

Comiclckers Manga Technique Series VOL.05

激漫

漫画高手
速成系列

第5部

漫画人物 角色设定 的技巧

(日)美术出版社 著
刘力 译

角色设定模式一览表让您
自由自在地设定角色!

附有丰富、实用、多主题
的角色设定素材!

辽宁科学技术出版社

LIAONING SCIENCE AND TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

B
BOOKLI

Experts Manga Technique Series VOL.05

激漫

漫画高手
速成系列

第 5 部

漫画人物 角色设定的技巧

(日)美术出版社 著
刘 力 译

辽宁科学技术出版社

· 沈阳 ·

前言

无论在漫画、游戏还是小说作品中，角色设定都越来越重要。作品中出场角色的作用已经远远超越了其自身价值，变得和故事情节一样举足轻重。因此，以出场角色为原型制作成的模型或小配饰等商品在市场上大量销售也就不足为奇了。

读者们非常关注作品中角色的特征是否与众不同，角色的性格是否突出，是否属于自己喜欢的类型，角色是否和故事情节相吻合等内容，希望能够在作品中找到自己喜欢的角色。本书将详细介绍如何塑造出令读者和创作者都喜爱的充满魅力的角色。

以手塚治虫、ISHINOMORI SHOTARO（石ノ森章太郎）等漫画大师为代表的众多职业漫画家写过许多介绍绘画技巧的工具书。本书并不是以介绍绘制漫画角色的技巧为主要内容，当然漫画丛书或激漫系列中的其他分册已就绘制漫画角色的技巧做了详细介绍。角色创作中最重要的一点是，在使用铅笔或蘸水笔绘制角色之前，先要构思好这是怎样的角色，具有什么样的性格。本书就如何塑造角色做了详细的说明，可以说浓缩了角色设定的技巧。

例如，在一般介绍如何绘制漫画角色的书中会提到“把握角色的性格进行绘制”，而本书则会告诉您“如何在绘制人物之前，先构思好角色性格的框架”。

作为作者，您要理解自己塑造的角色，角色为什么会这么做，角色在考虑什么，要完成什么样的使命，只有这样才能从我们的画笔下诞生出生动的角色来。

希望那些在角色设定方面比较生疏的读者，能够通过阅读本书，打下坚实的角色创作基础。

本书阅读指南

● 本书目的

使读者掌握漫画（也可以是小说）角色设定的知识及技巧，理解什么是角色设定；通过使用角色设定模式一览表的形式，让所有的人都可以掌握塑造受大家喜爱并充满魅力角色的技巧。

● 适合阅读本书的读者

漫画、小说或者剧情类游戏创作爱好者；
想成为漫画家、作家或者编剧的人；
职业漫画家、作家或者编剧；
在创作角色过程中遇到困难的人；
在构思故事情节时遇到困难的人；
想深入了解如何塑造角色的人；
想知道如何将角色商业化应用的人；
在交稿前突然被编辑通知要增加角色戏份而一筹莫展的漫画家或作家。

● 本书使用方法

阅读本书的说明部分，理解什么是角色；
通过做练习，分析自己已经掌握到何种程度；
然后，了解塑造角色的模式；
通过使用角色设定模式一览表，实际创作角色；
最后，通过实际创作设定角色，增加实战经验。

CONTENTS

目录

- 2 前言
- 3 本书阅读指南

7 第一章 角色设定的基本功

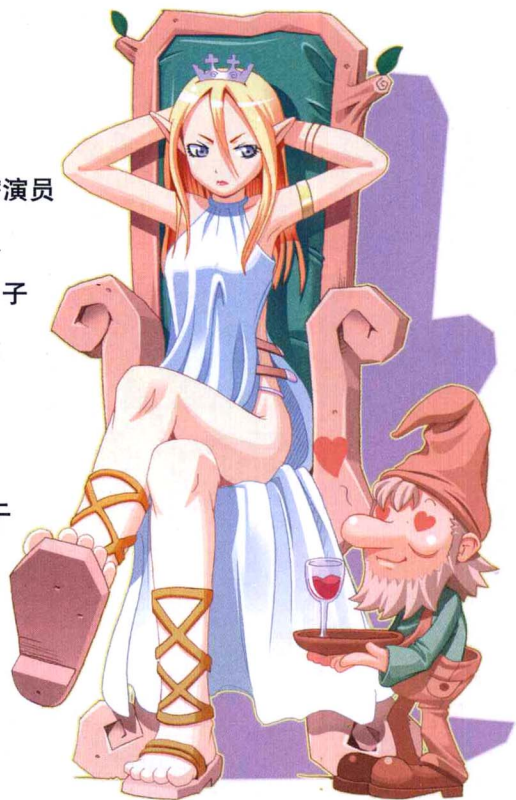
- 8 根据漫画类型设定角色
- 10 角色设定的四个步骤
- 12 角色要有明确的目标
- 16 角色要有明确的动因
- 20 为角色构思情节
- 26 把动因和目标有机结合起来

- 28 练习①如何把角色设定成一个令人瞩目的主人公？
- 30 练习②构思动因和目标

第二章

角色设定的模式

- 34 角色设定可以模式化
- 36 角色设定的14种模式
- 37 角色设定模式一览表
- 38 被囚禁的公主
- 42 不满足于现状的奋进者
- 46 双重面孔的男人
- 50 武装女斗士
- 54 超越时空的恋人
- 58 疯狂博士
- 62 向创造者挑战的角色
- 94 练习③分析自己喜欢的漫画或动画片中的角色属于哪一种角色模式?
- 96 练习④使用角色设定模式一览表, 尝试塑造角色
- 66 幕后高手
- 70 骗术高超的滑稽演员
- 74 不成熟的继承人
- 78 会使用魔法的弟子
- 82 指引道路的圣贤
- 86 双胞胎
- 90 兄弟

99 第三章

角色设定的细节

- 100 不要让角色一出场就表现得过于完美
- 103 通过外形和性格的反差来突出角色
- 106 设定主人公的竞争对手和配角
- 107 练习⑤描绘需要不断成长的角色
- 108 练习⑥描绘具有反差特点的角色
- 109 结束语

第一章

角色设定的基本功

本章将详细地介绍角色设定的基本要点。在实际创作时，还需要自己多加揣摩加深理解，熟练掌握角色设定的基本功。

contents

根据漫画类型设定角色
角色设定的四个步骤
角色要有明确的目标
角色要有明确的动因
为角色构思情节
把动因和目标有机结合起来

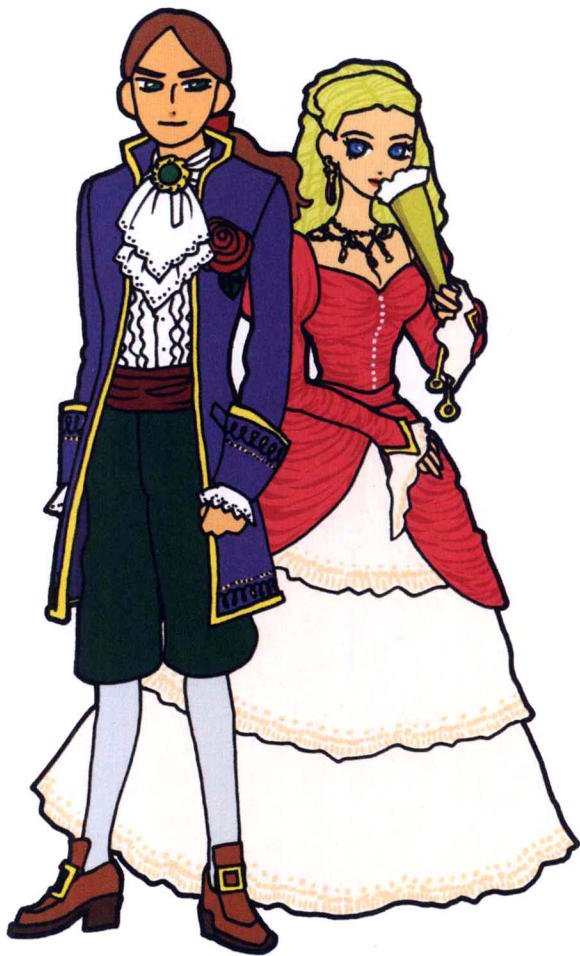

根据漫画类型设定角色

画漫画时，大家都想按照自己的喜好画出俊男美女角色，或帅气强悍，或靓丽小巧。但是，如果自己喜爱的角色形象与故事情节或漫画主题不符，那么无论多么喜欢也要放弃。我们必须明确自己要画什么类型的漫画，要讲述一个什么样的故事，让读者一看我们塑造的角色，就知道这是一本什么题材的漫画。

例如：塑造现代校园里的角色

如果漫画主题是以现代校园为舞台背景的青春故事或爱情喜剧，身着校服的少女角色则再恰当不过了。

例如：塑造中世纪英雄年代或浪漫宫廷爱情的角色

如果叙述的是勇敢的骑士为营救公主和魔鬼搏斗的故事，或者是宫廷生活为背景的王公贵族的爱情生活，角色的衣着就适合采用中世纪的华贵服饰，这样人物的形象就很明朗直观。

例如：塑造战国时期的角色

如果画出身着铠甲，武士刀枪相见的场面，相信所有人都会立刻明白“这叙述的是战国时期的故事”。如果想讲述战国时期武士努力奋斗的故事或诸侯割据时代的故事，建议采用此方法塑造角色。

例如：塑造众多电影题材中常见的感人角色

如果讲述的是一个可爱小女孩的冒险经历，或是她在与其他角色的交往过程中不断成长的情感故事，可以把主人公设计成一个小学女生，并有意识地设计出她和小狗嬉闹的场面，来表现她充满爱心的性格。

例如：塑造偶像角色

如果想画很多美男子，可以以演艺圈为背景，讲述偶像成名的故事，或讲述平时是个青春偶像，一旦坏人出现就摇身一变，成为与邪恶势力作斗争的人物的故事。

角色设定的四个步骤

让我们一起进入角色设定的过程。首先要设定漫画里最重要的角色，也就是主人公。本书建议分四个步骤设定魅力十足的角色，只要掌握了这四个步骤，就能够轻松地塑造角色。这四个步骤也是角色设定的窍门。下面列举一些实例来说明，让我们体会一下角色设定的过程。

01

角色要有明确的目标

角色要时刻抱有明确的目标，并为达到目标而努力奋斗。既可以是“向自己一直爱慕的高年级男同学告白”、“在格斗比赛上夺冠”等具体的目标，也可以是“通过寻找自我的旅途来认知自己”、“突破低迷的状态”等并不具体的目标。在为实现目标而努力的过程中，角色在不断地成长，这种成长的过程就是所谓的故事情节。所以，对角色来说，抱有明确的目标是非常重要的。

➡ P12

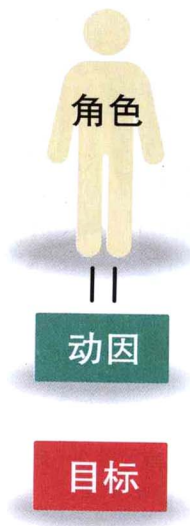
为实现目标而努力奋斗的角色

02

角色要有明确的动因

角色在为实现目标而奋斗的过程中，难免有误入歧途或迷失方向的时候。如果不考虑角色要实现这个目标的动因，角色的行为就会盲目性很强。这里的“为什么要实现这个目标”就是“动因”。诸如“想获得冠军奖金”、“不能再这样消沉下去”的想法就是所谓的“动因”，一定要准确把握角色的动因。

➡ P16

如果没有动因，就没有向目标努力的动力

03

为角色构思情节

接下来，就让我们试着通过故事情节把目的和动因有机地结合起来。例如：角色的动因是“想成为一个淑女”，而她的目标是“向自己一直爱慕的高年级男学长告白”。这样的设计虽然可以理解，但仍然略感牵强。如果动因设定为“过去经常被人家批评说动不动就打架，像个男孩子，想要改变这种形象”，那么以“准备亲手给自己心仪的高年级男学长做情人节巧克力”为目标，读者就会立刻明白这是一个“想要完善自我的积极向上的女孩子”。

➔ P20

进行简单易懂的辅助性说明

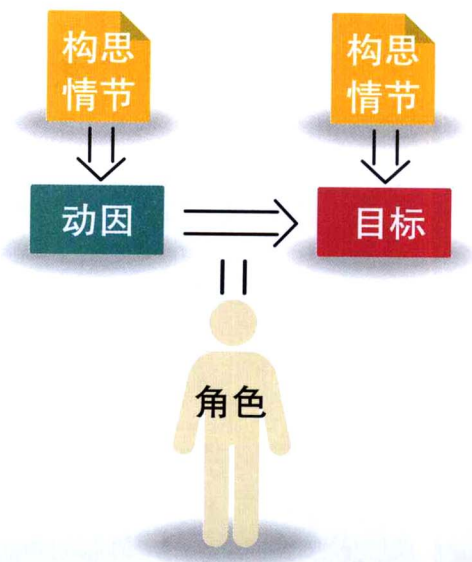
04

把动因和目标有机结合起来

最后，把上述内容进行整理后有机地结合起来。如果把上述内容按照“因为XXX（原因、动因）→所以要完成某事（目标）”的顺序整理好，再添加上“使用XXX/为了XXX/和XXX一起”等细节设定，整个角色设定就变得简单易懂了。

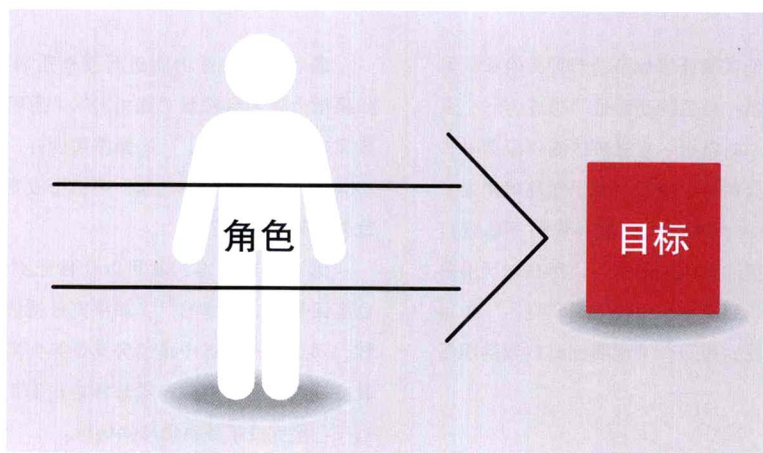
通过上述工作，就可以让自己充分把握“这个角色应该是这么考虑的”。如果充分把握了角色的思想过程，那么再描述这个角色究竟是如何实现目标的，设计其完成过程也就变成一项非常轻松的工作了。这也就相当于已经完成了故事情节构思。

➔ P26

角色要有明确的目标

我们设计的角色要时刻抱有明确的目标，并为实现目标而努力。角色的目标可以是“一定要抵达某个具体的目的地”这样有明确现实方向的目标，也可以是“我一定要成为女演员！”这种精神上的追求。为了实现目标，角色需要付出许多努力，克服各种各样的困难，在这一过程当中角色也不断地成长。漫画要描写人物角色的成长过程(随着时间的推移，角色的情形会发生变化)，所以让角色抱有明确的奋斗目标对塑造角色的性格和故事情节的展开都是至关重要的。下面我们结合实例，看看角色是如何树立目标的。

目标

为达到目标而努力

||

故事情节的展开

避免进入只着重描写角色的长相、三围等外形特征的误区

在一张空白的画纸上，自由地绘画并构思漫画的故事情节和角色是非常快乐的事情。

一般人都会从角色的长相、身高、三围等外形开始描写，并且有很多人认为这就是角色设定，本书不提倡通过外形描写来设定角色的做法。

建议您在设定角色外形之前，一定要先设定出角色的思维方式和性格。

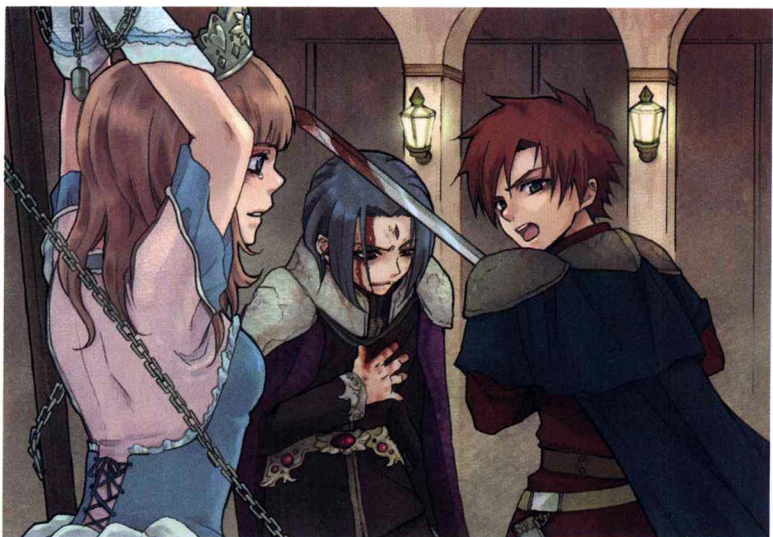
注意!

角色为达到目标而努力，时间也随之推移。在此过程中，角色的内心世界会发生各种各样的变化并不断成长。这个成长的过程就是“故事情节”。

“目标” 实例 01

救助被囚禁的公主

王子和骑士的目标是救助被囚禁的公主，也可以换一种形式，比如夺回被迫成婚的公主。

格斗比赛夺冠

角色的目标是从格斗比赛的选拔赛中胜出并夺冠，也可以不是格斗比赛，而是足球世界杯或学校的球技大赛等各种形式。

成为班上最漂亮女生的男朋友

角色的目标是做班上最漂亮女生的男朋友，成为大家最羡慕的人。也可以把角色设定为女生，而她的目标是要努力成为班上最帅男生的女朋友。

“目标” 实例 02

打败传说中的怪兽

住在杳无人烟的峡谷中的怪兽经常出来危害百姓的生活，角色的目标是打败怪兽，换取百姓安居乐业的生活。类似题材有打败恐龙，恢复平常的安稳生活。

乱世英雄一统天下

在诸侯割据的年代，角色的目标是率领自己的军队，打败众多与其抗衡的将领，统一天下。类似题材还有角色在大公司里出人头地，最后终于登上总裁的宝座。

揭露校长的不法行为

学生会或有正义感的学生们的目标是揭露大人们或者是校长的不法行为。类似题材还有指出上级的不正当行为，也就是所谓的“劝恶从善”。

救援被困在事故现场的人员

在救援工作开展得非常艰难的事故现场，角色的目标是尽快营救幸存者。可以在此基础上进一步设计如何在救援幸存者的时候，避免发生更大的事故。

战胜竞争对手

在体育比赛中，角色战胜自己的竞争对手，取得冠军。这与“在格斗比赛上夺冠”相同，都是以努力战胜对手为题材。

铲除吸血鬼

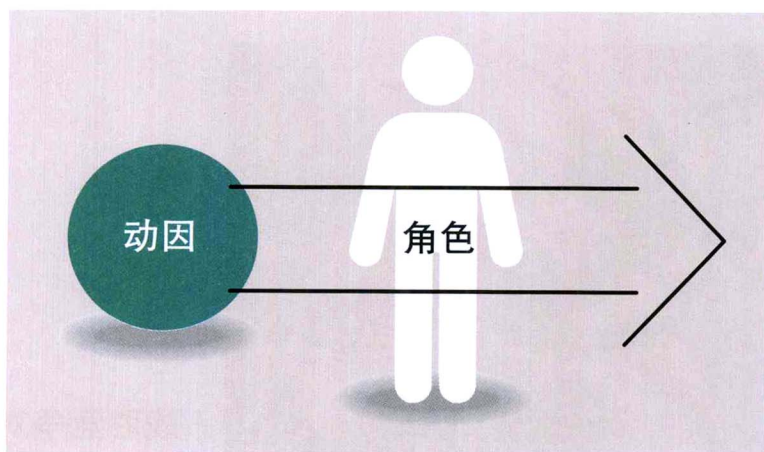
面对吸血鬼的恶行，吸血鬼的克星站在受害者亲属的位置上，目标是铲除吸血鬼，换取平静的生活。也可以是消灭其他伤害百姓的怪物。

角色要有明确的动因

角色为达到目标而努力，我们必须明确角色为什么要达到这个目标，这里的“为什么”，就是所谓的“动因”。比如“为要实现XXX”、“为了某人去做”、“为了成为XXX”等“理由”。如果动因不明确，角色的努力就没有意义，读者会不知道出场角色为什么为达到目标而努力。

下面我们结合具体的实例，介绍如何构思角色的动因。

角色有 **动因**

||

目标 为达到目标而努力

注意!

角色首先要有明确的动因，而后为达到目标而奋斗。明确动因有利于角色的性格塑造。

那么，我们首先要考虑，为什么塑造角色不是首先塑造外形，而是首先要塑造角色的思想和性格等内在方面。

这也正是本书的观点。简单地概括为“塑造有丰富内涵的完美角色”。

即使外形再潇洒的角色，如果不知道在想什么，没有一个角色性格上的定位，角色也会变得索然无味。为了避免出现这种问题，建议在塑造角色内在精神上下工夫。