

漫画素描技法从入门到精通——③

EXCELLENT COMIC SKETCHING TECHNIQUES

漫画造型技法

从入门到精通

临摹·易学

实用·权威

③

C·C 动漫社·著

专业的视角、详细的解说、
丰富的图例让你快速成长为
漫画高手

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

漫画造型技法

从入门到精通

C·C 动漫社 著

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

图书在版编目 (C I P) 数据

漫画造型技法从入门到精通 / C·C动漫社编著. --
北京: 中国水利水电出版社, 2011. 7
ISBN 978-7-5084-8696-3

I. ①漫… II. ①C… III. ①漫画—绘画技法 IV.
①J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第110227号

书 名: 漫画造型技法从入门到精通

作 者: C·C动漫社 著

出版发行: 中国水利水电出版社(北京市海淀区玉渊潭南路1号D座100038)

网址: www.waterpub.com.cn

E-mail: sales@waterpub.com.cn

电话: (010) 68367658(营销中心)

企 划: 北京亿卷征图文化传媒有限公司

电话: (010) 82960410、82960409

E-mail: sales_bookexplorer@163.com

经 售: 全国各地新华书店和相关出版物销售网点

印 刷: 北京机工印刷厂

规 格: 187mmx260mm 16开本 18.5印张 200千字

版 次: 2011年8月第1版 2011年8月第1次印刷

定 价: 45.00元

凡购买我社的图书, 如有缺页、倒页、脱页的, 本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

一部好的漫画不仅要有好的剧情，同时也要具有深入人心的人物角色，因而成功的角色塑造就变得必不可少，在漫画中，各种故事都是通过不同的角色演绎的。那些拥有出众的样貌、独特的造型、鲜明的性格的角色会得到读者的认可。如何才能使角色形象更加的突出呢？这就需要我们学习如何设计角色造型。

首先，要创作一个充满魅力的角色时，需要具有漂亮的面容、匀称的身材以及华丽的服饰。当然，我们也可以参考当前的流行趋势设计人物造型。另外，丰富的漫画人物表情和肢体动作也能为人物增添魅力。抓住这些元素，我们一定能设计出令人满意的人物造型。

本书着重讲解人物造型的设计，从人物的头部、发型、身体到服装由浅入深地学习。我们围绕“如何画出魅力造型的角色”讲解绘画时所要注意的要点。让读者知道不是随随便便的画出一个面孔、身体或者随意的服装就是一个魅力的角色了。比如如何画出水汪汪的双眼，表现出可爱活泼的女生；如何准确刻画出肌肉，表现健壮身材的男子；穿紧身服装的人物和穿宽松服装的人物的造型感也是不一样的。

通过学习本书中漫画人物的“形态”的基本画法，并深入了解不同造型人物的“细节描绘”，再掌握创作出具有“戏剧张力”的魅力漫画人物的方法。相信大家也能画出抓住人眼球的魅力角色。是不是觉得跃跃欲试了，下面我们一起来学习吧！

编者

目录 Contents

前言

序章

001

- 为喜爱的角色增添有趣的表情 001
- 通过发型让人过目不忘 002
- 通过服装提升角色的魅力指数 004
- 如何画出流畅的人物动态 006

第1章

007

漫画人物造型 从构思到诞生

- 01 漫画世界中的角色 008
- 02 画出属于自己的漫画形象 009
 - 从人体模型入手 009
 - 画出人物的五官和发型 010
 - 为人物添加衣服 012

第2章

017

印象深刻的脸是设计生 动角色的第一步

- 01 使用基准线绘制平衡对称的面部 018
 - 五官的位置与比例 018
 - 漫画人物眼睛的多种画法 019
 - 漫画人物嘴的画法 022
 - 如何画漫画人物的鼻子 025
 - 漫画人物耳朵的各角度画法 027
 - 夸张的五官让漫画人物更有趣味 029
- 02 使用几何形状画出丰富的脸形 031
 - 将脸形画对称的方法 031
 - 漫画中常见的几种脸形 032
- 03 如何画出不同年龄段人物的面部 040
 - 大眼睛是稚气幼儿脸的关键 040
 - 少年的脸庞要有型 043
 - 青年的脸庞要俊俏 046
 - 皱纹会给中年人增添沧桑感 049

老年人脸部松弛的表现方法 052

- 04 使用标志性元素塑造人物面部 055
 - 伤疤给人神秘的感觉 055
 - 使用图案增加面部的可爱感 057
 - 额头封印是常用的造型技巧 059
- 05 借助十字线画出不同角度的面部 061
 - 平视时的面部效果 061
 - 仰视时的面部效果 063
 - 俯视时的面部效果 064

第3章

065

独特的发型设计 是造型的亮点

- 01 绘制头发的关键 066
- 02 头发的动态表现 067
- 03 根据发色识别漫画人物 069
- 04 发型的基本分类 071
 - 长发 071
 - 短发 075
 - 卷发 079
- 05 头发的编扎和装饰效果 083
- 06 根据人物年龄设计适合的发型 086
 - 不同年龄段的发型设计 086
 - 不同年龄人物的个性发型设计 089
- 07 使用个性发型体现漫画角色的魅力 091
 - 增加男性帅气感的发型设计 091
 - 不同性格女性的发型设计 093
 - 另类发型设计 096

角色造型基础

- 01 头身比的基础知识100
- 02 人体的构成102
- 03 男性与女性身体轮廓的区别104
- 04 画出人物的重心106
- 05 躯干的画法108
 - 借助十字线绘制对称的躯干108
 - 躯干各部分的画法110
- 06 四肢的画法116
 - 多姿多态的上肢116
 - 流畅漂亮的下肢121
 - 脚与鞋子的关系125
- 07 使用排线表现男性的肌肉126
- 08 如何表现圆润性感的女性身体127
- 09 漫画中的人物体型128
 - 四大类体型128
 - 超现实体型132
- 10 塑造不同年龄段的人物体型133
 - 不同年龄段人物体型的表现要领133
 - 与年龄不相符的体型137
- 11 透视下的人体变化139
 - 什么是三视图139
 - 各角度的人体透视变化140

表情和动作的刻画

- 01 用表情表现人物的内心146
 - 各类表情的特点146
 - 表情程度的变化150
 - 表情在肢体上的表现154
 - 不同性格人物表情的表现158
 - 不同年龄段人物表情的差别162
 - 漫画中的各种夸张表情167
 - 各种漫画表情符号169
- 02 创造富有动感的漫画人物170

- 各种常用造型170
- 各种步行姿态172
- 不同场合的不同坐姿174
- 绘制跑步动作177
- 绘制跳跃动作179

用服装为漫画角色塑型

- 01 服装与人体的关系182
- 02 服装与身体的贴合度184
 - 宽松样式的服装184
 - 紧身样式的服装186
- 03 褶皱形成的要素188
 - 男女服装褶皱的区别188
 - 样式对服装褶皱的影响189
 - 面料对服装褶皱的影响190
 - 身体结构也是褶皱形成的因素191
 - 如何绘制人工褶皱193
- 04 绘制简单大方的现代装194
 - 学院制服194
 - 运动装199
 - 各种职业装205
 - 舞会装211
- 05 准确绘制各国传统民族服装213
 - 中国传统服装213
 - 日本传统服装214
 - 韩国传统服装215
 - 英国传统服装216
 - 埃及传统服装217
 - 印度传统服装218
 - 泰国传统服装219
- 06 创作另类服装220
 - 精灵服装220
 - 巫师服装221
 - 小丑服装222
 - 忍者服装223
 - 圣诞老人服装224
 - 欧洲战士服装225
 - 机械战警服装226

如何绘制惹人喜爱的Q版造型

- 01 绘制Q版人物的要点 228
 - 画出圆圆的包子脸 228
 - 画出简化的身体和四肢 230
 - Q版人物的服装需要卡通化 232
 - 不同头身比的Q版人物 234
- 02 Q版人物的年龄表现 235
 - 绘制不同年龄段的Q版人物 235
 - 通过改变服装造型表现不同的年龄 238
- 03 塑造Q版人物的性格 239
 - Q版人物的喜怒哀乐 239
 - 夸张的Q版人物漫画符号 247
- 04 尝试塑造各种各样的Q版人物 248
 - 职业化人物 248
 - 生活化人物 251
 - 魅力漫画人物 253
 - 夸张Q版人物 255

单幅漫画中的角色造型

- 01 炫酷的街头少年 258
- 02 枪械少女 262
- 03 幽灵骑士 266
- 04 帅气的魔术师 270
- 05 俏皮的生肖少女 274
- 06 严厉的主教 278
- 07 正义的中国剑士 282
- 08 魅惑的狐妖 286

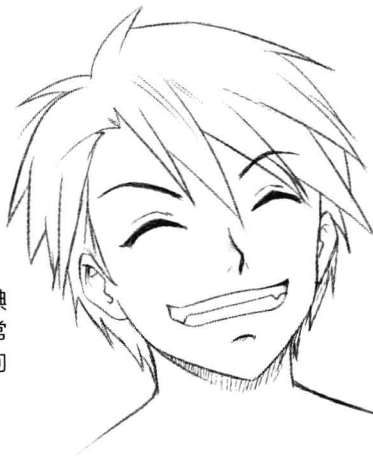
夸张有趣的漫画人物表情可以使角色更富戏剧性，发挥想象力就可以创造出只有在漫画里才有的人物表情。

同样是惊讶的表情，左图人物的表情和真实人物的表情差不多，右图人物的表情却显得有趣生动。

左图人物生气的表情有些一本正经，而右图把嘴画成鼓起的样子，使这个女生显得更加俏皮可爱了。

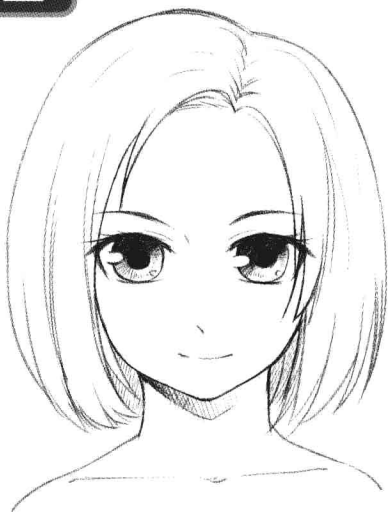

左图人物的笑容太腼腆了，而右图人物的笑容非常爽朗，突出了人物活泼外向的性格。

序章

当设计人物时，可以通过不同的发型增加人物造型感，平板的发型给人的印象不深，华丽的发型能够突出角色造型感。

女生

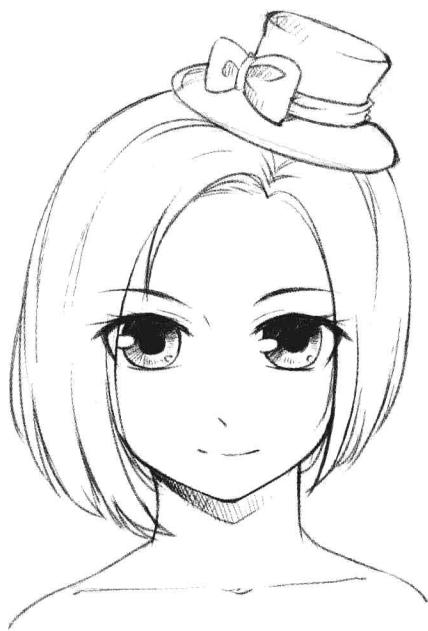
普通的发型显得死板，给人的印象不深。

将头发画成有些卷的样子，使发型更加饱满。

将头发画得更短，再画上耳环，显得个性时尚。相比前两张印象就更深刻了。

将头发画成两边长短不一的样子，头上还带着小礼帽，给人的印象更深刻。

男生

这个男生的发型很普通。

将前额的头发卡起来，再画上粗框眼镜，可以给人留下较深刻的印象。

戴上太阳帽，可以给人阳光少年的感觉。

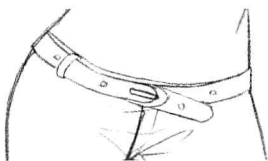
戴上小礼帽，就有绅士的感觉了。

如何画出帅气的漫画人物造型呢？在设计漫画人物服装的时候，可以根据当前生活中流行的时尚元素来创作。

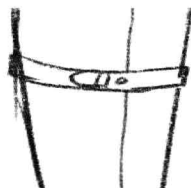
女生

腰带也是很普通的样式。

T恤衫加牛仔裤是最常见的服装造型，显得没有新意。

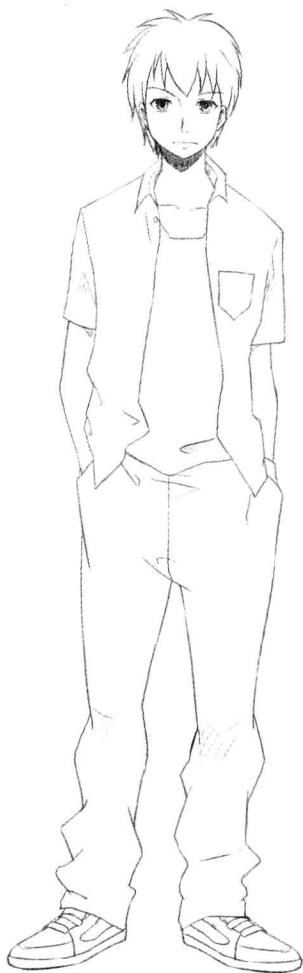
靴子上有一根皮带作为装饰，显得更时尚。

在腰部画上三角形的图案，表现出非主流气质。

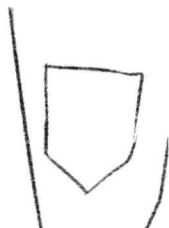

将头发高高地扎起来，衣服也很时尚，条纹长袜和手套都展现了时尚元素。

衫衣上的口袋是尖角的，显得老土。

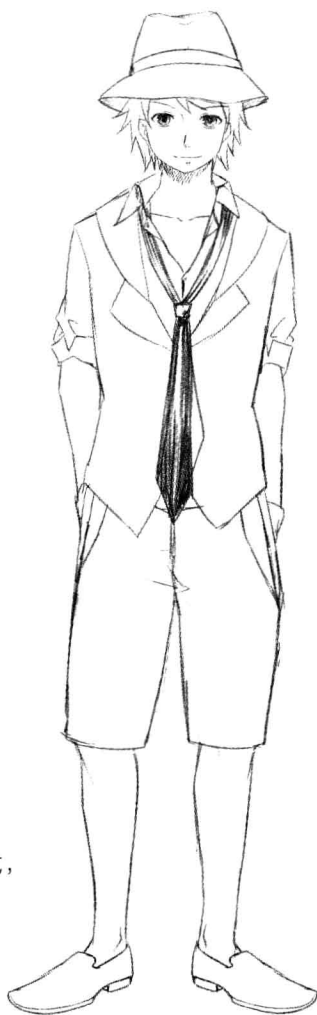
男生穿着衬衣和休闲裤子，看上去没特色。

翻下来的鞋帮，具有设计感，给人时尚的感觉。

背带裤和条纹T恤衫显得很有个性，把裤脚画成挽起来的样子，突出了随意的帅气。

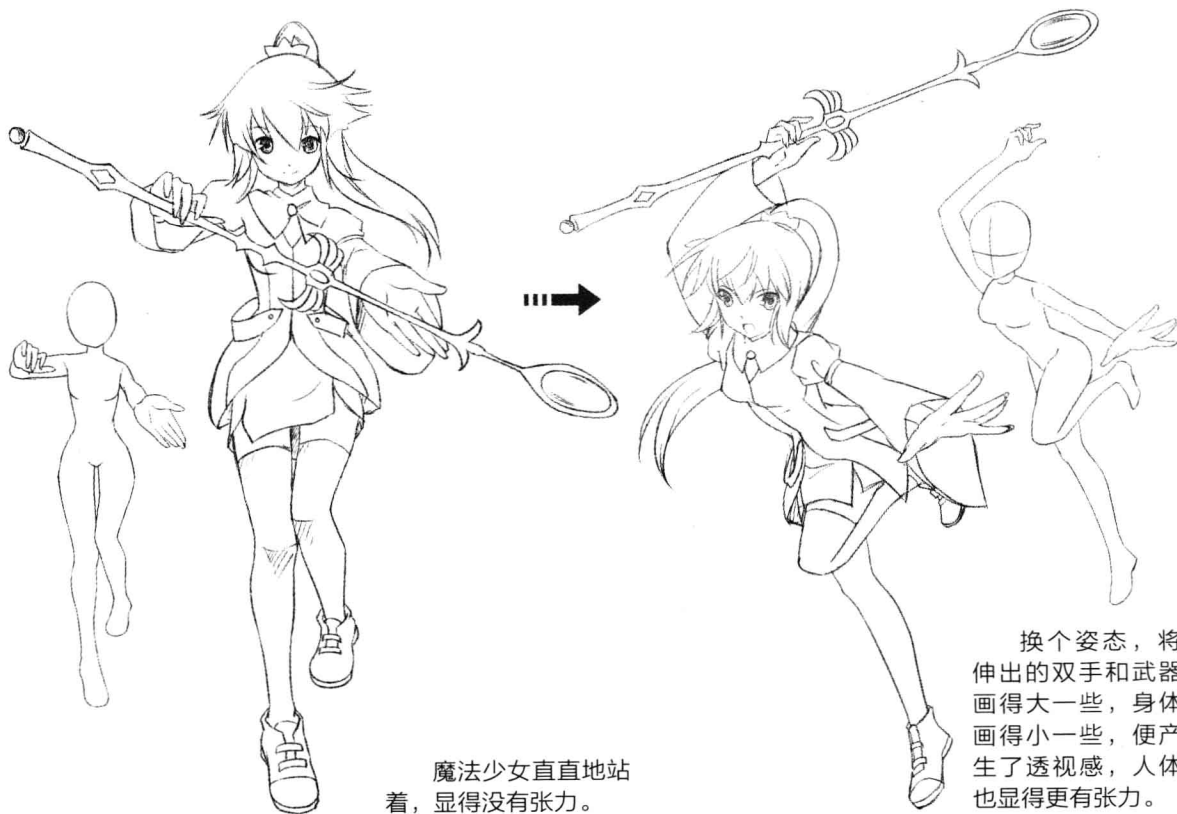
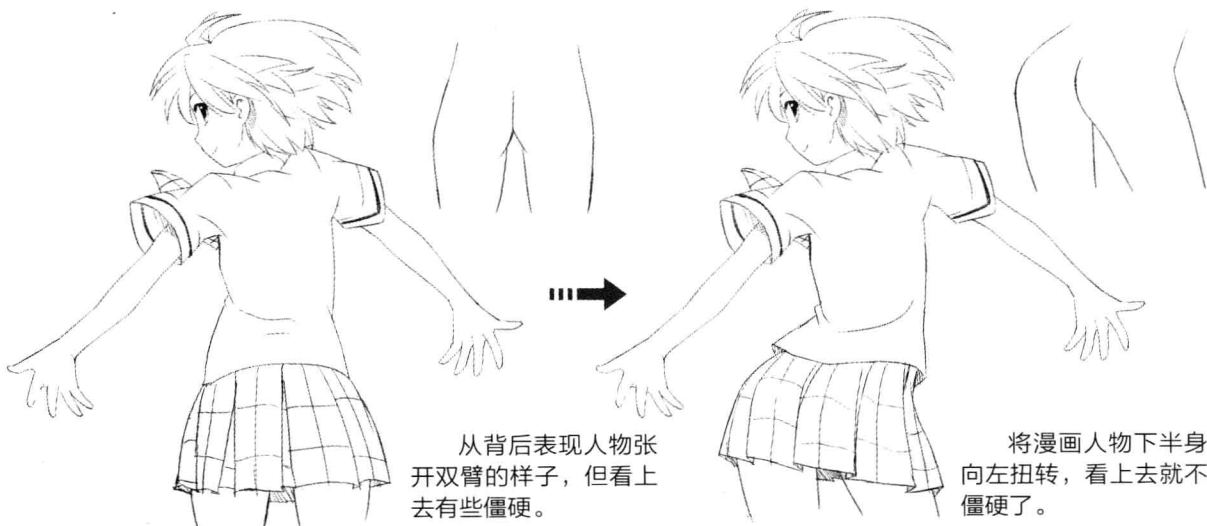

西装、背心搭配短裤，这种潮流的装扮用在漫画人物身上，使人印象更深刻。

袖子设计成中袖样式，和短裤搭配得更自然。

画动态漫画人物时，不仅要表现出肢体的流畅感，还要让人感觉到有张力，关键是不要把人物画僵硬了。可以通过扭转人体曲线和增强透视感，来增加人物动态感。

第1章

一部好的漫画作品不仅要有好的剧情，也要有深入人心的人物角色。在设计漫画人物形象的时候，也要经过反复尝试和推敲，才能画出帅气、个性的角色。本章就教大家如何用手上的工具在纸上画出属于自己的漫画人物。

漫画人物造型 从构思到诞生

Lesson

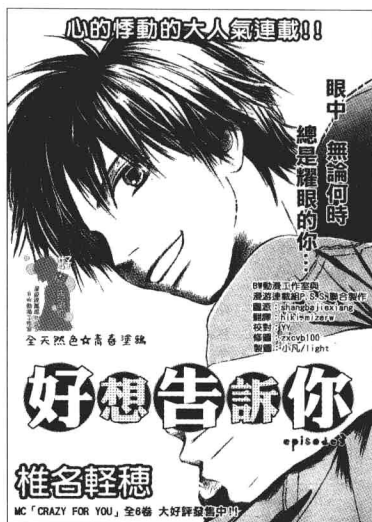
漫画世界中的角色

01

不同风格的漫画人物，形象特点也不一样。少年漫画人物的设计应很酷很炫、精致漂亮；Q版漫画人物的设计应夸张可爱；青年漫画人物则没什么特点，画法应写实，人物设计应富有张力。

《银魂》这部作品中的故事发生在日本江户时期，内容不仅搞笑也很热血，每个人物的个性都很鲜明，尤其是主角坂田银时的一头银发，非常有个性。

《好想告诉你》是一部纯情的少女漫画，内向的女主角与开朗男生相识并恋爱。该漫画的画风清新精致。

《富江》是伊藤润二的惊悚漫画代表。其画风诡异，故事也很有特点，该代表作还被拍成了电影。

《幸运星》是搞笑Q版漫画，里面的人物可爱夸张，个性鲜明，风格也是比较流行的。

《名侦探柯南》的主角柯南已经被众多读者所熟悉。虽然是侦探漫画，但画风简单个性，这也是青山刚昌的侦探漫画和其他侦探漫画不一样的地方。

《甲贺忍法帖》漫画作品中的忍者之间发生了一场生死大对决，作者通过富有张力的人物表情把这种悲凉的气氛发挥到了极致。

Lesson

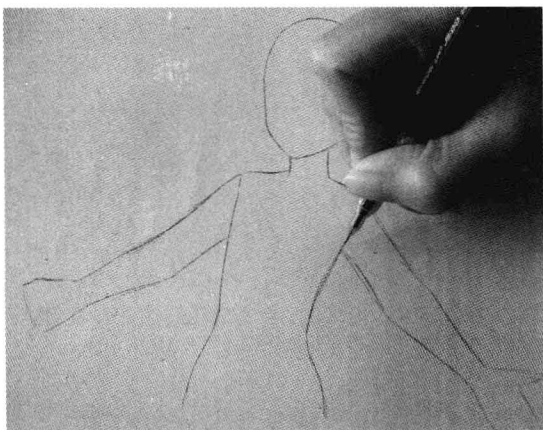
画出属于自己的漫画形象

02

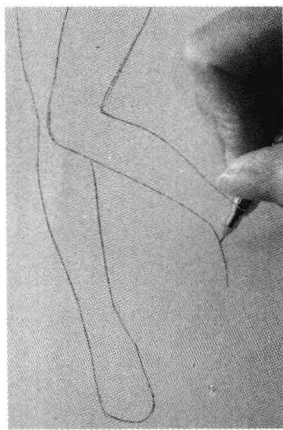
当我们拿笔画画时，在脑海里要有一个人物角色形象。刚开始画的时候，不用把全部细节画出来，要从整体出发，下面就来介绍如何一步步地画出漫画人物。

从人体模型入手

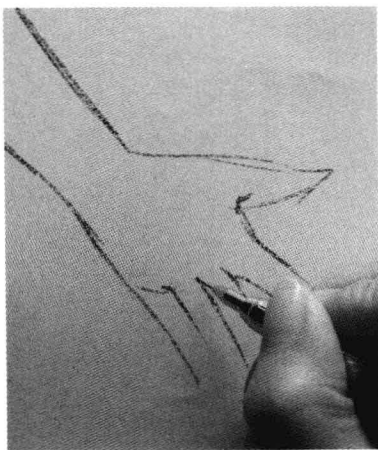
在画出整个人物之前，可以先在纸上画出人物的动态，这也是准确画出五官、头发和服装的基础。

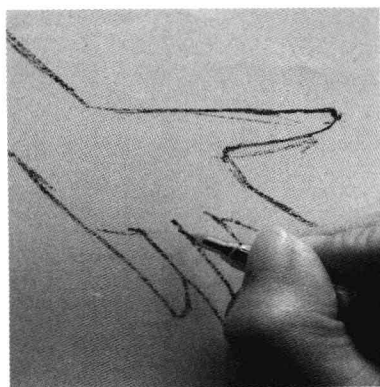
1 首先画出身体和脸的轮廓，用结构图表现就可以了。

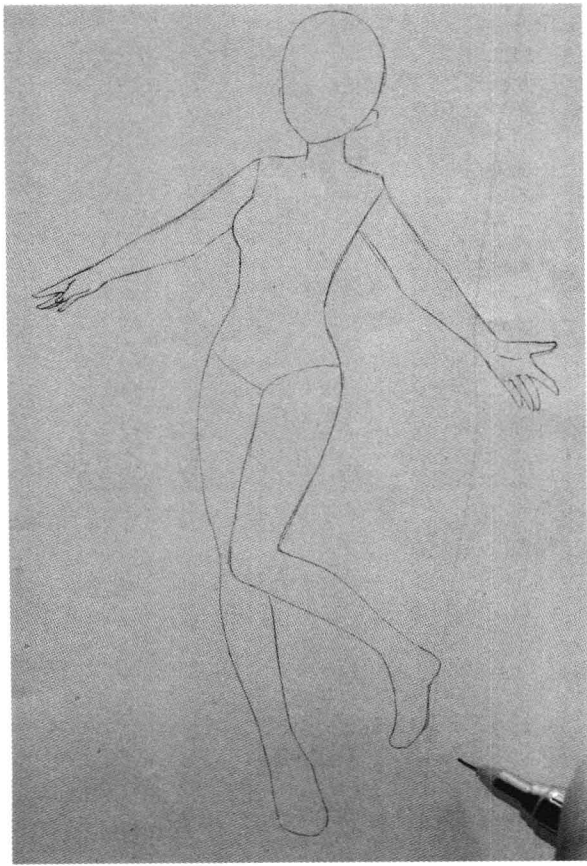
2 画出腿部动态，这里将人物画成一只脚翘起的样子。

3 画手的时候，先画出手掌和手指的形状。

4 然后仔细地画出手指。

5 这样，人物动态就完成了。

1

Chapter

漫画人物造型从构思到诞生

2

Chapter

印象深刻的脸是设计生动角色的第一步

3

Chapter

独特的发型设计是造型的亮点

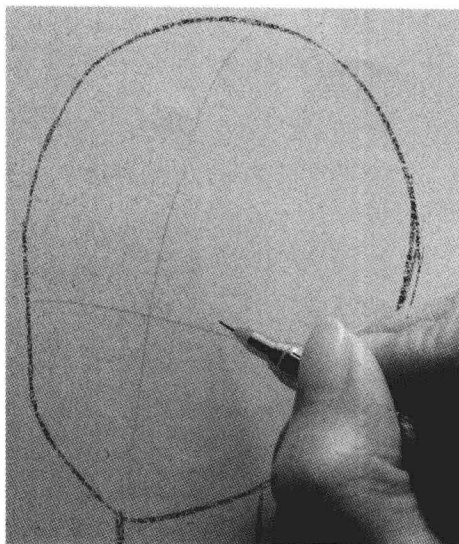
4

Chapter

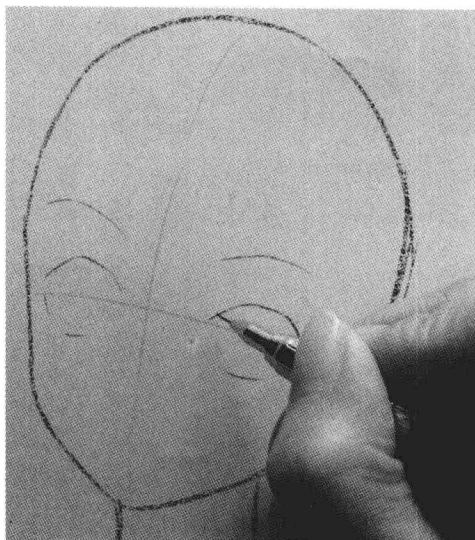
角色造型基础

画出人物的五官和发型

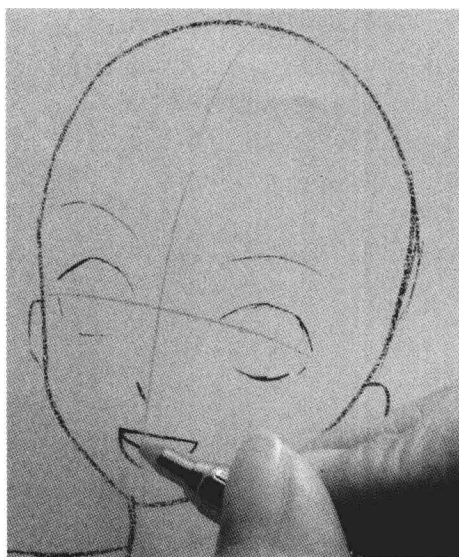
下面为人物头部添加五官和头发。

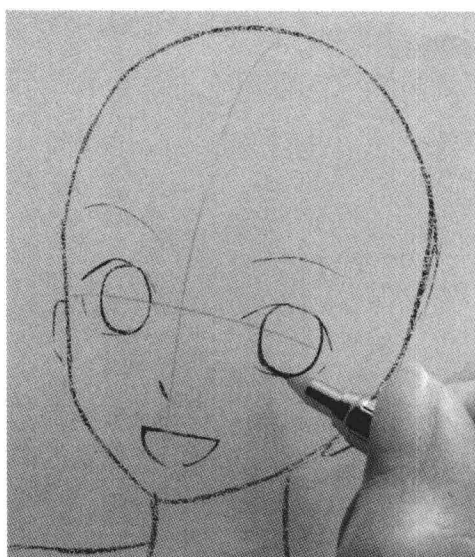
1 为了准确定位，可以先在脸上轻轻地画出十字线。

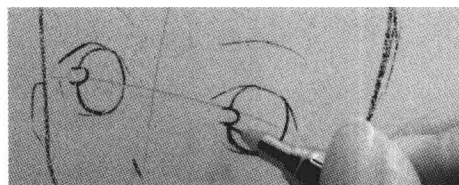
2 画出双眼的上下眼睑，确定眼睛的大小。这里设计的是少女，可以把眼睛画得大一些。

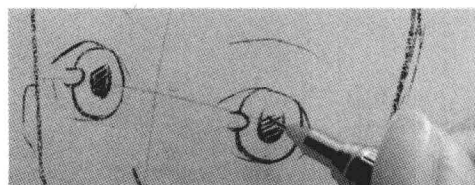
3 再画出耳朵、鼻子和嘴，鼻子用点来表现，将嘴画成张开的样子。

4 这里再画出黑眼珠，两只眼睛要画得对称。

5 给双眼添加高光，把不要的线条擦掉。

6 画出瞳孔，可以用斜线表现，瞳孔的颜色要深一些。