

超级动漫完全自学教程

角色设定专题

黎贯宇 李小燕
李 刚 编著

DVD视频教学光盘包含：
2000多幅手绘效果图；
17个技术要点的教学视频，
长达100分钟。

mcoo
www.mcoo.org

绘制漫画轻松学 书盘结合更高效
流行技术多掌握 创作个性好作品

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

超级动漫完全自学教程

角色设定专题

黎贯宇 李小燕
李 刚 编著

mcoo
www.mcoo.org

人民邮电出版社
北京

DVD视频教学光盘包含：
2000多幅手绘效果图；
17个技术要点的教学视频，
长达100分钟。

图书在版编目(CIP)数据

超级动漫完全自学教程. 角色设定专题 / 黎贯宇, 李小燕, 李刚编著. — 北京: 人民邮电出版社, 2012.6
ISBN 978-7-115-27856-2

I. ①超… II. ①黎… ②李… ③李… III. ①动画—
绘画技法—教材 IV. ①J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第064126号

内 容 提 要

动漫角色的成功创造能够给人们留下深刻的印象,也能让整部动漫作品生龙活虎,所以好的动漫角色对于一个动漫作品有着至关重要的作用。

本书以“角色设定”为专题,首先对动漫角色进行概述,然后讲解动漫男性角色、女性角色、Q版角色、幻想角色、机械角色、动物角色的绘制方法和要点,最后讲解动漫角色的色彩表现,使读者学习完整的角色设定方法。作者将绘画原理、绘制要点及丰富的绘画经验结合起来,从最基本的结构比例到最后的上色修饰,将角色设定的各种表现技法完美地呈现在读者眼前。

本书内容由浅入深,循序渐进,图文并茂,讲解清晰,不但为漫画爱好者提供了一个学习平台,更为他们留有广阔的创作空间,激发他们在漫画创作上的潜能。本书不仅适合初、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。

超级动漫完全自学教程——角色设定专题

- ◆ 编 著 黎贯宇 李小燕 李 刚
责任编辑 王雅倩
- ◆ 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>
三河市海波印务有限公司印刷
- ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 17
字数: 861千字 2012年6月第1版
印数: 1—5 000册 2012年6月河北第1次印刷

ISBN 978-7-115-27856-2

定价: 49.00元(附光盘)

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

第一章 动漫角色概述.....005

认识动漫角色的设定.....	006
角色设定的概念.....	006
角色设定的意义.....	006
如何设定动漫角色.....	007
动漫角色设定的流程.....	008
动漫角色的常见类型.....	009
男性角色.....	009
女性角色.....	010
Q版角色.....	011
幻想角色.....	012
机械角色.....	013
动物角色.....	014

女性角色的发型.....	055
女性角色的身体比例.....	058
美少女角色的绘制.....	059
侍女.....	059
弓箭手.....	061
邻家小妹.....	063
小护士.....	065
猫女郎.....	067
小魔女.....	069
高中生.....	071
萝莉女性角色的绘制.....	073
兔女郎.....	073
小萝莉.....	075
公主.....	077
吉他女生.....	079
御姐女性角色的绘制.....	081
女剑士.....	081
格斗士.....	083
女恶魔.....	085
战士.....	087
保镖.....	089

第二章 动漫男性角色的绘制.....015

动漫男性角色的绘制基础.....	016
男性角色的脸型.....	016
男性角色的眉眼.....	019
鼻子、耳朵、嘴巴的结构分析.....	020
男性角色的胡须.....	022
男性角色的发型.....	022
美少年男性角色的绘制.....	026
高中生.....	026
剑客.....	028
绅士.....	030
花花公子.....	032
热血男性角色的绘制.....	034
少年武士.....	034
动感青年.....	036
机枪战士.....	038
正太男性角色的绘制.....	040
足球少年.....	040
滑板少年.....	041
正装少年.....	042
大叔男性角色的绘制.....	044
剑客.....	044
战士.....	046
保镖.....	048

第四章 动漫Q版角色的绘制.....091

动漫Q版角色的绘制基础.....	092
Q版角色的头身比特征.....	092
Q版角色的头部特征.....	093
Q版角色的脸型.....	093
Q版角色的五官.....	096
Q版角色的发型.....	100
4头身Q版角色的绘制.....	102
厨娘.....	102
纯洁天使.....	103
小侍女.....	105
修女.....	106
俏皮女生.....	108
篮球宝贝.....	109
3头身Q版角色的绘制.....	111
女战士.....	111
女仆.....	112
女学生.....	114
持剑天使.....	115
男战士.....	117
2头身Q版角色的绘制.....	118
剑客.....	118
小画家.....	120
西部牛仔.....	121
护士.....	123
吉他手.....	124

第三章 动漫女性角色的绘制.....050

动漫女性角色的绘制基础.....	051
女性角色的脸型.....	051
女性角色的眉眼.....	053

第五章 动漫幻想角色的绘制.....

126

动漫幻想角色的绘制基础.....	127
幻想角色的分类.....	127
幻想角色的武器设定.....	131
幻想角色的服饰设定.....	137
幻想角色的背景设定.....	141
古代幻想角色的绘制.....	145
皇家卫士.....	145
花枪少年.....	147
长戟战士.....	149
铁鞭武士.....	151
飞镖忍者.....	153
未来幻想角色的绘制.....	155
装甲战士.....	155
机枪士兵.....	157
光眼女炮手.....	159
生化战士.....	161
魔法幻想角色的绘制.....	163
魔法师.....	163
巫师.....	165
魔导师.....	167
魔法师.....	169
神怪幻想角色的绘制.....	171
九尾狐妖.....	171
炽天使.....	173
千年树妖.....	175
狼人.....	177

第六章 动漫机械角色的绘制.....

179

动漫机械角色的绘制基础.....	180
机械的基本结构.....	180
机械的零件细节.....	182
半机械型机械角色的绘制.....	184
正义使者.....	184
光剑斗士.....	186
火炮手.....	188
蒙面战士.....	190
双枪战士.....	192
机枪手.....	194
喷火女战士.....	196
类人型机械角色的绘制.....	198
激光战甲.....	198
飞行机枪手.....	200
钢爪战士.....	202
风行者.....	204
飞翼剑士.....	206
双刀侠.....	208

其他类型机械角色的绘制..... 210

机械豹.....	210
修理工.....	212

第七章 动漫动物角色的绘制.....

214

动漫动物角色的绘制基础.....	215
动物角色的头部.....	215
动物角色的表情.....	218
动物角色的身体.....	220
陆地动物角色的绘制.....	223
猫.....	223
狗.....	224
狮子.....	226
马.....	227
梅花鹿.....	229
北极熊.....	230
飞行动物角色的绘制.....	232
鹦鹉.....	232
雕.....	233
秃鹫.....	235
两栖、水生动物角色的绘制.....	236
鲨鱼.....	236
海豚.....	238
青蛙.....	239

第八章 动漫角色的色彩表现.....

241

认识上色工具.....	242
上色软件工具.....	242
上色硬件工具.....	245
了解色彩属性.....	247
色彩三要素.....	247
色性.....	249
色调.....	250
色彩的意义.....	251
动漫作品上色实例.....	252
窗边少女.....	252
华丽女仆.....	262
动漫上色作品赏析.....	269

第一章 动漫角色概述

如今，动漫已经发展成为一种成熟的艺术样式，而且越来越多的人加入到了创作动漫的行列中，这就需要我们对于动漫有一定的认识和了解。动漫角色的成功创造能够给人们留下深刻的印象，也能让整部动漫作品都生龙活虎。所以好的动漫角色对于一个动漫作品有着至关重要的作用。本章将大致讲述动漫中各个角色的特点，让大家在以后的绘制过程中有所借鉴。

认识动漫角色的设定

本书以实战为主，通过讲解，结合练习，将学生已经具备的美术绘画知识和技能逐步引导到人物角色设定的实用范畴中。

角色设定的概念

负责设计登场角色的造型、衣装的工作叫“人物设定”，其工作不但是要让后续的作画者知道要画的人长什么模样，还必须告诉他们角色的脸部特征、眼神、表情等，还要设计出同一角色的多角度表现。

摘自《名侦探柯南》中的柯南，是一个屡破奇案的小男孩，很多少年所热爱的形象之一。

摘自《哪吒传奇》中的哪吒，是一个神话人物，他正义勇敢，不畏强权，让观众敬畏。

摘自《死神》中的黑崎一护，塑造出了一个热血、正义、帅气的人物。

摘自《百变小樱》中的小樱，她用魔法来与恶势力战斗，难的旅途中，他变得更加坚强、勇敢。深受女孩子的喜爱。

摘自《樱桃小丸子》中的小丸子，傻乎乎的她，什么都不会，却能给我们带来很多快乐。

角色设定的意义

在我们写动漫剧本的过程中，主要角色的形象设计具有非常重要的地位。角色的设定在整部动漫里起着核心的作用，它贯穿于整个剧情中。一部作品的成功与否，不仅依靠它的剧情，非常重要的一方面是设计好主要角色的形象，让它有鲜明的个性，独特的吸引人的语言文字和搞笑滑稽的动作，从而给观众留下深刻的印象。

摘自《白雪公主》中的白雪公主，她善良、美丽，完美的形象给我们留下了深刻的印象。

摘自《千与千寻》中的千寻，从胆小变得坚强，是她的成长之路，也让我们有感而发。

摘自《灌篮高手》中的樱木花道，他头脑简单却不失可爱，个性复杂却不失单纯的形象，是作品的一个亮点。

摘自《猫和老鼠》中的TOM和JERRY，他们斗争的同时，会给我们带来很多的快乐。

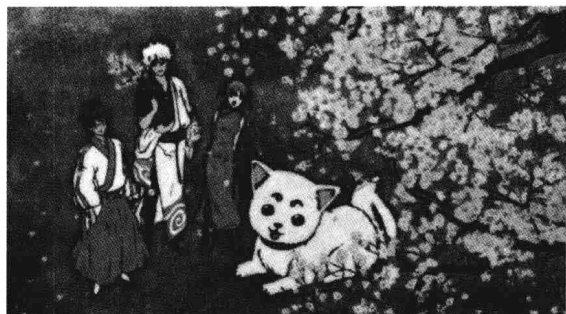

摘自《花仙子》中的小蓓，漂亮、善良的她为了寻找七色花而不懈努力着，克服一切困难去追寻。

如何设定动漫角色

1.在创作角色时，名字、住址、出生年月，甚至交友关系等，都是不可或缺的，而漫画和小说不同的地方，就是设定时需要考量人物的表情、动作、服装及小配件等。

2.在创作漫画时，可以想象一些场景来画角色的表情和动作，比如角色输球时的表情，灵异漫画中角色遇到鬼怪时的表情与动作，爱情漫画中角色遇到生命中另一半的表情与动作，从这些方向多想象练习。

摘自《银魂》坂田 银时。

摘自《幸运星》中的泉此方。

这个Q版的角色，穿着学生的服装，直接表现出她所扮演的角色类型，还有她的动作以及表情可以让人直接想象到她所处的情景中。

当一个角色大体画完后，可以再为它添加一些配饰，就像下图小女孩手中的魔法棒，这也是刻画角色的重要组成部分。

动漫角色设定的流程

主要的角色始终贯穿于整部作品。故事的情节发展也是围绕主要角色而展开的。所以，角色的设定极其重要，下面我们就来学习角色设定的内容及过程。

摘自《聪明的一休》，一休在剧中是一个聪明伶俐的形象，被众人所喜爱。

摘自《小鲤鱼历险记》中的泡泡，是一个坚强、勇敢的角色，不怕困难，努力去追求自己的梦想。

摘自《七龙珠》中的悟空，长着人的身体，有着猴子尾巴的他会很多种武功，是一个奇人。

首先要确定角色的类型，是人物、动物、机械、神幻，还是写实等类型？

然后开始确定角色的姓名，要简洁、新颖、别致，具有亲和力；也可以根据其性格特征、爱好特长、外形特征等来确立角色的姓名；性别也要明确；接着是年龄、性格、爱好、口头禅、习惯动作及着装配饰，这些都是塑造一个角色的基础。

学生：高中生的重点在于她的背包和制服，扎着马尾辫，一副充满活力的样子。

女仆：特殊的着装，可以明显地表现出她所扮演的角色。飘逸的长发给这个角色增加了可爱的元素。

精灵：她的刻画重点在于耳朵和尾巴，明显体现出她所展示的神幻效果。

动漫角色的常见类型

漫画世界中各种各样的男性角色是不可缺少的，活泼的少年、帅气的青年总会成为故事的主角，我们所熟悉的有《棒球英豪》、《足球小将》、《网球王子》等。

男性角色

摘自《网球王子》中的龙马，通过自己的努力战胜各种困难，打好自己的球。

摘自《海贼王》中的路飞，塑造了一个单纯、讲义气、坚强的人物形象。

摘自《叛逆的鲁鲁修》。

在这些男性角色里也可以看出他们不同的风格，无论是从五官还是动作，都可以看出他们的区别，也展现出了他们的不同性格特征。

无论怎样去刻画，都可以把男性的整体特征表现出来，只是风格各有不同。如下图所示，他们分别表现出冷酷型、稚嫩型和成熟型。不同的发型、服装和五官都可以塑造出不同性格的男性角色。

俏皮的短发，腼腆的笑容，一身休闲的着装打扮，再加上可爱的动作，这些特点都让这个少年看起来稚嫩可爱，惹人喜爱。

盘腿坐着，双目凝视着一个方向，嘴角的表情给少年增加了一丝忧郁气质。绘画时要注意膝盖弯曲部位的动态，要体现衣服的材质。

阳光的表情，帅气的服装，挺拔的站姿，都体现出美少年的气质。在这里我们要注意的是他双手扶着腰间的动态。

女性角色

动漫世界里不同的女性角色塑造也是必要的，例如可爱型、文静型、活泼型、阳光型等。她们在一部作品里也占有很重要的作用。以女性角色为主题的动漫有《美少女战士》、《轻音少女》、《圣少女》、《人型电脑天使心》等。

摘自《人型电脑天使心》的叽，虽是被人类制作出来的，但她却拥有人类的感情。

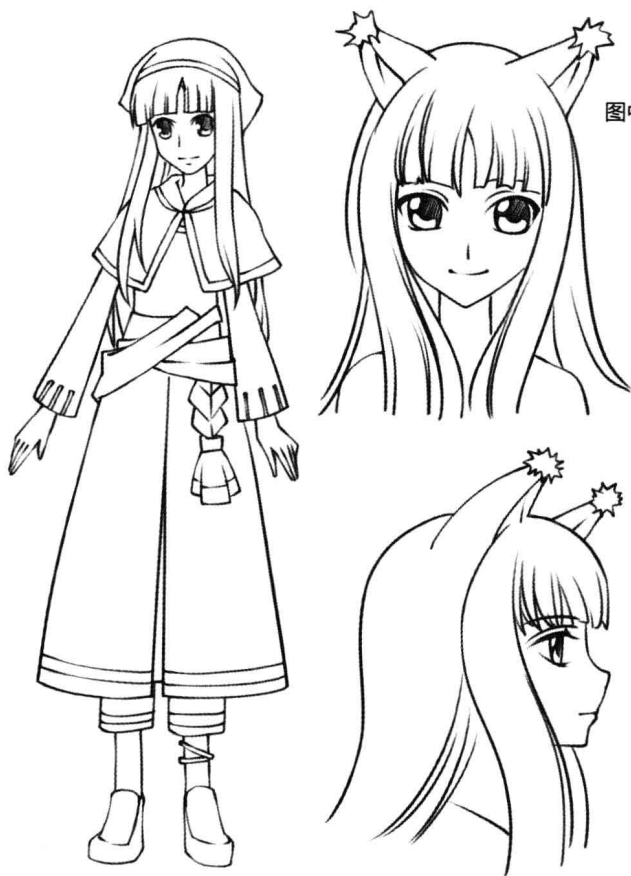

摘自《猫眼三姐妹》中的来生泪、来生瞳和来生爱。

摘自《美少女梦工厂》。

从这些动漫里我们可以发现，人物的五官、身体比例及人物的动作都经过了夸张和美化，可以说将动漫人物塑造得十分完美。

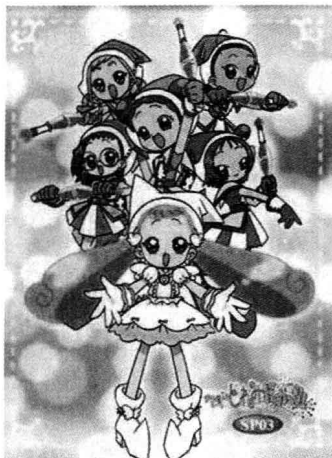
女性角色的面部重点在于眼睛的刻画，如左图中人物正面和侧面的眼睛的刻画。

女性角色的刻画另一个重点在于服装的描绘，它可以衬托人物的美感，给人物添加不少色彩。在刻画衣服的细节时，要注意线条的流畅性，以增加衣服飘逸的感觉。

Q版角色

Q版动漫风格深受人们的喜爱，它不专属儿童。虽然在形体的表现上进行了高度概括，但其形象特征并没有因为概括而减弱，同样可以运用于少年漫画，如我们所熟悉的《幸运星》、《草莓棉花糖》、《甜甜私房猫》等。

摘自《小魔女doremi》，讲解了一群小女孩学习魔法的经历。

摘自《草莓棉花糖》。

摘自《我们这一家》中的花妈，性格大大咧咧，做事乱七八糟，但她总是很乐观地面对。

Q版角色之所以可爱，最大的特点就是头身比例，就像婴儿看起来总是那么可爱一样；而且，Q版人物简单、直接的表现方法使其更加具有独特的魅力。

夸张的发型、丰富的表情和可爱的动作都是Q版造型的魅力所在。

Q版角色是由正常比例的角色演变而来的，简化了一些细节，这样看起来会更加可爱。

幻想角色

幻想角色是与现实截然不同的角色，但它又十分真实地让人们相信并可以置身其中。此类具有代表性的动漫作品有《魔法少女奈叶》、《千年女优》、《纳尼亚传奇》、《神风怪盗贞德》等。

摘自《神风怪盗贞德》中的贞德，盗窃是为了伸张正义，塑造了一种女侠的风范。

摘自《新世纪福音战士》中的战士们。

摘自《圣少女》中的雅美。

理论上说，任何虚构的故事情节都规定了一个与现实平行的虚拟世界，幻想类动漫里的角色，造型夸张、奇特，但不失美感。幻想动漫角色大多以魔法为主题。

幻想角色大多都会配上相应的配饰和道具，如下图所示女孩手中的宝剑，也是为了给幻想角色增加美感。

华丽、唯美、浪漫的服饰也是塑造幻想人物的要点之一，而且人物身体比例的刻画也很完美。在刻画头发、发饰及衣服的时候，要注意线条的走向，要表现出飘逸的感觉。

机械角色

机械类在动漫中占有很大的比重，儿童、少年均是其的忠实观众。此类具有代表性的动漫作品有《数码宝贝》、《机动战士高达》、《天元突破》、《超时空要塞》等。

摘自《数码宝贝》中的暴龙兽，为了与坏人战斗，从动物进化成机器人。

摘自《eva初号机》。

摘自《联邦 愚连队》。

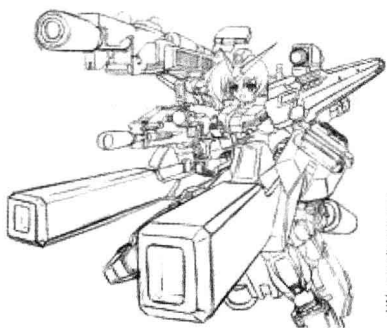
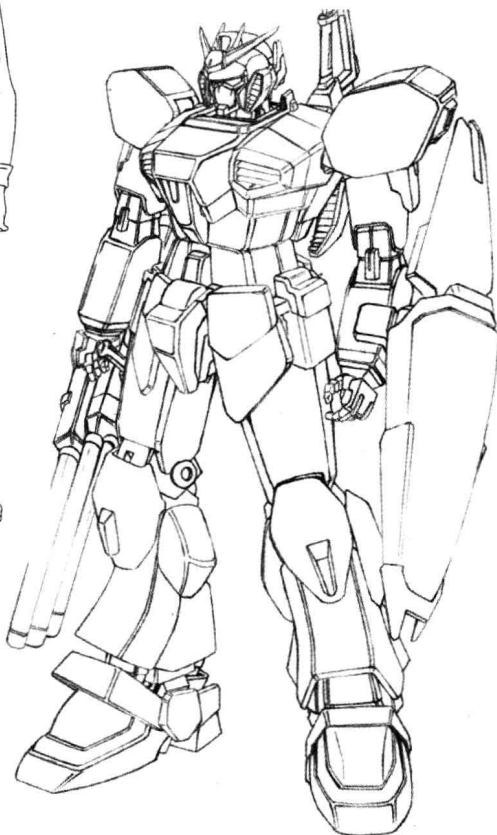
在动漫奇幻的世界里，会出现很多与怪兽或是恶势力相抗衡的情节。人类不能与之抗衡，所以就创造出机器类的战士。

机械角色的重点在于机器人身上的盔甲，所以棱角分明，人体结构看起来很硬朗结实。

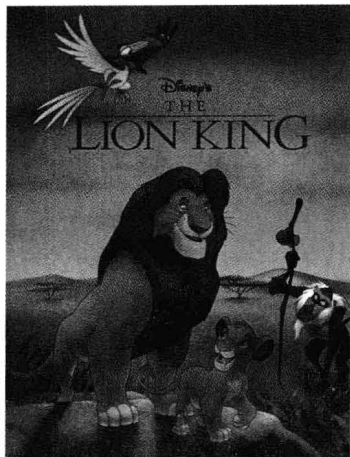
完全模仿人类的机器人，所以在动作上完全按照人类的动作来处理的。在绘制的时候要注意机器人的身体线条在运动时产生的透视和人体透视的差别。左图是人体结构，其结构圆滑，而下图是机器人的结构，棱角很清晰。

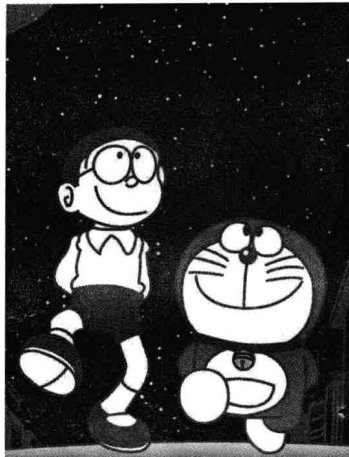
机械类角色所配的道具也是非常重要的，如左图所示。机器人身上的武器被刻画得非常详细而且精致。

动物角色

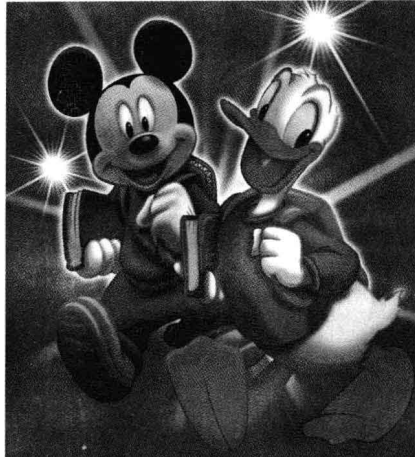
动物角色在动漫世界里也是不可缺少的，也吸引了不少的观众。此类具有代表性的动漫作品有《熊猫家族》、《家有贱狗》、《悬崖上的金鱼公主》、《猫和老鼠》等。

摘自《狮子王》中的辛巴，它在学习本领的过程中遇到很多艰苦，让它慢慢成长。

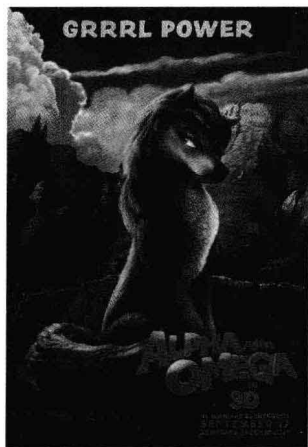

摘自《机器猫》中的哆啦A梦，它聪明可爱，口袋就是个百宝箱，无奇不有，总是让它的伙伴化险为夷。

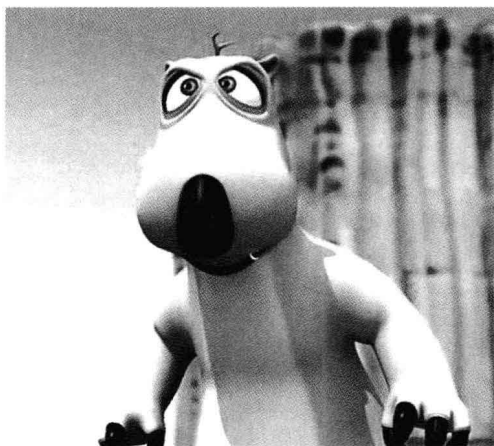

摘自《米老鼠和唐老鸭》。

动物角色的设计是被拟人化了，它能给我们带来很大的快乐，所以对动物的绘制也是很形象化的。

摘自《丛林有狼情》。

摘自《倒霉熊》。

摘自《加菲猫》。

给小动物添加衣服，也给这个角色增添了更多的人性化色彩，也让画面多了些美感和真实感。

拟人化的重点在于动作和表情，会使它看起来更加可爱。

第二章 动漫男性角色的绘制

动漫中的男性角色越来越多地出现在人们的视线当中，也越来越让读者们所喜爱。本章主要针对动漫中常见的男主角进行分析，下面我们来了解一下男性角色的绘制要点。

动漫男性角色的绘制基础

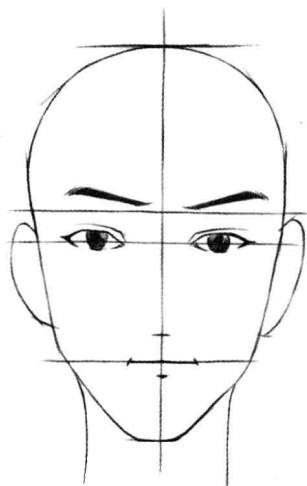
在漫画世界里，男性角色占据了相当重要的位置，在少女漫画中，男性角色是最重要的绿叶，而纯粹以男性人物为主角的少年漫画也正在崛起和流行。和女性角色一样，脸部的刻画是表现人物特征的重要手段，所以本章也从男性的头部特征讲起，带领大家漫画中的男性角色有个最基本和全面的认识。

男性角色的脸型

男性的脸部轮廓可以分为甲字脸型、国字脸型、圆形脸。甲字脸型上宽下窄，国字形脸上下宽度几乎一样。如果觉得难以掌握，可以先画出其大体轮廓，然后再慢慢修改。

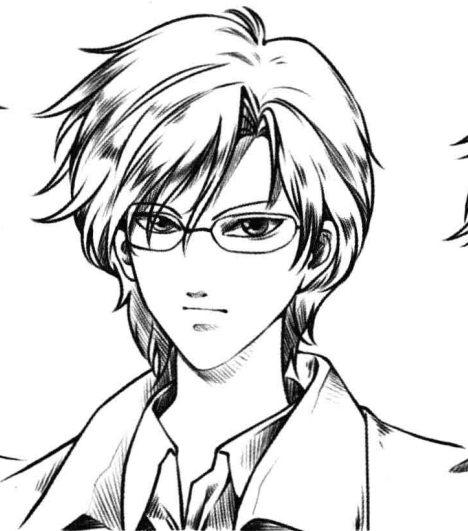
甲字型脸

甲字脸型的男性在漫画中是最为常见的，尤其在少女类的漫画中。他们在故事中通常扮演的角色大多以阳光帅气的男主角，或是邻家大哥哥的形象为主。所以，他是深受女孩子们喜爱的一类角色。

潇洒的王子：王子一般以主角的身份出现在剧中，因此大部分都被刻画得非常帅气，甲字脸型最适合不过了。

忧郁的文员：迫于工作压力，让他们的性格变得压抑。在塑造这类人物的时候也会选择甲字脸型，给他增加了几分忧郁之感。

温柔的钢琴家：个性温顺、文静，不爱说话，会弹钢琴的人给人一种浪漫的感觉，所以在绘制的时候也要画一个完美的脸型。

严厉的老师：老师给我们一种严厉的感觉，同时也很斯文。

帅气的高中生：在校园动画中，阳光帅气的高中生形象经常会出现，也给我们留下了深刻的印象。