

漫画梦工场

COMICS DREAM WORKS

从零开始 举一反三
重点掌握 成就梦想

隋津云 编著

VOL 6

可爱拟人素描技法

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

漫画梦工场

COMICS DREAM WORKS

从零开始 举一反三
重点掌握 成就梦想

隋津云 编著

VOL. 6

可爱拟人素描技法

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

漫画梦工场. 6, 可爱拟人素描技法 / 隋津云编著

— 北京: 人民邮电出版社, 2012.10

ISBN 978-7-115-29266-7

I. ①漫… II. ①隋… III. ①漫画—人物画—素描技法 IV. ①J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第201887号

内 容 提 要

在学习漫画的道路上,作为初学者的你,是否了解拟人动漫?是否对设计各种拟人造型感兴趣?阅读本书即可找到答案。

本书是《漫画梦工场》系列中的一本。本书从拟人动漫的概念、拟人动漫的分类、设计拟人造型的绘制技巧开始讲起,用生动而精致的图例、简明扼要的图注、清晰明了的绘画步骤,将绘制不同主题拟人造型的实用技巧直观展现出来,帮助读者深入了解设计拟人动漫造型的完整过程。

本书讲解系统,图例丰富,适合初、中级动漫爱好者作为自学用书,也适合相关动漫专业作为培训教材或教学参考用书。

漫画梦工场 6——可爱拟人素描技法

- ◆ 编 著 隋津云
责任编辑 郭发明
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京鑫正大印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 13.75 插页: 4
字数: 700千字 2012年10月第1版
印数: 1-4000册 2012年10月北京第1次印刷

ISBN 978-7-115-29266-7

定价: 32.00元

读者服务热线: (010)67132692 印装质量热线: (010)67129223

反盗版热线: (010)67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

目录

Part 01 了解拟人动漫	6	Part 03 设计食物的拟人造型	52
什么是拟人漫画	7	设计西式甜点快餐的拟人造型	53
绘制拟人漫画的基本要点	8	设计蛋糕的拟人造型	53
拟人漫画的代表作	9	举一反三：不同口味蛋糕的拟人造型	56
Part 02 设计动物、植物的拟人造型	12	设计糖果的拟人造型	60
设计不同动物的拟人造型	13	举一反三：其他形状糖果的拟人造型	61
设计猫咪的拟人造型	13	设计冰激凌的拟人造型	62
举一反三：不同猫咪的拟人造型	17	设计果冻的拟人造型	64
设计狐狸的拟人造型	19	设计面包的拟人造型	65
设计狗的拟人造型	21	设计比萨的拟人造型	66
设计浣熊的拟人造型	22	设计麦片的拟人造型	67
设计兔子的拟人造型	23	中式早点正餐的拟人造型	68
设计老虎的拟人造型	24	设计油条的拟人造型	68
设计熊猫的拟人造型	25	设计豆腐花的拟人造型	69
设计绵羊的拟人造型	26	设计包子的拟人造型	71
设计蝙蝠的拟人造型	27	设计面条的拟人造型	72
设计孔雀的拟人造型	28	设计白粥的拟人造型	73
设计蝴蝶的拟人造型	29	设计麻花的拟人造型	74
设计蜜蜂的拟人造型	31	设计饺子的拟人造型	75
设计鱼类的拟人造型	32	设计饮品的拟人造型	76
举一反三：不同鱼类的拟人角色	34	设计果汁的拟人造型	76
设计不同植物的拟人造型	37	咖啡拟人的转换设计	77
设计玫瑰的拟人造型	37	设计茶的拟人造型	78
举一反三：不同玫瑰的拟人造型	40	设计葡萄酒的拟人造型	81
设计月季的拟人造型	41	举一反三：几种葡萄酒的拟人造型	82
设计牡丹的拟人造型	42	Part 04 设计朝代的拟人造型	84
设计荷花的拟人造型	43	设计不同朝代的拟人造型	85
设计杜鹃的拟人造型	45	设计明朝的拟人造型	85
设计水仙的拟人造型	46	举一反三：不同明朝女性的Q版拟人造型	89
设计向日葵的拟人造型	48	举一反三：不同明朝男性的Q版拟人造型	91
设计蘑菇的拟人造型	50	设计隋唐的拟人造型	93
举一反三：不同花朵的男性拟人造型	51	设计宋朝的拟人造型	94
		设计清朝的拟人造型	95
		举一反三：清朝少女的不同拟人造型	99

目 录

Part 05 设计节日、月份、行星的拟人造型..... 101

设计不同节日的拟人造型..... 102

设计圣诞节的拟人造型..... 102

举一反三：不同动作姿态的Q版圣诞节拟人造型..... 105

设计万圣节的拟人造型..... 106

设计冬至的拟人造型..... 107

设计中秋节的拟人造型..... 108

设计重阳节的拟人造型..... 109

设计人日节的拟人造型..... 110

设计填仓节的拟人造型..... 111

设计中元节的拟人造型..... 112

设计上巳节的拟人造型..... 113

设计清明节的拟人造型..... 114

设计社日节的拟人造型..... 115

设计腊八节的拟人造型..... 116

设计乞巧节的拟人造型..... 117

设计花朝节的拟人造型..... 118

设计寒食节的拟人造型..... 119

设计端午节的拟人造型..... 120

设计天祝节的拟人造型..... 121

设计不同月份的拟人造型..... 122

设计八月的拟人造型..... 122

举一反三：不同的八月拟人造型..... 124

设计二月的拟人造型..... 125

设计九月的拟人造型..... 126

设计十一月的拟人造型..... 128

设计不同行星的拟人造型..... 129

设计月亮的拟人造型..... 129

举一反三：月亮公主的Q版造型..... 132

设计太阳的拟人造型..... 133

设计地球的拟人造型..... 134

设计金星的拟人造型..... 135

设计木星的拟人造型..... 136

设计水星的拟人造型..... 137

设计火星的拟人造型..... 138

设计土星的拟人造型..... 139

设计天王星的拟人造型..... 140

设计海王星的拟人造型..... 141

设计冥王星的拟人造型..... 142

Part 06 设计日常用品、交通工具的拟人造型..... 143

设计不同日常用品的拟人造型..... 144

设计书籍的拟人造型..... 144

举一反三：不同书籍的拟人造型..... 147

设计镜子的拟人造型..... 148

设计纸巾的拟人造型..... 149

设计扑克牌的拟人造型..... 150

设计医药箱的拟人造型..... 151

设计银器的拟人造型..... 152

设计洗衣机的拟人造型..... 153

设计不同交通工具的拟人造型..... 154

设计飞机的拟人造型..... 154

举一反三：不同飞机原型的拟人造型..... 157

设计摩托车的拟人造型..... 159

设计地铁的拟人造型..... 160

Part 07 设计不同武器、数码产品的拟人造型..... 161

设计武器的拟人造型..... 162

设计传统古剑的拟人造型..... 162

举一反三：不同古剑的拟人造型..... 164

设计科幻魔剑的拟人造型..... 166

设计日本刀的拟人造型..... 167

设计棍棒的拟人造型..... 168

设计弓箭的拟人造型..... 169

设计枪支的拟人造型..... 170

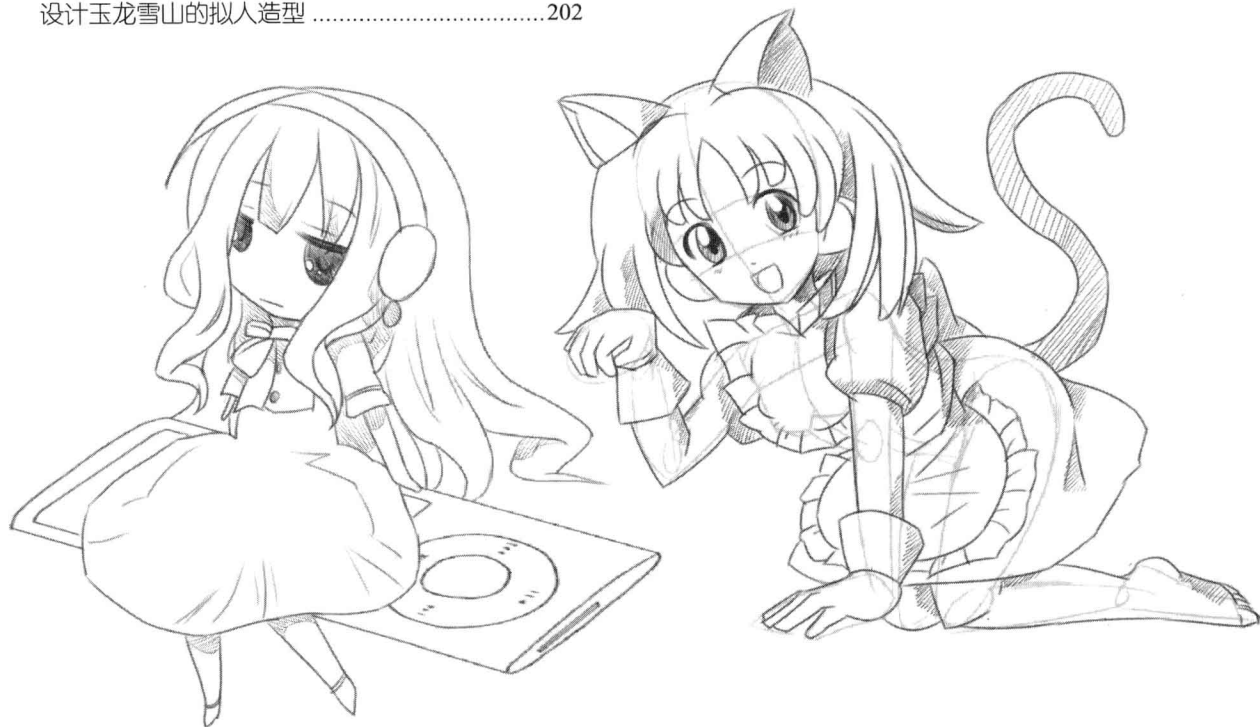
设计数码产品的拟人造型..... 172

设计MP3播放器的拟人造型..... 172

举一反三：设计不同MP3播放器的拟人造型..... 177

目录

设计手机的拟人造型.....	179	设计螺髻山的拟人造型.....	203
设计耳机的拟人造型.....	181	设计衡山的拟人造型.....	204
设计游戏机的拟人造型.....	182	设计泰山的拟人造型.....	205
设计PSP的拟人造型.....	183	设计贺兰山的拟人造型.....	206
设计数位板的拟人造型.....	184	设计恒山的拟人造型.....	207
设计体感游戏机的拟人造型.....	185	设计祁连山的拟人造型.....	208
设计电脑的拟人造型.....	188	设计秦岭的拟人造型.....	209
设计鼠标的拟人造型.....	189	设计昆仑山的拟人造型.....	210
设计相机的拟人造型.....	190	设计黄山的拟人造型.....	211
Part 08 设计地形、山川、河流的拟人造型.....	192	设计嵩山的拟人造型.....	212
设计不同地域的拟人造型.....	193	设计华山的拟人造型.....	213
设计东北平原的拟人造型.....	193	设计河流湖泊的拟人造型.....	214
设计华北平原的拟人造型.....	195	设计黄河的拟人造型.....	214
设计四川盆地的拟人造型.....	196	设计太湖的拟人造型.....	216
设计山川的拟人造型.....	197	设计塔里木河的拟人造型.....	217
设计天山的拟人造型.....	197	设计鄱阳湖的拟人造型.....	218
举一反三：婀娜飘逸的天山拟人造型.....	200	设计黄果树瀑布的拟人造型.....	219
设计珠穆朗玛峰的拟人造型.....	201	设计洞庭湖的拟人造型.....	220
设计玉龙雪山的拟人造型.....	202		

Part 01

了解拟人动漫

拟人动漫指的是将一系列互相关联的非生命体或非人物生命体以动漫人物的形式表现出来，并且演绎相互之间的各种关系。让我们先来简单了解一下什么是拟人动漫。

什么是拟人漫画

拟人漫画是指把事物（包括物体、动物或抽象概念）拟作人，使其具有人的外表、个性或情感的绘画方法，通过卡通形象表现出来。在赋予事物生命的时候，把事物当作人，变成和人一样有感情、有语言、有动作。

变身前的玉瓶

变身后的玉瓶

拟人漫画能把事物表现得更加形象生动，这种画法能够很好地表现出某事物的特点。

蝴蝶

孔雀

拟人化的漫画种类有很多，如从动物、植物演变成人类的，有从交通工具、日常生活用品演变成人类的。这些拟人化角色的原型都是我们看得见、摸得着的实物，绘制的时候，只要抓住这些实物的主要特点就可以进行整个角色的造型设计。

随着人们对拟人化漫画的喜爱和热捧，更多没有具体形状的拟人化角色出现了，比如节日、颜色、天气、河流、山川等。只要我们能够想到的东西都可以进行拟人化的绘制，但是这类角色形象，更多取决于我们个人的想象和理解，没有固定的模式和统一的重点，重要的是通过角色形象完整表现出事物所要表达的意境或含义就可以了。

黄河母亲

我们可以直接把原型的特征添加到角色身上，也可以把这些特征演变成角色身上的某一部分。

腊月初八

拟人漫画的代表作

《黑塔利亚》是一部互联网上连载的漫画，作者为日丸屋秀和。作品以世界历史为主轴，把多个国家文化以及风土民情拟人化，主要以喜剧的四格漫画和短篇为主。下面简单讲解一下几位代表人物的性格和形象。

他是故事的男主角之一，他的艺术和美食细胞发达，战斗力却超弱，性格超级脱线、阳光，但有点爱哭，吊儿郎当，很黏人。喜欢女孩子、白奶油酱、不辣的意大利面、比萨和午睡，战争时却逃跑，常向德国求救。

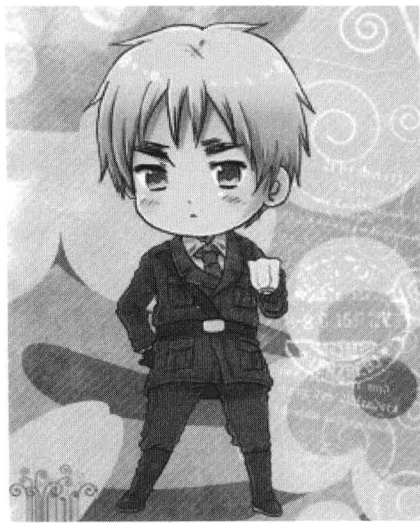
他是故事的男二号，天生的保姆命，一发生什么事情就会没头没脑相信说明书或指南的内容而发生惨剧。擅长做鸟鸣钟，每天都在抱怨意大利但却处处照顾他，爱干净，资源回收也做得很认真。他家里有很多工具和DVD。

因为是远离大陆的岛国，又因为曾经家里蹲了两百年，所以他从小就养成了待在家里的习惯。最近又因动漫产业蓬勃发展而使他变为彻头彻尾的御宅族，勤恳认真，手巧，有随大流的倾向。

他开朗有活力，是一名有着强烈正义感的青年，绝对的自我英雄主义者，自称是拯救世界的英雄。兴趣是绕口令、冒险和天文学。超爱汉堡、可乐和薯条。

王耀已经4000岁了，背上有一条刀疤，是被砍的。虽然长相是娃娃脸，其实已经是爷爷辈了，能干、谦虚、有礼貌、精于计算得失，而且常直言直语，不理睬某些国家的威胁，口味异常挑剔。

个性凉薄，讨厌输，稍微有点儿固执。虽然多数时候给人以冷淡的第一印象，熟悉后却发现他有对朋友毫无保留的一面。

他对于爱情拥有无与伦比的丰富情感。手上总会有一朵玫瑰或一只酒杯。穿着华丽的蓝色军服，喜欢一切奢侈品，嗜好红酒。

此人的味觉差劲，能够把混有泥土的食物一起吃下去，想把向日葵种满全世界。由于童年时曾被人拐走，导致他的心理非常扭曲，喜欢看人哭着求他的样子，不是腹黑而是本身就很恐怖。

《枪械少女》是一部以男女主角和充满独特魅力的枪械美少女们为中心，讲述趣味横生的学园故事的作品。书中的女主角是唯一一个以普通人的身份到拟人化枪械学校任教的教师。女主角被男主角挺拔的持枪姿势吸引，但又常因其神经又口无遮拦的发言而为之气结。

《火影忍者》是日本漫画家岸本齐史的代表作，作品描绘了太阳下最值得骄傲、最光明无限的的职业——忍者。在这个忍者的世界中，每一位年轻的主人公都在找寻属于自己的忍道，其中将忍法拟人化使兽人分身。

《Miracle☆Train》(奇迹列车)，是一部拟人化的作品。

Part 02

设计动物、植物的 拟人造型

动物和植物的拟人化绘制需要将动物、植物原型的基本特征都融入到拟人形象的设计中去。有了最基本的外形特征后，还需进一步把动物、植物原型的动态、神态、习性、个性这些要素都添加到角色造型的设计中，从而使动物、植物拟人化后的形象能够更生动。

设计不同动物的拟人造型

设计猫咪的拟人造型

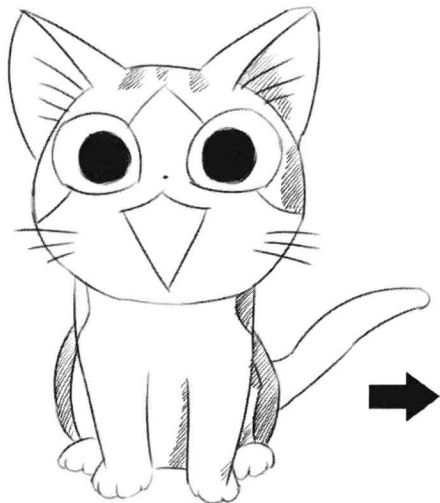
猫咪拟人

猫咪在我们的日常生活中非常常见，是最受大家喜爱的小动物之一。猫咪的脾气都比较温顺，走路轻盈、优雅，具有自己的鲜明个性。绘制的时候要充分抓住猫咪的身体特征与人类的动作形态相融合。

猫咪原型

Q版猫咪原型

Q版猫咪拟人

充分发挥想象，我们可以把猫咪构思成外形清秀、机敏、可爱的萝莉型。Q版猫咪的原型没有发生太大的改变，四肢都非常简化。

猫咪的外形可爱，与它的主要特征也是密不可分的，比如尖尖的耳朵，锋利的小爪子，来回摆动的长尾巴，以及与前爪相对应的后爪子，这些部位在进行拟人变形之后可以保留原来的模样。下面我们一起来学习一下。

手部可以是没有进化完全的猫爪子，也可以是人类的手臂。

在角色头部绘制出猫咪尖尖的耳朵。

细而长尾巴是猫咪外形的主要特点，同时也能传达情绪，注意猫咪尾巴的形态和毛茸茸的质感。

腿部变形成了人腿，可以穿着高筒靴加以遮挡，也可以穿着套着猫咪爪子原形的脚套。

动物的拟人造型也拥有和人类一样的表情、动作，它们也有属于自己的喜怒哀乐。拟人化的表情和动作搭配，让角色的形象更加丰富。

不满

眼睛一闭一睁，嘴巴嘟起

生气

眉毛上扬，咬紧牙关，火冒三丈

惊讶

眼睛瞪大，嘴巴张开呈O形

猫咪拟人造型的动作姿势也非常多，注意拟人之后的猫咪奔跑、走路、跳跃等姿势都要依据人类的动作为参考；另外适当绘制一些猫咪本能的动物姿势也会让拟人造型更可爱。

猫咪拟人的整体造型是一位可爱的女侍者，动作姿势是双腿跪地，一手扶地，一手像猫咪一样向前伸。确定好角色的形态后，先提笔用简单的线条勾勒出人物的头部、四肢和身体比例，注意耳朵和尾巴的位置；然后为角色刻画出头发、面部五官、身上服饰的具体形状；继续深入刻画角色的细节部分，比如头发的纹理、五官的形状以及四肢和服饰的具体样式，注意服饰的花边和褶皱位置；第四步是调整画面，看看哪里还有不完整和不准确的地方，加以修改。如果完成了就可以把起稿时的草稿线擦除掉。线稿完成后，为角色添加上一层阴影效果来突出角色的立体感，最后完成绘画。

善良的小猫咪变身成了毕恭毕敬的女侍者，讨人喜爱的表情和动作，都让她更加可爱。

