

超级 漫画素描技法 角色篇

C·C动漫社 编著



律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

短信防伪说明

本图书采用出版物短信防伪系统，读者购书后将封底标签上的涂层刮开，把密码（16位数字）发送短信至106695881280，即刻就能辨别所购图书真伪。移动、联通、小灵通发送短信以当地资费为准，接收短信免费。短信反盗版举报：编辑短信“JB，图书名称，出版社，购买地点”发送至10669588128。客服电话：010-58582300

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室

中国青年出版社

010-65233456 65212870

010-59521255

<http://www.shdf.gov.cn>

E-mail: law@cypmedia.com MSN: chen_wenshi@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

超级漫画素描技法·角色篇 / C·C 动漫社编著. —北京: 中国青年出版社, 2009.10

ISBN 978-7-5006-8944-7

I. 超… II. C… III. 漫画—素描—技法(美术) IV. J218.2 J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 159751 号

责任编辑: 肖辉 王颖 唐丽丽

书 名: 超级漫画素描技法·角色篇

编 著: C·C 动漫社

出版发行:  中国青年出版社

地 址: 北京市东四十二条 21 号

邮政编码: 100708

电 话: (010) 59521188 / 59521189

传 真: (010) 59521111

企 划: 中青雄狮数码传媒科技有限公司

印 刷: 中国农业出版社印刷厂

开 本: 787 × 1092 1/16

印 张: 11.5

版 次: 2009 年 10 月北京第 1 版

印 次: 2009 年 10 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5006-8944-7

定 价: 32.00 元

超级

漫画素描技法

角色篇

C·C动漫社 编著



目录

第1章

角色塑造的基础

- 1 角色塑造的意义 6
- 2 如何成功地塑造出角色的外形 7
 - 2.1 头部塑造 7
 - 2.2 身体塑造 8
- 3 塑造令人难忘的角色 9

第2章

角色的基本表现

- 1 头部的基本画法 12
 - 1.1 面部的基本画法 12
 - 1.2 各种发型的画法 16
 - 1.3 头部的个性化 27
- 2 身体的基本画法 43
 - 2.1 基本体型 43
 - 2.2 头身比例 45
 - 2.3 体型的基本变化 51
 - 2.4 身体的个性化 53

第3章

角色的魅力体现

- 1 令角色出彩的七大魅力 56
 - 1.1 外表魅力 56
 - 1.2 性格魅力 57
 - 1.3 才能魅力 58
 - 1.4 弱点魅力 59
 - 1.5 不协调魅力 60

1.6 经历魅力 61

1.7 神秘魅力 62

2 为不同的角色注入恰当的魅力 63

2.1 主角 63

2.2 配角 64

第4章

角色塑造—青春校园

1 主题一：快乐的小学一年级生 66

1.1 主角 66

1.2 次主角 68

1.3 配角 70

1.4 角色的综合展示 78

2 主题二：紧张的高三毕业班 80

2.1 主角 80

2.2 次主角 82

2.3 配角 83

2.4 角色的综合展示 89

3 主题三：校女子田径队 90

3.1 主角 90

3.2 次主角 91

3.3 配角 92

3.4 角色的综合展示 94

第5章

角色塑造—办公楼

1 主题一：热闹的办公室 96

1.1 主角 96

1.2 次主角 98

1.3 配角 100

1.4 角色的综合展示	105
2 主题二：放松的休息室	106
2.1 主角	106
2.2 配角	108
2.3 角色的综合展示	111
3 主题三：午休时的走廊	112
3.1 主角	112
3.2 配角	114
3.3 角色的综合展示	118

第6章

角色塑造—休闲街道

1 主题一：清闲的杂货店	120
1.1 主角	120
1.2 次主角	121
1.3 配角	122
1.4 角色的综合展示	124
2 主题二：忙碌的小酒吧	125
2.1 主角	125
2.2 次主角	126
2.3 配角	127
2.4 角色的综合展示	131
3 主题三：街角的叛逆少年	132
3.1 主角	132
3.2 次主角	133
3.3 配角	135
3.4 角色的综合展示	138
4 主题四：逛街的大学生	139
4.1 主角	139
4.2 次主角	141
4.3 配角	142
4.4 角色的综合展示	144

第7章

角色塑造—繁华广场

1 主题一：表演团体	146
1.1 主角	146
1.2 配角	147
1.3 角色的综合展示	151
2 主题二：青年乐队	152
2.1 主角	152
2.2 次主角	153
2.3 配角	154
2.4 角色的综合展示	157
3 主题三：广场上的行人	158
3.1 主角	158
3.2 配角	161
3.3 角色的综合展示	166
4 主题四：自由极限运动	167
4.1 主角	167
4.2 配角	169
4.3 角色的综合展示	172

第8章

角色塑造—幸福家庭

1 主题一：温馨的一家	174
1.1 主角	174
1.2 配角	176
1.3 角色的综合展示	179
2 主题二：快乐的三姐妹	180
2.1 主角	180
2.2 配角	181
2.3 角色的综合展示	183

1

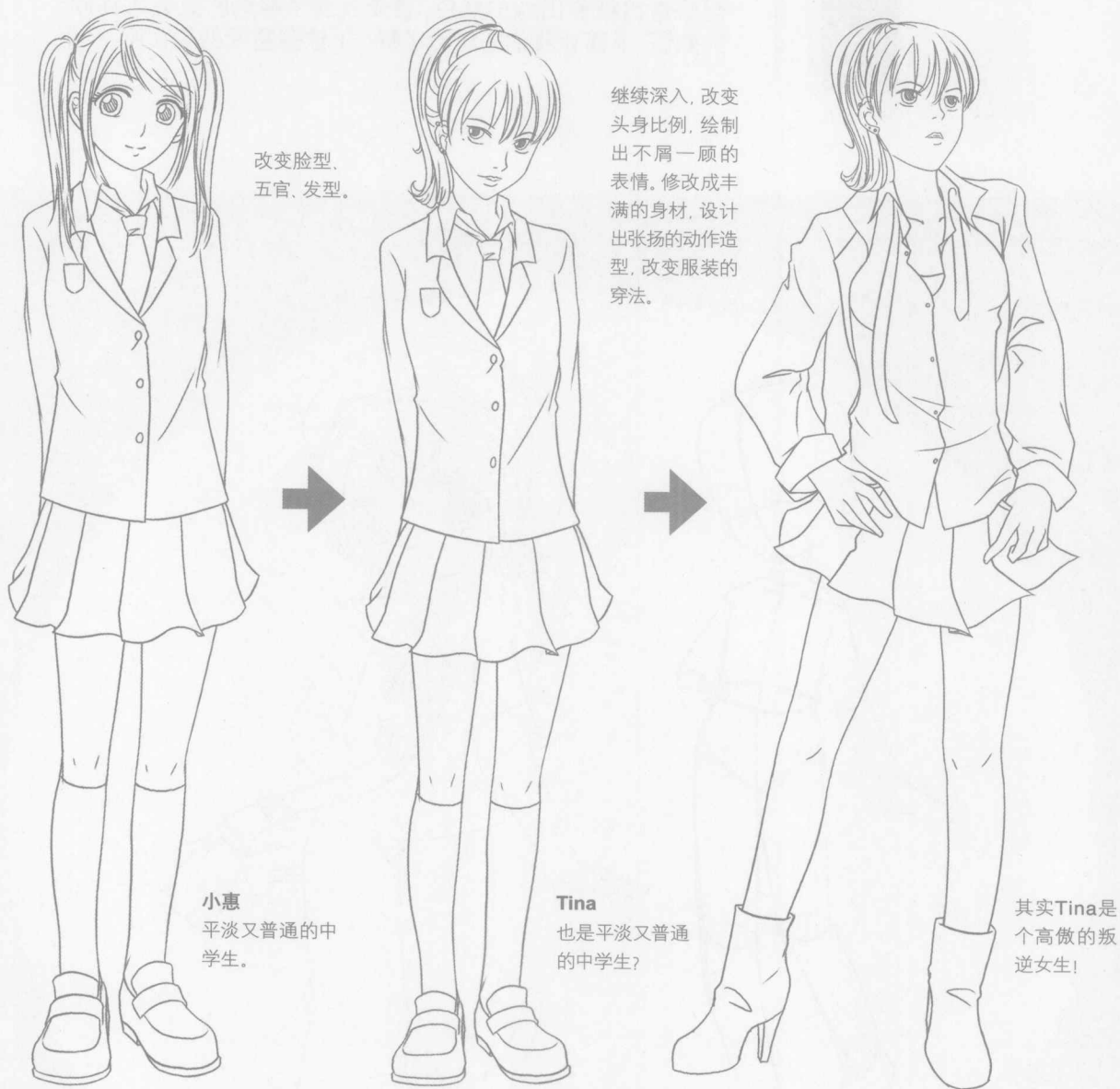
角色塑造的基础

在看了无数漫画之后,发现自己喜欢什么样的角色? 想要创造出什么样的角色? 这时角色的塑造就显得尤为重要。要想塑造出精彩出众的角色,首先就要了解角色塑造最基础的知识,下面让我们来大致了解一下这些重要的知识吧。



1 角色塑造的意义

什么是角色塑造？是创造一个人物，还是一组人物？怎样塑造出大家喜爱的角色？在还不够了解角色相关知识的情况下塑造角色，头脑肯定是空白一片。不用慌张，我们首先来看下面的图例。



小惠和Tina坐同桌，是非常好的朋友，虽然两个人物是通过改变发型、脸型和五官来区别彼此的不同，但是这样的角色塑造完全不够生动、突出，无法更好地体现出角色的性格。

继续深入调整头身比例，改变身材体型、动作造型，虽然服装是一样的，但是穿法很大胆。这样一来，角色给人的感觉就大大改变了，完全突出角色的性格。

2 如何成功地塑造出角色的外形

角色的外形非常重要,角色的特点大部分是通过他的外形体现出来的,例如:通过身材外形了解角色的年龄,通过体型了解角色的吃喝喜好,通过穿着打扮了解角色的职业、性格,或角色对服装和外形的喜好、习惯等等。所以,千万别忽视对角色外形的塑造。角色造型设计主要分为头部和身体两个部分的设计,下面我们就来分别了解这些知识。

2.1 头部塑造

首先从头部开始,漫画中角色的相貌反映这个角色的基本特征,分别从年龄、性别、脸型、五官、表情等各个方面来考虑。综合这些内容设定就可以创造出各种各样的漫画人物的头部了。

● 需要考虑的因素

性别和年龄

是可爱的小女孩?慈祥的老爷爷?还是帅气的小伙子?性感的美女?

由于性别与年龄的不同,人物面部的形态特征也会有很大的差异。

脸型和五官

是圆脸?鸭蛋脸?瓜子脸?还是方脸?国字脸?

人脸的形状特征是与生俱来的,随着年龄的增长,脸部会出现明显的变化,但是脸的形状基本不会改变。通过五官可以识别别人的基本特征,随着年龄的变化会有相应的改变,但是绝对不会完全改变原有的形状。

表情

是开心?生气?悲哀?惊讶?还是恐惧?疑惑?害羞?呆滞?

丰富的面部表情不仅能准确地反映出人物的内心世界,也能体现人物的性格特点。

根据对这些问题进行的思考,就可以创造出自己喜爱的头部特征。下面就来结合各个因素设计人物角色。



人物设定

性别: 女
年龄: 5岁
脸型: 圆脸
五官: 大眼睛、小嘴巴
表情: 害羞、疑惑

2.2 身体塑造

漫画角色的身体塑造多种多样,其创作来源于对现实人物的夸张、变形,但是也不能完全参照现实人物的体型来创作,这样太写实,就不像漫画了,所以在塑造漫画角色的身体时需要多加思考,这样才能创造出大家喜爱的角色。

综合考虑以下几个方面,造出自己喜爱的漫画角色的身体。

需要考虑的因素

性别和年龄

是瘦弱的小孩?和藹的老奶奶?矮小的男孩?还是结实的大叔?丰满的小姐?根据性别与年龄的不同,人物身体的形态也会有很大的差异。

头身比例

是5头身少年?7头身青年?8头身中年?6头身老年?还是高个子的小学生?矮个子的上班族?头身比例的变化是随着年龄段的不同而变化的,当然这不是绝对的。

体型

是高个子?矮冬瓜?还是肥球儿?瘦猴子?体型会随着生活习惯的不同而变化,喜欢健身,体型就比较强壮;喜欢多吃,体型就会偏胖;成天坐着不运动,臀部和腿部会变得比较肥大;挑食厌食,体型较瘦弱。当然也有与生俱来的体型,比如,天生个子矮小,天生怎么都吃不胖等等。

服装

是可爱的公主裙?温柔的淑女装?还是帅气的皮夹克?活力四射的运动服?服装是体现角色特点的重要因素,应根据体型的不同搭配适合的服装,肥胖的人穿得宽松,矮个子的人穿得短小,中等身材的人大多选择休闲服装。

人物设定

性别:女
年龄:7岁
头身比例:4.5头身
体型:头大、个子矮小、身材瘦弱。



3

塑造令人难忘的角色

首先要对角色的分类进行简单的了解,然后才能合理地塑造出精彩的角色。角色分类如下:

主角

主角是故事里最重要的人物,从故事开始到结束贯穿始终,是所有人物中最耀眼、最突出的一个。在设计主角的时候,一定要突出角色的个性,让读者产生兴趣。

次主角

次主角同样也是不可缺少的重要角色,仅次于主角,和主角一起让故事变得更加生动、有趣。设计次主角的时候要注意与主角之间的相互关系,尽量能与主角形成较大的差异,这样才更吸引人。

配角

配角是起到陪衬作用的角色,一般是主角的家人、朋友、邻居或者竞争对手等,他们围绕在主角周围,起到重要作用,也许是互补、也许是敌对。有了配角的衬托,主角的特征才能更完美地突显出来,故事才能变得更加生动、有趣。

在了解了角色类型之后,就可以试着创造出自己喜欢的角色了。

首先可以回想一下自己身边的人,喜欢的、不喜欢的、崇拜的、尊敬的,然后把他们变成自己笔下的漫画角色。

创作步骤一:为主角的创作找灵感

可以随意勾画草图,对于外形、动作等的任何想法我们都可以随意地画出来,这样不知不觉中就有了对角色更具体的想法。

创作步骤二:为主角做初步的设定

简单地设定出角色的名字、年龄、性别、性格或者特殊点等等。

人物设定

姓名:洪凡

年龄:17岁

性格:头脑聪明,不服输,但是总是马马虎虎。

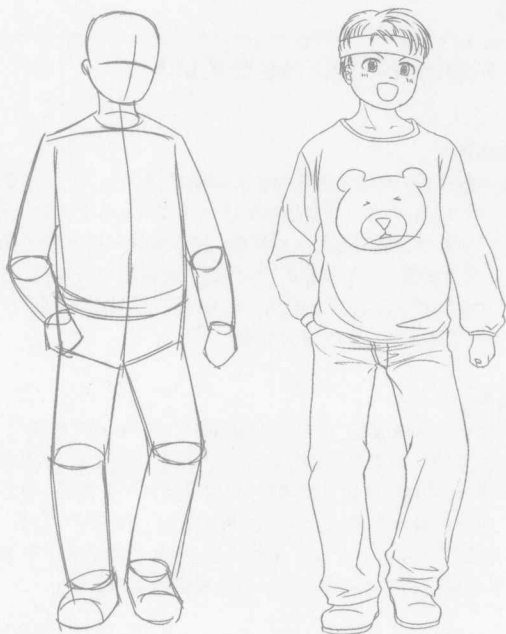
跑龙套角色

在故事中露个面、说两句简单的台词就很快消失的角色。主要用于烘托故事场景、气氛、推动故事的进一步发展。通常情况,跑龙套角色对故事的内容没有太大的影响,只是体现一种客观的视觉存在,但想要强调场面的气氛时,加入这种角色就很有效果。在设计这种角色的时候要注意与配角的区分,让它的特点不要那么突出,以免让故事角色之间的层次不清。

群众角色

群众角色也可以说成是“会动的背景”或者“沉默的气氛师”。简单地说就是烘托故事气氛的角色。例如街道上的行人、百货店里的顾客等,他们自然地融入故事中,但又不会被过多关注。与跑龙套角色的区别就在于群众角色在故事中往往没有名字、职业,更不会有台词,是完全不会被注意的角色,但他们却是故事中不可或缺,合理运用群众角色可以很好地渲染场景的气氛。



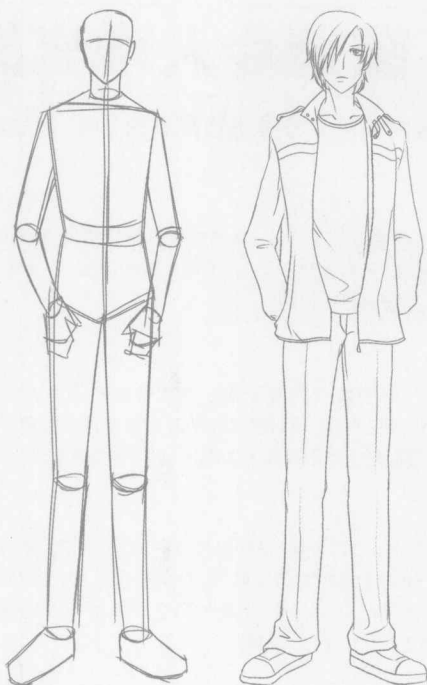


创作步骤三：设计次主角

用同样的方法简单地设定出次主角，与主角形成对比。

人物设定

姓名：陈志杰
年龄：17岁
性格：幽默乐观，喜欢吃零食。

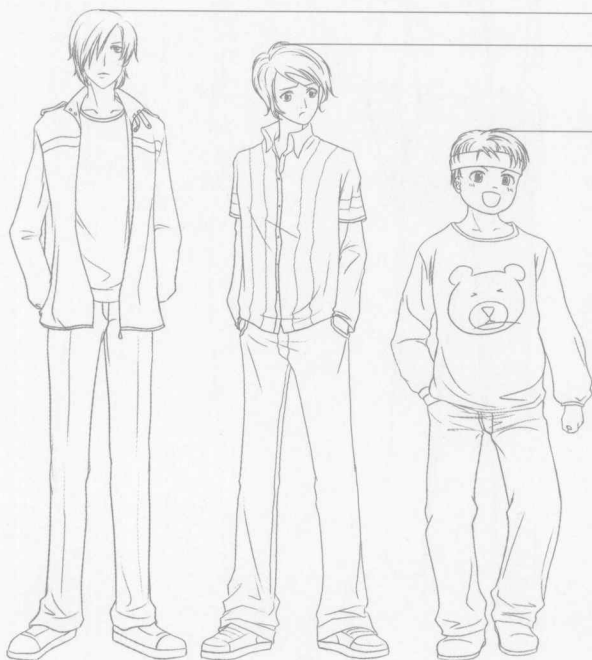


创作步骤四：简单设计配角

设定出角色的名字、年龄、性别、性格或特殊点等等。

人物设定

姓名：任续
年龄：17岁
性格：稳重细心、冷酷、不爱说话。



任续个子最高，体型最瘦。

洪凡个子中等，体型适中。

陈志杰个子矮小，体型偏胖。

创作步骤五：设定角色之间的外形关系

角色与角色之间的身高、体型要有一定差异，避免角色造型的贫乏无味。

创作步骤六：设定主角与配角的关系

是朋友？还是仇人？合理地设定出人物关系，能让笔下的角色变得生动、有趣。

洪凡、任续与陈志杰是同班同学，因为家离得很近，所以放学后常常同路回家，使得性格完全不同的三个人变成了非常要好的朋友，相互关心、相互激励。

通过对以上知识的了解和学习，我们对角色塑造的基础知识有了一定的认识，也有了自己的见解。要注意的是，角色的塑造还需同时结合人物的外形和内在性格。

2

角色的基本表现

首先来了解一下人体的绘制方法，学会绘制人体是创作出优秀漫画角色的前提，本章将通过学习如何绘制人体来讲解一些漫画角色塑造的基础知识。



1 头部的的基本画法

头部是角色塑造中非常重要的部位,往往对头部进行简单的绘制就能体现出一个角色的性格、情绪等特点,让别人很快了解这个角色。头部的表现主要分面部与头发两大部分,下面就让我们分别来学习一下这两个部分的特点与基本画法。

1.1 面部的的基本画法

要了解人物面部的画法,主要从对面部各个角度绘制的学习开始。下面我们就来了解一下面部的的基本画法。

● 正面的画法

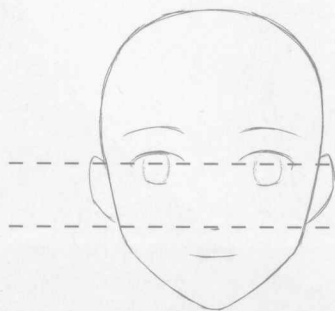
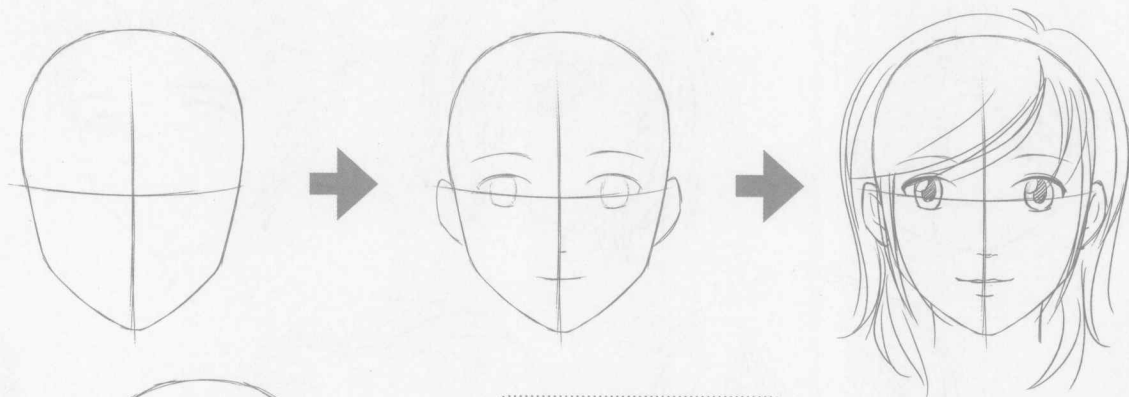
绘制人物正面时要注意以下步骤和技巧。

创作步骤一: 首先确定面部的的基本形状,画出一个椭圆形,注意椭圆的形状就是脸的大致形状,然后在中间画出十字形,竖线确定面部的朝向,横线表明眼睛的位置。



运用圆和十字简单地画出脸的基本形状。

创作步骤二: 接下来勾勒出准确的脸型,画出五官和头发。注意五官与脸以及五官之间的位置关系。



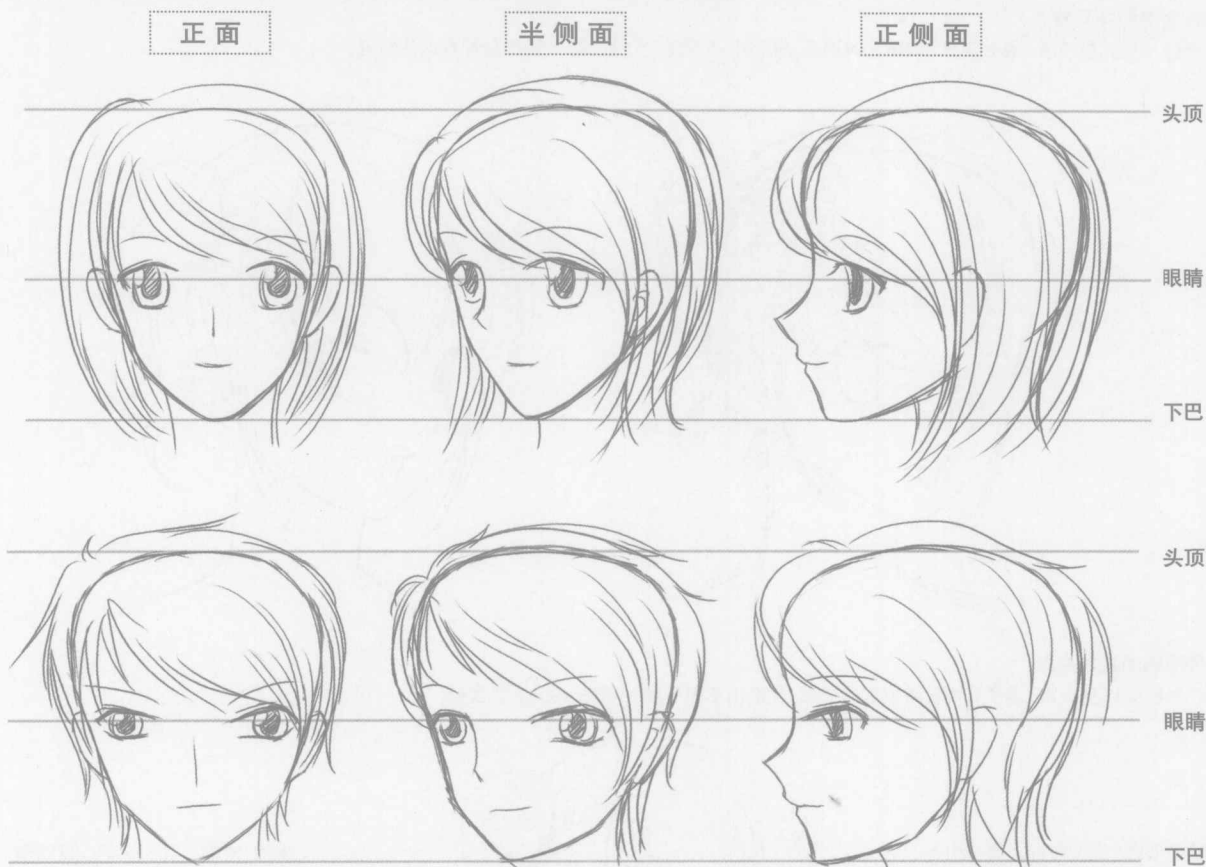
眼睛的位置与耳朵上端的位置基本在一条线上,这条线在整个面部中间的位置。

鼻尖的位置与耳朵最下端的位置大致在一条线上,这条线在眼睛到下巴距离的中间。

这是面部画法最重要的两条平行线,也是绘制面部时需要特别注意的地方,其他五官的位置可以稍加变动,从而塑造出不同的面部特征。

● 常见的面部角度视图

在绘制面部角度视图的时候，利用水平辅助线来当尺度，分别确定好头顶、眼睛、下巴的位置和比例，甚至可还可以画出鼻子、嘴巴等位置的水平线来帮助大家更准确的把握各个方向的面部特征。



正面

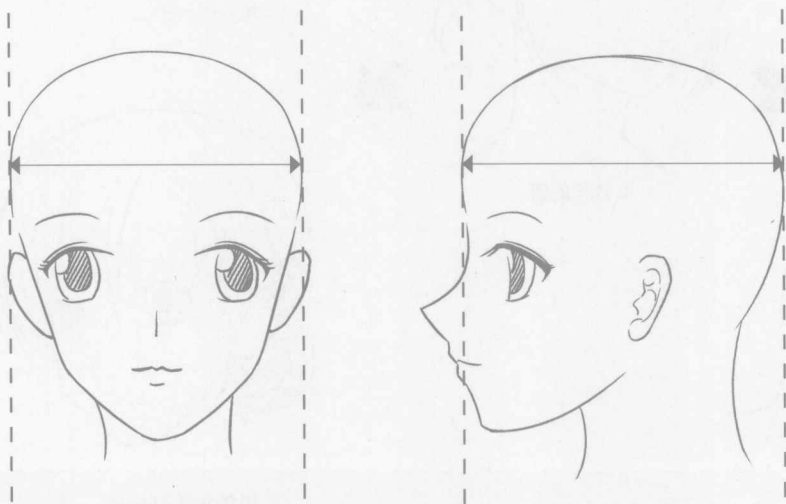
注意左右脸要对称。

半侧面

注意脸的形状和眼睛的透视变化。

正侧面

注意鼻子和嘴巴的形状。



注意正面头部绘制得要比侧面头部窄一些。平视状态下，人物眼睛、鼻子、耳朵的高度是一致的。

● 女性的面部

女性以温柔可爱的面部造型为主，半侧面是最能体现角色面部特点的角度，也是最常用到的角度。

女性面部的共同特点

脸部较小且轮廓清晰，眉毛细长，眼睛大又明亮，嘴巴小巧可爱。女性面部一般都会带有这些特征。



女性面部的基本变形

通过对脸型以及眼睛、鼻子和嘴巴等五官的变形，创造出不同年龄、不同长相的女性面部。

将脸型变圆，眉毛微向上弯，眼睛变大，眼角向下压。虽然这些都是细微的变化，却立刻使女青年的面部变成了小女孩的面部。



小女孩的面部



女青年的面部

将脸型变瘦，眉毛变短，眼睛变小一点且将轮廓画出一棱角；并将外眼角向下压，内眼角下方与嘴角旁边添加一些短小的细线，可以使女青年的面部变成中年女性的面部。



中年女性的面部

● 男性的面部

男性以帅气潇洒或者温柔的面部造型为主，同样，半侧面是最能体现角色面部特点的角度。

男性面部的共同特点

脸部轮廓清晰，眉毛大多向上扬起，眼睛细长有神，嘴巴稍长。男性面部一般都会带有这些特征。



男性面部的基本变形

通过对脸型以及眼睛、鼻子和嘴巴等五官的变形，创造出不同年龄、不同长相的男性面部。

将脸型变短、眼睛变大、形状变圆。通过这些细微的变化，就能使男青年的面部变成小男孩的面部。



小男孩的面部



男青年的面部

突出脸型轮廓，将眼睛变小、眼角稍微向下压；并在内眼角与颧骨处添加短细线，适当添加胡子。通过这些细微的变化，就能使男青年的面部变成中年男性的面部。



中年男性的面部