

超级

漫画素描技法

同人创作技法篇

C·C 动漫社 / 编著

同人 ≠ 模仿

从同人开始，
变身漫画创作达人！

超级 漫画素描技法 同人创作技法篇

C·C 动漫社 / 编著

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人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。

短信防伪说明

本图书采用出版物短信防伪系统，读者购书后将封底标签上的涂层刮开，把密码（16位数字）发送短信至106695881280，即刻就能辨别所购图书真伪。移动、联通、小灵通发送短信以当地资费为准，接收短信免费。短信反盗版举报：编辑短信“JB，图书名称，出版社，购买地点”发送至10669588128。客服电话：010-58582300。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室
010-65233456 65212870
<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社
010-59521012
E-mail: cyp_law@cypmedia.com
MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

超级漫画素描技法. 同人创作技法篇 / C·C动漫社编著. —北京：中国青年出版社，2011.6
ISBN 978-7-5153-0018-4
I. ①超… II. ①C… III. ①漫画—素描技法 IV. ①J218.2②J214
中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第106977号

超级漫画素描技法——同人创作技法篇

C·C动漫社 编著

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) 59521188 / 59521189

传真：(010) 59521111

企划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

责任编辑：郭光 唐丽丽 庞倩倩 王颖

封面制作：王玉平

封面绘制：ZN

印刷：中国农业出版社印刷厂

开本：787×1092 1/16

印张：12.5

版次：2011年7月北京第1版

印次：2011年7月第1次印刷

书号：ISBN 978-7-5153-0018-4

定价：32.00元

本书如有印装质量问题，请与本社联系 电话：(010)59521188 / 59521189

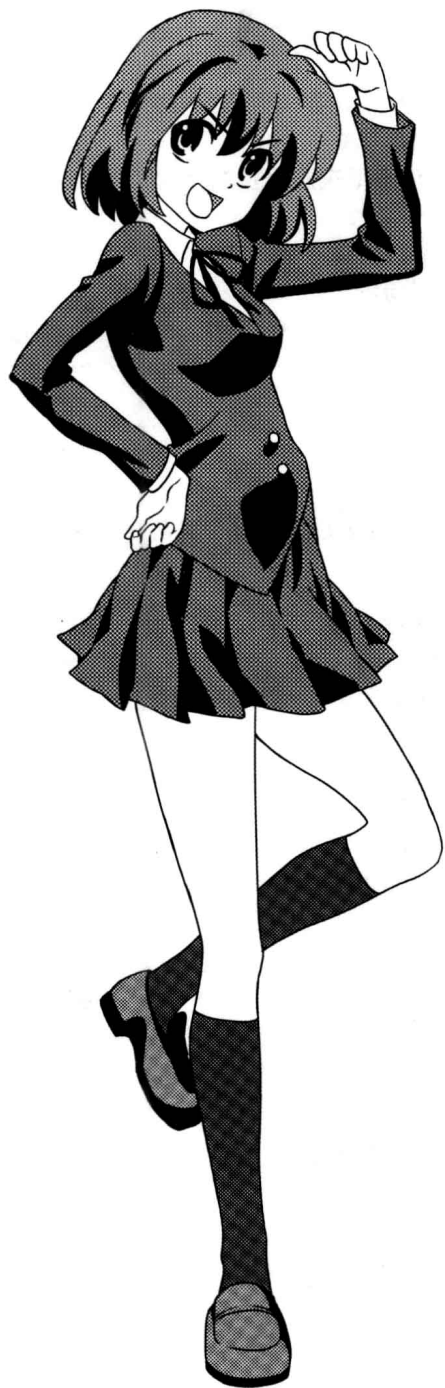
读者来信：reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：<http://www.lion-media.com.cn>

“北大方正公司电子有限公司”授权本书使用如下方正字体。

封面用字包括：方正兰亭黑系列

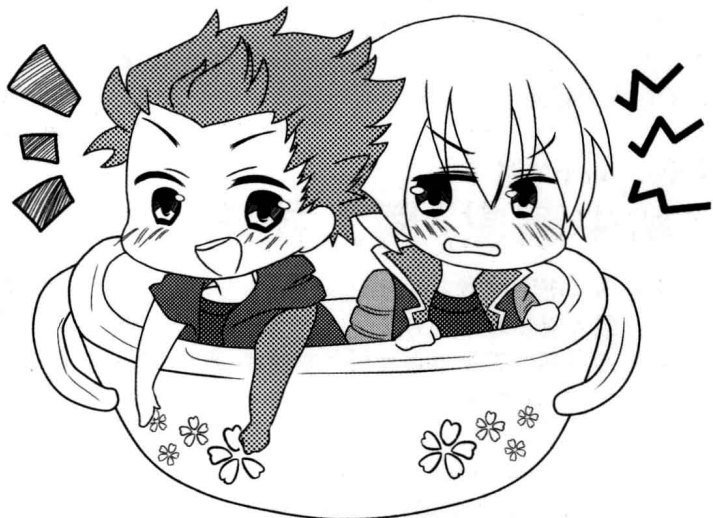
Preface

“同人”泛指爱好者对特定的文学、动漫、电影及游戏作品中的人物、情节或主题思想进行的再创作。简言之，“同人”就是指读者从一部作品衍生出来的其他作品，包括同人小说和同人漫画。近几年随着网络发展，同人这种创作形式越来越受到广大动漫爱好者的喜爱，这本《超级漫画素描技法——同人创作技法篇》将系统地対同人漫画的创作方法进行讲解。

本书从同人的基础理论开始，分不同章节对绘制单幅同人漫画以及多格同人漫画的各个知识点进行综合讲解，从整体构图、人体结构、透视原理、服装道具的描绘以及如何运用网点、多格漫画的分镜方法等多方面深入浅出地对同人漫画的绘制进行解析。同时本书在体例上的设计很灵活，通过“原作人物的表情设定”、“原作人物的头身比例”和“Q版角色设定”直观地展现了对动漫原作进行的再创作，同时对漫画知识进行了延伸和补充，这些生动的内容大大地增强了本书的趣味性。

同人漫画是以原作为基础的再次演绎，脱离原作和没有创新的同人漫画都是无趣的。本书旨在通过对同人漫画绘制方法的介绍，帮助读者理解并掌握绘制同人漫画的技巧，在学习漫画技巧的同时提高想象力和创新能力，并最终绘制出属于读者自己的漫画作品。下面就让我们一起来学习吧！

Contents

Chapter 01 “同人”概述

- 1 同人创作的定义 14
- 2 同人创作的形式 15
- 3 同人创作的思路 16
- 4 同人志的制作流程 17
- 5 同人创作的人气原作 20

Chapter 02 《凉宫春日的忧郁》 同人技法

- 1 单幅同人漫画欣赏 22
- 2 单幅同人漫画的绘制方法 24
  - 2.1 构图 24
    - 2.1.1 漫画构图中的几种代表方法 24
    - 2.1.2 单幅漫画作品的构图方法 25
    - 2.1.3 单幅漫画作品的构图过程 26
  - 2.2 构图时的人物动作安排 27
    - 2.2.1 了解角色的性格特征 27
    - 2.2.2 绘制角色组合的草图 28
    - 2.2.3 学用拷贝台绘制单幅漫画 30
- 3 角色的表情设定 31
- 4 人物的头身比例 32
- 5 Q版角色设定 33

Chapter 03 《掌中萌虎》同人技法

- 1 单幅同人漫画欣赏 36
- 2 单幅同人漫画的绘制方法 38
  - 2.1 通过角色造型表现女性的性格特征 38
    - 2.1.1 既强势又可爱的小老虎——
逢坂大河 39
    - 2.1.2 精神十足的阳光少女——
栉枝实乃梨 40

- 2.1.3 外表完美但内心孤独的腹黑女——
川岛亚美 41
- 2.2 通过角色造型表现男性的性格特征 42
  - 2.2.1 高须龙儿 43
  - 2.2.2 北村佑作 44
- 3 角色的表情设定 45
- 4 人物的头身比例 46
- 5 Q版角色设定 47

Chapter 04 《CLANNAD》同人技法

- 1 单幅同人漫画欣赏 50
- 2 单幅同人漫画的绘制方法 52
  - 2.1 绘制美少女 52
    - 2.1.1 全身构架 52
    - 2.1.2 描画头部 53
    - 2.1.3 细绘身体 54
    - 2.1.4 绘服装 55
  - 2.2 绘制背景 56
    - 2.2.1 绘制街道 56
    - 2.2.2 绘制树木 58
- 3 角色的表情设定 59
- 4 人物的头身比例 60
- 5 Q版角色设定 61

Chapter 05 《夏目友人帐》同人技法

- 1 单幅同人漫画欣赏 64
- 2 单幅同人漫画的绘制方法 66
  - 2.1 绘制美少年 66
    - 2.1.1 美少年与美少女的面部差异 66
    - 2.1.2 美少年与美少女的身体差异 67

2.1.3 绘制美少年角色的步骤	69
2.2 绘制动物	70
2.2.1 可爱的动物形象——猫老师	70
2.2.2 写实的动物形象——斑	71
3 角色的表情设定	73
4 人物的头身比例	74
5 Q版角色设定	75

Chapter 06 《轻音少女》同人技法

1 单幅同人漫画欣赏	78
2 单幅同人漫画的绘制方法	80
2.1 给人物穿上合适的服装	80
2.1.1 在校服装	80
2.1.2 日常服装	81
2.1.3 演出服装	82
2.1.4 节日装	83
2.1.5 衣褶的画法	84
2.2 使用各种小道具增加装饰感	85
2.2.1 给人物添加道具	85
2.2.2 给背景添加道具	86
3 角色的表情设定	87
4 人物的头身比例	88
5 Q版角色设定	89

Chapter 07 《幸运星》同人技法

1 单幅同人漫画欣赏	92
2 单幅同人漫画的绘制方法	94
2.1 描绘同人图线稿	94
2.1.1 漫画绘制工具	94
2.1.2 绘制草图	95
2.1.3 确定线稿	96
2.2 同人图后期效果制作	97
2.2.1 涂黑和修白	97
2.2.2 描绘阴影	98
2.2.3 使用网点纸制作效果	99
3 角色的表情设定	101

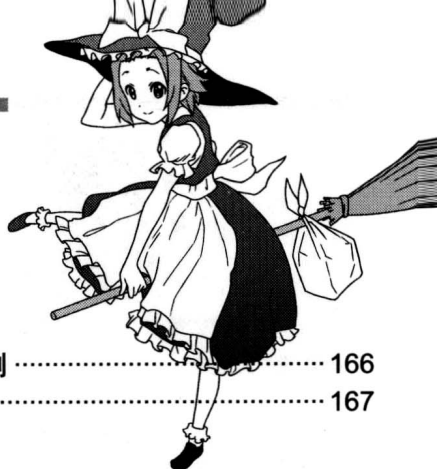
4 人物的头身比例	102
5 Q版角色设定	103

Chapter 08 《银魂》同人技法

1 单幅同人漫画欣赏	106
2 单幅同人漫画的绘制方法	108
2.1 漫画中的角色类型	108
2.1.1 主角	108
2.1.2 次主角	109
2.1.3 配角	110
2.1.4 反派	112
2.2 绘制具有魅力的角色	113
2.2.1 不同性别角色的相貌差异	113
2.2.2 不同年龄角色的相貌差异	114
2.2.3 不同人物的体格差异	115
2.2.4 不同人物的装束差异	116
3 角色的表情设定	117
4 人物的头身比例	118
5 Q版角色设定	119

Chapter 09 《战国BASARA》同人技法

1 单幅同人漫画欣赏	122
2 单幅同人漫画的绘制方法	124
2.1 和服的绘制方法	124
2.1.1 马乘袴	124
2.1.2 纹付羽织袴	125
2.1.3 着流	126
2.1.4 振袖和服	127
2.1.5 小纹和服	128
2.1.6 动漫作品中中和服的变化	129
2.2 盔甲的绘制方法	130
2.2.1 描绘草图	130
2.2.2 完成线稿	131

2.2.3 绘制盔甲的质感	132
3 角色的表情设定	133
4 人物的头身比例	134
5 Q版角色设定	135

4 人物的头身比例	166
5 Q版角色设定	167

Chapter 10 《死神》同人技法

1 单幅同人漫画欣赏	138
2 单幅同人漫画的绘制方法	140
2.1 人物透视的基本知识	140
2.1.1 绘制人物的几种透视方法	140
2.1.2 利用基本归纳法描绘透视人体	141
2.1.3 头部的透视	143
2.1.4 在描绘人物时透视的作用	144
2.2 场景透视的基本知识	145
2.2.1 透视的基本概念	145
2.2.2 透视的角度选择	146
2.2.3 视平线高度的改变对透视产生的影响	147
2.2.4 圆形的透视	148
3 角色的表情设定	149
4 人物的头身比例	150
5 Q版角色设定	151

Chapter 11 《噬魂师》同人技法

1 同人漫画欣赏	154
2 同人漫画的绘制方法	156
2.1 分镜的基本知识	156
2.2 漫画分镜的画法	157
2.3 通过分镜突出角色形象	159
2.3.1 分镜可增强角色的第一印象	159
2.3.2 通过分镜表现角色情绪	161
2.4 通过分镜突出剧情冲突	162
2.5 利用分镜让漫画更加有趣	163
2.6 利用台词框和象声词增强分镜效果	164
3 角色的表情设定	165

Chapter 12 《黑执事》同人技法

1 彩色同人漫画欣赏	170
2 彩色同人漫画的绘制方法	172
2.1 通过道具烘托气氛	172
2.1.1 贵重饰品	173
2.1.2 精致餐具	174
2.1.3 瑰丽鲜花	175
2.2 通过光影烘托气氛	176
2.2.1 光影的基本知识	176
2.2.2 面部的阴影表现	177
2.2.3 头发的光影表现	178
2.2.4 利用光影渲染气氛——室内一点光源的效果	179
2.2.5 利用光影进行人物表现——逆光效果	180
3 角色的表情设定	181
4 人物的头身比例	182
5 Q版角色设定	183

Chapter 13 《黑塔利亚》同人技法

1 彩色同人漫画欣赏	186
2 拟人化同人的绘制方法	188
2.1 通过人物形象表现拟人特征	188
2.1.1 各具特点的外形是拟人漫画的重点	188
2.1.2 用细致入微的角色性格体现被拟人对象的特点	191
2.1.3 拟人化角色之间的关系	194
2.2 通过行动和对白表现拟人特征	195
3 角色的表情设定	197
4 人物的头身比例	198
5 Q版角色设定	199

Preview

作品介绍

对动漫原作以及作者进行简介,让读者在了解原作的基础上学习同人漫画的绘制方法。

同人作为一种创作手段,一直深受动漫爱好者的喜爱,其自由自在的创作形式,在信息传递日益发达的近几年得到了进一步的发展。这一章我们简单了解一下关于同人漫画的基础知识,为后面的学习做好准备。

Chapter 01 “同人”概述

Chapter 06 《轻音少女》 同人技法

这一章我们将通过《轻音少女》这部作品,学习如何利用服装和道具来增加画面的装饰感,只有人物没有服装道具的画面会显得苍白无力,而给角色添加服装道具也并不是单纯地“加”在上面,画的时候要注意服装道具的搭配与角色的性格、形象是否相符,这样才能起到锦上添花的作用。

作品介绍
《轻音少女》是连载于少女杂志《Love》和《少女》上的一部四格漫画。作者Kakifly,作品讲述了新学期开始,担任女子高中“轻音部”顾问的部长平泽舞,平泽舞、秋山澪、田井中律、琴吹七濑和中原麻衣五名女生在机缘巧合下先后加入,最终组成“轻音部”,并进一步向着自己的梦想前进的故事。

作者简介
Kakifly,日本男性漫画家,生于冲绳,笔名来源于自己饲养的宠物“龙舌兰蛇”的日文发音。有收集周边的爱好。代表作是四格漫画《轻音少女》、《To Heart 2》、插画《CLANNAD》。

作品欣赏

该部分展示了围绕章节知识点绘制的单幅漫画及多格漫画,以生动细致的画面展示本章节的主要内容。

I 单幅同人漫画欣赏

《大家都爱萝卜》
以萝卜状的萝卜为主题,用萝卜和米饭作为道具装饰画面,表现出女孩们亲密无间的关系。

理论知识

介绍漫画的基础理论，使读者在了解漫画理论知识的基础上深入了解同人漫画。

2 单幅同人漫画的绘制方法

2.1 给人物穿上合适的服装

服装是人们生活中不可缺少的重要之一。在日常生活中，人们选择服装主要考虑到美观和实用两个方面。而在漫画中，服装的作用不再死板地局限于这两个方面，它还具有丑化或美化人物、突出人物性格的作用。绘制同人漫画时，更要注意根据作品的设定给角色穿上合适的服装。

下面我们就能边看边学这方面的知识吧。

2.1.1 校服服装

《轻音少女》的主要故事大部分都发生在樱丘高中校园内，因此主角们身着学校服装的情况比较多。

2.1.2 日常服装

除了学校内的学习和社团活动，《轻音少女》中也出现很多主角们日常生活的场景。喜欢打自己的自己是青春少女的女性，给可爱的女孩子穿上各种合适的服装，可以使人物的造型充满活力，体现出时代气息。

方法讲解

利用直观的步骤图对同人漫画的绘制方法进行详细解析。

2.1.5 衣褶的画法

服装的质地、经过重叠和外力作用会产生褶皱。由于褶皱产生的原因不同，所以看起来复杂多变。其实每种褶皱都有一定的规律。下面我们就来认识几种常见的褶皱类型。

2.2 使用各种小道具增加装饰感

我们的生活中充满了各种各样的小物件。这些物件单独看来也许并不起眼，但作为道具却可以增加画面的活力。下面我们一起来看看小道具在画面中的应用。

2.2.1 给人物添加道具

人物随身携带的各种物品都是重要的道具。这些道具不仅可以让人物的立体感，更能增加画面的装饰感。下面我们来看一下道具在人物画面中的重要性。

人物设定

通过人物各种生动的表情和头身比来讲解如何设定人物。

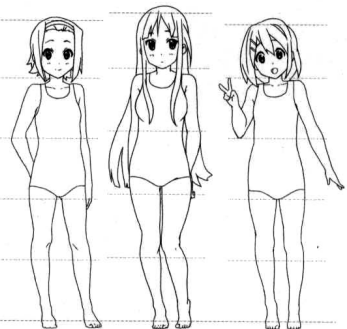
3 角色的表情设定

《轻音少女》是一部轻松愉快的校园喜剧，经常会使用夸张可爱的表情来表达轻松搞笑的场景，下面我们就来看看剧中出现的一些表情吧！

4 人物的头身比例

《轻音少女》中的人物头身比例基本都是五头身，构成简单但变化丰富，特征突出且便于运用，能够通过简单的造型表现可爱的角色。

不过强调肌肉的线条，描绘纤细的曲线，将胸部和臀部表现得丰满一些，体现出成熟美少女的感觉。

五头身比例的手部变化
现实中七头身比例人物的手部大概占整个头部的百分之三左右，变化为五头身比例的手部长度大约是头长的一半，手指变短，掌心不平整，手指细长的部分可以不要画出来。

五头身比例的手 七头身比例的手

Q版图展示

利用生动可爱的Q版图直观地展示同人漫画作品的魅力。

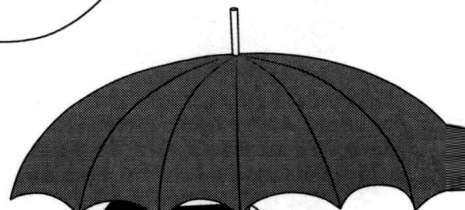
5 Q版角色设定

在绘制轻松搞笑作品的Q版角色时，不仅要表现出人物的可爱，还要注意场景的趣味性和表情的夸张。

同人作为一种创作手段，
一直深受动漫爱好者的喜爱，其自
由自在的创作形式，在信息传递日渐发
达的近几年得到了进一步的发展。这一章我
们来简单了解一下关于同人漫画的基础知识，
为后面的学习做好准备。

Chapter 01

“同人”概述

I 同人创作的定义

“同人”一词来源于日本，原指有着相同志向的同好人士。作为动漫领域的专用词，它指的是由漫画、动画、游戏、小说、影视等作品以及现实中的人物、故事、背景等衍生出来的文章、图片、影音游戏等创作。

《凉宫春日的忧郁》同人

《夏目友人帐》同人

由于许多漫画同人作品都是以商业漫画中的人物为基础进行的二次创作，即再创作，因此，同人通常是指爱好者对商业漫画作品中的人物、情节、主题思想等内容进行的衍生创作。

原作人物

同人创作

2

同人创作的形式

从广义上说，同人创作的形式多种多样，包括同人漫画、同人小说、同人画集、同人音乐、同人MV、同人广播剧。近年随着电脑的普及和技术的发展，还出现了同人游戏和同人动画。由于各种同人创作几乎都要涉及漫画形式的创作，如小说插图和游戏画面等，因此一般意义上的同人主要指漫画形式的同人创作，其中主要包括单幅同人和同人漫画。

根据不同的创作风格，我们又可将同人分为人物外形与原作基本相同的一般同人和将人物可爱化的Q版同人。

3

同人创作的思路

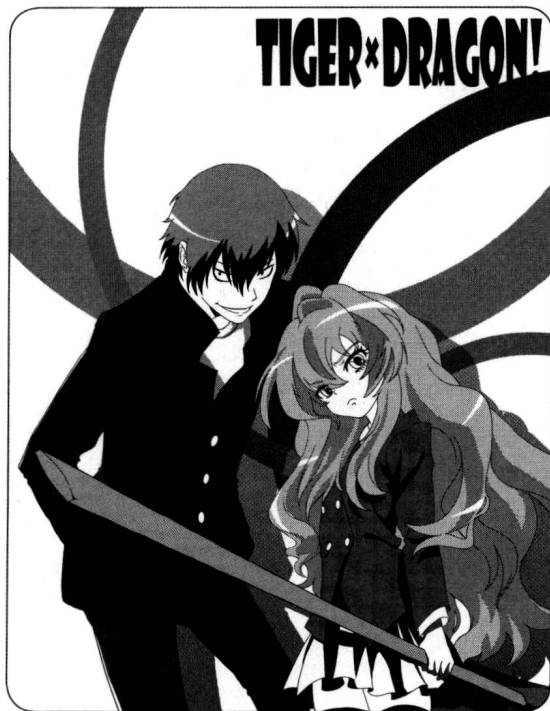
同人创作基本属于个人活动，不仅创作方式多种多样，创作思路也十分自由，主要分为以下几类。

完全根据原著来演绎，即保持原作的人物形象、人物关系和绘画风格，多见于单幅同人漫画的创作。

表现原著人物在不同的时空背景下所发生的其他故事，比如童话版演绎等。

通过同人作品深层表现原作中各个人物之间的关系和不同人物的性格。

在原著的设定下衍生出其他剧情，比较常见的是同人漫画的创作。