

卡通漫画技法

表情篇

尾泽直志/编著
GRAPHIC-SHA

中国青年出版社

NO. 2

卡通漫画技法

■ ■ ■

第2期

NO. 2

(京)新登字083号

本书简体中文版由日本 Graphic 社授权中国青年出版社独家出版。未经出版者书面许可,任何单位和个人均不得以任何形式复制或传播本书的部分或全部。

Copyright © 1999 by TADASHI OZAWA

Chinese translation rights arranged with GRAPHIC-SHA PUBLISHING Co., Ltd.
through Japan UNI Agency, Inc., Tokyo

版权贸易合同登记号: 01-2001-0540

图书在版编目(CIP)数据

卡通漫画技法·表情篇/日本 Graphic 出版社编. —北京:中国青年出版社, 2001
ISBN 7-5006-4578-3

I. 卡... II. 日... III. 动画—技法(美术) IV. J218.7
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 065870 号

策 划: 胡守文

王修文

郭 光

责任编辑: 郭 光

夏 希

责任校对: 肖新民

书 名: 《卡通漫画技法/表情篇》

编 著: 尾泽直志

出版发行: 中国青年出版社

地址: 北京市东四十二条 21 号 邮政编码: 100708

电话: (010) 84015588 传真: (010) 64053266

印 刷: 山东新华印刷厂德州厂

开 本: 787 × 1092 1/16

版 次: 2001 年 10 月北京第 1 版

印 次: 2001 年 10 月第 1 次印刷

印 数: 1-6000

书 号: 7-5006-4578-3/J · 465

定 价: 29.00 元

卡通漫画技法

表情篇

尾泽直志 著

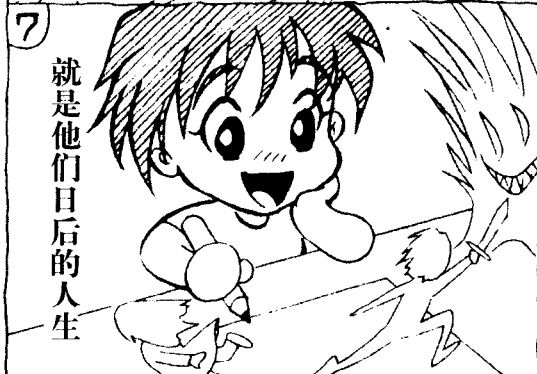
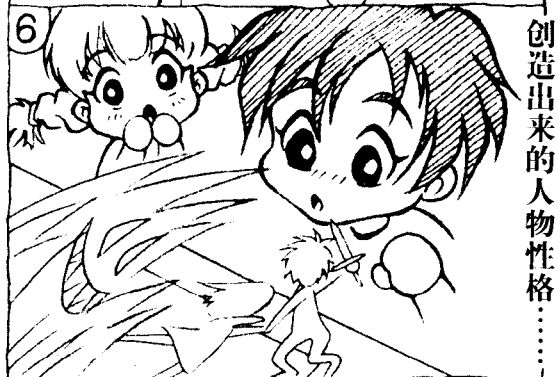
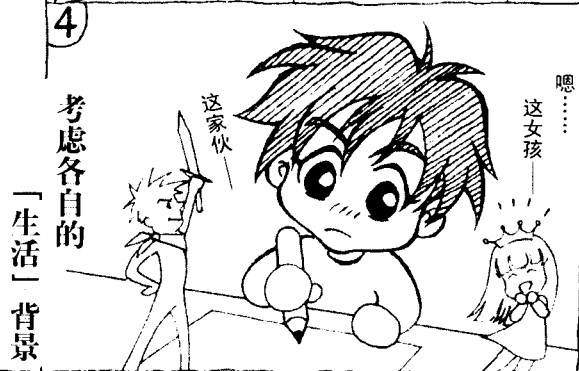
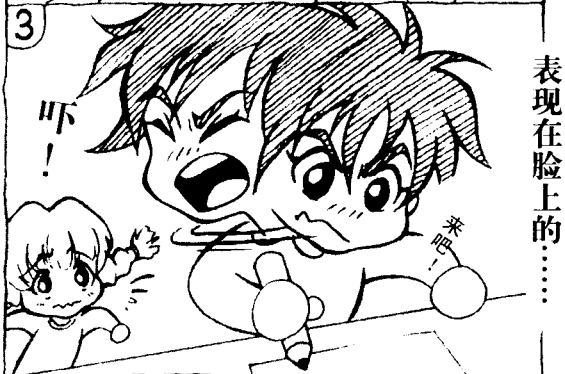
中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

序

《造型篇》介绍的是人物的画法、捕捉姿势的方法及代表性的人物。而现在在说“开始画吧”之前，我有一个问题。那就是你为什么想画？这是一个很重要的问题。我相信一定有很多人会说“因为我喜欢画”，但是突然想到就画，所画出来的可能让人不易看懂。

你所画的人物应该有很多你想表达的东西。要想完整地把它表达出来，第一步就是，感情表现。不是只有脸部的表情。试着把整个身体描绘出来吧。

原本卡通的意思就是以“动画来传达”，但是其语源有“赋予生命”之意。所谓“动”是指让人物有意识与意义。而且画的人要赋予形像生命，使人物的世界越来越广阔。

CONTENTS

序	2
第一章 首先从喜怒哀乐开始!	7
1-1 感情表现从图样开始	8
1-2 图样的感情表	9
1-3 想要捕捉的! 基本表情范例	10
1-4 表情的变化	11
1-5 类型区别! 人物的表情, 脸的表现	
打斗系列人物: 女孩子	12
打斗系列人物: 男孩子	16
幽默系列(儿童人物) 人物: 女孩子	20
幽默系列(儿童人物) 人物: 男孩子	24
OVA 系列人物: 女孩子	28
OVA 系列人物: 男孩子	32
巨型机械战机系列人物: 女孩子	36
巨大机械系列人物: 男孩子	40
美少男少女系列人物: 少年	44
美少男少女系列人物: 青年	48
冷酷系列人物: 女孩子	52
冷酷系列人物: 青年	56
校园系列人物: 女孩子	60
校园系列人物: 男孩子	64
 ◆新手设计师的建议	 68
第二章 全身的感情表现!	69
2-1 表达感情惯用的姿势	70
2-2 姿势相同、但以手腕的姿势就能改变表情	72
2-3 手+上半身的设定	73
2-4 类型区别! 人物的表情, 全身的动作	

打斗系列人物：女孩子	74
打斗系列人物：男孩子	78
幽默系列（儿童人物）人物：女孩子	82
幽默系列（儿童人物）人物：男孩子	86
OVA 系列人物：女孩子	90
OVA 系列人物：少年	94
巨型机械战机系列人物：女孩子	98
巨型机械战机系列人物：男孩子	102
美少男少女系列人物：少年	106
美少男少女系列人物：青年	110
冷酷系列人物：女孩子	114
冷酷系列人物：青年	118
校园系列人物：女孩子	122
校园系列人物：男孩子	126

◆新手设计师的建议	130
-----------	-----

第三章 不同场面的演出!.....131

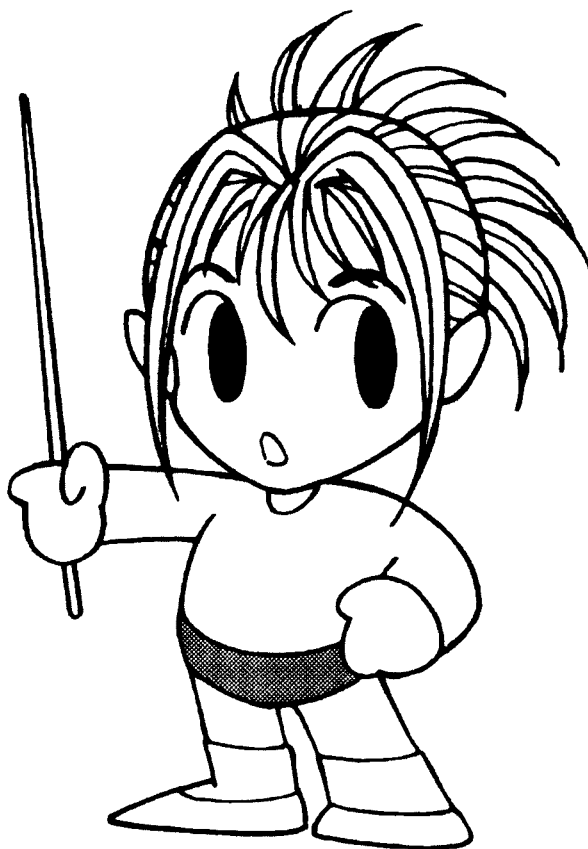
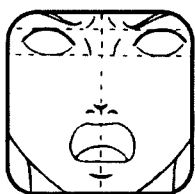
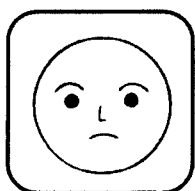
3-1 什么是演出?	143
3-2 场面设定	134
3-3 场面的实际描绘	
场面 1 : 动作与打斗!	135
场面 2 : 某侦探的一天	137
场面 3 : 美少年们	139
场面 4 : 男女朋友的校园生活	140
场面 5 : 巨大机械战斗员	142
场面 6 : 猫耳少女与犬族少年	144
场面 7 : 冒险梦幻世界	147

◆新手设计师的建议	150
-----------	-----

第四章 纸上实际描绘!151

第一章

首先从喜怒哀乐开始!

Chapter

1

感情表现从图样开始

基本范例

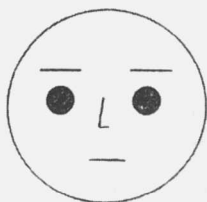
虽简单说是感情表现，但是人的表情却是多变的。有高兴得想跳舞、愤怒得想尖叫等。

假设现在你正在看剧本，里面写的是“忍住悲伤的表情”。你会想到什么样的表情？

想必是一些模糊且各式各样的表情吧。

从图中看出感情，即使是不画图的人也能做到。这是由于人类自古所培养的本能与智慧把感情变得“图样化”的结果。

影像表现之一的卡通与漫画，可以说是把它更明确与美化了。

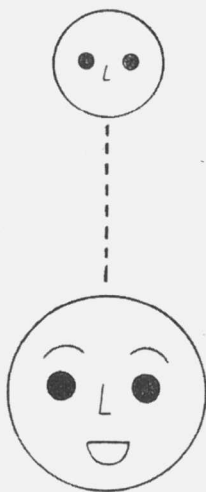

普通

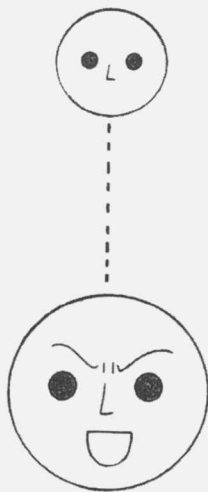
现在请参考左边的基本范例图形。

虽画得相当简略，但明显可看出是人的脸形。事实上这就是画的图样化。以此为基础，去除眉毛与嘴巴，就是下面所画的四个小图形。

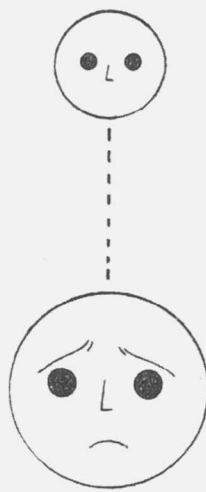
-----接下来再在图形中重新描绘出四种范例的眉毛与嘴巴。-----

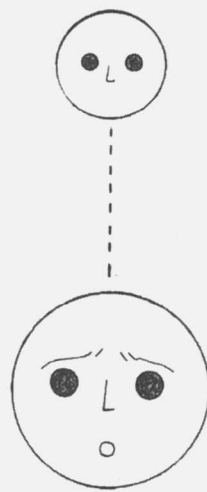
喜悦

愤怒

悲伤

恐惧

只变化眉毛与嘴巴两个部位，就能产生这么多的感情表现。

要描绘人物的感情表现，首先就需牢记先从图样化开始，再逐渐地深入。

图样的感情表

以基本的范例为基础，组合了眉毛与嘴巴做成一个感情的程度表。

你知道眉毛可表现出“喜悦”与“愤怒”等种类的

感情吗？以及嘴唇的大小可表现出感情的程度吗？

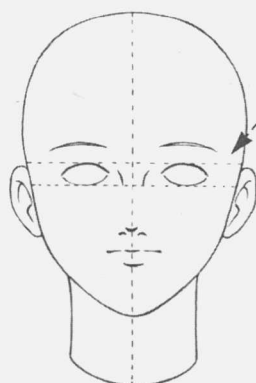
先牢记此基础后，再逐渐练习眼泪、汗水及眼睛等更复杂的感情表现的描绘。

感情的程度 小 ↓ 感情的程度 大	眉毛 嘴唇				
		喜悦	愤怒	悲伤	恐惧
					
					
					
	 				
	 				

想要捕捉的！基本表情范例

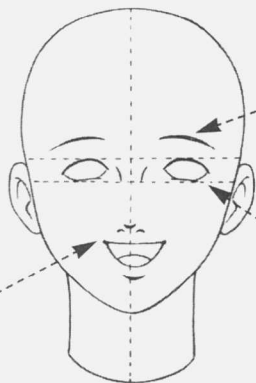
生动的人物……所谓“人物是活的”是指一眼就能轻易地看出其人物的特征。这里是描绘感情表现的关键。

以下所列举的是感情表现的基本范例。在这里比图样化的图更进一步，开始练习实际人物的正面脸部吧。

普通

注意左右眼睛与眉毛的平衡。

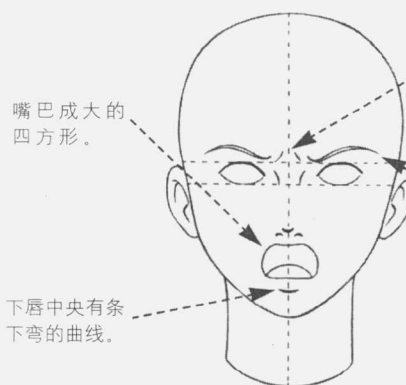

微笑

眼睛与眉毛的线条要柔和且为下弯的曲线。

嘴巴张大，两端上扬。

下眼睑上弯。

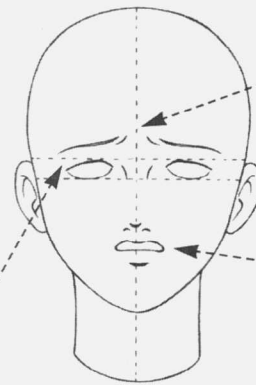
愤怒

眉间皱纹的距离比“悲伤”小。

嘴巴成大的四方形。

眼角与眉毛大幅度往上提。

下唇中央有条下弯的曲线。

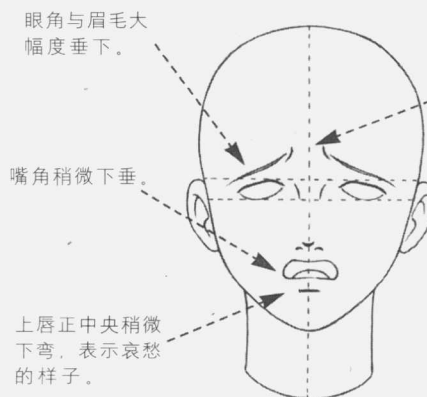

不安与恐惧

眉间有深刻皱纹。

眼角与眉毛感觉稍微下垂。

嘴巴稍微张开，两端垂下。

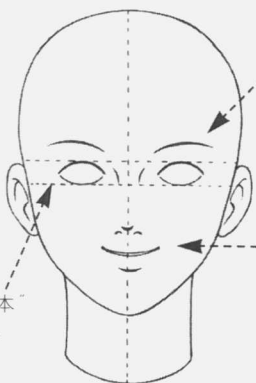
悲伤

眉间有深刻皱纹。

眼角与眉毛大幅度垂下。

嘴角稍微下垂。

上唇正中央稍微下弯，表示哀愁的样子。

傲慢

眉毛稍微降低。

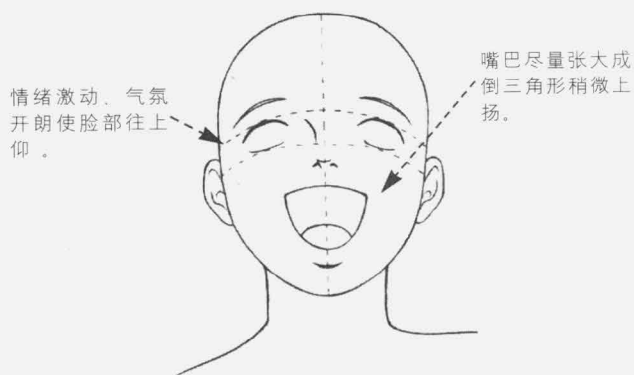
眼角比“基本”稍微往上提。

嘴巴微开，两端大大的提高。

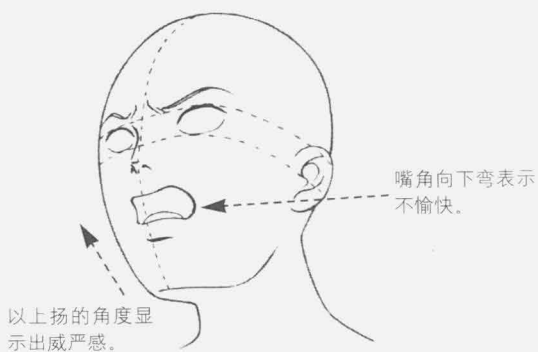
表情的变化

画完基本表情后，接下来挑战一下更热烈的表情吧。以各种角度表现出人物所在场合的气氛，达到演出的效果。

无法把人物画得很生动的人，请参考下列的图，然后想一想自己会有哪一种表情。事实上这也是大师的诀窍。

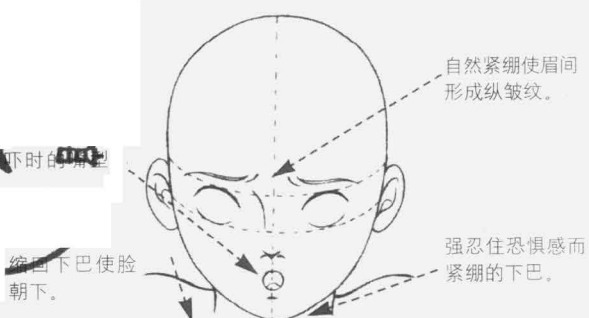
笑

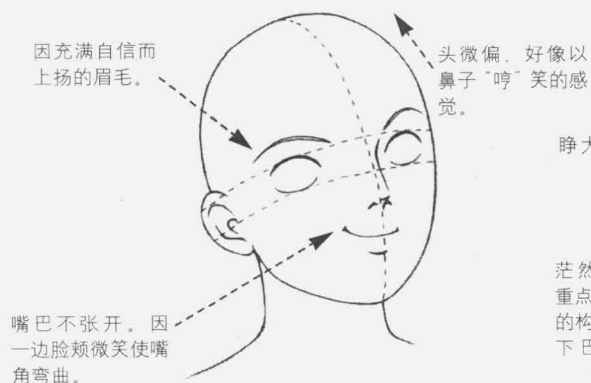
愤怒

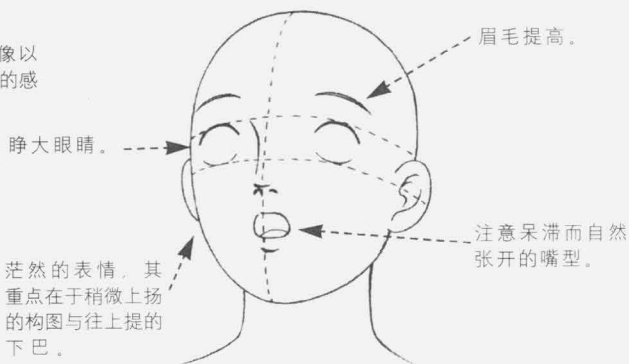
悲伤

恐惧

傲慢

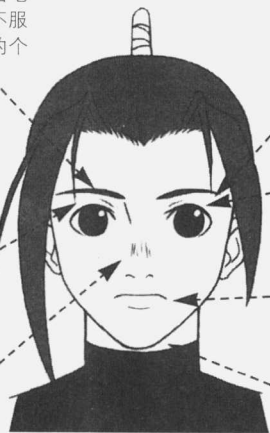
惊讶

打斗系列人物：女孩子

比一般女孩子的眉毛
微粗且直。表示不服
输、单纯且开朗的个
性。

眼睛与眉毛之间
不要相连，留点
眼睑的面积。

以此线条表示从
正面所看到的鼻
梁。

普通表情

典型东方人的黑眼珠。
此人物在睁开眼睛时基
本上不画眼睫毛。

以此眼睑的线条变化显
示感情的表现。

平常嘴角是垂
下的。

微尖的下巴表现出少
女的样子。

眉梢与眼角画曲线
且垂下。

比“微笑时的曲线”
细，感觉好像眼睛闭
着。眼睫毛要粗。越
往眼角越细。

向两旁扩张，两
端稍微提高。

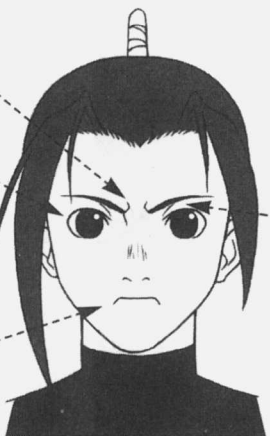

喜悦

眉毛往中央靠近
使眉间产生纵皱
纹。

眼角稍微往上
提。

两端大幅度垂下。
为表现出咬紧牙关
的感觉所以不画下
唇线。

愤怒

为使眼睫毛看起来更
有份量，所以要画得
比（因为眼睛俯视）
“喜悦”粗。

眼睑线直立表示
愤怒。

嘴巴宽度为普通的一
半以下。微张显示想
不通的样子。

眉毛往下弯起且
降低。

请与喜悦的表情比
较。这里像是“俯视
时的曲线（向下的曲
线）”看起来像眼睛
闭着，所以需反方向
描绘曲线。

不安与担心

注意眉梢不要太
下垂，会看起来
与悲伤一样。

嘴唇为“愤怒”
的一半。下唇突
出显示出稚气的表
情。

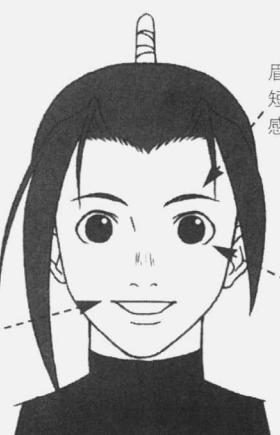
不满

形状与“不安与担心”
一样且向中央靠，眉间
有皱纹。

眉毛像山成曲线，
短一点表示轻松的
感觉。

比普通稍圆的眼
睛，有圆滚滚睁开
的感觉。

嘴巴打开成弓型，
宽度也稍加大。

爽朗

表情的变化

一面想像这种类型……

虽是女忍者（女人）的设计，却是生活在现代的女高中生。虽说是忍者但却是普通的女孩子。个性多变。被当成小孩会很生气，被哄就会显得得意忘形。人物虽称不上正义感但极力想保护自己认为重

要的事物的意识强烈。对自己的忍术感到自豪与自信，也有实力。但是由于仍保有孩子气，所以会出现被当成半个大人时不满的情况。感觉到世界的辽阔，进而逐渐地成长。

喜悦

脸颊上有红潮。喜悦的事直接表现在脸上的人物。

梯状宽大的嘴巴。露出牙齿强调如孩子般顽皮的感觉。

因为是女孩子所以牙齿要画整齐。不需太真实所以不必画齿列的纵线。

眼睑的线条也要稍微下垂。

看起来像稍微下垂闭着的眼睛。

眉毛保持水平，曲线要柔顺。

画上眼睑线条使眼睛看起来细一点。

上眼睑被画得有点细，所以稍微遮住眼珠上部。

嘴角稍微提高。

微笑

脸颊因微笑而上扬，形成眼睑的线条微弯。

注意细节部分

稍微皱眉使眉间产生皱纹。

明亮的部分靠近上眼睑，显示向上翻的眼神。

下唇突出，尖嘴显示孩子气。

脸颊的轮廓微鼓。

眼睛提高与眉毛相连，中间没有眼睑的面积。

不高兴

重点

尖嘴+鼓鼓的脸颊+向上翻的眼睛，是显示孩子气时惯用的感情表现。

表情的变化

眼睑的线要清楚强调“有企图的表情”。

眉毛稍微提高且以曲线描绘。

上眼睑稍微降低，遮住眼珠上部。

画上此线更增加坏心眼的感觉。

注意细节部分

使牙齿变形的线。

翻眉并降低眉毛，越往眉梢越细。

眼珠微往上翻。

全体上扬的构图，强调从上往下的感觉。

傲慢

显示眼睛用力后的皱纹。

几乎没有眼睑的面积。(不能相连)

嘴巴稍微往上提，两端下垂。因为是咬着牙所以不用画下唇线。

画眼泪时，要与眼睑的线有点距离。

悲伤

眼睛睁大，眼睛直视对方正面。

与“不高兴”的眉型相同。

此线条显示血液冲上头顶。此人物在愤怒时表情很严肃。

重点

要表现女孩子人物的俏丽时不画下面的牙齿。

下巴俏丽有女人味。

愤怒

此类型需具备的要素……

1. 所设定的忍者乃日本的人物，所以头发需又直又黑。为了看起来有古典感，前面的头发从正中央分开，紧紧地往后束起来。故意让左右两边的头发不一样长，比较好活动。
2. 眼睛也画成黑色如少女般圆滚滚的。