

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

人物基础造型

赵佳佳◎编著

- ✓ 图例精美
- ✓ 讲解细致
- ✓ 技巧实用
- ✓ 边学边练

超人气 漫画素描技法
人物基础造型

精心为漫画爱好者
量身打造的完美学习计划
从零基础，让你成为漫画高手！

随书超值赠送
精美练习册
供读者练习使用

超人气

漫画素描技法 人物基础造型

赵佳佳◎编著

科学出版社

内 容 简 介

《超人气漫画素描技法——人物基础造型》由国内专业的漫画创作团队精心编写,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,将人物基础造型绘制的实用技法直观展现出来,帮助读者深入了解人物造型的表现技法。

本书共分6章,第1章介绍了漫画人物的头部造型,主要讲解面部轮廓、五官、发型、面部表情的绘制技巧,并对头部造型技巧进行总结,方便读者把握头部造型的表现要点;第2章介绍了漫画人物的身体构造,首先为成功的人物角色案例赏析,接下来依次介绍人体基本结构、头身比例、各个部位的构造、全身动作表现、身体角度透视的相关知识,使读者对漫画人物的身体构造有一个全面的认识,为接下来的学习打好基础;第3章讲解了漫画人物服饰造型的绘制方法和技巧,先介绍服饰造型基础,再以11种不同服饰造型的绘制实例,帮助读者掌握人物服饰造型的绘制要点;第4章讲解了魅力角色造型的创作方法,先介绍了6种基本的单人构图方式,接下来对角色造型进行解析,以跳跃的美少女、美女007、甜心小公主、超人气三姐妹为例,介绍不同角色的不同造型重点,同时以机器人少女、超人气美少女、可爱小虎姐等10类角色的创作实例,向读者讲解具体创作步骤,直观而实用;第5章为多人组合造型实例,首先以7种不同的人物关系为例,讲解多人组合构图技巧,然后以双生组合和Q版双生组合的创作为实例,介绍具体绘制步骤和绘制方法,帮助读者快速掌握多人组合造型的方法和技巧,绘制出心中理想的多人组合;第6章为单幅作品赏析部分,精选了4幅人物造型作品,帮助读者开阔眼界,激发创意,提升审美能力。

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漫画人物造型的绘制方法,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. 人物基础造型 / 赵佳佳编著.

—北京: 科学出版社, 2012. 5

ISBN 978-7-03-034266-9

I. ①超… II. ①赵… 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(2012)第092259号

责任编辑: 周 勤 刘 薇 丁小静 / 责任校对: 杨慧芳
责任印刷: 华 程 / 封面设计: 彭 彭

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>

中国科技出版传媒集团新世纪书局策划

北京艺辉印刷有限公司印刷

中国科技出版传媒集团新世纪书局发行 各地新华书店经销

*

2012年7月 第 一 版 开本: 16开
2012年7月第一次印刷 印张: 14.25
字数: 347 000

定价: 39.80元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

“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组织策划编写，本系列图书首批推出6册之后，得到广大读者的喜爱。通过读者反馈与市场调研，再次推出5册，分别为《超人气漫画素描技法：美少女》、《超人气漫画素描技法：美少年》、《超人气漫画素描技法：古典人物绘制》、《超人气漫画素描技法：综合技法绘制》、《超人气漫画素描技法：人物基础造型》。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，可以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”系列图书中的分册，书中通过大量精致生动的实例、简明扼要的图注，将如何绘制人物基础造型的技巧展现出来，帮助读者深入了解人物造型的表现技法。本书内容和知识要点如下。

第1章：介绍了漫画人物的头部造型，主要讲解面部轮廓、五官、发型、面部表情的绘制技巧，并对头部造型技巧进行总结，方便读者把握头部造型的表现要点，同时辅以绘制实例，帮助读者进行直观的学习。

第2章：介绍了漫画人物的身体构造，首先为读者提供成功的人物角色案例赏析，接下来依次介绍人体基本结构、头身比例、各个部位的构造、全身动作表现、身体角度透视的相关知识，使读者对漫画人物的身体构造有一个全面的认识，为接下来的学习打好基础。

第3章：讲解了漫画人物服饰造型的绘制方法和技巧，先介绍服饰造型基础，再以洋服、巫女服、未来战士服等11种不同服饰造型的绘制实例，帮助读者掌握人物不同服饰造型的绘制要点。

第4章：本章为单人造型实例，讲解了单个魅力角色造型的创作方法。先介绍了6种基本的单人构图方式，接下来对角色造型进行解析，以跳跃的美少女、美女007、甜心小公主、超人气三姐妹为例，介绍不同角色的不同造型重点，同时以机器人少女、超人气美少女、可爱小虎妞等10类角色的创作实例，向读者讲解具体创作步骤，直观而实用。

第5章：本章为多人组合造型实例，首先以7种不同的人物关系为例，讲解多人组合构图技巧；然后以双生组合和Q版双生组合的创作为实例，介绍具体绘制步骤和绘制方法，帮助读者快速掌握多人组合造型的方法和技巧，绘制出心中理想的多人组合。

第6章：本章为单幅作品赏析部分，精选了4幅人物造型作品，帮助读者开阔眼界，激发创意，提升审美能力。

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漫画人物造型的基础绘制方法，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的。

目 录

第1章 人物头部造型 1

1.1 塑造人物面部 2

1.1.1 正视与侧视的绘制方法 2

1.1.2 十字线的使用技巧 4

1.1.3 其他各种面部朝向的绘制方法 6

1.2 刻画人物面部五官 10

1.2.1 塑造人物五官 10

1.2.2 脸型的绘制 11

1.2.3 眉毛的绘制方法 14

1.2.4 眼睛的绘制方法 16

1.2.5 鼻子的绘制方法 25

1.2.6 嘴巴的绘制方法 26

1.2.7 耳朵的绘制方法 27

1.3 发型提升人物魅力 28

1.3.1 发型塑造角色个性 28

1.3.2 头发的生长规律 30

1.3.3 头发高光的表现 31

1.3.4 头发与风向的关系 32

1.3.5 现代发型 34

1.3.6 中国古典发型 39

1.3.7 男女发型绘制的不同 41

1.3.8 发饰的巧妙运用 43

1.4 如何塑造面部的表情 45

1.4.1 基本表情的绘制 45

1.4.2 不同的五官表现人物丰富的表情 47

1.4.3 同一个人物不同的表情变化 48

1.4.4 简易表情组合教学 49

1.4.5 塑造复杂表情 50

1.4.6 各种表情绘制实例 57

1.4.7 面部害羞线的应用 59

1.4.8 面部的夸张变形 60

1.5 头部造型技巧总结 61

1.5.1 塑造不同的人物头部造型 61

1.5.2 Q版发型和表情的完美结合 62

1.5.3 人物头部的绘制实例 63

第2章 漫画人物身体构造 66

2.1 人物角色塑造成功案例赏析 67

2.2 人体基本结构剖析 68

2.2.1 人体骨骼的组成 68

2.2.2 人体肌肉模型解析 69

2.3 漫画人物的头身比例 70

2.3.1 写实人物到漫画人物的演变 70

2.3.2 女性身材比例 71

2.3.3 男性身材比例 74

2.3.4 年龄特征和头身比例的关系 76

2.4 身体各个部位的结构 77

2.4.1 颈部结构 77

2.4.2 手臂的绘制方法 79

2.4.3 手的绘制方法 81

2.4.4 腿的绘制方法 88

2.4.5 脚的绘制方法 89

2.5 设定漫画人物全身动作 91

2.5.1 站立姿势 91

2.5.2 坐着的姿势 96

2.5.3 跪着的姿势 99

2.5.4 其他姿势的绘制 103

2.6 人物身体角度透视 111

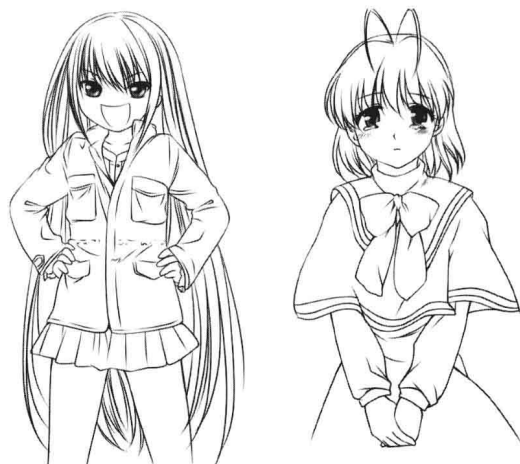
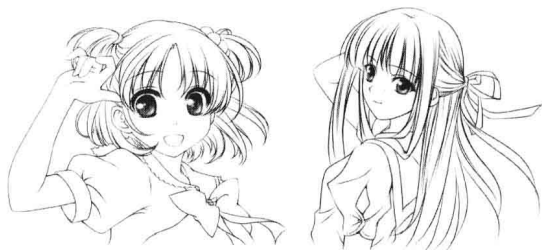
2.6.1 平视 111

2.6.2 俯视 113

2.6.3 仰视 116

2.6.4 身体各个部分的扭动 117

2.6.5 情绪表达与身体动态的关系 123

第3章 变化多端的服饰造型 125

3.1 服饰造型基础 126

- 3.1.1 褶皱的类型 126
- 3.1.2 宽松服饰的褶皱表现 127
- 3.1.3 紧身服饰的褶皱表现 129
- 3.1.4 不同质感的布料表现 131

3.2 服饰造型实例 132

- 3.2.1 小公主——洋服的绘制 132
- 3.2.2 小女巫——巫女服的绘制 135
- 3.2.3 未来战士 138
- 3.2.4 森林少女 141
- 3.2.5 功夫少女 144
- 3.2.6 洛丽塔小猫女 147
- 3.2.7 女仆装少女 151
- 3.2.8 圣诞少女 154
- 3.2.9 和服 157
- 3.2.10 另类服饰 158
- 3.2.11 中西方古典服饰结合 159

第4章 魅力角色造型创作 160

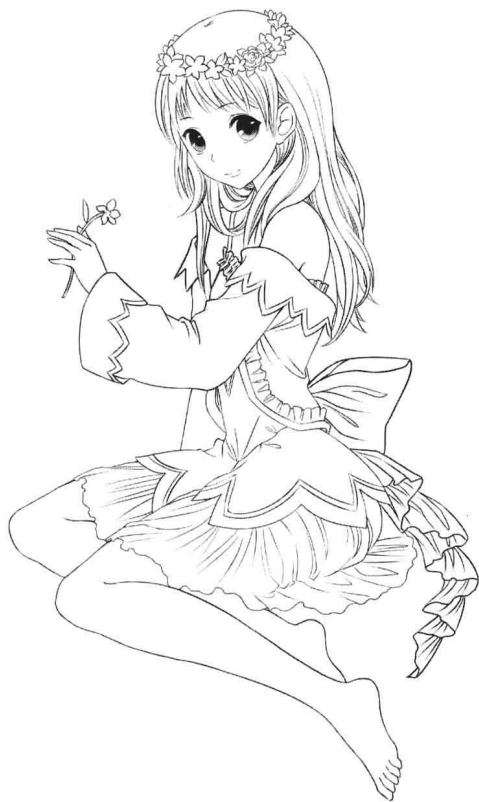
4.1 常见单人构图 161

4.2 角色造型解析 164

- 4.2.1 跳跃的美少女 164
- 4.2.2 美女007 165
- 4.2.3 甜心小公主 166
- 4.2.4 超人气三姐妹 167

4.3 不同类型的角色创作实例 168

- 4.3.1 机器人少女 168
- 4.3.2 超人气美少女 172
- 4.3.3 可爱小虎妞 175
- 4.3.4 短裙少女 178
- 4.3.5 兔兔公主 181
- 4.3.6 甜心小萝莉 184
- 4.3.7 花仙子 187
- 4.3.8 花丛中的小魔女 191
- 4.3.9 花语爱丽丝 195

第5章 多人组合造型绘制实例 199

5.1 人物关系决定构图 200

- 5.1.1 姐妹淘 200
- 5.1.2 羁绊 201
- 5.1.3 战友 202
- 5.1.4 温馨 203
- 5.1.5 恋人 204
- 5.1.6 兄妹组合1 205
- 5.1.7 兄妹组合2 206

5.2 双人组合创作实例 207

- 5.2.1 双生 207
- 5.2.2 Q版双生 210

第6章 单幅作品赏析 214

第1章 人物头部造型

在漫画人物绘制过程中，头部的塑造是至关重要的，这样才能赋予角色以生命，让角色留给人们深刻的印象。在本章中，笔者将向大家讲解如何塑造心目中理想的人物角色头部。

1.1 塑造人物面部

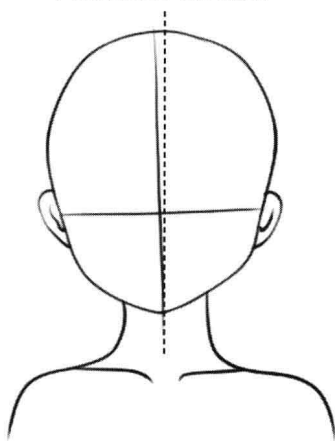
在人物的绘制过程中，我们会遇到人物面部不同角度的刻画，此时可以根据不同的人物面部角度来决定人物刻画中的细节处理。在刻画时，注意人物面部特征的表现以及比例的正确变化。

1.1.1 正视与侧视的绘制方法

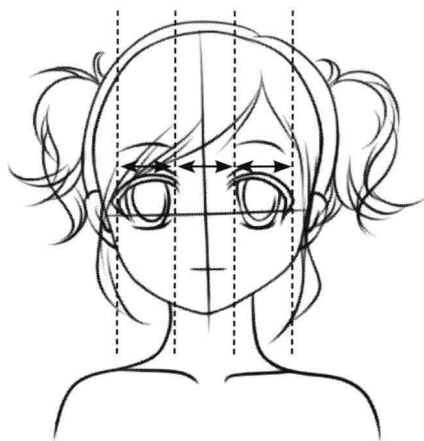
【正视的基本绘制方法】

一般来说，漫画人物的头部和五官的绘制方法没有写实风格严谨，可以根据自己的习惯、喜好和需要来绘制出属于自己的风格，但是不管怎么变形，还是要讲究五官在人物脸上的比例和位置。

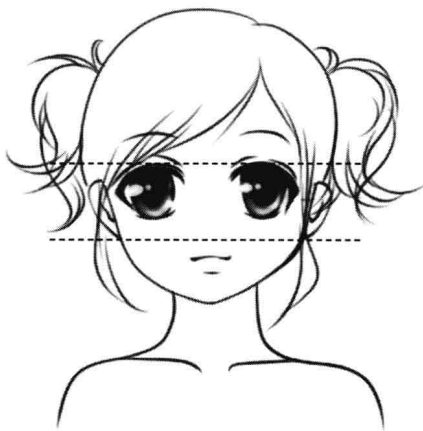
中垂线以鼻子为基准线

❶ 首先绘制出正视脸型的基本框架，注意中垂线是以鼻子为基准线。

❷ 继续细化人物的五官，并为人物绘制简单的头发，注意两眼之间的间隔是一只眼睛的距离。

❸ 绘制出眼睛和嘴巴，眼睛上眼睑到鼻底的距离正好是耳朵的大小。

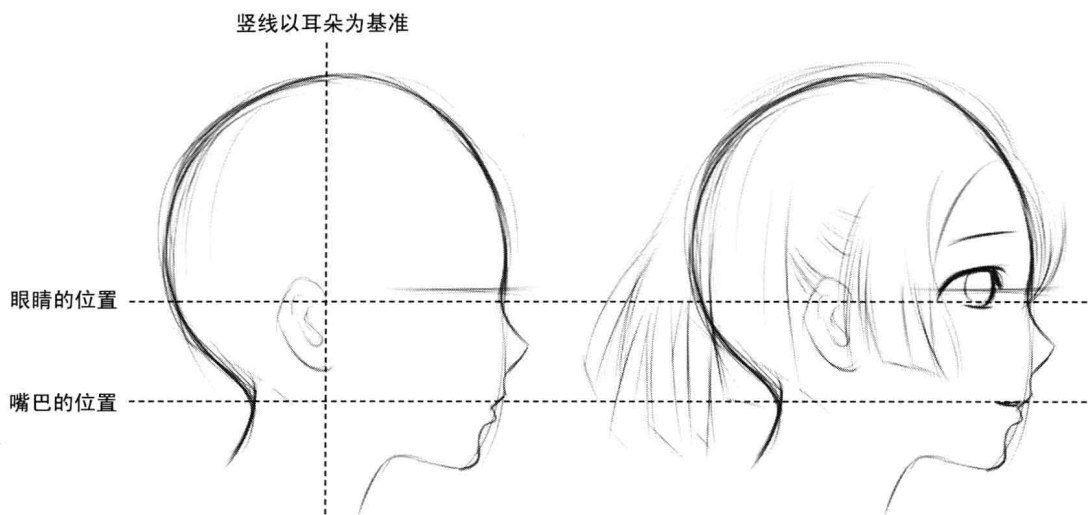

❹ 最终将头发添加完毕。

【侧视的基本绘制方法】

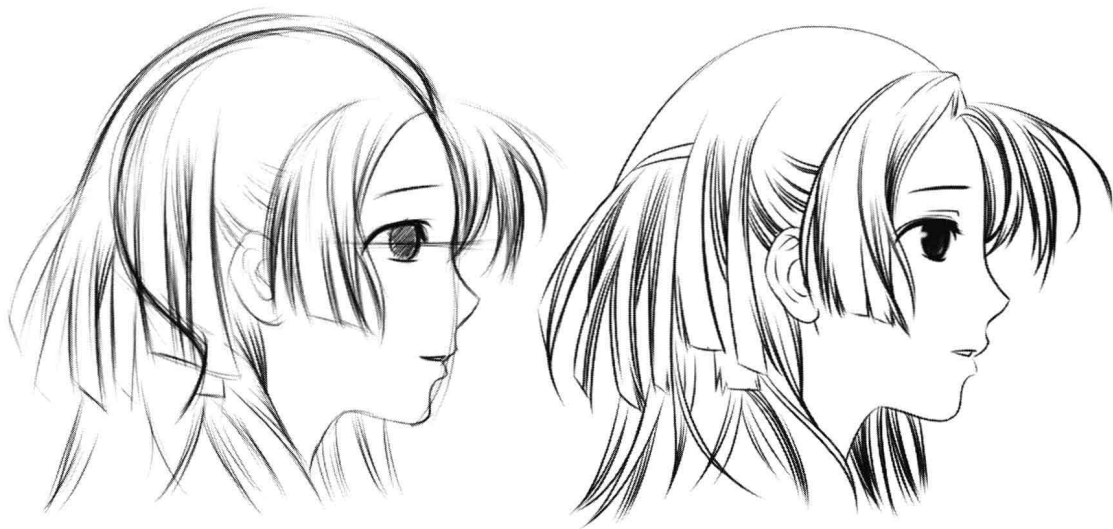
最开始还是要确定人物头部的比例轮廓，这对初学者来说是至关重要的。侧面绘制一般是很多初学者的弱项，因为面部五官和眼睛的透视效果比较难把握，而且对侧面绘制不是很顺手的情况下容易绘制得欠佳，进而影响人物角色。

下面是侧面人物头部的绘制步骤，如果你是初学者，请按照下面的步骤，一步一步完成完整步骤的绘制。

① 首先绘制出侧视脸型的基本框架，注意耳朵、眼睛和鼻子的位置，在这里我们使用辅助线进行绘制。

② 开始勾画头发与五官的时候，一定要抓住人物特征和氛围的把握。

③ 一步一步深入，在深入的过程中还要一直修改，使所绘制的人物看着更生动、饱满。

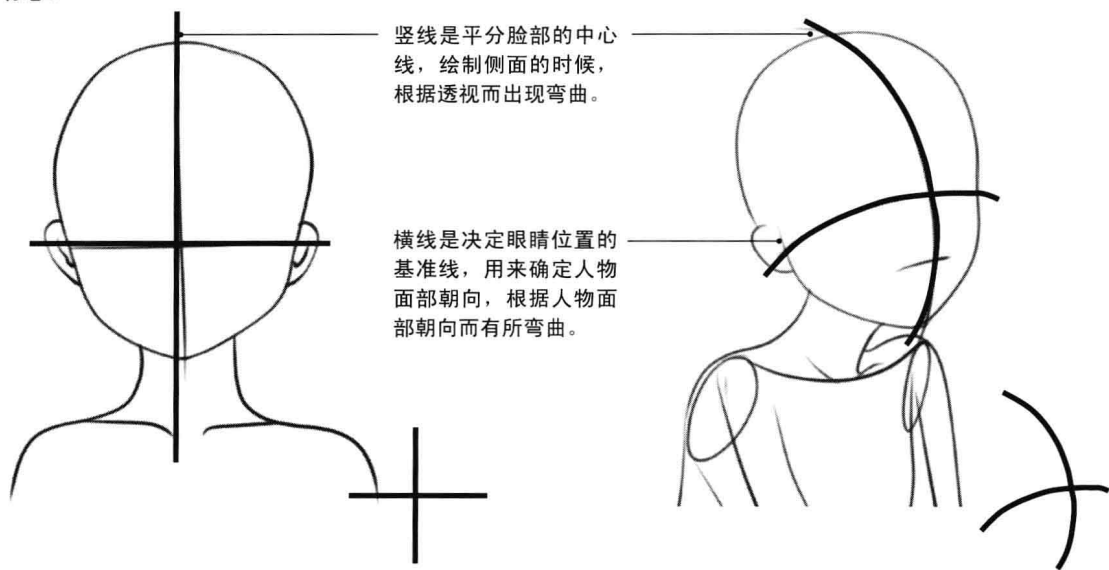
④ 最后修正线条，这一步一定不能忽视，它直接关系到画面的最终效果。

1.1.2 十字线的使用技巧

【认识十字线】

人物的脸型有很多种，但是在前期绘制草图的时候都可以用圆圈和十字线来表示。在头部轮廓中添加十字线，可以确定人物面部的朝向和五官的位置，帮助我们更准确地绘制出人物的动态。

漫画中的人物眼睛面积比较大，在绘制基准线的时候，横线应该绘制在眼睛中央的位置。

❶ 在一个头部轮廓的基础上，绘制出面部十字基准线。

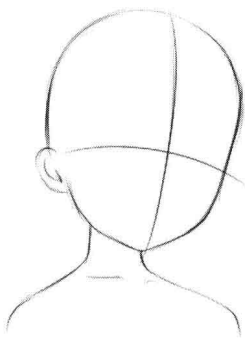
❷ 根据十字基准线的位置确定五官的位置。

❸ 细致绘制出五官的位置和大小。

在绘制动态人物头部时，十字基准线起到非常重要的作用，横线的弧度表示画面视角，竖线表示面部朝向。

【十字线的运用】

❶ 首先用圆圈和十字基准线绘制出人物面部朝向。

❷ 标示出五官的位置，简单地加上头发。

❸ 深入刻画完成。

❶ 绘制出基准线和简单头型。

❷ 完善头发并绘制出五官。

❸ 深入刻画完成。

❶ 在绘制基准线的时候，一定要注意透视和比例。

❷ 如果只是草稿，可以不用擦除基准线，直接在上面细化。

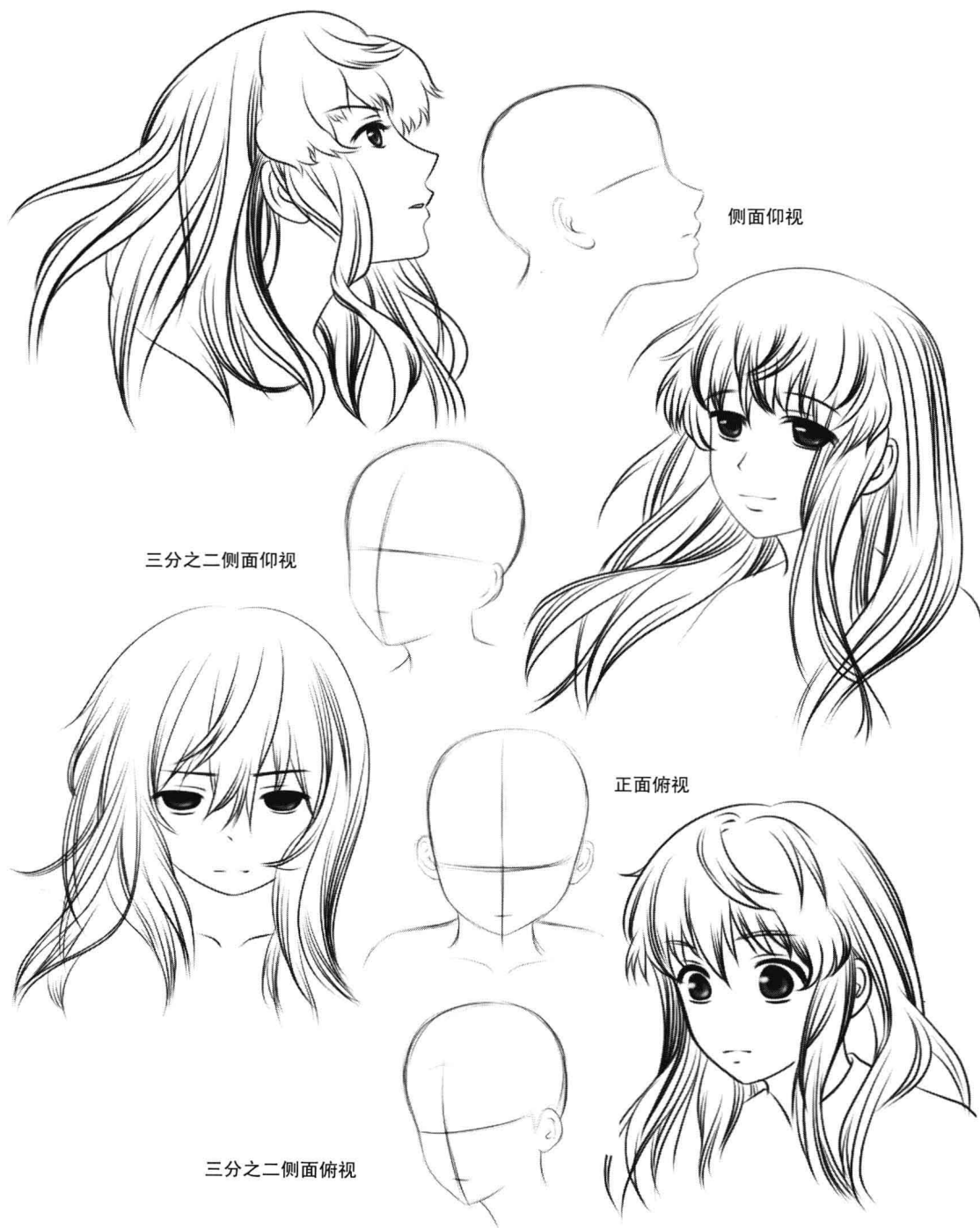
❸ 描线完成。

1.1.3 其他各种面部朝向的绘制方法

【同一个人物不同面部朝向的表现】

在绘制的时候，先要绘制出心中想好的面部朝向的十字基准线，然后在基本形的基础上添加五官和头发。在此一定要注意头与脖子的转折衔接关系，如果脖子和头部衔接不当，就会使整个人物看着十分别扭。

【男生面部朝向的绘制方法】

右三分之二侧脸

左四分之三侧脸

左三分之二侧脸

左三分之二俯视侧脸

右三分之二平视侧脸

正视

【女生各种面部朝向】

面部正视，身体微侧，使得画面活泼一点。

身体是侧面，面部转向镜头，注意不但有水平透视，还有垂直透视的变化。

闭上眼睛时正侧面的表现，用鼻型表现出面部的立体感。

水平三分之二侧面人物，这是比较容易绘制的透视角度。

微仰，表现出一种居高临下的气氛，给人一种压迫感。

从下往上的角度，这个角度不容易掌握，要多多练习。

【面部朝向的应用】

同一个人物不同角度表情的头部一般是在漫画创作的最初阶段，做人物设定时使用，为了创造一个完美的角色，就要在一开始设定好人物各个角度的各个表情，才能在后面创作的时候不至于人物跑形或者是人物性格模糊。

下面这一组是人物头部设定，当然，在漫画创作之前，人物设定不能仅是头部设定，身体和服饰等设定后面会讲到。

左侧惊讶的表情

正面微笑的表情

轻微仰视

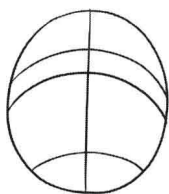

俯视

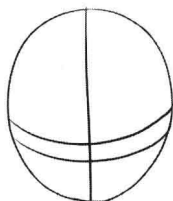

右侧轻微俯视

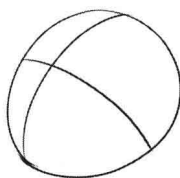
【面部朝向的归类】

仰视

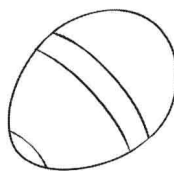
俯视

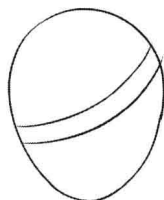
三分之二侧仰

三分之二侧俯

侧仰

侧俯