

动漫素描 技法

漫果 编著

一本通

为动漫爱好者量身定制

涵盖面广，内容由浅入深

菜鸟入门的绝佳教程

动漫大触的典藏

一起体验动漫带给我们的感动与美好

中国工信出版集团

电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

动漫素描 技法

漫果 编著

一本通

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内容简介

本书定位于漫画的综合绘制学习，由多位漫画专业作者共同研究探讨，高水准制作而成。专业的技法，详细的解析，丰富的图例，使得漫画爱好者能够更高效、更全面地提高个人的绘画技能。

本书内容清新优美，由浅入深的模式可以让初学者逐渐全面扎实地掌握整个漫画绘制流程。同时条理分明的讲解结构可以让已有一定绘画基础的爱好者迅速找到需要学习和巩固的内容。

本书适合动漫绘画爱好者参考阅读。

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

动漫素描技法一本通 / 漫果编著. — 北京 : 电子工业出版社, 2015.4
ISBN 978-7-121-25593-9

I. ①动… II. ①漫… III. ①动画—素描技法 IV. ①J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第038802号

责任编辑：田 蕾

文字编辑：赵英华

印 刷：北京中新伟业印刷有限公司

装 订：北京中新伟业印刷有限公司

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱

邮 编：100036

开 本：787×1092 1/16

印 张：18.25 字 数：467.2千字

版 次：2015年4月第1版

印 次：2015年4月第1次印刷

定 价：59.80元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：(010) 88254888。

质量投诉请发邮件至zltts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件到dbqq@phei.com.cn。

服务热线：(010) 88258888。

动漫素描技法一本通

随着近年来动漫作品的迅速崛起，动画、漫画和轻小说形成了动漫产业链上的铁三角。很多动漫爱好者被漫画中人物的夸张造型和生动形象所吸引，希望自己也能创作出令人喜爱的动漫角色。不过，无论你想绘制的是何种风格、何种题材的漫画作品，都要从最基本的草稿着手绘制。这时拥有一本全面、详细又专业的漫画素描技法教程图书是非常有必要的。

本书与平时学校美术课上通过石膏像学素描有所不同的是，本书是围绕如何学习动漫画家必须具备的，平时观察和创作作品时的基础而展开阐述的。书中所表现的各种服饰道具，是动漫作品中经常会出现的、最吸引人的角色服饰。所以，如果从学习动漫素描的角度来看，你就能够发觉原来生活中自己周围有这么多的素材。在实际生活中服装配饰的基础上，掌握各个角色服装的特点，就能绘制出正确的角色服装，完成整体的造型。

《动漫素描技法一本通》将会带你迅速了解漫画绘制的点点滴滴，从零基础开始一点点累积。本书内容采用循序渐进、由浅入深的教学方式。首先会使读者对于漫画绘制的过程和学习体系有一个全局性的了解，每一章节分别详细介绍面部结构、人体动态、服饰配件以及场景的绘制，搭配专业的漫画插图讲解及案例的分析层层递进，让初学者可以逐渐全面扎实地掌握整个漫画绘制流程，同时让已有一定绘画基础的爱好者迅速找到需要学习和巩固的内容。

漫画绘制、角色创作不是一朝一夕可以练成的，不仅需要扎实的绘画基础，更重要的是要勤加苦练，不断地学习前人和名家的作品，积累经验和培养审美意识，才能更好地掌握绘制技巧，同时形成自己特有的风格。那么从现在开始拿起画笔，投入到漫画的世界中来吧！希望大家通过阅读本书，能够绘制出理想的动漫角色。如果真的能够对大家起到这样的帮助，将是我们最大的荣幸。

参加本书编写有：安小龙（笔名：漫果）、季莹、白志勇、韩丽丽、曹光宇、周林、刘玲、张岩、齐曼丽、季建中、陈永智、王玉年、产飞燕、周文卿、钟叶青。由于作者水平有限，书中难免有疏漏之处，恳请广大读者朋友给予批评指正。若读者有技术或其他问题可通过邮箱xzhd2008@sina.com和我们联系。

01 漫画是变形与夸张的创作过程

02 各种漫画人物造型赏析

- ▶ 经典热血漫画 3
- ▶ 少女少年类漫画 5
- ▶ 科幻机甲类漫画 7
- ▶ 古风类漫画 7
- ▶ 幽默搞笑类漫画 8

01 人物脸型的基本绘制

02 面部五官的基本绘制

- ▶ 五官的位置与比例 13
- ▶ 绘制眼睛的详细步骤 14
- ▶ 耳朵的画法 18
- ▶ 嘴巴的画法 19
- ▶ 鼻子的画法 21
- ▶ 侧脸的画法 23

03 人物表情的一般画法

04 发型的绘制

- ▶ 头发的绘制技巧 26
- ▶ 不同发型的表现方法 27
- ▶ 头发后部的表现方法 29

05 头像绘制的进阶

- ▶ 男女头像的区别30
- ▶ 不同角度的表现31
- ▶ 不同年龄的表现32

lesson

03 人物身体结构的基础

01 了解人的身体结构

- ▶ 人的身体结构34
- ▶ 人体的基本骨骼结构35
- ▶ 人体的基本肌肉结构36

02 掌握正常人体比例

- ▶ 正常基础比例37
- ▶ 男女差异39
- ▶ 多头身角色差异42
- ▶ 不同年龄人体比例的变化45

03 人体头部的绘制

- ▶ 关于头部48
- ▶ 颅骨的结构49
- ▶ 不同角度的头部绘制50

04 人体上肢的绘制

- ▶ 手臂的骨骼结构51
- ▶ 手臂的肌肉结构52
- ▶ 手部的骨骼结构53
- ▶ 手部的肌肉结构54
- ▶ 手部的常见动作55

05 人体下肢的绘制

- ▶ 腿部脚部的骨骼结构.....60
- ▶ 腿部脚部的肌肉结构.....61
- ▶ 脚部的运动规律.....64
- ▶ 脚部的常见动作.....66

lesson

04

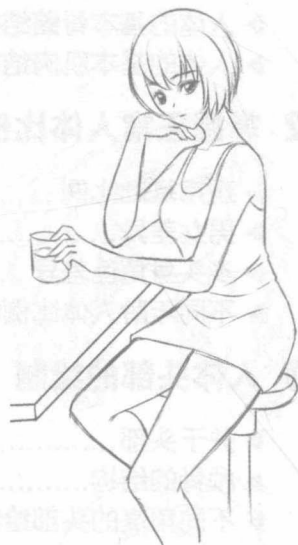
人物动态的表现基础

01 运动的原理

- ▶ 颈部运动.....68
- ▶ 肩部运动.....69
- ▶ 手臂运动.....70
- ▶ 腿部运动.....71

02 经典的上半身动作

- ▶ 绘制弯曲的上身动作.....72
- ▶ 绘制回眸的动作.....73
- ▶ 绘制抬臂的动作.....74

03 下半身的动态表现

- ▶ 行走与奔跑的动态.....75
- ▶ 站立坐下的动态.....77
- ▶ 跳跃的动态.....80

04 情绪的动态表达

- ▶ 表现疼痛的蜷曲状态.....80
- ▶ 表现开心的跳跃状态.....82
- ▶ 表现悠闲的放松状态.....85
- ▶ 表现愤怒的备战状态.....87

05 生活中的动作表现

- ▶ 日常起居的动作表现 88
- ▶ 体育动作 92
- ▶ 校园职场 96

06 透视与视角的表现

lesson

05

女性角色的绘制

01 女性角色的造型要领

- ▶ 女性角色的发型魅力 104
- ▶ 女性角色的身体结构 110

02 不同性格角色动态的塑造

- ▶ 成熟型美少女 132
- ▶ 冷酷型美少女 133
- ▶ 阳光型美少女 134

03 不同职业的服饰

- ▶ 不同职业的服装表现 135
- ▶ 餐馆服务员 136
- ▶ 女厨师的服饰 137
- ▶ 白领人员 138

06 男性角色的绘制

01 男性角色的造型要领

- ▶ 男性角色的发型魅力 140
- ▶ 男性角色的身体结构 142

02 不同性格的男性角色

- ▶ 同一动作的不同性格表现 143
- ▶ 不同性格的动作表现 145
- ▶ 夸张情绪的动作表现 146

03 不同职业的男性角色

- ▶ 时尚少年 147
- ▶ 服务生角色 148
- ▶ 医生角色 150

07 Q版角色的绘制

01 Q版人物的面部及五官

- ▶ 正圆形变形包子脸 152
- ▶ 横向椭圆变形包子脸 152
- ▶ 三角形变形包子脸 153
- ▶ 正方形变形包子脸 153
- ▶ 圆眼睛的绘制过程 154

02 Q版人物的表情绘制

- ▶ 常见表情.....160
- ▶ 搞笑表情.....171
- ▶ 夸张表情.....173

03 Q版人物的身体

- ▶ Q 版比例变化.....176
- ▶ 身体部位的变化.....179

04 Q版人物的动态

- ▶ 一般动作规律.....184
- ▶ 基本动态表现.....186
- ▶ 不同情绪状态下的动作.....195

lesson

08

服装道具的绘制

01 褶皱绘制的基本原理

- ▶ 服饰与人体的概述.....200
- ▶ 人体与服饰结合的基本绘制.....204
- ▶ 服饰褶皱的绘制.....206
- ▶ 不同体型与服饰集合的表现.....208
- ▶ 服饰的魅力表现.....210

02 角色与道具

- ▶ 道具表现角色个性与设定.....223
- ▶ 道具展示故事环境.....239
- ▶ 道具与角色的互动.....252

01 空间与透视基础

- ▶ 一点透视 256
- ▶ 两点透视 257
- ▶ 三点透视 258

02 场景的风格和类型

- ▶ 写实风 260
- ▶ 魔幻风 261
- ▶ 复古风 262
- ▶ 城市场景表现 263
- ▶ 建筑的表现 264
- ▶ 自然场景的表现 266
- ▶ 植物的表现 268
- ▶ 山石的表现 270
- ▶ 时间和季节的表现 271
- ▶ 室内场景的表现 273
- ▶ 室内设施的表现 274

03 场景光影的表现

04 人物在场景中的表现

- ▶ 人物与背景的关系 279
- ▶ 人物在场景中的透视关系 280

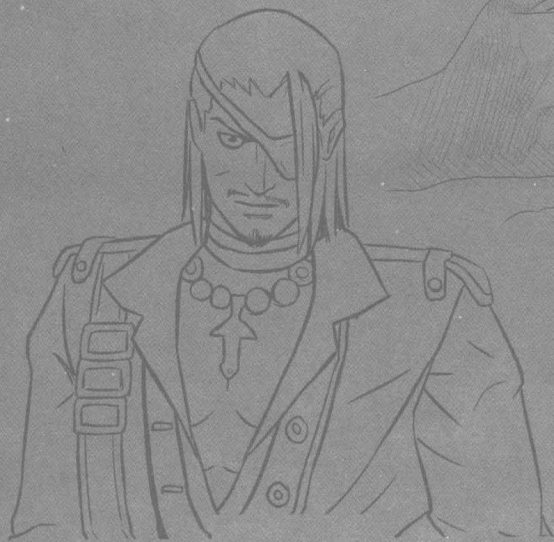
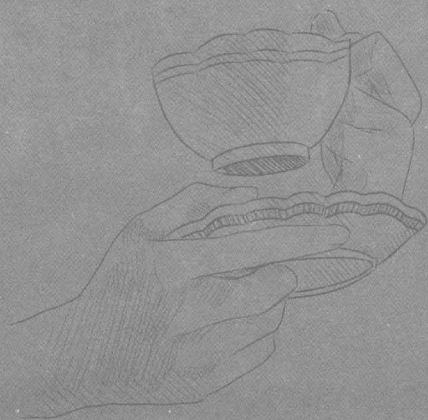

造型知识 概述

01

动漫造型设计是动漫专业必修基础课程。学习者可在此基础上培养个人创造力和想象力，开拓和设计出独具个人风格的动漫造型。

人类的平均寿命不过七八十岁，而一个成功的卡通人物却拥有无限的生命力，延续着每个年代每个孩子的梦，而且它们永远不会老化、褪色。只因这些虚构的人物陪伴我们成长，我们将继续创造更多带给别人快乐的动漫作品。

本书分章讲述卡通造型绘制的思路、过程，提供大量的素材，在学习卡通造型之前我们应该充分了解自己的绘画水平，给自己制定长期的绘画目标，毕竟“漫画家”并不是一两天甚至不是一两年能达到的目标，许多漫画家分享自己成功的经验时，都会提到要进行大量临摹、速写等绘画练习，毕竟只有量变才能达到质变。

《火影忍者》

《海贼王》

01

漫画是变形与夸张的创作过程

夸张是为了表达出强烈的思想感情，突出某种事物的本质特征，运用丰富的想象力，对原型进行一系列的修饰变形或者渲染等手法，让漫画比现实更加具有视觉冲击力，其本身就是一种艺术创作的过程。

漫画可以说是一种变形文化，画漫画角色的时候，要通过变形，将真人甚至是绘画者脑子里想象出来的角色呈现在画稿上。这时候要对真人的身体进行极端的夸张和变形。漫画风格多种多样，在这里会分类介绍几种典型的风格、画风，读者可以根据自己偏好的风格多加练习，专注一种风格更有助于提高自己的画技，明确自己的目标。

《噬魂师》

《东方project》

02

各种漫画人物造型赏析

漫画中的人物各有各的鲜明特点，通过各自不同的造型，观众可以一眼看出角色的性格。

► 经典热血漫画

《海贼王》

热血漫画，有的画风精致，有的较为粗糙，但基本打斗场景都很出色，整个故事系统庞大，是热血漫画的精华所在。

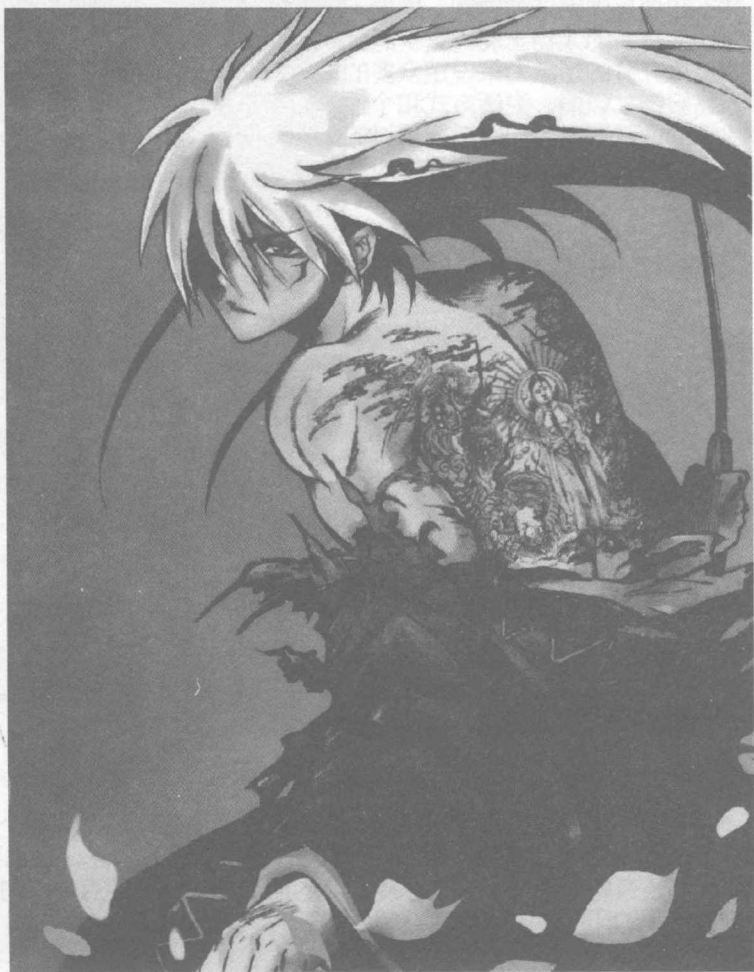
多了解大师的作品不仅能够培养兴趣，认清自己最喜欢的风格，也能从中吸取精华形成自己的风格。所以不要排斥临摹，多做有益的模仿能提高自己的画技，但不能一味地模仿，会让自己陷入对人物特点太过局限的窘态。

《死神》

热血漫画多为长篇连载漫画，出场人物较多，画风和人物特点明显，需要很强的创造力和造型把控力。主角年龄很多都是少年，很适合青少年阅读。人物的动态、服饰、道具和夸张的表情在热血漫画中起到很重要的作用。所以对于人体造型基础透视和仰视、俯视角度的人物透视等都要把握好，才能把热血类漫画的特点表现出来。

《海贼王》人物众多且都非常有特点，非常值得学习，而且主角们在经历过意外的洗礼后再聚在一起时或多或少发生了点变化，让人觉得又有新鲜感又有真实的存在感。

《滑头鬼之孙》

《滑头鬼之孙》人物也很多，各有其特点，画面并不是非常精致，但剧情的带动很好，让人很容易投入到故事当中。

《全职猎人》

《犬夜叉》

《进击的巨人》

很多热门的热血漫画都还在连载当中并且并不知道具体完结的时间。剧情不断发展的同时还会有新的人物出现，这个时候就需要漫画家发挥充分的想象力来设定众多的配角，对于人物服饰、表情、说话方式和个性，如果不是故意的，就要避免和以前出现过的人物雷同。让观众随时保持新鲜感，是热血漫画必须要考虑的问题。

《火影忍者》

《家庭教师》

《家庭教师》是画风唯美的热血漫画，每个人物不仅很有个性，并且也像少女漫画能让人很憧憬其中的角色。云雀的形象被很多人追捧，冷酷的个性、滴水不漏的风纪委员，无人能敌的最强战士，还有肩膀上的小鸟给冰冷强势的他增加了一些萌点。人物的塑造需要这样强烈的冲击感，给读者深深的印象，吸引读者继续看下去。

《银魂》

《银魂》说来并不算是传统的热血漫画，属于恶搞很多的爆笑漫画，但人物形象和情节设定等构架，最开始是走爆笑热血路线的，只是后来搞笑成为了主线。

《网球王子》

热血漫画并不只是打斗类的才算热血，刑侦破案，体坛运动，只要故事主线能够达到振奋人心，剧情发展紧张，体现团结互助，角色以积极向上的心态努力奋斗的励志故事，基本都可以算作热血漫画。多了解各种不同漫画的表现形式，按照自己喜欢的绘画风格去学习，多临摹喜欢的作品来提高画技。

▶ 少女少年类漫画

少女少年类漫画是以恋爱为主旨的漫画类型。人物画风要求较为唯美，让读者可以感受到漂亮、可爱、帅气。以恋爱为主旨的漫画，也可以是热血、搞笑类型的。丰富故事的内容，使之更有可读性。

少女漫画多面向女生，里面的男生都帅气英俊；少年漫画面向男生，里面的女生以漂亮、可爱为主。

《魔法老师》

《薄樱鬼》

少女少年类漫画也可以分为搞笑系和治愈系，带给读者不一样的感受，但总体来说还是温馨占主导。

初音，并不是一个漫画书里的角色，但作为一个虚拟偶像经常出现在我们的视线里，是一个很成功的角色形象。很多画手都会用自己的画笔去诠释初音，画她的同人，如果有兴趣，不妨试试。

《我的妹妹不可能那么可爱》

《初音未来》

少女少年类漫画是市场上最特别的一种，故事长短不一，但基本没有长过热血漫画的。很多篇幅较短，只有三十几页，也可以完整讲述一个故事，带给人感动。此类漫画最吸引眼球的就是漂亮的脸孔，所以画者一定要在这方面下足功夫，才能带着读者进入你漫画故事的世界。

《我家有个狐仙大人》

《黑执事》

《好想告诉你》

《樱兰高校男公关部》

《蜂蜜与四叶草》