

超级 漫画素描技法 Q版造型篇

C·C动漫社 编著

超级 漫画素描技法

Q版造型篇

目 录

第1章

了解Q版人物

- 1. 真实人物和Q版人物的差别 6
- 2. 适用于Q版人物的头身比 10
- 3. Q版人物的男女差别 15
- 4. Q版人物各个年龄的表现 19
 - 4.1 婴儿 (0~2周岁) 19
 - 4.2 幼儿 (3~6周岁) 20
 - 4.3 小学生 (7~12周岁) 21
 - 4.4 初中生 (13~15周岁) 22
 - 4.5 高中生 (16~18周岁) 23
 - 4.6 青年 (19~30周岁) 24
 - 4.7 中年 (31~50周岁) 25
 - 4.8 老年 (50周岁以上) 26

第2章

Q版人物的面部表现

- 1. Q版人物面部的表现方式 28
 - 1.1 脸型 28
 - 1.2 眉毛和眼睛 30
 - 1.3 鼻子 34
 - 1.4 耳朵 36
 - 1.5 嘴巴 38
 - 1.6 发型 41
- 2. Q版人物面部表情的表现 44
 - 2.1 喜悦 44

- 2.2 愤怒 46
- 2.3 哀伤 48
- 2.4 吃惊 50
- 2.5 害羞 52
- 2.6 茫然 54

- 3. 不同类型人物面部的变化 56
 - 3.1 天真型人物的面部变化 56
 - 3.2 活泼型人物的面部变化 58
 - 3.3 忧郁型人物的面部变化 60
 - 3.4 温柔型人物的面部变化 62
 - 3.5 反叛型人物的面部变化 64
 - 3.6 冷酷型人物的面部变化 66
 - 3.7 成熟型人物的面部变化 68
- 4. Q版人物的表情符号 70

第3章

Q版人物的身体表现

- 1. Q版人物的身体比例 74
- 2. Q版人物手和脚的比例 76
- 3. Q版人物肢体语言的表现 78
 - 3.1 喜悦时的肢体语言 78
 - 3.2 愤怒时的肢体语言 81
 - 3.3 哀伤时的肢体语言 84
 - 3.4 吃惊时的肢体语言 87
 - 3.5 害羞时的肢体语言 90
 - 3.6 茫然时的肢体语言 93

4. 现实人物到Q版人物的 身体变化	96
4.1 正常身材	96
4.2 矮小身材	100
4.3 肥胖身材	104
4.4 偏瘦身材	108
5. 不同类型人物的身体变化	112
5.1 天真型人物的身体变化	112
5.2 活泼型人物的身体变化	115
5.3 忧郁型人物的身体变化	118
5.4 温柔型人物的身体变化	121
5.5 反叛型人物的身体变化	124
5.6 冷酷型人物的身体变化	127
5.7 成熟型人物的身体变化	130

第4章

Q版人物的服装表现

1. Q版人物的校服	134
2. Q版人物的职业装	137
3. Q版人物的休闲装	140

4. Q版人物的运动装	143
5. Q版人物的另类服装	146
6. Q版人物的民族服饰	149
7. Q版人物的古代装扮	152
8. Q版人物的角色设计	155

第5章

Q版人物的动作表现

1. Q版人物静态的动作表现	158
1.1 站立	158
1.2 蹲	160
1.3 坐	162
1.4 躺	164
2. Q版人物动态的动作表现	166
2.1 走	166
2.2 跑	169
2.3 跳	172
2.4 落地	175
2.5 搏斗	178

第1章

了解Q版人物

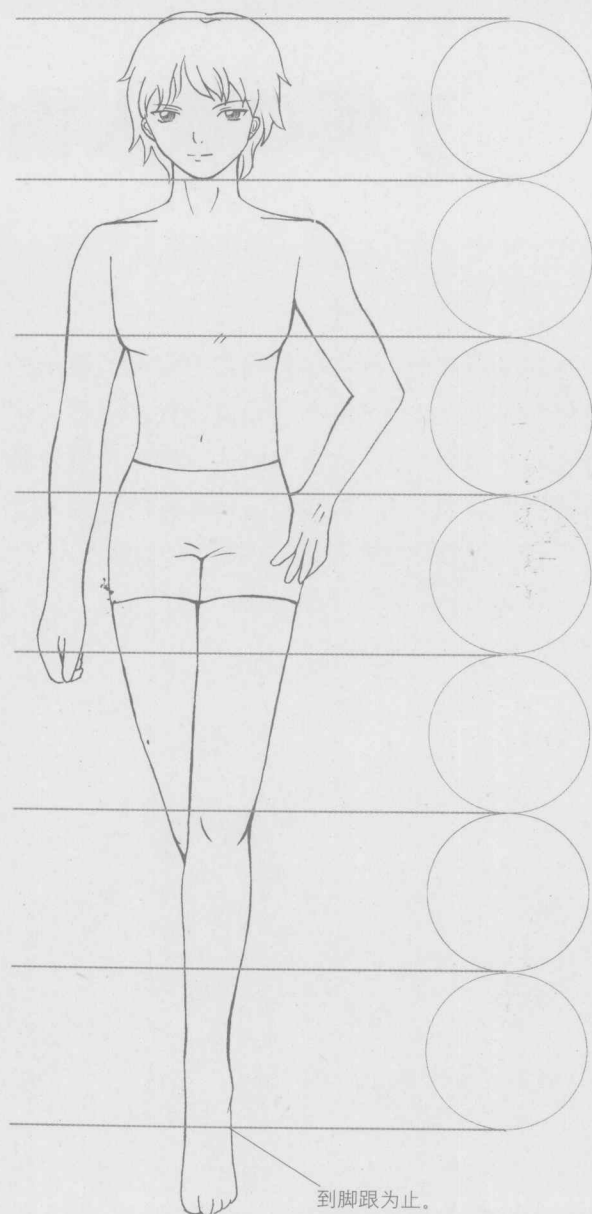
大家在看漫画时,是不是会经常见到我们喜欢的动漫角色的缩小形态呢?是不是觉得那种样子看起来特别可爱和亲切呢?其实这种缩小的人物形象就是我们经常提到的Q版人物。那么到底什么样的形象才能被划分到Q版人物的行列中呢?在接下来的学习中,我们会给大家作一个比较详细的介绍。

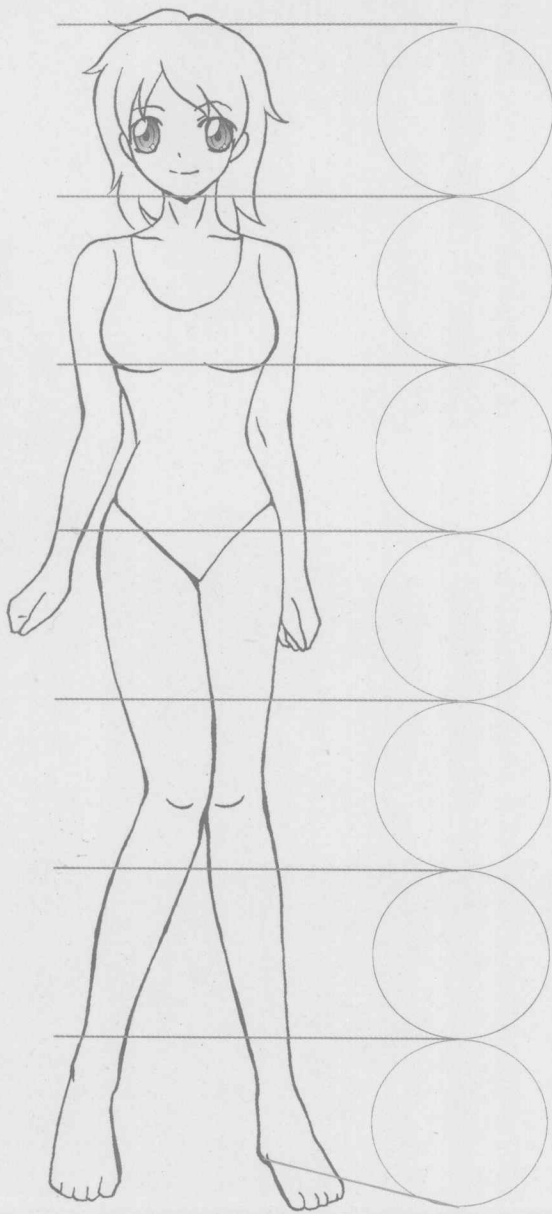
1 真实人物和Q版人物的差别

在绘制漫画的时候，一般情况下是按照人体的标准比例来进行变形的。正常人体的比例在4到8头身之间，如没有发育完全的小孩子一般是4到5头身的比例，而像模特、篮球运动员等就可能是7到8头身。现代人的审美标准认为修长的身材比较美，矮小的身材比较可爱。所以在漫画中，人物的比例可以在2到10头身之间，但最常见的人体比例还是6.5头身和7头身，下图所示的就是漫画中两个标准的7头身男女。

● 7头身男生

● 7头身女生

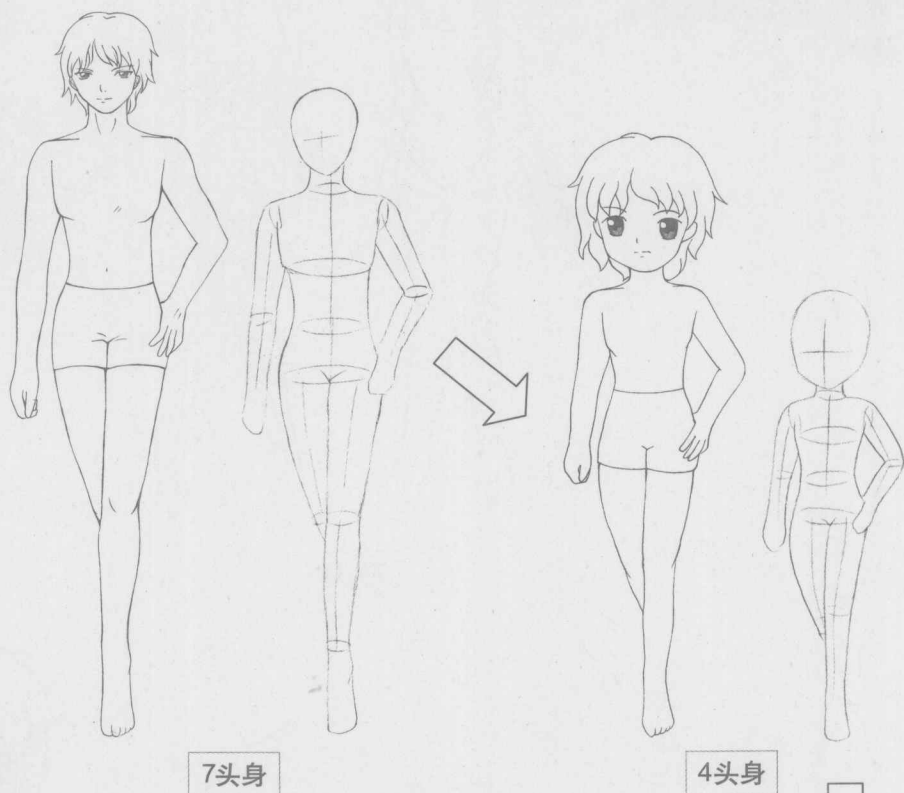

这个女生的腿没有完全伸直，所以在直观上要比7头身短。大家在绘制时也要根据人物的动作，进行适当的比例调整。

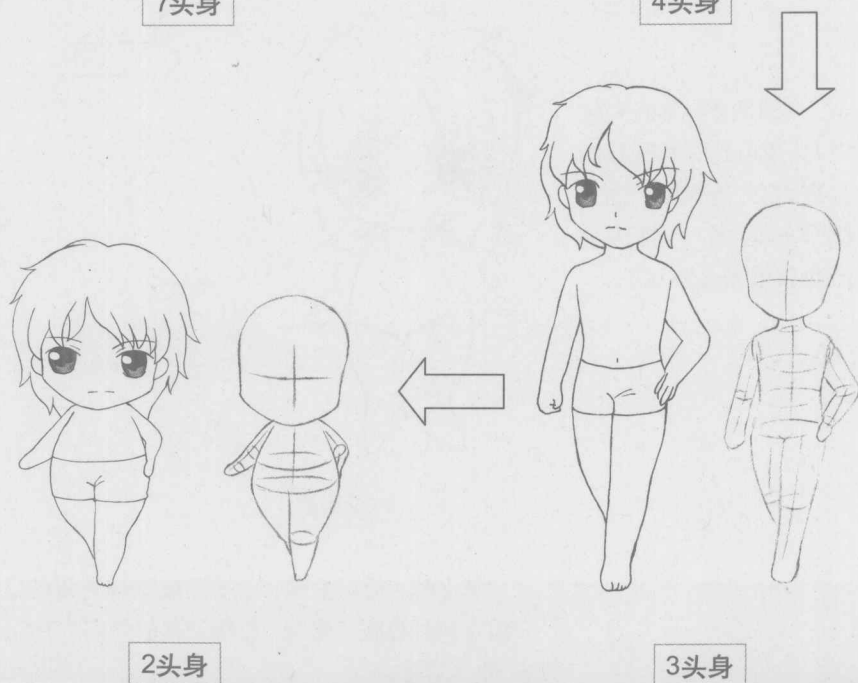
但是在一些特定的情况下,我们也可以把正常比例的人物夸张变形为2到5头身不等。这样可以迎合漫画中将定场合的气氛,通常使用在独立于主题剧情以外的搞笑情节,使剧情更加生动。这种把头身比例缩小的漫画人物就是我们俗称的“Q版”人物。也有的漫画家会把漫画角色变形成Q版人物作为扉页或者海报,以达到更加可爱的效果。

● 男生头身比的变形过程

在7到4头身的变化中,男生的骨骼和肌肉还比较发达,结构也比较明显,身体的棱角清晰分明。

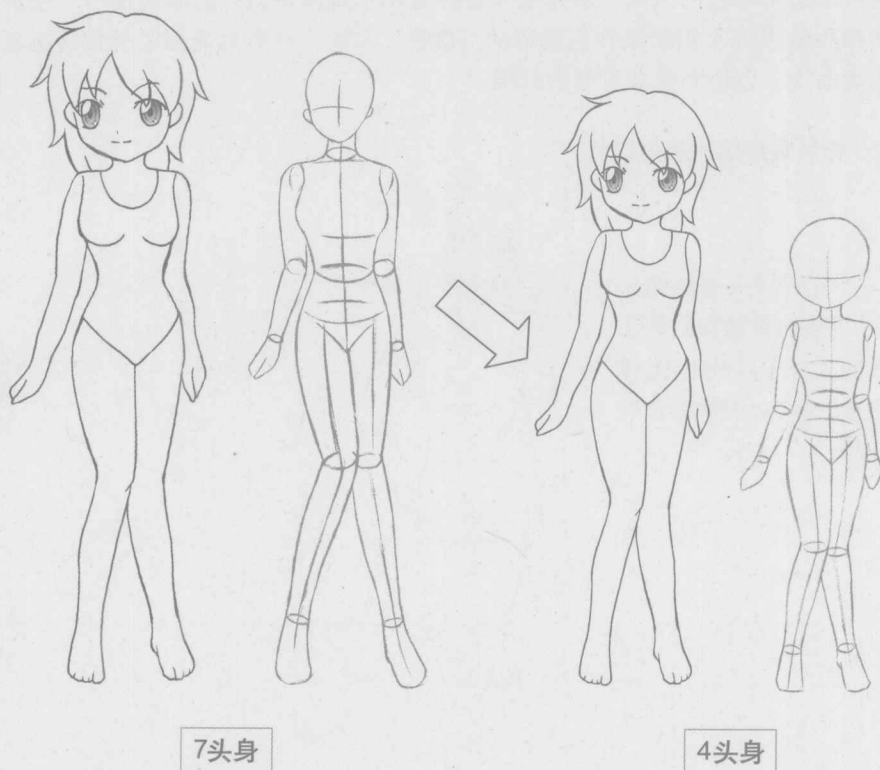

在3到2头身的变化中,骨骼和肌肉的表现明显弱化了,很多结构被忽略,出现了小孩子的一些特征。

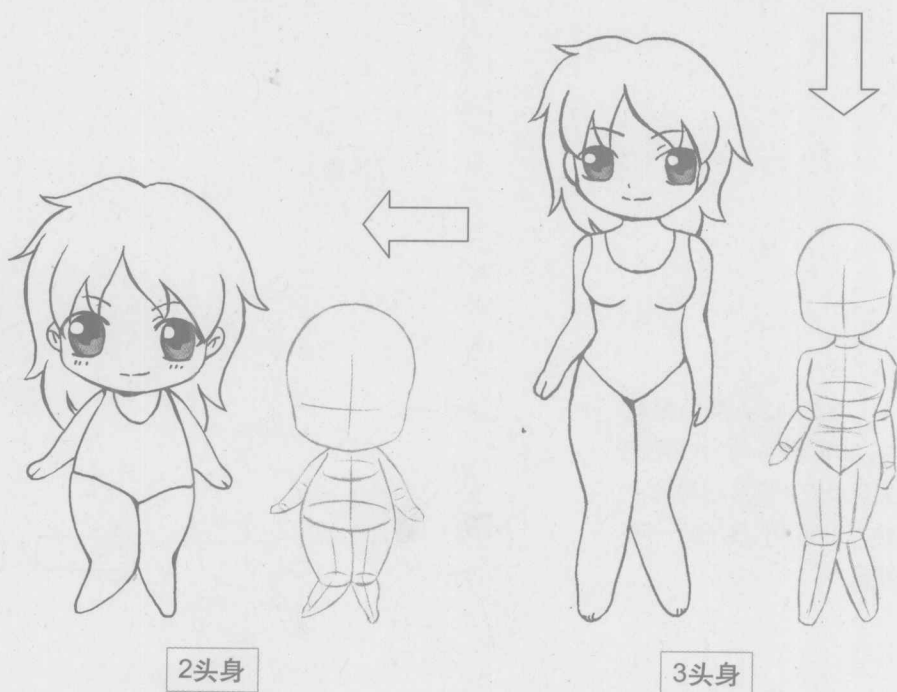

● 女生头身比的变形过程

在7到4头身的变化中，女孩子的关节处还比较分明，性别特征较明显，动态也比较容易表现。

在3到2头身的变化中，女孩子胸部和腰部的分界线逐渐模糊，很多细节被弱化，人物的动态也就没那么明显了。

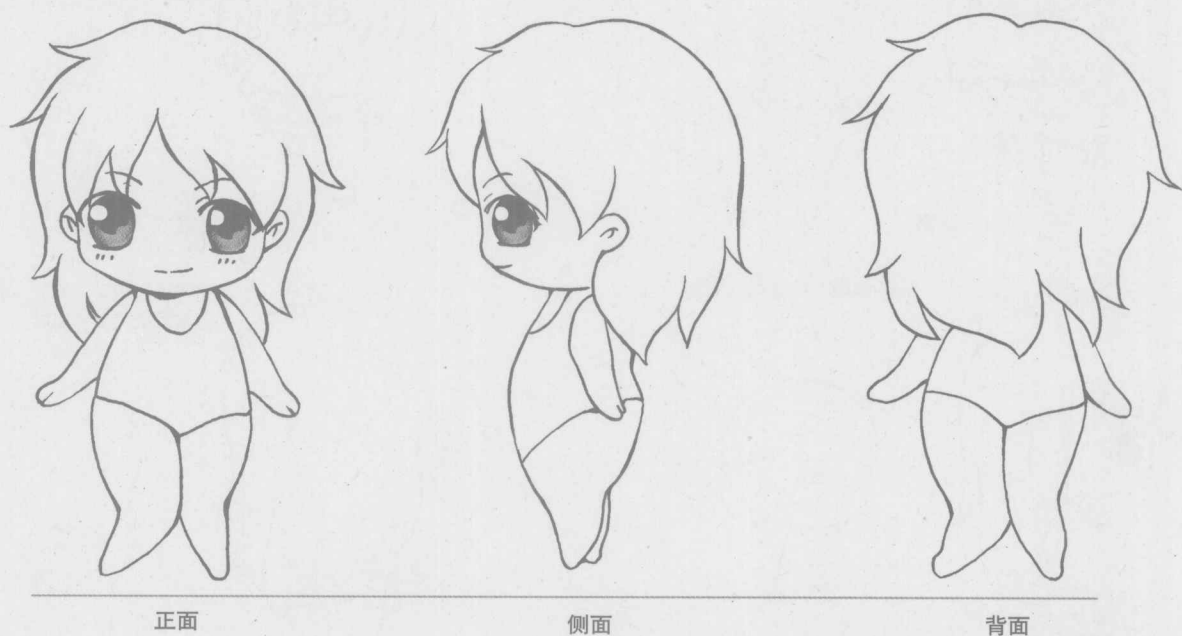
怎么样？很可爱吧！有没有被这样可爱的Q版人物征服呢？是不是也很想画一组这样的Q版人物呢？在接下来的学习中我们会给大家讲解一些具体的绘制方法，供大家参考。

下面是一组男生和女生的2头身Q版三视图, 让我们从不同的角度来看一下Q版人物的整体特征。2头身Q版人物的头和身体各占全身的1/2, 所以我们看不出明显的体貌特征, 身体的很多细节被故意省略掉了, 如鼻子的起伏, 锁骨、腰身的变化, 以及女孩子的曲线等。

● Q版男生2头身三视图

● Q版女生2头身三视图

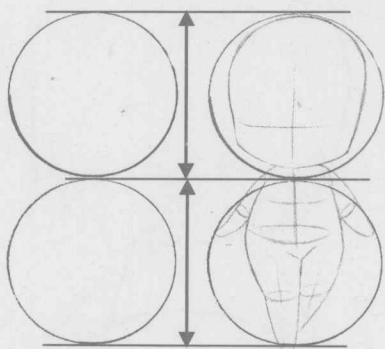

虽然Q版人物的很多身体特征被省略掉了, 但从人物的面部特征来看, 我们还是很容易就能区别出男孩和女孩的。这个问题我们将在后面“Q版人物的男女差别”部分作详细的介绍。

2 适用于Q版人物的头身比

前面我们提到了在一些特定的情况下可以把正常比例的人物夸张变形为2到5头身不等的情况,那么实际表现起来是什么样的呢?我们来看看下面这几组分析图。

● 2头身Q版人物

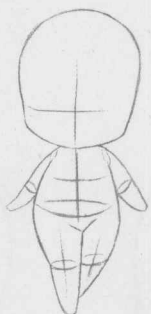
左图是一个2头身Q版人物的结构示意图,一个圈代表一个头长。我们可以看到,在刻画这样的2头身Q版人物时,应该要省略或者弱化一些原有的细节,包括对服装的简化等。

2头身Q版人物与结构的四视图

正面

要注意正面人物的前后透视。

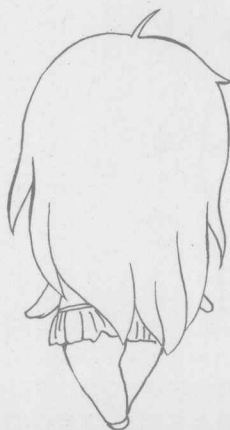
3/4侧面

3/4侧面时会有部分身体被遮挡。

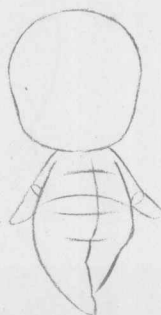
侧面

注意侧面人物的身体厚度。

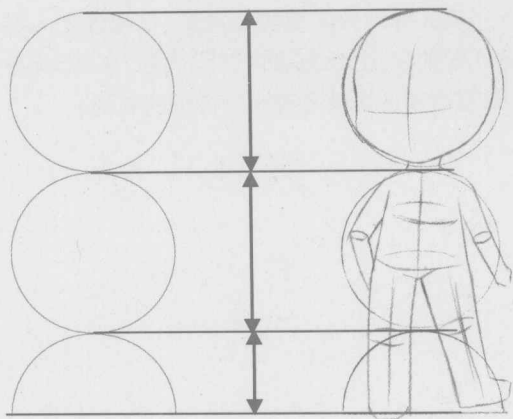

背面

背面时被头发遮挡的部分注意结构不要变形。

● 2.5头身Q版人物

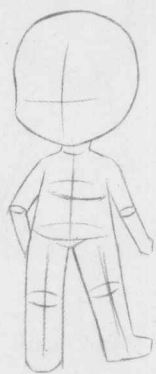

左图是一个2.5头身的人体结构示意图,与2头身相比,人物的下半身要长一些。这个时候就需要一些细节了,如关节部位的描绘和肩膀宽度的表现等等。

2.5头身Q版人物与结构的四视图

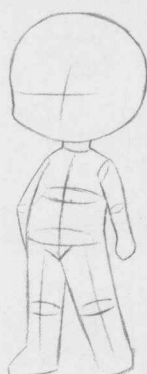
要注意正面人物的左右对称。

正面

3/4侧面时会有一些轻微的透视。

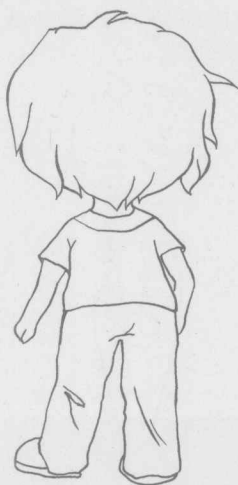
3/4侧面

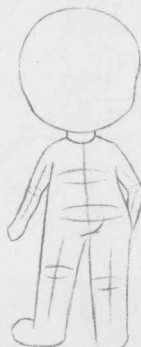
注意侧面与正面的变化。

侧面

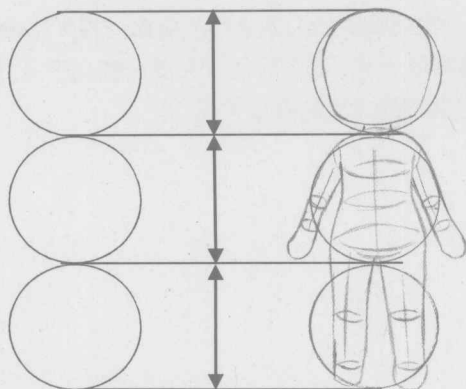

背部的描绘要根据正面来补充。

背面

● 3头身Q版人物

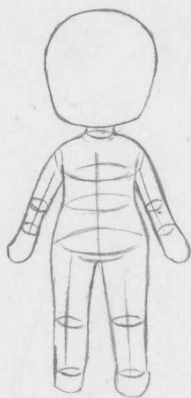

左图是一个3头身的人体结构示意图,在形体上人物已经有了一些明显的变化,比如腰身的起伏等。在画3头身Q版人物时,对服装和装饰品要有比较详细的表现。

3头身Q版人物与结构的四视图

注意正面人物全身的整体性。

正面

3/4侧面时要注意遮挡部位的结构走向。

3/4侧面

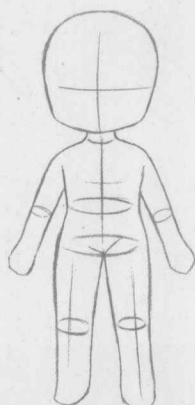
侧面时要体现前后元素的联系。

侧面

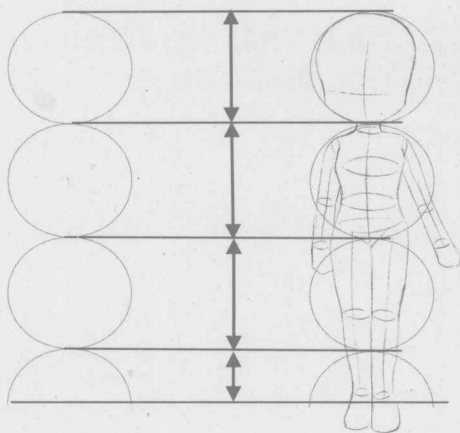

背部细节的刻画很重要。

背面

● 3.5头身Q版人物

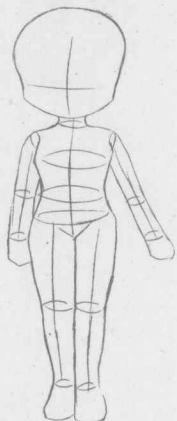
左图是一个3.5头身的人体结构示意图,可以看到,形体已经开始变得修长起来。性别特征逐步明显,不过头部的比例整体看来还是偏大。

3.5头身Q版人物与结构的四视图

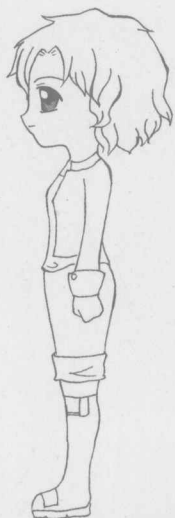
正面时要注意动作变化对整体的影响。

正面

3/4侧面时动作要符合合理的透视变形。

3/4侧面

注意调整手臂位置。

侧面

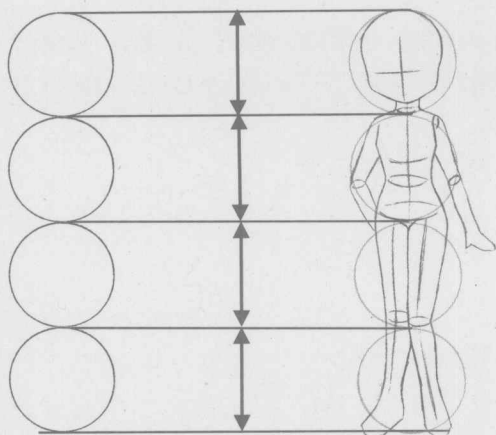

背部时要注意动作方向的转换。

背面

● 4头身Q版人物

左图是一个4头身的人体结构示意图, 我们可以发现, 人物腰部的位置已经开始向上移动, 腿也变得更修长。

4头身Q版人物与结构的四视图

注意女孩头发的不规则性和不对称性。

正面

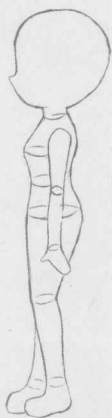
注意身体的重心位置。

3/4侧面

有叉腰动作的右手被身体挡住了。

侧面

注意背后头发的走向。

背面

3 Q版人物的男女差别

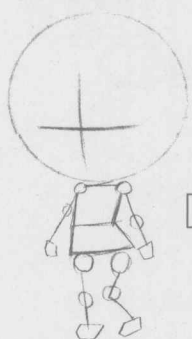
Q版人物在性别上还是有很大差别的,下面我们就来对比一下Q版的男生和女生吧!

● 2头身Q版人物的男女差别

由于男女身体结构不同,所以在绘制过程中一定要注意,男生的骨骼结构要比女生更明显,在强调关节部位时,线条要硬朗一些。

Q版女生(步行动作)

确定关节和结构的位置。

根据动作绘制出人物的轮廓。

给人物添上可爱的卷发和漂亮的衣服。

整理线稿,完成。

Q版男生(步行动作)

确定关节和结构的位置。

勾出人物的身体轮廓。

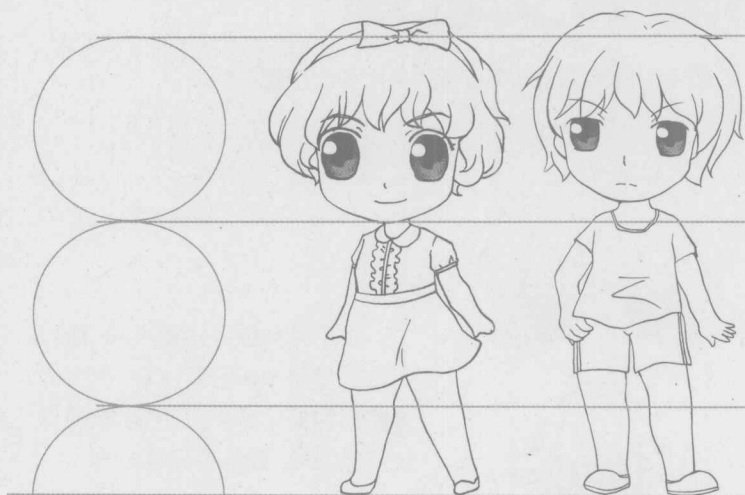

为人物手里加上一本书,给人智慧的感觉。

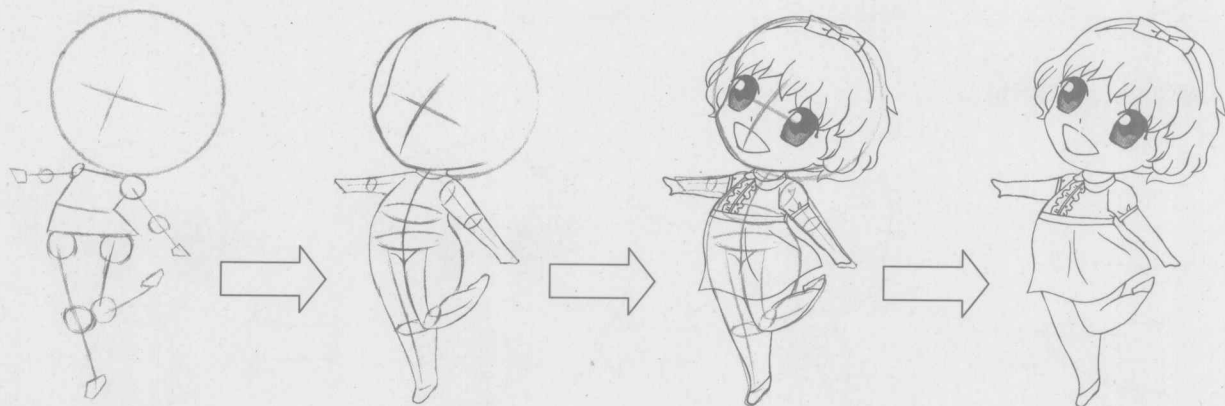
整理线稿,完成。

● 2.5头身Q版人物的男女差别

运动时, 男生比女生的动作更有力量感, 女生的动作要显得更加小巧和灵活。

Q版女生(活泼的跳跃动作)

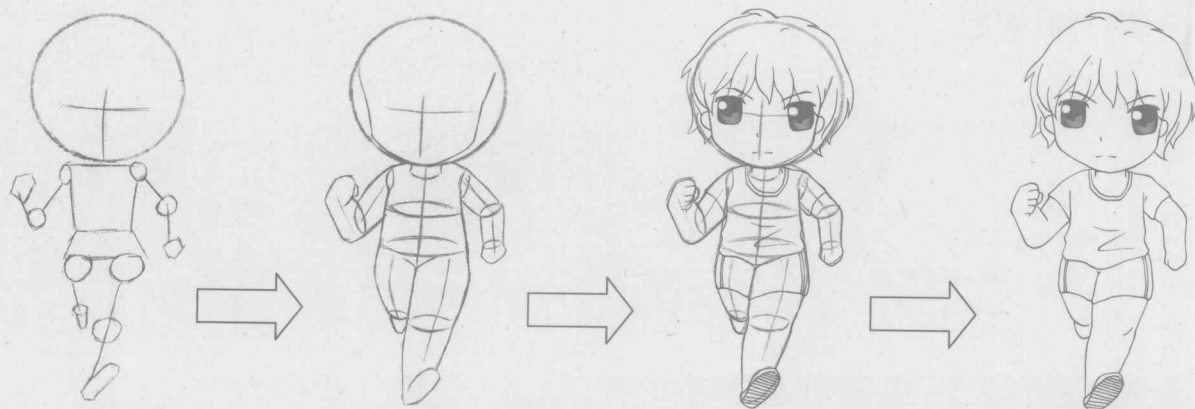
确定关节和结构的位置, 注意手脚的位置。

勾出人物的大体轮廓。

细致描绘出人物跳跃的动作和服饰细节。

清理线稿, 完成。

Q版男生(跑步动作)

确定人物的跑步动作。

在框架的基础上绘制出人物的轮廓。

为人物添上身体细节和衣服。

最后清理线稿, 完成。