好烫成微卷，共同配合飞扬的感觉。长斜刘海配长直发，特别青春，感觉很飘逸。而短一点的斜刘海适合中长发，头发可以电，或大波浪，也可以直，短斜刘海给人感觉非常利落，因额头几乎都暴露出来，使脸型清晰，看起来特别清爽。

3. 超短刘海就比较哈日了，日本味浓浓的那种。乍一看几乎看不到刘海，额头上仿佛是头顶的发凌乱地多出的部分，其实这是特意修的。超短刘海后面的头发可以在发尾留长一点，稍整理出凌乱的感觉。这种刘海适合年轻一些的女孩子，适合圆脸，因为整个脸部轮廓几乎没有遮挡，所以五官看起来非常清晰，圆脸的小女生修这种刘海后，可以显得脸长些。让人感觉很前卫青春。



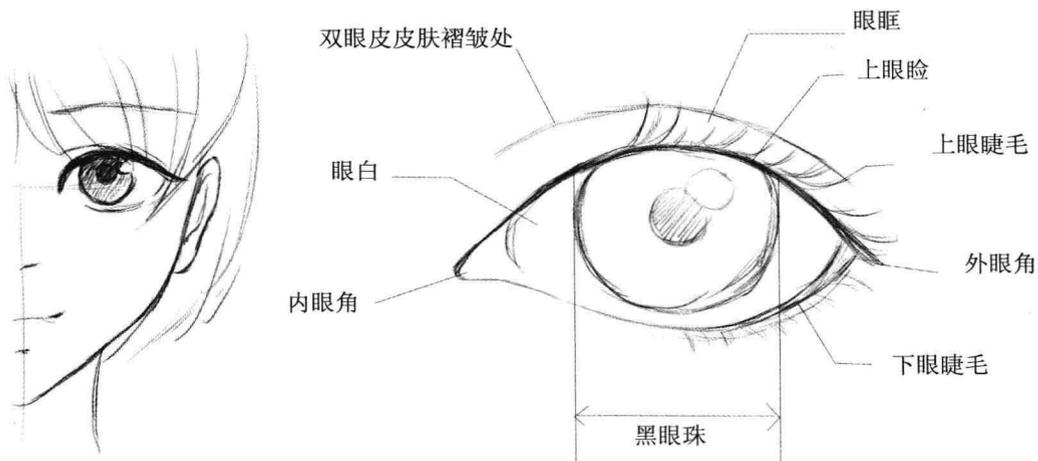
1. 绘制头部的结构，在头部结构上绘制发型结构。

2. 绘制出人物的发丝，注意刘海的长度要盖住眼睛。

3. 对原稿进行整体的修整细化，将辅助线擦除。

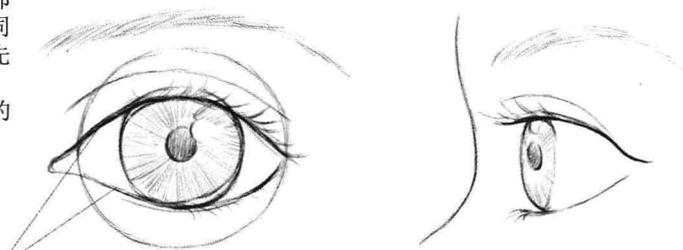
一个优秀的角色形象能被大家记住，头部的设计是关键点之一，它是角色表现最直观、表情最为丰富的一部分。

3.1 眼睛的绘制



眼睛是“心灵的窗口”。无论是喜悦还是悲伤，是困惑还是愤怒，都可以通过对眼睛的刻画，来表现不同的表情，要刻画出生动的眼神，首先要了解眼睛的结构。

眼部的刻画不只是对眼睛本身的刻画，掌握好眉毛与眼睛间的距离，也能起到很好的效果。



眼瞳与眼睑间的距离

在动漫角色设计中，眼睛是五官中表情最为丰富的，它具有强烈的感染力。了解眼睛的结构是绘制美少女眼睛的基础。另外还要注意眼睛的视线和瞳孔大小变化。

