

—— 国内顶尖漫画家手把手教你成为古典人物绘画高手 ——

漫画核心技法

- ① 学习古典人物绘画就从本书开始
- ② 顶尖老师手把手教你从入门到精通
- ③ 各个知识点一网打尽全程讲解无死角

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

漫画核心技法

内 容 简 介

本书是“漫画核心技法”系列教程中的一本,着重向读者讲述了漫画绘画中古典风格的漫画绘画技巧和思路。

第1章讲述古典漫画人物的身体特点及绘画方法。第2章讲述了古典漫画人物的发型绘画。在接下来的3个章节里,第3章中首先讲述了服饰绘画的基础知识,第4和第5章分别讲述了中国古典服饰的绘画以及异邦古典服饰的绘画技巧。第6章讲述了古典风格的Q版漫画人物的绘画。第7章讲述了古典漫画角色的设定技巧。第8章讲述了古典漫画的场景描绘技巧。

本书内容详实,讲解系统,图例精美,并突破性地使用了双色印刷使得标示更加清晰。同时本书也赠送了课后练习,让初学者在进行漫画素描技巧的学习时更加轻松。

本书非常适合漫画爱好者自学使用,同样适合大中专院校的动漫专业学生使用,也可作为游戏、动漫公司的设计人员参考使用。

版权专有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

漫画核心技法——古典人物篇 / UP漫画社,胡心林编著. —北京:北京理工大学出版社, 2015.1

ISBN 978-7-5682-0005-9

I. ①漫… II. ①U… ②胡… III. ①漫画—人物画技法 IV. ①J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第289013号

出版发行 / 北京理工大学出版社有限责任公司

社 址 / 北京市海淀区中关村大街5号

邮 编 / 100081

电 话 / (010)68914775(总编室)

82562903(教材售后服务热线)

68948351(其他图书服务热线)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 北京紫瑞利印刷有限公司

开 本 / 787毫米×1092毫米 1/16

印 张 / 16

字 数 / 310千字

版 次 / 2015年5月第1版

2015年5月第1次印刷

定 价 / 49.00元

责任编辑 / 张正萌

策划编辑 / 杨 倩

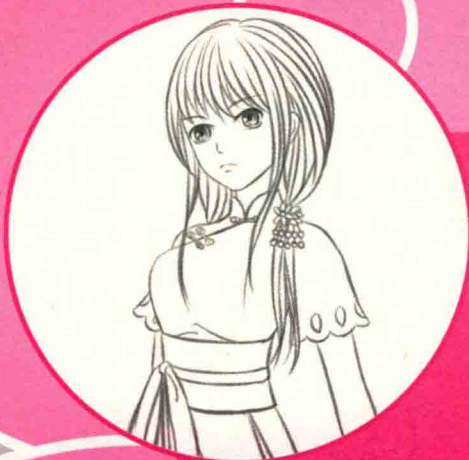
责任校对 / 周瑞红

责任印制 / 边心超

图书出现印装质量问题,请拨打售后服务热线,本社负责调换

内容提要

本书是“漫画核心技法”漫画系列中的一本，主要讲解了目前广为流行并深受广大漫画爱好者喜爱的古典画风，宗旨在于向大家讲解如何才能将古典人物绘制得活灵活现。

首先在第1章中我们一起认识和了解了古典人物的绘制基础，笔者着重从古典人物的身体造型及头部五官等方面进行讲解。各个国家古典人物的发型是不尽相同的，因此在第2章中我们单独拿出来向大家阐述和讲解古典人物的发型绘制，并列举了很多种古典人物的发型作为参考。区别古典人物与现代人物最为明显的特征就是服饰，在接下来的3个章节中笔者都做了详细的讲述，在第3章中首先讲解了服饰的绘制基础，从用笔线条、褶皱表现，以及服装质感的表现等方面全面阐述了古典人物服饰的绘制技巧。第4章和第5章分别讲解了中国古典服饰的绘制（包含

历代的服饰特点)以及异邦古典服饰的绘制(包括日韩、欧美和印度等国家)。在第6章中我们拿出了一部分篇幅来讲解了古典Q版人物的绘制技巧。通过前面的学习我们一起综合了古典人物的相关绘制技巧,在第7章中笔者带领大家一起来学习古典人物设定的相关知识,创造一个适合某个朝代或时期的人物是本章所要讲解的重点。第8章着重讲解了古代场景的绘制以及构图知识,能够在表现出人物的同时增添场景使自己的绘画更为完整。

本书内容翔实、讲解系统、图例精美,搭配课后练习,非常适合漫画爱好者自学使用。本书同样适合大中专院校的动漫专业学生使用,也可作为动漫培训班的培训教材使用。

编 者

目录

第1章 古典人物绘制基础

- ▶ 1.1 古典人物身体绘制2
 - 1.1.1 不同性别的身體結構 2
 - 1.1.2 人物頭身比例 3
- ▶ 1.2 古典人物頭部繪制5
 - 1.2.1 古典人物臉型繪制 5
 - 1.2.2 古典人物五官繪制 8
 - 1.2.3 古典人物表情繪制 12
- ▶ 1.3 古典人物身體繪制 19
 - 1.3.1 人體運動基礎規律 19
 - 1.3.2 古典人物手脚繪制 21
 - 1.3.3 古典人物動態繪制 22

第2章

古典人物发型绘制

- ▶ 2.1 古典人物发型
绘制基础.....32
 - 2.1.1 头发的生长规律 32
 - 2.1.2 头发质感的表现 33
- ▶ 2.2 不同古典发型绘制 36
 - 2.2.1 束发的绘制36
 - 2.2.2 辮发的绘制36
 - 2.2.3 辮发的绘制37
 - 2.2.4 拧旋发的绘制37
- ▶ 2.3 中国古典发型绘制 38
 - 2.3.1 不同性别的发型绘制38
 - 2.3.2 不同年龄的发型绘制39
 - 2.3.3 不同身份的发型绘制40

- ▶ 2.4 其他古典发型绘制42
 - 2.4.1 日式古典发型的绘制42
 - 2.4.2 韩式古典发型的绘制43
 - 2.4.3 欧式古典发型的绘制43
- ▶ 2.5 古典发饰绘制 44
 - 2.5.1 中国古典发饰绘制44
 - 2.5.2 日式古典发饰绘制45
 - 2.5.3 欧式古典发饰绘制46

第3章 古典服饰绘制技巧

3.1 古典服饰线条的表现 54

3.1.1 线条的穿插 54

3.1.2 线条的张力 55

3.2 古典服饰褶皱的表现 57

3.2.1 力对褶皱的影响 57

3.2.2 材质对褶皱的影响 59

3.2.3 松紧对褶皱的影响 60

3.3 古典服装质感的表现 61

3.3.1 柔软布料和厚重布料的
质感表现 61

3.3.2 毛皮的质感表现 62

3.3.3 纱的质感表现 62

3.3.4 金属的质感表现 63

3.3.5 麻布的质感表现 63

第4章

中国古典服饰绘制

4.1 夏商西周服饰绘制 67

4.1.1 夏商西周的服饰特点 67

4.1.2 夏商西周祔服的
绘制步骤 68

4.1.3 夏商西周服饰赏析 69

4.2 春秋战国服饰绘制 70

4.2.1 春秋战国的服饰特点 70

4.2.2 战国楚大夫服饰
绘制步骤 71

4.2.3 春秋战国服饰的
不同款式 72

4.3 秦汉服饰绘制 73

4.3.1 秦汉的服饰特点 73

4.3.2 汉代皇帝冕服绘制步骤 74

4.3.3 秦汉服饰的不同款式 75

4.4 隋唐服饰绘制 76

4.4.1 隋唐的服饰特点 76

4.4.2 隋唐襦裙的绘制步骤 77

4.4.3 隋唐服饰的不同款式 78

4.5 宋朝服饰绘制 79

4.5.1 宋朝的服饰特点 79

4.5.2 宋朝服饰的绘制步骤 80

4.5.3 宋朝服饰的不同款式 81

4.6 明朝服饰绘制 82

4.6.1 明朝的服饰特点 82

4.6.2 明朝服饰的绘制步骤 83

4.6.3 明朝服饰的不同款式 84

4.7 清朝服饰绘制 85

4.7.1 清朝的服饰特点 85

4.7.2 清朝服饰的绘制步骤 86

4.7.3 清朝服饰的不同款式 87

4.8 民国服饰绘制 88

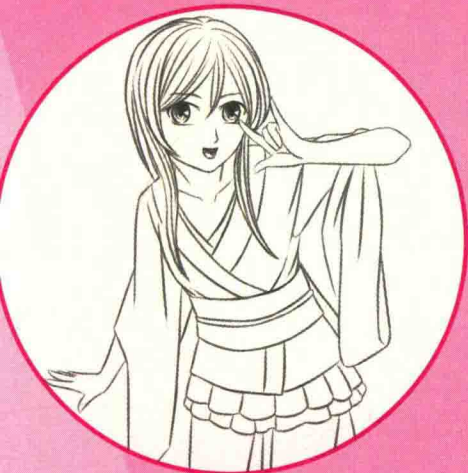
4.8.1 民国的服饰特点 88

4.8.2 民国服饰的绘制步骤 89

4.8.3 民国服饰的不同款式 90

4.9 中式古典服饰 创作改良 92

第5章 异邦古典服饰绘制

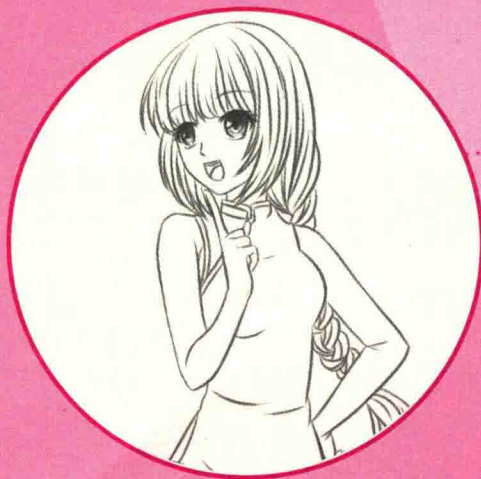

- ▶ 5.1 欧式古典服饰绘制.....98
 - 5.1.1 欧式的古典服饰特点98
 - 5.1.2 公主裙的绘制步骤99
 - 5.1.3 欧式古典服饰的不同款式101
- ▶ 5.2 日式古典服饰绘制.....102
 - 5.2.1 日式古典服饰的特点102
 - 5.2.2 巫女服的绘制步骤103
 - 5.2.3 日式古典服饰的不同款式104
- ▶ 5.3 韩式古典服饰的绘制106
 - 5.3.1 韩式古典服饰的特点106
 - 5.3.2 宫廷礼服的绘制步骤107
 - 5.3.3 韩式古典服饰的不同款式109
- ▶ 5.4 印度古典服饰的绘制111
 - 5.4.1 印度古典服饰的特点111
 - 5.4.2 “莎丽”的绘制步骤112
 - 5.4.3 印度服饰的不同款式114
- ▶ 5.5 日式古典服饰创作改良.....117

第6章

Q版古典人物绘制

- ▶ 6.1 不同比例古典 Q 版人物绘制.....123
 - 6.1.1 2 头身古典人物绘制123
 - 6.1.2 2.5 头身古典人物绘制125
 - 6.1.3 3 头身古典人物绘制127
- ▶ 6.2 正常比例人物的 Q 版绘制.....129
 - 6.2.1 正常比例的 2 头身绘制129
 - 6.2.2 正常比例的 2.5 头身绘制131
 - 6.2.3 正常比例的 3 头身绘制133

第7章

古典人物实例解析

- ▶ 7.1 日式古典人物
实例绘制 138
 - 7.1.1 巫女的绘制 138
 - 7.1.2 武士的绘制 143
 - 7.1.3 忍者的绘制 149
- ▶ 7.2 欧式古典人物
实例绘制 154
 - 7.2.1 贵族小姐的绘制 154
 - 7.2.2 女仆的绘制 159
 - 7.2.3 魔女的绘制 164
 - 7.2.4 海盗的绘制 169
- ▶ 7.3 中式古典人物
实例绘制 174
 - 7.3.1 大家闺秀的绘制 174
 - 7.3.2 书生的绘制 180
 - 7.3.4 侠客的绘制 185
 - 7.3.5 狐妖的绘制 190
 - 7.3.6 道士的绘制 195
 - 7.3.7 舞姬的绘制 200

第8章

构图与古典场景的绘制

- ▶ 8.1 古典场景绘制基础 209
 - 8.1.1 场景与背景的区别 209
 - 8.1.2 古典场景的特色 210
 - 8.1.3 古典场景绘制技巧——
透视 211
- ▶ 8.2 古典场景中景物的
绘制 218
 - 8.2.1 叶子的绘制 218
 - 8.2.2 花卉的绘制 220
 - 8.2.3 树木的绘制 223
 - 8.2.4 云朵的绘制 224
 - 8.2.5 石头的绘制 225
 - 8.2.6 中式古典建筑的绘制 226
 - 8.2.7 欧式古典建筑的绘制 229
- ▶ 8.3 明确传情达意——
构图 231
 - 8.3.1 什么是正确的构图 231
 - 8.3.2 古典人物构图的绘制 234

漫画

核心技法

第1章

古典人物绘制基础

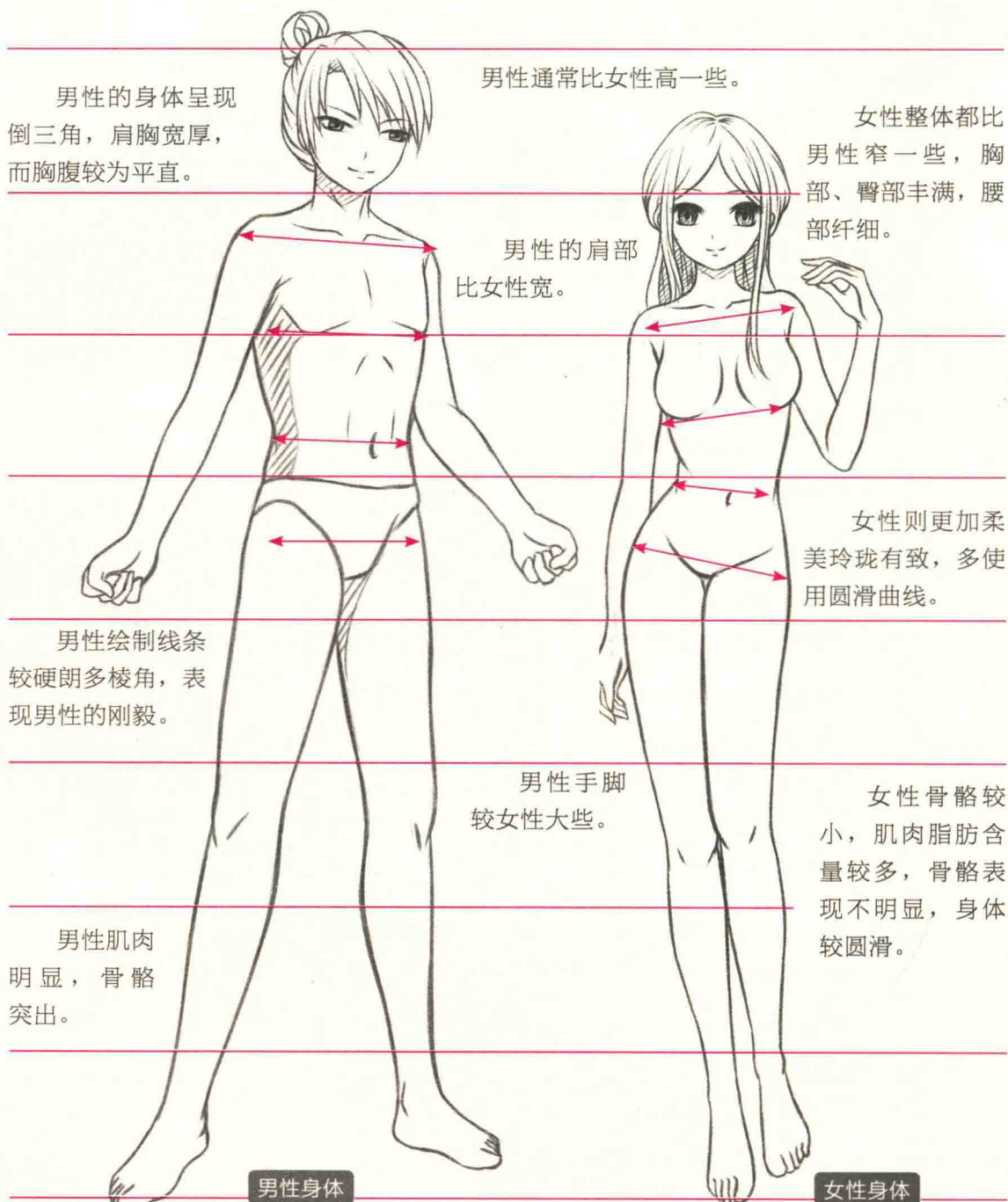
在了解古典人物的绘制特点之前，首先我们来了解一下古典人物的身体结构、头部以及动态的绘制，让我们能更好地绘制出赏心悦目的古典人物。

1.1

古典人物身体绘制

Q1.1.1 不同性别的身体结构

人体结构的绘制是绘制人物最基础的部分，并且根据男、女的不同，在结构绘制时有着一定的区别。接下来我们就来比较了解一下。

Q1.1.2 人物头身比例

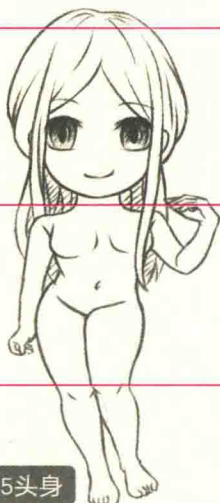
在人物绘制时，除了考虑到不同人体结构的绘制，我们还需要了解人物整体的头身比例。只有正确掌握人体比例，我们才能随心所欲地绘制出不同年龄身高、更加美型的人物。接下来我们就来具体了解一下几种常用的头身比例。

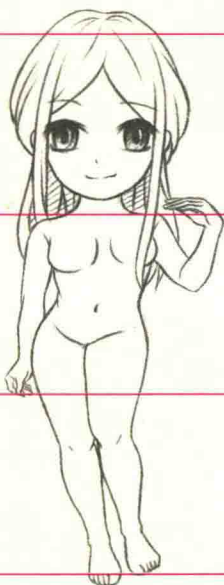
在确定头身比例时要注意，头的长度是去除头发之后，头顶到下颚的高度。

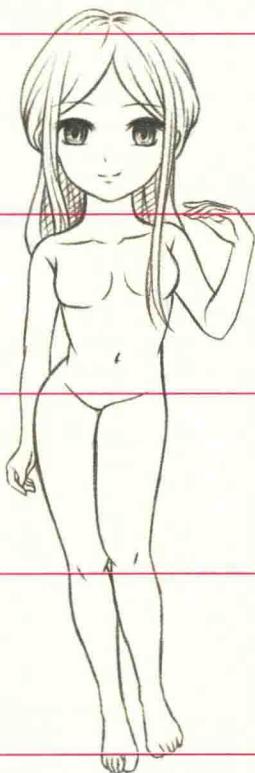
2头身

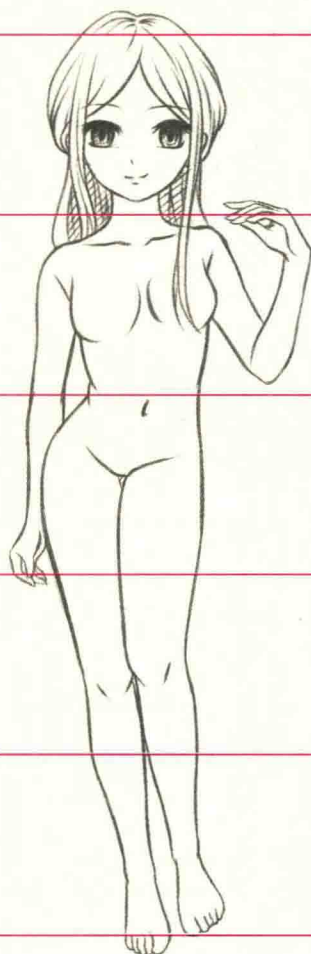
2.5头身

3头身

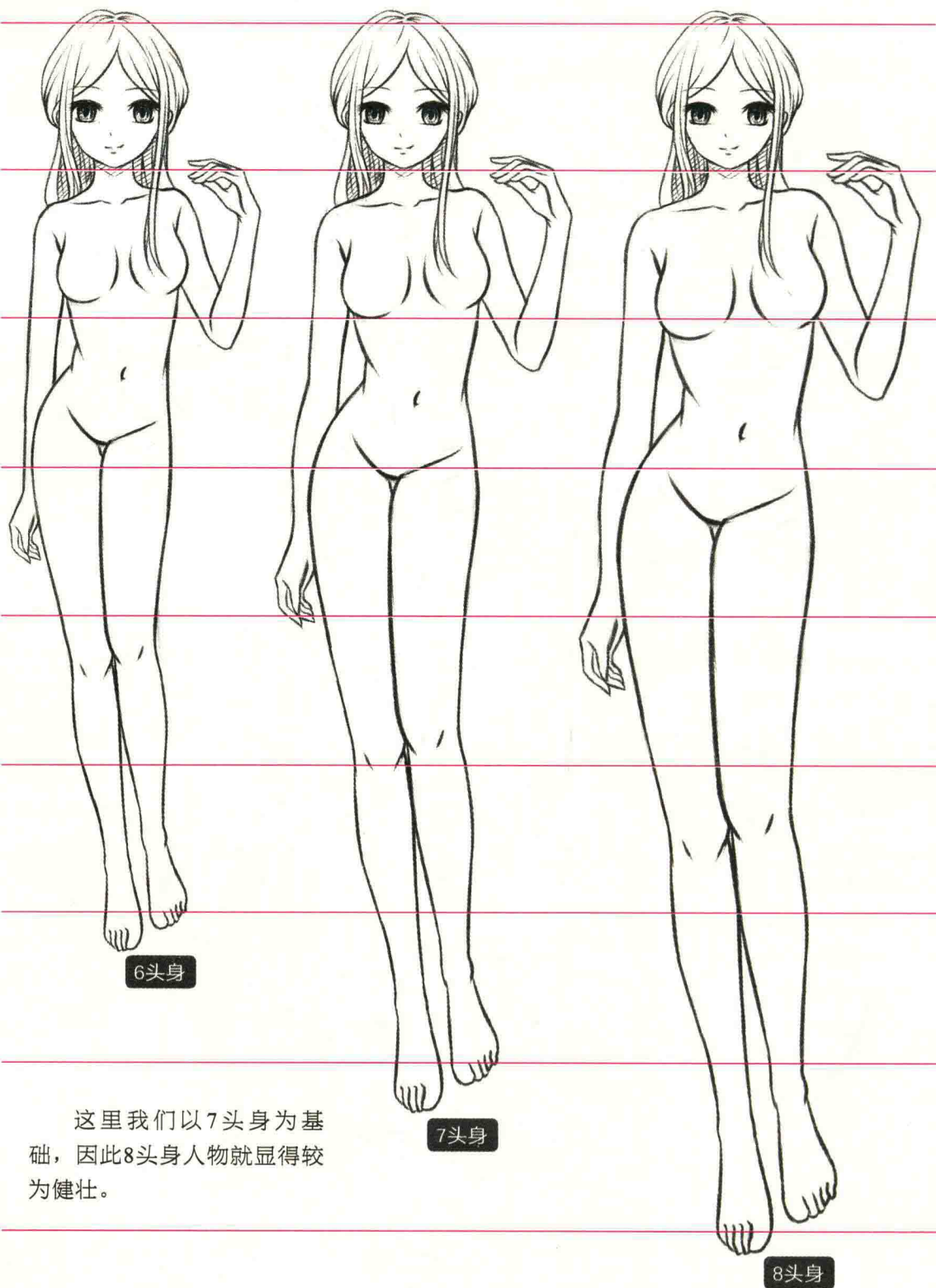

4头身

5头身

头身比例根据身高或是年龄设定的不同都会有相应的区别。前面我们讲到身体的成长伴随着头部的变化，但它并不是随着身体比例一直变化的，在成年阶段身高比例的变化并不会再伴随着头部变化，直到人物开始衰老。

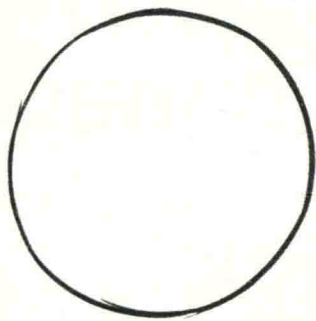
这里我们以7头身为基础，因此8头身人物就显得较为健壮。

1.2 古典人物头部绘制

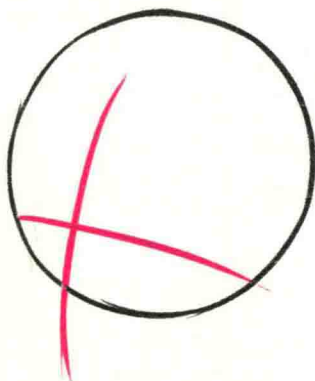
Q1.2.1 古典人物脸型绘制

在绘制古典人物时，我们首先看到的是面部。下面我们来了解一下脸型的绘制技巧以及几种常用的脸型。

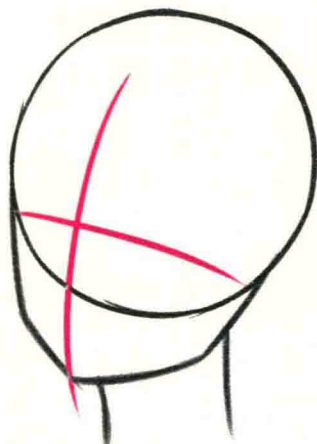
● 十字线的运用

1. 绘制出一个圆形作为头部的基础。

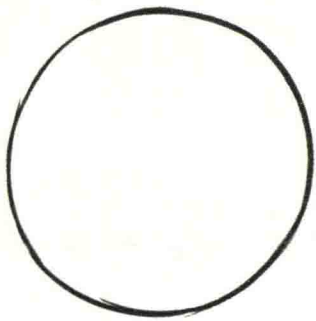
2. 用十字线在圆的左边表现出头部转向。

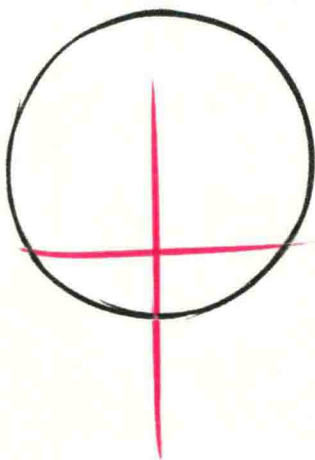
3. 从横向的线与圆相接处分别画弧线，与十字线的纵向弧线上的一点相连。

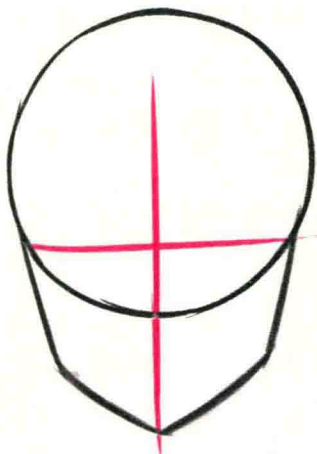
提示
十字线的位置与弧度，确定了人物头部的转向，以及人物五官的位置。

1. 绘制出一个圆形作为头部的基础。

2. 在圆的正面偏下绘制十字线，十字线的幅度变化较小，表现面部正面。

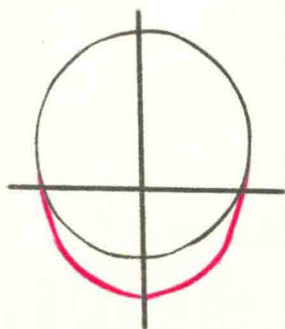

3. 从十字线与圆的两个交点分别向下，绘制弧线相交于纵向十字线的一点。

● 不同脸型的绘制

人的脸型并不是完全相同的，根据整体形状脸型可以分为很多类型。这里我们来了解一下古典人物常见的脸型，如圆形脸、椭圆形脸、长脸和方形脸。

☆ 圆形脸

圆形脸基础脸型

圆形脸骨骼轮廓不明显，人物看起来较圆润，显得稚嫩，通常用来表现年龄较小的人物。

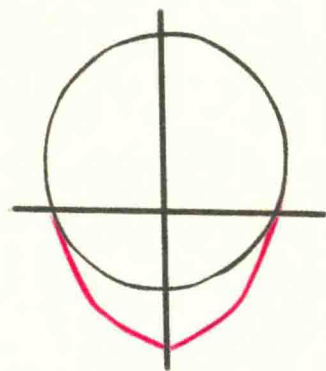

圆形脸女性

圆形脸男性

☆ 椭圆形脸

椭圆形脸基础脸型

椭圆形脸也俗称瓜子脸、鹅蛋脸，是常用的脸型，也是美型人物最常使用的脸型。

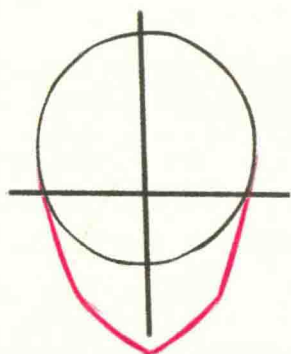

椭圆形脸男性

椭圆形脸女性

☆ 长脸

长脸基础脸型

长脸不仅使人物显得成熟，同时也是非常具有中国古典美的一种脸型，常用于美男子的绘制。

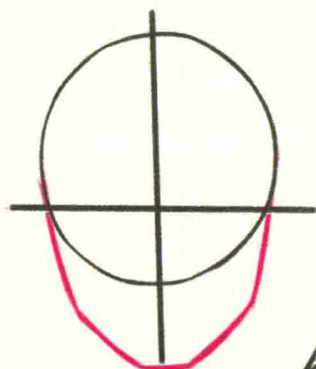

长脸女性

长脸男性

☆ 方形脸

方形脸基础脸型

方形脸俗称国字脸，使人物看起来敦厚老实，但看起来并不美型，因此在人物绘制时，尤其是女性绘制时较少使用。

方形脸男性

方形脸男性

1.2.2 古典人物五官绘制

人物的区别主要在于面部的表现。主要通过五官的不同变化组合来体现人物的区别与不同情绪。

● 人物五官位置

在形容人的面部时最基础的即是五官端正。要绘制出漂亮的面部，首先要确定五官的正确位置。通常我们通过“三庭五眼”来确定。以鼻梁为垂直中线和眼睛间的水平线交叉构成“十字基准线”。两耳最外侧间的距离为五眼，两眼之间的距离等于一眼。发际线到眉线的距离等于眉线到鼻底线的距离，也等于鼻底线到下颔的距离。

