

动漫梦工场

超级动漫

人物表情动作设计

ZOE动漫社 编著

基础入门: 零起点入门, 学习最实用的漫画设计
基础知识

技法进阶: 分析经典案例, 深度掌握漫画
绘制技法

实战提高: 精选实例反复实践, 全面提高创意
设计水平

制作精美: 双色+四色印刷, 完美效果展现

学习动漫基础
掌握绘制技法
提升设计创意

清华大学出版社

动漫梦工场

超级动漫 人物表情动作设计

ZOE动漫社 编著

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书是“动漫梦工场”系列图书之一，从实用的角度出发，全面、系统地介绍了动漫人物表情和动作的常用绘制技法。本书内容丰富而实用，主要包括头部的绘制方法、人物表情的画法、身体结构及其动态表现、人物动作的表现技法、通过动作表现情绪、单幅画绘制方法、表情动作绘制技法实战等。此外，在每章的最后还给出了大量的强化练习供读者练习和参考。

本书语言简洁、通俗易懂，非常适合动漫初、中级读者自学，同时也可作为高职高专院校及相关动漫培训学校的教材用书。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。
版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目（CIP）数据

超级动漫人物表情动作设计/ZOE动漫社编著. —北京：清华大学出版社，2012.12
(动漫梦工场)

ISBN 978-7-302-29643-0

I. ①超… II. ①Z… III. ①动漫—人物画—绘画技法 IV. ①J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字（2012）第185113号

责任编辑：朱英彪

封面设计：刘 超

版式设计：文森时代

责任校对：柴 燕

责任印制：杨 艳

出版发行：清华大学出版社

网 址：<http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址：北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编：100084

社 总 机：010-62770175 邮 购：010-62786544

投稿与读者服务：010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈：010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者：保定市中画美凯印刷有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：185mm×260mm 印 张：13 字 数：300 千字

版 次：2012 年 12 月第 1 版 印 次：2012 年 12 月第 1 次印刷

印 数：1~5000

定 价：29.80 元

产品编号：044542-01

关于本书

I 本书为谁而写

漫画越来越广泛地出现在各类书籍、报刊和杂志中，并以其造型简单、形态可爱风格，逐渐赢得了更多人的青睐。与此同时，越来越多的人不再满足于只是简单地浏览、赏析，而是十分渴望能够亲自创作。为此，我们特组织编写了本书，希望能够通过简单明了的语言、丰富实用的图例、详尽清晰的讲解，帮助读者从最合适的角度去了解并掌握漫画表情与动作的特点、绘制方法及技巧。

本书非常适合动漫初、中级读者自学，同时也可作为高职高专院校及相关动漫培训学校的教材用书。如果想学习漫画的绘制并加入到漫画行业中，本书将是您最好的选择。

II 书中都有什么

本书的结构安排、内容设置均是从漫画爱好者的兴趣点入手，从最简单的椭圆形造型开始，逐步深入、层层推进，直到绘制出完整的人物造型。同时，书中还对漫画绘制过程中容易出现的问题作了细致的归纳与解说。只要您拿起笔，梦想并不遥远！快来跟着我们的步伐，从零基础开始一点一滴地学习和积累漫画知识吧！通过对本书的学习，相信您一定能在短时间内画出属于自己的漫画。

本书以简洁、流畅的语言，配合大量的图例，全面、系统地讲解了动漫作品中备受大家喜爱的动漫角色的绘制技法。全书分为7章，内容涉及动漫人物五官的基本绘制技巧，基本表情的绘制方法，不同性格、年龄、性别的漫画人物独特的情绪表达，表情与动作的结合等多个方面，丰富而实用。

具体内容安排如下：

- 头部的绘制方法。主要内容包括各种脸型的绘制方法、组合出漂亮的五官、不同角度的脸部画法，以及发型的绘制方法。
- 人物表情的画法。主要内容包括不同年龄人物的面部表情、不同性格男性的表情画法、不同性格女性的表情画法、用表情符号来表现人物，以及人物常见面部表情的画法。
- 身体结构及其动态表现。主要内容包括人体结构与分析、理想体型、手的动态

表现、脚的结构及绘制，以及躯干各部位的动作表现技法。

- 人物动作的表现技法。主要内容包括常见人物基本动作的表现方法、常见人物动态动作的表现方法。
- 通过动作表现情绪。主要内容包括人物的表情动作、人物的表情动作与场景的结合。
- 单幅画绘制方法。主要内容包括单人漫画的绘制和双人漫画的绘制。
- 表情动作绘制技法实战。主要内容包括绘制线稿、人物绘制与上色处理，以及添加背景。

III 怎样通过本书学好绘制漫画

如果您是一位漫画初学者，那么请从第1章开始学起，它将引导您从零开始，由浅入深，逐步了解漫画的基础知识并掌握基本的创作方法。之后，通过大量的强化训练巩固所学知识点，相信您很快就能步入漫画表情与动作绘制的大门。

如果您具备一定的漫画绘制基础，那么建议您从本书的基础部分开始学习，不放过任何细节，以理清学习思路，达到融会贯通的学习效果。

在利用本书学习漫画表情与动作绘制的过程中，采用正确的学习方法，不仅可以节约时间，还可以提高学习效率。现将学习本书的基本方法归纳如下，以供读者参考。

- 打好基础。要学好漫画，首先应从漫画的基础学起，掌握基本的绘制方法和技巧。
- 注重实践。在掌握了漫画的基础知识和基本绘制方法之后，可以利用所学知识绘制一些简单的漫画，加强练习，不断提高绘制技巧。
- 临摹和借鉴。一幅优秀的漫画作品，除了绘制时需运用一定的绘制技巧外，很大一部分取决于设计者的创意和构思。通过临摹和借鉴一些大师级的优秀作品，从中分析其巧妙构思以及表现手法，发现亮点并受到启发，然后将这些领悟到的知识应用于自己的作品中。
- 加强交流。除了上述几点，与其他漫画创作者进行交流也是学习漫画的重要途径。可以通过专业QQ群在线交流，也可以加入相关专业论坛进行交流和学习。

IV 联系我们

本书由ZOE动漫社编著，本动漫社是国内一家专业、优秀的漫画技法图书创作团队，已经出版了多套漫画技法丛书，并被众多院校和培训班选作教材。秉承图例详尽、步骤完善、内容实用的创作理念，本书的绘制技法均为资深漫画师多年漫画实战经验的总结，具有非常高的参考价值，可以说代表着目前国内同类书中的较高水平。

由于时间仓促，加之作者水平有限，书中不妥之处在所难免。如果您在学习的过程中遇到什么困难或疑惑，可以随时与我们联系（QQ：452009641），我们会尽快为您解答。

目

录

第1章 头部的绘制方法///1

- 1.1 各种脸型的绘制方法///2
 - 1.1.1 圆形脸的表现方法///2
 - 1.1.2 蛋形脸的表现方法///4
 - 1.1.3 方形脸的表现方法///6
 - 1.1.4 三角形脸的表现方法///8
- 1.2 组合出漂亮的五官///10
 - 1.2.1 眼睛的表现方法///10
 - 1.2.2 鼻子的表现方法///12
 - 1.2.3 耳朵的表现方法///12
 - 1.2.4 嘴巴的表现方法///13
- 1.3 不同角度的脸部画法///15
 - 1.3.1 3/4侧面///15
 - 1.3.2 正面///17
 - 1.3.3 正侧面///19
 - 1.3.4 仰视///21
 - 1.3.5 俯视///23
- 1.4 发型的绘制方法///25
 - 1.4.1 发型体现性格///25
 - 1.4.2 头发的生长规律///26
 - 1.4.3 超炫的发型设计///27
 - 1.4.4 各种角色的发型设计及绘制流程///32
- 1.5 强化训练///37

第2章 人物表情的画法///39

- 2.1 不同年龄人物的面部表情///40
 - 2.1.1 幼儿的常见表情///40
 - 2.1.2 少年的常见表情///42
 - 2.1.3 青年人的常见表情///44
 - 2.1.4 中年人的常见表情///46
 - 2.1.5 老年人的常见表情///48
- 2.2 不同性格男性的表情画法///50
 - 2.2.1 可爱人物的表情画法///50
 - 2.2.2 冷酷人物的表情画法///51
 - 2.2.3 冷漠人物的表情画法///52
 - 2.2.4 忧郁人物的表情画法///53
 - 2.2.5 帅气男生的表情画法///54
 - 2.2.6 活泼男生的表情画法///55
- 2.3 不同性格女性的表情画法///56
 - 2.3.1 矜持人物的表情画法///56
 - 2.3.2 俏皮人物的表情画法///57
 - 2.3.3 可怜人物的表情画法///58
 - 2.3.4 冷酷人物的表情画法///59
 - 2.3.5 忧郁人物的表情画法///60
 - 2.3.6 活泼女生的表情画法///61
- 2.4 用表情符号来表现人物///62
 - 2.4.1 青筋///62

2.4.2 黑线///63

2.4.3 斜线///64

2.5 人物常见面部表情的画法///65

2.5.1 害羞///65

2.5.2 喜悦///66

2.5.3 哀伤///67

2.5.4 惊讶///68

2.5.5 傲慢///69

2.5.6 腹黑///70

2.5.7 害怕///71

2.5.8 紧急///72

2.5.9 疑惑///73

2.5.10 狂喜///74

2.5.11 愤怒///75

2.6 强化训练///76

第3章 身体结构及其动态表现///77

3.1 人体结构与分析///78

3.1.1 骨骼///78

3.1.2 肌肉///79

3.2 理想体型///80

3.2.1 男性体型///80

3.2.2 女性体型///81

3.3 手的动态表现///82

3.4 脚的结构及绘制///85

3.5 躯干各部位的动作表现///86

3.5.1 肩部的结构///86

3.5.2 肩部和手臂的线条///86

3.5.3 腿部的结构///88

3.5.4 腿部的线条///88

3.5.5 头颈关系///89

3.5.6 腰部表现///91

3.6 强化训练///92

第4章 人物动作的表现技法///95

4.1 常见人物基本动作的表现方法///96

4.1.1 站///97

4.1.2 坐///99

4.1.3 走///100

4.1.4 躺///102

4.1.5 跑///104

4.1.6 趴///106

4.1.7 跪///108

4.1.8 蹲///110

4.1.9 跳///112

4.2 常见人物动态动作的表现方法///114

4.2.1 手的动作——手放头顶///114

4.2.2 手的动作——手放在额头///116

4.2.3 手的动作——揉眼///118

4.2.4 手的动作——手放嘴上///120

4.2.5 手的动作——手放脸上///122

4.2.6 手的动作——手放胸上///124

4.2.7 手的动作——双臂交叉///126

4.2.8 手的动作——手放腿上///128

4.2.9 腿的动作——踮脚///130

4.2.10 腿的动作——抬腿///132

4.2.11 腿的动作——跪坐///134

4.2.12 腿的动作——盘腿///136

4.2.13 腿的动作——单腿屈膝///138

4.3 强化训练///140

第5章 通过动作表现情绪///141

5.1 人物的表情动作///142

5.1.1 开心///143

5.1.2 紧张///145

5.1.3 愤怒///146
5.1.4 放松///148
5.1.5 迷惑不解///150
5.1.6 轻松惬意///152
5.2 人物的表情动作与场景的结合///154
5.2.1 焦急等待///154
5.2.2 颓废的坐姿///156
5.2.3 冷眼旁观///158
5.2.4 一个人默默伤心///160
5.2.5 焦急地奔跑///162
5.2.6 愉悦地歌唱///164
5.2.7 准备爆发的热血男儿///166 | 5.2.8 忐忑不安的表白///168
5.2.9 节日里欢乐的表情///170
5.3 强化训练///172
第6章 单幅画绘制方法///173
6.1 单人漫画的绘制///174
6.2 双人漫画的绘制///180
第7章 表情动作绘制技法实战///185
7.1 绘制线稿///186
7.2 人物绘制与上色处理///187
7.3 添加背景///200 |
|---|--|

第1章

头部的绘制方法

在卡通人物的绘制过程中，生动的相貌是必不可少的。本章主要讲述人物头部、发型的画法，以及各种角度的脸部绘制技巧。

- 各种脸型的绘制方法
- 组合出漂亮的五官
- 不同角度的脸部画法
- 发型的绘制方法
- 强化训练

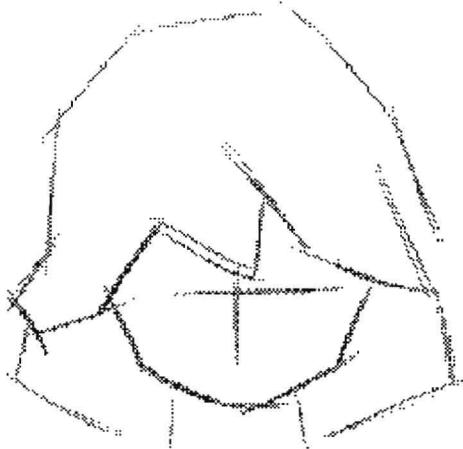
1.1 各种脸型的绘制方法

漫画中的人物通常都有着或可爱、或冷酷、或天真、或成熟的性格，那么怎样才能拥有性格分明的脸呢？下面就从脸部轮廓开始学起吧！

■ 1.1.1 圆形脸的表现方法

1. 女性

圆形脸的人物看起来年龄较小，再配上又圆又大的眼睛，会显得十分可爱。

- 1 绘制一个大致的轮廓，用十字基准线确定人物五官的大体位置。

- 2 在十字线基准的基础上勾勒出人物五官轮廓和头发的走向。

2. 男性

1 将脸部的大致形状描绘出来。

2 绘制出人物五官的基本形状，然后添加适合人物的发型。

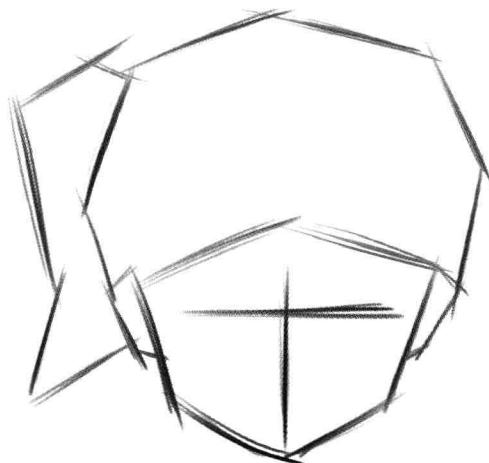
3 对线稿进行全面调整，用准确的线条将五官描绘清晰，重点刻画眼睛等重要部位，一个可爱的男孩形象就跃然纸上了。

1.1.2 蛋形脸的表现方法

1. 女性

蛋形脸是最常见的脸部轮廓，鹅蛋形脸常被称为标准美女脸。

1 将脸部的大致形状描绘出来。

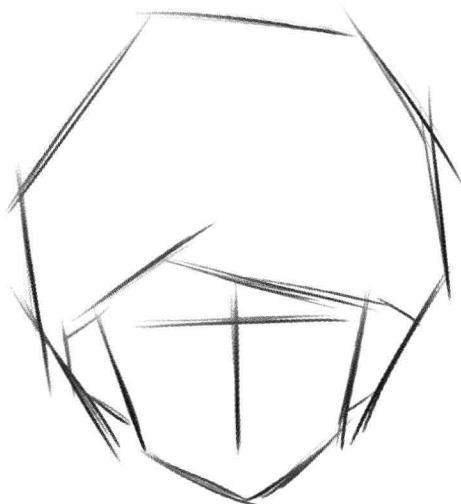
2 进一步整理线条，为MM设计漂亮的眼睛和合适的发型。

3 清理线稿，将下巴的弧度调整得更加流畅、协调。绘制完成的MM看上去既活泼又健康。

2. 男性

蛋形脸的男生通常比较乖巧、稚气。

- 1 快速用简单的线条勾勒出脸形。

- 2 画出发型的轮廓及五官（注意，脸颊与下巴的线条不要出现尖锐的转折）。

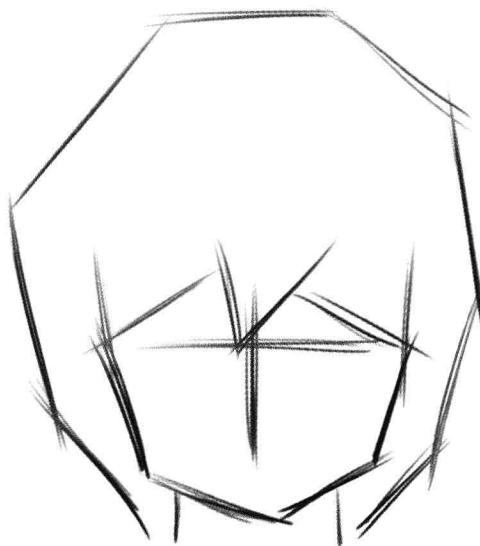

- 3 确认整体线稿，调整局部细节，擦除多余线条，完成绘制。

1.1.3 方形脸的表现方法

1. 女性

方形脸通常用于性格沉稳、豁达的人物。

- 1 用简单线条绘制出人物脸部轮廓。

- 2 进一步刻画人物的五官和发型，使其形象逐渐清晰起来。

- 3 继续深入刻画眼睛和发丝等细节，并擦除多余线条。完成后的人物形象是不是看上去踏实、可靠呢？

2. 男性

方形脸的男性形象显得坚毅、有个性，在漫画中常用于配角。

- 1 快速、大胆地勾勒出草稿。

- 2 结合脸部轮廓的风格绘制出五官、头发等细节。

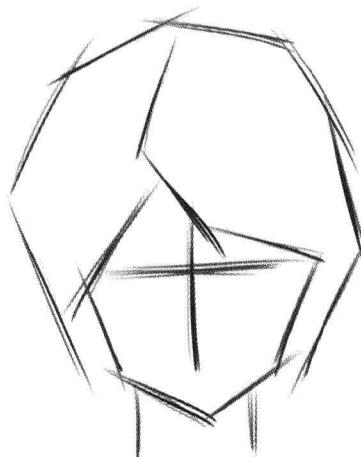

- 3 进一步刻画细节（注意眼睛的描绘）后，一个看上去坚毅而有责任心的男性形象就绘制完成了。

1.1.4 三角形脸的表现方法

1. 女性

三角形脸的形象会给人成熟、神秘或个性鲜明的感觉。

- 1 用直线快速地将心里设计的形象绘制在纸上。注意三角形脸的下巴，一般会比较尖。

- 2 确定轮廓线条，特别要注意下巴的细节。

- 3 清理线条，绘制眼睛，完成绘制。

2. 男性

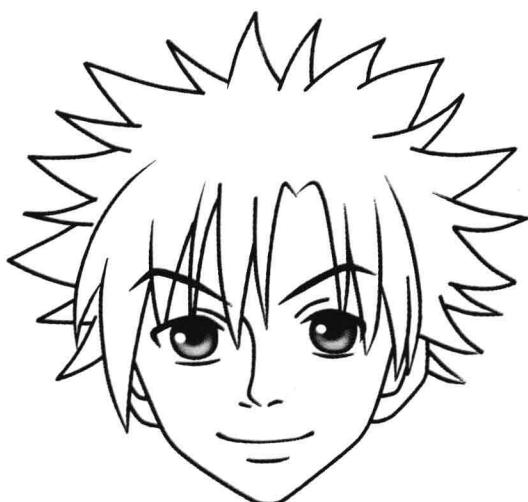
三角形脸是一种比较特殊的脸型，通常上宽下窄，人物显得比较清瘦。三角形脸的男生通常会比较有气质。

1 用简单的线条描绘出大致脸形。

2 进一步整理线条，画出具体轮廓并根据十字线确定五官的位置。

3 整理画面，刻画眼睛和眉毛，表现头发的细节，擦去不要的线条，完成作品。

