

素描漫画技法特训

素描

李剑平
矫杰
马忠玲

主 编
副主编

动态篇

化学工业出版社

素描漫画技法特训

动态篇

李剑平 主 编

矫 杰 副主编

马忠玲

化学工业出版社

· 北京 ·

编写人员名单（排名不分先后）

李剑平 马忠玲 矫杰 徐世伟 仲崇丹
矫娜 韩锋 赵鸣 马毅 王绯
孙东 张宏亮 程晓磊 阎占山 孙智诚
宋松 孙京京 王晓君 丁青琳 冯慧

图书在版编目（CIP）数据

素维漫画技法特训·动态篇 / 李剑平主编. — 北京:
化学工业出版社, 2011.4

ISBN 978-7-122-10730-5

I. 素… II. 李… III. 漫画—绘画技法 IV.
J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第038872号

责任编辑：徐华颖

装帧设计：素维动漫

责任校对：周梦华

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011）

印 装：北京画中画印刷有限公司

787mm×1092mm 1/16 印张 7 字数 140 千字 2011年6月北京第1版第1次印刷

购书咨询：010-64518888（传真：010-64519686）

售后服务：010-64518899

网 址：<http://www.cip.com.cn>

凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：35.00元

版权所有 违者必究

前言 Foreword

本书的教学思路是从绘制漫画角色的基础练习讲起。

漫画作品中，角色的动态表演占故事画面的主要部分，所以如何把角色画得活灵活现、深入人心，这就是本书要学习的重点内容。

生活中有各色各样的人，他们之所以能够体现出自身的特点，主要原因之一就在于性格上的微妙差别，由于内在性格的差别而产生了形形色色的表象，而漫画家就是要在空白的纸张上通过这些表象来把角色的性格清晰地塑造出来。如何能做好这一点呢？首先就是观察生活，累积素材，从大的方面去了解社会上都有哪些人群，大家对哪些人群比较关注，他们都是什么样的性格，是内向的，还是外向的。这些人物因为性格的不同，而产生的行为举止是千差万别的，那么不同性格的人都会有哪些动态表现呢？比如性格外向的人，他们的动态就比较张扬，动作幅度也很大。所以在作品里为了突出表现这类人群时，就要把他们的这些夸张的动态更加集中放大，并在作品中反复强化，这样读者对这个角色的印象才会深刻，也因为深刻才能更加关注这个角色。

本书通过大量实例，主要讲解了最基本的人物动态学习方法和最常用的人物性格表象，旨在启发读者大胆发挥想象，有目的地去设计作品中的角色，进而能更加全面地把自己的心中所想表现清楚。

编者
2011.1

目录

第一章 漫画角色的表情	001
一、绘制最基础的表情	002
二、绘制不同风格的人物表情	010
三、绘制动物的表情	042
四、绘制怪物的不同表情	058
第二章 漫画角色的动态	059
一、绘制最基础的人物动态	060
二、绘制不同风格角色动态	072
第三章 漫画分镜中的人物表演	085
一、角色在漫画中的动态表现	086
二、漫画分镜中角色的互动表演	089
第四章 分镜中人物表演的衔接	097
一、同一镜头中的连续动态	098
二、镜头之间的人物动态衔接	105

第一章

漫画角色的表情

本章重点讲述的是绘制漫画人物表情的练习方法。最能直观传达人物喜怒哀乐等情绪信息的就是人物的面部表情，所以如何用外在的表情特征传达人物的内心感受是练习的重中之重！

一、绘制最基础的表情

漫画作品中运用最多、出现率最高的就是角色的表情，所以表情的绘制练习是必不可少的。

1.太阳脸

① 起初做表情绘制练习时,可以先从太阳脸练习,去掉多余的脸形、眼形等细节修饰,集中用最简单的五官画出表情。生活中的表情多种多样,可以按照下面的举例方式来做练习和表情素材的搜集。

a. 笑脸

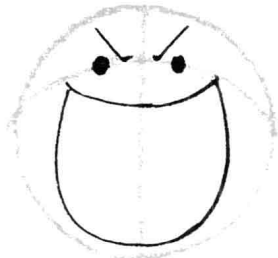
以下是太阳脸表现笑容的练习，绘制时注意表情的练习要由心而发，不能单纯地只是为了画张笑脸而画。另外所绘制的笑容是苦笑？还是开怀大笑？要在对应的表情下标出来。

微笑

可爱的笑脸

开怀大笑

苦笑

使坏的笑容

邪恶的笑脸

花痴般的笑脸

笑出了眼泪

害羞的笑容

b. 生气

生气的太阳脸，注意可以结合一些小元素强化生气的特点，比如效果线的添加、生气时青筋暴起的效果，或者夸大嘴的形状等。

有点生气

愤怒的表情

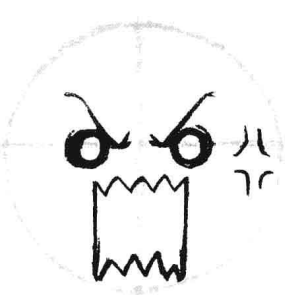
火气冲天

忍无可忍的表情

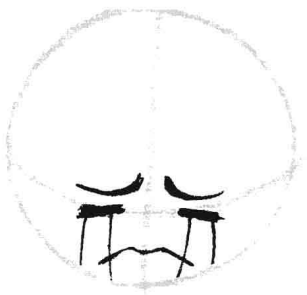

气哭的样子

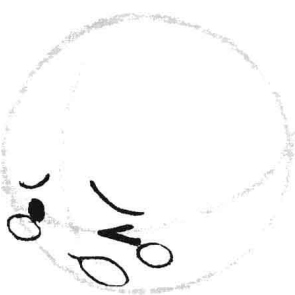

怒目圆睁的样子

c. 悲伤

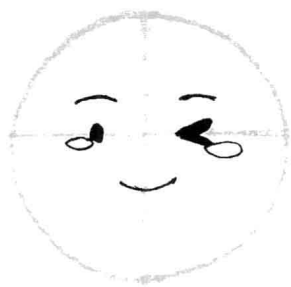
伤心地哭

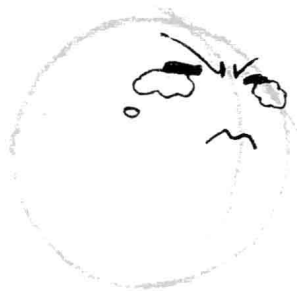
撒娇地哭

哇哇大哭

喜极而泣

忍住泪水的表情

愤怒地哭

d. 其他常用表情

怀疑

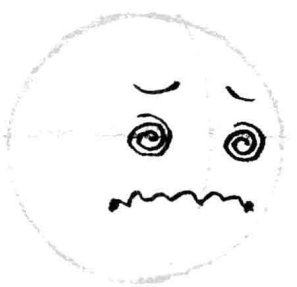
可怜巴巴

偷着乐

兴奋的表情

头晕目眩

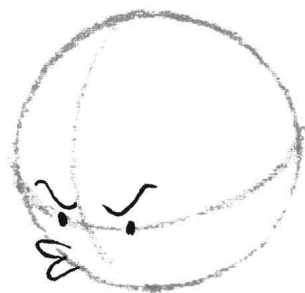
奸诈狡猾

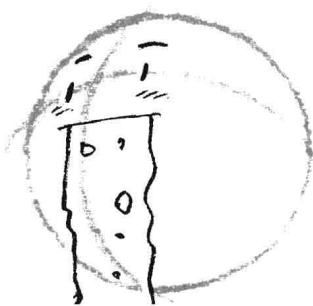
憨憨的样子

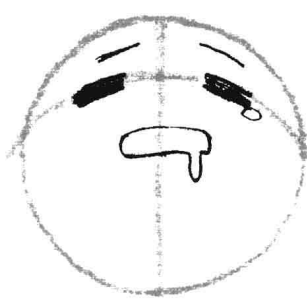
很无奈的感觉

不情愿

恶心

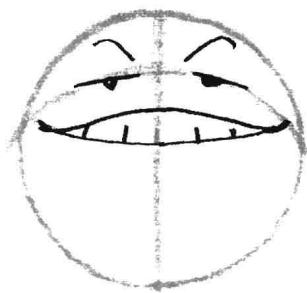
困乏的表情

紧张

不要你管

得意洋洋

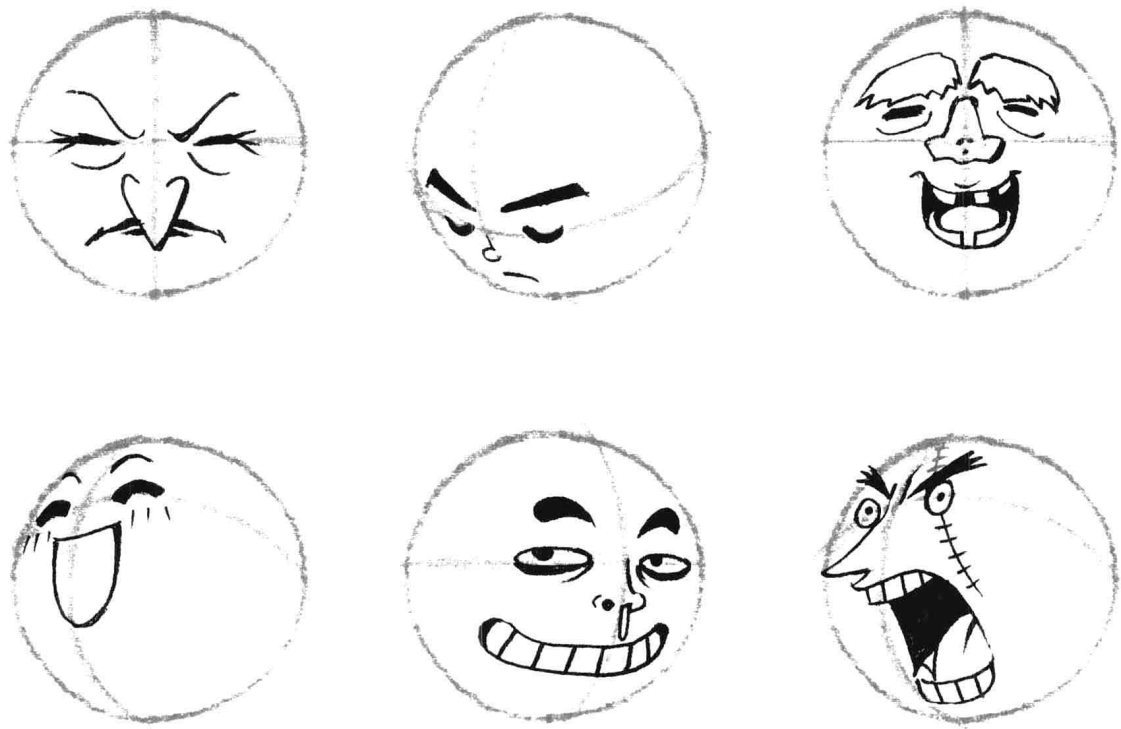
怀疑

② 根据太阳脸的表情，适当添加五官的细节，会发现人物开始多样化了。

五官中的任何元素都能起到凸显人物特征的作用，比如左图中的粗眉毛、香肠嘴，配合宽阔的鼻孔，就会显得人物孔武有力，非常粗犷。注意绘制脸部表情时，五官的搭配要合理。

尖角会给人不舒适的感觉，因为有锥刺感，设计奸猾狡诈的人物时，锐利眼角，坚挺的鼻子，可以突出体现人物的性格。

这组图中，注意人物的脸部细节，除去五官可以体现人物特征之外，人物的脸部也有体现人物特征的空间，比如刀疤脸的设计能够体现出人物的身份，流鼻涕的设计可以体现出人物的邋遢等。设计时一定要利用这些可以突显人物特征的元素，这样才能设计出情感丰富而生动的人物。

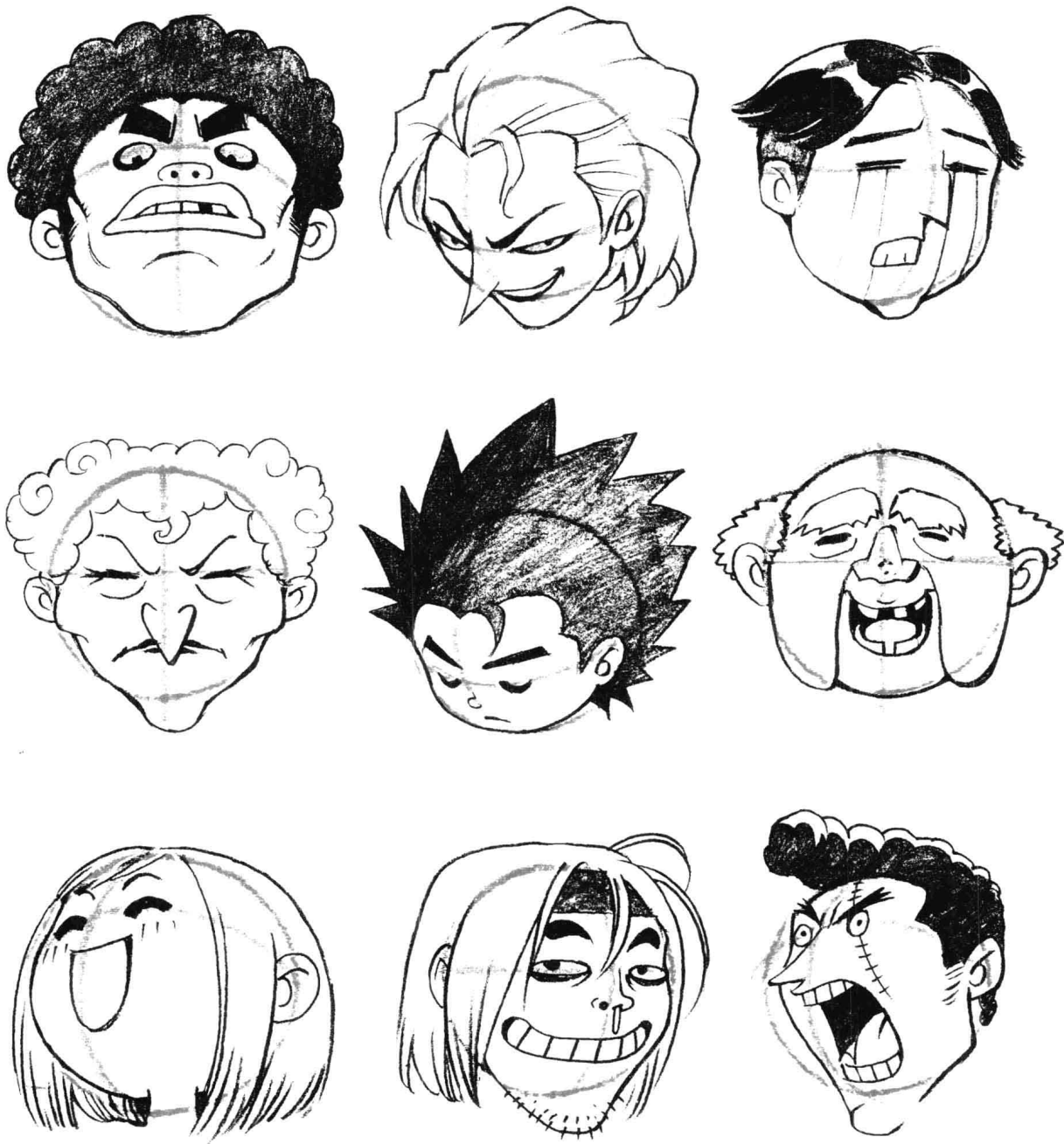
③ 加上发型之后，人物的个性特征就更加明显了。

这组图当中，加上了各式各样的发型。即使仍然是圆圆的脸蛋，但是人物的年龄特征、性别特征随着发型细节的完善，结合之前的五官设计，就显得更加明显，人物也显得更加丰富有趣。

激发想象力的一个好办法就是在原有的模具造型上，添加各式各样的设计。看看能够得到多少种设计方案。这是个很有趣的练习，同时也是非常有效的一种启发创意的学习方法。

④ 脸形的修饰可以使人物的风格特征更加明晰。

从这组图中可以看到，因为脸形的修饰而使人物的性格、性别及年龄特征更加明确化，人物也因此更加生动、更具风格特色。

⑤ 仍然以太阳脸为基础，在其基础上添加了动物特征之后，角色的形象就从本质上改变了，这就是练习太阳脸的好处，灵活多变。

a. 改变五官特征

b. 改变脸形

c. 适当添加细节突出动物的特征

二、绘制不同风格的人物表情

1. 少女漫画

少女漫画中的人物以美型为主,绘制表情时注意区分不同性格的人物表现出的喜怒哀乐是不同的。

内向的女生开心的样子

外向的女生开心的样子

从两者的对比中可以看到,内向的女生性格比较含蓄,所以流露出来的表情幅度不是很大;而外向的女生性格张扬,所以表情变化比较明显,眉眼之间的互动比较多。

内向的女生生气的样子

外向的女生生气的样子

内向的女生由于情感比较隐蔽不外露,所以外在的表现不是很明显,相对比较含蓄。闷闷不乐,或者眉毛稍稍立起,脸部动态像这样微调就可以很好地体现出人物的性格了;而外向的女生脸部表情就要相对丰富很多,注意眉毛、眼睛、嘴形的配合要一致。

内向的女生悲伤的样子

外向的女生悲伤的样子

同样，内向的女生在表达悲伤的情感时，眉毛的挑动是其明显的特征。而外向的女生除了眉眼之间的悲伤表现之外，大张的嘴巴也是其表现性格的特征之一。

内向的女生害羞的样子

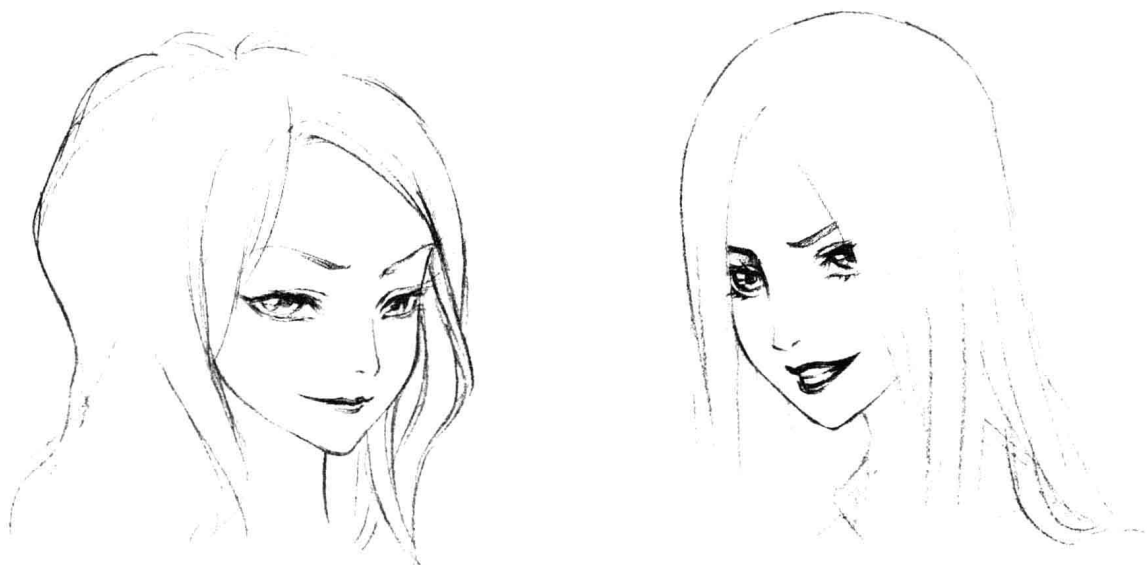
外向的女生害羞的样子

综合上述特征，比较常规的辨别方式就是内向的女生常用表情幅度变化都较小；而外向的女生表情变化则比较明显和丰富，重点在于眉毛和嘴的表现有明显的性格区分。

这些只是作为一种基本提示，特殊环境中的特殊情况就需要特别对待了，要活学活用。

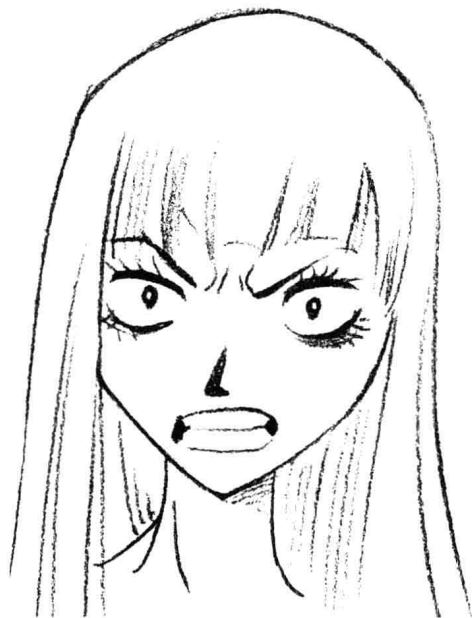
阴险的女人

表现阴险的女人，要注意突出其眼形的特征：眼形比较细长，眼角高挑。薄薄的嘴唇好像总是涂着艳丽的口红一样，嘴角尖锐，这些犀利的尖角都是体现阴险的特征暗示，让人看着不舒服。绘制人物时，要注意抓住这些特征来表现。

矫揉造作的女人

脾气暴躁的坏女人

搔首弄姿，有姣好的面容，总是娇滴滴的表情，一副勾引人的样子，这是这类人物的外在特征体现。注意在做人物设计时就要把这种明确的性格特征表现出来，给读者一目了然的印象。

眉头紧锁，咬牙切齿，这些特征都能很好地体现脾气暴躁的一面。瞳孔缩小本身就会给人不可爱的感觉，显得比较犀利。