

超级漫画入门讲座

综合角色篇

爱卡动漫 / 编著

造型基础 外形绘制

生动角色 类型分析

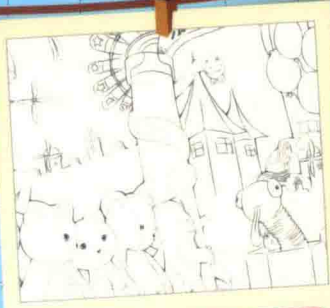
单幅构图 效果线应用

道具表现 气氛场景

校园角色 情景展现

描摹练习 图例展示

超级漫画 入门讲座

综合角色篇

爱卡动漫 / 编著

律师声明

北京市中友律师事务所李苗苗律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关严厉打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-50856028

E-mail: editor@cypmedia.com

图书在版编目(CIP)数据

超级漫画入门讲座. 综合角色篇/ 爱卡动漫编著 -2版. -北京: 中国青年出版社, 2015.8

ISBN 978-7-5153-3716-6

I.①超... II.①爱... III.①漫画-人物画技法 IV.①J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第187267号

超级漫画入门讲座——综合角色篇

爱卡动漫 编著

出版发行：中国青年出版社

地 址：北京市东四十二条 21 号

邮政编码：100708

电 话：(010) 50856188 / 50856199

传 真：(010) 50856111

企 划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

责任编辑：张海玲

封面制作：吴艳峰

印 刷：北京盛彩捷印刷有限公司

开 本：787×1092 1/16

印 张：13

版 次：2015 年 12 月北京第 2 版

印 次：2015 年 12 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5153-3716-6

定 价：53.00 元

本书如有印装质量问题，请与本社联系

电话：(010) 50856188 / 50856199

读者来信：reader@cypmedia.com

投稿邮箱：author@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：<http://www.cypmedia.com>

目录 CONTENTS

超级漫画入门讲座

综合角色篇

讲座第一篇

表现魅力角色的 绘画基础

- 1.1 表现角色的相貌 6
 - 画出角色的相貌 6
 - 不同相貌的绘制 7
 - 表现角色的年龄和性别 8
 - 画出生动的表情 10
- 1.2 表现不同角色的身体 12
 - 不同角色的身体比例 12
 - 角色体型的表现 16
 - Q版人物身体的绘制 18
 - 矮小体型和Q版角色的绘制流程 19

讲座第二篇

根据角色类型赋予 其魅力

- 2.1 区别角色的魅力元素 24
 - 脸部表情 24
 - 头发的绘制 27
 - 不同颜色头发的绘制 28
 - 金发与黑发的绘制流程 29
 - 动作与神态 30
 - 站立姿势的绘制流程 31
 - 走、跑、跳的绘制 32

- 各种动作的绘制流程 35
- 不同服装的绘制 36
- 角色服装的绘制流程 39
- 衣服褶皱的表现 39
- 2.2 各种角色的简介 40
 - 不同类型人物的简介 40
- 2.3 追加角色的个性魅力 44
 - 角色的不同魅力 44

讲座第三篇

创造出令人心动的 魅力角色

- 3.1 各种现代角色的绘制 52
 - 校园角色的绘制 52
 - 家庭成员的绘制 54
 - 成长伙伴的绘制 56
 - 甜蜜恋人的绘制 58
 - 现代人物的绘制流程 60
- 3.2 神奇的奇幻魔法角色 62
 - 魔法角色的绘制 62
 - 奇幻角色的绘制 63
 - 奇幻魔法角色的绘制流程 65
- 3.3 与众不同的古代人物 66
 - 古代人物的绘制 66
 - 古代人物的绘制流程 69

讲座第四篇

通过构图、背景及道具展现角色的魅力

- 4.1 表现各种角色的登场 74
 - 构图的应用 74
 - 人物登场 76
- 4.2 展现角色魅力的背景和场景 78
 - 气氛场景 78
 - 背景与人物相结合 83
- 4.3 展现角色魅力的道具 88
 - 普通道具 88
 - 另类道具 90
 - 宠物及布偶女孩的绘制流程 91
- 4.4 展现角色魅力的效果线 92
 - 各种效果线的运用 92
 - 各种效果线的绘制 95

讲座第五篇

校园场景角色的区分 “上学·班级”

- 5.1 登场人物&场景介绍 100
- 5.2 睡眼惺忪地骑自行车上学 102
 - 不同的上学道路 102
 - 交通工具的描绘 103
 - 交通工具内部的描绘 103
- 5.3 守在学校门前的训导主任 104
 - 清晨校门前师生的较量 104
 - 不同的校园风格 105
- 5.4 杂物柜中的情书 106
 - 收到情书后的情绪变化 106
 - 感情变化的场景表现 107
- 5.5 和喜欢的男生打招呼 108
 - 魅力男生的介绍 108
 - 男女生关系的表现 109
- 5.6 教室中快乐的对话 110

- 教室中的各种场景 110
- 不同类型角色的介绍 111
- 5.7 两人的午休时光 112
 - 恋爱的表现 112
 - 两人亲密动作的描绘 113
 - 校园内的不同群体 114
 - 不同风格的学生制服 116

讲座第六篇

以教室为舞台展开 的校园青春剧“上课”

- 6.1 登场人物&场景介绍 122
- 6.2 从教室后面偷偷潜入的场景 124
 - 潜入教室 124
 - 老师愤怒的表现 124
 - 偷溜进教室的主人公 125
- 6.3 注意力分散的表现 126
 - 犯困的表现 126
 - 教室里发生的各种情节 127
- 6.4 优等生形象的塑造 128
 - 优等生的种类 128
 - 优等生的未来 129
- 6.5 和不擅长的数学苦斗 130
 - 表情痛苦的变化 130
 - 身体痛苦的表现 130
 - 苦恼的表现 131
- 6.6 演奏小提琴 132
 - 演奏乐器 132
 - 乐器的变化 133
- 6.7 沉浸在学习中 134
 - 特征描绘 134
 - 不同角色的表现方法 136
 - 不同角色定位 137

讲座第七篇

闪耀的青春物语 “社团活动”

- 7.1 登场人物&场景介绍 142
- 7.2 充满活力的排球练习 144
 - 小道具的绘制 144
 - 排球运动方式 144
 - 中场休息 145
- 7.3 表现美丽的脸庞和汗水 146
 - 笑容的展现 146
 - 特技的演绎 147
- 7.4 配合默契的双打 148
 - 两人的校园生活 148
 - 人物的双面性展示 149
- 7.5 各种女主角 150
 - 拍摄现场的描绘 150
- 7.6 广播室中两人独处 152
 - 广播室中的男女主角 152
- 7.7 个性角色的集中地 154
 - 同好会的活动 154
 - 多彩的校园服装 156
 - 充满回忆的场景 158

讲座第八篇

活跃角色的校园 漫画表演场所 “大型校园活动”

- 8.1 登场人物&场景介绍 164
- 8.2 个性多样的招待员 166
 - 各种场景的表现 166
- 8.3 狂热的现场表演 168
 - 学校中的活跃分子 168
- 8.4 迷人的游泳池边 170
 - 游泳池边的风景 170

- 8.5 在观光地约会 172
 - 意想不到的美丽风景 172
- 8.6 发生在温泉中的小事件 174
 - 泡温泉时的小插曲 174
- 8.7 充满眼泪的毕业典礼 176
 - 哭泣的脸庞 176
 - 不同校园活动中的各种服装 178
 - 不同活动中的不同场景 180

讲座第九篇

利用环境表现角色 和场景“校园各处”

- 9.1 登场人物&场景介绍 186
- 9.2 追踪可疑的两人 188
 - 场景以及人物的描绘 188
- 9.3 老师们的日常活动 190
 - 办公室中发生的事情 190
- 9.4 校园暴力事件的场景 192
 - 两人关系的表现 192
 - 人物介绍 192
- 9.5 学校的另一面 194
 - 教室的描绘 194
- 9.6 一触即发——不良少年之间的斗争 196
 - 各种不良分子 196
- 9.7 天台上的争吵 198
 - 男生女生的形象 198
 - 校园各处速解 200
 - 校园各处速解+角色 202
 - 不同角色展示 206

超级漫画 入门讲座

综合角色篇

爱卡动漫 / 编著

目录 CONTENTS

超级漫画入门讲座

综合角色篇

讲座第一篇

表现魅力角色的 绘画基础

- 1.1 表现角色的相貌 6
 - 画出角色的相貌 6
 - 不同相貌的绘制 7
 - 表现角色的年龄和性别 8
 - 画出生动的表情 10
- 1.2 表现不同角色的身体 12
 - 不同角色的身体比例 12
 - 角色体型的表现 16
 - Q版人物身体的绘制 18
 - 矮小体型和Q版角色的绘制流程 19

讲座第二篇

根据角色类型赋予 其魅力

- 2.1 区别角色的魅力元素 24
 - 脸部表情 24
 - 头发的绘制 27
 - 不同颜色头发的绘制 28
 - 金发与黑发的绘制流程 29
 - 动作与神态 30
 - 站立姿势的绘制流程 31
 - 走、跑、跳的绘制 32

- 各种动作的绘制流程 35
- 不同服装的绘制 36
- 角色服装的绘制流程 39
- 衣服褶皱的表现 39
- 2.2 各种角色的简介 40
 - 不同类型人物的简介 40
- 2.3 追加角色的个性魅力 44
 - 角色的不同魅力 44

讲座第三篇

创造出令人心动的 魅力角色

- 3.1 各种现代角色的绘制 52
 - 校园角色的绘制 52
 - 家庭成员的绘制 54
 - 成长伙伴的绘制 56
 - 甜蜜恋人的绘制 58
 - 现代人物的绘制流程 60
- 3.2 神奇的奇幻魔法角色 62
 - 魔法角色的绘制 62
 - 奇幻角色的绘制 63
 - 奇幻魔法角色的绘制流程 65
- 3.3 与众不同的古代人物 66
 - 古代人物的绘制 66
 - 古代人物的绘制流程 69

讲座第四篇

通过构图、背景及道具展现角色的魅力

- 4.1 表现各种角色的登场 74
 - 构图的应用 74
 - 人物登场 76
- 4.2 展现角色魅力的背景和场景 78
 - 气氛场景 78
 - 背景与人物相结合 83
- 4.3 展现角色魅力的道具 88
 - 普通道具 88
 - 另类道具 90
 - 宠物及布偶女孩的绘制流程 91
- 4.4 展现角色魅力的效果线 92
 - 各种效果线的运用 92
 - 各种效果线的绘制 95

讲座第五篇

校园场景角色的区分 “上学·班级”

- 5.1 登场人物&场景介绍 100
- 5.2 睡眠惺忪地骑自行车上学 102
 - 不同的上学道路 102
 - 交通工具的描绘 103
 - 交通工具内部的描绘 103
- 5.3 守在学校门前的训导主任 104
 - 清晨校门前师生的较量 104
 - 不同的校园风格 105
- 5.4 杂物柜中的情书 106
 - 收到情书后的情绪变化 106
 - 感情变化的场景表现 107
- 5.5 和喜欢的男生打招呼 108
 - 魅力男生的介绍 108
 - 男女生关系的表现 109
- 5.6 教室中快乐的对话 110

- 教室中的各种场景 110
- 不同类型角色的介绍 111
- 5.7 两人的午休时光 112
 - 恋爱的表现 112
 - 两人亲密动作的描绘 113
 - 校园内的不同群体 114
 - 不同风格的学生制服 116

讲座第六篇

以教室为舞台展开 的校园青春剧“上课”

- 6.1 登场人物&场景介绍 122
- 6.2 从教室后面偷偷潜入的场景 124
 - 潜入教室 124
 - 老师愤怒的表现 124
 - 偷溜进教室的主人公 125
- 6.3 注意力分散的表现 126
 - 犯困的表现 126
 - 教室里发生的各种情节 127
- 6.4 优等生形象的塑造 128
 - 优等生的种类 128
 - 优等生的未来 129
- 6.5 和不擅长的数学奋斗 130
 - 表情痛苦的变化 130
 - 身体痛苦的表现 130
 - 苦恼的表现 131
- 6.6 演奏小提琴 132
 - 演奏乐器 132
 - 乐器的变化 133
- 6.7 沉浸在学习中 134
 - 特征描绘 134
 - 不同角色的表现方法 136
 - 不同角色定位 137

讲座第七篇

闪耀的青春物语 “社团活动”

- 7.1 登场人物&场景介绍 142
- 7.2 充满活力的排球练习 144
 - 小道具的绘制 144
 - 排球运动方式 144
 - 中场休息 145
- 7.3 表现美丽的脸庞和汗水 146
 - 笑容的展现 146
 - 特技的演绎 147
- 7.4 配合默契的双打 148
 - 两人的校园生活 148
 - 人物的双面性展示 149
- 7.5 各种女主角 150
 - 拍摄现场的描绘 150
- 7.6 广播室中两人独处 152
 - 广播室中的男女主角 152
- 7.7 个性角色的集中地 154
 - 同好会的活动 154
 - 多彩的校园服装 156
 - 充满回忆的场景 158

讲座第八篇

活跃角色的校园 漫画表演场所 “大型校园活动”

- 8.1 登场人物&场景介绍 164
- 8.2 个性多样的招待员 166
 - 各种场景的表现 166
- 8.3 狂热的现场表演 168
 - 学校中的活跃分子 168
- 8.4 迷人的游泳池边 170
 - 游泳池边的风景 170

- 8.5 在观光地约会 172
 - 意想不到的美丽风景 172
- 8.6 发生在温泉中的小事件 174
 - 泡温泉时的小插曲 174
- 8.7 充满眼泪的毕业典礼 176
 - 哭泣的脸庞 176
 - 不同校园活动中的各种服装 178
 - 不同活动中的不同场景 180

讲座第九篇

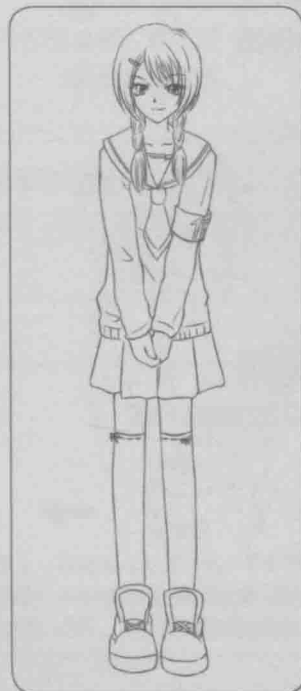
利用环境表现角色 和场景“校园各处”

- 9.1 登场人物&场景介绍 186
- 9.2 追踪可疑的两人 188
 - 场景以及人物的描绘 188
- 9.3 老师们的日常活动 190
 - 办公室中发生的事情 190
- 9.4 校园暴力事件的场景 192
 - 两人关系的表现 192
 - 人物介绍 192
- 9.5 学校的另一面 194
 - 教室的描绘 194
- 9.6 一触即发——不良少年之间的斗争 196
 - 各种不良分子 196
- 9.7 天台上的争吵 198
 - 男生女生的形象 198
 - 校园各处速解 200
 - 校园各处速解+角色 202
 - 不同角色展示 206

讲座第一篇

表现魅力角色的绘画基础

在创作漫画时，怎样才能创作出具有魅力的角色呢？本篇主要针对角色的相貌绘制、年龄性别的区分、不同体型的刻画等知识点进行讲解，为表现魅力角色打好基础。在此基础上我们要多加练习，这样才能刻画出更多漂亮且充满魅力的角色。

1.1 表现角色的相貌

一个高人气的动漫角色一般都会有着出众的相貌和迷人的气质，怎样才能通过相貌赋予角色魅力呢？下面我们就一起来学习漫画人物相貌的绘制吧。

画出角色的相貌

想要使漫画角色拥有出色的相貌，首先需要了解人物头部的结构，下面以不同角度的人物头部为例来进行讲解。

正面 脸部的宽度：大约五只眼睛的长度。
两眼之间的宽度：大约一只眼睛的长度。

正侧面 人物转到侧面时，五官的位置不变。

发际线 头发生长的地方。

眉毛 位于发际线至眼睛连线的2/3处。

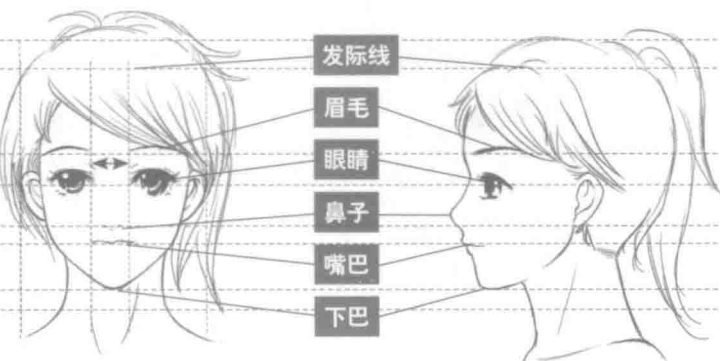
眼睛 位于整个脸部的1/3处。

鼻子 鼻尖的位置与耳垂大致在同一水平线上。

嘴巴 位于鼻尖至下巴的1/3处。

耳朵 耳朵的最上端在眼睛所处水平线的上面一点。

3/4侧面 要注意人物头部的转向和五官的透视。

背面 转到背面时只能看见耳朵，位置不变。

正侧面 五官的位置不会随面部朝向的改变而改变。

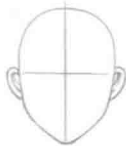

提示

面部的绘制方法

首先，画出人物的脸型，为近似椭圆形。

用十字线来确定人物五官的位置和面部的朝向。

接着，以十字线为基础，画出人物的五官。

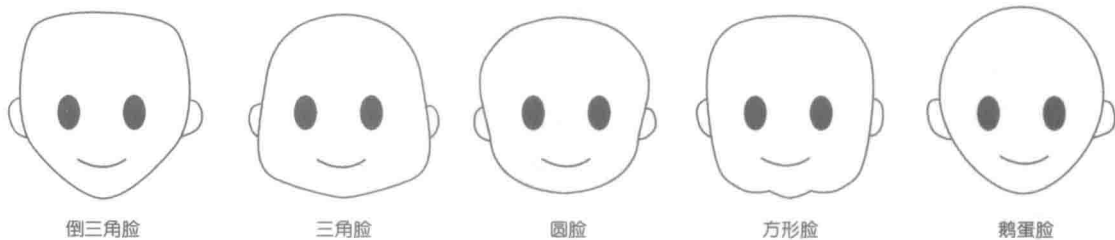

最后，为人物添加上头发，这样就基本完成了。

不同相貌的绘制

前面我们学习了如何绘制基本的脸型，接下来就可以通过对脸部细节的变形和五官的不同组合得到更多类型的角色相貌，从而使角色变得更生动、更多元化。

各种脸型轮廓

眼睛

眉毛

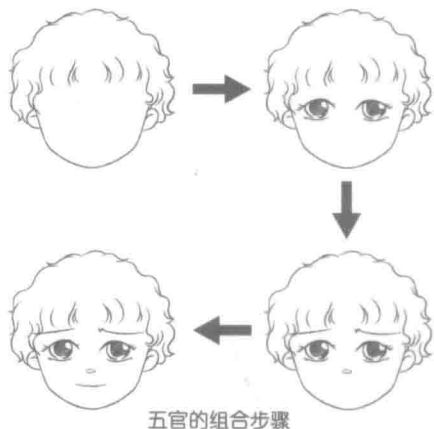

鼻子

提示

五官的搭配组合

为了让角色有一个干净漂亮的脸蛋，我们可以从五官局部开始刻画，这样就可以画出更多的美型角色了。

正确

通过适当的组合，可以增加人物的魅力，让他们看起来更加生动可爱。

错误

在绘制人物面部时，我们要考虑绘制风格是否适合此类人物造型，以及搭配是否协调。

表现角色的年龄和性别

随着年龄的增长，人的身体也会发生相应的变化，相貌会从稚嫩到成熟再到衰老。接下来我们来看看如何通过相貌表现角色的不同年龄与性别。

男性

婴儿

幼儿

小学生

初中生

高中生

青年

中年

老年

男性的面部线条比较硬朗，脸型有着明显的轮廓转折。随着年龄的增长，这些特点会越来越明显。因为骨骼的关系，男性的脖子要比女性粗。

女性

婴儿

幼儿

小学生

初中生

高中生

青年

中年

老年

因为脂肪的含量较高，女性的面部圆润柔美，在绘制的时候线条也要平滑一些。随着年龄的增长，人物的面部会出现“女大十八变”的情况。

画出生动的表情

人物的情绪可以感染读者，让读者融入角色的心境。下面将介绍几种人物情绪的表现方式，掌握以后我们就可以通过情绪的表现使人物更加生动。

喜悦 喜悦是人物情感中让人觉得最舒服的，此时人物的情绪处于最佳的状态。

笑的时候，脸部肌肉从嘴角开始往两侧向上拉伸，幅度越大，表示人物越开心。

开怀大笑

温柔的微笑

暗自开心

俏皮的笑

生气 生气时人物的情绪波动最大，并且根据人物气愤的程度，可以表现出不同的面部表情。

眉毛竖起来，眼角上扬，眼神变得锐利可怕。有时为了烘托气氛，可以运用许多夸张的手法进行表现。

极为不满

极其不爽

充满怒火

气得啾嘴

悲伤 悲伤的时候，人物心情会很低落，情感在心中纠结。忍不住时会泪流满面，以此发泄情绪。

悲伤难过的时候人物的眉头会皱起，眼角和眉梢会下垂，嘴角也会向下弯曲。

伤心含泪

黯然伤神

伤心流泪

伤心难过

害羞 害羞是最难克制的一种情绪。人物在害羞时会脸红、紧张、不知所措，有时甚至还会语无伦次。

害羞的时候人物的表情很丰富，一般都会自然而然地脸红、发烫。可以用短线来表示脸红。

不好意思

看到喜欢的人

想入非非

遇到尴尬

疑惑 疑惑是人物对某事不解时表现在脸上的神情。这种情绪会因人而异，可以有不同的表情。

疑惑的时候眼睛瞪得圆圆的，人物呈现一脸茫然的状态。我们可以利用问号来凸显角色疑惑的神情。

想不明白

不知所措

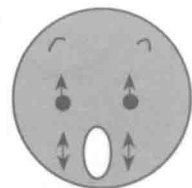

毫无头绪

茫然状态

惊吓 惊吓是人物面临险境而心生恐惧、惊慌时的神情，表现出人物精神上的极度紧张。

抬高眉毛、瞪大眼睛、张大嘴巴都是吃惊表情的典型特征。受到惊吓的等级不同，人物的反应强度也不同，可以通过夸张变形来处理。

脸色发青

感到恐惧

吓到翻白眼

冒出冷汗