

爱林博悦 主编

陈婕 编著

拟人漫画

素描技法教程

节气卷

与

人物邂逅丰富的文化
资源，一场视觉与精神的盛宴
即将拉开帷幕，准备好了吗？
翻开此书，开启您的节日与节
气拟人漫画之旅吧！

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

拟人漫画

素描技法教程

爱林博悦 主编
陈婕 编著

节日与
节气卷

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

拟人漫画素描技法教程. 节日与节气卷 / 爱林博悦
主编; 陈婕编著. — 北京: 人民邮电出版社, 2018.3 (2018.7重印)
ISBN 978-7-115-47526-8

I. ①拟… II. ①爱… ②陈… III. ①漫画—素描技
法 IV. ①J218.2②J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第315010号

内 容 提 要

所谓拟人,就是指把非人类的的东西人格化,赋予它们人类的思想感情、形态和语言能力等。在漫画中,将动物、植物、时间、城市等化为人形,用画人的方法来描绘它们,并进行整体设定,这就是拟人漫画。

本书用拟人的手法将时间表现出来,通过主观地分析时间,从中提取“时间们”的性格、样貌,再以漫画人物形象具象化时间。本书共分为四章,第一章介绍了漫画人物的基础绘制知识;第二章讲解了从时间中提取元素,表现拟人漫画的形象、装扮上的特征的方法;第三章和第四章为实例章节,讲解了中外节日的拟人画法,以及中国传统二十四节气的拟人画法。

拟人漫画需要画者发散自己的思维,主动构思人物的形象、气质和穿着打扮,希望这本书的内容能带你在想象中翱翔。本书适合漫画爱好者和绘画初学者阅读学习。

-
- ◆ 主 编 爱林博悦
 - 编 著 陈 婕
 - 责任编辑 易 舟
 - 责任印制 陈 犇

 - ◆ 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>
北京虎彩文化传播有限公司印刷

 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 10 2018年3月第1版
字数: 403千字 2018年7月北京第3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: 京东工商广登字 20170147号

第一章 漫画人物绘制基础 第二章 拟人漫画的元素与特征

一 适合绘制漫画人物的线条 6

二 轮廓线 6

三 排线 6

四 漫画人物头部、五官的绘制 6

五 头部轮廓与脸型 6

六 五官的位置 7

七 漫画人物的眉毛 8

八 漫画人物的眼睛 8

九 漫画人物的鼻子 9

十 漫画人物的嘴巴 9

十一 漫画人物的耳朵 10

十二 漫画人物的发型 10

十三 发际线的位置与外形 10

十四 发量的表现 10

十五 女性发型的表现 11

十六 男性发型的表现 11

十七 漫画人物的表情 12

十八 通过眼神、嘴型表现表情 12

十九 其他常见表情示范 12

二十 漫画人物的比例与风格特征 13

二十一 头身、头身的漫画人物 13

二十二 头身的漫画人物 14

二十三 头身的漫画人物 14

二十四 漫画人物的动态与服装 14

二十五 动态线的把握 14

二十六 基础动态的绘制 15

二十七 动态与服装的关联绘制 15

一 从时间中提取花纹装饰元素 17

二 从季节中提取的花纹元素 17

三 从节日习俗中提取的花纹元素 17

四 从时间中提取人物特征 18

五 时间也有性格 18

六 时间也有样貌 18

七 从时间中提取服饰与装扮 19

八 四季服饰 19

九 随时代变迁的服饰 20

第三章 节日拟人

中国传统节日拟人	22
春节	22
元宵节	26
中秋节	29
西方节日拟人	33
愚人节	33
万圣节	38
圣诞节	43

第四章 二十四节气拟人

立春	48
雨水	53
惊蛰	57
春分	62
清明	68
谷雨	72
立夏	78
小满	83
芒种	87
夏至	91
小暑	95
大暑	100
立秋	105
处暑	110
白露	114
秋分	119
寒露	124
霜降	128
立冬	133
小雪	138
大雪	142
冬至	147
小寒	152
大寒	156

拟人漫画

素描技法教程

爱林博悦 主编
陈婕 编著

节日与
节气卷

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

拟人漫画素描技法教程. 节日与节气卷 / 爱林博悦
主编; 陈婕编著. — 北京: 人民邮电出版社, 2018.3 (2018.7重印)
ISBN 978-7-115-47526-8

I. ①拟… II. ①爱… ②陈… III. ①漫画—素描技
法 IV. ①J218.2②J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第315010号

内 容 提 要

所谓拟人,就是指把非人类的的东西人格化,赋予它们人类的思想感情、形态和语言能力等。在漫画中,将动物、植物、时间、城市等化为人形,用画人的方法来描绘它们,并进行整体设定,这就是拟人漫画。

本书用拟人的手法将时间表现出来,通过主观地分析时间,从中提取“时间们”的性格、样貌,再以漫画人物形象具象化时间。本书共分为四章,第一章介绍了漫画人物的基础绘制知识;第二章讲解了从时间中提取元素,表现拟人漫画的形象、装扮上的特征的方法;第三章和第四章为实例章节,讲解了中外节日的拟人画法,以及中国传统二十四节气的拟人画法。

拟人漫画需要画者发散自己的思维,主动构思人物的形象、气质和穿着打扮,希望这本书的内容能带你在想象中翱翔。本书适合漫画爱好者和绘画初学者阅读学习。

-
- ◆ 主 编 爱林博悦
 - 编 著 陈 婕
 - 责任编辑 易 舟
 - 责任印制 陈 犇

 - ◆ 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>
北京虎彩文化传播有限公司印刷

 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 10 2018年3月第1版
字数: 403千字 2018年7月北京第3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: 京东工商广登字 20170147号

第一章 漫画人物绘制基础 第二章 拟人漫画的元素与特征

一 适合绘制漫画人物的线条 6

轮廓线 6

排线 6

二 漫画人物头部、五官的绘制 6

头部轮廓与脸型 6

五官的位置 7

漫画人物的眉毛 8

漫画人物的眼睛 8

漫画人物的鼻子 9

漫画人物的嘴巴 9

漫画人物的耳朵 10

三 漫画人物的发型 10

发际线的位置与外形 10

发量的表现 10

女性发型的表现 11

男性发型的表现 11

四 漫画人物的表情 12

通过眼神、嘴型表现表情 12

其他常见表情示范 12

五 漫画人物的比例与风格特征 13

头身、头身的漫画人物 13

头身的漫画人物 14

六 漫画人物的动态与服装 14

动态线的把握 14

基础动态的绘制 15

动态与服装的关联绘制 15

一 从时间中提取花纹装饰元素 17

从季节中提取的花纹元素 17

从节日习俗中提取的花纹元素 17

二 从时间中提取人物特征 18

时间也有性格 18

时间也有样貌 18

三 从时间中提取服饰与装扮 19

四季服饰 19

随时代变迁的服饰 20

第三章 节日拟人

圣诞节	万圣节	愚人节	西方节日拟人	中秋节	元宵节	春节	中国传统节日拟人
43	38	33	33	29	26	22	22

第四章 二十四节气拟人

大寒	小寒	冬至	大雪	小雪	立冬	霜降	寒露	秋分	白露	处暑	立秋	大暑	小暑	夏至	芒种	小满	立夏	谷雨	清明	春分	惊蛰	雨水	立春
156	152	147	142	138	133	128	124	119	114	110	105	100	95	91	87	83	78	72	68	62	57	53	48

漫画人物绘制基础

第一章

漫画人物的线条

一·适合绘制

在绘画中，线条是最基础的表现形式。粗细变化的线条能让人物看起来更生动，同时让画面变得更有趣。

轮廓线

纤细流畅的轮廓线

在大部分漫画和插画绘制中，轮廓线是流畅而顺滑的。

有粗细变化的轮廓线

在一幅画作中，会用到不同的线条。起笔收笔的不同，让线条更富于变化，增加画面的趣味。

排线

排线的正确方式

均匀的排线适合表现人物的黑白关系，也让画面更干净。

排线的错误方式

排线一般不在出现田字格，这样的排线关系是错误的，会让画面的调子显得难看。

表现明暗变化的排线

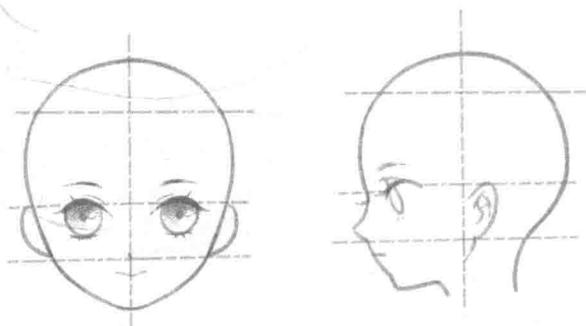
表现色块图案的排线

头部轮廓与脸型

正确的头部轮廓外形

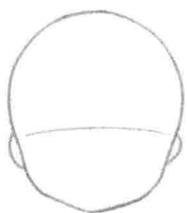
人的头上部可以看作圆形，下部拉尖变长，形成收缩的脸庞与下巴。

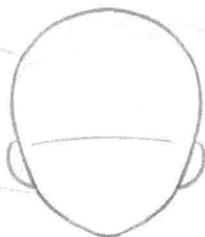
部、五官的绘制

二·漫画人物头

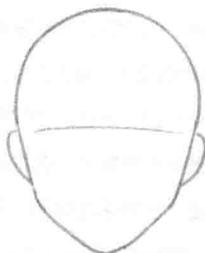
漫画人物的各种脸型

Q 版要表现萌度或者几岁小孩子肉乎乎的脸庞，因此常用的脸型一般都是正圆的变形，会让人物看起来更可爱。

萌系女子一样有可爱稍圆的脸型，但下巴会表现得稍尖。

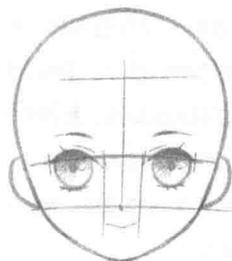
男子的脸型整体会更长，稍瘦，下巴有尖的弧度，但不能太过。

五官的位置

十字线为参考

十字线在绘画中作为辅助绘法技法，可以快速、准确地决定五官的大体位置。

同时其他的辅助线也常用到。

在平时的画法中，三庭五眼是脸部基本的比例标准。在此基础上，通过改动，可以画出 Q 版人物、萌系少女、古风男子等不同风格的人物；同时在绘画过程中，自我的喜好也常常影响到笔下人物的形象。在五官上适当变形，展现人物的不同面貌与性格，形成自我的风格。

漫画人物的眉毛

眉毛是展现人物性格和气质的重要部位。在不同的时代，眉毛也是流行妆容的一个重要标识。而在漫画形象中，眉毛的设计更是花样繁多。通常来说，女子的眉毛细长有弯曲流畅的弧形，男子的更粗些，表现时也会画得更硬朗一点。

依据眉弓骨排线绘制眉毛

女性的各种眉型

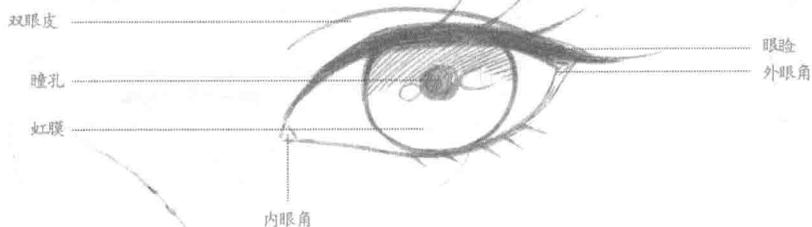
男性的各种眉型

漫画人物的眼睛

眼睛是表现人物面貌与情绪的重要部位。作为心灵的窗户，眼睛在画面中，也是最吸引人的地方。眼睛的画法非常多，我们在了解基本的结构后，可以参考练习各种画师的技法，最终找到属于自己的风格。

眼睛的结构

女性眼睛的绘制

男性眼睛的绘制

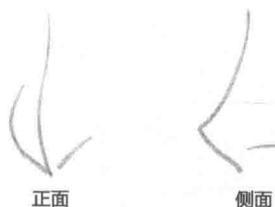
漫画人物的鼻子

鼻子在人物脸部的正中间，是一个结构比较复杂的部位。但在漫画绘制中，可以简化形象，一般简单勾画个外形即可，在Q版中，更是弱化其形象。

鼻子的结构

漫画人物的鼻子角度

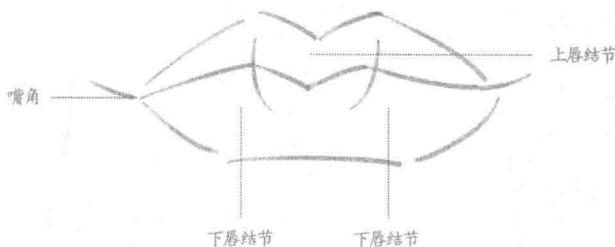
漫画人物的鼻子简化

漫画人物的嘴巴

嘴在漫画形象中，也是很重要的，人物的情绪也能用嘴部的变化来表现。

嘴巴的结构

女性嘴巴的绘制

女性的嘴唇比较圆润、丰盈，有些肉感，所以嘴唇要饱满，有厚度，但整个嘴巴比较小巧。女性的唇色因为妆容要深。

男性嘴巴的绘制

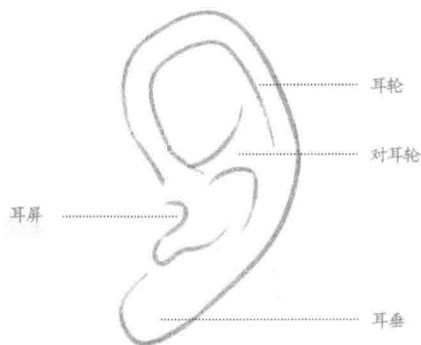

男性的嘴巴相对有棱角些，嘴唇比较薄且宽，唇色要浅。

漫画人物的耳朵

耳朵在漫画里也是简化了的部位，我们理解一下它的基本结构就行。

耳朵的结构

漫画人物耳朵的绘制

发际线的位置与外形

人物年龄，越高发际线越往上移，年轻人不会过高，绘画时稍微注意一下。发际线的形态常分为两种，分别为“M”形和“U”形。

M形发际线

U形发际线

发量的表现

绘制头发的时候要与头部轮廓线有一点距离，头发的位置不能贴在头皮处，贴着头皮画头发会显得发量很少。蓬松卷曲的头发往往看起来发量更多，顺滑的直发看起来发量更少一些。

发量多

发量少

的发型 三·漫画人物

发型是展现人物形象与气质的重要部分。在绘画中，要多找参考，最后以自己的理解在发型设计中表现出女孩子不一样的魅力。

女性发型的表现

女子的发型花样繁复，不同的朝代都有各自的特征，不同年龄段也有不同的代表发型。

直发：柔顺的直发会让女子看起来比较“静”，常用来表现柔美的女子。

马尾：会让女子看来比较有活力，是一种“动”的气质。

丸子头：会增加女孩子的可爱度，同时展现出活泼感的性格。

各种盘发：是古装女子专属的美丽。

男性发型的表现

古风绘画中，男子发型也是很关键的，虽没有女子的复杂，但我们要在不同的发型中增加细节，如发髻与编发，可以展现出不同男子的魅力。

长发

卷发

马尾

盘发

通过眼神、嘴型表现表情

喜怒哀乐是人类常见的表情，绘画里也需要表现人物的情感。在理解五官的基础上，可以用五官不同的变化让人物与画面都生动起来。

喜

眼神温和，眼睛和嘴巴都是弯弯的月牙形。

怒

怒的表情使脸部肌肉夸张，眼神凶狠盯着目标，眼睛瞪大，嘴巴、眉毛都是一边向上提。

哀

哀的表情整体脸部肌肉向下耷拉，眉毛、眼皮、嘴角都是向下。

乐

乐的表情与喜相似，不过它比喜要更夸张些，眉毛、嘴巴弯曲的弧度更大。

其他常见表情示范

呆

炸毛

么么哒

面如死灰