

JOJO
编著

卡漫达人秀 魅力角色造型

DVD高清晰视频教学录像，
面对面讲解漫画绘制流程和方法。

提供漫画创作常用笔刷、
贴纸、材质图和各类网点纸素材。

随书赠送色彩搭配知识及上色案例，
解决上色时遇到的困难，
准确掌握色彩表现的方法和技巧。

龍門書局

JOJO

编著

卡漫达人秀 魅力角色造型

龍門書局
北京

内 容 简 介

本书是由畅销书“超人气漫画素描技法”原班人马、国内专业的漫画创作团队精心编写的最新漫画技法图书“卡漫达人秀”系列书中的分册之一。

全书共分为六大部分,第1部分介绍漫画角色的类型及什么是漫画中的角色设定等,让读者先对角色设定有个简单的认知;第2~3部分分别对人物的头部和身体进行细致的讲解,这些都是进行人物设定时的基础,需要牢牢掌握,在后面的学习中才能应用得游刃有余;第4~5部分介绍服装和道具的绘制——人物所穿着的服装和配饰道具可以美化和区分角色,因此想要绘制出魅力十足的漫画角色,就需要掌握服饰和道具的绘制技巧;第6部分通过对前面所学内容的总结,详细介绍七大类角色设定的步骤,以及如何设定一个魅力角色,使得角色令人过目不忘。另外,随书配有漫画学习中常用的软件笔刷、网纸、贴图、材质图、色卡等和1DVD视频教学录像,宛如漫画师随时在身旁指导一样,帮助读者轻松学习漫画绘制。

本书内容实用,结构合理,易于阅读理解,不仅适合入门级读者,同样也适合各大院校的动漫专业和动漫培训班选作标准教材。

图书在版编目(CIP)数据

卡漫达人秀. 魅力角色造型/J0J0 编著. —北京:龙门书局, 2014. 10

ISBN 978-7-5088-4377-3

I. ①卡… II. ①J… III. ①漫画—绘画技法
IV. ①J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第222886号

责任编辑:周晓娟 刘 薇 吴俊华 / 责任校对:杨慧芳
责任印刷:华 程 / 封面设计:彭 彭

龍 門 書 局 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

三河市少明印务有限公司

中国科技出版传媒股份有限公司新世纪书局发行 各地新华书店经销

*

2015年3月第 一 版

开本:787×1092 1/16

2015年3月第一次印刷

印张:12 1/4

字数:298 000

定价:39.80元(含1DVD价格)

(如有印装质量问题,我社负责调换)

前言

“卡漫达人秀”系列书是由畅销书“超人气漫画素描技法”原班人马、国内专业的漫画创作团队精心编写的最新漫画技法图书。《卡漫达人秀·魅力角色造型》是本系列书的分册之一，书中通过大量精致生动的案例及简明清晰的图注，向读者讲解漫画绘制中人物角色设定的技巧，以便于初学者轻松地进行漫画素描的学习。

本书共分为六大部分，其主要内容如下。

Part 1 先介绍漫画角色的类型及什么是漫画中的角色设定，引导读者对漫画中的角色设定有个简单的认知，后又介绍一些漫画人物设定的简单技巧及绘制流程。

Part 2 ~ 3 分别对漫画中人物的头部及身体的绘制进行细致讲解。本部分内容是为后续内容的学习做铺垫、打基础的，只有对人物的基础绘制熟练掌握，才能在进行人物设定时应用得游刃有余。

Part 4 ~ 5 服装和道具可以将漫画角色的特征及职业特性表现得更充分，将本部分内容运用好了，可以瞬间将普通的漫画角色塑造成令人过目不忘的魅力漫画角色。

Part 6 对前面所讲知识进行总结，并对七大类漫画角色的设定全过程进行详细讲解。通过本部分的学习，我们能掌握漫画角色设定技巧，塑造出自己喜欢的漫画魅力角色类型。

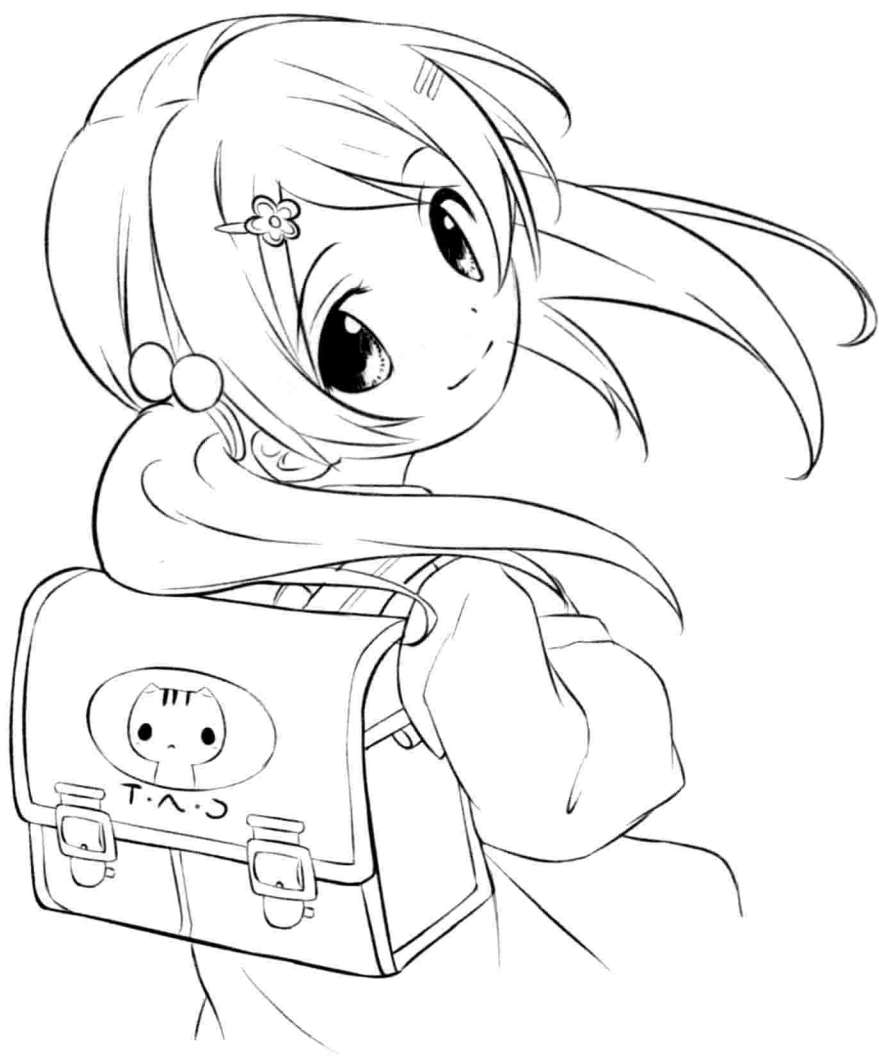
另外，随书配有漫画学习中常用的软件笔刷、网纸、贴图、材质图、色卡等和1DVD视频教学录像，宛如漫画师随时在身旁指导一样，帮助读者轻松学习漫画绘制。

本书内容实用，结构合理，易于阅读理解，不仅适合入门级读者，同样也适合各大院校的动漫专业和动漫培训班选作标准教材。

本书由JOJO（孔翔翔的笔名）执笔，参与编写的还有黄钟凌、魏东、杨秀录、李志如、王军芳、王寿根、罗贞华、孙凌海、周光明、杜高怡、张景顺、魏刚文、陈军龙、陈松、戴宇波、段建全、冯伟、冯小玲、顾婷婷、顾莹、官星月、胡东、黄强、李靖岚、李丽、李小洪、李友睦、李智强和廖朝鹏等，感谢参与本书编写的所有朋友和同事，是他们的辛勤付出才有了本书的顺利出版。

最后，如果本书能够帮助您绘制出理想的漫画角色，我们将感到十分荣幸。

编著者
2014年11月

目录

Part 1 漫画角色类型和设定

1.1 漫画中的角色类型2

1.1.1 萌系漫画2

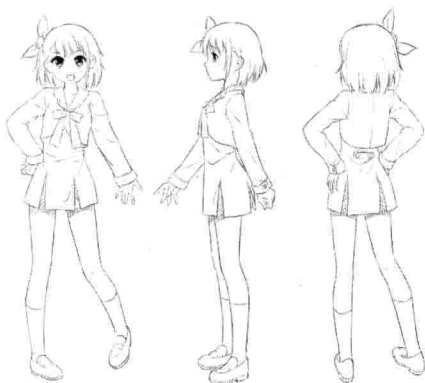
1.1.2 少女漫画2

1.1.3 少年漫画3

1.2 漫画角色的设定4

1.2.1 什么是角色设定4

1.2.2 角色设定的过程5

Part 2 角色头部的设定技巧

2.1 头部绘制及五官表现8

2.1.1 使用十字线来绘制面部8

如何使用十字线8

十字线的运用8

2.1.2 人物头部的绘制9

多种角度的头部表现9

人物头部的绘制流程9

2.1.3 眼睛和眉毛的绘制10

眼睛和眉毛的结构10

男女眼睛和眉毛的对比10

各种角度的眼睛和眉毛10

男女不同姿态的眼睛和眉毛11

眼睛和眉毛的绘制步骤11

2.1.4 鼻子和嘴巴的绘制12

鼻子和嘴巴的结构12

各种形态的鼻子和嘴巴12

人物侧面的嘴巴和鼻子表现12

2.1.5 耳朵的绘制13

耳朵的结构13

不同角度的耳朵表现13

常见耳朵表现的错误解析13

2.1.6 不同性格特征的角色面部表现····· 14

阳光型角色的面部特征·····	14
阳光型角色的面部表现·····	14
忧郁型角色的面部特征·····	15
忧郁型角色的面部表现·····	15
成熟型角色的面部特征·····	16
成熟型角色的面部表现·····	16
冷酷型角色的面部特征·····	17
冷酷型角色的面部表现·····	17

2.2 角色发型的设定····· 18

2.2.1 漫画人物发型绘制基础····· 18

人物头发的构成·····	18
头发的生长规律·····	18
常见发型的分类·····	19
改变发型可重塑人物的性格·····	19
头发的光泽表现·····	20
头发的动态表现·····	20

2.2.2 女性角色的发型设定····· 21

女性短发的绘制·····	21
女性长发的绘制·····	21
女性头发的幻想创作·····	21
女性发型的配饰·····	22
古典配饰的女性发型·····	22
女性各种发型的绘制步骤·····	23

2.2.3 男性角色的发型设定····· 24

男女发型的对比·····	24
男性常见发型展示·····	24
男性各种发型的绘制步骤·····	25

2.3 人物表情的设定····· 26

2.3.1 高兴表情绘制····· 26

高兴表情的分析·····	26
各种不同的高兴表情·····	26

2.3.2 生气表情绘制····· 27

生气表情的分析·····	27
各种不同的生气表情·····	27

2.3.3 哭泣表情绘制····· 28

哭泣表情的分析·····	28
各种不同的哭泣表情·····	28

2.3.4 恐惧表情绘制····· 29

恐惧表情的分析·····	29
各种不同的恐惧表情·····	29

2.3.5 惊讶表情绘制····· 30

惊讶表情的分析·····	30
各种不同的惊讶表情·····	30

Part 3 角色身体的动态设定

3.1 人物角色的身体结构与特征 ····· 32	3.4 人物身体的动态表现 ····· 40
3.1.1 头身比例的应用····· 32	3.4.1 站姿的表现····· 40
3.1.2 男女的身体结构对比····· 33	站姿的绘制步骤····· 40
男女身体结构的上半身对比····· 34	S形站姿的表现····· 41
女性S形曲线的绘制技巧····· 34	交叉站姿的表现····· 41
3.1.3 不同体型男女身体特点····· 35	拘谨站姿的表现····· 41
3.2 人物角色的上肢绘制 ····· 36	3.4.2 坐姿的表现····· 42
3.2.1 手部的基础绘画····· 36	普通坐姿的绘制步骤····· 42
手部的基本结构····· 36	跷二郎腿坐姿的绘制步骤····· 42
手指的运动规律····· 36	跪坐的绘制步骤····· 43
手部的动作表现····· 36	侧坐的绘制步骤····· 43
3.2.2 手臂的基础绘画····· 37	3.4.3 走姿的表现····· 44
手臂的基本结构····· 37	3.4.4 跑姿的表现····· 45
手臂的不同形态····· 37	跑姿1的绘制步骤····· 45
男性和女性手臂的不同表现····· 37	跑姿2的绘制步骤····· 45
3.3 人物角色的下肢绘制 ····· 38	3.4.5 跳姿的表现····· 46
3.3.1 脚部的基础绘画····· 38	跳姿1的绘制步骤····· 46
脚部的基本结构····· 38	跳姿2的绘制步骤····· 46
脚部的不同动作····· 38	3.4.6 其他姿势的表现····· 47
3.3.2 腿部的基础绘画····· 39	低头姿势的绘制步骤····· 47
腿部的基本结构····· 39	躺姿的绘制步骤····· 47
女性腿部的不同角度表现····· 39	仰视姿势的绘制步骤····· 48
	开心跳跃的绘制步骤····· 48

Part 4 服饰在设定中的重要性

4.1 服装的基本绘制技巧..... 50

- 4.1.1 服装的作用.....50
- 4.1.2 衣服的褶皱表现51
 - 褶皱的几种类型.....51
 - 褶皱的表现51
- 4.1.3 衣服的厚薄表现52
- 4.1.4 男性服装的特点及绘制技巧...53
- 4.1.5 女性服装的特点及绘制技巧...54

- 4.2.14 骑士装.....77
- 4.2.15 军装78
- 4.2.16 战士装.....79
- 4.2.17 恶魔装.....80

4.2 角色身着的不同服饰..... 55

- 4.2.1 泳装55
 - 不同款式的泳装.....56
 - 连体式泳装的绘制步骤.....56
- 4.2.2 女仆装.....57
 - 女仆围裙的特点.....58
 - 女仆围裙的绘制步骤.....58
- 4.2.3 魔法变身装.....59
- 4.2.4 运动装.....60
 - 女性球鞋的绘制步骤.....60
 - 男性与女性运动装的差异化.....61
- 4.2.5 圣诞装.....62
- 4.2.6 学生校服.....63
 - 几种不同的学生校服.....64
 - 裙子褶皱的变化规律.....64
- 4.2.7 洋装礼服.....65
 - 婚纱礼服.....65
 - 欧式洋装.....66
- 4.2.8 巫女服.....67
- 4.2.9 西装.....69
- 4.2.10 唐装旗袍.....70
 - 唐装.....70
 - 旗袍.....71
- 4.2.11 日本和服.....72
 - 和服的不同角度.....73
 - 短款和服.....73
- 4.2.12 服务生制服.....74
- 4.2.13 公主服.....75
 - 不同样式的公主裙.....76
 - 蓬蓬裙的绘制要点.....76

Part 5 角色的各种道具设定

5.1 角色装扮类道具 82

5.1.1 女性角色装扮道具 82

帽子和围巾 82

发饰 83

项链和耳环 84

眼镜 85

女式包 86

手链和手套 87

5.1.2 男性角色装扮道具 88

眼镜 88

围巾 89

帽子 90

5.2 角色生活类道具 91

5.2.1 日常用具类道具 91

乐器 91

学习用具 92

杯子 93

电子产品 94

甜品美食 95

玩偶 96

5.2.2 文体娱乐类道具 97

网球拍与篮球 97

游泳圈与棒球手套 98

5.3 角色奇幻类道具 99

5.3.1 冷兵器道具 99

刀与铁扇 99

剑 100

钝器与斧头 101

弓箭 102

5.3.2 魔法道具 103

魔法杖 103

魔法配饰 104

魔法宠物 105

5.4 机战类道具 106

5.4.1 机甲道具 106

5.4.2 机械武器 107

Part 6 角色百态——不同的角色设定

6.1 校园漫画角色创作 110

- 6.1.1 可爱型少女 110
 - 角色设定及分析 110
 - 角色的绘制步骤 111
- 6.1.2 戴眼镜的文静女生 112
 - 角色设定及分析 112
 - 角色的绘制步骤 113
- 6.1.3 阳光小萝莉 114
 - 角色设定及分析 114
 - 角色的绘制步骤 115
- 6.1.4 运动小萝莉 116
 - 角色设定及分析 116
 - 角色的绘制步骤 117

6.2 恋爱型漫画角色创作 118

- 6.2.1 御姐 118
 - 角色设定及分析 118
 - 角色的绘制步骤 119
- 6.2.2 大叔 120
 - 角色设定及分析 120
 - 角色的绘制步骤 121
- 6.2.3 呆萌的妹妹 122
 - 角色设定及分析 122
 - 角色的绘制步骤 123
- 6.2.4 温柔的哥哥 124
 - 角色设定及分析 124
 - 角色的绘制步骤 125

6.3 奇幻型漫画角色创作 126

- 6.3.1 魔法少女 126
 - 角色设定及分析 126
 - 角色的绘制步骤 127
- 6.3.2 九尾狐仙 128
 - 角色设定及分析 128
 - 角色的绘制步骤 129
- 6.3.3 猫少女 130
 - 角色设定及分析 130
 - 角色的绘制步骤 131
- 6.3.4 天使少女 132
 - 角色设定及分析 132
 - 角色的绘制步骤 133

6.3.5 挥刀的战士	134
角色设定及分析	134
角色的绘制步骤	135
6.3.6 坐在枪上的战士	136
角色设定及分析	136
角色的绘制步骤	137
6.3.7 机甲少女战士	138
角色设定及分析	138
角色的绘制步骤	139

6.4 职业型漫画角色创作..... 141

6.4.1 篮球运动员	141
角色设定及分析	141
角色的绘制步骤	142
6.4.2 青年教师	143
角色设定及分析	143
角色的绘制步骤	144
6.4.3 音乐家	145
角色设定及分析	145
角色的绘制步骤	146
6.4.4 商务人士	147
角色设定及分析	147
角色的绘制步骤	148
6.4.5 警察	149
角色设定及分析	149
角色的绘制步骤	150
6.4.6 厨师	151
角色设定及分析	151
角色的绘制步骤	152

6.5 古风型漫画角色创作..... 153

6.5.1 剑侠	153
角色设定及分析	153
角色的绘制步骤	154
6.5.2 刀客	155
角色设定及分析	155
角色的绘制步骤	156
6.5.3 宫装少女	157
角色设定及分析	157
角色的绘制步骤	158
6.5.4 忍者	159
角色设定及分析	159
角色的绘制步骤	160

6.5.5 骑士	161
角色设定及分析	161
角色的绘制步骤	162

6.6 战斗型漫画角色创作..... 163

6.6.1 技巧型空手战斗角色	163
角色设定及分析	163
角色的绘制步骤	164
6.6.2 速度型空手战斗角色	165
角色设定及分析	165
角色的绘制步骤	166
6.6.3 冷兵器战斗型角色	167
角色设定及分析	167
角色的绘制步骤	168
6.6.4 热兵器战斗型角色	169
角色设定及分析	169
角色的绘制步骤	170

6.7 Q版漫画角色创作..... 172

6.7.1 生活类Q版角色	172
角色设定及分析1	172
角色的绘制步骤1	172
角色设定及分析2	173
角色的绘制步骤2	173
6.7.2 古代类Q版角色	174
角色设定及分析1	174
角色的绘制步骤1	174
角色设定及分析2	175
角色的绘制步骤2	175
6.7.3 奇幻类Q版角色	176
角色设定及分析	176
角色的绘制步骤	176

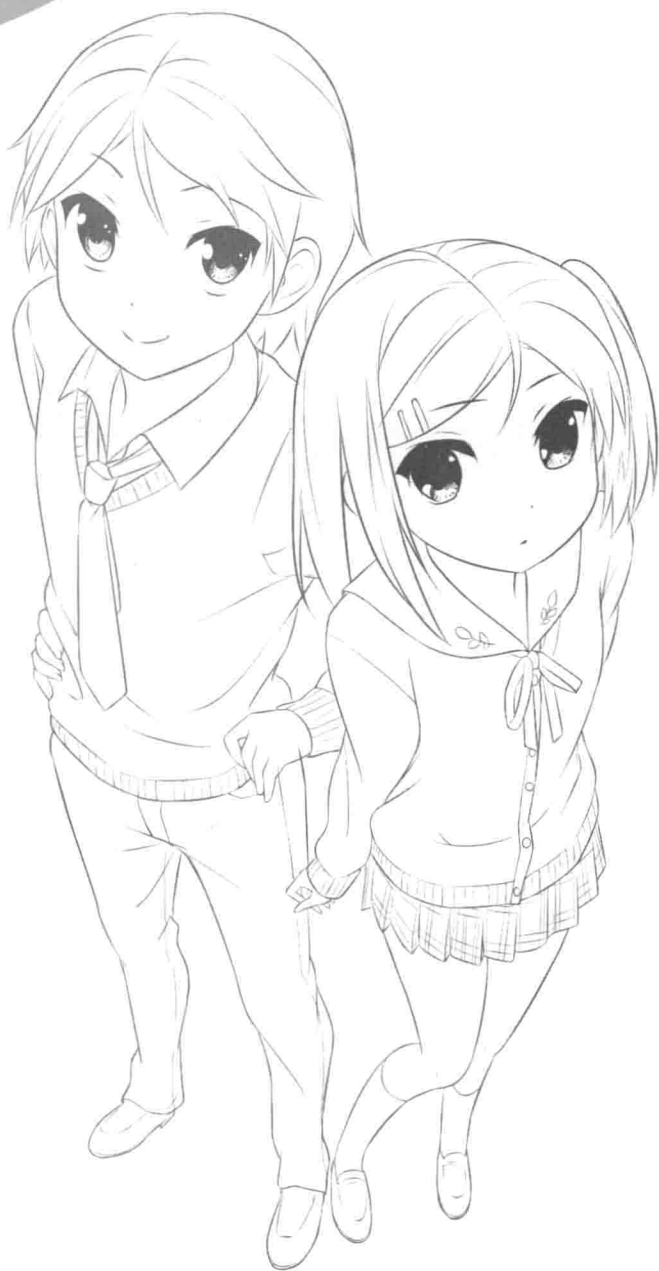

Part 1

漫画角色类型和设定

学习要点与技巧掌握

- 漫画中常见的角色类型
- 什么是漫画角色设定
- 角色设定的构思与创作技巧

1.1 漫画中的角色类型

随着漫画所表现的主题不同，漫画中会出现很多不同的人物角色。我们可以将其分为不同的类型，下面让我们一起来认识和了解漫画中常见的角色类型。

1.1.1 萌系漫画

《草莓棉花糖》

萌系漫画代表作《草莓棉花糖》的故事是围绕着四个可爱伶俐的小学生和一个20岁的女大学生展开的。这是一部把日常生活刻画得十分有趣动人的作品，整部动画片充满着流行时尚元素、幼稚的举动以及一些迷糊和少许深度的小哲理，让你意想不到的剧情层出不穷、惊喜不断，是一部男孩、女孩都会期待的可爱爆笑动画片。其中角色的设定也是相当萌的，主角伸惠与千佳是一对虽然年龄相差很大，感情却很好的姐妹。由于青梅竹马朋友——美羽的关系，姐妹俩每天都被卷入奇奇怪怪的事件中。即使面对如此胡闹的美羽，姐妹俩与樱木茉莉还是默默忍受着。

1.1.2 少女漫画

少女漫画类的作品并不限定于浪漫梦幻、可爱萌系等故事情节，也包含一些奇幻、神秘、魔法、恐怖等，例如《魔法少女小圆》就是一部以奇幻风格为主的漫画作品。其中人物角色和道具的设定等非常独特，五位主角中每个角色使用的武器都不一样，例如小圆的蔷薇花开弓，晓美焰的时间沙漏（沙漏中的沙流尽，就会失去控制时间的作用）等。

《魔法少女小圆》

《轻音少女》

人气少女漫画作品《轻音少女》，讲述的是一个刚上高中的女孩子平泽唯与其他四位主角将快要废掉的轻音部重新组建，并且一步一步向着自己的希望前进。故事成功地塑造了五位不同性格，但同样活泼可爱、颇具萌属性的角色。虽漫画中没有太多华丽的变身、没有梦幻的服装，但为了梦想而执著奋斗的精神深深打动了不少观者。

1.1.3 少年漫画

《海贼王》

相对于少女漫画的华丽与美型，少年类的漫画角色均拥有强大的能力或独特的个性。少年漫画经典代表作《海贼王》向人们展示了一个伟大航海时代的冒险故事，其中塑造了许多经典的角色。例如，草帽海盗船长路飞是一个吞食了恶魔果的橡皮人，全身可自由伸缩，左眼下方有疤，性格直爽；另外，还有爱吃棉花糖的宠物乔巴、考古学家罗宾等。

《黑子的篮球》是一部讲述帝光中学篮球部——部员一百余人全国联赛三年冕的超级篮球豪门的漫画。在其光辉历史中有五个十年难遇的天才，他们被称为“奇迹的世代”，但有一个让五个天才也不敢小看的人，他就是第六人黑子哲也。其中角色的设定十分丰富，是少年漫画不可或缺的一部分，还有篮球比赛等振奋人心的故事情节受到很多观众的追捧。

《黑子的篮球》

《火影忍者》

《火影忍者》是日本漫画家岸本齐史的代表作，也是近代最著名的热血类少年漫画，作品于1999年开始在《周刊少年JUMP》上连载。故事成功地将原本隐藏在黑暗中，用世界上最强大的毅力和最艰辛的努力去做最密不可宣和隐讳残酷事情的忍者，描绘成了太阳下最值得骄傲、最光明无限的职业。在这个忍者世界中，每一位年轻的忍者都在开拓着属于自己的忍道。

1.2 漫画角色的设定

在进行一部连载漫画创作时，需要做的就是对漫画中所出现的角色进行设定，以确定人物的整体造型，并根据剧情为人物设定合理的性格。

1.2.1 什么是角色设定

角色（人物）设定是负责设计登场角色的人物造型、身材比例、服装样式、不同的眼神以及表情，并表示出角色的外貌特征、个性特点等。通常需要绘制人物的头部及正、背、侧等不同角度的效果，有时还会包括线条封闭和人物发型、身着不同款式服装的造型、与其他角色的身高对比以及佩戴的小饰物等细节。

如果动画的原作来自漫画，则需要将漫画家笔下的人物重新绘制，以符合动画的要求；也有部分动画作品请原作者担任人物设定师。除了外貌特征外，人物设定还包括人物的性格，可参考此人物的生活背景等相关资料设定。

在绘制草稿时需要将人物的正面和背面进行表现，以完全地展示人物的整体造型。此外，人物的表情特点也是需要重点表现的。

正面

背面

愤怒

呆滞

疑惑

高兴

悲伤

叹气