

哇!

漫画素描技法

完全教程 表情动作篇

绘漫堂 编著

完全掌握表情与动作绘制，这一本书就够了!

20种面部表情 10种表达情感的特殊符号 5种不同年龄段表情 16种身体动态 8种表情动态 15种角色情绪性格设定

赠送精美纸模图纸，亲手做出超Q的立体动漫角色吧!

哇!

漫画素描技法

完全教程 表情动作篇

绘漫堂 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

漫画素描技法完全教程. 表情动作篇 / 绘漫堂编著

— 北京: 人民邮电出版社, 2014. 7

ISBN 978-7-115-35362-7

I. ①漫… II. ①绘… III. ①漫画—素描技法—教材

IV. ①J218.2②J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第086447号

内 容 提 要

绘制动漫人物时,除了外形和身材,动漫人物的表情和动作也极大地影响着其个性特征和表现。本书将为读者解答绘制动漫人物表情与动作的各种问题。

本书共有7章。第1章为读者介绍了漫画人物表情与动作的绘制要点和表现方式;第2~3章深入讲解了绘制表情的基础要点和方法技巧;第4~5章为读者讲解人物身体的结构比例以及各种人物动作的形成规律和绘制技巧;第6章将人物的表情与动作综合起来,讲解了从整体上表现人物特征的方法;第7章为进阶部分,教给读者动漫人物上色的技法。书的最后还附有动漫角色的纸模,读者可以学习其制作方法,做出立体的动漫角色。

本书为《漫画素描技法完全教程》系列图书之一,本系列图书对漫画技法的讲解非常细致,图量巨大,对各种漫画元素的分析非常深刻。本书详细地讲解了动漫人物的表情与动作的绘制方式,动漫爱好者在绘制漫画时可以参考本书,绘制出满意的动态人物。

◆ 编 著 绘漫堂

责任编辑 王雅倩

责任印制 李 东

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京艺辉印刷有限公司印刷

◆ 开本: 787×1092 1/16

印张: 15

字数: 451千字

2014年7月第1版

印数: 1—4000册

2014年7月北京第1次印刷

定价: 39.80元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

目录

目录

第1章 认识表情与动作.....007

- 1.1 表情与动作设定对角色的重要性..... 008
 - 1.1.1 经典动漫人物的表情 008
 - 1.1.2 经典动漫人物的动作 009
- 1.2 面部表情的表达方式..... 010
 - 1.2.1 表现表情的三大要点 010
 - 1.2.2 表情和性格的关系 011
- 1.3 肢体语言的表达方式..... 012
 - 1.3.1 表现动作的三大要点 012
 - 1.3.2 根据人物性格表现动作 014

第2章 绘制人物头部是画好表情的基础 015

- 2.1 头部的结构、变化与表情..... 016
 - 2.1.1 头部的基本结构 016
 - 2.1.2 头部的骨骼对表情的影响 017
 - 2.1.3 头部的肌肉与表情的变化 019
 - 2.1.4 头部结构的简化 021
 - 2.1.5 面部表情的确定方式 022
- 2.2 面部结构的表现与表情..... 023
 - 2.2.1 眼睛的画法与表情变化 023
 - 2.2.2 眉毛的画法与表情变化 024
 - 2.2.3 鼻子的画法与表情变化 025
 - 2.2.4 嘴的画法与表情变化 026
- 2.3 表情与头部的角度变化..... 027
 - 2.3.1 正面 027
 - 2.3.2 半侧面 028
 - 2.3.3 侧面 029
- 2.4 头部整体的表现方式与表情..... 030
 - 2.4.1 面部的标准比例 030
 - 2.4.2 富于变化的脸型 032
 - 2.4.3 不同脸型对表情的影响 034
 - 2.4.4 头发的绘制方式 035

- 2.4.5 头发对人物表情的辅助表现 038
- 2.5 案例练习——人物头部的绘制流程..... 039

第3章 表现人物的面部表情.....042

- 3.1 基本表情的表现方法..... 043
 - 3.1.1 微笑 043
 - 3.1.2 惊喜 044
 - 3.1.3 烦恼 045
 - 3.1.4 训斥 046
 - 3.1.5 生气 047
 - 3.1.6 忧郁 048
 - 3.1.7 哭泣 049
 - 3.1.8 疑惑 050
- 3.2 其他常见表情的表现方法..... 051
 - 3.2.1 俏皮 051
 - 3.2.2 舒坦 052
 - 3.2.3 吃惊 053
 - 3.2.4 畏惧 054
 - 3.2.5 阴险 055
 - 3.2.6 害羞 056
 - 3.2.7 困惑 057
 - 3.2.8 哑然 058
 - 3.2.9 腹黑 059
 - 3.2.10 傲慢 060
 - 3.2.11 囧 061
 - 3.2.12 喜极而泣 062
- 3.3 表情的程度变化..... 063
 - 3.3.1 积极表情的程度变化 063
 - 3.3.2 消极表情的程度变化 065
 - 3.3.3 其他表情的程度变化 067
- 3.4 表达情感的特殊符号..... 069
 - 3.4.1 点线 069
 - 3.4.2 黑线 070
 - 3.4.3 白化线 071
 - 3.4.4 脸红线 072
 - 3.4.5 眼部轮廓线 073
 - 3.4.6 青筋 074

3.4.7 汗滴	075	5.2.5 身体的整体动态表现	135
3.4.8 气息	076	5.3 人物的基本静态动作分析.....	136
3.4.9 速度线	077	5.3.1 站立	136
3.4.10 图形符号	078	5.3.2 坐姿	138
3.5 不同年龄段的面部表现.....	080	5.3.3 跪姿	140
3.5.1 幼儿的常见表情	080	5.3.4 蹲姿	142
3.5.2 少年的常见表情	082	5.3.5 躺着	144
3.5.3 青年的常见表情	084	5.3.6 趴着	146
3.5.4 中年的常见表情	086	5.3.7 静态动作的设计方法	148
3.5.5 老年的常见表情	088	5.4 人物的基本动态动作分析.....	149
3.6 案例练习——人物表情的绘制流程.....	090	5.4.1 行走	149

第4章 先有身体才能表现动作.....094

4.1 人体的结构.....	095
4.1.1 作为动作支点的骨骼与肌肉	095
4.1.2 男女肌肉的差异	097
4.1.3 骨骼与肌肉的简化	099
4.1.4 骨骼与肌肉的动态演绎	101
4.2 不同体型对动作的影响.....	103
4.2.1 标准体型	103
4.2.2 瘦弱体型	104
4.2.3 强壮体型	105
4.2.4 肥胖体型	106
4.2.5 不同体型的动态效果分析	107
4.3 身体比例对动作的影响.....	108
4.3.1 人体的标准局部比例分析	108
4.3.2 正常的头身比	110
4.3.3 Q版的头身比	113
4.3.4 夸张的头身比	114
4.3.5 不同比例的人体的动态效果	115
4.4 案例练习——人物身体的绘制流程.....	116

第5章 多姿的人物动作 120

5.1 动作的基本知识.....	121
5.1.1 重心	121
5.1.2 韵律	122
5.2 身体的动态表现.....	123
5.2.1 脖颈	123
5.2.2 躯干	125
5.2.3 手臂与手部	128
5.2.4 腿部与脚部	132

5.2.5 身体的整体动态表现	135
5.3 人物的基本静态动作分析.....	136
5.3.1 站立	136
5.3.2 坐姿	138
5.3.3 跪姿	140
5.3.4 蹲姿	142
5.3.5 躺着	144
5.3.6 趴着	146
5.3.7 静态动作的设计方法	148
5.4 人物的基本动态动作分析.....	149
5.4.1 行走	149
5.4.2 奔跑	151
5.4.3 跳跃	153
5.4.4 挥手	155
5.4.5 踢腿	157
5.4.6 摔倒	159
5.4.7 格斗	161
5.4.8 飞翔	163
5.4.9 跳舞	165
5.4.10 唱歌	167
5.4.11 动态动作的设计方法	169
5.5 用辅助线表现动态动作.....	170
5.5.1 单曲线	170
5.5.2 多重曲线	171
5.5.3 波浪线	172
5.5.4 速度线	173
5.6 案例练习——人物动作的绘制流程.....	174

第6章 人物表情与动作的综合表现... 178

6.1 人物表情与动作的整体造型.....	179
6.1.1 喜悦	179
6.1.2 愤怒	181
6.1.3 悲伤	183
6.1.4 惊讶	185
6.1.5 害羞	187
6.1.6 傲慢	189
6.1.7 害怕	191
6.1.8 疑惑	193
6.2 不同性格人物的整体表现.....	195
6.2.1 可爱型	195
6.2.2 高贵型	197
6.2.3 温柔型	199
6.2.4 害羞型	201

6.2.5	热血型	203
6.2.6	严肃型	205
6.2.7	阴险型	207
6.3	不同角色的情绪与动作表现.....	209
6.3.1	温柔可人的姐姐	209
6.3.2	慈祥和蔼的老人	211
6.3.3	认真断案的侦探	213
6.3.4	辛苦耕耘的农民	215
6.3.5	阴险狡诈的商人	217
6.3.6	蛮横的黑社会成员	219
6.4	案例练习——人物表情与动作的综合绘制流程.....	221

第7章 表情与动作的色彩运用225

7.1	了解色彩原理.....	226
7.1.1	色彩的基础知识	226
7.1.2	画面色彩设定原理	227
7.1.3	色彩光影的处理原则	228
7.2	为动漫人物上色.....	229
7.2.1	朝气蓬勃的女高中生	229
7.2.2	帅气阳光的运动员	233

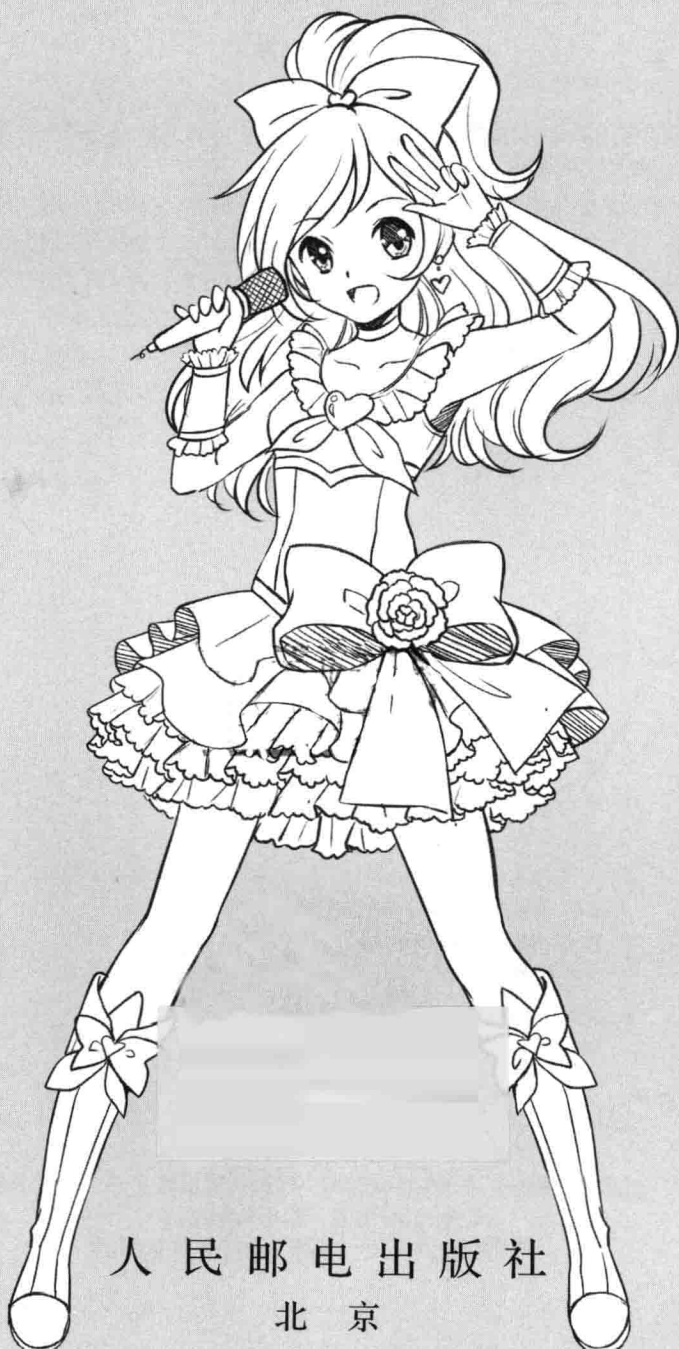

哇!

漫画素描技法

完全教程 表情动作篇

绘漫堂 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

漫画素描技法完全教程. 表情动作篇 / 绘漫堂编著

— 北京 : 人民邮电出版社, 2014. 7

ISBN 978-7-115-35362-7

I. ①漫… II. ①绘… III. ①漫画—素描技法—教材

IV. ①J218. 2②J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第086447号

内 容 提 要

绘制动漫人物时,除了外形和身材,动漫人物的表情和动作也极大地影响着其个性特征和表现。本书将为读者解答绘制动漫人物表情与动作的各种问题。

本书共有7章。第1章为读者介绍了漫画人物表情与动作的绘制要点和表现方式;第2~3章深入讲解了绘制表情的基础要点和方法技巧;第4~5章为读者讲解人物身体的结构比例以及各种人物动作的形成规律和绘制技巧;第6章将人物的表情与动作综合起来,讲解了从整体上表现人物特征的方法;第7章为进阶部分,教给读者动漫人物上色的技法。书的最后还附有动漫角色的纸模,读者可以学习其制作方法,做出立体的动漫角色。

本书为《漫画素描技法完全教程》系列图书之一,本系列图书对漫画技法的讲解非常细致,图量巨大,对各种漫画元素的分析非常深刻。本书详细地讲解了动漫人物的表情与动作的绘制方式,动漫爱好者在绘制漫画时可以参考本书,绘制出满意的动态人物。

◆ 编 著 绘漫堂

责任编辑 王雅倩

责任印制 李 东

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京艺辉印刷有限公司印刷

◆ 开本: 787×1092 1/16

印张: 15

字数: 451千字

2014年7月第1版

印数: 1-4000册

2014年7月北京第1次印刷

定价: 39.80元

读者服务热线: (010) 81055296 印装质量热线: (010) 81055316

反盗版热线: (010) 81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

写给读者的话

- 不管是70、80、90还是00年代的你，心中应该都有一点关于漫画的桃花源吧！那些可爱的、有趣的、梦幻的漫画，陪伴你成长，跟随你长大。那么你有没有想过亲手绘制这些让你热血沸腾的画面和人物呢？漫画，不仅是一种兴趣，它还可以是一种技能，一架帮助我们实现梦想的桥梁。线条、比例、表情、造型，这些你曾经不解其意的名词，现在通通以最简单直接的方式出现在你面前，相信你一定能从中发现“授之以渔”的快乐。通过漫画绘制的学习，相信你心中那片属于动漫世界的桃花源一定能变得更加丰富鲜艳。最后，愿每一个不愿长大的你，都能成长为最了不起的自己！

目录

目录

第1章 认识表情与动作.....007

- 1.1 表情与动作设定对角色的重要性..... 008
 - 1.1.1 经典动漫人物的表情 008
 - 1.1.2 经典动漫人物的动作 009
- 1.2 面部表情的表达方式..... 010
 - 1.2.1 表现表情的三大要点 010
 - 1.2.2 表情和性格的关系 011
- 1.3 肢体语言的表达方式..... 012
 - 1.3.1 表现动作的三大要点 012
 - 1.3.2 根据人物性格表现动作 014

第2章 绘制人物头部是画好表情的基础 015

- 2.1 头部的结构、变化与表情..... 016
 - 2.1.1 头部的基本结构 016
 - 2.1.2 头部的骨骼对表情的影响 017
 - 2.1.3 头部的肌肉与表情的变化 019
 - 2.1.4 头部结构的简化 021
 - 2.1.5 面部表情的确定方式 022
- 2.2 面部结构的表现与表情..... 023
 - 2.2.1 眼睛的画法与表情变化 023
 - 2.2.2 眉毛的画法与表情变化 024
 - 2.2.3 鼻子的画法与表情变化 025
 - 2.2.4 嘴的画法与表情变化 026
- 2.3 表情与头部的角度变化..... 027
 - 2.3.1 正面 027
 - 2.3.2 半侧面 028
 - 2.3.3 侧面 029
- 2.4 头部整体的表现方式与表情..... 030
 - 2.4.1 面部的标准比例 030
 - 2.4.2 富于变化的脸型 032
 - 2.4.3 不同脸型对表情的影响 034
 - 2.4.4 头发的绘制方式 035

- 2.4.5 头发对人物表情的辅助表现 038
- 2.5 案例练习——人物头部的绘制流程..... 039

第3章 表现人物的面部表情 042

- 3.1 基本表情的表现方法..... 043
 - 3.1.1 微笑 043
 - 3.1.2 惊喜 044
 - 3.1.3 烦恼 045
 - 3.1.4 训斥 046
 - 3.1.5 生气 047
 - 3.1.6 忧郁 048
 - 3.1.7 哭泣 049
 - 3.1.8 疑惑 050
- 3.2 其他常见表情的表现方法..... 051
 - 3.2.1 俏皮 051
 - 3.2.2 舒坦 052
 - 3.2.3 吃惊 053
 - 3.2.4 畏惧 054
 - 3.2.5 阴险 055
 - 3.2.6 害羞 056
 - 3.2.7 困惑 057
 - 3.2.8 哑然 058
 - 3.2.9 腹黑 059
 - 3.2.10 傲慢 060
 - 3.2.11 囧 061
 - 3.2.12 喜极而泣 062
- 3.3 表情的程度变化..... 063
 - 3.3.1 积极表情的程度变化 063
 - 3.3.2 消极表情的程度变化 065
 - 3.3.3 其他表情的程度变化 067
- 3.4 表达情感的特殊符号..... 069
 - 3.4.1 点线 069
 - 3.4.2 黑线 070
 - 3.4.3 白化线 071
 - 3.4.4 脸红线 072
 - 3.4.5 眼部轮廓线 073
 - 3.4.6 青筋 074

3.4.7	汗滴	075
3.4.8	气息	076
3.4.9	速度线	077
3.4.10	图形符号	078
3.5	不同年龄段的面部表现	080
3.5.1	幼儿的常见表情	080
3.5.2	少年的常见表情	082
3.5.3	青年的常见表情	084
3.5.4	中年的常见表情	086
3.5.5	老年的常见表情	088
3.6	案例练习——人物表情的绘制流程	090

第4章 先有身体才能表现动作.....094

4.1	人体的结构	095
4.1.1	作为动作支点的骨骼与肌肉	095
4.1.2	男女肌肉的差异	097
4.1.3	骨骼与肌肉的简化	099
4.1.4	骨骼与肌肉的动态演绎	101
4.2	不同体型对动作的影响	103
4.2.1	标准体型	103
4.2.2	瘦弱体型	104
4.2.3	强壮体型	105
4.2.4	肥胖体型	106
4.2.5	不同体型的动态效果分析	107
4.3	身体比例对动作的影响	108
4.3.1	人体的标准局部比例分析	108
4.3.2	正常的头身比	110
4.3.3	Q版的头身比	113
4.3.4	夸张的头身比	114
4.3.5	不同比例的人体的动态效果	115
4.4	案例练习——人物身体的绘制流程	116

第5章 多姿的人物动作.....120

5.1	动作的基本知识	121
5.1.1	重心	121
5.1.2	韵律	122
5.2	身体的动态表现	123
5.2.1	脖颈	123
5.2.2	躯干	125
5.2.3	手臂与手部	128
5.2.4	腿部与脚部	132

5.2.5	身体的整体动态表现	135
5.3	人物的基本静态动作分析	136
5.3.1	站立	136
5.3.2	坐姿	138
5.3.3	跪姿	140
5.3.4	蹲姿	142
5.3.5	躺着	144
5.3.6	趴着	146
5.3.7	静态动作的设计方法	148
5.4	人物的基本动态动作分析	149
5.4.1	行走	149
5.4.2	奔跑	151
5.4.3	跳跃	153
5.4.4	挥手	155
5.4.5	踢腿	157
5.4.6	摔倒	159
5.4.7	格斗	161
5.4.8	飞翔	163
5.4.9	跳舞	165
5.4.10	唱歌	167
5.4.11	动态动作的设计方法	169
5.5	用辅助线表现动态动作	170
5.5.1	单曲线	170
5.5.2	多重曲线	171
5.5.3	波浪线	172
5.5.4	速度线	173
5.6	案例练习——人物动作的绘制流程	174

第6章 人物表情与动作的综合表现...178

6.1	人物表情与动作的整体造型	179
6.1.1	喜悦	179
6.1.2	愤怒	181
6.1.3	悲伤	183
6.1.4	惊讶	185
6.1.5	害羞	187
6.1.6	傲慢	189
6.1.7	害怕	191
6.1.8	疑惑	193
6.2	不同性格人物的整体表现	195
6.2.1	可爱型	195
6.2.2	高贵型	197
6.2.3	温柔型	199
6.2.4	害羞型	201

6.2.5	热血型	203
6.2.6	严肃型	205
6.2.7	阴险型	207
6.3	不同角色的情绪与动作表现.....	209
6.3.1	温柔可人的姐姐	209
6.3.2	慈祥和蔼的老人	211
6.3.3	认真断案的侦探	213
6.3.4	辛苦耕耘的农民	215
6.3.5	阴险狡诈的商人	217
6.3.6	蛮横的黑社会成员	219
6.4	案例练习——人物表情与动作的综合绘制流程.....	221

第7章 表情与动作的色彩运用225

7.1	了解色彩原理.....	226
7.1.1	色彩的基础知识	226
7.1.2	画面色彩设定原理	227
7.1.3	色彩光影的处理原则	228
7.2	为动漫人物上色.....	229
7.2.1	朝气蓬勃的女高中生	229
7.2.2	帅气阳光的运动员	233

第 1 章

认识表情与动作

表情与动作对角色的表现有非常重要的作用，要让一个角色活灵活现地跃然纸上，必须借助表情和动作的表现。在开始学习表情与动作的绘制之前，我们先来一起认识一下表情与动作的重要性吧！

1.1

表情与动作设定对角色的重要性

要塑造出一个有血有肉、深入人心的角色，除了需要为角色设计充满魅力的造型外，还需要对表情和动作进行一定刻画。表情与动作设定的重要性由此可见一斑。

「1.1.1」经典动漫人物的表情

一个经典的角色往往有与之完美契合的表情。在学习如何绘制人物的表情之前，我们先来看看经典动漫角色的表情是如何表现的吧。

◆ 经典动漫人物的表情

鸣人的标准表情

阿布的搞怪表情

动漫作品中人物表情的张力很强，可以表现出比现实中更有感染力的表情。

泉此方的夸张表情

◆ 表情的作用

凉宫春日的表情给人以活泼可爱的印象，她俏皮乖巧的面部表情，表现了她个人魅力。

路飞的形象深入人心，他面对敌人时豁达的心境与豪爽的性格就是通过面部表情表现出来的。

「1.1.2」经典动漫人物的动作

与表情一样，经典的动漫人物往往有其自身的招牌动作，这些动作都深入人心，成为这些角色的一大标志。

◆ 经典动漫人物的动作

月野兔的经典动作让她显得活泼可爱。

V字形手势很常见，但是将V字形手势横向放于眼部的姿势就很特殊了，这种动作就成了月野兔的经典动作。

不同于其他女孩的矜持，张开双腿的站立方式让月野兔的性格得到体现。

美少女战士的经典动作

虽然“美少女战士”是较早期的作品，但是月野兔的经典动作让角色依旧鲜活。

◆ 动作的作用

柯南的招牌动作是向前伸出食指，每当看到这个动作，我们都能联想到他“真相只有一个”的台词。

这个动作成为柯南的象征。

配合台词并成为角色的象征

阿童木飞翔的动作成为他的标志性动作，广为人知。

角色的标志

1.2

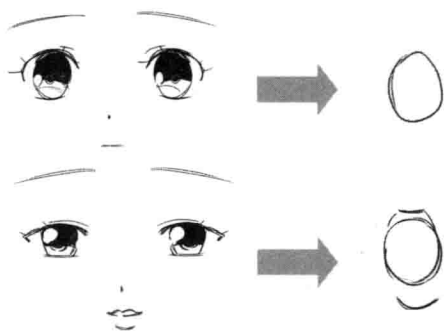
面部表情的表达方式

从表面观察，面部由五官构成。要表现出表情必须通过五官的变化，而五官的变化是由藏于表皮下的肌肉带动而形成的。

「1.2.1」表现表情的三大要点

要表现表情，首先要有一个表现的基础，这就是面部的造型，其次才牵涉到五官的表现和肌肉的运动。有了这三大要点，我们才可以灵活地表情出人物角色的各种表情。

◆ 面部造型

面部造型影响表情的表现

面部造型是表现表情的基础，不同的面部造型在表情的表现方面是不同的。如图，要通过嘴巴张开的形状来表现惊讶的表情。不同的唇部造型，画法也不同。

◆ 五官的变化

有表情的面部

无表情的面部

表情是由面部肌肉运动产生的。在绘画层面上，五官的不同表现产生了表情。

◆ 经典动漫人物的表情

外表看不见肌肉

人物不同的外在表情，是通过皮肤下面的肌肉运动才得以实现的。

面部的肌肉分布

要想表现出丰富的表情，我们平时应多学习和观察表情所对应的肌肉变化。只有熟记产生表情时肌肉的运动规律，才能画出惟妙惟肖的表情。

「1.2.2」表情和性格的关系

人物角色的性格与表情的表现方式息息相关，要想塑造出一个活灵活现的角色，必须掌握性格与表情之间的关系。

◆ 性格对表情的影响

个性温柔的女性在微笑的时候，会流露出柔和的表情。

性格设定前

人物性格会决定表情的表现。在表现人物表情之前，要先将人物性格设定好，不同的性格设定，对同一种表情的诠释可能会产生截然不同的效果。

温柔的性格

调皮的性格

男孩子气的女性在微笑的时候会露出牙齿，表现出调皮的性格。

◆ 通过表情表现性格

表情表现性格

画出了既惊讶又害羞的表情，体现了角色单纯的性格。

技巧提示

不同性格的人在遇到同一件事的时候，会呈现不同的状态。从绘画的层面上讲，我们可以通过画出不同表情的方式，来表现出他们的性格。