

这样画表情 最传神!

告别千人一面的
生动表情技法

[日] Hard deluxe工作室
黄文娟 译

8000种表情!
展现漫画角色魅力的

融合恋爱、交流、饮食、战斗等各种场景，生动表现不同程度的喜、怒、悲、惊、恐惧和厌恶等各种表情。

这样画表情 最传神!

告别千人一面的
生动表情技法

[日] Hard deluxe工作室
黄文娟 译

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青社

Digital Tool De Kaku! Kanjo Ga Afurederu Chara No Hyojo No Kakikata

Copyright ©2015 Mynavi Publishing Corporation

All rights reserved.

First original Japanese edition published in 2015 by Mynavi Publishing Corporation., Japan

Chinese (in simplified character only) translation rights arranged with Mynavi Publishing Corporation., Japan.

through CREEK & RIVER Co., Ltd. and CREEK & RIVER SHANGHAI Co., Ltd.

原版图书信息

装订、设计：石本游、冈泽风花（Hard deluxe工作室）

编辑：石川悠太、笹口真干、大村茉穗（Hard deluxe工作室）

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Mynavi出版社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的内容。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大力打击盗印、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

版权登记号：01-2016-8187

图书在版编目(CIP)数据

这样画表情最传神! / 日本 Hard deluxe 工作室著；黄文娟译。

— 北京：中国青年出版社，2016.12

ISBN 978-7-5153-1516-4

I. ①这… II. ①日… ②黄… III. ①人物画技法 IV. ①J211.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2016）第 294663 号

这样画表情最传神!

[日]Hard deluxe工作室 黄文娟 译

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) 50851188 / 50851189

传真：(010) 50851111

企划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

策划编辑：王颖 沈莹

责任编辑：张军

封面制作：吴艳蜂

印刷：北京建宏印刷有限公司

开本：787×1092 1/16

印张：10

版次：2017年3月北京第1版

印次：2017年3月第1次印刷

书号：ISBN 978-7-5153-1516-4

定价：55.00 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

如有其他问题请访问我们的网站：www.cypmedia.com

CONTENTS

前言	002
本书的使用方法	003

序章

导入篇 画前准备

绘图软件的种类	006
绘画步骤	010
笔刷的设置和图例	012

第一章

基础篇 画表情需要掌握的基础知识

表情形成的瞬间	016
感情的种类	018
不同表情下脸上各部位的表现	020
与表情相关的骨骼与肌肉	022
年龄与脸上的皱纹	024
各种脸型	026
漫画线条与变形	030
脸部轮廓的画法	032
各种各样脸的画法	038
Column-01 角色的性格与表情	044

第二章

实践篇 6种基本感情的表情画法

来画“喜”的表情	046
不同程度的“喜”的表现	048
来画“怒”的表情	054
不同程度的“怒”的表现	056
来画“悲”的表情	062
不同程度的“悲”的表现	064
来画“惊”的表情	070
不同程度的“惊”的表现	072
来画“恐惧”的表情	078
不同程度的“恐惧”的表现	080
来画“厌恶”的表情	086
不同程度的“厌恶”的表现	088
Column-02 用阴影做夸张的表现	094

第三章

应用篇 表情的灵活运用

恋爱&交流	096
日常举止	118
吃东西	124
战斗	131

第四章

特别篇 头发的画法

发型的种类	136
头发的画法	138
男性发型的变式	144
女性发型的变式	147
发色的表现	152
头发的夸张表现	154
头发的动态	156
插画家介绍	159

这样画表情 最传神!

告别千人一面的
生动表情技法

[日] Hard deluxe工作室
黄文娟 译

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青麒麟

● 前言 ●

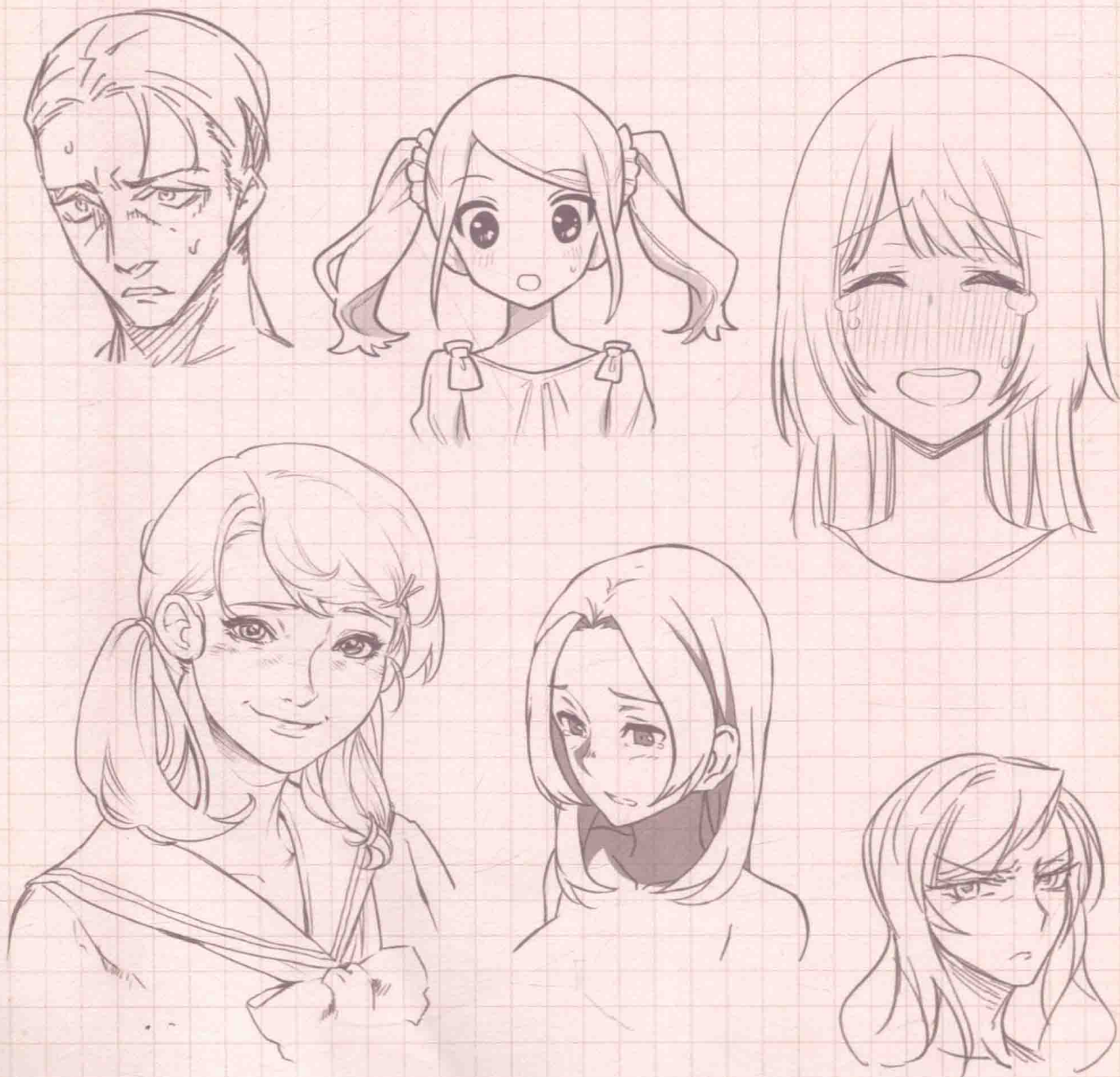
在日常生活中，我们会通过别人的表情来判断对方的情绪。在插图或漫画中想要表现角色心情时，准确地画出各种情绪的表情非常重要。充满感情的表情有时胜过万语千言，能够如实地表达角色的情绪。

本书通过约800多张的图例，对如何绘制角色的表情进行解说。第一章介绍表情的构成以及脸的画法等基础内容；第二章将介绍通用的六种感情——“喜”、“怒”、“哀”、“惊”、“恐惧”和“厌恶”的表现方法并把表情分成弱、中、强这三种程度来

讲解；第三章介绍了恋爱、交流、饮食等六种情境下表情的绘制方法；在最后第四章中，作者额外介绍了表现角色时不可或缺的头发的画法。这样，在这本书中我们将整个面部的画法都教给了大家。

近年来随着电脑软件工具的不断进化，作画也变得越来越方便。用电脑软件制作插图或漫画的操作也日益简便。如果大家通过参考本书，学会灵活地运用软件工具制作漫画或插图，对我们来说就是莫大的荣幸。

Hard deluxe 工作室

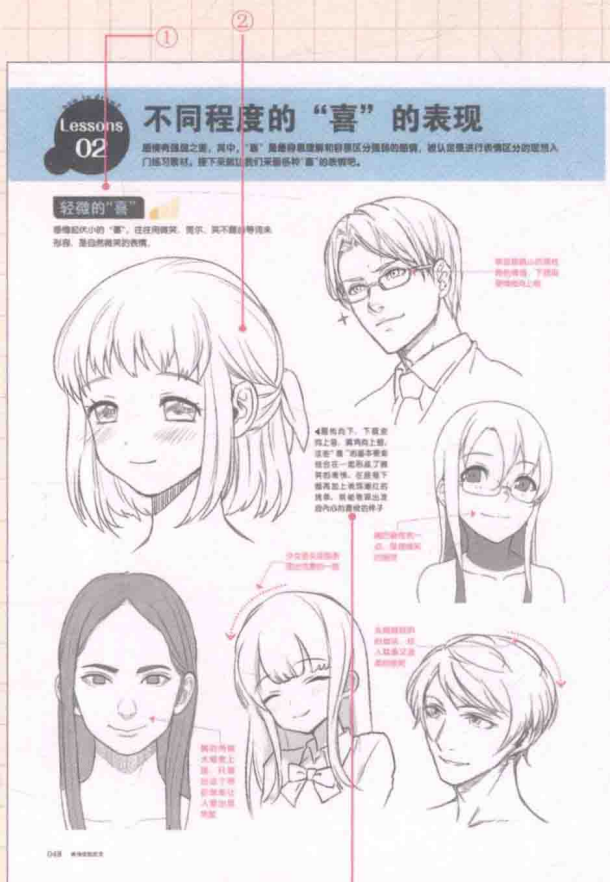

本书的使用方法

How to use this book?

●学画表情&当资料使用

本书对插图、漫画角色的表情或感情、脸部画法进行了专业的讲解，书中共有15名插画家参与，呈现出多种画风，大家完全可以将它当作插图、漫画的资料集使用。

① 各页要解说的标题和概要，这是在第二章中表现各种感情强弱程度的图标

③ 各个图例的解说，每个图例都会对表情或头发进行绘制要点的说明

② 表情的图例，每个主题下都有数名插画家参与绘制图例

④ “感情轮盘”的图标，基于P19页“感情轮盘”的内容，标出该表情属于哪种类型

●各章节内容

第一章 基础篇 绘制表情要具备的基础知识

介绍表情如何形成和形成时的肌肉构造，以及与表情有紧密关系的感情种类。之后使用轮廓图对面部各种画法进行解说。

第三章 应用篇 表情的变化

对插图或漫画中经常出现的恋爱、对话等日常生活场面中的表情进行介绍和解说。

第二章 实践篇 6种基本感情的画法

阐述“喜”、“怒”、“哀”、“惊”、“恐惧”和“厌恶”等各种表情的特征。将各表情分成弱、中、强三种程度，通过大量的图例对表情变化的要点进行解说。

第四章 特别篇 头发的画法

对头发的种类、基本画法、男女的发型、质感的表现、动态呈现等进行解说。

CONTENTS

前言	002
本书的使用方法	003

序章

导入篇 画前准备

绘图软件的种类	006
绘画步骤	010
笔刷的设置和图例	012

第一章

基础篇 画表情需要掌握的基础知识

表情形成的瞬间	016
感情的种类	018
不同表情下脸上各部位的表现	020
与表情相关的骨骼与肌肉	022
年龄与脸上的皱纹	024
各种脸型	026
漫画线条与变形	030
脸部轮廓的画法	032
各种各样脸的画法	038
Column-01 角色的性格与表情	044

第二章

实践篇 6种基本感情的表情画法

来画“喜”的表情	046
不同程度的“喜”的表现	048
来画“怒”的表情	054
不同程度的“怒”的表现	056
来画“悲”的表情	062
不同程度的“悲”的表现	064
来画“惊”的表情	070
不同程度的“惊”的表现	072
来画“恐惧”的表情	078
不同程度的“恐惧”的表现	080
来画“厌恶”的表情	086
不同程度的“厌恶”的表现	088
Column-02 用阴影做夸张的表现	094

第三章

应用篇 表情的灵活运用

恋爱&交流	096
日常举止	118
吃东西	124
战斗	131

第四章

特别篇 头发的画法

发型的种类	136
头发的画法	138
男性发型的变式	144
女性发型的变式	147
发色的表现	152
头发的夸张表现	154
头发的动态	156
插画家介绍	159

序章 **导入篇**

画前准备

绘图软件的种类

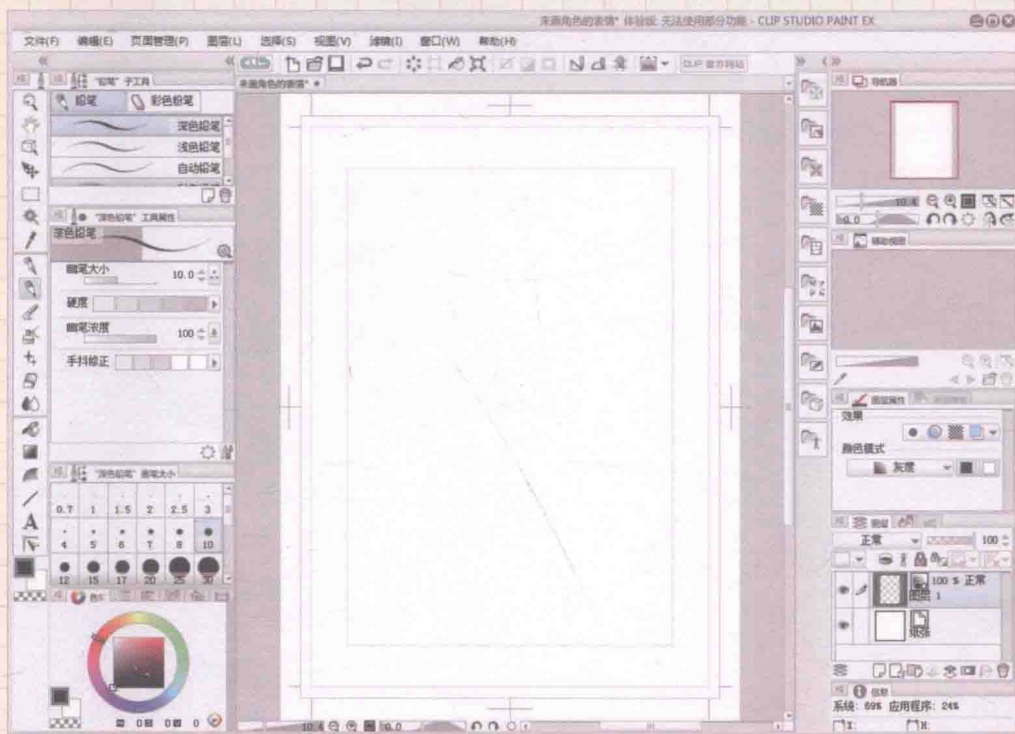
近年来，在电脑上用绘图软件作画的人不断增加。本书从海量的绘图软件中选出CLIP STUDIO PAINT和SAI这两种软件来介绍给大家。

CLIP STUDIO PAINT

CLIP STUDIO PAINT是CELSYS公司开发的绘制漫画和插图的软件。它提供给用户PRO版和PRO功能扩展的EX版两种版本。EX版可以同时管理几页内容，提取3D模型和照片的轮廓线，还具有

台词编辑功能等，它强化了与漫画制作相关的功能。另外，用户还可以使用其他使用者上传的公开素材。

基本画面

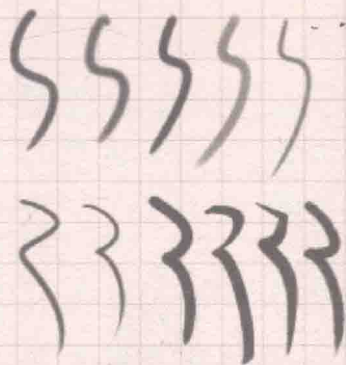
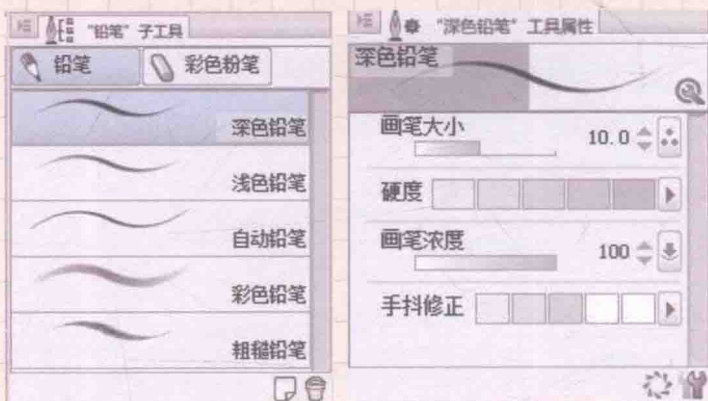

◀中间是画布窗口，左右是可以进行各种设置的面板以及可以收纳数个面板的下拉框，最上方是菜单栏和选项栏

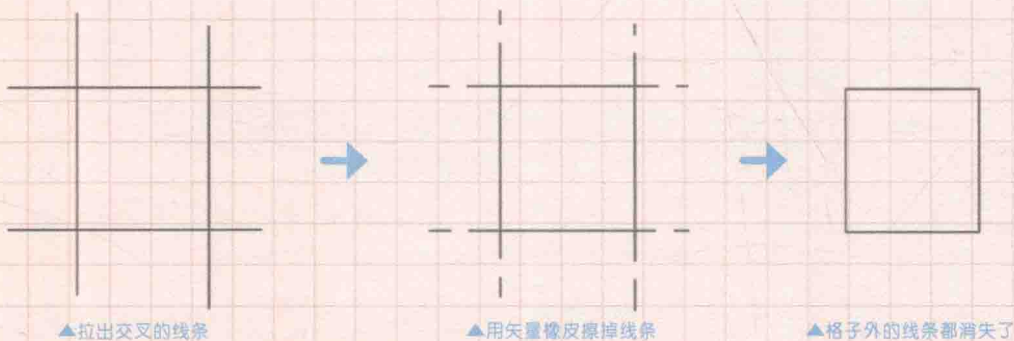
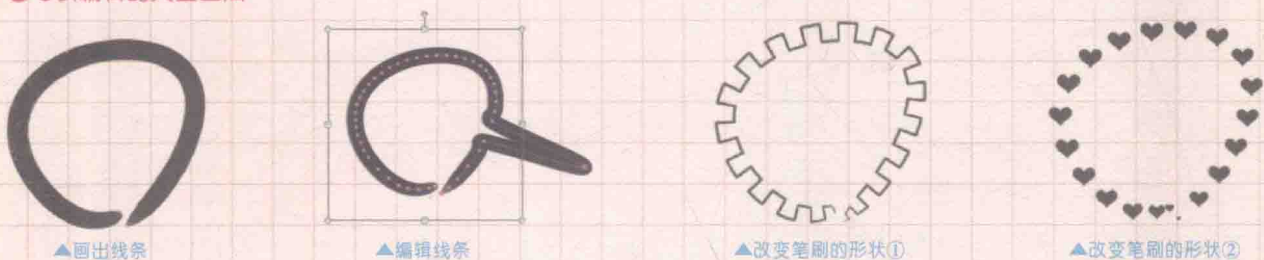
▶ CLIP STUDIO还另售“制作动画”和“3D建模”工具，有素材下载、使用方法说明等绘制漫画和插画的诸多辅助功能

●丰富的笔刷工具

◀不仅有铅笔、钢笔、笔、喷枪等各种效果丰富的笔刷工具，还可以自己动手做出独一无二的笔刷

●可以编辑的矢量图层

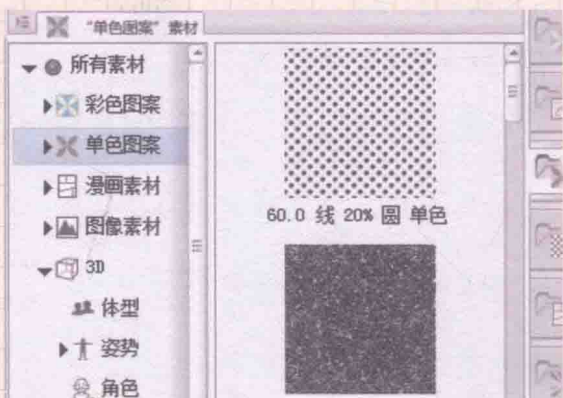
◀在矢量图层使用笔画画图、线或图形后还可以变形。另外，矢量橡皮擦跟普通的橡皮擦不同，它使用起来非常方便，让编辑线条变得更容易

●图层功能

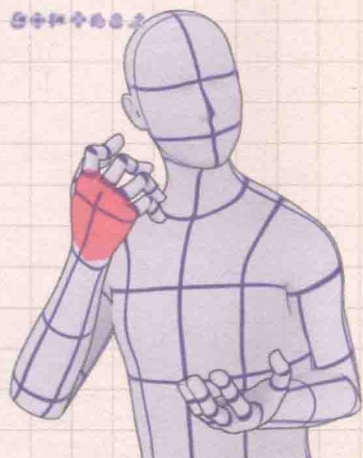
▲除了矢量图层，还可以生成普通的栅格图层。既可以用彩色或滤镜增加效果，还可以应对从插图到漫画的各种用途需求

●丰富素材

▲CELSYS官网提供了丰富的素材供用户使用。另外还可以使用其他用户公开的素材，这对绘制有很大的帮助

●3D建模

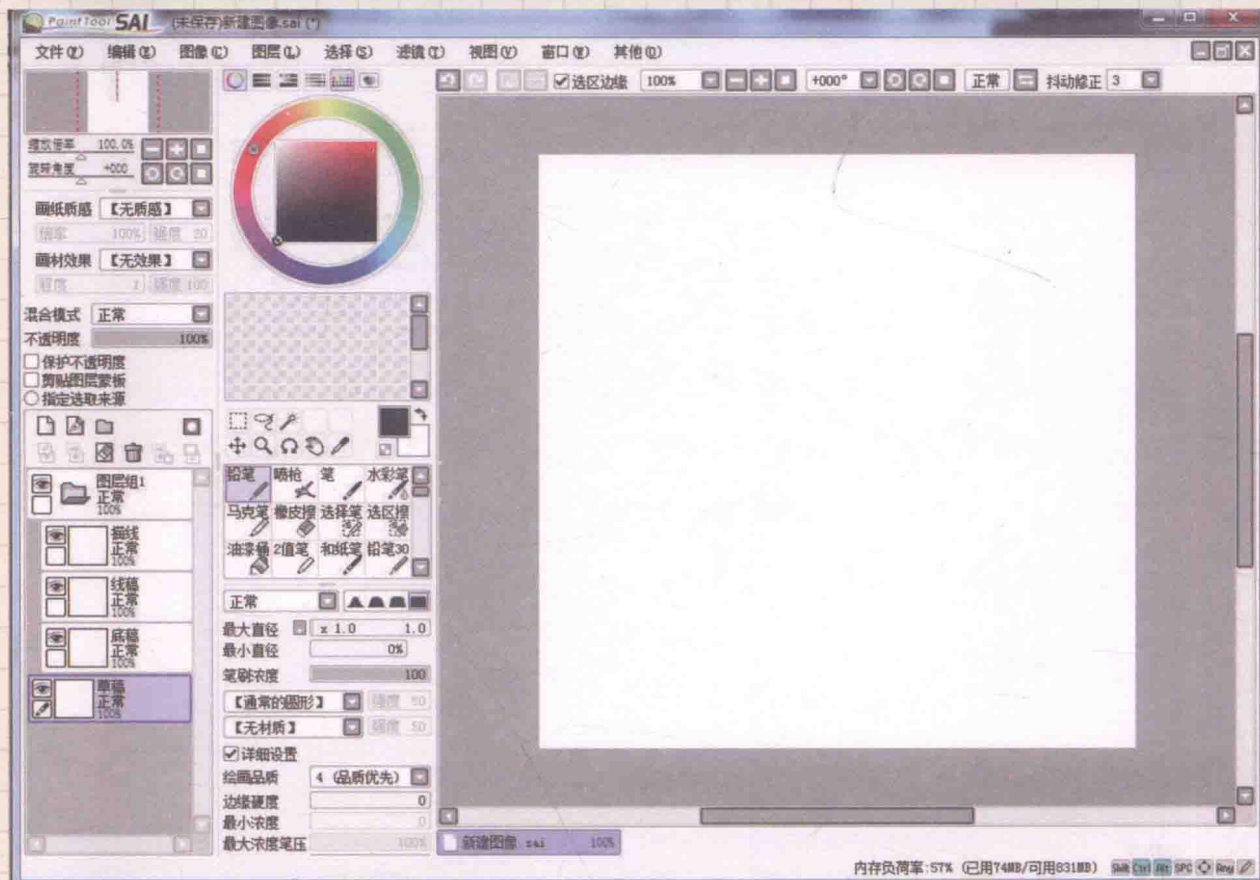

▲可变更姿势的3D模型对于角色构图是个很好的参考。它不仅改变动作，还可以改变身体的大小和朝向

SAI是SYSTEMAX开发的一款绘图工具。它适用于绘图板的笔刷功能，设计简单易懂，操作简便，容易上手。为了画起来更舒服，

SAI的功能相对比较简单，软件发布至今已经多年，依然是很多人爱用的人气绘图工具。

基本画面

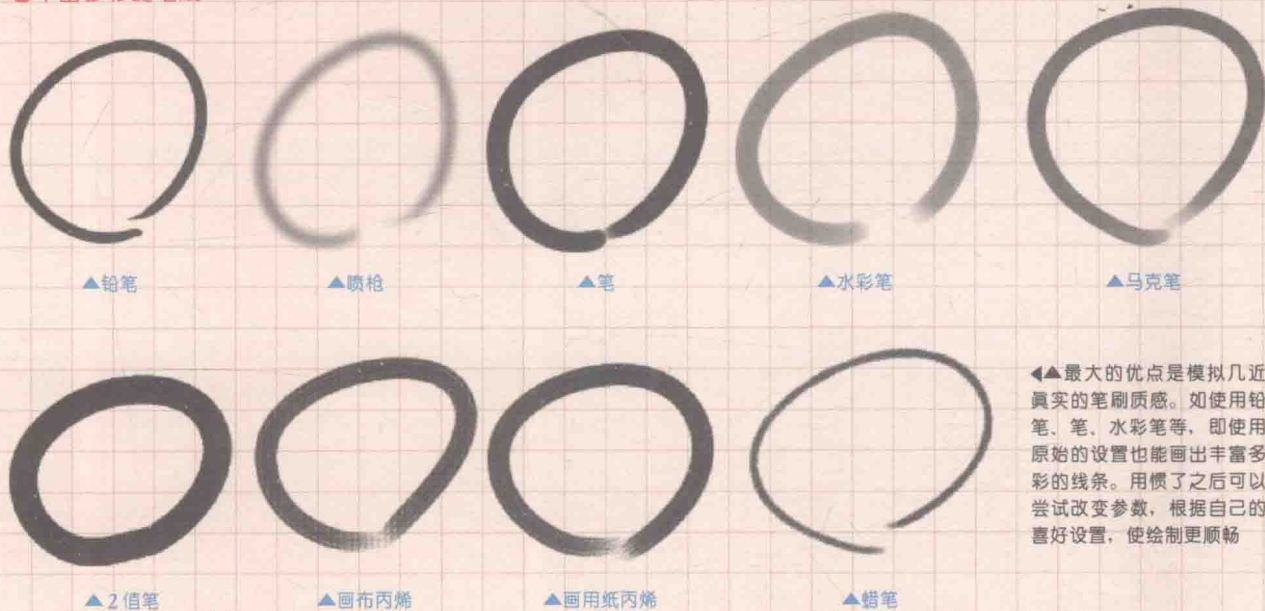

▲画布最左侧是画面放大、缩小、旋转、导航、图层关系的窗口，左侧第二排放置的是色环和笔刷等，各窗口的位置可进行调整

▶虽然笔刷的种类不多，不过绘图必备的几种工具基本上都齐全了。另外关于笔刷的设置，如粗细、深浅、有无材质、压感度和硬度等都可以进行详细的调整。自己原创的笔刷也可以加载进调板里

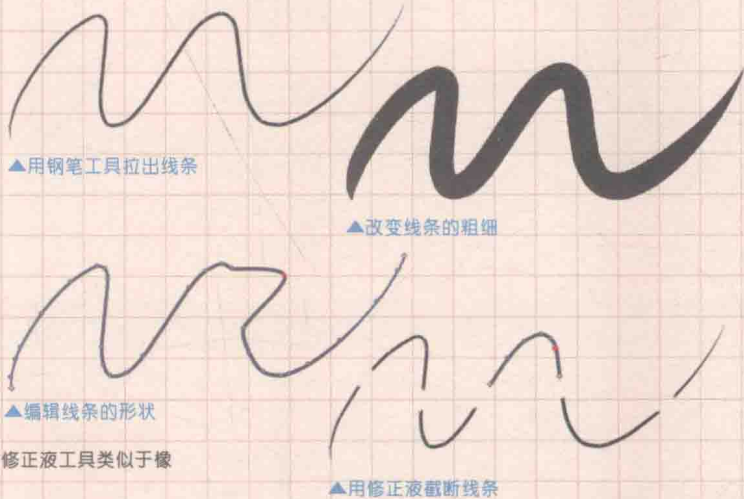
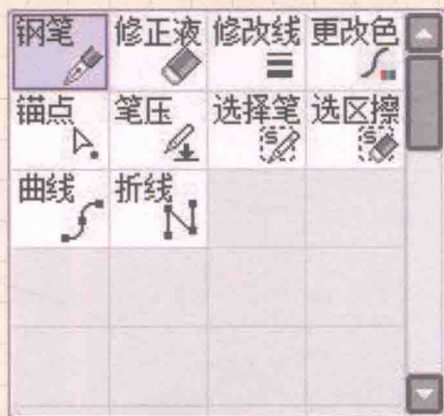

●丰富多彩的笔刷

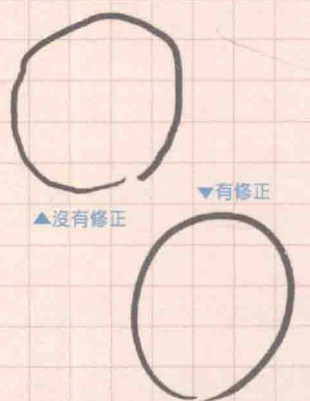
◀最大的优点是模拟几近真实的笔刷质感。如使用铅笔、笔、水彩笔等，即使用原始的设置也能画出丰富多彩的线条。用惯了之后可以尝试改变参数，根据自己的喜好设置，使绘制更顺畅

●钢笔图层

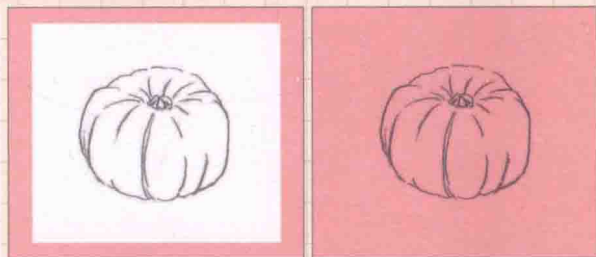
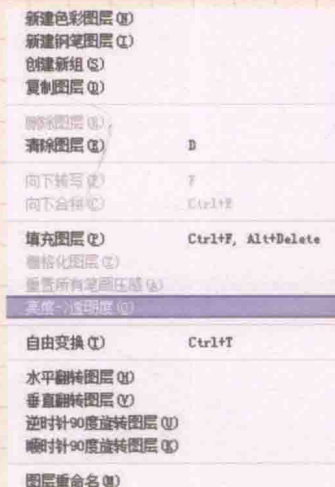
▲钢笔图层可以改变已画线条的粗细、形状和颜色等。另外，修正液工具类似于橡皮，可以擦掉线条

●抖动修正

▲手绘线条有抖动时，可以使用窗口上方的“抖动修正”功能，这样就能拉出平滑的线条了

●抽取线稿

◀▲需要将绘制的线稿进行保存时，只要执行“亮度→透明度”命令将白色的部分变为透明，就能抽取线稿

绘画步骤

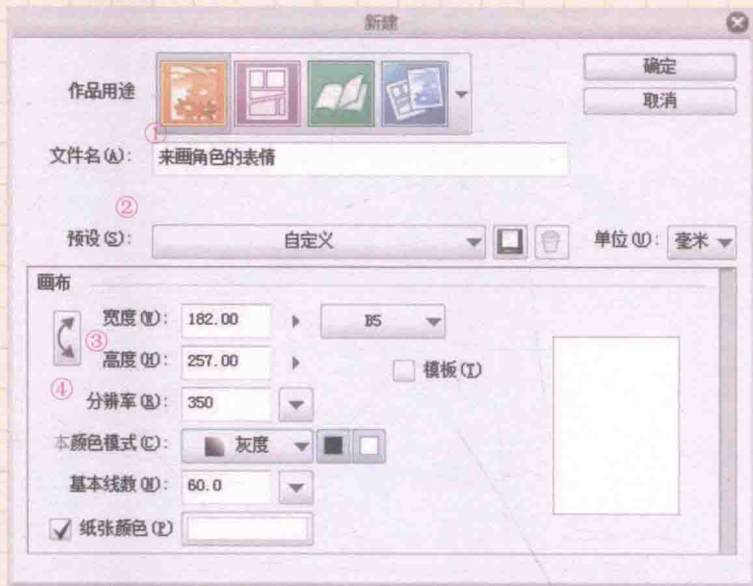
使用CLIP STUDIO PAINT也好, SAI也好, 虽然软件的特性不同, 但开始绘画的步骤基本都差不多。为了画起来更顺手, 我们要掌握绘制前的流程。

画布设置

作画时一定要新建画布。如果只是以在网上投稿或是在即时社交网站上公开自己的作品为目的, 画布的尺寸和分辨率(dpi)可以不

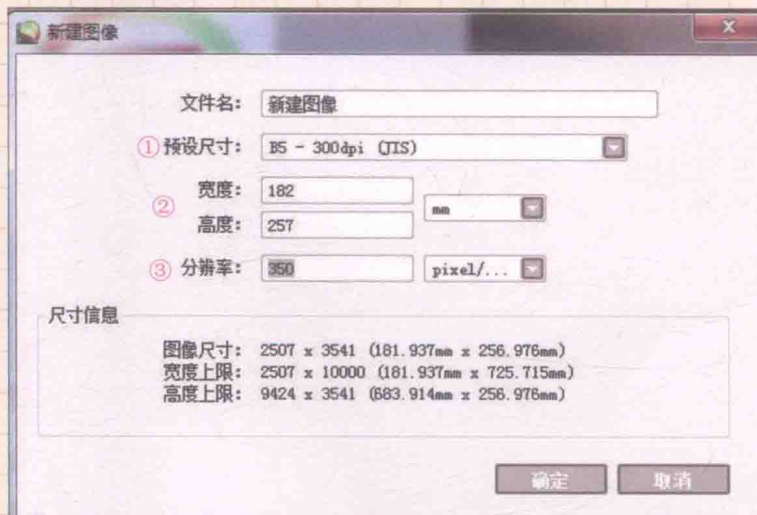
用太拘泥。不过如果作品最终会印在纸上的话, 就有必要设置成更高的分辨率。

● CLIP STUDIO PAINT

- ① 选择新画布的用途。要绘制插图单击最左侧的黄色图标, 绘制漫画单击第二个紫色的图标
- ② 画布的尺寸和分辨率都要预设。Web用设置为72dpi, 彩色印刷物设置为350dpi, 单色印刷物设置为600dpi
- ③ 如果在②的预设里没有合适的尺寸, 可以直接在这里输入横竖的尺寸, 或者在右侧的下拉菜单里选择纸张的型号
- ④ 如果在②的预设里没有适合的分辨率(dpi), 可以直接在数据栏里输入, 或者在右侧的下拉菜单里选择分辨率

● SAI

- ① 选择画布的尺寸和分辨率。web用只有尺寸供选择, 没有可选择的分辨率(72dpi), 彩色印刷物可选择350dpi
- ② 如果在②的预设里没有合适的尺寸, 可以直接在数据栏里输入横竖的尺寸
- ③ 如果在②的预设里没有适合的分辨率(dpi), 可以直接在数据栏里输入。注意在右侧的下拉菜单中选择分辨率的单位, 如 pixel 或 inch

画布的尺寸与分辨率

这个项目中的dpi是dots per inch的略写。它是分辨率的一般单位。印刷品需要的分辨率是彩色为350dpi, 单色漫画为600dpi。虽然在电脑上72dpi已经很清楚了, 但是印刷时这种分辨率还远远不够。至于画布的尺寸, 比起pixel, 用mm或者cm这种单位更直观, 也更容易理解。不过, 分辨率越高数据也越大, 所以如果只是在web上发布的话, 设置为72dpi就足够了。

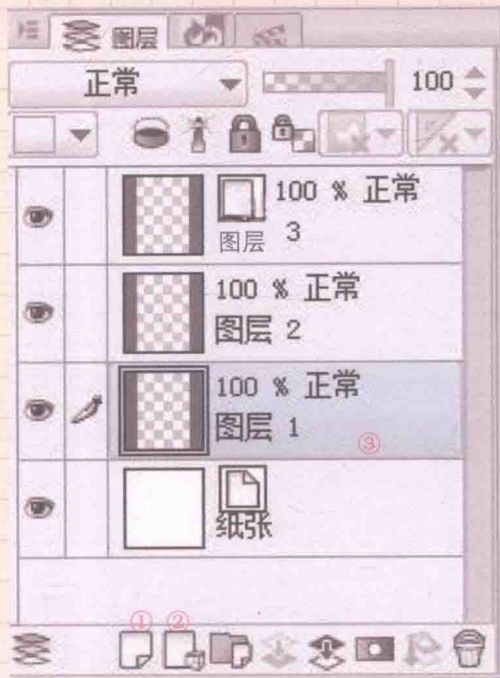
- 印刷品 : 彩色 350dpi
黑白 600dpi
- web : 72dpi

图层设置

新建的画布设置好之后，无论使用什么软件都要新建一个栅格图层。将栅格图层涂黑、贴网点都很方便，刚开始的草稿和之后的

线条在编辑阶段适合在矢量图层中完成。根据不同的工程选择不同的图层作业会更有效率。

●CLIP STUDIO PAINT

- ① 制作栅格图层，单击“新建栅格图层”的图标
- ② 制作矢量图层，单击“新建矢量图层”的图标
- ③ 选中任意一个图层，右击在菜单中选择“图层设置”>“重命名图层”命令，或者直接双击图层名改名

●SAI

- ① 制作栅格图层，单击“新建图层”的图标
- ② 制作矢量图层时，单击“新建钢笔图层”图标
- ③ 选择任意图层，在菜单中选择“图层(L)>图层重命名”；或者直接双击图层名改名

笔刷设置

选择自己喜欢的笔刷，按照脑海中的印象进行作画。一般草图或底稿选择用铅笔笔刷的情况比较多，不过由于个人习惯不同，也

有人觉得水彩笔刷更好用。本书中约有800多张图例，使用的笔刷也不尽相同，大家可参考图例探索自己想画的主题。

●CLIP STUDIO PAINT

- ① 在钢笔、铅笔、画笔、喷枪当中任意选择一种笔刷工具
- ② 在笔刷窗口中选择需要使用的笔刷种类
- ③ 设置笔刷的尺寸、手抖修正的强度等再绘制

●SAI

- ① 在铅笔、喷枪、毛笔、水彩笔当中选择任意笔刷工具
- ② 设置尺寸、笔刷浓度后再绘制

笔刷的设置和图例

两种软件工具都有很多笔刷，在实际操作中，可能有人会纠结用什么笔刷比较好。作为参考，我们将本书插画家们使用的笔刷和图例展现给大家。

CLIP STUDIO PAINT

● 深色铅笔

这里使用的是系统自带的铅笔笔刷中的“深色铅笔”。绘制时为了让整体看起来协调，需要不断地将窗口缩小，一边确认图像一边画。（荻野笃纪）

▶ 草图

▶ 完成

● 厚涂铅笔

CELSYS公司的创作活动网站——CLIP发布的厚涂铅笔(目录ID: 1376452)可以直接拿来使用。作画的时候，在脑海中构思想画的场景动画，然后将其中的一个定格画面画出来。（印力·open·the·dead）

▶ 草图

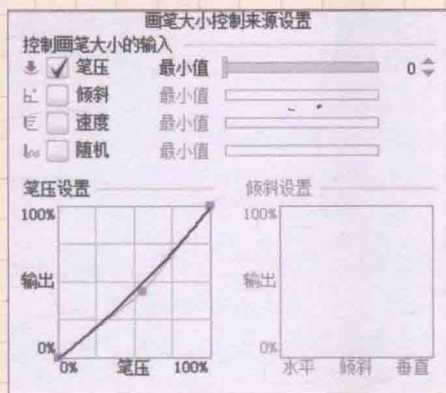

▶ 完成

● 深色水彩

水彩笔刷中的“深色水彩”要先进行设置下才能使用。画角色时要简单易懂地表现感情，注意不要让角色原有的形象扭曲。(NAGI丘)

▶完成

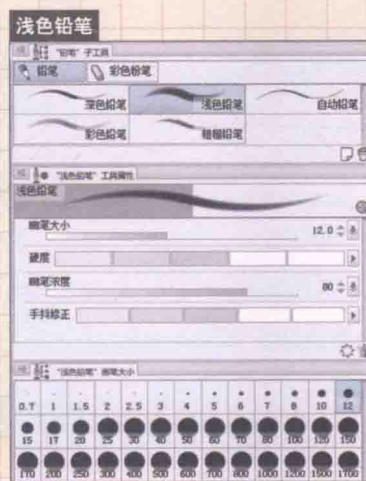
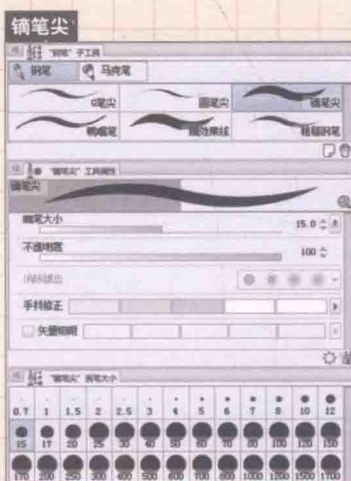

▶草图

● 钢笔尖、浅色铅笔

刚开始画草图时用“钢笔尖”，画底稿时用“浅色铅笔”，稍微改变各自的设置后再使用。仔细构思用什么表情来体现角色的感情，有意识地表现出眉毛和眼睛的动态。(苍井樱子)

▶完成

▶草图

