

乐画工房 锦标 李锋 编著

4

动漫第一线

表情素描 技法

秉承名家思想 学习一线技术
挥洒绘画激情 提升实战技能

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

动漫第一线 DONG MAN DI YI XIAN

4

表情素描技法

乐画工房 锦标 李锋 编著

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

动漫第一线. 表情素描技法 / 锦标, 李锋编著. —
北京: 人民邮电出版社, 2011.3
ISBN 978-7-115-24426-0

I. ①动… II. ①锦… ②李… III. ①动画—素描—
技法(美术) IV. ①J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第005559号

内 容 提 要

本书是“动漫第一线”系列教程中的一本。在漫画绘画中, 表情的刻画无疑是所有漫画元素中最重要的部分, 表情可以表达某种愿望, 表现各种心理活动, 表达各种情绪, 配合肢体或动作可以表现更多的意义, 让人互相了解等。本书将详细介绍表情绘制的各种技法和技巧, 全书共13章, 包含各种角度、各种类型、各种性格的表情共200多个示例。

本书实例丰富, 讲解细致, 非常适合动漫初中级爱好者学习, 也适合动漫相关专业作为教学用书。

拿起画笔来吧, 跟着我们画, 相信很快就能掌握漫画绘制的要领!

动漫第一线——表情素描技法

- ◆ 编 著 乐画工房 锦标 李 锋
责任编辑 郭发明
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
三河市海波印务有限公司印刷
- ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 16
字数: 256千字 2011年3月第1版
印数: 1—4000册 2011年3月河北第1次印刷

ISBN 978-7-115-24426-0

定价: 35.00元

读者服务热线: (010)67132692 印装质量热线: (010)67129223

反盗版热线: (010)67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

第1篇 新手篇

第1章 头部绘制详解

007

1.1 表情概述 008

什么是表情 008

表情是如何产生的 009

漫画中的表情 010

1.2 表情学习的基础——认识头部 011

十字定位法 011

画脸要掌握一定的顺序 014

头发的基本画法 018

尝试描绘同一个人物的不同角度 022

1.3 各种角度脸的画法 024

正脸的画法 025

最佳头部比例的表现 026

男孩 026

女孩 027

各种画风下比例的变化 028

斜侧面 029

男孩 029

女孩 030

在半侧脸情况下眼耳口鼻的区别 031

头部描绘步骤 032

正侧脸的画法 033

男孩 034

女孩 035

俯视和仰视 036

轻微的仰视 037

轻微的俯视 038

脸型的描绘 039

最普通的椭圆脸型 040

各式各样的脸型 041

脸型鉴赏 042

第2章 五官绘制详解

043

2.1 写实人物的脸部比例 043

2.2 眼睛的画法 044

写实类的眼睛 044

漫画中的眼睛 045

眼睛图鉴 046

2.3 眉毛的画法 047

2.4 嘴巴的画法 049

2.5 耳朵的画法 052

2.6 鼻子的画法 055

第3章 各种各样的表情绘制 057

3.1 生气的表情	058	3.12 伤心的表情	078
3.2 得意的表情	060	3.13 尴尬的表情	080
3.3 感动的表情	062	3.14 困的表情	082
3.4 感兴趣的表情	064	3.15 无奈的表情	084
3.5 不同人物高兴表情的比较	066	3.16 轻蔑的表情	086
3.6 惊奇的表情	067	3.17 冷酷的表情	088
3.7 惊讶的表情	069	3.18 恋爱的表情	090
3.8 坏笑的表情	071	3.19 愤怒的表情	092
3.9 陶醉的表情	073	3.20 厌恶的表情	094
3.10 不同程度喜欢的表情	075	3.21 郁闷的表情	096
3.11 害羞的表情	076	3.22 阴谋的表情	098

第2篇 进阶篇

第4章 人物表情与性格 103

4.1 不同情况说明与比较	103	危险疯狂的女性	126
同一部漫画中不同人物“相同”的表情	104	阴险疯狂的男子	128
不同情景下相同人物“相同”的表情	105	容易害羞的男生	130
同一个人物的各种各样的表情	106	骄傲型女性角色	132
同一人物扮演不同性格的表情	107	骄傲型男性角色	134
不同画风下相同的表情	108	三无型女性角色	136
同一人物在特定情况下的特殊表情	109	三无型男性角色	138
4.2 不同性格与表情举例	110	吊儿郎当的男性角色	140
阳光女孩	110	害羞娘	142
阳光男孩	112	吊儿郎当型的女性角色	144
腹黑女皇	114	调皮的男孩	146
腹黑的男生	116	调皮的女孩	148
天然呆型女孩	118	魅力型女性角色	150
天然呆型男孩	120	魅力型男性角色	152
温柔的大姐姐	122	冷酷残忍的女性角色	154
温柔的大哥哥	124	冷酷残忍的男性角色	156

第10章 肢体与表情 211

10.1 通过身体动作来表现人物表情 212	10.5 手臂动作对肢体语言及情感表达的影响 217
10.2 身体语言要素 213	10.6 不同站姿的“表情” 220
10.3 有关动态画法的基本知识 214	10.7 肢体语言和表情之间的关系 .. 221
10.4 如何用简单的方法创造出有表情的人物 216	10.8 综合实战练习 225

第11章 台词与表情 231

11.1 台词与表情的关系 231	特殊心理对话框的用法 235
11.2 对话框的种类 232	爆炸对话框的用法 236
颤抖对话框的用法 233	不同对话框的感觉 237
普通心理对话框的用法 234	11.3 台词、对话框和表情的搭配 .. 239

第12章 拟声词、拟态词与表情 241

12.1 拟声词对表情的作用 242	12.2 拟声词和拟态词结合示例 244

第13章 气氛、情节与表情 246

13.1 气氛对表情的作用 247	13.3 情节与表情 251
13.2 巧用气氛画表情 249	

动漫第一线 DONG MAN DI YI XIAN

4

表情素描技法

乐画工房 锦标 李锋 编著

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

动漫第一线. 表情素描技法 / 锦标, 李锋编著. --
北京: 人民邮电出版社, 2011.3
ISBN 978-7-115-24426-0

I. ①动… II. ①锦… ②李… III. ①动画—素描—
技法(美术) IV. ①J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第005559号

内 容 提 要

本书是“动漫第一线”系列教程中的一本。在漫画绘画中, 表情的刻画无疑是所有漫画元素中最重要的部分, 表情可以表达某种愿望, 表现各种心理活动, 表达各种情绪, 配合肢体或动作可以表现更多的意义, 让人互相了解等。本书将详细介绍表情绘制的各种技法和技巧, 全书共13章, 包含各种角度、各种类型、各种性格的表情共200多个示例。

本书实例丰富, 讲解细致, 非常适合动漫初中级爱好者学习, 也适合动漫相关专业作为教学用书。

拿起画笔来吧, 跟着我们画, 相信很快就能掌握漫画绘制的要领!

动漫第一线——表情素描技法

- ◆ 编 著 乐画工房 锦 标 李 锋
责任编辑 郭发明
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
三河市海波印务有限公司印刷
- ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 16
字数: 256千字 2011年3月第1版
印数: 1—4000册 2011年3月河北第1次印刷

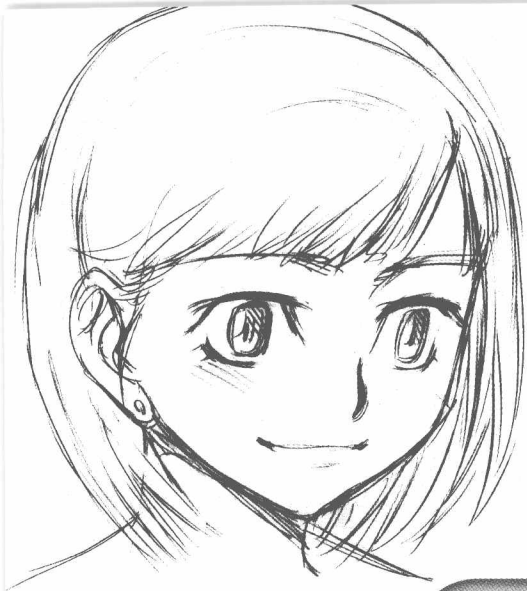
ISBN 978-7-115-24426-0

定价: 35.00元

读者服务热线: (010)67132692 印装质量热线: (010)67129223

反盗版热线: (010)67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

第1篇 新手篇

第1章 头部绘制详解..... 007

1.1 表情概述..... 008

什么是表情..... 008

表情是如何产生的..... 009

漫画中的表情..... 010

1.2 表情学习的基础——认识头部 011

十字定位法..... 011

画脸要掌握一定的顺序..... 014

头发的基本画法..... 018

尝试描绘同一个人物的不同角度..... 022

1.3 各种角度脸的画法..... 024

正脸的画法..... 025

最佳头部比例的表现..... 026

男孩..... 026

女孩..... 027

各种画风下比例的变化..... 028

斜侧面..... 029

男孩..... 029

女孩..... 030

在半侧脸情况下眼耳口鼻的区别..... 031

头部描绘步骤..... 032

正侧脸的画法..... 033

男孩..... 034

女孩..... 035

俯视和仰视..... 036

轻微的仰视..... 037

轻微的俯视..... 038

脸型的描绘..... 039

最普通的椭圆脸型..... 040

各式各样的脸型..... 041

脸型鉴赏..... 042

第2章 五官绘制详解..... 043

2.1 写实人物的脸部比例..... 043

2.2 眼睛的画法..... 044

写实类的眼睛..... 044

漫画中的眼睛..... 045

眼睛图鉴..... 046

2.3 眉毛的画法..... 047

2.4 嘴巴的画法..... 049

2.5 耳朵的画法..... 052

2.6 鼻子的画法..... 055

第3章 各种各样的表情绘制

057

3.1 生气的表情	058	3.12 伤心的表情	078
3.2 得意的表情	060	3.13 尴尬的表情	080
3.3 感动的表情	062	3.14 囧的表情	082
3.4 感兴趣的表情	064	3.15 无奈的表情	084
3.5 不同人物高兴表情的比较	066	3.16 轻蔑的表情	086
3.6 惊奇的表情	067	3.17 冷酷的表情	088
3.7 惊讶的表情	069	3.18 恋爱的表情	090
3.8 坏笑的表情	071	3.19 愤怒的表情	092
3.9 陶醉的表情	073	3.20 厌恶的表情	094
3.10 不同程度喜欢的表情	075	3.21 郁闷的表情	096
3.11 害羞的表情	076	3.22 阴谋的表情	098

第2篇 进阶篇

第4章 人物表情与性格

103

4.1 不同情况说明与比较	103	危险疯狂的女性	126
同一部漫画中不同人物“相同”的表情	104	阴险疯狂的男子	128
不同情景下相同人物“相同”的表情	105	容易害羞的男生	130
同一个人物的各种各样的表情	106	骄傲型女性角色	132
同一人物扮演不同性格的表情	107	骄傲型男性角色	134
不同画风下相同的表情	108	三无型女性角色	136
同一人物在特定情况下的特殊表情	109	三无型男性角色	138
4.2 不同性格与表情举例	110	吊儿郎当的男性角色	140
阳光女孩	110	害羞娘	142
阳光男孩	112	吊儿郎当型的女性角色	144
腹黑女皇	114	调皮的男孩	146
腹黑的男生	116	调皮的女孩	148
天然呆型女孩	118	魅力型女性角色	150
天然呆型男孩	120	魅力型男性角色	152
温柔的大姐姐	122	冷酷残忍的女性角色	154
温柔的大哥哥	124	冷酷残忍的男性角色	156

第5章 Q版人物表情 158

5.1 导言	158	5.4 动手画Q版表情——怒	163
5.2 Q版表情在漫画中的作用	159	5.5 动手画Q版表情——难过	164
丰富人物性格	159	5.6 动手画Q版表情——惊恐	165
转变气氛	160	5.7 Q版表情集	166
5.3 动手画Q版表情——笑	162		

第6章 夸张与搞笑的表情 169

6.1 夸张表情的用法	170	6.2 生动的夸张表情	172
-------------------	-----	-------------------	-----

第7章 表情符号 174

7.1 漫画中的表情符号	174	7.2 表情符号的用法	176
--------------------	-----	-------------------	-----

第3篇 高手篇

第8章 光影与表情 180

8.1 什么是光影	180	强调作用	183
8.2 几种人物面部光影效果	181	8.4 有光影的表情画法	184
8.3 光影对表情的作用	182	8.5 同一个光源下的不同表情	185
渲染作用	182	8.6 带有光影效果的表情	186

第9章 角度与表情 188

9.1 漫画中角度对表情所起的作用	188	漫画中的仰视表情	198
9.2 漫画中同一个表情的不同角度	190	漫画中的俯视表情	199
微笑	190	9.4 表情与构图的关系	201
惊讶	191	分类	202
愤怒	192	平视	203
悲伤或者哭泣	193	仰视	204
9.3 不同侧面表情分析举例	195	俯视	205
漫画中的正面表情	195	切角	206
漫画中的侧面表情	196	远近	207
漫画中的3/4侧面表情	197	综合	208
		小结	210

第10章 肢体与表情	211
10.1 通过身体动作来表现人物表情	212
10.2 身体语言要素	213
10.3 有关动态画法的基本知识	214
10.4 如何用简单的方法创造出有表情的人物	216
10.5 手臂动作对肢体语言及情感表达的影响	217
10.6 不同站姿的“表情”	220
10.7 肢体语言和表情之间的关系 ..	221
10.8 综合实战练习	225
第11章 台词与表情	231
11.1 台词与表情的关系	231
11.2 对话框的种类	232
颤抖对话框的用法	233
普通心理对话框的用法	234
特殊心理对话框的用法	235
爆炸对话框的用法	236
不同对话框的感觉	237
11.3 台词、对话框和表情的搭配 ..	239
第12章 拟声词、拟态词与表情	241
12.1 拟声词对表情的作用	242
12.2 拟声词和拟态词结合示例	244
第13章 气氛、情节与表情	246
13.1 气氛对表情的作用	247
13.2 巧用气氛画表情	249
13.3 情节与表情	251

第 1 篇

新手篇

第1章

头部绘制详解

在一部漫画里，能让读者深深记住的人物形象的脸上，一定是带有各种各样的表情的，不管是欢笑，还是哭泣，那一个个生动的人物的表情都让我们无法忘怀，下面就让我们开始认识和学习漫画人物的表情。

1.1 表情概述

什么是表情

人的表情主要有三种：面部表情、语言声调表情和身体姿态表情。面部是最有效的表情器官，面部表情的发展在根本上来源于价值关系的发展，人类面部表情的丰富性来源于人类价值关系的多样性和复杂性。人的面部表情主要表现为眼、眉、嘴、鼻、面部肌肉的变化。

面部表情

眼：眼睛是心灵的窗户，能够最直接、最完整、最深刻、最丰富地表现人的精神状态和内心活动，它能够打破习俗的约束，让人自由地沟通彼此的心灵，能够创造无形的、适宜的情绪气氛，代替词汇贫乏的表达，促成无声的对话，使两颗心相互进行神秘的、直接的窥探。眼睛通常是情感的第一个自发表达者，透过眼睛可以看出一个人是欢乐还是忧伤，是烦恼还是悠闲，是厌恶还是喜欢。有时，从眼神中可以判断一个人的心是坦然还是心虚，是诚恳还是伪善：正眼视人，显得坦诚；躲避视线，显得心虚；乜斜着眼，显得轻佻。眼睛的瞳孔可以反映人的心理变化：当人看到有趣的或者心中喜爱的东西时，瞳孔就会扩大；而看到不喜欢的或者厌恶的东西，瞳孔就会缩小。目光可以委婉、含蓄、丰富地表达爱抚或推却、允诺或拒绝、央求或强制、讯问或回答、谴责或赞许、讥讽或同情、企盼或焦虑、厌恶或亲昵等复杂的思想和愿望。眼泪能够恰当地表达人的许多情感，如悲痛、欢乐、委屈、思念、温柔、依赖等。

眉：眉间的肌肉皱纹能够表达人的情感变化。柳眉竖表示愤怒，模眉冷对表示敌意，挤眉弄眼表示戏谑，低眉顺眼表示顺从，扬眉吐气表示畅快，眉头舒展表示宽慰；喜上眉梢表示愉悦。

嘴：嘴部表情主要体现在口形变化上。伤心时嘴角下撇，欢快时嘴角提升，委屈时撅起嘴巴，惊讶时张口结舌，忿恨时咬牙切齿，忍耐痛苦时咬住下唇。

鼻：厌恶时耸起鼻子，轻蔑时嗤之以鼻，愤怒时鼻孔张大、鼻翕抖动，紧张时鼻腔收缩，屏息敛气。

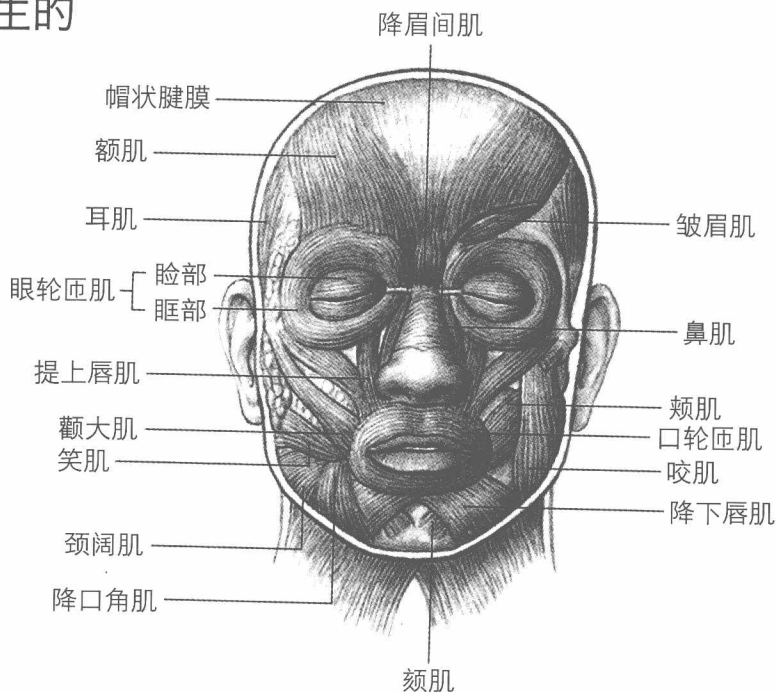
面部：面部肌肉松弛表明心情愉快、轻松、舒畅，肌肉紧张表明痛苦、严峻、严肃。

一般来说，面部的各个器官是一个有机整体，协调一致地表达出同一种情感。当人感到尴尬、有难言之隐或想有所掩饰时，其五官将出现出复杂而不和谐的表情。

表情是如何产生的

表情的改变是由面部肌肉的运动产生的。要想了解表情的产生原理，让我们从面部肌肉开始了解吧！

在头部上方，一整块肌肉纤维从枕骨一直到双眉覆盖着头盖骨——这就是颅顶肌。它由3个独特的部分组成：两部分枕肌和额肌，由中间部分帽状腱膜相连接。额肌部分抬高双眉并将头皮往前拉；而枕肌则将头皮往后牵。

眼轮匝肌的椭圆形肌肉纤维围绕着眼窝，形成了眼睑的括约肌，这使得人在睡眠状态中会不自觉地眨眼。当有意识收缩时，眼轮匝肌就会将眼睛上部的皮肤往里拉，形成小的褶皱，就像在强烈的光线下人会眯起眼睛一样。在眼轮匝肌之下，在眉间内侧深处有一块肌肉，这是皱眉肌，像皱眉时一样。降眉间肌也可以将眉往下拉，在鼻梁上形成横行的褶皱。

在不同点上弯曲后的鼻肌可以让我们把鼻孔稍微收紧或张大。在提上唇肌上提并往外翻时，也可以使鼻孔张大。这一肌肉在眼眶和颧的部位形成了鼻子边缘到嘴角处的鼻唇间皱纹。收缩时，提上唇肌会使双唇张开，形成一种轻蔑的表情。与之相对比的是，颧大肌可以将嘴角往上提，形成微笑或是大笑；而笑肌则将嘴角平拉形成“露齿而笑”。在下唇侧面可以摸到下唇方肌和降口角肌，其肌肉纤维含有大量柔软的脂肪，形成脸的一部分，它们可以将下唇往下、往外拉，形成表示厌恶的鬼脸。下巴尖上的颏肌可以使下唇往外伸，形成怀疑的表情。

颊肌是一块强有力的四边形肌肉，连接上颌肌和下颌肌。当气流强劲地吹过双唇时，颊肌可以牢牢地撑住双颊，它形成了口腔内壁，并使得脸颊紧贴住牙齿。口轮匝肌与眼部简单的环状肌肉不同，是由方向不一致的肌肉纤维组成的。有些是唇部特有的，但大部分是由口腔周围的肌肉衍生出来的。口轮匝肌可以使双唇皱起，也可以使其呈扁平状直贴牙齿，或是使其往外掀起。

咬肌是一块厚实而强有力的肌肉，形成颌后部。它将下颌肌，使得我们可以用牙齿来咀嚼。颞肌是一块大而薄的扇状肌肉，盖住了颅骨的侧面。肌肉纤维集中在一起形成腱，到了颞弓后部往下，直插入颌的冠突部位。它可以使嘴闭上，将颌往上拉或是往后紧贴上牙。颞筋膜是一块厚厚的纤维，盖住颞肌。

漫画中的表情

每个人都有表情，用来表达我们的喜怒哀乐，传达我们的情绪和思想。我们都知道，表情是通过面部肌肉的组合运动来实现的，但是当我们了解了人的面部肌肉结构就会发现，如果只是通过面部肌肉的运动来表现表情，则会显得很僵化，无法真正传达人物的内心，而做到“真实而且微妙，甚至夸张的传达人物内心”才是漫画人物表情所需要的。漫画人物的表情，是在基本肌肉结构的基础上进行的简化，这种简化更加强调了人物本身的情绪体现在线条、弧度、肌肉走向、五官变形等方面的细节差异。同样的笑容，体现在肌肉结构上，或许只是一组枯燥的口轮匝肌、眼轮匝肌、咬肌之类相关肌肉的组合形变，但是体现在漫画的线条表现上，却是要分析人物的性格、剧情的需要、场景场合的变化等。大笑可能是假笑，微笑可能是苦笑，欢乐可能蕴含辛酸，恭维可能暗藏阴谋。漫画的人物表情，很大程度上要起到替代文学辞藻的作用，要比文学更加直观、更加明确地引发读者的感受。所以说，漫画人物表情是一门跨越门类的、穿透人类深层意识的、具有强烈通感效果的边缘实用艺术。

