

JOJO

编著

卡漫达人秀 综合绘制技法

DVD高清晰视频教学录像，
面对面讲解漫画绘制流程和方法。

提供漫画创作常用笔刷、
贴纸、材质图和各类网点纸素材。

随书赠送色彩搭配知识及上色案例，
解决上色时遇到的困难，
准确掌握色彩表现的方法和技巧。

龍門書局

JOJO

编著

本漫达人秀 综合绘制技法

龍門書局

北京

内 容 简 介

本书是由畅销书“超人气漫画素描技法”原班人马、国内专业的漫画创作团队精心编写的最新漫画技法图书“卡漫达人秀”系列书中的分册之一。

本书共分为11大部分，第1~2部分介绍漫画入门的相关知识，例如漫画的不同风格、不同题材的漫画推荐与赏析，以及漫画绘制时所用到的工具和一些简单的漫画素描技巧；第3~4部分对漫画人物头部的绘制和面部表情的表现进行详细的讲解；第5~6部分讲解漫画人物的身体表现和身体所呈现的不同运动状态的表现；第7部分从漫画服饰的绘制基础出发，讲解常见漫画服饰、配饰和道具的绘画技巧；第8部分讲解特殊头身比例的Q版漫画人物形象的绘画技巧；第9部分对前面所讲述的知识点进行总结，并列举十几个漫画角色，展开其绘画流程的讲解；第10部分重点讲解在场景绘制中所产生的透视知识，以及不同类型的场景绘制；第11部分重点讲解主题漫画的构图技巧，并通过几个案例来向读者介绍主题漫画的创作思路和绘画技巧。另外，随书配有漫画学习中常用的软件笔刷、网纸、贴图、材质图、色卡和1DVD视频教学录像，宛如漫画师随时在身旁指导一样，帮助读者轻松学习漫画绘制。

本书内容实用，结构合理，易于阅读理解，不仅适合入门级读者，同样也适合各大院校的动漫专业和动漫培训班选作标准教材。

图书在版编目（CIP）数据

卡漫达人秀：综合绘制技法/J0J0 编著. —北京：
龙门书局，2015.1

ISBN 978-7-5088-4414-5

I. ①卡… II. ①J… III. ①漫画—绘画技法
IV. ①J218.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2015）第 005949 号

责任编辑：周晓娟 刘 薇 吴俊华 / 责任校对：杨慧芳
责任印刷：华 程 / 封面设计：彭 彭

龍 門 書 局 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码：100717

<http://www.sciencep.com>

三河市少明印务有限公司

中国科技出版传媒股份有限公司新世纪书局发行 各地新华书店经销

*

2015年3月第 一 版

开本：787×1092 1/16

2015年3月第一次印刷

印张：13

字数：316 000

定价：39.80 元（含 1DVD 价格）

（如有印装质量问题，我社负责调换）

前言

“卡漫达人秀”系列书是由畅销书“超人气漫画素描技法”原班人马、国内专业的漫画创作团队精心编写的最新漫画技法图书。《卡漫达人秀·综合绘制技法》是本系列书的分册之一，书中通过大量精致生动的案例及简明清晰的图注，由浅入深地向读者讲解漫画人物、动物、植物、场景等的绘制，便于初学者全方位地掌握漫画绘制中所出现的不同元素的绘画技巧。

本书共分为11大部分，其主要内容如下。

Part 1 ~ 2 介绍漫画入门的相关知识。从基础和兴趣出发，着重介绍漫画的不同风格、不同题材漫画的推荐与赏析，同时还介绍相关漫画绘画工具及使用技巧。

Part 3 ~ 4 对漫画人物头部的绘制和面部表情的表现进行详细的讲解。漫画人物的头部绘制是整个漫画人物的表现重点之一，着重讲解人物脸型、五官的绘画技巧及人物发型的绘制，结合五官的变形及头部的动作可以表现出人物的不同表情。

Part 5 ~ 6 讲解漫画人物的身体表现和身体所呈现的不同运动状态的表现。想要笔下所创作的漫画人物生动形象，为人物赋予一个比较具有动势的姿势是很好的选择。第5部分讲解人物的头身比例规律和人物的身体表现，第6部分讲解不同状态下人物的运动规律及各种不同的情绪肢体语言表现。

Part 7 服装可以很好地表现漫画人物特征及职业，对漫画人物塑造起着至关重要的作用。本部分从漫画服饰的绘画基础出发，讲解常见漫画服饰、配饰和道具的绘画技巧。掌握基本的服饰绘画技巧以后，可以更加丰富地表现出一个漫画人物形象。

Part 8 Q版漫画人物是一种特殊的漫画人物形象，头身比例比较小。不同头身的Q版漫画人物的表现技巧及将正常头身的漫画人物转换为Q版漫画人物形象是本部分所要学习的重点。

Part 9 对前面所讲解的知识点进行总结，并列举十几个漫画角色，展开其绘画流程的讲解。本部分详细讲解漫画角色设定的全过程及案例绘制步骤，通过学习，读者能够掌握漫画角色设定技巧，塑造出自己喜欢的魅力漫画角色类型，让人过目不忘。

Part 10 一张完整的漫画作品往往包括漫画人物和背景的组合，因此场景绘制也是至关重要的。本部分重点讲解在场景绘制中所产生的透视知识，以及不同类型的场景表现。

Part 11 对前面所学知识进行总结，创作几个主题漫画。本部分重点讲解主题漫画的构图技巧，并通过几个案例向读者讲解主题漫画的创作思路和绘画技巧。

另外，随书配有漫画学习中常用的软件笔刷、网纸、贴图、材质图、色卡和1DVD视频教学录像，宛如漫画师随时在身旁指导一样，帮助读者轻松学习漫画绘制。

本书内容实用，结构合理，易于阅读理解，既适合入门级读者，同样也适合各大院校的动漫专业和动漫培训班选作标准教材。

本书由JOJO（孔祥翔的笔名）执笔，参与编写的还有黄钟凌、魏东、杨秀录、李志如、王军芳、王寿根、罗贞华、孙凌海、周光明、杜高怡、张景顺、魏刚文、陈军龙、陈松、戴宇波、段建全、冯伟、冯小玲、顾婷婷、顾莹、官星月、胡东、黄强、李靖岚、李丽、李小洪、李友睦、李智强和廖朝鹏等，感谢参与本书编写的所有朋友和同事，是他们的辛勤付出才有了本书的顺利出版。

最后，如果本书能够帮助您绘制出理想的漫画作品，我们将感到十分荣幸。

编著者
2015年1月

目录

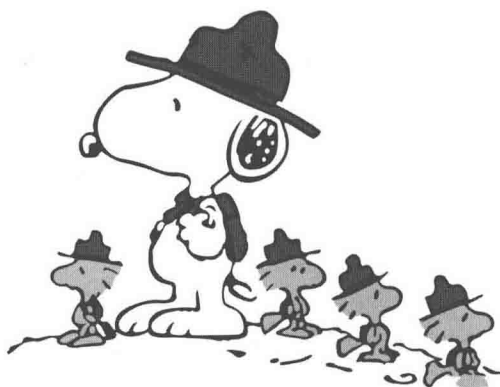
Part 1 什么是漫画

1.1 漫画的不同风格 2

- 1.1.1 简约风格 2
- 1.1.2 唯美清新风格 3
- 1.1.3 写实风格 4

1.2 不同题材的漫画推荐 5

- 1.2.1 热血漫画 5
- 1.2.2 恋爱漫画 6
- 1.2.3 体育竞技漫画 6
- 1.2.4 搞笑漫画 7
- 1.2.5 推理漫画 7
- 1.2.6 恐怖惊悚漫画 8

Part 2 漫画工具的介绍和使用

2.1 纸上漫画素描准备 10

- 2.1.1 漫画工具的选择 10
- 2.1.2 线条的绘制技巧 12
 - 各式各样的线条 12
 - 漫画人物的线条表现 12

2.2 数字漫画素描准备 13

- 2.2.1 数位板 13
- 2.2.2 绘图软件 14

2.3 漫画素描的学习 15

- 2.3.1 涂鸦练习 15
- 2.3.2 实例绘制步骤 16

Part 3 漫画人物的头部造型

3.1 头部的整体认知 18

3.1.1 头部是一个球体 18

塑造头部立体感 18

头部不同视角示意图 18

3.1.2 人物头部的绘制 19

平视多角度绘制 19

俯视多角度绘制 20

仰视多角度绘制 21

3.2 人物脸型的不同 22

3.2.1 不同脸型的区分 22

脸型的基本分类 22

脸型的特点分析 22

3.2.2 鹅蛋脸的绘制 23

鹅蛋脸的特征 23

脸型的绘制流程 23

脸型的半侧面和正侧面 23

3.2.3 圆形脸的绘制 24

圆形脸的特征 24

脸型的绘制流程 24

脸型的半侧面和正侧面 24

3.2.4 三角形脸的绘制 25

三角形脸的特征 25

脸型的绘制流程 25

脸型的半侧面和正侧面 25

3.2.5 方形脸的绘制 26

方形脸的特征 26

脸型的绘制流程 26

脸型的半侧面和正侧面 26

3.3 五官的表现 27

3.3.1 五官的比例和位置 27

成人与儿童五官差异 27

正常比例的男女五官 27

3.3.2 眼睛的绘制 28

眼睛的基本结构 28

眼睛的演变过程 28

眼睛的绘制流程 28

眼睛的不同角度 29

男女眼睛的不同 29

眼睛和眉毛的变化对表情的影响 29

3.3.3 鼻子的绘制	30
鼻子的基本结构	30
鼻子的演变过程	30
鼻子的各种角度	30
3.3.4 嘴巴的绘制	31
嘴巴的基本结构	31
嘴巴的演变过程	31
3.3.5 耳朵的绘制	32
耳朵的基本结构与变形	32
耳朵的各种角度	32
耳朵的特殊变形	32
3.3.6 男女五官的变化	33
3.4 人物发型的魅力	34
3.4.1 头发的整体认知	34
3.4.2 不同发型的绘制	35
女生短发、中长发、长发间的区别	35
男生短发、中长发、长发间的区别	35
女生发型的款式	36
不同职业人物的发型	36
长发的表现	37
卷发的表现	38
短发的表现	39
极具创意的发型表现	40

Part 4 漫画人物表情绘制

4.1 人物表情的绘制技巧	42
4.1.1 影响面部表情的肌肉	42
4.1.2 高兴的表情	43
高兴的特征	43
高兴表情的绘制	43
其他高兴的表情	44
4.1.3 害羞的表情	45
害羞的特征	45
害羞表情的绘制	45
其他害羞的表情	46
4.1.4 悲伤的表情	47
悲伤的特征	47
悲伤表情的绘制	47
其他悲伤的表情	48

4.1.5 生气的表情	49
生气的特征	49
生气表情的绘制	49
其他生气的表情	50
4.1.6 复杂情绪的表情	51
复杂表情认识	51
复杂表情的变化	51
复杂表情的绘制	52

4.2 表情的夸张表现 53

4.2.1 强化表情的方法	53
4.2.2 不同效果的强化表现	54

Part 5 漫画人物的身体表现

5.1 了解人体头身比 56

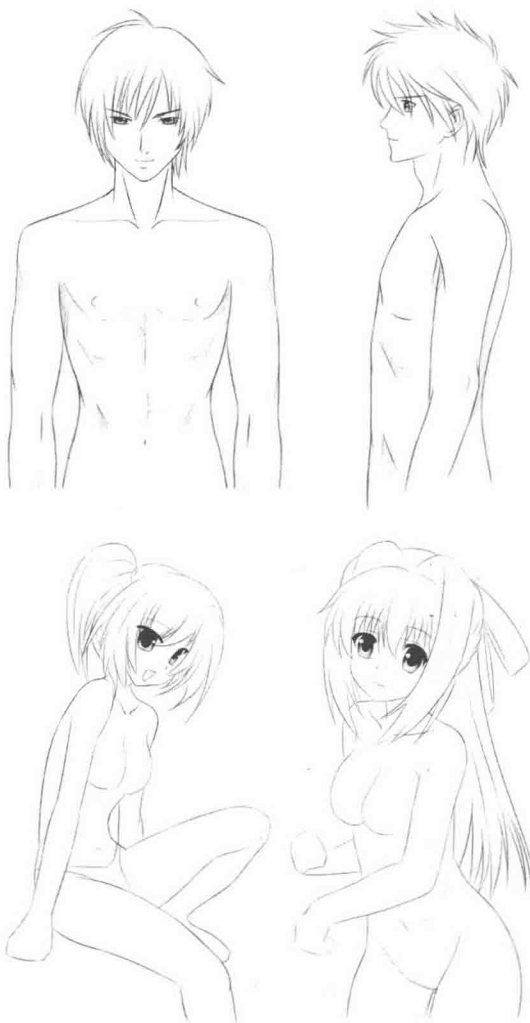
5.1.1 头身比例的基本定义	56
5.1.2 7头身和8头身之间的比例 差异	57
5.1.3 5头身和6头身之间的比例 差异	58

5.2 躯干的绘制技巧 59

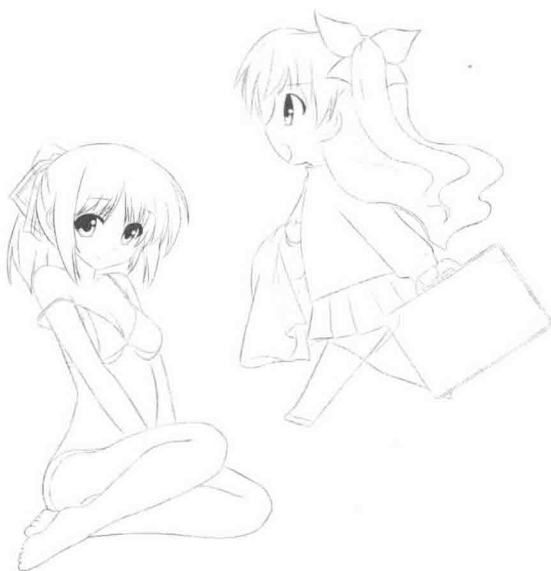
5.2.1 男女躯干的区别	59
5.2.2 头—颈—肩的穿插	60
锁骨的变形	60
男女锁骨的区别	60
不同面的颈肩	60
头部和颈部的运动	61
肩部的运动	61
颈椎的运动范围	61
5.2.3 腰部的表现方法	62
男女腰部的对比	62
腰部的不同动态	63
5.2.4 臀部的表现方法	64
男女臀部的对比	64
臀部不同面的画法	64

5.3 四肢结构的绘制技巧 65

5.3.1 手臂和手部的绘制	65
手臂的基本结构	65
手臂的绘制	65
手部的基本结构	66
手部握拳的姿势	66

手部的绘制流程	66
5.3.2 腿和脚的绘制	67
腿部的基本结构	67
腿部的运动	67
不同外形特点的腿部	67
脚的基本结构	68
脚的动态表现	68
穿上鞋的脚部表现	68
5.4 胸部的绘制技巧	69
胸部的表现	69
不同角度的胸部	69
男性胸部的不同	69
胸部的大小区别	70
着装后的胸部效果	70

Part 6 漫画人物的动态表现

6.1 人体动作的基本规律	72
6.1.1 人体全身的运动规律	72
6.1.2 脖颈的运动	73
6.1.3 关节的运动	74
上半身的关节	74
下半身的关节	75
6.2 人物基本动作的绘制	76
6.2.1 走姿的表现	76
不同人物的走姿	76
人物走姿绘制	77
6.2.2 跑姿的表现	78
不同人物的跑姿	78
人物跑姿绘制	79
6.2.3 坐姿的表现	80
不同人物的坐姿	80
人物坐姿绘制	81
6.2.4 站姿的表现	82
不同人物的站姿	82
人物站姿绘制	83
6.2.5 睡姿的表现	84
不同人物的睡姿	84
人物睡姿绘制	85

6.3 各种人物动态的表现	86
6.3.1 卧室内的人物动态表现	86
6.3.2 校园内的人物动态表现	87
6.3.3 户外的人物动态表现	88
6.3.4 体育场的人物动态表现	89
6.4 表达情绪的动作	90
6.4.1 肢体语言的表达	90
6.4.2 漫画人物的情绪动作	91
女性的情绪表达	91
男性的情绪表达	92

Part 7 人物服饰的搭配技巧

7.1 常见服饰绘制..... 94

7.1.1 学生校服..... 94

女生校服.....94

男生校服.....95

其他校服赏析.....96

7.1.2 西装..... 97

男式西装.....97

女式西装.....98

其他西装赏析.....99

7.1.3 职业装..... 100

军服.....100

护士服.....101

女仆装.....102

7.1.4 休闲装..... 103

女式夏装.....103

男式夏装.....104

其他休闲装赏析.....105

7.1.5 奇幻服装..... 106

魔法师.....106

拟人化.....107

炼金术士.....108

7.2 配饰与道具的表现..... 109

7.2.1 配饰..... 109

围巾.....109

领结.....109

帽子.....110

眼镜.....110

发饰.....110

7.2.2 道具..... 111

生活道具.....111

运动道具.....113

战斗道具.....115

Part 8 Q版漫画人物表现

8.1 不同头身的Q版人物.....118

8.1.1 不同头身的对比..... 118

8.1.2 5头身Q版人物的绘制..... 119

8.1.3 4头身Q版人物的绘制..... 120

8.1.4 3头身Q版人物的绘制	121
8.1.5 2头身Q版人物的绘制	122
8.2 将正常头身转换为Q版	123
8.2.1 Q版人物头部的变形	123
Q版人物头部的正面、半侧面和正侧面	123
Q版人物的不同表情	123
8.2.2 Q版人物身体的变形	124
8.2.3 Q版服装的变形	125
8.2.4 Q版的夸张表现	126
身体各部位的夸张表现	126
手部的绘制步骤	126
8.2.5 Q版人物动态的表现	127
8.2.6 可爱的Q版道具	128

Part 9 漫画中的各种角色设定

9.1 可爱萝莉的设定	130
9.2 打扫卫生的女仆设定	132
9.3 温柔大叔的设定	134
9.4 和服少女的设定	136
9.5 三无少女的设定	138
9.6 可爱学长的设定	140
9.7 热血少年的设定	142
9.8 魔法少女的设定	144
9.9 女剑士的设定	146
9.10 猫耳萝莉的设定	148
9.11 天使少女的设定	150
9.12 黄蜂女的设定	152
9.13 Q版萝莉的设定	154

Part 10 透视原理与场景表现

10.1 透视的基本原理 156

- 10.1.1 一点透视 156
- 10.1.2 两点透视 157
- 10.1.3 三点透视 158
- 10.1.4 透视的应用 159
 - 一点透视的应用 159
 - 两点透视的应用 159
 - 三点透视的应用 159

10.2 漫画中的不同场景 160

- 10.2.1 室内场景透视解析 160
- 10.2.2 室内走廊的绘制 161
- 10.2.3 街道场景透视解析 163
- 10.2.4 街道场景的绘制 164
- 10.2.5 自然景观透视解析 166
- 10.2.6 自然景观的绘制 167

Part 11 主题漫画创作技巧解析

11.1 单幅漫画的构图 170

- 11.1.1 单人构图 170
- 11.1.2 双人构图 172
- 11.1.3 多人构图 174

11.2 人物主题漫画创作 176

- 11.2.1 思考的女生 176
- 11.2.2 双生姐妹 180
- 11.2.3 操场上的少年们 184

Part 1

什么是漫画

学习要点与技巧掌握

- 理解漫画的概念
- 学习不同的漫画风格
- 熟悉热门的漫画作品

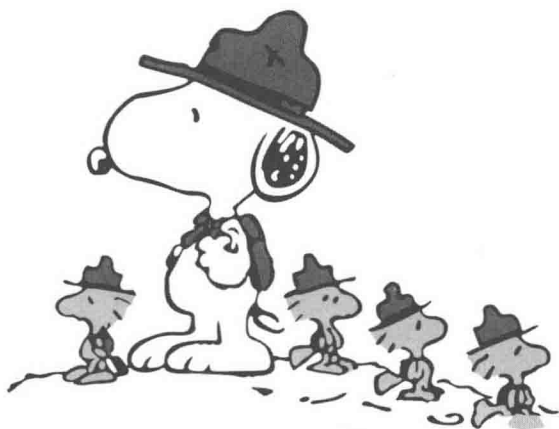

1.1 漫画的不同风格

漫画是一种艺术形式，是用简单夸张的手法描绘生活或时事的图画。漫画作为独特的艺术门类深受世界各地人们的喜爱，被西方艺术评论家誉为“第九艺术”。下面来了解漫画的风格。

1.1.1 简约风格

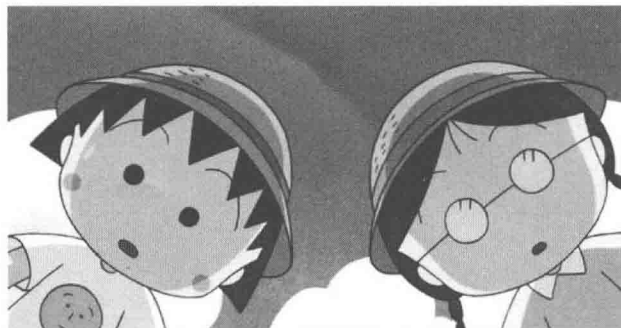
简约风格的漫画线条流畅、简单，给人一种简笔画的感觉，这类漫画的阅读人群主要为低年龄段人群或者拥有童心的成人，比较有代表性的作品有《哆啦A梦》、《樱桃小丸子》等。

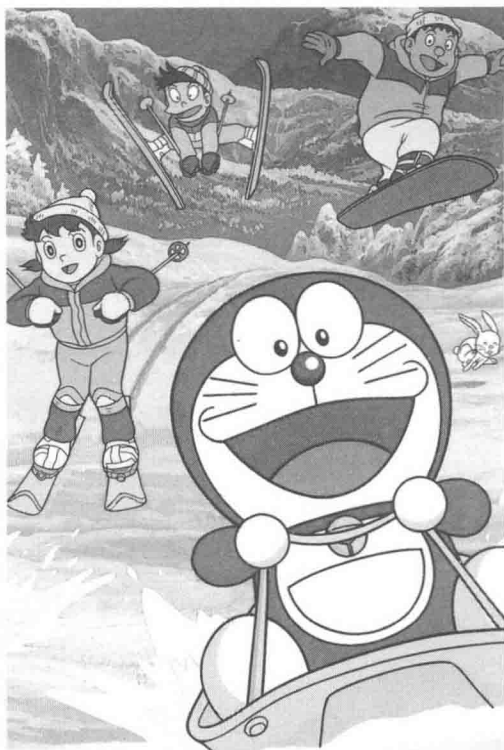
《史努比》 作者：查尔斯·舒尔茨

《花丸幼稚园》 作者：勇人

《樱桃小丸子》 作者：樱桃子

《哆啦A梦》作者：藤子·F·不二雄

《我们这一家》作者：蛭川内荣子

1.1.2 唯美清新风格

唯美清新风格漫画中的人物身体和四肢比较接近真人的，头和眼睛比较大，鼻子和嘴巴比真人的小——这是日式漫画的典型风格。日式漫画向来不刻意描绘人种特征，年龄大多设定在青少年阶段。

《黑子的篮球》

作者：藤卷忠俊

《夏目友人帐》

作者：绿川幸

《黑执事》

作者：枢梁

《S.A特优生》

作者：南真纪

1.1.3 写实风格

写实风格漫画中的人物比较贴近现实，无论是人物的五官还是身体动作都与现实中的人物很接近，代表作有井上雄彦的《浪客行》和沙村广明的《无限之住人》等。

《城市猎人》

作者：北条司

《无限之住人》

作者：沙村广明

《行尸走肉》

作者：Tony Moore

《浪客行》

作者：井上雄彦