



北京电影学院  
中国动画研究院推荐  
优秀动漫游系列教材

# CARTOON

# 欧美漫画创作技法

## —角色设计—

[美] 克里斯·哈特 著  
张伊娜 牧 华 译



中国科学技术出版社  
CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY PRESS



# 欧美漫画创作技法

## ——角色设计

[美] 克里斯·哈特 著  
张伊娜 牧 华 译



中国科学技术出版社  
· 北 京 ·

## 图书在版编目(CIP)数据

欧美漫画创作技法: 角色设计/ (美) 哈特著; 张伊娜 牧华译.  
北京: 科学普及出版社, 2011  
(优秀动漫游系列教材)  
ISBN 978-7-5046-5044-3

I. ①欧... II. ①哈... ②张... ③牧... III. ①漫画-绘画技法-教材  
IV. ①J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第042051号

本社图书贴有防伪标志, 未贴为盗版

Copyright © 2008 by Starfire, LLC

Original U.S. title: CARTOONING THE ULTIMATE CHARACTER DESIGN BOOK

This edition has been published by arrangement with Sterling Publishing Co., Inc., 387 Park Ave.S., New York, NY 10016.

版权所有 侵权必究

著作权合同登记号: 01-2009-5374

策划编辑 肖 叶  
责任编辑 邓 文  
封面设计 阳 光  
责任校对 张林娜  
责任印制 张建农  
法律顾问 宋润君



科学普及出版社出版

北京市海淀区中关村南大街16号 邮政编码:100081

电话:010-62173865 传真:010-62179148

<http://www.kjpbooks.com.cn>

科学普及出版社发行部发行

北京盛通印刷股份有限公司印刷

\*

开本:700毫米×1000毫米 1/16 印张:8.75 字数:160千字

2011年6月第1版 2011年6月第1次印刷

ISBN 978-7-5046-5044-3/J·46

印数:1-10000册 定价:39.00元

---

(凡购买本社的图书, 如有缺页、倒页、  
脱页者, 本社发行部负责调换)

# 欧美漫画创作技法

## ——角色设计

学习人物设计的基础：酷炫的头型，从不同角度绘制，画出感情丰富的眼睛以及其他有趣的人物特征。然后用这些技巧来设计你喜欢的古灵精怪的人物。



跟着漫画大师学习画奇特的卡通人物

杰出的漫画家与大家分享了  
他设计精彩人物的秘密。

以下就是一个例子

## 眼睛的表情

你需要知道眼睛是如何与人物的其他特征相互作用的。我选取了12岁的淘气男孩——作为我们的模特。

### 开心

人物从眼角向侧面看，  
眉毛成八字形



### 邪恶

下眼睑向上  
眼睑合拢



### 生气

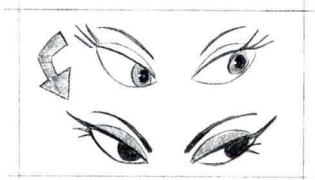
在侧面像中，眉毛  
直接接触到眼球同时  
微微向上挑起



更多内容在  
书中呈现！



|          |    |
|----------|----|
| 时髦女郎     | 19 |
| 从不同角度画头部 | 20 |
| 简化的头部创作  | 20 |
| 面部的轮廓    | 21 |
| 画富有表情的眼睛 | 22 |



|           |    |
|-----------|----|
| 三个基本眼睛的形状 | 22 |
| 更有效地表达表情  | 22 |

|       |    |
|-------|----|
| 画表情   | 24 |
| 顽皮的表情 | 24 |
| 眼睛的表情 | 25 |

|            |    |
|------------|----|
| 鼻子         | 26 |
| 典型的男性鼻子    | 27 |
| 画鼻孔        | 27 |
| 典型的女性鼻子    | 27 |
| 嘴巴         | 28 |
| 画女性的嘴唇     | 28 |
| 画嘴部表情      | 29 |
| 更多女性嘴部表情   | 30 |
| 极端的嘴唇动作    | 31 |
| 把上嘴唇和鼻子相连接 | 32 |
| 拉伸和压扁嘴唇    | 33 |
| 卧底英雄人物     | 34 |
| 简化的嘴部表情    | 35 |

|         |    |
|---------|----|
| 发型      | 36 |
| 经典的女性发型 | 36 |
| 经典的男性发型 | 37 |



|        |    |
|--------|----|
| 画身体    | 38 |
| 重要提示   | 38 |
| 基本形状   | 39 |
| 侧面图    | 40 |
| 基本比例   | 42 |
| 手      | 44 |
| 男性的手   | 44 |
| 女性的手   | 44 |
| 手指和大拇指 | 45 |
| 手势     | 46 |
| 鞋子     | 47 |
| 男性的风格  | 47 |
| 女性的风格  | 47 |



|          |    |
|----------|----|
| 动作和身体动力学 | 48 |
| 平衡和平衡力   | 48 |
| 重量的分布    | 48 |
| 向上和向下    | 48 |
| 动作—反作用   | 48 |
| 双向动作     | 49 |
| 侧面       | 50 |
| 盘卷和压缩    | 51 |
| 伸展和变细    | 52 |
| 突出重点     | 53 |
| 姿势和性格    | 54 |
| 漂浮       | 55 |



## 简介 7

### 人物设计实验室

|           |    |
|-----------|----|
| 了不起的铅笔    | 8  |
| 漫画明暗法     | 9  |
| 线条的类型     | 9  |
| 人物设计的语言   | 10 |
| 四种经典的头部类型 | 10 |
| 小暴君       | 11 |
| 青少年       | 12 |
| 卡通女性      | 14 |
| 卡通男性      | 15 |

|          |    |
|----------|----|
| 画头部      | 16 |
| 头部的形状和经典 |    |
| 人物类型     | 16 |
| 大块头      | 16 |
| 中年男子     | 17 |
| 傻小孩      | 17 |
| 抑郁先生     | 18 |
| 运动员      | 18 |



## 人物速写



### 市郊人物速写

|              |    |
|--------------|----|
| 教练兼父亲        | 58 |
| 足球妈妈         | 59 |
| 脾气暴躁的家伙      | 60 |
| 勤劳的园丁        | 61 |
| 保护证人组里的家伙    | 62 |
| 快餐店女招待       | 63 |
| 神秘邻居         | 64 |
| 学校心理医生       | 65 |
| 总被狗狗攻击的对象    | 66 |
| 送比萨的男孩       | 67 |
| 世界上最危险的空手道黄带 | 68 |
| 以强凌弱的男孩      | 70 |
| 极度活跃的学生      | 71 |
| 笨猎人          | 72 |
| 神童           | 73 |
| 网虫           | 74 |
| 隔壁的间谍        | 75 |
| “万事通”女孩      | 76 |
| 虚伪的家伙        | 77 |
| 哥特式女孩        | 78 |
| 市郊宠物：小猎犬     | 79 |



### 大都市人物

|           |    |
|-----------|----|
| 守门人       | 82 |
| 热狗小贩      | 83 |
| 疯狂的出租车司机  | 84 |
| 白领妈妈      | 85 |
| 拉着吊环站立的人物 | 86 |
| 第七大道时装模特  | 88 |
| 闹市区的艺术家   | 89 |
| 包头巾的家伙    | 90 |
| 拿铁迷       | 91 |
| 遛狗的人      | 92 |
| 小狗        | 93 |
| 大时代的音乐制作人 | 94 |
| 下水道工人     | 95 |
| 街头商贩      | 96 |
| 纽约的看门狗    | 97 |



### 超级富豪

|          |     |
|----------|-----|
| 富有的女巫    | 100 |
| 富有的爸爸    | 102 |
| 被宠坏了的女孩  | 103 |
| 学前班的小孩   | 104 |
| 虚伪的小天使   | 105 |
| 年轻的纨绔子弟  | 106 |
| 被宠坏的小妹妹  | 107 |
| 摆出打网球的姿势 | 108 |
| 英国乡村骑手   | 110 |
| 男管家      | 112 |
| 猎犬       | 115 |

### 有趣的好莱坞人物

|           |     |
|-----------|-----|
| 电影制作人     | 118 |
| 制片人的妻子    | 119 |
| 明星的经纪人    | 120 |
| 儿童代理人     | 121 |
| 奢侈的明星     | 122 |
| 室内设计师     | 124 |
| 警察先生      | 125 |
| 罗迪欧大道的购物狂 | 126 |
| 泳池男孩      | 128 |
| 童星        | 130 |
| 珍贵的好莱坞小狗  | 131 |



# 简介

精彩的卡通人物不是随意创造出来的，他们是被精心设计出来以适应特定的类型——刁蛮的妹妹，悠闲的市郊居民，邪恶的间谍等等。读者会立即辨认出人物属于哪种类型，因为漫画家在设计他们时加入了众人皆知的特定的身体特征。

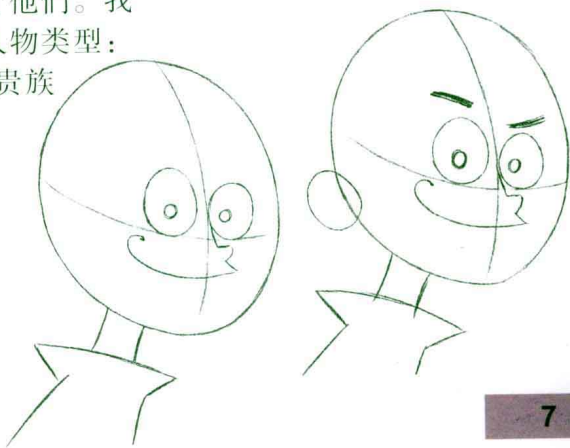
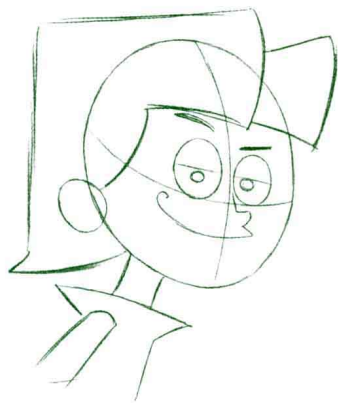
是什么给予我们创造精彩卡通人物的灵感呢？这虽然是个秘密，但是我要打破漫画家共守的秘密来透露给你们。我们从身边那些奇特古怪的人身上就可以得到设计特定人物的灵感。

总是表现愚笨的邻居并不是一个好主意。身边的每个人都是独特的：一个语速很快的城里人和乡下人的步调以及着装是非常不同的。当一个康尼迪克州的学前班小孩第一次与他住在布鲁克林的堂兄见面时会是怎样的呢？在你的脑海中已经呈现出了这个场景对吧？同时别忘了所有卡通世界里的邻里故事的发源地都是郊区。

这本书里囊括了所有这些平时可以见到的人物类型，以及很多其他的类型。本书的意义就在于帮助那些初学者学习最时尚的卡通风格，但同时，那些有经验的漫画家也可以从本书中汲取营养来发展新型的原创动画。

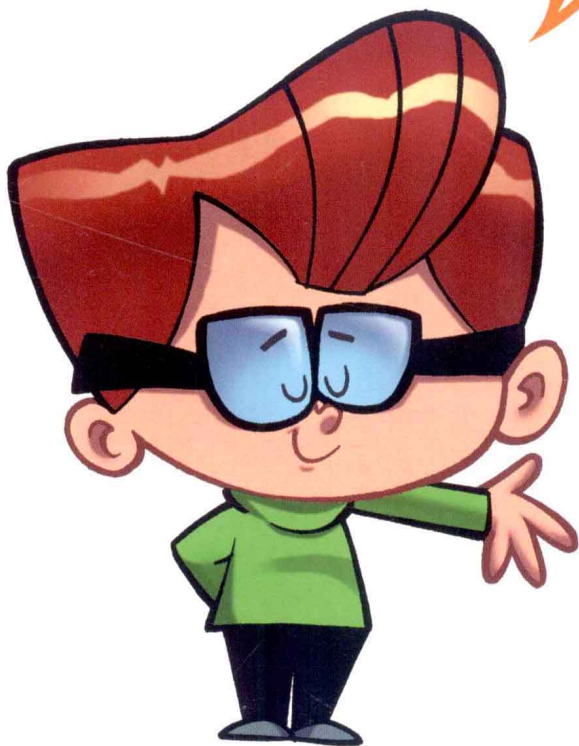
本书的前半部分重点是介绍绘制卡通人物的基础知识，所以你将首先学习画引人注目的人物。后半部分将介绍特定的人物类型以及如何具体设计他们。我们将在各个场景中找到当今最流行的卡通人物类型：从市郊居民到大都市人，从乡村俱乐部的贵族到好莱坞和比华利山的时尚潮人。

通过学习你会很快掌握人物设计的技巧。在这本书里有广泛的文字说明和注释来指导你如何完成任务。我们的重点是那些超现实的、你们这些当今漫画家所致力的人物类型。所以，拿起手中的铅笔，开始吧！



# 人物设计实验室

在开始设计各种不同背景、地点和职业的卡通人物之前，我们首先来看看绘制卡通人物的基本知识。



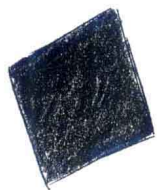
## 了不起的铅笔

现在让我们来看看功能最多的美术工具——铅笔。用它可以绘制出各种深浅的阴影、各种粗细的线条——这些在本书中我们都会用到。

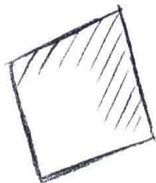
到附近的美术用品商店看一看，你就会发现有各种各样的铅笔，上面印着不同的字母和数字。但是漫画家最常用的是HB，这种型号和你家里的铅笔是一样的。现在让我们看看这些非凡的铅笔有什么贡献。

## 漫画明暗法

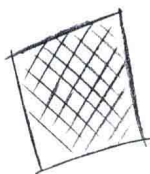
以下这些是漫画家通常使用的方法，用来表示人物或者物体上的阴影。



**完全遮盖**  
用力下压铅笔，你会得到深色的阴影



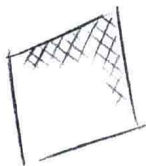
**浅色线条**  
只是轻轻地触压铅笔得到阴影



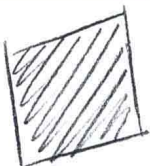
**完全交叉线条**  
是一种比较老的方法，现在不常用了



**由深到浅**  
呈现一种渐变的感觉



**部分交叉线条**  
通常表示角落或者缝隙



**锯齿型线条**  
看起来苍劲有力

## 线条的类型

经典线条是最常用的。它被用于任意一种类型的人物或是卡通风格。很粗的复古线条最适合描绘棱角分明的活力充沛的人物。草稿线条适合用于设计环节，就是当你最开始创造人物时。然后再用其他的两种线条来填补。



经典线条

复古线条

草稿线条

## 一支铅笔描绘出的各种阴影

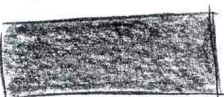
你只需要调整用笔的力度，就能得到各种不同的阴影了。



白色



浅灰



中灰

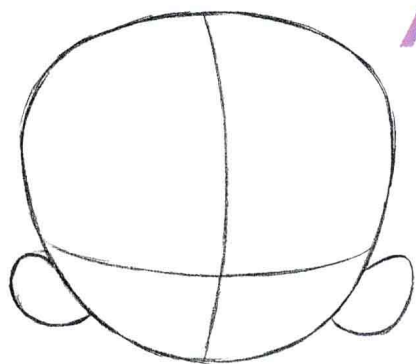


深灰



黑色

# 人物设计的语言



头部的形状是在一个圆形的基础上去掉一小部分



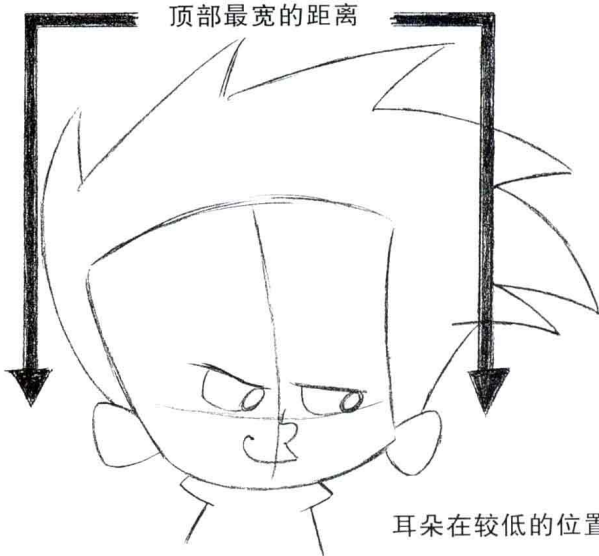
让我们开门见山地来讲吧。每个人物之所以独特，就是因为他们都有各自重要的特征和视觉效果。比如说，你不会发现任何一个卡通英雄人物的下巴是尖小的，所有的英雄都有坚实的下巴。所以我们首先来熟悉一下漫画家们是如何塑造个性鲜明的人物的。这也就是人物设计的语言。

## 四种经典的头部类型

四种最为流行，最常见的卡通人物的类型，基于年龄和性别不同，可以分为：

- 儿童
- 青少年
- 母亲和成年女性
- 父亲和成年男性

顶部最宽的距离



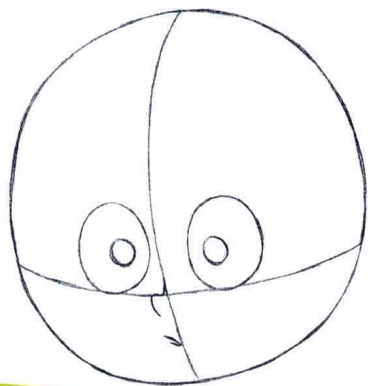
耳朵在较低的位置



没有脖子!

## 小暴君

卡通中的小孩都有着硕大的脑袋，基本上是圆形截掉一部分的形状。他们面部的所有特征都集中在脸部靠下的位置。因此，他们的前额都很大。耳朵往往都在较低的位置。按常规来说，儿童都有小小的朝天鼻、大眼睛、厚厚的头发、短小的脖子或者压根就没有脖子——你几乎可以忽略它和溜肩膀，此外他们根本还没有肌肉！



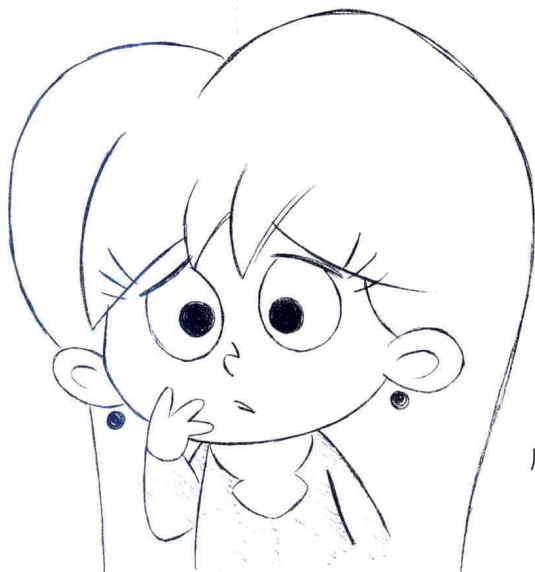
凹进去的前额



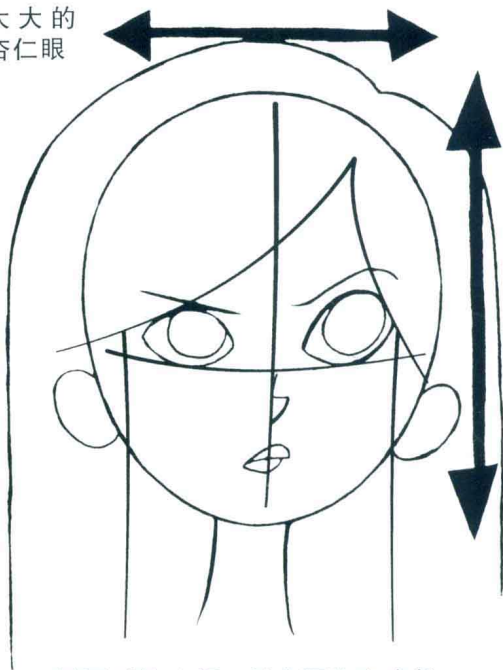
脸颊的尖角



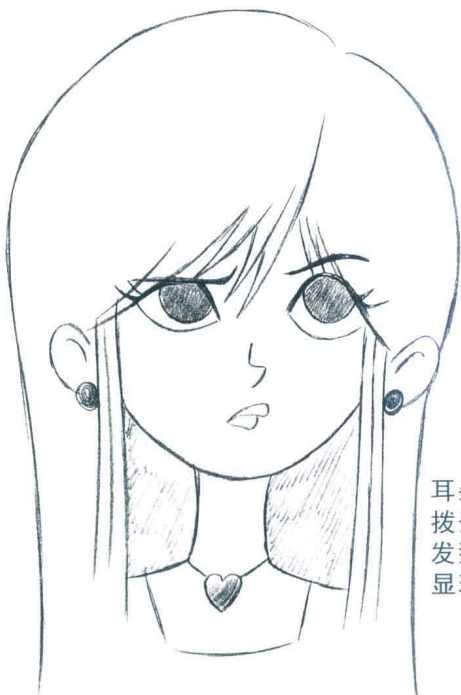
厚厚的头发！



大大的  
杏仁眼



椭圆形的头部，长度要比宽度长

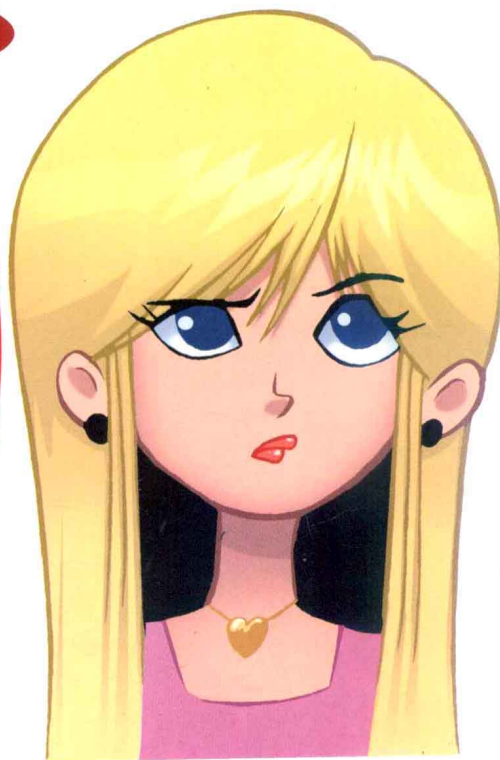


耳朵在  
拨开的  
发型中  
显现出来

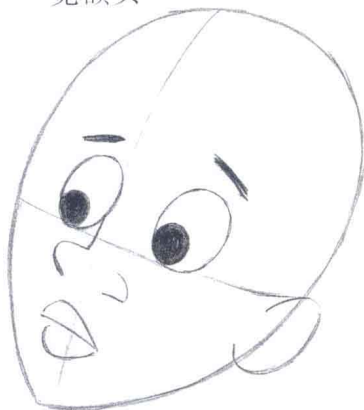
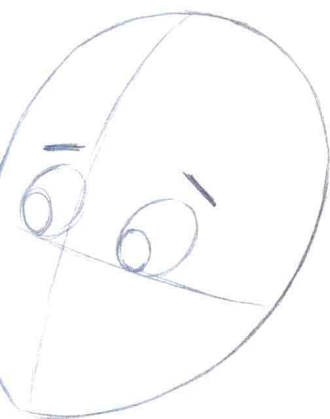
细长的脖子

## 青少年

对于青少年来说，我们考虑使用椭圆形来绘制头部。青少年的头部已经比儿童时期长了很多，同时五官也稍稍移到了靠上的位置。但是，还应该保留比较宽的额头。十几岁的少年都有明亮的眼睛和更为自我的发型，因为在这个年龄段，发型代表了他们的个性。男孩的头发看起来都是蓬松凌乱的，就像需要梳理一样。女孩则大多是长发。普遍来说，女性人物的年龄越大，头发的长度就越短。



宽额头

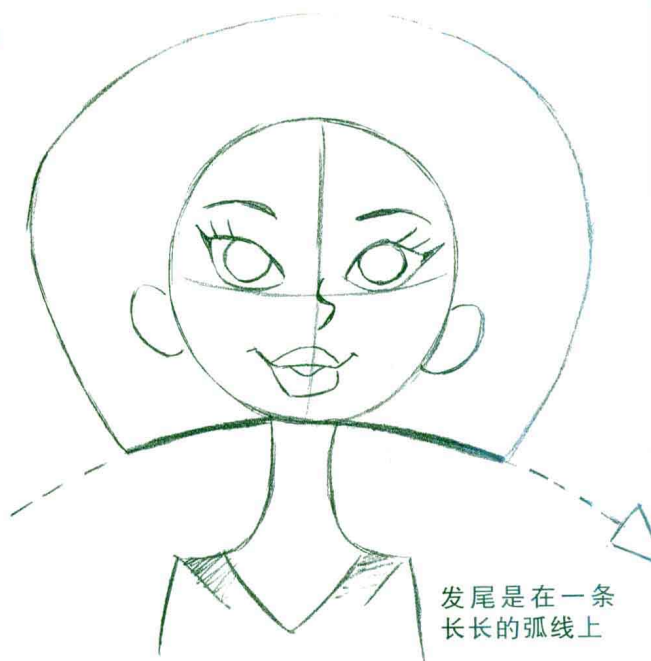
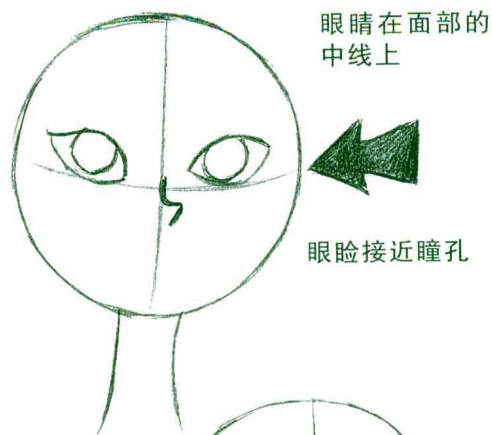


头部的形状是剪裁过的椭圆形



脖子的后侧直接连接头部后侧





女性的眼睛  
向上呈 $45^\circ$   
角仰起

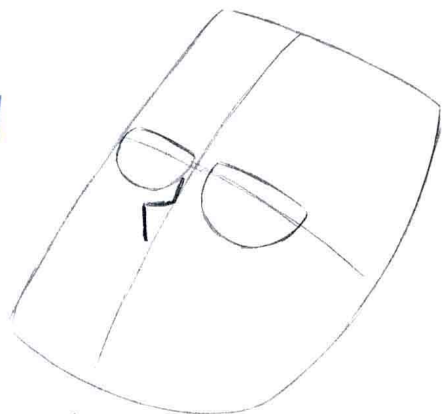
## 卡通女性

卡通中的成年女性往往有着圆形的头部，五官均匀地分布在面部中央。她们的眼睛要比青少年的眼睛略小。她们有丰富的嘴唇、精心打理的中长的头发和细长的颈部。



# 卡通男性

男性卡通人物的头部大多数是平板型的。通常他们会戴眼镜，使五官都集中在面部中央，注意宽大的下巴！



在脑后构建



方形的下巴



空镜片

点状的眼睛



# 画头部

## 头部的形状和经典人物类型

我们总是会认为人物的外貌特征表达了他们的性格特点。运动员式的健美身材，佝偻的体型，或者是好吃懒做的体质，每一种都表现了不同的人物特点。作为漫画家，我们也使用这些特征来创造人物的面部：愚蠢的人往往四肢发达；硕大的前额意味着天才般的大脑。如果你选择头型和人物性格相匹配，那么画出的人物将会非常有效果。

