

漫画梦工场

COMICS DREAM WORKS

从零开始 举一反三
重点掌握 成就梦想

孙立军 编著

VOL 7

古典人物素描技法

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

漫画梦工场

COMICS DREAM WORKS

J218.2
261332

从零开始 举一反三
重点掌握 成就梦想

孙立军 编著

VOL 7

古典人物素描技法

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

漫画梦工场. 7, 古典人物素描技法 / 孙立军编著

— 北京: 人民邮电出版社, 2013.5

ISBN 978-7-115-31191-7

I. ①漫… II. ①孙… III. ①漫画—人物画—素描技法 IV. ①J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第047803号

内 容 提 要

在学习漫画的道路上,作为初学者的你,是否对动漫作品中的古典人物感兴趣?是否遇到过古典人物的五官、表情特征、动作姿势的设置难题?阅读本书即可找到答案。

本书是《漫画梦工场》系列中的一本。本书从古典人物的分类及东西方背景的应用开始讲起,用生动而精致的图例、简明扼要的图注、清晰明了的绘画步骤,将古典人物的五官画法、身体比例、表情特征、发型样式、动作姿势等的实用绘画技巧直观展现出来,帮助读者深入了解设计古典动漫人物造型的完整过程。

本书讲解系统,图例丰富,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。

漫画梦工场7——古典人物素描技法

- ◆ 编 著 孙立军
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>
北京艺辉印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 14
字数: 500千字 2013年5月第1版
印数: 1-4000册 2013年5月北京第1次印刷

ISBN 978-7-115-31191-7

定价: 32.00元

读者服务热线: (010)67132692 印装质量热线: (010)67129223

反盗版热线: (010)67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

目录

Part01 生动千变的古典人物.....5

了解古典人物.....6	6
什么是古典人物.....6	6
常见古典人物的形象.....7	7
古典人物的分类.....10	10
东方古典人物.....10	10
西方古典人物.....11	11
古典背景的应用.....12	12
背景特效的运用.....12	12
东方写实场景的运用.....13	13
西方写实场景的运用.....14	14

Part02 古典人物的基础知识....15

古典人物五官画法.....16	16
东方古典女性的五官和轮廓.....16	16
西方古典女性的五官和轮廓.....20	20
东方古典男性的五官和轮廓.....22	22
西方古典男性的五官和轮廓.....24	24
举一反三：同一五官轮廓的不同人物.....26	26
古典人物的身体比例.....28	28
女性古典人物的身体比例.....28	28
男性古典人物的身体比例.....30	30
举一反三：古典人物的身体实例.....32	32

Part03 古典人物的特征表现....34

古典人物的各种表情.....35	35
喜悦的表情.....35	35
愤怒的表情.....36	36
哀伤的表情.....37	37
害羞的表情.....38	38
惊讶的表情.....39	39
举一反三：古典人物的不同表情.....40	40
古典人物发型的表现.....43	43
百变的直发.....43	43
西方古典人物常梳的卷发.....46	46
东方古典人物不可缺少的辮子.....48	48
发髻的种类.....49	49
不同国家和时代的发饰.....52	52

举一反三：发型与发饰的结合.....54	54
常见普通姿势下的古典人物.....58	58
站立.....58	58
坐姿.....60	60
跳跃.....62	62
行走.....64	64
躺卧.....66	66
服饰与配饰的表现.....68	68
东方女性古典人物的服饰特点.....68	68
举一反三：不同服饰的东方古典女性.....88	88
东方男性古典人物的服饰特点.....90	90
举一反三：不同服饰的东方古典男性.....105	105
西方女性古典人物的服饰特点.....107	107
举一反三：不同服饰的西方古典女性.....116	116
西方男性古典人物的服饰特点.....117	117
举一反三：不同服饰的西方古典男性.....124	124
古典图案的运用.....126	126
什么是图案.....126	126
将图案应用到建筑道具中.....128	128
将图案应用到人物中.....129	129
举一反三：为人物添加合适的图案.....130	130

Part04 女性古典人物.....132

不同身份的女性古典人物.....133	133
平易近人的邻家女孩.....133	133
母仪天下的皇妃女王.....135	135
勇猛善战的将军武士.....137	137
大家闺秀的贵族小姐.....139	139
不同性格的女性古典人物.....141	141
可爱开朗型.....141	141
文静乖巧型.....143	143
古灵精怪型.....145	145
精干利索型.....147	147

Part05 男性古典人物.....149

不同体型的男性古典人物.....150	150
标准体型的男性古典人物.....150	150
瘦弱体型的男性古典人物.....152	152
肥胖体型的男性古典人物.....154	154
粗壮体型的男性古典人物.....156	156
举一反三：不同体型的同一男性人物.....158	158

目录

不同姿态的男性古典人物.....160	背景的重要性.....198
征战的男性古典人物.....160	东方古典背景的特点.....202
操练的男性古典人物.....162	西方古典背景的特点.....207
演奏的男性古典人物.....164	古典背景和人物的结合.....209
不同性格的男性古典人物.....166	下棋人物与古典背景的结合.....212
慵懒随意型.....166	弹琴人物与古典背景的结合.....214
骁勇善战型.....168	骑马人物与古典背景的结合.....216
文雅气质型.....170	看书人物与古典背景的结合.....218
	写字人物与古典背景的结合.....220
	举一反三：同一古典人物的不同背景.....222

Part06 古典人物的组合情景.....172

增加画面的情节感.....173
多位古典人物的组合.....176
战斗前的准备.....176
战斗中的古典勇士.....179
对战中的女侠.....181
相互依偎的古典少女.....183
甜蜜幸福的古典情侣.....185

Part07 把人物融入古典背景中 ..187

背景的基础知识.....188
简单的几点透视.....189

漫画梦工场

COMICS DREAM WORKS

从零开始 举一反三
重点掌握 成就梦想

孙立军 编著

VOL 7

古典人物素描技法

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

漫画梦工场. 7, 古典人物素描技法 / 孙立军编著

— 北京: 人民邮电出版社, 2013.5

ISBN 978-7-115-31191-7

I. ①漫… II. ①孙… III. ①漫画—人物画—素描技法 IV. ①J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第047803号

内 容 提 要

在学习漫画的道路上,作为初学者的你,是否对动漫作品中的古典人物感兴趣?是否遇到过古典人物的五官、表情特征、动作姿势的设置难题?阅读本书即可找到答案。

本书是《漫画梦工场》系列中的一本。本书从古典人物的分类及东西方背景的应用开始讲起,用生动而精致的图例、简明扼要的图注、清晰明了的绘画步骤,将古典人物的五官画法、身体比例、表情特征、发型样式、动作姿势等的实用绘画技巧直观展现出来,帮助读者深入了解设计古典动漫人物造型的完整过程。

本书讲解系统,图例丰富,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。

漫画梦工场7——古典人物素描技法

- ◆ 编 著 孙立军
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>
北京艺辉印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 14
字数: 500千字 2013年5月第1版
印数: 1-4000册 2013年5月北京第1次印刷

ISBN 978-7-115-31191-7

定价: 32.00元

读者服务热线: (010)67132692 印装质量热线: (010)67129223

反盗版热线: (010)67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

目录

Part01 生动千变的古典人物.....5

了解古典人物.....6	6
什么是古典人物.....6	6
常见古典人物的形象.....7	7
古典人物的分类.....10	10
东方古典人物.....10	10
西方古典人物.....11	11
古典背景的应用.....12	12
背景特效的运用.....12	12
东方写实场景的运用.....13	13
西方写实场景的运用.....14	14

Part02 古典人物的基础知识....15

古典人物五官画法.....16	16
东方古典女性的五官和轮廓.....16	16
西方古典女性的五官和轮廓.....20	20
东方古典男性的五官和轮廓.....22	22
西方古典男性的五官和轮廓.....24	24
举一反三：同一五官轮廓的不同人物.....26	26
古典人物的身体比例.....28	28
女性古典人物的身体比例.....28	28
男性古典人物的身体比例.....30	30
举一反三：古典人物的身体实例.....32	32

Part03 古典人物的特征表现....34

古典人物的各种表情.....35	35
喜悦的表情.....35	35
愤怒的表情.....36	36
哀伤的表情.....37	37
害羞的表情.....38	38
惊讶的表情.....39	39
举一反三：古典人物的不同表情.....40	40
古典人物发型的表现.....43	43
百变的直发.....43	43
西方古典人物常梳的卷发.....46	46
东方古典人物不可缺少的辮子.....48	48
发髻的种类.....49	49
不同国家和时代的发饰.....52	52

举一反三：发型与发饰的结合.....54	54
常见普通姿势下的古典人物.....58	58
站立.....58	58
坐姿.....60	60
跳跃.....62	62
行走.....64	64
躺卧.....66	66
服饰与配饰的表现.....68	68
东方女性古典人物的服饰特点.....68	68
举一反三：不同服饰的东方古典女性.....88	88
东方男性古典人物的服饰特点.....90	90
举一反三：不同服饰的东方古典男性.....105	105
西方女性古典人物的服饰特点.....107	107
举一反三：不同服饰的西方古典女性.....116	116
西方男性古典人物的服饰特点.....117	117
举一反三：不同服饰的西方古典男性.....124	124
古典图案的运用.....126	126
什么是图案.....126	126
将图案应用到建筑道具中.....128	128
将图案应用到人物中.....129	129
举一反三：为人物添加合适的图案.....130	130

Part04 女性古典人物.....132

不同身份的女性古典人物.....133	133
平易近人的邻家女孩.....133	133
母仪天下的皇妃女王.....135	135
勇猛善战的将军武士.....137	137
大家闺秀的贵族小姐.....139	139
不同性格的女性古典人物.....141	141
可爱开朗型.....141	141
文静乖巧型.....143	143
古灵精怪型.....145	145
精干利索型.....147	147

Part05 男性古典人物.....149

不同体型的男性古典人物.....150	150
标准体型的男性古典人物.....150	150
瘦弱体型的男性古典人物.....152	152
肥胖体型的男性古典人物.....154	154
粗壮体型的男性古典人物.....156	156
举一反三：不同体型的同一男性人物.....158	158

目录

不同姿态的男性古典人物.....160	背景的重要性.....198
征战的男性古典人物.....160	东方古典背景的特点.....202
操练的男性古典人物.....162	西方古典背景的特点.....207
演奏的男性古典人物.....164	古典背景和人物的结合.....209
不同性格的男性古典人物.....166	下棋人物与古典背景的结合.....212
慵懒随意型.....166	弹琴人物与古典背景的结合.....214
骁勇善战型.....168	骑马人物与古典背景的结合.....216
文雅气质型.....170	看书人物与古典背景的结合.....218
	写字人物与古典背景的结合.....220
	举一反三：同一古典人物的不同背景.....222

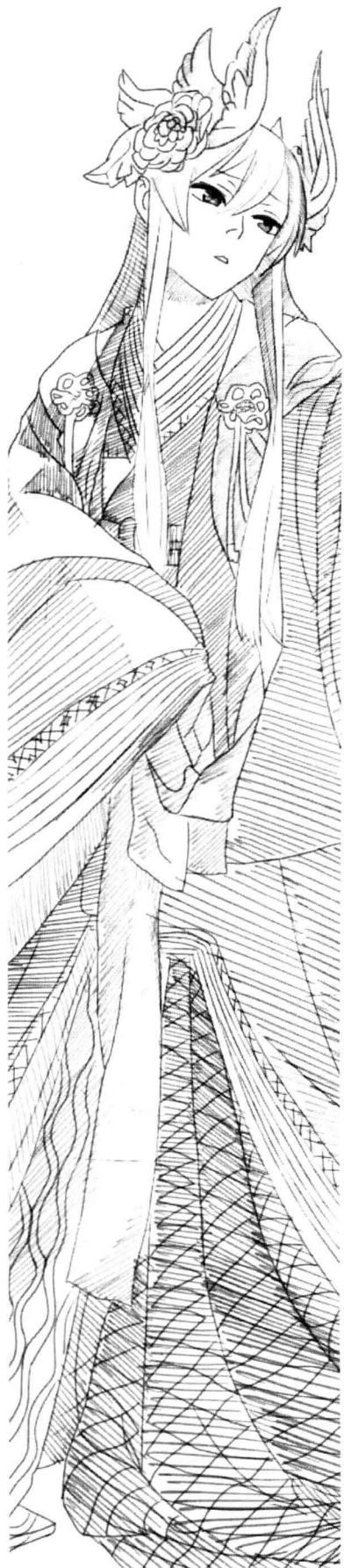
Part06 古典人物的组合情景.....172

增加画面的情节感.....173
多位古典人物的组合.....176
战斗前的准备.....176
战斗中的古典勇士.....179
对战中的女侠.....181
相互依偎的古典少女.....183
甜蜜幸福的古典情侣.....185

Part07 把人物融入古典背景中 ..187

背景的基础知识.....188
简单的几点透视.....189

Part 01

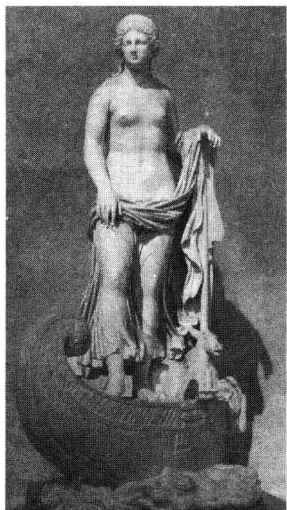
生动千变的古典人物

古典人物的形式种类繁多,有历史类型、科幻类型、意化类型等,他们由于存在的时代和人物特性不同,形态也是千变万化的,下面就让我们一起走近神秘的古典人物。

了解古典人物

古典含义表现的是一种文化概念，它可以是人类过去的一种意识形态，也可以是过去比较典型的物质构造形态，还可以是物质与精神相融合的经典杰作。古典应该理解为是代表过去文化特色的一种正统和典范。

什么是古典人物

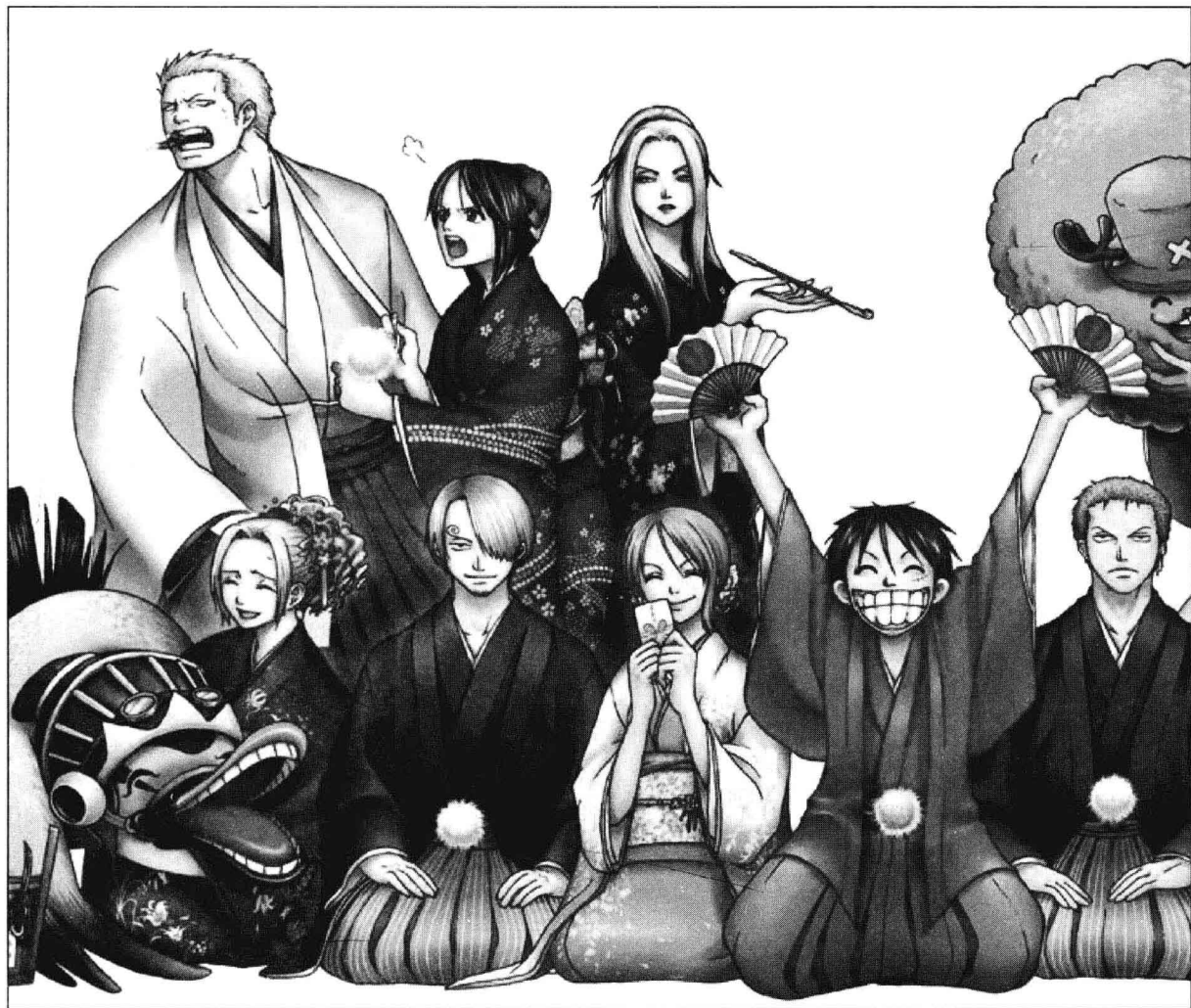
希腊古典人物

只要人物是有一定历史和价值意义的，有一定艺术意义和影响力度的，以及有一定教育意义的，都可以称为古典人物。

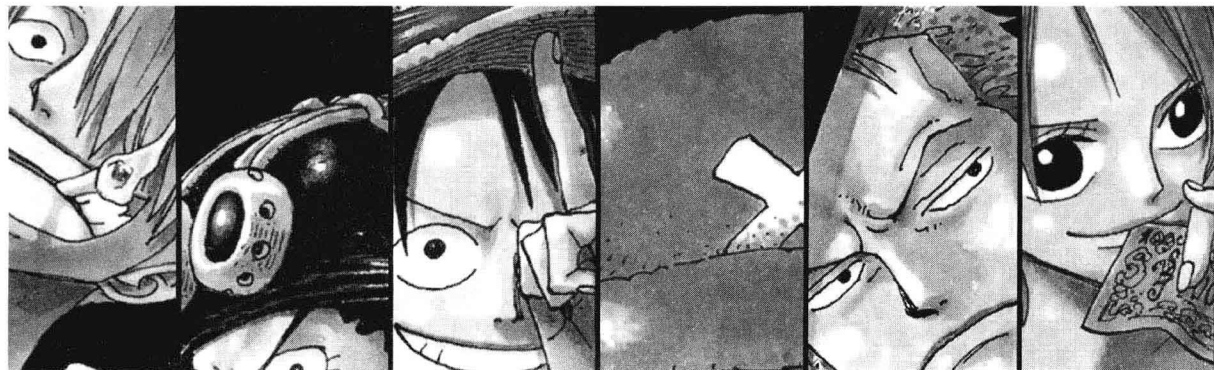
常见古典人物的形象

漫画中的古典人物是生动千变的，但大致还是以历史题材类和奇异魔幻类较为常见，下面让我们一起来认识一些经典的动漫古典人物。

出自漫画《海贼王》

《海贼王》是尾田荣一郎在《周刊少年JUMP》上连载的超人气漫画。“ONE PIECE”在故事中为“一个大秘宝”之意。传说中“海贼王”哥尔·D·罗杰在死前说出他留下了具有财富、名声、力量世界第一的宝藏“ONE PIECE”，许多人为了争夺“ONE PIECE”，争相出海，许多海贼开始树立霸权，而形成了“大海贼时代”。十年后，蒙其·D·路飞为了要实现与因救他而断臂的四皇“红发”香克斯的约定而出海，在遥远的路途上找寻着志同道合的伙伴，一起进入“伟大航道”，目标是要当上“海贼王”。

东方古典人物中最常见的是历史类的角色，以悠远的历史为题材还原古代人物的相貌特征、生存环境，以鲜明的东方传统绘画风格让我们认识古代的历史文化。

刘备：宽仁待民，信义求士。刘备在动画片中的形象可谓中规中矩，很符合我们在小说中对刘备的理解。动画中刘备的模样慈眉善目，和蔼可亲，无论锦衣长袍还是布衣简装，乃至到后期的老态龙钟，其一举一动，都能够体现出他正直仁爱的“皇叔”形象。

关羽：英雄盖世，义贯千古。他骑着迅如疾风的赤兔马，举着青龙偃月刀；他有超众的武艺，超人的毅力，一有着大无畏的精神，加上夸张的身板更显关羽的忠义霸气。

出自《三国演义》

张飞：嫉恶如仇，骁勇善战，粗中有细。张飞在动画中的形象刻画也非常符合原著，其相貌之威猛、气势之雄壮、声音之宏大，一出场就被表现得非同凡响。

三国，是中国历史上人才辈出的黄金时代，有气吞山河的英雄豪杰，有深谋远虑的智士谋臣，有舍己为主的忠臣良将，有忠肝义胆的生死之交，有万夫莫敌的勇士猛将，有洞察先机的世外高人……他们互相辉映，成就了一篇动人的史诗和一座不朽的舞台。

《圣传》是一部从1989年开始连载的漫画，日本漫画组合clamp的处女作，曾经风靡万千漫画迷的《圣传》里面那无法忘怀的故事、令人神往的人物和那动人的一幕幕悲剧演奏成华丽的传说，在圣传迷心中已是永恒的经典。

西方古典人物常以奇异魔幻为题材，人物造型梦幻唯美，刻画细致生动。

出自漫画《圣传》迦楼罗王

古典人物的分类

不同地区、不同时代的人物拥有不同的造型特征，根据这些不同的特征，我们可以将东西方人物区分开来，而这些特征对于古代人物同样适用。

东方古典人物

历史型古典人物

东方古典的侠客型

妩媚型东方古典人物

佳人型东方古典人物

西方古典人物

东西方对于不同的古典人物，其造型有着很大的区别。在绘制上，西方人物往往绘制得外形很高大，东方人物外形相对要矮小些；从表现手法上，线条运用得可以更加硬朗些，来体现力量之美，而东方人物的线条在运用上就比较柔和，体现了一种柔美。

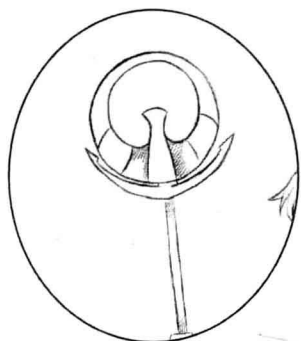

高贵型的西方古典人物

美人型的西方古典人物

科幻型的西方古典人物

科幻型古典人物的主要道具

勇士型的西方古典人物

古典背景的应用

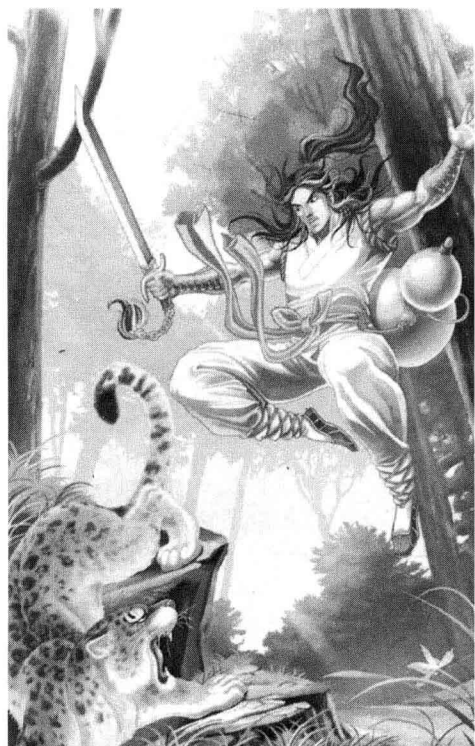
背景通过单幅的背景信息交代故事发生的时间，如古代或是现代、夏季或是冬季、早晨或是傍晚，还可以通过多幅的背景叠画来表现时间的变化。同时背景的特效还可以起到视觉的引导作用。

背景特效的运用

通过绘制人物的外形和背景，清楚地交代故事发生的环境和时间。

渲染或烘托气氛也是场景的重要作用，因为场景在画面中占较大的面积，会影响我们的视觉和心理感受。

漫画背景为漫画人物提供活动的空间，并且通过分层叠压的形式来定位漫画角色的景深位置。

