

这样画 发型 最好看!

让角色形象更生动的
发型绘制技法

[日] Hard deluxe工作室 著
陈丝纶 译

快速掌握魅力头发的
绘制技巧!

从现代风格的彩色长发到头发的动态表现，
漫画、动画中常用的绘制方法全收录!!

这样画 发型 最好看!

让角色形象更生动的
发型绘制技法

[日] Hard deluxe工作室 著
陈丝纶 译

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青雄狮

Digital Tool De Kaku! Character Wo Hikiteru Kami No Kakikata by STUDIO HARD DELUXE

Copyright ©2016 Mynavi Publishing Corporation.

All rights reserved.

First original Japanese edition published in 2016 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.

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	中国青年出版社
010-65233456 65212870	010-50856028
http://www.shdf.gov.cn	E-mail: editor@cypmedia.com

版权登记号: 01-2018-0777

图书在版编目(CIP)数据

这样画发型最好看! / 日本 Hard deluxe 工作室著; 陈丝纶译.

— 北京: 中国青年出版社, 2018.5

ISBN 978-7-5153-5045-5

I. ①这… II. ①日… ②陈… III. ①漫画-人物画-发型-绘画技法 IV. ①J218.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 040628 号

这样画发型最好看!

[日]Hard deluxe工作室 著 陈丝纶 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

主 编: 粉色猫斯拉 - 王颖

策划编辑: 白 峥

责任编辑: 张 军

封面设计: 邱 宏

印 刷: 北京瑞禾彩色印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 10

版 次: 2018 年 6 月北京第 1 版

印 次: 2018 年 6 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5153-5045-5

定 价: 59.90 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

目录 CONTENTS

前言	002
本书使用方法	003

第1章

头发的基础知识

头发和角色的关系	006
发型的分类	008
掌握头发的生长趋势	010
头发整体的绘制方法	012
头发局部的绘制方法	016
添加阴影的方法	018
女性的发型和变化	022
男性的发型和变化	032
年龄和发质的变化	036

第2章

发型的变化

女性的短发	038
女性的中发	042
女性的长发	048
女性的发型变换	054
男性的短发	070
男性的中发	076
男性的长发	080
特殊的发型	084
Column 正式场合的华丽妆容和盛装发型	086

第3章

让头发动起来

基本的动态类型	088
身体运动带来的发型动态	090
整理头发的动态	111
受到风吹雨淋的头发的动态	116
用手或物品触碰头发的动态	126
打斗中的头发动态	141

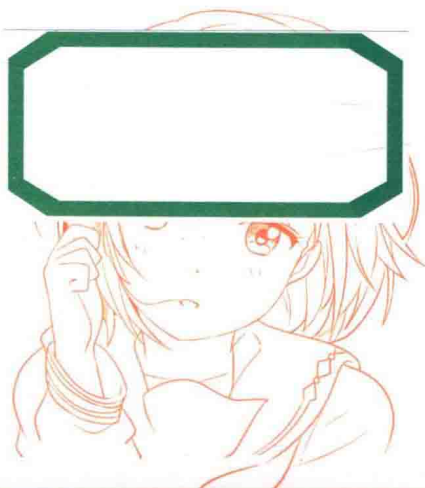
第4章

魅力头发的绘制方法

用飘舞的头发表现角色特点	148
用弹性动态表现感情	152
发型变化的表现	154

Illustrator Profile	159
---------------------	-----

这样画 发型 最好看!

让角色形象更生动的
发型绘制技法

[日] Hard deluxe工作室 著
陈丝纶 译

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

● 前言 ●

头发是角色绘制中非常重要的元素。开朗的男孩配上短发会让人物更加活泼，成熟稳重的少女则选择黑色的长直发……也就是说，发型可以展现人物的性格和个性，有效地表现出角色给人的印象。虽说面部是绘制中不可或缺的部分，但是不论绘制出多么感情丰富的表情，若是没有配上符合该角色的发型，也会让人物魅力减半。

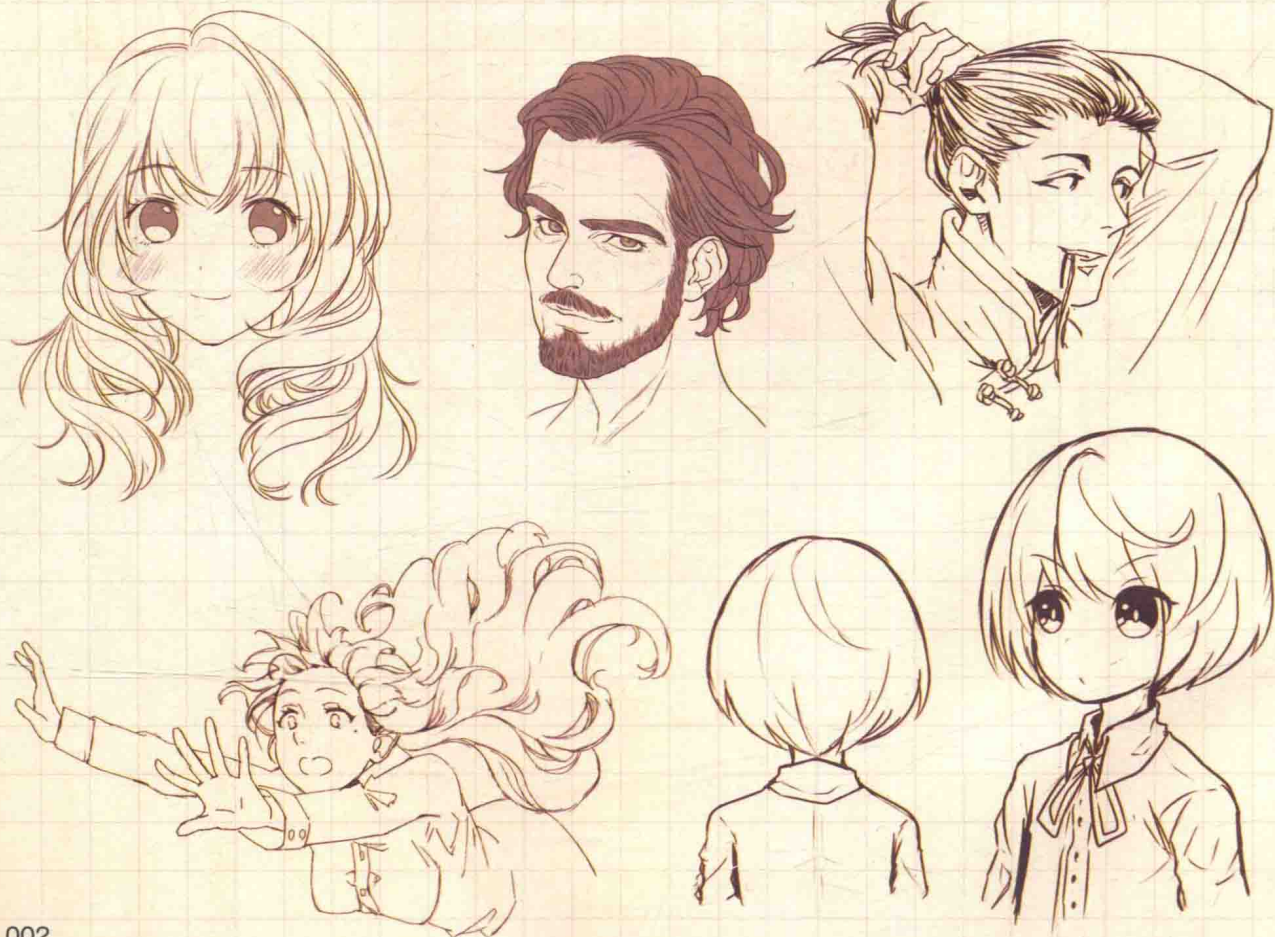
但是，发型又是没有定论的部分。发型变化多样，且会随着流行而改变，因此，并没有“这就是正确答案”的标准答案。而且更让人困惑的是，头发加上激烈的运动，也很容易发生改变，因此还要根据想要绘制的场景了解该场景下头发的动态，若非如此，则绘制无法成功。

绘制头发的烦恼这么多，本书将通过600多个绘制案例来具体讲解头发的绘制方法。第1章除了讲解头发绘制的基础知识之外，还会以照片为参考，讲解基于现代发型

变化的男女发型的基本类型。在第2章中，将分短发、中发、长发、发型变换四部分讲解现代风格的男女发型。第3章将介绍在奔跑中头发会发生怎样的运动及其相应的多彩变化。在最后的第4章中，将总结第1~3章的内容，讲解让角色魅力更加突显的头发的绘制方法。一边临摹一边阅读本书，可以掌握中规中矩到动感十足的各种发型，也可以对绘制头发的要领了然于胸。

这本书讲解的是头发与情感的关系，想要更详细地了解情感的表现技巧，敬请参考本书的姊妹篇《这样画表情最传神!》。若本书能让大家轻松愉快地掌握发型的绘制方法，将是我们的荣幸。

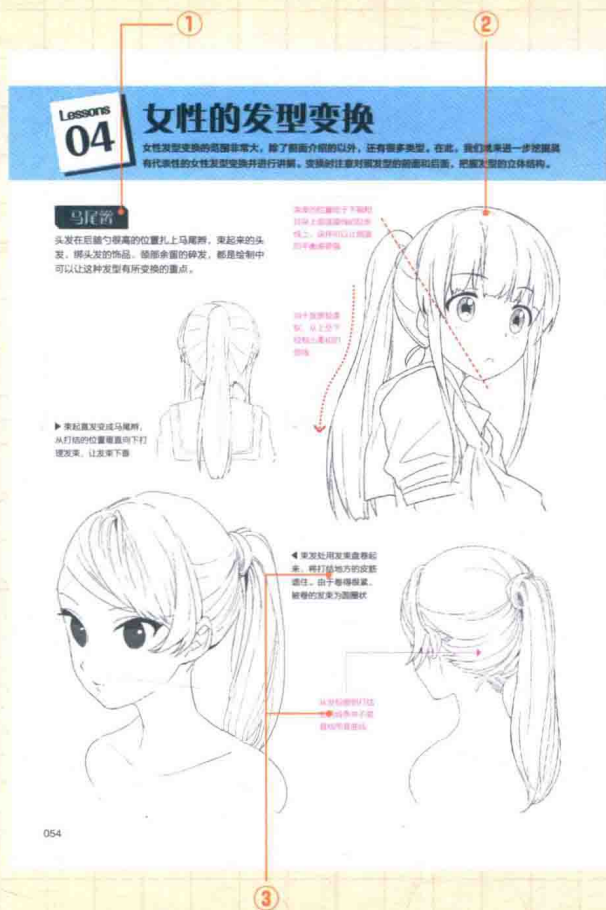
Hard Deluxe工作室

本书使用方法 how to use this book?

● 掌握头发的绘制方法 & 作为资料使用

本书是一本细致讲解插图和漫画角色发型和头发动态的绘制技法工具书。总共收录了18名插画师用多彩的画风绘制出的各种现代发型的插图，可作为插图、漫画的资料集使用。

- ① 各页讲解内容的名称和概要。本书将讲解发型、头发的动态特征、变化倾向等内容。
- ② 发型的绘制案例。一个案例会分为前面、后面、侧面、另外姿势等各种插图进行讲解。
- ③ 各插图的讲解说明。对每个案例中发型及头发动态绘制的技巧重点进行解析。

● 关于各章内容

第1章 头发的基础知识

发型的类型和各种发质的绘制方法等头发绘制的基础知识。后面部分讲解现代发型的变换类型和结构。

第3章 让头发动起来

自己身体运动带来头发形态的变换、风或水带来发型变化等。本章讲解插图和漫画经常出现的场景中，头发的动态特征及其绘制方法。

- ④ 标明头发的走向、身体运动方向、头发运动方向等轨迹。

第2章 发型的变化

本章分短发、中发、长发、发型变换等4部分，对各种男女发型进行详解。

第4章 魅力头发的绘制方法

头发的绘制作为让角色看上去更加有魅力的表现手段之一，本章将讲解让角色更加醒目、让情感更易于表达的头发的绘制方法。

目录 CONTENTS

前言	002
本书使用方法	003

第1章

头发的基础知识

头发和角色的关系	006
发型的分类	008
掌握头发的生长趋势	010
头发整体的绘制方法	012
头发局部的绘制方法	016
添加阴影的方法	018
女性的发型和变化	022
男性的发型和变化	032
年龄和发质的变化	036

第2章

发型的变化

女性的短发	038
女性的中发	042
女性的长发	048
女性的发型变换	054
男性的短发	070
男性的中发	076
男性的长发	080
特殊的发型	084
Column 正式场合的华丽妆容和盛装发型	086

第3章

让头发动起来

基本的动态类型	088
身体运动带来的发型动态	090
整理头发的动态	111
受到风吹雨淋的头发的动态	116
用手或物品触碰头发的动态	126
打斗中的头发动态	141

第4章

魅力头发的绘制方法

用飘舞的头发表现角色特点	148
用弹性动态表现感情	152
发型变化的表现	154

Illustrator Profile	159
---------------------	-----

第1章

头发的基础知识

头发和角色的关系

头发是角色个性和特征表现的重要部分。即使绘制出了非常好的表情，若是不能绘制出与之匹配的头，角色魅力也无法突显。首先，让我们来看一下头发和角色的关系。

表现整体感觉和特征

开朗性格的人其发梢会有跳起来的感觉，成熟且温柔的个性则选择卷发，头发可以在第一印象中明确人物的特征。有时运用现实中无法实现的“夸张”动态，对于表现角色的魅力是非常有必要的。

▶ 麻花辫梳在后脑勺的长发 (梦幻的公主)

▶ 跃动感很强的背头 (豪爽的中年男性)

▼ 火焰一样散开的双马尾 (火的精灵)

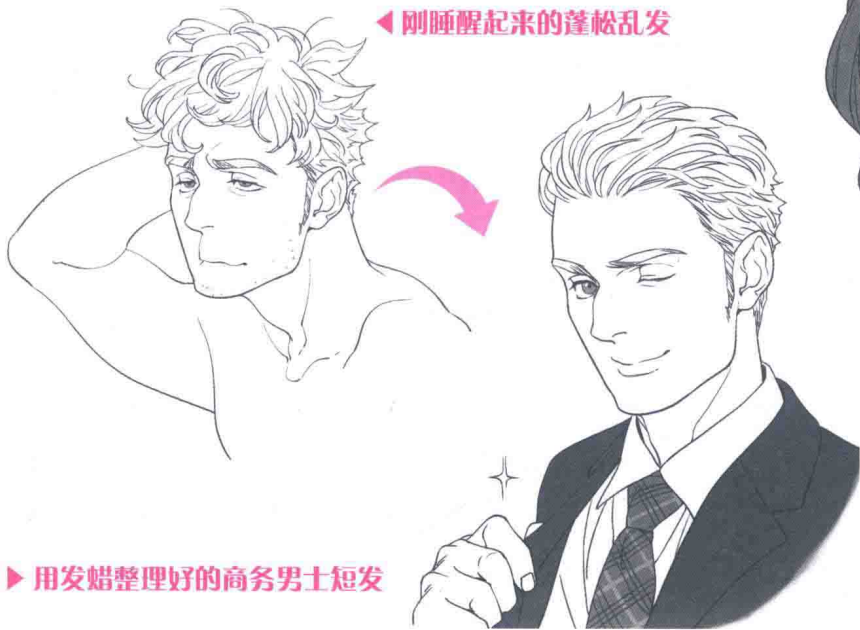
▲ 刘海上扬的短发 (爽朗青年)

根据场景变换发型

人的发型会根据场景而发生变化。宿醉刚醒来的男性会整理头发后去上班，被邀请去宴会的女性会在出门之前整理头发。根据所到场所和自己的心情，人们的发型也会相应发生改变。

◀ 刚睡醒起来的蓬松乱发

▶ 用发蜡整理好的商务男士短发

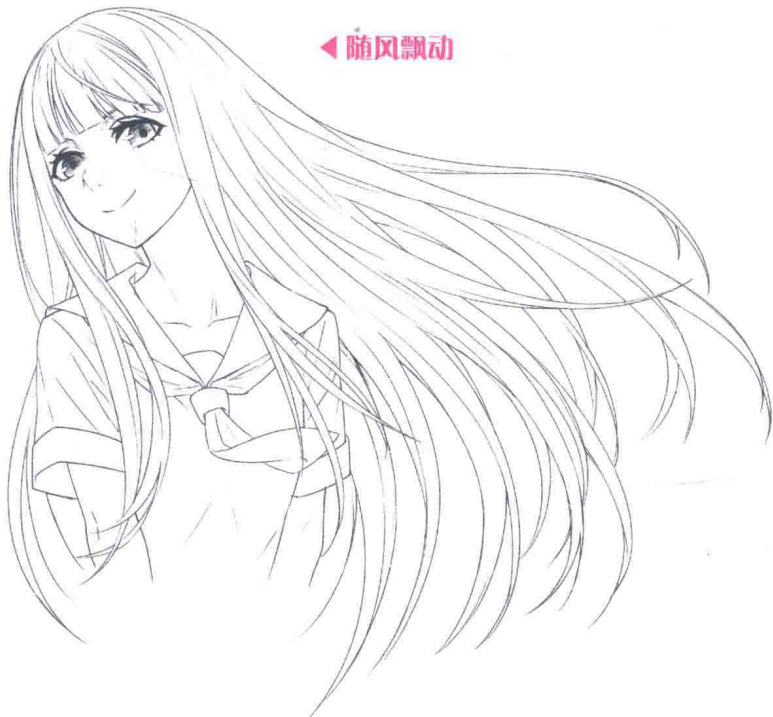
▼ 参加宴会的华丽盘发

随着风或身体的运动而带来的头发运动

风吹或身体运动，可以让头发变化形态。头发的动态可以给画面带来跃动感，这是绘制插图和漫画佳作的必要要素。

◀ 随风飘动

▼ 漂浮在水中

发型的分类

男女发型有不可计量的多种形态变化，但其分类却出乎意料的简单。在此，我们将介绍为了便于绘制头发而进行的基础分类。

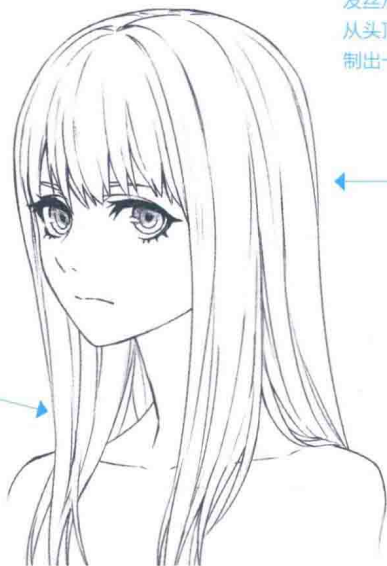
发质的不同

发质大致分为两类，直头发叫作“直发”，发梢或发束卷曲的称为“卷发”。这两种组合在一起，可以变化成各种发型。

直发

自然的头发发丝因无法克服重力，发梢会向下垂直生长。发量多的直发，会给人不加修饰、清爽、直白、质朴、成熟的印象。

头发因重力而下垂的感觉，绘制出顺滑的线条，表现直发的质感

沿着头部的形状，发丝从上往下走，从头顶向发梢，绘制出一条曲线

卷发

发梢跃动、发束呈波浪状，以各种形状呈现卷曲状态的头发。自来卷是头发发丝自然的卷曲状态，因此也归为卷发一类。

上部直发、下部卷曲的直卷发。卷曲部位和组合方式的不同，可以产生各种不同的发型

卷曲的头发可以给头发带来动态，易给人活泼积极的印象，对于男女来说都是时尚的常用发型

头发的长度

按照头发的长度进行分类，是发型分类中最容易的标准。男女都有短发、中发和长发三种类型。但是，男性和女性头发的长度标准却是不一样的，这一点需要注意。

▶ 短发

刚刚遮住耳朵的发丝长度。比这还短的叫作超短发。对于女性来说，还有和下巴齐平的短波波头。

■ 女性

短发：头发遮住耳朵

超短发：可以看到耳朵

短波波头：头发长度齐下颚

■ 男性

短发：头发与耳朵齐平

超短发：刘海在眉毛之上

▶ 中发

女性中发的长度是下颚之下到肩头（锁骨）的范围，男性的中发长度是耳朵以下到下颚的范围。女性的情况下，到锁骨位置的头发也被称为半长发。

■ 女性

中发：下颚之下

半长发：锁骨位置

■ 男性

中发：遮住耳朵

▶ 长发

女性长发是到胸部或腋下之下，男性的长发是到下颚之下的长度。比这更长的头发，不论男女，都被分为超长发。

■ 女性

长发：胸部位置

超长发：胸部之下

■ 男性

长发：下颚之下位置

超长发：肩膀之下

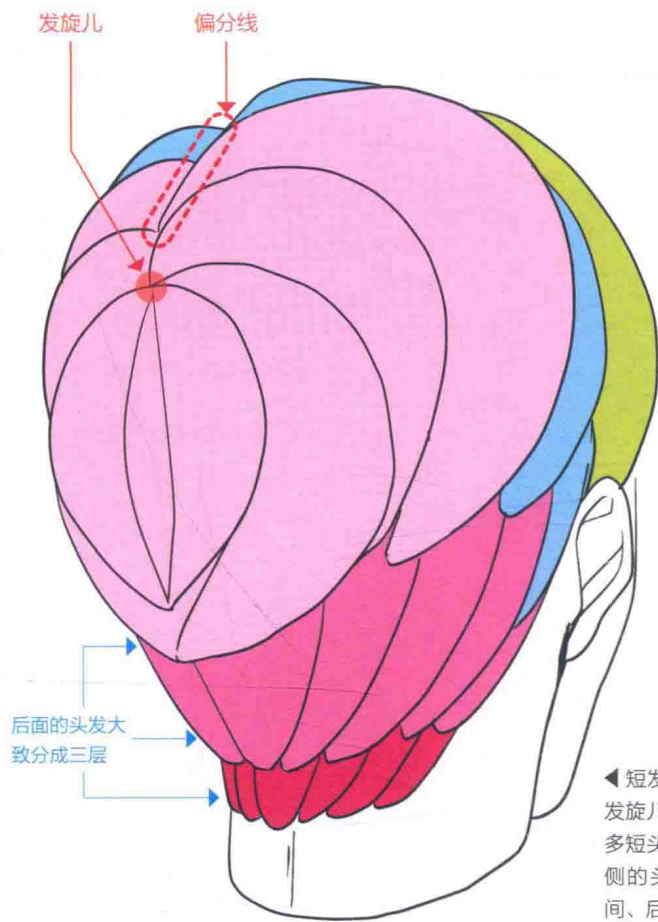
掌握头发的生长趋势

在用绘画表现头发时，对头发从头部的什么位置开始生长、并以何种生长趋势生长的理解变得非常重要。在此，我们将头发简化成板块来介绍头发的生长趋势。

划分板块

头发大致分为刘海周围的前部、侧面的侧部、中央的顶部和后侧的后部4大板块。将头发的生长趋势像香蕉肉一样划分为板块后，就容易掌握头发的轮廓了。

▶ 从头发的偏分线开始，头发可以分成刘海、边发、后部头发等几部分，按照这种生长趋势绘制出头发的轮廓

◀ 短发，尤其是男性的短发，从发旋儿到偏分线的位置重叠着很多短头发。作为绘制的标准，后侧的头发可分成耳朵往上、中间、后颈部三层

头发的生长趋势是按照发旋儿、偏分线、发际线这三个点为起点生长的。可以用这三个点的任一点，或者两个点的组合，来表现出各种各样发型的动态趋势。

► 发旋儿

这决定了头顶部及后脑勺头发生长趋势的中心位置。从这里开始沿着头部的形状，呈放射状的发束和头发的动态趋势就可以随之绘制出来了。但是，所有的头发都从同一点开始会显得很怪，因此远离发旋儿的头发就沿头部的形状按照其生长规律绘制即可。

◀ 偏分线

绘制头顶部偏分线的轮廓，沿着这条线按照头部的形状绘制出头发的动态趋势。偏分线两端之间，靠近后脑勺部分生长着发旋儿，因此在绘制后部头发时，确定好偏分线和发旋儿两处，就很容易绘制出头发的动态趋势了。

► 发际线

以头前部的发际线为起点，发梢向着相反的方向生长，这样就可以绘制出头发的动态趋势。刘海竖起来、被强风吹起来等不同的状况下，头发的动态趋势也会发生变化。

头发整体的绘制方法

头发会因长度和角度的不同而看上去不一样。但是，分成刘海、边发、后脑勺头发这几个部分的基本思考方法是不变的。根据前面的内容，让我们一起来看看女性的中发和男性的短发的绘制方法。

女性中发·前部

▲ 注意头部的形态，绘制头部的轮廓线条，并绘制出中心线。

▲ 注意额头的圆润形状，从发际线开始呈放射状绘制刘海。

▲ 以头部中心线为轴，加上边发。为了让头部表现出圆形效果，从头顶部分到边发要绘制出发发束圆润的效果。

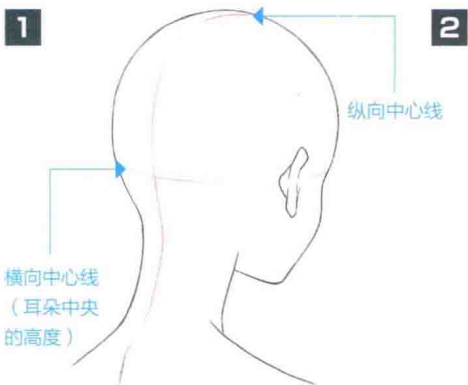
◀ 绘制后面的头发。头发或垂在肩膀，或捋到耳朵后面，或垂到肩膀前面，绘制时需要注意发梢的弹性。

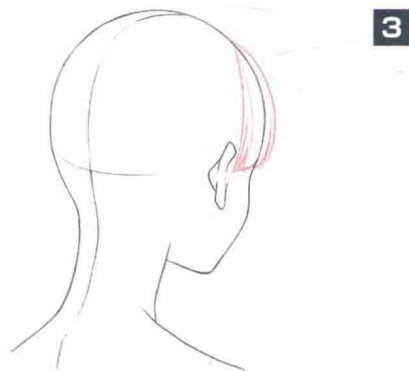
◀ 加上从边发或后面头发中飘飞出来的头发，表现出动态效果。是否有这些飘飞出来的头发，是头发看上去是否自然的重点。

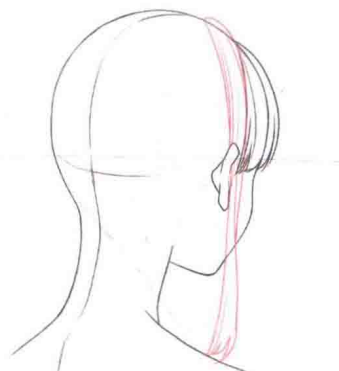
▲ 将后面飞出的头发丝和侧面的发束重叠在一起部分的线条擦掉后，两缕头发就叠合在一起了，这样可以体现出女孩子的温柔，加强角色的可爱感觉。

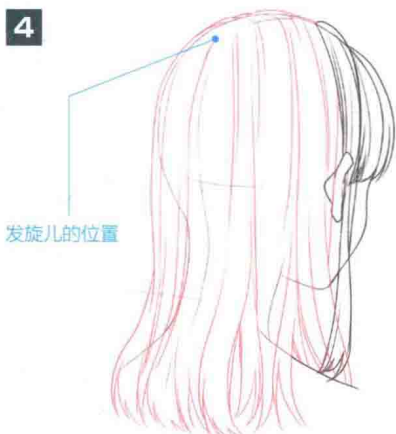
▲ 绘制头部的外部轮廓线。和前面一样，注意头部是圆形的，绘制出中心线。

▲ 从后面看过去时，是看不到刘海的发际线的，但是比耳朵稍微靠前一点的刘海底部可以看到，因此要注意把握住这一部分的形状。

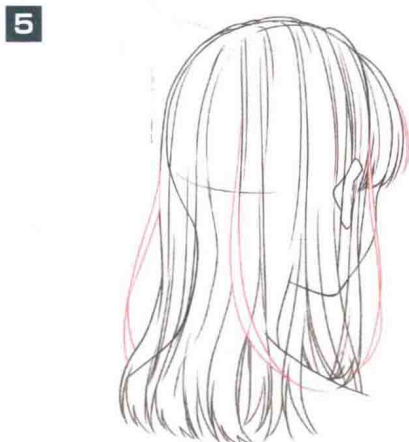

▲ 和刘海一样，绘制出比耳朵稍微靠前的边发。沿着头顶部的头部形状，绘制出带有圆润感觉的头发发束。

▲ 以发旋儿、偏分线的轮廓为参考，注意头发生长的方向，慢慢绘制出后面的头发。

完成

▲ 为了体现出立体、自然的感觉，在刘海、边发、后侧头发上，都相应加上柔软的飘飞的头发。

▲ 将主要的头发和飘飞的头发重叠部分的线擦除，更显自然的效果。发丝很细的刘海和边发也做同样的效果处理。