

超人气

中国科学出版集团
新世纪书局

精心为漫画爱好者量身打造的完美学习计划

漫画素描技法

人物角色设定

A.C漫时代
师走◎编著

3

通过人物头部与五官、人物的表情与姿态等大量范例的绘画步骤与绘制方法，详解人物角色设定、类型与流程

将漫画中各类人物角色的服饰绘制全部收录书中，并加入各种道具的绘制方法，通过43个完整绘制案例全程讲解人物角色创作的全过程

超过600张图例，随书附赠精美练习册，边学边练，快速成为漫画高手

超人气 漫画素描技法
人物角色设定
练习册

随书超值赠送
精美练习册
供读者练习使用

科学出版社

细致的讲解+丰富的图例+实用的技巧

超人气

漫画素描 人物角色设定

A.C漫时代
师走·编著

中国美术学院
美术考级
教材

4

科学出版社

内 容 简 介

《超人气漫画素描技法：人物角色设定》由国内专业的漫画创作团队A. C漫时代精心编写，是“超人气漫画素描技法”系列书的分册，书中通过大量精致而生动的实例、简明扼要的图注，将塑造各类人物角色的实用技巧直观展现出来，帮助读者深入了解角色人物的表现技法。

全书分为5章，第1章帮助读者系统了解人物角色设定的概念、类型与流程；第2章通过具体实例讲解人物头部的基本绘制方法，帮助读者在掌握了五官的绘制后，学习各类人物表情的绘制；第3章从人物的身体特点讲起，讲解人体的躯干、胳膊、手、腿、脚的绘制方法，并介绍了各种姿势的绘制；第4章讲解人物衣服的绘制方法，将漫画中各类人物角色的服饰绘制全部收录其中，并加入各种道具的绘制方法；第5章系统讲解角色的整体绘制，通过对近50个各种角色绘制技巧的细致讲解，帮助读者掌握综合绘制方法。

本书内容丰富，讲解细致，语言轻松活泼，图片生动形象，结构安排合理，通过大量的范例介绍绘制方法，是漫画爱好者学习专业绘画技法的入门用书，同时也可以作为高等院校、高职高专动漫专业的相关教材。

图书在版编目（CIP）数据

超人气漫画素描技法. 人物角色设定/师走编著. —北京：科学出版社，2012.1

ISBN 978-7-03-032983-7

I. ①超… II. ①师… III. ①漫画：人物画—素描技法 IV. ①J218.2 ②J214

中国版本图书馆CIP数据核字（2011）第253708号

责任编辑：刘 薇 丁小静 / 责任校对：杨慧芳
责任印刷：新世纪书局 / 封面设计：张世杰

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码：100717

<http://www.sciencep.com>

中国科学出版集团新世纪书局策划

北京市鑫山源印刷有限公司

中国科学出版集团新世纪书局发行 各地新华书店经销

*

2012年2月 第 一 版 开本：16开

2012年2月第一次印刷 印张：13.75

字数：334 000

定价：39.00元

（如有印装质量问题，我社负责调换）

前言

Preface

“超人气漫画素描技法”系列图书由国内专业的漫画创作团队A.C漫时代组织策划编写，本系列图书首批推出6册，分别为《超人气漫画素描技法：人物角色设定》、《超人气漫画素描技法：人物表情刻画》、《超人气漫画素描技法：素描技法基础》、《超人气漫画素描技法：奇幻角色绘制》、《超人气漫画素描技法：漫画场景设定》。每一册图书均包含大量的绘制技巧，是多位资深漫画师的经验总结，可帮助读者掌握正确的绘制方法并提高漫画绘制水平。

本书是“超人气漫画素描技法”系列书的分册，书中通过大量精致而生动的实例、简明扼要的图注，将塑造各类人物角色的实用技巧直观展现出来，帮助读者深入了解角色人物的表现技法。本书内容和知识要点如下。

第1章：帮助读者系统了解人物角色设定的概念、类型与流程。

第2章：通过具体实例讲解人物头部的基本绘制方法，帮助读者掌握了五官的绘制后，学习各类人物表情的绘制。

第3章：从人物的身体特点讲起，介绍人体的躯干、胳膊、手、腿、脚的绘制方法，并学习各种姿势的绘制。

第4章：讲解人物衣服的绘制方法，将漫画中各类人物角色的服饰绘制全部收录其中，并加入各种道具的绘制方法。

第5章：系统讲解角色的整体绘制，通过对近50个各种角色绘制的细致讲解，帮助读者掌握综合绘制方法。

本书内容丰富，讲解细致，语言轻松活泼，图片生动形象，结构安排合理，通过大量范例全面讲解人物角色的基础绘制方法，书中看似简单的讲解却包含了作者多年的绘画创作经验。无论是动漫爱好者还是正从事漫画绘制的从业人员，通过阅读本书，相信每一位读者都会有所收获。

编著者

2011年11月

目录

第1章 角色设定基本概述 1

- 1.1 角色设定概述 2
 - 1.1.1 什么是角色设定 2
 - 1.1.2 角色设定的类型 3
 - 1.1.3 角色设定的多样化 5
- 1.2 角色设定的过程 6

第2章 人物头部的的基本绘制方法 8

- 2.1 面部的的基本绘制方法 9
 - 2.1.1 脸型的基本绘制方法 9
 - 2.1.2 眼睛和眉毛的基本绘制方法 11
 - 2.1.3 鼻子和嘴的基本绘制方法 13
 - 2.1.4 耳朵的基本绘制方法 14
- 2.2 头发的基本绘制方法 15
 - 2.2.1 绘制头发的基础知识 15
 - 2.2.2 女性头发的绘制过程 16
 - 2.2.3 男性头发的绘制过程 18
 - 2.2.4 头发的流向以及各种发型 19
- 2.3 人物表情的基本绘制方法 20
 - 2.3.1 从Q版到漫画表情 20
 - 2.3.2 基本表情——高兴 21
 - 2.3.3 基本表情——生气 22
 - 2.3.4 基本表情——悲伤 23
 - 2.3.5 基本表情——紧张 24
 - 2.3.6 基本表情——惊讶 25
 - 2.3.7 其他表情补充 26

第3章 人物身体的基本绘制方法28

3.1 躯干的基本绘制方法	29
3.1.1 漫画人物身体的特点	29
3.1.2 头身比例	30
3.2 手的基本绘制方法	31
3.2.1 绘制手的基础知识	31
3.2.2 手和胳膊的结构	32
3.3 脚的基本绘制方法	33
3.3.1 绘制脚的基础知识	33
3.3.2 脚和腿的结构	34
3.4 从木偶人开始绘制人物的动作 ...	35
3.4.1 人物的基本绘制过程	35
3.4.2 基本动作——站立	36
3.4.3 基本动作——坐姿	38
3.4.4 基本动作——跑跳	40
3.4.5 基本动作——仰视	43
3.4.6 基本动作——俯视	44
3.4.7 其他动作补充	45

第4章 为笔下的角色穿上衣服48

4.1 服装绘制的基本原理	49	4.2.6 服务生制服	65
4.1.1 先有人物才有服装	49	4.2.7 军装	66
4.1.2 服装的松紧表现	50	4.2.8 女性春装	69
4.1.3 衣服厚薄表现	51	4.2.9 男性休闲服	71
4.1.4 衣服的各种褶皱	52	4.2.10 女性夏装	73
4.2 基本服饰讲解	54	4.2.11 女性冬装	76
4.2.1 校服	54	4.2.12 唐装旗袍	79
4.2.2 运动服	57	4.2.13 和服与浴衣	81
4.2.3 西装	59	4.2.14 洋装礼服	83
4.2.4 医生装、护士装	61	4.2.15 哥特装	85
4.2.5 女仆装	63	4.2.16 奇幻装	87
		4.2.17 日式巫女	88

4.2.18 欧式女巫	89
4.2.19 变身魔法类服饰	90
4.2.20 拟人化服饰	91
4.2.21 天使与恶魔装	92
4.2.22 机械少女装	93
4.3 为人物加上道具	94
4.3.1 基本道具——帽子、发饰、眼镜	95
4.3.2 基本道具——围巾、腰带	96
4.3.3 基本道具——手杖、武器	97

第5章 人物的整体绘制——角色设定98

5.1 如何设定人物角色	99
5.1.1 概述	99
5.1.2 经典角色设定分析	100
5.2 角色设定的绘制步骤	108
5.2.1 身着和服的猫耳萝莉	108
5.2.2 奇幻的天使歌者	111
5.2.3 拥有强大魔力的小恶魔	113
5.2.4 打着异形雨伞的女孩	115
5.2.5 印第安风格萝莉	117
5.2.6 身着蕾丝裙的长发萝莉	119
5.2.7 魔法学院的女孩	121
5.2.8 拟人化猫耳正太	124
5.2.9 背着背包的正太	126
5.2.10 天才魔法师	129
5.2.11 编号1192的机械宠物	132
5.2.12 天使装卷发正太	134
5.2.13 身着华丽宫廷礼服的贵族	136
5.2.14 万圣节的吸血鬼伯爵	139
5.2.15 学生会会长	142
5.2.16 具有女王气质的长发少女	144
5.2.17 手持巨型画笔的魔术师	146
5.2.18 手持魔杖的哥特精灵	149
5.2.19 手持武器的少女	152
5.2.20 奇幻军队的女骑士	154
5.2.21 和服机械女仆	156
5.2.22 糖果装梦幻少女	158
5.2.23 中国风少女	161
5.2.24 打着雨伞的和服少女	164
5.2.25 卷发双马尾的少女	167
5.2.26 身着鸟笼裙装的哥特少女	169

5.2.27 华丽的巴洛克女王	172
5.2.28 折翼天使	175
5.2.29 恶作剧男孩	177
5.2.30 手拿向日葵的男孩	179
5.2.31 身着盔甲的复仇勇士	181
5.2.32 戴眼罩的修罗武士	183
5.2.33 忧郁的小提琴手	185
5.2.34 身着和服的神秘女子	187
5.2.35 性感的魔法女巫	189
5.2.36 手持镰刀的双面天使	192
5.2.37 身着斗牛士服的女子	195
5.2.38 手持兵器的女牛仔	198
5.2.39 手持刀剑的九尾狐	201
5.2.40 蔷薇精灵	204
5.2.41 披着围巾的男子	207
5.2.42 穿皮靴的长发男子	210
5.2.43 身着黑衣的神秘男子	213

第1章 角色设定基本概述

角色设定主要负责设计登场人物的造型、衣装样式，会受到作品风格、作者画风等各种因素的影响。好的角色设定是塑造角色形象的基础，不仅能保持作品中角色定位的一致性，还有利于把握角色的典型性以及故事情节的发展。

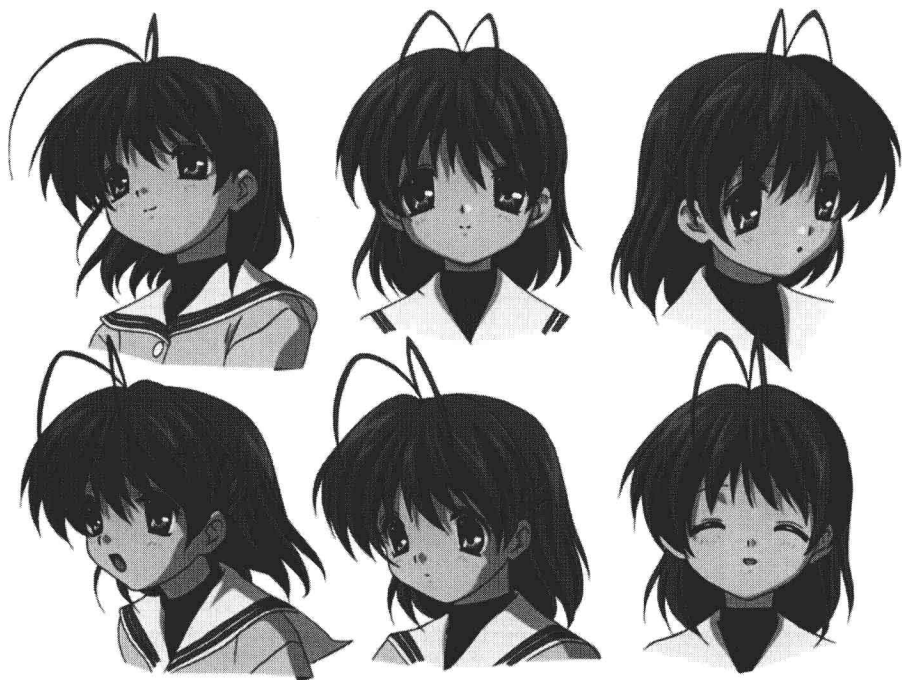
1.1 角色设定概述

1.1.1 什么是角色设定

负责设计登场角色的人物造型、衣装样式的工作就是角色设定 (character design), 不仅是要让后续的作画者知道要绘制的人物长得什么模样, 还必须告诉他们这个角色的脸部特征、眼神、表情等, 而且还要设计出从数个不同角度观看同一角色的脸, 以及不同于一般漫画、线条封闭的刘海。

角色设定的重要性表现在角色设定是塑造角色形象的基础, 不仅能保持本创作中角色定位的一致性, 还有利于把握角色的典型性及故事情节的发展。

角色设定主要包括两方面的基本设定, 即基本外观的设定和基本属性的设定。基本外观包括角色的姓名、性别、年龄、身高、体重、发型、着装和道具等, 基本属性包括角色的职业身份、性格特点、各种萌属性、是否具有特殊能力、所持道具的用法、角色所表现出来的气场等。好的角色设定不仅能让读者对出场角色的长相、穿着印象深刻, 在后续故事中, 角色所表现出来的独特个性等也能成为吸引读者的重要因素。

1.1.2 角色设定的类型

少年漫画经典代表作之一的《海贼王》向人们讲述了一个伟大航海时代的冒险故事，其中塑造了很多不同类型的经典角色。

草帽海贼团的船长路飞是个吞食了恶魔果实的橡皮人，全身都可以自由伸缩，左眼下方有疤痕，大大的嘴始终展现出灿烂的笑容，好吃、单纯、讲义气。此外还有绿发三刀流剑客索隆、小贼猫航海士娜美、长鼻狙击手乌索普、草帽团的黑足厨师山治、爱吃棉花糖的宠物乔巴、考古学家罗宾、改造人弗兰奇以及音乐家布鲁克等各具特色的角色。

忍者系列的经典漫画首推《火影忍者》，从小身上封印着邪恶的九尾妖狐的鸣人受尽了村人的冷落，只是拼命用各种恶作剧试图吸引大家的注意力。好在还有依鲁卡老师关心他，鸣人的性格才没有变得扭曲。他总是干劲十足，超级乐观。故事中他认识了拥有写轮眼的天才忍者宇智波佐助、坚强的医疗忍者春野樱、“拷贝忍者”卡卡西老师等，为了得到更多人的认可，鸣人为成为第六代火影而不懈努力着。

漫画中还塑造了各种不同类型的正反面角色，包括木叶村的其他忍者、五大忍者村的忍者们，还有后来名为“晓”的组织，每一个角色都在开拓着属于自己的忍道，向读者展现了一个丰富多彩的忍者世界。

当今日本的三大少年漫画，除了上面介绍的《海贼王》和《火影忍者》，还有一部就是《死神》。里面登场的角色设定更为宏大，并且所塑造的角色都因不同的造型、个性和能力吸引着观者的眼球。

除了主角黑崎一护、朽木露琪亚、石田雨龙、井上姬织和茶渡泰虎以外，还有尸魂界的十三番队，包括队长、副队长在内的众多角色都有属于自己的斩魂刀，而动画版中出现的斩魂刀更是被实体化。后来以背叛死神蓝染为代表的虚圈又出现了破面十刃，另外还有尸魂界前队长组成的假面军团。

如此庞大的人物数量，设定好角色的外貌、个性、能力就显得尤为重要。

还有一部大人气少女动画作品——《轻音少女》，讲述的是一个刚上高中的女孩子平泽唯和其他四位主角一起将快要废部的轻音部重新建成，并且一步一步向着自己的希望前进的故事。故事中成功地塑造了五个活泼可爱、颇具萌属性的角色。天然呆吉他手平泽唯，胆小害羞的贝斯手秋山澪，可爱的元气少女田井中律，温柔贤淑的键盘手琴吹紬，以及后来加入轻音部、认真执著的后辈中野梓。没有强大的能力，没有华丽的变身，没有梦幻的服装，但有着各种萌度的轻音少女依旧得到了爆棚的人气。

相对于少年漫画中强调角色的独特个性与强大能力，少女漫画中的角色就稍显生活化与梦幻化。

例如，开创魔法少女集团式的超级英雄类作品——《美少女战士》，其角色所表现出来的是真、善、美的化身，充满着浪漫气息。主角月野兔是一个普普通通的初中生，有一天，她遇到了一只叫做露娜的会说话的小猫，并获得了变身的力量，从此生活发生了很大的转变，之后还遇到了很多同伴，他们一起维护着地球和平。这部作品之所以有那么大的影响力，大概也是因为角色的美型度和故事比较符合女孩子的公主梦吧！

少女漫画并不限定为浪漫梦幻的故事情节，也包含了奇幻、科幻、神秘和恐怖。以众多美型人设为卖点的漫画——《吸血鬼骑士》就是一部有着吸血鬼这样沉重题材的少女漫画。

一改尖牙狰狞的吸血鬼形象，读者惊呼道“吸血鬼也会如此美型”。帅气的外表，各自不同的性格，充满浓郁英伦风的建筑以及经典的黑白校服，这些都是其亮点。但故事中的背叛挣扎，所披露的人性阴暗面以及角色各自所背负的命运，恐怕也是吸引读者的重要原因。

1.1.3 角色设定的多样化

日本幕府时期的亲幕府武士组织——新撰组，是一个带有悲情色彩的浪士武装团体。

其中一番队长冲田总司是个极具人气的人物，他的剑术超乎常人，有着开朗的性格；但另一方面，还是病弱苍白的美少年。不同的动漫中都对冲田总司进行了人物设定。其中较为出名的包括带有浓厚历史气息的《新撰组异闻录》，由乙女向游戏改编而来的《薄樱鬼》以及历史恶搞系动漫《银魂》等。

【《新撰组异闻录》中的冲田总司】

《新撰组异闻录》中的冲田总司身为新撰组一番队队长，剑术可谓队内第一。他平时总是身穿和服，性格阳光温柔，开朗爱笑，而且非常心细，总是在默默地照顾着别人，爱和小孩子玩，对待任何人都很温柔，因此很多少女倾心于他。但在执行任务时，他却非常严肃，甚至带着一些冰冷，当感觉到对方杀气时便会成为修罗一样的人物，嗜血、冷酷。

【《薄樱鬼》中的冲田总司】

游戏《薄樱鬼》里的冲田总司很喜欢开玩笑，喜欢戏弄队友，和近藤局长关系甚好，非常尊敬他，将局长作为自己前进变强的动力，其发型也是模仿近藤而来，喜欢与小孩子玩乐。战斗时冷酷无情的设定与《新撰组异闻录》中的设定很像，不同的是，《薄樱鬼》中有饮下变若水变成罗刹的设定，所以就有了总司看到近藤局长被刺客所伤，却由于身体原因不能继续战斗，喝下了变若水最终罗刹化的情节。

【《银魂》中的冲田总悟】

作为历史恶搞系的大人气动漫——《银魂》，其中的角色大都有历史依据。《银魂》里真选组一番队队长冲田总悟的原型就是江户后期幕末新撰组的冲田总司。

真选组第一剑术高手的设定与历史上的冲田总司一样，但漫画中的总悟却很少用剑战斗，多用枪炮。外表清秀，但为人超级腹黑，性格恐怖指数90%，是整个组中公认最不能招惹的人物。没事的时候喜欢戴着有大眼睛图案的眼罩，躺在长椅上休息，经常在工作时偷懒，只是在追捕敌人时会显露出少有的认真。

提示

就算是同一个人物，在不同的动漫中也有着不尽相同的设定，这个设定不光是外表方面的，也有性格、道具方面的，更会加入作者自己对角色的个性设定。

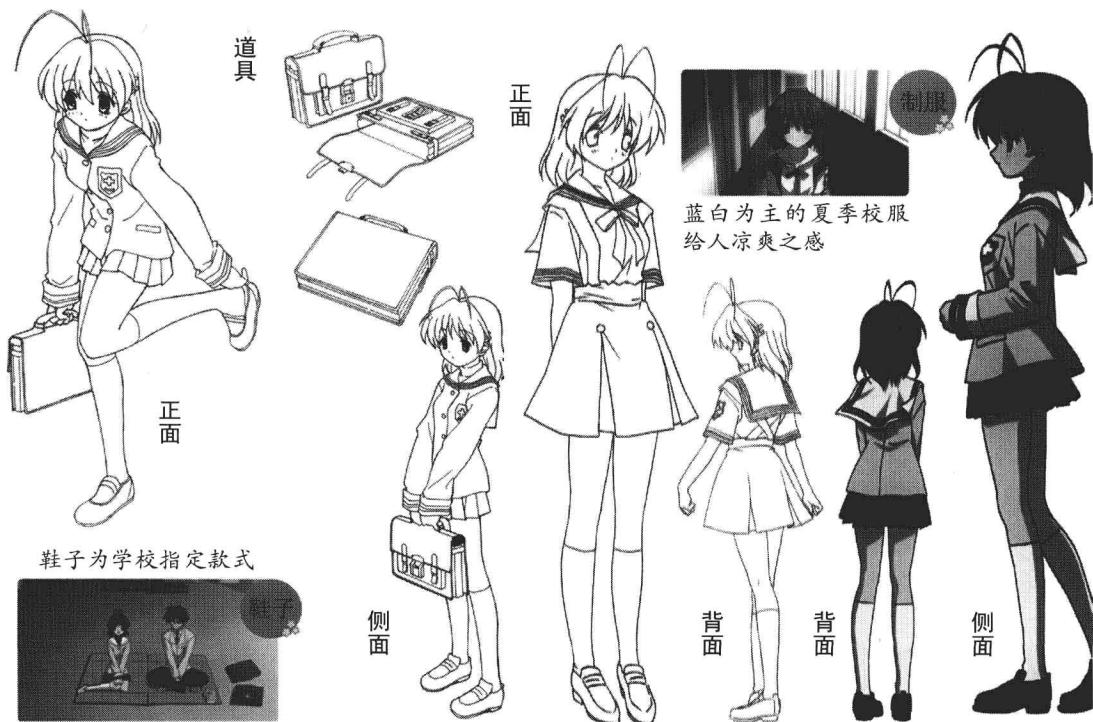
1.2 角色设定的过程

角色的设定从构思开始，通常在构思某个角色时会考虑到角色的性别、年龄、发型、着装四个方面，这也是角色设定基本外观的内容。这里以《CLANNAD》里的第一女主角古河渚为例进行说明。

姓名：古河渚
 性别：女
 生日：12月24日
 星座：摩羯座
 血型：A 型
 身高：155cm
 体重：43kg
 初登场：动画《CLANNAD》TV版第一话
 班级：B班
 学历：高中三年级（因身体原因留级两次）
 职业：餐厅服务员
 兴趣：演剧，料理
 故事开始时的年龄：18岁
 故事结束时的年龄：25岁
 最喜欢的物品：团子大家族
 性格特征：比较内向的女孩子、温柔而坚强、羞涩而勇敢、矜持而热情、感伤而乐观，会为梦想不懈奋斗，执著中有着小小的倔强
 梦想：重建演剧部
 萌属性：天然呆，呆毛，治愈系，病弱

起草时会不断修改角色的基本外观

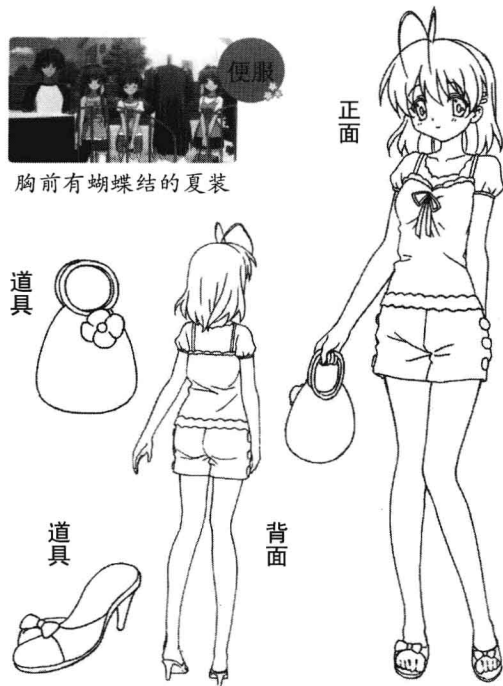

【角色的基本设定——服装】

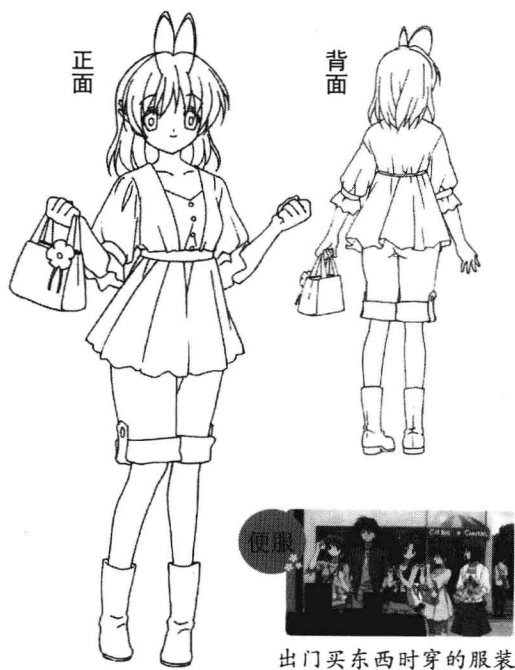
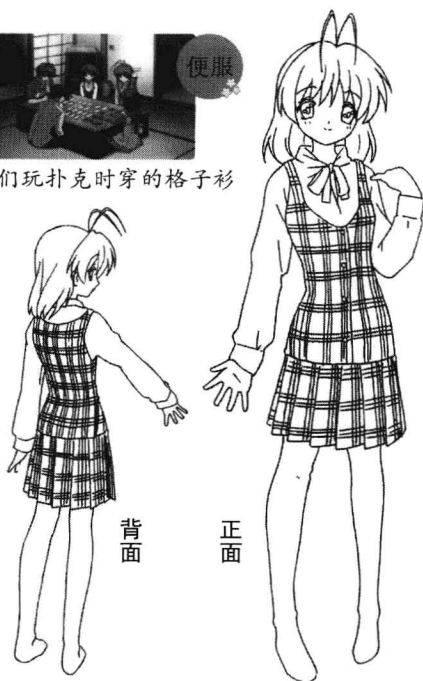
在大多数少女漫画中，角色的各种服装不仅能体现角色的个性，还能给读者视觉上的享受。当然也不排除很多少年漫画中角色一套衣服一穿到底的情况，这也是由漫画性质决定的。少年漫画给人的不仅是外表上的设定，更吸引读者的是角色丰富的个性和引人入胜的剧情；而少女漫画在强调剧情的同时，更多地将精力放在了角色造型的设定上，以美型的画风吸引人。不过现在的少年漫画也有画风、剧情并重的优秀作品出现。

胸前有蝴蝶结的夏装

与朋友们玩扑克时穿的格子衫

第2章 人物头部的的基本绘制方法

在角色的设定中，最先让人们记住的就是角色的脸，要考虑设定什么样的脸型、什么样的眼睛、什么样的发型，才能最大限度地表现出角色的特征。本章就针对角色设定时头部的的基本绘制方法展开讲解。

2.1 面部的基本绘制方法

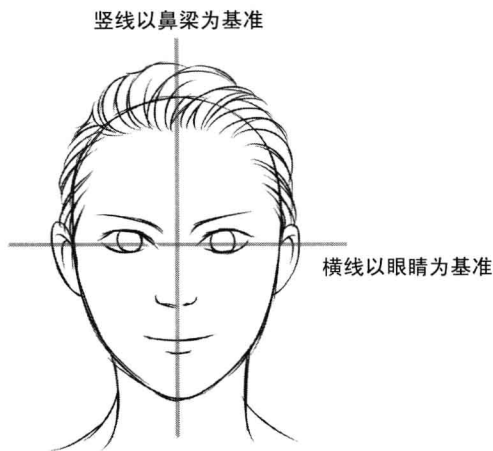
2.1.1 头型的基本绘制方法

想要设定一个富有个性的角色，首先从头部开始绘制吧。

人的五官都是按照一定比例和结构安放在面部的。要绘制好头部，首先要绘制一个卵形，再以眼睛和鼻梁为基准绘制一个十字，这就是描绘面部的基准线了。耳朵大致位于眼睛的平行线上。

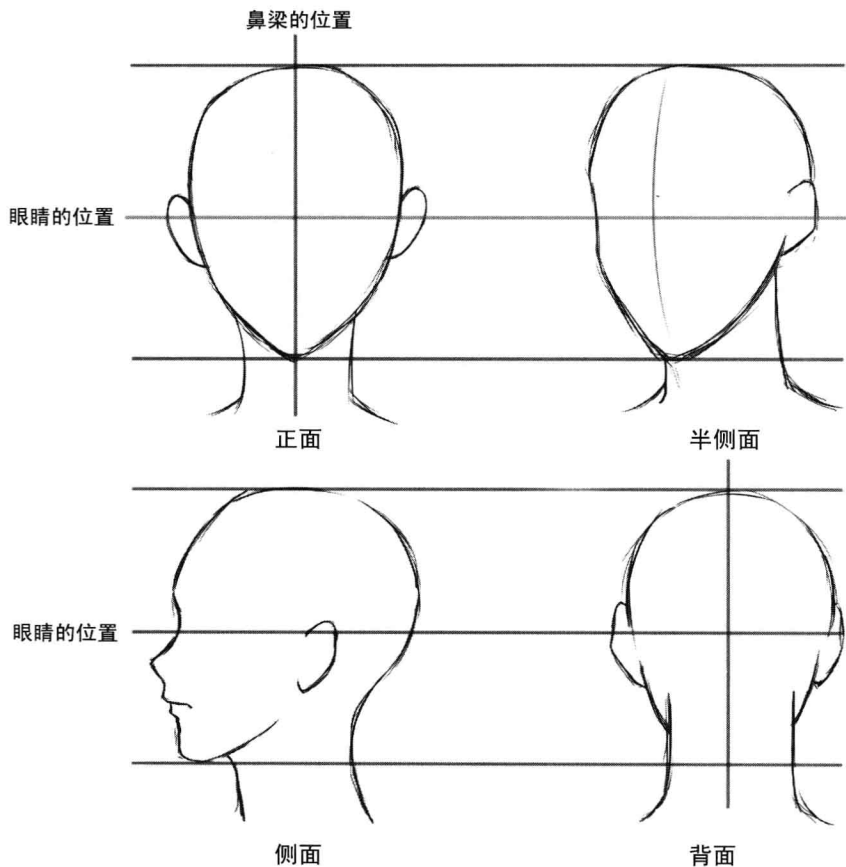
提示

1. 脸部的卵形要上宽下窄。
2. 十字基准线可以用直尺比着来绘制。

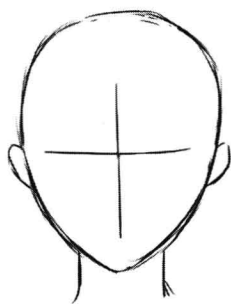
基本面部结构

【从基准线开始的绘制方法】

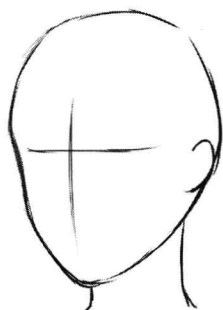

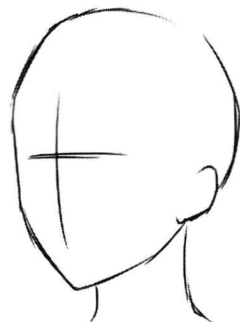
【头部的各种角度】

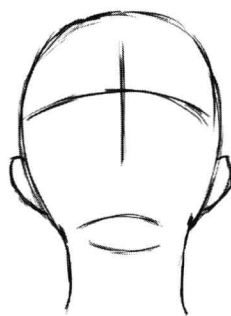
正面：十字基准线位于正中间。

15° 左侧面：基准线向左变化。

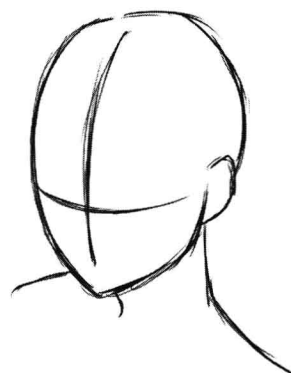
45° 左侧面：基准线变化更加明显。

正面仰视：卵形发生变化，绘制出下巴，基准线整体上移。

左侧面仰视：基准线上移，并向左变化。

左侧面俯视：基准线下移，并向左变化。

右侧面向外斜视：基准线下移，并向外变化，注意颈部的变化。

右侧面斜上仰视：基准线上移，头部斜上仰视时，竖线基本上看不到。

右侧面向内斜视：基准线上移，并向内变化。