

超级动漫秀

动漫美少年

COOL漫工作室 编著

素描技法

清华大学出版社

超级动漫秀

动漫美少年

COOL漫工作室 编著

素描技法

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书主要讲解了漫画美少年的绘制方法,其中包括漫画美少年的基本概念和分类、美少年头部的画法、头发的画法、美少年的表情、美少年的身体比例、美少年人体的结构、美少年的各种姿态、美少年的类型、美少年的服饰、Q版美少年、美少年的上色等知识。本书通过大量示例和完整的案例讲解了漫画美少年绘制的最基础的内容和相应的绘制方法,同时本书还穿插了大量实用的绘画技巧。

本书讲解全面,案例丰富,技巧实用,适合初、中级的漫画爱好者学习,同时也可以作为动漫专业的参考图书以及动漫培训班的教材。

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

动漫美少年素描技法/COOL漫工作室编著. —北京:清华大学出版社,2014
(超级动漫秀)
ISBN 978-7-302-35927-2

I. ①动… II. ①C… III. ①动画—人物画—素描技法 IV. ①J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第061982号

责任编辑:李玉萍
封面设计:陈刚
版式设计:王晓武
责任校对:张术强
责任印制:宋林

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

课 件 下 载: <http://www.tup.com.cn>, 010-62791865

印 装 者:北京密云胶印厂

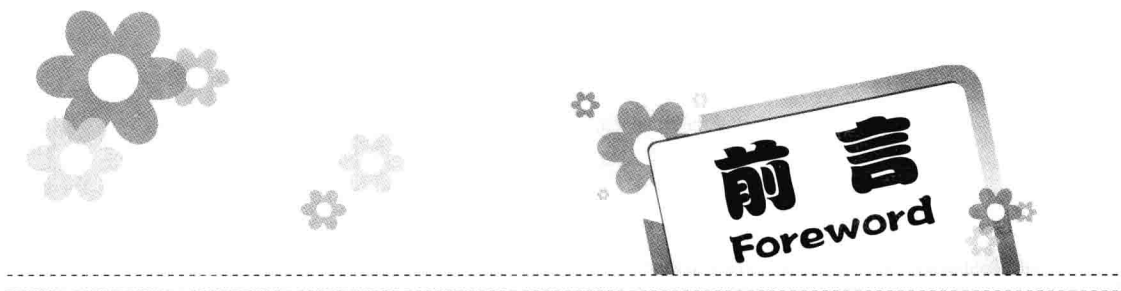
经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm 印 张:12.25 插 页:2 字 数:293千字

版 次:2014年6月第1版

印 次:2014年6月第1次印刷

定 价:29.00元

你是否应该学漫画？

中国动漫产业在短短的8年间，其产值已经跃升了50多倍，目前其增速已经超过了美国、日本、韩国等动漫大国，居世界第一，而且和动漫紧密相关的网游行业，也扩展到600多亿元的规模。这种井喷式的发展带来了动漫人才需求的急剧增加，特别是一些高精尖的人才，很多优秀的动漫设计师年薪可达30万元左右。而与之不匹配的是，各大重点高校在动漫方面的专业人才很少。本书就是在这样一个大背景下应运而生的，旨在帮助所有有志于从事动漫行业，或者对动漫非常热爱的读者指出一条简单而又实用的道路。

其实，变成一个动漫高手并不像大家想的那么难，从没有任何基础到成为一个合格的绘画人才只需要很短的时间，重要的是要有好的方法和思路。

你应该学什么样的漫画？

动漫是一种虚构的“模拟真实世界”，这也就意味着其表现形式与现实存在差距。这就要求漫画的学习不能局限在写生式绘画方式，而必须要掌握创造式的绘画方式。本书正是基于这一点而创作的。所以漫画的学习更注重原理，更注重基础和变化，也就是说漫画更注重想法，而写生更注重实际效果。这就为漫画的学习提供了一个捷径，我们只需要掌握好各种基础知识，在这个基础上，我们就可以画出千变万化的内容。

说起漫画美少年，其实只要看过漫画的人基本都知道，因为美少年占据了漫画的半边天，无论是热血漫画、悬疑漫画，还是目前最流行的玄幻漫画，少年角色都是必不可少的。本书采用合理的分类与典型的实例相结合的方式，对漫画美少年绘制的各种技法和基础知识做了详细的讲解。

本书内容全面，图例丰富。书中讲解了大家最需要掌握的基础知识，这些知识包括漫画美少年的特点、美少年人体的基本比例和结构、人体五官和表情、如何设计人物、如何绘制人物的动态、如何绘制人物的服饰以及少年漫画创作等内容。这些内容都是学习漫画美少年所必备的知识，掌握了这些你就掌握了最基本的美少年的画法，也就有了举一反三进行创作的根基。

你应该怎样学漫画？

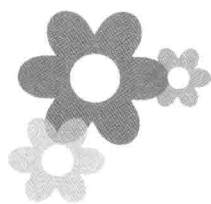
学漫画最简单和有效的方法有两种，一种是临摹，另外一种就是掌握原理。临摹这种方法是最古老，也是最有效的绘画学习方式，因为没有大量的临摹练习是很难掌握最基本的绘画技巧的。但学会临摹的人很多，例如很多人都能模仿绘制出一个圣斗士星矢，但真正能创作出漫画角色的人却很少。之所以会产生这样的现象，其主要原因就是机械的临摹和写生容易掌握，灵活的创作和创新却很难做到。

本书就是在这两点上做出了精心的安排，首先书中用大量的示例让大家方便临摹，然后在每个内容的讲解中按照展示、重点讲解、步骤讲解、原理讲解等部分让大家能够了解到漫画绘制最核心的内容。其实漫画的教程每个人只需要一套，然后通过举一反三的创作和练习，大家就可以掌握应用的漫画技能。

创作团队是谁？

本图书由COOL漫工作室创作，参与本书编写的人员有杨伟、朱学琴、耿璐、傅志辉、曾苗苗、黄瑜、杨艳伟、李振、牟东平、张旭、黎志军、李欣然等。对于广大漫画的初学者和漫画的爱好者，本图书不失为最有价值的教程。希望广大读者能够按照本书内的各种技巧和方法，循序渐进地提高自己的绘画水平，并最终走上拥有自己风格的、丰富多彩的漫画道路。

编者

Chapter 01

了解漫画中的美少年

- Lesson 01 美少年漫画简介 2
- Lesson 02 美少年漫画的分类 3
- Lesson 03 美少年的人物特点 4
- Lesson 04 美少年的骨骼 5
- Lesson 05 美少年的肌肉 6
- Lesson 06 一个美少年的绘制流程... 7
- Lesson 07 临摹练习 11

Chapter 02

美少年头部的画法

- Lesson 01 头部比例分析 14
- Lesson 02 不同的脸型 15
- Lesson 03 绘制眼睛 16
- Lesson 04 绘制鼻子 17
- Lesson 05 绘制耳朵 18
- Lesson 06 绘制嘴 19
- Lesson 07 绘制胡子 20
- Lesson 08 临摹练习 21

Chapter 03

美少年头发的绘制

- Lesson 01 发型和头部的关系 24
- Lesson 02 头发的长度 25
- Lesson 03 不同长度的头发展示 ... 27
- Lesson 04 直发和卷发 28
- Lesson 05 绘制辫子 29
- Lesson 06 绘制卷发 30
- Lesson 07 不同的发色 31
- Lesson 08 正面的发型 32

- Lesson 09 侧面的发型 33
- Lesson 10 绘制实例——
长发的男子 34
- Lesson 11 临摹练习 37

Chapter 04

绘制美少年的面部表情

- Lesson 01 面部表情的基础 40
- Lesson 02 愤怒的表情 41
- Lesson 03 惊恐的表情 42
- Lesson 04 喜悦的表情 43
- Lesson 05 自信的表情 44
- Lesson 06 绘制实例 1 ——
激愤的战士 45
- Lesson 07 绘制实例 2 ——
狡黠的青年 48
- Lesson 08 临摹练习 51

Chapter 05

美少年的身体比例

- Lesson 01 常见的头身比 54
- Lesson 02 四肢的头身比 55
- Lesson 03 9 头身比 56
- Lesson 04 8 头身比 57
- Lesson 05 7 头身比 58
- Lesson 06 6 头身比 59
- Lesson 07 绘制实例 1 ——
健硕的男子 60
- Lesson 08 绘制实例 2 ——
长身男子 63
- Lesson 09 临摹练习 66

Chapter 06

美少年的身体结构

- Lesson 01 身体的区块分析 68
- Lesson 02 脖子的结构 69
- Lesson 03 躯干的绘制 72
- Lesson 04 胳膊的绘制 73
- Lesson 05 伸手臂的人 75
- Lesson 06 手的绘制 76
- Lesson 07 胸部和臀部体块 79
- Lesson 08 腿部的绘制 80
- Lesson 09 足部的绘制 82
- Lesson 10 绘制实例 1 ——
握剑的武士 84
- Lesson 11 绘制实例 2 ——
健美的少年 87
- Lesson 12 绘制实例 3 ——
上场的拳手 90
- Lesson 13 临摹练习 93

Chapter 07

美少年的各种姿态

- Lesson 01 用体块确定姿势 96
- Lesson 02 关节透视与动态 97
- Lesson 03 外形与动态 98
- Lesson 04 绘制实例 1 ——
张手的法师 100
- Lesson 05 绘制实例 2 ——
格斗少年 103
- Lesson 06 临摹练习 106

Chapter 08

美少年的类型

- Lesson 01 人物设定的构成 108
- Lesson 02 做人物设定的步骤 ... 109
- Lesson 03 人物设定的方案 110
- Lesson 04 不同类型的美少年 ... 111
- Lesson 05 绘制实例 1 ——
肌肉少年 125

Lesson 06 绘制实例 2 ——

叛逆少年 129

Lesson 07 临摹练习 133

Chapter 09

美少年的服饰

- Lesson 01 衣服的组成 136
- Lesson 02 几种典型的衣服 137
- Lesson 03 衣褶的原理 138
- Lesson 04 常见的衣服 141
- Lesson 05 绘制实例 1 ——
冬装大衣 148
- Lesson 06 绘制实例 2 ——
运动青年 151
- Lesson 07 绘制实例 3 ——
军装少年 154
- Lesson 08 临摹练习 157

Chapter 10

Q 版美少年

- Lesson 01 Q 版美少年的头身比 ... 160
- Lesson 02 Q 版美少年的特点 ... 162
- Lesson 03 Q 版美少年的服饰 ... 163
- Lesson 04 Q 版魔幻美少年 164
- Lesson 05 不同身份的
Q 版人物 165
- Lesson 06 绘制实例 1 ——动漫中
的黑社会老大 166
- Lesson 07 绘制实例 2 ——
狂妄的斗士 168
- Lesson 08 临摹练习 170

Chapter 11

美少年范例

- Lesson 01 魔幻少年 172
- Lesson 02 旅行少年 177
- Lesson 03 穿铠甲的剑士 182
- Lesson 04 临摹练习 187

Chapter 01

了解漫画中的 美少年

了解漫画美少年的特点、分类，一些经典的漫画形象还有身体的骨骼和肌肉会让我们对美少年有一个整体的认识，能为后面的学习打下良好的基础。

Lesson

美少年漫画简介

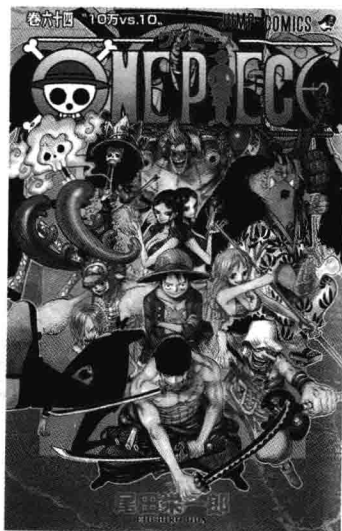
01

美少年漫画一直是最受欢迎的漫画分类之一，在这个领域也涌现出了大批优秀的漫画大师。

美少年漫画是指读者群体主要为少年和年轻人的漫画。风格上一般比较夸张和简略，不过由于漫画的发展风格也逐渐多样化。比较早的美少年漫画就是《七龙珠》，然后有《圣斗士》等。从题材上来看，美少年漫画一般是以励志成长为主，主要人物一般青春阳光，拥有超凡的勇气和毅力，并有着非凡的智慧和能力。在美少年漫画中很多都有打鬥、推理等场面。不过也有一些校园类的美少年漫画以情感和美型为主。目前，美少年漫画无论从风格还是题材上都到了一个多元化的时期。现在比较受欢迎的三大漫画分别是《海贼王》、《死神》和《火影忍者》。

《七龙珠》是日本漫画大师鸟山明的作品，1984年开始在《少年JUMP周刊》连载，此漫画连载以后全世界好评如潮，是日本发行量、收视率最高的动漫！曾获得“日本经典动漫一等奖”的高级荣誉！

海贼王

死神

火影忍者

Lesson

美少年漫画的分类

02

美少年漫画的内容几乎囊括了生活的方方面面，而且在每个分类中都有非常优秀的作品。

美少年漫画所能表现的题材非常广泛，可以说只要是和少年相关的题材都可以表现。所以要详细地进行分类可以分成非常多的种类，不过在这些分类中有一些分类是大家所熟知的，例如推理、格斗、魔幻、校园、竞技等。而且在每个分类中都有非常优秀的漫画作品，例如体育竞技类的三大漫画《灌篮高手》、《足球小将》和《棒球英豪》都非常成功。

格斗类：以打斗场面为主，例如《城市猎人》。

体育竞技：以竞技项目为背景，例如《棋魂》。

校园类：以校园故事为题材，例如《樱兰高校》。

侦探推理类：以破案推理为主的漫画，例如《名侦探柯南》。

魔幻类：以魔幻故事为题材，例如《幽游白书》。

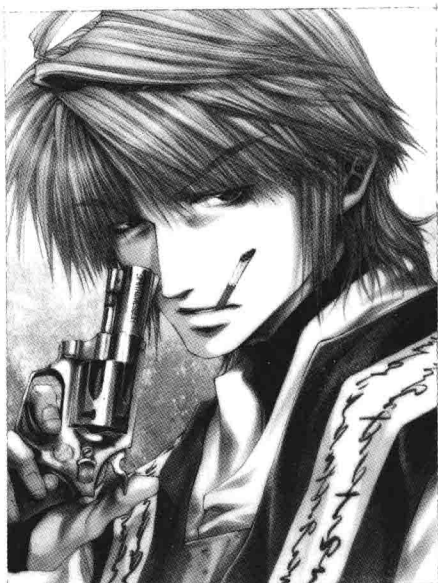
Lesson

美少年的人物特点

03

美少年人物虽然千变万化，但是也包含了若干共有的特征，比如美型、热血、个性鲜明等。

人物要美型。美少年漫画的主人公一般都比较美，或者说比较有魅力，例如《西游记》里的唐三藏。

人物要热血。美少年的人物一般比较有勇气和热血，例如《死神》中的黑崎一护。

要有鲜明的个性。美少年的人物一般要个性鲜明才能给人留下深刻的印象，例如《网球王子》里的越前龙马。

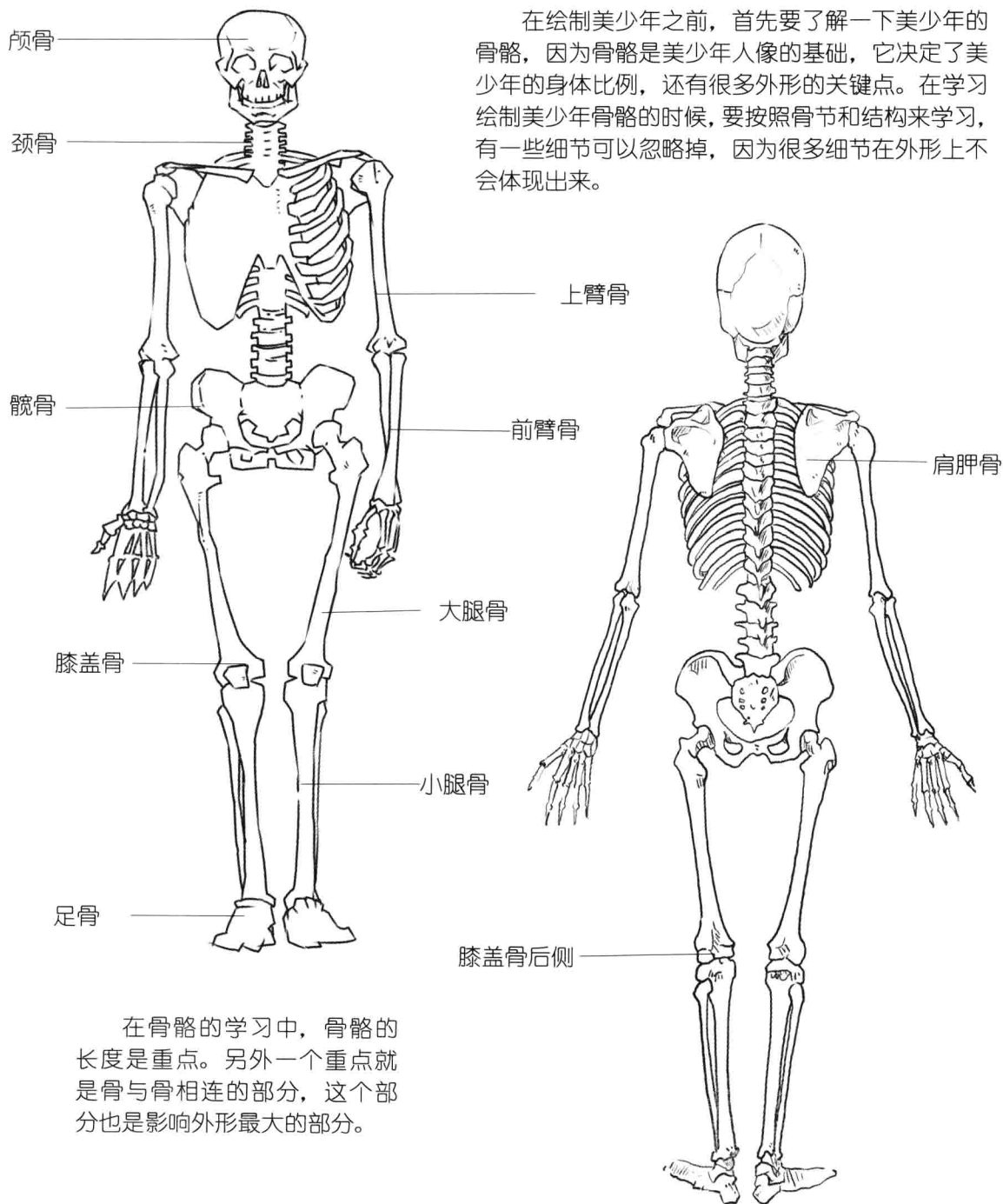

具有双面性。有很多美少年性格都具有双面性，让人物更加丰满，例如《火影忍者》里的佐助。

Lesson 美少年的骨骼

04

美少年的骨骼是身体结构的基础，它决定了人体的比例和大体的框架。

在绘制美少年之前，首先要了解一下美少年的骨骼，因为骨骼是美少年人像的基础，它决定了美少年的身体比例，还有很多外形的关键点。在学习绘制美少年骨骼的时候，要按照骨节和结构来学习，有一些细节可以忽略掉，因为很多细节在外形上不会体现出来。

在骨骼的学习中，骨骼的长度是重点。另外一个重点就是骨与骨相连的部分，这个部分也是影响外形最大的部分。

Lesson 美少年的肌肉

05

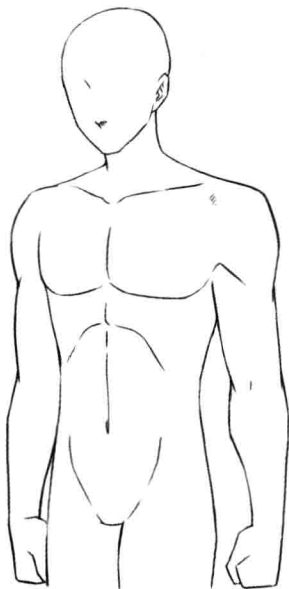
美少年的肌肉与人体的外在形态紧密相连，肌肉是人体外轮廓的基础，也是造型的基础。

人体的肌肉

肌肉组成的体块

人体的外形

美少年的肌肉一般都比较突出一些，以便显示美少年的力量感，并给人一种健康的感。将肌肉理解成多个体块会更方便我们理解和绘制人物。由于身体脂肪的原因，肌肉的体块会被隐藏掉，所以从外形来看，人体的外形与肌肉的轮廓并不完全一致。

Lesson

一个美少年的绘制流程

06

本节主要让大家了解与掌握绘制美少年漫画一般的过程都有哪些, 在每个过程中重点要注意哪些问题。主要有: 1. 安排构图; 2. 绘制草图; 3. 勾勒线条; 4. 修饰美化。

安排构图

构图一: 这个构图画面太饱满, 顶部太过于贴近边缘, 虽然有视觉冲击, 但不合理。使人产生压迫感。

构图二: 这样的构图太偏向左边, 人物虽然在九宫格构图的视觉点内, 可是人物朝向左方, 就显得构图不合理了。

构图三: 这样的构图显得人物太小, 主体不够突出, 画面不够饱满, 缺乏美感。

构图四: 比较合理的构图, 凸显主体之余又不会过于饱满。

绘制草图

① 描绘草图时，不需要太拘谨担心画错，毕竟草图注重的是整体感觉，而不是细节。

② 通过添加胳膊的细节体现出肱二头肌。

③ 可以为衣服上增加一些细节。

④ 最后完善草图，看看整体是否妥当。

勾勒线条

① 接着便是各个细节的调整，包括衣褶是否丰富等。

② 调整人物草图的线条，例如耳机的各种细节、发梢的细节，还有腰带的细节等。

③ 将身体上的阴影也绘制出来，主要在头部附近，然后调整下右臂上的肱二头肌。

④ 丰富腰带和裤子裆部褶皱的细纹，并添加上衣上的各种细节条纹。

修饰美化

在此步骤里，我们要对各个部位进行深入描绘。把画面的主要部位刻画得细致精彩一些，例如耳机的边缘、胸口的花纹，还有裤子的暗部花纹等，而次要的地方适当省略，使画面有层次感。

