

超萌动漫人物

绘制与上色 完全自学手册

爱林文化 ○ 主编

古明月 ○ 编著

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

超萌

动漫人物

绘制与上色

完全自学手册

爱林文化 ◎ 主编
古明月 ◎ 编著

人民邮电出版社

—prom 北京

Keep Smile

often like butterfly

图书在版编目 (C I P) 数据

超萌动漫人物绘制与上色完全自学手册 / 爱林文化

主编 ; 古明月编著. — 北京 : 人民邮电出版社,
2014.7

ISBN 978-7-115-35094-7

I. ①超… II. ①爱… ②古… III. ①动画—人物画
技法—教材 IV. ①J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第091639号

内 容 提 要

这是一本专为零基础画动漫的读者量身定制的实用教程。全书共分 6 章,从漫画的性质讲起,让读者对漫画的基础知识有一个全面的了解。然后分章讲解了如何通过绘制人物局部来奠定动漫人物的造型与表情,如何通过绘制不同风格的服饰与道具来为所绘人物增色,如何通过角色设定来打开创作思路。最后讲解如何为所绘动漫人物上色,使读者掌握必备的色彩知识。

本书内容涵盖了绘制动漫人物需要掌握的方方面面,是学习绘制动漫人物与上色的必备自学教程。

◆ 主 编 爱林文化

编 著 古明月

责任编辑 郭发明

执行编辑 高 悦

责任印制 李 东

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京天宇星印刷厂印刷

◆ 开本: 787×1092 1/16

印张: 14.5

字数: 608 千字

2014 年 7 月第 1 版

印数: 1—4 000 册

2014 年 7 月北京第 1 次印刷

定价: 42.00 元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

Chapter 1 漫画的基础知识

1.1 走进漫画世界.....	6
什么是漫画.....	6
1.2 漫画的表现形式.....	7
单幅漫画.....	7
四格漫画.....	8
短篇漫画.....	9
长篇漫画.....	10
商业插画.....	11
1.3 漫画的风格种类.....	12
少年漫画.....	12
少女漫画.....	14
儿童漫画.....	16
1.4 绘制漫画的基本步骤.....	17
绘画步骤解析.....	17
1.5 认识漫画工具.....	19
传统绘画工具.....	19
漫画专用工具.....	20

Chapter 2 动漫人物身体的绘制

2.1 人物的身体结构.....	25
了解最基本的人体结构.....	25
不同年龄的头身比例.....	26
男女人体比例的差异.....	28
理想的女性人体比例.....	30
理想的男性人体比例.....	31

不同的人体透视结构.....	32
手臂和手的绘制.....	33
手的画法.....	35
腿部的表现手法.....	36
腿的画法.....	36
脚的画法.....	37
2.2 不同人物的脸型.....	38
Q版人物的脸型.....	38
少女的脸型.....	39
成熟御姐的脸型.....	40
小男生的脸型.....	41
成熟男性的脸型.....	42
2.3 漫画五官的绘制.....	43
Q版人物的五官.....	43
漫画女性的五官.....	44
漫画男性的五官.....	45
眼睛的绘制步骤.....	46
2.4 漫画人物表情的绘制.....	48
喜悦的表情.....	48
悲伤的表情.....	49
愤怒的表情.....	50
惊讶的表情.....	51
2.5 漫画人物头发的绘制.....	52
女生短发.....	52
女生长发.....	53
女生卷发.....	54

其他发型.....	55
男生短发.....	56
男生长发.....	57

Chapter 3 不同种类服饰的绘制

3.1 服装的基本构成和搭配.....	59
人物着装风格需要统一.....	59
3.2 不同类别的服饰展示.....	60
女款学生装.....	60
男款学生装.....	61
女生夏季日常着装.....	62
女生秋冬日常着装.....	63
男生四季日常着装.....	64
成熟女性服饰搭配.....	66
成熟男性服饰搭配.....	67
女生传统服饰.....	68
男生传统服饰.....	69
护士装、洋装.....	70
女生骑士装.....	71
男生厨师装.....	72
女性其他着装.....	73
3.3 不同角度鞋的绘制.....	74
凉鞋及高跟鞋的各种角度.....	74
不同角度的单鞋.....	75
3.4 不同裙摆的褶皱绘制.....	76
3.5 完整的人物服饰绘制.....	79
组合人物服饰绘制.....	79
单人服饰绘制.....	85

Chapter4 动漫人物道具与饰品展示

4.1 女生头饰展示.....	93
萌饰品——蝴蝶结.....	93
萌饰品——帽子.....	95
萌饰品——发夹.....	96
其他梦幻饰品展示.....	97
4.2 女生项链展示.....	98
特殊作用的项链.....	98
休闲佩戴的项链.....	99
精致的装饰项链.....	100
4.3 女生的魔法道具展示.....	103
少女系魔法道具展示.....	103
4.4 男生的饰品道具展示.....	106
古装男子的头饰.....	106
古装男子的道具.....	109
古装男子绘画步骤讲解.....	111

Chapter 5 角色设定与线稿绘制

5.1 线稿绘制的基础知识.....	117
绘制线稿的工具.....	117
线的组成.....	119
线稿的要求.....	120
5.2 可爱Q版人物的绘制.....	121
5.3 透视空间的绘制.....	126
5.4 女生单人的绘制.....	133
5.5 多人组合的绘制.....	139
5.6 漫画意境的绘制.....	145
5.7 走进童话世界.....	152

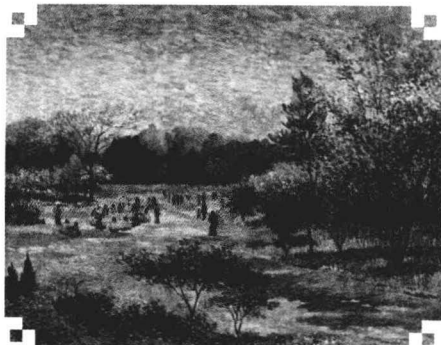

Chapter 6 学会给线稿上色

6.1 色彩的基础知识.....	161
色彩的认识.....	161
色彩的分类.....	162
色彩的构成.....	162
色彩的三要素.....	163
色彩的对比.....	163
冷暖色的搭配.....	165
颜色的联想.....	166
上色之前的工具准备.....	170
简单的上色步骤展示.....	171
6.2 Q版人物的上色.....	173
底色搭配.....	173
五官的上色.....	174
皮肤的上色.....	175
头发的上色.....	175
服装的上色.....	177
画面细节的刻画.....	179
背景的设计.....	180
6.3 练习颜色的搭配.....	182
底色选择.....	182
人物上色.....	184
衣服的上色.....	185
床的上色.....	185
组合茶几的上色.....	186
窗帘的上色.....	187

组合柜的上色.....	187
6.4 水星少女的上色.....	191
水色的选择.....	191
五官的上色.....	192
皮肤的上色.....	192
头发的上色.....	193
服饰的上色.....	194
背景的设计.....	195
6.5 爱丽丝的故事.....	200
背景的设计.....	200
五官的上色.....	201
皮肤的上色.....	201
头发的上色.....	203
气球的上色.....	204
服饰的上色.....	204
腿袜鞋子的上色.....	208
背景物品的上色.....	209
背景的刻画.....	211
6.6 小画家的奇遇.....	214
画面配色.....	214
五官的上色.....	215
皮肤的上色.....	215
头发的上色.....	217
头饰的上色.....	219
蝴蝶的上色.....	220
服饰的上色.....	220
背景风景的上色.....	225

超萌

动漫人物

绘制与上色

完全自学手册

爱林文化 ◎ 主编
古明月 ◎ 编著

人民邮电出版社

—prom 北京

Keep Smile

often like butterfly

图书在版编目 (C I P) 数据

超萌动漫人物绘制与上色完全自学手册 / 爱林文化

主编; 古明月编著. -- 北京: 人民邮电出版社,
2014. 7

ISBN 978-7-115-35094-7

I. ①超… II. ①爱… ②古… III. ①动画—人物画
技法—教材 IV. ①J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第091639号

内 容 提 要

这是一本专为零基础画动漫的读者量身定制的实用教程。全书共分 6 章, 从漫画的性质讲起, 让读者对漫画的基础知识有一个全面的了解。然后分章讲解了如何通过绘制人物局部来奠定动漫人物的造型与表情, 如何通过绘制不同风格的服饰与道具来为所绘人物增色, 如何通过角色设定来打开创作思路。最后讲解如何为所绘动漫人物上色, 使读者掌握必备的色彩知识。

本书内容涵盖了绘制动漫人物需要掌握的方方面面, 是学习绘制动漫人物与上色的必备自学教程。

-
- ◆ 主 编 爱林文化
编 著 古明月
责任编辑 郭发明
执行编辑 高 悦
责任印制 李 东
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京天宇星印刷厂印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 14.5
字数: 608 千字 2014 年 7 月第 1 版
印数: 1—4 000 册 2014 年 7 月北京第 1 次印刷
-

定价: 42.00 元

读者服务热线: (010) 81055296 印装质量热线: (010) 81055316

反盗版热线: (010) 81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

Chapter 1 漫画的基础知识

1.1 走进漫画世界.....	6
什么是漫画.....	6
1.2 漫画的表现形式.....	7
单幅漫画.....	7
四格漫画.....	8
短篇漫画.....	9
长篇漫画.....	10
商业插画.....	11
1.3 漫画的风格种类.....	12
少年漫画.....	12
少女漫画.....	14
儿童漫画.....	16
1.4 绘制漫画的基本步骤.....	17
绘画步骤解析.....	17
1.5 认识漫画工具.....	19
传统绘画工具.....	19
漫画专用工具.....	20

Chapter 2 动漫人物身体的绘制

2.1 人物的身体结构.....	25
了解最基本的人体结构.....	25
不同年龄的头身比例.....	26
男女人体比例的差异.....	28
理想的女性人体比例.....	30
理想的男性人体比例.....	31

不同的人体透视结构.....	32
手臂和手的绘制.....	33
手的画法.....	35
腿部的表现手法.....	36
腿的画法.....	36
脚的画法.....	37

2.2 不同人物的脸型.....	38
Q版人物的脸型.....	38
少女的脸型.....	39
成熟御姐的脸型.....	40
小男生的脸型.....	41
成熟男性的脸型.....	42

2.3 漫画五官的绘制.....	43
Q版人物的五官.....	43
漫画女性的五官.....	44
漫画男性的五官.....	45
眼睛的绘制步骤.....	46

2.4 漫画人物表情的绘制.....	48
喜悦的表情.....	48
悲伤的表情.....	49
愤怒的表情.....	50
惊讶的表情.....	51

2.5 漫画人物头发的绘制.....	52
女生短发.....	52
女生长发.....	53
女生卷发.....	54

其他发型.....	55
男生短发.....	56
男生长发.....	57

Chapter 3 不同种类服饰的绘制

3.1 服装的基本构成和搭配.....	59
人物着装风格需要统一.....	59
3.2 不同类别的服饰展示.....	60
女款学生装.....	60
男款学生装.....	61
女生夏季日常着装.....	62
女生秋冬日常着装.....	63
男生四季日常着装.....	64
成熟女性服饰搭配.....	66
成熟男性服饰搭配.....	67
女生传统服饰.....	68
男生传统服饰.....	69
护士装、洋装.....	70
女生骑士装.....	71
男生厨师装.....	72
女性其他着装.....	73
3.3 不同角度鞋的绘制.....	74
凉鞋及高跟鞋的各种角度.....	74
不同角度的单鞋.....	75
3.4 不同裙摆的褶皱绘制.....	76
3.5 完整的人物服饰绘制.....	79
组合人物服饰绘制.....	79
单人服饰绘制.....	85

Chapter4 动漫人物道具与饰品展示

4.1 女生头饰展示.....	93
萌饰品——蝴蝶结.....	93
萌饰品——帽子.....	95
萌饰品——发夹.....	96
其他梦幻饰品展示.....	97
4.2 女生项链展示.....	98
特殊作用的项链.....	98
休闲佩戴的项链.....	99
精致的装饰项链.....	100
4.3 女生的魔法道具展示.....	103
少女系魔法道具展示.....	103
4.4 男生的饰品道具展示.....	106
古装男子的头饰.....	106
古装男子的道具.....	109
古装男子绘画步骤讲解.....	111

Chapter 5 角色设定与线稿绘制

5.1 线稿绘制的基础知识.....	117
绘制线稿的工具.....	117
线的组成.....	119
线稿的要求.....	120
5.2 可爱Q版人物的绘制.....	121
5.3 透视空间的绘制.....	126
5.4 女生单人的绘制.....	133
5.5 多人组合的绘制.....	139
5.6 漫画意境的绘制.....	145
5.7 走进童话世界.....	152

Chapter 6 学会给线稿上色

6.1 色彩的基础知识.....	161
色彩的认识.....	161
色彩的分类.....	162
色彩的构成.....	162
色彩的三要素.....	163
色彩的对比.....	163
冷暖色的搭配.....	165
颜色的联想.....	166
上色之前的工具准备.....	170
简单的上色步骤展示.....	171
6.2 Q版人物的上色.....	173
底色搭配.....	173
五官的上色.....	174
皮肤的上色.....	175
头发的上色.....	175
服装的上色.....	177
画面细节的刻画.....	179
背景的设计.....	180
6.3 练习颜色的搭配.....	182
底色选择.....	182
人物上色.....	184
衣服的上色.....	185
床的上色.....	185
组合茶几的上色.....	186
窗帘的上色.....	187

组合柜的上色.....	187
6.4 水星少女的上色.....	191
水色的选择.....	191
五官的上色.....	192
皮肤的上色.....	192
头发的上色.....	193
服饰的上色.....	194
背景的设计.....	195
6.5 爱丽丝的故事.....	200
背景的设计.....	200
五官的上色.....	201
皮肤的上色.....	201
头发的上色.....	203
气球的上色.....	204
服饰的上色.....	204
腿袜鞋子的上色.....	208
背景物品的上色.....	209
背景的刻画.....	211
6.6 小画家的奇遇.....	214
画面配色.....	214
五官的上色.....	215
皮肤的上色.....	215
头发的上色.....	217
头饰的上色.....	219
蝴蝶的上色.....	220
服饰的上色.....	220
背景风景的上色.....	225

Chapter 1 漫画的基础知识

1.1 走进漫画世界

漫画是一种艺术形式，是用简单而夸张的手法来描绘生活或时事的图画。经过历代作者的推陈出新，漫画已经演绎为一种不可或缺的潮流文化。

什么是漫画

漫画不同于传统的绘画手法，在使用工具和纸张颜料上也没有固定的选择，毛笔、钢笔等工具以及油画、剪纸、拼贴等手段都可以。漫画风格是千变万化的，随着时间的推移，漫画的创作形式发生了巨大的质变，对漫画人物的刻画手法也是日趋成熟，有的漫画突出夸大了人类外貌的特点，例如硕大的眼睛、小巧的鼻子和嘴巴、标准的脸型和完美顾长的身材。

早期日式少女漫画《尼罗河女儿》
作者：细川智荣子

中期后美型少女漫画《东京巴比伦》
作者：CLAMP

当下流行少女漫画《天才麻将少女》
作者：小林立

经典美式超级英雄漫画《正义联盟》
作者：DC漫画公司

奇幻绘画大师多里安的科幻漫画作品，他的作品风格神秘而诡异，笔下充斥着美女与令人生畏的甲壳纲动物的结合体。

1.2 漫画的表现形式

按照篇幅来分, 漫画有单幅漫画、四格漫画、短篇漫画、长篇漫画和商业插图等。下面为大家一一讲解。

单幅漫画

单幅漫画是由一幅绘画作品来表达某一主题的绘画形式。看似简单, 绘制起来却非常困难, 因为越是简单的东西就越难准确地表达出精炼的情境, 下面来看几张有意思的单幅作品。

东京女插画师Lisa Alisa的单幅漫画作品

保加利亚《现在报》2012年讽刺漫画作品

日本插画家早纪藏的古典插画作品

美国《圣迭戈联合论坛报》奥运会后遗症幽默漫画作品

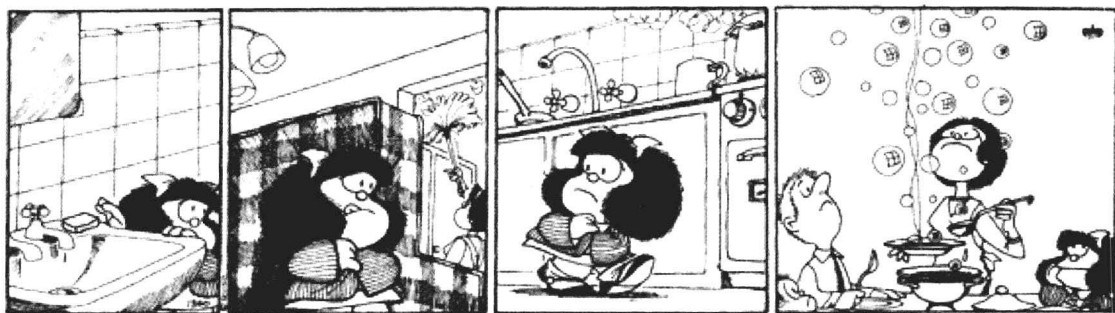
这四张单幅画是中外不同作者的作品。作者不同、风格不同, 画面都传递出不同的信息, 让人沉思回味。

四格漫画

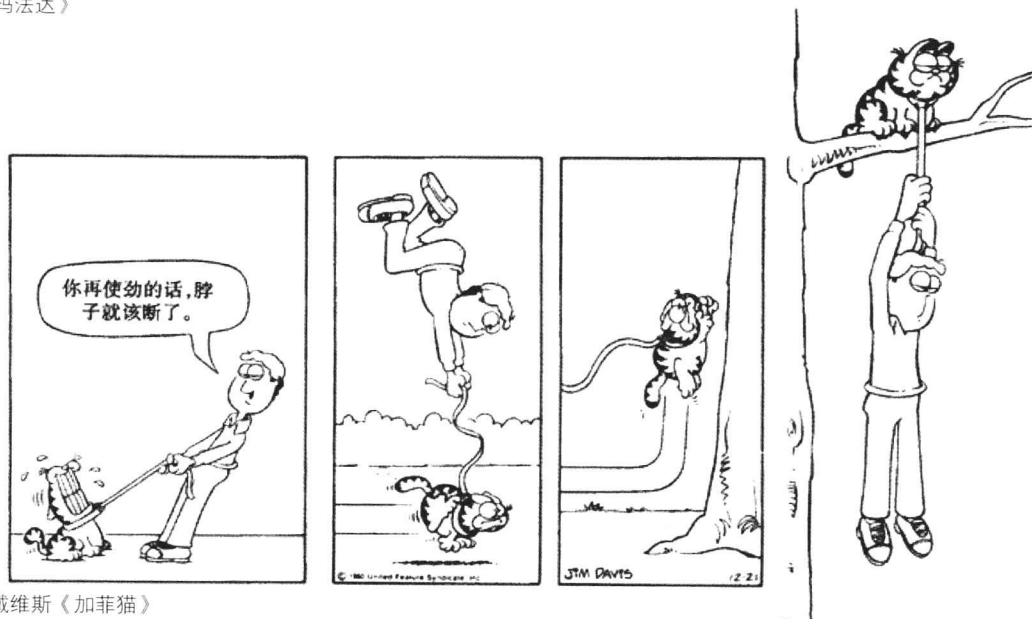
四格漫画顾名思义就是以四帧画面来讲述一个小故事或表现一个创意。短短四个画面包含了故事的起承转合，让人看完不禁会心一笑。四格漫画着重故事的创意，画面不需要很复杂。下面来欣赏几幅四格漫画吧！

查尔斯·舒尔兹《史努比》

季诺《玛法达》

吉姆·戴维斯《加菲猫》

上面展示的作品都是国外经典的四格漫画，作者通过简单的线条勾勒，生动地讲述了一个个可爱的小故事。

短篇漫画

短篇漫画是指篇幅较短的漫画作品，如果在杂志上登载的话，一般当期就会结束，不会长期连载。这类作品的创作时间短，剧情完整，故事干净利落，深受一部分读者的喜爱。

《美鸟日记》

《美与丑的世界》

《真月谭月姬》

《药师寺凉子奇怪事件簿》

长篇漫画

不同于短篇漫画，长篇漫画的绘制非常辛苦，因为其故事构架庞大、人物众多、剧情复杂，需要连载几年甚至十几年。这类漫画粉丝众多，动漫人物的命运能打动万千读者的心。

臼井仪人《蜡笔小新》

青山刚昌《名侦探柯南》

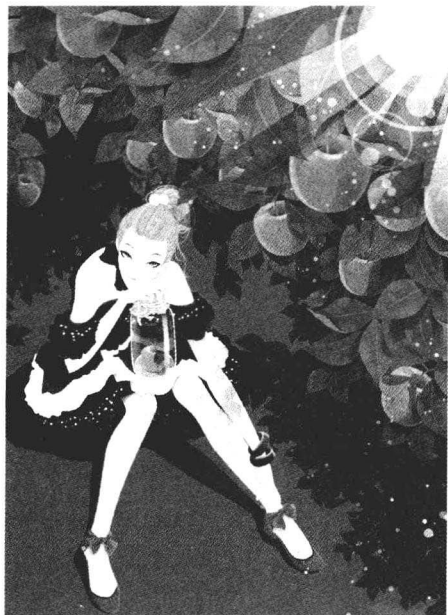

高桥留美子《犬夜叉》

藤子·F·不二雄《哆啦A梦》

这类作品带有很强的目的性，经常被用于诠释某个故事的内容、小说或杂志的封面、广告的开始和网站的标题，等等。这类作品风格、内容不限，灵活应用于各个领域。

时尚女性读物插画

几米绘本插画

韩国儿童读物插画

