

白洁 编著

超级动漫

角色彩绘技法

本书附赠1张CD

包含所有实例的步骤
演示图及最终效果图

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

白洁 编著

超级动漫

角色彩绘技法

本书附赠1张CD

包含所有实例的步骤
演示图及最终效果图

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

图书在版编目(CIP)数据

超级动漫角色彩绘技法 / 白洁编著. — 北京: 人民邮电出版社, 2011. 6
ISBN 978-7-115-25243-2

I. ①超… II. ①白… III. ①漫画—绘画技法 IV.
①J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第064393号

内 容 提 要

漫画世界中各种各样的人物角色、动物角色和奇幻角色是不可缺少的,他们或是活泼的少女、帅气的青年,亦或是笨笨的大象、呆呆的老虎,还有那活灵活现的机器人……按捺不住了吧,想快快拿起画笔一挥而就了吧,但是该从何处下笔呢?翻开本书,答案尽在其中。这是一本讲解动漫角色设计思路与手绘技巧的图书,10幅精美的角色绘制图例搭配精粹的讲解文字,解析彩绘的重点技法,诠释彩绘学习的全新理念,完美展示从设计思路到起稿、上色的整个流程。本书附带1张CD,内容包括书中所有案例的素描线稿、各个关键步骤的上色稿及最终作品的源文件,为读者手绘临摹学习提供便利的同时,也为使用计算机进行动漫创作提供了方便。

本书内容全面翔实,讲解系统,图文并茂,适合初、中级动漫爱好者作为自学用书,也适合相关动漫专业作为培训教材或教学参考用书。

超级动漫角色彩绘技法

- ◆ 编 著 白 洁
责任编辑 郭发明
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京鑫丰华彩印有限公司印刷
- ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 13.5
字数: 336千字 2011年6月第1版
印数: 1-4000册 2011年6月北京第1次印刷

ISBN 978-7-115-25243-2

定价: 49.00元(附1张CD)

读者服务热线: (010)67132692 印装质量热线: (010)67129223
反盗版热线: (010)67171154

目 录

第1章 动漫角色造型设计基础.....	7
1.1 设计工具	8
1.1.1 纸张	8
1.1.2 画笔	9
1.1.3 橡皮	13
1.1.4 颜料	14
1.1.5 调色盘	15
1.1.6 拷贝台	15
1.2 基础训练	16
1.2.1 动漫速写的概念	16
1.2.2 动漫速写的训练类型	17
1.2.3 动漫速写的特点	18
1.3 结构基础	22
1.3.1 基本比例与体型	23
1.3.2 人体部位	28
1.4 基础表现	32
1.4.1 形体绘制的基本步骤	32
1.4.2 透视	33
1.4.3 角色转面	40
1.4.4 基本线条	42
1.4.5 色彩	44
1.4.6 基本明暗	50

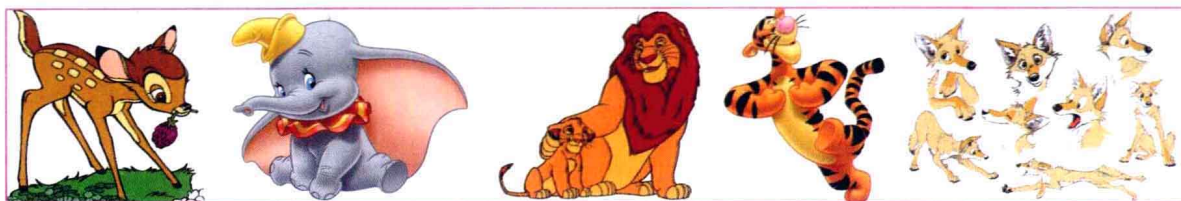
第2章 人物造型设计.....	53
2.1 人物设计的重要部位	54
2.1.1 头部骨骼的分析	54

2.1.2	面部肌肉的分析	55
2.1.3	人的面部特征	56
2.1.4	面部五官的分析	58
2.1.5	手的分析	62
2.1.6	脚的分析	66
2.2	人物的表情	68
2.2.1	现实中的人物表情	69
2.2.2	动漫卡通角色表情	71
2.2.3	角色的口型	74
2.3	人物的动作	74
2.3.1	角色的常规运动	74
2.3.2	角色的特殊运动	76
2.3.3	角色的性格化动作	77
2.4	人物的发型、饰物、道具与服装	79
2.4.1	人物的发型、胡须与饰物	79
2.4.2	人物的道具	81
2.4.3	人物的服装	84

第3章	不同的人物角色造型实例	90
3.1	儿童——玩具梦	91
	实例概述	91
	使用工具	92
	绘制过程	92
3.2	男孩——快乐的童年	102
	实例概述	102
	使用工具	103
	绘制过程	103
3.3	少女——遮面花扇	112
	实例概述	112
	使用工具	113
	绘制过程	113
3.4	Q版人物——布娃娃少女	124
	实例概述	124

使用工具	125
绘制过程	125

第4章 动物造型设计.....131

4.1 动物卡通化造型	132
4.1.1 蹄类动物的设计	132
4.1.2 爪类动物的设计	136
4.1.3 灵长类动物的设计	138
4.1.4 鸟类动物的设计	140
4.1.5 昆虫类动物设计	141
4.1.6 两栖、爬行类动物设计	143
4.1.7 其他类动物的设计	144
4.2 动物的拟人化表情	145
4.3 动物角色卡通设计的画法	148

第5章 不同的动物角色造型实例.....150

5.1 大象马戏团	151
实例概述	151
使用工具	152
绘制过程	152
5.2 冰激淋怪	159
实例概述	159
使用工具	160
绘制过程	160
5.3 呆呆Q老虎	169
实例概述	169
使用工具	170
绘制过程	170

第6章 奇幻类动漫角色设计.....175

- 6.1 概述 176
- 6.2 人物类奇幻角色 178
- 6.3 动物类奇幻角色 179
- 6.4 植物类奇幻角色 181
- 6.5 机械类奇幻角色 182
- 6.6 其他类奇幻角色 183

第7章 奇幻类动漫角色造型实例.....185

- 7.1 机器人小兵将 186
 - 实例概述 186
 - 使用工具 187
 - 绘制过程 187
- 7.2 驯鹿少女 195
 - 实例概述 195
 - 使用工具 196
 - 绘制过程 196

第8章 综合表现实例.....206

- 实例概述 207
- 使用工具 208
- 绘制过程 208

1

第1章

动漫角色造型 设计基础

1 1

设计工具

Animation

传统动漫的绘制方式多为纸上作画，它是将草图、线稿、上色所有步骤完全通过画笔在画纸上完成，这种形式往往需要在动笔之前就有很好的构思，当画面越完整，它的可修改性就越小。在绘制过程中会出现很多的随机性和偶然性，艺术价值也就更高。纯手绘的方式需要绘制者有较深的绘画基础和较高的造型能力。

随着科技的高速发展，另外一种方法就是直接在电脑软件中用鼠标或数位板绘制；或是手绘线稿，然后用扫描仪扫描到电脑中，具有足够的精度之后再在图像处理软件中进行上色和处理。运用电脑和数位板绘制是一种无纸化的绘制方式，它省去了传统绘画中的纸、笔和颜料，并且它的可修改性强，可以随时根据创作者的思路变化进行每一步骤的修改，为绘画者提供了很大的方便。但与传统手绘相比较而言，它的艺术价值略逊一筹。

无论运用哪种方式进行绘制，它们的构思方法与创作思路都是相同的，手绘的绘画基础是表现一切绘画形式的前提。因此要想通过高科技技术创作完美的作品，前期的手绘训练是必须的。

在传统的手绘工具中，需要有纸、笔、颜料、画板、拷贝台等工具。下面就这些常用工具进行详细的说明。

1.1.1 纸张

绘图纸

要求光滑、洁白，有一定强度和吸水性，上墨后容易干，手感好，用橡皮擦过后不起毛。一般选用 80g ~ 100g、A4/B5 大小的白纸，画彩稿的时候可以选些彩纸。纸不能太厚，否则在誊稿时拷贝灯难以感光。另外还要注意纸的正反两面的区分，正面质地较光滑。

水粉纸

优点是纸张较厚，有纹理，吸水力比普通纸强；缺点是当水分比较多或颜料比较厚时纸还是会微皱或卷起，所以在绘制过程中纸张一定要固定好。水粉纸是用水粉颜料进行上色时通常选择的纸张类型。

水彩纸

它的优点是吸水性比一般纸高，纸张较厚，纸面的纤维也较强，不易因重复涂抹而破裂、起毛球。水彩纸有很多种，便宜的吸水性较差，昂贵的能长时间保存色泽。按照纤维来分的话，水彩纸有棉质和麻质两种。如果要表达淋漓流动的

主题，要用到水彩技法中的重叠法时，一般会选用棉质纸，因为棉吸水快，干得也快，唯一缺点是时间久了会退色；如果要画细致的主题，一般会选用麻质的厚纸，这种水彩纸也往往是精密水彩插画的用纸。

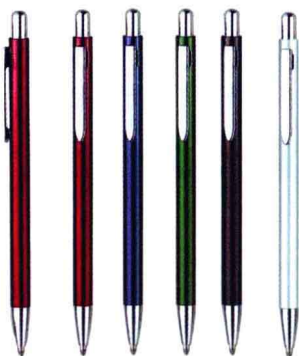
水彩纸又分有色水彩纸和无色水彩纸，这就需要根据实际绘制的需求来选择。水彩纸是用水彩颜料进行上色时通常选择的纸张类型。

1.1.2 画笔

铅笔

它的作用一般是打稿，铅不能太硬或太软，太硬会在纸上留下划痕，太软又容易使画面被橡皮弄脏，所以选用 HB ~ 4B 为宜。也有很多专业画家用红、蓝铅笔打稿，它画出的线条在印刷时不会显现，所以上墨后不用擦除底稿，非常方便。铅笔的种类如下图所示。

自动铅笔

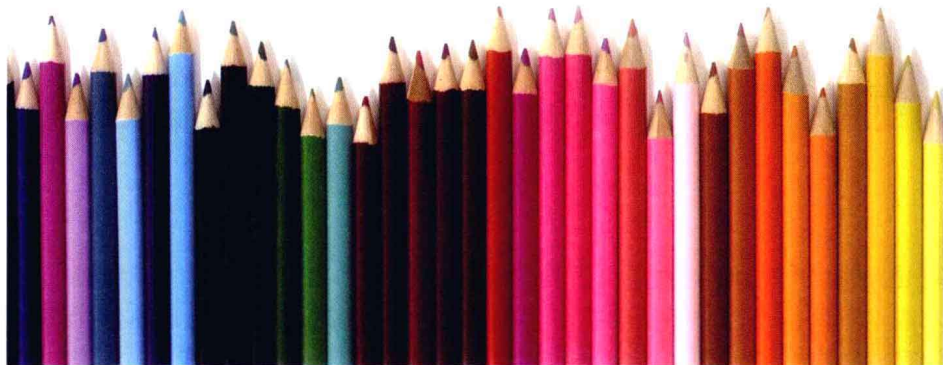
铅笔

红蓝铅笔

彩色铅笔

彩色铅笔是一种非常容易掌握的涂色工具，画出来的效果类似于铅笔，如下图所示。其颜色多种多样，画出的色彩效果较淡，清新简单，大多便于橡皮擦除；具有高吸附显色性能和透明度，在各类型纸张上使用时都能均匀着色，流畅描绘。彩色铅笔有单支系列 129 色、12 色系列、24 色系列、48 色系列、72 色系列、96 色系列等。用彩色铅笔作画时可以用铅笔先起稿，也可直接用彩色铅笔起稿。

彩色铅笔

水溶彩铅

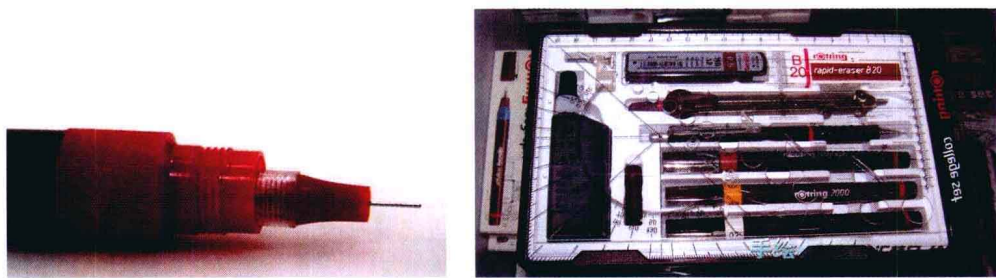
水溶性彩色铅笔又叫水彩色铅笔，绘画的方法是先像彩色铅笔一样层层地涂在作品上，然后根据创作需要，用毛笔蘸水晕染。水溶铅笔可以代替彩色铅笔，它在没有蘸水前和彩色铅笔的效果是一样的，在蘸水之后会变得像水彩一样，颜色非常鲜艳亮丽，十分漂亮，而且色彩很柔和，如下图所示。

水溶性彩色铅笔

针管笔

针管笔又称绘图墨水笔，是专门用于绘制墨线线条的工具，在动漫绘制中可以用于勾轮廓线，如下图所示。它能够画出精确的具有相同宽度的线条。针管笔的针管管径的大小决定了所绘线条的宽窄。按型号大小有不同粗细，针管管径有从 0.1mm ~ 1.2mm 的各种不同规格。如果想让画面线条具有丰富的变化，至少应备有细、中、粗三种不同粗细的针管笔。买的时候每支笔都要检查一下，要注意上下摆动针管笔，观察笔头细钢针活动是否灵活，长度应稍长于笔头，便于以后使用，另外在打开笔套时，观察吸囊的完整性和灵活性是否正常。

针管笔

蘸水笔

蘸水笔是动漫创作与绘制的常用工具，常常用来勾勒铅笔稿之后的墨线稿，如下图所示，不同的蘸水笔在不同的使用者手里会有不同的效果，相对其他笔来说，蘸水笔的线条富于变化，绘制出来的画比较有韵味。但对使用者的要求较高，需要经常练习才能熟练掌握。

蘸水笔

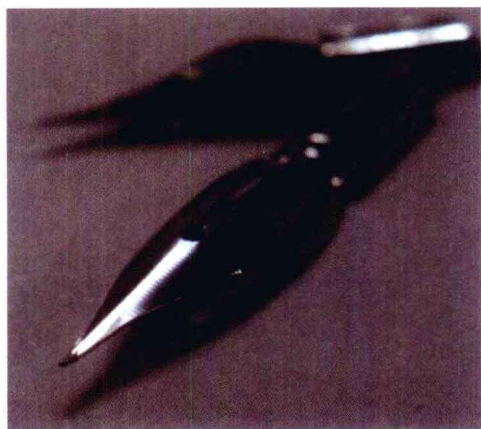
墨水

蘸水笔尖

下面详细介绍一下各种蘸水笔尖的特点。

D 笔尖：如下图所示，使用 D 笔尖绘制出来的线条变化不大，适合绘制效果线和漫画的中景，用这种笔时下笔要快，才会显得干净利落。

D笔尖

G 笔尖：如下图所示，使用 G 笔尖绘制的线条变化很大，适合绘制近景和柔软的画面，也适用于绘制树木和岩石等自然物，它也是鸟山明、北条司等绝大多数漫画家使用的笔型。

G笔尖

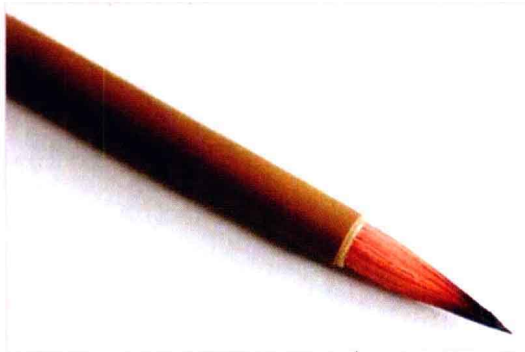
圆笔尖：如下图所示，可以从最细的线画到最粗的线，其线条一般很纤细柔和，常常被少女漫画家使用。

圆笔尖

毛笔

如下图所示，我们要选择笔头呈锥形，笔杆挺直的毛笔，从笔尖看笔头的截面要呈圆形。而在动漫绘制中则要根据创作的需要来选择毛笔的型号，根据型号的不同，往往用来晕染大面积色彩，如天空、湖水等；或细节、点睛处，如树叶、花草等。

毛笔

水彩笔

如下图所示。水彩笔较饱满，吸水性强，含水量大，画出来的东西比较透彻。与水粉笔和油画笔相比较，其毛质最软，适合薄画法。它有大小型号之分；它的笔头又分毛质与尼龙两种，挑选时主要选择不掉毛，有弹性的为佳品。

水彩笔

水粉笔

如下图所示。水粉笔按笔头的大小一般分为 12 种型号，由小到大分别为 1 ~ 12 号，它还有特殊型号，根据个人喜好和习惯购买。其笔杆多为木、塑料及有机玻璃制成；笔头的材质一般分为羊毛笔和化纤笔，羊毛笔较软，多为白色，适合薄画和湿画法，化纤笔较硬，各种颜色都有，但多为棕色，适合干画和厚画法。

水粉笔

马克笔

如下图所示。马克笔有单头和双头之分，能迅速表达效果，是当前最主要的绘图工具之一。它有油性和水性之分；马克笔不具有较强的覆盖性，淡色无法覆盖深色。一般用马克笔上色时，应该先上浅色而后覆盖较深重的颜色，忌用过于鲜亮的颜色，应以中性色调为宜。它常与彩铅、水彩等工具结合使用。

各类形形色色的马克笔

1.1.3 橡皮

橡皮如下图所示。橡皮越软越好，用了一段时间后如果橡皮变黑，可以在粗糙的布或纸上摩擦，以去掉脏的部分，保证画面的清洁。

4B橡皮

1.1.4 颜料

墨水

墨水是蘸水笔常用的颜料，制图墨水和墨汁都是较好的选择，如下图所示。墨汁在使用时要稍微稀释，不然会使笔尖上的墨不容易流下，凝固在笔尖上；太稀的话，一用力就会滴下一大滴墨而蘸污画面。

碳素墨水

绘图墨水

墨汁

水粉

水粉又称广告色，是一种易学易用的绘画颜料，如下图所示。它由粉质的材料组成，用胶固定，覆盖性比较强，可用于较厚的着色，大面积上色时也不会出现不均匀的现象。画水粉的时候经常会从最深的颜色下笔，可以一层层盖上去。颜料湿的时候颜色比较深，干了颜色变浅。水粉与水溶合之后颜色很漂亮，但不能覆盖底色。

水粉颜料

水彩

水彩颜料如下图所示。水彩的透明度高，色彩重叠时下面的颜色会透过来。其色彩鲜艳度不如彩色墨水，但着色较深，适合喜欢古雅色调的人，即使长期保存也不易变色。

水彩颜料

丙烯

如下图所示。与油画颜料相比，丙烯颜料可用水稀释，利于清洗。颜料在落笔后几分钟即可干燥，着色层干后会迅速失去可溶性，同时形成坚韧、有弹性的不渗水的膜。其颜色饱满、

浓重、鲜润，无论怎样调和都不会有“脏”、“灰”的感觉，作品的持久性较长，不会脆化，也绝不会变黄。在使用方式上与油画的最大区别是带有一般水性颜料的操作特性，既能作水彩，又能作水粉用。

丙烯颜料

1.1.5 调色盘

调色盘为绘画常用的调色用品，一般为塑料制品，椭圆形或长方形，如下图所示。常见的有两种：一种只有调色盘；另一种自带固体颜料块的有颜料容器和调色容器两个部分，具有能盛装多种色彩的颜料，且容量适宜，便于携带和使用的优点。

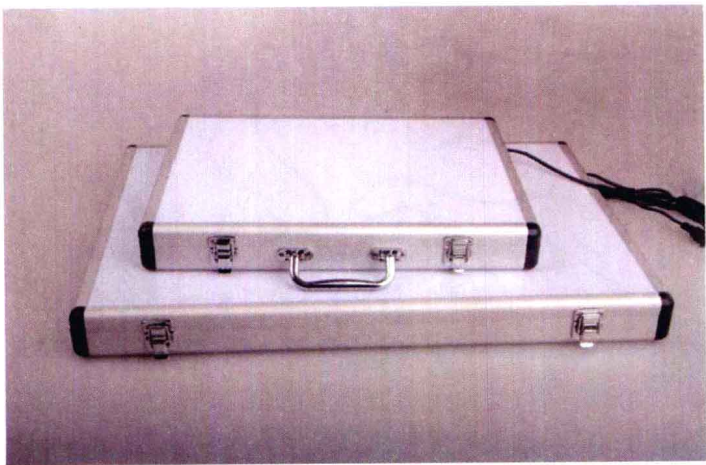
调色盘

涮笔桶

1.1.6 拷贝台

拷贝台又叫透写台，是制作动漫插画和动画时的专业工具，主要由一个灯箱上面覆盖一块毛玻璃或亚克力板所组成。对于动画家而言，使用的时候将多张画稿重叠在一起，可以很清楚地看到底层画稿上的图，并复制或者修改画到第一张纸上，同时还可进行动作的设计与绘制；对于动漫插画家而言，通过它可轻易地将草稿描绘成正式稿，还能够更方便地贴网点纸，所以它是职业动漫工作者必备的工具之一，如下图所示。

专业动漫拷贝台

经过上面的介绍可以看出，手绘动漫的材料和工具多种多样，但并不是在绘制时必须每一样都用到、用全，这要根据实际创作和绘制的需要来选择。

1 2

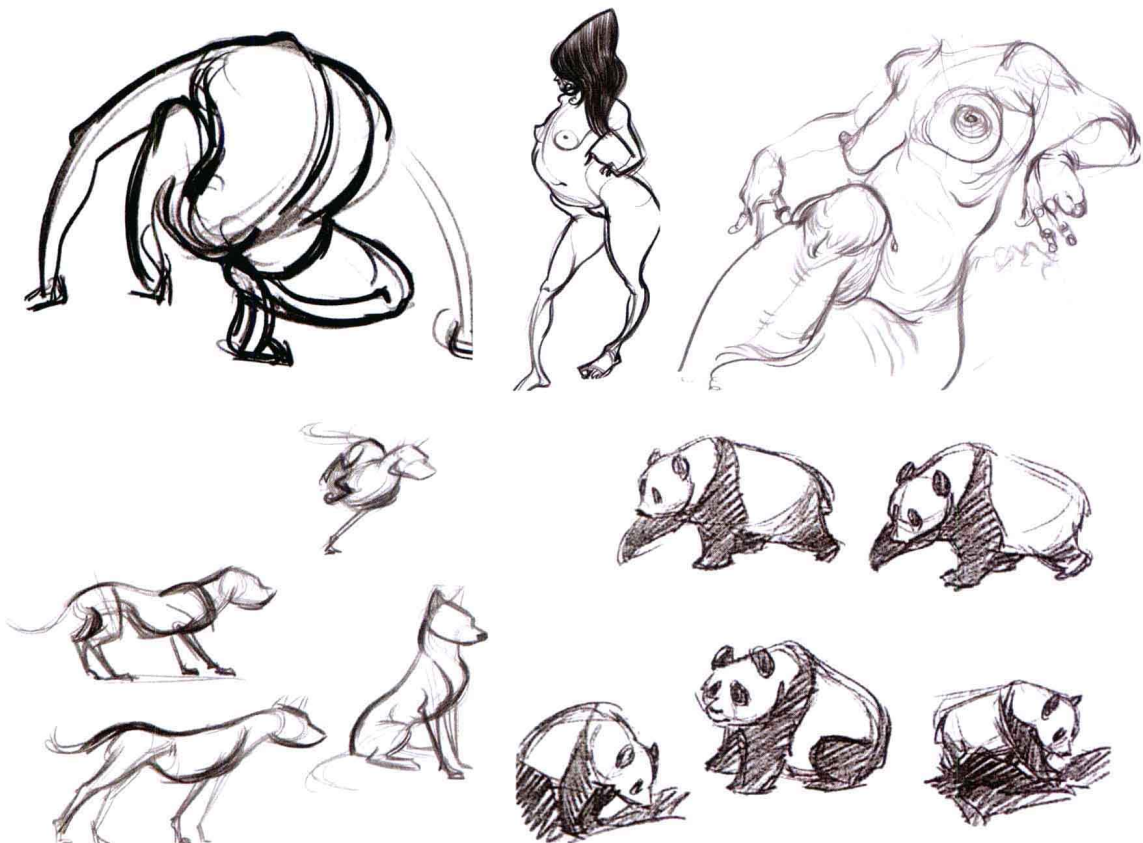
基础训练

Animation

1.2.1 动漫速写的概念

动漫速写是角色设计师进行创作时收集素材、积累各种形象资料的重要手段，以便于集中、概括塑造典型化的形象，如下图所示。涉及的对象不仅包括人物、动物，还可以包含一些无生命的物体。介于速写的基础之上，动漫速写着重研究、概括和表现，它把研究运动规律作为要点，着重分析形象的动态视觉形式，在分解每组动作或每个具体形态转折关系中，把握动作的转折点和体态置换关系，从而形成一种完整的动作链。

上图分别为动漫速写的人物、动物练习，其中主要针对角色的动态进行描绘。

动漫速写以线作为主要造型语言，在手法上“写实”与“写意”相结合，概括、提炼和夸张并用，这与动画专业特殊的造型方式是分不开的。线的长短、粗细、疏密、节奏和韵律会随主观情感的变化而呈现活力。它作为主要造型手段，其直接性和抽象性对速写表现的主动性至关重要，线的造型功能和审美功能在速写中均得以完美统一，如下图所示。