

俊男靓女

——如何表现漫画人物的服装与性格

[美] 艾伦·弗洛瑞斯 著
嵇小庭 张婉婉 译

上海人民美術出版社

俊男靓女

——如何表现漫画人物的服装与性格

[美] 艾伦·弗洛瑞斯 著
嵇小庭 张婉婉 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP)数据

俊男靓女：如何表现漫画人物的服装与性格 /
(美) 弗洛瑞斯 (Flores, I.) 著；嵇小庭，张婉婉译。
—上海：上海人民美术出版社，2010.11
(动漫洋学堂)
ISBN 978-7-5322-6999-0
I. ①俊… II. ①弗… ②嵇… ③张…
III. ①漫画—技法 (美术) IV. ① J218.2
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 201448 号

动漫洋学堂

俊男靓女

——如何表现漫画人物的服装与性格

著 者：[美] 艾伦·弗洛瑞斯
译 者：嵇小庭 张婉婉
责任编辑：姚宏翔 丁 雯
封面设计：周川鹤
技术编辑：陆尧春
出版发行：上海人民美术出版社
(地址：上海长乐路 672 弄 33 号 邮编：200040)
印 刷：上海丽佳制版印刷有限公司
开 本：889×1194 1/16
印 张：9
版 次：2010 年 11 月第 1 版
印 次：2010 年 11 月第 1 次
书 号：ISBN 978-7-5322-6999-0
定 价：45.00 元

测量长度单位换算表

1 英寸 = 2.54 厘米
1 厘米 = 0.4 英寸
1 英尺 = 30.5 厘米
1 厘米 = 0.03 英尺
1 码 = 0.9 米
1 米 = 1.1 码

Shojo Fashion Manga Art School.

Copyright © 2009 by Irene Flores. Manufactured in China. All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means including information storage and retrieval systems without permission in writing from the publisher, except by a reviewer who may quote brief passages in a review.

本书简体中文版由上海人民美术出版社独家出版
版权所有，侵权必究。

合同登记号：图字：09-2010-346

Right manager: Ruby Ji

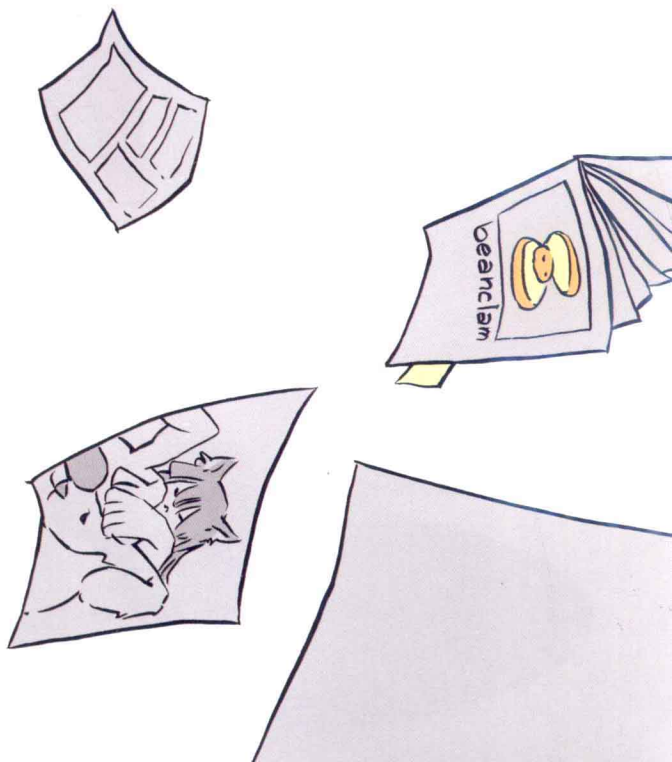
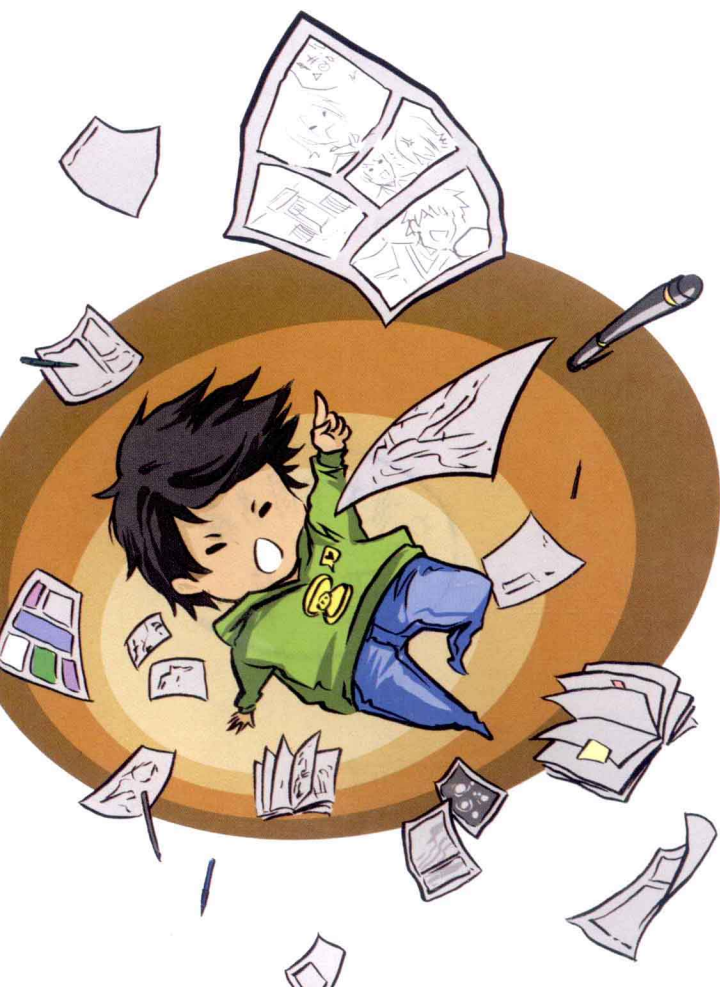
关于作者

艾伦·弗洛瑞斯出生于1982年，家乡在费城，现在在加利福尼亚州的中心海岸线工作和生活。2004年，她开始与其他人合作，为TOKYPOP公司的“女妖”系列进行创意和绘制插图。

弗洛瑞斯为《公主》杂志绘制了“每周一闻”：《远方的故事》合集，并为《宁静的风暴》杂志绘制插画《从右到左，从后向前》。现在她正在为《风暴》杂志设计插画项目。

更多关于作者的信息，你可以访问她的网站：

www.beanclamchowder.com

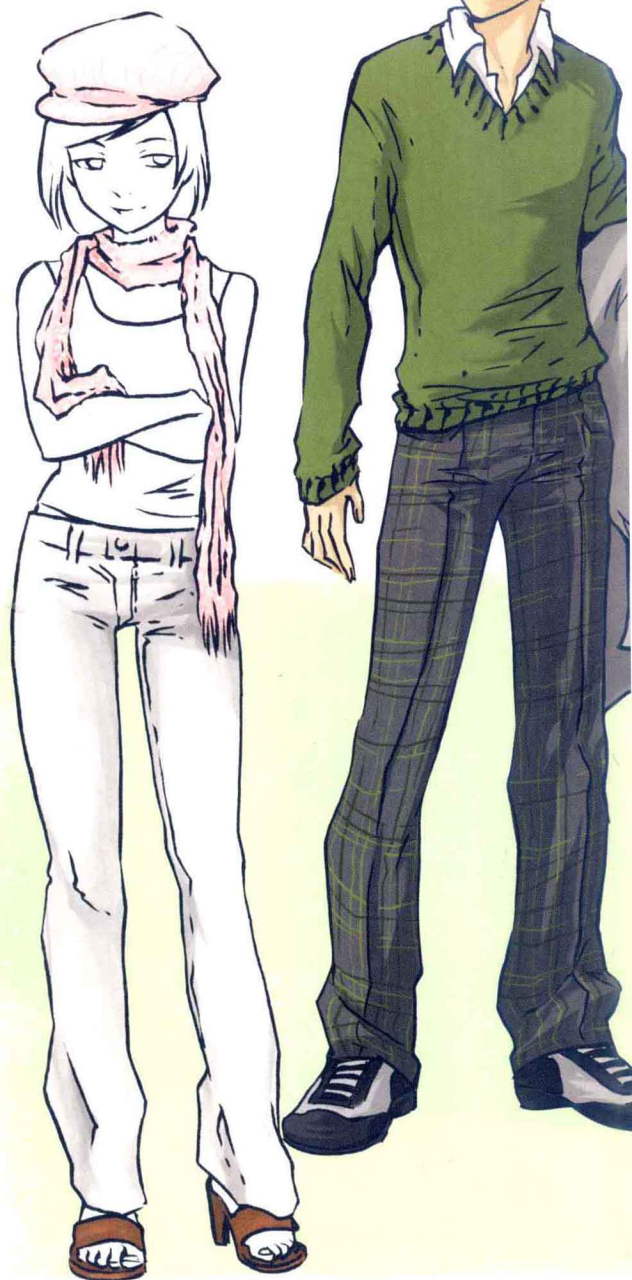
前言

阿夏丽，感谢你对我的提醒和唠叨；感谢我的哥哥，你总是催促我完成我的“作业”；还要感谢我的发小，虽然你离开我去了另一个城市，但是你真的帮了我很多，帮我一起写作。没有你们，这本书不可能出版！

感谢

我要把这本书献给马丁·佛斯特，如果不是她教我画画，我不可能成长得如此迅速；我还要把书献给伊丽莎白·哈克和苏珊·布莱恩，他们是我生命中最棒的老师；我还要把书献给我的家人和朋友，感谢你们的支持，我才能成长为一个艺术家。

目录

简介 6

1 | 工具和技巧

基本设备 * 勾线 * 上色

2 | 绘制形体

男孩和女孩的生理差别 * 手臂的骨骼与肩膀的骨骼相连 * 腿部的骨骼与膝盖的骨骼相连 * 手部 * 脚部 * 从基础开始学习绘画 * 不同的体形类型 * 人物的不同姿势 * 动作 * 在透视关系中画人物姿势

3 | 绘制头部和脸部

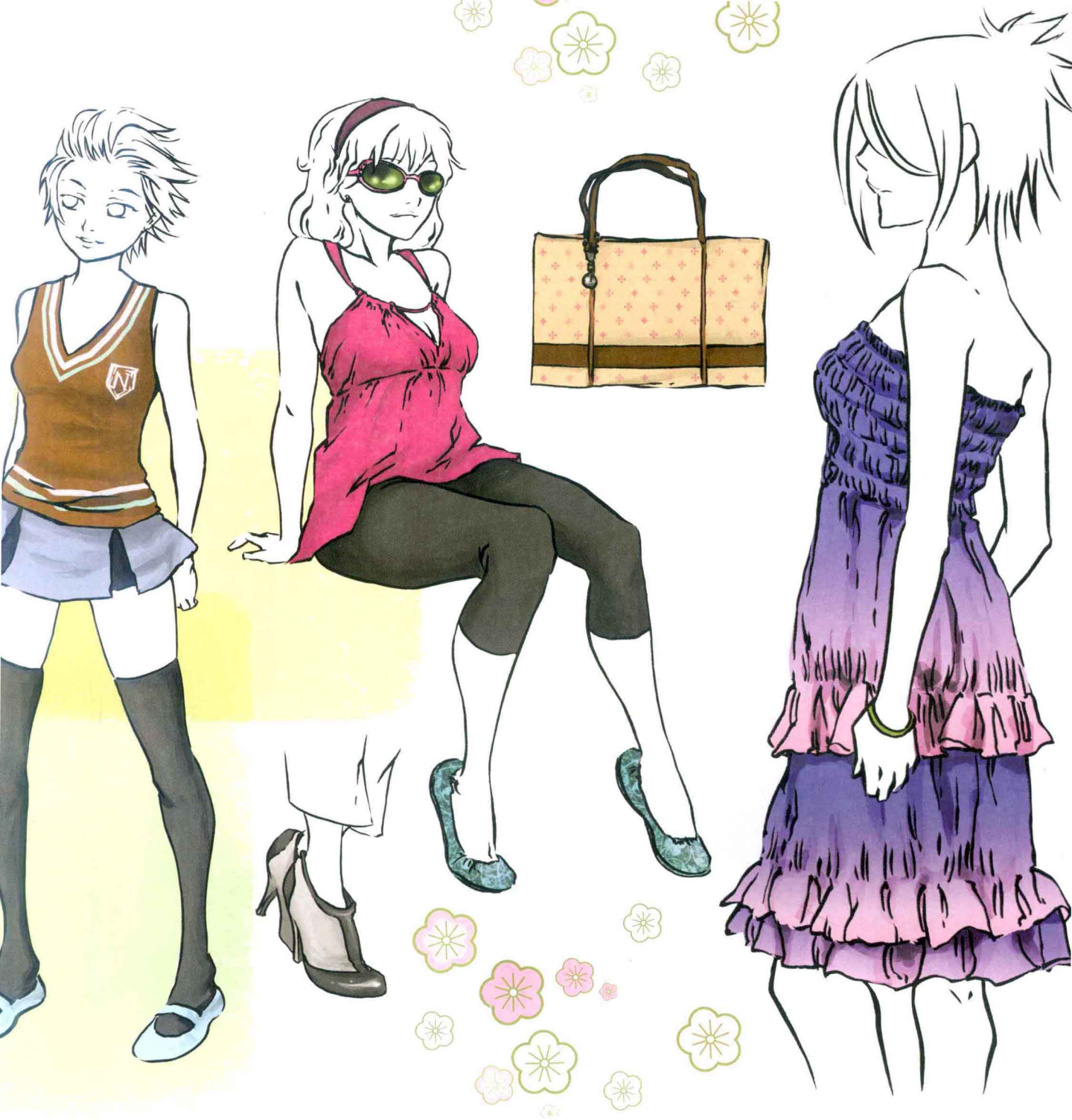
基本结构 * 改变观察的视角 * 其他绘画技巧 * 眼睛的形状和结构 * 让你画的眼睛“独一无二”！ * 嘴巴 * 鼻子 * 耳朵 * 脸部表情 * 为人物添加头发 * 发色 * 长发 * 短发 * 束发 * 卷发和长波浪

4 | 绘制服饰

针织物101 * 衬衫 * 立领衬衫 * 毛衣 * 运动衫 * 运动夹克和长外套 * 厚外套 * 长裤 * 西短和中裤 * 泳衣 * 裙装

34

58

更多款式的裙装 正式裙装* 帽子* 分指手套和连指手套* 围巾* 袜子和拖鞋* 凉鞋、运动鞋、休闲鞋* 高跟鞋* 靴子* 钱包和皮包* 其他有趣的饰品

5 | 逐步绘制酷酷的表情

98

舞台女王* 假小子* 乐天派* 社会名流* 邻家女孩* 特立独行的独行侠* 全面发展的人* 名人* 伪装的朋克小子* 单身人士* 两个好朋友* 女孩们* 男孩们* 一对情侣

6 | 循序渐进, 设定场景

128

了解透视* 地平线* 教室* 咖啡店* 漂亮时尚的卧室

索引 142

简介

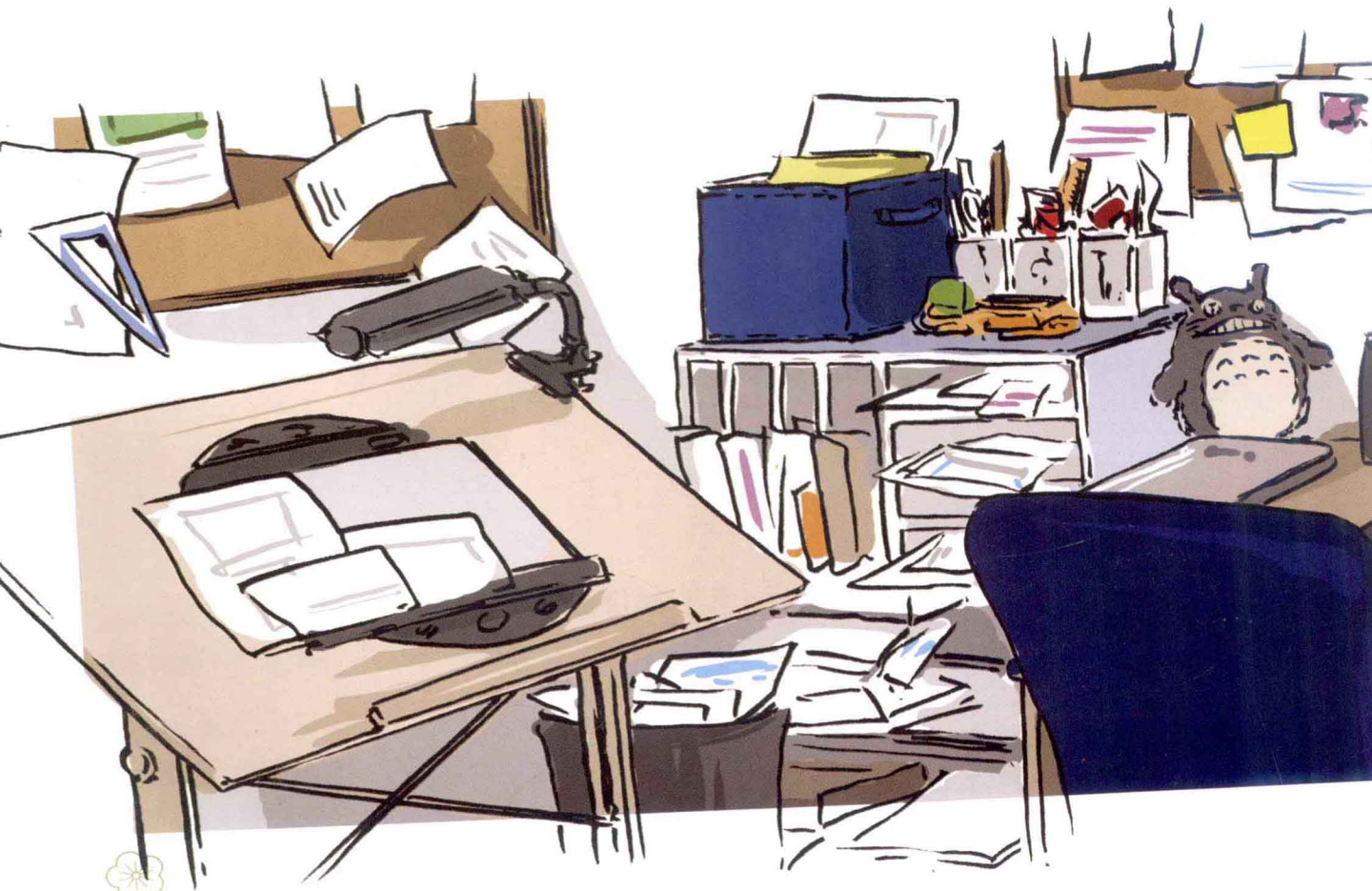
即使你的绘画风格深受动画书籍的影响，它也必须植根于现实生活。本书将会提供一些绘画基础技巧，将重点放在如何绘制少男少女人物的风格上。当你掌握了这些基础知识以后，我们才可以继续学习。

服装，就像画人体透视一样，也是有很多基础知识需要了解的，身体上的细微差别都能影响人物的外表。只有当你理解了它们的构成方法，从服装的缝纫技术、成衣的裁剪工艺，到服装面料的表面肌理运用，才能懂得服装是如何影响人物的整体的效果。

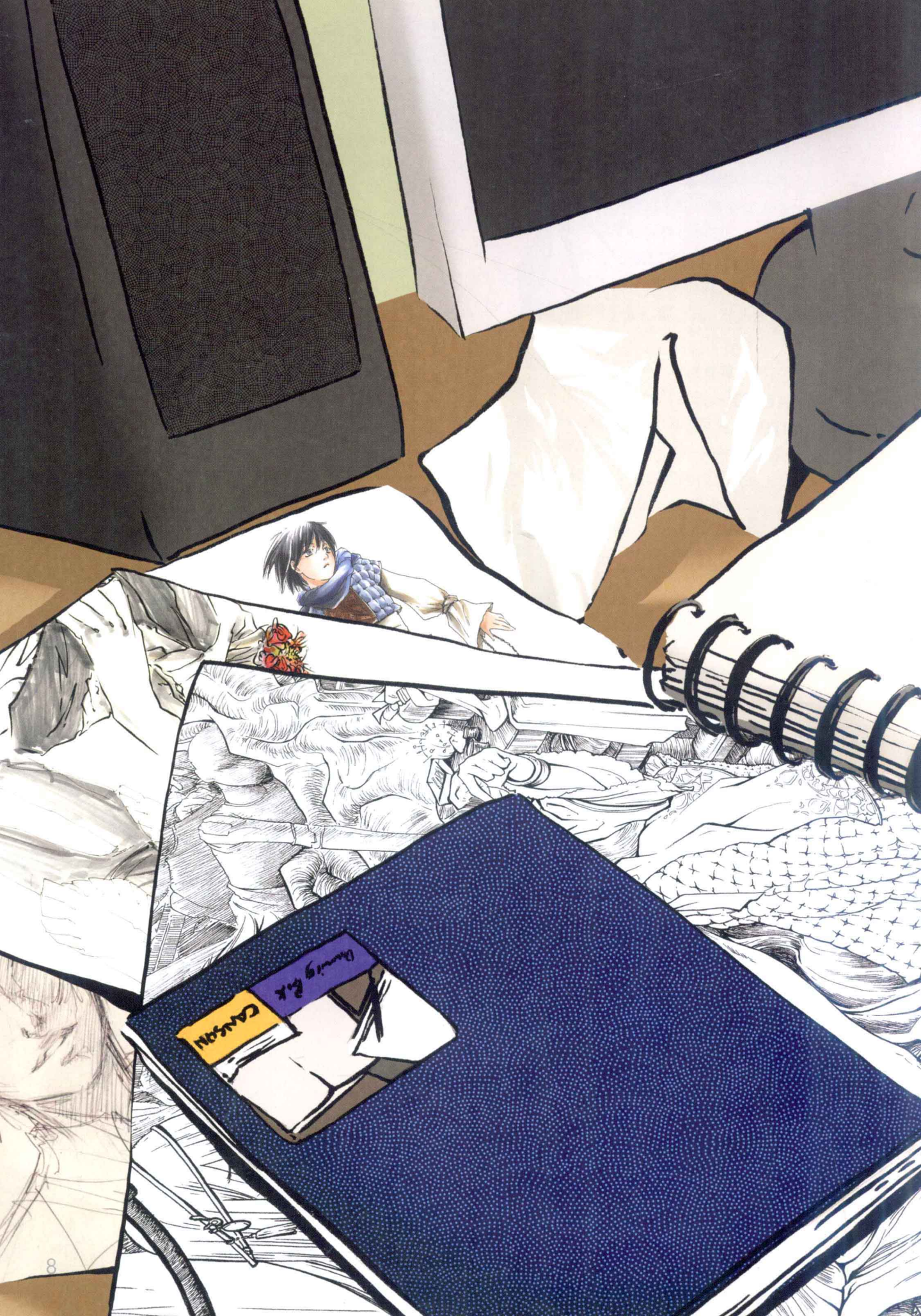
当我们理解了真实服装的绘制方法以后，接下来就要看它们在人物个性塑造方面的作用了。要塑造优秀的人物形象，你首先需要画一部分服装。有时，在你设计的一系列服装中只有一套才能体现人物的个性。服装能够很好地体现人物的个性特征，甚至在他们一句话都没有说的时侯，也一样能够充分表现。

最后，当你已经确定了人物的特征和服装，是时候为你的人物设计一个合适的场景了。你的漂亮主人公要待在合适的地方，总之，要给他们一个房间。

现在开始阅读本书吧，开始绘画吧！

第一章

工具和技巧

当你走进美术用品商店的时候，你一定觉得商品多得让你眼花缭乱而无从购买。有那么多的工具可供你选择，其中的很多工具，它们在用途方面的差别很小，但是使用效果却能产生巨大的差别，能直接决定你作品的成败。在本章节中，我仅仅是将我们绘画所需要的基本工具以及这些工具的用途进行了简单的罗列，其实你还有许多其他选择。如果你只是想从头开始学习或者想找一些与众不同的工具，那么接下来的内容一定会让你满意！

基本设备

所有在这里罗列的工具并不一定都会使用到。有时候你只要有一支铅笔一张纸就可以画出优秀的作品。但是这些工具的确能使你绘制插图或者动画的过程变得更加简单迅速。

你最需要的就是铅笔和纸就算你可以买到很多种绘画工具，你也没有必要都买来，因为当你真正进行作画的时候，你最需要的还是铅笔和纸。

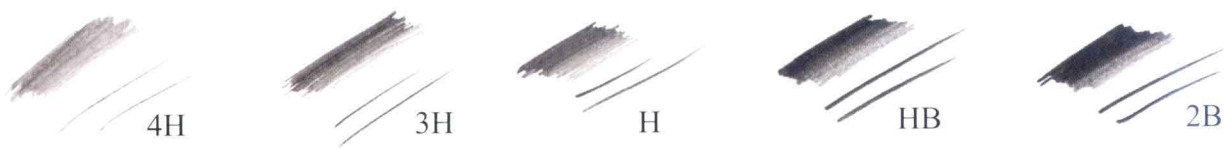
活动铅笔

活动铅笔对于我们进行绘画来说是非常棒的工具，因为你不用为了保持笔尖的尖锐而一直削铅笔，并且可以根据需要更换铅芯。“Ohto Super Promecha”牌的活动铅笔就很好用，很容易掌握。

应该选择哪一种铅芯?

硬质的铅芯是很不错的选择，比如H型；而在软质的铅芯中，B型则比较好。铅芯的质地越硬，画出的线条颜色越浅，H型铅芯很适合用来绘制那些动画人物，因为它的线条浅而清晰，不会像B型铅芯那样留下很多擦不掉的痕迹。

三角尺

三角尺是最常用的尺，它能帮助你画出完美的90°直角，这在动画边线的绘制中很有用。

橡皮

可塑性橡皮彻底颠覆了传统橡皮的使用效果，但是它用起来很快就变脏，尤其是当你需要清理大面积的画面时。如果你使用那些便宜的橡皮，比如塑料橡皮，那么你需要有一把软质的毛刷来清除橡皮屑，如果用手来擦拭，会把你的作品弄脏。

纸张

你应该尽可能尝试多种纸张，从中选择最适合的一种，我个人比较喜欢“Strathmore”300系列中的布里斯托尔光板纸。它的表面很光滑，能很好地吸收墨水和其他颜料。

水笔

在众多品牌中，我觉得百乐牌的水笔是最棒的。它有很多不同粗细的笔尖型号，笔尖出墨很顺畅，不会出现墨块和墨点，但是干燥时间较长，对于绘制直线和有尖锐转角的建筑物，这种水笔很适合。

针管笔

樱花牌针管笔同样有很多不同型号的笔尖，几乎在所有的艺术用品商店和文具店都能买到。易于并且不会把画面弄脏。

马克笔

比如“Sharpies”牌的马克笔，也很容易能买到，记得要在空气流动好的房间里使用马克笔。

毛笔

这里所谓的毛笔其实只是一种带有毛笔笔尖的水笔，不同的品牌有不同的毛笔笔尖规格，价格也从13美金到60美金不等。

这种毛笔在使用过程中能画出有变化的线条，而笔触的变化是由绘画时用力的大小来决定的。

这里还有一种“Kuretake”牌的毛笔，它有一个宽大的毛笔笔尖，能注入墨水，可以用来平涂那些较大的色块。

大部分的毛笔都能反复使用、添加墨水，比较经济实惠。像这种“Kuretake”牌带有墨盒的毛笔，它的套装价格从3美金到5美金不等。

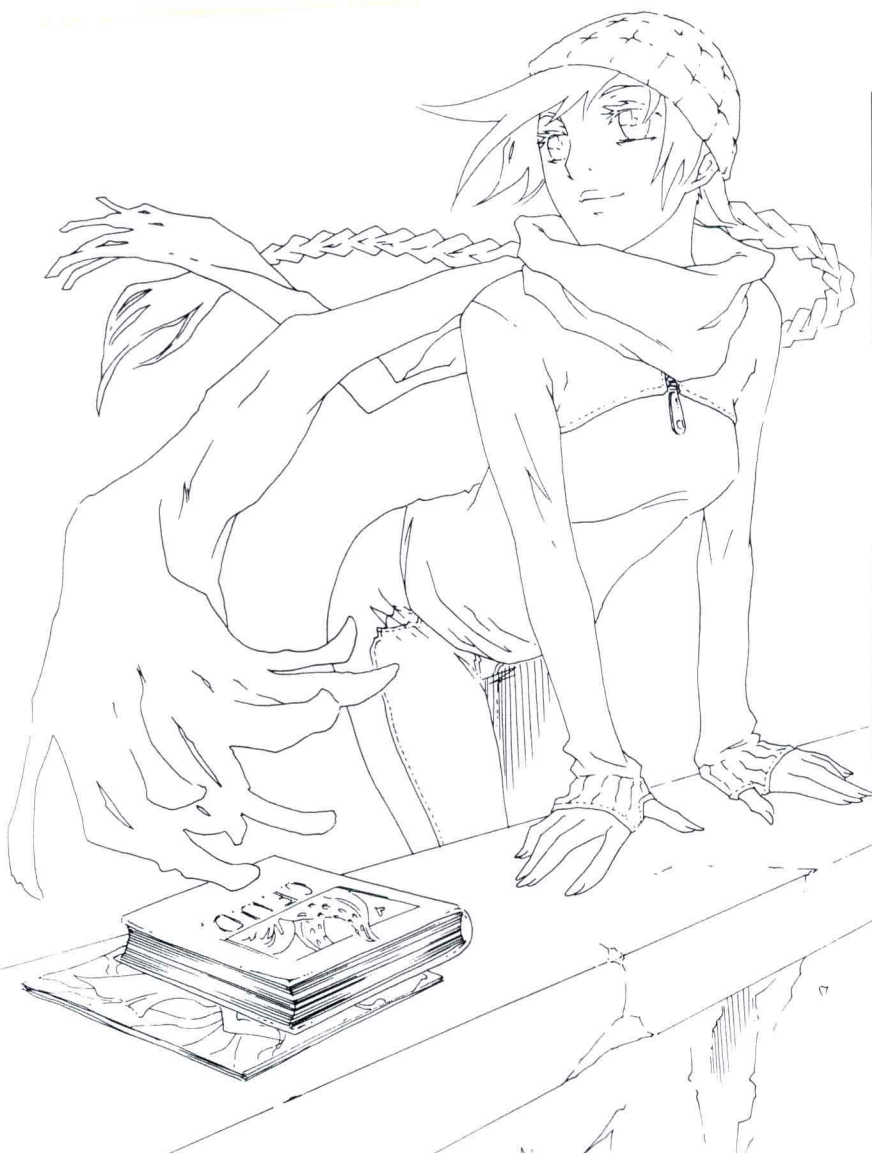

勾线

勾线关系到线条的宽度和力度，使用这样的线条是当你已经完成了最初的色块绘画以后，结束的步骤。线条的变化能给你的画面带来一种三维立体和有灯光感的视觉效果。在服装的绘画方面，则能体现面料表面的纹理效果以及不同的款式和面料的体积感。总之，线条能使画面看上去更加棒！

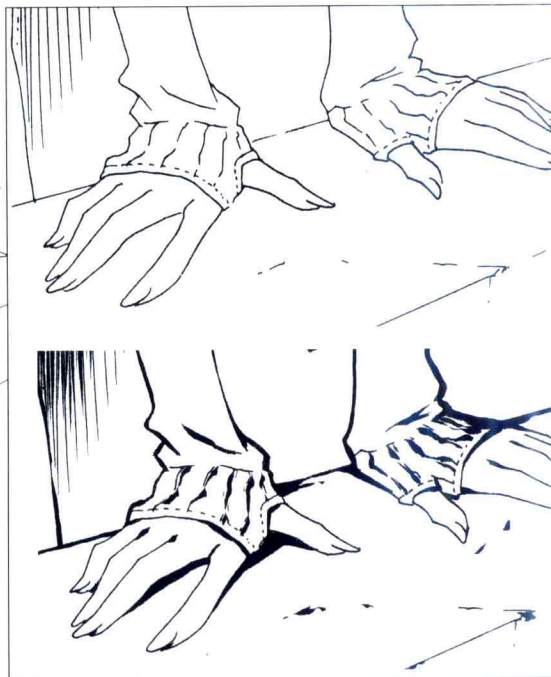
毛笔能加快墨水的吸收

使用毛笔能加快墨水的吸收，因为在使用的过程中我们能一次性画出我们需要的那种宽度的线条，与圆珠笔和针管笔相反，它们则需要多次反复绘制线条，才能达到那样的宽度。

添加表面纹理

头发中的那些线条，能够自然地分成不同的“单位”，形成发簇，帽檐内浓密的线条组成头发的暗部和高光，形成了不同的发型。

添加阴影

线条相互接触的地方会显得有点难看，这时候就要适当添加阴影了，比如在双手的下面和画面最深处有布料的地方添加阴影。

开始勾线

让我们开始线条的艺术之旅吧，选择笔尖型号为03的樱花牌针管笔。

考虑灯光的来源方位

灯光是从上方射向左面的，因此要在阴影部分添加更多的体积感以使画面显得更具有真实感。不同于一般的情况（在裤子的阴影部分画厚重的黑色色块），我们可以根据阴影从暗到亮的变化来绘制从密到疏、有规律变化的垂直线。

体现深度

要强调前景中的物体，我们可以使用浓密的线条，这使得围巾上的流苏与围栏上的书籍相比，外形更加明确。

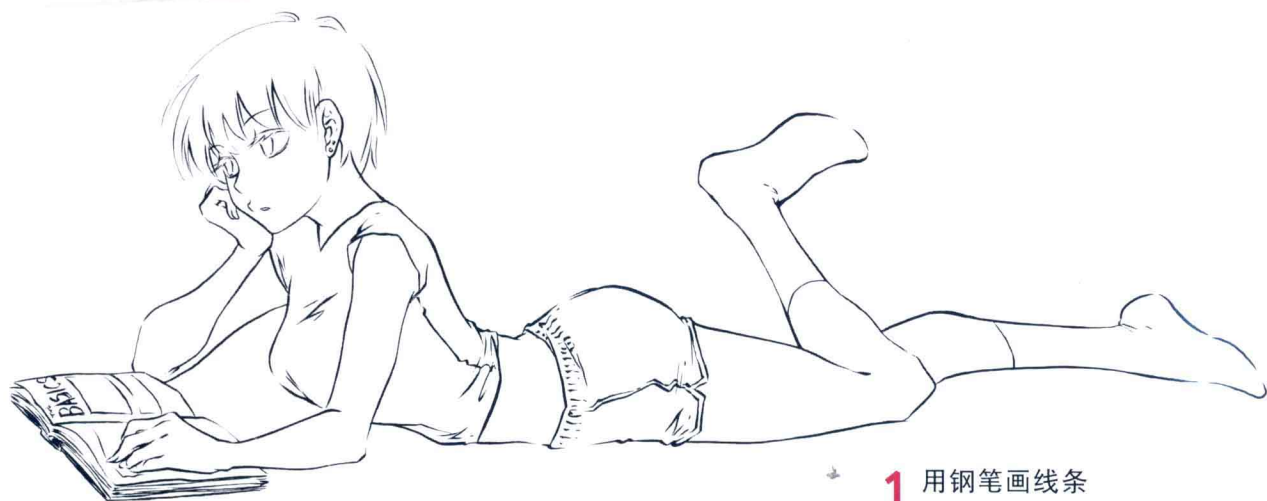
为画面增添情感

空气中飞扬的小落叶，让人感觉这是一个冰冷起风的日子；在围栏上添加那些细小的断裂纹，则让人感受到物体的不完整以及表面的肌理效果。在围栏下方的阴影则表现了扶手的宽度，并且让这个水泥的围栏显得更加坚固。

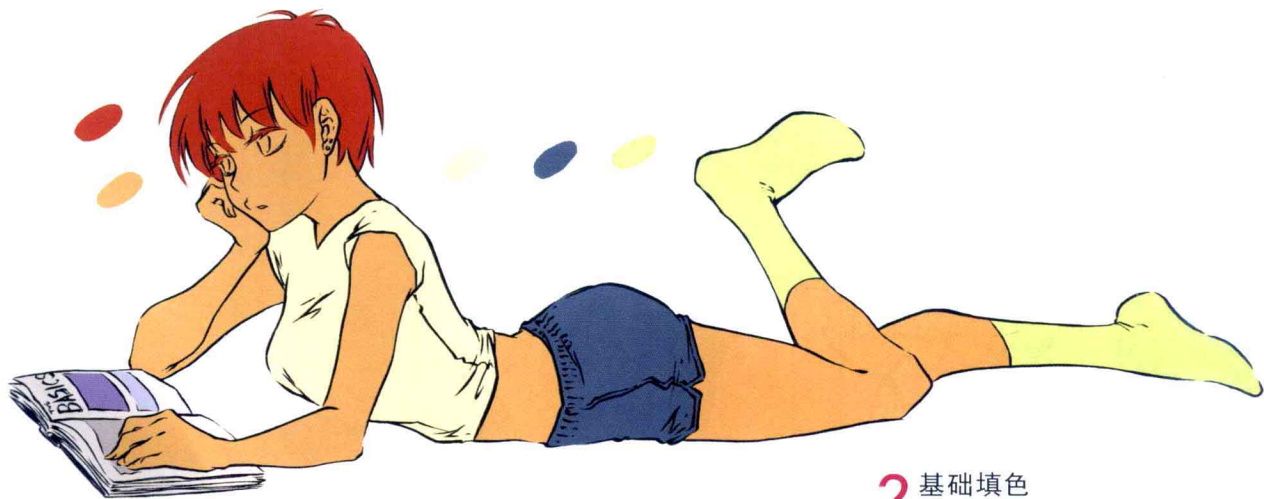
上色

当然，你可以只简单地创作黑白色的画作，但是填上色彩也许能让你的画面看上去更加完整，色彩能改变你的作品的情感倾向。明亮、饱满的颜色让你的画面充满欢快的气氛，而不饱满的、压抑的色彩则会显得阴暗。

这里的实例是我使用电脑上色的过程，虽然我使用的是电脑，但是它的原理与传统的颜料上色是一样的。

1 用钢笔画线条
第一步是勾线。

2 基础填色
选择你要的色彩，根据勾线的轮廓来填色，记得要填得平整均匀。

3 建立立体感和表情

现在要选择阴影部分的色彩了，你可以尝试使用一些比填得平整的基础色稍微深一点的颜色来作为阴影部分的色彩。

你需要添加更多的色彩和丰富的表情，确保主人公的脸部看上去更具有立体感。针对下嘴唇和眼部周围的皮肤，我选择了不同的颜色，使它们看上去更有趣。单独画出眼睛的颜色。

4 最后画细节

为主人公的头发加上高光，不用白色，而是在与发色相同的色系中挑选一种，就是使用同类色中最浅的一种颜色。在瞳孔的色彩中，会有一点点白色，用来表现眼球的反光。我在眼睫毛的下部加了一点白色，使它看上去更加协调。设计主人公的服装和上面的图案，这样你就画出了一个属于你自己风格的彩色人物造型了。

