

超级动漫秀

动漫人物造型

COOL漫工作室 编著

素描技法

清华大学出版社

J218.7
超级动漫秀
1018

J218.7
10181

动漫人物造型

COOL漫工作室 编著 素描技法

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书主要讲解了漫画人物造型的绘制技法。其中包括：头部是角色造型的关键、表情是角色性格的根本、头身比是角色身体的基础、身体的结构是角色造型的重点、不同年龄的角色造型、衣服是角色造型的另外一张脸、性格设定是角色的升华、不同职业的角色造型、魔幻类角色，以及角色造型的方法和步骤等知识。本书通过大量示例和完整的案例讲解了漫画造型中最基础的内容和相应的绘制方法，同时本书还穿插了大量的实用方便的绘画技巧。

本书讲解系统，案例丰富，技巧实用，适合初、中级别的漫画爱好者学习，同时也可以作为动漫专业的教学参考图书。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

动漫人物造型素描技法/COOL漫工作室编著. —北京：清华大学出版社，2014
(超级动漫秀)

ISBN 978-7-302-35928-9

I. ①动… II. ①C… III. ①漫画—人物画—素描技法 IV. ①J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第061984号

责任编辑：李玉萍

封面设计：陈 刚

版式设计：王晓武

责任校对：王 晖

责任印制：刘海龙

出版发行：清华大学出版社

网 址：<http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址：北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编：100084

社 总 机：010-62770175 邮 购：010-62786544

投稿与读者服务：010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈：010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

课 件 下 载：<http://www.tup.com.cn>, 010-62791865

印 装 者：北京嘉实印刷有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：185mm×260mm 印 张：13 插 页：2 字 数：299 千字

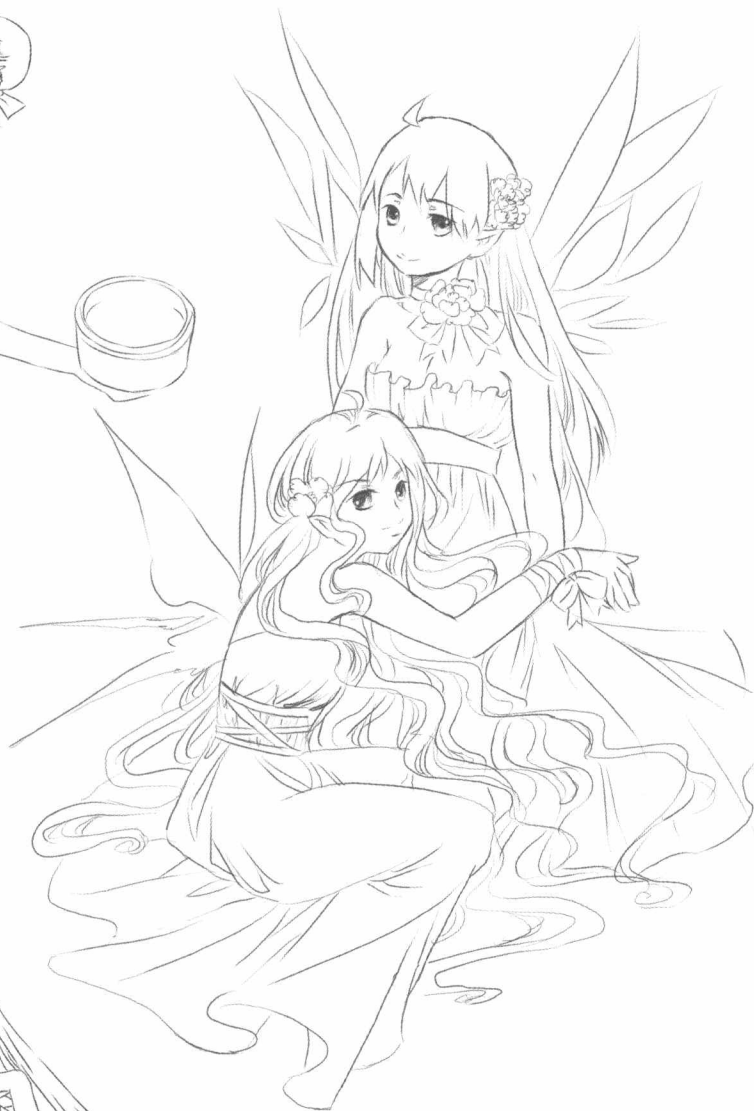
版 次：2014 年 6 月第 1 版 印 次：2014 年 6 月第 1 次印刷

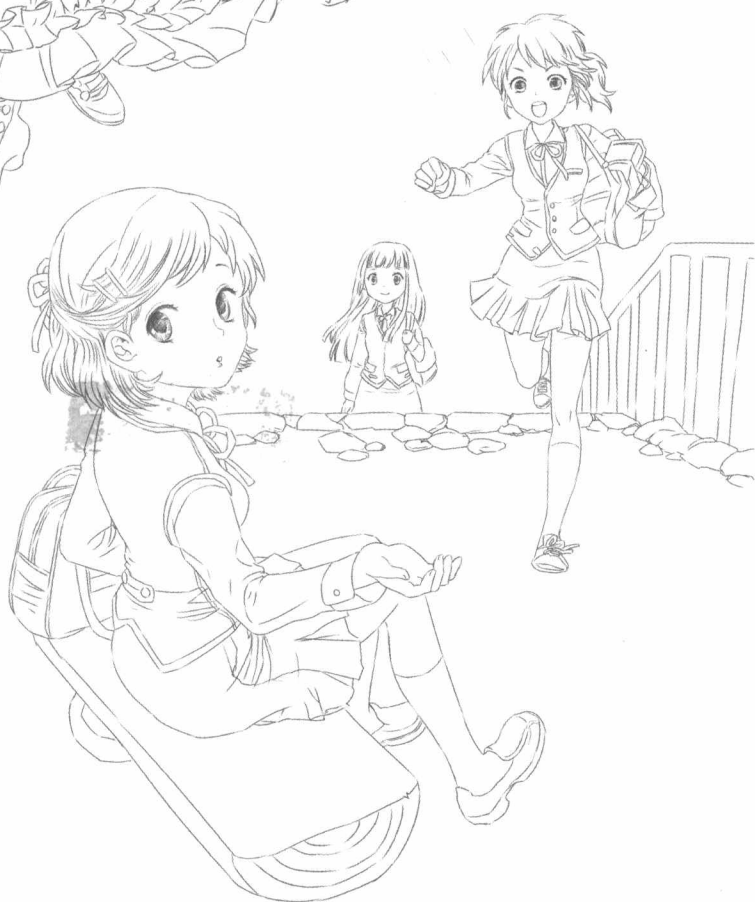
定 价：29.00 元

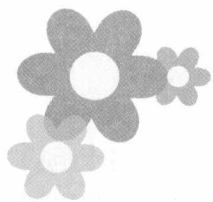
产品编号：052315-01

你是否应该学漫画?

中国动漫产业在短短的 8 年间产量跃升了 50 多倍,其增速目前已经超过了美国、日本、韩国等动漫大国,成为世界第一动漫生产国。这种井喷式的发展使得动漫人才的需求急剧增加,特别是一些高精尖的人才供不应求,很多优秀的动漫设计师年薪可达 30 万元左右。而与之不匹配的是,各大重点高校在动漫方面的专业人才很少。本系列图书就是在这样一个大背景下应运而生,旨在帮助那些有志于动漫行业,或者对动漫非常热爱的读者走上一条简单而又实用的道路。

其实,变成一个动漫高手并不像大家想的那么难,从没有任何基础到成为一个合格的漫画人才只需要很短的时间,重要的是要拥有好的绘画方法和思路。

你应该学哪些漫画造型?

造型就是创作出各种各样的人物,这是绘制漫画人物的基础,也是终点。好的造型技巧可以让漫画在游戏、动画等领域走向成功。漫画的造型不是简单地模仿真正的人物,或者如实地描绘出现实中各种角色的原型。漫画的造型是一种再创作的过程,它来源于现实却高于现实。所以漫画造型是一种升华,是在原有写实基础上的变化。这种表现思路也是漫画学习的一条终南捷径,我们只需要掌握住各种基础知识,在这个基础上加以改造,就可以画出千变万化的内容了。

漫画造型是一个非常系统,同时又有很大难度的内容。本书通过合理的分类与典型的实例相结合的方式,对各种漫画造型的绘制技法和注意事项都做了详细的讲解。本书内容全面,图示案例丰富。书中讲解了大家最需要的各种造型知识,这些知识包括头部的结构和比例、表情和性格的关系、头身比的知识、身体结构,不同年龄的造型、衣服的绘制、不同性格和职业的造型、魔幻造型,以及造型的步骤和方法等内容。这些内容都是学习漫画造型所必备的知识,掌握了这些你就掌握了最

基本的漫画角色的画法，也就有了举一反三进行创作的根基。

你应该怎样学漫画？

学漫画最简单有效的方法有两种：一种是临摹，另外一种就是掌握原理自己进行创作。临摹这种方法虽然最古老最简单，但却是最有效的绘画学习方法，因为没有大量的临摹练习是很难掌握最基本的绘画技巧的。但是会临摹的人很多，比如很多人都能模仿绘制出别人漫画中的造型，却很难创作出属于自己的有声有色的造型。之所以产生这样的现象，主要原因就是机械地临摹和写生容易掌握，灵活地创作和创新却很难做到。

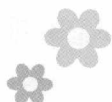
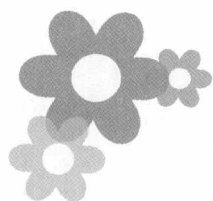
本书就是在这两点上做出了精心的安排，首先书中用大量的范例和示例让大家方便临摹，然后在每个内容的讲解中按照展示、重点讲解、步骤讲解、原理解释等几个部分构成，让大家能够了解到漫画绘制最核心的东西。然后通过举一反三的创作和练习，让大家掌握所有的漫画技能。

创作团队是谁？

本书由C00L漫工作室创作，参与本书编写的人员有杨伟、朱学琴、耿璐、傅志辉、曾苗苗、黄瑜、杨艳伟、李振、牟东平、张旭、黎志军、李欣然等。对于广大漫画初学者，以及漫画爱好者，本书不失为最有价值的教程。希望广大读者能够按照本书的各种技巧和方法，循序渐进地提高自己，并最终走上拥有自己风格的、丰富多彩的漫画道路。

编者

Chapter 01

头部是造型的关键

- Lesson 01 头部的比例2
- Lesson 02 头部的骨骼4
- Lesson 03 头部的肌肉5
- Lesson 04 各种各样的脸型6
- Lesson 05 其他脸型8
- Lesson 06 五官的表现方法9
- Lesson 07 头发很重要17
- Lesson 08 头发的长短18
- Lesson 09 临摹练习22

Chapter 02

表情是体现人物性格的根本

- Lesson 01 常见的各种表情24
- Lesson 02 表情和角色造型的关系35
- Lesson 03 表情所体现的人物性格36
- Lesson 04 绘制实例 1——害羞的人37
- Lesson 05 绘制实例 2——卖萌的大眼妹39
- Lesson 06 临摹练习41

Chapter 03

身高比是角色身体的基础

- Lesson 01 头身比的基础44
- Lesson 02 唯美漫画中的头身比 ... 48

- Lesson 03 不同年龄的头身比 50
- Lesson 04 绘制实例 1——古典女 60
- Lesson 05 绘制实例 2——酷青年 62
- Lesson 06 临摹练习 64

Chapter 04

身体结构是角色造型的重点

- Lesson 01 角色骨骼肌肉与外在 ... 66
- Lesson 02 身体各个部位的基本结构 70
- Lesson 03 不同形态的塑造 78
- Lesson 04 身体结构与造型的关系 82
- Lesson 05 绘制实例 1——老头和小女孩 84
- Lesson 06 绘制实例 2——性感的小偷 86
- Lesson 07 临摹练习 88

Chapter 05

不同年龄的造型角色

- Lesson 01 儿童造型 90
- Lesson 02 小学生造型 93
- Lesson 03 少年造型 97
- Lesson 04 青年造型 99
- Lesson 05 中年人造型 101
- Lesson 06 老年人造型 103

- Lesson 07 绘制实例 1——
新婚夫妻 105
- Lesson 08 绘制实例 2——
拿伞的少女 107
- Lesson 09 临摹练习 109

Chapter 06

衣服是角色造型的另一张脸

- Lesson 01 衣服概论 112
- Lesson 02 如何利用衣服塑造
人物 113
- Lesson 03 衣服褶皱形成的
原理 116
- Lesson 04 衣服绘制的基础 117
- Lesson 05 绘制实例 1——
华服少女 124
- Lesson 06 绘制实例 2——
两个男子 126
- Lesson 07 临摹练习 128

Chapter 07

性格设定是角色的升华

- Lesson 01 怎样塑造人物性格 ... 130
- Lesson 02 各种女性角色 131
- Lesson 03 各种男性角色 138
- Lesson 04 绘制实例 1——
郊游 145
- Lesson 05 绘制实例 2——
闺蜜 147
- Lesson 06 临摹练习 149

Chapter 08

不同职业的角色造型

- Lesson 01 医护类 152
- Lesson 02 服务类 153

- Lesson 03 工人 160
- Lesson 04 绘制实例 1——
情侣 162
- Lesson 05 绘制实例 2——
美少女战士 164
- Lesson 06 临摹练习 166

Chapter 09

魔幻类角色

- Lesson 01 如何变形人物 168
- Lesson 02 如何添加配饰 169
- Lesson 03 各种魔幻人物 170
- Lesson 04 绘制实例 1——
魔性大发战队 180
- Lesson 05 绘制实例 2——
美丽的精灵们 182
- Lesson 06 临摹练习 184

Chapter 10

角色造型的方法和步骤

- Lesson 01 所有内容都要为
角色服务 186
- Lesson 02 故事与角色的关系 ... 187
- Lesson 03 通过故事确定角色 ... 188
- Lesson 04 各种元素突出造型 ... 189
- Lesson 05 角色造型的模仿和
借鉴 190
- Lesson 06 模式化的人物 191
- Lesson 07 角色造型的步骤 194
- Lesson 08 绘制实例 1——
舞刀的女人 198
- Lesson 09 绘制实例 2——
智慧过人的帅哥们 ... 200
- Lesson 10 临摹练习 202

Chapter 01

头部是造型 的关键

头部是人物造型的关键所在，它牵动着整个人物的造型，画好了头部，对整个画面品质的提高就更有保障。

Lesson

头部的的基本比例

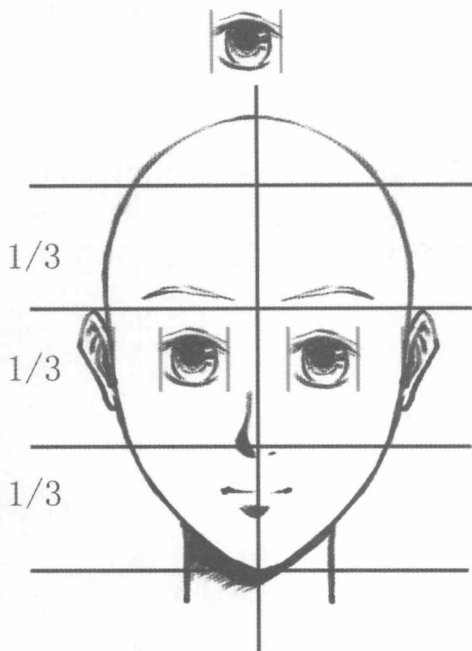
01

在学习头部的结构之前，先让我们了解一些关于头部的固定比例关系，这些比例关系有助于我们更快地掌握头部的绘画技法。

正面的比例

在漫画中为了塑造形象，会对五官进行变形，比如放大眼睛，缩小鼻子和嘴巴等。

三庭五眼

“三庭五眼”是人物正脸的基本比例，也是一般人认为的标准美。在学习的时候我们不要太着急，要一步一个脚印地来。

“三庭”：从发际线到眉毛顶端、眉毛到鼻尖、鼻子下方到下巴尖（这三者的距离基本相同）。

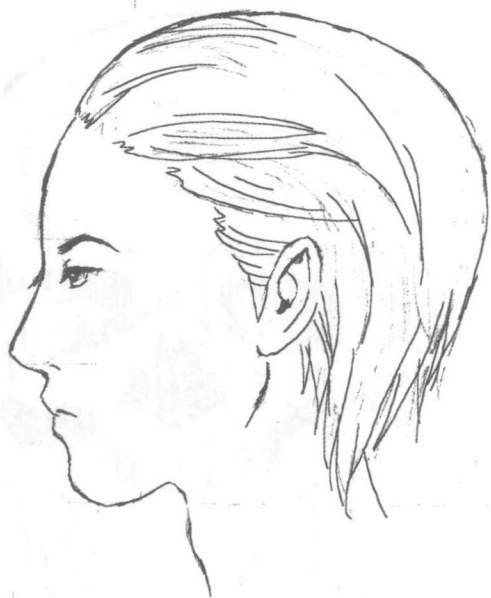
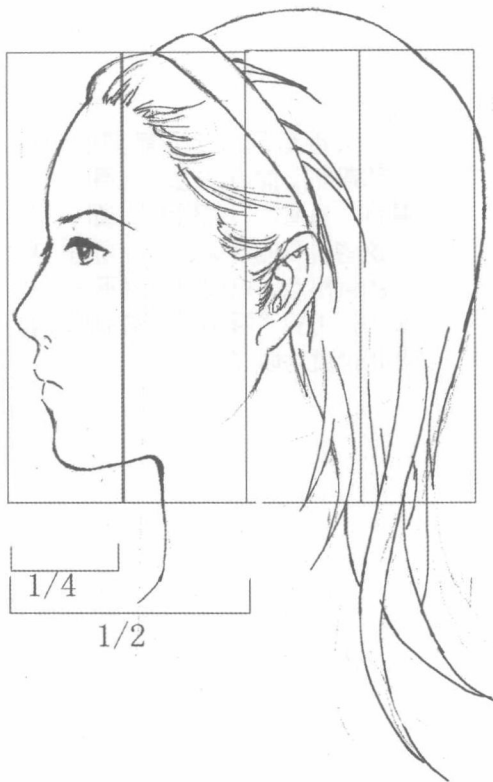
“五眼”：以左右耳为界，从左耳到左眼角、左眼、两眼之间、右眼、右眼角到右眼（这五段的长度也基本相同）。

Tips

在漫画里，人物的五官通常会被夸张变形，但是，他们都是用正常的比例来演变的，并不是一开始就有夸张变形的。

侧面的比例

就整个头部来说，侧面是最难画的，因为它涉及整个头部的形状，特别是后脑勺的部分，是我们在学中最容易出现错误的地方，在画的时候很容易会把后脑勺画没了，因此我们要多加注意。

在绘制侧面的时候可以对五官大小、高度等进行刻画，但是这些基本的比例都要遵循。

“四高”：额头、鼻尖、唇珠、下巴尖。

“三低”：两眼之间、人中、嘴唇下方。

“四高三低”是侧面的基本比例，除此之外，侧面还有一个比例就是整个侧面可以平均分成4份，虽然这并不是很标准，但是可以作为一种参考。“三庭五眼”和“四高三低”就是人脸部的两个基本比例，大家可以通过多次临摹来熟悉，从而快速找到感觉。

Tips

在画侧面的时候要注意耳朵的位置和头部与脖子的结构关系。

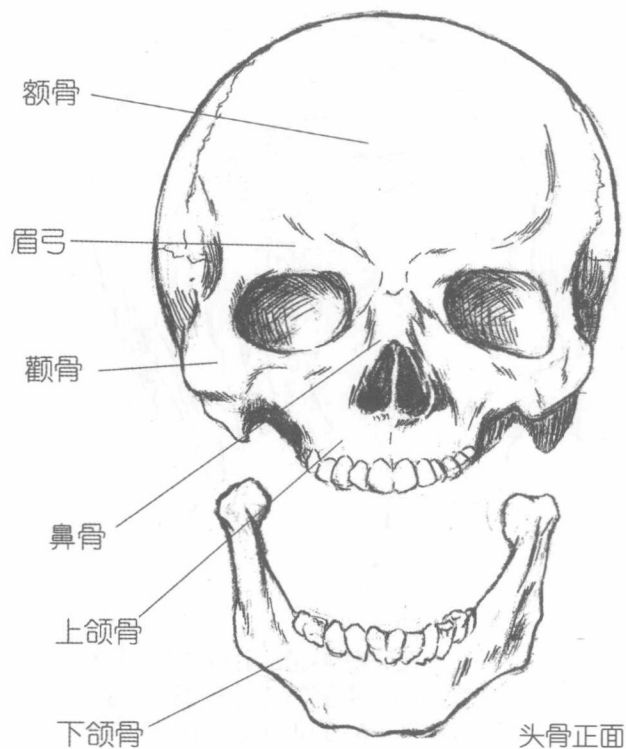

Lesson

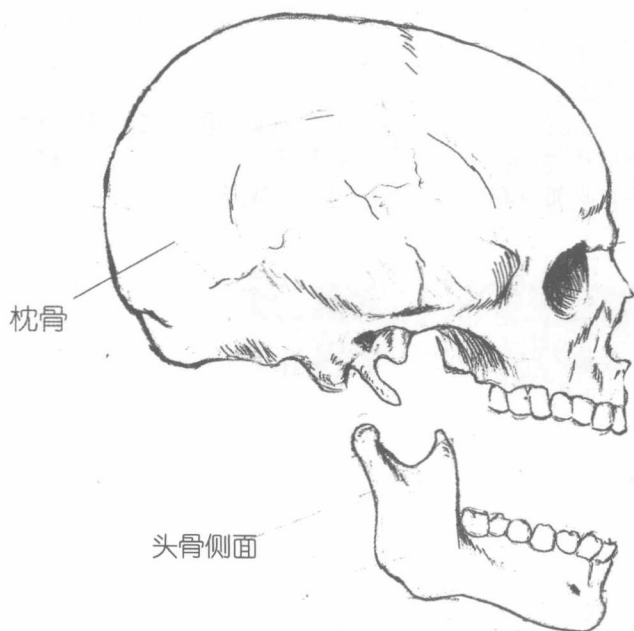
02

头部的骨骼

头骨是头部最基本的存在，没有了头骨，脑袋就会失去支撑，因此在画头部的时候要学会去分析头部的结构。

头骨有几个比较重要的骨点（即骨骼支撑点）：额骨、眉弓骨、颧骨、鼻骨、上颌骨和下颌骨。除了这些重要的骨点之外，还有一些小的骨骼点，这里我们就不一一列举了，主要了解列举出来的几个重要骨点就可以了。

在学习侧面的头骨时要注意后脑勺的位置，后脑勺的位置是非常重要的。如果后脑勺的位置没有画好，那么人的侧面也没办法画好。

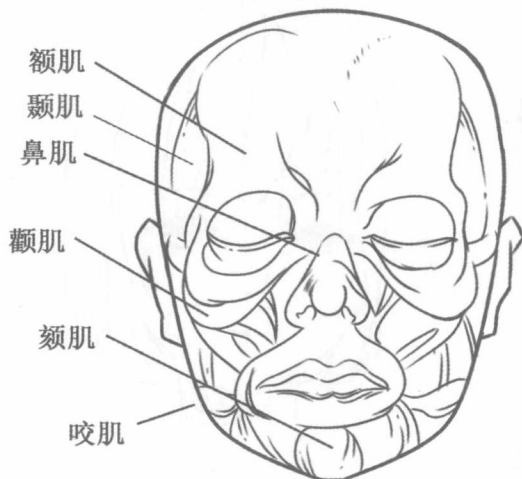
Lesson

03

头部的肌肉

头部的肌肉是覆盖在头骨上的一层肉。如果没有好好了解过头骨的结构，是很难把头部的肌肉画好的，这是一个环环相扣的一个学习过程，它和造房子打基础的原理是一样的。

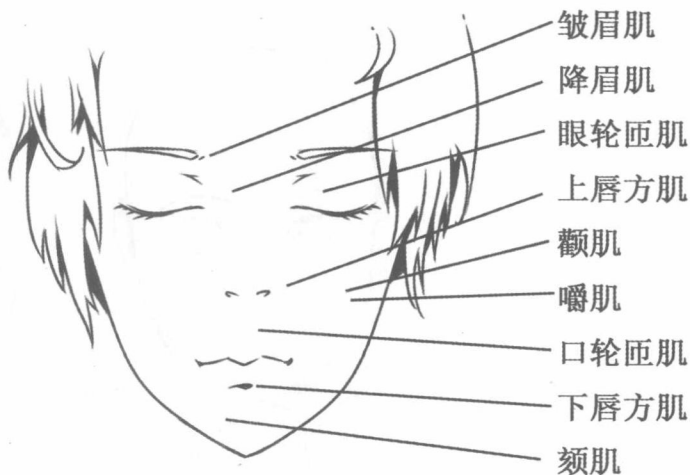
就正脸而言，包裹在头骨上的主要肌肉有：额肌、颞肌、眼轮匝肌、上唇方肌、鼻肌、颧肌、嚼肌、咬肌、口轮匝肌、三角肌、下唇方肌、颈肌等。表情肌对人的表情起了很大的作用，要注意区分哪些是表情肌。

在学习侧面的肌肉时要注意后脑勺的位置，这是一再强调的重点了。后脑勺的位置上的肌肉比较薄，因此它的骨点也会很明显。这需要我们注意一下。我们在画光头的时候要注意人物后脑的部分。

Tips

脸部的肌肉多而复杂，我们需要区别对待，掌握好了脸部肌肉的走势动态，有利于我们画好脸部结构，更好地为人物造型。

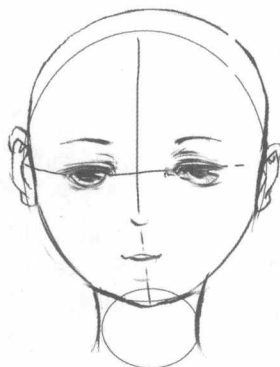
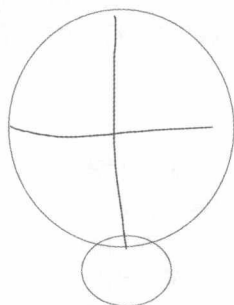
Lesson

各种各样的脸型

04

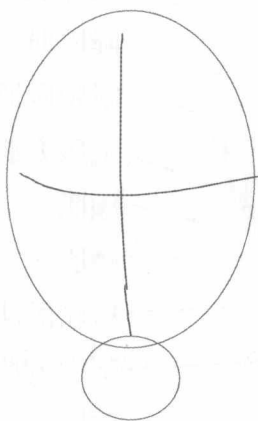
在我们日常生活中，有各种各样的脸型，如圆脸、椭圆脸、瓜子脸、方脸等。

圆脸

圆脸给人一种胖胖的、肉肉的和可爱的感觉。

椭圆脸

椭圆脸给人的感觉比较成熟。